

中国画二十家

张善平

北京美术摄影出版社

主 编：王 鹤
 责任编辑：吕 晓
 于福庚
 执行编辑：郑 睿
 文字总监：王文鹏
 装帧设计：张长岭
 责任印制：赵 恒

《花中君子》(纸本) 1982年 65 × 55cm

图书在版编目(CIP)数据

中国画二十家·第2辑 / 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司编.
 北京:北京美术摄影出版社, 2004.3
 ISBN 7-80501-270-9
 I. 中… II. ①中… ②北… III. ①中国画—画家—人物研究
 ②中国画—艺术评论 ③中国画—作品集—中国—现代 IV. J212.05
 中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第010078号

中国画二十家(第2辑)

出版 北京美术摄影出版社
 出品 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司
 地址 中国·北京·北三环中路6号
 邮编 100011
 网址 <http://www.bph.com.cn>
 发行 北京出版社出版集团
 经销 新华书店
 监制 北京雅邦艺术中心
 制版 北京时尚兴裕印刷制版有限公司
 印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
 版次 2004年3月第1版第1次印刷
 开本 889 × 1194 1/12
 印张 40(两函20册)
 书号 ISBN 7-80501-270-9/J.259
 定价 520.00元(两函20册)

ISBN 7-80501-270-9

9 787805 012704 >

ZHANGSHANPING

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化沉淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“合而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“合而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竞放、绚丽多姿的局面。

“中国画二十家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，描绘出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画二十家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

2004年2月20日于北京，中央美术学院

《澳洲绿色》(纸本) 1996年 66 × 48cm

张善平

张善平，号醉山张，河北沧州人。1928年11月生，1949年4月随军南下，1953年9月毕业于中南文艺学院美术系，1956年调任中国美术家协会武汉分会主任，1984年选任武汉美术家协会主席、省美协副主席。现为中国美术家协会会员、国家一级美术师、湖北书画院院长。

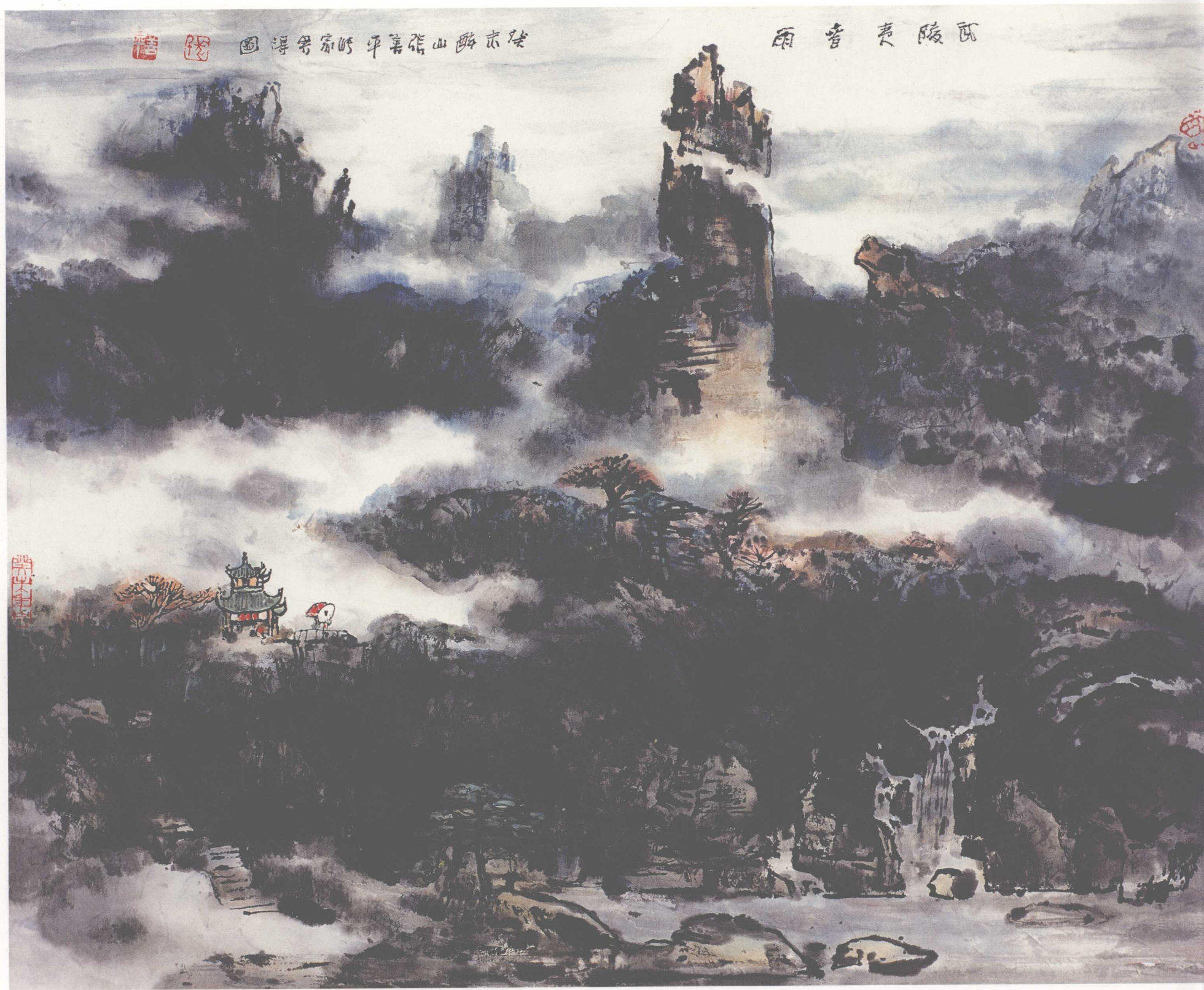
60年代初，师从中央美院教授、副院长罗工柳，专攻油画。所作历史画《收回英租界》《声援二·七大罢工》《攻打麻城》等获湖北省暨武汉市美展一等奖，分别为中国革命博物馆、二·七纪念馆等单位收藏。70年代末，转习中国画，《有鱼图》《江峡云恋图》《神农迷雾》《霖雨催春》《醉山图》分别为中国美术馆、天安门、文化部对外展览公司、湖北省博物馆等单位收藏。1980年，中国美协组织北京、上海、天津、湖北画家写生团，任团长，赴葛洲坝深入生活月余，并在北京作了汇报展出，《美术》杂志作了专题报导。

1987年与1990年分别在武汉美术馆、北京当代美术馆举办个展，并出版了《醉山张画选》；1998年河北教育出版社出版了《当代中国画家·张善平卷》；1987年应邀赴日本大阪研讨雪舟艺术并作《艺术家成功之路》的讲学；1996年率湖北书画团赴澳大利亚作艺术交流活动；1997年应邀赴泰国游览写生。

《幽谷清音》(纸本) 1996年 68 × 68cm

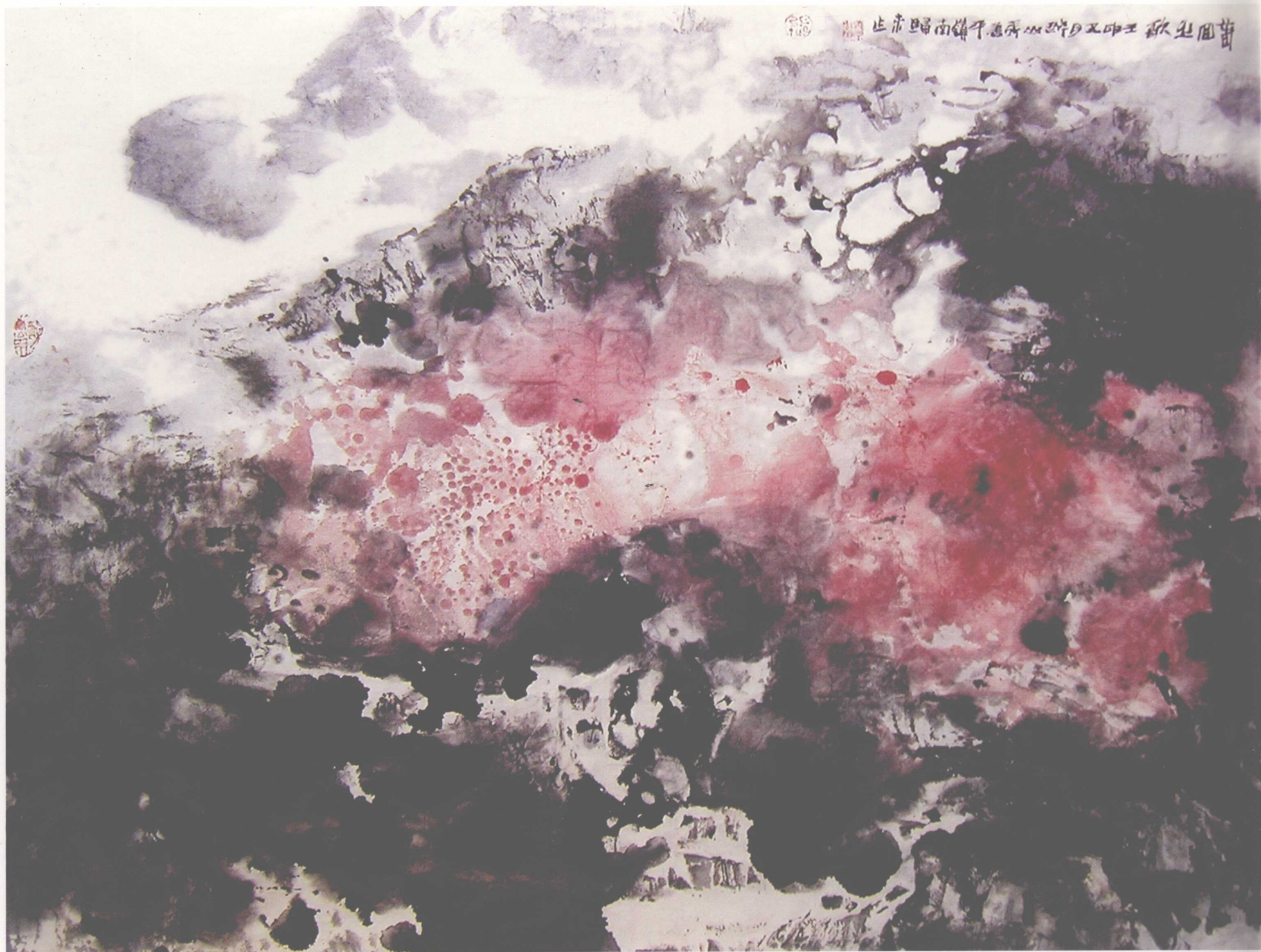

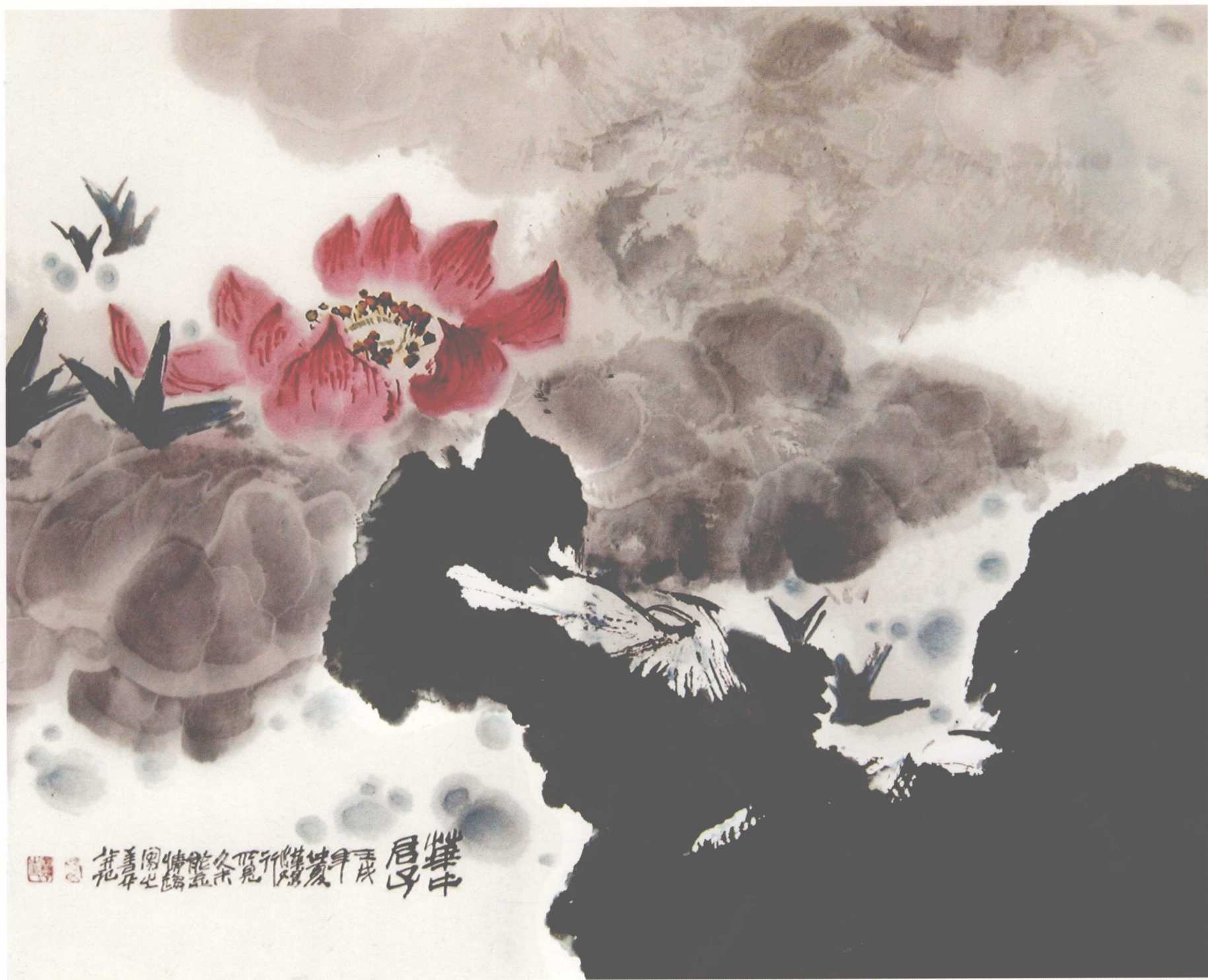

看孙儿腾腾作画

《春回之歌》(纸本) 1992年 86 × 66cm

天門巖 姜平神農祭 生國 印

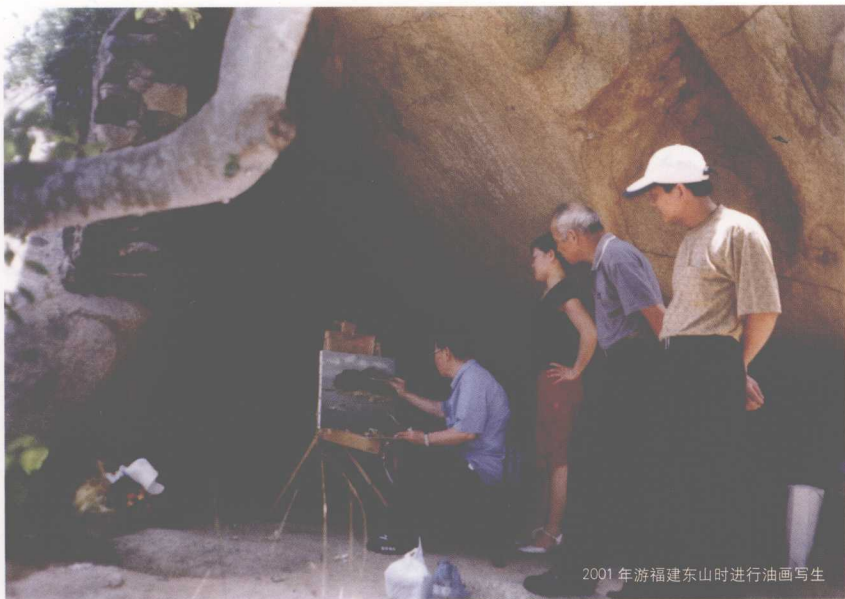

《天门壑》(纸本) 1998年 135 × 70cm

情、识、胆

——醉山张的绘画美学思想与艺术道路

汤麟

2001年游福建东山时进行油画写生

燕赵多慷慨之士，亦多诗文俊秀之才。善平君古赵人也，早年随大军南下，侨居三楚，已逾五十春秋。对苍山之逶迤，云梦之浩渺，无不洞然领悟，誉为一方画主，决非溢美之词。

善平君，从艺后先习油画，后专攻中国山水花鸟。别号“醉山张”，乃艺术境界之追求。非指刘伶之嗜也。每有神思必倾诸笔端，解衣盘礴，恍若入仙，真画师也。现将其艺术作一初探，当否，一家言也。

醉山张的美学思想

艺术在于以感性的、具体的、形象的方式去认识、去描述客观世界。在给人以完美享受的同时，默化人的主观世界，进而在客观世界中发挥其应有的作用。作为对人最具普及性的视觉艺术中的绘画更是如此。醉山张的艺术之所以如此受到群众和专家们的喜爱与肯定，正因为他在这一关键问题上，不只有着生动的把握，更结合自己的创作经验，将其提到美学的高度作了深刻的回答。他认为“美”来自实践，由于每个人的社会实践不同，对客观认识和感受的不同，所以“美”具有因强烈主观而带来的完美差异。面对太行

山健劲的参天古松，荆浩画出的是“不求千涧水，只要两棵松”的咏叹；郭熙则以“天遥来雁小，江阔去帆孤”抒发着对大自然的完美感受。醉山张常言：“美”只可意会，不可名状。欣赏时，美模糊而明确，朦胧而清晰；创作时，“美是情、识、胆三者的有机统一”。

“美是情、识、胆三者的有机统一”是对中国古典美学思想多种观点概括选择后，在绘画上移植和排列组合。如果不要自菲薄，说是对中国绘画美学“形神论”具有创意的诠释和发展更为准确。

情，即情感。中国画历来非常重视完美中的情感作用。“形神兼备”中的神，往往与情通用，李嗣真的《绘画品》常把神称之为情，赞展子虔“动笔形似”、“画外有情”，阎立德、阎立本“备得人情”。刘勰《文心雕龙》的《情采篇》说：五情发而为辞章，情者，文之经。主张为情造文。认为“繁采寡情，味之必厌”。醉山张对刘勰的话作了心理学的灵活的运用。他在对学生讲述自己作画的经验时说：绘画如色彩和线条的迷宫。色彩有着冷暖两极，情感也有着冷暖两极。暖的一极是爱，冷的一极是恨。只有把感情的两极：爱与恨，渗透到线条和笔墨之中，才能使人们在这个“迷宫”中，得到具有深度的完美感受。情要浓，也要有着刘禹锡“东边日出西边雨，道是无晴却有晴”诗意的含蓄。

醉山张的美学观和西晋陆机提出的“诗缘情”说基本一致。他认为“情”是创作的本原；只有画家有着对客观世界的敏感，得到喜怒哀乐的感情，总能“慨投篇而援笔”。只有在创作时灌入了真诚深厚的感情，总能使作品得到必然的联系，醉山张则明白无误地指出了情来自人的生活实践。因而，齐白石的《枇杷》《白菜》的驱动力是情，徐悲鸿的《田横五百士》的驱动力是情，李可染的《江南小镇》的驱动力也是情；他笔下的《武当观奇》《江峡喜雨》，壮阔无垠的长空，清灵碧透的山山水水，之所以能有“登山则情满于山，观海则意溢于海”的意境，其驱动力当然也是来自他远涉长江大河、夜宿土家山寨的浓浓诗情。

醉山张绘画艺术的美是“情、识、胆三者的有机统一”，在排列上“识”在“情”之后，决不是把“识”放在了次要的位置。他认为：画家要掌握绘画的知识，这是肯定了的，但对“识”不能只作一般意义上的理解。不对《旧唐书》中的“才也，学也，识也，谓之三长”以及《文选》中的“识，心之别号，湛然谓之心；分别是非，谓之识”有所领悟，就会把“识”引向歧途，丧失其在绘画美学上的价值。

醉山张美学思想中的“识”，包括两个方面：一、有关绘画的物质手段和技巧；二、从生活实践中得来的高尚的文化素养、品德情操、完美层次、欣赏品味以及艺术的敏感和悟性。二者相比，前者是硬体，后者是软体，后者更为重要。没有后者，绘画就如同失去了灵魂的家中枯骨。他谈到，有位颇为前卫的同志，在宣纸上，大笔刷上了一、两笔墨，泼上自以为颇具“气势”的一团黑墨，就以为有了“气韵”。暂不谈这位“前卫者”的那两

笔,是否真正有了“气势”。“气势”是外在的现象,“气韵”是天机与灵府的统一。识,前承情,后聊胆。没有美学上的知识,就分别不出什么是艺术的夸张和虚张声势的夸大,什么是艺术的变形和歪曲人类的畸形。要用正确的知识为人们建造一座通向完美的桥梁。

“美是情、识、胆三者有机的统一”中,“胆”所涉及的物件是在“必然”中捕捉到的“偶然”,是在平凡中发现的神奇。醉山张常说:“创者,第一次也”,“胆者,敢也”,要敢于创造每一次出现的东西,但“敢”决不是非逻辑的粗野的盲动,而是要勇于摒弃庸俗社会学带来的对群众的蛊惑,在美与丑的矛盾中,促进着欣赏的鉴别能力的提高和艺术向多样化发展。王维的雪中芭蕉,苏轼的朱砂竹,齐白石的“不齐之齐”,潘天寿的“造险而破险”,醉山张的访日写生的《热海惊涛》《青山浮云》都是符合艺术规律,具有传统中国画美学的思想创造。唐代前后一直讲求为政教服务,注重社会效果。到元代文人画才真正成为中国画的主流,在画上由不题诗到题诗,由不题款识到题款识。倪瓒公开宣称自己的画“不求形似聊以自娱”的纯主观性,都应视为具有胆的成就。画的美源于情,智慧源于识,创造源于胆。胆必须有识,没有识的胆是野性与粗鲁,识必须有着情的驱动,情、识、胆是套套连锁的金色的光环,失去了一环就会失去其作为整体的灿烂。

醉山张的创作方法

艺术的创作方法,又称艺术方法,是艺术家在创作艺术形象时所必须遵循的认识生活、反映生活的美学原则。

醉山张认为:我们谈创作方法,一直沿用的是西方的理论体系,把创作方法分为现实主义和浪漫主义两种。虽然有的作品兼而有之,也只是侧重于现实主义,或侧重于浪漫主义而已。西方在这问题上讨论来,讨论去,至今仍众说纷纭,莫衷一是,得不出共同的结论。其实这个问题在中国早已解决,这就是从

先秦就已萌芽,在一千六百多年前东晋顾恺之完成的形神兼备、以形写神并加上“迁想妙得”的“形神论”观点。

如果说,西方艺术反映生活的美学原则,是绝对唯物的摹仿论和形式逻辑的推理,在于“以物对物”的“只许你看到这些”,那么中国画的“形神论”则是“意态天然”、“使你不仅看到这些”的“不似之似”。中国画早就讲求人与自然的、自然与人的浑然一体。西方也讲人与自然的和谐,却始终摆脱不了对物质的绝对依存;哪怕是罗丹、毕加索这样成就卓越的大家,在面对自然时,似乎也显得软弱无力。“形神论”认为,不论画种、题材和风格,都应把物件纳入特定的时间和空间,“写载其状”、“曲得其情”。因而醉山张《幽谷清音》状貌,也能为《春雨之歌》传神。他重视对现实生活做客观感觉的再现,更重视对现实生活做主观感受的表现。他认为“理有常理”、“画无常法”。理无常理,则乱;画有常法,则匠。理,应循社会之大理;画,应循自然法为法,我即自然,自然之法即我之法。在西方和中国不同的艺术方法之间,他选择的是:从中国古典美学“形神论”出发,以“美是情、识、胆三者有机的统一”的美学观为基础的,形神兼备、文质并重的创作方法。

醉山张的艺术道路

艺术道路是具体的也是抽象的,是艺术家对自己前途的选择和决定,也是艺术家自己对自我的完美理想、艺术倾向、生活态度以及对历史责任的严肃反映。

醉山张先攻油画,具有造型艺术之基础,后转而从事中国画创作,深得通向大自然之奥秘。在对待古今、中外绘画传统与创新的关系上,他推崇徐悲鸿大师所言“古法之佳者得守之,垂绝者继之,不佳者改之,西方绘画可采入者融之”的具有辩证法的科学态度。醉山张认为徐悲鸿先生所言“西方绘画可采入者融之”的“融”字,比之人们所说的“中西合璧”有着更深刻的意义。“中西合璧”虽然不错,却有着物质技艺的生拼硬

凑,没有精神心灵的内涵。“合璧”与“融之”虽只二字之差,但“合璧”是没有主次的二者同等的“量”的共存。“融之”则是以“中”为主的,汲其菁华、弃其糟粕、化西为我的质变。真正的艺术新意大都与传统有关,苏轼的“天涯何处无芳草”就是来自《离骚》“何处独载芳草兮,又何怀乎故宇”中抒怀。

在社会大变革、大进步、大选择的伟大时代,那种认为中国画正在萎缩以及所谓“历史的断裂与接轨之后,中国的艺术必须走西方之路”不过是某个国家单边主义和霸权主义在中国的代言而已。对传统一概否定,主张全盘西化的论调,决不是中国绘画可予遵循的金光大道。

艺术进入市场早已有之,东晋顾恺之可说是中国第一位开个展收费参观的画家,唐代的阎氏兄弟的作品亦有定价,近代例子可说是比比皆是。市场可以检验画家艺术的水准和人民对其艺术的评价,对促进艺术水准的发展是个动力,但决不能“唯利是图”,以至丧失了艺术应有的品味。

醉山张不在学校任课,却是培养了大量美术人才的教育家;醉山张不是文学家,却写了不少感人的文章和诗篇;醉山张不是道德的宣讲者,却有着坚定的意志,不论是在什么环境之中,他都忠于自己的信仰和艺术理念,满怀着自己对国家前途的信心。在“牛棚”一诗中,他写道“花落花复生,来年花更红”,这正是他人品艺品的生动写照。他钦佩表里一致的人们,憎厌三国时魏明帝笔下的那些“变形易色,随风东西”的群小。

正因如此,他的作品才得以有着“智者乐之,义者仰之,君醉青山,我醉君山”,为人民喜爱的客观效果,达到完美客体与完美主体的和谐统一。作为一位有成就的艺术家,祖国的尊严,时代的使命,社会的责任,人民的需要,这就是醉山张的追求和艺术道路。

《路叙》(纸本) 1997年 60 × 54cm