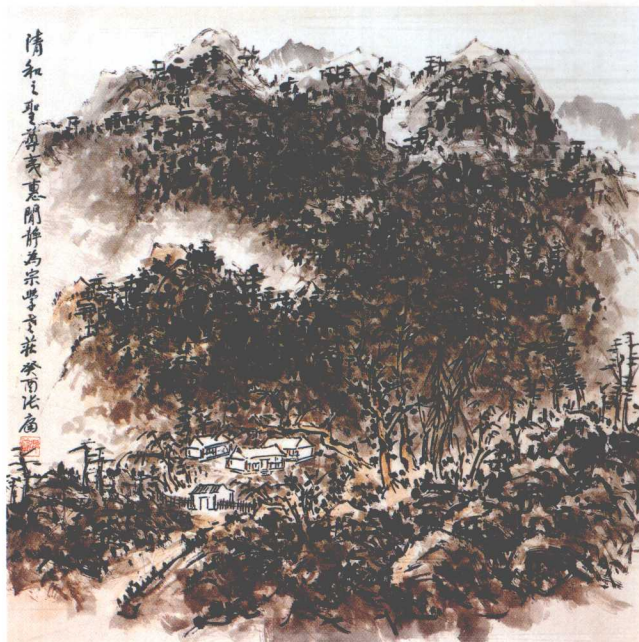

当代美术家作品丛书

张
ZHANG

庸
YONG

图书在版编目(CIP)数据

张庸 / 张庸著. —武汉: 湖北美术出版社, 2006.1

(当代美术家作品丛书)

ISBN 7-5394-1815-X

I. 张...

II. 张...

III. 中国画—作品集—中国—现代

IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第158428号

主 编 / 陈湘波

责任编辑 / 何金祥 戴建国

策划设计 / 建国工作室

摄 影 / 刘良洪

张 庸

张 庸 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: (027)87679522 (发行) 87679553 (编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

h t t p: // www.hbapress.com.cn

E - mail: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉天创彩色图文技术有限公司

印 刷: 武汉嘉亨印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 2000册

版 次: 2006年4月第1版 2006年4月第1次印刷

I S B N 7-5394-1815-X/J·1432

定 价: 58.00元

当·代·美·术·家·作·品·丛·书

张 庸

12岁小学毕业

17岁考入艺专

20岁参军文工团

老当益壮 求索不已

作者简介

张庸 1930年生，四川绵竹人，幼承家教，12岁小学毕业，17岁考入四川省立艺术专科学校，20岁参加中国人民解放军62军文工团。

自1954年，先后到华中师范学院、湖北美术学院执教至今。现为黄宾虹研究会成员，湖北美术学院教授。

攻绘画，喜诗文，主张：人贵学养，画重内美，人画合一，品第共立。

酷爱黄宾虹其人其画，潜心研习，不趋时尚，重视传统，立足创新，力争具有民族精神、时代特点、个人风格。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

目 录

文心与笔墨	罗世平	03
谈学者型画家张庸	张 昕	04
神化丹青即画图	邵劲之	06
人贵学养 画重内美	王伶羽	12
求本、溯源、继古、开今	张 庸	44
张庸艺术活动摘录		47
张庸美术作品		04 - 43

文心与笔墨 (代序)

中央美术学院教授 博士生导师 罗世平
“楚天学者”特聘教授

张庸老师准备出画集，陆续有老师近些年的作品邮寄过来，以供我揣摩了解。作为学生，按理对老师的艺术应很熟悉，何以要劳动老师再费周折？其实，我原也有这样的自信，但在看过收到的资料后，才知道这其中确有我要用心了解的内容。

张庸老师的作品，不全是画，还有论文、诗和小说。我推测，他寄来这些是想让我能更多地明了他的心迹和他艺术的蕴涵。他走的是诗画合一的路子，激赏“诗中有画，画中有诗”，平淡中见天真的文人画主张，而且一直走到今天七十六高龄，仍以读书、吟诗、写作、画画为乐事。他专心地做这些常人看来很辛苦的事，不完全是一己的性情和爱好，其中还有意欲伸张的理想，他的理想可以用“书卷气”来概括，如他在《青春的旋律》这篇小说的后记中的表白：“如果说，这部小说具有一些知识性，那就使我满意了，如果说，还具有一些书卷气，那就是对我的褒扬了。”“书卷气”是他为自己的艺术设立的目标，他还将这个理想扩展开来，写成论文，倡导建成一个“书香社会”，以书香亿兆，营救人类文明，这个理想让他魂牵梦萦，竟在病中梦中呓时脱口而出。我是被老师的精神鼓舞着，饶有兴趣地通读了

他的诗歌、散文、小说和画，掩卷之时，我对老师的心迹多了一层的了解，对老师为什么推崇黄宾虹也多了点心得。

张庸老师取黄宾虹的笔墨，意不在于笔墨本身，而在于体验由笔墨表现的文心。草木华滋是黄宾虹给出的江南山水的意象，为传达这个意象，黄宾虹参用了书法中锋和积墨之法，创立了黄家“华滋”的山水新样，笔墨的简率与冲和，透着涵养和书香。张庸老师有感于大师的只眼和文心，心神契合，所以他出入于黄宾虹，也是其心性的理想之使然。

张庸老师的山水画，笔墨仍有黄宾虹的精神，但意象则是寄兴长江烟峦的壮阔情怀。他近期的作品，在壮阔中又添了朗彻，意象愈显得俊逸。这是另一种文心，是在黄宾虹的华滋之外别开的一个境界。读者不妨看一看张庸老师作品的年表，无论是参展获奖的作品，还是平日的画作，其中的蕴含始终不曾减弱过。披图可知，黄宾虹的笔墨被活用了起来，而且用得信心十足。

诗与画、文心与笔墨，是张庸老师平生的怀抱。画中寄予着画家的心迹和理想，透在笔墨中的意趣和境界，即如苏东坡的论画名句：“诗画本一律，天工与清新。”

谈学者型画家张庸

湖北省美学学会秘书长 张昕
湖北美术学院美术学系主任

如果从社会学的角度去看,水墨的主流传统“文人画”是精英文化的一种流露,代表着那个特定社会阶层的文化理想和美学取向。同时,也是用一种超然脱俗的普世主义神话来表达自我的图式,无论是古代还是现当代,水墨画毕竟代表了中国传统文化的精髓,是在继承基础上的形式创新。

《秋夜纵读南华经》是张庸先生的近作,也是他多年研习和探索的总结,在强调了个体创造和感受之外,更多的是将对于《南华经》的感悟以视觉语言加以描述,这种描述又是直观的和真诚的。如果古代艺术家在最初是强调个体的创造,那么在当代,经过广泛的传播与基本一致的评判标准的认定之后,便成为一种记号、象征和规则,也就是所谓的“程式化”。

在文人画的传播过程中,是那些真正的内涵意义、文化背景和伦理说教发挥作用,因为这会影响集体化的参与。只有一套被精心抽空了意义内容的形式编码,才有可能成为宣扬文化修养的程式化了的符号。

当今文人画的各种符号也逐渐被搬运到那些粉饰、伪造、蹩脚的物品之中,成为附属物品,民间小杂什、旅游纪念品、家庭陈设,泛滥于生活中的水墨则可以被定义为伪饰物,代表一种附庸风雅和伪东方格调的趣味,手法包括模拟、复制、仿制和挪用,效果则被不协调的内涵、浮夸的趣味、过剩的矫情和细节的歌颂所塞满。我们通常批判当今文人画的那些庸俗化贗品的同时,也对严肃艺术的代言人表达敬意。

湖北美术学院教授张庸先生，早年师从于黄宾虹，并潜心研究佛理，于弘化禅定之中悟感艺术之真谛。近年创作了一批颇具灵性和天真质朴的水墨画作。

张庸先生是这样一位超凡脱俗的画家。他平和、质朴、注重人格修养，又不失四川人特有的达观和幽默。在多年的高等艺术教育舞台上，严谨求实，涉猎广泛；在造型艺术领域，辛勤耕耘，取得了令人瞩目的学术成果。

在艺术上，张庸先生初师黄宾虹，追求充实而缜密的画语结构；后追求变法，从佛经禅语中悟出灵性，最终达到畅神达性。抒发了自己与易象同体的人格与情怀。

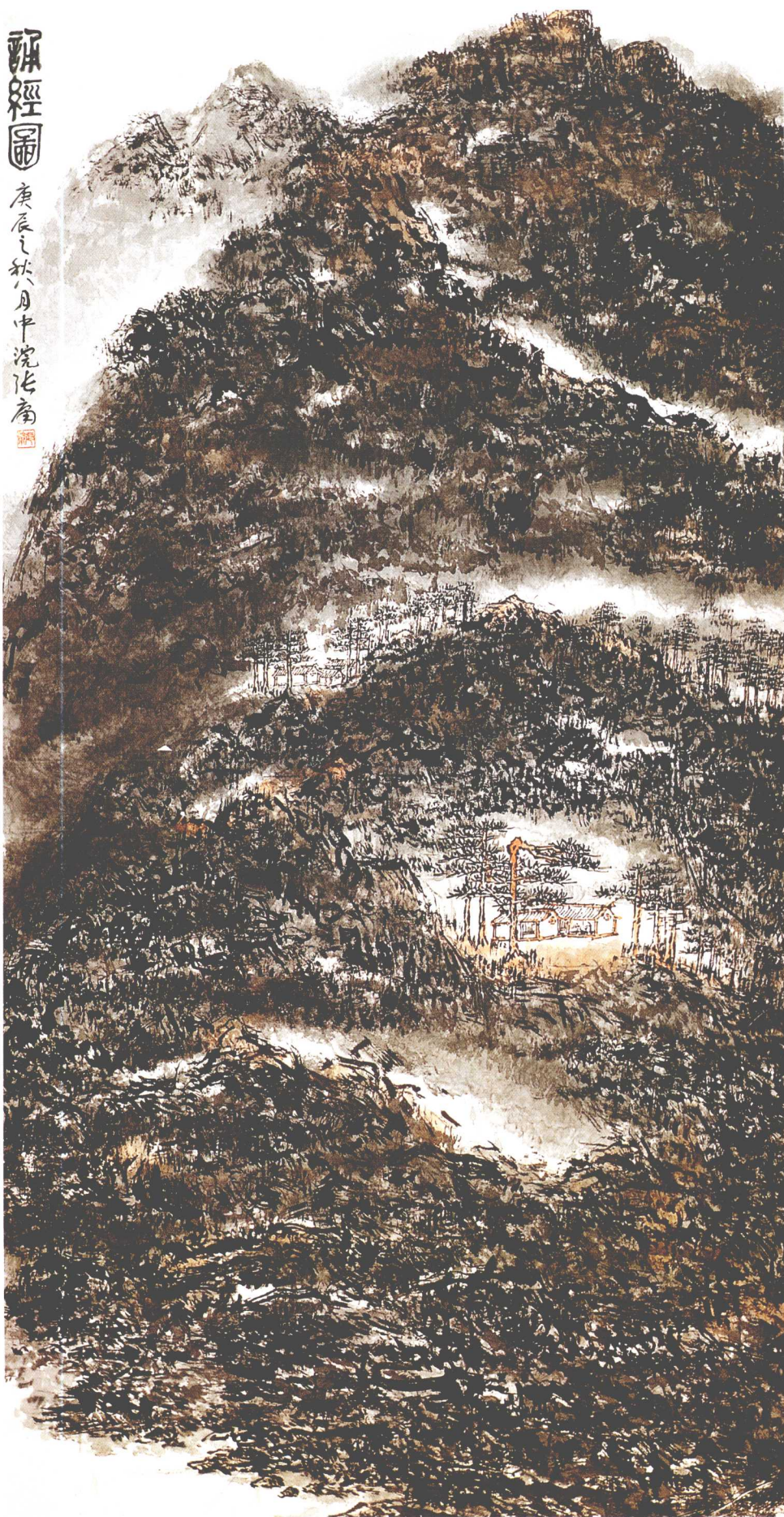
从赵孟頫到董其昌，从黄宾虹到傅抱石，张庸先生一路研习，笔墨发展终极完善。其笔墨日趋玄妙化和宗教化，如此重大的文化负担，也令张庸先生的创作略显沉重。在人们一遍遍地高呼“笔墨当随时代”之时，如何将笔墨之概念回归到最初的原点，表达人心最本初最自然的感觉？这种“笔墨回归”的本身就是张庸先生创作的最具价值之处。

张庸的《秋雨纵读南华经》是其充满灵性和天真的心境之自然流露，在精简而节制的笔墨语言中，创立起了一幅固定的张庸式的笔墨结构和模式。

笔力的沉实厚重被化解了，取而代之的是另一种淡雅微妙的墨与色的变化，颇有傅抱石和林风眠的遗韵，微妙而恬淡，气息开放而大度，韵味十足。

读书最乐图

神化丹青即画图

湖北省美术院一级美术师 邵劲之

前些年,听友人介绍张庸先生山水画个性鲜明,内涵丰富,诗意隽永,美而耐看。近日读到先生部分画作,或秀润,或清淡——展示着静趣之诱惑力,使我流连,久久凝视:其画趣高雅,其艺德亦佳。

从所见画作,诸如《溪山听泉》、《晚山思夜雨》、《苍岭对弈》、《山家惯听林泉声》、《苍屏山庄图》、《山静日长》等,可见张先生是以脱去凡俗杂念心态、诚挚坦荡之胸怀与心境观察、了解、体验、感悟着山水自然美,并以高尚审美情趣与高度艺术概括能力,尽情攫取出一种山水静态、静趣之内在美,寄托着自己对静趣之审美理想、愿望,描绘出山水神韵,抒发出一己心绪,如是画作不乏独特感受与意气,而富有艺术魅力,诗情盎然。

张先生久居城市,对大都会之繁华喧闹生活深感疲倦,尤在晚年更企盼找个静僻休闲好去处,洗涤自我,修养自我,因而特钟情静谧恬淡之生活与情趣。他的画概括出一种平淡、静谧、清幽、秀逸之美境。对此,当不可以隐逸遁世思想强加给画家。

平淡、静谧、清幽、秀逸之美,本身就能让人获取心旷神怡、清神洗耳美感,起到劳作后安慰与歇息功效,亦可陶冶情操,修养人格。何况,画家并未以眼前美景再现为满足,更以学者型画家姿态,把画作思想内涵向更深更高层次推进,创造出优雅清静之读书美境,意蕴隽永,让人们精神受益,赖以寄托心

志，抒发情思。

读毕《读书最乐图》、《夜读周易》、《林壑幽处诵五经》、《晨兴吟陶杜，暮豫读韩苏》等，可知画家退休后，尚未忘却自己为人师表四十余载树立之责任感，如今虽离开讲台，提起画笔，仍以此发挥教育功能，并时时充实画作精神文化内涵，主张“做人之道，亦治学作画之道”，“作画要先做人”之思想，以激励自我广为博览，扩展学养；以督勉后生勤奋学问，读通做人至理，以完善高尚人格精神、道德品质塑造。诚如张先生所说“学而不厌，诲人不倦，彼此配合，有何难于你我。”此处展现出画家自我修养之高境界、高品位追求，道出了画作之主旨，其意其境、其精神、其气质，高妙无穷。

我还发现张庸先生诸多题跋均书有“学人”二字，这或是自谦之词，或是自勉之词，或许两者兼有。张先生常言：“绘事是一门学问，画家不是匠，赏画人亦应提高文化艺术修养，画家尤要有大美学文化底蕴，应成为学人、学者。”时至今日，张先生依然将自己精力用于做学问上，并以“做学问，重修养，学养渊博，既不负己，亦不负人”当作座右铭。

重于内美、擅长题跋是张庸先生山水画美学价值之展示，亦为学者型画家特色之体现。极力提倡画之内美，从景物外貌传出内涵之神，静态之美，在寻常景物中捕捉内在美，提炼内在美，寄情内在美，从本质上丰富画作之精神内涵，且倾注于画家对崇高道德修养之追求，对美好理想境界之追求，利于扩大画作之审美领域，提高画作之审美价值，使之外在美与内在美达到统一，做到画尽意在，耐人深思回味。擅长题跋，或长或短，涉猎面广，诸子百家哲学思想、古今画论、历

林泉诵五经

风泉净洗高人耳

代诗词以及画家所思所感，无所不至。其题跋或诗或文，抒发自由，字法秀逸，随意成致，既使全图布局更完美，又能增添画作之意趣、拓展画作之意境、深化画作之文化精神内涵。凡此，实与先生之博学、修养密不可分。

张先生山水画作无不坦诚展示出其对人生、对自然、对社会、对未来之美好向往与一腔热情。读其山水画，不免为静趣美境感染，尤其为其内美撼动心灵。

凡熟悉张庸先生者均知晓，在中国画坛里，他最崇敬黄宾虹大师，不独推崇宾翁高深博大之艺术，尤敬重宾翁高尚人品与艺德，深深悟得宾翁所说“画品之高，根于人品”之至理。在艺术上，他虽学宾翁，又不生搬硬套，临摹宾翁技法，而是将宾翁高尚人品、思想精髓、艺术品格，融于一己创作实践，以表述自我情性、心声，蹊径另辟。

如果说宾翁具雄浑、遒劲、华滋、苍莽之画风，是符合当时时代之民族审美心理、审美意识之需要，反映着华夏民族生命活力、进取意识；那么，张庸先生追求平淡、静谧、清幽、秀逸之艺术风格，亦系画家结合个人经历、性格、气质等诸多因素所致，从某种意义上折射出画家审美心理之演进，折射出当今时代多样化艺术之追求。

由此可见，张先生学宾翁，并不为其所囿，而是学其美学思想，治学、从艺之道，如宾虹

大师,以科学、客观、公正态度,认识中华民族文化传统,既不当国粹主义,亦不全盘西化,力求取精华、去糟粕营养新艺术。从表面形式看,张先生画作与宾虹大师之作品大有不同,但从本质而言,其审美观念与内在精神一脉相承。

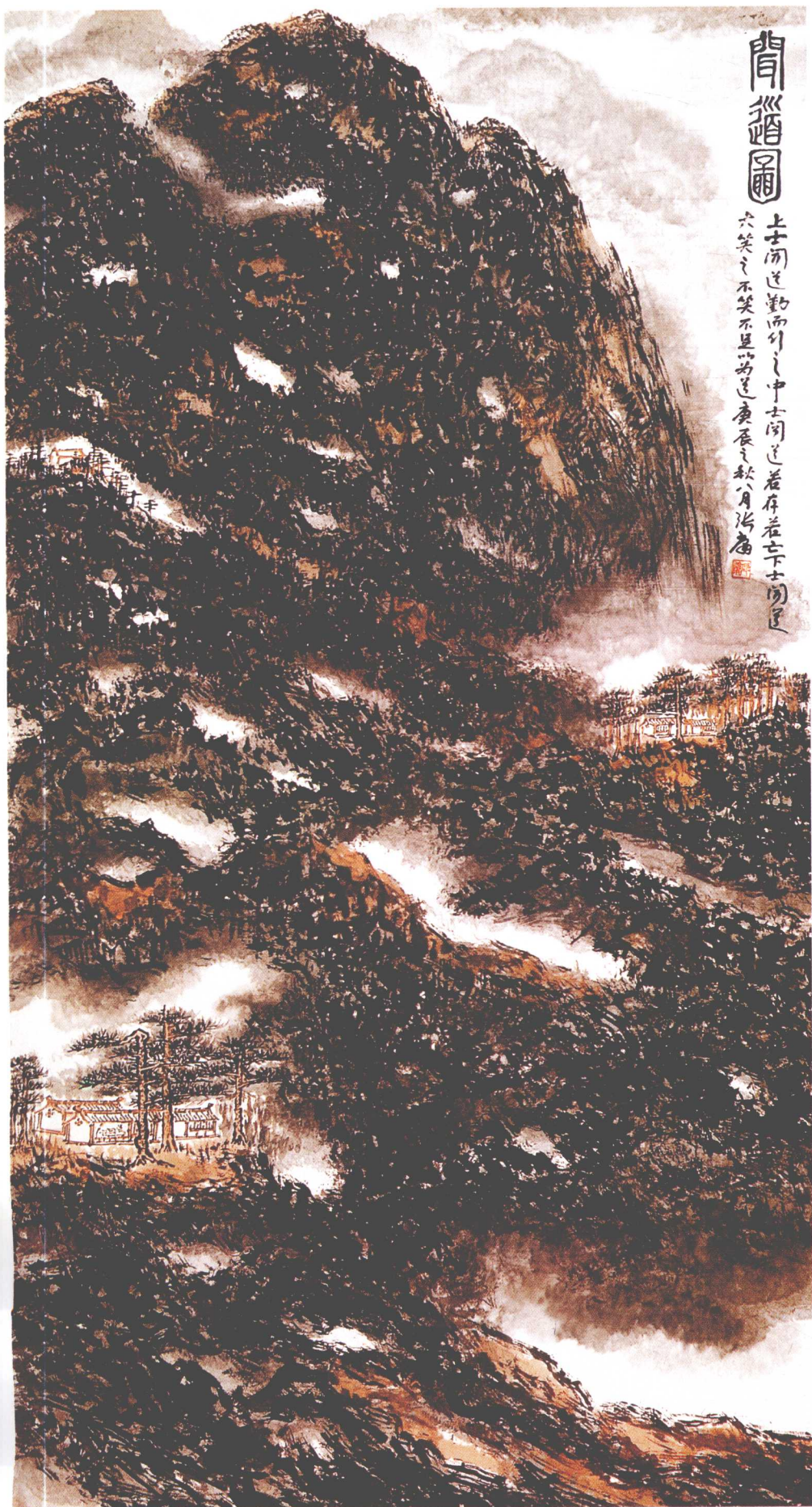
张庸先生之山水画,构图严谨丰满,格调清新高雅,笔墨秀润淡雅,风格清虚幽淡。为了以当代人之思想学识、修养,当代画家之情思、立意,融入传统山水画中,并求取人文精神之深邃与静趣美感之表述,他在对自然审美与艺术语言处理上,着力于繁密盈满之构图法则、点染晕渲之笔墨趣味,苦苦探求不已。

张先生多取繁密盈满构图样式,企求满与密之视觉效果,且能繁而不乱,满而不塞,细密不纤弱,丰腴不臃肿。画面多留空白,显示峰峦出没,云气显晦,既有气脉相联、顾盼全图之功,又体现出静趣中不乏生命律

山静似太古 日长如小年
丁丑之夏月 张庸

山静似太古 日长如小年

问道图

上而道勤而引之中而道若存若亡下而道
六笑之不笑不显为道庚辰之秋月张庸

动、节奏韵味，虚白中显出精气、意蕴、灵魂，空灵之美溢于画表。

张先生喜用点染晕渲之笔墨技巧，且反复相互重叠，虚中显精气、现灵魂，以造成全图整体和谐、层次丰富之美。其用笔参差而错落，细秀而清晰，层层井井，笔力秀润洒脱中见苍劲、含气骨，运墨隐隐绰绰，清淡秀逸，淡而有力，淡而能厚，墨气淋漓漓漓，流动活泼，设色素朴明洁……通过诸多线条与点皴交织，泼墨与运笔并举，造成多种节奏、韵律美，或滋润、或浑厚，但总趋向多偏于文秀和柔，展现出清秀润淡美味，得清雅静谧之艺术情趣，并生成流动美、朦胧美荡漾其中。

若将张先生山水，再分而评述，其早期之作擅长用笔，采短线较多，墨气尚待充实，而近期之作，重于运墨，浓淡辉映，气韵横溢，秀美而浑厚，润湿现气骨，其画意、画境、画趣与画技均与年俱进。

张庸先生生于物华天宝、人杰地灵之四川德阳市，家乡之悠久历史文化，以及毓秀钟灵之山山水水对他均有深远影响，尤受绵竹年画等民间艺术陶铸，从小与美术结有难分之缘。幼承家教，少读孝泉师范，旋入四川省立艺专。二十世纪五十年代初参军，进入部队文工团。后调西北师院美术系插班就读，更开阔了艺术胸襟。曾先后执教于华中师范学院、湖北艺术学院、湖北美术学院，为培养美术人才默默奉献。退休后专攻山水。

近年来，张庸先生更甘于寂寞，不趋时尚，严谨治学，悉心从

艺，朝夕染翰，求索耕耘。近日，他正雄心勃勃构思创作有关黄山大型长卷作品，并悼念、整理、编写宾虹大师绘事逸闻。

拭目以待，张先生之山水新作源源不断展现于人们眼前。

苍山古刹
乙亥年冬月
张浩

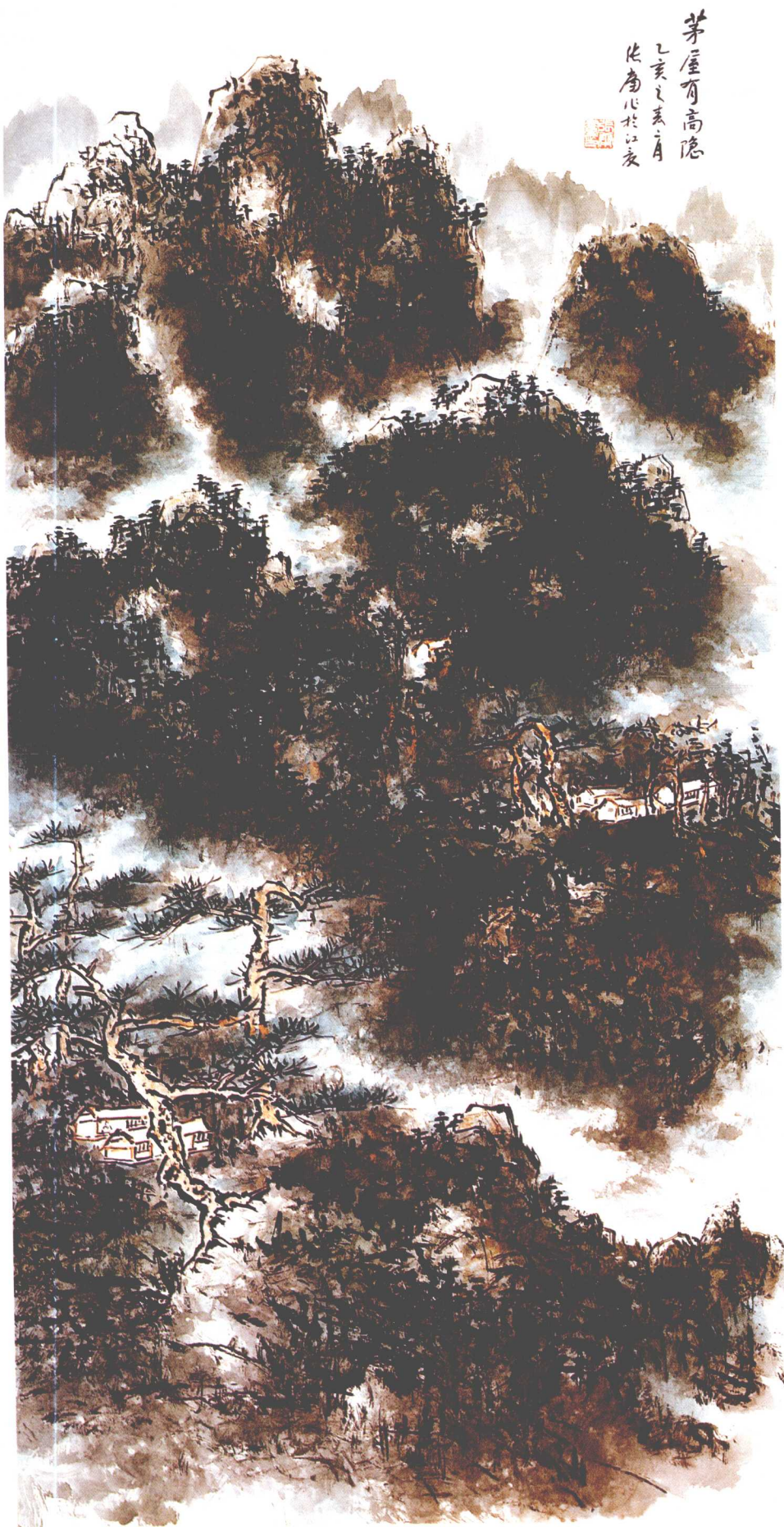

苍山古刹

人贵学养 画重内美

——记当代中国山水画家
张庸老先生

王伶俐

茅屋有高隐
乙亥之夏月
张庸画于江表

山水画乃是表现山川之妙并能为人寻求某种精神寄托的画种。写自然之性，亦写吾人之心。对景写生，由景造境，虽得之于自然，必熔裁于心胸。

观张老的山水画，尤其其画境异于世俗之腐朽，别于市井之俗气，幽雅的书卷气跃然于画面之上。画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想，正基于张老如此深厚之文化修养，才能令其画面溢书卷之气、显风度之雅。其正是得胸中千卷之书，又能泛览古今名迹，炉锤在手，应心与笔。“书卷气”，亦称“士气”，乃文人士大夫所特有的一种风度。士气，侧重于画家身上所特有的天生气质；书卷气，侧重于通过后天的学问修养所造就的人品胸次。“书卷气”乃品画之标志。画贵书卷气，此乃画者修养于绘画上之体现，画显书卷气，观之，品之，高贵之感犹得。张老之修养非一般画家可及，其不仅是画家，同时亦是美学家、美术教育家、美术研究学者，他博学多才，同时他作画的态度亦具有责任感。他曾说过，中国画之魅力，决不仅仅在于画面之笔墨之丹青，其透射出的是东方美学的思想，更进一步说，东方的哲学、审美也在其中隐射出来。其作品《听泉图》，乃张老于甲戌年所作。画面整体布局较满，在其上端留白，做天空，下端右角作流水下泻之处，中端布密林，用笔起讫分明，用墨干湿融合，墨法深

茅屋有高隐

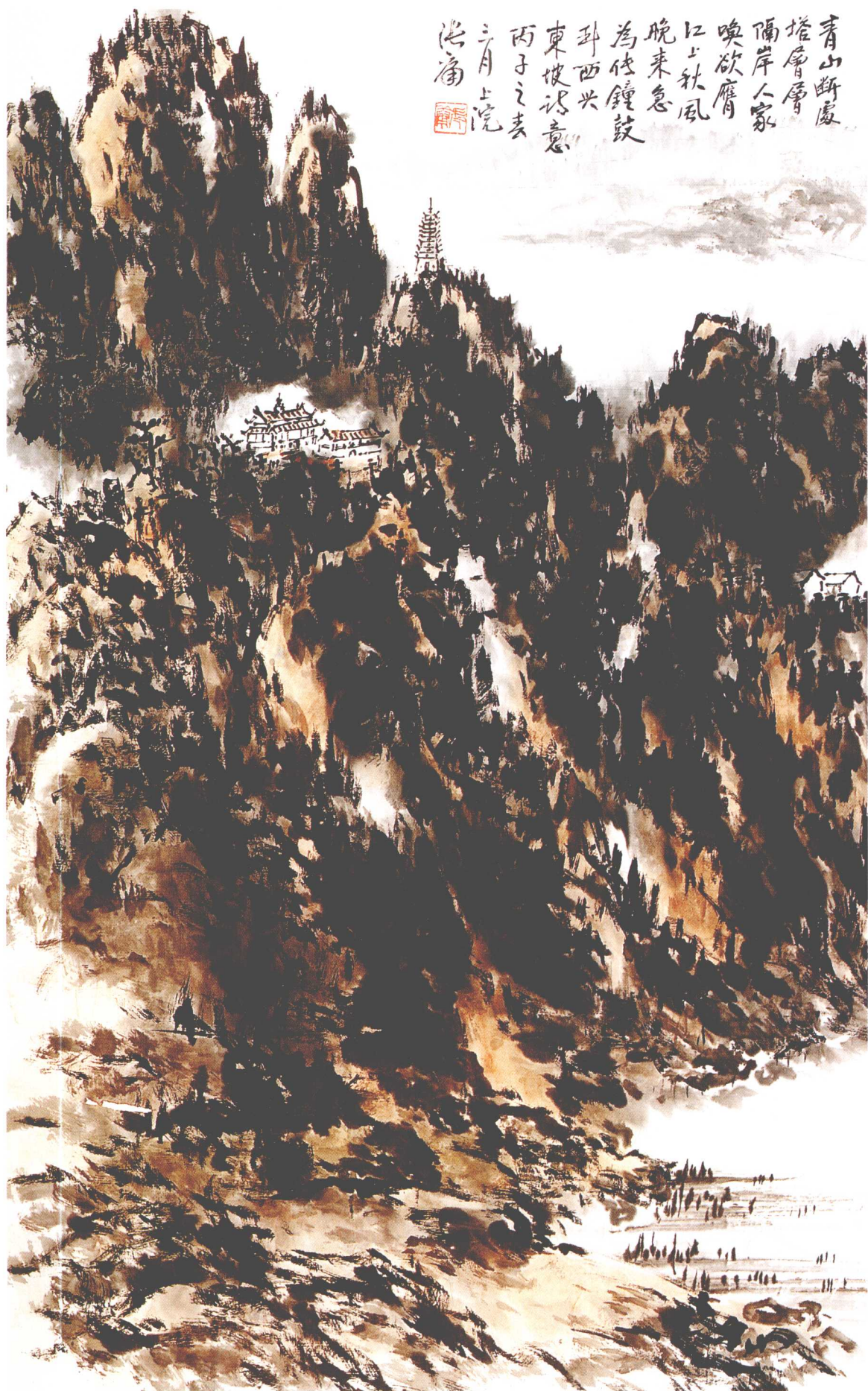
层次重叠，笔法刚柔相济，转折圆润。其实处气韵生动，虚处，虚实兼美，美在其中，实者可言而喻，虚者由悟而通，实中有虚，墨色自然，滋润灵活，纵有水墨旁沁，终见行笔之迹。使得画面虚实有致，画面一勾一勒之间无不体现着画面之生气。流水顺山涧淌泻而下，宛如幽静山涧般生气在奔腾，溢出的不仅是画者的思绪，更是读者之感受。静谧的山谷、树林与流淌的溪流，远处袅袅云烟缓缓游离于山谷之间，胜似人间仙境，怎能让人不为之向往？

2006年1月
于湖北美术学院

人貴學養 畫重內美
君子之學以美其身
羊大为美 充實謂美
充實於內 形表於外
衣著無華 相貌不飾
言談有素 引止有耻
抱道自堅 不媚時俗
人格尊嚴 送淫高尚
靈魂聖潔 心地善良
物質有限 精神無窮
美源於心 美在心灵
心灵之美 玉善玉美
有北斯人 始知此意
墨墨团团 筆若草草
奇而不奇 似而不似
大方無隅 大象無形
秋風去雨 渾厚華洋
出神入化 元氣淋漓
無我之境 有我之灵
羅生造化 造化自然
送蘇共理 送蘇同四
斯人斯世 方寸成
丙子之秋 月望日
綿竹堂人 張廣并識

青山斷處
塔層層
隔岸人家
喚欲磨
江上秋風
晚來急
為他鐘鼓
卦西興
東坡詩意
丙子之春
三月
上院
洪福

青山断处塔层层

老子说经台

有物混成先天地生寂兮寥兮不改不迁玄之又玄
道大天大地大人亦大聖人法地法天法道法自然廣成子教
廣成子

老子说经台