

大山·远方

DASHANYUANFANG

张志君的山水世界和他的画家师友们

蹇丰 著

中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

大山·远方：张志君的山水世界和他的画家师友们 / 蹇丰著.
北京：中国发展出版社，2016. 11
ISBN 978-7-5177-0585-7

I. ①大… II. ①蹇… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第236919号

书 名：大山·远方：张志君的山水世界和他的画家师友们

著作责任者：蹇丰

出版发行：中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街16号8层 100037)

标准书号：ISBN 978-7-5177-0585-7

经 销 者：各地新华书店

印 刷 者：北京科信印刷有限公司

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：6.5

字 数：200千字

版 次：2016年11月第1版

印 次：2016年11月第1次印刷

定 价：58.00元

联系电话：(010) 68990535 68990692

购书热线：(010) 68990682 68990686

网络订购：<http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话：(010) 68990639 88333349

本社网址：<http://www.developress.com.cn>

电子邮箱：10561295@qq.com

版权所有·翻印必究

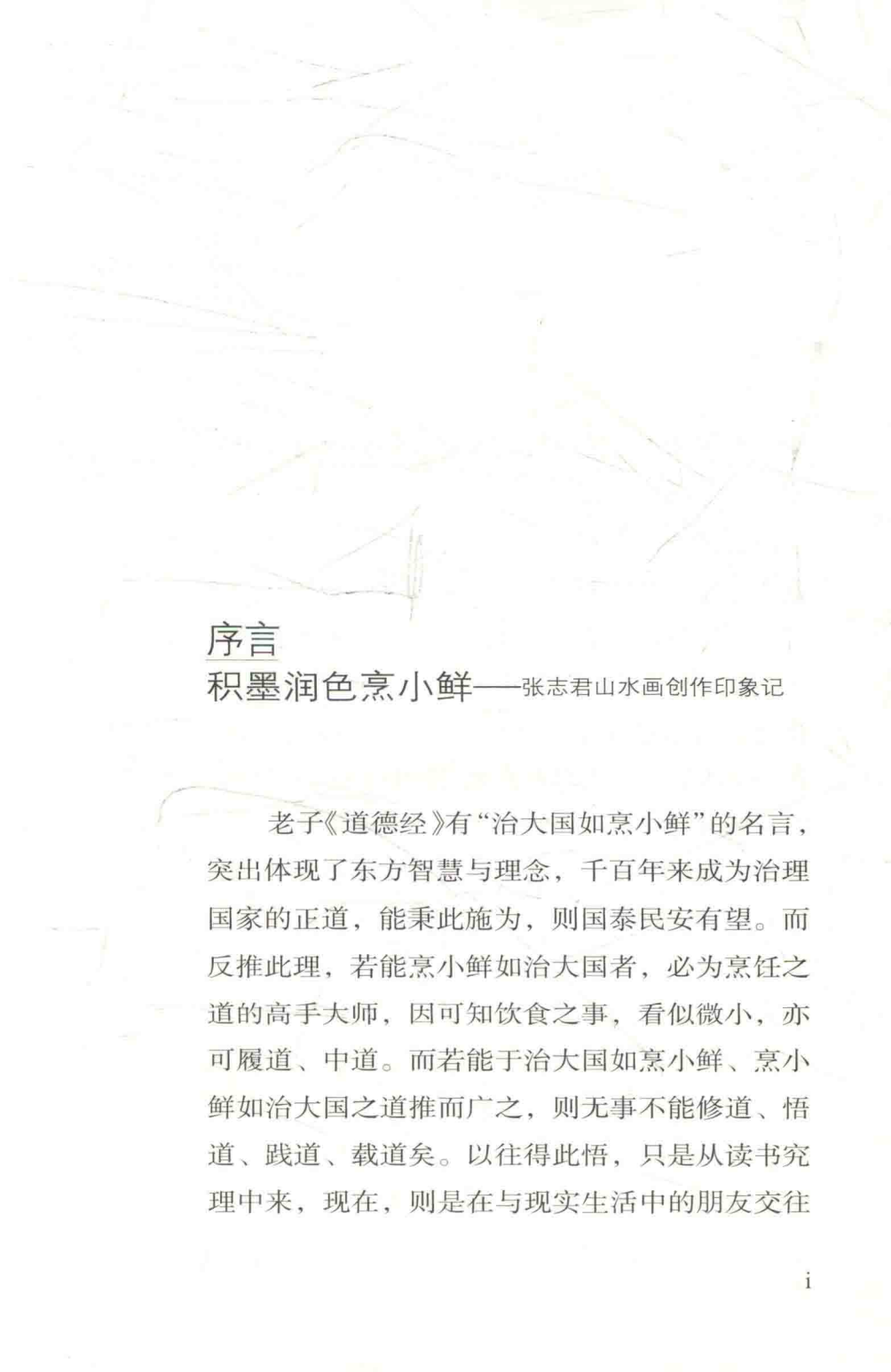
本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换

编审委员会成员

编委会主任：蹇 丰

编委会副主任：黄 浪

编委会成员：刘松泉 黄倩莹 易浪丰 麻 丽

序言

积墨润色烹小鲜——张志君山水画创作印象记

老子《道德经》有“治大国如烹小鲜”的名言，突出体现了东方智慧与理念，千百年来成为治理国家的正道，能秉此施为，则国泰民安有望。而反推此理，若能烹小鲜如治大国者，必为烹饪之道的高手大师，因可知饮食之事，看似微小，亦可履道、中道。而若能于治大国如烹小鲜、烹小鲜如治大国之道推而广之，则无事不能修道、悟道、践道、载道矣。以往得此悟，只是从读书究理中来，现在，则是在与现实生活中的朋友交往

中得到了印证。这个好的缘起，很值得与大家分享。

三年之前，甲午春日，一位艺术界朋友对我说，有一位朋友国画画得很好，即将做个画展，你应该认识认识他，看看他的作品，能够为他写点文字更好。当时我没往心里去。现在爱好在工作之余画几笔的人很多，作为业余爱好我很赞赏，但许多人以此而作名利之想，就没有多大意思了。

后来朋友又对我说，这位画家是位著名的湘菜大师，曾经随罗工柳、何海霞等名家学习油画和国画，咦，这就有点意思了。重要的不是随名家学习过（许多名家弟子常常在艺术创作上碍手碍脚落入窠臼），而是我特别看重在不同艺术形式之间的跨界与转换（画家写散文、作家画画等，每每有独特而出人意料的美。烹饪是艺术，而且是很高端的艺术）。于是在细细绵绵的春雨中，我来到了张志君先生的办公室。

志君先生给我的第一印象是：大气、冲和、温润，很让我心生亲近之感。握手、寒暄数句，我抬眼就看到办公室墙壁上张挂着的一幅画稿和一幅作品，都是山水，笔墨老到，生机盎然，全无俗熟之气，而那完成了的作品，居然是金碧青绿山水。

现当代画金碧青绿者本就不多，且许多金碧青绿山水常常易显匠气、俗气，但志君先生的画元气淋漓，造境构图浑然自足，自具风骨，显示出充沛而成熟的意境，既显示了从何海霞先生渊源所出的明确来路，又有强烈的自出机杼、自立门户的来势。这让我大出意料，深以自己孟浪轻浮、自以为是而为羞为诫！大隐隐于市，在我们身边，竟有这样卓然成家的艺术高人。我二话不说，坐在他的办公桌前浏览、欣赏起他即将出版和在中国国家画院举办画展的高清画稿来。

这一看，我又大吃一惊。张志君先生的金

碧青绿山水已是不同凡响，自成一格，而他的写意山水则兼具丰富、丰美、丰厚、丰润、丰茂、丰沛、丰盈……总之是丰神异彩，令观者如我不觉间如置身山川深壑，心神浩阔，心醉神驰……

随后，我们自然成为了好朋友。他总是不断地探索、精进，每次相见都会带给我惊喜。对于他，我总在亲切、相契之中有着一一种敬重之情，从他身上，我学习、感悟和印证了很多很多。

志君先生的画首先感染我的，是元气淋漓，气势双重，浑厚润泽。

他的山水之作不管是巨幅还是小品，都充满着一一种充沛的内在之气。这是真正的大气，是心性、胸襟、气度、气质之大气，体现出志君先生仁厚、刚正、坚韧、温润的人品。他的画洋溢着浩然气、雄浑气、沉郁气、清峻气……不但浸润于他的造境构图、笔墨色彩之中，也浸润了观者的感官与心神。

气势气势，气与势似一而实二。气蕴于内而势显乎外，气蕴于线条、积墨、着色之中，势则显乎构图、光色、皴擦的把握和造境时山之脉、水之曲、云之蔚、树之郁等的经营之间。志君先生的山水画，起稿时的几笔必是浓墨中锋施为，骨力刚劲，然后反复以积墨交叠渲染，墨色厚重而肌理变化精微奇妙，进而以云、水、树等调和之，最终呈现出肉中有骨、骨肉中蕴筋、筋骨中血气充盈的整体气象，造境构图饱满，坚实，肌理细密，弹性、韧性强劲，形成内气充沛、形势开张的图景，构图如统帅排兵布阵，守正而出奇，奇正相生，圆折、皴染、浓淡、行止、明暗、动静、张弛、远近……均从心舒怀，任情点染，精若攻玉，孜孜以求，正好比烹饪一桌美餐，形色香味，通盘筹划，细致落实，可谓烹小鲜如治大国。大师润色如和羹，名副其实。志君先生左右施为，治烹润色双美并举。

要强调的是，志君先生画面上“气”的灌注、流动、弥漫、发散是既赖于技法又超越技法的。这一切源于志君先生心性、胸襟、气度、气质上充沛淋漓的元气、大气。这才是统摄技法、超越技法的“形”之“神”。

志君先生的画特别引人注目的又一个特色，是他浓烈、强烈、热烈的色彩。

对于一位画家，造境构图最见其艺术功力与胸怀，笔墨最显示其艺术素质与修为，而色彩则最能体现其艺术性情与趣味。志君先生的画，善用积墨，常以层层交叠的墨色展现出雄强、浑厚、苍茫、浩阔的意境。积墨经营最见心气与功底。志君先生积墨所致，往往营造出一个个苍茫沉郁的山水世界，厚重而不板滞，沉郁而不壅塞，浓黑之中总有许许多多微妙的光色肌理变幻，充分显示了志君先生墨分五色的心得，亦颇能见出志君先生的心性情志和创作状态。而高明的墨法总

是与精纯的笔法相联系的。志君先生对笔墨、特别是积墨和皴法进行了长期不懈的探索与积累，已经逐渐形成自己的笔墨语言、风格和特色，正在逐步形成自己独特的艺术程式。

值得关注的是，志君先生在垒砌浓厚墨色的同时，对红色有着特别的喜好与独到的运用。志君先生的红，不是俗艳之红，而是坚实、深沉之红。红与黑的强烈对比和相互渗透，使志君先生的山水画具有了一种强烈的明暗关系，凸显了浑厚、苍茫、沉郁中的壮美、明媚与温暖。在这种红与黑的交织、交融、交响、交映中，折射出来的恰恰是极具湖湘风骨、湖湘气质和湖湘性格的文化天性、美学品质与艺术追求。这是值得特别提示出来，并进一步挖掘、总结、发挥的。

志君先生由西画转而中国画、由写实改而写意、由金碧青绿山水进而作大写意山水，这样的艺术转换、提升、融合中，蕴含着许多重要的

艺术启示与创作经验，值得好好总结。即以他的金碧山水言之。传统金碧山水多平铺色彩，处理不好便往往失之薄、硬、瘦、枯，易显匠气与艳俗气。志君先生学何海霞而不似，画金碧山水而不俗，得其精神而自成面目，以金碧为表，以厚重的水墨写意为里，尤其注重以其特有的积墨交叠法构筑出浑厚而多层次的山水意境，使金碧之刚劲、雄奇，青绿之雅致、柔润，与大写意之雄浑、苍郁相融合，画面既具有金碧的磊落、辉煌与贵气，又具有大写意的苍润、宽宏、灵性，在当代精神意趣的高度上承续并发展了金碧山水的艺术传统，为中国画提供了新的艺术可能性与发展空间，是具有艺术史的价值与意义的。而志君先生巨幅山水的皴法及山林树木的表现、对点景的讲究与表现的精致、小品中浓墨与灵动笔法的对比映衬等，都有着很高的艺术含量与独到的艺术追求。

当今之世，人心浮躁，许多人习惯贴标签、认标签，许多人常以某某是否职业艺术家作为自己进行判断的重要标准，实为大谬。是否从事艺术职业，并非是否一位真正艺术家的评判标准。许多体制内艺术家也因此而看不起非职业艺术家，这恰恰是他们自己在艺术上固步自封、无法提升的重要原因。真正的艺术家，首先是一个热爱艺术、以艺术为自己生命与一生追求的“人”。而许许多多体制内艺术家却恰恰缺乏这样的“真”与“诚”，只是技法的奴隶而已。人多以“厨师业余画家”视志君先生，而我则以“真正的艺术家”、“中国画的卓然大家”视志君先生。我以为，在艺术创作的源、流、理念、态度、气度、天赋、勤奋、修为、积累、笔墨素养、探索成绩等各个方面，志君先生都已经是一位真正的而且成熟的艺术家。

在我的许多朋友中，志君先生是我见过的

不多的有着质朴、淳正、宽厚、和霭品性，而又不失雄强、锐气与坚韧精神的艺术家。从他的画中，可以鲜明地见出他敦厚、坚定而不失灵性、真挚的为人与性情。烹小鲜如治大国他做到了，所以他能够成为湘菜大师。在书画艺术领域，他既有烹小鲜如治大国的艺术探索、积累和精心经营，又有治大国如烹小鲜的大气、守正、从容心态，不求名利，由技入道，在我看来，这后者尤为可贵，亦是成为艺术大师的基础。

士先器识而后文章，而文章器识本是一体之表里。一位艺术家的器识与气象决定了其艺术创作的格调、格局与气象。笔墨敷色等技法层面的经营可以深造自得而求得工致，但艺术家创作的整体器局、气象则难以力致。中国书画家中笔墨谙熟、技艺精湛者在在多有，“创意”迭出、“聪明”非凡者更笔笔皆是，但器局恢弘，健朗大气，而又沉郁宁静，独具气度、格局、风格如

志君先生者，则不可多得，这是他难得的品质与格调，也是他积墨润色自成一家、必成大器的内在基础。

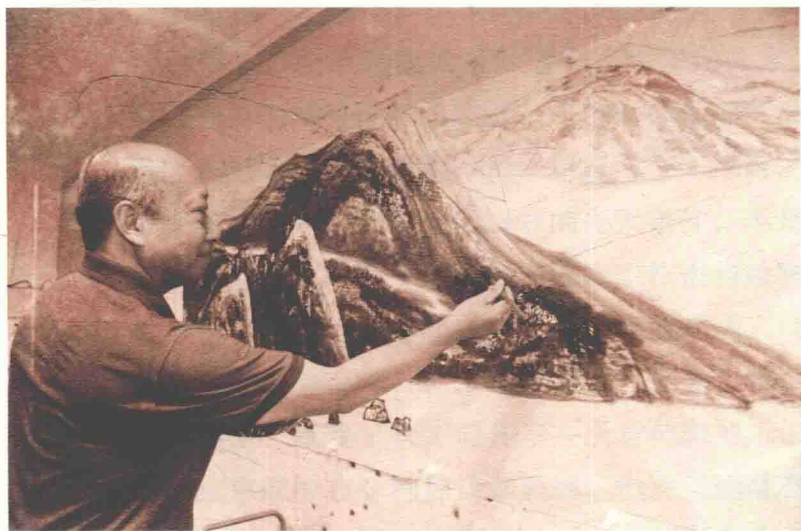
积墨润色如烹小鲜。相信志君先生一定会继续不断地开拓新的艺术空间和艺术可能性，不断带给人们新的艺术惊喜。

龚旭东

2016年10月19日

作者简介

龚旭东，湖南省作家协会副主席，湖南省文艺评论家协会副主席，《湖南日报》教科文卫新闻中心执行主编，《湖南日报》“湘江周刊”执行主任兼主编，湖南省委宣传部文艺创作咨询专家，湖南省文联委员，曾任第八届茅盾文学奖评委。

张志君在画室创作国画

目 录

序言 / i

探寻张志君背后奇妙的艺术密码 / 001

拜师何海霞 / 017

“地道战”的红色感召 / 047

奇妙的艺术交结 / 067

观悟“写生妙手”下的湖南山水 / 077

一生师友 / 093

一席教聆识岭南 / 111

不敢在万荷堂画“黑画” / 121

“笔底灵气何处来” / 143

在台北故宫博物院听师承 / 151

明媚风流常怀想 / 165

第一个画展 / 171

后 记 / 177