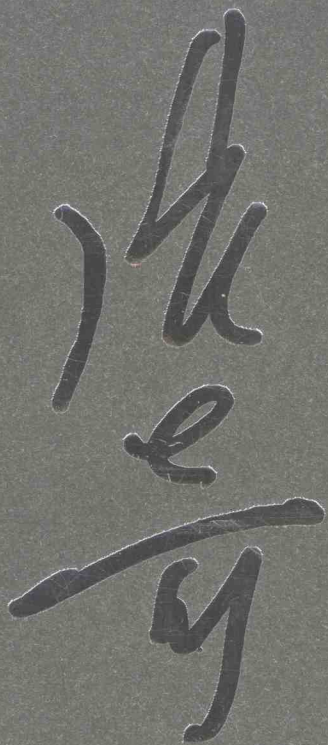

水墨·宁乡

山水画

湖南美术出版社

水墨·宁乡

浩奇

山水画

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水墨·宁乡——张奇山水画/张奇绘。

—长沙：湖南美术出版社，2006.10

ISBN 7-5356-2564-9

I. 水... II. 张... III. 水墨画...

山水画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第124979号

水墨·宁乡

——张奇山水画

绘画作者：张 奇

封面题字：李泽厚

作品翻拍：夏腾煌

责任编辑：刘 昕

责任校对：张家玲

封面设计：川 峡

版式设计：夏 静

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：635×965 1/8

印 张：11

版 次：2006年11月 第1版

2006年11月 第1次印刷

印 数：1-2000册

书 号：ISBN 7-5356-2564-9/J·2362

定 价：128.00元

张奇，字大可，号半痴，湖南宁乡人，1962年出生。现为国家二级美术师，中国国画家协会会员，西泠印社特约画家，湖南省美术家协会会员，长沙市美术家协会副主席、国画艺委会主任，宁乡文联常务副主席。

其作品多次参加全国及国际艺术大展，曾获长沙市政府优秀文艺成果奖、中国美术家协会优秀奖、徐悲鸿纪念馆全国名家邀请展金奖、国际水墨学术交流展一等奖、首届中国文艺金爵奖。2001年被评为“湖南省中青年美术家十杰”。多件作品被西泠印社、徐悲鸿纪念馆等国内外艺术馆、博物馆、纪念馆等机构和个人收藏。创作活动及作品被收入《湖南美术50年》、《当代书画篆刻家辞典》、《中国美术家选集》等学术文献。出版有《跨世纪中国美术家艺术成就·张奇国画作品优选》等著作。

李泽厚文集

李泽厚

李泽厚,著名哲学家、著名美学家、中国社会科学院哲学研究所研究员、
巴黎国际哲学院院士、美国科罗拉多学院荣誉人文学博士。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbo.com

前 言

读张奇的画，能让你随着他心灵的笔迹和构图的开张，在平川旷野中漫步，在名山大岳中听泉，在云卷云舒中畅游，在湘风楚韵中徜徉，还似乎偶尔能听到一两声悠远、高昂的山歌，让你耳热心跳，被他古朴、厚重，充满田园韵味的山水感动。近二十年来张奇与他赖以生存的三湘大地和崇山峻岭融为一体，山即是人，人即是山，敦厚、灵性、坚韧、大气。他深爱着楚韵那方古老、神秘和具有厚重文化底蕴的山水，真诚地为之忧患，为之欢乐，且如醉如痴。在始终如一的追求中，其艺术的个性也愈见鲜明，愈见博厚，愈见张力，也愈见潜质和底气。

读张奇的画为张奇高兴，也为山水画界高兴。

朱训德

2006年8月9日

(朱训德，中国美术家协会理事，湖南省美术家协会主席，
湖南师范大学美术学院院长、教授、研究生导师)

固守精神家园 ——说说宁乡张半痴

宁乡有个张半痴。

那是画家张奇。

当别人在市场经济的光影花团之中，大把大把地数着钞票的时候，他却痴迷于故里的山山水水之间，倾情于乡间的风土人情之中，甘于寂寞，不浮不躁，用一支画笔，扬民族文化之传统，固守着虽然高雅却很清贫的精神家园。

每天，他踽踽独行于田畴城亩，艰难跋涉于峻岭高山，慢慢地归囿着周围的一切，痛苦并快乐着，然而总是回味无穷。他一旦待在画里，就三五十天“不知有汉”，更“无论魏晋”了，他是有情绪需要发泄，而非非期待着将画变成现钞。有一位素不相识的来自农村的追捧者要拿钱向他买画，他粲然一笑：“我知道你并不富裕，就送你一幅吧，作品是要给人欣赏的，给钱与否并不重要。”

由于深厚的生活底子和对中国文化的独特领悟，张奇的画融入了写意、工笔、油画、版画等诸多表现手段，整体看去雍容大气、深沉凝重，既具备温文敦厚的儒家文化精神，又不失雄深粗犷的磅礴气势；既具有中国画的传神写意特质，又兼备西洋画的形象逼真的神采。

张奇的山水画乡土气息浓郁，文化底蕴深厚，这很大程度上得益于他长期生活的那片土地。

宁乡是一片神奇的土地。雪峰山脉西来，雄奇高耸，连绵不绝；南来的衡山余脉相对平缓大气，而大气中又同样百态千姿。县城地处古岳东部，而再往东行，又濒临湘江，进入古洞庭的淤积地带，最低处海拔仅20余米。一条浏江纵贯西东，直奔湘江。于是高山河谷、沃野平畴，各种景色应有尽有，便都浓缩到了这不到300平方公里的土地上。

奇山秀水的宁乡更兼人文厚重。鬼使神差，以《四羊方尊》为代表的一千多件青铜文物就从大浏山下冒了出来；禅宗一花五叶之沩仰宗在这里形成；唐代著名大诗僧齐己在这里孕育；宋儒理学尊师胡宏父子在这里办学；湖湘文化的杰出代表张栻亦归葬于斯；历数岳麓书院山长宁乡人就有七八个。到了现代更是人才辈出，何叔衡、刘少奇、谢觉哉，伟人、巨人接踵而来。

张奇的聪明之处就在于认识了自己脚下的这片土地。他画山水画，多在宁乡取材，宁乡有他不竭的创作源泉。表面看，他画的只是山水，不见人文，其实，他已把人文和山水巧妙结合了，以山水为形，以人文为神，使你分明感到一种厚重的人文气息在山水之间充溢、流淌、灵动。

画自己熟悉的东西是一种明智的选择，何况他所熟悉的是这样一片神奇热土呢？越是民族的东西就越是世界的；越“地方”、越“乡土”，也就越独特，越具有典型意义，张奇算是把握了走向成功的钥匙。

痴迷于艺术的张奇，得益于痴迷自己的故土。我为这样的半痴叫好！

谭 谈

2006年6月16日于长沙

张奇其人其画印象

2001年3月10日，在湖南省美术家协会和湖南书画研究院联合举办的“湖南省中青年美术家十杰作品展”的展览会上，通过湖南省美协刘云秘书长介绍，我认识了张奇其人，而通过张奇参加“十杰”展览的十幅山水画原作，以及张奇签名赠送给我的，由中国美术家协会和辽宁美术出版社出版的《跨世纪中国美术家艺术成就·张奇国画作品优选》画册，又让我能够从整体上对张奇自20世纪90年代初以来，潜心于山水画艺术的探索和创作，有了一个较为全面和深刻的印象。

现为长沙市美术家协会副主席的张奇，1962年出生于湖南宁乡农村，真可谓“生不逢时”，在他呱呱落地之时，适逢三年经济困难时期，在他要上小学的时候，又碰到学生不能正常上学读书的“文化革命”开始了。他在宁乡读完高中，就于15岁那年下放农村插队落户当知青，后来又进工厂当钳工和美工。1983年，21岁的他才考上湖南轻专美术系（现长沙理工大学设计艺术学院），集中时间系统地学习了三年。他少年时代就喜欢文学和书画，养成了坚持自学的良好习惯，一是认真读书，文学书、历史书、画论的书，他都广为涉猎；二是认真师古人 and 师人，临摹古今山水名作，从中体会和学习传统，有机会就登门拜名师，认真看画展；三是“师造化”，以大自然为师，利用在基层常下乡的工作之便，写生作画，脚、手和脑都勤快一点。张奇在山水画的创作方面能达到今天这样高的水平，主要是靠走刻苦自学之路而取得的。张奇成才的经验再次证明，一个有志的青年有机会通过成为大学本科生、硕士生和博士生的方式成才固然好，但如果能像张奇这样主要依靠长期坚持和顽强刻苦自学，使自己成才，也同样值得重视。

活跃在当代中国画界的许多知名中年画家中，有两种类型的情况：一种类型是具有高等美术学院本科以上学历的“科班出身”的著名中国画家；另一种类型是如黄胄、杜应强、邹传安和梁岩等在部队、机关、工厂或农村中，在繁忙的公务和劳作之余，主要依靠勤奋和刻苦地坚持自学，而在中国画方面取得卓越成就，成为有影响的中国画家。

在当今社会，我认为，衡量一个人是否是个人才，既要看看其学历，但更要看他是否拥有真本事。如果搞“唯学历论”，看人只看学历，不看其是否有真本事，就会造成对人才的浪费。因为，如果在使用人才的时候，单单只讲学历的话，那么意大利文艺复兴时期的三杰达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗，都没有大学文凭；法国著名雕塑大师罗丹，年轻时候三次考大学都名落孙山；中国古代大画家吴道子，清代的“扬州八怪”和“四王”，又有哪一个读过美术学院？又有谁能考证出中国古代大诗人屈原、李白、杜甫和苏东坡，是哪个大学中文系毕业的？近现代著名中国画大师黄宾虹和齐白石，也都没有大学本科的文凭嘛。正因为如此，我认为，一个画家在艺术上能否有成就，不在于有无学历和文凭，关键是看他在艺术上是否有天赋和对艺术追求是否具有勤奋刻苦的精神。因此，我认为，在今天社会上盛行“唯学历论”的时风中，认真总结张奇主要靠刻苦自学，成就为一个卓有成就的青年山水画家的经验，是件颇有意义的事。

自改革开放以来，实行社会主义市场经济，不但使中国的经济得到迅速的发展，而且极大地促进了文化艺术的繁荣与发展，在美术领域呈现出一派作品、出人才，“百花齐放、百家争鸣”的兴旺与活跃的勃勃生机。与此同时，我们还应看到，在一些青年画家中，也还存在不愿意甘于寂寞，不愿意静下心来去学习传统，不愿意以平和心态去探求艺术的不良学风。可喜的是，张奇没有跟风转向，而是坚守净土，坚持认真深入生活，坚持在学习传统上下功夫，认真钻研山水画技巧。在2001年4月1日举办的张奇山水画作品研讨会上，中国美术家协会水彩画艺委会主任、湖南省美协主席黄铁山从各个方面肯定了张奇山水画创作的成绩，得到了与会的专

家和学者的一致赞同和认可。

1. 张奇的山水画艺术体现了浓郁的乡土情感，这点特别难能可贵。宁乡是个人杰地灵，自古就出高品位的文化艺术作品，自古就出人才的地方。在宁乡出土的被中国美术史家誉为闻名世界的雕塑艺术的经典之作《四羊方尊》、《人面浮雕鼎》和《象尊》等，都证明宁乡自古就是个文化底蕴深厚的风水宝地。张奇十分珍爱家乡这块神奇的土地，他爱家乡，情系家乡，这实际上是他的一种爱国主义精神的体现。为了弘扬家乡的人文精神，张奇的作品大部分都是以宁乡的山山水水、乡土生活场景为题材，大都表现生活在这片土地上的风土人情，画自己所熟悉的、身边的、充满感情的题材，这是符合艺术创作规律的。因此，他的山水作品充满了宁乡的人文特点和乡土情怀，如受到画界好评的山水画《山村春早》、《春分》、《野趣》和《高秋》等佳作，把宁乡的春夏秋冬、把对养育他成长的热土、把宁乡的人文历史特征表现得很充分。从对革命家、伟人的故居到农民朋友的家园和乡土风貌的描绘可以看出，如果没有深厚的感情是表现不出来的，张奇重视将感情融入山水画创作，这是很值得提倡的。

2. 张奇遵循“生活是艺术创作的唯一源泉”这一创作原则，扎扎实实地深入生活，从生活中吸取丰富的营养，路子正确。凡·高曾说过：“艺术家要永远立于不败之地，就要永远地、毫不疲倦地去临摹大自然。”石涛也曾说过：“搜尽奇峰打草稿。”古今中外的艺术大师都抓住生活是艺术源泉的规律，张奇能够自觉地按照古今中外艺术大师的教导去做，坚持深入生活，坚持从生活中去吸取艺术创作的灵感，这在当今中国画界来说，是值得提倡的一种好的艺术创作风尚。

3. 作为一个中国画家，张奇始终认真学习中国画的传统，继承传统，领会中国画的意境，体会中国画大师的技法。所以，在他的山水画作品中，体现了古代大师如龚贤的厚重敦实的画风，范宽的纵横博大的气势，石涛的灵动秀美。张奇在学习古代传统的时候，不是简单地依样画葫芦，照抄和临摹大师，而是从中吸收精华，融入自己的画里，并结合现代艺术的一些艺术构成技法，如不强调三维空间，而强调二维空间和一些现代艺术构成的因素，把传统的精华跟现代的风格融为一体，从而形成了自己的独特风格。

4. 张奇在探索自己的艺术个性语言方面做出了自己的努力，他的画已具有自己的一种图式符号。这说明张奇从学习传统到奋发创新是下了一番功夫的，不然不可能取得今天这样的艺术成果。张奇的山水画整体感比较好，很朴实、很大气。他的山水画画法是用焦墨和线条表现出来的，他喜欢用纷繁的笔触来表现，且用小几何形一点点、一块块层层推进，再以明暗青黛拉开层次和距离，从而使其山水作品既厚重而又富有灵秀之美的艺术韵味，同时还保留了自然山川物象的真实性。

张奇远离大城市的文明，身居楚为宁静、神奇和秀美的山乡，他努力用山水画去表现山乡这种独特的美的景致和艺术感受，努力通过自己的作品表达他对美好生活的向往。我们从张奇的作品中，可以看到作者热爱生活，献身于艺术的一往情深。这是非常难能可贵的。

张奇的山水画，是生活美、自然美与艺术美的完美结合。

钱海源

2001年6月于长沙望岳书屋

(钱海源，著名美术评论家、中国美术家协会理论委员会委员、湖南省美术家协会顾问主席)

山水以形媚道而仁者乐

——张奇山水画美学精神略论

山水画在古代一度是中国画的代称，所以古人有“画中最贵言山水”的说法。

南朝宋人宗炳在其著名的《画山水序》中说：“夫圣人以神法道而贤者通，山水以形媚道而仁者乐。”体味这段话，似有二重含义，其一是自然即道，说的是山水画对道的体现；其二则是山水以美的形式来表达，山水是一种美的载体。

在这里需要进一步明确的是这个“道”的内涵，在宗炳那里“道”其实是天道和人道的整合，是自然和人文的融合。

张奇的山水画是继承了中国传统山水这个宝贵的精神遗产的，他的山水画在审美精神上总是能够较好地将自己的情操、理想、意趣与客体山水的形式美结合起来，并形成了一种庄重、崇高、深沉、博大的个人风格。另一方面，张奇的山水画还显示出了可解的历史意蕴，从而赋予了山水画以可贵的史诗性品格。张奇山水画的上述美学特征使得他的作品呈现出“大山水”的格局，这是值得关注的一个美学走向，无疑这种走向，对于当代中国山水画艺术格局是一种丰富、一种充实。

庄重、崇高、深沉、博大是张奇山水画的主体风格特征。

从文化精神的角度说，这种风格特征的形成首先要求画家具有超越个体生命体验的情怀，它要求画家将一种共性的、群体的、时间和空间统一的气息纳入自己的意识和感觉之中。经历了现代文化思潮和艺术思潮洗礼的张奇的这种风格追求，显然不属于个性迷失时代的矫饰主义的艺术，它是一种基于自省和自由的超越和选择，它反映了画家的美学思想和精神承担。

从艺术史的角度说，张奇山水画的美学风格，又是从他所钟爱和敬畏的大师——范宽、王蒙、龚贤、石涛的艺术中体会和研究中得来的。但张奇的体会和研究是双重的，他既有大师艺术的美学精要，又有大师的形式风采。

在现代主义艺术思潮中，张奇所追求的庄重、崇高、深沉、博大，一度是被解构和否定的美学因素，这显然是一种偏颇和错位。或许在欧洲那样古典主义美学高度完善和成熟的地方，作为文化的批判要求，现代主义对古典风格的发难有其合理性，但对于中国的文化和中国的艺术，就未必。原因是古典主义美学作为一种审美文化在近现代中国从未完善和成熟过，这样现代主义对庄重、崇高、深沉、博大的发难就失去了文化精神的前提，如果这种思潮得以成为主潮，那就是文化的灾难。

张奇的山水画在美学追求上的另一特征是自然性和人文性的整合。

自然客体是山水画的感知对象和感性前提。所以从这个意义上说，道家的“山水即道”是能够成立的。但是艺术是人的创造物，因此从这个意义上说，在山水画境中又不可能有纯粹的自然性存在，它是人的意志和意识化的结果。其实艺术中的自然主义和现实主义，或者表现主义都是对于主客体的各自强调和偏重而已。

对于自然和人文的关系，张奇显然是对人文更为敏感的，但是山水画毕竟是以自然的山水为表达对象的，那么人文性何以成立呢？张奇的方式是赋予自然山水以形上的意义，这个意义的内涵就是人的精神和情感的对象化。在张奇的山水画境中富于美学意义的诸多因素，如前述的庄重、崇高、深沉、博大，乃至秩序感、历史感等等，都在张奇的山水作品中可以清晰地感觉到，这其实就是人文意义的美学的精神。

邓平祥

2006年8月于北京

(邓平祥：著名美术评论家、湖南省美术家协会副主席)

度物象而取其真 ——张奇山水画解读

读张奇的山水画，使我想起五代的山水画家荆浩在其《笔法记》中所说的一段话：“画者，画也。度物象而取其真。物之华，取其华；物之实，取其实。不可执华为实。若不知术，苟似，可也；图真，不可及也”。我以为用荆浩的“图真论”来解读张奇的山水画，具有两方面的意义：一是在张奇的山水画中，占主导地位，也最能体现他的艺术追求的是密体的笔墨艺术语言和写实性的艺术风格。张奇的密体笔法，不以表面的皴、擦、点、染等用笔的丰富性和多样性取胜，而是以表达山水的真实，传达出艺术家对所表现的对象的真情感为目的。从某种意义上说，这是作为艺术家的张奇在中国山水画创作中的一种大胆尝试，这是因为在当代山水画坛，真正流行的是在描绘山水对象时，充分展示笔墨的趣味，并美其名曰：“抒写胸中逸气”，很少有人像张奇那样，把表现对象的真实存在，作为山水艺术创作的主要目的。对于张奇这种形式服务内容，强调表现对象真实性的艺术方式，不仅与荆浩的“图真论”是一致的，而且也在当下“笔墨中心论”的艺术理念之外，开辟了一片新的天地，展示了山水画创作的一种新的可能性。而在我看来，更为重要的是，从艺术史的角度看，艺术语言的创造和发展，只有在与真实世界的对话与交流中才有可能实现，我想，张奇这种“巨师华山”的精神，正是他能在表达山水真实的过程中，创造出一种独特的细密笔法的原因。

张奇山水画中的艺术追求与荆浩“图真论”关联的意义，在第二方面的表现是其全景式的结构和布局，与五代、北宋全景式的北方山水所具有的相似性。这种相似性显示了张奇对中国山水画传统的认识和继承。不同的地方在于，五代、北宋时期的山水画，受到水墨至上观念的影响，主要以水墨为主，其中的北方山水，形成了崇高伟大的艺术风格，张奇则水墨和色彩并用，创造出一种既雄伟壮观，又秀丽妩媚的山水形象。如果说同样是运用“图真论”的艺术创造方法，五代、北宋的水墨山水具有远离庙堂的出世精神的话，那么，张奇的着色山水则有一种和蔼可亲的人世情怀。在我看来，这种差异根源于不同的时代精神。

二十世纪以来，西方强势文化的入侵，使中国艺术家开始抛弃明清文人画中那种逸笔草草，不求形似的艺术方式，平淡天真的审美趣味，转而崇尚唐、宋艺术中写实的“图真”方法，以及北方山水中全景式的崇高风格。在这种新的取向中，新时代艺术家笔下的山水艺术，不仅具有浓郁的生活气息，而且也喜爱描绘名山大川，追求雄强的艺术风格。张奇的山水画，从总体艺术倾向看，仍然受二十世纪以来山水艺术观念的影响，并在创作过程中，逐步确立了自己独立的艺术特征和艺术探索的方向，那就是写实“图真”的艺术方法，崇高而又秀美的艺术风格，细密精湛的水墨语言。

邹跃进

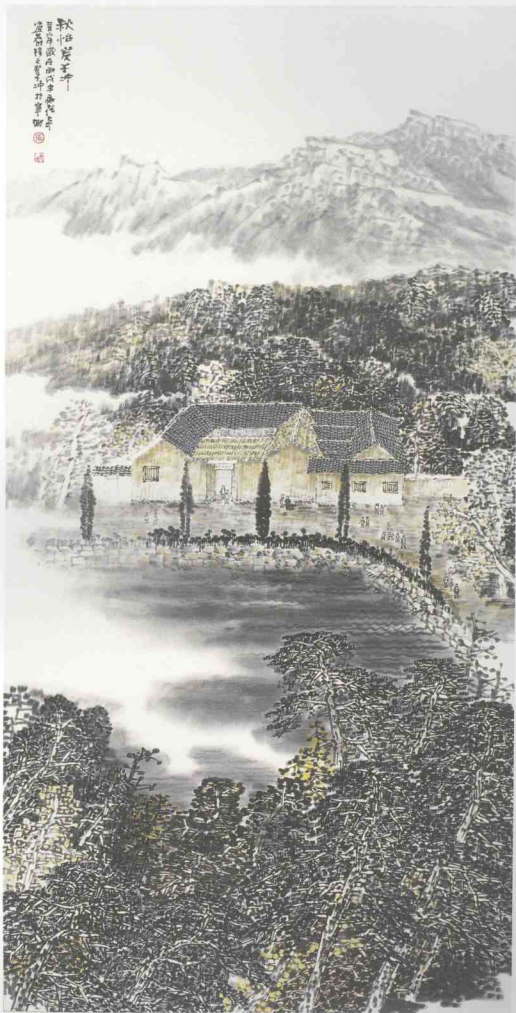
2006-10-20于望京花园

(邹跃进，著名美术评论家、中央美术学院史论系教授)

目 录

题字	李泽厚
前言	朱训德
固守精神家园——说说宁乡张半痴	谭 谈
张奇其人其画印象	钱海源
山水以形媚道而仁者乐	
一张奇山水画美学精神略论	邓平祥
度物象而取其真——张奇山水画解读	邹跃进
秋怡炭子冲	1
月照花明楼	2
密印禅寺	3
秋醒	4
黄材转耳仑	6
南楚灵山	7
杓子冲清气	8
状元故里	9
微风	10
东雾山下	12
九龙峰下	13
枫树坡上绕祥云	14
幽幽兰馥冲	15
云山书院	17
瑞气长兴	18
雨后复斜阳	19
祖塔清风	20
春暖王子塘	22
黎家湾晨韵	23
乍暖还寒	24
春满麦田	25
春漾水波塘	27
明月照家园	28
湘田冲	29
春风	30
七里山下	31
西望楚沱	33
温冲农舍	34

南塘坪	35
毛家山下白鹤春	36
阳春白果树	37
沅江之源	39
阳春三月芙蓉寨	40
大沅深处	41
春分	42
山村春早	43
高山云起	44
山之居	45
秋酣	46
新绿	47
望北高峰	48
野趣	49
湖山眺望	50
高秋	52
大岳山高	53
沅岳积翠	54
春融	55
夏日凉风	56
峡山清韵	57
涌泉山居	58
大沅凌云	60
香山竹海	61
绿豆园	62
高山流水	62
秀色官山	63
溪山朝雾	64
寂静沅山	65
烟雨南太湖	66
春雨	67
官山雨后	68
江天晴雪	70
雪野	71
楚沅春韵	72
张奇艺术活动剪影	74

秋怡戾子冲
138cm × 69cm
2006年

月照花明楼
二〇〇六年仲夏
宁乡画院
宁乡

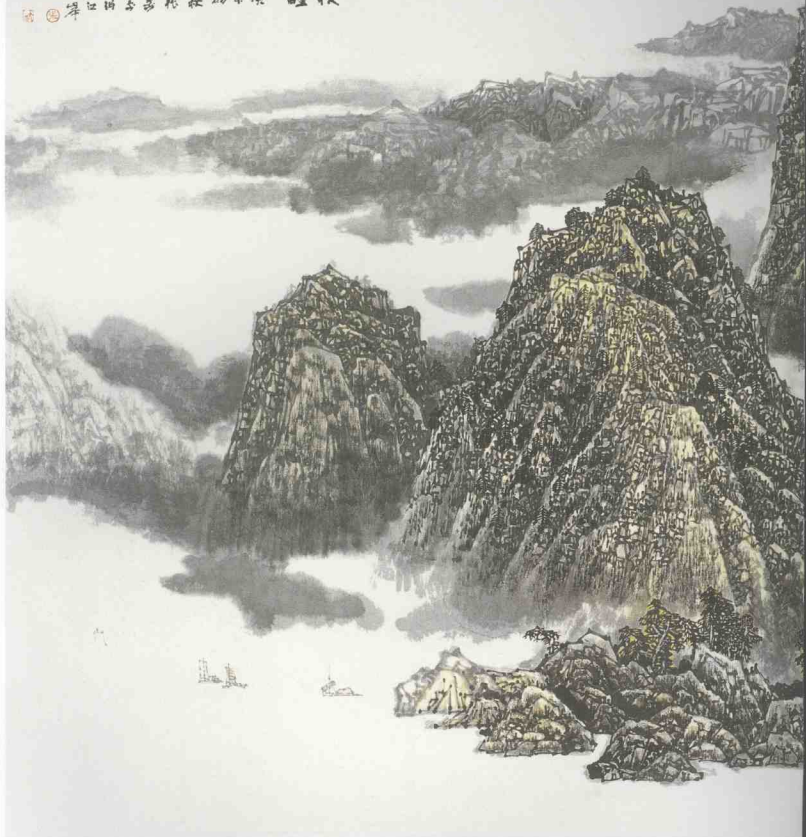

密印禅寺
丁巳年秋
画于山房
密印禅寺
丁巳年秋
画于山房

密印禅寺
138cm × 69cm
2006年

秋醒 初景 吳昌碩 畫

秋醒 96cm × 178cm 2003年

