

盛世珍藏·名家名作

SHENG SHI ZHEN CANG MING JIA MING ZUO

主编 韩吉龙

天津人民美術出版社

盛世珍藏·名家名作

SHENG SHI ZHEN CANG MING JIA MING ZUO

主编 韩吉龙

天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

盛世珍藏·名家名作 / 韩吉龙主编. — 天津: 天津人民美术出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-5305-4847-9

I. ①盛… II. ①韩… III. ①汉字—法书—作品集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代③油画—作品集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第118507号

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京博海升彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2012年6月第1版

2012年6月第1次印刷

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 20

印数: 1-2000

版权所有, 侵权必究

定价: 300.00元

盛世珍藏·名家名作

SHENG SHI ZHEN CANG MING JIA MING ZUO

张子威

张子威

男，汉族，1949年6月生，湖南湘乡人。中国国画家协会理事，湖南省美术家协会会员，湘潭市美术家协会理事、国画艺委会副主任，湘潭市花鸟画家协会理事，湘潭市中国工笔画学会副秘书长，湘乡市美术家协会名誉主席。

多年来以荷花为主题，创作了大量工笔花鸟画作品，有《晚秋》、《金秋细语》、《荷塘》、《秋阳》、《月夜秋风》、《荷塘秋月》、《清香溢远》、《绿色家园》、《秋池丝语》、《艳艳秋阳》、《清秋》、《荷塘秋晖》、《秋映金塘》及山水画《老寨新晖》、《苗山叠翠》等八十多件作品。作品多次入选全国、省、市美术大展，入编全国性大型画集及在省、市级报刊上发表，并有部分作品获奖。多幅作品被各文博机构和国内外藏家收藏。

【荷塘秋晖】
190cm×180cm

【蓝色郁金香】
63cm×82cm

古典韵味 自然生气

李蒲星 / 文

一个在世界很多城市游居的女作家，在台湾的乡村，看见一片盛开的荷塘，取出随身带的报纸摊在地上，准备坐下来美美欣赏一回。一旁的老农夫赶忙取下头上的草帽，递给女作家，说：“请不要坐有字的纸。”

龙应台遭遇“电击”，写下了这个故事。我读了这个故事，也被击中。

老农夫未必有多么高深的文化，但他有对文化与生俱来的尊崇。而我的眼睛，不知看到过多少自以为是的文化人在金钱与权势面前的卑怯和谄媚。我不知“斯文扫地”这个词是什么时候出现的，但“斯文扫地”在今天如此疯狂地生长，恐怕是前所未有的。

几千年文明营造的文化尊崇，也许仅残存在老农夫的精神中。在我所认识的画家中，张子威先生就有些像这样的老农夫。

中国文明是农耕时代的产物，文明的空气和色彩几千年间一直弥漫在乡村。这与现代文明的城市化完全不同。在现代文明眼里，乡村是文明的稀薄地域。这就是古代中国与现代中国，古代文明与现代文明的区别。

直到今天，地处湖南中部的湘乡依然有浓重的乡村气息。正是这种乡村气息的存在，使中国文明在这里，在这里的人心中更多地得以保存。

张子威是湘乡人，父母是湘乡的农民，自己虽然后来做了工人甚至干部，但一直居住在湘乡。据他自己说，中学时代就开始了画图，但直到上世纪80年代，有机会就读于中国书画函授大学，他才真正有了绘画的自觉。也是从这个时候起，他把自己锁定在中国工笔画领域。偶尔也画写意山水和花鸟，但那只是工笔画的营养。

之所以重申中国文明与乡村的关系，是因为在这样的境况中，绘画更多的是一种生存状态，而不是谋生职业。这也是中国传统艺

【暖冬】

105cm×150cm

术的基本精神，这种精神之根只有浸淫在中国古代文明中才能自由生长，也与资本主义一切皆商品和金钱为一切最高最终价值标准有天壤之别。

张子威在退休前长期是一个工会干部，退休后是一个闲人，绘画对他而言，只是一种生存状态，一种生活乐趣，一种交朋纳友的方式，一种自我升华的途径。他更像一个中国古代文明状态下的画家，因为在现代体制眼里，他只是一个业余画家。

实际上，一百年前的绝大多数中国画家都是业余的。

正是这种不自觉地秉承了中国传统文明的精神与境界，张子威从容而简单地伸展着自己的绘画人生。他的艺术视角游移在荷花的姿色之间。

虽然在“四君子”之外，但荷花在中国绘画史上举足轻重的地位绝不亚于任何一个君子。特别是20世纪以来，文人情怀与趣味受到时代变迁的重创，四君子在绘画中渐渐边缘化，荷花的地位却扶摇直上。几乎找不到敢于拒绝画荷的花鸟画家。

与齐白石、潘天寿、黄永玉等画荷圣手不同，张子威画的是工笔重彩。湖南有“芙蓉国”的美誉，气候土壤极宜植荷，盛夏的湖湘大地，到处是绿叶翻波红花摇曳。虽然住在市区，但走出熙熙攘攘，到处是荷塘荷田。外师造化，造化就是满眼的荷花。

工笔是中国最古老的绘画技艺，就技巧而言，唯有西方的古典油画堪与之一比。只是后来文人画霸道中国画坛，工笔画才日渐式微，但却始终没有彻底退出历史舞台。

进入现代，工笔画日益显示出艺术与审美的可能性。西方视觉文化的观察方法更容易为工笔画所兼容。大自然的丰富、细腻和变

【秋塘晚风】

65cm×65cm

化万千得以顺利地工笔画艺术系统内登堂入室，从而使现代工笔画与古代有了明显的差异和变化。

没有学院的塑造，也就多了自由和开放，少了偏见和固执。所以，在张子威笔下的荷花图画中，不再是千篇一律陈陈相因的模式，取而代之的是泥水空气中自然生长的清新，无论是两三枝花、四五片叶的小幅，还是千花万叶的大场景，都尽显荷塘的原生态。无论是荷叶的翻卷，还是枝叶的摇曳，都是千姿百态。

不仅如此，春夏秋冬的季节变化，晨雾斜阳的光影色调，水波氤气的浩渺无形，都尽收在各不相同的作品中。

作为古典绘画的技术语言，工笔画有自己明确的规范，线条勾勒、三矾九染是最基本的艺术语言。在这方面，张子威显示出自己保守的文化立场。他要继承传统的工笔画语言，并尽量守护传统语言的纯正。

缓慢悠闲的农耕时代，养育了修心养性的艺术精神，因此，绘画艺术追求的是精益求精，尽善尽美，与批量生产粗制滥造的时代，金钱就是效率、就是生命的工商时代有天壤之别。

长期生活在古代文明之风长存的湘乡，决定了张子威保守的文化立场，而保守的文化立场塑造了他十年磨一剑的绘画品格，唯有如此，才能使他的工笔画谨守古制，闪烁着古典韵味的迷幻光芒。

这在古代当然是自然而然的了，深山老林的万籁俱静中，老僧自然会静心补衲诵经，如果寺外是人欢马叫电闪雷鸣，要留住静心就不容易了。

现实的中国就已经是一个人欢马叫、电闪雷鸣的世界。在这个世界里，难得再有老僧补衲的从容和执着，欲望和追求，诱惑和晕眩，弥漫在空气中。

在这样的状态下，张子威还能从容地绘制着工笔画，一笔又一笔地勾勒，一层又一层地渲染，大大小小，一幅又一幅的素宣化成了古意盎然、生气飘逸的画面。

这是一个嚷嚷的年代，其中嚷得最响的是个性，但真正的个性却像嚷嚷的声音一样消失在空气中，了无行踪。

个性是自然生长的。

生活于湘乡，过多地沐浴古风，造就了张子威的传统意识，促使他坚守工笔画的古典技术和韵味；没有专业画家的名利驱动，使他有了古代文人画家的业余状态和从容不迫；与大自然的亲近使他得以观察万千的变化并努力有形于画中。这就是张子威的个性，在这样的个性基础上，自然会有别样的艺术人生，别样的艺术格调。

2006年8月7日

（作者系湖南省美协理论艺委会主任，湖南师范大学美术学院美术系主任、教授，美术理论批评家）

【荷池鹭影】
180cm×96cm

【绿波映红】
50cm×50cm

春天不会失约寒冬

——我对张子威工笔画艺术的印象

王志坚/文

大凡艺术上有成就的人,都有过生活的磨砺与社会实践的积累,否则,他的艺术就会显得单薄和苍白。宛如春天从寒冬走来。

子威兄为了“逃遁”烂熟如泥的故地,去了南边——东莞。虽然人生地不熟,恰好成全了他一头扎进画室里专注创作的愿望,拿起手中的画笔自由地工作。他不图别的,只为追求艺术,因为画画是他最大的乐趣。人到壮年,精力也就得集中在一个方面了,加上他的爱妻、爱女都在身边,更让他在新的地方发现新的生活素材。

是呀,他仍在湘乡呆着,常常会怕俗务束缚了手脚,久而久之就消磨了进取心,于是换个环境,正好避开了一些不利于创作的事务,尽可潜心研究工笔画。

工笔画艺术真还得有出家人的心态,才能有那种超越自我的境界。

这次子威兄匆匆地赶回湘潭参加美协年会,拿出一大叠工笔画图片给我欣赏,我很诧异,在短短的几年间,居然有如此大的收获!着实难得。子威兄,他克服了很多困难,他有着湖湘人的精神——“霸得蛮”。不是吗?工笔画要求细腻,勾线、染色都极工,

很耗神。工笔画家大都在五十岁左右就不怎么坚持了，可他仍坚持着，一往情深地朝着工笔画艺术迈进！

湘乡是养育他的地方，他对其怀着深厚的感情。可他选择了现在居住的环境来成就他当前的工笔画艺术。东莞的气候一年四季都温和，一年四季适合画工笔画。而湘乡现已没有画工笔画创作的环境了，那些工笔画家改行去从事写意的创作了。假如他不离开湘乡，他就得同化于今天的写意环境。子威兄有工笔画艺术的那种气质：有韧性，无躁热之性，静得下，耐得住寂寞，不轻易被人左右，也不为金钱所驱动。任其环境变化，他始终坚持着他自己的神圣目标。这种“任性”着实让人钦佩和折服。

回顾子威兄所走过的艺术历程，一句话，那就是“霸得蛮”。一个自学成才的业余画家，靠低工资糊口，却不遗余力地坚持工笔画创作。其实，他身体并不壮实，可就是能够逆境而上。从事工笔画创作时他已年近四十。之前他攻版画、宣传画、民间艺术等。在工笔花鸟画创作领域里，仅只二十年。他曾住在一个近三十平米的空间里进行艺术创作，白天上班，晚上画画，对于业余画家的他，绘画是八小时工作以外的个人行为。子威兄循规蹈矩，就这样从寒冬走到春天。年复一年将工笔画一幅幅、一批批不断地创作着……

终于在2006年，“张子威工笔画展”在齐白石纪念馆亮相，一股清香扑鼻而来。展览效果超乎预料，展厅内人头攒动，观众一片赞扬声。子威兄心情很平常，脸上除露出自信外，还是那样平和，对于他来说更重要的是怎样突破。

那次展览却给我留下了深刻的印象。展览主题是“荷花”，作为展览用一个题材很容易雷同。而子威兄注意了这一点，题材相同，可构图、造型、设色各不相同。其作

【碧波倩影莲花香】
182cm×91cm

品厚重、用色主观，线条柔美而拙重。每一幅作品均突出了线，使线成为他的一种优势。画面有着传统的养分，又注重线和色的渲染。画面细而润，或清秀、或恬淡、或老辣、或梦幻，将工笔画推到了一个清新、自然又高贵的境界。所作画面丰富，且打破传统的那种物象间的孤立，巧妙地用色统一画面，给画面营造良好的气氛和意境。

他用画打下了一片天地，拥有了观众，喜获着丰收的时候，他没有满足，又朝新的目标进发！

我今天将他的画与他几年前展览的画对照起来，不难发现，他去东莞后的作品有变化，变得更单纯、更纯粹。特别是色彩的变化更大，装饰味更浓厚，画路也更宽广，景物的造型也更生动，可谓婀娜多姿。他的画里仍保留着那股清气，这股清气打动人，有如清火的良药，能让人消除浮躁，力戒急功近利。在他的画前会使人自然、平和、宁静起来，不能不说他的画有股“魔力”了。这股“魔力”来之不易，让人不免产生几许酸楚，但更多的是喜悦。

时隔六年后的子威兄，容貌未减当年，心如同画一般清新、平和。裹着辛酸，捧着收获，且由他的画娓娓道来。

2012年2月15日

（作者系齐白石纪念馆馆长、湖南省工笔画艺委会主任、湘潭市美协主席）

左 图【白莲】

68cm×68cm

右 图【荷塘新秋】

180cm×95cm

【金秋细雨】
132cm×132cm

【满池清香】
40cm×40cm

【红荷】
240cm×125cm