

张建华画集

J222.7
2004.3

阅览室

张建华画集

嶺南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

张建华画集 / 张建华绘. — 广州: 岭南美术出版社
2000.9

ISBN 7-5362-2170-3

I. 张… II. 张… III. ①水墨画 - 作品集 - 中国 - 现代
②汉字 - 书法 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 48061 号

张建华画集

出版总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路 11 号 9、10 楼 邮编: 510075)

经销: 全国新华书店

印刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次: 2000 年 9 月第一版第一次印刷

开本: 787 × 1092mm 1/8 15 印张

印数: 1-2000 册

ISBN 7-5362-2170-3

J · 1839 定价: 260 元

张建华艺术简历

张建华，广东湛江人，1949年出生。少年时代即师从著名书画家、岭南派大师赵少昂之学生萧应彬先生研习中国书画。1976年毕业于华南师范大学政治历史系，后任教于湛江市委党校。80年代初调入深圳特区，长期从事法律工作。三十多年来，笔耕不辍，精研画理，擅山水、花鸟，精书法。作品多次参加省、市美展，1978年获“湛江市书画比赛”优秀奖。80年代以来有多件作品在《深圳特区报》、《经济日报》、《国画家》、《中国书画报》、香港《文汇报》、《明报》、《大公报》等报刊发表。1998年在湛江市举办个

人书画展。1999年入选“廿世纪99名家中国画精品展”。作品《一池寒影》参加“建国五十周年暨跨世纪全国山水画大展”并获优秀奖。《山居图》、《大地的苏醒》、《松》等多件作品被香港等地收藏家收藏。2000年8月在深圳美术馆举办个人画展，2000年9月在北京中国美术馆举办个人画展。

现任中国美协深圳创作中心主任，湛江市美协名誉主席，湛江画院名誉院长。

序

中国美协常务副主席 刘大为

张建华先生是自学成才的中国画家，在长期的自我学习完善过程中，他不但熟知了中国画的传统，而且发展着中国画语言。

画家身处深圳这样一个充满创新活力的特殊地域，进行着新的探求。他的许多作品已经显示了个人风采。从画家实践中，我们有理由相信，在商业化渐强的新千年，中国画仍然会保持自己广阔的发展空间，并为人们的新生活带来美的激励。

质文相辉，清新酣畅

——张建华新作题赞

孙克

友人自深圳带来张建华先生的近作，计花鸟和山水画七十余幅，笔情墨韵一目了然，这样，和我去年夏天去深圳看到的一批原作，加上手边存放的另些件较早些的作品，已经较完整地看出画家的艺术追求以及他的功底与修养。令我感兴趣的不是画家驾驭物象、驱遣笔墨的能力，更主要的是做为非专业的知识份子画家在薄薄的宣纸上任情挥洒，写意寄性的专注与投入，在当前市场经济下人们制作中国画的辛苦劳瘁的情形中无异于带给我一股清新和自然的气息。当我反复阅读他的画作时，不时的思考这个问题：张建华对绘画艺术的热爱和专注的投入，不仅较超脱地摆脱了画界圈内人难以摆脱的功利心态，而他在艺术表现上的不凡在很大程度上应归功于画家具有的文化素质和文化追求。事实上中国画自有记载的历史以来，就具有丰富文化内涵并形成以知识阶层(文人仕大夫)为主导的注重精神追求的文化体系。我想，从这个角度去欣赏和解读张建华的艺术将有个较清晰的思考的脉络。

中国画作为中华文化体系的显支，其鲜明的文化属性与特征是显而易见且源远流长的，所以陈师曾把文人画的源头推到汉代学者张衡和蔡邕，虽然见不到画迹，但那种文人的属性是确定无疑的。六朝是中国画第一个高峰，在谢赫的《古画品录》中记载下来的画家，身兼仕人的大约占相当比例。到盛唐时期，王维、张洽、王宰、郑虔等又都是名噪一时的文学家和诗人。直到宋代，仕人画与画工分野更为明显，在苏东坡和米芾等大力倡导下，文人画开始进入角色，且因画家们的文人仕宦的崇显位置而在画坛渐占主流地位。另一方面，宋代画院设置许多诗文课程与选题，也是着意在提高画院画家(其中相当部分是为宫廷服务的画工)的文化水准，在这方面宋徽宗赵佶是很费了精力的。文人画从宋代苏、米、梁楷、牧溪等滥觞经元、明、清不断发展，高峰迭起，到近代已逾千年，不但占据了主流地位，而且在国人的心目中几乎成为中国画的专称。如果说，在汉唐时期的中国画的文人属性大多还是以画家的社会身份为标示的话，那么到宋以后绘画的文化内涵从作品的立意、旨趣、格调、意境、笔墨、款题诸方面深深地融入到作品的内容与形式中，所以后人总结文人画的“诗、书、画、印”四特征，也只是酌其大要，而文人画的内涵深刻性也不仅是画上题诗或加盖图案而已。自六朝以来山水诗歌的兴盛，突出表明中国文人在与黑暗势力抗争的无奈就是采用隐逸山林和追逐林泉之趣来寄托高旷淡泊的情趣与理想，这方面最影响后代的是陶渊明和谢灵运，他们把人格、情感、思索都融入山水意境中，文学史家称陶渊明追求“意境的表现，不是客观的写实，而是主观的写意”。(刘大杰语)唐以后山水画迅速的发展是与这种文学精神密不可分的，诗人画家王维贡献最大，所以山水画在文人画中始终占有重要位置。著名美学家邓以蛰说“中国画注重自然，西洋画注重人生”，他所指应是山水画、花鸟画在中国画史的独特地位。

这种文人的精神反过来体现在绘画上就全然不同于西方的注重真实再现、强调客观分析和严格的理性追求。中国画与之相比真是大异其趣，经过多年演进，文人画就像陈师曾在《文人画之价值》开宗明义所说“所谓文人画，即画中带有文人之性质，含有文人之趣味，不在画中考究艺术上之功夫，必须于画外看出许多文人之感想。”其目的为“陶写性灵，发表个性与其感想。”记得有人曾将西画与中国画的区别定为“物质”的与“精神”的差别，所指即上述意思。正是由于文人画的这种审美格局，决定它在艺术上具有两个特征，一是不求形貌的逼真而求“传神”，求“似与不似之间”的简约和意趣。二是由于书法艺术对中国文化的深刻影响，反映在绘画上有“书画同源”之说，而且自元代以后，形成直接的介入关系，书法的意蕴、旨趣、结构、用笔乃至审美规范，都深深注入绘画中。赵孟頫论画竹有诗句：“石如飞白木如籀，写竹还须八法通，若也有人能会此，须知书画本来同”。在元代已有这个看法，笔法的研究由来已久，文人画兴起后墨法也发展完备，说来也怪，20世纪中国画受到内外压力最重时期，笔墨却进入一个更为高妙的层次，吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿和后来知名的陈子庄等，体现了文人画的真正高峰。20世纪80年代以来，几近一个世纪的对中国画的文化“激进”舆论和极左文化政策的重压逐渐解除，在极短时间过

程中中国画包括文人水墨画得到很快的恢复与发展,证明中国画的强大生命力和培育它的民族文化土壤的深厚。

对中国文人画的源流概念,有人看得比较窄,认为到了吴昌硕就属“最后一根香火”,因为后人要如缶翁那样精深于诗书画印四绝者是不可能了,但我却认为不能这样简单的对待“文人”的概念。进入20世纪,封建的时代在中国是结束了,但中国的文化传统并未断绝,知识阶层也并未消失,只是其知识构成更为宽泛和普及。用常用的话来说,能欣赏接受文人画内涵的知识“精英”在新世纪不仅存在而且会不断增加,其中不少人更将成为新的中国文人画家。我这个看法,为近年来美术界出现的许多事例所证实,现在,看了张建华的一系列新作,又增强了我的信念。

张建华做为一位企业家的另一面,又是一个研究有成的学者,他早年毕业于华南师范大学历史系,致力于近代史研究并有专著问世,其后从政从商,虽然商机倥偬,酬应冗繁,但是那一个文化人的积习和心灵对精神生活对寄托性灵的渴望仍然推动着他,默守着一方净土一般,不息的耕耘着笔墨方寸之地,在多年辛勤之后,这片“自留地”上,终于出现枝叶繁盛,硕果累累的动人景象。

我之所以把张建华的花卉、山水之作归之于中国文人画系列中,不仅着眼于他的创作的业余性,即较远地和当今许多画家作画的功利态度拉开距离,也更近于古人寄情遣兴的状态。当然,由此而带来的精神的自由体现在张建华的艺术中的单纯和洒脱确实是不应低估的。但是,我感到在他的近期作品中,多年积累的文化底蕴包括诗文与书法的修养,也在更清晰地彰显出来,画也越画越好,决非人们印象中一些妄言“写意”而信笔为体,胡乱涂鸦的人们那样,以“丑怪荒率”自诩,张建华的花卉作品格调高雅,规范严谨,布局讲究,繁简得宜,颇有驾轻就熟之感。我想,这里不仅有较高的个人资质悟性或者称之为才华的因素,起码证明他握笔操觚方面也是下过多年辛苦的,当然我们也应归功于他在书法方面的苦功,令他在运笔方面显出的熟练和透纸的力度,显示了画家的成熟。

作画的高境界在畅神,在寄情,在神游象外得其寰中。这种传统审美精神的追求似乎又不是斤斤于技术规范或笔墨娴熟所能达到的,在张建华的许多作品中,恰恰有那么些“神来之笔”,令我深为叹赏。在我手边这些件作品中最欣赏他画的墨竹,最为精采,竹很难画,又是宋元以来文人画得最多的题材之一,墨竹自宋代文全以后,元、明、清有李衍、柯九思、王绂、夏昶、郑燮等,似乎已经画尽了竹的神貌,但近代有海派画家蒲华画竹粗头乱服,遗貌取神可谓独辟蹊径,开始进入现代人更自由的精神世界。我看张建华画的竹子枝叶纷披,墨韵华滋,脱略形貌却非常强调神态感觉和布置疏密的关系,最典型的是无标题的斗方《竹》,就技术讲并不能说完美无缺,也不能说当代画竹专家画不过它,但这件作品所表露的机趣超迈、意兴淋漓在似不经意中得到的俊朗风神却是许多人包括画家自己也难以重复的。另一件横幅《风竹图》则从完美的意义上为我们提供了例证,由于墨与色的巧妙使用,竹干有一种清新的透明感,而且前后布置穿插非常谐调,枝叶在风中俯仰摇曳,前后疏密浓淡有致,尤其画面右方三根竹干如川字排列,齐而不齐,顺而有曲,竹干的劲健,用笔的力度,水墨的控制都达到很高的水准。退而言之,画竹远不仅是一种技术行为,识者会从中看到画家的品格的清浊、高低,而这又是由画家的人品、修养、趣味等来决定的了。

张建华一枝《红梅》,脱略了多少尘俗,虬曲老干新枝挺发,疏落红梅数点,穠而雅,艳而清,既不同于古人的清瘦,又不随流于当代一些人的俗艳。画盛放的紫藤,是张建华最倾心着力的题材,这个方面的成绩也最显著,在他的作品中所占比重也较突出,说明春天盛开的藤花是他最喜欢也是观察研究得最多的。当然,藤花一直为近代写意画家们所钟爱,藤花串串,浓淡相发的色彩和老干盘旋鸾舞蛇惊的意态,花与枝干、色与焦墨的强烈的对比宜于笔墨的张扬。张建华画藤多幅,有的疏朗清淡有的厚密浓香,淋漓

酣畅，是现代文人心胸意趣的尽情流露，古人形容之为“情融笔畅”确不为过。

张建华的山水画也别有特色。由于他的山水并非从传统师承而来，因此不可以固有的皴点技法程式标准要求之。山水画发展千年以上，技法经验的积累特别丰富，要结合客观自然物象运用相关的皴点方法，要注重墨法的浓淡干湿在不同的笔法运用中发挥不同的效应，另外对丘壑的布置，山川的走向，瀑布流泉的隐现，水口溪流的安排，径路屋宇的设置都要匠心运用，确是要求较高，难题较多。张建华在去年走过武夷山，做了许多写生，这对他深入研究山水画大有帮助。我三次游武夷对那里的独特山形地貌有些了解，张建华的山水写生做到眼到心到手到，很好地刻划了这种称为丹霞地貌的特色：奇峰高耸、石筋裸露、岩壁峥嵘、草树丛郁。我想这对于画家在山水画的追求上，会有极好的助力。但另一方面，张建华在立意独特的山水作品中，又不囿于陈规，以感知和情绪的表达为标的，创作了许多颇出一格的作品，引起我的很大兴趣，像《疾风》、《暴风雨后的宁静》两幅，都着力表现在运动和静观中的自然，是一种情感性的叙述并内蕴着激情。在《千古聚散皆随缘》、《我们的根》、《长白山麓》这样的画里又是突出表现树木的生命精神的，像《千古聚散皆随缘》里以老态龙钟的古树表达自然界生生不息的道理，在笔法上则反复屈折，逆拗回环，形成力透纸背的强度，造成苍劲朴厚之感。《我们的根》则更多寓意与象征，突出了画家内心的寄托。此外，也有一部分较抽象随意之作，如题为《随想曲》的两件作品，题为《大地的甦醒》的水墨之作，都在形式的处理上，有不少出人意料处。

反复阅读张建华的这些中国画作品，心里常常把一个画家和企业家的形象混淆起来，彼此难以分清，因为这些作品中有不少立意新颖风格清新，思路独到之作，品格竟远高于某些专业画家，如他的几件画竹之作，比起当今经特殊包装又被推到国际上去的“画竹大师”的浊品来，高出不知凡几。其他的梅、兰、荷、藤等都多有可观，身手不凡。对于我们这些专事文艺的人来说，很难想象于商事繁冗、酬应辛苦之余还有如此多的精力投入艺术劳动，并取得如此可观成绩，想来实在佩服不已。值此建华先生的画集出版之际，为表题赞，不辞繁赘，勉成一文，难免挂漏，即请高明教正，是为序。

二零零零年夏于京华咫尺

目 录

风荷图	1	直上云天	25
浓妆淡抹自相宜	2	飞流直下	26
珠簾映日	4	鸡冠花	27
竹鸟	5	岁月峥嵘	28
质洁自芬芳	6	朱砂冲口	29
山居图	7	蝉唱	30
硕果	8	草虫小景	31
春江图	9	竹鸟	32
快雨图	10	金羽凝紫云	33
如烟	11	纷飞蝶	34
随想曲之一	12	武夷山写生	35
随想曲之二	13	渔鹰	36
如梦	14	武夷山写生	37
闲适图	15	武夷山写生	38
垂菊	16	竹	39
梅石图	17	梅	40
只带清白满人间	18	武夷山写生	41
古壑老松	19	九月胭脂天	42
垂天百尺尽文章	20	武夷山写生	44
寻寻	21	八哥	45
春光	22	墨兰	46
紫云幽谷	23	武夷山写生	47
满庭芳	24	江畔	48

目 录

欢.....	49	素妆.....	75
暴风雨后的宁静.....	50	我们的根.....	76
一叶扁舟绿荫中.....	52	天地悠悠.....	77
朝岚.....	53	野藤隐珠光.....	78
凌波欲仙.....	54	外面的世界.....	79
绿了水中天.....	55	疾风.....	80
潮起潮落.....	56	风竹图.....	81
松影飞瀑.....	57	远闻流泉似潮涌.....	82
直挂云帆上九天.....	58	藤写龙蛇.....	83
秋韵.....	59	云海苍茫.....	84
面壁图.....	60	翡翠湾.....	85
绿雨洒江天.....	62	长白山麓.....	86
海风.....	63	留得残荷听雨声.....	87
荒原.....	64	春来遍地桃花水.....	88
双雄.....	65	酸雨.....	89
毕竟东流去.....	66	相看无语.....	90
清供.....	68	一池寒影.....	91
柳岸.....	69	大地的甦醒.....	92
兰石.....	70	莲鱼.....	93
叠翠.....	71	书法.....	94
银装.....	72	对联.....	95
梦荷.....	73	书法.....	96
千古聚散皆随缘.....	74	书法.....	97

浓妆淡抹自相宜
96 × 197(cm)

濃妝淡抹自相宜

庚辰年 吳昌碩畫

珠簾映日
庚辰夏
世昌画

珠簾映日 197 x 96(cm)

竹鸟
76 × 36(cm)

张琴
琴

質潔自芬芳 非關著顏色

庚辰春遊東莞西園歸

張大千

質潔自芬芳 136 × 68(cm)