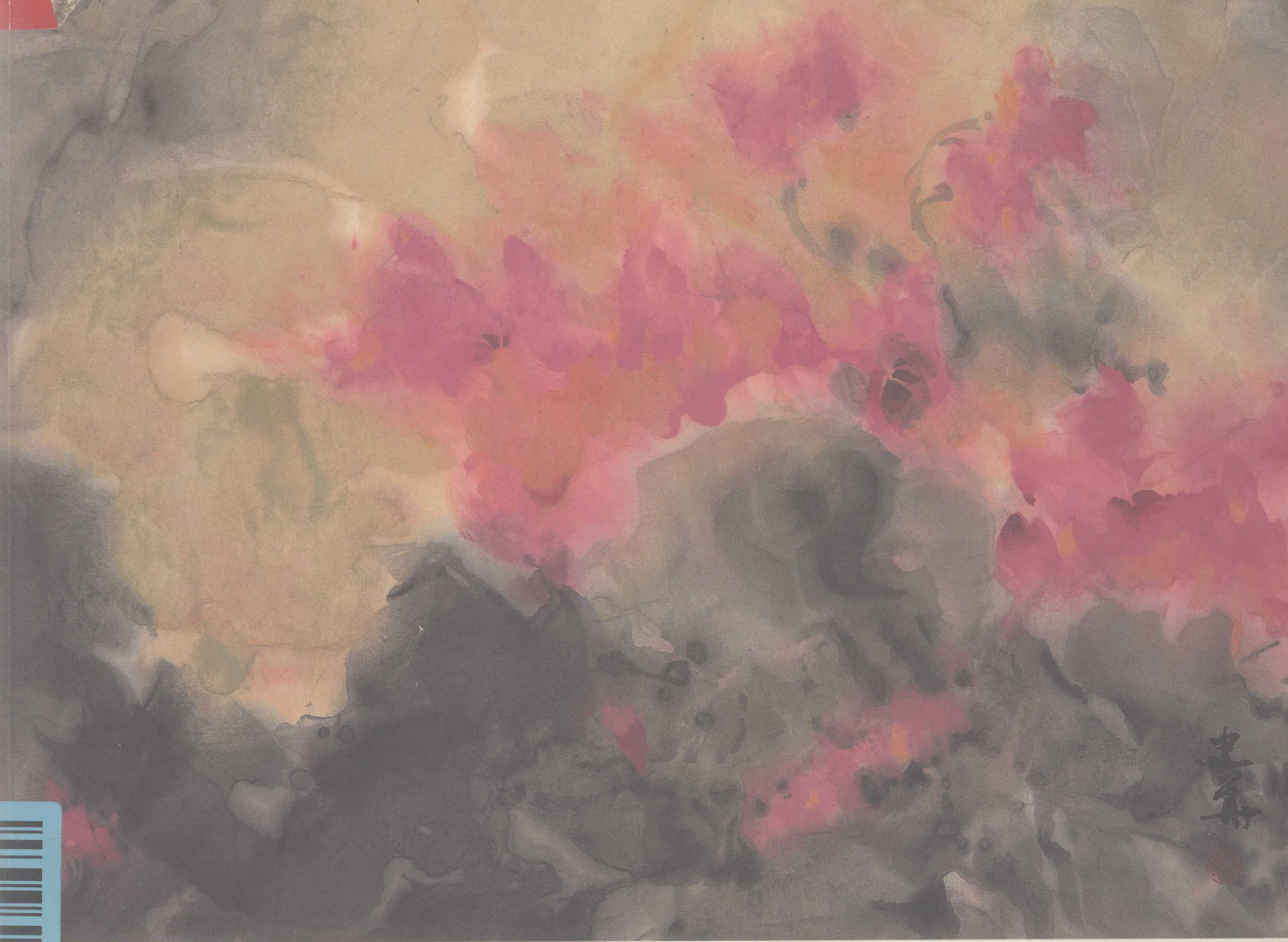




心声·探求

张建华绘画作品

河南博物院

J222.7
20042

阅览室

张建华绘画作品

心声·探求



河南博物院

目 录

画者从于心——喜读张建华新作	1
门外谈画	2
槁林浴日	3
奏鸣曲	4
太行烟雨(太行山写生)	5
铁壁(太行山写生)	6
山岚	7
春的遐思	8
张家界之巅	9
横空出世	10
蓝色意象	11
黄色意象	12
斑斓的峥嵘	13
春风绿帘	14
夏荷波光	15
秋色迷离	16
冬日融融	17
天地一线牵	18
野茫茫	19
红土地印象	20
藤萝人家	21
幽谷藤影	22
藤蔓与琴弦	23
絮语	24
缀玉凝翠	25
野蔓	26
城郊	27
《都市》之一	28
《都市》之二	29
《网络》之一	30

《网络》之二	31
旋	32
城市之光	33
秋韵	34
寂静	35
岸畔(加拿大写生)	36
远眺(加拿大写生)	37
泊(加拿大写生)	38
都市(加拿大写生)	39
山庄(加拿大写生)	40
近郊小景(加拿大写生)	41
波光(加拿大写生)	42
唐人街(加拿大写生)	43
旅欧印象	44
客家围屋	45
云傍山前起	46
薄雪	47
霜林	48
余晖	49
艳影	50
《无题》之一	51
《无题》之二	52
《无题》之三	53
《无题》之四	54
张家界云海	55
夜之眼	56
在蒙蒙云烟中穿行	57
清风徐来	58
色彩·心声·探求	59
《张建华中国画艺术研讨会》座谈记录	61

画者从于心

——喜读张建华新作

中国美术馆理论研究部主任刘曦林

孔夫子主张“游于艺”，石涛说：“画者从于心者也”。如果说孔夫子的主张偏重于艺术的自由，石涛之言偏重于内心世界真诚的感受，这二者又有本质上的一致性，也就是说，只有取得艺术的自由，才能真诚地从于心；只有从于心，方能取得艺术的自由，方能进入艺术的自由王国。读建华的新作，给我感受最深的便是，他只顺应着自己的心，“跟着感觉走”、“随心所欲”这些话对于他决非贬意，而在相当程度上揭示出艺术的本来面目和本质特征，而这种艺术的自由抒发的特性却往往被许多专业圈里的人忽视或遮蔽。

建华虽然身兼中国美术家协会深圳创作中心主任、湛江美协名誉主席、湛江画院名誉院长等数职，但实际上他是企业家——深圳市华侨商品供应公司的董事长、总经理。1999年，我去过他的办公室，到处都挂着画，看得出他酷爱艺术的痴狂，也看得出他信马游疆的艺术心态，我心里暗自称他为艺术的自由人——他没有学院派那一套套严谨的体系的约束，也没有专业画家参展、参评的包袱，没有职业画家卖画谋生的需求，他只依着自己的性子画，想画什么画什么，想怎么画怎么画，而这恰恰是一种极佳的艺术状态。他是把艺术当作一种生活的需要，当作一种乐趣，而不是带有功利性的职业。孔子说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”，他正一位艺术的“乐之者”。我非常敬佩建华这样的人——有高等文化素养，能做学问，能下海，生意忙得不可开交，玩艺术又玩得不亦乐乎。我也非常佩服建华的艺术心态——从于心，才能在艺术上以心观物，依心造境，依心运法，不似专业圈子里的人对技术那么苛求，对自己那套形式语言或者风格样式那么自宠以致固化，反而离艺术的本旨愈来愈远。

正因为有这样一种心态，所以，建华的画越画越上瘾，也越画越好。在他的近作中，我喜欢《秋色迷离》、《冬日融融》、或者《沉寂》、《野茫茫》、《红土地印象》这类山水，在墨与色的自由挥洒中呈现的是大自然的律动、生命的活力与其心灵节奏的共鸣。《春风绿帘》、《藤蔓与琴弦》、《蓝色意象》等作品也别有特色，似花卉画而无折枝花卉的旧程式，他只是借花卉来吟唱自己心中的歌。当他感到具像的艺术语言不足以畅神时，便纵情舞动水墨或彩色的线条，在抽象符号的组合中表达某种激情，如《旋》、《网络》(之一、之二)这类作品就属于这现代化的都市特区领略到的时代感、现代感。以上这三类作品的抽象的形式美趋势在几年前已经透析出来，但我没想到他有这样飞快的进步，这恐怕还是归于他的才情、功夫与学养，归于他从于心的艺术心态。

我认定建华是位聪明人，但也曾为他捏一把汗，惟恐其行之过速而疏忽了扎实的造型与笔墨的训练，因为我相信基本功是需要锤炼一辈子的事。最近看到他的美国、加拿大写生，始知他的写生本领照样流露出横溢的才华。如焦点透视下的外围木屋与船只，运彩墨、施阴影，造形严谨，笔法生动，显然是域外造化之奇吸引了他。又有一些纯水墨的海景、街景、笔墨灵动而富于节奏，分明又强化了他的主观意识，或者说他是借西洋之景来展现中国水墨奇妙幻化的特色，赋予了中国水墨画新的活力。

我想，建华君虽曾从师学画，但不见得经历过师傅带徒弟那种传统的临习，也不见得经历过美术院校素描与色彩的训练，这既是他的缺憾，也是他敢于放胆挥洒的优势。但我还是期望他一边放胆地创造，一边认真地补课，特别是书法，是关系到笔墨质量的重要一环而万万不可轻视。我还认为激情挥洒与理性构成并非不可统一，古人讲“大胆落墨，小心收拾”就隐含了这种关系，所以像建华这种聪敏、激情的人，在保持自己创造心态和激情状态的前提下，还是需要把造型艺术的有关要素当做学问来研究一番，使灵感的表现建筑在更扎实的基础之上。他缺少的不是情感和才气，而是研究的耐心和锻炼的火候。如果其然，极具感悟能力的建华必将有艺术的进一步升华。

此文收尾时，窗外仍飘着雪花，我期盼着雪后骄阳分外妖娆的璀璨华光。

《美术报》专栏按语

美术批评家 谢海

张建华说自己是个艺术门外汉。当然，这只是一种谦词，不过有意思的是不少人就是从这个“门外汉”的画中读到一些与艺术本质最接近的东西。张建华至今仍然坚持深入生活，走遍大江南北，写生成为了他创作的一种原动力，由此，他的作品包括那些抽象作品都有着极强的亲和性。

艺术和生活原本就是这样，你在门内，你会说，噢，是这样！你在门外，你会说，噢，不是很一样的！门里门外风景其实是不变的。

门外谈画

张建华

自小习画，铅笔画、毛笔画，乱涂一气。少年时代，即从肖应彬先生学习花鸟画。肖先生是岭南派大师赵少昂的弟子，他博学多才，除授以画艺外，更强调“士必选器识而后文艺”，需多读书，还强调“师造化”，要多写生。于是，素描、速写、油画、水彩都尝试着画。文革期间，学校全部停课，除了画画、写字，更喜好文学、历史。后来大学复办，我选读了广东师院（即华南师大）政史系历史专业。毕业后，工作几经变动，从事过教学、法律工作，现在则从事企业经营、管理。但几十年间，从没有间断

过写字、画画，看画展、买画册、收集名家字画，有空就画，有空就读，已成了我生活中的一部分。

写生是习画的重要途径，古人说：“师造化”。少年时代，就喜欢在街边画街景，出城郊画农村，那陌路纵横的山野，深深的牛车辙道，浓浓榕荫覆盖下的村舍，都留在厚厚的写生本上，近年对写生的兴趣不减，原因有二，一是工作紧张，可借写生之机会外出休息、放松身心；二是从山川原野的亲炙中，体会到前人笔墨是如何源于造化和自然中色彩和光线的真实感受，使自己画画的路子更宽，所以乐此不倦。我常约上几个画友去写生，陆陆续续到过内蒙古草原、峨眉、青城、江南水乡、张家界、井冈山、武夷山、大峡谷、太行山等。就是到了德国、法国，以及美国、加拿大等国家，也兴致勃勃地画它一通。写生的好处自己最能体会，我喜欢参差使用水墨和色彩对景写生。面对大自然这个最好的老师，只要潜下心多画，技法尽在其中。不管前人什么皴，什么法，都束缚不了自己，都能尽情画得淋漓尽致，这样画出来的画，自己觉得舒坦，别人看着也舒坦。

我认为要讲究传统笔墨，笔墨是东方绘画艺术的精髓，不可弃之，通过长时期训练是完全可以达到相当熟练程度。一幅画，只要有传统笔墨技巧，不管追求什么效果，就总有中国画的味道。但最重要的是笔墨精神，它在纯技艺外需丰富的内涵，那就是常说的画外功夫，画外功体验在画幅内，惟有多读书，多接触其他姐妹艺术。

中国画是一门综合性、集大成的艺术，文人画给它注入了深厚的文化气息和内涵。我们既然继承了这一传统，要达到新的境界，就一定要在学养上下功夫。我当年选读历史，阅读大量文史著作，不想对今日作画大有裨益。多读书、多写字、多画画，胸有传统，无论画大画，写小幅，传统的笔墨精神，定会自然流露出来。

随着时代发展，不能固守传统，“法无常法”是事物发展的常规，天天对着一个“法”，就没有新面貌。中国画重精、气、神，西洋画重色、光、质，中西融合已经走了一百多年，还可以继续多做一些探索。笔墨和色彩关系，在画面构成上是色墨交融，融为一体，墨离不开色，色离不开墨，浑然融合，一定能使中国画愈益光彩照人。但这样做难度相当高，要求一个画家在中国画、西洋画能站在相当高度，色墨才能融洽得好。艺术大师林风眠、吴冠中、赵无极、朱德群等都在这一探索道路上树起了一座座高峰。我亦愿意追随着大师的足迹，进行着自己的探求。我不奢望取得多大的成功，但在这条冒险之路上却充满着绮旎的风光，使我获得人生最大的欢愉和美的享受，我愿不顾艰辛，继续往前行。

“笔墨当随时代”，含义是多方面的，笔墨的形式美我觉得也要随时代而进。新时代新笔墨新形式，求新求变，不要重复别人，也不要重复自己，自己要走得更远一些。艺术是最个性化，最自由的表达，我强调表达的是自己的感受，自己认为最美，就把美画出来。可以是具象美，也可以是抽象美。我认为抽象美具有普遍性，大家都可以欣赏，如同大家都可以欣赏满天云霞一样。变幻不定，无象无形，色彩斑斓，就是云霞美。在这方面，还有很大空间值得探索。抽象不是漫无边际的想象和图像，它应该表达一种无拘无束的形式美，更自由的美，更大度的美，大象无形的美。它是一种思维的解放，使人觉得这个世界更开放，更放松，更美好。可以不受无处不在的外形束缚，人活得多潇洒，多美。我在深圳美术馆举办个人画展时，我儿子对我说：“爸爸，奶奶很喜欢你的《随想曲》，你送给她吧！”我一听奇怪，我母亲怎么会喜欢抽象画呢？我赶紧过去问母亲，她为什么喜欢这幅画，她只说：“看得很舒服。”这幅《随想曲》的抽象画，在几次画展中都受到观众的好评，这也鼓励我还可以继续随想下去，再画出一些新的旋律来。

拉杂谈了几句，作为门外乱扯，就此打住，请诸位指教。







太行烟雨(太行山写生) 68 × 68cm 5

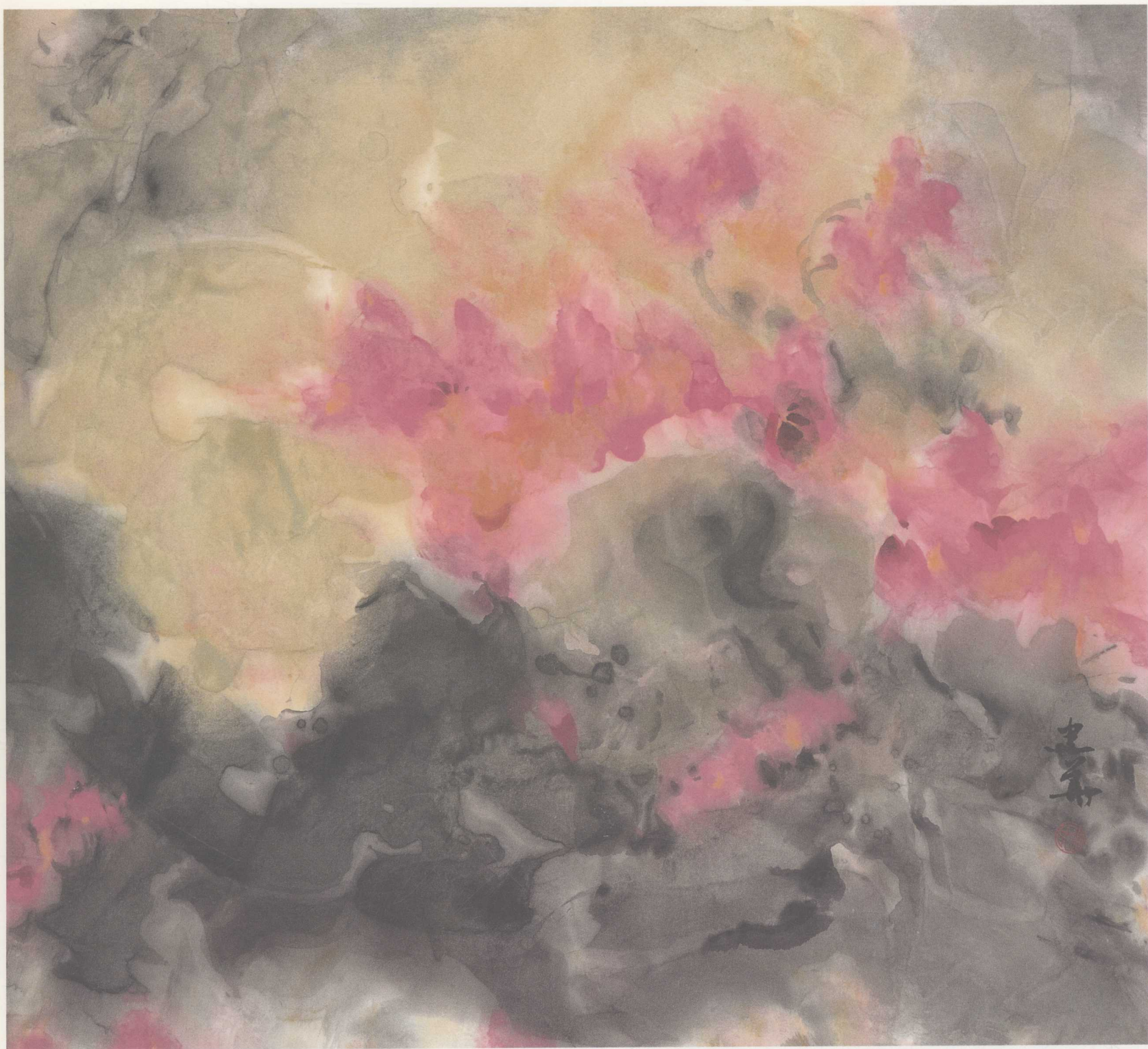


6 铁壁(太行山写生) 68 × 68cm



程思遠先生法家教正

庚子年



8 春的遐思 58 × 53cm











斑斓的峥嵘 145 × 138cm 13



14 春风绿帘 145 × 138cm