

当代中国画家研究丛书

DANGDAI ZHONGGUO HUAJIA YANJIU CONGSHU

张志民

中国工人出版社

当代中国画家研究丛书

中国工人出版社

张志民

图书在版编目(CIP)数据

张志民 / 段传峰主编. — 北京: 中国工人出版社,
2006.8

(当代中国画家研究丛书·第3辑)

ISBN 7-5008-3720-8

I. 张… II. 段… III. 中国画—艺术评论—中国—现代
IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第094879号

当代中国画家研究丛书·张志民

主 编: 段传峰

责任编辑: 杜 予

装帧设计: 未来开元

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市鼓楼外大街45号

邮政编码: 100011

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

版 本: 2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

开 本: 880毫米×1230毫米 1/32

印 张: 5

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 7-5008-3720-8/J·337

定 价: 48.00元

摄影：成希森

前 言

新文化运动以来，中国绘画在传统和西方两种力量的拉扯之下，经历着前所未有的嬗变。近百年国画的历史也就是一个分裂、反思以及否定之否定的历史。这段历史中的几代画家正是在阵痛之中艰难而缓慢地前行，各自辟出曼妙的艺术园地。本丛书选录的这些画家都是自新不已、风格彰显，且得到大众认可的新一代画家。他们正值壮年，处于艺术生命的巅峰期，技法精进、境界弥新，他们是当代画坛的中坚，正书写着当代中国艺术史。虽然这批画家专攻各个不同，山水、人物、花鸟等等，不一而足，但他们几乎都是在新中国艺术教育的学院制度之下成长起来的。古代的画院有画院的氛围，当代的艺术院校有艺术院校的生态，比如两条道路有别：“向外”走向抽象，“向内”回归传统，这两条道路或者说两种策略，都在拓展中国传统艺术的边界和深度。如果我们非要为本丛书选录的画家寻找一个共同点的话，那么可以说他们都倾向于后者：重写传统，于传统中寻求新的可能。有一句话说，“越是传统的越是世界的”，说得很好，但细究不得；我们说，“越是传统的、大众的，越是我们自己的”，大致错不了。

理论界、批评界对于这一批画家的关注，囿于专业的局域，显得不足，鉴于此，我们出版这套丛书。书中各部分涵纳了画家的生平、艺术道路、艺术思考、他人的评说，当然也少不了代表作品的展示与赏析，我们旨在提供一个介于高端与低端之间的“中端”的研究性平台。该丛书不求严谨，但求避开刻板，这有些类似中国传统视线中的“游目”，游目之内，浅尝辄止，实是娓娓道来，把画家各个面相呈现给读者。如果读者能就此步入画家的艺术世界，对中国传统艺术的精髓有所体悟，本丛书的意义便显现出来了。

艺术人生

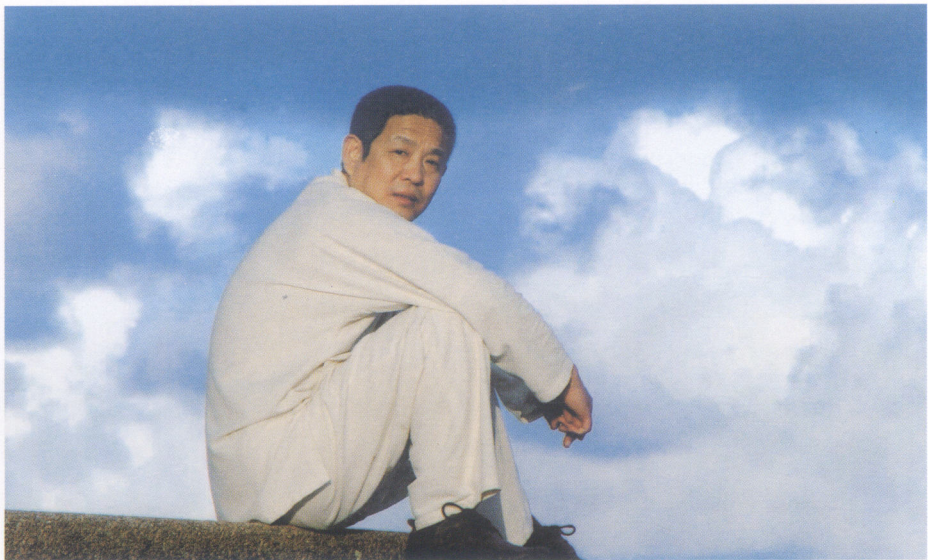
道法天地间 化写心中山

——张志民绘画艺术研究

王兴堂 侯弟坤

一、张志民的人生艺术历程法变

张志民，号张大石头，1956年生于山东阳信。阳信地属平原地区，无山也无石头，只有那跑不到尽头的地平线不断地向远处伸展。也许是太渴望看到高山大水了，在这样的环境下生长起来的张志民后来却成了山水画家，并自号为张大石头。张志民的从艺之路并不复杂，1979年毕业于山东艺术学校，1983年毕业于山东艺术学院，并留校任教。在求学的这些年代里，他接受了由西学发展而来的全面的美术教育，既打下了坚实的西画基础，也具有了一定的中国传统绘画修养。对山水画的专心致志使其于1985年负笈南下杭州，深造于中国美术学院山水画高研班，受业于陆俨少、童中焘、卓鹤君诸先生。此时正是“八五美术新潮”之际，中国美术学院既有浓厚的传统，又有新思潮的冲击，在这里张志民不但打下了扎实的传统基础，同时又接受了新思潮的影响。有评论说张志民在陆俨少那里得到的启示在于：一是传统，他的每一笔都是传统，他的艺术风格是传统的延续和拓展，他的艺术符号是传统山水绘画符号的再变；二是他的艺术一方面具有艺术高度，另一方面这种高度又是非常理性的，他向来不追求无法之法的境界，他所谓的法是由用笔

坐看云起——在悉尼

产生的，他的笔尖、笔腹、笔根皆有妙用，他用小毛笔坐着画画，用沙笔勾水纹，却水汽淋漓，他整个绘画过程就是行为的艺术，他的画极其沉静，法度俨然，一派高妙静雅气象；三是他讲究法度但并不保守，对大石头绘画中的生发性的艺术因素是肯定的，他认为应该是保持的。但是张志民并没有亦步亦趋于陆师，成为小陆俨少，而是从中国山水画的水墨精神出发，淡化陆俨少先生的明丽，从深厚的中国传统中，尤其是从石涛、黄宾虹、傅抱石、潘天寿那里汲取营养，化淡为浓，由浅而深，由色彩而黑白，逐渐形成“黑厚”的面貌。在中国美术学院的学习使张志民的画有了大的转变，“满纸烟云得于南国氤氲之气，笔墨雄健可称再造我心。”张志民很喜欢石涛、黄宾虹、傅抱石、潘天寿的画，对他们做过很深的研究，石涛笔法的纵横恣意，无法而法；黄宾虹的浑厚华滋，笔墨氤氲；傅抱石的山水气质、诗、酒、才，水墨淋漓；潘天寿强

其骨的雄强霸悍，都给张志民很多启示。张志民雄强磅礴的山水画与他们有一定的渊源关系。直到最近，即2005年，张志民创作了《梦宾虹老人》系列山水画，他借用黄宾虹的笔墨法加以现代诠释来表现他与黄宾虹这位大师的心灵交流。学成归来后，张志民创作了大量作品，于1986年、1988年分别在济南、加拿大举办个人书画展。此后，张志民不断有新作产生，作品风格也愈来愈明显，愈来愈成熟。

从1986年到1996年，这10年间，张志民经历了诸多世事的变迁与磨难，但是不管世事如何沧桑，张志民一直固守着他心中的那份理想，不曾停止过对艺术的执著与热爱，并且艺术成果累累：1989年山东美术出版社为其编辑出版了《张志民山水画集》；1993年《路遥遥》入选全国首届中国画展，《夕阳图》入选全国中国山水画展，获优秀奖；1999年由中国画报社编辑出版了《中国当代艺术家画库·张大石头画集》，《将军出山》入选全国第八届美展；1995年《铁道游

签到——访问韩国檀国大学

击队》(合作)入选全国纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利50周年全国美展，获银奖，并获山东省一等奖；1996年日本水墨家协会邀请其出访日

本进行学术交流。俗话说“十年磨一剑”，从1986年至1996年，正好10年的时间，张志民经过不懈的探索终于形成了他独特的绘画风格，这种风格的形成当以1995年、1996年创作的《山水赋》系列、《黄昏无言》系列、《问道图》等为标志。而1997年创作的《张大石头入境山水》系列，则是这种极具文人笔墨情怀风格的完美体现。这期间，张志民因工作能力强，成绩突出，被评为全国优秀教师，成为中国美术家协会理事、山东美术家协会常务副主席、山东画院高级画师、山东省高等院校书画家协会秘书长，任山东艺术学院副教授、美术系总支书记、副主任。短短十几年的时间，张志民不但成为了一位优秀的艺术家，而且历练成了一位出色的领导者。能使二者兼得并有突出成就者是非有智慧、有能力、有责任心者所不能完成的。

从1998年后，张志民先后担任山东艺术学院副院长、山东艺术学院院长、山东省文联副主席，并成为硕士研究生导师。从《张大石头入境山水》系列到《生灵与大自然》系列再到《江声不尽·丘壑无言》系列，张志民完成了从传统文人情怀到现代崇高美的转化，进而进入大化状态——大气魄、大境界、大气象。1998年，作品《丘壑无言》入选“98国际美术年中国山水画·油画风景对比展”；2000年在中国美术馆领衔组办“齐风山东山水画六人展”；山水作品“获联合国55周年世界和平美展”金奖，并被联合国教科文组织授予“世界教育者”大奖。2001年《将军出山》获“中国共产党建党80周年美展”大奖，并获山东省特等奖；2002年作品《风雨孔府》参加“世界文化遗产在中国”大型画展，两件作品被中国国家博物馆收

藏；2003年作品《逐日》、《治水》等参加“东方之韵”大型画展；2004年初，应邀赴澳大利亚举办中国画展。先后出版了《中国画精品集·张志民》、《山水小品研究》、《中国山水画名家丛谱·张志民山水小品》、《张志民画集》、《丘壑无言》画集、《名家名画·张志民》等，全国众多艺术报刊撰文刊登作品介绍张志民其人其画，各种重要艺术活动、研讨会纷纷邀请他出席，张志民一时名噪大江南北。但张志民对此却很平淡，他认为画家画好画就像农民种好地一样，是他的本分，而能做到随意则是他最大的圆满。张志民的为政与他的作画一样不拘成法，大胆改革，锐意创新，山东艺术学院在其领导之下不断焕发出新的光彩。而他也因政务繁多而不停操劳，但他从未懈怠过工作。除了强烈的责任心外，张志民认为为官、为师、为艺都是生活中不可缺少的部分，那是一种体验、一份阅历，而这些都可以化作一种境界进入到他绘画的境界中去。他说他的艺术来源于对生活的发现，对生活的体验，当然这种发现和体验是立足于大境界的高度之上的。他说：“艺术的发现如同禅宗中的顿悟，需要苦苦修行，需要千百次碰壁，需要行万里路、读万卷书，需要心诚，需要善良，需要奉献，需要热爱生活。”

二、齐鲁文化浸润下的独特人格

“接触张志民其人，或不见其人，只看他的照片，你会得出这样一个印象：志民者，憨态中透着几分机智，天真中含着几分老辣，放达中兼有几分矜持，狂

山水系列之一（右）

狷中并存几分谦卑，散淡中伴随几分奇崛……倘若概括为一句话，那便是‘具大家气象’。”大凡人所具有的某种气象，一方面是由天生的资质所决定，另一方面则是后天修养所成。张志民是齐鲁大地上生长起来的艺术家，鲁北平原人的朴实诚信养育了他最初的性格，而后随着人生的不断历练，他身上集结了齐鲁文化的最优秀品质。齐鲁文化曾是中国文化的重要源头，经过两千多年的发展交流，今天的齐鲁人文内涵也许让人感到有些朦胧，但它的立本保民、仁爱诚信、崇尚礼义德义、务实开放、奋发自强、朴实雄浑、吃苦耐劳、儒道文化的积淀、“天人合一”的理想等早已融入了山东人的血液中，张志民身上所具有的这种“大家气象”便是齐鲁文化的典型显现。张志民为人正直豪爽，胸怀广大，率真而诙谐，好交朋友，待人真诚热情，凡与他交往的人无不为其豪放热情的性格所感染。他喜欢古战场的悲壮苍凉、金戈铁马叱咤风云的雄功伟业、仗剑走天涯除暴安良的侠客行……所以他喜欢用战争的术语来形容他的画，他的作品中有《布阵图》、《侠客图》以及浩大战场的影子。在艺术上，张志民喜欢“大”，以“大”为美。这源于他的性格和他所崇尚的“天行健，君子当自强不息”的大儒精神和“鲲鹏展翅逍遥游”的大道精神。所以他的画“启人高志，发人浩气，有雷霆风云之奇变，有烟云日月之伟观，

有山神海灵之呐喊……”充满了雄强博大奇幻的气象。张志民是有责任心的艺术家。他以“本”之责，立身行事，在艺术上，他不投机取巧，不沽名钓誉，而以“本真”之心对待艺术，率性尽情而为，所以他的画能每幅皆异，能攫其神夺其魄，在现今画坛日趋商品化的时代，张志民能“出淤泥而不染”是出于对艺术的真爱和责任。他说：“有思想的水墨画家，不应该只关注于‘一草一木、一水一石’的自然景观，也不应该只留恋于‘闲云野鹤’、‘悲秋’、‘独吟’的文人情结。新时代，需要艺术家的独特思维，需要艺术家一种超越地域、民族和国界的艺术思考，一种更为广阔、更加远大、更高层次的艺术思考。需要艺术家的心声、良心和正义感、社会责任感。”艺术是人类精神的最高体现，一个真正的艺术家必须必然是具有艺术责任感的。在为师上，他重道守业、恳恳勤勤、为人师表、谆谆善诱、因材施教、灵活多变、关爱学生，被评为全国优秀教师，但他常常自责，责怪自己太忙，与学生在一起的时间太少。在为官上，他光明磊落，不蝇营狗苟、恪尽职责、锐意改革、务实创新，如他作画一般情真意切，决不会“做一天和尚撞一天钟”，时时处处为山东艺术学院的未来发展着想。他常说：“我们这一页就要翻过去了，未来是你们年轻人的，但我们必须培养好接班人，从现在就得做起。”因此，他努力扩大校区建设，积极推进人事制度改革，大力加强学科建设、师资建设、学术梯队建设，积极为广大师生打造深造学习的机会等等，一系列大胆的举措为山东艺术学院的未来发展铺设了广阔的道路。

张志民是个思维敏捷、自由开放、视野广阔、不拘于常法的人。他爱好广泛，亦文亦武，于儒于道于佛他都涉猎。在艺术上，他兼容并蓄，超越地域、民族、国界和艺术种类进行艺术思考，把人生、社会、工作都与艺术联系在一起，看做一种艺术的状态，所以他的画既有深厚的传统，又有现代艺术的语言，更有玄之又玄、说不清道不明的鬼魅、混沌、浩博、繁复、广袤……无法简单地用某种形式主义语言来界定它。在为政举措上他亦能做到广开言路，锐意改革，与俄罗斯、新加坡、韩国、澳大利亚的联合办学便是一例。

由于强烈的责任心，张志民是积极入世的，但他能做到不为世事所碍。他说“君子事来则动，事去则安”。在出入之间，他来去自由，他说：“自然界真美，每一块石头，每一株树木，甚至几棵小草，几片土坡，都别有情致，三月的花丛、五月的麦田、八月的行云，无处不是诗，无处不是画。假若你没时间到名山大川去游览，只要你能略微注意一下你的身边，抬头看看向你跳跃的树叶，看看午后太阳挂在树枝上的笑脸，看看流淌的小溪，看看布阵的云彩，看看繁忙的人群，看看繁华的闹市，你一定会有艺术‘发现’，因为你是一个画家。”怀揣这样一颗热爱自然、时时发现美的艺术之心，人怎能不超然？超然处世是张志民执著性格的另一面，这种超然与他天生豁达的性格有关，与他喜欢的禅道有关，更是齐鲁文化“天人合一”思想的表现。所以张志民能做到“心与物”，以一管之笔，在一尺半幅间拟写太虚之体，尽显天地造化之玄机。

三、笔驰墨涌 真气浩然

对一位正值年富力强、处于创作旺盛期的画家作定格的评价或仅从某一点来评说都难免失于偏颇。那么，最保险的评论方法应是立足于其不同时期作品的基础之上，因为艺术作品最能反映艺术家的人格蕴涵和艺术追求。那就让我们顺着张志民不同时期的作品特点来探寻他的心路历程和艺术风格的演变过程吧！张志民早期的作品有很多是属于关注社会现实、弘扬社会主义主题、富有社会责任感一类的人世之作，如《路遥遥》、《将军出山》、《铁道游击队》等等。“这个时期创作的都是富有正义的、真诚的、无伪的‘心声也’的作品，属入世精神一系。”这些作品大都黑密厚重、气势宏大、场面壮观、主题性强，表达了作者希望积极为社会做贡献的心声；也体现了他金戈铁马，叱咤风云，建功立业的将军、侠客的情怀理想。张志民此时的其他山水作品或小品画已具备了黑厚、水墨淋漓、笔势迅疾的特点，但无论在构图结体上还是用笔用墨上都具有明显传统程式的痕迹，如《山水与狗系列》(1985年)、《江湖夜雨》(1989年)、《简笔山水》(1989年)、《晚晴》(1993年)等等。1995年、1996年期间，张志民山水画的独特风格更加明显，趋于成熟，如《深山论道》(1995年)、《山水赋图》系列(1996年)、《黄昏无言》系列(1996年)、《问道图》(1996年)等，这些作品所吐露的各种信息都已表明张志民山水画独特风格的真正形成：笔墨痛快淋漓，一气呵成，画幅的结构更准确地说是通过一股猛烈的气息凝结在一起，画面

友谊长存——与韩国又松大
学校长签署备忘录（上）
用餐——在韩国（下）

上的点线、墨块亦山亦水、亦草亦木，没有明确的界定，浑浑蒙蒙地被一股气息集结在一起，演奏着天地自然的撼人乐章。张志民在1996年创作的《问道图》、《天道永恒》中有这样的题画：“天道永叵，人道多变，人必应变。适恒方顺天意，若持一不变便成死局，若变而忘恒亦致迷途，然恒变二字又蕴含万

机。”这段“恒变”的文字，非常明白地表达了张志民在风格变革期对“变与不变”、“取与舍”的思考。1997年，《张大石头入境山水》系列的出现，则是张志民画风的进一步升华，并达到炉火纯青的地步。无论大品、小品都气韵生动、生机盎然，或笔走龙蛇似有雷霆万钧之势，抑或清寒高古似流水低吟，或时空倒错、神

秘幽深，或泼墨淋漓、惊涛拍岸。笔墨语言个性化极强，借用许多现代艺术的构成要素，画面却极具文人的情怀。评论者常把张志民的这组“入境”系列，同他所具有的老庄思想联系在一起。不错，这组作品确实达到了物我相融、美善统一的艺术境界。但它并不是一味静穆地消融于自然“欲辩而忘言”，那些迅疾的点线分明涌动的是勃勃的生机和压抑不住的激情，那排山倒海的气势有时甚至是剑拔弩张，不再是传统的温文尔雅，也不是“小文人”的浅吟低唱，更不是草莽之人的狂喊乱叫。因此，这组作品一如作者复合的性格而具有多重性，它既有道家的超然出世，更蕴含了儒家的“天行健，君子当自强不息”的浩然奋发之气。《张大石头入境山水》中有题画诗亦可证明这一点，如“风来疏竹，风过而竹不留声；雁过寒潭，雁去而潭不存影。故君子事来而心始现，事去而心即空。”再如，“大夫在世应文就武，待时而动，不能与草木同腐。”一个完完全全把自己消泯于自然中的人是不会有如此慨言的。另外，张志民的这组“入境”系列已显出了《生灵与大自然》等系列山水画的端倪：分割画面的无端由线段、横空出世的墨块、整齐排列的山峰、渐渐远去的光影……都预示着某种新形式的出现。

1998年后，张志民创作了《大禹受命》、《夸父逐日》、《丘壑无言》、《生灵与大自然》等系列山水画。这些作品源于作者对人与大自然关系的思考。大自然就像一位充满魅力而又神秘莫测的母亲，它孕育着万物的同时又毁灭着一切，生与死都含于其中。它一面是和风煦日、碧波荡漾、鸟语花香，一面却黑风恶煞、浊浪滔天、洪水猛兽。它有四季变化，春山如笑，夏山