

长风 (局部) 2005 纸本
97cm × 186cm

封面画：乾坤一牛 (局部) 2005 年

中国画家艺术研究 · 张景成水墨艺术

图书在版编目 (CIP) 数据

张景成水墨艺术 / 张景成主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.6

(中国画家艺术研究. 第3辑)

ISBN 7-80526-608-5

I. 张... II. 张... III. 水墨画—艺术

IV. 张—作品集—现代 I97.122.108

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042815 号

主 编 张景成

责任编辑 陈高潮

装帧设计 林 蔚

出版 北京工艺美术出版社

(北京市惠城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8

印张 3.5

印数 1—3000

版次 2006 年 6 月第 1 版

印次 2006 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-608-5/J · 466

全套 10 册定价: 本册定价 元

30 元

ISBN 7-80526-608-5

9 787805 266084 >

中国书画名家艺术研究

主编 贾德江

中国
画
名
家
艺
术
研
究

张录成 水墨艺术

来自天山山麓的军旅画家张录成，有一段以马为伴、与牛为友的人生经历。十多年的风餐露宿，使他对这些天山戈壁的精灵们有一种特殊的感情。“画为心迹”张录成情有独钟地把手中的画笔对准了这些通人性的朋友和伙伴。值得称道的是，他画牛、画马、画骆驼，没有拘泥于传统的笔线加墨韵的表现方法，也没有停留在“写生状态”下只注重它们的物理特征，而是从新潮艺术和多元语境中汲取了精神营养，将自己的绘画一步步从写生状态推向简括、单纯、半抽象的语境。

在张录成的作品里，对象本身的质感与视觉真实程度不再占据首位，图像的说明性被心理化的符号所代替。画家突出的是曾经有过的印象和感觉，是净化了各种多余物质性因素而仅仅与他的独特感受相联系的东西。这就是势与力，即这些动物在草原上奔驰、跳跃、格斗、觅食所显示生命力的动势与力量感。换言之，他画出的并非他看见的，而是他感到的，与自己生命感觉共鸣共生的东西。

从笔墨技巧看，张录成不要浓淡或弱化浓淡，有时无以焦墨刻画对象。这一尝试的危险性在于，它有可能失掉宣纸的特殊韵味，大大削弱和传统的联系，而张录成是在掌握了墨韵层次和技巧之后而转向相对极端，进行的恰是一种高品位的探索，而且这也是他追求力量和气势的美学目标所需要的。墨韵过分多姿，易于阴柔秀美，大块黑白及单纯的色调，更近于刚阳豪劲。他正在尝试在绘画中注入更多的直觉性——诸如生命体验一类带点哲理意味的东西，这需要相应特殊的笔墨与形式结构，而不是传统性很强的墨的与笔线规范。

张录成的作品热烈奔放、激情雄强，有一种返璞归真的野趣和难以名状的精神上的震撼性。他的创作富有现代艺术精神，他把抽象与具象相结合，象征与意象在冥构中相联姻，不因追求现代性而沉湎于民族性，也不因弘扬了民族性而淹没了创作个性。他是传统文化沃土中培育出来的一朵异香异味的野花。

著名花鸟画家 张录成 简介

- 1958年生于甘肃酒泉，北京大学艺术系研究生，中国美术家协会会员，新疆军区政治部专业画家，中国文化研究会发展研究中心研究员。
- 1994年新疆卫视曾摄制张录成《画牛写人生》专题片。1998年应中国画研究院之邀，在中国画研究院展览馆举办个展，同年12月初受中央电视台台台之邀访说艺术与人生，12月底在北京电视台“97年春节晚会”上挥毫泼墨。
- 1997年在深圳艺术家画廊、东莞、惠州分别举办个人画展；1998年张录成作品研讨会在北京中国画研究院举行，刘勃舒先生等学者教授和领队有定首长给予高度评价，中央电视台、《人民日报》、新华社等全国30多家重要媒体予以采访报道。
- 2000年初创作《国香图》赴黄河、长江两岸写生考察文化。2001年底《新疆日报》、《新疆经济报》以《张录成与中国文化》为专题全面介绍创作《国香图》活动情况，多幅作品被毛主席纪念馆、人民大会堂、中南海以及爱宝斋和国外美术馆、画廊收藏。
- 2004年以来，《战马》、《高原的云》、《奔马图》、《天山奔马》等多幅作品在中国美术家协会举办的全国中国画大展上多次获奖，《友作图》获中国电影百年书画大展一等奖。
- 出版有《张录成画集》等。

天山神韵 牛马精神 ——张录成的水墨画

· 邵大箴 ·

绘画创作当然需要技巧，没有基本的造型功力和构思本领，不成其为画。但对绘画作者来说，同样重要甚至更重要的是生活感受，缺少真正的感受而徒有技巧，绘画作品只能是无病呻吟。张录成这位新疆军区政治部的美术创作员，从美术学院毕业后就来到天山山麓的昭苏大草原。十数年的风霜雨露，张录成以马为伴，与牛为友，天山戈壁的精灵呼唤，茫茫草原的震撼，使画家的笔，产生了不同异域的感受，而格外倾惜于生活在天山草原戈壁那些动物精灵身上。他画牛、画马、画骆驼，与其说是出于他青少年时代的熟悉和喜爱，毋宁说是由于他在边城天地中所得到的熏陶和感染。因此，二十多年来，他创作了大量描绘这些动物的作品，在北京、深圳等地多次举办个展，展示他为牛马塑造的艺术形象，受到画界和群众的关注与好评。

牛是人类最好的朋友，最忠实的伙伴，我国画史上有不少描绘牛的杰作。20世纪以来，李可染、吴作人等绘画大家笔下耕牛和耕牛的形象，在群众中广为流传，有很大的影响。张录成细心研究历代大师的作品，他知道，他必须根据自己独到的观察，独特的感受和独有的技法去为牛画像，才能有自己独特的个性风格。他凭着在昭苏草原的有利条件，认真观察和体验牛的习惯和动作，并用速写做记录。他不仅长期在塞外画“草原黄牛”，而且还用两年多时间到南方

博杨达峰下(局部)，2000年，纸本

去观察和画水牛。对西北、东南黄牛，水牛的生活习性都有较为深入的了解。作为牲畜，牛有“牛性”，牛性中有通人性的地方，人和牛有感情的交流。人在与牛的交往中，在接触牛的性格、行为和动作之中，能悟到不少生活哲理，能对自身的思想和行为起一些反省和启示的作用，这就是历史上许多艺术家把目光投向牛的原因，因此，艺术家描绘牛，既要熟练地掌握它的外形和体态特征，更要写出牛的性格——通人性的性格。从这个意义上说，艺术家是以“拟人化”的方法来画牛。他们通过驯服牛的力量、温顺、坚韧和强悍这些品质，给人以鼓舞、激励和启发。正是因为有此有明确的认识，张录成在掌握了牛的基本造型结构之后，不拘泥于外表的形似，而在神似上下功夫，着力于表现牛的精神和品德。同时，他力图突破前人的表现模式，在语言上有所创新，有所突破。为此，他读书、练书法，领悟水墨艺术奥妙，提高各方面的修养。他更勤于实践，画大量速写，应该说他的艺术是厚积薄发的，并将越来越被人们所认识。

张录成采用水墨大写意方法作画，能大能小，奇诡小画，画群牛图，也画单头或几头牛。他笔下的牛有时在默默地沉思，有时在草地悠闲地漫步（如《春梦》），有时在欢快地奔跑（如《下山牛》），有时在扶锄地争斗（如《祝雄图》）……为庆祝香港回归，他别出心裁地采用写实、写意和象征相结合的手法，创作《丁丑回归图》（长4米、高1.98米）；他的《博格达峰下牧歌》，描绘骑在牛背上的女性放牧人在生机勃勃地指挥牛群的流动，画面极富动感。张录成在落笔时，首先强调画面的总体气势，这既符合大写意水墨的创作原理，也与他选择的题材相吻合，当然更与他的个性有关。他长期生活在人西北，培养成狂放、豪迈的性格。他的画或用泼墨构成，或用焦墨被破擦、大胆落笔，一气呵成，有大的整体效果；同时，他细心收拾画面，注意在笔墨的浓淡虚实中对物象的造型和神韵有所强调。他从传统艺术特别从唐代草原石人雕塑粗犷、豪放的艺术风格中吸收营养，运用粗放、质朴而富有流动感的线条，造成韵律感和节奏感。他用笔自由，用墨泼辣，善于运用对比法和衬托法，画面上常用黑白灰对比，有时用墨色调和淡彩，也有时以单纯的色彩（如红色）作为背景，来陪衬和突出墨色浓重的牛的轮廓。可以说，张录成的牛以“大”、“重”、“厚”、“放”为其主要特点，形成了自己的绘画风格。

在热衷于画牛的同时，张录成也不时地创作以马和骆驼为题材的水墨画。他的大幅构图《汗血印象》、《汗血舞春风》、《天马行空图》、《雪山神骏》、《塔克拉玛干野驼》以及一些小幅《奔马图》，和他的描写牛的作品一样，采用的是意象造型，绘画语言含蓄而有力，具有自己的独特的艺术语言和表现形式，有着很强的艺术感染力。

张录成 2000年 纸本 97cm x 182cm

汗血印象之二（局部） 2005年 纸本

张录成水墨艺术

张录成懂得，画天画地画阔，一位艺术家即使集毕生精力以牛为题材进行创作，也有无数课题需要认真探索。已经在描绘牛的形象方面取得成果的他，一定会在此基础上，继续积累生活经验和提高修养，领会和遵循创作规律，为社会奉献更多更好的作品。

牧归 2000年 纸本 97cm x 182cm

春原

2005年 纸本

240cm × 120cm

“看山不似山。看水不似水”
这虽不是道家修身的最高境界，
禅理的灵光已使我悟到画境达到
的高度。万物不同性而同理，画
理也如此，相信同理的目光是一
致的。

阵云

2005年 纸本
120cm × 120cm

张成成大写意在追迹时即浮悠肆，墨海翻腾，设色时寸池不暇，吴光不昧。如寒东坡所云：“始知真意在惜微。”

塔克拉玛干野蛇

2004 年 纸本

210cm × 500cm

张其成
画

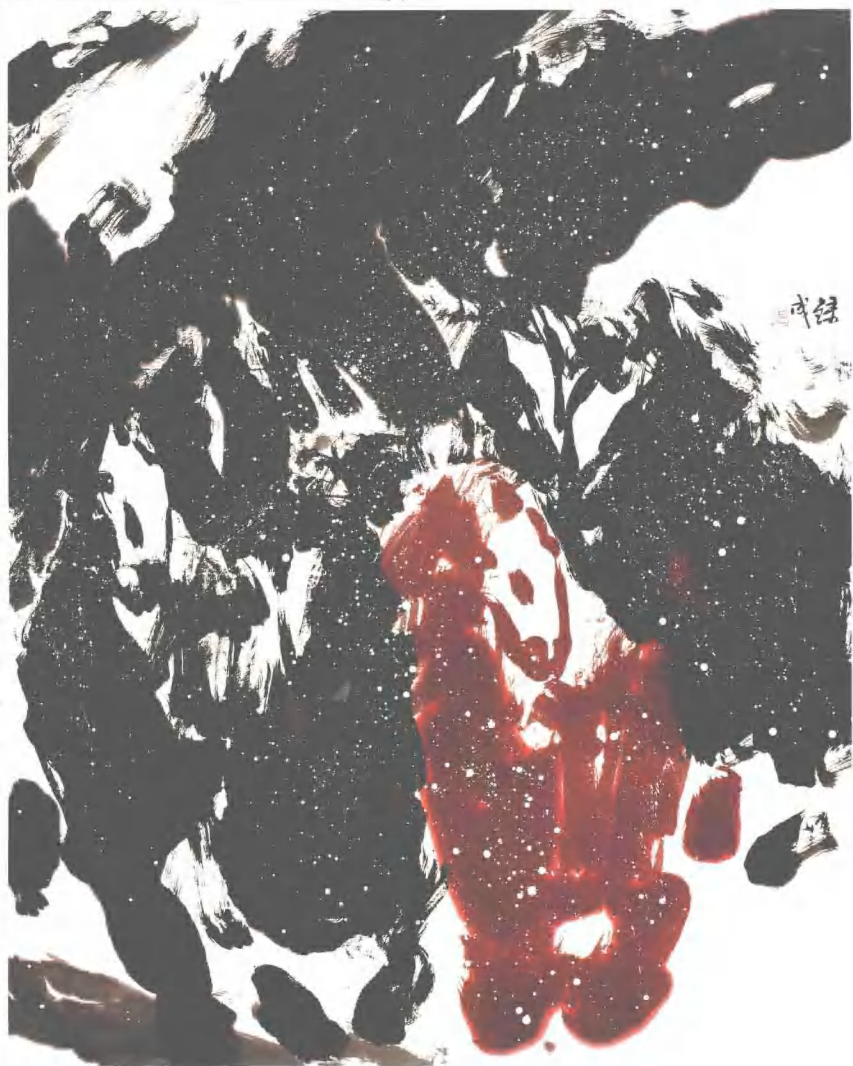
张其成水墨艺术

07

塔克拉玛干生存的野骆驼，是世界上唯一存活的野生真驼种，它们和大熊猫一样珍贵。由于它们长期生活在风沙弥漫的塔克拉玛干沙漠深处，在极其恶劣的环境中练就了特有的生存本领。它们和家驼比较起来，其生性诡秘，跑动灵活飘逸，人们很难在近前观看它们，只有用望远镜才能看到它们活动的全貌。要表现其充满野味的神态和

飘逸洒脱、奔跑如飞的形态是十分困难的。在无数次的笔墨尝试失败之后，偶用前墨枯笔获得数满意的效果。

此幅作品看似无法度，实际上是精心至秘的必然，采用横向式构图，表现出野骆驼的高大威猛，顶天立地。实际上浩瀚的沙漠里，由于他们的存在才有美丽和神奇。

霸主

2005年 纸本
120cm x 120cm

群马中头马的地位崇高，是马群中的皇帝，担负着马群的安危、康泰的平安。但它经常受到挑战，在皇帝宝座上最多能坐上一二年就被新的头马所取代。

走在最前面的母马是皇后，它除了引路之外，

要让其他马知道，它的位置不可取代，走在最后面的母马地位低下，担负照顾小马驹的任务。

在横扫千军的笔势中，枣红色雌马微妙的神态和旁边的雄马产生强烈对比，使画面更加生动有趣。

草原精灵

2005年 纸本
120cm × 240cm

新疆普氏野马完全放归自然中生存已有四年多时间，跟踪观察得知，野马目前的生存状况还不理想。主要是野马还没有找到和大自然相结合的最佳方式。比如夏天在草原采食，寒冷的冬天到地表温度较热的沙漠生息。

我们有理由相信，自然之法则会使野马恢复往日的勃勃雄风。想到此，一挥而就，野马乎！

汗血印象之二
2005年 纸本
140cm × 360cm

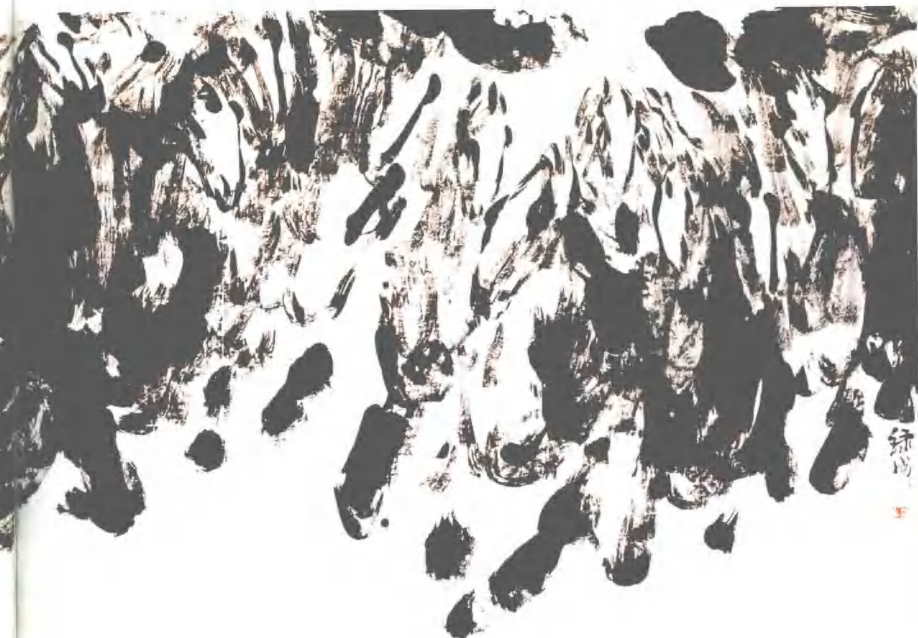

观其群马只觉其阵势撼人，
就在画群马时尽量抛开物象，抽
出其极具特征的意象效应与魅力，
使其画面更具震撼力，令人兴奋，
令人激动。

汗血印象之一
2004年 纸本
140cm x 365cm

想那汉唐雄风的辉煌，定是那恍如出世排山倒海般的汗血王驹谱写了篇章。此幅作品立意于斯，定是意象不凡。

云卷云舒

2005年 纸本

120cm × 120cm

据史料记载，世界上的野马早在六千万年前就成群结队奔跑在草原上，这时期的野马因奔跑而成为草原上的主人，经过很长一段时间后，野马

才开始减少，可见野马自古以来就以善跑著称。

为了表现群马的降势，用不同形状的留白，产生动势，使画面大开大合，气势磅礴。

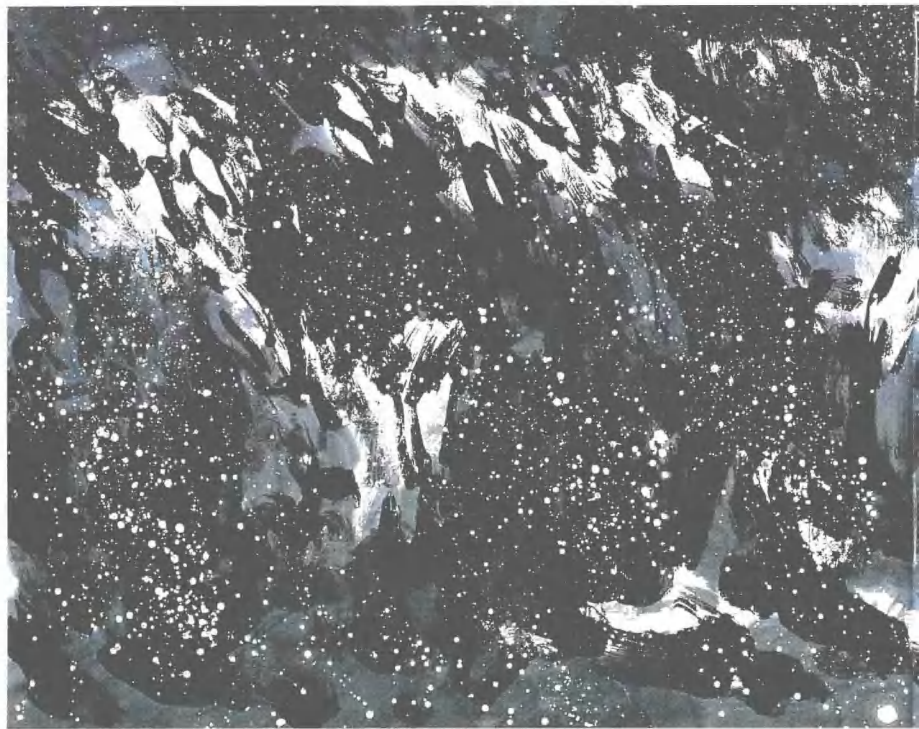
巴东田 2000年 纸本 97cm x 188cm

八骏图 2005年 纸本 120cm x 240cm

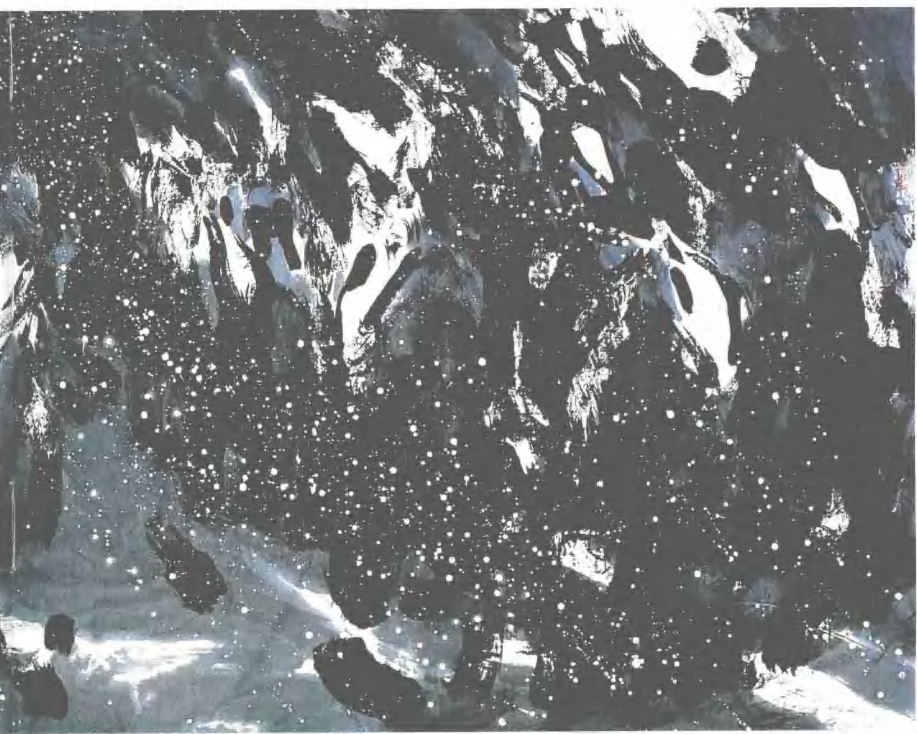
博格达峰 2004年 纸本 97cm x 188cm

天马行空图

2005年 纸本

140cm x 360cm

去年夏天，我从草原来到大海边画画，每当看到茫茫的大海，思想的野马不知不觉就神驰在茫茫的草原上。特别到了夜晚，窗外明亮的月光总是那样吸引我，牵动我，每每夜深之时，我总是披衣下床，在海边仰望那深邃的苍穹，不禁浮想联翩。汉武帝的《天马赋》又在我心中激荡，在布满银光的天幕上仿佛一群神马在遨游，飞细而来，它们的神采是那样的豪放，那样的超群不凡。这不正是我要画的《天马行空图》吗？我真是欣喜若狂，在丈

二大宣纸上龙飞凤舞起来，说来也奇怪，这张画画得竟如此有新意。

写意画重在立意，要有深邃的意境，重在用笔，用墨不同凡响，不是为了笔墨而笔墨，而是笔墨要内容为内容服务。

《天马行空图》采用高度浪漫的意象造型，奔放洒脱的笔墨和现代构成的要素而写成，从而达到形式和内容的高度统一，使美丽的画面带给你无尽的遐想。

牛年大吉 岁次己丑 二月 初八 日 田 有 耕 谓 天 远 心 勤 酬 健 喜

五牛图 2005 年 纸本 67cm × 147cm

芭蕉图 2000 年 纸本 97cm × 180cm

争雄 2000 年 纸本 96cm × 180cm