

33
人間の
まこと

『水墨缘』艺术工作室重点推荐画家

张渭人画集

■ 主编 施建东

图书在版编目(CIP)数据

张渭人画集 / 张渭人绘 — 上海：上海人民美术出版社，
2007

ISBN 978-7-5322-5265-7

I. 张... II. 张... III. 水墨画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 042738 号

张渭人画集

主 编：施建东

策 划：上海莫凡文化传播有限公司

绘 画：张渭人

责任编辑：范奕彬

出版发行：上海人民美术出版社

地 址：长乐路672弄33号

印 刷：上海宝山杨中印刷厂

开 本：889×1194 毫米 1/8开

印 张：11

版 次：2007年4月第1版 第1次印刷

印 数：0001—1000

ISBN 978-7-5322-5265-7

定价：118.00 元

张渭人简历

1951年12月生，浙江宁波人，毕业于上海大学美术学院现代水墨专业研究生课程班。
高级美术师，中国美术家协会会员，上海市美术家协会会员，上海香山画院画师，水墨缘艺术工作室画家。

主要学术活动：

- 1980年 《点滴捐公》参加上海、哈尔滨、天津三省市青年画展
- 1993年 《板桥得兰》参加上海、浙江、江苏三省市人物画展
- 1994年 《兰风》参加第八届全国美展上海地区作品展
- 1997年 《醉酒图》参加中国艺术大展-当代水墨画展，并被上海书画出版社收藏
- 1999年 《为了上海的千家万户》参加“时代风采”上海市美术作品展
- 1999年 《瓶花》参加庆澳门回归上海市美术作品展
- 2000年 《吐鲁番的老人》参加“走进西部”全国书画大展
- 2001年 《山村五老图》参加第十届“江南之春”美术作品展，获二等奖
- 2001年 《焊接人生》参加庆祝中国共产党建党80周年上海美展
- 2001年 《夏日斑斓》参加新世纪全国中国画、书法精品展
- 2001年 《画室三月》参加2001年上海美术大展
- 2002年 《相聚重阳》参加纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展
- 2003年 《回归》参加上海市第十一届“江南之春”美术作品展，获二等奖
- 2004年 《山村夕阳红》参加第十届全国美展上海地区作品展
- 2004年 《倪社区里的老头》参加第二届全国中国人物画展
- 2004年 参加上海美协举办的2004海平线绘画·雕塑联展
- 2005年 参加自由的情怀——上海当代八家作品展
- 2005年 《小憩图》参加第五届全国体育美展，获优秀奖，并被中国体育博物馆收藏
- 2005年 《金秋欢语》参加全国首届写意画展，获优秀作品奖
- 2005年 《时尚派》参加2005年上海美术大展，获艺术大奖，并被上海美协收藏
- 2006年 《港区建设者》参加庆祝中国共产党建党85周年上海美展

序言（一）

张培础

说及中国画的创新意识，如以通常分类的山水、花鸟、人物来说，人物画无疑是列在首位的。具有悠久历史传统的中国画，历经千年沧桑，顺其自然地按表现的内容归纳形成这三大题材。但千百年前的山山水水和花花草草，似乎在造型及实体上与现在并无多少差别，山川、树木、花草、竹石，一如以往。而唯有人物的内涵外观、发形、服饰、思想、气质及习惯动作等等都已改天换地了。

随着历史的进程，这种彻头彻尾的从内在到外观上的变化，逼迫着人物画家去思考、去探索，如何在追随时代脉搏的过程中，继承和发扬中国画的传统精神？

回顾近代中国人物画史，20世纪之前鲜有反映当代生活的人物画作品，即使是人物画名家也大都以表现古典内容为题材。20世纪三四十年代开始才有徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予等画家创作同时代的人物画作品，可谓凤毛麟角。

而真正繁荣的确实是新中国成立以来的半个多世纪。中国人物画的主流以反映现实社会生活为主要题材，无论是按现在的目光，还是按适应政治的需要来说，毕竟是打破了僵化的题材和乏味、单调的表现形式，开始走向内容和形式的多元化，而这种趋势是可喜可贺的。

时代的变迁，观念的转换，审美的提升，时刻触动着艺术家的神经。尽管你可以平心静气地以画画自娱自乐，画你的传统经典，历史人物，小桥流水。更有甚者跳开传统继承的脉络，跨入世界的“主流”，前卫地艺术地生活着。这本是个人化的倾向，但也总有一些艺术家在脚踏实地的一步一个脚印地探索着、关注着当代人物画的走向，思考着如何切入当代生活，如何融入传统笔墨，如何介入现代审美意识，这是一个严肃而又现实的艺术课题。而张渭人就是这样一位敢于面对现实而又勇于探索

实践的画家。

作为一个中年画家，张渭人的人生经历也可谓丰富，当过兵、做过工，画过连环画、西画，搞过插图，从七八十年代起就投身于中国画的研究实践，写意水墨人物画是他的爱好所长。二十多年来他勤于笔墨传统的修炼，谦于博取各家水墨之长，善于体悟艺术理念哲思，勇于探索创新的实践。在水墨人物画表现现实题材的课题中交出了漂亮的答卷。如《港区建设者》、《金秋欢语》、《流动的都市人》等等众多的作品……

渭人的画，洒脱，大气，善于大刀阔斧地用水用墨。灵动而有层次的墨块常常贯穿于画面，加强了变化，压住了阵脚，体现了稳重。强调人物的大的动态轮廓关系，大胆舍弃细微的结构描绘，甚至重要的面部敢于大笔横扫，让观众更关注整体的处理。加上略为变异的造型，看似凌乱却慎于思索的组合构成，传达了一种现代水墨观念的信息。

在一些人体写生作品中，他善于摆脱习作化的刻板单调，辅之以似是而非的道具、色块，并加以有机组合，使画面显得丰富灵动。即使是小品化的古代人物，他也不落俗套地呈现了现代意识，在形式处理上，注重夸张的造型和神态。这种笔墨和形式的洗炼，颇具海派神采。2005年上海美术大展艺术奖的荣誉，对他来说无疑是一种真正的肯定。

渭人在我们水墨缘工作室的画家中年龄较长。尽管他尊我为师并让我作序，但我以为我们之间更是相交几十年的画友、同道。在艺术上从不以年龄师生相分。“水墨缘”的“缘”字包容了太多的人生哲理，“水墨之缘”，“师生之缘”和“同道之缘”归结为“人生之缘”。这正是水墨缘工作室的宗旨和理念。

不言而喻，张渭人正是我们水墨缘工作室中一位重要的画家。

序言（二）

陈 琪

生活是艺术创作的源泉和根基，这一创作规律永远不会过时。社会生活是丰富多彩、多层次、多角度的。生活有直接的、也有间接的，有历史的、也有现实的，这些都会影响艺术家的创作情绪和过程。中国传统人物画经过20世纪将近百年的革新和发展，给我们留下很多可以借鉴学习的创作经验，特别是20世纪80年代以来，人物画原有的创作模式不复存在，全国上下形成了多元化的艺术创作格局。海上画家张渭人正是在全国人物画发展和转型时期涌现出来的人物画家。

初识张渭人是在2000年我到上海美协工作后，先读了他的一些参展作品，我感到他的作品有想法，有较好的造型和水墨表现能力，有自己的定位。从此我对张渭人的创作就比较关注。尔后，张渭人参加了美协的美术创作班，交流和沟通的机会多了，我觉得他是一位谦和的人，对艺术有一种执著的追求精神，平时言语不多，谈起艺术却有满腔热情。艺术家要具备常人所不具备的创造力、艺术特质和艺术品格，特别是人物画创作还需要有一定的造型能力，以及对生活的敏锐观察能力和艺术综合能力；在题材和艺术语言的选择上要有文化含量和思想智慧，这种智慧体现在对艺术个性语言的把握和锤炼上，体现在一种持之以恒、锲而不舍的探索精神上。美术创作是艺术家的个体劳动，同时作为一位成功的艺术家，他的作品无不蕴藏着历史的、文化的精神，蕴藏着时代烙印。

近几年来，张渭人在中国画创作道路上努力寻求自己的语言和定位，在更大的程度上找到了自己智慧的闪光点。他的创作一直以现实生活为主线，关注社会，关注老人的世界。这是一个艰难的选择，但他认定了方向就能走下去。在把握现实主义创作中如何找到自己的笔墨语言？作品既要表现思想内容，又要用大写意的笔墨表现水墨画的特质，从他近几年的一些作品中可以看出，他的探索无疑是成功的。他的《金秋欢语》、《唱不尽心中动人的歌》等作品，表现出在和谐社会中老人生存的空间和境遇，体现出老有所学，老有所乐，其乐融融的晚年生活，把老人的欢言笑语，从心底迸发出来。此外，他还创作了一批以现代青年人、造船工人、钢铁工人等为题材的表现时代生活强音的作品，这些以弘扬主旋律为主题的作品离今天的艺术市场比较远，张渭人能在喧嚣的叫卖声中耐得住寂寞，体现出一个艺术家对社会的责任。

题材的选择和定位只是一个方面，用什么样的形式来表现主题是另一方面，如何达到思想和艺术形式的完美结合，这是摆

在艺术家面前的需要长期探求的任务。这几年张渭人在传统水墨表现形式和现代审美情趣上做了很多的尝试，用水墨语言来表现当代人的生活情趣，使画面更有张力和表现力。作品《港区建设者》，以淋漓尽致的水墨变化烘托画面气氛，线条和墨块的对比，空白和黑色的对比，柔线和直线的对比等等，同时，画面上还使用了很多红、黄等原色，使画面有了现代感和厚重感。将传统的笔墨语言付诸一种现代气息，给予水墨一种活生生的生命的意义，较好地表现了上海港区建设者的精神面貌。《小区里的老头》整幅作品全是用水墨组合而成，人物脸部着墨不多而生动传神，人物的前后关系不是用前后空间光影来拉开距离，而是用画面的组合空间变化，浓墨、淡墨的对比表现出人物的空间感，整块的留白和大块的黑墨相对比，形成画面的节奏感。张渭人作品大多是以内容决定笔墨的形式，反过来形式也影响内容的表达。他的大写意，熟练地使用了积墨、破墨法，以墨与墨、墨与色相互之间的关联，来突出人物的形象和神态，在大写意人物画创作上找到了一条路子。

张渭人的主题性创作是大构架的。同时，他创作的一些以古代文人雅士为题材的小品，可以把玩，可以品味，这些作品无疑是作者释放心灵的一种方式。历史上的贤士文人，他们的诗文，他们的故事在作者的心中是如此遥远，而又是如此亲近，远的可感觉到他们生存时代的历史痕迹，近的可一起抚琴弄箫，醉卧山林。在一百个艺术家笔下，对古人的理解有一百种姿态。张渭人笔下的古人旷达疏放，一壶酒，一杯茶，几行诗，抚琴动觞。在疏淡的山野之间，或卧，或醉，或吟，或唱，酌酒中有几分苦涩，品茗中多几分关切，表现出文人士大夫几分入世，几分无奈的心态。他的小品创作，比起主题性作品情绪上似乎更放松、笔墨上更简练。如作品《米颠小像》、《醉酒图》表现出人物的一种心态，清者自清，浊者自浊的处世哲学，表现出壶中乾坤大，酒里天地宽的神情，这也是作者生活在大都市，面对现实人生的一种反思，也是对古代先贤一种根深蒂固的文人情怀、文人情结的一种寄托和反映。在创作这些小品的同时，他自己的心灵也得到了放松和满足。

在当下艺术多元化的语境下，张渭人的大写意水墨人物画能把握水墨画的独特品质，坚持自己的个性定位，不是人云亦云地去摹仿，而是用自己的思想和智慧对烦躁的画坛进行鉴别和疏理，把传统文化和现代时尚区别开来。张渭人的创作思路是清晰的，水墨画语言和品位是醇正的。祝愿他创作出更多更好的艺术作品奉献给社会。

金秋欢语 纸本水墨 尺寸: 160 X165cm
(入选全国首届写意画展, 获优秀作品奖)

时尚派 纸本水墨 尺寸：160 X165cm
(入选2005上海美术大展，获艺术奖)

倚窗的少女(人物写生) 纸本水墨 尺寸: 120X69cm

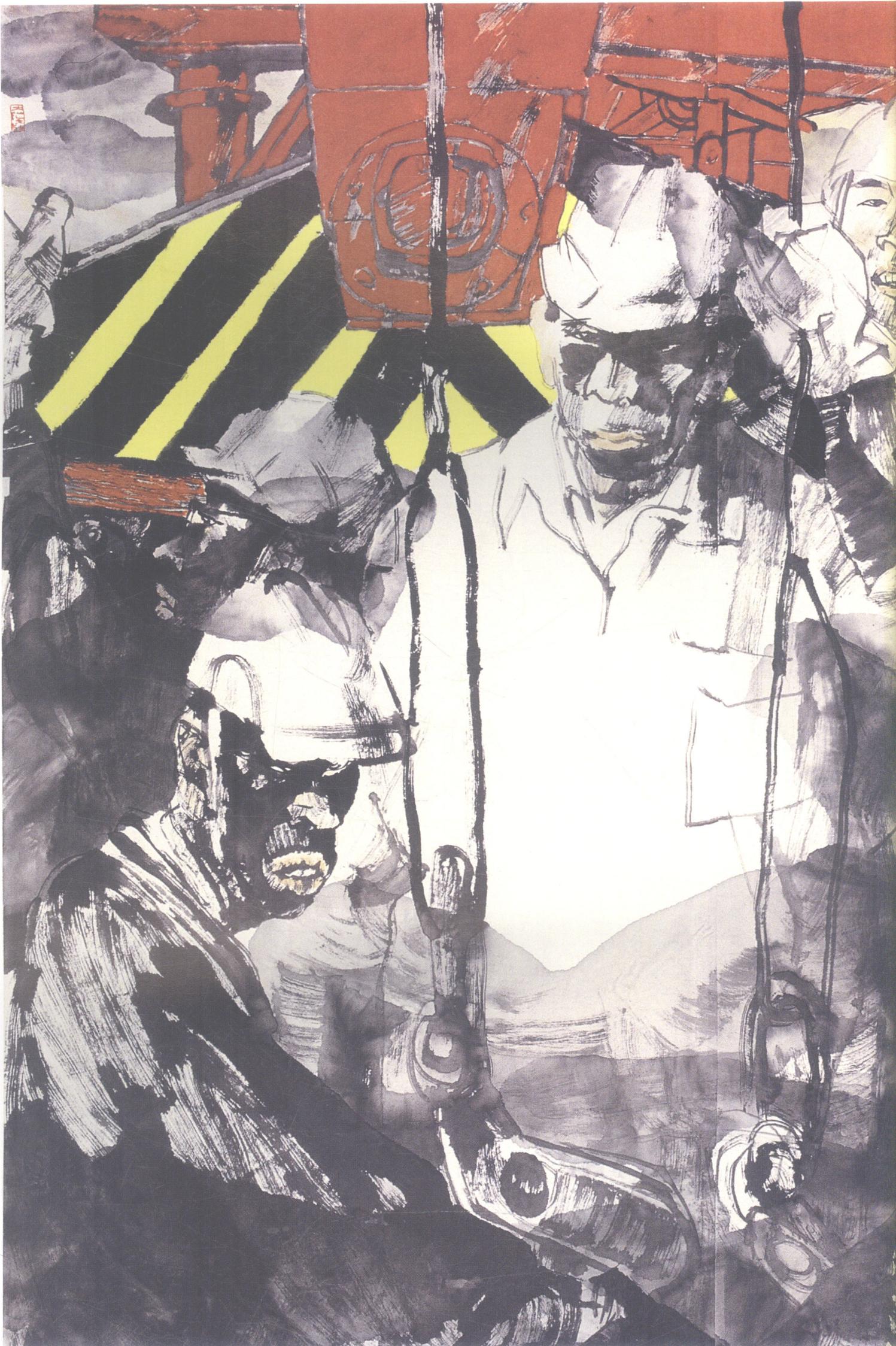
女人体写生 纸本水墨 尺寸: 120X69cm

流动的都市人(之一) 纸本水墨 尺寸: 165X90cm

流动的都市人(之二) 纸本水墨 尺寸: 165X90cm

港区建设者(写洋山深水港的建设工人)
纸本水墨 尺寸: 120X207cm

