

21 世纪
中国画坛名家艺术研究

21SHIJI
ZHONGGUO HUATAN MINGJIA
YISHU YANJIU

张瑞林

水墨小品

主编 / 贾德江

21 世纪中国画坛名家艺术研究
张瑞林水墨小品

21SHIJI ZHONGGUO HUATAN MINGJIA
YISHU YANJIU

[02]

艺术简历

[03-06]

心语独语

——读张瑞林水墨小品所想

贾德江

[03-64]

张瑞林作品

21 世纪中国画坛名家艺术研究
张瑞林水墨小品

21SHIJI ZHONGGUO HUATAN MINGJIA
YISHU YANJIU

[02]

艺术简历

[03-06]

心语独语

——读张瑞林水墨小品所想

贾德江

[03-64]

张瑞林作品

◎ 画家张瑞林近影

张瑞林艺术简介

- 1944年生，安徽省合肥市人。安徽省美术家协会会员，安徽指画研究院副院长。
- 资深美术编辑。曾任安徽《法制导刊》副总编辑。
- 创作彩色和黑白插图两千余幅，发表于多家报纸杂志。
- 创作连环画11本，由多家出版社出版发行。
- 作品曾参加第六届全国美展，多次参加全省美展。
- 出版专著《古代汉字黑白装饰画》，由全国新华书店发行。
- 中央电视台四频道曾以“语林趣话”栏目予以配图报道，持续一年之久。
- 近十年来，专攻水墨人物画与书法研究。

心画独语

——读张瑞林水墨小品所想

■ 贾德江 / 文

暮鼓晨钟岁岁除 70cm × 22cm 纸本 2003年

离开家乡近20年，见到老友张瑞林携他的画作来京造访，倍感亲切，相见如故。一时间，多少回忆涌上心头，说不完的陈年往事，叙不完的乡情友情。当然谈得更多的还是翰墨丹青，这大概是我们同道之人永远聊不完的话题。

在我的印象中，张瑞林早年精于黑白人物画，是连环画、插图的高手，画风多取西法，造型能力强，创作能力旺盛，且夙兴夜寐、勤奋刻苦，常见他的作品发表于多家报纸刊物，颇有影响。值得称道的是，有一阶段他专注于古汉字象形文字的研究，不仅出版了专著，还被中央电视台“语林趣话”栏目进行了长达一年的配图宣传。就这样，他做了古汉字意画的第一人，其厚重感实在令人刮目相看。

或许因为他在艺术上的成就和为人的坦荡端肃，后来被提升为一家省刊的副总编辑，一干就是近10年。他真正有时间拿起画笔，应该是从2004年离开领导岗位后开始的。他说，或许因为年将老至、大半生劳顿，近10年来他更愿意闭门谢客，独居一隅，读书、读史、读诗、读画、饮酒，享受酒酣耳热后舞笔弄墨的快乐。

出于友谊和信任，他不远千里带来了这些他在微醺状态下信笔挥毫的七八十幅作品，与我商榷出版事宜，我深为感动。由此，我有幸逐一拜读了他出版在本书中的精妙作品。令我惊讶的是，他的这些作品已完全舍弃了他所熟稔的西法，而是完全遵循传统文人画的写意精神和观念，出之以线条表现，泼墨点厝，略加皴染，勾线与水墨结合，水墨与没骨并举，并吸收了传统写意人物、花鸟、山水画的表现方法，不追求主题的宏大、风格的繁富，而是以不大的篇幅、小品的形式，注重笔墨的表现，求简、求朴；注重人物的变形趣味，求神、求韵。显然，他的这些小品属于典型的文人画范畴。

文人画是画家心里的画，是文人内心的独白，来源于画家的绘画功力，也来源于画家的书法造诣，更来源于画家多年的文化积淀、内心的感悟、心底的向往。对张瑞林来说，选择文人画之路，用文人画的笔法画写意人物小品，摒弃了俗累，磨炼了笔墨，披露了内心，升华了精神，恰恰符合了他此时宁静淡泊的心境。在这里，笔墨、造型已不是问题，他只需将自己投入，把真实的灵魂放进去；风格形式的出新也不是中心课题，咀嚼人生才是他的落意之处。他画《苦寻百计不如一闲》的与世无争，他画《让君子不让小人》的爱憎分明；他画《睁只眼闭只眼》的难得糊涂，他画《良药苦口》的真言可贵；他画《酒后我糊涂》的自得其乐，他画《随遇而安》的处世之态；他画《十年磨一剑》的壮心不已，他画《相濡以沫》的情深意长；他画《读经图》的虔诚，他画《弥勒佛》的大度；他画《无为图》的心净，他画《观雏图》的善心；他画《他人不识阳春雪》的无知，他画《思故乡》的苦衷；他画《挥毫泼墨乐逍遥》的自在，他画《寻得佳句图》的得意；他画《读书好》的习性，他画《志在黑白夺胜负》的自信，一幅画就是一支古曲，一幅画就是一盅佳酿，一幅画就是一杯清茶。张瑞林在画中注入

苦寻百计不如一闲 50cm × 45cm 纸本 2012年

了个人的气质性情和人格志趣，这幅幅极简洁、极拙朴、极轻松、极随意的水墨小品便具有了不同寻常的动人的艺术魅力。

文人画需要的是思想，依赖的是哲学，精彩的是概括，得意的是笔墨。可以说，张瑞林的水墨小品是集思想、哲学、文学、书法、绘画于一体的化合物，是熔山水、花鸟、人物于一炉的艺术形式。他以学养入画，使画中线墨色延续了一个久长的文人画传统，笔简而意丰，形简而神足，简洁中寓

巧变，虚实中见形神，在厚积薄发中见出传统的渊源和古貌新机的活力。毋庸置疑，张瑞林的美感追求有着浓厚的古典主义情结，更倾心于古典文化的魅力。

张瑞林把自己的这些水墨小品称作是“酒后吐真言”的心画。和傅抱石先生一样，偏爱酒后作画，他的这些作品几乎都是乘着酒兴把一腔真情宣泄在笔端，泼向纸面。他喜欢那种半醉的感觉，是一种任情恣性、无拘无束、放笔得意的状态。其结果是笔随心转的率真抒写，简而不做，断而仍连，

无声胜有声 43cm × 40cm 纸本 2005年

意满画中，情飘画外。既见于他作品题材内容的古意悠悠，也见于他的形象造型的夸张奇变，更见于他的笔墨语言的随机放松。

张瑞林近年的艺术实践，印证着他的选择，即从毛笔素描的注重写实的黑白描绘，转向精深的文人画传统，倾倒于梁楷、徐渭、朱耷、任伯年等古代艺术家的笔墨神韵之下，究心于周思聪、卢沉、方增先、李世南等现代艺术大家“化古为新”的潜能的发挥，又进而将文人画重意尚写的特质糅进人物画，从而确立了他自己独树一帜的写意小品人物画法。

张瑞林的水墨人物小品是自己的心画独语。因此，他的

画没有重复，没有似曾相识，更没有陈陈相因，他讲究自己的面貌，讲究独辟蹊径，有独特的视角、独具的个性和独有的审美方向。

他的画不是把画画满，不是喋喋不休，是尽量少画，以少胜多，以无生有，如同诗歌，如同警句，如同箴言，一切尽在不言中。

他的笔墨是以书法底蕴为支撑的笔精墨妙，笔精在用，墨妙在自然。他的用笔如锥画沙，如屋漏痕，刚中寓柔，柔中含刚；他的运墨干湿互用、浓淡相宜，墨色分明，层次清晰，犹如自然生成于纸上，非有天赋和超常文化感悟、艺术

功力不可实现。

他的造型抓住了“简”与“神”这两点画出了自己的意趣：简括、单纯、朴素、传神、生动、有味。他用若不经意的线条表达了人物的情态意趣，重要的是表现了画家意念中的美感。尤其是用墨与赭石相和的赭墨，以没骨法点丑的头部意象跃然纸上，留有虚白，恰到好处，形神兼夺，令人玩味不尽。

张瑞林的文人画没有鸿篇巨制，没有长篇大论，很小、很精、很随意。一幅斗方，一帧册页，几叶兰竹，几根枝杈，几个人物，几句抒怀，借景抒情，怀古感今，却真实寄托了他真实的情怀。

在今天这个容易丢失自我的时代，走进张瑞林的文人画，也许可以在这里找到你无意间失落的那份珍贵。少一点浮躁，多一点淡泊，少一点计较，多一点宽松，斟一杯有书香墨味的美酒，去书画间散散步吧！人生难得几回醉，借古人的抒怀方式，细细品味生命的本真，我以为是张瑞林这些水墨小品带给我们的精神佳肴，虽不丰盛，却余味回甘，发人深省。

2014年10月25日

于北京王府花园

(本文作者系著名出版人、
美术评论家、画家)

读经图

73cm × 38cm 纸本 2012年

心傳者古傳

辛卯有春 福重筆

於打鼓齋

心系鱼香沽酒吟 76cm x 50cm 纸本 2011年

老牛不用鞭
75cm × 45cm
纸本 2012 年

甘南追忆 67cm × 54cm 纸本 2012年

弥勒佛 54cm × 40cm 纸本 2011 年

寻得佳句图 60cm x 40cm 纸本 2004年

清风徐来 52cm × 38cm 纸本 2010年

陌路人图 47cm × 52cm 纸本 2007 年

財源弥勒图
辛卯夏月
画

财源弥勒 61cm x 38cm 纸本 2011年

读书好 45cm × 34cm 纸本 2010年