

21 世纪
中国画坛名家艺术研究

21SHIJI

ZHONGGUO HUATAN MINGJIA

YISHU YANJIU

张 军

写意花鸟

主编 / 贾德江

北京工艺美术出版社

21 世纪中国画坛名家艺术研究

张 军写意花鸟

21SHIJI ZHONGGUO HUATAN MINGJIA

YISHU YANJIU

[02]

艺术简历

[03-08]

张军其人其画

朱海燕

[09-11]

张军画集序

孙美兰

[4-64]

张 军作品

21 世纪中国画坛名家艺术研究

张 军写意花鸟

21SHIJI ZHONGGUO HUATAN MINGJIA

YISHU YANJIU

[02]

艺术简历

[03-08]

张军其人其画

朱海燕

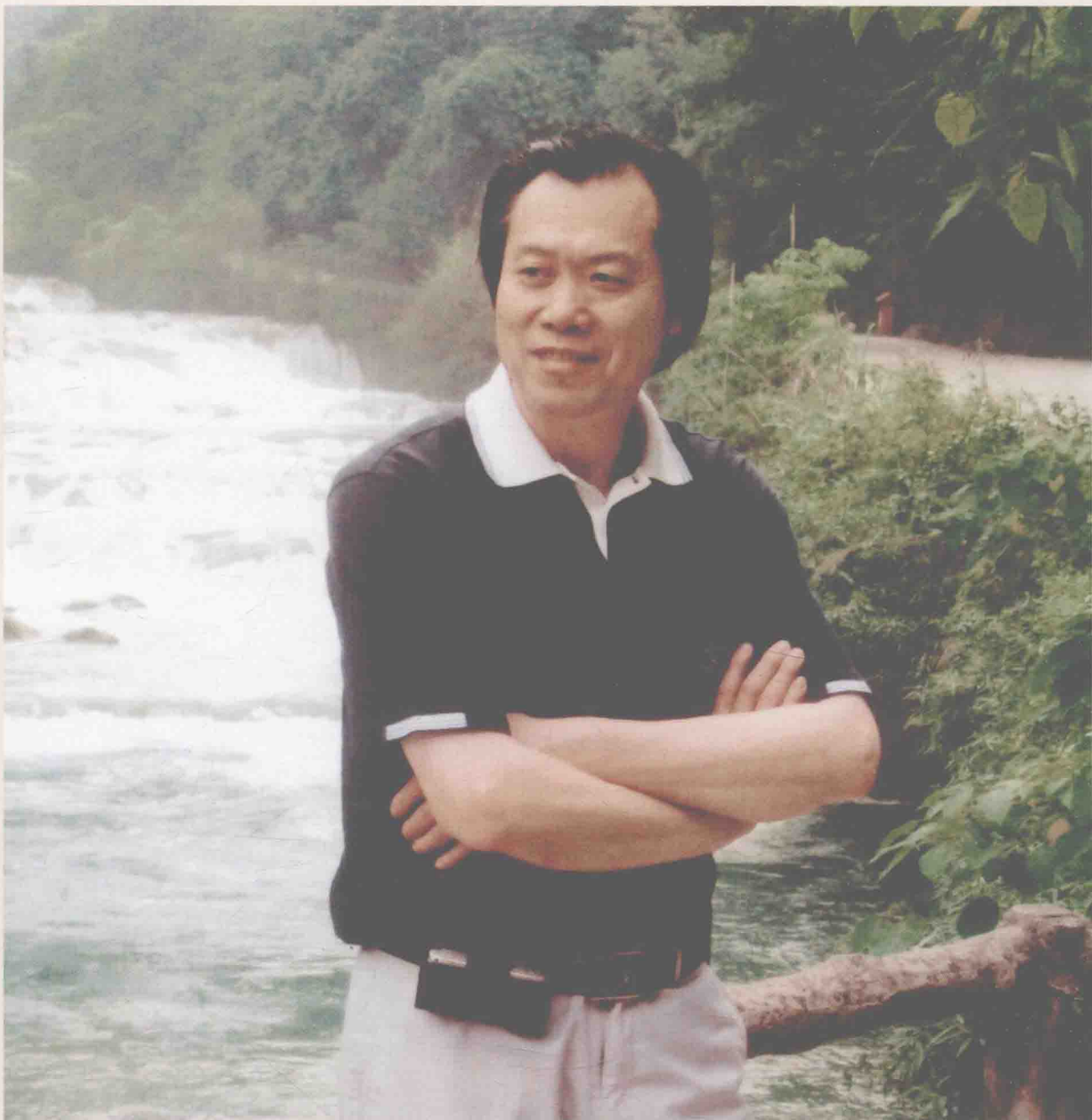
[09-11]

张军画集序

孙美兰

[4-64]

张 军作品

◎ 画家张军近影

张 军艺术简介

■ 笔名石桥。1952年生于辽宁营口。自幼受其父亲影响，酷爱丹青，后研习中国绘画，苦耕数载。1970年入伍在北京。1990年至1996年任中南海画委会编委，编辑出版国家礼品级画册有《中南海珍藏画集》《中南海珍藏书法集》等，同时还为国家收藏了大量当代名家作品。在中南海工作期间，组织过“纪念毛主席诞辰100周年——全国百人大型笔会”及其他各类文化活动。作品多次作为国礼馈赠欧洲首脑和国际友人。

■ 现为中国美术家协会会员、中国艺术家生态文化工作委员会委员、中南民族大学美术学院客座教授、中国残联华夏书画院常务副院长、华族画院院长、东方书画研究会副会长等。专职花鸟画家。

■ 作品《牡丹》获第12届国际公募展金奖，《紫藤》获'96国际美术大展金奖，《凉秋》获北京市大型美展二等奖，《伴侣》获全国“孺子牛杯”荣誉奖，《紫色的梦》获第三届民族百花铜奖，《最爱黄花晚节香》获'98全国“牡丹杯”优秀奖，《晚秋图》获2001年全国中国画作品展优秀奖，《九秋过客图》获“迎奥运”全国中国画大展银奖，《晨曲》获“西部辉煌”全国中国画提名展优秀奖，《紫气东来图》获2003年全国中国画画家提名展提名奖。

■ 作品和传记编入《中南海珍藏画集》《北京画家名鉴》《'93中国美术家》《当代中国画名作选》《当代中国画名家书画宝鉴》《20世纪国际美术精作博览》《美术中国》《美术之友》《中国水墨60年》《2010中国画收藏年鉴》《中国现代国画藏品集》《中国当代经典国画》《怎样画牡丹》《美术家张军》《张军作品集》等百余种辞书和画集。

凉秋 27cm × 54cm 纸本 2014年

清赏 27cm × 54cm 纸本 2014年

春意 27cm × 54cm 纸本 2008年

荷趣 27cm × 54cm 纸本 2013年

张军，笔名石桥，属当今画坛名家。

中央美院著名美术理论家孙美兰称：“张军的花鸟画色彩强烈、明快而自得端庄典雅，在心迹与墨迹交融、运转中，契合造化，独抒胸臆，其写意花鸟去柔弱而得刚健，去陈言而得清新，在不失东方画魂的前提下，丰富又变通了花鸟画的生命意味和现代风神。”

山水画大家秦岭云说：“我发现了张军，如同看到一颗新星，不少人都走吴昌硕、齐白石的路子，画法和格调几乎如出一手，艺术的接近和雷同，不能不说是一个问题。而张军的构图以及笔墨水色的运用，都是自己的特点，使人耳目一新。四十初度，锋芒已露，必将大成。”

秦岭云此言出自20年前。如今张军已六十有二，他在成功的道路上又走了多远？他作为花鸟画的成功者，又师从何人？

张军与我相对而坐，言曰：“我绘画受我父亲的影响最大。”此言一出，我以为其父必是画坛名家或者大家。不料，张军接着说道：“我父亲先是当兵后是种地，为了尽孝放弃了在部队提干的机会而回乡当了农民。父亲没有文化，但特别聪明正直，没学过机械修理，居然会修拖拉机；守着生产队的粮囤饿三天，他不会吃生产队的一粒粮食；一辈子没干过一件对不起人的事，没说过一句骗人的话。他给予我生命，他影响了我的一生。”

这位与艺术不搭界的父亲真的影响了张军的艺术观吗？张军回答得十分肯定。他说：“我从父亲身上看到了如何做人，知道了如何绘画。”

张军称自己不善言辞。

其实不然。我以为张军最善言辞，他把自己的语言、自己的追求、自己的志向、自己的艺术观全部说在了画上，让画去说给千千万万个观者，去说给这个世界。他的绘画语言非常新奇，绝无“俗话”、“套话”，让你一看就会“哎呀”一声。继而，你就会问，他怎么会这样构图？他怎么会这样用笔？他怎么会这样施墨？他怎么有这么多的和别的画家不一样的东西。

张军先生作画不以大尺幅吓人，不以绘满画密为荣，他不追时尚。在大尺幅、大满贯的世风之下，他属另类。但是，无论张军先生的画多大多小，但都给读者一个思考的大世界，会让你的思维去鹏程万里。这种与读者思维互动的磁力和张力，在其他花鸟画家的作品中是少见的。他画的背后东西很多，让你体味再三，而又无法以语言表达其画的神采与风韵。

张军先生在花鸟画方面有着独到而非凡的艺术成就，他是挽神奇于笔端的才子，他还是挽灵动于笔端的才子。严格来说，他以自己的艺术才情推动了花鸟画的辉煌。他那奇崛凝重的画风，有着大写意的风骨，但绝不是大写

紫雪 68cm × 68cm 纸本 2014年

意；他那清新淡雅的笔调、构图借边起势、用笔精严放逸、设色氤氲混沌，又兼具小写意的内敛柔情与阳刚奔放，但又绝不是小写意。他是借大写意与小写意之间开辟了又一条广阔的艺术空间。他的画不属于文人画，但他以文人画精神高度为人生信念的艺术追求以及在中国画坛中独具的艺术光彩，已成为当下花鸟画承上启下的重要部分。

三

读张军的画，需要做一番心灵的准备。不然，你可能会否定他的画，认为过于简单。当你有了心灵的准备，你会发现他那简笔之下、淡墨之中，原来呼啸着阵阵生命的风声，有时激昂热烈，有时鲜嫩水灵。画中那些新鲜而陌生的视觉图

像，带来熏风般的芳香，也带来了画坛功利和匠气之外的风一般的力量。

张军先生的画之所以灵动得出乎意料，难以捉摸，我想，他肯定不仅是用自己的眼睛、自己的画笔，而且是用心灵抓住了自然界生命中永远飞舞的风声。他把来无影、去无踪的“神”和“风”，以心和笔为载体泼到了纸上。在他的笔下，风和神变成画便灵动起来了，既有声有色，又惊心动魄。所以，张军的花鸟画是他用心灵捧出的诗一般的、血肉一般的神性。读张军的画，你会渐渐悟到，怎样在他的画中安放自己的生活，安顿自己的心灵。哪怕是一帧小品，都能散发出淡淡的光芒——诗性的光芒。任何一个画家，似乎都谈论生活，为

思 68cm × 68cm 纸本 1997年

什么生活在他们的笔下变僵了，变死了？而在张军笔下变活了，变神了。我想，这里面的奥妙，就在于张军在一花一草、一鸟一兽中安放了自己的生活，安顿了自己的心灵，并用心灵冶炼出了生活的“神”的元素和“灵”的元素。

当下，能画出高品质作品的画家固然不少，但会张扬炒作忽悠的画家更多。但往往画家们忽略了一个重要的东西，那就是画里不能有假，画作中炒作带来的浮华，是逃不过读者的眼睛的。技术含量大于情感的分量，或情感达到分量大于技术含量，都不是画家的最佳状态。而情感分量与笔墨技术恰到好处地交融，才会造就上乘之作。这也许就是张军先生的追求。

四

读张军的画，最好是一看二想三悟。一看就是看他画的东西，章法结构的布局，用笔用墨的奥妙；二想，就是想他画的这个东西为什么和别人不一样；三悟，就是悟一悟张军如何超越性地表现出自己个性化的独特感受，在画中灌注自己的生命气息。如果画只能经得起那么一“看”，显然画家的笔墨语言，只不过是事物的符号化表达而不是对事物的形象化表现；如果，画能值得让读者去想一想，那说明，画作已经灌注了画家的思想和人生体验，画的风韵神采境界全出，具有强烈的震撼力。张军先生的画，会让读者进入这读画的三种境界之中。

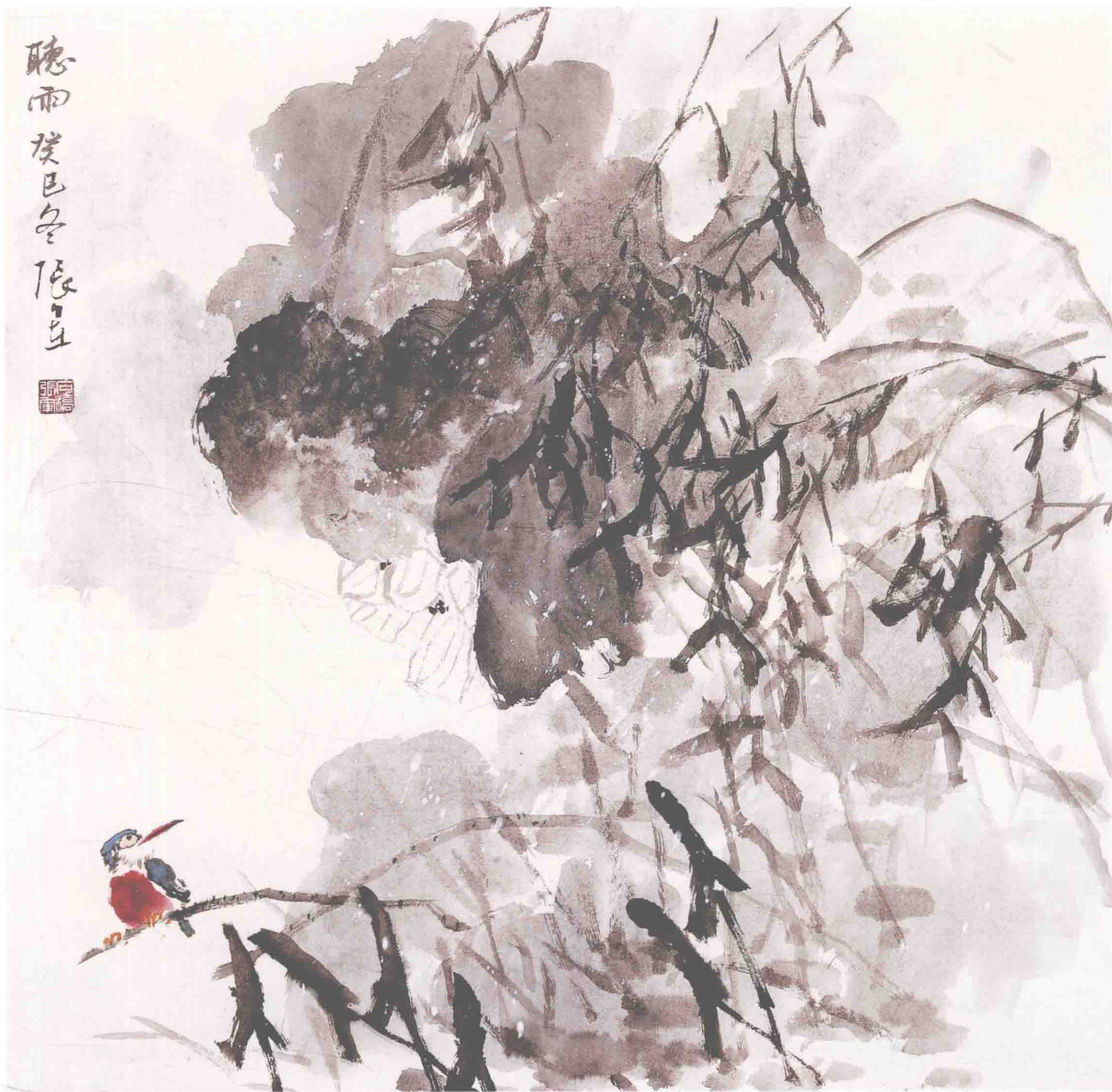
凉秋 68cm × 68cm 纸本 1997年

五

张军学画，没有拜师，所以他不是那种死抱旧程式的“迂腐”画家。但是，他又是始终将传统文化艺术融入笔墨审美之中的“学徒”者。他在运用中国画语言表现个人及当代艺术情感的道路上努力探索着，这成为他一生对写意花鸟画艺术追求的不竭动力。他的画，既有自我表现的图式，也有从历代大师那里汲取有益的地方，以丰富作品内涵。如他的《多子图》，画的是一个箩筐里装着三个石榴，似有吴昌硕以如椽之笔糅金石韵味于运笔用墨，无不丰富了文人画艺术的蕴涵，

令人称绝。如他的《冬韵》《清夏》《枇杷果》《阳秋三艳》等作品，又带着齐白石鲜活的艺术气息和清新自然的生活感受，使旧有的文人画程式如脱胎换骨，为之一新，但这些作品又绝不是齐白石作品的复印。如同样是画鸡，齐白石表现的是以那种相对细致的用笔，按鸡的形态结构勾墨点染完成，较有写生特点，而张军先生干脆就是大笔涂抹，有的时候也在形的要害处用中锋画出，其余处索性就靠涂抹收拾，似乎概括简洁的意象多了一些。这种由大笔涂抹形成的生动气韵，酣畅淋漓的笔墨效果，似乎比齐白石笔下的鸡，更泼

听雨 68cm × 68cm 纸本 2013年

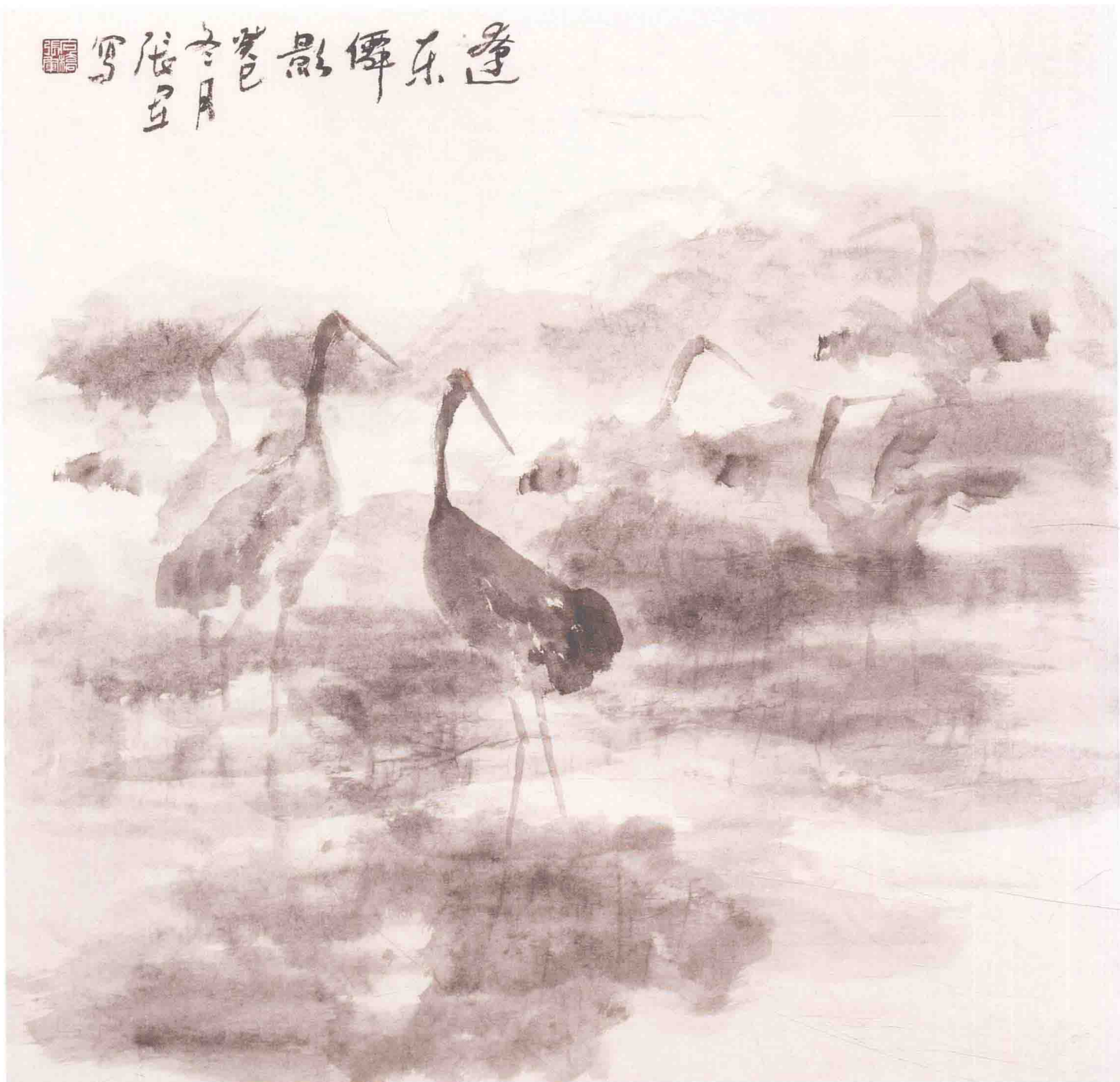
辣、更具野性、更具英雄气，在一定程度上体现了当代绘画的风格。

张军曾言，在花鸟画方面，他更愿贴近王雪涛的艺术路子走，但张军的画中却少有王雪涛那种用淡墨写出枝干、行笔节奏顿挫、线条坚实有力的枝干伸展和姿态的舒展。王雪涛先生的花鸟画，叶子正侧、反背、俯仰、布置生动自然，使得整枝整叶形态高贵，似乎在微风中摇曳轻舞，宛若晨风中的身姿曼妙淡妆佳人，设色精致秀雅，优雅中透出清逸。而张军画则是用大笔淡墨挥洒，涂抹成分多于勾勒，形成了一

种特有的混沌朦胧的艺术效果，画面处理在整体上却十分强悍。他的《紫气东来图》《鸣秋图》《凉秋》《春风逐雪图》等作品，其笔墨结构已远离王雪涛那种具象的勾勒，其意象的铺洒而取抽象的形式，大气酣畅，刚好显示出与吴昌硕、齐白石、王雪涛诸大家不同的笔墨效果，呈现出一种空灵畅神的审美。

一方水土养一方人。张军的写意花鸟画的骨子里透着东北人那种不拘小节的性情，豪放而执著。东北那块黑土地，无不为他画面的精神审美、艺术韵致产生影响。

辽东仙影
张军言
写

辽东仙影 68cm × 68cm 纸本 2013年

六

张军虽属画坛名家，但为人低调。低调做人、高调作画是他毕生的追求。他力求人们在他创作的一幅幅画面上寻觅到生活的美、生活的情与真，用鲜活的笔墨构筑感人的艺术，这样的画家才是画坛的智者。他说，画的最高境界应该是：落墨浓淡气韵生动，行笔正侧逆转简练娴熟，章法舒展典雅自然流畅，立意新颖独到别具匠心，观其巧中见拙、洒脱飘逸，赏则妙在画外、回味无穷。

张军的写意画，意在写形取神，见笔见墨，简练概括，大道至简，以一当十，舍去次要取其精华，笔笔都有交代，都

有来龙去脉；他充分利用笔、墨、水、纸的有机结合，巧妙掌握笔墨的趣味性、合理性，不重复用笔，把无限的空间处理在有限的画面上，达到很高境界。这正是他一生所求的。

张军言，生活多样化才能博采众长，丰富积累沉淀孕育着灵感，灵感是幻想的前提，幻想又是发明的良好开端。作品的诞生需要多方营养和素材，光环的背后则是辛酸和泪水。

这也许是一位成功画家的经验之谈。

2013年11月23日于京西桃源

荷趣图 68cm × 68cm 纸本 2007年

张军画集序

■ 孙美兰 / 文

热爱自然，与大自然合抱为一，又通过自然美冥观社会、人生和艺术家自身，体现天人合一的宇宙观，这是中国画最核心的特点。东方崇尚自然美，西方崇尚人体美，形成东方和西方两大造型体系各自独特的精神内涵，也促成东、西方艺术思潮的相互冲撞、相互吸力。

中国画在绵延不断的历史过程中发展嬗变，辉煌的唐宋

文化推出了山水、花鸟艺术奇异的高峰，宣告中国美学体系的成熟。当代山水画大师李可染说：“山水是祖国的象征，花鸟是美的象征。”一语道破20世纪中国人魂之所系、情之所钟、时代性的新的美学观。

今日画坛，有才华、有创意的后起之秀，接踵而至，人才辈出，中、青年山水画家、花鸟画家犹如群星纷呈，引人

东风送我入仙家 96cm × 90cm 纸本 2012年

羡慕。一方面，是改革开放的新形式，提供了前所未有的发展条件；另一方面，是东、西方文化交流的大潮，带来取之不尽的“选择性”。单一的模式，独尊的家法，逐条被冲破。张军，一位四十初度的画家，通过自学的途径，而能展现出他强劲的创造活力，不能不说是“时势造英雄”。

把基本功放在第一位，是张军自学成功的第一要素。造型与笔墨基本功，是中国画向高层次发展升华的地基。

张军写意花鸟去柔弱而得刚健，去陈言而得清新，当然和他对自然之美的体悟分不开，但是，若没有扎实的基本功，

表现力单薄，笔墨语言平平，就不可能使一枝一叶、一花一鸟，在心迹与墨迹交融、运转中，契合造化，得以天机，勃发艺术生命力。基本功扎实，以求表现力到位，对于任何画家的成长都毫无例外是最基本的一条。很可惜，即使有幸在学院深造的青年画家，也未必全都领悟，未必能像张军那样，对基本功给予应有的重视。

张军的智慧选择，还表现在他创意之新——重在意境。意境的开拓，是山水画之魂，也是花鸟画之魂，更是中国画求生存、求发展之魂。张军前往四川瓦巫山写生、创作，能

荷烟 68cm × 68cm 纸本 2013年

够紧紧把握意境，为着意境清新，他于取材、于章法、于形线之抽象构成，于墨和色相融相让的关系中，都有较深入的探索，也有一定的突破。在不失东方画魂的前提下，丰富了又变通了花鸟画的生命意识和现代风神。

张军花鸟画色彩强烈、明快而自得端庄典雅；用笔活泼爽利而不失沉着厚实；墨法于干湿浓淡交融之中求取自然之至。他时时大胆破除现成法规，独抒胸臆，去小巧纤弱，而趋向今日众望的大视野、大格局。张军佳作，近年为海内外赏家所重，想必和他的艺术特色引人瞩目有关。

当代学者钱钟书论诗，认为“西洋诗歌理论和技巧可以贯通于中国归诗的研究”——我们是否可以由此而推及悟画：将西方绘画理论和技巧，包括西方现代绘画理论和技巧，贯通于传统中国画的研究，从而开辟又一新天地！

我想，一向重视全面通达的青年画家张军，当有条件循此大道以求索，立远志而不畏近难，终有大成。

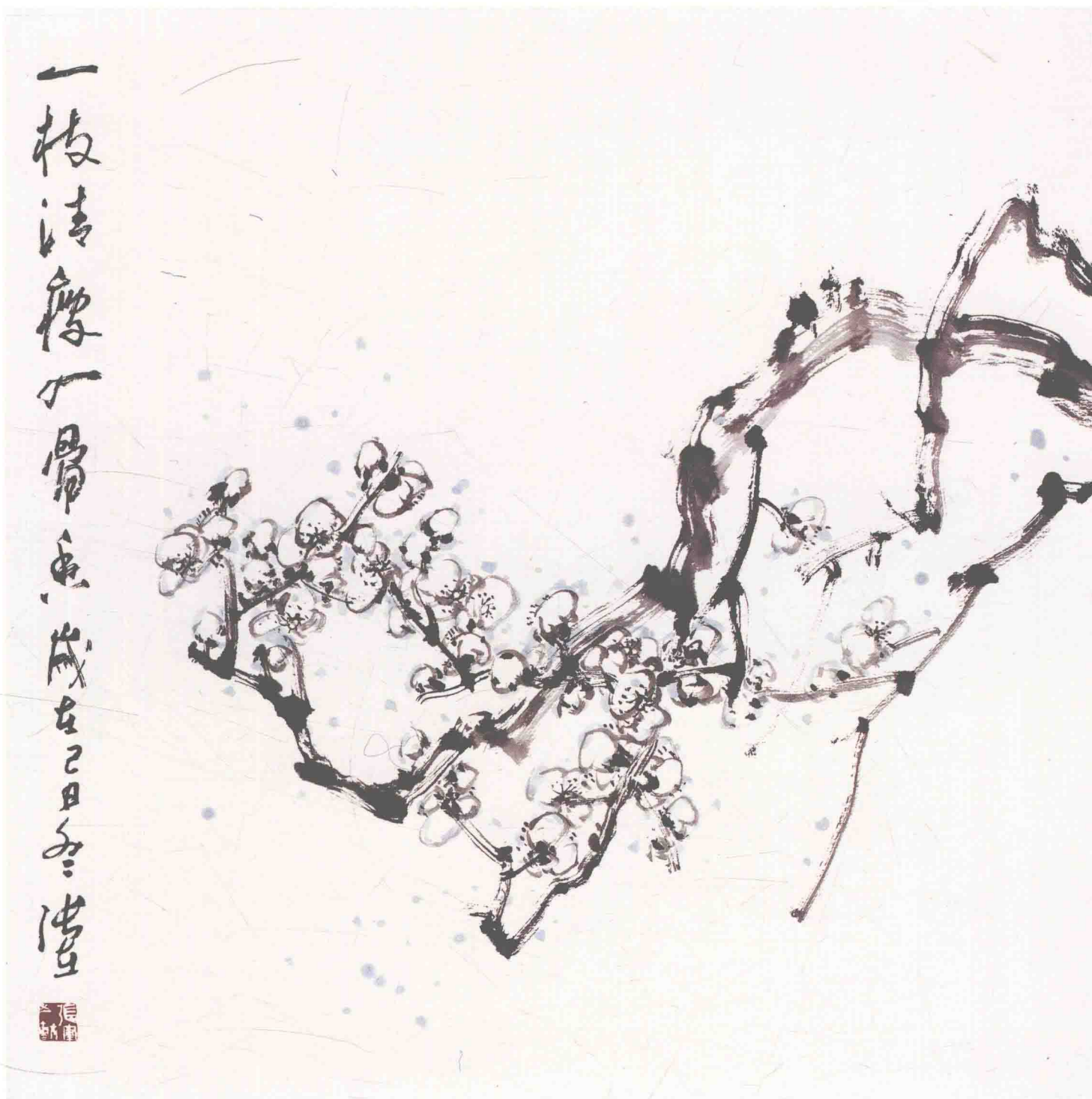
1994年11月于北京

（作者系中央美术学院教授、著名美术理论家）

出水荷风带露香 68cm × 68cm 纸本 2013年

一枝清瘦入骨香 68cm × 68cm 纸本 2009年

幽谷无人亦自香 78cm × 96cm 纸本 2010年

紫气东来图 96cm × 90cm 纸本 2007年