

张小琴

重彩人物

<< ZHANG XIAOQIN ZHONGCAI RENWU

主编 贾德江

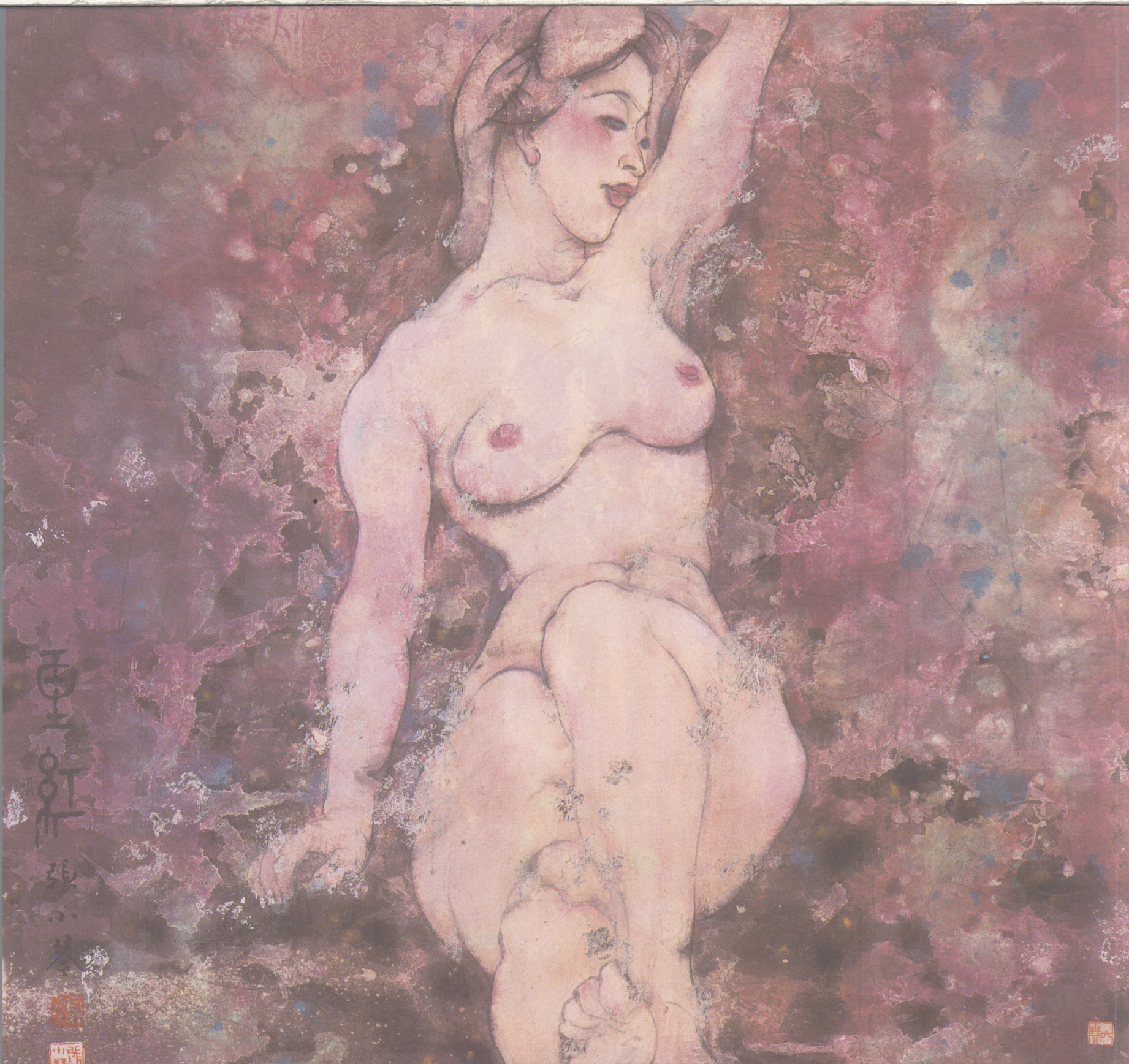

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

ZHONGGUO DANGDAI ZHUMING HUAJIA GEAN YANJIU

张
小
琴
重
彩
人
物

ISBN 978-7-80526-253-6

9 787805 262536 >

中国当代著名画家个案研究 · 张小琴重彩人物

主 编：贾德江

责任编辑：陈朝华 黄秉洲

图书在版编目 (CIP) 数据

张小琴重彩人物 / 贾德江主编. — 北京：北京工艺美术出版社，2007.6

(中国当代著名画家个案研究. 第9辑)

ISBN 978-7-80526-253-6

I. 张... II. 贾... III. 工笔重彩—人物画—技法 (美术)

IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 077111 号

出版 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 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 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/12 印张 3.5 印数 1—3000

版次 2007 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-253-6/J · 552

>>> 30 元系列丛书

全套 10 册定价：300.00 元

编辑人语

正如中国社会和思想观念处于一个转型期一样,走进21世纪的中国画家们同样也亲历着绘画的转型。如何使中国几千年绘画传统的精神在新的时代更具活力,如何消化利用西方现代的表现理念而别开新境,已经成为我国绘画的重要研究课题。当我们从理论的探讨中淡出而环顾四周时,却发现一个在实践与理论上已经走了许久的画家——张小琴。

张小琴是一位真诚的艺术家人,是立志于拓展中国绘画色彩表现新领域、新语言的辛勤耕耘者。早在20世纪80年代初,当她在敦煌历经多年面壁进行壁画研究时,就抱定了选取工笔重彩画作为自己终生追求的目标。她把自己的艺术定位在刷新传统工笔重彩画面貌上,她要重振汉唐雄风,再造当代中国画色彩的辉煌。为此,她数十年如一日殚精竭虑地去研究墨与色的结合及现代画材的运用,并以色彩为切入点,去体味艺术本质的规律,去捕捉形象的神韵,力求融会中西传统、现实主义、浪漫主义、印象主义以及抽象主义等各种画派的特色与风格,进而在大量积累生活素材的基础上,把物象提升为心象,把形象转换为意象,并最终将其纳入现代人的审美意识之中。

张小琴的言说方式,是通过水墨与色彩不同层次的渗透和勾勒产生的种种线条和肌理形成的,由此产生绘画手法和程序的多样可能,或勾勒、晕染,或厚涂、薄罩,或贴箔、滴洒,使画面在层层交织、多重覆盖中呈现出高低起伏、隐显藏露、远近明暗的多维视觉效果。显然,形成张小琴绘画特点的动因是她对表现性绘画理念的确定。只有表现性才富有色彩的情感性,只有表现性才会诉诸于强烈的视觉效果,也只有表现性才会给创作者以极大的内心自由。表现性赋予了张小琴作品鲜明的个性特征:激越的情感、强烈的视觉效果、个性化的形式处理。

文
贾德江

- 张小琴
- 祖籍山东蓬莱,出生于陕西西安
- 现为西安美术学院中国画系教授、硕士研究生导师、刘文西工作室主任
- 中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,陕西省文史研究馆研究员,陕西国画院画师
- 1986年毕业于西安美术学院中国画系,师从刘文西教授,获艺术硕士学位,并留校任教
- 1981年应聘赴敦煌研究院,参加敦煌壁画的绘制工作
- 1982年结业于中国美术学院中国画系高研班
- 1990年研修于日本画家加山又造高研班
- 1998年结业于文化部重彩画高研班并任教于该班以及中国艺术研究院研究生班
- 作品获第三届全国青年美展三等奖、首届中国重彩画大展学术奖、第三届中国工笔画大展银奖、第二届中国岩彩画展铜奖、纪念建党85周年陕西省美术展览一等奖,
- 作品入选第六届、第八届、第十届全国美术作品展览,中国女美术家作品展,第四届中国工笔画大展,第二届全国中国画展,2003韩国国际女艺术家展览,第二届、第三届全国画院优秀作品展,第四届中国重彩岩彩画展
- 曾在陕西美术馆、德国文化与艺术史博物馆、台湾雅之林画馆、陕西美术博物馆举办个展和联展
- 作品被中国美术馆、敦煌研究院、浙江美术馆、日本多摩美术大学、台湾雅之林画馆、中国展览交流中心、陕西美术博物馆、大唐芙蓉园、西安大雁塔等机构收藏
- 作品先后入编《现代中国美术全集》、《中国工笔画》、《现代重彩画》等画册,《美术》、《江苏画刊》、《中国文化报》、《美术报》、《美术观察》、《中国画》、《敦煌研究》等多家报刊发表其作品和论文
- 出版有《张小琴敦煌壁画精品线描》、《张小琴中国工笔画》、《为艺术而燃烧——张小琴艺术文集》、《中国画·人物画教学》

当代重彩画家 张小琴 艺术档案

图版摄影/陈汉军

封面/晓镜 2003年 布本 37cm × 45cm
封底/重红 1996年 纸本 78cm × 68cm

潘絮兹先生致函张小琴

尊著《为艺术而燃烧》日前曾寄我并拜读，再读其中数篇，更增进了解并钦服。之前我在读了你的《敦煌壁画线描艺术》后不禁写下“从实践中来，是很精到的论述”数字。我感到你对艺术最可贵的是“真诚”二字。生命之火在燃烧，艺术在燃烧。我认为丹青千秋业，人生百年身，人生有限而艺术生命可以不朽。我们看古代遗留艺术品，不是还在向我们说话么？好的艺术品都是艺术家发出的心声，是说所爱、所思、所见。不止是反映现实，而是一种艺术的表白，艺术之可贵就在此。女艺术家更有自己观察细致、感受深沉、抒写动情的特点，就像周思聪一样。

你对敦煌壁画的理解也在你的线描画和原状临摹中看得出来，你不是纯玩赏，而是研究其神髓，吸取有益的营养，开拓和弘扬民族绘画，和我前后走的是同样的路。我虽然早走了几年，我的画风转变是始于敦煌壁画艺术的，我把它称做“丹青路上的长明灯”。你是后起之秀，后来居上。看了你的作品，深感有西部质朴粗犷之风，富于蕴含而不贪求表面效果，是可取的，我寄予厚望。

2001.5.27

（潘絮兹系原中国工笔画学会会长、中国美协中国画艺委会主任、北京画院一级美术师、我国工笔重彩画复兴事业的主要倡导人和推动者，著名工笔重彩画大师）

为《张小琴画册》序

潘絮兹

艺术无坦途，也无终极。艺术家的一生，只在“追求”二字。

艺术贵在真诚。虚伪矫饰的作品虽能使人悦目，却不能使人动情。张小琴是一个真诚的艺术家的，是现代中国工笔重彩艺术走上复兴道路上的辛勤跋涉者。她选取工笔重彩画作为自己终生追求的目标使我高兴，是应引为同志的。孕育她成长的这块神奇的黄土地是中国工笔重彩画的故乡，可说是“继承祖业”了。当前工笔重彩画正由古典形态向现代形态转型，所取得的成就已载入史册。小琴是做出了不少贡献的，对她今后的发展，我更寄予厚望。借此略陈己见：

一、更深层地挖掘传统潜力。线、色、装饰美是体现东方神髓的三要素，不可或缺，应更求充实和提高。

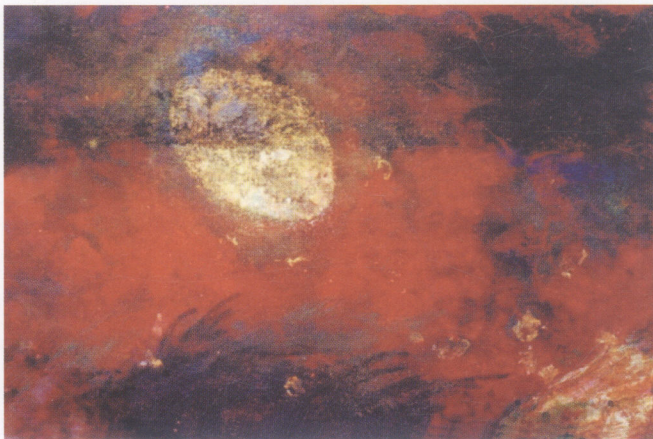
二、广泛吸收古今中外艺术营养，化为我所有；别开生面，不失自我。

三、沿着中华先进文化的方向前进，不东顾西盼，坚决走民族化的发展道路，面对世界，不惑于“全球化”、“一体化”之类谬论。

中国艺术家首先应该是爱国者，爱自己伟大的祖国和人民，弘扬伟大的中华文明，做出无私奉献。

愿与小琴同志共勉。

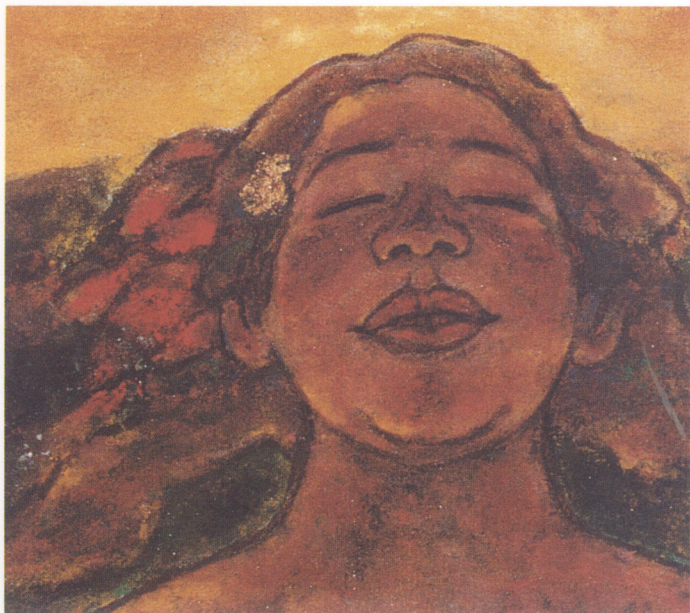
2001.5.30

冽（上图） 2001年 纸本 90cm × 120cm

重现（下左图） 2001年 纸本 53cm × 68cm

绿殇（下右图） 2001年 纸本 53cm × 68cm

融(局部) 2001年 纸本

风儿刺痛我的眼帘

蔡永生

——张小琴重彩人物画

一团光从心头升起，弥漫在我身边，渐渐地与四周相融、相融，时光不知不觉地老去。我是天，天是我，一阵风儿吹来，刺痛了我的双目，合上眼帘，内视心灵，发觉天地至美正汨汨地从心底流出，弥漫了天地洪荒。多少年在希望与毁灭、燃烧与无奈、深邃与阴霾、永恒与短暂中过去了，生命在承受着不可承受之重，灵魂湮没了无尽时光的华诞。不知多少世纪，我慢慢地睁开了被风儿刺痛的眼帘，才发现我已不是自己。我只是天地的一分子，时光的恩惠充斥了心灵的荒芜，如诗如梦的境界几时才会真正的煌煌地展现？

是的，生命中充满了感激。生命之所以美好，就是内心永远盛满感激。

心灵是一面镜子，永远在寻找与天地自然的默契，一切内在的欲望无休止地驱动着我们，使我们经常徘徊在生命的十字路口，不知朝那个方向走动。看张小琴的人物画，从她的《融》、《冽》、《亘》到《时光·泽》、《颂》、《晨声》、《成熟的红色》、《蚀》等，画面一片混沌，充溢着悲壮、热烈的气氛，天地俱融，合为一体，分不清人物乎，景物乎，到底谁是谁？就如庄周梦蝶，不知是蝴蝶梦见了庄周，还时庄周梦见了蝴蝶。这种中国传统“天人合一”的思想深深地影响着她，使观者的灵魂受到如此的回应。

在时光的艺术中，最能表达生命意象的就是中国画的笔墨丹青承载着心灵的意象。为艺术而燃烧，张小琴酷爱绘画，心中流淌出如诗如梦的感情色彩，在异域、在灵境、在内心，寻找着一种契合自我表述的语境。她的重彩画《融》中，人物如山岳一般高尚丰盈，充满女性的丰腴，硕大的乳房如大地母亲一样；轻阖的眼帘，想像着心灵驰过的时空，人与天地交融、俱化。她是把人当作天地在画，又把天地当人在画，人天合一，蔓延开来，天地的初始在她的意境中如诗如梦地向我们敞开，使生命不再如黄土高原一样的贫瘠，而是充盈着大地的深沉和包容。在她所有的画里，几乎包含着同样的内涵，但是主题的变化，使她的画形成了自己独特的语言形式，饱满而富有冲击，鲜艳中吞吐着中国传统绘画的意蕴。

这是她独有绘画语境的创立，这个过程缘于她的心路历程。在工笔重彩画的范畴内，她寻找沉寂已久、几乎快要绝迹的唐宋以前丹青绘画的道路，追寻敦煌壁画的重彩之途，传承并发扬创新。那种曾有的、失落的文明，充盈在张小琴绘画意识中，沉淀下来，使她的心灵燃烧在精神的信念里。

长期以来，色彩的表现在中国绘画的功能逐渐的被弱化，乃至被排斥，使得中国画的创作与研究走不出文人画的既定格局，缺少壮阔宏伟的唐宋时期的大气势，更是少有强烈的、震撼人们心灵的敦煌壁画般的宏图巨制，这是因为人们看惯了色彩的浮艳，对于心灵的沉潜，更需要传统水墨画丰富的精神内蕴和笔墨层次。张小琴的重彩人物，向人们发出了一个信息，那就是走进重彩，也能造就超逸的意境和丰富的色彩层次，使人的心灵震撼，视觉在浮躁浅薄中逐渐宁静。

张小琴祖籍山东蓬莱，出生于古都西安，蓬莱的仙境给予她骨血中一脉灵秀，古城的深厚文化传承又使她浑朴圆融。在西安读完了小学、中学、大学，1986年毕业于西安美术学院中国画系，是当代著名画家刘文西先生的硕士研究生。她治学谨严，善于思考，富有探索精神，对于色彩，有超常的感知力。在教学上，善于总结前人的经验，吐故纳新，发表了许多颇有建树的论文，早已是国画系资深的教授和学术带头人。她读书面广，传统文化功底扎实，有着深厚的文化学养。

从她画作《大地的呼吸》中，我们看到画面在一种祥和的蔚蓝色调里，人的思维意识与呼吸和天地俱融，美丽的母亲、娇憨的孩童，在天地的浮光掠影中，那倒立的动物和母亲的影子，茁壮柔韧的小草，显出无限生机与祥和之光。在作者的心中，她的天地就是自然，自然的天地就是心灵，广漠无垠，空阔深远，具有敦煌壁画思维的“想观极乐世界，意蕴大千图式”的美感哲思。她的《探索者》，人物统一的白衣，构成了形式的美感，在构图上人物呈现出“之”字

融

2001 纸本
90cm × 120cm

形，重点突出了人物脸部的神态，画面主次分明，有呼有应，将高等学府莘莘学子的纯洁性和严肃性，深刻地画出。在画中，作者借助最前面的那个张望者和后面看向窗外者，是画尽而意不尽，从而揭示出《探索者》的本身美学意蕴。

作者精巧的构思，使她画中的意象感强烈地展现出丰富的层次，作者的心灵中对于佛家的观想，并通过此点，层层发挥，就如她的《蚀》，画中的女人跪姿团抱，产生一种内敛与抑制，以收缩积蓄能量，准备更大的扩张。这是一位孕育生命的母亲形象，身体的丰腴，性格的坚韧，承受地苦难在忧患内敛的心态中，聆听着大地母亲的呼唤。在创作中，作者展开了联想，就如佛教的观想，是她的心境在阴晴圆缺里体会生命的真谛。

阅读她的论文集，我能感到她心灵里的躁动与不安、向往与深刻尖锐的思想，使她的人物画具有很深的哲学内涵和独特的创意性，如诗如梦，一如她的恬静、温馨，但是骨子里坚韧、纯正灵魂的呐喊，正幽幽地通过画意传达给我们，使心境直达涅槃灵境。

她的生命是为艺术而燃烧的，她创作热情使她常常沉浸在无边的遐想中，渴望灵境的美景化成心灵的翠绿。这些年来，她的创作成就卓越，是西安最优秀的画家之一，也是当代中国画坛不可多见的女画家之一。

风儿刺痛我的眼帘，使我们的的心灵在她的画里凝固成永恒。

《基》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

建筑工地上有一种几何形状的直线分割之美,还有一种黑白轮廓的光感之美,我用矿物石色和银箔材质来表现它们,极富表现力。

步骤一:在纸上先刷蛤粉底色,再以速写般的笔融画人物,并铺以粗粒石色,再在其上写画更显出浑厚苍劲的笔路。钢筋直线以粗颗粒石色加金钢砂来堆立。

步骤二:在人物身上铺蓝灰底色,在蛤粉的白底上以茶黄石色铺出,然后再贴银箔。

步骤三:背景贴银箔的方法,以胶控制形与线。钢筋线空出不着胶液,然后整张方箔贴上去,半干时压实,扫去多余银箔,即可获得需要的线形。

步骤四:为使银箔层次深远,肌里丰富,贴箔并非一遍完成,而是贴箔—罩色—再贴箔—再罩色数遍。用箔的画面一般都不把箔显露于外表层,箔上挂些许色彩比单纯用箔更富于画意。

(局部)
2003 纸本
60cm × 45cm

基

从丹青的敦煌壁画到现代重彩画

张小琴

从世界绘画发展史的源头来看,可以追溯到旧石器时代的拉斯科岩洞壁画、阿尔塔米拉岩洞壁画、公元前后的阿健陀石窟以及中国新石器时代的摩崖壁画、半坡彩陶以及秦汉彩绘等,无论是颜料还是绘制方法和朴素的审美取向,均发端于使用色彩鲜明持久的天然矿物石色作画的方式。

中国画自古以来被称之为“丹青”,“丹青”最早是指可以制成颜料的矿石,“丹”是指朱砂与红,“青”是指蓝铜矿石和青金石,所谓“丹青在山,民知而取之”(管子语)。后来“丹青”的意义扩大,泛指绘画颜料。“丹青之妙”即形容色彩之美,又由于朱砂、青金石等天然石色鲜丽恒久,更被喻为“或为圣人之言,炳若丹青”(杨雄语)。其后,“丹青”逐渐被冠为绘画的代名词,晋书中称顾恺之“尤善丹青,图写特妙”,即用丹青来特指其绘画艺术。唐代张彦远所著《历代名画记》中,以“夫工欲善其事,必先利其器”为由,详细考证了绘绢画材,从颜料优选到采胶用笔等画具的性能用法,并在其中提出了“重彩”一词。

从仰韶彩陶、秦兵马俑彩绘、汉马王堆帛画、唐宋卷轴画名作,尤其是三世纪起开凿并历经北魏、隋、唐、宋、元等数代建造绘制的敦煌壁画的煌煌遗存,虽经沧海桑田,时光流转,我们至今仍能从敦煌壁画中追寻到中古时期达到鼎盛的重彩画的画法痕迹,从中追寻到中国传统绘画中,从丹青到重彩画,存在着一个不容忽视的重彩画的发展脉络。

敦煌壁画以它那宏大的规模,历经十个朝代的艺术创造,展现了中国民族绘画传统的杰出成就,揭示了在正统的画史之外,一个鲜活的在民间流传有序的中国重彩画的发展脉络,它在中国画色彩领域和绘画材料与技法的研究方面给予当代中国画的启示是诸多的。这些作品展现了一个丹青重彩的色彩绘画的世界,它们色彩强烈、鲜明,造型丰厚、生动,注重团块、色面、笔彩的表现力,且由于年久剥落、变色,画中呈现多种复色色系,而色层叠加重置,氤氲滟漫,色彩的表现丰富异常,所使用的多种矿物石色年代久远,至今依然鲜活明丽。研究敦煌壁画表现方法不仅仅止于复原原状的古人工笔重彩画法,亦不止作现状的文物性的仿古墓制,而是要把其作为研究中国画色彩与画材技法的契机和支点,承前启后,复兴和推动中国重彩画的发展,并拓宽和创造其表现手法而趋于现代。有如下课题可展开研究:

敦煌壁画中的矿物石色之美感;

敦煌壁画中的金属颜色如堆金沥粉、勾金描银等独特技法的现代拓展;

敦煌壁画中的重置叠色的重彩之法;

敦煌壁画中的底基色的作用;

敦煌壁画中的点绘、线绘、面绘,尤其是色面、笔彩之于造型的意义;

敦煌壁画中的材质与肌理的形式美感;

敦煌壁画中的东方色彩观念与色彩结构等等。

宋元之后,由于历史的原因,重彩画一度衰微低落,明清以降,水墨文人画大行其道,色彩表现在中国绘画中的功用逐渐弱化,乃至被排斥;丹青重彩画日渐式微,几乎奄奄一息,除民间寺院的画工在宗教壁画的制作中按粉本描摹外,仅在卷轴画的青绿山水、工笔画中不同程度的部分采用矿物颜料,均不属于画坛的主流地位。随着上世纪初敦煌壁画的重新面世,重彩画的传统被重新发现和认识,由此绵延至今,脉络并未中断。进入新时期的现代重彩画,正在走上一条继往开来的新路。

现代重彩画在中国画坛重新崛起并焕发光彩,它既是几千年传统中国画所谓“丹青”的延续与发扬,体现了东方绘画独具特色的画材画法与美学品格,又是在当代中国画变革与创新的趋向上,以色彩的中国画为突破口,以新材质、新媒体、新语言的建构,增强了现代艺术的视觉冲击力,从而突破了以水墨为上、文人水墨画的一统天下和传统笔墨形态凝固的程式框架及单一的模式,催化了当代中国画在创作理念、审美追求和形式美感方面的新思维、新表现、新空间,从而促进了中国绘画由传统的表述方式向当代表现变革的进程。

成熟的红色
1998年
纸本
90cm × 120cm

子昱 2005 纸本
45cm × 60cm

先泼彩作底色，颜料中融入粗颗粒的数种色，使之融合、流泻、聚散，营造出画面草儿青青的色调。以片状贴铜箔、金箔，或剪箔，用赭色来勾线。再以粗颗粒石色平铺画面（包括箔之上），以绘出斑驳肌理。

画女孩肤色、黑裙及黑发、黑花棉袄等主要色块，把握住细质石色三四种，在几种邻近色范围内，以排笔有干有湿地疏疏落落地画，不遮盖底色。画面以细颗粒色浇灌于粗颗粒石色之上，呈现出一种斑驳而璀璨的多层次之美。贴金箔亦如用笔的笔触，贴了画，画了又贴，最终丰富的视觉效果是从最底层至最上层以及左邻右舍共同织就的。

2001 纸本
90cm × 60cm

亘

画面是无声的，然而画面是有形的。有形的画面在诉说着，用它的语言，在矿物石色温润的颗粒中诉说着，在金属色闪烁的光泽中诉说着，阳光和煦，天、地、人合——这个人类永恒的话题。

浓重岩石的色泽中，透露出生命的坚硬复杂与难言之承重。

继承的超越与超越的继承

王炎林

一

张小琴勇敢地走出文人画框架，在敦煌壁画艺术里重新艺术受胎，追求理性风格和一种崇高的艺术样式。

她把岩画手法融入工笔重彩，使用粗颗粒矿物质颜料、金银箔、纸浆等媒材反复积加，生成一种肌理斑驳厚重、色彩沉稳灿烂的绘画风格。

对传统执意、顽强的进行超越，是一种自强的精神表现。画面厚如油画，线性退隐，已直逼传统工笔重彩的临界限。不畏人言、承受非议的执著，造就她作品的独特和卓尔不群的品格。

图式多寓意具有象征意味，后期作品多了对天、地、人的哲理式叩问，同时也多了些肃穆感。

二

对于传统的吸收，我们是否要把评判限制在文人画的范畴里？为什么我们要惧怕文人圈以外的东西？惧怕是一种弱势文化心理。我对张小琴的画持非常肯定的态度，画家借鉴什么风格画法完全是画家的自由，学院派就发挥学院派的特长，吸收众长借鉴别人视而未见的只能是搞得更好。中国的边缘艺术产生一些非驴非马的现象是可喜的，不要惧怕将会姓不姓国的问題，是不是中国画的问题，狭隘的眼光永远都不能使我们的民族文化强盛。

语言的单纯化和宽泛化会发生很大的矛盾，我们都会面临诸般的困境。我爱说一句话：大路朝天各走一边。

远方

2004 纸本
120cm × 60cm

2005 布本 师焉
45cm × 37cm

翠微

2005 纸本
46cm × 60cm

“阳春布德泽，朝露待日晞。”年少时诵此古诗，琅琅上口，在那样铿锵的语感中，布满了阳光翠微、怀柔万物的景象。多少年过去了，知晓了辛、苦、甘，便知晓了在辉煌的阳光里，有着燃烧与毁灭、希冀与无奈、永恒与短暂、深邃与阴霾。何德何泽？天地悠悠，时光荏苒，生命中有不可承受之重，生命中更有日月光华。唯有丹青温润，温润地婆娑在手指间，流淌在色与箔叠置的画纸上，你中有我，我中有你……时光与丹青载恩载泽。

2006 纸本 桃之
60cm × 46cm

