

当代美
术家
代表作品精选

张志强

画
品
国
作

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

张志强

满族，1966年6月生于河北沧州。

1998年在中央美术学院中国画系学习。

现为廊坊师范学院美术学院党委副书记、副院长、副教授。

中华当代书画艺术研究会副秘书长兼艺术评定委员会委员。

香港国际画苑理事、高级画师。

中国美学学会河北分会会员，中国美术家协会河北分会会员。

河北省高校书法教育研究会会员。

1994年中国画及书法作品入选全国高校美术教师作品集。

1998年中国画及书法作品参加赴台交流展。

2000年中国画作品获文化部主办“爱我中华”中国画油画大展优秀奖。

2001年中国画作品获“香港2001国际书画大展”优秀奖。

多幅作品及论文在国家级大型展览展出及《美术观察》、

《中国书法》、《艺术名家》、《中国教育报》等报刊发表。

主编参编《书法》、《普通书法》等教材并担任高等院校艺术设计和美术教育专业教材编委。

笔情墨意现生机

文 / 张志强

在中国画的发展历史长河中，花鸟画是一个出现较早而成熟较晚的画种。最早在新石器时代的彩陶上就出现了花鸟装饰图案，至唐代发展成熟，只是此时的花鸟画还大多以“色彩鲜泽，宛有生意”的工笔为代表。五代时画科独立，黄筌、徐熙的“徐黄异体”影响了此后数百年中国花鸟画的发展，而宋代工笔花鸟则达至巅峰。

宋代是中国古代历史上一个重要的变革时代，政治上有王安石变法，经济上第一次出现了成熟的商业文明，传统儒学至此成为理学，文学中则产生了更易于传情达意的宋词。变革的思潮强烈震撼着士人的心灵，他们需要寻求更广泛的发泄情感的艺术方式，画坛出现了一股强调表现主观意趣的“重‘理’轻‘形’”的艺术思潮，这就为文人画的产生和发展奠定了思想基础。文人画中大部分作品注重笔墨情趣，脱略形似，强调神韵，对中国绘画走向新境界起了重要作用，也使得以梅、兰、竹、菊为中心的写意画发展到一个前所未有的高度，写意花鸟作为载满深厚精神内涵、以物寓情、托物写志的最佳方式成为画坛奇葩，文人士大夫们将自然界的花鸟作为人情人性的写照，陈淳、徐渭、八大、石涛、扬州八怪等更将花鸟作为传达自己内在精神和人生境界的最佳途径。

花鸟可以说是中国画中最具特色的艺术品类，徐悲鸿先生曾经说“吾国最高美术属于画，画中最美之品为花鸟”，“所谓古今世界上占第一位者，首推花鸟”。它以最简约的笔墨表现最丰富的内涵，墨法少而精纯，墨色丰富而协调，物象在似与不似、定而不定之间，既注重主观情感又注重外在形态，笔情墨意完美统一。

近代以降，西洋画进入中土，新的技法、新的透视、新的表现和新的哲学进入中国画坛。传统还有生命力吗？最初的偏激和喧嚣已成过去，东方与西方，古典与现代，一样生机盎然，尤其是随着东方的现代化，随着西方现代文明病的泛滥，中国传统的自然观和审美态度获得了全新的定义。

完全可以说，写意花鸟最具中国气派，最能体现中国哲学精神。天人合一，浑然天成，道德为本，修身为上。所以，写意花鸟的笔墨是一种分寸、一种尺度、一种感觉、一种修养、一种情致、一种境界。画家心畅神驰，物我交融，天机物趣，谐和统一……当是时也，精妙之作，才能应手而生。

写意花鸟要为自然界的花鸟代言，展现其生命的活力，要抒情言志，寄怀达意，触动人的心灵，牵动人的思绪，这种境界的实现靠的是生活的修养、心灵的锤炼、传统的借鉴、笔墨的磨砺。

笔非蒙养不灵、墨非生活不厚。一个花鸟画家应该是最多情、最敏感的。面对大千世界、万种物象，要时时

动心，刻刻动情，将生活、将自然作为自己顶礼膜拜的情人，花鸟物象，风晴雨雪，才能焕发神采、气韵、生机和活力，创作才有冲动和激情，作品才有神采和灵性，这样的作品才能使欣赏者有共鸣和感应。

传统的积淀是花鸟画创作的丰厚营养。五代徐熙、黄筌的笔精墨妙，勾填晕染，工整细致，富丽野逸各具风致；宋代赵佶、赵昌、崔白、林椿、苏轼、文同，工写兼善各有其妙。徐渭奔放淋漓，笔酣墨饱，形超神越，氤氲蕴藉，水墨混融；八大结构奇特，生意盎然，气势畅达，意境开阔，余味无穷；齐白石的童心天真、自然纯朴、清新生动，雅俗共赏，一代风流；吴昌硕的“直从书法演画法，绝艺未敢谈其余”，画风苍茫古厚，雄浑恣肆，令人动心；潘天寿的方笔隶意，画风险绝瘦硬，强悍坚挺，冷峻清新；任伯年的题材广泛，构图多变，笔法丰富，设色活泼生动明快，这些优秀的大师及作品为我们借鉴传统体会前人留下了宝贵的财富。

笔墨的磨砺是花鸟画成功的技术保障，它是造型立意的基础，是体现画面气势风格的前提。

花鸟画的笔墨要体现出其不同的质感，要有粗细、长短、曲直、光毛、干湿、浓淡、刚柔、徐疾、顺逆、巧拙等等丰富的变化，突出力度动势。工笔的规整、灵巧，遵规有度，独具风格。写意的笔走龙蛇、旁进侧出、进来顺往、横斜平直、浓淡相杂、枯湿互用，各尽奇妙。笔法的挥洒，才能体现出笔墨干裂秋风、蕴含春雨的艺术效果。

草长莺飞，四时易节，大自然神奇而诡谲，以其不可抗拒的魔力，将多姿的生命、缤纷的色彩、无限的生机馈赠给人类。

置身天地间，踟躅大自然，乱花迷眼，虫鸟啾啾，春日迷离，夏日蓊郁，秋日烂漫，冬日孤寂，感时伤怀，萌动心间。花是自然进化最宝贵的贡献，鸟是天地之间最自由的精灵。这是与我们的心灵最亲的对象，离我们的手眼最近的画材，这是我们的笔墨取之不尽的宝库。

莽莽苍苍的冬日，无边的沃野中色彩枯黄的苇草挺起单薄而昂扬的头颅；皑皑白雪下，不悲不怨的小鸟仍在草丛中觅食欢唱；阳光明媚的微风里，刚刚从冬眠中醒来的枝条泛着微黄，舞动着春光；鸟儿栖息在枝头，隐现在花荫，飞翔在春光中；碧波荡漾的河塘，一抹红霞含羞绽放，缤纷的秋叶展示着生命的华彩乐章。花鸟的世界是轻松而酣畅的，或惊艳，或洒丽，或倔强，或浅唱，轻狂浮躁之心在这里得到安宁和慰藉，喜怒哀乐之情，在这里得到宣泄流淌……

生活是美好的，花鸟是多情的。如果你是一个真正的画家，那就用笔传情，用墨达意，生活会充满生机，生命会因而精彩。

望秋 68cm x 68cm 水墨写意 2004年

醉明图 136cm x 68cm 水墨写意 二〇〇六年

清風
壬午年
幼畫於此
無寧
老滄寫之
意

清風 136cm X 68cm 水墨写意 二〇〇二年

春光 68cm×68cm 水墨写意 2003年

朝气 68cm × 68cm 水墨写意 1999年

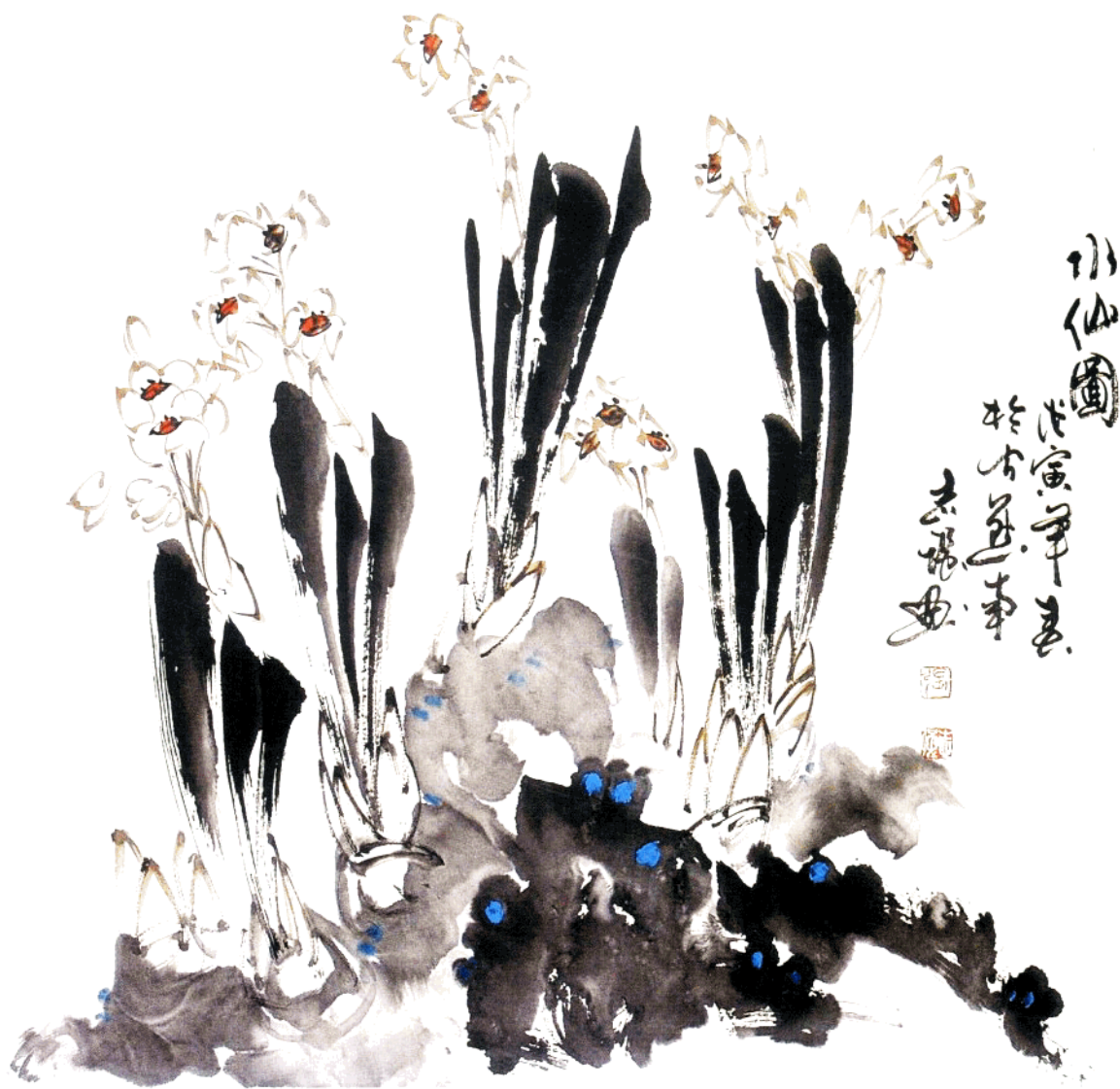
初春 68cm × 68cm 水墨写意 2005年

藤萝小雀 136cm X 68cm 水墨写意 一九九九年

碧玉图 136cm X 68cm 水墨写意 二〇〇六年

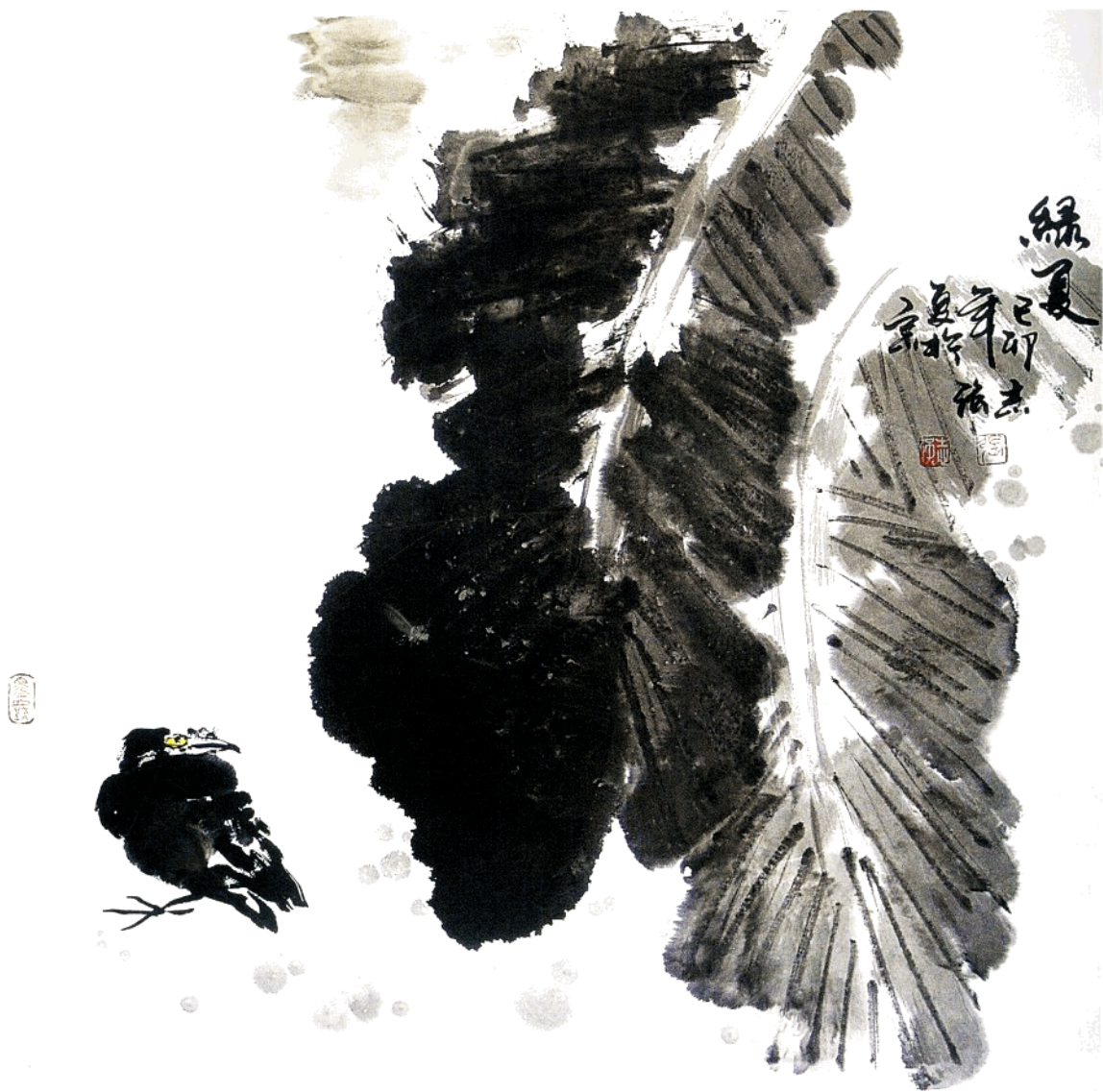
水仙图 68cm × 68cm 水墨写意 1998年

畅游 68cm x 68cm 水墨写意 1998年

相知 68cm × 68cm 水墨写意 2004年

绿夏 68cm × 68cm 水墨写意 1999年

荷香 68cm × 68cm 水墨写意 2006年

清泉石上流 68cm x 68cm 水墨写意 1996年