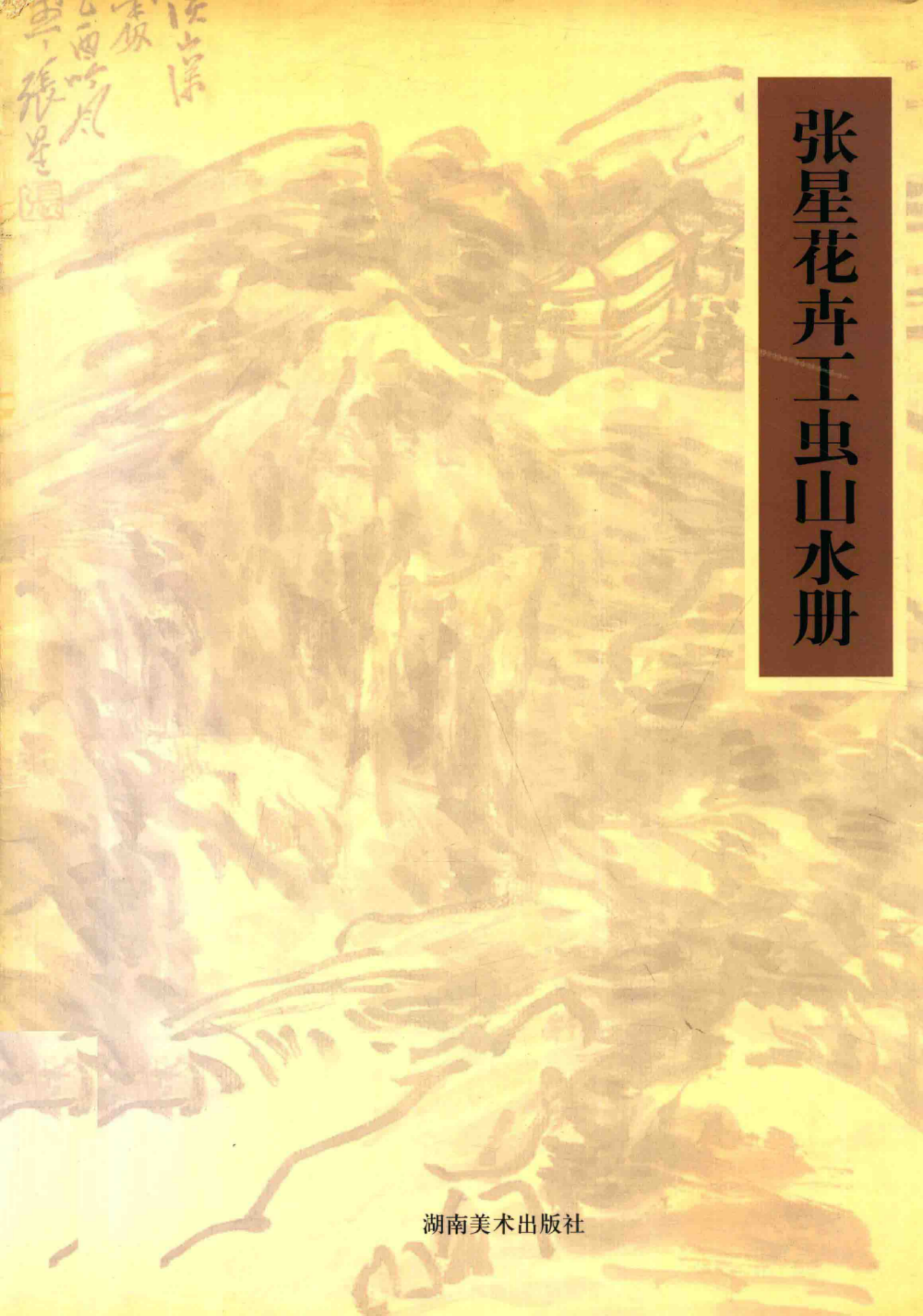

张星花卉工虫山水册

湖南美术出版社

2005 年
中国画研究院
龙瑞艺术工作室画家

张星

中国美术家协会会员 21 世纪实力派著名画家

- ◆ 直以骨法抒胸臆 程大利/文 5
- ◆ 笔情纵恣 墨气氤氲 个翁/文 6
- ◆ 张星画作赏析 傅京生/文 8
- ◆ 花卉工虫册页之一 11
- ◆ 花卉工虫册页之二 17
- ◆ 山水册页之一 23
- ◆ 山水册页之二 33

图书在版编目(CIP)数据

张星花卉工虫山水册/张星著. —长沙: 湖南美术出版社,

2006.6

ISBN 7-80017-706-8

I. 张... II. 张... III. ①汉字 - 中国画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 052548 号

张星花卉工虫山水册

执行主编: 李红波

责任编辑: 鲁天山

设计制作: 飞天设计工作室

设计总监: 刘天铭

湖南美术出版社出版发行

(长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16

印张: 2.5 印张

版次: 2006 年 7 月第一版

印次: 2006 年 7 月第一次印刷

印数: 1-3000 册

书号: ISBN 7-80017-706-8

定价: 28.50 元

2005 年
中国画研究院
龙瑞艺术工作室画家

张星

中国美术家协会会员 21 世纪实力派著名画家

- ◆ 直以骨法抒胸臆 程大利/文 5
- ◆ 笔情纵恣 墨气氤氲 个笏/文 6
- ◆ 张星画作赏析 傅京生/文 8
- ◆ 花卉工虫册页之一 11
- ◆ 花卉工虫册页之二 17
- ◆ 山水册页之一 23
- ◆ 山水册页之二 33

2005 年
中国画研究院
龙瑞艺术工作室画家

张星

中国美术家协会会员 21 世纪实力派著名画家

◆ 直以骨法抒胸臆 程大利/文	5
◆ 笔情纵恣 墨气氤氲 个翁/文	6
◆ 张星画作赏析 傅京生/文	8
◆ 花卉工虫册页之一	11
◆ 花卉工虫册页之二	17
◆ 山水册页之一	23
◆ 山水册页之二	33

画家张星于甘肃宕昌写生

张星

- 中国美术家协会会员
- 中国民主促进会会员
- 江苏省青联委员
- 文化部青联委员
- 文化部青联美术工作委员会委员
- 66年生，江苏人，现定居北京。
- 92年毕业于南京艺术学院中国画系，获文学学士学位。
- 03年毕业于中央美术学院中国画系花鸟硕士研究生班。
- 大写意《诗意图》获得中国美协“2004全国中国画展”铜奖。
- 工笔人物《吴昌硕》获中国美协“第二届中国人物画展”优秀奖。
- 被名家提名的作品获得中国美协“第十一届中国艺术博览会”金奖。
- 参加“水墨叙说”北京·炎黄艺术中心2004秋季邀请展。
- 连续出版个人专辑作品10余本，数十幅作品为各类艺术机构收藏。
- 现为中国画研究院龙瑞艺术工作室画家。

通联：北京亚运村慧忠里卧龙小区
206 # 5-201

邮编：100101

电话/传真：010-64978419

13911382608

hppt://www.zhangxing99.com

E-mail:zx2608@163.com

直以骨法抒胸臆

——我看青年画家张星作品

程大利

在当代，画画的年轻人很多，其中很大一部分是画中国画的。进入中国画堂奥的人却没有多少，这是因为中国画有严格的品评标准，用这个标准一衡量，很多画就不是中国画，很多画家也不能谓之国画家和好国画家了。而张星却是位优秀的青年画家。他的画能经得住品评，而且从其气大质厚的用笔能看得出他的未来，能预测到他将达到的境界。

南齐谢赫在《古画品录》中提出了中国画的六条品评标准，后人称此为“六法精论，千古不移”。六法中最根本的两条是“气韵生动”和“骨法用笔”，可惜这两条被很多人淡忘了或根本没有理解。

在当今的展览中，若论制作、论色彩、论视觉冲击力和构成效果等等，可圈可点之处还不少；若论笔墨，论骨法，鲜有可论者。骨法用笔的基础是体现人格的中锋。骨法者何？五代荆浩在《笔法记》中说“生死刚正谓之骨”，吕凤子在《中国画法研究》里反复论证骨法通作骨气，是感情活动的记录、人格的体现。一支柔毫，通过臂、腕、指的力量可在宣纸上留下“屋漏痕”、“折钗股”、“锥划沙”。没有书法功底，没有二十年、三十年甚至更长时间的锤炼根本做不到。所以，书法是中国画的基础，是中国画这台戏的门票，书法不好怎么画中国画呢？而张星首先是个青年书法家。他自幼练颜，打下牢固根基，又上溯秦汉，于石门颂，张迁碑、好大王等诸般瑰宝融汇一处，又遨游于唐人法度、宋人神采、明清小札及北碑墓志，直将中国古代的文化精神渗透于笔墨挥运的过程之中，并由此而产生诸多的心得，于此，冶炼了手眼和心性。

张星的写意花鸟，首先是写。当大家沉醉于肌理效果、视觉张力、追求图式的时候，张星不搞这一套，仍旧走着徐渭、陈淳、八大、吴昌硕、齐白石、黄宾虹的路，这是一条完全传统的延续之路，是从本质和本体上继承和弘扬传统之路。以书入画，强调画面点、线的书写性，追求中锋线条独有的沉厚与凝重以及种种风采，以此述形，抒发胸臆，展示着传统美学的魅力。能做到这一点的人不多，许多人意识到但没做到，还要从走过的弯路上拐回正途，非此不能进入中国画的殿堂。许多人竟到老也走不回来，一生在中国画的门外徘徊。

张星作品开阖大气，重整体气象，粗犷质朴，不事雕琢；用笔求雄健畅达、纵横奔放，以率直自然、大气磅礴的状态下手，而又谨守法度，注意布白和节奏的变化，痛快淋漓之余留给人慢慢品味的余地。在当代年轻的画家中，有根基而又走正路者，张星是值得关注的一位。我对他是很看好的。

中国画是大器晚成的艺术，许多感悟是岁月的积累。可染跟白石学画十年，得一深刻心得——慢。一个“慢”字道出用笔妙诀。可染跟宾虹学画山水，无一笔象宾虹，却学得浑朴之正道。可染先生是当代人的榜样。心态从容、淡于功名、修炼心性、刻苦读书都是成大器的条件。境界的创设分得出人品高下，这正是中国画的本质所在。张星正值人生最宝贵的年华。取得如此基础已殊为不易，他的状态也一直处于努力之中，爱思考，不张扬。若能在形而上的层面再作锤炼，往返古今，留心社会生活，勤于观察写生，广读博取，将这一切付诸于笔墨实践，他的前景将是不可限量的。

我期待着他的新的进展。

笔情纵恣 墨气氤氲

——谈张星山水画

个翁

在当今众多的青年画家，张星的突出特点在于他较好的继承了“以书入画”的文人传统，这不但表现在他素以见长的大写意花鸟画上，在山水画上亦是如此。

中国绘画，山水一科最为高深，它蕴含着厚重博大的中国文化，蓄积着丰富的中国画学范式、凸现着东方人的自然审美观、闪烁着人性的自由精神。应该说中国画作为中国文化在艺术上的精萃体现，许多文化上的积累已约定俗成于其中。如中国画之“笔墨”，它已不是单纯的技术层面的托指，它的丰富内涵是可涵盖一个画家的品调、气象、禀赋、才具和功力各个方面。李可染先生曾讲：“中国画在世界美术中的特色是以线描和墨色为表现基础的。因此，笔墨的研究成为中国画的一个重要问题。我国历代著名的画家可以说没有一个不是在笔墨上下很大功夫的。”张星的绘画无论花鸟还是山水，正是在“笔墨”这一点上的着力与把握，使其登堂入室，迈向中国画之高标。

张星取途复正、资性颇高。他自幼练书，三十余年临池不辍，有极好的书法功底。早些年以大写意花鸟为主，取法吴昌硕、齐白石、潘天寿等大师，下笔骨劲气猛，奔放清旷，一总画面体现了中国画笔墨自身的美感，线条刚柔相济，韵律跌宕，结构自然，气象天成。作为一个志向高远的画家，张星没有在意写花鸟画这一科停顿下来，他先后涉猎工笔人物、工笔草虫，后又踏入山水画科。初始，他从大师黄宾虹那里讨取资源，他认为宾翁是中国画学之大师，是传统绘画之集大成者，其画博大精深，足以包前孕后，面对这样一个丰富的画学资源，不去学习、挖掘，实是可惜，学习传统就要从这里开始。在具体的研习上张星依宾虹先生“夫理法入于笔墨，气韵出于精神”之说，以气骨为重，始终把蓄养浩然之气和骨法用笔放在首位，而不斤斤于具体形貌的刻画。张星虽有好的笔墨基础和在意写花鸟中的自如运用，但他并不懈怠，他明白山水画的难度和深度，他开始留心观察自然山水，如果说在南京艺术学院上学他将重心在花鸟画上，而在中央美院上研究生班，和在中国画研究院上高研班时，他的重心已渐转移到山水画上来，他和同学一齐外出写生，但他没有太着意去刻画细节，他的注意力仍在中国画笔墨自身的美感上，山川自然只不过是表达自己笔墨的一个参照物而已。他酷爱中国画这种本体语言的美。他对“笔墨”线条的刚柔、节奏、韵律、变化以及结构，兴趣十足。他徜徉于黄宾虹先生的“五笔七墨”中，从而在画面上追索或雄强苍老，或浑厚华滋，或豪宕飞动，或秀润明丽的各种艺术效果。他甚至要求自己尽可能笔墨中锋、提按顿挫、轻重疾徐、皆贯气写出。

张星在山水画创作中的又一大特点是：每下笔则聚神贯气，彰显自己笔所未到

气已吞的一贯画风，实质上是每笔每划必要“有我”，这自然比那些数十年作画找不到“自我”的人高出一筹，在这一点上，张星作画过程中极强的“自我”气质，使其每每产生一种向外表现的创作冲动，所谓“吐纳英华，莫非性情”（刘勰），从而在他的画中形成了特有的一种气势和感染力量。因为中国画学，实为人学，人的精神气象、学养修为，始终是主导画的本源，弗论表现什么，画中若无主观之我，没有个性情感风神富于画中，则往往难入高标。张星作画，下笔斩然，无优柔，不做作，疾风骤雨，一气呵成，俄倾而毕，使人感到这是一位具有捭弄山川于股掌，舒卷风云于腕下这种神奇力量的画家，能如此奔放，概出自禀性，是一种以自然的“血气”为基础，以笔墨功力为铺垫的运发过程。所谓“功以学成，才力居中，肇自血气，气以实志，志以实言”（刘勰语）矣。也就是说，他的画中，映照着他那种融笔墨与自然感受、自我性情于一体的风神。作品中浓厚而酣畅的笔墨，氤氲又弥漫着张力的表现，现出的是画家的性情本真。我们欣赏他的山水画看到的不是地域性生活场景的再现，而是中国画本体语言上的审美和一种生命张力与青春郁勃之气在画面上的荡漾。

自南朝谢赫提出“六法”论以来，迄今上千年，“气韵生动”与“骨法用笔”一直是为品评中国画格调的首要二条。笔者以为，气韵者，个性精神风采在画中之流露也；骨法者，共性文化化范式在画中之彰显也。因中国画的气象、风范、韵致均需经过笔墨实在的表达才能出现，而笔墨作为一种传统范式的积累在画中并不像气韵那样玄，它是形质实相的，是画家实在功力，功夫的体现，也是需经年修炼方称得上“骨法”之笔，方能“力透纸背”。

张星虽才具、胆气过人，但于画学一路却并不事狂怪，亦不标新立异，而是恭敬传统，定神于中国传统画学之正途大道，追求一种雄浑厚重气象。定此高格自能进入规矩，虽师古法，却时有新意，虽未脱先贤巢臼，却得泼辣奔放之笔墨品格，故所作山水，弗论危崖空壑，古木苍松，瀑流飞湍，山岚云霞，皆不为物蔽，不被法拘、功夺造化、力辟混沌，有劲健之笔，有生动之墨。如前所述，“有流通自得之神，风行水面，自然成文，云出崖间，无心有态，趣以触而生笔，笔以动而合趣，相生相触，辄合天妙，不必言条理脉络，而条理脉络自无之而不在。”（沈宗骞）

“画技小道，兴衰亦关乎时运，丹青一理，庸奇全赖乎人品”（杜哲森）。在今之开放的多元时代，中国画适逢盛世，张星亦尚年青，尚能沉心静气，重学修品，积蓄才力，陶淑养性，更能登山临水，路行万里，以求造化在胸，自当渐入佳景，而在当代中国画坛打拼出一片属于自己的天地。

张星画作赏析

傅京生

一

张星的画，笔墨精道，犹如京戏演员的唱、念、做、打，一招一式，从容有序。他的花鸟小品尤其精彩。《大寿》，画两只寿桃置于荆筐，纷披的笔墨，见出合于天地造化之功的律动，这是彻悟天地宇宙理法之奇，而浩然大道了然于画家之心灵使然。

他有一些蔬果花卉小品，悦性弄情，斯为妙品。属典型的文人画，极富笔情墨趣。《榴熟时节》，干笔勾勒，却华滋、润泽、爽畅。这是生活中时刻不忘的休闲景状，不期而至映于画家眼前而灵想突跃于脑际的变现。只有取象不惑，方能画出如此畅爽的画面，可见张星画艺，已至炉火纯青。重要的是，在这样的画作中，往往充满蓬勃的生机，且被画家赋予了道德情操，所以，他的画不仅具能夺造化而移人情的美质，而且，具有可以兴起欣赏者感发诗思之审美内蕴。

张星的画，很少无病呻吟，即便是一盆小草、两枝秋菊，都是他“有戏可唱”时的吟咏感兴之作。确实，面对他的画，我们似乎感到那之中若有丝竹管弦缭绕其间。这是视觉的听觉化使然。非对画艺体会邃深，是画不出这样令人清心沁脾的画作来的。

在如上意义上，可以说张星的画，在当代花鸟画坛，能独领风骚。

二

张星的画，内中有他生命的跃动，华艳而不俗卑。他作画能一鼓作气，酣畅淋漓。这是他“画气不画形”，而其“形”自在其中使然。故这也是他高洁心灵借笔墨的自由抒发。

他的画，是鲜明的民族绘画语言形式表达，以及，他的画，极具个性化特征且极富现代性视觉语言的美。这是他的美学观念能够完成融古通今的文化建构使然。看他的画，我们会进入前所未有的审美化境。

重要的是，张星善画，书法亦佳。他的书法有米芾、王铎的从容酣畅，亦有篆隶的金石味，但最主要的，还是他的书法有石门颂、石门铭跌宕逶迤而不失强悍犷放的美。他的书法，虽取法高古，凸现了民族文化中的文雅意识，但却能不同程度地融入现代人的情感心理于其中。所以，一旦他以书法意趣入画，齐白石的真率与刚健，黄宾虹的深沉与热烈，潘天寿的雄浑与骨力，傅抱石的恣纵与情致，都会在他的画中缤纷而至。这在他的山水小品中显现得极为突出。《日暮苍山远》，画的是松下高士弹琴，好得令人不禁拍手称奇。面对他的画面，我们能感到那是洁净的心情、舒快的情感自然而然的流露。

人谓“书如其人”、“画如其人”，观张星之画，斯言无谬矣。

三

张星的画，构图极生动传神，所以，他的画往往兼工带写却又挥洒自如，具有

风格上的独树一帜之特征，展卷即能令观者动容，挂出即能令满壁生辉。

故尔，可以说张星的画，是视觉的吟诵，有视觉听觉化的振感。他的画，也是一篇华光四射的诗章，看后有“我欲乘风归去”的酣畅感。此外，如果将他的画比作一场小戏，也是极为合适的。他的跌宕起伏的笔触，有如映入我们眼帘的风幡。那是引导我们的心灵走向快乐适意的旗帜。

张星的画，大多运笔稳健灵活，重视“写意”但不失对“写形”的到位的把握，由于其笔墨在极大程度上，真实地反映了中国传统文人画思想和情感，所以，读他的画，犹如在读中国古代贤哲高士的文章，我们会得到人生的感悟，会体验到中国古代贤哲高士曾经有过的心灵的畅游。所以，张星的画，意境已然进入较高的中国文化范畴，已然反映了中国文化的本真精神。

张星的画，至诚至美，高古而典雅，映入我们的眼帘，就永不会谢幕。

四

张星的画，注重以书法笔法入画法，因之，他的画，不仅笔墨纷披，造型生动传神，而且有气韵生动之美，格调很高。从他的画作上看，由于他对中国书法中的人文内蕴有深刻理解，所以，这就使他比较注重在自己的画作中以健康的思想情调表达自己的审美理想。

在如上意义上，可以说张星的画，是注重以美育教化人生、提醒人格的上乘的美术观的变现。这个变现，来源于他对中国古典文人画中内蕴的文化精神的深刻理解与执著追求——正是这种理解与执著追求，使他的画，充满蓬勃的生机，显得豪放、爽利，能令人在赏心悦目的过程中，领悟到一种心灵已然净化的美感。要之，张星的画，还善用拟人比兴手法，极为有情有趣。他通过娴熟的、训练有素的、高超的笔墨技法，往往能将所绘对象的精神、神采、韵味表现得真切感人。一言以蔽之，观他的画，知他的画常能表现出中国文化特有的雅典深致，所以相信他不久即在画坛可成为独辟蹊径的大手笔。

如是，在接受美学意义上，面对他的画，我们会有自己的艺术观念的转换与建树。

五

如前所述，张星的画，表明他对中国文化中的“自然之道”是有深刻理解的，看过他的画，不仅会感到我们的心灵中“有戏可唱”，而且，我们会把这场“戏”唱得具有哲学、美学的味道。这是他的画的美的关键。

在中国古代，“自然”有两个义项，即天地宇宙自然与人本小宇宙自然，而“道”则有以下三个义项：(1)规律、事理。(2)方法、技艺的指导原则。(3)思想、学说。在“道”的三个义项中，第一个义项主要是指向哲学本体之“真”的，在中国古人看来，体

认了这种“真”，就能达到“赞化育而与天地参”的圣人境地。第二个义项，即作为的原则和方法的“道”，属于艺术之“技法”研究的范围，但它与第三个义项关系密切，所以“理”又往往成为画家特别注重探讨的问题之一。在某种意义上说，对于“理”的理解的文野高低之分，是区分一个画家优劣的关键。于是，也正是在这个意义上，我们认为，从张星那一团和气而又生机勃勃的画作中，我们无疑是可以看出，在多年刻苦而有效的绘画实践的基础上，他对中国文化中的联系着形而上的“道”与形而下的“法”的“理”，已然有了极为深刻而准确的理解。

总之，张星的画，是一种来源于实践实证与认真思考之后以心灵体验为皈依的变现。这种变现，能使一个画家在作画过程中，一下笔，即绝无赘笔，而且构思新颖别致，主题思想寓意深刻，并能使画面充满鲜明的时代气息，能够观之令人精神为之一振，这就是张星的高明之处。

一叶知秋，小中见大，有时，张星寥寥数笔的画，同样具有上述高明的美。

六

张星的画，具有诗意的美，具有睿智聪明的特质。画面犹如心中的诗，观之令人倍感神清气爽。加之他的笔墨意境似如蕴有天籁之音、地籁之声，故能令人百看不厌。

他的画，在纵横淋漓之中有朴素温馨之美，其笔墨意态极为蓬勃而有活力，很有时代气息，面对画面，可以引人进入清新优美的审美境界，面对他的画，我们似乎可以感觉到处身早春，眼前一片光明。这是张星画作的胜利，同时，也是中国文化的胜利。张星的画，就是在这个意义上引起我们无尚喜爱的。

总之，张星作画，能融化物我、贯通古今、以物托情、创造意境，故其画作往往充满温馨祥和的意趣，令人观后心旷神怡，有如受到神圣而高洁精神的洗礼。面对张星的画作，我们想说，一个画家偶尔画出一幅好画不难，难的是十余年一以贯之地画出数不尽数的好画，这实在是难得的。张星的画，今后肯定还会一路看好。

最后，我们还想说：我们的脚步已经踏上了新世纪的里程，在高度发达的现代化社会，看看张星这样的画，我们的心情马上就会得以转换。在水墨艺术这个领域，张星表现了一种姿态，它是近十年画坛所表现出来的水墨的丰富性与活跃态势之中的佼佼者。有如张星这样的画，无疑奠定了今后中国水墨在新世纪蓬勃发展的基础。所以，张星的画，他的艺术追求，他的绘画的风格取向，会在画坛显得越来越重要。对此，我们深信不疑。

花卉工虫册页之二

花卉工虫册页十幅 35cm x 46cm 设色纸本 2005

花卉工虫册页十幅 35cm x 46cm 设色纸本 2005

乙酉之夏
 张其成
 张其成

花卉工虫册页十幅 35cm x 46cm 设色纸本 2005

乙酉之夏
 张其成
 张其成

花卉工虫册页十幅 35cm x 46cm 设色纸本 2005