

云南文史书系

意蕴天成

张建中 著

生活·讀書·新知 三联书店

意蕴天成

张建中 著

生活·读书·新知 三联书店

Copyright © 2016 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

意蕴天成 / 张建中著. — 北京: 生活·读书·新知
三联书店, 2016.4

(云南文史书系)

ISBN 978-7-108-05564-4

I. ①意… II. ①张… III. ①绘画评论—中国—
现代—文集 IV. ①J205.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 260472 号

选题策划 朱利国 曹永平

责任编辑 王海燕 马 翀

装帧设计 薛 宇 蔡立国

责任印制 宋 家

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 河北鹏润印刷有限公司

版 次 2016 年 4 月北京第 1 版

2016 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 8.625

字 数 120 千字

定 价 68.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

序

我与张建中先生素未谋面，但对他却有着心灵相通、敬慕非常的感受。记得是上世纪 80 年代中期，在云南美术馆举办的一次展览上，作为一名文艺青年，我第一次见到张建中先生的作品，就在它面前伫立良久，仿佛就在这一瞬间，已经为其作品中所蕴含的深邃意境而莫名感动。在反复的释读中，我又一次次为它丰厚的思想内涵所震撼，思索许久方才意犹未尽地离去。这就是我和张建中先生的初识，也是我与他心神相交的开始。

张建中先生是在云南出生和成长起来的艺术家。他有深厚的家学渊源，自幼受其父张巨光先生影响，酷爱美术。曾就读四川美术学院附中，继又毕业于云南艺术学院首届油画专业，后在云南画院从事专业创作并任副院长，1994 年后任云南艺术学院院长。他的艺术，植根

于云南深厚的历史文化遗产传统，在肥沃的红土地上汲取创作的养分。神奇美丽的自然风光、丰富多彩的民族文化是他取之不尽、用之不竭的艺术创作源泉。他以地域特色为创作的灵魂，锲而不舍地用绘画的形式，来表达对生于斯长于斯的故土和生长在这块土地上的人民的热爱之情，并以卓越的成就和个人影响力，成为云南美术群体中理性思考的重要代表人物之一。

张建中先生的著述《意蕴天成》，由他生前发表和未发表的文章、笔记等汇合而成。为整理这些文稿，他的夫人蒙园明、女儿张蒙付出了艰苦的努力。全书围绕着他不同时期的艺术创作和感悟而展开，内容涉及艺术理论探讨，对中国和西方文化艺术传统、当代艺术的观察和思考、艺术教育改革探索等，系统地阐发了他所追求和倡导的艺术观点，是他一生重要的思想总结。通过本书，我们能够多维地对这样一位修养全面、富于创造的智者型画家，于美术创作之外，在其艺术理论研究与美学思辨中，感受他另一层面的艺术高度。

张建中先生的观点和思想，在不同阶段都紧扣时代发展脉搏。特别是上世纪 80 年代以后，他的艺术创

作和艺术思想更日臻成熟。当时，他以一位东方艺术家和学者的身份，遍访澳大利亚、美国、法国、瑞典等国家，考察、讲学、办展、交流，在多元文化的背景下，不同地域、不同文明的艺术形态，开阔了他的视野。尤其是东西方文化的交流与碰撞，更引起了他对本土和民族文化的深层次思考。他那一贯就有的探索和革新精神，迅速被激发出来，开始对自己艺术创作的理念、方式进行反思，寻找东西方艺术的结合点和突破口，努力打开制约艺术创新的瓶颈。此时，已经在绘画领域取得成就，且影响日渐扩大的他，却毅然另辟蹊径，转变画风，运用多种表现手法，实现其艺术本质上的飞跃。他找到了一种既是中国的又是世界的，同时还源于云南民族文化土壤的艺术语言，他的艺术人生迎来一个崭新的发展时期。盛年变法，面对质疑和不解，他是坚定的，在否定中前行，也是一种自我超越，以“自觉地告别生活风情的简单再现而向历史的更深层次和世界的广阔角度开掘，从中找到适合自己的坐标位置，走自己的艺术道路”。

这一全新的绘画变革与艺术思想最集中的表现，就

是他人生后期创作的“秘境”系列作品。这是他艺术创作的高峰，云岭高原大山的厚重与以综合材料为介质的创作手法有机结合，模糊的边界、低矮的天空、幻化的神灵，仿佛在追问着山脚下生民的来世今生、爱恨情缘与精神皈依……那是激情的释放，也是他艺术创作从实境到心境，再由文化背景升华为绘画意境的嬗变过程。“秘境”是张建中先生艺术探索的标志性成果。可以说，这时期他所形成的独立的艺术美学观，为其“秘境”系列作品寻找到了理论基础和延伸方向，并为后来者提供了研究他这一时期艺术创作的理论依据。

对于他自己终生追求的志业，张建中先生在本书中表达出深沉的思虑。他思考美术的价值和意义，认为物质不变，但现象则随时空有迁移，物随情转，“在刹那感受中仍有不灭之永恒”，因此，“美术的纯粹之重要，若不能衬托人生意义者，只求形式上的组合，并非艺术的本质，也非表现的意义”。他将艺术家的创作动因区分为三个层次：自然需要，“不可能是纯的”；群体需要，“带有精神需要性质”；精神需要，“多为宗教需要”。对他来说，“艺术还我自由的人生，似幻犹真梦中情，

无穷尽之风景”。

他重视“意蕴之神”，即立象以尽意、借景抒情、言有尽而意无穷，艺术形象中有作者所寄托的内在寓意，“有境界自成高格”。“把幻境、奇观与最平凡的现实生活交织在一起，赋予日常生活以神秘而又共通的境界，这既是一种艺术方式，也是一种艺术追求。”

他坚持贯通古今、融汇中西的思想，主张既要继承发扬中国优秀传统文化，又要学习借鉴世界各国不同时期的艺术创作体悟和美学思想，并以自身实际行动，努力将现代中国美术推向新的高度，使中国美术家的作品融汇进世界艺术潮流，为世界认识中国绘画、感受中国文化的意蕴精神创造条件。在他看来，从殷周秦汉之际古代艺术中汲取灵感和寻找审美意识、美感经验，“其沉重宏大、朴实无华的作风和气概，加之现代感的渗入或为各种文化的综合，东西方文化杂交的产物”，将是中国新艺术形成的道路。

与此同时，他具有高度的文化自觉和文化自信，强调在大力发展经济的同时，为文化艺术的健康发展、人文精神的重建找到新的支点——中华民族博大、深厚

的文化基础，并认为在此基础上增强我们吸取一切人类优秀文化艺术遗产增强自己的信心，将“重塑和完善中国当代艺术的崇高品质，永远和人民血肉相连”的是我们“清醒的头脑，锐利的批判目光，旺盛的创造精神”。他这种前瞻性的认识，对想打开世界文化视野的艺术家们仍然具有现实的启示意义。

作为云南一位有建树的艺术家，张建中先生为我们留下了丰富的精神遗产。我们出版他的著述，除为纪念这位艺术家外，更希望追随他的脚步，能够涌现更多更优秀的人才，继续光大云南美术事业，让具有独特创造和鲜明特色的云南美术高峰突起，在全国、在世界发出熠熠光彩。

王维真

2015年12月1日

前 言

云南省文史研究馆在建馆六十华诞之际，决定收藏一批张建中的作品，这令人感到欣慰。感谢云南省文史研究馆对张建中作品的高度重视，更加期盼文史馆用自己宝贵的人才库资源优势，在后期筹办张建中的画展中，从张建中绘画艺术形式的形成到独特绘画风格的确立，在理论上多做些探讨和研究工作。总结他的艺术成就与成功经验，供现代人学习借鉴，继续发扬人类勇于走自己的路、敢于开拓创造的伟大精神。

张建中解释自己的艺术思想时说过：“人类的思维本身就是一个无限的宇宙，处在无休止的变化运动中，但作为个人的艺术家的思维却是有限的。假如艺术是思维活动的产物的话，观众或许可以通过我的画，看到我正在力求探索和追求什么。在可视的造型艺术中并存昨

天和今天，融汇东方和西方，欲开辟新的审美领域而定需有创新的艺术手法……这是一条永远走不完的路。故，我只期望观众能和我共同在画前享受一种乐趣——从这里开始，无限制地去展开各自的想象力吧！那，我将为我的艺术得以和朋友们进行心灵的交流而感到高兴。”

我觉得我有责任、有义务整理张建中的文稿，让更多的朋友们通过阅读张建中的文章，进一步了解张建中、认识张建中，认识张建中的思想境界以及他的作品

的内蕴。

本书选用了张建中生前发表过的 15 篇文章，还整理了一批未曾发表的张建中关于哲学、艺术和生命等的思想笔记，供朋友们参考，希望对人们深入了解张建中的艺术及艺术思想能有所帮助。

我将全书的文稿分为两大部分，第一部分，是张建中生前发表过的 15 篇文章；第二部分，是张建中的哲学、艺术思想笔记。

张建中生前发表过的 15 篇文章分别是：

一、艺术中的抽象与具象

二、今天不是昨天

三、多元·模糊·综合·创造——关于后现代艺术的随想

四、中国现代美术——20 世纪 80 年代的美术新潮

五、神奇的艺术——澳大利亚土著民族阿布里基诺人的艺术

六、西方现代艺术

七、西方古代艺术

八、艰难的选择没有结束

九、对美协理论工作的意见

十、中国画，一个历史的名词

十一、民族民间艺术的当代意义（提纲）

十二、适应社会主义市场经济需要 正确把握艺术教育改革方向

十三、共有的根源——张建中与贝克曼艺术创作的探讨

十四、发展要走新路子 改革要创新体制——对云南艺术学院教学改革、理论研究、艺术创作工作的意见

十五、世界文化视野中的中国当代艺术

第二部分选用了张建中多年来记录在笔记本上、日记本上的充满了哲理性、思想性的话语。它们是他思想上的火花、灵感闪现的神来之笔，对很多问题百思不得其解后的顿悟，很有价值。但因为它们是分散的、零星的，要进行归类，有一定的难度。可是为了方便读者阅读，我还是将它们分为了六个小节：“关于哲学”“关于生命”“关于创新”“对传统文化的探求与继承”“世界各民族文化、艺术的精神差异”“关于艺术教育”。

张建中的文选文论涉及很多领域，不仅有文化艺术范畴，还涵盖了哲学、生命、科学、人文、管理、政治、经济学等学科。当然，所有这些，最终都归结到他在艺术创新这个核心问题上。

蒙园明

2014年9月7日

目 录

序 1

前 言 7

上编 艺海泛舟

艺术中的抽象与具象 3

今天不是昨天 19

多元·模糊·综合·创造——关于后现代艺术的随想 27

中国现代美术——20 世纪 80 年代的美术新潮 34

神奇的艺术——澳大利亚土著民族阿布里基诺人的艺术 40

西方现代艺术 48

西方古代艺术 54

艰难的选择没有结束 61

对美协理论工作的意见 66

中国画，一个历史的名词 74

民族民间艺术的当代意义（提纲）	89
适应社会主义市场经济需要 正确把握艺术教育改革 方向	93
共有的根源——张建中与贝克曼艺术创作的探讨	106
发展要走新路子 改革要创新体制——对云南艺术学院 教学改革、理论研究、艺术创作工作的意见	115
世界文化视野中的中国当代艺术	148

下编 画外遗珍

关于哲学	167
关于生命	181
关于创新	192
对传统文化的探求与继承	229
世界各民族文化、艺术的精神差异	247
关于艺术教育	257

上编 艺海泛舟

