

清
靜
和
日

中国当代名家画集

张 培 智

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集. 张培智 / 张培智绘. —北京:
人民美术出版社, 2011
ISBN 978-7-102-05701-9

I. ①中… II. ①张… III. ①绘画—作品综合
集—中国—现代②花鸟画—作品集—中国—现代 IV.
①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第173559号

中国当代名家画集
张培智

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 徐永林 夏 丽

设 计 范小语

责任印制 文燕军

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011年9月 第1版 第1次印刷

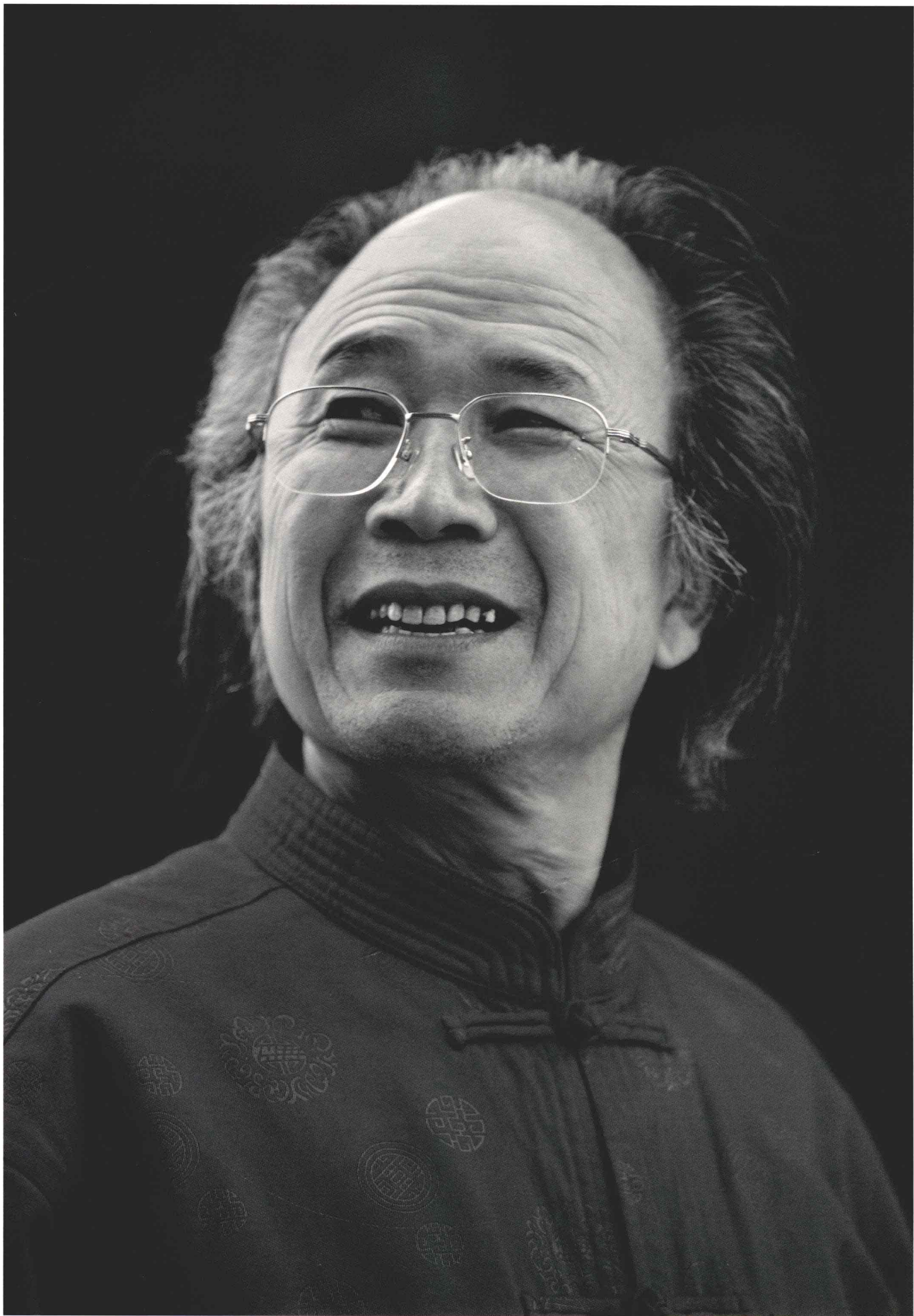
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27

ISBN 978-7-102-05701-9

定价: 350.00元

版权所有 翻印必究

张培智，号苍慧，1941年出生，祖籍山东青州。现任美国北美东方艺术研究院院长，青岛中国画研究院常务副院长，国际美术家协会会员，美国洛杉矶艺术研究会会员，中国工艺美术家协会会员，中国民间艺术协会会员，中国民俗协会会员，北京当代弘文画院院长。

张培智

占尽春光

莫 言

最近一段时期，我经常被一个辉煌的梦境感动：无数的重重叠叠纷纷扬扬的五光十色的沉甸甸的柔软的散发着扑鼻馨香的牡丹花瓣儿从天而降，其时总是伴随着舒缓的音乐，总是有柔和的祥光笼罩……

我明白，之所以做这样的美梦，与不久前我去北京草场地国际艺术区参观了著名画家张培智先生的画室有关。先生的画室在一处幽静的院落中，我一进画室，目光立即被正面墙壁上并列悬挂的五幅牡丹所吸引，一时无心它顾，一边观赏着，一边赞叹着，一边感动着。画是巨幅的，浓笔重彩，浓得化不开，重得似有汁液包孕其中，每幅一色，金子一样的黄牡丹，墨玉一样的黑牡丹，玛瑙一样的蓝牡丹，火焰一样的红牡丹，雪片一样的白牡丹。这是牡丹吗？似乎是牡丹，但已不是寻常之牡丹，不是草木之花，而是一种精神，一种热烈浓郁的情感，一种对生命对人生的歌颂与热爱。自古至今，画过牡丹的人成百上千，但画出了牡丹之魂魄，借花卉以传心志、寄托情怀的人并不多见。我于画技于画史知之甚少，但就我所知所见之范围，培智先生的牡丹是独特的，别人没像他这样画过。正如日有所思夜有所梦一样，落到纸上的牡丹，必是心中的牡丹。真正的好画是用心画的，真正的画家是用心画画，心有多大画就有多大，心有多高画就有多高，心有多美画就有多美，此是我观培智先生牡丹的感悟。但细一想，岂止画家如此？凡从艺者，都必用心，心不至则艺无魂魄，心不至即有屠龙之技亦是匠作也。

培智先生的故乡青州，历史悠久，文化积淀丰厚，从古至今，才人辈出，灿若星河。先生秉山川之灵气，继先贤之道统，髫龄习画，立现异秉，十一岁时，即有作品获全国儿童美术大奖，轰动乡里，得“神童”美誉。他见花想花，见鸟想鸟，将大自然中诸多生动活泼之景物，铭刻于心，成为日后创作之素材。故乡的民间艺术，绚丽多彩，享誉全国，剪纸、泥塑、木版年画，都具有鲜明的地方特色和独特的风格，先生在此中浸润多年，研究、摹习、保护，自然是感受深刻，他的艺术之根，是深深地扎在故乡的文化土壤中的。先生后游学多国，赴美十六载，其间悉心观摹研究西方艺术，多有所获。他的牡丹，应该是继承了民族绘画传统，借鉴了西方美术技巧，再加上他个人的天马行空般的想象力创造而成的。他的牡丹突破了中国花鸟画的情趣，不是闲情逸致而是一种豪放的磅礴之气；他追求和表现的不仅是牡丹的富贵之气，更注重表现牡丹这世间最艳丽的花朵的占尽春光的汪洋恣肆的生命热情。

培智先生的山水也画得别开生面，但我更喜欢他的牡丹。

绘画需要一种纯粹与执著

——张培智先生绘画浅释

西 沐

一直感觉自己尚未长大的培智先生，其实是长期在国外游学并已70岁开外的老人了。感觉自己未长大，一方面说明他有一种年轻的心态与纯粹的生活状态，更为重要的是，他认为自己还有很多事未做，艺术上还有很多问题需要开拓与探索，还不能老。对一个艺术家来说，没有什么比保持一颗童心更为重要的了。

中国画可谓是博大精深，道家的自然空灵，儒家的中庸和谐，释家的亲善修为等，都无一例外地体现在其中，需要艺术家在蒙养的过程中去体验与领悟。花鸟画，特别是大写意花鸟画是大家公认的难度较大的画种之一，传承尚难，出新就更为不易。当下，中国画坛的现状就能说明这一问题。另外，花鸟画创作有一个“格”的问题，我们常说，画忌六气：“一曰俗气，如村妇涂脂；二曰匠气，工而无韵；三曰火气，有笔仗而锋芒太露；四曰草气，粗率过甚，绝少文雅；五曰闺阁气，苗条软弱，全无骨力；六曰蹴黑气，无知妄作，恶不可耐。”可见，中国画是带有一种高贵的艺术特性的画种，它深刻地体现了一个人的心态、境界、操守及修养。但遗憾的是，当下没有多少人能够走出这一“画忌”的历史定势。然而，培智先生却能迎难而上，选择走这么一条布满荆棘的路。雅俗共赏的牡丹在旧有的文化定势与审美取向的作用下，在其绘画与审美之中无形设置了一些心理及技术上的框子，使人难以逾越。但循规蹈矩不是培智先生的性格。他深深懂得，创造不能远离几千年来所形成的文化心理积淀及审美取向，既要有笔墨，又要强化色彩；既要考虑形，又要按照艺术语言的本体规律进行当代性与抽象性的探索，出路只有一个，那就是根植于中华民族文化的大背景中去探索，去出新，在追寻牡丹文化及其精神的过程中，不断完善自身的艺术追求。于是，我们欣喜地看到，培智先生在牡丹形象的创作上，用文化与精神性的理念去抽象化地表现牡丹所特有的一种文化存在，一种中国人千百年来广为传诵的内在精神的核心：浑然富贵、正大朴厚的文化品质。也正是在这个层面，才使得他的牡丹题材的中国画不仅从色彩、技术上卓然独立，更为重要的是，从民族文化心理的底层，不断挖掘出与牡丹文化精神所暗合的那种高贵的文化向往。我想，这是培智先生走到今天令人倍感敬意的根本所在，这恰恰也是一个画家与一个艺术家的分水岭。

牡丹不仅在中国花鸟画创作中具有特殊的地位，在中国文化中，牡丹甚至可称之为一种文化符号，有其

特殊的文化内涵与象征意义。培智先生将牡丹作为自己绘画创作的题材，并在发掘牡丹文化内涵的同时，积极探求牡丹的文化精神，给人在纷繁与浮躁的现实社会中一种审美的定力，在海量的视觉形象中找到了一种心有所依的感动与纯情。一个艺术家在很大程度上，其取得的艺术成果及其探索的高度是由其审美理想所决定的。同样，一个艺术家，只有树立了高标的审美理想，才能在具体的创造、探索及审美过程中建立起与之相应的审美取向，在对自然、社会及人性的感悟过程中，结合自身特有的本性，不断按照一个特定的指向去积累并沉淀感悟与经验，最终在漫长的探索与审美过程之中，不断形成其具有个性化的审美经验。由此可以看出，审美经验是一种系统化的知识与体验、感悟与经验的综合体，是在长期的艺术学习实践过程中所形成的，是一个艺术家不断成长与成熟的标志。培智先生牡丹题材的绘画创作，让我们看到了这一审美过程对他的作用，正是在这种审美理想的指引下，依托自己日益系统化的审美经验，培智先生一步步地达到艺术创造及文化体验的新境界：在浑然的背景中，牡丹的隐现给人的感觉不是花枝招展，而是心灵中的一种召唤，如闪电般给人以触动，这是当代牡丹绘画中的一个新气象，一种新创造、新境界，而在这一连串新字背后站立的是培智先生独立的人格和直面人性与道德的一颗赤子之心。

培智先生以画牡丹为长，只是他画的牡丹不同于传统的中国画，他更多地赋予了牡丹以文化及精神的内涵，而实现这种转换的不仅仅是技法与视觉上的出新，更多的是一种建立在文化体验与生命感悟基础上的融合：在技术层面融合中国画、水彩画及油画等诸多艺术门类的技法；在语言层面融合笔墨、色彩及构成等，使他的语言表现新而不怪，奇而不俗，更能体现当代审美的精神与理念；在审美格调上，突出新意中的正大气象的寻找。中国画更多地是体现艺人的的人格修养，所谓“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，实际上就是修为，就是修身养性。在绘画中更多地融入禅意与佛性，在传统与现代之间寻找一种平衡与张力，给人留下了更大的审美空间。特别是他近年的创作，更多抽象表现形式，在对牡丹的具体解构中，用意象的观念来整合画面，并将自己的体验与观念巧妙地融入其中，从而使其探索更多地具备了中国绘画的当代性取向。这对于一个艺术家，特别是对于一位70多岁的中国画艺术家来说，可谓难能可贵。如果没有艺术上的创造性思维，培智先生是不可能今天的艺术成就的。我想，这可能更多地得益于其国际化的视野及在世界范围内游学所不断领悟而形成的见识。

在当代中国花鸟画坛，说培智先生是一种另类的存在，是不为过的。因为在他的艺术理念中，把创造当成了一种习惯与最为可贵、最为稀缺的资源，他正在一步步地用自己的生命，走一条发掘与创造并能给人们的艺术审美带来更多的可能性的路子。这不仅需要智慧，更为重要的是需要对自己的挑战。我想，对一个艺术家来讲，这意味着什么并不是常人所能理解的。面对功利与商业化的市场环境，培智先生未向“回”走，而是更加自觉与义无反顾地前行。这是一种典型的弃稳趋险的艺术探索之路，是一种文化使命的力量在支撑与引导着他。正是这种“尽人事，听天命”的文化传统，让他在艺术探索上更加果敢、更加贴近自己的心性。我们真诚地祝愿培智先生以这种自强不息的生命力，照亮当代中国画探索的创造之路，为自己、为别人提供更多、更具学术意义的启示与参考，用世界化的语言讲述中国牡丹文化的故事，为牡丹文化及其精神的发扬光大而尽力。

面对培智先生的探索与创作，在别人看来，他的绘画似乎是越走越远了，但在我看来，他的创作却愈发地一步步在贴近人们的心灵，在阐释人们的心性。

易颂天香

知 樵

培智先生，儒雅朴实，脱俗超然，画如其人。年值古稀，其个性却如江河，潇洒奔腾，一泻千里。有缘相识，倾盖如故。

先生阅历丰富，采众家之长，取古今神蕴，画风独具。其绘画特色可谓：掬水月在手，盈案花满楼。一个“掬”字，萃各种技法，油粉刻塑、工描写意各显神韵。大处见小，小处见大，将自己的思想、个性、风格、功力掬水映月般展现在宣纸上；一个“盈”字，溢满宣纸，似花瓣挤出方寸，所谓“重重叠叠上瑶台”之花影流现，而这盈中又透出肌理效果、刻塑神韵，如牡丹《玉环》一幅，绿盈满尺，金边走线，绿肥红瘦，唐风今韵。

岁老根弥壮，阳骄叶更荫。2003年，培智先生系统提出了“天地人一体画论”的观点，一切是为人而生，艺术也是如此。而“五行气场论”的应用，又将其作品殿上新阶，入大易境界。既然以人中心，时、空乃决定人生之两大要素，人先以目视接触环境，光谱色谱调节气场。时间为不可变，而空间环境可变，可有机调节，天地的万物归于五行，五行入画，此风水效应也。中国字画是一脉传承华夏文明的载体，能把五行运用到艺术当中，这是中国书画艺术的绝妙处，是对中国画艺术理论的贡献。此单表培智先生笔下牡丹，风水布局，五行俱全。众所周知，牡丹入药，实物用之，然丹色宜人，五行气也。

观木，绿环青衣，舒肝壮胆，镇怒明目，仁爱心慈。如《绿环青衣》幅

观火，红幔熠辉，依心通脉，欣喜笑颜，礼到仪周。如《红幔熠辉》幅

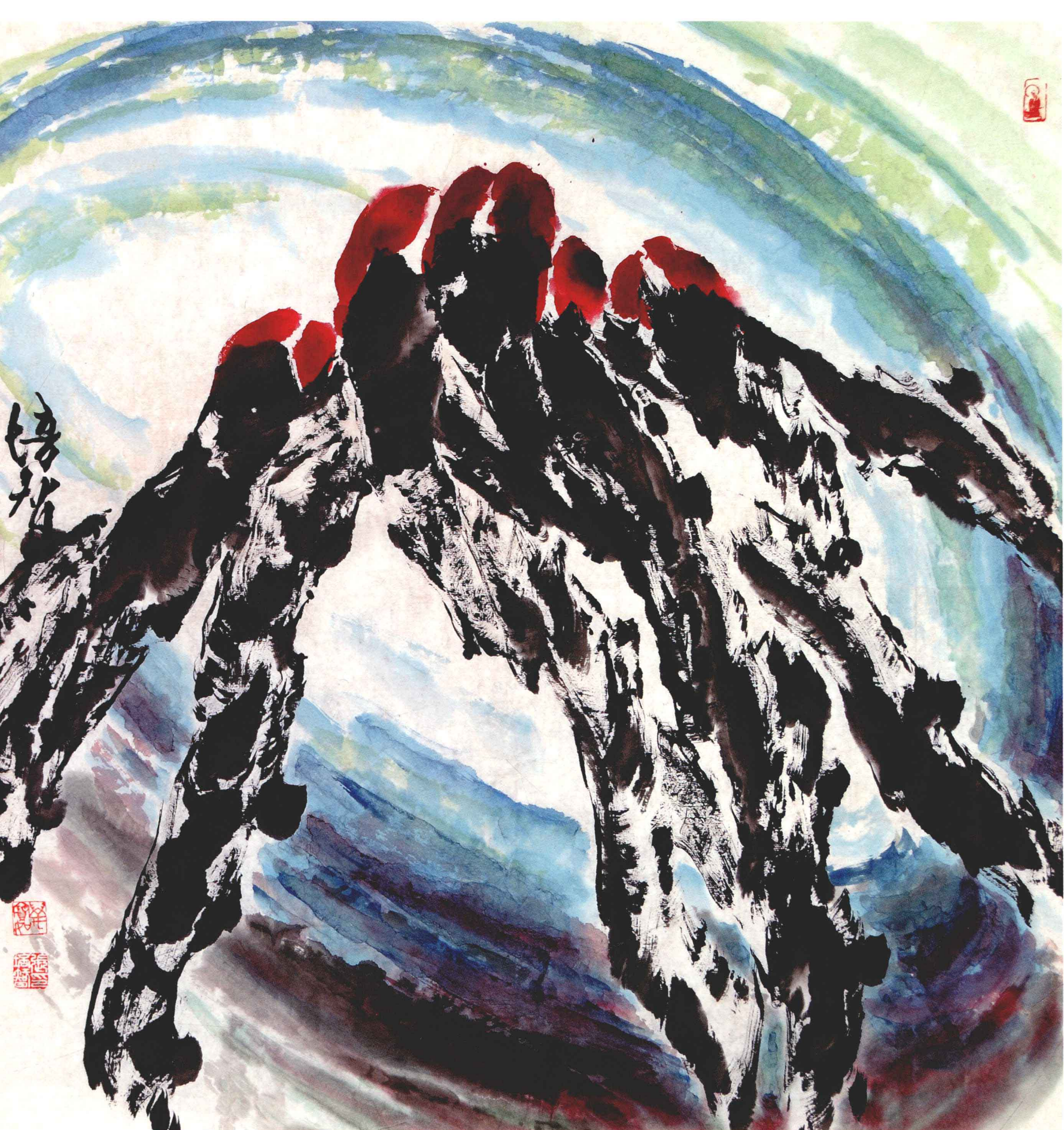
观土，黄裳龙庭，胃暖脾健，欢歌乐舞，信守中孚。如《黄裳龙庭》幅

观金，白颜皓洁，清肺畅通，怯悲安燥，义气风发。如《白颜皓洁》幅

观水，黑巾墨香，温肾养髓，御寒耳聪，智得培立。如《黑巾墨香》幅

一切事物都有四维全息性，培智先生将自己的审美情志、生活理念、易医禅效以及对美好事物的祝福凝注在画里。花香不在多，得其一幅，东房临壁，或收藏雅室，闲时品味，丹色流香，养心益气，调节情志，雅颂共享，富中生大度，贵里见祥和。品嚼者，回眸再视，一片明然。整幅画作随意撷取局部欣赏，又是别样意境。且先生书画两绝，画面题字，按自身五行者得之，更添神采。

图 版

芳 姿

叠春放

洛岱雄風

贵气 高情

