

中国当代艺术名家精品系列
THE CLASSIC WORKS SERIES OF THE FAMOUS CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS

张震海工笔仕女

天津人民美术出版社

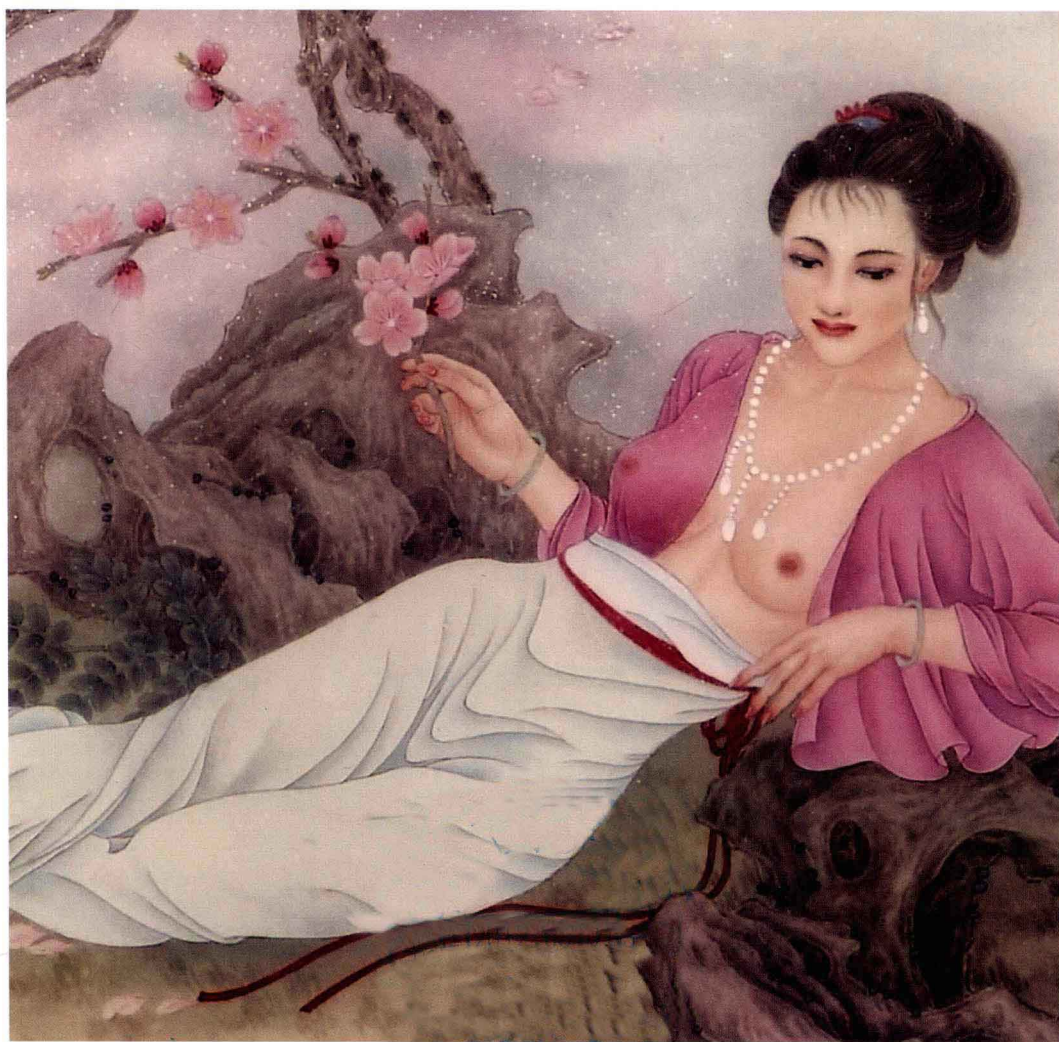
荷气脑人香
半池明月色

丁亥年张震海作

中国当代艺术名家精品系列
THE CLASSIC WORKS SERIES OF THE FAMOUS CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS

张震海工笔仕女

天津人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张震海作品 / 张震海绘. — 天津 : 天津人民美术出版社, 2011.4

(中国当代艺术名人堂精品. 第2辑)

ISBN 978-7-5305-4410-5

I. ①张… II. ①张… III. ①工笔画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 051833 号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

北京翰通苑印刷有限公司

全国新华书店经销

2011年4月第1版

2011年4月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/12

印张: 3 印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 38.00元

人与自然的和谐之美

张震海工笔仕女画赏析

高艳珠

我和震海相识、相知已有十五年，是无话不谈的朋友。他的性格内向，不善张扬。外表冷若冰霜，不可接近。但通过近距离接触，深度交谈之后，就会发现他冷酷的外表是父母给的，无法改变。而他心灵的深处却流淌着诚实、善良、正直和坚韧。

这本画集的作品，是画家用三年时间创作的，是画家人格和情感的表达，是画家对女性生命的赞美。他把内心的思想境界和艺术才华都倾注到作品中了，他用画面来诉说他的心语。让我们去聆听他的思想吧，你会感觉到震颤和律动。

翻开这本画集，就会使人欣赏到“人与自然”的和谐、温馨之美。每幅作品都会唤起读者的审美意识，引导读者进入一片莹浸玉洁的净土，去尽情领略那艺术性与思想性水乳交融的美的境界。谈到美，我曾问画家：“仕女画怎样才能画得美？”答曰：“要努力去把握人体，人体没有一根直线，都是由弧线组成。她的造型、曲线、色彩等都非常匀称、柔和、协调，所以很美。优雅的女性不易见到，要在生活中长期去观察、研究、实践才能画得美。”这既专业又练达的回答，也引起我对美的思考。我想浅薄和美是不相容的，美的价值在于深厚。模仿美容易，理解美难；感触美容易，认识美难。人类社会的历史就是人类追求美的历史、创造美的历史。

美术作品质量的高低，与作者的人品、艺术修养密切相关。有文化不等于有修养，修养既有内在的心性又有外在的行为；既有知识结构又有仪表谈吐。一些评论家常用“画如其人”这句话来评价某作者及其作品，这话有时是对的，但有时也不尽然。在艺术创作中，有的人其作品不错，受人欢迎。而作者本人却不像作品那么光明磊落，善恶分明。作品和人品不都是统一的，仿佛作品好，人品也必然好，这就有失偏颇了。当然，画家在长期的创作中，在对人生和美的追求中，其思想和灵魂也在不断的得到净化和升华。对一个有出息、有作为的作者来说，既要注意提高作品的水平，也要注意端正自己的人品，并不断的充实自己的艺术修养。毫无疑问，震海正是这样走过来的，我对他是钦佩的。

人生从来不会一马平川，总会有风雨和磨难。一生平淡少曲折的人，难以成大器，也不能驾驭自己的人生。画家的创作历程也是如此，经常陷入各种困境。在艺术创作中若穷困潦倒，其创作会如江河涸了流水。看来磨难和坎坷是一种欲躲不能的东西。经历的坎坷，让画家半生的作品付之东流。面对这种伤痛，难免泪珠盈睫。画家会将泪水抹去，产生更强烈的创作欲望，这就是坚韧。

“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”就在画家陷入创作低谷，无所适从的时候，有人劝他重整旗鼓。并建议他改变传统的仕女画法，尝试写实工笔仕女画。他毅然接受，并从零起步。并历经周折，请到几位模特朋友鼎力相助。他们多次与画家愉快合作，拍摄了上千幅创作素材。当那些优美的形体，融进千姿百态的花海，当她们拥抱大自然时，该是一幅多么温婉动人的画面啊。正是因为有了这些宝贵的资料，画家才如鱼得水，继续追寻自己梦想。同时，作者的画风也从此变得典雅、唯美、婉约、传神。其线描遒劲酣畅，功力深厚，富有韵律感；其设色洁净、透明、浑厚、溶化，富有真实感。

画家所有作品的题材，全部是文学艺术形象。是在浩如烟海的古籍中搜寻的花神故事、神话传说。也有一部分是根据婉约派的唐诗、宋词的意境而创作的。有近一半的题画诗是画家自己创作的，这和他十几岁时就研究诗词格律是分不开的。这三年中，画家每天的工作时间都在十二小时以上。工笔仕女画是表现女性美的作品，制作程序繁琐，耗时费力。所以，他视时间如生命，夜以继日，废寝忘食。他用手中的彩笔，塑造了众多优

美的女性形象。她们无论静态或动态，都举止优雅、气质迷人、闭月羞花。我猜想，画家肯定是把女人已经琢磨透了。不然，怎能画出这么多经典的作品？这可是需用一生的勤奋去探索、修炼，方能得到的正果。难怪看过他作品的人都有同感：“真是大开眼界，令人赏心悦目。”

《炭谷神女》是作者的精心制作。他坚持写实风格，创作态度十分严肃。此画曾七易其稿，可见作者惨淡经营，用心良苦，真是“为伊消得人憔悴。”画面为我们展示的是一位在荷池守看灵药的少女，她端庄大气，头上插着野花，手中捉弄着一只纺织娘，仿佛娇美的她又很顽皮。相传莲子是医治民众疾病的灵药，有位青年因偷食莲子，受到上帝的惩罚。少女磨着刀坦诚地说：“先生偷了灵药，奉命来取你的命。若真心与我相爱，可调配仙液，救你不死。”多么善良、质朴、可爱的女孩啊，被画家刻画得如此生动。此画构图丰满，色彩淡雅怡人，充满了生活情趣。它表达了人们要热爱生活，与人为善，和谐安康的美好愿望。美术作品就是要画得美，否则就不能给人以美的享受，就失去了其存在的价值和意义。此画打动了，感谢画家的精心创作，让我在画前乐而忘返。

《采莲子》是一幅以皇甫松的词为题材，巧妙经营的佳作。画中那情窦初开的少女，在波光粼粼的湖上采莲子。蓦然回首，被岸边英俊少年的风姿所迷。她大胆、羞涩地抛出一颗莲子。在这“无端”的冲动之后，独自含羞了好半天。画家通过眼、嘴角、手姿的微妙变化，逼真的刻画出少女那种甜蜜的羞涩。画面中碧绿挺立的荷叶，挡住了人间礼法的拘束。这里只有梦幻般的花影，只有少女纯真的心扉和两性相悦的自然吸引。人间的事物稍纵即逝，而一旦有缘相遇，才会在人们心里激起无限的喜悦。此画描绘传神，抒情真切，自然会激起人们共同的心声与向往。

《藕花》画的是两位美丽的仙子，她们是藕花和菱花的化身。中国花神故事的一个鲜明特点，就是对青春的歌颂，对爱情的向往。所以，画家着力描绘了藕花的天生丽质，婀娜多姿的风韵。让她们徜徉在碧荷摇曳，野风飘香的清静世界，更衬托出仙子们的美艳。画家有意对环境渲染了凄寂的情感氛围，暗中折射出作者对藕花仙子那高洁而执着的爱情歌颂。更惋惜她在污浊的尘世中，对凡夫俗子的干扰和迫害表现的太脆弱。折射出作者对妇女命运的同情，对美的毁灭的悲哀和控诉。

“苍龙日暮还行雨，老树春深更著花。”感悟画家虽年逾花甲，仍童心不泯，不断奋力追求心中的梦想。人生应该有追求，才能得以实现自我的人生价值。有画商多次重金求购他的作品，有数家拍卖公司邀请他出作品参加拍卖，都被婉言谢绝。更有老板愿出二十万为他包装、出专集。他反问：“难道我就值二十万吗？”画家是个明智的人，他总是知足长乐而又不失进取，淡泊名利而又不失追求。假如作品都售光，那投入毕生精力，辛勤耕耘而得来的收获，就会烟消云散，人生又有几个六十年呢？令人欣喜的是，这本画集将面世了，这朵艺术小花绽放了，开在迟来的春天。经过艰辛的努力，画家多年的梦想终于变成了现实。祝贺他成功了，大器晚成。

所谓成功，其实就是耐心地经受住了残酷的磨练，挺住了自己的梦想，而没让自己倒下，且把耕耘化作了收获；所谓努力，其实就是抱住一个目标，耐心地开掘自己的智慧，而与各种困难较量，且不达目标绝不罢休。

这本精美画集的问世，是画家对自己艺术成果的总结，更是对自己心灵的抚慰。相信他不会就此停歇，会继续编织美丽的梦。愿他的作品精益求精，唯真、唯善、唯美。不断散发出生命的舞动和青春的绚丽；散发出芬芳的优雅和诱人的诗意。

这是一种高尚的情操与责任。

我们热切地期待他诉说新语。

虞美人 100cm×66cm

葛巾 60cm×60cm

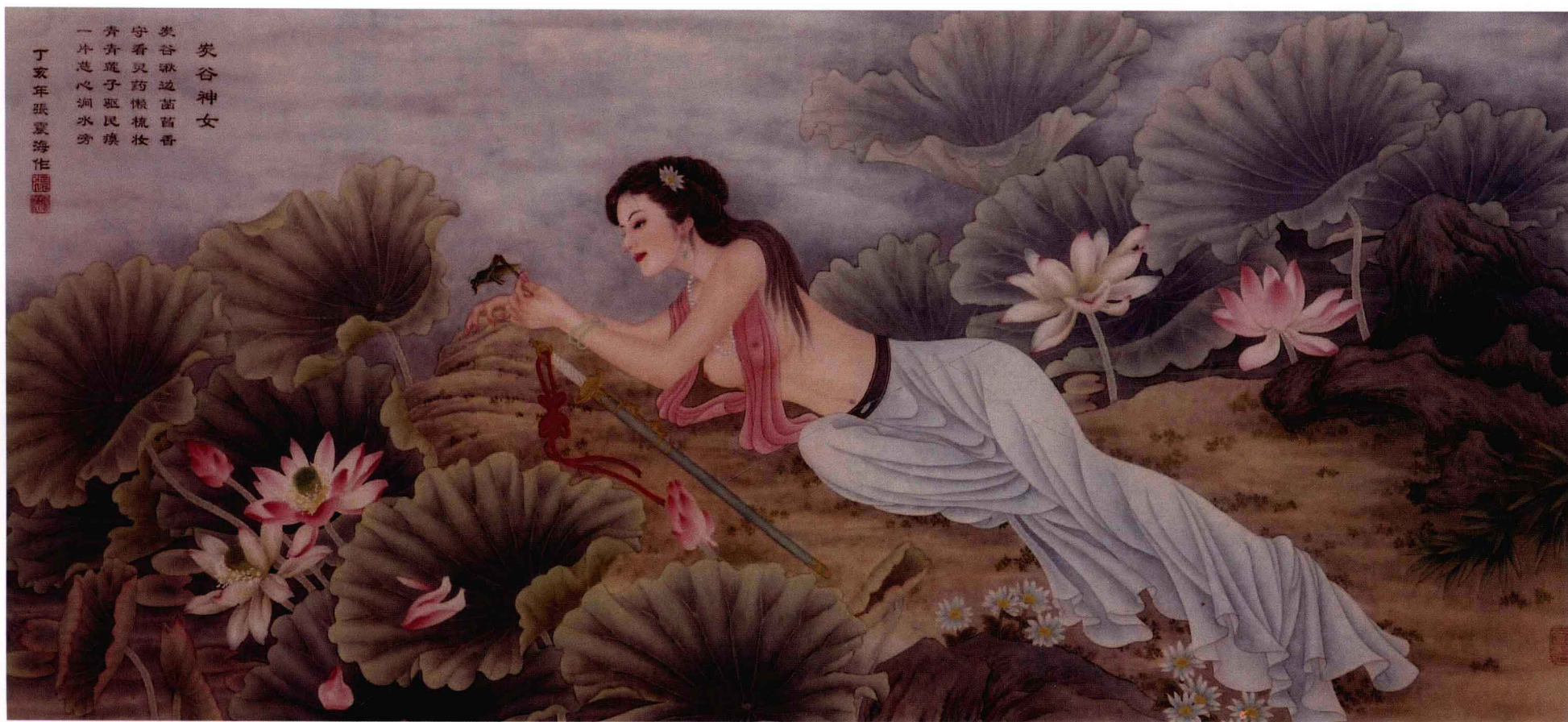

船动湖光滟滟秋
贪看年少信船流
无端隔水抛莲子
遥被人知半日羞

丁亥年張震海作

采莲子 100cm X 66cm

炭谷神女 132cm×66cm

菊花仙子 60cm×60cm

荒烟蔓草多侠影 60cm×60cm

丁亥年張靈海作
荷氣腦人香
半池明月色

荷氣腦人香 100cm×66cm

采莲 60cm×60cm

丁亥年張震海作
撒手逍遙做女俠
弗如長嘯云深處
凝情冥冥捻荷花
飄泊江湖多坎坷

孤船
100cm×66cm

青凤 60cm×60cm

空锁满庭花雨 100cm×66cm

为之造像并诗 震海制稿
丁亥岁尾夜读中国花神故事

清静无尘只赋诗
双双旖旎荷床卧
生于野水胜瑶池
花影摇红妩媚姿

藕花

藕花 132cm×66cm