

中国实力派画家精品集

张

铨

中国美术学院出版社

中国实力派画家精品集

张 铨

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国美术学院出版社

主 策	主 编	精 彩 画 廊
蒋彩玲	陈兴彪	祝平凡
海 潮	江 山	葛炜光
装 帧 设 计	责 任 校 对	责 任 编 辑
责 任 出 版		

图书在版编目 (C I P) 数据

张铨 / 张铨绘. — 杭州: 中国美术学院出版社,
2005. 7
(中国实力派画家精品集 / 蒋彩玲, 陈兴彪主编)
ISBN 7-81083-419-3

I. 张... II. 张... III. 花鸟画 - 作品集 - 中国 -
现代 IV. J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第087437号

张 铨 绘	张 铨
出版发行	中国美术学院出版社
地 址	中国·杭州南山路二一八号
邮 政 编 码	310001
经 销	全国新华书店
制 版	杭州东印制版有限公司
印 刷	杭州富春印务有限公司
版 次	二〇〇五年九月第一版
印 次	二〇〇五年九月第一次印刷
开 本	889mm × 1194mm 1/16
印 张	10.25
字 数	六千
印 数	一千册
ISBN 7-81083-419-3/J·402	
定 价	一百四十八元

目录

三十	依秋	三十七	寒梅小鸟	五十一	来禽图
二十八	万世和平	三十七	梅竹小鸟 (二)	五十	幽香飞禽
二十七	待哺图 (二)	三十六	梅花小鸟 (二)	四十九	山深春尚寒
二十六	梨花双燕图	三十六	梅花双燕图	四十八	冷艳
二十五	荷塘秋趣	三十五	石榴秋禽	四十七	江南雪里花如玉
二十四	莲塘清晓	三十五	石榴小鸟 (二)	四十六	梅花得意占群芳
二十三	两株桃杏映篱斜	三十四	爱子图	四十四	梅竹五禽图
二十二	春江春暖鸭先知	三十四	石榴双禽图 (二)	四十三	桃花小鸟
二十一	红荔白鹦图	三十三	红叶小鸟	四十二	小鸟报春
二十	芙蓉戴胜图	三十三	喜春图	四十一	柳桃双燕
十九	一树春风	三十二	红果双禽	四十	桃花鸳鸯图
十八	待哺图 (一)	三十二	黄雀争枝	三十九	风微影自摇
十七	群雀闹春	三十一	寒林双禽图	三十九	秋谷鹤鹑图
十五	勤勉张铨	三十一	金贵满堂	三十八	寒岩冷梅
三	张铨的传统	三十	桂花小鸟	三十八	梅花小鸟 (二)

五十二	流丹染繁绿	六十九	半篱秋	八十一	事事如意
五十三	秋实	七十	榴花螳螂	八十一	吉柿小鸟 (一)
五十四	石榴小鸟 (二)	七十一	紫藤临风	八十二	溪塘佳趣
五十五	松鼠石榴	七十二	蟋蟀秋鸣	八十二	双栖图
五十六	秋园深深	七十二	清供图	八十三	闲趣
五十七	雨过斑竹千丛绿	七十三	凤仙蛱蝶	八十三	春柳鸳鸯
五十八	荷塘集禽图	七十三	秋韵	八十四	淡烟枫叶路 (一)
五十九	荷塘双鸟	七十四	秋篱	八十四	秋果双禽
六十	夏荷双禽	七十四	秋圃逸趣	八十五	锦鸡图
六十二	芭蕉小鸟	七十五	好花秋丽	八十五	乳鸭图
六十四	临风图	七十五	杂花小品	八十六	玉兰小鸟
六十五	湖畔所见	七十六	群雀争艳	八十六	争春
六十六	秋意无限	七十八	秋果来禽图	八十七	玉簪
六十七	秋园小景	八十	园林夕照明丹柿 (二)	八十七	东风夜放花千树
六十八	雁来红	八十	五世其昌	八十八	蝶恋花

九十七	回眸	一〇四	春雪冻梅花	一一四	事事吉祥
九十六	池塘清趣	一〇四	亭亭孤艳带寒日	一一三	红叶报秋来
九十六	千点荷声先报雨	一〇三	荷叶初开犹半卷	一一三	红叶小鸟
九十五	梅花小鸟（四）	一〇三	湖畔一偶	一一二	荔枝小鸟
九十五	梅花小鸟（三）	一〇二	荷塘小景	一一二	吉利图
九十四	梅雀图	一〇二	荷花小鸟	一一一	风雨秋池
九十四	铁骨自横斜	一〇一	梅竹双禽	一一一	清塘拾旧
九十二	梅花寒雀图	一〇一	今宵只傍梅花宿	一一〇	荷香满塘
九十一	葡萄满架	一〇〇	梅竹小鸟（二）	一一〇	荷香满塘
九十一	虞美人	一〇〇	暗香浮动	一〇八	春花三喜
九十	杂花草虫	九十九	果实累累	一〇七	鸟蝶戏秋
九十	菖蒲蛱蝶	九十九	多子图	一〇七	捕虫图
八十九	富贵蛱蝶	九十八	石榴天牛	一〇六	石榴小鸟（三）
八十九	牡丹蛱蝶	九十八	乡村风味	一〇六	秋果
八十八	富贵牡丹	九十七	荷塘清趣	一〇五	梅花小鸟（五）
				一〇五	小春何处有梅花

一一四	凌波仙子	一一八	不染	一四八	石榴文禽图
一一五	梅竹蛱蝶	一二九	采采荷花满袖香	一四九	鹅
一一五	碧桃图	一三〇	昨夜雨疏风骤浓	一五〇	枇杷双鸟图
一一六	秋晴	一三一	堂前一树春	一五一	桃花双鸽
一一六	秋趣	一三二	万事吉祥	一五二	拒霜沙鹭图
一一七	秋暝	一三三	园林夕照明丹柿 (二)	一五三	秋塘荷鹭
一一七	秋声	一三四	硕果满枝	一五四	芙蓉小鸟
一一八	梅花群鸟图	一三五	吉柿小鸟 (二)	一五五	秋篱小鸟
一一九	淡烟枫叶路 (二)	一三六	果熟来禽图	一五六	禽戏双清
一二〇	秋禽图	一三七	石榴双禽图 (三)	一五八	雀梅山茶图
一二一	石榴双禽图 (二)	一三八	花鸟四屏 (一)	一五九	枇杷双禽
一二二	石榴小鸟 (四)	一四〇	簾络迎霜野柿红		后记
一二三	小园秋意	一四二	花鸟四屏 (二)		
一二四	百世和平	一四四	硕果累累结满枝 (四屏)		
一二六	寒梅立雀图	一四六	杨柳双鸟图		
一二七	鸣春	一四七	垂杨来禽图		

中国实力派画家精品集

张 铨

中国美术学院出版社

张铨的传统

前些时日，张铨从杭州来电说近日出一本作品集，要我写点什么，并且说也不必看集子里所印的画。这说明张铨认为我是熟悉他的。虽然张铨已迁往杭州但在我的意识里仍将张铨和苏州、和听枫园联系在一起。

近些年，每次到苏州总得上张铨处坐坐，在这略带陈旧的园林式老宅，喝喝茶，聊聊天。面对斑驳的深宅，并没有引申出多少思古之幽情，到有一种似曾相识的亲切。谈不上有多少喜好，却有一种寻常。因为所谓曲径通幽，其实也包含了一种琐碎。或许现代式的平面直角所构成的简约看多了，对这类琐碎，反有着贴近和舒坦了。特别是进张铨的画室琐碎到类似苏汉臣的《货郎图》了。各类老家具，旧画集，以及各种小杂件，在杂乱中静置着。但总不缺少鲜活的植物。大凡是一丛素兰，一盆水仙，一枝山茶。这些植物在古旧的背景里，似乎有着强烈的反差，却又十分的和谐。于是鲜活的植物，变得有种时间的积淀，但仍不失自然。

我认为张铨是传统的。但张铨的传统并非修炼式的，而是一种本然。很多人对传统的认识大凡是从文本的，从化石般的遗迹中，拨动自己的遐思，假设为一种高深莫测的沉重。仿佛过去都是一味的森严，否则便是一种浅俗。于是渐渐聚起类似宗教般的情绪。不是将千年的沉重揽于一身，就是超凡脱俗的化身。哪怕是一种故做姿态的假象。这种假象似乎能迷惑世人，

其实成为另一种媚俗。而张铨的传统是一种天然也是一个累久浸润期间的习惯，这种习惯不知不觉的影响到他对外界的反映，对事物的判断。

我以为张铨的传统是世俗的，也是人情的。如同听枫园，不是遗迹般的供人聊发叹息遐思的化石。而是平静、安闲的过一种悠闲的日子，多少能感觉出一丝雅的世俗。所以张铨不太『深沉』，倒有一种近似玩性的率真，他能让人感到温和。也许生活并不是为了让人去思索的，而是象流水般让人去细细品味。更何况艺术并不一定是庄重，神圣的。它也得让你有一种会心的愉悦，与你的感官与心理拉近距离的一种贴切。我有一个朋友曾说，『以目前细笔小写意一路的画，画的好的不多。而以张铨的文化背景，学养，才能，性情，如在这一路上发展，必有大成』。我想这『大成』张铨是不会太在意的。『自然』『随缘』无论与画与人均是张铨的本然。很多事不必太刻意，这一点上，我倒觉得张铨或许一不留神，反成正果了。

江宏伟 二〇〇五年四月于水佐画屋

勤勉张铨

张铨的画极精美，究其源有二，一是他膜拜天造地设的自然精华，二为其顶礼中华艺术的传统精髓，欲穷其极，不急不躁，孜孜以求，趋之若痴。勾勒敷彩于方寸之间的，是他生命的脉搏、青春的足迹。因此，他可绘蝶之恋花，人可作花间之蝶，『才伴游蜂来小院，又随飞絮过东墙。长是为花忙。』

我的极少作序之故也有二，一是不善，二是心存疑惑。不善不说也明白，这疑惑在于，以自己的积习推及他人的感受总觉别扭。一本好好的画册，一堂好好的画展，其真诚美矣尽在不言之中。呆板的文字无法为其点睛开光，也无能为其添彩增色。我们通常都是一目略过直奔画前品味，连目录的作用也不自知。再就是极易产生赶鸭子上架的尴尬，被人误以为名流通才或显贵大家，徒然变成玻璃窗花或纸糊的高帽。在古代，峨冠顶戴鸟纱是钦定的品级，屈原为之离骚，太白为之佯醉，满清时间的汉人也趋之若鹜。现代人是除了军警，百姓早已不戴，因偶尔可以遮阳之外是绝不会给人带来任何光彩的。故我疑其为一陋习，当属于应取消之列的。

我尚不能免俗，因为张铨是我友人的友人，我视之为友人。观赏他的画作之后，如有闲暇，随便读读，一如与友人交谈。不读也罢，因为好的全在张铨的画上，不在俗文之中。

张铨生在姑苏，束发之年便正经拜师从名家习画，继而执教于工艺美校。他为了追求更高的艺术探索，毅然扛起行李考进中国美术学院，在中国画系专攻花鸟艺术。毕业之后，重返故里，成为苏州国画院的专职画师，性情安定，生活质量甚高。

其实，张铨在考入中国美术学院的时候，就已经极能画，这得益于他少年时便在笔墨上练过功夫。其实，张铨在他的毕业创作《春野》图中，就已展现了融会技艺和情趣的才能，大有『烟敛寒林簇』，『芳草连空阔』的意境。谁得其此作，我以为即得其童贞之贵。

然而，张铨走进了大自然，他着迷似地寻花之芳踪，问柳之消息，踏春意的盈盈，觅秋风的清清，真所谓『南国正芳春，船上管弦江面绿，满城飞絮滚轻尘，忙煞看花人』。天造地设的自然美色中的每一个空间，一年四季里的每一处生机，张铨尽情入画。他的荷，他的梅，他的雏菊飞蝶，他的芙蓉归燕，风情万种，端庄绰约，仪态雍容而风流倜傥，容颜娟秀而潇洒飘逸。无声的芳草嘉木，一如带露含笑的掩面，微启绛唇的细语，婀娜多姿的曼舞，轻步摇曳的回眸。盈盈满幅风动之间，似闻长箫短笛，娇喘脆笑，疑有遗簪坠珥，珠翠纵横。张铨的画，在这段时间，渐有无言的诗的神韵。花非花，草非草，那好处，有口里说不出的意思，看去却是逼真的。他的情感，亦渐近自然即性情与人及花鸟共生命的境界。他作画不快，却似木之成林，次第形成，未敢拔苗，静候其盛。

作为画家，在这样的状态下，张铨为桐花烂漫，艳杏烧林，湘桃绣野所迷醉，已经到了『对佳丽地，信金罄竭玉山倾，拼却明朝永日，画堂一枕春醒』的地步，这是相当动人的。

到得去冬今春，张铨似有了新的感悟。这标志，便是他的《花香倚屏绝纤尘》系列。

痴迷于自然美色三载有余，归来洗却风尘，细察回味审视，他重新追溯中国传统绘画艺术的渊源，吸取西方美术造型的技艺，萌动再造自然重组美感的意念。这种自觉，应该是『外师造化，中得心源』的必然。从『应物象形』、『随类敷彩』、『传神写照』到『创意立体，妙合化权』，是中华千载传统艺术的表现的至理名言。经之众多，取之精粹，览之纯熟，『远望之以取其势，近看之以取其质』，在『大象』、『大意』中统一把握自然的精神，才能达到以神遇而不以目视，以个人品操与审美对象的精神相融合，把画作的品格升华到独创性的美学层面，这也是花鸟画创作中应有之义。

中国画历来都是十分讲究技艺的，著笔敷彩，极重功力。张铨自当没有忘记潘天寿先生的话：『画事之用笔，起于一点，虽形体细小，须慎重从事，严肃下笔，使得画面上增一点不得，少一点不成，乃佳。』中国画又历来注重变法，张铨也没有忘记黄宾虹先生的话：『舍取不由人，舍取可由人，懂得此理，方可染翰挥笔。』张铨应当感激中国美术学院深厚的美学栽培、严格的训练和广阔的修养，使他在对自然美和艺术美的顶礼膜拜中不断地融会贯通，有潜力在每一个创作阶段迸发新的溶岩，铺成美的长卷，形成随遇发生、随生即盛、随类而兴、『生意各别而无不具足』的个性风貌。

张铨是勤勉的，从他的『篮花』系列中可以看出这种品操。画家的品操既关乎表达，也关乎修炼。深悟美的真谛当然是一辈子的事，但既已投入，便无法回避，无从逃逸。在花鸟画的创作中投入自我生命的感悟，融化一己性情的真诚，张铨既已把对美的崇敬溶化为画的血脉精神，他便踏上了构建个人风格的不归路，在艺术之神的引领下，义无反顾去做一名虔诚的信徒。我们避开画如其人的大道理，单从创造美，从而与大家共享美这一富有独特性的个人行为去臆想，张铨应当是其乐无穷的，虽然免不了要苦其心智和倾尽心力。

大凡凡俗人，总脱不了人生难免的某些苦涩与烦劳，于是乎有梦，有向往，有对美的崇尚，有接近艺术神祇的企盼。在皇天后土东南一隅繁衍生息的子民们是非曲直有福的，潺流千载的清泉孕育了花盛林茂的繁华之地，生机灵动的无尽秀色陶冶了张铨一流才艺各具的传承之辈，我们于是乎情有所系，心有所乐。此生若有所愿，此文若有所托，那便是将『独乐乐』化作『与民同乐』的世俗心绪抽丝一般绵绵的交付于同道之间，纤纤相连，悠然而不绝。

王文宾

张铨

一九六四年出生于江苏省苏州市。一九八二年毕业于苏州工艺美术学校绘画专业，并留校任教。一九九二年毕业于中国美术学院国画系。一九九二年至二零零四年八月为苏州国画院专职画师，二零零四年九月调入中国美术学院任教至今，现为中国美术学院副教授，中国美术家协会会员。

一九九九年，作品《故宫喜事》参加第九届全国美展，获优秀奖。二零零零年，作品参加江苏省新江苏画派大展，获金奖。二零零四年，作品《花香传屏绝纤尘》入选第十届全国美展。

出版有《现代花鸟新主张——张铨》、《中国当代花鸟画集——张铨》、《工笔院体花鸟画集——张铨》、《当代院体画（四）——张铨·郑力》、《新院体花鸟画艺术——张铨》、《中国当代实力派画家——张铨》。

