

张
玉
民
画
集

人民美術出版社

11

11

11

11

張
玉
民
畫
集

沈鵬

图书在版编目（C I P）数据

张玉民画集 / 张玉民绘. — 北京：人民美术出版社，
2005. 7
ISBN 7-102-03409-1

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 069601 号

张玉民画集

编辑出版发行 人 民 美 术 出 版 社
(北京北总布胡同 32 号)

责 任 编 辑 陈振新

版 式 设 计 张小蕾 刘西省

制 版 印 刷 深圳华新彩印制版有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2005 年 7 月 第 1 版 第 1 次印刷
开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张：24
ISBN 7-102-03409-1
定 价：280.00 元

版权所有 翻印必究

突破与超越

花鸟画艺术道路上的开拓者

● 乌力吉

从中国画的创新角度来说当代花鸟画的创新是最难的，因为传统花鸟画所达到的高度使得现代人极难突破，其笔墨结构也最要功力，而且题材内容也很不容易拓展。以吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅等为代表的文人大写意的花鸟画，以王梦白、王雪涛、郭味蕖、孙奇峰等为代表的兼工带写的花鸟画，以徐悲鸿、林风眠、黄永玉等为代表的融合中西绘画为主要特征的花鸟画，都在花鸟画艺术的各个领域里有了突破性的成就，使后人难以超越。所以花鸟画如何创新、怎样发展一直是当代中国画坛的重要课题。每一个画家都可以从自我出发选择属于自己的路，这条路无疑是艰辛而又漫长的，甚至是寂寞的。张玉民在这条路上已经默默地探索了半个多世纪，从生活中寻找题材和灵感，创造出大量雄秀、灵动、充满活力和雅俗共赏的佳作，在当代写意花鸟画领域里突破了传统模式的束缚并创造出自己的图示语言，找到了一条学术性极强的创新之路，为中国花鸟画园地增添了新的艺术生命力。

张玉民 1941 年出生于关中平原的一个普通人家，从小在祖母和长安名家朱进才的影响下系统学习了民间艺术，并受到浙江美院教授胡善余、汪成义等先生的指导。后受业求教于著名长安画派大师赵望云、叶访樵、蔡鹤汀、蔡鹤洲等先生，“文革”结束后毕业于西安教育学院美术系。张玉民的艺术修养是多方面的，他对关中地区的民间刺绣、剪纸、皮影、雕塑及秦腔多有研究，且从汉唐造型、宋元传统以及现代构成中吸收艺术营养，广收博采、化为己用，转化为他自己的艺术养分，这些都不同程度地渗透到他的作品之中。在对传统花鸟画创新做深入思考的同时，他以开阔的视野切入花鸟画的创作实践，使得他的造型和笔墨语言的表现力更为丰富，内涵更为隽永。

从艺术表现的角度看，张玉民在大量的作品中都有意识地夸张了所表现对象外部形式结构的抽象意味，使笔墨从物象中游离出来，笔墨表现的自由性被强化，画面变成点、线、面、色、形、疏密、空间等等一系列纯绘画语言的因素。如荣获“全国首届中国花鸟画展”最佳作品奖的作品《醉春》构图极为别致、笔墨浑厚老辣，鸡身上乱笔的点 and 抢笔之线与其背景之枝干花叶的线面浑融在一起。如此繁缛的内容是极难安排好的，但在他的画中都被处理得有条不紊、疏密有致，密处不可容针，疏处又可走马，这样使画面既饱满密实又漏透空灵，同时鸡的布局错落有致、主次分明，其形态各异、栩栩如生，再加上花之叠香、枝之轻舞、叶之吟哦，整幅构图由笔墨到物象都共同传达出一种盎然之生机。而 1999 年入选中国美协主办的“中国画三百家画展”的《飞天》是其另一张佳作，飞动的群鸟好像变成一朵朵偃仰横斜随风翻舞的兰花，与郑板桥在自己兰花上所题的“昨天天女下云峰，带得花枝洒碧空”有异曲同工之妙，这些都是画家经过长期的潜心钻研后提炼概括出来的独特形式。他重视形似而不拘泥于形似，甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”，借此既实现了对对象的神采又传达了作者的情意，使自然的特征和艺术家情感的意象得到统一，达到了一种物、象、画、人的交融。

水墨画中笔墨是非常重要的表现手段，它所造成的美感是别的绘画媒介所不能代替的。画家情绪的表达与笔墨技法有直接的关系，笔墨成为感情真实流露的痕迹，而且它具有极强的文化符号性和精神象征性——作为特殊的传达方式和接受方式，它凝聚着中国文化独有的意味与气质。那么张玉民是如何在思考与构建他自己的笔墨体系呢？首先，他强化笔墨的运动旋律感，使物象有一种“动”的感觉，“动”则“生”，

“生”则“活”，活泼泼的，古人所谓“气韵生动”正是这种生命气象的演示。他行笔用线，涩滞之中有一股强大的动力往前推进，从而保留了线的流动轨迹，使线的运动既沉着又放逸，动而不飘、凝练苍劲。如《三雄图》正体现出这种笔墨方式带来的画面生命的效果，作品中三只鸡正挥袖如斗，极具动感。其次，他强化笔墨的线面对比，苍劲的线条与秀润的块面形成强烈的视觉感受。如《晨月图》中鹅、坡石皆为块面，而在坡石与鹅之间用长短之线破之，面线互衬，相得益彰，面的感觉浑厚苍润，而线的意味灵秀劲健，使得中国画的笔墨语言在这里极具表现的张力。另外，他还强化了画面的色墨对比，在大面积的墨色中突然分布几块极其浓艳之色，如《春意浓》在大块的淡墨中用浓郁的石青色点缀鸡头，使画面既响亮醒目又充满生机，同时又很谐调。从以上笔墨探索的这几个方面来看很多画家都难以企及，而张玉民在这方面的实践是成功的，因此他的作品的确在当代花鸟画领域有所突破。

中国画家历来强调读万卷书，行万里路，而读书是深入传统，解析传统，行路则是体悟生活，铸熔性情。张玉民崇尚长安画派的“一手伸向生活，一手伸向传统”的创作宗旨，系统阅读相关绘画著作并深入生活进行了大量的写生，在面对生活时他并没有满足于写实化的创作，而是强化表现对象与个人的生活体验及思想情感的某种联系。如《大吉图》的深刻寓意，画面上雄鸡苍劲有力，线条粗犷坚硬，母鸡则依偎于雄鸡胸前，缠绵悱恻，线条淡怡柔软，好似一对恋人，充满亲情……作品整体上是疏朗、明澈、洁净、温暖。这种感觉来自于作者对生活的深入观察，同时又融入了作者个人的生活感受，作者用人的情怀来体悟动物之间的感情，并通过表现动物之间的亲情来传达自然之真情，使画面处处洋溢着人性的温馨。

明代文徵明说：“人品不高，用墨无法。”这里说的人品或人格，应作广义的解释：即人的气质、道德修养、精神追求所综合塑造的品格。人品的高下与笔墨方法及其熟练程度并无必然联系，但笔墨风格特别是笔墨品质、气息都和人品的高低直接相关。高格调笔墨的追求，必然伴随着对完美人格与超越精神的追求。现实中的张玉民是一位心气平和，潜心钻研，与世无争的人。他在绘画上的孜孜不倦，刻苦钻研的进取精神，以及他善良的秉性与在艺术上取得的可喜成绩，都得到石鲁先生的高度评价。石鲁先生认为他的花鸟画“构思新奇、用笔憨厚、墨气十足”，并书写“为人好，美必高”来鼓励他。对张玉民来说我觉得他人品、学养和创作在作品中都取得了内在的统一。绘画是他心灵感受物化成视觉形态的一种方式，是画家平和心态的外化和自信顿悟的体现。他的这种品性自然地渗透在花鸟画作品中。他说“艺术家的心灵必须如同大海一般，可以涵纳百川，兼收并蓄，推陈出新。”这正可看出他的胸襟之豁达、心性之通透。孔子所谓“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，张玉民正是这种践道者。这种践道所追求的是“天人合一”、“人道合一”和“画如其人、见人知画”的浑然之化境，这种化境正是张玉民所追求的超越之“道”。

张玉民是一位颇具才气和实力的画家。他始终抱有一个信念：“美必须是独特的，震撼人心的。”所以在自己的艺术创作道路上不断地超越他人和突破自己，保持其旺盛的艺术生命力。创造是一个艺术家的灵魂，因此他并没有把自己局限在吴昌硕、齐白石等近代大家的笔墨技法与精神取向的阴影之下，而是在传承他们的写意精神的基础之上进行了形式语言与笔墨结构的调整与重构，强化了形式与笔墨的艺术表现力。画面形式是结构的张力、笔墨苍润是生命的气象、境界深远是心性的表述。这使得他的花鸟画在某种意义上表现了中国传统文化精神，同时又把这种传统的表述带入当下生活体验，并开拓出一条属于自己的道路，在当代花鸟画坛取得了突破性成就，他的这一成就具有极高的学术价值。这正是艺术家在充分认识自我、解析传统、深入生活，体味当下文化状况的基础之上展示出来的一种综合潜质，画家的这一潜质将会使他的艺术道路顺利地通向光明之途。

醉春 纸本 1720mm × 1360mm

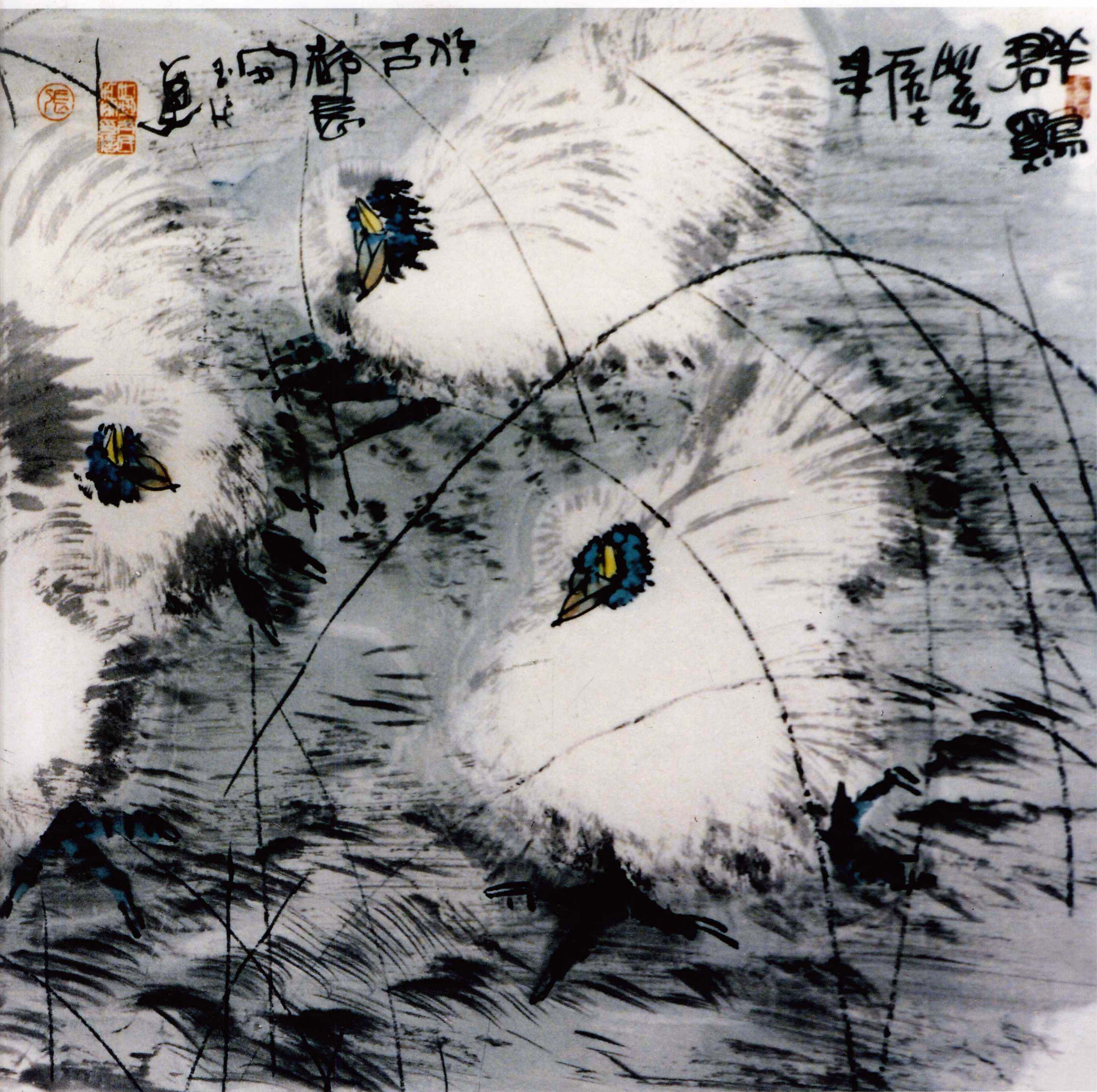
朝晖

赵梦宇画

群鸡 纸本 1360mm × 1720mm

无题 纸本 690mm × 690mm

晨
纸本 1360mm×690mm

河畔 纸本 1360mm × 1360mm

迎春 纸本 1720mm × 1360mm