

张 天 翼

京剧人物画选集

天津人民美术出版社

張天翼京劇人物畫選集

曹禺題

天津人民美術出版社

津新登字 005 号

本画集在出版过程中,得到天津中天通信技术开发公司的帮助,
特此鸣谢。

天津人民美術出版社出版 发行

新华书店天津发行所经销

天津人民印刷厂印刷

1995年 8 月 第1版

1995年 8 月 第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:3.75

印数:0001—3000

ISBN7-5305-0428-2

定价:35.00元

J·0428

墨戏精妙系苦心

——张天翼其人其画

王振德

清人梅成栋曾说：“山之削峭者，必不能蕴美玉。水之迅激者，必不能孕明珠。盖天地浑厚温醇之气，聚之既深，始能毓秀钟奇，发为希世之宝。”搞书画创作亦然，急功近利、渴求速成大名者，往往抄近路、寻捷径、想偷机，结果欲速则不达，甚至竹篮打水一场空。只有扎扎实实苦修苦练、甘于寂寞之道、立品养气者，才可能走上成功之路。天津画家张天翼，自幼酷好书画，1968年毕业于天津工艺美院，孜孜矻矻研习绘画三十年，至今始向社会展出系列创作，可以称得上“毓秀钟奇”、厚积薄发的代表者了。

张天翼注重人品修养，自觉怡养浑厚，温醇的气质。他热爱自然风光，热爱人文艺术，待人待物，每发以悱恻芬芳之意。使人即之亦温，闻言亦善。平日孝敬父母，邻里称道。1976年其父病逝，他一人挑起全家的生活重担。不久，其母又不幸瘫痪卧床，天翼上班之外，一直侍奉左右，边求医煎药，边研习书画，放弃了许多外出写生机会。他借助戏剧博物馆工作和观摩京剧的方便条件，一门心思地画戏曲人物速写和戏曲人物国画，尝试用工笔、写意、泼墨、泼彩等不同样式来表达观赏戏曲人物的感受，并以戏曲为题进行戏曲美学与中国书画美学的综合研讨，进而追求两者的优美融合。他的许多京剧人物画创作都是在母亲病榻前完成的。他母亲一生含辛茹苦，渴望天翼成才。天翼在极端困难情况下坚持攻习书画，也是对母亲的极好的慰藉和回报。就这样，他耐心细致侍奉

病母十五年,直到去年其母病逝,他才有暇顾及参与社会上的书画活动。他象挚爱慈母般的挚爱绘画,又象热爱绘画般的挚爱慈母,他使孝亲敬业达到了高度的和谐一致,将爱母亲与爱绘画、爱戏曲的情意都倾注到京剧人物画的创作之中,所以他的戏曲人物画才充满了血肉,充满了激情、充满了神采,才能传达出他缜密的审美思考和澎湃的心灵律动。

众所周知,我国戏剧人物画由来已久,至迟可以追溯到宋人《眼药酸》等绢画和山西广胜寺的元代壁画《散乐作场》。当代画坛也出现一些名家,如关良的京剧人物画笔墨稚拙凝重,眼神极度夸张,眼珠有时点到眼眶之外,大致属于大写意中慢行笔画法。高马得与韩羽的戏曲人物画走笔洒脱自如,造型灵妙俏皮,在若不经心处时有传神之笔,人物动态时有舞蹈意味,大致属于小写意中快行笔画法。董辰生的京剧人物画基本属于写实方式的彩墨速写,在表现技法上与叶浅予先生的舞蹈人物画近似,其笔墨畅达,彩色丰富,不乏生动精妙之作。比起上述名家,天翼属于后起之秀,他的优势不仅仅在于能够充分汲取前辈画家的优长,而且在于他长年生活在京剧文化的氛围内,看戏画戏是他的本行,画戏是他驰骋胸怀、寄托情志的事业。他有充分的时间发掘并捕捉京剧人物情态最美妙的瞬间,使稍纵即逝的动态艺术不断变幻为笔墨精湛的静态绘画。他以画笔为京剧事业服务,又以京剧充实中国人物画的表现内容,中国传统绘画与传统戏剧集其一身,使他的京剧人物画获得了比前辈作品更为丰厚的审美涵量。他的戏曲人物速写,笔随心运,线与意飞,神遇而迹化。其造型生动活泼且精致概括,用线流畅洒脱且灵妙自如,是不可多得的硬笔线画艺术。它既非历史人物原型的写真,又非戏剧舞台人物的翻版,而是画家眼中物象、心中感受与手中功力在绘画上的结晶与创造。他的戏曲人物国画,力求笔墨酣

畅淋漓、色彩古艳沉淀,以大刀阔斧、痛快爽利的笔法写出人物的精神气度,形成生动雄厚的“墨戏”风采。在笔墨色彩表现上,他十分重视笔墨色彩在纸绢上的终极效果,并在其论文《迹渍艺术观》中提出了颇有特色的“迹渍论”。所谓“迹”是指笔墨在画中留存的痕迹。所谓“渍”是指笔墨在画幅间浸渗氤透的种种渍纹,这种“迹渍”现象有笔墨运行的必然性,也有墨彩生发的偶然性,画面效果在有意无意之间,往往产生“象外之象”、“意外之意”、“味外之味”、“韵外之韵”这是从全新的角度认识传统笔墨的新理论,天翼依这种理论搞艺术创作,比起关良、高马得、董辰生等人,他的作品更具有艺术的张力,更适于恢弘中国画追求神韵意致的旨趣,当归属于迹渍意笔京剧人物画。这种画不拘泥于人体各部位比例的准确,也不在意于大写意与小写意之间的界限,更不顾忌笔墨色彩的运用次序或轻重,并同舞蹈人物画的轻盈随意严格区分开来,是一种充分表达中国京剧特有韵味神采、讲究笔墨迹渍效果的新程式和新风貌。

天翼作画态度是审慎认真的,他充满理想,又深沉内在。他渴望成功,却寂寞耕耘。他是将京剧人物画作为一门博大精深的学问来对待的。天翼深知中国画是深奥的艺术,京剧是深奥的艺术,他的京剧人物画是艺术的艺术,没有通达京剧与国画的双重功力是难能成功的。为此,他付出了二十余年的努力。在书画方面他长期得到孙其峰、穆仲芹、张映雪等名家指教,在京剧方面始终受到厉慧良、杨荣环等表演艺术家的帮助,在文艺理论方面也多次受到谢国祥、邓福星等先生的点拨。他好学不倦,坚持从理论修养与勤奋实践的结合上不懈提高自己的艺术层次。他的戏剧人物画的成就来之不易又势在必然。沿这条路向前走,张天翼定会张举垂天之翼翱翔于艺术的天宇,为津门画坛和中华画坛争来光荣。

1994年8月于天津美术学院

挑滑車 孟秋 月 賀 王 年 甲 申 滑 挑 點

挑滑車

千里走单骑

此色
 極像
 力之雲
 昔日所繪
 親近所為
 迴然有別
 蓋昔者
 之化以形
 寫神
 今之化
 則遠矣
 形神也
 甲戌小滿
 前日
 于門永
 毛梅

一九八二年春
 大翼

钊美案

鍾馗嫁妹圖

丁巳仲夏
畫鍾馗神於正動自心一極
鍾馗嫁妹圖
丁巳仲夏

丁巳仲夏
畫鍾馗神於正動自心一極

鍾馗嫁妹圖

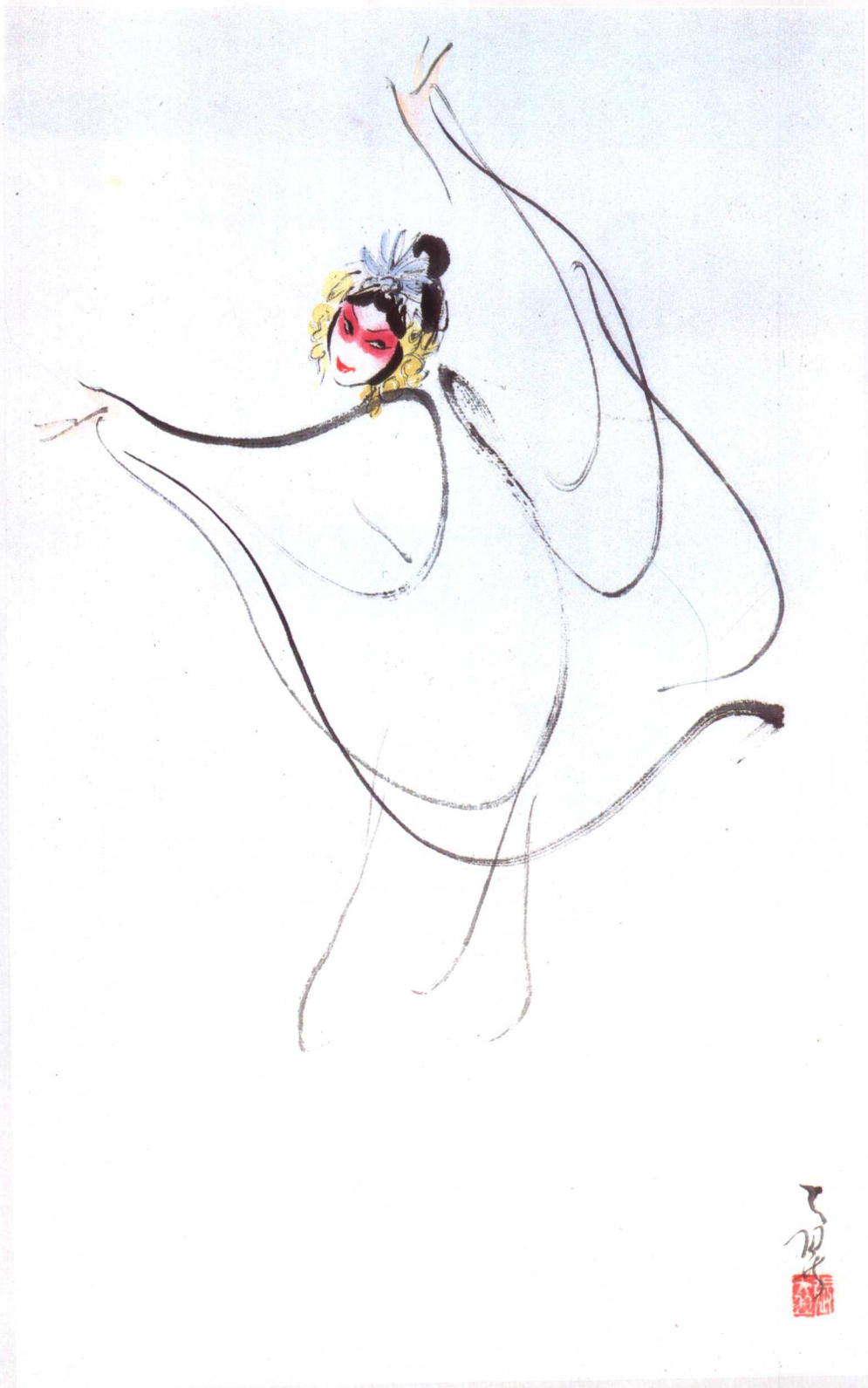
钟馗嫁妹

京劇宇宙鋒張天翼法偉國先生指教

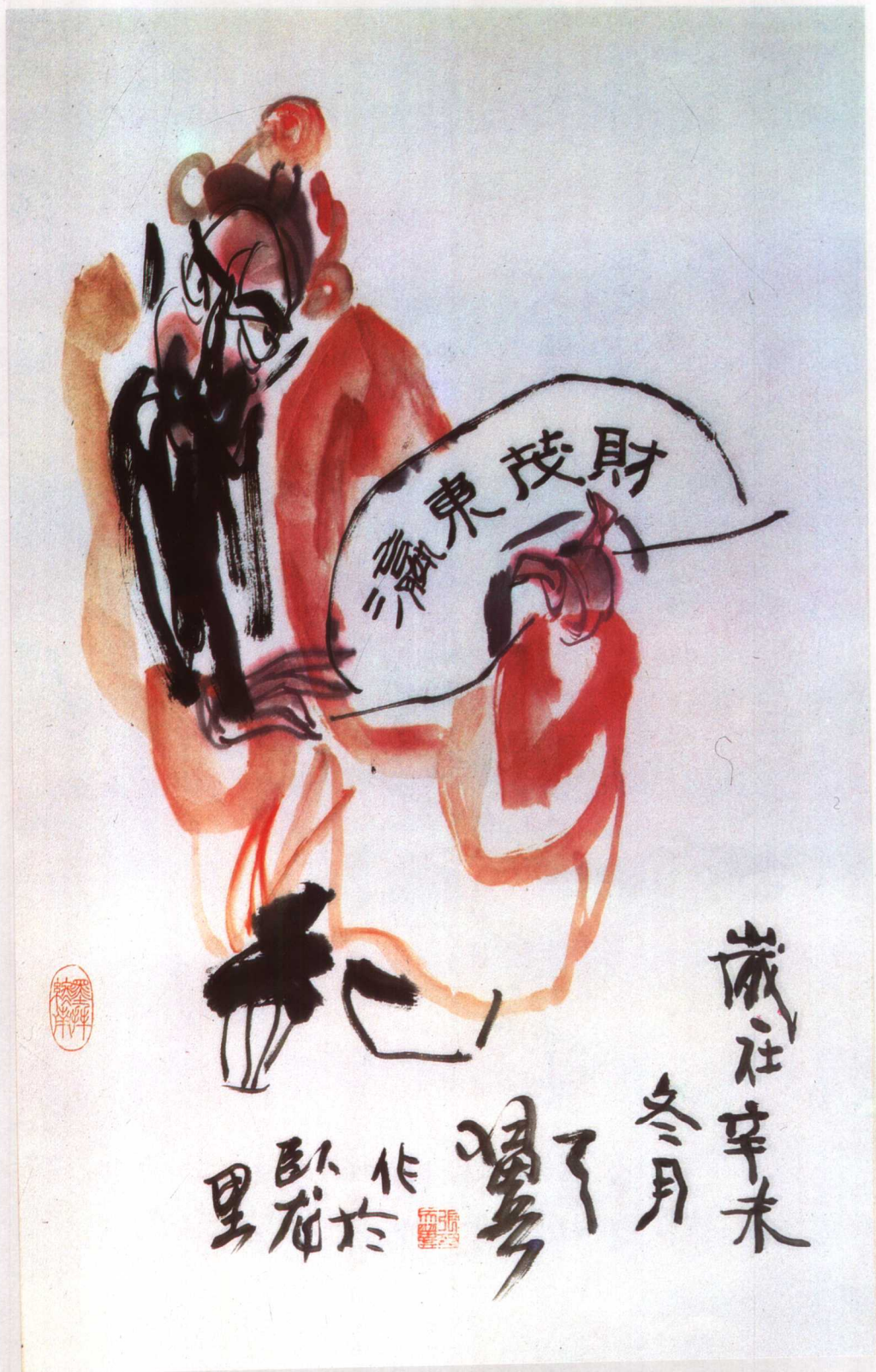
宇宙鋒

大祭桩

谢瑶环

吉祥图

玄關 艷陽樓

癸酉年

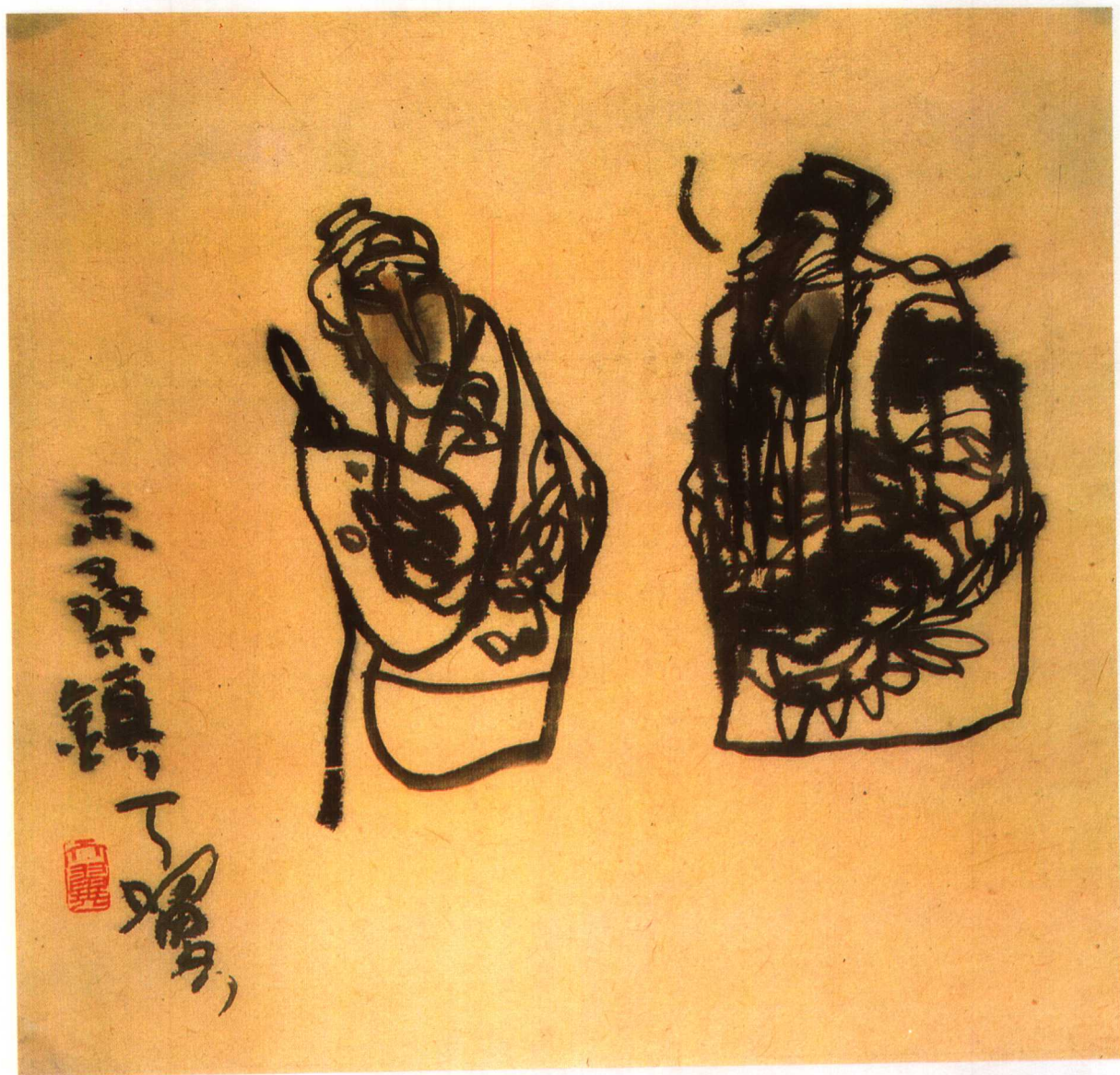
羽墨

此占錢面
之節律
物成臉
譜信
神不
在眼
更以
一筆墨
傳情

西施

赤桑鎮