

張
明

明

中国当代名家画集

张明川

主编 / 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集·张明川 / 贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5140-0286-7
I . ①中… II . ①贾… III . ①绘画—作品集—中国—现代
②山水画—作品集—中国—现代 IV . ①J221②J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 315279 号

责任编辑: 陈高潮
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

中国当代名家画集·张明川

贾德江 主编

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 787 毫米× 1092 毫米 1/8
印 张 26
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1~2000
书 号 ISBN 978-7-5140-0286-7
定 价 268.00 元



张明川，军旅画家，1962年出生，山东昌邑人。1980年入伍，毕业于解放军艺术学院美术系。现为海军北海舰队政治部文艺创作室专职画家，中国美术家协会会员，中国美术家协会河山画会会员，文化部中国山水画创作院院委员会委员，文化部青联美术工作委员会委员，中国人民大学特聘教授，国家一级美术师。

从上世纪90年代开始，张明川选择把山水画创作注入军事主题，表现大海、水兵和军事高科技空间，并将西方现代绘画理念融入中国画创作，追求水墨和视觉张力，并探索将传统中国画意蕴向表现时代风貌的现代审美转换，注重画面的写意性、丰富感、苍茫感和时代气息，语言形式和艺术风格独特，在学术界备受关注。他还长于写意山水和花鸟，构图开张、气势雄壮、浑厚苍茫、清新雅致。

代表作《海天流韵》获第十届全国美展特别奖——关山月美术基金奖，同时获第十届全国美展优秀作品奖；《灵气郁盘》获第二届中国美术金彩奖；《世纪构建》获纪念建党80周年全国美展优秀作品奖、第十届全国美展优秀作品奖；《云山空蒙》获首届全国写意画大展优秀作品奖；《盛世风华》获首届全国花鸟画艺术大展优秀作品奖；《云山空灵》《春酣》分别获2003、2004年全国中国画提名展铜奖和银奖等。多幅作品入选第八届、第十届、第十一届全国美展，第二届、第三届全国中国画展，第九届、第十届、第十一届、第十二届全军美展，庆祝建党90周年全国美展，心系汶川·全国美术特展，首届金陵百家中国画展，2008全国中国画学术邀请展，庆祝西藏和平解放60周年美展，《天山南北》中国美术作品展等数十次全国美术展览，被媒体评为中国最具影响力百名美术家、中国收藏潜力100家、当代最有学术价值与市场潜力的美术家。作品被中南海、军事博物馆、北戴河中央常委会议室、中央军委办公大楼、中宣部办公大楼、中国美术馆等国家重要机构收藏。出版画集十几种。

诠释画家张明川

● 周永家

综观中国画艺术史，凡是成名的大家，其艺术道路、艺术的实践、艺术的灵悟性无不取决于个人的艺术潜质。他包括对艺术信仰的虔诚和独特艺术个性的追求（从某种意义上讲，没有个性就没有艺术），以及实现艺术追求的兴趣、意志、气质、格调、品位等等。因此，凭借自身艺术创造的智商，把握正确的方向、方法，修炼大美的人格魅力及全方位的学养和素质，并且在艰辛的艺术创造道路上始终保持孤独和寂寞，“劳其筋骨，饿其体肤”，百折不挠地向艺术殿堂迈进。

以此诠释画家张明川，便可从更深层认识、窥探他为什么能从一个普通战士靠业余自学起家，迅猛地踏入艺术之门，一跃成为成就卓著的军旅画家。

明川从事山水画艺术实践创造，已经历30余个春秋。最初是从研习临摹历代山水画大师的作品入手，《万壑松风图》《雪景寒林图》《溪山行旅图》《搜尽奇峰图卷》等等都先后系统临习。董其昌曾云：“画家以古人为师，自己上乘，进此当以天地为师。”他深明此道，以古代大家为参照系，灵心妙解，直取堂奥，一起步便跨入高层次的艺术门槛。在古人“读万卷书，行万里路”的名言指导下，他叱咤大自然之风云，贯注宇宙天地之浩气，得山魂水魄之造化，逐步构建自己大美的山水画艺术家园。

实践证明，凡是在艺术上能成大器者，一是靠天才，二是靠大德。“才”是先天之灵性，是在艺术家骨子里，是心灵深处产生的对艺术追求的极大兴趣和毅力，对艺术信仰的虔诚、痴恋。由此，才能产生在艺术感觉上具有极端的敏感性和艺术创造的冲动，以至呈现癫、狂、痴、放的创作情绪，然而一旦出道即是大家气魄、大家手笔。“大德”在艺术创造中体现的是人格力量。前苏联大文学家高尔基说“天才即是勤

奋”。这也说明，一个再有天才的艺术家，如果没有勤奋和实践也不会显示出其天才的质和量。张明川从最初踏入军旅之始，就坚持业余创作，研究绘画，他完全依仗自学、自励、自悟、自强走到今天，始终都是规守艰涩、孤独和寂寞之道。他能清心脱俗，不被浮躁所动，始终保持一股静气、骨气、逸气的艺术情操。可以说他是德才兼备的画家。这在某种意义上印证，真正的创造家不完全是靠学院培养出来的，而是在人生、社会、自然、文化演进中不断地启迪和觉悟，所以他能在50岁以前就进入艺术状态。无疑，他承载了艺术的生命、自然、主体、形式、法规等高层次的美学真传，在潜在的艺术灵魂中融进了主观的人文大美之精神，并透过笔墨表象，传达出一种艺术状态，一种本质意义的精神外延，从而达标至艺术本质的深层，并具有穿透力的创造实践。这就是那些成大器的艺术家高智能之天性。明川天资聪慧、纯真、善良、质朴，他把痴艺之心灵汇入大美的河流，洞开了山水画艺术顿悟的大门，铸就崇高大美之胸怀，全方位提升自身的知识学养，进而开启胸中虚拟之神、鸿蒙之象，似乎有先觉般地幻化出模糊、朦胧、圣意之情境。明川的作品传达的是高山的力量、大海的雄浑，可谓下笔生气韵，落墨接万象，魂魄通天地。他给读者以大象无形、变幻莫测、阴阳浑元的大美境界。因此，其艺术品位、格调、层次以及人文的美学含量很高。他的山水画有极强的、个性的形式语言，画面展现出大气磅礴、酣畅淋漓，构成大方大圆、笔墨雄强而奇崛的境界。他把中国山水画的点线面运用得得心应手，娴熟自如，水彰墨化，充分体现了他作品的学术性、探索性、时代性的艺术价值，他的脱颖而出也被当下中国画坛所瞩目。

自古以来，那些能得艺术心源者都是外师造化，都是在构建属于自己审美趋向的精神空间，所以在艺术实践的道路上能独辟蹊径，不断地推出艺术的新感觉，成为难得的创造型艺术家。明川是一个创造性极强的画家，不仅擅作鸿幅巨制，也善画小品，而且多产，其作品屡次在全国、全军美术大展中获奖夺冠，已出版个人画集多种。他现为中国美术家协会会员，河山画会会员，国家一级美术师，也是海军美术创作的骨干。

曾有人问我，地方画家与军旅画家之区别是什么？应该说在艺术本质上是一致的，因为画家创造的根本智能不是画什么，而是怎么画，有区别只能是在选择艺术创造空间和力度乃至气质上的差异。军旅画家主要是以弘扬主旋律、表现当代军人的精神风貌、彰显人民军队捍卫祖国的阳刚之气为己任，所以其创作的题材多是现实主义的。

军旅画家张明川现在已进入较为成熟的创作时期，由于他的艺术气度非凡，功力深厚，因而跃然在纸上的画作，其“精气神”，包括美学广度、力度、深度、厚度都展现出大空间、大节奏、大气魄的阳刚之气概。我相信，明川将会再接再厉，以更大的勇气和胆识面对今后的艺术创造和实践，向辉煌灿烂的至高峰岭全面挑战。

艺术创造的曙光总是照耀在那些勤奋执著的智者身上。

2012年1月1日于圣寒居

（周永家 海军北海舰队政治部创作室一级美术师，中国人民解放军文职将军，著名军旅画家）

真形于意 真意于情

张道兴

——浅识张明川的山水画及山水画军事主题创作

张明川是海军画家，是在中国山水画界很有影响力的画家，是善于将山水画创作放进军事主题的画家。

与张明川相识近三十年，是老画友了。在我这个山水画外行眼里看张明川，会有多处不准，但是，对于他在艺术追求上的一些大关系我还是可以把握二一的。明川内秀，大块头的体魄生长着“灵心妙手”，是一位不惜力极其稳健勤奋的艺术创作的“爬坡者”。在他几十年的“爬坡”运动中，越来越凸显着他的力厚功深、才情横溢。他艺术的“爬坡”，如日中天，正值大好时光。他在勤劳地继续着，他在以自己觉得适宜的速度继续着。

在明川“爬坡”之路上，据我所知有两位大家对他产生着重要影响，一位是周永家，另一位是李宝林，是二位先生对明川产生着启蒙与“重写生、重传统”的路引。当然，明川这个大个子心很细，眼力也不差，很会回眸昨天，观察今天，前瞻明天。他思路严谨而又活跃开拓，在博采众长中，无门户之见，他“无法不备”而又“一法不傍”，所以，他的创作路子宽广。明川不仅山水画好，花鸟也好，人物画画的不多，但出手很高。他的汶川抗震题材的作品《生死时速》给人们留下深刻印象。明川热爱山川，热爱海洋，热爱海军生活，在近期的多次全国大展及专题美展、全军美展与海军“万里海疆”画展中，不断出现明川以舰船、航母、码头、战机、卫星、导弹为主题的一些“高科技”军事题材的创作，对中国山水画的表現说来，应是全新课题，又是很大难题。没想到明川可以得心应手地推进这个新领域的创作。他是在1996年便首次以舰艇为主体创作了《大海轰鸣》，给大家留下很好印象。

明川把多年的山水画创作成功经验积累起来，投入全新的“高科技”军事题材的创

作。他首先把山水画创作中笔墨表现的共同元素延伸到钢铁的高科技材料的表现上，明川可以把雪域冰川的造型延伸到硬边、直线、工业产品的机械上。他充分调动有节奏的重复出现的构成方法，把山水画中传统的蒙蒙云雾大胆地应用在舰船、飞机与码头上，以山水画中传统的线性表现充分应用于体面、结构、光影、皴擦、飞白之中，全力塑造着钢铁的力度、硬度与重量的震撼，以大开、大合制造着冲突，以大虚大实制造着气韵的冲融，奕奕照人。明川这些“高科技”的艺术表现，既是中国山水画创作的新领域，又是推动山水画创作向现代性的积极转型，这种向现代“高科技”艺术表现的转型，推动着一个全新的“挺劲独峭”的艺术领域与精神情质。既是主观的编织，而又“不违实相”，是“真形于意，真意于情”地表述着这个“高科技”艺术的现代性。这样的追求，并未从他的山水画中将这一部分“高科技”的表现分离出来，而是对明川艺术面目的扩展、叠加与丰满，更能拔新领异、波澜老成。前人对于中国山水画艺术境界的追求，有极为精湛地表述：“峰峦浑厚，草木华滋。”（清人·张伯雨）黄宾虹先生也常用其中“浑厚华滋”四字表述他的追求。看来明川的“高科技”现代军事题材的创作，并不失中国山水画的本质，他是位实力派画家，是位有出蓝之能的画家。

明川积极参加着繁多的画展，他把这些画展当做自己作品向社会亮相的机会，他希望得到各方的评说，他努力发现自己的不足，精心选择别人的优长。他的这种敏锐、务实的学习态度为他的大步进取，建立了成功的基础。所以，明川的作品纷纷入选全国美展并屡次获得重奖，便是自然而然的事了。

明川的创作成果来之不易，他一直在认

认真真地通过大量写生认识传统，认识生活，从中抓住中国画创作中的核心，那就是“造型”与“笔墨”。中国画的艺术实践活动，都应以此两点为核心，不动摇的坚守、进取，以完成艺术品的质量，之后才有可能谈得上艺术品质的全面提升与性情的进入。“最重要的是艺术品的质量”（意大利·马里诺·马里尼）。一切艺术门类作品的价值，都是以质量为根本，放弃质量的继承与创新都没有意义，明川明确这一点，在他的艺术实践中努力追求着艺术质量这个根本。祝愿他能有更多高质量的好作品出台。

2011年11月12日

（张道兴 海军政治部创作室一级美术师，中国美协中国画艺委会副主任，中国人民解放军美术书法创作院副院长，中国人民解放军文职将军，著名军旅画家）

明川人很忠厚，但画画得很聪明。他是海军中青年创作的骨干，很敬业，又善于总结，善于动脑筋。

面对丰富复杂的海军生活，面对海军高科技的装备——钢铁的舰队在远航，海军航空兵机群在天空翱翔，风驰电掣，骇浪滔天。这些对于画国画的人来说，完全是天方夜谭，明川凭借自己的努力、实践和智慧，把这个全新的课题攻克了。

这些年，每次全国、全军重要美术大展，明川常常推出新作，推出力作，而且令人看后为之一振，耳目一新。平心而论，明川所选择的创作题材都是极有难度的。用传统的笔墨元素，表现全新的军事空间，这是一种独创，是崭新的课题，也是时代的呼唤，但明川把握得很成功。他的画受传统界画的启发，吸收了构成的因素和超现实的表现理念，把飞机、军舰、海洋、天空巧妙地组合在一起，又用全新的中国画笔墨语言和审美理念，把气势磅礴的画面表现得既有视觉冲击力，又浑然一体。看整体画面，是那么当代，看线条以及各种肌理的水墨团块又是那么传统。这二者结合得天衣无缝，让我这个老海军看了都激动不已。

这几年，明川跟我切磋山水画，由于他的才能和努力，真可谓日新月异。说实话，明川早期山水画，虽也显露他的才情，但总觉得笔墨、造型上有些简单，对笔墨语言、笔墨情趣少一点认识和理解。这对一个画家来说，是个必须要走的过程。学传统也好，学老师也好，或学自然也好，都有个吸收和消化的过程。特别是他通过几年来画军舰、

飞机的磨练，加深了他对中国画文化理念的认识。明川是从心底里喜欢山水画，这是他的原动力，加之明川的悟性很好，这几年他对山水画的笔墨语言规律，琢磨得很熟，笔上功夫也很好。笔墨轻盈而富有变化，皴擦自如而不失法度，画面追求整体平正，但又不乏层次与丰厚，狠狠抓住对笔墨语言上的锤炼。笔墨精妙是中国山水画极重要的审美因素，明川抓住这条是极为重要的。

明川的画非常重意境。山水画的意境是真性情、真景致的体现，也是山水画的灵魂。明川做人作艺都很性情，这在他的画中处处都能感受到，那种旺盛的创作激情和不可抑制的生命状态、创作冲动都体现在他的画中。

记得清人品评山水曰“位置紧而笔墨松”。这是讲山水画要结构严密，紧凑有序，而且笔墨要苍润并济，心手相应，松动灵活，由此才能气韵生动，达到可游、可居、畅神、释怀。然而，能达此境者实属不易，需要长期不懈、竭尽全力的修为。明川的画凸显出这种趋势，这是他的绘画逐步走向成熟的标志。而且明川在传统上曾经下过一番工夫，这也是他的画风从渐修到飞跃的一个最重要的原因。

明川重生活、重写生也是抓住了要害。山水画没了造化与丘壑，就没了生命力，没了画的情趣。唐代张璪的“外师造化，中得心源”是中国山水画最重要的创作理念。山水画要注重心源、图式和笔墨，同时也要注意造化与丘壑，空对空是现在山水画界的一大毛病。

明代董其昌有这样的观点：运元人的笔墨，画宋人的丘壑，是山水画的最高境界。这段话是对“外师造化，中得心源”极好的注释。

望明川向这种境界努力！

2010年6月30日于华宝画室

（李宝林 中国国家画院一级美术师，中国美协中国画艺委会副主任，中国美协河山画会会长，李可染艺术基金会副理事长，著名中国画家）

感悟张明川

杨悦浦

一

张明川的画有静气，见其心境纯静。

张明川是军旅画家。在今天社会上“职业画家”众多的现实中，“军旅画家”是一个既光彩又令人羡慕的身份。即是军队中的专业画家，而且画得好，依我看，其身份性质首先定位于画家。当然，这只是从绘画的角度说，并不涉及到军人其他重要职责。从艺术创造的角度说，不论你是什么职业和地位，专业或是业余，你都要把“画家”身份当回事。这样才能把画画好。

有许多人把张明川归为“实力派画家”，这个归类有些中性，却比较准确，没有实力就不会有现在的成就。走进“不惑之年”这个年龄段，艺术上正向上发展，自我定位还不到时候，别人定位也未免太早，画家面对这些荣誉必须要经历一个不得不磨炼心气的时区。现在也把张明川称为“著名画家”，也不为过，他参加的重要展览，所获奖项，上乘的技艺，又频频参加全国各种学术邀请活动，当然有相当的知名度。这类学术性定位，对艺术家来说，也好也不好。好处是能够增强奋进的信心，不好的地方是容易卷入社会浮躁之中，甚或被某种“包装”所蒙蔽，乱了方寸。因而，画家作画时，就不能把这类身份当回事，太当事了，画的品位肯定底下。

创作时，把那些虚无缥缈的光环都拿掉，实实在在、赤裸裸地进入艺术世界，找到真谛。我想，这是张明川这一阶段取得成功的重要原因。

二

张明川的山水画是以山东崂山景观为母题。

因为他对这一带实在是太熟悉，太钟情，也太能够诠释对山水画的感受和认识。

崂山山脉不像西部山峦那样大而绵延，依海而立，潜实内结，丰富外盈。走进崂山，山峦蜿蜒叠嶂，苍凌古森；谷间树郁林蔚，野卉紫眸；俯瞰潭清水碧，烟波澹荡；仰望云开远岫，气势空蒙；近闻泉声入耳，清风两岸；远见飞瀑挂壁，滴翠流苍；登高则远眺黄海，放眼沧波无际；近游可临涧品茗，尽享仁智之乐。这里，不说是人间仙境，也可视为天下难有的名胜之地。

张明川游东崂归来作《山静似太古》，将质朴清幽之境界表现得淋漓尽致。想是张明川时时在崂山胜地游走，得山水精气，遂吐纳英华，巨制篇篇，彰显其才华。

爱山，爱水，这是山水画家的本能。没有这个爱，就不能做山水画家。

这种爱折射在画面上，山水便是艺术的符号。这样，画家执著的爱会化为冷静的观察。山水，是一种绘画的资源，而资源就要提炼，不是所有你看到的都是素材，都可以入画。崂山虽为小山脉，但年年月月也走不完看不尽的，何况跌石疏泉、日丽月霁、茂树荫蔚、溪云初起等等有无尽的变异幻化。画家从中倾意搜求并做出选择时，就必须用程式符号的尺度来衡量。而这个尺度是冷峻的甚或是无情的，但它又必须受到“喜爱”的制约，不能打动自己内心世界的景观，就进入不了激情表现的层面。我们看张明川表现崂山的作品，有着充沛的情感因素，跟着他的视线品味他对山山水水真挚之爱，也就感受到了他在创作中所做的种种努力。

三

热爱是一种神圣的情感，失去了这种情感，就失去了绘画的灵魂。

然而，只有感情还不足以完成绘画的使命，还要把对艺术的爱，艺术表现的感情

凝练为思想。思想与感情，是画家应当具备的两个重要的素质。只有思想没有感情，作品不会动人，只有感情没有思想，作品没有深度。

情感又是复杂的，是随境遇的变化而变化的，驾驭感情，创作时调动饱满的情绪，是画家一种必备的本领。而能够调动出好的情绪的画家，必然是有思想的画家。比如，画家作画有高潮期和低潮期，就是感情因素波动的一种现象，画家要调整低潮期的困扰，全在于思想方面的控制作用。

施展技术则需要狂热的情绪，激情主要是在发挥技艺的时候出现，所谓解衣盘礴、笔歌墨舞、淋漓酣畅、一气呵成等等，都是在创造的激情和快感中实现的。没有相应熟练的技术，激情也都不可能发挥出来。虽然在观察时也会有激情，但那也是一种内心活动。只有在创作时，用工具材料来抒发自己的艺术感受，激情得到具体的释放。而这一切都应当是来自艺术思想的成熟。

所以谈到这些问题，是因为我见到张明川近年来年的创作出现了一个新的飞跃，与此前的面貌大不相同，这就是来源于他在艺术思想上的成熟。尤其在创作意识上完整的思考，使他出现了一个自由舒张的状态。

创作意识是画家必须具备又经常被忽视的一个因素，哪个画家认识到了这个因素的重要性，他的画就会不断地发展递进。对它稍有懈怠和疏忽，作品的创造因素就会减弱，艺术水平就会降低。张明川创作的《秋山有云》《天地氤氲》等鸿幅巨制，很能反映出他在创作意识上的深刻变化。为了把握空蒙的境界，在整体架构、景深层次、黑白布局等处理上均以一种神秘氛围先声夺人。画面不再拘泥于过多的细节描绘，山水物象则以主题铺陈、水墨淋漓而随情绪挥洒，把自

已充沛的感情和盘托出。画面真气充盈，能洞观天地，眇视万物，有高古之气，得磅礴之概。

想来，思想是画家对社会、艺术、人生等等各方面认识的总合。所谓涵养，无非如此。

四

张明川的作品大体属于具象的范畴，也有些作品有抽象趋向，也属于介入意向和抽象之间。在今天，中国写意水墨画的发展，主要是以“具象”的理念加上“表现主义”的方法来探索前进的，大致是在写实基础上加以变形、夸张，以象征为基本审美基础。

张明川的技术表现，就是在这方面进取。有几个技艺把握较为突出：

一是笔与线的把握。

他创作的《秋染司马台》《天地氤氲》等作品很见笔力。用笔时而放纵快利，笔道流便，时而苍缓劲足，古朴拙厚。在线的使用上能够手随意运，笔与手会，能收能放，挥洒自如。

形象的塑造主要以线形设定。所谓“具象”，并不拘泥于客观外在形象，主要表达是画家心中自我理解认识的绘画形象。具象的成分是在两个方面，一个是视觉方面的，应当把变形限制在人们认识的普遍特征之内；一个是认识层面的，这就要从现实的物象中提取符号和程式。例如，张明川使用的横排叠笔皴法，就是他对崂山山体局部认识所概括出的一种符号，这种层叠页岩在崂山的山谷中随处可见。继而他又将这种符号与竖笔的崖岩组合为一种程式，大量应用在画面中，造就一种鲜明的个性。如《野旷》《唐人诗意》《驰怀》等可见一斑。又如，他在画面中所塑造的树，也是一种符号性的，其

中有一种树的树干肥大粗壮，而且中间还有一条线，树干两边是平铺的很少的叶子，这个形象在现实生活中并不存在，是他的一种创造，画面上大量使用了这种带有自我提炼的苍古拙厚的象征符号和他所画的山石瀑流等润和一体，完善了他对现实物像综合认识之表述。

有了形象，有了自我创造的符号和程式，就可以尽情用笔再现心中对大自然的认识与激情。

一是墨与水的把握。

有了笔和线的把握基础，水墨技艺也就可以得到切实的施展。如《苏醒》一画，水气酣畅。画面云影纵横，水木清华，山云笼树色，爽气挹山岚，画家如坐石看云，有放怀宇宙之气韵。在《籁》一作中，且染且写。清水晕墨色，若烟非烟，若云非云，郁郁纷纷；如春雨衔觞，坡翻翠浪，盈盈绰绰，景色宜人。另如《春野》亦有此情境。在《绿野苍苍》中，横涂纵抹，笔写怪石嶙峋，峰崖横立，墨染大野气霭，圆融洁净，幽景诱人。

一是色与墨的把握。

张明川在染色上有很好的功底，画面呈现一种澄润丰洁、清丽爽瑟、古色莹净的格调。这说明他在以墨调色方面十分着意。特别是在2006年之后创作的一批作品中，显示出他在这方面成功的探索。

此外，张明川创作的一批水墨牡丹如《盛世风华》《春风和畅》《醉依东风》等，画面水墨交融，浑然天成，淋漓酣畅又不失雅致，也展现了从具象到表现再到抽象的组合因素。他在这方面的尝试奇劲有法渐入佳境，《盛世风华》还得到过大奖，颇得同仁认可。但他在这两年所创作的作品并没有急于从这方面继续拓展，依然在写实具象或在

具象与抽象之间扎实推进，但笔墨更加娴熟、醇厚。他始终坚守造型，坚守塑造，目的是继续深入精密打造，谨严其内，规矩必周，我以为这是很有思想的行为，很值得称赞。因为从具象到表现还有很长一段路要走，放开需要时间，抽象更需要水到渠成，在抽象上“早熟”不是好事。

以上是我学习张明川画作的点滴感悟，以讨教。

2006年7月于京北太阳园

（杨悦浦 中国美术家协会编审，《美术家通讯》主编，中国艺术博览会艺术总监，著名画家、美术评论家）

写意精神的守望

● 徐恩存

——张明川的水墨牡丹

在中国画界，写意的精神原则与笔墨的运演方式本是一个统一体，同时又是一道高深莫测的命题，它激励着画家在面对这一命题时，发挥自己的才智和创造能力。可是，一个时期以来，人们淡忘了写意与笔墨的一体性，片面强调所谓“笔墨为上”，使之成为一个误区，陷入“笔墨为上”中茫然不知所措。实际上，只有笔墨方式和写意精神相结合时，才能体现出中国画的隽永韵致与耐人寻味的美感，单纯的笔墨是不可能独自达到这样高级的境界的。

画家张明川的作品在经过数年的艰辛、勤奋的探索之后，终于达到了新的艺术高度和境界，给人以耳目一新之感；并且，他以个性化的把握方式表现出绘画理念的明确与认识的深化，以及艺术观念的自信和艺术选择的坚定。

作于近期的水墨牡丹，最能体现出张明川艺术思考的深刻性和技法的娴熟程度，以及在精神层面上所达到的高度；而且，他的作品表明，他对中国画的本质性与规律性都有了深入地领会，对中国画的理念有了独到的领悟，特别是在写意精神与笔墨操作的一体化运用中，更加体现出大写意的率性与恣肆纵横的特点，使看似无序的笔墨、色彩统归于有序的意念，在笔无定姿、神随笔到、倏浓倏淡中营造淋漓洒脱、气韵生动的画面。

张明川所作水墨牡丹，最为突出的特点是没有僵化的描摹传统符号，而是在对自然的体验中，在对花卉的观察中，敏锐地捕捉其生命精神和内在气韵，强调一切皆出自己之意和自己心得；既有与古人谋而合之处，又有自己独到的手法和表现，并在直觉的把握中，以“感觉”为前提，略去物象客观的细节，表现感觉中的意象，是更具自我性情特点的，成为作品的突出特色、强烈的个性风格和鲜明的美学追求。

从这里不难发现，张明川在创作中强调

的是“自用我法”，却又有“仿古师其意，不泥其迹”的用心，因此，他的水墨牡丹在有意无意之间、有法无法之间，渐成风范。不论是任意挥洒，还是水墨氤氲，抑或是恣意纵横、尽情发挥，以及墨破色、色泼墨、水墨冲撞等，都体现出生机郁勃、神采灿然的峥嵘气象。

分析作品，可以看到，在张明川笔下的水墨牡丹是纯粹的写意花卉，在软笔的纵横书写中，颇似草书用笔的波折提按，笔线的交错、穿插，造成了空间分割，并成画面最基本的结构的关系；枝叶与花朵的配置都依据枝干的笔线关系画就，但层次分明，浓淡适宜。由于水分的饱满与色彩入墨，使牡丹意象显现出朦胧的抽象意味，而笔与墨的浑然一气，则使画面气脉贯通，颇有一气呵成之感。张明川的水墨牡丹，无一不笔触赫然，体现出运动态势中的笔饱墨酣的美感，而且使画面空旷疏朗、简洁明净、笔墨放任、酣畅至极，给人以不同凡响的审美愉悦和视觉冲击力。

一个引人注意之处是，张明川真正体悟到中国画的写意精神，他分寸有度地把握创作的激情和笔墨的发挥，在书象性中强调运动感，并注入充沛的气息与生命的激情；在致广大与尽精微中，使虚实得宜，疏密有致，力避了章法纷乱、布局草率、发挥无度的弊病。这正是无法有法，即成我法的风格表现，摆脱了传统花卉符号与笔墨秩序的羁绊，与传统图式、笔墨、美感拉开了距离，从而进入一种对古人无所依傍的完全“外师造化、中得心源”的自由创作天地。

中国画向以以物写心为高级境界，强调由物及心的写意式表现，作品的宗旨因而不是再现性的刻画世界，而是以写意精神对世界进行概括与归纳，即以“意”为主，给世界以本质性的表达。

细读张明川的水墨牡丹，感觉到画家向艺术本质的逼近，更重要的是，他以造化为

师，建立自己的观察方法与表现方法。因为，真正的艺术，无不是源于生活又高于生活的，唯其如此才能产生有别于古人的笔墨方式，才能脱离旧文人画游戏笔墨的陈腐趣味，才能使笔墨当随时代并表达自己的心声。从作品中，我们看到张明川以动态的笔墨，融入自己的激情，并在点、线、面、色之中浸透了时代精神，所以，他的作品生机盎然，表征着生机活力，给人以清新悦目与气韵生动的审美享受。

可见，张明川的创作强调的是以物写心、物我一致的境界，当然，在他的创作历程中，同样经历了艰辛磨砺的过程。但是，苦心人、天不负，在概括、提炼、融化、想象的漫长修炼中，他终于完成了将生活中客观真实的物象，转化、升华为艺术与笔墨形式的课题，使他作品中的牡丹丰腴、饱满，风采灿然，活力四射。

近几年，张明川的绘画日益凸显出一种成熟性，他的甘于寂寞、勤奋好学、专心致志、心无旁骛，以及对自己的砥砺，使他的艺术脱去了外在的浮华，更见出其纯粹性与本质性。因而，他的作品也愈见内蕴的丰厚与率意的性情，并且，在作品中更为明显地表现出画家自我的精神品质。画如其人，画家的真诚、恳切、坦率之心无不跃然纸上，天性本色扑面而来。

张明川的绘画以独辟蹊径和技艺精湛，而为人瞩目，成为当代绘画的佼佼者。当然，已有的成绩对画家来说，还仅仅是一个新的起点，我们期望着他获得更大的成就，并对他寄予厚望。

（徐恩存《中国美术》主编，著名美术评论家）

有人说，传统是一只不死鸟。中华民族有数千年悠久的历史 and 灿烂文化，浩如烟海的传统文化是祖先留给我们取之不尽用之不竭的精神财富。一个中国画家以怎样的态度对待传统，本身即已表明他对艺术道路的选择。

传统是约束，也是规矩，没有规矩不成方圆。做任何事情都有约束，中国画当然不能例外。对绘画而言，规矩是一种修养，是对艺术规律的把握。感性体验应当寓于理性控制之中，从而才能使艺术作品产生更高的层次和品位。中国画也称之为写意，但写意更有规矩，没有约束的情感表达是没有品位的。

然而传统也是羁绊。传统法则并不是一成不变的程式规范。既然规矩是人来制定，最终还是由人类自己来否定它、打破它，甚至颠覆，不破不立，推陈才能出新。今天优秀的艺术创造，明天同样会变成传统。优秀的传统是扬弃。任何事物的发展都是如此，中国画也同样，这就是规律。

有人把传统比作桥梁，如果你不想走回头路，过了河就不要再留恋桥梁，非常恰当。但是，要想到达艺术彼岸，不能没有桥梁。

传统是“法”，“法”无定则。“无法之法，乃为至法”。李可染讲：“对待传统要用最大的功夫打进去，还要用最大的勇气打出来。”如此方能融会贯通、逍遥“法”外。今天，我们不能教条地追摹传统的轨迹。李宝林老师讲：“如果把传统仅仅理解为笔墨是狭义的。”我们今天所吸纳的应当是传统之精华，弘扬传统之精神。“笔墨当随时代”，与时俱进、不断出新才是传统精神的本质。

我所创作的水墨写意，特别是那些高科技军事空间题材的创作，似乎与传统相去甚远，也找不到传统的影子，可大家感觉很有水墨意味，这是因为其中有传统的元素。我把传统的程式重新解构，使传统水墨的形式不断延伸，更重要的是要介入现代审美理念

和个性体验，这样画面才能展现出时代气息。毫无疑问，传统程式必须注入时代的血液才能鲜活。作为中国画家应当开阔视野，敞开心扉，融入生活，融入自然，不断吸纳时代气息，如此你的艺术面貌才会新颖，才会有生机活力。

喜新厌旧是人们最基本的审美习惯，也是天经地义的审美权利，耳目一新的艺术作品总能使人为之一振，产生一种愉悦的视觉感受。古人云：“苟日新，日日新，又日新。”日新为道，推陈出新。同样，鲜明的风格面貌必然会有地道的我家之“法”，即不与人的特殊样式，“君子而和而不同”。传统家法是规矩，遵守是和，违背是异。艺术共性是和，艺术个性是异。慧者纳无所穷，有容乃大，不合者众而毁之。

艺术是伟大的创造，是继承和发展，是扬弃，画家不可步人后尘。艺术创造的过程大可不必去统一思想、统一认识，那样无异于抹杀个性。认识统一、观念相同的作品不会给人带来新鲜之感，即便是它符合艺术规律，也等同于重复。历览古今，那些风格独特出人头地的大师巨匠无不是固执己见一意孤行。优秀的艺术家一定会有敏锐的视觉发现和独特的审美眼光。独特就是原创，卓尔不群。智者自有独具慧眼的发现。有位哲人说过，眼睛的匮乏是心灵的平庸。

在中国画日渐普及且众人皆能为之的今天，艺术个性和技术难度成为画家艺术高下评判的标准。没有个性的艺术品是不可能打动人。同样，没有高超娴熟的绘画技巧也不会创造出完美的艺术品。

顾恺之云“以形写神”。我认为写形只是手段，写意才是目的，文人谓之“畅神”。这是中国画存在的真正意义所在。然而写形才是根基，张道兴先生提出，“坚守造型，坚守笔墨”。我甚为赞成。造型是根基，永远不可放弃。我的创作，往往喜欢塑造，层层叠加，层层积累，不厌其烦。“积”是山水

画必备的功夫，没有积就没有厚，所谓“浑厚华滋”。

山水画是“道”，石谿画跋中说：“小人习其技，君子通其神。”志趣好恶不同，蒙养技艺之差，也使画家的作品拉开了档次。在画面中卖弄技巧是小家子气，不足称道，大师巨匠之作无不大处着墨、元气淋漓、意境通神，是一种元气流荡令人感叹的精神力量。只有悟通大道，才能“吐纳英华，莫非性情”。

于佑任讲：“变化气质，学问深时。”然而气质不同则是画家对生活 and 蒙养领悟的差异所致。画面的雄秀刚柔、雅俗美丑直接反映出画家学养深浅、秉性气质和审美趣味。“墨非蒙养不录，笔非生活不神。”苦瓜和尚这两句语录把笔墨讲得非常透彻。这说明，若想笔墨出神入化，生活与蒙养是极为重要的。渐修和顿悟似乎是体现画家自身两种不同的潜质，而实际上也是画家长期修习、长期实践、不断提高、从量变到质变产生飞跃的过程。所谓厚积而薄发，正是中国画艺术的真谛。

世间的一切事物都在变化中延伸，变革是时代的潮流，发展是必然的规律。变才能活，活才能生。虽然万变不离其宗，但期间已经注入了无限生机。大道无穷，适者生存。读万卷书，行万里路，所谓功夫在诗外。画由笔生，境由心造，万物造化在于心。“搜尽奇峰打草稿”，胸中山水甲天下，如此，方能落笔气象万千而不与人同。

2008年8月于汇泉湾畔

图版目录

海天流韵

海天流韵 / 2
大海轰鸣·系列之一 / 4
大海轰鸣·系列之二 / 5
北疆魂 / 6
横渡大洋 / 7
大海轰鸣·系列之四 / 8
海魂 / 9
世纪构建 / 10
亚龙湾染翠 / 12
潮涨潮汐 / 13
蓝色港湾 / 14
春到黎寨 / 15
海的尊严 / 16
浮动的国土 / 17
海岛青松 / 18
绿色时速 / 19
模范战士蔡德咏 / 20
好兵朱桂全 / 21
抗风桐（局部） / 22
抗风桐 / 23
生死时速 / 24
沧海抒怀 / 26
秋染司马台 / 28
第一道航迹 / 30
港的律动 / 32
列阵 / 34
大港飞韵 / 36
大港飞韵（局部） / 38
圣域 / 39
大港烟岚 / 40
祥云 / 42

心游大荒

旷野 / 44
山之交响 / 45
松风雅韵待客来 / 46
籁 / 48
太行浮翠 / 49
山魂 / 50
山水清音 / 51
秋山有云 / 52
天境 / 53

绿野苍苍 / 53
千峰苍翠 / 54
崂山梦魂 / 55
荡胸 / 56
穿越冬拉山 / 57
黄河峡谷奇观 / 57
泼墨云山 / 58
云山空蒙 / 60
雄关夕晖 / 61
长峪城之秋 / 62
古村新韵 / 63
白羊沟秘境 / 64
翠岭溪声 / 65
好汉坡 / 66
泉高入梦喧 / 67
秋霁 / 68
巴图湾秘境 / 69
大岳雄风 / 69
丘壑无声 / 70
山林含清晖 / 71
海岛春秋 / 72
爽秋 / 73
心中的海岛 / 74
驰怀 / 75
秋野苍苍 / 76
溪出白羊沟 / 78
万壑松风 / 79
秋水无声 / 80
风骨 / 81
幽径 / 82
崂山真境 / 83
幽径千回通异境 / 84
旷野 / 85
天地氤氲 / 86
云收天宇静 / 87
梦里江南 / 88
心游大荒 / 90
春到帕米尔 / 90
昆仑颂 / 92
莽昆仑 / 94

放怀山林

气清观云山 / 96

卧看梨花落酒杯 / 97
门前流水细通渠 / 98
疏林清旷 / 99
凭祥风情 / 100
翠岭秋华 / 101
雅安风情 / 102
川西小镇 / 103
玉树浮云 / 104
细雨乱枝丛 / 105
庭院嘉树 / 106
疏林禅境 / 107
雪景寒林 / 108
郊外秘境 / 109
翠影笼烟 / 110
雾岭隐奇峰 / 111
烟雨空翠 / 112
清音 / 113
翠影笼烟 / 114
渔家庭院 / 115
山居林隐 / 115
园林逸趣 / 116
山水澄心 / 117
江南旧梦 / 118
山水有约 / 119
皖南小景 / 119
汉河小景 / 120
水竹山庄 / 120
细雨无声 / 121
杏花春雨江南 / 122
山村多奇彩 / 123
教堂晴霁 / 124
崂顶迷彩 / 125
此山与我尘外赏 / 126
山僻心清 / 127
茂林幽居 / 128
云静山浮翠 / 129
秋水潺湲 / 130
清江一曲绕村流 / 131
夕阳山外山 / 132
山水幽居 / 133
霁雨幽林 / 133
潇湘细雨 / 134
乡间诗情 / 134

春雪 / 135
白云草堂 / 136
园林诗韵 / 137
昆俞山印象 / 138
梨花清溪 / 139
春云出岫 / 140
湖山晴晓 / 140
云水幽居 / 142
春光无限图卷 / 144

朗咏天香

淡妆 / 146
国韵 / 147
春风和畅 / 148
雨润天葩 / 150
暖阳 / 151
天香 / 152
盛世风华 / 153
醉依东风 / 154
醉依东风（局部） / 155
君家风物 / 156
天香无语 / 157
和风 / 158
新晴 / 159
香风 / 160
寒香 / 161
香魂 / 162
香魂（局部） / 163
富贵气象（局部） / 164
富贵气象 / 165
熏风 / 166
洒尽天香留与人 / 167
畅神图 / 168
润物细无声 / 169
馨声逐晚风 / 170
香雪 / 171
舞春风 / 172
天生不入凡俗品 / 173
傲过严冬 / 174
花香亦酒 / 175
红芳不似淡妆真 / 176

张明川常用印章 / 178
张明川艺术活动与交流 / 180

【海天流韵】

海天流韵
2004 年
190cm × 200cm
纸本水墨







大海轰鸣·系列之一
1996年
160cm × 160cm
纸本设色