

# 丰情溢笔端 至真至纯

## ——访军旅画家 丰台美协主席 张建豹

张建豹,1963年出生于山东省阳谷县,先后毕业于解放军艺术学院美术系中国画专业和文学系中国语言文学专业(现国防大学军事文化学院)。国家一级美术师,中国美术家协会理事,北京美术家协会副主席,北京美协区美术工作部主任和中国画艺委会副主任,北京丰台美术家协会主席。北京市“四个一批”人才,北京市“高层次创新计划”文化艺术领军人才,被北京市人民政府授予第六届“德艺双馨”文艺工作者称号和扶贫协作先进个人荣誉称号等。

作品参加原文化部、中国文联、中国美协等单位主办的国家级重要展览。2010年、2011年四幅国画作品《京西明珠》《京西遗韵》《红歌会》《美丽怀柔我的家》先后被中国美术馆收藏;出版有《张建豹画集》《中国画家研究张建豹(山水卷)》《刘大为师生作品集(合著)》《大家风范张建豹》《国画名师指导张建豹写意人物技法》等多部专著。

丰台区美术家协会主席  
张建豹



《卢沟桥畔》张建豹 绘

### 画就是他的语言 会呼吸、有灵魂

欣赏张建豹的画作,我想到了画家与画匠的区别。在我看来,画匠的画是死的、没有灵魂的,而画家的画是活的、有生命的。张建豹的画会呼吸、有灵魂。他笔下的人物是独特的,是活灵活现的。那些来自于生活中极为寻常的普通百姓,在他的笔下都丰富地活着。他用他富有灵性的笔触细致而生动地画下了他们的喜怒哀乐、他们的一颦一笑、他们的生活际遇,让人倍感真实和亲切。对于他笔下的人物,他从不去刻意地美化修饰,也不做悲天悯人自居人道高位的关怀与同情、悲愤与呐喊。他只是把自己置于他们平等的位置上,以平等的视角如兄弟朋友般和他们促膝交谈,以此去展现那份真实。在他心里,万物都是平等的,所以,他的众多人物创作主题中,通常找不到中心人物、重点人物,所有出现在画面中的人物都是重要一员,都具有独特的个性而存在着,没有高低贵贱之分。然而,作为画面的视觉构成来讲,虽然人物身份和形象刻画没有贵贱主次高低之别,但画面并非是平均对待,让人感到单调与呆板,而是通过画面视觉的艺术规律,通过人物的不同动态,进行微妙的聚散组合,通过高低前后的空间穿插,使画面变得错落有致,富有韵律之美与和谐之美。

张建豹的画之所以让我震撼,除了那种无处不在的生命的张力,还有色彩。作为具有时代个性的画家,张建豹大胆吸收各种有益于自己情感表达和画面需要的艺术语言。传统笔墨讲墨分五彩,以墨色黑白灰为最高语言方式。他认为,笔墨当随时代,每个时代应当有每个时代画家对于笔墨的理解和表现。当代画家所面临的艺术生态已远不同于古人。中国画的笔墨也应体现出自己所处时代的特点。因此,他大胆吸收古代及现代色彩语言成果,将其运用于自己的画面中。他常以明净的纯红、纯黄、纯蓝等亮丽的色彩铺设于画面上,给人以极大的视觉冲击力。有时候会通篇施以浓重强烈的色彩,造成浓烈的情绪渲染,之后在画面的某一角安置他所想表现的人和事,让人和事与浓烈的色彩形成鲜明对比,以此更加突出人事。主角往往会在这一浓重强烈色彩的

初见张建豹的人,我的感觉是:率真、至纯。对于社会上的为人处世之道,他这个已至耳顺之年的人似乎还没有学会,喜与怒会在瞬间表现到面部,言行举止都是最实在最本真的表现,没有虚伪,毫不做作。

初见张建豹的画,除了感动,还有震撼。尤其是那幅《高原圣火》。他的画,给人的感觉不纯粹是画面,而是一种声音,一种情感,抑或是作者狂热内心的真实表现。每幅画都有灵魂,每张画都有生命,每幅画都仿佛在向观者诉说。

### 耀眼的光环下是作者的汗水和努力

张建豹的光环是耀眼的,然而当你走近他,会发现每一个耀眼的光环下都隐藏着作者无数的汗水和努力。

出生在农村的他,自小喜欢画画,高中未毕业就开始给县乡里一些单位画宣传画,1982年响应国家号召应征入伍。在部队期间他刻苦勤奋,苦学不辍,经过多年摸爬滚打,终于在上一世纪90年代以优异成绩考入解放军艺术学院美术系中国画专业。在军艺良好的艺术氛围中,在名师的指导下,他打下了扎实的造型基础,并由此深入研习传统笔墨的精髓。经过不懈的努力,他的名气从响彻部队到响彻整个军区再到如今的响彻全国。这期间,他多次参

加原文化部、中国文联、中国美协主办的全国性重要展览并多次获奖。他的30余幅国画作品被国内外美术馆、博物馆、艺术馆以及天安门、全国政协、人民大会堂等悬挂收藏。1992年4月其代表济南军区创作的《青松和平图》被原国家领导人作为国礼带往巴西赠予保护国际环境发展大会,荣立二等功。作品及传记被编入多部大型辞书,出版有《美学家张建豹》、《张建豹国画作品集》、《张建豹画集》《中国画家研究张建豹(山水卷)》、《国画名师指导张建豹写意人物技法》等多部专著,成果颇多。

他实在是个勤奋的人,无论走到哪里,只要有时间画画,就拿出随身携带的速写本开始画。他的造型能力很强,往往是几笔下来,物象就已形神兼备。

### 生活阅历丰富 决定了作品的高度

生活阅历的宽广以及对生活感悟和认识的深度决定了一个画家作品的高度。张建豹的生活阅历是丰富的,他曾多次奔赴云、贵、川及青藏高原、边防部队、少数民族地区体验和采风,其间与当地居民同吃同住,有时候一住就是一两个月。长时间的接触,让他和他们建立了深厚的友谊和感情,他由此深切地感受到了当地居民的纯真和质朴。

在藏区进行采风写生时,张建豹动了感情,几

近流下眼泪,他说牧区人民淳朴好客,诚恳待人,不会客套,也不喜欢别人跟他们客套。正是牧民们的质朴纯真感染了他,让他创作出大量有血有肉、有神有韵、感动人心的作品,如《黄河源头》《金色阳光》等。他的思想和意识也由此进入更高的层次。

之后,他更是不断行走于神州大地,感受各地的自然景观和乡土人情。他说,只有在生活中他才能不断地感受到自己生命与之发生碰撞而激越出的活力,以及由此带来的创作激情。他喜欢到最普通的百姓生活空间走走看看,他喜欢走进农人们淳朴的世界,他喜欢看街头巷尾普通小人物的喜怒哀乐。从他们当中、从芸芸众生中感受生命,感受最真实自然的生活气息,感受生活的价值与意义,感受时代的精神风貌。

他善于观察每一个人物独特的形象与神情,他留意每一处新奇事物的物象形态。其中,他把最真实的感受以最真挚的方式表达出来,给人以生命的启示。因此,他笔下的每一个人物都是真诚的、有生命有灵魂的。

明李日华说:“凡状物者,得其行,不若得其势;得其势者,不若得其韵;得其韵者,不若得其性。”“得其性”就是以生命的真实作为最高的追求。艺术最值得人们汲取的不是作为艺术品的物,而是它给人的生命的启迪。

# 大咖在丰台

映衬下,达到令人震撼的效果。比如那幅《高原圣火》。这种强烈的色彩对比,饱含着强烈的感情色彩,这或许正是作者狂热内心最真实的表现。他的画就是他的语言,是他思想的结晶。

### 山水是他割舍不断的笔墨情缘

创新与变革是一个画家的追求。然而所有的创新都要扎根于传统,先走进去,之后再走出来,这是必须的。作为一位中国画家,张建豹深受传统笔墨的熏染,他的笔墨功夫是了得的。他的用笔,“翩若惊鸿,宛如游龙;如百尺游丝婉转;如落花回风,将飞将舞;如青云在霄,舒展不定”,几乎到了出神入化的地步。他的书写淋漓畅快;他的线条苍劲浑然而,既照顾到人物形象刻画的造型需要,又有着相对自由的挥洒,不受制于形象的自然束缚。对于形象的把控,他常常是大胆落笔,达到水墨的酣畅淋漓。他遵循自己的内心,用笔墨语言建构出自己的表现力,表达心中的恣肆快意。正因此,他的作品常出现浑然、偶然、意外的视觉效果,展现出笔墨意趣不胜收的独特视觉美感。他既不受缚于传统笔墨的规范,做笔墨的预先设计,也不追寻学院主义式的技巧修饰。他的作品或许会显得粗涩、生涩,但更加质朴,更加接近自己的精神意向和理想追求,进而形成自己独特的风格。

张建豹的人物画可谓独树一帜,他的山水画亦不流于俗。在山水方面他积累了丰富的经验,打下了牢固的基础。山水是他割舍不断的笔墨情缘。多年脚踏祖国各地名山大川所得自然云烟的供养,使他对山水有更为深刻的体验和认识。因此他在山水画方面取得的成绩同样不可小觑。他的山水继承了传统山水的内美。

与他的人物画一样,他喜欢在山水中表达真实的情感。他的山水常常满幅构图,重峦叠嶂,自由构成。他重视山水团块的结构显现,注意大块色域的节奏对比与流变,因而更见整体性的现代构成感与力度感。他不拘一格,大胆地吸收民间传统的装饰性因素,把如云雾的民间壁画表现形式融入到自己

的画面中。他也强调色彩在画面构成中的抽象结构与情感渲染的作用。他有时把现实的村落房屋、人物活动安排于山水之间,体现出大胆的创作性,使传统的艺术语言与现代生活跨越结合,显示出他促进山水画融入现实生活的真诚和努力。

画如其人,人如其画,张建豹真实、坦率、质朴

的画作正来源于他至真至纯的内心。但率真诚实、爱憎分明的个性也让他的画里多了些激进和火气。但愿他在未来的人生中,经过岁月的打磨,他的人和画都能多一份从容、多一份淡然、多一份静气。

■ 文/华双鱼

《万紫千红簇丰台》张建豹 绘

