

■ 翱翔万里 祥和千年

■ 出山不改在山清

张渊：一位女画家的传承与开拓

◆ 丹青

10月23日至10月25日,由上海市文史研究馆主办的“传承与开拓——张渊画展”在上海图书馆举行。

张渊,字丹澄,1943年生于上海。出身艺术世家,父亲张守成、母亲陆秀平均为吴湖帆入室弟子。幼时由父亲传授书画,十五岁起先后从江寒汀、俞子才、刘旦宅为师,并得舅父陆抑非及陆俨少、叶露园等名家指点。历任上海交通大学中国画教授,现为上海市文史研究馆馆员、中央文史研究馆书画院研究员、上海书画院画师、上海美术家协会会员、上海书法家协会会员。

转益多师为传承

来到张渊老师的画室,看到门口悬着的匾额“天平楼”,字是翁闾运先生的手笔。张渊老师笑了笑说:“这个书斋名父亲用过,现在我用。以前,我们家就在天平路上……”

张渊的父亲张守成、母亲陆秀平都是吴湖帆入室弟子。后来,张守成被聘为上海中国画院的首批画师。少时,她跟父亲张守成学画,临摹父亲的画稿和作品。“学了一阵,父亲跟我说,若要超越他,一定要转益多师、博采众长。”于是,张渊先后拜江寒汀、俞子才、刘旦宅等名家为师学画花鸟、山水、人物。张渊回忆说:“江寒汀先生教画,开口少,动手多,每次都是开一张稿子给我,让我带回家临摹。这次荷花,下次蝴蝶,临完再还给他。”而俞子才先生在上海美专课时,曾寄住在张家,张渊学画有了得天独厚的便利条件,她临摹了俞先生上课所用的全部课徒稿,耳濡目染,画艺大进。张渊的舅父陆抑非

■ 荷塘细语

是位著名的花鸟画家,她也曾到舅父在杭州柳浪闻莺处的家小住,学习他的宋元临本,聆听他诗、书、画、印乃至戏曲等各方面的教诲。六十年代时,为纪念杜甫诞辰1250周年,陆俨少先生创作了《杜甫诗意图》册页100开,是其得意之作。“家父看后十分欣赏,嘱我去陆先生家,每次借十幅回来认真临摹。”张渊说,陆先生的《杜甫诗意图》虽是册页,但小而精,这一百开临摹下来,让她受益匪浅。而最宝贵的,莫过于随父亲出入梅景书屋向太老师吴湖帆请益的经历了:“在他的关心下,我临摹了大量的古代名作,从宋元入手一直到当代名家名作。有一次,他有一套宋人册页要出手,他先请人拍照,拍完让我带回家,临了整整三天。”

1962年,上海中国画院组织画院的青年学员陆一飞、毛国伦、吴玉梅、唐逸览等到苏州太湖东山体验生活。那时,张渊在父亲的指导下,刚刚临摹完黄公望的《富春山居图卷》,便自费随上海中国画院学员去东山半天劳动半天写生,归后完成了一个写生手卷,太老师吴湖帆为之题字:“洞庭东山图,上海张渊画时年十九岁。”

■ 张渊近影

乔勇 摄

“丹澄”,是太老师吴湖帆赠张渊的名号,意在寄予一种厚望。丹者,代丹青也。“澄”为号,配之“渊”。期望张渊在丹青修为和人格修养方面,达到大之境。

上下求索思开拓

上世纪80年代初,张渊的父母移居美国,父亲张守成在美国的大学课堂讲授中国的绘画。而在上海,张渊也开始登上讲台,教授中国画。作为大学科研任务还撰写了《从自然到创作——中国山水画笔法解析》、《从自然到创作——中国花鸟画技法》、《从摄影到创作》、《怎样画丹顶鹤》、《写意山水花鸟技法》及同名教学录像等10余种绘画专著。作为上海交通大学媒体与设计学院的中国画教授,张渊在职期间勤勤恳恳、认认真真地履行着自己的教学和科研任务。退休之后,有了更多的时间,倾注了更多的精力投身到创作之中。她在追求传承着中国绘画的博大和精深的同时,还上下求索,思考着如何开拓属于自己的这片艺术领地的疆域。

范帆先生说:张渊教授在拓展自己的绘画题材的过程中,把花鸟画的配景拓展成山水林泉的所在,无疑形成了她的开拓性面目。

历来中国画种类有分科,粗分为:山水、人物、花鸟三大科;细分则翎毛、走兽、鳞介、蔬果、草虫等等,画家因此被按照门类称为山水画家、花鸟画家……张渊则于山水、花鸟无所不精,鳞介、草虫、蔬果无所不能。她的画路非常丰富,她的画风非常开阔。在她的笔下,已经突破了前人单一的套路,形成了一种全能型的开拓精神。尤其难能可贵的是,张渊能够把山水画的意境与花鸟画的精致融汇于一体,拓展成为一种新颖的“山林花鸟画”的样式,在她的“松林”五屏组画、“翱翔万里 祥和千年”、“秋溪”三条屏等等作品中,山水花鸟水乳交融,山与水有了花与鸟显得更加生动,花与鸟有了山与水显得更加鲜活。在以前的作品中,山水画中有所谓“点景”人物或鞍马,但这只是点缀或者点题;花鸟画中有补景或配景,但画法不同于山水。在张渊教授的山林花鸟画样式中,她恰到好处地运用了山水画的大气、空间感、散点透视等特点和技法,弥补了花鸟画一不当心就会有那么点“小家子气”的弊病。

还有评论家将张渊老师称为优秀的绿色女画家。绿色者,万紫千红生命之源,也是最和平、宁静、明澈和纯净之色彩也。虽然在色彩理论中把绿色归入“寒冷色”一档,但在张渊老师作品中的绿色却是绿得温馨,绿得明媚,其最妙之处在于不用绿色处也有绿色的色感。如今,“绿色”还和保护自然、爱护环境紧密相连。这,也许体现了张渊老师热爱大自然、热爱生活的情怀吧?

■ 归鸟话夕阳

■ 群林残雪(金笺山水)