

龙瑞

张道兴篇

一画 囗 𠔁 从 书 𠔁 𠔁 𠔁 从 书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李善华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（C I P）数据

画品丛书 张道兴 / 龙瑞主编；张道兴绘 — 石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②张… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137902号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

- 一部极具史学价值的书；
- 一部全面评述当代中国画创作现状的书；
- 一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；
- 一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；
- 一部专家学者书架上不可或缺的书。

张道兴 简历

1935年出生于河北沧县。现为海军政治部创作室专业画家，国家一级美术师，享受国家政府特殊津贴。中国美术家协会理事，中国画艺术委员会副主任。

彰施物采 曲尽其态

——观张道兴人物画

□ 罗冰 李普文

鲁迅先生指出，魏晋时代是人的自觉时代。在漫长的中国绘画史中，魏晋时代也是人的审美回归自身的自觉时代，这个时代冲破远古、战国、秦汉对自然神灵、政治历史的摹写和想象，伴随着魏晋风度，人的自觉亦如的而至，成为时代主题，并建立起以文人画和以形写神的画人原则。

以文人画强调情节、场景、观念、叙述的抒写，以形写神则为后人开出了一条从写实到写意转变的理想之路，客观上也为现代的水墨变形提供传统理论支持。神本依形存，而形原是为了更好地彰神，二者的主次关系是当代人物画家在进行变形探索时所必须明确的。画人固然要以造型能力为第一要求，但在强调神更甚形的原则下，通过探索人物造型的变形技法取得“摄生动，凝神气”的效果，也不失为独辟蹊径。张道兴后期的画作，其人物讲求变形夸张，侧重意象，其实是一条当代人物画家走出传统的必由之路。

张道兴的人物造型，在注重线条的轻重、浓淡、虚实、起伏、干湿等传统线形塑造基础上，一改中国传统人物画大家阎立本等人用线流畅飞扬的古法，从金农书法中领悟点、线、面的力度和韵味，汲取碑阴笔法与古山水画中的宋元皴法，锤炼出方峻古拙的笔法个性，使书写性与塑造性达到和谐统一。其线端长柔韧、朴拙方正，以方笔侧笔组织线条的节奏，以逆进方笔的顿挫，使画中人物呈现出刚健清新的精神面貌，而颇具颜字结体的饱满构图则强化了孔武有力的

《脚踏着铁国的火焰》1993年

与麦贤得，则忠两位海军英雄在一起

与航天英雄杨利伟在一起

「在舰板上」

「和哈尔滨舰长坐在一起」

「在舰上」

视觉张力。这种以万笔为主的夸张造型，更彰显出人物的雄劲宽厚和大气。如他笔下以海军为题材的人物画，水兵脸部线条刚毅，就连海戎衫内的肌肉，也有铁骨铮铮之质感，这正是其书法中金石味的天成。

他的人物善用枯墨或淡墨加以表现，或泼墨如云、或惜墨如金，以浓淡对比展示内在的结构组织，突出主要的细节，舍弃次要的与人物性格无关的外部因素，重点传递人物的气质神情。他在早期的军旅生涯中，以临摹苏联油画和写生速写，练就了扎实的造

「高晓魂文图 1993年」

「船内 1994年」

「高晓魂文图 2000年」

型基本功，能用工笔和意笔画肖像，因此他能自如地运用简洁、夸张等手法塑造意象，控制变形的程度，使其恰到好处，既增加生动性，又显得自然、毫不做作。同时加入民间绘画的自由活泼和生动气息，使得形象不会因为变形而损害自然与生动性。

张道兴作为一名军旅画家，其创作自然离不开主题性创作和历史画，他的画不回避主题与情节，却在构图上独出机杼，消解人们对国画传统构图的视觉疲劳，其早期的《脚踏着祖国的大地》《茅山听雨》

《不尽长江滚滚来》《疾风》往往截取一个片段作为创作主题，或者以巨尺大幅、饱满构图表现恢宏阔大、气势磅礴的画面，展示炮声隆隆、硝烟弥漫的史诗般场景，或者以充满着浓郁的诗情墨笔表现开国元勋们运筹帷幄、指挥若定、坚定乐观的革命精神。让人难以忘怀，久久回味。其他如《待发》《垦》《儿子》等善于抓住人物的眼神、手势和典型的细节，环境，来刻画人物的神情，表现老兵的铁骨铮铮，或新兵的腼腆害羞，透露出保家卫国的崇高感、神圣感，

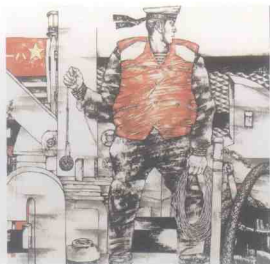

秦世干戈 2003年

表现出共和国解放者和保卫者两代气若长虹的壮豪情。

但是张道兴也不仅仅是一个军旅画家，在他的笔下也有诗情的寻觅，对生活的热爱。其手中之笔从军旅生活拓展出了如《海上岁岁》《渔唱》《海的容颜》《赶海》等表现海上渔民安居乐业的生活之作，走来了《山里杜鹃》《高跷戏文》《秦世干戈》《大秧歌》等民族民俗之作。这些作品充满民间轻松活泼的生活气息。画面借助率意洒脱、渲染合度的笔墨形式，用黑白的反差、红绿的明丽表现浓郁民俗、丰厚乡情。

张道兴为突破前期黑白灰的笔墨语言，借鉴民间的木版年画、壁画、剪纸、彩瓷等艺术样式对色彩的运用，却将它们的传统品色改为粉色，其画中多采用粉红、粉绿、粉紫及黄、白等色彩，既保留了民间色彩的简明大气又贴近本土及百姓的情感诉求，很好地表现了节日的喜庆气氛、丰收的繁忙景象。在色彩表现手法上，他用不同表情的线质勾勒后，再用果熟的笔触平涂色彩，不做复杂的皴染，通过色彩反差，强化视觉效果；通过大量的白打破解单一色块容易产生堆积感。作品笔墨饱满，色彩明丽润泽，显得丰腴美妙、浑然一体，用色古而不拙、艳而不俗，使得画面呈现出一种典雅之气。在民间木版年画、剪纸中，往往将具有立体感、纵深感的人或景物拉到一个平面上，再进行起承转合的分布，在主从、呼应、疏密及色彩的冷暖对比中形成画面的节奏变幻。张道兴的构图吸取了民间木版年画和剪纸的这种构形样式，对人或景物采取封闭式构图法，采用平面化处理手段，使其由立体变成平面，由纵深变成二维，这种结构安排，就如同书法的结笔成字、集字成篇一样，画面中局部的人、景物都是具有体面特征的，但它们在整体上又服从于一个平面背景，这种手法为画家提供了一个从透视、比例的合理性而进入入心的自由的通道，在浓重的装饰感中寄托内心的浓情。藉乎此，其作品，尺幅中物件虽多、人物虽众，仍可秩序井然、层次分

上海的一方 2003年

在甘南牧民家

明。他在具体的创作过程中，不断琢磨，总结出诸如“泛白”“加分说”“硬边意识”“占边意识”“中医说”“京剧说”“意象说”“极致说”“辨面杖理论”等理论，反映在他的创作中更见其随类赋彩与经营位置的本事。

张道兴先生的艺术关注传统与创新，摆脱陈规，并得益于书、画、印的通学互补，努力把创作分

镇野走马 2004年

寸感，以寻求艺术个性。他注重造型的真实朴素，以物塑形，作变形的笔墨探索；其线的运用具有现代风味；强调笔墨色的构成结合及书写性与塑造性的结合。他的作品既朴实无华、凝重大度，充满历史的厚重感，又轻松活泼、热闹非凡，带着诗意的激情，展现现代生活的各种场景，蕴富典雅洒脱的笔墨意蕴。

题 目 儿子
创作时间 1992年
尺 寸 175cm × 165cm
材 质 纸本

题 目 大秧歌
 创作时间 1995年
 尺 寸 171cm × 170cm
 材 质 纸本

题目 待发
创作时间 1996年
尺寸 185cm × 185cm
材质 纸本

题 目 海的容颜
创作时间 1998年
尺 寸 175cm × 175cm
材 质 纸本

题 目 渔唱
创作时间 2000年
尺 寸 135cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 杯中有情
创作时间 2001年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 劳动者寿
创作时间 2001年
尺 寸 39cm × 65cm
材 质 纸本

题 目 老船
创作时间 2001年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 商 摊
创作时间 2001年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸 本

题 目 水兵的节日
创作时间 2001年
尺 寸 180cm × 180cm
材 质 纸本

