

邓

主编

嘉

龙瑞

德

河北美术出版社

篇

出版

画
品
从
书
画
品
从
书

画
品
从
书
画
品
从
书

主 编：龙 瑞
副主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 黄少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 邓嘉德/龙瑞主编；邓嘉德绘.—石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②邓… 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137889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

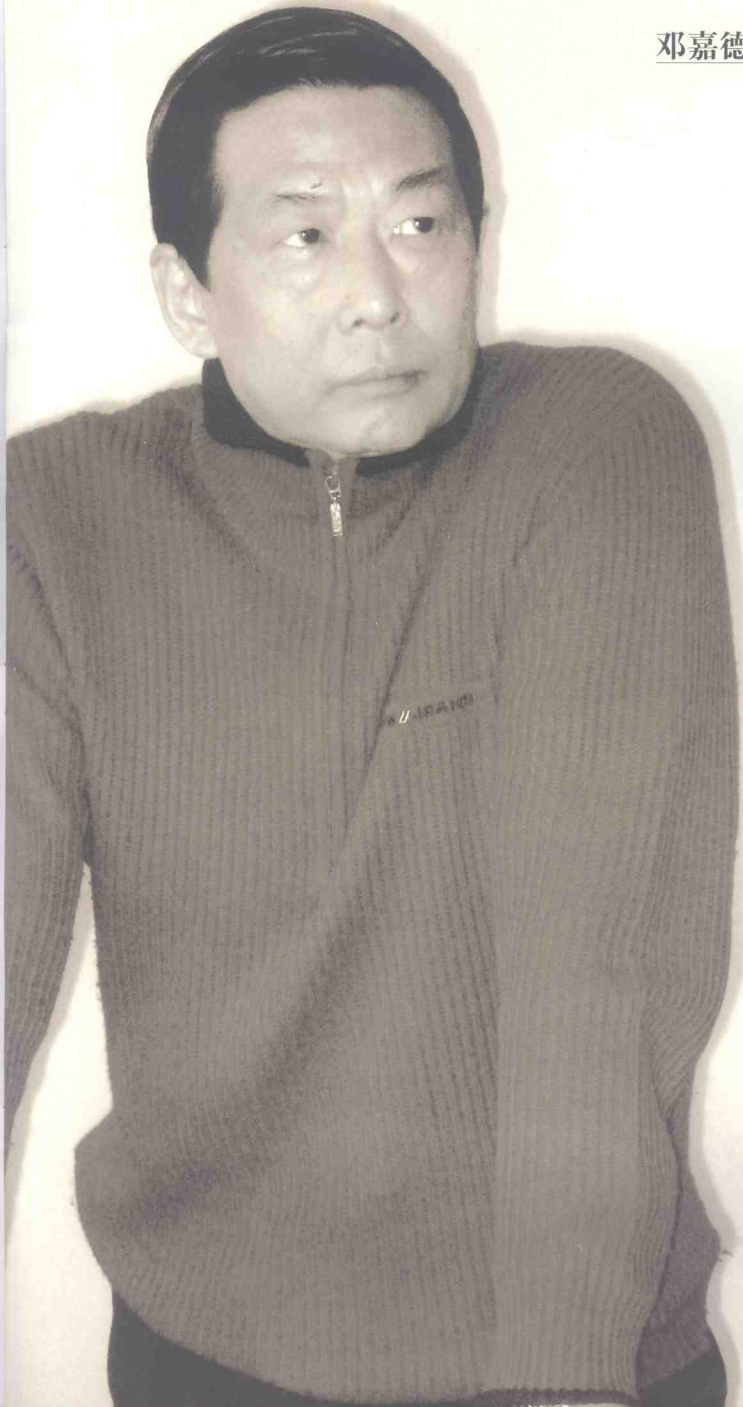
全套（144册）总定价：3900.00元

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。

邓嘉德 简历

1951年生于四川成都，1982年毕业于成都大学历史系，1988年毕业于西南大学美术系获硕士学位，现为中国国家画院《中国画研究》副主编、中国美术家协会会员。

华美而自在的玩味

□ 梁培先

邓嘉德以他的三国题材意笔人物画最为知名，那种纯以笔线造型、偶尔施以渲染的画法似乎将中国画的绘画语言推到了一个简而又简的境地，但通过对画面人物的脸谱化处理，通过对人物脸部各器官的微妙概括，他的这种头像式的画法又的确能够借助有限的笔墨形式传达出非常复杂的人物表情和性格特征，表达出画家对三国这段历史的态度和对具体人物的态度。这种画法给邓嘉德带来了很大的影响，但也使人产生了一种错觉，认为这种荒诞的视觉样式就是邓嘉德绘画的全部。这种错觉肯定是不全面的，实际上，邓嘉德除了很少画山水之外，在工笔花鸟和小写意人物等方面的造詣是不肯多让于人的。

他的工笔花鸟不以雍容富贵的审美趣味为追逐的目标，而重在求其野逸儒雅的传统文人气息和现代人审美感受的结合。在取材上，往往突破传统盆景式取景的绘画方式，以生活为基础，注重对生活题材的理解和个人的心灵感悟。他所画的花鸟似乎从不介意题材的古今、雅俗，或以向日葵的花叶充满着画面、或让不知名的野树自由婆娑，山野的清气扑面而来，带着浓厚的生活气息而又不乏想象的意味。在笔线造型方面，邓嘉德的工笔花鸟讲究线条的筋骨内涵，所画之花朵、花瓣、枝叶虽多以色代墨，但三矾九染之后仍能从中寻找出画家塑造墨线、色线以及一些色块内部的骨髓血脉时所花费的心思。比如《童年的梦》这幅作品中，白色的花朵、花瓣大小参差，用笔圆转清虚，笔线随结构的虚实变化而行走，或重或轻，总是

创作中

创作中

能够把握住力量 and 火候的恰当分寸；大块面的花叶多呈下垂状并富有明暗的体量对比，但在花叶晕染过程中水墨的流暢以及叶背处的有意留线，则处处流露着水与线的默契。线条轻盈但绝不轻飘，墨色保持着体量而又能通透。等等这些方面都可见出画家对于线条

《青梅》 1985年

和水墨的深刻理解。当然，这是画家在传统中修炼的结果，它验证了画家与古典的关系。

邓嘉德的工笔花鸟并不只是传统的简单延续，他的区别于传统比如宋人花鸟的一个重要的标志，或者说与古人、前人拉开距离的地方在于他的用色。一般

来说，中国传统工笔都讲究用色厚重与轻透的折中平衡，既不能过厚而有伤水墨的质性的又不能过轻而压不住纸、也见不到画家的绘画功底。这一点，邓嘉德的一大批工笔都能够做到，而且还做得很不错，因此，这个因素虽然在创作时会考虑，但不是考虑最多

《迎春》1988年

《三国演义》 纸设色轴 2001年

的。他考虑最多的应当是在保持工笔花鸟华贵之审美要求的基础上，如何创作出更具色彩装饰意味、更具视觉美感和意境构造价值的用色规则。在他的作品中，我们看到了他的这一新鲜而别有趣味的发明，这就是底色的大面积均匀铺染，使画面中的物象直接就栖居在一种色彩的幻觉之中，从而增强画面的视觉美感。同时也有助于营造画面浓重的象征意味。比如《迎春》这件作品，直接以浅绿为底色，画面中的花簇和高高栖息的鸟分别施以浅黄、嫩红、转白，整个作品色彩、构图都不算复杂，但整体画面给人的美的感受却是非常新鲜、非常愉悦的，而且以浅绿色为底色这与初春的情调、人们内心深处对于春天的期待又是一致的。又比如《冬》这件作品，用以表示雪地的大面积空白与浅浅的蓝色水流，几个蜷缩的褐色冬鸟之间对比亦是简而不单、精细而不文弱，寥寥几个物象顿显大地冰封的气象，而色彩的块面分割与融合又似乎毫无人为的痕迹。再比如还是《童年的梦》这件作品，整个画面做红、黑、白三种色彩处理，既巧妙地借助色彩的虚实变化以溶解这三种颜色之间的可能冲突，又带有梦幻色彩地把花簇处理成媚眼的白色，把暗夜处理成沉着的红色。整体画面似幻似真，古典意韵与现代美感结合得非常恰当。

在传统中国画中，工笔花鸟是一个非常成熟的领域。人们常说的华美典雅的审美格调很大程度上是通过工笔花鸟这一画种来体现的。进入新时期以来，随着各种旧的制作手段被挖掘和新的制作手段被引进，

《双栖图》1989年

《观图》

工笔花鸟作为当代中国画创新的一个重要突破口也的确取得了不小的成绩，但如何在继承华美典雅的审美规范的基础上有所新变，却一直没有做得很理想。新是可以新的，但古意没有了，这或许就是这个时代工笔花鸟所面临的一个重要的课题。在邓嘉德的作品中我们当然也可以发现许多新的手段的引入，比如局部以透视法所作的明暗处理，但整个作品并不做焦点透视的画法。又比如，有些作品采用了新材质的纸张，而这些纸张的色彩、肌理又分明服务于画面意境设计的需要，作品整体的古典韵味丝毫不减等等。缘于这些因素的作用，我们看到的邓嘉德的作品虽然不乏现代感，但并不是截然的新，新之中有传统，有古典，不伤传统工笔花鸟的整体情韵。这是邓嘉德和其他当代工笔画家相区别的主要表征。

在对现代艺术手段、艺术理念的借鉴方面，邓嘉德的作品总是能够控制在一个非常合理的范围之内，而且不着痕迹、能够见出自己的理解和化取的力量。

比如,他的那种大面积的底色晕染的做法固然有辙、后有车,但如果只是作为一种装饰性的处理办法,则除了使工笔花鸟的画面更好看一些之外,意义并不是很大。邓嘉德独特的地方在于他将马蒂斯相似的色彩处理技巧,有机地运用到作品中,以一种中国式的理解将这种大的色域化解为作品的一个部分,保留底色装饰意义的同时又考虑到这种底色作为画面的统治性色彩与其他色彩的锁合关系、碰触关系,使这种底色成为一种意境处理的需要,而不是简单的背景性的东西。比如《邻居家的黑猫》这件作品,画面中的黑猫纯以黑色造型,以晕染的方法塑造结构,在黑色变化中体现出驾驭墨彩的能力,但,较大的黑色毕竟是一种体量感过大且有些沉重,与其他色彩往往很难调和在一起。在此画家别具匠心地将画面的背景处理成深色的夜幕,大色域的夜幕既增加了画面的色彩力度又恰巧调和了黑色的突兀。

邓嘉德的小写意人物在他的大写意人物之外又重塑了另一种风貌,同样还是三国的题材,但人们熟悉的大脸谱不见了,画面中多了情节的描绘,一如他的大写意人物一样,这些人物的脸部造型、表情处理以及诸如马匹、铠甲等行头的造型仍然充满了夸张、变形的成分,而通过人物动态的摇曳起伏、画面布局的错位、弯曲,整个作品的流动感增强了,而且画面刻画也更为精细、流畅,带有一种强烈的戏剧化色彩,既能使人轻松愉悦、不带任何紧张感地感受到一种类似戏剧的艺术场景,又能使人对人物表情、情节的意味等方面做更多的细致入微的把玩。正如有的评论家所说的,长期以来有关三国题材的各种艺术形式已经穷极花样,以平面的绘画试图表达其他艺术种类无法表达的东西,这是邓嘉德三国题材绘画遇到的最大难题,但通过他的这批作品,我们还是惊喜地看到画家在此的努力是有价值的,也和其他艺术表现有着很大区别。比如他的《东岭关》这件作品,画面随纸张的整形做曲动的构图,构图衔接曲折之中见流畅、见剧情。画中的关羽虽是举刀欲落,但经过艺术化的处理之后似乎并没有小说、戏剧中那么扣人心弦,观众大可不必产生紧张感;而是可以尽情安心地去体会画家对这一幕的再现和表达,尽可以玩味画家对画面各个部分、细节的处理技巧和心思。

邓嘉德的身上秉承着川籍画家一贯的鬼气和灵气,其审美品格中有野逸的成分,但很明显又对这种野逸进行了相当程度的雅化。这种野逸和俊雅的结合,一方面使他的创作充满了自由的想象与松动、灵活的表现,能够尽展其才情横溢的资质;另一方面,长期在传统经典中的沉淀与浸泡,又拓展和锤炼了他的艺术表现疆域和艺术表现手段,使其作品中洋溢着一种现代社会中难得一见的高士风度。而现代艺术成分的介入,则更大范围地把他的绘画表现理念、表现方式提升到一个当下的维度,从而与古人前人、与其他川籍艺术家借助自身的独特气质取胜的做法产生了反差。高华而不繁缛,灵巧而不纤弱,古典而不迂腐,现代而不轻飘,对这些审美品格恰如其分的折中化合,正是邓嘉德这位艺术家在当代中国画坛上自我身份的最好证明。

三国演义 长幅轴 2005年

邓嘉德 2005年

三国演义 潘虎马 2005年

邓嘉德 2005年

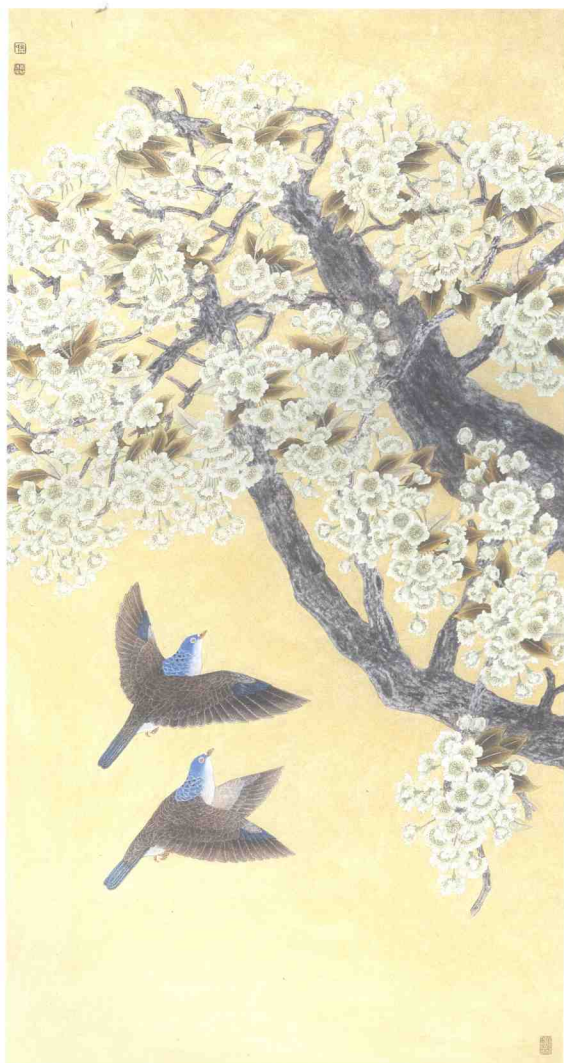
题 目 迎春
创作时间 2000年
尺 寸 133cm × 29cm
材 质 纸本

题 目 三国演义 范水关
创作时间 2003年
尺 寸 133cm × 66cm
材 质 纸本

题 目 川西三月
创作时间 2004年
尺 寸 170cm × 90cm
材 质 纸本

题 目 邻家小院
创作时间 2004年
尺 寸 170cm×90cm
材 质 纸本

题 目 向日葵
创作时间 2004年
尺 寸 170cm×90cm
材 质 纸本

题 目 三国演义 东岭关
 创作时间 2005年
 尺 寸 133cm × 66cm
 材 质 纸本

题 目 三国演义 华容道
创作时间 2005年
尺 寸 133cm × 66cm
材 质 纸本

题 目 三国演义 黄河渡
 创作时间 2005年
 尺 寸 133cm × 66cm
 材 质 纸本

题 目 三国演义 洛阳关
创作时间 2005年
尺 寸 133cm × 66cm
材 质 纸本

题 目 三国演义 为常山赵子龙造像
 创作时间 2005年
 尺 寸 133cm×66cm
 材 质 纸本

