

曾来德书画作品集

主编

龙

瑞

河

北

美

术

出

版

社

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 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 昶 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书·曾来德／龙瑞主编；曾来德绘.—石家庄：
河北美术出版社，2007.8
ISBN 978-7-5310-2900-7
I. 画… II. ①龙… ②曾… 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137863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。

曾来德 简历

1955年生于四川省蓬溪县。1973年应征入伍，1980年毕业于西安西北电讯工程学院；1980年师承书法家胡公石学习书法。现任中国国家画院教学部主任、书法篆刻研室主任，北京大学书法研究生班兼职导师，中国书法家协会理事。

栖居与迹化

——曾来德水墨山水画品读

□ 于洋

曾来德在京城的书画界可以说是一个众人皆知的人物，这种知名度不仅源自他那座位于京西名曰“来德艺术中心”的楼院和他热情友好、交游广泛的社交活动能力，更因为他在书画艺术方面收放自如的大家气度和不拘墨趣的创新精神。曾来德的书画，笔墨有壮气，之所以说是壮气，而不仅仅是阳刚之气，是因为他的笔墨中既有狂放的力量，同时亦有精微的韵致，阴阳相济，却绝不肯安恬于中庸。

曾来德的名气早期起于书坛，他的书法挥毫痛墨、笔走龙蛇，得惊鸿一现之壮美，又有疏诞荒率的意气，他的创作过程本身就给人一种视觉与精神上的震撼和享受。相信看过他现场创作的人都有此同感。近年来，他以书入画，以其独特的艺术语汇和磅礴大气的现代派风格作了一批水墨山水作品，出版了《默许山河》等山水画集，在当代水墨画坛引起了不小的反响。

“字如其人”“画品如人品”，此言不虚。曾来德在其健谈、说话铿锵有力、性格耿直、做事雷厉风行，这种性情显然与他的军旅生涯有很大的关系。生于“天朝帝国”的曾来德18岁那年应征入伍，做过通讯兵、书记、文化干事、文艺专业创作员。1980年毕业于西北电讯工程学院之后，他偶然间拜访了著名书法家胡公石先生，开始接触书法艺术。胡先生是于右任的学生，于草书深有造诣，在胡先生门下，曾来德花费了常人难以想象的功夫，研习传统书法技艺，探究传统文化精神。许多年之后，当他再次回忆起那段学艺时光，还是赞许“胡先生是一位极具传统艺术品格的书法家”，但同时也承认自己没有因循胡先生的路走下去。胡先生曾对曾来德说：“你老老实实写到五六十岁就成”，在老先生的眼中，继承古人的传统永远高于自己之创新。然而，曾来德却认为优秀的书法作品必须具备“新、奇、险、绝”四种品格：“不新难有艺术魅力，艺术家的任务就是发展、创造与超

越；不奇引起关注和争议；不险就无法刺激人、打动人、感染人；不绝则太容易被模仿和复制。”显然，曾来德的书画作品正常有这种浓烈甚至狂野的精神气质，他蔑视俗气，拒斥循规蹈矩，一向以创新的先锋书法探索者的身份活跃于书坛。转攻山水以后亦不甘于停留在前人笔墨法度与构图程式的规定之中。如果说传统山水画是静止的，那么他的山水则以飞扬的笔墨和畅快的线条呈现了一种跃动的神致，而这种“动”又是蛰伏已久的静中之动。

曾来德曾把书法比做音乐，因为书法直接抒写情感性心境，以情感化的线条和墨韵完成生命的造化。事实上，他的山水创作更能体现这种音乐的“气”与“律”，如果说他的书法作品是一段短小而令人回味绵长的即兴独章，那么他的大尺幅山水画创作则更像一阙交响乐。曾来德将情感物化为变幻莫测的笔墨团块，其中包括着线与面的堆积，也蕴藏着传统审美精神与现代形式感的互占互渗。诚然，“融合”是20世纪以来多少中国画家走过的，并仍在延续的老路，但在曾来德的笔墨中，我们看到的不是中西艺术技法与精神的互让与妥贴，而是二者间的“误判”，甚至是一种“交战”！也正因如此，很多人看到曾来德的水墨山水之后都会感到一种惊诧或震撼，因为自己惯常的审美习惯受到了挑战。然而观其画面局部，书画意识与绘画的味道却是那样的浓烈，笔墨或老辣苍浑，于裂秋风，或清雅润泽，一片氤氲；浓淡枯润之间，视觉上的肌理、质感效果与情绪精神层面的张弛收敛，又与画面的自身风格的节奏相合拍。

当然，如果从笔法、墨法、章法之类的传统话题与视角来看曾来德的山水画，肯定会得出另外一番结论。以传统的审美规范来看，他的作品某些局部甚至存在不少“败笔”。但是，如果从整体关系通盘考虑，这些“败笔”却又与其他笔墨构成了一种和谐。曾来德所看中的，正是山水画笔墨的线和面，干湿浓

淡的墨痕之间那种微妙的组合关系，而这些“败笔”，也恰恰生成了另外一种生动之气、狂放不拘之气。单从这一点上来看，曾来德的本意是想从大破之寻求大立，而挑战那种“把技术因素发挥到尽善尽美，无以复加程度”的传统评判标准中至高地位的权威。

曾来德的这种先锋姿态在他近年来的山水作品中体现得淋漓尽致。在《望许山河》系列作品中，用笔、积墨、构图等方面都不同程度地超越了以往的传统程式，《春之春》那层层厚积的笔墨与饱满充盈的烟气；《冬之春》那以长锋羊毫侧锋刮——扫而过的烟雾；还有《夏之春》的痛快恣肆的皴擦。曾来德的山水画创作带有一种强烈的酒神气质，这种风格介于沉醉和清醒之间，理性和迷狂的边缘。曾来德书画创作作为一种现象，其文化魅力也正在于他的创作精

力机之卷之一 1999年

■ 创作中

神的专注与“狂”气。

在曾来德看来，传统书画在悠久的艺术史长河中已经笼罩上了种种成见，其精神实质在某种程度上被遮蔽了。因此如果不以穿透性的眼光去审视它，就难有新见。在最先择书法的时候，他曾说张旭和怀素的狂草不“狂”，而对于“狂”的理解，曾来德也确有他自己的见解。他对狂草的定义是：“第一要人狂，第二要字狂”。而张、怀的《古诗四帖》、《自叙帖》或《千字文》篇幅很长，技术上没有任何失误。这种完美让他产生了疑问：如此圆熟的笔法，只能说明作者的冷静、理性和技术色彩之重；怀素曾闭门谢客30年，留下“蕉叶伴笔冢”的佳话，他的《自叙帖》更是写了几百遍，传世的只是最好的一稿，所以曾来德断定，其他那几百幅在面貌上是大同小异的，是一种技术的锤炼与重复。这是他判定张、怀“狂”的

两个理由。其结果，当然立即遭到众人的非议，但他那敢于挑战权威的勇气和狂放不羁的书风，也得到了很多人的钦佩与赞赏。北大学者王岳川就称曾来德的狂草“在行笔上就破除了传统的套路，在字法和草法上更是费尽心思求新求变；对工具的大胆选择和勤奋实验，表现出强大的意志和气魄”。

如果说狂草是人的情绪达到极端亢奋时的瞬间宣泄，那么山水画则必须在图式、笔致等方面有所经营，需要更多成分的理性意识的参与。对“山水”空间的处理，曾来德一改以往艺术家“意在笔先”的整体预设手法，而是常常反其道而行之，先追求画面中偶然性的随机效果，然后顺势加工创作，完善整体构架。从某种角度来说，曾来德的作画过程带有某种“将错就错”的味道，他在一个无法规定、无法预设的过程中随机应变，随遇而安，得笔墨之

天然趣味，而少人工雕饰，具有一次性和平可重复性的特点。

关于图式和位置上的经营，曾来德曾用“围”“追”“堵”“截”四字来描述其创作策略。在这里，“围”是限定画中物象的边界；“追”是把空白追回，使之不流于画面之外；“堵”是气息的疏导，形成“顺气”的格局；“截”是让即将流溢出去的笔墨戛然而止，产生瞬间的、顿挫的力度感。由此可以看出，曾来德的山水画看似随意，仿佛完全任意气使使下的信手之作，实际上却暗中成竹在胸，自有其收拾画面的本领。正是这种通透的气息和充满顿挫节奏的用笔，才使他的画中蕴涵着一种律动的音乐感，呈现出耐人寻味的时空张力。

【秋之卷之二 1999年】

【创作中】

〔在北京大学讲学〕

〔在法国尼斯〕

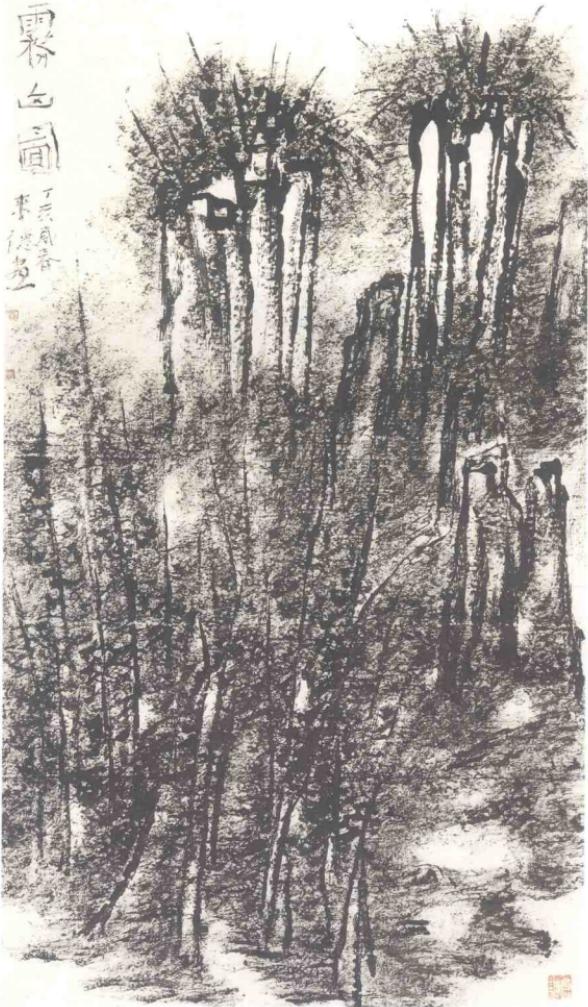
曾来德的先锋书法曾被一些批评家和学者指认为具有某种后现代性。他的山水画创作显然也体现出某种探索性、实验性和后卫性的特征，带有不确定性、去中心化、开放性等后现代性因素。曾来德的山水画曾被人称之为“大山水”，同他的书法一样，他在画中也追求一种“大、险、奇”的风格，反对一元模式，反对定型化的技法程式。他曾将“不择手段”作为“确立一门艺术最高真理的必由之路”。因此曾来德的山水画也没有一种固定风格，他的每一幅作品从用笔、墨色到章法等方面都绝不相类，每一次创作都是一次新风格的尝试。山水画传统讲究“外师造化，中得心源”“以形媚道”，自然本身就是一个变数，时节与地域的变化使自然成为一个流动体，山水画自然也应该捕捉到某种生动的、偶然性的因素，以此观念来审视曾来德多元风格的山水画创作，其中堂奥便不难理解了。

书画之外，曾来德在文、史、哲方面的理论功底是他艺术创作的奠基与心源，而他对于自己创立的艺术理论体系的执著与宣扬，也使他获得了很多人的欣赏与认同。他将为之之道视为一种“生命修炼”的方法，交游会友的范围亦多集中于学术人文圈中，因此他的“来德艺术中心”常常成为文人墨客雅集论道的场所。在艺术理论方面，他有自己的一套自足的理论体系，提出了“中国墨”的概念，并创立了《中国墨》杂志，到全国各地多方做讲座、办画展。为此他制定了一个长期的规划，即于5年之内，在全国百所著名大学举办百场艺术展览、举行百场学术讲演、捐赠百件艺术精品的艺术长征。他的“回到母校曾来德中国墨艺术全国100所著名大学巡回展”已经在各地很多高校引起了不错的反响。

曾来德写过一篇论文文章，名曰《笔墨的解放与天地精神》，此文可以被视为其艺术创作理念的精神自传。正像他文中结尾所言，他的山水画“尽可能地使人的痕迹消逝隐匿”，而试图呈现出一个“我们栖居其中却久已忘却的世界”。这个世界就是曾来德的水墨山水展现给我们的天然境界。

水霧山圖
丁亥仲春
李德海

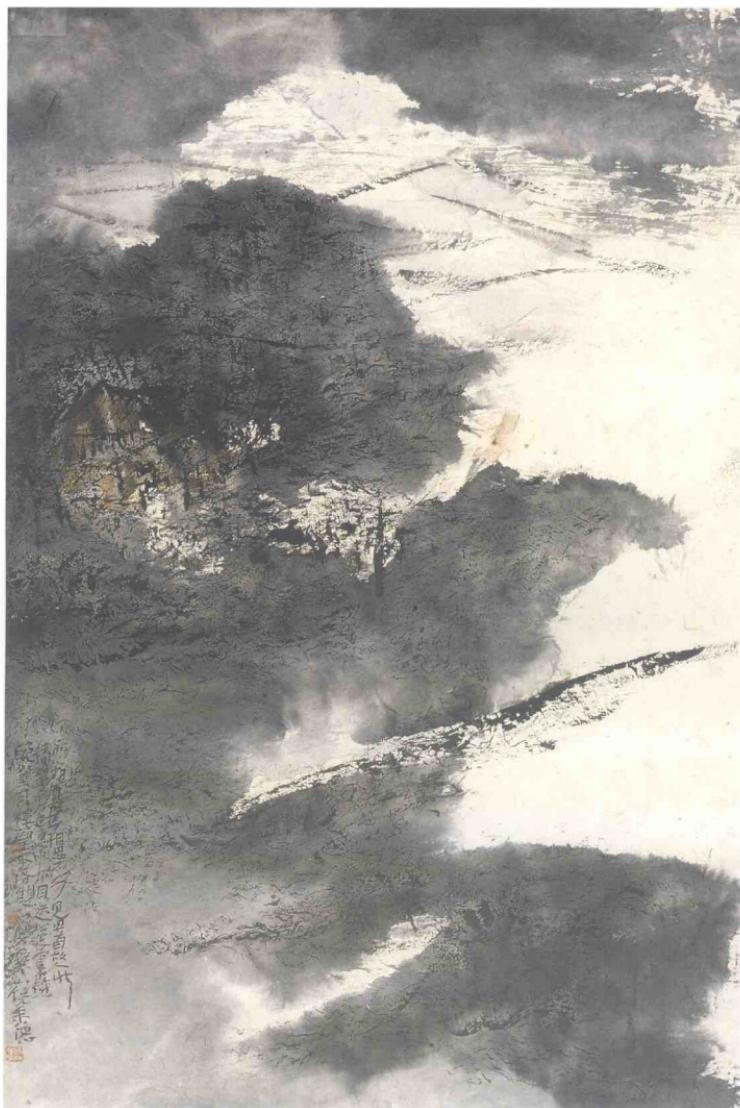
〔水霧山圖 2007年〕

题 目 岁月
创作时间 1999年
尺 寸 177cm×91cm
材 质 纸本

题 目 春之卷之一
创作时间 2000年
尺 寸 95cm × 65cm
材 质 纸本

题 目 夏之卷之一
创作时间 2000年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

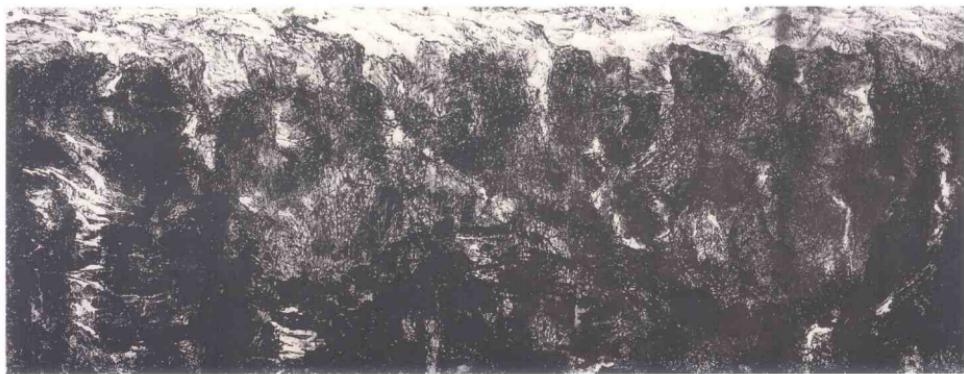
题 目 冬之卷
创作时间 2000年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 夏之卷之二
创作时间 2002年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 夏之卷之三
创作时间 2002年
尺 寸 70cm × 375cm
材 质 纸本

夏之卷之四
创作时间 2002年
尺寸 136cm × 68cm
材质 纸本

题 目：秋之卷之三

创作时间：2002年

尺 寸：110cm × 60cm

材 质：纸本

题 目 夏之卷之五
创作时间 2003年
尺 寸 95cm × 65cm
材 质 纸本

题 目 夜幕苍山近
创作时间 2003年
尺 寸 95cm×65cm
材 质 纸本

