

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

ZHANG DEGANGLI XIETI HUAN

张德刚写意花鸟

粉態含香露未幹
冰肌猶怯曉宮寒
沈香亭北人如玉
一笑東風半倚欄
甲申年大德剛寫

当代著名画家技法经典

竹(局部) 2003年 纸本

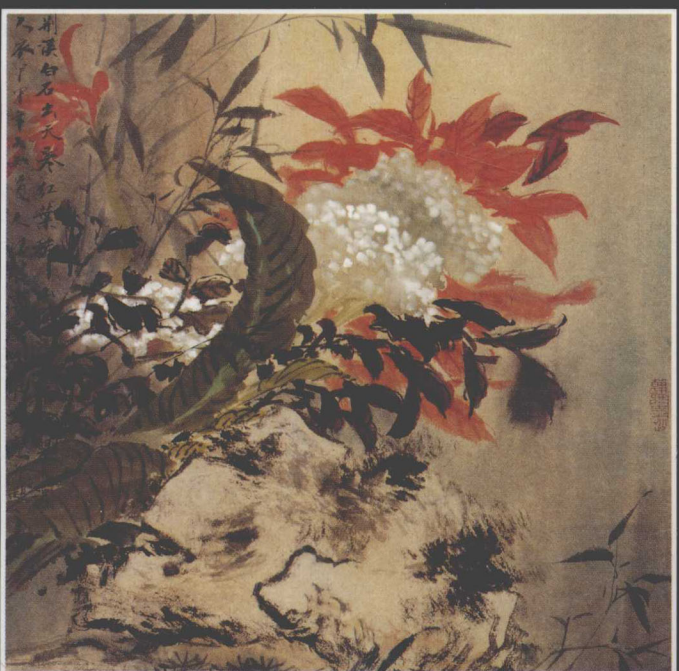
大得吉利(局部) 2002年 纸本

秋来满树金(局部) 2002年 纸本

秋雨萧萧(局部) 2004年 纸本

初秋(局部) 2004年 纸本

雨洗枇杷鲜(局部) 2002年 纸本

封面画：山溪清艳(局部)
2004年 纸本

图书在版编目(CIP)数据
当代著名画家技法经典. ③ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004.12
ISBN 7-5008-3399-7

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第096278号

当代著名画家技法经典·张德刚写意花鸟

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 杜 予 装帧设计: 秋 韵

出版: 中国工人出版社(北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京画中画印刷有限公司

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1~3000 2004年12月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 7-5008-3399-7/J·285

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

ISBN 7-5008-3399-7

9 787500 833994 >

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

ZHANG DEGANGLI XIEXI HUAJI

张德刚写意花鸟

粉態含香露未幹
冰肌猶怯曉宮寒
沈香亭北人如玉
一笑東風半倚欄
甲申年大德剛寫

中国工人出版社

近百年来,在新文化运动中,花鸟画发生了历史性的变革,即花鸟画从“外”到“内”都开始了“转型”。这个转型的直接结果是把把玩式的笔墨向激扬式的笔墨转换,风花雪月式的意绪向活力弥漫的情怀转换,传统文化范型向当代文化范型转换,这一切迎来了花鸟画发展的全新阶段。

当代著名画家张德刚的花鸟画,体现的正是这个“转型”的特征。他的作品厚重、浓烈、大气磅礴、笔饱墨足,豪情四溢,既有吴昌硕笔力的朴拙沉厚,又有徐渭意境的野逸潇洒,时而透出八大的冷峻荒寒。观他的画,体势完整有力,韵致凝重朴雅,又能在“一点一拂”之间,焕发奇妙的笔墨技巧,具有“风彩飘然”的艺术感染力,呈现出苍、雄、秀、逸的艺术特色。

张德刚花鸟画中的这种独特意趣,完全得益于他对时代与生活

的关注,也得益于他注重师古人之心而不重师古人之迹的治学之道。这两者的合力,构成他从无法到有法到变法再到无法的境界。为此,他的写意花鸟画不仅具有传统的表现形式与笔墨语言,更有中华文化的独到意蕴与品位,表现出一种昂扬健康的生机。

从他的画中可见,张德刚具有书法的功力,注重“写意”本色,在形式意味、笔墨意趣、意象风骨、性情灵感与成竹在胸等多种因素的综合作用下,在水墨画特质的规定中,张德刚将灵感的飞动与飘逸的艺术想像整体性融为一体,构筑了自然世界中动人的一方天地。他处处以古人为师,以传统为法,以自然为营养,以修养为依托,体现出冷静的审美追寻与执著的生命意志。在这个艺术纷乱而丰富的时代,这样的艺术实践是可取的。这样的精神寻找,才是我们民族文化艺术繁荣昌盛的希望。

著名花鸟画家张德刚简介

- 号大缸道人, 1957年生于山东德州。
- 1983年毕业于山东艺术学院美术系, 获艺术学士学位。
- 2002年中国艺术研究院首届中国画高级研修班结业, 现就读于中国艺术研究院首届中国画博士课程讲习班。山东省艺术馆副研究员、山东省美协会员、山东画院高级画师。
- 作品《雨洗枇杷鲜》获纪念“中日邦交正常化30周年全国书画展”金奖。作品《春水》获“水浒杯”银奖。2002年作品四幅参加中国艺术研究院学术邀请展, 2003年作品《枇杷》参加全国花鸟画大展。2004年《花鸟》参加中国风情赴法国巴黎展览。曾入编《当代中华艺术名家金鉴名录》、《当代书画名家精英大典》等多项辞录。

浑厚华美

文质彬彬

· 崔庆忠 ·

作为对文化和精神世界更为敏感的一群——艺术家,他们常常游离于精神与物质之中,因为对精神世界的更多追求,他们比一般人更多地感受到文化自然对于自己的重要,那是一个鱼与水的问题。站在中国画这棵文化之树面前,中国画家就有了三种艺术选择,一部分中国画家试图用西方文化嫁接中国画,希冀改造出一种更新的优良品种,一部分画家嫌它碍眼,以铲除它为快意,而还有一部分画家,正在不遗余力地去保护它,培植它。就我个人而言,我喜欢这后一部分。因于此,我结识的中国画家大部分是后者。出生在山东德州,善于辞令,自号“大缸道人”的张德刚就是其中一位。

张德刚是一位传统文化和艺术的痴迷者。他从事中国画艺术已有几十个春秋,圈里名气的不小。和诸多当代画家一样,从中学到大学他都受的是西化教育。但是他和许多在中西艺术之间作艰难选择而摇摆的画家不一样,他从山东艺术学院毕业后,就将全部身心投入到传统文化的研究之中。在其而立之年,还充满豪情地填词江城子一首借竹以言志,这首江城子虽为仿苏轼江城子之作,但却也有一股豪迈之风:“故园卅载干林长,上弯篁,下泰苍,一朝春雨,千笋拔沃冈。昔日狂飙曾窥瞰,清气在,坚节强。春夏秋冬翠常张,风雪霜,又何妨,稍插云中,横干已出墙,欲接万叶无穷碧,迎风舞,乾坤扬。”通过数十载苦行僧式的研究周易、四书、道藏、佛经,他将自己打造成一个具有很高文化品位和格调的合于东方文化气质的中国画画家。从文化入手,他似乎更接近了中国画的艺术真谛。在中国画人物、山水和花鸟之中,他主要致力于花鸟画的创作和研究。梅、兰、竹、菊,传统的四君子也是他最常表现的题材。每观其所作梅、兰、竹、菊,便觉有一番清雅之气,间或又有一股古雅之风。

张先生为人质朴而透脱,人生、艺术浑然一体。他在文化中锤炼心性,在绘画中了悟人生,于沉静修练中得心源之象,更得禅悟之境,其自题画竹诗:“心源流出一泓泉,滋润清香兰竹园,随风飘摇觉自性,无喜无忧月当前。”境界自出,传达出画家的人生追求和

意趣。和许多喜读书的画家一样,张先生谈锋劲健,每小酒二两后,更好谈玄论道。向其请教为何自称“大缸道人”,他便其意扬扬:缸者,酒器、水器、食器,《辞源》更有寺庙佛前烛灯之器之意。缸者,破裂则可铜可补,昔日为穷人家修补锅碗瓢盆的手艺人,不是吆喝“铜盆子——铜碗——铜大缸”吗!我生性凡常,欲以大缸装古今学识,但难免会七零八落,然可铜可补可修为。“道人”是取坚定不移“行者”之义。我为大缸,锯、砸听便。况且中国文化也犹如“大缸”,虽砸但也可铜。听其高论,也知他自号“大缸道人”是以言志也。

值得一提的是,已近天命之年的他,近几年来,两进北京中国艺术研究院研习书画,在北京良好的文化艺术氛围内,他的艺术观念和艺术追求又获得了很大的进步,在追求古意、沉静和淡泊的基础上,又有了一些新的东西,那就是追求文化品位的同时更加注重对绘画性的要求。画面不论从构成到用笔都更加讲究,对物象的刻画在致其广大的精神境界的同时,更注重其细致精微的一面。对笔墨和艺术语言

新绿 2003年 纸本 31cm × 48cm

轻摇 2003年 纸本 37cm × 48cm

的追求是画家走向成功的基础，是画家展示创造力的基础，一个画家如果不在笔墨语言和画面形式上下一番工夫，他要在艺术上走得高、走得远是很困难的，因此对艺术形式与语言进行一番深入的研究是一个画家必不可少的功课。一个有成就的画家必定是一个笔墨精熟、练达的人，如果一个画家技有不逮而又斤斤于所谓的粗有形体的笔墨趣味，更妄谈所谓的文化品位，那就令知者发笑了。每每看到某些画家，满纸涂鸦，不知所云，却大言稚拙、生涩、率性、自然以为美，岂不知“大巧若拙”，首先是大巧，是精熟的“大巧”以后达到的“拙朴”之美。

画中国画要求画家必须首先具有艺术才情，这一才情本身包含着超于一般人的对造型能力的把握，对艺术语言所传达的艺术趣味的理解和认识。如果没有艺术才情，即使他有着不尽的创作激情和热情，也不会在艺术上走多远。张德刚先生就是一个很有才情的画家，作品松透浑朴，用笔不滞碍，枝枝叶叶勾勒认真细致，大胆用色，于凝重中透着润泽和质朴之美，随意中透露出沉厚而丰美的意趣。当然，一个中国画家需要艺术才情，还需要特有的气度、气息和气韵。气度，指的是学养和胸怀；气息，指的是对生活敏感，能够将生活的某一方面凝练，提高到一种艺术样式；气韵，指的是作品的精神，这要有极为过硬的功力。以气度、气息和气韵来审视张德刚作品，我们不难看到他的花鸟画具雍容恣肆，用笔法度精严而又拙朴沉厚，这使得他的作品凝重朴雅而又具华美之风。

搞艺术不易，画中国画更不易。中国画发展到今天，已经到了其发展的紧要关头，就我个人的认识而言，我以为当代中国绘画在今天应该向绘画的纯粹性迈进，和政治经济的昌盛相一致，出现一种全新的艺术风格。这一艺术风格可以用八个字来概括，那就是：“典雅、富贵、精致、浪漫。”典就是经典，雅是高雅。典雅是首先强调绘画的文化性，“经典”是一个民族文化的典型性创造样式，强调经典，就是在强调文化性的同时强调民族性。“雅”是对文化层次的界定，要求是一种高层次的文化，一种上升到民族文化高度的大雅之声。富贵有两层意思：富丽和高贵。一个国家进入强盛期，有了经济实力，才会有体现富贵风格的艺术作品的可能。21世纪的中国在政治上将会变得日益强大，经济上将会越来越富足，反映在绘画上，那应该是画面的富丽堂皇，辉煌灿烂，这是一种贵族化的、充满富贵气的艺术。物质的富有造成的精神气质是贵族化的，以文化寓于其中，就会内敛而含蓄、雍容而华贵。就此而言，任何一个盛世都有着高贵荣华的富贵风格的存在。精致是从形式与技法而言的。新世纪的绘画一定要笔墨技术精湛，法度森严，画面精细而不粗糙。应该说，精致风格是与典雅和富贵相联系的，要使绘画作品典雅和富贵，必须精致。这就要求画家在艺术语言上必须下苦工夫，技法要尽精微，只有尽精微，才能致广大，才能达到典雅、富贵的世纪艺术气派。浪漫是任何一个进入盛世的民族的普遍心理，一种甚至超越豪迈的主题情怀——自信而又充满幻想，一种优雅自信的天真性情。

按照我对于时代国画的认识来审视张德刚先生的作品，我欣喜地看到他的许多作品和我的想法暗合。在典雅这一点上，他的作品虽然还没有臻于完全成熟，但却显示了深厚的传统文化功力和强大的文化价值判断力。在高贵和富丽上，他也做着自己的探索，用色的浓郁和沉厚使他的作品在朴雅之中具荣华气息。另外，在笔墨的精湛和绘画性的追求上，他也在做着艰苦的努力。

作为一个痴迷于中国艺术的孜孜以求的画家，德刚先生的作品给我的整体感觉是“浑厚华美，文质彬彬”，这应该是张德刚先生先求文化，先求典雅，进而孜孜于形式语言的研究和锻冶，再进一步思考当代意识和时代精神的结果。

值张德刚先生画册付梓之时，是为序，以表示诚挚的贺意。

古梅寒香 2004年 纸本 136cm × 68cm

一叶一世界 2003年 纸本 68cm × 45cm

《硕果累累》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：写意花鸟画是中华民族智慧的结晶，是中国独创的一种绘画方法，它摆脱了细微末节，被形所拘的绘画方法，将感人的花花草草使之人性化。把东方文化的整体精神注入其中，因此是为花鸟传其神，写其意，这就要求首先把物象的精神体会深，将整体神态蕴于胸中，然后确立构图及大体章法。这种画前的工作是必不可少的，古人讲意在笔先，胸有成竹是也。捉笔在手首先立其骨气，以书法用笔的线条确立一张画的主干。注意墨色的浓淡、干湿，线条的疏密、长短、聚散，画面分布的枝干要使之笔断意连，留出后边叶果的位置。

步骤二：枇杷树品种不同，画其大叶品种，力取其蓬勃向上的一股朝气，因而画叶至关重要。墨色要柔和，用大笔墨要饱满，从浓画到淡，由湿重画到自然干淡，根据意想之神态一组叶一组叶来画，求其整体气势统一而又体态各有变化。墨色半干半湿时用浓重之墨勾出叶筋。

步骤三：画枇杷时，要注意和枝叶的关系，有露有藏，有疏有密，色彩柔和雅致，要注意和墨色的协调。

步骤四：画出果后的叶子枝干，用墨要淡，用笔干湿有其变化，画面之中形成点、线、面和协统一的局面，这时注意画面整体性，仔细找出不协调之处用色墨将其补救、统一。最后题款，盖印完成。

事事如意圖

甲申年夏月大德剛寫於京
中國藝術研究院時在東四八條五十五號

张德刚 写意花鸟

05

事事如意图

2004年 纸本
178cm × 97cm

绘画本寂寞之道，其人要心境清逸，不慕名利，方可从事于画，见古今人之所长，摹而肖之能不夸。师法有所短，舍之而不诽，然后再观天地之造化，自有独杼天机。该幅作品应当完整地诠释上述之言。

芙蓉

2004年 纸本

136cm × 68cm

深谙儒、释、道三家的画家，大都具有淡泊旷达的胸襟。在艺术表现上，弃理性投感性，多使用单元素，力求以一胜百的简练豁达。精神上追求笔线水墨跳动和画面的神韵。这幅作品既不显“抽象”，也不显“具象”，只倾心于心灵中的“意象”。

瑶海仙姿

2002年 纸本
50cm × 50cm

看像似一幅古画，然摹古并非古意，其景色幽寂、清淡、古雅、古风特征。人们常说“思古幽情”，也许是画家渴望对

自然亲近，远离尘嚣世俗的向往。在这充满“古意”的画面上，强烈地感觉到精神的追求。

幽园

2004年 纸本
178cm × 97cm

画以生活为营养，生活藉画以显精神。《幽园》这幅作品，是画家直面生活、观察物象的结果，它一改传统花鸟陈腐之气，敏锐捕捉自然生命盎然的气息，明丽而清新，生动而鲜活。

春光

2004年 纸本
178cm × 97cm

笔随心境，有迹无形，化之已立，信手为之。笔随墨转，墨随韵流，笔中有墨，墨中存笔。虽画面繁密错综近似狼藉，然元气、真气一脉贯通，是解衣般礴，游于法外，人们感到是自然生命的万籁音响。

三思图

2003年 纸本

138cm × 54cm

酣畅淋漓的笔墨，巧变适宜的布局，盎然生机的意趣，令人爱赏不已，而此画所含蕴的诗情更令人欲醉。

鲁北谷香 秋（右一）

2003年 纸本
136cm × 34cm

从表现内容来看，前无古人，从形式技巧来看，源于传统笔墨却具有时代精神。这种不断地创造意识，使得张德刚的作品常有一番新意。

清雾（右二）

2002年 纸本
136cm × 34cm

清恽寿平曰：“意的极界是无意，即所谓至平至淡至无意而有所不能不尽者。”此幅画一竹一石，当逸墨洒脱，有士人家风，在极为简约的笔墨基础上产生空灵的美学效果。

悠然有殊色貌古神亦驕寧不
在茲乎雨響風一瓢
甲申年春月
趙剛寫

清秋

2004年 纸本

178cm × 97cm

《清秋》是继承传统文人画的精粹，画面呈现出浓郁的书卷气息。历代各家对文人画美学特征的概括为以诗为魂，画中有诗，以写为法，书法超逸，抒情写意、意光万端。该作品旨在重表现、重抽象、重内美。

丰年五月

张德刚画于北京

张德刚写意花鸟

13

丰年五月

2004年 纸本

180cm × 185cm

满密的构图营造出五月硕果累累的气象。笔法、笔形、笔势交给枝干，墨色、墨韵、墨层献给树叶。刚劲、劲锐、古涩、松秀与枯焦笔相联，丰腴、润泽、酣浓、浑沌与墨润化。这是画家纵横磅礴无羁

的胸臆，宣泄着难以遏制的激情。在艺术处理上，寓雄阔高浑于奇丽秀俏之中，糅江南烟雨与燕赵侠风于一体，一股大气和豪迈之气显现于画中。

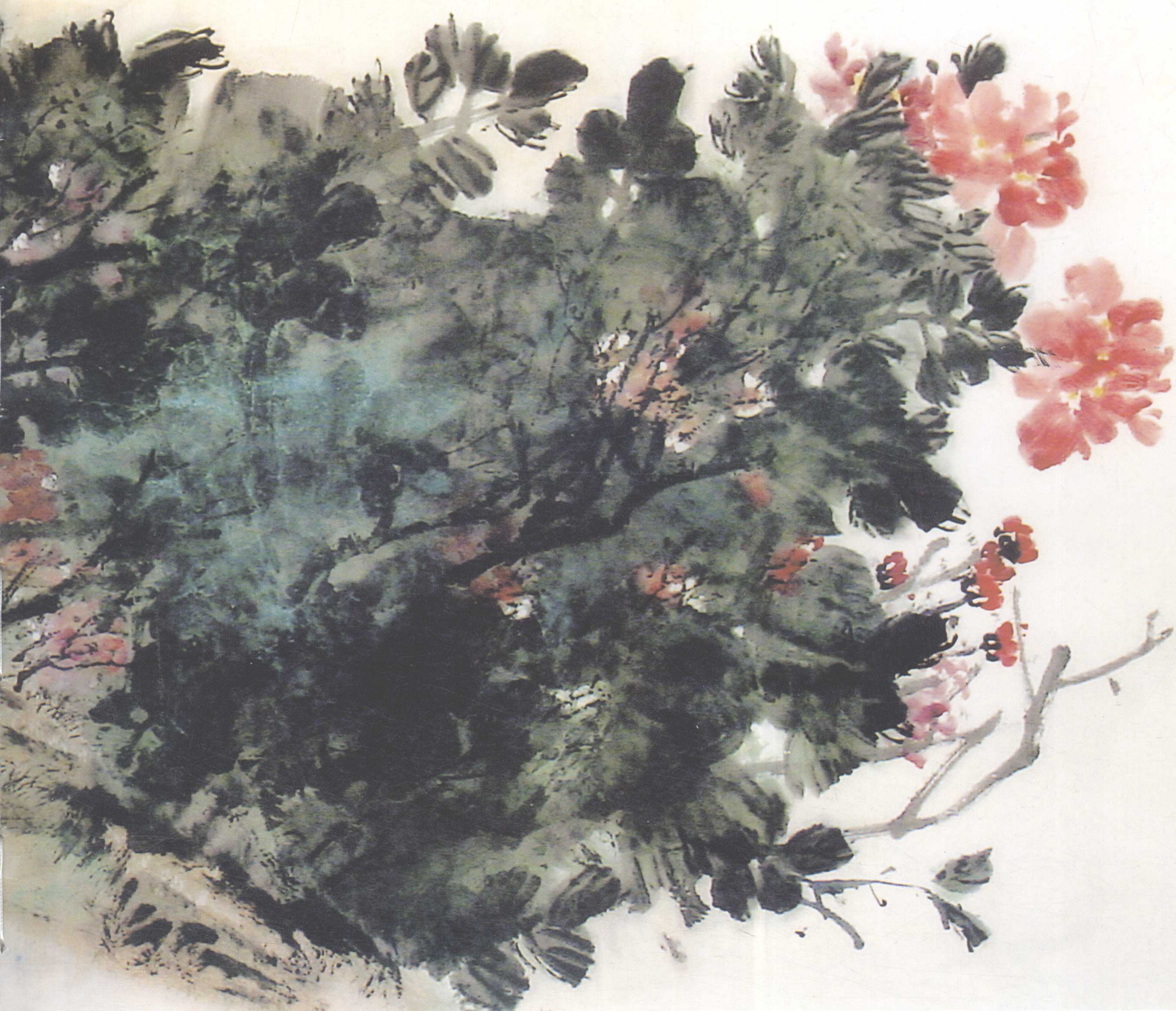

芙蓉晨露

2003年 纸本

124cm × 246cm

芙蓉晨露 庚子年夏 张德刚画

张德刚写意花鸟

15

《芙蓉晨露》是这个时期画家代表作品之一。基于传统，又超越于传统，有创新，不是新瓶装旧酒，而是在传统与创新两翼中架起艺术桥梁。泼墨与泼彩相济，笔的书写性线条有节奏地穿插之中，既

体现吴昌硕、黄宾虹的遗风，又展示当代画家对笔墨的独特理解。把奔放的笔墨功底融合于新的图式与精神之中。作品混混沌沌，似真似幻，属于“宇观世界”的大美。