

21世纪

有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
ZHANG YUNGENG

张云耕

● 主编 贾德江

清
沁
香
丙戌三月
云耕

清韵 67cm × 67cm 2002年 纸本

封面画：清池溢香（局部） 2006年

21 世纪有影响力画家个案研究 · 张云耕

图书在版编目 (CIP) 数据

张云耕 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.1 (21 世纪有影响力画家个案研究. 第3辑)

ISBN 978-7-80526-239-0

I. 2... II. 贾... III. ①绘画—美术批评—中国—现代
②花鸟画—美术批评—中国—现代 IV. ① J205.2 ② J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 157166 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮 陈朝华

装帧设计: 秋 韵

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 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 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 635 × 965 1/8

印张 6

印数 1—3000

版次 2007 年 1 月第 1 版

印次 2007 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-239-0/J · 525

全套 10 册定价: 本册定价 元
38 元

ISBN 978-7-80526-239-0

9 787805 262390 >

酣春

134cm x 67cm 纸本 2005 年

三葉梅花

紅

似火

歲在

丙戌仲

春

雲耕

何

何

21 世纪有影响力画家个案研究

张云耕 ZHANG YUNGENG

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-05]

对花移情 韵致留痕

——张云耕花鸟画读后

徐恩存

[06]

《溪边》作画步骤

[08-09]

外师造化 中得心源

——读张云耕其人其画

邱振亮

主编感言

张云耕的写意花鸟画，是一个带有承前启后、借古开今的水墨文本。他和每一个画学中人一样都经过临摹、写生、创作这一探索之路。通过对物象的基本观察和艺术技巧的磨练，探知古今画法、画理之深奥，从传统文化的继承与发展，在现代文化的观念与出新的思考中，在艺术的法度中，去寻找借鉴属于自己施展的范畴。从他的作品中不难看出，文人画传统或古典法则的追寻，构成了张云耕花鸟的基调，画家是在由经典样式入手而创立新的经典。

张云耕早年曾从临仿任伯年小写意花鸟画入手，后学徐渭、八大、吴昌硕等古人和齐白石、李苦禅等今人，走的路是他同时代人都走的路。不过，张云耕走进经典，并不一味地追摹前人，而是以更多的精力去体验生活、观察生活、感悟生活，力创新路。因此，他笔下的荷草树花、鹭鸶山雀、公鸡秋藤，生意灵动，个个鲜活于画面。洒脱而不失分寸，性情化而不失理法，率意而不失精微，飘逸而不失力度，与用笔用墨用色的徐疾、浓淡、纷披、勾斫极为协调，点和线的虚实节奏是在笔的起落之间流露而出，骨力雄峻，笔底万象，造型与笔墨相互照应，透出的是画家的笔墨功底，散发出的是萧散清逸的品格和气息，其间还蕴含着昂扬的精神。

萧散清逸是一种品格，生意盎然是一种意味，二者原本各有格制，殊难统属于一。常见画家各执一端，率意而行。而张云耕却能将此二者统于一幅画中，构成他的花鸟画生意盎然的萧散特质。我以为，能承担起这一重任的画家，除了对传统经典有透彻理解、对生活充满热爱之外，一定还要具备宽大的胸襟和谦和平淡的性格修养，因为这是统摄这两种品格不可忽缺的“艺术意志”。

已近花甲之年的张云耕，差不多经历了建国以来时起时伏的花鸟画变革的全过程。他留恋传统绘画的笔墨结构与美学观念，又在面对当代时空的现实中不断开拓新的视野与境界。他是真正的以最大的功力打进了花鸟画的传统，又以最大的勇气打出传统的典范，这一进一出对于张云耕的艺术创造则有着境界高低的差别。我们有理由期待他在人生艺术的征程中，取得更大的进展和更高的成就。

艺术档案

- 张云耕
- 1947年出生于山东平度。原青岛市大千书画院院长，当代书画研究会名誉会长，国家一级美术师。先后就读于中央美术学院中国画系及中国画研究院姜宝林艺术工作室。
- 擅长国画写意人物、重彩人物和写意花鸟画，后专攻写意花鸟画。
- 作品多次参加省及国家级美术大展，多次获奖。作品曾在《中国美术》、《书画家》、《美术报》等诸多美术刊物上发表，被誉为当代实力派画家。

对花移情 韵致留痕

——张云耕花鸟画读后

■ 徐恩存 / 文

中国画家最基本的素质是，善于从纷繁丰富的自然界中提取最生动、最具魅力的迷人意象与景致片断，而花鸟画家尤其如此。在当代花鸟画的总体特征中，主导倾向的绮丽鲜活、清新隽永是不言而喻与有目共睹的，它的笔饱墨酣，色浓意深的视觉美感折射着蓬勃的生命活力和时代精神。

创造更符合当代人审美需求的作品，表现群芳争艳、百花齐放的芳菲世界，是当代画家的艺术使命和责任。

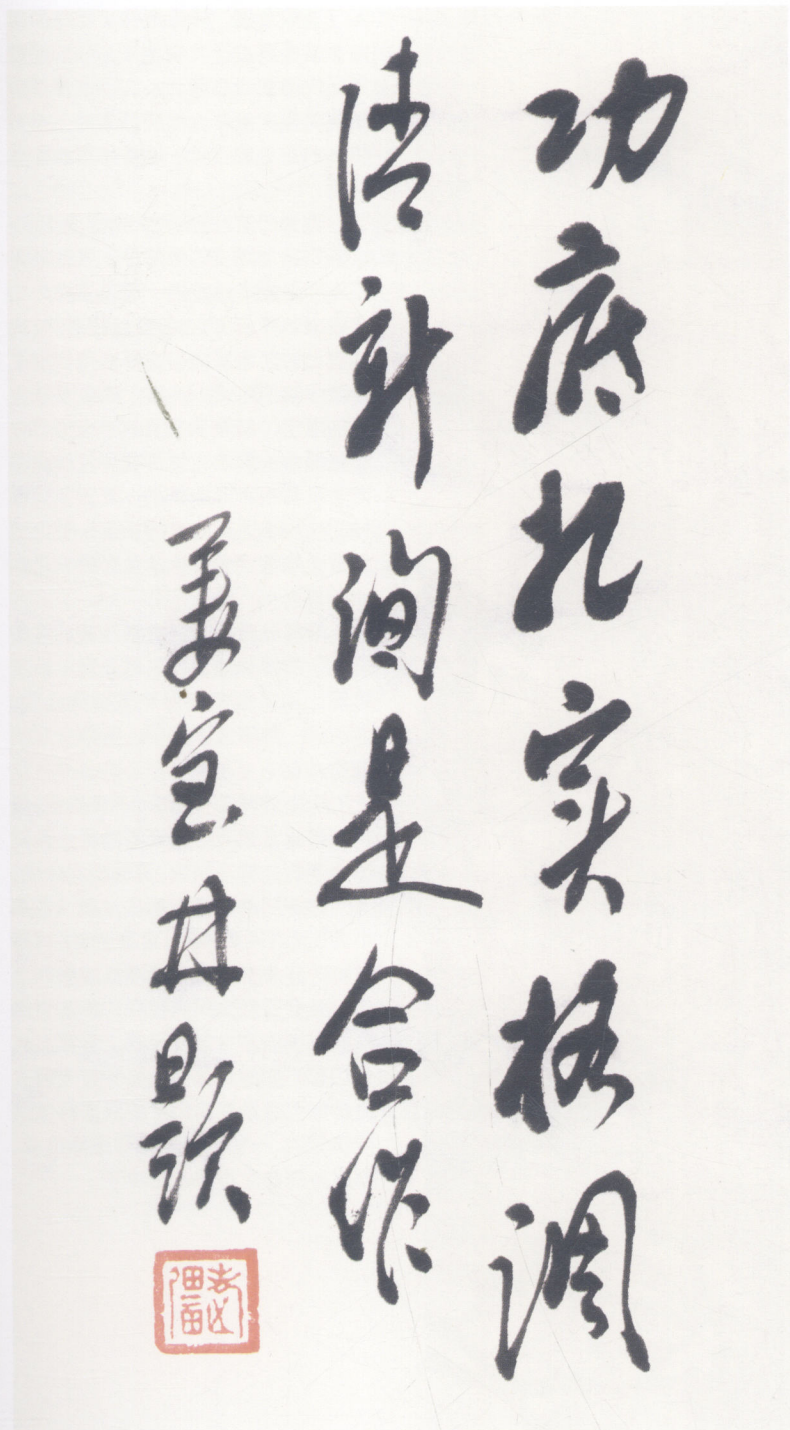
花鸟画家张云耕的作品，表明他是一位笔墨随时代的艺术探索者与实践者。数十年来，他辛勤耕耘在艺术天地之中，以自己的纯真、本色和性情，营造着花鸟画艺术世界。

张云耕的花鸟画，来自自然，却不似自然，因为，他笔下的花鸟意象，在写意的原则下，经过笔墨处理与表现，已经成为“移情”之后的水墨意象，饱含着画家情感的因素，使笔墨表现下的花鸟意象成为心灵的象征符号；所以，张云耕的花鸟画，因为强调了“物我”之间的移情，他笔下的花鸟意象无不是从客观自然向主观表现提升的结果，进而展示为一种诗意的韵致与生动的品格。

通观画家作品，我们看到在张云耕的花鸟作品中，题材是广泛的，风格是率性的，笔墨是潇洒的，格调是清新的，追求是高远的。他的作品，意象是与笔墨对应的，因意象不同而选择不同的笔墨方式与笔墨形态，且配置恰当，以达到视觉的明快、淋漓、酣畅与完美的愉悦，给人以感官上的丰满、兴奋与满足；同时，画家在作品中极重视笔墨、色彩、点线、穿插、结构的形式意味，因而，在具体表现与笔墨色彩的实际运用中，强调用笔的骨力、运笔的一波三折，注重浓淡干湿的效果与疏密相间的处理，使作品意象——荷花、玉兰、芭蕉、枇杷、紫藤、梅花、山石、小鸟等都与相应的笔墨表现浑然一体，使画面肌理、质感、气氛及均衡的形式，在画面留住了自然的一瞬，留住了自然的片断，留住生命与色泽的活力和美感。

当然，从笔墨形式上说，张云耕在承继了前人传统的基础上，又融入了自我的自然现实的感受和体验，又注入了自我对笔墨的发现和支配，充分体现了在“移情”中的“自我表现”和自我胸怀的抒发，显然，在这样一种心情里，包含着画家对大自然的亲和、珍爱与流连。

精心选择的花鸟意象和相应的笔墨方式，在特定空间中疏密有致的展开，用以留住蓬勃的生机和生命的光彩；把花鸟物象提升为心象，把感觉放大，实际上把人的感性生命放大，体现在自然中生命激情的释放。张云耕写意花鸟画，笔墨灵动率意，洋溢着清新明亮的气息，把万物之生命，转化形式和笔墨的美感，并以生命活力去激活感性的力量，形成自然天机的自由舒放。

清韵 100cm × 60cm 纸本 2005年

讴歌自然、吟咏风物，都是画家生命情调自由抒发的结果。张云耕花鸟画的形式语言背后，实际上是精神境界的样式；个人感受的同时，必然传达的是诗意盎然、清新优雅的生命情调。

重要的是，在当代文化语境下，在世界性文化潮流的激活中，张云耕并不固守传统审美定势，而是在中外古今的文化综合中，在前瞻性视野中，确立自己的艺术取向与选择。他摆脱了传统沉重的束缚，冲破了物象逻辑关系的限定，解放了自我的生命境界中灿烂感性的因素，把目能所及的自然万物及其生命形态美感，真正变为精神的自由表达与心灵的折射，使之成为富于热情、重于生命色彩的新的艺术图景。

从作品来看，张云耕注重“天质清丽”的情调追求与美感表现，而且笔墨之间又颇多一份灵犀相通之气，体现出一种清雅、澄明、意趣十足的气质。

在张云耕的作品中，不难发现，他以一种极富情调的眼光看世界，他对自然万物的绚烂风姿、清丽滋润之境，有一种深刻的自觉的感应。如《芭蕉小鸟》、《清风夏荷》、《紫藤游鱼》、《葫芦》等作品中，虚实之间点线墨色之间、开合聚散之间的视觉均衡与空间形式，在作品中反复出现。显然，这一切都不期而然的更多地带有画家生活时代的精神烙印，是极富抒情浪漫情调的，一切精神目标与理想追求，都投身到花鸟画艺术之中了。

东风吹开梧桐花
134cm × 67cm 纸本 2006年

画家笔下的荷花，枝茎的挺立，碧叶婆娑，花朵含苞怒放，以及几笔的芭蕉所表现的“绿肥红瘦”和梅的高洁性表现，等等，都可看出洋溢于画家心头的，乃是对锦绣人生的无限憧憬，同时也是生命情趣的显现。那么，我们完全可以肯定，张云耕作品中的清新雅丽之美，是与画家乐观、积极的人生和富于生命情调色彩的气质禀赋及精神理想不可分的，归根到底，是画家精神的反映。

张云耕以一份浓烈的生命活力，去表现自然万物的无限清新雅丽。他从传统出发，又不拘于传统，以自己的理解与认知，以自己的形式、语言表现出自身最灿然的生命的光与色。唯有如此，自然万物的清新雅丽在张云耕那里才不是一种刻意的追寻，而是一种自然的表露，天性的从容。

细读张云耕花鸟画，我们发现画家对自然万物有一种莫名的感动，如若不然，他的画面不会透出“一枝一叶总关情”的绵长意绪；我们面对他的作品，也有一种深切的感动，因为，画家作品中平实、朴素、单纯的美感，让我们领略了与大自然融融合一的无言之美。

张云耕的艺术实践表明，他的艺术已不止于感性和情愫本身，更不止于想像、感觉，而是于清新雅丽之中表现一种内敛含藏的精神性之美。画家是传统的承继者，又是其创造者，他最大的特点是把花鸟画回归到以生活为依据的生命体验之中，重新获得一份质朴、清新、刚健、鲜活的精神素质。

走向成熟的张云耕花鸟画，是生活态度与艺术气象的共同显现，以感性生命形式的生动，去表达自然生命的欢快、愉悦的诗意，并且他又以“画理”来转化提升画面的艺术美，在充盈着生命情调的花鸟画艺术中，表现出精神的意蕴。

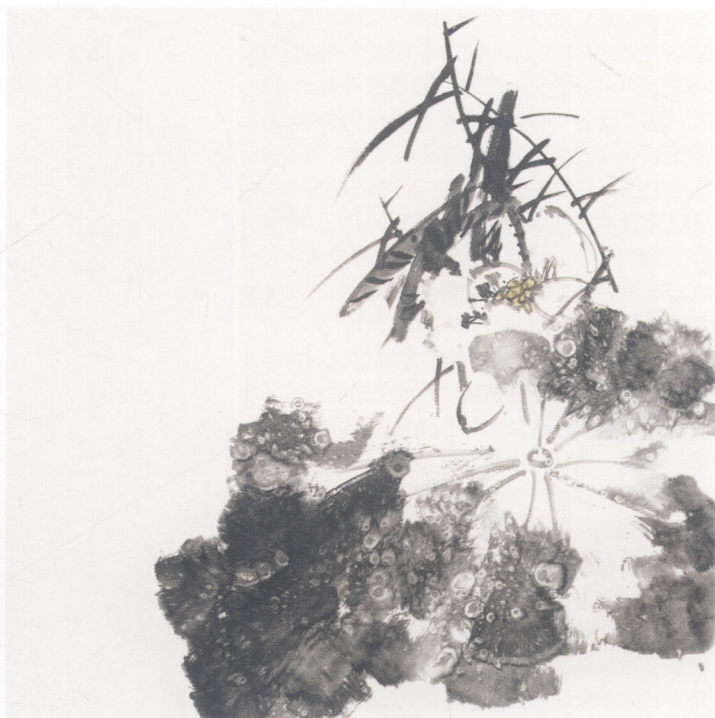

抒怀
134cm × 60cm 纸本 2006年

《溪边》作画步骤

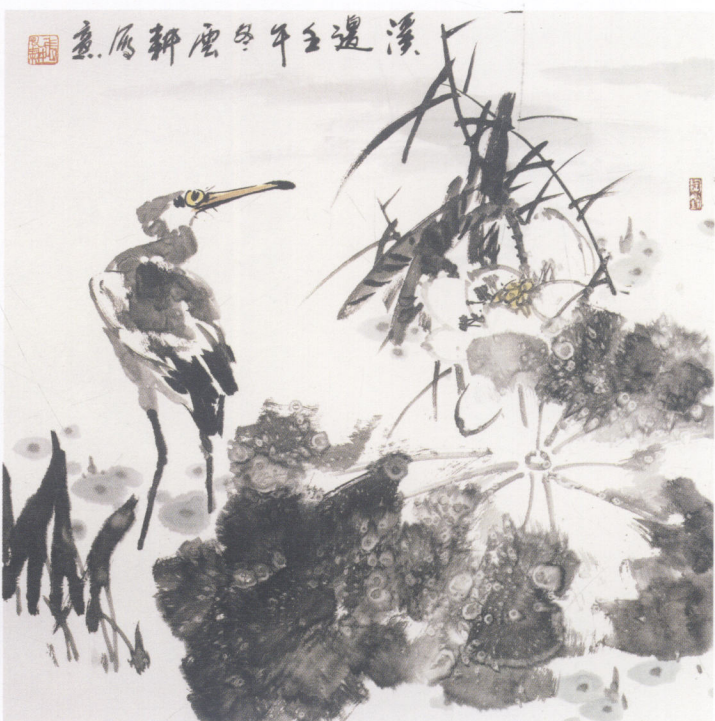
步骤一：先画出近处荷叶，要讲究笔法，墨不能用得太死，要注意浓淡、虚实的变化；在大片的水墨中要留出“画眼”透气的地方，叶型不能太圆，要有变化。

步骤二：主体荷叶画好后，再根据画面的需要填加荷花、小荷叶及芦草，要把握整体，注意画面的势。

步骤三：画鹭鸶时一定要注意鹭鸶的造型、动态，要生动传神，更要注意适当的位置。

步骤四：当画面基本画好后，再根据画面的需要填加一些小荷叶、水草来丰富协调画面的统一。要注意整体画面的虚实，然后在适当的位置落款、钤印，使画面加以完整。

三角梅开遍云南
134cm x 67cm 纸本 2006年

外师造化 中得心源

——读张云耕其人其画

■ 邱振亮 / 文

张云耕先生又名耘耕，1947年出生于山东平度。早年从岛城诸名家习画并步入画坛。20世纪90年代初，年逾不惑的云耕先生为求得在艺术上的发展，毅然进入中央美术学院深造。期间，他得到姚有多、李少文、张立辰等多位当代著名艺术家的指导与亲授，不仅大大拓展了自己的创作思路，而且为进一步发展打下了坚实的基础。

云耕先生是一位画路比较宽的画家，尤以人物画和花鸟画突出。他的画首先具有明显的苍古、浑厚的美学风格，不以甜俗媚人，而以苍润、老辣的笔墨功力取胜。他的这一绘画风格源自于他对中国画笔墨精神的理解与运用。他的画在取材内容上与前人并无多少区别，但他力求与传统的笔墨程式保持一定距离，无拘无束地去表现自我与大自然亲和贴近过程中所获得的独特体验。他力求将粗放、率真的笔墨轨迹与个人飞动激扬的情感世界融为一体，因此他追求艺术面目的朴实和苍古，力避纤细和矫柔，反对狂怪荒诞。云耕先生艺术面目的第二个特点是充实于作品之中的郁勃之

秋硕

134cm × 67cm 纸本 2006年

气。自古以来中国画家都讲究和重视作品中“气”的把握，云耕亦然。在他作品中的郁勃之气与传统文人画中的书卷气以及古人那种感时伤怀的个性流露不同，他更多的是表现出一种内在的、蕴含着旺盛生命力的勃勃生气。我认为这是一种与作品笔墨、布局、创作时序浑然一体的人格力量的物化形态，是诚于其中而形乎外的一种精神力量。我们所追求的艺术个性，也正是在这种自然的笔墨运转中得以展现。作品意境的开拓，也正源于画家的这种精神气质。

近年来云耕先生的作品经常见诸于报端，多次参加展览并获奖。世纪之交，他又出任大千书画院院长，无疑为他的艺术生命开创了一个更广阔、更富有挑战性的未来。画家的生命正是在不断挑战和创造中前进的，创造过程即生命过程，云耕先生正是站在这样一个新的起点上把握机遇，再创未来。

(邱振亮 青岛市科技大学美术学院院长、著名美术评论家)

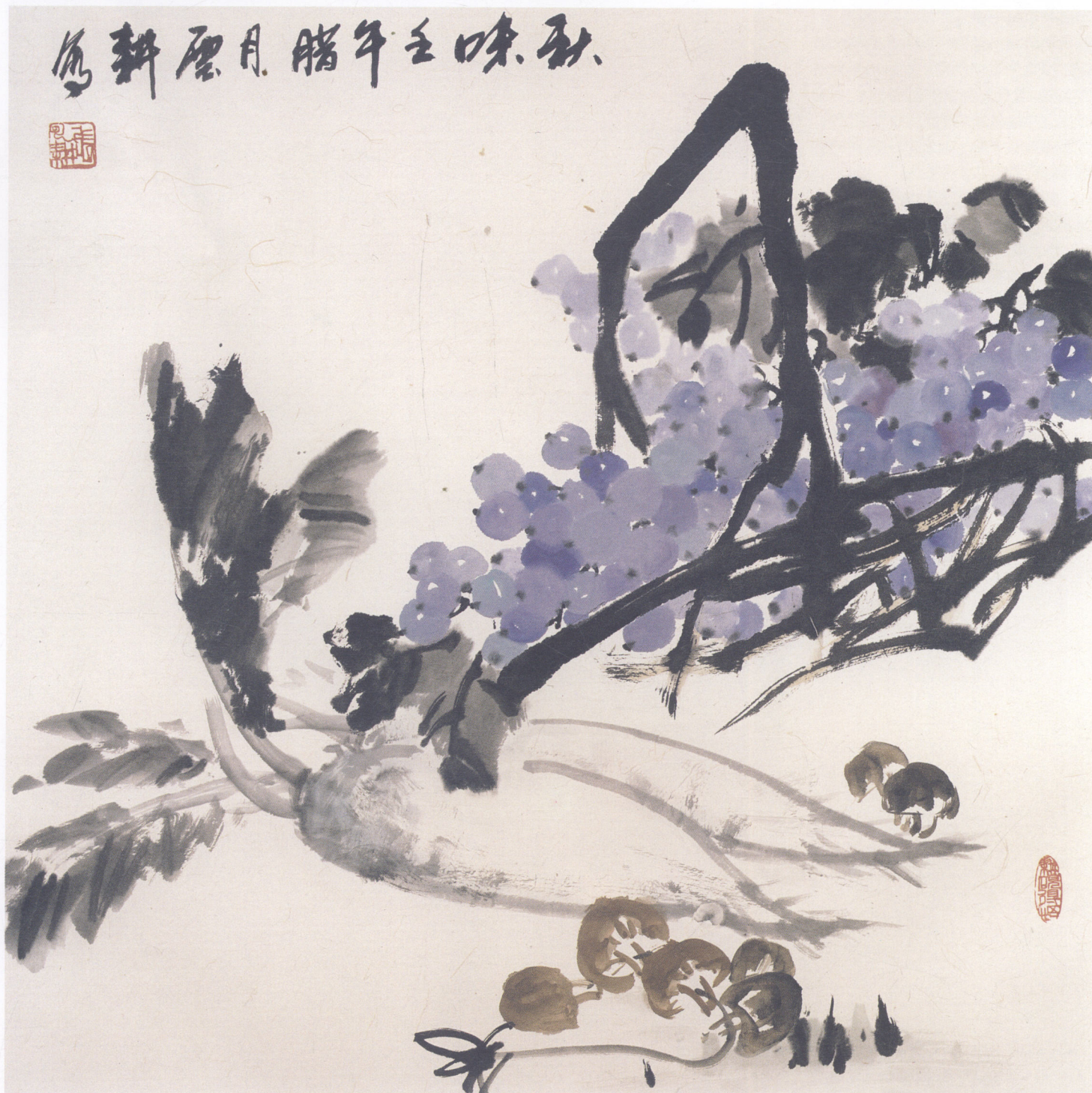
秋硕
134cm × 67cm 纸本 2005年

与导师姜宝林教授及其夫人在一起

秋味（下图）

67cm × 67cm 纸本 2002 年

与中国画研究院院长龙瑞在山西写生

紫荆花开满树银（下图）
67cm × 67cm 纸本 2006年

春意
180cm × 45cm 纸本 2005 年

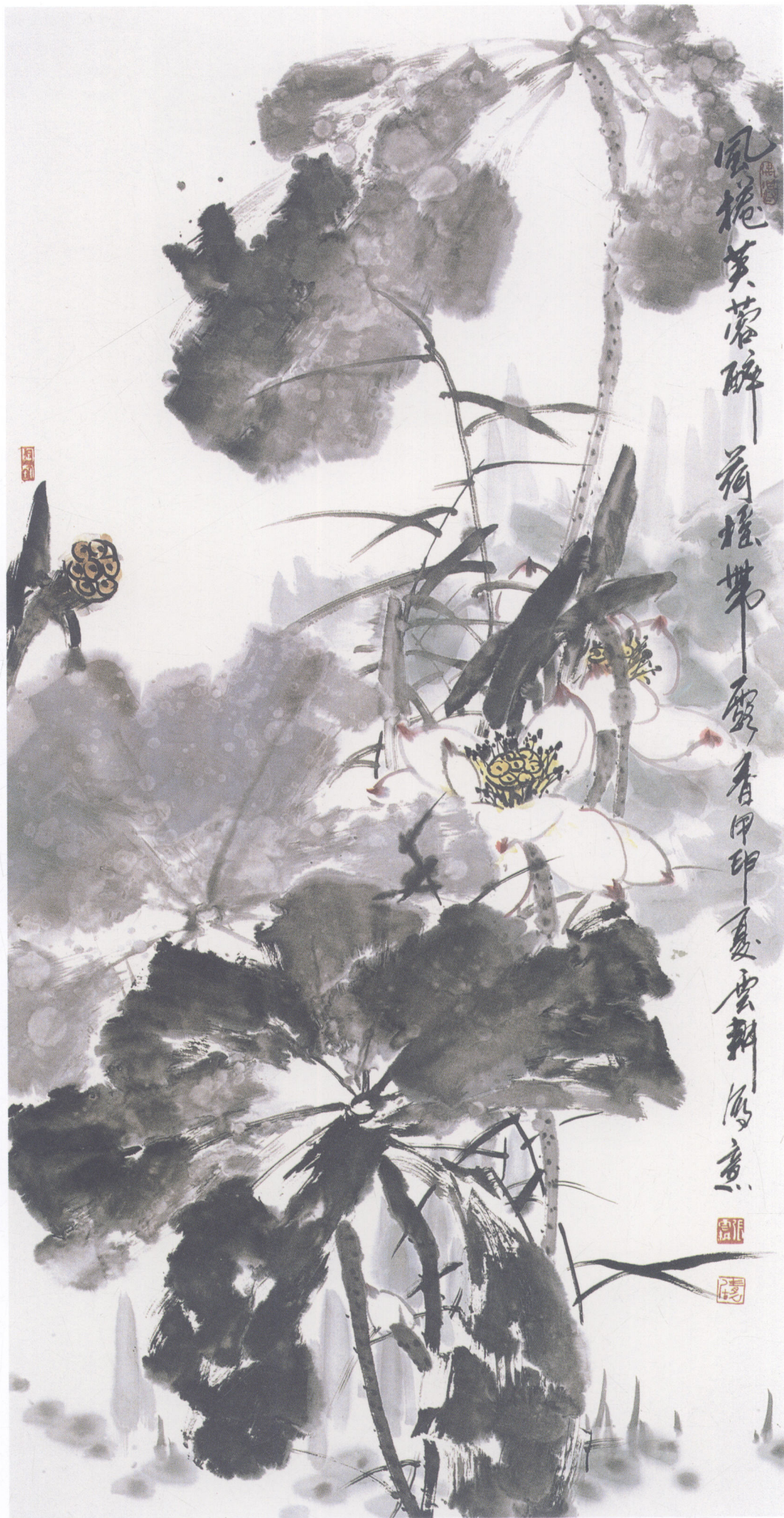
与中国著名画家、中央美术学院国画系主任田黎明教授在中国画研究院

与中国著名工笔画家俞继高在南京宾馆

与中国著名画家魏紫熙在一起

荷香带露
134cm × 67cm 纸本 2004年