

劉德功

工笔荷魂系列

LIU DEGONG GONGBI HEHUN XILIE

主编 贾德江 段传峰

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

ISBN 7-80526-505-4

刘德功工笔荷魂系列 30.00

2 010000 207055
7805265054

9 787805 265056 >

中国当代著名画家个案研究·刘德功工笔荷魂系列

主 编: 贾德江 段传峰 责任编辑: 陈高潮 装帧设计: 施 磊

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: 人民美术印刷厂

开本: 889毫米×1194毫米 1/12

印张: 3.5

印数: 1~3000

2004年5月第1版

2004年5月第1次印刷

书号: ISBN 7-80526-505-4/J · 332

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

刘德功工笔荷魂系列 / 贾德江 段传峰主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.5

(当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-505-4

I. 刘… II. ①贾…②段… III. 荷花—花卉画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 037452 号

编辑人语

当代著名工笔重彩花鸟画家刘德功, 多年来, 专心于以「荷花」为主的花鸟画创作, 为数甚多, 构成庞大的「荷花」家族, 展现「荷花」的千种风姿与万般情态, 表现了造化自然的神奇与自然的丰富瑰丽。其根本之处, 在于通过对「荷花」及其他花鸟品种的表现, 讴歌自然与生命, 以找寻蕴含在万物之中的神情意趣, 呈现出蓬勃的生机与旺盛的生命活力。

刘德功的「荷花」系列在「贵情思而轻事实」的理念前提下, 重在情感的传达。为此, 他在工笔重彩中, 融入了写意的手法, 使物象在虚实之间、浓淡之间、远近之间、大小之间营造出灵动深远的空间意识。画家以前所未有的逼人气势铺满画面, 既有大开大阖的豪放之气, 又有细致入微的传神之笔。特别是色彩、光影、明暗的运用, 加强了画面的层次与丰富性, 以「接天莲叶无穷碧」的阔大场面折射出画家对宇宙自然的独特理解, 并时时透出一种现代人的美感追求与审美取向。

画家在自己的作品中, 并不掩饰其写意的手法与对传统表现方式的借鉴。但是, 不同于他人之处, 是他在此基础上, 以「物我互动」的方式, 连工带写, 形工实写, 在现实存在与心灵之间寻找自己的艺术表现天地。因而他笔下的「荷花」没有雍容华丽的富贵气, 也没有萧条凋零的破败象, 可谓动而不浮, 静而不滞, 浑而不浊, 残而不败, 充满着坚毅、洒脱、浑穆、健硕的阳刚之气, 具有浓郁的人格化的魅力。与其说他是在画荷, 毋宁说他是在写人, 写人的灵魂, 写人的精神, 写人的气质。

当代花鸟画家 刘德功 艺术档案

■ 刘德功

■ 1962 年生于山东鄄城。

■ 现为中国美术家协会会员、中国煤矿美术家协会副主席、中国美术家协会河南创作中心花鸟画创作室主任、国家高级美术师。

■ 1998 年至 2002 年作品分别获国家级金奖二次, 银奖二次, 铜奖四次, 省级一等奖和金奖 6 次。

■ 举办个人作品展览 8 次。连续被中国文联评为“'97 中国画坛百杰”、“中国百名优秀文艺家”。

■ 2002 年被中国人事部评为“中国画杰出人才”称号。1999 年列席向祖国汇报建国 50 周年“百名优秀青年文艺家”经验交流会, 同年获“中国画三百家”金奖。

■ 作品分别被《美术》、《美术报》、《中国书画报》、《人民日报》、《中国文化报》、《中国艺术报》、《中国摄影报》, 香港《大公报》、《人民文学》、《今日中国》等 30 家国家级专业报纸、杂志和中央电视台《美术星空》等多家电视台专题报导。多幅作品被国内外艺术机构和收藏家收藏。艺术成就编入多部美术家辞典。

■ 出版有《百杰画家刘德功作品集》、《鱼跃龙门》(两册)、《中原美术新星刘德功作品集》、《刘德功国画小品系列》、《荷魂·刘德功卷》。

■ 2003 年有 8 幅作品编入《中国花鸟画库》。

苍凉浑厚 别具一格

——观刘德功画荷 孙克

荷魂系列之一 1999 纸本 68cm x 68cm

荷魂系列之二 1999 纸本 68cm x 68cm

荷魂系列之三 1999 纸本 68cm x 68cm

花鸟画是中国独有的绘画科目,和欧洲的静物画相比,不仅有更久远的历史,更有全然不同的精神内涵和艺术法则。比如说,中华传统文化的核心精神之一是“天人合一”,即承认人和万物一样是大自然和谐的组成部分,人与自然(天地)有着内在的联系与感应。这样,中国人更多地在花鸟画中传达与感受着大自然的种种幽香的信息和画家的思绪与情感,便是不难理解的了。古人画花鸟称之为“寄意”,画山水称之为“畅神”,都标示了中国文化博大精深的一面。

和人物画、山水画不同的是花鸟画限于特定的花卉翎毛内容,是面向有限时空作身手,所以纵观古今,令人感到无论是内容、形式、技法的演进变化相对较慢,其中明清之际文人花鸟画兴起,发生了由工而写的重要转变,从此意笔花鸟风光独占而工笔画日渐式微。直到20世纪在外来文化的压力和社会进步的要求下,中国画经历了艰难的奋起复兴的历程,工笔画的振兴在几代人的努力下终于在世纪末得以实现。尤其自20世纪80年代以来工笔画艺术突飞猛进,在历次重大画展中成功之作大量涌现,作品的思想深度和艺术表现能力都有很大提高,更可贵的是新人不断涌现。尤其是20世纪90年代以来,青年画家的成长十分迅速,显示着中国画后继有人,前景充满希望。不久前,我去郑州参加“大河上下”山水画研讨会,见到青年画家刘德功,欣赏到他的花鸟画作品,留下较深印象。返京后翻看近年出版的画集,第一个感觉是,刘德功这位青年画家很有个性,第二个感觉是他的作品较有深度。我想,对于当代青年工笔画家来说,有个性和有深度都是较难能可贵的。

艺术的个性是艺术家的生命。此个性是建立在理念的追求、执著的精神、修养的积累之上,而艺术个性的确立又决定于趋于成熟中的艺术技法特性乃至艺术家性格特征的复杂综合。追求个性就是和别人拉开距离,就是有了自我信念,就是不再傍人门户,不在别人碗中讨生活。然而这又是想来容易做起来难的事情。古今中外有成就的大师,都是个性鲜明,赫然独立从而令人肃然敬仰的。

刘德功的个性表现在他执著地选中荷花这一命题,反复深入地去观察,去表现。譬如掘井,有人浅掘而屡迁,难得甘泉。刘德功在青年时做过煤矿工人,深深懂得奋斗不止的道理,反复地、深入地在荷花这一大家都熟悉的题材领域中深挖不止,终有所获。我观他近年出版的画集,多以荷花系列作品为主,做尽荷花文章。无论春夏秋冬荷花的由盛而衰,无论晴阴雨雪荷花的俯仰百态,在他的幅面不同的工笔画或写意小品中都得到充分表现,而且由物及人,形神兼备的物象与画者、观者的脉搏一起跳动。或许是因为做过矿工,画家刘德功对自然对生命的感悟更深一层。古人爱荷,着眼于荷的出污泥而不染,以喻人格的高洁。现代科学告诉我们,原来荷叶上生有一种极细密的绒毛,不沾泥水具有自洁作用,并非荷花荷叶有什么主观的志趣,古人也不过是借题发挥而已,所以画荷得其端雅。八大画荷得其孤傲,吴昌硕画荷得其丰厚,张大千画荷得其妖冶,各人的个性、志趣与追求不同,荷花也就有了不同的个性。刘德功自述,他在秋天看荷塘,风荷阵阵,凝重苍郁,枝干交错,满目凉黄色调,自有一种坚强不屈、生命顽强的意味。难得的是作为一个当代青年画家,没有为流俗时尚那些轻薄华艳、物欲

横流的俗态所动。相反,我从他的《荷魂》系列中看到是铜雕铁镂般的坚贞与厚重。作为一个诚实的画家,他固执地用他选定的材料和技法去表达他眼中观察到和内心感受到的情景与意境。他画中的意境迥然不同于古人也不同于同代人,这是画家的个性,同时赋予作品的个性。“以形写神”是古人对绘画这种视觉艺术本质的最为直接确切的论述。形是神的载体,没有基本的形似则神何以寄托?我想这里的“神”又不是常讲的“神似”,乃是物象的内在意蕴,或者说是能在画家和观众中间引起共同精神共鸣的情绪和感觉,它可能是模糊的却是实际存在的。刘德功笔下的《荷魂》系列所画的既不是夏天里的映日红蕖那种灿烂繁盛,也不是冬日零落残败的枯枝断梗。他画的秋日荷塘是繁华后的苍凉和面对风霜秋雨的不屈的顽强,是人生一首悲凉的歌。

特定的材质和富于个性的笔墨,也是形成刘德功苍凉沉厚画风的原因。他的画风写实中有所夸张:秋天的荷叶无力地下垂着但仍然厚实而浓密,相形之下荷梗更为粗壮而坚挺,用笔刚劲有力,造型圆中寓方,线条深刻绝无纤弱轻柔之感。为调剂画面的沉重感,画家较注意“画眼”的运用,一些觅食或栖息的白鹭令画面闪动着光芒并增加了动感,也使画幅增加温馨的气息,所谓刚柔相济。一味的肃杀与冷峻会使观众的压力过大,加以动感的调剂会造成相得益彰的效果。

上文着重谈他的秋荷系列作品。当然,刘德功的视野并不限于荷塘和秋色,他的作品也有充满亮色和欢快的情调之作。像他画的《彩霞深处》就是用浓重的红调子衬托一双熠熠放光的水鸟,令观者目光一亮。《莲叶一片秋满塘》组画虽然是秋荷内容,但画风却显得热烈活泼得多,感到画家作画时心境的愉悦,不过从用线用墨的有力与浓重方面看,仍离不开画家的明显个性。

青年画家刘德功十余年来经过不懈的努力,艺术上进步很快,也获得很为突出的成绩。这是今后向高峰攀登的良好基础。我相信凭着他的坚定、勤奋和才华,不断学习提高素养,更多借鉴学习古人和同代画家的长处,肯定会有更为可观的成就。前程无量,这是我们的期待。

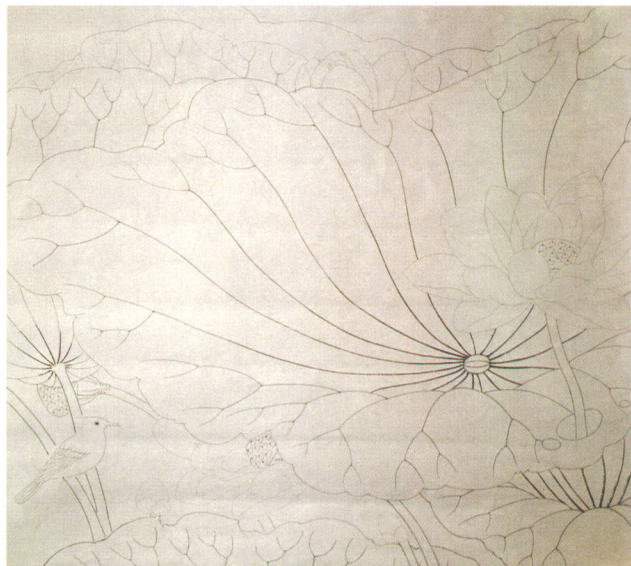
《荷魂系列之四》作画步骤

步骤一:先用中墨勾出荷叶的轮廓,线条要挺劲圆润,再用淡墨勾出荷花与茎和鸟的结构。勾花时要勾出荷花花瓣的丰满肥厚、舒展如真,鸟的体态和动态,线不宜过细过柔。

步骤二:用三绿加朱磬调成粉绿色,毛笔笔尖含三绿多些,薄薄平涂整个画面(花与鸟留白),趁湿撞水。这样能使画面浑然一体,增加厚度并行成荷叶的活气和流动感。

步骤三:用花青加少许朱磬分染荷叶的暗部,留出叶子筋脉。第一遍干后再以分染法加染,以增加荷叶层次和厚度。鸟用焦墨点睛,用中墨分染翅膀和尾羽两三遍,从羽梢向根部渐淡,以增强羽毛的绒质感觉。嘴和眼睛周围用淡墨分染两遍即可。荷茎用胭脂从一侧分染一遍即可。

步骤四:用重墨平涂底色,趁湿撞水,使其虚实变化和画面整体统一,沿轮廓线用淡朱磬从外向内染叶以增加画面意趣,使画面显得生动、活泼,生机盎然。曙红分染花瓣,三绿提染莲子。藤黄点蕊,鸟背用朱磬薄染多遍,染足为止。胸、腹用白粉提染。丝毛是最后的整理和统一过程,鸟的局部颜色用同类色丝毛更富有表现力,但用笔要挺健,要分组进行,以加强鸟的体积感和羽毛的蓬松感觉。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

v

03

刘德功工笔荷魂系列

1999 纸本 68cm × 68cm 荷魂系列之四

荷魂系列之五 2000 纸本
65cm × 65cm

用生命去感受

——我画《荷魂》系列

刘德功

做人，要用心去做。不论对人、对事、对自然，无心则无为。

我是个煤矿工人，我的根深深扎在矿山这片热土中，我的血脉和矿山紧紧相连。和我朝夕相处的是把自己毕生热能奉献给人间，而连温饱都很难解决的一群“煤黑子”。他们勤劳、纯朴、刚毅、勇敢，面对生活的压力，仍然以饱满的精神状态，对待生活，他们的酸甜苦辣，他们的达观正直，他们对美好生活的渴望，常常震撼着我的心灵，这使我自觉不自觉地选择了最能代表矿工精神和品格的荷花来抒发自己的内心的情愫。多少个日日夜夜我静坐在荷塘边，欣赏着秋荷的韵味，聆听着鸟虫轻唱，在细微中体味，于无声中揣摩。

荷花，这一圣洁千年的君子之花，备受历代文人墨客的青睐与推崇，更是画家笔下的尤物。人们赞赏荷花的高洁，出污泥而不染，把它作为人格完美化身的象征。历代画家画荷，多以形神兼备，把荷画到了极致，而传统达到的境界越高，突破的难度也就越大。但对艺术而言，大路非路、通途失途。路常在无路处，境或在绝境中。对一个用生命去感悟自然的画家来讲，中国画的“路”永远是一马平川。

当我静坐在荷塘边，看到秋荷那博大精深的苍郁、凝重、孤高、错落、繁复……满塘铺天盖地的冷黄，一池纵横交错的枝干，它任凭疾风劲吹，静观日月变幻，以一种气势雄健、愤然不屈的勃勃生机，支撑着

悲壮的生命。我恍然大悟，这雄浑悲怆的气势，昂扬不屈的风骨，不正是煤矿工人那刚毅、健硕的阳刚之气，不正是煤矿工人的精神之所在。我一下捕捉到了我所追求的风格，我一下找到了我要画的主题，我要表现我心灵世界里的“荷”，和那破坏后重新构成的新生命。《荷魂》系列就这样萌生出来。

缺乏崇高的生命体验，缺乏深刻的人性思考，缺乏对自然美的独到发现，自然不可能达到绘画的深度，也不可能心灵震撼力。在创作《荷魂》的过程中，我在领悟、感应吸取大自然丰富营养的同时，印证、借鉴古今著名画家和理论家的画论观点、表现技法，注意避免捡古人的遗物。我忠实于秋荷的色彩表现，大胆地把作品主调定在米黄的色调上，以墨为本，墨中求变，在神秘的墨色中调整、构成单纯整一的画面和色调，追求一种超越。

经过长期的摸索和实践，我成功地实现了在不同质地的材料上进行创作，用我选定的材料和技法去表达观察到和内心感受到的情景与意境。因此，我创作的每一幅《荷魂》都给人一种浑然天成的感觉，更适宜于表现大气氛、大背景。风荷、雨荷、雾荷、残荷，秋天的萧杀、苍凉，一望无际的荷田跃然纸上，气势夺人，大气磅礴。我在追求大效果的同时，更注重中国画的传统表现技法，于细微处刻画，特别是亮点的渲染。一枝一叶带着我的情感，一花一鸟倾注我的心血。我用生命在体验着荷花，所以荷给予我灵感，我赋予荷以生命。

荷魂系列之七 1998 纸本
220cm × 150cm

2003 纸本 (右图)
50cm × 50cm

荷魂系列之八

荷魂系列之九

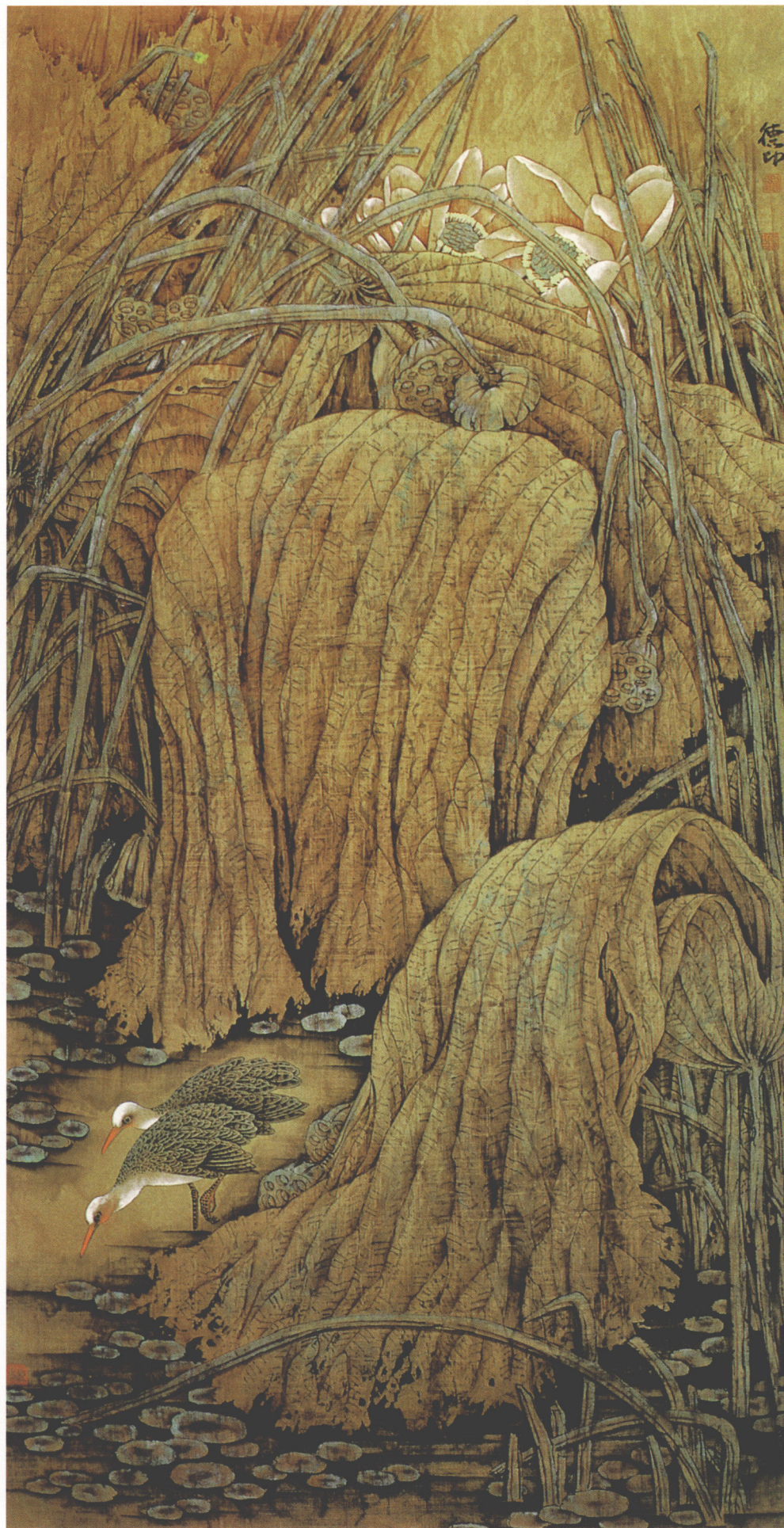
2000 纸本 (左图)
50cm × 50cm

在刘德功的《荷魂》中我们常常感受到的不是一种颓丧和消沉,而是一种对生命的敬畏和思考。这种思考是画家为我们传达的。正是他的画笔,让我们从一种察而不觉的事物身上,获得了一种对生命本身价值的重新认识和肯定,使我们思接千载、神游八骖,感慨丛生。应该说刘德功选取的这个角度的确是独特的,而在所有的艺术门类中,独特的存在,总是最能吸引人们的目光和得到人们的尊重的。那种人云亦云或跟在别人后边亦步亦趋的做法,只能限制自己的视野,从而阻碍自己在艺术的道路上达到更高的境界。

在色彩的运用上,刘德功的探索也是值得我们肯定的。他一改前人多用绿色和墨色写荷的传统套路,大胆地把赭黄和土黄色融进对秋天残荷的描绘中,既有效地发挥了纸本身质地的优点,又使荷叶的自然形态得以最不留痕迹的保留,可谓独辟蹊径,别开洞天。

2003 纸本
190cm × 120cm

荷魂系列之十

荷魂系列之十一

2003 纸本
96cm × 150cm

011

刘
德
功
工
笔
荷
魂
系
列

丹青难写是精神。中国传统的工笔画在造型上有其独到之处，但在表情达性、突出内在精神方面则不如写意。刘德功取其二者之长，连工带写，形工实写，在追求形似的基础上更加重视“神”的刻画。

他的荷在构图上追求“满”、“漫”，但满而不臃，漫而不涣；造型上则意象万千，有若高山峡谷，有若黄土高原，有若大河奔流，有若森林莽原。如此幅作品，仿佛在用荷画青绿山水，那种对情逸淡远的自然造化美质的追求，是一种与自然造化融合为一体的意趣和境界的表现。

2000 纸本 (右图)
50cm × 50cm

荷魂系列之十三

从刘德功《荷魂》系列作品中，可明显地感觉到，画家并没有满足于在一个领域取得的成功，而是在不断地进行着题材上的开掘和拓展。他近期的画作，似乎更强调主观色彩的运用，完全不拘泥于客观存在的局限，以浓烈的情绪、激越的情感和多变的笔法，实现了自己在艺术上更为本质的飞跃。而实现这个跨越，正是一个画家取得更高艺术造诣的肇始。

荷魂系列之十二 2003 纸本
150cm × 96cm

013

刘德功工笔荷魂系列

在这七幅荷魂条屏组画中，刘德功的造型和造境能力得到了淋漓尽致的发挥。尽管这些荷花统一在一种苍翠、华滋、飘逸的意韵中，但它们总是表现出各自不同的姿态和品格，总是与高洁、卓尔不群联系在一起，就像东晋时代孤傲的“竹林七贤”一样，尽管都超凡脱俗，但每个人身上都洋溢着各自不同的人格魅力。

荷魂系列 之十四组图

2003 纸本
240cm × 62cm