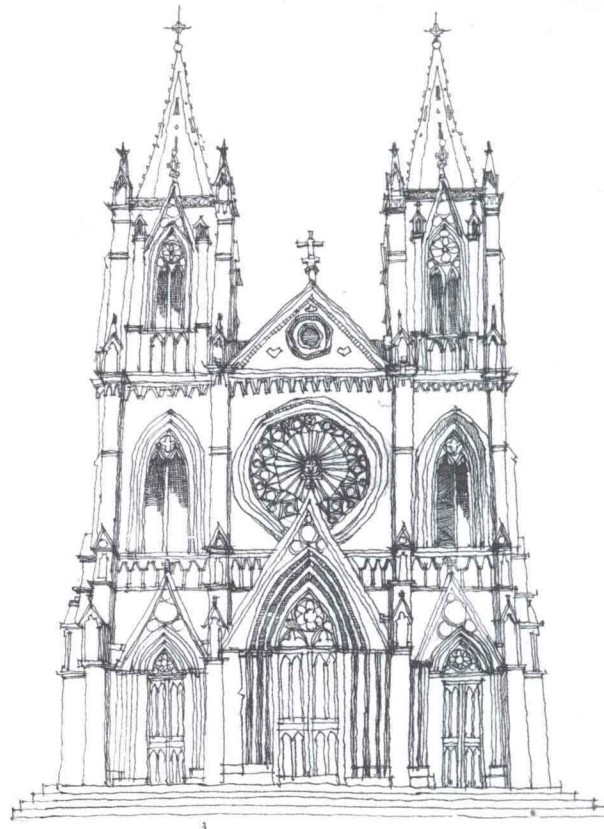
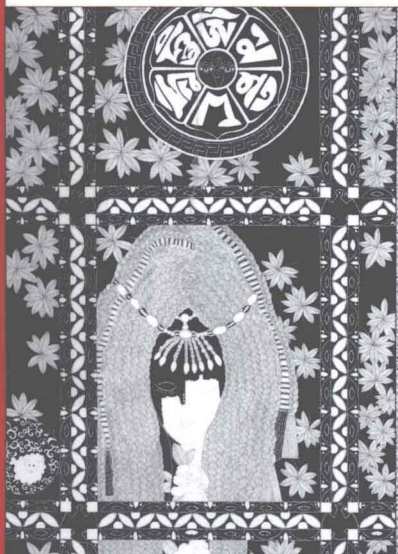

中国新锐钢笔画精品集

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

辛塞波 雷玲 苏亮 编著

中国新锐钢笔画精品集

辛塞波 雷玲 苏亮 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国新锐钢笔画精品集 / 辛塞波, 雷玲, 苏亮编著. —天津: 天津大学出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5618-4442-7

I. ①中… II. ①辛…②雷…③苏… III. ①钢笔画-作品集-中国-现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第195968号

出版发行: 天津大学出版社

经销: 全国各地新华书店

出版人: 杨欢

开本: 213 mm×228 mm

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

印张: 12

电话: 发行部 022-87402097

字数: 323千字

编辑部 022-27406416

版次: 2012年9月第1版

邮编: 300072

印次: 2012年9月第1次

印刷: 北京信彩瑞禾印刷厂

定价: 49.00元

注重“美育”而非“美术”的建筑绘画表现

单从建筑专业的角度而言，传统建筑教育的本质是把建筑作为一种与绘画密切相关的艺术形式，素描和色彩训练在传统教育中占有很大的比重。杨廷宝、梁思成和童寓等均长于绘画，他们在大学受过良好的训练，画作被广泛发表。杨廷宝甚至在南京工学院亲自教过素描，可见对其重视的程度。因此，我们不能低估绘画训练对学生设计思维的影响。这种影响主要表现在那种通过绘画来学习建筑设计的方式，那种对外观形象的兴趣以及那种“如画”的审美态度。但是，20世纪90年代后美术教育在建筑教育中的核心地位已经发生了动摇，与美术教育密切相关的设计基础教学发生了观念性的转变。在这样的背景之下，建筑绘画的地位随着时代的发展产生了微妙的变化，美术教育的基本方向从古典绘画和写实训练向现代绘画和视觉训练转化。随着新技术革命的到来，材料、信息和环境生态等学科得到飞跃发展，它使哲学和美术观念发生很大改变，古典和现代美学不断受到新的挑战，现行的建筑美术体系已在尊重建筑教育自身规律和教学需求的背景下产生。应该说，任何学科的美术教育不仅是为了使学生获得绘画方面、技术层面上的知识，更是为了让学生获得与专业相关的知识以及更为深层的艺术素养。我们要从学科的本质和教育的全局入手，确定专业艺术教育的位置，在此基础上讨论“美”与“术”的关系，从而确定学科、专业的艺术教育在现阶段如何进行。

具体到绘画，素描、速写、构成等美术课狭义上属于绘画形式，而作为各类造型艺术共同的造型基础课程，则是寻找感觉、领悟形式法则、掌握造型规律和表现技巧的手段和媒介，这是关于“语言技巧”的学问。对于没有受过美术基础训练的学生来说，“画”更是必不可少的训练方式，必须通过画来学习一种新的“看”的方式，一种需要大量练习的特殊的艺术观察方式。这不是普通意义上的“看”，而是一种积极的视觉思维与探索活动。绘者的观察必须以现实的造型世界为对象，而不可依赖于对抽象形式的操作，准确地描绘恰恰是艺术的基本能力和感受力。具备这种能力，不管你是不是画家，对于那些希望用自己大脑的另一半完善自己的思维系统和思考能力的人，对于那些希望运用视觉启示或策略以解决问题的人，都是极为重要的。设计系的学生要能画目之所见的东西，还要进一步能画所知所想的东西。在教学中，培养学生对新形态的创造和形象思维的表现能力举足轻重。如果从提高“审美修养”上来说，建筑表现训练要在操作技能的传授中，帮助学生树立造型观念、把握造型规律与基本绘画技巧，突出“感觉”、“感受”，强调视觉思维的方法和整体性，强调建筑表现的艺术感染力。

我们在教学中，把学生丰富多彩的表现形式视为教学的成功，提倡多种方法和表现技巧，而作品的审美效果永远是衡量表现高低的标准。绘画性基础教学必须增加艺术含量，同时进一步重视艺术史论、美术欣赏等选修课的课程建设，并使其不限于绘画，更不局限于写实绘画，使学生对抽象绘画、文学及相关设计学科都尽量有所认识和理解。我们必须加强文化艺术修养，美术教学应该从单纯绘画技巧训练的误区中解放出来，大胆强调学生的艺术素质、艺术感受力的培养，激发学生热爱艺术的激情，还美术教学的审美本质。教学的目标不仅仅是为了教一点美术技法，更为重要的是增强学生的艺术感觉和形态想象力，通过绘画来提高眼光、思维是最主要的。我们需要重新认识事物，去对一个物体进行结构分析，要打破单一的、孤立的看问题的方法和角度，比如将绘画或其他视觉艺术课程和专业教学取得联系。我们可以从相同的、不同的方面看待事物，关键是我们找到自己看问题的角度，尝试思考可能达到的高度和广度。正是由于每个人性格、志趣、认识有异，呈现出不同的状态，世界才会这么有趣。比如，一位有较低绘画技能的学生不一定没有较高的审美能力和思考能力，这显然并不冲突，也没有必然对等的关系，有的只是变化和差异。

这个世界的内容、色彩、情趣比我们生活中所见的要丰富千万倍，如果能放开眼界观察自然，多一些文化艺术修养，以广博的态度对待专业，探源求本，创造性地纳入学习及不断思考当中，每个人都可以取得更加有益的进步。三位作者工作在不同的岗位，有着各自的专业背景和学术经历，他们的绘画应该说是各具特点。集结这本册子的目的也不仅仅是对绘画技法的简单讲解，而是试图找到从手到脑再到纸面的结合点，使学生们更多元、综合地理解造型艺术，提高审美素养，这是我们共同的心愿和追求。

中国新锐钢笔画精品集 目录

苏亮钢笔线描 1~73

雷玲钢笔原创 74~143

辛塞波建筑速写 144~236

丹青有情义，笔墨写精神

黄格胜

大凡从事艺术学习和工作并能取得成就的人，需要具备两个基本条件，即悟性和勤奋。我认为，清秀玲珑的川妹子苏亮是合格的。

说实话，刚考上我的研究生的苏亮因专业基础平平，并不被大家看好。但随着时间的推移，她逐渐改变了人们的看法。原因何在？首先是由于她的勤奋，每次外出写生，她总是在认真地观看老师、师兄作画后，自己再努力作画，所以她的作品总是最多、最认真的。在学校，她也把全部精力和时间投入到看书、写作和泼墨挥毫上，所以隔不久就抱着一大摞画给我看，令我惊讶和欣慰。更令人意想不到的的是她利用假期一个人跑到元宝山去写生，那里可是穷乡僻壤，深山老林，并时有狗熊出没。再有，谦虚聪慧也是苏亮进步快的原因，每次老师讲课，点评作品，她都认真听，认真记，认真改，认真做。所以，她能不断地给人惊喜。

最近看了苏亮打印的一批作品，山水画已日趋成熟完整，且初具个人面貌；花鸟画在笔墨、结构、意境上达到了一定的高度；她的钢笔山水、花鸟线描，更是让我暗暗称奇，已达到相当高的境界。

我看好苏亮的未来！

2011年11月于南宁

也说守拙·读苏亮线描有感

王明国

应苏亮之约，让我为其新近准备出版的线描集写点东西，我心头为之一震。出版一本线描集至少也得50~80张作品，再加上线描作品质量要求很高，能行吗？苏亮与我师出同门，都师从黄格胜先生，我高他两届，曾一同跟随恩师黄格胜先生下乡写生。她读研一时，我见过她的线描，算是入门级，两年后便要出线描集，我真是惊奇了一把。不过与她在QQ上深聊时，又得知她出此线描集是应出版社之邀。这既让我心头一惊，又让我为之高兴，这也坚定了我为她写这篇文章，也更期待能品读她近两年来的山水线描作品。看到她从QQ上传给我的线描集初稿时，我甚是惊叹和欣慰。惊叹的是其飞跃性的进步、质的惊变；欣慰的是为其三年有如此丰硕的成果而骄傲。品读完该批线描作品后，使我想到著名作家彭洋为黄格胜先生《山水线描集》序写的《聪明与守拙》一文，在此，我也想用彭洋之“守拙”一词来表述我对苏亮线描作品的感受。

彭洋先生把艺术上的“守拙”定义为是审美创造中的一种智慧。当然，苏亮的“守拙”远不及其导师黄格胜先生“守拙”之境界。但是，她在跟随其导师研修的三年中，则已触及到其恩师“守拙”的精神，即把“守拙”作为不断探求艺术真谛的准则。她继承了这一准则，并从审美智慧上获得新的洗礼，且在这批线描作品中得以呈现。所以黄格胜先生在评价苏亮的这批线描时说：“她的钢笔山水、花鸟线描已达到相当高的境界，让我暗暗称奇。”

古人云：“安于愚拙，不学巧伪。”从这批线描作品可窥见到她的“守拙”有此心境。苏亮是聪明的，但却能面对纷繁复杂的大自然时席地而坐，甚至半蹲半坐，慢慢地、一笔一画地去表达自己对大自然的感受，去体悟大自然的灵与趣、质与性，一坐就是两个小时以上。据其导师黄格胜先生介绍，她利用假期一个人跑到元宝山去写生，不顾及安全，不怕条件艰苦，也不怕孤寂，孤身一人在那里待上两周，这种精神不正是“安于愚拙，不学巧伪”吗？其秉持这种精神背后所需的动力不正是这种为艺者所必需的修艺之道吗？显然，从这一点上，苏亮是继承了其导师黄格胜先生的为艺之道和治学精神的。

说到山水线描，黄格胜先生可谓首创，其作品“以散淡短线条写而得萧疏拙涩之趣”，呈现出大气与宽阔的胸怀，流露出一份情致、生动与真性情。而在苏亮的作品中，更多传达出其内心的那份恬静与守拙。当然，表物象自然之真，求其自然之性是山水画修炼者所必达之境，这也将是苏亮下一阶段努力的目标。正如她自己所说：“希望能更多地投身大自然，悠游于山水间，更好地将性情诉诸笔端，而求得与自然之‘神遇’，也使其作品形成自己独特的风格与面貌，从而使山水线描写生达到‘至真至性’的自由境界。”

最后，我也想用恩师黄格胜先生勉励苏亮的那句话来结束此文：“我看好苏亮的未来！”

2011年11月于重庆

漫漫绘画路 苏亮

我出生于山清水秀的四川，家乡蓝天白云，四周群山绵延起伏，素有“天府之国”的美誉。是家乡的巴山蜀水陶冶了我的情操，带给我快乐美好的童年，也启发了我对美的向往。

念初中时，我便喜欢上了画画，表现出比其他同学更为卓越的造型能力和模仿能力。那时班里和年级的黑板报都是由我设计、画插图，但真正走上艺术这条路并能坚持下来，实属不易。

初中毕业那一年，我想要到市里美术专业最好的市二中学习，却受到家里人强烈反对。父母因文化大革命而早早退学，爷爷奶奶的教导以及几十年的艰辛让父母悟出了知识的重要性，因此他们把所有的希望都寄托在我们这一代身上，希望我们能上最好的学校，接受最好的教育。而市二中是那些文化课成绩不好、考不上重点高中的同学的去处，他们希望我上县重点高中，这样才能考上一所好的大学。但我当时就一心想要画画，觉得只有进了那所学校才能圆我的画画梦。我的文化成绩在班里也算名列前茅，但为了不上重点高中，中考时，有两科的选择题还是抓阄做的呢。现在回想起来着实有点好笑。

我没能如他们所愿考上重点高中，但家里仍然愿意多拿一些钱来让我去重点高中学习，生性叛逆的我却选择到县职中就读，读了他们为我选的计算机专业。记得那时这个专业在全国范围内刚刚兴起，异常火热，在他们看来这才是一个有发展前景的行业。殊不知我对此并不感兴趣，多次向家里人提出要转学美术，却遭到拒绝。看着那些背着画板的同学我实在是羡慕得不得了，高二时终于忍不住了，在没经得家人同意的情况下悄悄转到本校唯一一个跟美术有关的班级——广告设计班。这才算是正式走上画画这条路。

那时我们的美术专业老师是李尚景老师，同时也是我的美术启蒙老师。他毕业于四川美术学院，专业基础非常扎实，且画得一手好的钢笔速写。李尚景老师非常勤奋，对学生要求也极为严格，我最早的速写训练便是从那里开始的。为了锻炼我们的造型能力，李尚景老师让我们每天早晨到菜市场画人物动态速写。因为老师最开始作示范时用钢笔画，所以我在画速写初期阶段就养成了用钢笔作画，下笔即成定局，不可更改。这既锻炼了我的造型能力，同时让我养成了画速写的好习惯。后来上了大学，有一次随国画老师梁民颖先生外出山水写生，我坐在他旁边对景画起速写，那时候我的速写更像钢笔画，通过线条的明暗来表现树石结构及山的明暗起伏。他在我后面说了一句“是个画国画的料”，这激发了我对国画的兴趣，也是我后来选择国画山水作为自己发展方向的主要原因。

2009年，为报考黄格胜教授的研究生，我开始临摹一些老师的线描作品。老师的线描作品简洁明了，又生动有趣。那时也只临得其形，还谈不上用笔用线。后来上了研究生，经常跟随老师上山下乡，画了不少线描。在老师指导下，渐渐领悟到线描作品里线条本身的起伏、顿挫以及用不同质感的线表现不同的对象。画得多了，也就有了一些感受，有时候笔在速写本上或重或轻、或快或慢、或疏或密、或长或短地划过的那些线条，感觉不像在画画，就像在走自己的人生路一样，弯弯曲曲、一波波折折，历经酸甜苦辣，看尽人间百态。尽管不是我们向往的那样一帆风顺，但却丰富多彩。

是的，每一个速写本都包含我人生的某一段旅程，以及陪伴我、帮助我走过那段路的亲人、朋友、师长，还有和他们一起发生的点点滴滴。每每翻看以前的速写，总能让我回忆起这些。不光是每一个速写本，甚至每一张速写都会有一个故事、一段插曲。所以，我说：这些画的不是画，画的是属于自己独一无二的人生……

2012年2月于南宁

苏亮简历

汉族，四川省达州市人。2012年6月毕业于广西艺术学院中国画学院，师从导师黄格胜教授。现为四川省美术家协会会员、中国钢笔画联盟会员。论文及作品先后发表于《艺术探索》、《美术界》、《神州诗书画报》、《格物致知·黄格胜中国画研究生教学》、《山与海·漓江画派走进防城港》、《美丽融水·画家眼里的大苗山》等。作品多次被组织和个人收藏，多次参加省市级和国家级展览，并有部分作品获奖。

主要艺术活动

2011年12月获“恒丰置业杯”第二届海内外知名书画家作品邀请展暨“侨光艺术奖”铜奖（河南省归国华侨联合会、河南省文联主办）。

2011年10月作品《荒寒一点香》参加2011年第五届中国花鸟画作品展览（山东美术家协会主办）。

2011年10月参加第五届格物致知·黄格胜教学展（广西艺术学院、漓江画派主办）。

2011年10月作品《祥云新相》参加“百名画家进灾区、笔绘龙门新面貌”中国画展（四川省文化厅、四川省文联主办）。

2011年9月中国画作品《松山人家》参加第三届东北亚国际书画摄影展，并被收藏（东北亚国际书画摄影展组委会主办）。

2011年9月钢笔画作品《秦家大院》参加全国第五届钢笔画展，并获银奖（中国钢笔画联盟主办）。

2011年7月中国画作品《金秋》参加庆祝中国共产党成立90周年广西美术书法摄影作品展（广西美术家协会主办）。

2011年4月中国画作品《池塘清幽》参加四川省第二届花鸟画作品展（四川美术家协会主办）。

2011年3月中国画作品《花开壮乡》参加2010“民族百花奖”中国各民族美术作品展（中国美术家协会主办）。

2010年11月参加“山与海·漓江画派走进防城港”画展，并收入作品集（漓江画派主办）。

2010年11月中国画作品《山青水秀人长久》参加第二届中国山水画艺术双年展（中国国家画院主办）。

2010年10月参加“美丽融水·画家眼里的大苗山”画展，并收入作品集（漓江画派主办）。

2010年9月参加2010格物致知·黄格胜教学展（广西艺术学院、漓江画派主办）。

2010年8月中国画作品《晨歌》参加“福建土楼·客家永定”全国中国画展（福建省美术家协会主办）。

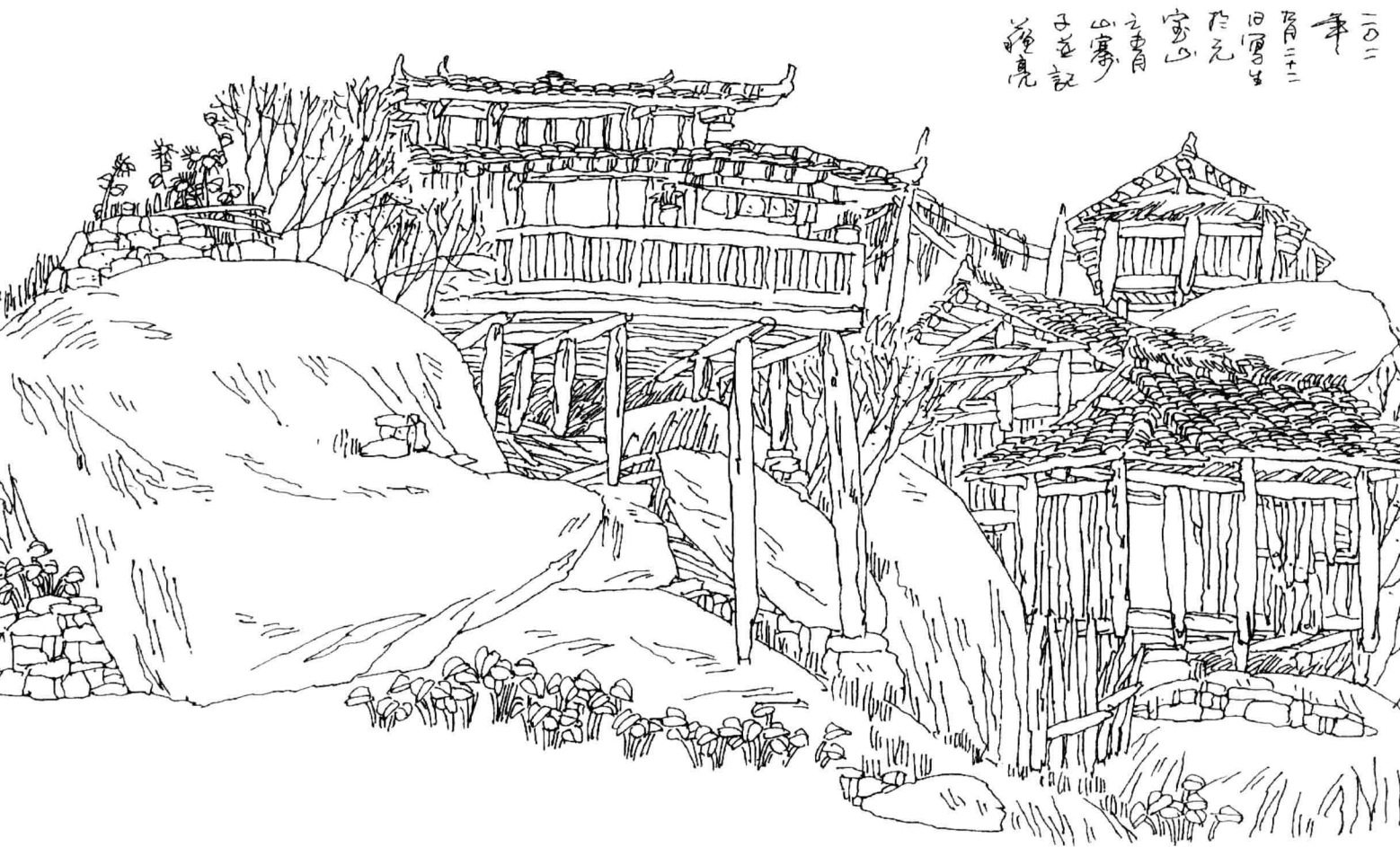

二〇一〇年五月廿四日
尖峰縣貓兒山宿生
遊記之 蘇亮

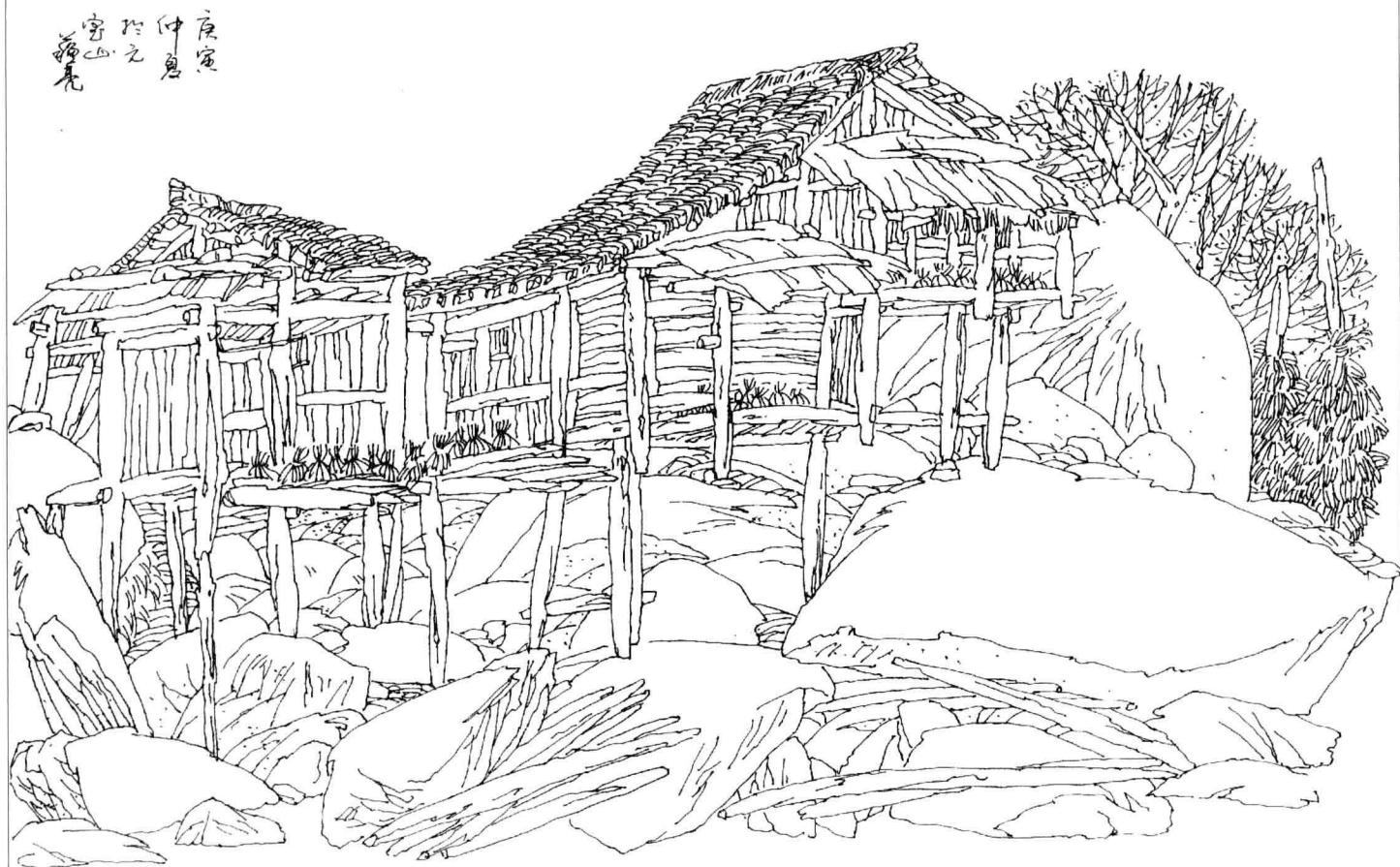
猫儿山下听瑶歌·苏亮

老屋新房故事多·苏亮
辛卯年
及至
岁暮
草木
石屋
山的一
元家
但对
地
景
老屋
新屋
山家
子岩
到边
溪多
老屋
元家
水具
次上
第六
号师
跟随
以策
年
言
号
故事
新房
老屋

几度秋菊香苗寨 · 苏亮

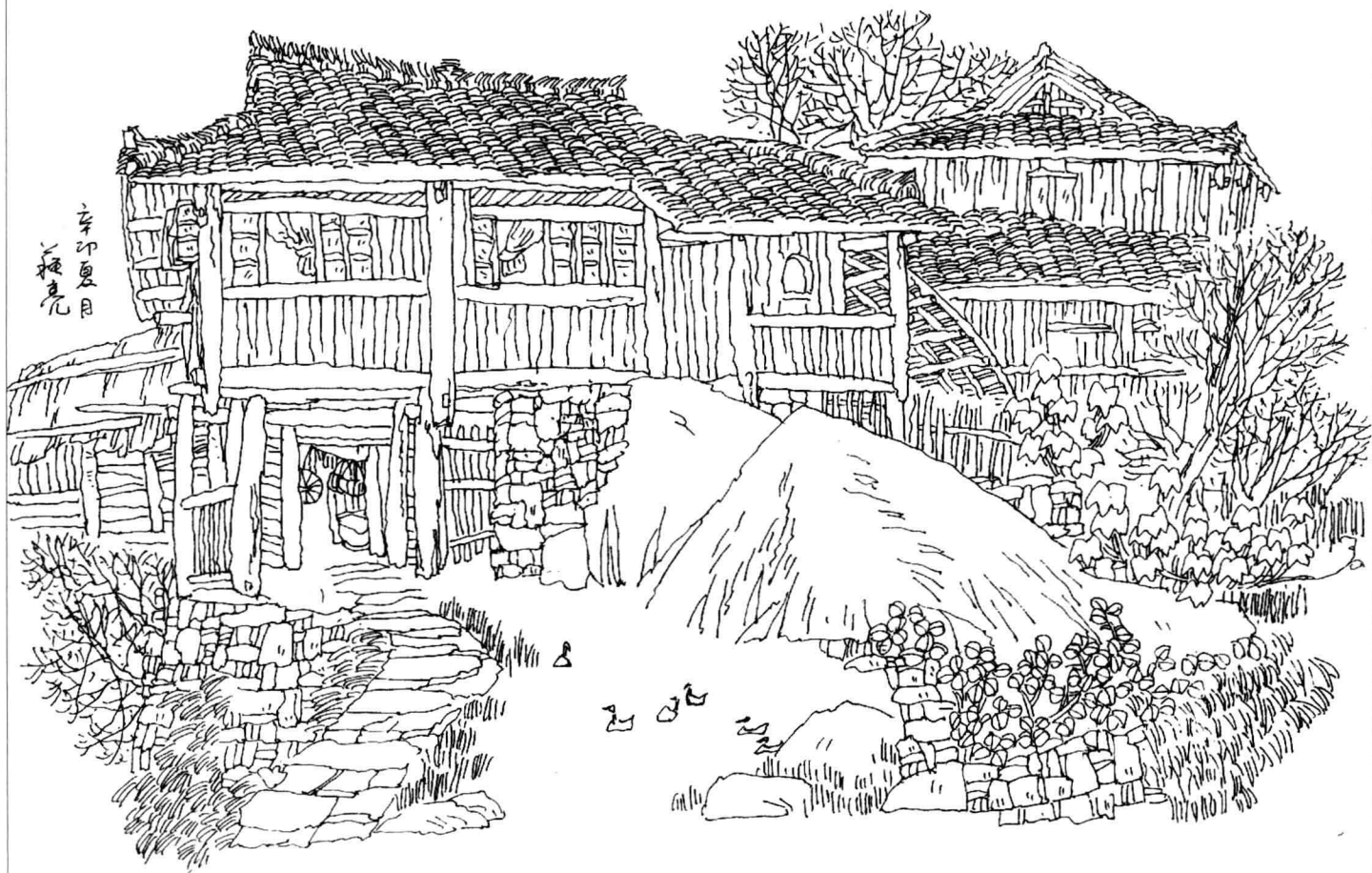
溪上谷仓·苏亮

辛卯
夏月
於青
山
家
子
亮

石上人家·苏亮

“小径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。”画面左下角的小石径带领观者走入画中，走进古朴的苗寨人家，去体味那世外桃源般的生活。葱茏的花草、门前田间嬉戏的小鸭，将一个热闹的苗寨盛夏呈现在观者面前。

雨中的旋律·苏亮

