

张润世速写

人民美術出版社

张润世速写

图书在版编目(CIP)数据

张润世速写 / 张润世绘. — 北京: 人民美术出版社,

2005.1

ISBN 7-102-03280-3

I. 张... II. 张... III. 速写—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 008533 号

张润世速写

编 著 张润世

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

电话: 65122584 邮编: 100735

责任编辑 霍静宇

装帧设计 老虎创作室

责任印制 丁宝秀

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2005 年 2 月 第 1 版第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 10

印 数 1-1500

ISBN 7-102-03280-3

定 价 38.00 元

张润世

画家。中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，中国民俗摄影家协会会员。

简历

- 1964年 生于山西太原。
- 1981年 毕业于山西太原三十中学。
- 1982年 山西太原北郊彭村，务农。
- 1983年 山西太原北郊小井峪乡印刷厂，检字员。
- 1984年 山西省艺术学校木刻班学习。
- 1992年 于中央美术学院版画系本科毕业，获学士学位。
- 1992年 分配到北京通县文化馆，美术干部。
- 1996年 北京崇文区职工大学，教师。
- 2000年 建立“张润世铜版作坊”。
- 2002年 成立“张润世插图创作室”。

艺术成就

- 1990年 作品《她的世界》选入第四届全国三版展。在香港、东南亚等地巡回展出。
- 1991年 作品铜版画《早春》获中央美术学院本科生优秀作品奖“银奖”。素描《大卫》编入《中央美术学院素描选集》。《早春》、《大卫》作品分别为中央美术学院收藏。
- 1991年 作品《晚钟》入选纪念中国新兴版画运动60周年《中国当代画新作展》，在日本展出，颁发国际纪念证章。
- 1992年 在连环画报发表《李苦禅拉洋车》。
- 1992年 发表世界文学名著《艾凡赫》插图。中央美术学院陈列馆收藏。
- 1992年 铜版画《黄河农舍》入选黄河画展，黄河博物馆收藏。
- 1993年 铜版画《早春》入选中国版画版种大展、全国第五届三版展，同年《中国版画》第2期发表。
- 1993年 油画《林》入选中国油画双年展，中国美术馆展出。
- 1994年 《美术》1994年第4期发表铜版画《甘南回忆》。
- 1995年 《美术》1995年第6期发表铜版画《夕阳》。
- 1995年 油画《夏》入选中国风景油画展，编入《中国风景油画展作品集》。
- 1996年 铜版画《遗弃的女孩》被西班牙贝坦德银行收藏。
- 1997年 水彩画《初升的太阳》入选中国青年水彩画大展，编入《中国青年水彩画集》。
- 1998年 入编《二十世纪人才库》。
- 2002年 《美术》2002年第12期专题报道铜版风景画。
- 2004年 《世界美术》2004年第1期专题报道铜版插图人物画。
- 2004年 插图《小勇士》获第六届全国书籍装帧艺术大展优秀奖。
- 2004年 人民美术出版社出版《张润世文学插图》。

电话：010-83432899 86273829 13641108412

E-mail: zhangrunshi1964@sina.com

前言

对于一个艺术家来说，速写是心灵的窗口，尽管速写不是直接表现内心世界。张润世的速写也是一人心灵的历程，他用眼光看到一个生活的世界，同时也表现了自己的内心世界。张润世是一个很优秀的版画家和插图画家，他的作品是一个人生与人性的世界，那些动人而深刻的形象好像有自己的生命，他们从文学作品中独立出来，向我们展示现实的生活与经验，领悟生命的意义和人生的历程。他的艺术与他的速写是分不开的，速写是他观察生活和记录生活的工具，也是他体验生活的手段，速写具有了生活的意义是他通过速写理解了生活。艺术家的眼光不是天生的，是通过练习产生的，但生活的眼光不一定能从练习中产生，它需要生命的体验。这两种眼光对张润世都非常重要。张润世很小就开始画速写，速写是他进入艺术的门坎。他的速写是自学成才，没有老师教他，全靠自己的琢磨和苦练。这可能是一种幸运，如果老师预先教他了速写的方法，他可能会用现成的方法来制造效果，而无需生活的体验。正是由于没人教他，他把速写当成学画的基本手段，每天拿着速写本到生活的每一个角落去画画，画劳动的人、生活的人，画周边的生活也画不被人注意的地方。看他早期的速写很令人感动，虽然不太成熟，却很有活力，他画出了生活的真实，也画出了自身感受的真实。在这个过程中他不仅成熟了自己的技术，也从内心深处确立了艺术与生活的关系。

生活不是简单的再现，而是与自己的生命融为一体。因此，他的速写画出了别人看不到的形象、动态和场景，画出了生活的艰辛和成长的困难。非常重要的还在于，他靠自己的毅力和意志画了几万张速写，他形成了自己的方法，虽然他也要向大师学习，但生活是他最好的老师，他富于个性的艺术与他这种自我训练的速写是分不开的。速写于张润世有不一样的意义，生活的观察与艺术的表现被他统一在速写中，他在进行艺术创作时，那些具有活力的生活的形象会从他的想象和表现中浮现出来。对于一个写实的画家来说，怎样在一个客观的形象中表现出自己的意志是很困难的事情，尤其在照相机如此普及的今天。但是从张润世的画中我们能够感受到艺术家的眼光，这种眼光不仅表现在对形象和场面的选择，更重要的还是在形象中所蕴含的人生与命运的意义。速写伴随着张润世的成长，速写也是他生命的见证，他在不自觉地用速写记录着生活与劳动的艰辛的时候，也把生命的意义和价值融于了自己的生命，这会伴随他的一生，当他进行艺术创作的时候，记忆会召唤他，不仅会把记忆中的形象带入今天的创作，同时也会促使他再用速写到生活中寻找形象，使他的艺术获得鲜活的生命。

易英（中央美术学院教授、《世界美术》主编）

触摸点滴

——张润世和他的速写

张润世的速写集是他速写生活和速写世界的一个窗口,在这里,我们可以看到他笔下人物的生存状态,也看到他性格和精神的特质。

这是一本从两万多张速写中挑选出来的集子。两万多张速写,不是一个小数目!只有把速写当作生活本身并且当作生命意义的画家,才可能达到如此壮观的积累。作为他当年在美术学院读书时的学长,我为他在速写这种最直接也最朴素的绘画方式中生活十几年如一日的境界而感佩。

当年的他,在从山西到京城考学的经历中,承受着穷困也忍耐着孤寂,速写几乎成为他叩问艺术殿堂唯一的精神支柱。他是连续考了8年才考入中央美术学院的学生,这个考试记录可能是考入中央美术学院的学子群中最高的一个。也正是一次次失败与冲刺,使得速写在他那里,从考学的功课变成了生活的日课,变成了他不忍舍弃也无法舍弃的语言方式,用以品察生活和感念现实,记录感受也表现自我。有许多人在报考美术院校时勤奋地画速写,踏进校门便疏远了这种作业。在艺术风格多样化的今日画坛,也只有少数人为主题性绘画收集素材式地继续速写文章。但是,从进入美术学院学习的日子到毕业之后走向社会的许多年来,他仍然坚持画着速写,锲而不舍,以为人生的寄托。在他对速写迷狂式的热爱中,一个真正的画家灵魂毕现。

张润世身上有着农民般质朴的秉性,他速写的情怀也长期锁定在那些平凡的人物身上。他笔下的人物或是他熟悉的父老乡亲,或是靠体力劳动维系生活的工人,还有不少是流落在城市边缘的无所皈依者。总之,凡是自然而然地生存在自己所有空间里的普通形象,都是他敏感的绘画对象,也是最能激发起他的表现欲望的对象。就人物而言,他的速写大致可以分为两类。一类是沉浸在自己生活原生状态中的人物,例如《修车人》(1987年)、《苦恼青年》(1992年)、《抱杆少年》(1991年)、《失业青年》(1992的)、《途中母女》(1994年)、《流浪孩》(2001年)等,不同年龄、不同性别的人物都朴素无华地展示出自己的生存状态:他们身躯放松、毫无戒备,甚至孑然独处,陷入冥想,形神都处在与纷繁世界无关的孤独之中。在这部分人物那里,人物的整体动态是张润世描绘的重点,作品的传神之处也就在他们整体的状态之中。另一类是向外部世界顾盼和张望的人物,在这部分作品中,人物的头像是张润世描绘的重点,人物的眼神更是得到精确地刻画,目光中流露出或惊恐、或期许的神情。如果要例举这方面的代表作或张润世全部速写的代表

作的话，2001年的《乞讨者》是最有说服力的一幅：通过他的笔，一个坐在地上转身向人们伸出乞讨之手的老人就在眼前，他伸出手的动态是如此真实又如此典型，令人无法忘却。他睁大的眼睛散发出痉挛似地求助光芒，更让人不得不生发无言的颤悸。如果说，从速写中也可以读出艺术社会学的意涵，张润世速写中关于社会底层人生世相的描绘和记录，便折射出一种悲天悯人的艺术关怀。他以一个生活热恋者的目光饱含深情地注视他遭遇的人和人的情态，关怀着他们的存在方式，刻划他们的躯体和灵魂，叙述着他们的点点滴滴……他画中的人物曾经是被高度物质化了的社会遗忘的生灵，但是，通过张润世的笔，他们重获新生。

张润世的速写是没有“方法”的。他直接面对对象的结果产生了直感，表达直感便是他的方法。他笔下的人物不是大抽象的概括，也没有概念先行的“风格”，更不拘泥于某种笔法。他只是静静地沉入眼前的对象，原原本本把他们的状态传达出来。时而以线为主，疾急勾勒，时而以明暗为主，涂抹擦染，时而点线面结合，画出特定的体态和光影……从另一种角度说，他的速写又是有“方法”的，那就是把“人”当“物”、把“物”当“人”的观察、表现方式。所谓把“人”当“物”，即面对人物如面对静态之物，面对纯粹物质的存在。物体身上显示出的形态、质感、光影等“告诉”和“提示”了他所应该采用的画法，他只需要凭借对物象整体的感觉，该使用什么方法就使用什么方法。所谓把“物”当“人”，即是在描绘静物和风景时，把它们视为活的生命，画出它们有机的和生动的姿影。正是由于他对周遭事物的极度敏感和善于捕捉，他的风景速写也同样体现出浓郁的人情味。一排房子、一条街道、一草一木，都洋溢着人的灵性，似乎在叙说着生活中细微的声音。

张润世这么多年不趋附潮流而默默寻找自己的心灵归宿，用速写这种简约的语言、亲和自然的方式与人、与物、与景对话，同时也向自己的心灵发问，这种追求铸成了他在速写上的大家气象，也令我们看到一幅幅有独立价值和有深度的作品。

2004年12月

范迪安（中央美术学院教授、副院长，中国美术家协会理论委员会副主任）

自 言

我今年40岁了，共画了约2万多幅速写，速写是我生活的一部分。大部分速写是在八、九十年代画的。其中，我最满意的速写都是我考学8年期间画的，书中选的200多幅可以说是我的日记。画中有许多乞丐、浪人、手工艺者、农夫、孩童。我当时的命运也跟他们一样，无所寄托，痛苦不堪，画他们是出于发自内心的同情……

童年，恰遇文化大革命开始，社会动荡不安，家庭人口多，父母无力扶养。我为了生活，11岁独自走出家门，四处奔波，帮人卖年画、去煤矿捡煤，情况不比三毛逊色，利用我本身的一技之长，给一些需要画的店铺画画，一画就是半年几个月。在当时画画的人普遍得不到人们的尊重。我几经颠沛流离来到北京，速写也算是我成长过程中的日记。随着岁月的流失，我已感到惘然。在没有老师的指导下，我画了很多生活在角落里的贫苦人，因为我就是他们中的一员，每当面对一个农夫或一个失学女孩时，他们的善良、质朴的形象，深深打动着，他们眼神有一种期盼被人重视的神态，也就是这种眼神，给了我画画的灵感，这时我拿起画夹……

出版这本速写集，不是为了什么，主要是对自己画了近三十六年而做一个有情节的记录。人活一世，草木一秋，其实能带走什么呢？客观上，也许能对读者有个启迪，也算不枉费我一生的苦难与不幸。我阐述的核心，也就是无论你画什么一定要用心，投入真诚的、灵感，技巧自然就会光临你，保持冷静的头脑。画、作画者、模特三个事物一定要同为一体，最好达到无我的境界，只有这样，画出来的画就是你想要的水平。若长期坚持，甚至，画出的画比你想象的水平高出很多，也就是专心致志、灵活多变、随心所欲、无我境界。简单地说，速写应该是概括素描，创作离不开造型能力，而造型能力百分之九十九来源于速写。速写离不开生活，提高离不开勤奋，勤奋离不开兴趣，兴趣离不开真诚。而真诚又是什么呢？我个人认为是没有目的地对待一切的心态，心甘情愿地付出、爱恋的过程……

人的一生时间有限、能力有限、条件有限，谋事在人，成事在天。不应过多患得患失、贪恋享受，欲望越大、真谛离你越远。谁不想在哪行干的更好呢？然而，不想付出很多，哪来好成绩？更谈不上辉煌！我学画三十六年了，大自然就是我的老师，因为自己几经失败，长期反省，领悟到的东西，

就是多走、多看、多画、多想，不要有目的地画画，忌讳投机取巧，开心好玩的画画就足够了。因此，我希望初学画的人，不要太依赖父母和老师。这样，即使暂时考上了美术院校，也不一定能成艺术家。因为，它只能满足了你的仕途，根本没有挖掘你的潜力和才能。只要没有了兴趣，或者为了生活得体面些，用不了多久，不是放弃就会改行。遗憾是自己造成的，不成功就怨天忧人或找各种客观理由，根本不从自己身上找原因。我不想说教什么，只不过是我自己从来没有拥有过今天初学画者们所拥有的好时代。从小选择画速写起步，逐渐走到了今天的成绩，完全是自学。

当初司马迁被宫刑后，写完伟大的《史记》；曹雪芹穷困一生，在草棚间写下《石头记》也就是《红楼梦》。是什么力量支撑着他们度过艰苦岁月呢？是他们对所追求的事业有极大兴趣。相对而言，如果当时他们活得很如意，也许只是个凡人，早就被后人忘却。所以，我认为自己吃的苦和付出的心血还远远不够……

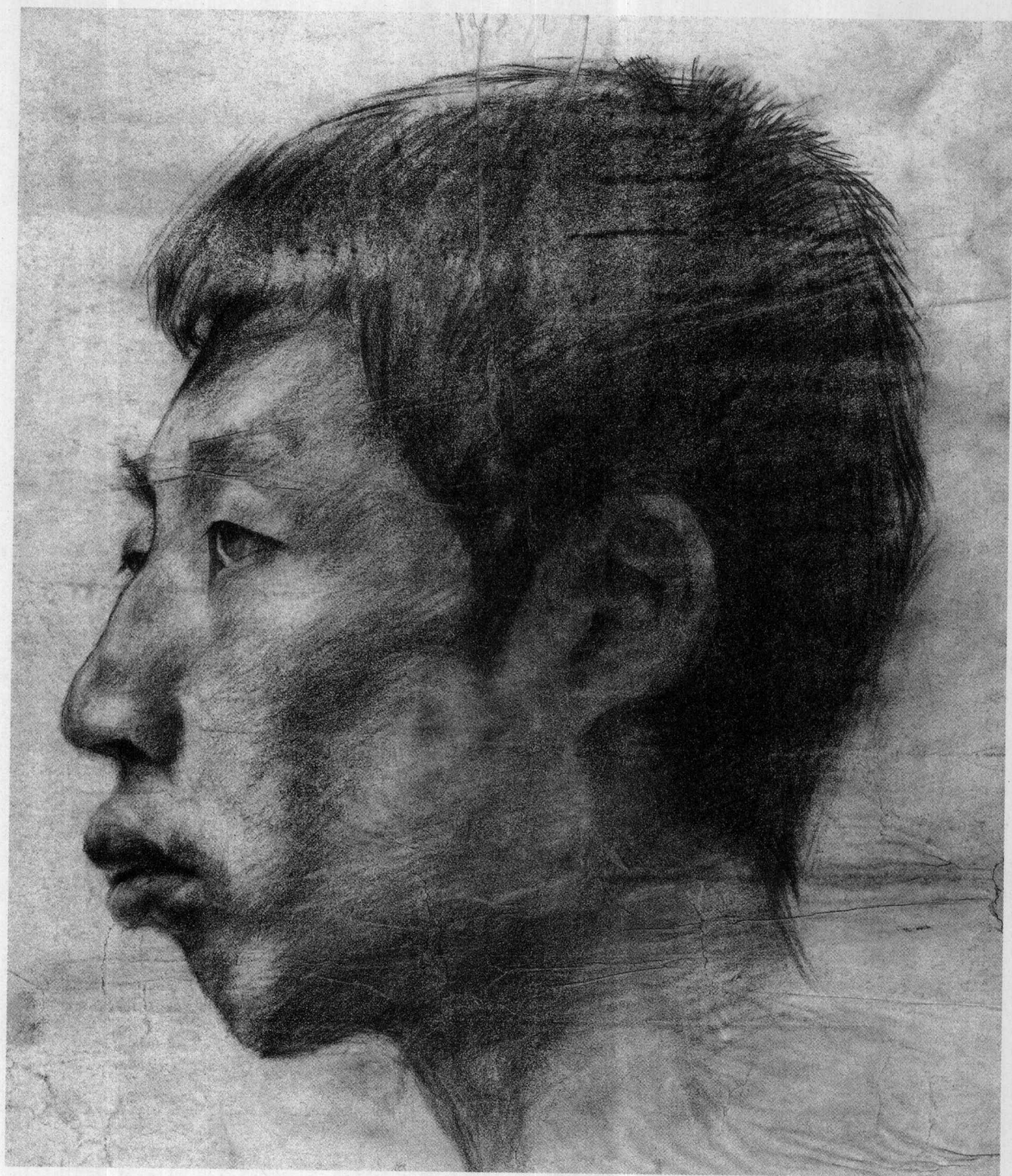
我们往往被聪明所误，我没有什么特别的，只不过是坚持有自己的世界观和绘画观察方法罢了。我之所以默默地速写三十多年，这与我的追求有关，是我的性格所致，但这不妨碍我对速写的钟爱。现在我未能像20多年前那样单纯、执着、卑微……今天衣食无忧的我，常常感到有罪！但我年轻时做的事，谁又能知道结果会怎样呢？回忆过去，常常黯然流泪……因为我是用心画的，虽然不够完整，然而，每一幅画都是我灵魂的载体，在以后的岁月里，我仍然要坚持每天画一张速写，也许，身体不允许我走得更远，但我从不后悔我为速写所付出的一切努力……

人生苦短，敌人就是我自己，我只能留下只言片语，以飨读者。但愿这本速写书，能给那些美术爱好者带去福音……还想了解我更多的东西，不妨翻阅同时出版的《张润世文学插图》。

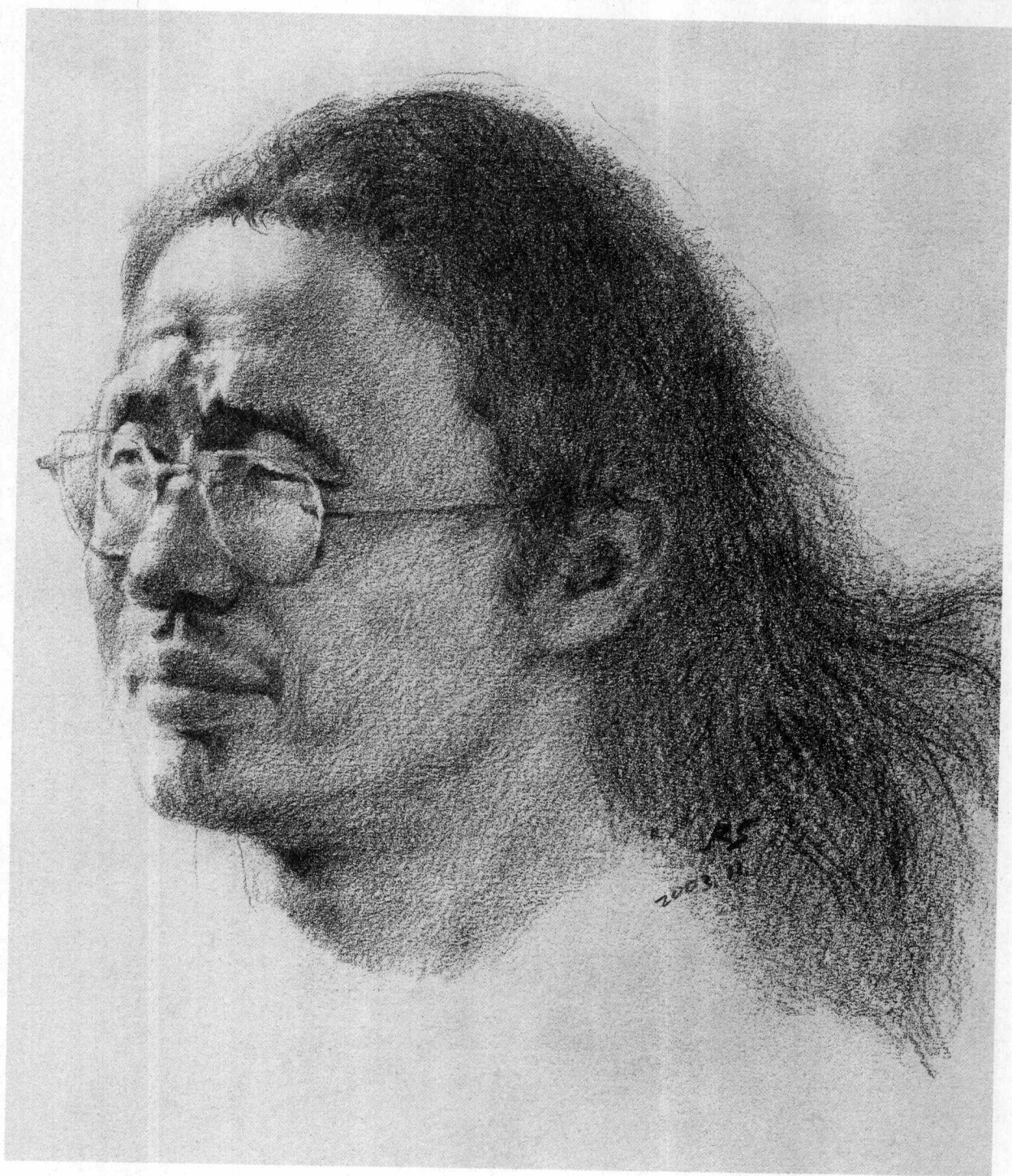
2004年12月11日 北京

大卫（中央美术学院收藏）铅笔 1989 年

落榜青年 炭精条 1985年 石膏像应用手擦法

诗人 铅笔 2003年 明暗雕塑石头法

黄发女 炭精条 1994年 明暗雕塑石头法

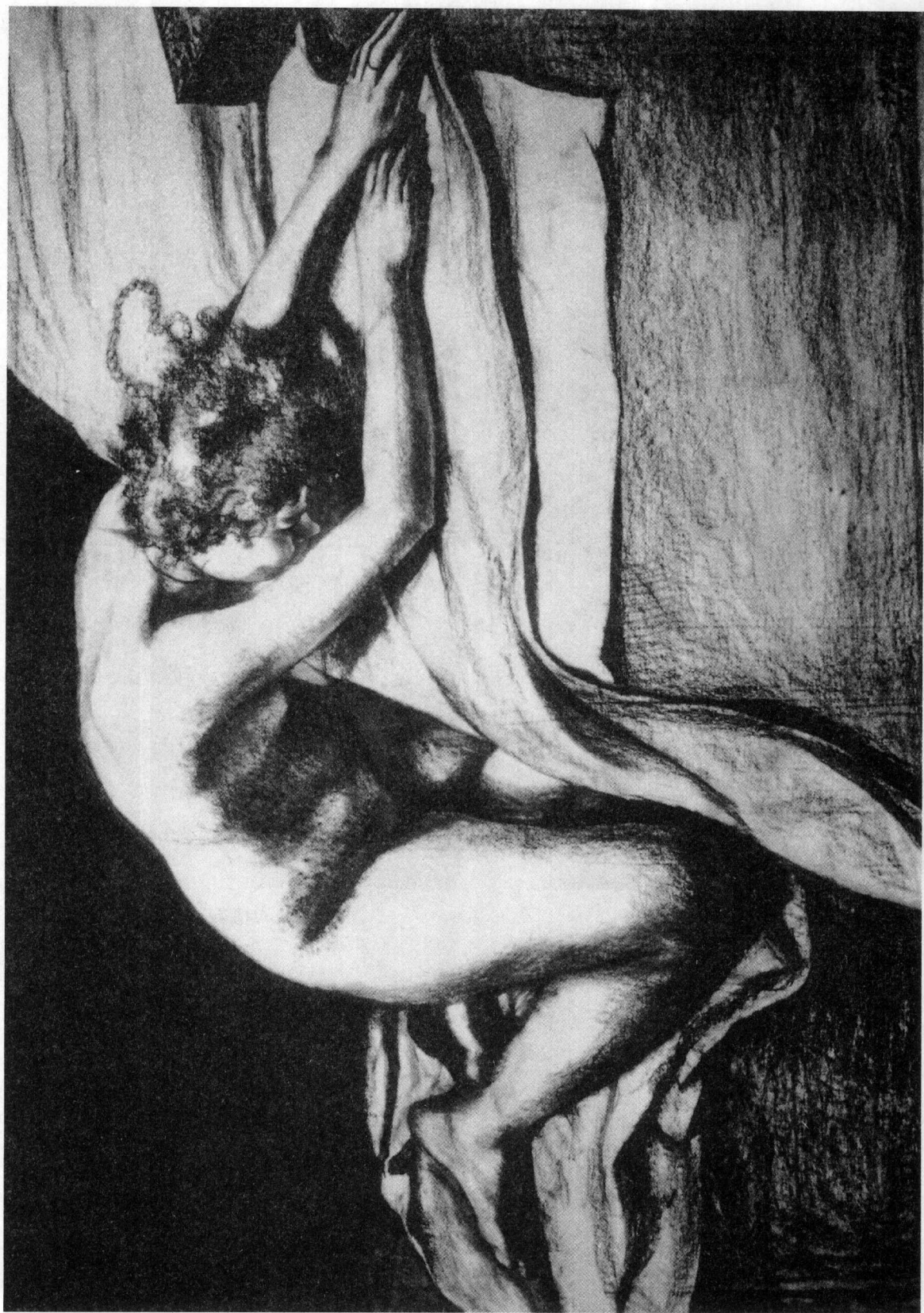

母女 炭精条 1994年 明暗虚实法 (上图)

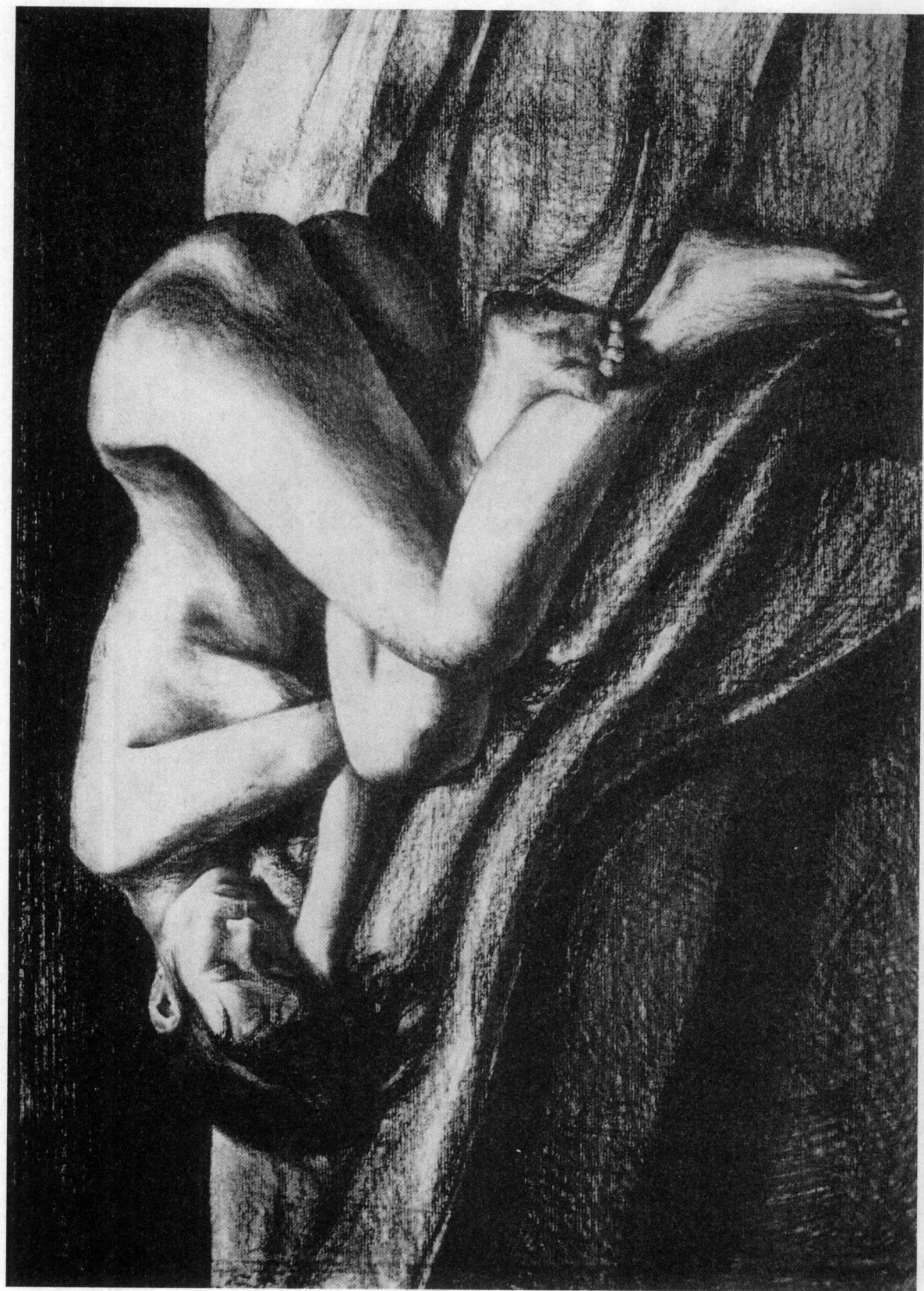
彭村口 炭精条 1986年 明暗概括法 (下图)

燕儿 炭精条 1994年 明暗虚实法

女人体 炭精条 1990年 明暗衬托法

女人体 炭精条 1990年 明暗衬托法