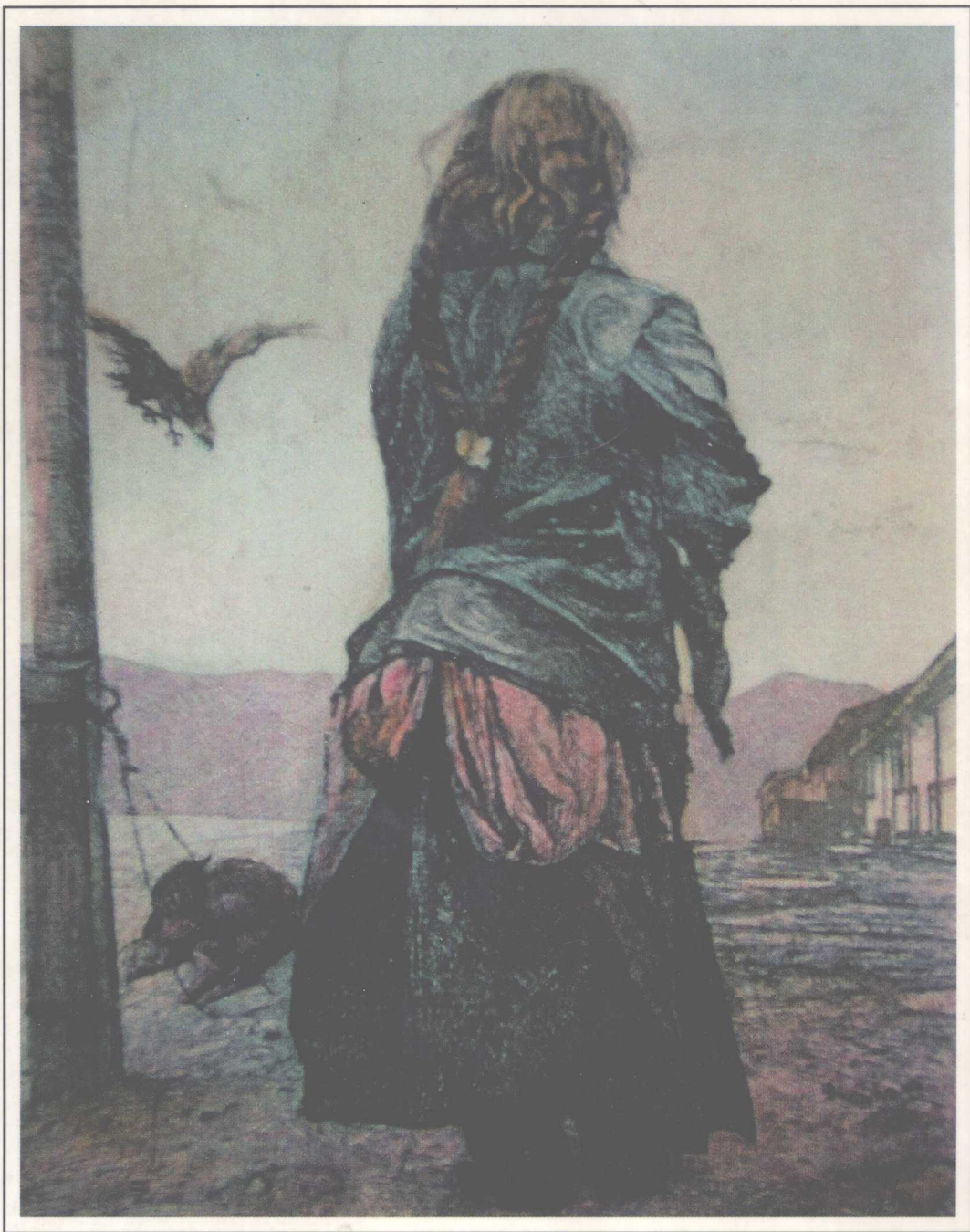

张润世文学插图

人民美術出版社

张润世文学插图

J228.5
22

图书在版编目(CIP)数据

张润世文学插图 / 张润世编著. — 北京: 人民美术出版社, 2005.1

ISBN 7-102-03281-1

I. 张... II. 张... III. 插图—作品集—中国—现代 IV. J228.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 008535 号

张润世文学插图

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 7-102-03281-1

定 价 48.00 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。
1992 年 于中央美术学院版画系本科毕业，获学士学位。
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。
1992 年 油画《圆明园林》入选北京油画展。
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，同年在《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《张润世速写》。

电话：010-83432899 86273829 13641108412

E-mail: zhangrunshi1964@sina.com

前言

文学插图是文学著作的有机部分,自从印刷术发明以后,它就几乎和文学的历史一样久远,中外皆是,古今亦同。许多文学名著因插图的精彩而受到更广泛的传颂,文学插图也因与文学相伴而有了永恒的生命。为此,文学插图一直是艺术与文学内在关联和相互映衬的代表。

时过境迁,而今为文学作插图的画家少了,在中国似乎更甚。尤其是以绘画的方式为文学作插图的优秀例子真的鲜见了。优秀的画家大概不再愿意在插图这种小画上费功夫,许多插图也由装饰性的数码图像代替了,于是我们一方面看到所谓“读图时代”图像的泛滥,一方面感到真正的文学插图的缺失。

所以,当张润世把他这些年的文学插图向我出示并说到要结集出版时,我感到由衷的高兴。在他的作品里,我看到了一种从传统经典延续下来的精神,更看到了由他塑造的一个个有灵魂的生命。应该说,张润世的文学插图集是一本不仅属于文学也属于艺术的插图画集。他为将近60本文学作品画的插图,已构成了一个丰富的世界。当这些画面作为文学插图的时候,它们丰富并延展了文学的内涵,是文学故事和人物性格的视觉演绎;当它们作为独立的绘画作品时,它们是张润世感怀人生与现实的记录,是张润世性格、心理、遭遇和处境的缩影。面对为文学作插图的任务,张润世不是被动地做文学故事的“图说”,也不是做文学人物的“图解”,他总是在理解和消化文学内容的同时,将自己的情感与文学的情节联系在一起,并且以文学人物为契机,展开自己对于生命与生活的感受。他的文学插图最突出也是最有价值的特征是表现了鲜活的人的情态。这种情态是一个个有情有欲的人物动态和相互关系构成的。在构思和创作的过程之中,他像一个导演拍小电影一样,将文学故事中的主人公当作演员,编排他(她)们的造型和动作,但与此同时,他自己又是一个演员,在插图的空间里扮演着真正的人物角色。这种“双重角色”的插图创作方式是饶有意味的。实际上,在他沉浸于创作的日子里,他的“演员身份”更加占有主导位置,他甚至就象一个梦游者一样,在自己想象的虚拟的空间里变幻着各种角色,喜怒哀乐都在其中。所以,他的作品让人看到一种种有情绪、有动态、有灵魂的形象。

张润世为中外多种主题的文学生作品作过插图,有的是小说,有的是史诗,有的是寓言,有的是神话。他在形象创造上的路子非常宽,能够让自已的想象走进不同文学作品的世界,但无论何种内容,突出人物的身份与状态,集中刻画人物的表情与性格,是他不同作品共有的特性。紧紧围绕“人”和人的“情态”,为“人”和人的“情态”造型,是他艺术创造的立足点。因此,他最精彩的作品是那些为中国当代作家的文学作品作的插图。这部分文学作品切入都市、直呈人性的当代属性,使张润世更加会心。在这部分插图中,他淋漓尽致地调度了远近跌宕的空间构图,使人物间的关系如同超现实主义绘画流派般多变;他通过最能体现视觉造型特征的“肢体语言”,把人的动作表现得十分强烈,甚至推向极端,将人性和人的灵魂深处中潜在的欲望释放了出来;他的有些作品气氛晦暝,如是探向情感的神秘空间,有些作品色调优美,人物尽在缱绻缠绵之中。总之,通过他的作品,我们再一次接近了现代都市人的情感地带,那里有灯红酒绿下的复杂的意绪和晃晃悠悠的感觉,也有超越现实的向往。

张润世的大部分作品是用铜版画的方式创作的。这首先与他在中央美术学院版画系学习期间主攻铜版画专业经历有关。作为科班出身的画家,他已经在铜版画的表现上掌握了娴熟的技巧。但是,他在文学插图创作中大量使用铜版画或类似于铜版画效果的图绘方式,则在于他与铜版画这种特定的语言特征有强烈的心理应合与情感默契。铜版画的干刻、腐蚀、着色等技巧造成的视觉效果是十分丰富的,既可以细致入微地刻画形象,又可以整体浑然地营造氛围,不像用线描勾勒,只能抓住物象的外轮廓,也不像用其他的绘画方式,展现的可能只是造型手段本身。在我看来,铜版画这种具有“素描”效果的特征有着十分朴素和纯粹语言的属性,又有显示出明暗、层次和画面肌理的材料质地属性。当一种绘画方式在物质性和精神性两个方面都与画家的性格和创作欲求形成内在关系的时候,它就自然成了画家的选择,乃至着迷的事物。在欧洲古典到现代的绘画历史上,铜版画一直是画家乐于使用的技巧,甚至构成了许多大师级名家的艺术世界,例如荷兰的伦勃朗、西班牙的戈雅、德国的门采尔。他们在以油画创作为主业的同时,无不运用铜版画作为更为直接的手法表现具有连续性的主题,表达从自己内心深处流淌出来的感觉。系列的铜版画作品——其中有不少就是文学插图——使这些画家的个性更为真实和更为丰满,在某种意义上,甚至可以说铜版画在欧洲之所以从传统一路延续到当代,就在于它维系了画家的真实回忆,承载了一种近乎喃喃自语的叙述。由此可以说,张润世将铜版画的效果大量运用于文学插图就是自然而然的选择,也是最好的选择。他的作品展开的就是具有回忆和想象色彩的叙述。

张润世而今是一个著名的插图画家,他作品的大艺术家手笔已非同寻常,我相信他会愿意驻守在插图这个属于他的小世界里,不断地实现他的理想。

范迪安(中央美术学院副院长、教授,中国美术家协会理论委员会副主任。)

张润世的人物铜版插图

张润世不是一开始就做插画的，他在中央美术学院版画系学习了4年的铜版画，最初他是用铜版画进行主题画的创作。和很多版画系的学生一样，在校期间有条件进行小版种创作，毕业以后因条件有限，像铜版、石版这样的创作就很难进行了，但张润世还是坚持下来了。他主要进行铜版画插图的创作，并取得了丰硕的成果。

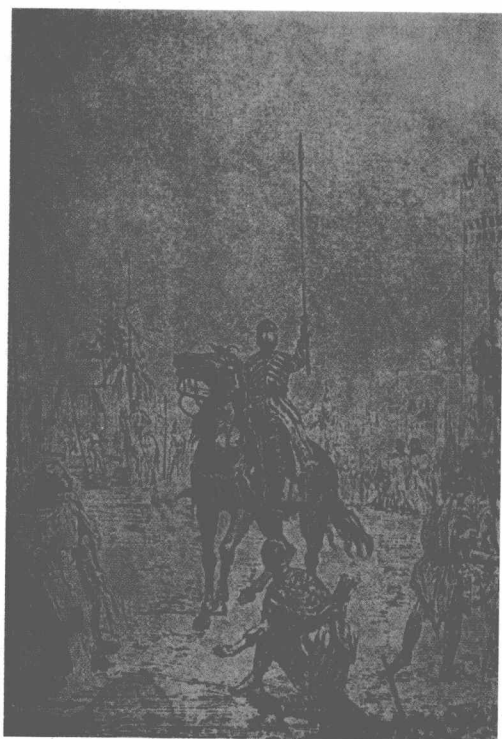
选择铜版画，选择插图，似乎是张润世的天性。插图艺术在今天总是和书籍装帧联系在一起，和以前的辉煌相比，似乎已经淡出了纯艺术的领域，尤其是现实主义的插图风格，好像已是很遥远的事情。张润世确实从很遥远的地方起步，他早期的铜版画还不是作为插图，而是主题性绘画进行创作的，但这也影响到他后来的插图。之所以选择铜版画，除了学院的训练之外，也因为他很喜欢荷兰画家伦勃朗的作品。尤其是伦勃朗的铜版画，那平凡的生活场景、低沉的情调、悲天悯人的情怀，总是使他感动。他的早期创作也反映出这种影响。如他根据甘南藏区写生创作的人物画《她的世界》（1990年），就有着深沉辽远的效果，他刻画了一个老年妇女的背影，前面是苍凉的荒原，这更像一个精神世界的写照。这种浓郁的精神感觉一直保留在他的创作中，只是学生时期的那种比较坚实复杂的造型逐渐变得简约。稍后一些的风景铜版画《甘南回忆》（1992年）更加近似伦勃朗的风格，朦胧深远的空间，孤寂的树和牲畜，确实像记忆中的景象。这幅画虽然在风格上近似伦勃朗，但与他后来的插图艺术很有关系。文学插图是根据文学作品的内容和文学的提示展开形象的想象，需要大量生活的积累和形象的记忆。优秀的插图画家不是图解文字，而是进行形象的再创造，一方面深化文学的内容，引导阅读；另一方面，也通过画家塑造的形象实现对文学作品的二次阅读。张润世的插图就像他早期的《甘南回忆》一样，既是对具体场景的记忆，也是个人精神的展开。

在文学性普遍被现代绘画排斥的今天，张润世一点也不回避他创作中的文学性，像《被遗弃的女人》（1993年）这样的单幅画创作都具有很强的文学性，在每个形象后面可能都隐藏着生活的故事。这些作品已经预示着地向插图艺术的转变。他认为受过4年专业铜版画的训练，在技术上得心应手；画文学插图，每天都要读书，丰富了知识，提高了修养，这也是他的追求。特别是他自信有“咫尺千里”的能力，在小画幅上创造出大的空间。不过，文学插图毕竟不同于单幅画的创作，它是文学内容上的再创造，而首先就要服从于文学的要求，插图画家的重要理解、个性化创造和二次阅读都是在这个前提之下。如果我们把文学作品作为客观的对象，艺术家作为创作的主体，那么张润世的铜版画插图就是处在两者之间。他的插图遵循了现实主义的传统，注重人物造型、情节和环境气氛，但他的画总是显得含蓄朴实、平淡清新，在造型上有明显的个性特征，节奏平缓，没有激烈的冲突。像读沈从文的小说一样，不知不觉中把读者带入作品的情境。张润世的铜版画插图充分发挥了铜版画的媒材与技术特征，色调丰富层次细腻。他利用这种技术特征，强调了明暗层次的作用，把故事的主体或情节的重点放在画面的亮部，次要部分则笼罩在暗处，这不仅增强了主题的戏剧效果，也造成一种现场感，通过艺术表现力再现了故事的真实性。在形象的表现上张润世并不是绝对地模仿真实，这和他的早期创作有些不同，他注重大的素描关系，摒弃琐碎的细节，将明暗的塑造与线条的运用相结合，既有表现力地交代了人物的动态与身份，也烘托了故事与环境的气氛。在人物造型上，张润世求拙不求巧，这不仅与其线条的朴实相一致，也体现出他个性化的表现方式。他不是有意地追求写实变形，而是一种随意性的表达，这种随意性是画家天性的表露，它不是复制某种规则，而像是画家作为一个生活中的人在自然地讲述生活中的故事。这种表达方式往往与文学的叙事性相融合，产生感觉的真实效果。感觉的真实比模仿的真实更重要，也是张润世铜版画插图独特风格的重要因素。

张润世在铜版画艺术上开拓出一片自己的天地，实在难能可贵。正是张润世这样的艺术家坚持不懈的探索，作为外来艺术形式的铜版画才可能在中国生根发展，真正丰富了我们的艺术创作。

劫后英雄传

[英] 华特·司各特 著
中国少年儿童出版社 1992 年

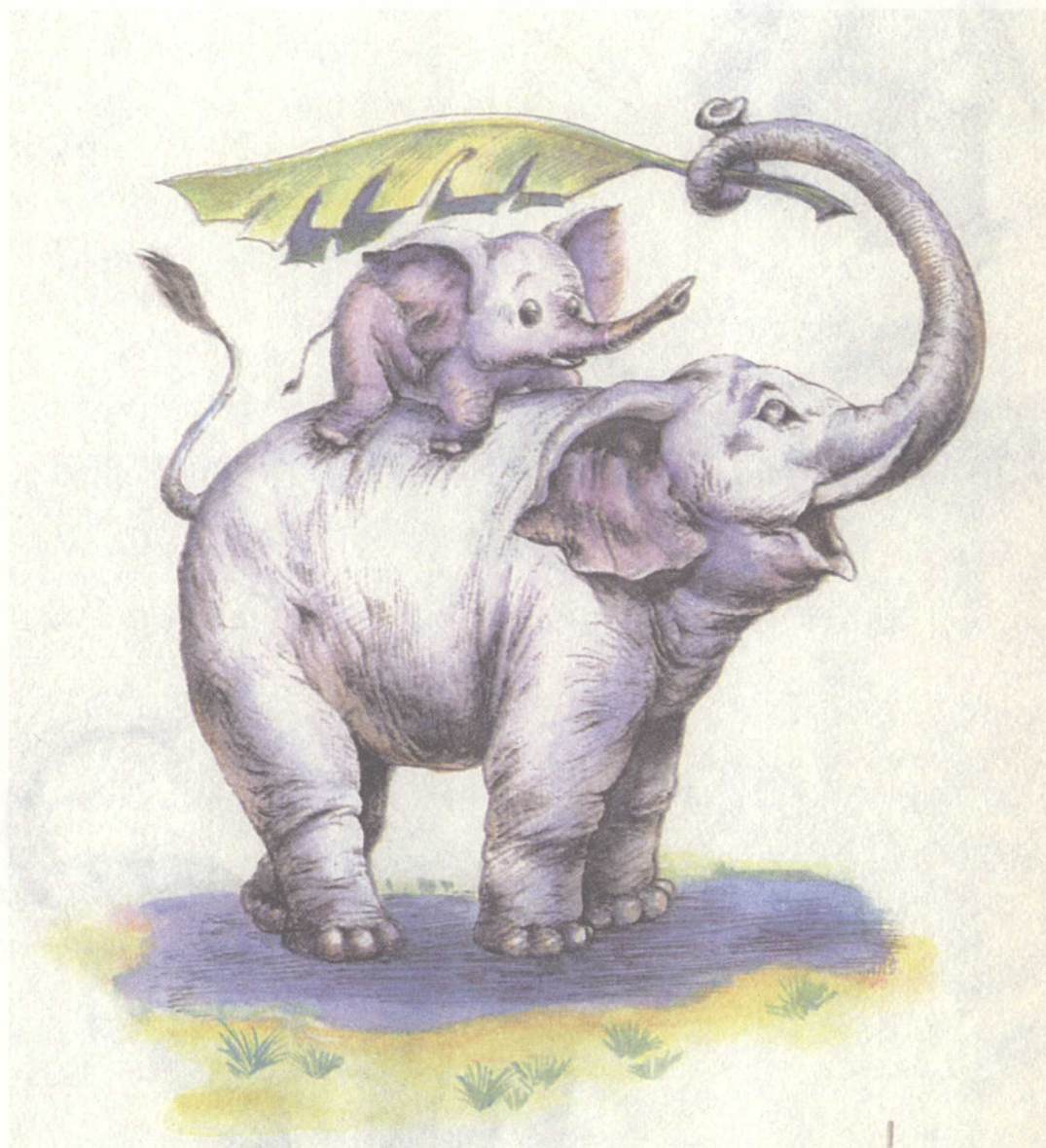

似非而是

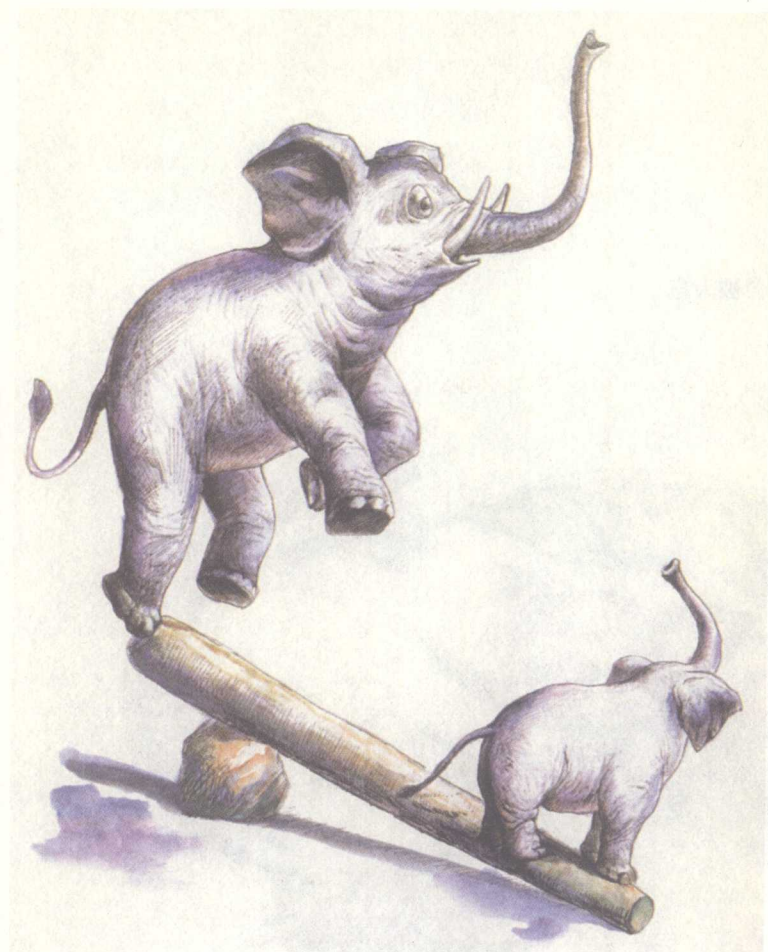
[美] 肯特·基思 著 中信出版社 2002 年

你今天所行的善事，明天就会被人忘记。但还是要行善事。

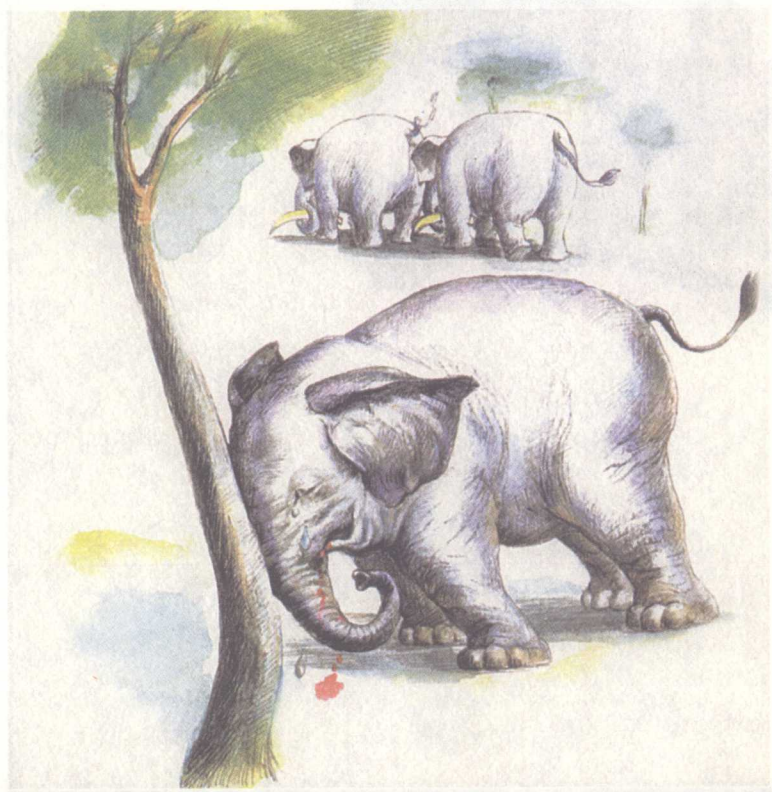
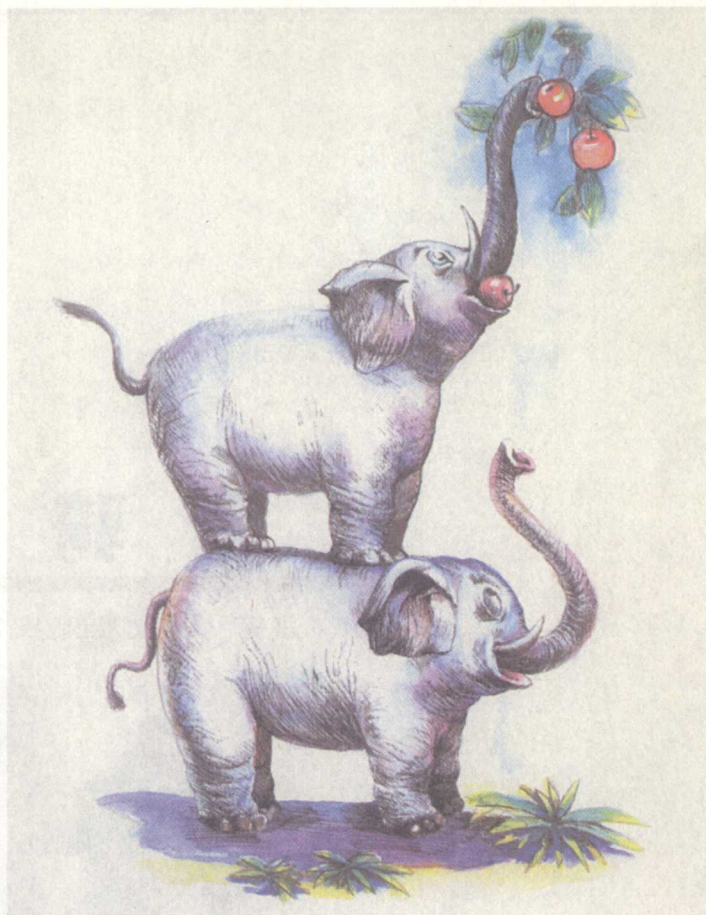
思想最博大的最大的人，可能会被头脑最狭隘的最小的人击倒。但还是要志存高远。

人们的确需要帮助，但当你真正地帮助他们的时候，他们可能会攻击你。但还是要帮助他们。

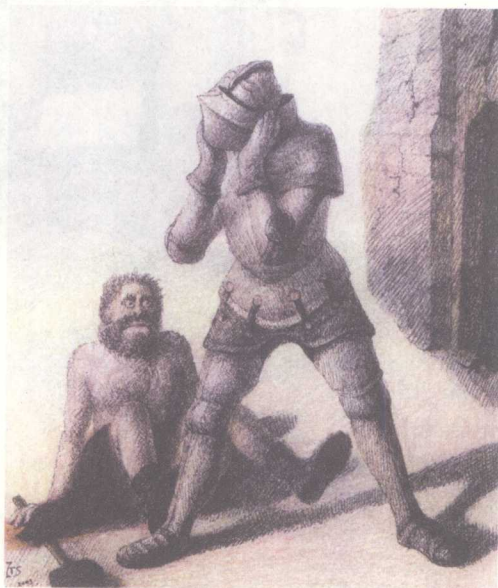
人都是毫无逻辑、不讲道理、以自我为中心的。但还是要爱他们。

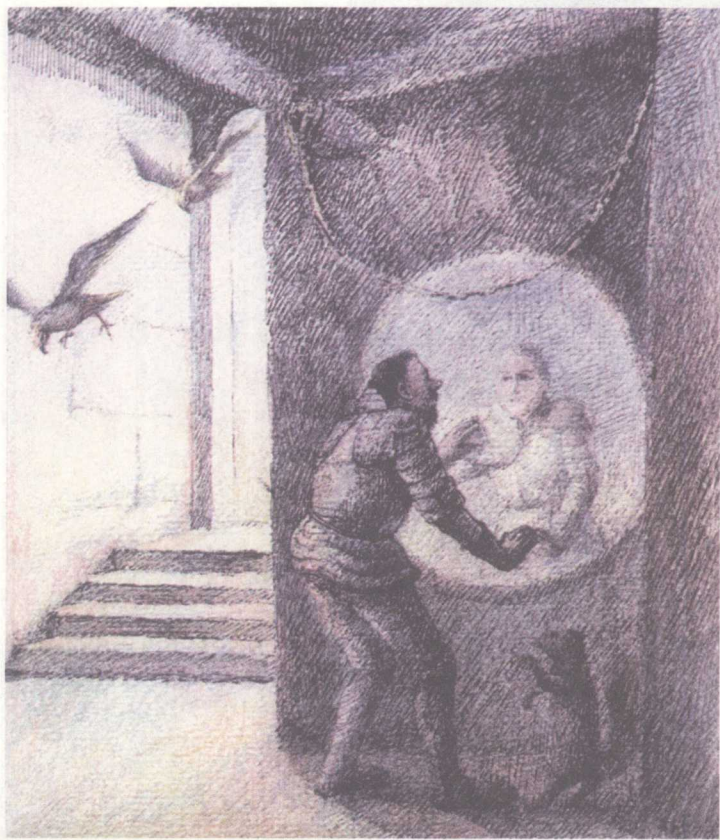
当你把最宝贵的东西献给世界时，你会被反咬一口。但还是要将最宝贵的东西献给世界。

盔甲骑士

[美]费希尔 著 海峡文艺出版社 2003 年

当他醒过来时，他看见默林和动物们围在他的四周。他想坐起来，可是身体太虚弱。默林拿出一个银制的杯子，里面装着颜色古怪的液体，他递给骑士，说道：“喝了它。”

骑士承认了这一切后，一道美丽、明亮的光线照亮了房间，驱散了黑暗。一只手温暖地搭在了他的肩上，他回过头，泪眼朦胧中，看到默林正微笑地看着自己。

“你发现了伟大的真理，”法师告诉骑士，“你能爱自己多深，就能爱别人多深。”

相信童话的公主

[美] 玛希娅·葛芮 著 海峡文艺出版社
2003 年

真理殿堂

记忆的小巷之旅

情感之海

