

铅笔画爱乐

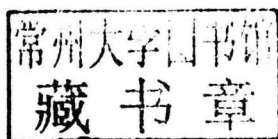
王立翔 绘

人民美術出版社

铅笔画爱乐

王立翔 绘

人民艺术出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

铅笔画爱乐 / 王立翔绘. -- 北京: 人民美术出版社,
2017.3
ISBN 978-7-102-07680-5

I. ①铅… II. ①王… III. ①铅笔画—人物画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第057111号

铅笔画爱乐 QIĀNBĪHUÀ ÀIYUÈ

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

责任编辑 邹依庆 刘 畅

封面设计 王立翔

责任校对 马晓婷

责任印制 刘 毅

制 版 朝花制版中心

印 刷 鸿博昊天科技有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年5月 第1版 第1次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.5

印 数: 0001—2100册

ISBN 978-7-102-07680-5

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

王工立翔惠存

妙筆生花春秋紙
墨繪成丹青好畫
巧手靈動風雨管
弦奏響天籟清音

丙申冬月思愷書

打通艺术与科技的壁垒

——《铅笔画爱乐》阅后感

苗东升

画家王立翔是我的读者，也曾听过我的授课，并就一些混沌与分形的疑难问题前来咨询探讨过。看了他的画作《铅笔画爱乐》和有关分析绘画的数学论文，我感触良多。专业生涯，特别是绘画方面一些令人困惑的现象，如什么是绘画的几何模式、分形几何在绘画中的应用等，引起他的深思，十多年来一直在探寻答案。对黄金分割、分形、分维与逻辑斯蒂映射中费根鲍姆常数的关系，作者给出了具体的论证，这有助于理解美学在绘画这样的视觉系统中所具有的基本规则。

大自然进化出来的物体较少有规整图形，而多数具有明显的不规则性、破碎性，但又具有标度变换下的不变性（对称性），即另一种意义上的规则性。这种规则性与不规则性、有序性与无序性的对立统一，造就了自然界的复杂性美，欧氏几何、非欧几何等都无法描述。直到 20 世纪 70 年代，曼德伯罗特提出分形几何学，揭示出这类图形的本质特征是具有层次嵌套的相似性，数量特征是分数维（分维），命名为分形，人们才如梦初醒。分形几何被他界定为大自然的几何学；对称的、传统的几何学应该称为整形几何学。大体说来，整形几何学是简单性科学描述图形的数学工具，分形几何学是复杂性科学描述图形的数学工具。从整形几何到分形几何，正是科学转型演化的一种表现，意义重大。

从科学上说，分形首先提供了描述混沌运动的几何学。混沌与分形的发现不仅极大地启发了科学技术工作者，也启发了文学艺术工作者。无论音乐，还是绘画，其作品中都有分形因素。就绘画而论，以规整的线、面（不论曲、直）画出来的是工程设计图纸，而非艺术作品，真正的艺术品不能按照整形几何来创作。艺术作品一定含有分形因素，体现复杂性美。未来的艺术品应该表现分形美，甚至建筑物也应该具有分形因素。从思维运动看，艺术家（实际上也包括科学家、技术专家、哲学家）的思维活动离不开混沌，混沌尤其是创造性思维不可或缺的动力学机制。所以，混沌与分形

的发现启发人们去考察艺术家的思维运动，探讨艺术创造的思维奥秘。王立翔的工作也包含这一方面，颇有意义。这种探索无疑有很大难度，需要同时具有科学和艺术的功底。王立翔是建筑工程师，又从事绘画，具有这种优势。

从人类文明形态历史演变的高度看，简单性科学造成科技与艺术的分离，形成两种文化的相互分离，现在是纠正这种偏颇的时候了。无论发展复杂性科学，还是建设信息、生态文明，都需要打通科技与艺术之间的壁垒，重新使科技与艺术相互渗透，相互为用。国内国外都有人清楚地认识到这一点，并从各自的角度着手探索。王立翔也属于这类前沿探索者行列。愿王工百尺竿头更进一步，做出新的成就。

（作者为中国人民大学哲学院苗东升教授）

目 录

阿巴多	1
阿卡尔多	2
奥曼迪	3
巴伦博依姆	4
巴托克	5
贝多芬	6
比才	7
卞祖善	8
伯恩斯坦	9
伯恩斯坦	10
勃拉姆斯	11
勃拉姆斯	12
勃拉姆斯	13
布鲁克纳	14
布鲁克纳、切利比达奇、普莱斯	15
柴可夫斯基	16
陈佐湟	17
大卫·奥伊斯特拉赫	18
德沃夏克	19
迪图瓦	20
多明戈	21
多明戈	22
多明戈	23
樊尚·丹第	24
弗兰克	25
古诺	26

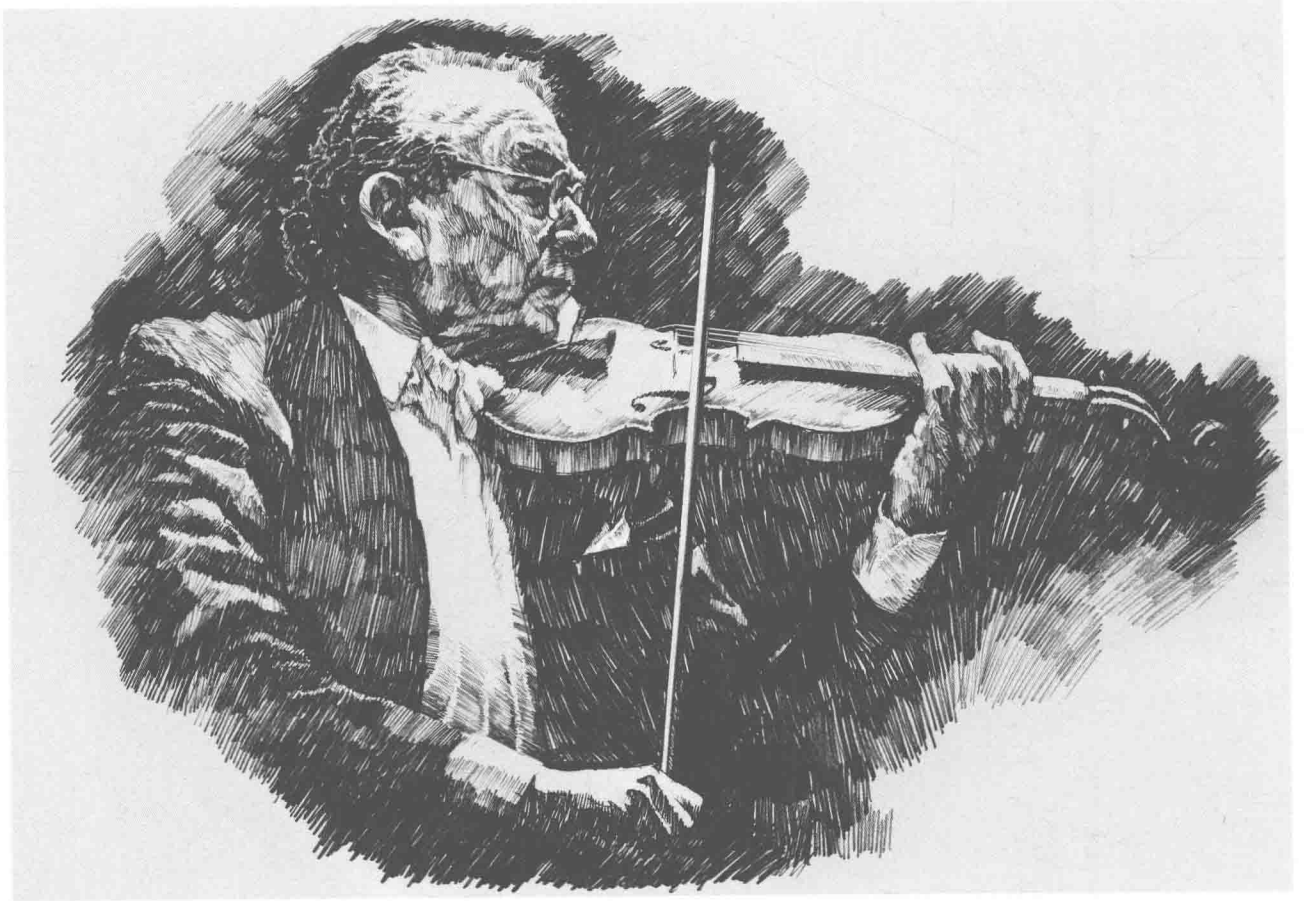
海菲茨	27
海菲茨	28
海菲茨(童年)	29
卡萨尔斯	30
卡拉扬	31
卡拉扬	32
卡拉扬	33
卡拉扬	34
卡拉扬	35
卡拉扬	36
卡拉扬	37
卡拉扬	38
卡拉扬	39
卡拉扬	40
卡拉扬	41
卡拉扬、罗斯特罗波维奇	42
卡尔·伯姆	43
柯 岗	44
克伦佩勒	45
拉赫玛尼诺夫	46
拉 罗	47
莱 纳	48
郎 朗	49
郎 朗	50
李传韵	51
李德伦	52

李斯特	53
刘诗昆	54
鲁宾斯坦	55
罗斯特罗波维奇	56
罗西尼	57
马勒	58
马苏尔	59
梅塔	60
梅纽因	61
莫扎特	62
穆蒂	63
穆索尔斯基	64
尼基什	65
聂耳	66
帕尔曼	67
帕尔曼、朱克曼	68
潘德列茨基	69
潘德列茨基	70
切利比达奇	71
萨瓦利什	72
舒伯特	73
斯特恩	74
斯特恩	75
斯美塔那	76
斯苔芳诺	77
斯特拉文斯基	78

斯托科夫斯基	79
盛 中 国	80
圣 · 桑	81
谭 利 华	82
托斯卡尼尼	83
瓦 格 纳	84
王 健	85
威 尔 第	86
乌 玛 娜	87
西贝柳斯	88
西贝柳斯	89
西贝柳斯	90
小提琴手	91
小 号 手	92
肖斯塔科维奇 (青年)	93
肖斯塔科维奇 (二战)	94
肖斯塔科维奇 (沉思)	95
肖斯塔科维奇 (凝神)	96
冼 星 海	97
殷 承 宗	98
余 隆	99
俞 丽 拿	100
音乐家生平点滴	101
关于铅笔画的一点个人思考	117

阿巴多

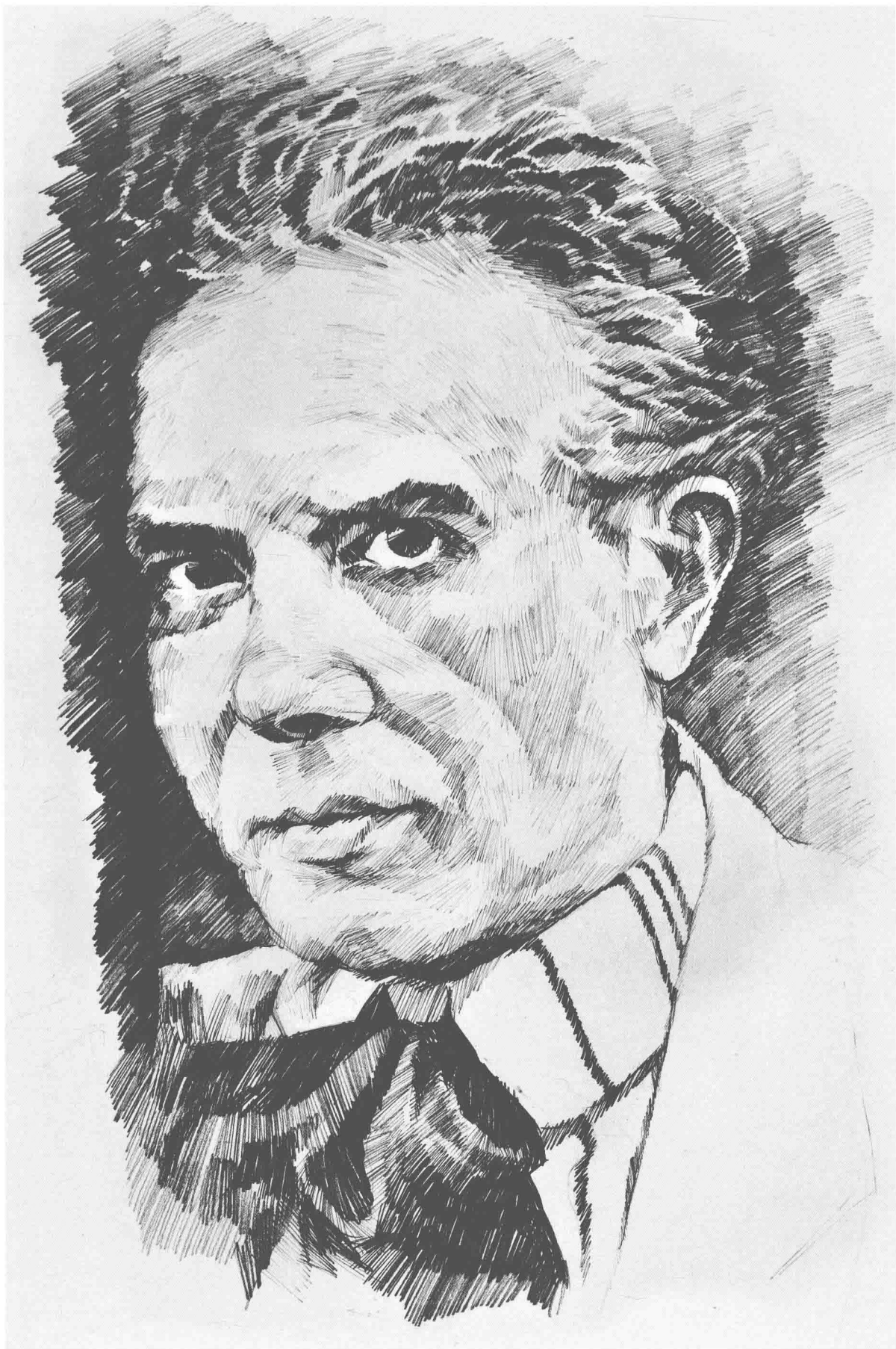
阿卡尔多

奥曼迪

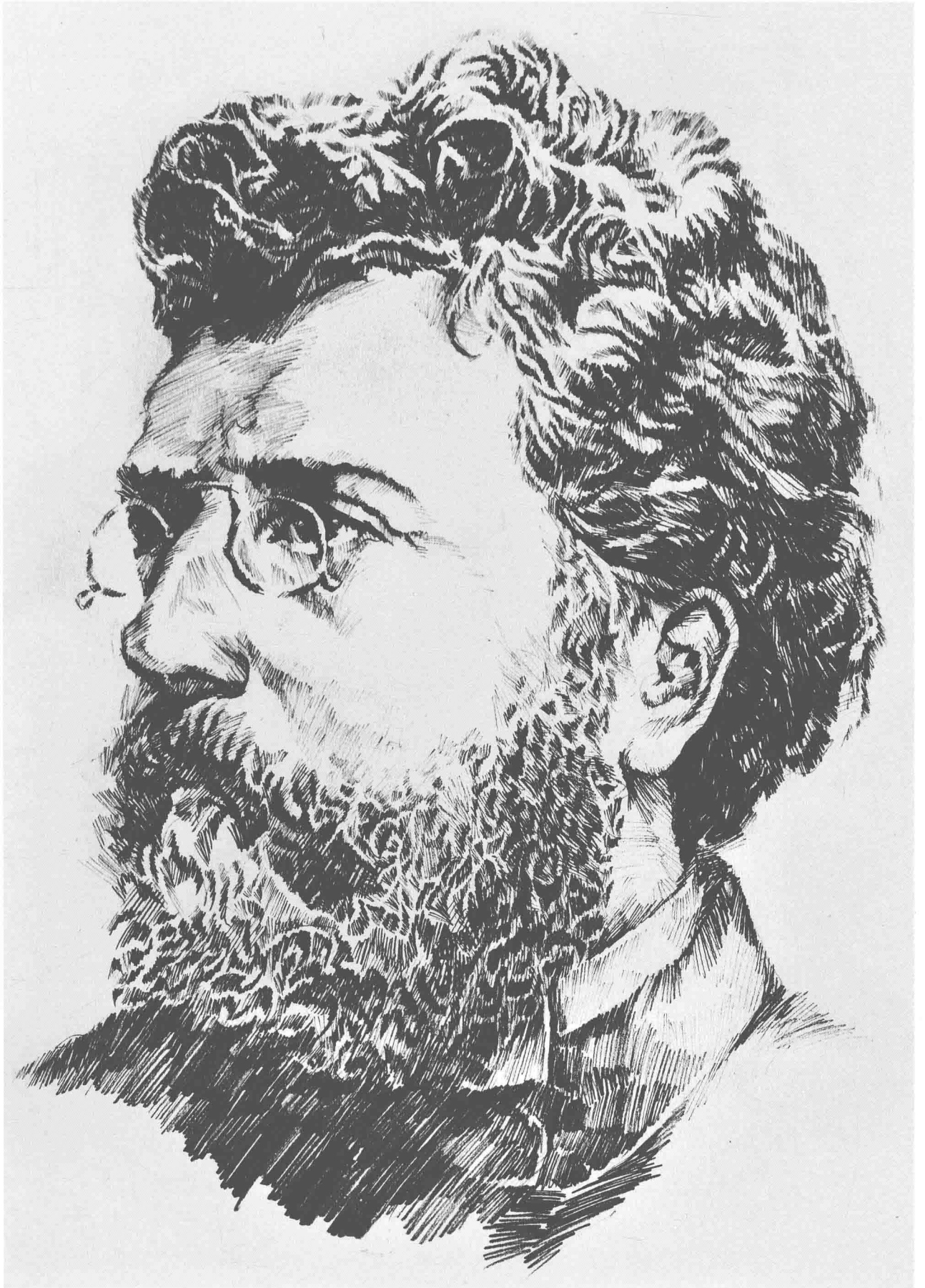
巴伦博依姆

巴托克

贝多芬

比 才