

画说20年

钢笔|马克笔|水彩
Pen Sketch Architecture
Mark stroke
Painting in water colours

1996—2016

全方位 多角度

诠释|夏克梁|建筑写生及创作|白皮书

卢立保 主编 | 夏克梁 著

 中国美术学院出版社
China Academy Of Art Press

画说^{20年}

Pen Sketch Architecture
Mark stroke
Painting in water colours

特别出版

1996—2016

全方位 多角度

诠释|夏克梁|建筑写生及创作|白皮书

卢立保 主编 | 夏克梁 著

中国美术学院出版社
China Academy of Art Press

责任编辑 章腊梅
装帧设计 卢 瀚
责任校对 朱 奇
责任印制 毛 翠

图书在版编目(CIP)数据

画说20年 / 卢立保主编; 夏克梁著. — 杭州:
中国美术学院出版社, 2016.7
ISBN 978-7-5503-1163-3

I. ①画… II. ①卢… ②夏… III. ①写生画 — 作品
集 — 中国 — 现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第157707号

画说20年

卢立保 主编 夏克梁 著

出品人: 祝平凡

出版发行: 中国美术学院出版社

地址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002

网址: <http://www.caapress.com>

经销: 全国新华书店

制版印刷: 上海龙兴印刷有限公司

版次: 2016年8月第1版

印次: 2016年8月第1次印刷

印张: 20

开本: 889mm×1194mm 1/32

字数: 30 千

图数: 716幅

印数: 0001—1000

书号: ISBN 978-7-5503-1163-3

定价: 238.00元

画说,20年。

夏克梁又要出一本书,书名是《画说20年》。

为夏克梁的新书说几句话,不容易。当然,机会更是难得。夏克梁何许人也?简单地说,中国美术学院的一位老师,副教授,再论官衔,是一个二级学院的副院长。若果是芸芸众生里,也是平常的一个,怎奈人并不都是这样看官衔职级。评述一个人,还有很多的标杆,德望与才干是经常隐匿于声名背后的东西,当你一个人熟识到一定程度,这两样东西就很惹眼地跳将出来,想到他的时候,就如影随形,割舍不了。

我认识夏克梁时间不久,满打满算就三四年,但知道夏克梁却已经有很长时间了。在英语里,“know”这个词用到我和夏老师之间非常好,正好能含糊很多概念。因为知道的多,认识虽然不久,却能做到如老熟人老朋友一样。但这个仍然是凭了夏克梁的为人,搁了别人,隔心隔肺的,就算认识一辈子,依旧陌生。

夏克梁天生是一个做老师的料:他有淡泊名利的肚肠,有勤学苦练的毅力,有谆谆教导的耐心,有触类旁通的灵性。如果不是这样,他怎么会从辛苦经营八年,已经小有名气,正要大有作为的一个室内设计师转而进入教育行当。但是苍天有眼,这一转行,成就了夏克梁。为了教好一届一届的学生,他自己刻苦钻研,从拿手的水粉、水彩再到钢笔手绘和马克笔创作,样样精彩,画惊四座。这个做老师的夏克梁,成绩斐然继而声名远播。

当然,做老师就得有良好的修为。作为一位江南才子,夏克梁很好地继承了江南沿袭千百年的儒雅与俊朗,磊落中透着睿智,才情里蕴含忧思。从学校里出来再到学校里去,看似简单,实际上是他思忖良久的结果。德者之本,教书育人和自我成就,夏克梁冥冥之中走着一条江南才子们经由的成功之路。

20年里,夏克梁走过了热情洋溢、才思泉涌的青年时期,但就是这已经逝去的20年,使他现在如日中天。这20年,他把在学校里学到的有关绘画的技法慢慢地融汇到自己的血液中间,然后尝试着自我发挥。他的水彩画作甫一面世,就连获好评,多次入选国家级的水彩画大展并获奖;他的钢笔快速手绘作品,线条独到,造型精巧,构思奇妙,令人叫绝。更令人肃然起敬的,是他把马克笔用到了极致。钢笔线稿辅以马克笔的色彩,一种新奇的马克笔画诞生了。而这种绘画方式,可以说是他的首创,无论是用于室内外的建筑或景观设计还是用以表情达意的绘画,他的作品都有着无暇的效果。他的马克笔在绘画领域独辟蹊径,国内的相关媒体更是把他称作“马克笔第一人”。

做自己所属某个领域的第一人,是很多人的梦想。为这样的梦想,夏克梁付出了很多:仅仅他用过的马克笔就已经数以万计,速写习作更是汗牛充栋。这些年,他阶段性地会把自己的作品和绘画体验结集成书,出书的数量和速度令人吃惊,而随着出书的精度与速度包括厚度的递增,一个愈来愈成功的夏克梁站了出来,成为教育界、绘画界、设计界的旗手与标兵,很多人也正是借由这些作品和论著知道了夏克梁,这其中也包括我。

20年对一个人很重要,无论是哪个阶段。而作为一本书,要把一个人的20年做总结,非常困难。还好,从1996年到2016年,夏克梁的这20年虽然艰辛却轨迹明晰。这种艰辛与成就都可以说是赫然纸上,纸上的成就当然在纸上更能表述清楚,但关键是谁来表述,怎么表述。

这个时候,卢立保站了出来,这个在设计圈子里风生水起的设计师,眼光独到。夏克梁一路走来,在设计和绘画领域的骄人成就他看在眼里喜在心里。出于对夏克梁以及夏式画法的钟爱与崇敬,他力主夏克梁出版这样一本历程式的绘画作品集,这样纯粹展现夏克梁20年绘画历程与成就的著作,这是对夏克梁以及像我这样的夏粉们的最好的回馈。整部书卢立保亲自操刀设计编排,辛苦自不消说,这也能折射出他对夏克梁的尊敬以及他自己热爱绘画的一种情怀。

书再厚,也难以全部展现夏克梁逝去的多彩的青春岁月;画再多,也仅仅是夏克梁作品中很少的一部分。借书抒怀,是卢立保予夏克梁的满满情道;由画识人,是夏克梁对艺术的孜孜追求。夏克梁还在不停地画着,这样一本书对我来说类同经典,但对于他来说只是众多作品中的一部而已。而且,由于技艺日臻精湛,夏克梁如今更是一日千里,作品层出不穷,亦或者今后每年的作品集,都会是夏粉们的典籍,但这一本,由于出乎青春,多少离青春一点的夏粉们的距离近一些,或者跟刚开始绘画之路的他们近一些,一方面可以愉悦绘画人的身心,二者,实在是一部励志之作。

跟卢立保一样,他借书表达对夏克梁的景仰,我就用文字吧,祝夏克梁艺术之路常青。谢谢卢立保,给我机会说夏克梁和这本书,期待早日置书搁案,可日夜研习。

韩卫东

2016年8月9日于西安建筑科技大学

画说20年

Pen Sketch Architecture
Mark stroke
Painting in water colours

收录报告

钢笔画作品 | 358 | 件
马克笔作品 | 302 | 件
创作及实践 | 056 | 件
| 716 | 件

他对老屋的留恋、醉心和忘我，以及他的艺术表现语言，都深深地触动了我的心灵！我意识到，我们是“志同道合”的朋友。共同对百年老屋的审美情趣让我们走到了一起。这才是“以文会友”。

在这个世界上，我又多了一位心灵上的朋友。

赵鑫珊

看夏克梁画，我折服他的构图与理性用笔，对民居生活的理性认知与色彩解构也是独树一帜。他对民居空间光线把握及麦克笔应对自如堪称一绝。从他的画作中我们更能感觉到民居生活与艺术空间的交织和相融……

余工

当马克笔遇夏克梁时，“奇迹”就这样发生了。他将马克笔成功地提升为一种崭新的纯艺术绘画表现工具，并用它创作了一大批成熟的马克笔绘画作品而做立于世。马克笔的发明家作梦也不会想到，风靡全世界的书写记号工具——马克笔，竟然在古老而发展着的朝气蓬勃的东方，在中国，有一个名叫夏克梁的年轻艺术家，将它的原有功能颠覆、提升，由“技”进入“道”，并已运用到出神入化、美不胜收的境地。

程庆渝

他在艺术表现领域的不懈追求和勤奋耕耘一直留给我以深刻的印象。这也让我深切地感受到其当下的成就和声名与这份长久以来保有的执着与努力是密不可分的。

2008年开始，夏克梁将创作题材从原先国内具有地方特色的老房子拓展到境外（东南亚、南美等地）具有鲜明地域特色和文化印记的建筑人文景观。一幢幢异域风情浓郁的民居，一批批让人叹为观止的世界文化遗产，一件件美轮美奂的地方工艺品，一幕幕充满鲜活感的社会生活场景使夏老师一次次为之动容，内心迸发出滚滚的创作热情。于是，又一系列精致夺目、场景动人、色彩浓郁、张力十足的东南亚建筑风景作品从他的辛勤耕作的笔下诞生，那些经过他精心组织安排的场景比实地更显魅力。

夏克梁用他充满个人人格而又通俗易懂的图像语言诠释了他眼中的风景，也为那些一直关注他的读者画了一次地画天，画了一场场视觉的盛宴。

对马克笔这种工具潜心钻研10年多，足见他对于艺术的执着与刻苦。但10年多的辛勤终有回报，如今，他的马克笔艺术作品独立独行，自成风格，真正做到了像他的朋友们所说的“夏笔如神”。

韩卫东

夏克梁的马克笔绘画作品，精妙细致，虚实有度，色彩雅致，美不胜收。为了达到这样的视觉效果，夏克梁付出了极大的心血，每幅作品在立意、构图、色彩等方面都是反复推敲，在起稿、上色、处理等每一个流程上都是思忖再三，一幅画往往耗时几天乃至几周。当然，也因为这样的付出，他的每一幅作品，都可以说精致中蕴含霸气，细微处震撼人心。

卢立保

夏克梁对艺术的追求，如同他爱民居一样地执着和虔诚。勤奋、谦虚、敢于创新。

善于用心去感悟艺术，是他从学生时代到现在，这20余年不变的特质和追求。在夏克梁的每一幅作品中，都饱含着他绘画、对自然的无比挚爱之情以及为之付出的辛勤的努力，执着的追求赋予他敏锐而透彻的领悟力，而不懈的努力，

更使他在不断的探索和完画中给予了手绘更高的艺术鉴赏和审美价值。

有人说成功要有三个条件，天赋+勤奋+机遇。天赋是父母给的，

无法选择，但勤奋是自己可以把握的。夏克梁最大的特质就是勤奋，

是属于那种悟性极高的勤奋，是那种方向始终指向正确路径的勤奋，

所以一路走来，坎坷难免，但无论困难有多大，诱惑有多大，

都不能妨碍他追求艺术的坚定脚步。他始终是艺术创作与设计并行着的，

并且在不断的积累中成长成熟，多年的努力和探索，

终于使他寻找到自己艺术轨迹，

从而使他的作品日益获得业界和社会的好评和青睐。

夏克梁的画面用笔果断，挥洒自如，在色彩上追求透明轻快的效果，

色彩与线条完美融合，以线条来突出画面的节奏感，

以色彩来突显画面的明暗调子与体积感。在他的民居写生作品中，

把握住每个描绘对象的结构与形体特征，

并运用微妙变化的色彩对对象细部的刻画，使得每一幅作品中的一砖一瓦，

无一不都显得出神入化，大大丰富了画面所演绎的艺术效果。

出现反复描绘的痕迹

也不宜分小段完成

夏克梁的作品不仅把握住画面的整体节奏，

更能描绘出地域景色的意境，仿佛有道。气、心、悟之气韵。

他的绘画，功力已是炉火纯青，在运用各种绘画工具上得心应手，

钢笔画、马克笔、彩色铅笔都能展现出不同神韵的艺术美感。

有如行云流水般自然的气魄，也有心思缜密的细腻刻画，

有水彩的渲染与柔和，也有马克笔独到的运笔和收放。

周红

与其说将学问做杂，什么都懂，什么都不精，还不如做某一领域的专家，

夏克梁不仅是这样想的，还努力勤奋地画着，他是中国手绘最勤奋的专家级画家。

他的很多作品中，我们发现他在有意识地探索，能不能突破手绘

艺术领域里的老框框，能不能寻找到手绘艺术新概念和新创意？

我们从他最近获奖的作品中找到了答案……

看得出来夏克梁是沉在绘画海洋的最底层，不断地勇于探索，

不断地否定自己，不断地完善自己。

发线条中可适当前观

10余年来跋涉奔波在全国各地，寻找尚存的传统民居，用他那虔诚的心、娴熟的绘画技巧，真实、生动、艺术地再现了中国民居的丰富与伟大。又用凝重的笔墨描绘了令人尴尬又百般无奈的民居生存状态。这就是本书的作者夏克梁先生。夏克梁对民居的感情，可追溯到孩童时的美好记忆，那生他、养他的乡村，蓝天白云、白墙黛瓦、清澈的小溪、精致的小桥、田园诗意的景色至今仍历历在目。那纯朴的自然环境和温情的土地，也孕育和塑造了夏克梁先生质朴的秉性和纯真的性格。画如其人。看他的民居写生，就如同你与画中的房子同处一个环境中，听它叙述重遥般的遥远故事，听完之后你会有所感动，还会有一点点的忧伤和一缕缕的牵挂。夏克梁对艺术的追求，如同他爱民居一样的执着和虔诚，勤奋、谦虚、敢于创新，善于用心去感悟艺术，是他从学生时代到现在，这20余年来不变的特质和追求。尤其是运用马克笔来进行绘画写生与创作，使马克笔原本作为设计师使用的工具，变为画家得心应手的绘画工具。这一创造性的突破和娴熟的技术掌握程度，目前或许还无人能与之匹敌。此外，他对画面的组织和构图的安排、色调与氛围的营造，都显得非常得当，没有刻板的多余的雕琢，已经进入得心应手（脑）眼手无碍的境界。看夏克梁的画，能留住你的脚步，让你细细品味，恍如被带入桃花源般的境地。

吴继新（中国美术学院教授）

夏克梁不停地并且乐此不疲地行走在江浙的民居村落、祖国的名山大川乃至异国的城市胜迹。并且在行走中，感受人文历史、品读建筑艺术、汲取文化素养。直观的成果便是，数以千计的各种不同风格和表现手法的、高质量高品位的作品呈现在众人面前。承蒙错爱，他每次写生回来，总让我这个外行共享他的收获喜悦。我每每感慨他的勤奋、他的持之以恒。我视其为前行途中值得效仿的精神标杆。大凡有所发现、有所创新和有所作为者，无不有所探索、有所钻研和有所坚持的。夏克梁正是这样一位不懈努力的探索者。他不仅善于从生活中、从自然中去发现美的东西，并且用心、用手行之于图像，呈现于人们的视野，给读者以美的享受。他对美的本质有着深刻的领悟和感受。他不仅重视表现题材和内容的选择，还重视表现手法和表现技法的

金
而不宜完成(或谓)依靠小段完成

就足以令人由衷地叹服，同时也足以欣慰自己多年来付出的辛苦劳动和无数心血。探索是件累人的活儿。好在他并不孤独，他有一群同道在，可以经常切磋技艺；还有一拨学生在，可以授业和解惑。独乐而众乐，不亦乐乎。

王其全（中国美术学院教授）

从室内设计跨越到绘画艺术，夏克梁老师用一支马克笔开启了自己特立独行的别样艺术人生。他身上既兼具着一个专业设计师的敏锐智慧，亦有着艺术家的执着激情。

他将一个设计师的实践运用于其绘画艺术的主题与构图，

并赋予个人的思辨与审美转化，独辟蹊径，开创了他极具个人风格魅力的马克笔绘画。

“灵隐寺、飞来峰、三潭印月、长桥、断桥、烟霞洞”这些被国内外游客所熟知的

杭州元素，在夏克梁的笔下被赋予了一种淡雅柔和的情怀，江南胜景，

清丽明媚，细腻温婉，杭州的美被他抒发表现得淋漓尽致。

张慧

在全国范围内，使用马克笔做设计效果图的人有无数个，

但是，使用马克笔画，并把这种绘画表现技法系统化、完整化、成熟化，

除夏克梁之外尚没有人做到这一点。所以，以笔者来看，

夏克梁最重要的艺术成就和对于绘画艺术的贡献是基于西画的基础，

借助马克笔这种“新工具”，以设计效果图表现技法为基本方法并糅和水彩、

水粉技法，发展出一套“新方法”，并用这种新方法，

在一种学科交叉、不断创新的“新理念”指引下，以现存“老房子”为基本表现

内容，经过不断探索，发展出一个“新画种”——马克笔画。

对于马克笔，如果没有很好的掌控能力，即使有很好的绘画功底，

那也是很难用它来达到专业绘画的目的的。但是，经过多年的研究、实验，

夏克梁把这种不适合、不太可能变成了可能！

夏克梁常常给人一种一种大巧若拙的感觉。他不凑什么“主义”的热闹，

也不去迎合什么派别，不追什么潮流，他有一家之言，

他坚守自己的“主义”和主张，在自己的“麦田”里默默耕耘、默默守望。

这是一个注定会成功的艺术家所特有的个性魅力和品质。

纵观艺术史，几乎所有有成就的艺术家最终都拥有自己的原创

艺术语言和原创艺术理论。历史淹没的是那些重复别人的匠人。

长线条的衔接处，做到适当

线条的交接处
(物体的界面或
结构转折处)

宜交叉重叠而
不宜断开。

断开的线条，使
表现的物体结
构松散，缺少
严谨。

线条

夏克梁在继承与创新的问题上，找到了自己的路子 and 突破口。

其实，夏克梁的马克笔画从工具到表现形式，到表现内容都源于他原来的工作——环境艺术设计。工具：马克笔。技法：环境艺术和建筑设计专业快速草图表达技法。绘画内容：环境艺术和建筑设计师经常描绘的老建筑。

但是，他没有像其他设计师那样，从效果图到效果图。

他只不过往前多走了一步，经过他吸收西画的绘画基础，吸收水彩、水粉画技法基础，向专业绘画转向。于是，一种新的绘画艺术形式诞生了，它现在已经发展成一种完全不同于其他画种的新画种——马克笔画。

江滨（博士、教授）

长线段的衔接处，如是重叠，将产生明显的接头。这种接头在画面中如果反复出现，直接影响到画面的效果。

果将速画到一定的速度
度. 而将速度提快时. 将画出带有一定速度的线条.

线条均匀的排列方法
尽量保持受力均匀.

速度缓慢

致

我的艺术之路

缘起

我的绘画之路源于我内心对画画的喜好，记得上小学一年级的第一堂美术课，一把“雨伞”得到了老师的肯定，从此便慢慢开启了我学习绘画的道路。

绘画之路如同人生经历，从一开始就是一个不断演进的过程，充满了已知和未知。已知的是画画的印迹可能终生都无法磨灭，未知的是并不知道会走向何方。

本书是我从艺之路上的主要片段，以绘画的形式记录我20多年来面对绘画的一段心路历程，我将我的绘画历程大致分为三个阶段：

水粉表现阶段

我的绘画基础可追溯到专业学习的学生时代，以水粉为主要表现材料。尽管不是身处绘画专业，但在现代科技尚不发达的20世纪80年代，却锻炼了平面设计专业学生的写实和创意能力。

踏上工作岗位，平面设计科班出身的我却成了一名专职的室内设计师，8年的设计生涯练就了我用水粉表现空间和把握透视的能力。

水彩创作阶段

接触水彩是在我走向工作岗位以后，其根源在于受我水彩老师的鼓励及身边朋友的感染，促使我有勇气去尝试水彩画。

创作之路纯属偶然。在一次全国性的水彩作品展览中，我选送的一张“涂鸦”作品竟然入选了，从此便对水彩创作产生了浓厚的兴趣。

我一直对那种已经消失或即将逝去的风景有着浓浓的眷恋之情，结合自身的设计学科背景，采用虚幻、构成的形式创作了城市和古风两大系列作品，以缅怀逝去的风月，追忆历史的沧桑，寄情于难以忘怀的残痕遗迹。

硬笔探索阶段

从设计师到教师身份的转变也意味着我的人生开始发生变化，表面上只是从事职业的不同，而实际却蕴含着很多内在的更新和改变。

因教学的原因使我有更多的机会接触马克笔、钢笔等硬笔工具。硬笔那独具个性的绘画语言虽难以驾驭，但画面彰显的视觉张力却深深地吸引着我，我毅然决定放弃积累多年的水彩创作，一头扎进硬笔绘画的研究与实践，从此也跟马克笔、钢笔结下了不解之缘，彻底改变了我的艺术人生。

近年来，我更是致力于探索马克笔作为绘画工具的可能性，并立志摸索出一条属于自己的艺术之路，这是一条与众不同的探寻之路，但我坚信只要在此处深挖不止，定有甘泉相涌。

结语

画画已经伴随我步入到中年。回头再看各阶段的作品，尽管存在着很多不足，难称完美和满意，也不能以艺术创作的标准来衡量，但却是记录我追求艺术之路的真实写照，尚觉可坦然面对师长、朋友和读者。

我不厌其烦地每天重复着国画这一特殊的劳作方式，通过画面述说着我对世界的认知和感受，画面与其说是一扇打开的窗户以展现我认识到的世界，不如说在画的背后更像是一面镜子，照亮着我对生活的写照和对世界的理解。

2016年8月6日于杭州

