

建筑画

Architectural Drawing

6

一个画家笔下的

年纪实

45

张克让 钢笔速写



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

建筑画
Architectural Drawing

6

J224/79

2008

一个画家笔下的 45年纪实

张克让钢笔速写

张克让 著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书整理收集了作者1962年以后的钢笔速写200余幅,以时间为主轴,图文并茂地记述了作者的速写经历,也见证了祖国的大好河山和建设历程,其内容充实,场景丰富,包含海港码头、葛洲坝建筑工地、运河、古民居、林区、名山大川、海外写生等。此外,本书还收录了作者撰写的一些旅行写生散记。

图书在版编目(CIP)数据

一个画家笔下的45年纪实:张克让钢笔速写/张克让著.
—北京:中国电力出版社,2008
(建筑画;6)
ISBN 978-7-5083-5741-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第138541号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑:刘 静 责任印制:陈焊彬
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年1月第1版·第1次印刷
787mm×1092mm 1/12·18.5印张·357千字
定价:58.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话:010-88386685

作者简介



张克让，祖籍辽宁，1937年生于河北石家庄。版画家、邮票设计家、水彩画家。1955年考入鲁迅美术学院附中；1964年毕业于鲁迅美术学院版画系，同年分配到北京邮电部邮票发行局设计室，从事邮票美术设计工作；1986年调入人民美术出版社，任《版画世界》、《水彩艺术》及《中国百年水彩画集》、《中国百年水彩画展纪念》两本画集副主编，主编《中国现代美术全集·水彩卷》、《中国水彩画图史》、《中国水印版画》等大型画册。

他于1980年加入中国美术家协会；1986年被选为中国版画家协会理事；1992年被中国美协聘为全国水彩（粉）画展评委；1993年被聘为中国美协水彩画艺委会委员；1999年被聘为中国美协第二届水彩画艺委会秘书长，全国水彩（粉）画展第2、3、4、5、6、7、8届评委，全国美展第9、10届全国评委。任中国美协水彩画艺委会秘书长，中国美术出版社总社编审，全国美展评审委员、教授。

作者的版画、水彩画多次入选全国美展和全国性大展，多次代表国家出国展出，并获多个奖项。自1987年起，曾先后在美国、日本、新加坡、马来西亚、韩国等地多次举办个人水彩画展。百余幅作品被中外美术馆、博物馆及个人收藏。获日本国《艺术成就金奖》、《女神奖》，中国文化部颁发的《鲁迅奖》、《优秀作品奖》、《最佳邮票奖》等奖项。

他的黑白版画刀法娴熟、造型准确、对比强烈；钢笔速写独树一帜，构图巧妙、线条流畅生动；尤其他的水彩画，色调高贵、典雅、抒情，颇受收藏家的喜欢。



前言

20世纪五六十年代，报考美术院校，除文化课合格外靠的就是速写、素描的基本功。进入美术院校后，老师强调要多画速写、多观察，锻炼眼和手。那时每逢假日，在车站、集市，凡是人多的地方，都会遇到带着画夹画写生的美院学生。每年寒暑假后，每人都会有很大的收获，将一摞摞的速写展示在同伴面前。五六十年代至80年代初，美院毕业的学生画速写的能力都是非常强的。

进入80年代以后，中国人的生活状况有了较大的改善，照相机开始普及，彩色胶片开始出现。速写，这种原始记录生活的方式，逐渐被相机所代替，就如电脑普及后许多人不常写字一样，画速写这一绘画的基本功，也快被

遗忘了。

我也曾多次外出拍照片，回来后进行创作。但我感觉，照片和写生存在很大差异。写生本身就是创作过程。在瞬间抓住主体，概括、提炼、构图、造型，在短时间内，让这些要素在你的大脑里得到高度的分析综合。这是任何相机都无法完成的。所以90年代后期，我又开始拿起速写本，坚持外出写生，画速写、画水彩。

从1955年暑期考入鲁迅美术学院附中算起，我真正画速写的时间已超过50年，但是保存下来的速写原作，只有1962年往后的作品，而且早期的作品都是钢笔速写。

我为什么偏爱钢笔速写呢？钢笔速写“难”，“难”的是它不能修改，逼着你动笔之

前必须要观察准确，构图、造型、线条以及黑白处理要在瞬间做到胸有成竹，才能落笔准确，一气呵成。而且钢笔速写线条牢固、清晰、不易消失，易于保存。

速写是你对生活体验的记录，是创作的素材，也是人生的轨迹。几十年后，翻开速写本，当时的情景又浮现在脑海中。真实的形象和环境，甚至那个年代的历史经历都会以视觉形象出现在眼前。这就是速写的魅力，它比文学叙述更为真实动人。

所以，一幅老速写、一帧老照片可以使人浮想联翩、回味无穷，希望本书也可带给读者同样的感受。

目 录

Content

作者简介

前言

谈怎么画钢笔速写 1

一个画家45年的写生足迹 2

后记 209

附录：旅行写生散记 210

黄帝陵记 210

汉代古都——汉中 211

晋南古城——洪洞 212

鄂西古镇——资丘 213

谈怎么画钢笔速写

钢笔画用途很广，我们经常见到的有报刊上的插图、设计师的建筑图，有些连环画也是用钢笔画的。从古至今，尤其在欧洲，钢笔画有其悠久的历史。它的线条清新，描绘对象造型准确、丰富，易于长期保存。钢笔是许多专业画家喜欢用的工具之一。用钢笔画速写，更能锻炼画家观察准确、落笔稳健、用笔流畅的能力。

近些年来，国内外的报刊上发表了我在一些钢笔速写，我也出版了速写画集，并多次参加画展。这引起一些人的兴趣，尤其是青年学生，他们要求掌握画钢笔画的技法，现谈谈我的一点体会。

早在20世纪50年代初，我还是个中学生，美术杂志上发表的荷兰著名画家保罗·柯加斯的旅行速写，引起我的强烈兴趣。他的速写线条流畅、轻松、自然，造型准确，许多交叉线条在画面上活而不乱。他的很多速写至今仍令我记忆深刻。

我国著名画家邵宇先生的钢笔速写，用线粗犷有力，生动自然，对我画钢笔速写有很大影响。还有许多中外画家们的钢笔画对我都有

很大的启发，引起了我对钢笔画的浓厚兴趣。

画钢笔速写不同于铅笔、炭笔可以擦掉修改。钢笔画本身就逼得你必须做到画前胸有成竹，才能落笔大胆。怎样才能做到胸有成竹呢？这就要求作者在观察对象时要充分选择理想的构图、准确的透视和造型、概括的素描关系、轻松而有力的线条，巧妙地安排黑、白、灰三者的关系。综合这些因素，才能组合一幅比较理想的速写作品。

我的初步体会有以下三点：

（一）画钢笔速写，构图起很重要的作用，好的布局安排，往往会使一幅作品事半功倍。

（二）线的运用。钢笔速写主要依靠线条来构成形体，线在一幅画中起关键作用。不同物体的质感，要用不同的表现方法。例如画弯曲的树枝和坚硬的岩石，前者用线要轻松自然，后者用线就需要坚挺有力。一般作画，线条不一定画很直，感觉直就行了。手握钢笔要掌握得稍往后些，手腕用力要稳。笔的回旋余地要大，这样画出的线条就显得活了。

（三）巧妙地安排黑、白、灰三者的关系。在用线的基础上增加黑白色块处理，能起到

“画龙点睛”的效果；光与影的运用，更能增添黑白对比效果和物体的体积感，能加强层次、深度、立体感，突出了主题。

这三者关系是相互联系的，如果能比较好地掌握住构图、线、黑白这三个因素，就会取得较满意的效果。

我早些年年的钢笔速写，主要用线来表现对象，感到有些单薄、不丰富，缺乏厚度和重量。后来我结合版画上的黑白对比关系，在线条中适当地加些黑色块，这使对象更加鲜明、生动了。后来的速写我基本上都是采用这种方法画的。

画钢笔速写画幅不宜过大。画笔用普通的钢笔就可以，我的一支依金笔就曾用了20多年，后来实在不能用了才换新笔。用纸要光洁，有一定厚度（有小纹理），以保证线条的流畅。墨水采用上海或北京产的碳素黑墨水即可。

在作画之前，一定要在纸上先做到心中有数，在无形的白纸上要看到最后的完成效果。第一笔往往是成败的关键，在现场要求把对象的主体抓住，局部细致的描绘可以凭记忆回来加工整理。

一个画家45年的 写生足迹

1962年10月，当时我正在鲁迅美院版画系读大三，系里安排我们到辽南复县得利寺果园体验生活。秋天正是苹果成熟开始采摘的时候。1962年秋，我国刚刚度过三年困难时期，人们对食物的要求还是相当迫切的，这也是我们选择到苹果园体验生活的初衷之一。

到果园后，果园领导就“约法”三章，记得最清楚的是：欢迎同学们参加劳动，就是不许吃完好的苹果。当时好苹果要出口前苏联偿还债务。

同学们工余后，可以吃落地果，可以吃被鸟雀啄过的伤残果。后来，我发现被鸟雀啄过的果，大都在树的顶端，日照时间长，又红又大，又脆又甜，是树上最好吃的果。这段经历一直伴随着我。如今，我住在北京郊区的京杭大运河畔，附近不远处即是果园，每年秋季都会去购些被鸟雀啄过的“处理果”回来。



果园 1962年



果园 1962年



大连老虎滩 1962年

得利寺离大连市当时只有近2个小时的火车行程，利用休息日，我去了一趟大连。这是我第一次去大连，于是抓紧时间到大连海滨、渔村画速写。大连老虎滩，当时是一个渔港。每当海水涨潮时渔船进出港，退潮时，人们都在海滩上拣拾蛤蜊、小虾、小螺、小蟹……



1962.10.4.
大连老虎滩.

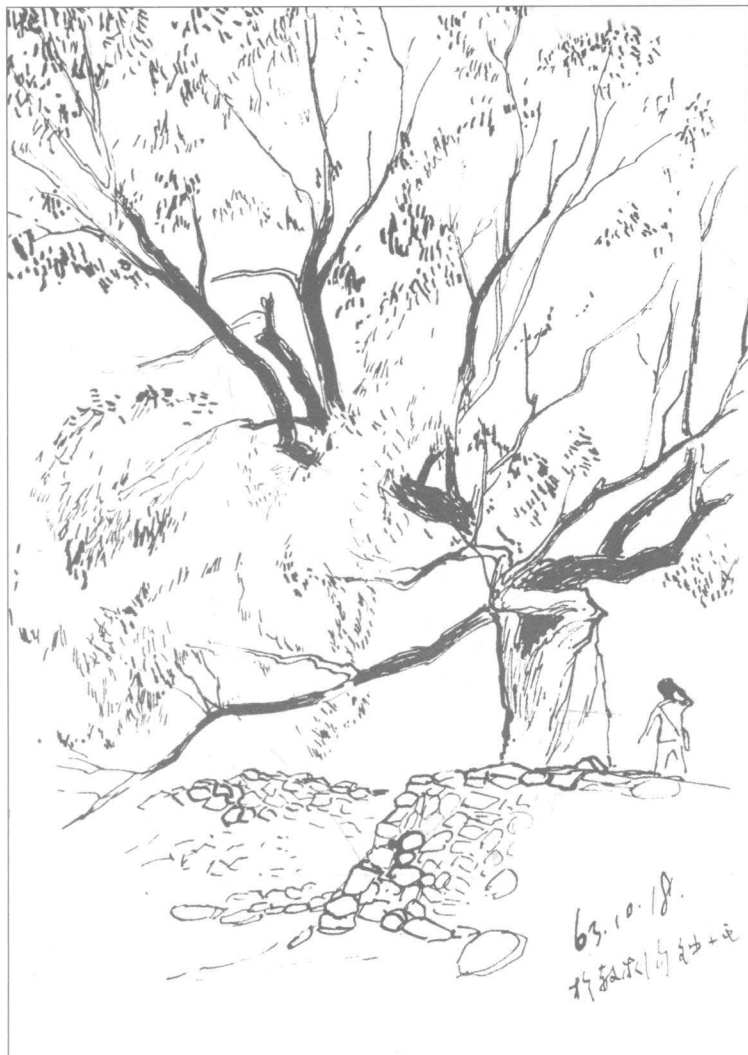
大连老虎滩 1962年

渔船大都是木帆船。1962年10月4日的两幅速写记录了当时的情景。如今，大连老虎滩已变成人工填海的大广场，每年都在此举办大连啤酒节以及重大的商务活动。它成为大连人假日消费的大乐谷，昔日的渔港、帆船、海滩的速写已成为历史的回忆。

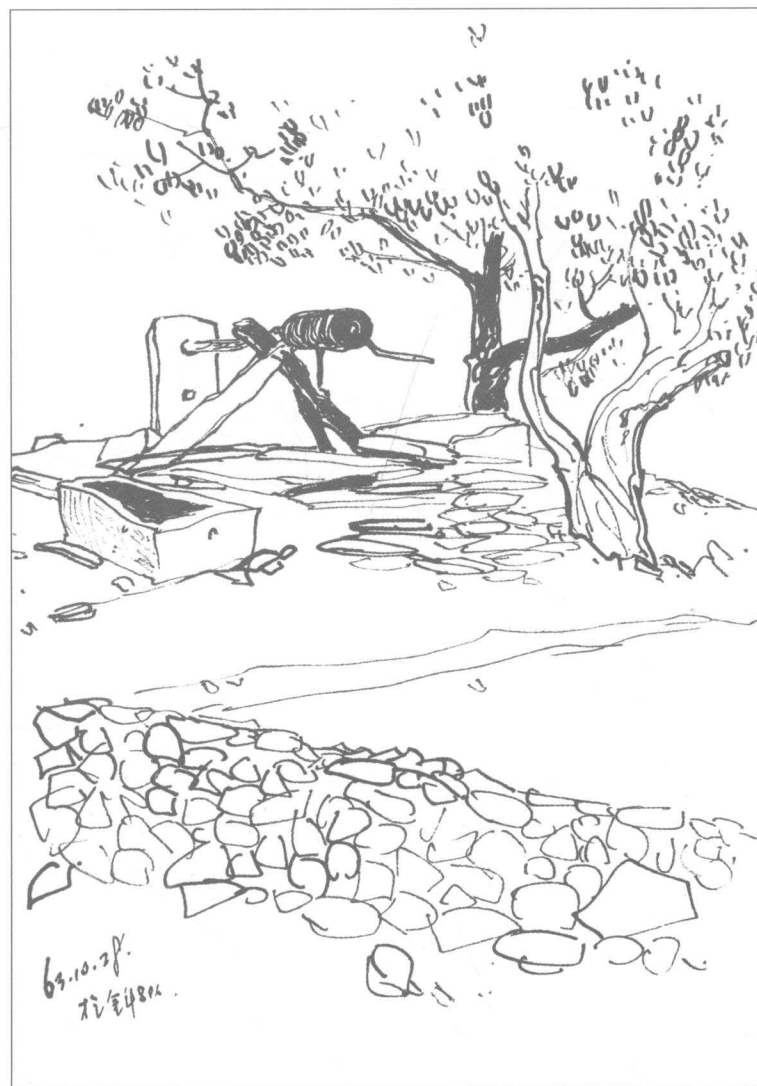
分拣苹果 1963年



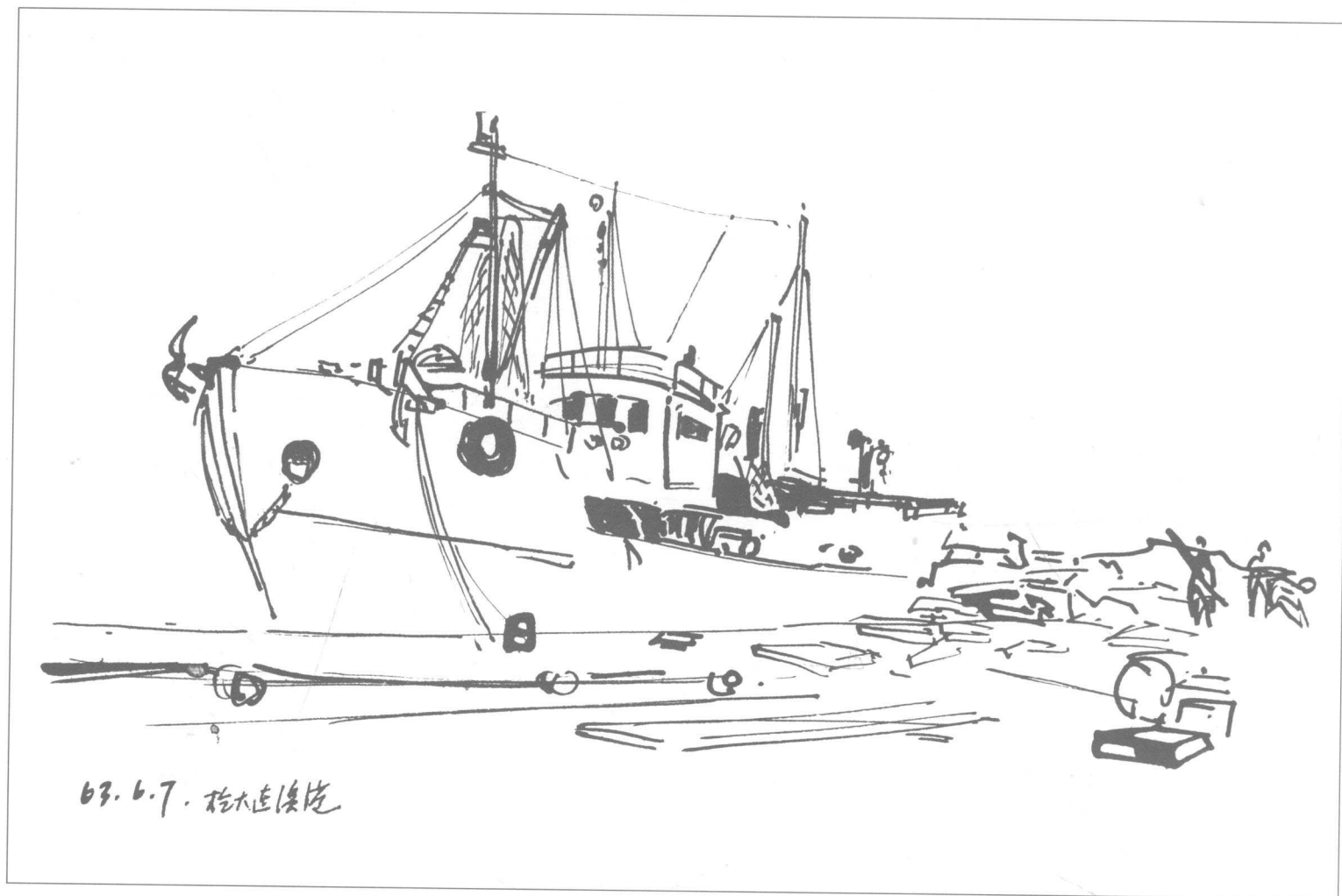
果园知青 1963年



村头老树 1963年

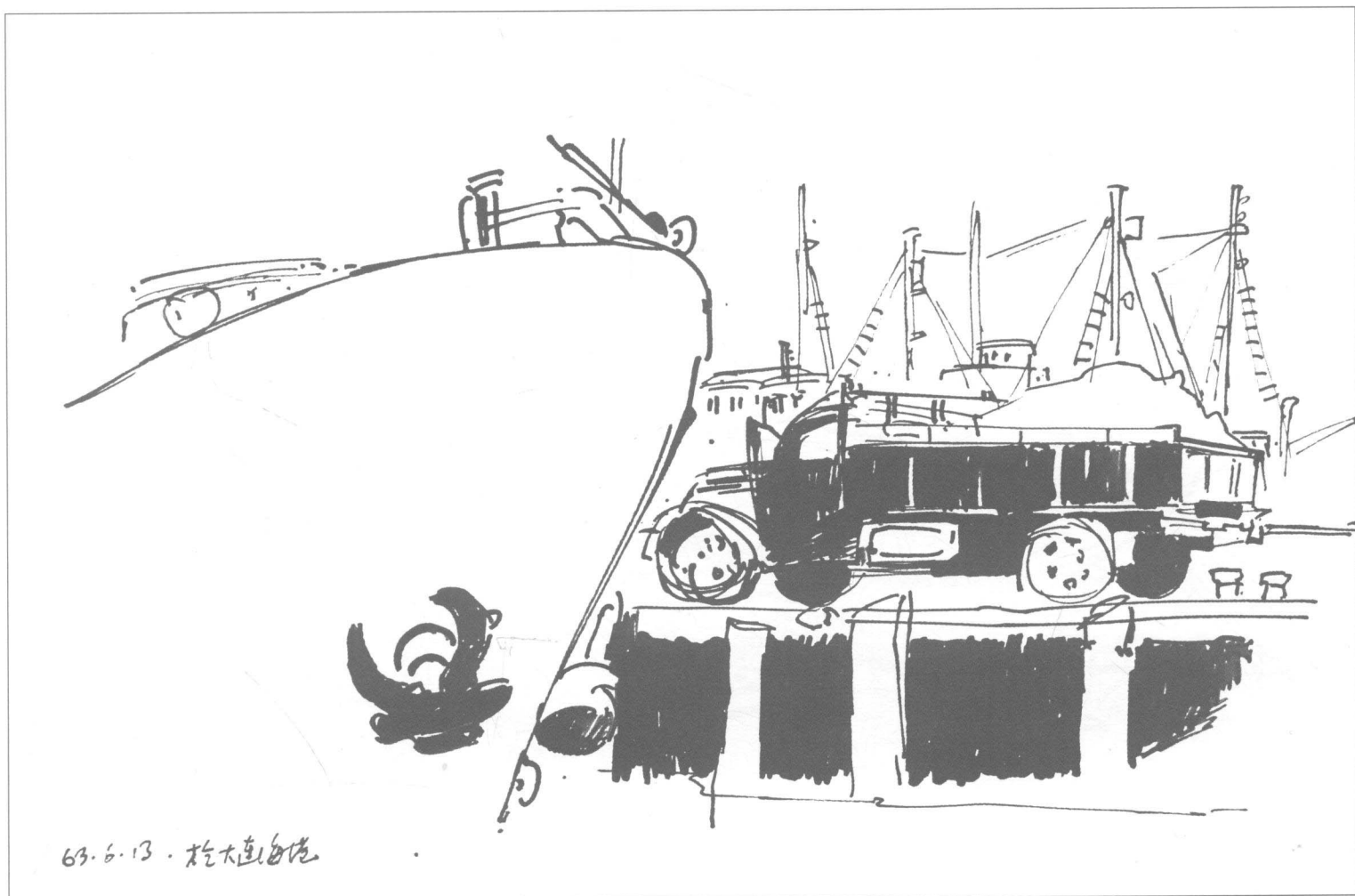


老井 1963年



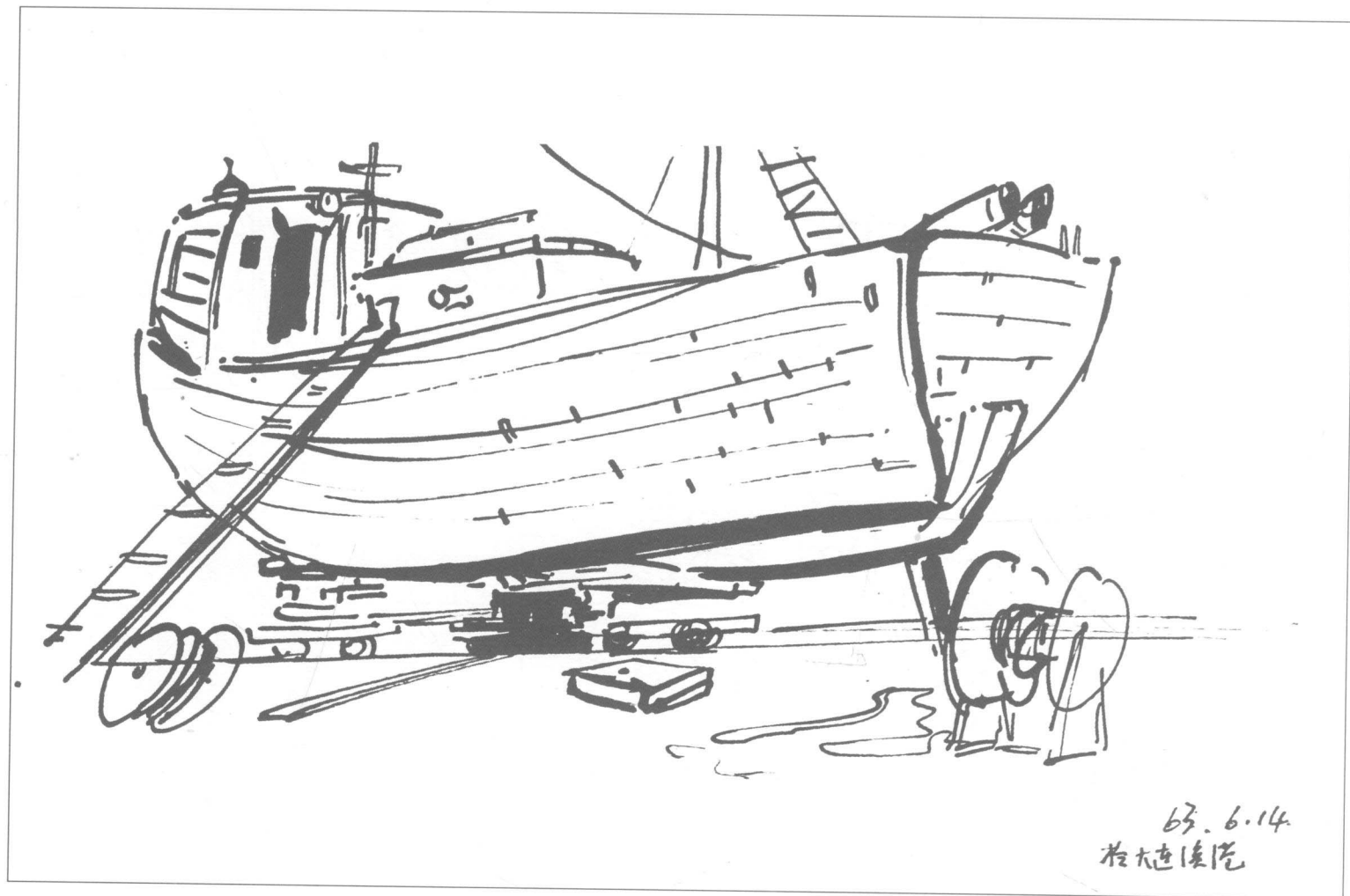
大连渔港 1963年

1963年毕业前夕,为了毕业创作,我再次来到大连渔港,在辽宁大连水产公司和瓦房店农村体验生活。住在大连水产公司紧靠铁路线的简易工棚里。每当火车经过,我们住的房子就会随着铁轨震荡起伏,更令人不能入眠的是,工棚的木板铺下爬满了臭虫。这里多日无人居住,我们入住后,这些吸血鬼可饱餐一夜,第二天早上,我们就能抓获一个个肚子撑得鼓鼓的吸血



大连渔港 1963年

鬼。所幸的是，我们有跟随渔轮出海的机会，如不晕船会在海上大饱海鲜。平日的水产公司食堂，也会有非常廉价的鲸鱼肉和海杂鱼。第一次吃鲸鱼肉，感觉类似牛肉的质感，略有腥味。总之在那个年代，能吃到这些东西已是非常难得了。



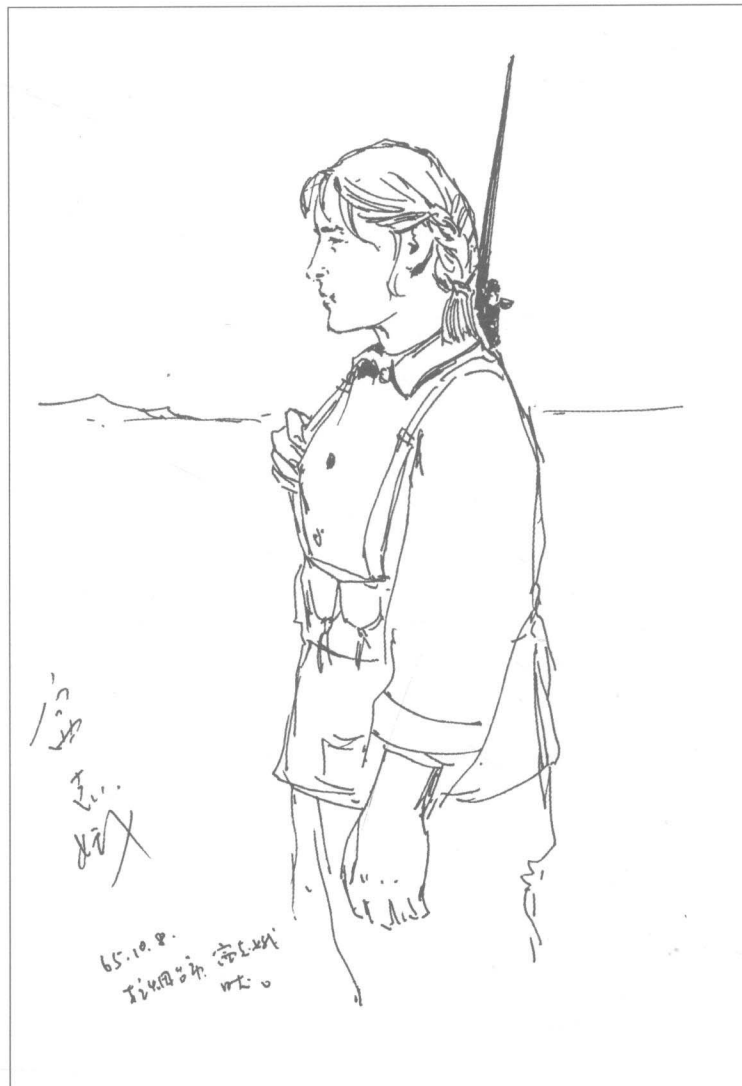
修渔船 1963年

1963年6月所画的几幅速写，就是描写大连渔港码头的。因为水产公司是一家国营公司，渔轮都是机械轮船，每艘轮船都有几十吨到数百吨位，可以到远海捕鱼，它还配备了武器，如重机枪、连发炮等，以备自卫。

1964年暑期，我于鲁迅美术学院版画系本科毕业。从附中到大学，我在该校学习了9年。我很幸运地被分配到了北京中央国家机关——中华人民共和国邮电部（这是当时的全称）邮票发行局邮票设计室，从事专业美术设计工作。在那个特定的历史时期，邮票的美术设计也要为政治服务。经过严格的政治审查，我与设计室的一位老同志（早我几年的鲁迅美院毕业生）被分配设计“军民联防”邮票，突出军民共守海防的内容。这一重大题材的邮票，得到了解放军总政治部的全力支持。



海防战士 1965年



山东女民兵 1965年

1965年10月，我们俩在总政的安排下，持总政介绍信，一路绿灯地前往山东的烟台、崆洞岛、海阳所等几处军民联防搞得好的单位体验生活，收集创作素材。在胶东海防前哨期间，我们参加了军民联防的实弹演习，会见了抗日期间的民兵爆破大王、女民兵连的姐妹们。离开山东，又直赴福建前线厦门市。当地驻军领导机关负责把我们护送到台湾海峡前沿阵地的大嶝岛、小嶝岛。在小嶝岛可以看到金门国民党士兵的活动。每隔一日，双方都会发生炮击，在大、小嶝岛的田里布满了弹坑。这时的双方炮击，已很少使用实弹而用宣传弹，仍然可以爆炸，但很少有杀伤力，大都是些传单及小