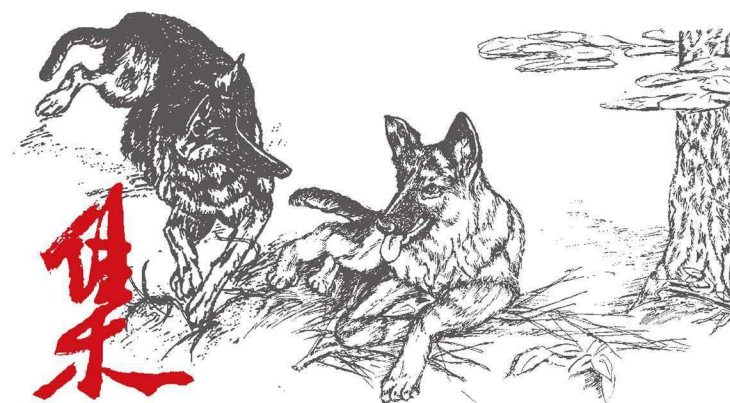

张玉洁钢笔素描集

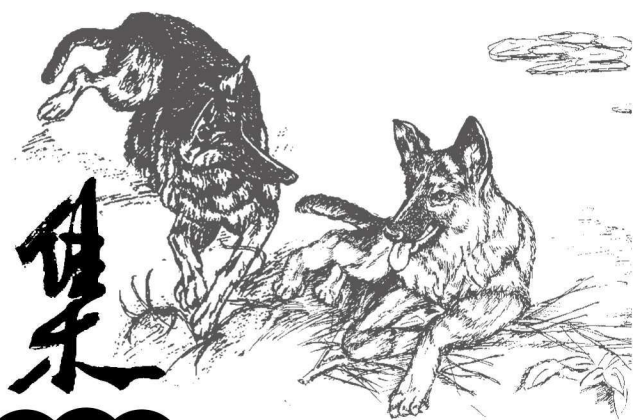
张玉洁 著

河北出版传媒集团
河北教育出版社

张玉洁散文素描集

张玉洁 著

河北出版传媒集团
河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张玉洁钢笔素描集 / 张玉洁著. -- 石家庄 : 河北
教育出版社, 2014.12
ISBN 978-7-5545-1494-8

I. ①张… II. ①张… III. ①钢笔画-素描-作品集
-中国-现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第272143号

书 名 张玉洁钢笔素描集
作 者 张玉洁

责任编辑 郝建国 赵 磊

装帧设计 于 越

出版发行 河北出版传媒集团

河北教育出版社 <http://www.hbep.com>

(石家庄市联盟路705号, 050061)

印 制

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 5

版 次 2014年12月第1版

印 次 2014年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5545-1494-8

定 价 68.00元

版权所有, 翻印必究

读张玉洁油画有感于教学相长

贺俊鸿

有碍于熟人的面子，我接受了玉洁的第一次拜访，心想这肯定是个闲着无事的人，学画解闷而已，便有些心不在焉。她语速极快地自我介绍，显见她的美术教育基础很浅，我的心中颇有些不以为意。

然而，当她打开随身的小相机，我看到她的油画《玫瑰雏鸡》时，立刻被画面所吸引，由衷说道“我们互相学习吧”。

她仔细看完我画室里所有的“狼”作品，兴奋地说：“贺老师，我也准备画动物，您是最合适的老师。”我为遇到知音而欣然答应。临走，她复印了一本我十年前狼的钢笔素描册子，说是要研究研究。

一个月后，玉洁第二次来，拿来了《玫瑰雏鸡》原作，画面上的小鸡儿神态活泼，特别是那眼神儿活脱脱的逼真，午后的阳光，透过茂密的玫瑰枝叶洒在雏鸡的身上，风吹落玫瑰的花瓣，飘在鸡爪刨松的地上。雏鸡画得精致，玫瑰花画得自然写意。另外，玉洁还带来一本动物钢笔素描，以牧羊犬和金钱豹为主的飞禽走兽，生动的神态跃然纸上，与主题相配的小景物如一棵树、几片草叶都是那样生动漂亮。我不禁叹息道：“看看就会了，这样的学生该怎么教呢？”玉洁倒不见外地说：“老师您画画，让我看着就行。”好大的口气，看来我不想收这个学生都不行了。

《玫瑰雏鸡》中的“白”，是玫瑰茂密的枝叶里透过来的午后强光，它不同于侧光、逆光，处理不好容易被人误解，这也是很多画家不敢尝试的原因，但玉洁敢为人先。这里的“白”向我们传达了极其丰富的绘画语言，我感觉张玉洁不是单纯的画动物，而是表达一种幸福、满足而祥和。其实艺术不该有条条框框，更不该受老师们思维方式的限制，否则就学“死”了，创作是个性，只要是美就可以“不择手段”，以达到忘却喧嚣，心神宁静，情感恬淡的艺术境界，这就是张玉洁追求的最高境界。

以后玉洁又拿来几张画给我看，我越发感到惶恐，也越发不自信起来，她进步得太快，让人很不适应。

《两只羊》创设的画面温馨甜美，完全没有学院派那种非常讲究的构图和死板的冷暖关系。它以女画家独到的情怀，淋漓尽致地渲染出那股淳朴、震撼的母子情愫。

美是生活中的自然流露，真实地表达作者内心某种情愫，毫不矫揉造作和装腔作势。罗中立的《上灯》、周春芽的《绿狗》也都是画家对生活的真实感受。如果单凭外表的像与不像，技法的高低来品评，张玉洁的作品确实可与二位大师相媲美。当然《两只羊》的不足显而易见的是右边的那只大羊应该画到里面来，不过倘若那样也就不是张玉洁的作品了，毕竟她还不是大师。

《黑贝儿》是玉洁自家养的牧羊犬，以画家对狗的喜爱，用心去观察、去捕获灵感，把它当成自己的孩子去表现。她说是用板刷直接刷上去的，一气呵成，眼睛是最后勾上去的，所以有了灵魂，而眼白处是在拍照片时才点的。玉洁是位作家，这是我后来才知道的，我想她是把写作的手法运用到画油画上来了，艺术有时是相同的，我不再奇怪她能在短暂的时间里，展露如此扎实深厚的写实功力。绘画不在年龄大小，也不在是否专业，要相信上帝赋予艺术家的天赋。

如果说《黑贝儿》的美不仅在于狗本身，还有画面所配的小景，漂亮也是张玉洁绘画的特点。《非洲之旅》中那位黑人少女，画家故意冲淡了肤色，手机成了时尚元素，繁茂的紫薇花寓意花季，背景墙上拙美的岩画，将网络世界与原始的荒蛮结合得那样完美无缺。画家那似乎无心勾勒的情景，高度概括了非洲文化背景下无限美好的遐想空间。而她仅仅在非洲待了15天，画出的意境深远如飘逸流动的诗，是优美绵长的歌，它能让你闻到野草沁人心脾的芳香，听到荒野间飘荡空灵的天籁之音，也难怪，张玉洁曾经是诗人。最爱的作家是三毛，非洲之行因此成为心结。

看过张玉洁的一些作品，发现她画的题材越来越广，我担心她江郎才尽，浪费上天赐给她的天份。玉洁说：“生命有限，画的就是这份自由和责任。”她不会对画面进行简单地拼贴，因为她追求画的文化底蕴，她的每张画都有许多潜台词。她没有受到前辈画家画风的桎梏，练技巧画法的同时已经在创作了。她的作品是用色彩把自己的感受、对世相的观察融入其中，她一直在探索属于自己的绘画语言，并把快乐印在画布上。她的生活经历告诉我，这是一位真正靠自学成才的女画家。她热爱生活，充满激情，她的作品总是让人感到生命的活力。

张玉洁的动物世界，是她内心世界的真实写照，并因此找到了属于自己的艺术语言，这种语言新颖而富有表现力，彰显一种“拙”的艺术世界另类的美。她通过艺术的整合与提炼，将典雅与自然、飘逸与沉厚、简洁与繁复、严谨与率意，巧妙融为一体，在意与象、形与神、动与静、收与放等语境之间加减调试，力求达到最佳的画面效果。

张玉洁的画具有双重审美特征，既有西方绘画的光、影、色，又有东方绘画的意、情、趣，我认为她的作品具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力。艺术发展到今天，只有将各种艺术各家风格流派结合起来，扬长避短，才能创造出新的艺术语言。这是张玉洁的成功所在。但愿她能打破一切清规戒律解放思想，一心表现自己的审美理想和独特的心灵感受。

知性与悟性的结合

刘亚安

我与玉洁的认识结缘于请我给她画肖像，因此我知道她是个业余作家。写历史长篇小说对于我们这个年龄的人来讲，没有丰富的阅历是写不出来的，而她的《老叻商帮》不但写出来出版，还获得了河北省“五个一”工程奖，改编成了电视连续剧。

那时的她对绘画尤其是油画显得知之甚少，尚无学油画的打算。谁知不到一年的时间，她打电话告诉我，她有了自己的油画作品，今天又拿来自己的钢笔素描画册，我着实吃了一惊。一是惊讶她的速度，二是惊讶作品的成色，三是对油画的执着追求，四是对自己创作方向的把握和定位。

我曾半开玩笑地说，专业画家的日子本来就难过，你再掺和进来，让我们更加艰难。她一脸不解地反问：“我画动物，你画人物，不相干的。”显然她没理解我的意思，称赞有时是不需要对方马上领会。若站在唐山市美协的角度看，一个绘画新人的出现是件极其高兴的事。但站在一个画家的角度讲，画家张玉洁的出现，肯定是一种市场压力。

绘画是一个尽显个人天赋的职业，我们祝愿她在这条道路上走得更远。

色彩的魅力

张
玉
洁

人到了知天命的年纪，时常会想到老，子女成家立业，工作相对清闲，每天除了吃喝睡，剩下的就是时间。

当下最时尚的修身养性方式就是旅游，从自己待腻了的地方到别人待腻的地方，看看不一样的风景，不一样的民俗，不一样的人，才发现世界是如此丰饶，地球是如此美丽。

归纳起来我以为最冲击眼球的是色彩，西藏的蓝天、云南的红土、内蒙的草原、三亚的海、非洲的豹子、南极的企鹅、欧洲的建筑、北美的湖河……绕了地球一圈，发现无论是自然的、人文的、历史的、现代的，我们中国都有。遗憾的是美景如过眼云烟，收获的是身心愉悦，留下的是斑斓的色彩。每一幅画面都是赤橙黄绿青蓝紫的不同组合，每一段回忆涌动的是不安分的内心情感，每一帧照片都反射着创作的冲动，绘画便成了心中的结。

幼年时我有两个梦想，一个是当作家，一个是当画家。读初中的时候，作文是我的骄傲，阅读小说成为所有课余的娱乐，于是冰心、丁玲成为偶像，将一本书主义作为一生的奋斗目标。如今实现了作家梦，书也不止一本，却让大自然的美景撩拨得心意荡漾，画家之梦频频而生。

画家梦源自于小学三年级的一节美术课，也是我有生以来受到的唯一正规美术教育。1979年高考时，因为对自己的成绩不自信，没敢报心中的那所美术学校，我记得非常清楚，是江苏景德镇陶瓷学校，就此与画家梦失之交臂。原本有希望嫁给一位准画家，终于不能忍受比文学青年还幼稚的心性，而选择了另外的人生，以后的学业和事业均与美术无关。但梦终究未醒，偶有雅性，随便勾抹两笔，玩玩而已。

没想到事隔四十年，我却义无反顾地投入到绘画创作之中，在色彩的世界游荡而且乐此不疲。关于学什么画曾经很纠结，多少人认为以我的资历，国画是必选。然而经过考察研究，我以为无论哪一种画法，色彩都是重要的一关，而油画色彩感最强烈。我相信自己的素描与造型基础和悟性，大胆地选择了油画。感受色彩在手下不停地变幻，物景在画布上飘逸，各种技法的不断尝试，领悟那些看到的、听到的不同技巧的运用。特别是网络视频的教学功能不可或缺，许多琐碎的知识不必等老师来教，因此自学能力决定领悟速度，大胆尝试发现自身潜力，也就是艺术天分。

五个月过去了，完成七幅作品，我将其称为“激情喷发”期。看着自己的作品，乍一看有点意思，细一瞧毛病不少，究其原因乃胸中少丘壑，想想也没什么好办法，只有两个字“修炼”。

感谢河北省文联副主席、美协主席祁海峰题写书名。感谢我的绘画引路人：河北省美协副主席、唐山美协主席、唐山市画院院长刘亚安，唐山市十中美术教师李晓辉，唐山师范学院美术系讲师孙贺元，中国实力派画家贺俊鸿。

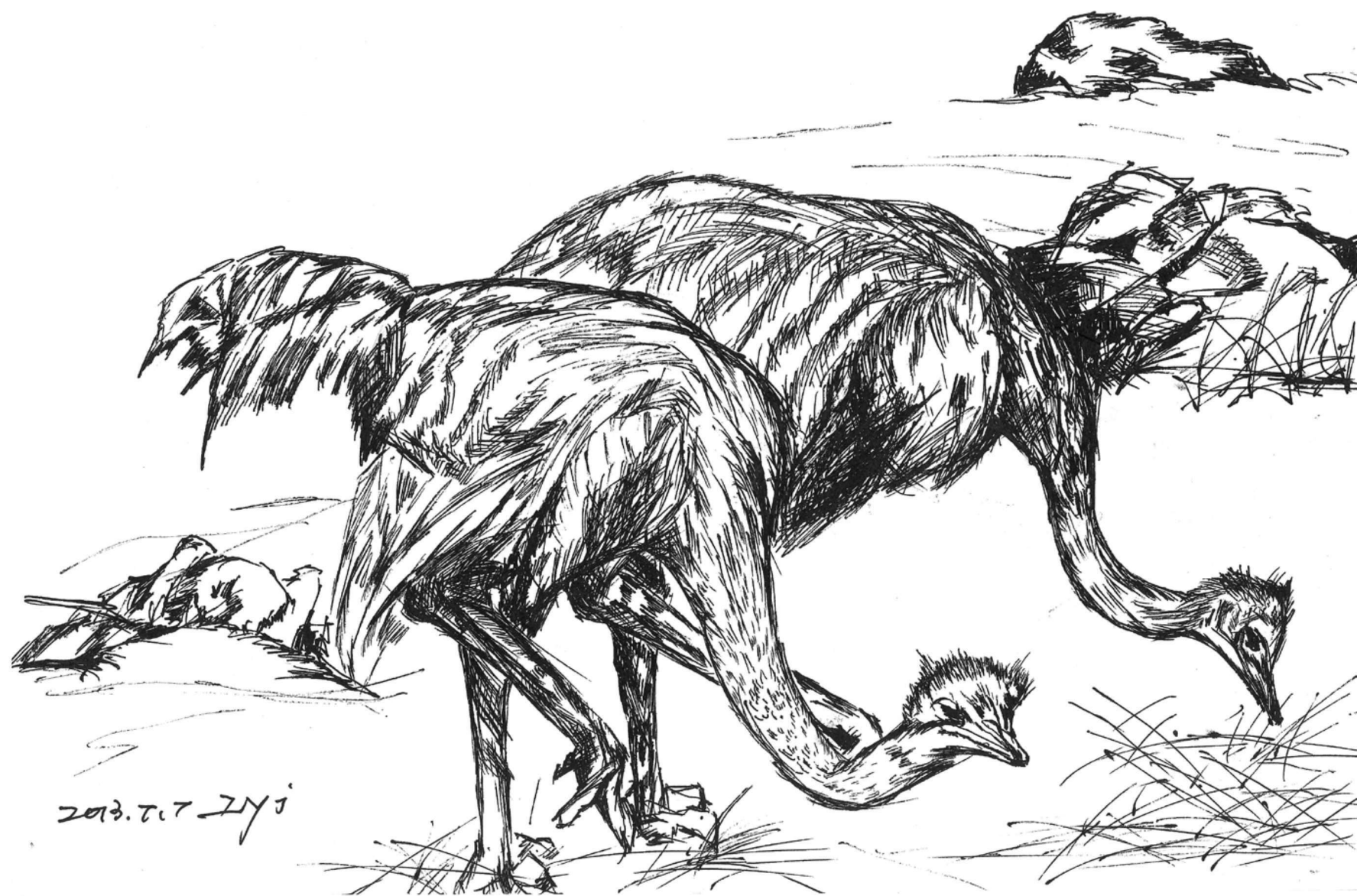
【不对等的游戏】

目 录 | CONTENTS

不对等的游戏/1	森林让牧羊犬安详/30
淡 定/2	绅士做派/32
防 线/4	梳理愉悦/34
黑中的色彩/6	搜 寻/36
荒漠中的豹眼/8	探 寻/39
回 首/10	玩 耍/40
火烈鸟/12	西装革履/42
肌肉的强健给人力量美/14	小狗的气势/44
看 客/17	寻找生活/46
空中优美的姿态在笔墨调度中清晰/18	引吭高歌/48
口水是速度的象征/20	饮/50
窥 视/22	运 球/52
名花有主/24	执 着/54
彪悍的鹦鹉/26	驻足行走/56
曲线美/28	准备飞翔/58

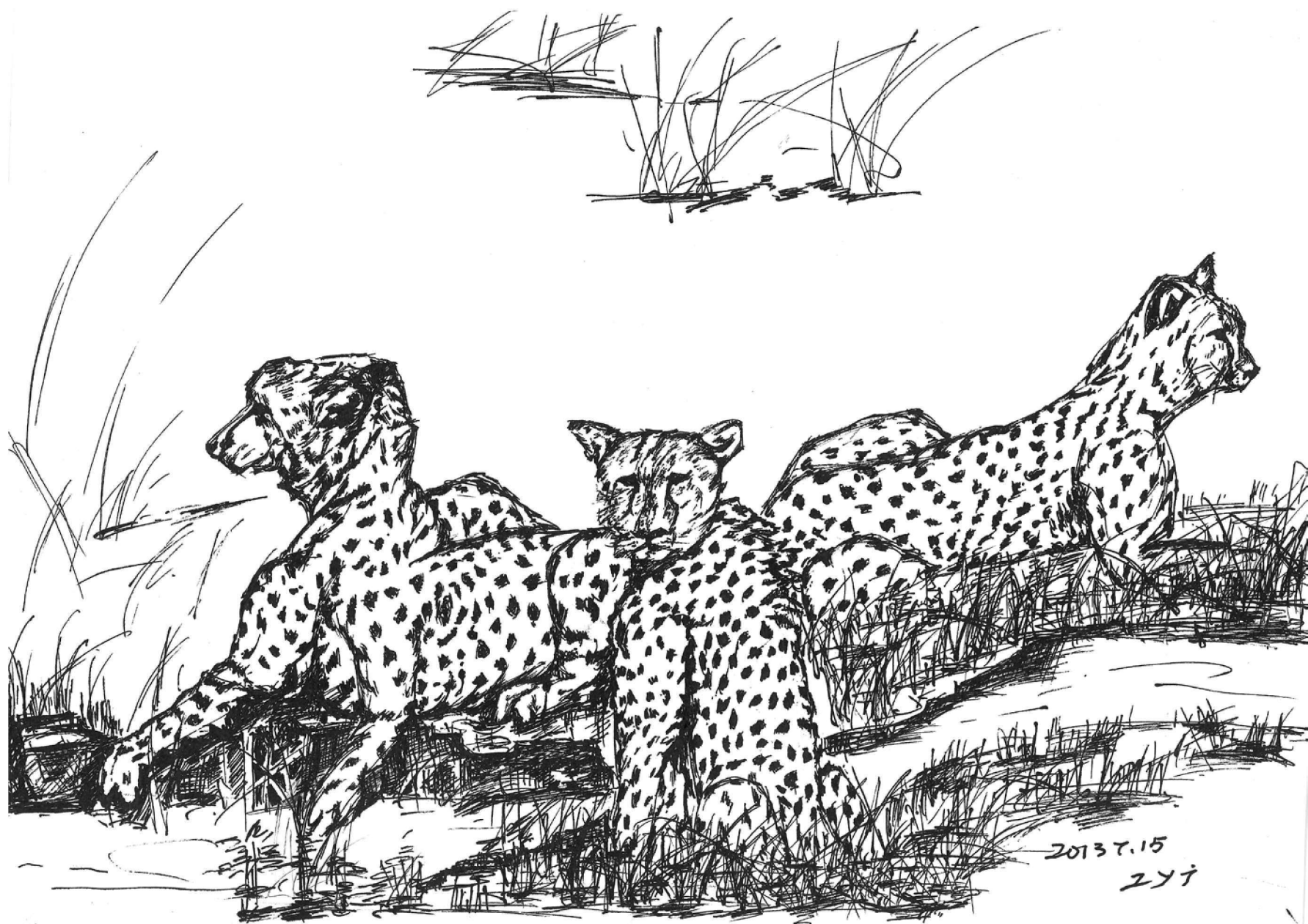

【淡 定】

2013.7.7 ZYJ

【防 线】

2013.15

271

【黑中的色彩】

【荒漠中的豹眼】