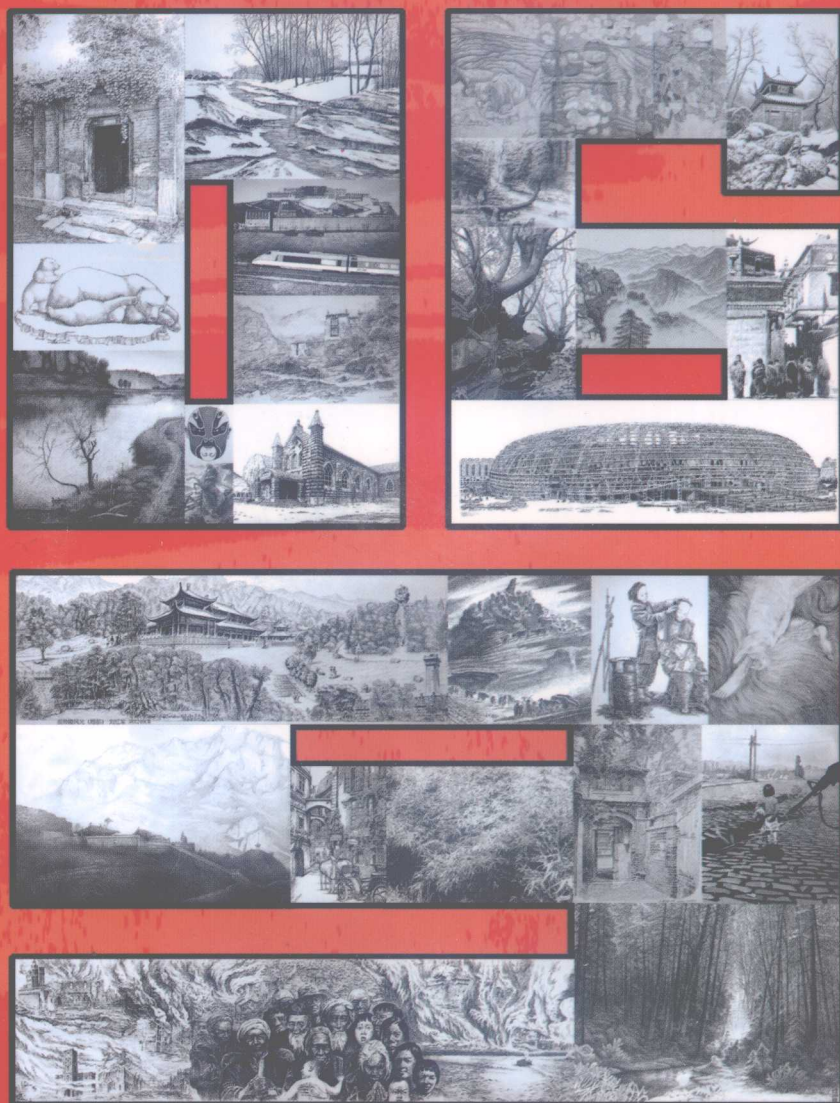

1949

2006

中国新钢笔画联盟筹备委员会 编

全国首届钢笔画邀请展作品选

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

全国首届钢笔画邀请展作品选

中国新钢笔画联盟筹备委员会编

机械工业出版社

由长沙市美术家协会主办的“2006 全国首届钢笔画邀请展”，于 2006 年 9 月 9 日至 16 日在长沙出版物交易中心隆重举行。这是中国近百年来钢笔画作为一个独立存在的画种，第一次整体出现在大型美术展览中，它是对我国建国 57 年来钢笔画创作的首次大检阅，也是对中国新钢笔画绘画艺术全面、系统的总结与推介。在构建和谐社会的道路上，中国新钢笔画任重而道远，我们将奋力求索。

本次展览有来自北京、长沙、上海、西安、南京、黑龙江、广东、香港等 19 省市及地区的 70 位画家近 300 幅作品参展。

为了开拓中国新钢笔画的发展之路，给大家提供一种全新的精神食粮，本书精选了部分参展作品和应邀作者的作品，以飨钢笔画爱好者、专业钢笔画家、高校美术专业的师生及艺术收藏界的朋友。

图书在版编目 (CIP) 数据

全国首届钢笔画邀请展作品选/中国新钢笔画联盟筹备委员会编. —北京: 机械工业出版社, 2006. 12
ISBN 7-111-20603-7

I. 全... II. 中... III. 钢笔画—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 153562 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 何文军 责任校对: 刘志文

封面设计: 张影 责任印制: 李妍

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2007 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

210mm × 285mm · 4.5 印张 · 110 千字

0001—4000 册

定价: 49.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

销售服务热线电话: (010) 68326294

购书热线电话: (010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话: (010) 68327259

封面防伪标均为盗版

《全国首届钢笔画邀请展作品选》编委会

主 编：李渝基

执行主编：李 科

编 委：高首峰 赵 军 张军朝

李蕾生 陆志德 郑 炘

于纯国 陈化智 沈 平

杨 勇 刘红军 宋宏伟

熊庆平 孔冬元 岑 建

杨 宇 李小林 武金生

贾一凡 凌 澜 李 范

文柏尧 叶惠珊 张 辉

叶李淑仪

装帧设计：李 科

作品翻拍：柏 林

联系电话：0731-2227236

E-MAIL: yujili@126.com

网 址: www.yuji-li.com

新时代呼唤别具一格的新钢笔画（代序）

在人类文化历史的进程中，笔的发明具有划时代的意义，尤其是在推动文艺绘画创作方面，发挥了极其重要的作用，笔的出现才有了我们绘画艺术的芬芳世界。笔的不同材质与功能在很大程度上决定了不同艺术的形态与方式，而金属材质和硬性材质的笔的出现在绘画领域内产生了以线条和块面作为主要表现形式的“新钢笔画”。

长期以来，人们对钢笔画的理解比较肤浅，认识上也存在偏见，认为它是小画种，上不了台面，更有甚者认为它不能作为一个独立的画种出现。其实这是一种偏见，一种认识上的误区。钢笔画起源于19世纪的欧洲，不论是过去还是现在，钢笔画在欧美国家是一种很时兴、很具表现力的绘画艺术，并以一种独立的画种活跃在欧美各国的绘画作品中。我国20世纪30年代也曾流行过小幅插图式的钢笔画（老式钢笔作画），20世纪50年代国内钢笔画有所衰退，文革时期更是每况愈下。改革开放后的中国，经济蒸蒸日上，文化艺术繁荣兴旺，尤其是近十几年来，由于制笔工艺的突飞猛进，各种规格各种形式的金属结构和硬质结构的笔大量出现，极大地促进了国内钢笔画创作的发展，为中国式的钢笔画提供了更为便捷适用的有力工具，繁荣了中国“新钢笔画”创作艺术。

多年来，一群致力于中国“新钢笔画”的精英们，一直在努力探索，在刻苦钻研，他们在“洋为中用”“推陈出新”的基础上走出了新路子。由于早期的钢笔画源于欧洲，也是与水彩画一道进入中国的舶来品，怎样使生于国外的钢笔画茁壮生长在中国的土壤中，钢笔画家们在笔的使用上进行了全面扩充，他们不拘泥于钢笔，而是将其扩充到凡是金属制成的笔尖或硬质材料制成的笔尖蘸墨水或蓄墨水的笔，都用来作画，如钢笔、圆珠笔、中性笔、一次性水笔、点水笔、针管笔等。另外，在作品的形式与规格上进行了全新的突破，幅面大小可以根据主题来决定，并将国画中使用的手卷形式也用来表现大型钢笔画主题作品。

如今，国内钢笔画的艺术表现形式已趋于多样化，并逐步走向成熟，多数作品仍以黑白为主。黑白的钢笔画画面颜色没有色相，明度等于零。老子曾说：“玄之又玄，妙入众门。”玄即黑色，玄妙莫测，画面表现出的是一种黑人太阴之美，这样，画面更显高雅与凝重。由于钢笔画是以线条的排列组合形成无数块面来塑造形体与层次结构，线条的粗细和长短形成了画面的虚实和疏密的不同，加上黑白的对比，使钢笔画更具有诱人的美感和强烈的表现力。在创作黑白钢笔画的同时，钢笔彩画也异彩纷呈，在国内的一些优秀“钢笔彩画”中大胆合理地使用了色彩。近些年来钢笔画家们一直在积极进行着水彩、彩铅与多种金属笔的合成交替使用。他们将黑色线条和笔触层次作为画面的骨架，用颜色来表现形体的色彩和光，这样的处理使画面既有钢笔画的疏密有致的排线，又有色彩的渲染，线条和颜色已有机地融合在一起，使画面既有钢笔画的韵味，又有水彩画的明丽清秀，有时还能使画面具有油画的凝重与深沉的意境。我们将这种线条与颜色在画中有机结合的钢笔画称为“钢笔彩画”。

目前，国内一些钢笔画创作理念也有了新的提升与突破，一批具有深度主旋律的作品相继出现，这些作品在表现手法上更丰富多变，绘画技巧上更趋成熟。同时，画面尺寸已不再是制约钢笔画创作的瓶颈，真正实现了“小马拉大车”，“小钢笔也能画出大历史”的美好愿望。钢笔画完全可以用来创作出思想性、艺术性、观赏性，有着强烈震撼力度的真正意义上的作品来。

当今社会，商品经济高度发达，艺术作品五彩缤纷，“新钢笔画”这种既古老又年轻、别具一格的新画种，一定会大有希望，在中国绘画体系中日臻完美，从而确立起“新钢笔画”自己应有的地位而步入绘画艺术的神圣殿堂。

李渝基

2006年8月1日于长沙新江楼

目 录

新时代呼唤别具一格的新钢笔画 (代序)

李渝基 (1~7)	熊庆平 (47~49)
高首峰 (8~13)	孔冬元 (50~51)
赵 军 (14~20)	凌 澜 (51~52)
张军朝 (21~23)	李 范 (53)
李蔷生 (24~25)	岑 建 (54)
陆志德 (26~28)	杨 宇 (55~56)
郑 炘 (29~32)	李小林 (57)
于纯国 (33~38)	武金生 (58~59)
陈化智 (39~40)	贾一凡 (60~61)
沈 平 (41~42)	文柏尧 (62)
杨 勇 (43)	叶李淑仪 (63)
刘红军 (44)	叶惠珊 (63)
宋宏伟 (45~46)	张 辉 (64)

李渝基，长沙人，出生于1946年。中国新钢笔画联盟筹备委员会主席、湖南省美术家协会会员、长沙市美术家协会钢笔画艺委会主任、湖南钢笔画协会会长、长沙市美术家协会理事、湖南省直书画家协会会员。

20世纪60年代，李渝基先后师从齐白石大师门下李立先生和著名油画家谢鹏程先生学画。四十多年来，一直坚持从事钢笔画的创作，其作品多次获奖，并有多幅作品被国内外专业机构收藏。近年来致力于中国式新钢笔画长卷之研究，将欧美钢笔画之技巧与中国式绘画形式和技术融为一体，尤以长卷《湘江风光带上好风光》全长23m宽0.4m，饮誉国内外。

2003年，电视对外宣传片《画城市的人》，由长沙电视台国际部摄制完成，在中央电视台九频道（国际频道）/四频道对外播出。

2006年9月，在湖南长沙成功组织举办了“全国首届钢笔画邀请展”，创立了中国新钢笔画联盟（筹）。

创作成果：

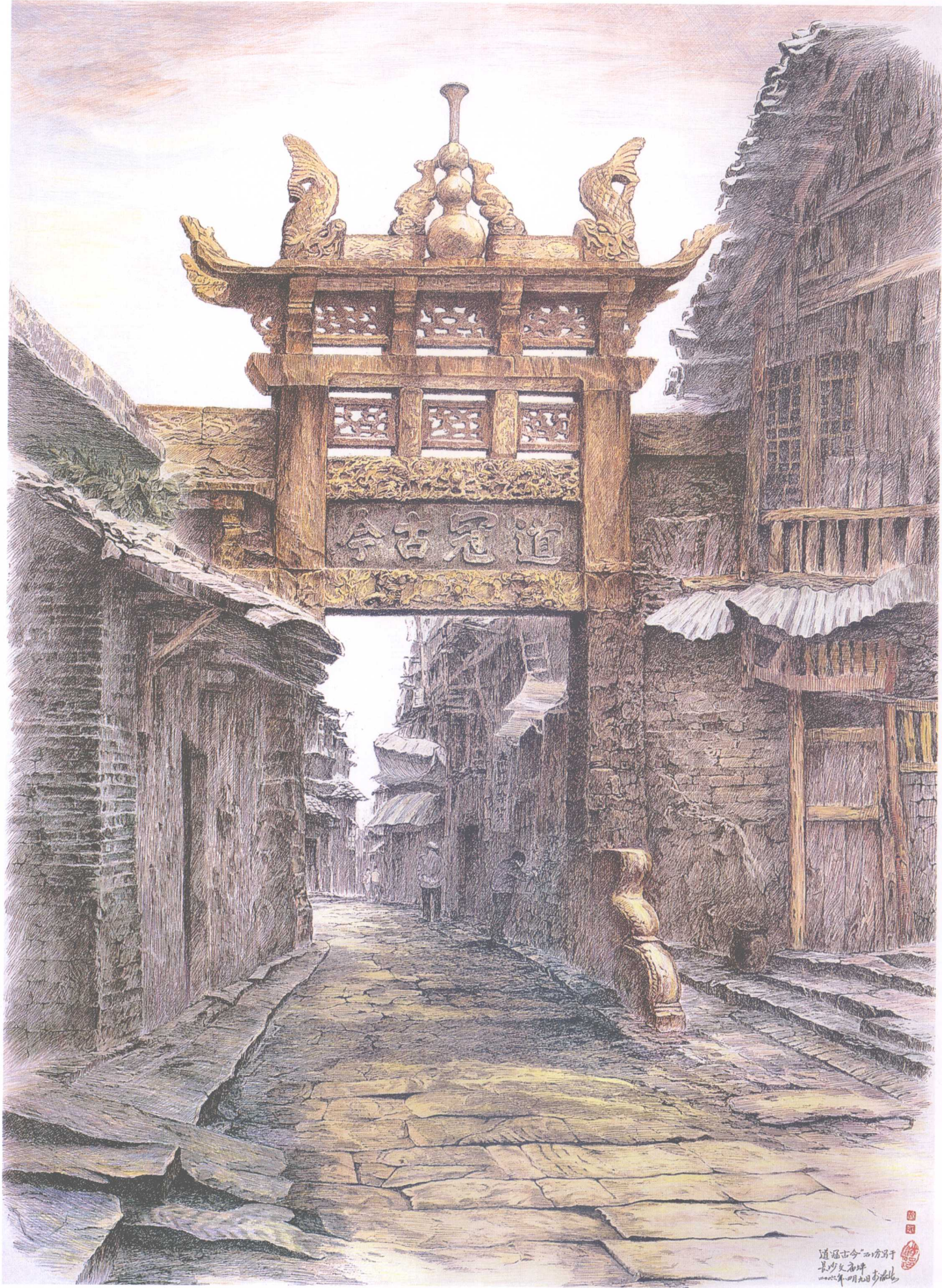
- 1991年钢笔画《浏城桥下》
- 1992年钢笔画《扬帆起航》
- 2001年钢笔画《钢笔写春秋》
- 2002年钢笔画长卷《湘江风光带上好风光》
- 钢笔画手卷《见证巨变》
- 钢笔画彩画《风雨中山亭》
- 2003年钢笔画彩画《她在丛中笑》
- 钢笔画彩画《钟声已远》
- 2004年钢笔画彩画《古城遗韵——太平街马家巷》
- 钢笔画长卷《走进凤凰》
- 2005年钢笔画彩画《异国风光——柬埔寨吴哥窟》
- 钢笔画手卷《文夕恨》
- 钢笔画手卷《神奇的张家界》
- 钢笔画彩画《鸟语花香是诗情》
- 2006年钢笔画彩画《走进婺源》
- 钢笔画彩画《道冠古今——文庙坪》
- 钢笔画彩画《白鹭湖——心灵的家园》

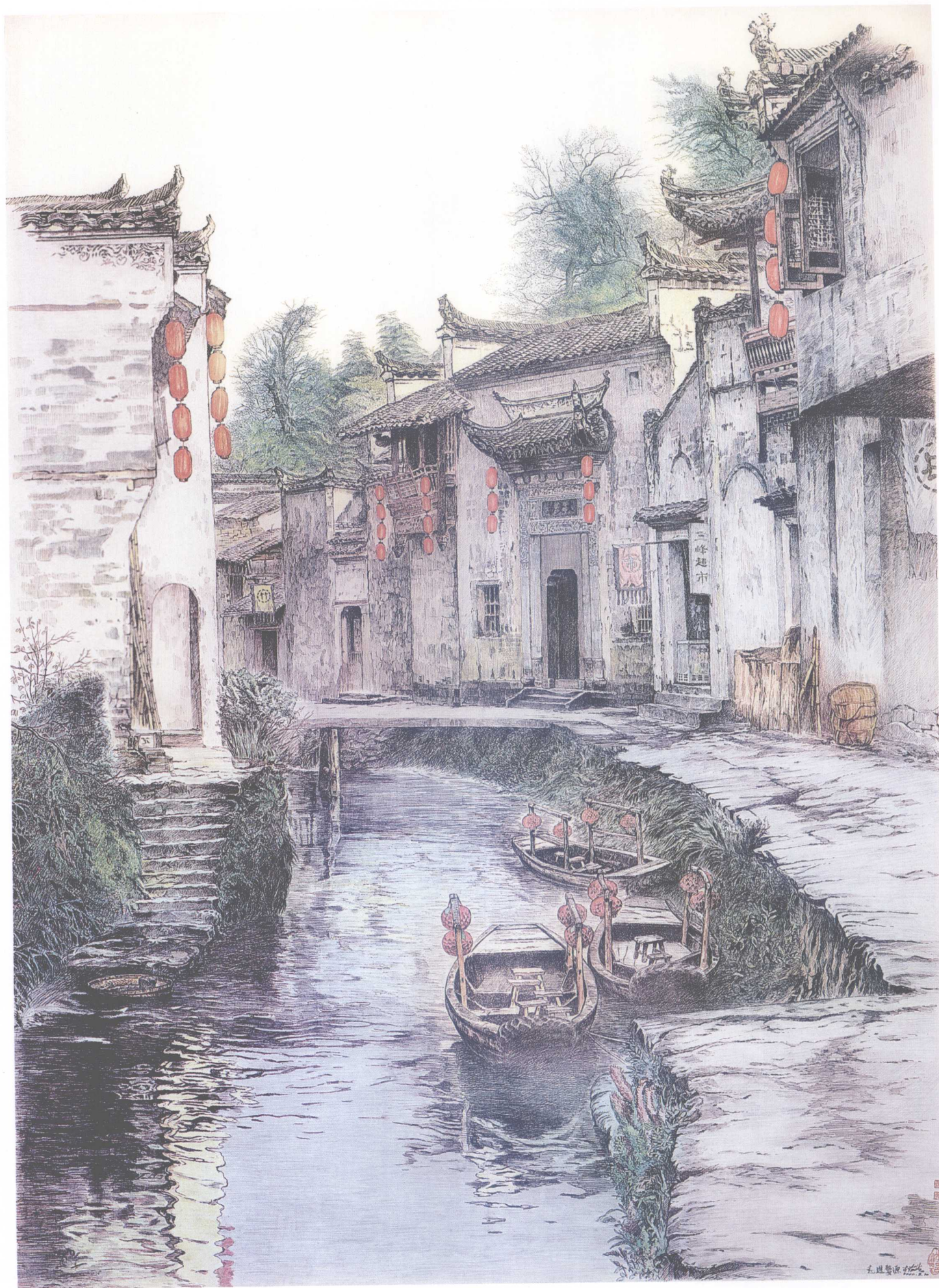
李渝基 鸟语花香是诗情（钢笔画彩画）110cm × 62cm 2005年

李渝基 古城遗韵——太平街马家巷（长沙古城系列）钢笔彩画 110cm × 80cm 2004 年

李渝基 道冠古今——文庙坪（长沙古城系列）钢笔彩画 110cm × 80cm 2006年

李渝基 走进婺源（钢笔彩画） 123cm × 87cm 2006年

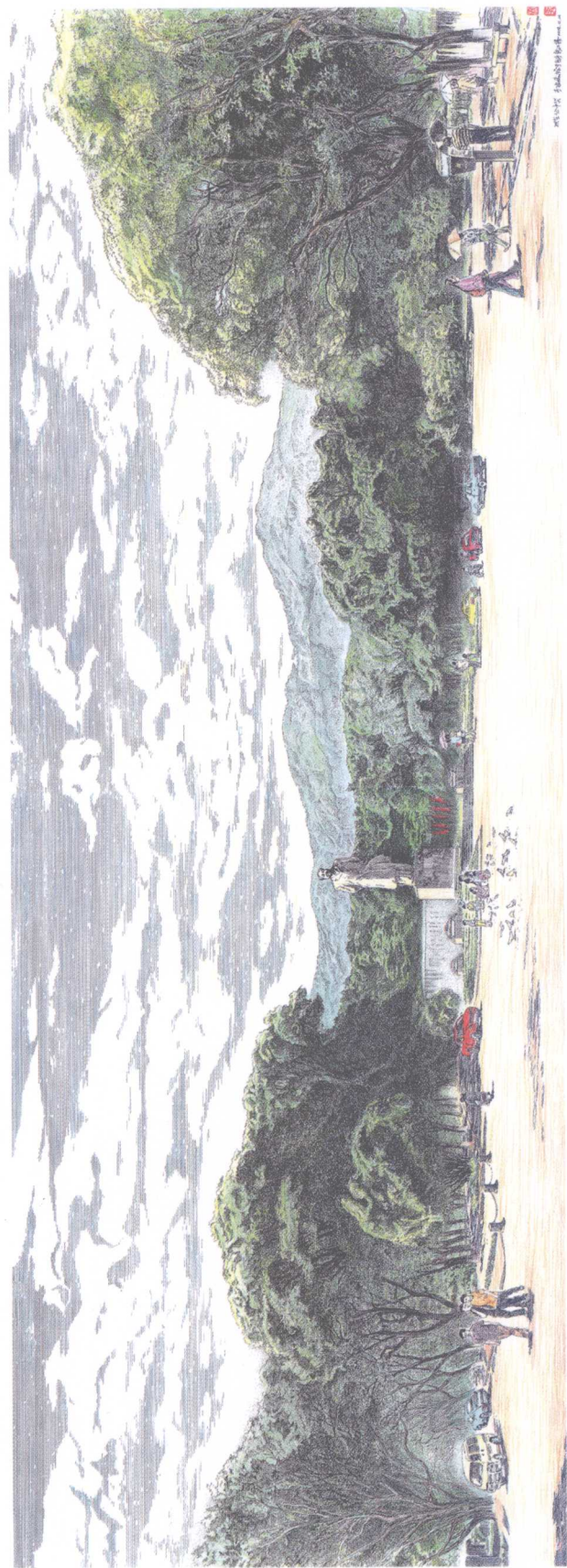
李渝基 异国风光——柬埔寨吴哥窟（钢笔画） 48cm × 90cm 2005年

作品说明

柬埔寨的吴哥窟就像一个永远都说不清、道不尽的建筑传奇。它也被称为小吴哥，意为“圣洁的城”。吴哥窟不是我们通常以为的石窟，而是建造在平地上的一座庞大城池，它曾被世人称为“世界第八大奇迹”。

我曾于2005年9月来到此地游览，花费半年心血创作出了《异国风光——柬埔寨吴哥窟》。画面上的石屋建筑经历了漫长的岁月，望着画面会使人犹如行走在时光长廊的隧道中，如同走进了历史。当年触目惊心的战争已经远去，剩下的是一种向往的静谧和心灵的颤抖。

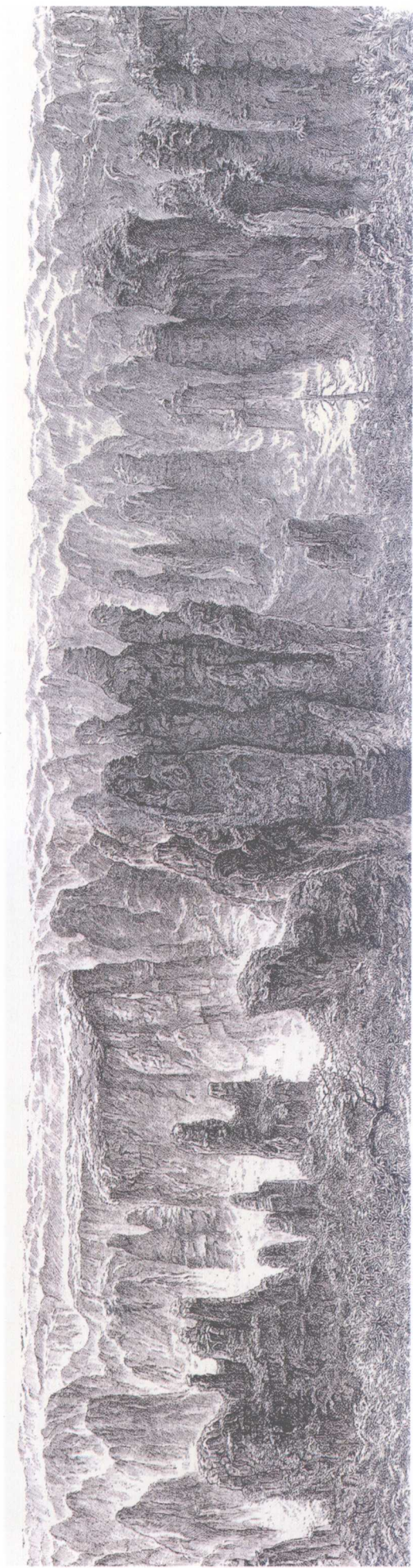
每当清晨与黄昏，古老的吴哥窟都会散发出迷人的光芒，令人不得不折服于人类的勤劳与智慧。

李渝基 她在丛中笑——湖大东方红广场（钢笔彩画）40cm × 110cm 2003 年

李渝基 芙蓉国里尽朝晖——长沙五一市民广场（钢笔彩画）44cm × 100cm 2002 年

李渝基 神奇的张家界（钢笔画手卷） 39cm × 126cm 2006年

李渝基 文夕恨（钢笔画手卷） 31cm × 200cm 2005年

作品说明

今年正值世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利60周年，作为一个老长沙人，儿时常听父辈谈起“文夕大火”的惨烈，记忆深刻。为了让人们记住那段烽火岁月，在这特殊的日子，我创作了这幅“文夕恨”的钢笔画手卷，以警醒人们：不忘长沙那永远的痛。

画中烈焰腾空，全城一片火海，湘江被映得通红，城内建筑、商铺、民宅被大火吞噬，到处都是断壁残垣，五天五夜的大火，已将长沙化为了一片灰烬。“焦土抗战”，自毁家园，何其悲壮。长沙——这座千年古城，我们世代生息的地方，在熊熊大火中哭泣，人民流离失所，妻离子散。为了抵御日本侵略者的侵略与凌辱，长沙人民付出了血的代价。

忘记历史就意味着背叛。今天，盛世年代，太平岁月，我们不能忘记中华民族的耻辱，决不能忘记往昔的灾难和悲苦。我们要铭耻砺志，居安思危，“爱我长沙，兴我长沙”，使我们伟大的祖国早日进入世界强国之林。

高首峰，满族，1964年生于黑龙江省伊春市，现任伊春光明集团工艺品有限公司总经理、黑龙江省美术家协会理事、伊春市美术家协会主席。中国新钢笔画联盟筹备委员会副主席、伊春市政协常委，曾获得黑龙江省杰出青年创新能手，伊春市十大杰出青年称号。

作品《日子》曾获得全国产业（企业）美术、书法、摄影精品展优秀奖。《生肖》获得中国首届旅游纪念品设计优秀奖，《汤旺鸣春》获得黑龙江省文化艺术精品工程三等奖，工艺品设计获国家专利，其他作品在省、市美展中多次获得大奖并刊出。

高首峰毕业于哈尔滨师范大学艺术系油画专业，长期钻研钢笔画，曾先后深造于鲁迅美术学院、中央工艺美术学院等高等学府，并远赴美国、英国、法国、意大利、荷兰、日本等国进行艺术考察。其钢笔风景画以伊春林区的自然风光为主要题材，极具地域特色和个人风格，在绘画技法上有其独到的韵味，受到中外专家的好评。

高首峰 初雪（钢笔画） 45cm × 45cm 2005年

高首峰 林间（钢笔画） 40cm × 42cm 2004 年

浅谈钢笔画

高首峰

画钢笔画是一份极其艰苦的“大功夫”创作过程。它不能大面积泼墨、大块涂色，也不能涂盖修改，只能运用各种微细的线条组合，以刚劲流畅、对比强烈、细密紧凑的黑、白、灰调子刻画出景物的质感和神韵。抒发出作者的气质、心灵、美感和修养，需要无数的小线条组合，时间的耗费是惊人的。每笔的精细性、准确性、肯定性极强，有不易改动的特殊性，就这一点来说，钢笔画创作的难度相当大，一处失误将前功尽弃。所以，从事钢笔画创作的人要有一定的基础和恒心，需要高超的技法才能把很复杂的物体凝炼在线条上，才能绘制出精美的作品。一幅钢笔画定稿后，需精细刻画，线条层层叠加达十几层以上，使画面不但具备黑、白、灰、点、线、面等要素，还要对物体做精细入微的刻画，使画面呈现出极其丰富的层次和优美的线条，要多次反复推敲，长时间地深入刻画和考究技法。精美的钢笔画创作周期较长，可进行精雕细刻，提高神韵和作品的气势。钢笔画中的亮线条是留出的，这和素描、水彩很相似，但在钢笔画中则更需耐心、细致和精到。这要求作者在把握作品的精神、韵律和美感时，做到眼到、心到、手到，用果断肯定的线条呈现出生动流畅、放而不狂且有飞奔中的运动感和静态中的幽默情趣。还要应用肥瘦浓淡、畅滞不同的点与线精细组合在一起，使画面丰富起来，使作品气势磅礴、风格雄健。钢笔画的构图是至关重要的一个环节，一旦落笔就很难更改。即便可以用“刀刮”的办法来修改，仍然会在画面上留下污损，降低作品的档次。所以在创作构图时，要先把把握住平面、空间、立体效果和色调，认真思考确定，勾勒出准确线条的草图，再由高度概括到细致刻画，逐步深入，切不可一气呵成。要研究一个层次画一个层次，做到意在笔先，物在意中的境界，做到精心设计，耐心刻画，避免半途而废。在当今的钢笔画作品中出现了诸多着有色彩的钢笔画，这是钢笔画的创新和发展，适当地运用可以增强作品的表现力。由此可见，一幅优秀的钢笔画作品，不但与绘画的技法有关，还与作者的素质、修养有着密切的关系，掌握的画种越多，社会阅历越深，见识越广，绘画的表现能力就越强，才能创作出优秀的作品。在画种众多、争芳斗艳的今天，钢笔画因其工具简单，篇幅较小而被人们认为是一朵小花。近年来，中国钢笔画已出现了全新的面貌，通过钢笔画家付出的艰辛和努力，绘画内容、篇幅逐渐扩大，表现手法日趋完善，绘画队伍不断壮大，足以与其他画种相媲美。虽然画种不同，所用材料不同，工具不同，技法不同，表现风格不同是客观的，但审视艺术的标准应该是相同的，精品的价值也应该是相同的。

高首峰 山溪（钢笔画） 40cm × 40cm 2003 年

高首峰 山溪淙淙（钢笔画） 50cm × 50cm 2005 年