

孔维克速写 摄影文化考察及采风随笔

孔维克著

孔维克亚洲写生

恒河之冲 庚子年四月十日孔维克画

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

孔维克亚洲写生 / 孔维克著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.12

ISBN 978-7-5330-2780-3

I. 孔… II. 孔… III. 速写—作品集—中国—现代
IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 137458 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 齐鲁三联印务有限公司

开 本: 889×1194 毫米 20 开 10.8 印张

版 次: 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

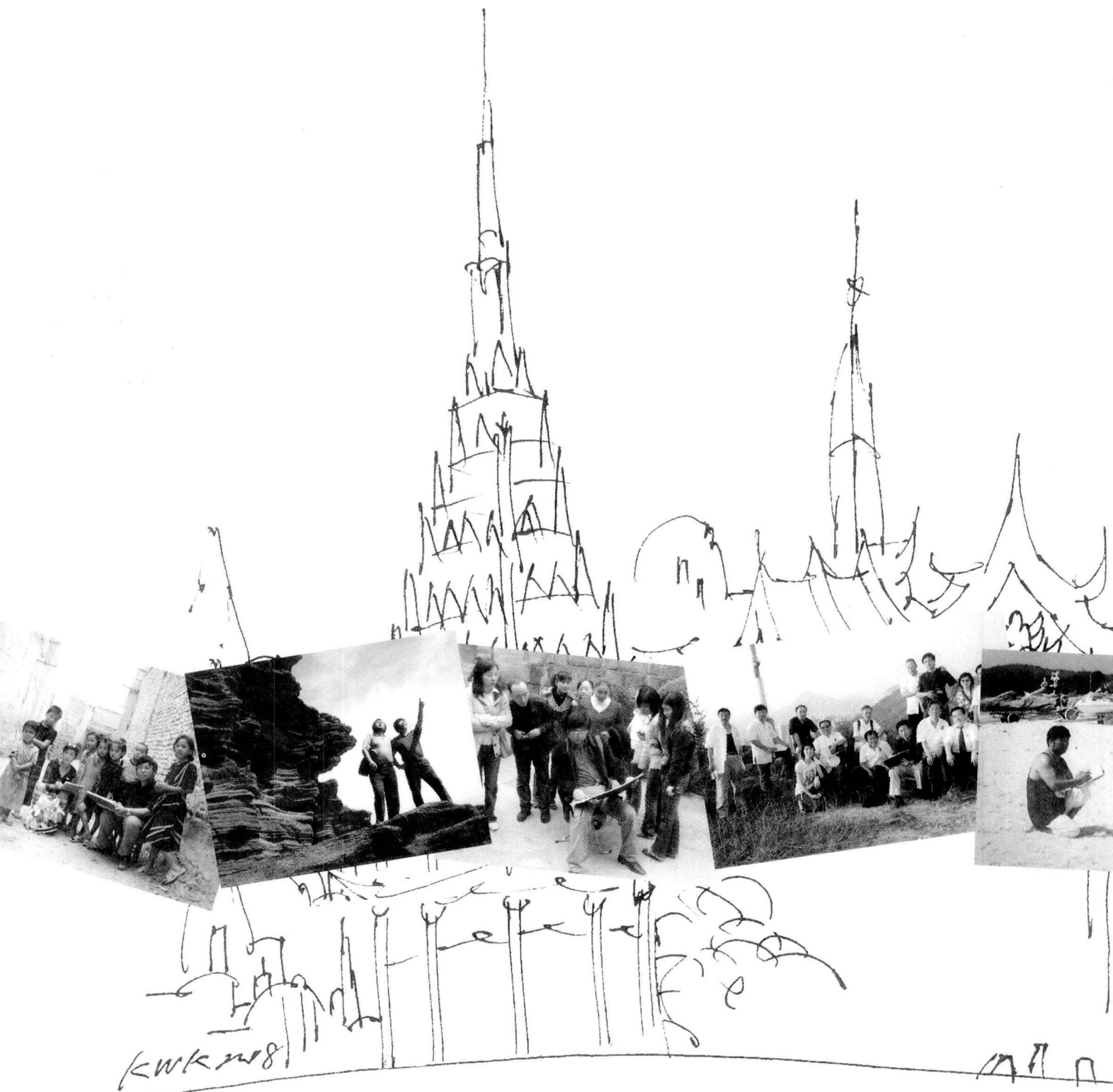
孔维克速写、摄影文化考察及采风随笔

孔维克亚洲写生

孔维克 著

山东美术出版社

速写，是一个画家对其内心灵感重
 要之捕捉，是对世界万物形象及
 精神、气韵之书写。

孔宪亮
 2008.6.12.

目录

序 / 生活永远是艺术的源头 刘文西

写生作品

10/ 斋浦尔手工地毯厂的女工们

13/ 新德里火车站的候车人

14/ 斋浦尔金宫殿大酒店的迎宾侍者

17/ 恒河边向远处眺望的老人

18/ 斋浦尔集市上祥和的老妇人

20/ 现代建筑——莲花教堂

22/ 银行大厦的锡克族保安

24/ 新德里火车站之一

25/ 恒河边乞讨的老人

27/ 恒河边盯着路人的乞讨者

28/ 街头舞蛇者

29/ 斋浦尔集市

30/ 新德里火车站候车的老人

33/ 新德里火车站候车的人们

34/ 佛教圣地——瓦勒纳西鹿野苑

36/ 新德里火车站之二

38/ 斋浦尔街头卖鼓的男青年

39/ 抱孩子的印度妇女

40/ 斋浦尔赶集的老人

42/ 新德里迦玛清真寺

45/ 斋浦尔手工地毯厂

46/ 斋浦尔古堡

48/ 图腾

50/ 雪岳山新兴寺

52/ 雪岳山新兴寺民俗庙会

54/ 首尔现代美术馆

56/ 济州岛城山日观峰

58/ 济州岛民俗村农家乐

60/ 济州岛龙头海岸

62/ 农舍仓储库

64/ 金三角即景

66/ 芭堤雅黄金海岸

68/ 曼谷机场速写

70/ 清迈大象学校的大象为游客表演节目

72/ 金三角大佛公园

74/ 大象绘画表演

76/ 清迈手工银器厂

78/ 长颈族部落写生

80/ 街头即景之一

82/ 街头即景之二

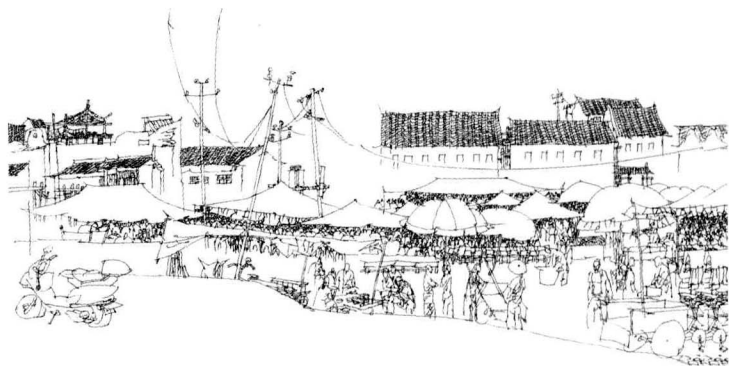
85/ 街头即景之三

86/ 街头即景之二

88/ 黄金海岸游艇会

90/ 青马大桥

92/ 美丽的维多利亚港

- 94/ 天后古庙
- 96/ 太平山远眺香港全景
- 98/ 鲤鱼门海鲜港
- 100/ 西贡游艇码头
- 102/ 松筠庵后街
- 104/ 桂林雁山园小姐楼
- 106/ 桂林雁山镇集贸市场
- 108/ 竹林怀抱的宅东江瑶寨
- 111/ 南国风物
- 112/ 大足石刻
- 115/ 杜甫草堂
- 116/ 沿江而建的五里中山古镇
- 118/ 嘉陵江畔
- 120/ 闽中华光楼街景
- 122/ 千年古城——闽中
- 124/ 南京中山陵写生

- 126/ 胥口三山岛古宅
- 128/ 巧夺天工拙政园
- 130/ 王鳌故里——东山三元牌坊
- 132/ 巴里坤黑树沟
- 134/ 哈密魔鬼城
- 136/ 哈密木卡姆
- 138/ 英吉沙大巴扎——小吃街
- 140/ 峨庄村头小院
- 142/ 峨庄村头的老碾
- 144/ 昔日大户人家
- 145/ 五奶奶家的老灶
- 146/ 蓬莱仙阁
- 148/ 山东荣成东槎岛
- 150/ 泰安岱庙汉柏院
- 152/ 泰安岱庙汉柏
- 154/ 泰山后山明堂园

考察笔记

- 158/ 孔维克与杨之光对话侧记
- 166/ 匆匆掠过那古老而神秘的印度
- 177/ 佛国之都泰国纪游
- 189/ 战争与和平的洗礼
- 192/ 韩国济州岛神会秋史
- 197/ 走进香港
- 202/ 从走进南京采风思索中国画的写生创作
- 204/ 心灵的旅程
- 206/ 感受天府之国

评论摘录

- 210/ 诸先生和画友们写在孔维克速写本上的话
- 215/ 手握速写笔随想 孔维克

CONTENTS

Preface / Life Always be the Source of the Art Mr. Liu Wenxi

THE WORKS ABOUT SKETCHING

10/The Workwomen of the Jaipur Handmade Carpet Factory

13/The People Waiting at the New Delhi Railway Station

14/ The Doorman of Jaipur Gold Palace Hotel

17/ The Elder by the Ganges Who Looks out into the Distance

18/The Melancholy Old Woman of the Jaipur Market

20/The Modern Architecture—Lotus Church

22/The Guard of Xike Nationality of Bank Building

24/The New Delhi Railway Station One

25/The Old Men Who Begs by the Ganges

27/The Beggar by the Ganges Who Stares at the Passerby

28/ The Street Snake Charmer

29/Jaipur Market

30/The Old Man Waiting at the New Delhi Railway Station

33/The People Waiting at the New Delhi Railway Station

34/Buddhism Shrine—Varanas Deer Park

36/The New Delhi Railway Station Two

38/The Young Man Who Sells Drums on the Jaipur Street

39/The Indian Woman Who Holds the Children

40/The Old Man Who Goes to the Jaipur Fair

42/The Jama Mosque of New Delhi

45/The Jaipur Handmade Carpet Factory

46/The Jaipur Castle

48/Totem

50/The Xinxing Temple of Xueyue Mountain

52/The Xinxing Folk Temple Fair of the Xueyue Mountain

54/Seoul Modern Art Gallery

56/ The Sun-watching Peak of Cheng Mountain of Jizhou Island

58/The Happy Farmhouse of the Folk Village of Jizhou Island

60/The Longtou Coast of Jizhou Island

62/The Farmhouse Warehouse

64/ The Scene of Golden Triangle

66/Pattaya Gold Coast

68/The Sketch of Bangkok Airport

70/The Performance of the Elephants from Qingmai Elephant

School

72/The Giant Buddha Park of Golden Triangle

74/The Painting Show of the Elephants

76/Qingmai Manual Silverware Factory

78/The Sketch of the Changjing Nationality Tribe

80/Street Scene One

82/Street Scene Four

85/Street Scene Three

86/Street Scene Two

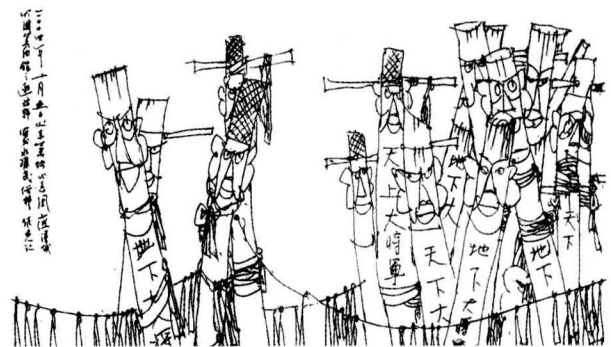
88/The Yacht Club on the Golden Coast

90/Tsing Ma Bridge

92/The Beautiful Victoria Harbor

94/Tianhou Old Temple

96/The Panorama of Hongkong Overlooked on the Taiping

Mountain

98/Carp Gate Seafood Port

100/Saigon Yacht Dock

102/The Backstreet of Songjun Nunnery

104/Miss Building of Yanshan Park of Guilin

106/The Trade Market of Yanshan Town of Guilin

108/Zhaidong Jiangyao Stronghold Cherished by the Bamboo

Forest

111/The Specialties of Southland

112/The Dazu Rock Carvings

115/Dufu Thatched Cottage

116/Wuli Zhongshan Old Town Built along the River

118/Jialing River Bank

120/The Street Scene of Langzhong Huaguang Building

122/Millennium Old City—Langzhong

124/The Sketch of Sun Zhongshan Mausoleum in Nanjing

126/ Old House of Xukou Three-mountain Island

128/Engineering Wonder of Zhuozheng Garden

130/Wang'o Hometown—Dongshan Sanyuan Memorial Gateway

132/Balikun Black Tree Ditch

134/Hami Devil City

136/ Hami Muqam

138/Yengisar Grand Bazaar—the Snacks Street

140/Small Courtyard of the Ezhuang Village

142/Old Mill of the Ezhuang Village

144/The Former Rich Family

145/Grandma's Old Kitchen

146/Penglai Pavilion

148/Rongcheng's Dongcha Island of Shandong

150/Han Cypress Garden of Dai Temple of Taian

152/Han Cypress of Taian Dai Temple

154/Mingtang Garden of the Back of the Mount Tai

NOTES ON FIELDWORK

158/Dialogue Sidelights between Mr.Kong Weike and Mr.Yang

Zhiguang

166/Sketches of the Ancient and Mysterious India

177/Travel in Thailand—Buddha Land

189/Severe Tests through War and Peace

192/Visiting Qiushi in Jizhou Island of Korea

197/Approaching Hong Kong

202/Thinking about the Creation of Chinese Painting from the
Collecting Ballads in Nanjing

204/Spiritual Journey

206/Feeling the Land of Abundance

EXTRACTS FROM COMMENTS

210/The Remarks Written on the Sketchbook of Mr. Kong Weike
by the Painting Friends and Others

215/Random Thoughts with Sketch Pen in Hand Mr. Kong Weike

生活永远是艺术的源头

——谈人物画家孔维克的速写艺术

近些年来，随着经济文化的繁荣发展，中国画也进入了一个空前活跃的繁盛期，一大批中青年画家的艺术探索在全国各有千秋、各领风骚，山东的孔维克就是其中颇令我注目的一位。与孔维克见面是在1999年，当时我参加由中国美协与广东省委宣传部组织的中国美术家代表团赴澳门考察访问。这次活动由珠海去澳门再到香港，然后从香港返广州参加第9届全国美展中国画展的开幕式。时值澳门回归祖国前夕，又临近中秋（在澳门度过了难忘的中秋之夜），用当时广东省委宣传部长于幼军同志的话说，这次活动也是广东省迎接澳门回归的活动之一，打出的宗旨是“跨世纪·迎回归·度中秋·庆国庆”。这次活动邀请了全国近50位画家参加，孔维克在这个队伍中是较年轻的一位。

在这次行程的参观中，我总是习惯地拿出速写本来画上几笔，哪怕记上几个线条，也能留下一点鲜活的感受，觉得这对我日后的创作会有益处。有几次画速写时，我注意到孔维克在我后面观看，如果大队人马走快了，他还不时地催促我，或上车时扶一把，我对这个年轻后生留下了较好的印象。交谈中得知他也喜欢画速写，很后悔当时因怕时间来不及画画而没有带速写本来。他谈到自己在大学教书时曾带过速写课，至今还保存着1964年人美为我出版的那本速写集，他对其中的一些画非常熟悉。这使我想起我的年轻时代，我们那时候做学生画速写是必修课，每天必须画十余张速写。一些成熟的画家也必

然要经常带着速写本去深入生活，这样才能使艺术思维活跃，造型生动准确，那个年月的确也产生了一大批无愧于时代精神的力作。而如今的画家们对速写久违了，深入生活往往就成了走形式，住几天宾馆，搞几场笔会，最多照照相，很少有人真的下去画速写，这是我最痛心疾首的。那几天我们聊了很多，我觉得他对速写的理解很深。我从他的创作里，也能感受到他的造型能力特强，如《公车上书》的人物造型生动传神，《孔繁森》、《郭守敬》等作品人物头部的塑造也颇见功力。他的一系列作品如《故乡小调》、《家乡小妹》等，生活气息浓厚，可以猜想出这些画的背后一定有大量造型训练的作业垫底。

真正见到他的速写是在2004年文化部组织的“中国画·画中国”大型采风活动中。在南京、扬州几天的相聚，我们一起写生，一起生活，一起感受生动的江苏，一起领悟鲜活的艺术。这次到场的多数是山水画家，只有少数是人物和花鸟画家。在扬州个园，我看过他画钢笔速写：他坐在一大堆高高的太湖石上，面对这么复杂的场面，用很洗练的手法，生动而概括地勾画出了当时的气氛。后来他给我看了他在欧洲、韩国及国内农村画的一些生活速写，这使我对他的速写艺术有了一定的认识。他的速写线条生动、造型到位，即使是二十多年前他做学生时画的一些速写，在今天看来水平也是上乘的。那些头像画得尤其生动，无论是用团块光影塑造手法还是用粗细线条相结合的勾勒，抑或是线面结合相糅皱擦，都能将对象表现得恰到好处。

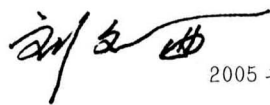
好处、生动自然。画人物画与画花鸟、山水画不同。就技法上来讲,除了要求线条的基本功和对笔墨关系的处理过硬外,很大程度上还要靠踏实的造型基本功。山水的笔墨表现可以一山不足再来一峰,花鸟画的笔墨发挥也可以枝枝生发,再添枝加叶,而画人物却不可以为了笔墨的需要而随意增添上三头六臂,必须既要讲究笔墨的生发,又要使之落在既定的造型上。中国古代的人物画在三科中起源最早,之所以未能在艺术本体上有较大的发展,很大程度上是因为受到了造型能力的制约。“五四”以后,西方文化的广泛传入及西方造型训练的引进使中国人物画产生了本质的变化,有了大的飞跃发展。古人体察生活,强调“目识心记”,这样对于画山水、花鸟的画家尚可如此去认识,而人物画家却非得对人物写生方能真正达到锻炼造型能力的目的。应该说,是写生或生活速写催生了我们发展到目前状态的“当代中国人物画”。另外,从内容角度讲,人物画不能老是画佛释道仙、仕女高士,人物画的发展应该从当代生活中提炼闪光点。代表现代人物画发展的那些作品,都是从生活中来的。我年轻时常年定点去陕北采风,许多作品如20世纪60年代的《祖孙四代》、《支书和老贫农》,70年代的《延安新春》、《知心话》到80年代的《塬上人》等等,全是我在陕北农村的真实感受。所以,我倡议画家尤其是人物画家,终生不能丢下速写本。

我再谈一下艺术与生活的另一个角度的血脉关系。画家经常画速写,可以锻炼出一双敏锐的捕捉生活中新鲜感受的眼睛。

你如有了强烈的感受,就会想方设法地用生动的技法表现出来,也许这就会让你产生了创造性思维,产生技法的突破。这与传统沿袭的从画谱到画面的治学方法是不一样的。

这次“中国画·画中国”大型画展于今年3月份在北京中国美术馆开幕,孔维克展出了来自那次采风的作品。我们惊奇地发现他作品的面貌变了,用现场参观时刘曦林的一句话说就是“我们看见了另一个面貌的孔维克”。他从未画过山水画,却在这次展览中拿出了4张大幅的“山水画”:《阅江楼远眺》、《扬州个园》、《乾隆钓鱼台》、《二泉映月》。画面很完整且有新意,恰当地表现了霏霭氤氲、淡淡墨韵、树丛摇曳、竹影婆娑的意境,我们熟悉的江南水乡的生活气息扑面而来。这种变化,不能不说与他的速写锻炼及因速写而产生的对生活 and 艺术的敏锐的感悟有关系。

一个真正的艺术家应该是善于在生活中提炼艺术、在艺术中融入生活的人,是勇于探索、勇于创造新的艺术语汇的人,是不断提供新的视觉图式而又不打破共知的视觉经验的人。从孔维克的艺术探索中,我们能欣喜地看到这些尝试,愿他在这条充满艰辛和快乐的艺术道路上能够走稳、走好。

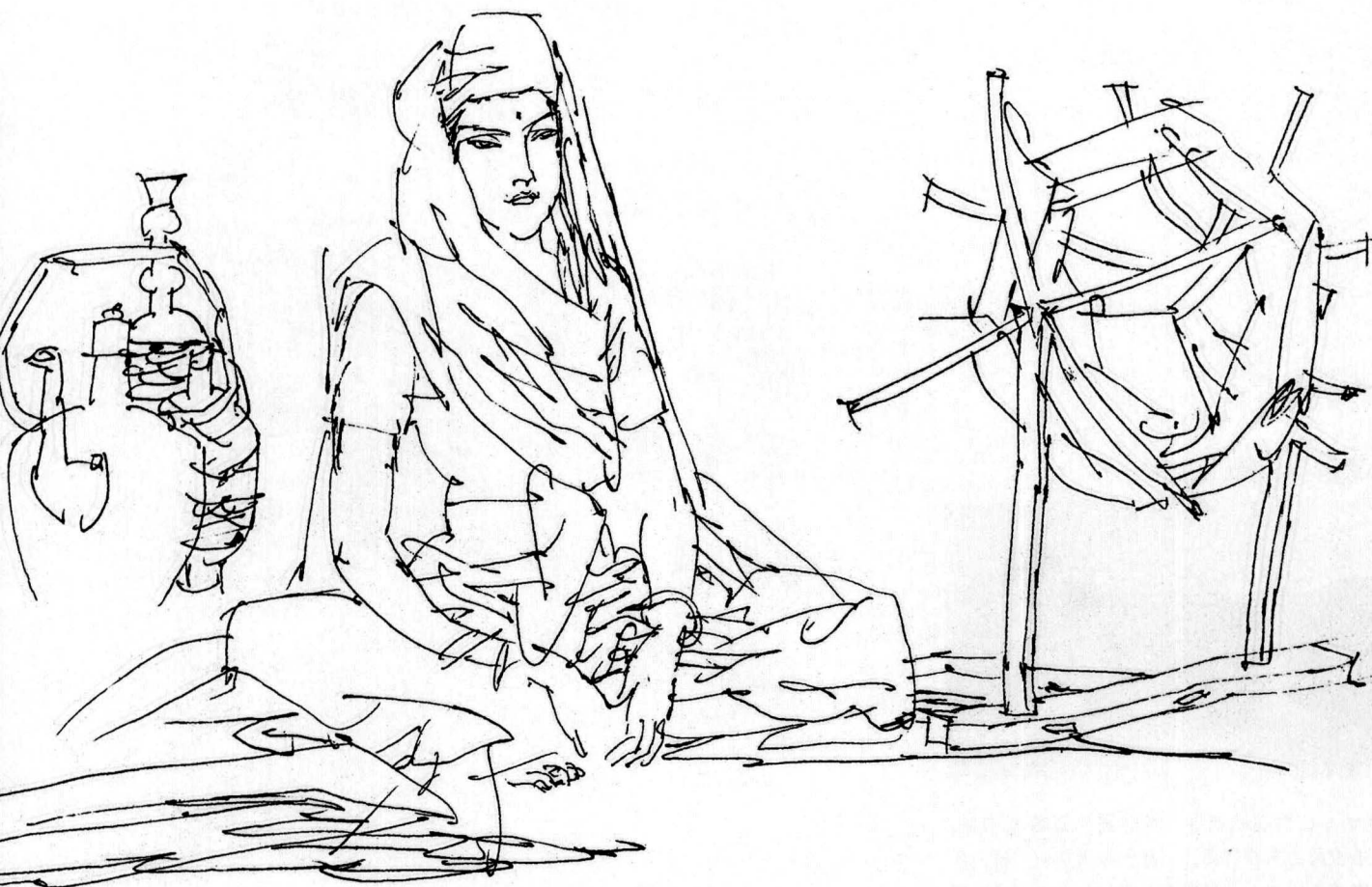

2005年6月于西安

斋浦尔手工地毯厂的女工们（印度·2008/水笔）

जयपुर का विश्व प्रसिद्ध गालीचे का हस्तकार्य , जो ना कहीं
 आपने देखा होगा , ना कहीं देखेंगे लोग गालीचे खरीदे ना खरीदे
 हमारा हस्तकार्य देखने तक बाहर जयपुर जाकर आइएँ। आप भी आओ,
 १००० रु. = १०००० रु. १०००० रु. १०००० रु.

印度人真我们去了之后
 马(国)有(石)月(建)定(定)
 这里的人给人之感是市古
 好(我)的(看)社(奇)之
 眼(审)观(看)周(围)一(切)第
 一(次)提(是)王(建)厚(之)子(家)
 的(市)市(2003)年(与)杨(老)
 师(壮)游(欧)洲(生)了(许)
 多(有)趣(之)事(以)因(来)
 印度,又(度)过(一)周(之)愉(快)
 时(光)

多棒的形象——与画友谈速写

印度与我们去过的日、韩、新、马等国不同，这里有着浓郁的异国情调，一样的这里是的人给人的感觉非常热情友好。我们带着新奇的目光审视着周围的一切。刘泽文老兄是画速写的高手，我们在2003年曾与杨松林先生结伴，不用旅行社和导游，自己壮游欧洲12国，发生了许多有趣的故事。这次同来印度，又度过了一周愉快的时光。

मेरी पास एक झोला
 पड़ा है, देखते हैं से
 बहुत बड़ा है! परन्तु
 इसके अंदर कुछ भी
 नहीं है। सिवाय, कुछ
 सिक्कों के। जो मैंने
 उसने से मांग कर!

! कमाल है।

प्रज्वल सिंह

到达印度第二天，我们赶往斋
 浦尔市，住进了当地很有名的金宫殿
 大酒店。我画的第一张速写即是这张
 迎宾侍者。他那紧裹的头巾、浓密的
 眉毛及掩埋了半个脸的大络腮胡子很
 有特点，形象极动人。我还未领房卡
 即激动地抽出笔画了起来，他也挺配
 合。画完后给他看，他见画得挺像自
 己，欣然签了名字。旁边的那位是小
 导游，第一次出国，遇到难处爱哭鼻
 子，大家都不为难她。

到达印度的第二天，我们赶往斋
 浦尔市，住进了当地很有名的金宫殿
 大酒店。我画的第一张速写即是这张
 迎宾侍者。他那紧裹的头巾、浓密的
 眉毛及掩埋了半个脸的大络腮胡子很
 有特点，形象极动人。我还未领房卡
 即激动地抽出笔画了起来，他也挺配
 合。画完后给他看，他见画得挺像自
 己，欣然签了名字。旁边的那位是小
 导游，第一次出国，遇到难处爱哭鼻
 子，大家都不为难她。

斋浦尔金宫殿大酒店的迎宾侍者为自己的画像签名