

空·夢

张之琼 绘

中国青年出版社

空·夢

——
系列插画集 张之琼 绘

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

空·梦——系列插画集 / 张之琮绘. —北京: 中国青年出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5153-0493-9

I. ①空… II. ①张… III. ①插图-作品集-中国-现代 IV. ①J228.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第271175号

责任编辑: 骆军 张婷

中国青年出版社 出版发行

社址: 北京东四十二条21号

邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 57350404

门市部电话: (010) 57350370

北京杰诚雅创文化传播有限公司印制

新华书店经销

787×1092 1/12

6印张

2012年2月北京第1版

2012年2月北京第1次印刷

印数: 1-2000册

定价: 55.00元

本书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话: (010) 57350337

源于儿时天真的幻想
源于对天空的敬仰
现实中的空想
云端上的梦境

作者简介

张之琼

女，1989年4月出生于山西太原。

2007年毕业于太原五中。2011年6月获得南开大学学士学位，荣获优秀毕业生及“十佳毕业生”称号。

“梦境”系列插画作品，在2011年第九届中国大学生广告艺术节中获“学院奖”银奖。

如情似梦 亦真亦幻

马剑东

张之琼同学的处女作《空·梦》为我们的美术百花园又增添了一朵奇葩。

读罢这三十余幅插画，不禁对画家的浪漫主义表现手法深感叹惋，对图中的奇思妙想以及系列的哲理思考，又觉回味无穷。相信每位品鉴到本画集的朋友都会在此间流连忘返，获得极大的审美满足。

之琼的故乡是黄河流域原始文化的发源地，千百年来在这方热土上涌现出无数大师和美术巨匠。诸如宋代的郭若虚、米芾，南宋的马远，直至明代的傅山、清代的赵凤瑞和当代的董寿平、靳及群、力群、赵梅生、姚天沐、李夜冰、马杰生、汪伊虹等，他们都始终秉承着三晋地域特有的淳朴写实的画风。居移气，养移体。这亘古一源的艺术气质，正是形成张之琼个人特质的一种文化深层的原因。

之琼出生成长在一个有艺术氛围的家庭，祖父张玉堂在上世纪六七十年代，以油画、粉画、漫画等形式宣传红色精神。父亲张成寿是我的同道好友，

曾从事高校书法教学与管理的相关工作，尤其在书画的鉴赏方面有一定的研究。俗谚有云：“门里出身，自会三分”，这说明了后天环境熏陶的重要性。

张之琼在少年时代，即已显露出在美术创作方面的天分。在同龄的孩子中，她总是表现出对事物形象、结构观察上的独有视角。在繁重的文化课学习之余，她希望能把自己倒挂在枝头，反观这个世界。她所就读的太原五中是一所具有着悠久历史传统的学校，老一辈革命家彭真、高君宇等都出自这里，当然这所中学也曾培育出各类人才，包括科学家、院士。著名美术教育家赵延绪先生也在这里起步。毫无疑问，小之琼在她的中学阶段，受到了严格的文化洗礼，这在她的作品中有所反映。

之琼所学的平面设计专业是基于美术手法而服务于商业宣传的一种创意活动，这个专业不同于传统的美术专业。现代的平面设计是建立在商业和大众基础之上的，这个专业要求设计家有目的地进行有别于画师的艺术创作，这门艺术是一种具有审美价值与实用功能完美结合的造型活动。

展现在我们面前的是张之琼在艺术与设计二者之间探索的结晶，从这些画幅中，我们可以对她的艺术追求、人生感悟、风格技法诸方面有一个初步的了解。

在这一组系列插画中，画家汲取了中国传统绘画技法的精髓。在对环境中树木、云朵、屋构等方面的描写用工笔细致勾描；而在人物、动物等画面主体的描写中，又应用了传统技法的写意技巧，摒弃形似而追求意蕴的刻画。画中所涉及的人物则应用夸张的写意笔法，与工细的背景图案形成相得益彰的视觉反差，构成独具特色的表现效果。

作品《安睡》描述出一个伏在恐龙背上的少女，她在宽敞温暖的脊背上，

做着自己玫瑰色的梦。梦境在继续，恐龙在前行，弹指间时空在转换，不知今夕何夕。作者用准确的线条，细密地描绘出恐龙雄健的腿部肌肉，用稀疏的点画反衬着恐龙宽广的脊背，在构图明暗变化与远近景物的安排上，都反映出画家熟练掌握明暗对比、远近透视等美术技法的基本功。画作《漂》是在素描林木之中夸张地放下一只硕大的漂流瓶，瓶与树木是不成比例的，但这个构图又在情理之中，这也可看作是中国艺术追求“似与不似之间”的一种新解，即不仅追求作品的神似，而在一幅画作中，以林木的酷肖与瓶的突兀（不似），形成强烈的夸张对比，给人以视觉的冲击、心灵的震撼。

从这本画册中，我们还感觉到作者融汇了多方艺术流派的营养和欧美、日、韩动漫的笔意。可以想见，她在高校的专业磨砺中，接触到了百家之学。80后的这一代中国青年人在孩提时，接受了太多的舶来动漫，阿童木、花仙子、一休哥……直至近日的《功夫熊猫2》。人们在感慨一些中国元素被外国人大肆炒作的同时，不禁要问，中国的动画画家哪里去了？我想江山代有才人出，张之琼以及她的同道将会为我们做出满意的回答。有辈出的艺术家就必将迎来中国美术划时代的伟大复兴。

谈到之琼同学的艺术，就不能不谈及她的诗作。中国传统绘画讲究图文并举，正如唐代太原籍诗人王维的画作与诗歌，“诗中有画，画中有诗”，画作中饱含诗意哲理；诗歌中描绘出如画意境。二者的创作是互为表里的。

在《放逐》中，诗人将笼中的小女孩放生小鸟这一深刻哲理命题写作淡淡两句：“我可以打开你的笼，但我的却无法打开……”画作与诗作契合无间，表达出强烈的思辨性与对人生的感悟。

在我国当代的漫画家中，能画能诗且有哲理、趣味的不在少数，李滨声、华君武、方成、詹同、陆秒坤、丁聪、黄苗子……指不胜数。在哲理诗的创作

中，我们觉得之琼的作品与黄苗子先生颇相类，均有言简意赅、耐人寻味的特点。画风虽不似，意境每相属。

说了这些褒扬的话，是为了激励后生。苏联教育心理学家苏霍姆林斯基说过：“好孩子是夸出来的。”我们没有理由由衷地赞许一位初出茅庐的画坛新秀。

如果说这本画册还有什么不足之处的话，那就是四个字：稚气未脱。从内容到技法，仍然是一个新手。但是我们不要忘记，她仅是一个即将走出大学校门的年轻学子。稚气或许还正是她在这一时期的一个不可复得的优点。

我对这本画集品味的很不够，悟出的玄机也还很浅。与唐代山西籍美术评论家张彦远在他的《历代名画记》中的说法“观画之宜，在乎详审”还差得很远，贸然评点，不胜惶惑。但作为之琼的长辈（这里指年龄而不是学养），我有义务和责任奖掖提携后学。

有人说，中国的80后是没有梦想的一代，张之琼同学用她的力作《空·梦》做了有力的回答。这部空灵梦幻、禅意横生的艺术小品在她行将毕业之际，为教育她的母校和老师、为哺育她的父母献上了一份厚重的答卷。寸草春晖，此之谓乎！

《空·梦》源于儿时的甜蜜回忆，但愿它不仅仅是回顾，而更是前瞻。

辛卯端五后五日，写于太原假輿斋。

（作者系古文化学者 研究员）

我的梦想 —— 关于『空·梦』

2011年5月，作为一名艺术类设计专业的学生，我的毕业设计作品在母校展出。正是大家所看到的这30余幅系列插画。我将它命名为《空·梦》。这些画寄托着我偏执的崇拜，承载着我任性的童年，留存着我肆无忌惮的梦。

我作为一个没有选择考研而面临走进社会的大孩子，在最后简单无压的日子中，放弃了为寻找工作而奔波，任性地选择了画笔。它伴我度过了大学生涯的最后时光。回忆我平凡温暖的童年，追忆我种种无厘头的幻想。和许多小孩子一样，儿时的我也会经常呆望着窗外的天空，出神到忘记自我。也就是这样，我从小就对天空充满了好奇、憧憬及无数幻想。可以说，蓝天白云载着我成长的万千思绪。这也正是我画面中离不开“云”这一元素的意义所在。童年的我曾固执地认定生长着的大树是最能接近天空的神物，因此上蹿下跳淘气十足的我甚至

会毫无顾忌地爬树。感觉站得高一点，距离天空近一点，心便会更静一点。可能就是这份特殊的情感，使我在无意中常常将“树”融入画中。

此系列插画是使用黑色签字笔完成的。期间也有过想要上色的冲动，但最终还是觉得黑白很有回忆之氛围，也更符合简单纯净的时光感。“我画，画我心”。若是有绘画这一爱好的同道，想必都可理解这一心境。一直以来，平凡任性的我温暖而幸福地生活着。愿大家从这些稚拙的线条中能感受到平凡的温暖，忆起儿时单纯的幸福；愿在这极其纷扰的社会中能为你带来柔软且发自内心的微笑；愿这一幅幅荒诞的童话能让大家体味到来源于真情的共鸣。

这套插画设计能够顺利完成，首先要感谢我的母校——南开大学滨海学院，是她为我提供了知识和艺术的土壤，使我在这里茁壮成长。其次感谢指导和帮助过我的所有老师；感谢杜森教授给我的大力支持和指导，感谢我的导师吴立行博士及王刚、李博宇老师在绘画过程中给我的中肯意见和细心辅导。还要感谢我亲爱的同学们对我的支持和热情的帮助。

《空·梦》的出版是纪念儿时的我，激励现在的我，更是鞭策将来的我。此画册献给我伟大而辛勤的父亲母亲，献给敬爱的母校和老师，献给亲爱的同学们和朋友。同时献给广大的读者，望能在一笑之余给予雅正。

张之琼

辛卯年荷月于陶然北岸

目录

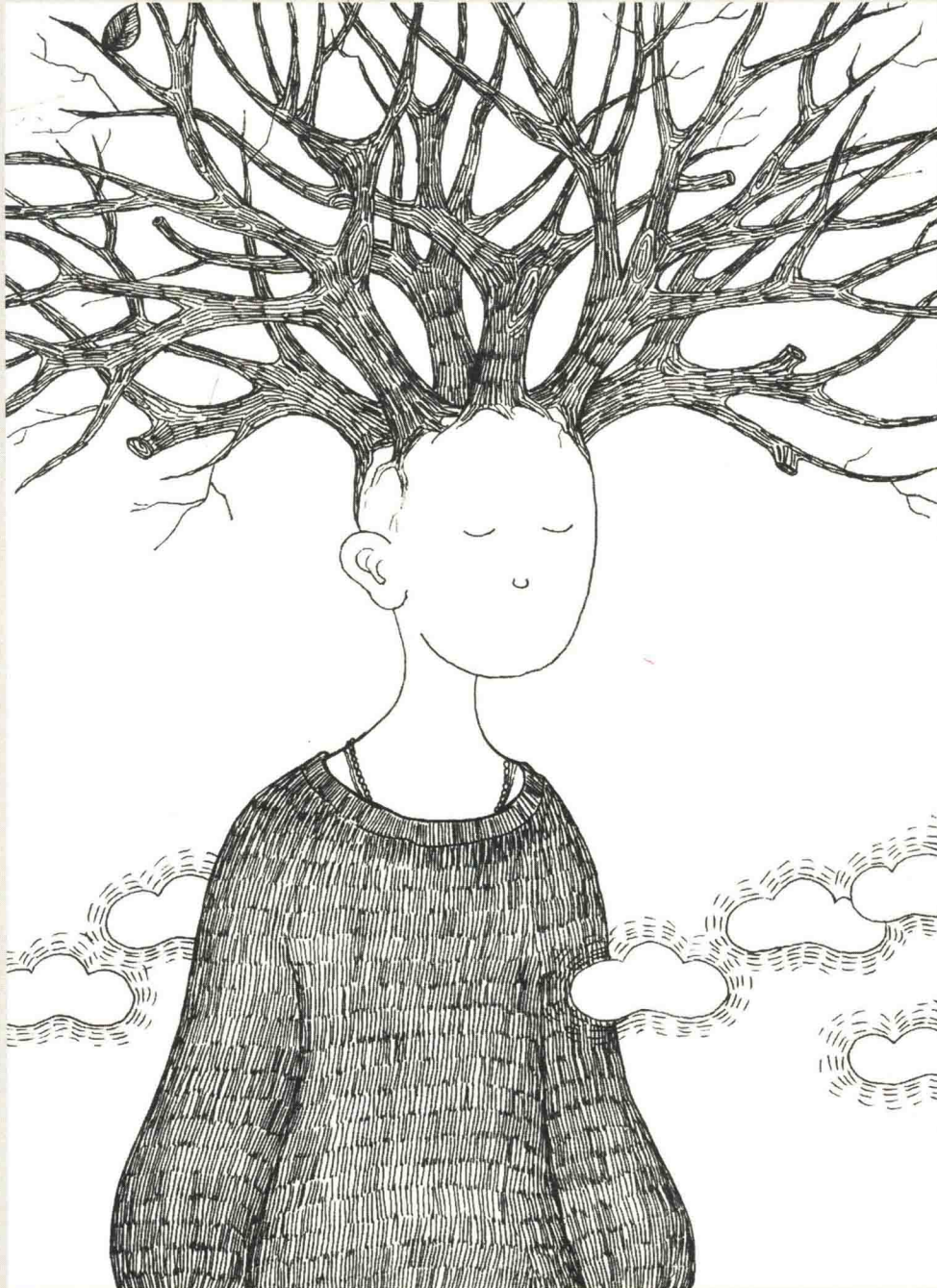
3	希望	35	封存
5	安睡	37	梦游
7	玩具熊	39	梦境
9	放学	40	爬
11	漂	41	爬
13	飞	43	流逝
15	岁月轻狂	45	云之上
17	游	47	放逐
19	贪	49	停留
21	方向	51	风景
23	困	53	睡
25	惊	55	沉溺
27	呐喊	57	奔
29	梦中人	59	纸飞机
31	南瓜车	61	前进
33	晃		

空·夢

——
系列插画集 张之琮 绘

希望——所有繁华落尽，唯它独在。

安睡 —— 宽敞而温暖的脊背，可以安心地睡，它会带我走过千山万水……