

ZHONG GUO
DANG DAI MING
JIA SU XIE HUA CONG

陈孟昕 ■ 著

陈孟昕 人物速写精选

素描头像

图书在版编目(CIP)数据

陈孟昕人物速写精选/陈孟昕著
—武汉:湖北美术出版社,2003.6
ISBN 7-5394-1376-X

I.陈…

II.陈…

III.人物画—速写—作品集—中国—现代

IV.J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第044487号

责任编辑:严浩

封面设计:左连红

技术编辑:程业友

版式制作:孙启昕

陈孟昕人物速写精选

©陈孟昕著

出版发行:湖北美术出版社

地址:武汉市武昌黄鹄路75号

电话:(027)86785529 86787105

邮政编码:430077

印刷:武汉精一印刷有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:4印张

印数:1500册

版次:2003年6月第1版 2003年6月第1次印刷

ISBN 7-5394-1376-X/J·1190

定价:15.00元

孟昕速写

陈孟昕人物速写精选

中国当代名家速写画展

湖北美术出版社

陈孟昕 艺术简史

陈孟昕, 1957年4月生于河北邢台市。曾就读于河北师范大学美术系, 湖北美术学院国画专业研究生班, 获硕士学位, 并赴美国进修。现为湖北美术学院副院长、教授、湖北省美术家协会副主席、中国美术家协会会员。

代表作品:《帕米尔风情》获“第七届全国美展”铜牌奖,《秋之祭》获“首届全国中国画展”佳作奖,《一方水土》参加“第八届全国美展北京优秀作品展”并获“湖北省八届美展”金奖,《碑颂》参加“第九届全国美展”并获“湖北省九届美展”金奖,《暖月》获“纪念‘延座讲话’全国美展”优秀奖和省展金奖。另获特等奖、一等奖等八次,获“文艺振兴”奖一次,获省“文艺明星”奖,获文艺三等功一次。

艺术活动: 1994年应加拿大艺术家研讨会邀请赴加参加研讨会,并在沙市、卡市和沙省大学画廊举办个人画展;赴香港艺术考察;1996年又赴美国进修并举办两次个人画展;分别参加了北京、台北举办的“海峡两岸知名画家联展”;2000年赴日本参加中日文化交流展。几十件作品被中外美术馆、博物馆和个人收藏,作品多次被文化部、中国美协选送至日本、德国、法国、美国等国展出。

出版《陈孟昕线描》、《陈孟昕画集》、《陈孟昕人物线描》、《陈孟昕国画作品精选》、《陈孟昕水墨小品集》、《陈孟昕工笔画集》、《陈孟昕国画小辑》等。作品选入《中国现代美术全集》、《中国工笔画》、《中国白描》、《中国当代美术: 1979——1999》等美术大典。被《美术》、《国画家》、《中国画家》、《美术观察》、《美苑》等专业刊物推介。

线的语言及其表现

关于陈孟昕的速写

利用线条来提炼和刻画物象，几乎是一种原始而本能的技术手段，然而其美学上的价值与意义却不容低估。宗白华曾概括地说：“抽象的线条，不存于物，不存于心，却能以它的匀整、流动、回环、曲折，表达万物的体积、形态与生命；更能凭借它的节奏、速度、刚柔、明暗，有如弦上的音、舞中的态，写出

心情的灵境而探入物体的诗魂”。就对“线”的真实体验而言，这一看法是非常精辟的。

作为对一种造型语言及其趣味的认识，中国绘画历来重视“线”的组织、表现和发挥，从早期自然质朴的陶纹和线刻画像，到此后自觉的追求，乃至如唐代吴道子以“吴带当风”而著称的“白画”，都莫不如此反映着某些特定的审美走向。所以张彦远在《历代名画记》中所曾断言的“无线者非画也”，大抵也可以看作是一个实际经验的总结。

陈孟昕的速写，在某种程度上也是对“线”的语言功能及其表现的自觉追求。

从客观物象和表现物象的方式上看，速写所突出的，显然是一种单纯的线描感觉，尽管它脱离了色彩的芬华和灿烂，但却能够方便地、直接地把握物的轮廓、物的动态、甚至物的灵魂，同时也在人与人、人与物的直接面对、直接相融的过程中，充满着自由创造的快感和想像。在这个角度上，所谓传统的“十八描”，不仅抽象地对应着不同物类的质感，而且也是在“笔迹”、或“线迹”的感觉基础上为我们归纳了各种线的形式与人的情感方式之间的联系。

陈孟昕的速写线条大多控制在一种轻盈、流畅、灵秀、甚至婉约的意态之中。

在许多情况下,陈孟昕的这些速写可以被归纳为一种“风格化的速写”,因为它们超越出一般意义下的速写对于客观物象的记录要求,而且也不再是创作过程中的造型训练和草图习作,它们进入了一种自由自在的语言状态,因而具有了自身的表达范围、自身的表现力度、以及它们自身独立的审美趣味,由此,它们可以被独立地欣赏。更为重要的是,既然速写最初与生活的体验和创作素材的收集直接相关,那么,它们实际上也是通过艺术形式与内容的基本层面,与人的生活环境建立起最为直观的联系。它们诉诸于生活中的视觉印象,并捕捉着生活中鲜活而富于灵性的动态。

另一个方面,由于速写不像通常所认为的“作品”那样需要种种进一步的修饰,它就能保持对于生活感受瞬间的真切和朴实。作为一种精神活动的原始痕迹,它的表现性,体现为一种简洁的摄取,从那些笔触中,我们可以体会到作者敏锐的观察和细腻的心绪。这一点,或者正如三国时钟繇所说,“笔迹者界也;流美者人也。……万象皆类之”,是由那些笔迹、那些线条,流露出万象之美,也流露出人心之美。

陈孟昕的“速写”,是通过那些质实而空灵的“风格化”特征,流露出了一系列相对完整的情调。我们可以认为,它们同艺术家的个人气质与秉性相互一致,并且令人轻松愉快;而把它们看作是“从线条中透露出的形象姿态”,则是非常恰当的。

沈 伟

2003年初春于湖北省美术院

作品赏析

激情和渴望是获得创造力的基础。但丁在《神曲》的最后一曲中做了这样的祈祷：

至高无上的光呀！

你超出人类思想之外，

你把曾经启示我的再赐一些回光在我的记忆里吧！

你使我的舌头有足够的力量，

至少传述你光荣的一粒火星，以之遗留后来的人罢。

这是但丁要做出最勤奋的努力，来描写上帝出现的时候，祈求上帝的帮助，想从他那里借到足够的能力，给后人留下一粒圣灵的火星，能够把一种幻想转变为人类最优秀的成果，并且具有将这粒火星留传给每一个位后人的那种能力，可以说，这就是创造过程本身。

如此看来，创造过程是一种途径，以满足某种渴望和追求。这种渴望和追求不仅常常在创造过程中可以看到，也可从创造结果本身表现出来。特别是在审美的艺术创新中，作品不仅常常表现了新客体，同时也表现出了这种渴望，表现出了这种朦胧的追求，表现出了这种持续不断却从未完成的努力。

我们在审视速写和试图画好速写的时候，应该虔诚地怀有一种渴望和追求，具备一种意识到和某种意识不到的动机，在这种潜意识情绪的鼓舞和感召下，才能进行具有创造力的学习和实践。

当渴望创造的冲动开始被感受到时，没有人能知道其结果如何。

学画要学会读画，看大师的作品要能陶醉其中，自得其乐，像读经典文学作品那样，能够逐点、逐线地去品味，去分解它的局部，记住每一个精彩的刻画，看他们是通过怎样的理解、怎样的脉络，勾画出如此令人叹服的画面来。看你案头的书籍和画册，就能知道你是什么品位的画家，即便是初学者，也要看大师的作品，优秀的作品。

為瞬間確之意也。此是通原的功態。至極瞬間。對
原者。人間和自由。使情態和形意。方隨濃縮

形意本所升化。便表現的領域
在一起。成為一種永恒。三言五所

面对那些精美的速写，你会产生一种异样的冲动，爱不释手，反复斟酌，会让你触摸到大师的灵魂和脉动。那是一个个有生命的世界，曾被他们的心温暖过，被他们的情绪感染过，被他们的手爱抚过，被他们的神思经营过，你会产生一种奇妙的视觉享受，你的感觉和品位将在自觉与不自觉中得以提升。

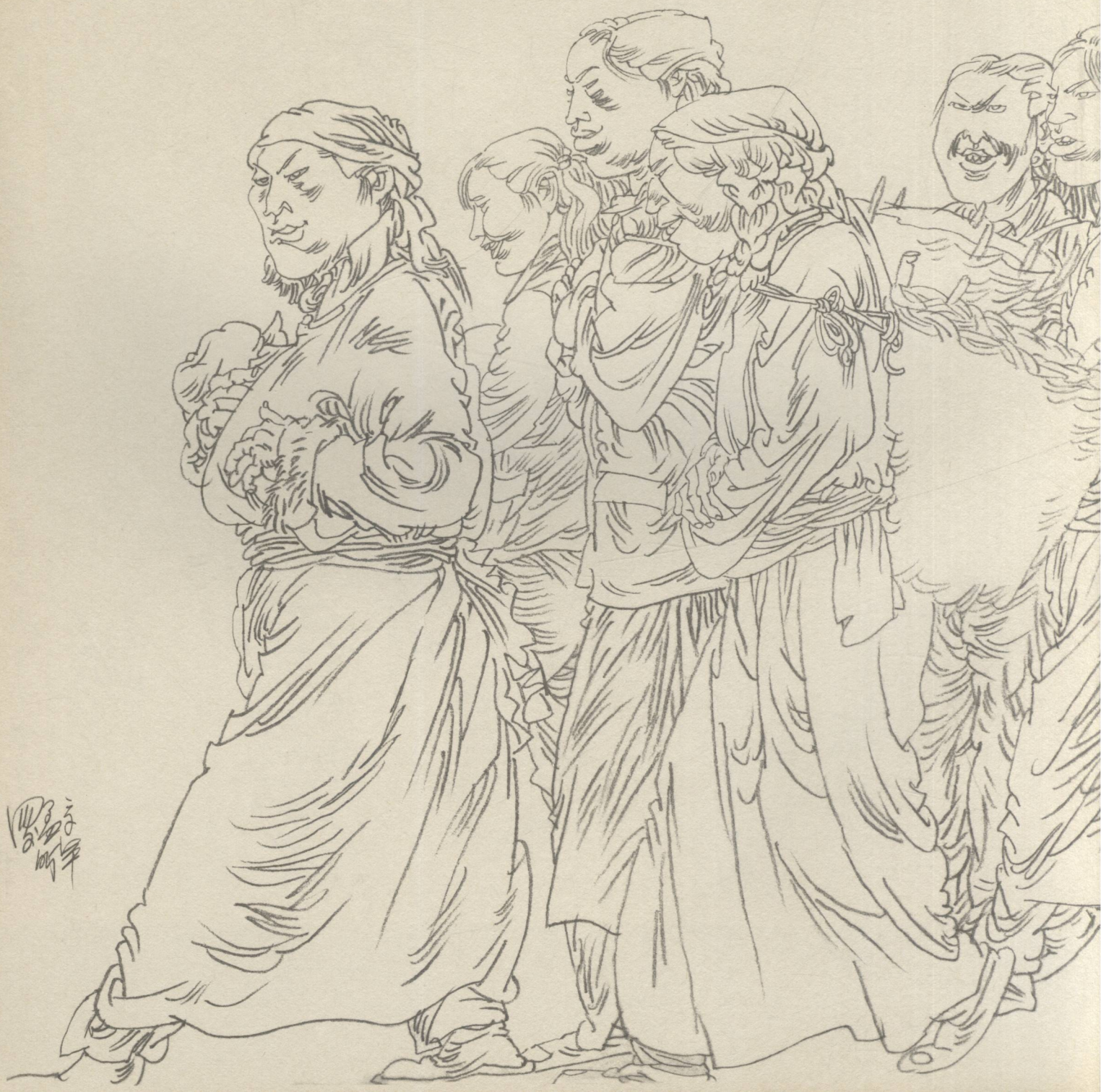

为心灵融入造物神奇时，它便与生命节拍结合，呈现出生机与韵律。又具
丰富感性，忘却束缚。三子同春并立于日月之中，朴实而富生机，宿舍之所。

画速写也要“胸有成竹”，要认真观察对象，从整体到局部的分析，要在白纸上看出画的脉络和影子，要有具体的处理方法。包括构图、造型、用线和角度，许多时候角度的选择体现了一种追求和修养，有了这些观察、选择和思考，然后就要大胆用笔，肯定而不犹豫，行笔必有神。

