

吴冠中素描集

中国素描经典画库

孙景波

主编

中国素描经典画库

总序

阿波

素描

是神理自在于造物的迹化

是灵感自觉于物象的肯綮

是性情自然于形态的流露

是个性自得于笔法的披示

是观念转化为造型时最本质的语言方式

是创作欲初炽时最急切、最直接的选择

——录自笔者一九八八年《中央美术学院素描大展》序言。

“素描”一词出现在中国美术字典中——不过是近百年的历史，随同这个词翻译到中国来的，还有其一套完整的美术教育体系——我们接受了这一富有科学成果的体系。——转过来，近百年来，我们还把“素描”当成了我们美术学校的基础教程，因此不仅促成了中国油画和写实雕塑的诞生，同时对中国传统的“国画”也带来了深刻的影响。

二十世纪，世界不再封闭，交流日渐频繁，东西方艺术在百年间的相互沟通中交相感染——转过去，我们也逐渐看到东方绘画从哲学理念到形式语言对西方的渗透。我乐于预言：下一个世纪，会是西方进一步开始认识中国艺术的世纪，认识到东方的“一画者，众有之本，万象之根”（石涛语）之中所映射的是一种对艺术神理的悟性光芒，会看到，那线条中，不仅有光，有色，有质量，有空间，更有力度，有情采，有音律，有趣……千年一往——那是一种对艺术本体的魅力早熟的觉悟——这样的认识需要时间。

我们翻译并造出“素描”这个词，随后又把我们传统的“白描”、“线描”也纳入在这个大概念之中，这是一种取向宽大的学术怀抱。我们使“素描”这个词，在探讨造型艺术本源的时候，具有了一种超越时空的更见其本质的确指性和包容量。素描，不仅是初学者一种入门的训练方法，不仅仅是画家们借以研究物象或为创作准备的素材或是设计构图的手段，素描同时还是一门有独立审美价值的艺术种类。

素描的工具材料，不仅是硬笔的，固体色料的，单色的；素描也可以是各种软笔的，流体色料的，并且有一定色彩关系的。因画种不同，画家们在各自实践过程中，每每会找到与自己风格、画法更适应的工具材料和多样的表现手段。但前提是以研究或表现物象形态为目的，以黑白关系和因素为主的，以点、线、面为最基本造型要素的，如此，则无论在纸上，布面上，或者其他任何质地的体面上的画和画法，都可以界定为“素描”。

无论画什么，或者怎样地画，素描修养都是画家的根本。我体会，画家之为业，接近匠人的艺作，要能驰骋想象，穷极造化，终须落成在手下的功夫。“熟能生巧”、“得心应手”是一番“业精于勤”的终生修炼。古往今来，一切有成就的画家，都无不是在素描上下过苦功夫的人。

一九九七年春，广西美术出版社的苏旅先生，有志于引导学者和爱好者对素描的重视，委托我编选这套中外画家素描丛书，在相互切磋中，达成共识，题旨即是序言。

一九九七年夏于北京西郊

吴冠中

吴冠中，1919年生于江苏宜兴农村。1942年毕业于国立艺术专科学校，后考取教育部公费留学。1947年—1950年在巴黎国立美术学院进修油画。回国后曾任教于中央美术学院、北京艺术学院，现为清华大学美术学院教授。曾于北京中国美术馆、香港艺术馆、大英博物馆、美国底特律、新加坡国家博物院、印尼国家展览馆及台湾历史博物馆等地举办个展数十次。已出版画集及文集约七八十种。1990年获法国文化部最高文艺勋位，1993年获巴黎市金勋章。

速写与怀孕

速写写形，写神，写情。捕捉素材，捕捉感受，捕捉构思构图。

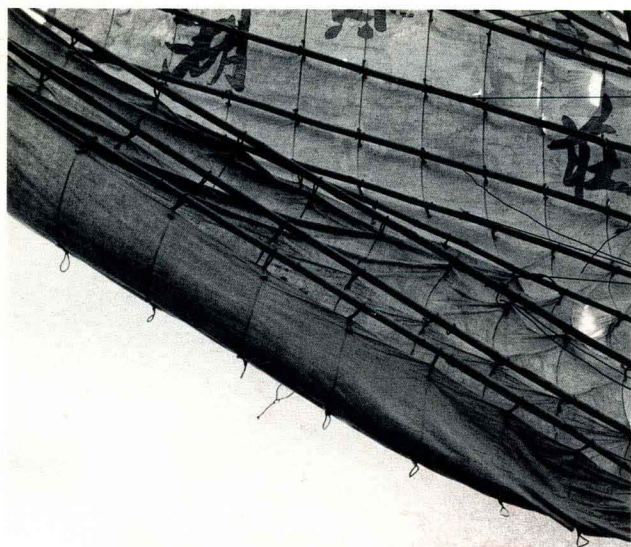
我自己，在速写中主要是捕捉构思构图。寻寻觅觅，在大自然中发现美，因美是一种感觉，她虽在物象中闪光，但往往又被芜杂的物象掩蔽，故而时显时隐。慧眼识美丑，作者在芜杂的物象中提取美之精灵，须动手术，移花接木，移山倒海。速写似乎是我的手术刀，锋利而方便，我的构思与构图多半是先速写中成形、怀孕。

身处大自然中，手挥五弦，目送飞鸿，艺术的创造欲恣意发挥。感觉中夹杂着错觉，错觉者，带着感情之眼所见之美之形态也。离开大自然现场，回到室内，翻遍大量照片资料，再也找不到这珍贵的错觉了。我在速写中紧追自己的错觉。

像手持猎枪的猎人，我终生带着速写本上蹦下跳。闹市、码头、激流……满眼荡漾；青山、老树、闲云……定静沉默。不同的感受催生不同的表现手法，忠于情则法无定型，“简”与“繁”或“快”与“慢”均不是速写的清规戒律。

81岁近照 2000年

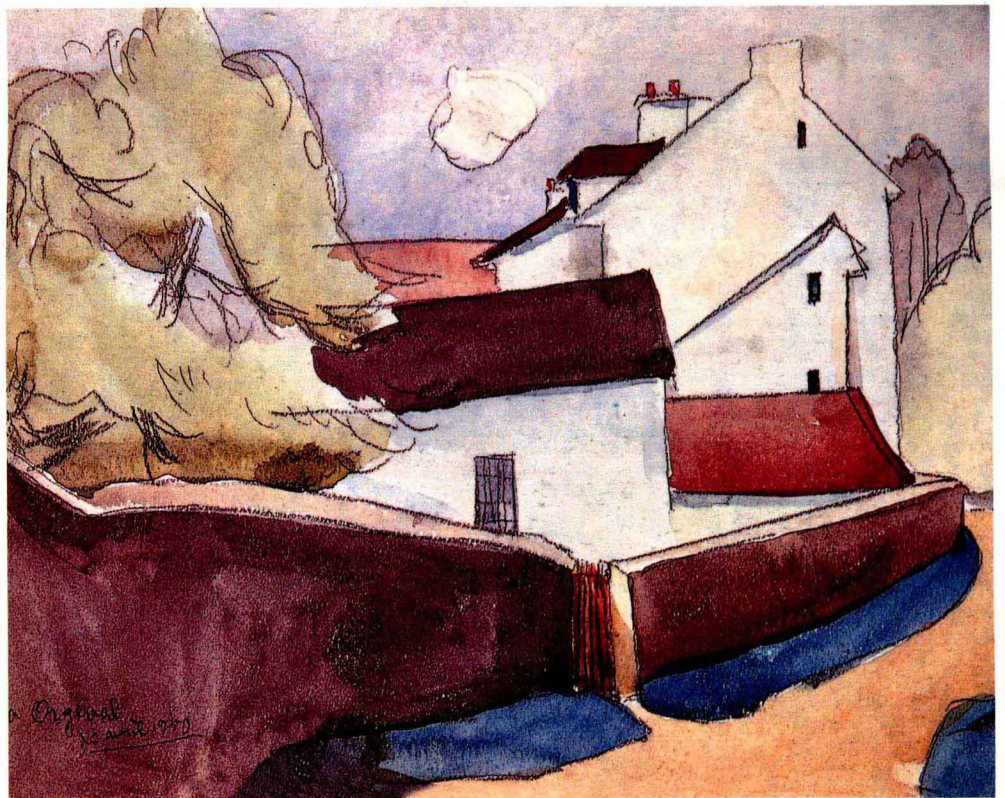

风雨同舟
吴冠中先生与夫人 2000 年 4 月在太湖

吴冠中在印尼写生

人体习作 1951 年

巴黎郊外乡村 1950 年

野菊

旅程

拉萨街头 1960年 28cm × 36cm

姑嫂

一九六一年
李

江南绿 1964年

文君四象
卓文君之文画
苏州百花评弹团

苏州百花评弹团
文君四象
卓文君之文画

林 1975年 42cm x 30cm

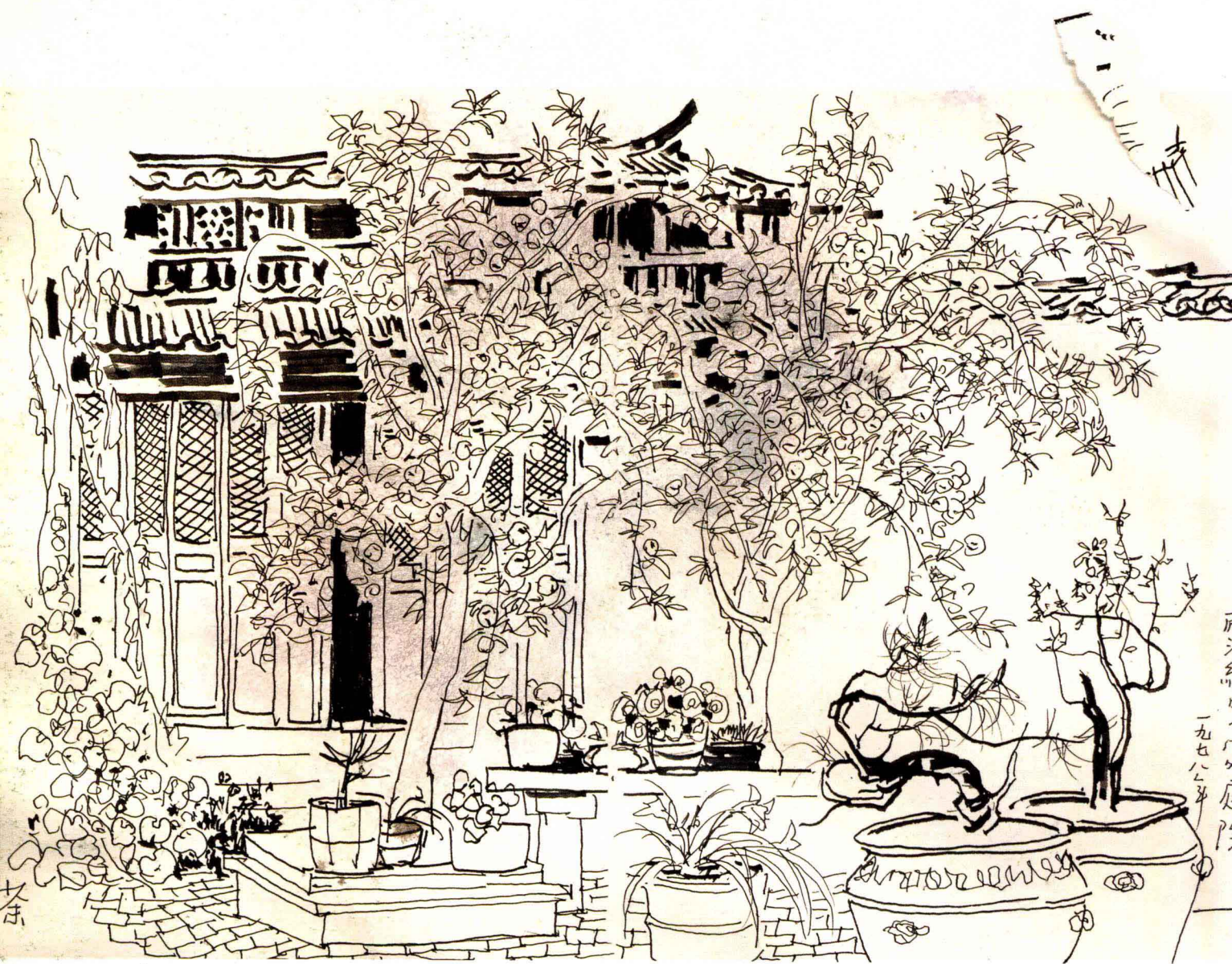
王中王

王中王

崂山松石 140cm × 70cm

纳西人家庭院 1978年 21cm × 31cm

