

中 国 当 代 美 术 家 作 品 集

表现速写

武西明 著

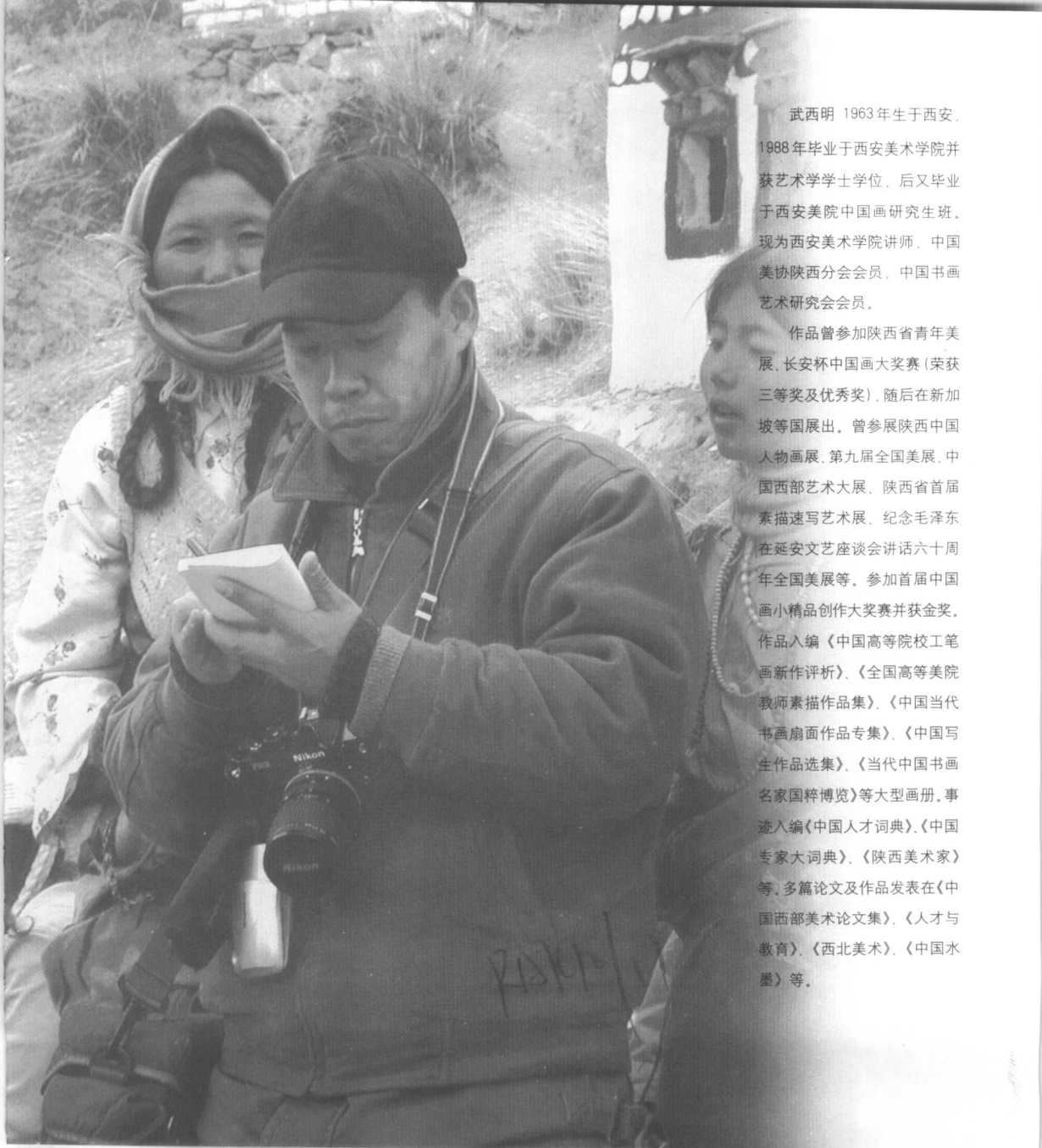
陕西人民美术出版社

表現速度

郭全忠題

武西明 1963年生于西安，1988年毕业于西安美术学院并获艺术学学士学位，后又毕业于西安美院中国画研究生班。现为西安美术学院讲师，中国美协陕西分会会员，中国书画艺术研究会会员。

作品曾参加陕西省青年美展、长安杯中国画大奖赛（荣获三等奖及优秀奖），随后在新加坡等国展出。曾参展陕西中国人物画展、第九届全国美展、中国西部艺术大展、陕西省首届素描速写艺术展、纪念毛泽东在延安文艺座谈会讲话六十周年全国美展等。参加首届中国画小精品创作大奖赛并获金奖。作品入编《中国高等院校工笔画新作评析》、《全国高等美院教师素描作品集》、《中国当代书画扇面作品集》、《中国写生作品选集》、《当代中国书画名家国粹博览》等大型画册。事迹入编《中国人才词典》、《中国专家大词典》、《陕西美术家》等。多篇论文及作品发表在《中国西部美术论文集》、《人才与教育》、《西北美术》、《中国水墨》等。

序

程征

劳碌和休闲是一对矛盾，生活节奏越紧张，对休闲越渴求。休闲的方式很多：种花、养鸟、游山、玩水、健身、收藏、写写画画、侃大山……因人而异，各取几种轻松有趣的方式，在漫不经心的过程中舒缓神经。画家武西明的休闲方式仍是画画——在美术学院教学之余画速写，在速写过程中得到别种休闲方式体验不到的舒心情致。他说：“我的速写大多是忙碌的间隙、奔波之余，或茶余饭后的小小定神、养气、歇息时的一种情感宣泄，是对物象瞬间的一种捕捉。这种美妙的感觉、习惯和这种特别的享受，我尤为独钟，无法割舍，至于速写的完整性、好与坏，已全然淡之。”

所以，这一本《表现速写》所辑，不同于通常的速写。

通常，速写有三种目的：一、为创作收集各种形象素材；二、锻炼观察能力和表现能力；三、以速写作为美术创作的形式。叶浅予、黄胄及很多画家的速写都属于这个范畴。武西明的速写与上述以创作为中心的三种严肃目的不同，他以速写悦心，用速写触摸日常生活中点点滴滴、瞬息万变的美好感觉。

这册画集，原名为《名片速写》，又改为《休闲速写》，都觉得表面，且在解释什麼。反复琢磨后，才有了现在这个名称。

最初起名称，是因为大多速写是在废旧名片或相同尺寸的卡片纸上画的，习惯于此，并长期坚持，因纸小，携带方便，画起来直接，且不易被人注意，避免了干扰，自以为是锤炼速写语言和情感表述的一种极好方式。

出版此册，仅仅是阶段性的总结，今后的路没有尽头，但还要走下去，虽苦尤乐。因为探索的过程也是一种享受。

2003年7月15日

图书在版编目(CIP)数据

表现速写 / 武西明著. - 西安: 陕西人民美术出版社,

2003.6

ISBN 7-5368-1671-5

I. 表... II. 武... 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 052956 号

责任编辑: 林通雅

人像摄影: 黄庆安 魏 伟

整体设计: 水凤毅

支持赞助: 佳美印务

表现速写

武西明 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西博文印务有限责任公司印刷

850 × 1168 毫米 24 开本 4 印张 5 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-2000

ISBN7-5368-1671-5/J · 1324

定价: 12.00 元

速写散记

武西明

我的速写大多是忙碌的间隙、奔波之余，或茶余饭后的小小定神、养气、歇息时的一种情感宣泄，是对物象瞬间的一种捕捉。这种美妙的感觉、习惯和这种特别的享受，我尤为独钟，无法割舍，至于速写的完整、好与坏，已全然淡之。

速写就是物我碰撞之后的表述方式，其特点易操作、易掌握、易控制，可在随意和突发中理性或感性的描写对象；可明确、详尽、强烈、夸张，亦可使人激动，赏心悦目。

速写的质是量的升华，熟练与感受同步，多画才会进入状态、进入境界，积累到一定的程度，就会有质的飞跃，能力的高低也体现于此。

发生在身边日常生活中的美的火花在眼前闪烁明灭，转瞬即逝。在喧嚣世界里越来越倚赖于强烈刺激而缺失了敏感力的我们，对于以普通而微妙的方式显现的美熟视无睹。生活状态依旧按照它自己的逻辑和本来的样子发生着，存在着，自然而然，未必有引人注目的惊人之处。怀着休闲心态的画家，劳碌之余，持同样自然而然的心境，以速写为中介，行主体与客体之间双重自然而然地交流，竟能在不甚经意的情境中获得会心的意外，以及新鲜、奇异、适宜、自足的美妙感觉。于是，他也在自然而然的状态中轻快的走进一个掬取不尽的资源宝库，像快活的小朋友在大草原上纵情采摘遍地开放的野花，享受宝库里一步一新的快乐。

这种状态确实有点像儿童画画——自由自在、自然而然、随心所欲、兴之所钟、嘎然而止、欲罢不能，那是人之处本来的绘画心态，也是画家们在学习绘画法度时逐渐丢失，掌握法度之后又追慕向往而求之不得的所谓“得之自然”、“淡然天真”状态，由必然王国走向自由王国的状态。主题自然而然的真实情愫在与自然而然的客体情态的交流互动中，画家的主体情感得以自在宣泄。速写过程中，情绪可以紧张，可以松弛；手法可以严谨，可以随意；可以写其神，可以取其趣。无论“笔简形具”，还是“笔不周而意周”，皆重在面对客体的自主表现。所以，武西明在休闲心态下赋予速写传统某些新的意义，更注重主观情感的宣泄，使其具有浓厚的表现艺术性质，故称之为“表现速写”。

所以，当您翻阅这一本速写集的时候，可以强烈感受到表现艺术的意味。它是写实的，更是任意而为的；情趣是对象的，更是附会的。手法因情境之变而变。然而，每一幅小画都有一点撩拨读者心弦的地方，兴许是一点点造型的意趣，是一点点微妙的神情，或是一点点形式的意味。那正是画家将自然而然之心投入自然而然的生活，两相碰撞而闪现的一点又一点小火花。

休闲心态下的艺术行为，对画家来说，不也是一种别致的艺术修养吗！

日常外出返家时，会习惯地拿出随身的一叠或是几张画过的速写，慢慢欣赏、琢磨，然后留下有趣的、完整的，其余弃之。久而久之，竟积攒下一大堆。这习惯，说不清是从何时开始的，但近年来，倒觉得越画越爱画，越画越有一种快慰，一种满足。速写对我来讲，已全然没有其它目的与想法，完全是一种习惯，一旦空闲，随手揣出纸笔来，尽情描之，无拘无束，所有的情感都凝聚到了笔尖和纸上，一切都注入到对所画物象的感受过程之中。这种发现、感受及表现也在不时的运动和变化，从对形体的认识转化到服饰、骨骼、肌肉、形象甚至一条皱纹，一个眼神，都会产生不同的刺激，并转化成一种流动的言语，时而像狂风暴雨一样刚烈，时而像漫漫雨丝一样柔美，这是磨炼后的心得和状态，是呼吸，是阳光，是空气，是心灵的造化。

很多速写搁了一段时间后，再想画出同样的效果便无从下手，既是临摹也变了味，更没了最初的原创感和即兴美的意味，没有了当时的特定环境下对特定人物的认知……我以为速写就是一种瞬间艺术，但在手法上它同样忌讳概念、表面、油滑。

当你对物象具有一定的冲动或发现了某种闪光之处，应从此入手一气呵成，这样的速写往往比较精彩、感人、生动、有味。反之，如果硬画的话，结果往往较枯燥、乏味。虽然自己近几年笔不离手，画了近千幅大大小小的速写，但如果面对麻木状态下的物象，一样画不好，究其原因，可能是缺了突破点的缘故……否则只能练练手。速写有时与摄影是一样的，摆弄出来的人物和瞬间抓拍的会产生全然不同的效果。我习惯于抓拍、捕捉瞬间的美。

速写作为造型基础方面的训练，应注重艺术个性的培养和发挥自己独特的审美视角及个性语言，掌握并能运用各种线条去表现生活中的不同形质，来提高对物象变化的应变能力。

进入什么样的状态，决定着产生什么样的画品。

在紧张的状态下，如果发现了想要表现的对象时，就有了画的欲望，从而瞬间形成了一种激情。这时的速写自然、流畅、痛快、真切，不造作、不表面；紧张中的感受特征突出，个性鲜明，一气呵成，就是局部的失误，也影响不了整体的势态。

在相对松弛的状态下，其速写又不一样。紧张中的速写，你会全神贯注，忘乎所以，完全地投入进去，将你的感受强化、夸张。而这时的速写可使你很理性地研究、表现对象，其效果受不同的状态支配约束。艺术追求对画面产生一定影响，状态又影响心绪、情感和欲望。

表现真实不同于再现真实，表现真实是物我交融后的主观表现，再现真实则是对客观状态的反映。不同的时空、不同的阶段、不同的人物以及不同的自我情趣体味出的不同感受，产生出不一样的真实，但这种感受后的真实，是对表象真实的超越。表现是适合时代的一种状态，是心灵与物象的交流，速写的价值在于凝固住了这最感动人心的瞬间美。这也是艺术作品的生命。

速写的表现手法可严谨，可放松，可淡可重，可笨拙厚重，亦可轻盈流畅，其形式意味全然由感受形成。

当有画的欲望并投入时，速写一定感人。否则便无聊、枯燥。表现速写，关键要善于捕捉对象最惹人的一瞬间美，然后将此放大、夸张、凝固，再从此点入手，可简练，可深入，亦可在细节上做文章自由描之，充分地表现出对象的趣味、性格，使速写发挥得很“客观”，亦很“主观”，无拘无束。

从儿童的眼光中，可看到真彩的世界，理性与感性相融艺术才可并进、有趣、好看。

作为画家，要清楚自己属于感性还是理性，或是综合，在速写上寻找突破点，也许是发现和发展自我艺术个性和形式创新的捷径。

形准是相对的，能画成镜头里的标准是一种能力。但另一种形准是主客观相融后的一种真实，在画家眼中的真实，感受后的真实。

对物象的感受不局限在对细节形象的充分刻画，更多的是形象外的东西，或结构造型形成的力量感，以及对衣着、环境、道具的隐或显、象征及夸张。善于发现或抓住这一点不放，然后生发、突破，这样的速写无论成熟与否，都是难能可贵的，它符合艺术发展规律，从而避免了概念和千篇一律。在练手的同时也是练眼、练心。

偶然的释放是长期积累的必然，活力的体现正在于此。

速写应该没有固定的模式或手法去反复套用，相反要将此摒弃。情感的描述很多成分是非理性的，与哲理交融后又呈现出激动、着迷、兴奋的一种状态。速写的手法，特别是线的这种表现形式，更赋予了现代意味，它具象亦抽象，是客观又是主观，是长期修炼，在潜移默化中形成的微妙的、独具个性的笔法，是节奏和空间情调的传达与创造力的共同渗透而达到的心智和愉悦。其表现语言可凝炼朴实、流畅厚重、飘逸饱满、简洁自然。享受线的艺术而达到的快乐，也需要经得住艺术创新的痛苦过程，这两者的交替是推进速写艺术进步的关键。

没有感觉而硬画有时也是一种需要，一种锻炼，一种积累，它是向理性中感觉的过渡、升华和突破。

即兴速写的能力，离不开慢写的锻炼，因其有助于调整速写中的概念化和表现的程式化，并对形象有一个充分、理性的认知和掌握。作为速写或慢写，我以为在观察上可打破任何规律，将想象力因素贯穿于画面之中，如将大的缩小看，将小的（重点局部）在想象中放大看，近的推远，远的拉近等等，其方式已经使画面之造型、意趣、入纸七分，只剩三分任你信手涂之了。

规律、技法可循，但艺术的真谛是无法寻觅的。只有经过长期反复磨练后的顿悟，才有可能进入真谛的状态。犹如游泳一样，可以学会方式、花样，但不能说明就是好水性，只有经历过并适应过各种水的凶险、暗流，才能够称得上是好水性，才可能领悟到真谛的意义。

很多速写说不清其画的过程，只觉得该单纯的要单纯，需飘逸要飘逸，而有些却需要充分肯定，要主次鲜明、轻重有别、黑白分明、或虚实相间、疏密有度……随意且投入的速写，与精心谋划好的是全然不一样的，大多也是说不清的。表现形式是没有限制的，只要在有限的画面内给人一种无限的空间联想和视觉美感就是优秀的作品，无所谓传统与现代，保守与开放之别。

有时利用“黄金分割”可使你准确地理解对象，有时又因形象的需要而将此全然弃之，去找出一一种更适合时势和人物特征的表现语言。

用心去雕琢的速写，容易有形而无神，偶尔或瞬间捕捉的东西，随手涂之，虽不够充分、完整，但味正、趣浓。

玻璃桌上写作业的彤彤 5 × 9cm / 签字笔 / 卡片纸 2002年11月

带着助听器的母亲 5 × 9cm / 签字笔 / 卡片纸 2003年5月

2003年
八月廿
日
于
京
中
初
秋
石
恩
画

