

Selection of Works by PHD
from Nationals Academics of Fine Arts

全
国
美
术
院
校
博
士
掇
英

苏

睿

the volume
of
SURUI'S
Sketch

素描速写集

苏睿

素描速写集

全国美术学院校博士精英

图书在版编目(CIP)数据

苏睿素描速写集 / 苏睿著. — 长春: 吉林美术出版社,

2011.11

ISBN 978-7-5386-6255-9

I. ①苏… II. ①苏… III. ①素描速写—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第233233号

主 编: 王 峰
著 者: 苏 睿
策 划: 蓝图书社
责任编辑: 赵淑珍
责任印制: 李孟飞
书籍设计: 麦琦琪

全国美术学院校博士精英
苏睿素描速写集

出版发行: 吉林美术出版社

地 址: 吉林省长春市人民大街4646号

经 销: 全国新华书店

制版印刷: 北京蓝图印刷有限公司

地 址: 北京市大兴区西红门一村福益路10号

电 话: 010-60244618

版 次: 2011年11月第一版

2011年11月第一次印刷

开 本: 889 × 1194毫米 1/12

印 张: 4

印 数: 1-2000

书 号: ISBN 978-7-5386-6255-9

定 价: 90.00元 (每册/30元)

版权所有, 翻印必究

本书有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

苏睿

素描速写集

全国美术学院校博士精英

图书在版编目(CIP)数据

苏睿素描速写集 / 苏睿著. — 长春: 吉林美术出版社,

2011.11

ISBN 978-7-5386-6255-9

I. ①苏… II. ①苏… III. ①素描速写—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第233233号

主 编: 王 峰

著 者: 苏 睿

策 划: 蓝图书社

责任编辑: 赵淑珍

责任印制: 李孟飞

书籍设计: 麦绮琪

全国美术学院博士精英

苏睿素描速写集

出版发行: 吉林美术出版社

地 址: 吉林省长春市人民大街4646号

经 销: 全国新华书店

制版印刷: 北京蓝图印刷有限公司

地 址: 北京市大兴区西红门一村福益路10号

电 话: 010-60244618

版 次: 2011年11月第一版

2011年11月第一次印刷

开 本: 889 × 1194毫米 1/12

印 张: 4

印 数: 1-2000

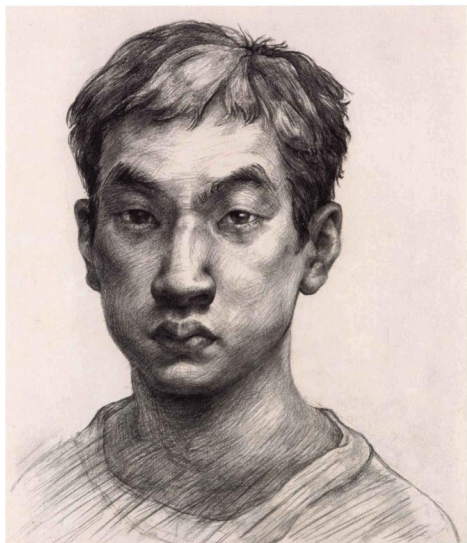
书 号: ISBN 978-7-5386-6255-9

定 价: 90.00元 (每册/90元)

版权所有, 翻印必究

本书有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbo.com

苏睿

1981年 生于广州，自幼随父亲苏百钧习画；

2001年 毕业于广州美术学院附属中学；

2005年 毕业于中国美术学院中国画系，获学士学位；

2008年 毕业于中央美术学院中国画学院，获硕士学位；

为广州美术学院中国画学院讲师；

广东省美术家协会会员；中国工笔画学会会员；

2009年 考取中国艺术研究院中国画博士研究生，

师从田黎明先生；研究现代水墨人物画创作。

参展与获奖：

作品《敬老院》入选第十一届全国美展；

作品《流年如花影》入选“纪念改革开放三十周年全国美术作品展览”；

作品《子衿·谁家年少》入选第七届工笔画大展；

作品《是否多久都不变》入选第六届工笔画大展；

作品《芒种时节》入选第十届全国美展北京美术作品展；获2005年广东省群众美术作品展金奖。

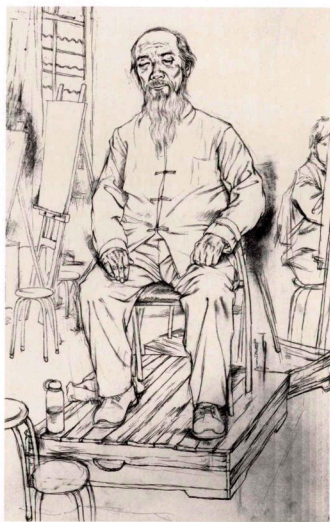
论文《人文的速写》发表于《美术学报》2009年第二期。

人文的速写

作为绘画基础术语的速写,是指简练地刻画对象的一种艺术表现形式。速写乃属于素描大体系中的一员。而素描,总是“朴素的描写”,是造型艺术特别是西方美术的重要基础。速写是相对于繁复精细的刻画慢写而言的。速写以其艺术体验,伴随一位位画者、大师们的生命历程。在美院的教学,为了帮助学生较快地解决基本的造型问题,我们教师必须重视速写;为了让学生创作出真率生动的作品,我们教师必须提倡鼓励把速写作为长期自觉的行为。

但是,最近几年,由于考生人数的剧增带来了繁重的评审压力,美术高考基本上更侧重创作和默写,而减弱甚至取消了传统的速写考试;在美术学院的教学,也盛行的是用数码相机来记录图像;甚至许多学生在下乡实习的时候,更依赖于相机和DV搜集素材。这几个新现象,带来了发人深思的问题:速写这种貌似简陋的技艺在图像信息爆炸的时代里是否显得有些老旧,不够“新潮”?

当然不是。一方面,速写作为造型艺术的基础,其简洁快捷性更能深刻的记录生活素材,培养画者敏锐的观察力与整体把握能力;另一方面,速写又有着独立的不可替代的审美价值的艺术,散发着“完整性”与“未完成性”相互作用的特殊魅力。特别是优秀的速写作品,更能唤起观者的万千情绪。如每一次与柯勒惠支夫人的自画像相遇,我们都会感受到心灵上的震撼,悲悯博大的母爱,一道由亲情浸染过的人道主义光芒散发自那一张不“炫”的脸孔。愈是到晚年,她的用笔愈简练,而感染力愈是强烈。“柯勒惠支作过不少的自己的肖像,而且拍过很多照。然而照片却很难有一幅能够表现她的质朴,她的深邃的严肃,以及她这种劳动阶级全然合一的意识。”这一番评论,恰是道出了速写艺术的特殊魄力——源于

生活而高于现实。

速写直接地描绘现实世界，与生活对话。这种特性表现为快捷敏锐地把握住生活中迷人的场景，捕捉到精彩的瞬间情绪。画速写方便快捷，随时随地掏出一个小本子便能下笔，可以大量地进行。也许短时性的速写，带来的会是不成熟及欠考虑，但却有着浓厚的质朴和真率的情感。一页页薄纸片上留下的正是我们进行大幅制作，搞尽脑汁推敲的时候所需要的朴素的素材、原形。通过速写，能很好地把生活与创作相联系在一起。

贡布里希在他的著作《艺术的故事》中特别指出：“所谓的美术史是美术家的历史。”那么在每位美术家一生的“历史”中，简笔写绘的画作是伴随其一生的。速写可谓美术家，特别是名家大师们的生命历程的最真率动人的体验。从这一层面上说，速写是画者的一种自觉的且大量重复的行为，它是大师经典作品中的不可或缺的重要组成部分。德国文艺复兴大师丢勒反复地强调没有一个人能够用灵感创造出形象。只有当他依靠无数速写，而在自己的智慧中积累了形象之后，才能够创造出来。宏幅巨作荡气回肠，速写草图如细水长流，二者结合体现出每一位大师丰富的本领和深邃的思想，缺一不可。

两句三年，吟双泪流。所有的文学艺术，均以真情动人。中国古代诗人偶得佳句。辄记于袖袋，反复推敲，终成鸿篇。这是因为，真挚的情感不会无端某天突然高涨，深厚的情感需要丰厚的积累。画画亦是如此，长期地画速写，能够在拓宽视觉，熟练行笔的同时，唤醒画者内心深处对充满生机、明亮、美好、奇妙的现实世界的再一次光顾与热爱。每次能被对象一下子地震惊，产生的深刻印

象及创造的欲望。“生命已在他的眼前越过达到昏厥的状态。”这样的冲动是短暂的，若不马上记录，情绪便会很快飞逝。而若是坚持不懈地长期培养，则终有一日会积为三尺厚冰的深情厚意。“望春云，神飞扬；临秋风，思浩荡”，万物皆著情于己，诵之行文，歌之为舞，画之成图，表异而质同。

在所有的造型艺术表现手段中，速写最具直接性、随意性及偶然性。速者，迅捷也。在相对较短暂的时间里，从眼中之物到心中之象及笔下之图，流露出画者的肺腑真情，闪烁着画家的智慧之光。通过造型的问题，取舍的处理，及形式表现的归纳，笔性笔感的传达，归根结底于艺者的真实心灵世界及综合素质能力。这样看来，速写这一貌不惊人的“技”是可以上达乎“道”的。

拿起画笔，首先面临的是造型的问题。王肇民先生曾说：“形是一切。”这一近乎顽固的表述却正是实践者对造型认识的充分肯定。形与型，即从形到型，从形象去创造型造出型像，这是造型艺术的本质，自然也包括速写在内。速写表现紧扣着型像。这种型像的素质，应是对原初的自然形的超越，犹如水中月，雾中之花更能拨动人们的心弦。

形状本身的造型感染力来源于三个方面：（一）形状本身的结构组织，形状与笔墨的关系，线条的质量形成的关系的不同所产生的不同的视觉张力。同样一个圆，与直线并置就是冉冉上升的朝阳，放在眼睛前面就成了眼镜片，把它摆在手上则成了维纳斯的金苹果。同样道理，强硬的骨点需要准确有力的用笔，而蓬松的发型则应用华滋的墨晕。六法第二“骨法用笔”，指出的正是具体情况采用相应的办法来达到良好的视觉效果。（二）“美形”而使形状更悦目，使用各种修

辞手法令造型生动。方与圆、长于短、干与湿、粗与细、整体与细节，甚至文学上的借喻、双关等美化手段，统统可以采用到画面上。而概括起来，就是一幅画面上，有对比，有统一，有节奏感。艺者需要的就是一种“吸引观者的眼球”的魔力。愈是简练的画面，难度亦愈大，尤如音乐中无伴奏的清唱是极考验人功力的。(三)形状中有真情实感同构的内涵，在所有观者的内心产生共鸣共振的心理效应，这也是造型最高级也最普遍的表现力：一块石头投向水心会产生涟漪，晨钟暮鼓在人心久久不能平静。

以上三点，亦即速写造型中的基本出发点。这是因为，自然形态的东西很真，却不是最美的，需加上人的主观上的善化与美化。这就需要人们动用全副才情去伪存真，热爱生活，赞美生活，把生活中本质性的东西把握并发挥到画纸上。在这样一个过程中，相当的寥寥数笔的速写自然难度极高。正是这样，我们才会终生赞叹米开朗基罗的人体草图、罗丹的人物速写及梵高的钢笔风景写生。特别是米开朗基罗，他笔下的人体速写素描，是一座不可逾越的高峰。每一根线条，都蕴含着征服视觉的张力；每一笔，都犀利的切中造型，甚至连没有完成的地方也同样传达造型，达到笔不到意到的境界。

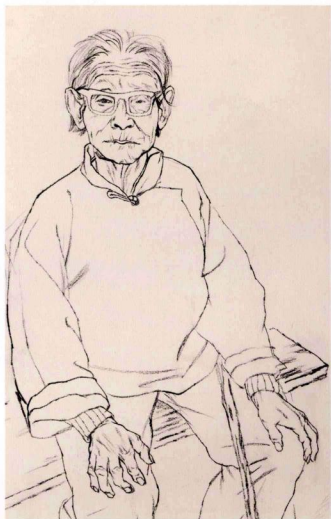
罗丹对这样的视觉力量是称之为“雷鸣般”。我想，在他自己的写生中，则更现优雅与妩媚。观看罗丹那漫不经心的轻涂淡抹的水彩铅笔画写生，我们感受到的是身处大工业时代的人类之子对生活的热爱与沉醉。相比之下，梵高则更现朴拙的个人气质了。仿佛一个在烈日下长期劳作的乡巴佬，他那温情善感的心灵却只能用那双粗糙的沾满泥泞的大手去抚摸春天。

这种大师速写中因人而异的气质，或可归结到一点上：造型的个

人化问题,即风格。传说毕加索他的一生遗有近七万件作品,其中速写和素描占了相当大一部分,而且,他每次改变画风之前都要做大量的速写练习,甚至他那些抽象的立体主义作品,也会先用模特进行写生提炼。大师艺术游戏的背后是对真善美的严谨追求及对速写写生的高度重视。所以说,速写是造型的基础这话毫不夸张。

在对象与画纸的互动下,画者会遇到取舍的问题。比起精绘细描的长幅巨作,迅捷小巧的速写更应是舍多而取少,舍繁而就简。画者他看到了什么,而略去了其它东西,关键在于其本人头脑里的思维模式及彼时彼地的真情实感。一如黄宾虹先生所言:“对景作画,要懂得‘舍’字,追写物状,要懂得‘取’字,舍取不由人,舍取可由人,懂得此理,方可染翰挥毫。”所谓舍取不由人,是指笔无妄下,循理而行;所谓舍取可由人,则指随机应变,大胆落笔。一方面即是忠于自然对象的“物理”,一方面又是主动整合梳理的过程。这种本领的高下,关乎画者的才情学识及修养。笔一触纸,取此而舍彼,马上可知道其水平的高低,是“冰冻三尺”或是“仅仅刮过一阵霜”的了。

再有,作为一种艺术表现形式,在短时间内作画,速写表现形式应加以提炼。中国的古典山水画中的程式化正是对生活的概括和夸张后的总结。可以从另一方面看,每种作画工具都应具有其相应的速写系统。但是,纵观历史长河,线性化却是众画家不谋而合的落点。这是与线性所特有的概括能力及游离对象能力以及方便快捷分不开的。尤其是中国画中对线条的运用和表现,简直是“通神了”。进一步说,在线性化的基础上可以产生出千变万化的速写面孔。上文提及的米开朗基罗强烈激荡的线条,柯勒惠支悲悯的阔笔等等,每一张张画纸上,都具有勾摄人心的魅力。而在此中,非下苦功不可达成。

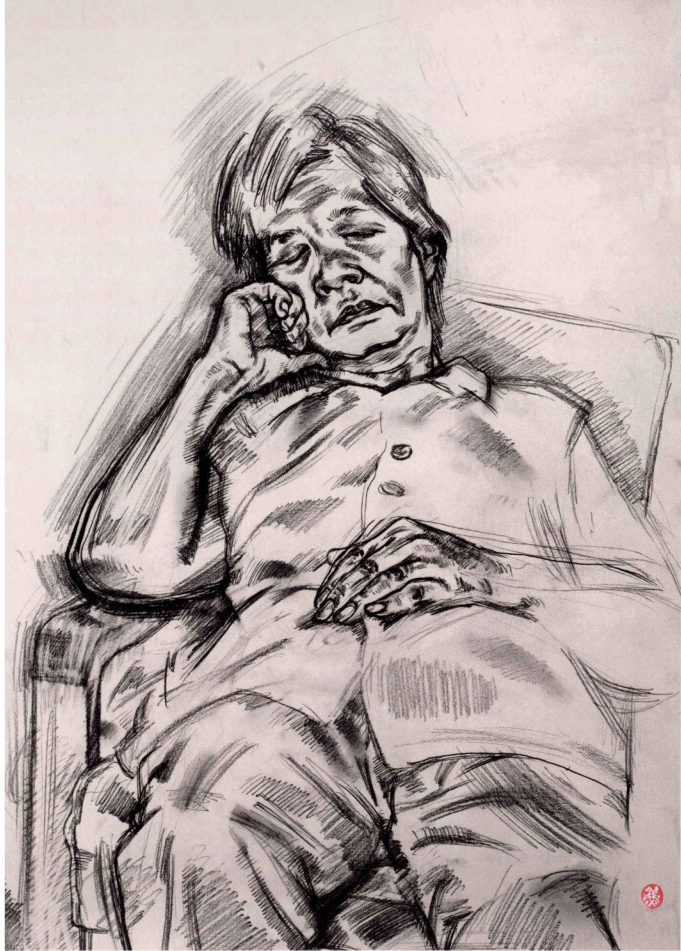
老师们常对我们说起他们先一辈的画家黄胄先生，终生勤奋。他的速写，要用麻布袋装起，论斤来计算的；柯勒惠支夫人常易其稿，其过程是出人意料的严谨。光是一套七张数量的版画《农民战争》，就用了六年时间作草图才告完成；黄宾虹先生一生九上黄山，四登岱岳，写生无数，他的毛笔及铅笔山水速写画遍祖国名山。先生临终遗语：“何物蔑人，二月杏花八月桂；有谁催我，三更灯火五更鸡。”

天才在于勤奋。古往今来，成大事者必经历“衣带渐宽终不悔”的阶段。是痴情，是狂迷。速写也就正是由此最好的诠释。百炼钢化绕指柔，为了日后能够在造型艺术上有所建树，我们必需坚持速写训练，把速写变成一种自觉的行为。一如弗洛伊德所指的“本能”冲动。不论速写是否被作为一种考核形式，不论信息如何发达、世事如何变幻无常，我们美院师生需要重视速写、终生速写。

乙酉初夏苏睿挥汗三易其稿于中国美术学院

2011.5.12

37 × 26cm

纸本

2011 年

◀ 云南老太

37 × 26cm

纸本

2010 年

▲ 午休

37 × 26cm ▲ 两老

纸本

2010 年

37 × 26cm ► 云南大妈

纸本

2000 年