

素描速写

速写

人民美術出版社

素描

速写

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

赵贵德速写/赵贵德编绘. —北京:人民美术出版社,
2011.8

(名家速写丛书)

ISBN 978-7-102-05711-8

I. ①赵… II. ①赵… III. ①速写—作品集—中国—
现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第178001号

赵贵德速写

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

责任编辑 赵小来

装帧设计 赵小来

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

2011年9月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 13.5

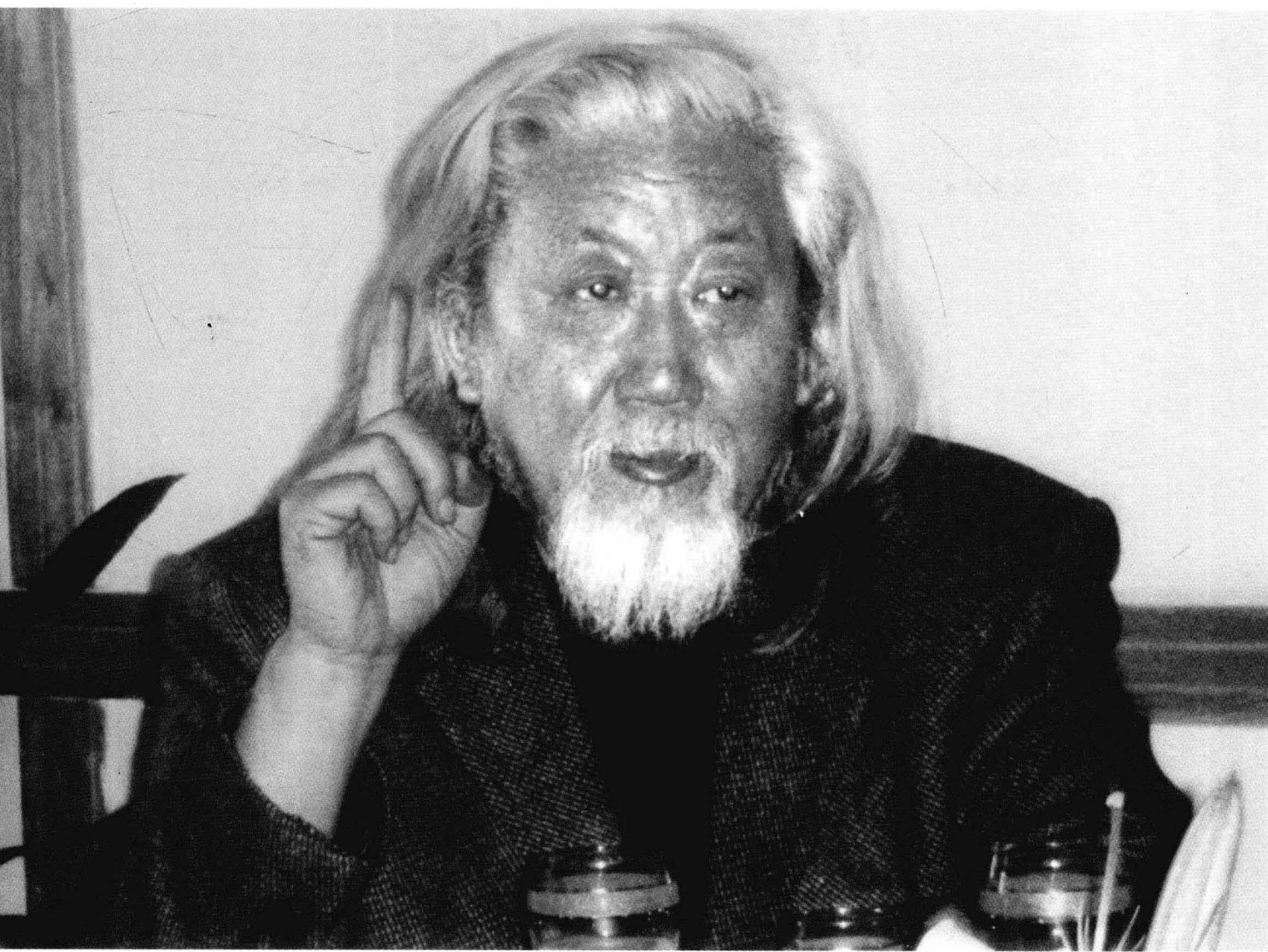
印数: 0001-3000

ISBN 978-7-102-05711-8

定价: 39.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

赵贵德（满族），1937年生于北京。曾任第三届河北省美术家协会主席，中国美术家协会第五届、第六届理事会理事。现为河北省美术家协会名誉主席、艺术指导委员会主任，享受国务院政府特殊津贴专家。擅画马，以马为主题作品多次参加全国性各种大展并获奖。出版有《中国近现代名家画集》《速写探求》等。

文心结图 神意造品

• 刘克仁

赵贵德画速写，始见于50年代末，60年代初，时至今日已经坚持了半个世纪有余。今又欲成集。观其画稿，精彩纷呈，入史相较，辉煌自现。这使我想起了黄宾虹先生“坚持雅操，抱道自高，砥砺捭修，磨礲而成器”的名言，追思过程，颇多启示，心存感慨，言出由衷，今成小文，或可与识者论道。

贵德的速写多为钢笔所为，因集图成象之法多以国画理念为其主要根本，故我想直称其为硬笔国画即可。这也原本没什么奇怪，古已有之的指头画，其实就是硬笔的一种。贵德的速写就其水平而言，堪称大家无疑。所谓“大家”，有不少好事者作了不少条件规定，一则说道也不是无可参照之处；再则说也均属无稽之谈，其实本质地说就是一句话：就是在一定历史空间下的比较产物，其余都是赘言。当然不必我说明眼人都会认可贵德的速写在当下是首屈一指的。如果与前辈速写大家相比，由于时空错位，他也有与时代相匹配的推进。他的速写既有鲜明的个性，也有时代影响的痕迹，如：抽象、构成、变形、夸张之类的因素介入，再加之他主观追求国画用笔用线的效果，浪漫表达的自由，以及对文化性和精神性表现的追求，都强烈突出地显示了他的速写特征和艺术成就。总之我以为不论从通常意义上的艺术技能，还是从学术层面上的个性化区别，乃至文化性、精神性的涵盖，他都构成了可以与前辈大家比肩的价值和水准。

前边已经说过，贵德画速写的历史已经很长了，而且一直没有间断。在这坚持的过程中也有不少生动的小故事，尤其是“文革”期间的故事更有趣味，这中间也不乏文学性的苦涩和智慧的光泽闪烁。不过在这里我关注的是结果，过程的精彩暂作后话。在艺术实践中任何结果都与意识密切相关——我这里不称观念而说意识，是因为前者太明确。在艺术道路上凭意识与感觉去在实践中一步一步走过来，是渐自由模糊而明确、强化起来的，所以我说形成结果与意识有关，也是想相对客观一些。观点理念带有已经形成结果的味道，而意识带有起因的味道。

赵贵德速写画得极其熟练，量也极大，常见手不离笔，所以他有新的异样的感觉和意识

都是先见于速写，而后才渐显于国画。颇有速写是源，而其国画成流的感觉，当然在国画中另有升华衍化那是另外的问题。

一个画家观念的形成，画风的形成，是一个很复杂的问题。画家思想的成因，既包括了文化环境、社会环境、生活经历的影响，也包括画家的主观主张和偏爱追求，而且在精神上每个画家的敏感反映区、兴奋点也各有差异。从大范围来讲，东西方的艺术的关注差异就是一个明显的例子。在我看来，最优秀的中国画传统是：物而为“文”，以“文”造象始为“图”。图是人意，物是天成。所以状物为下，故不足法。因此写神达意才是图画的根本。我以为这就是上古成就河图洛书之法，于国画之道深有考究者或可感知一二。得于启示，成于思考，这才是为“文”为“图”能有大成的根本。状物机巧，下下成也。故画外之功，首于读书，次于查物，本在明理，此“读万卷书，行万里路”之谓也。所以成“文”成“图”盖在表意达理。所谓“己意”、“风格”之类，不过是对“理”的思考角度的区别呈现。因之重自然之启示，说心中之道理，创不世之伟业，当是看重中国传统的艺术家应谨存于胸的理念。赵贵德就是有这样鲜明态度的画家，他的艺术态度决定了他的艺术行为，艺术走向，艺术追求和艺术风格。

至于他速写的艺术风格、精神取向，我认为与他的国画基本上是一致的。此前我针对时弊，也针对他的艺术特征写了《心智构象坐地行天》一文，主要是面对他画风浪漫主义特征的论述，我认为他的速写感人之处，也在这里，所以我建议他把此文附在其后，算是我对其速写主要艺术特征和成就的回答。

写文章说什么，当然就是想提倡什么。我这里除了想提倡中国思考、中国方法之外，也想提倡速写。最简单的道理就是，画速写除去搜集素材的功能之外，就是快画画，多画画，练手练笔，更主要的是练头脑，练画面的组织方法，取舍提炼方法，或黑、或白、或松或紧的结构处理方法，可以肯定地说，在一般情况下，只有画得多，才能画得好。这也是我翻阅贵德速写的时候的由衷感慨。现在有不少人放弃了速写，喜欢抠照片，所以虽然越画越细，但生动程度明显下降。照静止的照片抠，僵化也许是必然的。有人喜欢画照片这也没什么，问题是有的理论家把画照片作为一种时髦的现代性加以提倡，根据自然是西方时尚，对这种研究问题和寻求根据的方法实在不敢恭维。而且就西方绘画来讲，其生动自然的程度也因此而有明显的表现力下降的问题。当然话不该在此来谈，因这是个人画集，不是争论问题的报刊杂志，不过这也就是在当下应该提倡一下速写的动因，从另一个角度也可以看到赵贵德坚持速写的可贵。

虽然中国古代也有不少好作面对对象直接描绘记录的画家，如远有荆浩画松，近有黄宾虹也对景画过大量的小稿。但当下意义上的速写，还主要是西学东渐的产物。它得益于手段便捷，兴胜于提倡深入生活的年代。不论是油画家画的简约明暗的速写，还是国画家用线条勾画的速写，就其对画家思想和手段的锻炼来说，作用是客观存在的。常画速写的人，年深日久，都能体会到速写是让人保持激情、强化敏感、增强生命活力的有效方法。赵贵德现在已经是七十多岁的老人，但你看他的作品，仍然是激情勃发，展现着十分活跃的精神面貌。

敏捷的思维，快速结构组织画面的能力，无处不展示着长期速写滋养作品、滋养人生的潜能。激情是人心中太阳，是火热明朗心态的能源。不过激情是可以提升强化，也是可以冷却沉寂的。一经麻木，就会造成对艺术创作的致命伤害。要想保持，就需要不断地激发激活，而到生活中去，到现实中去，感受存在，感受变化，激活激情，并以速写的方式记录这份情绪、情感和思考，无疑是保持艺术激情和艺术敏感的不二法门，或者至少可以说是一种十分有效的方法。从某种角度对一个画家来说，一支速写笔，可能就是能点燃激情火焰的神圣火把。

在上面的叙述中我已经提到记下情绪、情感和思考的问题，其实这也是赵贵德速写的特色和追求，也是他速写成就的主要所在之处。他画速写大约从八十年代初，就已经是十分明确地去主要记录在特定环境下那份被激起的特殊感受，而不是特定环境的实况速记的梗概。其实这就是形成他速写能有很高艺术成就最核心的原因：因为只有能表现心声、心意、心形、心象，才能造成所记文稿、图象的有艺术性生命活力的印迹。而这印迹水准的高下，故然同记录的能力有关，但主要是心意、心境被以“文”而“化”的水平质量高低。一句话，就是思考能力、反映能力高低。当然作为一门专业，他还包括了对大家所关注的学术热点问题的回应。例如：五、六十年代大家关注的是怎样准确和传神，主要是针对对象方面的写实思考；而在进入新时期以来，主要关注的是借助存在去回应主体方面差异性思考。所以对不同学术背景下，学术问题的回应质量，也是艺术思考中一个方面的重要内容。但在这里我不想就不同文化背景下的影响和作用所造成地思考和表现展开谈，我只想就记录对象同记录思考的价值区别，以及所造成的文化走向的差异，同民族文化、外来文化的关联和认识的思考，说一点看法。人思考问题的原材料是知识、学问和经验。古人强调“读书”和“行路”，也是基于这种考虑。画图画，写文章，想画得好，写得好，就是要先“文”其心，“读书”、“行路”，而后才能会思考。会产生高级的思考、开拓的思考、创新的思考、填补空白的思考，所以“文心”是被中国古代思想家、文艺家特别重视的核心问题。文心雕龙，文心造象，其本在以“文”化“心”，以“意”成“文”成“图”。但是在西学东渐，以西为准则的过程中，在一切都追求科学化、视觉化的风潮下，也使不少人迷失了心性，盲目跟风，否定中国传统文化艺术的创作思想，创作方法，心性迷失，分不清高下对错弃高就低，扬西抑中，这也是近代以来让人啼笑皆非，不便表述的一件事。对于绘画来讲，不论东方、西方都是把自由表达作为至高境界的追求，但实际上单纯技巧层面上的熟练，是不可能真正进入艺术殿堂至高层面上的自由王国的。所以这自由既包括技术方面的自由，更包括思想方面的自由，是高度文化制约、文化思考下的高难度自由，也是突破意义上、超越意义上的自由。赵贵德就是一位主动进取，寻求、追求文化意义上的高难度自由表达，抒发超越意义上的自觉探索者、攀登者。感受他的绘画和速写价值，这应当是主要角度。面对他的速写作品，是不难感受到读书思考的画外功夫对他作品的影响作用的。强调画外功，强调读书、思考和体验在作品中的精神渗透，文化渗透，从而以浓厚的文化气息、书卷气息，修养气息去感染读者，影响读者；以心性相通，气脉相通去唤起同感，唤起共鸣，进而完成艺术作品

深层潜在的文化陶冶使命——这一直被中国文化艺术特别强调的特征，在当下似乎越来越拥有未来性的可能。在我熟习的画家中，赵贵德是明确致力于画外功，在读书与思考上下大力气的突出的少有者。而一经进入了这样的思考，艺术的使命也就变成了作者的责任，他很难得到像技巧熟练一样的满足，而应对问题和思考必然使他像本能和天性使然一样地纠缠在说不清是在地狱还是在天堂的境遇里一样，进入到常人不可理解的责任和理想交织的奋斗与拼搏的状态之中。问题的价值避不开现实的需要，我只是根据当下，就赵贵德的实践说了一点我的思考。面对这沉重的问题，这关系到民族艺术价值和存亡的问题，当然还需要时间和空间的评判。不过，就不同文化背景下的影响和作用所造成的思考和表现的差异而言，似乎天宫未免有、高扬了眼睛的价值，却产生了贬低头脑的嫌疑。

艺术探索的冥想让人觉得疲劳，反过来直接欣赏作品，会觉得一阵身轻松。我前边一再说的文心表达得恰切，也自然都有一个形成语言、技巧、语言追寻磨练得过程，没有恰当的语言和高超的技艺目的也是很难达到的。比如在他的速写中你会常见到不论人物的面部、手臂、腰肩、腿脚，一面是曲折顿挫，结构严谨(我没有说形体准确，因为忠于对象意义上的形体准确，与结构意义上的严谨其实并不完全一致。)而另一面却有意空缺，把“有”和“无”有意交错表达，以有画无，由无入妙，极尽生动和感染的魅力。当然古已有“计白当黑”之论，但具体运用，却从未见如此充分。这种直空硬缺的办法，就要求画“有”的部分，必须有足够的表现力和影响力，使“无”若“有”，并非真的缺失，而是更充分更高妙的表达。如：人物的面部轮廓一部分有，而另一面空缺，却显得更完美，更有趣，更巧妙。这种空缺是靠“有”来明确限定位置才会有虽“无”亦“有”的感觉，甚至比有更明确、更精彩，更突出；又如：他画手臂，只画上边和外边的一条线，因为有了一条充分表达、结构严谨的线，手臂内侧的另一条线不画自有，而且更增加了表现力和艺术性的魅力与品味。这种有无相应，虚实相生的处理办法，在文学作品中也常有使用，有“因”“果”自明，以“因”确定“果”，有如“此时无声胜有声”的表现，但真正用到好处，用到妙处是极不容易的。虽无亦有效果的产生，当然主要是靠有的线条的恰到好处和确切，去唤起“无”亦“有”之的感觉，这在实践中恐怕是需要“千呼万唤始出来”。调动空白以无补有，是绘画中很重要的技巧和思想。把空白价值化，这常是高手捉笔的着意之处。在贵德的速写中多有高明体现，有心的读者自然会从中发现很多妙处，不再多作分析。严格的说所谓画面生动，艺术效果突出，本来就是黑白调配，节奏调配，疏密调配，所激起的浪花。所以一幅优秀的以线为主的黑白速写，必然是在“有”、“无”处理上有过人之处，才能生动感人。

另外贵德的速写全是以线完成。线的独立审美，线的鲜明表现力，在他的速写中都有突出表现。所谓线的独立审美，有一定书法实践，尤其是有草书实践体会的人都不难理解线的独立审美。在书法中一条线的优劣与存在对象并无关系，但它仍然如有机生命一样，对节奏、韵律、柔韧、道劲、力度强弱，乃至雅俗、学养、性情、心态、精神状态的恰当表现，都能明显地显示鲜明的区别与差异。这种非依赖于表现对象的线条自身体现的品格，就是线的独立审美。懂的人看它，可以表现的气象万千，不懂的人看它就是一条黑线，可能就变成

了欣赏的盲区。对于线的独立审美价值，我相信读者在品味赵贵德的速写过程中会有一定的感悟。至于线的表现力，则是一个与物象紧密关联的问题，这线的优劣，则是感觉与存在之间关系的反映。从这种关系反映中去体现作者的认知学养。它既包括了线的独立价值，也包括线对存在的恰到好处的揭示性价值。所谓揭示性，就是隐性变为显性的表达，把不明显的，但却是作品艺术处理中需要的显现出来。这是艺术家把在长期实践中的洞见，为我们表现出来，才能使我们欣赏到、享受到的存在。同时这揭示性不只包括对象存在的揭示，也包括作者内心吐露反映的揭示性。在贵德的速写中有很多这样的揭示性表达的线条，把本来不明确的、结构、衣褶，因为画面处理的需要，他用明显肯定的线条给予突出显现；本来不存在的线条，因为强化动态的需要，主观情感意图的需要，虚设拟定，给予强调突出表达。而本来明显的线条，因为画面主观艺术处理的考虑，如：并非对象美感的体现；对主体意在突出的部分有喧宾夺主；或对统一的画面结构韵律有破坏性等等原因而被舍弃。当然原有显性的退出与隐性的凸显常有一定的因果，想有突出必有减弱，想揭示突出某一方面，必然隐去与其冲突的其他因素，拉到前台，推向后台的高明不在于常见，而在于发现，其揭示性的可贵也在这个地方。当然作内心的揭示，也以更能体现创造性而更显可贵。

有感于贵德线速写的启示，使人进一步思考了线作为文化表现的作用；线可以优扬，线可以倾泻；线是缠绕的思绪，线是绕梁的余音；线是藕断丝连的柔情，线是指向未来的投标；线是无尽的述说，线是沁人心田的雨丝；万线可以成阵，单线可以连心；细线可以穿针，粗线可以如橑如椽；走线可以疾如奔马，也可以慢如虫吃木蚕吐丝。线本身就是浪漫的天使，自由的化身。千年传承，使我们的民族绘画构成了举世瞩目的线文化的海洋，为我们营造了骄傲，展示了智慧。弃线涂抹，让人总有心不忍，于心不智的感觉。在贵德的速写中对这些感觉都多有表现，读者去慢慢体味，收获或者不止于此。

线有分割空间清晰，指向明确的导引思绪的作用特征和优势。线能诱导视觉跟踪和导向，线不论或曲或直的一指，视线就会跟踪流向，明确关注。不论中西，世界上各国的文字符号都是以线造型，就是它指向明确。文字的使用价值规定了它与人的亲密关系。须臾不离的使用，必须选择最明确的形式，辨认清晰，使意图交流不生误解。中国绘画，有以图谏言，兴教化，助人伦，崇尚道德表现，崇尚学理表现，崇尚仁爱表现，崇尚情操表现的传统和特征，因此选择了最明确的线语言也是有其一定的内在逻辑的。放开眼界，面对世界绘画，线条符号语言和块面符号语言构成了两大基本体系，它们相互补充而又不可取代的关系，构筑了世界绘画文化的丰富和辉煌。

线也有易于随情追潮逐浪，留痕鲜明，便于记录心路历程起伏的优势。我们常见草书书家抓住有斗折蛇行的长线的机会，都不肯放过，总要尽情尽性地扭动摇曳着如龙腾虎跃的、痛快淋漓的潇洒一把，甩它一把，亦或缠绕一把，以抒胸中逸气。在贵德画拉大提琴的手臂时，为了表现抖动的感觉，他在人物上臂上加了一条着意表现的曲折夸张的线条，也着实尽情尽性地过了一把如是感觉的瘾，把那拉琴抖弓的感觉画得如闻其声，那线条与其说是表现动态的，不如说是表现那震颤声音的。再如他画那弹拨古琴的手臂，手臂和手指都在自然的

伸展中被夸张加长；在身手相应的动态中，演奏者那侧耳专注，忘情的怡然自得，那悦耳的优雅，使您会感到在这平面的图画中，产生了时间延伸的表达。

除了生活场景中的人物身影，夸张传神的百态肖像，贵德也画了不少动态夸张的优雅舞姿，他抓住舞蹈鲜明动态的肢体语言，用肯定洗练的线条，明确突出地传递出了清新鲜明的美感。手臂的骤然一曲，头部的反向一侧，身躯的陡然一振，腰的一塌一扭，臀的或后或侧的一翘一转，双腿重心的虚实，身躯倾向的换位，那手指曲伸，指向转换，情绪沉浮，以及脚趾的一勾，脚跟的一提，脚腕、腿膝的曲直提踢，一个眼神，一个手势，在节律中表现的活泼心境的自得自信，都在瞬间传神的勾画中得到了恰到好处妙的表现。

对于作品的具体品读分析，我想我没必要说的太多，每位读者尽可相信自己的感觉。

赵贵德是一位不断自我鞭策，经常反躬自省，自觉进取精神很强，自我要求很高的艺术家。自觉是艺术家人格质量的体现，自觉是艺术家社会责任意识的体现，更是艺术发展责任意识体现的体现，也是能否产生有社会质量的艺术作品的根本保障。祝赵贵德能在坚持自觉进取，坚持持续发展的道路上取得更大的辉煌。

2010年新春于石家庄

注：此文被中国新闻文化促进会前沿创新理论部评为首届“共和国重大前沿理论成果创新”特等奖，并被收入《共和国重大前沿创新理论成果文选》。

心与天游 得意忘象

——我的速写观

•赵贵德

我总在想，人如果能在太空中像飞天一样自由自在地飞翔，该有多么美妙；我总在想，人如果能不受电闪雷鸣、狂风暴雨的阻碍，依然遍历丛林山川，该是多么轻松；我甚至想，人如果能在漫天大雪中随着雪花上下狂舞，该有多么自得。这种幻想本来如痴人说梦，但多少年来这样心灵中的浪漫却始终不能自控。

每当这样的幻觉出现，我总是让我的笔在速写本上游动，那是一种信马由缰的解放；那是一种龙飞凤舞的兴奋；那是一种神来神往的快活。

有一天就是在这样的梦境中让我思想里有了顿悟之感，忽然想到速写完全可以成为画家心灵中最为神妙的运动形式，同时也可以成为画家思想空间里自由飞翔的载体。果真如此那么速写在绘画中一定会是一门最神圣，最有魅力，而且又非常独特的艺术语言形式了！

我所以这样想，是因为我在画速写过程中生发过许多思考：

一、速写是画物象还是心象？二、速写是景象思维还是意象思维？三、速写是捕捉对象还是捕捉心灵？诸如此类，其实是在说一个概念，速写是心灵的主观表达还是物象上的客观描绘？内和外到底是个什么关系？

似乎速写在绘画领域中一直被放在技术层面上，仅是为了练习造型能力和积累生活素材的一个手段。我反复思考，速写首先应当是绘画领域中一门有灵性的独立艺术，它有着中国文化的深层内涵。它是人的心性、天性和神性的最有感染力和最为美妙的语言形式。我一直认为，速写是画家艺术营养的必修课，因为它在绘画艺术创作中最富有浪漫情怀，也最富有意象意味，亦最富有自由精神，借此可以抒发情感，可以寄托心志，可以营养心灵。

我体味，画速写是要使用“心眼”去观察，如果用肉眼就显得狭隘和笨拙了。为什么要用“心眼”？因为看到的东西必须与心灵相通才有感觉，是自己心灵的外射，属于“相看两不厌”的那种。物是外在的，通过观察而成了自己的。

我体味，画速写时还要用思想去过滤，如果不过滤，或过滤不够，那得到的只能是芜杂的外形，而不能得到神。这是个心灵感悟过程、简化、抽象、变形，都是为了由形似过渡到

神似。

我体味，画速写时心灵要真诚，这样，当美的外物通过眼睛时会及时地感动心灵、激发心灵，如电光石火般照亮心灵。促使心灵和物象成为神来神往的运动。

我体味，画速写时气韵一定要贯通起来，只是一条线，生也是它，死也是它，好也是它，坏也是它。这条线，其实是画家的生命线。没有这条线的灵动，就没有画家的灵动；没有这条线的自由，就没有画家的自由；没有这条线的深刻，就没有画家的深刻。

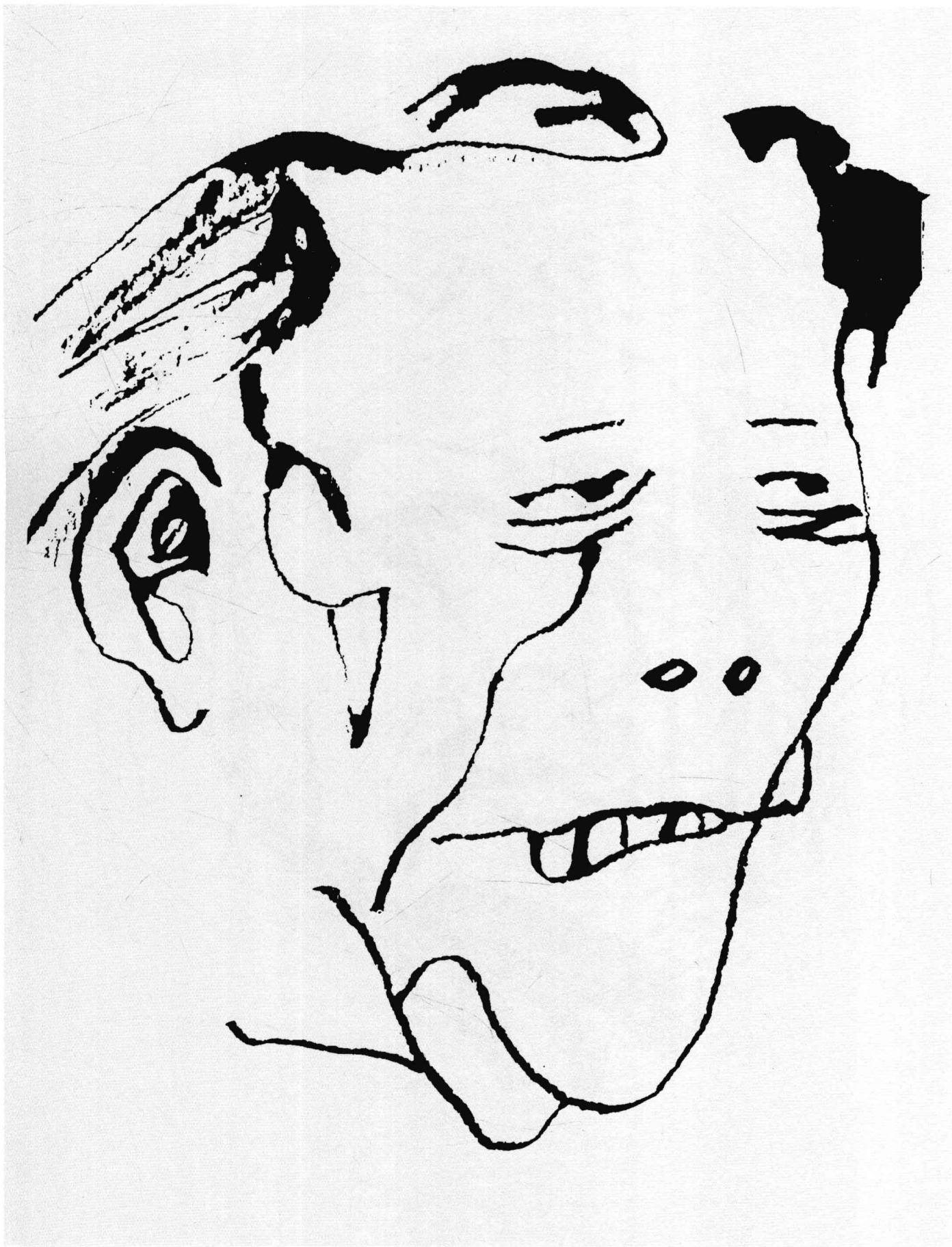
由此说来，速写是具有直达心灵的艺术品位。速写好不好，不光是在技术上，更重要是心灵上的修炼。正如鲁迅所说，“从血管中流出来的是血，从水管中流出来的是水”，因此这就有了营养、滋补心灵的问题，而滋养心灵靠什么？不外乎靠哲学、文学、美学和社会学、宗教学等等。一句话，靠文化。有了文化上的滋养，心灵才能健康起来、淳净起来。而只有健康和淳净的心灵映照，速写才会真正成为一个最为美妙的艺术生命体，才会真正成为“心眼”、“心声”、和“心神”的载体。

图 版

大千世界

大千世界（之三）

大千世界（之四）