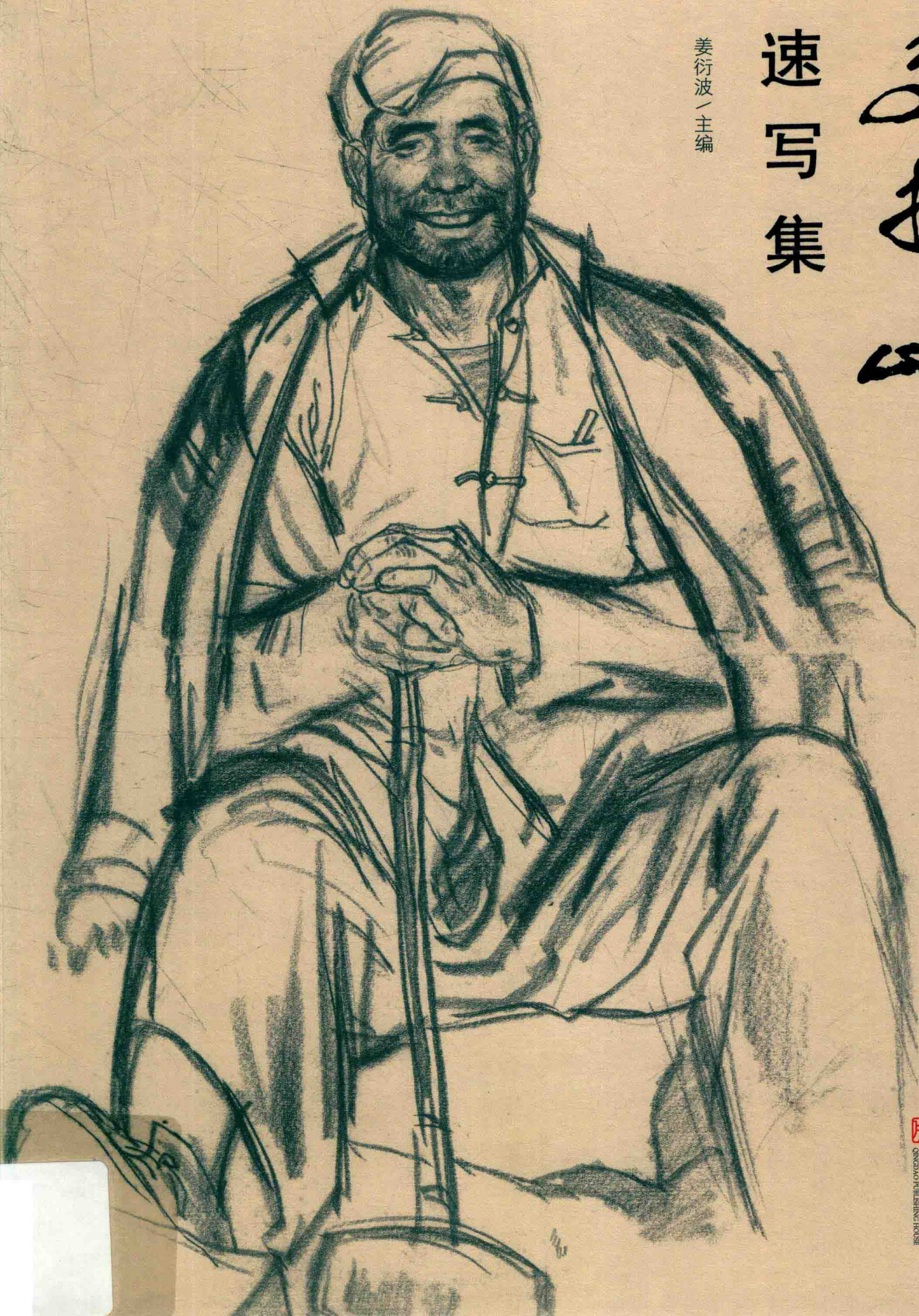

史振峰

速写集

姜衍波 / 主编

青岛出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

史振峰速写集

姜衍波 / 主编

常州大学图书馆
藏书章

青岛出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

史振峰速写集 / 史振峰编著. — 青岛: 青岛出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5552-4860-6

I. ①史… II. ①史… III. ①速写—作品集—中国—现代 IV. ①J224.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第297727号

书 名 史振峰速写集
著 者 史振峰
出版发行 青岛出版社
社 址 青岛市海尔路182号(266061)
本社网址 [http:// www.qdpub.com](http://www.qdpub.com)
邮购电话 13335059110 0532-85814750(传真) 0532-68068026
责任编辑 王大鹏
装帧设计 李开洋
平面制作 青岛翰墨杰人平面设计有限公司
印 刷 青岛名扬数码印刷有限责任公司
出版日期 2017年2月第1版 2017年2月第1次印刷
开 本 16开(889mm×1194mm)
印 张 12.25
图 数 180幅
印 数 1-600
书 号 ISBN 978-7-5552-4860-6
定 价 80.00元

编校印装质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068638

印刷厂服务电话: 0532-67766520

本书建议陈列类别: 艺术类

史振峰

SHI ZHENFENG

史振峰，1933年生于青岛市，祖籍山东莱州。1957年毕业于鲁迅美术学院，其后一直在高等院校从事艺术教育工作，现为中国美术家协会会员、山东画院艺术顾问、九三学社齐鲁文艺家协会常务理事、泰山书画院名誉院长、当代花鸟画院名誉院长、山东省文史馆馆员、山东艺术学院教授。

史振峰置身艺术教育园地，辛勤耕耘数十年，努力为国家培养众多优秀的艺术人才作出贡献。多年来主要致力于奠定国画人物画专业基础，并进行全面基础功训练方面的探索，带有改革的精神，成果显著。

国画艺术创作方面，20世纪80年代中期之前多以意笔人物为主，其后转型花鸟（兰竹）创作至今。

20世纪60年代至90年代均有作品参加全国、大区以及省市美展，出国展览，或获奖，或被收藏，并有大量作品出版，收获颇丰。其他，新中国成立，建党，香港、澳门回归等庆典活动都有作品参展，出版作品主要有：从艺50年专著《史振峰国画集》，2007年，山东美术出版社印行；从教六十周年师生作品集《流水静深》，2013年，山东教育出版社印行。

穿越心底的力量

翻开这一幅幅速写作品，有一种时间上的疏离感，也有时差上的错位感。眼前这些陌生而又熟悉的速写作品仿佛是久违的老友，又仿佛是从脑海深处找寻回来的记忆。它们真真切切，又重新展开了我对青年时代的回忆。这是一些跨越60余年的印迹，这些速写作品让我们想起了一个时代、一批艺术家、一些为艺术理想不懈努力的知识分子，史振峰先生便是他们中间的佼佼者。

这批速写作品如此沉甸甸地摆放在那里，它们给了我们一个启示——艺术的水准是艺术家不断探索与积累的总和。在这里，长期的积累是加法，这一过程饱含着长久的坚持与对艺术的执着信念。史振峰先生的速写作品，不仅代表着一种高度，也包含着那个时代画家对生活、对艺术的态度。所谓高度，是艺术家对生活认识与理解的深度，对技术和精神把握的程度，没有人会脱离以上的认识而独善其身。史振峰先生的速写已经摆脱一般记录与练习的功能，不是简单照搬和挪用。在他眼里，生活的场景即是作品的画面，经过了提炼、概括和升华。寥寥数笔却气象万千，准确地传达出了现实生活中的各种情态。艺术家的意义，在于他提供了怎样的视觉形象给观众，并把它长久地留在人们心中。这些形象不应该是单一的视觉符号，而应该是一个时代信息的综合体。从小小的速写中，你可以读出那个时代的所有信息，包括人、社会以及政治与经济。所以，速写艺术是最为直接的记录，并反映了那个时代的情形，也体现了一代画家的艺术观。

三

史振峰先生是一位坚定的现实主义艺术家，在他看来，艺术是现实的反映，也是心灵的折射，他全身心投入火热的生活之中，到田间、地头去感受，去抓取生活的每一个微妙的瞬间，去体会普通百姓的喜怒哀乐。这种体验的深刻程度，可以说具有几分宗教的色彩，也带有某种政治改造意味，从心底里作自觉的反省，让灵魂得到彻底的荡涤、漂白，从而达到精神上的一致和思想上的贴近。这是那个年代全体知识分子特有的状态。从史振峰先生的作品中，我们可以感觉到他对劳动人民虔诚和对现实生活的认同，这些作品在今天看来，已经不是单纯的艺术问题了。法国思想家罗兰·巴尔特在他1974年4月11日至5月4日在中国旅行时所写的《中国行日记》中写道：“发型都是规则的。真让人印象深刻！完全没有时尚可言。零度的衣饰，没有任何寻求、任何选择，排斥爱美。”这是他来中国的第三天在北京的印象。他对绘画的评价是：“所用语言带有很强的主题性，但主题却很少。尽管是多人画的，但风格却是一样的。”他很快便得出了结论：一是带有社会主义内容的被现代化的传统中国风格，二是苏联式现实主义。当然，他对当时中国（“文革”后期）所作的严厉的批评，就是“俗套”的滥用：“新颖性”已不再是一种价值，重复也不再是一种毛病。如果把当时的社会状态看作一个模型并作社会学分析，那么每个自然人都被格式化为道德与伦理的标准件（起码看上去很像）。这是一个前后持续的美术学学科建设的理论问题，我们从中得到的是对美术教育的再思考。按照这样的思维定式，艺术作品是不是也会被格式化？在一切都被格式化的时候，艺术却有一个特殊的“路径”和“空间”，那就是“生活是艺术的源泉”。这是一个艺术创作的原则，对这一理论问题的实践，使

艺术作品生动起来，获得更大的空间；使艺术家的思想真实起来，尽管有很大的说教倾向，但创作因此有了切身的体验，有了真情实感。像史振峰先生那批艺术家都有着共同的经历，也有着共同的理想。他们对祖国与人民的热爱是真挚的，对现实的关注及热情也是真诚的。所以今天我们在翻阅这段历史的时候，应该得出一个这样的结论：在精神上他们的孤独和苦闷在那个时代被艺术彻底消解了。他们解决孤独和苦闷的方法就是更深刻地投入艺术创作中去，用艺术探索的方式排解知识分子内心深处的孤独感。这一代人本身就是历史的样本，他们是新中国美术发展期的耕耘者和贡献者，同时也是“生活是艺术的源泉”的忠诚实践者。

四

一页页的速写激起了我们这些后学者对史振峰先生的无限敬意和尊重。在那个时代，艺术的探索是有限度的，所以大家走的是一条路。相互比的是认识和才气，单一性限制了风格样式的多样性的尝试，正像歌德十四行诗写到的，“在限制中才显示出能手，只有规律能给我们自由”。这些也恰恰给予史振峰先生艺术才气最大的发挥空间，他靠自己的天资和勤奋赢得了好评，这些速写作品中有20世纪60年代的，也有70年代的，时间跨度很大，离我们今天已有60年了，虽然时间久远，但作品的震撼力却丝毫未减，相反的，它带着一个时代的综合信息，直击我们的心底。或许速写本身已经不那么重要了。在追求创作的立意和形式的新颖上，并不像罗兰·巴尔特先生所说“不再是一种价值”。对艺术家来说，“新颖的价值”成为一种自我实现和心灵的救赎。史振峰先生是代表性艺术家，肯定他的艺术高度与水准，肯定他对美术教育所作

的贡献，就是对那个时代艺术家的肯定。通过个例，我们也感觉到了一个人的成绩及艺术的高度和他个人的辛苦努力是分不开的，也和他的艺术态度是分不开的。史振峰先生的实践证明艺术是有规律的，规律是有章可循的。生活与艺术的关系问题一直伴随着艺术发展的全过程。无论过去还是现在，都是在认识中推进，在讨论中发展。史振峰先生的速写作品呈现出的正是一种存在，也是一种艺术态度的视觉存在。它标志着一代人的艺术追求的真实存在。它不仅影响了几代人，也证明了生活与艺术密不可分的逻辑关系，从而导出了内容与形式的逻辑关系。这种关系不是头脑中固有的，它是现实生活在视觉转换中产生的内在需要，按以前的表述是内容决定形式，是内容的需求，今天可以表述为视觉的需求。史振峰先生速写中传达出的强烈构图意识和形式感，体现了他对形式要求的水准和高度，这显示出了他的敏锐和才情。在那个时代，达到这样的高度是很难的。把一般的速写上升到艺术创作的综合性高度，在他心里那一瞬间已经完成了一种蜕变。这种内心的体验变为艺术的完整性和独特性。一个人的创作意识不是从课本里学到的，而是对绘画艺术的一种领悟，也可以说是天生的气质，它是习画初期的开悟，也是我们认为的才子的标志。显然史振峰先生身上具备这一特质。

五

史振峰先生给我们班（79级油画班）上过速写课，其中有人体写生和室内速写。虽然课程不多，时间也不长，但他亲自带领我们去山东体工大队体操队画速写，他上课认真的态度给我们留下了难忘的记忆。印象最深刻的还是他温文尔雅的学者风度。

不管是春夏秋冬、寒来暑往，他总是穿戴得十分得体。40年过去了，重新阅读史振峰先生的速写，心中涌出一种别样的心情，艺术作为一种视觉的载体，它依然保持着一种穿越的力量，使我们的内心感受到巨大的震撼。像史振峰先生这代人，为国家、为学校、为美术事业做了很多不能忘却的贡献。和他们相比，我们心底油然而生的是一种不足，感到我们还做得不够，和先生还有很大距离。我写此文是为了表达对史振峰先生的敬意，也是为了向他那样的一代老先生表示敬意。他们的艺术故事应当受到关注，应该有人记录。这不是个人的感情问题，它是一段历史。对于我们后学者来说也是一种责任。

王力克

2016年8月1日

以线造型的体系

——回顾史老师的速写教学片段

史振峰先生在从艺60多年的教学与创作中，成就显著，经验丰富，在中国人物画教学中的每个环节都有着独特的建树。在这里主要谈一下先生在人物速写教学方面的成就。

史老师的速写教学应属学院派速写的范畴，是西方的科学造型规律与中国画线的韵味有机结合的产物，即通过在中国画线的松紧、粗细、快慢、节奏里渗透入西方的解剖学、透视学、比例学等知识来实现的。这与那些没有经过学院学习的业余速写高手还是有很大区别的，他们的速写固然生动，但明眼人都看得明白，在那生动潇洒的造型里面总感觉少点什么，其实少的是内在结构，缺的是对人体结构的深入理解。这时学院教育的魅力和贡献就凸现出来。

史振峰先生长期从事速写课教学，形成了一套完整的教学体系，也代表了当代山东艺术学院中国画教学体系的一部分，我作为他的学生有幸亲身经历和感受先生速写教学的全过程。试从几个方面概述史老速写教学体系以及对山东人物画造型教育的贡献。

速写，我们大多数人理解为“快速地描绘”，这种时间范围里的绘画形式所共同认可的合理性，但史老师对速写却有着自己的理解。他认为“速写”重在“写”字上。“速”只是一种量化、范围，而“写”才是本质，“写”是心、手、眼合一的一种境界。他甚至认为“速写”比素描难，难就难在它的简练与概括。他告诫我们：速写不仅能使画家的眼、脑、手训练有素，成功地捕捉物象的本质特征，同时还赋予画家才情、素养以及绘画性的表现能力。记得第一堂速写课，当我们大部分同学面对模特束手无策，不知从哪里下笔时，史老师身体力行，面对模特，边画边讲。他谈到学

什么都要有方法，“平常说的得法，或不得法”，速写的方法讲究的是整体观察，从局部入手，从一个点开始画，通过线描的穿插变化不断延伸、丰富、完整的过程。看史老师写生，可谓是一种艺术的享受，一支铅笔在他手里如庖丁解牛，游刃有余，造型松动不失严谨，线条恣意不失细腻，他强调画人物静态速写，最好是从五官开始，从眼睛开始，因为那是传神的地方。要以线为主，以明暗为辅，执笔手法应如用毛笔写字，多用中锋，少用侧峰。他告诫我们：多用软铅（5B、6B最佳），那样画出的线比较毛，比较厚实，少用硬铅，那样画出的线太单薄。铅笔不要削得太尖，过尖的铅笔用线过于具体，在表现时容易被对象的具体结构控制而不能放松。他说，要以线的思维模式来观看，尽量避免受对象的光影控制，比如对象有九个层次的灰度，你画两层就足够了，不要用素描的眼睛来画速写。

史老师在速写教学中把人体绘画结构的研究放在很重要的位置，他说学院绘画与业余绘画的区别，就是对人体结构的理解深度不同。史老师当时亲自给我们开艺用人体课，从人体的解剖结构、几何结构、体块的组合到关节连接、肌肉的穿插，讲得非常具体，并要求我们课余时间每天都要临摹伯里曼（美国）《艺用人体解剖》。他说，为什么让我们煞费苦心学习人体结构，因为只有通过理解内在结构，才能明白外在衣纹与形体的穿插关系，让人感觉你画的人的衣服实实在在地穿上了，才能真正解决绘画语言的深度。有了这个基础，你的速写、你的造型才有更多发展空间。

史老师在教学中做到慢写—速写—默写，每个环节有机的结合，静态速写与动态速写有机结合。他认为每个环节要解决不同的矛盾和问题，同时又是一个统一的整体。慢写（静态）要解决人物的基本比例和结构关系、人物重心、衣纹处理等因素，

一般要用半小时来完成。通过一段时间的练习后，可以转为动态速写练习为主。静态速写练习的时间不必过长，因为这容易养成一种对时间的依赖性，长此以往，不容易培养学生瞬间观察事物的敏锐性。在动态速写中，要求我们必须学会“抓住”和表现“动态线”，这一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。史老师强调：首先要抓住对象最鲜明的特征；其次，从能决定整个动态的部分入手；其三，要大胆落笔，下笔成形，适当运用夸张，他说如果一根线画不准，可以重画一根线，并幽默地做出一个瞄准动作，“像战士打枪，一枪不准再补一枪”。避免形成在画面上擦擦改改、修修补补的习惯。

在西方的绘画大师里，史老师比较推崇德国画家门采尔的速写，他认为门采尔的速写真实而生动，在运用古典线描与明暗色调结合上娴熟精到，风格平易近人又十分深刻。史老师的许多作品正是在门采尔的速写基础上有所发展，把明暗减弱，吸收山水画中斧劈皴法，用皴法代替涂抹，并且借助于毛皮纸的质地，这样既增加了物象的丰富质感又不失厚重，使作品更接近中国画的水墨的韵味，在这方面史老师有着创新性的贡献。

临摹是速写教学的一个重要环节，史老师非常重视，他为我们推荐了许多外国和中国的绘画大家的速写作品，例如，鲁本斯、安格尔、谢洛夫、门采尔、叶浅予、黄胄等，史老师为我们分析名家作品的特点和风格，点出在临摹学习中应注意的问题。他说，临摹一定要学大家的优秀作品，从他们的作品里不仅要学技法，更多的是在不经意中体会作品的品格、感悟大家的气象。

在谈到速写与生活的关系时，史老师也有自己的见解，他认为速写是画家毕生的

作业，特别是作为一个中国人物画家，其艺术生命应该是与速写连在一起的。记得我们三年级下乡，去崂山的一个渔村，史老师亲临现场指导我们画海边渔民补网、养殖的劳动场景。他对组合速写和场景速写的课程要求是：通过人物组合的速写练习，训练构图能力以及培养创作意识，要求人物之间具有某种内在联系，互相呼应，以人物的疏密、聚散及体态、服饰等构成画面关系。

关于场景速写训练，我曾对史老师的讲课作过完整的笔记：

1. 首先找到明确的趣味中心，无论是人和物，找到最能吸引你的让你产生绘画欲望的兴趣点。

2. 构图：场景速写的构图要在动笔之前心中有个大体的轮廓，在速写的进行中，将对象逐一引入预想的框架中，以达到构图完整、节奏有趣的目的。

3. 以人物为主的场景速写，人物之间需要有一定的联系，其一是人物组合的前后大小之间的联系；其二是由人物动态、动作所形成的情节性交流关系，只有这样才能组成一个完整的画面。

4. 环境包含道具和背景的描写，道具不仅起到点缀画面的作用，还能说明人物的身份、环境、时间、地点，可以填补画面空白，构成与人物之间的关系，调节画面的主次、前后、轻重的节奏变化。

史振峰先生在艺术教育方面的贡献是多方面的，先生的人物速写教学只是他的山

东艺术学院中国人物画体系的一部分，是我们山东艺术教育宝贵财富之一。我在翻阅先生讲课时的笔记时，还清晰地记着史老师为我们的速写课提出的明确要求：线条与体面的结合，结构与衣纹的结合，速写与慢写的结合，速写与默写的结合，临摹与写生的结合，课堂与课外的结合。

纵观这些点点记录，从一个侧面可窥到先生为培养艺术人才、为山东的艺术教育可谓兢兢业业、呕心沥血，令我辈敬重和感恩，史先生包括速写教学在内的中国画人物画教学体系影响和培养了一代代青年学子，为山东的中国画教育作出不可估量的贡献。今天，或许很多画家可以不需要画速写——因为可以轻而易举地借助其他手段，但是速写给予我们的体验是他法所不能企及的。正像先生曾经教导我们的：当你拿起速写笔，付出必要的艺术劳动，你所得到的不仅是活的造型能力、活的艺术形象，还包含一个有创造力的、有生气的、鲜活的艺术心灵。

梁文博

图版

