

LIUDONG DE XIAN TIAO

流动的线条

陕西人民美术出版社

王保安 著

流动的
线条

金一

图书在版编目(CIP)数据

流动的线条/王保安著. —西安:陕西人民美术出版社, 2000. 1

ISBN 7-5368-1252-3

I. 流… I. 王… III. 速写-作品集-中国-现代
IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 10713 号

流动的线条

王保安 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 七二二六印刷厂印刷

850×1168 毫米 24 开本 6 印张 3 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN7-5368-1252-3/J. 1042

定价:15.00 元

D

作者简介

王保安，男，1964年5月生，江苏徐州人。1982年考入西安美术学院师范系，1986年毕业于分配至西安教育学院任教。现为中国美术家协会陕西分会会员、西安美术家协会理事、西安教育学院艺术系讲师。

1993年作品《源深》获全国首届山水画展铜牌奖；部分作品入选当代中国山水画·油画风景展览及第九届全国美展；西安首届青年造型艺术展获二等奖；第三届全国澳洲翁真如艺术杯中国水墨画大赛获创作奖；96“鲁艺杯”全国高等师范院校美术专业教师作品大奖赛获优秀奖；陕西省青年美展获优秀奖；“锦都杯”国际书画大奖赛获二等奖。此外有作品入选《现代山水画库》续集、《中华中青年国画名家集萃》、《全国首届山水画展作品集》、《陕西当代中国画集》等大型画册，《世界日报》等国内外报刊均多次报导并刊登其作品。

1996年被陕西省文联授予“陕西省文学艺术作品创作奖”及陕西跨世纪“美术十佳”称号；1998年被陕西省文联再次授予“德艺双馨”优秀会员称号；1999年被西安市委宣传部、市文联授予文学艺术作品奖。

自序

早在南朝，谢赫便在其《古画品录》中提出了“骨法用笔”这一概念。至唐代，张彦远在《历代名画记》中继而提出：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意而归乎用笔”。这里所提出的“笔”实质上就指的是一种造型手段，其中也包含线条。中国画实质上就是笔墨和线条的延续。

中国画里的线条指的不光是简单的曲线或直线，而是画家对自然的体悟、关爱及学养、思想、情感等综合体，体系完备，渊远流长。线条是中国画造型的最基本手段，画速写也主要是运用线条，处理得当便可传达出介于具象和抽象之间的极具张力的视觉效果。

这本速写集是我近十年来间一些不甚成熟的探索，同时也可说成是我自己对线条一些肤浅的认识。在长期的练习和实践中，我深感速写是锻炼对线条感悟能力较快捷、方便的途径之一。速写往往能够反映出我们平时对生活的积累和最真实的认识及感受，它是在一种情感召唤下而随意写出的，同时它又为今后的创作收集和积累了宝贵的素材。生活中有许多美好和感人的情节需要我们去表现和挖掘，生活中从来就不缺少美，而只是缺少发现。平时养成用心观察生活的习惯，看到自然中动人的线条就记录下来，哪怕是一些简单的符号，日积月累，便会慢慢体悟到线条的内涵和创作的内涵。即使记录的内容当时用不上，那么随着对生活的认识，日后再翻阅时也会温故知新，激发创作灵感，在艺术创作中给自己发出十分强烈的信息和感应。在书后的水墨作品中可以找出一些速写的影子，但又不是速写本上的翻版，它是经过情感升华之后的再创作。

当然，速写无论作为造型手段还是作为独立的艺术语言，它的形式总是根据不同作者的感受、品味及学养而千变万化的，它的意义最终体现在不同层面上，这也便是仁者乐山，智者乐水了。

1999年9月

速写常见表现技法

画速写必须要明确其目的,是为收集素材还是为提高自己的造型能力,或是为自己的创作寻求灵感,决不要盲目去硬画。我们经常看到有些画家每次体验生活回来画了许多速写,但在创作中就是运用不上,原因就是太盲目,对生活观察不够细致,只抓了些表皮,缺乏对生活的感受和理解。

速写是把在生活中感受最深的地方记录下来,以便为创作提供素材,并帮助自己回忆当时的感受。

在表现上大致可分为以下几类:

一、纯表现类

将生活中的某些场景加以提炼概括并着意去刻画。这种速写较重视画面效果的视觉性,工具的选择也各不相同。

二、简化类

此类速写是指在生活中由于时间或其它原因不允许长时间去画,而采用的一种概括方法(实际上在创作中靠的往往就是那么几根简单的线)。这种速写可以锻炼对客观形体的观察和理解能力,用最简练的线条去表现最丰富的视觉形象。

三、感受类

面对生活有感受时才去表现,这种感受是基于对自然的观察和理解之后而完成的,往往是最强烈的。写生时可根据画面需要进行任意添加、组合直至画面完整为止。这类速写不受自然形体的拘役,随意性较强。

四、符号类

符号类速写是指画家在生活中受到某种感人情节的激发而采用的一种独特表现方式。这种符号也许只有画家本人能看懂,因为它是画家对生活有了强

烈感受之后而常采用的一种表现形式,其目的是为随时提醒并刺激自己回忆当时的感受。这种速写在创作中用途非常广泛,因为速写画的太完整会影响在创作中的想像余地。而这种符号类的速写在创作中不会被速写本上的线条牵着走,它始终提示给人的是生活感受,霎那间强烈的语言符号,让自己的想像力更加扩展。但它对初学者来说较难掌握,创作时提示太少,往往无从下笔,画面也显得空空如也,但随着作者对生活认识的加深及文学修养的提高,这种创作方法很快就会驾轻就熟。

五、默记类

默记多是指在生活中游历中仔细观察和揣摩后,提取最具代表性的语言默记在大脑中。由于个人学养及个性的差异,反应在大脑中的感受也不尽相同,这种感受随着时间的推移,感受深的就会停留在大脑中,就会迫使自己在创作中自觉或不自觉地去运用和完善。

速写常用工具

工欲善其事,必先利其器。工具的选择是至关重要的,它为我们提供了一种记录生活感受的媒介,书写流利,得心应手是关键。市场上提供给人们书写的工具很多,选择余地也非常大,但归纳起来无外乎于笔道的粗、细和书写的流利性,大致可分为以下几类:

一、铅笔类

可根据自己的习惯和纸张的大小选择铅笔的粗细、软硬。

优点:运用此工具便于修改、涂擦、书写流利。

缺点:正由于它容易涂擦、修改,在写生中依赖性太强,容易失掉一些直觉的东西。

二、硬笔类

大多是指钢笔、圆珠笔、签字笔之类,这类工具使用较为流利,易保存,不易擦,有粗细之分,风格也较为突出。一般大都选用速写钢笔,这种钢笔具备了粗和细双重功用,较为方便。

优点:大脑易于集中,落笔肯定,可以锻炼自己全方位的观察能力。

缺点：不易修改，易僵、滞、脏、乱。

三、软笔类

软笔类大多是指毛笔或毛毡笔之类，笔头材质较软，表现力较为丰富。

优点：概括性较强，落笔肯定，写生中迫使自己去寻找笔情墨趣，以笔墨意识去概括所要表现的对象，可及时调整画面，寻求恰当的形式感。它可以直接完成作品，也可为创作提供最充实的笔墨意境。

缺点：不易修改，不允许在画面中犹豫，初学者不易掌握，携带不便。

四、其它类

指鸡毛笔、竹管笔等其它特殊形态的书写工具。

肇自然之性 成造化之功

“外师造化，中得心源”

“读万卷书，行万里路”……

这些是古人在总结生活与艺术之间的关系时所总结出的精辟论点，必须深入生活，在生活中寻求与自己心灵碰撞的艺术火花，既不能作自然的奴隶，更不能闭门造车。

速写不但是—门独立画种，同时还为创作收集素材，为自己积累生活经验，培养对自然的感受和态度。速写是反映现实生活，提取和表现现实生活最快捷的手段之一，表达作者对现实生活最直接的体验和感受。写生中，首先要去分析、观察，从感受最强的地方入手，去提炼和深化，始终保持对自然—种全新认识，正如“观人之神如飞鸟之过目，其去愈速神愈全”。

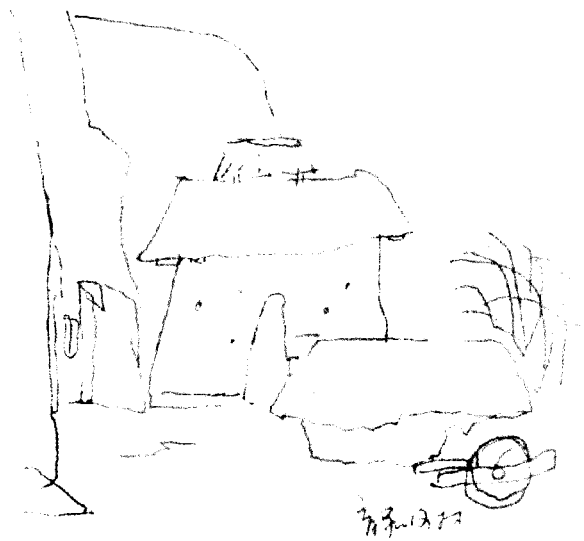
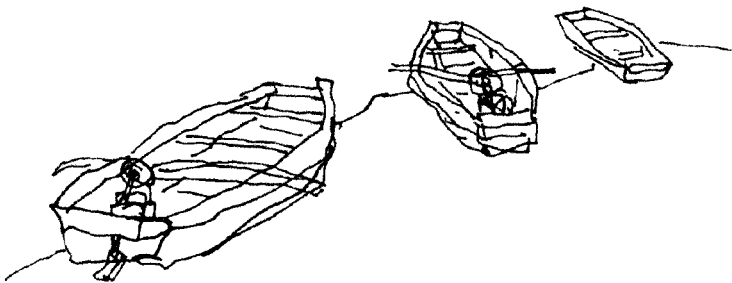
纵观中外—些著名画家，仅从他们的速写本上我们就不难看出他们对生活的认识体验之深，其速写与创作结合之紧密。例如在全国影响颇大的“长安画派”首先就是在“—手伸向生活，—手伸向传统”、“生活是创作的源泉”等思想的指导下创作出了无数带有浓郁生活气息的感人之作并影响至今。纵观他们的艺术作品总觉带有一种至真至纯、朴实自然的感觉。石鲁先生曾说：“生活不仅供养艺术之原料、创作之源泉、思想之燃料、更当是陶冶我之熔炉，画者不经过生活之锤炼，岂能锤炼艺术”。再比如何海霞、李可染、张仃、黄宾虹等老先生无不是靠在生活中

汲取养料而创作出了具有开拓和创新精神的艺术佳作，并开创了中国画的新局面。

艺术语言的形成要靠悟性，唯有经大胆尝试和不断实践才能使之最后形成。表达自己内心的情感，不应局限于自然之中的形，要形成一种超出客观对象的审美感受，写胸中之山，心中之象。

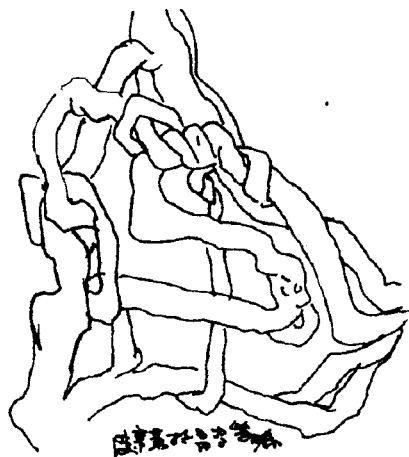
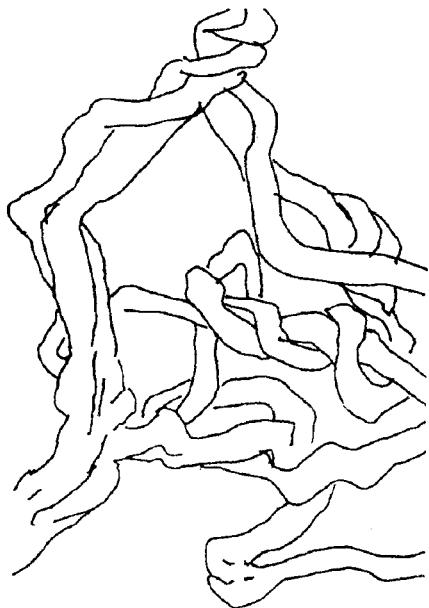
虽然我们处在世纪之交知识爆炸的科技电脑时代，但所遵循的艺术规律不应改变，艺术来源于生活，不是空想捏造出来的，中国画强调的是笔墨，是以诗、书入画，抒写情怀。

中国画的创作要依靠我们日常对传统的积累，对生活的感受以及诗词文学的积累，应随兴而作，不要生搬硬套。在绘画中不论是对景写生还是触景生情，目的是为抒发自己的胸臆，写出真趣。真正的画家应本着对自然的真诚和艺术的挚爱，表现出自己鲜明的个性。

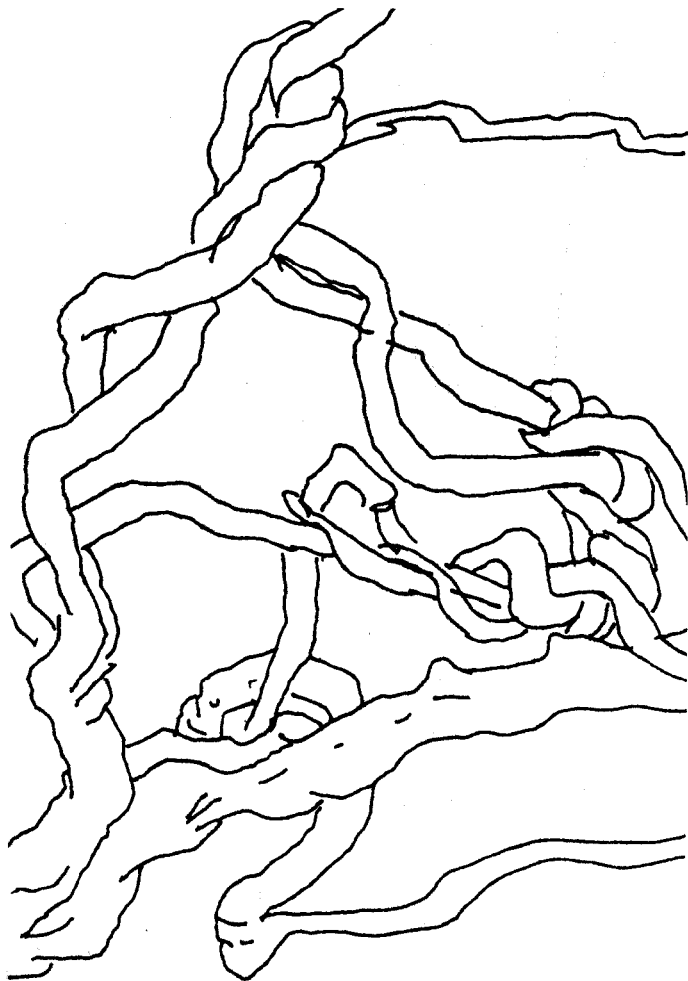

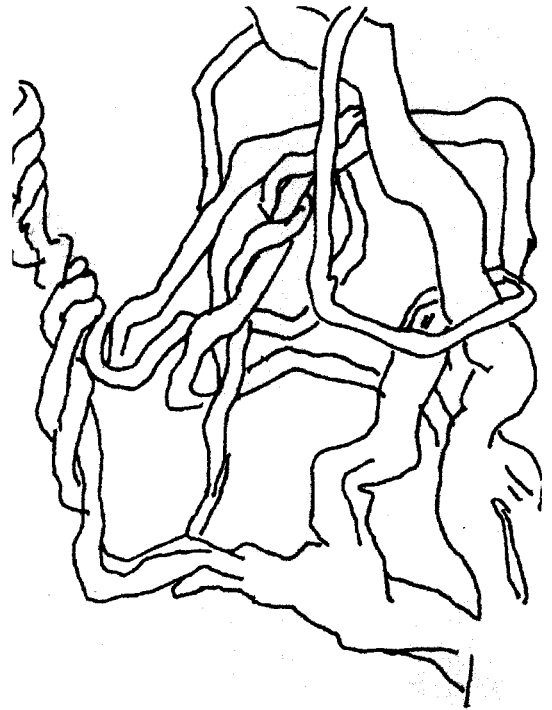
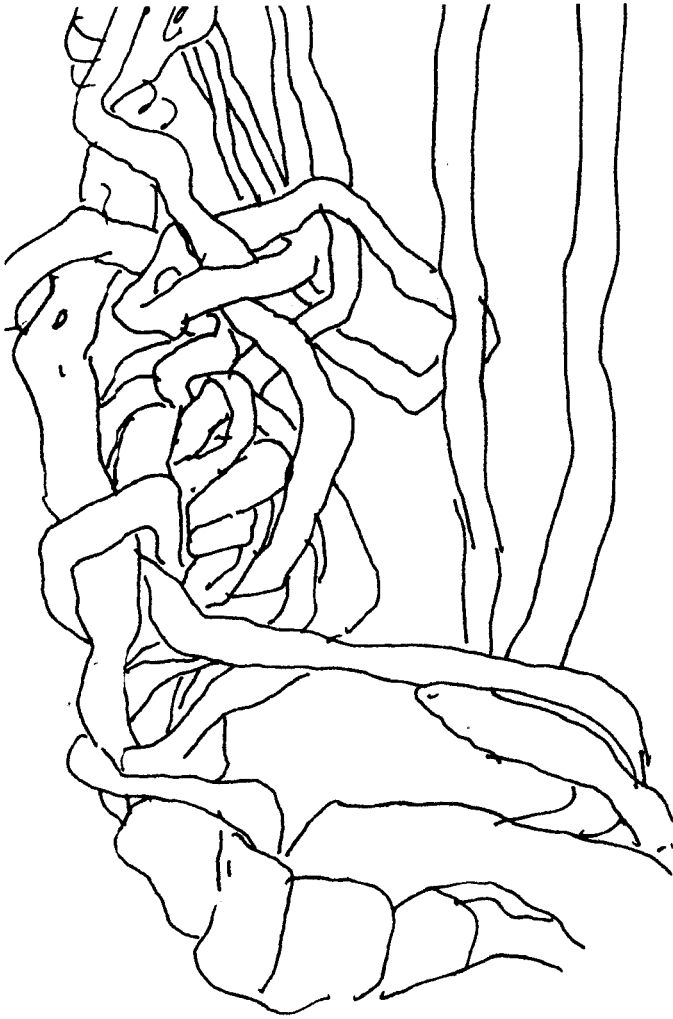
古黃
蘇陸
二石
仲聖
北庭
中多
峴黃
有山
保生
古池
因

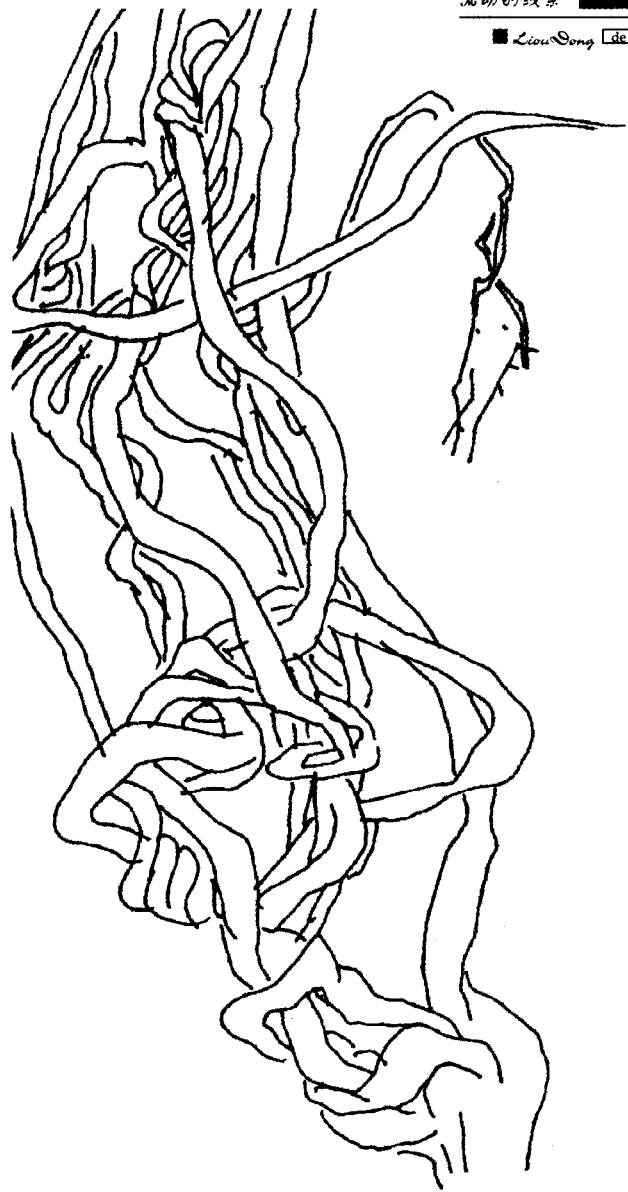
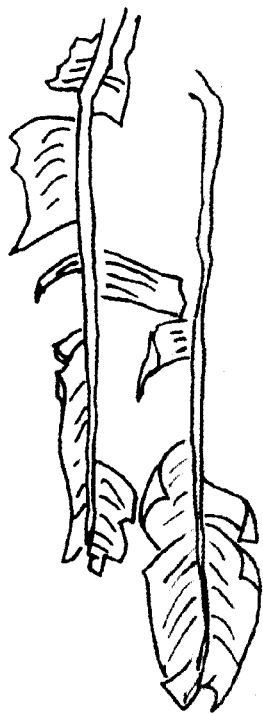
陆青宋高松等画

陆青宋高松等画

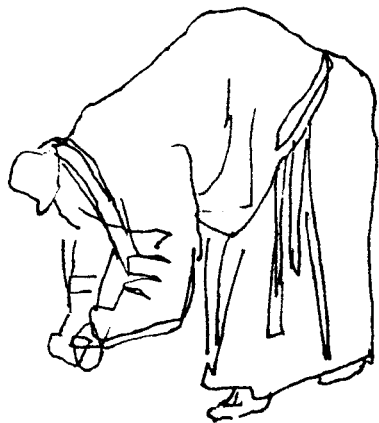

藏族尼傳
九九年青島市甘肅河縣拉卜楞寺