

图书在版编目 (CIP) 数据

那年代: 刘济荣速写生活/刘济荣绘. —广州: 岭南
美术出版社, 2006. 12

(画家速写生活)

ISBN7-5362-3581-X

I. 那… II. 刘… III. 速写—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第129273号

选题策划: 流 野 刘向上

责任编辑: 刘向上

责任校对: 虞向华

责任技编: 谢 芸

文稿整理: 姚北全 刘 昕

书籍设计: 实线创作室/流 野 彭 力 刘诗东

图片摄影: 石永铨

那年代: 刘济荣速写生活

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

出 版 人: 徐南铁

经 销: 全国新华书店

印 刷: 肇庆市科建印刷有限公司

版 次: 2006年12月第1版

2006年12月第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 15.625

印 数: 1-3000册

ISBN 7-5362-3581-X

定 价: 35.00元

画家速写·生活系列

那年代

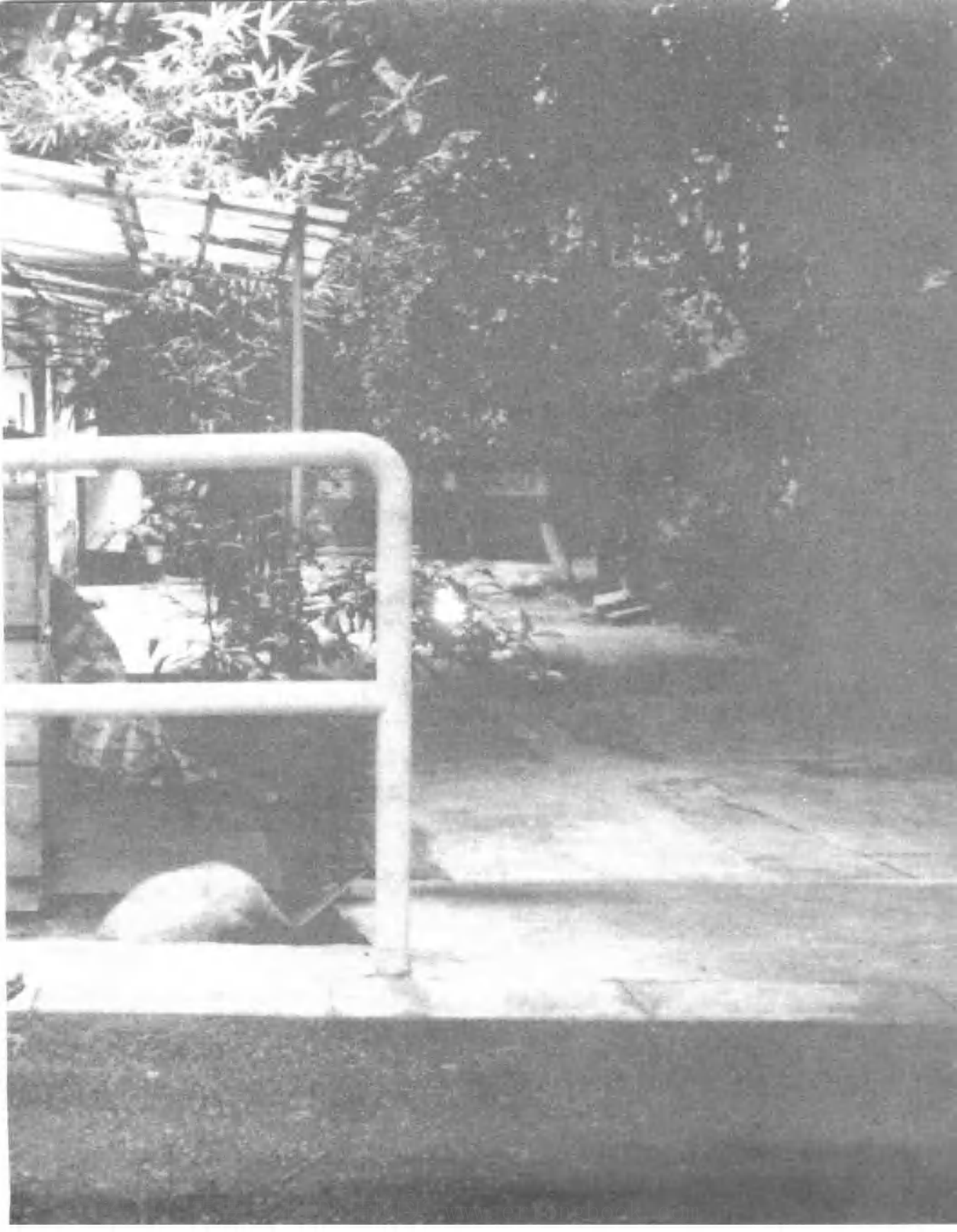
刘济荣速写生活

刘济荣 著

湖南美术出版社

作者近照

目 录

【6】 序一 速写生活

【8】 序二 留下的不光是形象

引 子 拨去尘封的日子……

【13】

第一部分

一桥飞架南北

——见证武汉长江大桥建设

【17】

第二部分

北方印象

——京城郊外

【25】

【37】

第三部分

刻录知青岁月

【49】

第四部分

南国水乡

【73】

第五部分

渔港纪实

【81】

第六部分

番禺莲花山

【87】

第七部分

藏区的速写与生活

161 第八部分
茫茫北国

——从《激战无名川》任务到延边大兴安岭记事

175 第九部分
天涯海角情

185 第十部分
三次到湖南体验生活

195 第十一部分
瑶山行记

213 第十二部分
江西革命圣地

219 第十三部分
小凉山小记

229 第十四部分
工业明珠

——广州石化厂速写

240 怎样画生活速写

247 等闲拈出便超然

速写生活

恽圻苍

速写是艺术家素质培养的必由之路；速写是艺术家观察生活、分析生活、记录生活，养成形象思维的根本途径；速写是从生活中感受美、发现美，从而建立自己的审美意识和积累知识的重要基础。虽然，思想修养、文化底蕴、专业技能和性格气质是一个艺术家成功的必备条件，但生活的阅历，生活形象的记忆与积累，更是一个艺术家创作的源泉。

刘济荣是一位从事中国人物画取得显著成功的艺术家。一直以来，他的作品紧扣西藏情节与岭南风情两大主题，给人们留下了深刻的印象。刘济荣退休以后，又以一股牛劲，用奔放辛辣的笔法，塑造了一批憨厚有力、内涵丰富、题材广泛的牛系列，令我十分感动。在此期间，他除了不断有数百幅新作问世，十余本画册与观众见面以外，目前，更为即将出版的《刘济荣客家情》大型画集新创作出一批独具家乡特色的客家风情画和很具分量的新的肖像画——这些，其实都是他日积月累的生活记忆厚厚积淀下来的产物，有些作品直接就来自他的生活速写。

不过这回，这本《刘济荣速写生活》既不是他速写艺术的全面展示，也不是专业成果的总结，只不过是从我数以千计的速写中挑选出的300余幅作品，结合着相关生活中散落的情节、相关的片断以及背景故事汇集成册。几十年如一日的艰难之路就这样“不知不觉”、“轻轻松松”地侃侃而谈。虽然也提及技法基础，但本书没有从理论上、学术上太多地去分析评说他的速写技能和

他的成果，甚至不算一本地道的专业性和学术性画集。

然而难能可贵的是，这是一本题材十分真实的图书，以作者的真实经历——下乡作为本书的切入点（美术学院的常规），记述了从20世纪50年代~80年代跨度颇大的作者的部分生活，其中很多简单有趣的故事至今看来还是耐人寻味和感人至深的。读起来没有干巴巴的感觉，总觉得还有更多的空间可引发人们的想象力，具有鲜活的时代特征和一定的代表性，我想对于后人也有一定的研究价值。

速写集不局限于专业美术界的读者和爱好者们，还在一定程度上造就了一本近乎资料性社科类图书的诞生。本书由于是名家刘济荣的速写，又图文并茂，想必会赢来广泛的可读层面，让更多不同年龄层的人们多一个侧面了解和关注老一辈他们的时代，他们的生活。

我喜欢这本《刘济荣速写生活》，因为觉得它颇为生动鲜活，并有许多同感和共鸣，同时也因为我与济荣自1953年中南美专（广州美术学院前身）建校以来，虽为师生关系，实际如同学般地相识、相知，并从患难中逐渐建立起最为真挚的友谊。我们都热爱生活，乐于速写，在岁月的磨砺和艺术道路上记录了沧桑，也都尝到过速写带来的相似“甜头”。济荣一定要我为这本集子写序，我当然知难而进，义不容辞。而这本图书的出版，也多亏了本书的主要策划者流野的支持。

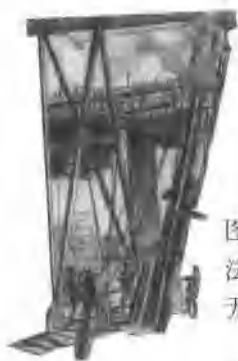
留下的不光是形象

陈 侗

当数字化的普及使图像变得有些泛滥时，速写也差不多被人遗忘了。单纯为了绘画所需的素材，人们宁愿采用不具有绘画视觉效果的照片。与此同时，速写也被视为简单的、不准确的，因而与“真实”这一观念发生了偏差。视觉手段上出现的这种转变逐渐影响了我们关于“形象”的观念。齐白石倡导的“贵在似与不似之间”被肢解为“似”与“不似”的并存，即一边是以照相为主的机械复制——似，另一边是通过各种“有意味的形式”获得的观念表达——不似。后者虽然仍旧是视觉的，但已经不着意于形象。这种并存的结果在确立了新的视觉的价值的时候，也让绘画——尤其是传统意义上的绘画——显得更加珍贵了，这就是我们这个时代丰富性的一种体现。

如果回到速写一词的原始含义，也许今天并不缺少速写的表达手段，而只是改变了表达的目的。各种示意图、草图、随意的涂抹以及无意识的笔迹，作为记号表面看都可能与绘画意义上的速写相通，不同的仍然是在对形象的要求上。因此，一般意义上的速写将被视为特殊的，以获取形象的价值为目的的。这种形象的价值试图建立在将生活的浓度和不确定性通过线条的转折变化来进行暗示的可能性上。对于速写者来说，这是一种专门的、需要不断巩固和升华的语言。在过去的五十年间，现实主义的艺术观念方便了艺术家们在相对封闭和完整的语言体系下去实践公共的同时又是个人的表达，尤其将个性保留在那种带有个人经历成分的细微差别上。因此，速写的淡化乃至被数字复制技术替代，既表明现实主义艺术观的解体和重新结构，同时也表明艺术家私人化记录时代作用的结束。今后的历史将由数据和数字化的

图像贮存方式提供考证的依据，再也没有了发黄的纸张、无法辨认的笔迹和残缺的形象。这一未来景象是好是坏，一时无人可以评定。

刘济荣先生的《刘济荣速写生活》作为他本人长达半个世纪的历史回顾，正是在这样一个形象观念发生变化的特殊时期被整理出来的。它不同于世纪之交一度风行的历史图像回顾，在进入公共的历史之前，它首先是个人的自传式的记录，采用的是那个时代人们所熟悉的速写语言，以及作为补充的回忆录式的文字，它们共同构成了艺术家眼中的时代形象。这些形象不可信，不是靠画面提供的信息来证明，而是通过作者表现这些形象时的态度。事实上，由于意识形态和现实主义美学观念的制约和影响，当时的艺术家们所关注的只能是社会主义建设进程中的积极和美好的一面，“批判现实主义”一词完全不适合那个时代的艺术家，而唯美的追求又被对形式主义的紧张与害怕自动弹回去了。以至于面对生活和政治上的困惑，艺术家们在作品中都采取了回避的态度。因此，回顾那一时期的艺术，势必更加着重于艺术家的实践水平，即艺术家的技巧能力和接触生活的范围。当然，毫无疑问，艺术家整个一生的作品能够保持在一个相对稳固、有明确的上下文关系的路线上，将确保这个艺术家的作品具有历史价值。

假如我们要给刘济荣先生进行某种时兴的“定位”，我认为，他正好就属于那种不善于兴风作浪，只懂得尊重自己并一直保持着自己既定方向的艺术家的，日复一日地消化着自己的经历，并且始终懂得将经历转换为适合自己的形象。我们以藏区生活为例，很容易就能发现过去的经验与当下民俗

时尚化之间的差异。1965年的第一次和80年代的另外几次藏区写生对刘济荣先生一生的作用可以说是决定性的，他在后期仍不厌其烦地以水墨画形式表现藏区生活就可以证明这点。今天其实很难找出几位像刘济荣先生这样将一段不长的经历与一生的艺术追求结合在一起的艺术家的。换句话说，在他身上，不存在与艺术脱离的经历，更不存在没有经历的艺术。事隔多年，刘济荣先生仍然能够用文字将那一段生活再现出来，或许得益于当时的速写的提示，但

我们还是应该相信，那是因为他生活中扎得很深，速写本身提供和巩固了这段生活记忆的视觉效果，这对一个艺术家来说，是感情和形象的双重催化，一如塔希堤之于高更，可以延伸出“我们是谁？我们从哪里来？我们到哪里去？”的思考。

关于藏区的这段生活和速写是本书中分量最重的，或许也正是藏民那特有的坚韧、旺盛的生命力和宗教情感激励刘济荣先生的艺术创作一直保持在不停歇状态，而他在题材上对藏区生活的偏爱也可以视为具有象征意味的借力。我们甚至可以猜想，也许正是因为对藏区的记忆，才促成了刘济荣先生要用“速写生活”这个题目来讲述生活与艺术的故事。没有任何现成的大道理，只有自己的故事。而今，后学者通过了解这段生活，学到的不是旅游指南和速写技巧，而是一种弥足珍贵的精神。尽管我们今天可能已经掌握了更多、更新的表现形式，但是我们怎么可以填补回那样一种刻骨铭心的记忆？在今天的艺术家看来，这些记忆可能在它的热度还没有消散的时候可以成为一种

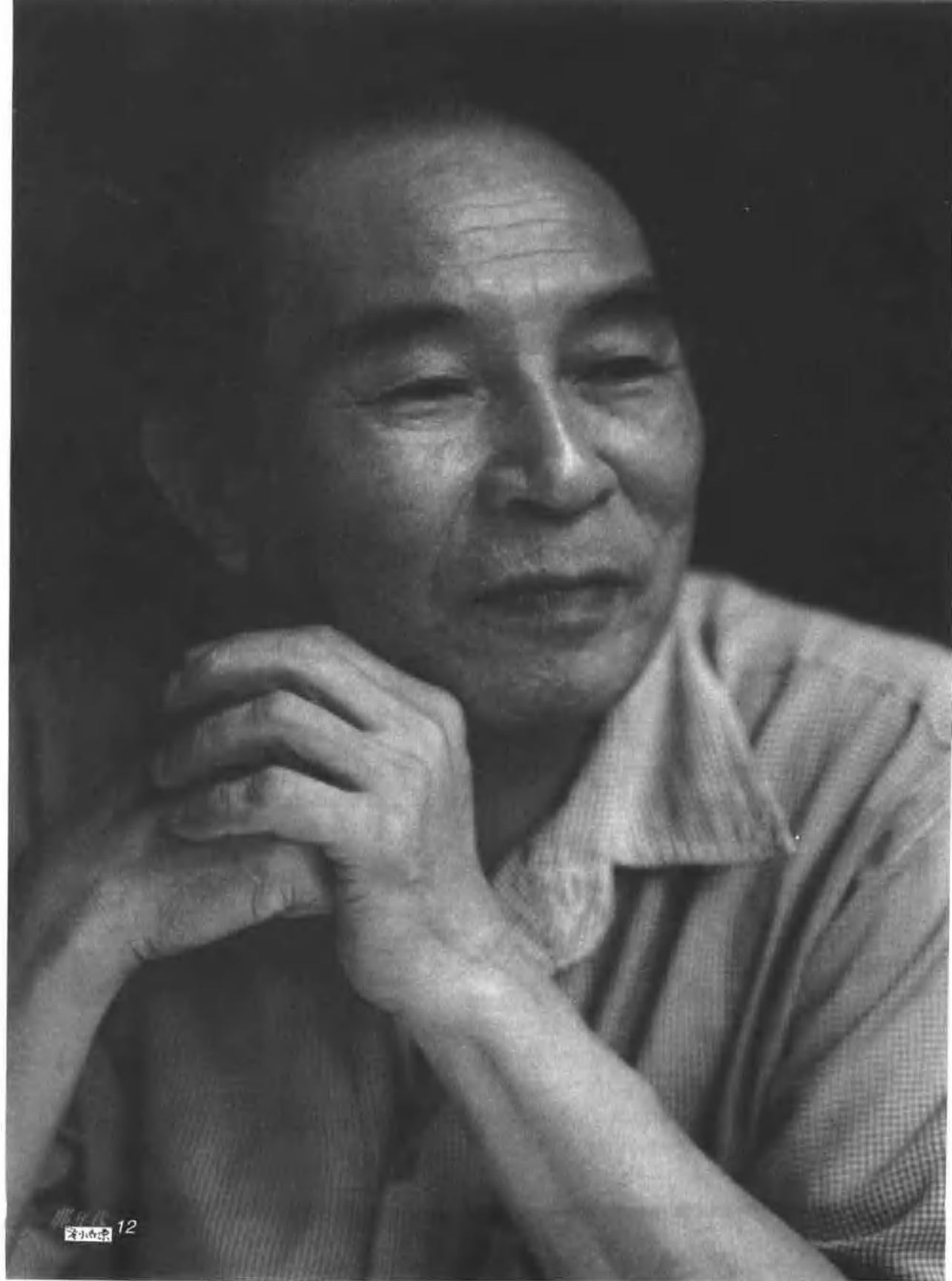

谈资，但是日后它可能就会被另一类记忆替代，甚至羞于再提及那些离得很远的生活。这类作风，我们今天见多不怪，有时还相信这是创新所要付出的代价。在刘济荣先生的《刘济荣速写生活》里，我们感受到的却是另外一种情形。他巧妙地——也许这个词使用不当——将自己的一生安置在不同的地点，不直接说明不同时期艺术风格的变化，而是让我们从这些地点的转换中去寻思某种可能有的变化。除了高更，在艺术史上，我们还可以列举凡·高、毕加索以及巴比松画派等，在他们的作品中，地点的作用是非常明显的，而时期只是作为刻度对应了某个地点。在翻阅刘济荣先生的这本《刘济荣速写生活》时，我注意到，以1963年为界，他的速写风格出现了极大的转变，在广州表现工地时的苏式明暗法在中央美术学院进修时变成了单线白描法，很明显这是受到了叶浅予先生教学思想的影响。从那以后，刘济荣先生的速写在线条的运用上个人风格日益明显。从学科效应来看，单线的运用配合现代造型缓解了传统与现代的矛盾；从个人来看，源自叶浅予先生的那种简洁、生动的线描手法为日后不间断的速写练习提供了技术上的保证。以这种手法进行速写，不光获得了大量的素材，同时也为写意画奠定了笔墨造型的基础，可谓一举两得。

二十多年前，我在刘济荣先生的指导下学习写意画，堂内堂外“生活”两字听得最多。日后慢慢体会，才明白老师当年的教导意味深长，故也努力去实践，领会这两个字的深刻含义。今天，速写作为一股意义上的基本功，被老师点化为“生活”，更可以看出它并不会因为时代、趣味的改变而失去它的意义和价值。

生活

引子

拨去尘封的日子，
我又依稀甚至是清晰看到数十年前我
实践过的速写生活

引子

◆拨去尘封的日子，翻开皮箱，我又依稀甚至是清晰看到数十年前我实践过的速写生活。我从艺五十余年，其中在高等美术学院任教四十余年，在从事美术教学与创作实践中深深地体会到生活速写对美术工作者的重要性。照相术以及当今的电脑技术登峰造极的发展，却永远不能代替画家的速写。

◆我曾经写过的《怎样画生活速写》是对专业和业余班的讲座稿，是我对生活速写的见解与方法的ABC。鉴于此，在这里我不过多地阐述速写技法。

◆中外所有有成就的画家，都重视速写，无一不是速写能手。

◆速写不仅仅是收集创作素材的手法，今天在我看来，过去我画的许多速写习作都能独立地成为一幅完整的创作作品。

◆我的这本速写集，着重从生活纪事的角度，追记其时风土人情和创作感受。我们老一代美术人应该得到的，已经得到，被迫失去的也已经失去，纸上的瞬间却永留记忆，自认为弥足珍贵，愿意把这些几十年来简单真实的写生与简单的小故事展示出来留给现代年轻艺术后人或从事其他专业的人士作为启迪和参考。

砍柴老汉

中国画习作，素材来源于早期速写写生。这是1956年作者在关山月老师任课指导下当学生时的习作。

