

当代名师速写选

DANG DAI MING SHI SU XIE XUAN

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

董克诚/主编

孙建平

SunJianPing

阎秉会

YanBingHui

孔千

KongQian

吕培桓

LüPeiHuan

何家英

HeJiaYing

祁海平

QiHaiPing

李孝萱

LiXiaoXuan

董克诚

DongKeCheng

赵宪辛

ZhaoXianXin

于小冬

YuXiaoDong

郭鉴文

GuoJianWen

袁文彬

YuanWenBin

徐展

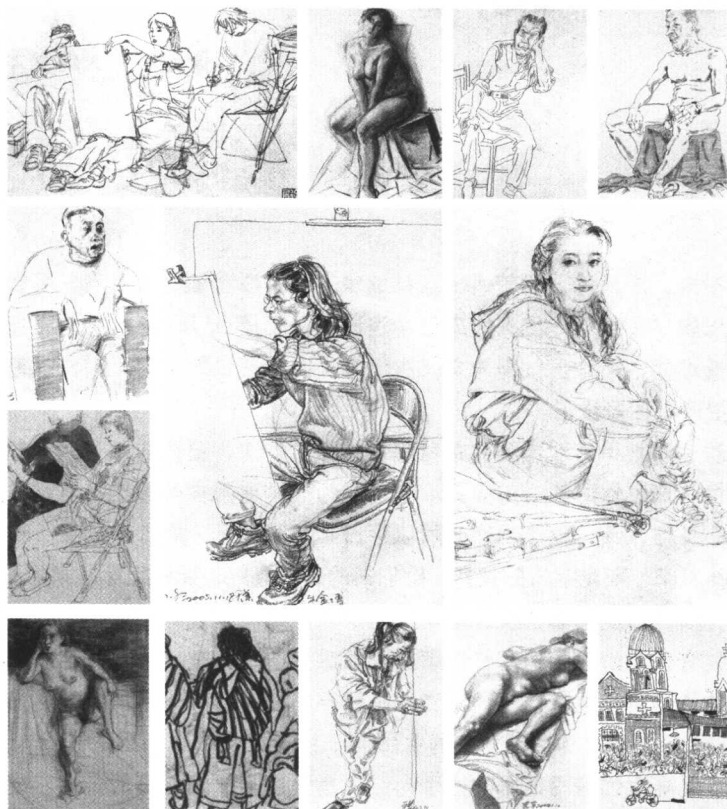
XuZhan

当代名师速写选

DANG DAI MING SHI SU XIE XUAN

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

董克诚/主编

思想的私想——当代名师速写选

董克诚（天津美术学院国画系讲师）

乙酉岁末，应天津人民美术出版社编辑之约，嘱我编这本《当代名师速写选》，并要求写一个开场白以显“庄重”，我深知自己学浅识短，无指点江山之才，故推托再三，然编辑老师执意为之，盛情难却，不得已仗胆为文。古代禅者有“开口即错”之说，提笔写时更加惶恐，必多有谬处，还望读者多多斧正。

我喜欢速写就是喜欢这种“顺着笔性去”的畅快，更喜欢那“削高补低”依着自己性子找到真我、真性、真感觉时的清通简要。故为文为画喜欢那种有感觉、有悟性、有精神内涵的作品，交友喜欢心灵与作品一致的画家，所以平日里喜欢看凡·高、毕加索、莫兰迪、霍克尼，喜欢看丰子恺、陆志庠、张光宇、王式廓，他们画的速写真好，捧读之际，肃然起敬。

一个作者情感的真挚程度在速写中的反映是最直观的。因为，绘画是境界艺术而不是技法炫耀，真正具有艺术价值的速写皆以率真的情感为前提。需“至真、至难”，其真在感情上，难在境界里，应通过自然画自己，通过物质画精神，去进行那一步一重天的艺术创造。如果一个画家停止了这种创造，那么作为艺术家的生命实际上已经结束了，而作为一个工匠的生涯便开始了。

此书既是画家们速写艺术的一个小结，也是供学子们摹写的范例。或许情感的真挚与艺术上不倦的探索，是其中最宝贵的因素之一。常遇有学生提出：速写是大刀阔斧粗犷的好？还是精微仔细周密的好？其实只要画得好，无论是粗、是细，哪个都是好！你是什么性格就影响你成什么画风，如卢奥之粗犷、安格尔之精微都是沿着各自心灵轨迹的自我再现。让我们读画时便有“粗有粗的美、细有细的妙”的感觉。所以一个人的成功是不能逆着自己性格走的。画速写更是如此。

李可染年轻时向胡琴圣手孙佐臣学琴，孙说：“学艺第一要路子正，第二要能用苦功”，话极平常，可是世上学艺之人成千上万，能有几人真正把路子走正了？把功夫练到家了？

速写教学的真谛，便是首先给学生把路子教“正”。速写教学需要老师一手拿着望远镜，站得高、望得远，从宏观上掌握艺术规律发展的大方向，使教学与研究具有开拓性和前瞻性；同时一手又握显微镜，钻得深、看得透，从微观上把握造型艺术具体环节，让内在精神和独特审美相结合，使之具有勇于探索、思想无疆的高起点、高境界，可谓是宏观探道，微观求真。

有道是：“没有抽象的视觉谓之盲，没有视觉形象的抽象谓之空。”（康德）一幅速写作品，正是这种主客观的对立统一，在具象的因素里加入抽象因子，画中内涵意蕴和形式意味则更加丰富，更突出美感，幽远的意境给观者想象能力提供了更大的空间。

所以，我将速写教学分为两个阶段，一是学生阶段，二是艺术家阶段。学生阶段强调的是客观观察、忠实表达；而艺术家阶段则强调主观能动性，追求自己内心独特的感受，感悟速写本质，把描绘客观上升到追求个性创造力和精神表达的层面上来。以眼前之景，写意中之象，借客

思想的

私想

观景物，抒发主观情怀。只有这样的学习，我们才能理解凡·高、理解塞尚，才有可能向他们的高度进发，而所有这些就必须在学生阶段打好基础。

有人说，你在公园或车站偶遇的拿速写本用功者，十有八九是考前班的学生，一旦其考入美院速写本便扔到爪哇国里去了。因为，在所谓“消费时代”里，某些“艺术”放逐了历史，抹平了深度，取消了反思，好像只有取悦于视觉的图像才符合这个时代的逻辑。速写早已被数码相机所替代，那些借助照片、投影仪等工具所完成的作品削弱了笔韵自身的美，并且以它们的牺牲为代价。笔韵的抽象美被物象所吞没，艺术变得太直、太露、粗糙而少含蓄，令观者一览无余。形是准了，可意却低了。看看莫兰迪、看看贾克梅蒂，无论是工整严密，还是寥寥数笔，无不浸透着画者的沉潜和苦心。综观这些大师们的一生，皆以速写之功为其造型构架的本质和基础，锲而不舍，从不轻慢，轻取毛发，深及骨髓，禅心静定，绝无浮躁。一时间手端速写本于车站、码头，与“让对艺术的激情变为一种自觉持久的力量”还相去甚远啊。

我常为塞尚所感动，你看他不知疲倦地以对艺术持久的激情反复画那几个苹果、那几个罐子，一座同样的山被他画来画去。这个貌似柔弱的人用他一支奇崛的笔细致地、耐心地、一点一点地拆除了围在他和那个时代周围的古典之墙、浪漫之墙。这种“拆除”（而不是炸毁），更折射出了他作为一个伟大的艺术家对艺术，持久、激情、耐心诠释的高大形象，他创造了一个属于他也属于全人类的精神道场。他具备了一个艺术家最优秀的品质，那就是“深刻”二字。这是多么值得我们学习啊！可惜我们的学生往往只有考学前的激情力量，而“激情”可能并没有被带入美院，更没有持久至毕业后。有些艺术青年被打下了消费时代明显的印记——速成化，卡通化，而缺乏深刻性。

所以，只有让对艺术的激情变成一种自觉和持久，才有可能向大师们的高度进发。而速写作为最直接、最朴素的表达方式，最能体现画者的理性思考和敏锐的知觉，也是检验是持久还是速成的一把尺子。

本书所选为我院国画、油画、版画各系部分教师的速写作品。因编辑时间和篇幅所限，尚有多位老师作品未能收入，实为憾事。其实很多人喜欢画速写，而这些人的不同在于喜欢得比较认真、比较执着。其风骨面貌也各有千秋。或秋水澄潭，一眼见底，毫无矫饰；或松柏精神，鸾鹤风度，真人本色；或举重若轻，凝练圆润，力含其中；或随性所至，禅机又在，只求适性。对艺术的“真诚”是他们的共性。这些作品可谓无功利，无框框，无戏说，但有眼光，有悟性，有胆量。如果套用苏格拉底的那句名言，“哲学是一种生活方式”的话，那么艺术就是我们生活常态，而速写又是这种常态中感知生活、升华自然的最便捷记录。直接、单纯、简括却又蕴含丰富，既是我们的速写语言，亦是我们的质朴心性。

画家简介与目录

第1页-第10页

孙建平 1948年生

现为天津美术学院油画系教授

第11页-第20页

阎秉会 1956年生

现为天津美术学院中国画系副教授

第21页-第30页

孔千 1956年生

现为天津美术学院油画系教授

第31页-第40页

吕培桓 1956年生

现为天津美术学院版画系副教授

第41页-第50页

何家英 1957年生

现为天津美术学院中国画系教授

第51页-第60页

祁海平 1957年生

现为天津美术学院油画系教授

第61页-第70页

李孝萱 1959年生

现为天津美术学院中国画系教授

第71页-第80页

董克诚 1962年生

现为天津美术学院中国画系讲师

第81页-第90页

赵宪辛 1963年生

现为天津美术学院油画系教授

第91页-第100页

于小冬 1963年生

现为天津美术学院油画系副教授

第101页-第110页

郭鉴文 1968年生

现为天津美术学院版画系讲师

第111页-第120页

袁文彬 1968年生

现为天津美术学院油画系副教授

第121页-第130页

徐展 1971年生

现为天津美术学院中国画系讲师

速写，对画家来说，是灵魂的即兴，心象的飞扬，速写是视觉艺术中最基本的元素之一，绘画自开始以来，就是人类为了要表达思想而进至轮廓表现的过程。

速写中最有价值的是，艺术家在反复思索初步意象的可能性时所作的手稿，艺术家经常在同一张纸上画出同一意念的不同表现法，今天我们极其珍惜这些手稿，是因为它们似乎让我们更能接近艺术家的创作心境。

勤奋的画家经常随身带一个本本，用来记录他的所见所闻，记录生活感受，记录他灵感火花的迸发，记录他情感轨迹的流露，这是艺术家有感而发的见证。

孙建平

2006.5.8

速写，对画家来说，是灵魂的即兴，心象的飞扬，速写是视觉艺术中最基本的元素之一，绘画自开始以来，就是人类为了要表达思想而进至轮廓表现的过程。

速写中最有价值的是艺术家在反复思索初步意象的可能性时所作的手稿，艺术家经常在同一张纸上画出同一意念的不同表现法，今天我们极其珍惜这些手稿，是因为它们似乎让我们更能接近艺术家的创作心境。

勤奋的画家经常随身带一个本本，用来记录他的所见所闻，记录生活感受，记录他灵感火花的迸发，记录他情感轨迹的流露，这是艺术家有感而发的见证。

孙建平

2006年5月8日

裸女速写

“PARTY1” 聚会

油画研讨会

躺着的裸女

速写本上的一页

人像速写三幅

“酷女”创作草图

“忧郁的学生”创作草图

蒙马特的画廊

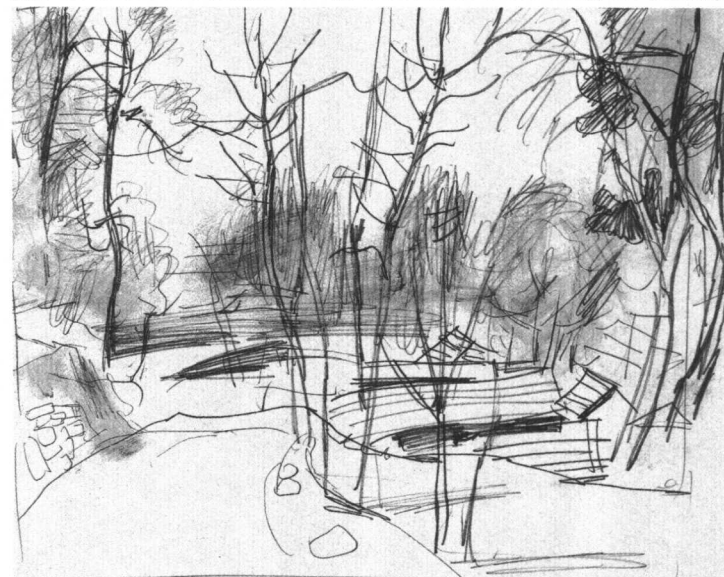
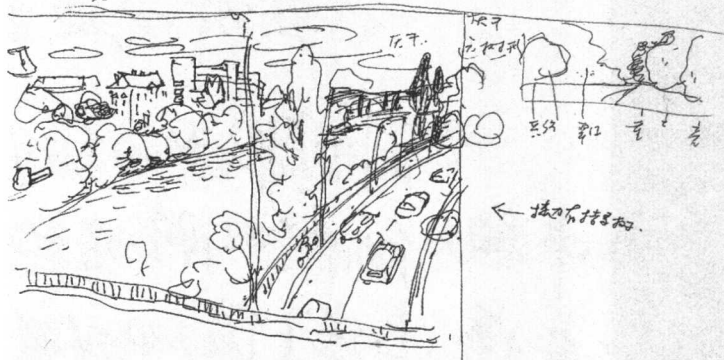
研讨会速写两幅

街景

裸女速写

国外街景三幅

我理解的速写境界

以简明扼要的点线，从杂乱、琐碎的物象中抽出筋骨、血脉乃至神经，概括组合成各种各样纯线（点）的形态、形式、结构关系，以此便接近某种至纯至简的纯净之美，不仅是速写，即使是各种类型的绘画，也应当追求此种境界和表现力。

阎秉会

2006. 4. 12.

我理解的速写境界

以简明扼要的点线，从杂乱、琐碎的物象中抽出筋骨、血脉乃至神经，概括组合成各种各样纯线（点）的形态、形式、结构关系，为此便接近某种至纯至简的纯净之美，不仅是速写，即便是各种类型的绘画，也应当追求此种境界和表现力。

阎秉会

2006年4月12日