

中国美术学院师生速写作品选集

中国美术学院出版社

中国美术学院师生书画作品选集

中国美术学院出版社

● 封面题书：冯 远

● 责任编辑：吴启亚

● 封面设计：吴启亚

● 图片摄影：王铁军

● 版式设计：吴启亚

● 责任监制：葛炜光

● 中国美术学院师生速写作品选集

● 中国美术学院中国画系、油画系、版画系、雕塑系、环境艺术系、染织与服装系、工业设计与陶瓷系、视觉传达设计系、综合绘画工作室、上海设计艺术分院、成人教育分院、附属中等美术学校等十二个教学单位供稿

● 中国美术学院出版社出版
中国·浙江·杭州南山路 218 号

● 制版：杭州中山科技开发公司

● 印刷：浙江印刷集团公司

● 全国新华书店 经销

● 开本：889×1194 1/16

● 印张：39 黑白图 587 幅

● 印数：3000

● 1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

● 书号：ISBN 7-81019-702-9/J·645

● 定价：150.00 元

作为手段的速写……

冯 远

在通常的概念中，作为绘画术语的速写，一般是指在较短时间内用简练的线条，扼要地画出对象的形体、动作和神态的一种艺术表现形式。它的目的是记录生活，为创作准备素材；培养画者敏锐的观察力，以及迅速描绘对象的能力。

然而，速写在今天，又被赋予了多重新的涵义。

作为绘画基础训练的速写：它在教学中具有明确的特定意义——即训练学生捕捉对象的能力，掌握造型结构的能力，以及整合观察、感觉、技法诸关系的把握能力。这种训练课内外均可采用。随着学生技能的逐步提高，还可以适时调整阶段的目标要求；只要保持作画时的新鲜感，速写的对象可以任意选择，甚至包罗万象。

作为创意和素材收集的速写：前者指在创意雏形阶段将意念中的心象造型与生活中原形的写真造型重合叠加在一起，使之具体化。这类速写时而草率，时而针对性很强，一般带有较多的艺术家主观意识的色彩。后者可以根据创作内容的需要，有目的地收集资料，也可以是在尚未形成创作意念时，到某具体地点环境去生活、观察、体味、记录风土人情，寻找契机、进而升华体验、萌生创意。这就是我们所熟知的“深入生活”。这两者均具有明确的功用性。

作为艺术的速写：当速写成为绘画的一种独立形式，以审美的标准加以判别时，它就要求其具备艺术所需要的“完整性”，或者是形式上的“未完成性”，因而高于一般意义的习作和功用性的价值。无论其繁简、拙巧，都须按照艺术的基本构成法则加以概括、调整、处理。此时的速写，其对象和内容就会变得不再重要，而速写的风格样式、技艺手法、造型语言、形式趣味、作品格调就

会直接体现画家的艺术素养、基本功和技艺水准，并使之成为价值判断的主要方面。

因此：速写成为教学中训练基础造型能力的必修课，速写成为艺术创作准备过程中的一种功用性手段，速写成为引发某种创意活动的灵感媒体和前期铺垫，速写成为艺术家创作生活中用来替代文字表述的一种重要方式，速写因此也成为与艺术家作品风格面貌紧密相关的派生“艺术”，速写最终使速写本身成为一种独特的“艺术”。

然而在照相术发明已有百年历史的今天，速写的某些传统功能早已可以通过百千分之一秒的曝光丝毫不走样的真实记录所替代，实用性的资料收集任务也可以由变焦镜而原汁原味地存留下来。那么作为手段的速写，它的意义又体现在哪里？为什么直到今天，它仍然受到艺术家和艺术教育家的青睐，并且还乐此不疲地被广为提倡？其根本原因在于：人的有意识活动与机械的单纯复制之间存在着质的区别。

当某一物象具有可供挖掘的审美特质时，它必然会引起艺术家的关注。这种瞬间的关注可能会牵动艺术家敏感的情愫，为其新奇所感动、兴奋，并产生作画的欲望。此时，平凡的物象在艺术家独具慧眼的观察、体验中可能会升华为某种奇妙的艺术形象。这个形象经由艺术家的心——情感投入、脑——主客观因素中产生或导致艺术重组再造，最后经过手的技巧表达而显现出来。因此，它与照相术的差异：前者是情感化了的物象（尤其是处在彼时彼地的特定情境中）；而后者则“忠实”复述了物象原形。前者也许是不尽完美的，但可能是富有生命力的；而后者也许是“真实”的，但却可能是缺乏某种艺术内涵的。可以说，任何缺乏热情和表现欲望的速写都仅止于某种下意识的简单描摹，它的功能仅适用于初级训练的阶段。

常有这样的情况发生。例如某艺术家来到人迹罕至的西藏某聚居区，在与藏胞交往中，首先激动他的可能是人性中尚未世俗化的原初质朴、对宗教礼拜的虔诚，以及世代在贫瘠土地上顽强生活的人格力量。此时，艺术家所拥有的全部知识、修养均作用在对藏胞、对生命，乃至对人与自然关系的认识、理解和共鸣之中。技巧在此时已变得并不重要，艺术家的笔受心、脑的驱使，在作品中下意识地追求粗犷、强悍、肃穆、神秘的感觉，甚至可能调动一切可动用的手段、方式来“记录”视觉中“神圣”的物象。然而一旦离开藏区，那种冲动便转瞬即逝。虽然凭借彩色照片仍然可以引起回忆，但彼时彼地的真实感却已十分稀薄。所有物象即由丰富的立体蜕变为平面的影像，艺术的魅力已被大大折损；相反倒是那些不尽完善的，甚至是支离破碎的速写纸片，哪怕简单到几根线条，其所映现的“真实”情感却是任何快门所替代不了的。相信

这种体验是许多成功的艺术家都曾经历过的。

看来，一幅好的速写作品的产生，似乎应当经过这样几个环节。1. 用心感受体察：抱着诚意去亲近物象、感受物象。2. 用眼观察分析：循着情感、感知等心理因素的引导，将目光投射到具体的物象、场景中去；把握不同环境、地区之间人与人、物与物、景与境之间的差异性和特殊性。3. 用脑综合再造：根据注入情感色彩的物象形态，运用艺术的法则，发挥个人的潜能，将之意象化处理。4. 用手准确表现：将上述三个递进层次的诸多因素，通过熟练的技艺，尽可能完整地呈现于纸面上。以基础训练为目的的速写，多偏重眼和手的结合训练；以体验生活、收集素材为目的的速写，则侧重心、眼、手三者结合的表达；而要使速写作品具有较高的艺术品味，非心、眼、脑、手默契配合而难以达成。

然而，对于完整意义上的艺术作品来说，速写毕竟具有作品的“一般”意义，而不具备作品的“全部”意义。正如单凭速写本身不能成其为大师，只有当速写出自那些优秀的艺术家之手，才可能具有较高的艺术品格和审美价值。因此，对速写概念的定位，似乎还应归结到“手段”上更为恰当一些。为此我们应提倡一种形式、内容由表及里、由浅入深，品位由低趋高的不只是为速写而速写的速写。

当然，我们在强调速写的多种功能和特长，并且提倡加强速写训练的同时，不应忽视速写自身存在的诸多局限因素，以及目前存在于大量速写中的缺陷。例如：缺少真实情感的刻意造作、太多注重玩弄技艺、经营纸面效果、手法概念化所造成的浅表化、纯形式主义的倾向；疏于扎实的基本功训练所带来的手法生拙、写不达意的现象；甚至为应付作业、展示、出版，不惜对着照片临摹、拼凑、凭空生造等等。这些都是需要我们努力加以克服和避免的。

多年以来，中国美术学院的造型、设计艺术专业，在各自的教学始终注重作为基础训练手段与内容之一的速写教学。随着教学改革不断深化，各系室根据本专业特点对速写教学的实践认识、理解和理论指导都在不同程度的拓展、延伸，并且取得了不同的成果和经验；正如各专业教研室在各自短文中所介绍的那样。为了进一步强化我院各专业的基础教学，同时也为了向不同层次的美术爱好者提供学习速写的参考资料，中国美术学院出版社选编出版了从 50 年代以来，特别是近几年来我院各系室师生们的速写作品，计 587 幅。其中既有老一代艺术家的早期珍品，也有目前正在执掌教鞭的中青年教师的代表作品，更有数量较多的学生作品。其数量之多、规模之大，堪称我院历史之最。画集所选作品，并非因为其是否经典、完美之作，而是由于它们在一定程度上反映本院各个时期速写教学的风格、面貌，以及目前的现状。目的仍在于总结经验，

巩固成绩，发扬优势，推进教学，从而不断提高我们的教学质量。

中国画系

有关速写

中国画系教研室

速写，我们不仅应该认识到它是艺术表现的一种形式，而且还要牢记它也是艺术家必须具有的一种不可偏废的基本功。在我们的教学中就特别注意强调这个“功”。作为中国画的速写，它是直接写“我”的有效的手段，故尤为重要。我们要不断地刻苦地练功，使脑、眼、手三者的紧密结合，达到得心应手。

速写是收集创作的素材、记录生活的极好方法，也是提高学生造型能力的主要教学手段。中国画系的教学一直对速写课非常重视，而且教学有明确的针对性，要求极为严格，提倡数量和质量并行。教学大纲中要求各专业的同学都必须面向生活、观察生活、熟悉生活、表现生活，从生活中产生作品。同学们均能自觉地按这个要求去面向自然、面向生活，培养敏锐的艺术感知能力和用形象来反映自己感受的能力。选编的这些作品正是师生们这种艺术实践的展示，尽管有的还不够成熟，但毕竟是一种收获。

大娘陈秀云
一九八二年十月
李震坚

5

22.5 × 19cm

方增先

方增先之夏课堂作

7

16.5 × 12cm

宋忠元