

速写艺术

张咏清 著

清子

四川出版集团
四川美术出版社

速写 艺术

四川美术出版社
四川出版集团

张咏清 著

图书在版编目 (CIP) 数据

速写艺术 / 张咏清著. — 成都: 四川美术出版社,
2009.1

ISBN 978-7-5410-3781-8

I. 速… II. 张… III. 速写—作品集—中国—现代
IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第000136号

速写艺术

SU XIE YI SHU

张咏清 著

封面设计: 杨 勇

书籍装帧: 周治勇

责任编辑: 杜 娟 陈 娟

责任校对: 刘 薇

责任印制: 曾晓峰

出版发行: 四川出版集团·四川美术出版社

成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031

制 版: 重庆港佳分色制版有限公司

印 刷: 四川省印刷制版中心有限公司

成品尺寸: 285mm×285mm

印 张: 10

字 数: 50千字

版 次: 2009年3月第1版

印 次: 2009年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-3781-8

定 价: 50.00元

■ 版权所有·翻印必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

序言

速写是作者感受生活、记录生活、艺术再现生活的方式，不仅是造型艺术的基础，更是一种独立的艺术表现形式。它的极具概括性和灵动的表现力，是其它艺术表现形式难以企及的。他的曲直、巧拙、刚柔、方圆、浓淡、粗细等变化，无不给人以丰富变幻的视觉美感。对于一个画家来说，速写艺术表现的优劣，直接反映着该画家绘画艺术功底的厚薄。这一点，对我们这个具有深厚文化传统的东方审美民族，尤其显得重要和关键。

看了咏清的大量速写，我深切感受了速写的艺术魅力，以及咏清可贵的几十年如一日地坚持野外写生，坚持走向生活的艺术品格。他用自己的艺术成果向世人证明了“生活是创作的源泉”这一经典般的艺术创作真理。咏清的速写，不仅给人们带来了绘画艺术的审美愉悦，更让读者沿着他写生的旅途和足迹领略和享受祖国的山川之美。那太行山的巍峨，华山的奇险，黄山的飘逸，张家界的秀美等等，在他一笔一划中竟相生辉。不管是寥寥数笔，还是密集的排线，均能看出作者身临其境，倾心相融的艺术境界。在表达艺术形象的同时，看得出咏清在用心探索线条的形式美；在观赏形象美的同时，能清晰地品读出他用笔的藏露、快慢、起落、转折、顿挫之美感。他用各种不同的线条组合方式，进行前后推移，上下叠压，里外穿插，造成相互既依托又对比的空间关系，充分表现了安格尔“线条就是一切”的论断，并赋予线条更深的内涵。线条在这里已具有了鲜明的个性，圆润的、韧性的、刚毅的、枯涩的……通过线条的主次，用笔的轻重，速度的缓急，以及疏密的变化，使他的速写充满了力感和韵律之美。这是写出来的绘画，一笔一划清晰流畅。特别对古建筑文化的表现上，作者更是如痴如醉，钟情忘我于文化古镇的艺术再现中。小桥流水人家的江南水乡，参差错落的湘西古镇，群山环绕幽静的川渝古村落，以及带有几分神秘、圣洁色彩的丽江古城等，在他的速写里都得到了生动的表现，那物象的形与形而上都得到了臻于完美的呈现。如作品《张家界之秋》，在速写形式美的表现上，作者的功力和探求精神跃然画面，一线一点，密集的、稀疏的均虚实相生，富含韵律之美。那几近逼真而又极具概括力的作品《工地水泥车》，在蜿蜒流畅，简练自然而又动感的线条表现下，使景物栩栩如生。作品《细雨蒙蒙》，那平行的排线，尽显单纯之美。作品《五月水乡》，那垂直的竖线，使画面有一种安详和静美。在咏清饱含激情的笔下，山峰、古镇、木屋、板房、石桥、小船……一草一木，均洋溢着令人心动的乐感，似风似雾似雨似雪，更似大自然的天籁之声，美妙而动听。

从咏清大量的速写可以看出，他走的是一条艺术正途，是一条厚积而薄发的大艺术大文化之路。观他的速写作品，就如同读他本人一样，憨厚、质朴、自然、随和，并显大气之美。在他身上，确实体现出了“人品即画品，人格即画格”的谐和性。咏清从北方走到大西南，相信那里的山山水水，以及民族风情，深厚的传统文化，一定能给他的创作提供取之不竭的营养。他坚持不懈的艺术追求，与他勤奋刻苦的创作实践，定能给他和关心他的读者带来更大的成功喜悦。

吴长江
2008年10月于北京

创作随笔

艺术探索有两种形式，即形象和象征，直接感受与精神表达。

艺术离不开和谐，和谐离不开对立物的相似，相似物的类比。

艺术不应仅限于审美，也要审悲、审苦、审丑，但绝不能审恶心。

艺术美的因素只承认相对和变化，绝对和僵化是非艺术的。

绘画是一种再现表像的艺术，所以它体现出的精神内涵就弥足珍贵。

把抽象的东西具体化，把具象的东西含蓄化，把冲突的东西和谐化，把平淡的东西意境化，即是优秀的作品。

只有当颜色有了声音，线条有了生气，形象有了光彩，优秀的作品就诞生了。

绘画之道，不仅在于会用“加”法，更在于如何使用“减”法。

火虚则旺，心虚则进，笔虚则变化丰富，画虚则意广境深。

构思中，知其丰富守其单纯，知其清晰守其朦胧；巧妙迂回应多于开门见山，弦外之音应多于高声直白，在悦目之中饱含高雅，青春萌动中蕴含深思。

在想象之中表现对象，对象即充满灵动和活力；在僵化的思维中描摹对象，对象即变的死气和僵硬。

艺术表现上的情感分两种，一种是表现情感，一种是暴露情感，而只有表现情感时才是艺术的情感。

画格越高，其法越简，画格越低，其法越繁。笔法简单则形象生动，色彩单纯而意境深远。

不能为变化而牺牲和谐，为优美而牺牲气势，为智慧而牺牲心灵，要重视一切形式和造型语言。

为自己作画，是自娱自乐，乐而有趣；为展览作画，是沽名钓誉，苦而无味；为金钱作画，是自寻烦恼，苦不堪言。

艺术创作离不开传统，没有传统的基础，艺术就成无源之水和空中楼阁；没有传统作为镜鉴，艺术的发展将会陷入盲目和方向的迷失。

当你的创作觉得无路可走时，就是你进步和再上台阶的开始，因为你已站在了新的起点上。

磨刀不误砍柴工，历练修养方佳品。不关注理论，不加强文化修养，只拼技巧的创作，如同竭泽而渔，技巧的纯熟之日，也是创作的干枯之时。

天下难事，必做于易；天下大事，必做于细；天下巨幅，必从一笔一画开始。

宁跟知者一起犯错误，不跟庸人一起探讨真理。因前者是在创新突破，后者却是因袭守旧。

马有精神则潇洒勇猛，人有精神则创力无限，画有精神则充满意境，耐人寻味。

关注精神内涵，作品似或不似，均无关紧要；没有精神内涵，作品即是形象逼真，也只是一个空壳而已。

用欣赏的眼光看世界，世界即变得和谐丰富；用欣赏的眼光看事物，事物即变得自然而顺心；用欣赏的眼光看别人，人们身上即会充满智慧和优点。

画面的和谐，必须满足各种关系的协调，即永久与瞬间的协调，感性与理性的协调，感觉与思维的协调，色彩与形象的协调，变化与统一的协调，热烈奔放与优美典雅的协调。

美术作品不应以画面大小来决定优劣，应遵循“其小无内，其大无外”的规律。

作品的内容和形式不能强词夺理强加于人，而要细雨之于禾苗，润物而无声，潜入观者的心灵。

优秀的作品不应仅仅体现单一价值，而应体现几种或多种，达到价值的丰富，寻求能够表现深刻内涵而非外表的东西。

审美必须是超然功利之外，处于物我两忘的境界，在心平气静的状态下，才能品味和感受那种意外之意境中之境。

张咏清

2008年10月于重庆

后记

我从小喜欢在地上、墙面上胡画乱抹，并因此使红卫兵在墙上找出了我画的“反动标语”，尽管当时仅五六岁还不识一字，但“标语事件”对我及家人的影响是巨大而深刻的。后来喜欢上了户外写生，尤其喜欢到边远的大自然中，养成了随手画速写的习惯。通过外出采风画速写，使我走了许多地方，了解到许多风土民情。不仅练就了手绘能力，对观察的敏锐力、思维的感受力也颇有提高，特别对认识、理解自然万物，丰富和提高审美修养，起到了不可替代的作用。尤其是伴随在写生途中的故事和事件，时常能唤起我对往事的追忆。

如董家口长城写生遇蛇：那年，我跟一个同伴去董家口长城写生，由于山峰奇险，长城竟在此中断一截。我俩沿着四十五度的斜坡往上爬，当气喘吁吁爬到山顶，见一光滑的石台上有一堆干牛粪，由于很累，没有仔细观察，便一屁股坐下来，刚要坐到石台面，谁知这堆“牛粪”竟是一条巨蛇。蛇腾地跃起半米高，吐着芯子，在我面前晃悠。我手里拿着上山时用的一根棍子，本能地对准了那条蛇，身子欲往后退。可是我那个同伴已被吓得爬在山坡上哆嗦成一团。旁边就是悬崖峭壁，他在我身后说，你千万不要动，你一后退我就掉下去了！我极为紧张地与蛇对峙着，蛇吐着芯子，晃着脑袋，呼呼有声。大约五分钟后，那蛇慢慢松开身盘，而后钻入草丛逃走了。

甘南藏区的误会：我第一次去藏区写生，因不了解当地民情风俗，我们几个初来乍到的远方来客，面对陌生的高原、牧民、牦牛等，极为贪婪地画着拍着。结果，当我们走到一毡房前，被一挤奶的藏族妇女优美的形象迷住了，几个人不约而同围着那个藏女一阵拍照。不料，我们的行为伤害了她的男人，他在毡房里喊了一声，我们知道是要赶我们走，但那位藏女挤牛奶姿势太美了，我们谁也舍不得离去。突然，只听噉的一声，那藏族青年提着斧头带着一条似牛犊大小的藏獒向我们直扑过来。我们慌不择路朝山坡奔去，可是没跑几步就被藏獒追上了。我手握着相机本能地向那条呲牙咧嘴的大狗比划，并急中生智摁动了快门，闪光灯“喀嚓”一亮，吓得那条凶恶的藏獒夹着尾巴后退了。这时，那个藏民上来揪住了我的相机，非要把里面的胶卷曝光不可，理由是我们几个冒犯了他的妻子。后来经过这样那样的一番解释，才给我们放了行。

这些既枯涩又野味十足的写生险遇，为我的速写作品凭添了几分姿色和味道。每当我翻阅这些速写时，那些写生的往事即历历在目，使人浮想联翩。速写几乎成了我艺术生涯的最重要记录，使我觉得绘画创作远不能与之相比。因创作赋予了我更多的理性和思考，缺少速写的随意、兴奋和激情。尽管我并不看好自己速写的技艺水平，但我关注的是自己的艺途记录和率真的情感。那一幅幅速写画面，均可飞蹦出令我回味无穷的往事，清晰地记录着我的爱恋与探求。

在这本《速写艺术》出版之际，谨向我的老师宋源文先生、吴长江先生致以深切的敬意；向好友杨勇和学生周治勇，以及众多朋友表达诚挚谢意。

张咏清

2008年11月于重庆

目录

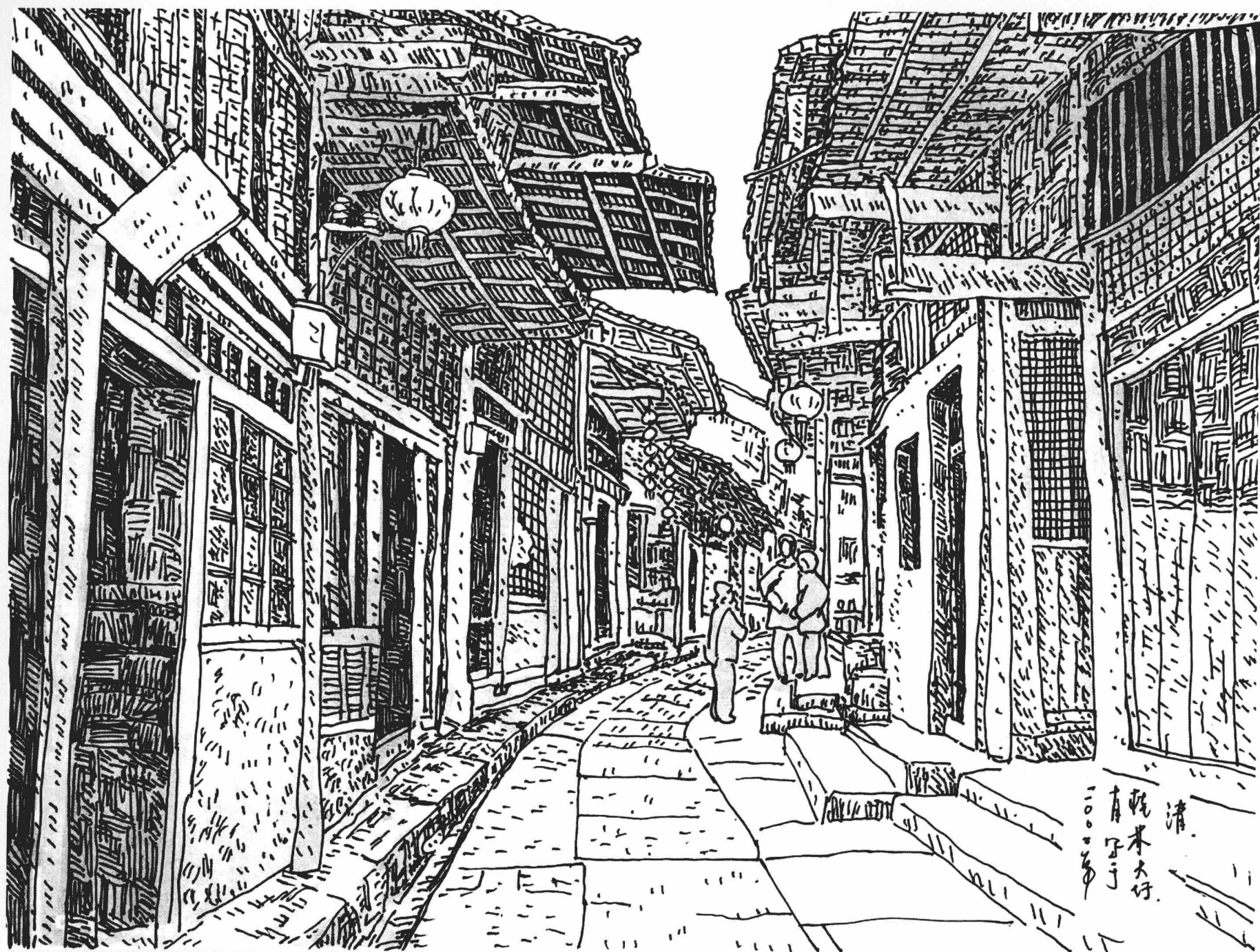
桂林古镇	1
古镇吊脚楼	2
老门庭	3
石板街	4
太行农家	5
悬空寺	6
街口	7
举人巷	8
松溉之二	9
松溉之四	10
山城古寨	11
湘西吊脚楼	12
龚滩之一	13
龚滩之二	14
龚滩之三	15
龚滩之四	16
丙安之一	17
丙安之二	18
丙安之三	19
丙安之四	20
丙安之五	21
冬至	22
丽江初雪	23
丽江腊月	24
茶马古道	25
风雪古城	26
丽江茶楼	27
丽江木楼	28

丽江平桥	29
丽江水道	30
丽江环街	31
水乡一景	32
水乡码头	33
乌镇大石桥	34
乌镇石板桥	35
西塘	36
周庄富安桥	37
凤凰城	38
凤凰吊脚楼	39
凤凰古镇	40
凤凰木楼	41
凤凰水边	42
细雨蒙蒙	43
五月水乡	44
如兰水乡	45
宏村湖	46
宏村祠堂	47
水中影	48
朱沱城门	49
朱沱小巷	50
吊脚楼	51
中山古镇之一	52
中山古镇之二	53
木楼小院	54
渝西古镇之一	55
渝西古镇之二	56

渝西古镇之四·····	57
老宅·····	58
大于古镇·····	59
祠堂一角·····	60
迷人张家界·····	61
高昌古城·····	62
天都峰·····	63
张家界之晨·····	64
张家界之秋·····	65
张家界之一·····	66
张家界之二·····	67
神奇张家界·····	68
仙女峰·····	69
巍巍太行·····	70
黄山神峰·····	71
北方的秋天·····	72
工地水泥车·····	73
草鞋竹楼·····	74
小瓜蒌·····	75
豆腐摊·····	76
酒坛·····	77
朱沱木楼·····	78
古镇小巷·····	79
河边古村·····	80
徽南小庭院·····	81
木板房·····	82
老屋旧房·····	83
夫妻松·····	84
姐妹松·····	85

联峰山松林之一·····	86
联峰山松林之二·····	87
联峰山美人松·····	88
老屋门·····	89
富安桥头·····	90
富安茶楼·····	91
水乡船歌·····	92
秀才巷·····	93
周庄石桥·····	94
周庄小景·····	95
卢村小景·····	96
松溉戏楼·····	97
松溉炊烟·····	98
松溉古镇·····	99
松溉石板街一·····	100
松溉石板街二·····	101
唐河古镇·····	102
塘河茅屋·····	103
西递祠堂·····	104
西递街景·····	105
西递歪街·····	106
西递小巷·····	107
南屏戏楼之一·····	108
南屏戏楼之二·····	109
南屏小巷·····	110
幽静庭院·····	111
江津塘河·····	112
中山古镇·····	113

桂林古镇

古镇吊脚楼

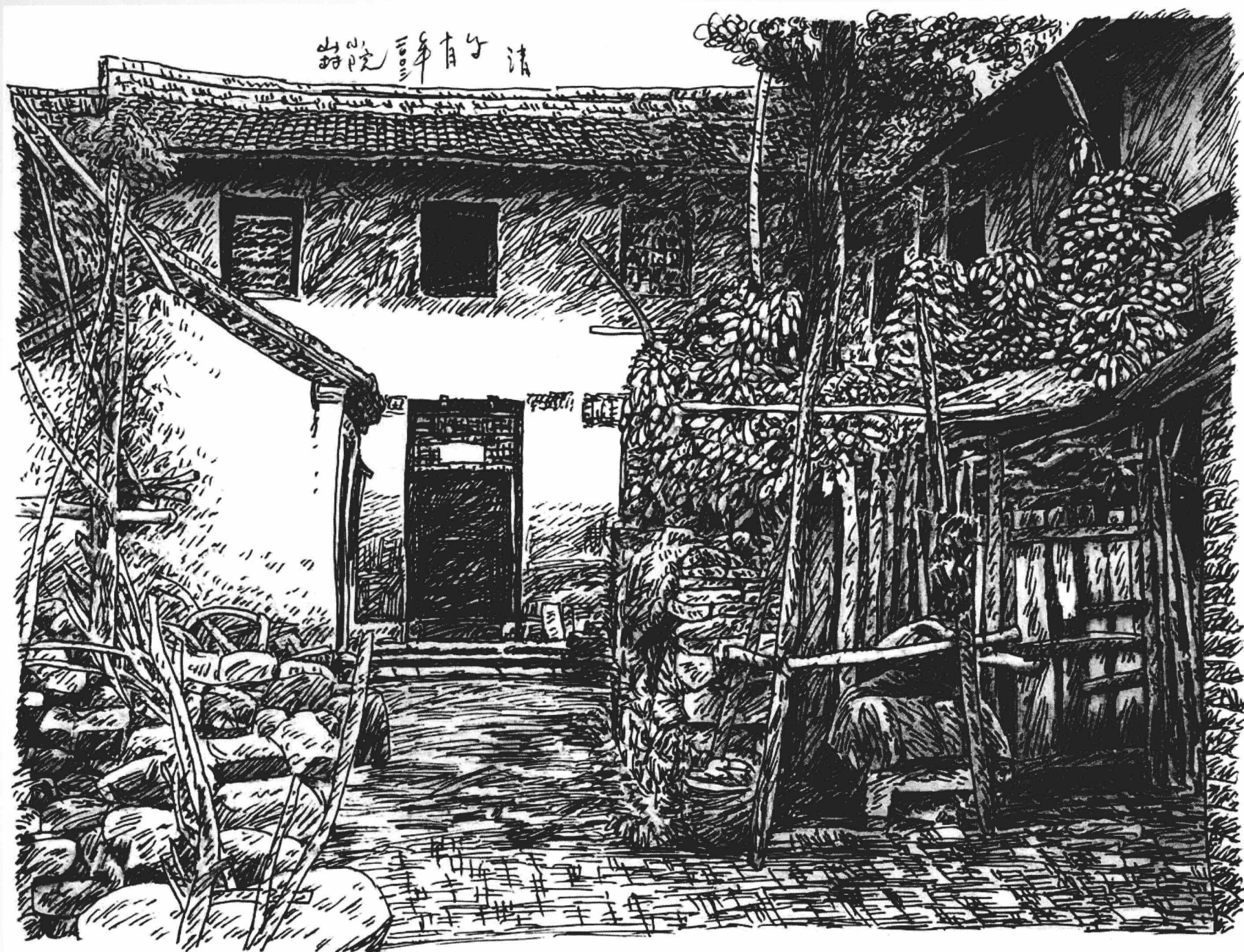

老门庭

四川安岳縣
十月八日
丁巳年

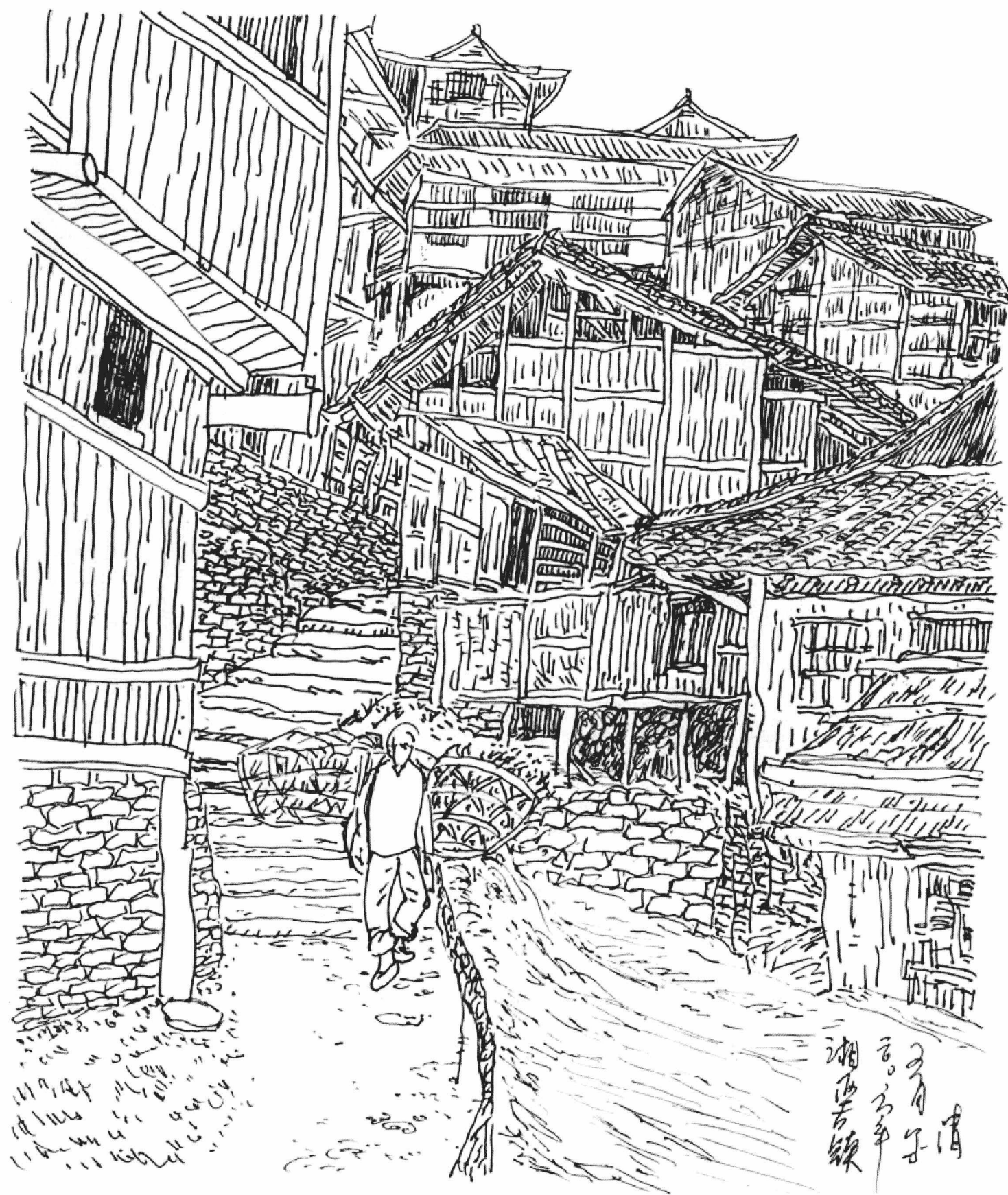
石板街

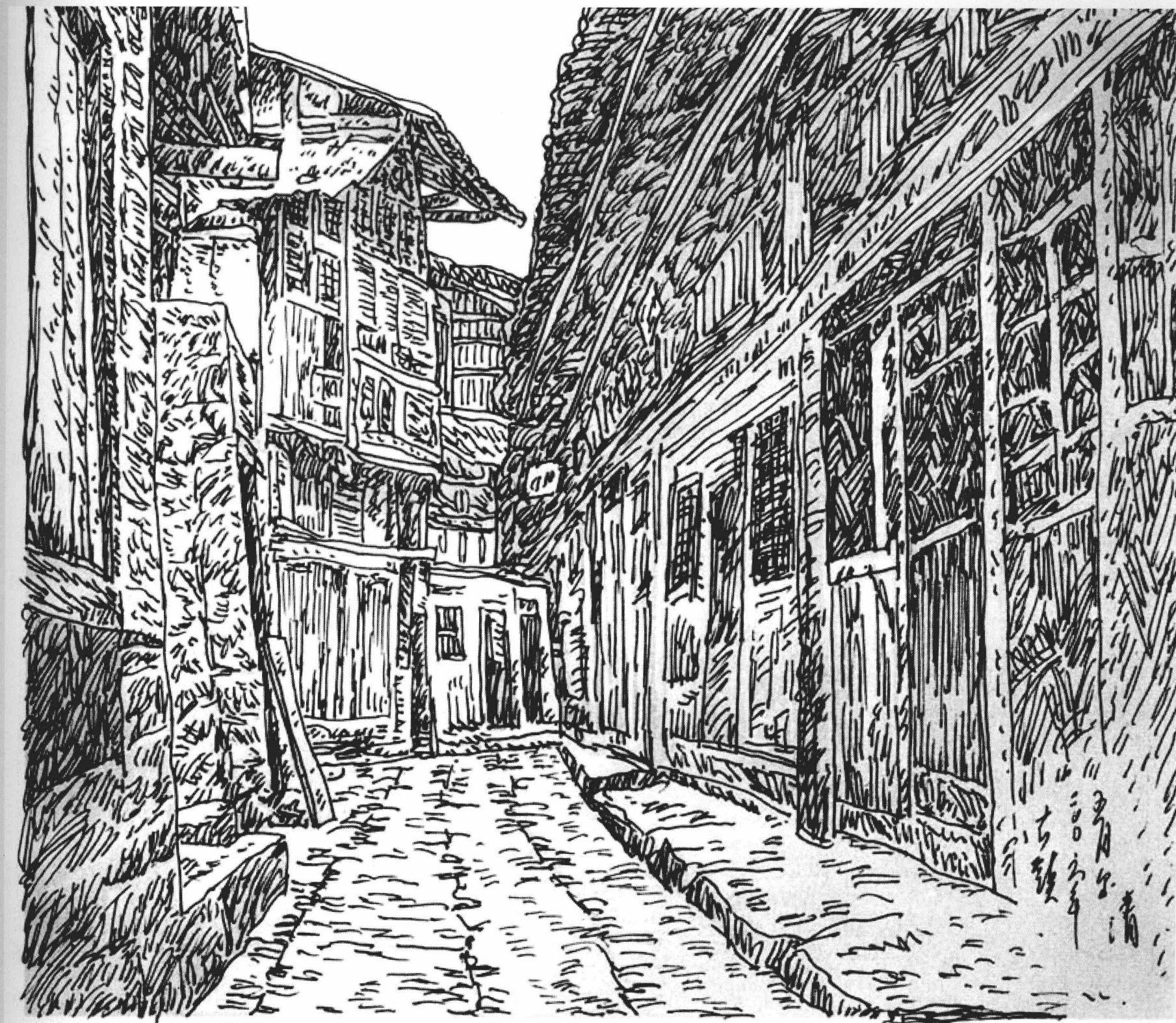

太行农家

悬空寺

举人巷