

吴山明

吴山明

水墨速写

山东美术出版社

水

水墨速写

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

吴山明水墨速写 / 吴山明著. — 济南: 山东美术出版社, 2000.1

ISBN 7-5330-1473-1

I. 吴… II. 吴… III. 水墨画: 速写-作品集-中国-现代 IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 81484 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街 39 号 (250001)

印 刷: 山东新华印刷厂
规 格: 787 × 1092 毫米
开 本: 12 开本 5 印张
版 次: 2001 年 1 月第 1 版
印 次: 2001 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1 - 3000
定 价: 19.80 元

前言

●由于照相机的普及，一时以拍摄照片替代速写收集素材之风很盛，久之，机器替代了手工，速写本便被冷落了。同时，又因艺术之观念与形式的发展，有时也会产生搞创作不一定要有直接的生活体验的误解，以为其灵感与创作的素材只需从前人或他人的作品与资料中去汲取，尤其是一些意象或抽象的创作，更以为无需有生活的感受，似乎画速写和以速写的手段去观察生活，以及收集生活素材等方式已过时等等，这应该说是一种认识上的误区。

●我不反对画家用照相机，但我认为不能依赖照相机。我想，每一个有经验的画家，都会在实践中体会到拍照片与画速写尽管都是收集素材，但对物象所产生的印象的深度是很不相同的，作为画家所付出的劳动也是不相同的。画速写，对画家来说是一种专业性的艺术实践，是作者用专业的形式对客观事物的主观印象的记录，应该说速写是一种最初的也是最鲜活最丰富的即兴的艺术创作，因此，尽管是一张小小的速写，它已是一种直接的也是较初步的艺术思维活动，并有一个捕捉、概括、取舍、强化物象的过程。一张好的速写，同样也是一幅完美的作品，因为它同样是画家灵感、修养、激情与技能的最佳结合的结果。对画家而言，利用照相机收集素材，是在瞬间完成的，离开现场后，给画家留下的印象，拍照片远不如画速写强。我们都会有这样的体会，有时速写本上的寥寥数笔，由于作画时情系笔端，思考较多，联想丰富，因此印象就特别深刻。我们所画的一些感人作品其最初的灵感，经常会来自速写本上的几根线条。画家应十分重视这种直接取自生活的最新鲜的记录，因为它往往包含着某种特殊的艺术生命力。

●一个有出息的画家，应寻求自己艺术创作的灵感，更多地用自己的眼光去观察、认识生活，通过亲身的感受去发现美并创造美，从而逐渐形成具有画家个性特征的审美方式。尤其是搞现实主义创作，更是不能离开生活或丢弃速写本。

●历史上的一些好的速写，都是备受人们珍视的艺术精品。速写不光是画家所收集的素材，同时又是可独立存在的一种艺术形式。我们从速写中可感觉到画家的修养、才华、追求与艺术悟性。我主张凭第一感觉去画速写，因为速写首先需要的是“真”，不“真”则速写失去存在的意义。速写可以有风格，但不能因片面追求艺术形式趣味而失“真”，因此，速写在画法与造型上最忌程式化，程式化会使速写失去活力。

●其实，无论是具象、意象乃至抽象的表现，都离不开生活的感受。史前人在彩陶上留下的抽象图形，都是他们对最熟悉的最崇拜的物象与自然现象的反映，陶罐上具有抽象趣味的人面纹、人形纹、云水纹、山与火纹、日与月纹等等，都是先祖们依靠当时可能有的认识程度与审美方式产生的反映，它与我们今天的审美思维有较大的差异。西方的印象主义与抽象绘画的初创者，其最原本的灵感产生也同样离不开生活，凡是有生命力的与有创造性的抽象绘画，

其灵感产生都不可能离开生活的启迪，因为抽象应是生活物象的一种幻化。

●速写的意义在于“真”，而画好速写的关键是能否敏锐地去察觉生活中的“美”，并迅速地抓住它。速写是训练画家迅速地发现生活中的美的最好手段。画具有个性特征的审美视角的形成，也会得益于大量的速写实践。因此，我们画速写时要养成脑勤、眼勤、手勤的习惯，经常懒于思考，会导致速写空泛而缺乏生气。

●我长期在中国美术学院任教，一直坚持画速写，并在教学中提倡重视速写课，我本人的艺术发展也一直得益于速写。对年轻学子来说，画速写是坚实造型基础的一种较好的手段，因此，中国美院一直将速写作为造型基础训练的主要课程之一，也是艺术实践课中的重要环节，主张强化学生进行课内与课外的速写训练，从而促进学生造型能力迅速提高。在我任教的30余年中(包括“文革”中的10年)，我们都未间断过速写课的教学。中国画系一直是美术学院最重视速写的学科，这除了与专业特点有关外，与历届系主任的提倡与重视也是分不开的，目前速写课仍属素描课的重要组成部分，也是评分的依据之一，速写训练中对形神的快速综合反映水平，已成为我们测试学生实际的审美能力与表现能力的一种依据。我们的慢写、速写、默写，综合中西优点，“三写”相结合的教学模式，已为全国许多兄弟院校所汲取。

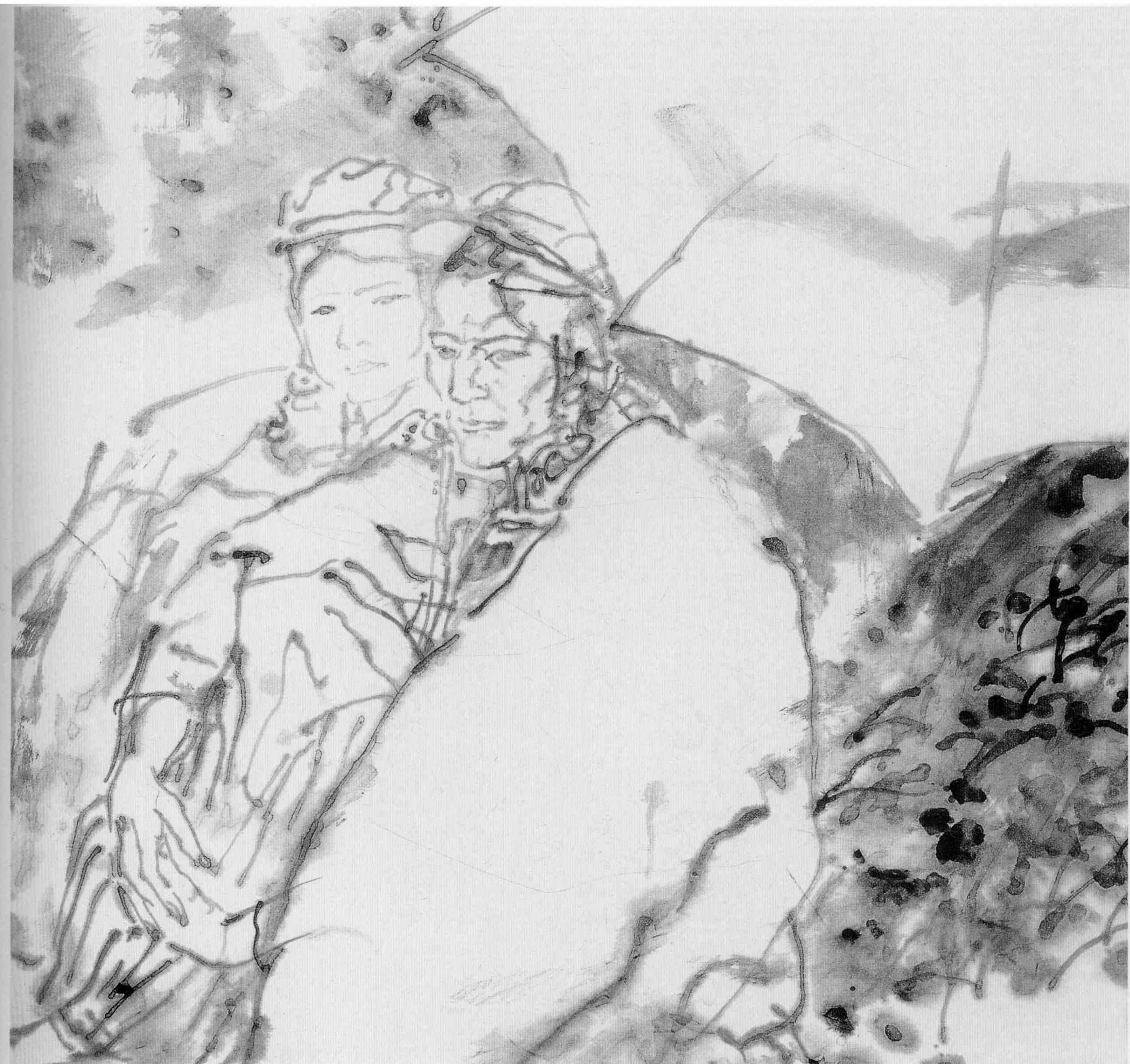
●我自70年代以来便进行水墨速写的研究，80年代初在天津出版了“文革”后的第一本《水墨速写集》。水墨速写是速写中一个专业特点较鲜明的品种，必须有相应的速写训练基础与一定的专业技巧才能顺利进行，画水墨速写是因为形成“作品”较少素材因素，其过程中的创意与水墨技巧的表现的分量较一般速写吃重。水墨速写可直接面对物象完成，也可先用毛笔简练地勾画下感觉与印象，回来后即根据默记，用水墨添辅完成。水墨速写一般幅面不宜太大，用笔越简练越好，重复或修正性用笔都是正常的，尽可能多保留对生活的第一印象。初画时可多用线勾勒，让水墨起辅助性作用，用纸也不宜太生，最好是半生熟类型的纸张。白云笔软硬兼施，含水量也好，开始可选用中白云作画，比较容易掌握。目前中国绘画已进入了一个多形式的发展时期，作为水墨速写的样式必然也丰富起来，我的水墨速写多年来也已几经变化，近十年来所画的多以宿墨为主，用宿墨的水渍笔痕产生的美感去表现生活中的多种感受。除早期的一些速写不慎散失外，这本速写册子选取了我在各时期部分水墨速写80余幅，以供同道们参考与研究。

吴山明

2000年初春于杭州

目 录

1	集市一角·····	1	28	沂蒙石工·····	28
2	师生·····	2	29	丫头·····	29
3	河曲少女·····	3	30	文静·····	30
4	古老的歌·····	4	31	上学去·····	31
5	藏娃·····	5	32	藏女·····	32
6	苦行僧·····	6	33	水井·····	33
7	安乐·····	7	34	回归·····	34
8	小卓玛·····	8	35	集市一角·····	35
9	朝圣的老妇·····	9	36	田归·····	36
10	少妇·····	10	37	母与子·····	37
11	骄子·····	11	38	家炊·····	38
12	朝圣·····	12	39	牧童·····	39
13	天山老汉·····	13	40	机警的带头羊·····	40
14	新装·····	14	41	微风·····	41
15	中学生·····	15	42	藏族青年·····	42
16	待嫁的塔吉克少女·····	16	43	山城集市·····	43
17	牧牛人·····	17	44	集市一瞥·····	44
18	藏妇·····	18	45	少女·····	45
19	怀抱·····	19	46	晚炊·····	46
20	帕米尔少女·····	20	47	草原雄鹰·····	47
21	小憩·····	21	48	姐妹俩·····	48
22	鄂卢克老妇·····	22	49	整理衣装的少女·····	49
23	瑞丽花市·····	23	50	草原之花·····	50
24	雪原牧羊女·····	24	51	打扮·····	51
25	中学生·····	25	52	草原晨曦·····	52
26	刷经的喇嘛·····	26	53	人体·····	53
27	塔吉克少妇·····	27	54	人体·····	54

1. 集市一角

2. 师生

3. 河曲少女

4. 古老的歌

5. 藏娃

6. 苦行僧

7. 安乐

8. 小卓玛

9. 朝圣的老妇

10. 少妇

11. 骄子