

黄胄速写集

黄胄速写集

黄 霄 速 写 集

•
 山东人民出版社出版
 山东省新华书店发行
 山东人民印刷厂印刷
 •

787 × 1092 毫米 20 开本 6 印张
 1980 年 6 月第 1 版 1980 年 6 月第 1 次印刷
 书号 8099·1934 定价 1.80 元

速写·生活·技法

——记黄胄的创作体会

黄胄由于骨质增生，严重压抑四肢神经的活动，从去年就入院进行治疗了。长期部队生活使他锻炼出坚强的意志和乐观情绪。一个有成就的画家，在五十多岁就失去四肢的活动能力，连画也不能画，这个痛苦是不可想像的。但是，黄胄不甘心自己从此离开画家生活。他不但坚持医疗和锻炼，还强迫自己运用骨节酸痛的手指握笔作画。住院一年多的时间，在医生的悉心治疗和他自己的努力锻炼下，身体一天一天地好起来，前几天正在完成一幅“丈二匹”大鹰，这是何等坚强的毅力呀！

医院的病房，阳光和空气充足，早晨和黄昏这里十分清静。就在这个时候，我去看黄胄和他谈到他的速写，谈到他的国画创作，谈到古代和现代绘画的许多问题。黄胄靠在睡椅上，我坐在窗子旁边的藤椅上（椅旁是一张茶几，上面放一块画板，也就是他的临时画案），就海阔天空地聊起天来。

黄胄沉思着说，如果有人问我对于速写有什么经验心得，那我首先就得告诉他，作为一个国画家，应当用毛笔和水墨画速写。我习惯于用铅笔和木炭画速写，~~吃了些亏~~，这对于青年同志们，这条经验值得参考。铅笔和木炭的速写应当画，它到底还是容易掌握些。速写是绘画的基本功，也是国画的基本功。毛笔和水墨的速写对国画来说是更有用的。

画国画，速写要画，素描也要画。我自己感觉到搞一幅创作有时很吃力，吃亏就在于素描根柢差，一到细部，就往往感到表现能力不够。缺乏素描基础，这也是我的一点经验教训。当然，素描不需要画得很多，但它是必须掌握的基本功。素描当然也可以用国画形式来练习。

黄胄接着说，我的经验，在室内画一个新疆姑娘，呆呆板板地让她坐在椅子上画，总是画不好（除非我对她已经很熟悉）。因为在这种情况下，我和我的描写对象还很陌生，她没有足以感动我的动作和表情。但是，如果在工地上，在田野间，我看到她在紧张地劳动或在歌舞中的优美动作，这时，她的动作和表情就会触动我的心灵，使我感觉到内心有一股主宰着我的力量在促使我去画，或者说，我在带着激情画，那时就比较画得满意，作品也就比较能感染人。除了练习笔墨技法的习作之外，画画一定要带着感情画，冷冰冰地对待自己的创作，怎么能指望它去点燃起别人的情感呢？

黄胄的这番话，使我想起罗丹曾这样说过：“……当一个真理，一个深刻的思想，一种强烈的感情，闪耀在某一文学或艺术的作品中，很显然的，文体、色彩与素描一定是卓越的。”这番话正好从另一角度去说明黄胄的经验。

从这个话题，我们转到生活与创作的关系方面。

黄胄说，对于一个画家来说，风格、技巧、笔墨都从生活中来。长期不断的生活实践，形成了画家在这些方面的特点。抄袭和模仿，可以使人成为一个画匠，但绝不能使人成为即使是普普通通的画家。

艺术家对于生活，决不能全面地、毫发无遗地重现它。人所生活的自然界有无限性，生活也有无限性，但是，即使最伟大的艺术家，他的表现能力也是有限的。拿画家来说，他画一棵树，只能画出这棵树的一个静止的侧面，绝不能象自然界中的真树那样，是始终运动着的、是有生命的、立体的东西。任何画家也不能、也无必要把每一棵树的每一片树叶都描绘到纸上，他只能画出大致。因此，最伟大的画家在生活的大海面前，都只能汲取一勺。画家能从无穷丰富的生活中探索出有限的表现方法，也已经是很可贵的了。如果一个画家离开生活，不打算在生

活中去汲取创作的源泉，那就象人离开了空气，鱼离开了水，庄稼离开了泥土和阳光，就将失去生命。

有些速写，在当时画的时候，我并不满意，觉得远没有自己感受到的真实生活那样丰富多彩和具有深度。作为一个画家，我常常觉得在自然面前十分低能，这是我自己的切身体会。但有时隔了十多年，翻出自己的旧作品来看，也往往觉得自己那时画的速写还有一些可取的地方，原因是它到底保留下了我当时的某些印象。这种印象是从客观感受中得来，不是从脑子里凭空想出来的，因此它还保留了当时某些真实生活的记录，还保留了自己那时对于生活的某些感情。这些印象和感情，即使表现得还不深刻，但到底被我抓住了。

黄胄让我看完了他那几百张速写照片之后，感慨地说，画画的人大概都有过这样的体会，往往后悔自己没有更多地从生活中吸取所感受到的最美妙的一刹那。这“一刹那”过去了，你没有捉住它，待到你想再从脑子里翻出来时，就怎么也找不着了。一九五六年在新疆，有一个下午，我在天山脚下看到一个生产队在田头开会，男女老少，围坐在一起，热烈地讨论着今后计划和当前碰到的问题。他们对自己劳动的热爱、对祖国建设的赤诚，他们从内心发出来的表情，都深深地感动着我。那时，远处是天山，山上飘过白云，与山巅积雪相衬，这些美妙的景色，迫使我赶忙找出速写本来画。但是可惜！我才动手画完一个半人，会就散了。象这样的事情，常常使我至今念念不忘，后悔当时没有及时地画下来。

有生活，不等于就有作品到手。这是最容易懂得的道理。一九六〇年我在西藏生活了一年，那时我参加了工作队，深入到群众中，睡帐篷、战风沙、斗虱蚤，生活是艰苦的。有许多我接触到的事物，都引起我作画的激情。但是，我当时觉得自己在工作队中带头画画，影响了本职工作，这是很不好的，没有把工作和绘画同时抓起来，结果在西藏就没有

或者说很少画画。这件事使我得到一条经验：画家必须到生活中、到火热的斗争中去。但是，又必须随时随地紧握画笔不放。生活与创作两者之间，也具有对立统一规律。有生活不等于作品到手，在生活中放任自流，就什么也得不到。

不错，五十年代我在新疆几年，还算画了点画，但遗憾的是，那时生活不够深入。我没有参加土改这件新疆人民翻天覆地的大事。如果我那时同他们一起搞土改，我相信会更加了解新疆农民，在我的作品中，对新疆人民的感情就会更加深刻和真切。五十年代以后，中国人民的面貌、思想，以及中国的山河都有新的变化，这个变化迫切需要画家用新的感情，新的笔墨去表现。

谈到黄胄的速写稿，他皱着浓眉，深藏着的眼睛变成一条缝说，速写，一方面是画家的基本功，另方面它也是画家的资料积累。从一九四九年参军到一九六七年，我画下来一万多张速写，现在只留下很可怜的一部分。个人的损失本来无关紧要，但作为一个画家来说，积累下来的资料给毁掉了，那就比挖掉心上一块肉还难受。

当我和黄胄谈到传统技法的时候，他又敞开了话题。

黄胄说，我年轻的时候是拜老师学国画的。我只当过几年学徒，从未上过美术院校。我对于学习传统也有一个认识过程，也走过弯路。我原来是学山水的，当时莫名其妙地学着别人每一笔的皴和点，我一点都不了解一幅山水画为什么要有这些皴点，只是依着老师的指示照摹。我浪费了许多时间，却得到很少的收获。后来我才知道，这些勾、勒、皴、擦、点、染都是古代画家们从真山真水的写生中摸索出来的表现方法。这些方法，应当继承和借鉴，但是不应当死搬。北宋人的斧劈、披麻，都是从北方的华山、嵩山等大山名川的观察中总结出来的一些技法。古人运用这些技法成功地表现彼时彼地的山水树石，直到今天，我们还觉得他们运用得很成

功。但是，皴擦点染不但是古人从一定地区、地形、地质的山水中总结出来的方法，同时更是古人在彼时彼地的真山真水的接触中引起自己内心感受的表现。任何山既有共同的本质，也都有不同的特点。人类的情感，有共同的人性，也有不同的阶级性和个性。弄清楚了这些问题，我们才能明确了解传统技法中有哪些应当扬弃，又有哪些应当继承和发展。

黄胄说，所谓创作方法，其实就是在实践中探索出来的一些绘画规律。“实践是检验真理的唯一标准”。我就拥护这句话。

黄胄这些谈话告一段落时，我告辞了。以后又有一个时期没有见到他。我听说他现在已完全恢复了健康，最近又背着画具出发到新疆，进行新的创作了。

黄苗子

一九七八年八月初稿，一九七九年十月修改。

目 录

1. 藏族女孩	26. 舞 蹈
2. 绣花包	27. 花帽巴扎儿
3. 母 亲	28. 新娘舞
4. 哈萨克母女	29. 铁 匠
5. 葡萄园里	30. 喀什中学生
6. 春耕时节	31. 观看演习
7. 采 风	32. 赤脚医生
8. 阿 訇	33. 巡 诊
9. 维吾尔歌手	34. 采 风
10. 僮族妇女	35. 钓鱼的孩子
11. 京族妇女	36. 老渔公
12. 僮族老妇人	37. 老渔民
13. 翻身农奴	38. 模范护士
14. 才 多	39. 温 课
15. 牧 鸭	40. 巡 逻
16. 缫丝女工	41. 鸡
17. 绣花帽	42. 喂 鸡
18. 三个老人	43. 渔船大工
19. 纺织女工	44. 修 网
20. 地质尖兵	45. 小 红
21. 水 仙	46. 黎 家
22. 听 课	47. 石岛民兵
23. 舞 姿	48. 钓 鱼
24. 绣花帽的女孩	49. 渔村姑娘
25. 炉边之歌	50. 黎族民兵

- 51. 动态速写
- 52. 阿 西
- 53. 黎族妇女
- 54. 阿 带
- 55. 编竹筐
- 56. 晚会前的孩子们
- 57. 学 习
- 58. 姐弟俩
- 59. 编 网
- 60. 白 猫
- 61. 牧 马
- 62. 补 网
- 63. 南海民兵
- 64. 素 材
- 65. 渔村女青年
- 66. 归 来
- 67. 动态速写
- 68. 黎族小朋友
- 69. 幼儿园
- 70. 渔村漫笔
- 71. 归 来
- 72. 睡 莲
- 73. 渔家少女
- 74. 春风杨柳
- 75. 支 农
- 76. 卓 玛
- 77. 四个小朋友
- 78. 织 锦

- 79. 苗族女社员
- 80. 健 驴
- 81. 山 鹰
- 82. 小 羊
- 83. 五指山上的猎人
- 84. 黎梅花
- 85. 饲 养
- 86. 人勤春早
- 87. 送 粮
- 88. 准备渔帆
- 89. 行 路
- 90. 西沙石岛
- 91. 海 岛
- 92. 牛
- 93. 放 牛
- 94. 水 牛
- 95. 赶 集
- 96. 赶集途中
- 97. 驼 运
- 98. 新疆小毛驴
- 99. 毛 驴
- 100. 毛 驴
- 101. 搔不到痒处
- 102. 鸭
- 103. 平沙落雁
- 104. 野 鸭
- 105. 落花游鱼
- 106. 麻 雀

藏族女孩

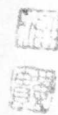
一九五四年
藏族女孩
七岁

黄浦江
画

绣花包

黃山月畫于天竺泥象寺
哈薩克少女一九五六年

以后应当多用此墨玉具。
所谓十种佛法和若干种般若。
法有根本表里生法实线。
被后人弄成僵死的公式而封
在宝瓶中央的。不可就有一
套什么固定的不变的佛法。
佛法破套真宝生法。所谓既
你依法往往能生宝生法。应觉悟。

一九五三年冬於和州書

哈萨克母女

刘利娜

此五十年於石合子祭度泉用水墨寫生者由於筆意起落明確而非有憂故
 凡筆墨起末而能自見其拙也此非只為筆墨可至者六年秋赴疆前夕題

黃中

1956

葡萄园里

一九五六年秋
新疆
黄岩

采風
一九五三年夏
留

采 风