

聂干因 编

七

愛力

連公

连环艺术

聂干因 编

湖北美术出版社

速写艺术

聂干因编

湖北美术出版社出版 湖北省新闻出版局湖北发行所发行

红安县印刷厂印刷

787×1092毫米 12开本 8印张

1986年2月第1版 1986年2月第1次印刷

印数：1—12000

统一书号：8399·374 定价：2.60元

编者的话

称这本册子为“速写艺术”，是因为速写不仅是作者锻炼技巧、收集素材的一种手段，而也可以表达作者的美感、情意。虽只寥寥数笔，却富内涵，耐人寻味。这“内涵”、这“味”，就是作者的美感、情意。这样的速写，堪称为艺术品。具有艺术性的速写作品，既可以唤起作者本人进行创作的联想、激情，同时也有独立欣赏的价值。编辑这本册子，一方面是提供给有志于为美术创作而速写的同志以启示；另一方面也给美术爱好者贡献一份精神食粮。

一九八四年六月于东湖

情感的火花

——谈谈速写艺术

速写这一艺术形式，过去我们习惯地仅仅将它作为绘画基本功练习及为创作收集素材的手段。人们评介速写，也多以如何描绘对象的准确生动为准绳。因此，长期以来，偏重技术性及资料性的速写较普遍。近年来，由于采用摄影机、录相机为美术创作收集素材，其反映物象的速度及准确性大大超过速写；部分画家已弃速写于不顾，但也有许多画家仍未忽视速写的特定作用和审美价值，坚持在速写实践中进行新的具有美学意义的探索，创作了许多耐人寻味的速写艺术佳品。这本《速写艺术》集，虽然是在有限的范围征集、选编的，但编者认为它们多少反映了这种探索及所取得的新成果。

翻阅这本《速写艺术》，可以明显地感觉到：作者运用速写这一形式，在表现对象的同时，充分发挥了主体创造精神，抒发了激情和意兴，迹化了审美感受。这些速写，已不能简单地用“栩栩如生”所形容和概括得了。它完全成为了可以供观者品味、欣赏而有独立存在价值的艺术品。这些画家的速写实践，已经标明他们正在突破对于速写只是一种单纯的“技术训练”和“创作素材”的旧的认识而进入了新的创作领域。

其实，速写与创作本来就没有一条明显的界限。我们翻阅西方一些美术大师（特别是印象以后）的速写，与他们的创作一样能拨动心弦，看而爱不释手。在我国传统绘画里，“静观默察”、“物会于心”（默记、物我交融），“振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵则逝矣”（迹化、表现），类似速写的实践和心理过程，古已有之。汉代画像石、流传在民间的某些剪纸、许多文人画，既可以看成是创作，也可以当速写来欣赏。因此，从广义来说，速写应该是一种美术创作形式，而且是一种相当灵便和自由的创作形式。只是我们在较长时间里，将“技术训练阶段”和“创作阶段”、“习作”和“创作”之间，划上一条“鸿沟”罢了。

说速写是一种创作形式，并不意味着排除它作为基础训练的一面。通过速写，培养作者敏锐的观察、分析、综合形象的能力，快速、概括地捕捉对象的能力，是非常重要的。但是，不能忽视速写是培养画家主观世界与客观世界相统一的纽带的一种特殊形式。培养捕捉形象的技巧与提高审美感受力、形象思维的敏锐性是并行不悖的。

说速写也是创作，还不能带着既定“模式”（主观的、客观的）或凭某种概念进行“速写加工”，因为这种“创作”只会带来空泛和虚假的做作。

速写创作的根本点在于：独特地表现作者具体的审美感受所产生的意象。现实生活里的某个具体对象，在特定的时间、空间、环境与画家的感受和情绪构成某种审美契机，触发画家的灵感，激搏画家的情感，于是，审美想象与创造精神的翅膀展开了。这种稍纵即逝却又异常宝贵时刻，画家运用速写语言（不论什么绘画工具）快速地记写下来，这就是速写创作，它是以现实为基础、以审美想象和创造精神为牵引的飞翔。它是用摄影机所不能取代的情感的意象的物质显现。

速写创作过程的短暂性，为情景交融的多变性所决定，要求速写在表现手法上力求洗练。凡有利于表达作者审美感受和更深层地抒发情感的部分，进行大胆地强化与夸张，其余无关紧要的部分，尽可削弱和摒弃。那种面面俱到的速写，容易陷入繁琐的描摹，“摹”掉或淹没作者的情感。既要珍惜自己的真实感受，也要相信欣赏者的审美联想与再创造。长江三峡的神女峰，只不过是一块佇立山巅的似是而非的巨石，其基本形式，激发人们具有情感的艺术想象，继之后来者创造性的再流传，构成了美丽的神话，就不知迷醉了多少痴情的观赏者。我家里有一个穿戴得十分简朴的塑料娃娃，被我的十二岁的姑娘用各种代用品，诸如小丝带、小手帕、茶盘沙网等作衣裳，更换打扮了无数次，时换时新，每次有每次的特色（再创造）。罗丹作好了巴尔扎克的塑象后，用斧子砍掉了塑得十分出色的双手，为的是让巴尔扎克的情感（亦是作者的情感）在打动观者时不被干扰。

各画种在表现手法上的相互吸收、相互渗透，提高、丰富了各画种的表现力。速写以线为基本手段，对于线的组织和运用的研究，将会提高速写的表现力，丰富速写的表现形式。诚然，孤立的线没有任何意义。但是当其成为创造主体审美感受的表现手段、语言，它就化为作者心律的节奏、情感的流动。正如音符组成了乐句、乐章，音符已不再是孤立的音符，而是情感的化身。离开表现去练线、玩线，有些本末倒置。但为了表达不同的审美感受，对线的选择、组织、运用，如强弱、虚实、刚柔、繁简、粗细所产生的不同节奏、韵律的领会把握是完全必要的。在古今中外的美术宝库中，从穴画、壁画、雕刻、陶器、青铜器、民间剪纸、中国画到表现派的一些绘画等等，线、情、趣有机的融合所产生的美，具有永恒的魅力，就值得我们认真研究。对这方面的研究、理解得越多，借鉴、融化得越好，就越能产生有内涵、有个性的速写作者和作品。本集中的许多作者，在线的选择、组织、运用上进行了多渠道的探索，根据各人不同的气质及所表现的特定对象和所要抒发的特定情感，各有不同的吸收与创造，从线条笔划间虽隐约可见某种渊源，但以线条笔划构成的形式风格却是他们自己的。鲜明的个性风格组成了丰富多姿的艺术风采。

美感意蕴的挖掘开拓，审美想象的激越高扬，审美境界的广阔丰富，是创作优秀的速写艺

术品的基础。不同的作者在同样的生活面前，对萌生艺术的基因，有的能独具慧眼，有的熟视无睹；一个作者在不同时期面对同一对象，又能产生从浅到深两个层次的审美感受；有些作者画速写多年，总难进入艺术的境界，而有些作者的速写在相对较短的时间里由表浅而飞跃突变为富有意蕴等等。这些现象都说明作者的生活阅历、思想感情、知识结构、艺术素养在起着潜移默化的关键性的作用。只有那些在广宽的现实生活和艺术天地里善于思考、勤于实践、勇于探索，不断培育、提高审美能力，不断充实、更新头脑里的信息库存的画家，才能“思接千载”，“心骛八极”，不断创作出闪着光亮的速写艺术珍品。而点燃这速写艺术光亮的是：情感的火花。

聂干因

1984年12月于东湖

目 录

钟馗嫁妹.....叶浅予 (1)
祇园舞剧第三幕.....叶浅予 (2)
黛诺.....叶浅予 (3)
老人.....陆 燕 (4)
少年与驹.....季云飞 (5)
我家的阳台.....季云飞 (6)
江边.....季云飞 (7)
喂.....方振宁 (8)
捣.....方振宁 (9)
扬.....方振宇 (10)
斜阳.....方振宇 (11)
小丫头.....吴山明 (12)
苗家女.....肖惠祥 (13)
洗.....华其敏 (14)
牛.....孙景颇 (15)
老奶.....孙景颇 (16)
风景.....孙景颇 (17)
风烛之年.....孙景颇 (18)
拉萨速写之一.....孙景颇 (19)
拉萨速写之二.....孙景颇 (20)
拉萨速写之三.....孙景颇 (21)
拉萨速写之四.....孙景颇 (22)

拉萨速写之五.....孙景颇 (23)
拉萨速写之六.....孙景颇 (24)
拉萨速写之七.....孙景颇 (25)
牧女.....曹 力 (26)
洗衣.....曹 力 (27)
笙舞.....曹 力 (28)
饮.....曹 力 (29)
饮.....曹 力 (30)
削.....曹 力 (31)
担.....曹 力 (32)
坑头.....刘 毅 (33)
同行.....刘 毅 (34)
头像之一.....刘 毅 (35)
头像之二.....刘 毅 (36)
内蒙速写之一.....陈丹青 (37)
内蒙速写之二.....陈丹青 (38)
内蒙速写之三.....陈丹青 (39)
内蒙速写之四.....陈丹青 (40)
内蒙速写之五.....陈丹青 (41)
内蒙速写之六.....陈丹青 (42)
大凉山速写之一.....周思聪 (43)
大凉山速写之二.....周思聪 (44)

- 大凉山速写之三 周思聪 (45)
三老人 刘宇廉 (46)
地滩 刘宇廉 (47)
憩 刘宇廉 (48)
农家 刘宇廉 (49)
匠人 刘宇廉 (50)
吐鲁番速写之一 谭 平 (51)
吐鲁番速写之二 谭 平 (52)
吐鲁番速写之三 谭 平 (53)
吐鲁番速写之四 谭 平 (54)
藏民速写之一 谭 平 (55)
藏民速写之二 谭 平 (56)
藏民速写之三 谭 平 (57)
藏民速写之四 谭 平 (58)
自乐 王智远 (59)
等 王智远 (60)
母子 王智远 (61)
藏区速写之一 曹力伟 (62)
藏区速写之二 曹力伟 (63)
藏区速写之三 曹力伟 (64)
藏区速写之四 曹力伟 (65)
藏区速写之五 曹力伟 (66)

- 藏区速写之六 曹力伟 (67)
藏区速写之七 曹力伟 (68)
阳光依旧 鲍江明 (69)
收工 冯 远 (70)
头像之一 吴国全 (71)
头像之二 吴国全 (72)
陕北速写之一 李全武 (73)
陕北速写之二 李全武 (74)
陕北速写之三 李全武 (75)
人体速写 李全武 (76)
战士 郭召明 (77)
收工 郭召明 (78)
人体速写之一 徐勇民 (79)
人体速写之二 徐勇民 (80)
晌午 李世南 (81)
碴道 李世南 (82)
山村秋景 李世南 (83)
洱海日出 李世南 (84)
徐九经 聂干因 (85)
楚霸王 聂干因 (86)
扉页画 谭 平

万圣节
嫁妹

钟馗嫁妹

叶浅予

祇园舞剧第三幕

画(日本本居宣长)

祇园舞剧第三幕 叶浅予

黛
诺

黛 诺 叶浅予

老人 陆燕

少年与驹

季云飞

我家的阳台

一九四三年七月

季云飞作

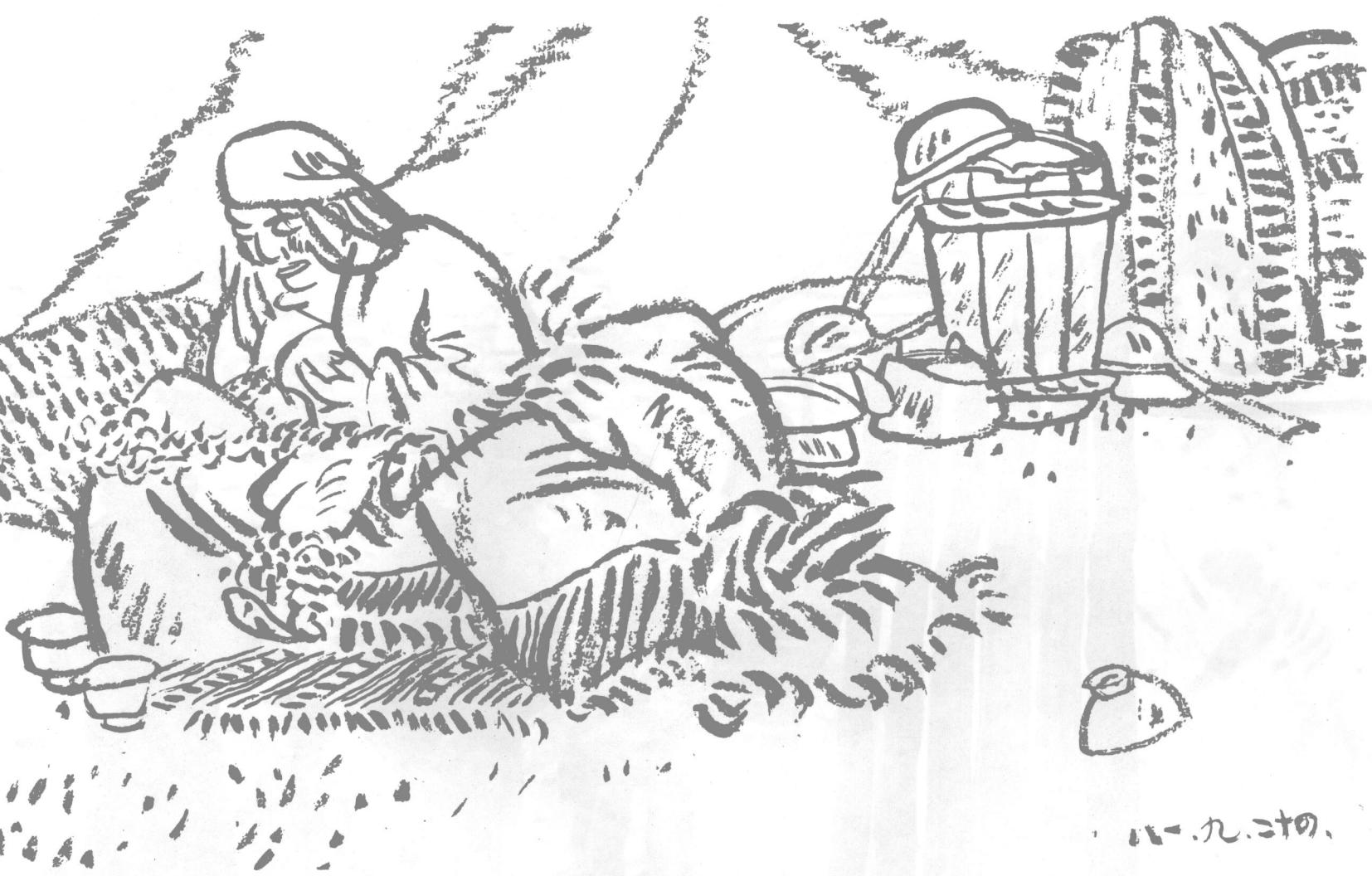
我家的阳台

季云飞

宁式 鸿

江 边 季云飞

喂 方振宁