

全国名家论速写

速写激发创作灵感 滋养着中国画的根脉与未来

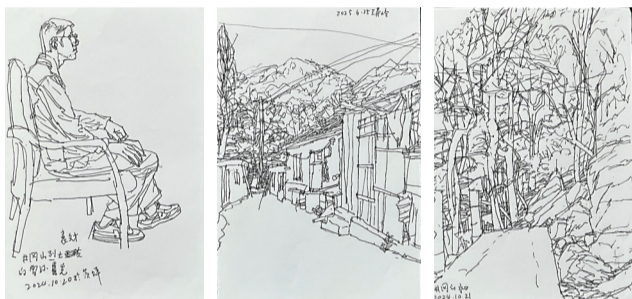
速写,作为绘画艺术中一种快速、直接的表现形式,不仅是技术的锤炼,更是情感的流露与生活的凝练。在全国多位艺术名家的论述中,速写被赋予了丰富的内涵:它既是画家记录生活、捕捉瞬间的“视觉日记”,也是锻炼心、眼、手协调配合的重要途径。从中国国家画院原院长卢禹舜眼中“捕捉时间碎片”的感性表达,到广州美术学院教授方楚雄强调的“对生活的深切感知”;从河南省美术家协会名誉主席马国强指出速写承载的“绘画感与书写感”,到中国国家画院研究员史国良认为速写“可以记录历史”……速写已超越简单的素材收集,成为艺术家与世间万物真诚对话的桥梁。它激发创作灵感,避免概念化重复,更在快速笔触中保留艺术的生命温度。在图像技术日益发达的今天,速写依然以其不可替代的现场感与人文精神,持续滋养着中国画的根脉与未来。

赵准旺速写

● 中国国家画院原院长卢禹舜: 速写可以找到生活本身的样子

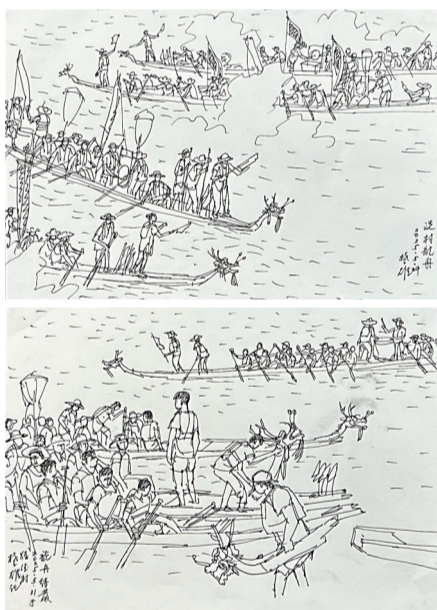
速写是生活的记录,并非描摹万物,是捕捉时间之碎片以情感感性的东西为主体。如春蚕食时叶吐丝,又如细雨敲窗。在无常形态光影转瞬即逝中虽然只画了一朵花,但呈现的是蓬勃春天。精准与完美,我觉得不是速写的要求。用心、用情地感受和观其微、观其妙、求其真、求其诚乃速写之最高境界,如此,速写可以坦然接受瑕疵,在一滴意外的墨渍,一道失控的笔际,一笔偶然的水墨冲撞,甚至没有画好的线条中寻找美丽的错误,寻找不期而遇,寻找到生活本身的样子,寻找到生命最本真的不完美,且真实的瞬间的永恒。

▲ 马国强速写

● 广州美术学院教授方楚雄: 速写培养画家对生活的深切感知

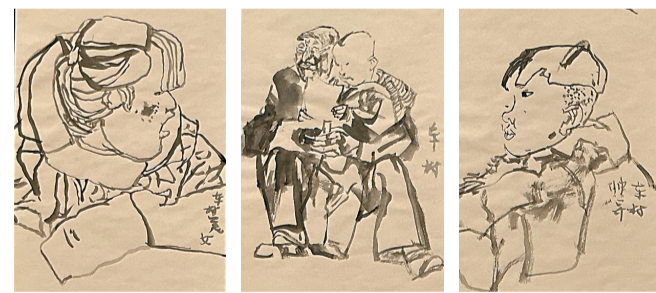
速写是画家日常生活不可或缺的视觉日记。它训练画家心手眼的协调。它培养画家对生活的深切感知,更锤炼画家的概括能力。那些看似随性的笔触,实则蕴含着造型的本真与节奏律动,是画家与世间万物最真诚最直接的对话。

▼ 方楚雄速写

● 河南省美术家协会名誉主席马国强: 绘画感要靠速写能力来实现

画画其实是门手艺,是门技术活,是个熟练工,这就像老话说的要曲不离口、拳不离手。过去没有照相机、手机,速写主要是为了收集创作素材、记录形象,现在搞创作靠速写已经远远无法适应深入刻画的要求,速写的这个功能自动就消失了,但绘画需要的概括、取舍、提炼、蕴含的绘画感、书写感,却还是要靠画家的写生和速写能力来实现。

▼ 陈钰铭速写

● 中国国家画院研究员马振声: 速写是锻炼心手眼 相互配合的好方法

关于速写,顾名思义其特点在于一个“速”字,但是千万不要简单地理解为“快画”。

速写是锻炼心手眼相互配合的好方法。面对丰富多彩的大千世界,重要的是心有所悟、目有所识、手有所著,在于用心的专注、通透,观察的深入、敏锐;动手则笔无妄下,要明确肯定,不可盲目荒率。

速写可作为收集素材,准备创作的手段。同时因为它根植生活,直接地气,并以其高度提炼概括、生动鲜明的形式语言,成为独具特色的审美体验,而深受社会关注。

▼ 史国良速写

● 中国国家画院研究员史国良: 速写可以记录历史

速写训练我们综合的造型能力,组织画面的能力,包括结构、解剖、透视,人跟人之间的关系,人的个性、人的特点、四态的应用,都在里面了。最主要的是让我们有一种创作意识,通过速写的方法观察生活,到生活中去收集素材,去发现美、发现那感人的瞬间,去记录生活。所以,构图这一步我们不但要说,而且还得继续说,永远地说下去。

我看自己以前出过的速写集,我给它分了几个环节,第一个是头像篇,各种角度的头像,这一步特别需要。第二个是场景篇,就是构图,是人物的组织、组合,记录生活情节。这些速写按年代这么一编,我发现还有一个功能就是速写可以记录历史。

● 江西省美术家协会名誉主席蔡超: 速写是画家艺术日记与基本素质的体现

速写是作者观看事物的一种感受与记录,它能锻炼脑、眼、手的快速协调处理能力,直观概括速写对象最引人入胜的形象、动态、物体,是学好美术必备的本领,也是收集创作素材,提高创作思维与灵感催化剂,是画家的艺术日记与基本素质的体现。

● 中国国家画院研究员赵准旺: 把写生得来的形式语言融合到作品中

这些年到处游览写生,把写生中得来的形式语言、艺术符号融合到作品中,使自己的作品有了不同于他人的精神风貌。比如我画梯田系列,就包含了我对梯田形式要素的认知与情绪,我把梯田的曲线美、节奏变化,用各种方法加以强调,不论是全景式的还是特写式的,一律突出律动,强化黑白灰、点线面,在用色上,强调四季的色彩特征;就是画同一季节的梯田,云南、广西、贵州等地的梯田色彩也是不一样的,总结出它们的形式特点与色彩特征,创作有的放矢,这样既有形式美感,还有地域特色,形式与现实紧密结合,创作出的作品就有感人的力量。生动、简化是我追求形式语言的重要方向。追求抽象意味的作品,更是要求自己用全面、简约的方式观察对象,在弱化具象性的前提下,将某些典型形态归纳为结构、韵律、均衡等形式要素,强调绘画的自体意义,扩展作品内在精神,使作品的面貌奇异、独特,充满生命力。

● 中国国家画院研究员陈钰铭: 画速写是在寻找与自身生活最契合的认知

画速写,其意义远不止于记录生活或进行单纯的基础训练,其最重要的价值在于引导画者去发现不熟悉的感受,捕捉生活中最生动、最能触动内心的瞬间。

速写不一定追求完整,哪怕只是一个局部、几条线条,只要融入了真实的感受,就达到了速写的目的。我不认为去画完整的场面就叫速写,更不认为画速写是为了大场面,刻意去绘制完整的大场面,或是“为了画速写而画速写”,都偏离了它的核心。在长期的速写训练中,画者实际上是在不断捕捉和深化自己对生活的认知,本质上是“画自己”,是在寻找与自身生活最契合的认知与表达内容。