

速写，画家对抗AI最后的倔强

■本报记者 唐永明

对于从事绘画艺术的人来说，画速写是一种原始的冲动，是本能的驱使，从另一个层面来说，速写是造型的一种手段，它能培养我们敏锐的观察能力，是最能锻炼一个人对景物尤其是对活动的人物客体瞬间的捕捉能力和表达能力，这是成为画家必须经历的一个阶段，或者说是画家常伴一生的武器。现在许多画家过度依赖于科技手段，如摄影、录像、投影仪、图像资料等等，在AI和人工智能大行其道的当下，人们已经普遍不太注意这方面的基本功训练，以至于舍本逐末，将一切依附于数字和智能，失去了绘画的初心，这是一个令人担忧的现状。

以前，经常能看见夹着速写本画速写的学生，纯真的眼睛里散发着对艺术的热爱，人越多的地方越能激发他们的热情，例如火车站、商场、码头、工地等等。许多美院的老教授感叹，现在的好多学生其美术素养和从前的大相径庭，有太多都是培训班里速成出来的流水线“产品”，是室内培养的温室花朵，没有经历过自然的风吹雨打的洗礼，对美术缺乏源自内心的真正热爱，更多地带有一种功利性。

就像牙牙学语一样，我们的美术启蒙也都是从一支笔描绘一根线的涂鸦起始，这无疑就是速写的萌芽，就是画者的初心。我们需要的是不忘初心！

速写包括勾线速写、线面速写、明暗速写等，如今考美院，虽然还是需要考速写这一项，但只是作为备考的工具，一旦踏上社会后，放眼望去，我们身边有多少画家、美术爱好者还在坚持画速写？速写就如同曾经帮助我们蹒跚练习走路的学步车，被轻易地抛弃或束之高阁了。

史国良 捏胡子的老汉 速写 1995年

从现代美术史上看，每一位著名的画家像蒋兆和、周思聪、吴冠中、刘文西等大家，都是速写的高手，正因为他们掌握了扎实的速写功夫，才促进了笔墨与造型的完美结合。所以画速写是绘画创作不可或缺的一环。

要解决好造型问题，速写就是重要的手段，便捷有效。哪怕是抽象也是建立在造型基础之上的。只有先解决好造型问题，才能产生整体的审美效果。有人经常把写生和速写混淆起来，其实它们是一回事，但又不是一回事。它们的共同点都是用铅笔、毛笔记录生活和自己的感受，但写生是画生活，是通过写生的形式把它记录下来，并不规定时间范畴，甚至同一地点同一幅画可以写生两三天，但速写重在一个“速”字，是逼迫你在很短的时间里，作出选择和表达，所以相应地你必须提高自己的观察能力、概括能力、表达能力、手眼协调能力，以及线条语言的创造能力，好的速写本身也是极为精彩的独立作品，上得了大雅之堂。

许多人在创作中，人物的动态结构总是画不到点上，首先是解剖没有学到位，其次就是速写画得不够多，有些问题只能通过长期的速写来解决。当速写积累到一定的程度，就会有质的改变，你会发现那些人物动态手到拈来，你的线条不再像当初那样生硬、死板，反而像有生命一样，可以相互融合，形成整体，甚至会跳舞，此时，你对绘画创作会有更深入的理解和创造。

另外，速写能为创作收集大量素材，平时带给我们灵感的东西可能稍纵即逝，通过速写记录下来，这就是我们平日的积累。所以速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

为什么是速写 ——浙江美术馆典藏速写艺术研究展

李震坚 西藏写生 35.5×21.5cm 纸本 炭笔 1962年 浙江美术馆藏

本报讯 通讯员 杨银俊 邹萍 吴佳钰 “为什么是速写——典藏速写艺术研究展”将于7月12日—8月13日在浙江美术馆展出，约380件(组)绘画作品和若干文献资料、图片、视频，将通过“速写何为”“速写互镜”两大版块，展示、研究速写的本体艺术价值，探讨、审视速写与创作生活的多维关系，从更高文化视野实践着美美与共。

速写，是从艺者初入艺门、掌握造型特征、捕捉灵感的重要手段，其外延极广，无关画种、材料、流派等。作为艺术瞬间的定义者，速写既是时代审美的艺术定格，也是瞬间生成的艺术文献。不仅为美术教学、艺术创作等提供核心参照，也是记录生活和抒发情感的重要方式。具有独立艺术价值的同时，更被赋予重要的启示意义。

该展以浙江美术馆馆藏速写精品为基础，借展中华艺术宫(上海美术馆)、中国美术学院美术馆、叶浅予艺术馆、衍园美术馆、光达美术馆等场馆藏品和部分个人收藏。展品多为现当代重要名家的速写精品，如贾科梅蒂(Alberto Giacometti)、埃乌琴·博巴(Eugen Popa)、丰子恺、张书旂、吴茀之、叶浅予、陆抑非、李震坚、黄胄、周昌谷、方增先、刘文西、吕霞光、莫朴、吴冠中、张漾兮、杨可扬、张怀江、赵延年、贺友直、黄永砅等。这份独立鲜活的艺术语言是他们真实感悟艺术过程的关键载体，也是现实生活进阶审美、传递高级美学精神的有力途径。

作为全国重点美术馆和浙江省重要文化地标，浙江美术馆近年紧扣“有机美术馆”顶层设计理念，将典藏融入创作、展览、研究、交流等业务，注重去市场化、去名家化、去数量化、去博物馆化、去单一化，高效实践着“藏以致用”的理念，构建起特色鲜明、体系完善、效用优化、学术强化、文脉延续的典藏模式。

“为什么是速写——典藏速写艺术研究展”是国内公共美术馆体系内极少从速写的“典藏”属性出发而展开的公共项目。相较对有形藏品的聚焦，它更注重典藏理念的引导，是以速写为理由，提倡艺术界回归精神原点，启发公众重塑生活与创作的关系。

该展已入选文化和旅游部2023年全国美术馆馆藏精品展出季活动项目。