

美术联考迎来改革速写成为最大赢家

■见习记者 施涵予

日前,浙江、上海、江苏、福建、天津、河北、湖南、江西、广西、湖北等地教育考试院陆续发布艺考改革文件,2024届美术联考迎来改革。其中速写科目变化最大,成为最大的赢家。

“速写”科目名称改为“速写(综合能力)”,速写是对素描、色彩的结合和补充,故将速写学科称为综合能力,主要考查考生的美术史素养、美术鉴赏能力、形象组织能力、画面构成能力、生活观察能力和艺术想象能力。这也是选中速写这一科目进行改革的原因之一。

科目的分值上,以江苏省为例,速写原先只占综合分的20%;从2024年开始,全国统一要求,素描、色彩、速写三科分值均为100分,以总分相加的方式计算,速写直接与另外两科平起平坐。考试时间延长,由原来各地主流的30分钟增加到2小时。考试工具和材料逐渐增加,趋向于综合材料。考试命题内容将结合高中美术必修课《美术鉴赏》中的内容,根据明体进行创作。考试形式有根据试卷提供的文字或图像素材,按要求完成命题创作,告别过去十多年以默写、画照片、单人、双人为主流的形式,迎来新联考时代。总的来说,联考整体出题形势正向校考靠近。

从十几年前的不考速写,到速写加入考试项目,再到如今与素描、色彩三足鼎立,考试内容、形式、要求难度加大,速写的地位可谓是扶摇直上,也由此可见速写对于高素质美术人才培养与选拔的重要性。

杨可扬 聚精会神 20x14.3cm 纸本 铅笔

1963年 浙江美术馆藏

编者按:速写是叶浅予艺术创作中最为重要的一类,他的速写作品分为写生与艺术创作两类。他将生活的最大热情投入到速写作品中,数以万计的作品数量是叶浅予艺术创作的巨大源泉,使他实现了由量变到质变的飞跃,是他成为漫画和中国人物画大师的坚实基础。

叶浅予先生的速写启示

■杨大伟

叶浅予 铅笔速写

2020年8月去北京参加朋友的艺术展,恰逢“自强不息——叶浅予先生自选速写作品研究展”正在中国国家画院美术馆展出,朋友陪我去观展。记得展品是从叶浅予先生自选的700余件速写作品中遴选出380件,以各地采风、戏曲人物、舞蹈形象、体育运动、动物世界、植物花木六个单元分类,全面展示了叶浅予先生速写作品的魅力。

第一次看到叶浅予先生的速写,要追溯到上世纪八十年代中期,那时候我们有个美术老师常常临摹叶浅予先生的速写作品,老师还不无自豪地强调他临摹的是中央美术学院教授的作品,我听着看着虽然很懵懂,但也似乎能看出一点小的端倪,此后自己也借了与叶浅予先生相关的册子照着涂写。在那个时代原本很缺乏画册之类的东西,能借到老师的小册子很是爱惜。后来,读大学的时候才更清楚叶先生是一位大画家,从事中央美术学院中国画教学和创作,笔墨自如爽朗,形象传神生动,艺术成就卓著。他以漫画、速写、舞画“三绝”,享誉中国画坛。由于自己接触叶浅予先生的速写相对较早,在后来的学习中也常常受其启发,所以想谈谈叶浅予先生的速写。

很多年以前读过他的学生、山东艺术学院单应桂教授写先生的文章,其中记录了叶浅予先生的艺术态度:“我从速写的实践中,提高了自己的造型能力,这对我长期从事漫画长篇创作,有一定促进作用。漫画创作完全靠生活速写中的形象库存,像厨子做菜的调味过程,把库存中的不同形象经过捏合、拼合、凑合,塑成自己所需要的人物形象。”这样看,他作品中的人物之所以与众不同,应该在于他们是生活中的人物经过艺术加工而典型化了的。生活速写便是把生活中的形象变成艺术形象的重要桥梁。叶浅予先生一生创作了大量的用笔抑扬顿挫、形象生动传神,从舞蹈人物,京剧、地方戏及民族舞蹈、体育运动、动植物、花木等诸多艺术样式的速写素材。他通过敏锐的捕捉、提炼丰富的现实社会生活,创作了一大批优秀的速写作品。用一幅幅速写为我们呈现了看世界、看生活的视角。可以说速写即是成为漫画家和中国人物画家的重要前提。

叶浅予曾经在《从漫画一到速写一到中国画》谈到:“在我刚画速写时,往往心不随意、手不随心,反映

形象思维从慢到快的转变过程,又反映意中之人的随意性和眼中之人的随目性,两者之间的矛盾暂时不能协调,但到最后这两者非协调不可,否则,只能冥想意中之人,不能捉摸眼中之人,不能完全掌握造型的完整思维运动,所以说这是造型能力的深化过程。然而,有些感于西方学院派写实主义的人,则认为叶浅予之所以能画速写,是得力于中国式的写意方法转变到西方式的写实方法。这表面看来顺理,实则恰恰悖理。请问:中国式的写意方法从何而来?如果不掌握‘目识、心记、意测’的能动认识运动,写意将成一句空话。”在我看来,“目识、心记”似乎通过量的积累相对容易把握,但“意测”应该是比较高的艺术境界,其过程不仅仅是表现创作者的发现,而是由表及里的艺术演变和转化,由此才可以让认识深化。

首先,对叶浅予先生而言,速写既是生活的记录,也是创作的素材。在现实的日常生活中,无论是速写创作的工具还是对象选择相对比较方便,也比较适合深入生活,在写生中获取创作素材,激发创作灵感等等,这些透过叶浅予先生的速写作品及国画作品可以看到。再则,叶浅予先生的速写可以作为独立的艺术作品。因为优秀的速写作品可以坦诚地表达出创作者的艺术品味,也可以触发观者对于作画时在场环境的假想。速写作为相对快速成就的作品,其本身就含着创作者的艺术素养和艺术感知力,也凝含着创作者的审美取向。最后,叶浅予先生喜欢在生活中速写,面对的都是鲜活的转瞬即逝的人物、动物、植物、风景等形象,这样他可以被置于一个充满活力的自然之中,空气、阳光都会影响到他的视觉感受,这种感受可以让叶浅予先生在自然中保持充盈的生命活力。

长期不懈的艺术积累,使叶浅予先生的速写形成了独特的艺术风貌。当他转向中国画创作时,即构成了特有的叶氏面貌。正如徐悲鸿先生在《叶浅予先生之国画》中所言:“浅予之国画一如其速写人物,同样熟练;故彼于曲直两形体均无困难,择善择要,捕捉撷取,毫不避忌,此在国画上如此高手,五百年来,仅有仇十洲、吴友如两人而已,故浅予在艺术上之成就,诚非同小可也。”

(作者系浙江传媒学院教授,本文由叶浅予艺术馆供稿)