

速写所呈现的艺术探索和文化融合

■ 肖谷

速写,是造型艺术基本功之一。更是造型艺术中以简洁概括和具有鲜明个人趣味与感受对所描绘物象进行瞬间捕捉,充分表达画家敏锐的观察和造型能力。本人一直认为:从某种角度上说速写就是见灵性、显才情、亮功底的艺术语言体现,其本身就是一件艺术品。

速写对于当代绘画的意义在于其为观察和表现生活的重要手段之一,也是画家不断探索表达艺术语言、表达情感的呈现方式。画家通过速写的“快”与“简”的线条来捕捉所感知的对象特征。甚至有时在没

肖谷 工厂 速写

有经过“深思熟虑”状态下的线条,反而会显得相当生动,这种生动性可称之为是有生命力的体现,以表达画家对生活对生命的关怀。历史上有许多优秀艺术家都留有方法多变、手段多样、有着极强艺术特色和感染力的速写作品。

了解和掌握速写的正确观察物象的方法和准确表达感受的艺术技能是画好速写的地一步。作为造型语言大致可分为六种表达方式:造型练习型、素材收集型、情绪表达型、造型语言探索型、造型语言呈现型、造型语言炫技型。同时,速写又具有主观性表达意义、客观性表达意义、速写的提炼升华与创作小稿、速写的艺术价值、速写的文化精神、速写的时代记录等艺术与文化价值。

深厚的文化底蕴和得体的艺术修养与造诣,所呈现的速写的探索之旅极广,这是我40多年速写历程的体会。

(作者为国家一级美术师、上海油画院原院长)

肖谷 牵着羊群的老人 速写

夏克梁：以笔为马 边走边画

■ 奎明

速写是手绘的一种表现形式,常以铅笔、钢笔、马克笔等较为便捷的工具,以线条为基础和造型手段,具有独特的艺术感染力,是画家即兴表达主观思想和情感的一种重要方式,快速而便捷。

国内马克笔画的先锋人物,中国美术家协会会员、中国美术学院副教授夏克梁,用一支画笔通过运用不同的线条和敷彩来刻画古建筑,攫取常人不易发觉的美。他让古村古宅永远地定格,也让更多人通过他的画作,忆起儿时的故事,唤醒封存的乡愁。

他早期常用的是钢笔,因为工具的独特性,能够引导艺术家以不同的视角去观察和不同的思维方式去思考,以此表现出具有线性特征的艺术作品,他的钢笔画在众多绘画种类中独树一帜,引人关注。

夏克梁一直在不断探究钢笔画的表现语言,探索出更具钢笔画特征和个人独特面貌的作品是他的目标。他钟情于描绘古建筑,他的古建筑风景速写有着众多的拥

趺,曾出版的《夏克梁建筑风景钢笔速写》是很多学子和艺术爱好者临摹学习的范本,特别适合初学者。

“以线条为审美要素的钢笔画,近几年在国内发展迅速,并以其独特的艺术面貌逐渐盛行。钢笔画在发展的过程中,需要从其它众多艺术门类中汲取营养,不断挖掘本体造型语言,拓宽其内涵与外延。”夏克梁表示。

借鉴于中国画和书法的用“线”和对“意境”的追求,他的画面十分讲求意蕴,讲究留白,常以线面结合的形式,采用半工半写的表现手法,既能做精细入微的刻画,也能进行高度的艺术概括。钢笔宽厚朴拙的线条在他的笔下显得具有灵动性和极具运动感,表现出深远、空灵的意趣,颇具东方神韵,给予欣赏者更多的想象空间,同时又使作品具有一种透气而又锐利的厚重感。最终通过这种无声却极富感染力的处理手法,形成了属于他自己的具有独特个人魅力、风格鲜明的艺术作品。

夏克梁认为,面对景物,过于注意物象的描写就会失去意境的渲染,出现“描”的迹象,而过于渲染画面的意境却又容易忽视物象的具象美感,出现“空”的现象。因此,他既不是使用单一的线条塑造物象的形态和结构,也不是通过线条的层层叠加刻画对象的层次和光影。而是以交织、排线技法塑造物象的体积、质感、空间与意境,以使画面具有“写”的意趣。与此同时,也探索出一条介于写实和意象之间的钢笔画之路,形成“兼容并蓄,清新厚重”的独特技法和艺术风格。在他的笔下,线条是极具生命的,无需浓重的渲染,却把我们带入一个纯粹的意境世界。

值得一提的是他作品的构图,没有速写常有的随意性,而总是精心设计预留,胸有成竹。有时候完美的构图可以事半功倍。主体的位置摆放是构图中的一大重点,夏克梁强调在练习手绘时,一定要去理解和感受物体在纸面不同位置时,所传达

出来的不同含义和情感。

户外写生是一种便捷而有效的方法,也是钢笔手绘学习过程中十分重要的过程。它是从临摹、模仿线条到组织、应用线条的实质转变。写生同时也是一种非常好的搜集设计素材,积累设计灵感的方式与手段。夏克梁认为,只有不断地在现场写生、观察中才能感受到建筑的灵性、挖掘和再现它的美感。写生中的观察和表达最容易留下刻骨铭心的记忆,能带来对传统建筑具有更深刻的认识和理解,也能为以后积累丰富的创作素材。

如今,夏克梁除了用钢笔画速写,也一直在用马克笔的表现方式去挖掘建筑背后更深层次的人文和历史,用笔果断,挥洒自如,在色彩上追求透明轻快的效果,色彩与线条完美融合,以这种方式表达他对传统建筑独有的文化特质和建筑魅力的热爱。他用自己的影响力,带动了一帮志同道合的人,一起行走在山水之间、古村之边,边走边画。

夏克梁 后院 59×41cm 秀丽笔

夏克梁 乡土记忆 53×29cm 水性马克笔