

聚焦
◎陈顺源

速写,生活的艺术之眼

——观“活水源头”沈启鹏速写作品展

◎徐卫

速写,即写生。法国雕塑家罗丹曾说:“生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”速写便是画家们发现美的重要工具,它既是素描造型训练的重要手段,又是收集创作素材的必要方法,在我国绘画历史中源远流长。唐代吴道子奉命漫游嘉陵江,仅用一天时间,便将三百里山水风光尽收笔底,展现出速写的高效与灵动。北宋赵昌的速写之作,让那花与蝶至今仍散发着鲜活的气息,仿佛能让人穿越时空,感受到当时的自然之美。清代石涛“搜尽奇峰打草稿”的深刻画理,更是为后世画家树立了榜样,引领着今日的创作实践。这些先辈们的事迹无不证明,速写在中国画的发展历程中有着优良的传统和特殊的意义。

俄国画家列宾认为,灵感,不过是“顽强地劳动而获得的奖赏”。速写便是画家们顽强劳动的体现,通过不断地观察、描绘,画家们才能在生活中捕捉到那些稍纵即逝的灵感。

感恩速写

◎沈启鹏

早在1942年,毛主席就说过:“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏……它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”践行毛主席教导,我体会深刻,获益良多。

2016年5月,中国国家博物馆为我举办了“绘画六十年回望”个人画展,65件作品浓缩了我大半辈子的艺术历程。与其他个展不一样的是“活水源头”单元,两平柜30册速写本和5个画框,展示了从速写、小构图、草图、变体画到成品,即由生活到创作的全过程,说明美术创作特别是主题人物画并非随便画出。这一陈列引起了观众的极大兴趣。生活中蕴藏着无尽的宝藏等待开发,有无穷的魅力吸引画家去发现。通过速写、默写可获取生活之美。现如今,即便照相机已普及到“人手一机”,但写生、速写、默写依然是画家汲取素材、激发灵感的创作之源。“带着画家个人感情、性格和技法的速写作品,其鲜活、激情和高度概括的画面效果是摄影无法比拟和替代的。”

回想自己的艺术道路,从孩提

即逝的灵感。“活水源头”沈启鹏先生的速写作品展,为我们生动地呈现了速写的魅力。数十年积累的大量速写,是他践行传统画理,扎根生活,寻觅创作源泉的集中体现。田埂麦场、厂房车间、军旅营地、学校商店、塞北边疆、江南古镇、中原大地、岭南山城,乃至异国风情,沈启鹏先生走过的足迹都印在了一本本速写簿上;山水人物花鸟皆有涉猎,尤其人物速写最多且最为精美;男女老少,场景特写,无所不包。那经过心灵过滤的线条所捕捉的一个个生动而质朴的形象,着实耐人寻味。

在这个图像泛滥的时代,不少年轻人搞创作依赖照片,荒于速写,缺乏对生活真切的感受,这是一种令人担忧的现象。照片虽然可以提供一定的参考,但它无法替代写生所带来的直接体验和情感触动。速写是与生活的对话,是对自然和人性的深入观察,通过速写,画家能够捕捉到瞬间的美,感

的想象涂鸦到小学静物(动植物)写生,到初高中画人物速写与素描,再到业余、专业创作体验生活收集素材,速写与创作相伴而行。速写是“万花筒”“聚焦镜”“八宝箱”,将各个美好瞬间定格、储存;速写是“磨刀石”,不断磨炼着作者观察、捕捉生活的能力;速写是“熔炼炉”,将矿石熔炼加工为铁,再锻炼成钢;速写又是“试验田”,在这里有随心所欲的形式探索和图式尝试。速写贯穿并维系着我的艺术人生的全过程,成了心路历程的写照、创作的源头活水,变为艺术旅途中形影相随的终身伴侣,故曰:速写是画家一辈子的功课,生命的一部分。

林壑先生在《杨之光速写·序》中写道:“速写,其实是艺术家观赏生活、思索生活、判断生活、表现感受、抒发感情和积累灵感的一种工作程序。”总结数十年的写生经验,我形成了自己的一套行之有效的办法,逐步成为我写生生活的八个规范动作:一、外出前先查阅目的地的历史人文地理相关资料;二、争取一切时间现场画速写;三、相机不离身、随时抓拍;四、被生活所

受到光线的变化、色彩的层次和人物的情感,这种真实的感受是照片无法给予的。速写提醒着我们回归绘画的本质,用自己的眼睛去观察,用自己的手去描绘,它让我们在快节奏的生活中停下脚步,用心去体会生活中的美好,从而创作出更具灵魂和温度的作品。正如达·芬奇所说:“画家的心应当像一面镜子,将自己转化为对象的颜色,并如实摄进摆在面前所有物体的形象。”速写就是画家的那面镜子,它让画家以最直接的方式反映生活的真实面貌。

沈启鹏先生的速写作品展,对于我们后生学艺有着十分重要的启迪作用,它提醒我们要回归生活,用自己的眼睛去观察世界,用自己的心灵去感受生活,只有扎根生活,才能创作出有灵魂、有温度的作品。我们应该向沈启鹏先生学习,拿起画笔,走出工作室,走进大自然,走进人群中,去捕捉那些被忽视的美好瞬间。

感动忽有灵感时,随即勾画小构图,储存记忆;五、不耻下问,弄清楚所有不明白之处并做笔记;六、旅途中每天记日记,以文字和默写作追记;七、归来立即写游记,加深记忆,梳理思路;八、依据所摄照片,取舍、组合、联想地画一遍“慢写”,既加深形象记忆,又做初步加工。这样,一次外出除了目击审美、观察审视之外,还可以有三个生活的记录留存:影像图片、游记文字和手绘速写(现场速写、照片慢写、默写和小草图),使得写生收获最大化。

由此而论,速写就不只是一门“手头功夫”的技艺,它成了我艺术灵感的触角,与情感人生融为一体。凭借着速写的手段记录生活、抒发情感、锤炼素材、熔铸人生,直到永远。

有两位画家说得好:“很多‘过来人’翻看几本或几十本那个年代的速写,甚至会被自己感动,为着那时一步一个脚印的成长道路,也为着那时生活中的酸甜苦辣。”“当有一天你回首往事时,也许心中涌出一句发自内心的真情告白:‘感恩速写。’”这也正是我的心声。

走过75年

◎秦臻

曹加仁,1949年9月17日出生,今年75岁的他党龄近30年。作为对社区有突出贡献的党员,老曹2009年起进入居委会,负责党务宣传工作,是大家眼中的“黑板报爷爷”。他热爱学习,倡导阅读写作,在居民中先后成立彩虹读书社和银潮通讯报道组,为浓郁学风、培育乡风作出了自己的贡献。

“我出生在南通,成分上属于贫下中农,童年时期生活困难,那时最难忘的记忆就是动手洗切两分钱一斤的胡萝卜,因为那是几乎每天唯一的下饭菜。”父亲长年不在家,一家四口就靠母亲的工资勉强度日,并于六年级休学。

1960年,母亲病退,由于生活困难,渴求知识的曹加仁只能自己翻来各种“杂书”进行学习,于是父亲联系人,将他早早送入南通锅炉厂钣金车间做冷蘸工。他每天早早上班,下班时已是精疲力尽。“那时生活条件好点了,但还是只能一周吃一次荤菜。”在锅炉厂工作了五年,“文革”爆发,曹加仁的生活又陷入了混乱。

“还是改革开放好啊。”老曹掐着手指,跟大家算了一笔账,“文革”前他每个月的工资是37元,要吃38斤粮食4斤菜;1988年工资达到了每个月200元,工会甚至还帮他们分期付款购买了480元的电视机和100多元的洗衣机;到2009年退休,他的工资已是每个月2380元。他卖了位于棕榈园的两室一厅的单位分房,在千禧园买了一套130平方米的大套,过上了惬意的退休生活。“如今南通锅炉厂已是利税上亿的国有企业,我的退休金一涨再涨,不但可以吃到幼年梦寐以求的东西,还天天到附近的体育活动室锻炼,生活简直是两个世界。”

如今,老曹家三世同堂,和睦美满。“我们现在的的生活来之不易,是伟大的党带领勤劳智慧的中国人民团结奋斗获得的。因为小学初中未圆的梦,我在锅炉厂一直坚持学习,1982年报名参加总工会的职工夜大,学习汉语言文学4年,实现了工人岗、管理人员岗的转变。1986年,我到南通日报社实习,多篇稿件获得了报社的肯定并被录用。”老曹一家学习气氛浓郁,他指着家族合照介绍,他的儿子、儿媳都是中学教师,孙子、孙女学习也十分优秀。

“如今的孩子,比专业学习更重要的,应该是培养做人的方向与自理生活、思考世界的能力,我们国家发展很快,但不能忘本,要坚持初心、砥砺前行。”中华人民共和国走过75个年头,风雨与彩虹还将伴随着新的征程。曹加仁的人生线与中华人民共和国的成长线相合,他们的步伐将一如既往,清晰而有力。

邮箱:wyhappy781@163.com
电话:13862740669