

速写与创作

孙玉敏

著

湖南美术出版社

素描速写的表现方法
色彩速写的表现方法
速写与慢写的表现方法
速写与默写的表现方法

速写与文字补充的表现方法
速写与创作构思构图训练
速写与创作形式语言的训练
肖像速写与肖像画创作

S
U
X
I
E
Y
U
C
H
U
A
N
G
Z
U
O

湖南美术出版社

速寫與創作

韓清仁作題

图书在版编目(CIP)数据

速写与创作/孙玉敏著. —长沙: 湖南美术出版社,
2005

I. 速... II. 孙... III. 速写-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 029964 号

速写与创作

著 者: 孙玉敏

封面设计: 华建心

版式设计: 陈 敏

图片摄影: 王洪亮

责任编辑: 左汉中

责任校对: 彭 进

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市东二环一段 622 号

经 销: 湖南省新华书店

制版印刷: 湖南省教育印刷厂

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 9.125

版 次: 2005 年 7 月第 1 版

2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000 册

书 号: ISBN7-5356-2329-8/J·2140

定 价: 28.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

序

杨仁恺

中国绘画传统悠久,历代论术亦多,早期南朝谢赫有《六法论》之作,其中“传移模写”一项,为画家人门的途径。至于西画的习作,则以对实物速写开其端,逐渐进入生活,熟悉四周事物,从而进入创作境地。中西技法虽有不同,而归趣却是一致。

人物肖像画是绘画中较为繁难的一种,前人有“画犬马易,画人难”一说,此论不虛。一级画家孙玉敏女士,专攻人物肖像,名满遐迩。她以速写为基础,用功最勤,挥毫不已,画稿等身。在深厚的速写的基础上,从事创作,故而人物的精神面貌、形象生动,达到了很高的境界。

我国著名画家徐悲鸿先生和后起的黄胄先生等许多名家,都具有深厚的速写根基,于是人物形象才能终于高峰。由此可见,速写之于创作,有着紧密不可分的联系。

孙玉敏女士绘制的《速写与创作》一书的出版,是她实践经验的可贵总结。这对所有画家都有所裨益。这里,我仅从直观方面拈出数语,藉申肤浅之见,向专家和读者请教。

2004年10月5日

绘画之组成，不外乎造化、意识、技法三者，能掌握三者，运用自如，便是一时代之大作手。

(蒲天寿·论画残稿)

目 录

SUXIERYIHUANGZUO

序 杨仁恺

自序(绪论)(1)

作者艺术简历(5)

第一章 速写的工具和材料

第一节 笔(6)

第二节 纸(10)

第三节 速写本(11)

第四节 其他材料(11)

第五节 颜料(14)

第六节 其他工具(15)

第二章 速写的基本表现方法

第一节 用线造型的速写表现方法(16)

第二节 素描速写的表现方法(24)

第三节 色彩速写的表现方法(31)

第四节 速写与默写的训练与表现方法(35)

第五节 速写与慢写的表现方法(36)

第六节 速写中可以补充一些文字说明的表现方法(42)

第三章 速写与创作的基本训练

第一节 画速写要勤奋(46)

第二节 速写内容的广泛性(48)

第三节 速写的随意性(53)

第四节 认真观察 善于发现(58)

第五节 速写与创作艺术表现形式语言的训练(68)

第六节 速写与创作构图的训练(79)

第四章 速写与创作

第一节 速写与创作相得益彰(85)

第二节 速写促进了艺术表现形式的探索(85)

第三节 速写增加了创作中的细节和情趣(92)

第四节 速写引发创作的联想和想像(94)

第五节 速写丰富深化了创作内涵(100)

第六节 速写可以直接纳入创作(105)

第七节 肖像速写与肖像画创作(110)

第八节 速写具有独立存在的审美价值(122)

自序

生活是艺术创作的源泉,艺术创作离不开对生活的观察、体验和描绘,大千世界,万象万物都在不断运动变化中,对表现这些瞬息万变的各种物态物象,画家必须具有敏锐的观察力和迅速描绘的造型能力,速写就是画家迅速捕捉描绘物象的基本表现方法,速写能“在短时间内用最简练的线条扼要地画出对象的形体和神态,它的目的是记录生活,为创作准备素材,培养敏锐的观察力及迅速描绘对象的能力”《辞海》。这也是中外艺术家普遍采用的基本方法。

中国古代画论中早已提出“外师造化,中得心源”的理论。《鲁灵光殿赋》中写道:“图画天地,品类群生。杂物奇怪,山神海灵。写载其状,托之丹青,千变万化,事各缪形。随色象类,曲得其情。”这一段话十分清楚地阐释了画家观察生活,研究自然,写载万物形状,再借助丹青,事之图画的艺术创作全过程。

五代画家荆浩在《笔法记》中将观察生活,用笔写生的过程写得很为详尽:“太行山有洪谷,其中数亩之田,吾常耕而食之。有日登神镇山四望,皆古松也,中独围大者,皮老苍鲜,翔鳞乘空,蟠虬之势,欲附云汉。因惊奇异,遍而赏之,明日携笔复就写之,凡数万本,方如其真。”

荆浩面山而居,画松万本,方得其妙;唐韩幹画马,厩中万马皆为师,得马之风骨;北宋范宽,移居终南、太华,对景造意,自成一家,得山之骨气神韵;宋代画家赵昌,常在晓露未干之时,对花观写,号称“写生赵昌”,至今在宋人画册中,可见其《写生蛱蝶图》、《写生杏花图》等一些写生图卷,观察细致,表现入微;元黄公望,置描笔于皮袋内,终日于荒山、丛林、乱石中坐,或往泖中通海处,看激流

轰浪，风雨骤至而不顾，见好景异树，便摹写记之。作品用笔沉郁变化，分外有生发之意，为元四家之一；明王履终日专事华山，画出许多独具华山品貌的山水作品；清代石涛以黄山为师，搜尽奇峰打草稿，自成品貌。

近代中国画家也是将速写作为观察生活、捕捉生活最好的表现方法。叶浅予先生一生速写从不离手，就是在桂林空袭警报前后的七星岩前，都坚持画速写，到了晚年还带领师生写生团多次去南方写生。速写线条概括，生动，传神。蒋兆和先生在抗战期间画了大量的流亡难民速写，创作出悲天悯人的《流民图》；黄胄先生画了许多新疆少数民族的生活速写，将这些速写融入创作，创作出具有浓厚少数民族生活气息的作品……还有许许多多的中国画家，都是手不离本，不断地画速写，不断地从生活中汲取营养，积累了大量的速写素材，创作出很多优秀的艺术作品。

西方艺术大师们也是用速写的方式，记写生活。17世纪荷兰杰出的油画家伦勃朗说：“天空、大地、海洋、动物、各种各样的人物一切都可以供我们做写生练习。”伦勃朗一生用各种技法，各种材料，画出无数写生作品。19世纪荷兰著名画家凡·高说：“……要经常及时画速写，不论是用笔或者还用别的什么东西，哪怕是用钢笔也好，画不完也可以。”凡·高勤奋一生，用火一样的激情线条表现对生活的强烈感受。达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、门采尔、马蒂斯、毕加索……从文艺复兴时期的三杰到20世纪现代派画家，无一不是一生勤奋写生，并由此产生风格各异的艺术。

纵观世界美术史，从古至今的中外画家都是用速写的方式直接描绘生活感受，并将速写用于艺术创作中。由此可见，速写是从事艺术创作必备的基本功，无论是初学者还是已具较高艺术造诣的画家，速写都是始终要学习研究的课题。

速写作为绘画艺术的基础训练，在美术学院的基础课中，是重要的课程之一，通过速写课的训练，培养学生在规定时间内快速造型能力，对生活中各种形象、各种动态敏锐的观察力，认识生活捕捉生活的快速反应力，从生活中提取各种创作素材的思考力，从速写提升到创作的再创作能力。

速写作为艺术的基本功,速写的训练内容不仅仅是技法技巧的熟练掌握,还包括作者对生活的认识、思考,从生活中发现提炼、概括创作因素的训练。速写不是对生活的复制照搬,不是对生活的全息摄影,是对生活认识、思考、表现一系列形象思维的提升整合。从生活到速写已经是一个再创作的过程。速写与创作是密不可分的,速写是创作的基本素材。速写是创作的引子,速写是创作的前奏,速写是创作的依据,速写记下的各种生活感受和印象,为创作提供了最直接的生活素材,最新的生活信息,这些素材和信息,将直接或间接融入创作的内容和形式中。速写的第一印象始终影响着创作的主题和构思,伴随着创作从始至终的全过程。这是笔者从事艺术创作几十年的切身体会。

笔者从事艺术创作近三十年,一直把速写作为艺术训练、艺术创作、艺术研究最好的方法之一,速写始终伴随着自己走过的每一段艺术历程。每一件作品的构成产生都有速写的感受和素材的提供。每一次出行,都有速写与之同行,无论是走在乡间的土路,还是行于傣家的山寨,无论是坐在三峡的船上,还是飞往开罗的途中,无论是雨中的张家界,还是雪中的兴安岭,无论是坐在山区牛车上,还是开往陇西的车厢里,速写的笔都在跟着行进,一直没有停。每一张速写都是对生活的一种认识,一种感受,每一张速写都是对生活的记忆,都是素材的积累,每一张速写就是一篇生活日记。这些速写的感受、速写的认识,都存储于形象思维的储存记忆库中,供创作随时提取,一草一木,一山一石这些看似平凡普通的东西,在创作中都可能是重要的组成部分。很多创作构想来自速写的启发,很多艺术形式的探索来自速写的依据,很多在创作中遇到的问题会在速写中找到答案,会在速写的过程中解决问题。

几十年过去,不知不觉间,速写已画了几十本,创作也有了一些积累,对于速写与创作问题有一些切身的体会,应出版社之邀,接受了《速写与创作》一书的撰写工作,把多年来从速写到创作的研究做一个归纳整理,考虑到不同层面的不同需要,本书前半部分主要介绍速写的工具材料,速写的基本表现方法,书的后半部分侧重讲速写与创作的基本训练,怎样运用速写素材进行创作,怎样把速写转化成艺术作品的问题。希望通过每一章节的详细介绍,把速写与创作的一些问题讲得更期实明了,更切入实际。

我们所处的 21 世纪是高科技数字信息时代,电子计算机、电脑设计、电脑绘画已经普及。但是电脑不能代替人脑,电脑绘画不能代替人的绘画与设计,绘画艺术是人的思维、情感与手共同创造的结果。艺术的价值,艺术的创造就在于人的精神的表达,每一根思维神经都经过手的传递,塑造成美的形体,传达心灵的信息。

速写作为绘画艺术的基本功,人的手、脑、心、眼睛、思想和情感共同合为的产物,直接从生活中获得最新的信息,这是电脑所不能代替的。是我们始终要研究的问题。对于速写的研究还有许多课题,以往有了一些谈及速写技法的出版物,还少有谈速写与创作的书籍,本书仅就速写与创作的问题谈些个人的感受和体会,以期引起对这个问题更深入广泛的研究。

清华大学美术学院研究所 孙玉敏

2004 年 10 月于北京

作者艺术简历

孙玉敏,女,汉族,1954年1月生于吉林四平。1981年毕业于鲁迅美术学院中国画系。1989年于中央美术学院进修。曾任辽宁画院专业画家,国家一级美术师,现为清华大学美术学院研究所研究员。代表作品有《天天向上》、《静静的桦林》、《春蚕》、《三个女性》、《清茶》等。作品赴法国、加拿大、新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家展出。获得“中国青年美展”、“中国体育美展”、“中国画中华杯大奖赛”、“中国建军六十周年美展”、“'94新铸联杯中国画油画精品展”、“第八届全国美展”、“加拿大枫叶杯国际水墨画大赛”、“首届中国重彩画大展”和“2004国际奥林匹克体育与美术大赛”金奖等多项奖励。获辽宁省政府颁发1980~1989年优秀文艺创作成果奖。作品被中国美术馆、中国画研究院、加拿大水墨画研究会、国际奥委会等机构收藏。多篇论文发表于《中国画研究》、《中国美术家通讯》、《美术大观》、《美苑》和《东北中国画理论研讨会论文集》等刊物。1997年首次举办个人作品展。1999年应邀赴埃及参加阿斯旺国际雕塑艺术研讨会,举办“孙玉敏中国画和埃及写生作品展”,2000年应邀赴法国参加联合国教科文组织总部主办的“中国当代书画艺术大展”。著有《孙玉敏作品集》(荣宝斋出版社出版)、《埃及浮雕艺术》(辽宁画报出版社出版)、《中国古代人物线描丛书·魏晋时期人物线描摹本》(人民美术出版社出版),作品被收入《中国美术全集现代卷》、《中国当代工笔画精品集》、《第八届全国美展获奖作品集》、《1900~2001百年中国画集》和《中国当代女美术家作品集》等大型画集中。

第一章 速写的工具和材料

速写的工具材料是非常多的,绘画各个专业所使用的工具材料都可以作为速写的工具材料,除此之外,日常学习生活中各种书写的工具和材料也可以用来画速写。

第一节 笔

速写可采用各种各样的笔:铅笔、钢笔、毛笔、圆珠笔、炭素笔、炭精笔、签字笔、彩色笔、炭铅笔、油画笔、水彩笔、水粉笔、马克笔、水色笔等,各种笔的性能和表现方法、表现效果又各不相同,可根据速写的表现需要选择。

1. 铅笔

用铅笔画速写比较好掌握,铅笔心从H到B,笔心有粗有细,有各种型号供选用,颜色深浅轻重不同,可以适用于各种材料纸张,可以画线描速写,可以画素描速写,可以画带调子的线面结合的速写,表现方法多样,是很多画家采用的速写工具。但铅笔容易被擦掉,画好的铅笔速写要喷固定液保存。如《坐着的女孩》(图1)、《女青年头像》(图2)是用铅笔画的速写。

2. 炭铅笔

炭铅笔笔心比较粗,颜色比较重,线条粗壮有力,

(图1) 坐着的女孩(铅笔)

(图2) 女青年头像(铅笔)

(图3) 解放军战士头像(炭铅笔)

色调对比强烈,也是速写常用的工具笔。如《解放军战士头像》(图3)是用炭铅笔画的速写。

3. 炭精笔

炭精笔四面带棱,有褐色和黑色两种。很多画家选用炭精笔画速写,利用棱形的边画线,用斜面来画调子,具有特殊的艺术表现力,如费欣的头像写生作品(图4)。

4. 毛笔

用毛笔画速写,也是很多画家采用的速写工具。毛笔是用羊毛或兽毫做成的,笔尖细,笔肚粗。

行笔时,提笔采用中锋,勾出的线绵长均匀,将笔按下,采用侧锋,则是一个点或一个面。毛笔和墨的结合运用,产生粗细、浓淡、干湿各种不同线条与色调的变化,具有特殊的艺术韵味。如伦勃朗的《睡着的少女》(图5)是用毛笔和墨水画的,用粗细浓淡不同的笔墨,画出灵动活泼的速写。李可染的《清凉台》(图6),采用中锋,线条紧凑连绵。张仃的《丰沙线》(图7)是用毛笔和焦墨画出来的,行笔苍劲有力,自然而然产生的飞白,使笔墨效果更加丰富。

(图4) 尼古拉·费欣(炭精笔)

(图5) 睡着的少女·伦勃朗(毛笔)

(图6) 清凉台·李可染(毛笔)

(图7) 丰沙线·张仃(毛笔焦墨)

(图8) 山(炭素笔)

5. 炭素笔

炭素笔的笔头形同毛笔,但不是用毛而是用合成材料做成的,如同钢笔一样装有吸水管可以吸水,携带方便,但线条墨色变化不如毛笔丰富。如图8是用炭素笔画山的速写。

6. 钢笔

用钢笔画速写线条比铅笔更有力度,更流畅,更爽快,也不容易被擦掉,所以很多画家采用钢笔画速写。钢笔分为几种:一种是普通书写用的钢笔,画出的线条保持中锋状态,粗细比较一致。如图9《躺着的老人》的钢笔速写。

一种是美术钢笔,笔尖进行过特殊处理,

从笔尖到笔根有一个坡度,下笔即是一个面,画速写时,用笔尖勾线,利用笔根画调子,形成线和面的对比。如图10《牛》王洪亮作是用美术钢笔画的速写。

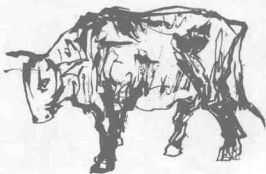
还有一种是美术设计用的针笔,针笔画出的速写线条比较细,可以表现得很精致细密,也有的利用针笔的细线排成细密调子,如铜版画的效果图11《庭院》吴雪莲作。

7. 签字笔

一次性使用的签字笔用起来比较方便,不吸水,笔迹清晰流畅,也是画速写常用的笔。如图,图12《小巷》是用签字笔画的速写。

(图9) 躺着的老人(钢笔)

(图10) 牛 王洪亮(钢笔)

(图11) 庭院 吴雪莲(针笔)

(图12) 小巷(签字笔)

8. 圆珠笔

圆珠笔行笔顺畅,圆润,书写方便,很多画家外出采风常用圆珠笔来画速写。

如图 13《穿着芭蕾舞服的姑娘》是用圆珠笔画的速写。

9. 水色笔

水色笔的颜色很丰富,有数十种颜色供选用,可以任选一种颜色画单色速写,也可以选多种颜色画彩色速写。如图 14 是用橘黄色水色笔画的《女青年头像》速写。图 15《戴花头巾的女人》、图 16《花头巾》是用几种颜色的水色笔画的速写。

(图 13) 穿着芭蕾舞服的姑娘(圆珠笔)

(图 15) 戴花头巾的女人(水色笔)

10. 色铅笔

色铅笔的颜色比较多,而且不用调色,直接用色铅笔画色彩速写,记录一些颜色色相,是比较实用的工具。

11. 色粉笔

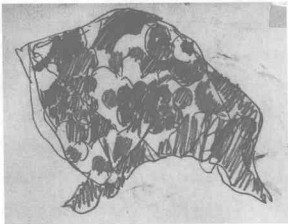
色粉笔作为速写的材料,早在 17~18 世纪就开始了,色粉笔线条比钢笔铅笔的线条要粗,用笔比较松弛,也有特殊的表现效果。图 17 伦勃朗《学步的孩子》是用色粉笔画出来的。

随着现代科技的发展,笔的种类也越来越多,只要有新的工具材料出来,都会被用来画速写,笔

(图 14) 女青年头像(水色笔)

(图 16)
花头巾(水色笔)

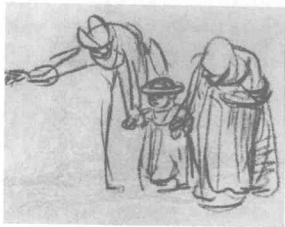

的选择使用是多种多样层出不穷的。不管什么笔,只要能够画速写,表达出画者的感受,就是速写的用笔,所以笔的使用是有限定的。在外出采风画速写时,可以多准备几种笔,以应付各种不同环境,表现各种不同的艺术感受。

第二节 纸

1. 纸

画速写的纸也是多种多样的,图画纸、生宣纸、熟宣纸、元书纸、高丽纸、水彩纸、水粉纸、油画纸、新闻纸、彩色纸等都可以用来画速写。各种纸都有不同的表现效果。图画纸质地结实耐用,适合铅笔、钢笔、圆珠笔、彩色笔等各种笔的使用,国画纸中的生宣纸吸水性很强,笔画上去以后产生自然润开的效果,利用生宣纸这种特殊性能画速写会有独特的艺术效果,《女学生肖像》(图18)、《人物头像速写》(图19)是用生宣纸画的速写。国画纸中的熟宣纸经过矾的处理,已不像生宣纸吸水性那么强,笔墨颜色可以在纸上进行多遍的渲染,《辽南姑娘》(图20)是用熟宣纸画的速写。高丽纸的纸纹比宣纸粗糙一些,更有拉力,润染的程度不如生宣纸大。墨色画上去有生宣纸的透明感,但显得更厚实一些,利用这种纸的效果可画出重质感的速写。《棉靴鞋》(图21)就是用高丽纸画的速写,表现黑色粗布棉鞋的厚厚实实的质感。水彩纸有一些颗粒状的纹理,便于水彩色在纸上的沉积。《沙金的老人胸像》(图22)是用水彩纸画的速写。素描纸质地较厚,又有些细细的纹理,便于线条的排列。油画纸是专门用于画油画速写的材料,是在比较硬的厚纸板上刷上防止漏油的涂料。彩色纸有多种颜色,用彩色纸

(图17) 学步的孩子-伦勃朗(色粉笔)

(图18) 女学生肖像(水墨宣纸)