

美术学院
考前
辅导丛书

走进美院

速写 (2)

于小冬 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

走进美院.速写.2/于小冬绘.-天津:天津杨柳青画社,2005.1(2005.4重印)
ISBN 7-80503-883-X

I. 走... II. 于... III. 速写-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV.J

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第102702号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编:300074)

出版人 刘建超

北京精制轩彩色制版有限公司制版

河北新华印刷二厂印刷

开本:787mm×1092mm 1/8 印张:4 ISBN 7-80503-883-X/J·883

2005年1月第1版 2005年4月第3次印刷

印数:8 001—13 000册 定价:18元

市场营销部电话:(022)23346078 28374517 23352512 传真:(022)23330487

于小冬 天津美术学院油画系副教授

1963年 生于沈阳市。

1984年 毕业于鲁迅美术学院国画系。自愿申请进藏工作。

任教于西藏大学艺术系。在西藏有13年的生活经历。

1986年 《佛像》获“中华杯中国画大赛”优秀作品奖。

1994年 《维米尔构图》入选第八届全国美展。

1997年 《自画像》、《被丢弃的泥塑》入选中国当代素描艺术展。

《金瓶掣签》获西藏自治区政府珠峰奖。

1999年 《一家人》入选第九届全国美展。获建国50周年天津市美展一等奖。

2002年 《宁玛僧人一家》获纪念在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年全国美展（天津）金奖。

主持并独立完成国家教委课题《藏族绘画风格史研究》。

2003年 《渡》入选“跨越新世纪——第三届全国油画展”（分省展）（优秀作品展）。

出版画册《速写高手》。

2004年 《转径道之红》获第十届全国美展铜奖。

多幅作品发表于《美术》、《江苏画刊》、《艺术家》等专业刊物。

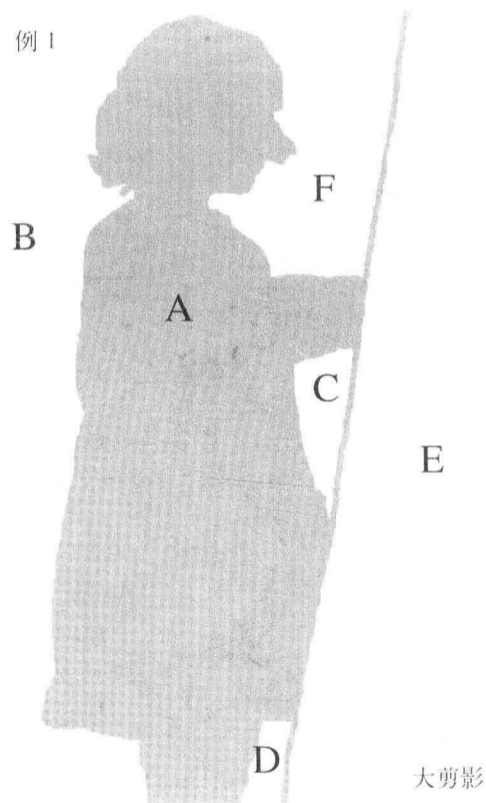
速写要诀

剪影观察重外形， 坡面转化体积生；
 全身是脸抓特征； 眼如触手笔如刀，
 局部推画紧紧追， 明暗笔势影随形；
 整体照应贯始终； 临摹好画是捷径，
 边线叠压前后现， 勤练上瘾高手成。

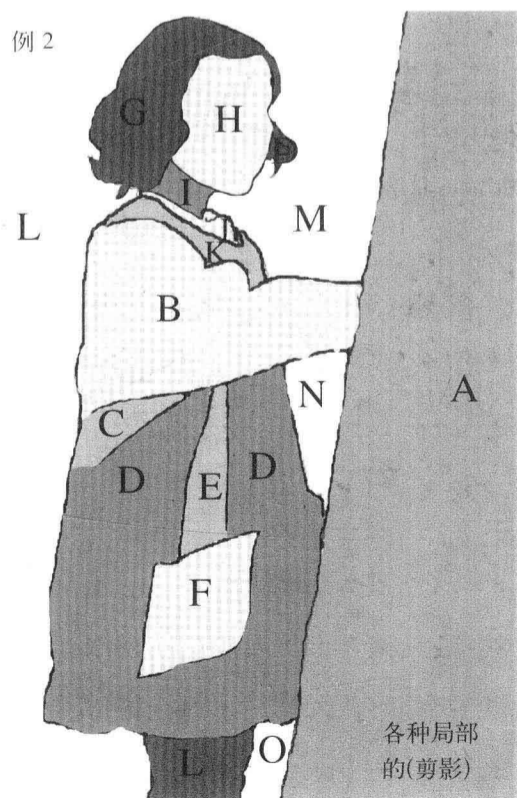
在长期的素描速写教学实践中，为了方便学生记忆和背诵，我把速写理论纯技术部分的关键问题总结成了“顺口溜”，事实证明只要抓住要点，训练方法正确，速写是可以速成的。

速写是素描中的短期作品，是素描的最主要形态。我们不难发现历史上的绘画大师的素描主要都是“速写”。速写和素描同源同理本来就是一回事，速写也就是更为简练和快捷的素描。通过这种较快的素描表达方式可真正见出一个画家的才情、基本功、敏锐传达与深刻表现的能力；是素描最有效的训练手段之一；它气韵连贯，直指人心的特性，更可以贯穿一个画家艺术实践的始终，作用于国画油画等艺术创作实践，无论画什么都将具备快速准确的控制能力。只要养成了画速写的好习惯，对世间万物的感受能力就不会锈蚀迟钝。将永远能够用赤子般清新的眼睛看世界。

例1

例2

要诀可归纳为剪影（形）和叠压（体）两个要

一、剪影观察重外形、全身是脸抓特征

形，是平面的二维问题，正是边线围成的外轮廓，构成了人与物的形。外形圈成的“剪影”，构成了一个完整的形的整体。通过训练，我们首先要能够把任何复杂的体看成剪影，如剪刀剪下的一个平面的剪影（例1）。在大的形（剪影）以下又分为小的，互为正负，互相依存的小形（剪影）。这种关系很像地图，我们看到的是海洋陆地的形状，是疆域和国界。任何形都有自己的特征和个性，在大小、长短、曲直、方圆的对比中展现着自己形状的个性（例2）。对人物所有部分的刻画，包括脸以外的部分，也要看到形状的性格、特征和表情，就像画脸时的态度那样，如此才能训练出造型的敏锐。这种训练方式，直接指向边线围成的形，是解决画“准”画“像”的最有效之法，在所有的事物和所有布局细节的刻画中都可以应用，比如眼睛是由上下眼皮的边缘围成的形、耳朵是由外耳廓围成的形等等。

二、局部推画紧紧追，整体照应贯始终

初学者可以先用长线“虚勾”，放笔画出整体的外形剪影，而后再由局部的一点出发“实勾”推画。双眼要在写生对象的边缘上穷追不舍，一气呵成。这种画法的难点是容易画走形，出“谨毛失貌”的问题。长线虚勾的第一步，是整体把握控制全局的参照，一个速写高手可以舍弃虚勾的步骤，在局部推画中始终牢记剪影大形的存在。白纸上似有图像显现而“成竹在胸”，在想象中把握外形。手中的笔做的是细节的具体工作，头脑中想着的是那个将要呈现的整体。这正是达·芬奇画蛋的秘密所在。画蛋也就是画一个“圆”，我们都有一笔画成一个圆的经验，在运笔的过程中，眼不能只看着笔尖，反而要时时都关照着已画完的部分，想着将画的部分，这样才能顺利而准确的圈回落笔的起点（2-5页步骤图）。

三、边线叠压前后现，坡面转化体积生

首先要分辨边线叠压的次序，前面的形压着后面的形，空间由此产生（例3）。在复杂的人物组合速写和场景速写当中，叠压成为重要的组织形体的方式（例4）。同时要重视线的结束点，一种表现是被其它线压到了后面，另一种表现是它转化成了“坡面”，正是这些坡面，表现了形体在空间中的起伏和透视，体积由此产生（例5）。也可以把只表明次序的叠压叫“简单叠压”；把表现线面转化的叠压叫“互含叠压”（例6），往往在真实的世界中形体关系多表现为后一种。

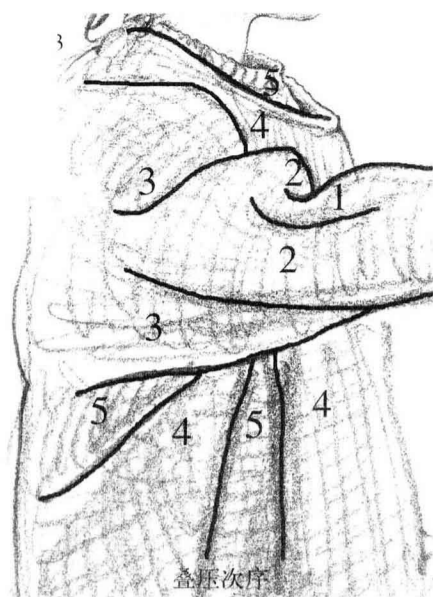
四、眼如触手笔如刀，明暗笔势影随形

以线为主的刻画，更像是用铅笔在纸上“制作”着形形色色的物体，观察事物的方式也完全是“触觉”化的，画家观察的眼睛像一只手在触摸对象的形体，铅笔像一把锋利的刀，敏感地雕刻着形状的边缘。触觉的观察可以看什么都是实的，远处和暗处只要画面需要可以画实。这样的素描应该称之为“触觉素描”。在以线为主的速写手段中，明暗光影是相对次要的，它应该是形体表现的得力帮手。准确而简洁的很少一点明暗足以表现深刻的形体关系。做到这一点的关键是光影调子的笔势和方向，要严格地随着体积和起伏的走势来运用和安排（例7）。

五、临摹好画是捷径，勤练上瘾高手成

我国古代的传统绘画教学最重视临摹，学习前人是入门的最佳手段和途径。个人的经验也说明了临摹好画、学习前人是快捷有效的方法。我常与自己的学生有这样的对话：学生问：“我怎么画不好呢？”我反应：“你的速写垒起来有多高？”“可能过脚面了”“当过了你腰你是高手，当过了你头你是大师！”

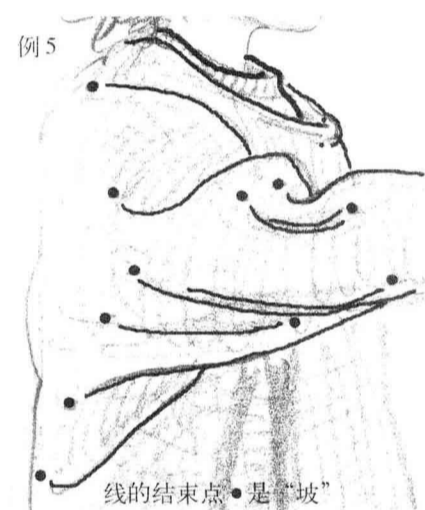
速写画得多了，最怕形成一些习惯性套路，落入“俗套”，便产生“习气”。克服这一点是继续进步的重要保证。一旦成了高手，也不要忘了对造化的谦卑、对真实的恭敬、对画面的诚恳。永远要像个新手那样认真的观察、深刻的感受、质朴的表现。切忌迷恋“假大空滑帅油”的表面效果。

例4

例5

例6

例7

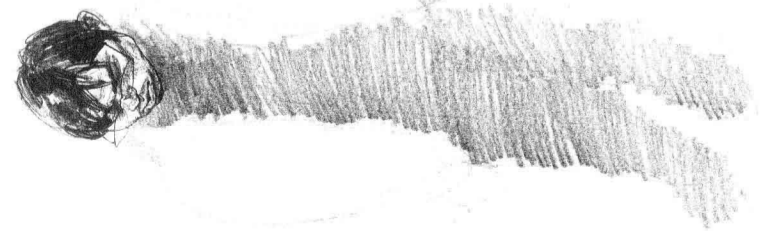
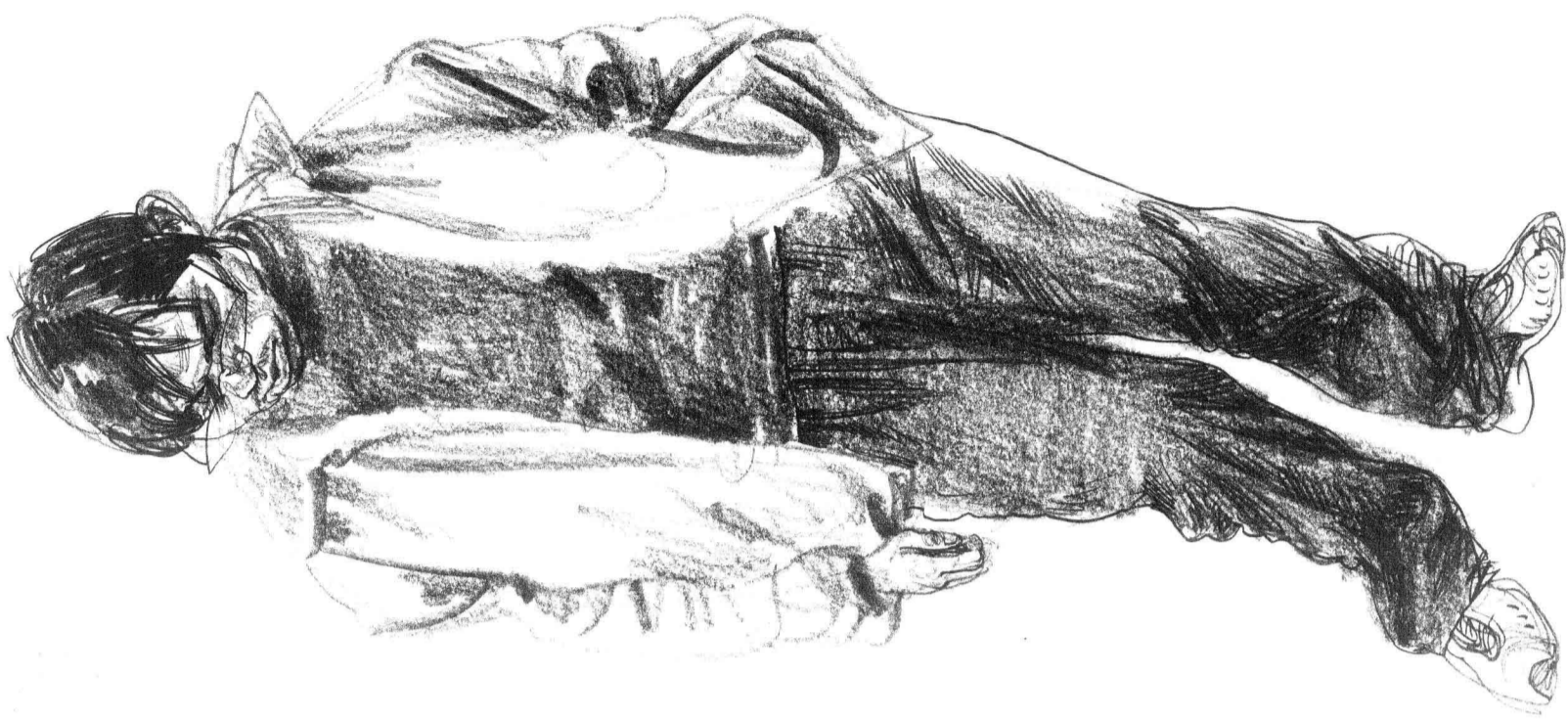

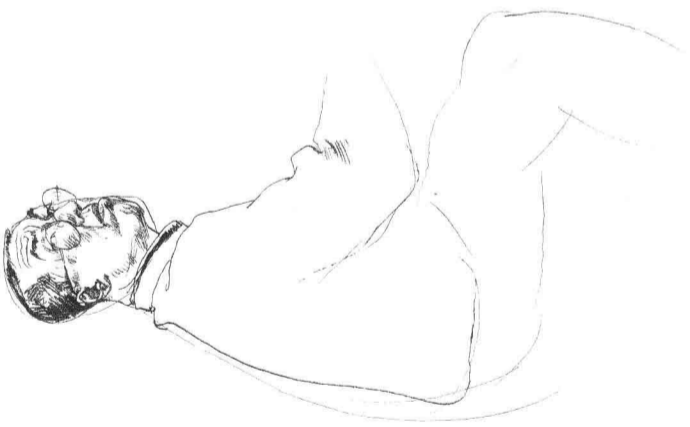

2008.11.25 于上海

2003.11.27
#11111111

2007.11.26. Jimmy

2003.12.23 于津美院

2003.11.24 杭州

2007.5.14

2004.3.25 天津美术学院

2003.11.27 于某某

11.05.2003.3.9