

人物速写

马彦举 著

人物速写

马彦举
著

河南大学出版社

马彦举,男,河南洛阳人,毕业于河南大学艺术学院,自幼习画。作品多次参展并获奖,多幅作品被国内外收藏人士收藏。曾在河南大学等高校举办过个人画展。2006年成立彦举画室,具有丰富的教学经验。

联系电话:13781190997

电子信箱:www.mayanju2006@163.com

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 / 马彦举绘.

—开封:河南大学出版社,2008.9

ISBN 978-7-81091-859-6

I.人… II.马… III.人物画—速

写—作品集—中国—现代 IV.J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)

第135878号

责任编辑 胡长瑞

封面设计 今日文教

出 版 河南大学出版社

地 址 河南省开封市明伦街85号

电 话 0378-2825001(营销部)

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南省诚和印制有限公司

版 次 2008年9月第1版

印 次 2008年9月第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/8

印 张 10

邮 编 475001

网 址 www.hupress.com

印 数 1—3000册

定 价 37.50元

序 言

速写单从字义上讲,好像和绘画连不到一起。“速”指快速,与慢相对。“写”往往与写书法联系在一起。前代学人把绘画的一种艺术形式谓之速写具有深刻含义。单就“写”而言,书圣王羲之有墨池之功,唐代书法家怀素有笔冢之勤,操末技而尽精微,积年累月,终生不辍,益老益精,进入化境,终写出令世人崇拜的书法精品,可见写的功夫之高深。把绘画的一种形式谓之速写,不难理解这是指这种绘画形式用较短的时间、较快的速度表现对象,同时又如书写一样,发挥不同工具材料的特性,艺术地表现对象。

在科技快速发展的今天,尽管人们能充分享用照相机、摄像机这些现代化工具的快速捕捉物象的优越功能,但速写作为造型基础训练仍然是锻炼和提高画家敏锐的观察能力和快速捕捉物象的能力的不可替代的手段。速写是画家或设计艺术家进行创作或设计,收集、积累各种形象资料,以便集中、概括从而塑造形象的一种手段,它强调对物象的直接感受和表现语言的洗练。它所收集和表现的对象不一定是完整的,可能是某个局部,如一只手或一只脚,这是为创作进行的前期准备。历代中外绘画大师,如意大利文艺复兴时期的达·芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗,俄罗斯的列宾、苏里科夫,中国的徐悲鸿、王式廓等,为画好一幅作品,都要收集大量的形象资料,因为任何一个天才的画家都不可能靠想象来绘制出真实生动的多个人物或物象组成的内容丰富的画面。

速写往往是素描的一个组成部分,但素描替代不了速写。长期的素描训练会制约人的记忆力、想象力、联想力。长期的对模特静态写生的训练会使人产生依赖性,使人一旦离开了对象就一筹莫展。

速写不是看一眼,画一笔。尤其是表现转瞬即逝的人物动态(如舞蹈动作、体育动态、劳动场面等)的速写,往往是靠记忆勾勒出来的,它能锻炼人的记忆力,锻炼人对物象的概括能力,锻炼人的构图能力,锻炼人的创造性思维能力。

不少人总把速写作为绘画基本功训练和收集创作素材的一种手段,其实它也是一种艺术表现形式。历代中外画家在运用速写这一形式表现物象时,都能充分发挥对物象的主观感受能力,将有趣味的形式语言呈现于画面,使速写作品本身就具有了独特的审美价值,成了可供品味的艺术作品。表现性速写能体现出画家的艺术水准,画家对表现形式的选择,对线的主观处理和把握,如线的强弱、刚柔、浓淡、虚实、粗细、疾徐、滑涩、疏密对比等,是画家综合素质的体现。

彦举是河南大学艺术学院艺术设计专业的毕业生,当他拿着200多张他画的速写作品让我看时,我大吃一惊。如果没有多年坚持不懈的努力,没有敏锐的洞察力,没有很高的悟性,这些作品很难达到如此高的水平。也正是因为他充分利用了短暂的休息时间,不断地实践,又加之他对艺术的感悟力,这些作品才有了如此感人的效果。该书的出版发行对在校学子是一种激励,该书也为渴望进入艺术殿堂的考生提供了一个借鉴学习的范本。彦举正年青,劲头足,悟性高,相信他会有更多、更好的作品不断问世。

王彦发
2008.8

前言

本书收录的是我近年来速写教学中的课堂范画，为了便于初学者和一些美术爱好者学习，多以写实为主。

画速写首先要解决的是眼和手的问题，也就是造型问题。我不太赞成初学者大量临摹，因为我认为速写不同于慢写，它是瞬间情感的迸发。好的速写在“意”不在“工”，甚至部分形象不太准确，但具有强烈的视觉冲击力，也不失为上乘之作。甚至改了还不好看，就像维纳斯之断臂，也有不可修复、不可替代之美。因此，市面上一些程式化的速写技法之类的书籍，作为初学者的入门教程还可以，但若以之为金科玉律，则会大大影响其思维的发散性和开拓性，束缚其对不同对象、不同感受的不同表现，千人一面，麻木不仁，极不利于画者以后的发展，实不可取。我的原则是：少临，多看，多写生。通过大量的写生，画者可以提高自己对人体结构的认知、塑造能力以及对线条的虚实、浓淡、轻重、疏密、粗细、长短的驾驭、表现能力。

其次，要画好速写还应注意如何艺术地对繁杂的对象进行加工取舍、提炼概括，如何有效地利用较短的时间，瞬间抓住对象的形体特征，快速地写出其神形。

速写无论采用何种方式与材料，都是通过线条的虚实、起伏、轻重、快慢、曲折来显示用笔的速度和力感的。不同的线又可表现不同的质感、不同的肌理，以线、面的明暗变化来表现空间、透视、结构、体态与神情，最终达到整体的均衡与统一。各种线的表现力不同，各种工具材料则表现不同的线，这就需要画者要熟练掌握不同工具材料之性能。比如铅笔，灰层次丰富细腻，用线的疏密和面的多层次来表现对象。又如炭笔，中锋果断准实，侧锋宜虚远，又宜表现大块面，张弛结合，视觉效果极为生动可观，我较喜用之。再如炭精条，适宜大挥大舞地去表现对象。其他如钢笔、圆珠笔、美工笔等，各有千秋，不一而足。在这个阶段还应重视对神情和体态的把握，好的速写甚至能通过神情和体态语言来暗示出对象的内心世界及生活背景，还要注重作品的均衡感、节奏感，也不可忽视布局构图。

再次，速写为想象力与创造力的发挥提供了无限可能，为画家创作提供了素材。高度的概括，大胆的取舍，二维与三维的冲撞，在这里达到了高度的和谐统一。生活中到处都是好的素材，却不会有现成的画面。不同画者感受不同，用各种创造手段创造出的各种激动人心的形象也大相迥异，如八大的孤傲清奇、光怪陆离，毕加索的立体主义等。

画画需要激情，需要对描绘对象有强烈的感受和敏锐的艺术直觉，有感情、有激情的画才能打动自己，打动别人，这当然也必须以熟练的技巧为基础。这也说明技巧是为画面的表现服务的，而非为技巧而技巧。为了画面的某种需要，画者可以“不择手段”。如我自创一套“柳棍笔”来画速写，这绝非突发奇想，而是长期的艺术探索的结晶。铅笔、炭笔、炭精条、钢笔等工具已不太能满足我的创作需求，而市面上也没有其他合适的工具。我要找的是一种下笔扎实有力，线条拙朴，中锋挺直尖细，侧锋可放可收，挥洒自如，属硬笔又兼软笔特性的工具材料，柳木正合要求，遂制作一批不同笔尖、不同侧面、不同肌理之“柳棍笔”。线可连接贯通浓重，又可断湿干枯，用笔上果断敢狠，不拘小节，有放笔直取长线，又有纵横交错，短线布列，也有经意不经意的皴染色调，产生了一种类似木刻版画的效果，介于中国画工笔与写意之间，从而给观者另一种视觉感受。

长期不间断的速写训练，使我养成了画画从来不用橡皮、不勾轮廓的习惯。常常是面对对象，迅速地、敏锐地捕捉对象特征，一气呵成，速写时间都控制在二十分钟以内。本书中所选速写无不如此。众所周知，速写是在极短时间内完成的，不可能每根线条都准确无误，亦不可能张张精彩，但这也为绝妙精品的出现提供了无限可能，正如中国画之“妙在似与不似之间”，如叶浅予之舞女、黄胄之毛驴的面世。故我认为初学者也不必拘泥，放胆去画即可。

数年前就有将拙作付梓之冲动，但因种种原因，未能如愿，今天有幸得以与大家见面。在此，衷心感谢河南大学艺术学院院长王彦发教授与河南大学出版社王四朋主任等诸先生，由于他们的大力支持与厚爱，本书才得以早日出版发行。

齐海
二〇〇四年
十月

该作品运用线面结合的技法,充分表现
出了人物健壮的体格和粗犷的性格,是
一幅很难得的上乘之作,除人物结构准
确、用线灵活外,人物面部表情更是精
彩传神。

该作品描绘的是一个可爱的女孩第一次当模特时的情形，传神地刻画出了她当时的心理状态，表现出了她那种有点害羞的感觉。

二十八日
二〇〇八年
五月

该作品的模特体型比较肥胖。除了外轮廓运用大量长线表现某种张力外,这幅画对量感的表现也非常到位。大家都知道,用线来表现体积、重量与质感是比较困难的,而这些都在此画上得到了充分表现。

此幅作品我把重点放在了对模特重心的表现上，手和脚刻画得较细致，充分体现出了着力点的力度感。

衣纹从属于结构，有什么样的结构就会产生什么样的衣纹。举例来说，把一块衬布放到一个三棱锥上，所有的布纹都会指向棱锥顶尖。这个是一样道理。

炭笔·素描纸

该作品表现了一个大的动势。我选用比较粗糙的水粉纸，且从仰视的角度，去表现画面的气势与张力，使之更有一种粗放的味道。

模特的特征和衣纹走向触发了我的灵感。在熟练掌握炭精条的性能的基础上，瞬间捕捉模特动势，在五分钟的时间内一气呵成。特别是头部的刻画生动形象、恰到好处，效果极富冲击力，体现了炭精条的粗犷、豪放之意。

这是一幅十分钟速写，模特处在一种比较休闲的状态，我用轻松随意的线条去表现。注重了神态的刻画，表现出了他当时内心的愉悦、轻松，达到了形神相依的效果。

该作品线条流畅、优美，精练、生动地刻画出了人物的结构和动态。人物的面部表情刻画得很到位，五官和头发也表现得很细致。

该作品人物动作优雅自然，姿态端正大方，不乏古典之美。线条疏密有序。衣着质感与体积结构的表現都很到位。

炭笔·素描纸·韩延飞小像之一