

WUSHANMING
MAOBI
SUXIEJIFA

吴山明

毛笔速写技法

WUSHANMING
MAOBI
SUXIEJIFA



天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

WUSHANMING
MAOBI
SUXIEJIFA

吴山明

毛笔速写技法

WUSHANMING
MAOBI
SUXIEJIFA

图书在版编目(CIP)数据

吴山明毛笔速写技法 / 吴山明绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2008. 9
ISBN 978-7-5305-3744-2

I. 吴… II. 吴… III. 写意画: 人物画—技法(美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第138638号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

2008年10月第1版

开本: 787×1092 毫米 1/12 印张: 8

全国新华书店经销

2008年10月第1次印刷

印数: 1-3500

版权所有, 侵权必究

定价: 19.80元

课徒语录（代前言）

艺术院校学生或自学成才的青年学子，学习深入生活与自然，到社会生活中去采风，多画速写素材类作品是非常重要的。因为这是基础性的基本功训练。能否快速捕捉物象形态，是否具有较强默记能力，是一个画家实际造型功底是否坚实的一种标志。一般有成就的画家都具备有极强速记与默记之能力。这与长期的艰苦训练分不开，这种训练到一定阶段不但为他们真实发展的平台，也为他们艺术上延伸创造丰满了的生活的积累。

速写是最直接面对并记录物象原生态的绘画形式，它具有独立的存在与欣赏价值。速写类作品往往是画家最初对生活感觉的记录，含着作者对生活最初的激情，同时也可反映画家最基本的造型功底、审美的敏感度以及对事物艺术概括能力。



河曲女



郭温克老妇

速写需要经常画，如“曲不离口”一样，速写本不离手，它没有什么捷径，只有靠实践去逐渐提高。淡化速写、认为可完全以摄影去取代速写应是一种认知上的误区。因画家是靠脑、眼、手的高度和谐的反应能力来完成作品的，速写类作品更是这种能力的最初的但也最迅速反应的成果。我想它是其它类艺术形式不可也不必去取代的。

生活速写，是速写中最重要的方面。在生活中画速写由于物象处在运动与变化之中，因此往往会画得非常简约或者不完整，我们事后可根据记忆做适当的补充，但由于即兴性与不完整性会产生另一种鲜活感与现场感，而这些都是速写的特征，也是其生命力之所在，因此在事后补充时，必须保留其最原始的生动的东西。

对现实生活的激情是画出好速写的关键。速写中有感人的东西，是因为多彩的生活首先感动了作者，并激发出了兴趣，产生对生活中的某种美的敏感。生活往往是平常与平凡的，这需要作者注意培养自己特殊审美敏感度，从而才能在常见的状态之中发现其有审美价值的美。画家需要看到大家都喜闻乐见的美，又要善于发掘一般人视而不见的美，以及从平淡中感受到有深刻意义的美。

一幅好的速写类作品，往往是作者对生活的第一感觉，是最新鲜印象的记录，不管你画得多么简约，只要抓到了真实的感受，作品便值得保留。也许若干年后，这纸上几条简单的线条，会引起你对当时印象的回忆与联想。有时原生态的东西，尽管初级状态一些，也应值得十分珍惜。

我个人的经验，速写类作品其完成方式也是多样的，一类是直接对物象写生（为了方便快速最好用铅笔、炭条、钢笔、圆珠笔等），动态的记录需在物象不断变化之中进行，因此工具以硬笔为好。另一类是相对静态物象写生，也需快速勾画对象由外形到内形，有时时间时可继续修正与丰富，但切记保留最初画下的生动之处。再一类是将速记与默写结合，快速变化的物象过去了，凭借平时养成默记能力以及解剖知识，将物象与画面作一些加工补充处理。要画好速写必须将默写能力不断增强。还有一类是用专业方法快速记录生活，我的经验譬如毛笔速写可多画一些，白天可在现场先用一些一平方尺左右的宣纸根据直观感觉去简约地勾勒画面，返回驻地再根据现场所作的毛笔速写，凭记忆辅以水墨或少量色彩。当然，也可根据硬笔速写即刻画成水墨型画面，但应保留硬笔时原生态。这样既不失现场感受又增添画面水墨之趣味感，画面也可更多彩一些。毛笔速写（或水墨速写）是一个新课题，有较强的专业性，因此难度较大，往往是只有专业画家所采用，初学者不宜过早地以水墨作速写。如果目的是仅为收集素材，我感到不必多去做补充。



尼泊尔少年



房东少女



小园丁

随着科技发展，收集采风素材手段方式增多，尤其是摄影普及更使一些画家淡化速写，我认为坚持画速写今后仍然是画家们不可或缺的重要绘画基本功。因为脑、眼、手之快速和谐的反应训练，速写应是提高形神准确性的一种非常有效手段，也是长久能保持画家审美敏锐度的一种很好的方式。

摄影无疑是一种快捷地收集素材的好方法，其也包括有作者某些审美思维，我不反对用照相机，但我主张作为画家，相机应与速写本并用。

呼伦贝尔大草原之老妇，从其满脸的皱褶之中，我似乎看到她一生之沧桑。速写是以画瞬间感受为主的，老妇的生活与生理特征，无疑是勾画的主要方面，画好脸部的复杂而极具美感的皱纹与略带麻木的表情，是成功与否的关键。



饱经风霜



京 娃

画人抓住人物情绪非常重要，尤其是少女所特有的感觉，如果眼神把握好了，作品就会更吸引人了。



起 集

画快速动态人物，难度较大，要有较强的默写能力才行。我们可先将视点放在人物动态特征上，可削减对人物的个性特征追求，这样可借用场面中的其它动态相类的人物来修正人物所画动态之主线，并组合添加次要人物，以画成一组较美的人物组合。



集市一瞥

画多人物的水墨速写难度较大，而这张现场所作速写，作者首先看到的是群体的组合美与个人动态特征以及如何去较好地处理画面的墨块分布的节奏。



集市老妇

注意老人的体态特征以及人物互动之瞬间，一气呵成是这幅画的特点，其水墨之趣味则是一种功底自然的流露。



对人物瞬间出现的组合，有时会让人感动，这幅片子正是抓住了这种瞬间，作品也就有其特有的亮点了。

骄子

以线为主之毛笔写生，应充分利用毛笔可能发挥出的枯湿、疏密、虚实等主要专业特点，画面最好在松动中见严谨，此图是以枯笔为主，虚实相衬，追求笔松而形谨的效果。



景颇教师



母 子

母与子是画家喜欢的题材，生活中如遇到这类情景是很有激情的。此图母与子似乎形成一体，应特别重视外形之整体，以增加雕塑感。



展 效

在生活物象形态相对稳定或动作有可能不断出现重复时，可从选定较为静态的样子开始，并且可根据重复出现的动态不断修正最初的形象，此画修改较少，是基本一次性完成的。



景颇少女

以水墨作速写，往往不是一次性完成，它是即兴发挥、随机应变与事后适当收拾补充相结合的产物。但需大胆落笔，相机收拾，使画面多彩而不失神韵。此图水墨趣味较淋漓，少女神态自然，形象有特色。



凉山集市

这是一幅生活特征鲜明的写生，现场感是速写追求的重要方面，这类作品可延伸发展创作性更多的作品。



牧羊人



老妇