

速写

概念与技法
生活与艺术

康宁

重庆出版社

康宁速写

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

康宁速写 / 康宁绘 · 重庆: 重庆出版社, 2002
ISBN 7-5366-5682-3

I. 康… II. 康… III. ①速写—作品集—中国—
现代②速写—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 013862 号

康宁速写

康宁 著

责任编辑 欧治渝

封面设计 卓克难

技术设计 卓克难

重庆出版社出版、发行

新华书店经销

深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本 787×1092 1/12 印张 $8\frac{1}{3}$

2002 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN7-5366-5682-3/J · 935

定价: 50 元

我与速写

人在年轻的时候，最喜爱幻想并且兴趣广泛，对周围的一切都抱有好奇。大约三十多年前，我在一个偏远的县城上初中，和所有的年青人一样，处于青春幻想的时代。那时的我，什么都想干，曾经照着书本安装过矿石收音机，曾经在山上砍下竹子自己做竹笛，虽然后来始终也没能吹过好一支曲子；也曾经尝试去抓一条蛇并剥下蛇皮，还要去拔下一匹马的马尾鬃，是想做一把二胡；也还长时间地在江边逛荡想偷偷地砍下一棵油桐树做木头飞机，因为书上说桐木是做航空模型的最好材料。不过，后来我还是把持久的兴趣放在了画画上面。我搜寻我所能找到或借到的有关绘画的书籍和图片（与现在相比，那时这方面的书实在是太少了），甚至用去了许多个午休和晚上的时间，把《芥子园山水画谱》全部临摹下来还抄下了全部的文字并把它们装订成册，这样就变成了我自己真正拥有的一本书。这样的书我还抄下了好些本。而且也开始知道有齐白石、黄宾虹、潘天寿以及列宾、苏里柯夫等等大师的名字。在学校简陋的图书馆，不知怎么竟让我翻到一本《苦瓜和尚画语录》，但里面的文字艰涩，让我似懂非懂……今天想来，那时真是幼稚同时也是执着得可爱。

后来，在一个夏天的傍晚，我遇见了一个在我们学校操场上画画的人，听说他是一个美术学校的学生，带着一个小本子和一支铅笔，急速地用线条画下操场上活动着的人们。在我十四、五岁的眼睛里，觉得好奇又新鲜。那一天给我留下了深刻的印象。那是我第一次亲眼看到一个人怎样画速写。

我中学时代的一位美术教师，是我一个很要好的同学的父亲，为人豪爽热

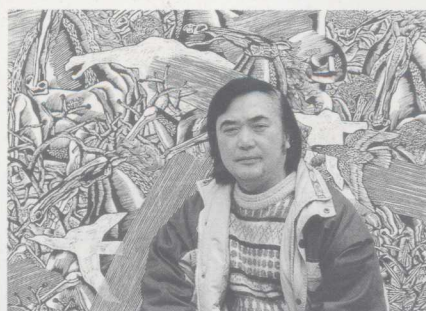
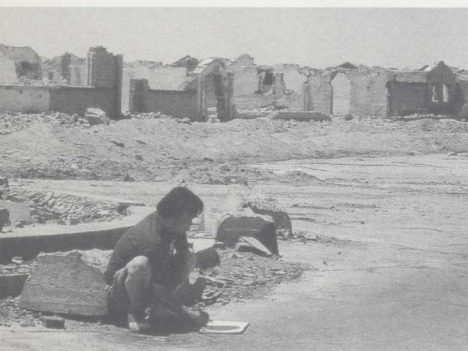
情，有时他用铅笔在小本子上画写生，能抓住最生动有趣的东西，画得朴实而温暖。我还记得上美术课时常给我们“命题”让我们创作。印象最深的是用“粒粒皆辛苦”命题，大家的构图画得五花八门。他给予了我许多的支持和鼓励。当时我们班上有好几个同学都有绘画的兴趣。我的同桌是一位来自农村的学生，他就常常爱画一些表现山区孩子的生活情趣的东西，诸如爬树、摸鱼、割草之类，非常新鲜有趣，对我很有启发和影响。看到当时的《中学生》杂志上有十五岁的中学生自编自画的连环画，觉得很了不起，也想自己试一试。我们这一代人，大约在少年时代都曾受到过连环画的影响。那时，贺友直、顾炳鑫、华三川等等画家在我心中的偶像地位，决不亚于今天的歌星影星之于狂热的歌迷影迷。一本好的连环画可以让我整天整天地沉醉其中。在他们的作品中，我学到许多构图和造型的经验。

不久，那场“史无前例”的浩劫开始，学校停课。再之后就与当时中国所有的同龄人一样，我被卷进浩浩荡荡的上山下乡的潮流之中，在一个穷困的生产队，为每个劳动日值几分钱的工分而流汗去了。那时，精神上十分苦闷，画画便成为自己唯一的精神寄托。但是没有系统的学习和训练方法，在内心，对素描、色彩、结构等等绘画基础训练只有一种模糊的、遥远的渴望。一个偶然的时机，我认识了一位到县文化馆来画画的美院的老师。我看到了他的速写本，他对我们提出建议并指出一些初步的速写的方法。我想，这是我的幸运，是我学习绘画道路上一次关键的机遇。我大概永远不会忘记当时的那种兴奋，那是怎样的一种感受啊！当天晚上，我就迫不及待地买了纸裁成小张，用针线和胶水装订了我的第一个自制的速写本。

多年以后，我常常想到一句话：“条条道路通罗马。”每个人走过的道路都可能不尽相同。在那个时代那样的环境下，我或许不如今天的年轻人那么幸运，能够一开始就接受系统的“科班”训练，在我进美术学院学习之前，甚至没有能见到石膏像。但是，我却获得了另外一种幸运，速写成为我迈向艺术之路的最初最坚实的桥梁。我开始画速写，同时，怀着对艺术的虔诚，我画身边劳动的人们，画记忆中的动态，有时也画画报上照片上的人物。开始画得不好，慢慢地，人物的形态、动势、形象逐渐在头脑里变得清晰、具体起来，笔下的人物、动态也开始变得生动。我画单个的人物动态，也画人物的组合，场景的组合，风景与人物，画想象中的构图……我开始创作。虽然幼稚和浅薄，但我至今不忘那段艰难起步，却令我着迷，废寝忘餐并且逐步获得自信的岁月。那时，自己手工装订的速写本总是随身带着的。

速写，开始了我素描造型训练的第一课。由此，我坚持认为，速写训练是获得造型能力的重要和有效的手段之一。

此后，我带着速写本走进工厂，又跨进了美术学院的大门。再后来，自己也作了教师。呆在都市里的时间长了，呆在教室和画室的时间长了，手里又习惯了照相机，速写本上多是一些随想式的或构图性的记录，而到生活中画速写的时间在一段时期里也就少了些。但我仍然将速写视为学院素描教学的一个重要方面。一九九六年，我带着一个班到湖南湘西。我们徜徉在山林中，徘徊在乡间的贸易集市上，驻足于小镇的偏街陋巷，晚上在乡村的小馆子里喝着苞谷酒，沐浴着山野的清风。我突然感觉到我们与自然之神站得是那么的近，我听到了自然的呼吸，听到了艺术之神呼唤的声音。我的精神为之一振。一段时间下来，速写本上留下了我们所见、所感、所思的印迹。而我，也好像再次地重新认识了速写。

一般认为,速写主要用于记录生活和搜集素材,还有就是为了“练手”。这前一个功能随着照像机、摄像机的普及,确实已不再为速写所累。因为照片比速写实在是要“记录”得更完整、更细致和准确得多,也快速得多。但照像机却永远无法取代艺术家用眼睛和内心所体验到的独特的更加真实的个人感受。而对后者的“练手”我倒觉得不如说是“练眼”。造型艺术训练,归根结底,是一种视觉方式的训练,是观察、认识思维方式转换的过程。较之于课堂长期素描写生,速写对于视觉方式的训练,对于观察认识的敏锐性,对于想象力和创造力的培养,我认为有着更为重要的不可或缺的作用。

课堂长期素描,给我们提供了深入分析、研究、理解事物规律的条件,在理性的思考中,强化了对客体本质规律的认识。没有这个认识作为基础,我们的感觉就成为无本之木,速写也可能流于浮浅和简单。但艺术毕竟是由感性而生成。艺术是人类情感的物化形式。我常常担心课堂上僵化静止的模特会扼杀了眼睛的敏锐。对一个艺术家来说,最要紧便是“感觉”,是观察的敏锐,是心灵对事物的观照和投射。速写能够让我们驰骋天地间,无拘无束、自由自在,任意涂抹挥洒,它能让迟钝者变得敏锐、僵化者变得灵活,木讷者变得骄健,愚笨者变得聪明,呆滞者变得充满生机,理智者变得更有激情。应该说面对万千世界,速写是转换观察认识方式,使我们的内心更富于睿智,目光更具有洞察力的重要途径。

我永远感激速写,是它为我开启了想象力与创造力之门,使我获得了更为广阔的创造空间。

对于过去的画,似乎我从来没有真正满意过,速写也是如此,或许我还可以画得更好,因此我还在努力。

速写难以用完美来衡量,它从来不是精心构筑的豪华殿堂,也不是巧夺天工的精美饰品。它只是用平常心去体察的世间真情,是于不经意间碰撞出的心中一瞬间跳动的火花,是目光所到之处的独特感受,是孕育中的想象力的突然爆发。我想,我所希望的,只有用两个字可以去概括它,那就是真实。我内心的真实。

2000.3

康宁

速写二字从字面上理解，其实“速”是不确切的，它只是相对于长期作业而言。画得是否“快速”从来不是评价一件作品的标准。而“写”倒是值得细细体味。写不同于“描”，它摒弃斤斤计较和患得患失，它如同书法，豪放的书写和挥洒，它如同中国画的大写意，需要大度的气派，不拘小节的自由驰骋，充溢着节奏，美感和力量，这才是速写的本性。

我喜欢用钢笔画速写。一般的笔尖嫌太细，用土办法加工一下。方法很简单，把笔尖插入随便的一个桌缝中，轻轻一用力，把笔尖折成一定的角度就成了。今天，这种弯头的笔已经被厂家成批地生产，每个文具店都有出售，叫做速写笔或硬笔书法笔。后来偶然买到一种比较粗的黑色圆珠笔，用起来很顺手，我也喜欢用。其实任何笔和纸张都可以用作画速写的工具和材料。炭笔和铅笔可以画出更多的层次和变化，也是很好的工具。只是我以为画速写首先需要培养敏锐、果断和肯定的态度。不要养成爱用橡皮擦的习惯。一根线条画错了不要紧，重新画一根正确的就行了。不要拘于细小的对与错，要注重大的感觉。这是速写的第一要义。

对于画家来说，并不在于他有多么灵巧的手，能画出多么优美的线条，而在于他是否具有敏锐、准确地观察生活和事物的眼睛。对于观察方式和观察能力训练，远比对于手的熟练劳动程度的训练重要得多。

“整个艺术史是一部关于视觉方式的历史，关于人类观看世界所采用的各种不同方法的历史”（赫伯特·里德）。并不是每个人都会观察——用艺术的眼光。艺术家与常人的不同，正在于观看方式的不同。速写可以让你更快地学会如何去“观看”。

对艺术家而言，锤炼造型手段和锤炼观察认识能力同样是需要一辈子努力的工作。只有通过大量的练习，艺术家才可能逐渐掌握并扩展他的语言表现方式。技巧才能更加成熟和具有表现力。也只有通过大量的练习，才可能使我们感知世界的触觉更敏锐和深透。

生活无处不在。就在那些看似不经意的、日常的、琐碎的、随便而自由的，信手拈来的涂抹中，或许能够触发我们心智的火花。在这过程中，或许我们能够变得更敏锐、更有激情、更有活力。我们的语言也能变得更简洁和有力量。

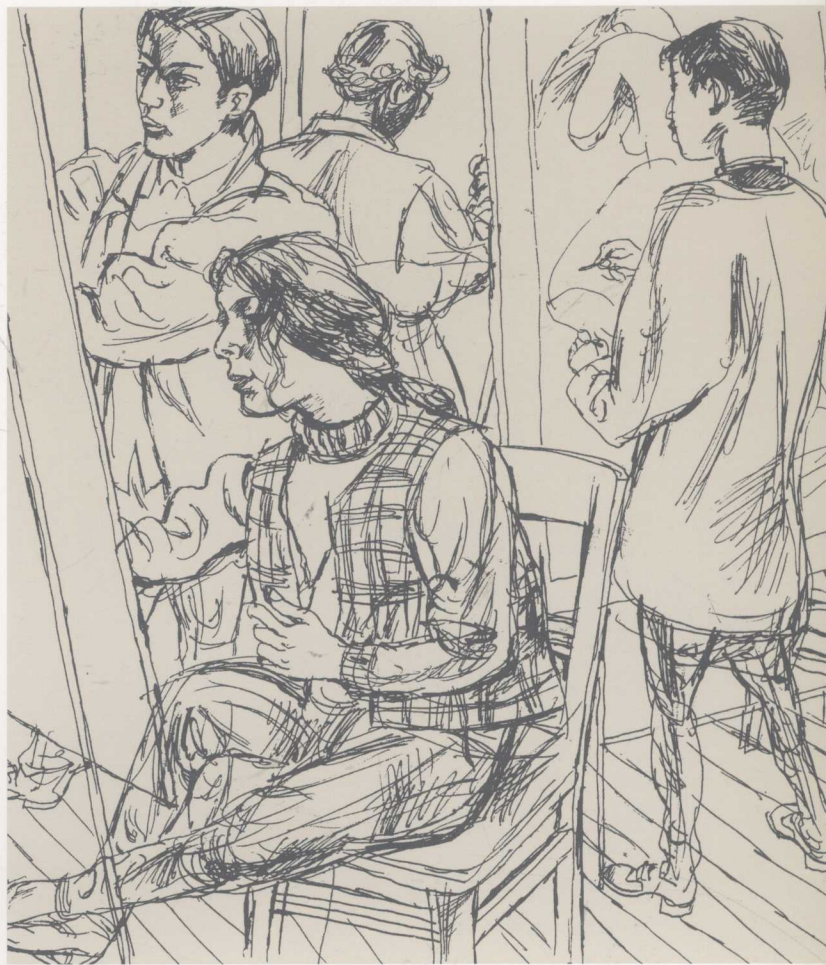

照像机的普及运用确实在某种程度上取代了速写“搜集素材”的功能。艺术家还常常大量运用摄影、摄像作为创作的辅助手段，但是照像机无法取代速写，对现代科技手段的过份依赖有可能导致我们观察力的退化。

“只有理解了的东西，我们才能更深刻地感觉它”。这句在文革中念熟了的话语，今天看来，仍然可说是至理名言。课堂长期素描重在分析、认识、理解和研究客观事物内在本质的规律性，侧重于理性的思考。而速写强调感受的真实和敏锐，判断的果敢和迅捷，表现的简洁和明快。重在感性的表现。这二者缺一不可。

我无意夸大拔高速写的作用和功能。速写确实算不得什么玄奥而又了不得的东西，但是如果我们通过速写学会了“观察”。那么速写就不失为一种简捷而有效的学习方式。

当我们面对生活中的千头万绪、瞬息万变的运动着的各式各样的物象时，我们不可能像在画室里面面对模特一样，可以漫不经心，按部就班，看一眼画一笔。它需要精神高度集中，我们唯一的选择便是：舍弃细枝末节，抓住自己最真实、最本质、最概括简约的感受去表现。事实上，这就迫使我们必须学会用整体的方法来进行观察。

首先需要解决的是对人物动态的理解。动态是人体运动连续过程中的一种总的趋势。是画家对这一连续过程中某一典型瞬间感觉的选择和捕捉。动态不是人为的对模特的安排和摆布，不是对一个现成姿态的僵化的描摹和复制，不是看一眼画一笔；不是依葫芦画瓢。除了对人体结构及运动规律的认识和把握之外，更需要对对象动态的生动性和美感因素的深入体察和感受，它是灵性的闪现，是心智与机敏的碰撞，是果敢的选择和把握。

照像机面对高速运动的对象，也有可能无法清晰地再现。而艺术家却可能用速写的方式抓住稍纵即逝的运动形态和美感。（尽管实际上我们作画的时间比像机快门慢了许多），这正是因为正确的观察方法，对运动规律的深入理解以及艺术家丰富的视觉记忆力和空间想象力。

视觉记忆能力源于整体观察的方式和大量的默写练习。事实上对某一个运动形态的表现其百分之八十以上是靠默写完成，因为单靠看一眼画一笔不可能做到。

李三如 3.19

