

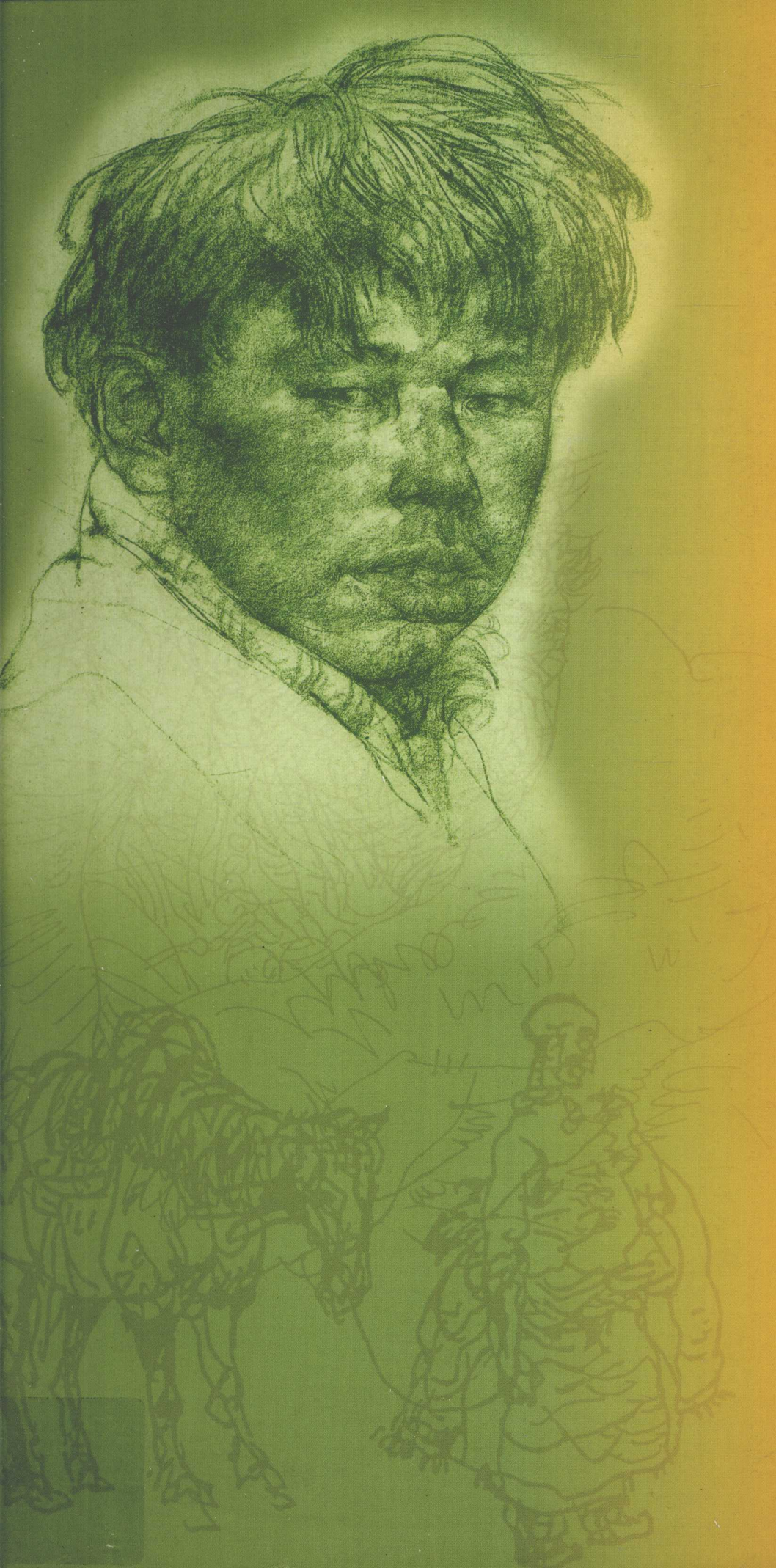
名校名师

任惠中

素描速写

教学写生作品示范

黑龙江美术出版社

卷一百一十五

卷一百一十五

素樹疎野

名校名师 教学写生作品示范 素描速写

编著 任惠中

一九九四年六月二十日
任惠中画于哈尔滨

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描速写 / 任惠中绘. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,

2001.8

(名校名师教学写生作品示范)

ISBN 7-5318-0958-3

I. 素… II. 任… III. ①素描—作品集—中国—
现代②速写—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 055029 号

名校名师教学写生作品示范

MINGXIAOMINGSHIJIAOXUEXIESHENGZUOPINSHIFAN

素描速写

SUMIAOSUXUE

编 著 任惠中

策 划 蒋 悦

责任编辑 董俊茹

封面设计 赵宫宇

寒 力

版式设计 纹 石

晓 儒

文字审定 张安祖

电脑制作 安 欣

电脑扫描 暴 毅

宋天姿

出版发行 黑龙江美术出版社

社 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮 编 150016

制 版 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印 刷 辽宁美术印刷厂

版 次 2001 年 10 月第 1 版

印 次 2001 年 10 月第 1 次

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 6

印 数 5000

书 号 ISBN 7-5318-0958-3/J · 959

定 价 25.00 元

简 历

任惠中，山东省莱州市人。
1958年12月25日生。
1977年特招文艺兵入伍。
1977年至1987年在兰州军区话剧团从事舞台
美术设计、绘景工作。
1984年至1989年在兰州军区政治部文艺创作
室任美术创作员。
1987年至1989年北京解放军艺术学院美术系
学习，毕业后留校任教至今。
1992年评定为国家二级美术师，副教授现为
解放军艺术学院美术系中国画教研室主任，
中国美术家协会会员。

目 录

前言	5
作者的话	6
静物·铁掀(附局部)	7
藏族青年头像	8
头像	9
头像	10
头像	11
静物·枪与布	12
石膏与白布	15
静物·衣服	16
半身像(附局部)	18
头像	22
头像	23
半身像	24
青年头像	28
头像	30
头像	31
藏族老人头像	32
头像	34
女人体	36
女人体	38
女人体	40
男老人体(线、面)	41
速写	42
钢笔速写	44
速写	48
速写	52
速写	56
速写	58
速写	64
速写	65
钢笔速写	66
钢笔速写	72
钢笔速写	75
画品如人品·画品透人品	76
速写	81
速写	86
速写	89
速写	93
速写	95
速写	96

前言

我们在谈论素描、速写时，往往偏重于将它们理解为初学者一种入门的训练方法，是画家借以研究物象或为创作准备素材或是试验构图的手段。有关素描、速写同时还是一门有独立审美价值的艺术种类、也是一种艺术创造的观点，现今虽然已获得普遍的认同，但在具体的绘画实践过程中，如何处理素描、速写中基本功训练与艺术创造之间的关系，仍然是一个值得重视和亟待解决的问题。

任惠中长期以来一直在第一线从事素描、速写的教学实践工作，对这个问题有着更深入的感触和更清晰的认识。因此，他在本书中，无意将笔墨集中在诸如“怎样画素描、速写”之类的技术层面上，而是凭着丰富的教学经验和真切的实践体验与思考，用一种随笔、点评、感想的方式，更直接、更通俗地与读者在深层次上进行交流，启发读者用一种新的视角来看待素描与速写，使读者在学画过程中，能够跨越基本功训练与艺术创造之间的障碍，建立自信心，保持良好的精神状态，从而使读者在自在的心境中克服“习作心态”，并由此自然而然地进入一种“创作心态”。

任惠中针对传统教学中过分强调再现性的现象，着重阐述了表现在素描、速写中的价值和意义。其实，绝对的再现是不存在的，表现的成分却无所不在。作画不是靠精确的复制自然的形态，而是靠艺术家对他所选择的创作对象的深刻感觉。马蒂斯曾说过：“没有想象力，你就永远别成为画家。带有想象力去表现对象，这是成为一个画家的必备条件。”如果素描、速写的训练最

终只是培养了一些懂得某种套路的熟练技术工匠，显然是本末倒置的。任惠中强调在写生中应该保有新鲜的感受、敏锐的观察力，保有一种平和的心态，是非常切中要害的，因为自由的心境是保障表现力充分发挥的根本因素。

任惠中在中国画创作领域有着不俗的成就，他将中国传统文化的形神观引入素描、速写之中，自然是顺理成章的。他认为写生应该超越“精细的层次”，力求情感的直接表达，直接探入“感觉的深处”；因此，任惠中十分注重个性的张扬。每个画家都在使用着属于公共的绘画语言，它们是通过历史文化、先辈经典、同辈杰作、师传摹习等获得的；同时，每个画家还必须具有属于自己的绘画语言，因为每个画家即使是面对同一个对象，他们的观察、感受、表现也是有差异的，正是这种差异提供了自由创作的空间，使个性得以凸现。任惠中认为：“一幅好的素描或速写，并不在于画面上画了多少，而是在于理解和表现了多少。”写生的最佳状态，是技术因素与精神因素水乳交融的自由状态。个性的张扬与凸现应该视为素描、速写的本质追求和最终目的。

最后，再次引用马蒂斯的一句话与读者共勉：“如果说我相信我这只手，那是因为我一直训练它为我服务，决不允许它支配我的感觉。”

刘大为

二〇〇一年七月

作者的话

素描、速写是造型艺术的基础，是最单纯、最凝炼、最本质的一种绘画语言。

素描、速写是我们认识事物、探索和研究物象的一种方法，是培养我们造型能力的一种手段，通过它发现和理解物象内在与外在结构的本质。它一方面训练着我们对形理解和把握的能力，同时也在培养着我们观察生活、理解生活、表现生活的一种观念，是贴近自然和触动感知的切入点。作为以造型为手段的素描、速写写生形式不应受工具、材料、表现方法等一些惯性手法的约束，不应受某些固有模式化形式的制约。素描、速写是一种艺术创造。在艺术范畴内，每一个画家都有自己理解问题的方法和能力。面对同一物象，画家们会以个人独自的视角去审视物象，理解物象，表现物象，会产生不同的艺术作品和艺术效果。素描、速写作为最直接、最纯粹、最根本的一种形式，时刻都在画面上带有画家对物象理解上的独到和偏爱。如果说这里是在讲授素描、速写的方法，不如说是在阐述对素描、速写这一手段的艺术实践和体会。通过这些表述只是想说明我是怎样面对物象，是怎样去理解物象，又是怎样表现物象，并非让大家就要这样画；只是想通过这些素描、速写的写生、表现过程，说明一些道理，而并非是在讲真理，只愿能开启一扇认识生活的窗口，在写生中触发我们的思路，扩展我们的视野，排除视觉艺术中的类别隔离，引入更多艺术理念的可利用性，运用多种手法，打破固有观念和束缚，思路就会开阔，办法也就会多起来。

作为绘画的素描、速写，理性知识有很多。就造型而言，旨在训练我们对物象表面现象和内在结构的处理能力，为了使眼、脑、手协调，配合一致，准确地表现物象。对结构的把握和技法的运用渗透在感觉中是一个极端个性化的问题，每一个人在接受和学习理性方面知识后，都在以自己最真切、最真挚、最直接的感觉观察世界，用敏锐的思路去探索世界，进而用艺术方法和丰

富的手段在表现着世界。

中外优秀的艺术大师们在创造着不朽的传世经典作品时，同时也积累下了大量丰富的素描、速写精品，留下了很多精彩成熟的、表现力强的艺术手段和表现方法。面对你眼前的物象，我们也就不必再煞费苦心地从头一步一步在自我的“怪圈”中去摸索，尽可能地借前人之笔来启动我们的灵感。

想方设法去表现物象的真实，这一真实是一种物象提供给我们的外在表象和内在本质的结合体。一幅好的写生，或能说明问题和解决问题的素描、速写，不在于画面上画了多少，而是看我们对它理解和表现了多少。写生的目的之一，是在写生中找到形式的自由，表现空间的拓展。

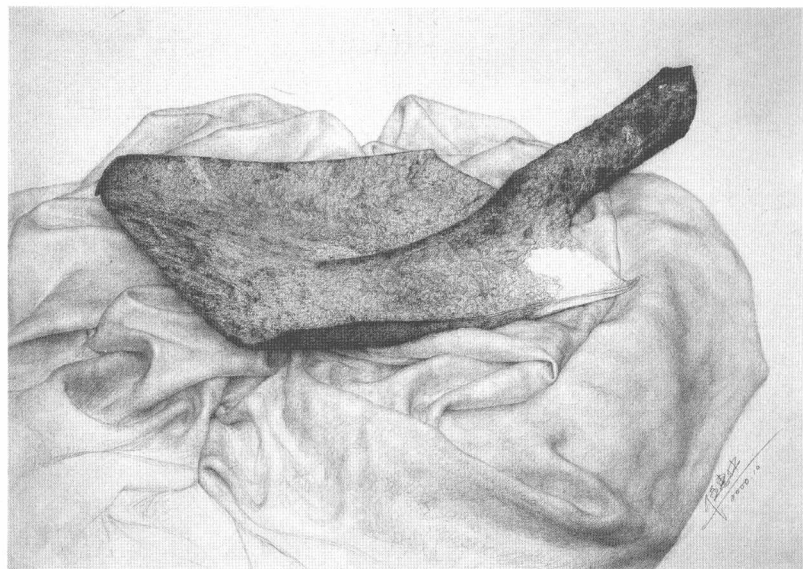
对于写生中的生活状态，要以平静的心态对待一切，不要强求生活，甚至去“创造出一种生活”，那就成为一种刻意，一种强迫。这与以极大的热情去感悟生活、精心营造和组织画面有着本质的区别。

要保持写实与自由之间的关系，度的把握很重要，要使其写实的确写实到该到位的位置，平面自由到画面允许的最大自由度。感觉是一种把握。

在写生过程中，倡导对现实生活和素材的了解和把握并不是鼓励对物象的堆积和复现，更不是鼓励简单化的现象罗列。不面对物象状态的夸夸其谈，是一种不可取的陋习；仅仅满足于一般性的素材堆砌和拼凑，几乎与创造性的艺术品无缘。

我没有想过将自己的一地所得或一己之见作为放之四海而皆准的通则，可做的只是让我的素描与速写写生能呈现生活本身的纷繁复杂与丰富变化，展示平常生活的意义，提示表现手法的多样性，使人们的视野更广阔，看到更多的可能的选择性，清醒而正确地认识自己，认识他人，容纳更广泛和异样的共性与个性。

任惠中 二〇〇一年七月

●静物·铁锹（附局部）

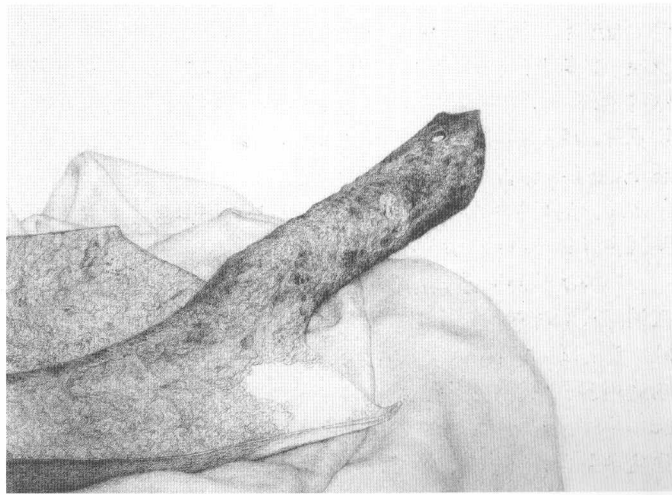
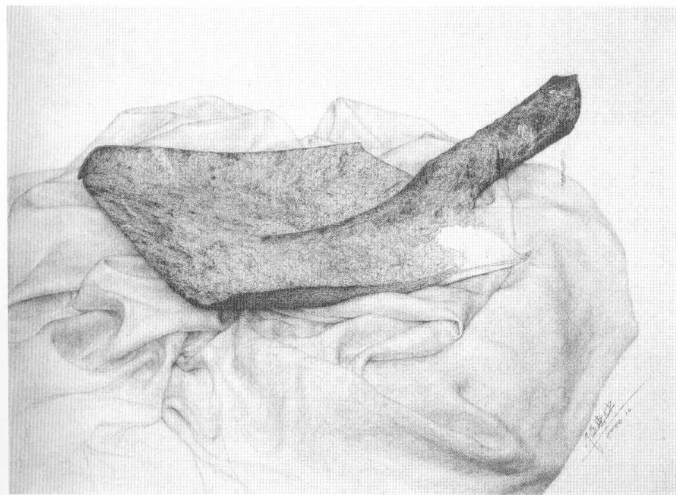
作为观察物象的主要功能——眼睛，一定要在观察中分析、发现那些显示特征的主要物象因素，不要在意画什么，无论我们面对的是复杂或单调的物象，还是平淡无奇的物体。正如我们经常分析任何形态的结构那样，对那些看似一目了然实为复杂丰富的物象，需要对其做一番仔细观察分析，用心、用脑，找准物象内在要素的成分，在准确把握物象形态的整体结构，融合这些因素的时候，要时刻提防不要失去物象的最基本特征。

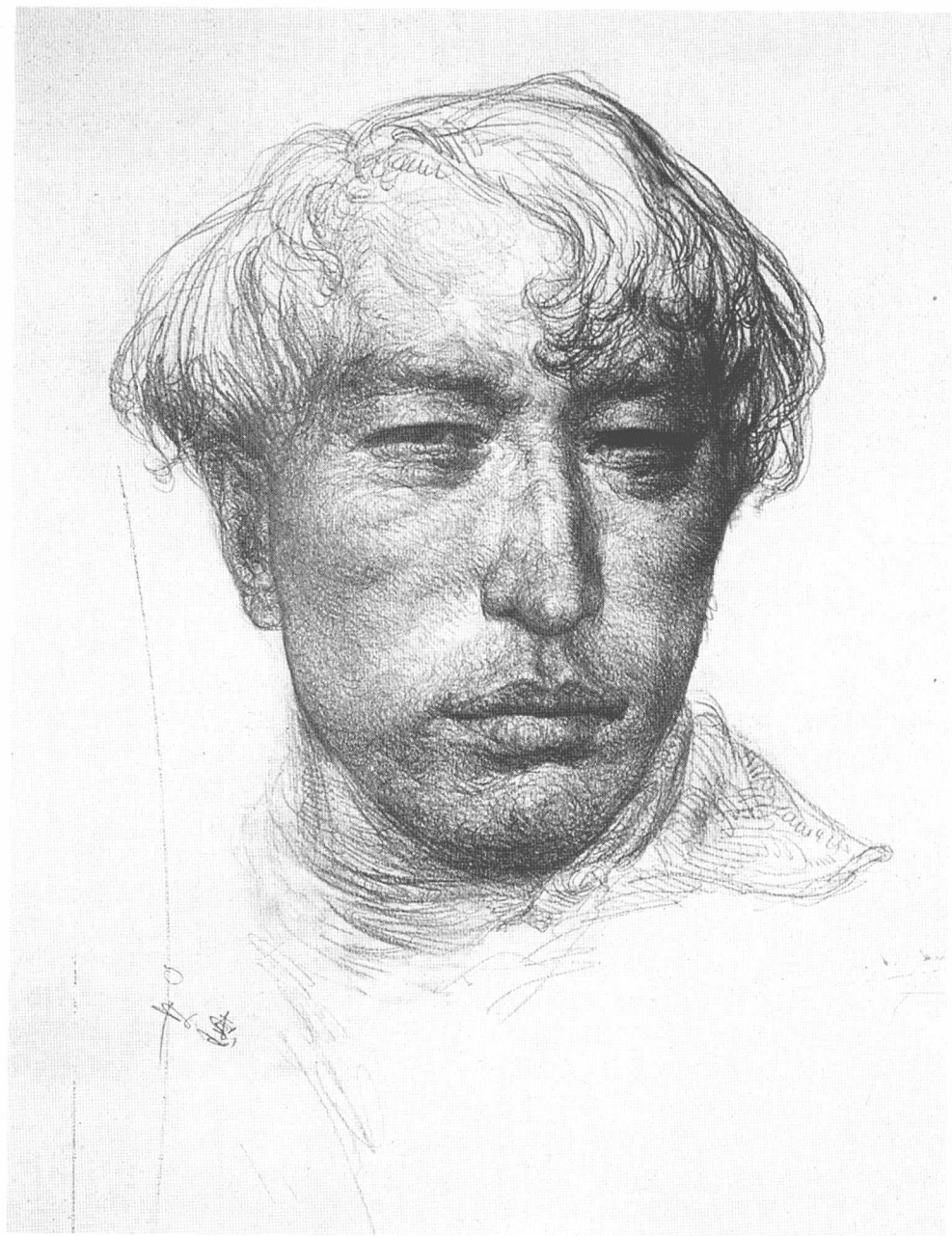
锈迹斑斑残留水泥的铁锹头，无大的起伏关系；平滑柔软的黑丝绸衬布，无大的反差对比。这看似单调实际复杂丰富的静物组合，靠细心的追摹，不会体现到本质。作为理解这一静物复杂特殊性的一种辅助手段，可以把很多看似非常琐碎的物体局部形态、理念加感知归纳成单纯的基本方法，形成有感觉、有特征、有说服力、有表现力的手段。不追求大起大落的反差，精塑着平和中的细微；不追求大明大暗的对比，比较着粗砺朴素与柔和典雅的关系。如果说柔和的黑丝绸衬布是靠一折一折的塑造画出来的话，那么粗砺锈蚀、灰泥陈迹的铁锹面就应该是凭对物体深刻洞察力靠感觉用方法表现出来的，仅依赖细致只会导致僵板的死

扣。这种差异，会产生两种截然不同的艺术效果。在艺术感觉引导下的深入、细致刻画不会出现僵死。无感觉所谓的细是木讷媚俗的语言，只注意感觉不注重细节深入是无内容、无含量的套路之作。平缓的铁锹板面微微凹陷与周边翘起，是依靠对板面的理解和把握，大明大暗在这里未必能交待清楚依附面上残留水泥小的凹凸变化，塑造具象时也在塑造着整体。这里面有技巧，但不是仅靠技巧，是充分利用技巧完成了对物象的第一感觉。对黑丝绸柔和形体的反复深入，尽管在色度上无大差别，但仍使二者之间的不同质地质感无形中拉大、拉开了距离。

作为画家，我们应当在表现物象形体时，既主观又要非常客观地反映对象。物象形体的特征是出现在客观体上，我们主观上应该艺术地反映客观体，而不是强加于客观体。不要放过任何细节，也不要轻视任何一部分的刻画深入，那怕是最细小的细节。我们面对的任何物象世界，只要敢于发现，善于发现，敢于表现，画面就会产生新内容，也就不会去拿一种套路去套那些物象千变万化的丰富形态。

画要有真情，真情的流露，就是艺术的魅力所在。

素描头像

●藏族青年头像

综观人类艺术发展的悠远历史,我们会触摸到艺术发展是由无数艺术大师们之间环环紧扣的发展史。任何把传统断裂开去创造全新的艺术或艺术家的想法是根本不可能实现的,历史总在影响和推动着我们,要关注社会,关注时代,关注理想。

朴素、自然、求真应是一幅素描作品应该具备的基本元素。朴素并非仅仅是物象造型的简单直观反映,不是把物象特征自然的写实和描摹,它是我们看待和表现物象的真诚态度,是发自内心的真实的综合反映。

尊重这一人物形象本质特征的构想,始终贯彻于整个的塑造过程。形象本身是特殊的,个性是强烈的,需要我们忠实而客观地反映本质,让深入成为一种探究,使看似一般和平常的内容成为精彩。借鉴大师们的表现方法无疑会使我们站在一个高层次的基点上,穿透于内质的理性思索,完善于画面的深入表达,让可视的存在,表面不显而内蕴丰富的不可视内容得以凸现成为可能。忠实于对象的写实不等于平庸,也不意味着刻板被动式的照搬,是画家对物象内在精神把握的真实表现。

●头像

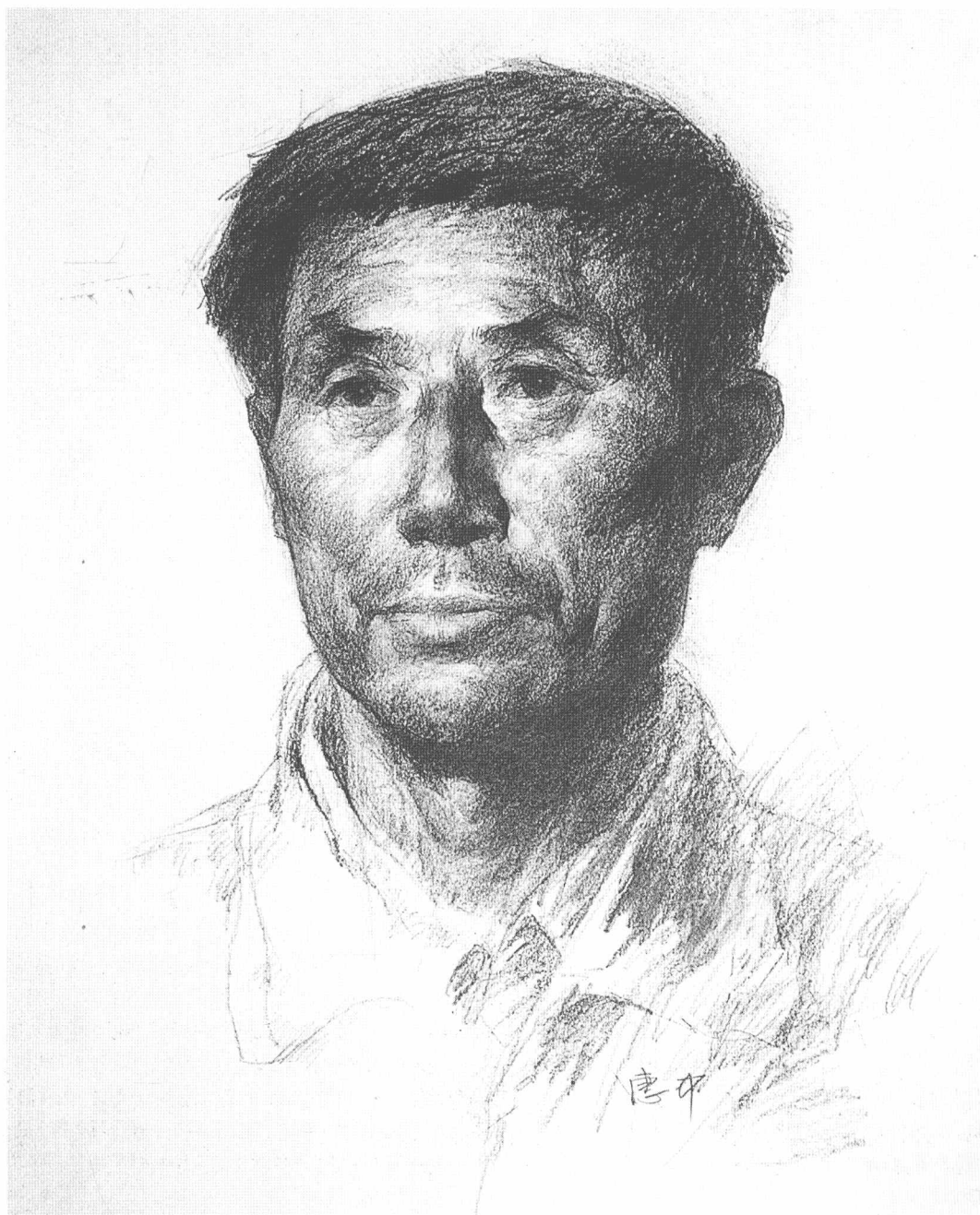
在黑白两色极端之间,可产生丰富的深浅变化,它们能充分而有效地显示着黑、白、灰之间的对比关系。围绕着结构的明暗素描手段,是我们处理这一人物头像牢记的主要因素。

我们平时所能感觉到的光线,有来自于天空照射下的太阳光,有从画室天窗中散落下的天光。光线的不同方向,可以产生被照射人物形象的各种变化。作为这一人物头像直面而来的灯光源,使头部犹如一个静物的圆柱受光体,中间亮并渐往两边过渡。一切形体都围绕着这一规律。人物头部本身的深度固有色,更加重了这一光源形成的特点,似井下煤矿工人初见阳光的印象,光线直硬、单纯。结构转折处是一种非常规的不确定性,颧骨最高处并没有亮面。由这些认识引发的深刻感受,是运用这一艺术表

现方法的主要来源,它能使你真实认识和发现这一形象中闪耀的亮点。深入的过程是理解的过程,深入是通过可见的现实表现那些可见与不可见的内容,不可见的内容来源于对可见现实的消化和感悟,不同于抄袭对象,是一种忠实形象中的表现,最终让不可见的内容或多或少、或隐或显地与可见内容凸现于画面。

这种厚重、饱满、具有坚实感的可信性形象,是一种理性状态心理下的思考与分析,是由表及里、由浅入深的渐序的一个过程,是一种尽心、尽意、尽力的不断投入中的刻画,是在塑造每一局部中丰富着整体、完善着整体的过程。就这幅素描而言,往往是主动性与客观性在绘画过程中交替完成。正因为如此,表现的过程尤为重要,稍有不慎就会丧失主观把握而陷入被动追从的局面。

素描头像

素描头像

●头像

一幅素描作品,要以其坚实的造型与深刻的人物形象而存留于画面。

我们可以用熟练的方法去表现那些观察到的生活化面貌,但不能用熟练的方法去概念这些生活化面貌。作为理解这一人物头像复杂性的一种辅助手段,我们可以把很多看似琐碎的结构和形态,归纳成单纯而简单的基本形:把额头至头顶看作一方形,下颌部连嘴部视为扁方形,抛开鼻部视两颧骨为长方形,并支撑着整个头部中部的体积,再把有机的鼻部、眼睛镶嵌在这些形体上。这样,形成一种有力、有度、和谐的整体效果。这一形象的内部

结构是丰富多样的,其显露的程度也不尽相同,需依靠我们对每一结构的塑造并组合、组装成紧凑结实的一体,犹如好木匠在利用榫卯非常吻合地结合一器物,完整而统一。这一人物形象的塑造又类似利用原始木坯,用画笔去雕琢深入,一步步地显示着形体,砍凿着外形,精雕着每一结构,并关照着它们之间的联系。

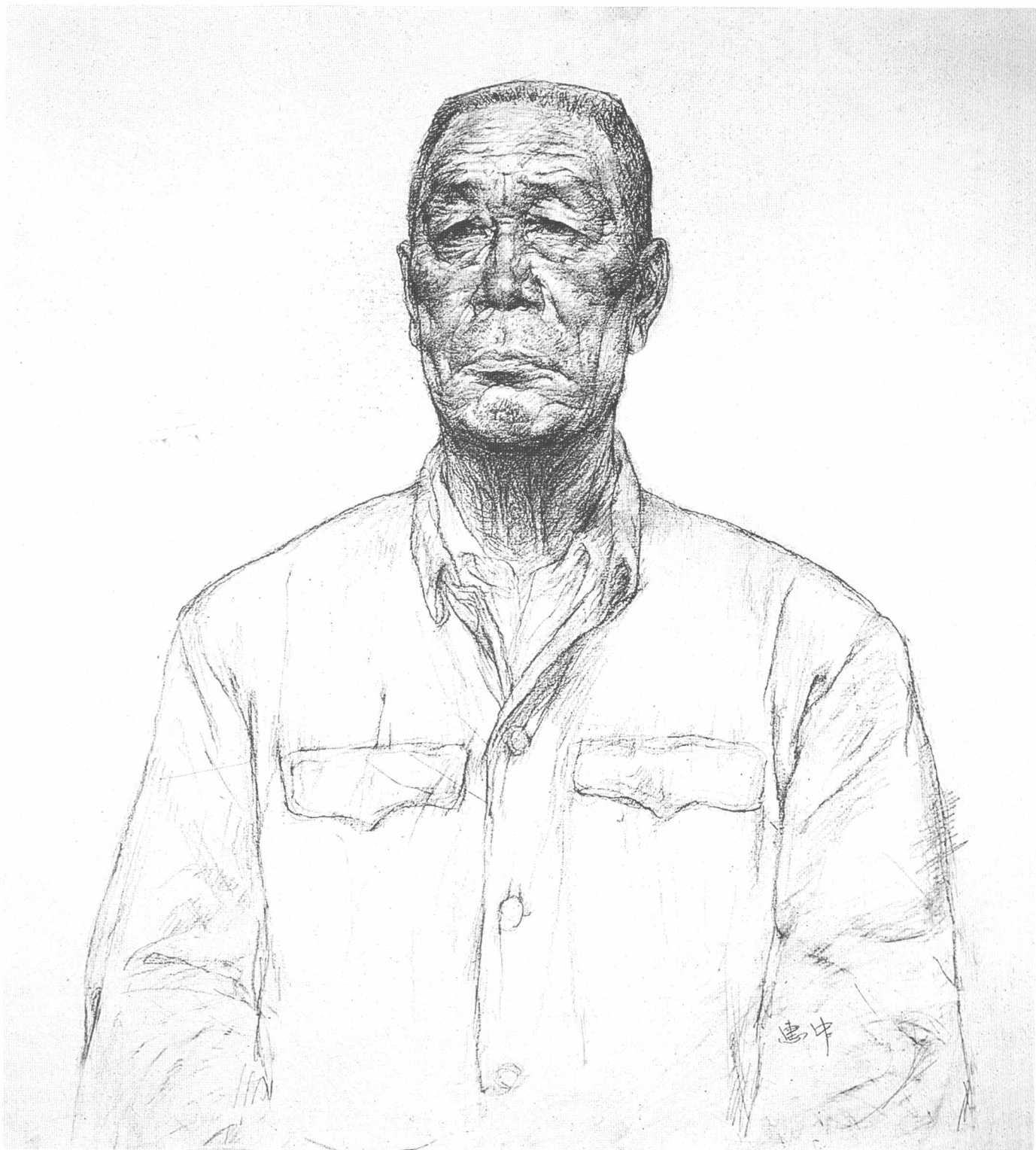
这种注重结构的素描,在为我们提供着一个空间,来发挥你那些有力的表现手段,排除很多可有可无非本质的东西。这种分析的过程和明确地概括形态、表现结构,使我们较轻松地抓住了结构素描的本质。

●头像

这种造型是坚实而严谨的,这是将线与调子适当融合起来表现体积和形态的素描作品。

简约的造型传达出极含蓄而明确的意味,不仅需要技法和手段来完成,还要有深沉的思索和精心的归纳。那种面面俱到的照抄与描摹对象,缺乏理性的分析和艺术的概括,是不会产生令人激动的作品的。我们都明白,再写实也不能对人物形象作全盘毕

肖的复制,也不可能对形象的每一局部细节、形状作巨细无遗的照搬。我们从第一笔起始就决定了这一画面是艺术化的表现了。既然如此,就不能看见什么就画什么,必须杜绝模仿对象的恶习,不可在对象面前被一些表面现象迷惑住眼睛和思路,必须挣脱自己固有的模式,挣脱那些无形有形的约束,还以真诚可信的艺术本质形象。

人物素描

●静物、枪与布

素描，作为能深入“钻”进去的一种心态，要求全神贯注地平心静观，仔细分析那些看似平淡实为丰富的内容，用眼去观察分辨微妙的起伏变化，用脑去思索内外之间的协调关系，用手去刻画雕琢那些结构的凹凸形态，力求精确，力求充分。这种精益求精忠实对象的态度，貌似被动，实为主动。

这原本就是体积感很强的静物组合，在这里不必考虑太多光源对它产生的复杂作用，努力去塑造形体的每一部分，在黑色的铁枪与白色棉布对比间，不放过任何细节的局部刻画，一根枪管，一个螺丝，一个布折，一条布带，从这一局部延伸到那一形态，逐渐爬梳到画面的每一角落，联成为一体。画面中集中了很多局

部的精雕细刻，呈现各自的特质时不会减弱整体的印象，因为恰当和有机地利用每一局部间的密切联系，在共同向纵深推进中，仍是协调充实的一体。透彻的写实表现性与这静谧的画面构成明朗纯朴，肃穆典雅，巧妙地把古典风格的线为主与写实风格的明暗融于一炉。

素描是一种体验，能够产生画面耐看持久的因素有很多，作为入木三分式的细致深入，总会留给人们的印象是逼真、诚实和感叹。无论你以何种表现手法和方式，一幅素描中总要注入或寻求一些“陌生感”。这可能就是我们常说的“有画头”、“津津乐道”、“饶有兴趣”，是面对这组静物所具有的一种态度。你不感兴趣或被动式的深入是不会产生令人激动的艺术品的。

静物枪与布

静物枪与布(局部)

石膏与白布

●石膏与白布

以往我们讲局部的深入，画局部的深入，总怕陷入各自为战、不整体的窠臼里，这是我们的认识问题。作为这种推延式的素描由局部开始虽不是唯一的艺术表现手法，但它是一种有效的学习方法，运用它以解析物象具体的疑难，把复杂的物象形体串联起来成为一个有机的整体。每一具体结构与结构间是环环相联、环环相扣的，在丰富和深入细节中使整体的结构与局部十分和谐地组合在一起。

“尽精微、致广大”，画面效果是整体而深入的，画的过程是轻松自由的。处理好局部的精微与整体统一，把握写实与自由之间的关系，让局部的写实的确到位，自由到画面允许的最大自由度，就如中国书法里讲的笔应送到位。对画面度的把握是衡量一个艺术家全面素质的重要因素。

对以往传统的借鉴和超越，始终应该是我们为之奋斗的目标。