

卢志强 著

造型回归

速写本色

SUXIEBENSE

掌握造型知识

提高造型能力

快速准确地表现对象

线描新概念

●海潮摄影艺术出版社

速写本色：线描新概念

图书在版编目(CIP)数据

速写本色：线描新概念 / 卢志强著——福州：海潮摄影艺术出版社，2004.6
(造型回归系列丛书)

ISBN 7-80691-057-3

I. 速… II. 卢… III. 速写-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 036746 号

作者简历

卢志强，1962 年生。1984 年毕业于福建师范大学美术学院，现任职于该院。中国美术家协会会员，福建省美术家协会创作院画家。

作品多次在全国美展中获奖。其中《绣红旗》入选建党 80 周年全国美展，获优秀作品奖，并获第四届福建省政府百花文艺一等奖；《百年冰心》入选第九届全国美展获优秀奖，同年入选文化部主办的九届美展获奖作品海外巡回展并获第三届福建省政府百花文艺三等奖；《别梦依稀》入选《毛泽东诗词创意画集》，获一等奖；《祖母》入选“1998 年全国中国画展”并获铜奖。并参加 1999 年“中日水墨交流展”；《海韵》入选“迎新世纪中国画展”，获铜奖；《岁月如歌》入选“中国画三百家”展览，获铜奖；《沟梁纪事》入选 1998 年“中国美术金彩奖”展览，获优秀奖；《微澜》入选“迎澳门回归中国画展”获优秀奖。

编者按：

随着社会经济不断繁荣和发展，人们对审美艺术的要求日益提高，造型艺术渗透到生活的方方面面，当前各艺术院校招生的不断扩大，催生了各类美术培训班、补习班。立志学习绘画艺术的队伍不断壮大，为适应当前众多美术考生和美术教学领域的需求，特编写了这套《造型回归系列丛书》。

《造型回归系列丛书》编著作者都是来自艺术院校教学第一线的教师；内容涉及素描头像，人物速写，色彩静物，图形创意等；有针对性地进行理论评析和归纳，讲解详尽，图例丰富。以此提高学习者的造型能力，掌握造型知识，快速、准确地表现对象的能力，从而有效地提高专业水准，提高学习者综合素质能力，使学习者少走弯路。此丛书不仅有利于教学，也有利于初学者自学，具有新颖和独到的艺术价值。

总策划 / 叶恩忠

编者 / 卢志强

责任编辑 / 郑思钊

装帧设计 / 新思维设计工作室

速写本色：线描新概念

海潮摄影艺术出版社

(福州市东水路 76 号)

全国各地新华书店经销

人民日报社福州印务中心

2004 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

开本：787 × 1092 1/8 印张：4

印数：0,001—5,000

ISBN 7-80691-057-3 / J·9

定价：16.00 元

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。

在各类美术院校中,专业的设置虽有所不同,但学习速写的技巧,掌握人物速写的基本技能,仍是一项重要的不可缺少的训练形式。同时,优秀的速写作品本身,还与其它形式的美术作品一样,具有引人入胜的艺术魅力和审美功能。

(一)

对于初学速写的人来说,有一个对“速”与“写”的认识与把握的问题。速写并非是对“转瞬即逝”的影像来个“信马由缰”的记录,速写要求的不仅仅是快些或慢些的问题,更需要的是靠理性来引导、技巧来控制。

绘画可以说是对视觉的再造,是创造第二自然的精神活动。面对对象,需要通过造型的手法,表现出自己的感受和追求,有了这样的认识前提,我们依靠的就是造型艺术规律及形式美感的强力支撑。而学习速写,就能使我们的眼睛更敏锐,思维更敏捷,笔端更灵活,因而所画画面就会更精彩,自然对绘画艺术也就更有感觉。

学习速写,训练速写,对很多初学者来说,往往还有一个很实际的目的,那就是对单一的静物素描训练再进行补充。速写能够训练初学者概括物象的能力,能训练初学者脑、眼、手的协调能力。速写能弥补长期性作业中被忽略掉的一些因素,如“整体与局部”、“主观与客观”、“科学性 with 感受力”等等问题。

(二)

要想画好速写,就必须有一定量的练习,“持之以恒”。“熟能生巧”可以说是速写学习最贴切的两句座右铭,当然训练中走的路子是否得当也很重要。我主张初学者要养成随身携带速写本的习惯,而且速写本最好还要有大小本之分,小本的画些短期的、简约的作品,大本的画些用时长些的、较完整的作品。

在使用工具方面,初学速写时就应养成能用不同的画笔(如铅笔、炭笔、圆珠笔、签字笔、钢笔等)作画的好习惯。在使用不同的画笔时,要注意它们在表现方法上“有所能,有所不能”的特点。

速写的手法与风格还可以是丰富多彩的。在速写作品中,或因专业或因个人喜好的不同,表现样式也可能不尽相同。速写主要的面貌常表现在:或以线为主,或以明暗体积为主,或以线面结合为主。不管用什么样的方式,都离不开要求作者用一种直观的、朴素的态度来表达你的感受与理解。例如:我们看到罗丹的一些人体速写,用笔极其简洁,虽是寥寥几根钢笔线条,在生动地表现出对象的神情体态的同时,还有着丰富的体积内涵;柯勒惠支的不少速写喜欢用浓重的炭笔块面来塑造对象,在体现厚重无比的形体的同时,还有对对象精神世界的深邃传递。由此,我们应该认识到:形式并非决定认识,认识却能够产生形式。

(三)

学习速写,不能不先说说临摹。临摹练习,可以说是学习速写的一个重要而又便捷的途径。不少中外大师在留下他们作品的同时,也为我们留下了他们丰富的速写作品。临摹这些作品,仿佛让我们再次去体验大师眼睛里的感受,或是又一次触摸到他们下笔的感觉,因而也就能更进一步理解他们塑造形象的心路历程。临摹大师的作品,既是在学习他们作画的一些方法,也会从对比中认识到自己的不足之处,加以改进和提高。也许在以后的速写实践中,面对眼前的物象,或许你正束手无策找不到感觉的时候,记忆能让你从临摹过的大师们的作品里找到参照的影子。

中国画论中有一句名言叫“意在笔先”,我认为用在速写学习里,也是很合适的。这里的“意”移植到速写里,即是指观察的结果。观察是速写的开始,法国画家德加曾说过“素描画的是观察”。画速写同样也是这个道理,你观察的愈深刻,画的就愈生动。只有充分的观察,画速写才能做到“意在笔先”。

观察的角度不同,往往得出的结论也有所不同。那么什么是观察?怎样观察?应该说,观察的首要是发现对象中什么是最可画的,也就是最有画感的因素。什么是画感呢?画感往往就是一切造型艺术中的普遍规律,例如:比例、构图、体积、透视、明暗、质感、

节奏、韵律、神态、动势……等等。学习速写,就是要培养我们发现这些画感的能力,并表现好它。

速写训练是有对象的训练。因而,作画的过程,理性的制约应比主观的发挥要更多些。画速写要学会“尊重”对象,“发现”对象。画的东西要反映出客观对象的基本面貌,速写反对“天马行空”式游离对象的臆造,或是过度的发挥,背离对象追求一种不成熟的公式化、机械化的东西,例如不当的变形、夸张等,会使自己陷入到“为形式而形式”的歧途上去。

除此之外,我们还要学会分析我们的观察结果,例如:面对形体时,我们不但要看到形体外在表现出来的线,还应进一步联想到与此有关的各种各样的内在因素,这一类的思考方式,是需要我们在训练时随时随地去做的。

训练速写,还应该做到这样的过程:由浅入深、循序渐进、快慢结合;从个别到组合,从静止到运动,从准确到生动。同时,在训练内容上,与人物相关联的场景和道具等也应有所顾及。

(四)

在初学人物速写的阶段,以掌握人体比例、结构和运动规律为主要目的。先画一些动态较易把握的,以利于我们整体地认识造型和把握比例,之后,再去练习一些复杂动作的速写。待单个人物较为熟练后,再做人物组合、人与环境组合等的练习。除此之外,还要专门做些头、手、脚局部特写的练习。从经验上看,做人物速写,刻画的程度由“繁”入“简”效果会更好些。

在人物速写训练中,特别是画“慢写”时,对细节的刻画要精确到位,手的具体形态,关节部位的结构,人物表情的变化等等,都需要认真对待,否则画面就会空洞,没有实在的内容。对于多数初学者来说,人体解剖方面的知识也是很重要的。一些初学者用依葫芦画瓢的方法来画速写,画出来的形象总显得不够“结实”,原因就在于用笔用线没有围绕结构,或是在形体的转折的关键处,用笔不够“吃紧”,这也是对人物的基本结构没能很好理解所致。因此,在落笔之前,应该花些时间去观察分析所画对象的内在结构。另外,建议大家找些解剖书籍看看,提高我们对人体结构的认识。

动态是速写的重点,也是难点,写生时,要注意对象的姿态和躯干的变化。能否把握好对象动态的重心,决定了所画形象的生动与否。对于动态人物的速写,要去找最能体现基本体态的部分,用较长、较直、或复线来重点刻画。练习时还应同时注意人物神情的刻画,人物与人物间关系的刻画,人物与场景的刻画等,要注意构图的完整与和谐,力求画面有情趣和感染力。当人物动态较复杂时,还需要有一定的迅速把准动态及概括整体的能力。对此,平时还要多做一些默写训练,有意识地提高自己的形象记忆能力。如人物组合练习,还要注意人物间的相互呼应关系。

有这样一种现象,一些初学者在写生时,对物象没有进行认真的分析,表现出来的东西夹杂着很多主观因素和概念的成分,或是生硬套别处速写中学来的一些局部处理手法,例如,画衣袖转折处,用笔方法总是千篇一律,缺少对不同质感、体积因素造成变化的深入认识。还有的作者用起线来,或是过粗或是过细,用笔没有调锋变化,线归线,形归形,造成线形分家的局面。这些情况都是应该克服的。

速写的画面还应该注意有所取舍,一幅画中不能面面俱到,处处都画。画面的疏密处理,关系到画面的空间效果。具体的讲,就是运用好线的穿插、疏密、虚实,避免画得太闷、太空。一幅有好的疏密关系的速写,带给我们的是想象的空间,对比的美感。

至于速写作品中的构图、画面动势等问题,因与技法训练的话题稍有区别,这里就不再多谈了。

以上所说,仅是速写训练中常遇到的一些问题。对于多数初学者来说,如条件许可,建议还是应该在专业教师指导下进行练习,这样会使你的学习少走很多弯路。同时,多看一些中外优秀速写作品,也能提高你的眼界,达到事半功倍的效果。

①

②

③

人物速写步骤

1: 先确定所要描绘的对象在纸张中的上下左右的位置, 然后从头部入手。注意头颈肩的关系及躯干与四肢的关系。

2: 在步骤 1 的基础上, 将形体画得具体些。分析出头发的大的块面。同时注意形体的转折与穿插的表现。

3: 在深入阶段要注意形体的大小、线条的疏密、节奏的快慢等因素, 画面主次与虚实关系也要加以重视。

4: 在整理与收尾阶段, 要注意画面黑白灰的关系及重要细节的表现。

尤其要注意线条的快慢、轻重、软硬、长短、曲直、粗细、虚实等手法的合理运用。在形体转折的紧要处、在动态线变化的关键地方, 用笔要肯定。

04.1.26
T2

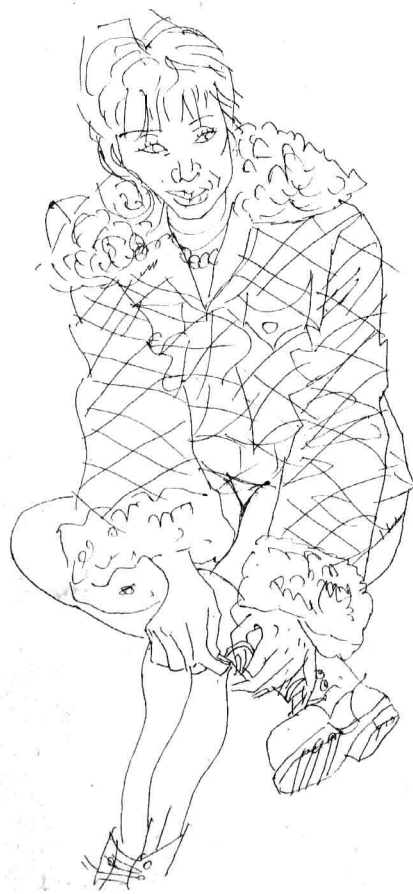

04.1.16 练习

04.1.16

2006
6.10
JH

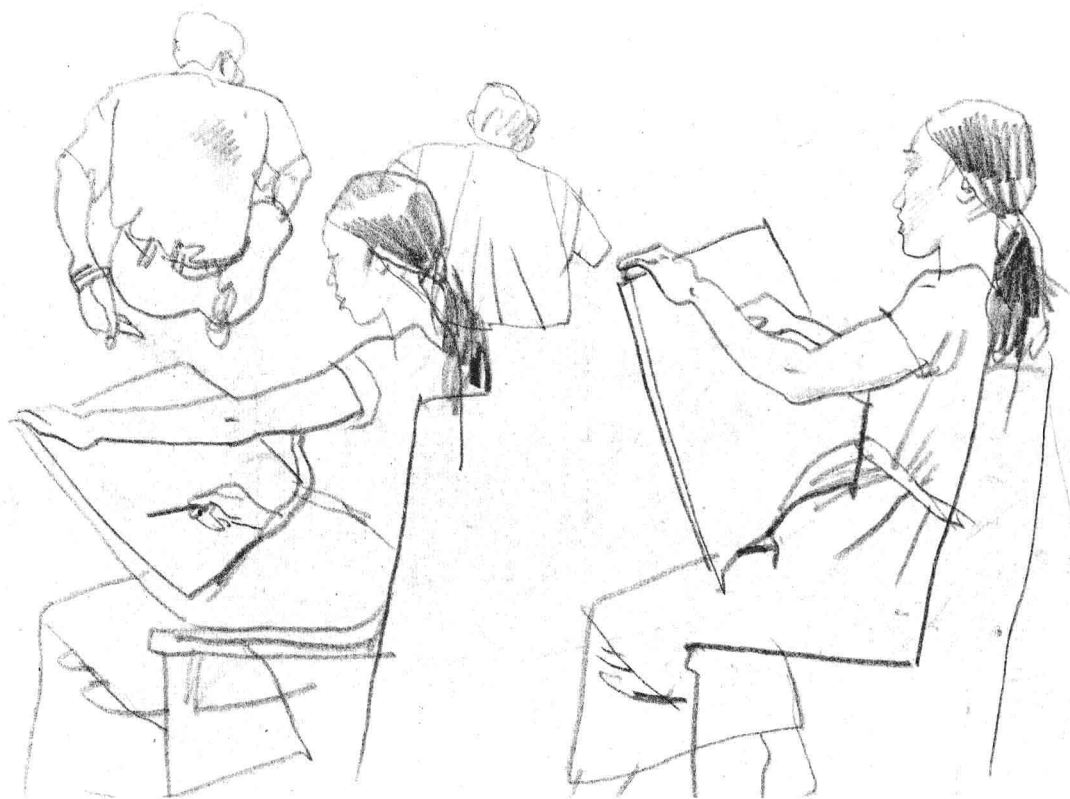
2000.10.1

2000.10.1

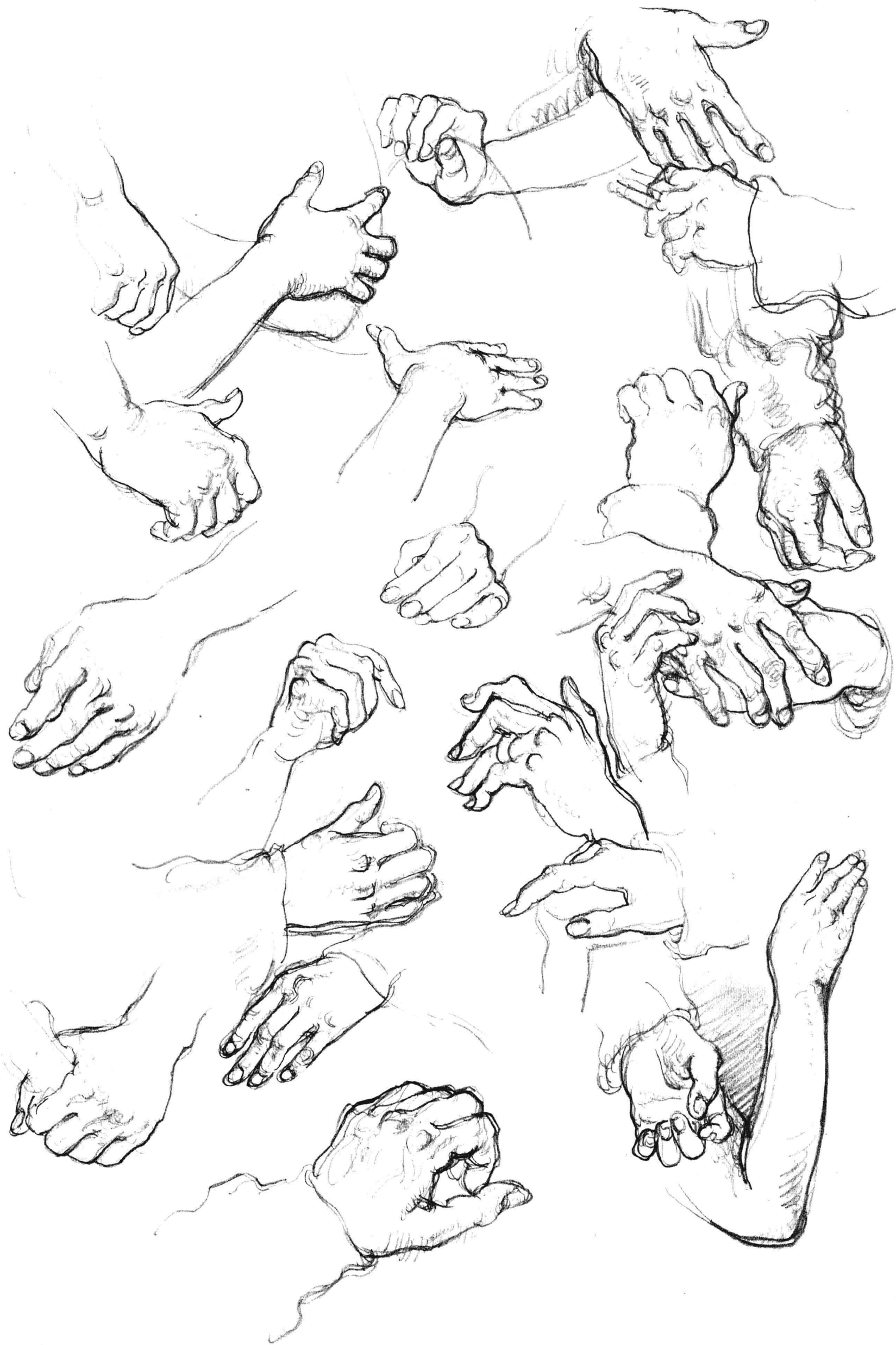
清华大学美术学院
素描教学

强

2000年3月20日

2000.6.2
32

