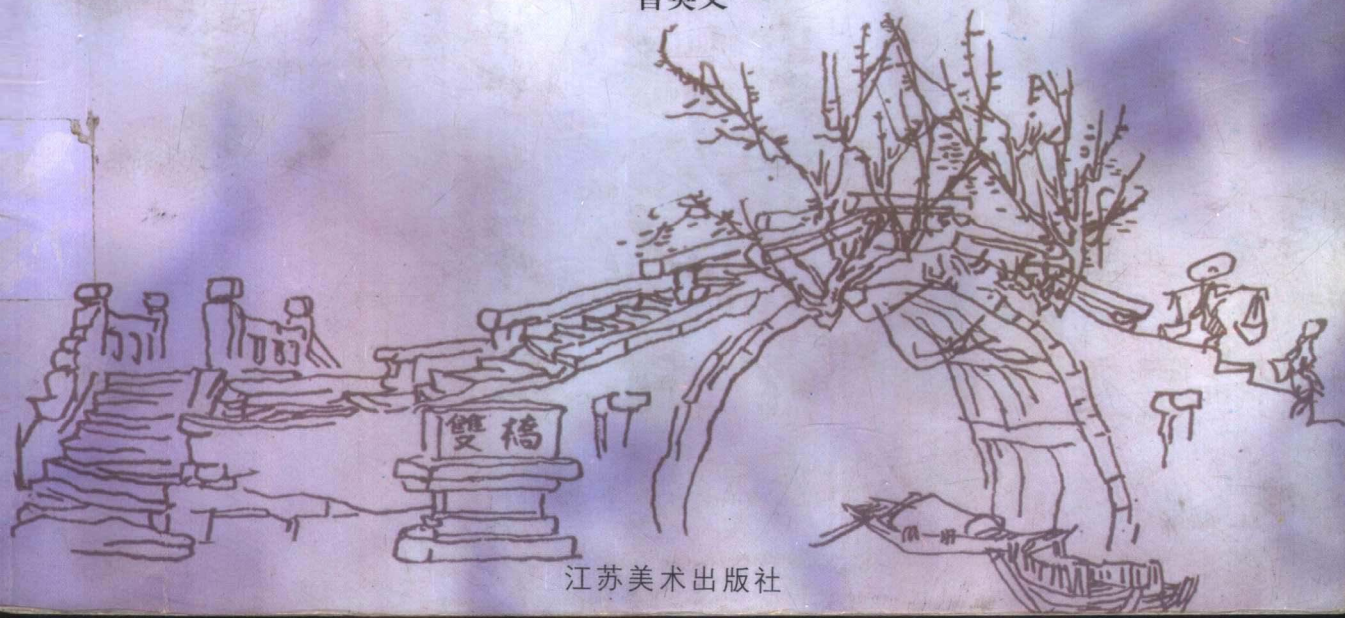

JIANGSU FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
MODEL SKETCHES

速写范画

Cao Yingyi
曹英义

江苏美术出版社

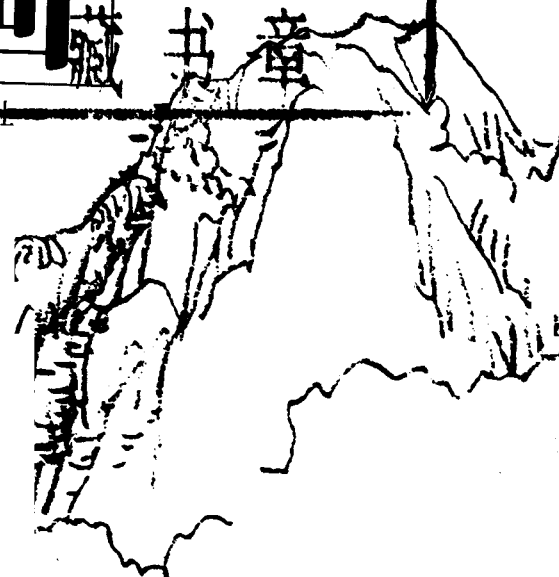
曹英义

MODEL SKETCHES

速写 范画

江苏工业学院图书馆
藏书章

江苏美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速写范画 / 曹英义编. - 南京: 江苏美术出版社,
2000. 1
ISBN 7 - 5344 - 1008 - 8

I. 速… II. 曹… III. 速写 - 技法 (美术) - 摹本
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 56213 号

速写范画

出版发行 江苏美术出版社

责任编辑 曹奇峡

封面设计 陆鸿雁

责任校对 吕猛进

监 印 符少东

经 销 江苏省新华书店

印刷装订 南通韬奋印刷厂

开 本 880 × 1230 1/24 印张 5

版 次 2000 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1 - 12000 册

标准书号 ISBN 7 - 5344 - 1008 - 8/J · 1009

定 价 14.00 元

速写散论

纵观当今国内画坛,绘画艺术发展已进入了一个多层次、多元化的时代。随着艺术观念的更新,人们对绘画艺术已形成了一种共识,那就是不囿于单一的审美观念,不是以图解与再现作为自己的最终目的。人们更重视艺术创造性,以创造新的审美形态,拓展新的审美空间。由此,人们不仅仅认识到速写是绘画的重要基础,对速写本身的艺术价值也更加关注。速写是进入绘画艺术的一种手段,速写更具备了独立的艺术价值。

作为造型艺术的技法基础,速写语言有其自身的独特性,它要求作画者在最短的时间内,用最简捷的技法捕捉客体的特性,描述对象的外部形态。

对客体的尊重,是速写语言描述对象时的第一要素。特别是在强调形体结构时,只有通过精确的观察,深刻理解客体的自然规律,才能准确地再现对象的真实。但在准确地把握对象的同时,应当注意通过客观对象的感应而生成主体意识。这种主体意识的生成,是速写语言更深层次上的内在要素。这两大要素的结合,在作画过程中,就会自然生发出一种心手合一、随心所欲的状态。这可以使主体在客体对象面前,随着主观意识的流动去追逐更高层面的艺术境界。

凝炼,是速写另一个重要特征。正确的观察方法是凝炼的首要因素,只有这样才能抓取主要形象特点,以提高主体的概括能力。艺术概括是指作画者面对客体对象,洞察形象的主要特征,大胆取舍、去粗取精后所达到的效果。因此,速写要把握一个“速”字,但更重要的是“写”字。“写”,是一种表现手法;“速”,只是因为“写”在时间限制上的一种手段。

从事不同画种的作画者,出于其个人创作的需要,速写技法和风格的选择也有所不同。国画家的速写以线条为主,强调结构;西画家的速写则注意明暗对型体的塑造。一幅完整而生动的速写应具有准确的造型、流畅的线条、丰富的情感。

在造型艺术中,线条是一种言说方式,一种流动的语言。画家笔下的线条,往往是其自身绘画风格的体现。线是一种引人注目的艺术元素,亦是作画者主观意图的传达。其刚柔、长短、粗细、虚实均为主体语言的具体描述方式。线条的运用必须体现出表现的内容,它亦是作画者自身综合修养和情感的外在体现。但是,单纯追求线条的视觉表现是不够的,它必须能切实的表达客观形体,脱离造型而纯粹地追求线条的表面形式感,是一种绘画语言上的误区。

速写的“情绪”,是作画者根据对客体的观察、感悟,从而对画面所表达出来的一种整体构

想。作画者的情绪是由其观念倾向、绘画能力、知识结构、文化底蕴等综合而成,并在画面上通过笔触表现出来。在每一个创作阶段,作画者的情绪都可能会不尽相同。如毕加索在其艺术生涯中不同创作时期所留下的大量速写作品,就是他当时心态的一种美学流露。历史上许多杰出的绘画大师留下的速写作品,都贯穿着不同的情绪内涵。有的寥寥数笔、意到笔不到;有的只是简约地概括出画面的组合方式。他们似乎更注重于创作过程中的情绪。这种积极的作画状态是主体对客体的一种直觉反映,也就是通常意义上人的精神感受。

在高科技飞速发展的信息时代,摄影、计算机等模拟化、数字化手段是无法取代速写的功能的。对形式美的新的表现方式的探索和创造,无疑是非常必要的,但不能完全脱离大自然和生活对自身的感受和启示。速写是记录作画者主体直观感受的艺术,是画家直觉表达不可缺少的途径。凡是有成就的画家,无不拥有丰硕的速写作品。对于习画者而言,速写是极为重要的一课。他人的作品只能在技法上借鉴,而绘画过程中的思想感受、情绪表达则需要自身多方面的体验。研究速写脱离不了它本来的功能,以及它自身的美学观念、表现意识等多方位的求索。遍观西方绘画作品,可以说素描与速写是没有严格界限的。不论其作画耗时的长短,在大的范畴内均可统称为素描。笔者在美国美术高等院校访问考察期间,发现他们的中短期作业占整个素描教学的80%左右。欧美很多学校的素描作业,其实大量的都是“速写”作业。过去中国的素描教学曾出现过矫揉造作、风格雷同、机械拷贝的局面,原因故然有多种,其根本原因是思想认识上还停留在对事物的客观反映,缺乏主体思想注入的能力,往往满足于真实的再现和细节的描述。

随着我国绘画艺术的发展,促使我们对基础练习提出全新的要求,因而速写艺术占有重要的位置。实践表明,只要速写目的性把握明确,时间概念规定合理,作画时的自我意识完整,一旦进入状态,就会释放出潜意识的创造潜力,从而转换为强烈的表现欲望。这种欲望是构建和形成于艺术主体和客体对话的基础之上的。面对客体的主体,完全用脑支配手,自主地感应并表现对事物的不同感受。所以说,作为一种艺术样式存在的速写艺术,不是再现客体,而是表现客体。这是速写艺术存在和发展的根本基础。

雷英敏

1999年6月于金陵

写生行迹

1. 江南写生

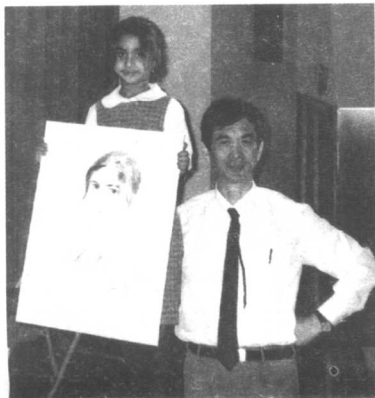
2. 闽南写生

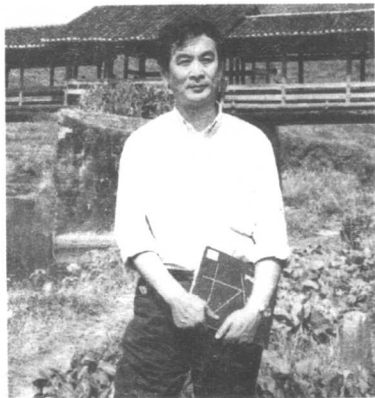
3. 美国大西洋边写生

4. 广西写生

5. 美国伯利恒写生

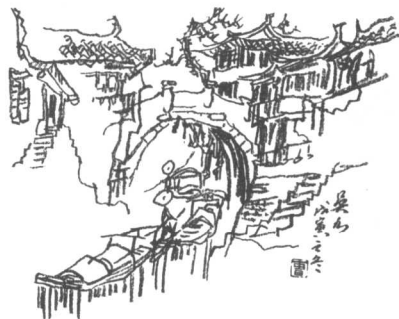

6. 婺源写生

Contents

目录

1. 人物速写
Figure Sketches (1)
2. 水乡景观
Sight of Water Country (29)
3. 山川漫笔
Landscape Sketches (49)
4. 婺源印象
Impression of Wuyuan (74)
5. 树木写生
Sketches of Trees (88)
6. 国外掠影
Images from Abroad (92)

速寫是對形、體、結構、運動的理解和組合。
練習，是掌握形象思維的途徑。

丙子之春寫於北京師範學院英中線筆

女學生速寫之一

女学生速写之二

速写中的线最富表现力，成为
描绘对象的主要手段，除了其实用
价值之外，还有它的自身审美价值。

英·钱松金陵

着藏服的姑娘

女学生速写

女青年速写

广西妇女
 漓江之畔
 黄子我画

水乡农妇

徐婦

维吾尔族妇女