

Liu Xiaodong
湖南美术出版社

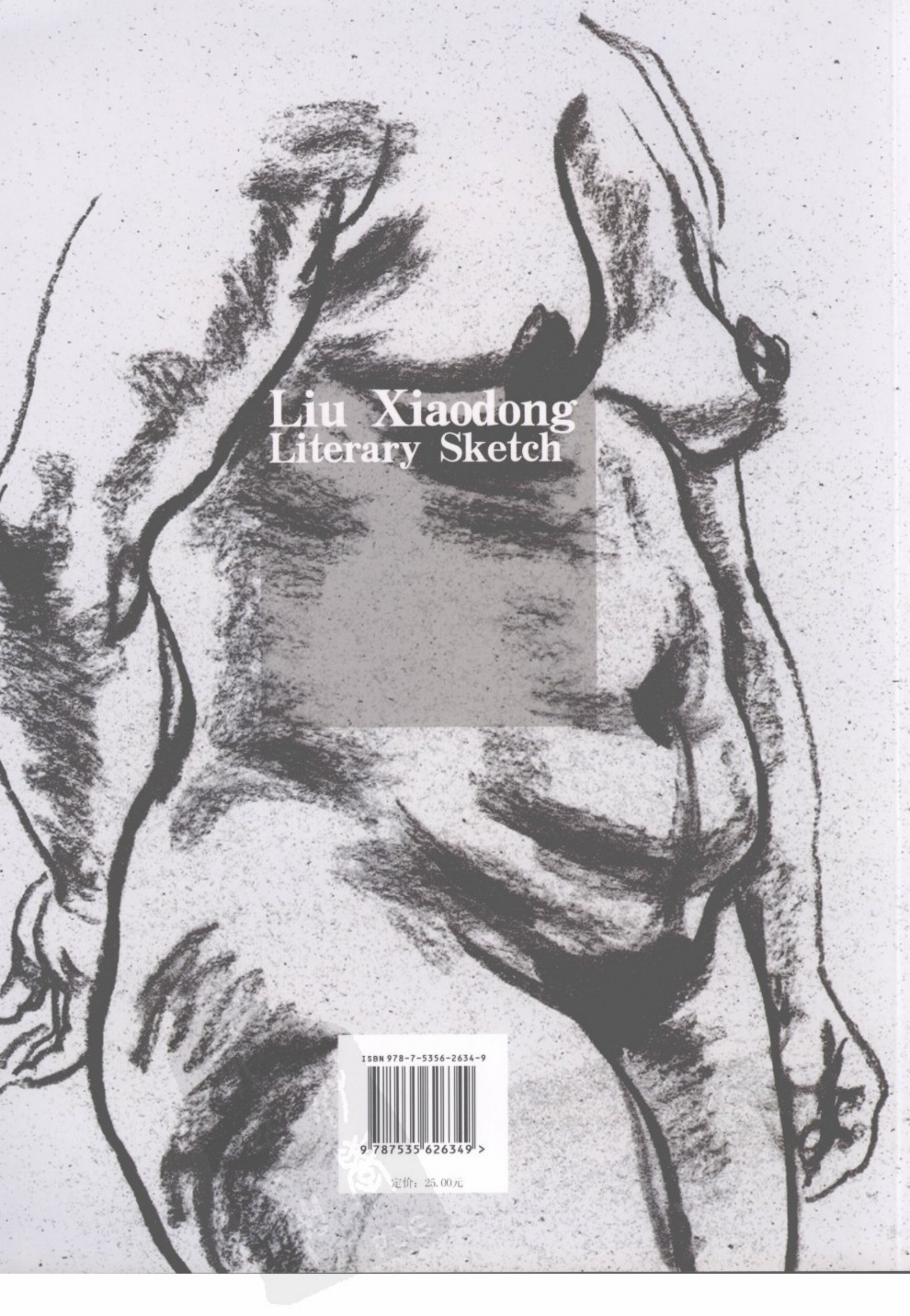
速写 刘晓东

刘晓东 著

艺术参考
速写

PDG

Liu Xiaodong
Literary Sketch

ISBN 978-7-5356-2634-9

9 787535 626349 >

定价: 25.00元

图书在版编目(CIP)数据

刘晓东速写 / 刘晓东著. —长沙: 湖南美术出版社, 2007

ISBN 978-7-5356-2634-9

I. 刘... II. 刘... III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第000681号

刘晓东速写

著 者: 刘晓东

责任编辑: 李 松 戴 宇

责任校对: 张家玲

版式设计: 张卓明 段颖婷

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州星辰印务有限公司

开 本: 635×960 1/8

印 张: 12

版 次: 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

印 数: 1—5000册

书 号: ISBN 978-7-5356-2634-9

定 价: 25.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

PDG

作者 简介

刘晓东 中国美术学院副教授，1989年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院），90年代创办晓东画室（13605809259）。

1997年在中国美术学院助研班攻读研究生课程；

1999年作品《雪》入选第九届全国美展；

2003年《刘晓东画室》系列丛书获长江出版集团十大畅销书荣誉证书；

2005年《素描人像技法画例》荣获国家畅销图书一等奖，共印刷16.5万册；

2006年去埃及艺术考察。

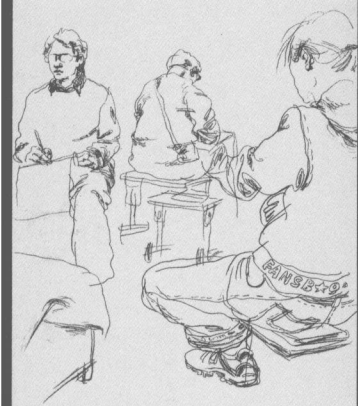
速写 刘 晓 东

Liu Xiaodong

刘 晓 东 著

湖 南 美 术 出 版 社

教学随笔

绝了！

你要知道的基础工具与材料

画速写一般没有必须限制用的工具材料,无论何种工具,只要驾驭得娴熟,都会出彩。我在不少的出版物上,看到不少“老外”用中国的毛笔画速写,画得如此之好,令人咋舌。这就验证了这么一句话“工欲善其事,必先利其器”。因此,在训练的过程中,要用不同的工具材料进行尝试,并通过试验逐步把握材料的性能和特点。只有这样才能十分得心应手地操控工具。给大家举几个例子吧,同学们常用的炭笔如果画在新闻纸上,效果很不错,而在一般素描和铅画纸上,其画面的感觉就不会那么理想了。钢笔和圆珠笔画在光面纸上,以及色粉笔画在粗纹纸上,都很合适。诸如此类的例子,就不多聊了。总而言之,希望同学们在日常训练中,敢于尝试,勇于摸索,并能从中悟出点东西来。

学画速写的人群不同,那么材料就会有所限制。单就对考生而言,在平时的学习中,最好是用铅笔和炭笔,因为这样更能适合考试要求。

铅笔:

大凡学画者,基本从铅笔入手,而铅笔是作画的一种很实用的工具(也许它会伴随着你一辈子),它灵活,便于修改,而且硬度有多种,表现力强,画面效果十分丰富。当然铅笔也有它的不足之处,那就是画面的黑白效果不强烈,冲击力不够。

炭笔:

炭笔完全不同于铅笔。用炭笔画速写很适合,但你必须要有一定的绘画功底,并且铅笔速写画的数量要多,才能将炭笔这一绘画工具把控好。

总而言之,铅笔和炭笔画速写都可以,它们本身并无优劣之分,关键问题是取决于你如何掌控它。速写画多了,选择铅笔和炭笔是你自己的事,习惯用哪种工具就用哪种,适合了,画顺手了,同样可以进入佳境。

前面我谈了铅笔和炭笔两种工具的使用方法,主要还是围绕着考试,转来转去聊上那么几句,呵呵,不得已而为之啊!然而,我总是这么认为,学画是兴趣和情绪上的事情,是自觉自愿的,不可强求。好的情绪,是作画的关键所在。一种工具画烦了,那就换一种,这就如同吃饭一样,天天吃一样东西就会腻,甚至感到恶心。所以,尝试用一些其他的工具,常常会带给你意想不到的收获,并且情绪都会好一些,也许无意中就能画出精采的东西来。

告诉朋友们一个很好的路径

对不少学画者而言,每当老师提出画速写首先要学会临摹时,他们中很多人的表情都不是那么高兴的,更有甚者,干脆就不予理睬。对于这种现象,我认为他们是不错特错了。为什么这么说呢?世界上许多艺术大师都有临摹前人作品的经历,他们通过临摹这一手段,解决了许多自己无法解决的问题,因此,以我的经验来看,你们不仅要临摹,而且数量要大,这其中的奥秘就在那个过程中。但在临摹中,你切勿盲目适从,要有目的地去寻找一些适合于自己的范本,这样进步就会快些。在我的教学过程中,要求学生临摹一张,回过头来,再写生一张,相互比较一下,你的问题到底出在哪里,这样临摹,你就会有针对性。经过几个轮回,你的速写能力就会大大地增强。

线的魅力

我教学多年,发现学生受传统影响或者为了应试,他们不是很喜欢用线来表现对象,而是比较热衷于用体块表现对象,有些同学在起稿时,所呈现的线条都是那么笨拙,而且没有生命力(生、硬、死、呆板、碎等等)。我觉得,不论是画素描还是速写都应该要研究线条,因为线很有魅力,它有粗有细、有长有短、有虚有实、有疏有密,可谓风情万种,极具表现力。如国外大师安格尔,一生关注于线条的研究,线条的魅力在他的作品中,随处可见; 荷尔拜因的速写,线条的条理分明,严谨得令人窒息; 德加的舞蹈速写,松动中透着形体的严谨。因此,学习速写,研究用线来表现形体,比那些用体面去模糊形体,更能学到东西,因为它的确能说明问题,还有那挡不住的魅力。

线面两者都要

学画,第一是要看到,看到了,才能画到,学画速写也是如此。当一个模特站着或坐在你面前时,我们对看到的形体、姿态、表情做一番观察,自然会发现,由于受光线的影响,模特受光面看起来线条分明,而背光面的那些形体部分,就不是那么肯定,甚至是模糊的。于是,在我们的感官中,自然产生了体面的感受。既然我们在观察过程中,看到了线与面、体与块的关系,那么所采取的表现手法也应该是按照所看的线、面的方式来描述对象的,这样你才可能将对象表现得既简洁而又富有变化,同时也吻合于客观对象。当然,画画是个人的事情,没有谁能操纵你手中的笔,关键还是画者的亲身感受。

难中难

手与脚虽说在整体的画面中,不是占主导地位,但是,一张好的速写,如果将手和脚画得很糟糕,总觉得不是滋味,总有点遗憾。那么,如何才能使手与脚在画面中“出彩”呢?如何使它在画面上吻合于整体呢?我们还是应回到解剖这个问题上,去解决手与脚的根本问题。虽说手与脚不大,但结构却很复杂,尤其是手,不同的角度,就会有不同的形体变化。我们在训练时,只有了解了它的整体结构的组织关系、比例关系,以及各个骨节的运动规律,并且睁大你的眼睛,去寻找一些共性的东西,那么在今后学习中,才能成竹在胸啊!

有可能的话,画一些人体写生,对今后画人物速写很有益处

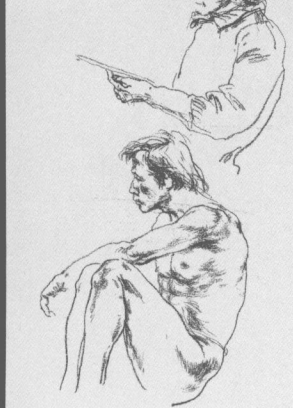
画好人物速写,同认识和理解人体各部位的骨骼和肌肉,以及人体动态是息息相关的,所以,在我们学习过程中,如果有条件、有可能的话,画画人体写生,甚至去图书馆找一些人体素描、速写的范本认真去临摹,都相当有好处。通过这样几个轮回的认真研究,不仅可以使我们掌握人物动态的基本规律,同时可以更进一步认识到人体是由哪几大部分组成,全身的结构是如何连接的,那么,我们的手就能如同庖丁解牛一样,自如地随着形体的变化,而大胆地捕捉对象,同时也避免了用短线和琐碎的断线来表现人物。

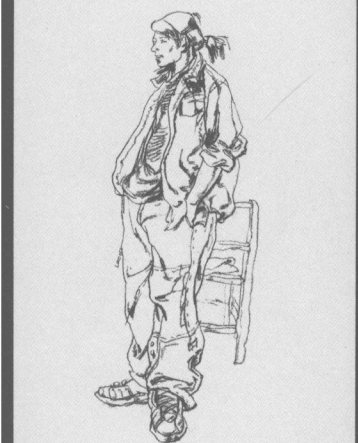
口诀还是要背的

小时候学数学,要背定义和公式,这是老师每次讲新课后的要求,然后,布置许多作业,让我们回家完成,久而久之,自然就会明白那是怎么一回事了。用不了多久,成绩就上去了,有时偶尔也会得个满分呢!后来,开始学画了,老师在台上讲,我们在台下记。人物动态速写的口诀,其中“站七、坐五、蹲三”记得好清楚。每当画速写时,脑子里免不了要浮现出那些口诀。

学画,什么最重要

其一,是老师;其二,才是你自己。原因很简单,学画如同干活,师傅教一个方法,懂了就去做,很有效。学画也是如此,如果没有老师的点拨,方法不对头,那就惨了,即使你功夫下得再大,也没用,甚至会适得其反,非但

没有什么进步，可能还会在错误的道路上越走越远。

其二，才是你自己，这里就不多说了，既然喜欢干这一行，你就得像“和尚”念经一样，天天都要念。

重视它吧！速写在今天大的气候下，突显不出它的地位，人们的视线似乎停留在其他两门科目（素描与色彩）上面，这使我十分不解，甚至很困惑。其实，素描和速写本是一家，没有可分的缘由。速写有太多的好处，它可以记录许多生活中不同的人和事，将来不论从事哪种艺术，都是很好的可利用的生活素材。再说了，速写是提高造型能力的一个不可或缺的训练过程，也是才情显露的一个平台，长此以往，你抓形的能力就会有所提高。全国许多青年朋友发短信来咨询有关如何提高石膏像和人物头像的造型能力的问题，我要求他们多速写，而且要如饥似渴地画，这才是快速提高造型能力的一个不错的捷径。

开一个好“头”

我画人物速写基本是从头部开始画起，并顺势而下，直到画完脚为止。没事的时候，也看别人画速写，大致过程与我差不多，我想这大概是作画人的一种习惯吧。虽然是习惯，那么这个“头”可要开好，它可是整个画面成败的关键，因此，认识到了解头部形体结构、动态和五官才是首要问题，其次，就是每天抽出一点时间，画它十张二十张，一个月初见成效，半年就会大见成效。

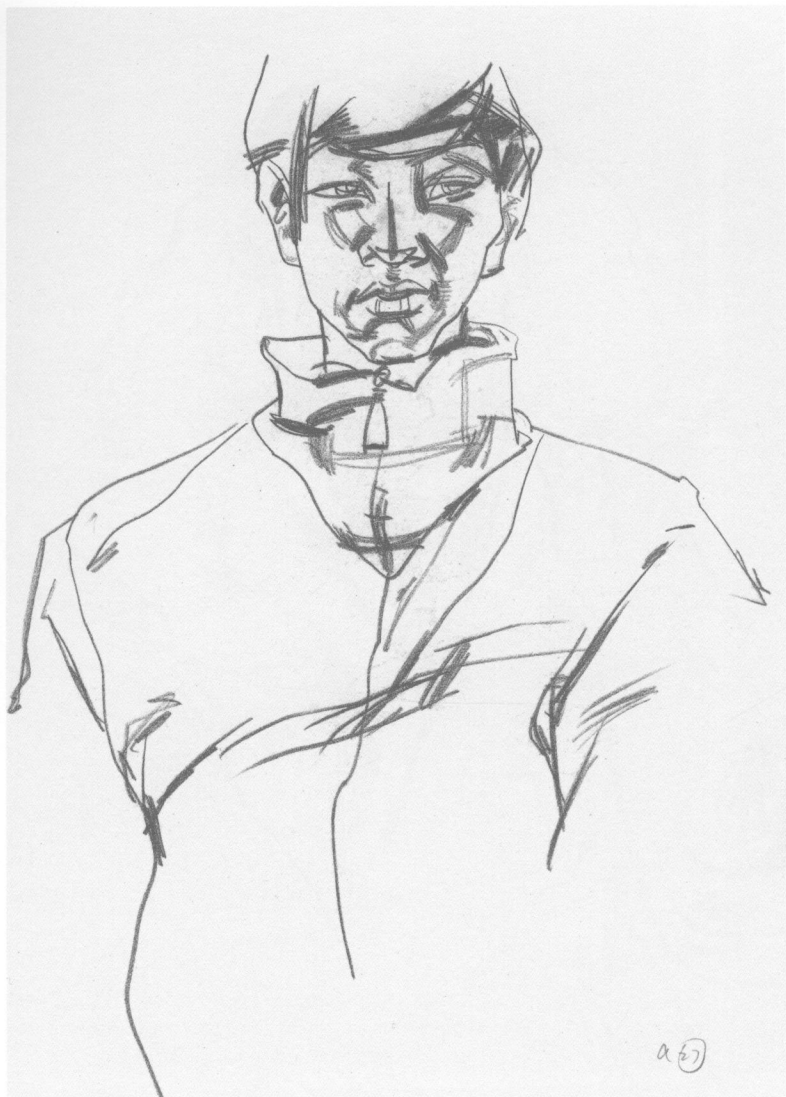
速写步骤（右图）：

1. 速写在日常训练时，大部分都是用二十分钟左右的时间来完成，应该说不算很快，因此，画速写的时候，可以从局部入手，先将头部画好。
2. 头部完成后，画出两肩的大致动态，并注意线条的虚实变化。
3. 继续往下深入，用长线条勾勒出下肢大致的位置，简练地画出半露的手。
4. 画出没有完成的部位，然后回过头来，全面调整画面的虚实关系和整体关系，并将座位概括表现出来。注意人和木板之间的体面关系，如果不是最合适，就多画几笔，予以补充。

步骤图一	步骤图二
步骤图三	步骤图四

绝
3
!

二〇〇五年
晓东

