

中国美术学院国画人物教学经典汇编

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN

GUOHUA RENWU JIAOXUEJINGDIAN HUIBIAN

主编 盛天晔 河北出版传媒集团 河北美术出版社

速写
SUXIE

中国和平平等国际人权教育

中国和平平等国际人权教育

中国和平平等国际人权教育

中国和平平等国际人权教育

经典汇编

通写

中国美术学院国画人物教学

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN

GUOHUA RENWU JIAOXUEJINGDIAN HUIBIAN

主编 盛天晔 河北出版传媒集团 河北美术出版社

经典汇编

速写
SUXIE

策 划 曹宝泉 田 忠
责任编辑 杨怀武 齐炯明
作品翻拍 韩 冰
装帧设计 梁 洁
责任校对 齐少楠

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 / 盛天晔编著. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2012.12
(中国美术学院国画教学经典汇编)
ISBN 978-7-5310-4833-6

I. ①人… II. ①盛… III. ①人物画—人物速写—教学研究—高等学校 IV. ①J214-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第196521号

中国美术学院国画人物教学经典汇编 速写

盛天晔 主编

出版发行: 河北出版传媒集团 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编: 050071
电 话: 0311-87060677 0311-85915007
制 版: 石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷: 河北新华联合印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 17
印 数: 1~3000册
版 次: 2012年12月第1版
印 次: 2012年12月第1次印刷

定 价: 59.00元

三言两语

速写两个字，翻来覆去讲，无非是“快速地写生”，“快速”决定了它的性质，一定是简洁地、直白地、不拖泥带水地、不纠结地所谓“直抒”，但“抒”的不一定是“胸臆”，而更多的有几分“直见性命”的意思在，因为你面对的也是活生生的形象，况且时间紧迫，容不得你掩饰、掩盖，破帽遮颜，亦或是华盖加身，撇开了创作时的惨淡经营九朽一罢，寥寥几笔，疾风骤雨间手起刀落，死生已定，胜负已分。

速写是基本功，这大概是每个画画人从小或半途就被教育知道的事，前几年美术高考放弃了速写，于是连这基本功也式微起来，放眼四周，还在画速写的大概都是被老师逼的，再就是或迂阔或有闲的人了。现在国中凡事讲快，然而连这么“快”的速写都不操持了，我这么一个慢吞吞的人不免也着急。我们一直被教导着好好学习，旦复旦兮，结果却不免是天天向下。

不料速写现在一下子又热起来，因为它又被主考官们从冷宫拎入了正席，福兮？祸兮？我想凡事一刀两面，有人喜，自然也有人悲。但对于一个真正想画画的人来说，不存在好坏，只有必须。

这本书里没有应试作业示范，对于那些想要临时抱佛脚从里面偷点儿侥幸的人来说未免令人失望了，有的只是一笔一画盈科累进正心诚意的操持积累，都是中国美术学院中国画系人物专业当下部分师生的作品，这些看似信手拈来的课堂、课后或下乡时的作业，纸上仿佛还留有当时阳光雨水的味道，记录生活的点滴，却保有着绘画最可贵的本质——真诚，以赤子之心描绘有情世界，而非后媒体时代纯粹机械的照片描摹，作者有本科生，有硕士生，也有博士生，没有注明年级和学历，因为画画从来不以学历论高下。其实大家都明白，画画没有速成，许多人穷竭一生，也只是在画道的门外徘徊，画画骗不了人，勤奋、良师加上天赋，不蔽人，不自弊，而勤奋是最基本的品质，速写是最有效的手段，对于中国人物画尤然。

看浙派前辈们的速写，已然泛黄的盈尺方寸间的诚意，依然令人感动，现在再来看看这些稚气未脱的后生小子们的画，大家想必也会有所启悟吧。

盛天晔

壬辰 端午 湖上

关于速写

一、对于速写的基本认识

速写是一个开放的系统，是一种不分地域和国界的语言。任何一种艺术门类，它最终考查的都不只是形式上的完美，还有我们的艺术潜质，即我们是否具有从事此项艺术的能力和素质。速写也是这样。速写是一种能快速而有效地提高我们造型能力的艺术手段，通过大量的速写训练，我们可以在很短的时间内解决整体观察、准确造型的难题，对于立志于长期从事绘画艺术的人来说，它的作用是不容忽视的。速写不但是一门独立画种，同时还为创作收集素材，为我们积累生活经验，培养对自然的感受和态度。速写是反映生活，提取和表现现实生活最快捷的手段之一，表达画家对现实生活最直接的感受。在速写写生中，我们首先要去分析和观察对象，从感受最深的地方入手，然后提炼深化，始终保持一种对自然的新鲜感。

面对丰富的生活，我们不可能什么都过目不忘，速写可以补充我们记忆的不足。一张有趣的面孔、一个别致的手势、一个特别的动态、一些服饰上的漂亮图案、一种植物的生长规律等等，都可以用速写的形式记录下来，用做生活的积累或者创作的素材。

速写的画面尺寸一般都不大，在一幅画面上，要把一个人从头到脚一一推敲出来几乎是不可能的，也是没有必要的，这就要求我们采取简明扼要的方式进行描绘。新闻记者在做访问时对话谈的内容提要，要求紧抓谈话重点，以便报道工作的顺利进行；速写写生时我们要挑主要的部分描绘，以便为艺术家的创作工作提供资料和铺垫。在生活中大量地画速写，能够大大提高我们捕捉运动中的形象的能力和对形象的记忆和概括的能力，更能提高我们以线抒情、动中取神的能力。

速写的技巧性很强。随着时代的发展，近当代速写的学术概念与领域也大大拓宽，速写的艺术表现形式，从铅笔、钢笔、炭笔等单色、简易的工具范围，扩展到油画速写、水墨速写、毛笔速写和现代各种绘画工具的速写。速写固然有其技艺性的一面，它更重要的意义和价值在于它是画家与生活联系的媒介。在面对生活，手持画笔去认真勾勒的同时，恰恰也是画家全身心地观察生活、体验生活的过程。

画速写要有情，画面要感人，我们要带着激情去捕捉生活中美好的瞬间，技巧不是速写的目的，

情感才是速写的生命。我们在速写写生时，要先动情于自己再纵情于表达，这样才能感动其他生命，成为不朽的艺术语言和艺术作品。然而，以速写的方式去记录生活，永远是艺术创作的必修课。长期的速写使画家广泛深入的接触社会、自然与人，去捕捉生活中美好的形象、场景，有助于画家去发掘动人的艺术创作素材。我们应该以一种全面的冷静客观的态度来全方位准确地了解速写。

二、速写的概念

何谓速写？凡是为了记录一个形象，采取简明扼要的手段来描绘的，不论其时间长短，都属于速写的范畴。速写也属于素描范畴，大致可理解为“一种简练的直记式素描”。速写常常被看做是造型基础训练的手段之一。在人们运用速写手段表现自然物象时，直觉感受往往多于理性分析，主动造型往往多于被动抄袭。这时，大胆的取舍是必不可少的，所谓“取舍”，就是写生时对对象最打动人的部分进行准确和深入的描绘，其余部分则作大胆的概括，舍去不必要的细节，留住感人的部分。所谓舍弃，不是草率，也不是简单，好的速写精妙处一根线就解决了问题，其凹凸转折全都有了。

速写是线艺术表现的典范。线条是极其有讲究的东西，好的线条来自画家对所描绘的对象超出常人的细心观察、认真体会和想象，由心而发尽情挥洒，一幅好的速写作品中没有好的线条是无法想象的。

三、速写的基本语言

速写的基本语言，其实是指速写所采用的造型手段，包括线条、明暗等。其中线条是速写的主要手段。线条早在原始绘画中就已经出现了，最常见的是用线条来区分界限、区分被画物与背景，即所谓的“轮廓线”。在画家眼中，轮廓线不仅具有边线的功用，还兼有表现体积与空间的作用。一个对象传达给我们的第一印象是色，然后才是形，所以较之于明暗，线条是相对主观的。我们用客观的眼光观察世界时，线条其实是不存在的。所谓的线是处在特殊视角下的某一形体的面，也就是在一个形体的面转到侧面的过程中，原先的面不断变窄，最终在视觉上形成了线的感觉。打个比方，正面看一个人的脸，他的鼻梁额头都是面，当他转到侧面时，额头鼻梁的面就变成线了。就线的种类来说，又可分为直线、曲线、弧线、长线、短线等许多种，不同的线适合表现不同的对象，也可以表现不同质感的東西，在视觉上也会产生不同的心理感受。在速写中，线的长短粗细的变化，甚至方向上的变化都可以使画面的情感随之发生变化。细线会让人感受到典雅、锐利、神经质和敏感；粗线富有男性的阳刚之美，给人以雄浑挺拔的感觉；弯曲的粗线会给人苦涩、压抑、扭曲的感受，有一种内在力量的膨胀感；弯曲的细线则给人优美、浪漫、忧伤的感觉。线条之间的穿插、重叠、疏密、粗细以及松紧、曲直、长短、方圆的对比，又丰富了线条作为艺术语言的表

现力。在一张优秀的速写中,各种线条常会自觉不自觉地综合穿插在一起,被画家灵活运用。线条与形象的关系犹如声音与语言的关系,声音和语言结合之后才能够完整地表达思想,这时的声音不仅能生动地表现客体,而且还能体现主体的性情、气质以及潜意识的诸多因素,虽然线条与艺术形象的关系与上述形式不同,但在其原理上存在某些相似之处。线的表现力来自于我们内心最根本的表现欲望。速写中线条的表现和运用,是画家对自然感受的直接体现。一个画家要熟练掌握线条的各种性能和表现手法,但又不能概念化,以避免速写中常见的“油”“空”的毛病,只有通过细心的观察,从对象身上发掘出那些具有生命力和表现力的东西,他的作品才不至于流俗。

再来说说明暗,明暗这套艺术语言在西方的绘画体系中已经发展的相当完善。在自然界中,明暗是由光线投射到物体表面上而产生的,明暗的产生是以物体本身的结构为载体的,真正起决定作用的还是结构。试想,在黑暗中,光线不存在了,明暗也不存在了,但是形体结构依然存在。线条可以确立和界定形体结构,形体结构的丰富表现也需依靠明暗。在速写

中,明暗常常是与线条结合使用的,即所谓的“线面结合”,在一幅画面上,线条与明暗的有机结合也很容易出效果。

事实上,画家自身艺术语言的形成要靠悟性,只有经过大胆尝试和不断实践之后才能形成。表达自身的情感不应仅局限于自然界中的形,更进一步地说,我们要形成一种超出客观对象的审美感受,写胸中之人,心中之象。

四、构图

构图是绘画的基本元素之一。构图即画面的安排,所画对象在画面上的适当位置,上下左右要空多少,哪里应多,哪里可少,传统中国画中所指的“经营位置”或“布局”即是构图的问题。构图最根本的法则是均衡和多样统一,均衡是人对事物的一种心理需求,均衡不同于静态的对称,它是一种动态的平衡,它具有动中有静、静中有动的丰富变化;多样统一是指画面既有丰富变化又不失协调,既对立又统一的和谐完美。也就是求不平衡中的平衡,不稳定中的稳定,换句话说就是用各种绘画造型手段(如点、线、面、体积、黑白灰及冷暖色彩上的差别),来打破视觉中物象最初状态下原始的平衡和稳定,以求得画面的平衡与稳定。我们应该细心体会均衡和多样统一的辩证关系,这对构图能力的提高有很大的帮助。速写构图的处理并无固定的模式,只要视觉上舒服,一般说来要注意对象在画面上稳定、舒展,不能顶天立地,不能萎缩局促,更不能吊在半空或四平八稳。对构图法则的理解和运用需要经过大量的实践练习,并反复揣摩他人的优秀作品,才能得心应手。

速写中的构图好像孩子玩的积木玩具,要摆出

各种新奇的造型就要不断拆装。以保持基本造型为前提，打破物象原有的结构，大破大立，小破小立，不破不立，利用线条的疏密变化对画面结构重新分割和建立。好的画面构图要做到生动自然，要有新奇美，要大胆地在画面上建立新秩序。

五、透视

人物速写的难度较大，要画好人物，掌握一定的人体结构知识是必须的。关于人体解剖和运动规律的书籍有很多，对这些知识的理解和掌握要花一定的时间，只有掌握了这些基本知识，观察才能落到实处，表现才有力度，才能达到一定的准确性，也才不至于“空”。在观察时，首先我们对对象要有一个基本的了解，知道对象的基本规律。例如画人物，我们就必须掌握基本的人体解剖知识、人体运动规律以及简单的透视关系等等。

透视是一门大学问，非三言两语所能概括，它作为速写的一种辅助性知识，我们只要有一个大致的了解即可。传统西方绘画讲求的是焦点透视，即只有

一个固定视点的透视，用在表现建筑物上是很有效的。而在中国古代绘画中普遍使用的透视法是散点透视，即画面上有多个视点存在，或者说画者的视点在画面上是不固定的，是移动的。

通常我们会发现靠近我们的物体看起来比较大，距离越远越小。在画场景速写时，这种透视变形就很明显；在画单个人物的速写时，碰到透视较大的画面，如俯视、仰视的角度我们就更应注意这种变化。例如一条正面伸向我们的手臂，它改变了常态中的手臂形状，由于透视的缘故而急剧缩短，这时袖口和衣纹也会发生相应的变化。

六、从慢写入手

速写的学习是一个循序渐进的过程，一般是由慢到快、由静到动、由简到繁，另外，也要结合临摹、默写和写生，多看、多记、多画、多体会。要一个还不会走路的孩子跑步是不可能的，要一个刚学画的人画好速写也是不可能的，速写训练应该从慢写开始。

慢写的训练一般是从静止的、简单的东西开始，然后慢慢过渡到动态的、复杂的东西。慢写的好处在于我们能淡定自如地控制行笔速度，把造型结构都表现得

充分一些，具体一些，我们有足够的时间去观察物象、构思画面，下笔时也允许我们反复斟酌，所以我们有比较充足的时间进行思考和勾勒，以达到形象的简练和准确。慢写的目的在于逐步发展我们敏锐的观察分析能力和手、脑、心合作的准确与快速的机能，等这些技能熟练了，自然而然地，我们可以加快速度，从而做到得心应手。

任何一门视觉艺术都离不开眼睛，慢写能力的提高包含了观察能力的提高和表现技巧的提高两部分的内容。观察方式和观察能力对于一个画家来说远比技法手段重要得多，观察不光是眼睛的事，还包含了眼睛到内心再到眼睛这一过程，其实这就是传统画论中关于“心”的那一部分。而技巧不外乎练习时间长与短的问题，只要经过一定量的训练，我们都能掌握。所以具备“心手合一”“随心所欲”能力的人才是真正的高手。对一个物象进行观察时，总的要求是整体观察，局部入手。在画慢写时，我常常会遇到这样的事：当我们拿起笔来，把自己所看到的東西一点点地画下来之后，会发现最后画面很别扭（头画大了，手小了，腿站不住，或者是衣服支离破碎，鞋子一大一小）。为什么会出现这种情况？问题就出在我们动笔之前缺少对对象的整体观察，脑子里没有形成一个整体的印象，画画时，看到哪里画到哪里，缺乏整体观察的意识，这样局部和局部之间肯定会脱节，整幅画面必然会支离破碎，惨不忍睹。其实在动手画之前，我们应该把眼中所见的各个局部整体地联系起来看，把对象的大致比例、透视关系等都罗列于心，同时明白哪些局部是重要的，哪些局部可以舍弃不顾，做到胸有成竹，有了这样的准备后，下笔时才不至于像无头苍蝇一样。总之，不断提高观察能力和表现技巧，并使之

协调起来，这是许多画者毕生修炼的事。

另外，临摹在过去一直被看做是学习绘画的主要手段，在速写写生过程中，我们可以通过临摹和学习前人的优秀作品，取长补短，并消化到自己的作品中，这是一种很有效的学习方法。但是，我们要知道，临摹是为写生服务的，它只是一种手段，临摹应该和写生同步进行。例如在写生时，手总是画不好，那我们就去找一些有关手的资料，最好是能找到和写生时同一个姿势同一个角度的手来临摹，体会别人的手是怎么画的，然后记下来，再用到自己的画上去，这样肯定会觉得好多了。一旦我们能画好了，就不能再用别人的模式来套，我们应该从自己的感受出发，画出自己的东西来，否则，我们的画会越来越概念化，越来越没有生命力，陷入模仿的被动局面而无法自拔的例子也并不少见。

慢写还有一个辅助性的技能，那就是默写。默写具有高度概括的特点，它可以考察一个人对有关知识（如解剖、运动规律等）的了解掌握程度，也可考察我们的视觉记忆力和空间想象力。默写能力的提高不但对速写有益，而且在创作中，勾勒草图、安排画面时，也会带来很大的方便和自由。速写不仅要多动手画，还要多用心记，做到目识、心记、意测，时时用眼睛来“画”，这就要求我们养成在生活中多观察，将对象“画”在脑中的习惯。

七、人物动态速写

动态速写是记录现场感受的最便捷的方式。画动态速写就像打仗，对象就是敌人，我们必须集中精力，一刻也不能放松，要想战胜敌人就要先摸清敌情，做到“成竹在胸”，方能百战百胜，否则，我们就会

被对象牵着鼻子走，这样打乱仗，非吃亏不可。人物的动态速写要求我们不但要具备较高的造型能力和整体意识，还要具有敏锐的感受能力和熟练运用解剖知识的经验。动态速写强调第一印象的鲜活性，所以我们在画一个形象时应该做到有感而发，要避免程式化，当我们对一个形象心有感触了，很多时候，几根即兴的不起眼的线条拼凑在一起，就完成了形象，这几根线条看似偶然，实则必然，也就是这几根线条才是画龙点睛之笔。

在动态速写中，大运动量的训练尤为重要。特别是，习画者必须带着一种轻松、大方又执着的心态，深入到人流密集的大街小巷、市场、车站、工厂、商店及乡村等地方，大胆地进行实地人物动态练习。

1. 动态选择

动态速写与静态速写有很大不同，在随时变化的对象中，我们无法用反复观察的方法捕捉对象，也无法用事先准备好的方法表现对象，这就要求我们先

对对象进行深入观察，不要急于下笔，在对象一系列或规律或不规律的动作中选择最能体现这一动作特征的一瞬间进行描绘。

动态速写动作的选择应该符合两个条件，一个是选择的动作要有“造型性”；另一个是动态要具有美感，两个条件缺一不可。对选择的动态的感受和记忆也是非常重要的，这是个一次性过程。这种一次性记忆必须是感受性的，如果失去了感受性的记忆，我们所画出的动作可能会流于公式化、概念化。只有凭借对特定动作感受的特殊性，再加上对人体解剖知识的了解，我们才有可能画出诸如快速的跑或悠闲的跑等等避免雷同的作品。在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可想象的。我们必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识的记忆和补充，才能完整地完成任务。

画规律性运动的动态速写时，不要心慌，我们可以根据观察，找出动态重复的规律。例如锯木头的动作，通过观察，我们会发现这个动态除了锯木头的那只胳膊以外其他部分都是相对静止的，这就让我们能够从容地进行描绘，而胳膊的运动又是循环重复的，这时我们就可以找出这个循环动作从起始到结束过程中最具有表现力的一瞬间来加以描绘，其实也就是在动态中寻找最具表现力的静态。当确定了所要画的瞬间后，就可以利用对象每一次恢复到这个位置的机会进行观察，将速写逐渐完成。这类速写一般可先从相对静止的部位开始画，然后再捕捉运动部位的特征。初学者在刚开始画动态速写时可以选择重复性强的动态对象进行练习，如拉锯、铲土等。而全身剧烈运动和无重复动作的动态速写，因其速度快、难度大，一般很难凭视觉将其把握住，这时更多地要依赖默写，依赖画者对人体结构运动规律的了解程度和空间想象

力,凭借记忆完成速写。

2. 掌握动态的基本形

掌握基本形要求我们必须整体地观察和分析。

整体地观察和分析是动态写生时获得具有趣味的视觉美感形象的一个重要前提。整体就是从物象的全貌特征来把握形象,只有看的整体,才能画的整体。一个动态的物象是由许多相关联的局部组成的,恰当地处理好画面中各部的关系,就能使画面以一个整体有力的形象来表达对象。不过整体却不是简单地大体,它必须从物象的整体出发,具体、深入地分析、研究物象的各部形态,并在描绘中使其服从于整体,不至于破坏整体。在动态速写中,整体观察是必不可少的一环。

为了掌握对象的基本形,我们必须大胆舍弃次要的细节,集中力量抓主要的形态特征,基本形抓准

了,整幅画面就完成了一半,此时形体的各部分比例以及每个局部在整体中的位置也就自然明了了。

3. 抓动态线

在画动态速写时,要注意抓“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。人物侧面时,动态线往往体现在外轮廓的一侧;当人物正面时,动态线会突出于脊椎和四肢的变化。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。

所谓“动态线”就是体现人体运动特征和趋势的主要线条,它是由人体动作变化产生的,是外形上最明显、衣服与身体贴得较紧的部位。画动态线时,要抓住大的部位,抓关键的动势并注意动态的重心。着衣的人物动态速写,往往只要抓准了这些线条,也就抓住了整个动态。另外还要注意实线和虚线,衣服在人身上由于动作变化常有一部分紧贴身体,另一部分不贴身体,贴身的那一部分为实线,不贴

的则是虚线，实线就是动态线中的主要线条。画衣纹也要注意这些实线与虚线的变化。衣纹是由于人体运动而产生的，一切衣纹的变化都是由于穿在衣服内的那个躯体所造成的，所以人体才是最本质的所在。举个例子，当手臂弯曲时，靠近肘部尺骨鹰突的地方衣服是紧的，而手臂内侧会产生许多衣纹，这些衣纹又是以尺骨鹰突为中心点向四边扩散的。如果手臂一伸直，这些衣纹就消失了。理解了这一点，以此类推，把衣纹的变化和人体结构的运动变化结合起来，分清哪些是必须画下来的衣纹，哪些是装饰性的。哪些是真正表现结构的，哪些只是用来丰富画面的，这样分清了主次后，再加上衣服自身质感的表现，衣纹的处理应该不是件难事。衣纹的表现要注意几点：从整体上把握衣纹的来龙去脉，没有必要对每一条衣纹都做精确的交代，抓住对体积、动势、结构具有很强表现力的线条，舍去多余、繁琐的线条。特别要注意领口、袖口、下摆的表现，这些形和形的交接处要精心处理。要多用长线条，它可以使形体有很强的整体感，避免陷入繁琐的僵局。长线多在外形上，在手臂、腿、躯干的外侧，而短线常在内侧，起到丰富和补充长线的作用。尽可能避免几根衣纹线交于一点和平行衣纹的出现。复杂的疏密关系要分组理解后再加以糅和。

衣纹是随人体的运动而变化的，一般情况下，衣服在整个人体中占的比重较大，衣纹的问题解决了，动态速写的问题也就解决了一大半。

另外，由于动态速写的时间短，人物的头、手、脚等变化比较细微的部位的刻画不可能像慢写那样精细，一般只要把握住其主要运动趋势，笼统且准确地交代一下足矣。这也是动态速写独特的艺术语言魅力，因为简练，所以回味无穷。

画动态速写时还要把握模特儿的动态节奏，以及表现在画面上的线条的节奏感。线条的节奏感是以熟练掌握了人体基本的解剖知识和运动规律为前提的，并以为之载体，线条的节奏与行笔的笔断意连、轻重缓急、长短粗细、方圆转折等变化具有直接的关系。

另外，人是有生命的，我们在诠释一个生命时要表现出气韵，因为气韵是生命气象的象征，气韵带动线条的节奏，节奏反过来体现气韵的生动。

4. 发挥记忆和想象的能力

当画马在奔驰或人在舞蹈的时候，光靠眼睛是无能为力的，因此看一眼画一笔的方法在动态速写中是行不通的。其实不止是奔马和跳舞这样剧烈的动作，即使是有规律的动作也不是只凭视觉就能解决问题的。要把握住人的动态，必须以熟练掌握人体解剖知识和人体运动规律为基础。熟悉了这些基本常识之后，在画的时候心里就有谱了，这样即使一个动作没画完，人已经走了，或动作已经变了，我们依然可以

凭借记忆和推想的能力，熟练而准确地把画面完成。

练习动态速写必须发挥记忆力和想象力，不断地练习就是培养这种能力的有效方法。练习记忆力，我们可以采取默写的方法，就像小孩子背书一样，当我们把对象观察完之后，就不再去看了，凭借脑中的印象把它画下来，画完再和对象对照一下。练习想象力，我们可以采取把原稿中的形象从不同的角度推想的方法。依靠记忆和想象的能力，可以补写和追写一个已经消逝的形象。这两种能力可以运用到创作材料的搜集。

动态速写是一项需要付出极大努力的训练课程，只有常年坚持不懈地刻苦训练，才能练就一手动态速写的硬功夫，为将来创作出优秀的艺术作品打下坚实的基础。

八、人像速写

在画人像速写时，我们应先理解头部的构造，然后注意抓住对象独特的个性特征。成人的面部，从发际到眉毛、眉毛到鼻底、鼻根到下额，三部分的长度基本相等，脸的宽度约等于五个眼长，中国传统人物画中将此称为“三庭五眼”，并将人物的脸形分为“申、甲、由、国、田、目、用、凤”等八种。儿童的眼睛在头部 $1/2$ 以下，成人的眼在头部 $1/2$ 处，这是人像速写时要了解的一些基本常识。一般来说，正常的人体比例是站立时的身高等于七个头的长度，坐姿身高为五个头的长度。

人作为万物之灵，形象特征千差万别，心理状态因人因事而异，所产生的表情也各不相同，另外，同一个人在不同生理时期也会呈现出不同的外貌特征，生活中我们要细心观察，时时观察。一个人的外貌能

很大程度上传递出他的性格、职业、生活等等，比如一个嘴唇紧闭的人一定是谨言慎行的，一个嘴角上翘的人一定是个乐天派，一个面色红润的人一定是生活美满事业稳定的，等等。

人像速写要画得传神，一方面要传达出被画者的精神气质，一方面又要在绘画过程中流露出画家自身的精神状态，这两方面融合在一起，共同构成头像速写的精神传达。

九、场景速写

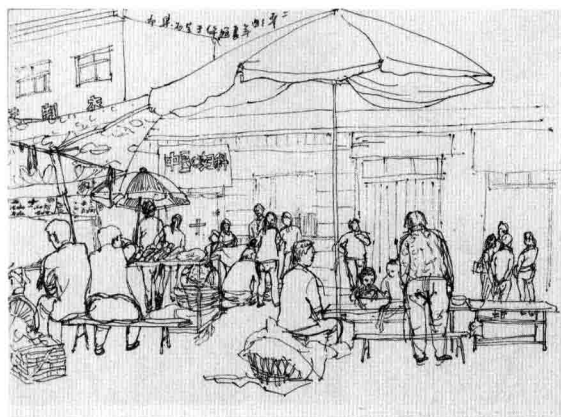
多数速写的作画动机是偶发的、即兴的，所以任何题材都可以成为速写的表现对象，它可以是人物，也可以是静物、场景等。场景速写包括场面速写和景物速写。场面速写的关键是把握整个场面的大气氛，对艺术家的掌控能力要求比较高。集市、运动会、工厂车间等各个场面都有不同的气氛，画者只有有感而发，才可下笔。下笔时要分清主次，即整个场面是以人群为主，还是以环境为主，或者二者兼顾，这样才

能在构图上突出重点,把握特征。现实生活中的景物包罗万象,画者应根据内容和作画意图进行构图处理,如确定哪个部位作为画面中心,哪些部分作为陪衬,哪些部分可以裁剪。对象过于杂乱的,可分成几组;对象过于分散的,可作适当移动,使其集中。

景物速写又包含了风景速写和动植物速写。风景速写要求速写者对眼前的风景做有效地组织和取舍,以突出重点,要选取合适的角度,并且注意基本透视关系。风景速写的一大作用就是能让人体体会到方寸之间天地宽广无限。画幅的四条边框,与画面的构图线共同营造出山峦、房屋、江河、溪流、树林、桥梁等景观。在白纸上构筑一片天地,作画者不亚于一个开天辟地的设计师。

场景速写也是讲究节奏感的,这种节奏感不像人物动态速写那么细微,它主要体现在虚与实的变化中,例如,每个人或者每个建筑物本身具有虚实的微妙变化,人与人,建筑物与建筑物之间也存在这种变化,以此类推,每一组人之间,每一组建筑物之间的变化也要细心揣摩,总的原则是对立统一,这种节奏在画面上会形成一股游走的气,耐人寻味。总之,场景速写要求既要大气,又要精到。

速写按语言、目的等不同大致可分为习作性速

写、表现性速写和创作性速写三大类。

1. 习作性速写

所谓习作性速写是指以写实造型为主,以写生手段介入而直接产生的作品,它以个人的造型能力训练为目的。

2. 表现性速写

一般来说,这一类速写具有很明显的个人语言特征,丰富的表现语言使这类作品成为独具魅力的艺术品。马蒂斯的线描借助自然抒发内心的情感,他对对象的感受的提炼和各种构成要素的组合,并不是直接或表面的准确描绘,而是以画面空间的主观结构原则代替纯粹面对自然的构图方法;罗丹的速写就像他的雕塑一样,线条流畅洗练生动,传达出一种近乎音乐般的旋律和诗一般的意识流动,线条是他绘画语言人格化最集中、最典型的具体体现。

3. 创作性速写

创作性速写主要是指带有一定的观念性、实验性的作品,它注重画面的构成感、形式感,很大程度上融入了艺术家的个人思想、艺术修养等主观因素。

这些作品有时未必依据模特儿完成，更多地是通过主观想象完成，也可以说这类作品本身就是艺术家的最终作品。归根结底，一切关于艺术的训练都是为艺术创作做铺垫的，其最终目的是能够更好更精确地表达艺术家自身的艺术修养，是为艺术创作服务的。

艺术是相互交融的，以上分类都只能作为一种强行的评判标准，目的是为了更加明了地将速写的方方面面呈现出来，也更加有画面感，而实际上归于艺术类的东西是没有特定的评判标准的。

速写的风格形式是非常丰富的。凡是成熟的画家都有自己速写的习惯和风格。然而，这些丰富多彩的风格、手法，都是画家百般锤炼后风格化了的形式。我们不能用某位优秀画家的作品中的方法来规定自己的速写方法，这是不理智的。要懂得读画，在别人的作品中找到自己的不足，取其长补己短，知道什么是属于自己的，知道什么才能让自己变得强大，这点很重要。

任何一门艺术门类包括速写，画到最后都是画家心性的直接表达，一个看似平凡的东西，在画家的笔下都可以被诠释的不平凡。然而，生活是艺术创作的本源，是触发灵魂的导体，速写要不断地记录生活、积累生活素材，从生活的点点滴滴中汲取营养，这样

艺术创作才会不断有新的突破，反过来说，生活速写不光能直接提供艺术创作所需要的生动的形象素材，同时也是启迪画家创作灵感的媒体。

盛天晔 王 会 2012年4月于杭州

（王 会 2011级中国美术学院中国画系人物硕士研究生）

（盛天晔 中国美术学院国画系人物专业副教授、博士）

作者：张 浩