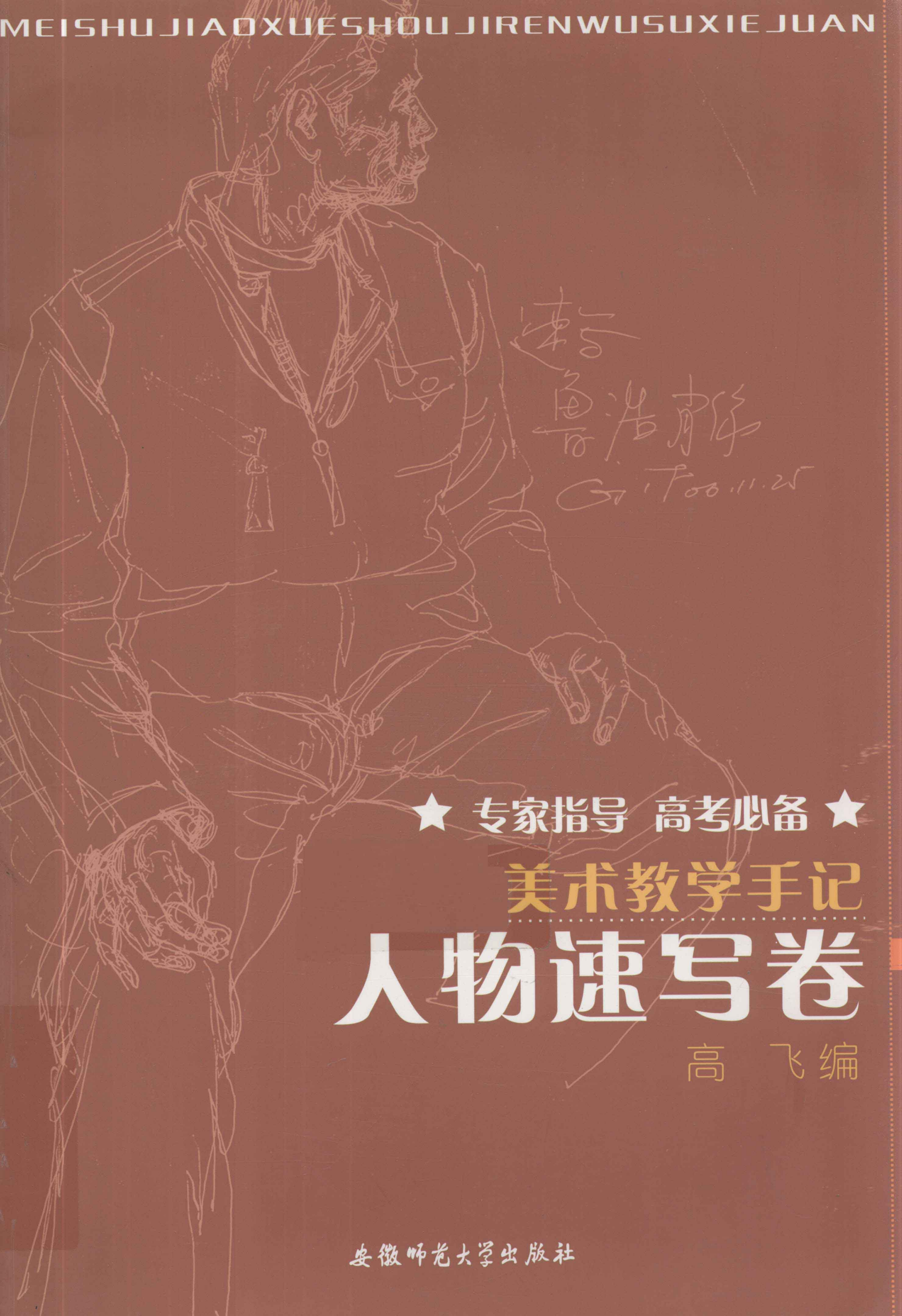

MEISHUJIAOXUESHOUJIREN WUSUXIEJUAN

★ 专家指导 高考必备 ★

美术教学手记

人物速写卷

高 飞 编

安徽师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术教学手记. 人物速写卷 / 高飞编. — 芜湖: 安徽师范大学出版社, 2010.12

ISBN 978-7-81141-093-8

I. ① 美… II. ① 高… III. ① 人物画 — 速写 — 技法(美术) — 高等学校 — 教材
IV. ① J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 235011 号

美术教学手记
人物速写卷
高 飞 编

出 版 人: 张传开
责任编辑: 桑国磊
装帧设计: 王 健 桑国磊

出版发行: 安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路 189 号安徽师范大学花津校区 邮政编码: 241002

发 行 部: 0553-3883578 5910327 5910310(传真) E-mail: asdcbsfxb@126.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 芜湖新欣传媒有限公司

版 次: 2011 年 3 月第 1 版

印 次: 2011 年 3 月第 1 次印刷

规 格: 787 × 1092 1/8

印 张: 6

字 数: 96 千

书 号: ISBN 978-7-81141-093-8

定 价: 36.00 元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换

前言

速写,自人类有了绘画活动就已经存在了,中国早期的岩画和西方中石器时期的洞穴壁画中的人物与动物形象都证明了这一点。随着绘画艺术的嬗变,速写成了画家(包括其他造型艺术家)收集素材、记录生活的一种手段,尤其是在西方文艺复兴时期,达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等大师们就已把速写推到了一个完美的高度。17世纪以降,西方画家更为重视速写的创作,所以,速写也和其他造型艺术一样,在画家的笔下又被诠释得多姿多彩,光芒耀目。从这个现象看,速写不啻是一种绘画样式,优秀的速写作品同样富有美的可欣赏的价值。

速写的题材十分广泛,有人物、风景、动物、静物等。我们今天在书中谈论的主要是人物速写,这也是从初学者学习的角度和高等艺术院校美术基础教学实践等方面加以认识的。对初学者来说,人物速写的难度要大于画其他物象,但对于学习造型艺术的大学生们,速写在进行基本功训练、有效提高造型能力、审美能力等方面是不能忽视的。所以,针对这个技巧性较强的专业特点,我们编辑了这本人物速写教学手记的册子。其目的,一是基于高校美术专业教学特点,集中各位作者的智慧,充分阐明他们对速写教学的见解和认识,帮助初学者从中获得些许启示;二是为了交流经验,试以多元声音探询新的教学方法,以祈改进我们固有的一成不变的教学程式,促进高等院校美术专业速写教学改革进程。

我们在本书的编写体例和内容规划上作了一些尝试,规避了以往教材中的章节划分和理论说教,侧重实践性、经验性,以文图互补的形式,现身说法,突出展示各位作者的教学方式和理念。

由于我们在速写实践和教学实践等方面的理解还不够全面,加上编者学识浅陋,书中难免谬误,诚乞同行和专家们不吝赐教。

目 录

谈速写的学习方法	吴同彦	1
随谈速写要则	吴冬声	6
感受速写	赵文坦	12
浅谈速写	汪荣强	20
对学习速写的几点认识	周小菲	25
速写漫谈	张 迪	28
临摹与阅读	高 飞	33

吴同彦

安徽合肥市人。2003年获中央美术学院硕士学位。现任安徽师范大学美术学院教授、国画系主任、硕士生导师。中国美术家协会会员。

作品曾多次参加全国美展,并发表于多种报刊、杂志和画册。作品《空间》获第五届全国工笔画大展铜奖,《安徽历代文化名人图》(合作)获第十六届国际造型艺术家协会代表大会·美术特展金奖,《同窗》入选2007中国百家金陵(中国画)展并获安徽省第二届美术大展金奖。参与文化部主持的国家重大历史题材创作工程《生死印》的创作任务。

谈速写的学习方法

速写成为众多美术院校入学考试的科目之一,说明了它的重要性。从近年来美术高考中素描、色彩、速写三科试卷的整体水平来看,速写明显是考生的弱项。听说今年我院在外省招生,由于考生闻有速写科目,竟然不敢报名了。如果说速写的重要性不被考生重视的话,我认为主要是导向出现了问题。其实,速写不是因为被纳入高考科目才显得它重要,速写的重要性对于画家和从事美术教育的教师来说是不言而喻的。然而,实际情况是,许多画家包括教师在内很少有重视速写实践的。从美术教学角度说,如果教师不加以重视、不善于引导,那么,包括考生在内的学生的速写是弱项就不难理解了。

我们称谓的速写,其实就是一种快速的素描。若翻看一下历代大师们的素描作品,多数为短期的,也正是这些作品最能凸显画家的功力和灵性。速写需要在较短时间内将自然物象转化为艺术形态,需要敏锐的观察、理解能力和概括表现能力,这是长期素描所不能替代的。

学画速写也和学习其他东西一样,需要一个循序渐进的过程。一般应遵循由慢到快、由静到动、由简入繁的原则。

一、由慢到快

对于初学者来说,要在较短时间内准确、生动地型、特征等是很困难的。首先需要学习人物的解剖及运动、透视知识,可以找一些绘画用的解剖方面的书籍(记得我学画时有一位叫佐治·伯里曼的美国人写的《人体与绘画》的册子,看了收获颇大)看看,主要是理解人体各部分的比例、构造及运动和透视等一些规律性的东西。如把人体每个肌体部分根据他们的外形特征,归纳成不同的几何形体,这样就便于理解和把握人体大的体块,比如头部、胸部、臀部、胳膊、大腿等均是不同的几何体组成。这些研究有助于我们对人物造型的理解,如果不理解这些东西,仅凭直觉是很难准确把握对象的,容易把观察浮于表面。掌握了上述知识,有了理性的分析能力,还需经过一个由慢到快的训练过程,以提高观察能力和心、眼、手的协调能力。这里所说的“慢”不同于较长时间的素描。素描一般从整体入手逐渐深入直至完成;速写一般从局部下笔,但在局部画时,心中始终要有整体大形的意识,所

谓“下笔在局部,整体在心中。”这时你所掌握的绘画解剖的知识将会起作用,随着大量慢写,逐渐熟练起来,慢写自然也就快起来了。一开始千万不要图快,欲速则不达。

二、由静到动

一般来说,运动中的人物比静态的人物难画,对初学者来说难度更高。由静到动就是要求初学者从画静态的人物入手,待积累了一定经验后,再画局部运动或有规律性的循环运动的人物速写,最后再画难度大无规律的运动中的人物速写。画运动中的人物速写,也就是动态速写。动态速写不必画得太具体,五官等细部可以不画,主要是以画动态为主。

三、由简入繁

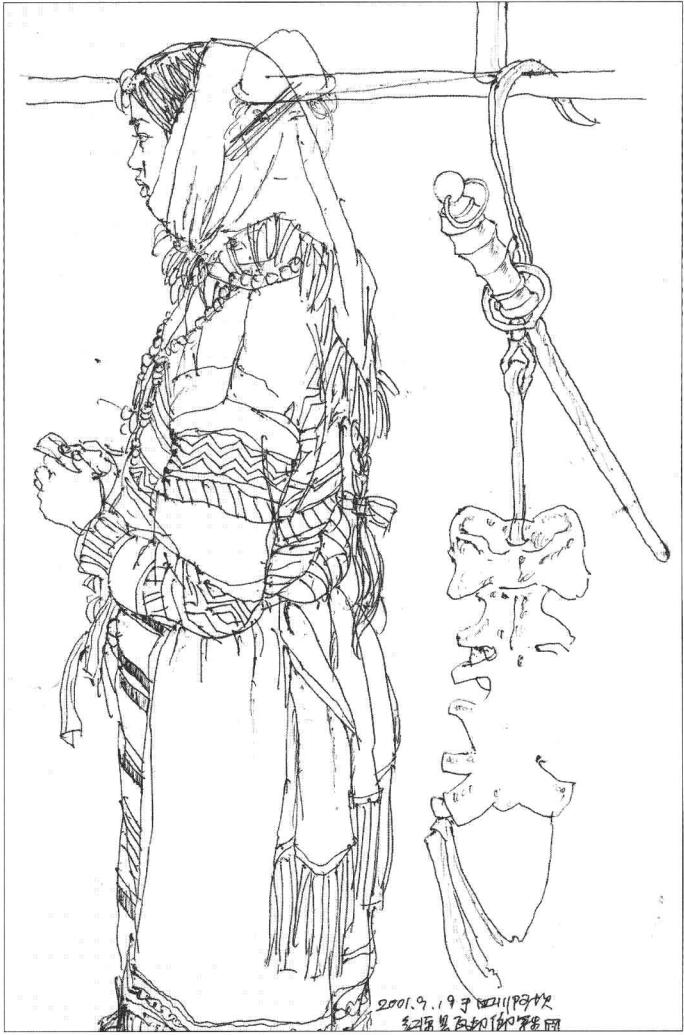
初学者在学画速写时,一般先从画相对简单和易于表现的对象入手,然后再过渡到比较复杂的难以表现的物象上。其实,再繁杂的物象也是由不同的简单的局部组成的,必须要学会透过繁杂的表象找出其规律来。人体结构很复杂,但还是可以找到规律的。比如,手很难画,可以单独来研究。一个人相对于一组人要简,相对于整个场面的人物要简。如果画好了一个人,那么

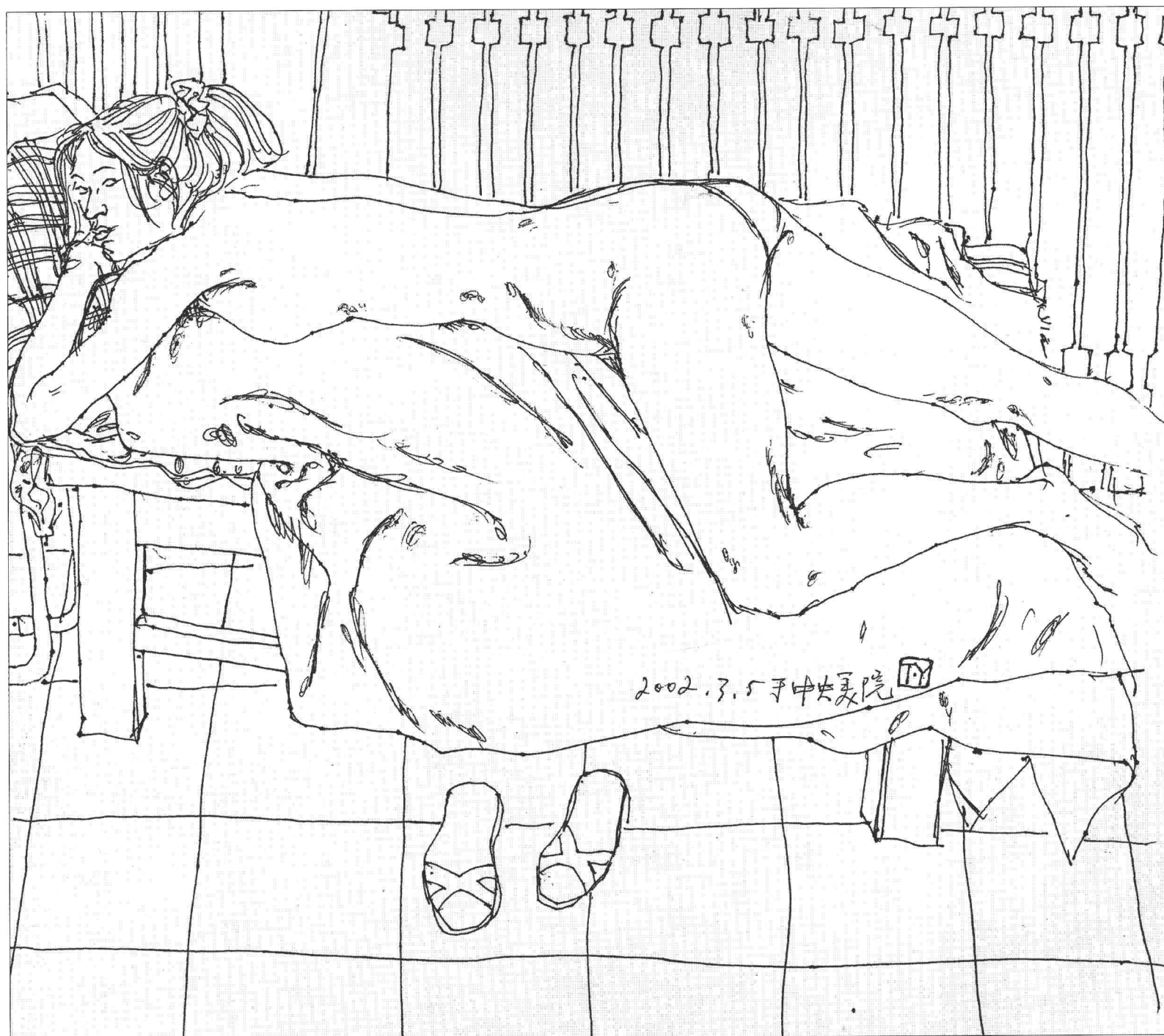
容易了。画景也是如此,景是由树、石、房等元素组成,由元素练习再进行构图练习,这样就容易多了。

另外,临摹也很重要。中外绘画学习都需要临摹学习前人和同时代画家的优秀作品,这是习画者入门的最佳手段和快捷的有效方法。速写也不例外。但是,临摹什么画就非常关键了,临摹低劣的作品是非常有害的,向大师学习应该不会有错,初学者应通过临摹学习前人优秀作品的表现方法并应用到实践中。临摹必须和写生相结合才能收到理想的效果,临摹只是学习的一种手段,不是目的。

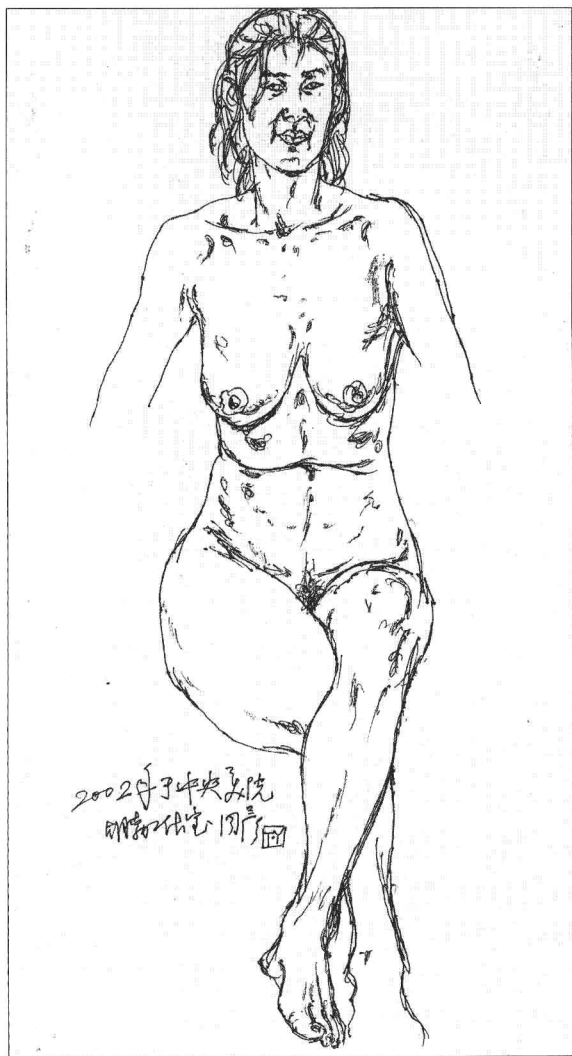
习画者一定要注意,千万不能用定式套路画速写,用别人的技法来代替自己的思考和感受,这等于放弃了观察能力训练的根本。一定要相信自己的眼睛,把你所理解和看见的一笔一笔地画出来。

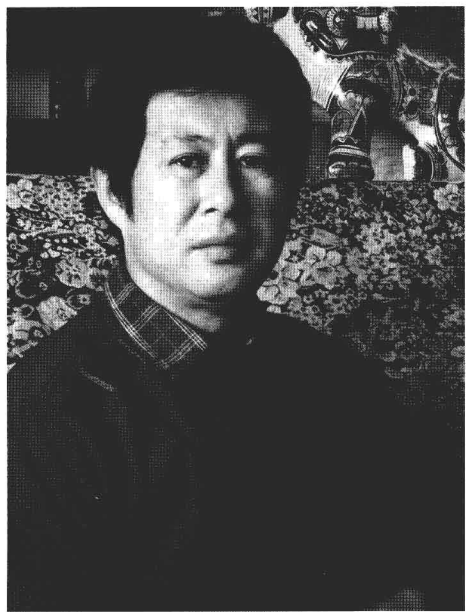
总之,速写的学习有一个循序渐进的过程,只要方法得当、持之以恒、勤于观察、敏于思考,方可熟能生巧,游刃有余。

吴冬声

1958年生,安徽芜湖市人。1982年7月毕业于安徽师范大学艺术系美术专业,1991年进修于中央美术学院中国画系。现为安徽师范大学美术学院国画系副主任、教授、硕士生导师。中国美术家协会会员。

随谈速写要则

速写是在较短时间内,以线为主,简练、概括、富有艺术性地表现对象的主要视觉特征和内在精神的一种绘画形式。简练而富有表现力的展现出对象的形貌和神情,就需要画者能够敏捷地把握对象的突出特征和整体感觉。速写是心、眼、手三者高度配合的产物,所以要加强这些方面的训练和积累。

一、用心

速写是造型能力训练的一项主要内容,它对提高绘画造型能力起着极为重要的作用。速写以其简练、扼要的线条,快速而富有艺术表现力的捕捉物象形神的方法,成为培养学生造型能力的一种有效途径。速写是感性认识逐步向理性认识转变,再由理性认识去指导感性认识的反复过程。速写需要到生活中去锤炼,对生活的熟悉与热爱,对生活的态度,直接影响着学生审美的质量和趋向。只有到生活中去细心观察,用心体验,才能开启生活的宝库,发现艺术作品的源泉。

二、用眼

速写不像长期素描那样有足够时间去认真观察和分析,速写的特点是在短时间内,通过眼睛的观察、判断后,心中快速作出整体决策:如何提纲挈领去概括和表现,如何对生活物象环境作整体思考和归纳,如何删繁就简概括地表现对象的形貌和神情特征。这种看似简单的挥写,实际上是长期训练与积累的一种释放。提高眼力还可以从一些大师的速写作品中得以实现,他们的娴熟技巧和对事物的独特阐释,以及大师洞察事物入木三分的敏锐果断和蕴涵于其间的非凡想象力与创造力,无不为我们提供了认识事物和表现事物的参照系。眼力就是一种审美判断,在生活中,在参照系里,心追手摹,大量练习,定能逐步提高,渐至佳境。

三、用手

速写当然离不开娴熟的技巧,美妙的意象只能借精熟的技艺落实于笔端。学习速写之始,要对物象结构有一个基本的了解与把握。如画人物时,尤其要对人体结构本身所蕴含的节律之美有一定的体悟。认识上的深化与技术上的提高有一个渐进的过程,而非短期突击所能奏效。具体的作画过程分三个步骤:

① 人物的比例关系。人物的比例关系是速写练习首先要解决好的问题,这其中要掌握男女全身比例关系,上、下肢比例关系,头、手、脚比例大小,肩宽等。要求理解掌握,反复临摹,然后在写生中体悟。

② 人物的结构关系。这环节里要注意观察头部和颈部转向产生的透视变化,肩关节、肘关节、腕关节转向所产生的衣纹变化,胯关节、膝关节运动所产生的衣纹变化及手的变化等。注意观察、表现因内在结构变化给人物造型和轮廓起伏顿挫节奏带来的变化。

③ 人物的表现手法。速写虽然以简练概括、富有艺术性的表现对象的形貌和神情为特点,但就表现的手法形式而言,要有感而发,动情畅意,要对物象进行概括和提炼。通常采用不同的线条对比关系来增添通畅表现力,如:主与次的对比,粗与细的对比,轻与重的对比,疏与密的对比,长与短的对比等。要在较短时间里把握形象的个性特征,并能依照画面的需要加以组织。线条除了要表现出对象的形体特征外,还要富于基本的语言魅力,注重线条的多种变化和意味。

速写的学习需要持之以恒,不断积累和练习,通过自己的眼睛、心灵的感应,去表达、去倾诉,描述出个人对生活、生命状态的感受和感想。

赵文坦

1963年生,安徽阜阳市人。1988年毕业于安徽师范大学美术系,1994年7月参加南京师范大学美术系中国画硕士研究生进修班学习并结业。现任安徽师范大学美术学院副教授、硕士生导师。安徽省美术家协会会员。任职期间,参加画展多次,数次获奖,《国画家》、《艺术界》曾专栏介绍。

感受速写

从开始学画起,就被老师告知速写的重要性,即使在任何一种造型方式都不是唯一学习途径的今天,速写在一个艺术家的成长道路中所扮演的重要角色还是不容置疑的。

我们通常把速写的作用定位于日常生活中收集积累各种形象资料,以便最终用于创作。其实,速写同样可作为一种艺术表达方式,它本身具有丰富及独特的艺术语言,它是画家认识和看待客观事物并经过个人内心体验后进行的有意图的艺术呈现。

速写最能体现一个画家的灵性,在那看似漫不经心的线条涂抹中,便能窥探出作者本真的笔性。何为笔性?笔在纸上运行,目之所视、心之所想、指之所触产生的对笔画的感受及所呈现的品质,便可以称作笔性。就我们一般速写使用的铅笔、碳笔或碳棒来说,不论是勾线或擦面,笔的轻重、徐疾、刚柔、方圆等,有时总是难以控制的,只有具备优秀的笔感,才能恰到好处、轻松自如地获得感人的艺术力量。对笔的敏锐感受力,既有先天的素质,也有后天的努力,它是人与物象、人与工具材料高度融合为一体的最高境地。我们只要看看画家在纸上所留下的笔迹,就大体可以揣测出这个人的性格。从某种意义上说,笔性的成熟象征着一个艺术家风格的确立。

速写的方法多种多样,其所呈现的面貌千差万别。仅就工具而言,一般常用的有铅笔、碳笔、钢笔等,也有用油画、水彩、色粉笔来画速写的,或是以上材料进行综合使用。从画种区分的角度看,速写是以作画的简便性和相对的快速性来称呼的。所以,从广义上讲,速写并非是素描的分支,只不过速写以单色画的面貌出现居多,因此许多人就误以为速写就是素描,进而产生错觉。

在速写学习和研究的领域内,没有绝对的东西,真正要画好速写是在“有法”与“无法”之间的把握。正如其它绘画领域一样,个人体验不同,审美理想有异,因而在自我表达上千姿百态,各具面目。哪一种是你的“语言”,哪一种是你的“面目”,只能靠自己参悟。总而言之,多观察、勤思考、手不懒,对人物的描摹便会达到娴熟自如的地步。

在速写实践中,要尊重前人所取得的成就。中外的、古今的优秀作品都应该是我们认真研究、反复揣摩的对象。品读大师们的作品也至关重要,可以获得教益,获取间接经验,弄清速写的基本规律,以免无所适从。在此基础上,我们就要重视生活体验,处处留意。在表现人物的形神关系时,要做到“写实”而不失“写意”的

精神,“写意”又不放松“写形”的生动准确。速写作品不是照片的翻版,我们历来反对“自然主义”、机械地描摹对象,以免丧失作者独特的体验、鲜活的感受。我认为,在速写作品中“写形”与“写心”是同等重要的。

速写虽冠以“速”字,却并非越快越好,要视具体情况,当快则快,当慢则慢,“速”和“慢”是相比较而言的,它们之间很难划一道严格的界限。但无论如何,画面要一笔笔地画够,画扎实。有些以动态为主,寥寥数笔,有些细节记录,则尽量刻画深入,以免将来创作需要时空洞茫然,需知任何优秀的作品都离不开细节的刻画。就像“整体”与“局部”的关系一样,无论你有多么强烈的整体感,一下笔却必须从局部开始画起。郑闻慧在《黄胄速写》序言里这样写道:“要在生活中充满激情和信心,大胆而力求准确地画。画时如果一笔没画准,再画一笔直到画准确为止。画得很快、很帅,但没有抓住事物本质的具体的东西,画了很多似是而非的东西,返回来以后就很后悔:自己为什么在生活中没有及时把有关的问题再搞清楚一些,更好地为创作提供保证?所以他经常谈他废画万张,就是指没有画具体的那些似是而非的速写画。”这段话应该引起我们的深思。

通过速写可以提高我们的绘画技艺,也可以记录生活、收集素材,这人所共知。但速写还有一个至关重要的作用,那就是它可以让我们的时刻保持与生活的距离,而生活却往往不自觉地改变着一个艺术家的人生观、审美观。再说回到黄胄,抗战胜利后,他曾有机会到河南黄泛区写生,面对被贫困和疾病折磨的灾民,他曾说:“见到这群多灾多难的在地狱里煎熬着的‘烂民’,由不得热泪淌两行,要哭,大声地哭。”一种画家的良知和使命感,迫使他必须用画笔将他们反映出来。同时黄胄也陷入到深深的思考:“为什么要当画家,怎样才能当好人民的画家。”他已经暗暗下定了决心,就是要忠诚地反映劳动人民的疾苦与欢乐。如果我们将黄胄的作品连贯起来,给人的强烈印象是,他笔下的人物大多健康、开朗、活泼,绝无刻意的多愁善感、寂寞萎靡式的无病呻吟。这其中除了他的生活经历和学艺道路之外,其强烈的民本思想和艺术观,应该和他整天怀揣速写本置身普通民众之间有着某种必然的联系,这也是黄胄作品有别于其他艺术家而让人敬重的最重要的原因。

套用中央美院李晓林先生的一句话作为结尾:“速写不仅仅是一幅画,更重要的是表达艺术家的一种态度。”

二〇〇九年
於南关草吻

