

■浙江省新世纪教改项目

学院派教学—— 中国美术学院

ZHONGGUOMEISHUXUEYUAN
专业基础教学部校藏作品精选

主编◎安滨 编著◎王晓明 李杰

速写

SU XIE

江西美术出版社

速写训练的要点

速写是一门独立的艺术，速写具有时代性，速写不仅仅是一块敲门砖，更不是概念化和矫揉造作，这已日渐成为一种共识。速写注重对历史传统的理解和传承，注重学习过程的创造性思维与实践的自觉，注重以情感表达为根本的经验性技能的培养。这一点也应同样为更多的人充分认识。速写最重要的是认识问题，认识的出发点是真实性和客观性。当我们忠于自己的视觉，潜心描绘各种丰富写实元素时，有三个因素作用于我们的作画过程，并最终决定作品的成败。

一、对形体的认识深度

“有一千个读者，就会有一千个哈姆雷特。”面对作画对象各人的认识不尽相同。当我们手持炭笔一类的简单工具，面对这些自然复杂的形体时，以形象的内在结构为根本动力来发展技艺，不失为一种比较理想的选择。绘画对象带给我们要表现的因素很多，表面的细节、光影、质感常常会使我们忽略了形体本质结构所包含的解剖、透视、体积、空间等要素的存在。注重写生过程中的分析和理解，简化人物表面细节，可以使我们的认识逐渐从“模仿”、“抄袭”外形转到理性造型上来，从而理解形的本质。在形象与结构的关系中，结构是内在本质，形象是外部呈现。为了使结构不依赖于光影而又不背离光影独立存在，通过弱化明暗，用线和简单明暗造型有助于让表现事物本质的理性思索和审美观念自然流露。

我们一般认为形象是结构、形体、明暗和质感的总和，但现实的情形却恰恰相反，我们常常陷入比例、块面、明暗、解剖等片面因素中，抑制了速写的能力，变得画不“像”也画不“准”。因此，过度注重对形体结构关系的层层深入与研究，往往容易落入观察方法和表现手法上的教条。虽然对形体结构的深刻认识是速写表达的内在动力，但速写概括而直接的情感造型方式的优势在于更注重形与表现的直觉效果，单纯的形体知识并不能替代良好的感知和人本身对自然的直觉反应。因此最好的作画方式就是感知系统和结构认识的完美统一。

二、认识深度的表达

速写是对敏锐的观察能力、对形象的造型能力、直觉判断能力、画面组织概括能力、记忆默写能力及想象能力诸方面的全面调度。对对象的认识深度，尤其是形体知识的积累程度是速写表达程度的基础。画速写时语言的表达问题，最主要还是用线造型的问题。尤其对于初学者，线的肯定果断、关系清晰的先天优势又可过滤掉很多其他因素。用线造型或以线为主，辅以明暗调子的方法，可以使学习者把注意力集中在对形体、结构、动态的认识和表现上。所以解决用线表现的问题是掌握其他表现语言的关键。而学会了运用线条为主的表现语言来表现对象，传达感受，即使没有中间色调的衬托，线条本身的轻重变化地足以构成画面的丰富性。

速写以线为主造型的特点，首先建立在对线的理解上。在简略、概括地表现人物形体关系，传达准确清晰的描绘时，要求我们在线的运用上要注意疏密、粗细、轻重、刚柔、快慢的对比关系，从画面的主次和空间表达上组织线条体现线的造型特点。

1. 对比

线条的对比对空间的形成和视觉中心的表达起着特殊的作用。我们既可以用线的重叠来判定空间的前后关系和画面的主次关系，以构成描绘对象的主体空间次序，又可以用线的粗细、刚柔、曲直对比在视觉上产生的不同力度强调主要结构，分清层次。但不管怎么样，把握线的对比之美，都要以表现物体的形态、结构和特征为基本前提。

2. 节奏

在造型过程中，不同力量，不同形态线条的灵活运用会产生线的节奏之美，它不是依靠表面细致的真实刻画，而是依靠对形体控制、概括和处理调动各种不同长短、轻重、缓急、不同透视角度形体的运动，表现对象的体积厚度与形体的丰富性。形体运动的优美与否，是内在节奏的外化，它往往体现为一侧动作的剧烈和积极，必然导致另一侧的平静和松弛，两者相辅相成。因此学会协调和利用这些现象可以使画面体现某种节律性的变化。

三、速写的“快”与“慢”

对于速写的“速”的认识，我的认为不应只是作画时间上的短平快，而是作者对描绘对象的推敲、概括和在语言表达上的提纯，是相对于长期性素描而言的有取舍的表达。速写和长期性素描一样，都是以认识生活，提高敏锐的观察能力、造型能力为出发点，追求形、动态特征的准确与真实。不同的是，长期素描注重对形体、结构、比例、透视的探索，而速写的感性造型更注重形象与表现的直觉效果。对于初学者而言，由慢入手，快慢结合，先慢后快，先紧后放的学习方法不失为较科学的方法。慢写时，由于处于静止状态的人或物运动变化不大，就有比较充足的时间去观察对象，描绘对象，逐渐掌握基本的人体结构、比例和运动规律，达到练手、练眼、练脑的训练目的。快写时，要在快速地捕捉形象特征中寻找造型的着眼点，面对较为快速移动的运动姿态，作画的大部分得凭自己对对象的记忆，靠默写来充实。这也刺激着作画者要善于调动以往积累的对于人物结构、透视、运动规律等经验，活学活用。总之，不管是人物还是景物，由简入难，循序渐进才有利于对复杂多变的自然物象的把握。

四、向大师学习

作为一条学习的捷径，临摹的功效不言而喻，大师的作品为我们提供了各种珍贵的经验。这些历经时代变迁之后积累的丰厚土壤，为我们展示了各种成功的可能性。用分析大师作品来引领我们的发展，不能仅停留在线条、明暗等技术层面，还要懂得分析大师创作的生命状态和所处的现实文化背景。临摹当以把握住原作总的精神面貌为原则，不去刻意追求形似。临摹是种学习手段，重要的是把临摹中学得的间接经验运用到写生中去。

2007.12.28 画于美院
毛雅丹

全身人物速写。(同学)
王园园 画室
指导老师:吴方

人物全身速写
王园园 画室
指导老师:吴方

2008年11月6日
李翠友画于
杭州
李翠友画于
杭州
李翠友画于
杭州

李翠友

依
陈
2015

可摄影 李与

■作者：李与
■指导老师：张铨

赚钱啦
二〇〇八年写于市
场一角 杨阳

▪作者：毛雅丹
▪指导老师：王晓明