

LOCK IN ART
COLLEGE
锁定美院
系列丛书

名家讲坛 翁振新

讲速写

BASIC SKETCHES TEACH
BY WENG ZHENXIN

翁振新 著

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

翁振新讲速写 / 翁振新著. —福州: 福建美术出版社, 2009. 4
(名家讲坛)
ISBN 978-7-5393-2101-1

I. 翁… II. 翁… 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 (2009) 第035264号

锁定美院系列丛书

名家讲坛·翁振新讲速写

※

福建美术出版社出版发行
福建才子印务有限公司印刷
开本787×1092mm 1/8 5印张
2009年4月第1版 第1次印刷
印数: 0001-4000

ISBN 978-7-5393-2101-1

定价: 25.00元

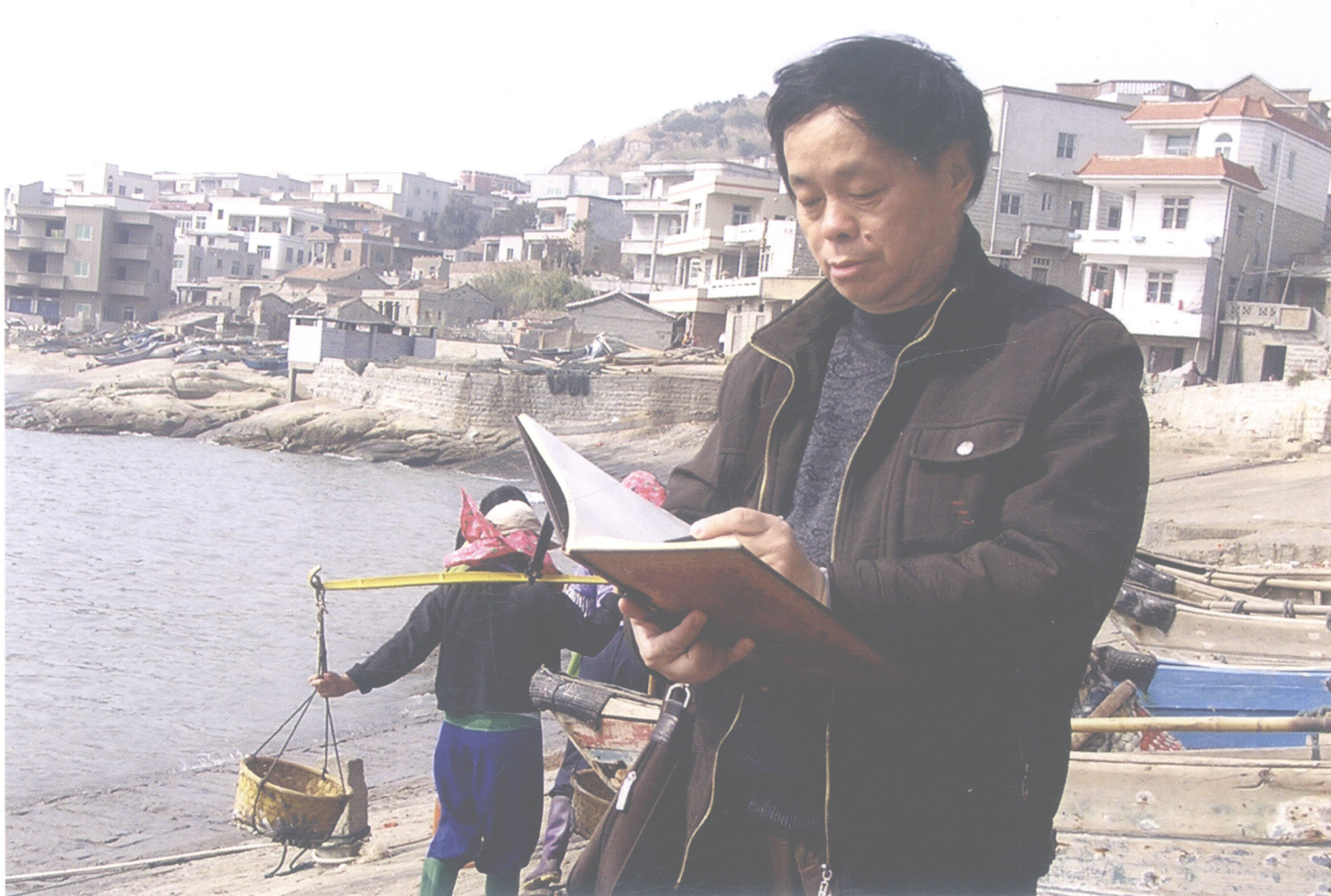
本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

名家讲坛

——翁振新讲速写

Masterly platform

——basic sketches teach by Weng zhenxin

翁振新

福建莆田人，现为中国美术家协会理事、福建省美术家协会主席，福建师范大学美术学院教授、博士生导师。先后担任福建师范大学美术系副主任、艺术学院副院长、美术学院院长。

我是“游击队”

——人物速写漫谈 / 翁振新

意大利文艺复兴时期的杰出画家达·芬奇说：“绘画能够将艺术家的意图立刻展示给你，并如自然创造的任何事物一样，给予最高贵的感官以同等的快感。”画画真好，以至当今画者众，实为有史以来之空前。

那么怎么学习绘画呢？我认为要重视速写。我戏称自己是靠速写起家的“游击队”。

都说素描是一切造型艺术的基础。这话也对，也不对。通常所说的素描是指长期素描，即很花时间去抠呀、磨呀、描呀的那种，就人物素描而言，就是天天对着模特儿无休止地画呀画。少动脑子，只动笔头，一旦离开模特儿，则一筹莫展，这就是很多学院的“正规军”训练，结果是培养出来的学生只能画静的，不大会画动的；只能画死的，不大会画活的；只能画单个的，不大会搞创作。这种偏颇的训练使学生缺失灵气、缺失敏感、缺失创造力，说得重一点，成了“画呆子”。这不是危言耸听，而是实实在在的教训。学院的传统美术教学应该加强速写和创作训练。特别是那些即将跨入美术院校的考生，更应

黄 高

该加强自己的速写训练。我也是由学院训练出来的，但我的“艺术发展史”比较杂，我常自称是靠速写出家的“游击队”，习惯于打“游击战”、“运动战”。我出生于被称为“海滨邹鲁、文献名邦”的妈祖故乡福建莆田。历史上莆田、仙游出的人物画家不少，其中尤以明代的曾鲸，近现代的李霞、李耕最为出名。正是自幼受

到莆仙艺术先辈的影响，我对艺术产生了一种挥之不去的“迷恋”，五六岁就开始画画，小时候家里穷得买不起笔和纸，我就在家里的地板、砖头上涂鸦，练就了“左右开弓”的本领——左右手都能轻松自如地画画。从中学时代我就喜欢速写，当时学校的美术老师就说我速写画得比他好，当然这是老师的鼓励之言。后来命运把我抛到莆田一个小山村插队落户，条件很艰苦，我仍不改初衷，在繁重的劳作之余坚持不懈地画速写，也在速写的笔笔划划中倾诉我在特定时期的难言的思绪。速写伴随我渡过了那难以忘怀、又何其艰辛的知青岁月。这段生活也是我后来自诩为“平民艺术”的起点。我这些年创作的大量现代中国人物画就蕴含这种独特的艺术品质：艰辛中的执着，苦涩中的隐忍，重压下的担当。可惜我当年的许多速写（那是弥足珍贵的）都丢失了，现在想起就隐隐作痛，我丢掉的不仅是多少幅速写，还有那真诚的生活图像记忆和对人生的感悟。我与速写结下的不解之缘甚至直接影响了我后来的艺术取向。我学过油画，渐渐地我发现自己对速写的迷恋和由此而生的艺术追求，如对线条的钟情、对意韵的追寻等，更适合于中国画疏简流动的意境和连绵相属的气势的表现。于是我放下油画笔，而在中国画领域里寻找自己的道路。

我崇尚速写，但丝毫没有否认素描的重要性，从广义上说，速写也是素描的一种，可以说是快速的素描。学院的规范化专业教育无疑给了我艺术天空翱翔的翅膀，但我一直认为速写作为“游击队”的作战形式是特别重要的，如果说散文是文学的轻骑兵，速写则是绘画的轻骑兵。因为速写作为一种最简便快捷和最具激情、生命力的绘画手段可以使我们敏捷地把握物体整体关系，概括地、快速地捕捉对象的主要形态特征。由于速写对象往往稍纵即逝，因此它可以锻炼我们凭记忆和想象再现和创造形象的造型能力，这恰恰可以弥补素描等其他基本训练的不足。常到生活中画速写，还能培养我们观察生活的敏锐性和对外界的新鲜感受，启迪我们的创造性思维，增强创造力。事实上，优秀的画家，古今中外的大师巨匠大多是速写的高手，如17世纪荷兰画家伦勃朗，18世纪英国画家荷加斯，19世纪德国画家门采尔，20世纪的奥地利画家席勒等，还有我国著名的画家叶浅予、黄胄、周思聪、顾生岳等。门采尔的速写可以把一些看似枯燥无味的物体描绘得有滋有味；席勒的速写可以让人感受到他执着地追寻着非同凡响的艺术视角，从世俗的

席 勒

偏见、悲剧的人生、扭曲的情感夹缝中迸发出极大的艺术能量；而黄胄的速写则以对人物造型掌控自如的能力和肆意不羁的生动性，展示夺人的气势、张力和对生活炽热的情感。生活是艺术创作的源泉，优秀的艺术作品来源于画家对生活的深切感受，当你面对那丰富多彩的生活原生态，

门采尔

必然会怦然心动，按捺不住内心的表现欲望，让思绪飞扬，也想让笔走龙蛇。这时只有速写能够使你以敏锐的观察力和直觉，迅即发现和抓取生活中最本质的事物，连同你心中的思绪，化为鲜活的感觉认知，从而转化为创作。这种创作往往有着一气呵成的激情，以旺盛的气势和强烈的艺术魅力浸染读者的心灵。著名画家黄胄就是以速写入手进入创作的典型。我从中学时代就心仪黄胄，黄胄多年深入边疆部队生活，亲身体验了边疆少数民族的民俗风情，画了不计其数的速

写，积累了丰富的速写素材，才创作出至今仍极具生命力的传世佳作。他的速写和国画注重情感和表现力，不耽于一笔、一墨、一线的精致，力求笔、墨、线交替产生的丰富性，特别是复线的应用，看似不经意，实则有意为之。虽然我到80年代才亲眼目睹黄胄作画，但他的艺术经历深深

席勒

地影响了我。我在多年的创作中深切感受到唯有速写才能够直接快速地记述和表现生活，记录生活中的瞬间感觉，真正贴近生活，走进生活，培养出“艺术家的眼睛”，从平淡无奇的生活中发现闪光点。在画室、课堂上对静态模特儿画速写，特别是进行研究式的速写，是必须的。但是如果从创作层面上考虑，我更提倡到生活中去，到户外去画速写。别的不说，仅仅生活中的环境气氛就会使我们处在活跃的思维状态，充满激情与冲动地去把形形色色的人物形象和动态尽收眼底，这样一旦进入创作，脑子里的各种人物形象呼之欲出，创作能不渐入佳境？不错，现在有照相机、摄像机可作为搜集素材、捕捉人物形象的简易方便的工具。从模仿自然或者搜集素材的角度看，照相机确实很科学准确，很快速便捷，但速写不单是再现自然，还融入了作者自身的艺术追求，包括对物象的形的感受、作者的个性、主观情感。这是照相机远不可及的。因此，我们不妨当“游击队”，怀揣速写本，出没于乡村山野、大街小巷，偷着画，偷着乐，将自己的艺术感受通过画面流露出来。那是一种多么惬意的状态！连果戈理也眼红，他说：“一个作家应当像

画家一样，身上经常带着铅笔和纸张。一个画家如果虚度了一天，没有画成一张画稿，那很不好。一个作家如果虚度了一天，没有记下一条思想，一个特点，也很不好。”

应该说，以速写入手介入创作是积极的游击队式战略战术，那么，如何用这种战略战术来画好速写？我颇有体会。

其一，强调临摹和默记。

一般的教学方法，学画伊始就是写生训练。我更倾向于先进行一个阶段的原汁原味的临摹学习。记得毛泽东同志曾经说过，“人的正确思想不是从天上掉下来的，也不是头脑里固有的。”天才并不太多，站在巨人的肩膀上攀登可以让我们省去许多摸索的气力。很难想象，让一个人关在屋里与世隔绝，苦思冥想，毫无交流，会画出好画来。我们不妨先向经典学习，向大师学习。无论东方或西方，临摹自古就是学习绘画的首要方法。在学习速写的过程中，大量的临摹对初学者是特别必要的。通过临摹学习前人或别人的好作品，并把其表现方法渗透到自己的速写中，可以达到事半功倍的效果，也会激发自己的学习兴趣和信心。临摹到一定阶段后可以与写生穿插进行，从而对从自然形态转换为艺术语言的过程逐渐有所认知。临摹是掌握艺术技巧的最见成效的捷径。记得当年我在浙江美院学习期间，如饥似渴地临摹古今中外大师的作品。有一次，正值顾生岳老师速写展，我站在画前捧着速写夹一口气临摹了许多幅之后，方得以深入理解顾老师的速写技法 and 艺术感觉，很有收获。也可以以速写的方式临摹经典名画（包括油画、版画、中国画、素描等）或摄影图片。因为图片是静止的，你可以减少因为对象的动态变化不定而造成的怯战心理，从容不迫地将其翻译成速写样式，领悟其造型规律、画面构成和艺术格调。我有个笨方法，就是初学速写时，画完写生后可以找些与写生对象姿态角度相似的范围进行对照，对自己的画进行修改，第二天再把修改心得运用到写生中去，这时你会觉得画面有了新起色，信心也就来了。临摹是手段，是拐杖，最终要甩掉拐杖自个儿大踏步往前走。临摹也是研究，通过临摹，方能广泛了解各家各派的表现方法，进行分析对比，寻求突破口。

令人堪忧的是目前艺术教育有不可忽视的弊端。多数学生入学前专攻素描头像，没有稍微了解过人体解剖结构及运动规律、透视规律、构图等基本知识，特别是人体结构和运动规律，而这些要靠记忆和默写来加强。我国古代绘画学习主要靠记忆和默写。《宣和画谱》有载《韩熙载

夜宴图》就是五代南唐画家顾闳中秉承南唐后主李煜旨意，夜间潜入中书侍郎韩熙载家，窥看韩与门生宾客夜宴情景，默写创作而成的。人物速写特别是人物动态速写比较难掌握，默记是画好动态的重要环节，要默记人体解剖结构、主要形态特征和运动规律，默记生活常见动态。加强速写中的记忆默写能力不仅有助于锻炼我们对形象的再表现能力，还能够培养我们在创作中的想象力，不囿于客观物象外在形象的局限，而进入自由的创作境界。

其二，理出线条。

速写的艺术语言也就是采用的造型手段，主要有以线为主、以面为主和线面结合。由于东西

尼古拉·菲钦

方绘画的差异，每个画家的审美取向不同，包括画家面对对象时的感受和速写的目的不同，在选择手段时有所侧重。但线条是速写的主要手段却是不容置疑的，其实几种手段都可以归结到线上来，面（明暗、色块）也可以理解为扩大了线。

速写要求在较短时间内把物象表现出来，所以以线条形式来描绘形象，也就是以线造型，是

黄胄

速写表现中最直截了当的方法。在这点上，东西方绘画五百年前就是一家。我国传统绘画以线造型自不待说，旧石器时代的洞窟壁画、古埃及的古墓壁画、古希腊的瓶画无一不是以线造型。意大利文艺复兴三杰之达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔都有以线为主的素描存世，而19世纪的安格尔更是宣称线条就是一切。野兽派的马蒂斯把他的线描速写作为其情感最直接最纯粹的表达。线条这一古老的绘画手段不断地演变发展，线条的表现力越来越成为画家创造力的一种体现。

客观地说，世上本无纯粹的线条。人身上哪有什么线条？线条是主观的产物。线条实际上是找出来的，理出来的。在画家的眼睛里，人身上的线条一般体现在轮廓线、体面转折显要处和结构明显处。线条有长短、粗细、刚柔、曲直等变化，经过组合后又有各种对比关系，就更富有表现力。线条不仅可以表现物象的结构变化、体面转折、质感空间、节奏韵律等，还可以表达作者的主观情绪，往往速写过程中的冲动、激情产生出来的有意味的线条就是作品的灵魂所在。

我有一个体会，就是处理线条要有“视而不见”与“无中生有”的观念。在人物速写中，线条的变化处理很大程度上体现在人物的衣着上。画家速写作品风格的不同也往往表现在衣纹处理手法的差异上。不同质料的衣着产生出众多不同

尼古拉·菲钦

感觉的衣纹，季节的不同，穿着的厚薄宽窄也会形成不同的皱褶。速写虽然不必斤斤计较于不同衣着的质地样式，但也不能一味地主观臆造。不同质地、不同样式的衣着常能给画家以不同的审美情趣，从而激发画家用不同的线条去表现。写

生时要对对象的衣纹加以概括处理，摄取体现结构或画面表现需要的一些主要衣纹加以强化，有时甚至可以无中生有。同时还要根据整体需要消减一些衣纹，甚至视而不见。当然，首先要弄清楚衣纹的变化规律，研究衣纹用线的虚实变化与人体肌肉骨骼结构起伏变化的关系；研究衣纹走向、疏密、松紧变化与人体各种运动的关系等等。在基本符合结构原理的前提下对衣纹重新组织，使经过处理后的衣纹有疏密、简繁、方圆、纵横、粗细、刚柔的对比，富有节奏感，生动自然。

速写的用线要肯定、有力、连贯、灵活、自然，在此不再赘说。

其三，造型为先。

在速写学习中往往有一种倾向，把线条的生动性视为评判速写作品优劣的主要标尺。诚然，线条是构成速写作品形神兼备的重要因素，线条也具有不依存于物象的相对独立的审美价值。然而，特别对初学者来说，应该认识到线条主要依附于物象的造型来体现自身的存在意义，通过塑造物象的形态结构来体现自身的价值。从这一意义上来说，造型引领线条的走向，线条则是造型的支撑。初学者容易产生一个误区，认为速写就是要很快地画，甚至愈快愈好，因此片面追求线条流畅，却未能把对象到位地表达出来，致使造型概念化。不错，清代大画家石涛说过：“只须放笔直取”，殊不知人物速写首先要造型做好，才谈得上“速”、“写”。

我认为，所谓人物造型就是对人的研究、理解和表达。人物造型能力首先是准确的再现能力，还应包括对形象的感受能力、概括、夸张乃至变形的能力。如果脱离造型功能来孤立地谈线条，往往把线条的表现停留在局部用笔的细节变化上，沉溺于线条的变化趣味，却忽视了画面最重要的因素，即人物形象的表达。造型不到位，纵然线条龙飞凤舞，作品的品质也很难立得起来。有的人认为造型是一辈子的事情，可以慢慢来，实际上造型的训练也是有时效性的，应该尽快尽早打下坚实的造型基础。年轻时不重视练造型，年纪大了想练也往往收效甚微。著名国画家卢沉的一席语重心长的话可供大家深思：“历来画中国画都把精力放在笔墨上，这束缚了中国画的发展，造型上要讲究，没有个人独创性就是千篇一律，而一般人看国画先看造型，后看笔墨，最打动人的是有形状的东西。所以历史上凡在造型上有突破的人，就显得非常突出。八大、石涛、贯休、陈老莲，他们都如此，在造型上首先有自己语言、自己风格，并不单单是那几下笔墨。”学习人物速写和学习中国人物画在画理上

是相通的。起码在速写的最初阶段，线条当随造型。如果说造型是皮，线条则是毛，“皮之不存，毛将焉附？”可以这么说，培养自由造型能力，速写是关键，而画好速写，造型是关键。初学者要牢牢抓住造型这一主题进行大量的训练，

门采尔

从慢写到快写，从静态到动态，从丰富到概括，从严谨到灵动，循序渐进，慢慢达到熟练的程度。

当然，绘画本身是很复杂很深刻的，它不仅要求我们手头功夫扎实，还需要包括素质修养等诸方面的整体推进。正如法国画家米勒所说：

“绘画可以说是一个和谐的动作，这不仅需要画家的眼睛和手，而且需要他的整个身心——想象、思索和记忆。”我强调所谓“游击队”的学习方式，实际是倡导一种灵活机动的学习模式。学习可以是顺思维的，也可以是反思维的。天赋固然重要，但更重要的是后天的勤奋。要勤于动脑、动手，“拳不离手，曲不离口”。好在速写特别便捷，随时随地都可以进行。

2009年2月于福州

这是在数分钟时间内即兴画出来的。从大处入手，以直线切，先用长线勾勒，后以短线辅之，尽量一遍到位，不足则复加。要善于用复线，关键处要肯定，离开形体部分可放松，适当发挥线条的意趣，最后加些密集短线渲染气氛。简约中见丰富。

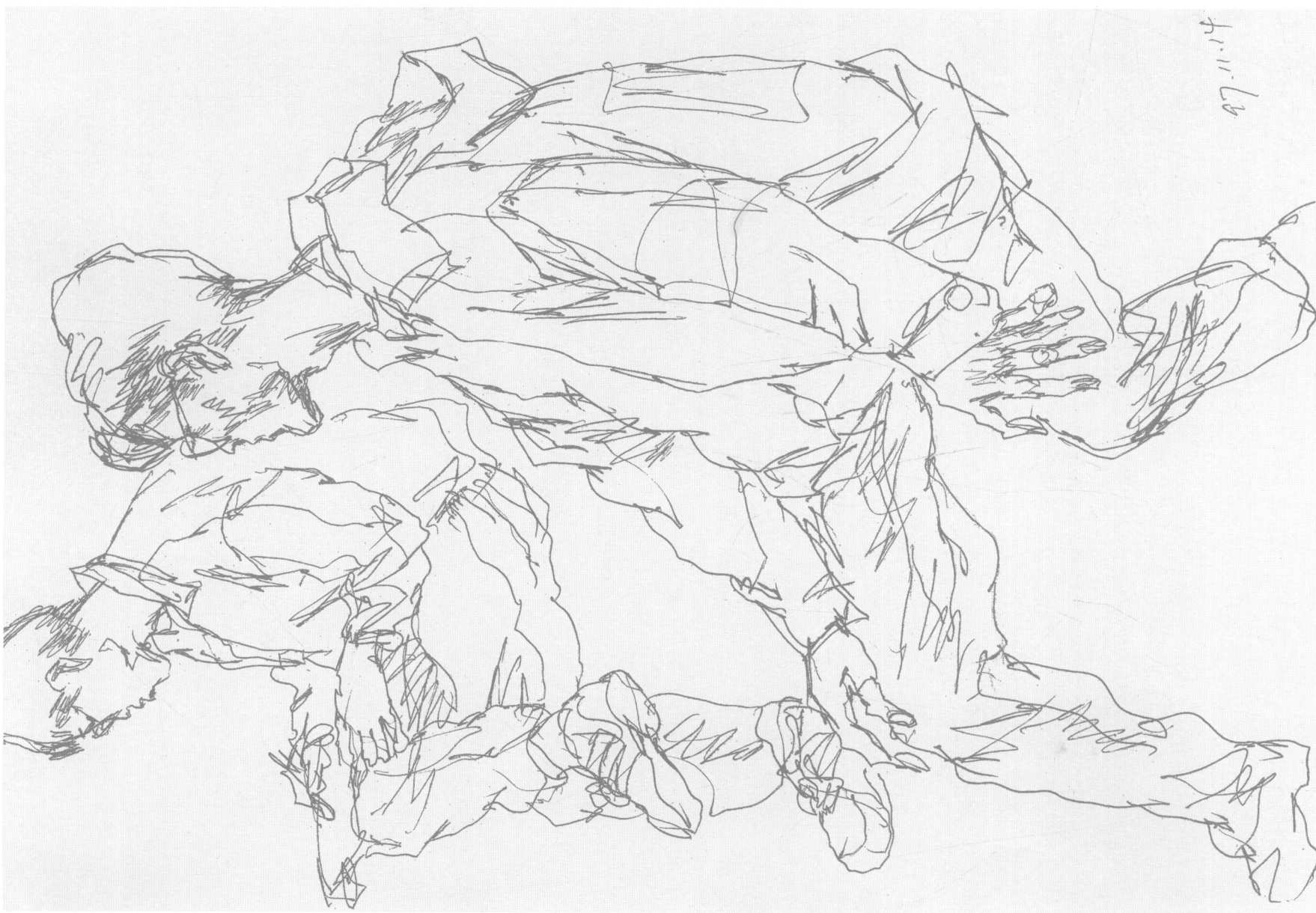
在紧张的造船厂工地上，一位青年油漆工在劳动间隙流露出的朴实自信，让我感动。我迫不及待地“下笔直取”，试图忠实地把感觉表达出来。

中国传统绘画讲究传神。这幅速写画于家乡海岛。当时看到老渔民在阳光下作业的精神状态，我的情绪、眼、手处于高度集中的激动之中，我迫不及待地把感受画出来。

有时要“节约”纸张，在一张画纸上表达多个人物的不同形态。其实各种人物的相互穿插迭加，也会产生意想不到的画面效果。

2002.4
by 1988m

我经常到福建惠安一带采风，画点速写。透过眼前那熟悉的形象，我常被一种渴望已久的情感所打动。我很随意地画，而后在自己的创作中把平时的积累稍加整理，溶入自己对生活的感情。

画速写，重要的是画感觉。一旦感觉对了，则下笔如鱼得水，自然流露，不矫情，不做作。这幅速写画得比较“贯气”，人物形态于轻松中见严谨，画面于朴素中见悠然。

罗丹说：“拙劣的艺术家永远戴别人的眼镜。”速写艺术语言的自由表达是在掌握基本速写技巧以后应该着意追求的，而不能固守成法。这时速写已不单单是收集创作素材的工具，也不应只是为了训练造型能力。

动态速写是速写训练的重要环节。切忌把对象身体的各个部分孤立地依次画下，而应首先抓住对象的动态线，也就是体现人物动态特征和运动趋势的主要线条，如此图的人物背部的轮廓线，并且抓住人物的主要结构关键处，整体地画。

八十七
八月五日
宮城三月
月日
夕月

村

速写过程中的提炼与概括很重要。要从大处着眼看对象，强化人物外形的整体感觉，删除人物身之诸多繁杂的枝节，以流畅而有弹性的线条组合成疏密有致的画面，表达出真切而富有亲和力的形象。