

美术高考辅导

速写 与 教学 笔记

赵奇 著绘

辽宁美术出版社

责任编辑: 黄复盛
封面设计: 李 华
责任校对: 侯俊华

速写与教学笔记

辽宁美术出版社出版
辽宁美术出版社发行部发行
辽宁美术印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 10
印数: 1—5,000

1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷

ISBN 7-5314-0221-1

J·70 定价: 11.64元

美术高考辅导

速写 与 教学 笔记

赵奇 著绘

辽宁美术出版社

7214

747

28778

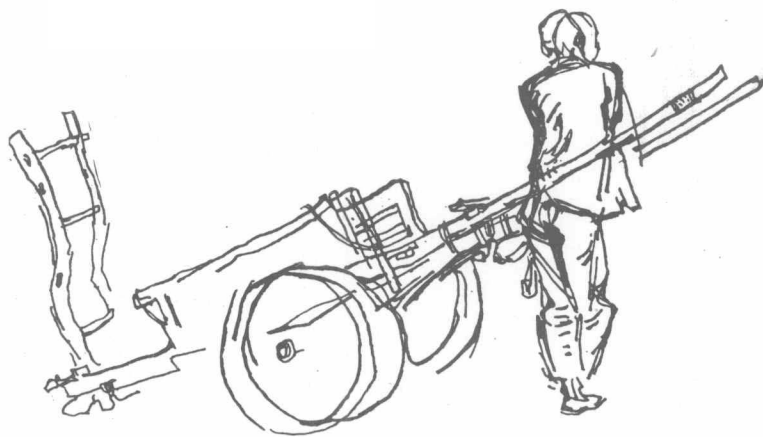

ISBN 7-5314-0221-1

J · 70 定价: 11.64 元

速写与教学笔记

赵奇 著绘

辽宁美术出版社

目 录

7 速写教学笔记摘抄

- 一个模糊的概念
- 问题的导出
- 并不困难的开始
- 绘画秘诀
- 检查错误的依据
- 关于速写的一般要求
- 取舍、构图与感情因素
- 不可忽视自然景物的写生

15 速写作品

157 后记

速写教学笔记摘抄

● 一个模糊的概念

什么是速写？为什么要画速写？

问题似乎很清楚，可实际上却不是那么回事。

绘画中的事情，在概念上说得谁都信服是不可能的。比如速写，说它是绘画基础训练？是造型艺术基本功？是表达情感的手段？是审美修养？……都是，又都不是。我们所犯的错误的，往往就是孤立地对待这些因素，其结果，形成了这样一种现象：画素描用一种手段，画速写用一种手段，而这两种手段不但是观察方法不同，就是执笔方法也不是一样的。作为艺术作品表达感情的创作或者构图练习，就更要改换方法了。

本来，不该将素描和速写做那么严格的区分，仅仅是时间的快一些、慢一些而已。作为绘画的要求都应该是一致的。当然，这种快和慢，作为阶段性的训练，各有侧重是对的。但是，这种侧重也不应该偏离造型艺术的基本法则。作为艺术学徒，掌握艺术语言的意识应当很明确，建立正确的观察、认识、处理生活的习惯是重要的。许多艺术大师的经验告诉我们，他们刚刚起始解决的问题，也是他们一生所要解决的问题，在他们的艺术生涯中，速写都占有很大的成份。

关于速写，我们视其为快速的写生，也就是了，过多、过细的解释，会糊涂我们的认识。由此，也引出我们的另外一个话题。一些貌似速写——画家们在短时间里制作的作品，扰乱了我们的讲解。那些作品，严格说不属于速写的范畴，因为它离开了写生的意义。绘画作品所包含的内容是广泛的，然而，作为一次授课或是谈话的内容，又不应该是漫无边际的。所以，还是将我们的话题限定在有对象的情况下好些。

● 问题的导出

一位同学从农村回来，拍了许多照片，他是为了创作收集素材。依据我的眼光（当然不是摄影家的）看他的照片是太好了，我真羡慕他有那么多充满生气的资料。当我看到他依据这些素材整理的图稿却很惊讶：他把许多有利于绘画的因素都模糊掉了。

这个现象不是个别的。这就使我思考着另外的一个问题，在摄影技术普及的今天，绘画者只要有一台相机，是否就解决了速写应该解决的课题？那种长时间的写生（我们称之为素描）真的就是绘画的绝对基础？真的就能解决所有的造型问题？我的回答当然是否定的。

做为一个画家,除去天才,训练是非常必要的。训练的目的,就是要求我们的大脑、眼睛和手同普通人不一样,学会用画家的眼光去观察生活。回到前边一个例子,他虽然占有绘画素材,但是做为画家,他却失去了敏锐的感觉,还有什么比这更可怕的吗?反之,如果他的天才没有泯灭,他掌握了造型艺术的法则,就会在平常的素材中,发现很有价值的东西。

●并不困难的开始

速写怎样开始?应该注意些什么?这是许多学生首先提出的问题。我想反问一句:你的这一幅速写准备画多长时间?我不是转移问题,我的问话是提醒学生,我们的头脑中应该有一个认识,在生活中速写,时间并不是由我们决定的。我们只能根据对象的动态估计大概的时间,因为在生活中,很少有人专门等着我们画完再离去。即便是对象在乘凉,搦扇子,他也可能随时离去,这“随时离去”便是我们速写的时间——随时准备结束。

这样的认识,也就使我们思考一个更为重要的问题:速写的目的性,速写的本质。速写是绘画表现手段,也是训练手段,谈它的目的实际是涉及绘画领域中艺术表现美学等诸方面深奥学问,关于这方面修养,不是此次谈话的目的,我略去不讲。我们讨论的问题是应该认清,速写这样“随时准备结束”的绘画形式,主要是指在生活中完成的作品,因此,它不同于美术专门学校课堂里面对模特儿的长期写生,这样的作业所描绘的模特儿,其动作都是精心布置的,从各种角度观察其安排设计都是合理的,经得住反复推敲,体现了课堂教学的科学性和严密性。而在画速写时,生活中的“模特儿”是不容许我们随意摆布的。这样一个特点,也正是我们所追求的。我们反对在生活中指手画脚,反对凭主观想象摆布我们所描绘的对象。我们强调“生活味”,表达“生活”“本来”面貌,要求对象最好的状态就是“自然”,在他们没有顾及我们的情况下速写,有些象新闻摄影的“偷拍”、“抢拍”,这样的作品生动、真实、可信,有生活气息,是课堂教学长期写生模特儿的作业所达不到的。

至于究竟从哪里下笔好些,我认为是不主要的。借鉴有成就画家的经验,他们的描绘方法也是多样的。有的画家从头开始;有的画家从躯干开始;甚至有些画家是从某局部或者从很特殊的地方开始。但是,作为一种绘画手段,这种“随时准备结束”的形式,我们也应该要求随时看上去都是完美的。这是可能的。

绘画过程的笔迹,反映了画家的思维过程。作为画家所具备的应该是充沛的感情,画家所见到的物体,不同于普通人眼中的物体,他们体会到的应该是超出外表之外的内在真实。在生活中,复杂的自然现象会使人眼花缭乱,作为画家,应该迅速将无所谓的细节放弃,捉住对象最动人的魅力,这种魅力反映在画面上,往往就是非常单纯、简练的笔触。这种表达心理状态的线条,肯定是趋向尽善的,因为它表现了真实。速写自始至终都体现着诚挚的观察。进行下去还是这样,按照我们对形体的理解,改正错误的,肯定对的。继续的过程,不是修补,不是重复描画。这样,只要时间允许,你尽可画下去,不要认为速写

就是草草的几笔。大胆地画去,一笔不好就再画一笔,绘画的开始并不是想象的那样困难。

● 绘画秘诀

对于外行人来说,画家简直不可思议,唰唰唰,几下子就画出了一个人!以至许多人认为我们掌握着绘画秘诀。有秘诀吗?是什么?在哪里?你们不置可否。仔细想想,我们似乎也掌握着什么,可也很难将我们掌握到的东西象背诵乘法口诀一样写出来。但我们一定是有的。我们知道做为画家所必需的观察方法。

人是绘画困难的主题,他具有多方面因素,仅是人体的运动姿态,倾来斜去,扭转弯曲,重叠遮挡……还没有考虑人的情感和社会经历,这就足以使人望而生畏了。如何将这许许多多复杂的姿态转化成绘画形象?简化,将人的结构理解为几个型块就是一个最好途径。

在未动笔之前,就应该明确我们所表现对象的“姿态”。关于姿态的意思需要解释,我们是从造型艺术的特殊观念去认识对象,他的形体关系、动势特点、隐喻意义等等。这样记下对象的整体感觉,胸中便也就有主意了。

简化形体,是绘画观察认识对象的一种方法,将人的结构概括成最简单的几个型块,其概念是:人存在于深度空间中,身体的每一部分都是活动于空间的立体块。头、胸、骨盆是人体中主要的几个体块,是不会变形的,连接它们的是柔软的柱体:颈和腰部。颈和腰部活动范围很大,它们旋转、扭动、屈伸而带动了头、胸、骨盆,于是产生了丰富的运动。人体的这几个体块,绝对平衡和对称的情况,在生活中,依据绘画美学是不存在的,它们彼此之间的关系常常是对立的。比如左肩高,左胯就是低的;左胸前倾,左胯就是后倾的……这种运动关系是很容易发现的,两眼的连线、两肩的连线、两胯的连线是判定动势的最好依据。将人体从中间划一竖线,我们会发现,在运动中,这几个主要体块左右量感的比较,也是处于不平均的状态。一侧形体的动作紧张、集中,另一侧非活动着的形体就会呈现一种舒展、轻松的线条。这种既统一又排斥的运动关系非常协调地体现在人体中,形成了生动、活泼、优美的画意,然而,其道理却不是所有人都能理解到的。生活中谁都知道美,也并不是说所有人都掌握了造型美的规律。这些认识是属于绘画意识的。我们承认人的天赋,但停留在感觉上,不能认识人的运动本质,仅仅是“三斧子”再工作下去就是要被动了。

体块的分类太复杂,就达不到简化人体的目的,并且难以记住。我们只要明确头、胸、骨盆这三块主要的形体就可以了。

将人体简化为几个体块,强调人体在空间中的形象,就不可能回避透视这样技法问题。透视改变了形体,使它们变化得更加复杂。作为绘画中的透视,已不是科学研究的意义,借助于透视规律更重视对于形体的理解,有超乎自然现象以外的想象力。所以,在绘画中我们将这个问题还原到透视关系的根本,通过视平线去控制描绘对象。视平线,同眼睛平行,消失到远方的线,这是客观存在的不变因素。在描绘物体时切不可随意无视这条线的存

在,假如你是站立姿势作画,那么就站到将画完成。我的经验是转换方向可以,就是头的摆动是自由的,可以画完左边,再画右边,但是一会儿坐下,一会儿站起,就难控制画面了,画人群或是风景更是如此。横在我们眼前的这条线,实际上,成为我们表示深度空间的依据,实践起来非常方便,我们可以随心所欲表现对象,只要将那些简单体块的消失点投向那条线去。

秘诀说开了,便也不“秘”了,但简化形体,确实是个方法,至于是否灵验,还要你的“心诚”。

人在运动当中,身体的几个部位无论怎样旋转和扭动,都是处于一种平衡之中,就象钟摆一样,虽然左右摇摆,但还是局限在一个固定范围,人的动作也是有限度的,在一幅画中,无论动势怎样剧烈,他总是给人一种稳定感。这种感觉的原因是人体运动规律也象钟摆一样,他不能脱离那个中心。在描绘人物动势时,我们应抓住这一不变的因素。

人体的中心在哪里?可以做多种解释。我的解释完全是因为绘画的需要,不是纯粹的科学研究,我只是依据我实践的经验,将人体运动中心规定在颈窝这样较高的位置,人的常态是高胜于宽,所以中心的高些,利用这个因素也就更方便了。

在生活中画速写,我们不能用很久的时间去分析对象的动势,所以,还需要将人体运动中心这一不变因素延长,从中心点——颈窝向下伸引一条垂直线,依据这条线观察,动势就明显了。

绘画中的事情用语言说起来很麻烦,且不容易懂,运用这些知识画起来就简单了。只要我们意识到这条线的存在,当你再观察动势的时候,这条线便就垂在那里了。这条线和地平面相交呈直角,看,多么象一把尺子。我们寻找这条垂线的目的,就是使学生在速写的时候不至于慌乱。依据这条垂线我们再看看,他的胸偏离了多远?他的臀部突出了多少?头在什么位置上?将这些迅速地画下来,人物的动势线不就清楚地跃在纸上吗?

绘画艺术表达的是我们对于形体的感受、感觉,不是医学解剖图,不可能那样精确、科学。在绘画中,由于感情的渗入,难免夸张些什么,就是说没有两个人的画是一样的。一般的习惯都是将动势强化,将感受强化,这是有益的,但过分的描写,故意的扭来拐去,在写生中也是没有必要的。对于学生来说,依据这条垂线速写,错误不至于出现太多。

一些介绍绘画的基础书上,将头概括成长方体块,中间横着一条线表示眼睛位置,竖着一条线表示鼻子位置。这是谁都赞同的讲解方法。但是,我们见到一些学生将这种方法当成了目的,在纸上他首先画一条横线,再是竖线,然后还是重复这样做,似乎只有这样,才能把位置画得更准确。这种速写的进行的方法太机械了。比如画眼睛,我们头脑中有两眼的连线作为检验位置是否正确就行了,何必一定画出符号?符号是概念的,这样的训练,久而久之,就变成了笼统的印象,以至一些学生画了几年却不知眼睛的结构。我们看准两眼的位置,它们的透视变化大胆画就是了。直线明确、概括,对于两点的联系是最好的捷径,可实际上,在人体中是一段直线也没有的。所以,还是将这重要的依据存放在脑海中,让它时刻提醒着我们:你画的位置正确吗?

●检查错误的依据

你的观察表现是否正确，可以这样检验：如果在你的速写本上，净是头的轮廓或是一只眼睛，或是刚刚起始断断续续的笔道，凭这些现象就可以说明，你的观察存在着错误，你还没有掌握正确的表现方法。朋友解释说：我刚拿起笔，一只眼睛没画完，他就动弹了。是啊，毛病就出在这里。一般初学者都是从看到的一点画起，将这一点画得完善后，再向下推着画去。比如是从头开始，他的注意力是在画眼睛，这时候，他没有考虑头部同脖子的关系，更不说头部同骨盆的关系了。画完头，再画脖子、胸……以此类推画下去，对所有的局部都孤立描写，画完一部分再画另一部分，从不考虑它们之间的运动关系，这种从局部着手，推着进行的画法，既费力、费时，还会使人不愉快，因为这样的绘画方法，很少将对象画得顺眼，是不可能达到绘画目的的。

人的动势全身是协调一致的，任何一个局部的变动，都会影响全身。开始的时候头和胸是一种关系，画一段以后，由于某一部分放松或紧张，它们的关系就改变了，待再过一段时间，又不知变成了什么样子，将孤立画完的局部组合在一起，尽管这些局部精彩，也难以出现笑话。

速写要放开眼睛，所画的对象应该都在你的视域里。比如画一个站立的姿势，当笔落到头的位置时，眼光一定要瞄一瞄脚的位置；画到脚的时候，一定要瞄一瞄头的位置，这样全身就都在你的视域当中，动势关系也就好把握了。这样互相照顾，也就避免了局部刻画所造成的毛病。

画家是通过笔触组成的形象，通过线条表示他对所描绘对象的理解，笔法反映了画家观察认识的过程。所以一件速写作品可能没有完成（实际上这是常有的事），速写本上所显示的仅仅是绘画途中的笔道，但这些笔道表达的是画家完整的观察方法，线条的意义也是完美的，并不在你画了多少笔。

速写本上的每一幅画看上去都很舒服，没有多少毛病，如头太大，腿太长或是脚太大，并不是很困难。我的经验是，在画速写时，不是以某一段表示轮廓的线条为依据，去画另一段线条。因为这种根据并不可靠，一段线条是孤立的，匆忙之中的比较更容易造成错觉。只有观察这段线条所依附的整个形体，使之产生量感（体积）再去同另外一块形体比较，也就是注意“一整块”“一整块”形体的比较，把握性就大了。因为我们所画的每一条线都是有所限定的。比如画两个不同的长方体，眼睛一下就看到这个长方体是那个方体的几倍，而不是这条边线同那条边线的差距。

几个人在一起的速写，对于学生来说确是个难题。一个人尚没画完，另一个早就改变了姿势。这种变所带来的困难，不是影响了我们作画的进程，而是改变了人群的关系。特定的环境和气氛形成的感觉不会一样，这一组人同那一组人的差别正是我们追求表现的目的。人群所产生的感染力是由许多人共同形成的，是特定的，也是具体的。“世界上没有

相同的两片树叶”这句名言人们早就熟知，这许多人便是“一片树叶”。人群所包括的内容是复杂的，我们不可能一笔画完。画完第一个再推着画第二个、第三个……也不是好办法。这里我提出另外的一种认识，即许多人是“一片树叶”的道理，将许多人当成“一个人”来画。首先就要格外注意一组人外形的轮廓，他们的剪影效果，然后从一个主要的，最引人注意的部位入手。开始可能有些慌乱，时间久了，你就会发现，这是一种最简单的方法。注意观察，许多人的动作不会一样突出，不会一样地影响构图效果，就好象双手的十个指头放在一块儿，总有几个特殊些。

这样的观察、表现，很容易画出特定的气氛、情绪、意境，很容易画出“那一组人群”留给我们的印象。

●关于速写的一般要求

作为速写的要求，第一：生动；第二：准确；第三：画意。

生动是感情、感觉，是短时期作业的特殊性。假如以准确为第一要求，画得可能理性、冷静，但容易呆板，太注意形似会束缚手脚。放开胆子，做起来并不容易，这需要抓住物体的本质，否则是盲目的，其后果更可怕。本质往往被现象遮掩着，排除这些，需要概括和选择的本领。

在绘画中形的准确是需要解释的。不知你是否做过这样的试验，将一张人像照片拷贝下来，再用线描画一遍，你就会发现，有许多地方是不舒服的：可能头大，或是胳膊短、手小。依据照片却出现了“形”不准的毛病，原因是什么？这照片一经我们描画，就成了另外的东西，是否艺术品放去不讲，但它却是舍弃了许多因素，自然光、环境色、调子层次、空气透视等等。留下的这种表示外形的轮廓界线，就显得苍白了。所以还需要艺术家的“校正”，“校正”到符合我们习惯的认识，这又是依赖感觉完成的。由此是否可以看出形的准确是相对的呢？

生动的要求，有多少夸张的因素不好说，但总是带有这种色彩。这是要我们画得更象，是精神上的、是气质上的象。速写解决这个问题比素描更有利。

在速写中，应多使用长线。按照我们讲的那样去观察对象，在线条上（笔触）就一定有所表示，它体现着画家的思维痕迹。如果用一条线从头画到脚，不准确，就再画一笔，用这样的方法去肯定对象的本质，绘画效果就不一样了。轻松、自由、流畅，线条脱开了线本身的意义，脱开了它所表示的形的意义，就不是僵死、说明性的笔触了，它表示着生命，表示着运动，表示着思考，表示着艺术感觉。

画意在这里的要求是笔法，可能有些太具体了，它是一种绘画意识，是艺术处理。所以，这是一个复杂的问题。它涉及到认识习惯、审美心理、哲学意识等等。我们在这里讲的问题，只是一般初学者在速写中应该注意的。

我们承认书本知识的指导意义，审美修养是可以培养的。对于艺术学徒来说，实践是非常重要的。画过千百张速写，就是千百次的处理问题。经过长期的训练，一般的人都能

掌握些描写方法。在这个时候，更要注意画意了。笔法不是卖弄手段，何任炫耀的念头都会玷污画家的荣誉。笔法是画家情感的泄露，只有真诚才会产生艺术魅力。

许多人爱画画这是事实，从小孩子喜欢涂鸦是可以证实的。遗憾的是，这许多人中很少有人得到正确的指导。如果我们创造一个条件，给许多人以机会，使他们的聪明得以发展，使他们都能参预艺术活动，整个的社会文化将进入更高的状态。这个条件，速写是最合适的方式之一。

速写的工具方便，几乎所有笔都行，它不需要专门的条件，一般的情况下都可以画几笔。从速写的意义讲，不一定都要画专职的模特儿，更重要的是到生活中去画，画那些使你感动的人们。

为什么映入眼睛的事物都是枯燥的？为什么不能随时拿着画笔？这种消极因素完全是意识上的麻木。事业抛开追求便没有意义。画画中的事情也是如此。桌子、凳子、皮鞋、自行车、草垛、门栏……这一切，只要注入你的感情，都会充满画意。不要放过一切机会，要勤奋。

别小看这些不严肃不正规，有些漫不经心的画法，往往就是它呼唤着艺术天才！那些勾画画、修修改改的笔触，启发着我们的思维，那些散乱线条在颤动着，喻示最有价值的东西。速写中，很难说哪条线就一定正确，错误的和正确的交融在一起，组成了美妙的画面。

速写画过一段时间，手就熟了，画着什么都觉得顺手、顺心。太熟练了，这时就要注意不要“油滑”了，这种毛病往往出在画过一段时间，而又掌握了一些方法的学生。这是艺术的一大敌人，我们要时刻警惕着。克服它，除去艺术修养，在速写的时候重要的一点就是仔细观察。有的朋友看一眼对象，就低下头描绘半天，即便是画得头头是道，也不足为取。听说有人背着画速写，而且背着画的竟比照着画得好，不难看出，他的本领是背熟了某些动作。这样的人去表演场当然可以叫座，可是他在艺术道路上没有更多地前进。画一次写生就是一次学习研究，认识艺术规律，常常发现生活中新意的人才有所造就。

●取舍、构图与感情因素

一幅作品画到哪里结束，是随意的交待，也是匠心的处理。完整是艺术作品的一个基本要求。绘画的完整所包含的意思不是将对象画全。断臂维纳斯的出土，规范了艺术新的完整法则。企图恢复维纳斯手臂的人们所做的工作仅仅被视为具有考察性质，在艺术上的贡献谁也不承认。这又给我们一个新的启发。在我们的作品中，不要以为每一幅一定都应该从头画到脚。省略了什么部位都于心不忍。速写很能锻炼人的气质，这样随意的作品更不应该有任何负担，应该让自己的感情尽情流露。这样的要求就不是一幅画完成得怎样了，而是你表达得怎样。有些学生谈起这个问题说，我们先要好好训练基本功，表达感受，创作那是以后的事。这是错误的，因为谁也无法说，我现在的“功夫”练好了。艺术家就是

要不断的发现，不断的创造。在绘画作品中只有当你的技巧表达了你的感受，表达了你的思想，而又深深地感动着别人，这才是好的。在我们刚刚涉足绘画领域的时候，就应该认识这个问题。不在于我们学习过程中每一幅画得怎样，而是我们做得怎样。

要记住，大胆的舍弃，就是大胆的抓住。

我们将对象画到纸上，考虑画在哪里，就是构图。至于将一个动势放在哪里更好，这种动势表达了怎样一种情绪，他同周围的环境是怎样的，就是艺术的表现意识了。

有一种流行的认识，认为速写的目的就是练习画小人，所以在速写本上净是站着、坐着、走着孤零零一个个的人。问题是明显的，人坐在哪里？站在哪里？为什么没有几个人在一起的时候？我强调的是，人与人、人与工具、人与自然环境的关系是很重要的。速写的时候，多看看周围的环境，应该画不？画多少？这纯属于构图练习了，考虑它们之间的关系不是可有可无的。坐在椅子上的人，臀部压在椅子上，每个人不会相同；倚在工作台前每个人的脚的姿势都不一样，这种种差别，凭想象是无法解决的。我们经常注意这个问题，便是对构图学的研究了。再需要说明的就是，写生一定当时画完，切不可回来后添加。记忆难免会有差错，即便是一个没画完的动作，也不要勉强画下去。自以为是地安排道具更是要不得。有人有画记忆画的习惯，但这和在写生的作品中添枝加叶完全是两码事。保留写生作品的本来面貌是必要的，对于初学者来说，还是多些客观因素好些。

●不可忽视自然景物的写生

绘画中所表现的形象，常常不是物体本身所显露的形态，而是物体所蕴藏的意义。在艺术家眼中，自然中的一切都是美的，都有性格、都有灵魂、都有思想和感情。探究自然，会理解人类的精神生活。无论初学者还是成熟的画家，设计学习课程可能不同，作为对艺术的追求和理想是一样的，没有哪一个艺术家不重视对自然的观察，不接受自然的感情。

许多学生认为，风景写生，是色彩练习，所以在他们的速写中放弃了对于自然景物的描写。色彩是绘画艺术的表现语言，但谁能说表达人的感受仅此一种媒介呢？同样，速写作为绘画的形式或手段，也有它的特殊光彩。

在描绘自然景物时候，和画人的要求一样，很强调感情因素，这种感受是具体的，早晨的草垛同黄昏的草垛；清晨的海水同午后的海水，阴晴雨露改变着它们本身的形象。还有，你见到一排小树是否想到一群小女孩；你见到工厂车间里的铁链是否想到古老的斗兽场；你见到门前的石路是否想到家人的艰辛；你见到屋顶上的烟囱是否想到生活的快乐……这不是装模作样，这里没有虚假和矫饰，艺术作品不是炫耀说谎的东西。

当然，这是需要技巧的。

记住，处理画面的时候，首先寻找出要表达的“情调中心”，围绕中心，将调子自然散开，就会形成很美的韵律，注意黑白层次，使画面明朗、鲜明，笔触要得当，要有利于表达特定的情绪，这些技法上的问题一定要做得自然、朴素。

速写作品

29773