

张培础 速写

张培础 著

上海人民美術出版社

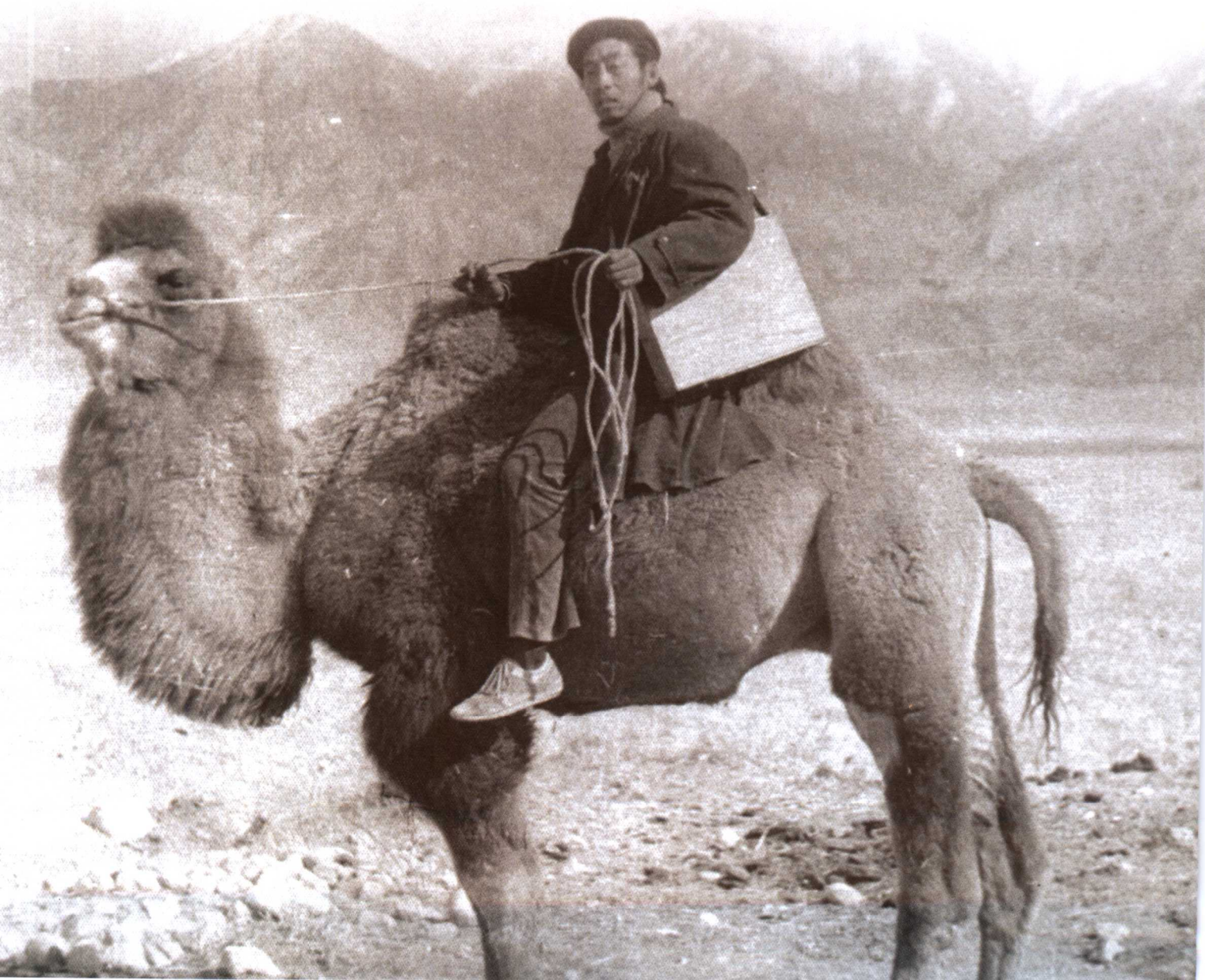
高等艺术院校美术辅导教材

张培础速写

张培础 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

张培础速写 / 张培础编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007.8

高等艺术院校美术辅导教材

ISBN 978-7-5322-5320-3

I. 张… II. 张… III. 速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 099709 号

张培础速写

编 著 张培础

责任编辑 周卫明

装帧设计 清 远

出版发行 上海人民美术出版社

地 址 上海长乐路 672 弄 33 号

制 版 上海立艺彩印制版有限公司

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16 印 张 11

版 次 2007 年 8 月第 1 版

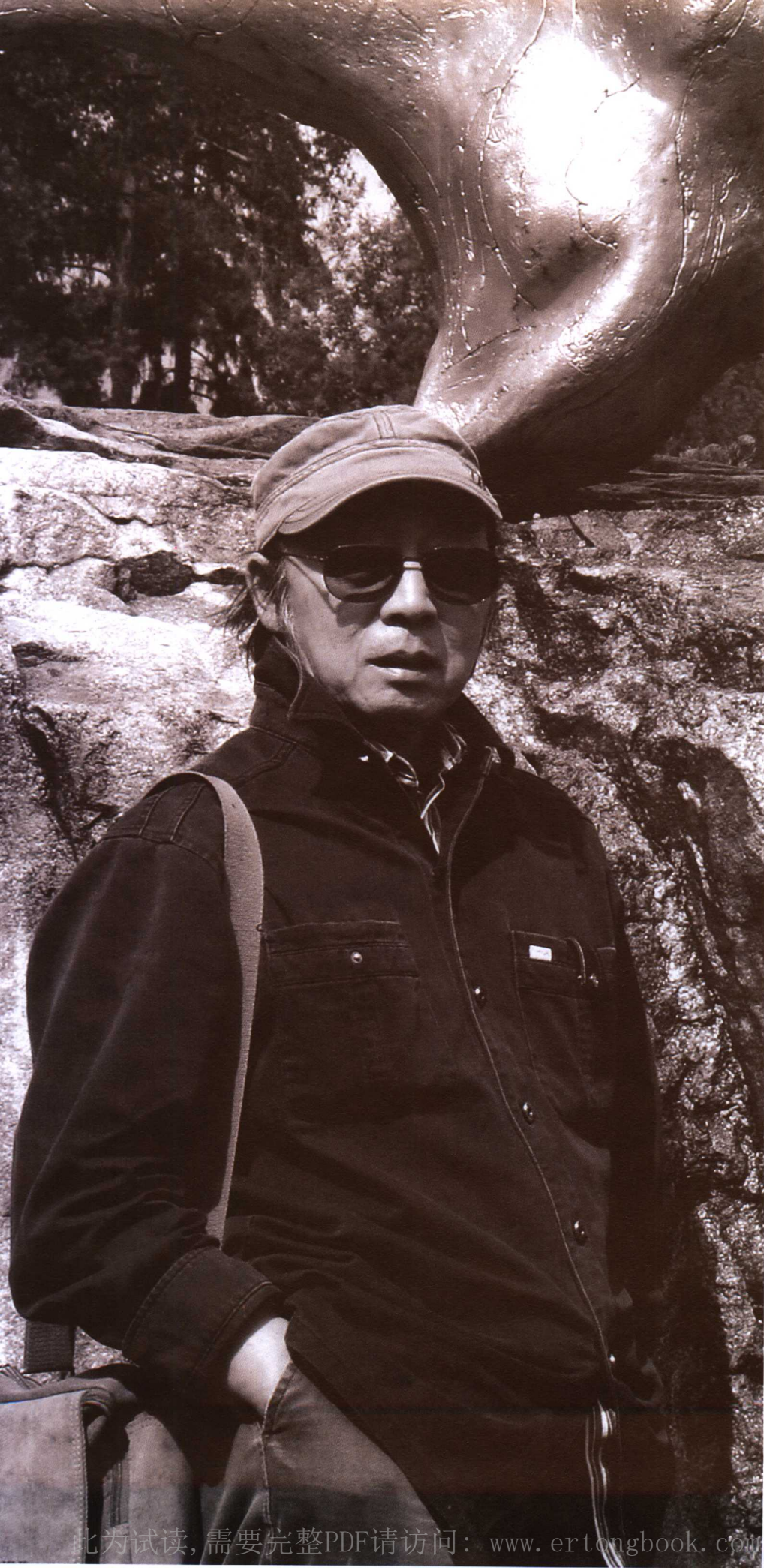
印 次 2007 年 8 月第 1 次

印 数 0001—4250

书 号 ISBN 978-7-5322-5320-3

定 价 48.00 元

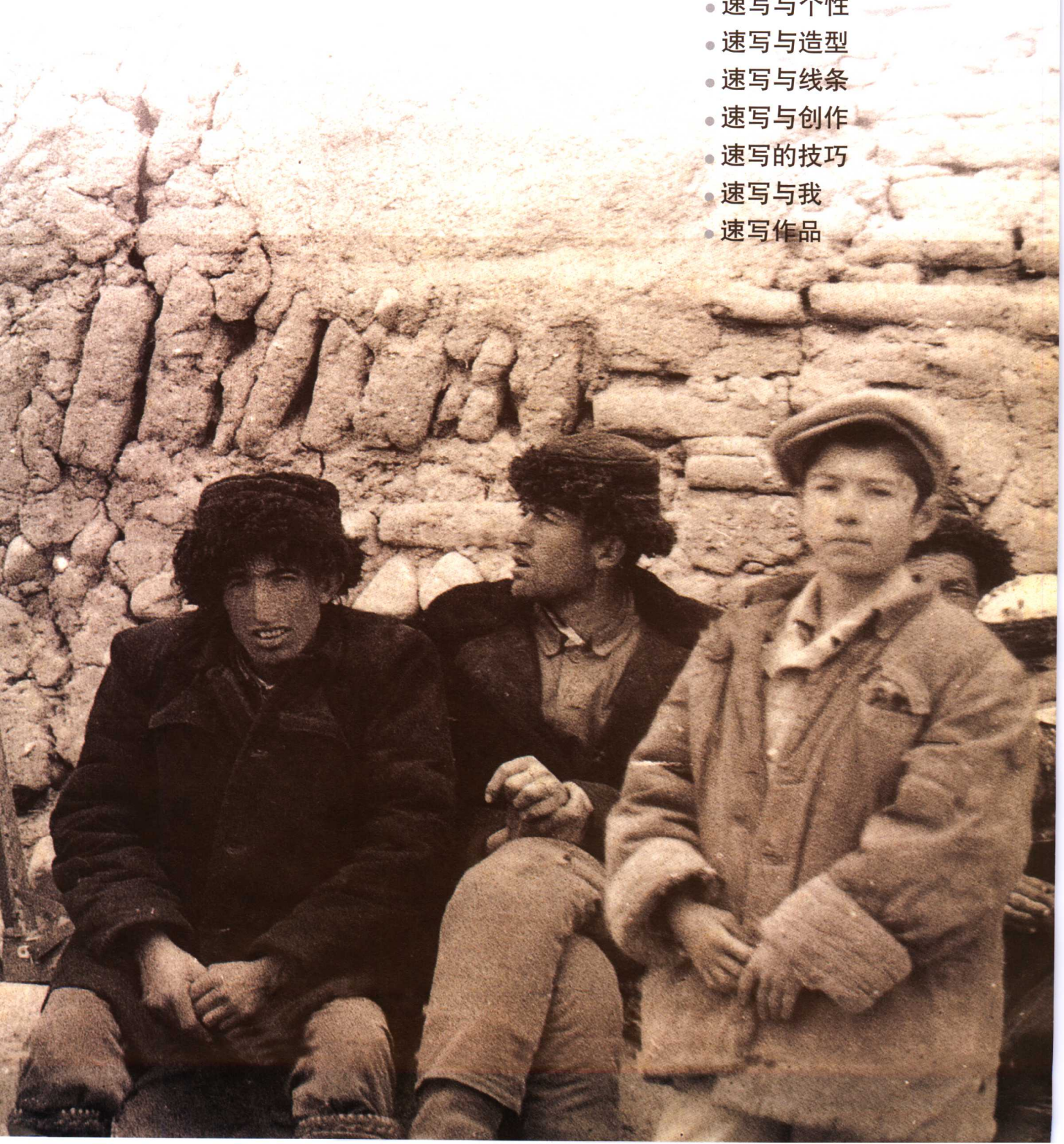
张培础

1944年生于上海，祖籍江苏太仓。早年毕业于上海美术专科学校本科中国画系人物科。现为上海大学美术学院教授、上海中国画院兼职画师、上海民盟书画院副院长、“水墨缘”国画工作室主任、上海美术家协会常务理事兼中国画艺术委员会委员、中国美术家协会会员。

1978年起执教于上海戏剧学院舞台美术系，任绘画教研室主任；1994年执教上海大学美术学院，任教学副院长兼中国画系主任。长期从事中国画、素描、速写的创作和教学。曾主编《上海高等艺术院校学生素描作品集》、《上海业余辅导教材素描丛书》、《上海第十届海平线绘画雕塑联展作品集》及多种中国画、速写辅导教材。

感悟速写

- 序言
- 速写的概念
- 速写的审美
- 速写与个性
- 速写与造型
- 速写与线条
- 速写与创作
- 速写的技巧
- 速写与我
- 速写作品

速 写 作 品

- 头像——1
- 人物——22
- 场景——65
- 风景——88
- 人体——110

感悟速写

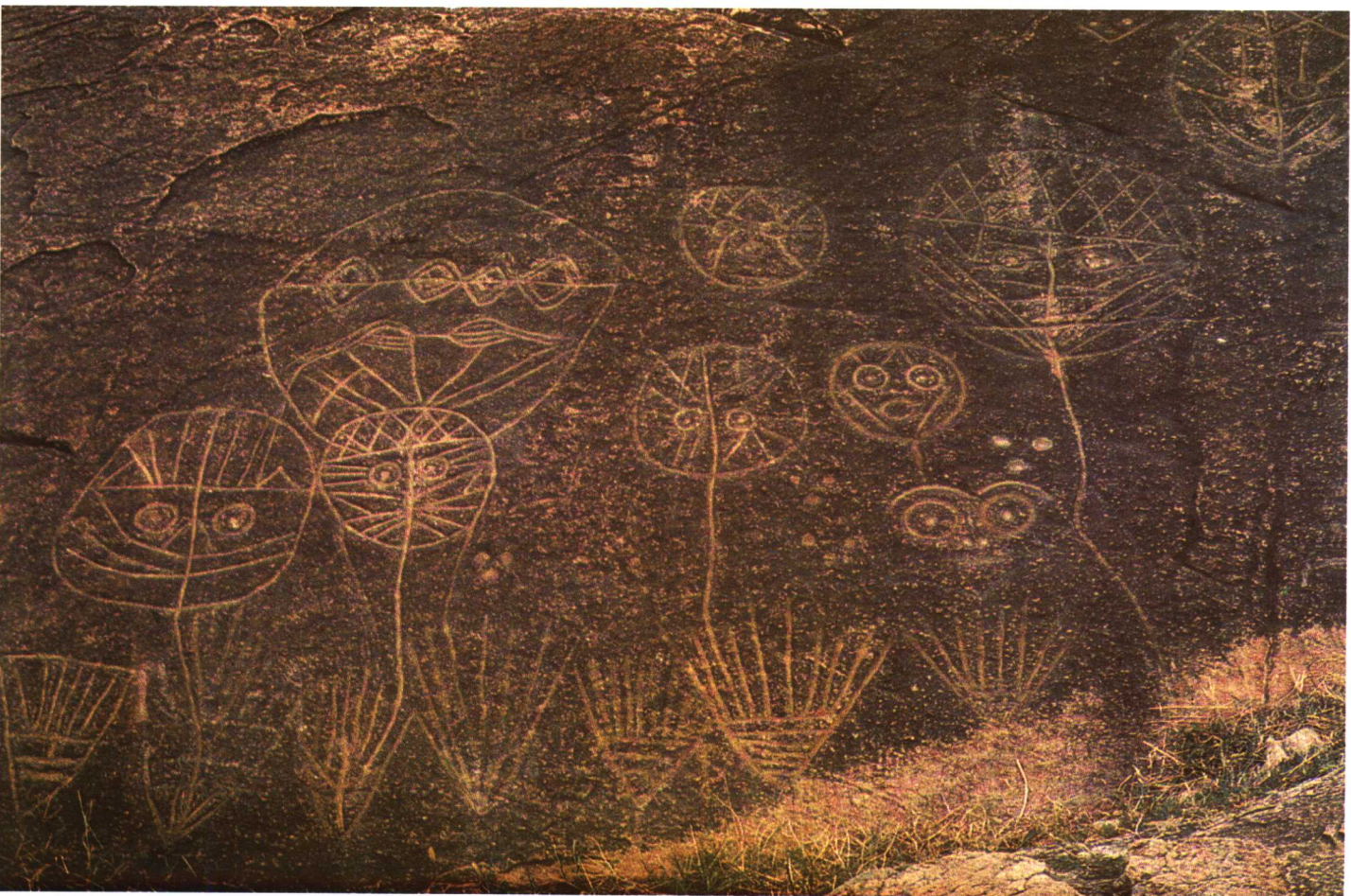
序 言

我已记不清自己孩提时是如何开始画画的，却见识了我5岁小孙子画画涂鸦的人之初。孩子用笔到处胡乱涂抹一通的初始，肯定远在学习写字之先。相比之下，识字、写字是一种理性化的认识手段，把自然的物象或含义，符号化地进入儿童的思维活动，加以存储，终究要繁复、枯燥，而画图是一种直观的感性表达。孩子们用图画表达对外部世界纯真的感受，物体、物象，甚至于什么也不是的一团乱线，那也是情绪和感情的宣泄，从手指的舞动中享受涂鸦的快感。再大一些的孩子，会边画边自语地编撰他自己心中的故事，即使矛盾百出，却也自得其乐，这无疑是玩具之外的另一种游戏方式。正是制约于思维能力和表达能力之间的差异，以成人无法比拟的童趣和纯真，产生一种稚拙美感，打动着人们的心灵。而它的表现形式是线条，这些无遮拦无次序无造作的线条，不正是隐喻着速写的源起？再追溯到数千年前，论及人类之初绘画艺术的起源，无论是外国原始洞穴的野牛壁画，还是分布中国各地我们祖先留下的岩画，也大多以线条构建了远古人类祖先的劳动生活和生命迹象。线条的艺术常被诠释为速写表现形式的本质，是否可以此设想，按概念划分人类的绘画艺术初始，不正是源于现在所所谓的速写？

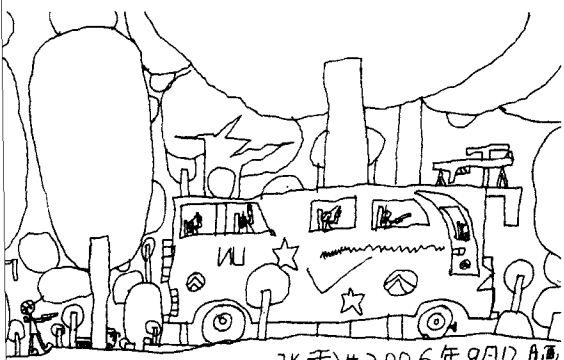
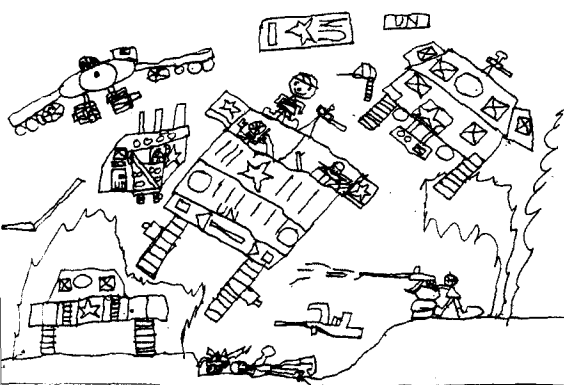
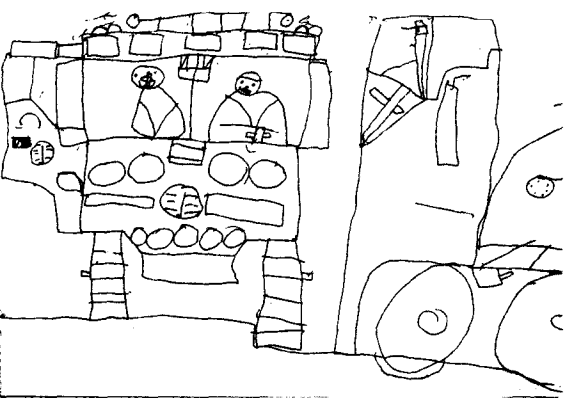
我无意要抬高速写的地位，但在不少画家的心目中，速写确实有着相当的分量。至少在我的心中充满了对速写的感恩。我是一个中国画人物画家，早年在中学美术老师张文祺先生的启蒙下，14岁开始画速写，引领我跨入艺术殿堂，速写贯穿并维系着我的艺术生涯，成为我艺术上的终生伴侣。在我熟识的同道画家中，特别是人物画家，都颇有同感。我想这不仅仅是因为速写提高了我们的造型能力，也不仅仅因为速写是技巧层面的表现方法问题，而更感悟到速写是一种修炼，是一种培养锻炼艺术家以特有的视角对社会、生活、事物的观察能力、反应能力、理解能力、表现能力、动手能力、持久能力、处理能力诸综合素质的最佳手段。在画家艰辛的学艺过程中养成多画速写的习惯，从某种意义上说是到达艺术彼岸的必由之路。正是基于这种共识，速写已成为全国高等艺术院校入学考试的重要科目。如果你想成为一名画家，那么就先从速写开始吧。在数十年风云岁月后，当有一天你回首往事时，也许心中会涌出一句发自内心的真情告白：感恩速写。

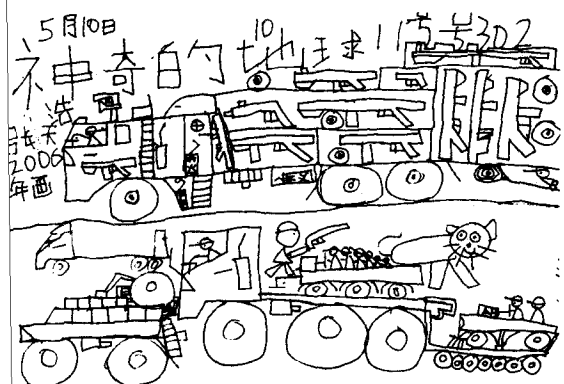
野牛岩画

连云港岩画

张天浩2006年9月12日画

童趣 张天浩速写

速写的概念

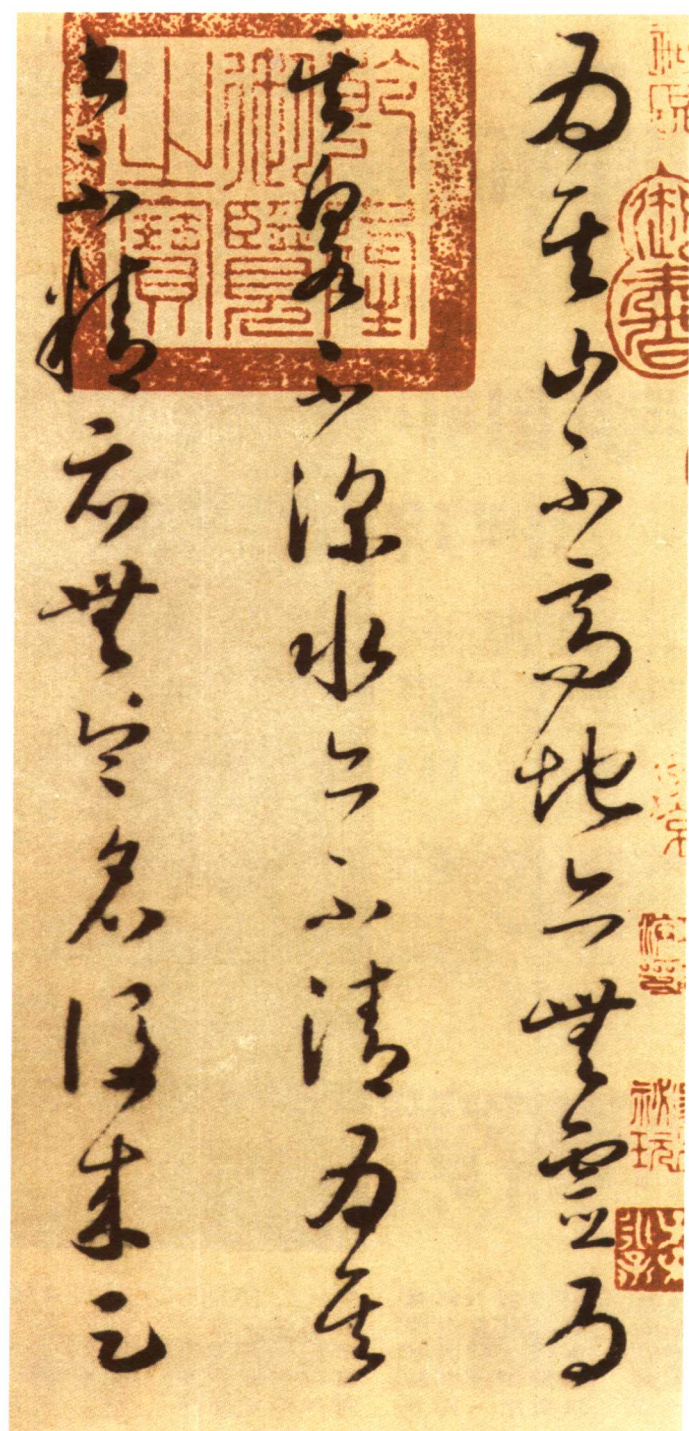
在绘画艺术中，表现形式繁多，多姿多彩的画种绝大部分是以绘画材质来区分的。如油画、版画、水墨画、水粉画、水彩画、色粉画、漆画；也有以表现特征命名的，如连环画、素描、动画；还有以表现功能命名的，如漫画、宣传画。唯有速写，是以时间、速度与表现状态来命名的。“速”、“写”两字的组合成为这一表现形式的独特个性。不言而喻，“速”，表示作画时间的概念，要快；“写”却是一种表现状态的方式，中国古代传统绘画术语中称“画”为“写”，画人物或肖像，亦称写真、写照，而书法写字谓“书”，故“画”即为“写”，“写”即为画，速写乃速画也，是快速的写生。

写，当今通常是用在文字的表现形态上的，如写字、写作、写信等，因文字已成为固定符号化的状态，一旦理解了字的含义、认识字的造型后，思维的表达，伴随书写的形式成为一种自然的涌现，因此“写”作为一个动词，是指自然、放松、流淌的一种动作。而速写，要的就是这种写的状态，把对象的理解和造型认识以写字一样的状态，自然、放松地流淌出来，但结果不是一段文字，不是一篇文章，而是一幅有图像的画面。我为何要在这“写”字上大做文章。因为“写”和“描”是有区别的，如素描、白描、线描等等都是以相对细腻、工整、谨慎的研究态度作画，有相对规范的客观标准，更侧重理性的思维方式。如素描中强调对象严谨的结构关系、科学的明暗关系及表现手法，表现技巧的训练与研究。白描、线描注重衣纹结构、形体结构、组织组合的规律及线条质量规范要求的训练研究等。时间上并无严格限制，几小时、几十小时均可，而速写从“写”的状态出发，更注重感性的成分，自然而然，洒脱放松，随意自如地表现对象。尽管也存在人物或对象的结构关系的研究和训练，但终究是以一种随意而为的心态、状态去到达这一目标。

初学者会有一个相对而言的“慢写”阶段，犹如写字，先要识字一样，这只是过渡到真正意义上速写的一个过程，终极目标还是最终像写字一样快速、轻松、自如、随意、简约的状态把对象的动作、神态、气质画出来，像写字一样地画画，每一个新的对象就是一个崭新的字和词组，能顷刻间解读这个字和词组，并“写”出来，还要写得对，写得漂亮。可以这么说，速写是绘画中的书法艺术。如果说书法中尚有各种书体、流派、章法、气韵，速写中又何尝不是？这正是画家风格各异的个性追求。我想到达这样的目标，其实质是一种境界。伴随速写技巧的不断完善成熟，更重要的是以手写心，完成一段心路历程的漫游。

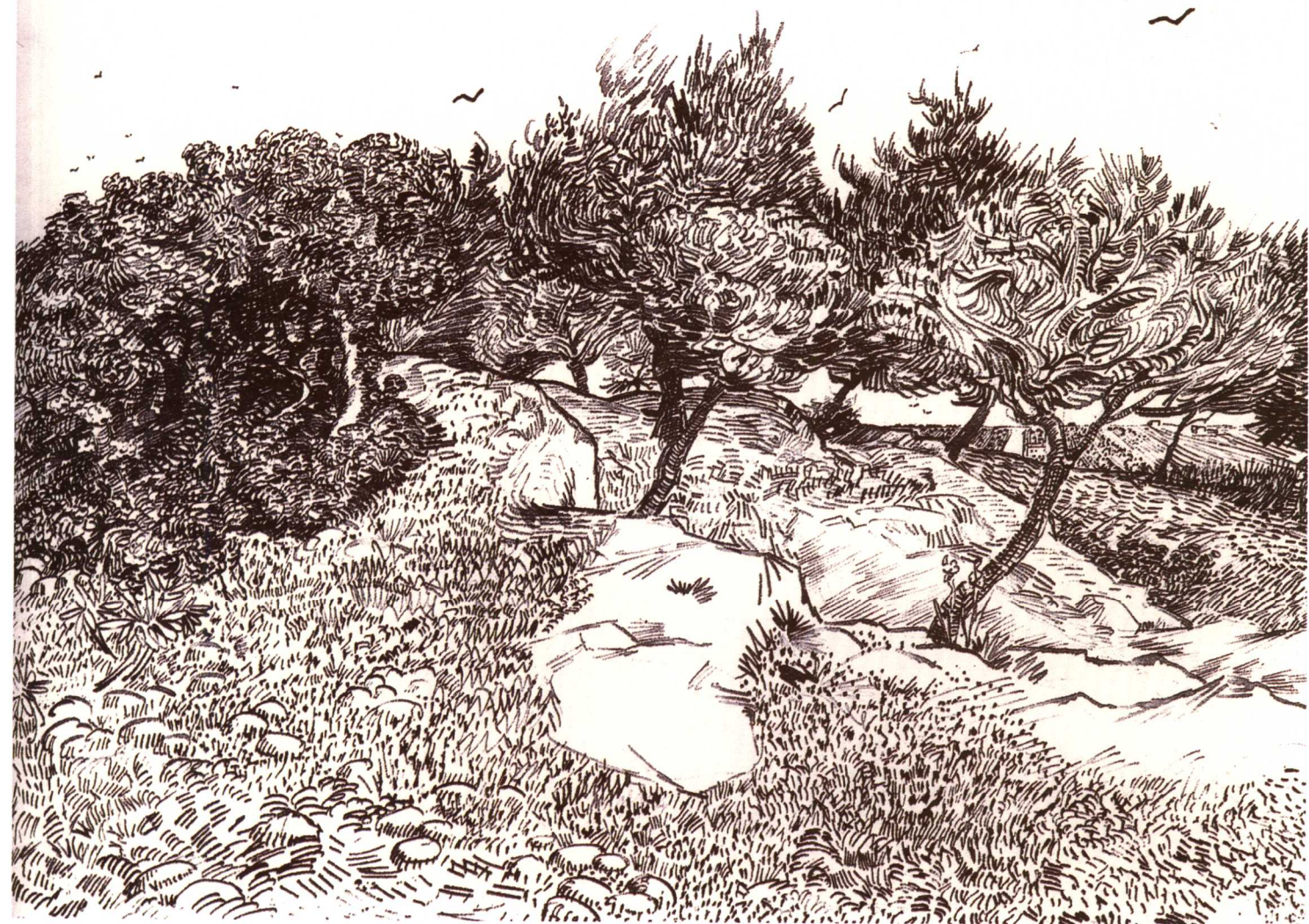
兰亭序局部 (晋) 王羲之

论书帖局部 (唐) 怀素

印度德里街头的妇女 张培础 2005 年

山丘上的橄榄树 凡·高 1888年

速写的审美

在大自然中，在人类社会，美是无处不在的，如大的有山川、河流、草原、蓝天、大海、白云；也有小到一花一石、一草一木、一人一物；也有是人工的，如园林、建筑、城市风光，而这已可列入艺术的范畴了。人类发现了自然界中的美，同时以艺术形式创造着美，陶冶着人们的高雅情操。戏剧、文学、音乐、舞蹈、美术、建筑等艺术形式，产生美感、传递美感是艺术样式最基本的价值功能。人们创造美、欣赏美、享受美的愉悦过程就是审美的过程。

美是一种客观存在。一件艺术品、一个造型、几块颜色、几根曲线都因符合了美的规律，触动了人的心灵感应，产生了美感。但审美又是一种精神活动，需要人们去发现、感受、理解、意会，这又和审美者本身的素养、素质、个性、教育有极大的

关系。艺术的审美还是有必要条件的，我只是以一个艺术家的视角就创造美、传递美的审美经验来引导人们加深对速写艺术审美的认识体验。

艺术家在创造美的过程中是双向的，既把美传递给人们，让人们在欣赏中培育高雅的艺术情趣，艺术家本身也常常沉浸在创造过程的成功和喜悦之中。

生活中，当一个人的形象、姿态，一道美丽的风景打动了你，才勾起你作画的欲望。自然美不等于艺术美，当对象转换成艺术作品，就是艺术美的创造。这里包含着你的发现、思考、提炼和表现，也许并不一帆风顺，甚至失败。但除了成功，失败又何尝不是一种良好的审美体验。每一位画家常为对象的美而感动，而作品是否体现了对象的本质美，从外形到内在，或者是表现形式的结构、组合、线条、虚实。这里不仅是技巧问题，也是审美认识的问题，作为速写，你不会概括提炼，不会取舍，

风景 陈均德 2004 年

风景 陈均德 2006 年

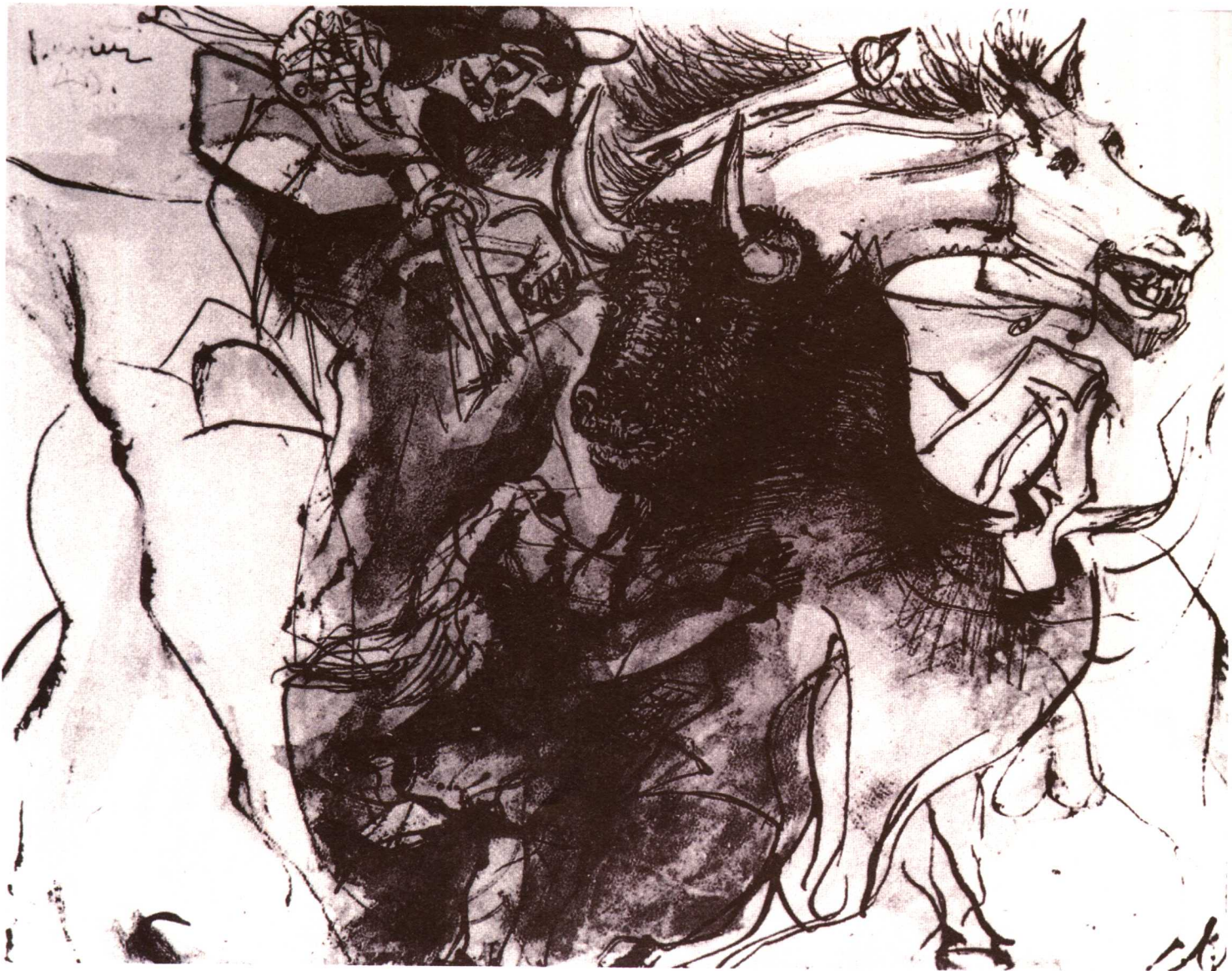
不会处理画面关系，说明你在认识上还缺乏本质的把握，不会把自然美转换为艺术美。这正是说明你在审美上出了问题，在随后不断地发现、体会、反复、实践中，你终于学会两者关系的处理转换，并得到成功，这正是审美认识的提升。这个过程因人而异，按各自的理解能力、表现能力是有长有短，尽管会充满烦恼，甚至痛苦，但看着作品一天天地成熟，难道能不充满欢乐？这就是审美体验。

审美体验的快乐对每个艺术家是不言而喻的。当你充满自信地画下一根线条、一组结构、一幅画面，或是生动地抓住了对象的特征神态时，面对预期的、意料之外的效果也会沾沾自喜、自得其乐，享受审美体验的快乐。这种成就感正是你在艺术创造中审美体验的最高享受。

艺术家创造美是一种审美享受，而作为观众该如何体验呢？常有朋友对我说，我很喜欢艺术，但太不懂，你是否讲给我听听，这画好在什么地

方？俗话说，外行看热闹，内行看门道，爱好艺术的普通朋友，他们渴望从作品中得到更多的理解、共鸣和体验，但很多年来绘画艺术审美功能被扭曲了，代之以单一的政治宣传功能。绘画作品中首先要突出什么主题思想，教育意义是什么，讲了一个什么故事。而现在的确是到了要正本清源的时候了。艺术源于生活，但并非一定要还原生活。艺术也可以独立于生活，以艺术家独特的个性去创造一个新的世界，以一个多元的艺术空间去满足人们不同层次的精神需求，也可称之为审美需求。

速写相对其他大的画种，要体现单纯。或是有个性的写生，或是休闲性的小品，这样才更显露出它的轻松、自由。这取决于画家作画时功能和心态的定位。长期以来写实主义绘画在国内终究还是占主导地位，速写的风格也基本以写实为主，不同的是画家已不仅仅满足于收集素材式的照相机功能，更趋向追求独立性和观赏性。一幅优秀的速写作品

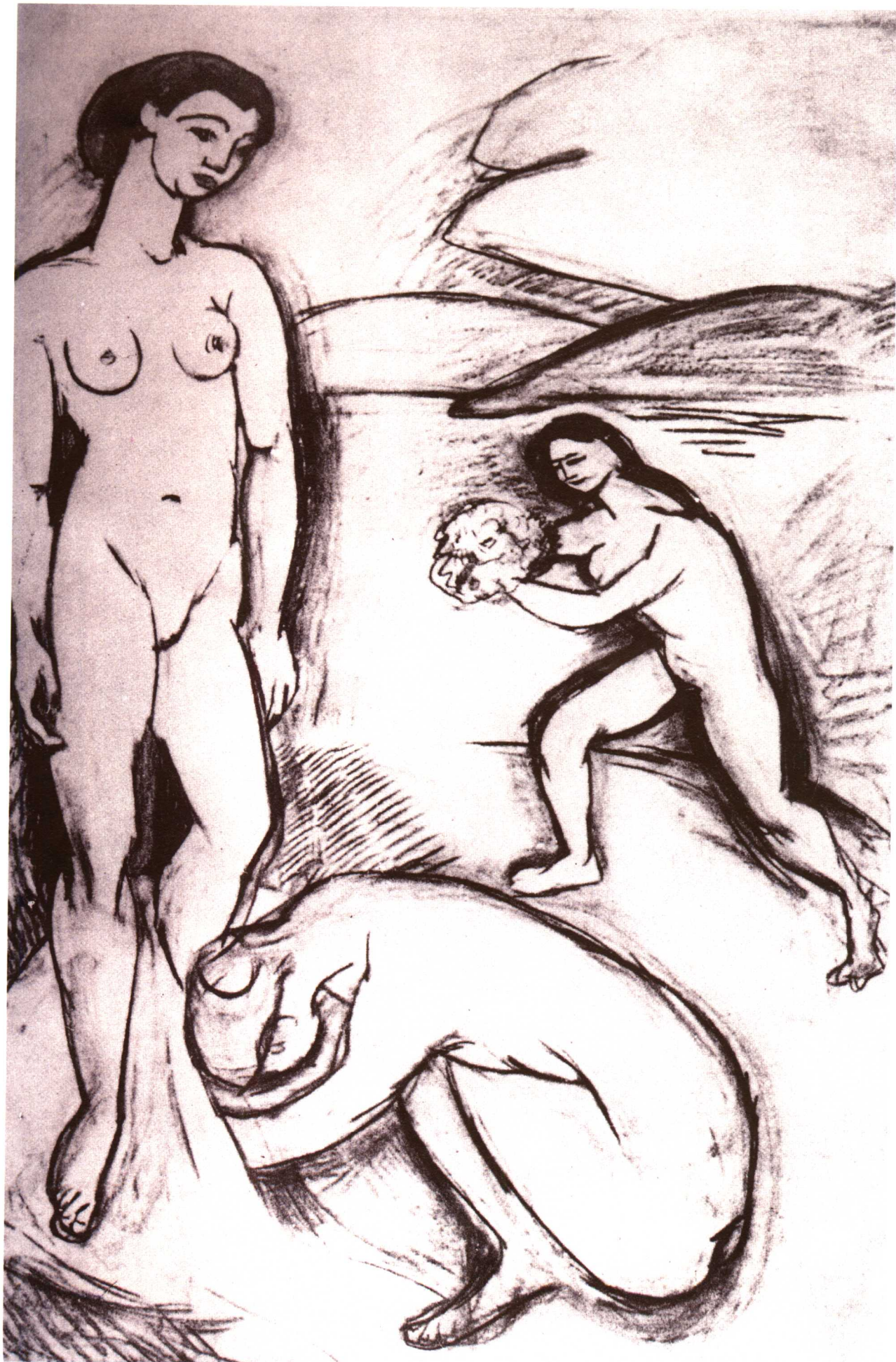

斗牛 毕加索 1940年

常能透析出画家扎实的功底。隽永的意韵和聪明的睿智，寥寥几笔的神采，潇洒脱俗的线条，简约松动的处理，不经意中的到位，能使人们在画面中发现美、体悟美，寻求精神的共鸣，然后在钦佩和感叹中获得审美的快感。

时至今日，风云变幻，当今时代的艺术多元化，更令普通的百姓对不少艺术作品充满迷惑和不解。前卫的、当代的、现代的和传统的艺术欣赏理念，已相隔十万八千里，包括我自己也对不少前卫艺术、当代艺术充满疑惑或不解。然而这不是本集要讨论的课题，故暂且不谈，因为这涉及到艺术的理念和观念的问题。但在速写中，我们也常常会见到大师级的画家，如法国马蒂斯或毕加索等的作品，他们是近百年来西方艺术史上的领军人物。在20世纪初西方绘画出现一股反对自然主义形式的浪潮，在这个冒险和创新精

神的时期，出现了许多新的观念和艺术理论，他们冲破传统强调艺术个性的张扬，创作了不少艺术史上划时代的代表作品。在传世的众多作品中，速写、线描只是极小的部分。尽管如此，我们也能从中领略大师的风采。这些简洁、变形、随意、夸张的人体速写或线描透出些许奇特、灵动、清新、诗意、高雅的气息，画面和造型中还融入了稚拙艺术和民间艺术，甚至还显露出儿童艺术的痕迹。大师的作品别开生面地为我们打开了审美认识的另一扇窗户，这种个性化理念对当今的国内画坛也产生了巨大的影响。这种艺术文化的交融，很有必要。扩大了人们审美的视觉空间，欣赏艺术作品本身就是一种修养和修炼，不求甚解地看画是肤浅的，只有在理解上升到品画、读画并解读的深度，才能体悟到艺术的意韵和艺术家的心灵，到达精神的升华，才能称得上审美两字。

奢华
马蒂斯
1907 年

卧着的女人体 张培础 1998年

速写与个性

个性是什么？撇开与速写的关联，个性是指因人而异，由各自性格、爱好、观念诸因素形成的特性。个性弱表示人与人性格相互之间的差异小，个性强则指具有独立或独特的品性。人因各自的个性会形成各自的人际交流圈子，个性接近容易相互欣赏、默契、沟通，有助于产生良好的互动。那么速写作为艺术表现形式，它的个性就是画家因本人的这种性格、爱好、观念而体现在速写上的某种艺术追求。各种审美趣味也自然会得到社会上有相同艺

术情趣人们审美品位的共鸣。因此，为适应各类人群的需求，速写的艺术个性也是必然的，而且应当发扬光大。

初学者一般应从基础训练角度出发，不宜追求过强的个性，先按速写常规的客观标准，如造型准确、线条流畅、形象生动。在完成这些基本要求的基础上，逐渐开阔眼界，以自己的个性特征来确立个性的艺术追求。既然是个性，必须是有个人风貌和表现特色，既不必随大流、人云亦云，也不要脱离自我盲目追求个性而标新立异，对于一些时尚的、表面的、肤浅的想法，还是要冷静思考，静下