

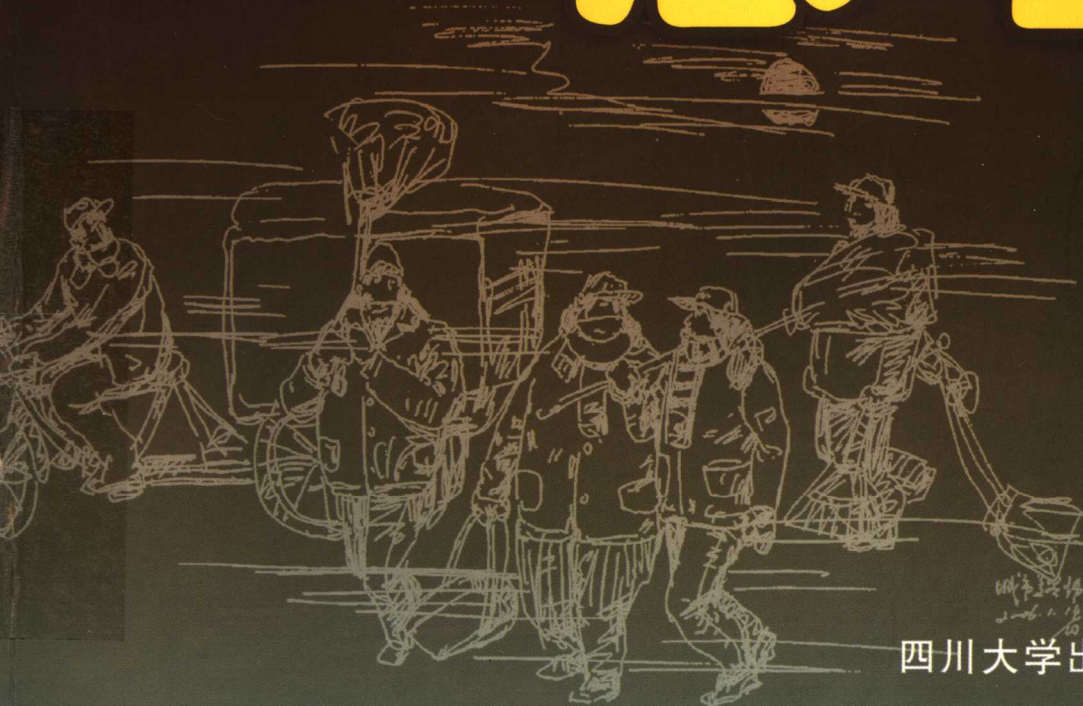
Yong Suxie Sikao

用

速写

思考

李智伟 著

四川大学出版社

Yong Suxie Sikao

J214/200

李智伟 著

2007

用

速写

思考

责任编辑：韩 果
责任校对：成 杰
封面设计：罗 光
责任印制：杨丽贤

图书在版编目 (CIP) 数据

用速写思考 / 李智伟著. —成都: 四川大学出版社,
2007.7

ISBN 978 - 7 - 5614 - 3752 - 0

I. 用… II. 李… III. 速写 - 技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 110670 号

书名 用速写思考

著 者	李智伟
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978 - 7 - 5614 - 3752 - 0/J·72
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	11.25
字 数	205 千字
版 次	2007 年 8 月第 1 版
印 次	2007 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0 001 ~ 2 000 册
定 价	25.00 元

◆读者邮购本书, 请与本社发行科
联系。电 话: 85408408/85401670/
85408023 邮政编码: 610065

◆本社图书如有印装质量问题, 请
寄回出版社调换。

◆网址: www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

序

智伟是我大学四年的同窗好友，按年龄他是我的老弟。他性格憨厚，为人正直，做什么事都踏踏实实。所以毕业后，虽然身处逆境，他却通过自己的不懈努力与奋斗，几经周折，从一个边远的乡村教师成长为一名有经验的大学教授。

大学毕业初，智伟老弟由于受到条件的限制，在从艺的过程中，较长时间内注重于连环画创作的研究。连环画创作需要熟练的造型技巧和丰富的素材资料，速写就自然成了他学习研究的重要方法。哪知，有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。久而久之，成套连环画没搞出几本，却对速写一往情深几十年。从他大量的速写中我发现，他的作品已经突破时下对速写的一般定义，已经把它作为一种对艺术规律的探索和人生体验的方式。这无疑对于速写的范畴和内涵，向后学者提供了有价值的视觉经验。

当前，国内学术界受到西方各种现代艺术思潮和观念的影响，出现了玩形式、玩观念、玩风格等各种现象，这些作品由于大都缺乏现实生活的滋养和艺术创作的积累，使其与社会大众存在着相当距离。究其原因，是这些作品的作者缺乏对生活的体验和感悟，不得不依赖于来自第二手资料的照片或图像，大量的力气花在了“闭门造车”上。本书以速写方式切入对现代美术的理解，其中不乏有自己的真知灼见，值得读者翻阅。

本书编著的另一个特点，就是避开了一般速写资料汇集或技能讲述的方式，把书的重点放在对艺术规律的探索和审美意识培养上，使它有别于许多其他同类书籍。

由于工作关系，智伟老弟多年来理论研究较多，技能训练不断，但他仍然痴迷于“创作”。作为老同学，我相信他凭着坚忍不拔的精神和孜孜不倦的作风，治学严谨，为人师表，在自己的美术创作和教学实践上会不断取得新成果。

张国平
2007年3月19日

前

言

速写对于从事美术创作的人来说并不陌生，他们步入美术领域，基本都是从素描和速写起步的。然而就他们来说，对速写的认识一般仅停留于绘画之初的造型学习阶段。一旦进入艺术校园后，很多人都小视速写这种艺术形式，因此，他们的速写本被搁置起来。而在专业画家那里，随着大量现代摄影摄像器材的使用，过去被画家作为体验生活、收集素材的创作手段的速写随之被替代，速写已经渐渐远离了他们。时至今日，速写的学习和研究，在艺术学子中正在逐渐萎缩。

本书的内容突破了速写技法的一般范畴，即从讲解速写技法的方式来设置内容，也突破了一般名家速写作品汇集的形式，充分拓展了速写范围和内涵，把它作为一种有效的艺术学习方式来探讨艺术规律以及审美价值。因此，在艺术实践中具有较高的理论和实践意义，对于今天从事美术专业的人来说，无疑会带来某种艺术上的思考和启迪。

作者在速写方面进行了长达 20 多年的专题研究，认识到速写除了一般的造型学习和收集资料外，它更重要的作用是对于艺术规律的深入探讨，对于社会自然生活的体验。因为，在这一笔一画的速写过程中，它逼着你对客观物象进行观察，逼着你对审美对象进行审视，逼着你对艺术规律进行思考。这种看似缓慢艰苦的绘画劳动，练就了你一双敏锐的眼睛、一种审美的观念、一个艺术的头脑，这是任何现代摄影摄像器材和其他艺术形式都无法代替的。它是心与手的耕耘，它是艺术成长的摇篮。从西方文艺复兴时期的达·芬奇、伦勃朗到现代的毕加索、贾克梅蒂这些大师，从中国当代的徐悲鸿、吴冠中、黄胄这些大家的经典作品中，我们都能窥见他们成百上千的速写练习。在这些大师的成长过程中，如果没有大量的速写研究，可以想象他们的光芒有这样耀眼吗？

速写学习可分为写生速写和记忆速写两种。前者主要指画者面对客观景物如实描摹，画出自己的所见所感，借以提高自己的造型功力和审美能力；后者则是指画者离开客观景物，凭着自己的观察和记忆，运用艺术规律，独自对物象作构图造型处理，因而，带有很强烈的艺术创作成分。如果说前者是画者起步的拐杖，那后者则是画者飞行的翅膀，引领画者在艺术的海洋里翱翔。

无论是写生速写还是记忆速写，其本质都是对艺术规律的探讨。这种艺术学习有别于

普通课堂作业和名家传道。它更多的是画者自己在艺术上的感悟、在自然生活中的体验和
对审美客体的认识，因此，带有较强的独立思考的特性。曾经有位名家说得好：凡是优秀
的画家都有一手速写的功夫，凡是超凡的大师都是速写的高手。古今中外的艺术大师在艺
术上的速写实践就是最好的佐证。所以说，速写能够成就一个出色的画家和一个优秀的设计
师。速写的另一个特点就是它的无功利性。历史上，没有哪一位大师是单靠画速写而出名
的，现代艺坛上也少有速写专题展览举办。因而，画速写是一种默默的耕耘，是一种韧性
和意志的培养，只有大量不计成败的速写劳动，画者才会在艺术的花园中收获到丰硕的
果实。

速写的形式简单轻松，只要一支笔，一张纸或一个速写本，画者就可以用智慧和才情
点燃自己的艺术火花，享受到创造的甘与苦。

李智伟

2007年3月19日

目 录

第一章 速写与艺术规律的关系	(1)
第一节 速写对艺术的功能和作用	(1)
第二节 速写的方法与步骤	(14)
第三节 速写的造型	(21)
第四节 速写的节奏与韵律	(45)
第五节 速写的构图	(50)
第六节 速写对审美素质的培养	(79)
第七节 速写中的创作因素	(97)
第八节 个性对速写的影响	(112)
第二章 记忆速写	(117)
第一节 记忆速写的价值	(117)
第二节 记忆速写的方法	(120)
第三节 记忆速写是艺术体验的重要方式	(129)
第三章 速写中不同材质表现	(134)
第一节 铅笔速写表现	(134)
第二节 碳笔类速写表现	(135)
第三节 钢笔类速写表现	(137)
第四节 毛笔速写表现	(141)
第五节 不同纸张的尝试	(143)
第四章 画家速写感言及作品欣赏	(145)
后 记	(170)
参考书目	(171)

第一章 速写与艺术规律的关系

速写，一向被认为是绘画造型的手段，或是被艺术家当作体验生活、收集创作素材的工具。但随着绘画者水平的提高，现代摄影器材的广泛运用，速写的工具性能逐渐被淡忘。那么，速写这种绘画形式是否还具有存在价值？笔者根据长期的艺术实践，认为速写有三大功能：其他艺术形式和摄影器材难以代替的；加深艺术规律的探讨和感悟；加深自然、社会、生活的深刻体验；有利于画者审美素质的培养和创作素材的储备。在这三方面，速写与其他艺术形式相比，有其独到的优势。默默的速写耕耘，会使画者逐步登入艺术的殿堂。

第一节 速写对艺术的功能和作用

德国文艺复兴时期的大师阿尔·勒赫特·丢勒曾经说：“点燃自己的艺术之火，没有一个人能够用自己的灵感来创作形象，只有当他依靠了无数的速写，而在自己的智慧中积累了形象之后，才能够创作出来。”丢勒一生创作了大量的素描、油画、版画作品，其速写不计其数，形成了深刻细腻的艺术个性。人们往往较多地关注他的大型创作，可谁知他无数的经典作品，却是用大量速写研究支撑起来的。他的速写作品和创作一样，在美术史上已成为一笔宝贵的艺术财富，至今仍然成为后学者学习的典范。法国现实主义画家米勒，常年生活在农民中间，并亲自在田间耕作，他从内心深处虔诚地热爱着土地和农民。劳动之余他醉心于用碳笔画一些生活场面的速写。米勒说过，他自己在记忆力方面并非天赋过人，因此需要“以勤补拙”，通过写生练习来培养自己的记忆力。他说他“像一匹马那样地工作……画了大量的速写”。他在自己的速写中记录了许多常见的生活场面，如播种的农夫、喂食的母亲、拾穗的姑娘……在那貌似平凡的日常生活中，他找到了隽永的诗意。因而，他的许多油画创作带有鲜活的生活气息和时代特征。

图1 (意) 达·芬奇

图2 (德) 丢勒

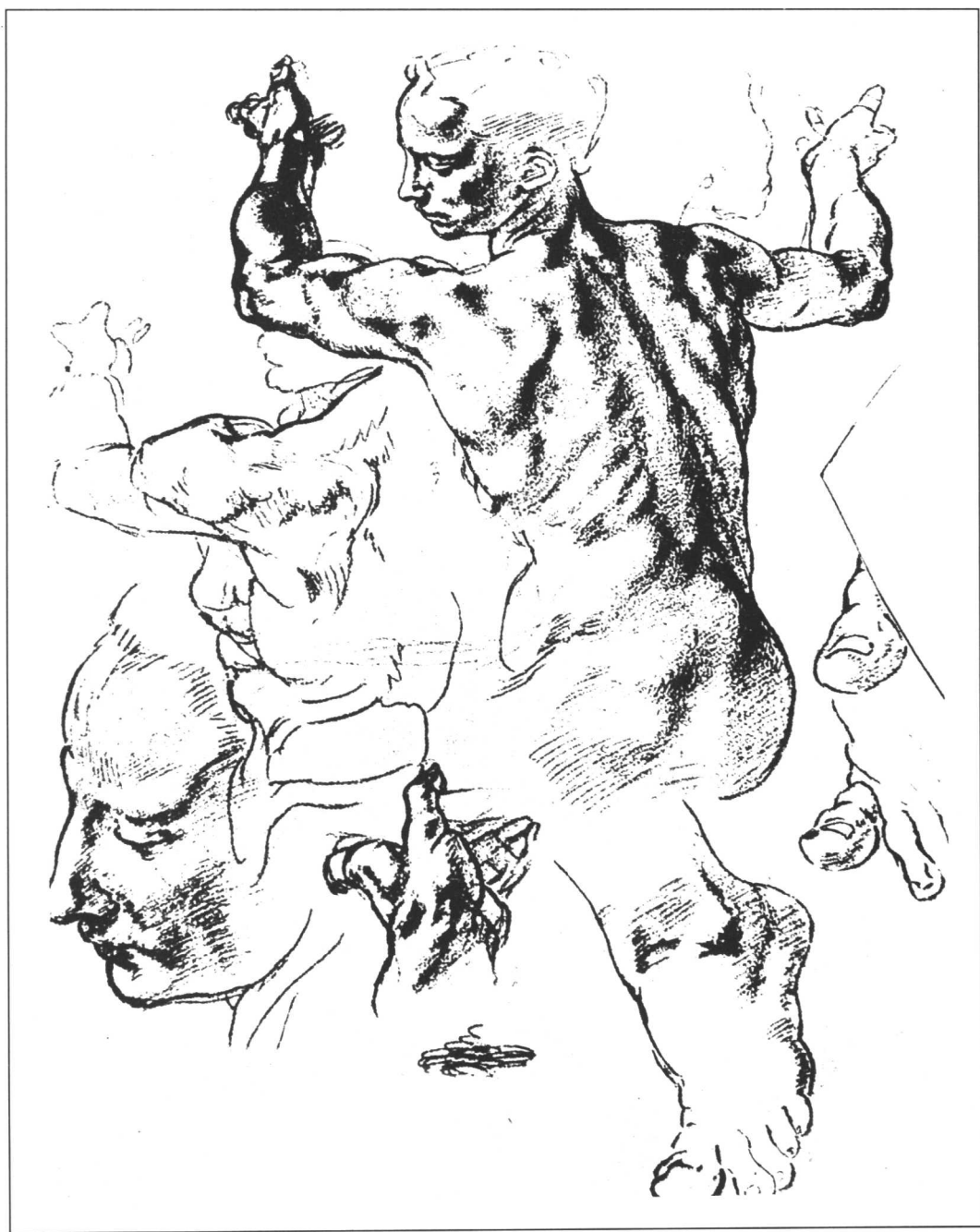

图3 (意) 米开朗基罗

图4 (荷) 伦勃朗

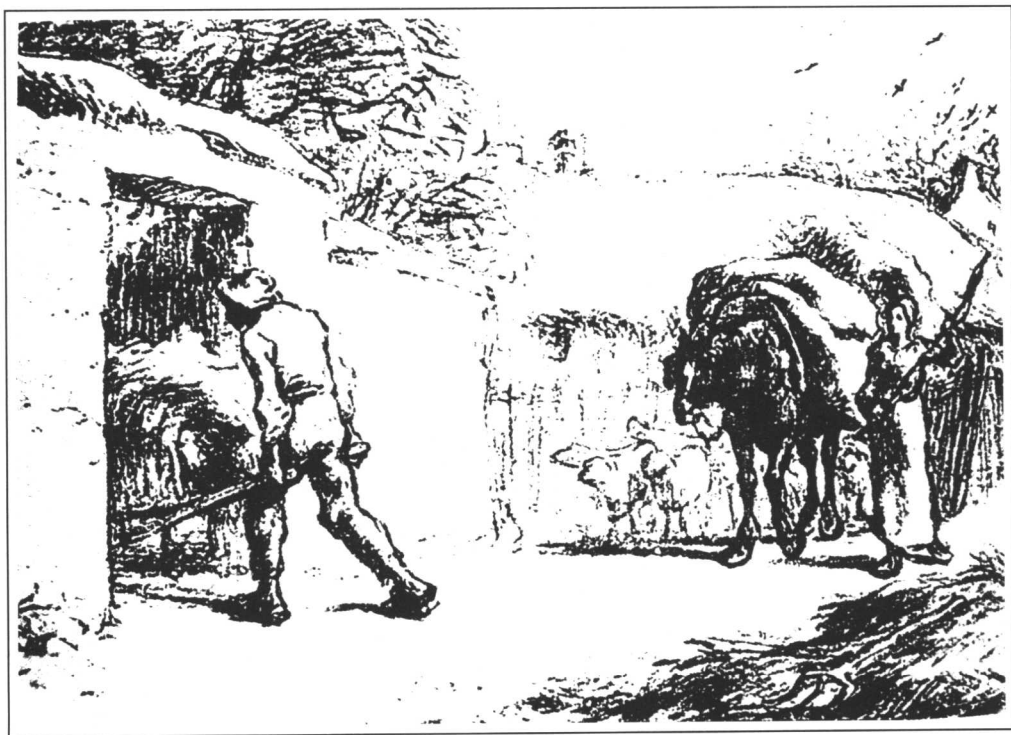

图5 (法) 米勒

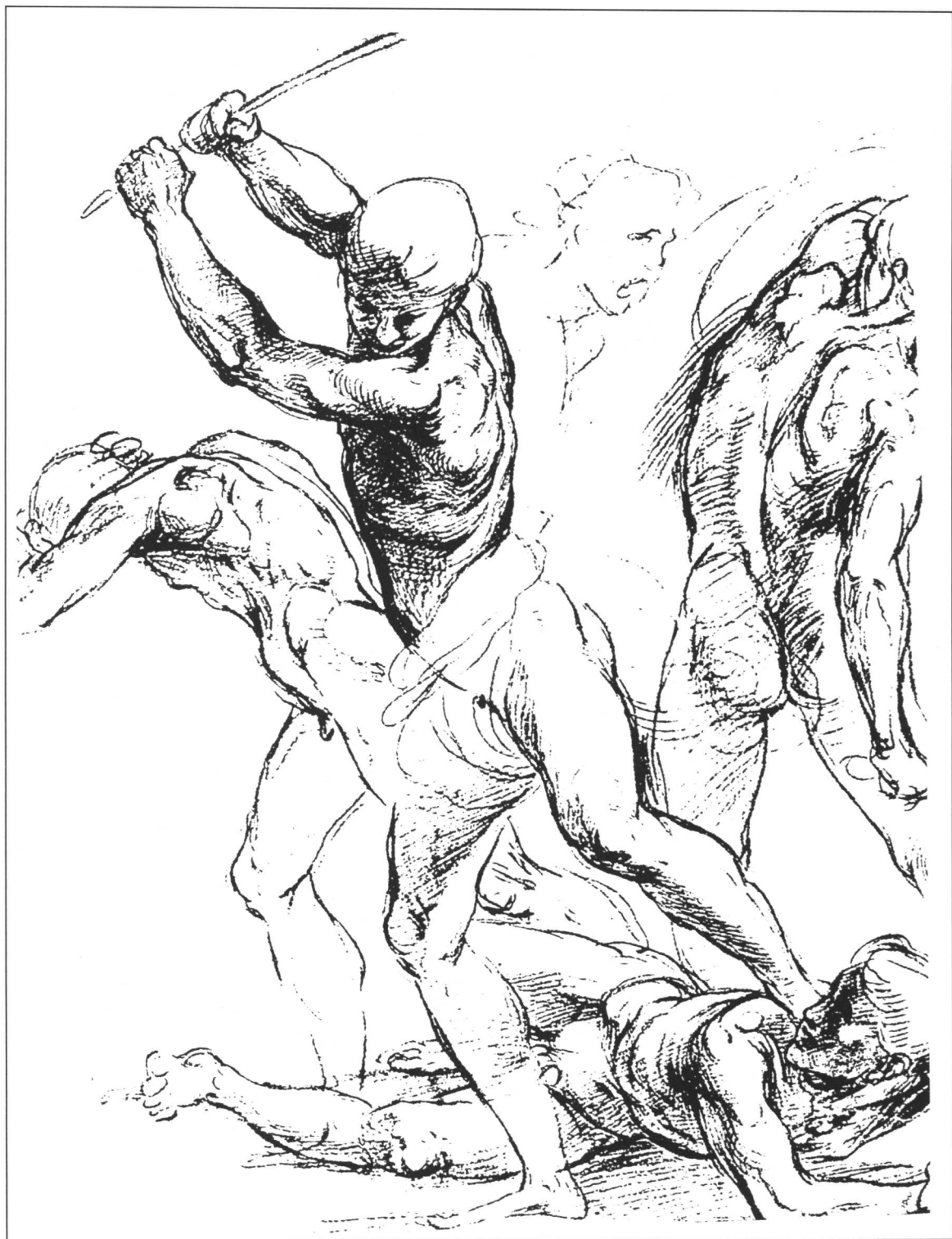

图6 (意) 拉斐尔

图7 (俄) 列宾

19世纪至20世纪初,是俄罗斯绘画最为辉煌的时期,产生了一大批艺术家:列宾、苏里柯夫、别罗夫、谢罗夫、费欣……这些大师在他们创作的背后,积累了数以千计的速写作品,为他们认识和体

验自然和社会生活奠定了坚实的基础。从他们留存下来的速写作品中,我们今天仍然可以看到一百多年前俄罗斯绮丽的风情和沸腾的生活面貌,它比文学家、历史学家用文字记载的典籍显得更加生动和形象。

图8 (俄) 谢洛夫

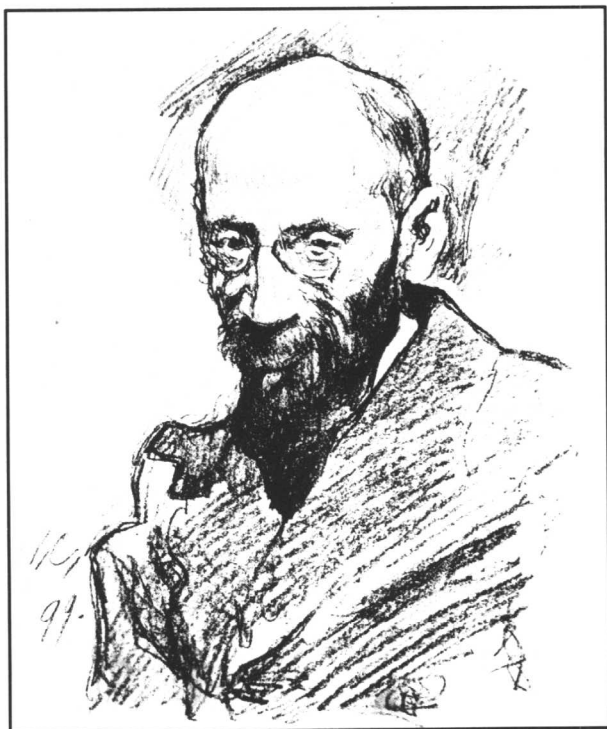

图9
(俄) 谢洛夫

吴冠中是中国当代油画的代表，他以融会中西绘画为特色，在水彩画、油画、水墨画领域纵横驰骋，取得了巨大的成就。他是中国第一个在英国大英博物馆举办画展的画家，受到国外艺术界的敬仰。其对艺术之执着，速写数量之多，技巧之高超，国内很少有画家可以与之匹敌。他在艺术上的成功和业绩，是与他成箱叠置的速写研究分不开的。他在自己《天南地北》文集中谈到：“我在速写中主要是捕捉构思构图，寻寻觅觅，在大自然中

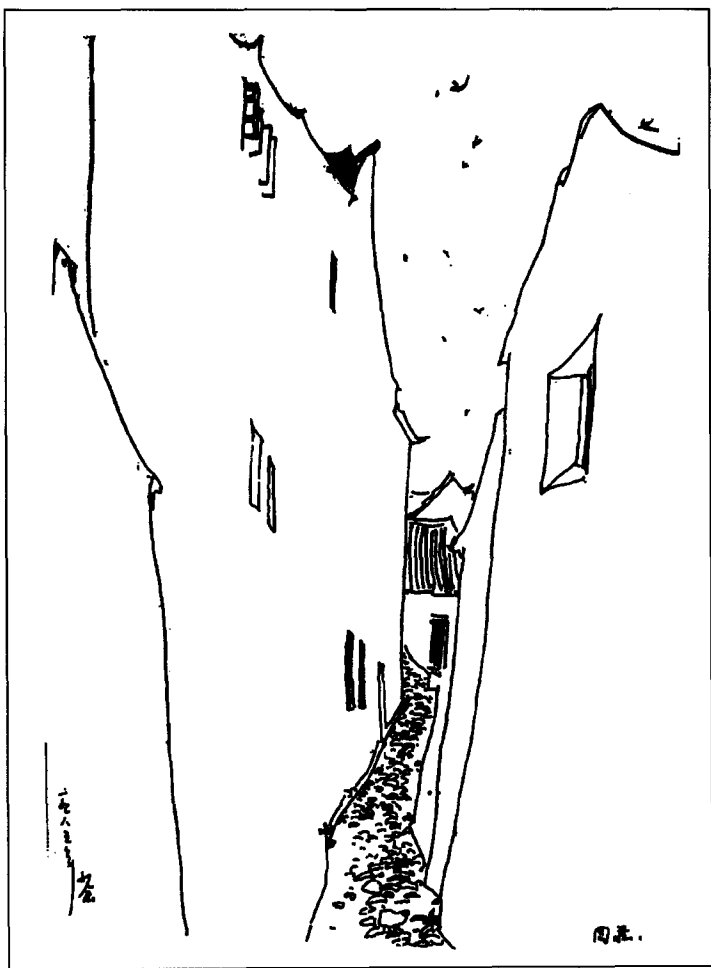

图10 吴冠中 小巷

发现美。因为美是一种感觉，她虽然在物象中闪光，但往往又被复杂的物象所掩蔽。故而时显时隐。慧眼识美丑，作者从芜杂的物象中提取美之精灵，须动手术、移花接木、移山倒海。速写似乎是我的手术刀，锋利而方便，我的构思与构图多半是在速写中成形，怀孕。”图10《小巷》就是吴冠中在江南小镇画的一幅速写作品。在这幅画里，画家抓住白墙、黑瓦、巷道，借以传达对中国传统文化精神和中国传统艺术的理解。在他大量速写作品中，发掘出了很多生活的真实美，极大地激发了他的创作热情和灵感。

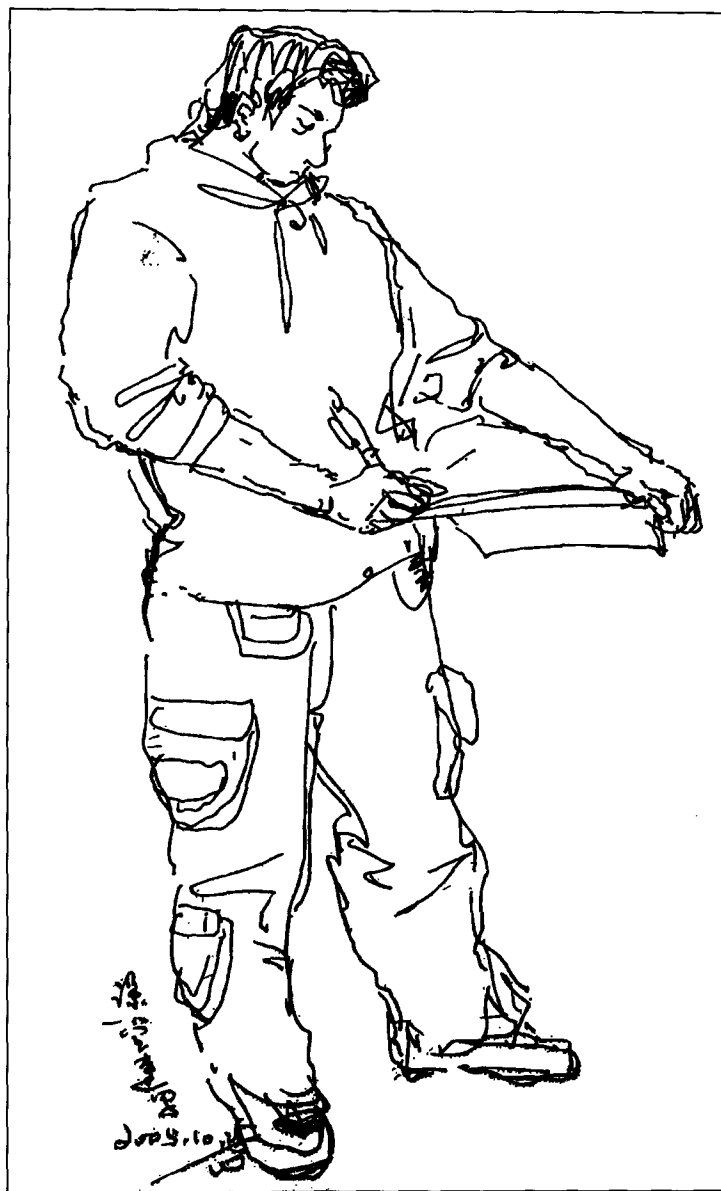

图 11 李智伟 画

与其说速写的主要功能是绘画造型练习,勿宁说是对艺术规律(造型规律、构图规律、透视规律等)的深入探讨。在速写中,画者不得不考虑造型,不得不考虑构图,不得不考虑透视等综合专业知识。小小一幅速写作品,是集画者审美修养和美术技能于一体,是练眼、练脑、练手的最佳途径。它不需要鸿篇巨制,也不需要精雕细刻,尽可能根据自己的目的、爱好、个性对生活作深入的艺术思考。一张纸,一支笔或一个速写本,让你在喧闹的角落里,让你在寂静的夜晚中,对艺术各元素作细细的推敲。