

人物动态

黄亚奇 张 澎 编著

速写

辽宁美术出版社

人物动势 速写

黄亚奇 张澎 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人物动势速写/黄亚奇, 张澎编著, --沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.1

ISBN 7-5314-2649-8

I. 人… II. ①黄…②张… III. 人物画—速写—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 78765 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽阳印刷厂印刷

辽宁美术出版社发行

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 3.9 千字 印张: 7.5

印数: 3001-6000 册

2001 年 1 月 1 版

2001 年 6 月 第 2 次印刷

责任编辑: 李静波 吴玫

责任校对: 吴玫

封面设计: 李静波

版式设计: 吴玫

定价: 25.00 元

目录

人物动势速写

1 闲话速写及其它

10 学生作品

11 鲁美国画系学生作品

29 鲁美版画系学生作品

63 鲁美油画系学生作品

67 鲁美教育系学生作品

84 鲁美附中学生作品

101 中美附中学生作品

闲话速写及其它

弗拉戈纳 巴夏

速写，顾名思义，尽短时间里完成形象的记录方式。速者，时间之概念；写者，感受之过程。所谓速写，我常常怀疑这是我们借用中国书法的名词而派生出来的一词，它实在是素描的一种。是不是因为速写更多地浸透了或者说是强调了感受性的东西，而素描则更多地关注了或者说是强调了分析研究的全面有所不同呢？一个“速”字，倒是给好多初学者带来不少的苦楚：眼中有物，笔底无形。“速”是速的可以，如脱缰的野马，笔走龙蛇，到头来只收获废纸一张。能否将速度放慢一些，在“写”上下点功夫，也许效果会有所不同。或者，索性我们就将速写看做是“短期素描”，如何？

我们一直是用眼睛来接触绘画，在“看”的过程中学习，这似乎是所有学画的人都有的经历。古往今来的大师们，为我们留下了多少可资借鉴的神妙之作。我们在看的过程中，常常能够体会到诸多作品联系在一起时渗透出来的特有的气息，我们需要调动我们的时空联想和审美经验才能体悟到其中那种细致入微的感觉。这看的过程就变得无限美妙，充满了魅力。面对跨越时空的诸多大师们洋溢着生命力的作品，我们这些后来人无不在这些作品中吸取养分，领悟教诲，我们的心曾不止一次地被滋润过；我们的灵

魂也不止一次地被震颤过；我们的情绪也曾不止一次地被感动过，仿佛大师的手在爱抚着我们的头……人们不禁对人类文明的历史肃然起敬。达·芬奇说过：“绘画是精神性的活动”，看画也同样是精神性的活动。光看还不够，非得静下心来，细细地品读不可。有人用“误读”一词来引导我们研读绘画，（这当然也包括速写，）是颇为中肯的。这是因为，不管我们的学习处在怎样的一个认知层面上，也不管我们已经掌握了多少艺术的“语汇”，我们都会对不同的作品做出不同的选择，而这种选择又因时过境迁而产生变化，但我们依然津津有味地在读、在看，乐此不疲。非但如此，人们还会为自己不断的新发现和新感受而欣喜；我们也为了不断地发现“真理”而不懈地努力工作；不知不觉中，我们的境界在不断地上升。循着我们心中时而清晰、时而模糊的线索慢慢地寻找自己的偏爱，因为有了偏爱也许就没有了艺术。这恰恰是画画的人勤奋学习的原动力之一吧！应该承认，偏爱是以厌恶为前提的。换句话说，一个画家的作品如果能得到一部分人的偏爱，是要以另一部分人的厌恶为前提或代价的。细细想一想，我们自己不就是常常这样或偏爱、或厌恶地评价别人吗？这是正常现象。君不见，早已经有人将美术学院师生的架上绘画统称

伦勃朗 假寐的少女

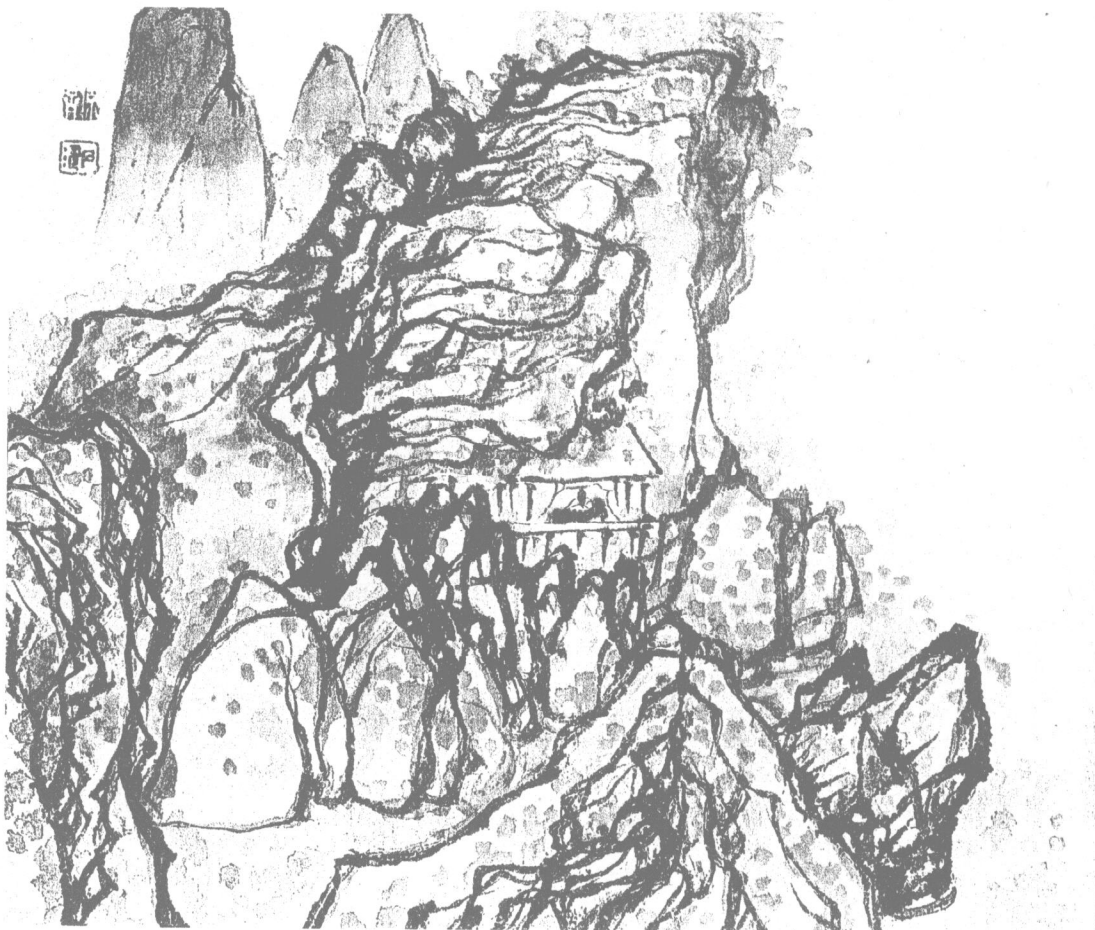
之为“院体”绘画，这个专有名词的属性一望便知，但是“院体”的教学却格终没有忽略速写的训练，喜欢也好，不喜欢也好，学生在学校期间还是完成了大量的速写，这无论如何也是所谓院体的功劳，而且我们也要感谢那些一辈子都热爱速写的前辈画家和热衷于用线来记录生活和生命轨迹的同代人，他们给年轻朋友以启示，以教诲。现在已经有越来越多的人在关注速写，关注线描，喜欢用线条去思考，这无疑将给速写的发展带来新的活力。

我们在读画的过程中，在看的过程中，不难发现，每位前辈大师都有自己的富于个性的语言系统。而他们又都体现了那时代的精神面貌和时代的特征。荷兰的伦勃朗（1606-1669）和中国的石涛（1641-1717）都是生活在17世纪人，他们都独守着寂寞之

道，在巨大的孤独中为后世绘画的发展做出了巨大的贡献。伦勃朗赋予线条以无比丰富的表情，用多变的手法揭示了素描作为一种独立的语言所具有的感情色彩及审美价值。国外有人评价说，伦勃朗即使一张油画都没留下来，仅以他的铜版画便堪称当世最大的画家而光芒万丈。他的《阅读的老人》和《假寐的少女》与石涛的《山水》册页无论用笔还是情致，以及“我之为我自有我在”的胸怀都有异曲同工之妙。中国近世之百年绘画，八大山人和石涛的影响是巨大的。石涛赋予中国传统笔墨以新的精神与内涵。17世纪无论对中国来说，还是对荷兰来说都是一个深刻变革的时代，伟大的艺术家在作品中留下了那个时代的印记。

在写作本文的过程中，读到黄苗子先生写的《画

石涛山水

伦勃朗 阅读的老人

伦勃朗 两个屠宰手

荷尔拜因 塞西莉·赫伦

荷尔拜因 雅可迈尔市长夫人像

坛师友录》一书，其中读到老一辈的速写大家黄胄。黄胄这样来谈速写：“如果有人问我对于速写有什么经验心得，那我首先就得告诉他：作为一个国画家，应当用毛笔和水墨画速写，我习惯于用铅笔或木炭画速写，吃了很大的亏，这对于国画笔墨的运用和锻炼帮助不大。特别是对于青年们，这条经验值得参考。铅笔或木炭的速写有优点，它到底还是容易掌握和携带方便些。但是，速写是绘画的基本功，也是国画的基本功，毛笔和水墨的速写对国画来说是更有用的，练小提琴怎么可以拿胡琴练呢？”老先生这番话真算得上情深意切，语重心长了。转述给年轻朋友，所谓“它山之石，可以攻玉”，这里有个“悟”字了得。

速写不仅是记录生活，收集素材，训练和培养观察能力与造型能力的手段，它也是感受生活，体验生活的一条途径。有人说，速写好像私人日记一样，具

有很强的私密感。此话不假。当我们偶尔翻检自己十几年前、二十几年前的速写本的时候，当时的情景就会清晰地浮现在眼前，历历在目，仿如昨日一般，那种亲切地追忆，着实让人心动。日记是写给自己的，它不需要别人品评，自然就没有不必要的修饰。看上去简洁明了，真实可信。一篇日记可能算不得什么，成千上万篇日记存留下来谁也不可能等闲视之。因为，这其中包含着巨大的信息量。

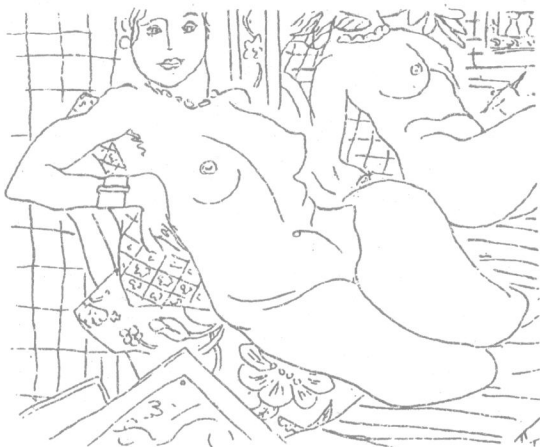
初学画的学生常常会向老师提出一个幼稚的问题：老师，学画画有捷径吗？凡遇到这样的问题，我都会告诉他：向大师学习，向优秀作品学习方法。会学习的人能以一当十，举一反三，不会学习的人则是事倍功半。这里面确实有一个学习的方法的问题。有的人可能希望别人告诉他应该怎样去画，这是两种学习的态度。将理论的东西绝对化是愚蠢的行为，而忽

马蒂斯线描

马蒂斯线描

马蒂斯线描

马蒂斯线描

马蒂斯线描

马蒂斯线描

马蒂斯 花与女人

视理论对实践的指导作用同样也是不可取的,比如我们在学习画速写的过程中就势必要接触到诸如线条、明暗、体积、解剖结构以及构图、比例、节奏、材料等专业性的问题。如果一概不去考虑,他一定是疯了;而一切按章办事,大概也与机器无异。只要我们记住了表现主义大师珂珂施卡的名言:“每个人生来就是艺术家,只是以后所受的教育改变了他们”。当然天赋固然重要,但不管是谁,也不管他资质如何,都要通过勤奋练习来取得进步,眼和手的配合就可以通过训练不断提高。一开始就表现出良好感受力的学生是难得的,大多数学生需要在不断的实践中逐渐提高。这里要提到一个由量变到质变的问题。道理很简单,每个人第一张速写和第一百张速写是不可能一样

德加 自画像

的,而第一百张和第一千张、一万张的面貌更会有天壤之别,量的不断积累,最后达到质的飞跃。俗话说:谁也不能一口吃成个胖子,这个道理说说容易,做起来却很难。当第一根线条画到纸面上的时候,它还是孤立的;第二笔、第三笔画到纸上时,一种关系就开始出现了。继而将不同事物联系起来,判断就在这种联系的过程中产生,最后愈演愈烈,一幅速写或一件艺术品就此诞生。在这个过程中,我们要关注我们的内心体验。因为运用这种体验本身就是一种艺术行为。麻木不仁,无动于衷是从事绘画之大忌,也是从事任何职业之大忌。画家的才能来自生活中多年的积累和思索,他们是一群渴望生活,关注社会,热爱人类,对光明和未来的追求者。

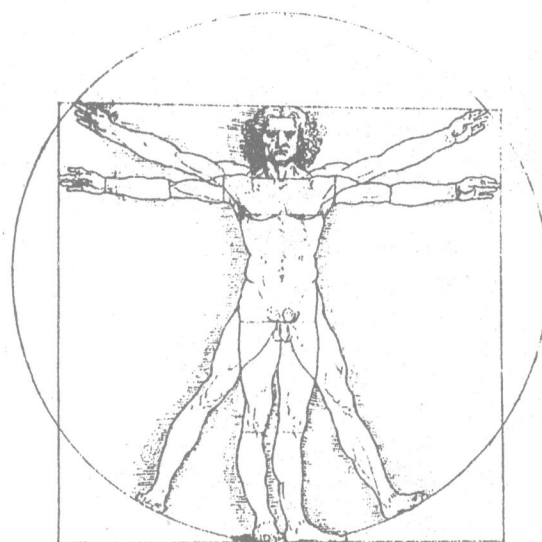
安格尔 克利塞伯爵

米开朗琪罗 人体习作

德拉克洛瓦 《美狄亚习作》

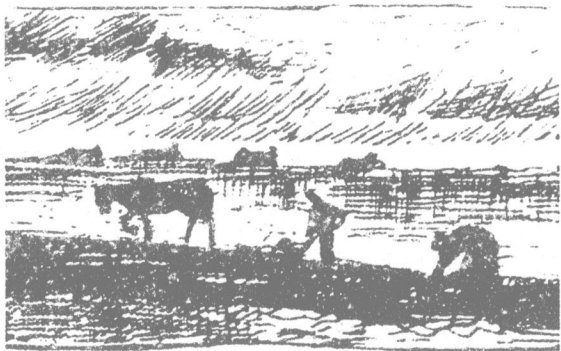
列奥那多·达·芬奇 人体比例图

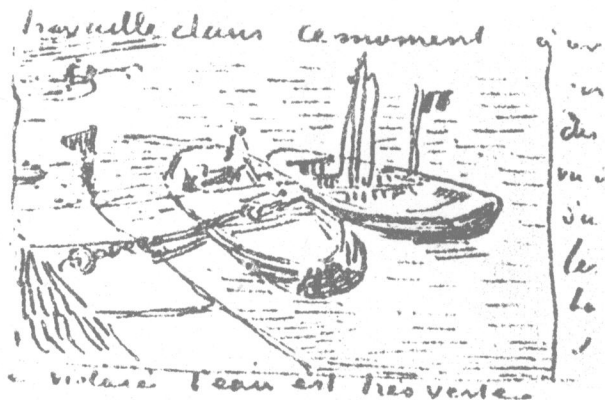
马奈 椅子

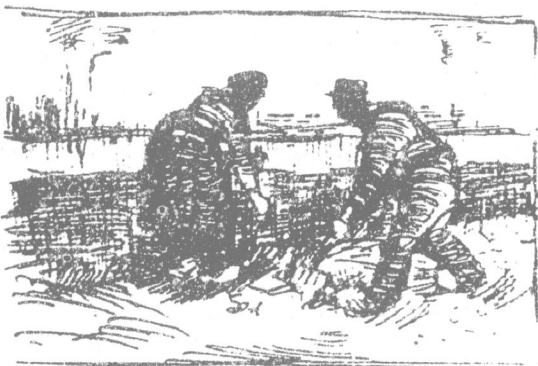
马奈 戴帽子的妇人

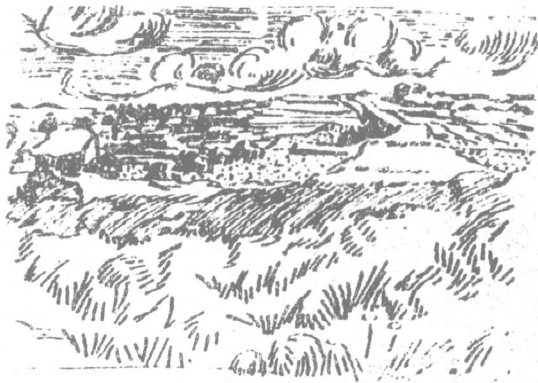
凡·高 速写

凡·高 速写

凡·高 速写

凡·高 速写

初学画速写的朋友往往有胆怯心理,不知从哪下手。于是又像画素描那样先画大的形体,在几根硬线的参照下开始描绘,这种犹豫和不自信同样也是画速写之大忌。画速写要单刀直入,从你最感兴趣的地方入手,从最要紧的地方入手。“该出手时就出手”,这句歌词大概有助于克服胆怯的心理,画速写有如写说明文,你必须要将事情原委表述清楚,把你想说的话说明白,即或错了,我们也错在明处,这样既容易发现又可以很快地修正。模棱两可,似是而非,“以其昏昏,使人昭昭”这恐怕是最不可取的一种学习状态,凡事不求甚解终将于事无补。“求甚解”三字赠与同好者。

对什么事情,我们都不要泯灭了宝贵的好奇心。这实际即是创造的开始!它能带着你进入一个始料未及的世界。德拉克洛瓦就曾说过:“所谓绘画,就是承认了幻想的权力,”实际这个过程是相当引人入胜的,如果将它再付诸于我们的速写本,那就更好了。实际上,古往今来的大师的速写本上都不乏精彩的默写与记忆画。这确实是我们现如今的教学中还比较薄弱的环节。如果从我们一开始接触速写时就能同时注意到默写与记忆画的训练,那将是再好不过的事情。默写与记忆画是提高速写水平,加深对形象的认知和提高表现力的有效途径,是培养丰富想象力的手段之

一。默写与记忆画就是在纸面上通过记忆与回忆,将你所曾见过的人物或曾经历过的事物表述出来,这当然是越具体越准确越好。有人说,默写水平是检验一个画家综合实力的重要标志。这话说的很中肯。现在有多少人离开模特儿不会画画,离开照片不会画画。说句难听话,有的人如果失却了照像机,有可能一张画都画不出来,离开拐杖,寸步难行,这是一种退化,也是一种悲哀。

我们都应该明了,赶快行动起来,我们所需要的就是尽力。发挥我们天生的、潜在的能力。

这本书里选编的速写全部是鲁迅美术学院和鲁迅美术学院附中及中央美术学院附中部分在校生的速写,他们画得如何,这是作者见仁,智者见智的事情,大家去说。但无论如何,他们的勤奋和热情,谁看了也许都会感动。

写这篇文章的时候,本书另一位编者黄亚奇教授正在欧洲考察,他来不及写出他的看法和想法了。感谢辽美出版社李静波先生和吴玫小姐为青少年朋友设计了这样好的一个选题,同时也要感谢为本书提供作品的同学们。

张 澎

2000年11月于鲁迅美术学院

学生作品

肖畅

肖 畅

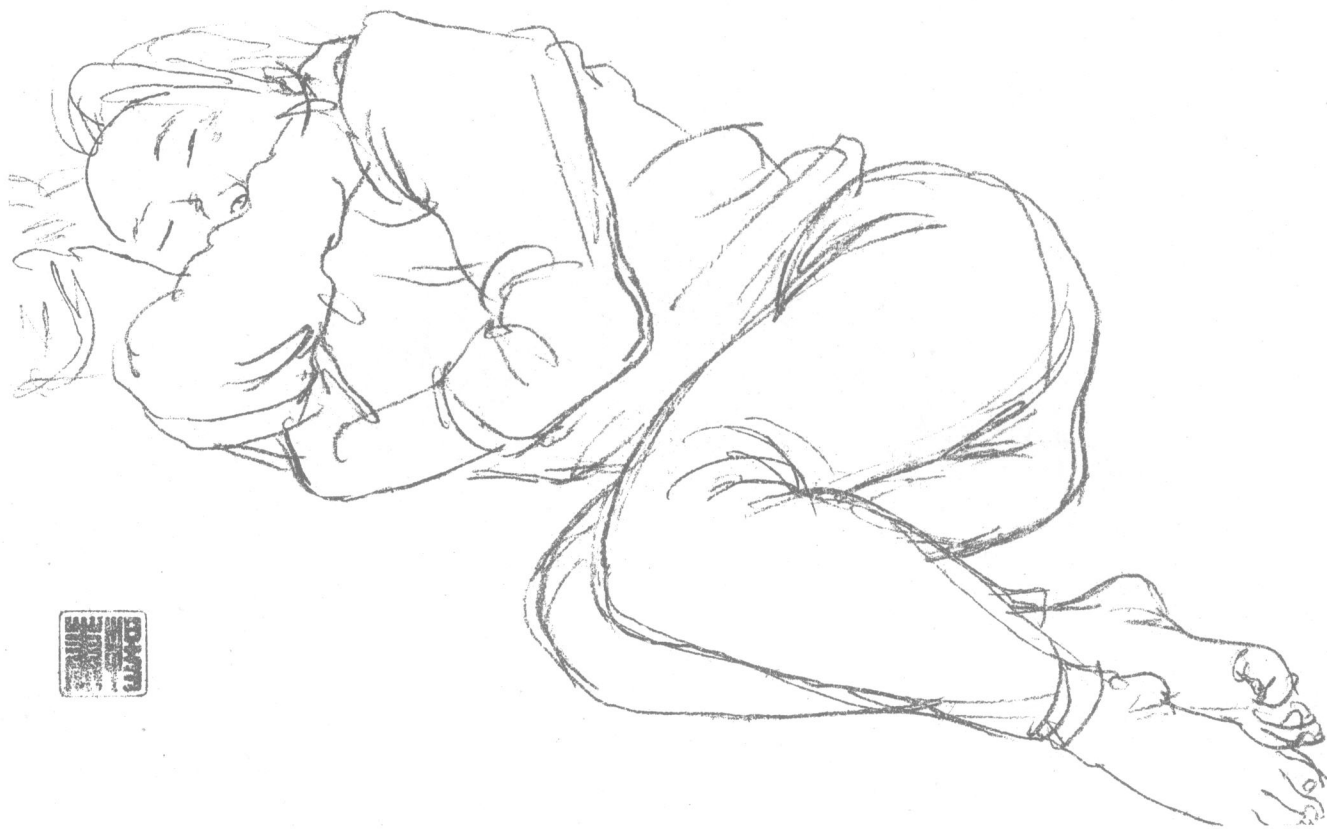
肖畅

肖 畅

肖畅

肖 畅

肖 畅

侯 默