

MINGJIASUXIEZIXUANJIANGWENBINGSUOXIE

名家速写自选集 蒋文兵 速写

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蒋文兵速写/蒋文兵绘. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2007.6

(名家速写自选集)

ISBN 978-7-5340-2333-0

I. 蒋… II. 蒋… 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 (2007) 第 048431 号

发 行 人: 奚天鹰

著 作: 蒋文兵

责任编辑: 江健文

装帧设计: 见 闻 江 南

责任印制: 陈柏荣

名家速写自选集

蒋文兵速写

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路 347 号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2007 年 6 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/12

印 张 8

印 数 0,001—2,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2333-0

定 价 36.00 元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部
联系调换。

蒋文兵艺术简历

蒋文兵 (1936—) 原名文彬, 笔名辛墨。浙江台州黄岩人。人物画家。中国美术家协会会员。

自学速写起家。作品先后散见于《人民日报》、《光明日报》、《中国画》、《美术》、《画廊》、《美术丛刊》、《朵云》、《书与画》、《读者欣赏》、《中国漫画》、《中青年人物画家作品选集》、《浙江中国画选》、《浙江中国人物画选》、《速写人物范图》、《线描人物画选》等报刊和专集; 并入选“82·浙江中国画 (赴京) 展”、“89·香港·当代中国画坛精英作品展”、“第十届全国版画展”、“92·中国漫画艺术探索——水墨漫画展”、“第八届全国美展”、“第九届全国美展”、“第十届全国美展”、1992 至 2006 年历届“全国漫画展”等展览。水墨作品《鲁迅》等三幅肖像获第二届中国漫画艺术最高奖——金猴奖 (作品奖)。水墨作品《画坛巨子》及《对话》分别获“浙江省建国 50、55 周年美术作品展”银奖、铜奖, 作品《爱因斯坦像》被中国《现代美术作品集》收录入集。著有《线条的魅力——蒋文兵速写集》、《蒋文兵肖像漫画作品集——世界名人百图》、《蒋文兵水墨肖像》等书。其电视专访《西窗独语》在中央电视台播出。2006 年春, 应法国巴黎国际艺术城邀请, 赴法研访并在该城举办“蒋文兵赴法中国画展”。

MINGJIASUXIEZIXUANJIJIANGWENBINGSUXIE

名家速写自选集

蒋文兵速写

浙江人民美术出版社

速写读书札记

■ 只要一个本本、一支铅笔，就可在课前课后、赶车落船之时随时作画。速写因它的随意性、偶发性和画具携带的方便性历来被视作锻炼造型能力、反映生活、表达感情的最直接的手段，也是联系创作与生活的桥梁。好的速写就是一件艺术作品。

■ 画速写是眼、脑与手相配合的最佳表达方式，也是表达令人激动的场面的最简捷的方式。

■ 要有一双寻寻觅觅的锐利眼睛，因为生活中的美和情趣，往往都是在不经意中与你相遇。

■ 一定要有感而作。对所画的事物一定要有激情。虽然令人激动的东西未必一定能画好，但优秀的作品往往是在激动的时刻画出来的。

■ 要想提高速写表达上的综合能力，首先要学会细心观察。对人的不同的动态神情、高低起伏的形体结构、人体骨肉的肥瘦枯嫩、衣服质地的厚薄软硬差异以及躯干运动所引起的透视转折变化等等，这些都要有所观察。准确的表现力就体现在对人的神情、形体这些特点和整体美感的把握上，稳、准、狠三字道出了速写个中三昧。

■ 对形象的敏感、快速的记录是速写练习的基本要求。快是磨炼出来的，要经过一个大量试验的过程。先是慢的阶段，再由慢而后快（因为首先要求的是准确），这是对初学者的要求。若是快而不准确，那就不符合造型艺术的要求。

■ 磨炼的过程，即指脑、眼、手的有机配合的过程；脑子反映迅捷，眼精手灵，表现对象的速度就自然加快了。

■ 在作画的整个过程中，心中要念念不忘全貌。画及每一个细部都要联想到整体。“整体地看”就是把画面上要画的东西都看在眼里，要看到前面的东西，同时也要想到后面的东西，这样才能看出前后的关系；在看到上面的同时也要看到下面，才能发现上下长短的不同……“整体地看”就是要求你从观察中去比较。“只见树木、不见森林”必然导致主次不分、画面散漫琐碎。

■ 建议你养成微眯眼睛观察对象的作画习惯，这就好比枪手在瞄准对象进行射击时要眯眼一样，它可以帮助画者看得准确，看得大体，从而画得整体。

■ 不要忘掉画纸的四条边的直线。记住它们，它们是帮助你眼睛定位的最可靠的根据。

■ 人的表情动态，是内心情绪的外在显露；换句话说，人的一举一动，五官肌肉的收与放，都传达了内心活动的微妙变化。各自不同的经历和精神活动，徐徐铸就了一个人区别于他人的独特神情和气质。然而，人的内心活动在外在面貌上的表现又是极其复杂的。在现实生活中，人们为适应环境，往往自觉或不自觉地戴上各色“人格面具”，以达到隐匿情绪和天性的目的。故而对一个有追求的人物画家来说，就要下意识地训练自己具备能透视社会、透视人的灵魂的本领，最好如传说中那种有特异功能的人一样。

■ 观察人物，会遇到突然感悟的时刻，它转瞬即逝，却给人留下深刻之记忆。我非常珍惜由第一印象得来的感受，并尽力将它贯穿在整个作画的过程中。

■ 在进行速写练习时，在充分了解对象生理和心理的基础上，还要十分果断地思考什么是结构、神态、意趣，关键部分在哪里，什么部位该强调、加重，什么地方该省略、减淡等等，然后在此基础上，再按照视觉美的规律和画面构成的要求来组织线条，进行塑造。

■ 不要以为能画出像镜子里一样逼真的形象才是好作品，逼真往往是最简单的描写（如真人石膏翻模），真正好的速写作品是既真实可信又与真实拉开很大距离的艺术再创造，须知后者的含金量更高。

■ 养成凭眼力定位的能力。速写千万不能像画长期作业一样事先打上淡淡的轮廓，然后再作画。要练成用脑子隐约在画纸上打好

轮廓并迅速勾勒的习惯（通过反复而长期的训练，就会习惯成自然）。

■ 以线造型、以形传神是中国绘画艺术的造型特点。我认为其与用线画速写有异曲同工之妙。有意识地将中国绘画艺术的这些造型特点（包括书法的特点）恰当地运用到速写练习上来，可以使速写增添西方画家难以企及的笔墨韵致。

■ 线条的形态有长短、曲直、方圆、轻重、徐疾、巧拙等等，其基本形态是曲和直，色彩关系是浓与淡，组织关系是疏与密……巧妙运用这些造型因素，就可创造出具有表现力的画面。用线画速写的好处不仅仅是能够快捷、生动、简练地描绘出大千世界的事事物物，还可以在作品中传达作者的内心感受、态度和个性。

■ 从严格意义上说，在自然物象中是不存在线的。线本身只是一种感觉、假设、符号，是画家用他的智慧使其转化成了一种有意味的、可供挥写的具体的线。至此，在他眼中已是另一个完全由线组成的大千世界，而这时的画家本人，似乎也处在线的包围之中。

■ 线的感觉转换任务完成了，那么如何将它移植到画面上使之成为一件有意味的艺术品呢？如果我的体会没有错，我想画家这支笔宛若一根针，以画耳朵为例，针头紧紧沿着耳朵的边缘移动、流转。如果有经验，那么你画出的这一根线，会让人感觉到哪一截表现的是由软骨组成的耳叶，哪一截刻划的是区别于耳叶的软软的耳垂；除此之外还会让人浓浓地感受到这根线散发出的画家独有的感受、笔致和情趣。

■ 线的魅力就在于它在自然形态中并不存在，但又确实确实让人感觉到由它塑造的这种物象的存在。就是线对于自然物的再创造。用线的形式画速写，与书法艺术家对于方块字的艺术再创造是一个道理。

■ 线的描绘最忌空泛概念，言之无物，呈现的只是如物象之剪影，如简单的边框框。

■ 不要怕画错，你可以补画上你认为正确的第二笔甚至第三笔。作为一件速写作品，这样的校正，这样的重复加线，不仅是可以的，而且还会增添丰富感，给画面带来另一种朴素生动的氛围。当然，这不能故意，这是自然生发出来的“加”。

■ 速写作品中的线条，有一些线的存在是不说明具体什么问题的，如这边无中生有地擦上一笔，那边下意识视而不见地去掉一笔，这是为了打破对称的需要，或是构图的需要。

■ 培养尽可能用线画速写的习惯。养成像书写书法一样的下笔习惯，一笔下去是造型，一笔下去是艺术处理。

■ 作画用线就像钢琴家弹奏曲子，既要全身心放松，又要满腔热情地全身心投入，要把笔作为情感末梢的延长在纸上运转，对线条的节奏韵味的追求，自此而来。

■ 黑白、粗细是对比，长短、曲直、疏密也是对比。一幅对比强烈、勾勒有致的速写可以带你进入一个美妙绝伦的线的世界。

■ 线条尽管不是速写艺术的全部，但它是至关重要的语言手段。若运用精到，它会起到“余音绕梁”的魔力般的作用。

■ 当代瑞士画家克利将对线条的运用形容为宛如散步，精妙极了。我想线条除了如舒缓的散步，有时也会如步伐匆匆的疾走，初看好像在赶路，但转眼又快跑起来，又也许因看到什么而突然停步，如胶住般一动不动。这就是用线的学问。

■ 速写是视觉艺术。视觉艺术首先以视觉形式打动人。所以一张好的速写要追求艺术效果，要讲究线条，讲究黑白灰，讲究提炼与概括，讲究画面的构成和组织，力求形神兼备。要像写文章那样讲究文采，要像唱京剧那样不光合于板眼，而且还要追求神韵。

一九九五年
 中秋月夜
 文子于建北

刘剑勇

刘剑勇
2005年10月

