

蔡靓

人 物 速 写

CAILIANG RENWU SUXIE

浙江人民美术出版社

蔡靓

人 物 速 写

CAILIANG RENWU SUXIE

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

蔡靛人物速写 / 蔡靛著. — 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5340-4434-2

I. ①蔡… II. ①蔡… III. ①人物画—速写—作品集—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第145711号

责任编辑: 王 铭

装帧设计: 宁 宇

石 龙

责任校对: 张金辉

责任印制: 陈柏荣

蔡靛人物速写

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州市体育场路347号 (邮编: 310006)

网 址: <http://mss.zjcb.com>

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 浙江新华图文制作有限公司

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次: 2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

开 本: 965×1270 1/16

印 张: 8.5

书 号: ISBN 978-7-5340-4434-2

定 价: 95.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

谈速写

郑巨欣

我非常敬慕能坚持画速写的人。

能坚持画速写的人，多半不是为了画速写而画速写，他画速写的目的，主要为了随时记录日常之所见。但是久而久之，他除了收获一技之长，一定还会收获生活、友情和快乐。相比石膏素描、静物写生等训练，从速写里学到的东西更多，对于人生的影响更为重要。

要达到用简练的线条，在短时间内准确画出人物、动物、风景、物品等的动态或静态形象的水平，需要不断练习，然而艺无止境，所以不懈努力最为根本。一幅好的速写，需要形神兼备，只有神基于形、神从形出的速写，才能吸引人、感动人。但是，画出形神兼备的速写并不容易，除了不断努力练习以外，还有注意方式和方法。首先，画速写要满怀激情地去画。如果只是为了完成任务，应付考试，没有鲜明的爱憎态度，也就不可能表现出对象的精神面貌来，而没有表现出对象精神面貌的速写，肯定不会感染人，也就没有了艺术的观赏价值。其次，在动手画速写的时候，一定要先学会观察、分析对象，当将对象的形貌、结构和气质特征等，都了然于心，且又默记在胸，然后一气呵成。如此，才能在写形之际，集神、情、趣于一体。清沈宗骞《芥舟学画编》：“观人之神，如飞鸟之过目，其去愈速，其神愈全。故当瞥见之时，神乃全而真。作者能以数笔勾出，脱手而神活现，是笔机与神理凑合，自有一段天然之妙也。”说的就是这个道理，虽然沈氏指的是中国画，但是移作指称速写，同样切中肯綮。

历史上无论中国还是西方艺术家，都非常重视速写。在西方，速写原本只是美术创作中记录素材和表达构思的手段，英文 sketch 的意思就是指草图，后来才渐渐成了独立的艺术形式。由于速写可以看出一个人对事物形态的仔细观察、敏捷捕捉和概括形体的能力，反映一个人的基本美术素养，所以今天美术高考中有速写考试科目，即使进入美术专业学习，速写依然被看作造型基本功训练的最佳方法。

综观历代美术名家，几无例外重视速写、画速写、爱速写。因此，画速写可以说是美术家的一种生活态度，艺术观的表达，永远的实践，乃至一生的追求。换句话说，也只有坚持画速写、爱速写的人，才能画好速写，画出好的速写作品来造美于社会，而且也只有这样努力的结果，才能真正赢得大家的敬慕。

关于在艺术类高考前速写能力的培养

蔡靓

近些年艺术类高考的考生数量突飞猛进，高考教育机构层出不穷。在大部分的高考教学中，一般将素描作为造型训练的主要手段，而往往忽略了速写这一重要的教学环节，速写教学变成了可有可无的点缀。不可否认，我们有不少的美术教育工作者也没有真正地认识到速写基本功训练的重要意义，认为速写不过是“雕虫小技”，只是简单的线条勾勒，无所谓造型，更无关于色彩。在高考基本功的训练过程中，存在着只重视长期而忽略短期，只画静态物体不捕捉动态形象，只重静态和头像的写生而不重视思维的创造和发展的弊端。如此模式学生只能被动地去接受造物的技巧，而完全磨灭了学生灵动地捕捉瞬间的能力，因此，培养创造性思维成了天方夜谭。

一、关于速写

速写是一种简便单纯而直接的表现手段，速写能力的强弱直接影响考生素描造型能力的培养。速写的出现，是为了想再现或者记录最初眼睛中看到的感兴趣的物态，勾勒用言语难以表现的图像，可以说是一种记忆或想象的手段，是一种记录的工具。或许有人会认为如果是记录，我们可以用相机。不可否认，对这种现代物质文明的重要工具放着不用近乎迂腐，但是长期依靠相机，动手画速写的机会就会变少，在不知不觉中滋养了人的惰性。

二、基本功训练中速写不容忽视

过去的考生总会留给我们一个印象，那就是考生总是拿着画夹本子之类的东西到处写写画画，车站、集市、城市街道或山野乡间成为他们主要的出入场所。也不知从什么时候起，学画的人越来越多，画速写的人却微乎其微，学生和教师双方的不重视导致了速写的弱化。原因一，近几年我省高考中速写所占的比重小了，甚至是没有了，学生在骨子里认为速写无关紧要，无人问津。原因二，速写用时较短，大部分时间被长期作业占用，让学生利用业余时间画速写，实施较困难。原因三，速写看起来简单，画好却并非易事，需较长时间的积累与大量练习。学生学画速写的时间有限，提高较慢，学生也就缺少了兴趣。原因四，对速写的重视程度不够，认为速写业余时间画画就差不多了。学生在缺少督导的情况下自然就放松了学习。原因五，我们的指导教师本身速写能力的欠缺导致对速写的重视度要求不高，学生得不到系统的速写教学。如此的恶性循环也影响了学生学习速写的兴趣。总之，以上情况及原因，造成现今学生速写能力偏差，直接影响了专业基础训练的全面性，使基础教育失之偏颇。

三、速写的不可代替性

速写以其简洁、扼要的笔调，迅速捕捉事物形神的方法，成为培养画家观察对象和简要地表现对象特

征能力的重要方法。速写的训练，也是形象记忆的训练，训练默记形象感受的能力，把所接触、所看到的一切生活印象都储存在记忆中，为以后的创作储存大量的信息。一般情况下，速写采用当场画下即时感受的表现方法。在有些特殊的场合、特殊的环境，无法当场画速写，就采用默写的方法：一种是在心里默写，一种是用手默写。古人语“以肚为纸，以指画肚”即是一种默写方法。五代画家顾闳中，受命画韩熙载夜宴生活。潜入韩府只能是静观默识，回去后再根据记忆画下韩府奢华的夜宴生活，画出了著名长卷《韩熙载夜宴图》。可见速写的功能是无法用素描来代替的。细析原因：首先速写因其用时较短，在一定时间内可反复进行，能力更是需要反复磨练才有可能掌握与提高。如同一位驾驶员至少需要有上千小时的驾驶经历才有可能成为一名优秀的驾驶员的道理一样，绘画技能及造型能力的训练也有类似的特性，画得少，训练机会少，长进就慢或效果差。速写可以在单位时间内对同一问题做较多次数的训练，从而有利于问题的解决。其次速写可以锻炼人整体地观察与整体地表现客观事物的能力。在绘画学习中，整体观念、整体观察与整体表现是永恒的主题。把握整体地能力也是最难训练的课题，速写对训练画家整体表现的能力有着非常重要的作用。因为速写的技法特征决定了画家易从整体入手，对整体地要求更高。再则，速写可以训练学生敏锐的观察力与概括扼要地表现客观事物形神的能力。因为需要短小时内迅速描绘事物的形神，这样就需要画家有敏锐的眼光与观察力，速写语言与技法本身使这一能力必将得到有效的训练。而且速写因用时相对较短，使得画者只能概括、洗练地表现事物，这也是其他训练方法难以替代的。最后，速写是新的艺术语言与形式方法最便捷的探索方式。瞬间的感受与一时的灵感需要迅速地捕捉与记录下来，速写能力便是最好的记录与尝试方式。速写能力的强弱与水平的高低直接影响到表现的准确程度。同时，对于新的艺术语言与形式的探索或尝试新的画法，速写是简便易行，也是效果较好的手段。它易做大量的、反复的试验，是其他方式难以与之比拟的。它避免了长期作业中制作过程的干扰与长时间过长所带来的麻木与迟钝，能使人相对处于更好的激情状态与对事物保持较长时间的新鲜感。

四、速写内涵如何拓宽、学习方法怎么加强

速写并不单指几分钟，或几十分钟的线条画，它是相对于长期作业或深入地刻画于表现来讲的，也与所表现对象的复杂程度、内容多少以及研究方向与目的有关，它是长期作业所有因素的相对浓缩，可以是几分钟、几十分钟，也可能需要几小时。它既有单色的线条式、线面结合式，也有色彩速写。它也可以成为利用各种工具与材料研究问题的手段。

如何培养速写兴趣，如何提高速写表现能力，如何让速写成为我们生活不可缺少的一部分，是每个考

生需要了解的。根据笔者十余年的教学经验，在此简略阐述速写的学习方法：

1. 准备一本和自己挎包大小的速写本，可以随身携带，随时随地可以拿出来记录生活物态。

2. 速写是“线条”的直接外在表现形式，线条的灵活与变化至关重要，所以可以适当地做些线条的随意训练，线条的种类和表现方式多样性能熟练掌握了，那么外在视觉形式就达到了一定的高度，就像一个完整的人体，皮肤是视觉的第一印象。当然线条训练我们可以通过画各种静态的和动态的物象来反复训练，注意线条的美观性是在训练中值得注意的关键。

3. 速写的对象类型的多样性：动态和静态人物以及静态的物体和风景，只要是生活中可见的哪怕是不引起视觉注意的物态都可以列入速写的范畴，各种角度、各种手法地去记录和描写对象。而面对的人物不仅仅是单个的，可以是群体的也可以是人物局部的。

4. 坚持每天画 5 张以上的生活速写，随时随地，重在坚持。如果把速写看成是绘画任务，50 份的数量也只是重复劳动，速写要用心记录，记录每个细节和场景。时间可以是半个小时也可以是十分钟，时间的长短不是界定速写的定义。

5. 在每天坚持记录对象的同时，穿插临摹国外大师的速写作品，如伦勃朗、罗丹、毕加索、德拉克罗瓦等等的构成速写。我们在这些作品面前，感受到的不仅是他们手的熟练运动、线的流畅和对事物的完美表达，更惊叹于他们洞察事物入木三分的敏锐果断和蕴含于其间的非凡想象力和创造力。所以临摹可以开拓自身对速写的认识范围。

6. 掌握人体的结构，了解速写中哪些结构点是重要表现的，哪些是要强化表现的，哪些是要弱化的，对于人物的速写训练更多的是熟练掌握人体的结构和比例，这是速写的“骨骼”所在。

7. 熟能生巧，巧在何处，巧是灵魂，如何把握“灵魂”是速写的重中之重。安图·伊伦茨威格所：“当一个人对材料的处理完全受理性意识控制时，他画出来的东西可以达到机器一样的准确清晰。但是，这样一来作品便失去了生命力。只有他发现当初自己某种无意识状态中（直觉中）自动画的那些随意性草图，倒是充满着更多的生命力。”笔迹是画家纯粹内心世界的外在物质痕迹，是画家眼、手、心与物质交晤相搏迸发的电光火花。艺术的表现形式是每个学生在艺术之路中始终要关注的问题，在与坚持和持久地对生活的观察。吴作人先生特别强调“速写是毕生的作业”，旨在告诫从事造型艺术的每个人不能忽视训练造型和快速表现对象的能力，这是一个极为重要的积累过程，也是艰辛的艺术之路。

8. 适当地进行默写和创造性思维的训练，是速写作用于艺术创作的直接有效的途径。

目 录

男青年 65-109

女青年 9-64

人物场景组合 125-135

中老年 110-124

蔡靓

人 物 速 写

CAILIANG RENWU SUXIE

浙江人民美术出版社

谈速写

郑巨欣

我非常敬慕能坚持画速写的人。

能坚持画速写的人，多半不是为了画速写而画速写，他画速写的目的，主要为了随时记录日常之所见。但是久而久之，他除了收获一技之长，一定还会收获生活、友情和快乐。相比石膏素描、静物写生等训练，从速写里学到的东西更多，对于人生的影响更为重要。

要达到用简练的线条，在短时间内准确画出人物、动物、风景、物品等的动态或静态形象的水平，需要不断练习，然而艺无止境，所以不懈努力最为根本。一幅好的速写，需要形神兼备，只有神基于形、神从形出的速写，才能吸引人、感动人。但是，画出形神兼备的速写并不容易，除了不断努力练习以外，还有注意方式和方法。首先，画速写要满怀激情地去画。如果只是为了完成任务，应付考试，没有鲜明的爱憎态度，也就不可能表现出对象的精神面貌来，而没有表现出对象精神面貌的速写，肯定不会感染人，也就没有了艺术的观赏价值。其次，在动手画速写的时候，一定要先学会观察、分析对象，当将对象的形貌、结构和气质特征等，都了然于心，且又默记在胸，然后一气呵成。如此，才能在写形之际，集神、情、趣于一体。清沈宗骞《芥舟学画编》：“观人之神，如飞鸟之过目，其去愈速，其神愈全。故当瞥见之时，神乃全而真。作者能以数笔勾出，脱手而神活现，是笔机与神理凑合，自有一段天然之妙也。”说的就是这个道理，虽然沈氏指的是中国画，但是移作指称速写，同样切中肯綮。

历史上无论中国还是西方艺术家，都非常重视速写。在西方，速写原本只是美术创作中记录素材和表达构思的手段，英文 sketch 的意思就是指草图，后来才渐渐成了独立的艺术形式。由于速写可以看出一个人对事物形态的仔细观察、敏捷捕捉和概括形体的能力，反映一个人的基本美术素养，所以今天美术高考中有速写考试科目，即使进入美术专业学习，速写依然被看作造型基本功训练的最佳方法。

综观历代美术名家，几无例外重视速写、画速写、爱速写。因此，画速写可以说是美术家的一种生活态度，艺术观的表达，永远的实践，乃至一生的追求。换句话说，也只有坚持画速写、爱速写的人，才能画好速写，画出好的速写作品来造美于社会，而且也只有这样努力的结果，才能真正赢得大家的敬慕。

关于在艺术类高考前速写能力的培养

蔡靓

近些年艺术类高考的考生数量突飞猛进，高考教育机构层出不穷。在大部分的高考教学中，一般将素描作为造型训练的主要手段，而往往忽略了速写这一重要的教学环节，速写教学变成了可有可无的点缀。不可否认，我们有不少的美术教育工作者也没有真正地认识到速写基本功训练的重要意义，认为速写不过是“雕虫小技”，只是简单的线条勾勒，无所谓造型，更无关于色彩。在高考基本功的训练过程中，存在着只重视长期而忽略短期，只画静态物体不捕捉动态形象，只重静态和头像的写生而不重视思维的创造和发展的弊端。如此模式学生只能被动地去接受造物的技巧，而完全磨灭了学生灵动地捕捉瞬间的能力，因此，培养创造性思维成了天方夜谭。

一、关于速写

速写是一种简便单纯而直接的表现手段，速写能力的强弱直接影响考生素描造型能力的培养。速写的出现，是为了想再现或者记录最初眼睛中看到的感兴趣的物态，勾勒用言语难以表现的图像，可以说是一种记忆或想象的手段，是一种记录的工具。或许有人会认为如果是记录，我们可以用相机。不可否认，对这种现代物质文明的重要工具放着不用近乎迂腐，但是长期依靠相机，动手画速写的机会就会变少，在不知不觉中滋养了人的惰性。

二、基本功训练中速写不容忽视

过去的考生总会留给我们一个印象，那就是考生总是拿着画夹本子之类的东西到处写写画画，车站、集市、城市街道或山野乡间成为他们主要的出入场所。也不知从什么时候起，学画的人越来越多，画速写的人却微乎其微，学生和教师双方的不重视导致了速写的弱化。原因一，近几年我省高考中速写所占的比重小了，甚至是没有了，学生在骨子里认为速写无关紧要，无人问津。原因二，速写用时较短，大部分时间被长期作业占用，让学生利用业余时间画速写，实施较困难。原因三，速写看起来简单，画好却并非易事，需较长时间的积累与大量练习。学生学画速写的时间有限，提高较慢，学生也就缺少了兴趣。原因四，对速写的重视程度不够，认为速写业余时间画画就差不多了。学生在缺少督导的情况下自然就放松了学习。原因五，我们的指导教师本身速写能力的欠缺导致对速写的重视度要求不高，学生得不到系统的速写教学。如此的恶性循环也影响了学生学习速写的兴趣。总之，以上情况及原因，造成现今学生速写能力偏差，直接影响了专业基础训练的全面性，使基础教育失之偏颇。

三、速写的不可代替性

速写以其简洁、扼要的笔调，迅速捕捉事物形神的方法，成为培养画家观察对象和简要地表现对象特

征能力的重要方法。速写的训练，也是形象记忆的训练，训练默记形象感受的能力，把所接触、所看到的一切生活印象都储存在记忆中，为以后的创作储存大量的信息。一般情况下，速写采用当场画下即时感受的表现方法。在有些特殊的场合、特殊的环境，无法当场画速写，就采用默写的方法：一种是在心里默写，一种是用手默写。古人语“以肚为纸，以指画肚”即是一种默写方法。五代画家顾闳中，受命画韩熙载夜宴生活。潜入韩府只能是静观默识，回去后再根据记忆画下韩府奢华的夜宴生活，画出了著名长卷《韩熙载夜宴图》。可见速写的功能是无法用素描来代替的。细析原因：首先速写因其用时较短，在一定时间内可反复进行，能力更是需要反复磨练才有可能掌握与提高。如同一位驾驶员至少需要有上千小时的驾驶经历才有可能成为一名优秀的驾驶员的道理一样，绘画技能及造型能力的训练也有类似的特性，画得少，训练机会少，长进就慢或效果差。速写可以在单位时间内对同一问题做较多次数的训练，从而有利于问题的解决。其次速写可以锻炼人整体地观察与整体地表现客观事物的能力。在绘画学习中，整体观念、整体观察与整体表现是永恒的主题。把握整体地能力也是最难训练的课题，速写对训练画家整体表现的能力有着非常重要的作用。因为速写的技法特征决定了画家易从整体入手，对整体地要求更高。再则，速写可以训练学生敏锐的观察力与概括扼要地表现客观事物形神的能力。因为需要短小时内迅速描绘事物的形神，这样就需要画家有敏锐的眼光与观察力，速写语言与技法本身使这一能力必将得到有效的训练。而且速写因用时相对较短，使得画者只能概括、洗练地表现事物，这也是其他训练方法难以替代的。最后，速写是新的艺术语言与形式方法最便捷的探索方式。瞬间的感受与一时的灵感需要迅速地捕捉与记录下来，速写能力便是最好的记录与尝试方式。速写能力的强弱与水平的高低直接影响到表现的准确程度。同时，对于新的艺术语言与形式的探索或尝试新的画法，速写是简便易行，也是效果较好的手段。它易做大量的、反复的试验，是其他方式难以与之比拟的。它避免了长期作业中制作过程的干扰与长时间过长所带来的麻木与迟钝，能使人相对处于更好的激情状态与对事物保持较长时间的新鲜感。

四、速写内涵如何拓宽、学习方法怎么加强

速写并不单指几分钟，或几十分钟的线条画，它是相对于长期作业或深入地刻画于表现来讲的，也与所表现对象的复杂程度、内容多少以及研究方向与目的有关，它是长期作业所有因素的相对浓缩，可以是几分钟、几十分钟，也可能需要几小时。它既有单色的线条式、线面结合式，也有色彩速写。它也可以成为利用各种工具与材料研究问题的手段。

如何培养速写兴趣，如何提高速写表现能力，如何让速写成为我们生活不可缺少的一部分，是每个考

生需要了解的。根据笔者十余年的教学经验，在此简略阐述速写的学习方法：

1. 准备一本和自己挎包大小的速写本，可以随身携带，随时随地可以拿出来记录生活物态。

2. 速写是“线条”的直接外在表现形式，线条的灵活与变化至关重要，所以可以适当地做些线条的随意训练，线条的种类和表现方式多样性能熟练掌握了，那么外在视觉形式就达到了一定的高度，就像一个完整的人体，皮肤是视觉的第一印象。当然线条训练我们可以通过画各种静态的和动态的物象来反复训练，注意线条的美观性是在训练中值得注意的关键。

3. 速写的对象类型的多样性：动态和静态人物以及静态的物体和风景，只要是生活中可见的哪怕是不引起视觉注意的物态都可以列入速写的范畴，各种角度、各种手法地去记录和描写对象。而面对的人物不仅仅是单个的，可以是群体的也可以是人物局部的。

4. 坚持每天画 5 张以上的生活速写，随时随地，重在坚持。如果把速写看成是绘画任务，50 份的数量也只是重复劳动，速写要用心记录，记录每个细节和场景。时间可以是半个小时也可以是十分钟，时间的长短不是界定速写的定义。

5. 在每天坚持记录对象的同时，穿插临摹国外大师的速写作品，如伦勃朗、罗丹、毕加索、德拉克罗瓦等等的构成速写。我们在这些作品面前，感受到的不仅是他们手的熟练运动、线的流畅和对事物的完美表达，更惊叹于他们洞察事物入木三分的敏锐果断和蕴含于其间的非凡想象力和创造力。所以临摹可以开拓自身对速写的认识范围。

6. 掌握人体的结构，了解速写中哪些结构点是重要表现的，哪些是要强化表现的，哪些是要弱化的，对于人物的速写训练更多的是熟练掌握人体的结构和比例，这是速写的“骨骼”所在。

7. 熟能生巧，巧在何处，巧是灵魂，如何把握“灵魂”是速写的重中之重。安图·伊伦茨威格所：“当一个人对材料的处理完全受理性意识控制时，他画出来的东西可以达到机器一样的准确清晰。但是，这样一来作品便失去了生命力。只有他发现当初自己某种无意识状态中（直觉中）自动画的那些随意性草图，倒是充满着更多的生命力。”笔迹是画家纯粹内心世界的外在物质痕迹，是画家眼、手、心与物质交晤相搏迸发的电光火花。艺术的表现形式是每个学生在艺术之路中始终要关注的问题，在与坚持和持久地对生活的观察。吴作人先生特别强调“速写是毕生的作业”，旨在告诫从事造型艺术的每个人不能忽视训练造型和快速表现对象的能力，这是一个极为重要的积累过程，也是艰辛的艺术之路。

8. 适当地进行默写和创造性思维的训练，是速写作用于艺术创作的直接有效的途径。

目 录

男青年 65-109

女青年 9-64

人物场景组合 125-135

中老年 110-124

