

名师讲义

张丽华讲速写

■ 主编：陈平 著：张丽华

名师讲义

J214/215

·2

2007

张丽华讲速写

■主编：陈平 著：张丽华

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

张丽华讲速写 / 陈平, 张丽华编. — 济南: 山东美术出版社, 2007.10

(名师临摹范本)

ISBN 978-7-5330-2432-1

I. 张… II. ①陈…②张… III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 153704 号

写在前面

眼下, 速写成了热门话题, 似乎什么人都可以讲速写、教速写, 一时间, 速写被大家说滥了, 画滥了, 令许多渴求真知的学子看花了眼睛。

其实, 速写本没有什么章法, 也无所谓面貌, 更不该有步骤, 所有教材中对速写的解释都是建立在对己风格的自圆其说上, 是为自己所谓的风格作诠释, 作注解, 作依据, 找理由。速写不应有什么既定的规矩, 但并不是说没有规律, 规律者何? 一曰情绪, 二曰物象, 三曰笔触, 由此产生写生观念和表现笔法。若不信, 请看世界大画家们笔下的写生。所以, 读者朋友请不要迁就迎合, 不要迁就某画家的口味, 不要迎合某家学校某种笔法某类需要, 还是老实地、认真地关注情感的注入和笔法的锤炼吧。在全国尚未有一个固定的教学方法的时候 (这当然是好事。素描、色彩在全国几乎是一个教学模式, 形成了不可否定的毋庸置疑的规范, 也是好事), 我从学院派的长期作业中, 抽取有益的、合理的、切实可行的观察观念和表达方法, 形成自己偏于研究性的“慢写”教学主张。我借助的是素描、色彩的教学观点, 在一定层面上, 所有基础的意义是相通的, 三者是支撑艺术素质和能力的根本基石, 也是专业和江湖画家的分水岭。我也在为我的所谓速写“面貌”作辩解, 但更多地, 我尊重素描含义中可贵的精义。

我提议, 一定要多看大师的素描速写, 限于篇幅, 本教材不能包容更多的大师作品, 希望读者在我的带领下走进大师的素描速写世界。

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531)82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼(邮编: 250001)

电话: (0531)86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开本: 787 × 1092 毫米 8 开 6 印张

版次: 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 24.00 元

张丽华，1958年生于山东省广饶县，1983年毕业于并执教于山东艺术学院。中国画教授，硕士生导师，美术学院中国画研究所所长。中国美术家协会会员，山东省美术家协会会员，山东画院高级画师。中国画《瑞雪》获第六届全国美展优秀奖并被中国美术馆收藏，中国画《时刻准备着》获“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展”铜奖。于人民美术出版社出版连环画、组画20余种，于《连环画报》《中国连环画》《富春江画报》发表连环画、组画30余套。工笔组画《唐诗》获文化部“1982—1988年全国少儿读物一等奖”，连环画《银针宝衣》获文化部“第二届全国少儿读物一等奖”。完成泰山宾馆《东君出行图》、泉城路《老残听曲》等壁画、雕塑设计稿多种。所主持的“速写”课程被评为“山东省精品课程”。论文80余篇发表于《美术研究》《美术观察》《造型艺术研究》等国家级专业报刊；由人民美术出版社、山东美术出版社及河北、河南、湖北、浙江、安徽、辽宁、广西、海潮等多家美术出版社出版画集《坡上行》，专著《创作与构图》《速写新视点》《中国人物画技巧与创作》等28种，分获山东省文化厅、教育厅优秀成果一、二等奖。

在世界艺术长廊中,素描是一个庞大而丰富的艺术门类,在成就艺术家的过程中,素描发挥了其他品类无可比拟的巨大作用。艺术家用素描来锤炼艺术素质,锻造表现能力,用素描探索心中意象的实现。素描是进行艺术创作的步骤、方案和有力的铺垫,没有哪一个艺术家敢轻视素描,可以说,没有素描就没有绘画。但严格来讲,是没有“速写”这个概念的。速写是素描艺术中的一种短期、率性、随笔式的表现样式,在大师们笔下,刻画时间的长短、手法的详略、画幅的大小、表现语言用线条还是色调等,均是作者心绪的自然流露,绝非为迎合某种概念而刻意为之的所谓“风格”。文艺复兴是素

描艺术语言形成和确立的时候,米开朗基罗他们在创作壁画、雕塑、油画的同时,作了大量在今天看来同样有“文艺复兴”意义的速写(素描),他们的手法多种多样,线条在其间起骨干作用,也不排斥在必要的位置涂抹色调。这至少告诉我们,那种认为油画专业素描以色调为主,中国画专业素描以线条为主的观点实属谬误,为屈就某类学校某类专业某位画家而故意选择线或面的做法是多么荒唐。米开朗基罗的线在运行中有良好的轻重缓急,在结构“榫接”处有严格的前后遮挡关系,表明了对体块的穿插和叠压的理解与交代。为体现立体感,他也用了许多色调,但调子是实在的结构,绝非浮泛的光影。

米开朗基罗

大师速写(素描)赏析之二

荷尔拜因的素描头像是理智、严谨的,他遵循当时艺术家对事物的“看法”,那时艺术家不喜欢把人物置于固定光源和强烈的光线下,他们尽量排除光影的参与,不以浮光掠影式的色调干扰物象,而重人物精神气质的传达,重画面精神性的表现,重形体

实质的塑造。他使用有限的线条和色调笔触,谨慎地在模特形体上找“结构”,找体现神采的点滴细节,注意人物形神的刻画,注意整体性浑厚效果的把握。这仍是我们应该学习的。

荷尔拜因

大师速写(素描)赏析之三

鲁本斯的笔是富有激情的，凭着对形体的理解和对画面结构的掌握，画笔在游走中显现游刃有余的质感。他的线不凝不滞，不飘不浮，在刻画形体轮廓上很有弹性，线的走向上很有目的性，显得松灵多变；线条根据形体时快时慢，时沉时浮，时粗时细，显示出极高的用笔修

养；在需要黑白色调处，以同样灵活的用笔画出皴擦意味的虚线来，浑然，柔美，与线条一起，恰好地塑造出形体，刻画出质感，营造出气氛。他用素描作油画探索的铺垫，又同时把油画中热情洋溢的笔调美感带到素描中来。

鲁本斯

大师速写(素描)赏析之四

伦勃朗在油画版画领域同时进行创作,素描速写充当了探索的先期准备,但他的素描(速写)与油画版画分属于不同的系统,似乎用的是两种观察与思维、表现方式,人们无法将其统一起来。他的素描写意味很浓,线条放浪不羁,极有表现力。他的画很注意整体效果的把握,整体气氛的传达。他在油画中表现光影,在版画中表现明暗,在

素描中则把线放在重要位置,表现的是质,依靠对形体的理解和修养在线条中随手带出了强弱虚实和体量感。伦勃朗画风质朴,情感真诚,对群像组合的描绘尤见功力,人物处在强烈的光影中,画面呈现强烈的明暗对比反差,在画面上造成起伏跌宕的视觉美感。

伦勃朗

M: de Trouw van Rembrandt.

安格尔的线条带有古典艺术典型的风范,精致,典雅,理性,冷峻,他似乎不大喜欢浓重黑影中的形体,而令人物处于平光状态,他可以从容地在面庞上、体态上、衣褶上寻找精彩的美的元素,再给以恰到好处的表现。用他的素描作底稿,可以勾勒一张精致的中国古典式线描,其衣纹的组织、转折、套迭,线条的扭转、衔接、塑造仍然天衣无缝;用他的素描作古典油画的底稿,可以指导着形体上细微的

细节刻画和丰富的调子衔接,使一张素描转化为典雅的色彩。他把素描当“创作”来处理,画面上每一处都无懈可击,他善于用线条作骨架,再辅以虚线和色调的皴擦,线条有粗细浓淡变化,色调有“形状”区别。他用铅笔表现安静闲适的上流社会家庭,人物经高度概括提炼,有了一种希腊古典雕塑般凝练神圣的美。

安格尔

我国画家均受过门采尔的启发恩惠，他在素描中保留了德国人严密执拗的天分，又加进了自己个性中浪漫轻松的色彩，如果硬要把速写从素描中分离，冠以时间短、手法简略、表现物象生动传神等定语和形容词，他的素描很符合一般人对速写概念的理解界定，是尽可以放心地称作速写的。就快速抓取形象，再以灵活生动的笔触去表现这一角度讲，他的能力无人匹敌。在为《轧铁工厂》所作的一系列速写

中，令人信服地展示了一个伟大画手的全面才能。他对“瞬间”动作尤其敏感，捕捉起来轻松自如，以简略的笔触将形象固定后，再以丰富的笔触去使其圆融起来，这里，他分别用了线条和色调两种语言，并使两者在水乳交融的结合中相得益彰。我非常佩服他笔触落下后的“形状”，是笔触也是质感，有体感也有光影。

门采尔

在后印象派画家中,德加是比较理性的一个,他被称为“素描派”。他对素描是下过一番苦功的,在一系列舞蹈和浴室人物速写中,他训练了自己抓取人物瞬间动态和色彩的基本功,也为后人树立了速写的榜样,同时他把这些速写应用到了“创作”中,使速写的“习作”意

义上升为具有“创作”意识的“名画”。这里所选择的是他作的一张素描,我想让大家明白,对大多数人都“发怵”或不屑一顾的衣纹,他曾下工夫做过这样的努力。实际上,我们的素描速写所缺少的正是这样的能力和精神。

德加

大师速写(素描)赏析之八

列宾一生作品甚丰，他在画这些写生时并没考虑到用什么方法什么形式，好像“绘画”就应如此，这才见出了自然状态下速写的本真意义。这是他为“创作”《给苏丹皇帝写信的查波罗什人》所作的速写，当是有模特的。他的线和色调是那么灵活，生动，传神，线条画其质，色调表其势，线条作骨，色调为肉，两者共同塑造人物形神，活跃画面气氛。从几个未“完成”的虚线人物轮廓和前面写信的人物身上，我们窥见了列宾作画的过程：他先以虚线勾画出人物大体轮廓，定住动态之后，再按照光影以色调丰富人物。戴帽子士兵的虚线轮廓和最后完成的速写是不一样的，完成稿加强了人物的倾斜度，使俯身抬头也

眼的神态得以强化。

如果说创作是台前令人惊艳的表演，那么，素描速写则是台下刻苦的磨练，艰辛劳作中洒下的汗水更值得我们品评玩味，值得从中体会真实的东西精髓。素描速写是艺术中取之不竭的宝库，有人这么说过：大师素描，得其一点便有仙气，我认为是中的之言，是真懂艺术的。德加说：我不需要悼词或者什么东西，只希望在我的墓上写这样一句话：他从内心里热爱素描！能从素描速写中探得真髓，不啻说掌握或享受了一份世界文化。

列宾

从慢写画起

我教速写是从“慢写”入手的，借鉴的是长期素描和色彩的教学方法。实际上，任何一种技艺的入门都是从“慢”入手，从长期作业入手的，尽管速写这种样式给人一种潇洒快速甚或潦草的感觉，那只

是外行人眼中的“误读”，速写更需要“慢”，“慢中出巧匠”。只有在慢中体会，在慢中仔细品味反复推敲，才有可能考证其构图、造型和表现方法的严谨与否，才能体现出研究的意义来。

在“慢”中研究

实际上，“慢写”这个词是不存在的，正像“速写”的概念也不科学一样，它源于1996年我在人民美术出版社出版的一本专著《速写要述》，是一种从长期研究性素描中分离出来的“权宜之辞”。然而慢写

却有它的合理性，速写中的诸多问题，比如生理解剖、形体透视、四肢的谐调程度、衣纹线对形体的表达、衣纹线的组织等，均应在慢写的考究中解决。慢写问题的解决会保证顺利地过渡到速写。

慢写应注意研究这样几个要素

构图的适中（上下左右尽量利用画幅纸张，不使空白太多，不使形象涨出画面），造型严谨，各肢体间配合谐调，比例、透视准确，动态自如舒展，不论动态、表情、手势、衣纹，均有写生味道很强的细

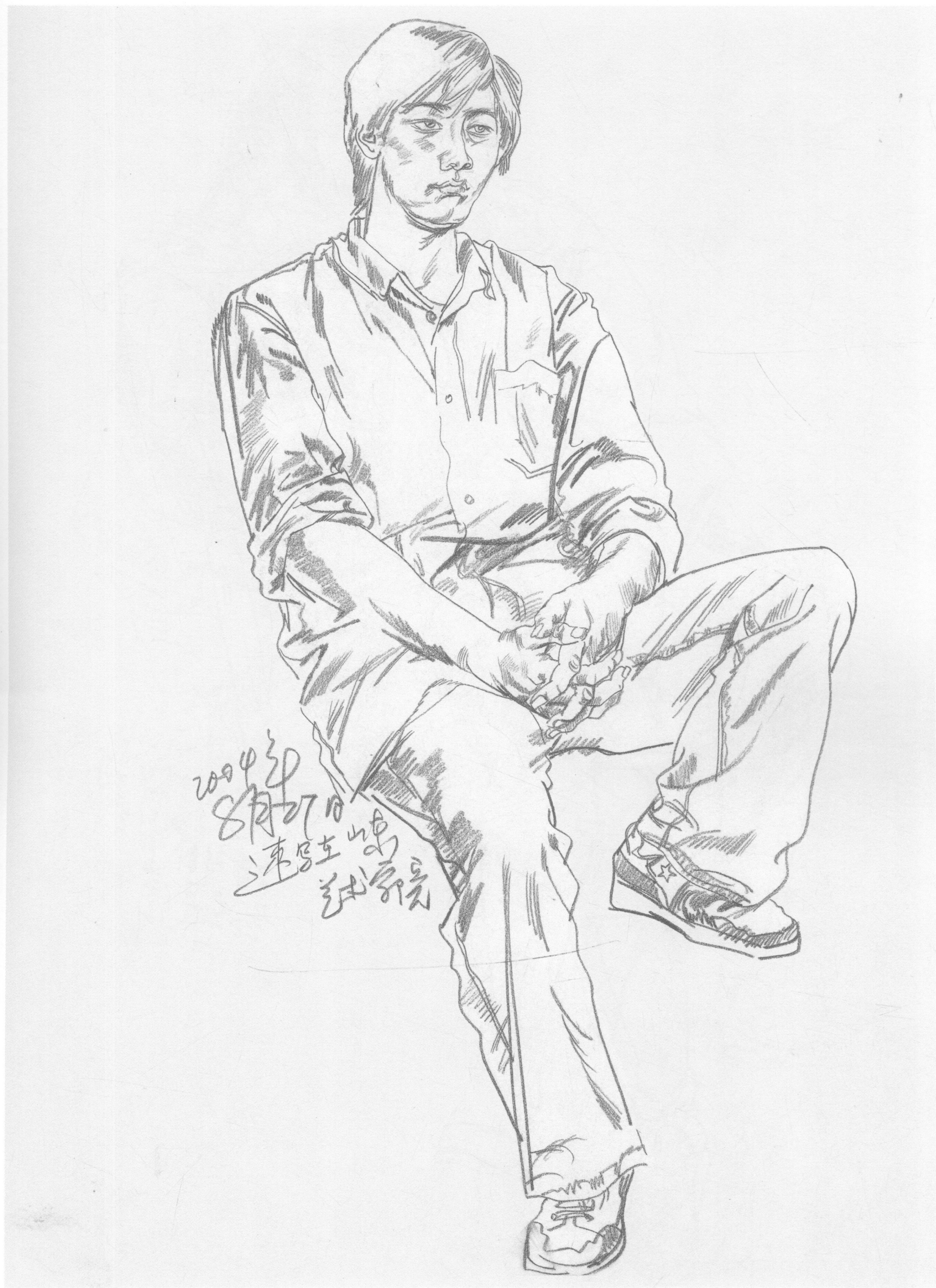
节性表现，表现手法有质朴的描绘，有主动的处理，有与形神统一的技巧施展，有与传统一脉相承的“绘画性”。

分析头像体积

相对于全身人物速写，头像部分占的面积较小，但却是传神的主要部位。画人物头像注意由头骨和肌肉形成的几何型，几何型保证了后面步骤中具体五官刻画的有据可依，所施加的笔墨均应用在几何型

结构上，如头部的方型或椭圆型体积，眼球的球状体积，鼻子的梯型体积，嘴巴的半圆柱型或半球型体积，脖子的圆柱型体积等。

捕捉神态

五官的刻画以精致、精彩为宜，注意画出微妙的外形变化。人物形象千差万别，但结构决定着微妙的区别，一点点很小的差池会使形象的肖似性相去甚远，改变相貌形象。应集中精力，捕捉决定形象和

神态的细节关键处，画出写实意义的形象，以可信的肖似性传达笔意。刻画时把笔尖消磨尖细，以线条和皴擦笔触，松灵巧妙地刻画。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com