

美风丛书

速写研读

李峰 著

SUXIEYANDU LIFENG ZHU

线装书局

速写研读

李 峰 著

线装书局

中 国 · 北 京

图书在版编目(CIP)数据

速写研读 / 李峰著. —北京: 线装书局 2006.7

(美风丛书)

ISBN 7-80106-622-7

I. 速... II. 李... III. 速写—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 078277 号

速写研读

作 者: 李 峰

责任编辑: 郝文勉

出版发行: 线装书局

地址: 北京市鼓楼西大街 41 号 (100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

排版设计: 九棵树图文工作室

印 刷: 北京忠信诚胶印厂

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 15

字 数: 244 千字

版 次: 2006 年 8 月第 1 版

2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—1500 册

书 号: ISBN 7-80106-622-7

定 价: 900.00 元 (全 18 册)

版权所有 侵权必究

自然呈现
再谈速写

自然呈现 再谈速写

——刍议：速写在现代美学中独特的价值取向

毫无疑问，随着社会的进步和艺术观念的不断更新，人们对素描速写的理解亦趋本质。尤其是改革开放以来，中国的素描速写教学与研究进入了一个全新的层面。

素描扮演着造型艺术中（不包括摄影）最基础的角色，速写则是艺术工作者包括设计工作者深入生活、记录形象、搜集创作素材的重要手段和基本功。关于速写的概念，传统上是指迅速描绘对象的临场习作。他要求在短时间内使用简单的绘画工具（铅笔、钢笔、毛笔、纸），以简练的线条（有时也用色彩）扼要地画出对象的形体特征、动势和神态。在这个意义上，他可视为写生的一种。这时的速写与作为写生的素描难以区别。但素描只强调以单色造型，对于时间长短并无限制；而速写主要强调快速，对是否使用色彩并不限制。从这一点出发，我却认为速写的内涵大于素描，过去认为速写是素描的一部分的说法不妥当。经常画速写可以训练眼快手快的能力，可以训练敏捷地捕捉、生动地记录瞬息即逝的形象和动态的能力。速写作为一种绘画术语，确立于文艺复兴时代，18世纪后开始获得新的涵义：即有的

速写并不仅是甚至根本不是写生和一般意义上的习作，而可以视为完善的艺术作品。中国的叶浅予、意大利的L·达·芬奇、德国的A·丢勒、俄国的N·E·列宾都是擅长速写的著名画家。西班牙的画家毕加索以及法国画家米勒的许多作品实际上也是以速写的形式出现的，但就其内容而言，人们认为是完善的艺术品。这一点本身即明证了速写的本质：速写具有其因独特而独立的艺术价值。

在我国仅从近几年来规模宏大的美术专业招生考试中可以看到，速写同时被设为考试的一项内容，可以达到考察学生艺术素质的目的，它不仅是基础训练中贯穿始终的课题，也是造型艺术中各专业的一门必修课程。速写的表现方法及其自由和多样化，概括起来主要有两大表现形式：

一、以线为主的速写

在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体转折、变化运动和质感用概括简练的线条表现出来。它应具备造型严谨，形态自然生动，线条运用得当，整体效果好等特点。通过线的粗细、虚实变化表达主次关系、空间关系。中国古代画家和19世纪的法国画家安格尔甚至认为：“线条，就是一切”。

二、以线面结合为主的速写

以线为主，线面结合的速写表现形式，在写生中，尤其在课堂上较长时间的针对美术高考的训练中，能较好的发挥速写的特点，这也是目前速写训练中常用的表现手法。通过对部分明暗、衣纹处调子的补充添加来表现物象，其特点是层次丰富，表现力强。

近几年，随着艺术市场及美术生的招考带来的“繁荣”，就如何画好速写，如何在较短的时间里训练和掌

握这方面的专业技能的书已是极为丰富，这里就不再就此方面的问题，过多地赘述，相信在网上也能轻而易举地找到你想要的东西。抛开技艺层面的问题，在此，本文仅就速写精神意识层面的问题刍议自己的个人看法：

1、任何艺术品，都是理性和感性交织作用下的东西，速写更是如此，在速写（写生）过程中，我更重视艺术直觉的真实，即便是长久地描写一样东西，其间也存在有一些经验上的因素，舍却经验、记忆与想象，作品就没有意思！在承上启下的现代美学中，速写也应积极就如何适应时代发展的要求进行研讨，就其独立独特的艺术价值作出研判！在其作品艺术形式和审美价值里展开新的认知。当我们看到马蒂斯的线描作品时，我们很难定论他是属于创作还是习作；当我们看到埃贡·齐勒的人物写生时，也很难界定它究竟是不是速写。但当人们重新审视这些艺术大家或无名画家在一个偶然的情景中勾画出的东西时，却发现了它所特有的艺术魅力和欣赏价值，因而，我们绝不要因为它的习作性强些而轻视它。在习作和作品之间并没有很明显的界限，都应该承认它的艺术价值。作为画者，从这个角度上看，应该以一个很赤诚的心态对待每一张习作，全身心地投入其中，把自己对物象的感受与热情注入笔下的每一根线条，如此，创作出的作品才能感染人，才能给人留下鲜活的印象。值得强调的是：速写不能等同于线描，如果每一处的刻画都极具理性象线描一样注意，线与线之间的穿插呼应又会失去速写富有节奏、流畅淋漓的韵味。

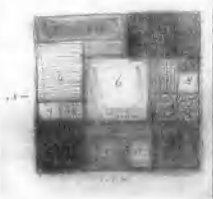
2、人人都可以画速写。速写的特性有点像写日记，要放松、随意一些，你不可以存有因为我没学过，所以我就不会画速写的意识，而速写就是要重视“看”到，写生则是最重要的！

速写的英文是shetch,有草图的意思,速写也是一种快速的写生方法。同素描一样,不但是造型艺术的基础,也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立是欧洲18世纪以后的事情,在这以前,速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

对于初学者来说,速写是一项训练造型综合能力的方法,是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性,主要受限于速写作画时间的短暂,这种短暂又受限于速写对象的活动特点,因为速写是以这种运动的物体为主要描写对象的,画者在没有充足时间进行分析和思考的情况下,必然以一种简约的综合方式来表现。因此对于学习者来说,速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程,而对于绘画创作者来说,它则是感受生活、书写和记录感受、描写情境的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化,它是由造型训练走向造型创作的必然途径。

3、速写在现代美学中的价值取向已不仅仅单是技艺的视觉呈现问题了,一味地认为天天动手练习,追求熟能生巧是可喜可悲的,我们应从精神的意义中把握速写的用线。中国书画本质就是线的艺术。线在艺术中已经脱离了自身成为一种净化了的精神之美。中国书画从单纯的模拟、制图、逐渐进变为用线条表现自身的灵魂,“写神”、“神似”便是“骨法用笔”中对线的精神形式的首肯,其“骨”力是与人的精神修行有很大关系的。由此,线条中所包含的是画家整个精神的体现,到文人画时更是以“逸笔草草”来抒写“胸中逸气”,线的精神意义早已被王羲之、石涛、八大山人,等等造就了,人们在玩味欣赏他们笔下每一根线时,是绝对不能就线论线了。

八大的用线与马蒂斯的用线绝然不同，一个线条曲折柔韧、上下交错、是八大亡国之愤精神的显现，一个舒适宁静、柔和典拙，因为画家各自的精神气质、精神背景体验不相同而造就了“一人千面”。线条的精神在于把握和体验，对于被画物的客观精神作用和画者主观精神作用应同样重视，在寻找表现主体时，也应从“我”出发。画外的积累对精神表现起着较大作用，不读李、杜、苏轼想完美地再现唐宋时代人的精神风貌，试想这有多大把握和可能？

4、速写的绘画过程及面貌应该是多元的。绘画可能是有序的，也可能是无序的，可以是“成竹在胸”的，也可以是承兴表现，即时发挥的，就像学画一样，方法要因人而异。有人并没有动手临摹多少好作品，也同样以个人的生活体验画成极具个性的绘画。现在出版的速写书多数都是在教人作画的步骤，所谓先画什么，后画什么，死记硬背，这是“毁人不倦”，一旦面对新的东西，脑子里则全然无措，我们应当懂得“取法乎上，得乎其中”的道理，你为什么不去多看看大师的作品？在其中获得体会？而画家的本真体验和感受是最珍贵的，是大师也无法取代的。

5、一个艺术大家，不可以不精熟速写，尤其在中国画家中。画好速写，你就会发现在整个艺术探索中将受益非浅。

6、速写更注重艺术感觉，艺术感觉直观画家的艺术生命，而要保持思维清新、生气勃勃的时代艺术感觉，终生都要即时画速写。要在速写中敏捷地看，不要一味求形的准确性，而要求动态的生动性，不要求以形写真，而要求以形写神。

7、一个刚学画没多久的人，对其而言，还有个速

写、素描是艺术基础的概念，以后，如果还这么想就画不出真正好的速写，速写是独立的，不能老想着他是谁谁的基础，并背负着各种包袱和框框，为其所累。速写要自然呈现你的感悟和思考，从初学画画到一个艺术大家，不在习画时间的长短，全在对艺术认识的深浅。

8、画速写时，我喜欢情绪处在若即若离之间，半认真半玩的心态，如此，我有边画边想象的空间，独自游走在遐想之中，心中便自然呈现出一种迷离的让人动情的音乐感，画面上的各种因素传达出独特的你，一个人的气质、修养、专业功底就决定了画面的雅俗和生气。

9、在运用速写这种载体进行绘画时，我们是否要思考一下如何大量地兼合现代艺术的精神，并融入个人的艺术风格和理想，从而步入世界现代艺术的圣坛？现代绘画创作并非不重视素描、速写而是反对学院教育的素描与速写，其基础不是从传统出发，而是从个人的特殊性出发。从抽象性起步，在研习的开始，就应诉诸个人的直觉从而着重自发性的个性流露，不需考虑传统的接续与历史的透视和熏陶。努力寻求速写作品在现代美学中的抽象意味，提高创造“抽象形态”和构成的能力，将绘画语言的各种不协调因素或“败笔”有机地组织于画面之中，寻求艺术表现的可能性。带着线条散步，自然流露，呈现本真，这种特殊的情感往往比具象的作品更具有震撼人心的力量。我始终认为：只有抽象的美，才是艺术真正的核心。因为，线条属于心灵，不属于客观物象。它的“抽象”性是画家乃至人之初时的真实“心象”，其独立和独特性在于那贯穿始终的变化性及高度自我性和表现形式上的明确取向性！一幅也许两幅乃至七幅或八幅整齐划一地挂在宽大的展厅里，你还会

认为速写的小字辈份吗？你还会觉得它不具有艺术的独特价值吗？

10、绘画艺术在中国早已经进入了纯粹绘画语言的时代，今天已经没有人再去反感制作语言了，当代、当下人们更迫切地需要有深度、厚度、雄强的力作。速写应更多地参与到社会时代精神当中，这样，其作品才有价值。我不认为一个艺术家一生一世总是因顾及其风格和套路等原因反反复复地从形式到内容抑囿于一个圈子里，唯恐一不留神弄丢了自己的“面孔”和“身份”，而应自然呈现心中的潜在的“心象”与情绪，即便是其间和后期的制作，也是在发现自我的基础上的一种强化与减弱。

图版

