

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教材

THE CHINESE UNIVERSITY ARTS & DESIGN TEACHING MATERIAL

人物速写

张丽华 编著

TEACHING MATERIAL

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PRESS

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

美术·设计教材

ART & DESIGN TEACHING MATERIAL

辽宁美术出版社

人物速写

编著 ■ 张丽华

中国高等院校美术·设计教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬 张东明

编辑工作委员会 主 任 彭伟哲
副 主 任 侯维佳 李 彤 罗 楠 宋柳楠 林 枫 关克荣
委 员 光 辉 苍晓东 刘志刚 童迎强 郭 丹 邵悍孝 肇 齐 严 赫 刘巍巍 薛 丽
王 申 方 伟 申虹霓 刘 时 张亚迪 许光云 徐丽娟 郝 刚 鲁 浪 徐 杰 侯俊华
张佳讯 关 立 张 帆 高桂林 崔 巍 王振杰 孙雪初 王 东 高 焱 柴桂玲

编审委员会 主 任 毛岱宗
副 主 任 (以姓氏笔画为序) 于秋笠 马立华 王传东 史国强 刘 钢
陈华新 何 丽 初敬业 张 炆 张洪忠 李作义 李瑞祥 邱振亮 孟 鸣 赵英水 徐 正 陶世虎

编 委 (以姓氏笔画为序) 于明论 于荣国 于惠岭 马延岳
马麟春 孔向阳 王兴堂 王 凯 王 茜 王德明 王黎明 田言华 任仲泉 任光辉 刘大力 刘昌盛
刘金刚 刘 雷 吕建国 孙 逊 严建国 宋 力 宋海永 张 丽 张丽华 张志民 张洪波 张晓明 李 杰
李 欣 李广元 李天军 李丕宇 李亚娜 李伟松 李志刚 李怀杰 李秋地 李 健
李晓晖 李新峰 杜 巍 杜春生 杨国新 杨晓艺 汪明强 沈光伟 迟海波 陈苏民 陈建华 周松林 周 新
林 兵 林建业 郑旭庆 侯弟坤 姚夏宁 柳 涛 赵 勇 赵天蔚 赵 青 唐鸣岳 袁 佃 郭弟强
高毅清 崔建成 常 勇 曹晓楠 梁文博 梅玉洁 盛 伟 矫荣波 脱忠伟 葛玉珍 董 洲
董明光 谢 秋 韩 勇 韩传亮 韩菊声 解 均 廖卫东
谭开界 滕学祥 霍绪德 戴丕昌

图书在版编目(CIP)数据

人物速写/张丽华编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2007.7
中国高等院校美术·设计教材
ISBN 978-7-5314-3777-2
I. 人… II. 张… III. 速写—技法(美术)—高
等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第013406号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市第二印刷厂
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 6
字 数: 80千字
印 数: 1—2000册
出版时间: 2007年7月第1版
印刷时间: 2007年7月第1次印刷
责任编辑: 侯维佳 光 辉
封面设计: 张东明 肇 齐
版式设计: 侯维佳
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-3777-2

定 价: 28.00元

邮购部电话: 024-23419474

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

前言

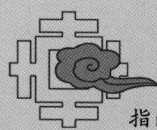
PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育包含了两方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”，却属于艺术教育的精髓融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书付梓之前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，在由同一个教师所上的同一门专业的同种班型中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，因而教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校，组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教材》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教材在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教材》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教材

学术审定委员会

主任: 何 洁 清华大学美术学院 教授
副主任: 吕品晶 中央美术学院 教授
苏 丹 清华大学美术学院 教授
黄 俊 中国美术学院 教授
孙 明 鲁迅美术学院 教授
毛岱宗 山东艺术学院美术学院 教授

委 员: (排名不分先后)

于秋笠	马立华	王传东	史国强	刘 钢	陈华新	何 丽	张 炀	张洪忠
李作义	李瑞祥	邱振亮	孟 鸣	赵英水	徐 正	陶世虎	于明诤	于荣国
于惠岭	马延岳	马麟春	孔向阳	王兴堂	王 凯	王 茜	王德明	王黎明
田言华	任仲泉	任光辉	刘大力	刘昌盛	刘金刚	刘 雷	吕建国	孙 逊
严建国	宋 力	宋海永	张 丽	张丽华	张志民	张洪波	张晓明	李 杰
李 欣	李广元	李天军	李丕宇	李亚娜	李伟松	李志刚	李怀杰	李秋地
李 健	李晓晖	李新峰	杜 巍	杜春生	杨国新	杨晓艺	汪明强	沈光伟
迟海波	陈苏民	陈建华	周松林	周 新	林 兵	林建业	郑旭庆	侯弟坤
姚夏宁	柳 涛	赵 勇	赵天蔚	赵 青	唐鸣岳	袁 佃	郭弟强	高毅清
崔建成	常 勇	曹晓楠	梁文博	梅玉洁	盛 伟	矫荣波	脱忠伟	葛玉珍
董 洲	董明光	谢 秋	韩 勇	韩传亮	韩菊声	解 均	廖卫东	谭开界
滕学祥	霍绪德	戴丕昌	王来阳	刘 孟	刘 峰	刘文清	李 梅	陈 浩
陈 琦	陈民新	唐 军	张玉新	张新江	陈凌广	吴学峰	吴越滨	张道森
张建春	高柏年	许 迅	郭建南	周小瓯	周绍斌	周 旭	林 刚	洪复旦
署曙光	王 雷	王 磊	秦大虎	龚 刚	曾维华	鲁恒心	马 也	钟建明
刘 明	闫启文	王 琦	文增著	仇永波	石自东	李 宏	顾 平	杨晓光
杨 君	闫英林	任 戡	谷惠敏	张 旺	张 辉	程亚明	姜 桦	赵国志
杜海滨	吴雅君	林曰惠	周永红	周景雷	贺万里	韩高路	廉 毅	徐 文
顾韵芬	唐 建	董喜春	曾爱君	钱志扬	王宝成	王郁新	雷 光	廖 刚
马振庆	王同兴	王玉新	曾维鑫	刘文华	孙权富	王宪玲	王英海	付颜平
曲 哲	刘福臣	胡国英	杨浩峰	张建设	朱进成	伊小雷	吴 迪	杨子勋
杨俊峰	徐海鸥	周伟国	恩 刚	张作斌	张 力	宗明明	林学伟	金 凯
黄 海	王玉峰	王俊德	戚 峰	程显峰	高贵平	徐景福	缪肖俊	姜竹松
林 森	尹 文	关 卓	朱 方	张宏雁	张 博	陈文国	徐文光	孔六庆
尤天虹	王 平	王志刚	王雨中	王晓岗	王继安	盛梅冰	刘 赦	刘灿铭
尤景林	仇高驰	叶 苹	田晓东	刘 佳	徐 雷	吴建华	吴晓兵	吕凤显
吕美利	庄 磊	何 莉	吴可仁	曹生龙	李 波	李超德	吴耀华	张友宪
张连生	张新权	李 华	徐 卫	陆霄虹	陈见东	束新水	杨建生	杨振廷
沈行工	陆庆龙	康卫东	范 扬	范友芳	陈世和	陈维新	单德林	周燕弟
季嘉龙	穆 静							

目录

CONTENTS

概 述

第一章 速写概念的界定与外延

- 第一节 速写的概念 9
- 第二节 速写与素描 11
- 第三节 速写的对象 12

第二章 速写的学习方法及工具、材料与表现形式

- 第一节 速写——作为一种表现形式 14
- 第二节 速写的学习方法 17
- 第三节 速写的工具、材料与表现形式 20

第三章 笔触与美感

- 第一节 认识笔触 31
- 第二节 笔触的变化面貌 34
- 第三节 线条的力度、速度、角度 38
- 第四节 中国画与线 40

第四章 肖像速写

- 第一节 最大限度地利用画幅 41
- 第二节 头像的线性结构分析 41
- 第三节 人物肖像速写 43
- 第四节 线条 49
- 第五节 色调 53
- 第六节 手 55
- 第七节 衣褶 57
- 第八节 研究性步骤 59

第五章 人体速写

- 第一节 石膏像人体速写 63
- 第二节 人体速写 64

第六章 静物速写与动物速写

- 第一节 静物速写 70
- 第二节 动物速写 72

第七章 风景速写与生活速写

- 第一节 风景速写 76
- 第二节 生活速写 80

第八章 走向造型

第一节 把速写画向两极	88
第二节 速写的“创造”意识	90
第三节 写实与变形	91
第四节 速写与“专业语言”	92
第五节 从摹形、写形走向造型	94

概述

OUTLINE

本教材为大学四年本科美术及设计专业学习的基本教材，在造型艺术专业的基础课中，素描、速写、色彩的基础地位仍然是不可动摇的，它们之间相互联系，在造型艺术教育中起着重要的作用。中国的艺术教育还很年轻，一切都在尝试中起步，在探索中前进，但美术教育于中国美术发展中所起的作用有目共睹。教育应该改革，应该不断注入新的东西以适应发展着的世界文化思潮，但作为基础，仍然强调其专业性和可操作性。我们经几十年时间探索出了一条切实可行的基本造型原理后，应重视它的规范性、权威性、系统性和持久恒定性，不可轻易作伤筋动骨的改动。

本教材立足大学专业教育，在吸收时代精神的基础上，更重视教学方法和作品示范的经典意义，注重学习方法和学习过程的科学性，在严谨治学态度的指导下获取知识技能，于经典作品的赏析中实现审美教育。更多地以基本规律启发引导，重视理论思考和艺术实践。从叙述观点和所选图例看，作者把速写放入素描大环境中去观照和研讨，在风格上以不同时代、不同文化背景、不同地域中受诸多艺术家的速写（素描）作品启迪，形成整体立体的速写大概念，并不限于某家某派的技法性演绎。强调基础性、专业性和学术性，以长期作业的“慢写”为切入点进入基础训练。注视实物启发下笔触的书写性，以情感控制笔触，以笔触表现情感。

编写本教材的目的。

慢写：借助于素描原理中对物象精益求精、求真求实的精神，借助于长期作业的观念、原理、方法，对人、物、景作深入精致的刻画，使用全局观念，整体观察，整体分析，局部入手，局部刻画，获得深入刻画的能力，在塑造性、整体性、程序性各个环节中有较深的体会和较大的收获。

静态速写与动态速写：静态速写解决的是局部的写生精神、写实能力，解决笔触的质量、质感；动态速写解决的是整体效果和笔触的情感、速度，心态的抒发，情绪的宣泄。

城市和乡村风情速写：这是两种性格、风格的速写。城市速写强调规整、直线、秩序、严谨；乡村速写强调浪漫、世俗、田园、风情。学生可以在速写中体验两种不同风格的生活之美、生命之美。

课堂速写与课外速写：课堂速写是研究性、严谨的速写练习；生活速写更倾向于交流、人情味、主动性。速写就是

对物直接写生，是情感的交流，关系的融洽，情绪的互动、呼应、共鸣。如果缺少了课堂的研究，学生会散漫无主，速写无一定之规；无老师的指导，学生难以从大师名画中汲取营养；长期依赖课堂速写，无生活写生能力，无生活激情和绘画表现欲望；缺乏对生活真枪实弹的实践，则变得被动、麻木、冰冷，丧失写生能力，曲解速写的真义。坚持室外速写、生活速写，把课堂速写的经验放在生活中检验、互补，以矫正情感的木然，情绪的困倦，避免能力的退化。

习作性速写与创作性、构图性、主题性速写：习作性速写可以不完整，可以局部表现，可以模仿，可以重复自己和别人，可以取长补短；创作性速写则要求探索，寻找新的突破，速写的创造性体现在情感、图式、笔法，体现在主题的抓取、提炼、深化，体现在构图的求新求变，体现在个性的发挥、倾注，体现在情绪的表露、宣泄。

灵活多变的教学方法保证着速写观念的正确理解和掌握，保证着速写素质、能力的具备。

最终，速写学习的目的是写生，是实际的实践操作，掌握速写的技能，为强化素质服务，为创作服务。要求学生尽可能利用现有课时，多画，勤画，多思，多悟。让学生理解速写含义，掌握速写技法、技能、技巧，领悟速写真谛，使速写成为绘画素质和造型能力的潜在知识，尽快进入速写的熟练阶段，并实现笔触的理性。

第 7 章

速写概念的界定 与外延

本章要点

- 速写的概念
- 速写与素描
- 速写的对象

第一节 速写的概念

速写一词从文学中借鉴而来,是用较快的速度描写或报道事物的一种快速简捷、短小精悍的文体。绘画中,人们往往把以色调塑造形象,空间、质量感、质感、色感、光感等因素全面刻画、效果完备周密的长期黑白单色画称为素描,而将以简略手段所作的随笔称作速写。广义地理解素描,则可以把黑白略图、随笔,包括白描归纳其中。英文“SKETCH”一词就包括了随笔、草图、梗概、短篇、小品、短曲、独幕剧等多重意义,也指素描、速写。速写作为动词理解时,意为快速地描写、写生,以抓取对象主要特征。罗曼·罗兰著《米莱传》说米莱“在劳动之后惯于在画室里工作,有时候把脑子里产生的想法速写下来。”现在更多时候是作为名词使用的,比如“速写课”、“速写本”、“画速写”等。由写生意义引申出的速写还有版画速写、雕塑速写、色彩速写等。某些用素描速写作底稿创作的铜版画、石版画,保留了原稿的速写韵味,可与素描速写同一而论。美术中的速写是指在较短时间内,以简练生动的笔触,捕捉刻画物象形神的一种绘画形式。这一基本概念中,易被人们忽略或误解的几个关键词组是:

1.时间短。这是相对而言,很难规定速写的时间,与半月之余的长期作业相比,一周内画出的单色画或草图也可称短时间作业。强调时间,目的是规定绘画写生激

情的调动,捕捉形象神态特征的快速敏捷和用笔的准确肯定。

2.笔触简练生动。谈到速写,很容易被某些人误解为以快速率性的笔触飞扬浮躁地乱写,以为一挥而就的简笔画就生动了。实际上,简练是要求笔法不拖泥带水,不浮于表面,点到实处又入木三分;生动是指笔性和涵养,无论快慢,不分轻重,笔触徐徐“渍”出,不张扬,不浮躁,紧扣形体,言之有物,并非草率浮夸。

3.捕捉刻画对象形神。捕捉,就要求迅速地分析、发现、鉴别并迅速地抓住和确定;刻画,就要求由浅入深、由表及里地塑造。动人的状态和神情往往是稍纵即逝的,只有调动起绘画情绪,主动、能动地选择、描绘,才谈得上“捕捉”和“刻画”。某些写生者往往把形、神对立起来,概念地处理物象轮廓、结构、形体,把许多特征进行简单草率的歪曲变形,作漫画式、简笔画式应付,有人甚至完全忽略对形、神的表现,一遇到难以处理的关键部位便草草略过,仅作符号式的点缀,片面追求速写的“帅”,不去对形体和神情的真知做深入研究。优秀的速写不是这样的。

要知道,速写不是“速速一写”,好画坏画,从来没有人计较时间多少,看的是实质。短时间和高质量并没有必然的因果关系,而某些耐看的画却都是在慢慢的体味中画出的,谨请初学者注意。笔触的品性要看质量,潦草表面的笔触正是速写这一样式所力戒的。更应该在表现中领会物象的形神,谨慎地与物象交流,漫不

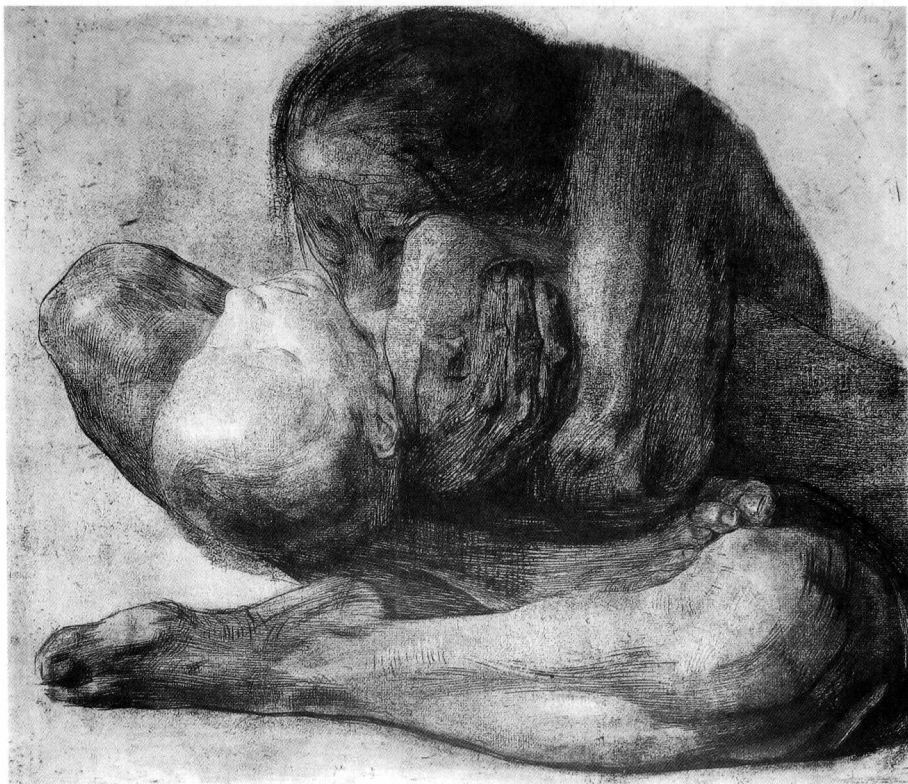
经心的调侃式的写生态度难以说得上捕捉，人们不因为在短时间内画出了率性的画和笔触而对形神要求有所放松和迁就。所以，慢下来，认真地检讨一下自己浮躁的心灵，仔细感受一下物象焕发出的动人魅力，锤炼一下自己的笔性，应该是速写（有时不得不称之为“慢写”）的真正含义。

过去，欧洲许多艺术家一直把速写当做搜集素材或草图训练的手段，将其看做一种独立的绘画形式是18世纪以后的事。一些艺术家在举办展览、出版专集时总把平时的速写推敲过程一并展示出来，目的是让人们了解创作的全过程，创作需要研究磨炼，并非轻而易举地获得。中国画家很早就运用这一形式，但称呼上并不“自觉”，并没有在理论上确定下来。中国绘画史上是有“速写”使用记载的，元代黄公望《写山水诀》说自己“皮囊中置描笔在内，或于好景处，见树有怪异，便当模写记之，分外有生发之意”。清代布颜图《画学心法问答》说：“吾每出使一方，必囊裘笔砚，于经过之山川，遇有人力未能，天工施巧之处，必驻舆停驂，舒毫采取……”这便是中国画中的速写写生，只是画法可能与今天的不同。有人把中国的“白描”也列为素描速写，从单色朴素意义上讲未尝不可，但其间的塑造性、程序性、整体性与西方素描速写意思相去甚远。它出示的是完整优美的最后效果，掩盖了艰辛苦涩的推敲过程。真正主动地有意识地使用速写这一概念是在近代，在美术院校确立之后。应该说，以速写面对自然物

象作直面“肉搏”，对中国的艺术发展起了不小的推动作用，功不可没。从素描速写中体会的造型意识和造型手法，都为中国的艺术增添了新的观念、新的造型方法、新的造型面貌。中国画中，甚至有专以素描的明暗法入画和以速写笔触用笔的样式，这些暂时看似不成熟的手法，有可能日后会成为有益的、有价值的探索。

有人说好的速写本身就是一件完美的艺术作品，或称之为独立的“创作”，是什么意思呢？对速写的独立审美意义应该怎样认识呢？是一个值得思考的问题。有一段时间，人们看重速写的“完整”性，要求有构思、主题、构图，有人物形象，有描绘手法，把这一类速写当做“创作”了。其实不然，创作的意义是看它的独特含义和创造性，看它有没有其他艺术形式不可取代的价值。西方画家把许多“随笔画”拿出来作为创作，要的就是其他样式“不可取代”的意义，它们完全具备了“创造”的因素——不可重复，不可修改，不可矫饰，不可臆造。并不像许多人的误解，只为搞一个“理想、完美”的具有“说明”意义的画面。

终归，有画家在“画”速写，但没有专搞速写的画家，作为创作过程中的一个推敲阶段，总要越过这个过程进行下一个阶段的工序，不会在此停留下来。速写，总是习作，其中包含的创造意识不是很完整，需要艺术家对其重新加工整理。至于后来制作润色时因“手艺”欠佳而过滤掉最初生动的东西，理应凭着自身的创造能力和素质重新找回，这另当别论。

抱死孩的母亲 珂勒惠支

第二节 速写与素描

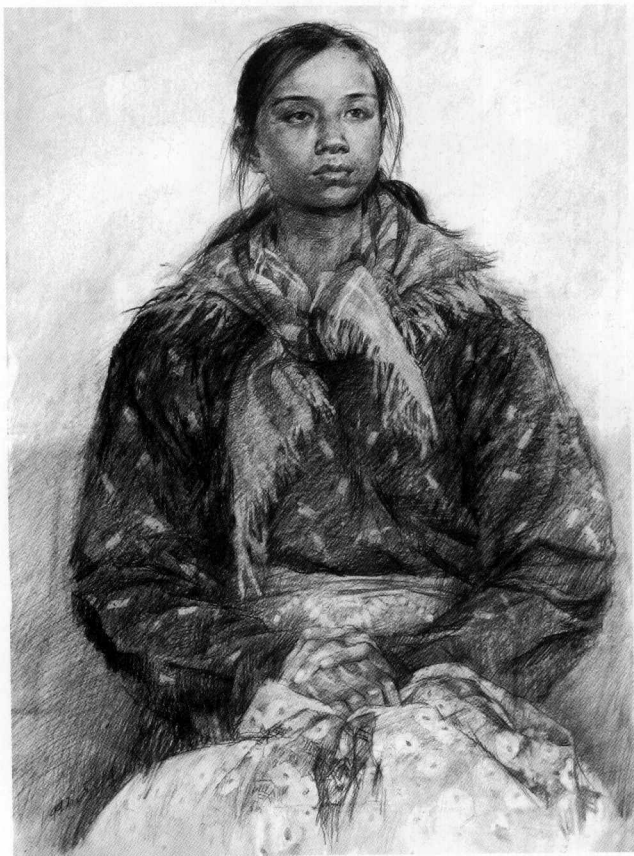
速写应该归为素描,但训练或应用中的长短期作画形式、面貌和观察、表现手法,却与之有了约定俗成的区别,二者不能互相代替。

如果上述对素描速写狭义的解释成立的话,就见到了二者的微妙关系——长期作业靠“磨”,雕琢的功夫很深,求真求实求精的味道很浓,脑、眼、手、笔的协调时而主动时而又是被动的。画长期素描的目的在于过程,也在结果,思索的秩序性、刻画的塑造性、把握的完整性等全在过程中体现出来,画面是一种过程完结的外在形式,在这一过程中,稍有不慎,便会把个性抹掉。作为短期作业的速写却一直将情绪调动放在第一位,画面结构及笔法的施展紧紧围绕瞬间激发的情感设置,情绪始终处于主动跃动的状态,即使是心态沉稳的“慢写”也容不得木然处之。常见有人能坐下来抠一张精到的长期作业,却无法以速写形式表现物象;也有人能画一手漂亮的速写,却不能将之再作深入的研究。长期作业把形、质、量、色等因素恰如其分地统一在一起,短期作业则只取其一——质,作尽力渲染。造型观念上,二者有其一致的地方,都将立意、形神、结构、黑白等因素依

念统一成一张画,但在思路 and 入手方法上又有很大不同。速写概念中,时间短,手法简略、单纯、生动,并准确地表现物象外在、内在神态特征等几个要素,将速写推到了由情绪提炼笔触的境地。作为一种基本功和造型素质的训练,二者都十分必要。素描的琢磨、制作精益求精,微妙的观察、刻画和速写的敏锐、松灵的放胆直书,下笔便入木三分,都是作为画家锤炼艺术能力和感觉所必备的。使长期作业不流于紧张、僵死、腻味而追求张弛有度,短期速写不流于草率、简单、浮躁、油滑而追求言之有物,应该成为写生者时时予以自检和提防的。

速写的速是速度,即指素描的短期样式和随笔即兴之作,之所以与素描分开,是因为人们已经习惯于将长期作业称为“素描”而将短期作业称为“速写”了。速写仍然要求在时间上缩短,在速度上加快,要求情绪的浓缩,笔触的凝练。写,不是描,至少要求手法上的肯定与贯气。我们写字时应有这样的体会,如果掉下或空下一个字事后再补上时,字里行间的气韵总无法连贯。这种气息的连贯不是可有可无的,许多人难以驾驭画面的缺憾之处就在于难以把握这种连贯性,在速写中有时只是笔触间的笔意连续性,有时是笔顺之间的内在逻辑性,而到了画面上,就是作者

女孩像 张丽华

女中学生 张丽华

对自身精气神的调动和对于画面固有气息的控制了。长期作业里面的“描”不仅是一种面貌，也是一种心态、一种观点，要求平心静气，将画笔磨砺尖细，把画纸铺张平坦，深入地“抠”进去，无论观赏者作怎样的褒贬，初学者作“朴素的深入细致的描绘”是不可动摇的。锻炼找得出东西，微妙地观察、精致地表现是长期作业的起码要求。速写则要在一段时间内，抓住对象最“本质的特征”予以强化，以最简捷、洗练的笔触予以表现。

第三节 速写的对象

速写定义中的“速”是速度，“短时间”是刻画速度、时间、情绪，“写”是笔法、笔触，这一切修饰词的运用都以准确、生动地表达形、神为目的。

速，除去速度、短时间的意思外还有绘画的心态。速，不意味着笔走龙蛇。浮皮潦草，心事满腹时“扫”下的笔触是“留”不住的。笔要依据内容有法度有节制地行走，反映了一段时间心绪流程中的“那一刻”。即使是绘画欲望很强烈很情绪化时，在短短的一瞬间，笔触游走时也是很沉稳很肯定的，心中没有杂念没有干扰，不为出版不为展览、教学示范，就是心无挂碍地去描摹事物或修炼笔迹。

具有书写意义的“笔触”应该成为速写概念中的关键词。笔触是对物象的翻译转换，画家对物象的一切感受、评价均由笔触实现。速写概念中的其他意思，如合适新颖的构图，准确洗练的造型等与其他训练方式和绘画样式基本一样，唯独笔触是与别的绘画样式拉大距离的关键（笔触对于画种的意义也是一样，除了工具材料和民族审美习惯，画种本身也是在锤炼自己的笔触，强调笔触塑造的独特性，强调与别者拉大距离）。另外，“写”还有不犹豫、不描摹，下笔直书的意思，书写之间有轻重、缓急、节奏、韵律变化等规范，写出的笔法要好看，有组织意识，有全局观念，有整体气氛和耐看的局部细节。如果以为强调笔触有忽略其他之嫌，也可“学术”地解释为“以情绪控制的受造型制约的笔触”或“由情绪控制的笔触以表现情绪化的内容”。

再说物象的形、神。对形的理解，大多数画家只限于写生，以揭示自然形态的可视效果为基本任务。纵观人类绘画艺术长廊，写实性具象绘画以反映可视的自然景观事物为手段（有时是目的，就是在画质感、色感，画瞬间即逝的很有价值的人类活动或自然现象，旨在记录这些有意义有价值的人物、事件、场景、画面），以表现对它们的认识 and 态度。这是人类掌握一套表现手法，创造一种反射自然的形式

骑驴漫步 门采尔

的进步,在绘画史上有伟大的意义,且将经久不衰。不论其他样式的观念、形式对其作怎样的反叛,只能作为这种主流形式的注解和补充。记录也有很强的主观意识,掺进了强烈的个人色彩、民族色彩、历史色彩,这也正是有人质疑“写实”的症结所在。写生、写实、具象的界限和尺度是不好把握的,对原始人来讲,怪异的洞窟壁画、岩画是非常写实的,而白种人拿了自己的照片给非洲原始部落的人看,如此“写实”的画面他们竟看不懂什么东西,对达利来说,具象的图式形象下又隐藏着何等抽象的理念。

当然,我们的写生、写实有了“惯性”概念的积累,不必为“看不懂”再打笔墨官司。写生性速写应尊重即时即地的客观感受,忠实地研究正常状态下的事物,以沉稳的心态,饱满的情绪,不断发现并解决新问题的表现欲望,注视笔下的线条所表达的内容,放心大胆地抒写。形似首先建立在写生、形准的基础上。写生、形准是有“度”的,写实并不意味着亦步亦趋地描摹物象的轮廓,一定要有自己的处理,写生不排斥对物象作符合自己心意的调整,对形作少许变化,使其更加符合自己的造型意愿。

神似的定义较模糊,不排除形象准确、光影效果正确、绘画心态严谨而表现手法放松等。传神也不仅仅是眉清目秀式的精神,达到五官准确、明眸皓齿不是很难,手法、笔触的运用才是传神的重要因素,或者说决定性因素,因为塑造笔触的质量直接受物象启发,又直接反映出对物象神态的捕捉、翻译、转述意义。画老人笔法苍劲老辣,画儿童秀润清丽;画高山强调笔意挺拔,画流水追求手法委婉。笔法本身的改变所反映的就是物象的神韵。

速写主要用以写生,但不仅仅限于写生,想象画、草图、创作构思构图等都属速写的范畴,画家们为实现某种构想,常常在纸上随意地勾勒某种符号,这些符号往往比精雕细刻的大作更富有表现力和魅力,它提供给观者以想象的空间,而不是抹杀观者的能动的参与,这类速写更见出绘画魅力之所在。现代画家对素描过程和作品的描述是“亲密的、愉悦的、即兴的、有争议的、心灵的、直接的、自然的、流畅的”,这些描述同样适用于速写。

作为绘画,对人的研究刻画应是第一位的,包括研究人的内在骨骼肌肉、外部肌肤、衣着结构特征,研究静态、动态线条韵律特征,研究性别、年龄、职业特征,神态、心理、气质特征,研究人与人、人与物与环境的关系特征等。人物画是对活生生的有血有肉有思想灵魂的高级生命的揭示,是其他任何画种题材都不可能全面具备的。只有以人为主体的、主题,才是艺术的唯一终极目的,其余的皆

应围绕人物来设置,风景、静物、山水、花鸟等所表现的也应是人的活动痕迹和感情。所以,本教材已大量篇幅研究人物速写。

作为人物速写,应具体表现以下主要内容:

对人物速写的检验首先要看对人物内在外在特征的理解,形、神的具备是起码的要求。看你画的比例准不准,是否符合解剖原理,是否画准了透视缩短的形体,看神态活不活、有无灵气。

其次要对笔触、笔法的理解和掌握程度,以变化的笔法贴近人物形体,要画出质量感,要体现出纸、笔的材质美感。

第三,要把人物形、神和笔触笔法严格、完美、有机地结合起来。

第四,要对“速”、“写”二字认识掌握,速是速度,写是笔触,要求用较短的时间、较快的速度、连贯的情绪、流畅的笔触,以高质量的线条笔调画出物象形体、形象、神采。

思考题:

- 1.对照世界大师速写作品,思考什么是速写的实质。
- 2.比较素描、速写这一对不甚准确却又约定俗成的概念的微妙关系。

实践题:

研读大量大师素描、速写作品,希望发现笔触与精神之间的内在联系。

第2章

速写的学习方法及工具、材料与表现形式

本章要点

- 速写——作为一种表现形式
- 速写的学习方法
- 速写的工具、材料与表现形式

第一节 速写——作为一种表现形式

这里的素质是广义而言，首先包括了人的品格塑造。一个对生活无比热爱的人，对人与人、人与自然以融洽的心态和目光看待的人，一个能体会出中华大地无山不美、无水不秀的人，才可有资格谈文论艺。速写是一种纯粹的艺术，玷污不得。在与人的对话，与自然物象对话的写生中，蕴涵在大千世界中的美会随着审视交流悄悄潜入心底，而后流露笔端。认真体会这种和谐融洽的关系，心绪得以抚慰，心境得以净化，品位得以升华，未尝不是一种人格品质的提升。是的，速写作品如果不是拿出来示众，大多是没有“用”的，它不能买卖换钱，不能送人观瞻，不能展览获奖，不能直接迅速地转化为大作而出版，有些速写因为是画家自己的窃窃私语甚至永远羞于见人。但这一过程对于自己确是至关重要的，它有如作家的日记，毫不掩饰地记录了作者的情感和心灵，使自己的生命在那么一段特定的时间里，有了那么一种异样的体验（或曰“活法”），当是十分美好的，不能再现、不能重复也不能准确地事后表述的。有人用了“读”这个字，读山，读水，读人，读物，读画，读书，读历史，读人生……读，是一种无形无声的交感，是一种无言的心领神会，是一种近于倾听天籁的悄然传递。写生，是用一支朴素的笔放松从容地去梳

速写 门采尔

理心智与自然的次序，是用笔、用心在倾听，在读。感受美，记录美，捕捉美，传达美，该需要怎样一种澄明的心境和人格！难以想象，一个心地龌龊、满腹猜忌、心怀残杀、破坏欲望的人，一个眼光不离权财色，总怀有索取占有意念的人，会在平凡的世界里发现激动人心的美，会坦然地坐下来作一帧美妙的写生！能在物我交融的境界中认真地读，就是一种最好的锤炼品性训练素质的生存生命方式。

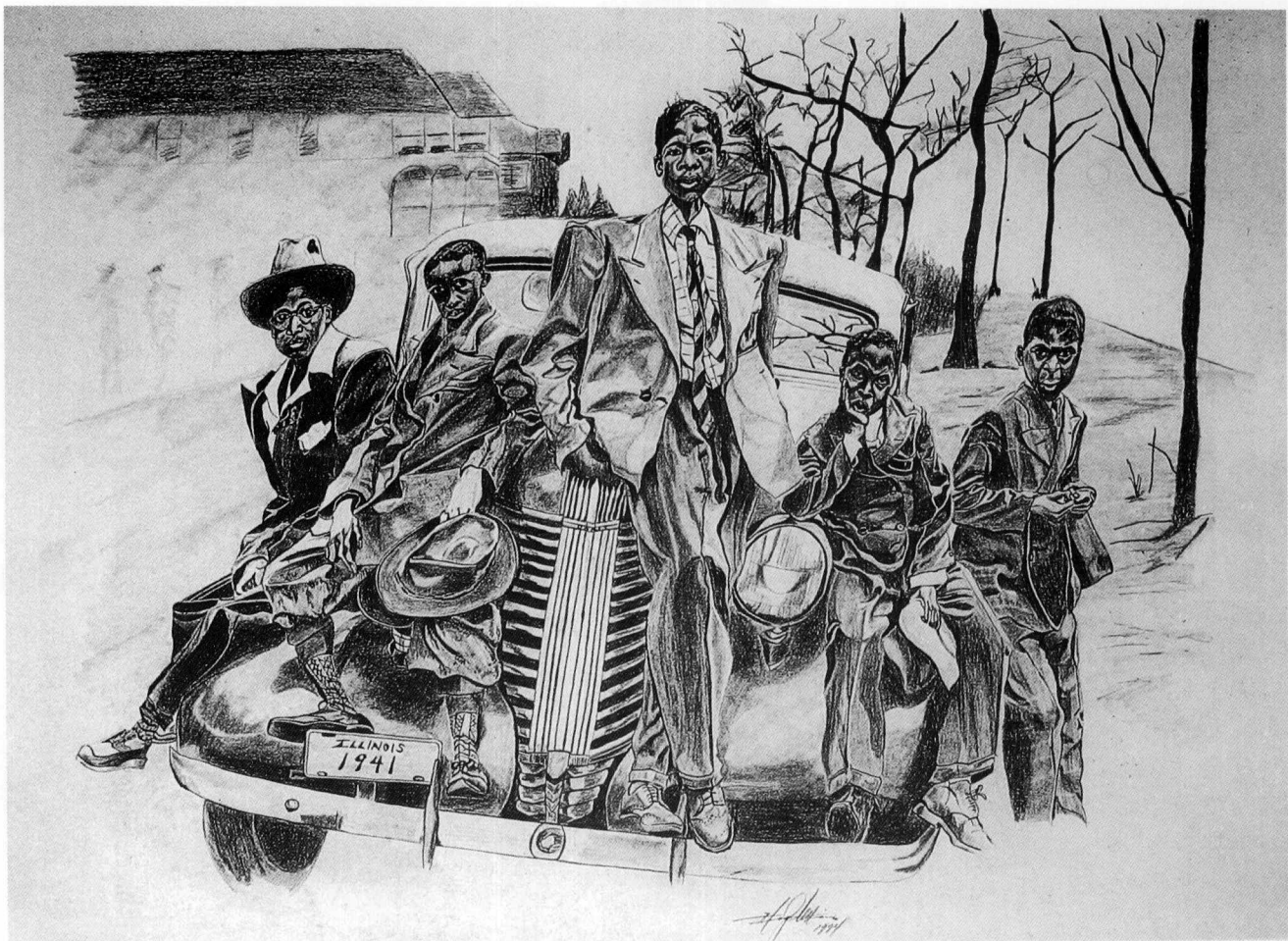
素质中还应包括这些绘画基本素质和技术性素质——建立正确科学的绘画观、造型观；训练一双看得见艺术世界的画家的眼睛；培养辩证思维的能力和习惯；奠定坚实的造型基础；培养独立思考、独立完成工作的能力；练习局部入手宏观调控的能力。

素描速写的掌握是踏入绘画之门的标志，在训练过程中，科学的造型观念、绘画观念的具备会左右艺术家的一生，成为艺术上的“自理能力”。艺术家的眼睛是“发现”美的眼睛，观察事物的视点，分析问题的角度、深度，表现物象的语言应该表现出与他人的不同，这是视觉的造型的艺术，表现中的各个层面

无不与形象发生关系。艺术家较他人有超常的独立思考的耐心和能力，他不需要群体合作。塞尚在法国南部的艾克斯离群索居20年，面对一桌苹果、一座圣维克多山、自己的妻子，开始了对画面空间的探索，终于成为“现代艺术之父”。卓而不群的贝克曼在喧嚣的城市里隐居30年，对画面空间和造型无休止地求索，也使他成为表现派画家的代表。不受干扰的思想一旦获得思考的空间会发挥出超人的优势。这是一种多么值得尊敬的艺术自觉自理能力！

说到绘画造型的素质训练，虽只属于浅层意义，也是很有必要的，没有量的积累就不会有质的提高。艺术最终还要讲究造型，其他写形、变形只是造型的一个分支。造型就要有能力、有底气、有主动性，里面有相当一部分来自素描速写的写生，更何况作为一个画家，除去翻画报、抄照片、摆模特儿之外，总还得有自己的东西，总还得在造型中加进自己的理念、观点、理想。天然总是美的，许多自然物象的形、色、线本身就比我们拙劣地弄出的痕迹不知要高明美妙多少倍，忽视了从自然中提炼汲取该是多么可惜，

芝加哥男孩 弗罗德·阿特金斯

两对跳舞的男女 凯尔希纳

裸妇与小孩 佩希施泰

蔑视了纯天然美的积累沉淀又是多么无知。素描速写是用笔在看，用笔在思考，如若训练到自己的脑、眼、手能像敏锐的感光胶片一样，把瞬间即逝的自然美记录下来，然后加以顺乎自然的修正提纯，将是令人满意的事。

速写写生造型的训练也在过程之中，这是最简单的绘画工具，也是最单纯的表现方法了。然而，最起码的造型能力的训练又是最难的，速写中不因为手法简练、工具简捷而对刻画对象的形神关系和表现技巧有所姑息迁就。能在写实的造型风格中画出“品位”是不容易的，这需要功力。另外，速写常常帮助我们发现别致新颖的构图，对于改变惯常的思维方式 and 驾轻就熟的图式有相当大的帮助，许多大创作中所需要的人物、环境、道具等也都依赖速写写生完成。

有时，画一棵树、一幢房，并不是缺少这一形象的储存记号，也不是缺乏默写树或房的能力，而是不断训练一种技巧、一种感觉、一种样式，将对物写生臻于完美，使之具有绘画性。

举帽子的女孩 门采尔