

名师讲义

岳海波话说速写

■ 主编：陈平 著：岳海波

山东美术出版社

名师讲义

J214/215

:1

2007

岳海波话说速写

■主编：陈平 著：岳海波

图书在版编目(CIP)数据

岳海波话说速写/陈平,岳海波编. — 济南: 山东美术出版社, 2007.10
(名师临摹范本)
ISBN 978-7-5330-2431-4

I. 岳… II. ①陈…②岳… III. 人物画—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 153703 号

熟能生巧与速写

岳海波

有个故事：一位神箭手在众人面前表演百步穿杨，众人无不拍手叫绝，唯一卖油郎不以为然。神箭手问他何能而不服我？卖油郎却不言语，取一油瓶放在地上，在瓶口上放一枚铜钱，然后从桶里舀出一勺油，高举过头，闭眼将油从铜钱口直入油瓶，滴油未漏其外。众人亦称绝矣，卖油郎曰：无他，唯手熟耳。

熟能生巧，“熟”是数量，“巧”是质量，没有一定数量就不会达到一定的质量。侯宝林讲他说相声段子，一般说到三四十场以后，才能达到运用自如的境界。日本体操名将具志坚，在荣获洛杉矶运动会金牌后说：“我参加比赛，只用八分的力量，留下两分可使心情从容不迫。”“运用自如”，“从容不迫”，就是心情松弛，一切感人的艺术都是在高度松弛的状态下产生的。要达到高度的松弛，必须有高度的熟练，高度的熟练又必须有数量的保证。造型能力的提高也是如此。速写是要求在短时间内，用准确、简练的线条扼要地表现出对象的内部、外部特征的绘画形式。它时间短，速度快，数量多。要做到“熟能生巧”，非速写莫属。门采尔八十多岁时，还每天去郊外画速写；黄宾虹暮年，几乎失明，还面对山川，朦朦胧胧地摸索写生。奇才陈丹青，看一次电视能画半本速写，看一场球赛能画出几十张速写。据说他过去的速写都是整麻袋整麻袋地装着。大师叶浅予、黄胄亦是速写起家。熟能生巧，只有“熟”了，才能进入心、手、笔、物合一的状态。

坚持速写教学，坚持到生活中去画速写，这是我们教学中长期一贯的做法。可是近年来，有些学生只重视长期作业，而忽视了速写，或者是仅能完成速写课堂内作业，而极少在课余饭后去画生活速写。有的同学一学期下来，速写本上没有一幅生活速写。在下乡教学中，有些同学过多地依赖于照相机，走到哪儿，拍到哪儿。用照相机搜集形象，用照相机搜集素材，这应该说是一种“技术革命”，可是扔掉了速写，也就扔掉了一半对生活的感受；扔掉了速写，概括对象的能力，扼要抓特征的能力，把握生动动态的能力将受到很大的影响。从部分学生的作品来看，感到造型能力太差。没有速写数量的保证，不可能会有造型能力质量的提高。人们把素描和速写比作提高造型能力的两条腿。只有长期素描的能力，而无速写的能力，最多也只是个“独腿将军”。说到家，要想跑得快，还得两条腿！

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

岳海波 山东艺术学院美术学院教授。硕士研究生导师，意笔人物画工作室导师，中国美术家协会会员，山东书画协会副会长。作品入选第七届、第八届、第九届、第十届全国美术作品展览，其中《桃园结义》获第八届全国美展最高奖，《齐鲁名贤》获优秀奖。《牛郎织女图》获全国青年美展二等奖。《孔子》获第四届全国连环画评奖三等奖。《清照词韵》获纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展金奖。

少儿读物插图先后获得第一届、第二届全国优秀少儿读物评选一等奖，连环画作品获1989年度《中国连环画》十佳奖。《秋雨如思》等多件作品被中国美术馆收藏，两件作品入编《中国现代美术全集》。出版有《中国写意人物画技法举要》、《国画技法人物篇》、《名家习作·岳海波》、《线描人物全程训练》、《当代连环画精品集·岳海波》等。

话说速写

话说速写概念

现在书店里有关速写方面的教材书可多了,这类速写教材书确有不少好东西,但有种倾向要注意,这类书的作者有相当一部分不是很专业的画家,而是搞速写教学的,他们往往注重所谓的技法研究,而忽略了速写最根本的东西——速写的概念和最基本的要求。“速写是在较短的时间内,用简练、概括的线条,表现出物象的主要特征。”希望同学们能牢记这句速写的概念,其实这也是评判速写优劣的标准。许多速写教材,过于强调线条、质感、衣纹的组织等技法,而把“概括的表现物象的特征”这条最为重要、最为本质的东西丢掉了。其实,越是朴实的线条,越能突出人物的主要特征,如果过于注重技法、线条的华丽,就会喧宾夺主,得不偿失,“捡了芝麻,丢了西瓜”。看看那些大师的速写,技法是那么的质朴,那么的实惠,因为他们知道那些的华丽技法在创作之中——没用。所以,青年学生在画速写时,一定要整明白,什么是速写的概念,什么是速写的本质——抓特征,这才是“西瓜”。

话说抓特征

“要画准”。画什么像什么,“应物象形”(中国画“六法”之一)是速写的基本要求。长期素描是培养细致地观察、分析、比较物象的能力和深入研究刻画物象的能力;而速写则是侧重培养灵敏的观察、感受能力和迅速捕捉形象的能力。由于时间和速度上的制约,速写不可能像素描那样深入,全面地描绘对象,必然有所取舍。辩证法的观点,“打蛇要打七寸”,在诸多矛盾中抓主要矛盾,是解决问题的关键。画速写没时间去面面俱到,只能抓主要矛盾——主要特征,紧紧抓住特征强调之,甚至夸张之,是“要画准”的关键。在诸多特征中,也有主要矛盾

盾,头手脚、形体是主要特征,比例的大小、长短、服装、道具等是次要的特征。

话说不似之似

“不画准”,是对速写的高层次要求。“不画准”不是画不准,而是“能画准”后的艺术处理。尽快地把握形体的轮廓和转折的方法就是线,“以线造型”,又是东方艺术的精髓。而线的美感是描不出来的,只能用写的方法;用一定速度的“写”才能体现出来。“以形写神”,形与神之间以“写”的方式去传达,拘于形,是描,不是写。“不画准”,是有意地舍去表象,而更像对象,更像对象的神。用有一定速度的线条去写神,线既勾勒了形体,又表现出线条自身的美感,正所谓艺术的语言。白石老人讲,画贵在似与不似之间,“不似之似”是一种高度的艺术提炼。“不画准”就是“不似之似”。

话说写形

“形”与“写”是一对不离不弃的冤家。拘于形,则线条拘谨,难以自然流畅,线条要写起来又容易“跑形”,所以常有一些“以形伤写”或“以写失形”的速写作品。如何处理这对欢喜冤家?如何解决这方面的问题?苹果掉在了地上,地球却掉不到太阳上。因为,万有吸引力与离心力达到了平衡,如果失去了这个平衡,地球不是烤地瓜,就是冰棍。“写”与“形”就相当于吸引力和离心力,找到这个平衡点,就能不偏不倚。放松一下形如何?黄宾虹先生在对山石的解构中所建立的笔墨秩序,对我们不无启示,解构一下人形(放松结构)——为了线条的自由。其实线条完全卡在形上,并不一定舒服。不信你用线“拷贝”一张人物照片试试,很准,但不“艺术”。很准了显得俗,“太似为媚俗”(齐白石语),在人身上找点不舒服,反而显得舒服。关键部分要抓紧,次要部分要放松。放松不仅需要娴熟的技术,还要有好的心态,“心理紧张导致技术变形”,就像世界杯的足球决赛,那球都不好看,太紧张。要把握线与形,舒服与不舒服,似与不似的尺度,找出一个平衡点。不以形伤笔,不以形伤气,不以形伤势,是中国画笔法的精髓。中国画就是“写”出来的。

话说构图

构图在中国传统绘画中叫布陈置势,“六法”中叫经营位置。好家伙!和打仗似的,像兵法中的军事术语。打仗讲究出奇兵,出奇制嘛。想别人不敢想,做别人不敢做,才能有新意。画画也是这样,四平八稳,司空见惯,味同嚼蜡。要大开大合,布陈置势、起承转合要出奇。起承转合,也是中国传统绘画的构图规律。起承转合最早用于古人写文章的方法。“起”是开头,“转”是文章的高潮,开头与文章的高潮联结部

分叫“承”,“合”是结尾,与文章的开头“起”相呼应。画画的布局构图与写文章一样,有开头——起,有画面的重点——转,有开头与重点的连结部分——承,有画面的结尾,与开头相照应——合。现在许多人把速写作为基本功造型练习的手段(尤其是艺术高考期间),不太重视速写的构图,所以往往是千篇一律的构图。试想如果你是在众多考卷中能有独树一帜的奇异构图,一定会赢得不少分数。当然,在艺术高考中,速写的构图要求不是多么高。一般来说,人物位置适中,人物造型大体完整;正面的人物要画在画面接近正中的位置上,而侧面人物面前的空间要大一些;人物在画面中的位置要尽可能的饱满,给人以扩张力的效果。我们不妨做个试验;把一件人物速写作品的外框,不断向四周扩展,就会感到,画的外沿愈大,人物愈小,作品就显愈小气,愈没有张力。尤其把它放在众多的构图饱满的速写作品中,就更加的没有分量。所以,构图饱满的作品,给人以大气的感觉。构图的规律有很多,不便全面介绍,但青年学生重造型、轻构图的现象很严重,他们一旦进入创作阶段往往束手无策,这与早期对构图的轻视不无关系。其实,重点研究一下古今中外优秀的肖像画的构图,对我们不无帮助。“兵无常法,水无常式”,探索规律是为了打破规律,好的画家往往是和尚打伞——无法无天。

话说黑白对比

为什么我们要在黑板上写白字?为什么我们要在白底上写黑字?因为黑板写黑字,白纸写白字,就没有黑与白的对比,就没有反差,就看不清楚,专业术语叫没有视觉冲击力。由此明白一个道理,黑白对比与视觉冲击力有

关。好在先人们也早就明白这个道理，发明了白纸、黑笔。可是有的青年学生却不明白这个道理，拿黑笔在白纸上“轻描淡写”，速写画得纤弱，整体上“灰”了。这种方法作为“基本功”练习无可无不可。到众多的速写作品中，尤其是在艺术高考中，在成千上万份卷子中，“灰头土脸”的作品，往往是“藏在深闺人不知”，而那些反差大的作品，就像戏剧中包公的脸，黑白分明，“跳”得很。考场如战场，要在千军万马中取上将首级，非“跳”出来不可。那些线条浓重、粗放，黑白反差大的作品，在感官上给人以刺激，视觉效果强烈，比较容易考官发现。艺考卷子太多，考官很难在细节上做“PK”。当然，不是说速写越黑越好，而是说加大黑白灰的关系。黑白反差不应该影响到细节的深入刻画，不应该影响作品的层次。在画速写时就应该明确几块重色，比如头发，人身上的暗部和身体的底部，放胆用力去画，速写要狠。狠才有力度，狠才能重，才能加强视觉冲击力，才能在“千军万马中取上将首级”，如探囊取物。

说话虚实

话说2001年的夏天，我们几位朋友去沂蒙山，赤日炎炎，晴空万里，能见度极好，数里之内清晰可见，我们热得“心如汤煮”，没有心思看景，“晴川历历”的也不好看。第二日，又过此山，阴云密布，随风滚动，山峦时隐时现，时而露出山头，时而露出山腰，一会儿白云虚掉一切，仅留几株松树，随风飘动，一会儿白云又虚掉松树，却露出青砖灰瓦的庙宇，煞是好看。一友高呼“好好看的云彩”，我说你真是暴殄天物，这叫烟岚出岫好吧。其实山还是那座山，今日昨日不同，在于昨日历历在目的是实境，今日是虚实相生的虚境。“虚实”是绘画的重要法则，虚实是技术，是艺术的处理。没有“虚”就对比不出“实”。对于重点、实的部分要强调之、夸张之，如山之松、山之庙宇，对于次要部分作为“虚”来处理概括之、省略之。如用“烟岚”可遮挡一切，没有“藏”就没有“露”。一幅画只有一个重点，一个中心，多中心就是无中心。过去有人在军队建设中搞“四个第一”，这在逻辑上就讲不通，有四个第一，就可以有“五个第一”，“十个第一”，“二十个第一”……一百个第一还叫第一吗？美要有重点，有位著名画家说过：一对双乳是美女的重要标志，有一排双乳，是什么？是母猪。画也是这样，“二分清楚，八分模糊”，“二分”是实，“八分”是虚，才是好作品。虚实相生是辩证的对立统一规律。一张画到处都画

得实，就没有了重点，要大胆舍弃一些不必要、可有可无的细节，才能强调、突出重点。有的

学生画速写，不注意整体比较，往往是画到哪儿，眼睛就盯到哪儿，每个局部都画得很实，面面俱到，抓不住重点，整个画面都很实，很“死”。没有虚和放松的地方，缺乏艺术的处理。除了观察，还要思考，除了动手，还要动脑。

话说动势

生活中常有这样的情况，一个你不熟悉的女孩，当她不笑，不笑，不动时，你会觉得她不漂亮。一旦她谈笑风生，运动起来，你会惊异——其实她很美。就是美女在深睡中也不好看，当然死人就更没法看了。大家都照过一寸、二寸的标准像吧，一个个都能和在逃嫌疑犯PK一下。而明星们照像都是左一个动作，右一个动作。鸟在左顾右盼时很好看，但制成标本就不好看了。植物风吹雨打时好看，画成中药说明图就不好看了。说明神情动势是美的标

志之一。画人也是这样，抓住人物瞬间的神情动态，这个人才活起来，而这种迅速把握形神的最好方式就是速写，同样快捷的描绘对象也是速写训练重要的科目之一。有的学生的速写作品，人物僵硬、死板、不生动。主要原因是抓不住动势，抓不住感人的瞬间。他们往往是把动态的特征减弱了，该低的头，抬起来了；该弯的腰，挺起来了，使动态变得平淡呆滞，人物四平八稳，给人以“板”的感觉。抓人物动态，首先要认真观察、发现动势的特点，如身体的倾斜度，头颈肩及胸和骨盆的扭向，胳膊与腿的弯曲等等。其实，画速写，尤其是动态速写一定要夸张之，斜的更斜，低的更低，高的更高（当然要合理），才能强调出动势的特征。在画时一定要保持人物新鲜的第一感觉。“眼睛是心灵的窗口”，瞬间的眼神，往往能反映人物精神状态。比动势更重要的是人的精神面貌。初学者重动势，而高手往往更注重

状态；新手重技术，而高手讲的是艺术。

说话“腻”

“腻了”，这是老师在评判学生速写作品时常说的词。“腻”是初学者常犯的毛病。“腻”为何意？食物中油脂过多，使人腻；粘糊糊的脏东西叫垢腻，因次数过多或时间过长而感觉厌烦，也叫腻。这是字典里的说法。在绘画中，“腻”就是形无巨细，面面俱到，每处都画不好，每处还都画到。到处犹豫、磨蹭，用笔碎、软；抓不住形体的转折点，找不到形体的转折面。总之是“死缠烂打”，还“打”不到点上，没有取舍，没有艺术的处理，没有肯定的线条。“肯定”是一种美，是一种果断，是一种处理。“速写”，不叫速画，不叫速描，而叫速写，就是要突出一个“写”字。书法是线条的美，中国画也是线条的美，速写也应体现线条的美，“描”是描不出线的美的。有的学生惟恐画得不立体，就一遍遍地加层次，又抓不住重点，次数过多或时间过长而让人感觉厌烦，所以就“腻”了。版画一般不腻，剪纸更不易腻，就

在于层次少。多用些肯定的线，抓到形体的转折点、转折面，减少不必要的层次，速写可能就不腻了。

话说情绪

有一年，中国女子排球队在鼎盛时输掉了一场重要的比赛，球星们突然失去了状态，情绪低迷，在球场上找不到北了，一时让人摸不到头脑。事后，经专家测试，得出的结论是：人们在一个月中，会有情绪的高潮和低潮，而球赛的那一天，几位主力球员正处在情绪的低潮期，所以就出现了低迷的状态。无论做什么事，情绪和状态都是非常重要的。好多世界纪录都是在重大比赛中创造的。激情会激发灵感，激情会激发潜能，激情会激发技术的超常发挥。画速写也是这样，好的状态，充满激情会使人灵光闪现；没有情绪，不在状态，再好的基本功也很难画好。有的学生画速写在磨蹭时间，不想画又不能不画，在“耗”，在“熬”，这样怎么能画好？长期素描的“描”，要求平心静气，深入地“描”进去，锻炼细致地观察、微妙地表现的能力，有点像书法中的“楷书”，要平心静气。短期速写的“写”，要求情绪激动地快速地“写”出来，锻炼敏锐的观察，充满激情的表现能力，就像书法中的“草书”，你们看过著名草书大家孙过庭的书法吗？那真是激情澎湃，高山流水，一泻千里的感觉。画速写要有这种状态，一定会不同凡响。当然，情绪的调动还有赖于模特的选择，模特的姿态，模特的服装等等，总之要把调动情绪放在速写的第一位，你所掌握的速写技法，一定要围绕瞬间激发的情感来设置，把心态调整在活跃的状态，才能画出激动的笔触、鲜活的人物、感人的作品。

话说比例

经过一系列的选美、造美运动，一系列的美女浮出水面，脱颖而出，甚至脱衣而出，充斥在一系列的媒体中，美不胜收。但无论是高的美女，矮的美女，胖的美女，瘦的美女，老的美

女，少的美女，都有一个美的标准——比例匀称。你看古希腊、文艺复兴时期的美术、雕塑中的人体结构都是有严格的比例数据的。比例准确了，看着舒服，才能产生美。有的学生的速写作品，人物各部分都画得不错，但是从整体一看，大头小身、小手小脚，上身高，下身短，看着别扭，比例失调，很可惜。造成比例不准的主要原因有二：一是局部观察，就是古人说的“谨毛失貌”，“明察秋毫之末，而不见舆薪”。只注意细部的刻画，而失掉了整体的比较。尤其是画线描速写的学生，过于注意衣纹的转折与组织，忽略了人体结构比例。二是审美习惯，有的学生是自己长得高，人画得高，自己长得矮，人画得矮，胖人画胖，瘦人画瘦，欣赏习惯以自己的体态为标准。再就是表现方法成了惯性，明明画的比

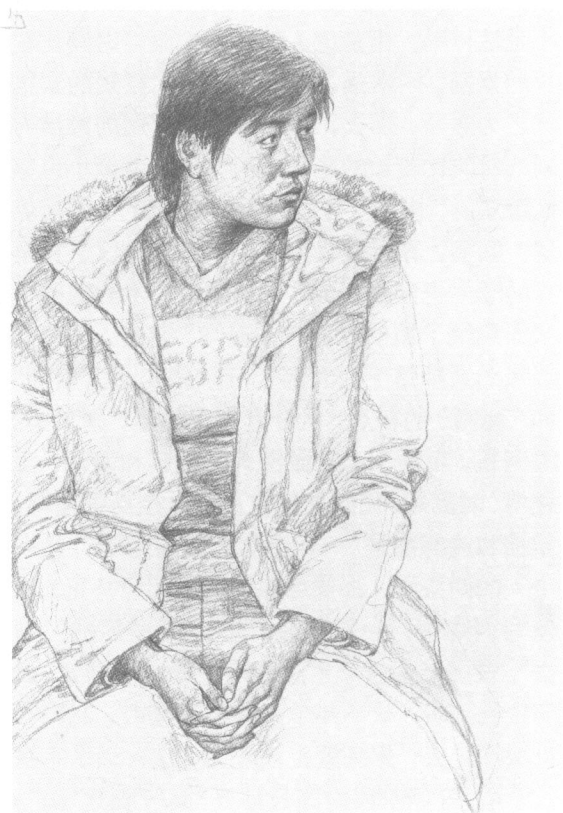
话说头手脚

民间有“画鬼容易画人难”一说，不无道理，世上没鬼，也就没人见过鬼，你把鬼画成个什么样，别人也不能说不对。画人就不行了，你就是人，你的周围有几十亿人呢，你抬头见人，低头见人。你画得像，别人说好，你画得不像，别人说，“你画了个鬼”。人有形而鬼无形。经过一段时间严格的训练，学生们会在速写的构图、动态、比例关系和技法上有明显的进步，但是要画好头、手、脚还是有相当难度的。“画人难”，岂止是头手脚，胳膊腿肩颈胸，哪儿都不好画，人体的骨骼肌肉是一个非常复杂的结构。只是人的其他部分都有衣服包着，只有头手脚暴露在外面。所以，老师会把头、手、脚单列在外，重点训练。有的学生画速写，脸部轮廓过于注重额头、颧骨、咬肌和下颌的变化，从而失去整体的把握，五官画得紧而小，手画得抓不住大形，手指僵硬，脚分不出足弓、脚掌及脚趾的变化。针对这些问题，同学们可了解、临摹一些解剖结构，重点临摹一些优秀作品的头手脚。在速写中头部要注意轮廓的大型，五官画起来要放松，抓住重点刻画，不可到处都抠紧。另外，还要注意五官的透视变化。我们看荷尔拜因的头像，他调子画得不多，就是严格地把握住五官的透视变化，在转折处稍加渲染。透视画准了，体积就出来了。

话说松紧

“虚实”是技术，“紧松”有技术的成分，但更多的是一种修养，是一种品格，一种智慧，往往取决于作者天然的性格，天然的品行。但“松紧”也不是绝对不可掌握的，它有技术的成分，可以人为的调控。你可以人为地把画面

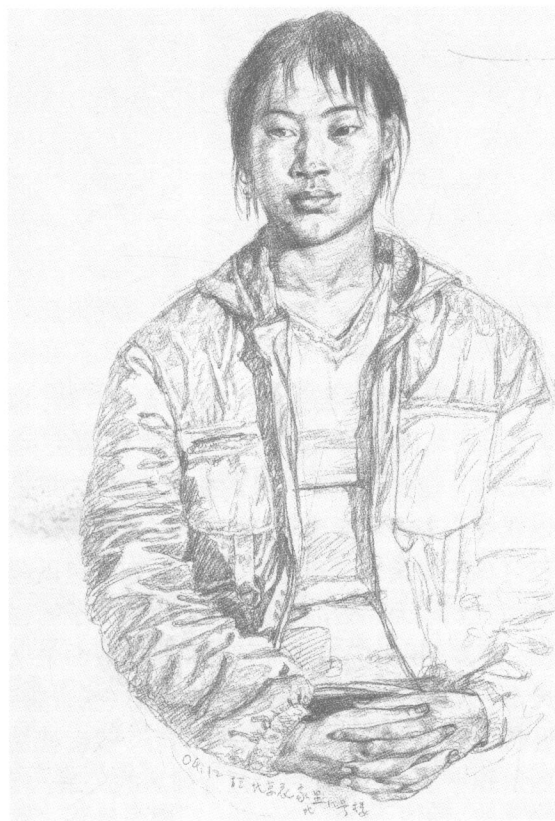
中从“紧”到“松”，分为十个等份。比如把“紧”的部分占据画面的1个等份，把“松”的部分占据画面的六个等份，而介乎于“松”、“紧”之间的部分占据画面的三个等份，如何？这样就能理性地有效控制作品的松紧比例。一幅画到处都是紧，就“紧”了，让人不知看哪里，“密不透风”，不好。一幅画到处都松，就“松”了，让人不知看哪里，“疏可跑马”，不好。所以，画面要松紧有度，松紧结合，做到“密不透风，疏可跑马”就好了。关键部位，重点地方要紧。次要部分，不无紧要处，要松，“跑马”去吧。古人讲书法，提到“内紧外松”，这个方法不错，应该运用到画画之中去。画速写人物时“内紧外松”如何？当然还有上紧下松，左紧右松，反之亦然。总之要有紧有松，才能突出重点，让人们的眼球盯着该盯的地方。当然，修养可以修炼，品行可以提升，当我们修炼、提升到纯天然，自由地调控画面的

“松紧”时，就算“到家”了。

话说观察方法

成语中有“谨毛失貌”一词，是说一个人为人画像，眼盯着每个细节，仔细刻划，但把每个细节“组合”起来却不像那个人。还有一个成语叫“明察秋毫”，取自“明察秋毫之末，而不见舆薪”。意思是说能观察到动物秋天新换的、刚长出来的小毛，却看不到一车柴草。这就成了另一个成语——“因小失大”，观察方法出了问题，没有把握住局部与整体的关系。观察方法有二种，一是客观的观察方法，二是主观的观察方法。画速写则主要是依赖客观的观察方法，正确的观察方法从理论上很简单，就是从整体到局部，再从局部到整体。在画画的过程中循环往返地比较整体与局部，局部与局部的关系。在具体做法上可以“眯着眼看整体”——舍弃细节，只看大的轮廓剪影；“睁着眼看细节”——该深入刻划的局部，一定不能舍弃。要做到“谨毛”，不能“失貌”，既要“明察秋毫”，更要见“舆薪”。古人还有一句话“澄怀观道”，不知是不是成语？“澄

怀”，有澄净自己的思虑，心如止水，像晚秋的湖水，杂质沉淀清澈见底，以这样的专注的心态去“观道”，去理解、去表现。你们发现没有，许多体育项目，像体操、跳水、跳高、跳远等等，运动员在上场之前会闭目凝思，口中念念有词。运动员是在默想每一个动作的要领和一步步的程序。有人甚至做过这样的实验，把篮球运动员分两组，一组按要领、程序练投篮，一组不动手，只是在心中默念要领和程序。几天后，在心中默念的那组运动员，投篮的成绩却好于动手的那一组。这种默念要领、程序的方法，也可用于速写之中。在对模特进行静心观察后，可以默想一下方法步骤，这样会做到心中有数。

话说素描

话说速写不应该讲素描，但从严格意义上讲，素描和速写不应该有什么区别。素描是用单线的工具、线条做朴素的描写。那么，速写不是这样吗？但是国人们习惯把画得时间比较长的素描，叫素描，把画的时间比较短的素描称之为速写，那么，画的时间比较短的素描与画的时间比较长的速写如何界定？就像小说里比较短的“中篇”与比较长的“短篇”，如何界定？其实，界定这么清楚也没什么意义。只是有的学生把素描当成“一切造型艺术的基础”，从而忽视了短期素描——速写。其实，那些世界级的大师留下的大都是“速写”作品。“素描”和“速写”的特点，区分起来很简单，画素描，时间长，可静下心来做深入的理解和表现，画速写，时间短，只能是抓住重点做概括的描写。素描和速写都是“一切造型艺术的基础”。是一个人的两条腿，都要加强训练，互为补充。在速写训练中，一定要画一些时间稍短的“素描”。很多老师教学生画速写主张由简到繁，时间由长到短。孰不知学生在没基础时，时间长也深不进去，想画繁也没能力，这种训练本身就矛盾，开始阶段时间长还要“简”，既然“简”，如何时间长，这不浪费时间吗？我觉得速写训练应该是由时间短，到时间长，再到时间短，就是简、繁、简。也就是速写、素描、速写，经过这样一段训练，后面的“简”就不同于前面的“简”了。没有经过长期素描训练基础的速写是浮线的速写，只有经过素描锻炼后的速写才会简而有物，简中带繁。

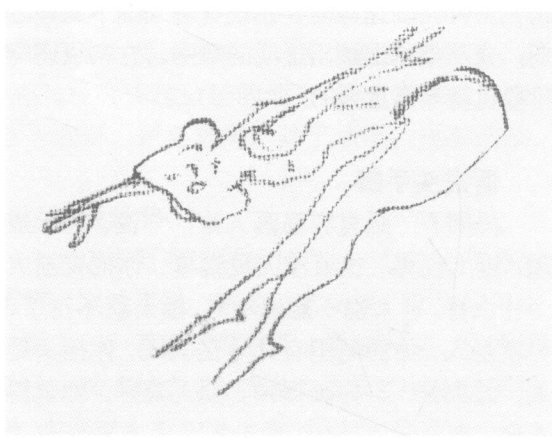
说话临摹

“站在巨人的肩膀上攀登”，比较适用于初学绘画者的临摹。临摹是向大师要方法。大师不仅是在他处的那个时代的娇娇者，也是经过多少年历史筛选的精英。向大师学习，“取法乎上”，才能进步快。“求之上取之中，求之中取之下。”许多学生不明白这个道理，放着大师趟开的路不走，非要自己摸索，“长夜漫漫何时旦”？巨人的肩膀你不踩，求之下，只能是取之下下。书法学习有句口诀：“摹会三家，自成一家。”还有一句俗语：“学遍唐诗三百首，不会作诗也会溜。”这都说明向大师学习，向优秀作品学习的重要性。应该说，临摹是取得进步最有效、最便捷的途径。临摹是学习大师的表现方法，然后用自己的眼睛去观察事物，再用

大师的方法去表现事物，这样出手高，方法正。“临摹”，从字面上说是两种方法，摹是以透明纸蒙在范本上描画，有点像“拷贝”，临时对着范画模仿着画，我们现在大都是临而不摹。临摹时，可以从大师中选择两三位你所喜爱大师的作品来对临，你之所以喜爱他，说明你两个会在某些方面有相同之处，沟通起来更容易。临摹以对摹为主，方法可根据自己不同时期不同需求来定。一种方法是“乱真”，让自己临摹得尽可能地接近原作。还有一种方法是速度快一点，就是临一个感觉，找那种整体效果，把握内在的精神。第三种就是临范本的局部，做深入细致的研究，自己缺少哪一块，从自己的薄弱处入手，做强化训练，比如头手脚，比如衣纹的处理等等。“乱真”是临摹的基本要求。再就是背临，实际上是默写，默写大师的精品之作，这点也很重要，如果你能默写大师的作品，能背过大师的技法，有利于你在写生中有机的结合，那么你出手可能就是大师。

话说动态速写

动态速写是速写中的速写，相当于竞赛目标中的百米冲刺，难度大，一出手就得进入最

佳状态，而且要在短时间内发挥到极致。动态速写对于培养作者瞬间把握对象的能力是很有帮助的，同时也是判断作者人物造型能力的重要手段。现在美术院校高考科目中，在速写考试里常常是在前一个小时在四开试卷的一半位置画一个单人的慢写，后半小时在试卷另一半画两个动态速写。这种较快的速写一般也由模特摆姿势，有时用往复式动作，比如拖地、拉锯等。有时由考生在考场上自由选择其他考生的动态加以描绘。这种速写应与慢写不同，要凭感觉画，注意选择人物的动态特征，一定不要画得四平八稳，注意人物动向线和重心，强调动势线。用笔要果断，力求生动。要舍去细节，体现动态结构的部分要抓紧，其余部分可放松。表现手法上以线为主。开始训练时应选择十分钟内完成的静态速写作基础，然后逐渐采用人物动势较小的动作练习。

还有一种考试之外的动态速写，是速写中的速写的速写，寥寥几笔，神灵活现。像叶浅予先生的舞蹈人物，也就五六笔吧。据说陈丹青上学时看一场球，能画一本速写。叶浅予先生那时候没有电视，画速写要到剧场，人员嘈杂，光线昏暗。现在条件好多了，在电视机前就能画。可是画的人太少了（叶浅予只有一个）。记得我年轻时，家中钱少，仅够买一个

钢琴或一台彩电，我与妻子争执不下，最后我强调，有了“彩电”，我可以画速写，是专业的需要，最后买了彩电，那一阵儿还真跟着电视画了不少速写。这种寥寥几笔的速写，我习惯从人的躯干画起，头和四肢动得太多，不好掌握，抓住主干，其他就方便了。这种速写，人物动作稍瞬即逝，其实是种默写。但是要反复观察，抓住典型动作，凭感觉凭记忆成之。

话说场面速写

“场面速写”，对于我这个年龄或比我还大的画家来说，画了不少。那个年代，速写是反映“三大革命运动”（哪“三大”都记不清了）火热生活的最便捷、有效的“武器”。火热的“农业学大寨”工地，火热的“工业学大庆”现场，在火热的“毛泽东思想大学校”解放军的驻地，常有画家的身影。打麦场上，炼钢炉旁，打靶训练基地是画家最爱去的地方。今年山东美术家协会出了一本速写集，许多老画家拿出积攒多年的速写，那些生动、火热的场面，历历在目，仿佛又把我们带回了当年，打开了尘封多年的记忆，令我们感慨良多，现在用速写来记录场面的画家越来越少了。照相机，尤其是数码相机太方便了。几百分之一秒解决“战斗”，多好啊。可是机械的东西永远无法替代火热的情感，几百分之一秒留下的记忆，也不会超过一笔一划、一招一式的速写得深刻。现在有些美术院校高考中会有“场面速写”，其

实也就是“考场场面速写”，既然有这一项，那就得练。场面速写与单人速写还是不同的。场面速写一定要注意前后人的叠压关系，如果是以线条为主的场面速写，就要靠以疏衬密或以密衬疏的线条来拉开前后的关系；如果是以调子为主或线面结合的场面速写，就靠调子的强弱、虚实、松紧的对比来处理人物前后的叠压关系。人物多，场面大时最好把人物（或景物）有机地分成近景、中景和远景为好，或者就是近景和中景，这样有利于拉开前后的关系。再就是每一组人物是一个整体，一组人作为一个

人来处理，而不是一个一个的人来处理，可能这就是“场面”和单人速写的区别吧。

话说“抢眼”

所谓“抢眼”，就是能在众多作品中“跳出来”，“有表现力”，“在千军万马中取上将首级”。这个题目本来是列入我的“话说”提纲里的，但我觉得容易把学生引入重效果、轻本质的歧途，就一直没“话说”。今天《齐鲁晚报》登了一篇《从37分到54分“打捞”出的优秀作文》，话说的是一篇高考作文，在最初的评为37分，经省高考语文阅卷组长终审后，评为54分（最高分为60）的过程，这是一篇“不事张扬，不搞满天星”的铺陈铺排，不搞华彩、炫目的“集锦”，不玩深沉，只是极为朴实地记叙，“它真实、本色、真情、纯净，一

板一眼道来，汹涌的内心波涛潜伏其间，但表达很普通……”总之，这是一篇貌似普通，文风质朴，意蕴深厚的，耐心品读才能体味其深刻的高考作文。就是这篇作文经过了36分、39分、42分的评分结果之后才被专家看中打了54分。幸亏这位专家。可是有多少学生能有幸“幸亏这位专家”？所以大部分学生还是要按照一本本卖得火热的“高考作文宝典”那样，把“我很悲伤”，写成“我心灵的天空一直下着雨”，把“没有钱”写成“与孔方兄无缘”，把“男女平等”写成“女人应是一株木棉，和橡树并立在一起”，等等，总之要“抢眼”，“因此必须迸发强烈的‘视觉撞击力’才行”，使高速阅卷的老师从十几万卷子中对你“一见钟情”，换句话说，高考作文不能太含蓄、太玄妙，不能犹抱琵琶半遮面，应当多用喝一口就浑身发热的“二锅头”，少用需细品慢尝的江南名茶“碧螺春”。

这篇文章竟然用了我们美术的专业术语“视觉冲击力”，在我们的高考速写中，怎样才能千万份考卷中让老师对你“一见钟情”，就得“抢眼”，就得有“视觉撞击力”，就得上“二锅头”。通常的高考速写要求就是“正大方圆”，“浓重黑粗”。而速写的本质是抓特征，“正大方圆”就是要速写人物造型、构图饱满，人物高

大，动势稳定，秩序感强；“浓重黑粗”，就是要速写人物笔法沉重，线条用力，有力度，潇洒流畅，尽可能画得黑白对比强烈，所谓“抢眼”嘛。这种脱离了具体的人物，有个性的模特和画者真实感受的“正大方圆”、“浓重黑粗”很容易让学生染上“假大虚空”、“花拳绣腿”的毛病，从而忽视了速写的本质，可你画得真实、细致、耐看，怎能保证就有幸碰上那位“专家”？考场速写的本质是炫示，也就是故意展示自己的才华，通过显露技巧，迅速获得评卷老师的认可。这同高考作文一样，现在需要呼吁一种质朴，真实，有意蕴的文风。这是一对矛盾，这是摆在千千万万名文科考生和美术考生面前必须选择的难题。在鱼与熊掌不可兼得的情况下，哲人总是选择“中庸之道”。我们是不是可以在“正大方圆”、“浓重黑粗”的基础上做一下适当的调整，适当地注意一下人物的个性，适当地强调人物重点部位的深入刻画，适当地采用一些质朴的笔法，适当地表现出意蕴的深刻……“中庸之道”往往是正道，但是不偏不倚、不歪不斜的“中”是最难做到的。

话说大师

在翻阅这些大师的作品集时，我想起30多年前的一桩往事，那是在我上中学期间，正是

“文化大革命”当中，不记得从哪儿弄到一本美术教材，其中有几幅安格尔的素描。那时看工农兵速写看惯了，觉得安格尔的画肉乎乎的不咋的。我们那里有位画家，其实是业余画家，但在《济南日报》上发表过速写作品，还会画油画，画过宣传牌上的毛主席像。那位老师家庭出身不好，据说父亲是历史反革命，他戴了副深度眼镜，不爱说话。我把安格尔的作品拿给他看，问他画得怎么样，他顺手拿出一张报纸在缝隙中写道：“学好安格尔，走遍天下，不过尔尔。”那时年轻人的觉悟都很高，警惕性很强，我那时也是热血青年（尽管也是“可教育好的子女”），觉得他的话里有种成名成家的名利思想，有点反动（那年头“成名成家”是能和“反动”划等号的）。另外，我个人也觉

得安格尔画的都是些资产阶级的贵夫人，是些华而不实的东西，就没把那个老师的话放在心里，说没放在心里，可三十多年了，我记得清清楚楚，甚至还记得与我同去老师家的伙伴，只能说是记性太好了。三十年来，我不敢说在艺术的苦海中上下求索，但没有一日放弃，总想着再进步。速写画了有一麻袋。今年五月，我在中央美术学院的书店买了一本广西美术出版社出版的《安格尔素描百图》，其中每幅安格尔的作品下面都有他的艺术感悟，不禁被安大师折服，想当年要是追随了安老师，不早就“走遍天下，不过尔尔”了吗！于是，我又买了一本，送给学画的女儿，并在扉页上郑重地写了：“学好安格尔，走遍天下，不过尔尔。”

安格尔是油画新古典主义最后也是最重要的代表人物，19世纪上半叶法国画坛的保守派领袖，一流的学院派画家。安格尔始终追求一种永恒的纯粹的美，他的作品往往给人以富丽华贵的感觉，其实他的作品（素描）的技法非常朴实，甚至有些笨拙，他绝不搞哗众取宠的潇洒，而是一笔一划地认真描绘客观真实的美。他的“富丽华贵”可能与他描绘的富贵的夫人有关，给人以华贵的错觉。

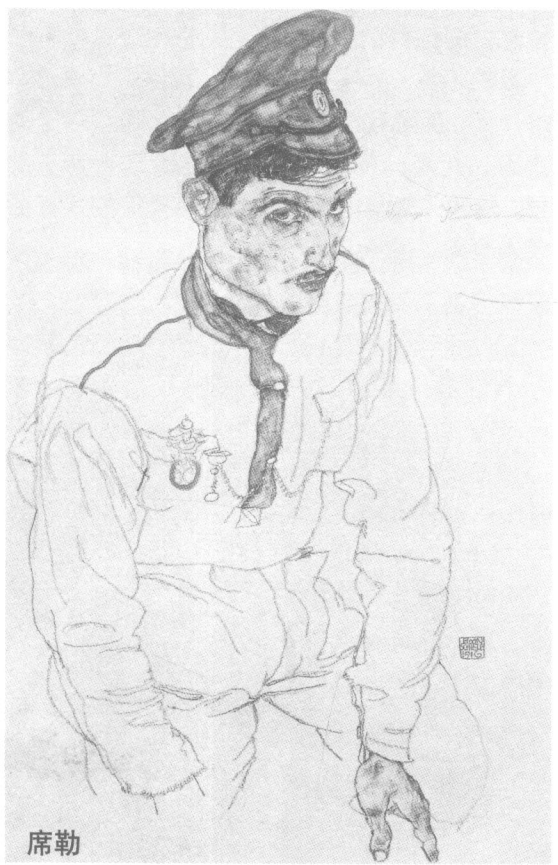
门采尔是我在“文化大革命”中，上山东五七艺术学校时，唯一能从图书馆借到的一本外国画家的书。不知为什么在那时能“解放”这本书，可能与门采尔画了大量平民与工人的速写有关吧？但这本书大都在高年级的同学手中，我们看只能在他们空闲时间里借来看几天。那时学校由“军宣队”（解放军毛泽东思想宣传队）管理，晚上到点儿要统一熄灯，有人值班查夜，说话都不行，记得我们都在蚊帐里打着唯一的“家用电器”——手电，偷偷地临摹门采尔的作品。比我矮几级的同学幸运多了，他们赶上了“文革”结束，能看到大量的

门采尔

门采尔的作品，有位杨姓同学整天抱着门采尔，整个一小门采尔，当年考上山东艺术学院没上，然后连续几年考中央美术学院，因为他有一手门采尔的绝活，年年都名列三甲。只可惜他的文化课水平，远没达到画门采尔的水平，最后在他原先同学都留校当老师之际，他才屈就艺术学院，但他的水平却在老师之上。现在是国画、油画通吃的著名画家。

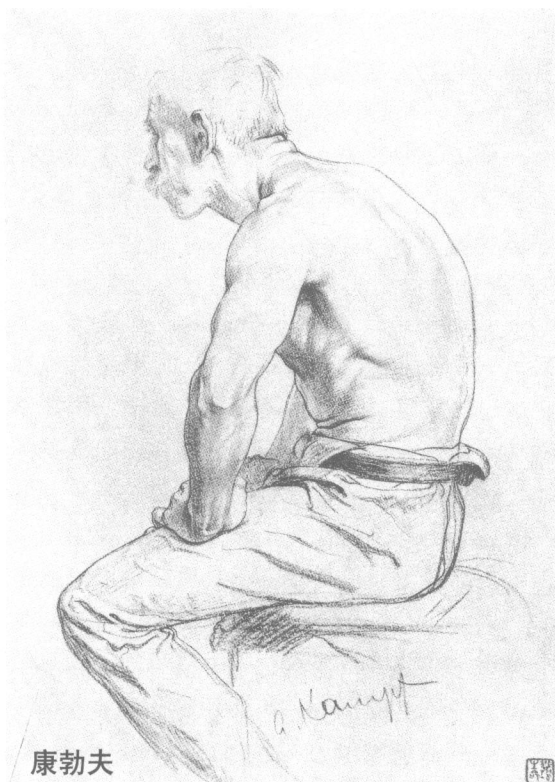
门采尔是德国19世纪的伟大画家，他善于采用线面结合的方法，准确、生动、自然地描绘物象，他对光的处理很精彩。很多初学速写的都能在门采尔的作品中得到启发，门采尔的作品大都是“客观再现”，是科学的方法一路，

席勒

当你还没掌握“主观表现”时，如果你画的不“客观”、不“科学”了，就去虚心地向门大师请教。

我最早见到埃贡·席勒的作品是上世纪70

康勃夫

年代末80年代初，那时叫“希乐”，我看到的是二寸的黑白女裸体速写作品的照片，很新鲜。70年代末刚允许在艺术院校恢复画女裸体模特，山东还找不到模特，我们学校从北京借来一个女模特，只有老师能画，老师还不能都画，由党支部决定选出一些教学骨干教师堵门遮窗，画油画的，画水粉的，画写意的，画工笔的挤在一起画，我们学生只能在课余偷偷地进去看老师的作品。确实很新鲜。那时已见过维也纳分离派克里姆特的作品，传说席勒是他的学生。捞不着画裸体女模特，我们只能看2寸黑白照片临了不少席勒的人体作品，席勒的速写貌似简单，但很难掌握。他在女人体上多用弧线，但他的弧线遒劲、挺拔，有弹性，感觉很健美，而我们一用弧线就软、就肉、就汰，失去了那种弹性与那种内敛的张力。非下苦功临摹、体味不可。

埃贡·席勒是20世纪初杰出的奥地利画家，在众多派别中，其实很难说清楚席勒是哪门哪派，他有自己独特的艺术风格，虽然他只在世上生活了28年，但他的作品在西方近代

塞洛夫

美术史上仍有一席之地。席勒的作品造型精炼，许多人物都有点神经质。我觉得席勒有两点比较显著的特点：一是把几何形体结构成功地运用到人物（着衣的）写生当中，给人以秩序和稳定、简约的感觉。再一个特点，就是成功地把人体解剖、结构和肌肉原理运用到人体写生之中，席勒一生画了不计其数的女人体速写，不论画什么模特，在席勒的笔下，都是健美而充满活力的，就是说无论画谁，他都把解剖结构和肌肉合理运用到人身上，他强调突出的是人体美共性的结晶。我们现在都画人体，大家都有感觉，其实很难找到席勒笔下那健美的模特。席勒善于进行艺术的变形夸张，从而极具个性和表现力。

我有个朋友，是我们山东人，前几年在中央美术学院读研究生，他也是学席勒，他这个人神经衰弱，睡不着觉，整天和席勒似的，神经兮兮的，长得瘦长脸，一双大眼睛，长期得不到休息，和席勒一样有些呆滞，常常“目中无人”，可他学席勒学得好，而且他又把席勒与伯里曼解剖相结合，席勒的人体速写，毕竟时间短，画得快，不易做深入的刻划，而我这位朋友的人体作业是在课堂上写生，所以他既有了席勒的外形，又有伯里曼解剖的深入刻划，可以说是入木三分，应该说是入骨三分。画得很好，很潇洒流畅，又有内在的结构。他画写生时，总有人放下手中的伙计，围着他看，

珂勒惠支

他作业完成后，又总有人围着拍照。他的毕业创作和习作被人看中，一下卖了二三十万。别说，席勒是个好饭碗。

大师的故事有很多，这话题一说起来会很长，不再浪费看官的时间。大师们的经典作品最好能临一遍，然后你喜欢哪位大师的作品，可以反复临。你喜欢他，说明你和他在审美上、个性上有相同之处，没准儿你也能成大师。时代不同了，现在竟然可以公开宣扬成名成家的思想了。

人们习惯于把长期的素描，称之为素描，而把短期的素描称之为速写。这是一幅不好用素描或速写来界定的作品，是画得较快的素描，又是画得较慢的速写，介乎于“中篇”与“短篇”之间。其实叫什么不重要，重要的是速写练习一定要有画得较深入，用时较长的作业，使学生有时间去深入观察。分析比较和研究人物的形体结构，这样画短期速写时，才能心中有数

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

这个模特很瘦，个子很高，画完后，同学们都说，很像。这幅画利用画板衬布，巧妙遮挡了不必要的部分，使人物主要特征表现出来。

这个模特挺像模特儿，长得高挑、秀美、大方。我画她想把它做为国画意笔人物的稿子，所以尽可能地画得完善，强调了形体、转折的厚度。后来我还真把它画成了一幅国画。这种半小时至一小时的人物速写对于我们的创作，或者说搜集创作素材极有用，而且效果较好。

110011411 + 10 + 10

