

SKETCH THE LINE OF

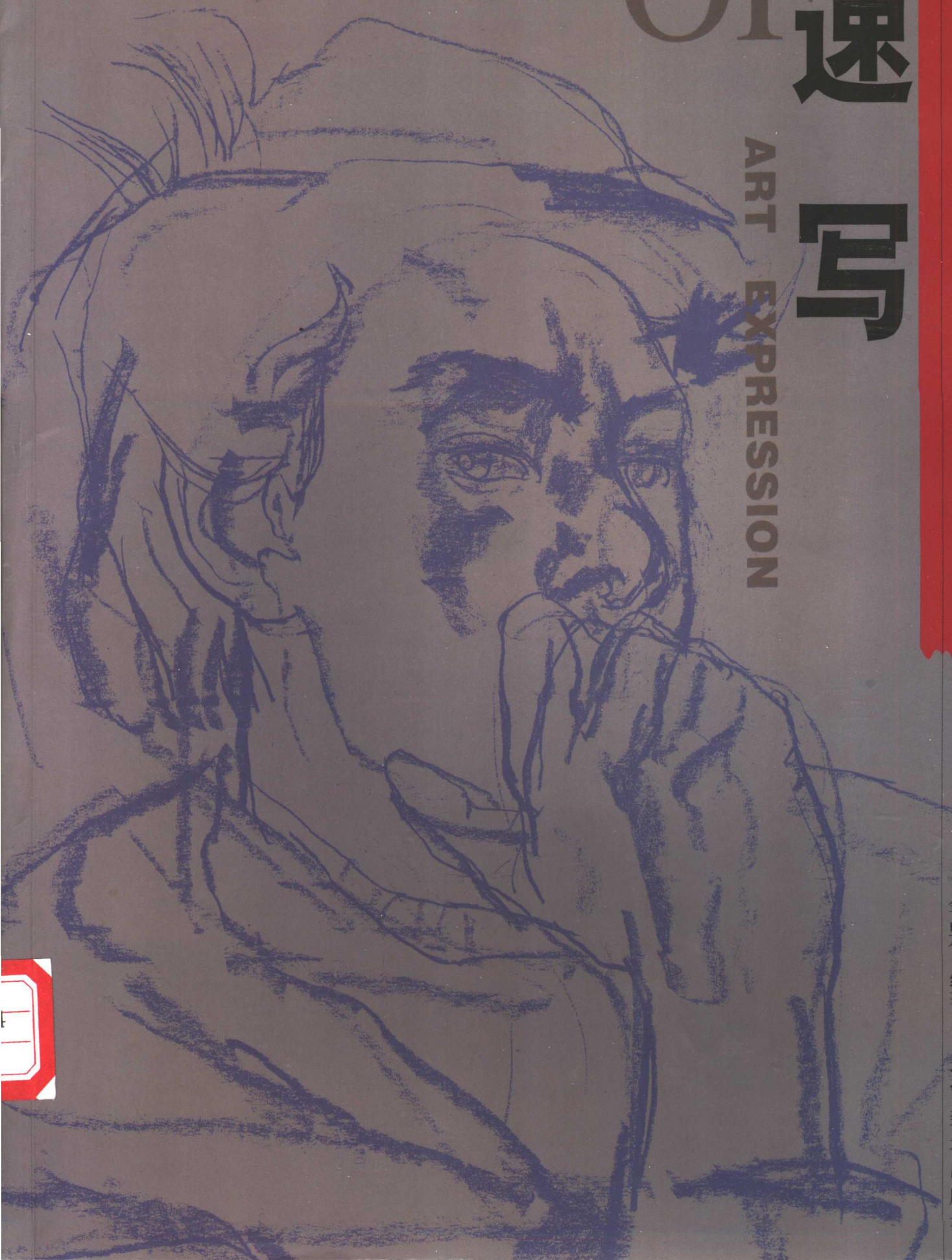
速写

ART EXPRESSION

线的艺术表现

金晶石 编著

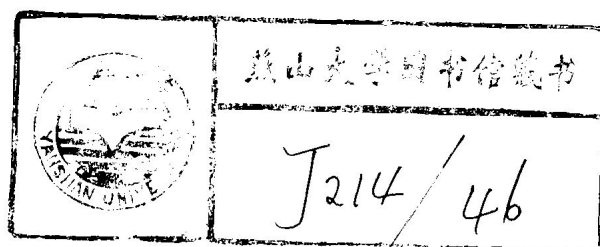
辽宁美术出版社

SKETCH THE LINE OF ART EXPRESSION

速写——线的艺术表现

金晶石 编著

05
10
13

辽宁美术出版社

0665675

-79

图书在版编目 (CIP) 数据

速写: 线的艺术表现/金晶石编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2002.12

ISBN 7-5314-3039-8

I. 速… II. 金… III. 速写—技法 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 096832 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号, 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 10.5

印数: 1 — 3000 册

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

主 编: 赵宝平

版式设计: 晶 石

责任编辑: 王易霓

爱 伦

封面设计: 散 石

责任校对: 邓刘王

定价: 38.00 元

1962年一月生于哈尔滨。1982年毕业于鲁迅美术学院油画系，1997年获该院油画系文学硕士学位。曾任教于哈尔滨师范大学，系哈尔滨市青年美术家协会副主席。现为上海美术家协会会员，上海大学美术学院油画系副教授，硕士研究生导师。

主要艺术简历：

1998	《世界美术集》《世界美术家传》(华人卷)	香港
1997	上海首届艺术博览会	上海
1997	“美苑杯”研究生毕业作品展 优秀作品奖	沈阳
1996	台湾罗中立油画奖学金颁奖展	北京
1992	黑龙江省第三届青年美展 银奖	哈尔滨
1992	中国北方油画展 三等奖	哈尔滨
1987	首届中国油画艺术大展	上海
1985	啊，东北油画展	北京
1983	上海、天津、哈尔滨三市青年美展 一等奖	

沪、津、哈

许多油画作品，先后被国内外友人收藏。

Born in 1962, Haerbin

Associate Professor

Jin Jing Shi graduated in 1982 from the Oil Painting Department of LU XUN Fine Arts Academy and received his M.A. degree in 1997. He was a vice-chairman of the young Artists' Association of Haerbin. He is currently a member of Shanghai Artists' Association.

Profile of Solo and Group Exhibitions

1998	Hong Kong	《WORLD ARTISTS Chinese ARTISTS》 《WORLD FINE ARTS CHINESE ART WORKS》
1997	Shanghai	Shanghai 1st Art Fair
1997	Shenyang	97 "Mei Yan Cup" Postgraduate Exhibition (Excellent works prize)
1996	Beijing	Tai Wan Luo Zhong Li Exhibition
1992	Haerbin	The 3rd Heilongjiang Youth Arts Exhibition (Silver prize)
1992	Haerbin	The Northern Part China Oil Painting Exhibition (3rd prize)
1987	Shanghai	The 1st Chinese Oil Painting Art Exhibition
1985	Beijing	Northern Oil Painting Exhibition
1983	Shanghai Tianjing Haerbin	The Youth Arts Exhibition of Shanghai, Tianjing and Haerbin (1st prize)

(7) 02

目 录

前言

一、速写线的感悟	7
1、什么是线	20
2、线与点、面、体的关系	30
3、形、神、意兼备	35
二、线在速写中的艺术表现	43
1、构图与线	49
2、内在的线与外在的形	55
3、线的构成关系	62
4、线的张力	72
5、线的韵律与节奏	83
6、线的速度、力量与美	92
7、线的虚与实	101
8、线的性格特征及个性化表达	107
9、线的运动态势	117
10、线的审美	127
三、不同题材中线的运用和表现	141
人体速写、人物肖像速写、全身人物速写、风景速写、静物速写	
四、优秀范例	145

前言

回想自己多年来的艺术实践，每当我进入绘画创作直面心灵表述的时候，最钟爱和迷恋的绘画语言就是线条。因为它真诚地传达了我内心的艺术直觉，准确地刻画和塑造了我视觉中的艺术形象，生动地体现了我精神世界的四季生活。是它使画面有了无穷的张力和想象空间，在流畅的运动中产生出了美的快乐。线是最具有概括性，同时又是最具有个性化特征及特殊艺术魅力的造型艺术语言。

随着生活和艺术经验不断地积累，我间接或直接地体验和解读了各种不同层面、不同国家、不同地域、不同人物的生命状态及其心理需求。更深刻地感悟到在绘画领域中，线已经成为人类在文明发展进程中用来表达精神上的迷惘与忧伤，宣泄内心的痛苦与欢乐、激情与愤怒、平静与安详，最坦诚的朋友。画面中的线条是人类精神生活的轨迹，不同的国家和地域有着不同的生命轨迹。因而，线的流动在各自的绘画创作中产生了各不相同的艺术表现。而无论是东方还是西方的绘画，古典的或者是现代的艺术表现，有一点是共同的，那就是线可以代表一切绘画语言和穿透时空的障碍，直指人类心灵深处，彻底揭示人内

心世界及其精神生活的本质。

速写是线条杰出的实践者，是艺术创作中绘画语言原始的冲动。线在速写中的运用及艺术表现是画家最纯粹的精神体验。因此，它最容易显现画家的内心，是画家心灵的隐私。不论你是满怀艺术梦想刚刚开始学习绘画语言的学生，还是对绘画长期艺术实践探索之后成为形神兼备的画家，速写始终都是值得信赖的朋友和绘画个性语言的探索者。而线在速写中的艺术表现是它的灵魂。是它磨练了我们敏锐的观察能力，实现了我们的创作构想，体验和实践了人类探求自然生命真理的智慧和勇气，生动鲜活地记录了我们的情感世界。研究和探讨总结线在速写中的艺术表现就有了深远的现实意义。

通过描绘人类与自然的外在形象和状态，透视和传达其内在的精神涵义是绘画艺术存在的真正价值。尤其是在当今人们越来越依赖于现代机器文明高速发展的时代，每一个画家心灵真实地涂抹和勾画都将变得意义非凡。

金晶石

2002年10月28日 于上海

缝纫
金石

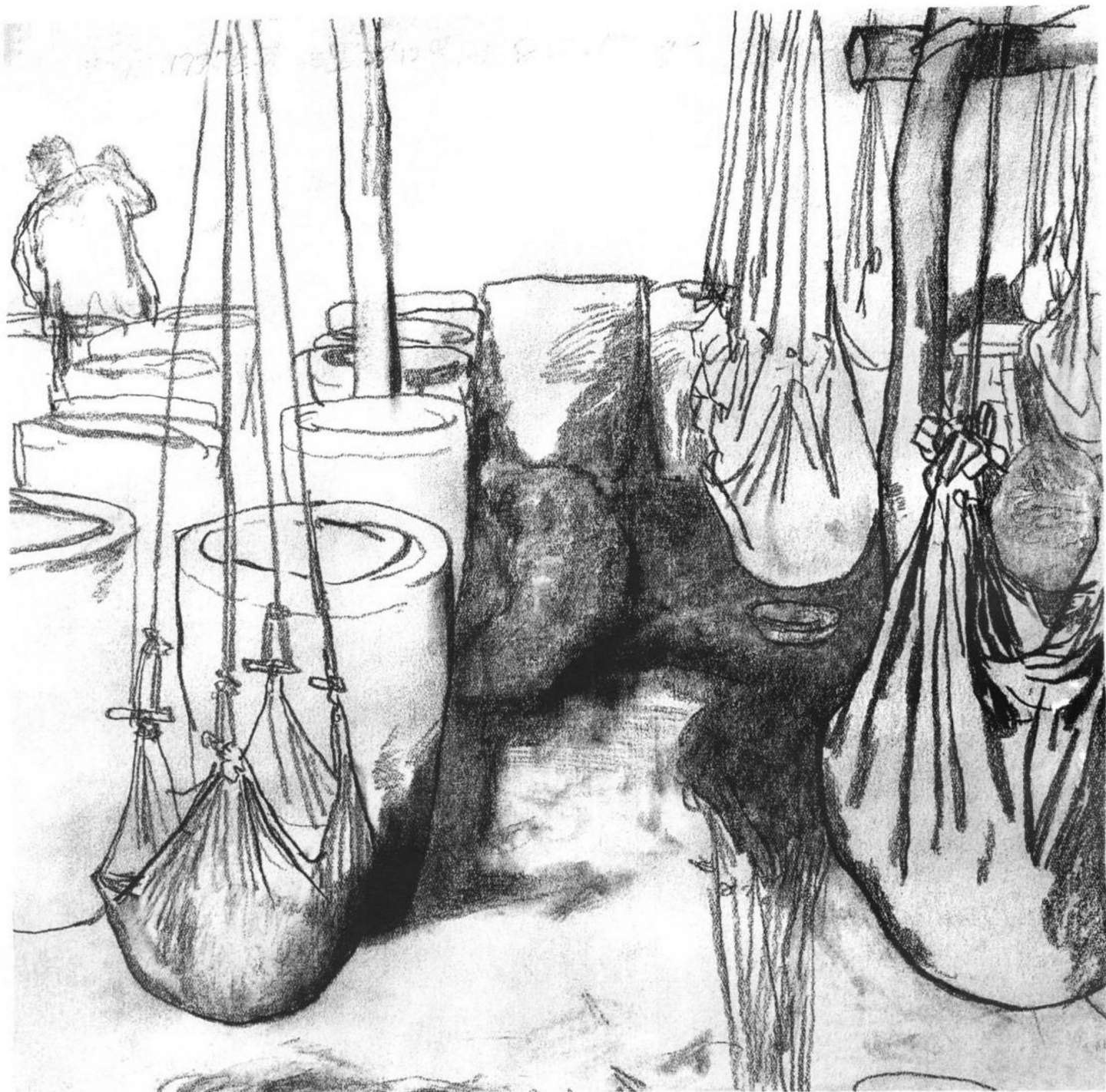
男青年像 金晶石

一. 速写线的感悟

“我们要创造，至少也要奠基一种有益于人类的艺术。这种艺术引人入胜，它发自内心深处。” 蒙克

当我站在博物馆蒙克那幅著名《病孩》的画前，或在家中翻阅席勒、弗洛伊德、巴尔丢斯、洛佩斯和柯勒

惠支的画册，每一幅作品都使我的心灵为之震撼。我感到他们不是用笔画在纸上，而是用刀划在了我的心里。这就是线的艺术魔力，真诚灵魂述说的魔力。中国现代文学巨匠巴金曾说过：“讲些真话，灵魂稍安。”艺术的

粉坊 金晶石

真正魅力就在于此,要说真话要真诚真实表白内心的情感世界。要先动情于自己再纵情于表达,才能感动其它的生命成为不朽的艺术语言和艺术作品。

绘画中速写所要表现的是一种升华为美,深刻化了的人生情绪。它直接反映画家对自然环境,人性的心理需求,生活的节奏,爱情与困苦,期盼与向往,社会

与人各种不同的生存状态。它真实极具感染力地反映了画家的一种人生态度。对社会自然与人之间内在的生存结构发展中的矛盾,相互对抗相互融合与相互促进永久的人文关怀。人类文明发展道路上精神与灵魂不断完善净化的历史责任感和使命感。

速写因其表现速度内在激情的爆发力,不受任何

1987年3月 金晶石 美术学院

气韵生动 金晶石

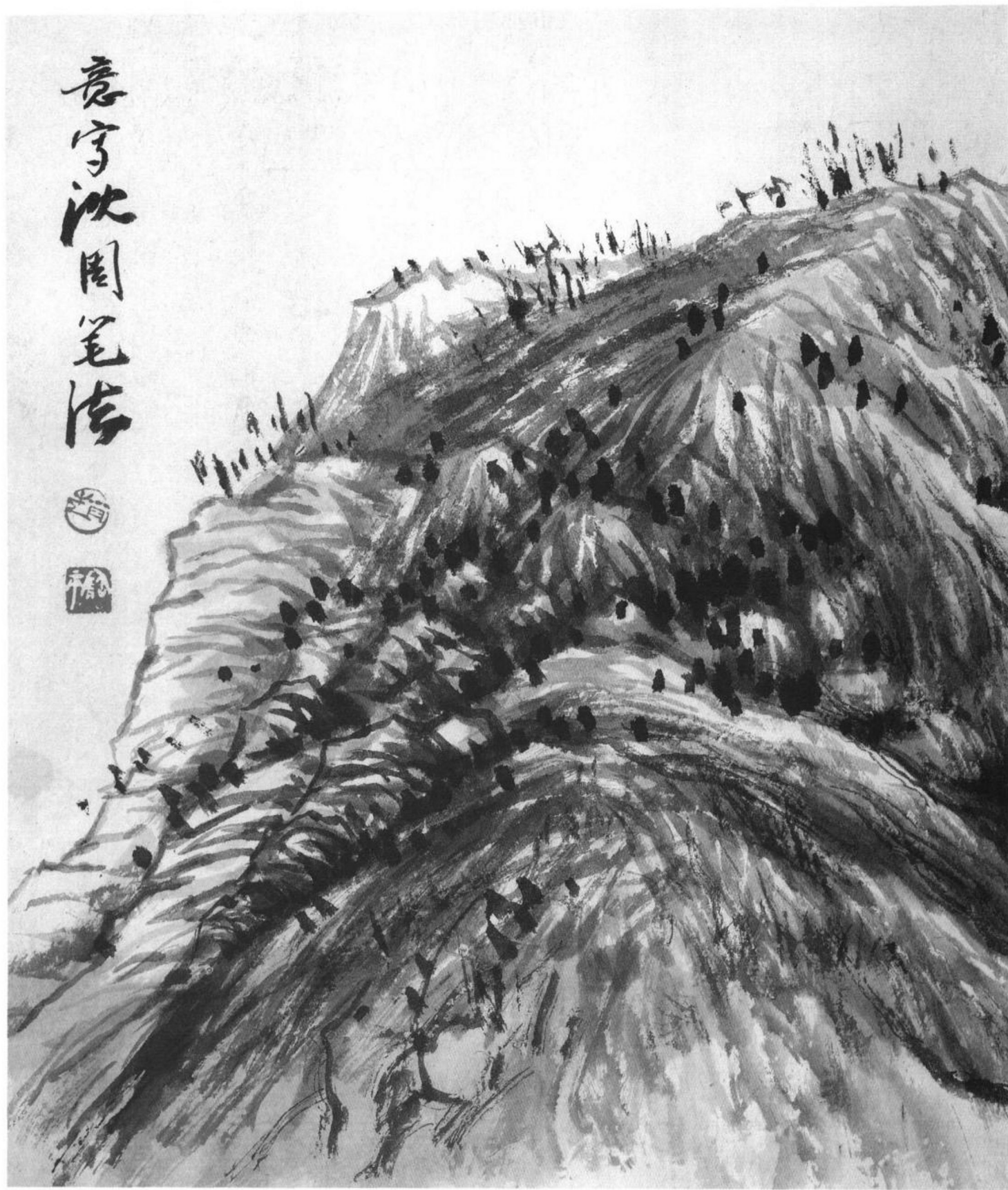
线的研究 ① 金晶石

时间、地点、环境、场所的限制，最简洁的线，最热烈的情感，最少的语言修饰，当之无愧地成为了绘画语汇中用线进行艺术表现讲真话的杰出代表。所以，每当我们欣赏世界上真正绘画大师的优秀作品，透过那些或优美，或苦涩，或激昂如勇士，或文质彬彬如学者，或朴实，或锐利，或幽默，或伤感各种各样线的艺术表现，展现在我们面前

是形态各异的灵魂。真诚地诉说着他们生命中的喜怒哀乐。那么亲切自然，使我们的灵魂得到了新的净化和洗礼。而这所有的心灵震撼都归功于线。速写是线艺术表现的典范。一幅好的速写没有好的线条在画面中完美的表现是无法想象的。而好的线条来自画家对所描绘的对象超出常人的细心观察，认真体会和想象由心而发尽情挥洒。那是

舞蹈者 罗丹

意写沈周笔法 赵宝平

生命的韵律。速写中的线条是绘画语言人格化最集中，最典型的具体体现。

线的千变万化源于心灵的不同状态。我们在不同的时间、地点、场合用不同的目光来看待事物，看待事物的方式和感受又取决于我们自身的精神状态。速写中线的艺术

表现和运用，是人本心自觉醒悟的主动体验内心观照。线的表现力来自于人类内心最根本的表现欲望。速写是人与人，人与自然，线的艺术表现上的精神对话。从自然生命中感悟线的多情善感，线的坚韧有力，线的舞蹈精神，线的赤诚和线的美妙。中外艺术大师对线的成功运用和艺术

线的韵律
金晶石

金晶石
1977年

Q. S. King
1977年於美國紐約

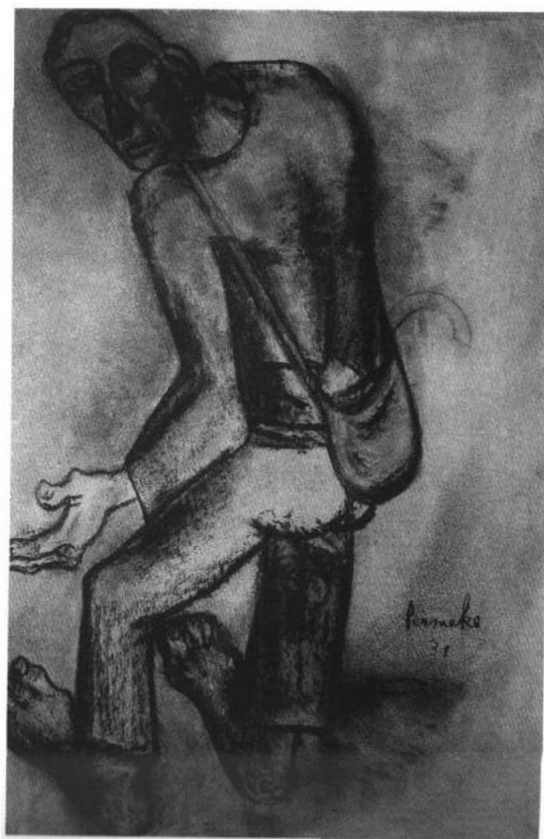

病孩 蒙克

表现给了我们充分的证明。

速写由原本最初的单一绘画基础训练，伴随着人类历史发展到今天，已经彻底地沉浸在人类精神的海洋之中。用线畅游完全可以独立地表现画家的思想感情，成为真正优秀的艺术作品。

对于画家来说，没有杰出地观察就不会有出色的

乞丐 佩尔梅科

0665675

艺术表现。追求真情实感地表达如同追求真理的实践，艰苦地跋涉必然会遍体鳞伤。

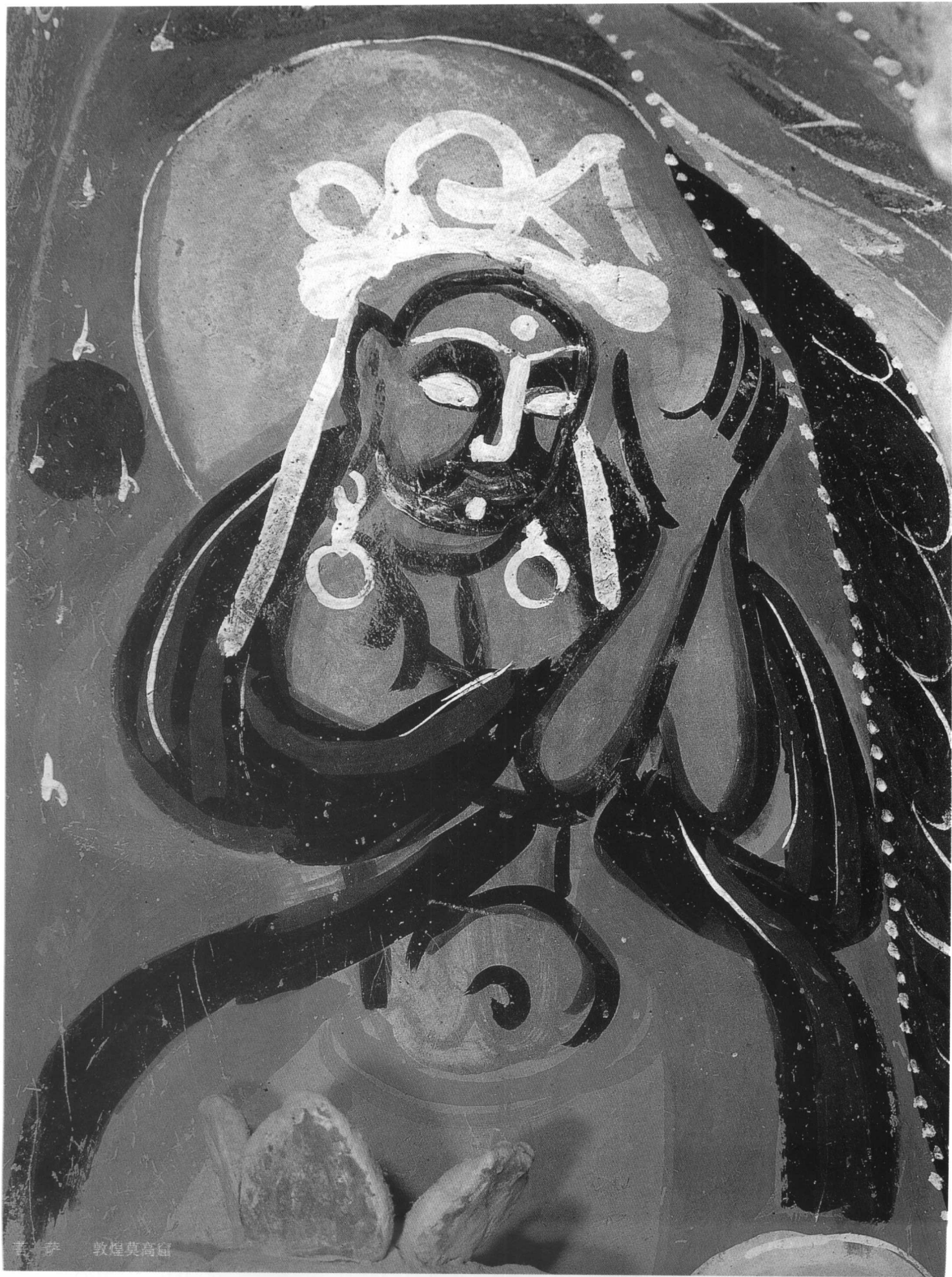
阅读大师的艺术作品不能不说是一次灵魂的游历，面对大师精湛的技艺和真诚的艺术表现，我的内心激情在燃烧。线条拯救了画家的灵魂，继而拯救了人类

的灵魂。

绘画如同真爱，既使人痛苦又使人快乐。岁月的流淌使我们的生活改变了往昔的模样。画家用线条通过自己内心努力创造组成的貌象，传递着心灵的讯息，使他们重新鲜活并永远地展现在人类的视觉中。

幻想 金晶石

菩萨 敦煌莫高窟