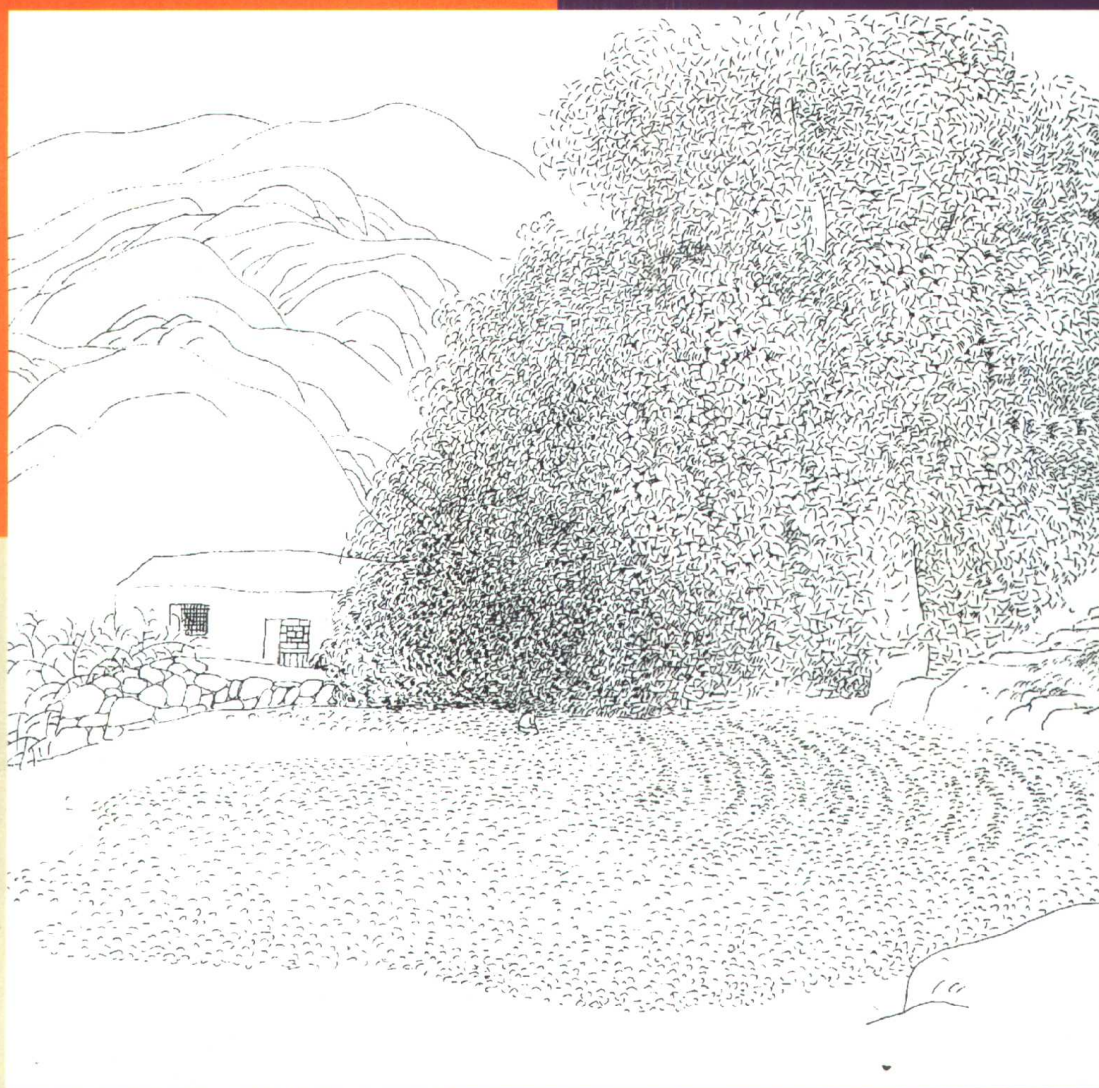

刘永明·风景速写技法

艺术表现与探索丛书

人民美術出版社

刘永明·风景速写技法

图书在版编目 (CIP) 数据

刘永明风景速写技法 / 刘永明著. - 北京: 人民美术出版社, 2000.7
(艺术表现与探索丛书)
ISBN7-102-02194-1

I .刘.. II .刘... III .风景画: 速写-技法(美术)
IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 62194 号

艺术表现与探索丛书 刘永明·风景速写技法

著 者: 刘永明
出版发行者: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 刘普生

版式设计: 刘普生

总体设计: 周大光

制版印刷者: 人民美术印刷厂

经 销 者: 新华书店北京发行所

2000 年 10 月第一版第一次印刷

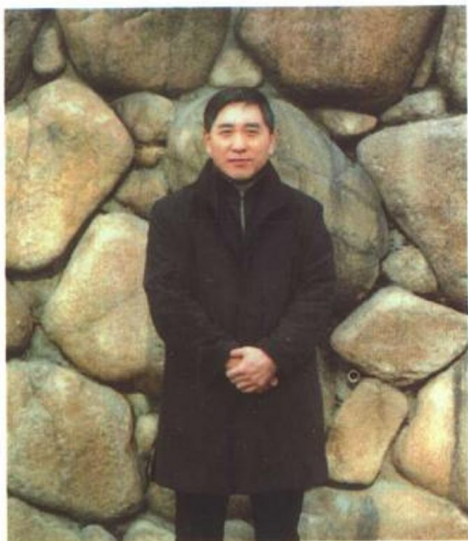
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 6 印张

印数: 1-5000 册

ISBN7-102-02194-1/J · 1886

定价: 16.00 元

刘永明, 1943年生于北京, 1968年毕业于中央工艺美术学院。1978年考取该院壁画专业研究生, 1980年毕业。现为中央工艺美术学院教授。曾多次在北京、香港、东京、大阪、纽约、旧金山、吉隆坡等地举办个人画展。著有《水粉画基础技法》(人美版), 出版了《刘永明画集》、《刘永明的世界》、《中国大地的诗》、《刘永明赴美画展作品集》等画集。

目 录

序.....	1
也说速写.....	2
一、化自然形象为艺术形象.....	4
二、线的运用.....	5
三、点、线、面的交叉使用.....	6
附图.....	7

序

师父教徒弟，徒弟成了师父，又教徒弟，技术这样一代一代传下去。家传也罢，作坊也罢，如果技术只靠祖传，缺乏创新，则王麻子或张小泉的剪刀将能传至第几代！

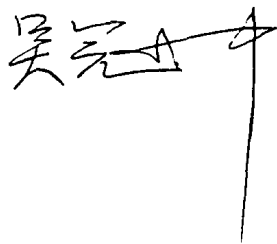
寓艺于技，艺术须技术作为载体来表达作者的思想感情。时代永远在发展，各人的思想感情随之不断递变，人们的、社会的审美观不断扩展，美术史通过各时代技术的演进，记叙了人类审美发展史，大文化发展史。

17世纪的石涛最先否定古人成法的老套，创“一画之法”。一画之法怎讲？他明确要根据自己的感受，创造能确切表达这种感受的画法，这就是他所谓的一画之法。正因每次有不同的感受，故每次应有不同的表现方法，故他说“以一法贯众法”。一画之法其实是石涛对画法观念的彻底解放。他的见解恰恰吻合了19世纪西方表现主义的观点。人们终于剖析了造型艺术技法的科学规律。

齐白石说：“似我者死”。真正在艰苦探索的艺术家，绝不肯嚼别人嚼过的馍，也绝不希冀别人都来模仿自己。大树底下长不出大树来，美术史上每出现一位大师，必将有无数追随的牺牲者。

我们并不反对学习前人的优良程式，那是祖辈经验的总结，但毕竟是他们所处时代中的局限经验，如反受其束缚，则耽误了自己的大好前程，有负时代的使命。人民美术出版社编选当代有成就的画家们的选集，从他们各具特色的作品中反映出技法的多种多样，千差万别。“无法而法，乃为至法”。这意义远不止介绍了技法之百花齐放，而是以成果阐明了技与艺的关系，大大拓宽了艺术发展的阳关大道。

吴冠中

怎样解释速写的含义,有的字典这样写到:“速写是画家边观察物象,运用简练的笔法去摄取它们的特点。”这就是速写。

我同意这种解释,因为我在速写过程中就是这样体会的。作为画家为什么要经常不断地画速写呢?要道出其中的原因可能是多种多样的,我认为大致有三个原因是画速写的真正目的。

其一,对初学画画的人来说,速写是其造型基础训练的一种形式,或者说是一种补充。谁都清楚画画人的基本功训练有多么重要,提起基本功练习便使人想到画石膏像、画人像画多少学时的人体等等,没有疑问,这是重要的。通过较长时间深入细致的素描训练,可以提高初学者的观察能力及表现能力,这种造型能力是在漫长的过程中偏重理性分析的前题下逐步形成的,但你有没有想到速写同样可以锻炼你的观察能力和塑造形体的能力呢?不妨一试。

其二,速写是积累创作素材的手段之一,也是永远将画家置于创作氛围中最有效的方法,有时寥寥几笔似不经意地速写便可成为点燃创作的导火线。

搞艺术的人在一起聊天谈创作,经常会提到“灵气”二字,因为他们知道“灵气”这两个字在艺术家身上的分量。

迟钝、笨拙则不灵,不灵则蠢,蠢东西没有人喜欢。可是怎样才灵,怎样才能

反应快,我认为多画速写是解决问题的好办法。当然凡是有一点速写经验的画家都会有这样的体会:画速写时,一个人的记忆力、想像力、取舍概括的能力是最重要的。要完成一幅生动的速写,以上提到的几个环节缺一不可,如果你总能将纷繁复杂的物象在较短时间里以极其概括简练的笔法表现出来,就能充分透视出你在观察、分析、表现方面的上乘能力,活泼生动的画面便能折射出画家的“灵气”。有“灵气”才能说是有活力的创作。

当代举世公认的中国画大师黄胄先生,他辉煌的艺术成就始终令我敬仰。他一生创作了大量风格独特的人物画,特别是他画的新疆少女、毛驴,更是脍炙人口。黄胄先生艺术成就的取得,其原因固然与其经历、学识、修养及他的勇于创新的精神分不开,但也不能不说黄胄先生一生勤奋速写是成就他今天画风的一个重要原因。也有评论家说:“速写是黄胄扒拉生活这块沃土的铁锹和镐头,是他研究人、社会、大自然的笔记和心得。”

因此我说,速写是为画家积累创作素材,并永远将画家置身于创作氛围中的最有效的手段之一。

其三,速写还是一门独立的艺术形式,在速写过程中如果能有意追求主观创作精神,并有机地融入自己的思想情感,同样也是群众欣赏的艺术形式之一。

50年代,我在读中学,就经常能看到

发表在报刊上的阿老先生的速写作品，其中大部分为舞台速写，那时我就为阿老先生娴熟的速写技巧所倾倒。后来又见到叶浅予、李克瑜诸位前辈的速写作品，他们那活泼轻松的线条、生动传神的画面，直到今天仍给人以强烈的鲜活感。

再有，如评论家对雕刻家罗丹、画家马蒂斯的速写都给予极高的评价，认为他们能以简约潇洒的线条勾勒变化丰富的人体曲线，特别是对德国版画家珂勒惠支的速写更是倍加赞赏，认为珂勒惠支用速写的形式表达人物内心深处的绝望与痛苦的艺术效果极佳。

这一切都说明，速写确是一门独立的艺术形式，同时有着广泛的欣赏群体。

速写该怎样画，这个问题的提出主要是针对初学者的。因为只有尚不具备速写能力的人才会自然而然地想寻找速写的技法。那么我要对初学的朋友说：“准备好纸笔（什么纸，什么笔都可以），从你自己感兴趣的对象开始画，尽量在规定的时间内完成它，从半小时的慢写，到20分钟、10分钟的短时间速写，从静物到风景，从人物到动物，从个别单一的对象到比较复杂的场面，从静止到运动……总之由浅入深、由简到繁、由长时间到短时间反复训练，经过一两年的时间大致是可以画成的。在表现技巧方面，应该说在速写中最具多样性，单线勾勒或利用黑白色调的对比，写实或夸张变形等等都可以尝

试，画得多了你可能会发现适合自己的方法，这方法可能成为你速写的习惯，如果这习惯控制得好，也可能成为你与众不同的一种表现风格，同时在你大量的速写实践中，你也许会发现你对某种特定的内容有特别的兴趣，这种兴趣可能导致你在此所作的研究比别人为多，久而久之，即使在选材上你也有可能形成与众不同的内容而独树一帜。

对速写技法的研究有很多现成的经验，正像我在前文中列举的那些大画家们的手法可供参考，但我个人觉得，更重要的也是最关键的是在个人的实践，在实践中体会，在实践中认识提高，战胜失败争取成功。是的，不能否认，也必须作好准备，好速写的产生是在画了大量失败的速写之后取得的。

我是怎样画速写的。

当你翻开这本集子便会一目了然，我怎样画的全在上面了，按说已没有什么更多好说的了，但为方便读者，我还是想谈谈自己速写的心得。

化自然形象为艺术形象

我在画风景速写时，将“以自然形象为本，艺术形象为变”视为我追求的一个目标。大自然中的一山一树、一石一水、一屋一院的自然形象都是我速写的对象，但如何把它们有机地组织到一个和谐的画面中来，如山与山的结合、山与树的结合、山村屋舍的错落变化、一石一水的布局安排，都会从审美的角度出发，强化感受做大胆的取舍，甚至调动景物的位置。我把速写的过程看成是艺术加工的过程，而不是做自然主义的再现。

比如，在这本集子中有一幅《收核桃》的速写（见图1）。这幅画是在门头沟张家铺获取的，当时在写生现场看到的不像现在画面上画得那么单纯，现实场地比较纷乱，横七竖八的木头、倒塌的石墙、弃之不用的破车……都在视线之中。为充分表现收核桃的中心内容，我有意舍去了那些无关紧要的琐碎细节，而有意夸张了枝叶茂盛的核桃树，并以精密的细线画它的枝密、叶密的特点，处理晒在场地的核桃果也是用密集的点画成，而且对“点”的处理也是密上加密，两者呼应：一是硕大如篷的核桃树，一是数也数不清的核桃果，两者构成了一幅丰满的画面。这是一幅以自然形象为素材，以艺术形象为典型的画面。

明眼人一看此画，就不难发现作者主观处理的痕迹，也不难发现作者始终是在围绕个人设计的意境去表现、去勾画的：

简练概括而不空洞，细致严谨而不呆板繁琐。如果将这幅速写当做创作的素材没有什么问题，如果仅仅将其视作一个独立的画面也是比较完整的。围绕着以化自然形象为艺术形象的理念认真地画速写是我的追求之一，也是我主要的心得之一。

二、“线”

我的速写从来都是以“线”的勾勒为主要表现手段的。在我看来，“线”为一画之骨，画家在速写时若以“线”为语言来表达，你定会发现线的自由延伸有万千的变化，若能把作者的情感融入线中，它不但可以表现物象的自然形态，还可获其神韵，因“线”的刚柔、强弱、疏密、长短的变化可以充分体现物象的筋骨血肉，又可因其变化丰富而使画面富于节奏与韵律的美感。沉静、细腻的“线”会使画面变得理想化，变得更有装饰性。

同样，这本集子里有一幅《京西龙门涧》的速写（见图2），从这幅速写的画面效果里，你可以见到“线”在其中起到的所谓“骨架”的作用。首先是画面中的几条斜线、横线（横向的曲线）及直线为画面的构图做了大致的安排，并勾画出龙门涧山谷之壮美的基本造型。随后又以既非铁线又非皴法的轻而颤动的笔触勾勒了大山的脉络结构，特别是山石间的树丛、草木又以密集的曲线重勾，使其显得颇为别致，也是在这朴实简练的单线勾勒中表现了龙门涧大山峡谷的丰腴多彩的世界。其中点景人物在大山映衬下，我有意处理得比较小，使山与人形成比较强烈的对照，这可起到使山的造型更强、更突出的效果，同时，也想把生活在这样严峻的自然环境中的农民们的顽强性格勾画出来。事实也是如此，在我画这幅速写时，见到那老农赶着毛驴背着手从远处走来时，我心

中产生了由衷的敬意。我想，在大山之下这生命虽显得弱小，但他们才是主宰这个大岭高坡的真正主人。

而另一幅《润昌秋色》的速写（见图3），则表达了另外一种情调。同样是一幅线描速写，手法颇有些不同，画面的一山、一树、一石的处理，都是以近乎完美而又极流畅的曲线来表现的。我清楚地记得那天天空晴朗，风力一、二级，天气温暖，通往润昌的山路是那样安静；我看到这瑰丽的景色，便想到应以轻快、圆润的笔触为主要方式去表现，只有如此，通往润昌村那静谧山间小路的抒情主题才能突出出来。因而围绕这个主题的“线”自然知道如何延伸。

利用“线”，使用它，丰富它的内涵，将三维的物象以二维的效果表现出来，勾画出与自然景物有质的不同的更理想的“自然”，这是一种愿望。

线、面的交叉使用

我的风景速写与真正意义的速写有些不同，实际上可以说是慢写，每张画少则也要画上一个半小时以上，这与我画速写的目的不无关系。我画速写的目的有两个，一是为创作积累素材，总想回到室内创作时拿出这些速写看看能有点用处，因此，特别在气氛的把握、构图的经营、形象的刻画上都会费一些考虑，并不属于完全即兴或是表面的感受的那一种。第二个目的，有意想使画面的效果尽可能完美一点，如能当成独幅画欣赏，那是最好不过的，因此在具体处理时，特别是我们常讲的点线面的手法在运用中也比较谨慎，尽可能使其有条理，有秩序，形成一定的装饰效果。

比如，我有一幅《石头村小景》的速写（见图4），这看似比较简单的画面，在写生时也曾使我颇费周折。首先我脑子里提出过这样的问题，这小景值得不值得画，如果画，画它什么才能既有它的特点，又有好看的画面呢？经一番观察后发现，这是很具绘画语言的对象。平时我们常讲比例大小、高矮、方圆、黑白这些只有绘画才常用的独特语言，眼前的小景着实具备了这些关键（构成画面的关键）因素：瘦长矮墙的长方形状与丰满高大略呈圆形的核桃树结合，刚好在形状的对比上占了突出的位置，而浓郁的古树与在阳光下的白墙面又形成了很强烈的色彩对比，大小之间、高矮之间、黑白之间咬得

很紧，这已形成了绘画的效果，有此分析，心中有数了，才决定坐下来画。

但要把握好上面分析的这些关系，在点、线、面的处理上则必须谨慎，不是一味地蛮画就能奏效的。

首先，我以大弧度的曲线勾出远山的轮廓，再以接近平直的线画出农家的院墙，最后干脆以较短的直线刻画了农舍。读者会发现，“大弧度的曲线”、“平直的线”、“直线”在线形上是有变化的有对比的，这种变化除去表现了山、墙、房子不同的造型外，还将其高矮大小的比例区别开来，再加上最后又以密集的点画出院中那略呈圆形的核桃树，从而又进一步丰富了画面中黑白色调的层次。由于点、线、面的节奏变化得当，繁简对比适中，一幅农村小景的速写画面才呈现出赏心悦目的艺术效果。

点、线、面交叉运用事关画面效果的成败，要有设计，要讲究，这就是艺术加工，这就避开了自然主义的模仿。因此，我的结论是：速写也要精细功夫。在结束我的这一篇叙述后，想借前人的一句话提醒初学速写的朋友“欲达精醇成熟，又当练术琢技”。

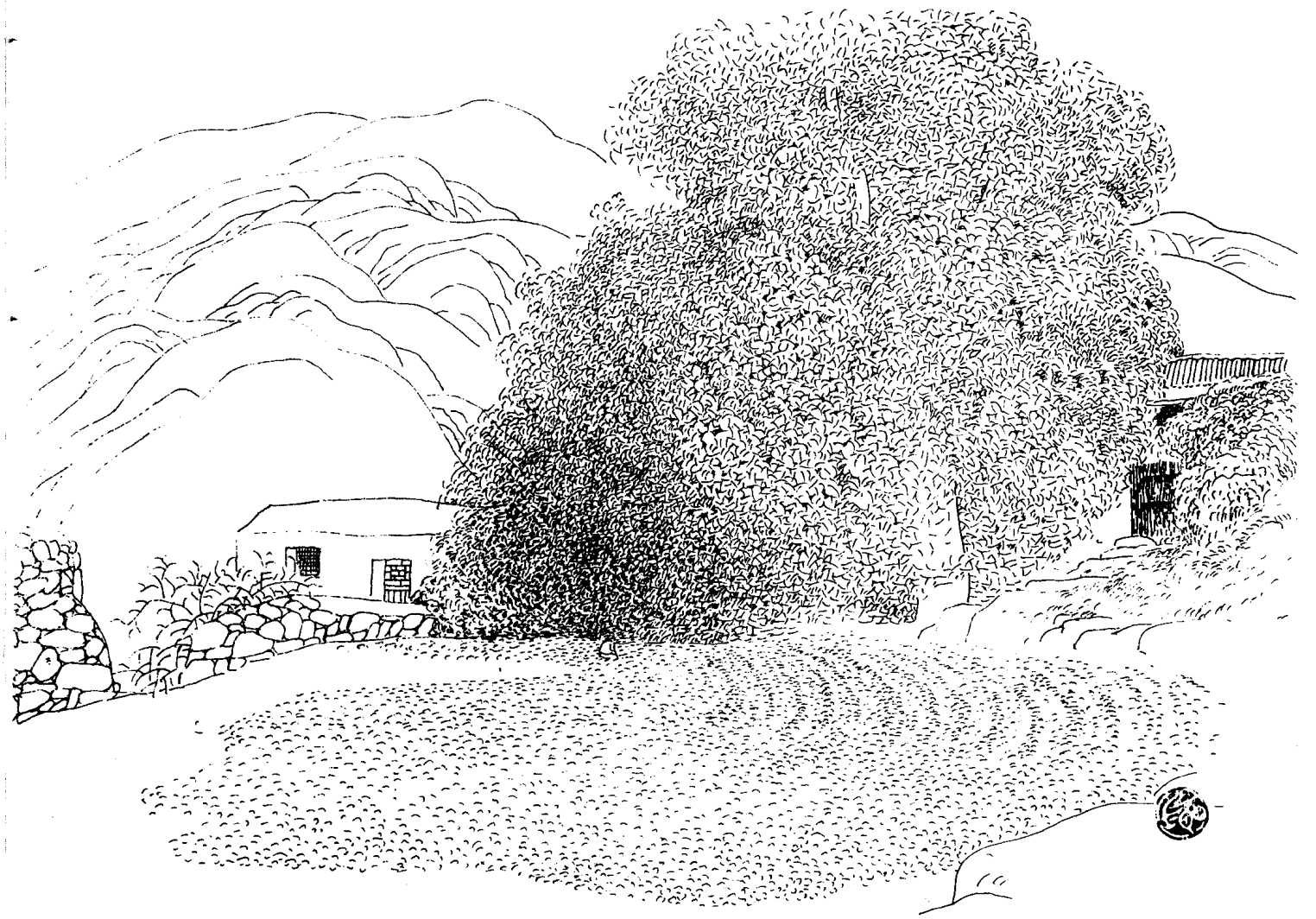

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

图 6

图7

图 8