

ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

SU
XIE

速写

主编 葛鸿志

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

速 写

主 编 葛鸿志
副主编 王金玉 郑丽伟 宗 立

华中科技大学出版社
中国 · 武汉

内 容 简 介

本书从速写不同于素描的特点入手,强调速写的感性直觉训练。以“写”的状态活跃绘画表现中的思维,提高习画者对可视形象的感受能力,以及捕捉和概括形象个性特征的能力,对锤炼个人的审美知觉和美学追求有一定的引导作用。

本书适用于美术与设计专业的学生使用,也可供相关专业的其他读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

速写/葛鸿志 主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-5609-9201-3

I. ①速… II. ①葛… III. ①速写技法-高等职业教育-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 145055 号

速写

葛鸿志 主编

策划编辑: 韩大才

责任编辑: 胡凤娇

封面设计: 龙文装帧

责任校对: 李 琴

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)81321915

录 排: 华中科技大学惠友印务中心

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/16

印 张: 9.75

字 数: 286 千字

版 次: 2014 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

编审委员会名单

顾问 (排名不分先后)

王国川 教育部高职高专教指委协联办主任
夏万爽 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
江绍雄 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈 希 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈文龙 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
彭 亮 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈 新 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员

总序

姜大源 教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长
《中国职业技术教育》杂志主编、
中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任

编审委员会 (排名不分先后)

万良保 吴帆 黄立元 陈艳麒 许兴国 肖新华 杨志红 李胜林 裴兵 张程 吴琰
葛玉珍 任雪玲 黄达 殷辛 廖运升 王茜 廖婉华 张容容 张震甫 薛保华 余戡平
陈锦忠 张晓红 马金萍 乔艺峰 丁春娟 蒋尚文 龙英 吴玉红 岳金莲 瞿思思 肖楚才
刘小艳 郝灵生 郑伟方 李翠玉 覃京燕 朱圳基 石晓岚 赵璐 洪易娜 李华 杨艳芳
李璇 郑蓉蓉 梁茜 邱萌 李茂虎 潘春利 张歆旎 黄亮 翁蕾蕾 刘雪花 朱岱力
熊莎 欧阳丹 钱丹丹 姜金泽 徐斌 王兆熊 鲁娟 袁丽萍 盛国森 林蛟 黄兵桥
肖友民 曾易平 白光泽 郭新宇 刘素平 李征 许磊 万晓梅 侯利阳 王宏 秦红兰
胡信 王唯茵 唐晓辉 刘媛媛 马丽芳 张远珑 李松励 金秋月 冯越峰 李琳琳 董雪
王双科 潘静 张丹丹 李琰 胡成明 黄海宏 郑灵燕 杨平 陈杨飞 王汝恒 李锦林
矫荣波 吴天中 邹爱民 王慧 余辉 杜伟 王佳 税明丽 陈超 吴金柱 陈崇刚
杨超 李楠 陈春花 罗时武 武建林 刘晔 陈旭彤 乔璐 管学理 权凌枫 张勇
冷先平 任康丽 严昶新 孙晓明 戚彬 许增健 余学伟 陈绪春 姚鹏 王翠萍 李琳
刘君 孙建军 孟祥云 徐勤 李兰 桂元龙 江敬艳 刘兴邦 陈峥强 朱琴 王海燕
熊勇 孙秀春 姚志奇 袁铀 杨淑珍 李迎丹 黄彦 谢岚 肖机灵 韩云霞 刘卷
刘洪 董萍 赵家富 常丽群 刘永福 姜淑媛 郑楠 张春燕 史树秋 陈杰 朱晓鹏
谷莉 刘金刚 汲晓辉 刘利志 高昕 刘璞 杨晓飞 高卿 陈志勤 江广城 钱明学
于娜 杨清虎 吴传景 颜文明 葛鸿志

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

组编院校(排名不分先后)

广州番禺职业技术学院	湖南大众传媒职业技术学院	重庆城市管理职业学院
深圳职业技术学院	黄冈职业技术学院	顺德职业技术学院
天津职业大学	无锡商业职业技术学院	武汉职业技术学院
广西机电职业技术学院	南宁职业技术学院	黑龙江建筑职业技术学院
常州轻工职业技术学院	广西建设职业技术学院	乌鲁木齐职业大学
邢台职业技术学院	江汉艺术职业学院	黑龙江省艺术设计协会
长江职业学院	淄博职业学院	冀中职业学院
上海工艺美术职业学院	温州职业技术学院	湖南中医药大学
山东科技职业学院	邯郸职业技术学院	广西大学农学院
随州职业技术学院	湖南女子学院	山东理工大学
大连艺术职业学院	广东文艺职业学院	湖北工业大学
潍坊职业学院	宁波职业技术学院	重庆三峡学院美术学院
广州城市职业学院	潮汕职业技术学院	湖北经济学院
武汉商业服务学院	四川建筑职业技术学院	内蒙古农业大学
甘肃林业职业技术学院	海口经济学院	重庆工商大学设计艺术学院
湖南科技职业学院	威海职业学院	石家庄学院
鄂州职业大学	襄阳职业技术学院	河北科技大学理工学院
武汉交通职业学院	南通纺织职业技术学院	江南大学
石家庄东方美术职业学院	四川国际标榜职业学院	北京科技大学
漳州职业技术学院	陕西服装艺术职业学院	湖北文理学院
广东岭南职业技术学院	湖北生态工程职业技术学院	南阳理工学院
石家庄科技工程职业学院	重庆工商职业学院	广西职业技术学院
湖北生物科技职业学院	重庆工贸职业技术学院	三峡电力职业学院
重庆航天职业技术学院	宁夏职业技术学院	唐山学院
江苏信息职业技术学院	无锡工艺职业技术学院	苏州经贸职业技术学院
湖南工业职业技术学院	云南经济管理职业学院	唐山工业职业技术学院
无锡南洋职业技术学院	内蒙古商贸职业学院	广东纺织职业技术学院
武汉软件工程职业学院	十堰职业技术学院	昆明冶金高等专科学校
湖南民族职业学院	青岛职业技术学院	江西财经大学
湖南环境生物职业技术学院	湖北交通职业技术学院	天津财经大学珠江学院
长春职业技术学院	绵阳职业技术学院	广东科技贸易职业学院
石家庄职业技术学院	湖北职业技术学院	北京镇德职业学院
河北工业职业技术学院	浙江同济科技职业学院	广东轻工职业技术学院
广东建设职业技术学院	沈阳市于洪区职业教育中心	辽宁装备制造职业技术学院
辽宁经济职业技术学院	安徽现代信息工程职业学院	湖北城市建设职业技术学院
武昌理工学院	武汉民政职业学院	黑龙江林业职业技术学院
武汉城市职业学院	天津轻工职业技术学院	苏州市职业大学

总序

SUXIE

ZONGXU

世界职业教育发展的经验和我国职业教育发展的历程都表明，职业教育是提高国家核心竞争力的要素。职业教育的这一重要作用，主要体现在两个方面。其一，职业教育承载着满足社会需求的重任，是培养为社会直接创造价值的高素质劳动者和专门人才的教育。职业教育既是经济发展的需要，又是促进就业的需要。其二，职业教育还承载着满足个性发展需求的重任，是促进青少年成才的教育。因此，职业教育既是保证教育公平的需要，又是教育协调发展的需要。

这意味着，职业教育不仅有自己的特定目标——满足社会经济发展的人才需求，以及与之相关的就业需求，而且有自己的特殊规律——促进不同智力群体的个性发展，以及与之相关的智力开发。

长期以来，由于我们对职业教育作为一种类型教育的规律缺乏深刻的认识，加之学校职业教育又占据绝对主体地位，因此职业教育与经济、与企业联系不紧，导致职业教育的办学未能冲破“供给驱动”的束缚；由于与职业实践结合不紧密，职业教育的教学也未能跳出学科体系的框架，所培养的职业人才，其职业技能的“专”、“深”不够，工作能力不强，与行业、企业的实际需求及我国经济发展的需要相距甚远。实际上，这也不利于个人通过职业这个载体实现自身所应有的职业生涯的发展。

因此，要遵循职业教育的规律，强调校企合作、工学结合，在做中学，在学中做，就必须进行教学改革。职业教育教学应遵循行动导向的教学原则，强调为了行动而学习、通过行动来学习和行动就是学习的教育理念，让学生在由实践情境构成的、以过程逻辑为中心的行动体系中获取过程性知识，去解决“怎么做”（经验）和“怎么做更好”（策略）的问题，而不是在由专业学科构成的、以架构逻辑为中心的学科体系中去追求陈述性知识，只解决“是什么”（事实、概念等）和“为什么”（原理、规律等）的问题。由此，作为教学改革核心的课程，就成为职业教育教学改革成功与否的关键。

当前，在学习和借鉴国内外职业教育课程改革成功经验的基础上，工作过程导向的课程开发思想已逐渐为职业教育战线所认同。所谓工作过程，是“在企业里为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序”，是一个综合的、时刻处于运动状态但结构相对固定的系统。与之相关的工作过程知识，是情境化的职业经验知识与普适化的系统科学知识的交集，它“不是关于单个事务和重复性质工作的知识，而是在企业内部关系中将不同的子工作予以连接的知识”。以工作过程逻辑展开的课程开发，其内容编排以典型职业工作任务及实际的职业工作过程为参照系，按照完整行动所特有的“资讯、决策、计划、实施、检查、评价”结构，实现学科体系的解构与行动体系的重构，实现于变化的、具体的工作过程之中获取不变的思维过程和完整的工作训练，实现实体性技术、规范性技术通过过程性技术的物化。

近年来，教育部在高等职业教育领域组织了我国职业教育史上最大的职业教育师资培训项目——中德职教师资培训项目和国家级骨干师资培训项目。这些骨干教师通过学习、了解，接受先进的教学理念和教学模式，结合中国的国情，开发了更适合中国国情、更具有中国特色的职业教育课程模式。

华中科技大学出版社结合我国正在探索的职业教育课程改革，邀请我国职业教育领域的专家、企业技术专家和企业人力资源专家，特别是国家示范院校、接受过中德职教师资培训或国家级骨干师资培训的高职院校的骨干教师，为支持、推动这一课程的开发及应用于教学实践，进行了有意义的探索——相关教材的编写。

华中科技大学出版社的这一探索，有两个特点。

第一，课程设置针对专业所对应的职业领域，邀请相关企业的技术骨干、人力资源管理者及行业著名专家和院校骨干教师，通过访谈、问卷和研讨，提出职业工作岗位对技能型人才在技能、知识和素质方面的要求，结合目前中国高职教育的现状，共同分析、讨论课程设置存在的问题，通过科学合理的调整、增删，确定课程门类及其教学内容。

第二，教学模式针对高职教育对象的特点，积极探讨提高教学质量的有效途径，根据工作过程导向课程开发的实践，引入能够激发学习兴趣、贴近职业实践的工作任务，将项目教学作为提高教学质量、培养学生能力的主要教学方法，把适度够用的理论知识按照工作过程来梳理、编排，以促进符合职业教育规律的、新的教学模式的建立。

在此基础上，华中科技大学出版社组织出版了这套规划教材。我始终欣喜地关注着这套教材的规划、组织和编写。华中科技大学出版社敢于探索、积极创新的精神，应该大力提倡。我很乐意将这套教材介绍给读者，衷心希望这套教材能在相关课程的教学中发挥积极作用，并得到读者的青睐。我也相信，这套教材在使用的过程中，通过教学实践的检验和实际问题的解决，不断得到改进、完善和提高。我希望，华中科技大学出版社能继续发扬探索、研究的作风，在建立具有中国特色的高等职业教育的课程体系的改革之中，做出更大的贡献。

是为序。

教育部职业技术教育中心研究所

学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事

教学工作委员会副主任

职教课程理论与开发研究会主任

姜大源 教授

2010年6月6日

目 录

SUXIE

MULU

第一章 概论	(1)
第一节 速写的概念.....	(2)
第二节 速写的特点.....	(4)
第三节 速写的作用与意义	(5)
第二章 速写的表现形式及工具材料	(13)
第一节 速写表现的语言形态	(14)
第二节 速写的表现形式	(21)
第三节 速写的工具材料	(27)
第三章 速写的训练目的和训练方法	(31)
第一节 速写与素描	(32)
第二节 速写的训练目的	(34)
第三节 速写的训练方法	(37)
第四章 速写的分类训练	(47)
第一节 人物速写	(48)
第二节 动物速写	(64)
第三节 景物速写	(72)
第五章 速写作品欣赏	(85)
参考文献	(147)

第一章 概论

S UXIE

速写有多种不同的功能,可在纸上表达出不同的效果,不同的艺术家会用不同的手法来表达速写。速写的一个任务就是收集身旁丰富多彩的事物,速写的另一个任务就是练习造型能力,它与素描的练习构成一个完整的训练方法。

第一节

速写的概念

速写,顾名思义,“速”为快速,“写”为描写、书写,作为一种绘画形式,即指在短时间内,以简练而概括的手法、快速而生动的笔触去捕捉记录对象的形与神。简言之,速写是一种快速的写生形式。速写,是从造型活动中确定出来而成为具有一定含义和功能的概念。

速写,就绘画表现形式的名称而言,一般被认为是由近代西方绘画传入我国后,按素描描绘时间长短的不同,而慢慢约定俗成的一种绘画形式的命名。速写原是文学体裁中一种简练的短文形式,是以快捷的手法对人或事进行描写或报道的方式。我们在绘画中所说的速写,其实在西方绘画里,很难找到完全与之相对应的英文单词,与此相近的有“sketch”(意思是短文、概要、纲要、草拟、草图等)和“drawing”(泛指手绘)。目前,国内的基础美术教学一般把感性而率意、用时较短的作品称为速写,把理性或者带研究性的、用时相对较长的作品称为素描。实际上,许多作品既可归类于素描,又可以归类于速写,并没有明确的界限。从素描的广义概念来说,凡是单色绘画都被称为素描,所以说(单色)速写当属素描的范畴,有些速写有时也被称为短期素描。从绘画形式的角度来看,速写和素描二者的划分似乎意义不大,甚至有人认为“速写”一词的概念是不准确的、不严谨的。其实,素描与速写不是在同一个意义上命名的两种绘画形式,素描是朴素(单色)的描绘;速写是从时间概念上命名的,因此从速写的广义概念来说,它还应包括色彩速写。目前没有更为合适的名词,所以速写一词应该还是最为理想的用词,特别是速写的“写”相对于素描的“描”,很具有各自特点的指向性,当然,“写”也可以解释为“描写”,但从中国传统书画中对“写”的要求与含义去理解,我们可以认识到速写之“写”有更多内涵。从基础美术教学的形式与内容来讲,素描与速写的名字分类,在教学中是很有必要的,它为我们更有效地落实教学目标提供了一种指向性较明确的教学形式载体。

五四运动之后,美术教育进入学校,经过数代前辈的努力,我国的美术教育早已形成了自己的特色。随着社会的进步和发展,当今的速写教学与20世纪六七十年代的速写教学相比,在观念上发生了较大的改变,各种教学形式、内容也丰富了许多。一些创作草图和设计草图也被收入速写教程,并且早已开设了相关的课程。从这种情形来看,速写的概念,也许不应该仅仅被框定在一个时间的尺度里,因为有些创作草图、设计草图并不一定都是在很短的时间内完成的,所以我们更应该从艺术特色去认识速写和理解速写,这样我们对速写的认识才会更全面,也更有利速写教学目标的实现。

埃贡·席勒的作品《双手抚面的女人》如图1-1所示,泰奥杜尔·席里柯的作品《梅杜萨之筏》(创作草图)如图1-2所示,阿尔道夫·门采尔的作品《轧钢工人》(创作草图)如图1-3所示。

图 1-1 《双手抚面的女人》 [奥地利] 埃贡·席勒

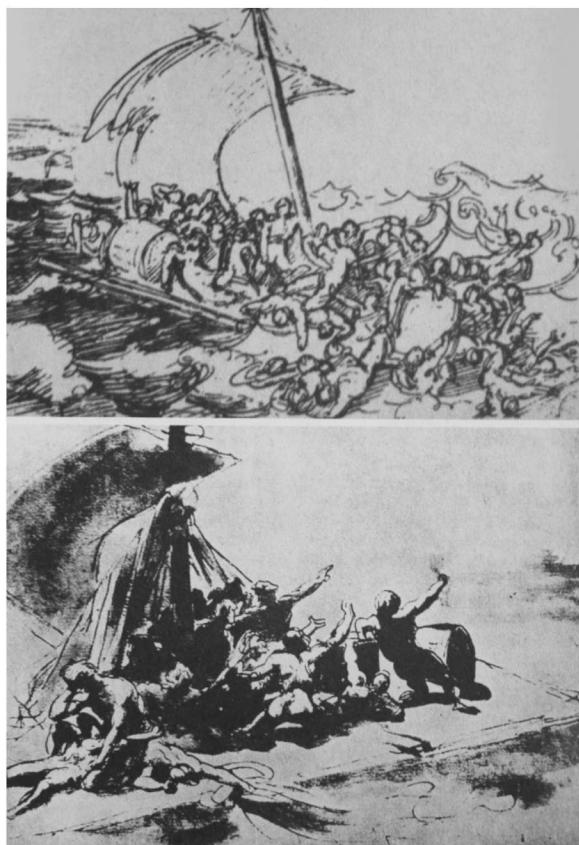

图 1-2 《梅杜萨之筏》(创作草图) [法] 泰奥杜尔·席里柯

图 1-3 《轧钢工人》(创作草图) [德] 阿尔道夫·门采尔

第二节

速写的特点

作为基础训练的速写,作画的时间一般相对较短,画者作画时大都处于较为急促的状态,所以下笔必须果断、简洁,这样画者的情感、情绪才得以喷发,因此简练而概括、生动而流美是速写最主要的艺术特点,也是评判速写作品最基本要求之一。简练而概括,是对客体对象自然形态结构的合理取舍及提炼概括表现;生动而流美,是画者对客体感受的一种记录与自我情绪、情感的表达,前者是技术、技能方面的,后者则是带有艺术感觉的对美的一种理解与认识。技术、技能最终都以艺术化的表现为目的。

生动而流美,也是速写最主要的形式美感特征之一。“笔迹者,界也;流美者,人也。”这是三国时期魏国的大书法家钟繇的著名论断。今人邓以蛰解释此句说:书法之笔画,即自人流出者,唯天下最难言者莫过于自人心流出之事。对此,宗白华也作了这样的解释:笔蘸墨画在纸帛上,留下了笔迹(点画),突破了空白,创始了形象……从这一画之笔迹,流出万象之美,也就是人心内之美。所谓心内之美,应为人的品质、学识、才力、情感等内在因素的体现。生动而流美的线条是速写表现的形式美感之特质,简练而概括捕捉到对象的形与神是速写表现的本质,否则再漂亮的线也是“笔墨等于零”(吴冠中语)。速写是画者以快速而简练的线——“笔墨”去捕捉对象的形与神,而这种线条所承载的形与神不仅仅是对象的形态,也是画者主观的视觉感受与情感的表达,也是画者“心内之美”特质的表露。作为作品,速写虽然没有其他绘画形式那么被看重,但它却是最能体现画者才情的表现形式之一,也最能反映画者的创作心迹,是最具“写”的绘画表现形式,在形态上,或者说在线条的情态上,是与书法最为接近的“线”的艺术。因此,速写的线条本身就具有一定的审美特性。

张旭的书法作品《古诗四帖》(局部)如图 1-4 所示,叶浅予的作品《戏曲人物》如图 1-5 所示,吴冠中的作品《树林》如图 1-6 所示。

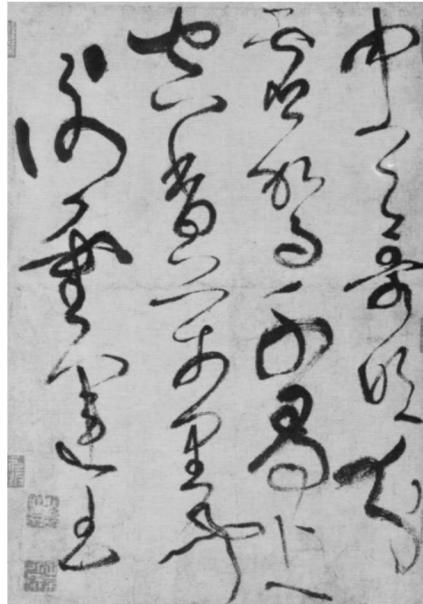

图 1-4 《古诗四帖》(局部) [唐] 张旭

图 1-5 《戏曲人物》 叶浅予

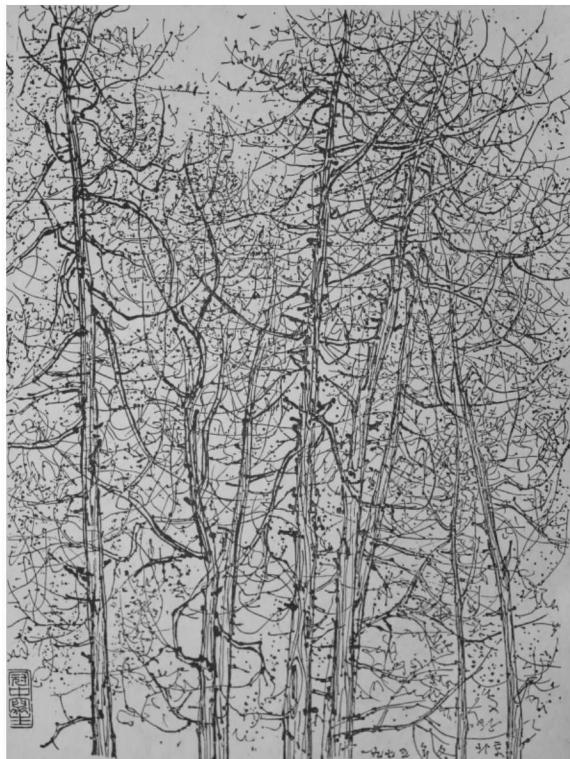

图 1-6 《树林》 吴冠中

第三节

速写的作用与意义

黄胄说：“画家不观察生活，不动手写生，将意味着技艺退化，几年搁笔前时的工力不可收拾。”

速写是一种艺术形式，更是一种训练造型能力与收集素材、记录构思构图的手段，也是研究大师、向大师学习的一种形式载体。作为一种手段，速写的作用与意义远不止其为一种独立的艺术表现样式。速写也是一种思维方式与绘画形式，是探索与研究实践的载体。黄胄的作品《阿克苏文工团》如图 1-7 所示。

1. 基本功训练的手段

速写作为造型艺术基本功训练的手段之一，可以培养学生眼、脑、手的协调性和敏锐、灵活、快捷的反应能力。速写要求在很短的时间内去记录对象，因此长期而不间断的训练，能有效地提高画者捕捉对象形象特征与动态美感的能力，培养从整体着眼的观察意识和习惯，更重要的是，它是素描学习内容与形式的补充和完善。

速写能力的强弱将会影响素描的学习效果与表现能力。速写能力较强的人，在素描的练习中会渗入速写的意识与方法，快速而迅捷、带着情绪去抓形定位，这样能比较顺利地记录其敏锐的视觉感受与对对象精气神的把握。

图 1-7 《阿克苏文工团》 黄胄

素描在起稿画轮廓时,大家会用长短不一的直线去打形,这是一种概括对象与结构转折的好方法,但此方法对对象动态精气神的引导性思考不够明显,初学者容易把着眼点停留在“可视的外形”上,而忽视一些重要信息的获取。写生的对象(模特儿)能为画者认识客观对象的构造与研究造型规律提供一些思考方法的内容,而作品是获取这些认识能力与思考方式的实践载体。在这个过程中,为达到目的所使用的方法也就显得很重要了,而方法中的意识又是起决定作用的关键,这种意识也能通过一定的画面形式来反映。如用速写的方法和意象表现的意识,以弧线的形式快速地先去抓对象的形、神、韵(从感觉出发去抓对象的动势及精气神)——以神写形。然后在此基础上再结合传统的打形方法,用直线去分析概括细化对象的形体结构关系——以形写神。这样也许更有助于画者对大形关系的认识与把握。葛鸿志的人体速写作品如图 1-8 所示。图 1-9 是运用通常所用的直线打形法所得的作品,图

图 1-8 人体速写作品 葛鸿志

1-10 是用弧线的形式和速写的方法所画的轮廓形,从线与形的关系里,能感受到画者在作画过程中的整体节奏意识,画面看上去更为流畅而生动。这并不是说哪个方法好或哪个方法不好,对于初学者,可能结合弧线与速写的方法,从形式上来讲,带有一定的思考方法的引导性,也许更容易培养他们的整体意识与抓形能力。

图 1-9 直线打形法的运用 葛鸿志

图 1-10 弧线打形法的运用 葛鸿志

中国美术学院的顾生岳老师,在长期的基础教学和自己的艺术实践中总结了写生传神要领的四字诀:情、意、活和速。可见“速”在基础造型训练中的重要性。许多速写高手在画素描时,都能下笔果断、迅疾,且用笔狠而准,在作画的过程中也很少用橡皮,特别是在起形的阶段,这样不仅有利于画者激情的流畅抒发,更有利于对对象神韵之“意”的捕捉与画者之“意”的痛快表达;快速的作画能力,能很好地观察到活动中人物的精神气质,也更能把对象“画活”。顾生岳的作品如图 1-11 和图 1-12 所示。

2. 收集积累素材的形式

速写是画家随时随地信手拈来的看家本领。速写工具简便,收集和积累生活素材快捷、方便,对于许多画家来说,它是一个自始至终不离不弃的终身伴侣,记录着画家生活的点点滴滴。《德拉克洛瓦的日记》中有一篇日记记载道:一次邻居家失火,大家都匆匆忙忙赶往出事地,这时德拉克洛瓦发现有一人刚从睡梦中惊乍而起,没穿衣服,

图 1-11 速写作品(一) 顾生岳

图 1-12 速写作品(二) 顾生岳

形态无比优美,于是就用笔快速地记录下那人的动态造型,却忘了随大家去救火。速写往往是画家创作灵感的火花迸发点,许多画家因为创作而去画速写。石涛说:搜尽奇峰打草稿,要以自然为师。深入生活,积累生活,只有丰富了自身的阅历,才能有感而发,创作出感人的好作品。因此,只有长期坚持速写,才能使画家更广泛而深入地了解自然、了解人和认识社会,这往往也是艺术家永葆创作生命力的灵丹妙药。

现在越来越多的人疏远了速写,认为有那么好的条件应该充分利用,如用照相机拍摄。其实,速写除了记录下对象的形,更重要的是记录下画者当时的感觉和感受,而这种情绪化的信息,随着临场的写生,以简练而概括、生动而流美的笔墨线条,生动地记录着现实生活的瞬间,成为今后创作的素材。照片资料则可以作为日后需要的辅材,靠速写创作与单靠照片创作是不一样的。要想使自己的艺术视觉敏感度不麻木、不退化,那一定得坚持老一辈画家的好习惯——常速写。如图 1-13 所示,这种画面的感觉,只有临场写生才能表现得更为淋漓尽致。欧仁·德拉克洛瓦的作品如图 1-14 所示。安德鲁·怀斯的作品如图 1-15 和图 1-16 所示。

3. 艺术形式语言的研究探索载体

澳大利亚著名艺术教育家德西迪里厄斯·奥班恩认为:有许多艺术家的草图清楚地表现出他们还未被时尚和时代精神的影响所压制的创造能力。许多画家在收集和记录创作素材,进行创作构思与绘画形式探索的同时,也为我们留下了众多生动而优秀的速写素描作品,为我们研究艺术家的绘画,以及速写教学和学习提供了丰富的、珍贵的资料。速写是一个向艺术家学习和研究艺术家作品的桥梁,我们可以通过这些作品,了解艺术家的画风形成与发展变化的轨迹,不仅能学到画画的技巧、技法,更能学习艺术家的创作方法,了解其创作的心迹思路。

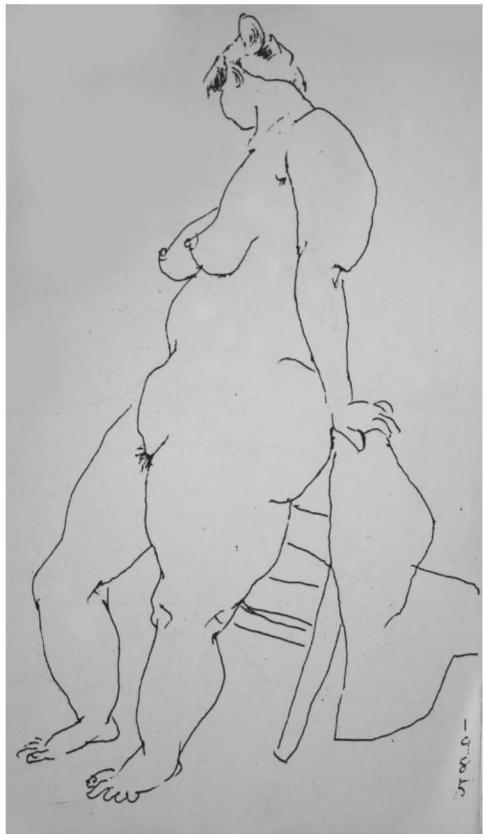

图 1-13 女人体速写(一) 周思聪

图 1-14 人物速写 [法] 欧仁·德拉克洛瓦

图 1-15 速写作品(创作草图)(一) [美] 安德鲁·怀斯

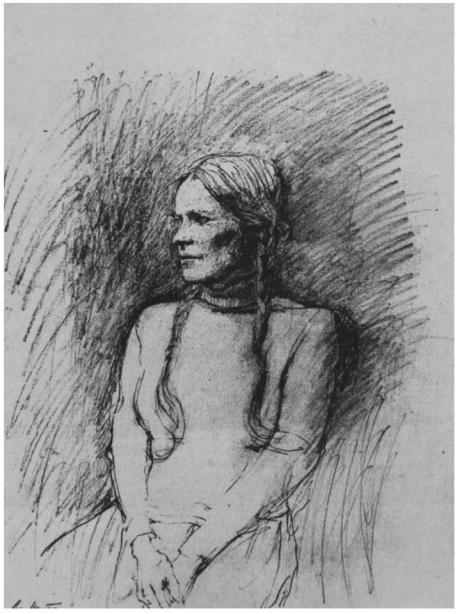

图 1-16 速写作品(创作草图)(二) [美] 安德鲁·怀斯

据记载,黄宾虹在一次巴蜀之游的经历中,从山水中顿悟出了他晚年变法之理。

一天晚上,黄宾虹想去看看杜甫当年所见到的“石上藤萝月”。他沿江边朝白帝城方向走去。月色下的夜山深深地吸引着他,于是他在月光下摸索着画了一个多小时的速写。第二天早晨,他看着速写稿大声叫道:“月移壁,月移壁! 实中虚,虚中实。妙,妙,妙极了!”