

中国画技法新解

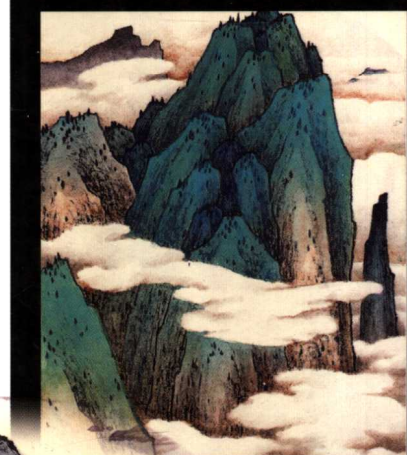
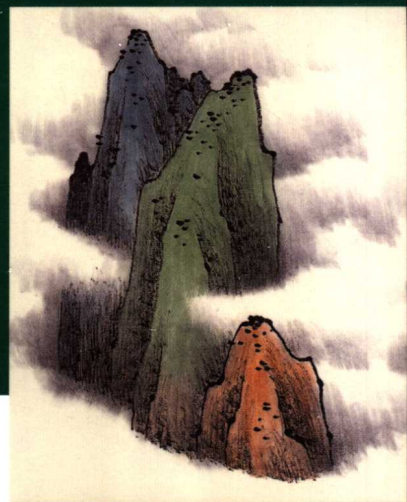
触类

旁通

CHULEIPANGTONG

DAQINGLÜXIAOQINGLÜPOCAISHANSHUI

大青绿·小青绿·泼彩山水

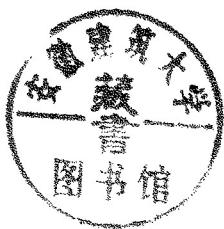
徐永万 编著
安徽美术出版社

中国画技法新解

触类旁通

大青绿·小青绿·泼彩山水

徐永万 编著

安徽美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速写 / 刘刚著. — 济南: 山东美术出版社, 2002.8
(高等学校美术学科技能课程教材系列 / 孔新苗主编)
ISBN 7-5330-1655-6

I. 速... II. 刘... 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 (2002) 第 053393 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
发 行: 山东美术出版社发行部
济南市民生大街 43 号 (邮编: 250001)
制 版: 深圳彩视电分有限公司
印 刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 8.75 印张
版 次: 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 30.00 元

序

中国艺术教育在近 20 年来发展迅速，使高校艺术专业在校生的整体水平有大幅度提高。另一方面，由于高校生大多是从高中直接升入大学，他们对美术学科知识领域的认识往往局限于应试知识的范围，对美术作为一门注重对历史人文传统的全面理解；注重学习过程中创造性思维与实践的自觉；注重艺术技能以情感表达为根据的经验性特质的把握，这些学科重要特点的认识相对不足。

我们由这一分析形成了本教材的基本编写思路，其出发点可以概括为这样两点：

1. 深化对技能知识的理解。区别于已往教材从美术的具体技能知识展开的体例，本教材侧重通过学习经典作品，将对美术技能知识的学习和理解，与提高学生对技能知识的人文内涵领会；与创造性应用技术手段的自觉性培养相联系，力图提高学生对技能手段、作品视觉效果与情感表达、绘画实践之间内在关系的领悟能力。

2. 以经典作品构筑学习空间。教材是一门课程教学过程的知识平台，作为艺术教学，教材应给任课教师在教学过程中的创造性发挥提供充分空间。本教材采取了少文字，多图版的编写方式，力求在各种风格手法的充分展示中拓宽课程的知识内容，让教师可以根据课程和学生的特点而展开有所侧重的分析与阐释，提高教材与学习过程的互动性。同时，广泛选自各种艺术流派经典作品的彩色图版，将为学生减轻一些课外购书的负担。

最后要提及的是，中国美术学学科知识内容的一个重要特点，是“中西交汇”，但中西美术背后的文化、哲学传统又是有很大差异的。作为技能课教材在体例上不专门涉及这一问题，但通过对不同创作现象的展示，学习者可以通过对不同作品的审美品格、创作追求和制作手法的分析理解，加深对中西美术的差异与融合实践的领会。在当代开放的信息化文化语境中，空洞的概念或狭隘的偏激，都是艺术学习的障碍。

面向未来的中华艺术，需要在与世界艺术的广泛交流中获得新的生机。

新的创造，必然要求新一代创造者有新的知识素质。

孔 新 苗

2002 年 5 月

于山东师范大学

目 录

序

第一章 速写的基本手法……1

一.速写中的艺术观念……1

二.速写中的观察方法……2

三.速写的表现方法……2

第二章 具象风格速写……4

一.古典风格……4

二.写实风格……7

第三章 意象风格速写……82

一.情感表现速写……83

二.综合体验表现速写……86

1 速写的基本手法

一、速写中的艺术观念

速写的概念有多种解释，就其字面意义上讲是指快速写生的意思。《辞海》中是这样解释的：“绘画术语。一般指在短时间内用简练的线条扼要地画出对象的形体、动作和神态。它的目的是记录生活，为创作积累素材；培养敏锐的观察力及迅速描绘对象的能力。”速写从广义上讲，它包括各种不同种类的速写，像水彩速写、油画速写、粉笔速写、铅笔速写、钢笔速写等；狭义上讲是指单色速写，是素描的一个种类，只是将那些作画速度较快，在造型上追求其概括简练的素描称之为速写。

速写本身是一种艺术表现形式，并具有一定的审美价值。

速写的生成需要两个条件，一个是被描绘的客观对象，一个是描绘者——画家。被描绘的客观对象是客体，画家是主体。主体在写生活动中是占有主导地位，这个主导地位行使多少，怎样行使，会影响到速写作品的不同风格和面貌。比如，有三个画家同时面对一个模特画速写，第一个画家力图把模特原原本本地准确描绘下来；第二个画家想把模特画的比本人更美，更理想化；第三个画家则不想如实客观地画，而是借画模特来表达自己的情绪、感受，或体现自己的艺术理念

和想法。结果三个画家的速写作品大相径庭。前两位画家的速写体现客观成分多一些,主观因素服从客观自然,以模仿客观对象为主要目的,这类速写被统称为具象速写。第三个画家的速写,客观自然服从主观因素,以表达画家的意念、情感或主观理念为主要目的,主观因素大于客观因素,这类速写被统称为意象速写。

要画好速写需要两个基本条件——理念和技巧。所谓“理念”就是绘画前的想法,“意在笔先”的“意”,说大了就是造型观念、造型理论。它是“写实”的还是“写意”的,如果是写意的,又是哪一种写意?这需要画者有一个明确的基本定位。明了这一点很重要,关系到下一步速写的“取形不惑”的生长过程以及最终形式。所谓“速写语言”是速写的画法风格,或者说是作画工具和手法之间的相互作用。从一般意义上讲,语言服务于观念,观念在不同程度上影响着语言的表达和发挥。但是语言表达也有它的相对独立性。从最狭隘或最专业的角度讲,速写的语言表达是对一种画面形式处理风格的探寻,这种探寻也是艺术家的主要兴趣所在。下面从速写的观念和语言技巧两个方面进行一些探讨,结合世界美术史中名家的速写杰作进行分析,努力解读出他们的速写理念和表现风格,解释每一幅速写的特殊的绘画语言。从而作为我们学习速写的榜样与镜子。

二、速写中的观察方法

有人说,整个视觉艺术发展史是一部“不断解放人的视觉”的历史。一定的视觉理念决定着一定的视觉观察方式,一定的观察方式决定着一定的表现方式,所以观察是连接理念与表现的中间环节。法国著名画家德洛克罗瓦对他的学生说:“学画素描(速写),就是学习正确的看”,指出了观察在学习素描中的重要性;素描大师德加则进一步指出:“素描画的不是形体,而是对形体的观察。”也就是说,素描速写的实质不仅仅是画形体,更重要的是画对形体的看法,观察方法是学习素描首要解决的问题。总之,不同风格的速写背后是不同的观察方式,不同观察方式又体现着不同的速写艺术的审美创造理念。

观察在速写中大致有三种不同方法:

1、定点观察——写实性速写的观察方法

类似照相机式的观察方式,固定一个视点,运用“从整体到局部,再从局部到整体”的科学方法,可以准确地再现和模仿到人眼所观察到的真实效果。

2、散点观察——表现性速写的观察方法

打破对模特固定一点的观察方法,采取上下、左右的自由移动观察,这比定点观察多了一些主观能动性。第一个用这种观察方式画画的西方人是塞尚,他的不同于传统的观察方法改变了西方绘画的面貌。而东方人一直在绘画中沿用这种观察方式。所谓“搜尽奇峰打草稿”、“胸有成竹”就是对这种方式的描述。

3、综合观察——综合体验表现速写的观察方法

不仅从形体上、视觉上观察模特,还将个人对模特的理解结合其它视觉因素进行综合性联想、拼接组合,从而达到一种在模特形象启发之下的主观心理体验表现,这种观察方式是受现代科学的启发而产生的。

三、速写的表现方法

现代速写的表现方法越来越多样化,但可以基本归纳为以下几种:以线条为主的速写,以明暗调子为主的速写和以线条与明暗相结合的速写方法等。

1、线条为主的速写

线条速写在速写中较为常见,线的个性鲜明,表达直接,使用自由灵活,是一种简洁的绘画语言。它具有概括形体的能力,最符合速写在短时间内概括对象特征和刻画其传神部分的要求。线条的表现力极为丰富,在速写过程中,利用线条本身的粗细、浓淡曲直、方圆、疏密、聚散等,去表现各种不同的形体结构,体面转折,暗示物体的运动趋势,呈现物体特有的质地,创造画面的形式意味,表达画家的思想感情和审美情趣。

2、明暗为主的速写

这种速写一般在光线比较强烈,明暗对比比较明显的情况下采用。主要运用黑白调子来表现

对象的体积和结构、空间的深度、特定的光线和对象特有的质感和量感。明暗调子能够渲染某种特定的气氛和情调，提高速写的艺术感染力。

3、线与明暗相结合的速写

线条与明暗相结合的速写，是在用线的基础上施以简单的明暗调子，使形体表现的更为充分。它综合了上述两种速写形式的优点，又补其不足而采用的一种方法。比单纯的线条或明暗速写更为便捷与自由。更具表现力，画面也更加丰富、生动。在作画的过程中，一般是先用线找到对象的基本形态结构，然后再用明暗从对象的主要部位进行皴擦，以增强对象的体积感。需要注意的是，明暗的皴擦不宜过多，不要象画素描那样面面俱到。注意线与面的穿插，虚与实的结合，防止线面分家。

4、勾线水彩的方法

此方法是用钢笔或铅笔等勾线与淡水彩(墨)相结合的方法，其程序有两种，其一是先勾线后涂色，其二是先涂色后勾线。第一种方法注意不要紧贴着轮廓线涂色，要有出有进的涂色；第二种方法用色不宜太多，但是要画出浓淡变化以少胜多。

5、粉笔提白的方法

这个方法适合于在有色灰纸上画速写，其画法是先在灰纸上用黑色笔基本完成速写之后，再对画中物体的亮部或白色形体上，略涂白色，这样可使画面增加一个层次，并具有淡雅的色彩感。这种画法也被称为“三色素描法”。

速写与素描既有联系又有区别，速写不允许作画者像画长期素描那样仔细思考，深入刻画，速写的作画时间一般都比较短，快速扑捉生活中的各种形象和由此产生的意象是速写的基本要求。由于物象的动态表情和某些场面变化较快，一旦作画速度迟缓，就无法扑捉住生动的形象、动态和瞬息万变的场面，这就要求作画者做到眼、脑、手三者的高度协调一致和默契配合，以快速准确的作画方法把握对象、描绘对象，或表达速写意图。表现形式与手段力求简练，大胆舍弃细节，以概括的艺术语言，表现出对象的整体精神和主要特征，表达出自己对形象的理解和联想。速写的画面不一定要求完整，但要生动有趣，具有形式美感。所以速写能够培养敏锐的观察能力、迅速的造型能力、分析能力和简化、概括物象的能力。总之，瞬间性、情绪性、即兴性、偶然性、印象性、想象性等，体现出速写艺术所特有的艺术魅力。

具象风格速写

2

一、古典风格

古典主义绘画是在欧洲文艺复兴时期发展起来的，它继承古希腊时期“艺术模仿自然”的理念，通过模仿自然去创造“现实中可能有的和应该有的形象”，由于画家们主要是借助真实的人物形象去塑造他们崇拜的神和帝王的完美形象，所以典雅高贵成为古典主义绘画所追求的“理想美”，对自然的真实表现退到了次要地位。但古典主义画家对这种“理想美”的追求又是通过充分利用科学知识来实现的，解剖学、透视学、比例学等知识使西方古典绘画再现形象真实感的手法达到极高水平。所以，西方古典主义画家大都具有科学家般的理性思维，并善于将它运用于表达高于生活真实的艺术理想美的创造实践当中，古典主义被称为艺术中理性精神的花朵。古典主义素描的基本特点是结构严谨用线细密，大都使用易于修改的铅笔作画，大师们的速写细而不腻，松紧有度。体现了严谨的理性精神与感性体验的完美结合。这种风格从文艺复兴直至当代一直常盛不衰，产生了许多优秀的画家和作品，我们将其统称为古典风格。

古典风格的副作用，是容易产生概念化和矫揉造作。

经典作品赏析

①达·芬奇 Leonardo Da Vinci (意) 1452—1519

《少女头像》、《妇女肖像》、《祈祷圣母》

作为意大利文艺复兴三杰之一，他精通解剖学、透视学，比例学，研究光影的变化规律，掌握了当时被认为是“尖端技术”的写实绘画技巧。但他并不满足于此，不主张对客观自然的刻板模仿，他认为：“素描不单是纯自然的模仿，而是超越自然追求无限美好的艺术。”《少女头像》是达·芬奇的铅笔速写，他用线条组合成柔和的调子，运用明暗法表现脸部的体积和五官结构；有实有虚的轮廓线既准确又灵活地勾画出人物的外形，使少女如同笼罩在薄雾之中。这幅速写是达·芬奇创作《岩间圣母》中天使的习作，从脖子和胸背轮廓线的叠笔处理，看出他对模特动态美的推敲，也增加了速写特有的形式意味。

《祈祷圣母》这是一张画在有色纸上的素描，作者一般从中间色调入手，然后再通过加深灰调向暗部逐渐过渡，最后在亮部提白完成。由于这种方法非常简便快捷，深受许多画家的喜爱。达·芬奇将视觉重点放在衣裙的中间部分，使它最亮最清晰，然后向周围逐渐削弱，通过强烈的虚实对比，形成了画面视觉的三度空间。最后画家用简练的线条画出上身的最佳动态。

②米开朗基罗 Michelangelo Buonarroti (意)
1475—1564

《利比亚女巫像习作》、《人体习作》

米开朗基罗是文艺复兴时期伟大的雕刻家、画家、建筑师。《利比亚女巫像习作》是一张壁画创作中的素描习作。米开朗基罗在绘画中通过雕塑般的造型，追求人的雄健和力量感。他认为：“一切忠实地表现‘现实的形象’的艺术是下品的艺术。”在这幅速写中我们可以看到，女性的形象由男性来当模特，通过对肌肉的刻画使女巫充满力的感觉和英雄气概，让人物的形象姿态来源于现实，又不模拟现实，使之成为他理想的形象。我们从画中的几个局部速写，可以看出米开朗基罗对人体的解剖结构和空间透视是如此的精熟：脚指、手臂与手的透视，运用形状的伸缩和轮廓线的叠压的技法；肩胛肌、背阔肌等运用色调处理和线的表达都得心应手。尤其是明暗交界线处理的丰富多变，明暗色调的细微差别简直堪称一绝。还值得注意的是画面的构图，虽然是由许多局部

写生随意组成，从中我们可以看出大师把握画面整体的能力和修养。

米开朗基罗非常重视素描能力的锤炼，他说：“素描，它是构成造型艺术的源泉和本质，并且是一切科学的命根子，那种已经掌握了这种能力的人，可以相信自己占有着一笔巨大的财富。”在《人体习作》中我们可以看出米开朗基罗控制线的能力，他用线条的各种交叉组合形成不同色度的面，表现了人体结构在光影下的视觉效果。尤其是中间的人体表现最佳。

③拉斐尔 Raffaello Sanzio (意) 1483—1520

《圣女亚里山德里亚》、《〈古希腊雅典学院〉中的习作》、《圣母子、盖尔比姆与狗》

拉斐尔以画圣母而著称，他笔下的女性形象充分体现了古典艺术的典雅、高贵、静穆的“理想美”。他说：“我为创作一个完美女性，必须观察许多美丽的妇女，然后选出那最美的一个作为我的模特。由于美丽的妇女很多，我还要求助我头脑中已形成的和正在搜寻的理想美的形象。”他的这种美学追求也自然而然地体现在素描速写中。

《圣女亚里山德里亚》无论是形象塑造还是头与手的动态设计，都体现了古典理想美的经典性。这幅作品以多变的复线为主，把人物表现的柔美典雅而不轻薄，加上柔和的色调使其更具层次感和空间感。特别是两只手的处理颇具匠心：上面的手用较弱的单线处理，具有强烈的光感，并与胸部融为一体；下面的手用复线处理，具有一种不确定性，从而使两只手所产生的表情与人物的表情协调一致。法国画家安格尔说：“伟大的美术家拉斐尔和米开朗基罗是坚持用线条的，他们再一次以细腻的笔触肯定了线条的意义，从而使轮廓显得生趣盎然，他们给素描注入了活力和激情。”这幅速写是线条造型的典范。

《雅典学院》是拉斐尔在梵蒂冈宫所作的壁画，描绘的是古希腊的科学家、哲学家等著名学者汇聚一堂，激烈争论学术问题的场景。《〈古希腊雅典学院〉中的习作》是为其创作所画的速写。可以看出古希腊的审美造型对他的影响，他既强调理想化又尊重自然，拉斐尔的速写速度快，灵活、严谨、自然，其线条体现着洒脱、典雅的风范。

④丢勒 Albrecht Durer (德) 1471—1528

《三只手的习作》、《圣母玛利亚》

德国的素描艺术传统是以严整、有序、冷峻著称，丢勒是其重要代表人物。他的素描造型偏重理性思考与分析，写实技巧坚实，造型精到典雅。我们从《圣母玛利亚》那严谨的造型中不难体会到这一点。《三只手的习作》对结构一丝不苟的细腻刻画，几乎没有随意之笔。丢勒一生除艺术创作外，还写作了《比例论》一书。他在书中谈到：“真正的艺术包含在自然之中，谁能挖掘它，谁就能掌握它”。

⑤ 荷尔拜因 Hans Holbein (德) 1497—1543

《陌生男子》、《凯瑟琳·威伦华》、《伊莉莎白·唐希》、《亨利·霍沃德》

汉斯·荷尔拜因毕生从事人物肖像绘画，全力研究人物的面部表情和神态特征。他继承了丢勒严谨的德国传统素描，并创造了简约传神的素描肖像画风格。《陌生男子》是调子与线描相结合素描的范例，他弱化光线明暗，用细腻的调子刻画脸部结构，以弯曲柔细的线条塑造胡须，以有粗细、长短、虚实变化的线描表现衣服，使画面形成了三部分不同肌理的面，胡子起到了调和脸与衣服差别的作用，使整个画面既变化丰富，又和谐统一。

《凯瑟琳·威伦华》线条变化多样，富有弹性的脸的边沿线暗示出内部的结构，带有装饰性的帽边线丰富了线的语言，虚实、方圆变化的外轮廓线表达出西方特有的空间意识。起到稳定画面作用的一行字母，使画面静中有动。

⑥ 凡·代克 Anthon van Dyck (佛兰德斯)

1599—1641

《熟睡的妇女习作》

这是一幅比较经典的人体速写。要画好这个动态是有一定难度的，处理不好会非常琐碎。凡·代克很隐避的将人体分成三个三角形进行处理：第一个三角形是从头到手臂再到肩甲骨；第二个三角形是从下膝盖到脚，再到臀部；第三个三角形是剩下的腰部和投影所组成的三角形。凡是破坏三角形整体的结构线，作者就对其有意削弱，反之则相对加强，他的聪明之处是处理得难以让人察觉。

⑦ 霍尔奇尼斯 Hendrick Goltzius (荷)

1558—1617

《斜倚在床的裸体女孩》

我们应在这两幅人体速写的轮廓线的处理中体会古典绘画的奥妙。

⑧ 华托 Antoine Watteau (法) 1684—1721

《妇人半身像》、《妇人头像的三个习作》

华托是一个勤奋的画家，身边总带着一个速写本，随时描绘着不同人物的动态和表情，不同角度的妇女、儿童的头像，以及穿着各种服装的人物形象。《妇人头像的三个习作》就是对同一个模特的三个不同角度所画的速写。这和他的创作特点相一致。

⑨ 布歇 Francois Boucher (法) 1703—1770

《坐着的裸妇》

此速写作者有意强调女人体的S形动态线和轮廓线的虚实变化，主观成分较多，人物造型显得有些概念化。但作者娴熟的速写技巧给我们带来了审美的体验。

⑩ 考夫曼 Angelica Kauffmann (意)

1741—1807

《戴软帽头饰的女人》

这张头像速写着笔轻松、明快，整个画面充满着线条的飘柔感。

⑪ 普吕东 Pierre Paul Prudhon (法)

1758—1823

《女人体习作》

普吕东的速写特点是以强烈的光影明暗造型，表达对古典主义理想美的追求。他从达·芬奇等前辈大师那里学会了运用强烈侧面光的技术，通过他优雅、柔和的艺术处理，使他的作品像抒情诗那样充满了浓厚的诗意和美妙的幻想。

⑫ 安格尔 Jean Auguste Dominique Ingres (法)

1780—1867

《帕格尼尼肖像》、《两个裸体习作》、《浴女习作》

安格尔是19世纪法国古典主义画家的代表。他的素描以线为主，深受文艺复兴时期绘画大师拉斐尔的影响，极为推崇古希腊和古罗马的艺术，并认为那才是美的源泉和典范，他以极其严谨理智的精神研究自然，力求精确的表现。他说：“为了追求确凿的表现力和完善的风格，我从不惋惜

我付出的时间和精力。”

《帕格尼尼肖像》是他素描风格的代表作之一,这张画用单线勾勒为主要表现手段,很像中国传统的白描,只是左面的用线比右面的线条略粗重,部分转折点稍加调子,面部细节稍具明暗。虽然用笔简练,却能肯定而准确地表现出了人物的形体、质感和空间。这种用线画素描的方法在他之前的西方画家中是不多见的。他认为“线条——这是素描,这就是一切”。他在素描的实践中,把古典主义的用线技巧发挥到了极至。

《浴女习作》体现了安格尔用铅笔表现出的严谨纯正的线造型格律美,他以高度提炼概括的线条,极富理性的简洁形态而显示出他深邃的造型功力。也体现了他竭力提倡的素描主张:素描要具有像古代大理石雕像那样的凝结性和冷静性。

⑩罗赛蒂 Dante Gabriel Rossetti (英)

1828—1882

《珍妮·伯登肖像》

罗赛蒂主张复兴古典艺术精神,此幅画中美丽优雅而略带神秘超脱的形象,是罗赛蒂的画中经常出现的理想化形象。整幅画的形式处理非常特别,钢笔线组成的方形背景稳定着刻画精细的头部,也起着黑色头发与大面积白色几何形衣服的过渡调和的作用,由于各部分的几何化处理,使得画面颇具形式美感。右上角的签字起到了牵制和平衡画面张力的作用。

⑪庚斯博罗 Thomas Gainsborough (英)

1727—1788

《一个妇人背影》

这幅速写的用笔非常放松,多变的笔触和色调构成了丰富的黑白灰关系,帽沿的虚实处理以及裙子底边左右角的虚处理,使得画面产生了恰当的空间感。作者对人物微妙动态的扑捉,体现出华丽贵族淑女柔媚的神韵和对古典美的追求,自有一派大家风度。

⑫怀斯 Andrew Wyeth (美) 1917—?

《裸女》、《为〈囚牢〉画的草图》

怀斯属于美国当代画家,但其作品却颇具传统古典风韵。有专家评论他的绘画特色是:“寓超现实主义手法于古典主义的绘画之中,寓抽象的内涵于平凡的生活之中,以无主题的画面潜蕴着

深奥的人生哲理,把现代意识与古朴人生统一起来。”在人物画中,他追求潜意识和神秘感的表达,从速写《为〈囚牢〉画的草图》中就可以看出怀斯的艺术风格。此画的用笔技巧和形体刻画细腻而古典,为什么具有一种现代的感觉呢?从形式上分析可能有二:画面由两条长的平行线构成——墙与房顶的交界线和人体组成的横线,与简陋原始的环境形成强烈的对比,从视觉效果上造成了简洁明快的现代感;怀斯有意将人物躺着的床面与墙面的90°空间消解,人体有一种镶嵌在墙面里的错觉,正是这种错觉给观众造成了一种超现实的幻觉感。正如理论家刘天呈所说的:“怀斯用精细无穷的技艺表现贫乏粗陋与无限枯燥的寂寞。”

二、写实风格

写实风格绘画也被称为现实主义绘画,它同古典主义绘画有许多共同之处,也是以“模仿自然”为基础的具象绘画,但它模仿的是“现实中已有的”形象,而非“现实中可能有的或应该有的”理想形象。实际上许多古典主义大师都具有现实主义的一面,两者的不同,是现实主义绘画抛弃了古典主义绘画的“理想美”和对现实生活的冷漠,而以“忠实地再现自然”为宗旨,挖掘生活中每个人物的特殊性和个性,更加大胆地直面生活中的“不美”,从而使画面的生活气氛浓厚。罗丹认为,“在艺术中只要是真实的、有个性的,就是美的;只有虚伪的或无个性的,才是艺术中的丑。”库尔贝说:“绘画实质上是一种具体的艺术,而且只能表现既真实而又存在的东西。它是一种完全具体的语言,它的语句由所有可视的对象构成,一个抽象的对象是看不见或不存在的,不属于绘画的范围之内。”“我只愿画我看到的,我从来不画安琪儿,我不去画他们。”伦布朗笔下的市民,库尔贝所描绘的石工,德加的舞女,劳特累克笔下的妓女都是写实风格绘画的典型代表。

写实风格速写的低劣之作是那些机械的自然主义。

经典作品赏析

① 伦勃朗 Rembrandt Harmensz Van Rijn(荷)

1606—1669

《十指交叉紧握的老人》、《戴高帽的男人》、

《两座农舍》、《马槽旁的一群马》

伦勃朗是世界美术史上最优秀的素描大师之一。他一生都在研究光的表现,在其素描中无论是大幅的创作草图,还是寥寥数笔的线条速写,都体现了强烈的光线感。《食指交叉紧握的老人》是一幅黑色粉笔速写,人物的头部和手与黑色衣服产生强烈的明暗对比,制造了很强的光感效果和画面视觉中心。画投影是伦勃朗速写的一大特色,透明变化的投影与人物浑然一体,既表现了画面的空间感又衬托出了强烈的光感和整体感。我们要特别注意的是人物的边沿处理,某些地方是如何同背景相融合的。

《戴高帽的男人》是一幅线条与明暗相结合的水墨画,有点像中国的写意画,变化多端的线条带有表现意味,随意自然,但又不失形的准确与严谨,暗部的色调处理体现了光线变化的丰富性,左下部两根有干湿变化的粗线条,起到了调和暗部色调和亮部线条的作用,也起到了平衡画面分量的作用。速写达到一种极高的境界后,一切清规戒律似乎对他们已不起作用。这张速写很具有抽象性,其画面让人百看不厌。

②米 勒 Jean Francois Millet (法)
1814—1875

《劳动的农夫》、《坐着的妇女背影》

米勒被称为“农民画家”,他半日务农,半日作画,具有朴实的现实主义画风。从这两幅速写可以看出米勒朴质淳厚的线条风格,没有华丽和帅气,却散发着浓浓的乡土气息。虽然没有刻画五官,但仅从人物的动态和外形表达上就表现出劳动者特有的神态。米勒最喜欢到生活现场去写生,甚至不顾灰尘和砂砾。他认为,只有这样才能扑捉到现实生活中最本质的东西。注意《劳动的农夫》这张速写中人物裤背带虚处理的作用。

③库尔贝 Gustave Courbet (法) 1819—1877
《自画像》

这张画很注意人物的神态刻画,侧逆光的处理手法使人物带有几分神秘和自信,阴影中衣服的处理具有几分超前的肌理美。

④门采尔 Adolph Von Menzel (德)
1815—1905

《为〈轧钢厂〉所画的速写》、《疗养的小姑娘》、

《妇女肖像素描》、《风景》

门采尔是19世纪德国现实主义绘画大师,他的速写特点是高度真实而生动,有些细部画的很细致、很深入。在表现技巧上运用古典风格的线描与运用明暗色调同样娴熟精到,体现了画家的极纯熟的表现技巧和很强的记忆能力。速写风格平易近人又十分深刻。门采尔作画非常果断,到晚年竟用6H铅笔画素描,行笔锋利无比。他始终保持着与现实生活的联系,始终对生活物象采取具体感知的写生。《为〈轧钢厂〉所画的速写》是门采尔1872年间为油画《轧钢厂》所画的速写之一。从中我们可以看出他扑捉生活细节的写实能力。

《疗养的小姑娘》我们看到他用三种手法塑造小姑娘的脸部——线面结合、单线勾勒和色调涂抹,可以看到这位素描大师的卓越才能。

⑤德 加 Edgar Degas (法) 1834—1917

《芭蕾舞演员》、《调整双脚舞鞋的舞者》、《练功的舞者》

德加早期受到严格的古典主义绘画的训练,并有幸得到安格尔的教导:“年轻人,要画素描,画很多素描,多作默写和写生,这样才能成为一个大画家。”由此德加练就了一手线条严禁、准确、典雅的古典素描。后来德加将静态的线转向动态的线,并与明暗相结合,形成了他独特的速写风格。《芭蕾舞演员》德加更多地用古典主义的笔调准确表现了芭蕾舞演员的优美舞姿和神态,衣服和头发的处理又充满着激情和活力。

《调整双脚舞鞋的舞者》这张速写的妙处在于脚的投影与凳子投影的处理,把琐碎的形状连接成几何形,使轻松的笔调具有难以察觉的形式感。《练功的舞者》颇具表现性,多处的重复叠笔使画面速写味十足,两只手臂的对比处理耐人寻味——一只写实,一只接近于抽象。

⑥雷诺阿 Pierre Auguste Renoir (法)
1841—1919

《在帽子上戴花的女人》、

雷诺阿的速写人物的轮廓线处理的非常模糊,这正适合他削弱形体强化色彩的点彩油画的画法,具有一种松动而又厚实的感觉。

⑦劳特累克 Henri De Toulouse-Lautrec
(法) 1864—1901

《留希·贝郎杰女士》

劳特累克的绘画基本上是自学成才，他的速写用线十分独特，没有学院派用线的油滑，他本质上是一个只相信自己眼睛和手的直观画家。

⑧ 维亚尔 Edouard Vuillard (法)

1868—1940

《坐着的少女》

这是一幅用不同的墨点组成的速写，作者正是利用了模特裙子的花纹，构成了非常别致的画面。画面右边的随意几笔是平衡画面不可或缺的。

⑨ 波纳尔 Pierre Bonnard (法) 1867—1947

《窗口》、《壁炉上的花瓶》

波纳尔善于描绘安静舒适的室内主题，他的这两张速写是运用一种快速、多变的笔触画出来的，这种方法给素描注入了活力，急速潦草的线条，显示了画家与对象之间的视觉关系，较重的线条表示出画面的构成关系。在这两幅速写中，笔触传达了一种新鲜、直接的感受，从中我们可以看出观察力的重要性。他的速写具有一种松动、简率的独特趣味。

⑩ 列 宾 (俄) 1844—1930

《弹钢琴》、《小姑娘阿达》

列宾是俄罗斯现实主义绘画大师，由于他的天才和勤奋，他的速写技巧已达到了得心应手、炉火纯青的地步。他一生所画的速写多的要用马车拉。具记载，列宾在一次宴会上，激情所驱，急于表达，苦于未带速写工具，便用烧焦的火柴杆在香烟盒纸上画了起来。他的故事成为画界的美谈。列宾的速写无论是用笔、色调的处理以及画面的组织，都达到了很高的艺术境界。《弹钢琴》作者将人物的轮廓虚处理，如同弹琴者正随着乐曲的节奏晃动之中。

《小姑娘阿达》作者运用柔和的擦笔与轻松的线条相结合的手法，将少女的形态和神态刻画的栩栩如生。

⑪ 谢罗夫 (俄) 1865—1911

《老人肖像》

谢罗夫是19世纪俄罗斯杰出的现实主义肖像画家，9岁就成为列宾的学生，受到了严格的素描训练，创造了自成一家的风格。这种风格以刻画形象的尖锐性与写实性，以及线面结合的表现而

引人入胜。《老人肖像》这幅速写以严紧的结构，轻松的笔调，饱满的激情，刻画出了独具特色的素描肖像。

⑫ 玛利亚温 (俄)

《农妇1》、《农妇2》

这是一个模特的两种画法，一张理性一张感性，一个严谨一个放松。

⑬ 惠斯勒 James Whistler (美) 1834—1903

《读书的模特》

这张速写用笔松动，色调柔和，作者通过几处深色的投影将人物的外形和空间巧妙地衬托出来。虽着笔不多，环境、氛围、神态跃然纸上。

⑭ 修 拉 Georges Pierre Seurat (法)

1859—1891

《出租马车》

修拉的素描抛开了传统线条的画法，致力于光影以及黑白关系的处理，创造出点式素描的画法。此画的表面肌理是由粉笔在特定纹理纸上精心处理的效果，其点点痕迹的效果与修拉油画中的效果相似。画的表面处理产生了一种光，借助于前景重的浓墨团块也可表现退缩的空间效果，画中的轮廓线消失了，取而代之的是浑厚而丰富的明暗调子，所有的形体细节都隐藏在朦胧而变化一致的色调之中，简洁的画面形体表现出构图秩序，整幅画面的轻松自如的韵律协调一致。

⑮ 菲 钦 Nicolai Ivanovich fechin (俄)

1881—1955

《女子侧面头像》、《老人头像》、《青年男子头像》、《中年妇女头像》

菲钦出生于俄国伏尔加河畔，曾经师从于著名画家列宾，擅长风俗画和肖像画，中年去美国定居，晚年他对移居他乡而影响自己的事业感到后悔。他画了许多优秀的速写肖像，他的速写一般都是用炭笔画在质地坚实的纸上，他善于用线条塑造形体，略施调子，具有独特的速写风格。

⑯ 康勃夫 (德) 1864—1950

《无产者》、《一位女子的半身像》、《轧钢工人》、《坐着的工人》

康勃夫继承了德国传统的严谨、精深而又简约的素描传统，开创了自然而又带冷峻气质的表现风格。康勃夫画人物擅用调子画速写，但一般不

涂背景而集中刻画模特本身，常用挺拔而又多变的线概括形的边沿。画家的感情始终和线的笔力、笔趣融合在一起运动着，线的虚实、曲直都成为他美学素养和情感活动的痕迹。画家一生画了大量的生活中各阶层的人物，他画模特都是经过精心设计的，非常具有生活味道。

⑩ 巴巴 Corneliu Baba (罗) 1906—1997

《睡着的工人》

是当代罗马尼亚著名的画家，他的速写作品结构严谨画风简洁概括，沉着有力，独具风格。《睡着的工人》将明暗交界线融为一体并加以强调，减弱灰部，从而使明暗对比强烈，达到了他“艺术必须使人激动，一幅画是通过造型美的表现手法和深刻的人物形象而活着”的现实主义的艺术效果。

⑪ 朱尔斯·帕辛 Jules Pascin (美)

《用胳膊勾住沙发的裸女》

这张速写的线勾的很松动，虚实有变化，所以暗部的擦染就显得细而不腻。出现了一种朦胧而轻快的特殊效果。

⑫ 格里高莱斯库 Nicolae Grigorescu (罗)

1838—1907

《少妇像》

轮廓线条的多变和丰富是这张速写的特点，我们可以看到单线，也看到重复许多根线条的叠笔，恰到好处的组合搭配，让画中人物形象既凝重，又不失其优美。

⑬ 弗洛伊德 Lucian Freud (英) 1922—?

《女裸习作》、《少女半身像》、《静坐的女裸》、《穿睡衣的古德曼勋爵》

弗洛伊德是一位坚定的现实主义画家，他从画风严谨、受超现实主义影响的肖像起步，到后来却创作出了一些在西方绘画中最有力量、最有创造性的作品。他的素描速写透过传统的写实功力，对人物的精神层面在现代审美含意上作了深入的探索。他说：“我的肖像观念出自对追求酷似的不满，我希望画的是人，而不是他们。”这句话道出了他绘画的真谛——在充分写实的基础上对抽象形意的追求，这在他的素描速写中体现的更加明显。

在《女裸习作》、《少女半身像》中，弗洛伊德并不把模特当成熟悉的人体对待，而是把她当成一块未被开垦的处女地——一个陌生的形体，在开发中得到探索的乐趣。面对新的模特，他往往先画油画，后画素描，把由习作到创作的传统程序颠倒过来，把素描当成一种形而上的艺术创作，这也正是他的过人之处。

⑭ 阿利卡 Avigdor Arikha (以) 1929—?

《拿着印刷品的弥若》

阿利卡的速写用笔随意，构图别致而不落俗套，善于扑捉人的“原生态”，并注意保留画面偶然的笔触效果。这与他曾经涉足抽象绘画有很大关系。

⑮ 尼尔 (美)

《老者肖像》

具有一种现代感是尼尔速写的特点所在。而这种效果可能是受照片底片的启发，将正反片的效果溶为一起，产生了一种异样的笔触图式。简单的肖像速写经她的处理就显得如此耐人寻味。

1-① 达·芬奇 (意) 《少女像》

达·芬奇 (意) 《妇女肖像》