

于小冬 讲速写

张英超 主编

福建美术出版社
WWW.CHINAARTS.COM

于小冬 讲速写

张英超
主编

福建美术出版社
www.chinaarts.cn

品欣赏

10

图书在版编目 (CIP) 数据

于小冬讲速写 / 于小冬著. —福州: 福建美术出版社,
2006.1

(中国美术基础教学特邀名家讲座)

ISBN 7-5393-1664-0

I. 于… II. 于… III. 速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 147781 号

中国美术基础教学特邀名家讲座

于小冬讲速写

主 编 张英超

责任编辑 陈 艳

策 划 众一工作室

装帧设计 众一工作室

出版发行 福建美术出版社

印 刷 辽宁省印刷技术研究所

开 本 889 mm × 1194 mm 1/24

印 张 7

版 次 2006 年 3 月第 1 版第 3 次印刷

印 数 8001-11000

书 号 ISBN 7-5393-1664-0/J·1514

定 价 25.00 元

序言 \ 4

第一章 原理与步骤 7

- 一、形的问题 \ 8
- 二、体的问题 \ 10
- 三、作画步骤 \ 14

第二章 训练方法 23

- 一、“打坐” \ 23
- 二、临摹 \ 24
- 三、线描 \ 25
- 四、“格列弗的历险” \ 28
- 五、尽早犯错误 \ 31
- 六、入细 \ 33
- 七、“空手道” \ 35

第三章 对症下药 35

- 一、个人风格与尊重自然 \ 35
- 二、变形与形变 \ 36
- 三、画面经营 \ 43
- 四、“盲人摸象”对质感的想象 \ 47
- 五、全身是脸 \ 53
- 六、百步穿杨 \ 56
- 七、“手下留情” \ 58
- 八、场景与人物组合 \ 63
- 九、应试高考 \ 76

第四章 速写之乐 86

- 一、被留住的时间 \ 86
- 二、手比脑子聪明 \ 95
- 三、芬奇画蛋与世界和平 \ 108
- 四、作品欣赏 \ 109

序言

为什么要画速写

我第一次听说“速写”这个词的准确时间记不得了，好像是在九岁的时候，在少年宫学画，从一起学画的同学那里知道了这个词。老师的解释和书上的解释好像差不多：速写是绘画的一种方法，一边观察对象一边用简单线条把它的主要特点迅速地画出来，即用简单的素描工具画一些形象和事物出来。

三十多年画画的经验，使得我越发不喜欢这个概念了，原因是美术学院里的教学实践和美术专业的考前教育不知不觉地把速写和素描区别开来，成了两件事，好像速写不是素描、素描中也不包含速写。因为短期素描有“速写”之小名，不比素描“是一切造形艺术的基础”那般响亮，所以不受重视，对这种短期素描训练方式的误解和轻视的程度令人不解。

本没有速写和素描的区别。依作画时间的不同，素描作品有长期、短期之分，短期素描或可称为速写，速写就是素描中的短期作品，是素描的最主要形态之一。我们不难发现历代大师的素描主要都是“速写”。速写和素描同源同理本来是一回事，速写是更为简练和快捷的素描。速写要胆大心细，自信果决，放笔直取，此一作画状态也适用于素描。素描的画理和作画程序完全与速写相同，没有本质差别，所不同的也只是较长时间的素描作业可以有更多的时间多上些明暗调子而已。

在这幅自画像的素描中，可以看到速写和素描之间的一致，那些衣服上未完成的部分就是一个“速写式”的“长线虚勾”，在时间充分的情况下这张“速写”变成了“素描”。速写和素描没有界线。时间多时，恰逢又有某些对象身上的内容吸引我，我就会深入下去，会多画一些明暗调子，如此便成了“全因素”的长期素描作业。这件衣服的质感为我提供了这样的愿望和画面想象。

速写训练是重要的。速写是一个有前途的未来画家见灵性、显才情、露功底的主要基本功之一。一个未来的艺术家对真实事物的体会和对艺术化表达的转换能力，都可以在速写中显露无疑。长期作业的素描往往可以修饰不足，隐藏缺点，而在速写中一个画家的真正能力是赤裸裸的。造型功底的深厚程度，把握事物个性特征的敏感程度，都会一望便知。它气韵连贯，直指人心的特性，更可以贯穿一个画家艺术实践的始终。只要养成了画速写的好习惯，对世间万物的感受能力就不会锈蚀迟钝，将永远能够用赤子般清新的眼睛看世界。

我的所有大型创作，都是从素描稿开始的，其实也是“速写”的方式，这种作画状态一直持续到油画作品的最后完成，刻画得再细也是下笔肯定，放笔直取的。可以说每一步骤都有速写的功劳。

在我们的基础教学中，有人对速写训练能直接提升造型能力、训练敏锐的观察能力的作用认识不够，认为速写只是独立于色彩和素描之外的简略勾画。岂不知速写画得好了，素描不可能画得不好，准确抓形的能力会大大地提高，把握人物个性特征的能力会快速增强。于是无论画什么都将具备快速准确的控制能力。如此，速写不光是初学画者最好的训练手段，也是选拔美术人才最有效的办法之一。

由长期进行速写训练而得来的切实、自信、大胆的作画状态会有助于加快画素描和色彩写生的速度；国画、油画等大型创作必须下笔准确，笔触合于形体，用笔合于气韵，有形有准儿地用笔也当有速写训练不可埋没的功劳。

如果训练目的不明确，方向不清，动机不明，就不会主动加强速写训练，实践机会将太少。一个好画家应该做到：画画像呼吸一样自然而然，永远伴随。速写必是“勤练上瘾”才能画好的。

第一章 原理与步骤

在长期的素描速写教学实践中，为了方便学生记忆和背诵，我把速写理论纯技术部分的关键问题总结成了“顺口溜”，事实证明只要抓住要点，训练方法正确，速写是可以速成的。

速写要诀可归纳为剪影（形）和叠压（体）两个要点：

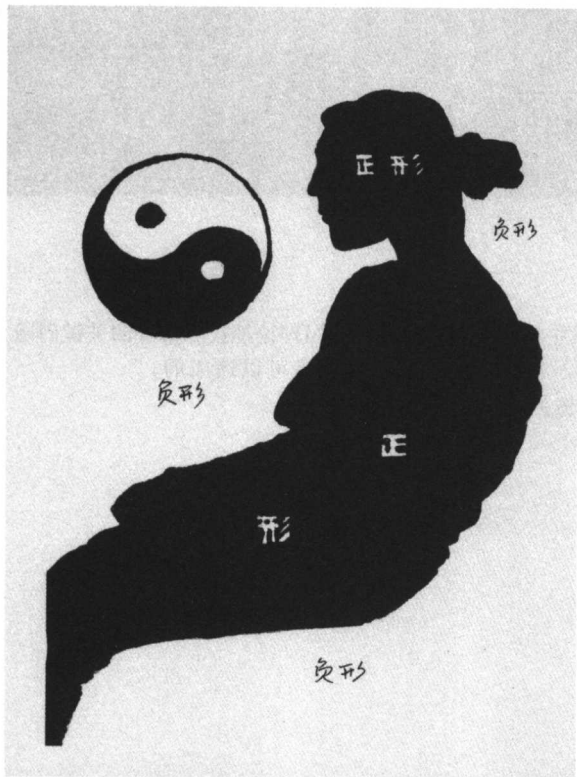
剪影观察重外形，
全身是脸抓特征；
局部推画紧紧追，
整体照应贯始终；
边线叠压前后现，
坡面转化体积生；
眼如触手笔如刀，
明暗笔势影随形；
临摹好画是捷径，
勤练上瘾高手成。

一、形的问题

1. 剪影观察（视角）

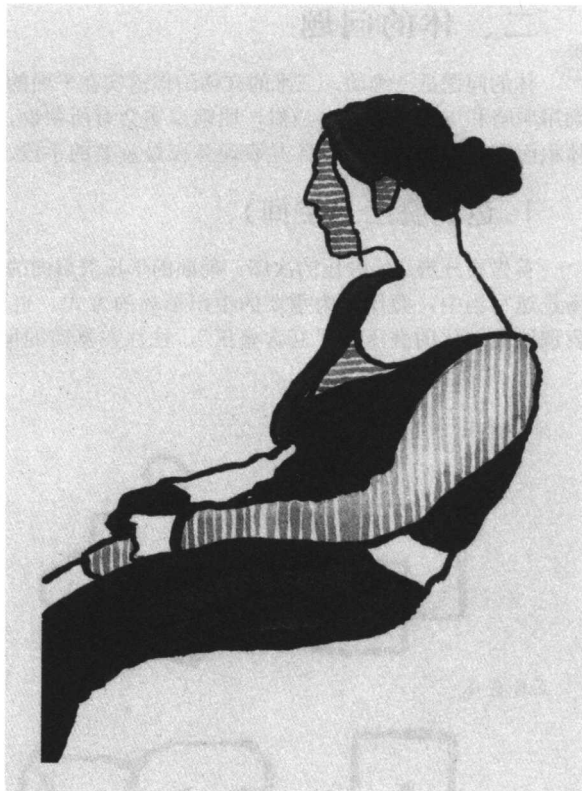
形，是平面二维的问题，正是边线围成的外轮廓构成了人与物的形。外形圈成的“剪影”构成了一个完整的形的整体。通过训练，我们首先要能够把任何复杂的物体看成剪影，如剪刀剪下的一个平面的剪影，在大的形（剪影）以下又分为小的、互为正负、互相依存的小形（剪影）。这种关系很像地图，我们看到的是海洋陆地的形状，是疆域和国界。

整体意识就是鸟的视角。这种观察方式十分像鸟，鸟要找自己的窝非常容易，在天上它是居高临下的。一只蚂蚁或虫子一旦迷了路，找自己的家是很困难的。这种观察方式从大的剪影入手，是宏大的、全局的，整体意识正可以通过这种观察方式牢固地建立起来。任何形都有自己的特征和个性，在大小、长短、曲直、方圆的对比中展现着自己形状的个性。

这个黑影就是我画这个女孩的时候被我最先看到的形状，在这个阶段应当忘记自己画的是人还是物，看到的只是形状和形状之外的负形，会画画与不会画画的根本差别就在于是否建立了这种抽象的“平面”的形状意识，或称之为“剪影”意识。太极图中的“阴阳鱼”就是正负形的关系，正形准了负形自然会准。

在速写的深入阶段，剪影的观察方式也是无时不在的，同样要忘记她是什么，只看到形状。比如头发的形状像个“肝脏”，上衣被示意为黑色的区域像“鹤鸟的头”。当然更多的区域什么也不像，就像它自己。不断比较它们大小和形状的不同，就像比较地图中国家的不同形状那样，它们也是互为正负的。这种比较贯穿了作画的全过程。

2. 画谁像谁（准确）

画得准、画得像是学习绘画最根本的目的和要求，绝对准确又往往被认为是很难达到的，“准确”的训练其实就是形状的训练，也就是剪影观察方式的训练。这样的训练指向的正是形状的个人特征，也就是形状之间的区别，包括形的大小、方圆、歪正、锐钝，是几何形还是有机形等等，其中也包含了比例的问题。从剪影出发学习把形画准是最直截了当的学习途径，这种直接指向边线围成的形，是解决画“准”画“像”的最有效最简单的训练方法，在所有的事物和所有局部细节的刻画中都可以应用，比如眼睛是由上下眼皮的边缘围成的形，耳朵是由外耳廓围成的形，等等。

在一个更高的学习阶段，要求画得“狠”像，需要对所画事物深入“体验”而加入情感投射，“画出万事万物的内在精神”（伦勃朗语）。那是超越了机械的照片式的准确，从这个意义上看，绘画的准确是来自画者的主观感受。

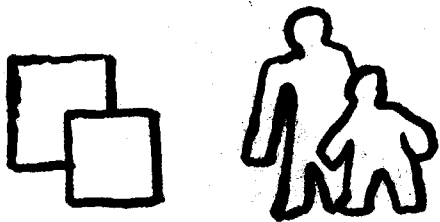
二、体的问题

体的问题是三维的，三维的立体幻像落实在平面的纸上，必然要有一套方法。一般我们会马上想到用明暗和虚实来表现。当然，明暗虚实会有所帮助，但它还没有触及立体关系的根本，对三维的体积而言，边缘线的变化才是表现体积最重要的手段。

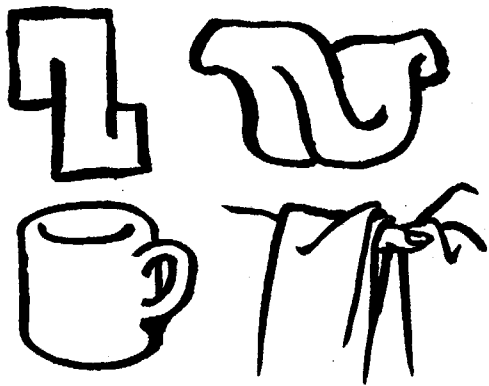
1. 边线叠压（空间）

首先要分辨边线叠压的次序，前面的形压着后面的形，空间由此产生。在复杂的人物组合速写和场景速写当中，叠压成为重要的组织形体的方式。也可以把只表明次序的叠压叫“简单叠压”，把表现线面转化的叠压叫“互含叠压”，往往在真实的世界中形体关系多表现为后一种。

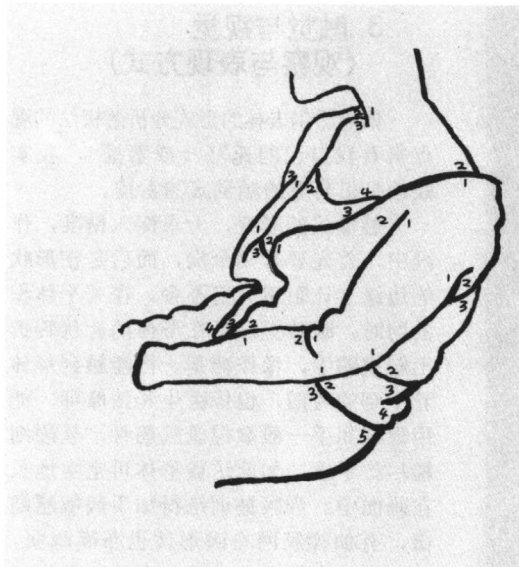
简单叠压

互含叠压

简单叠压：就是前面的形，压着后面的形，表现物体的前后关系，或称“空间”。互含叠压：是前面与后面只有局部是叠压着的，更多的区域连成一体。再复杂的形体关系也只是这两种叠压关系在数量上的变化而已。

在标出1、2、3、4的区域示意了线与线叠压的层次关系，1压着2，2压着3，等等，线与线的叠压表现的其实是面与面的叠压，线是面的边缘。

2. 坡面转化（体积）

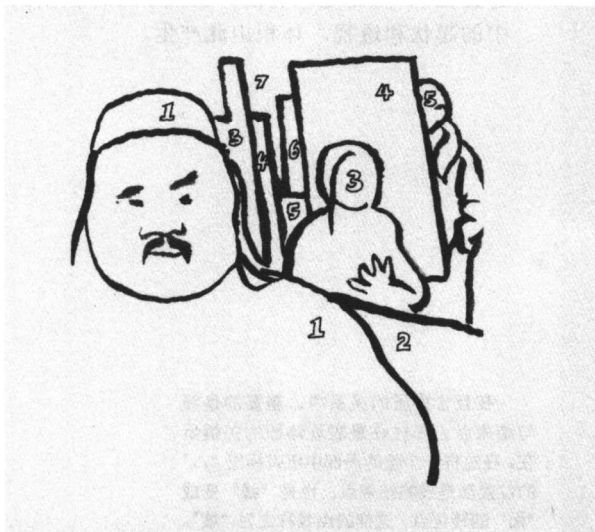
以线为主的刻画，更像是用铅笔在纸上“制作”着形形色色的物体。要重视线的结束点，一种表现是被其它线压到了后面（简单叠压），另一种表现是它转化成了“坡面”（互含叠压），正是这些坡面，表现了形体在空间中的起伏和透视，体积由此产生。

在互含叠压的关系中，重要的是线与结束点，那往往是表现体积的关键所在。在这样一个脸的局部中所有标出“△”的位置都是线的结束点，也是“线”变成“面”的转化点，这样的点我称之为“坡”。

看似复杂的多人组合速写，也是简单叠压的关系。

1.0/12

3. 触觉与视觉 (观察与表现方式)

依照沃尔夫林的形式分析两极法的观点来看我自己的速写（或素描），我实践的是很典型的触觉式的素描。

触觉式的观察，力求深入精准，作画中，首先要看到全局，而后是在形状的边缘上让眼睛穷追不舍。在关乎体积的同时，眼睛更像是在形体的起伏转折上触摸的手，像作雕塑一样能触到形体看不到的背面，也像医生和按摩师，能用眼睛如手一般拿捏肌肤筋骨，软硬粗糙尽如手感。如此这般形体可坚实地长在画面中。当眼被训练得如手般敏感细微，有如神经网布满形体也布满画面，在这种状态下眼已是手，眼不再是光线在眼底成像的工具，它们变成手，那一刻画者就像是盲人。盲人在黑暗中也实实在在地用手感知着形体和空间。在造型训练的初级阶段，观察事物的方式应当先是“触觉”化的，画家观察的眼睛像一只手在触摸着对象的形体，铅笔像一把锋利的刀，敏感地雕刻着形状的边缘。触觉的观察可以看什么都是实的，远处和暗处只要画面需要就可以画实。这样的素描应该称之为“触觉素描”。不妨用“手感”来比喻这种观察和表现方式。

在这个关系当中也是1压着2，2压着3……前面这个人因为透视而变大，与后面的“小人”构成奇特的比例关系，通过剪影观察，比较各区域的不同形状和大小，透视问题就非常容易地解决了。

“视觉素描”指的是威尼斯画派以来，自卡拉瓦乔起西方绘画的用光术。光就像是魔术，它制造着如舞台般的戏剧效果，它成就了伦勃朗这样的用光大师，西方的人们也被这些大师们的画启发了双眼，于是认识了光影，在日常视觉中印证了大师们用光的真实感。直到照相术的出现，似乎用光影就可以表现立体与平面。坚实的边缘被代之以印象派大师们眯着眼看到的模糊的形，他们有意把焦距调得不实，在眼底所成的似乎是一个虚象。此一路素描可称为“视觉素描”。维米尔没有任何一幅素描传世，要说清这种观察方式他却是最典型的例子。

虽然明暗是营造气氛渲染画面的有效手段，但在触觉素描中，明暗不再是作为制造物体幻象的唯一工具。对形体认识肤浅者多喜明暗虚实，那就像烟幕，可让弊病隐藏于黑暗，是为了安慰自己并自欺欺人的遁形术。合理的训练过程当是先“触觉”而后“视觉”。切记：初学者必先实而后虚，实者可以学习技术，虚者可以显露艺术品味，艺必在技之后，虚的阶段也必在实的阶段之后。在以线为主的速写手

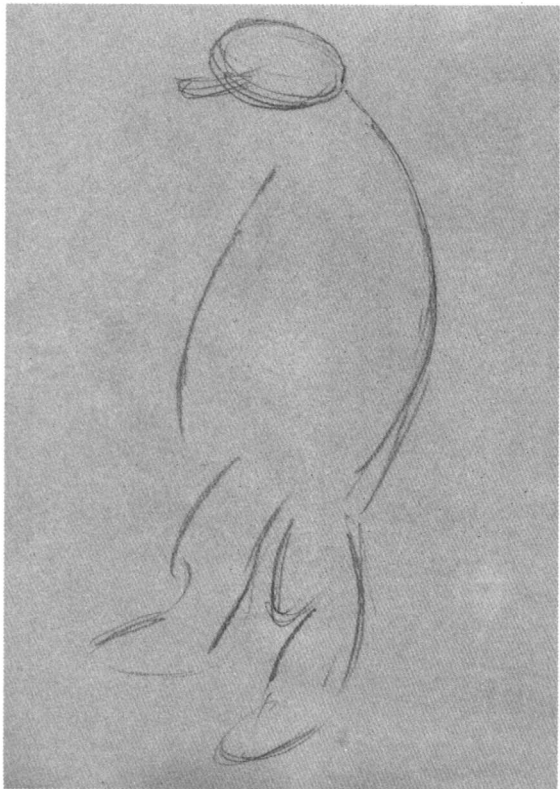
这些不同方向的黑线说明了用明暗调子表现体积的重要方法：按照物质横断面的方向排列线条。在作品中那个圆柱形的背景里，线的排列方向必与前面的物体形成“叠压”。

段中，明暗光影是相对次要的，它应该是形体表现的得力帮手。明暗可多可少，依时间长短而定，也依画面效果的需要而定。准确而简洁地用很少的明暗足以表现深刻的形体关系。做到这一点的关键是光影调子的笔势和方向，要严格地随着体积和起伏的走势来运用和安排。重要的是，明暗调子画得再少也要画得精准到位，更要注意调子排列出的线条的方向，必严格地随着形体的朝向画。

三、作画步骤

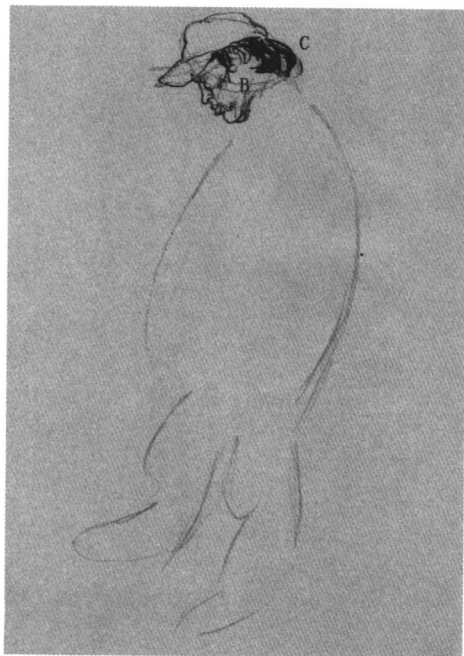
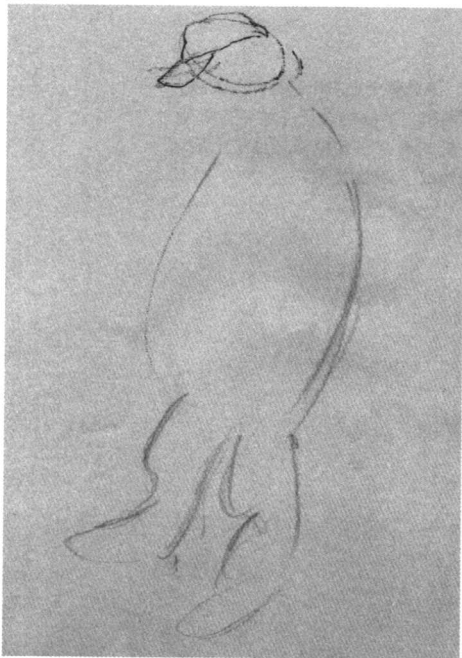
1. 从长线虚勾到实勾

初学者可以先用长线“虚勾”，用松动大胆的笔触画出整体外形剪影，而后再由局部的一点出发，用“实勾”推画。双眼要在写生对象的边缘上穷追不舍，一气呵成。长线虚勾的第一步，是整体把握控制全局的参照。

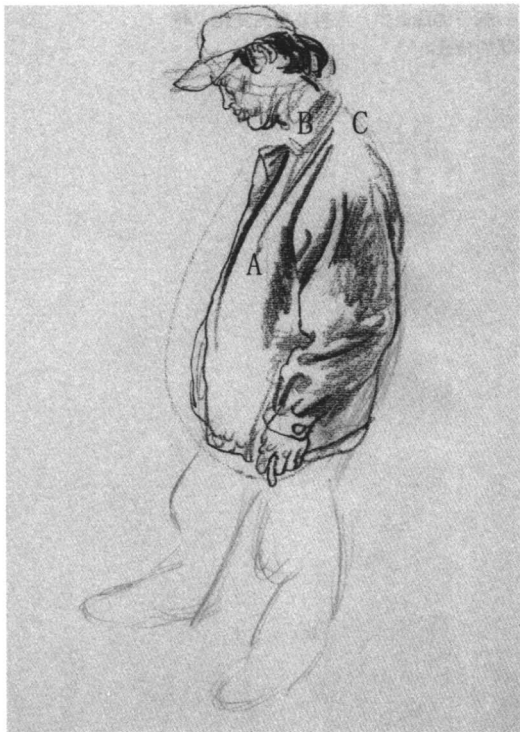

这是一件快速完成的示范作品，大约只用了四分钟，画的是一位山东的画家朋友。这是一幅典型的作画步骤从长线虚勾到实勾的作品。虚勾时看的画要大要全，用“鸟的视角”。那些虚线是整体的大形，也是不确定的，作画是“试错”的过程。

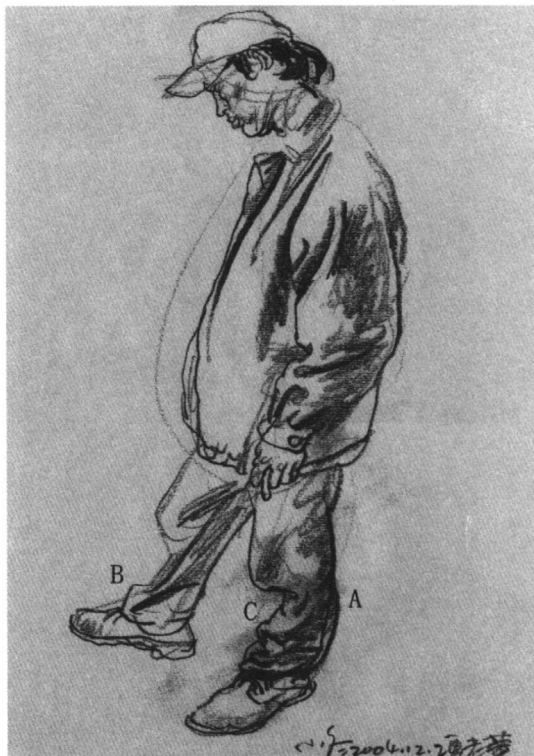
帽子的线很少，但有节奏的变化，有形状的特征。

这位较瘦的朋友，脸上的线条明确而有力。A、B两处少量的明暗调子画得准，落在形体上，C处的头发虽只有两组，却有前后关系和大小之别。

A处整个上衣用粗放的大长线大胆画出，B处的领子干脆没有实画，C处的肩空在那里，与袖子上的调子构成了明暗关系。

两条腿A实B虚，有透视缩减，C处裤纹的变化较大，构成了奇特而生动的外形。

11.16