

范治斌 著

新画风

北京师范大学范治斌速写作品集

河北美术出版社

XINHUA FENG

新画风

北京师范大学范治斌速写作品

范治斌 著

河北美术出版社

策 划：张晨光 郭 涌

责任编辑：张 静

装帧设计：张 静 天彩设计工作室

图书在版编目(CIP)数据

北京师范大学范治斌速写作品/范治斌著. —石家庄:
河北美术出版社, 2006.7

(新画风)

ISBN 7-5310-2484-5

I.北... II.范... III.速写·作品集—中国—现代 IV.J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第032370号

新画风——北京师范大学范治斌速写作品 范治斌 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码：050071

电 话：(0311)87060677 85915035

设计制作：天彩设计工作室

印 刷：北京嘉彩印刷有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/24

印 张：3

印 数：1~5000

版 次：2006年7月第1版

印 次：2006年7月第1次印刷

范治斌艺术简历

片

1972年12月生于内蒙古呼和浩特市，1995年毕业于南开大学东方艺术系中国画专业，获学士学位。2002年毕业于鲁迅美术学院中国人物画工作室，获硕士学位。中国美术家协会会员，河北师范大学美术学院客座教授，现执教于北京师范大学艺术与传媒学院美术系。

片

片

片

目 录 CONTENTS

速写三篇

Page 001

如何画好一张速写

Page 001

伦勃朗与门采尔

Page 003

生动不择手段

Page 010

作品赏析

Page 013

速写三篇

李晓林

图 荷兰 伦勃朗

图 李晓林

如何画好一张速写

速写训练是学习绘画必不可少的一种途径，是现场记录感受的一种方式，是绘画最直接最基本最朴素的表达手段，也是一幅作品最早的雏形。通过速写，使学生练就敏锐的观察力和迅速把握对象的能力，使之在较短时间内捕捉到对象最生动的造型特征和形象特点，生动鲜活地表现在画面上。

速写的表现内容很多，大千世界，世间万物，只要是眼睛能够看到的，都可以速写的方式来记录和表达。而目前国内美术院校有关速写的招生考试大都以人物速写为主，或单人速写，或组合人物速写，或人物与景物的组合速写等等。速写的表现方式也很多，可以说有什么样的绘画造型方式就有什么样的速写表现手法，拿写实手法来说，有人喜欢用线来表现，有人喜欢用调子的方式来表现，更有人以线和调子结合的方式来表现，无论以何种表现方式，只要能达到表达的目的，具备一张速写的几点因素，就一定是一幅好的作品。那么如何画好速写呢？

我认为第一点就是要抓住人物动态的基本特征。人物的动态是有其基本规律的，这个规律就是对人物最基本构造的了解和掌握，比如比例、透视、解剖、运动、形体等，这些规律又要实实在在地存在于每一个不同的动态变化当中，比如人的头、腰、胯、脚部的扭转方向构成了人物动态最基本的变化要点，而每个人的形态特征又有各自的特点，这个特征就像一个人的表情，抓住了人物的特征就等于抓住了人的灵魂，可以说人物外在的动态与内心的气质和性格特点有着不可分割的联系，动手前就要先感受到这个特点，还可以有意地适当夸张，使这个特点更鲜明。

第二个要点是画面的处理手段。这个手段是根据个人的心性和喜好来决定的，

士 英国 大卫·霍克尼 (上) 士 英国 大卫·霍克尼 (下)

士 法国 柯利卡

士 奥地利 席勒

但是任何手段都离不开造型这个根本,无论采取什么手段,都是为了造型而服务的。当然速写的高级阶段是为了表达个人感受,感受决定所采取的方式,比如安格尔的手法细腻甜美,伦勃朗的手法泼辣生涩,门采尔的手法流畅浓郁,珂勒惠支的苦涩沉郁、形象夸张,席勒的紧张癫狂,而凡·高却颤抖痉挛,手段在他们的速写里已脱离了记录自然形态的作用,形成了个人风格和不同的造型样式。不过我觉得对于初学者来说,还是以线的表达为主要的造型方式,因为用线能够考察出一个人对形的敏感程度,在控制住形的基础上再求得线的粗细疏密轻重软硬的变化,根据不同的动态变化在形体中准确地寻找和处理这些变化,再辅之以适当的调子,就能使画面丰富而不至于空泛。

第三点就是要胆大,更要心细。认真观察,用心体会,下笔要肯定,不要犹豫,更不要怕用错线,错线可以给你带来参照和比较,利用好了会给画面增添生动感和活跃感,对于初学者来说,没有经验,顾了上边顾不了下面,顾了局部顾不了整体,捆住葫芦又起了瓢,这都是常见的,要学会左顾右盼浏览全局,比较着画,只有在比较中才能判断出对与错。对于有了一定造型基础的人来说,不能仅仅满足于形准,更要力求画活,画出每个人物不同的劲儿,不同的神情和姿态。只要总结经验,勤于思考,善于总结,并且必须有一定的量的积累,一千张速写下来,基本的造型问题就会解决,也就为下一步进入

个人的表达方式奠定了一个良好的造型的基础。

士 伦勃朗与门采尔

为什么把伦勃朗和门采尔相提并论，两位不同时代不同国籍的速写高手却在我少年时代的绘画经历中有着不可磨灭的深深印记。那是个封闭的年代，两本小画册的出现，在当时为我们初涉绘画的青少年饥渴的视觉经验里提供了为数不多的图像依据。直到现在，在不断变幻的艺术样式中，这两位大师的速写都闪耀着璀璨的光芒，成为后人以至当今美术界重点研究的遗产，也是美术院校基础课教学中必不可少的典范。

伦勃朗·凡·雷因（1606年~1669年）生于17世纪的荷兰。他一生勤奋，除了大量的油画作品，还作了大量的素描和铜版画，其中有1500幅的素描作品贯穿于他的一生中，成为人们必谈的话题，为后人留下了丰富的绘画资源。

伦勃朗速写的题材十分宽阔，由于八十年连续不断的战争，造成荷兰到处都是穷人，被剥夺继承权的人、跛足的人、盲人、老人等等，这些贫民都成为他笔下经常出现的伙伴，也使他更深刻地考虑人们的命运，越来越因其衷心的同情和对平民的尊敬而令人感到温暖。他在中晚年的生命主线，贯穿着真挚、深沉、善良的人道主义思想和对普通生命的关照，散发着悲天悯人的情怀。他高超的素描技巧已完全融化在情感和思想的流动之中，最终超越了技巧的魅力。法国浪漫主义画家德拉克洛瓦在19世纪中叶曾预言过：总有一天伦勃朗会名列在拉斐尔之上。他的预言后来成为了现实。19世纪后期的荷兰绘画

士 法国 德朗

士 法国 德朗

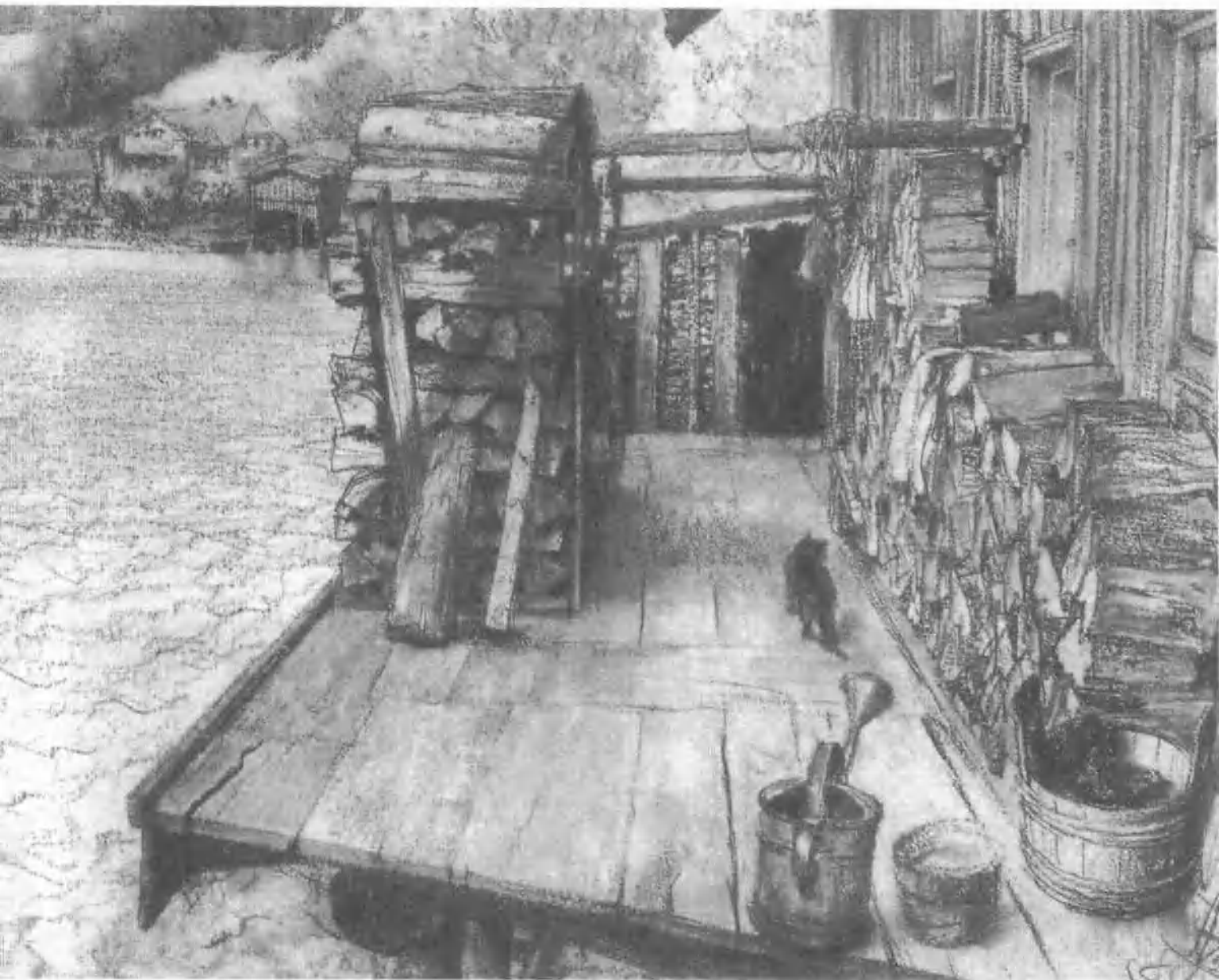

士 德国 门采尔

士 德国 门采尔

★ 德国·门采尔

大师凡·高面对伦勃朗的画深情地说：“你知道吗？我只要啃着面包在这幅画的面前坐上两个星期，那么即使少活十年也甘心。”在《伦勃朗的人生苦旅》中他和房龙医生有一段对话：“在这个世界上除了事物的内在精神，别的都不值一提。”“你指的是人不灭的灵魂？”“指的是一切造物不灭的灵魂，也包括桌、椅、猫、狗、房屋和船只，它们的不灭的灵魂。”伦勃朗的想法是“让思想通过色彩加以表现，将情感转化为光线和阴影”。

这些念头在他的作品里注入了灵魂。

伦勃朗的速写，堪称世界艺术宝库的珍品，他用朴素的形式表达了深刻的内容。从他的作品中能感受到用笔的速度感，灵动的线条质朴而且独特，熟练却不油滑，力量感中透出机巧，把人物的形和神控制得惟妙惟肖，笔笔见功夫，处处有神韵，这也正是他的高明之处，是一般人难以把握的分寸。比如《熟睡的萨斯契亚》中画家描绘了他的妻子静静熟睡的一个瞬间。这幅画通过用钢笔、毛笔和墨水强调了充满情绪的轮廓，使

伦勃朗有效的线条运用和绘画媒介的高超技巧相一致，更为独特地表现了形体，画中没有多余的线条。由此我们看出，线条作为一种描绘性语言的简洁性和表现力。在《两个女人教孩子走路》中，表明伦勃朗对人的动态表情非常敏感，他在表现细致微妙的感情时极为简洁，每一根线条既是描绘性的也是表现性的。

我们看伦勃朗的素描已经有400年，为什么依然没有厌倦，在于伦勃朗的线条的美使你不会意识到那是线条而是意识到那是鲜活的人的状态，却不是以艰涩玄妙来造成独特的景观。

《冬景》是一幅钢笔和水彩结合的小型速写，仅有7cmx16cm，那简练的、迅速的笔触，神奇地表现了整个空间。我们被黑色的前景篱笆拉入构图，顺着退远的篱笆柱，把我们拉到更远的深处。寥寥几笔，墨色和线条的浓淡干湿，虚实深浅相得益彰，笔情墨趣应有尽有。

我想，一个懂艺术的人一定会对伦勃朗速写线条的不事雕琢有所反响，也会体验到伦勃朗作画时的快感，如人们所言，

▲ 素描

伦勃朗的素描和速写的“笔风”是艺术史上最纯熟、最有个性的，素描也只是在伦勃朗的手下才真正开始有了独立的绘画意识的觉醒，成为具有独立审美价值的艺术品。

除了生活中的小品之外，伦勃朗还画了大量的创作草图，这些草图以速写的方式，表现了宏大的场面，复杂多变的人物组合，使用了钢笔、羽毛笔以及不同的表现手法。那或干涂或湿抹，或粗或细的熟练的线条，构成了画面的焦点层次。《从十字架上放下》中的十字架与画面底部三位相当黯淡的人物构成的三角形使整幅画面达到平衡。充满戏剧性的人物动态和人物表情从这些清楚的空间中显露了出来，包括那些破碎的、较淡的线条给人以强烈的光线的感觉，画面人物的巧妙安排由钢笔笔触勾勒，造成了画面的空间感，并引导观者的视觉焦点，使整个画面处在一种丰富和谐的气氛之中。

阿道夫·冯·门采尔（1815年—1905年）与伦勃朗相距二百多年，两位画家在艺术史上的地位和贡献虽不能相提并论，但却是我辈初学画时的典范。门采尔是一位自学成才的大师。青年时代曾考入柏林美术学院学习雕塑，但时隔不久，被迫离开了他所热爱的美术，原因是被院长告知缺乏才华，从此走上了一条自学之路。在为歌德的诗《艺术家生活的道路》而作的一套石版画插图后，显示出门采尔杰出的素描上的才华。之后他的声誉不断提升，跻身于

士 英国 乔治·伊曼

图 德国 亨德里克

腓特烈大帝执政时代的宫廷画家之列。

门采尔在素描上有着非凡的成就，他是位很重理性并且注重研究性的画家。在着手每一幅创作之前，他都要收集和作大量的素描写生；其中的内容大都为现实的生活场景。他最善于捕捉运动中转瞬即逝的人物形象，虽不追求画面的完整性，却着意于人物和景物本身的笔墨语言，热衷于表现人物本身的造型美感和细微的表情变化，甚至于不惜笔墨去极力表现光影繁杂的衣纹变化，在处理画面的质感、光影体量、线面结合的丰富性上有着过量的表现，以至于后人评价他的素描有累赘拖沓之嫌；他在运用炭精材料时巧妙地处理画面的黑白灰之间的关系，时紧时松时浓时淡，利用纸质材料造成画面中的颗粒感，乌黑的墨色里透出空气。他还巧妙地使用了擦笔等工具来形成画面丰富的层次变化，产生浑润的对比、富于变化的技艺之美，似乎在炫耀着他的手头功夫。

我更喜欢门采尔那批为《轧铁工厂》所作的写生。画面洋溢着浓厚的生活气息，洗练干脆。为了创作，他大量地

收集人物的形象、道具和环境的真实性，我们都能想象得出，在火光和钢花飞溅的喧闹声中，他身在其中画了成百幅的速写，并对所有的道具中不同的角度精心研究，作了科学精确的测量，对人物的每个动态反复琢磨，直到捕捉到表现画面主题的最佳动态和表情位置。

中国特定的时代环境，对在视觉贫乏年代里成长的我辈来讲，能看到不同级别的这两位画册已经如获至宝了，更不了解还有荷尔拜因、鲁本斯、安格尔、罗丹、德加，以至于后来的塞尚、毕加索、马蒂斯这些风格迥异的画家了。后人会问，美术史上这么多在素描上风格独特的大师，而门采尔并未被史学家们载入史册之中，却甚至于至今在我国还在影响着后辈作为进入美术学院的敲门砖，成为出版社不断重印增加利润的重头画册，也许是历史在捉弄人。

我以为，门采尔可学，而伦勃朗不可学。门采尔好学，而伦勃朗不好学。门采尔用笔就可学到，而伦勃朗用心才能

图 法国 马蒂斯

图 荷兰 伦勃朗

学到。换句话说，伦勃朗作品中的个性太强，太鲜明，包括他的线条都有着奇幻的魔力，它的速写张张都具有“作品感”，而门采尔作品中有许多的共性，性格虽不是很明显，却有着纯熟的技巧，习作感强，更多的向我们展示的是他的技艺之美。

历史总是选择具有鲜明的个人态度的画家载入史册，而不仅仅是他技艺的展示。

伦勃朗和门采尔相比较，其区别在于：伦勃朗更注重画面中体现的艺术创造性和艺术价值观，在画面的背后有着明确的独立思想和个人意识，即有它鲜明的爱与憎，他把强烈的个人情感注入到画面之中，以至于被史论家评价为深刻的民主主义者和人文主义者。他在画面的处理上不拘泥于技艺的外露，而注重整体气氛的营造，画面里总是洋溢着浓郁而优雅的宗教气氛，尤其是对光的运用更渲染了这种气氛。他笔墨不多，但精确到位，不拖沓不废话，用笔用墨婉转通畅，笔法顿挫劲健，刚柔相济，画中许多人物经他画笔一扫仿佛就立刻有了生命。他画速写速度最快，技术也最完美，又显然是毫不费力就画了出来。而门采尔在主题的选择和倾向上似乎不是那么的明确，以至于从他的作品里感受不到个人的态度，极尽的是自然主义的描写，所以有人这样评论他：

“虽然他画过腓特烈大帝，但他并非反动派军阀，虽然他画过《轧铁工厂》，但他也不是社会主义的画家，虽然他对光线和色彩感兴趣，但他还不是一个印象主义者。”凭心而论，门采尔的技艺是高超的，作品中具有很强的现场感，它完美的技术遮盖了他的思想和态度，最后使技术成为缺乏灵魂的躯壳，仅仅让人们惊叹于他那高超的技艺之美。

中国绘画美学思想中有“形而上者谓之神，形而下者谓之器”之说。画的基本构成是笔、墨、造型、光影、黑白

图 荷兰 伦勃朗

图 门采尔

灰以及由这些因素构成的技法,这是形而下的,是器。还有形而上的,是画家的思想意识,表现为画的意境,是神。这所谓意境便是人的灵魂,是作品中艺术性的最高体现。这恐怕也是美术史上没有能把门采尔列入杰出的画家的最重要的原因吧。

十 生动不择手段

常常有人问起我,画速写用什么方式好?用什么风格好?是用线?还是用面?是夸张变形还是严谨写实?是强调黑白灰还是以线造型?我说:怎么都行,只要画好。怎么能画好就怎么画,怎么画你觉着舒坦你就怎么画。因为首先你觉着不别扭,顺心!顺心是最主要的。十个人画成十个样子,那说明十个人有

十条心,十个人画成一个样那说明有问题。这十个人肯定都没心没肺。

好画是不讲方式的,但好画是能打动人的。

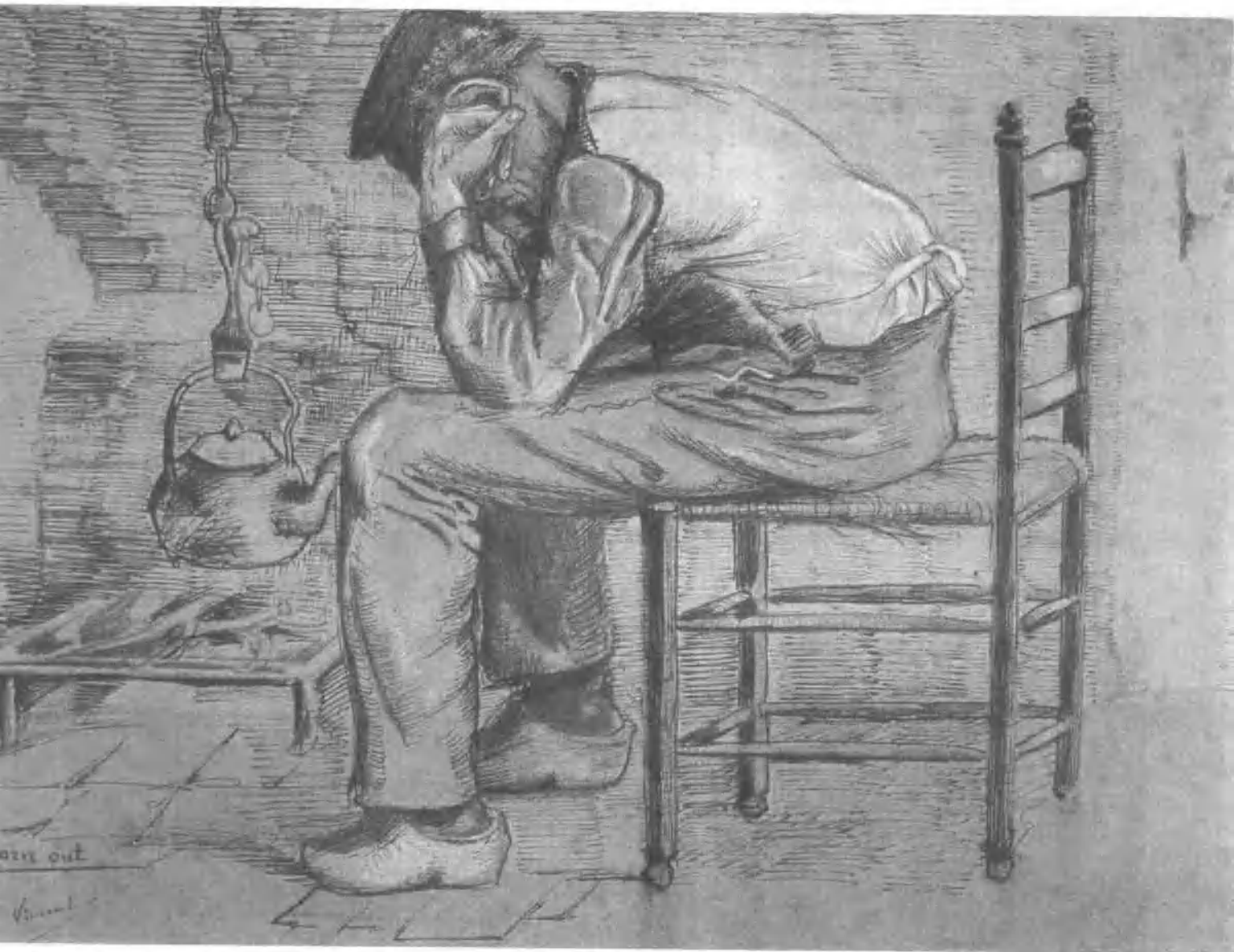
同样是线,埃贡·席勒表现的是痉挛和抽搐,紧张和狂躁,神经兮兮的人物造型活灵活现地跃然纸上,那线用得有时像绷紧的弓,有时像弹出去的绳,有时又像密密麻麻的虫。他自己就神经兮兮了一辈子,不到三十岁就离开了人世,留下了一堆让人难以忘却的线条。而马蒂斯的线却优雅得像安静的少妇,洋溢着纯真和鲜花般的芬芳,也正如他所言:“我希望有一种均衡的、纯粹的艺术,这种艺术既不烦扰人,也不使人不安。我希望一个疲倦的、伤心的人在我的画面前享受到安宁和休息。”凡·

高是以自己的生命来给那颤动的线条注入了活力,他年近三十岁才开始从事绘画。热烈的信念和冷酷的现实深深地刺激着他的心灵,使他患了“精神分裂症”,线条在他手下开始扭曲燃烧,线被凡·高赋予了火一般的热情,他用那颤抖的线条和看似笨拙的笔触创造了独一无二的画风,为后人留下多少故事。同样是线,在霍克尼的笔下则变得清晰灵动,纤巧洒脱,并且在一生的素描发展中风格多样,作品多产而富有新意。看他的画,你找不到痛苦或者是抑郁的痕迹,他的作品表达的是创造的快乐、处世的快乐以及充裕的快乐。而在卢奥的作品里,你看到的是富于强悍和具有视觉冲击性的线,粗犷的线条,概括的造型和古拙的力量感,以及宗教和道德的主题寓意,构成了卢奥继野兽派之后表现主义反对现存艺术模仿自然概念,并以憎恶的心情描绘妓女的道德败坏,有着强烈的反叛精神。

同样是线,每个画家都由于自己心灵的需要,在不同的时代各自显示着自己存在的价值,在线的运用上表现出的鲜明个性和绘画的永恒魅力,为人们心中展现了一个闪烁不定的新世界。让我们明白了一个真理,在人类漫长的历史中,只有不断地创造才是永恒不变的艺

图 素描线

老 荷兰 凡·高