

黄申发速写集

中国当代画家

陕西人民美术出版社

速写 意写 大写

直写生命意象

我画速写

速写捕捉的审美特征和方法

速写十讲

- 一、正面全身人物动态速写的方法步骤
- 二、侧面全身人物动态速写的方法步骤
- 三、画速写要养成整体观察和随时比较的习惯
- 四、强记默背人物动态的三大块组合形式
- 五、夸张一点人物两肩的斜度
- 六、人物两膝高低和两脚前后的关系也要比较
- 七、抓住人物大关节的衣纹，画好近处的衣纹
- 八、大胆省略
- 九、有意加强
- 十、重叠趣味

SKETCHES
BY HUANG SHENFA

黄申发速写集

COLLECTION OF SKETCHES BY HUANG SHENFA

陕西人民美術出版社

黄申发简介

黄申发，男，汉族，1939年6月11日出生于上海，祖籍山西。

1954年考入西安美术学院附中，1960年毕业于西安美术学院美术教育系。

油画家，美术教育家。

倡导大美术、大艺术、大美育、大教育。

现任：

西安美术学院教授

综合材料绘画工作室导师

中国美术家协会会员

中国油画学会会员

国际美术家联合会会员

中国教育学会美术研究会会员

陕西省艺术教育委员会委员

陕西高校美术专业委员会主任

黄申发深受中华黄土文化滋润，又具江南灵气悟性，性情宽厚洒脱。平时贪读杂书，好追问探究，喜游对话第三空间，终不失人文精神寻思。关注世界美术潮流和美术教育发展，潜心研究大美术、大艺术、大美育、大教育。

在美术创作中，崇韵尚意，追求意象美。多有肖像画、革命历史画、综合材料绘画等作品参加国内外美展、获奖、收藏和成集。

在美术教育中，致力于建构具有中国特色的大美术、大艺术、大美育、大教育的教育教学体系的探索和实践。多有论文发表、获奖、成集和参加幼儿、小学、初中、高中、大学等美术、艺术教材编著的主编、审编、编委、撰写等工作。

本人传略被国内外多种名人录和辞典辑入。

黄申发作品

主要学术专集：

《黄申发画集》

《黄申发速写集》

《黄申发美术教育文集》

《大美术 大艺术 大美育 大教育》

主要美术作品：

《光辉榜样》中国革命历史博物馆展藏

《延安儿女想念毛主席》中国美术馆展藏

《毛主席在延安》延安纪念馆展藏

《书记在田间》全国第四届美展优秀作品

《芭蕾新秀》陕西省首届油画展优秀作品

《弦柱年华》西安市第二届艺术节美术优秀作品

《西望长安》中国·西安 2001 西部·西部
全国综合材料绘画作品邀请展优秀作品

主要美术论文：

《大美术论》

《大美术师范教育教学体系构想》

《建设具有中国特色的中小学美术教育教学体系》

《大素描教育教学思考》

《大油画教育教学断想》

《建设综合材料表现绘画专业》

《综合创新·开拓未来》

《国家艺术课程的理论突破和教材编写特色》

《艺术·智慧·教育》

《走进美术教育新时代》

《对话·创生》

主要教材编写：

1992 年陕西省全日制初中美术课本主编

1998 年陕西省中小学地方美术教材主编

1999 年陕西省新编中小学美术课本主编

2000 年《幼儿美术教程》编著

2001 年陕西省高校《美术鉴赏》主编

2002 年国家艺术课程标准制定和教材编写
(中小学) 核心成员

2003 年国家艺术课程标准制定和教材编写
(高中) 核心成员

2004 年陕西省中小学乡土美术教材主编

速写 意写 大写

《黄申发速写集》序

中国美术家协会副主席
西安美术学院院长

黄申发教授这本速写集，是他多年来在速写教学中所画的部分人物全身动态速写。都是结合速写中捕捉人物动态和形象的有关速写的观察、画法、功能、审美和艺术处理等问题，在课堂的现场，一边给学生讲解，一边做示范而画成的。每张速写一般都只有十分钟左右的时间。虽多取自给学生作的示范画，但由于他的学养和人格，这些速写作品却具有意写的神韵和大写的精神。

人们对速写有多种解释和不同理解。其中，我特别欣赏黄申发提出的速写是“意写”和“大写精神”的独特而深刻的见解。它概括了速写四个重要内涵和基本特征：一是速写“捕捉”的形态特征；二是速写“约形”的外在特征；三是速写“取神”的内在特征；四是速写“大写”的理念特征。

捕捉

速写“捕捉”的形态特征，是与长期素描、慢写等比较中显现出的速写自身的基本特征。因为长期素描的特点是全因素和深入细致的研究性描绘；慢写的特点是繁次举要，突出抓结构要点，因此，在这四写（素描、慢写、速写、默写）的各种形态比较中，速写的特点则重在捕捉。从这个意义上说，速写是捕捉形象的艺术。用黄申发的话说：画家画速写如同猎人捕捉猎物那样，要一枪命中。由于速写总是取自生活中转眼即逝的瞬间，所以，这种突发性的形象捕捉能力及其形态特征，就形成了速写艺术魅力独有的审美特征。

约形

速写“约形”的外在特征，是速写的审美形式。画家在画速写时，由于时间的制约，要达到真正的快速，必须做到三点：一是以线为主；二是以画轮廓为主；三是以动态为主。轮廓是形象最基本的特征，速写形象的轮廓重在大轮廓线概括、简练、整体。动态形成的节奏韵律是人物神态的重要组成部分，速写形象的动态应使其大动态线宁过忽欠，才能显其生动。用线又是表现形象最简洁的造型方法。这样，用线捉形便形成了速写自身的线条流畅和捉形简约的外在审美形式特征。

取神

速写“取神”的内在特征，是速写的内在审美本质。速写的写生，是写其生动，写其生命。这就要求速写的捉形是以神捉形，以动态传神。而不是照相式的描绘对象，也不是看一眼画一笔地被动写生。在生活中生动的生命现象，都是首先以其精神气打动人的，因此，画速写必须练就抓取第一精神印象。越是生动的，又越是瞬间的，就越要依据神态的第一印象，当即转换成画家头脑中的生命意象，默记在心，才能一挥而就。这就是速写取神的内在审美本质所在。

大写

由于以上速写的三个基本特征和内涵，特别是由于速写的瞬间立意、即兴造型、挥洒而就的意象特性，就形成了速写的意写必然性。因此，从人的自由高度来理解，黄申发提出的“取神意写”，其强调的速写内核，更是一种“大写”，可以说大写是速写的审美理念和形而上的精神。美术史上古今中外大家的速写和代表作，无不都具有这种大写精神。黄申发正是具有大写精神的画家。在他的这本全身人物动态速写集里的富有神韵的生动形象，正是这种意写的最好解读和大写精神的充分体现。

二〇〇五年三月十日

直写生命意象

——评黄申发的速写艺术

黄 缨

在黄申发的画室中，悬挂着两幅书法作品，一幅是“有容乃大”，另一幅是“大象无形”。这正是他的人格力量和艺术追求的真实写照。正因如此，我们即使从他平时画的小小速写作品中，也能看到许多学问和无穷的艺术意味，更凸显了他特有的多见线描功力，灵秀洒脱，直写生命意象的速写风格。

我们欣赏黄润发的人物全身速写时，首先映入眼帘的，是一个个富有动态特征的生动形象。画家善于略有夸张地捕捉人物动态特征。特别是通过人物的动态线、重心和头、胸、臀三大块及四肢扭动的快慢、强弱、斜正、仰俯等关系的组合，揭示人物神情，直写出人物丰富的生命意象，使人物个性跃然纸上，呼之欲出，可爱之极。

画家的速写特别富有中国民族传统线描的特色。他的速写都是以线为主，人物的轮廓线简约整体；结构线明确肯定；画速写的线条又多用长线，在流畅中却能曲中见直，不失形体结构的严正；衣纹组织用线更见传统线描勾勒的功力，长短不一，方圆有别，疏密相间。整幅速写作品，时画时写，在起、行、提、按、顿、挫、疾、缓中，使线条有轻有重，有粗有细，虚实相生，主次分明。正是情意交辉，挥洒而就，赏心悦目。

在这些速写中，还有不漏细节的刻画。例如：人物的领口、袖口、裤口、服饰、衣缝、发式、鞋样、道具等，都有特征表现，散发着强烈的生活气息，使速写更加耐看别有一番趣味。

我们深入鉴赏黄润发教授的速写作品，还须了解他对速写的一些独到见解。他有三个观点非常富有新意，可帮助我们挖掘其速写内涵。

一、速写是艺术。为什么要把速写首先作为艺术品来看呢？我们上溯人类最早的绘画形式，可以说是速写性质的，无论是我们祖先在大地上或岩壁上画的太阳、山河、动物、植物、人体等，都是人类最早表现自己情感的艺术作品。人类在进入文明社会后，不仅有许多画家擅长画速写，而且，还有许多著名画家的作品，实际上都是以速写形式表现的，或者说都是富有速写精神的。例如我国的叶浅予，外国的毕加索等就是典型的代表。因此，速写应回归本体，还复它原来的艺术品位。黄申发的速写充分体现了这样的艺术追求。

二、速写的精义是大写精神。作为画家的黄润发，他认为：如果说简约扼要是速写的外在审美形式，那么，取神意写则是速写的内在审美本质。即：速写只有以神捉形，才能从本质上、整体上赋以生命，同时通过画家情思，最终形成生命意象。特别是由于速写的瞬间立意、即兴造型、挥洒而就的特性，都形成了意写的必然性。因此，从深层次理解，速写的精义是大写。他特别强调速写的意写不是一般的小写，而是大写。大写是速写的精神。黄申发的速写闪烁着这种大写的精神和神韵。

三、人人要画速写。作为美术教育家的黄润发，他说这句话有三层意思：一是对画家来说，速写是画家的饭碗，是看家本事；二是对美术院校的学生来说，速写是绘画基础，速写是绘画最基本的基本功；三是对每个国民来说，速写是国民必备的素质之一。他倡导画速写要从娃娃抓起。在幼儿园、中小学的美术课中，都应把速写作为不可缺失和不能替代的重要学习内容。他希望人人都要学点速写。从某种角度讲，速写也是一种徒手画，是人人可学的，是人与人之间最基本的一种交流语言。黄教授把速写提到国民素质高度来认识，是中国知识分子关心国家命运的一种真知灼见。他自己就是这样的先行者。

黄申发的速写艺术，在似与不似之间，直写出人物的生命意象；在有法与无法中，洋溢着真情实意；在一气呵成中，使人物的外在形体、内在结构、人物气质和画家情思紧密地有机结合。最终，融人物的形、神、质、美为一体，已是挥洒自如了。同时，也凸显了画家本人的自然、宽厚、博大、活脱品性。这样，欣赏黄申发的速写作品，使我们在艺术享受中，更多了许多思索探究和美好遐想。

二〇〇五年三月八日

90.3.25.
在画室中。

1. 4, 1, 2, 3, .

胡明思画
1894.3.26