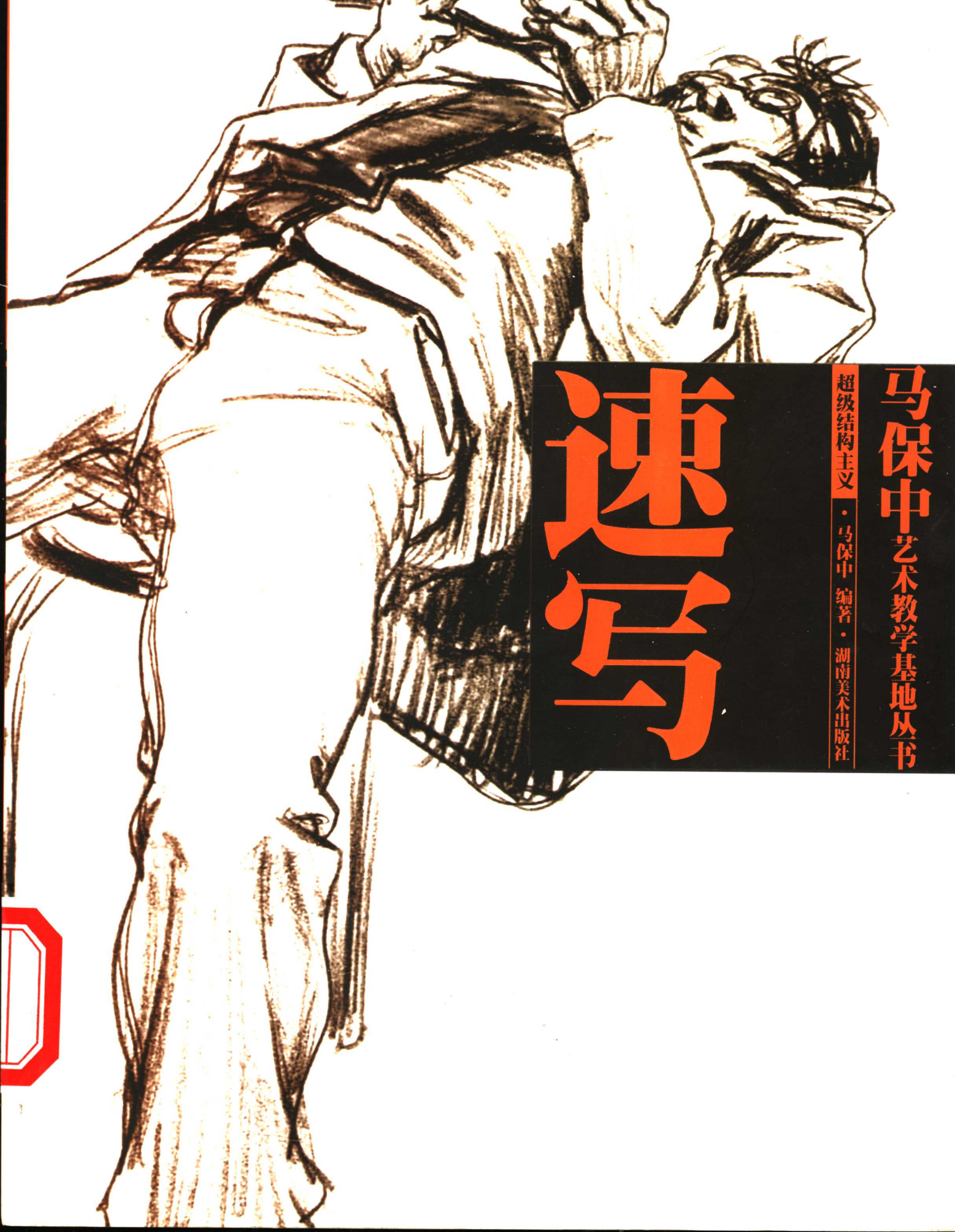

马保中艺术教学基地丛书

超级结构主义 · 马保中 编著 · 湖南美术出版社

速写

北京市东城区图书馆

012Z0321443

速写

超级结构主义 · 马保中 编著 · 湖南美术出版社

马保中艺术教学基地丛书

RBE80/01

03.11.9

图书在版编目(CIP)数据

速写·超级结构主义/马保中编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2005

(马保中艺术教学基地丛书)

I. 速... II. 马... III. 速写—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第011818号

速写·超级结构主义

编 著: 马保中

责任编辑: 曹 勇 李 松

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 6.25

印 数: 1-5000册

版 次: 2005年2月第1版 2005年2月第1次印刷

书 号: ISBN7-5356-2193-7/J·2044

定 价: 20.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

速写·超级结构主义

主持人导言

- 一 银色速度的遭遇——同样伟大的速写 3

社会视点

- 二 无冕之王 4

主持人空间

- 三 马保中速写作品
- 休息的女人 6
 - 后背 7
 - 女人体 8
 - 画室 9
 - 人像 10

高考纵横

- 四 高考工作室作品
- 【动感地带】
- (一) 动态速写 11
- (比例 / 运动 / 空间方向 / 特征 + 气韵)
1. 二十分钟速写 12
- 【独家现场】
- 速写步骤 18
2. 十分钟速写 20
3. 五分钟速写 26
4. 二分钟速写 29
5. 默写 31
6. 慢写 34
- 【互动舞台】
- (二) 多人物组合速写 36
- (关系 / 位置 + 整合)
1. 双人组合速写 37
2. 多人物组合速写 41
- 【体验论坛】
- (三) 生活场景速写 43
- (空间 / 构图 + 生活)

	【深度地带】	
(四) 人体速写	60	
	(研究 / 理解 + 直觉)	
	【感受面孔】	
(五) 肖像速写	64	
	(直觉 + 特征)	
	【另类阵线】	
(六) 设计作业选登	68	
1. 平面设计	69	
2. 立体设计	71	
	【星光乍泄】	
(七) 创作作业选登	73	研修生展厅
五 研修生工作室速写作品选登	79	
	(个性 / 品格 + 主观意识)	

附录：

		基地星空
「人物故事」— 邓敏	22	
「成功话题」— 卢海超	39	
「基地之秀」— 董丽娜	53	
「优秀研修生」— 姜志峰、欧劲	92	图画生活
〈大雪〉照片	33	
〈在上苑的山上〉照片	57	
〈流星雨〉照片	82	
〈生日〉〈冬日的画室〉照片	86	
〈马家军〉照片	96	闲言碎语
马保中教学语录	12	
马保中教学语录	34	
马保中教学语录	54	
马保中教学语录	67	
马保中教学语录	85	基地史话
基地简介	95	

速写·超级结构主义

主持人导言

童维

杨帅

一 银色速度的遭遇

——同样伟大的速写

在西方，绘画大师的作品分类中很少能找得到关于速写的界定与划分，伦勃朗寥寥数笔的一幅鹅翎笔手稿都称为素描。那么速写到底该算做什么才合适呢？我认为速写应是各类素描形式中的一种。

在中国我们对于西方大师也很少称那一幅作品为速写，可以转向国内的艺术家的作品特别是学生的作业时，就鲜明地用素描和速写两个概念加以区分。那么，大师的素描多呈现速写式特点的是：一、我们看到的大师作品多为成熟期的东西，一般都很概括，具体层次、具体细节刻画较少。二、大师作品多数为创作草图、构思手稿。画的随意、放松，不事无俱细。三、许多大师都不是美术学院的科班出身，他们没有我们所希望看到的那类所谓的素描。四、即便有此类素描也不能作为大师代表性作品经常让人们看到。由此可见，速写无疑是绘画中行为最随意、心态最放松的一种表现形态。

就此时此地而言，素描与速写还是有着品貌上的显著差异的。首先素描看上去画得更多些，速写正相反。素描画得要慢些，而速写则显示着流畅快速的特点。速写几乎都是非常小的尺寸，可素描画多大的都有。速写是那种既好画又不好画的一种画，说它好画是指有些人并不太会画东西，学画时间又不长，可画起短期速写来却很有些感觉和效果。这些人的性格偏于感性类型的居多。另一类人造型能力较强，对于长时间的深入刻画没有问题，然而要快速整合出一张速写却不那么灵。还有一种情况，这个人画起油画来还有些感觉甚至有些颇具表现性，然而他的草图只具有插图般的水平，这类人几乎都有“混子”和“伪大师”之嫌。

网络速写是一种压缩的素描形式。其根本特点是高度概括和绘画过程的速度感。除了这两点之外，网络素描的全部原则都适用于此。在画速写的过程中要十分注意把握被表现对象基本的形体关系。只有做到对大的基本关系的正确认识和深入观察，才能实现对表现对象的高度概括，而只有掌握了概括的技巧才能完成速度感。什么东西都画，无主次之分，怎能画得快呢？画得不快又如何能在短时间内画出对象？一定时间内完不成画面那便失去了速写的信心、目的与意义，也不像速写。

基础阶段一定要有数量指标，我们在速写教学中十分强调作业的数量，因为无论任何水平的学生要想提高或进一步提高都必须建立在相当数量的速写基础上，速写的基本特性就是在相对短的时间内集合个人全部的感觉、知觉和行动能力产生一个充满灵性的形象与画面。这对于大多数人来讲，

是不容易做到的，必须进行有指导的，有目的的，反复的练习才能取得应有的效果。

在训练过程中我们针对不同层次的、不同类型的学生进行因人而异的目的性极强的具体指导。主要的方式就是由低到高，由浅到深，以金字塔的模式从一开始就以最大限度的画幅数量来要求学生，随着水平的提高，数量依次递减。对于基础很差的同学，有时会要求他们一天画十张甚至二十张速写，以此迅速突破看不准、画不准的困难局面。

没有惊人的数量便不会产生惊人的效果，更难于产生优秀的作品。真正画得好的人他的速写一定也画得很好。任何作品大到整体气氛、中到笔触间的连顿，小到细微局部关系的灵动感，玩的都是速写的放大或缩小。你的艺术越是成熟，速写对于你就越发重要。没有速写的能力艺术家极难达到艺术形态的天成与自然，因此，速写的形式是画家沟通自然、心灵、画面之间联系的不可或缺的桥梁。

速写是创作和实验的手段。高考阶段，创作的启动是要始于速写练习的。从几个人物的构图组合到画面内容的内涵关系都要在有课题的练习中，有意识、有目的的去观察、体验和积累。这样做是避免创作与生活脱节，也使学生明白速写的用途，并增强了画速写的兴趣和目的。在直接的生活体验中熟练了手法，锻炼了能力，明确了方向，充实了实力，对于一般的创作考试当然不在话下。

速写是艺术形式发生、发展、变化的预演和先兆。许多大师都是在不经意的信手随画中产生了意想不到的感觉，发现了从未有过的形式。作为一名有志的学生也是同样，你要不停地画，有心计地画，不知那一张就会使你和从前不一样，你要敏感，要及时地发现这种意乎寻常的征兆，抓住它，这是你的一颗成功的火星。

某一张信手随涂的小纸片都可能是一幅杰作的源启，或是一种全新艺术产生的因子。就如同舒伯特的《小夜曲》是记谱在一张餐馆的菜单单上一样。那么简单、伟大而不经意。

马保中

2004年6月5日晚

二 无冕之王

采访者：章怡

受访者：马保中

地点：崔各庄马保中工作室

时间：2004年5月5日

章：我知道你在学生中有很大的影响，是这样吧。

马：不完全是这样，当前高考的学生很多人就不知我的水平，可以这样讲，众多的学生根本就不知什么是好与坏，当然，这不能怪他们，因为他们学画时间太短，还不具备鉴别真伪的能力。知道我更多的是他们的老师和上了大学的学生。只有上了大学自己再画过一段时间之后才能对事物产生正确的认识。

章：你现在还在中央美院任课吗？

马：不，我现在只在我的教学基地带自己的学生。

章：当时为什么没有留在美院继续干下去，多可惜呀。

马：当时美院是准备把我留下，但是我不具备必要的硬性条件，第一、我没有文凭；第二、我无北京市户口；第三、考研读学位我又不会外语。这样工作下去是毫无出路的。我看问题少有绝对化，失掉这个工作机会，有认为可惜的比如你吧，也有认为不可惜的。至于我自己也没有太多的想法，反正就是不想干了。

章：那么湖北美术学院给了你那么优厚的条件怎么也没去呢。

马：是啊！副教授的职称、可带研究生、现成的房子，当时我真高兴，湖北美院对我真好，房子的钥匙都带回来了。后来解放军的大单位还有其他美院都有过类似的机会，我都抓在过手上，最后又都放手而过。现在我已记不起为什么，反正，如今我变成了一只游走于旷野的独虎孤狼了？

章：辞别美院后你好像什么都做，拍照片、写文章、拍DV、做装置、办学、盖房子、出书、讲座等无所不沾无所不猎，跨度之大实属少见。

马：对、对（大笑），乱搞一气，由专吃肉的东北虎变成了除了吃肉以外还吃松子、浆果、大马哈鱼、蜂蜜的黑瞎子（黑熊）。

章：现在的考生素质怎样？

马：不错，比以前画得更加靠近学校的要求，这要归功于老师，现在的学生能得到好老师的辅导。

章：人说“风水轮流转”是不是该转到你这边了？

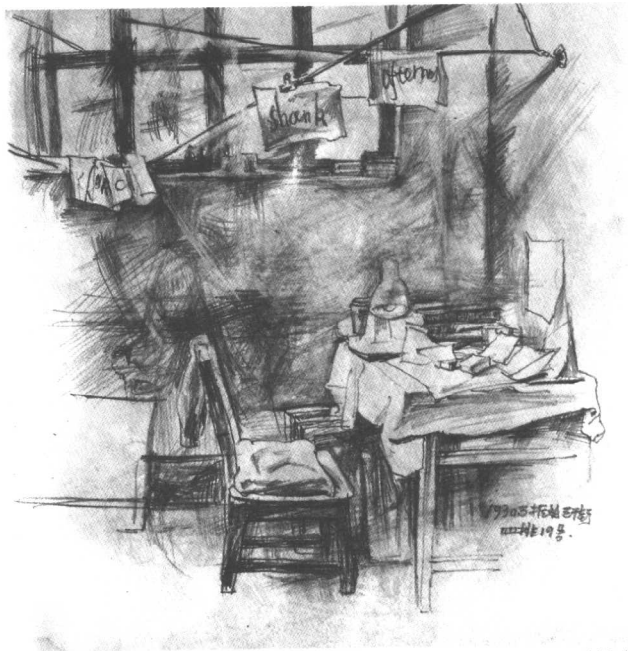
马：可能吧，人们都讲我的经历和作品反映出我性格中的悲剧成分，苦是没少吃，可谁又都是吃糖长大的呢？回头看不长的人生之路，我仍然是一个非常非常幸运的。虽然我有过“三进三出美院”的传奇经历。“和往事干杯”，此刻，我心中充满阳光。

章：谈谈研修生的情况吧？

马：好的，来我这里研修学习的人是形形色色，各类人都有，像什么大学生、大中小学的教师、美术班的教师、公司职员等，但最多的还要算大学生。

章：有画得好的吗？

马：当然，陈永利、姜志峰、邓敏、欧劲、陈超都非常优秀。陈永利是西安美院油画系的学生，作品非常有意思，他的理想是职业艺术家，是个非常有前途的人。邓敏是天造的艺术家性格，感觉奇好。欧劲、姜志峰、陈洁的作品参加了第三届《中国油画展》反响强烈，欧劲作品还被收藏。陈超在中国美院油画系非常出色，将来定是一个做大事的人物。洪峰原是哈师大优秀的青年教师，现已考入东北师大雕塑专业

室内 马保中

研究生。姜志峰今年在中央美术学院油画系的研究生考试中名列前茅。

章：哦，还真不错。

马：是不错，好多学生的成绩我是记不太清的，或是不知，我的记忆力非常差。来研修的学生，学的时间都非常短。通常都是利用假期。很少一次超过一个月的，要想成绩更佳就必须有一个更集中和更长些的时间才好。其实好多人来跟我学习并不是想在艺术上求得什么，他们只是想来看看老马怎么画画，自己再画几张就满足了，比如一个女生在这画了二十天素描，现在到一家大公司做白领丽人去了，不好吗，很好啊。

章：那么高考的同学成绩怎么样？

马：我第一次教过十名学生都是北京的，当年这些学

生有九名分别考上了清华大学美术学院、北京服装学院、北京师范大学、首都师范大学、中国戏曲学院等。第二次带七名学生成绩是：中央美术学院一人（第八名），中央美术学院附中一人（第八名）中央民族大学一人（第十二名），中国美术学院一人（第三十名），云南艺术学院一人，哈尔滨师大一人，过线六名上了五名。后来又带了两届，他们考得都相当不错，在所在学院成绩都相当突出。例如中央美术学院的袁秋剑、姚婵、卢海超、董丽娜……中国美术学院的陈超、卢俊琳……鲁迅美术学院的杜福娇、罗辉……广州美术学院的钟灿文、彭丕……天津美术学院的杨坤……四川美术学院的罗甜甜……湖北美术学院的李红波……西安美术学院的袁涛……清华大学美术学院的李小磊、王炳懿……许多一时我也想不起来。

章：真是不错，今年你们考得怎样？

马：别的不讲，单指中央美术学院造型专业，参加考试者二十人，专业过线十七人，你说这个比例高不高。

章：确实很高，你有什么绝招吗？

马：说实话，我的生源质量不算太好，在短时间内达到要求主要的手段就是严格要求。

章：那你为何要离开上苑画家村？

马：原因有三。一、现在我在上苑的地方实在是不够用了。二、殷双喜曾说过我在这里不会住过五年，此话应验了。三、也是最重要的一点，当初我相中这个地方就是有一个环山水库，可现在它一点水都没有了。

章：你的作品终结了许多领域的艺术工作，请你谈一下这方面的情况。

马：这是比较学术的问题，我不能自己讲，这个东西是公平而自有公论的，我只知道自己做过努力，毛主席讲过要学习愚公挖山不止。我也想说我还要继续努力，学习愚公“玩山”不止！

章：例如你创立的超级结构主义的造型观念、网络素描体系。杰出的油画作品像《志愿军总部》对《蒋家王朝的覆灭》；《中国中国》对《毛主席去安源》；《中英联合声明》对《开国大典》。实现了观念、技巧和时代精神的全面超越。还有《AK系列》《事件系列》在“后政

治”“后冷战”艺术领域中的代表意义等。

马：是吗？

章：当然了。你不说我不说，有人就不知道。许多人以教学，特别是教高考生和进修生为耻，不知你怎么看待你的工作？

马：人们的情况不一样，可能性也不一样。我把教自己的学生当作件快乐的事，尽管也觉得累。

章：都说你是艺术圈中的军事专家是这样吗？

马：我肯定算不上专家，因为事件要做出正确的判断的基本条件是，必须占有核心机密和情报。电视上的一些专家讲评战事之所以成为笑话，就是因为不了解核心机密与情报。喜欢军事就必须知道武器、了解天文、通晓历史、爱好地理、关注新闻。现在没有像样的战打，我更侧重的是国际政治关系，在这方面可能要强于别的艺术家。

章：你对学生负责吗？

马：别提了，负责的让他们很紧张。

章：为什么？

马：怕画不好我不高兴，以后我不会要求他们过严，尽管以前我也不觉得太严。

章：你对他们真关心吗？

马：真关心，开车送学生去医院，深夜接送他们是经常的。家长将他们托付与我就要尽责吗。

章：你自认为素描画得好还是色彩画的好，我们觉得是素描的影响更大些。

马：年龄小些的同学看素描多些，认为素描的影响大。你想我是搞油画的会不会画色彩吗？

章：您想过要办成个美术学院吗？

马：没想过，许多事我都能想得很远，而唯独这事没有那么长远的考虑。

章：我就是看过你的画考上中央美术学院的，现在我都毕业几年了，还转行做新闻了。

马：大学就是一个受教育的阶段，中央美术学院也不例外，不上大学从18岁至22岁这四年到那去混呢。毕业后做什么都无所谓。在外地别人经常介绍说：“这位是中央美术学院的老师马保中”每次我的头都大一下，心想，这不是他妈的骗人吗？我真想告诉他们：“我现在不是了，我就是我自己，我叫马保中！没有任何头衔！”。可是当着那么多人我能让朋友下不来台吗，沉静下来告诫自己，不要太认真，社会就是这样的。

章：社会没给予你任何一个冠冕堂皇的袈裟，但从你做到的一切来看就确实是一个没有王冠的王者，从新闻的角度即可称之为“无冕之王”。

马：现在那里还有这样称呼的……不过这是新闻角度。

章：就是吗。

马：哈哈（只张嘴笑而无声）！

章：呵呵……呵。

山村 刘文雯

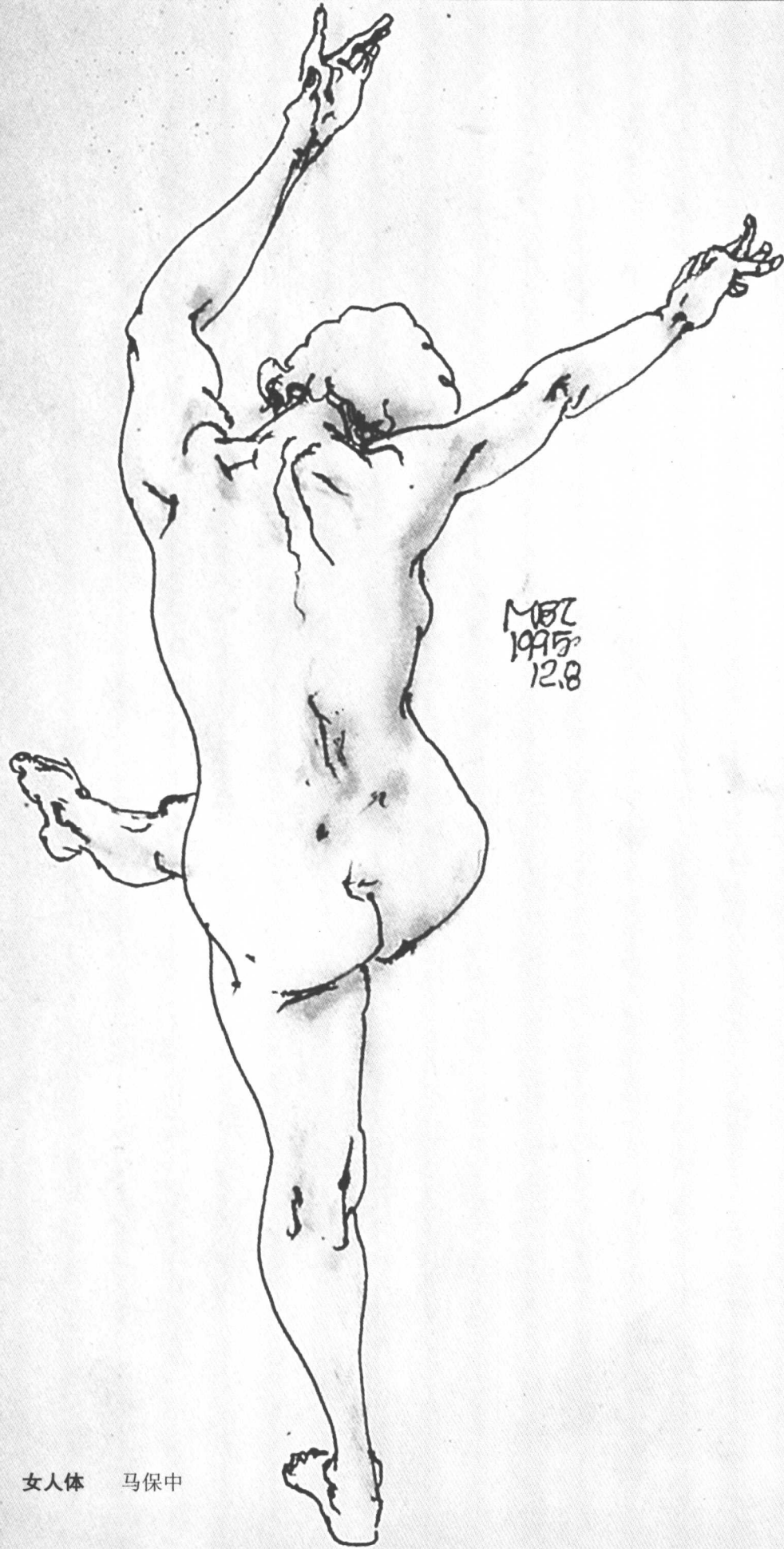
三 马保中速写作品

休息的女人 马保中

后背 马保中

画室 马保中

人像 马保中

四 高考工作室作品

(一) 动态速写 (比例 / 运动 / 空间方向 / 特征 + 气韵)

画速写的第一个障碍就是画不准比例，由此而无法画出一个完整的人形，即便是画得不错的同学也会出现腿长，胳膊短，头大身体小等比例失调的毛病。所以解决比例、轮廓是首当其冲的问题。解决问题的关键是**把人概括成最简单的形，只要看得少就能控制全局。**

人是运动的存在，这个动主要体现在角度上，破除正常姿态的看法就能产生动的感觉。在速写训练中坚决要求以空间的方式观察形体的角度与方向，表现动态。

无论那种方法都要求画出对象的形象特征，视之为精神与生命，同时也是能否真正实现观察的指标要求。用什么方式画都可以，但一致的标准就是要做到**气韵生动、形象感人。**

动感地带