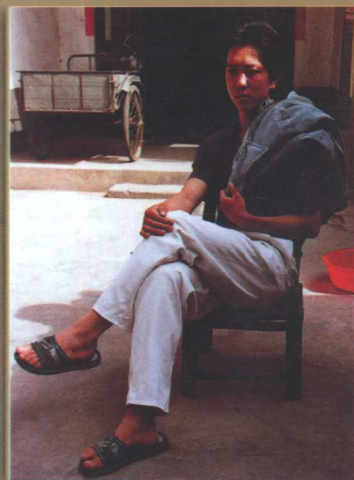

速写技法实例

SKETCHING TECHNIQUE EXAMPLES

基础美术技法金版系列

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写技法实例/张文恒等编. —长春:吉林美术出版社,2001. 1

ISBN 7 - 5386 - 1090 - 1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 81331 号

速写技法实例

吉林美术出版社出版发行 印刷:长春第二新华印刷有限责任公司

地址:中国长春市人民大街 124 号

开本:889 × 1194 毫米 1/16 印张:6 印数:0001—4000 册

2001 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

编绘:张文恒

责任编辑:张学杰 张楚园

技术编辑:赵岫山

装帧设计:万伯乐 孙小迪

ISBN7 - 5386 - 1090 - 1/J · 804

定价:28.00 元

目录

速写概述与技法	3
创作须知	4
速写创作实例(附原型照)	6
动作默写练习	29
学生作业选登	34
教师作品选登	38
典范作品选登	40
关键作品选登(10幅)	40
张文恒作品选登(36幅)	50
赵开坤作品选登(6幅)	85
秦秀杰作品选登(5幅)	91

速写技法实例

Sketching Technique Examples

张文恒 编著

吉林美术出版社

艺术简历

张文恒, 河南人, 1959年9月生。现任南开大学东方艺术系副教授, 中国油画学会会员。

作品曾参加首届“中国油画双年展”、“中国艺术大展”、“第九届全国美术作品展览”等重要展览, 并有作品获奖。作品散见于《中国油画》、《江苏画刊》、《美苑》、《美术观察》等多种期刊及《中国当代油画》、《名家风景艺术》、《名家静物艺术》、《当代素描肖像艺术》等数种大型画册。

出版的专著、画册有《当代青年画家画丛——张文恒素描》、《速写基础技法》、《张文恒素描》等9种。中央电视台的《美术星空》栏目对其创作情况曾作过介绍。

速写概述与技法

一、速写概述

速写, 英文“SKETCH”即指素描, 亦解作草图、略图、素材。我们通常指称的“速写”, 词意显然与素描有别。其实, 在实践中我们很难将速写与素描明确分开, 从广义上讲, 速写甚至就属于素描的范畴。

这里的“速写”, 意谓在短时间内, 用简练、概括的表现手法, 捕捉物象主要特征与结构的一种绘画形式。它具有简洁、洗练、鲜活的特点。它寻求题材基本的动态、活力与形式, 它可以使用铅笔、炭笔、钢笔等任何工具; 其表现形式, 可以是线条、明暗等多种样式; 其题材可以是人物、动物、景物等等, 更是无所不画。

速写通常是作为造型艺术中的一种基本功训练与收集形象资料、积累创作素材的手段, 有时亦为创作的预演与形式探索的手段。由于速写需要在较短的时间内, 快捷、简练地表现对象, 这就迫使你敏捷地把握对象的整体美及主要视觉特征, 要求你具有概括、扼要地表现对象的功夫。这有利于培养和提高从整体出发去观察、感受和表现物象主要特征的能力; 由于其描绘对象的千变万化或转瞬即逝, 就又锻炼了初学者凭记忆和想象再现与创造形象的能力, 从而促进了创作能力的提高。速写是训练学生在判断题材的“粗坯”时将不重要的细节与重要的观察素材区分开来的理想手段, 并区分出它的形式与精神的实质, 越过题材的细节看到其显著的视觉特征, 寻求简化和概括形式、空间、特征和动态的方法。其魅力在于接受大量运用简洁手法的挑战, 在于采用书法般的线条与色调的表现, 并使每一个笔痕同时具有描述与审美的功能。由于速写工具简便, 捕捉形象快捷、生动, 它又常常作为在生活中搜集创作素材的一种手段, 有些速写看似粗, 却常常是创作灵感的契机。

严肃的艺术家, 莫不以研究自然为起点, 以客观物象为凭借, 穷究自然之“道”, 从中汲取养料, 获取活力。若空无依傍, 不事苦修, 终难成大器, 更无缘升华。

速写有时与日记仿佛, 使生活中难忘的经历与感受雪泥留痕, 可能草草几笔或稚拙粗率, 却也魅力独具, 颇可玩味。就连少儿的画与外行的胡为, 有时也颇具动人处, 让你会心一笑。甚至在某些无意识状态中画的那些随意性的草图, 倒是更具生命力。

速写也是艺术形式探索的手段。古今中外不少艺术巨匠, 常常把速写作为自己艺术探索的实验场而从不间断, 使自己处于一种艺术体验和创造的状态中。就连后现代画家沃霍尔·利希滕斯坦及抽象表现派画家德·库宁等, 也盈箱满地画纸本图稿, 其速写, 紧扣其油画或其它媒体的创作风格与表现手法的嬗变, 而莫不出于深潜专注、殚精竭虑的苦心。从其速写上, 我们能够读出他们的创作哲学, 短时间的速写更深刻地反映了艺术家的心灵。

速写同时又有其独立的审美品格,画面上的各个部分及要素都要循着一定的逻辑与秩序来结构与处理,为此,往往要对自然形态进行改造、变形与简化,画中的一切自然形象已不再是它们自己,而是作为画面结构中的一环,在整体的构成中发挥着自己的独特作用。在运用速写这一形式时,可以充分发挥主体的创造精神,强化审美感受,寻求另一种完整,使其有超乎自然表现的透视、结构之上的审美价值。这是经由训练的递增及创作主体的重组来实现的一种本质转换。

二、速写技法

①慢写与快写

速写是要求“速”与“写”的,但让一个初学者快速写却是困难的,甚至欲速则不达。学习之初,当由慢到快,先繁后简、先静后动、先收后放为宜。所以让初学者取“慢动作”,是为了让其在较宽裕的时间内思考与观察、取舍与归纳,把过程复杂化,为快写作积累、打基础,这样,到“快动作”时方显“浓缩”之效。速写比起素描来,有些像减法,但如何减,是有讲究、费推敲的,并非简单、贫乏,相反,简约的点划要传达出复杂的信息,豪放而不逾规,率意却不悖理,这与慢写训练有关。

当然,速写之时是全凭直觉与神经的,其瞬间的挥写似乎变成了无意识的自动动作,但长期的苦修与慢写的积累却在你的潜意识与无意识层内在地发挥着作用,影响着你的判断,支配着你的动作,维系着图画的生命。

②观察与表现

整体的观察方法是造型艺术必须遵循的基本要求,速写亦然。所谓整体观察就是从大处着眼把握物象的整体关系及主要特征,把各个部分联系观察,形成一个有机的整体。整体的观察是为了整体的表现,一幅画的成败是取决于画面各部分、各要素间的关系及综合性效果,任何部分的改变都会影响到另外部分,任何没有意义的点划都会破坏整体的和谐与画面的完美。

没有简化就没有艺术。洗练、概括是速写的特性,画者应把重点放在对象主要结构与特征的把握上,把投射于眼中的信息,经过大脑的过滤、归纳、选择,删繁就简、去弊存真、以少胜多、以一当十。当然,同一题材,不同的画家取舍的地方也不尽相同,应允许根据个人的意图、偏爱与画面的特定要求,“仁者见仁,智者见智”。

速写应有“写”的意味,要落笔有形,划划见笔,不容犹疑、含混。当然,也不宜用直线起稿子修轮廓,逐步进行,它需要从一重要的局部落笔,笔笔生发,一气呵成,一遍下来,大局已就,然后略作补充、调整便可。若像我们常见的那些意在“指南”并配到“要诀”的书中所图示的,分四个步骤进行,其最后的效果断不会有生动、鲜活的气象可言。

③想象与默写

画速写还需要强记,因为有时对象变动较快,就只能凭记忆和理解来补充完成了。比如画马在奔跑或人在打球的时候,仅靠眼观是无能为力的,因此不能看一眼画一笔,这就需要掌握马或人的形体结构与运动规律,熟悉了对对象的有关常识与规律,再在观察对象的时候,就能很快理解眼前动作的规律,目识心记,尔后便闭目如在眼前。如是,就能凭记忆和推想把对象画出来。

练习速写必须发挥记忆和想象的能力,不断地训练是培养这种能力的有效方法,把对象观察完了后,不再去看它,完全凭记忆画出来,画完再和对象作一对照。练习想象,开始可根据速写原稿的形象,推想在另一角度或另一动作的状态,画出想象中的形象。

依靠记忆和想象的能力,可以补写或追写一个已经消逝的动作或对象,而且可以综合记忆的材料,或根据已有的速写,通过想象,加以组织变化,获得创作中所需要的形象。记忆与想象,必须以长期的观察积累与速写实践的经验库存为前提和依托,不然,画出来的东西会流于概念化与程式化,会显得空泛与苍白。

三、创作须知

速写是目前多数美术院校学生课程和招生考试的重要科目,且有越来越重要的趋势。其作品创

作需要有一定时间的观察训练。要想取得好的成绩,需要在以下几个方面达到一定的水平。首先,对象的形体结构与比例要正确、顺当。当然,在画前要经营好构图。头部该画多大及位置如何,初学者可以先轻轻勾画一下,估计能否画完整及待全身画完后会在什么位置。先从头部画起,然后根据头部的比例依次画出全身,每画一个部分都要和头部相对照,以控制其各自的比例,尤其是手的大小及位置。画速写需讲究线条的组织及本身的节奏、韵味,也就是线条本身的质量,但同时又要把握好对象的结构与比例,不可顾此失彼。头部与手即便寥寥数笔,也要能够把对象的结构洗练地表现出来,且精彩、传神。身体的其它部分也要通过线条四肢较实的一侧。被画者的形体结构与比例的是否妥当是画好一幅速写的一个基本要求和前提,若结构别扭,比例失度,其它将无所依附,也无从谈起。同时,对象的外部形状也是有表达力的,要注重其本身的美感,为此,有时可以适度地变异与夸张。

再次,要注意线条及线条的组织,包括适度的明暗调子的处理,线条与明暗首先应服从于特定对象的表现,其中包括对象的形体结构、质感与光感等,在这个层面上,线条与明暗本身首先是一种表现的手段,但作为速写者,必须了悟线条与明暗等造型要素同时又具有相对独立的审美价值,又可以一定程度地游离于物象,而自足地存在。一般来说,要注意线条的粗细虚实的变化和疏密穿插的组织。线条要有节律,有特有的形式意味,线条组织要笔笔生发,气脉贯通,有时虽笔断然意连,点划之间有一种内在的有机联系,且以笔求之,物物见笔,以物求之,笔笔是物,力避线条的生硬僵死,了无生机,或线条的散乱琐碎,没有秩序。好的线条,能透露出速写者的艺术素养和设计上的意图。当然,这又是需要一定的时间过程方可练就的手头功夫。大师们的那些如写、如扫、如刻的线条是那样恰切地显示着他们对于形体结构的独到理解及线条本身的语言魅力。用线之妙,需反复体味,用线之功,需长期苦修。若能尽量每天都画一两张速写,长此以往,待以时日,画面上的线条便能不断地发生变化,由量的递增逐出实现质的转换。

如果喜欢在用线的基础上略施明暗或纯然用明暗来画速写自然也是可以的。明暗也是一种有力的表现媒介,通过其在明暗值上的比例、形状、对比、重叠来组织和统一画面形象与渲染某种气氛。画明暗调子速写要从体面与画面结构的需要出发,强调墨白的对比效果;应利用调子的变化表现对象的形体特征和画面的韵律感。与素描相比,以明暗为主的速写的色调层次变化要简洁得多。它注意明暗交界线的处理,并适当减弱中间层次,有些地方仍需线的辅助,其亮部轮廓常常用线来提示,其轮廓线的虚实、粗细、强弱、顿挫要极有分寸感,并与面状的意在表现光彩,结构的皴擦有机结合,勿使其相互脱节。线面结合的速写是以线作骨,以面为肉,线的细实与面的宽虚且有对比之效,既能明确肯定地表现形体转折,又能以色调来加以丰富和补充。此类速写,可适当简化对象的明暗变化,强调基本的明暗感觉与对象本身的结构关系。无论是用线和皴擦都要轻重得当、虚实适度,明暗块面与线条的分布与处理,既有变化又相协调,既相分离又相融和,并能显示出一种秩序感和富有意味的抽象关系。

无论是以线条为主的速写,还是以明暗为主的速写,抑或是线与明暗结合的速写,在高考中都是允许的和院校作业中常见的,只要能够体现出自己的艺术水平,学生考生尽可根据自己的习惯和偏爱作出选择。至于工具的选用也是如此,无论是铅笔、炭笔抑或是其它工具都是可以的,这些没有也不应该有任何硬性的规定。

考试中考生往往画得过于粗糙和简单,考生理应在限定的时间内,尽可能画得较为充分和相对完整。这并非是要你画得面面俱到,相反,还要作出一定的取舍和调整,用有限的笔墨传达出丰富的信息,且要生动、传神,富有艺术感染力,避免贫弱与苍白。

速写创作实例(附原型照)

人物的外部形状要有造型意味，要有节律之感，为此，可以对原型的长度和形状作出悖于情理的适度调整。此幅的面部与手部线条较为繁密，与衣服的疏简形成对比。

张恒
2014年
夏

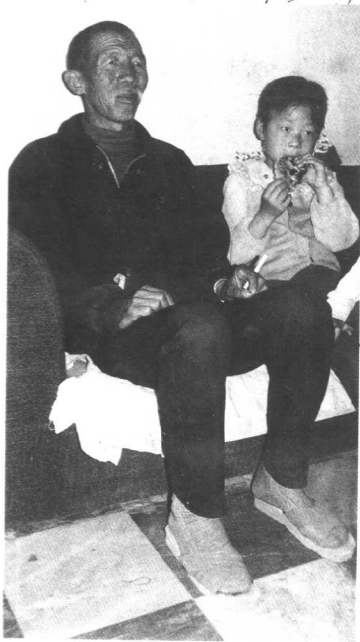
对照模特原型会发现哪些地方作了调整和改变。线条要能很好地表现对象的形体结构，还要注意线条及线条组织方式的变化，以免过于单一。

时
久
恒
与
时
俱
进

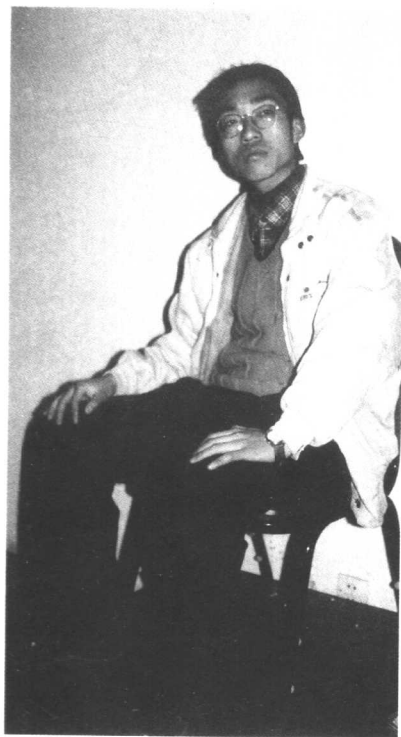
每一个模特都有其外貌与气质上的特征，这些特征往往很有意味，要善于把捉这些特征，并加以强化。

线条及线条的组织要注意其意趣,不必看一眼画一眼,要写其意,传其神,看似很随意的线条要有结构框架的支撑。

此幅在线条勾画的基础上，又简略地辅以明暗，使画面具有微弱的光感和厚重感。涂明暗要注重基本的明暗感觉，抓住关键之处便可。要有松有紧，有实有虚，不可面面俱到，把画面弄得很平均。

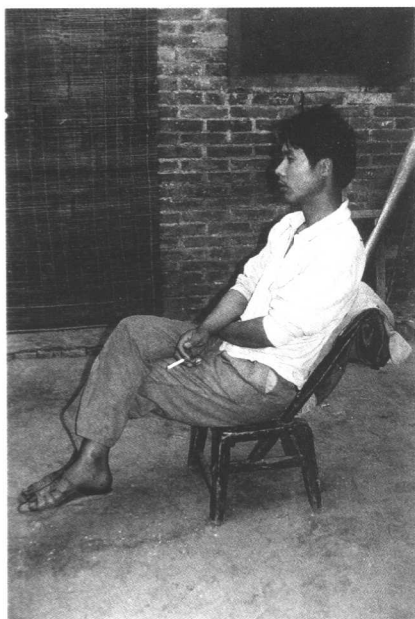
张永成
南文二

画速写要先画主要的轮廓与结构线，这是画面的主要支撑和基本框架，然后再作补充、丰富和调整。根据给定的时间长短，来决定如何画及深入到何种程度。

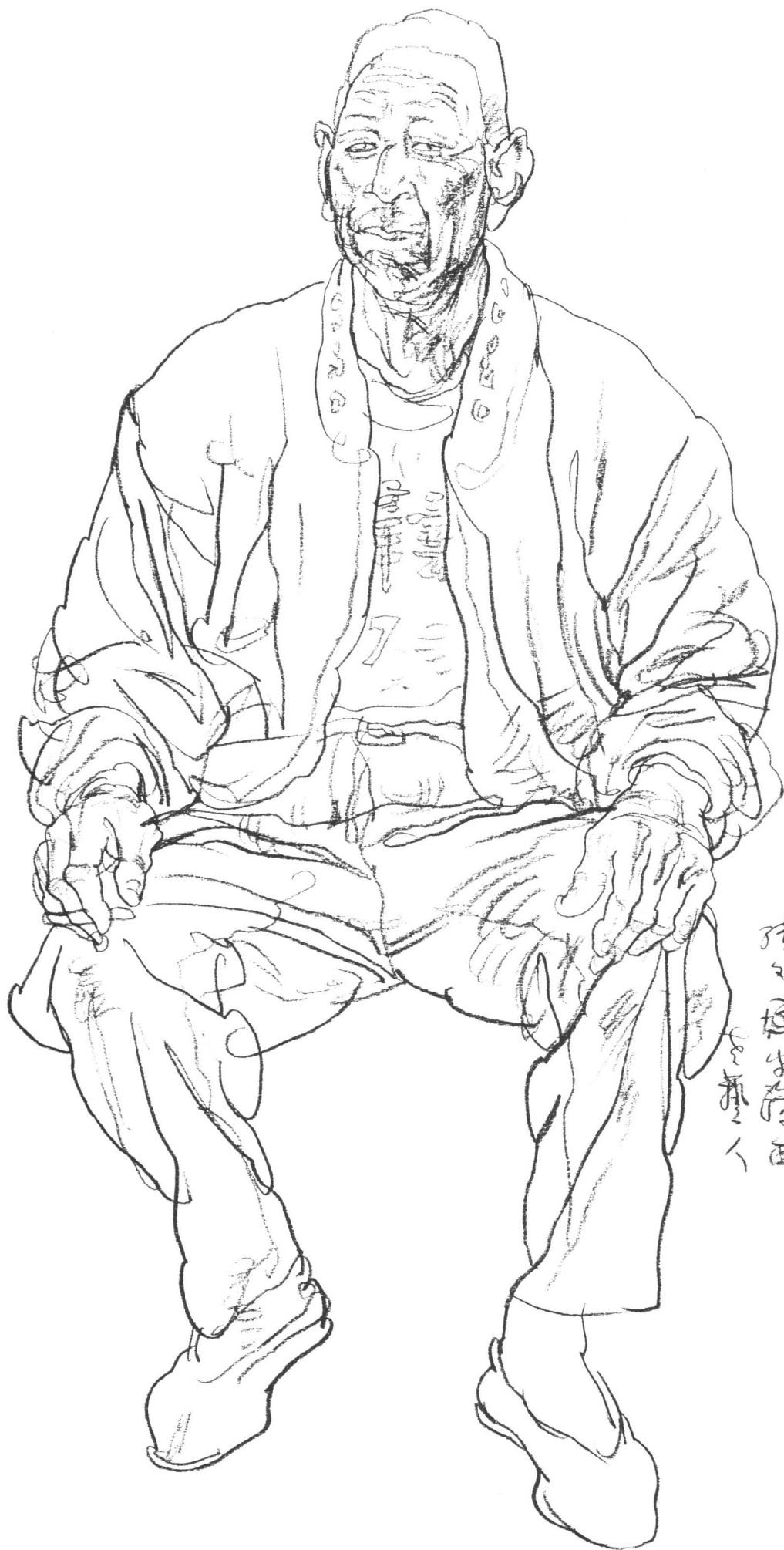
张之恒画

勾线条要从对象的结构出发，并要最后回归到创造结构上来，对主要的、富有趣味的特征要加以强化和引伸，力避平淡和乏味。线条要讲究轻重适当，顿挫抑扬，要有“表情”和弹性，要有“写”的意味。

速写还应保持一定的艺术品位,不可画得像漫画,更不可弄得像卡通。线条不要太刻板,也不能太轻滑,倒是沉稳、艰涩更具美感。

形体结构的妥贴是速写的基本要求,尤其是肢体的外露部分,更要经得起推敲,绝对的肖似与准确既无必要也没有可能,应注意重大的结构关系和基本精神的把握,不要计较于琐碎的细节变化。

刘老
生
存
西
方
人

