

速写训练专集系列

王速

力写

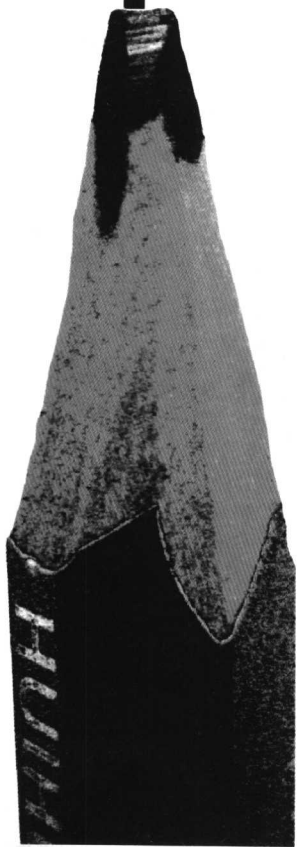
吉林美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王力速写/王力绘. — 长春: 吉林美术出版社, 2005. 1
(速写训练专集系列)
ISBN 7-5386-1762-0

I. 王… II. 王… III. 速写-作品集-中国-现代
IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第003351号

速写训练专集系列 王力速写

策划/松果文化工作室

丛书主编/李恒

著/王力

责任编辑/张学杰

装帧设计/叶喜冰

技术编辑/赵岫山 郭秋来

出版发行/吉林美术出版社

(长春市人民大街4646号 邮政编码130021)

制版/吉林省江山电脑图文有限公司

印刷/长春新华印刷厂

开本/889mm x 1194mm 1/16

印张/7

版次/2005年1月第1版

印次/2005年1月第1次印刷

印数/1-5000册

书号/ISBN7-5386-1762-0/J·1448

定价/99.50元/套 (19.90元/册)

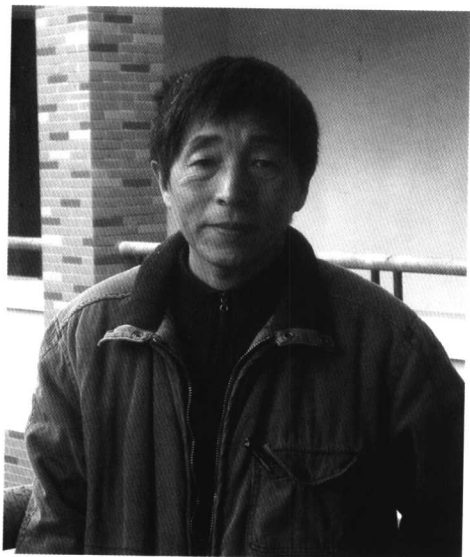
速写训练专集系列

王速

力写

吉林美术出版社

BRIEF INTRODUCTION OF WRITER

作者简介

王力 1954年生于吉林省长春市；1970年插队下乡；1977年考入东北师范大学艺术系主修油画；1982年任教于吉林省工业设计学校；1992年辞职从事个人美术创作；1997年任教于长春大学；2000年任教于浙江万里学院艺术与设计学院。版画、油画、水彩画作品曾参加吉林省、东三省美展，版画、插图作品曾入选全国美展，插图及连环画作品曾由吉林美术出版社、吉林摄影出版社及湖南美术出版社等出版发行。现从事美术教学工作。

编者的话

当一个儿子问他的画家父亲“你为什么画速写”时，父亲说：“画速写是成家的秘诀，是我的艺术生命，是我感悟人生的教科书，是我进入艺术殿堂的基石，是我进行艺术创造时的睡眠，是我存在银行里的支票，是我的私人日记，是我个人性格的写照……”这一席话道出了艺术家对速写的深刻认识。

速写是一种素描，而且是最为精炼的素描。它迅捷、准确、生动地描绘着事物的本质面貌和瞬间变幻的视觉感受。速写是一门视觉艺术，是研习视觉艺术的人终身都需要学习的一门艺术语言，是画家、设计师、建筑师取之不尽的财富，是艺术创作素材的宝库，是艺术家阐释生活、表达情感的工具。大师门采尔，他的手几乎就没有离开过画笔，看戏时连门票都画上了速写。凡成功的画家、设计师都对速写有着深刻的领悟，从他们的速写作品中，我们能感受到内容所释放出来的激情，他们巧妙地运用线、面、体、组织成视觉语言，用最直接的表现手段，最为简练的表现形式，表达出了形象的深刻内涵。

常听有些人讲后悔没有坚持画速写，而丧失了作为艺术家的先决条件。这提醒着我们这些美术工作者，无论是已经有了成就的画家或设计师，还是即将步入美术设计学院的莘莘学子们，速写是我们的终身朋友，是素描艺术中最直接的、最灵活的表现形式，无论是现在还是将来，速写都将是我们必须钻研的内容。

学习速写会让人学会思考，养成正确的观察习惯，善于运用有效的表现手段，并且能从多角度、多时空捕捉对象内容，能运用多种技能、工具、材料构筑对艺术及生活的理解，同时也是克服长期课堂素描作业呆板的有效手段之一。目前，国内素描教学由于严格区分光影素描与速写之间的技术关系，形成了一种刻板教条的素描基本功模式，而忽略素描的本质问题，那就是建构正确的思维方式。

本套速写集精选了部分艺术家的不同风格的作品，这些作品都包含了他们对艺术、对生活的独特理解与体验，打破了以往美术院校教学体系中旧的模式，概念性地认为只有长期素描作业才够严谨，而速写是短期作业，难免会有一些概念化，所以大都偏重长期素描作业训练，而忽视速写的训练。我认为速写能有效地培养手、眼、脑协调的写生能力，它的灵活多变性又能生动地表现对象，这是长期素描作业所不能取代的。编辑出版本套速写集的目的在于：要把速写作为学习绘画、设计的必要艺术范畴提出，注重速写的鲜活性特征，帮助学生理解速写的意义，引导学生学会主动地通过速写来培养实践能力，逐渐形成敏锐的艺术感受能力。

这套作品集体现了几位老师在多年教学中积累的速写经验与感悟，希望能给学习速写的人以很好地借鉴。王力老师的作品，体现了他对人物、动物运动规律的理解，几根线条就暗示出了人物性格，表达出了他对动物动势视觉意识，他的电脑速写也是一个大胆的尝试。张文恒老师的作品，以准确的线条支撑起人物的内在结构，表达了自己对人物的理解与感受，充满了情感气息。马成武老师的作品，对人物面部表情刻画尤为生动，深刻地表现了人物的性格，他的聋哑人速写既写意又传神，还富有朝气。王守业老师，他更加关注线在速写中与人物间的对话关系，注重速写的语言趣味和速写的心境倾诉。

李 恒

2004年9月

序 言

速写重要吗？非常重要！无论是美术学习者、教育者、研究者、创作者和评论者都会如此回答。迄今为止还没有任何一种绘画形式像速写这样得到如此广泛的肯定与认同。

速写难吗？非常难！难到什么程度——众多专业、业余的习画者宁肯花上更多的时间和精力去“完成”一些长期深入的画作，也不愿用十几分钟、几分钟甚至几秒钟去画一张生动简洁但几乎无从入手的速写。

在我看来，分析速写的概念并不十分重要，速写只是美术学习、研究与创作过程自然留下的一些印迹而已，但其功能和作用，其视觉效果和艺术感染力却具有明显的不可替代性。

从艺术形式的基本特性与要求上看，较好的速写作品中所包含的生动的自然与社会生活景象、作者的精神境界与灵思妙想以及运用艺术形式语言（包括工具材料）的技巧等重要艺术创作元素及水准，并不是很多所谓“完成”的主题性创作能够比拟的；已完成的作品的艺术效果不如原始速写小稿的例子不胜枚举。判断一个美术工作者（包括那些已有些名气的艺术家）的基本修养如何，只要认真地读一读他随意勾勒的速写草图类的“小东西”，就可以看出个大概。很多大家的大作也往往生发于那些画在烂纸片上的看似草率简单但却极富创造价值的线条与影像。这也是我钟爱速写，同时也受益于速写，并希望通过长期的速写习作使自己的绘画创作能力得到稳固提高的主要原因之一。

对我而言，速写是高级的绘画语言，它既可以记录和描写，也可以揭示和分析，更可以表现和创造；既是习画的手段，也是习画的结果。

从美术创作的角度看，常画速写可以帮助我们广泛深入地体察生活、感受这个多姿多彩的世界；大到天宇苍穹、山川气象、城堡村落、莽原河溪，小到人居物所、鸟兽鱼虫、枯枝秋叶、败菌残核；外到一束光影，一片花色，内到一种组构框架、骨格链接；包括一个具体的神情和姿态，一种抽象的律动和轨迹，一个象征性的视觉符号和引发情感波动的图形等等，这一切视觉可以感知的事物都可以成为速写表现的内容和对象，成为艺术链接生活的路径。

常画速写可以加深我们对生活的认知程度，提升我们的思想情感与审美境界；只要有心，那些身边“熟知”的事物：诸如破碎的纸屑、瓜果皮核；墙上的划痕和树影、玻璃和陶瓷器皿上的光斑；一座老宅、一条古街；一个争斗的场面、一个宠物的睡姿；一群等公交车的上班族、一条盲道；一台斜放的自行车、一桌残羹剩饭等等，也都会给我们以思想的启迪或情绪情感上的冲击，至少其形体色质及组构方式也可以刺激我们的感官，引发我们的审美判断，进而逐渐探寻与确立独特的思想情感及审美角度。

常画速写不仅可以体验生活的广度和深度，提升我们的精神境界，同时画者的艺术技巧也会在不知不觉中得到提高；不同的笔画在同一种纸上会有不同的效果；相同的笔画在不同的纸上也会产生不同的味道；同样的笔和纸由于手的动作的不同也会产生千变万化的效果。多种多样的工具材料在手的熟练控制下而产生的各种碰撞效果及对画面结构的全面把握是画者的思想观念、情绪情感及审美把握的最后载体；最后画是用手来完成的，这是很多现代习画者容易忽略的一点。

关于这本集子就不想多谈了。画得较为深入的丢失了些简洁生动，那些自我感觉很像“速写”的恰恰又显得简单空洞。写到这里我又想起俄罗斯素描教学中关于“生动而又深刻，丰富而又概括”的提法，我想艺术——绘画（包括速写）都是在解决各种矛盾，正是在解决诸多矛盾的过程中，艺术家显示了自身的才华并赋予艺术品以永久的魅力。

最后，借此机会衷心感谢张学杰女士，在她的热心帮助与敦促下，我这个惰性很强也并不十分自信的人才得以出版个人的第一本专集。同时还要感谢叶喜冰、李恒二位同志为这本书所作的装帧设计，这使我的画增色不少；感谢我的同事吴敏安排了我的这次藏区之行；感谢老师、同学和朋友多年来给予的鼓励、支持与帮助。

王力

2004年12月于宁波

