

大运动量的速写训练

以量求质放胆去画

美术高考速写冲线

LECTURE

OF

CHEN

ZHENG

GUO'S

SKETCH

LINGNAN

ART

PUBLISHING

HOUSE

速写讲座

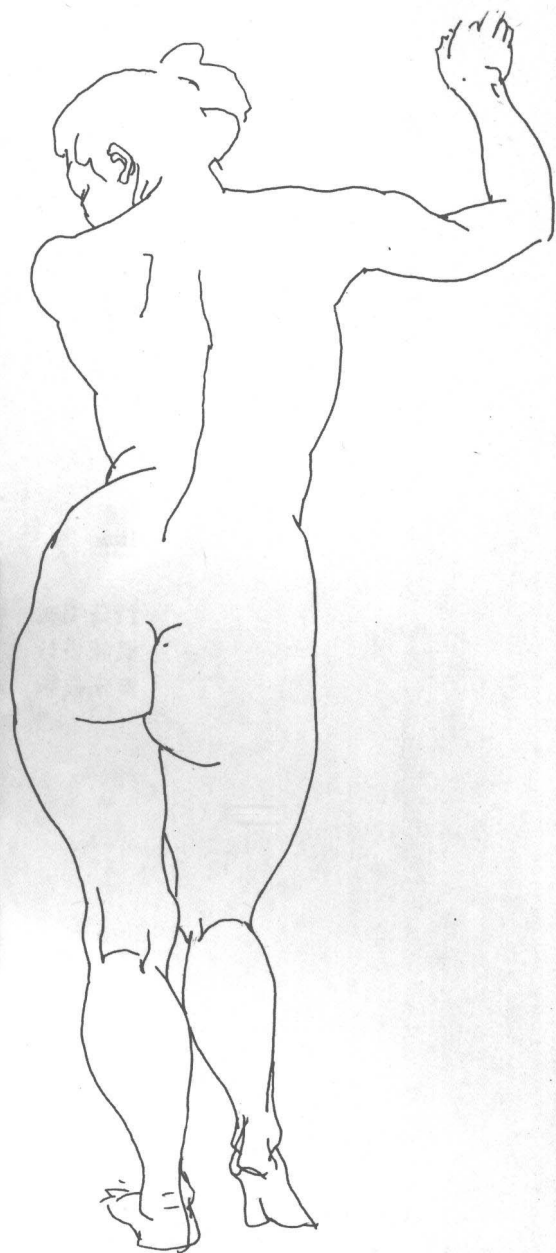
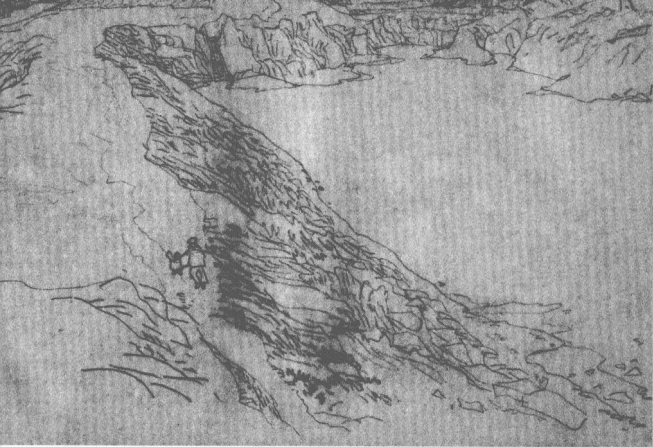
陈振国

岭南美术出版社

速写讲座

陈鹤良

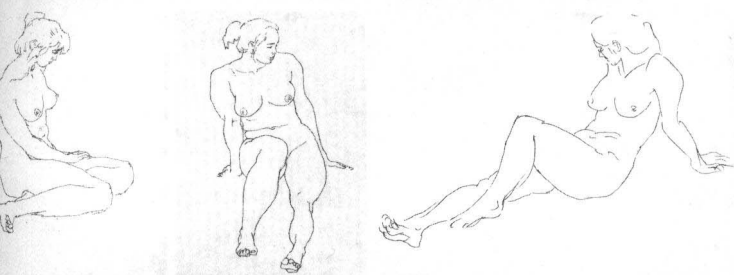
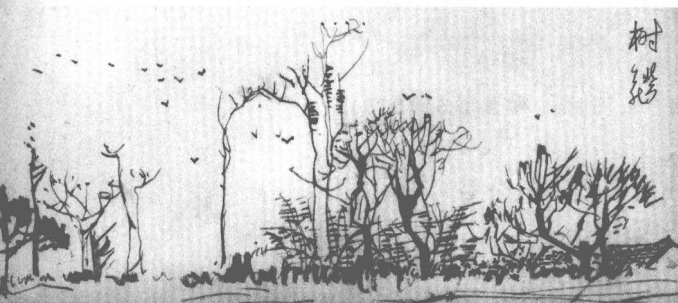
速写讲座

陈振国

陈振国 编著

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈振国速写讲座 / 陈振国编著. —广州: 岭南美术出版社, 2003.12
ISBN 7-5362-2844-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第110707号

责任编辑 叶耀才
装帧设计
责任技编 谢 芸

陈振国速写讲座

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广东邮电南方彩色印务有限公司
版 次: 2003年12月第一版

2003年12月第一次印刷

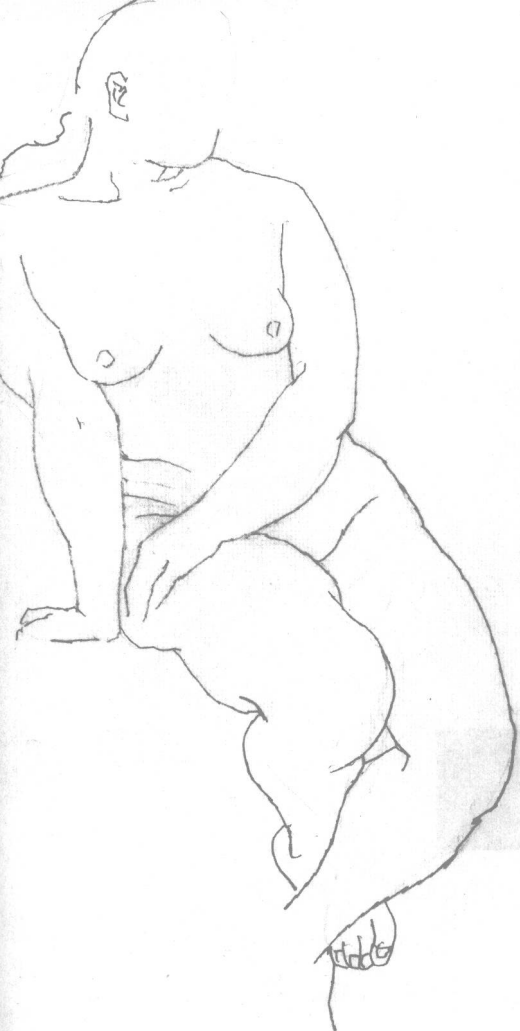
开 本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 8

ISBN 7-5362-2844-9

定价: 33.00元

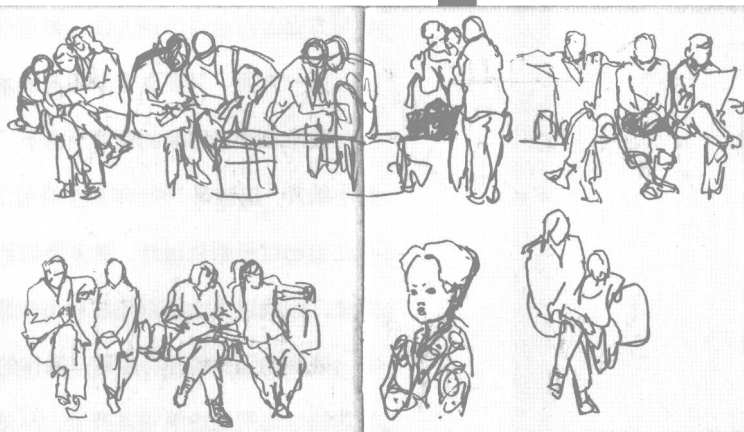
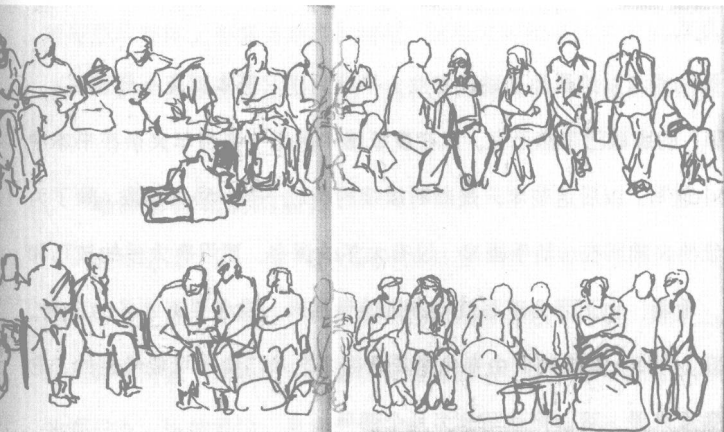

陈振国 湖北人，1944年生。毕业于广州美术学院中国画系。1978年入广州美术学院中国画系人物画研究生班，1981年获文学硕士学位并留校任教。现为广州美术学院教授，中国画系副教授，中国美术家协会会员，广东省美术家协会理事。

目 录

关于速写的一封信	2
1. 动态·组合	10
2. 人像·慢写	30
3. 素材·手稿	54
4. 风 景	62
5. 人 体	78

关于速写的一封信

× ×同学：

速写是个有意义的话题。

在文化教育发达的国家，速写、或者说绘画教育有如钢琴教育一样的普及。这种普及的少儿教育，是美育的重要组成部分。而少儿绘画教育中，速写的学习从来就是重要的一课。

鲁迅先生从小就是个绘画爱好者，他后来还常为自己的书设计封面。俄国著名诗人普希金的绘画才能非常高，他画的自画像常让专业画家自叹弗如。曾任英国首相的丘吉尔，也是一位全才，除了他的政治、军事才能外，还是一位多产的作家、音乐家和画家。中国历史上相类似的例子就更是数不胜数，宋代的苏东坡，明代的唐伯虎、徐渭，清代的郑板桥、傅山等，都是能文、能画、能书的高手。我举以上的例子是想说明，绘画的兴趣、才能与他们整体的文化素养是不可分割的。而现代少儿综合素质的培养过程中，绘画学习方面当以速写为最方便、最简便的方式。

另一方面，只要立志学习与美术有关，或者以绘画为基础的专业，早期的学习基本都离不开速写。

我早年读书时期的速写，由于“文革”的缘故已荡然无存。只在废纸堆中翻出一张当年夹杂在书本中的小纸片，应该是1964年某个晚会上的小速写。以后这些年只是断断续续的画过一些。回头翻来，除了为了不让自己过于手生以外，更多地说明了我的兴趣所在。随手画来，没有太多的讲究，更没有太多的技巧和方法。但我以为之所以还能拿出来翻翻、看看，也正因为速写就应该是随手画来，没必要有太多的讲究。

速写的语言简捷、生动，操作的直接、方便，趣味的自由变化是其他很多艺术门类不可能代替的。它的功能也比别的绘画语言齐全，从这个角度来看，可以把速写分为几个部分：

作为学习手段的速写

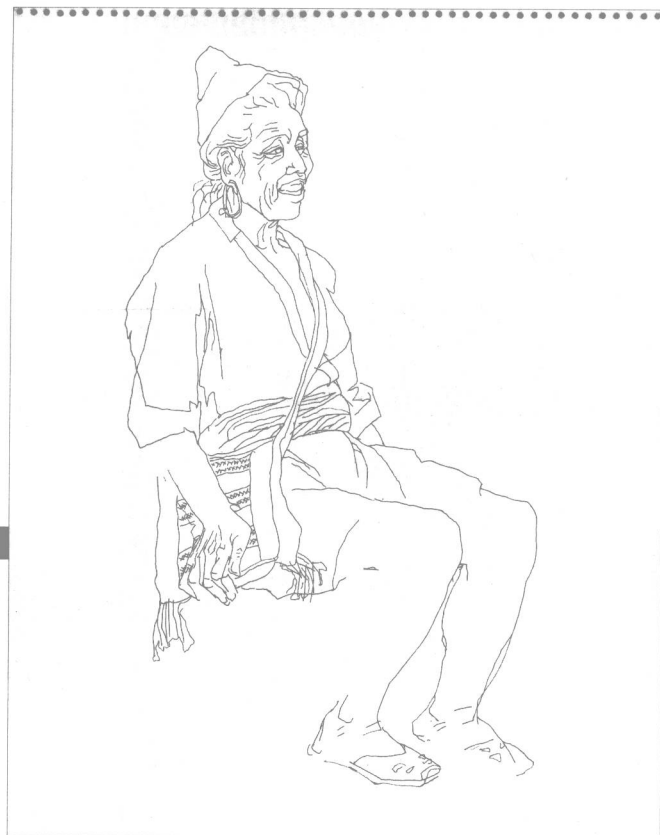
每个人从少儿时代就开始接受各种知识的训练，速写的学习也必须从小就开始练习的。少儿眼中的世界是用线编织起来的，这几乎是人类的共性。

培养良好的观察方法

练习画画的人，首先要养成一种好习惯，即使没有条件动手画，也要注意观察、关注，记忆身边的人和事物，观察人物的形象，动态特点，人物关系，场景的特殊性等，习惯的说法就是“戴上一副画家的眼镜”。从画画的角度去关注生活、热爱生活。作画的时候，则要注意整体与局部的观察方法。如画一个动态，首先是从整体上去感受动态的特征，然后才可能抓住主要的运动线下笔，到下笔的时候又每每都是局部完成的，这时又要保持整体感觉。这种关系是任何一门绘画都需要调整好的。

培养形象记忆的能力

速写是写生的一种，速写的特点是要“快”，要在很短的时间完成一幅速写，只能用概括、提炼、简捷的手法来完成，不可能无论巨细都描绘出来，这个时候，实际上是在用记忆作画。作画的人不可能同时注视画面与对象，只能看完对象后再注视画面，在对象与画面的对照过程中作画，有很多时候是连对照的时间都没有，也就是说，是靠视觉记忆、形象记忆来作画的。一般的说，形象记忆能力愈强，速写就愈画得

好。当然这是必须在大量练习后才可能达到的。

提高造型能力

除了培养自己视觉记忆能力的练习外，解剖知识的学习是很重要的。人物速写是难度最大的一类，因为人物与动物一样处在不停的运动之中。人物的解剖结构知识靠速写是解决不了的，必须要进行专门学习、临摹，在不断的反复中加强记忆。这时，好的艺用解剖书是好帮手。所谓“四写”，即写生、速写、摹写、默写四种方法综合起来学习，确是提高造型能力的好办法。

照相机的功过

照相机的使用无疑会给画者带来收集素材方面的好处，但它永远也代替不了速写的功能。特别在学习阶段，依赖照相机与照片之类，有百害而无一益。出外写生，带回一批非常漂亮的照片，不如带回几本画得满满的速写本。如果没有好的造型能力，没有在生活中练就的写生、速写的本领，使用照片的能力都显得十分拙劣、幼稚。

当然，有经验的画家使用照相机的情况就大不一样。他是在条件不许可的情况下，用照相机尽快、尽多地收集一些素材和资料，而素材资料只是他日后创作的参考。这样就用活了照相机。而不是用照片代替速写。

培养健康的审美情操

常作速写的人，养成了关注生活，关心身边的人和事的好习惯。画什么，不画什么，必然有所选择。从生活中发掘有意义的人物与情趣，发现美的东西，并有表现出来的欲望，才会有好的作品产生。生活是十分丰富的，但并不是全部都可以入画的。这需要培养自己的审美能力、选择的能力。天长日久的练习，就会使自己有一种健康的心态去面对所描绘的对象。另外，速写还要求画者关注更广阔的生活面，不要仅仅只画自己生活小圈子中的东西，这样可以使人增长见识，心胸开阔。这些，都是速写给人带来的好处。

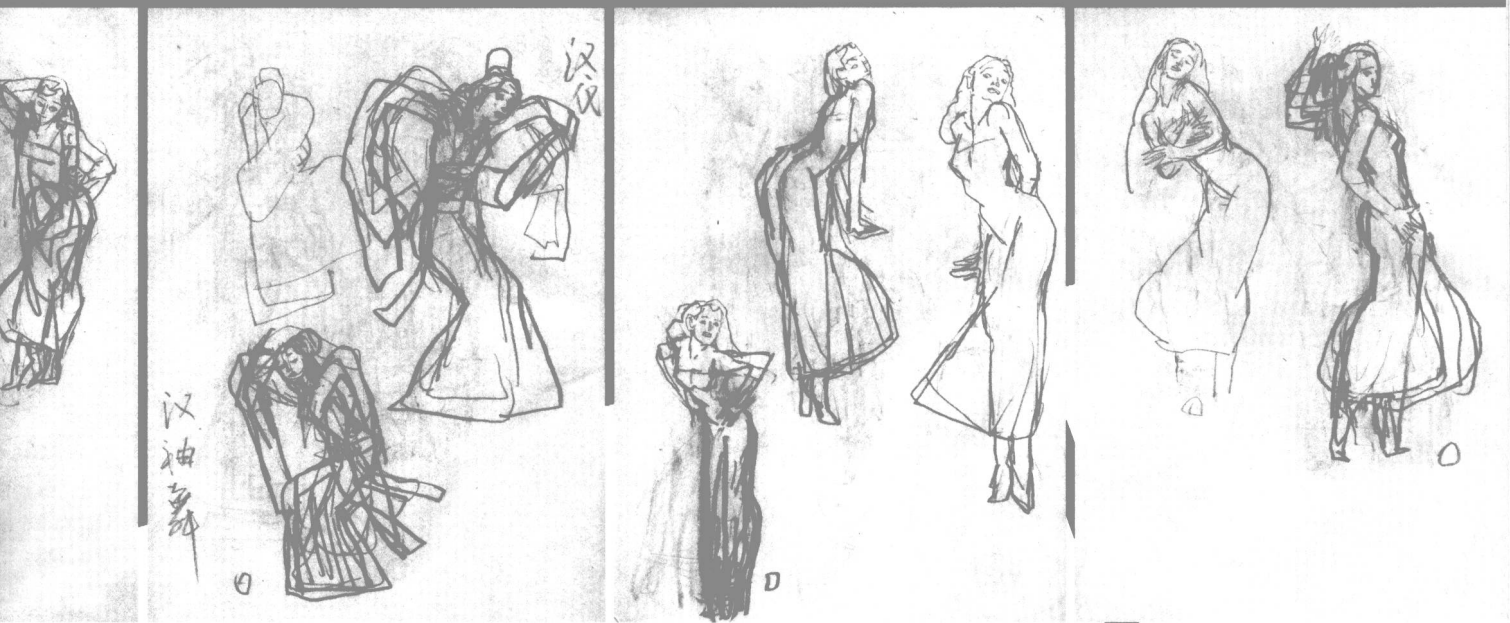

大运动量的训练

这是体育竞赛中运动员能出成绩的一个重要方法。速写训练一样需要大量的练习，以量求质放胆去画，是速写练习的重要方法。没有大量的甚至是重复的练习，希望每画一张速写就进步一点是不可能的。同时，速写时要有良好的心态，大胆作画、不怕失败，才可能取得进步。

注重学习方法

学习是一定要讲究方法，才能提高效率的。在艺术学习中，注重初学时的方法是为了走一条较正当、健康的路子，而不是有什么可以不作艰苦努力就能掌握的诀窍。如有人教画速写，实际上示范的作品都是临摹照片，或者是在家案头反复修饰过的作品，以此作为范本必然误人子弟。因为在实际生活中谁也画不出这样的速写，这就会造成学画者的迷惑。还有一种速写中的流行样式，有些画家有一种习惯性的造型方法，不管对象如何，都画成自己心目中的样子，美其名曰风格。而这样式又在相当一部分画家之间流行着，其实没有什么风格可言，而只是一种流行，流行则没有个性。这种东西是不可学的。如果一样的大鼻子，大嘴巴，大脑袋，一样的短手、短脚，加上发呆的表情，那就更不可学了。也有一种以卡通倾向入画的初学者，少儿时只有卡通书的营养，初画速写时，人物都是大眼睛，小鼻子，小嘴巴，没有自己观察对象得来的东西，只有概念的东西，也是要注意避免的。

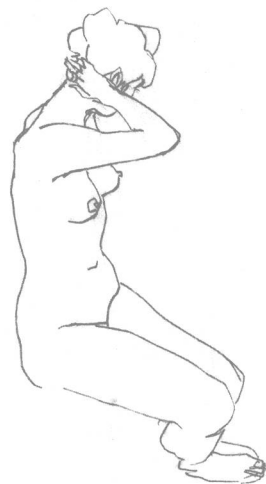
作为艺术形式的速写

速写的风格形式是非常丰富的。凡成熟的画家都有自己速写的习惯及风格。然而，这些丰富多彩的风格、手法、样式，都是画家在经过长期的锤炼后成熟期风格化了的形式。并不是他们学习期或者探索期的作品。作为学习、分析、欣赏，都是非常好的范本，但不宜直接摹仿。不要用你一时看好某位大师的作品中的方法，来规定自己的速写方法，这是最笨的学习方法。你可以临摹，可以多看多分析，但一旦自己画起来，就要忘掉别人是怎么画的。面对白纸，你自己就是上帝，想怎么画就怎么画，关键是画完以后要自己多总结，再作调整。要学会总结、调整，这是提高的关键。

作为记录语言的速写

文字记录方面，有一种速记法，以符号的形式记录复杂的语言内容，快捷方便。在画家来说，作为一种记录方式，速写是最方便的。

面对丰富的生活，不可能什么都过目不忘，速写可以补充你记忆的不足。一个头饰、一个特别的动态、一张有趣的面孔、一个别致的手势、一些服饰中的图案、一种山脉造型的特色、一些房屋的结构、各种植物的生长规律等等，都可以用速写的形式，用最短的时间记录下来。作为生活的积累，或者创作的素材，甚至你的经历，你的日记，都可以采用速写(记忆画)的形式。很多画家的创作手段，也都是在速写的基础上变通而成的。

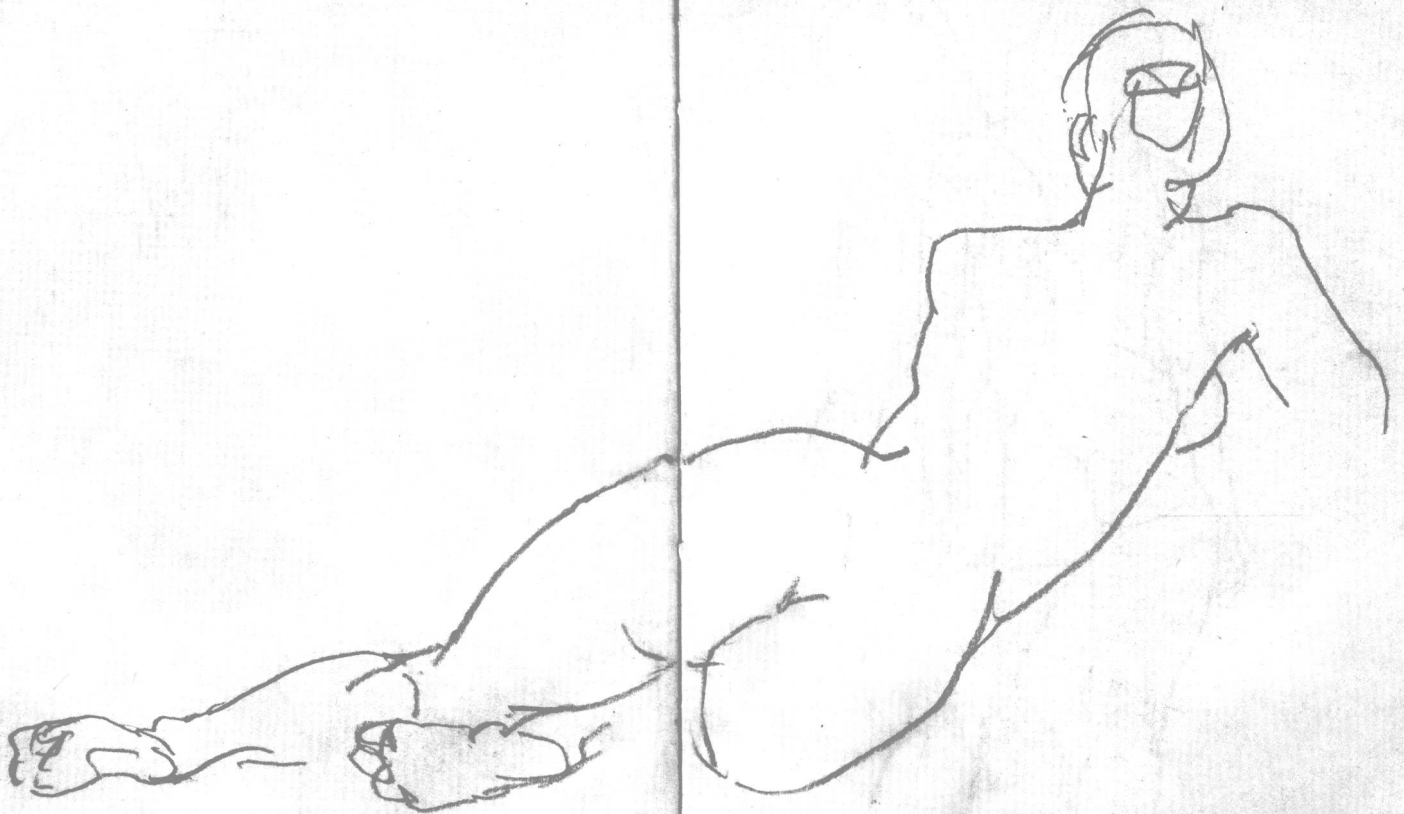
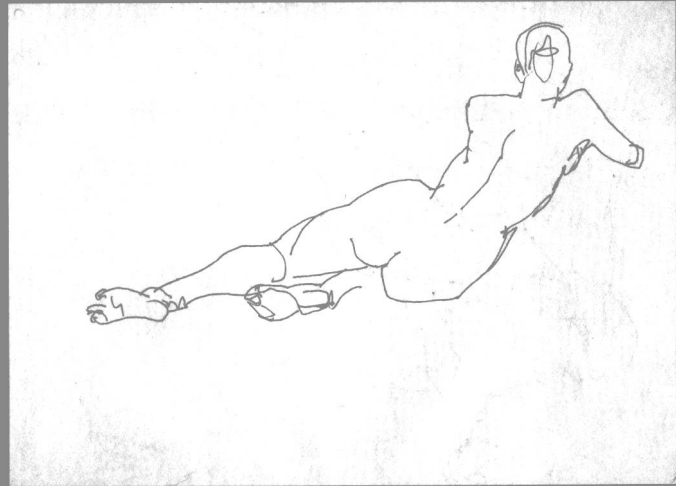

应该说，速写是一种综合能力的训练，有利于养成良好的观察分析习惯，有利于锻炼迅速捕捉生活瞬间的能力，有利于增强形象记忆能力与造型能力，有利于保持画家与客观世界的联系与交流，有利于艺术语言的不断探索和认识，好处太大了。而且，根据不同人的多样实践体会，还应有很多特殊的收益。

我的看法，提供你参考。速写应还有很多的功能及学习方法，均需在实践中去体会发掘的。

陈振国

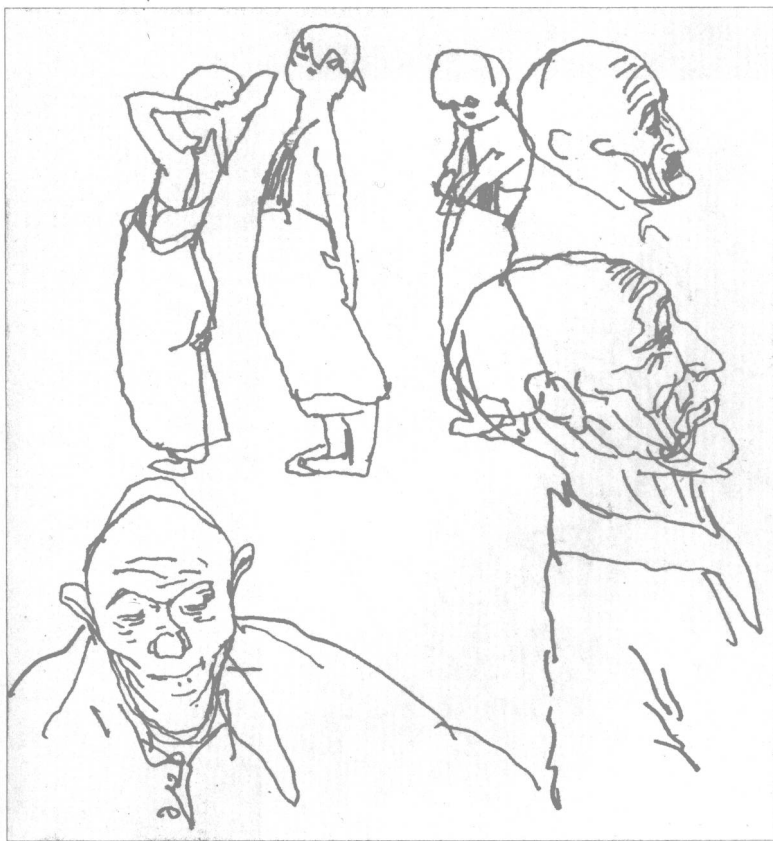
2003年9月于瑶溪书屋

1. 动态·组合

动态速写在速写中属于一种最基本的练习。同时,它又是记录现场感受的最便捷的方式,因此大多数习画者都对它乐此不疲。最初的练习是在极短的时间内(通常在几分钟内)将某一人物的全身动态捕捉下来,由于时间太短,则必需用极简的线条将人的轮廓和基本比例勾勒出来。通过对单个动态的大量练习后,便具备了进行组合性动态速写练习的基础。组合练习比起单个动态练习更注重人物之间的关系,比如拥抱,并排站立,朝向,人物比例的差别,动作的收放开合,周边道具的前后摆放,道具在组合中的位置所起的作用各有不同,单个人物动态与群体动态的疏密关系等等。动态速写与组合速写练习作为初学绘画者的入门重要手段之一,大运动量的练习尤为重要。特别是,习画必须带着一种轻松、大方而又执著的心态,深

入到人流密集的大街小巷、市场、车站、工厂、商店及乡村等地方，大胆地进行实地人物动态和组合的速写练习，将心、手、脑结合为一体，如同一台照相机一般，但速写的功用与照相机却是大相径庭。对于具备了一定速写基本功的习画者，动态速写和组合速写逐渐向两个方向转化：一种是向单个人物的动态造型夸张或变形处理转化，讲究线条和造型的意趣，夸大人物面部和身型特征；另一种是向组合性记录素材转化，演变成搜集素材，发现创作源的重要手段；这种走向具有极大的目的性与针对性，许多成熟的画家都是为创作而进行此类工作的。当然，速写没有一成不变的特定手法，大量中外绘画大师的速写证明，一个有志于学习绘画的人应该在对待速写问题上有一个善于总结、吸收，善于灵活变化的头脑，加上一双技巧高超、挥洒自如的手，还有一颗执著、坚定的心。

