

零距离 速写

美术高考画家讲座系列

对于基础教学，真正『方法』的意义要远远大于『套路』，前者是开启艺术坦途的钥匙，而后者的危害在于蒙蔽了我们的心智，恰恰对『方法』造成阻隔。本丛书的几位作者都是从教多年、经验丰富的教师，同时他们也是艺术上颇有建树的画家，多年的『学』与『教』使得他们对当今中国学院派教学体系深谙其味，而且成功的绘画创作实践又使他们能够跳出『基础』的局限，获得一个较高较广的视角。正所谓：知其然，知其所以然。相信他们教学和艺术实践上的经验对于考生，以及想进一步提高绘画技艺的学生都会有很大的启发和教益。

编者

J214
69

速写零距离

刘建平 著
美术高考画家讲座系列

江苏工业学院图书馆
藏书章

北京人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 刘建平著. — 北京: 荣宝斋出版社, 2005.6

(美术高考画家讲座系列)

ISBN 7-5003-0797-7

I. 速… II. 刘… III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第031114号

责任编辑 王 勇

版式设计 王 勇

电脑制作 李 艳

责任印制 毕景滨

速 写

美术高考画家讲座系列

作 者 刘建平

编辑出版发行 荣宝斋出版社

北京市东城区北总布胡同32号 100735

制 版 印 刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889毫米×1194毫米 1/16 印张 5

版次 2005年6月第1版 印次 2005年6月第1次印刷

印数 0001—5000

定价 28.00元

序

儿童画或者人类早期的洞窟绘画一般不会使我们想到绘画的基础问题，“基础”成为一个有分量的话题，是教师的功劳。历史上每每有美术学院，就每每有关于基础的认识和创造，围绕这些，无论因循守旧还是离经叛道，又自觉不自觉地屡屡改写了这些基础。这一切，使绘画很少有机会回到起初，回到它的自由世界里去了。

这是一个前提，是我们今天讨论绘画基础的前提。我们克制着关于自由的种种萦绕，在一个经验和规律的书橱里观照他人——按照不同经验被分为组、类别和系统的，写在教科书上的那些“他人”。这不是我们最理想的状态，但却是一个非如此不可的状态。换句话说，假如我们深深热爱着艺术的自由，就不得不在这种观照和辨别中找到回去的路。

在这些观照和辨别中，在那些经典艺术对世界和自我的解释中，在“我”的领会中，艺术发生了一系列光彩照人和充满意义的变化。假如今天不是因为考试，我们就会讨论这种变化、变化的意义、变化与自由之间的关联。这些话题会更有意义。实际上到这个时候我们已经清楚，艺术的基础不是一个能够特别划定的东西，关于基础的意识也是一个不断变化的意识。实际上，艺术的历史、艺术的传统并没有特别提示基础问题，或者说使“基础”成为问题。基础问题是有了教育才有的问题，当今的艺术考试就是使问题更加成为问题。

中国的高等美术教育有其自身的历史、特征和问题，它并不植根于中国传统的传授方法，也不是西方模式的照搬。在迄今为止将近一个世纪的时间里，它是在对西方艺术教育的逐步理解中构造和成形起来。积累至今天，最可以看得出的局面，就是这一整套的美术的高考规则，其背后是今日中国美术教育的基本规矩。

美术的初学就按照这个规矩走了下去，队伍愈加庞大就愈加势不可挡。考试方式和教学规矩有一个基础的教师队伍作为保障，改革注定是缓慢的。当我们明白了这些缘由和这些局限性的时候，才会认识基础意识和基础技术的相对意义。

本书的选材主要来自三个方面：一是初学者，甚至是毫无“基础”的作品。在认识、心态和表达上，它们始终体现出最具有启示性的意义；二是传统艺术中那些经典的部分，也就是那些常见常新的东西。这些传统对于初学的重要，不仅仅在于他们的技术建设，而且在于他们的思想建设。从这一理解出发，我们提示了重点——也是本书认为必须涉及的东西；三是接近于美术高考和绘画基础的一

般样式。它们有其表现方面的特色，并有体现一般规律的相对“稳妥”，其中的一些是非常优秀的作品，包括考生作品。需要说明的是，我们不必总是从“模式”这一消极方面加以理解。它们在这里，是最近距离和特别有针对性的“参考”材料。实际上，对以上这些方面的体会和理解，总是见仁见智的事情，依据不同的艺术经验和艺术体会，每个人都会形成自己的解释，我们仅是提供一个参考，一个“建设性”的意见。

尤其应该强调的是，无论是一个成熟的艺术家、一个在校学生或者一名美术专业的高考考生，自信心和不断克服局限性这两点在任何时候都不要丢掉。所谓的“自由”心态在任何时候都不要丢掉，“从容”不是在茶余饭后，而是在紧张和动荡之中应有的一种保持——自我认识和健康的心态建设无比重要。同时我们也认为，通过合适的思想过程，心态可以调整得很好。

以上问题，正是速写的最基础问题。在艺术表现的心态和自由方面，速写应该体现得最为鲜明；不同类型和不同传统的造型本质，总是最早最敏感地表现在那些随意的勾勒和点画中；并且中国高考和基础教育状况，多年来也深深嵌入在对速写的要求中。我们必须承认教育改革的缓慢，有效的进展必须依靠一代又一代的努力。也正是由于当前美术教育形势的某种确定和不确定，清晰或不清晰的变化性质，才要求我们必须推敲和反思关于基础的问题。

本书分为两个部分——意识基础和技术基础，实在是为了分析的方便，因为许许多多问题是不能够以类别或章节划分清楚的，无论在实践上还是在理论上都需要全面综合地应付和解决。本书贯穿始终的是强调思想方法问题，它是意识、技术和其他一切的基础，更是在今天这样一个众说纷纭的时代背景下，学习者自身感觉能力和判断机制建设的基础。当今绘画基础教学的概念已被一个大大的图书市场和考试培训俗化了，因此有关基础学习的是非判断，就需要特别注意和留心。这些提醒是否有价值和意义，可以在各自学习的具体情况中体会——每个人都会面临各种具体的问题，而基础概念、一般规律只有在面对“具体”的时候，显现出的价值才是真正的价值。

有了以上这样几层意思，我们就容易归纳问题和探讨针对性地解决问题的方法。让我们共同努力，加倍认真，为了今天的学习，也为了艺术创造的未来。

目录

序

一、速写的意识基础

1. “速写”意识 1
2. “教学”的含义 3
3. 考试标准和类型判别 8
4. 考试问题 8
5. 作为“草图”的速写 11
6. 作为“艺术”的速写 11
7. 面对“应试”的速写 11
8. 传统问题 15
9. “深度”与“高点” 15
10. 分析与技术 15

二、速写的技术基础

1. 轮廓 17
2. 因素 17
3. 组织 17
4. 比例和形准 21
5. 动态 21
6. 强调“关系” 26
7. “笔”、“用笔”和“写” 26
8. 现实性和状态感 27
9. 对象的“确切”和感受的“具体” 34
10. 形象记忆与“意在笔先” 34
11. 样式和风格 34
12. 线、面和色调 36
13. 立体表现 38
14. 空间感 38
15. 质感、量感 39
16. 虚实 40
17. 透视 42
18. “写”与“描” 45
19. 主次、简繁、整体与概括 48
20. 个性问题 48

一、速写的意识基础

1. “速写”意识

把你的“看见”用笔快速记录下来，不是用文字，而是用图画——这应该是速写最基础最朴素的解释。

用文字记录的内容是“笔记”，如你在课堂上所写或你的朋友、某一历史人物所写。可能你看到过无数的“笔记”或“手迹”，这些东西有可能成为“艺术”，然而它们不是我们将要在本书中展开的内容。这里，我们着重研究的是“图画记录”中的“笔记”意识，并把它作为“速写”的意识基础。这一点至关重要。作为考生，如何克服你的紧张和拘谨；作为学生，如何保持你对形象的敏感和兴趣；作为艺术家，如何持续你的艺术的朴素感、“品格”等：“笔记”的意识都是不应该被忽略和忘记的。

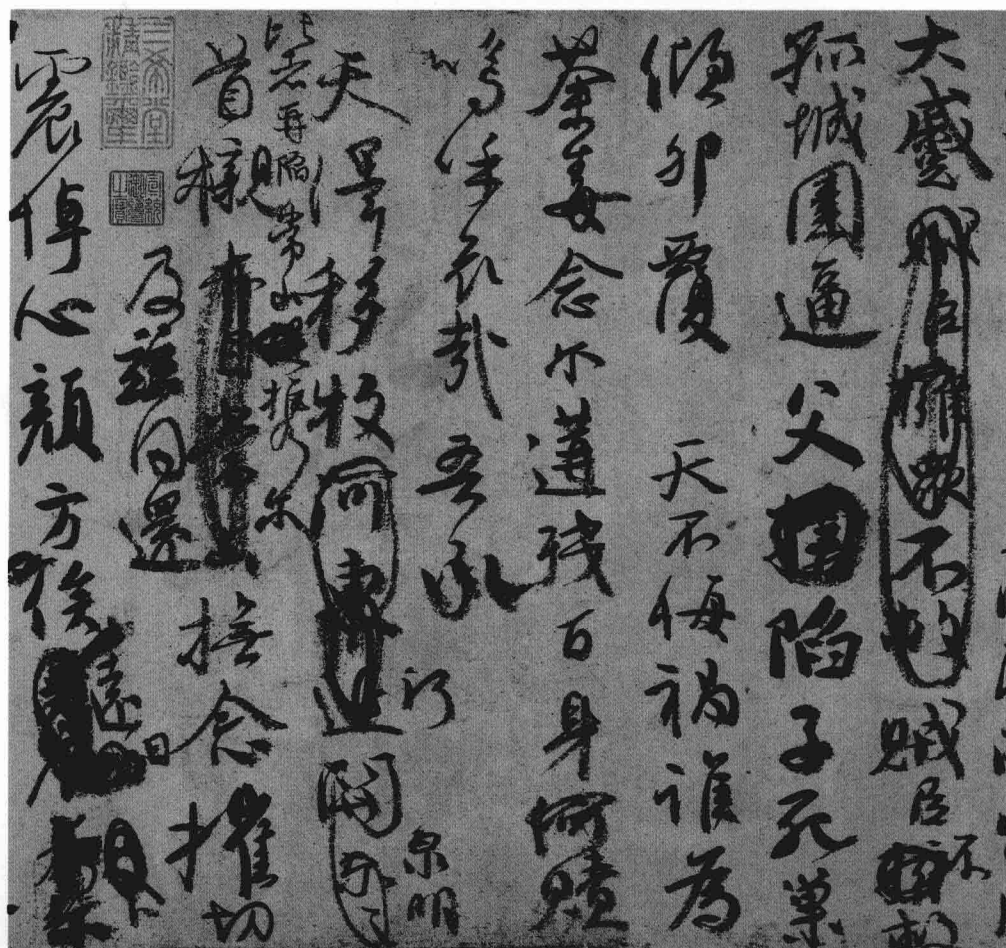
从这一点开始，那些关于速写的复杂问题，关于速写的观察、速写的概括、速写中的记忆因素、速写的概念化问题，或者“将错就错”等等，将易于认识，一切问题将条理起来，而感性的光彩也将生发开来。

● 上图是一幅7岁儿童的父亲肖像，一个毫不犹豫、肯定的刻画。同时我们也可以看出，这是经过一定训练的手和“用心”的产物，是天真质朴和一定理性认识、逻辑关系等复杂因素的综合作用。但是，肯定和直接是此画中最鲜明的特征。（鸣石作品）

● 顏真卿的书法作品 多宝塔

● 顏真卿的书法作品 祭侄文稿

左页两幅插图是颜真卿的书法作品。下图是一幅行书，相比较上面《多宝塔》的书写，就是名副其实的“速写”。今天看来这幅行书的“艺术性”毋庸置疑，然而，他在书写时则未必想到了“艺术”。

速写从实质上讲，没有技术。没有技术的考虑，这就是“笔记”的意识基础。但是，速写要讲、要学、要考试，就不能不包含技术（笔记要有技术，听起来别扭，而速写要有技术，则不需要含糊）。考生考试，考得是技术，学得也是技术，人们习惯提到的“基础”，往往很大部分是关于“技术”的考虑。

尽管如此，现在的你还是先不要考虑技术——如果你真像“笔记”那样看待“速写”甚至“素描”，你紧张的心理在片刻中就会松弛下来，你对对象的注意力就会集中，你的发现能力则会开始启动。随后，你就会在练习中，在对“对象”的专心致志中，自觉不自觉地获得“技术”。

2.“教学”的含义

今天的绘画大都通过学院教学传授，然而真正有效的教与学，则需要认真研究。历史上有意大利罗马卡拉齐兄弟的学院，有18至19世纪的法兰西学院，但是，在同时期也有卡拉瓦乔，有印象派画家、凡·高、塞尚等有别于学院派的真正的艺术大师，他们使“学院”一再显出尴尬。不过今天的情况有所不同，艺术的教学和绘画的教学或许会从历史中吸取教训。

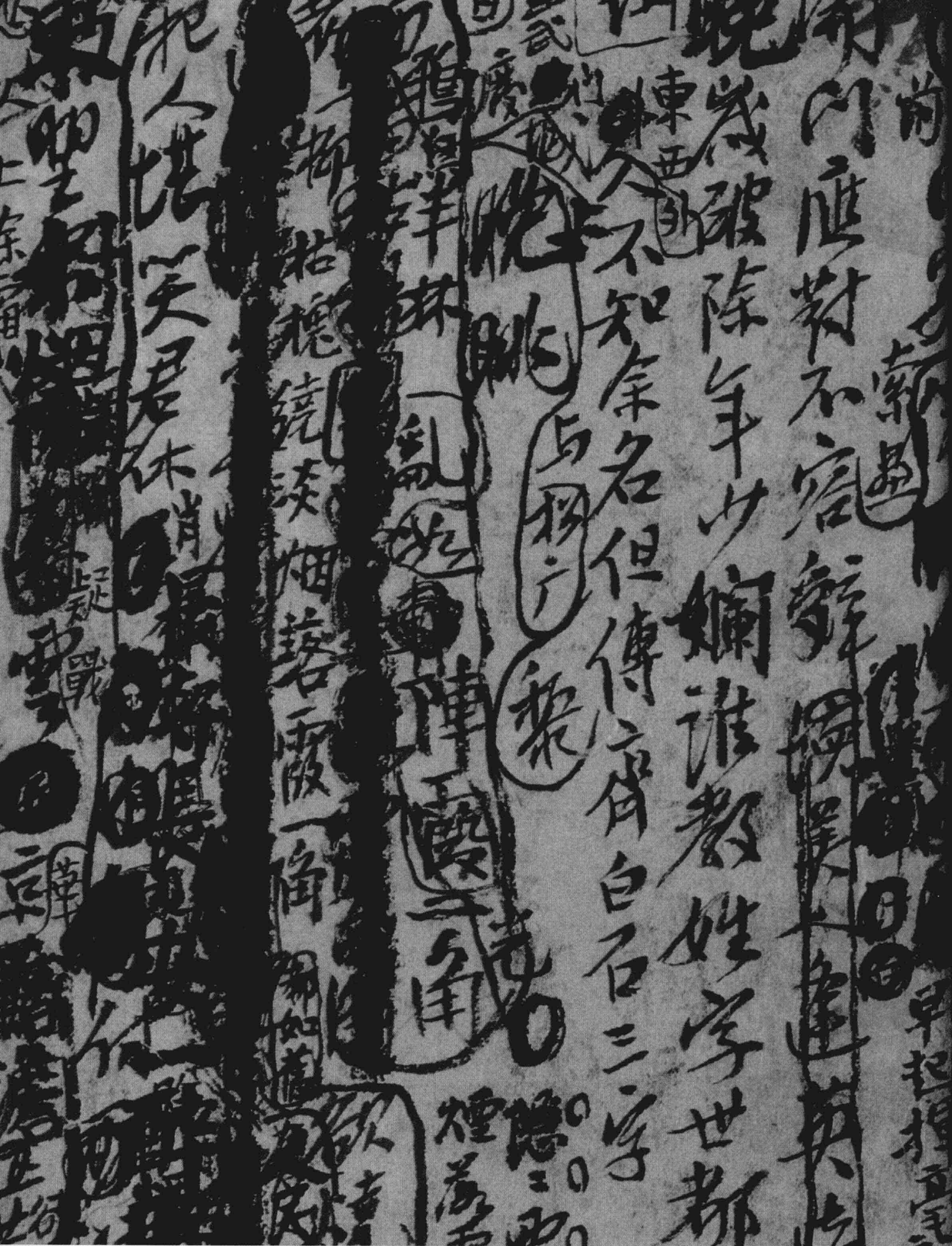
许多的议题需要将来研究。现在我们关心“应试”方面，关心与应试相关的当代中国美术教育。中国当代美术高考的基本规矩，是与一套完整的教学体系相适应的。这个体系有它的历史和现状，有它教育教学的基本规则和基本面貌。与这一切相联系，学生就不仅是在考试，还意味着他的艺术要在这一点上起步，他今后的作业就要围绕或者延续这一点。

学校教育有学校教育的局限。理想的学校教育是在克服局限的进程中得到发展，但问题是，一个教学模式一旦形成，它的改变就是微妙和缓慢的，从而也就形成了相对稳定的教学要求。这也决定了一系列的基本样式会自然地被人们所遵从。

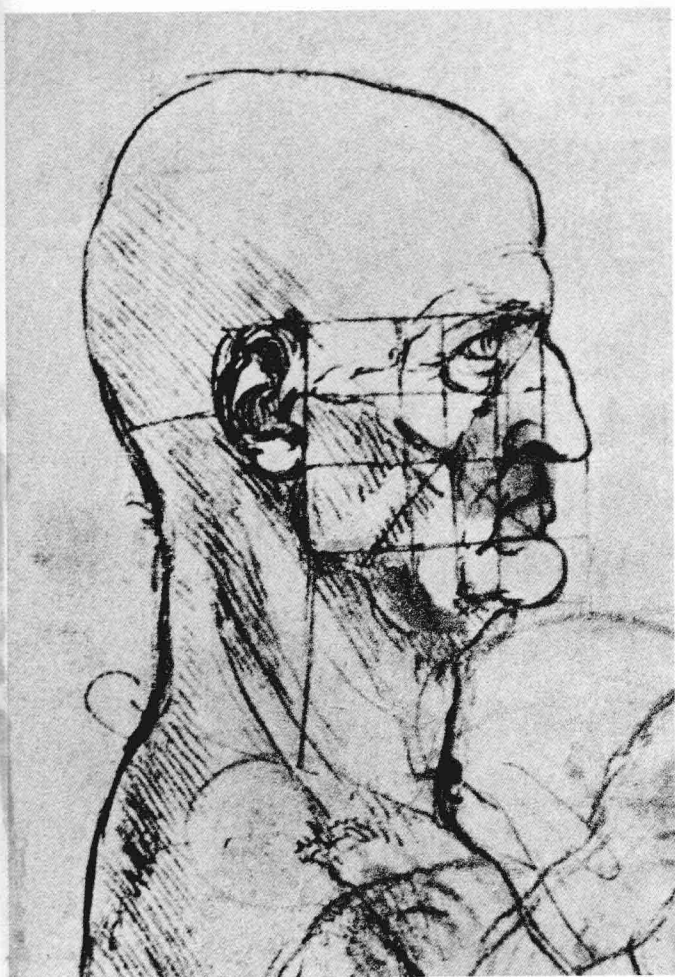
但是，你不需要刻意追随，而应在你的艺术实践中随机、随基本感觉、随“自然”去实验。实

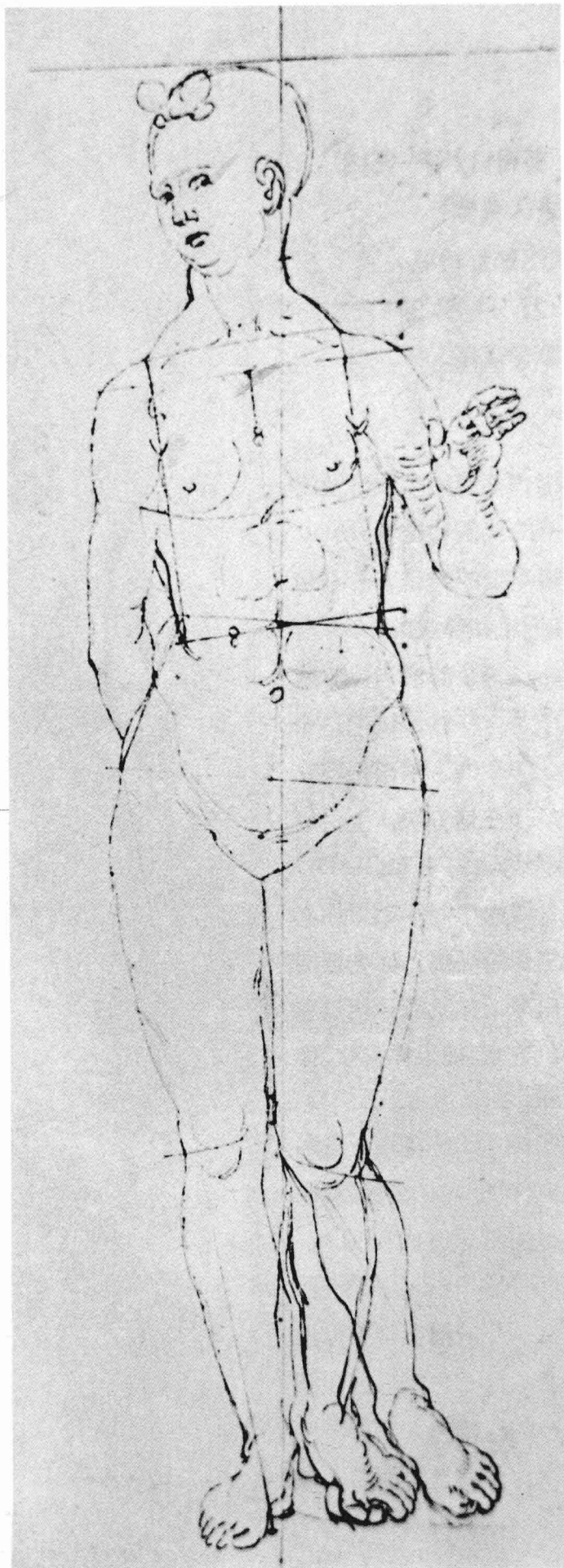
● 丢勒的《母亲肖像》是经典的素描艺术。他以诚恳和肯定有力的描绘，在人物形象塑造方面，给我们以深刻启示。或许技术处理不是他刻意追求的东西，他可能更加专注于人物本身。在这里，我们引用此图是因为他的肯定——肯定的意识和态度。丢勒的绘画充分体现了西方视觉文化的特征，这也是应该特别注意的地方。

● 齐白石的一幅字，并不特意于“书”、“法”。我们这里注意到的是“记录”性，是“笔记”的意识。

● 丢勒（右）和达·芬奇的草图。由于文艺复兴时期艺术家“人”的意识，他们孜孜不倦追求“形准”是由衷的。在这里可以看出他们研究比例、基本的几何形组织、形体关系、动态线，也可以看出他们对细部结构和起伏的观察和表现。当“形准”在你的意识上或技术上造成困惑时，请思考他们绘画中的技术和观念。

● 这幅画是一个儿童对世界和战争印象的描绘。在儿童的世界里，没有技术考虑，所以就没有含糊。此外更有意思的是，他认为这些都是真实的形象(当然我们明白这种“真实”的价值，也知道其局限)。真实的问题涉及自然、观察、写实和表现等艺术的主要问题。如果我们不希望“写实”成为负担，也许会在儿童的绘画中得到一些启示。(刘澄作品)

际上，在你艺术之旅开始的时候，无需把全部希望紧紧挂靠在学校和教育上，应该在保持诚恳态度的同时，必须具有批判或者叫做反思的机制。同时，在这样的基本环境中，也不要具有针对性的、浅显的“自由”放在心上，真正的“自由”会出现在深入和有价值的知识掌握之后。

在“教学”的研究中，“分析”是最重要的环节——“分析”使我们与“传统”、使我们与“他人”联系起来。从感觉到分析，我们领会了好的东西，认识了有遗憾的方面，这些都会逐步地、潜在地反映在自己的思想意识和技术表现中。然而，对于分析始终

要有清楚的认识：分析应该使感觉能力得以增长，有此前提才有意义；同时，我们的分析应该是有选择的分析、对关键问题的分析、注意典型性意义的分析和求其深度和高点的分析。

在本文中，涉及近百幅各类作品、作业的具体分析。应该说，这些分析是我们从实用出发，取其可以“利用”的方面。站在今天的立场上，以个人体会对过去、对他人的分析，不一定或根本不是当初大师和今天同行工作的出发点、目的和真正想法。我们只是以我们的认识能力，从这些作品的结果和面貌中寻找对我们有益和与我们相关的东西。

● 无论使用何种材料、何种方法，绘画的艺术都应该是无拘无束的表现。材料、画笔都应该是人们“自由”运用的东西。从一开始就应该对此清醒。（上为朱振庚作品；下为赵险峰作品。）

3. 考试标准和类型判别

应该说，在“速写”的考试中，考生对于卷面标准——面貌和类型要求的判断，是造成被动的首要问题，许多教学单位也有意无意造成此种混乱。在这种形势下，大家不得不琢磨某个招生学校的形式要求和类型要求，研究评卷教师的艺术趣味，因此对卷面风格类型要求的担心，成为考生的一大负担，甚至要考A校，就必须参加A校的学前班“摸行情”：素描的行情，色彩的行情，也包括速写的行情。

这种心态肯定会有问题，然而，你想做就随你的心境去做，利弊方面无需在现在这个阶段计较。要记住的是，在平时的学习中，一定要注意对知识的普遍性和规律性有所把握。实际上，任何考试，只知道应考的一般知识是考不出好成绩的，必须对其范围内的知识有更深入的了解。这也是本书所考虑的重要方面。

考生在考试中还会表现出种种慌张，因而许多本不是问题的问题，在考试时就成了问题。看下一节《考试问题》，有针对性地进行调整，只要平时多加思索，临考状态一定大有好转。

4. 考试问题

一般问题：

紧张；寡断；游移对象；形准问题；
主次判断；完整感；描；工具问题。

考场环境：

周围的人（监考、考生等）；
考场光线；你的角度和位置；
其他人的水平和表现。

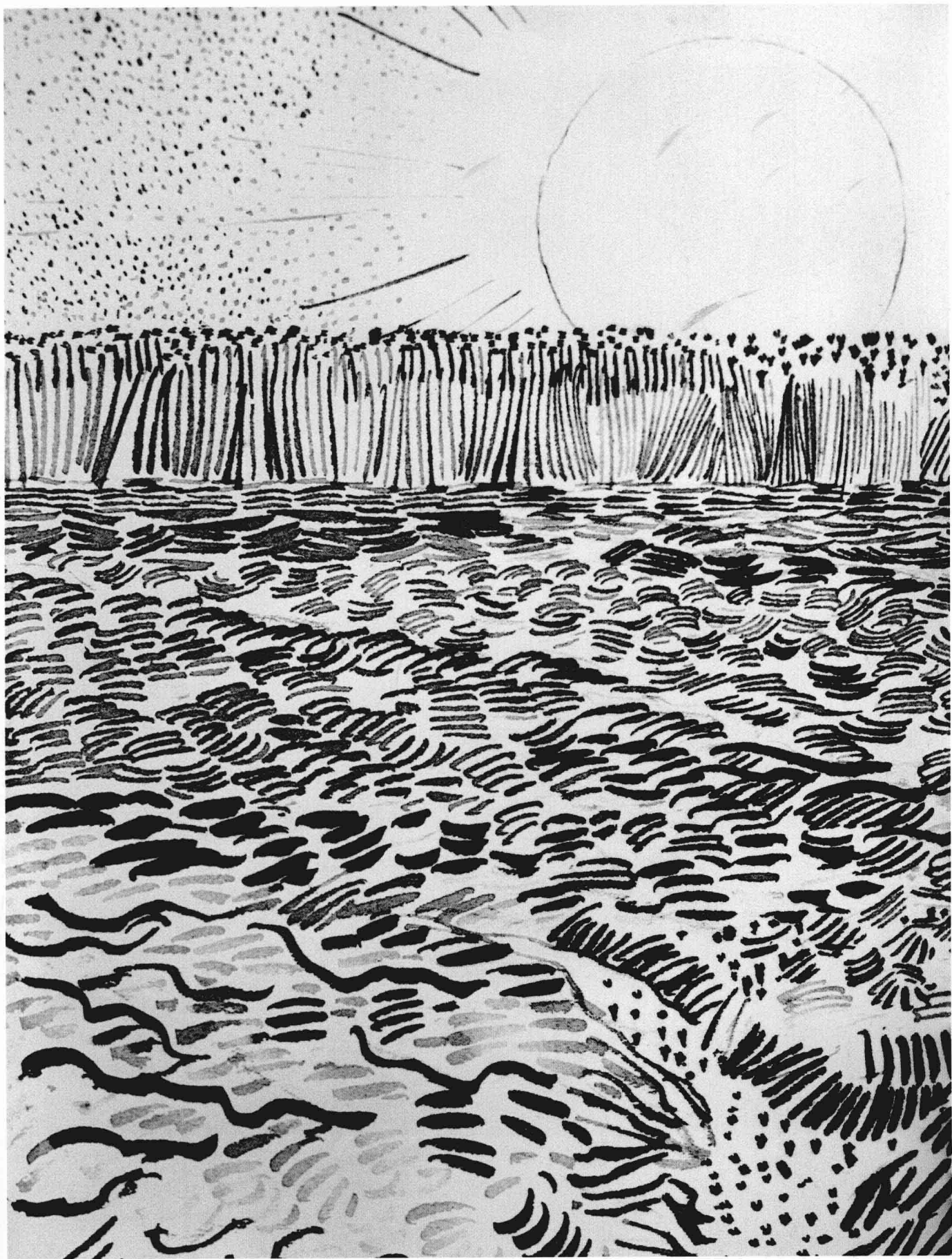
你的心理：

过分注意；速度的担心；“竞争”心理。

调整：_____

实际上，本文的简短讨论——对于基础技术、基本意识、一般概念的推敲，在很大程度上是为了“放下包袱，开动机器”，是针对学生在应试期间、在基础阶段的一些心理问题和感觉问题。事实上，知识增进、技术进步是克服所有被动的最有效，也是最基本的途径。

我们尽可能站在一个考生或者学生的角度，从一幅速写的开始到结束，体会技术处理中的意识层次，体会技术处理中的感觉和态度（这里的意识、感觉、态

● 凡·高速写的笔触设计——长短、大小、走向和曲直，把各种因素的相对关系提取得简明扼要。物与物的现实关系演变为几乎是纯因素的造型组合，但它并没有失去那种临场感和现实感。

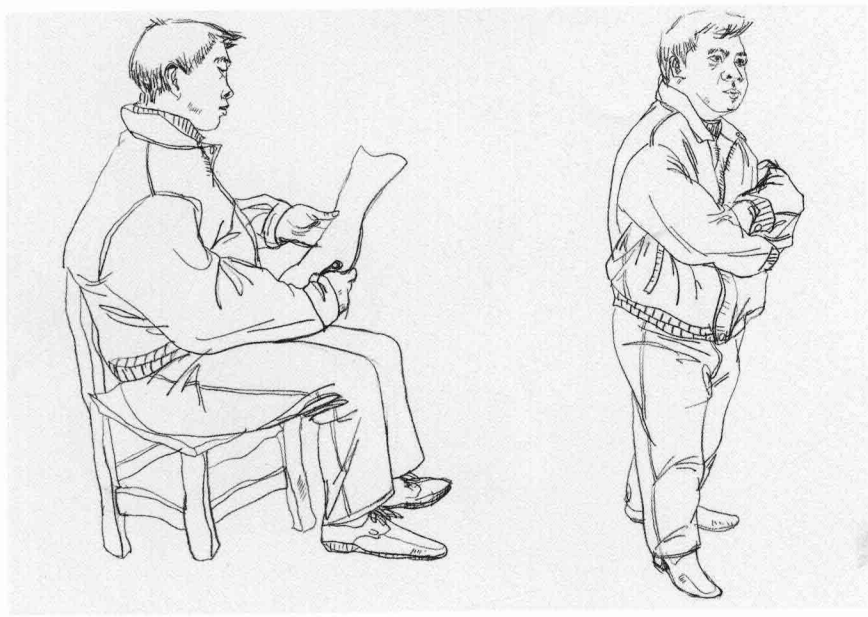
● 写生性的速写。珂勒惠支画李卜克内西。

● 草图性的速写。伦勃朗画基督受难。

● 下左是初学者的速写。下右是学生考试的速写。

● 这是一张大学入学考试的试卷，属于中上等水平。作为试卷，如果比例、结构、动态基本正确，就可以保证一定的成绩。

度等等，往往是随机和自然的，但它们对速写有直接的影响；尽可能以细致的、客观的分析对待从手到心的一系列反应。实际上在这些感觉和反应中，涉及到我们对于造型艺术的理解，涉及到对材料（笔、纸）和手感，涉及到环境（在何种情况下进行的速写，面对何种对象，或者周围有什么人等等）。这一切，都会影响到我们的心态，进而影响我们手的动作，而这一系列动作的结果，也就成为我们的一幅速写。

速写的训练应该是大量的。只有量，才能保证一定的熟练程度，而熟练对于应试，应该是十分重要的。但熟练对于艺术的发展和最终起什么作用，则需要更加深入地考虑。

对于应试，一定程度的熟练可以潜在地改善由于环境和心理方面所引起的种种不适应，从而避免一些相关问题。同时，由于个人对于自己熟练程度的了解，可以在相当的程度上肯定自己，增强信心。

5. 作为“草图”的速写

实际上，速写的样式、类型和技术涉及非常广泛。在许多时候，速写就是草图，比如文艺复兴时期的艺术家，留下了无数的“草图”。无论是宗教故事、人物构想，还是教堂设计，不仅与他们的想象和信仰有关，而且无不参照了现实对象，加入了“写生”的成分——

这里就与我们今天的速写概念联系在一起了。另外从表现上看，它们与速写有着十分一致的形式特征。由于这样两点，我们可以把这些草图、手稿看作速写的一种类型。

6. 作为“艺术”的速写

在最本质的意义上，任何“速写”都可以称为艺术。

速写艺术因为不同人的表现而丰富多彩，又以多样的形式反映出人的精神世界的千变万化。由于勾勒的便利，速写最易在最少的时间内体现出人的观察、人的认识、人的情感、人的追求和理想、人的精神状态，所以必然成为人们艺术实现的最便捷、最迅速、最灵动也最本来的表现手段。翻开一部世界艺术史，任何造型艺术的最终成果都与它们起初的勾勒息息相关，都体现在与他们有接触的自然和人类“现实”的千丝万缕中。由于与自然和人类“对象”的直接关联，速写在造型艺术中一直是一个重要角色。

7. 面对“应试”的速写

今天我们将速写作为考试的一个项目，它基本是面对对象，相对快速的写生作业。

假如没有考试的体制，就不会有关于考试的速写。