

● 张文恒速写集

高考导师·名家范本

张文恒著

上海美术学院

张文恒速写集

高考导师·名家范本

江西美术出版社

张文恒
2012年

图书在版编目(CIP)数据

张文恒速写集 / 张文恒著, — 南昌: 江西美术出版社,
2001.8
(高考导师·名家范本)
ISBN 7-80580-679-9

I. 张… II. 张… III. 速写—作品集—中国—现代
IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 040321 号

高考导师·名家范本——张文恒速写集

张文恒 著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

深圳彩视电分有限公司制版

深圳宝峰印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 4

2001 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-3000

ISBN 7-80580-679-9/J·640 定价: 25.00 元

再说速写

速写于当今，除了美术考生，已是习者寥寥，有一定质量的速写就更为少见。这种现象的出现，不知是因为观念的不断“更新”，抑或是物质的更趋“文明”使然。纵观古今艺术巨匠，未见有轻慢速写并以为小技者，而皆以素描、速写之功为其艺术构架的基础而操持终生，未敢懈怠。其信念的执着与实践的勤勉，令人感佩。

艺术作品都是艺术家“凭其手艺现实地制作的”（海德格尔语）。速写的坚持对于严肃的艺术家来说，并非可有可无，它于手、于眼、于心及三者的有效配合，都是一种极为必要的训练。速写通常是作为造型艺术中的一种基本功训练及收集形象资料、积累创作素材的手段，有时亦作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，这就迫使作者必须敏捷地把握对象的整体关系及主要视觉特征，要求作者具有概括及扼要地表现对象的功夫。这就有利于培养和提高作者从整体出发去观察、感受和表现物象主要特征的能力；由于描绘对象的千变万化或转瞬即逝，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。速写是训练学生在处理题材的“粗坯”时，将不重要的细节与重要的视觉素材区分开来的理想手段，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调子的表现，并使每一处笔痕同时具有描述与审美功能。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。有些速写看似粗率，却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，以客观物象为凭据，穷究自然之“道”，从中汲取养料，获取活力。

速写也是形式探索的手段。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不间断，始终使自己处于一种艺术体验和创造的状态中。从他们的速写作品上，我们能够了悟其作品与其它媒材的创作风格与表现手法之蜕变的内在联系，能够读出他们的创作哲学。短时间的速写能深刻地反映艺术家的心灵。

速写的独立品格，又使它可以不服从于任何目的，它自身的存在就是目的。速写作为一种自立于表象世界的造型存在，无论用何种表现手段，也无论选取何种题材，其内在要求并无区别。都必须通过线条、明暗及正负空间等各种视觉要素的集合

与处理来实现其均衡与整体的谐调。画面上所有的部分，都或隐或现地展示着“有意味的形式”，都已经获得了另一种生命。自然中的物理力转变为视觉力，已作为一种视觉表现系统而存在。为此，在速写时往往需要对自然形态进行改造、变形与简化，使每一构成部分都能在整体中发挥自己的独特作用。无论是作为自然形体的结构，还是作为画面各单元的形式结构，都需要加深对其内在结构的理解及相互制约关系的洞悉，使画面的形式要素成为独特实体，使其具有形式美感与精神感化力。在运用速写这种形式时，可以充分发挥主体的创造精神，强化审美感受，寻求另一种完型，使其具有超乎自然表象上的审美价值。这是由训练量的递增及创造主体的能动表现来实现的一种本质转换。我们曾不无滑稽地将创作与习作强行区分，说明了对艺术理解的肤浅。一幅好的速写，其审美效应并不在某些鸿篇巨制之下。

速写是要求“速”与“写”的，但让一个初学者快速写却是困难的，甚至欲速而不达。学习之初，当由慢到快、先简后繁、先静后动、先收后放为宜。所以要让初学者取“慢动作”，是为了让其在较宽裕的时间里思考与观察、取舍与归纳，为速写作积累、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，并不就是简单、贫乏。相反，简约的点画要传达出复杂的信息，豪放而不逾规，率意却不悖理。当然，达到一定的水平后，速写时是全凭直觉与领悟的，其瞬间的挥写甚至变成了无意识的动作。长期的苦修与慢写的积累会在你的潜意识中内在发挥作用，影响着你的判断，支配着你的动作，维系着图画的生命。

没有简化就没有艺术，洗练、概括是速写的特性之一。画者应把重点放在对象主要结构与特征的把握上，把眼中的信息，经过大脑的过滤、归纳、选择，删繁就简、去伪存真、以少胜多。速写应有“写”的意味，要落笔有形，划划见笔，笔笔生情，一气呵成。若像我们常见的那些意在“指南”并配以“要诀”的绘画书中所图示的，分4个步骤进行，其效果断不会有生动、鲜活的形象可言。

画速写需默识强记，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。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。还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。记忆和想象必须以长期的观察积累与速写的

实践经验为前提和依托，不然，画出来的东西会流于概念，显得空泛与苍白。

绘画之为业，有似匠人劳作，速写就更是一种手头功夫。美妙的意图与驰骋的想象必须借助精熟的手艺方可落实于笔端。要能意明笔达、出神入化，非经长期修炼不可。不论是取“具象”、“意象”乃至“抽象”或其他，也无论是操“线条”、绘“明暗”或用何种其他手段，如果没有创作思想及艺术技巧上的造诣，其表现常会是表面的、苍白的，而决定因素在于技巧的表现力与精神的感召力。习画者惟有持之以恒，不懈于手，方可意到笔随，渐至化境，趋于“为所欲为”的境界。从大师们的作品中，我们能够感受到对物象真切的洞悉和对艺术的深刻体悟及精熟、洗练的技艺。即使逸笔草草，亦必透露出作者的天性、才能、品位等诸般信息，其多年的涵养与苦修尽在其中。艺术的良知总是让艺术与非艺术的分水岭泛出寒光，明确不移。

速写之难、之妙，实为知情者的语言所难穷，好的作品总是让语言感到尴尬。不过，它就在那里，它能向“明眼人”显示一切。

张文恒于北京
2000.5

5/10/15
10/10/15
10/10/15

劉仲之像
陸文恒於津

文
何
才
動
画
九
九
十
二

久
何お
手
九十一十二

2
104
12/12
12/12

2
10
R
A

141
田原信子
子持の食事