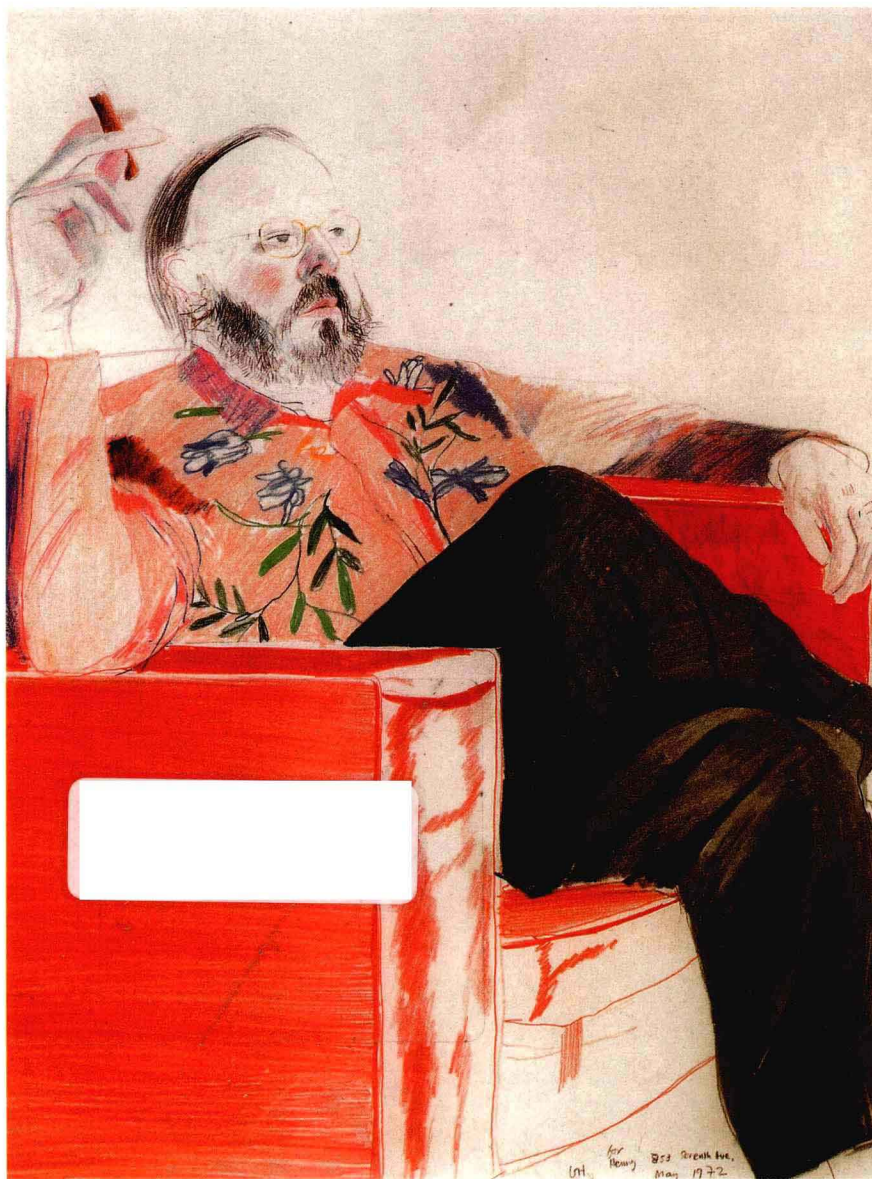

向 大 师 学 习
Inspiration from the Masters-Sketch

速写

陈久双 杨 正 著

浙江人民美术出版社

向 大 师 学 习
Inspiration from the Masters-Sketch

速写

向 大 师 学 习
Inspiration from the Masters-Sketch

速写

陈久双 杨 正 著

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 陈久双, 杨正著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2011.6

(向大师学习)

ISBN 978-7-5340-3001-7

I. ①速… II. ①陈… ②杨… III. ①速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 082393 号

著 者: 陈久双 杨 正

责任编辑: 李 芳

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

向大师学习

速写

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 浙江新华图文制作有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2011年6月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 10

书 号 ISBN 978-7-5340-3001-7

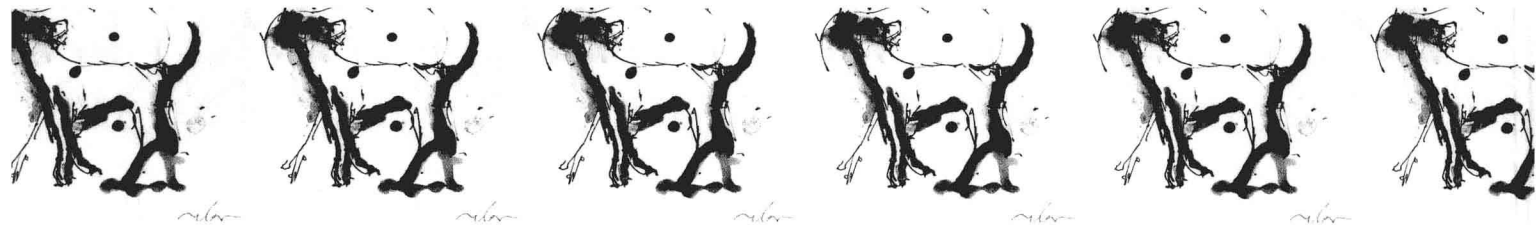
定 价 50.00 元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

目 录

第一章	速写的再认识	008
	种种可能	
	态度与方式	
第二章	速写的造型规律	024
	观察	
	轮廓联想	
	负空间	
	线条	
	轻重虚实	
	疏与密	
	穿插	
	体积暗示	
	衣褶	
	线条的美感	
	比例	
	解剖知识	
	透视	
	空间的观念	
	体块的意识	
	动态与平衡	
	光影	
第三章	创作草图的实践	080
	素材收集	
	构图	
	黑白	
	同构	
	主体与空间的关系	
	局部的美感	
第四章	速写的独立价值	106
	情感	
	逻辑转换	
	有意味的形式	
	材料	
第五章	风格语言的探索	126
	模仿说	
	光学成像的启示	
	转换与变革	
	表现	
	抽象	
	困惑、反思、方向	

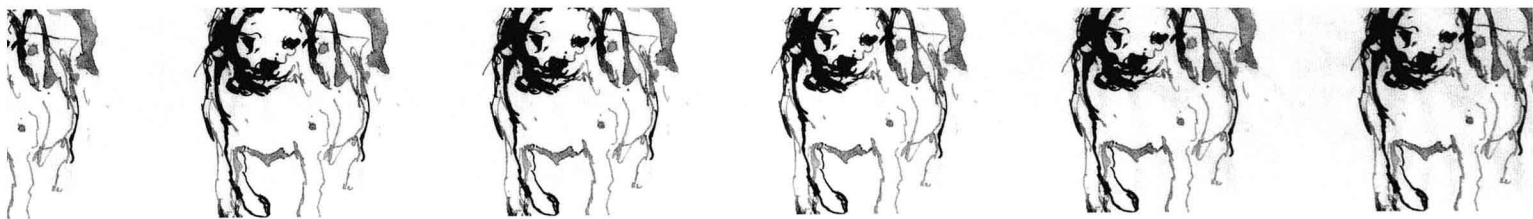
编者语

艺术家的绘画活动之所以不是一个单纯工匠的行为，在于它蕴藏的文化背景与深度。而要给出自己创作的准确定位，那就必须知道各个绘画流派的主张与前辈大师的创作足迹。这是当代绘画学习的基本前提。

在艺术教育应试化潮流的影响下，艺术的教与学都倾向于一种短期效应。这种怪现象就是，我们的艺术学子们在跨入大学门槛的时候，只知道考前培训班里的一些颇有声誉的著名老师，却不知道与他学习专业相关的更著名的大师与画家。达·芬奇曾经说过：“能够到源头取水的人绝不喝杯中之水。”这句话跟《易经》中强调“取法乎上”的学习态度是一个道理。因为“杯中之水”肯定没有源头的水那么纯净，取其上得其中，取其中得其下。所以要得到纯正的艺术滋养必须到大师那里去取“源头之水”，这也才应合了中国人“取法乎上”的观念。

实际上，有些书只具备时效性，一旦我们的艺术学子们升入更高的艺术殿堂就立即会将它“弃之如敝屣”。显然，这并不是我们编撰这套丛书的目的。我们希望做到的是一方面满足当下艺术学习实效性的要求，另一方面保持艺术大师经典性的个案讨论，以便在艺术学子们登堂入室之后依然能够获得一份取之不竭的灵感资源。而且在以后的学习中即使遇到困难，也能够从中回顾并找到自己的学习步履，“温故而知新”，从对大师的学习中获得新的理解与发展。

我们并不仅仅满足于罗列出大师的作品，再单纯地停留在大师的生平上做一番简介，而是力图借助大师的作品，梳理出大师艺术观念形成的脉络，找到他们各自在艺术时空中的准确定位，并以此为基础分析大师作品的构成方法与表现技法，提炼出相应的知识点，巩固读者的认识。在这个学习与理解的过程中，单纯的技法介绍并不是我们的出发点，而是让读者跟随大师的眼光去看，在大师的源头那里找到当前学习的出处，进而转变自己固有的观念，在思想的根源之处获得表现技法的提升，从而潜移默化地让我们的艺术修养与造诣更上一个台阶。希望《向大师学习》这套丛书能够成为我们进步的阶梯！

前言

我们一直在学习，在学习中选择，在选择中看到自己。学习使我们更多地了解这个世界和我们自我，学习包括对过去他人经验的学习和对现在现实的探索学习。毕加索说：我不寻找，我只发现。牛顿说：我不过是在浩瀚的大海边捡到了几颗鹅卵石。他们是谦虚的，也是一种真实。无论是对物的研究还是对世界、生命的体验，我们都得益于前人和我们周围的一切。

在对大师作品的品读中，我们或许可以窥见他们的心路历程，了解速写之于他们艺术作品的联系，并在作品中品味大师的恢弘与温厚。时而，我们也可能分享到彼此共同的宇宙观念和对生命的体验，亦可在他们娴熟的作品中感悟那些经过几百年或更久的经验和提炼，一种更直接有效的、贴切的视觉语言。

速写应是一个开放的系统，是不分国界和地域的语言。初学者在面对不同时代，各种风格、材料的优秀速写作品的时候，可能会不知所措，不知从何下手，可能会因为离开了习以为常的用单纯线条勾勒人或物体的概念，进入陌生的、不熟悉的速写语言领域而纠结；或者也可能因年代、地域、技术手法或水平的差异与差距，对某些作品产生一种畏惧感，甚至产生一种距离感，觉得大师的速写高深莫测，高不可攀。其实，我们大可不必紧张。人类的视觉经验是共通和可以交流的，我们依然需要保持一种淡定，仍需一种不卑不亢的心态。因为那些艺术家也是那个时代中平凡的一员，是在平凡生活中有不平凡经历的人。但我们决不藐视前人的成就，我们绝对没有丝毫的不敬重之意，他们付出了比常人更多的努力，对艺术有更多的热爱，也比常人有更多的天分。另一方面，我们在学习的同时也不能盲目模仿。齐白石说：学我者生，似我者死。在艺术的道路上，学习前人不可避免，但那不是我们最终的目标。就像我们学习古文，而不能用古文跟人交流一样，所以我们学习的不是某种特定的风格模式。我相信，每个阶段的学习都会有不同的体会和心得。历史上每一次艺术风格的变化，不是对前辈的全盘抛弃，而是在学习中的继承、发展、糅合、演绎。

本书的意义在于帮助学生或对速写陌生的爱好者开拓视野，通过解读各时期大师的速写作品，对速写有一个较全面的了解，以便学生以一个更开阔的胸怀和自由的心态来进行速写实践，而不是给学生框定某个固定的思路或格式，受某一种风格样式或规矩的束缚来创作。同样，本书对于初学者，也可以帮助他们避免一些不必要的弯路。

速写更接近于一种态度、习惯。如果本书能使你增加对画速写的兴趣并在速写中尝试不同的风格、技法，通过速写发挥自己的艺术潜力，探索自己的艺术风格和艺术价值，那将是本书的意义所在。

第一章

速写的再认识

速写，通常被认为是素描的一种，与素描的界限比较模糊。素描一词是舶来的，据考是从日文翻译而来。而速写一词则应该是国人近期的发明。长期以来，包括目前某些教科书，经常武断地认为：素描和速写在国外表达的是同一个概念，即“sketch”；要么认为两者都是“drawing”。以至于在编写速写书籍的时候，选用的大师范画和素描的书籍没有区别，甚至讨论涉及的问题也大同小异。还有另一个极端的例子就是：有些人把速写的范围限定在一个很狭窄的领域，即类似于高考中的应试速写，或把速写归结为那些不带明暗的线描。

那么到底什么是速写？速写和我们所谓的素描的区别在哪里？或者对绘画而言，它是否是一个没有必要产生的名词？在西方绘画概念里有没有与它相对应或相近的概念？理清楚这个思路是很有必要的，这将有助于我们展开对速写的研究和学习，确定我们学习的方向和目标，更好地理解、运用和发扬这种艺术语言。

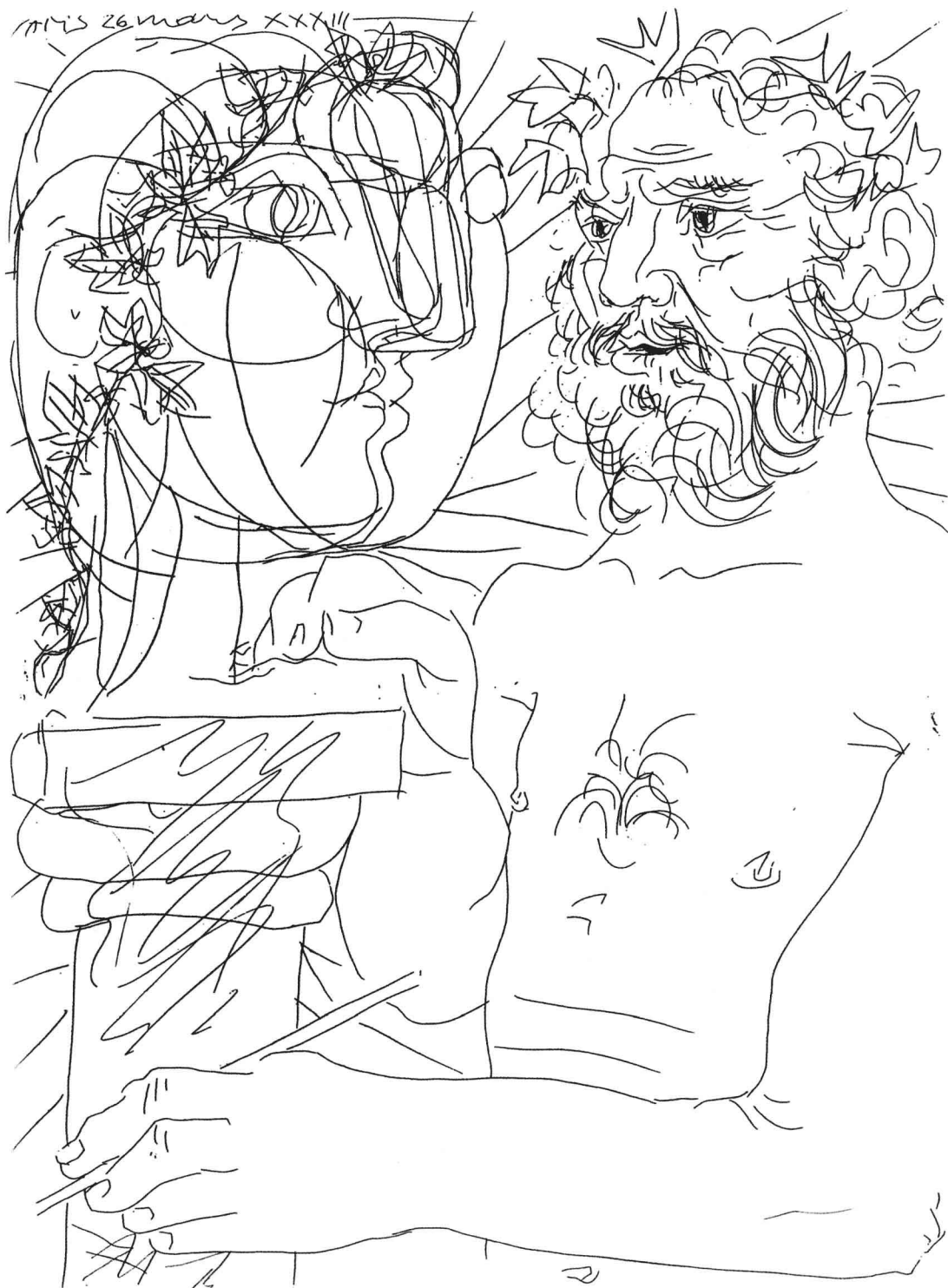
相对于我们理解的速写，我查考了一些国外的解释和外文美术书籍后，发现在西方的概念中，与速写比较接近的词有“croquis”、“note”、“sketch”等。

“Croquis”特指那些没有教师指导的几分钟的动态写生课，但用得很少；“note”指为抓住某个瞬间印象的草图，也配些文字来辅助记忆；“sketch”则包括了前两者，指那些快速的、非精细描绘的素描。

保罗·鲁本斯
一对青年夫妇

因此，速写这个概念不是国人无中生有的发明，它早就根植于西方绘画的观念中了。结合速写这个词的中文含义，我认为“速写”比较接近英语中“sketch”一词。严格来讲，“sketch”不包括我们所说的素描的所有内容，那些时间较长的，较精心设计、刻画的素描就不能称为“sketch”。“Sketch”没有像“drawing”那样覆盖广泛，因为后者泛指所有的素描。像某些教科书或翻译将“sketch”当做通常意义的素描是有偏颇的。

巴勃罗·毕加索
无题

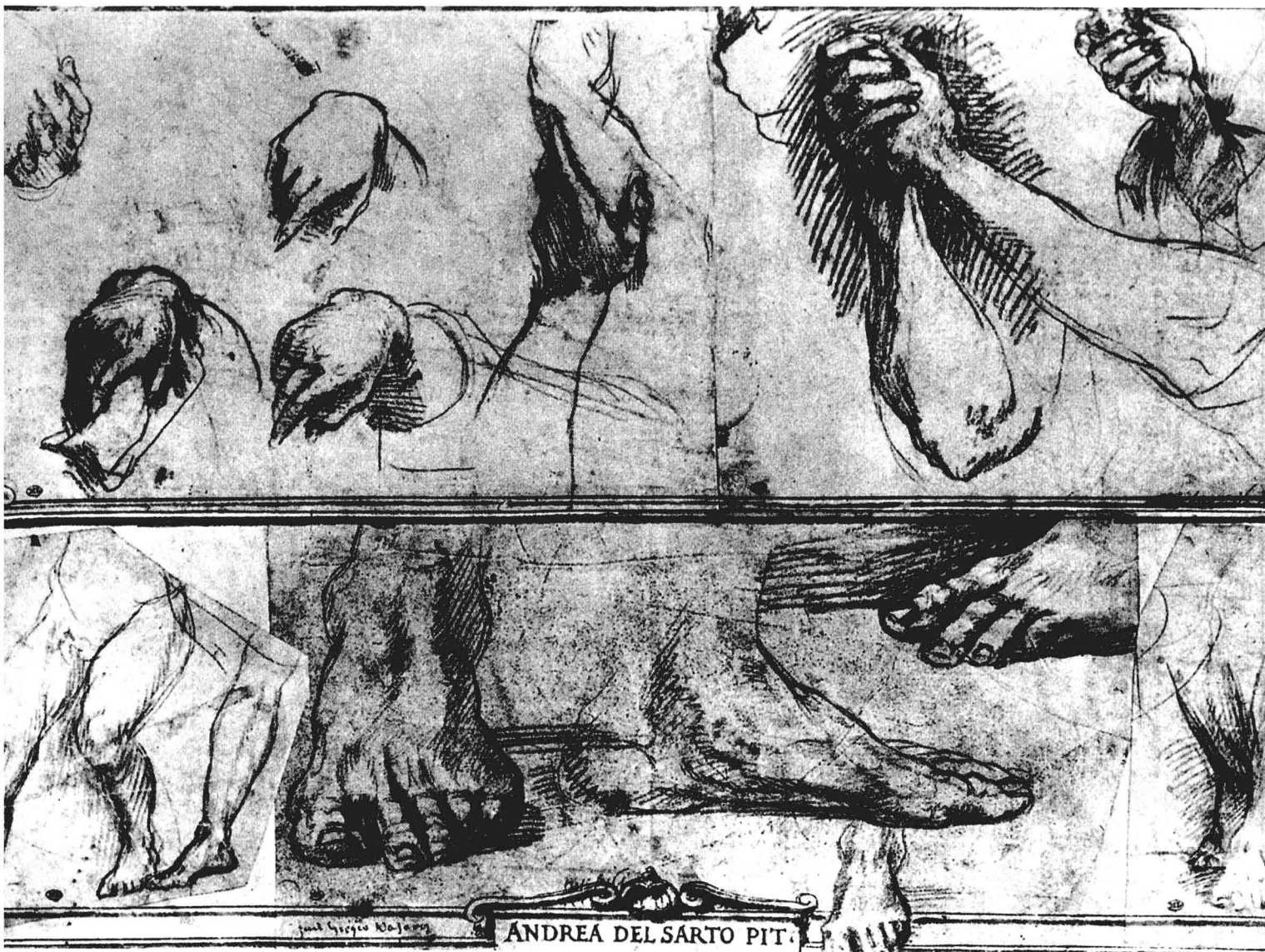
在今天的文化影响和绘画发展的情况下，“速写”的词性也渐渐地发生了一些微妙的变化，它的目的和功能也发生了相应的扩大，除了作为绘画领域的专有名词外，它也作为其他艺术领域，如文学、电影、设计等领域的一种手段。

当然称速写为素描也不为过，因为按广义的理解，素描就包括速写、卡通、涂鸦和一切单色或少量色系的一些手绘的平面作品。为了有别于我们通常理解的素描，也为了更好地理解速写的本意，掌握速写的精神和精髓，也结合它的中文含义，把速写界定为一种迅速的、随意的，并不追求完整性的素描是合适的。本书也不打算把那些相对比较精细的大师素描归到这里来进行研究。

我们的重点将放在那些文艺复兴以来直到当代具有写意的、即兴的，并且作画速度迅速，不刻意追求画面完整的素描作品（即我所定义的速写）上。

素描最初是文艺复兴大师用以研究人体结构、解剖、透视、比例等方面的手稿，这些手稿为后来的画家和学生提供了宝贵的造型经验，是人类重要的精神遗产。我们现在所理解的素描则是倾向于“全因素”的，而早期的素描作品更接近于我们今天理解的速写含义，即用简洁的语言表现最准确的造型意图。

安德烈·狄萨托
脚和手的研究

保罗·鲁本斯
手与头的局部练习

相比较而言，安格尔的这幅作品不太合适界定为速写，速写意味着迅速、写意，不追求精细的描绘，不在同一幅画中解决太多的造型问题。这幅作品则更注重细节的刻画，如体积、质感、表情、气质都作了深入细致的描绘。

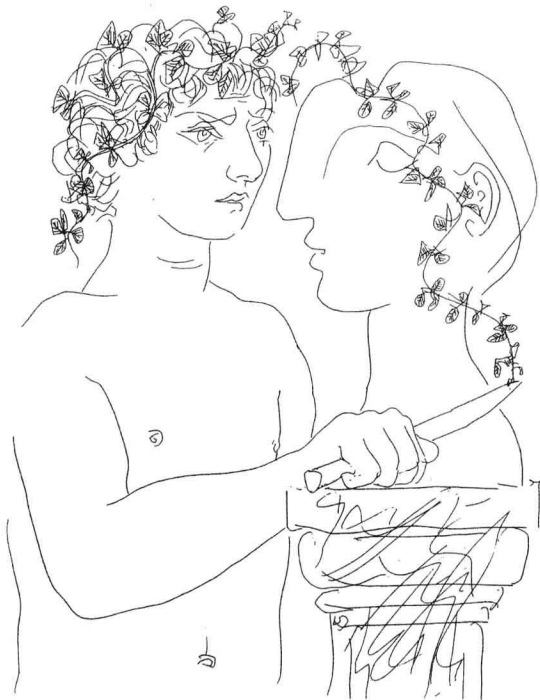
安格尔
查尔斯·海耶德和他的女儿马格丽特

种种可能

速写可以是凭想象的默写，如毕加索的《天使安琪尔》；也可以是对模特或景物的写生，如席勒的《波尔蒂肖像》、马蒂斯的《镜子》。两者相结合的练习有助于速写水平的提高。凭记忆画的是对象在人脑中的记忆残留，具有高度概括的特点，也能检验对对象的理解程度；写生则利于把握最新鲜、最生动的对当下的视觉体验。

97-98 XXXIII

巴勃罗·毕加索
左：天使安琪尔

埃贡·席勒
右：波尔蒂肖像

亨利·马蒂斯
镜子

多数速写的作画动机是偶发的、即兴的，所以任何题材都可以成为速写的表现对象，它可以是人物，也可以是静物、风景等。布列松的三幅速写表现了不同的对象。

布列松
肖像

HCB
3.84