

2004年四月
张德江画
北师大

2003.7.20
张德江画
内蒙

主编 贾德江 / 绘著 范治斌

◎ 美术专业强化训练 ◎

线描速写训练

中国民族摄影艺术出版社

2004年四月
张德江画
北师大

2003.7.20
张德江画
内蒙

主编 贾德江 / 绘著 范治斌

◎ 美术专业强化训练 ◎

线描速写训练

中国民族摄影艺术出版社

◎ 范治斌

速写是培养学生关于造型的基本能力,它包括动态、比例、结构、趣味、风格等要素。一般来讲,每一位美术专业的大学生都经历过高考时速写科目的测试,并在日后的大学生活中,随时地进行速写训练,乃至终于成为一名画家,依然把速写作为表现情感时最直接便捷的艺术手段而使用终生。由此可见,速写应是受过大学美术教育的人的基本修养。形体的准确和动势的合理是首要的要求,大家应在此一方面多下功夫,即使画得笨拙僵硬一些,依然可以体现学生起码的造型能力而不至遭遇淘汰。有了适当的训练方法,加上长期大量的练习,这样的要求是不难做到的。如若能在速写中表现出相应的趣味和一定的风格,则是高素质学生应该培养并具备的。

一、速写的功用与目的

速写,从形式看,它是最单纯、便捷、直接的一种绘画表现手段。它的功用与目的,首要的便是对于造型的训练与研究。在西方的概念里,素描、速写原本没有分别的概念,从共同使用的英文单词“Sketch”即可看出,中文的“速写”,词义显然有别于素描。速写之“速”,为迅速、快速之意,而这又是相对的,有如一天相对于一年,一刻相对于一天一样。因此,“速”绝对不意味着潦草,强调“速”,其实强调的是瞬间的感觉,并迅速地把这种感觉表达出来;速写之“写”,是写生,也是写意,它好像是书法的“写”字,一下笔就有一种成像在心的感觉,它培养的是人对于物象形态结构的一种把握能力,即心、眼、手之间的相互协调。

速写的目的之于学生,不应只作为一种训练的手段。学生不但能用它很好地锻炼造型能力,更应把它看作是一种独立的艺术品类。

好的速写,既是状物,又是表达,它是训练造型能力之外的对于速写的更高要求。速写之于画家,应当是终生必修的功课,不要说西方绘画大师个个精于此道,单看身边的画家,能在艺术上有所造次的,于素描速写都是各有心得。作为一个艺术品类,速写是体现画家涵养的相对独立的语言,其语言的特性,要求的恰恰是表达上的精炼与传神,这使速写具有了很强的表现性,一张精美的速写作品给予我们精神的陶冶不亚于一张成功的创作。

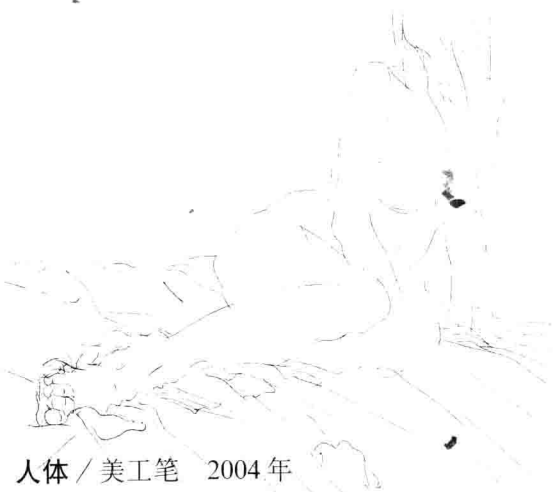
速写的作用,是还可为创作收集素材。这一功能在上世纪八十年代前曾大行其道,而进入九十年代,人人相机在手,这一功能便先自意兴阑珊了。但这绝不是少画或者不画速写的理由,在速写上训练有素的画家即使用图片进行创作,也能绘出生动自然而不呆板僵硬的画图来。正如一位画家所说:所谓创作是前台的表演,则速写便是后台的功夫,这功夫深浅得宜与否,确不过高明的看客。

二、如何训练速写

对于学生来讲,由于速写能够最直接地体现出一个人思维和反应的敏捷与否,它往往是老师评判学生成绩时十分看重的一个科目。拿高考来讲,现在的很多院校,初试就是速写,如不过关,连复试的资格都没有,速写的重要性可想而知。画人物速写时,以单线为主或是画成有明暗调子的“小素描”,都是适合的表现方法。还可以尝试各种性能的绘画工具,如铅笔、炭笔、钢笔、圆珠笔、水彩笔,甚至毛笔等,但对于多数学生而言,由于掌握的便捷性和难易度等原因,一般都使用铅笔、钢笔等硬质

肖像 / 美工笔 2002 年

人体 / 美工笔 2004 年

写生 / 美工笔 2001 年

人体 / 美工笔 2004 年

肖像 / 美工笔 2000 年

笔。使用铅笔时，学生们握着一块橡皮，经常是还没画几笔就开始涂擦修改了，据我观察，这是一个普遍现象。这不应是好的速写方式，这样下去久了就会产生一种对橡皮的依赖心理，往往会减弱学生对模特的敏感度，并使速写的速度慢下来。

我的建议是，初学画速写时，我们可以画得慢些，并着重在形体、比例、动态等大的结构关系上，即使造型不准，错误的部分仍可是继续调整的一个参照，不要急于擦掉，经过反复的调整，画面很可能被弄得污浊混乱。也许这张作业算是失败了，但失败是很正常的，没有关系，由于我们把一张训练做到了极致而不是半途而废，这会为我们进行下一张训练带来许多有益的经验。也有可能在修改后，我们会发现许多画错而没有擦掉的笔触竟被很好的“淹没”到画中而不明显了，甚至使画面变得丰富厚重。这时再把碍眼的地方擦掉，仍可算是好的作业。这是我在实践中经常能体会到的。其实，艺术院校对于速写的要求，能做到形体、比例、动态的准确是最基本的，当学生还不能更生动、艺术的表达客观物象时，这基本的要求就显得尤其重要了。

学生具有了一定的速写造型能力之后，作为更高的要求，对于模特的某些细节表达便提上日程了。是细节赋予速写以血肉，使之丰满生动起来。我们要表现的那些细节，一定是打动了我们的细节，而不应面面俱到。学生应该用最敏锐的感受、最迅速的笔触把它捕捉下来。同样的，错误也肯定会经常出现，只是我们不要把那些错误轻易擦掉，在错误的基础上我们应力图把它调整到位。其实，我们的眼睛总是遵循着画面中那些生动准确的笔触的，这时你会发现，画面并不因为有错误线条的存在而使艺术表现减弱。我们也经常能从大师的速写中看到这种调整和表现，这丝毫不影响作品的从容和酣畅，相反的，这恰是速写所独具的艺术魅力。那些游离的线条笔触，不仅丰富了画面和视觉感受，更是速写者在瞬间留下的情绪的轨迹。

前辈大师们创造了丰富的艺术语言，并形成各自鲜明的风格，对于我们来说这是一笔丰厚的资源，因此，学习速写，临摹是一种重要的手段。汲取前人的经验和技巧不是为了重复别人，而是充实自己，从而达到自我的艺术创造。速写不外乎三种基本的表现手法：线为主、面为主、线面结合。由此衍生出多种的艺术风格样式，学生可根据自己的喜好和特点选取优秀速写作为范本。临摹的同时，摆出与范本造型相似的动势加以写生，久之，不仅对范本的表现手段心领神会，更能生发出自我的一些独特感想来，使作品经由临摹走向创造。选取范本时，应该尽可能选那些造型严谨朴素、比例动态自然准确的作品，而过于风格化、样式化的作品不宜于初学者临摹，否则极易出偏，使作品徒具皮毛之像而已，当大家有了过硬的造型本领，再融入些样式化的东西，才不致使作品表面化、简单化。

我刚开始学习速写时，也是在勤奋中一心一意画下来的，其中甘苦得失自有心得，深感每次的点滴进步的确是由量变到质变的过程。通过这些年的积累，速写已有数千张了，但绝大多数是不可示人的劣作，而它们却也最真实地记录了我的成长。我的体会使我觉得有必要告诉大家，勤奋才是最为重要的学艺途径。“琴不离手，曲不离口”。速写的便捷可以使随时拿起笔来挥写一番，只要坚持，久而久之，由生入熟，熟可生巧，巧则达通，通则思变，变就会出新意，到这种程度，速写中的形神、虚实、趣味、风格等自是一应俱全了。“行成于思”，“业精于勤”，愿大家持之以恒，不懈于手，勤于观察，敏于思考，这样就能渐入佳境，切实体会速写对于我们的价值和意义。

步骤三

步骤四

步骤二:在照顾到整体的同时,也要注意局部的细节生动,不可面面俱到,要对感兴趣的部分深入刻画,其他部分则可简约的几笔带过。

步骤三:每一个局部都不应突显于整体之外,但要使某些局部看起来十分精彩,仍要留有继续深入刻画的余地。从整张纸的构图考虑,必要时可画些背景以使画面饱满丰富。

步骤四:从整体出发,强化或弱化画面的某些部分,不要怕出错,可使用重复的线条反复调整,错误的线条依然是画面的有机组成部分,并可能使作品显得十分生动。

步骤一

步骤二

(二) 以局部入手画速写的方法 (20—30 分钟):

步骤一: 确定角度, 观察模特, 寻找兴趣点。局部入手的难度在于需要做到心中有数, 由局部推演出整体, 最后使画面完整和准确是不易的, 因此不宜于初学者训练。写生时可以从任何一个局部入手。对我来说, 往往从一只眼睛开始画起。

步骤二: 在画每个局部时, 总要留意彼此相互的比例关系, 开始训练时, 相对速度慢些, 训练多了则会快起来, 要注意用线的快慢、曲直、疏密、长短等节奏上的把握。

步骤三

步骤四

步骤三:画面尽可能画的完整,画一些背景能使构图饱满起来,即使有些局部比例动势不准,仍可用线反复调整。

步骤四:有些局部在完成作品时需要强化或弱化,细节的微妙表现能使速写人物生动丰富,神采奕奕。

以上的范例仅是以20—30分钟为例,笔到意随的表达因线条不同的审美取向而获得各自的艺术风格,而对于5—10分钟甚至更短时间的速写,则全在于大的形体动势的生动准确了。

孤独

美工笔 / 2003 年

看电视 (右图)

美工笔 / 2003 年

我画了许多外婆睡午觉时的样子，都是人物作为主题充满着整个的画面。一天中午，外婆午休时我来到她床前，准备写生，她侧身躺在床的中央，床显得那样大，而她却那样弱小而无助。想起她的人生经历，不由得我突然有种巨大的孤独感。这种感觉抓着我，使我把整个床都画了出来，而她身形弱小地蜷曲在中央。

作品表现两个人看电视时的神态。这种动势比较安静，因此有足够的时间表现自己感兴趣的细节，但不应面面俱到，要对节奏有所把握，发挥工具特有的性能，形成画面丰富的笔线效果。作品也表现了一定的空间以及两人在空间中合理的透视关系。

外婆

美工笔 / 2003 年

老人皮肤的皱纹和身体动势形成的衣褶给人以丰富的视觉效果。我在使用线条时不厌其“繁”，细致地刻画了老人慈祥安静的神态。衣纹的表现需暗示出身体结构的扭转，当运用合理时，这些线条既是刻画细节，又是表现整体结构，画面看起来则会丰富饱满而不繁琐混乱。

休息的模特

美工笔 / 2003 年

作品表现的是人体模特在间歇时的瞬间动势。做某种姿势久了，动作会显得僵硬麻木，休息时，模特在调整自己时动势往往是极具表情的。这张作品便是在这种情况下完成的，我用美工笔的立面，迅速捕捉了她的优美造型。

长者的肖像之一

美工笔 / 2003 年

作品写生于农村。老人是我们房东的父亲，有高血压症，他看画画的来了，特别希望能为他画张肖像。他正襟危坐，目视前方，表情威严，我感觉到他很重视我们，也十分的尊重他自己，我为他画出了这张我感觉有人性尊严的肖像。

长者的肖像之二

美工笔 / 2003 年

☞ 作品写生于家中，时值夏日，父亲闲坐纳凉，神态安然。我在家时经常是执笔坐于一旁，伺机而画，并不刻意让家人摆从，这样画出的作品往往生机盎然。我们在课堂上摆模特，着重在训练，最终目的还是用过硬的技巧和真情表现自然而然的生活，这张作品笔意轻松流畅，具有较强的语言美感。

摆姿势之一

美工笔 / 2004 年

2004年4月赴山东蒙山写生

2004 年 4 月赴山东蒙山写生，白天在外画自然景物，晚上就把村民请来摆姿势画速写。请来的村民很认真地做模特，却往往并不得要领，任何姿势都显得有些拘谨做作，全不同于在家时的自然模样。这还不同于课堂上所摆的模特。课堂上，模特老练从容，再加上老师刻意地营造某种气氛，常常有舞台的效果。而在农村这些村民所摆出的造型虽生硬呆板，却体现了他们生活中的另一种真实。

看电视

美工笔 / 2003 年

吃完晚饭,起身要去收拾,又被电视的某个情节吸引住了,索性站在那里观看。这幅作品表现的即是看电视时模特的瞬间情态。用笔以流畅的圆线条为主,使画面看起来轻松灵动。

看电视的模特
2003年10月
美工笔

长者的肖像之三

美工笔 / 2003 年

水墨写生课上请来的老人，在休息时我画了这幅速写。老人的面部特征很吸引我，细致地刻画很好地表现了模特安静的神态。

拄杖的老人
美工笔 / 2004 年

画这幅速写时,我的笔有点儿堵了,出水不够流畅,画出的线条有点虚,索性就这样画吧。画完后,却也有种独特的语言美感,这是刻意无法做到的。

刘永平
2004.4.21