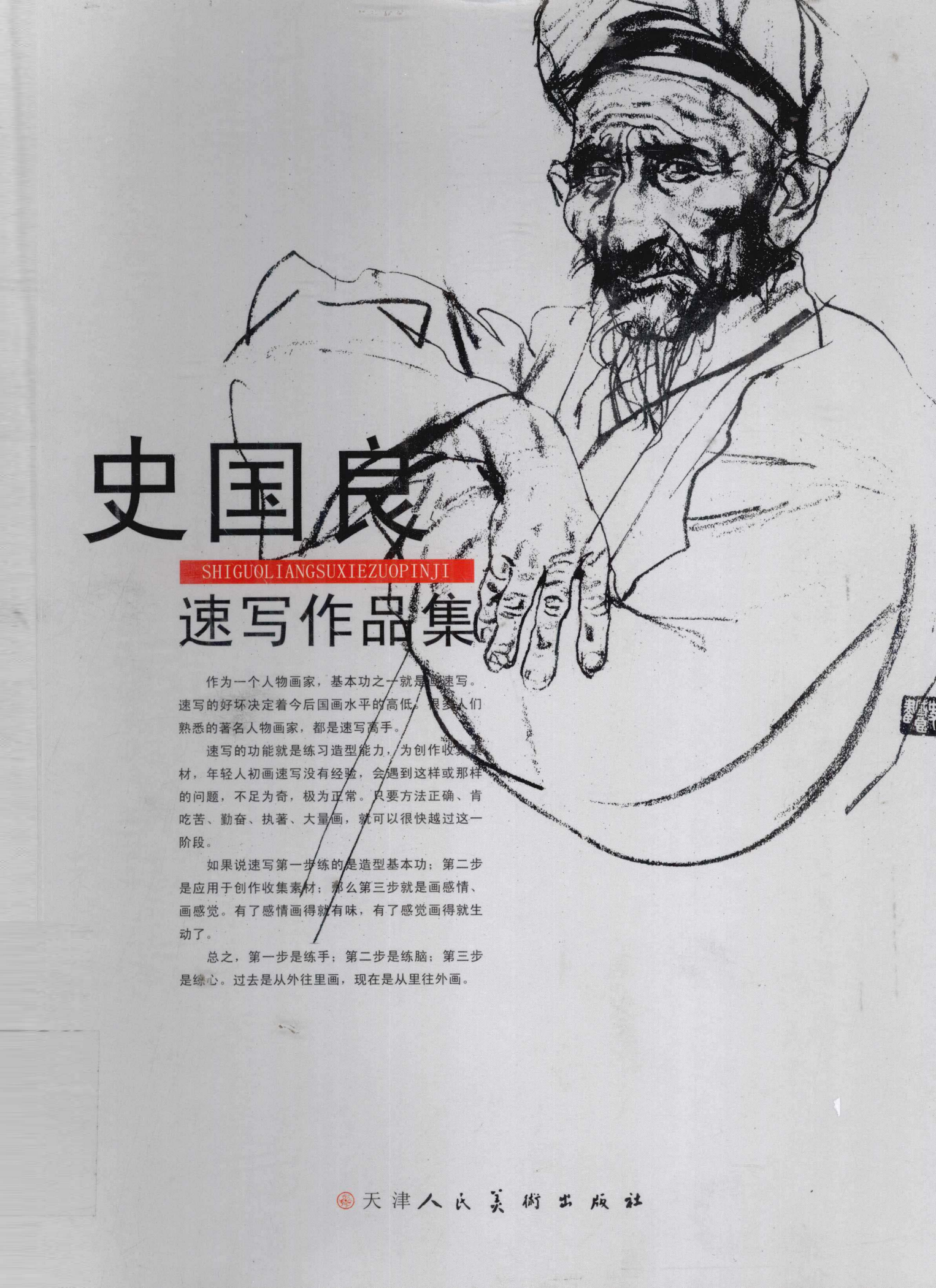

史国良

SHIGUOLIANGSUXIEZUOPINJI

速写作品集

作为一个人物画家，基本功之一就是速写。速写的好坏决定着今后国画水平的高低。很多人们熟悉的著名人物画家，都是速写高手。

速写的功能就是练习造型能力，为创作收集素材，年轻人初画速写没有经验，会遇到这样或那样的问题，不足为奇，极为正常。只要方法正确、肯吃苦、勤奋、执著、大量画，就可以很快越过这一阶段。

如果说速写第一步练的是造型基本功；第二步是应用于创作收集素材；那么第三步就是画感情、画感觉。有了感情画得就有味，有了感觉画得就生动了。

总之，第一步是练手；第二步是练脑；第三步是练心。过去是从外往里画，现在是从里往外画。

史国良速写 作品集

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

史国良速写作品集 / 史国良绘. — 天津 : 天津人民美术出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-5305-4157-9

I. 史① … II. ①史 … III. ①速写 — 作品集 — 中国 — 现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第081087号

出版人: 刘子瑞
选题策划: 齐 林 陈
责任编辑: 李宝生
技术编辑: 李宝生

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

2010年6月第1版

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 10

版权所有, 侵权必究

全国新华书店经销

2010年6月第1次印刷

印数: 1-2500

定价: 27.00元

速 写 三 步

我画速写是从1973年开始的，回头一看30多年过去了。在这30多年中，我一直坚持画，经过了练习造型、收集素材、速写再研究几个过程。

作为一个人物画家，基本功之一就是画速写。速写的好坏决定着今后国画水平的高低。很多人们熟悉的著名人物画家，都是速写高手。

速写的功能就是练习造型能力，为创作收集素材，年轻人初画速写没有经验，会遇到这样或那样的问题，不足为奇，极为正常。只要方法正确、肯吃苦、勤奋、执著、大量画，就可以很快越过这一阶段。

刚画速写时笔的选择很重要，可能就是今后画种的选择。不要今天钢笔，明天铅笔，后天炭笔。坚持熟悉一种笔，自有妙处。常使用钢笔画速写的学生很可能今后选择走工笔的路子，常用炭笔画速写的可能会是水墨画家。据我多年教学经验来看，这种看法有一定的准确性。画速写最重要一点就是方法正确，可以少走一些弯路。

我说的速写是指速写写生，不是默写。默写容易“概念化”，如果默写能够替代速写，何必深入生活？生活中速写一个很快的动态，完全靠瞬间抓取是很难做到的，其中离不开凭着感觉记忆的背画成分。眼在看，心在想，脑在记，手跟上。要认识到这种来自现场的视觉记忆，得以当时的背画补充，与回来后的默写仍有着很大的不同，仍然具有珍贵的写生性质。在为创作收集素材时更忌默写，概念化的

编造会失去物体特征的感人成分。所以在收集素材时宁可画得啰嗦一些，千万别简单化、概念化。不能养成编速写、造速写的坏毛病。

还有学生对我说：“刚开始画还有劲，后来越画越没情绪了，于是越来越茫然。”其实这种现象本来是件好事，这是在提醒你要上新台阶、补充新内容了。但是没有经验的学生往往不知所措，在这个台阶上停得太久，有的几个月，有的甚至几年，拖垮了自己。

出现这种情况先别急，马上找老师追问，缺什么？补什么？一旦找到症结所在，不用多久就会再上一个台阶。然后那种“没劲”的情绪又会出现，再停下来思考，分析原因，找出解决问题的办法，再画。周而复始，一年下来你的进步速度自己都不信。

画速写、学绘画、打基础、练基本功是很苦、很枯燥的。但是这种苦不可怕，怕的是找不到正确方法，盲目地瞎画。所以一定要有停下来思考、看书学习的时段，别傻画。一旦有了正确的方法，会少走许多弯路。

速写第一步

在没有速写经验时学生往往问题较多，不自信，方法不定或盲目选择，易出偏差，浪费大好时光。老师的作用就是把好这一关口，重在引导，反复强调，目的就是要将基础打扎实，不可花心。

速写是把素描的道理放到生活中去实践，不是花好几个小时画一个角度，而是多角度、全方位加以研究，用最概括、最简约的线把形象表现出来。提炼这种线或面也可能用半小时，也可能用几分钟。多角度地研究，掌握起来更快，而且敏捷、灵活、生动。所以说，初学者要把素描、速写结合好，不要让它们之间矛盾起来。

在这里我特别强调一个概念，叫做“以型写形，以形写型”。形是外轮廓，型是体积。过去画东西容易画外形，而忽视“内型”，形和型不能有机结合，画的形象、结实、厚重都和“型”有关，型是物体的本质，它有形状、穿插、对称、方向、中线、比例、透视的要求。如果是人或动物还有其自身解剖等等。

无论用光影素描还是用线描，只是形式和表现手段。用光影或线条塑造或表现的是内容，内容就是上面说的形和型，尤其是“型”。所谓结构素描或线性素描，其本质就是画物象的立体结构。

另外，关于用线，传统的线讲究线的书法味道，画两条以上的线讲究交织组合。但是，这种讲究是依附于平面意识上的，带有很大的主观意象和程式化成分，属于散点透视性质。有如“编席子”，只要找到其套路，很快就能上手。

而我们现在所说的线描与传统用线不同，它是焦点透视，是客观的、是立体的、具象的。有如“编筐”，“筐”可以是不同形状，编的方法依然来源于传统，但是对它运用的是一个“型”体的概念，这一点很重要。有了空间，有了透视，有了人的解剖、肌肉、骨骼和运动规律，所以它比第一种用线难度加大了，意义也不同了。因为有了型体，于是多了一个叫“面”的东西，面有二项功能：一是在线与线的搭接之处，用面以配合转向；二是在不能用线的地方，如表达三个面的缓接关系，方需以面来体现。线有了面的帮助，增强了对型体的表现力度。什么地方用线，什么地方用面，怎么结合，有一套科学的规律和方法，有机会我再专门介绍。

我把这种画速写的方法叫“搭架子”。骨架子是本质，这种架子搭好了，将来画水墨就顺手多了。

一度院校学生画素描，多是石膏、静

物的光影素描，也是一种画立体的方法，从这种方法转成中国传统用线，隔阂很大，几乎不太可能跨越。对再画水墨人物造成很多麻烦。如果有了这种“以型写形”的中国画素描，正如在这个跨度上架了一座桥。

另外你选择的主要老师，最好是经常搞创作、经常画速写的老师。他们可以有好的经验告诉你。这样做可以避免今天听这个老师上课说一套，明天听那个老师又说另一套，还有可能不同的老师有不同个性化的教法。把自己搞晕了，不知所措。

其实不管哪位老师上课，都应以教共性的基础为主，而不应以自己的个性和个人风格为本。没有正确的基础训练，今后的艺术道路很难走得更远。打基础就像搞建筑，可以是悉尼歌剧院，也可以是鸟巢式的或是洛可可式的。各种风格都可以，但是学生在上建筑课时，要学最基础的是怎样使建筑“不塌”、“不倒”，其中有很多力学、防震、支撑等等原理的建筑基础学。这些知识学扎实了，至于搞什么风格的建筑，吸收什么元素，那是因人而异的，学画画也是一样的道理。

每个专业都有其规范、规则、规矩、规律。就像“五线谱”，学某种专业一定识这个专业的谱。“五线谱”本身没有风格，而“五线谱”作出的曲子才有风格、有生命、有情感，甚至有思想。否则就像“猴弹琴没谱”。

有人说画速写，学就学高手，学有个性的。是的，有个性的速写容易讨人喜欢，比如叶浅予、马蒂斯、埃贡·席勒、丢勒等等。

周思聪老师曾说：“叶浅予先生是速写的高手，品格很高。作为画舞蹈，可谓妙品，可谓经典。”但极其简约的速写不太适合初学者用于深入创作。从叶先生速写中我们可以学习他对动态的理解，学习瞬间抓取。这一点我在后面还会谈到。若学习塑造形象，适合学卢沉、周思聪的早期速写。

作为埃贡·席勒，那种神经质的速写有强烈的个性，但也不太适合初学者，个性太强的速写只适合作者自己，别人一学准“死”。丢勒造型还不够准确，用笔也太啰嗦，不能与毛笔衔接。把他们作为一种参考还好，而参考的目的就是更好地找到自我。

齐白石曾有一句名言：“学我者昌，似我者亡。”这话很有道理。

速写决不能简单理解为快画或多画，而是有目的的画，有方法的画，它包括了全部的素描因素在内。永远记住，速写风格和你的毛笔风格保持一致，同步练习。我们除了画多角度的形象、物体等等，还要画组合、进行有场景的构图训练，为下一环节做好准备。

以上所谈，算是速写第一步吧。

速写第二步

进入创作时期，速写就迈向了第二步：

一、可以经常把速写改成水墨画，要看它的线、面能否转换成毛笔，是否适应宣纸和水墨。

二、要看它能否作为水墨画的参照，是否太空洞，太简单。能不能作为水墨再创造的依据。所以把速写改成水墨就是在检验一下你的速写质量，以便随时调整。为画水墨写生做好准备。

如果更深入地理解速写，必须让速写服务于创作。同时用创作检验速写的适应性，从中发现造型上的不足。在刻画画中的形象时，你会发现过去只注意正面或侧面的形象，而透视大的角度自己并不十分熟悉。你又会发现手的塑造不够具体，人物稳定时解剖结构自己记得挺清楚，怎么肢体一运动就弄明白了？

在生活中收集来的筐子、车子、房子等素材，怎么一应用到创作中就显得空洞？当时为啥没注意这些器具的细节？画中形象缺少变化问题在哪儿？鸡爪子的细节是怎么画的？牛鼻子结构怎么老画不好？马蹄子、狗的嘴、衣纹、花纹的透视……随着大量的创作，你会发现一系列的问题。

创作过程让你发现了问题，就应马上再回到生活中去研究、观察，再画速写。此时是有目的地去画，有意识地去画。到了这个阶段，你会变得聪明了。对生活的细节你会格外留神，细心刻画，不但反复画上好几张，有时还要用文字记上几句备忘。画人像时你就会这样想，刚才画的是圆脸，这个是长脸，应加强对比。有了这种思索，笔就会自然把现在的人脸略略拉长一点，作一种下意识的夸张。这样的速写可能从效果上来看不够“帅”，甚至有

些笨拙和啰嗦，但是它很充分，有内容。这些经过思考过的速写应用到创作中时，画中的人逐渐开始有了生命，此时，你会有一种“开窍”的兴奋和享受，“噢，原来速写是应该这么画的呀！”

写生，写生，就是写那些活生生的，写那些陌生的，自己不熟悉的，写那些只有在生活中才有的。以避免套路化、概念化、油滑、简单化的毛病。这种“生”的东西多了，画面会生动、耐看、好看，具有不一般化的性质。

速写经过创作的带动而成熟，创作因速写的功劳而有了生命力。长此以往，出神入化，妙不可言。所以说：速写的水平和创作水平是一致的。

同时，你还会发现你在生活中已不是见什么画什么了，而是有取有舍，想画的能在瞬间抓住。第一步对造型的训练在这时发挥了作用。解剖、透视应用起来如同背乘法口诀一样熟练，那些技法已经是一种可以自由掌握的工具。你会对速写、创作、生活之间的关系有了更深的理解。为了配合创作，建议你最好选几种家畜来研究，家畜能够使画面增加生活气息。做到这些，可以说你已经迈出第二步了！

速写第三步

随着艺术家的成熟，创作的进展，对速写的要求越来越高，此时你的造型、技法都已不成问题，可以熟练地写生出你看到的情景、你需要的人物形象。这时我们可以逐步往研究人物内心世界去发展。内心的活动影响着人物的肢体行为，也可以说，人物的外在一举一动都与内心活动、气质、个性有着不可分割的联系。

创作的成熟，首先是艺术家思想的成熟，前两步的过程并不能满足现在的需要，因创作时期的速写须偏向含蓄、内在。

如王式廓先生的作品《血衣》，从勾稿子到完成作品，一直与速写联系在一起。一个动作的选择，道具的摆放，无不经过精心安排。持血衣妇女的姿态选择大角度、大透视，增加了画面的生动性。而四周的人物各有性格：那些委屈、有冤说不出的汉子，手持卖身文书的老头儿，脸上的酸楚委屈说也说不完，一手持文书，一手攥着拳头，攥得那么紧……画里的人

物动作、表情、内心活动被刻画得惟妙惟肖，入木三分。

如果没有扎实的造型功底，即使你想得再好，也难画出。王式廓这些形象来自生活，题材来自生活。《血衣》这件作品，不但有扎实的功底，而且具有高品位的修养。这种高品位不是熟练后的帅，不但不帅，还有些拙味，这种手法来自于他对生活的体验，对农民的研究。郑板桥曾说：“难得糊涂。”王式廓的素描恰好是聪明后的“糊涂”，是朴拙中的高明。

拿动态来说，很多人画动态只是画了动作，而没有出态。“态”就是姿态，就是扭动，一幅创作中只有动，没有姿态，缺少妙处，那就板了。有人画舞蹈中的大旋转，大蹦大跳，画面却干巴巴的不感人。动作再大也没用。“态”产生在人肢体的各个关节部位，眼珠的转动有“态”，衣纹也有“态”。叶浅予先生画的舞蹈就很注重“态”的体现。他很少画什么大动作，而“态”在人物身上扭来扭去，非常有味，能传神，很美。

曾有位著名画家写过一篇画速写的体会，他去京剧团写生，看了《穆桂英挂帅》一剧，当穆桂英唱到“我不领兵谁领兵”时，手托大印高过头，这一亮相动作令他激动，迅速地画了下来，从人物的基本造型上看没什么毛病，线条也简练流畅，他自己很得意，还写了体会。这篇体会文章和那幅同时发表的速写我都看过，恰好叶浅予先生也画过一幅穆桂英“托印”。同一剧目，同一人物，同一情节，同一动作，而效果不大一样。我把两幅作品摆到一起细细研究，发现了差距。叶先生画的穆桂英，托印的手腕稍稍扭了一点，穆桂英眼神微微地斜眺了一点，印与眼神之间有一种呼应，虽是正面站立，但颇传神。而另一个穆桂英，托印的手和身体一样僵直，两只大大的眼睛呆瞧前方。尽管线条流畅，结构准确，但没有抓住能够出神的微妙之处，所以显得死板。

我又找来叶浅予先生所画其它舞蹈作品加以研究。发现叶先生在画舞蹈时都很注意“态”的扭动，说明这是有意识的。而又找来那位画家平时画的舞蹈作品和其它创作来分析，发现某些地方有“态”的扭

动，但大多数没有。说明他并没有意识到“动”和“态”不完全是同一回事。

还有一种姿态或者叫情态，是一种表现心理活动，情感流露的态式。其心理情感的流露，可能在眼睛，也可能在手上或在肢体上。

总的来说动态的这三种态式就是：

常态：没有扭动的动作。

动态：是有扭动的动作。

姿态：是有心理活动的动作。

只要你用心品出门道，一定会画得有姿有味。

关于动态，不一定是多大的动作，尤其是“态”，在一个相对静止的人物上，有很多微妙的存在。我们可以把王式廓的《血衣》再拿出来看一看，从每一个画中人物身上都能找到“态”的存在，持血衣明显的动态就不讲了，坐在地上那个残疾人，头略朝右偏了一点，稍有一点上抬。这一微妙的动势是情节和人物内心活动的需要。地主的右手拽起的长袍下摆，一组生动的衣纹也有“态”的存在。画中每个人物眼睛的“态”都不一样。所以说好的作品，一定是有味、耐看、生动、传神，少不了“态”的应用。

画家这时需要的已不是为了练手或是收集素材的速写了，而是到人物的心里去画速写，不但画那老汉的外表，还要把老汉一肚子的委屈、辛酸画出来。当然，没有熟练的本领难以有这样的表现能力，而有了这种熟练的本领又不乱用，不玩帅，能放能收，这是一个成熟艺术家的作风。对此王式廓先生堪称典范。

当然“态”的妙用不是品评一幅作品的唯一标准，只是用一个例子说明一个问题罢了。

如果说速写第一步练的是造型基本功；第二步是应用于创作收集素材；那么第三步就是画感情、画感觉。有了感情画得就有味，有了感觉画得就生动了。

总之，第一步是练手；第二步是练脑；第三步是练心。过去是从外往里画，现在是从里往外画。

越到后来越难画，但也就越想画，也就越离不开生活。这算是我的速写三步吧，希望能对你有所启发。

2009年感恩节前夕史国良于紫竹精舍

图版目录

花盆公社的小姑娘	1	烤屁股	35
两个小女孩	2	人病急了乱投医	36
十个小孩儿	3	唱山歌	37
拖拉机	4	讨价还价	38
焊工	5	擦炮	39
修理	6	狗	40
修理拖拉机	6	记工分	41
钉马掌速写	7	潘英在画速写	42
抽烟	8	侯珊瑚和潘英	43
声讨四人帮	9	央金白玛	44
新疆旅客	10	选种	45
织毯	11	小买卖	46
麦子丰收	12	念经	47
饲养员	13	草地捻线	48
集市上	14	捻线	49
赶集	15	背筐汉子	50
老汉	16	说家谱	51
吃奶的牛	17	母子	52
老山前线的伤员	18	全神贯注	53
慈母手中线	19	大小子	54
牵马人	20	锄手	55
三个牧民	20	开心一笑	56
集市	21	戴小圆帽的老头儿	57
切牛肉的妇女	22	陕北姑娘	58
晒牛肉干	23	董重恂	59
大象	24	大方脸	60
棉帽子	25	蹲着的汉子	61
对镜贴花黄	26	高士亮	62
看戏	27	祖孙	63
社戏	27	坐地上的老汉	64
包公台下抽口烟	28	侧脸老汉	65
李津在画速写	28	江孜地毯	66
旅店	29	织地毯的妇女	67
热炕头	29	添灯油	68
切面条	30	抓糍粑	69
电磨	31	车站旅客	70
溜缝	32	二福子	71
石匠	33	喀市街头	72
卖木盆	34	歪帽子	73

北京火车站的夜晚·····	74	刁大爷之一·····	110
背行李的老汉·····	75	刁大爷之二·····	111
塔族老阿妈·····	76	老人·····	112
吐尔逊古丽·····	77	凤凰县速写·····	113
苦笑·····	78	长途汽车上·····	114
塔吉克老汉·····	79	大鼻子中年人·····	115
巴依·····	80	阿吉·····	116
大鼻子的老者·····	81	塔族老人·····	117
侧脸的老汉·····	82	阿里买买·····	118
蹲着的老汉·····	83	热合曼江之一·····	119
白胡子老汉·····	84	热合曼江之二·····	120
穿长袍的老汉·····	85	祖母·····	121
维族老汉·····	86	买买提·····	122
拈胡子的老汉·····	87	巴郎子·····	123
补鞋·····	88	塔族母亲·····	124
早市·····	88	塔吉克姑娘·····	125
热舞·····	89	左拉·····	126
舞姿·····	89	古丽比比·····	127
马车·····	90	低头的妇女·····	128
二歪他爹·····	91	戴眼镜的老汉·····	129
队长·····	92	背手的老汉·····	130
东福大伯·····	93	坐在地上的老汉·····	131
戒场速写·····	94	钉马掌·····	132
我们在上课·····	94	毛驴车·····	133
和尚的日记·····	95	巴扎上·····	134
和尚打瞌睡·····	96	马·····	135
印度街头·····	97	新疆马·····	136
甘露水·····	98	牵马·····	137
大昭寺门前·····	99	手的练习·····	138
柿子丰收·····	100	手的速写·····	139
国红子·····	101	速写练习（一）·····	140
大昭寺人们·····	102	速写练习（二）·····	141
鸭子·····	103	速写练习（三）·····	142
鸭·····	104	马头·····	143
我的手·····	105	男人体（一）·····	144
佛信徒们·····	106	男人体（二）·····	145
大昭寺·····	107	男人体（三）·····	146
狗姿·····	108	男人体（四）·····	147
狗·····	109		

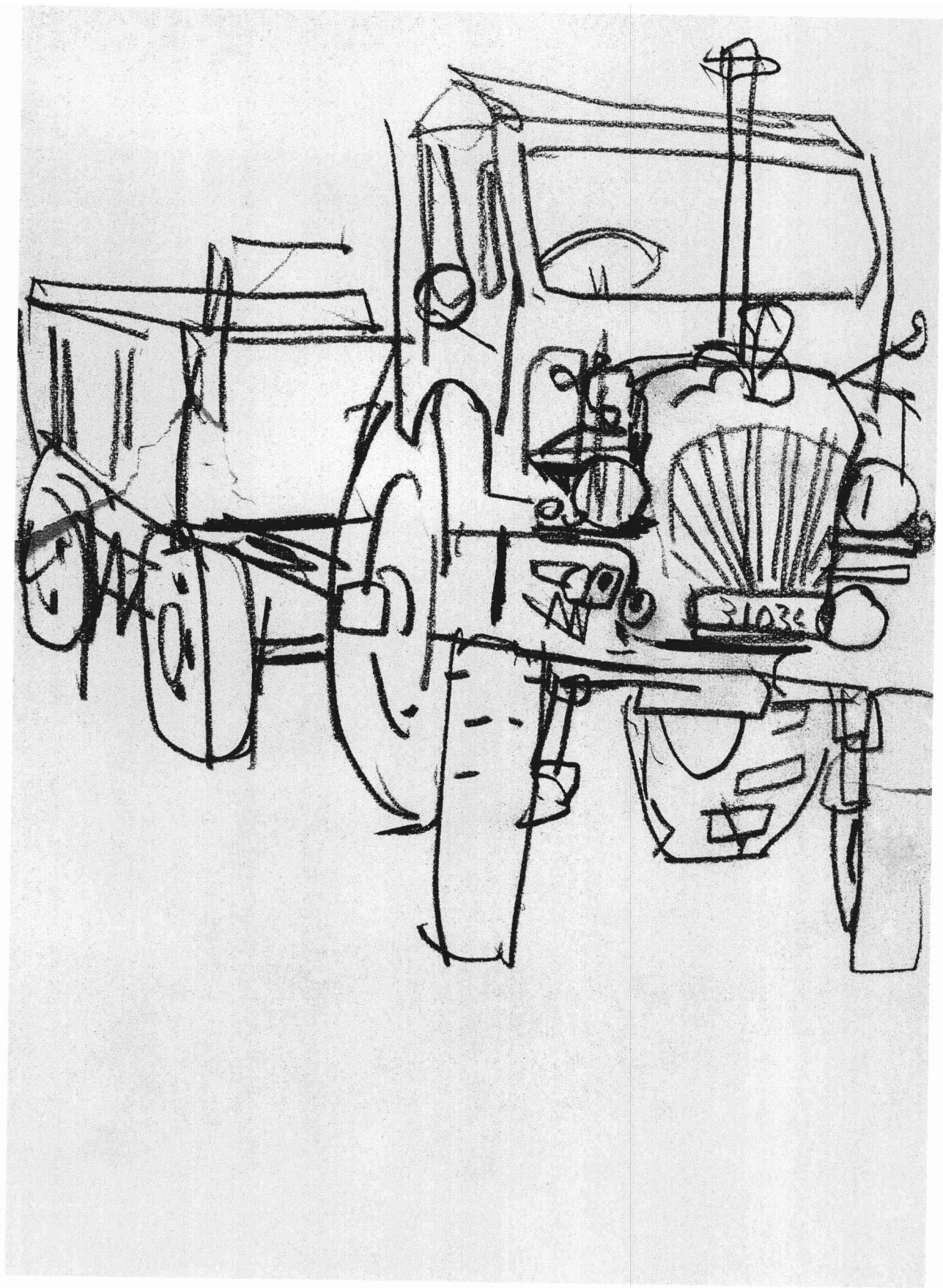

花盆公社的小姑娘 1975年

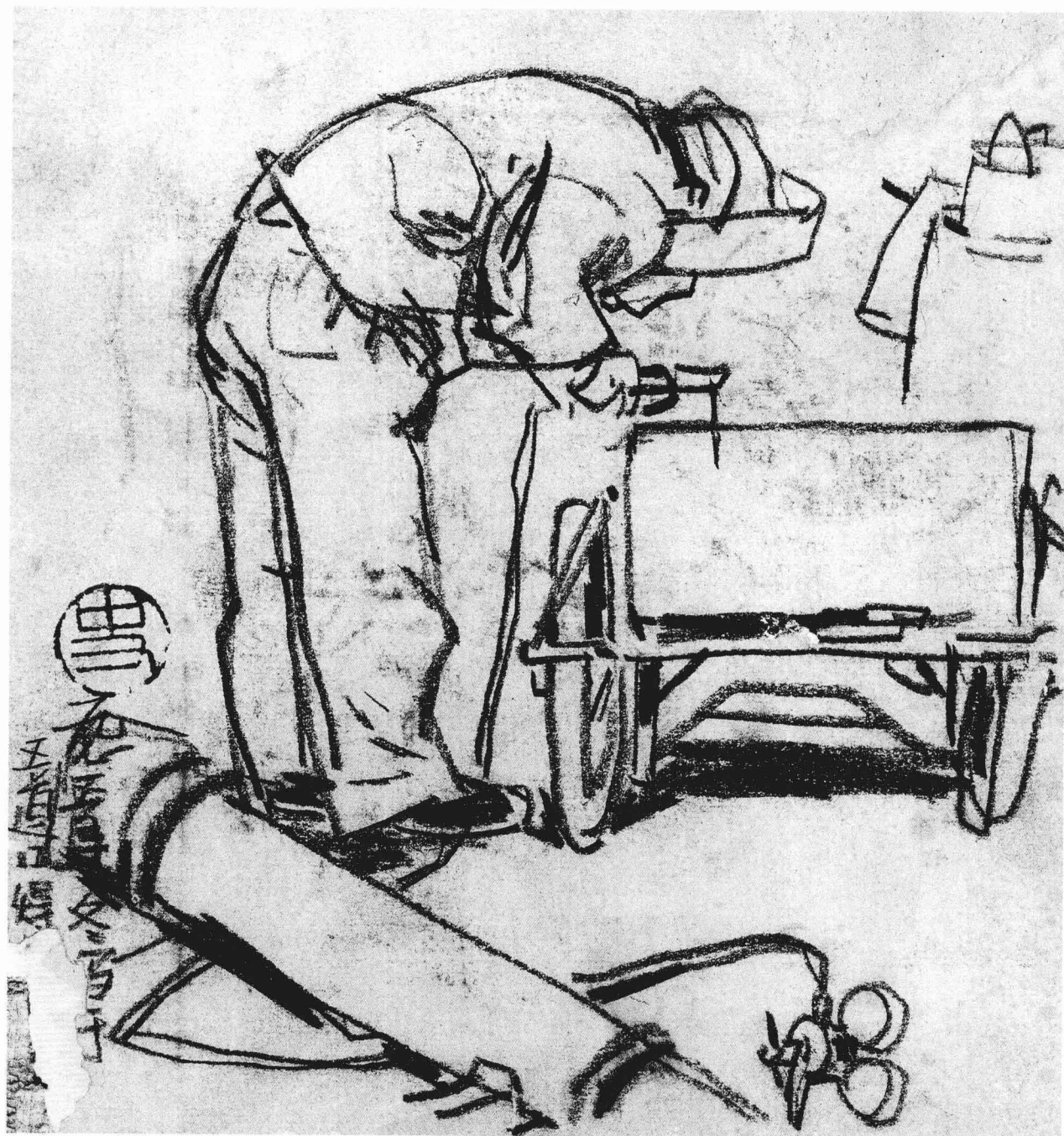

两个小女孩 1975年

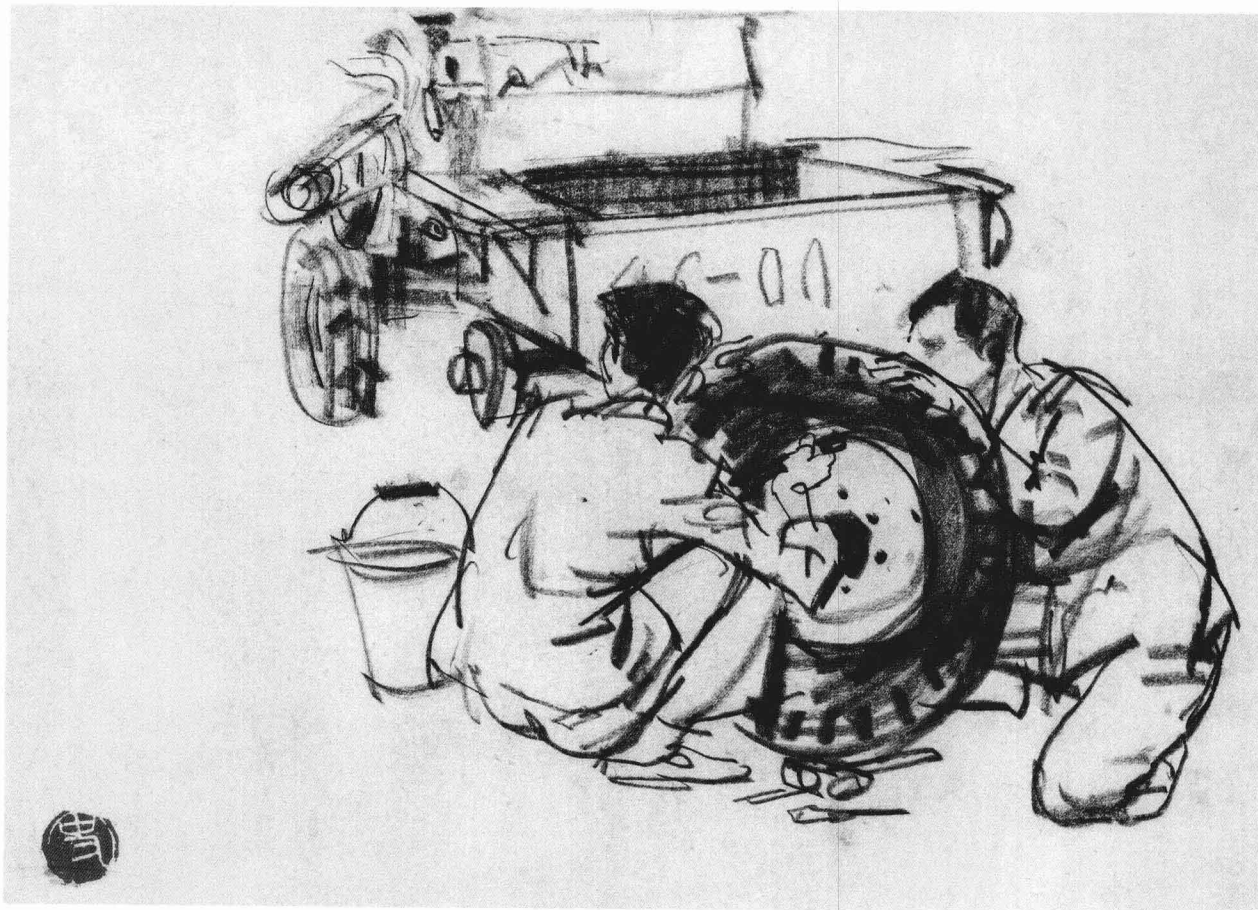

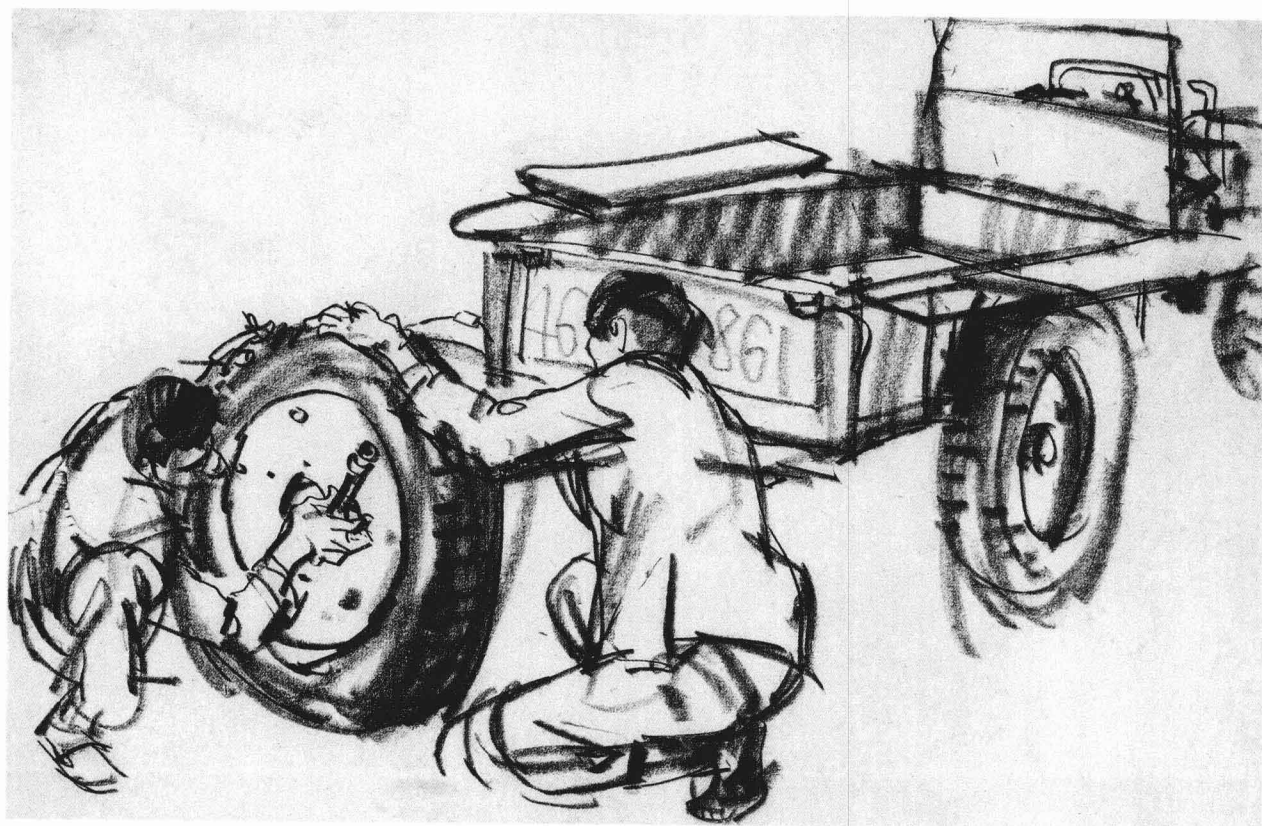
拖拉机 1975年

焊工 1975年

修理 1975年

修理拖拉机 1975年

钉马掌速写 1976年

抽烟 1976年