

感悟速写

张德威 著
河南美术出版社

感悟
速写

张德威 著

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

感悟速写/张德威著. —郑州: 河南美术出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5401-2018-4

I. 感… 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 (2010) 第099020号

感悟速写

张德威 著

责任编辑 尚晓周
责任校对 李 娟 敖敬华
装帧设计 张德威 西 溪
出版发行 河南美术出版社
地 址 郑州市经五路66号 邮编: 450002
电 话 (0371) 65727637
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 13
印 数 0001—5000册
版 次 2010年6月第1版
印 次 2010年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-2018-4
定 价 48.00元

G·W·S·X

□ 德 威

前言

小学一年级时，老师问我们：长大后想当什么？下边一堆懵懂无知的小孩儿齐声回答：当科学家……现在想想是不是有点可笑？当然，因为那时我们根本不知道科学家的真正含义，更不知道社会上都有什么样的职业，就连每天都能

见到的、号称“人类灵魂工程师”的教师是个什么样的职业也只是一知半解。

当时我们只是努力地学习着，走着家长和老师为我们安排好的道路，做一个听话的好孩子，每个学期为家人拿回一个个三好学生的奖状，考到一个前几名也就心满意足了，远没有想到自己的将来真正要做什么。至于练习素描速写，从事美术事业，那就更是天方夜谭了。

后来上初中，继而到高中，我们仍然是机械式的学习，很多人考大学为了什么？没有想过，只是要考上大学，实现自己、老师和家长的“期待”。进了大学也不知道自己对什么感兴趣，要学什么专业，更有可能根本没有想过毕业后要做什么，自己的理想是什么，前途在何方，只是一片茫然。

尽管如此，我却一直固执地坚持着我自幼喜欢的爱好——绘画，因此我大学报考了美术专业。不过当时只是兴趣使然，及至毕业后走进学校做了美术教

师，我才认真地思考这样一些问题：为什么要学美术？美术对于社会来说，究竟有什么样的作用？美术教育的目的是什么？我为美术做了些什么，我又从中收获了些什么？这些问题伴随了我多年，认识不甚明了，于是我在不断的教学求学过程中寻求答案。

早些年间，很多学生是因为确实喜欢美术才来学习的，那时，他们目的很单纯，只是为了自己的理想去努力，学习很用心，文化课成绩甚至比普通文科班还要高。

后来，有人看到报考美术在考大学时竞争比较少，于是就开始选择将美术作为高考独木桥旁边的一条捷径步履其上，但这些学生中，内心深处对美术还是有兴趣的。

近年来，情况发生了很大转变，随着各类院校的扩招，美术更成了一个“香饽饽”，很多原先对美术丝毫不感兴趣，文化课成绩又不好的学生，经过家长或老师的“动员”迈入了美术这道门槛，以期进入高校。我每年都会对新的一届学生做一个调查，七八十人中能表明自己确实爱好美术才入这个门的不足十人，尽管这其中的真实性可能有出入，但也能说明有部分学生对美术不感兴趣。对于这些学生，我只能说：非好之而学，焉能长久乎？

吴冠中说：“在我的生命中，我感觉自己一直在修道，艺术的道路确实很曲折，我的亲戚朋友有小孩立志学画，我劝他们先学好文化课，最好不要学画。对于已经进来的学生呢，我对他们说，既然你们进来了那就只能修道了，就当进了修道院了。……学美术等于殉道，将来的前途、生活都没有保障。如果学画的冲动就像往草上浇开水都浇不死，这样的人才可以学。”可见美术并不是凭自己或他人的“一时冲动”而去学习的，要慎重，一旦入了这个门，就不要轻言放弃。

我之所以学美术，最初就是从我所喜爱的速写入门的。

我自幼喜欢画画。其实每个人在孩提时代几乎都喜欢拿着画笔涂涂抹抹，为什么随着年龄的增加对绘画越来越不感兴趣了呢？我想那是因为物质生活的干扰，外界诱惑的增多，使得我们对这个世界越来越缺少纯净的感性认识，浮躁的心灵越来越体会不到绘画带来的快乐了。

儿时只是感到绘画的神奇，对自己能画出神奇的色彩、线条感觉到欣喜若狂。小学到初中，因为对美术的爱好和良好成绩，连任了五年美术课代表，更使得我对美术产生了莫大的兴趣。我的画受到了同学们的喜爱，他们的喜爱更给了我坚持学美术的动力，几乎每天都在不停地画。到了高中，得知有美术专

业班，并可以以此来考大学，于是就一头扎了进去。

那时画画没有什么目的，只是单纯地享受绘画带给我心灵上的愉悦。那时的画，尽管没有受过训练，但今天看明显应该属于速写。随着每天的绘画练习以及作品的积累，我越来越能体会到速写带来的快乐，所以，速写一直到现在就没有停过。尽管现在看来当时画得相当幼稚，但那却是我生活经历的一个记录。

速写不仅仅是学习美术时的一门绘画基础课程，它对于提高人的思想品德和艺术修养有着更大的作用。尽管现代科技不断完善，数码科技高速发展，但就像照相技术的发达阻碍不了绘画的发展一样，速写的重要地位并没有因此而动摇，并且在各个领域中都发挥着不可替代的作用。我们用速写将繁华的大千世界记录下来，这样既锻炼了观察和表现能力，又能受到美的熏陶和审美观的培养。我们在速写中学会了善于捕捉生活中美好的瞬间，从而感受生活、记录生活，更加深了对生活的理解。速写中线条的前后推移、上下叠压、里外穿插、相互缠绕等表现手法在相互映衬下显得富有美感和动感，这种将生活凝练在纸上的美感使我们能得到视觉上的享受和心灵上的满足。

速写还可以为我们的创作收集大量素材，提高我们对事物的记忆能力和默写能力，探索和培养具有独特个性的绘画风格。在美术教育教学中，速写已成为不可或缺的一门重要学科，应该得到重视，使其发挥应有的作用，来为艺术、为生活服务。

时至今日，每当我一个人闲暇时，翻看自己以前的一张张速写，看着一个个熟悉的瞬间留在纸上，仿佛时间永远静止在那里，会使我产生一种莫名的感动。这种感动就是速写带给我的最大收获，更是我为什么要坚持画下去的动力。

长期的绘画，已使我养成了习惯，“凡我所见，皆我所有”。看到任何事物，首先想到的是这些事物如何为我绘画所用。可能某个人一个颇具动感的姿态、某件奇特的服饰甚至可能一片奇形怪状的污迹水渍都会引起我莫大的兴趣，甚至有些时候头脑中冒出来的一些奇怪的念头都会转换成我笔下的线条。记录下的这些完整或不完整的片段，有些直接就可以成为一幅作品，有些即便当时不够完整，但对于今后的创作也是一个很好的素材。

时刻以速写的眼光观察生活、对待人生，对生活保持一颗敏感的心，才能体会到生活的多彩多姿，才能领会到速写的真正乐趣。速写充实着我的生活，给我不断带来新的享受。

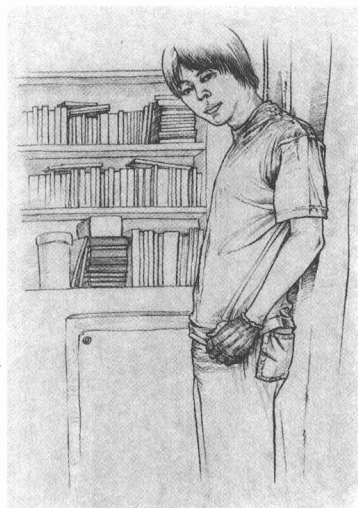
在我的感性空间里，速写即是生活，生活即是速写。

不知不觉中，从事美术教学已十年整，十年中，美术考生在逐年增多，看着他们茫然的目光，我感到了作为一名美术教育者所应肩负的责任。

在美术教育中，美术本身只能是手段、条件和过程，而绝不是目的。教育的本职也不仅仅是传授绘画的技巧，更不是为了自己谋生，而是唤起学生兴趣，鼓舞学习精神。教育的目的，绝非从美术到美术，而应是从美术走向其他诸多领域，艺术作品的艺术魅力和价值除了绘画本身的因素之外，更是应该承载反映社会和时代批判的责任。清华美院忻东旺教授说：“从来没有一个时代像我们今天的社会这样丰富多彩，文化冲突如此之大，社会发展如此之迅速，如果我们的艺术表现忽略了对这个时代精神层面的深刻把握，我们对这个时代就是失语的，我们的艺术自然缺乏表现力。而我们的艺术往往缺少的就是‘真切的感觉’，这也是我们这个时代特别需要的。”现代美术教育观念、学校美术教育的具体任务和目标都应从此观念出发，并采取措施加以落实，从根本上起到美术教育应有的作用，实现其真正的价值。

路在自己脚下，我也仅仅是这条路上的一个朝圣者，一路走来有经验、有教训，但更多的是感悟。此书，是我在绘画道路上的一个驿站，不敢说为同道者指点迷津，只希望能为你我点亮一盏微不足道的油灯，我们共同挑灯前行。

写于2009年11月

目 录

概 述·····	1
关于速写·····	1
关于工具·····	2
关于临摹·····	3
关于练习·····	5
关于方法·····	6
关于资料·····	8
练习方法·····	9
整体观察左右分·····	9
上下左右定乾坤·····	10
动势入手勾轮廓·····	11
几何分析形与神·····	13
三腔五向要画真·····	15
步步为营浅入深·····	19

内外用线有区分	26
空间前后莫弄混	28
节奏韵律要掌握	31
气韵生动是根本	32
勤学苦练莫说累	33
尊艺重道养身心	33
作品评析	35
短期速写	36
头像速写	49
全身速写	66
场景速写	156
其 它	170
后 记	198

概述

■ 关于速写

速写是什么？速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。速写可以认为是素描的一种短期表现形式。其实在国外原本是没有一速写这一门课程的，速写的英文单词【sketch】实际上包含了素描、速写以及草图等几种含义，所以我们经常可以看到大师们同样的作品既可以出现在素描集里，又可以出现在速写集里。在欧洲18世纪以前，速写只是作为画家创作的准备阶段和记录手段，随着近代学习西方绘画的兴起，才将速写提炼出来。

速写是素描的基础，鉴于“素描是一切造型艺术的基础”，所以我认为，“速写是一切造型艺术基础中的基础”，它承担着记录生活、积累素材、训练造型能力以及艺术创作等功能。

速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对客观世界的感悟，速写又是一种锻炼动手

2005年避暑于我们当地郭亮风景区，这里风景宜人，气候凉爽，不愧是我们当地的旅游胜地。远处景物的“密”衬托出近处大石块的“疏”，“S”形构图显得灵活。

能力的良好训练方法。

我提倡从学画初级阶段开始就养成画速写的良好习惯，可以描绘我们生活中的任何物象，内容可以超出课堂练习的范围。多画速写可以防止学生课堂练习内容匮乏的局限性。有些速写训练又可以作为素描的短期作业形式，例如在练习头像素描前进行的头像速写练习，能使学生更为快速而整体地练习掌握形体的方法。在进行相对长时间的素描训练的同时，多画一些短期速写练习，做到长、短期作业穿插进行，这是比较科学的训练方法。

■ 关于工具

速写对绘画工具的要求不是很严格，一般来说只要能留下痕迹的工具都可以用来画速写，比如我们常用的铅笔、钢笔、毛笔、圆珠笔、碳笔、木炭条、马克笔、水彩笔等等。

速写用纸很随意，初学者可利用各种纸张练习，我除了用各种专业的速写纸和速写本外，还用过复印纸、毛边纸、宣纸、色卡纸、彩色手工纸、牛皮纸等。速写工具有着携带的方便性、表现的丰富性、绘画的随意性等特点，下图是我的部分速写工具，其实各人有各人的喜好与习惯，多说无益。

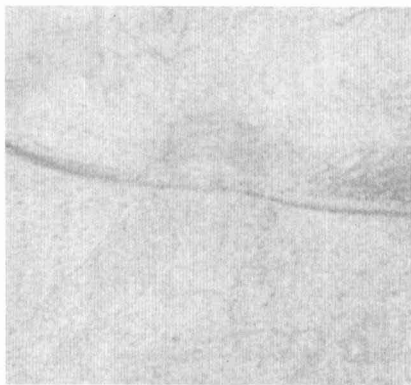

■ 关于临摹

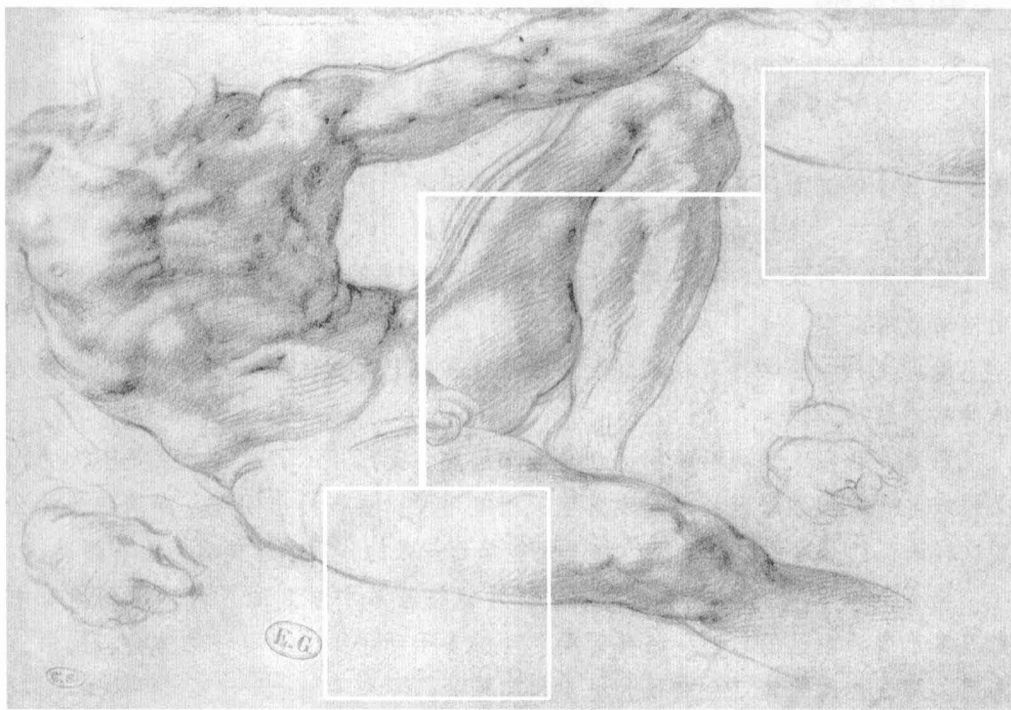
在速写上我很少临摹，我也不提倡单纯的临摹。

我们一般认为临摹是初学绘画者最快捷简便的学习方法。但是在练习时尽管有些同学临摹得和原画相差无几，可一进入写生阶段就发现问题了，眼睁睁地看着模特却无法下手，更别说默画了。为什么呢？因为他在练习时并没有将范画中的线作为一个整体，而只是机械地一块一块地将局部拼凑成了一个整体，所谓“窥一斑而不能见全豹”。对于这些同学来说，临摹得再多，也只是练习

了一些能拼凑起来的孤立的线或面，并没有形成整体结构的印象，而且这些线和形是已经被画家概括、取舍过的。在面对活生生的原形时，没经验的新手不懂

如上图，如果我们只是单独地看这个图，可能根本就不知道这条线是什么东西，是天地交错的地平线？还是鸡蛋边缘？回过头来我们看下图就会发现这幅图实际是米开朗基罗的《创造亚当》草图中腿部的用线。

大学刚毕业时画的插图，和当时的我一样意气风发，如今已经不再那么张扬了，但是心中依然有着当初那种挥斥方遒的冲动。

迹，然后才能进而师他人之意。不能人云亦云。”就是要我们用心体会作者的用意，深入进去，先分析体会自己需要解决的问题，真正理解之后再去临摹，先临摹外在的形，再深入内在的神，不能盲从，找到适合自己的方法，才会达到事半功倍的效果。

除此之外，在学速写初期还要多临摹优秀的艺用人体解剖之类的书，掌握人体的基本结构知识。

临摹是手段，要灵活运用，切忌照猫画虎，无所用心，这样效果是不大的。必须一笔一笔地揣摩范画的起笔落笔、用笔用线。要多提出问题，弄清楚为什么要这样画，如是这般临摹多了，临一张能起到一张的作用，才能对写生有帮助。

要做到临摹与写生交替进行，这样才能将临摹中学到的东西运用到速写中去，真正变为自己的东西。临摹时要“动脑多于动手”，只要仔细体会、感悟、实践，那么你的速写定会有很大进步和起色的。

得如何取舍，因而不知从何下手。像这种机械式的临摹是毫无意义的。

那么我们应该如何临摹呢？

首先要选对范画。不要随便拿张画就去临摹，要多向大师学习，选错范画的话会误入歧途，还不如不临，目标选的高，才会有所成就。正如《吕氏春秋》中所说：“取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下；取法其下，法不得也！”

其次要有目的性、针对性，要能解决自己面临的问题。张大千曾说：“要善于学习他人之长，看到一件作品，要分析，要深入进去，才能领会精华和糟粕。先是师他人之

■ 关于练习

古人云：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”

所以，我认为想要学好速写，首先必须对速写产生莫大的兴趣，爱因斯坦有句名言：“兴趣是最好的老师。”当然，很多人的兴趣不是天生的，后期努力培养也很重要，当你兴趣不够时，就得下苦功练习。

“吃得苦中苦，方为人上人。”这个道理人人都懂，但是真正能做到的却不多。一届一届的学生越来越多，肯下功夫的学生却越来越少。

有些学生很“下功夫”，但是他下的都是死功夫，只会照猫画虎，收效甚微。

还有些学生为了针对高考的应试，于是总结出了手怎么画，脚怎么画，衣纹怎么画，头发怎么画等，一切都有了固定的模式，很多东西认为只要能背下来就行了。可悲的是这样训练出来的学生考高分的竟大有人在，于是产生了一批批挥舞着画笔杀向全国的“优秀”画匠，哪里还有什么美术人才？

最可悲的就是某些把美术当作高考踏板的那些考生，他们不

曾经要求学生每天画五张速写，学生嫌多，于是我对他们说：以后我每天十张，你们检查我的速写。学生不再言语。这些速写成了我“勤奋的罪证”，那段时间我的速写突飞猛进。

仅不用心，连在时间上下苦功都不肯，这些考生就更不可能有什么收获了。带着这样的心态就算到了大学后也不太可能学有所成。所以别说什么大学生不好找工作，更多的是自己把自己耽误了。不论你学的什么，只要是这个专业中的佼佼者，还会发愁工作吗？抱着毕业就是失业的想法的同学更多是在自欺欺人，所以千万不要给自己编造一些这样或那样的理由，然后心安理得地消极下去。

真正的用功就是要思想集中到画上来，画画时想，外出时想，看到一个姿势、一个动作，就要回想以前是否在范画中见过，范画是怎样表现的，我要怎样去表现它，要多想。不一定从早到晚一刻不停地画，只画而不想，收效是不大的。用心加刻苦，才是真正的勤奋。白石老人说：“不教一日闲过。”每天至少用心练习十张以上，才能把速写的精髓融会贯通到自己的血液中，最终达到随心所欲的境界。

■ 关于方法

这个世界上本来是没有画法的，画的人多了，就有了画法。

其实，绘画原本就是人类生活中的一部分，从茹毛饮血的原始人到如今的文明社会，绘画从来没有脱离我们的生活，在古代壁画中速写更是起到了记载历史的责任。如上图的古埃及壁画，从中我们可以看出以线条造型的若干图像，以此来记录史实或传说，这可以认为是速写的早期形式。

我在作画时，经常有学生问为什么要这样或那样画，应该用什么方法表现。往往学生问过后我也得思考一番才能给他做出合理的解释，因为我在画的时候有时确实没有考虑用什么方法，是处在一种无思考的状态，但这个“无思考”并不是从一开始就没有思考，而是在经过长期有思考的磨炼后才达到的这种所谓“画无定法”的境界。说起来很轻松，想要达到这种境界却需要付出极大的努力。

速写，是要由外到内，再由内反映到外的，扩展到其他画种也是如此。其实，世事皆是如此。每件事，我们都要由它的表象分析到它的本质，再由它的本质来看为什么会产生这种表象。

在人物速写中，我们首先看到的是对象所呈现的某种动势状态。我们应该通过观察他的外表形态来了解他内在的肌肉骨骼以及怎样形成这种动势，然后通过分析他的骨骼肌肉来画出他的外形轮廓，最终表现出对象的精神状态与性格特征。好的画面要讲究韵味，南齐绘画理论家谢赫在“六法论”中就首推“气韵生动”。

我在十余年的速写练习中，学习和总结了一些心得，串成韵文罗列在此，供大家探讨：

整体观察左右分，
上下左右定乾坤；
动势入手勾轮廓，
几何分析形与神。
三腔五向要画真，
步步为营浅入深；
内外用线有区分，
空间前后莫弄混。
节奏韵律要掌握，
气韵生动是根本；
勤学苦练莫说累，
尊艺重道养身心。

（后文中还有详解）

画速写是需要动脑筋的，学习如此，生活亦是如此，对于学习生活中遇到的所有现象，我们得学会

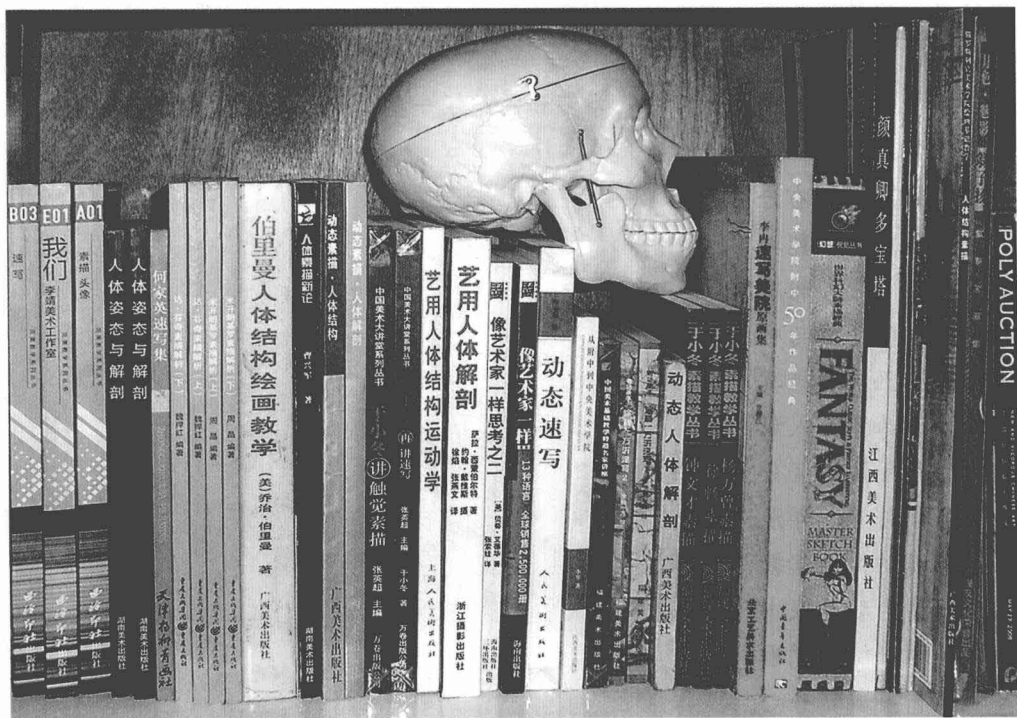

举一反三、触类旁通。探讨速写，要广泛汲取一切可以吸收的知识来完善我们的速写技能，并把我们从速写上感悟到的应用到我们的生活中。

生活中从不缺少美，缺少的只是发现美的眼睛。

■ 关于资料

选好学习资料会对你的速写有莫大的帮助，这绝不仅仅是买几本速写书去临摹一下就可以了，而是要用莫大的精力去钻研，才能有所收获。所以我并没有太多的速写参考书，更多的是大师的作品和各类解剖书籍。这些资料主要不是用来临摹，要多看多体会，要从中领略到一些道理，长期下来就潜移默化成自己的东西了。

我的部分藏书，对我的速写和解剖知识帮助很大。其中天津美院于小冬教授写的几本讲速写、素描方面的书给我的启发很深，建议在看大师作品之外可以看一下这些书。关于解剖类书籍，《艺用人体解剖》讲解最真实详细；《艺用人体结构运动学》讲解得最有规律；《伯里曼人体结构绘画教学》讲解得最有艺术性；《动态素描·人体结构》、《动态素描·人体解剖》讲解得最详细。这些书都是需要认真去品味的。