

中国美术 大讲堂 系列丛书

于小冬

再讲速写

张英超 / 主编 于小冬 / 著

中国美术 大讲堂 系列丛书

于小冬

再讲速写

张英超 / 主编 于小冬 / 著

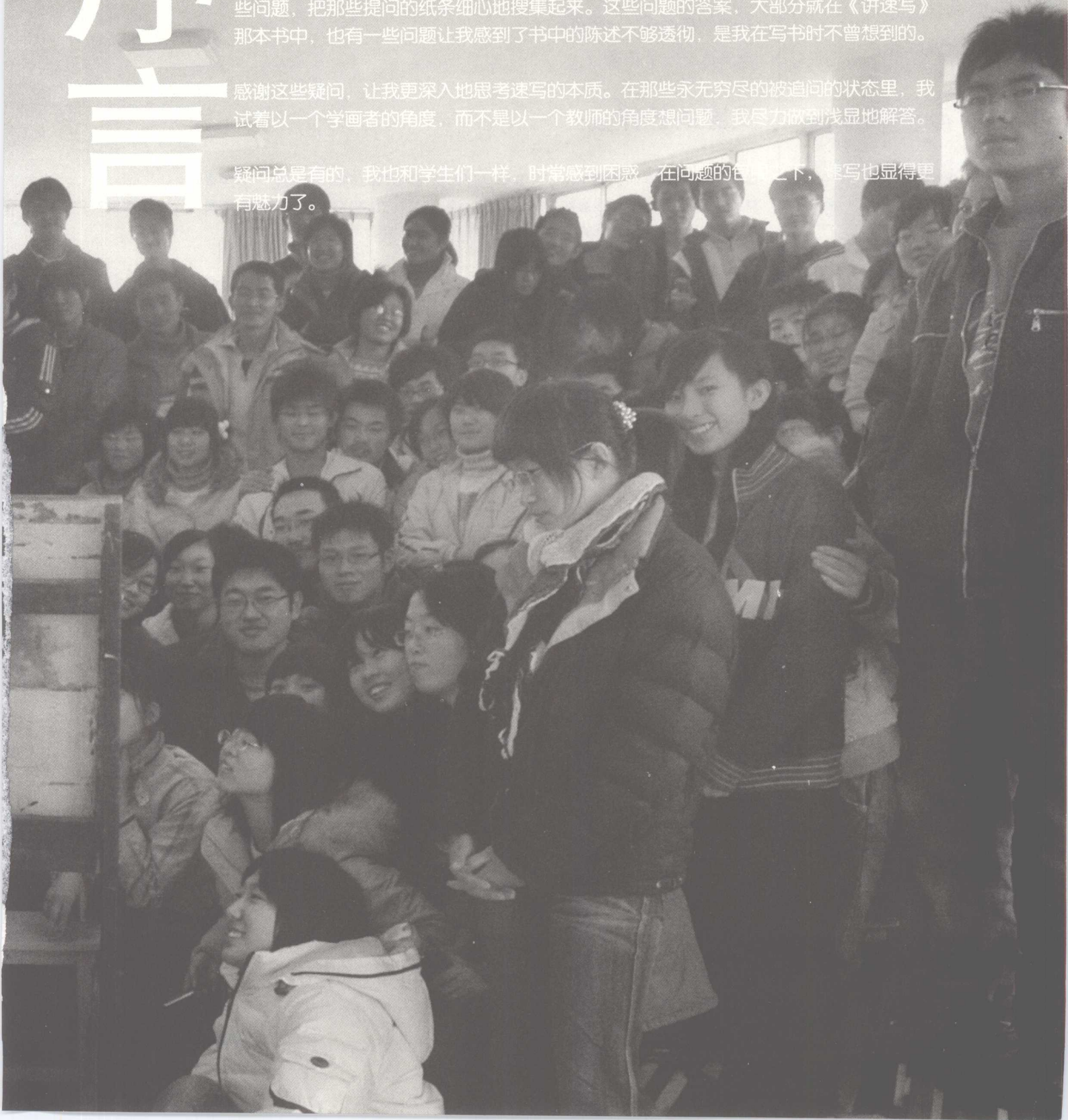

序言

《于小冬讲速写》出版两年多了，在这段时间里，我接触了很多读者，大部分是处在各个学画阶段的学生们。就速写的问题，与他们进行了广泛而深入的交流。在这里呈现的问题，一些是我在教学过程中学生的提问，一些是在讲座中得到的问题纸条。我珍视这些问题，把那些提问的纸条细心地搜集起来。这些问题的答案，大部分就在《讲速写》那本书中，也有一些问题让我感到了书中的陈述不够透彻，是我在写书时不曾想到的。

感谢这些疑问，让我更深入地思考速写的本质。在那些永无穷尽的被追问的状态里，我试着以一个学画者的角度，而不是以一个教师的角度想问题，我尽力做到浅显地解答。

疑问总是有的，我也和学生们一样，时常感到困惑。在问题的包围之下，速写也显得更有魅力了。

功 到 自 然 成

一位出版界的资深人士问过我，为什么您主编的《中国美术基础教学特邀名家讲座》和《中国美术“大讲堂”系列丛书》这样大受欢迎，尤其《于小冬讲速写》和《于小冬讲触觉素描》销得如此火爆，《讲速写》一年内竟再版六次并出现盗版，《讲触觉素描》出版不到半年告罄，如此佳绩是其它同类美术书籍无法比拟的，原因何在？我的回答只有两个字“原创”。

于小冬的原创来自于他讲传统重创新的精神。他主张“学大师，走正路”。在他的艺术教育与实践创作中，虚心向大师求教，真心向自然学习，诚心与同行交流，耐心向学生施教，静心去研究创作，心诚是他原创的动力，勤奋是他成功的秘密。

《于小冬讲速写》没有大讲高考之类的话，广大美术考生却成为他的“Fans”。《于小冬讲速写》没有专门讲给美术大学生的话，美院的学生却纷纷买书找他签名留念。《于小冬讲速写》也没有写给美术同行的话，许多美术老师却将此书视为最好的速写教材，一致赞扬这本书画得好，写得也好，一切似乎都在情理之中，结果竟是那么出人意料。

于小冬的书之所以深受广大读者欢迎，是因为他以一个学者的态度，去认真对待每一个学术问题，他重视从艺术大师身上汲取营养，认真研究古典传统艺术精华，在艺术教学和创作实践中注意发现和研究客观规律与主观创造相结合中的学术问题，并将自己的真情实感注入每一个文字之中。

于小冬的速写总使人眼前一亮，他的观察是真诚的、仔细的、触摸式的，他不相信别人目之所见下的“视觉经验”，也不追求所谓“速写高手”们的廉价“套路”，只要自己视觉的真情“拙见”。他能够在生活中发现别人“视而不见”的那份感动，尽管他笔下的速写人物大都是画室里的学生，在别人看来是那样单调乏味的重复动作，他却画得那样“纵情赤裸”得意忘形，他的速写作品如果落起已比身高，正所谓“功到自然成”！

于小冬《讲速写》《讲触觉素描》讲得成功，讲得精彩。他以朴素的文字、动情的话语、真挚的情感，以及丰富感人的绘画经历，赢得了无数绘画学子的热烈回应，引出了许多精彩的学术追问，这正是我们《大讲堂》所期望的，美术《大讲堂》的目的就是要为广大艺术家及艺术爱好者建立一个交流平台，以互动的方式促进艺术教育的学术繁荣。

《于小冬再讲速写》就是在广大美术读者的迫切要求下诞生的，《再讲速写》又进一步阐述了速写的有关要点，加深了人们对素描的理解，于小冬以自己的切身体会认真回答了读者们有关速写的各种提问，使困惑于广大美术爱好者的诸多速写问题得到明晰，尤其是广大美术考生的速写难题得到了充分的解答。

《于小冬再讲速写》是《于小冬讲速写》学术上的延伸，艺术视角的拓展，艺术理论与实践的最佳结合，为艺术如何“教”与“学”提供了可借鉴的榜样。对于艺术教育，我们多麼渴望多一些像于小冬这样的探索、这样的实践，这样的一心对艺术义无反顾地穷追不舍！

二〇〇八年十二月二十六日 英超于了凡书坊

目 录

壹 第△章

◎功到自然成——张英超

◎序言——于小冬

贯穿的韵律_001

- 您说的“贯穿的韵律”是不是要等到形体塑造的基本功解决了以后才去注意它？
- 您总强调开始要长线虚勾和曲线起稿，请问这种方法和直线起稿有什么不同？优点在哪里？
- 长线虚勾时，最先画的大动态线，在深入当中就错位了，什么原因？
- 是先前的虚线不准吗？怎么解决？
- 怎么理解动势？
- 如何准确地表现人物动态？

贰 第△章

突起的高棱_015

叁 第△章

初学速写_027

- 速写应如何入门？
- 画速写时脸部是否重要？
- 头、手该怎么深入，尤其是五官？
- 多画是画好速写的最好方法吗？
- 画速写时手部的动势如何把握？
- 画速写用不用先把大概的外形抓出来，再画细节？
- 我总是不能抓住模特的特点，抓形时总是很慢，也不准，什么原因？如何解决？
- 速写是单纯的几笔，还是复杂的画面？
- 怎样才能使自己对速写产生兴趣？

肆

第△章

速写与素描_037

- 请于老师谈一下您对速写有别于他人的看法。
- 速写的水平应高于素描的水平吗？
- 如何理解“速写与素描是一样的？”
- 您为什么在素描中强调触觉呢？重要吗？
- 我一入细画，就有老师说我画得腻，请问于老师“细”和“腻”有什么区别？
- 速写与简笔画和设计草图的区别是什么？
- 默写与想象速写的画法及区别是什么？
- 于老师，您的书里从不讲解剖，是不是解剖不重要？
- 速写应使用怎样的方法？遵循怎样的程序？速写的目的是什么？作用是什么？

伍

第△章

衣纹组织_045

- 衣服上的褶纹应该怎样处理？太多会乱，太少会空？
- 板直的军装如何表现？
- 挽起的袖子有很多褶，是否都要画出来？怎样表现这些衣褶的体积？
- 怎样把衣服褶和结构联系起来？怎样处理衣服褶和体积？
- 老师说衣服在结构上，到底是画衣服还是画结构？
- 衣服褶皱比较含糊的地方应怎样用线条表示？

陆

第△章

调子与勾线_053

- 您说的“按断面的方向画调子，如虫子在起伏的形状上爬”的方式，能否运用到素描里？
- 如果能的话，会不会使画面显得花呢？
- 调子的方向随形体走，那应该在物体的明暗交界线上吗？
- 怎样可以把线运用得更加舒服，看着有节奏？
- 如果强调某一处的体积，是不是要用线，而不是加重调子？
- 怎样组织线条？线与面怎样结合才不乱？
- 头发的明暗该怎么画？
- 如果不画明暗调子，怎样营造氛围？怎样更好地体现虚实，体积？

柒

第△章

速写中的形变_063

- 有人说您的速写人物变形很大，是这样吗？
- 把五官画得夸张一些好吗？
- 您所说的感性地捕捉“形变地表达”，我这样做会被老师批评。
- 是不是我还没有打好基础，不能进入表现的阶段？
- 我什么时候可以进入第二阶段？
- 对于应考的学生，适不适合画有表现意味的形象，比如“形变”？
- 我的愿望就是想画到最客观，眼睛看到什么我就画什么，我的想法对吗？
- 您总强调真实，到底画真实还是画自己？

捌

第△章

速写的构图_071

- 您的速写有很多特别的构图，仿佛随意抓拍的照片，
- 但在高考阶段有些思想保守的老师并不认同，您怎么看待这个问题？
- 怎么造空间？除了用线的虚实，还有什么办法？
- 我把握不好构图，不是画得太大，就是太小，怎么办？
- 怎样画生活场景速写？

玖

第△章

风景速写_089

- 于老师，我们看您画的速写多半都是人物，风景很少，
- 请问您不喜欢画还是您认为风景速写不重要呢？
- 于老师，有人说速写是根据专业要求训练的，请您谈一下油画与国画速写训练的不同之处。
- 于老师，我看过不少印象派画家画的风景区速写，请您谈谈他们的优秀之处。

拾

第△章

关于工具_099

- 您画画时用什么笔？
- 用同一支笔吗？
- 一般喜欢用什么笔？
- 用铅笔画速写没有炭笔效果好，会不会在考卷评分时吃亏呢？
- 铅笔画的再好是不是也没有用炭笔分数高？

拾壹

第△章

考前的速写训练_105

- 您对高考速写试卷有怎样的评分标准？是喜欢用线、线面结合、还是调子较多的？
- 如果调子少了，考试时会不抢眼、被埋没吗？
- 考场中怎样的速写才是最具表现力的？
- 速写的表现形式有许多种，请问哪一种形式比较适合高考呢？
- 如何在成千上万张考卷中脱颖而出？画面黑是否是一种好办法？
- 在平日练习时，老师让尽量深入，但在考试时又受时间的限制，应画到什么程度才算合适？
- 考试时画不完怎么处理画面比较好？
- 考试时像您书上的那样画可以吗？是不是会很慢？时间会不够吧？
- 速写考卷是从哪几点给分的？
- 听说你刚从山东的高考班采风回来，有什么感受？
- 请于老师谈一下关于考学的速写该怎样学习？风格很重要吗？
- 请您谈一下央美、清美、天美、鲁美这几所院校速写的不同风格及要求。
- 于老师您好！我一画速写就手忙脚乱，不知先看哪儿、先画哪儿。
- 我想知道速写练习的要点及规律是什么？
- 我以前画速写只图快，结果画得很空，后来我注意细画了，
- 可是人家又说画得没有速写味儿，我该怎么办？什么是速写味儿呢？
- 我刚开始学画素描，可老师却给我留作业画速写，画速写对素描有帮助吗？
- 比如画静物、石膏像？
- 我看有些速写比例并不是很对，可看起来挺舒服，老师也说好，这到底好在哪里呢？
- 于老师，有人说我的速写画得很概念，那是什么意思啊？概念就不好吗？

入校后的速写训练_115

- 小冬老师，我考上美院了，要面对很多艺术训练，请问我的速写该怎样练习，
- 还要像高考那样画吗？
- 大学老师说我画的速写像高考生，我也觉得自己画得有些老实，可老实不好吗？
- 怎样画才符合美院大学生的要求啊？
- 进入大学后，更注意强调个人修养，请问个人修养的提高和改变的路径一般是什么？
- 应怎样提高？
- 于老师，如今很多同学都对着照片画画，那我画速写还有什么用处啊？
- 我是学油画的，自认速写画得不错，可我总感觉版画系和国画系同学画得更有趣味、更有趣味，
- 可我的速写到底缺少什么东西呢？

拾贰

第△章

拾叁

第△章

速写与创作_125

- 据说陈丹青创作的《西藏组画》直接来自于他的速写，非常生动感人。
- 而我们的创作由于各种原因只能照着照片画，结果画得很板，请问这种生动性怎样才能保持？
- 我画了很多速写，但我画创作时都不知道如何使用这些速写，怎么办？
- 请于老师谈谈您画的创作有哪些是得益于您的速写练习？
- 创作时怎样使用速写与照片？

速写与艺术表现_143

- 有人说素描画得很概括就是好素描，那应该就是素描艺术了。您说速写就是素描，
- 那么速写画成什么样儿才算概括和艺术呢？
- 我想当个抽象画家，也要画速写吗？
- 我是学设计的，我还需要继续练速写吗？
- 我看毕加索的画与速写没什么关系啊！可人家说那是艺术，我看他画得不像啊，
- 不像就是艺术吗？那还练速写干什么？
- 我们现在谈的速写都是在写实的范畴，
- 请于老师告诉我们速写与写实和抽象艺术之间的关系！
- 于老师，我们看到古代岩洞上的壁画那些生动的人物、动物、山川等自然景象，
- 请问那是古人的速写吗？
- 您的速写中常有远实近虚的，为何这样画？是想表现什么还是想打破常规换一种画法？
- 画面的内容显得空，人物不生动怎么办？
- 有老师讲，色彩写生只应当注重颜色，形塑造得太严格了颜色的感受便会弱，
- 塑造感和色彩感是相对的，有这一说吗？
- 速写的表现力是怎样的？在速写中什么最重要？
- 画速写时线不连贯，断断续续，怎样才能做到自信地落笔？

拾伍

第△章

品位与修养_159

- ▣ 我有这样一个目标：让每个人在我的画面前至少停留20秒钟，这样的想法正确吗？
- ▣ 水平原地踏步时应怎样调整心态，再取得更大进步？
- ▣ 于老师您提倡对客观世界穷追不舍地观察和刻画。
- ▣ 这样下去把自己的主观和个性丢了怎么办？如何才能解决这样的担心？
- ▣ 于老师，我不懂“用感觉代替思考，用体验代替观察”是什么意思，您能否用最通俗的话解释一下？
- ▣ 怎样使画面显得松动？
- ▣ 像您这样的成功艺术家毕竟是少数，请问学画的最终出路是什么？
- ▣ 请您介绍一下新出版的《于小冬讲触觉素描》。
- ▣ 您是怎样看待画画这件事的，您准备让自己的儿子也走您的这条路吗？

拾陆

第△章

名家大师的速写_167

- ▣ 伦勃朗
- ▣ 鲁本斯
- ▣ 安格尔
- ▣ 席勒
- ▣ 门采尔
- ▣ 罗丹
- ▣ 德加
- ▣ 费欣
- ▣ 柯勒惠支
- ▣ 现在市面上有很多关于速写的书，可看来看去全是关于高考的，难道关于速写艺术的书就没有吗？请于老师推荐！
- ▣ 请给想学你速写及素描的朋友一点忠告。
- ▣ 在这一节的最后，讲两个故事，看大师们对绘画是如何热爱的。

◎后记——于小冬

SKETCH AUDITORIUM

目 录
006

壹

第△章

贯穿的韵律

六朝时期南齐谢赫提出的“六法论”，我在大学时只是会背，并不理解其中深意，特别是第一条“气韵生动”，根本不懂它为什么头等重要。40岁以后渐渐领悟了谢赫的宏论，是画出生命的要求，在速写中它首先表现的就是：贯穿的韵律。

剪影观察就能画得准确，准确的造型其实已包含了贯穿的韵律在形象当中。如果进一步强调韵律，我们的观察会变得更加主动，会看到从头到脚有一条充满神韵和律动的大长线，不仅是从头到脚有“韵律线”，手臂当中、手指当中也有，每一个形状当中都有。这条线像舞蹈的身姿，像太极的浑然，像音乐的旋律，是贯穿的、连绵的、生长的。体会到这条线极为重要，有了这条线就有了生命感，才会画出生动的形象。没有韵律就没有生命。

■ 您说的“贯穿的韵律”是不是要等到形体塑造的基本功解决了以后才去注意它？

答 不是的。长线虚勾的起稿就已经在画“贯穿的韵律”，从学画开始就要看到整体，整体就包含了形状内在的韵律，贯穿的韵律就是“气韵生动”，在学画的各个阶段它都是最重要的，从一开始就要注意它。绝对不是高级阶段才要面对和解决的后续问题。

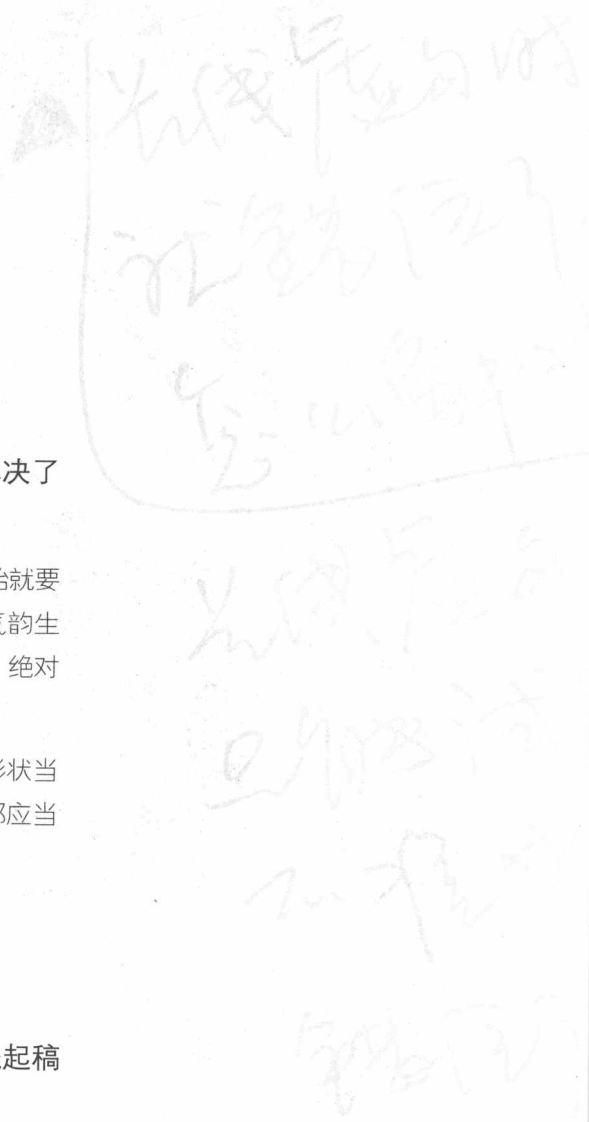
有了“贯穿的韵律”训练，你会在万事万物中看到生机，在任何形状当中体会到张力，在微小的局部当中，在你画的每一根线条当中，都应当感知到韵律的存在。

■ 您总强调开始要长线虚勾和曲线起稿，请问这种方法和直线起稿有什么不同？优点在哪里？

答 “曲线起稿长线虚勾”与“直线起稿短线虚切”有非常大的区别。

曲线起稿看到的不光是大的形状，更看到了大的韵律，画长线就是在画韵律。当然还得虚勾，因为这还不是最终的准确，是试错的阶段。这种观察方式是准确的，生动的。看到韵律最重要！这样的训练能让我们看到生机，看到运动，看到生命，我们画的形象是有生命力的。这正是谢赫《六法论》里的“气韵生动”。这是造型训练的最佳起点，也是最高起点。

直线起稿必须放弃，必须批判。这种教学是错误的！不知毒害了多少学画者，它有百害而无一利。直线是死的，是片断的，是不连续的。不断地用短的虚线“切”，当然也可以被动地接近画准，可是我们会被训练得麻木僵化，胆怯畏惧，小气琐碎，心智也会不再敏感，成了僵尸还不知道呢。曲线起稿不是我个人的发明，你可以去看古典大师的素描，发现他们的起稿线，是长线虚勾的曲线。大师的作品印证了我的观点。

2007.11.26. 于小冬

▲这个专注的学生，头伸向前方的速写本，手把本子端到眼前，弓着背。用心画画时他想不到自己会是什么样的姿态。我生怕她变了动作，一口气画完了这张画。当时我比她还要专注，像个狙击手见到了满意的猎物。学生们说我画速写时眼瞪得很大，还吐着舌头，儿时就这副德行，一生也不可能改变了。在右边这幅示意图当中，有一条S线，就是充满神韵和律动的大长线，看外形的同时看到它，外形建立的过程中它也在被建立。速写就是围绕着它在画，虽然不会直接把它画出来。这女孩生动的姿态是被这条大长线实现的。手臂当中从肩到手到本子的最前头，也有这条韵律线。

SKETCH AUDITORIUM

003
贯穿的韵律

2007.1.21 于小冬

▲一个充满自信的女孩，站姿好看。那一次用了一张法国进口的水彩纸，白得刺眼，纸纹也过于粗糙，我的钝尖铅笔在这样的纸上想深入也是不可能的。几十年艰苦的绘画生涯，用惯了国产的劣等画具纸张，偶用洋货还不太适应，后来这种好纸还是被放弃了。那次尝试留下这张用笔松动的画。书法家会看到点划之间的律动，间架当中的连绵，那是书法的生命感。书法和绘画的道理一样。一个人的动态也像是一个字的动态。把四条韵律线联系起来是一个行书的字。

■ 长线虚勾时，最先画的大动态线，在深入当中就错位了，什么原因？

是先前的虚线不准吗？

怎么解决？

答 长线虚勾，就是为了最终的准确而进行的前期“试错”，只能试验性地勾，当然有可能是个不准的，不准也是参照，有参照就有可能更准，错位了有三种可能：

1. 虚线不准
2. 深入刻画的线不准
3. 都不准

解决的办法是回到整体的大形中检验，保留准确的线。

■ 怎么理解动势？

答 动势是人物运动的“大势”，是贯穿头和脚的一条看不见的“线”，它决定人物姿态的生命感和韵律，非常重要。“长线虚勾”就是通过大的外形找到这条藏在中间的动势线。有了它，“局部推画”才不会把生命画没了。往往局部画得深入，整体的大势就会弱化或丢失。

■ 如何准确地表现人物动态？

答 动态是在人物的整体韵律中体现出来的，要看大形，看大势，从头到脚地看。我强调的“长线虚勾”起稿，“胸有成竹”状态，就是为了生动地把握整体的动态，如果只有“局部推画紧紧追”，没有“整体照应贯始终”，就会“谨毛失貌”。

►这位研究生总是出现在油画系的各个不同的班级里，素描是他热衷的研究课题，总是按照自己的想法画着。他面部特征非常明显。

▼眼前的学生体形较胖，一双大环眼。班里6个人，他是最先被我的目光选定的。主体下沉的构图，强化了我俯视的角度。

