

我行我『速』

速写艺术研究
屈云东 著

屈云东

我行我『速』

速写艺术研究

屈云东 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

我行我“速”：速写艺术研究 / 屈云东著. —长沙：湖南美术出版社，

2011.8

ISBN 978-7-5356-4722-1

I. ①我… II. ①屈… III. ①速写技法—研究 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第174086号

我行我速

速写艺术研究

出版人：李小山

著者：屈云东

责任编辑：文波

责任校对：黎平

特约编辑：毛寒 谭冀俊 郑瑶

书籍设计：毛寒 廖珩珩 文波

出版发行：湖南美术出版社（长沙市东二环一段622号）

经销：湖南省新华书店

印刷：长沙市天涯彩印包装有限公司（长沙市开福区文星桥1号）

开本：710×1000 1/16

印张：12

字数：200千字

版次：2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5356-4722-1

定价：32.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：0731-85163588

目录

自序 / 001

速写说 / 003

- 一、速写的概念 / 003
- 二、速写的重要性 / 004
- 三、速写的优势 / 004
- 四、速写可以是一门传达视觉冲击力的艺术 / 004
- 五、速写的学习方法 / 005

壹 学 聪明好学、学以致用 / 007

- 一、炭笔、炭棒始终觉得最合适 / 008
- 二、立意：激情在燃烧 / 008
- 三、比例与结构 / 009
- 四、透视与解剖 / 010
- 五、线和调子 / 017
- 六、形与写实 / 028
- 七、空间 / 032
- 八、移花接木，为我所用——速写与临摹 / 038
- 九、速写、记忆、默写——速写其实等于写生加默写 / 040
- 十、速写的表现形式和表现对象 / 045

贰 会 心领神会、融会贯通 / 051

- 一、局部入手与整体观察——速写的作画步骤 / 052
- 二、速写用笔的“稳、准、狠” / 054
- 三、千锤百炼一条线，线条一定要有变化 / 056
- 四、将错就错，线条画错又如何 / 063
- 五、节奏与韵律 / 064
- 六、人像的局部画法：通过临摹，各个击破，成就整体 / 068
- 七、写生即是创作 / 069
- 八、用直觉作画——连续线速写 / 070

叁 精 业精于勤、精益求精 / 071

- 一、速写与速写味 / 072
- 二、我为“速”狂——谈速写快画 / 074
- 三、速写的主观处理 / 078
- 四、生动为王——动态一定要学会夸张 / 081
- 五、形神夸张、神形兼备 / 086

- 六、曲线感悟 / 088
- 七、得意忘形 / 089
- 八、速写的残缺美：有所不为才能有所为 / 091
- 九、没有灵感照常劳动 / 094
- 十、人物组合速写的练习方法 / 095

肆 通 通则不痛、神通广大 / 105

- 一、表现性速写——写生的目的不是记录 / 106
- 二、具象中不忘意象——速写的意象表达 / 110
- 三、速写的当代性——自由速写的自由表达 / 113
- 四、线性意识 / 115
- 五、线条的张力——线的审美与效果 / 118
- 六、以线寄情 / 125
- 七、线条迹象说 / 128
- 八、速写的综合材料技法表达 / 131
- 九、线条的魅力——水墨速写 / 137
- 十、草书与速写 / 142
- 十一、书到高度是画，画到高度是写 / 143
- 十二、速写作为设计思维的表达方式——让思绪看得见 / 146
- 十三、“大速写观”——设计速写、创意速写 / 148
- 十四、场景速写 / 150

伍 化 出神入化、变化莫测 / 155

- 一、出神入化、法无定法 / 156
- 二、大师与“极值原理” / 157
- 三、儿童画，体验涂抹的乐趣 / 158
- 四、天赋与境界 / 162
- 五、速写与传神 / 162
- 六、风格是“妙不可言”的 / 164
- 七、速写与情感 / 165
- 八、大师速写欣赏 / 167
- 九、大师语录 / 181

后 记 / 182

参考文献 / 183

自序

我的定义：速写是一门视觉上和心理上给人以快感体验的艺术

我的研究：我行我“速”

我的看法：速写起步，人人平等

我的观点：没有教不好的学生，只有教不好的老师

1. 好老师的教：不但教给你知识，更教给你智慧
2. 好老师的好：将自己的不好变得好；将自己的好变得更好；将别人的好，变成自己的好；将别人的不好，来使自己好。
3. 贤师出高徒，兴趣出天才。

我的理解：悟性更重要

1. 悟性就是体悟、感悟、察悟、领悟与悟道。
2. 悟性好的学生表现为学得快、领会得快、消化得快和进步得快。
3. 要有好的悟性得肯动脑、勤思考、多体会、心思敏捷，对老师的知识和意见能及时吸收并加以改进。
4. 悟性有先天的因素，但更多的是后天的努力。

我的快乐：坐守灯下一支笔，不闻窗外九霄尘

我的感受：孤独是为自由付出的代价！速写要废纸三千

我的口号：作为表现和书写方式的速写是自由的！

速写说

一、速写的概念

速写的英文是“sketch”，意为素材、概略、草图、特写等。在中国古代绘画中又有“粉本”之说。一般意义上理解为：是画家日常工作和生活上的即兴写生；是一种时间短、概括力强，能简明扼要、准确描绘出对象形态关系和表情特征的表现手法。既是艺术家在长期艺术实践中根据表现的需要，自觉演练形成的一种绘画方式，同时又是一种具有普遍造型意义和独立审美价值的艺术形态。在当今视觉艺术多元化互补和设计各专业蓬勃发展的时代，其功能和表现形式已大大拓宽，它同样是各种视觉形式的创意和简洁表现。俄罗斯美术教育家阿·贝斯特洛夫说：“美术史上有多少位艺术家，便有多少种风格的速写。”同样，设计史上有多少位设计家，便有多少种风格的设计速写。

广义上讲，速写属于素描的一种表现形式，“是一切造型艺术的基础”，它是直觉的、经验的，它以研究自然为起点，凭借直接而敏锐的观察，获得对自然物象强烈的体验，并协调观察与表现的一致，使其达到真实地表现对象的目的。从这点看，速写是我们素描基础造型训练的补充，是不可忽视的重要部分，但由于速写自身所具有的形式多样性、包容性和可操作性，它又远远超出了素描的范围，包括工具材料的自由运用、集中而突出的视觉效果、情感意志的淋漓尽致以及易于掌握的操作过程，表明速写相对素描而言更为广泛和丰富。既可以是素描中的短期训练，也可以是生活瞬间的生动记录；既是艺术家苦心经营的一幅完整的艺术作品，也可以是信手而得、留在纸上的零星记忆；既是体验与发现的结果，也是心有灵犀的感悟。

速写的范围涉及多种艺术形式，毛笔、钢笔、铅笔、炭笔、炭条等都可作为速写的工具。工具材料的自由选择 and 不受限制，显示出速写易于操作的特点。速写的表现形式几乎涵盖了所有造型艺术，同时又比任何一种艺术形式更具有表现的自由。

二、速写的重要性

速写是画家见灵性、显才情、露功底的地方。它拉近和沟通了我们与生活,生活与艺术的关系;训练了心、手、眼的运动配合。不只是艺术家对它感兴趣,插画师、设计师、建筑师、编舞者、科学家、电影工作者、工程师甚至技术员都要用到它,就像其他的绘画形式有各种用途一样,不同的用途产生不同的速写。速写教学培养了学生热爱生活、关心社会的艺术责任感,它引导学生养成正确的形象思维方式,启迪多种造型形态的发现和创造,练就了直觉造型的能力。

西方大师的素描也多呈现速写式特点:一、我们看到的大师作品多为成熟期的东西,一般都很概括,具体层次、细节刻画较少;二、多数为创作草图、构思手稿,画得随意、放松,不事无巨细;三、许多大师都不是美术学院的科班出身,他们没有我们所希望看到的那类所谓的素描长期作品;四、即便有此类素描也不能作为大师代表性作品经常让人们看到,相反一幅好的速写作品有时可与历史巨作相提并论,譬如拉斐尔为创作《圣母像》所画的生活速写(图1),让神具有人性并由此更广泛地影响着人文主义的发展。由此可见,速写无疑是绘画中行为最随意、心态最放松、美学价值最独特的一种表现形态。

三、速写的优势

1. 简明 使用的工具简便,作画时间短,幅面小,寥寥数笔可以把构思和印象画出来,可以随时随地增加写生次数,能提高较多的观察和表现的机会,有利于增强学生的造型能力。

2. 灵活 速写有利于保持作画的新鲜感和敏锐感,提高对物象的感受力,可以作为各种材质、画具、图像的实验手段。

3. 速写能锻炼我们从形体出发去认识物象,培养对物象的结构认识,并提高艺术语言概括能力。

4. 速写有下笔狠,易于抒发激情,放笔直取一气呵成的特点。

图1 拉斐尔作品

5. 速写最能够调动作画情感,艺术创作中需要在速写写生中激发情感,然后在创作中加以艺术处理,艺术形象才更加理想感人。

6. 最重要的一点是多画速写可以强化对形象的记忆和默写能力,因为速写善于表现运动中的形象,实际上速写过程就是写生和默写结合的过程,这也正是艺术创作中最需要一个因素。

四、速写可以是一门传达视觉冲击力的艺术

速写作为造型艺术的一种形式,其主要任务就是塑造可视的形象。如何从自然生活中快速捕捉形象,并通过强烈的速写方式表现出来,就成了训练速写技艺的重要因素。文艺复兴时期的荷兰画家伦勃朗将自己从拘谨的形似观念中解放出来,他常用毛笔及质感较粗的画笔作画,那狂放的用线与中国写意有异曲同工之妙,通过黑白对比,强烈地表现出物体的空间感和现场感,把光线的效果发挥得淋漓尽致(图2)。

图2 伦勃朗作品

图3 佚名作品

一本书上这样写道：“交响乐的境界是辉煌的，它以其宏大的气势，璀璨的色彩，震撼着人们的灵魂。相比之下，小夜曲似乎是漫不经心地浅吟低唱，可它也以其轻快抒情的曲调，充满即兴意味的旋律牵动着我们的心。作为艺术品的速写往往恰似这轻快抒情的小夜曲，她被人称为吟到纸上的诗，轻松而随意，流进心田的泉，清澈而甜美。”一幅好的速写往往是寥寥几笔，却神韵栩栩，胜过千烘万染，看似不经意，却令人玩味不尽（图3）。那简洁明快的线条飞舞回旋，气脉相连，让观者心潮澎湃。所以，小小的速写有时甚至比一幅精心绘制的大作，更能有意无意地流露出画家的真情实感，冲击着我们的视觉。

当今我们眼里的世界是一个充满矛盾、运动的世界。各种物质形态的相互交错、冲突、融合与重叠，为我们的视觉感受提供了丰富而可供选择的信息资源，直接或间接地触动着我们的主观意识。从艺术诞生那天起，人们总是在这种矛盾中寻求感官的愉悦刺激，换言之，人们的艺术活动和艺术表现，首先是建立在这种视觉有效刺激的物质对象基础之上，正是对客观物质世界互为联系、互为矛盾的事物运动发展在规律性上的认识和把握，才有了今天丰富多彩的艺术表现形式。速写艺术也是一样，在接触自然、表现自然的形式探索中，在寻求自我、突出个性化的主观意志的挖掘中，在传达视觉冲击力的过程中，以其独特的形式美感为人们所关注和重视，从而成为当今造型及设计艺术基础教学中深入研究的课题。

我们常说：过程不重要，重要的是要有效果。速写是追求效果的。效果是什么？效果就是视觉冲击力、艺术感染力。

五、速写的学习方法

速写的学习方法主要是提出问题、分析问题和解决问题的过程。

1. 提出问题

速写——你的问题在哪里？

没兴趣？不想画？画不准？不敢画？习惯用铅笔？很少削笔尖？线条不流畅？画得像白

描？画得太慢？线条太乱？画得太碎？调子涂得很脏？衣纹不会穿插？画得太概念？画得太空？没进步？没激情？画不好就擦？很少临摹？没买过解剖书？头、手总是画不好？画的动作很呆板？线条没变化？画面没视觉效果？

2. 分析问题

我把绝招告诉你

绝招？绝招是什么？绝招就是：独到的方法 + 痴迷的练习

方法是什么？方法就是少走弯路多看书；方法就是解决教什么、怎么教的问题；方法就是解决你急需解决的几大问题；方法就是如何让你在最短的时间里达到最理想的效果。有的学生画速写不到一个月就像模像样，有的画了几年了还是老样，不排除其中各种原因，但止步不前肯定是方法出了大问题，方法对了，事半功倍，方法错了，走了歪路，要痛改前非重新开始。

3. 解决问题：学习速写方法的五个阶段

一、“学”：“聪明好学、学以致用”；

二、“会”：“心领神会、融会贯通”；

三、“精”：“业精于勤、精益求精”；

四、“通”：“通则不痛、神通广大”；

五、“化”：“出神入化、变化莫测”；

“从无法到有法，从有法到无法”是艺术探求上从低级向高级发展的必要过程。所谓不同阶段，指的是“有法”的基础和“无法”的化境而言。认真地对待这一过程，将有可能获得最大限度的成长和发展。反之，企图轻易地越过“有法”这一关，直达高阶段的“无法”境界，世上是少有这样的“天才”的。

壹学

聪明好学、学以致用

一、炭笔、炭棒始终觉得最合适

1. 炭笔、炭棒的使用是我的速写特色之一（图4、图5），初学速写限定某种工具材料会促进效果和特色的形成。炭棒要芯软、炭黑（如型号705、112等）、笔尖、笔短。就我个人的喜好，我以为木炭笔颇好，其变化较多，可重可轻，可粗可细，可画很粗放的线条，亦可画很细腻的色调。

2. 建议用白速写纸，不带颜色的，稍厚为好。纸白笔黑，效果强烈。

3. 炭画固定液，用于画后固定炭粉，但喷洒不宜过多，以免画纸起皱。

4. 橡皮擦：不要擦、不要擦，干脆不带橡皮擦，将错就错。

二、立意：激情在燃烧

作画前，我们不要急于动手就画，一定要抽点时间，去观察体会对象给你的第一感觉，要找出对象感动你的地方，脑中要能呈现出一幅你将要表达的艺术性画面来，然后用奔放狂野的线条抒发自己蠢蠢欲动的表现欲望，将充满激情的感觉宣泄在纸上。

1. 意在笔先，感受对象，想象白纸呈现的最后效果。

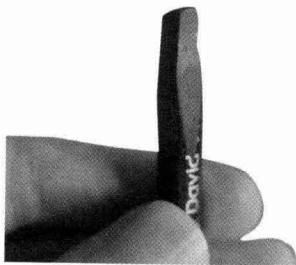

图4 炭棒

图5 炭笔

2. 从生动处着眼,感情自生,笔随情动,激情所致,画味大开。

3. 作画要动情,笔下形象才有情,才会生动。

4. 激动与冲动是艺术创造的活力与源泉,速写亦是如此。

5. 欲望和激情达到非创作不可的时候,这样的作品形式和内涵一定会是完美的。

6. 激情和理智是并存的,激情让我们放得开,理智使我们收得住,放松和收住是画好速写的必备条件,其恰到好处的火候是速写效果好坏的关键。

三、比例与结构

(一) 比例

比例是指事物整体与局部以及局部与局部之间的关系,同时彼此之间包含着匀称性、一定的对比,是和谐的一种表现。常说的“增之一分则太长,减之一分则太短”说的就是比例关系。法

国建筑学家阿尔毕塞根据人体结构的比例与数学原理创立了黄金比(亦称黄金分割,即短边:长边 $=1:1.618$),因为它体现了人类形态比例的最基本的恒定参照比值,我国古代山水画中所谓“丈山、尺树、寸马、分人”,也体现了各种景物之间的比例关系的合理安排。画准比例要掌握以下知识:

1. 画准不是总靠伸手去量,要学会目测,要练就一双看得准的眼睛,看得准才能画得准,对不准的地方能感觉得出,修改得了。

2. 最忌讳先打轮廓再去描形,一定要取画,靠感觉,看准后果断起笔用线直接去勾。

3. 人物比例主要体现在哪?头与身高、头与肩宽、头与手臂长短、头与腿部长短、腿与身高、鞋的大小与身高等。

4. 基本比例常识:三庭五眼、站七坐五蹲三、肩是两个头长、手臂是三个头长、腿是四个头长、脚从侧面看是一个头长等作画口诀。(图6、图7)

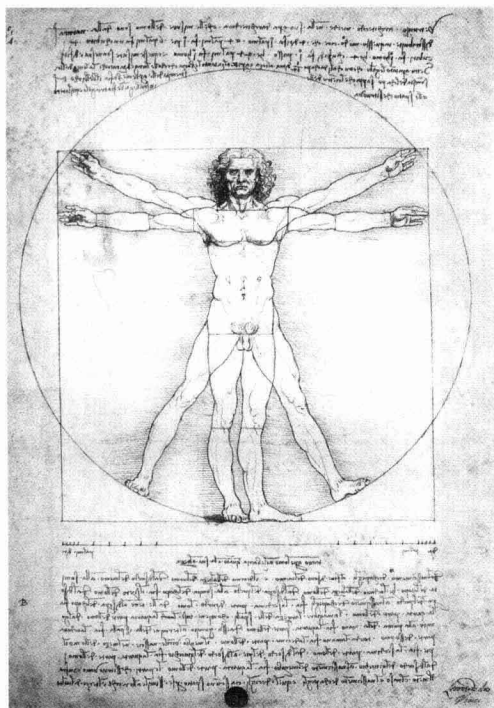

图6 人体比例图(达·芬奇)

图7 人与动物比例图(丢勒)

5. 要画准比例, 得学会比较的方法, 就是以头的大小为基本尺度, 推测其他部分的方位、大小、长短。要画下看上, 画后看前, 画右看左, 要联系地画, 整体地画, 习惯比较作画。

6. 衡量比例准不准? 用感觉控制比例, 一般情况下看起来舒服即可。也不要求绝对标准, 有时局部的稍微夸张还能带来特别的趣味, 加之激情作画、线条冲动带来的效果有时是无法控制的, 所以比例有些变形也在所难免。

7. 有时比例的适度夸张, 能给人一种陌生感, 陌生了就有新鲜感, 新鲜了就有兴奋感。如莫迪里安尼的人物画总是把人拉长, 这种比例的变化也成就了他独特的造型风格。

(二) 结构

人物速写的结构有两层意义: 一是指单个对象形体的构造和组合; 二是指画面各种元素的构成与组合。前者将各种局部小的形体构成一个严密的整体形象, 后者则是将画面的单个的、孤立的元素符号构成一个有联系的、有秩序的、完整的视觉式样, 两者既有联系又有区别。要熟练掌握对象的结构还是需要多加努力的。

1. 要学会取舍, 要了解人体的基本构造, 首先要记住人体表面的大的肌肉起伏变化和骨骼形状特征, 这些对衣纹的穿插和外形会产生直接影响。反之则是可有可无的, 不要面面俱到, 太拘泥于小的结构, 往往会容易忽视大的关系。

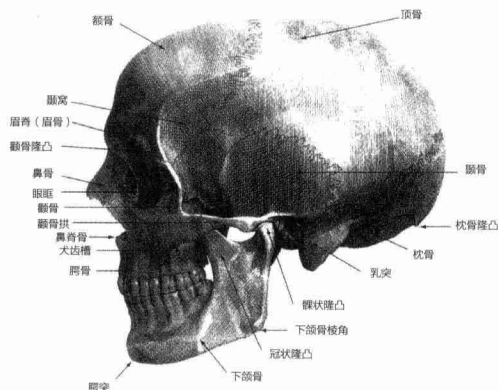

图8 人头骨结构图

2. 速写对结构的要求是基本关系的相对准确, 看似基本, 却包含着极其严格的科学成分, 这些基本是指艺术家感兴趣的那些主要的、大的、对外部形体有较大影响的结构, 而不是每一块肌肉或每一根骨头的起止与形状。这些结构是千万不可忽视的, 因为它们是形体赖以生存、画面得以构成的支柱。

3. 头、手、脚是画面的重点和看点, 体积虽然不大, 但位置却是关键的, 因此用线刻画轮廓要精、细、准, 一遍画到位, 避免涂擦和重复修改。头发要先分面再分缕后分丝画, 用笔粗、黑、重。画男性的手要偏大点、方一点、有骨感; 女性的要小巧些、柔和些、有肉感。画鞋是在画脚, 不管鞋有多厚都要交代脚的形状, 鞋底不是一根直线, 鞋尖要画得微微上翘。

4. 对结构的理解和对形体的塑造一般可通过临摹解剖书和好的速写作品来解决。(图8至图11)

四、透视和解剖

(一) 透视

透视和视觉观察是相互关联的。现代词典将其定义为一种视角、一种评估或估计, 定义为以正确的关系和比例来看事物, 一种用来在二维平面展现三维物体及其深度关系的技巧。虽然这些

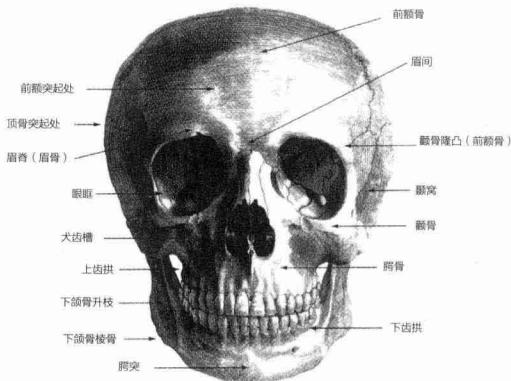

图9 人头骨结构图

图 10 头骨肌肉解剖图

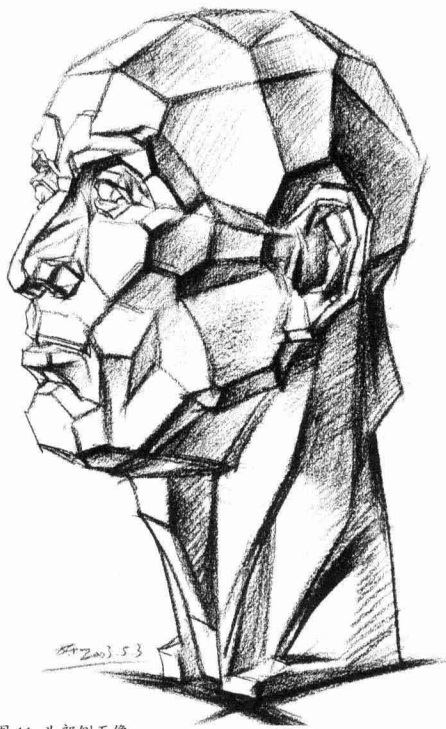

图 11 头部侧面像

定义都适用于绘画，但最后一种和我们的速写人物研究有最直接的关系。

在人物速写中，透视的作用就是在平面画幅上根据透视原理，用线条来准确显示对象的空间位置、轮廓和投影。即在平面上再现三维立体感、空间感。透视规律有很多种，常用的一点透视的规律有：

1. 近大远小，近长远短，近宽远窄（图 12）；
2. 仰视条件下，近高远低（图 13）；
3. 俯视条件下，近低远高（图 14）；
4. 重叠规律，前景遮挡后景（图 15）；
5. 空气透视规律，对象越远，形象越模糊。

图 12

图 13

图 14

所以，依照透视规律，可描绘出物象之间的远近、大小、长短、高低、虚实、强弱、层次、穿插等变化，并使物象在平面的绘画上传递出有深度的、立体的空间感。

速写中常出现的透视缺点就是“反透视”，即和正确的透视规律相反，这是初学者最容易犯的毛病。解决的方法就是在脑海中牢记透视规律，带着透视观念，用理解的眼光看待对象，然后反复前后左右地比较画，才会对正确的透视有感觉。