

MING XIAO KAO QIAN FU DAO
名校考前辅导

速写摹本

■ 张福华 宋光智 陈真真 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写摹本 / 张福华, 宋光智, 陈真真著.
— 武汉: 湖北美术出版社, 2004.7
(名校考前辅导)

I .速…
II .①张… ②宋…③陈…
III.速写—摹本—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 044163 号

责任编辑: 黄晓路
复 审: 吴国全
终 审: 彭年生
封面设计: 石锦华
技术编辑: 祝俊超

速写摹本 © 张福华等著

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 C 座
电 话: (027)87679520 87679521 87679522
邮政编码: 430070
制 版: 武汉精美印务有限公司
印 刷: 武汉精一印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 3
印 数: 6000 册
版 次: 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 7-5394-1545-2/J · 1285
全套定价: 49.00 元 本册定价: 14.00 元

速 写 启 示 ■

宋光智

速写从属于素描范畴，但速写显然是受到时间的制约、限定的概念，前人将它定名为“速写”而非“速画”，本身就很有意思，里面包含了写生而生意境的意味。

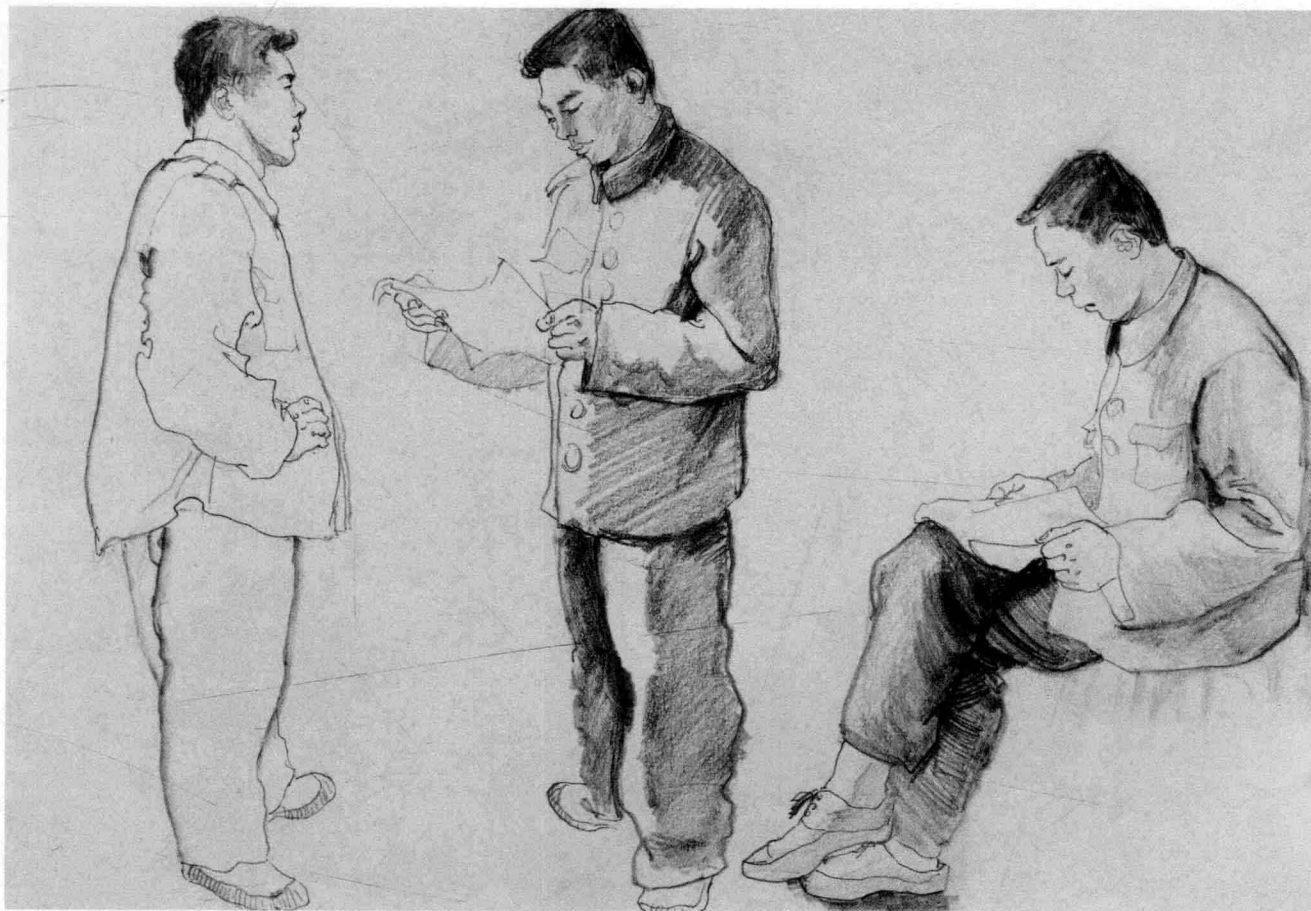
今天我们所获得的造型能力得益于对造型原理的理解和掌握，但最早出现的素描远先于作为造型基础训练而存在的素描，当时的素描已是创造的手段，艺术家用素描作为创作收集素材的手稿，本身便是和创作合为一体的思维。当素描被看作在学院艺术中造型基础的训练时，我们便开始思考一个问题，就是如何将素描（当然包括了速写）更贴近和成为艺术。

人们做任何事情都希望有一种“放松”作为正事的互补，速写在绘画中最适合扮演这个角色，艺术家在没有心理准备的前提下，不经意画出来的画反而灵性十足，那种灵动、鲜活的东西往往超过“大”作品的劲儿，所以这是最为放松的一种方式，更符合画家的心性。速写是用最简便的工具材料，去捕捉生活和思绪的心象，使许多想法、感受得以迅速体现。因为是有感而发，所以能将许多灵性的东西留住，把鲜活的感觉定格于二维的画纸上。过去所理解的素描和速写没有离开文艺复兴以来的“经典”准绳，也就是在具象形态的范畴中理解速写。今天，具象绘画早已不是惟一的方式，我们在创作的思考、观念和图式上均获得了更多的自由。许多抽象性、表现性，甚至各种装置和行为艺术的方案手稿都无不可以在速写的理解中，只不过其中也有优劣之别。正是速写直接的单纯性、纯粹性，无以掩饰艺术家的心迹，所以反衬出它先天的魅力。初习画时喜欢画得“帅”的速写，进入技巧训练时我们看到更多的是技术，忘却了技术的目的。手动得比脑子快了，自然出来的活儿就概念化，剩下的就是那些没有感觉的图式，这是画速写最可怕的误区。画速写对“生”与“熟”的理解，如何把握它们的“度”就是一个需要经常调整的环节。我们渴望能准确把握物象，但“准确”的概念是流动的、相对的，最终是艺术家个体的感受决定着符合自身的“准确”。

艺术家的个性总是在速写中最早、最直接地流露，这种个性的流露又在艺术观念的转化中得到语言的选择。在画速写时，画者注入的激情将转化为一种能量。然而这可能会被最为理智的心性所控制，揪心的感受可以通过心智的梳理平和展现于画面，但这无妨于作品渗发的穿透力。读丢勒、荷尔拜因这些大师的作品将是最好的例证。画面的“冷”与“热”决定于艺术家的个性，哪种选择都可能出现伟大的艺术品。在“形”与“神”的捕捉中，由心力所致，出手所画的每一笔都融入“形”与“神”的关系之中，是速写追求的境界。

在速写这种“修行”中，我理解为是一种“提气”的方式，是用工匠的工作方式来打造自身的厚度，再用工匠的方式除去工匠的“匠气”。其实画得好不好，只要追求明确，心里着实知道自己在做什么，就算错了也痛快，错得明确便知道问题的存在，就有了“假想敌”等待解决，这时意义便开始产生。艺术不就是解决了一个问题而又去解决另一个问题吗？

速写作为专业考试的科目，最能反应考生的素质，所以加强速写训练，对学生艺术感知力培养，练就快速动手的能力，对将来的发展都会益处良多。应试考生需要掌握一些速写的基本方法（包括如何观察对象，如何使用线条，如何结合形和光影的关系，如何放笔直取等），进行大量的积累才能达到质的进步。本书提供有针对性的典范作品，相信对考生有着直接的作用。画好速写终生受用。

这是一幅得高分的速写考卷，考生能敏感把握三个不同动态的特征，线条和明暗相结合，快而准地捕捉住各种形态的变化，用笔灵活，没有“概念”的感觉，有一定的表现力。

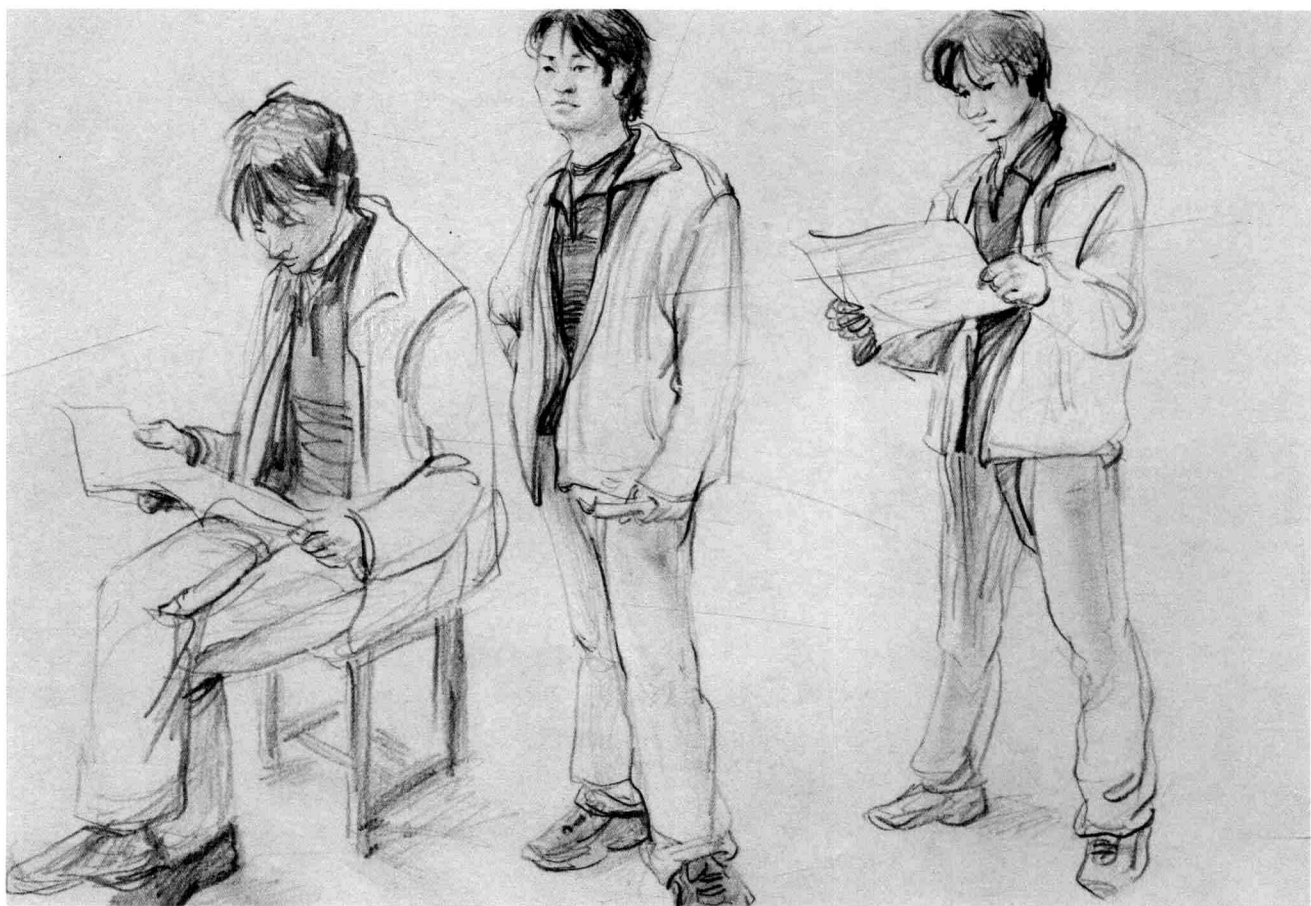

此考卷较注意造型情趣的把握，大形相对协调，线条疏密的关系得当，构图饱满，基本比例正确，对语言的掌握有一定的主动性。所以该考卷也进入高分区。

这幅速写的线条用得果断，紧贴对象形体，较注意观察对象，所以线条的运用还是有一定感受的。衣服画得比较好，头部和脚尚欠缺对基本形的理解。

这张考卷用笔肯定，直接有力，动态关系舒服，画得连贯大方，给人以较强的气质感觉。速写考试时，局部有些造型没有控制好可用橡皮擦去重画，但务必掌握好时间。

这张考卷用笔肯定,直接有力,动态关系舒服,画得连贯大方,给人以较强的气质感觉。速写考试时,局部有些造型没有控制好可用橡皮擦去重画,但务必掌握好时间。

王文明

教室一角，画家利用炭笔侧锋，使画面保留较明显的颗粒效果，笔法的运用成为该画的语言。前面人物头发虽然寥寥几笔，但我们已感觉到质感和光感的合理表达，画面概括有力。

王文明

画家借助光影明暗和线条的关系，一气呵成，敏锐把握了教室气氛的整体感受。这是一幅看似不经意的场面组合速写，人物和空间道具配合自然。

王文明

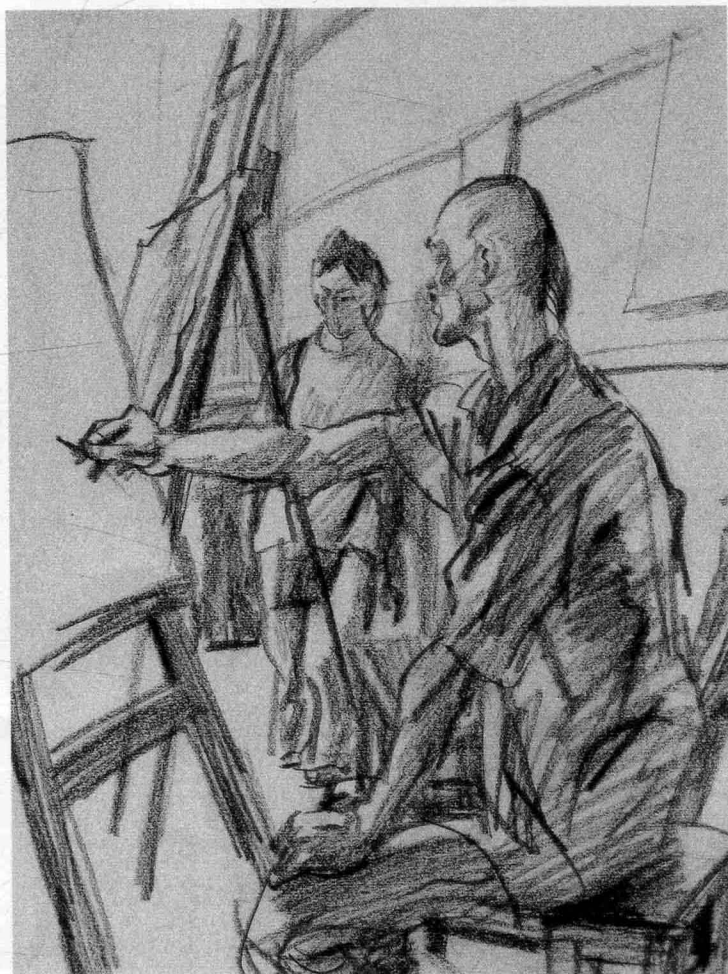
画中的老者，画得有血有肉，这种鲜活感，在长期素描中往往容易丢失，作品笔墨不多，感觉恰到好处。我们常说画一星期应有一星期的效果，十分钟应有十分钟的效果，完整性是相对的，不是时间概念。

王文明

这是典型的课室场景速写，画面构图完整、轻松，很有气氛。

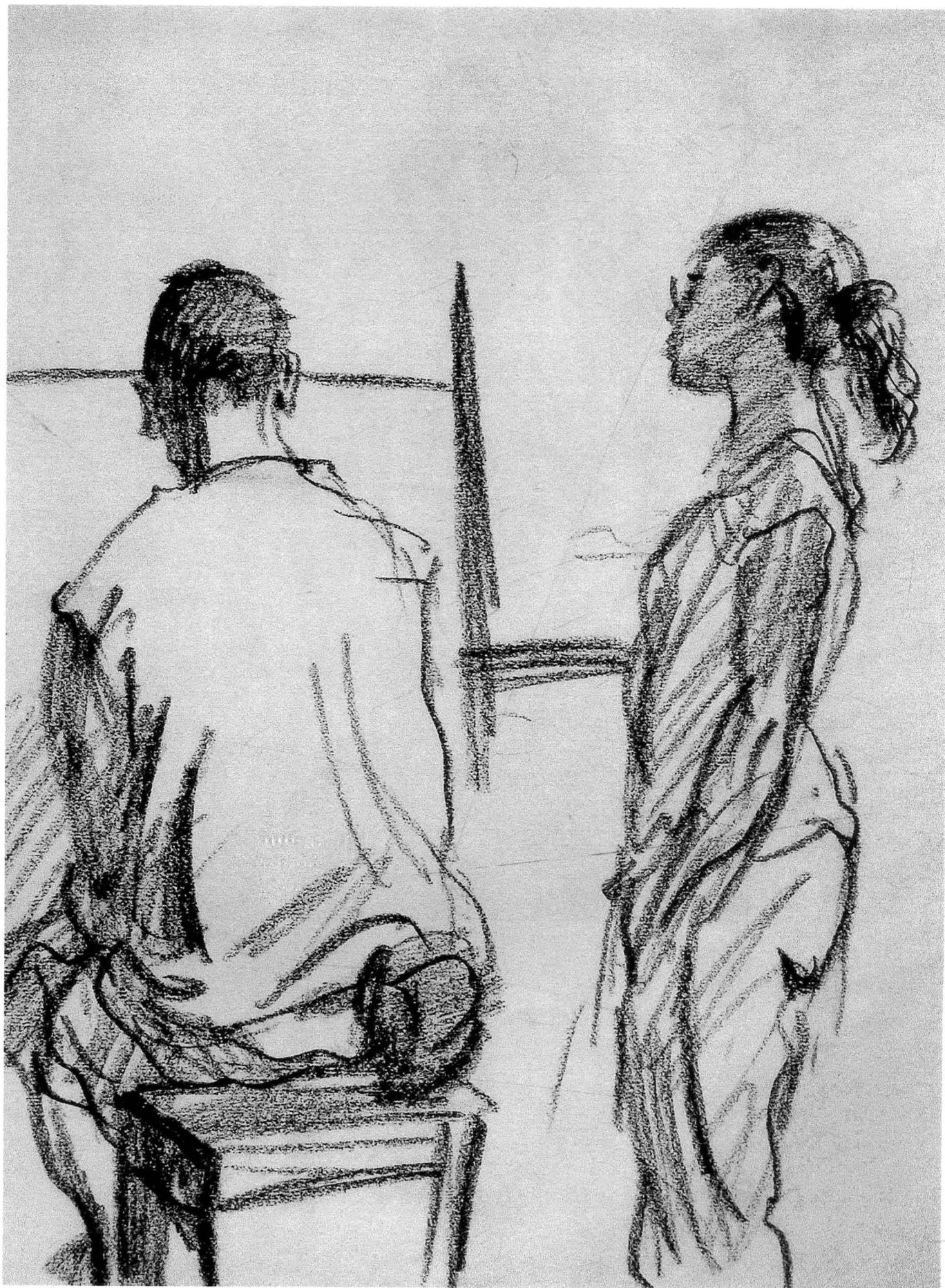

王文明

王文明

这是一副典型的场面速写，画者注重的是气氛的营造，生动呈现了画室场面，灵动的笔墨描画，表现了黑、白、灰的视觉节奏，作品给人厚重感。

王文明

对整体感受的主动把握，让画面不太多拘泥于纯细节的刻画。但人物结构却仍显严谨与准确，并充满画意。

李晓林

整张作业造型严谨，
结实。

李晓林

“背”画得丰厚有力，
动态表达自然，线条根据
形体的变化产生节奏感，
用笔与质感表达有较深的
体会，几笔的速写足以看
出作者扎实的造型功力。

李晓林

对炭笔特性发挥得较为明显,技法娴熟。在黑白的不经意经营中,人物结构、动态舒适准确地表达出来,较具感染力。

李晓林

生活中许多场景与动态都可以是速写训练的对象。“假寐的朋友”就是这样一个动态。

李晓林

纯背部的角度是一个不易把握的动态。但随着视点的降低，画面的节奏显现出来。概括的背部，严谨但轻松的头发，以及肯定丰富的裤纹组成这一完整画面。

李晓林

此张速写对整个动态与透视的把握准确、舒适，画面就如一种平静的诉说，娓娓道来。

李晓林