

JM 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

速写教程

COURSE
DESIGN TEACHING MATERIAL
艺术院校设计专业系列教材丛书

SKETCH

王公著

艺术院校设计专业系列教材丛书

速写教程

王公 著

素描

图书在版编目 (C I P) 数据

速写教程 / 王公编. — 长春: 吉林美术出版社,
2008.5

(艺术院校设计专业系列教材丛书)

ISBN 978-7-5386-2727-5

I. 速... II. 王... III. 速写—技法 (美术) 高等学校—
教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第064662号

速写教程

出 版 人: 石志刚

著 : 王 公

责任编辑: 孙小迪

设 计: 秦旭剑 孙大伟

封面设计: 吴轶博

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

版式编排: 吉林艺术学院设计学院 (数字印刷研究室)
杨少博

出 版: 吉林美术出版社
www.jlmspress.com

发 行: 吉林美术出版社图书经理部

地 址: 长春市人民大街4646号

邮 编: 130021

制 版: 长春吉美版务有限责任公司

印 刷: 长春人民印业有限公司

版 次: 2008年9月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 1—4000册

书 号: ISBN 978-7-5386-2727-5

定 价: 35.00元

[illegible]

	第一章 速写概论
01	第二章 速写的深层概念
07	第三章 速写的基本知识
11	第四章 速写的各项训练方法
18	第五章 关于速写训练中特别要注意的几个问题
41	附录一 课堂速写作业内容及要求
44	附录二 学生课外参考书目
48	附录三 作品赏析
48	

第一章 速写概论

在我国建国后近60年的美术绘画基础训练的组成部分之中，速写这门学科一直是重中之重。它之所以重要，在于它是作为造型基础中的基础，所涉猎的课题之广泛，其中包括静物速写、人物速写、人物的动态速写、人物的场面速写、人物的组合速写、大场面速写、风景速写、建筑速写、资料速写等无不涉及的内容。

第一节 速写的基本概念

严格地讲，速写与素描同属于一个造型体系及艺术范畴。比如当我们面对大师门采尔的大量炭笔及铅笔作品时，就很难从中划分出哪些是属于素描作品，哪些是属于速写作品。在造型艺术进化到目前的状态，我们更难对其做出明确的区别了。这就使人们逐步认识到，它们同属于造型训练的手段，都是研究形并将自然的形赋予了一种表现形式；都是艺术家表达情感的语言方式；都是企图用最直接的表现工具，最简朴的表现形式挖掘出形象中更深刻的内容的方法。只不过有些短期速写由于加入了时间的限定，产生了与重理性分析的素描迥然不同的图像形态（况且现实中我们有很多素描也有短期时间的限定，

大家都知道，如今在高等美术院校的素描教学安排里，类似于20世纪五六十年代的前苏联式、契斯恰柯夫式的150~200课时以上的素描作业已经几乎消失了）。我们相信艺术是情感的表现形式，从这个本质的意义来看，由于速写是以一种最原始的状态面对自然界的，因此它必然产生出最为强烈的单纯的感觉，在抓取自然物象的视觉暗示过程中表达出自我，传达出意识，创造出新的形式来。所以速写这一造型艺术方式更接近人与自然的真情。关于这一点，我们从古今中外艺术家的大量速写及写生作品中必能够领略及感悟到其中之多姿多彩的形式特点，以及其中散发出来的强烈的，不同民族、地域的感情气息。过去我们概念性地认为：速写，因为有“速”的特点，所以它和素描相比起来，应该是在很短暂的时间内表现出来的，可是如今我们经常用很单一的工具，用速写的方法，用很长的时间去完成一幅作品。有些速写作品，虽然时间仅用几分钟，但用笔也有甚为细腻的（参见《夏日的傍晚》）。有时候，我们所完成的素描作品也有在几十分钟甚至几分钟之内用铅笔、炭笔或者毛笔来一气呵成的。总之，随着造型创作实践经验的积累，越来越无法把速写和素描明确地区别开。

第二节 速写的特点

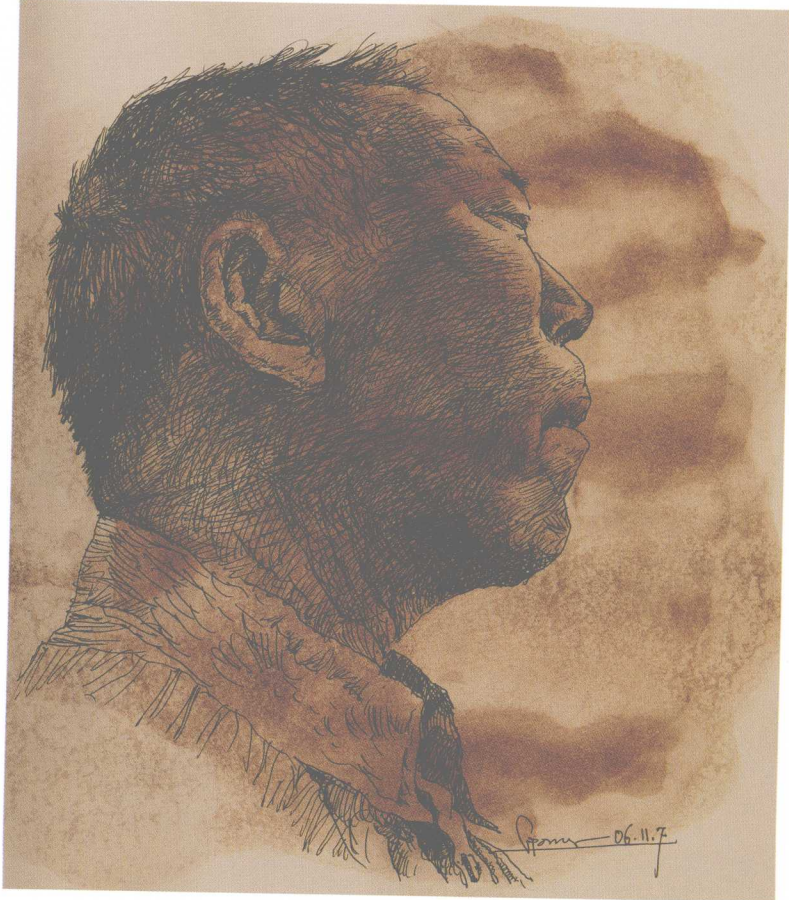
据说“速写”一词同英文“sketch”和法文的“croquis”一词意思相近，都有略图、草稿和写生的意思。从19世纪末20世纪初，西洋绘画及西洋艺术传入中国，随之也带来了新观念与新词汇，“sketch”一般是泛指在短时间内用简练的线条扼要地刻画出客观对象的形体、动作或神态的绘画形式。即指在短时间内，以极其简练概括而准确的手法捕捉对象的主要特征，或把画者本人对对象的总体印象、主要感受用快捷的笔法记录下来。这样看来，高度概括、简练是它的特点，个性鲜明、快速准确也是它最主要的一大特点。由于速写的作画时间一般较短，需要我们快速捕捉日常生活中的各种形象和场面就成了速写的最基本要求；加之有时我们所画的对象是在运动中的，场面也在不断地变化之中，一旦作画的速度缓慢，就会影响我们对生动的艺术形象和令人激动的场面的捕捉。因此，这就要求作画的人必须做到眼、心、手三者的默契配合。即要求：我们的眼睛捕捉外界人和物的观察能力要准确、敏锐；内心要同时做出反应和判断；手要同时把眼睛观察到的、内心所感应到的准确地表现在画面上。

第三节 速写的目的

学习绘画的最基本方法就是先从速

写入手。随着绘画及设计艺术的普及，无论是对初学者还是极富创造力的画家，速写越来越具有其明确的地位，人们都已充分地认识到了速写的重要性。通过课堂教学与创作实施中，我们使用的主要绘画方式除了速写，还是速写。我们记录生活、体验生活和搜集创作素材的形式，用的都是速写的方式。现在学生下乡写生的机会越来越少了，至于下工厂和下部队这样的机会可能已经等于零了。有的学生大学四年可能仅遇到一次这样的机会，有的学生则四年中都没有遇到这样走出去写生的机会。对于绝大部分同学

图1

来说,很可能这仅有的一次写生机会在我们漫长的一生当中,已经永远不会再有了。有的同学毕业后要去某公司做电脑设计,有的甚至会改行,所以我们在课堂上谆谆告诫同学们要多画速写,鼓励他们课外要进行大量地速写练习。但

大家深知,在现今的欲流与物流如此发达之社会里,我们为绘画乃至速写所做出的一切努力都是远远不够的。

图2

图1《男子侧面像》

自制棕色墨水
针管笔 纸本

图2《06级5班班长小像》

自制棕色墨水
钢笔 纸本

图3

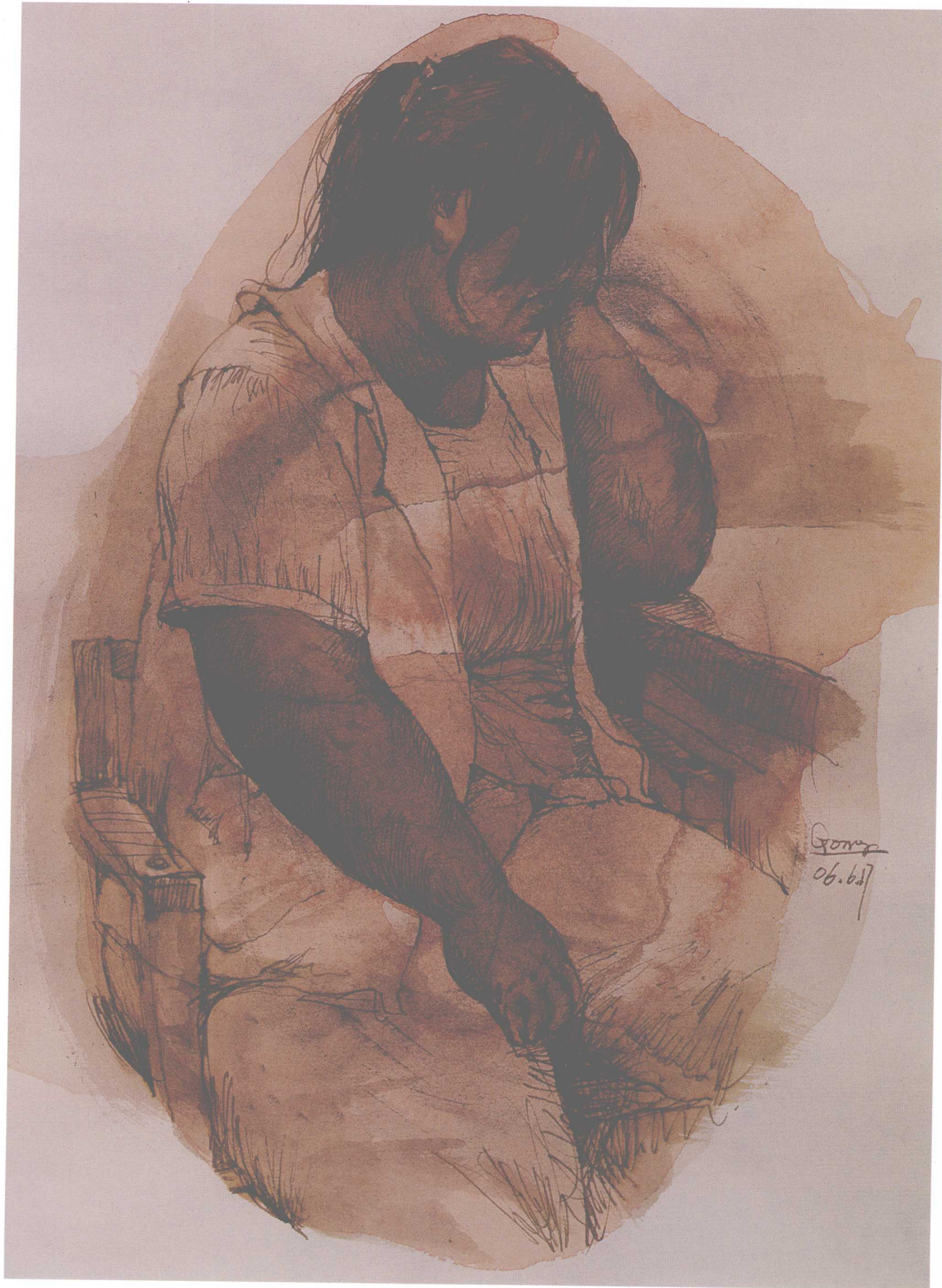

图3《为董婷婷造像之一》

自制棕色墨水
钢笔 纸本

图4《抚摸细菌的痕迹》

淡彩自制墨水
铅笔手绘

图4

第二章 速写的深层概念

图5《头像》

自制棕色墨水
针管笔 纸本

图6《吾写王立军小像》

自制棕色墨水
钢笔 纸本

第一节 我们可以说速写即是素描

我们不妨想一想，一幅素描并不一定可以被称为速写，但反之速写却大多可以被称为素描。速写自然是我们绘画形式当中的一种方式，我们也可以这样认为：在表现自然的活动中，速写也就

是这种表达方式中的一种语言。速写本身即是一种艺术形式。我们都曾看过丢勒、荷尔拜因以及门采尔等诸多西方绘画巨匠的写生作品，它们既是素描，又是速写，还是品位极高的艺术品，其中凝聚了大师们丰富而又深刻的思维与情感，给人以刻骨铭心的印象。可以这样说：速写艺术渗透着艺术家丰富的智慧与创造才能，它是包含在造型视觉艺术之中的一朵充满了无限生命的花蕊。

第二节 速写是造型艺术创作中最富有活力的表现手段

记得保尔·考尔（美国插图画家）曾这样说过：“我在阅读文字作品原稿时，经常很迅速地画一些有可能作为将来定稿的构图性速写，这些速写对于我来说至关重要，它们将成为我日后创作作品成功的基础。”由于速写的形式语言简练直接，使用的工具简单，艺术家们大都非常喜爱这种表现形式。用这种形式，我们写生记录形象素材，酝酿出创作主题，亦可通过大量的速写形式去寻求各种创作上的可能性，做各种尝试，从每个局部到整个构图，从一个主题到多种变体。速写所展现出来的活力，很明显地随时浸透在艺术家们的创造生活之中。速写的简洁的每一笔线条，都蕴涵着素描的本质。这种灵活多变的速写形式，也为画家们最终找到最为满意的视觉规律而奠定了坚实的基础。

图6

图7

图8

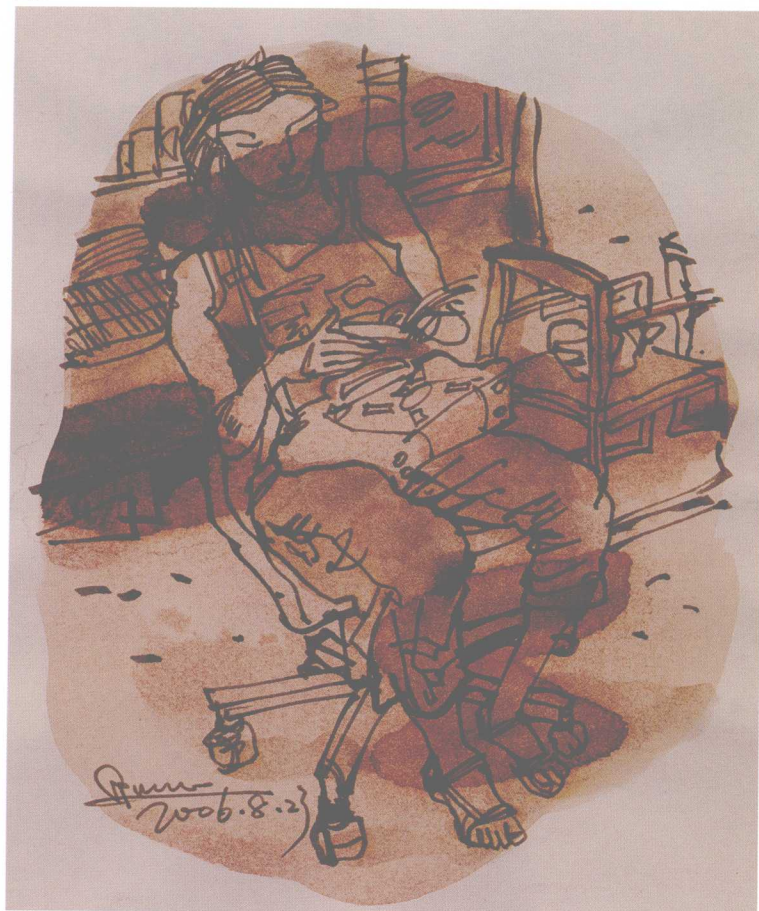

图7《向下岗的男人致敬》

自制棕色墨水

钢笔 纸本

图8《单独枯燥的日子》

自制棕色墨水

钢笔 纸本

图9《无聊的日子之一》

自制棕色墨水

钢笔 纸本

图9

图10

第三章 速写的基本知识

图10《喜欢玩风筝的人》 第一节 速写的工具及其使用手法

自制棕色墨水

针管笔 纸本

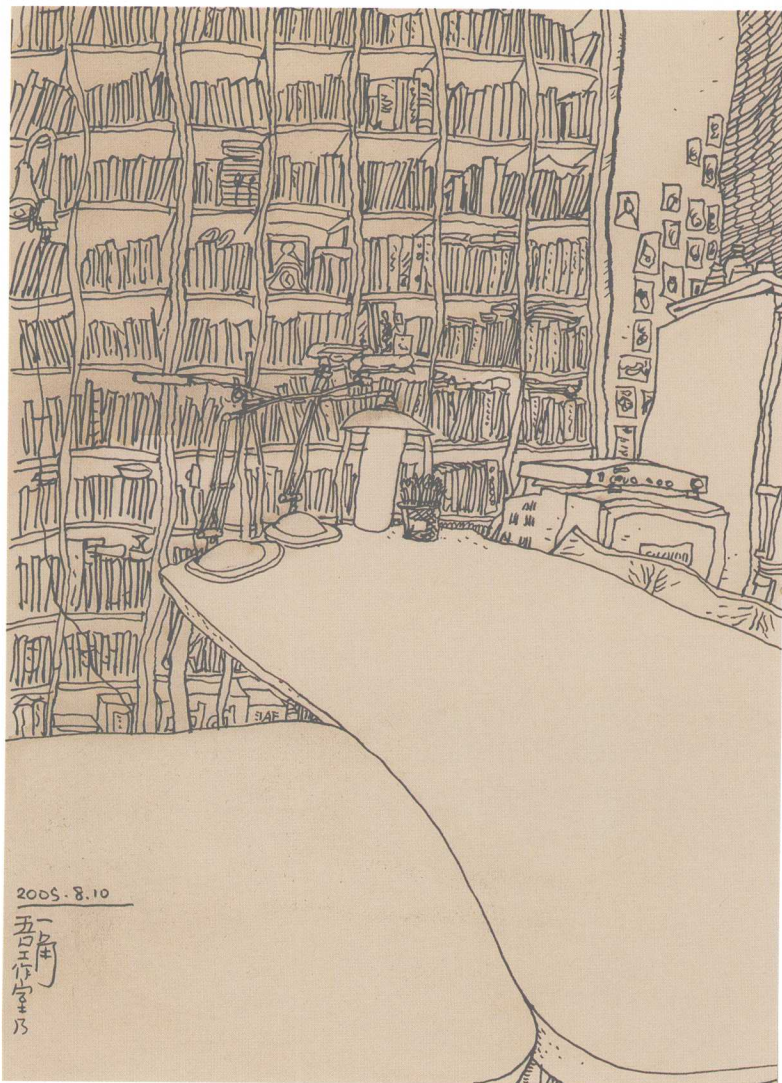
图11《工作室》

自制棕色墨水

钢笔 纸本

孔子曰：“工欲善其事，必先利其器。”（《论语·卫灵公》）任何绘画作品都需要借助一定的工具和材料才能完

图11

成。因此，可以说对于工具、材料及其性能的认识、掌握并熟练地运用是画好一幅作品的最基本的前提条件。只有这样，才能充分地表现出自己的意愿，从而最终完成绘画作品。下面就简单介绍一些最常用的速写工具及使用方法。

一、铅笔

绘画铅笔（也称绘图铅笔）有软硬之区别。详细可分为硬铅：9H~2H；不软不硬铅：H、F、HB；软铅：B、2B~8B。以上这些型号的铅笔，不一定要全部备齐，但针对不同功能、不同性质、不同表现效果及要求的速写作品，应该学会使用不同软硬度的铅笔。铅笔的主要特点是润滑流畅，线条有弹性且厚实，画出的线条有粗细、浓淡之分，在画明暗调子的速写时，层次变化丰富，画面也生动。如果我们注意利用好铅笔的中锋及侧锋，并将其恰当地结合，画出的线条会更生动。

二、钢笔

钢笔这种绘画工具是从西方传入中国来的，它有古老和独特的传统与技法。其主要特点是耐久、效果干净且成本经济，钢笔画出来的线条挺拔有力，附着力非常强，不易修改，这就要求使用者具有坚实的造型能力。一般来说，其调子的变化是依靠用线条的排列、组织、叠加而成，画面效果就细致及深入。近几十年来，国内市场已经生产出多种专门用于速写的特制钢笔，其笔尖呈扁形稍弯曲，侧用或平用会出现不同粗细的线条和深浅的变化，是速写训练

及作画的理想工具之一。

三、针管笔

针管笔（或签字笔）属于钢笔类型，它是表现精确线条不可缺少的工具。其型号从0.1（极细）到1.2（极粗），在文具店均可买到。应当注意的是：针管笔的墨水是靠笔中细细的针管渗透出来的，所以使用时执笔要立（竖一点）一些，否则墨水不易畅通。使用针管笔时用笔要轻，不要来回反复地擦，如果想要追求线条粗细的变化，只有靠选择不同型号的针管笔去完成。

四、炭笔及木炭笔（炭精条）

这种工具其特点是色泽浓黑，没有反光，深浅层次幅度大，黑白强烈，调子可画得很丰富，画面效果响亮。炭笔的使用方法接近铅笔，炭精条的使用难度则比炭笔大些。一般来说，炭精条适用于完成大幅的速写习作，但作品完成之后最好喷上定画液，这样一来可防止画面被弄脏，二来可使画面便于长期保存。

五、毛笔

毛笔是我国传统的文房四宝之一，具有比欧洲的钢笔更为古老的历史。毛笔一般可分为硬毫、软毫和兼毫三种。其中硬毫（如紫毫、狼毫）笔毛硬健，蓄水少，弹力强，表现出来的线条苍劲有力；软毫（如羊毫）笔毛软，蓄水多；兼毫的硬度在狼毫与羊毫之间。毛笔又可随着大、中、小号笔在水分与墨的使用中体现出焦、浓、重、淡、轻等各种变化，运笔中还可使用中、侧、

藏、露、逆、顺等不同之笔锋，充分发挥毛笔的特性。用毛笔作画比用其他笔更难掌握，需要有良好的线描基础及对材料与性能有更熟练的掌握过程。

六、纸张

可以说世间任何纸张都可以用来画速写。当然不同的纸张，运用不同

图12《午睡》

自制棕色墨水
针管笔 纸本

图13《吃饱的妻子像》

自制棕色墨水
针管笔 纸本

