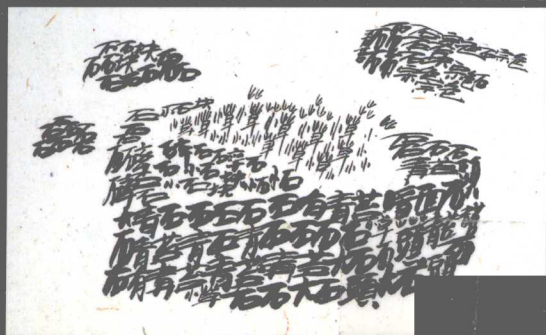

孙嘉英 陆永庆 编著

清华大学出版社

速写

孙嘉英 陆永庆 编著

清华大学出版社

北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

速写/孙嘉英, 陆永庆编著. —北京: 清华大学出版社, 2010.6

(清华大学美术学院基础课教学范例)

ISBN 978-7-302-22650-5

I. ①速… II. ①孙…②陆… III. ①速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第082300号

责任编辑: 宋丹青

封面设计: HELLO

责任校对: 王荣静

责任印制: 孟凡玉

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 <http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 210×285

印 张: 6.75

字 数: 173千字

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 32.00元

产品编号: 034072-01

孙嘉明，《农妇》，铅笔，1985
方形构图的头像，看起来是如此的饱满，充满了力量感。孙嘉明偏爱线条语言，画面节奏分明、疏密有序。他的人物头像侧重用繁复的线条穿插体现面部结构与质感

我最早对画界的影响，不是因为创作，而是因为一张大卫石膏像的素描。那是在中央美术学院一年级的第二学期，张大国先生安排的一个两周的长期作业。画大卫是一个标志，美院的学生没有没画过的。当时特别强调写实、深入。我们脑子里一天到晚都是“黑灰白，分块面，大关系，交界线”。但到底什么是真正的写实呢？画出来的是这些概念和线条，还是那个实实在在的对象？疑问没解决，接着就放寒假了。我没回家，留在画室，打算用这一冬天，看看这张画到底能“写实”到什么程度。

这个寒假过得很快，开学的前一天，靳尚谊先生来查看画室，那时和靳先生还不熟，我停笔。他在这张画前看了好长时间，没说话，走了。后来，听说靳先生在背后表扬了我，说：“徐冰这张大卫是美院建院以来画得最好的。”这话也许是被演义了，但不管怎么说，我通过这张作业，把素描是怎么回事弄懂了许多，顶得了过去画100张素描的收获。

美院毕业后，我留校教了十年书。更有理由接着想素描、基础课这些问题；同时也写了许多教案，并做了一些素描教学改革和新的尝试。那时，我考虑比较多的是：在我们的基础训练中，有一种“浪费的现象”。比如说，在中国，几乎每一个想成为画家的人都把这么多的时间放在素描训练上。但真正画得好的、有感觉的多吗？甚至有些人是画得越多，感觉越差。训练的结果都到哪里去了？一个学画的人，从考附中之前，就反复画方块、三角、圆锥体。“幸运”的话，他能画到研究生毕业。从头像、胸像，到全身像，再脱了衣服，从单人体到双人体，这漫长的作业程序，除了有难易程度的区别，在研究的内容和课题上有变化吗？没有。每一次都完成一个同样的过程，弄不好只培养了画者的熟视无睹，学不好真的会这样。

我曾经被认为是一名很好的学院派的学生、教师。但随着社会思想和文化的开放、自己对艺术的理解，我的创作也开始偏离了一般概念中的传统和学院式的艺术。当时，我的变化让许多老先生觉得很可惜：你有这样好的功底不用，而去搞那些不三不四的东西！年轻的艺术家则总是向我询问差不多同样的问题：你是怎么一下子从传统的路数转变为“现代艺术”的？似乎其中必有变法之捷径。

在一般人的认识中，基础和传统功底与现代艺术是相左的，两者不是一回事，找不到一个合适的关系。实际上，这正反映出长期以来，在艺术基础教学中，对艺术是怎么回事，艺术家是干什么的这些最基本的概念，也可以说是对基础的基础认识得不清楚。这是问题的关键。如果把基础训练只当成技术训练，只是学会把一个三维的东西画在二维的平面上，看上去还是三维的；或只是了解色彩的成分和调配技术，它当然与当代创作没有关系，当然找不到“转换的捷径”。

但是如果你通过这些训练，不仅掌握了技术，更重要的是学会了一种工作方法——学会了看事情的方法：从一张白纸到一个东西最后实现的过程中，学会感受、把握和周到地考虑，使自己从一个观察、认识及实施能力相对粗糙的人，变为一个精致的人。这种本事可以运用到你今后任何主义的艺术创作，甚至所有领域的工作中去。我相信，一个人在某个领域里深入了，他认识所有事情都会是深入的，触类旁通就是这个道理。这是基础训练的真正目的。

很多年前，在齐白石的展览会上，展出了一个他当木匠时做的窗棂子，我印象很深，他做得太好了。他能把这个窗户做得这么好，他后来画国画就能画得这么好。是因为，这个人是一个训练有素的人，一个有功夫的人，一个对材料有感觉的人。他做什么都可以做得非常好。我们是通过画素描、画速写，他是通过做木工活，把他的素质和能力培养出来了。

这套丛书分素描、速写、色彩。当然，基础教科书必须有这种技术分类，否则就无法成书。但是在艺术家的认识和思维中，是不应该有任何分类概念的。如果你把自己培养成一个从艺术类别或材料本身出发的艺术家——是搞抽象好，还是具象好？是古典一些，还是现代一些？是搞行为，还是搞装置？最后发现，所有的艺术都被人家搞过了，每一个抽屉都被占满了，这不是一个好的基础的起点，你必定走不宽，也走不远。因为总是被这些不是问题的问题所累。从学院里出来的技术好的艺术家，更容易从画种本身来考虑艺术的问题。他们条件好，学得多，但有一个怎么学的问题，会学的人越学越清楚，越学越敏感；有些人越学越僵，越学越窄。好的老师和教科书诲人不倦；不好的老师和教科书也毁人不倦。好是你的运气，不好也不妨作为另类的材料来使用，也是你的运气。这全在于你自己对问题的清醒，怎么学？怎么看？把自己的特长和局限性把握好，发挥好，就能走出自己的路。

是为序。

徐冰

2005年6月9日 纽约

目 录

前 言 · 1

第一讲 速写概述 · 2

速写的定义 · 2

速写的作用 · 3

速写的特点 · 23

速写的范围 · 23

第二讲 速写训练方法 · 24

人物速写 · 24

动物速写 · 57

场景速写 · 60

创意、设计速写 · 77

第三讲 速写表现方法与工具使用 · 78

速写表现方法 · 78

速写工具 · 84

第四讲 速写与创作、设计的关系 · 89

编后记 · 101

前言

目前，高考前的学生对速写的练习还是很重视的，这得归功于美术高考中速写分数的增加，这也反映了各大院校对考生速写能力的重视。

入学后，学生对速写练习的自觉性大打折扣，很多人质疑当下美术院校毕业生基本功的退步，我认为正是因为动手训练的不足以及表现方法的欠缺。学生的手头功夫远不如他们的电脑绘图能力，这种欠缺直接影响到学生的创作、设计的表现，以及日后工作中的应用。

我时常回想起中学时代。在那个令人感到压抑的年代里，会画画的特长曾给了我一点点自信。当时的美术老师名叫冯丽莎，是我学习速写的启蒙老师。她常常带美术组的同学们去公园、动物园写生。并经常给我们作示范，她大胆、肯定、流畅的笔法给我留下深刻地印象，也为我今后的学习奠定了良好的基础。尤其是当我考入大学后，速写给我的学习带来了诸多好处。

在纪念我的导师郑可先生百年诞辰的首次筹备会上，不少人提起郑先生的教学方法：“勤动脑，多动手。”他强调动势表现，反对参照解剖图画画，迫使学生关注整体的形态特征，避免机械、僵死的“抠、磨”。郑先生还很关注对象的细节特点，对于画面的生动感十分重视。他的教导使我受益匪浅。

我喜欢在速写课上和同学们一起画画，从而满足一种久违了的绘画冲动。有时作设计，需要在很短的期限内交稿，我常常感到在夜深人静时，下笔如有神，设计稿一挥而就。这些时候，都能让我体会到“速写”的帮助。大学时代郑可先生、朱耀奎先生等诸位前辈对我的教导时常历历在目。

事实告诉我们，对于从事绘画与设计的人来说，“千言万语不如一张纸”，只有手绘才能快速地表达出创作的构想。速写能力的强弱直接影响着作品的好坏。

本书“用画说话”，力求给人一种轻松感，同时扩大速写作品的展示空间。

最后，希望本书可以为大家带来启示：速写会帮助你成功！

孙嘉英

2009年于北大公寓

第一讲 速写概述

速写的定义

速写是在较短的时间里用简练的笔法、简单的绘画工具描绘客观对象的形状、神态、特征以及表现画者自身感受的一种绘画方式。速写在绘画语言和表现手法上既有独特性，也有和其他绘画艺术的联系性。它既是造型艺术基础的训练途径，又是具有独立审美价值的绘画艺术。“速写”是中国的原创词汇；在西方，素描与速写并无明确界线，速写在18世纪以前只是画家创作的准备阶段和记录手段。

图1-1 孙嘉英，舞蹈速写，钢笔，1980

速写的作用

提高造型能力

速写作为造型艺术中的基本功训练,对于初学者来说,它是快速提高平面绘画能力的一种有效途径。速写对快速、简练表现对象的要求可以训练初学者养成整体出发的观察方法以及概括表现对象主要特征的能力。

培养观察力和表现力

短时间内的快速速写练习,可以训练绘画者迅速而准确地把握对象特征并加以表现的能力;在动态速写中,随着表现对象姿态的不断变化,还可以锻炼绘画者的记忆、再现及创造形象的能力。伴随绘画者敏锐观察力的形成,其把握事物本质的能力亦会相应提高,从而使表现手法日趋多样和成熟,绘画语言更为丰富。

捕捉创作、设计灵感

画面组织和整理的过程,往往也能启发创作和设计灵感的产生。甚至一些废弃的作品,经过重新组合、表现,也能产生新的造型和新的观念。

我国已故著名教育家、造型设计家郑可先生在教学上一贯倡导速写的重要性,尤其体现在创作初期的草图阶段,重视速写性的表达方式,提倡用快速而简洁的手段捕捉灵感。

草图是完整作品的前提,包含着作者真实的情感与思想,比成品能够更加直截了当地反映出画家、设计家创作构思的历程与精神。

草图是创作、设计的最初阶段,也是最为关键的阶段。它是捕捉艺术创作灵感的快捷方式。

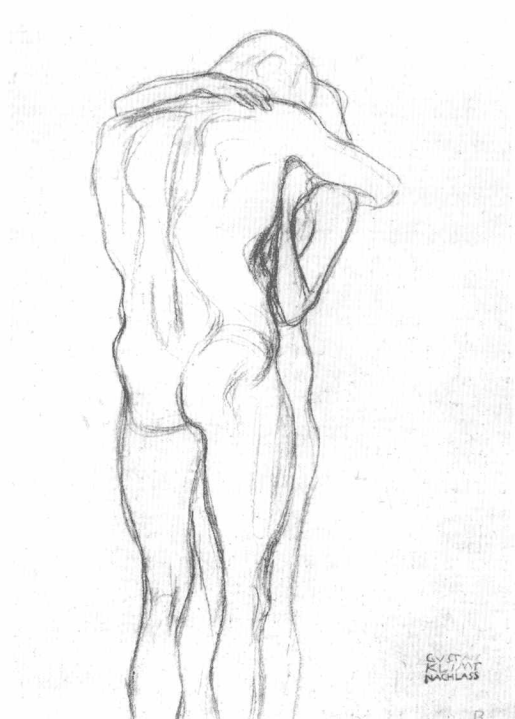

图 1-2 [奥地利] 古斯塔夫·克里姆特 (1862-1918), 《相拥着的夫妇》, 黑色色粉笔, 1901-1902

图 1-3 [奥地利] 古斯塔夫·克里姆特 (1862-1918), 《哲学》, 习作, 黑色色粉笔, 1900-1907

从当代著名艺术家徐冰的设计草图上，我们即可以看到他艺术创作思考的过程。

草图中的形态虽然含糊、不精确，但却记录着作画者的有意识或无意识的思维状态。扎实的绘画功底，一方面可以帮助作者无阻碍地表现创作设计意图；另一方面也可以“无意识”地创造出“有意识”的形态，供作画者推敲、完善。熟练的表现手法如同得心应手的工具，可以达到事半功倍的效果。

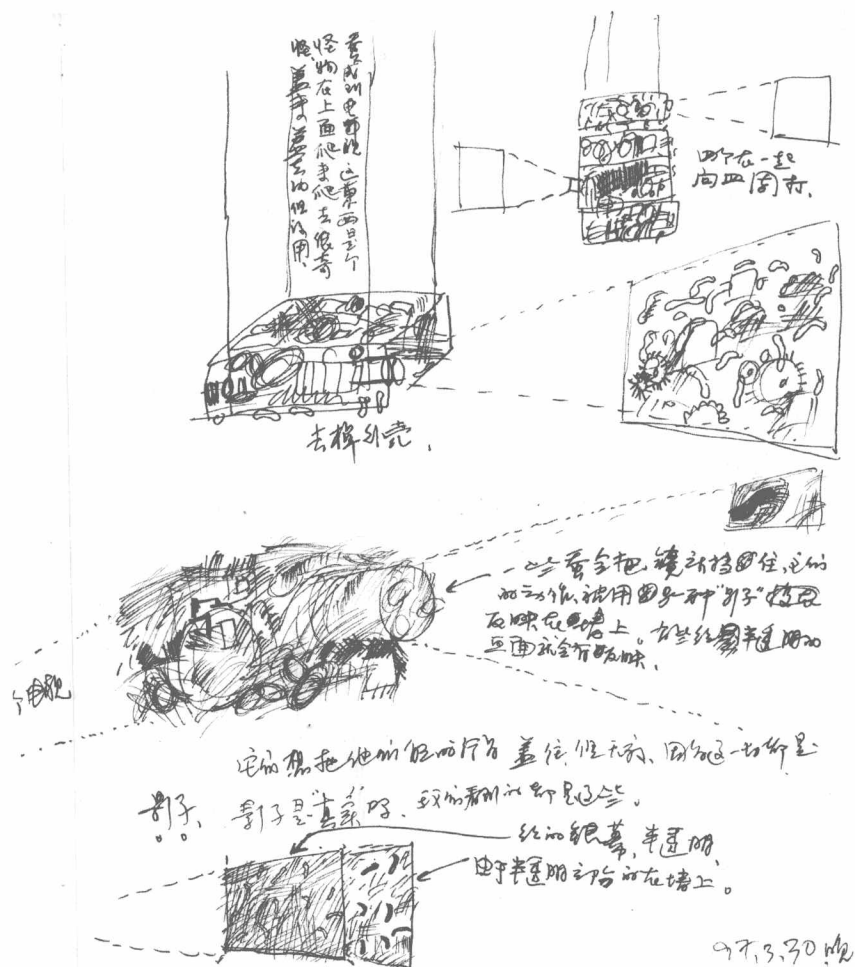

图 1-4 徐冰，《在美国养蚕系列》综合媒材装置设计草图之一

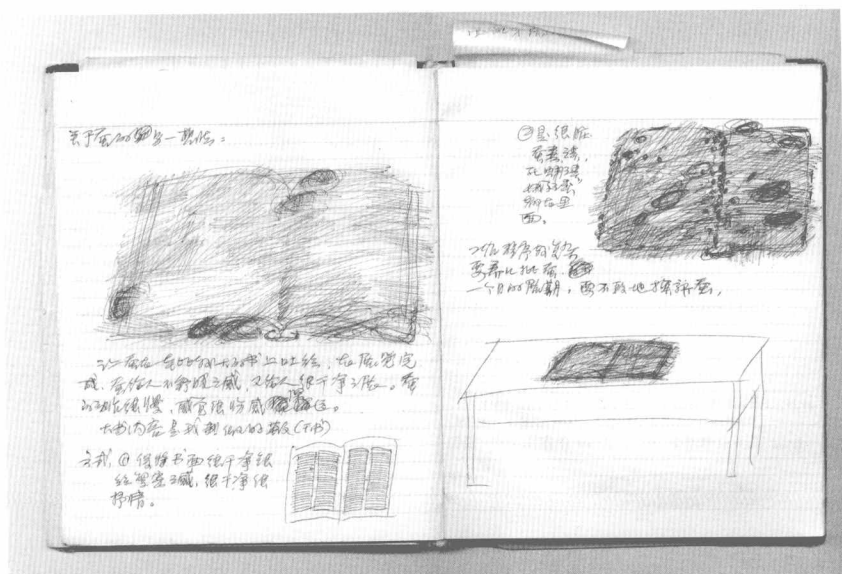

图 1-5 徐冰，《在美国养蚕系列》综合媒材装置设计草图之二

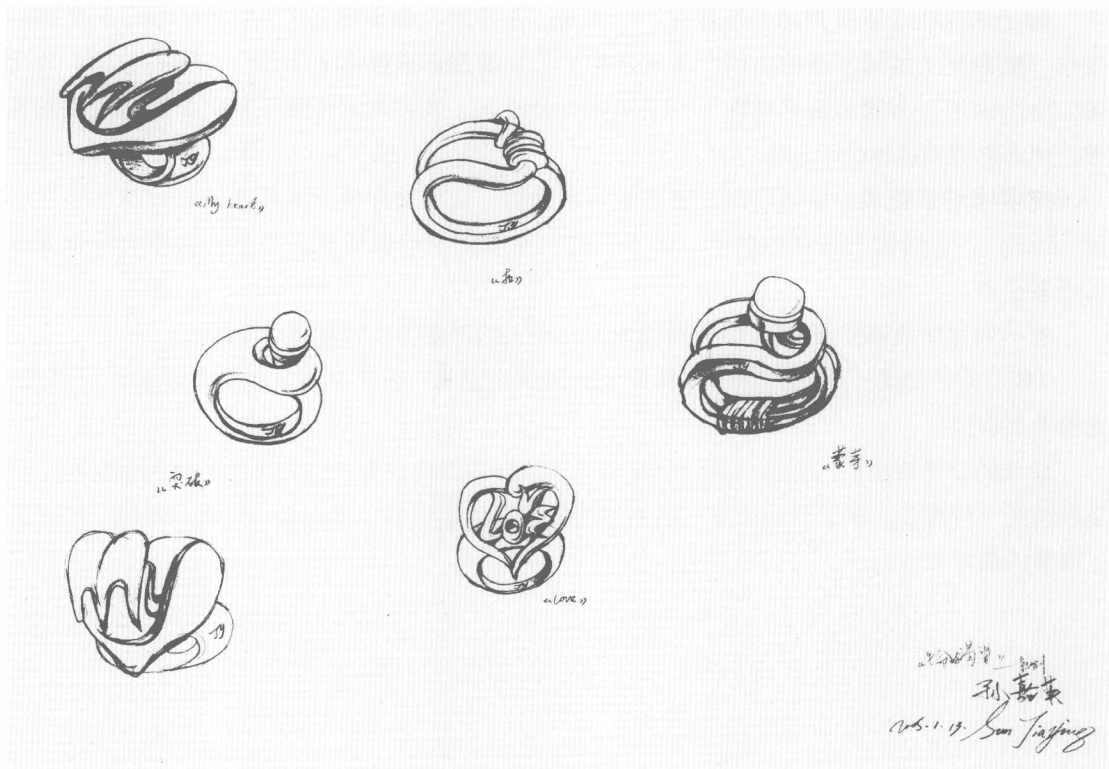

图 1-6 孙嘉英, 首饰设计草图稿

培养艺术感悟力

速写是艺术创作, 其过程必然涉及对美的规律的研究和探索, 正是在这种创作、研究、探索的交替过程中, 绘画者的审美水平与感悟能力获得了较大程度的提高。

在教授考前及大学1至4年级学生素描、速写时, 学生在记忆、默写、创意性速写方面暴露出能力的薄弱, 多数人很少或者从来就没有受过这方面的训练。这不能不说是学生在习画过程中的一大空白, 同时也是美术教学上的一大缺失。对于从事设计、创作工作的人来说, 具备丰富的想象力、创造力是非常重要的。这种能力的培养要从学画初期就开始, 如果能从孩童时代, 系统地习画之前就开始有意识地练习就更好了。因为儿童时期的绘画是最富有创造性的。

对于随手涂鸦的儿童画, 有不少美学专著针对其特点进行了理论上的探讨。在专家和画家们看来, 儿童画很神秘, 人类想象的天赋在幼儿时期表现得最为充分、活跃。许多艺术大师都从中获取过灵感。但有最新的研究表明: 随着年龄的增长、知识的丰富、识字量的增加, 人类在幼年时期的绘画天赋会逐步减弱。

通过对儿童绘画的长期观察, 我们发现成人不应干涉幼儿独特的表达语言, 所谓的“教”, 只会过早地断送他们天才的表现。

我有两个女儿, 姐姐名字叫陆晓云, 妹妹叫陆晓月。她们共同的爱好, 就是特别喜欢画画。

大女儿刚上小学时, 就会很用心地画一幅本班老师的肖像。她生动地刻画出了老师胖胖的大脸, 用带有神经质的线条表现头发, 无意识地再现了这位年轻教师急躁的神情。

大一点后, 识的字多了, 她就在画面上根据自己的心情配上文字, 很自然地形成图文并茂的表现形式, 可能在她看来, 只有这样才能表达出她的愿望与心情。

其实, 画配“字”的形式, 在她很小的时候的画中就出现了。那时她还不会写字, 但却“发明”并大量使用她所造的“字”。

她的妹妹在3岁时开始画画并有了些样子；4岁时，每天都画十几张画。由于经常得到表扬，更激发了她对画画的热情，常常是躺下了还要爬起来画几张画后，才能再安睡。我发现，小小的她，画的画很“疯狂”，感情也十分投入，我突然感悟到了什么是艺术表现的真谛，什么是虚伪做作的“创作”。

记得刚刚画完《小伙伴》时，还不会写字的她，边说边按着父亲的手，让父亲写下了一段“说明”。显然她已经意识到了“文字语言”在画面中的重要性，虽然她并不会写也并不认识多少字。

有一句话使我感受至深：“唯有自由能使一个人的潜能发挥到最高极限。”

“真正的自由是一种精神状态，其中没有恐惧或勉强，没有求取安全感的冲动。”（基督·克里希那穆提）

幼儿的心是自由的，它像鸟儿一样在想象的天空中自由飞翔。他们画画的目的很单纯，就是心情的一种需要。在这种状态下，画中的形象直接与他们的心灵相通。绘画，是他们抒发自己情感的最好方式。

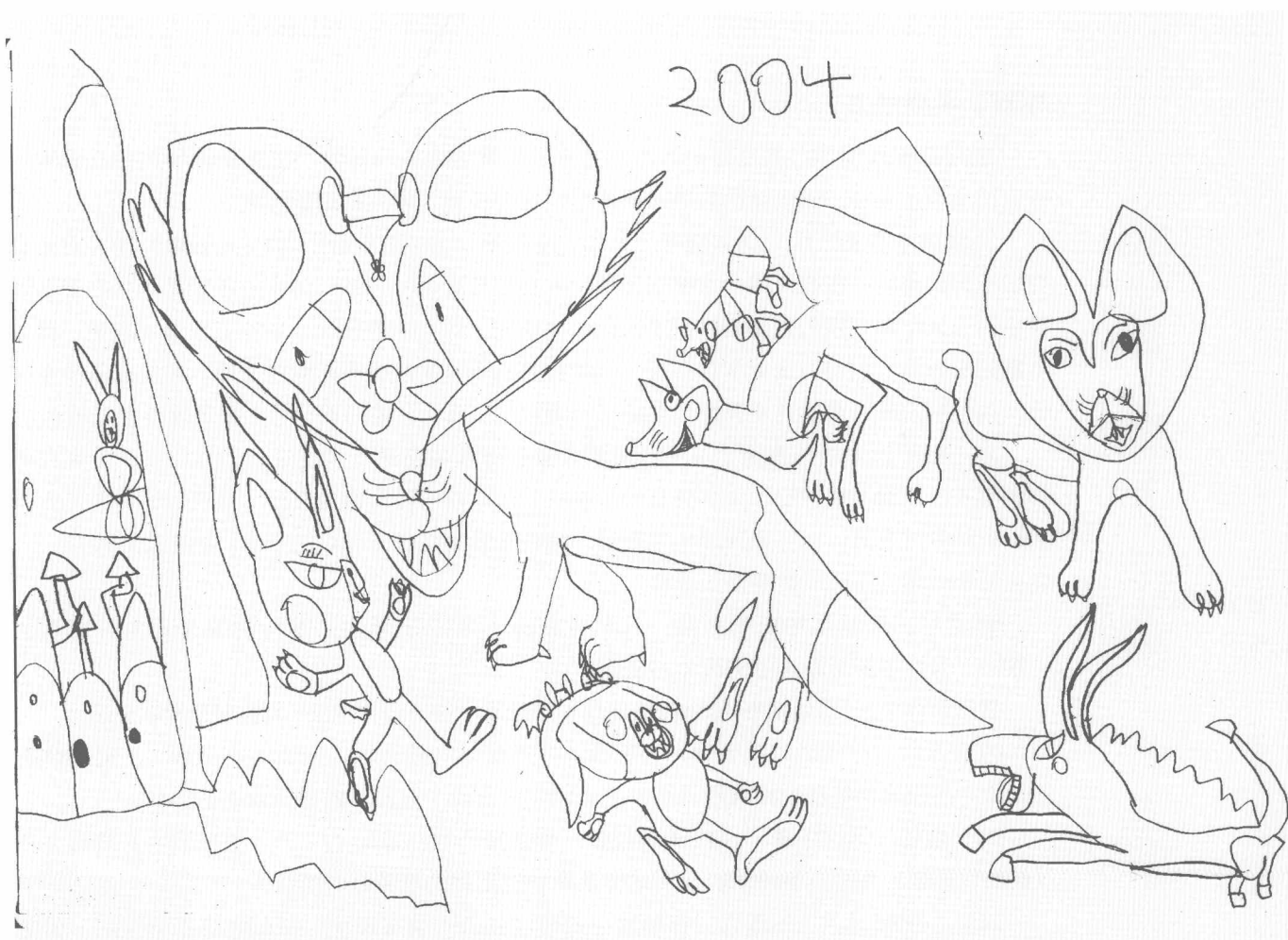

图 1-7 陆晓月（5岁），《狐狸和它的伙伴》

图 1-8 陆晓云 (7岁), 《我的生日》

图 1-9 陆晓云 (7岁), 《我的老师》

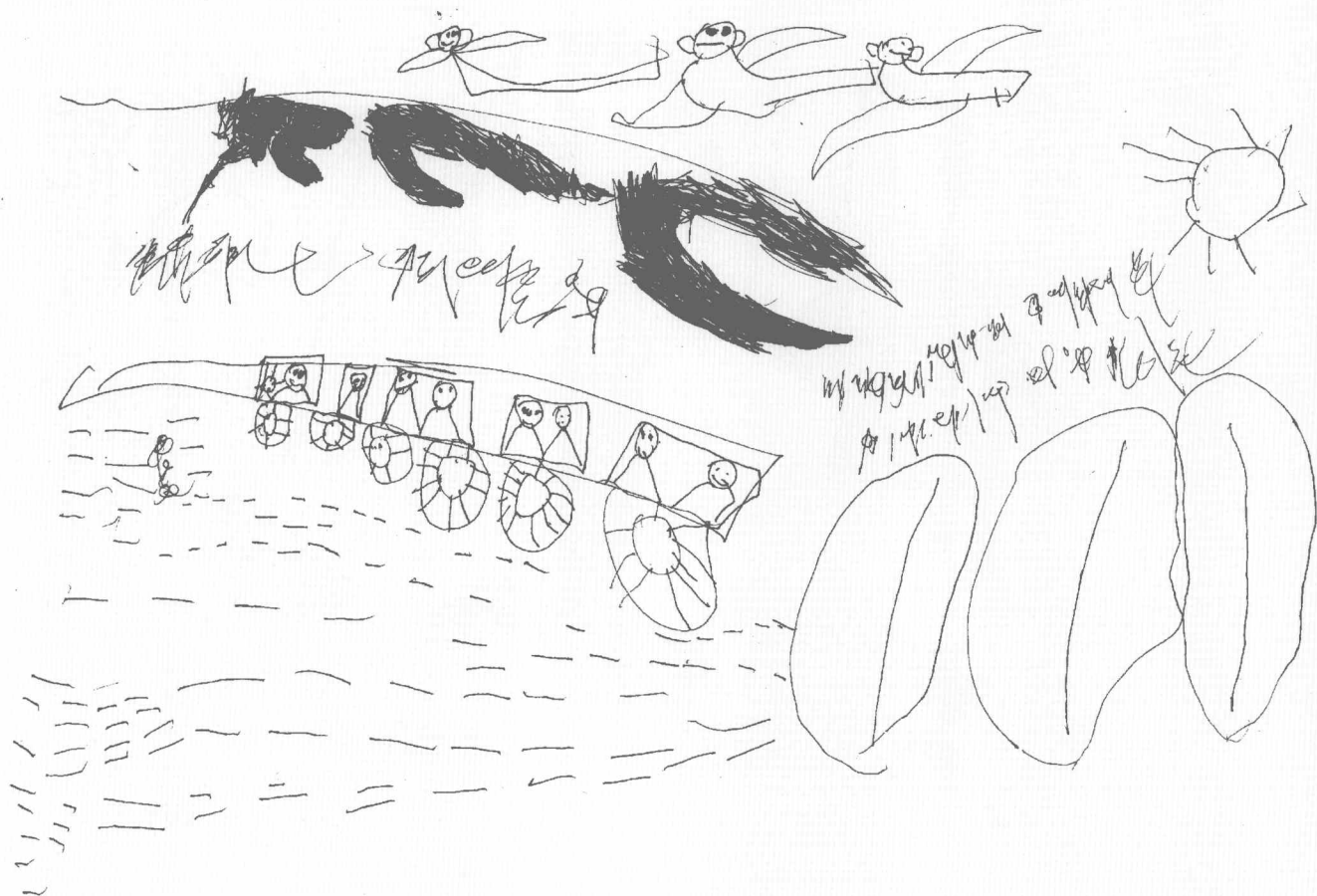

图 1-10 陆晓云 (5岁), 《车队》

图 1-11 陆晓云 (12岁), 《面具》, 铅笔, 2004
曾有人见了此画, 说: “这不是毕加索的画吗!”

图 1-12 陆晓月 (5 岁), 《画家》, 铅笔, 2004
晓月喜欢将看到的画出来, 也喜欢画自己想象的景物, 所以她有着画不完的题材。这里表现的是她和姐姐在书房的情景: 一个在画画, 一个在玩耍

图 1-13 陆晓月 (5 岁), 《大嘴鸟》, 铅笔, 2004
妹妹晓月从动物园回来后画的记忆、想象画。我很喜欢这幅画。她画的每一个形象都不一样, 很有个性, 也很大胆

图 1-14 陆晓月（8岁），《妈妈在玩电脑》，铅笔，2007

积累创作素材

娴熟、准确、快速的速写能力，在收集素材时能起到很大作用。每一幅速写都包含有作者描绘时的意匠，对对象细节特点的记录，这些均体现着作者兴趣点之所在，对于正式创作的完成具有至关重要的参考作用。

图 1-15 [荷] 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱茵（1606-1669），图 1-16 [奥地利] 古斯塔夫·克里姆特（1862-1918），《阿黛尔·布劳斯-波尔 I》，习作，黑色色粉笔，1904-1906