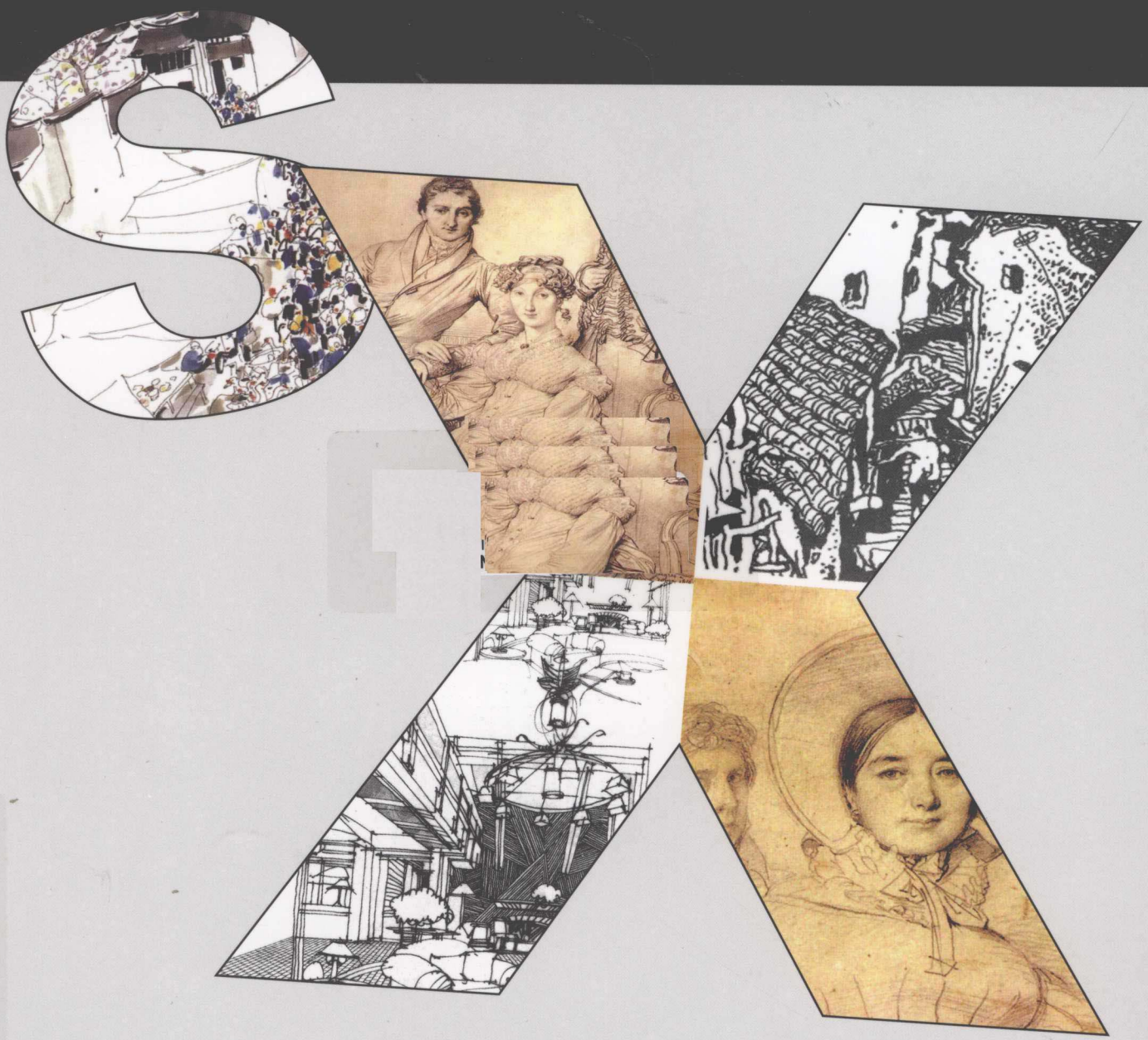
高等院校精品规划教材·艺术专业基础系列教材

艺术速写基础

主　编　曾朝阳　　副主编　曲　哲　卢家华



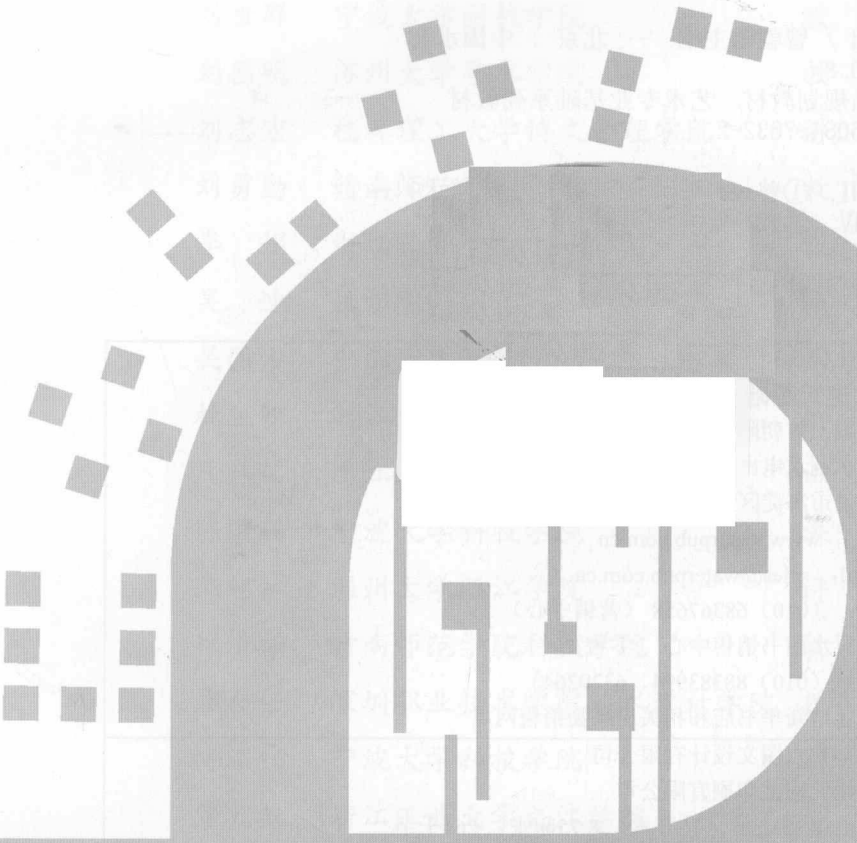
中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

高等院校精品规划教材·艺术专业基础系列教材

艺术速写基础

ART SKETCH

主　编　曾朝阳　　副主编　曲　哲　卢家华



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书不仅介绍了艺术速写的定义及形式，还详细介绍了艺术速写的具体表现。以大量的作品图例从速写概论、速写的形式、人物与场景速写表现、各类设计速写表现、风景和景观设计速写表现等多方面说明艺术速写的丰富性和重要性，并结合国内外大师的经典作品和教师的部分习作展现速写的魅力。

本书可以作为应用型本科教材和高职高专设计艺术专业教材,也可以作为设计爱好者的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

艺术速写基础 / 曾朝阳主编. -- 北京 : 中国水利水电出版社, 2010.8
高等院校精品规划教材. 艺术专业基础系列教材
ISBN 978-7-5084-7632-2

Ⅰ. ①艺… Ⅱ. ①曾… 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166489号

书　名	高等院校精品规划教材·艺术专业基础系列教材 **艺术速写基础**
作　者	主　编　曾朝阳　副主编　曲　哲　卢家华
出版发行	中国水利水电出版社 （北京市海淀区玉渊潭南路1号D座　100038） 网址：www.waterpub.com.cn E-mail：sales@waterpub.com.cn 电话：（010）68367658（营销中心）
经　售	北京科水图书销售中心（零售） 电话：（010）88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排　版	北京零视点图文设计有限公司
印　刷	北京纪元彩艺印刷有限公司
规　格	210mm×285mm　16开本　8.75印张　265千字
版　次	2010年8月第1版　2010年8月第1次印刷
印　数	0001—3000册
定　价	32.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

《艺术专业基础系列教材》编委会

主　任：刘世群　曲　哲

副主任：李　娟　梅法钗

成　员（按姓氏笔画排序）：

丁建国	宁波大学科技学院	讲　师
卢家华	浙江工业大学之江学院	讲　师
曲　哲	浙江工业大学之江学院	教　授
刘世群	宁波大学科技学院	教　授
刘昌明	苏州大学艺术学院	教　授
刘志宏	桂林理工大学博文管理学院	讲　师
刘勇勤	赣南师范学院美术学院	教　授
李　娟	浙江工业大学之江学院	教　授
吴　迪	杭州电子科技大学	教　授
吴国荣	中国美术学院	副教授
杜宝印	浙江工业大学艺术学院	副教授
周祎铭	浙江工业大学之江学院	讲　师
陈国毅	宁波大学科技学院	讲　师
陈绍林	温州大学瓯江学院	讲　师
林道福	赣南师范学院科技学院	教　授
袁公任	深圳职业技术学院艺术设计学院	教　授
梅法钗	宁波大学科技学院	副教授
曾朝阳	浙江工业大学之江学院	讲　师
路　伟	上海行建职业学院	副教授

本书编委会

主　编：曾朝阳

副主编：曲　哲　卢家华

成　员（按姓氏笔画排序）：

刘世群　梅法钗　曲　哲　卢家华

林海涵　张达祥　陈绍林

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

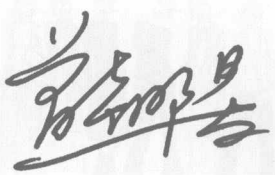
前　言

随着社会的发展，美术的发展也成熟起来，速写这个曾经被边缘化的学科越来越被重视，各种各样的速写教材应运而生。不可否认的是，在图片方面，有些是很优秀的临摹范本；在文字方面，有些是很优秀的教案，但真正适合现代大学本科的教科书却很少。在杭州开元书局和中国水利水电出版社的大力支持下，笔者根据这些年在教学和实践中的经验，主要从应用型和创新型的培养目标出发，编写了这本《艺术速写基础》。它是一本专业性较强的教材，在实际教学中能起到较好的作用。

本书从最基本的速写原理入手，阐明速写的作用、种类，与设计的关系，以及它的现代性，并以实际例子和理论分析速写的形式和各类设计速写的表现，展现了大量优秀的中外大师和教师的优秀作品。通过理论结合实际，由浅入深，使学生在实践中真正理解艺术速写的特征，并学会艺术速写的应用，打下坚实的艺术速写理论基础，具备较强的动手能力。

全书分为速写概论、速写的形式、人物与场景速写表现篇、各类设计速写表现、风景和景观设计速写表现和作品欣赏。本书选用大量的速写图例，通过以图译文、以文解图、图文并茂、深入浅出的形式，力图使本书具有实用、易学的可操作性，同时在速写表现中还展示了各类设计艺术作品不同的设计形式与造型特点，具有很强的艺术欣赏性。

本书在编写过程中参阅了大量国内外大师的作品以及中国美院王剑武、盛天晔等老师编著的同类教材，从中吸取了宝贵经验，同时还得到宁波大学科技学院艺术分院院长刘世群教授和梅法钗、林海涵、张达祥等老师的大力支持，以及师生们提供了许多作品。在此特向他们致谢！更期盼使用此教材的师生提出宝贵意见，以便修订完善。



2010年6月6日于浙江工业大学人文艺术分院

目　录

前言

第1章　速写概论 1

1.1 速写的作用 6

1.2 速写的种类 11

1.3 速写和设计的关系 12

1.4 速写的现代性 12

第2章　速写的形式 16

2.1 线条为主的速写 17

2.2 明暗为主的速写 19

2.3 线条与明暗结合的速写 20

2.4 线条与淡彩结合的速写 21

2.5 创意速写的形式 23

第3章　人物与场景速写表现 27

3.1 人物、景物静态速写与人物动态速写 28

3.2 场景速写 34

第4章　各类设计速写表现 38

4.1 陈设设计速写表现 39

4.2 工业设计速写表现 41

4.3 服装设计速写表现 44

4.4 动画设计速写表现 47

4.4.1 分镜头动画速写 50

4.4.2 法国动画短片《Watch Out》创作全欣赏 50

第5章　风景和景观设计速写表现 55

5.1 风景速写表现 56

5.1.1 风景速写的方法步骤 57

5.1.2 风景速写的基本表现技法 57

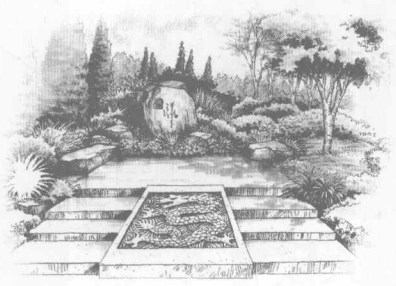
5.2 景观设计速写表现 64

第6章　作品欣赏 69

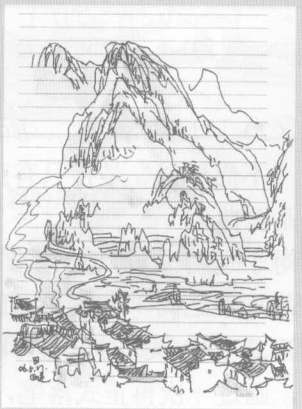
6.1 人物篇 70

6.2 风景及场景篇 113

参考文献 131



第1章
速写概论



“速”即为速度，通常理解为“快”。然而“快”与“慢”并非绝对，一张速写，可以在一两分钟内完成，也可以在一两个小时甚至更长的时间内完成，因此对速写的认识，不能简单地理解为“快”，而应根据不同的对象及不同的表现形式来决定。

“写”为写生，是作者表达在自然生活中的所见所感，也指作画时用笔的具体要求。其特点是概括、简练和肯定。“写”最能神形兼备地表现对象，最能体现作者的情感，最能显示速写本身的艺术魅力。因此，速写时既要把握“速”字，更要注重“写”字。写是速写的核心与目的，“速”则是服务于“写”的手段与方法。

谢赫的“画有六法”，一曰骨法用笔，二曰应物象形，三曰随类赋彩，四曰经营位置，五曰传移模写，六曰气韵生动。这6项评画的原则之间是有联系的：气韵生动是核心，是对作品的整体概括，是形神兼备的统一，第2～5项都是围绕第1项来说的，是构成气韵生动的必要条件，以气韵生动来要求，则形象准确、构图新颖、笔法洗练等都是必备的条件。第6项讲的是临摹优秀作品，它本身不是绘画创作，而是为进行更好的创作所必要的学习手段。谢赫的“六法”对速写也具有很好的指导意义。

（1）“骨法用笔”。速写的要义是“速”，要想画得快，用笔就不能多，要十分简练，用极少的笔画勾勒出对象的形与神（图1-1和图1-2）。中国画以线描为基础，特别讲究笔法，山水画中的“皴法”就是以各种笔触表现不同岩质的山体，有极强的艺术表现力。

图1-1　侧面的老者　顾生岳

图1 -2　京剧动态花脸　佚名

（2）“应物象形”。所谓应物是强调认识对象的特质与精神，不仅要求形似，还要求神似。古人所谓的“不尚形似”是指只有形似还不够，还要画出它的精神。但神似是以形似为基础的，是形似的升华而不是歪曲。

对于速写来说，形象准确十分必要，但由于要“速”就必须要简化，必须有所取舍，这就产生了“似与不似之间”的效果，只有取舍得当，舍其外形枝蔓，才可以成为成功的作品。在作画时遇到一些生疏形象不好掌握时，也可以在另一张纸上草画几笔，如屋檐翼角飞起的曲线、复杂屋顶搭接处的相贯线等，画过一次再正式落笔，便会胸有成竹（图1-3和图1-4）。

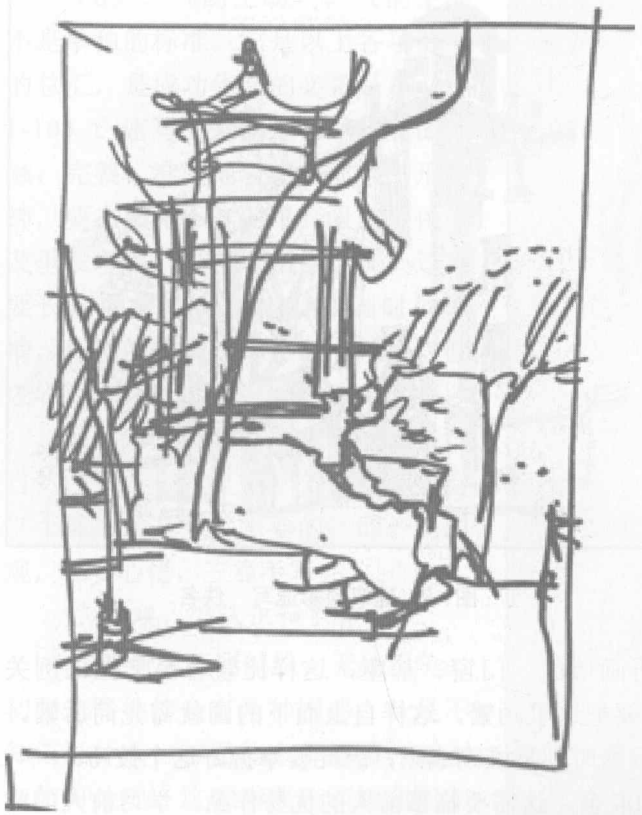


图1-3 亭子草图1 佚名

图1-4 亭子草图2 佚名

（3）“随类赋彩”。随类赋彩是讲绘画的色彩问题，所谓随“类”，不仅指所见的景物的表象，还指作者对所见景物的主观感受，这又是中国画的特点，要依据对象的“类”抽象概括地赋予它恰当的色彩。钢笔速写是单色，表达色彩主要靠注重素描关系，它和铅笔素描是一样的方法（图1-5和图1-6）。

图1-5 校园一角 刘世群

图1-6 有淡彩的速写 佚名

（4）“经营位置”。经营位置就是现在我们常说的构图。画面生动与否，构图起着决定性的作用。构图布局的手法多种多样，作画时先用取景框照一照，知道景物的各部分在画面的具体位置，这样便有了一个总体的布局。然后静下心来把对象看上一会儿，再进行画面构图，确定描绘的重点（图1-7和图1-8）。

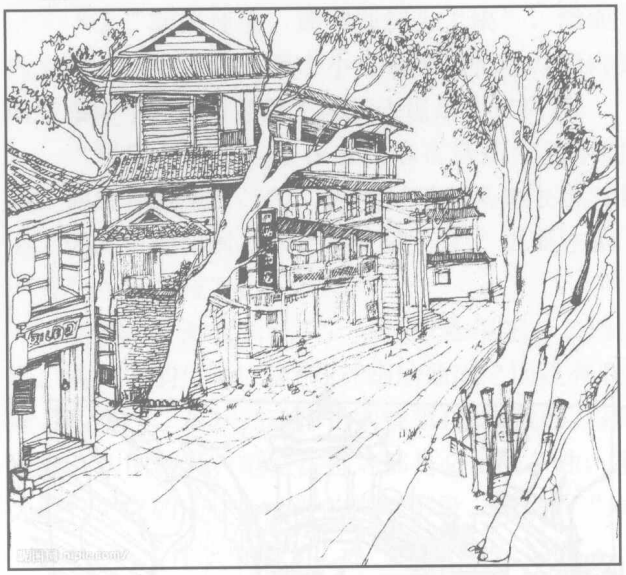


图1-7　小镇上的路　佚名

图1-8　建筑淡彩速写　佚名

建筑自上而下画比较容易，先画屋顶、檐口、再画墙面、门窗、基座，这样比较容易把握比例关系。但有时要突出的重点在下部，如大门、入口，就要把这里画繁，这样自上而下的画就需先简后繁。自繁至简画容易掌握，自简至繁画时，简处画多了，画繁时则易堆砌成黑，因此要掌握好这个技巧。

（5）“传移模写”。速写的精粹是对描绘对象的取舍，这需要临摹前人的优秀作品，学习前人的成功经验。造型的准确靠多画多练，熟能生巧，但如何简化、如何取舍，还要多借鉴前人（图1-9）。

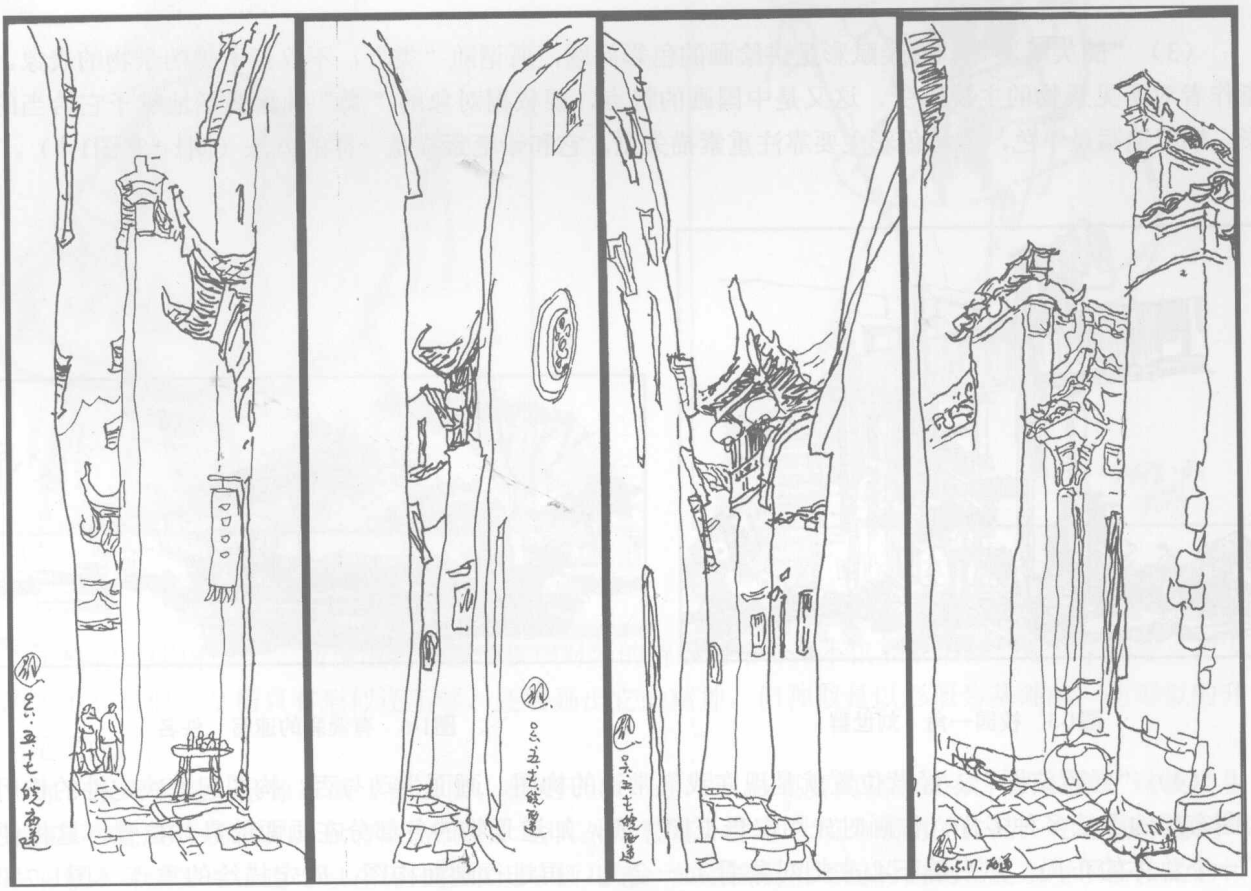


图1-9　江南古镇　刘世群

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

（6）“气韵生动”。气韵生动不是单独的标准，它是以上各项标准的总汇，是成功作品的必备品质（图1-10）。速写的气韵是以尽量少的笔触，完整、准确地表达出对象的形与神，要在屡见不鲜的平凡景物中由表及里发现美，去粗取精创造美，这需要长期的修炼，也需要作画时的激情，环境的熏染，外感而心动，以画表心声。

图1-10 天真的小女孩 顾生岳

画好速写，除了要经常深入到大自然中不断积累、勤学苦练以外，有三个环节也是至关重要的，即一须眼观，二要心悟，三靠手写。

1．眼观，乃认识和了解

客观世界五彩缤纷，无处不美。初画速写往往会有两种困惑：一是不知该画什么，二是什么都想画，却不知如何处理，这就需要先训练我们的眼睛。要经常走进大自然中去观察、去感受，要能在平凡的景象中捕捉到某个生动的侧面，既要能抓住表现生活内容的典型事物，又不可忽视大量看来一般实际很有生活气息的景象。同时，还要善于在纷繁复杂的客观世界中抓住最动人的场面，抓住能表现客观世界及画家情感的最为主要的部分，而有意省掉那些无关紧要的枝节。同样一个景，从不同的位置去欣赏就有不同的美感，从不同的角度去描绘就有不同的效果。因此，培养一双审美的眼睛，是画好速写的基本保证。只有首先感受到美，才能激起表现它的欲望，也才能通过立意、取景、构图，刻画成为一幅优秀的速写作品。

2．心悟，为感受及情思

速写并非摄影一般纯客观地描摹对象，画者在表现客观世界的同时必然要渗入主观感受。在实际写生中对自然景物的概括与提炼，对素材的取舍与添加等就源于此。这种感受一半源于眼观，一半则得自心悟。人目之见，则心有意。眼观、心悟结合，则为速写中的观察方法——“悟对”。眼观只能取其形，“悟对”方能生其情。速写虽是表现客观世界，但同样强调表现意境及情趣。这就需要画者对生活中的自然现象除了有敏锐的观察能力外，还应具有深刻的领悟性，要善于理解和发现有意趣的生活内容及客观世界中的意境与情趣。这些有的需要画者用心去捕捉，有的则需要在表现中着意铺设。一幅优美的速写画，所表现的应是情景交融的意象，所体现的则是物我两忘的画境。

3．手写，是技法与表现

绘画最终还得看手上功夫。不管是谁，即使有一双善于发现美的眼睛，或者对景物有超人的感悟能力，如果无法表现出来，也只能面对大自然空发感叹，画好速写也只能是纸上谈兵。手写是写生中最为实质性的环节。手写是具体技法的表现，不同的技法可以表现出不同的审美效果。如同样是线，有的轻

松、有的凝重、有的流畅、有的滞涩、有的纤细、有的厚实，有的柔、有的刚、有的缓、有的急等。因此，不同的对象应采取不同的技法来表现。

在客观世界中，包含着诸多相互对立的关系，如形意、主次、虚实、动静、疏密、大小、长短、轻重、曲直、前后、高低等，画速写，也就是运用不同的技法将这些对立的关系统一起来，使之达到形意相依、主次相应、虚实相生、动静相衬、疏密相间、大小相成、长短相连、轻重相宜、曲直相结、前后相随、高低相倾和相依相存的一种相互关系，从而形成内容、意境、情感的高度统一与完美组合。当然，技法固然重要，但技法是死的，人是活的，千万不可死套技法。一幅速写品味的高低，除了技法以外，还取决于画者的修养及作画时的立意、构思，立意要高，构思要巧，技法要活。

速写除了强调在以客观对象为论据的写实性上要求“应物象形”外，就绘画的表现性而言，无论是表现对象的质地、画者的感受还是反映空间的透视、形体的疏密虚实关系以及技法上“工”也好，“写”也罢，在线条的提炼表现、形象的刻画和画面组成协调性上，同样强调要“骨法用笔”和“气韵生动”。

当然，画好速写，除了上述三个环节以外，还要注意多看多画，多看包括临摹，从前辈大师的优秀作品中得到启示，找到一种适合自己的技法，做到事半功倍。多画，则是要深入到客观世界中进行大量的速写练习。不积小流，无以成江河，没有足够多的技能练习，画好速写只能是一句空话，只要不断地到客观世界中去体验，多练习，就一定能画出优秀的速写作品（图1-11和图1-12）。

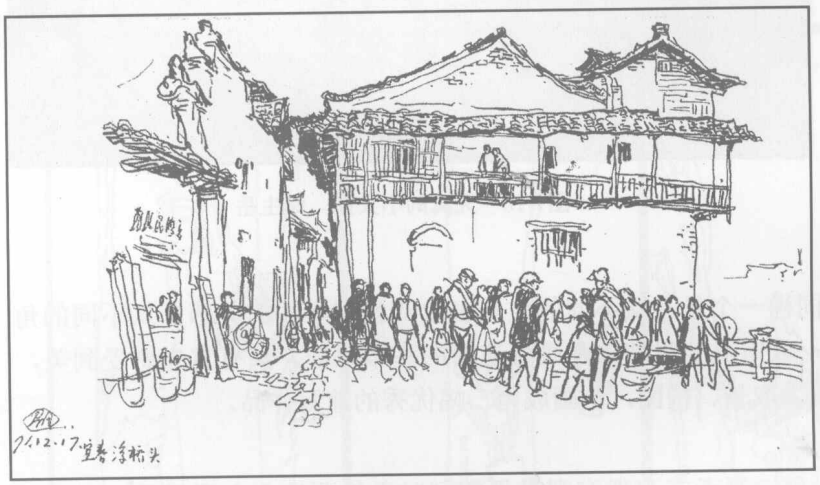


图1-11　热闹的古镇　刘世群

图1-12　江南古镇　刘世群

1.1　速写的作用

设计速写的作用在于它是设计师最重要的设计意图、思考问题、收集资料的辅助工具，设计速写和绘画的最大不同就是表现目的和应用上的不同，其具体形式和方法也是有差异的。一般来说，绘画速写更加具有作者对形象再认识、再处理的艺术表达，而设计速写要求引领或者迎合市场，准确地表现出对象的造型、比例、结构等客观因素。

设计速写的作用还在于可以提高画者短暂时间内的记忆能力，可以提高画者在瞬间的造型表现力；速写的魅力还在于在变化莫测的大自然和生活景象面前，使画者能在短暂的时间内画出对象的特征；速

写顾名思义是一种灵动的线条，它能将生活中不被长久记忆的景象记录下来，为绘画创作和设计创作做好良好的准备（图1-13）；因为速写的快速性，在练习表现的时候就需要画者的精神高度集中，手、心、脑三者高度统一，速写能提高画者对形象的记忆能力和默写能力；速写的绘画语言更加能反映画者的性格和绘画状态，时间的制约导致了绘画的“真实性”，这样更能探索和培养具有独特个性的绘画风格；速写的时间性问题导致了练习时作品习作比较多，经常练习速写，能使画者迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物的动态和神态，对创作构图的安排和情节内容的组织有很大的帮助，对提高画者的艺术创造力也有相当大的帮助。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式，在进行相对长时间素描训练的同时，多画速写，做到长、短期作业穿插进行，是绘画基础训练的一种好方法。因此，速写又是一种对素描训练的辅助练习形式（图1-14）。

图1-13 京剧角色速写 佚名

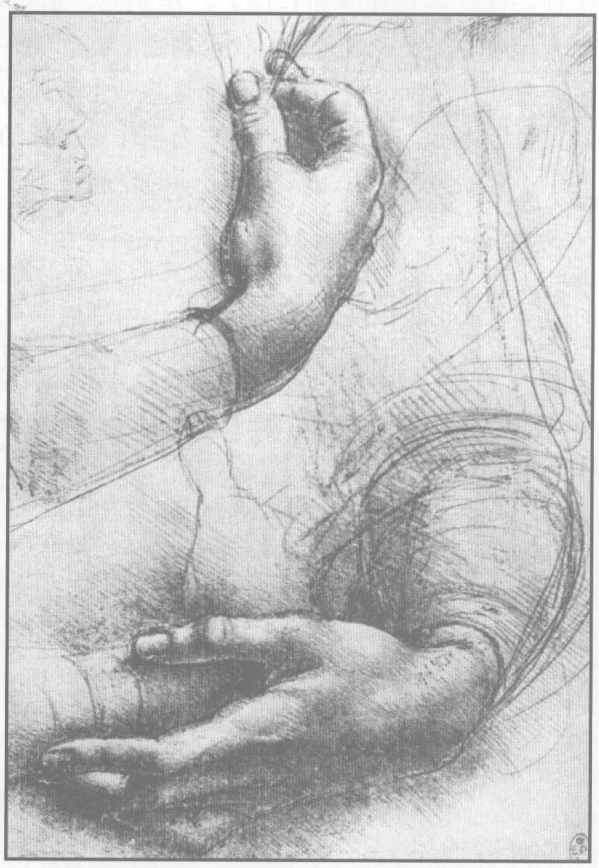


图1-14 《圣母手的练习》 （意）列奥纳多·达芬奇

速写短时间内表现对象的能力特别强，所以速写是收集素材和表现造型的最重要途径。让时间短暂凝固并被封存，这是速写在众多的绘画种类中最鲜活的原因，它的即时使它能够记忆画面的鲜活性和真实性，这也是速写的一个显著特征。因作画时间短，在描绘对象时不加修饰，可以随时记录周围的变化，就像文学里面的空灵小诗或者质朴小文，短小但精悍，简短而不简单。特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习的范围。常画速写能使画者养成注意观察周围生活的良好习惯。长期坚持画速写，可为以后搞美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。速写是一种锻炼动手能力的良好训练方法，提倡从学画阶段就养成画速写的良好习惯。

中国画大家石涛“搜尽奇峰打草稿”就是指在生活中不断搜集素材，深入生活，终成其稿。他十上黄山，画了无数速写册，记写真山真水，执著而坚定。他所画的画幅并不大，但每幅作品速写性极强，

落笔有神，处处生烟，使人产生一种敬畏山水的真切情怀和感人力量。黄宾虹先生不离实地的速写使他摆脱了传统山水画程式化的陋习，成为一代学者型的大师。国画大家齐白石的作品也是速写性极强的，他一贯坚持对实物的观察、写生，哪怕画一只极小的草虫也作速写。众所周知，他为了画鱼虾，在家中养鱼养虾，以作观察入微的记写。由于他重于实物的记写，作品充满了勃勃生机，鲜活动人。齐白石先生是以写生为原则，脱开传统花鸟画的窠臼，创立了独具民俗风趣的个性画格。他的成功归功于勤于观察和写生，其不朽之作是属速写性的（图1-15）。

图1-15　群虾嬉戏图　齐白石

画家蒋兆和更是以大量的速写作为创作基础。名作《流民图》就是一例（图1-16～图1-18）。徐悲鸿、傅抱石、吴作人、李可染、叶浅予、黄胄以及老一代水彩画家高剑父、李铁夫、韩乐然、司徒乔、林风眠、倪贻德……都是基于生活速写完成其巨作的。他们置身于生活，倾情于现场速写为创作做准备的艺术宗旨，使作品产生了强烈的感染力，以简炼生动的作品留下了那个时代不可磨灭的印迹。

在西方，被称为现代绘画之父的塞尚、梵高、毕加索等大师的速写成就也是很高的。塞尚在法国南部的埃克斯山区画了无数速写性的铅笔画和油画，他的静物和人体作品是反复多次的速写性作

图1-16　流民图　蒋兆和

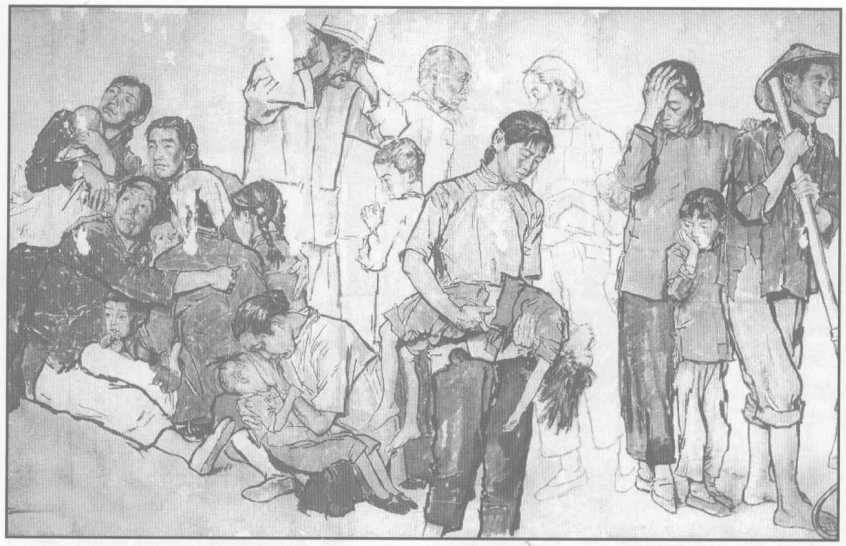


图1-17 流民图 蒋兆和

图1-18 流民图 蒋兆和

品。席勒除了对人物表情、动作的夸张刻画外，着意描绘人物神经质的情绪，为了创作紧张不安的人物神态，他深入到疯人院研究精神病人的神态和动作，表现一种类似哑语的动作表情，令人感动不已（图1-19）。梵高以激情、冲动性的速写之笔，一生始终在生活中忘形地记写，他的作品具有撼人心魄的感染力。在他割了耳朵住进精神病院的一年中，就画了速写性的油画153幅和100余幅钢笔、铅笔和水彩的速写。在画作中体现了他燃烧的生命和狂热如火的激情。无可否认，他是一位速写性的绘画大师。毕加索一生画了3万余幅作品，其中很大一部分是速写性的。德加的作品速写性的情趣更强，他在其非凡速写功力上获得了悟性，任意驰骋于现代艺术的各个领域（图1-20）。米勒、毕沙罗、劳德累克等画家的作品，也都建立在表现生命力的速写功底上，他们的作品大都属于速写性的。

图1-19 《女孩》 （奥）埃贡•席勒

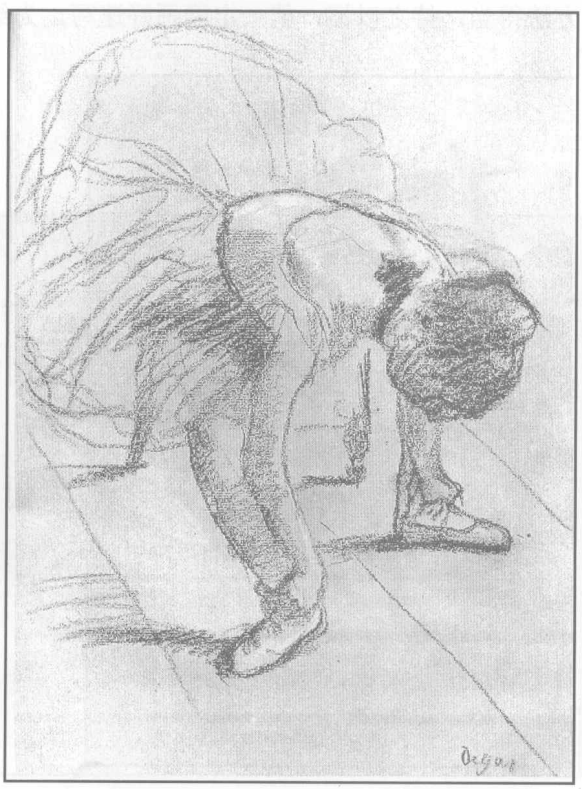


图1-20 《芭蕾舞女》 （德）埃德加•德加

大师们的巨作并不是在画面上简单地表现，在他们作品的深处也总以相当扎实的速写功底为基础。速写是他们对自然、社会、生活极强感悟力的体现，是一种生生不息的盎然灵气的体现，是一种独具个性的、非凡的艺术敏感和才华的体现。这种出于生活本源的速写性作品，哪怕只是寥寥几笔，今天看来仍具有文化史上的价值（图1-21）。

图1-21 《有很多人的场所》 （俄）伊里亚•叶菲莫维奇•列宾

有些绘画大师，如17世纪荷兰画家伦勃朗、18世纪英国画家荷加斯、19世纪德国画家门采尔等都是速写方面的高手（图1-22）。我国许多著名画家在速写领域也取得了很高的成就，形成了独特的个人风格。他们中有的从没有机会进入正规美术院校学习，是以速写为绘画训练走上成功之路的。黄胄自学成才，自幼就画得一手好画。他1943年拜著名画家赵望云为师时，已经画得很好了，名师指导的学生能超过名师的，少之又少，黄胄虽然受过赵望云的影响，却能独立门户，在画史上的地位也似乎更高，这都是由于他的勤学苦练。有志于学习绘画的青少年，只要肯努力，保持高度热情，勤学苦练，多动脑筋，方法得当，持之以恒，就一定能画好速写，为绘画打下坚实的基础（图1-23）。

图1-22 《速写习作》 （德）阿道夫•门采尔

图1-23 少数民族女孩 黄胄

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com