

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

中国书画函授大学

「荆建设 著」

【荆建设 著】

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

速写技法教程

图书在版编目 (CIP) 数据

速写技法教程 / 荆建设著. — 沈阳: 北方联合出版传媒
(集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5314-4581-4

I. ①速… II. ①荆… III. ①速写-技法 (美术) -教材
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 084105 号

出 版 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 7

字 数: 300 千字

出版时间: 2011 年 2 月第 1 版

印刷时间: 2011 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 范文南 洪小冬 彭伟哲 光 辉

封面设计: 彭伟哲 杜 冰

版式设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲 杜 冰

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4581-4

定 价: 29.00 元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

一、概述

关于速写的这个概念的诠释，每个人都有或深或浅的理解，从汉语词汇的表面来看，它首先有速度与时间的要求，有即时性、便捷性的特点，这样对于艺术写生来说便于在作者观察感受物象的同时，利用较短的时间将自己的艺术感受与认知体验，采用适宜的艺术语言形式，把感受到的物象特征表现出来。历来每一个艺术家都采用这种方式，来收集积累生活中的专业创作素材，记录现实生活中的艺术片段，训练自己对自然物象特征的认知与艺术感受能力。速写造型能力的训练，目的是培养从事绘画创作的人使之具有杰出观察能力和艺术表现力，这样会使包括艺术考前学生、高校在读的学生、各艺术院校的专业人士及从事艺术创作的专业与爱好绘画艺术的社会专业人士等，在艺术专业造型及创作能力方面得到提高，速写的有效训练同时也是培养专业记忆与默写能力的很好手段。

速写英文为sketch，其名词为草图、概要、特写、小品文、素描，动词为绘草图、速写及草拟之意。速写这个概念在中国绘画学中属于原创的词汇，本来它为造型艺术训练写生综合造型能力的即时的、记录的方法，与素描是一体的，从英文的词义上来看，sketch就是素描，速写就是具有草图、特写等性质的素描。在中国特有的艺术环境中，西方的素描的造型方法与强调用线造型的传统白描相结合，实践产生了特有的有中国特色的以线为主、线面结合的造型方法。这样的造型方法丰富和发展了中国画的绘画表现手法。

速写一般用于绘画创作的素材收集，要求人在短时间内用简练、概括的线条并赋予线条以韵律感、节奏感的视觉状态来画出形形色色的形象，扼要、概括、简约的描写刻画及画幅纸张大小的不限定性是人感知对象、认知对象、记录对象的最便捷的艺术记录手段。

速写有意与无意的训练，使我们的眼睛观察能力、概括能力得到提高，并且在一定程度上，使我们在面对各种形象时提高了审美感知力、记忆能力和默写能力，速写能力的培养与提高毋庸置疑是能够培育出具有独特性格特点、艺术个性的绘画风格的。它是专业造型训练的必然途径，在速写训练阶段，无论

人物或生活场景本身的造型组织结构及对象内容的组织安排布置训练，在一定程度上对创作构图的能力提高会有所帮助，这就是速写在造型训练中的重要性，也是它作为绘画专业基础训练课的原因。

速写的表现空间和工具材料是十分丰富与宽泛的，因人因物而随意性、情趣性很强。速写是许多画种收集素材的一种随机性手段。它能捕捉到生活中有灵性的、生动的艺术语言。例如：作为中国画专业来讲，速写同样是记录生活、感受认知对象、描绘形象最好的方式，中国画专业的速写训练更注重线条的随意、自由的笔法，通过线条的疏密、粗细、长短、曲直、虚实、繁简轻松奔放的笔法，进行形象的塑造，线条的处理要有韵味，有情感，要真诚地、真实地表现自己内心的情感世界，要动情先于艺术表现，在一种感动激情流畅中描绘物象，使物象的表达成为具有艺术感染力的鲜活的艺术作品。中国画专业的速写强调对形态的造型要有形、有势、有韵、有神。所谓速写中势的追求是指线条在艺术表现的过程中线的总体趋势或方向。线条势的方向既要依据对象的真实，又要符合人的真情实感，要遵循画面所塑造物象的整体结构及总体的韵律。线条在画面中的特征是律动的、抒情的、准确的一种形式美，物象的形态是画面中势的表现的基础，造型过程中势的追求使形象生动感人而又有韵味。对物象姿态及势的追求与把握是速写训练的关键，速写要善于发现生活中自然状态下的人物形态的偶然性与必然性，通过速写训练培养我们的敏锐的观察力，对形象的表现力，概括能力，画面的组织能力以及默写、想象能力。

速写能力的提高要靠专业兴趣、苦练与勤思考，主要是多实践、多画、勤画。大量地画，快速地或慢地画，这是我们画速写的基本态度，另外，在画速写的过程中，对物象理性的思考与分析是必不可少的。有了思考就会理解对象，理解自己，就明晰了分寸的把握，而使我们变得更主动，更加学会运用，从而达到忘我的境界。我们要在生活中善于发现动情点。培养自己的性情及审美情趣，发现现实生活中动情的素材，用随意写意的手法展示给观众。画好速写还有一个很重要的因素，即塑造特征，就是我们所说的形象特征、结构特

征、环境特征。对于物象的特征进行适度的夸张，是生动塑造物象的手段之一，德拉克洛瓦曾说过：“为了适当地突出某些主要情节，加深对人们的印象，那么在描绘上适当地加以夸大是完全合乎逻辑的”^[1]，夸张不是变形，夸张是根据物象特征归纳、总结之后的一种强化，它是为了更准确、真实地表现物象，夸张要有根基，根基就是物象的客观形象特征。

在美术的专业教学中，速写是提高专业造型能力的一门重要课程，教学安排通过人物静态与动态、人物与场景、场景环境、人体速写及画面布局的训练，使学生运用对形象的形、势、情、韵的线条表现力来塑造形象，训练学生对人物及环境特征的律动的、抒情的、准确的一种形式美。人物速写是以人物形象为审美主体的，好的、感人的速写除了生动以外，还要赋予人的情感。速写课程应着力培养学生敏锐的观察力，以及对形象的表现力、概括能力、画面组织能力以及默写记忆能力的探索，只有这样才能有助于在专业绘画创造力方面的发挥。关于速写训练过程中的取舍、增减问题，同样德拉克洛瓦认为，一位“伟大的画家，善于通过删除无用的、难看而笨拙的细部描写来突出主题”^[2]，这与中国传统绘画思想有着相类似

的地方，中西绘画只是工具、材料和造型形态不与自然同步而已。就是说由于地域文化特点的不同导致绘画工具材料的差异，西方绘画的造型形态与自然同步的，即写生的人所画的形态与自然物象是相吻合的，同期的；而中国的绘画传统其造型形态与自然不是同步的，它更强调人在经过观察感知后，对形态写意性的追求，既增加了绘画经目识心记后转换成合画家目的、有感而发的联想与默写的成分，并追求绘画抒写过程中的笔墨情趣，基于这一点的影 响，中国画家的速写作品，其在抒写过程中除了有用笔速度疾缓及时间的长短因素之外，还有一种对物象造型表现特有的节奏感、韵律感和情趣、味道的把握，以及对物象造型表现的随意性“写”的追求。强调以少胜多、以一当十、形断而意连，不要面面俱到的艺术效果。

我们可以把速写能力的培养和训练当做天天写日记一样，天天日日不间断地随手拈来，对现实生活所体验的生动形象进行记录，在实际生活中，把自己的气质、兴趣融合在速写的体验、思考及表现当中，只有是自己内心的、真挚的、有精神感觉的和

具有审美趣味的，这样速写才显示出独特的视觉语言形式。

中国绘画的专业速写教学思想关键是使学生明晰对于学习包括中国人物画在内及其他画种来说，速写的练习是至关重要的专业造型基本功提高训练途径。美术专业院校安排学习速写的课程，主要培养锻炼的是学生眼、心、手的配合能力，要求学生用独特的艺术眼光去认识、理解、感受对象，并具有表达出这种感受的能力。速写的学习与训练，引导学生一定要抛开一切私心杂念、放下一些功利目的，用轻松随意的心态，用最朴实、最单纯的方式去亲近自然、发现真实。德加曾经说过：“素描画的不是形式，而是对形的观察”，在西方绘画理念中素描与速写是不分家的，正如文章前面讲的那样，它们是一体的。在这里他强调的是观察对于素描的重要性。那么同样观察能力的培养对于速写来讲是同等的重要。所谓观察，其实是一种专业思考方式，是对自然景物或物象的数理、结构、机能、明暗、光影、线条等造型现象的一种特殊的认识方式。比如要解决好中国人物画的造型问题，就应进行大量的素描、速写、

默写和记忆想象的训练。对于中国画专业来说，速写的训练有着特殊的专业倾向要求，它主要是以用线为造型手段。在速写的学习训练过程中，要有目的、有选择地去学习东西方优秀的作品，比如在西方素描中一般称之为结构素描的荷尔拜因、丢勒、安格尔、康波夫、尼古拉·菲钦、赤松俊子、博巴等人的素描、速写，都是我们学习借鉴的好范本。

中国画速写教学要舍弃光影、明暗等物象的表面现象，要用平光抓住物象的本质，要注意人物的形体结构，力求刻画其固有的形体、外貌特征，突出表现人物的精神气质；要舍弃用体面造型的法则，充分发挥线的表现力，运用线的虚实、粗细、繁简（疏密）、深浅、方圆（曲直）和穿插、交叠地去表现物象的体积、质感、层次。中国画专业速写应首先注重结构，其次注重形体。在形体结构中去把握线条的韵律感和节奏感。在教学中，加强学生对画面结构、物象结构、肌理结构、明暗及光影结构的了解认知，提高学生对物象的结构分析能力，同时引导学生注意自身审美情趣的培养。由于学生考学前速写基本功的薄弱、不够扎实，以及学生普遍都存在着速写训练与学习中不正确的、概念式、模式化的观察方法及认识方

式，在速写教学中应首先解决准确描绘物象的训练，力求准确概括（包括整体观察能力及透视规律的训练）。其次提高学生鉴赏作品的眼光和能力，参照中外素描、速写实例进行作品分析。在对待写生中强调夸张等手段的运用，外貌一些特征的夸张以不失和谐为原则。夸张手法的运用只能在物象总体感受基础上，根据人物性格表现的需要，因人而异，强调某些方面，而不是局部特点的夸张，要照顾物象局部之间及环境整体的相互呼应、协调一致，前人就已经强调过“形神兼备”、“以形写神”形与神关系的重要性。国画专业的速写训练最终目的是通过严格学习和训练，达到能够准确描绘物象“能”的阶段，并且能够熟练地运用线条来刻画物象的形体结构特征，继而上升到具有扎实造型能力基础的“忘形得意”阶段。也就是说，由“有法”的规矩造型阶段过渡到“无法”的根据作者个性情感特征需要自由表现造型的阶段。对于油画专业的学生来讲，画速写要注意培养学生现实形象的感受能力和准确刻画结构的能力，注重形体能力的训练，以及制造画面形象空间的能力培养。减少一些西方传统以明暗光影来分体面的烦琐过程，要重点强调物体形象的自身结构规律和典型特征。油画专业在对明暗、光影、质感、空间等方面的要求，这些形式要求是经常使用的，但不是绝对性的全部使用。

总之，速写能力的重视与强化对于中国画专业或其他专业的学生来讲，它是提高物象造型塑造的综合能力的最有利手段。可以从速写的随意状态中充分体验到作者真性情的流露，可以从中发现新的艺术表现语言，可以从中激

发作者的创作情感从而获得激情与审美意识的融合，达到绘画笔墨语言表现的顺畅和画面的整体和谐。速写是记录自然界中物象形态的最佳方法，虽然现在有许多高科技的图片记录手段，但速写的这种手工性是高科技的机器所无法代替的。因为绘画的主体是人，人在绘画的过程中发挥作用，那么速写在记录人物、情景的同时也流露彰显着作者真情实感的记录过程。

二、速写的工具与材料

速写的工具与材料是画家构想作品的手段，通过使用不同的工具材料使画家的激情得以施展，在对工具材料的使用实践过程中，使画家能够熟知它们的物理性能，利用感官的作用挖掘与提高速写的表现力，并在表现中充分感受工具材料带来的快乐与愉悦。对于速写工具材料来讲，它们大体包括干质材料、湿质材料与纸张的选择，以及混合材料的使用。干质材料包括各种品牌的绘画用铅笔、炭铅笔、彩色铅笔、油画棒、蜡笔、色粉笔等，湿质材料包括各种型号的中性笔、钢笔、圆珠笔、毛笔、水彩用笔和墨水、墨汁、水彩、丙烯颜料等。纸张的选择有各种厚薄不一样的素描、速写纸、白报纸、毛边纸、元书纸、水彩用纸、卡纸、包装纸及

各种颜色的纸张等。画家对工具材料的选择是直接促成对物象生动刻画的决定性因素之一，作品的形式美感通过不同的工具材料得以充分的展现。下面简单介绍以下工具及材料：

绘画铅笔：绘画用的铅笔种类很多，软硬度各有不同，品牌非常丰富，便于速写刻画形象，亦可叠加重复，易于涂擦修改，是比较理想的最基本最常用的速写工具之一。现在有专门用于画速写的速写铅笔，更加有利于速写刻画物象时轻柔的线条表现力呈现。使用的铅笔可以削磨出一个斜面，这样画的时候可粗可细，有利于表现粗细不同的线条。画速写一般情况下，铅笔不要削磨得过于尖，这样有利于线条的表现。

炭笔：炭笔也是理想的速写工具之一，它的软硬度也各有不同，稍软一些的炭笔画出来的线条要重些，炭笔又分为炭铅笔与炭精条，炭铅笔画出的线条要比铅笔画出的线条颜色重一些，更黑一些，画面视觉效果要好一些，它的使用与铅

