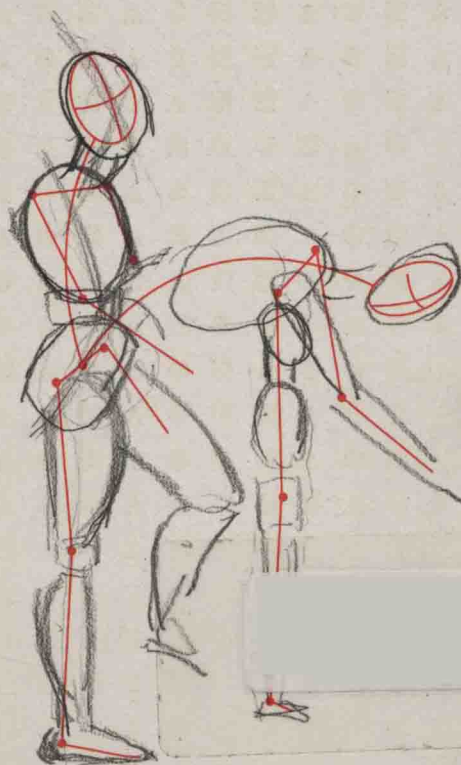
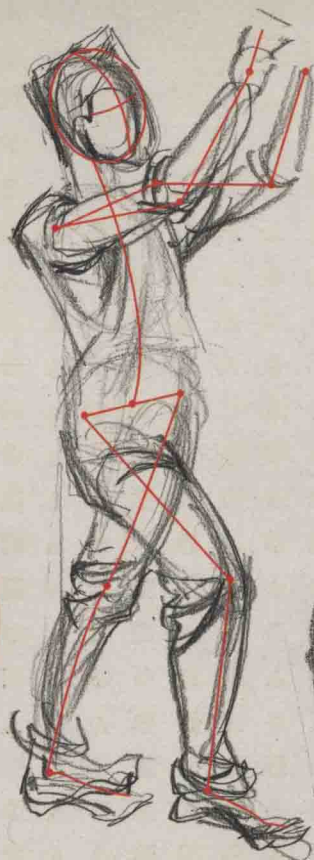

画速写，抓住其大的动态，
比例关系是基本要求，而对其表
情、神态和细节的处理则是体
现画者能力的地方。

速写的艺术

于萍速写精讲 动态

于萍 著

长江出版传媒

湖北美术出版社

速 写 的 艺 术
THE ART OF SKETCH

于萍速写精讲·动态

于 萍 著

主编 严浩 \ 著 于萍 (中央美术学院) \ 图文编辑 王旷 (天津美术学院) \ 视频制作 杨经奎

责任编辑 / 书籍设计 严浩

Art Studio

美教室

速写的艺术

《美教室丛书》长期征集优秀作品, 欢迎您投稿。

请将作品发到邮箱或加QQ联系(注明投稿), 作品一经采用, 我们会及时与您联系!

QQ: 43527354

邮箱: y_hao1228@163.com

电话: 027-87679544

扫描进入官方微博
关注更多图书信息

超值附赠

大型DVD 视频教学光盘

光盘内容包括: 速写理论讲解, 人物动态的形体、透视与结构分析, 以及人物动态写生示范等。所有内容均由中央美术学院的于萍老师亲自进行现场授课, 时间长达150分钟。

- 你听到的是名师的每一句话
- 你看到的是示范的每一个过程
- 你品味的是画面的每一个细节
- 专业画家+专业摄像师

制作出一套最具指导性的素描教学光盘

图书在版编目(CIP)数据

于萍速写精讲·动态 / 于萍著. —武汉: 湖北美术出版社, 2014.6
(速写的艺术)

ISBN 978-7-5394-6935-5

I. ①于…

II. ①于…

III. ①速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第110241号

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

电 话: (027)87679522(发行) 87679544(编辑)

邮政编码: 430070

印 制: 武汉三川印务有限公司

开 本: 660mm × 1000mm 1/8

印 张: 22

印 数: 4000册

版 次: 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

网络经销商

淘宝网 <http://shop102869999.taobao.com>

当当网 <http://www.dangdang.com>

亚马逊中国 <http://www.amazon.cn>

京东商城 <http://www.360buy.com>

苏宁易购 <http://www.suning.com>

上架建议: 美术类/美术技法

ISBN 978-7-5394-6935-5

9 787539 469355 >

定价: 98.00元

CONTENTS

速写的艺术 P009

第一章 认识速写 P011

第二章 速写意识与速写能力 P021

第三章 作为基础训练的速写 P029

一、工具、材料、观察方法 P030

1. 速写工具

2. 速写材料

3. 观察方法

二、速写的表现方法 P036

三、静态与动态 P038

1. 静态速写的写生步骤

2. 动态速写的写生步骤

四、动态与重心 P044

五、站姿与动态 P048

1. 单人正面站姿

2. 单人侧面站姿

3. 单人背面站姿

4. 站姿的线性表现

5. 站姿的线面表现

6. 站姿的衣纹表现

六、坐姿与动态 P088

1. 单人正面坐姿

2. 单人侧面坐姿

3. 坐姿的线性表现

4. 坐姿的线面表现

5. 坐姿的衣纹表现

七、蹲姿与形体 P124

八、人物多角度与多动态 P126

九、人物组合与动态 P133

十、人物与场景表现 P136

十一、生活中的动态 P140

十二、动态与记忆 P148

第四章 作为艺术表现的速写 P159

一、线性的表现 P159

二、线面结合的表现 P161

三、综合材料的表现 P163

第五章 作为艺术创作的速写 P165

一、寻找画面感觉 P165

二、探求画面的视觉秩序 P166

三、研究主要人物造型 P167

第六章 速写的品位

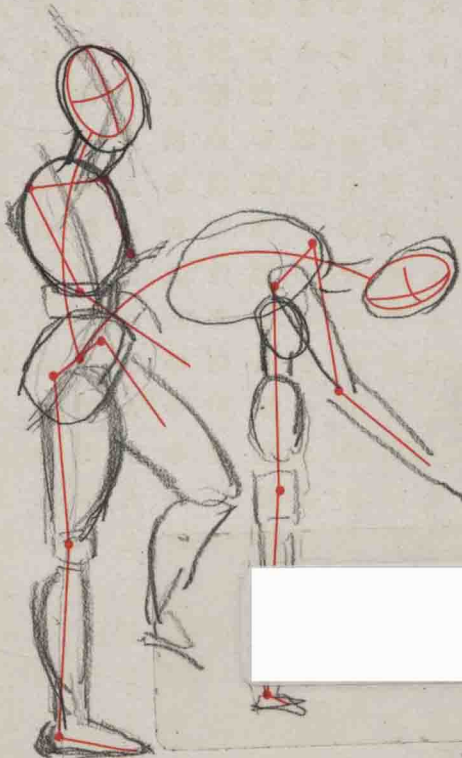
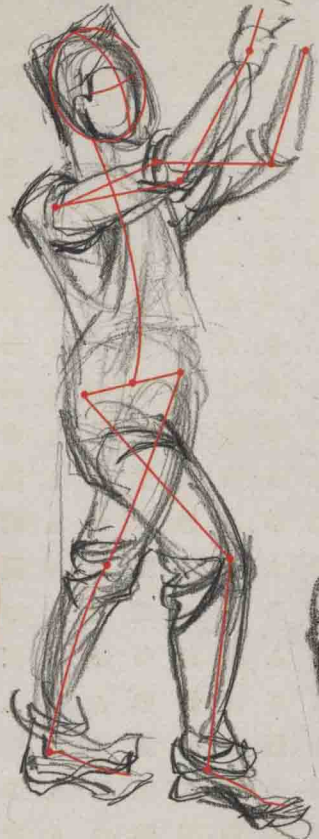
——大师的速写好在哪里？ P173

一、传达了真实的情感和价值判断 P173

二、展示了各具特色的技艺与方法 P174

三、体现了绘画媒材的丰富性 P175

画速写，抓住其大的动态，比例关系是基本要求，而对其表情、神态和细节的处理则是体现画者能力的地方。

速写的艺术

于萍速写精讲

动态

于萍 著

主编 严浩 \ 著 于萍 (中央美术学院) \ 图文编撰 王旷 (天津美术学院) \ 视频制作 杨经奎

责任编辑 / 书籍设计 严浩

Art Studio

美教室

速写的艺术

《美教室丛书》长期征集优秀作品, 欢迎您投稿。

请将作品发到邮箱或加QQ联系(注明投稿), 作品一经采用, 我们会及时与您联系!

QQ: 43527354

邮箱: y_hao1228@163.com

电话: 027-87679544

扫描进入官方微博
关注更多图书信息

超值附赠

大型DVD 视频教学光盘

光盘内容包括: 速写理论讲解, 人物动态的形体、透视与结构分析, 以及人物动态写生示范等。所有内容均由中央美术学院的于萍老师亲自进行现场授课, 时间长达150分钟。

- 你听到的是名师的每一句话
- 你看到的是示范的每一个过程
- 你品味的是画面的每一个细节
- 专业画家+专业摄像师

制作出一套最具指导性的素描教学光盘

图书在版编目(CIP)数据

于萍速写精讲·动态 / 于萍著. —武汉: 湖北美术出版社, 2014.6
(速写的艺术)

ISBN 978-7-5394-6935-5

I. ①于…

II. ①于…

III. ①速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第110241号

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

电话: (027)87679522(发行) 87679544(编辑)

邮政编码: 430070

印制: 武汉三川印务有限公司

开本: 660mm × 1000mm 1/8

印张: 22

印数: 4000册

版次: 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

网络经销商

淘宝网 <http://shop102869999.taobao.com>

当当网 <http://www.dangdang.com>

亚马逊中国 <http://www.amazon.cn>

京东商城 <http://www.360buy.com>

苏宁易购 <http://www.suning.com>

上架建议: 美术类/美术技法

ISBN 978-7-5394-6935-5

9 787539 469355 >

定价: 98.00元

速 写 的 艺 术
THE ART OF SKETCH

于萍速写精讲·动态

于 萍 著

于 萍

经历

1997年—2001年中央美术学院附中

2001年—2006年中央美术学院本科

2006年—2009年中央美术学院研究生

2009年至今任教于中央美术学院雕塑系

参展情况

2003年,雕塑作品《滴水穿石》《孕育》《太极》入选上海“水之恋”主题方案展。

2004年,雕塑《新房》参加由中国雕塑家协会组织的“沂蒙红色雕塑创作之旅”。

雕塑《高跟鞋》参加在上海举办的首届中国工艺美术大展。

雕塑《城市风景》入选第三届“蓝色空间·2004迎奥运构筑生态文明主题雕塑展”。

2005年,石雕《洞》,吕品昌工作室作品展,今日美术馆。

木雕《韵》,参加在上海举办的第二届中国工艺美术大展。

2006年,《绽放》系列,中央美院2001届本科生毕业作品展。

《绽放》系列,当代青年艺术家作品联展,观音堂紫竹轩画廊。

陶艺《面具》参加韩国“疏通扩散”中、日、韩陶艺交流大展。

2007年,举办于萍西部之行雕塑素描个展,中央美院通道画廊。

2008年,生活速写组画《西部儿童》参加中央美院首届生活速写展。

群雕《高原肖像》参加“热土·百名艺术家作品联展”,北京一号地国际艺术。

作品入选书目

《中央美院附中50年作品经典》,中国青年出版社。

《新起点》,人民美术出版社。

《中央美术学院造型艺术基础部学生优秀作品》,清华大学出版社。

《热土·百名艺术家联展作品辑录》,中国国际文化出版社。

《中央美术学院造型学院雕塑系学生作品集》,江苏美术出版社。

《玩铁》,人民美术出版社。

编著书目

2005年《中央美术学院高材生3小时示范》

2006年《中央美术学院高材生教你画》

2007年《中央美术学院高材生范画精品》

2010年—2012年《于萍教学系列丛书》

联系方式

地址:北京市朝阳区望京新城426号楼南门底商

热线:010-64738028 13260079800 18810880886

网站: www.yphuashi.com

邮箱: yphuashi@126.com

QQ: 3445903

缘故

我问过自己，为什么那么偏爱速写？也许是因为速写这种朴素而单纯的表现语言正与我的内心非常贴近的缘故吧！所以，能够画好速写是我自始至终的一个大愿望。这个愿望很自然地使我养成了爱画速写的习惯，我希望能长久地画下去……

于 萍

2014年6月

《人体动态习作》 米开朗基罗【意大利】

CONTENTS

速写的艺术 P009

第一章 认识速写 P011

第二章 速写意识与速写能力 P021

第三章 作为基础训练的速写 P029

一、工具、材料、观察方法 P030

1. 速写工具

2. 速写材料

3. 观察方法

二、速写的表现方法 P036

三、静态与动态 P038

1. 静态速写的写生步骤

2. 动态速写的写生步骤

四、动态与重心 P044

五、站姿与动态 P048

1. 单人正面站姿

2. 单人侧面站姿

3. 单人背面站姿

4. 站姿的线性表现

5. 站姿的线面表现

6. 站姿的衣纹表现

六、坐姿与动态 P088

1. 单人正面坐姿

2. 单人侧面坐姿

3. 坐姿的线性表现

4. 坐姿的线面表现

5. 坐姿的衣纹表现

七、蹲姿与形体 P124

八、人物多角度与多动态 P126

九、人物组合与动态 P133

十、人物与场景表现 P136

十一、生活中的动态 P140

十二、动态与记忆 P148

第四章 作为艺术表现的速写 P159

一、线性的表现 P159

二、线面结合的表现 P161

三、综合材料的表现 P163

第五章 作为艺术创作的速写 P165

一、寻找画面感觉 P165

二、探求画面的视觉秩序 P166

三、研究主要人物造型 P167

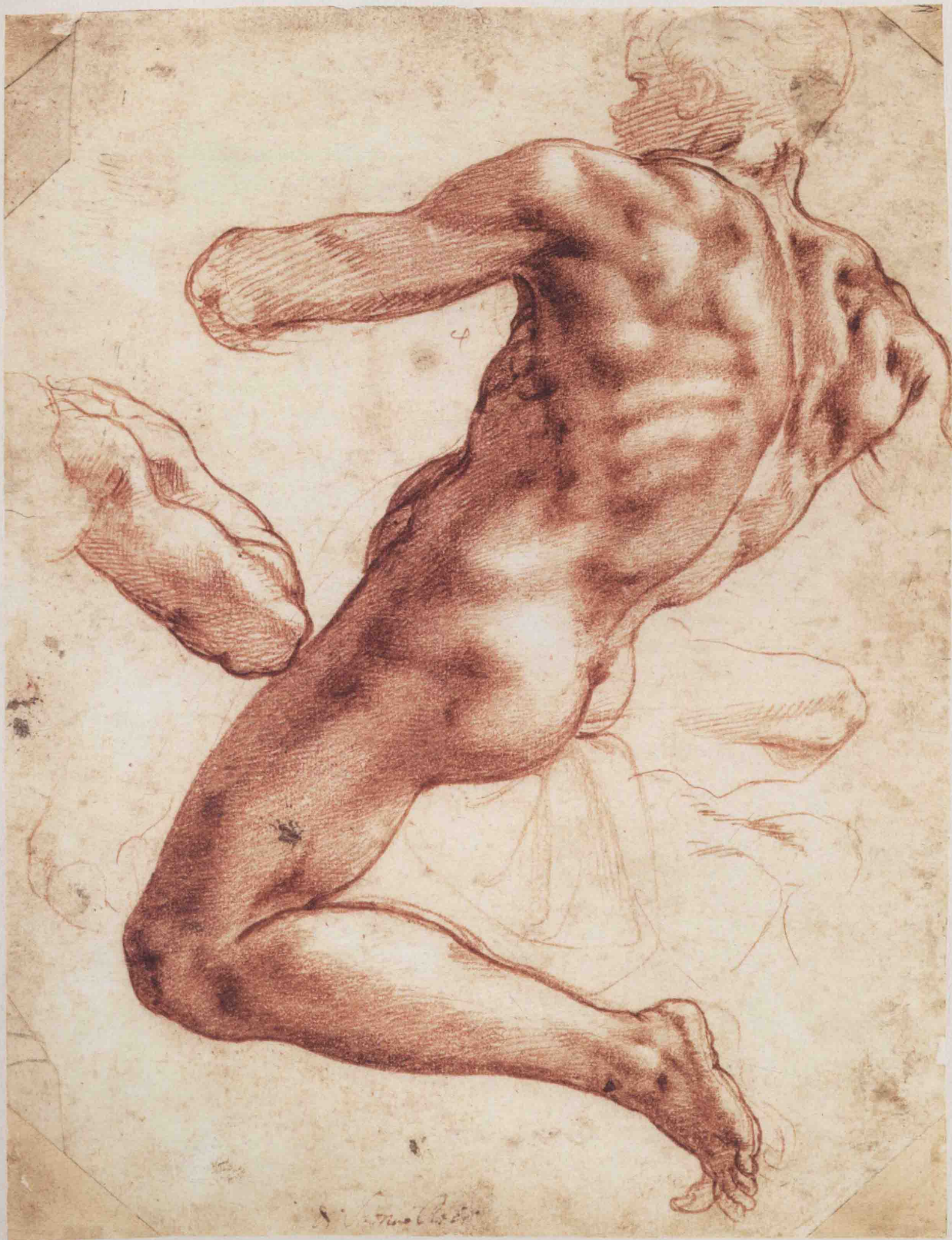
第六章 速写的品位

——大师的速写好在哪里？ P173

一、传达了真实的情感和价值判断 P173

二、展示了各具特色的技艺与方法 P174

三、体现了绘画媒材的丰富性 P175

《人体动态习作》 米开朗基罗〔意大利〕

速写的艺术

THE ART OF SKETCH

如果你有志于从事视觉艺术方面的工作,不论是绘画、设计、建筑、摄影还是化装造型和舞台表演,都应该有目的、有计划地学习一些素描速写知识,这种艺术教育经历无疑会对你今后的工作有所帮助。

当今的世界,现代艺术的发展十分迅速,各种流派、各种艺术思潮和各种表现形式层出不穷,令人眼花缭乱,加之电脑技术的快速更新,艺术造型手段和方法不断丰富,即便是专业人士也会感到无所适从甚至茫然。

然而,当今的艺术形式和花样不论变化有多大,速写作为最单纯、最直接、最方便的表现形式,一直被艺术家们所重视,同时也作为最基本的认识和研究形态的方式,被艺术爱好者所使用。在现今中国的高等艺术院校入学专业考试中,速写已列为考查学生艺术感受能力和基本造型表现能力的主要科目之一,由此可见速写在艺术学习中的重要性和必要性。

有过绘画经历的人一般都有这样的体会:油画也好,水彩水粉画也好,无论是在画

室创作还是到户外写生,作画前一般都需要有较长时间的准备工作。由于不同的工具材料具有不同的特性,加之绘画程序的制约,当你在左顾右盼、犹豫不决的时候,创作的灵感和表达的欲望就会大打折扣,甚至悄悄地离你而去。速写则大不相同。你只要带上纸和一支笔,看到你想表达的对象或想记录下瞬间的艺术感受,你就可以想到什么画什么,就可以看到什么画什么。线条可以有粗细,色调也可以有深浅。我们只要

(下图) 《跑动的男子》 米开朗基罗【意大利】

比起丢勒其他严谨细密的素描表现风范来,这幅作品可以说是一幅地地道道的速写了。其实,西方很少使用速写的概念,素描和速写也没有明确的界限。一般说来,正稿前的所有画稿都称为素描。所谓速写,就是快速的素描,其作画步骤和观察方法都与素描是一样的。反过来说,素描就是长时间的速写,二者在本质上是一致的。好的素描作品绝不是以时间长短来判定的。我们欣赏此幅作品时,首先明确感觉到大师对形体的感受能力和表现能力。在快速变化的线条中,特别是根据形体起伏转折采用线的方法,非常生动地刻画了质地柔软的衣服包裹丰满形体的视觉形态。这就是造型的魅力。

(下图) 《丢勒妻子》 丢勒【德国】

(上图)《两个女人的半身像》 德加【法国】

(下图)《坐着的女人》 毕加索【西班牙】

语言表达能力及理性判断能力的增强,反而慢慢地不会画画了,手似乎也不怎么听使唤了。是我们对所谓的艺术要求越来越高?还是理性的束缚让我们离艺术的本意越来越远?这个现象值得我们思索。不管怎样,如果我们选择了艺术,就应该大胆地拿起笔来,当我们调整好心、手、眼的关系,越过了世俗理性观念的藩篱时,我们就能通过画笔再次激发出内在的艺术潜能。原来,速写就是直接而率真的语言。

回头看看那些绘画史上的大师们,不论他们擅长什么画法,也不管他们是哪个主义或者流派,速写都是他们信手拈来的主要手段。很多著名的艺术家都有大量的素描速写作品存世。德国画家门采尔,一生热衷于用素描速写的方式感知和表达这个世界,甚至一个假期画了20本速写。远在文艺复兴时期的艺术家们,他们早就习惯于用素描速写甚至默写的方式记录感受、研究物象,探索形式和风格,他们留下的那些特色鲜明、风格各异的素描速写,是人类宝贵的文化艺术遗产。

其实,我们很多人都有过童年信手涂鸦的经历,什么公主王子、动物人物、花草树木、山川河流、飞机大炮等,真是想什么就能画什么。随着年龄的增长,

(下图)《苗族女孩》 樊芊羽【武汉】

第一章 认识速写

一、素描与速写

素描与速写的概念应该是基本一致的。从绘画的表现形式而言,二者同属于一种艺术形式。“速写”一词,是近现代随着西方绘画传入中国的。其英文名为“sketch”,是略图、草稿、写生之意,指捕捉最富表现力的瞬间形象和寻求高度概括、简练的艺术表现形式。速写,一般在国内理解为“快速的描绘”,这样以时间长短来界定“速写”的词义虽有一定的合理性,但容易给初学者造成概念上的混淆。从素描的基础训练角度出发,我们习惯于将素描与速写分别开来,并且把速写作为素描

训练的辅助手段予以强调(现今的中国高等美术院校的入学考试中,“速写”成为必考科目之一,其根本目的也是考查学生在规定时间内,合理运用适当的艺术技巧,感受与表现对象的能力)。其实,从艺术表现和艺术创作的角度讲,速写就是素描,而素描是不以时间长短来划分的。纵观世界素描史上的优秀之作,除那些表现细腻、刻画深入充分的作品外,还有许多是直接而率真的简短表达,它们同样独具神采,散发着永恒的光芒,影响着一代又一代后来者。

(上图)《九十三岁老人像》丢勒【德国】

这是丢勒素描的代表作,是他1521年在安特卫普时以一位93岁老人为模特儿写生的稿子。这幅素描画得很精细,人物形象内在深刻,这个形象后来被丢勒运用于《圣哲罗姆》创作之中,成为德国人文主义学者的形象。

(下图)《睡觉的女孩》伦勃朗【荷兰】

(下图)《习作》鲁本斯【佛兰德斯】

二、画速写的目的

速写既然列为中国高等艺术院校入学专业考试的主要科目之一，可见其在基础绘画造型能力培养方面的重要性，这是其一。作为以视觉艺术创造为职业的人，速写也应当作为你重要的能力之一而相伴终身。一般来说，画速写的目的有以下几个方面：

1. 训练造型能力

大家知道，现在的基础造型训练一般是从画石膏几何体或者静物开始的，在具体写生或者临摹过程中，老师会告诉你怎么去观察，怎么去理解和表现对象，这就是艺术教育的开始。在学习和训练中，我们知道素描和速写基本是用比较单一的颜色去表现对象，它舍弃了对象本身丰富的色彩因素，只留下相对单纯的形态与光影，这样便于初学者能把注意力集中在这两个方面。与此同时，素描和速写训练的工具十分简单，使用工具和材料的方法也比较容易掌握，这样也便于大

家较为单纯的情况下，更好地接近绘画所要解决的实质性问题——造型的问题。

在中长期的素描人物训练中，一般都会穿插人物动态速写或默写练习。由于速写

是一种相对快速的写生，加之画幅不大，工具材料的要求也不是很严格，它可以进行大量的、反复性的练习，或者就不同角度、不同透视状态下的人物形体进行研究性的训练。在速写练习中，我们的眼、脑、手会相互作用、相互影响，其中，眼睛的“观看”是最为重要的，它是我们基础造型训练的前提（一般没有经过艺术训练的人是不懂得“观看”的）。我们常说，只有看得到，才能画得出。通过大量有针对性的速写练习，可以有效地提高我们感受不同对象特征、不同形体变化的感觉能力，还可以快速地提升我们的表达方法和绘画技巧。一般来讲，那些速写画得比较多、比较好的人，其视觉感受能力都是比较敏锐的。

在速写的写生练习中，默写是很重要的一环。默写所能达到的程度，一般就是你理解的程度。写生和默写的交叉训练，是锻炼基础造型能力和快速表达能力的有效途径。

速写与素描之间有何联系？

速写与素描基本是一致的，是相辅相成的整体，只是表现的方式有所区别。

速写的每一点收获，每一张积累，在素描造型意识里都会有直接的体现。我认为速写水平就是真正的绘画水平，缺少速写功力的素描是呆板乏味的。真正的好素描应有速写的感性与灵动，真正的好速写应有素描的准确与深刻。

（左图）《坐着的埃米莉》门采尔（德国）

门采尔一生中留下了7000多幅素描，这在世界美术史上是不多见的。他的素描大多是速写式的，以各种富有表现力的线条为主，有时线面结合，他把坚硬的铅笔、柔和的木炭、厚重的粉笔、轻快透明的水彩等各种工具融于他的素描表现之中，使作品产生非同寻常的视觉效果。这幅画在有色纸上的速写，先用黑色粉笔画出人物大的明暗对比关系，然后用白色粉笔画出衣裙富于变化的褶皱感觉，一气呵成，画面感觉非常轻松。一方面保持了具象绘画写生的基本形体关系，另一方面在强调衣裙结构变化的同时，保持了画面生动的绘画性。我们可以看到，整个画面画家是没有用橡皮去修改的。所以，我们应该认真体会大师作画时的状态。敏锐的观察力，加上坚实的造型能力，加上大胆轻松地表现，是成就一幅优秀作品的关键。那种看一眼画一笔，照葫芦画瓢且小心翼翼的作画方式是难以画出满意作品的。

