

掌握速写的技法,懂得速写的教法,知道速写的法度

速写之法

SUXIEZHIFA

孙振武 著

速写的本质要求 速写三步法

画衣纹的要诀 图与画的区别

速写的赏析 借鉴姊妹艺术

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

速写之

SUXIEZHIFA

孙振武 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速写之法 / 孙振武著. — 天津 : 天津人民美术出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-5305-5014-4

I. ①速… II. ①孙… III. ①速写技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第246504号

天津 **人民美术出版社** 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津新华二印刷有限公司印刷

全国 **新华书店** 经销

2012年10月第1版

2012年10月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元

前言

速写，是学美术的必修课，是每一个美术青年必须要掌握的一种技能。速写教学应从理论到实践全面涉及，在理论的指导下，速写才有方向。但是，目前很多学生对什么叫速写，为什么要学画速写，画好速写有多重要，学画速写有什么方法，学画速写的过程中都会遇到哪些问题，应该怎样去处理这些问题，并不了解。我从事美术基础教学多年，遇到过各种各样的学生提出的各种各样的问题。有的画了多年不知速写为何物，有的不顾速写的本质要求而盲目地追求卡通效果，更要命的是见到大师的速写不知好在哪里，自己画的画哪好哪坏也说不出。归其原因是：忽略理论的学习，对速写的认识不够；不明白画速写的目的，低估了速写在美术中的作用；学习步骤不扎实，急于求成；学习方法不正确，盲目地追求表面效果；对一些形式风格不理解，盲目跟风；还有的为了应付高考，甚至花精力去揣测各美术院校招生考试时对速写样式的偏好。这些急功近利的现象，都是因为速写教学没有遵循艺术教育的规律，没有从提高学生的整体素养的角度出发，没有“道”、“器”兼顾，而重“技”轻“艺”，使速写教学作坊化，师生关系成了师徒关系，所以画不好速写。本书针对这些现象，对速写教学中的若干问题进行了分析与讲解。

目 录

第一章 概念综述	1	8. 快画速写法	36
第二章 样式与类型	2	9. 人物组合速写	38
第三章 工具和材料	5	10. 速写的线条	43
第四章 画好速写的意义	6	11. 速写的构图	44
第五章 速写的本质要求	7	12. 轮廓线的处理	44
1. 图与画	7	13. 速写的风格	44
2. 速写对造型的要求	7	14. 变形速写简介	47
3. 速写对线条的要求	8	15. 临摹与默写	52
4. 手、眼、心三位一体	8	第八章 专题练习	57
5. 热爱生活勤奋刻苦	8	1. 线条的练习	57
6. 提高艺术修养	9	2. 表现方法的练习	57
第六章 速写与素描的关系	10	3. 方块字练习	57
第七章 速写的画法	11	第九章 速写赏析	59
1. 熟悉人体结构	11	1. 线条速写赏析	59
2. 画木头人模型	13	2. 明暗速写赏析	59
3. 画解剖人模型	14	3. 线条与明暗结合速写赏析	59
4. 用较慢的速度画准人物的 简单动作	15	4. 于小冬速写欣赏	87
5. 理解衣纹与人体结构的关系	16	5. 大师速写欣赏	93
6. 头、手、脚的画法	24	第十章 借鉴姊妹艺术	120
7. 速写三步法	34	后记	124

第一章 概念综述

什么叫速写？速写是以很快的速度、简练扼要的线条，从杂乱、纷繁的物象中抽取出有韵律的筋骨，准确地画出物象的形体、动作和神态的一种艺术手段。

快速、扼要、洗练、准确构成了速写的最基本要素，这些要素就是速写的法度。超出了这个法度，就不能叫速写，只能叫线描或铅笔画。

学画速写必须了解速写的法度，不管你使用什么工具、学画什么风格，都不能偏离速写的法度。不合法度，徒劳无功。

速写教学更应该围绕速写的法度要求，授艺施教。老师要随时把握学生速写的发展方向。不合法度，必须纠正。

速写的资质要求，是具备敏锐的观察能力和迅速捕捉对象的表现能力。通过速写训练这种能力，才能记录生活、反映生活，为创作准备素材。

速写，也可以叫素描，又叫草稿、素材。在中国，人们习惯地把速写与素描区别开来。素描一般指好多天反复涂改才能完成的长期课堂作业，而速写只用很短的功夫一气呵成。速写的用笔方式要体现一个“写”字。

速写的关键在“快”，不容多想，信手拈来，最能表现画者的秉性。画者几分钟甚至几秒钟完成的速写是他们灵魂的即兴，心迹的显现，也体现出画家手上的功底和内心的灵机。

速写是画家记录思想的形式，可谓“笔痕心迹”。画家的追求、意趣都能从速写中解读出来。在画速写过程中，画家既可以认识生活，也可以发现自己，不断地创造自己，使自己更完善。

通过速写，主观与客观可以直接对话。主观的感受能通过客观显现出来，尽管不太全面，但却是真情实感。速写是主观与客观沟通的最直接的桥梁。

作为一个画家、美术家，对物象的“真实”的洞察力，对物象形态意味的敏感，对技巧的精确把握与娴熟驾驭，以及其对“画意”的“慧眼独具”，都来自速写。

在面临物象写生时，能够情真意诚地投入，运笔如在物象间神游，能达到物我两忘，如自在自然，而自然自在。捉形态于瞬息之间，存情彩于尺幅之中。好画，以笔求之，笔笔是物象；以物象求之，物物见笔。如此，则通篇是性灵参透物象的和谐，是气韵贯注于感觉的契合，我们只有通过速写才可以达到这出神入化的境界。

速写最能体现画家的心裁。

第二章 样式与类型

速写有多种样式、类别，了解它们，画速写就不会盲从。

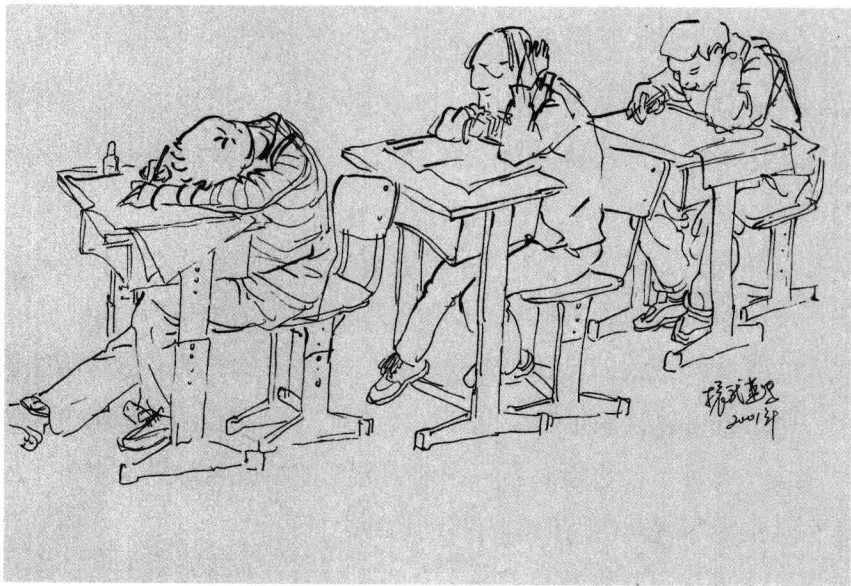
1. 从速写的语言形式角度，可分为：线条速写、明暗速写、线条与明暗结合的速写。

(1) 线条速写

只用单线勾画出人物的形体结构，不涂明暗。画面效果洗练，简洁。（如图一）

需要说明的是，线条速写不同于白描。白描虽然也讲究线条的主次、疏密、穿插，但白描用线造型要求规整，一笔是一笔，甚至有些刻板，要突出一个“描”字。（如图二）

线条速写也不同于线描。线描更加提炼概括，主观的成分更多一些，用笔轻松随意，强调画面的装饰性，不受透视的限制，而更趋向于平面构成。（如图三）

图一 线条速写 孙振武

图二 白描 八十七神仙卷(局部) 吴道子(唐)

图三 线描 穿花衣的模特 马蒂斯(法)

而速写的线条相对于白描更自由些，有的线条可以重叠，可以交叉，可以断接，要有书写的笔韵（如图四）；相对于线描更写实些，一些细节要面面俱到。如果把白描比作楷书，线描就好比美术字，线条速写就好比是行书，甚至是草书。线条速写既不能画成白描，也不能画成线描，要突出线条速写笔韵的美感。

（2）明暗速写

近乎画素描一样，用光影明暗塑造出人物的形体结构。素描中的五种明暗的变化，前后的虚实，明暗的衬托，在明暗速写中都要表现出来。要画出接近素描那样层次丰富、细腻，人物形象充分、饱满的效果。（如图五）

（3）线条与明暗相结合的速写

在线条的形体框架上，略涂明暗色调。明暗是线条的补充，线条是明暗的骨架。既有线的洗练，又有较丰富的明暗层次。（如图六）但这种速写不是线条与明暗的简单重合，而是一种有机的融合。在画线条骨架时要为涂明暗留出余地，线条与明暗要相互依存，不能相对独立。

2. 从速写本身的功能角度，可分为：记录性速写、表现性速写。

（1）记录性速写

记录生活为创作搜集素材。实际是充当照相机的作用，但比照相机等更主动、更经心、更有感触。记录性速写有时不是一幅完整的画。（如图七）

（2）表现性速写

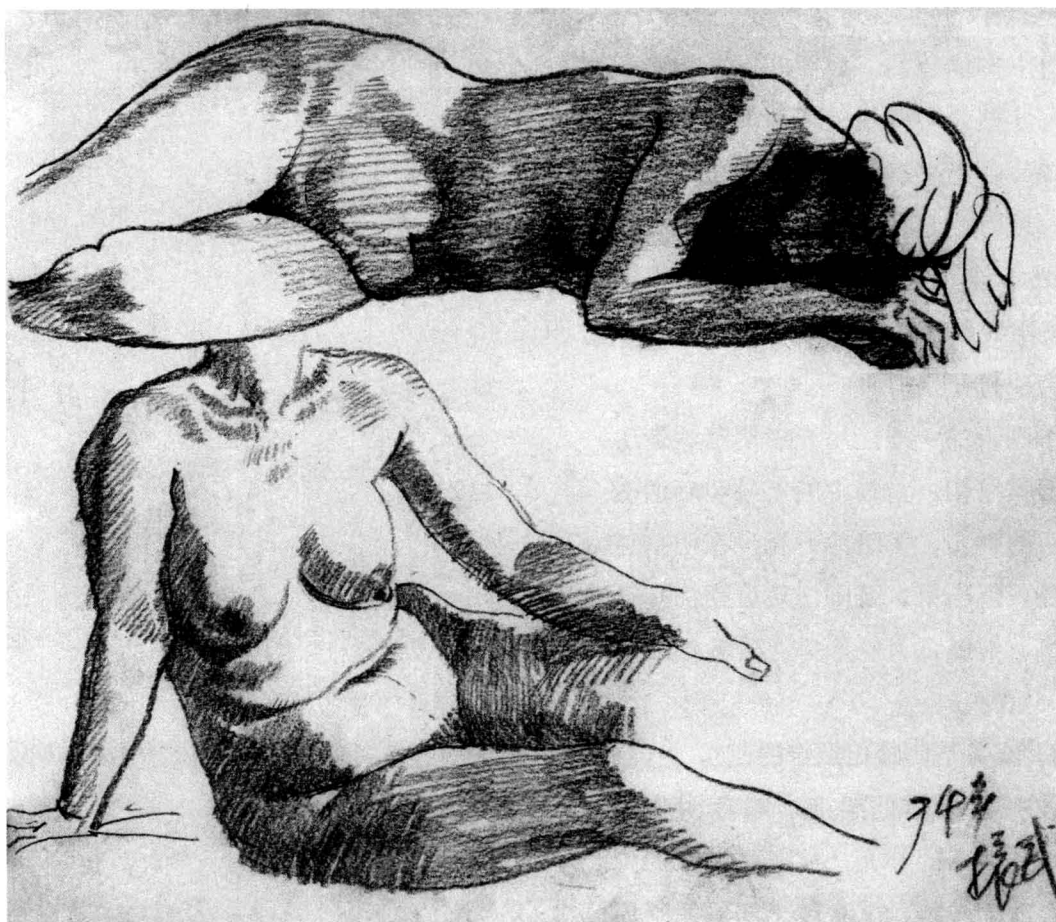
表现性速写不仅要描绘客观生活，更要表达对生活的感受，其线条和表现手法与所画内容及感受是统一的，表现性速写具有独立的欣赏价值。（如图八）

图四 线条速写 孙振武

图五 明暗速写 孙振武

图六 线条与明暗结合的速写 孙振武

图七 记录性速写 孙振武

图八 表现性速写 孙振武

第三章 工具和材料

画速写的工具和材料有很多，这里介绍几种常用的。

笔，包括铅笔、炭笔、书法钢笔、水笔、毛笔、鹅毛管笔等。不同的笔画出的效果不同。

铅笔：是最常用的工具，线条变化丰富，较容易掌握，且能涂改，适合于初学者。

炭笔：线条粗重，变化也很丰富，结合纸笔皴擦，画面效果浓重且层次分明。是较好的速写工具，但因不易涂改，初学者慎用。

书法钢笔：就是老式大尖钢笔把笔尖向上弯一些，这是流行于上世纪70年代，由业余画家自己改制的特型钢笔。这种钢笔能画出粗、细变化的线条，行笔、收笔都有顿挫，增强了线条的表现力，画速写得得心应手。直到现在仍被普遍使用，却不知这项发明的专利权是谁。

水笔：线条粗细一致，有铁线描的效果。画面简洁明快，别有一番风味。

毛笔：毛笔属于软笔，使用时较难掌握。但毛笔的行笔方式最多，有中锋、侧锋、顺锋、逆锋，用笔可轻、可重、可缓、可急。加上墨色的干、湿、浓、淡的变化，表现力是非常丰富的。

鹅毛管笔：这是外国18世纪前用的主要书写工具，是钢笔的前身。这种笔墨色变化大，线条粗细变化大且苍劲老辣，不易掌握，但要发挥好了别有一番风味。本书收录了几张笔者用鹅毛管笔画的速写，供大家参考。

这几种笔使用起来各有优劣。铅笔容易掌握，能涂能改，但会依赖橡皮，养成惰性，练不出眼力。钢笔、毛笔不能涂改，必须一笔画准，没有退路，这就逼着你认真观察，练就一双火眼金睛。要了解这几种笔的特性，使用时发挥它们的长处。

纸：关于纸，画速写没有太严格的要求，只要笔和纸的结合能达到应有的效果就行。用铅笔、钢笔和细纹纸搭配，要追求流畅滑爽的风格；用炭笔、毛笔在粗纹纸上，要画出粗犷、枯涩的效果；如果用铅笔、钢笔和粗纹纸，或者炭笔、毛笔和细纹纸，也能画出另一番效果。有一种纸不能不说，这就是新闻纸，也就是印报的纸。这种纸略吸水、吃炭铅、吸墨，用炭笔、钢笔、毛笔画都很出效果。

有这样一句话说得很好，“艺术是征服材料的结果”。不管你用什么笔和纸，只要掌握它，驾驭它，发挥它的长处，你就能创作出好作品。

第四章 画好速写的意义

1. 速写的意义在于其基础性，它是绘画、雕塑、设计及美术各门类的基础阶段。绘画各流派的不断的衍生更替，都离不开这基础阶段。由于在速写中触动生机，灵感乍现，使不同的艺术风貌脱颖而出。

2. 用画笔直接干预生活，能深刻认识事物。经过速写提炼的作品，人物形象就生动鲜活。用照片画的画，人物形象虽然也很准确，但欠生动。好的速写可以直接生成作品，如黄胄的国画《洪荒风雪》。每个人对事物都有自己的感受，这种感受只有通过速写才能表现出来。照相机代替不了速写。

3. 速写可以训练画家对生活的敏锐的观察力，是认识生活的重要手段。在你描绘生活的同时，你对生活的理解也随之加深。我有一个搞电影美术的朋友，会制作各种各样的模型，从房屋建筑、室内设计、火车飞机、服装道具无所不能。为什么？就是因为他长期用速写方式认识生活，对生活的了解细致入微，积累了丰富的生活经验。

4. 速写，往往被归入传统绘画的“基本功”，有人认为搞“现代艺术”，可以不在速写上下工夫，可以直接在画布上创作，其实不然，许多后现代画家们的速写也是画得很多的：抽象表现派的德·库宁的画展，速写竟有单独一个展厅。这些速写有的致密严整，有的只落一两笔线条，作者的油画大作的创作风格，都流露出速写的神韵。

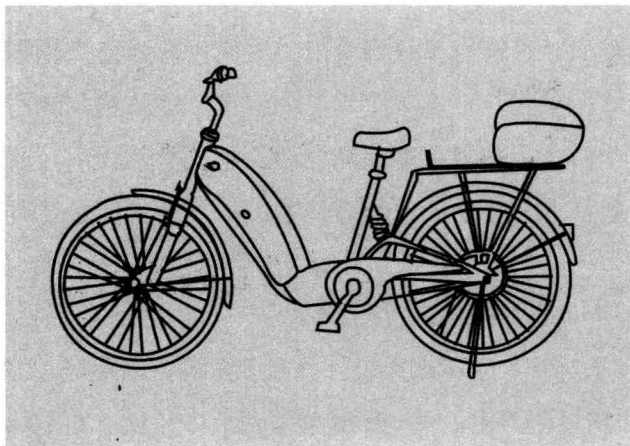
古今中外有不画长期素描的画家，却没有不画速写的画家。这话说得可能有些绝对，但速写对画家来说的确是非常重要的。美术院校招生，单独记速写成绩就说明速写的重要性。

第五章 速写的本质要求

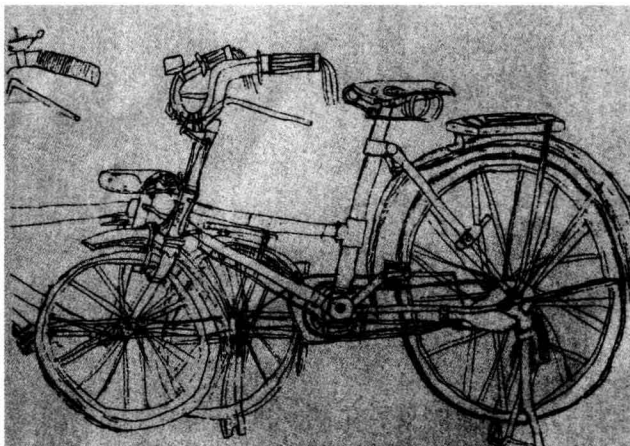
速写的本质要求就是：速度快、线条洗练、结构准确。那么，快速、扼要、准确就是速写的三要素，这三要素构成了速写的法度。超出了这个法度就不能叫速写。

1. 图与画

图画，图画，似乎图画不分。其实“图”与“画”是两个不同的概念。“图”的功能在于识别，要求类象程度极高。比如，人体解剖图、产品介绍图、施工设计图等等。它是科学的、理性的，不能主观臆断。图面虽工整，但它不符合速写的法度。（如图九）“画”的功能在于欣赏，它是艺术的、感性的。画家要通过画来表达情感，就需要有主观的加工，画面要有手绘的痕迹才更有趣味（如图十），也就不可能与客观物象完全一样。同样是画一个人，如果是图，传递的是生物信息，可以没有内涵；如果是画，传递的是人文信息，必须有内涵。因此，作为“画”的速写，更重

图九

图十

要的是运用艺术手段表达情感，传递人文信息，不只是越“像”就越好！

前边反复强调了形体结构的准确性，这里又说并不是越“像”就越好。那么，速写究竟要画成什么样呢？下面还需慢慢道来。

2. 速写对造型的要求

速写对形体结构的要求，就像两种文字的字体：“印刷体”和“书法”。印刷体的字，看着很规整、典雅。书法，尤其是行书，不那么规整，字结错落、欹正方圆，却能流露出写字人的激情，看着更加生动。能够写实，当然是好速写。如果和行书一样，因势利导、欹斜生姿，更是好速写。写实，不能照搬。我们的眼睛不可能像照相机那样，把物象原原本本地记录下来，总会有些随机的改变，这样倒显生动。每个画家对物象都有自己的感受，对物象的每一个部位的处理也都不一样。有时熟能生巧、情之所至，画家会随机应变，采用些夸张和收放的手段，画出与物象不完全相同的样子，显得更生动有趣。如果追求形的百分百的精确，一丝不苟，哪哪都对，不一定就多好。打个比方，把照片搁在纸下拓着画，形是对了，却画成了图，缺乏灵性。

要掌握好写实与随机的关系，写实为主，略有随机，随机是在写实的前提下进行。速写画到一定程度还是要追求一点主观表现的风格，有时要改变其应有的比例和结构，夸张变形，欹斜生姿，才能生动鲜活。

3. 速写对线条的要求

前面说了“图”与“画”是有区别的，除了形体结构的区别，还有线条的区别。作为“图”的线条要用尺子画，且越整齐就越好；而作为“画”的速写的线条则必须徒手画，且越“不匀”、越“不齐”、越有变化就越符合速写的法度。

线条，是速写的生命。速写的线条要流畅，要有“写”的韵律美感。再好的结构，线条不美，速写就失去了价值，就不是“画”，而是“图”。从“画”的角度讲，速写线条的韵律美甚至比准确的结构更重要。我们不是在给教科书画插图，我们是在画有独立欣赏价值的速写。有的速写，结构也许并不十分准确，但线条流畅、飘逸、有轻重缓急的变化，也就是有种韵律美，照样是好的速写。也有的速写形体结构没什么毛病，但线条很笨拙、单调、死板，照样没看头。好的速写，既要保证“健康”，又要保证“漂亮”，要结构、线条两者兼顾。

对于细腻的、粗犷的各种不同风格的速写，线条似乎显得有些众口难调，其火候应该怎么把握呢？细腻风格的速写也有流畅快适的感觉，也要见笔、见线，也要有“写”的痕迹，如安格尔速写（见附图四十二）；粗犷风格的速写也有它严谨的一面，线条也不能信马由缰，结构不能松散，要笔笔卡住结构，如伦勃朗的画（见附图四十三）。遇紧者，松之；遇松者，紧之。这样的线条才符合速写的本质要求。

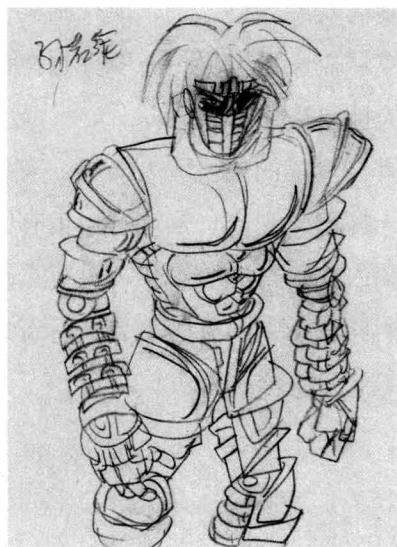
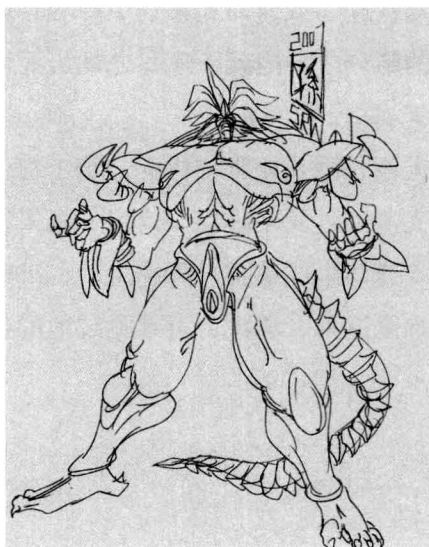
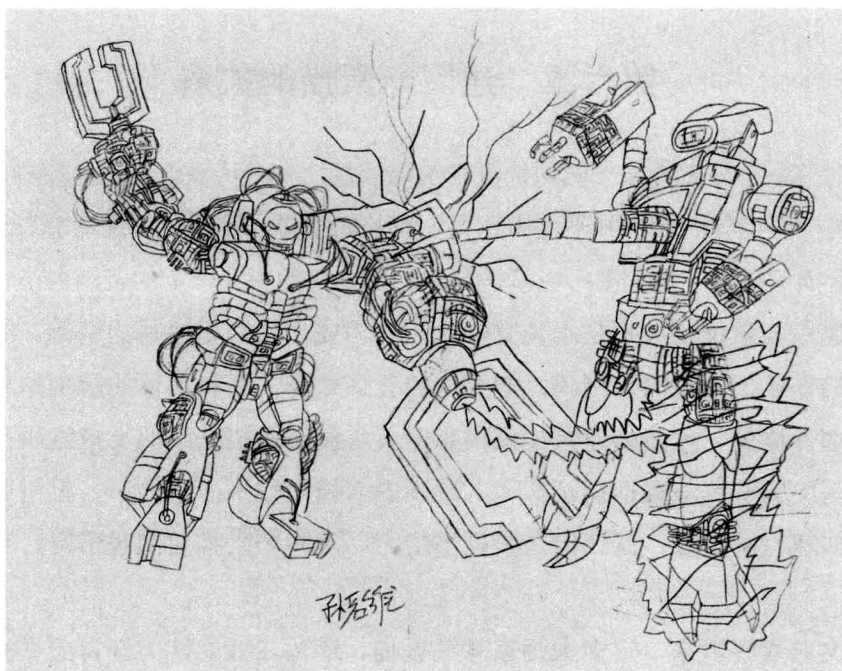
4. 手、眼、心三位一体

首先，我们要有一双“听话”的手，能随心所发于笔端。常听有人说：“我手太笨，画不好。”其实，画不好的原因不是手，而是眼。眼睛看不到，所以画不出。只要眼睛能看得到，手就一定能画得出。敏锐的眼睛，能一眼洞悉全局。能看得出哪些该画，该怎么画，这叫眼力。画速写也不是看一眼画一笔，而是看一眼（有时是几眼）画全部。画面与这一眼同时生成。这关键的一眼只需一秒钟。能用一秒钟就可搞定整幅画面，关键是心里有画。“心”能把人物归纳、提炼成画面的效果。心里的画要靠多年的经验积累，当你画速写积累到一定的量时，心里自然就有画。因为心里有，所以看得到，才能画得出。所以速度的关键是笔随手、手随眼、眼随心，手、眼、心相融才能画出好速写。孙若维从小画变形金刚，各种样式、各种动作、各种角度都能信手拈来，而且是不起稿、不涂改，一贯到底，线条流畅，形体准确（如图十一）。就是因为他心里有画，所以手上画得出。

灵巧的手和敏锐的眼力全靠心里的储备，平时要注意经验的积累，多画、多看、多用心，自然就能稳、准、狠地画好速写。

5. 热爱生活勤奋刻苦

以上都是画速写的技术性要求，然而更重要的是对人的资质的要求，要有热爱生活的情怀，勤奋刻苦手不离笔。“只有对世间生活怀有热情和肯定，才可能使其艺术对现实的一切怀有极大的兴趣去描绘、去欣赏、去表现，使它们无一遗漏地、丰满地展示出来”（李泽厚语）。只有常画、多画，才能对生活有所感悟。画家应该是“好事之徒”，对什么都感兴趣，都要触目会心、有动于

图十一 变形金刚三幅 孙若维

衷，发自内心地想画。而有的人一辈子泡在画室里腻素描、抠石膏，却画不出一张像样的作品来。这些人把画画当活计，把自己当成个画素描的熟练工，唯独不会画速写，他们对世事麻木不仁、无动于衷，画画思前想后，左顾右盼，磨掉了灵性，耗没了激情，麻木地画着那乏味的“图”。他们缺少热爱生活的情怀，对生活没有感悟。

6. 提高艺术修养

应该认识到，并不是画得“细致”就是“写实”，也并不是画得“粗放、任性”就可称为“表现”；在造形上不能满足于简单概念，描摹并不等同于塑造，单调不等于单纯，生硬不等于强烈，精细不等于完美，繁杂也并不等同于丰富。在这些速写的语言问题上，有些同学已经非常重视艺术品质问题，自觉地提高自己的修养，但是还有不少同学处于懵懂的状态。只有明确了这些要求和能力，我们才能画好速写。

第六章 速写与素描的关系

速写与素描的关系十分微妙，一两句话很难说得清楚，有时从概念上就是模糊的。一幅纯粹的速写，可以说是素描；而纯粹的素描却不能叫速写，有的叫素描式速写。当速写充分表现，达到一定密度时就是素描；素描简练到一定程度时也就是速写。素描与速写在一定的范围内是很难界定的。

一般情况，速写与素描的关系是水乳交融，相辅相成。素描是速写的基础。特别是长期的人物全身像和人体素描作业，通过深入刻画，把人物的肢体结构关系和人体的解剖结构以及衣纹的起始缘由、来龙去脉都弄清楚，才能为速写提供信息储备。没有素描基础的支撑绝画不好速写。速写是素描的升华，速写中的洗练与概括都是从深入刻画的素描中提炼而来的。（见附图五十六）速写是对素描的检验，如速写画不好，就一定是素描不给力。速写和素描要同时学习，互为补充，才能齐头并进。

在西方，自文艺复兴以来，很多大画家掌握素描、速写二者的能力都持于平衡，两皆辉煌。在三四百年具象绘画的发展之后，近、现代画家也都在速写或速写式素描中挥洒自如，如马蒂斯、杜慕菲等，寥寥数笔涵盖大千世界……罗丹则在他的雕刻之中成就了速写之功，而德·库宁的素描、速写就体现在他的抽象油画之中。

在中国，速写与素描的关系因人而异。有的人擅长画长期素描作业，精工细作，慢工细活，却不能在短时间内一挥而就完成一幅速写。也有的人没画过长期素描，速写却画得很棒。叶浅予是速写名家，他的舞蹈人物速写成为经典；黄胄直接将速写画成国画，人物生动、准确，可谁见过他们画的长期素描？靳尚谊是学院派的总教头，古典油画深入、典雅，可谁见过他的速写？这是仁者见仁，智者见智，术业专攻，各有所长。

第七章 速写的画法

1. 熟悉人体结构

熟悉人体结构及各部分的比例关系，是画好速写的重要前提。大家都知道，中国古代有个“庖丁解牛”的故事，因为庖丁熟悉牛的每一块骨骼、肌肉的位置、形状，才能让刀尖在牛的骨头缝间游刃有余，且从不伤刀。我们对人体解剖的了解，就要像庖丁解牛那样。

首先，要了解人体比例。即人的身高站着七个半头高、坐着五个头高、蹲着三个半头高，肩宽

两个头、臂长三个头（上臂长一又1/3个头、前臂长一个头、手长2/3个头）、腿长四个头、脚长一个头。

（如图十二）

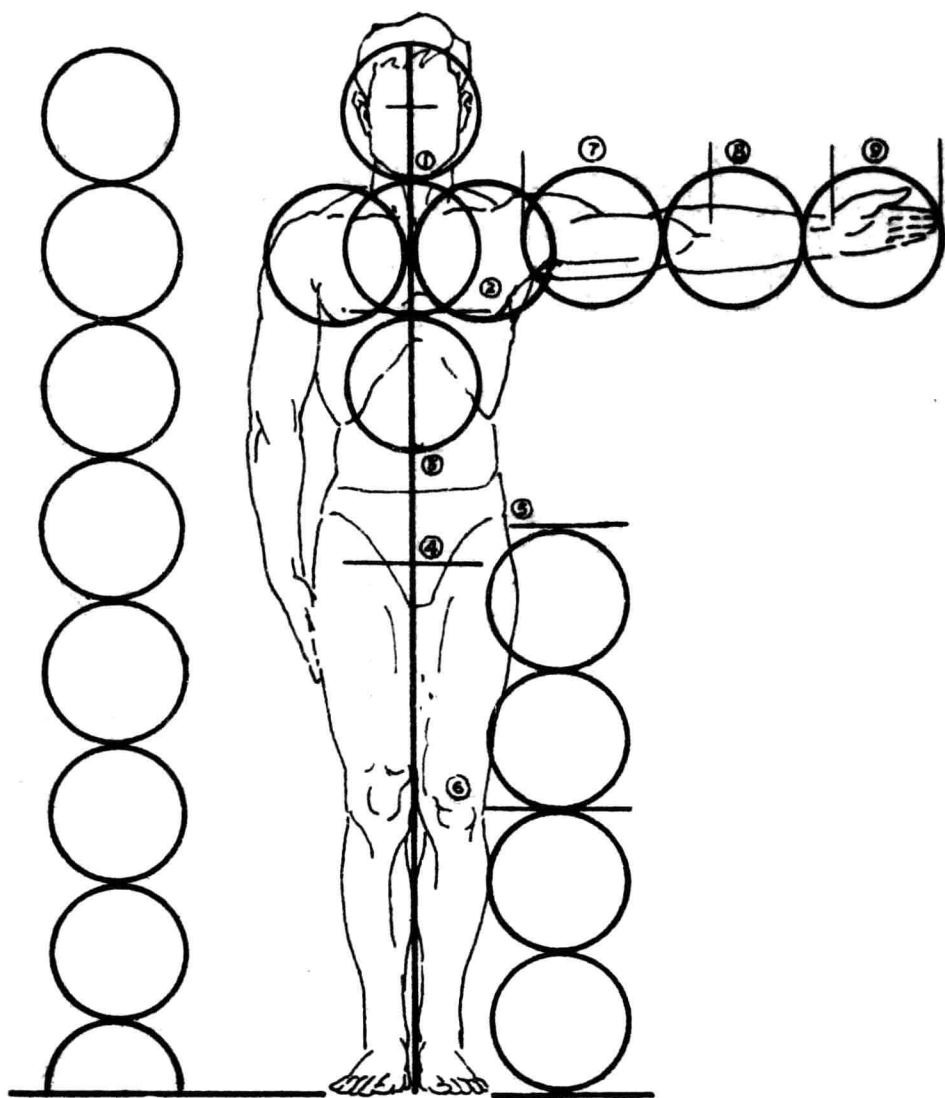
熟悉肩、肘、腕、腰、胯、膝、踝各关节的位置

（如图十三）。然后要知道身体各肌肉的形状和位置

（不一定要记住各肌肉的名称，但必须要记住位置和形状），以及每块肌肉都必须跨越一到两个关节。再有就是

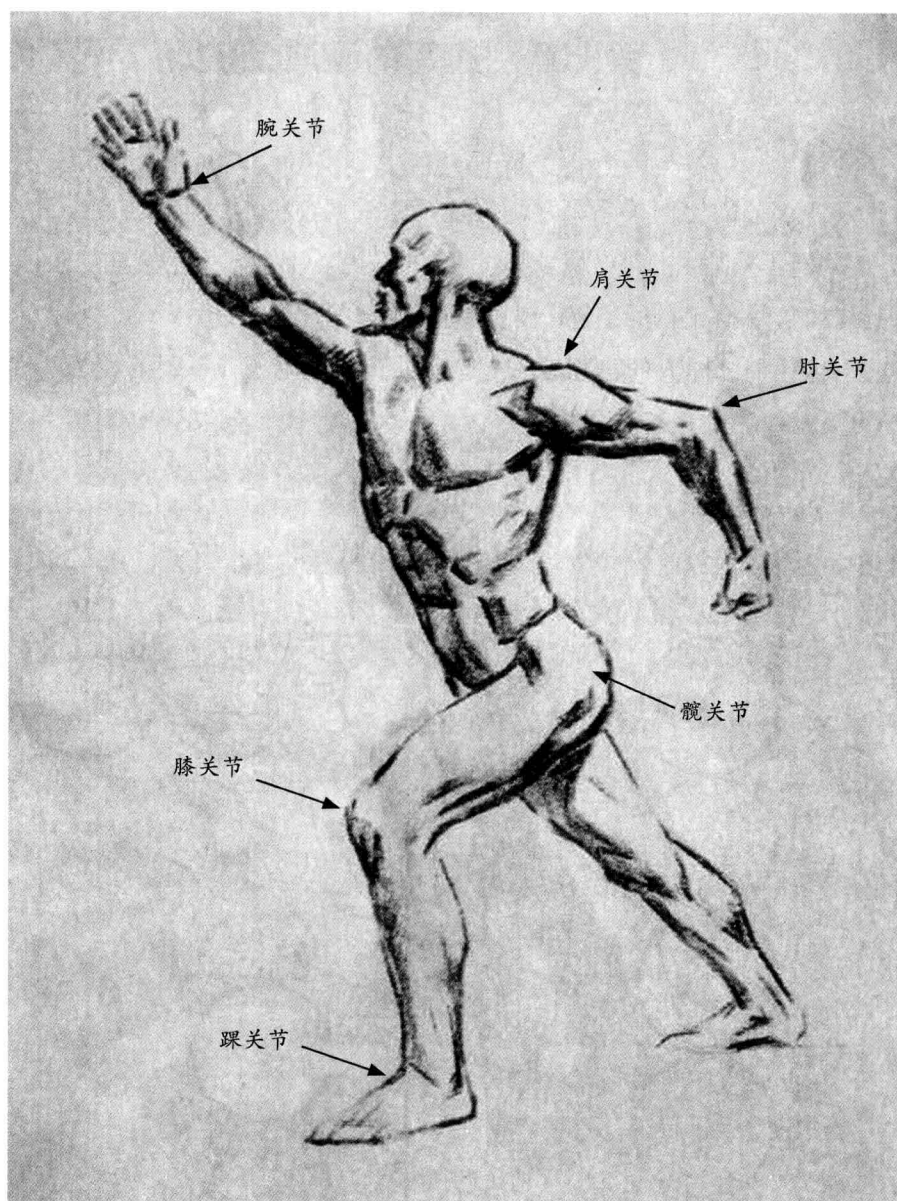
要了解各肢体的结构特征，比如，胳膊的正面上窄下宽、侧面上宽下

窄、弯曲时外直内

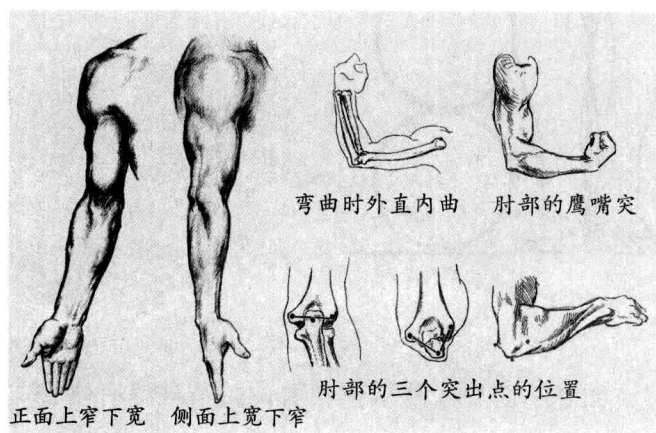

图十二

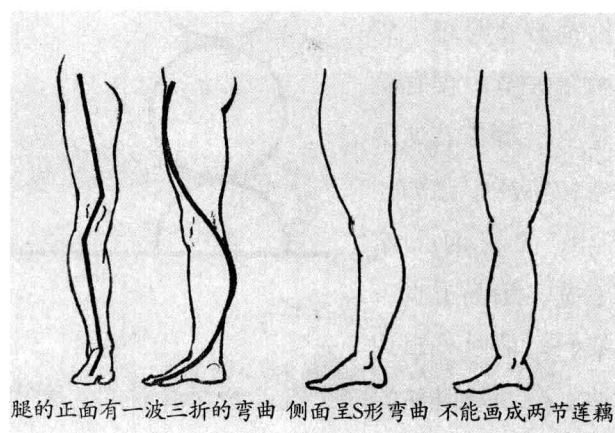
曲、后面看肘部的三个点、侧面看肘部的鹰嘴突（如图十四）。腿从正面看，关节处略有弯曲、一波三折，从侧面看大腿前弓后直、小腿前直后弓，形成“S”曲线，不能把腿画成两节藕的形状（如图十五）。对于身体的其它部位，也应该去理解其最基本形体的特征。

图十三

图十四

图十五