

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

速写教学

Sketch Teaching

施海滨 胡德强 主 编

化学工业出版社

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

速写教学

Sketch Teaching

施海滨 胡德强 主 编

迟 锋 梁 宁 王 菲 董博雅 副主编

化学工业出版社

· 北 京 ·

本教材分为人物速写、景物速写、作品赏鉴三部分，分别从对于速写的重新认识；从造型艺术的观点去认知和表达对象；检查错误的依据；取舍、构图与感情因素以及景物速写的基本规律等几个大的方面进行深入浅出的讲解和研究，特别提出了对于速写的重新认识以及对于速写基本规律的本质研究。

本书重点明确、立意新颖、配合经典图片以及优秀学生作业进行图文并茂的分析与解读。对于常规性的知识点能够根据受众群体对知识的需求趋向进行有的放矢的讲解和研究，如人体比例、基本构造关系等章节都提出了更为直接和重要的知识点，一改以往许多教材内容简单、庞杂空洞的不足，能够根据实际情况和切身体会阐述说明，给人以亲切、自然的感觉。

本书适合普通高等教育艺术设计类各专业师生作为基础课的教学用书，也适合于速写的自学者和爱好者阅读学习。

图书在版编目(CIP)数据

速写教学/施海滨, 胡德强主编. —北京: 化学工业出版社, 2013.5

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-122-17005-7

I. ①速… II. ①施…②胡… III. ①速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第074844号

责任编辑: 李彦玲

装帧设计: 王晓宇

责任校对: 宋 夏

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)

印 装: 化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张9 字数213千字 2013年7月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 26.00元

版权所有 违者必究

前言 FOREWORD

速写作为造型艺术之基础，在绘画艺术、设计艺术的学习过程中始终都发挥着不可替代的作用，简练的表达和敏感的洞察都彰显着速写独特的魅力。

人物速写是速写实践中永恒的主旋律，人体本身的变化和组成都代表着一种韵律的美感；景物速写作为体会自然、感受自然的有效方式同样有着强大的艺术感染力和美感体现，能够在短暂的时间里捕捉发现和提炼这种美感是作为艺术实践者最应具备的基础能力。

速写既是艺术实践学习的训练手段，同时也是一种极具张力的艺术表现手段。它可以在短时间里迅速敏锐的捕获所要表达对象传递给我们的第一感觉，生动形象地体现出作者的情感和思维，因此，它成为不仅是架上绘画，以至于与艺术相关的设计、雕塑等诸多艺术学科共同的基础性课程。

本书由施海滨、胡德强主编，迟锋、梁宁、王菲、董博雅为副主编，彭石、柳云腾、李靖、李志港参编。

施海滨、董博雅、胡德强、迟锋、梁宁、王菲、徐冰、陈冉、柳云腾、李靖、高萌、吴珊霞、杨兴久、田佳玉、来凤鸽、彭斌、侯晓阳、徐佳佳、陈晓明、刘奕彤、赵艺临、李志华、杨群为本书提供了图片。

通过本书的学习，使学生了解速写的本质，学习其基本规律、培养正确的造型方法与艺术表现形式。在此基础上让画面表现出更为丰富的情感和深度。培养学生作为艺术实践者所必备的造型能力和表达能力，通过课程能够建立起正确的观察方法和审美情趣。提高学生自身的艺术辨别能力，为完成所要表达的创作意识提供更为生动、形象、准确的素材。

编者

2013年3月

目录 CONTENTS

第一部分 人物速写部分

第一章 对于速写的重新认识003

第一节 速写的概念.....004

第二节 速写的目的、本质.....007

第二章 人物速写的基本规律011

第一节 人体的基本形体构造和比例关系012

一、人体的构造关系.....012

二、人体的比例关系.....012

第二节 简化提炼对象形体和人体运动规律.....015

一、简化提炼对象的方法.....015

二、人体的运动规律.....016

第三节 人物速写的基本要求020

一、生动.....020

二、准确.....024

三、画意.....026

第三章 人物速写的基本技法029

第一节 人物速写的观察方法030

一、整体观察.....030

二、协调一致.....030

第二节 人物速写的表现技法031

第三节 群体人物的表现方式033

第四章 提升人物速写高度的要素.....037

第一节 人物速写的取舍处理038

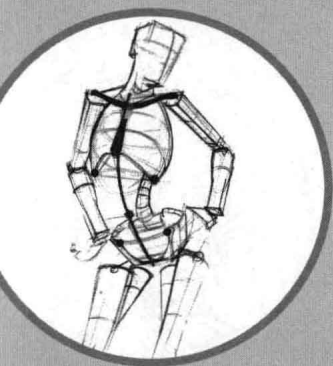
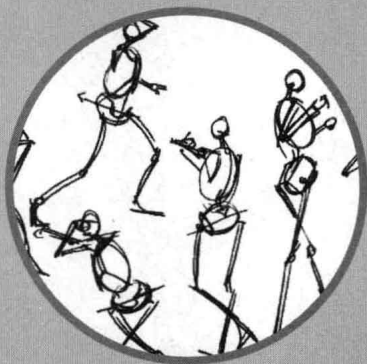
第二节 人物速写的构图形式040

第三节 人物速写中的情感因素042

第二部分 景物速写部分

第五章 对于景物速写的基本认识.....047

第一节 景物速写的类别.....048

一、铅笔速写	048
二、钢笔速写	048
三、淡彩速写	050
第二节 景物速写的作用	052
第六章 景物速写的基本规律	055
第一节 关于景物速写构图的解读	056
第二节 关于景物速写中空间的理解	058
第七章 景物速写的观察和表现方法	061
第一节 对于线条的提炼	062
第二节 对比关系的体现	064
一、疏密对比	064
二、取舍对比	066
第八章 建筑速写	077
第一节 建筑速写的基础训练	078
一、建筑速写的材料工具	078
二、建筑速写中的透视	079
第二节 建筑速写中的构图	082
一、构图的方法	083
二、构图的形式	084
第三节 绘画步骤	086
第四节 配景的绘制	089
第五节 照片临绘与写生实践	092
一、照片临摹	092
二、外出写生	098

作品赏析部分

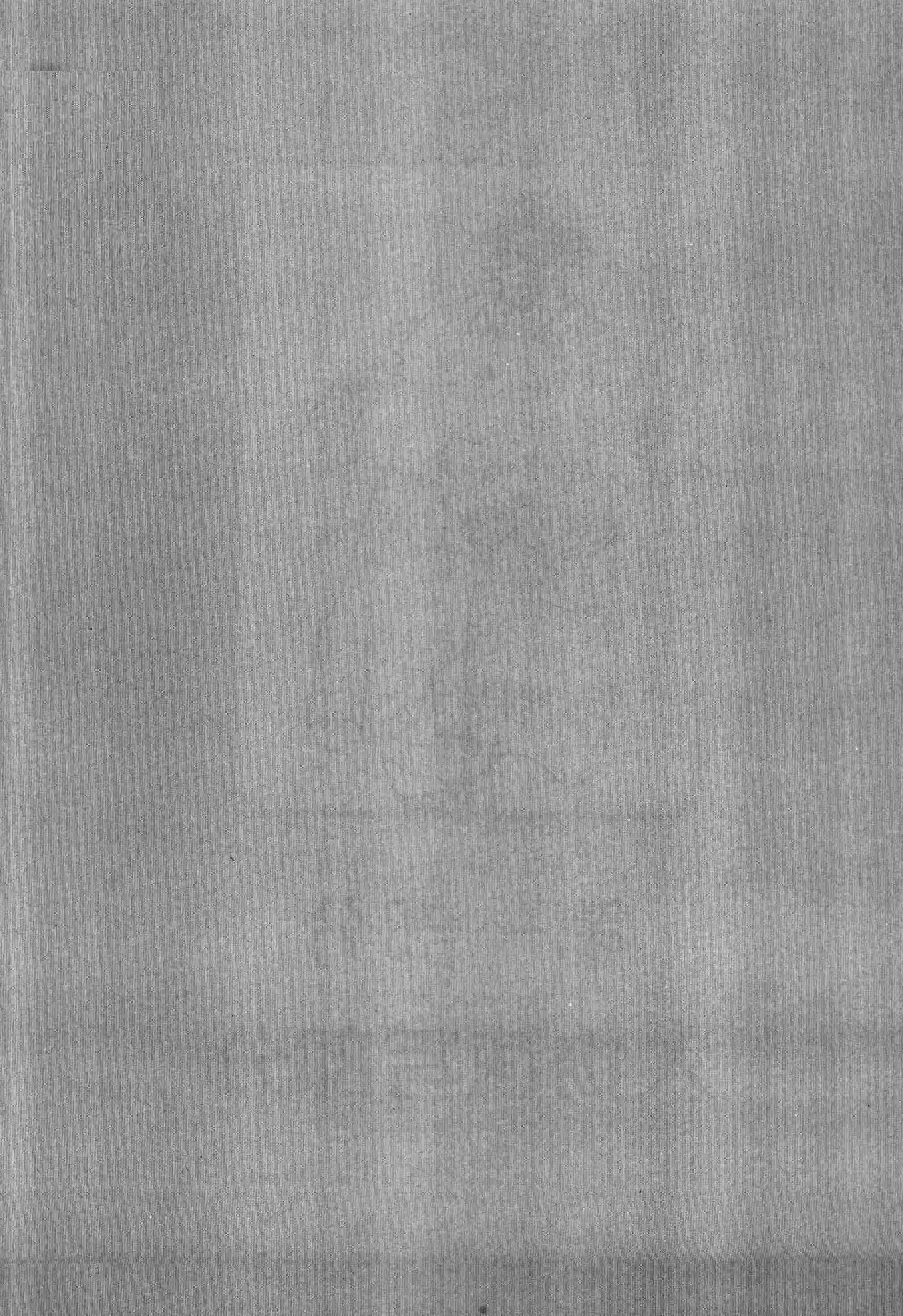
结语	136
参考文献	137

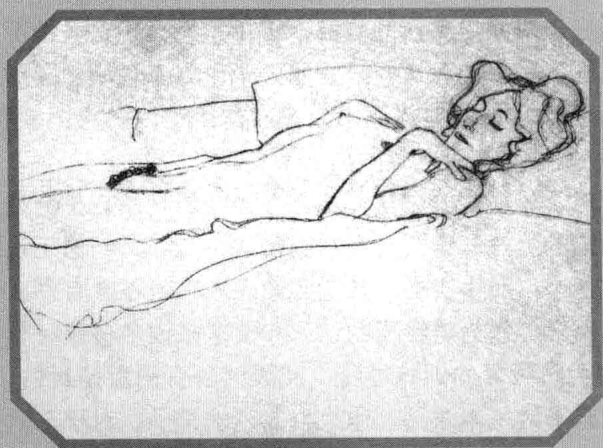

第一部分

人物速写部分

第一章 对于速写的重新认识

本章旨在通过对于速写的重新认识，让更多刚刚步入高等教育阶段的同学对于艺术学习尤其是作为造型基础训练的速写能够有一个更深层次的了解，在体验的过程中感受速写的本质，通过对经典的解读和剖析去加深这种认识。让同学们能够在艺术生涯初始就能有一个正确的开端和良性的发展。

关键词

重新认识；本质；目的

第一节 速写的概念

关于速写的概念,答案似乎很明确,可仔细想想问题却又没那么简单。艺术中的问题置于书面去下定义恐怕很难说服大众的认知。

就速写而言,一定说它是造型的基础训练手段还是绘画艺术的基本功,亦或是一种独立的艺术表现形式都不能够准确地说明它的意思,我们在学习的过程中总是容易片面地观察事物、孤立地对待很多因素,只是把速写理解成快速地用线来表达形象是不正确的,用线还是块面、速写还是慢写抑或素描都是我们表达对象的一种手段,用什么样的状态表达完全取决于所要表达的形象传递给我们的感受。因此,究竟什么是速写,简单地说就是快速写生的过程。

一些貌似速写的状态,如画家们在短时间内制作的作品,严格意义上说这类情况是有别于速写的范畴,因为这类创作可能离开了写生的意义。只是用一个概念去说明绘画中所包含的广泛的事情是不可能的,然而作为教学用的教材或图书应该有其一定的内容范围和界定,因此,在这里我们为速写所下的概念还是限定在有对象的情况下更好谈些。

谈到重新认识,就会让我们想起对速写惯常的理解,加之接触绘画初始,总会把速写与素描的概念摆得十分清楚,素描有素描的画法、速写有速写的画法,二者之间似乎没有什么必然联系,训练与实践是一种脱节的状态。而事实上,素描和速写本来就不会有那么严格的区分,仅仅是时间的快慢有些许差异而已,作为对绘画的认识和要求来说应该是一致的。当然,这种快与慢也只是相对而言,作为阶段性的训练过程,实践时各有侧重是对的,但是,这并不等于观念的认知就偏离了造型艺术的基本法则。作为当代艺术学子,对于艺术语言的

掌握意识应当是敏感和明确的,从起步之初就要树立起正确的观察、认识、处理生活的习惯。艺术实践得到的经验告诉我们,基础的问题没有小问题,有些起初开始解决的问题也许就是一生都要解决的问题,这样说毫不为过。而纵观古今的大师巨匠们,在他们的艺术实践中,很多作品的感受和灵感都来自于速写,勤奋的速写实践占据了其艺术生涯很大的成分(图1-1~图1-3)。

图1-4中,法国印象派代表画家德加的这幅芭蕾舞者的习作很好地反映了速写的基本要素,画面中生动灵活地体现了几个不同姿态的舞者形象,对物写生,在短时间内充分地抓住了人物形象的主要部分,简练而富有内涵的线条、关键部位的线面关系形成的黑白对比与人物形象、动势姿态结合的浑然天成,给人以鲜活的视觉感受,这也正是速写表现形式的关键元素。

图1-1 费欣作品(俄罗斯)

图1-2 任慧中作品

图1-3 王式廓作品

图1-4 德加作品(法国)

俄罗斯绘画大师尼古拉·费欣的绘画风格一直都以帅气、精炼的风格著称于世，图1-5这幅老人的速写习作用流畅、松动的线条把对象的真实状态体现地恰到好处，线条状态的节奏韵律很好地体现了作为速写作品中最为重要的因素——线条，人物神态的自然状态得到了很好的体现。

用不同的工具和材料表现的画面状态各有千秋，但其中的道理却都不尽相同，最为主要的就是能够充分地表达作者的情绪以及对象本身的真实状态，线条的感受与生动的情境得到完美的结合才是速写作品最佳的状态（图1-6）。

图1-5 费欣作品（俄罗斯）

图1-6 许勇作品

当我们置身于人群的时候，面对人群组合的对象状态，客观状态不会留给我们更多地去深入刻画、描写的时间，人群中那种熙熙攘攘、亦静亦动的生动景象见诸于笔端就一定要经过高度的概括和提炼，太多的因素影响画面的最后效果，那“写生”无疑是最贴切的手段，我们是在描写生命的状态而非只是客观的描摹对象（图1-7）。

图1-7 赵奇作品

生动永远是速写的生命力，忽视了生命力的存在和表现，我们的作品将索然无味，与其说是在画，更不如说是在感受生命的存在和鲜活的状态，这是在最初拿起画笔的时候就该引起关注的问题，有了这样的想法才能发现生活中无处不在的活力，画出的作品才能让更多的人为之感动。

对于学习速写来说，在经历了初学以及高考的历练之后，我们更应该对它有一个宽泛、深刻的认知和理解。用什么材料去画，用什么样的风格去表达对象？或线或面也或线面结合，甚至施以色调或多种综合材料叠加，这些似乎都是我们之前学习所关注的问题，其实，当我们对速写有了重新的理解之后不难发现，只要能抓住速写的基本要素，用什么样的手段和媒介去表达又有何妨呢！

任慧中作品

许勇作品

韦蓉作品

第二节 速写的目的、本质

说到速写的目的和本质，我们更应该关注一下速写的开始，有了一个良好的开端，渐趋深入地学习或许会使我们更加深谙速写的本质。当提及速写的目的时，我们可能会毋庸置疑地说出，它就是绘画艺术以至于造型艺术的一种常规训练手段。这样的说法倒也没错，作为训练造型能力和观察能力的速写，随着时间和数量的积累，确实会产生熟练的技法表达，但

图1-8 埃贡·席勒作品（奥地利）

与此同时就会出现这样的问题：熟练的可以脱离对象去画，程式化的表达会渐渐占据画面的整体风貌。这时，我们惯常的训练手段就面临着病态的局面，我们不再去观察、写生，表达的就一定是杜撰出来的枯燥乏味而又缺乏特点的形象，此时讲的写生并不是课堂意义上对照模特的写生，而是在生活状态中的写生，其对象动态是瞬息万变的，因此，我们需要在随时可能结束的时间里抓住最为生动和重要的因素，这种训练就要求作者要精炼地提取物象，并且能把最“真实”的状态捕捉到画面，生活味十足的气息会更加增强画面的感染力，我们的速写所要表达的正是对象本身传递给我们的这种“自然”，无需矫揉造作地去处理所谓的画面关系，我们所学的基本技法应该同样自然地渗透在画面里，因为最终我们是要看画面本身的状态，而并非什么技法的炫耀。

在这样的认识下，我们重新品读速写的目的及本质，即便它是一种造型的训练手段，那它也是一

定是对于形体本质认识的训练手段和观察方法，绝不是机械的运动和重复，以此思维看待速写，将其作为训练的手段可以说是饱含了对于造型艺术本身的实质探究，因此，我们在理解其目的的同时，不妨把它的范围理解得更为宽阔一些，当作品达到这样要求的时候，速写就不一定只是造型训练的基础手段，其本质更是造型艺术的一种表现手段，历史上过往留下的许多经典作品就是典型代表，因为它所涵盖内容和气息已经足以成为独立的艺术作品了（图1-8 ~ 图1-11）。

图1-9 赵奇作品

图1-10 高倩作品（德国）

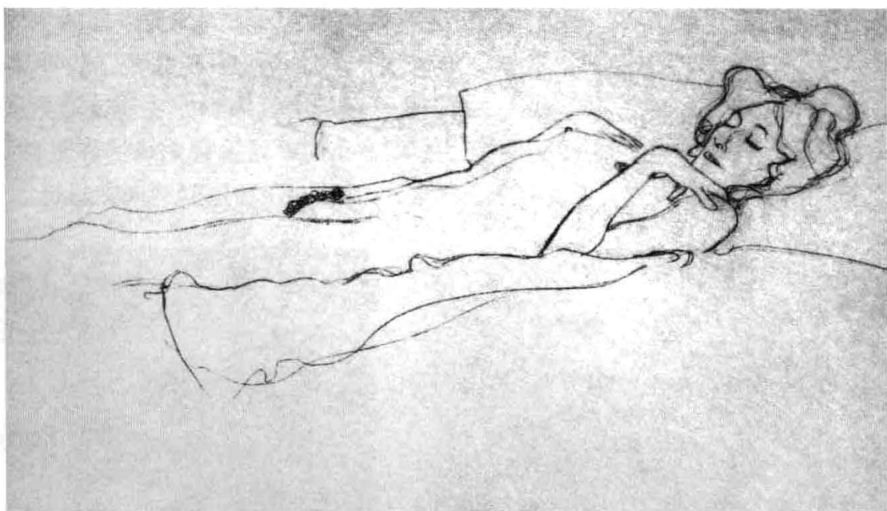

图1-11 克里姆特作品(奥地利)

作为艺术学子，实践过程中的很多时候都会为从哪里开始落笔，如何开始动笔这样的事情所困惑，其实，这都是不重要的事情，既然是速写的状态，我们应该追求的是随时停笔画面都会是相对完整的，从哪里画起是我们各自的习惯，作为绘画的一种表达手段，我们知道即使是从局部入手也应关注全局就是了。

图1-12列宾的这幅老人半身肖像速写，从整个画面来看，画面构图考究且疏密有致，节奏关系安排得恰如其分，画面中既突出了肖像的主体地位，又将对象其他因素整合处理，在画面中各司其职，主次关系一目了然，无论从画面的整体气息、技法表达，还是人物造型的准确性及深入刻画程度都堪称是一件独立的艺术作品，并且画面牢牢抓住了速写中最为生动的一面，是诠释速写本质的有力证明。画面中人物的整体状态协调一致，局部之间的关系疏密有致，布局合理。头部、身体、手部的关系表达得十分清晰且节奏感把握地十分到位，远端的背影巧妙地衬托出了人物主体的形象，有力地增强了画面的纵深感。

图1-13法国画家德加这幅芭蕾舞者的速写习作中，画面中的人物形象惟妙惟肖，加之如此“自然”的表达和描述，让我们感受到的也绝不只是一张习作而已，素描与速写的界限变得模糊，作品蕴含的感受已经十分丰富，画面中作者向观者表达的感受是生活味道十足的，举手投足之间都透露着作者对于生活细节的洞察，这样有说服力的表达堪称妙品，也是德加众多表现芭蕾舞者形象的速写习作中最为经典的代表作之一。

图1-14这幅达·芬奇的自画像，即便不是学

图1-12 列宾作品(俄罗斯)

习艺术的人恐怕也都会烂熟于心，画面构图以人物肖像为主，作者想要表达的主体非常清晰、明确，主次关系、虚实表现都得到了很充分地体现，应该说画面既兼顾了长期素描的深刻，也把速写的特质体现得恰到好处，轻松自如的气息跃然纸上，人物的生动传神更是锦上添花，摒弃了因深入刻画而容易产生的僵硬、呆板。速写与素描本就没有明确的界限，好的作品需要既能兼顾速写中的生动、灵活，又可以表达丰富的情感内涵和深刻的人文思想。

图1-13 德加作品（法国）

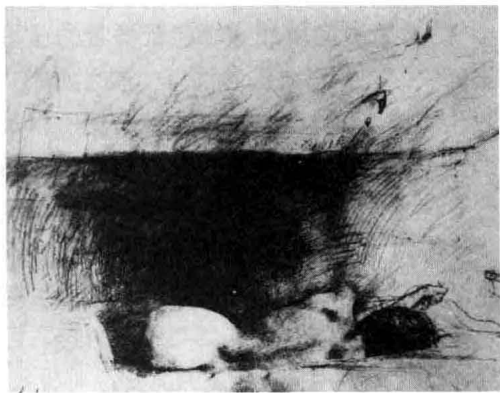

图1-14 达·芬奇作品（意大利）

达·芬奇的这幅经典作品将速写的特质与素描的深刻自然融为一体，作品中所传递出的感受是极为丰富的，在速写的学习过程中，我们应该学会去品读和探究经典作品中的深刻内涵，真切地感受经典的气息，从中总结出我们自身的体验情趣，实践于我们的作品之中。在今后的艺术之路上踏实地走下去……

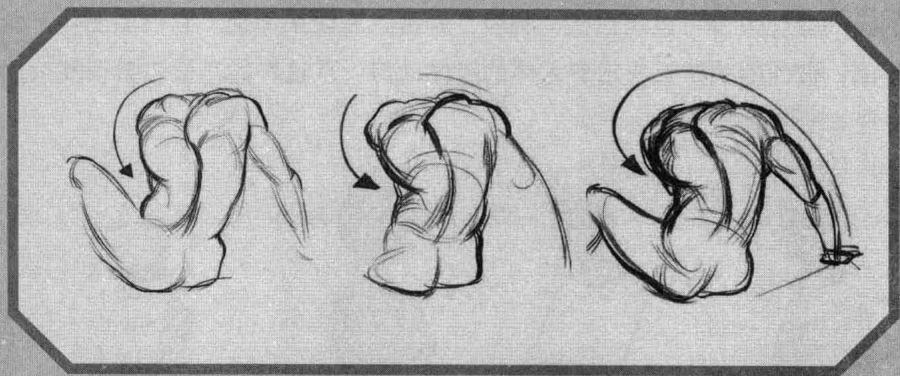

丢勒作品（德国）

怀斯作品（美国）

第二章 人物速写的基本规律

我们认识和理解事物的程度需要实践的过程，实践的过程需要有正确的观念、思路来指导，在了解人物速写的基本规律时，从造型艺术的观念去认知和表达对象在速写中是十分必要的，全面正确的理解速写规律，有了正确的观察方法，我们的速写练习才是行之有效的，树立良好的观察习惯，在一定认知的基础之上，充分发挥自身优势去表达对象，领悟形象给予的感受，理解造型的特点，把握形象的整体状态，从而提升画面的品位和视觉感受。

关键词

造型艺术；基本规律