

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

速写教程

张丽华 著

人民美術出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材
张丽华 著

中国高等院校美术专业系列教材

速写教程

SUXIE JIAOCHENG

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写教程 / 张丽华著. — 北京: 人民美术出版社,
2008.6

高等教育“十一五”全国规划教材
ISBN 978-7-102-04267-1

I. 速… II. 张… III. 速写—技法(美术)—教材
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第064327号

高等教育“十一五”全国规划教材

主 任: 常汝吉

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆
赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

高等教育“十一五”全国规划教材

速写教程

张丽华 著

出版发行: 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 100735)

网 址: www.artscbs.com

联系电话: (010) 85114461 65232190

责任编辑: 王铁英

版式设计: 张 庆

责任校对: 邓文茹

责任印制: 赵 丹

印 刷: 北京百花彩印有限公司

经 销: 新华书店总店

版 次: 2008年6月第1版

印 次: 2008年6月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 16.5

印 数: 0001—5000

ISBN 978-7-102-04267-1

定 价: 36.00元

序

不断地对速写进行思考观照，不断地教学、写生，对这一艺术样式基本含义、技法的领会始终未变，对它的认识和情感却日渐加深。我自认为存下的速写习作甚多，当翻检旧日存画为这些文字配图时，才发现，能用的能看过眼儿去的画还是太少了。当时认为满意的习作，现在看起来又那么寒酸，不得不为说明某段文字重新作图。苦恼之后又有清醒过来的庆幸：我还是进步了。

不知什么时候在速写中发现了一个“慢”字，真好！想想美术史上的大师们，没有谁是在飞扬跋扈心急火燎状态下画画的。情感的细腻要求语言的准确，不管是“风乍起，吹皱一池春水”，还是“大江东去，浪淘尽”，线条、笔墨的“渍”出都很有控制力，很有素养。情绪心态的豪放绝不意味着表现语言的粗糙潦草。所以我在速写中也着力强调这个“慢”字。对造型的认识，对笔触的理解，对人物的体验，对形体的分析，对话汇的推敲等，无一不从慢中得来。也请这本教程的读者千万不要浮躁，不要指望一出手就能画出“速写”，还是慢慢来。

美术基础教学中的素描、色彩，全国的教学教法几乎一个模式，当然这是经过几代艺术教育探索出的行之有效的模式，但速写却没有，大都令学生摸索自学。我从课堂教学中汲取长期研究性作业的方法用之于速写教学，实践证明，是很有成效的。

因为长年从事基础教学，无形中为自己束上了一个“紧箍咒”：争取每一笔都能看出个所以然来，不应让学生问倒。于是笔笔拘泥于形，力求不见废笔，长此以往，就成了现在这副永远是习作的样子。也好，曾听到过很有见地的老师的建议，说写生必须写实，任何变形实验都在写实的基础上进行。想想很有道理。况且，就我们的绘画（包括教学）来讲，在写实这一分支上还未达到无以复加的高度，写实还有相当一段路，要靠我们一步步地走，一点点地去体验，甚至一代代地去掌握、完善，然后才可能增补、扬弃、反叛，它也是没有极端的。作为自己，似觉得还未画“饱”。一个样式或画派的形成需要几代人朝一个共同的目标共同努力，绝非走“立交桥”的路子，各自标榜“表现”，各自占山为王，失去了世界规则与可比性，所获得的至多是一份花里胡哨的“吉尼斯记录”，不是“奥运会记录”。

在教学中，同是老师的刘国辉曾说过，我们不直接培养毕加索，我们更注重成为毕加索之前的那段铺垫。这是中的之谈。满街都挤着“毕加索”是不可想象的，但有了前边那段工作，他也会获得艺术上的“自理能力”，加上才智、机运，会有许多“李加索”“王加索”走出美院，走向社会。我之所以坚持基础教学以写实为主的信念，即来源于此。

说到造型，常有人提到变形，写实写得耐人寻味和变形变得令人信服同样需要功力，若要达到变形后的画面更像物象才是最难的。我们往往忽视造型中的“造”字。造，可具象可抽象，可写实可写意，关键是要造出符合自己意愿和艺术规律的“形”，倒不在乎外形的变不变。我认为20世纪三四十年代陆志庠的速写是“造形”，是处理实写变形矛盾较成功的例子，至今还没见谁比他画得更更有味道。

本文还竭力主张速写的精髓是笔触。这丝毫不影响对构图、造型、形神等一系列绘画共性的解释和强调，恰恰相反，正是为了更有力地表现诸项要素，才特意把笔触突显出来的。笔触的近义词是线条和皴擦，是笔墨、笔法、技法、技巧、语言、语汇，这既是速写外在面貌的最终样式，又是速写经营的唯一目的。笔触不是帅性的粗略的笔画，是有修养有节制的倾吐，为了使笔触准确表述出自己对物象的理解评价，我建议尽力将之锤炼得精确、精致、精到、精彩。

为使笔触在全身人物肖像写生中有施展的天地，本文较详细地讲述了人物衣饰的特征、笔触与衣纹的关系、线条的美感等，甚至不惜借助一张中国画来讲得更明白。因为在写生时，我们须拿出专门精力和笔墨来对付人物衣饰的表现，研究笔触的美感。越不过这一关，面对暗示着人体甚至精神的衣纹，将无从下手。

本教程在人民美术出版社2003版专著《速写新视点》基础上修订。本次修订，除修改、丰富部分文字，更换增加部分速写插图外，还增补“人体速写”，使其完整。

一同授课的杨庆义老师说：“每年，甭管什么画，有20张自己满意的，就非常好。”我觉得这是个不高也不低的标准。我想我还是慢慢地画，每年力争能拿出20张好画，哪怕是速写。只有不停地画，慢慢地体味，才能有一点点进步，才能把这点体会用之于教学。我还想把更高级更科学更合理更世界性的教学理念总结出来，用于指导教学，使本速写教程成为更加通用的教程。

我也想邀请感兴趣的朋友和同学们一起画，在实践中探索、提高，把我们的速写画好、教好。

2000年8月一稿

2007年11月二稿

2008年2月三稿改毕于聊书斋

目 录

序	3
第一章 对速写含义的认识	1
一、对速写概念的梳理	1
二、长期素描与速写的异同	10
三、速写在造型中的位置	13
第二章 速写的目的与学习方法	17
一、速写的目的	17
二、速写的学习方法	20
三、速写学习的四大步骤	28
第三章 速写的工具、材料与表现样式	31
一、速写的工具、材料	31
二、速写的表现样式	38
第四章 速写笔触之研究	51
一、笔触的意义	51
二、笔触的变化样式	52
三、线条美感三要素	62
四、中国画线描的启示	64
第五章 人物速写技法	69
一、人物速写的一般步骤	69
二、人物头像的线性结构分析	75
三、人物头像速写技法	75
四、五官的造型与表现	83
五、手、足（鞋）的造型与表现	103

六、人物速（慢）写的自检与修正	109
-----------------------	-----

第六章 衣褶的研究与表现

113

一、衣纹线的分类	116
二、衣纹线的组织	124
三、衣纹线的表现	125
四、“游离线”的分析与运用	129
五、衣服质感的表现	136
六、衣饰黑色块的表现	139
七、衣饰图案的表现	146
八、特殊衣纹的表现	154
九、避免“丑线”	154
十、控制画面的黑白灰关系	161

第七章 形体、透视与美感表现

167

一、画好裸露的人物肢体	167
二、形体的透视与表现	172
三、特殊角度美感的捕捉	172

第八章 人体速写

181

一、人体解剖石膏模型速写	181
二、人体石膏像速写	182
三、人体速写	185

第九章 动态速写

201

第十章 生活速写

217

一、静物速写	218
二、动物速写	218
三、景物速写	222
四、场景组合速写	233

第一章 对速写含义的认识

要点提示

本章节从各个角度对速写概念进行了重新梳理，讲述了速写（慢写）的由来及与长期色调素描的异同，速写写生造型中的位置等。速写属于素描，但约定俗成的“标准”样式和方法又表现出微妙的差别。请注意对速写概念中的几个关键词的分析，对照自己对速写的理解，思考速写的含义。

一、对速写概念的梳理

速写原是文学中的一个样式，是用较快的速度，在短时间内获取人物、事物、事件等对象的基本意义特征，给以描写或报道的一种快捷简练、短小精悍的文体。绘画中借来，指在较短时间内以简练生动的笔触捕捉刻画物象外部形态和内在神韵的一种绘画形式。让我们进入其基本概念，重新梳理一下易被人们忽略或误解的几个关键词：

（一）短时间

时间是相对而言，很难规定速写的准确时间，与半月之余的长期作业相比，一周内画出的单色画或草图可称短时间作业。强调时间，目的是规定捕捉形象神态特征的快速敏捷和用笔的准确肯定，并非特指草率的绘画心态和匆忙的用笔。当然，既是速写，就不能把刻画时间无限延长，紧凑短促的时间观念可保证情感和表达欲望的瞬间激发，限制把物象细节过分地寻找刻画，防止把笔触细腻地营造。时间也保证了写生笔触的情绪连贯和笔意连贯的传达。因为是写生，面对的是生活中富有生命的人群，人物的活动和事件的发展、运动决定了我们不能静止地研究物象，就有了对时间的限制，有了对笔触的限制，有了对细枝末节不能详尽观看、寻找、刻画的限制。

（二）简练生动的笔触

谈到速写，很容易被误解为快速帅性的笔触，以为一蹴而就的扫抹笔触或简笔画就生动了。实际上，简练是要求笔法不拖泥带水，不浮于表面，刻画形象传神又入木三分；生动是指笔性和涵养，无论快慢，不分轻重，笔触徐徐“渍”出，不张扬，不浮躁，紧扣形神，言之有物。简练生动与心浮气躁和笔触草率无缘。对生活现状的准确描述，是检验笔触质量的唯一标准。当然，简练不是绘画笔触无限度的细腻精致，以线条为主样式仍然是速写的主要样式。

（三）捕捉、刻画对象外部的形和内在的神

捕捉，就要求迅速地分析、发现、鉴别；刻画，就要求由浅入深由表及里地塑造。动人的状态和神情往往是稍纵即逝的，只有调动起绘画情绪，主动能动地选择、描绘，才谈得上“捕捉”和“刻画”。初学者往往把形神对立起来，概念地处理物象轮廓、结构、形体，把某些特征给以简单草率的歪曲变形，作漫画式简笔画式应付。有人甚至完全忽略对形神的表现，一遇难处理的关键部位便草草略过，仅作符号式的点缀，片面追求速写的“帅”，不去对形体和神情的真知做深入研究。形是物象生理结构和外部形状，这当然是技术性层面的问题，但技术性难度必然限制艺术性高度的表达。速写的笔触要遵循“形”，但过分拘泥于形状形体形象，则会限制笔触笔意的施展和发挥。所以说，笔触一方面在形的制约中推进，一方面要尽力发挥笔势的魅力，走向情感的自由抒发，这才是笔触美感的意义。这有些像我们写字，准确地描画出字的笔画结构，仅可以完成文字交流的基本任务，只有加进思想和技巧，才可能上升为书法艺术，才有可能上升为“神”的高度。低层次神的表现只在似形的意义上便可达到，一般是眉目传神，把人物画得形貌肖似就不难传达其神态。更高层面的传神则是借助笔意和图式完成的，笔触本身既是形又是神，笔触流动焕发的情绪，恰好地反映出画者和物象之间的心领神会。这才是神似的意义。（图1）

速写不是一般误解意义上的一蹴而就的“速速一写”，作品的好坏应以质量和心灵观照说话，从来没有人以时间长短为尺度，短时间和高质量并没有必然的因果关系，相反，许多耐看的画都是在慢慢地体味中画出的。笔触的品性要看质量，潦草

图1 笔触本身既是形又是神

表面的笔触正是速写这一样式所力戒的。谨请写生者注意。虽然是速写，绘画心态、写生情感的全身心投入很关键，应该在表现中领会物象的形神，谨慎地与物象交流。漫不经心的调侃式的写生态度难以说得上捕捉，人们不因为在短时间内画出了帅气的画和笔触而对形神要求有所迁就和姑息。所以，应该沉静地慢下来，认真地检讨一下自己浮躁的心灵，仔细感受一下物象焕发出的动人的魅力，锤炼一下自己的笔性，这就是速写（有时不得不称之为慢写）的真正含义。作为基础教学的研究性速写，尤其应该如此。鉴于此，本教程将用相当大的篇幅，作求真求实的“慢写”式写生性研究。

但速写是一个不准确不严谨的“概念”（“慢写”就更不科学）。当我们翻检世界大师绘画作品集的时候，所见的速写全部是素描，只有时间长短和刻画手段的详略之分，并没有速写素描的严格区别。欧洲许多艺术家一直把素描（速写）当作搜集素材或草图训练的手段，所关注的是刻画对象是否与自己内心体验相吻合，从不考虑应该叫素描还是速写。文艺复兴时代的画家孜孜不倦地在雕塑和壁画之前推敲素材和草图的完善过程，这些草图即是今天最为宝贵的素描速写原创形态（图2~图3）。将之称作一种独立的绘画形式是18世纪以后的事，这时的素描速写虽然保持着原始的质朴和生动，但他们有了自己在“画”素描速写的意识了，有些甚至有了展示、存档意识。这样理解并不诋毁素描的意义，也不贬低它们的价值，最初的能力、素质、方案推敲等意义仍在。这种意识让素描速写走向了理性和“自觉”（图4~图5）。一些艺术家在举办展览、出版专集时总把平时的速写推敲过程一并展示出来，目的是让人们了解创作的全过程。他们试图说明，绘画作品是台前的表演，速写的研究和推敲则是幕后的汗水，创作需要研究磨炼，并非轻而易举地获得。可以说，一个成功的画家一生中用于素描速写的时间和精力，要多于他后来使用“专业”媒介和语言进行的创作。素描速写的原意中不全是黑白色调，而专指草图或方案，任何一种创作意向的形成都离不开方案的营造与推敲，而许多作品，甚至所有大作的背后要么有一沓苦思冥想的草图探索，要么是一生艰苦卓绝经营的凝聚。素描首先教会画家观看事物的态度、角度与方法，即看到大千世界万物的“结构”；其次

图2 蒙特鲁坡《戴土耳其头巾的妇女》

图3 德拉克洛瓦《作家：路·塔列布》

是表现方法，即把万物提炼为笔触；第三是还原为感觉，即反射在脑中的印象或评介，使所描绘的笔迹准确地反映出物象带给自己的最初感受。这是一个长期的艰辛的过程。

中国画家很早就运用这一形式，但称呼上并不“自觉”，也没有在理论上确定下来。中国画有“九朽一罢”之说，南宋邓椿解释“谓先以土笔扑取形似，数次修改，故曰九朽；继以淡墨一描而成，故曰一罢。”（《画继卷三·岩穴上士·周纯》）“九”是复数，意指多次，即经过多次反复和修改，“朽”是木炭条之类不值钱的工具，“罢”是止笔。即经过反复斟酌、修改，使最初的想法变为满意的线描底稿。这种底稿叫“粉本”（图6）。这不就是文艺复兴以来素描意义中草图的推敲过程吗？在中国，真正有意识地使用速写这一概念是在近代，是在美术院校确立之后。应该说，以素描速写面对自然物象作直面“肉搏”实际写生，对中国艺术的发展起了不小的推动作用，功不可没。

图4 提香
《使徒们“圣母升天”习作》

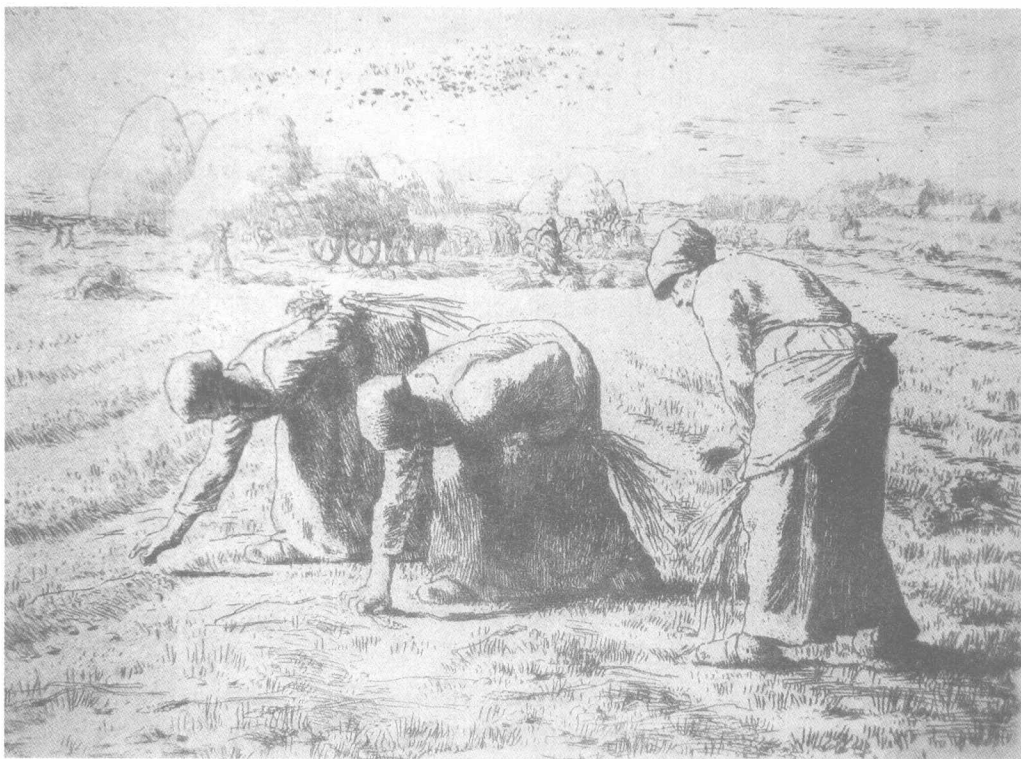

图5 米勒
《拾麦穗》

图6 李公麟《维摩诘演教图》

对“结构”意义的拷问直接影响了作为以形写神之人物画的整体发展，或多或少地矫正着抛开形的研究，于“写意”概念上信马由缰地无意识“滑行”的弊端。从素描速写中体会的造型意识和造型手法，都为中国艺术增添了新的观念新的样式。甚至可以说，它成了描绘现实主义题材和写实观念造型的主要凭借与依据。中国画中，那些大胆借鉴素描的实证意识，在形体、明暗、色彩等方面探索的样式，比如蒋兆和对结构和光影明暗的探索（图7），黄胄对速写率性笔意的探索（图8），“红色年代”人物画对现实主义样式、图式和体感、空间、色彩的探索等，在整个画史上则有着开拓性意义。

将好的速写说成是一件完美的艺术作品或称之为“创作”

是有条件的。对速写的独立审美意义怎样认识，是一个值得商榷的问题。曾经有一段时间，人们过分看重速写的“完整”性，要求有构思、主题、构图，有人物形象，有描绘手法，把这一类配合政策形势而“制作”的应景之作称为“创作”了。其实不然，创作的意义是看它的独特性和创造性，看它有没有其他艺术形式难以替代的价值。西方画家把许多“随笔画”与“略图”拿出来作为创作，要的就是其他样式“不可取代”的意义，它们完全具备了“创造”的因素，不可重复，不可修改，不可模仿，不可矫饰，不可臆造。并不像某些人的误解，只为搞一个“理想、完美”的具有“说明”意义的画面。还有，速写作为画家素质的铸就过程，或者画面的推敲过程，任何较前段有革命性的或革新意义的紧张，都可视为“创作”或“创造”。速写应能提出问题，并能在实践探索中不断接近解决的答案，这种提出有价值意义的习作，对绘画艺术的贡献最大，理当被称作具有创造意识的创作。

终归，有画家在“画”速写，但没有专搞速写的画家，作为创作过程中的一个推敲阶段，总要越过这个过程进入到下一个阶段的工序，不会在此停留下来。速写，总是习作，其中包含的创造意识不是很清晰、明朗，至少是不完整的。至于后来制作润色时因“手艺”欠佳而过滤掉最初生动的东西，另当别论。

图7 蒋兆和《人物》

图8 黄甯《摇篮曲》

不妨推断,当前中国画坛对速写的态度只能使其距离素描的原意越来越远。是的,现在究竟还有谁在速写,还有多少人在“经营”着速写呢?说起来很可怜,甚至可悲,只有一些“虔诚”的考前生和大学一、二年级学生。说“虔诚”,也只是为应付院校考试而不得不为之的“敲门砖”式的演练,其教学方法表现方法与速写的原旨相去甚远,至于目的,更是南辕北辙。勤奋的有出息的本科生最多将速写作为素材搜集的手段,并不断

被照相机干扰。这也就是当下画坛拥挤着急功近利的“快餐”之作品，缺少严肃的内心映像式深刻作品的原因之一。素描速写中很可贵的朴素内核被抽掉了，以这种心态观照生活的用心迷失了，以诚实的心性笔触探索求知生命意义的原意被曲解了，只剩下制作、制造。我非常希望中国（乃至世界）的画家们重新复习一下素描速写，从文艺复兴到俄罗斯——找回遗失的传统。没有了对速写的尊重、对速写的深层次探索，绘画只能如此。

二、长期素描与速写的异同

广义地解释速写应将之从大概念上归属于素描，它只是一种短期素描样式，但按我们当今习惯上对素描的理解，二者有一定的差异，许多方面因为理解的不同和实践的差异，甚至表现出很大的区别来。

素描一般指那种调动因素全面（比如耗费较多的体力、精力、时间），运用手段周密（有丰富深入的黑白灰色调营造），刻画效果完备（具备精到的体感、光感、空间感、质感、量感、色感等视觉效果）的长期作业。它要求作者正襟危坐、调神屏息、求精求实、精雕细刻、细致观察、微妙表现、平心静气地“抠”进去，脑、眼、手、笔达到完美的协调，思维在被动与主动之间化入化出。思考的程序性（步骤），刻画的塑造性（手法），把握的完整性（观念）等全在过程中体现出来，画面是一种思维过程完结的凝固形式。长期研究性素描是绘画观念，更是一种观察方法的训练，旨在锻炼脑、眼、手、笔的融会贯通，学会用艺术的眼光分析结构，观察世界。可以这样说，不学会素描，不学会步骤地思考、整体地观察表现，就等于还未与业余学徒拉开距离，也就没有“学会”画画。（图9）

速写则讲究由瞬间激发的情绪和训练有素的笔触的排列，在素描“描摹”的过程中，主动性和个性稍有不慎即被抹掉。作为短期作业的速写，一直把情绪调动放在第一位，画面结构及笔法的施展，紧紧围绕表现欲望和情感设置，始终处于活跃跃动的状态。长期作业把形、质、量、色等恰切地统一在一起，短期作业则只取一个“质”字作尽力强调和渲染，体现出“速”