

目录

序

前言

第一章 速写概论 /1

第一节 速写概要/2

第二节 速写的主要目的/6

第三节 速写的学习方法/13

第二章 速写的主要工具材料和技法 /23

第一节 速写的主要类型/24

第二节 硬笔类材料在速写中的运用/27

第三节 毛笔类材料和其他特殊工具材料在速写中的运用 /32

第三章 速写的基础知识 /39

第一节 速写的绘画语言与形式法则/40

第二节 速写的构图与构成/48

第三节 速写的动静与平衡/54

第四章 分类速写技法 /59

第一节 肖像速写步骤与技法应用/60

第二节 全身人像速写步骤与技法应用/64

第三节 人体速写步骤与技法应用 /68

第四节 群组人物速写步骤与技法应用 /70

第五节 景物速写与技法应用 /75

第六节 创作性综合题材内容的速写步骤与技法应用 /78

第五章 速写与相关学科的关联和运用 /81

第一节 速写与绘画创作之间的关联和运用 /82

第二节 速写与设计创作之间的关联和运用 /89

第六章 速写作品赏析 /97

第一节 经典速写作品赏析 /98

第二节 另类多元风格速写作品赏析 /111

参考书目 /116

后记 /117

第一章 速写概论

本章要点:

1. 了解速写广义和狭义的基本内容
2. 了解素描与速写之间的关系
3. 了解速写的主要目的
4. 掌握速写的学习方法及临摹、慢写、默写的主要特点

第一章 速写概论

第一节 速写概要

一 什么是速写

速写，在英文中写作“sketch”，意思是草图、纲要、短文、概要、草拟等，表明了速写在语言、手法上所具有的独特性。速写既可以被理解为单纯的速写作品，也可以被看作是一种绘画行为状态或一种绘画能力的实施过程。从广义上看，速写是一门相对独立的造型艺术门类，具有独特的审美价值；从狭义上看，它又是造型艺术基础能力培养的一种训练手段，因此有着与其他艺术门类相互渗透的可能性(图1)。

广义上的速写不仅包括所谓的“短期素描”，色彩画、草图创作和设计手稿等都可以称之为速写，甚至在摄影摄像领域也有“snapshot”这样的称之为“速写”的快拍手法，综上所述，速写可以称之为“快速表现”的手段。而在绘画领域中，速写指一种较为快捷的绘画表现方法。通常以“速写”命名的画种及课程，特指短期的、快速的单色画。这是狭义上的速写，本书中所论述的速写即是这种类型。

它的绘图工具较为简单，表现物象的方法快捷、主观、直白，具有某种“快速绘画”的特点。此外，它很



图 1



图 2



图 3

图 1 速写广泛应用于各类绘画造型艺术中。
(拉斐尔)

图 2 素描与速写有许多共通的特点。(《手的习作》达·芬奇)

图 3 我国美术及设计高等教育中将速写作为一门基础造型课程。(《坐着的男青年》张文恒)

图 4 速写也可以表现丰富的细节和光影结构。
(《背袋囊的乞丐》列宾)



图 4

少受时间、地点的限制,再加上表达过程快速、随意、自由,因而受到了很多人的青睐,并作为伴随一生的艺术实践。速写一般以单色塑造所描绘的形象,在我国美术学院的教学,一般都拿它作为造型艺术基础能力的训练。因此,准确简练的形象塑造和快速的表达是速写的两个基本要求。

二 速写与素描

速写是一种基础的造型手段,是与素描交叉的一种基本功训练(图 2)。它不仅是美术训练的基本手法和多数美术院校招考的基本要求(图

3),也是一种非常实用的绘画方法,广泛应用在各类绘画、设计和造型艺术中。速写在从近代西方绘画引入中国后被明确界定为一种绘画形式,被看作是素描的一种略图和草稿,在西方美术中常常被归于素描范畴。

在基本功训练中,素描和速写这两门课程是交叉并行的。它们有许多共同点,训练目的都是培养学生的造型能力。其基本造型规律和技法比较类似,而较为精细、完整,细节和层次丰富的速写已经与慢写甚至素描没有什么区别(图 4 至图 5)。在科班教学训练中,一般以五



图 5



图 6



图 7



图 8

图 5 速写是快速描绘对象造型的基本手段。(阿道夫·门采尔)

图 6 速写往往具有很强的主观性,发挥自由,表现力无限。(《时装画速写》格拉·罗恩)

图 7 画素描时可以逐步深入反复推敲,对造型结构作细致刻画。(学生作品《男人半身像》荣华)

图 8 速写相对随性、主观,带有较强烈的感情色彩。(《艺术家的面孔》王少春)

图 9 素描可以深入刻画细节,表现丰富质感。(学生作品《静物》杨旭)

图 10 速写往往是正式创作前的草稿。(《创作草图》骆根兴)

分钟、十分钟、半小时等作为时间划定的区分,这也是一种比较容易量化和理解的标准。速写与素描具有许多交叉、边缘的特性。短期的素描有时也可称为速写,它是在短时间内,以主观感受为引导,随机捕捉对象特征(图6)、动态的写生作业,多为即兴的、多变的形态。而时间长一些的速写有时也可称为素描,它是在较长的时间里推进式的、结合更多理性思考分析来完成的,形态较为稳定,具有完整的格式。

速写与素描的主要区别有以下几点:

素描大多是指运用较长时间,采用步骤化、推进式进行,经过反复修整和推敲的、较为理性的绘画方式(图7)。其形式和状态相对较为稳定。

速写大多是指在短时间内,采用直白的、主观的、随机的、较为感性的手法创作,未经过多特意修饰和改动的绘画方式(图8)。其形式相对多变,即兴。

素描大多呈现出强烈的作品化意味,相对较为完整、丰富(图9)。

速写则呈现出大量的素材化意味,相对较为简洁、概括,许多速写是素描后期完整作品的先导和草案,具有较为明显的草图意味(图10)。

素描是单色画,较为纯粹。

速写绘制和创作中,有可能会运用到多种工具、色彩来完成,显得更加灵活。

素描适宜表现图像的局部细节。

速写则更加适宜表现动态和印象。

在美术院校的造型训练中,素描与速写这两种训练方式往往同时进行

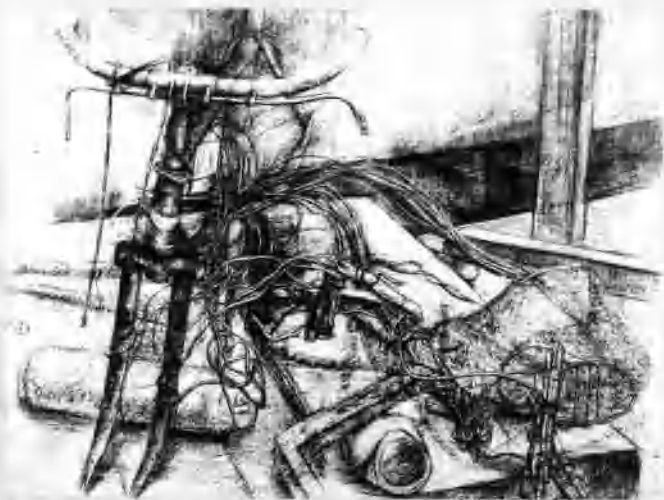


图 9



图 10



图 11



图 12



图 13

图 11 速写是一门基础造型课程。(《画室一角》张文恒)

图 12 高校中将速写与素描穿插讲授。(《男青年头像》吕江)

图 13 速写是许多绘画艺术的先导和起步。(《圣母和圣婴》米开朗琪罗)

(图 11)。经过同样规模和强度的训练,就可以掌握较为完整的造型表达方法。长期以来,我国的造型训练中将速写作为一项基本的绘画表现方法(图 12),不仅仅是由于速写是一种科学、系统、有效的造型学习手段,速写本身所呈现的特有艺术魅力也使其成为一门较为独立的画种。在现在的院校学习中,基础学科和专业学科是紧密相连的,造型能力的强弱对学生能否顺利进入专业学习有很大影响。因此,加强速写的训练,对日后专业学习能力的掌握和提高具有不可忽视的重要作用。

总之,速写是学好造型绘画的前提,是各类绘画艺术的基础和先导(图 13),对锻炼造型能力、绘画技巧、素材收集、图像表达等都有诸多帮助。

第二节 速写的主要目的

速写是美术及设计院校一项常规的基础课程,但近几年来,速写的意义及重要性已经被逐渐淡化。在现代的美术工作者中,照片类的图像素材成了取代速写的新生事物。学生在高考入学前的速写学习,也是以应试为目的的短期行为。其实,作为艺术造型的一种形式,速写是项必不可少的训练,只有了解速写的具体作用之后才能根据具体的目的指定学习研究速写的

各类方法,这对于当今的美术及设计专业学生尤其具有实际意义。从长期的教学实践和美术创作中,我们可大致总结出速写具有以下几种目的:

1 以研究造型为目的

速写不仅仅是停留在物象的表达之上,它的首要功能是提高作画者的造型能力(图14),使之能利用速写这一简便的作画工具去探索

某些需要解决的造型问题。例如专门针对研究人物的头像、手势及全身动势。画家在速写中其笔迹常常会不经意流露出富有艺术个性的造型,如果能善于把握这一优势并加以发挥,速写就会比较简洁地展现出纯粹的图像语言(图15),这往往能使形象塑造有所突破,显现艺术家独特的个性。同时,通过把速写作为一种手段来研究人物的造型规律,也能在不断的探索中形成其独

特、个性的造型。速写广泛运用在绘画、草图、动画、漫画、效果图等领域(图16),由此可见,这类速写的探索研究对于个性画风的形成有着不可替代的作用,也是形成绘画和设计图像独特造型表现力的手段之一。

2 以高考入学为目的

速写对于初学者来说是一项重要的基本功训练,是造型训练



图 14

图 14 研究造型结构是速写的目的之一。(《人体》尼古拉·费欣)



图 15

图 15 速写以研究基本形体和结构为出发点,带有归纳和概括之意。(学生作品《静物》即可新)

图 16 速写广泛应用于各类设计学科中,漫画插图设计中也常运用到速写的手法。(《巴黎印象》吕江)



图 16



图 17



图 19



图 18

图 17 速写训练是锻炼观察能力、描写能力的方法。(孙林)

图 18 速写往往是美术设计院校的入学考试科目。(学生作品 肖蕾)

图 19 典型的高考试卷风格的速写。(张文恒)

图 20 高考例卷

图 21 高考例卷

的重要组成部分(图 17)。通过速写训练既能快速提高画者准确迅速的造型能力、敏锐的观察力、组织画面的能力,也能表现出绘画者独特的天赋和艺术灵性。各大艺术院校的绘画、设计专业一直都将速写作为入学考试的一门必考科目(图 18 至图 19),其目的就是测试考生这方面的基本功。

目前很多的速写,由于学生是以在考试中获得高分为目的而进行的练习(图 20),因而普遍带有了功利性质。高分导向使速写本身变得程式化(图 21),大多数学生只是利用一段较短的时间进行强化训练,对着几本速写书依样画葫芦,用极其机械化的方法、程



图 20



图 21

式化地把对象的状态描摹下来。这种做法带来的恶果就是使速写本身具有的感人的生动性降低，形象面貌千篇一律，对对象的本质特征很难清晰的把握和表达。所以，以应试为目的的速写，学习目标肤浅，容易养成很多不好的绘画习惯，很难有创造性的发挥。

另外，速写对于设计而言，与现在强调的创意手段有着极大的关系，对于绘画来说，更是创作前的一项重要准备。所以，作为一个初学者，对学习速写的动机首先务必要端正，从一开始就要养成正确的学习习惯。摆正对练习速写的态度，从大处着手，要树立长远的学习目标，掌握正确的学习方法。此外，努力培养训练速写的观察创作能力也是至关重要的。

3 以记录为目的

速写是一种图像记录手段。有经验的画家和设计师都有这样的体会，不能仅用照片作为创作的参考素材，因为照片只是将所见缩小到有限的图片上，许多生动的小细节在图片缩小之后已经无法再被生动感受到了。

而速写则不同，速写作品是作者对生动现场情感触动的表达，是把人物、场景经过艺术加工后的再创造。每一张速写都需要一定的时间来完成，因此在描绘的这段时间里，画家可以认真细致地观察

对象和物象，将最动人的审美细节深深地印在脑海里并表现出来(图22)。所以即使是事隔多年再翻看原来的速写，很多人都可以迅速回忆起当时的情景，并从中感受到许多宝贵的东西。这种反映生活的速写可以根据个人的情趣、爱好随时随地进行，还可以在速写旁配以适当的文字。这些看似不经意的记录往往能够记录下生活中最生动、最真诚的印记(图23)。

而照片这种机械的记录，面对百分之一秒，甚至千分之一秒的拍摄，与速写相比，其中那种充满了个人理解、精心安排画面和激情表达的痕迹就相对少了许多。

所以，用速写去记录生活不失为一种值得推荐的手段。如果能够持之以恒地做下去，许多速写作为日记体的图像创作方式，是有丰富的多重价值的。

4 以收集素材为目的

在进行作品创作时，我们通常必须先有目的地收集相关的创作素材(图24)。除了拍摄图片外，速写可算是收集素材最方便、快捷又常用的主要手段了。

很多作者在创作某一题材作品时都会亲临生活去体验、感悟，用速写收集大量详实或生动感人的第一手资料(图25)。画家



图 22



图 23



图 24

和设计师将这些运用于创作，从而使作品洋溢着浓厚的生活底蕴。

此类速写少了许多随意和自由，多了计划性和对象性。在下笔之前可以先准备一个文字类提纲，然后再根据提纲分类有针对性地进行速写创作，如人物类、景物类等。要求是尽量做到严谨、详实和细致(图26)。

5 以情感抒发为目的

绘画和图形图像领域内的革命，不仅是造型艺术自身逻辑发展的需要，也是绘画受到多元视觉信息和体验冲击下的思变需要。速写作为图形表现的形式之一，其形式的改变在所难免。因此，画家们对速写自然提出了更新的要求，速写的目的也就融入了更多更新的成分。

上述几种速写目的都有其各

图22 速写是一种记录对象的手法。(《肖像》安格尔)

图23 速写的记录风格带有鲜明的个人特色和主观色彩。(贾涤非)

图24 速写是收集形体素材的方式之一，为完成创作而准备。(《轧铁工人》阿道夫·门采尔)

图25 速写往往是与创意相结合的。(《巴黎的屋顶》吕江)

图26 速写是许多大型艺术创作的直接来源。(《西藏组画速写素材》陈丹青)



图 25



图 26



图 27



图 28

自明确的指向,只有在这些目的都逐一实现后,速写的功能才能充分地显示出来。

以情感抒发为目的的速写是速写的至高境界(图27),它使速写不再只是创作的附属物,而是获得了独立的地位。

现代艺术中已经很少根据材料来区分什么是创作,什么是习作。现代画家更强调的是主观的真实,相对于过去的时代,画家的个性、情感、想象力得到了极大的发挥和张扬(图28),速写艺术因而变得更加丰富多彩。现代艺术家对绘画的本体也在进行不断

的思考,使速写逐渐由具像表达进入到意象和抽象的表达。速写也因其自身具有的独特艺术语言和旺盛的生命力独立于艺术门类之中,能够更加直接地实现其价值。这样的速写不再只是获得造型能力的手段,而且还是表达艺术家心灵,直接抒发艺术家情感、情绪和思想的一种方式(图29)。所以,以抒发情感为目的的速写是艺术家张扬个性的最高境界。

在速写这个广阔的领域里,根据目的的不同,一方面它是绘画基本功的训练手段和绘画创作的基础;另一方面,它更是具有独立的思考方式和表达手段的艺术

形式。

第三节 速写的学习方法

速写是造型基础手段,比较直观、朴素、自由,讲究循序渐进和持之以恒,主要的学习方法是大量的读

图 27 速写能够快速抒发作者的主观感受。(《肖像》马蒂斯)

图 28 速写可使主观能动性和创意得到充分发挥。(《坐着的人物》卡尔·提姆斯)

图 29 速写是一种快捷的创作,带有强烈的个人色彩。(《男人和女人》路易斯·卡巴里罗)

图 30 以明暗色调为主的速写。(阿道夫·门采尔)

图 31 精细的线条可以表现丰富细节。(安格尔)



图 29



图 30



图 31

画、记忆和动手练习。速写是“量变到质变”的典型例证，需要大量的实践，一般通过以下的步骤进行。

一 赏析、解读名家名作

绘画需要大量的素材做辅助，早期由于没有照相机，只有依靠速写来获得，所以多数绘画大师都是速写高手。而且速写比摄影更能体现作者的主观精神，形象更加生动且富于意趣，完全是作者自我的表现，因此即使在摄影摄像技术高度发达的今天，速写仍然没有被器材完全取代。

解读优秀速写作品，是对画风、技法、构图、取舍等速写的综合艺术价值的体会，大师们的作品中有很多不同的特色可供借鉴、揣摩。例如，德国画家门采尔以明暗色块为主，辅以简单的线条，勾勒出生动大气并浑然一体的画面(图 30)。法国画家安格尔的作品造型简约而不失精微，线条灵动而优美，画作整体体现出一种端庄高雅的氛围(图 31 至图 32)。奥地利画家希勒采用单线勾勒，线条柔软而跌宕起伏，韵律感十足(图 33)，细节的强化更增加了人物的感染力。初学者应多读好画，这对自身审美能力的提高，努力方向的明确都有着极大的辅助作用。

图 32 具有古典风格的细腻刻画。(安格尔)

图 33 线条处理手段成为速写的重要表现特点。(艾贡·希勒)

图 34 直接观察与作品表现出来的图像之间会有差异。(《肖像》阿尔贝托·贾科梅蒂)

图 35 传统的整体观察分析是速写的基本出发点。(《课堂速写》于小冬)

图 36 观察方法也会或多或少带有个人主观感受。(《速写手稿》凡·高)

二 速写能力培养

培养速写能力的方法是看、记、画。众所周知,速写所需要的工具材料轻便简单、绘画手法相对单纯易行。但是要真正画好速写,展现其独特的艺术魅力,却不是一件简单的事情。它需要在较短的时间里做到眼、脑、手的高度协调配合。

1 “看”是学画速写首要问题

(1)要培养观察整体的能力。初学者画画时,往往对对象笔笔跟随,一笔一画都照搬照抄,生怕遗漏了一点儿细节,但画出的效果却往往与初

衷相违,处于被动的境地。这种现象很普遍,主要是因为初学者不知道如何把握整体去描绘,画面中的这一笔与那一笔、这一部分与那一部分结构不能完整地连起来。因而就出现了画面主次不分、形象分散的问题。所谓的整体观察,有一个由大到小、先粗后细的推进认识过程。要抓住对象本质和主要的东西,而不是纠缠、罗列对象的局部。舍弃表面偶然的东西,使画面上所呈现的是经过过滤和提炼后获得的成像(图34)。这是一个从全局出发去安排、取舍、表现、化繁为简的概括过程。简化的内容因单纯而显得完整和鲜明。因为速写受时间条件限制,所以对整体的把握要求更为突出。

(2)要培养敏锐的观察力。现实生活是变化多端的,要捕捉那些鲜活生动的形象,眼睛的快速反应是主要要求(图35)。对于观察的对象,要训练自己善于发觉、捕捉其特有的气质,并且锁定这些特征,选择适当画法及处理手段表现出来。当画者从被表现的对象中获得感觉,并且依照此感觉做出相应的绘画处理时,那么画者的作品一定或多或少地体现出其个人的艺术表现力(图36)。因此,我们要学会观察生活,逐渐培养自身的直觉判断力,这样,在画速写的时候才能做到眼明手快,并渐渐形成自己的风格。



图 32



图 33



图 34



图 35



图 36