

总主编：
林钰源 汪晓曙

高等院校美术专业系列教材

◎美术基础类

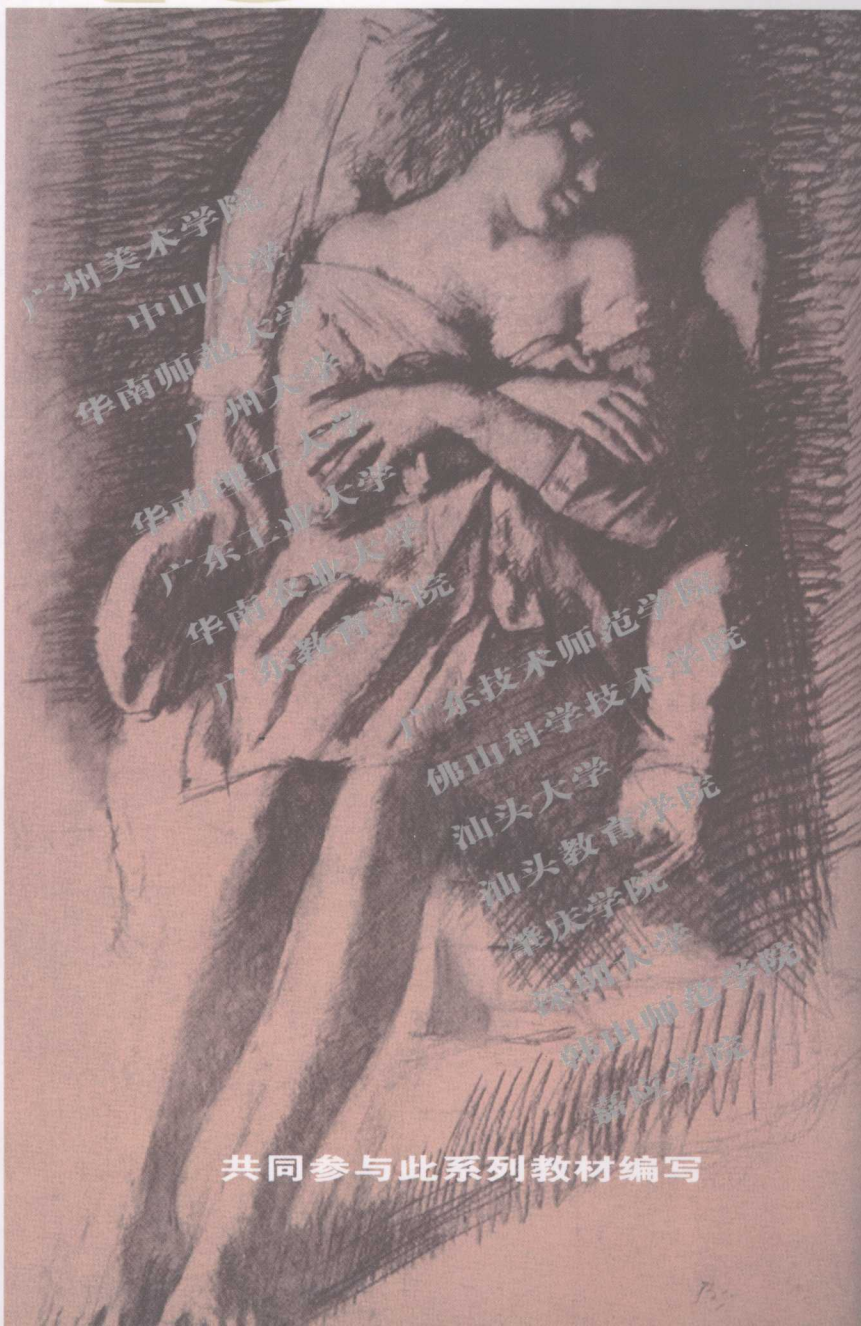
速写

suxie

□ 主编 / 林钰源 林小燕

岭南美术出版社

Arts

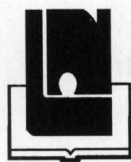

共同参与此系列教材编写

高等院校美术专业系列教材

速 写

主 编 林钰源 林小燕

岭南美术出版社

高等院校美术专业系列教材编委会

主 编：林钰源 汪晓曙
编 委：林钰源 汪晓曙 叶家斌 张 弘 钟 曦
刘颖悟 孙 黎 谢 铿 罗一平 谢恒星
薛国庆 陈长生 郑 杰 吴正彬 童燕康
鲁 顺 洪少丹 方少华 陈 渐 陈 延
汤重熹 陈志民 缪 鹏 林小燕 尤亚平
阎义春 刘向上

策 划：阎义春
责任编辑：阎义春 刘向上
总体设计：阎义春 刘向上 缪 鹏 林岸威 万东兵
责任校对：虞向华 梁文欣
责任技编：谢 芸

速 写

出版、总发行： 岭南美术出版社
(广州市文德北路170号3楼 邮编：510045)
经 销： 全国新华书店
印 刷： 肇庆市科建印刷有限公司
版 次： 2004 年 3 月第一版
2007年9月第4次印刷
开 本： 889mm × 1194mm 1/16 印张： 11.5

ISBN 978-7-5362-2874-0

定价：38.00元

总 序

中国美术源远流长，历代美术遗产十分丰富。当然，其中包括了历代美术匠师留下的宝贵的美术创作经验和美术教育经验与方法。然而，具有中国现代意义的美术教育，也即有别于传统师徒相授的学校系统施教的新型教育范式，却只有近百年的历史。

中国现代美术教育与“西学东渐”关系密切，甚至可以说是受“西学”影响的直接结果。

自明中叶开始，江南一带出现了资本主义生产关系的萌芽。西方传教士也于明末万历年间，在带来了西方宗教的同时，也带来了西方的文化和科技，西方文艺复兴艺术也随之传入中国。明万历七年(1579年)意大利耶稣会传教士罗明坚，明万历十年(1582年)意大利传教士利玛窦，带来了立体感很强的西方写实绘画，令当时的中国人感到十分新鲜，画像“望之如塑”，“其貌如生……脸之凹凸正视与生人不殊”。其后，比利时传教士南怀仁，葡萄牙传教士罗如望，德国传教士汤若望接踵而至，清初更有西方传教士供职于宫廷，其中意大利传教士郎世宁由于影响较大其地位煊赫，曾任宫廷首席画师。

自1840年和1857年两次鸦片战争，帝国主义用坚船利炮轰开了中国大门，西方文化、宗教、经济、政治伴随着列强军事强行输入，中国一步步沦为半封建半殖民地。国人在震惊、觉醒的同时，积极探求真理，开始寻求富国强兵之路，洋务运动、改良主义运动、维新运动随之而起。

“师夷长技以制夷”，是中国有识之士思考的结果，“向西方学习”成了许多知识分子的共识。1872年(同治十一年)，曾国藩采纳容闳建议，“拟选聪颖幼童赴泰西各国书院学习军政、船政、步算、制造诸学。”向西方学习先进的自然科学技术已经成为一种强国的要求，目的很显然无非还是“以夷攻夷”。在试图通过派留学生的同时，中国也开始着手办实业学校培养不同于封建士大夫的新式人才。

在美术教育方面，19世纪下半叶，我国政府已向海外派遣大批留学生，陈师曾、何香凝、李毅士、李叔同、高剑父、陈树人、陈抱一、汪亚尘、朱屺瞻、关良、陈之佛、丁衍庸、许幸之、倪貽德、傅抱石、阳太阳等人留学日本，他们从经过明治维新的日本接受西方式的近代美术教育。

1887年，先赴美国后转英国学习的李铁夫是专修油画专业的第一人。稍后，周湘于1900年赴欧洲游历，学习西画。1904年，又有李毅士赴英国学习西画，这些留学生回国之后，或开办美术学校，或从事美术教学，开启了中国美术教育史的新里程。

与传统师徒相授不同，由学校系统施教的新型美术教育模式，肇始于晚清的新式学堂。1898年在北京成立京师大学堂，是现代形态的综合大学在中国产生的标志。创建于1902年的南京两江师范学堂，最先开设了美术课。差不多同时，天津北洋优级师范学堂、稍后的浙江两级师范学堂、广东优级师范学

堂、天津北洋女师学堂，都相继开设图画手工专科。辛亥革命后，随着西方文化和学术思想、教育思想的输入，各种私立新式学校蓬勃发展。随着一批留学国外的美术青年学者的归国，和国内有志于美术教育的同仁纷纷办起艺术学校。1912年，“上海图画美术院”在上海虹口诞生，创办人之一的刘海粟时年仅17岁。1918年设立国立北京美术学校，1927年杭州设立国立艺术院，使中国美术教育渐具雏形。

中国美术教育从传统走向现代的风雨历程中，一批思想先驱和开拓者起了十分重要的历史性作用，他们当中蔡元培的地位尤显突出。

新中国成立后，北平艺专更名为国立艺专，后又改为国立美术学院，毛泽东题写了校名。1950年1月更名为中央美术学院，徐悲鸿任院长。与此同时，杭州国立艺专改名为中央美术学院华东分院，刘开渠为院长，江丰为党委书记。建国之初，由于与前苏联的紧密关系，全国都在开展学习前苏联运动，前苏联社会主义成为新中国学习的榜样。从50年代初开始，全面引进前苏联的美术，俄罗斯和前苏联的美术对中国现代美术的影响始于30年代，鲁迅在推广和介绍俄罗斯美术方面曾做了大量工作。建国以后，美术采取请进来和走出去这两种方式，前苏联的美术作品更是大量被介绍到中国来。前苏联美术家、美术教育家也相继来中国访问、作报告。前苏联苏里柯夫美术学院教授康斯坦丁·麦法琪叶维奇·马克西莫夫更作为前苏联政府委派的第一位美术方面的专家来中国出任中央美术学院顾问，期间在中央美术学院举办了具有深远影响的“油画进修班”，参加者有侯一民、詹建俊、靳尚谊、任梦璋、王流秋、俞云阶、秦征、王德威、高虹、何孔德、湛北新、魏传义、武德祖、汪诚仪、袁浩、王恤珠等人，马克西莫夫在中国美术界产生了巨大的影响。

同时，于1952年开始，国家通过严格挑选，先后派出罗工柳、李天祥、林岗、萧峰、全山石、邓澍、郭绍纲、冯真、张华清、徐明华、苏高礼、李骏等人到俄罗斯历史悠久的列宾美术学院学习油画。

在学习前苏联的热潮中，华东分院杨成寅译介了契斯恰柯夫素描教学体系，契氏体系是前苏联当时一个完备的素描教学体系，基于西方文艺复兴学院教学体系，基于科学主义、自然主义和现实主义的美学，这个体系具科学性、系统性，而且行之有效。体系后来由朱金楼推荐给文化部向全国推广，在我国美术教育界产生了巨大影响，进而处于一统天下的地位。契氏素描教学法，从思想体系、课程设置、教学要求、作画方法直至作画工具，几乎全被我国美术院校作为规范加以推行。新中国的美术教育基本采用了苏式美术教育模式，尽管60年代初期中苏关系破裂，但前苏联油画对中国的影响却没有因此而中断，致使我国美术教育、美术创作在后来长时间明显出现单一化倾向。这种影响之深，时至今日我们仍可以在许多院校的教学找出“苏派”影响的痕迹。

20世纪60年代初，从德国留学归来的舒传曦引进了不同于契斯恰柯夫体系的结构素描教学法，曾在全国各院校产生一定的影响。同时，60年代初罗马尼亚画家博巴在浙江美术学院举办了为期两年的“油画训练班”，对中国油画强调结构、概括和表现力，这一流派也产生了重要作用，这无疑对前苏联模

式作了一些有益的补充。

自1966年5月“文革”开始，在“横扫一切牛鬼蛇神”的运动中，美术教育界的“资产阶级学术权威”相继关进“牛棚”。全国美术院校几乎全面停课，教学处于停顿状态，高考招生暂时被取消，广大教师被派到工厂、农村去接受“再教育”。“文革”期间曾一度恢复招收工农兵学员，但在“结合战斗任务组织教学”，跟着政治运动跑的情况下，教学质量大大下降。

经历“文革”十年之后，1977年全国恢复高考入学制度。美术教师和老干部重新回到自己岗位，教学秩序得以逐渐恢复正常。

随着“文革”的结束和“实践是检验真理的唯一标准”的思想解放运动的展开，美术教育界先后展开了对契斯恰柯夫素描教学体系的激烈争论。艺术的个性问题，风格多元化问题，“形式美”，“抽象美”等一度成为热门话题。紧随改革开放，萨特的存在主义，弗洛伊德精神分析学，特别是西方现代主义艺术对重新打开国门的年轻一代的中国青年学生产生了重大影响。随着改革开放的深入，随着市场经济建设的进展，特别是随着中国现代艺术创作的推进，中国美术教育也在不知不觉中发生着惊人的变化。为适应市场经济的发展，美术专业除传统的国、油、版、雕和传统工艺美术之外，迅速地发展了现代设计类专业，工业产品造型设计、视觉传达设计、服装设计、环境艺术、公共艺术、电脑美术、展示设计、广告摄影等专业，随着新专业的发展，课程体系也发生了重大变化，课程内容改革也随之而至。

跨入21世纪，中国美术教育走过了很不平凡的发展历程。随着国家对教育的重视，教育在现代化建设中具有先导性、全局性作用，而被摆在优先发展的重要战略地位。在深化教育改革，优化教育结构，合理配置教育资源，全面推进素质教育，教学内容的更新，教材建设自然被摆到议事日程上来，广东省“高等院校美术专业系列教材”应运而生，岭南美术出版社聘请了华南师范大学美术系、广州美术学院教育系、广州大学艺术学院、中山大学艺术设计专业、华南理工大学、广东工业大学、华南农业大学、广东教育学院、广东技术师范学院、汕头大学、深圳大学、深圳职业技术学院、肇庆学院、韩山师范学院、汕头教育学院、佛山科学技术学院、嘉应学院的部分教授、专家近百人参与本套系列教材的编写工作，队伍阵容之大、层次之高，在广东乃至全国可谓空前，正如国家教育部体卫艺司艺术处章瑞安处长看过书稿后说：“广东多所高校合作，完成一套十几册的美术教材，很有魄力，也很有敬业精神，是集体努力的结晶。”广东省“高等院校美术专业系列教材”的编写过程得到各界领导、专家、学者的关心、支持和爱护，在此一并致以崇高的谢意。

高等院校美术专业系列教材总主编

华南师范大学美术系教授

林钰源

内容简介

速写艺术越来越受到美术界的重视,很多高等学校都开设了速写课。但是相应的教材却比较少。针对这种情况,编者根据高等美术教育专业教学大纲的精神,凭着对速写艺术的钟爱和积累了多年的教学经验,又吸取和总结了同类学科的艺术理论精华,并且在广泛的基础上精选了国内外有代表性的优秀速写作品编写成此教材,使本书既适应高等美术专业教学,又可供喜爱速写艺术的各界人士欣赏和学习。

作为一本适应高等学院教学的教科书,我们力求使它有科学严谨的理论基础;还要能使学生系统,规范地掌握基础的技法技巧;并且尽量做到直观明了。每一个章节都配以丰富的图片,有助对该章文字的理解,同时,大多数的图片也都附有相应的文字说明,如工具材料的应用,有详细的工具性能说明和范画;又如各种速写类型的技法,头像则着重于脸型的概括,五官、头饰等的较为具体的表现;全身着衣像则分为动态、静态,并配有步骤图;人体画则有线描、明暗等技法的介绍等等。

本书收录作品的挑选,都经过反复的推敲,范围包罗古今中外,有重写实的,也有重表现的;有具象的,也有抽象的,都很有代表性,力求使本书具有较高的艺术品位和较强的实用性。

全书共分六章。第一章为概论,阐述速写的概念、特点、功能和技法技巧;第二章介绍各种工具材料的特性;第三章是对速写艺术表现形式的探讨;第四章、第五章主要介绍各种速写类型的表现倾向和技法,是全书的重点;第六章是国内外优秀作品的欣赏。

本书的编写难免有不足之处,请读者给予指正和批评。

目 录

CONTENTS

速 写

第一章 概论	1
第一节 速写的概念与特点	2
一、速写的概念	2
二、如何画好速写	3
三、速写的功能	5
第二节 速写的目的、任务与要求	8
第三节 速写训练方法与原则	10
一、先易后难，由浅入深，循序渐进	11
二、先写实后写意，先再现后表现	13
三、先抓生动的画，再靠记忆默写补充	14
四、不求完整，允许败笔	16
五、从量变到质变	18
第二章 速写常用工具材料及技法特点	19
第一节 铅笔、炭笔、炭精棒速写及其技法特点	20
第二节 钢笔、圆珠笔、针管笔速写及其技法特点	23
第三节 毛笔速写技法特点	25
第四节 其他工具	26

第三章 速写的表现形式	29
第一节 线	30
第二节 明暗	36
第三节 点、线、面的结合	40
第四节 写实性速写	43
第五节 表现性速写	46
第四章 课堂速写	49
第一节 头像速写	50
一、感受个性, 抓取特征	52
二、科学地了解头部结构	53
三、头像速写的表现手法	59
第二节 人体速写	61
一、人体比例	62
二、人体骨骼和肌肉	63
三、体形特征	65
四、怎样画人体的动态	66
五、人体速写的各种表现形式	70
第三节 着衣人物速写	73
一、掌握各个年龄阶段的特征	74
二、局部练习	76
三、静态速写	84
四、动态速写	88
第五章 生活速写	93
第一节 室内速写	95
第二节 建筑速写	96
一、建筑物的透视	97
二、结构虚实处理	98
三、画面的处理	98
第三节 风景速写	99
一、发现美感, 表现美感	100
二、运用透视	100
三、选景与构图	101
四、吸收传统技法, 拓展绘画语言	102
第四节 场面速写	103
一、人物组合速写	104
二、整体气氛与场面速写	105
第五节 外出采风速写	106

第六节 动物速写	107
第六章 速写作品欣赏	109
第一节 头像、胸像速写作品欣赏	110
第二节 着衣人物速写作品欣赏	121
第三节 人体速写作品欣赏	140
第四节 生活速写作品欣赏	151
后 记	172

第一章 概 论

速写作为一种独立的艺术表现形式，一门基础学科，它有一定的历史沉淀，即累积着不同时代的精华。不同的时代背景和民族赋予它不同的使命、气质和精神，如何全面地、客观地去理解速写的含义、功能及其特点和意义，对于每一个学习速写的人来说，是很必要的，本章将详细阐明。

斜坐的女人 席勒

第一节 速写的概念与特点

一、速写的概念

速写是绘画艺术中一门基础的学科,也是一种简练、直接又随意的独特艺术。它是一种能在较短时间内快速捕捉、描绘对象的绘画表现方式。其描绘的对象非常广泛,可以是身边的一草一木,室内的静物,也可以是室外的风景,人物的肖像、全身像或人体,甚至是大的热闹场面等。

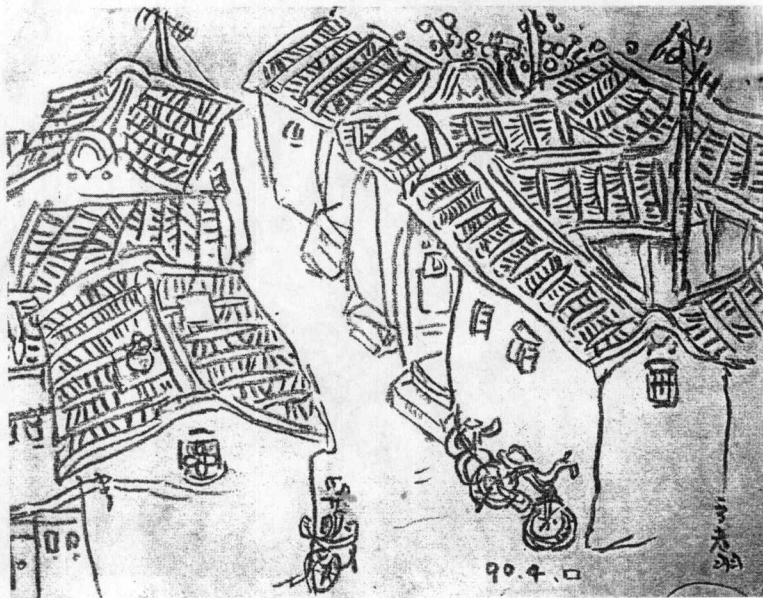
头像速写 林钰源

人体速写 林小燕

人物速写 袁运生

风景速写 林高翥

二、如何画好速写

在开始学习速写之前，必须先经过一段时间的画室素描写生训练，获得一定的造型基础、人体解剖学和透视学知识，然后才能走出画室，面对生活中活动着和变化着的形象进行高度概括的艺术表现。

许多室内素描写生训练有素的人，在生活中面对变化万千的人物和景物，也未必能在速写中得心应手。

画好速写，除了必须以深厚坚实的素描功夫为根基，还少不了良好的艺术感觉。在优秀速写作品中，人们除了可以看到画家雄厚的造型实力，还可以直接感受到艺术家的那份艺术才华。速写作品虽是瞬间完成，却往往是艺术家多年艺术实践经验和丰厚艺术素养的瞬间升华，某些速写精品其简练概括可与思想家精辟的格言警句相媲美。

女人坐像 席勒

席勒是个天才画家。一个简单的女人坐像，在他的笔下却表现得如此丰富，脸部与手的色块相互呼应；线条或连贯或间断，看起来既随意又充满装饰味。确实，一幅好的美术作品，离不开良好的艺术感觉。

声援 珂勒惠支

这幅称为《声援》的速写，是德国著名的女版画家珂勒惠支的速写。画中用快速、奔放的线条，着重刻画了人物凝重的表情和劳动者特有的、粗糙的相互紧挽的双手。虽然手的结构没有详细刻画，但笔到之处，结构相当准确生动，且充满力度，充分体现了画家深厚的艺术修养。

阳光下的风景 凡·高

凡·高是个富有激情的画家，他经常为阳光下的风景激动不已。这幅风景速写，我们可以从富有节奏的、向上的曲线中，感受到画家的激情和对生活的热爱。

画室一角 马蒂斯

马蒂斯是艺术巨匠，是野兽派的代表人物。他的速写，以简练的线条、夸张的造型、富有装饰味的平面空间，打破了常规的视觉效果。

马蒂斯的画，不是对自然的复制，而是画家用线在线上自由自在的凝固，是随意的描画，没有带任何其他的功利的因素。

在欣赏速写作品的时候，人们往往会感到比欣赏其他形式的绘画作品时与画家的内心世界靠得更近，甚至似乎可以直接感受到画家生命脉息与心跳的律动。速写画面往往呈现着艺术家激动的情绪与线条的直接交织，鲜活地保存着艺术家当时的感觉，最真切地记录着艺术家当时的心理活动和情感活动。因此，它以自己感人至深的独特形式，越来越被人们所重视。

比起那些宏构巨制，速写堪称瞬间艺术。这些厚积薄发瞬间完成的速写作品是露出水面的“冰山一角”，沉在水下的深厚底层则是艺术家长年的磨炼和毕生积累的艺术知识。同时，艺术家还真实地投入了感情，并发挥了独具个人魅力的艺术感觉。因此，艺术作品的价值往往不能以制作时间长短而论，许多大师的速写作品在经历了若干世纪之后仍焕发着不朽的魅力，弥足珍贵。

总之，画好速写就必须有浑厚的绘画基本功，培养良好的艺术感觉和对生活的真切体会。

阿芳与她的小孙女 林小燕

这幅小画比起那些宏构巨制，确实很小，但能在很短的时间以夸张变形的手法成功地刻画了性格古怪的阿芳的人物形象，给观者留下一个深刻的印象，这就是速写的魅力。

三、速写的功能

速写，由于具有快速捕捉、描绘对象的特点，曾被许多画家用作收集创作素材的手段。文艺复兴时期，艺术家们都很重视写生。他们往往要在创作之前收集一些有关的素材，研究人物的动态以及局部细节的描绘草稿。达·芬奇曾经说过：“由于形态与动作多不胜数，记忆无法容纳，所以要以速写为助手和老师。”他经常随身携带速写本，悄悄地捕捉那些全神贯注地工作的人们的表情。

由于速写独具的特点，它还被许多艺术家用于艺术语言探索和艺术创作探索，法国雕塑家罗丹，对着活动着的模特儿画了大量的人体速写，在速写中探索人体结构的同时也探索着雕塑语言。速写曾是许多艺术家的手杖和门匙，依仗着它，他们找到了属于自己的艺术语言。国画画家叶浅予、黄胄大概都应该属于速写的直接受益者，他们的许多绘画创作草图都是采用速写形式画成的，也有许多绘画创作，直接由速写变化而成。

速写，对于许多艺术家来说，就像他们的创作手稿。对于艺术史学家来说，几乎没有比能够找到艺术家们留下的速写手稿更使他们兴奋了。不论是随意几笔速写、创作草图，或是画家用信手拈来的钢笔、铅笔、毛笔，在随手触及的纸张、硬板或画布上留下或狂放、或潇洒、或挺拔、或扭曲的笔迹，都清晰地保存着艺术家当时眼前掠过的形象，脑海里闪过的意念，以及稍纵即逝的艺术灵感。循着艺术家这些未经理性推敲随手而就的痕迹，艺术史学家可以找到当时激动艺术家、触及艺术家灵感的诱因，循着它，艺术家在创作过程中的艺术思考的真实轨迹逐渐变得清晰，这是艺术史学家研究艺术家最好的材料之一。

两个裸女 罗丹

芭蕾舞演员 德加

德加钟情于对芭蕾舞女的动态、裙子质感的描绘，很多油画作品直接来源于他的速写。

速写作为收集创作素材的特殊方式，随着摄影机的出现、普及而被取代。然而，人们在发现照相机无法取代写实性绘画的同时，似乎也发现逸笔草草的速写作品独具的艺术魅力是其他完整的艺术形式所无法

取代的。它不需要如一幅油画般的完整，但它不可以只有技术而没有鲜活的感觉，不可以没有感情的倾注，不可以没有精神的内涵，不可以没有生活的气息。

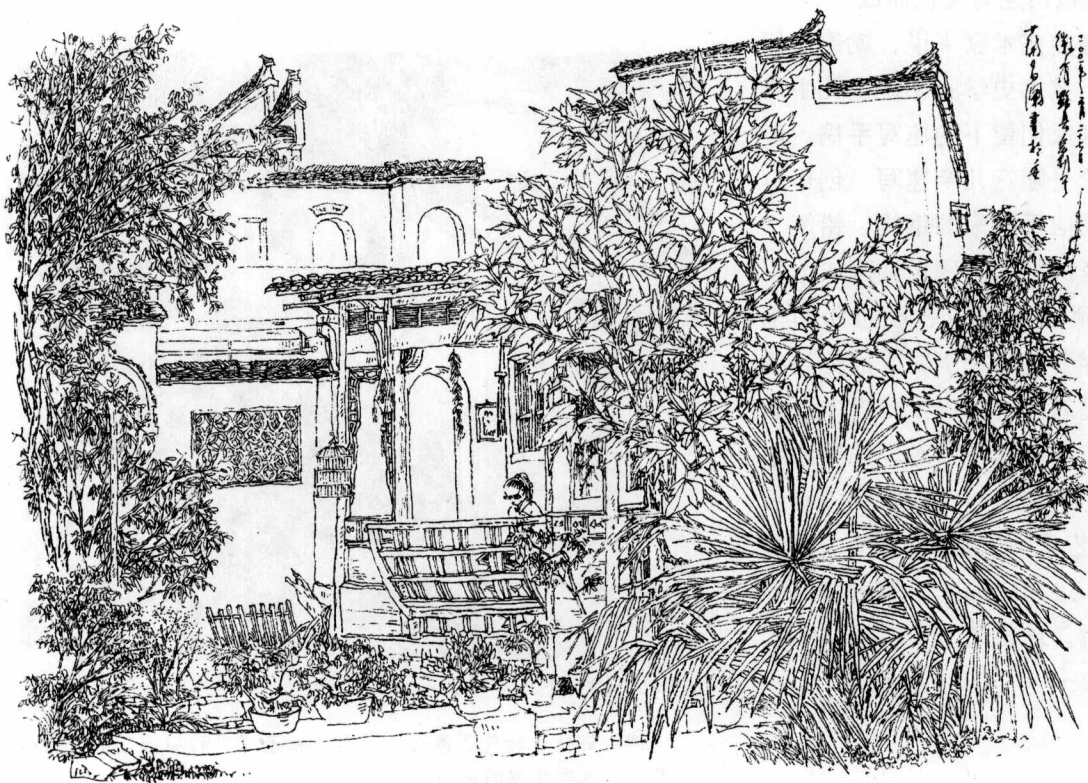
老农 尚扬

这是画家尚扬画的一幅陕北老农的速写，头巾和衣扣，记录着黄土高原的特色，而老人脸部略为变形的五官，拙而湿的线条，和老人身份非常的协调。

新疆少女 汪晓曙

这是一个新疆少女的头像，画家记录了少女健康、纯真略带羞涩的微笑。而头巾中用简洁的线条概括而成，使画面更为生动。

这是一幅写实的风景速写，屋子的特点、各种植物的形状，栩栩如生，疏密错落有致。外出写生，面对复杂的景物，不能像照相机一样，把所有看到的东西都描进去，而是要懂得取舍，懂得画面的经营。绘画性是照相机无法代替的。

风景 蔡昌澜

当我们打开外出写生带回的一本本厚厚的、画得满满的速写本时，会惊讶地发现，不管是天真无邪的孩童、孤寂的老叟、憨厚的山民、勤劳的农妇、简朴的农舍，还是一片山坡、一段篱笆，本子中的一笔一画似乎还散发着泥土的芬芳。纵然经过一段时间，甚至数年以后，再度打开，眼前的一切又将使我们重新置身于当时的情景之中，这是速写特有的保存浓厚生活气息的长处。速写本中展现的不仅仅是生活中的客体世界，常常还展示出一个艺术家的内心世界、感情世界，真挚、朴素、饱满、深沉而且原汁原味，这是其他艺术形式无法取代的速写艺术的魅力所在。

速写是造型艺术基础训练的有效途径，是艺术家收集创作素材的手段，是形象积累的有效方法，是艺术家捕捉来自生活与内心世界的艺术灵感的法宝，是艺术家开启艺术创作的门匙，引领着艺术家亲近自然、贴近生活，引领艺术创作来到一个更加开阔的探索空间，使我们的艺术创新成为可能。

老屋 林高翥

有特色的江南小村。

山寨 林小燕

广西苗族风景。

老阿婆 林钰源

连南瑶族饱经风霜的老妇人形象。