

薛峰 主编 周欣 施乐群 著

速写

MSCK
美术高考指南

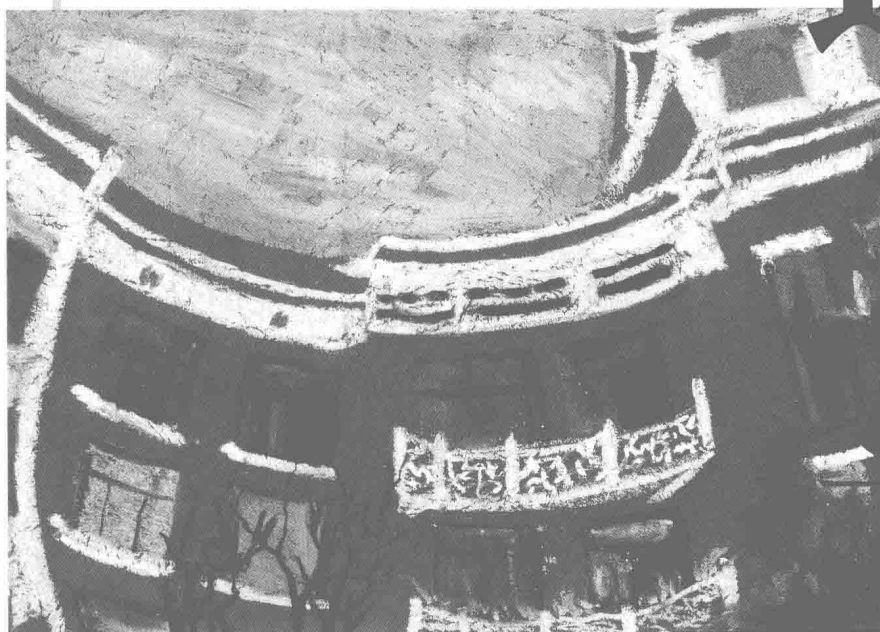
sumiaorenxiang

辽宁美术出版社

2014/10

美术高考指南针

速写

周欣
施乐群 著

辽宁美术出版社

美术高考指南针

速写

周欣
施乐群 著

辽宁美术出版社

速写一词源自西方,是快速描绘对象的意思,也有草图的意思。

速写在视觉艺术中有其独特的地位,它在视觉艺术的各个领域里随心所欲地进行渗透和活动。速写对于视觉艺术的这种积极作用,不应该被缩小,也不应该把这样一个事实弄模糊了,即速写可以通过自身固有的生命力,表现出完整的内容,而且它本身就是艺术品。但在我国高等院校的基础教学课程中,素描常为人重视,而速写容易被疏忽。其实速写就是素描之一部分,这里所说的素描是广义的素描(DRAW),而并非单指我们所熟悉的长期的全因素作业,也并非仅指单色作业,而是一种独立的、丰富的,颇具活力的艺术品种。速写可以体现造型活力,要感觉敏锐,判断果断,表达简洁,是视觉造型的反应能力和表达能力的综合训练。同时,速写紧连生活,又使学生自觉地面对自然,还需学生持之以恒,从中可以看到学生的造型素质和学习研究的品格。相对于长期的课堂素描和色彩课程,速写是更富有艺术气质的造型训练。通过速写课程的训练,既让学生学会用简洁概括的造型语言,表现他们眼中的世界,为创作打好各方面基础,也开阔了学生的视野和胸襟,间接地对绘画的品位产生深刻的影响。在教学上要鼓励学生反复寻找恰当的艺术语言,用充实、鲜明的笔法来表现对象,传达自己的情感,把复杂的客观现实经过筛选、净化,提炼成为拥有纯净精神空间的画面,同时并不追求完全的客观合理性,以“传神达意”为上品。

速写是一次次与生活自然的亲密接触,由眼及手直至心灵,不断积淀对生活的认识,这是从事艺术创作而不失去生命力量的源泉!

所以,我们首先要明确:速写是艺术学习的重要部

作者:黄诗云

这幅作品让我们看到,速写可以使我们轻松的得到生活中的生动形象。

作者:赵娜

(图2) 作者在写生中已经开始探索形式的语言,构图和色彩都很有趣味。

作者：齐雪松
这件作品显示出：大量的课外作业可以使使学生更细致的去了解外面的生活，画风也开始轻松起来。

分，坚持长期的、大量的速写训练，可以培养艺术家对生活形象敏锐的观察能力、判断能力和丰富的表现能力，可以激发我们熟悉生活、表现生活的热情。而随着对自然界物象的逐渐加深的认识，我们的画面也会越来越丰富，我们会不知不觉地创造出更生动的形像。因为不管你是什么画风，即便是最抽象的风格，画面上的形式以及色彩也决不是凭空想象，而是来自眼睛和心灵对自然的感悟。所谓“搜尽奇峰打草稿”正是此意。

同时，速写还是训练心、眼、手的紧密结合，即所谓的“得心应手”，从而更加简练准确地塑造形象，表达情感，是看到形象，认识规律，到掌握规律所必须经历的过程。速写训练中那种积极观察生活，以及在艺术上的表现欲望，可以使素描、色彩等其他课堂作业完成得更加富于生气，更加主动，更加热情。这种相互配合、相互补充的关系，对培养和提高学生的全面素质和能力起到了积极而重要的作用。另一方面，速写又和艺术创作相连接，速写所培养的丰富想像力、默写能力和构图能力，又为艺术创作打下了一个良好而健康的基础。

在教学中，一个十分重要但往往不被重视的要点是：速写除了是基本功训练的手段，积累创作素材的手段之外，更是探索艺术形式的手段。学生在平时的学习中，接触到大量的古今中外大师的作品，也就逐步了解了千变万化的艺术风格。但是在平时的素描课程中由于更加注重基础写实造型能力——如形体，空间，结构，解剖等的学习和训练，对绘画风格的探索相对较少，而速写课正是这样一个满足学生表现欲的机会，可以鼓励学生充分发挥他们的想像力和创造力，尝试各种工具和方法，尝试各种风格的表现——把速写课堂变成一个艺术的实验场，并将这种热情带到学生的创作实践中去。这样一来，速写课便成为学院教学中最有意义的课程之一。

下面我来讲速写的学习过程。

首先，我要强调的，也是最重要的一点是：在速写的初学阶段，最有效的学习方法是大量的练习，这是速写入门的唯一途径。所以我常常要求一年级的学生完成大量的速写作业。在这个阶段，对工具和方法无需提出特别的要求，重要的是学生必须完成规定的作业量。至于内容，主要是单个人物写生和静物写生。另外这个阶段应该从慢写入手，循序渐进，先慢后快，先静后动。因为大部分学生都是第一次接触到这种严格的速写训练，一开始就快速地画那些变化的动态会很难适应，画得自己也不知所云。所以我们应该从慢写开始，先让学生了解人体的结构和运动规律，尤其是要求大家能够准确地描绘出对象的整体比例和动态，最好在同一张纸上反复修改直至准确，不建议频繁换纸，画面效果可以完全忽略，线条是否生动而富有表现力等问题并非此时的要点。同时，要开始逐渐熟悉基本的速写工具：铅笔，碳笔，钢笔，圆珠笔等。

在基本达到上述要求后，开始进入第二个阶段。这个阶段最重要的是研究衣纹对人体结构的体现。主要是要注意一些突出的关节所引起的衣纹变化：如肩、肘、膝盖、臀部等。画衣纹时还要注意每条衣纹的长短和疏密，这不仅关系到对人物形体的准确表达，还关系到画面的形式美感。这个阶段，可以辅助进行一些人物头像的写生，对人物神态做初步的研究。

作者：黄诗云
作者用毛笔替换了已经运用得非常熟练的铅笔，从而获得了独特的画面效果。

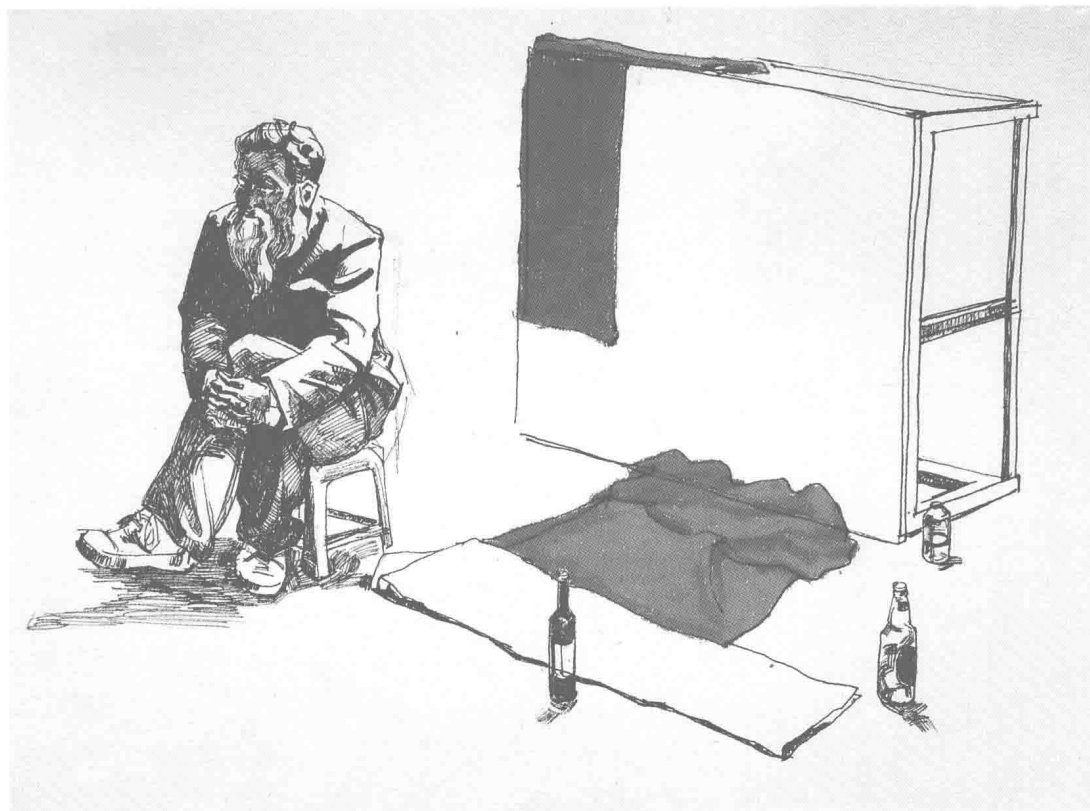

作者：朱慧
在速写的初学阶段，对人物整体比例和透视关系的把握十分重要。

这两个阶段的训练已经基本完成了速写的准备工作，第三个阶段的任务开始变得比较复杂。现在要同时进行两个内容的作业：一是至少两个人的人物组合，二是风景速写。现在要开始要求用不同的工具来完成作业，要开始注意画面构图，而且在作画时要快慢结合，动静结合。风景速写要注意画面的空间层次，还有就是要仔细地观察和体会对象，由对象给你的视觉感受中去提炼出笔触和肌理等画面因素，而不要凭空捏造。另外，由于自然风景通常较为繁杂，所以作画时要慢慢地学会简化和概括，注意对画面黑白灰关系的经营。这个阶段是从初学走向成熟的过渡阶段。

而最后一个学习阶段则是综合前面所讲的所有要素，来完成作品。这里，我已经把前面所用的“作业”一词换成了“作品”，也就很清晰地表达了这个阶段的任务。现在，不再要求画面的具体内容：比如是画一个人还是人物组合；是画风景还是静物——大家都可以随心所欲，只要是你觉得美的事物皆可入画。同时，绘画风格和工具更是可以自由的选择和大胆的尝试。这个时候，速写已经开始进入创作的阶段，要注意画面的完整和生动，还要注意画面的审美价值。这里所说的完整不是说面面俱到，而是你所完成的画面是否恰当地表达了你的意图。我们在翻阅大师作品时可以发现：他们的速写作品通常都十分简练，与我们学生时代的习作有很大区别，但是他们的作品却显得更具体和到位，画面上的黑白、构图、表现手法都似乎在不经意间做到完美，整个画面浑然天成——这就是我们要追求的，也就是我所说的最后一个阶段的要求，这个阶段将贯穿我们的整个艺术生涯。

作者：徐丽娜
教师在摆放模特和道具时考虑到了画面在几何构成方面的趣味，而这件作品很好的体现了教师的要求。作者将人物和其他物体都处理成黑白关系，造成与红色衬布的强烈对比，而且两块衬布的形状分别处理成条状和块状，在和谐中又产生了变化。在这个构图中，点、线、面等因素在画面上的摆放十分到位，带有一定的装饰性，又不失生动的笔触，正形和负形的变化丰富，是一件较有意味的学生作品。

一、构图

构图是指画面上的各部分在一个指定的空间里的组合与布置方式。其中包括形状、色彩、肌理、线条等要素。这里要注意的是：我们去理解一幅完整作品的构图是一回事；而能够实际应用这些规律以及创造和发现新的构图方式又是另外一回事。

我们要特别注意对一些基本常识的认识和应用。下面我来讲一下构图知识中最重要的术语：

正形：也叫正空间，是指构图中的人物和物体形象所占据的空间位置；这个物体可以是实的或者是虚的——主要是看它与构图中其他物体的关系。

负形：也叫负空间，是指存在于物体之间的形或空间，有时候，一个实体也可以是另一个实体的负空间。

画面：指纸张的形状——它在很大程度上控制着画面的构图。

然后，我们要开始了解构图的基本规律。

在开始考虑一个画面上的构图时，要把正负空间看作一个不可分的整体，也就是要考虑到每条线所划分的左右上下的比例关系。许多人在画风景或者人物组合速写时会考虑到构图的重要性，但是在画单个的人物写生时往往会忽略这个问题。其实，只要你的画笔落到纸上，就要考虑到很多问题，包括构图。而且，要牢记，画面上的所有物体和所有的笔触都一样重要，不要只重视人物而忽视了背景，不要只重视前景而忽视了远景。构图的好坏就是要看画面上的每个部分是否都放在了恰当的位置，每个色块是否都有合适的比例，被线条切分的每个形状是否和谐而丰富。构图是作画过程的第一步，但是这一步走不好，后面做的便全是无用功。下面来看一些构图较有特点的速写，这些优秀的作品可以启发大家在考虑构图时多寻找一些特别的视角，大胆的进行尝试。

作者：邓晶喜

这幅作品的优点主要是在构图上，对角线的形式对初学者来说不是很容易把握，而这个构图上利用椅子透视关系为画面提供了一条视觉移动路线。人物的细致刻画和椅子的大面积留白形成画面上主要的对比关系，也在左右不对称的画面上找到了一个微妙的平衡。人物的描绘十分有特点，但是不够成熟，反之就更完美了。

二、线条

线条是我们使用最多的表现手段，它具有反映对象的体积、质感、数量感、形象、重量、空间感与情感的能力。而且它本身还可以独立于所描绘的对象，线条本身便具有很高的审美价值。线条的质感取决于艺术家所使用的绘画工具所作用于的绘画表面，以及艺术家所描绘的物体本身的特征。

不同的线条之间有着巨大的特性差异，每种线条都有自身的深刻内涵。美国艺术家德博拉·A·罗克曼将线条分为轮廓线、修饰轮廓线、横截轮廓线、古典线、解剖线、组织性线条、结构线、机械线、转角线、装饰线、书法线、残缺线、暗示线、更改线、激情线、过程线、探索线、色调线、空间线等，可见线条所具有的丰富表现力。如何运用线条的各种特质呢，来看下面这些作品：

作者：郎晓青

作者用直线来切割画面的手法较为大胆，接近黄金分割点的横竖线条使画面的划分看上去很舒展，大面积的黑白对比也很强烈，本来很简单的画面被作者用各种笔触丰富起来，在统一中求变化是这件作品在构图上的最大特点。

作者：林寅

这幅画的构图也很有意思，人物和道具一字摆开，非常有形式感，画面中间的一根棍子恰到好处地打破了这种单调的平衡，小孩子的动作变化较多，使画面顿时生动起来。另外，作者也十分注意画面的黑白关系，各种条纹的安排极大地丰富了画面效果。

作者：齐雪松

这件作品所使用的线条相对比较单纯，但画面看上去并不单调。作者将简单的线条进行各种组合，在疏密和长短上有丰富的变化，很好的表现出一种特别的质感。

作者：齐雪松
作者运用线条的深浅与粗细变化描绘了各种不同类型的轮廓线，丰富的线条色调表现出画面上的前后层次和空间感。朴实的画法也很好的烘托出车站的氛围，看得出作者已经可以比较完整的表达出自己的作画意图。

作者：徐丽娜
这件作品大胆的运用了粗旷的线条来表现一位年轻的女学生，在粗与细之间找到一种平衡，线条的变化丰富，尤其是那些用侧锋画出来的长而扁的线条十分有力。但是作者粗中有细，对象的五官刻画细腻，神态自然生动。虽只是一幅简单的头像速写，但却有完整的审美效果，这就是线条的魅力所在。

作者：赵娜
这是一幅不错的人物肖像速写，作者通过对线条的合理地组织来暗示了光源和体积，线条干净有力，疏密之间隐含着跳跃的节奏感。缺点是线条还不够简练，还缺少一些变化，但作为一年级的作业，已达到教学要求的较高标准。

作者：黄诗云

这件作品中的色彩看上去比较丰富，但是实际上作者用的颜色并不多。作者首先找到了她最感兴趣的色彩，就是椅子上明亮的蓝色。然后加上灰色的墙和黑色的夜空，便构成了一个和谐的画面。然后又将地面处理成和蓝色对比的黄色和橘色，这些颜色就是上面讲到的第二部分色彩。最后，为了使静物可以更加生动，加上了红色的物体和绿色的植物来稍加点缀。整幅作品色彩亮丽，各色块的明度以及在空间中所占据的位置大小都很恰当，以较短的时间在火车站的候车大厅里完成这样的作业十分难得。

三、色彩

我常常鼓励学生去画一些带色彩的速写，而不是局限于黑白灰的世界。在工具上也要多种多样，比如我要求使用油画棒、彩色铅笔、色粉笔等比较便于携带的色彩工具。这样可以大大地开阔我们的思路，也是对色彩感觉的一种直接的训练方式。

在做这方面练习的时候，很重要的一点是如何对对象的颜色进行提炼，演化出我们所需要的“色彩”。我们需要的色彩一般由这样几个部分构成：有些颜色是我们第一眼看到就舍不得放弃，通常这就是我们作品中的主色调，比如你看到天安门就不会舍弃那震撼人心的红色，那么你的作品就可能是红色调的。当然，色彩变调是另外一回事。这第一部分色彩也就是这些我们不能放弃的颜色，它直接来自于自然界。那么第二部分色彩就是我们喜欢的颜色。这部分来自对客观世界进行观察后的主观判断。比如上面说的天安门，它是红色的，那么除此之外还有什么颜色，这个时候每个人看的东西就不太一样了，有些人喜欢加上绿色作对比，就画了树；有些人喜欢配上蓝色，可能会扩大天空所占的比例；每个人画的地面也会是完全不同的颜色。第三部分色彩就是对前面主客观色彩的补充，也就是画面需要的颜色。这部分颜色可以是主观的，也可以是客观的，通常是环境色、补色等。

一个画面上有了这三部分色彩就已经很丰富了，接下来就要注意怎么安排它们的关系，注意作为速写来说，不要画过于复杂的色彩，不要太刻意描绘对象的繁琐细节，而要抓住主要的色彩关系来进行描绘，同时要非常注意色块在画面上的分布。以下就来分析几幅较好的色彩速写。

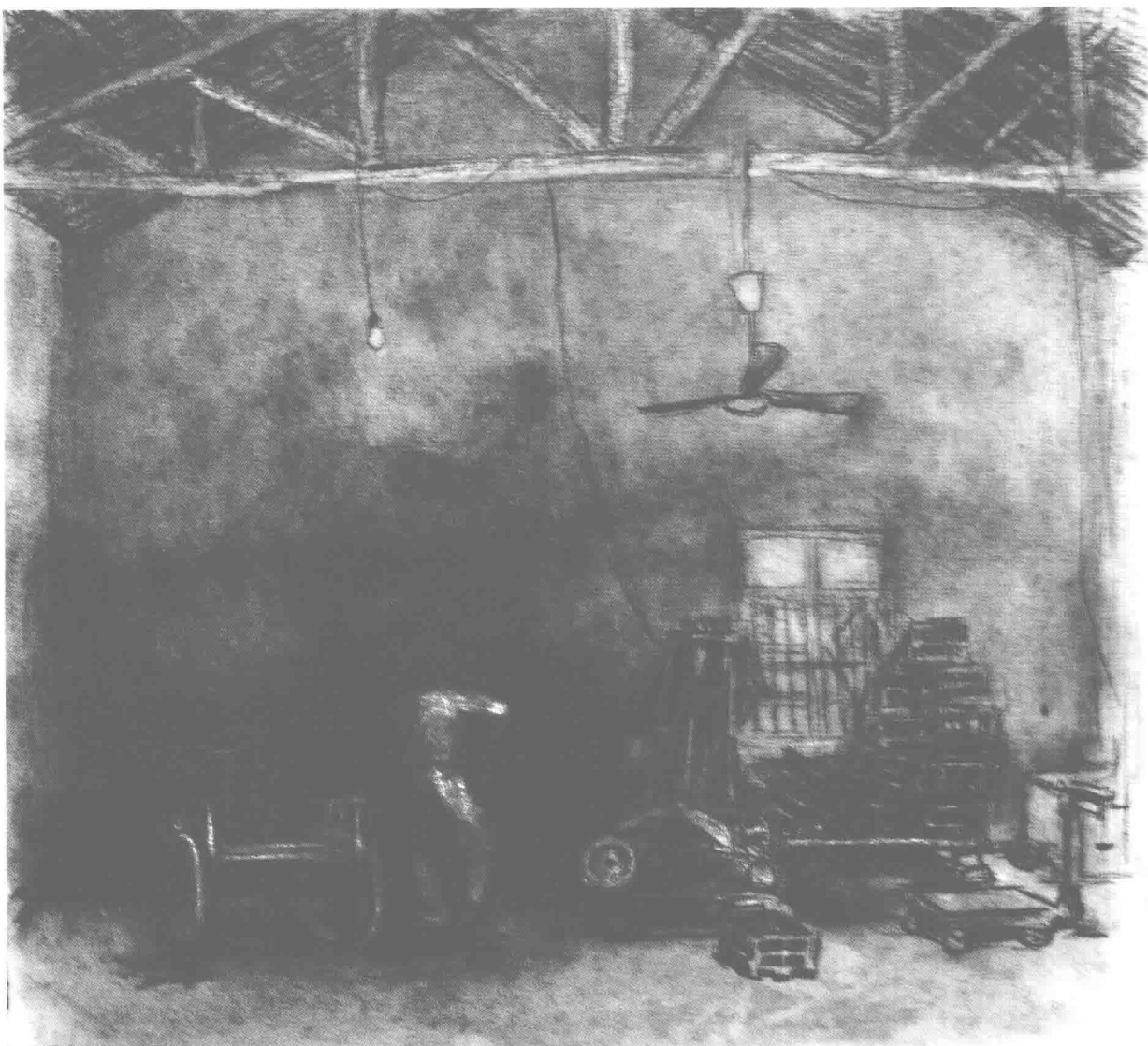
作者：黄诗云

这是一幅课堂作业，作者对色彩有敏锐的感觉，将对象并不十分明确的色彩倾向做了必要的夸张和提炼。人的肤色、衣服的颜色和背景的蓝色都被处理得很纯粹，但是每个色块里面又有丰富的变化，用色非常大胆和果断，却又充分的考虑到如何在强烈对比中找到和谐。这样大气而不失严谨的作画态度已经强于其他同龄的学生。

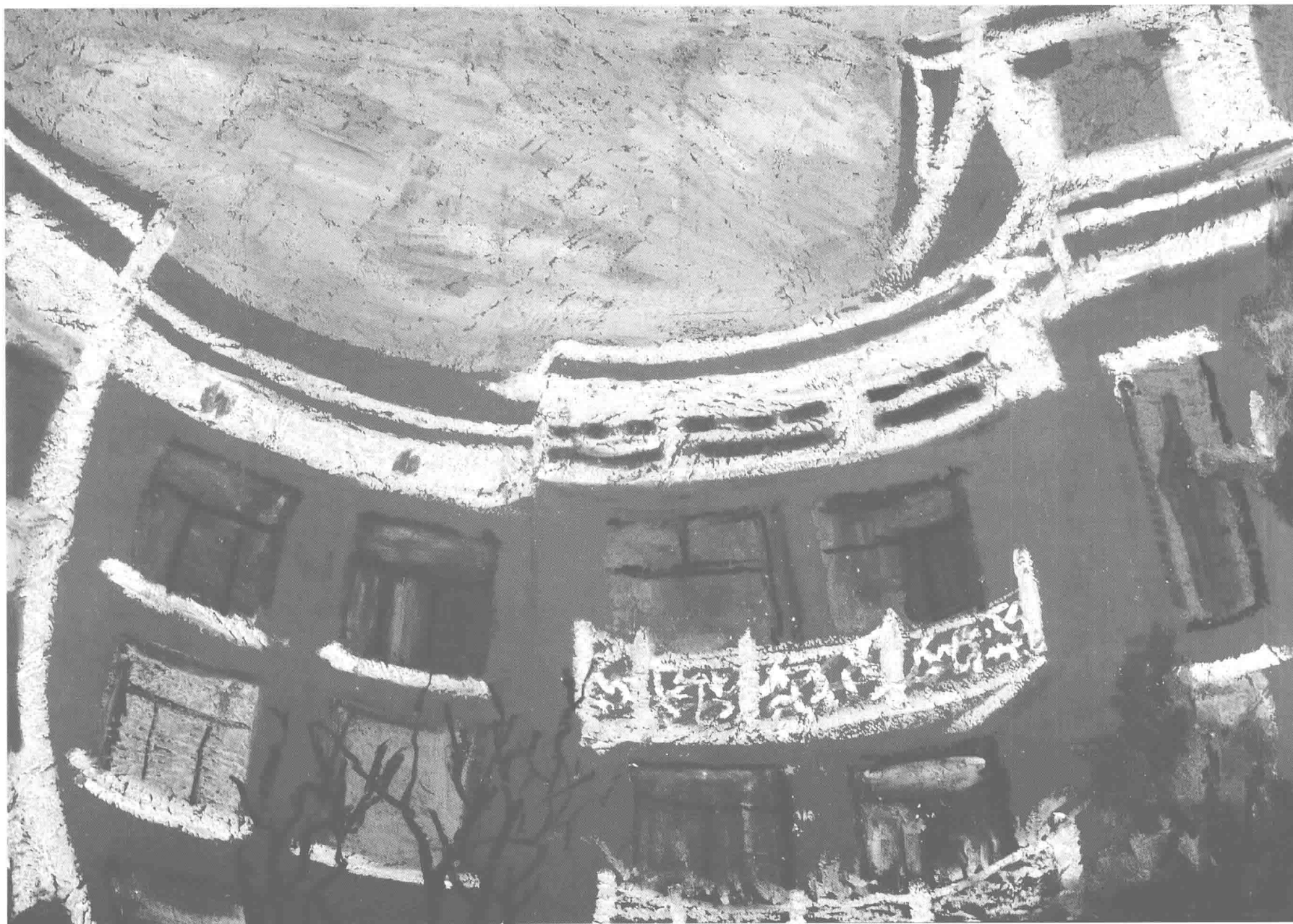
作者：黄诗云

作品中的背景大面积留出空白，只有简单的颜色描绘于人物及道具，而这些颜色恰恰是这件作品的点睛之笔。可见，落笔不在多少，关键还是看画到什么地方。这件作品对复杂环境中的模特所做的概括处理是值得借鉴的。

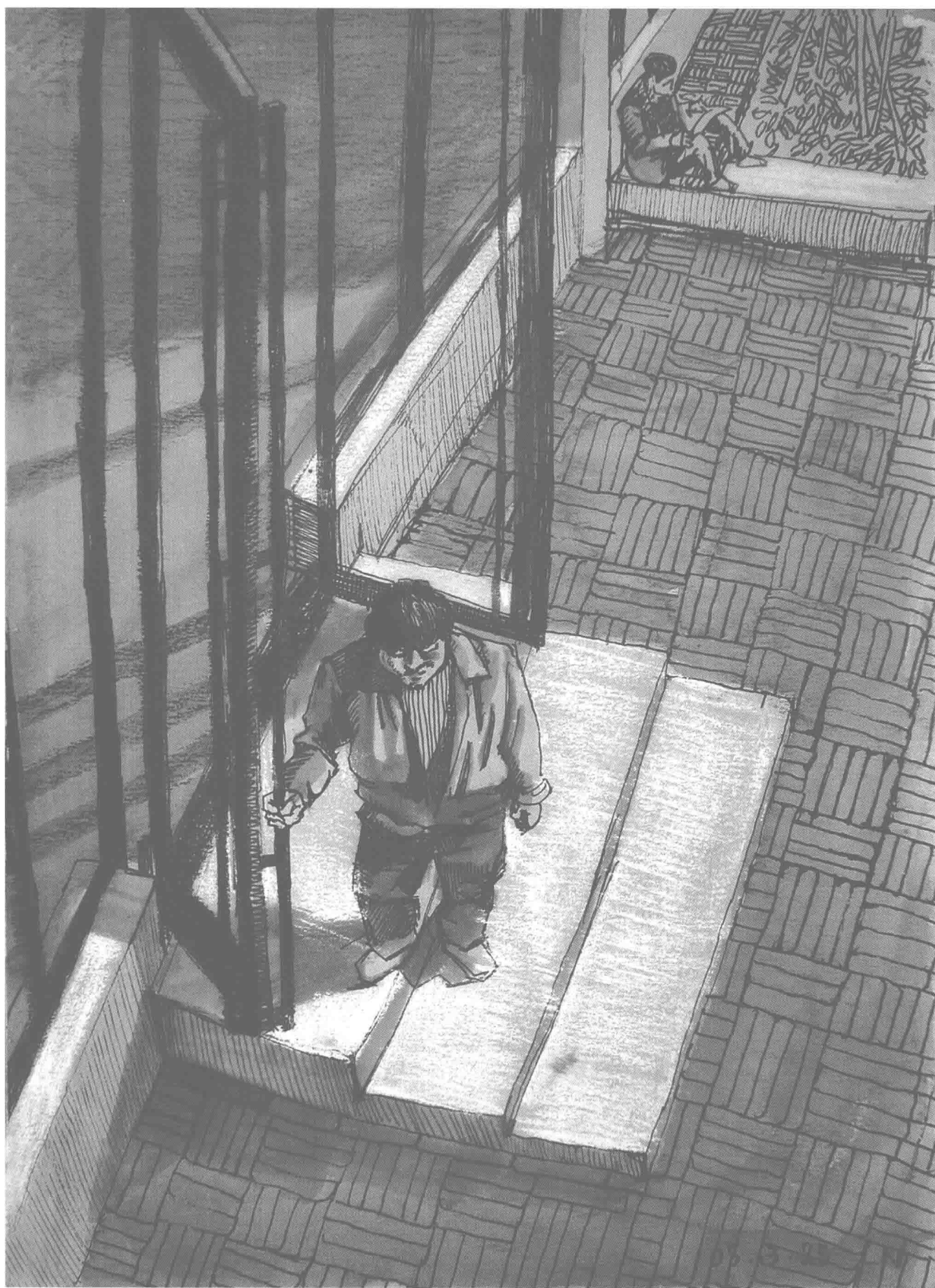
作者：刘宁

作者恰当地运用了各种灰色，把它们按照一定的比例进行组合，便构成了这样一个充满戏剧性的画面。作者也很好地控制了深灰和浅灰所占的面积，以及大面积渲染和局部的细致刻画之间都体现了上面所讲的比例关系。

作者：赵娜

这件作品运用特殊的透视比例获得意外的效果。在色彩上的运用也较成功，大面积的红色和局部的绿色形成强烈的对比，白色很耀眼，烘托出热烈的气氛，技法上很单纯，但结果并不简单。

作者：赵娜

这是给学生做的一个综合练习，学生必须考虑到人物的透视、黑白灰的比例、各种质感物体的表现以及在画面上所占的位置，其实也就是训练对各种比例关系的构造。这是其中完成得较好的一幅，作者在构图上别具匠心，而且对门窗、台阶、地砖等物体分别做了不同的处理，画风严谨，塑造深入，透视比例基本合理，色调运用恰当，是将画面复杂比例关系处理得不错的优秀作品。

四、比例

我说的比例不仅仅是人体结构的比例，而是色彩、线条、明暗、肌理、空间等所有绘画因素在一个画面上的分布和相互关系。

首先是选择画法时要注意：不管多复杂的画面，都要有一个主要的表现手法，然后配合其他的手法来丰富画面，这就是一种比例上的和谐。有时候学生会在作画时混合使用各种各样的材料和肌理，将多种画法集中在一个画面上，以为可以得到一个好的效果，结果物极必反——得到的是一个凌乱的画面，这也是初学者常常犯的错误。所以要在一开始就做出选择，确定技法上的恰当比例。

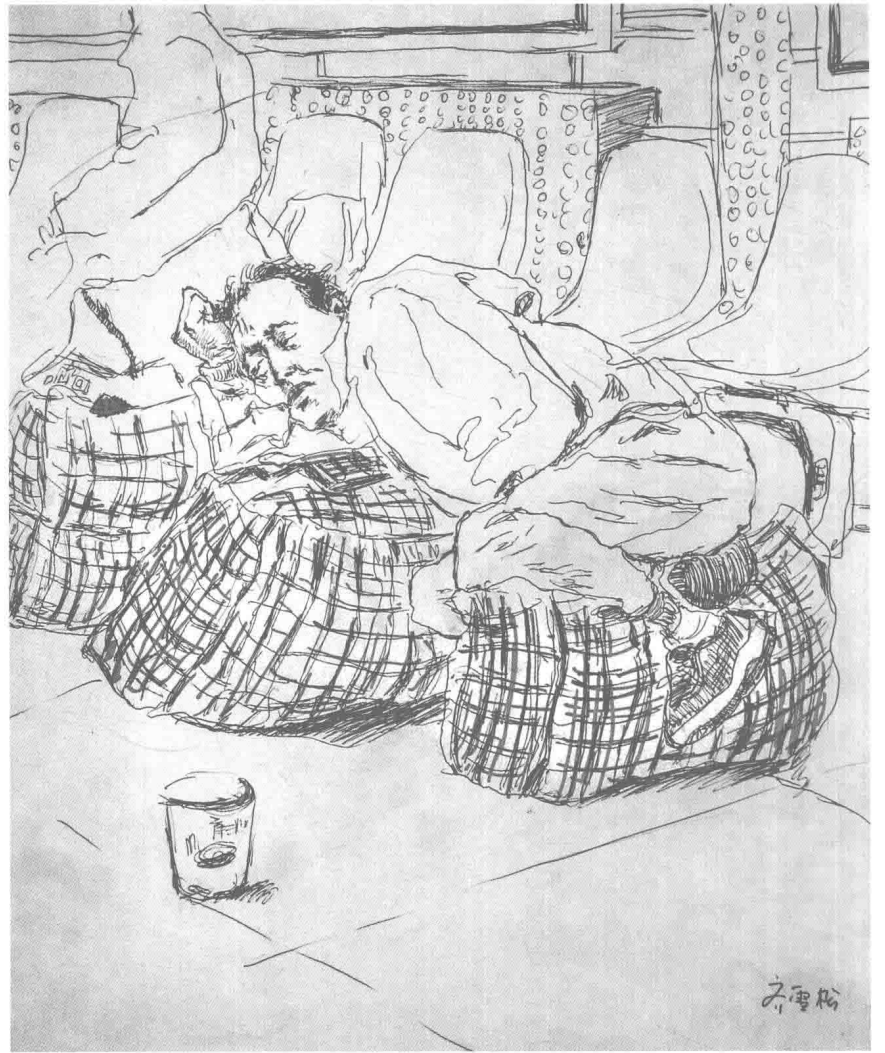
然后是色调上的控制。一幅作品一定要有一个主要的色调，通常就是画面上面积最大的那个颜色，以它为基础，其他所有颜色均为它服务。比如上面赵娜的那张火车站的速写，如果地板上的暖色再暖一点，就会破坏整幅画面的蓝灰色调，如果蓝色椅子旁边的红色物体的面积再扩大，那么就会从背景里跳出来变成最抢眼的颜

色，画面很可能因此而变得艳俗。

画面的形体上也要有一个和谐的比例关系。画面的形状上要有变化，线条要根据一定的条理来把画面分成几个部分，每个部分要有变化，如果大多数形状都一样，就会产生呆板的感觉，画面会失去生气。但是如果形状的划分太过于零散，也会使画面看上去小气和拘束。

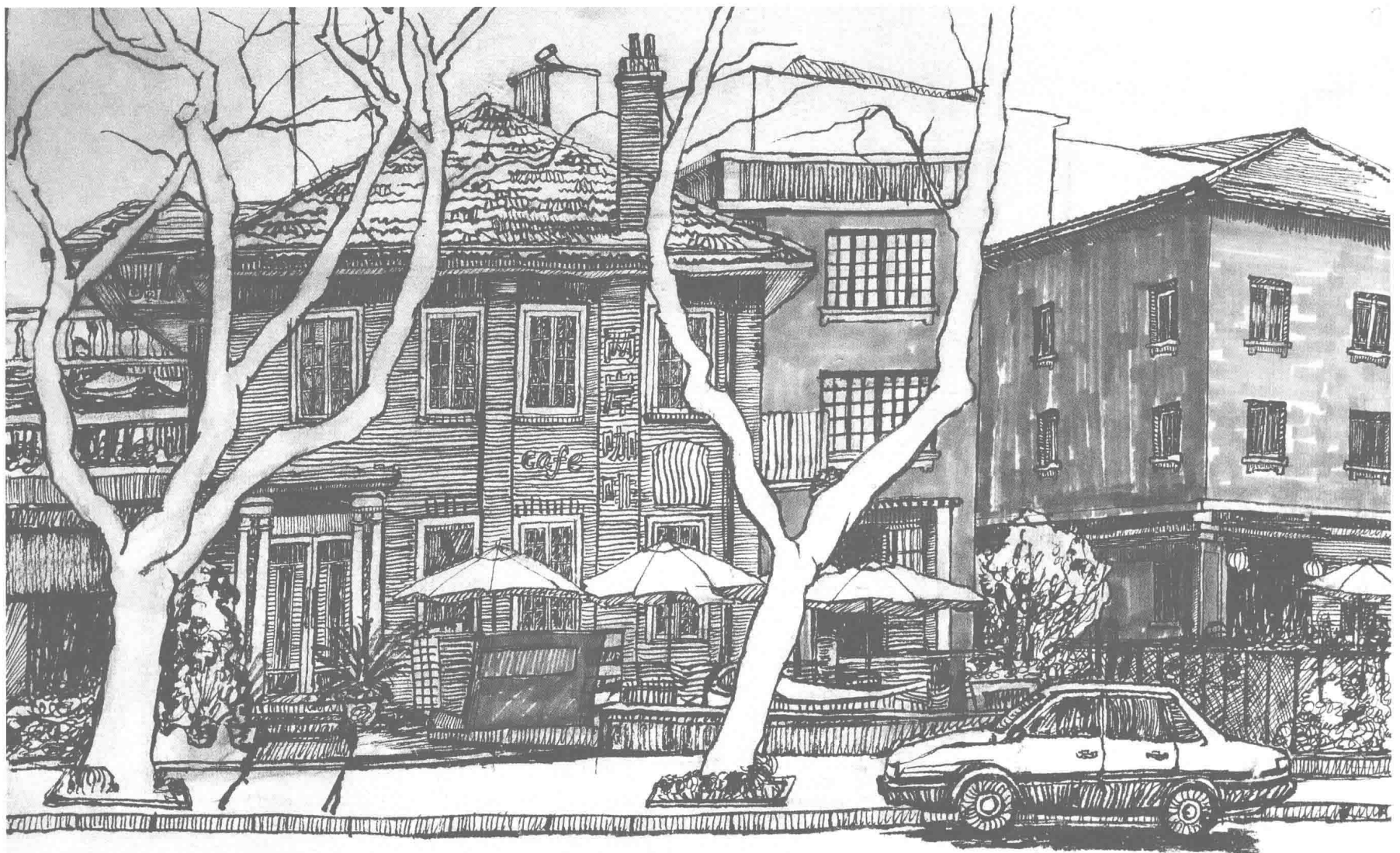
明暗的比例关系也是很重要的。一幅作品要有一个主要的明暗关系，也就是要明确这个画面要用什么色调来表现，是用高调还是用低调。高调是指使用几种主要的明亮色调去营造轻松的氛围或描绘精致的物体；低调是指使用几种主要的深暗色调来创造神秘感和压抑、深沉的氛围。一个画面要根据所需要的效果去选择色调的比例。

总之，就是要在画面上把握住对比与和谐的关系，把握各部分的比例，这是基础教学中较高的要求。

↑ 作者：齐雪松
这件作品很好地体现了教师对单人速写的要求。人物的基本体形和比例较准确，衣纹可以表现内在结构和前后关系，用笔也很生动。

↑ 作者：齐雪松
这是一件优秀的学生作品，是学生到火车站通宵写生的成果之一。作者用恰当的笔触表现出车站的氛围，疏密有致，前后关系明确，作品体现了这个学生敏锐的艺术眼光和较高的审美品位。

↑ 这是在中国美院外的南山路画的写生。作者抓住了这条路的特点，选取了最有代表性的景色，这也是风景画的要点之一。画面的黑白灰处理是比较成功的，树干的留白使画面显得很有生机。

我再讲一下关于速写的各个种类的具体要求。速写一般分为单个人物写生、人物组合写生、带环境的人物组合写生、风景以及静物写生等。

一开始接触到速写,主要是进行单个人物写生,要求把握住人物的基本形体比例,这是重中之重。学生可以在画速写的时候对照解剖书来进行研究,而且在作画时尽量用简洁的线条来表现对象,不要太注意局部的细节。然后在对人体比例有了一定的认识后开始注意人体结构在衣纹上的体现。

在一个阶段的单人写生后就要开始进行人物组合写生,可以从两个人物的组合开始,直到多人的组合。进行人物组合写生要注意画面上几个人物之间的主次关系,还有构图上的疏密关系,最好表现出人与人之间的前后空间,人物的动态也要注意相互呼应。

人物与环境的组合是难度很高的速写课题。我一般要求学生除了在教室里画同学、模特和道具的组合外,还要求他们到火车站、菜市场等地方去进行写生。这里仍然要强调画面上的主次和疏密关系,人物不一定是画面的主角,也可以把人物缩小放在一个广阔的环境中,所以这里就需要用到风景写生的知识,比如前景、中景、远景的层次。另外,还要特别注意透视以及人和物之间的比例。

风景和静物写生也是速写的一个有趣的环节。我们常常面对十分复杂的对象进行写生,所以风景速写主要是训练大家如何从这样繁杂的景象中提炼出你需要的画面语言。静物速写也是同样的要求,但还要求在静物速写中可以表达出作者的情趣和思想。

最后,让我们再回到开始讲的内容里面,不管你是初学者还是已经有了一定的造诣,速写都是你在艺术生涯中不可或缺的重要的学习手段。大量的深入的速写练习,可以潜移默化地提高你的艺术修养和品位,可以使你更细致地了解周遭的生活,从而创造出更加

鲜活的艺术形象。希望大家可以走到生活中去,不要把自己关在画室里闭门造车。

这本画册里选录的是中国美术学院象山校区的一年级大学生所完成的习作,算是我们教学工作的一个小小的总结,希望可以给大家带来一些启发,也希望可以得到大家的建议和意见。

感谢出版社和所有在教学以及本书编辑过程中给予我帮助的老师 and 朋友!

周欣

2005.05.25 于杭州

