

高等 教育 艺术 设计 专业 规划 教材

速写

李 峰 / 主 编 邓凌虹 尹戈 / 副主编

QUICK SKETCH

化学工业出版社

高等教育艺术设计专业规划教材

李 峰 主编
邓凌虹 尹戈 副主编

速 写

QUICK SKETCH

化学工业出版社

· 北京 ·

速写是艺术设计中最基本的艺术语言和设计手段，是高等艺术教育中造型基础教学的重要内容，是培养学生观察能力、分析能力以及造型思维和表现能力的重要手段。本教材针对综合类艺术院校结构和学生学习特点，在学生入学前所掌握的速写基本技巧的基础上，通过对速写的起源与形成、分类，速写作为造型的本质认识以及速写的特点规律和造型元素等方面，结合选取的大量优秀速写范例进行分析讲解，进而对学生拓宽对速写的认识，形成自己的“速写观”起到引导作用。如果读者能够通过本书认识到速写不仅仅是技巧与风格的追求，更是造型思维的建立和造型观念的自由表达，必定会对日后的专业学习起到积极的作用。

本书既可作为高等院校艺术设计专业教学用书，也可作为设计相关从业者及爱好者的学习参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 李峰主编. — 北京 : 化学工业出版社,
2016.8
(高等教育艺术设计专业规划教材)
ISBN 978-7-122-27466-3

I. ①速… II. ①李… 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 (2016) 第 145202 号

责任编辑: 李彦芳
责任校对: 陈 静

装帧设计: 知天下

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 刷: 北京东方宝隆印刷有限公司
889mm × 1194mm 1/16 印张: 7³/₄ 字数: 200 千字 2017 年 1 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: 49.80 元

版权所有 违者必究

“高等教育艺术设计专业规划教材”

编审委员会

主任委员：郭振山

副主任委员：

毕留举 乔杰 钟蕾 张立

委员（按姓氏汉语拼音排列）：

曹祥哲	车快	邓凌虹	范顺	付雅宁	盖迅达	高彬
高洁	郭克宏	韩冰	胡璟辉	黄迪	纪伟	李峰
李继凯	李维立	李晓东	李晓娜	李扬	李智英	刘斌
刘畅	刘超	刘恒丽	陆家明	陆路平	马振辕	毛秋惠
庞博	秦琦	任莉	宋魁友	宋培培	宋莹	孙奎利
孙有强	王喜艳	王芝湘	王中谋	魏长增	吴辉	肖英隽
徐甲子	闫建斌	杨诺	杨紫瑞	尹戈	张秋瑰	张媛
张玥	赵长娥	赵凡	赵俊杰	周焕焕	主云龙	

序

我国的艺术设计历史源远流长，无论是抽象的理论知识，还是具象的设计实体（如视觉、环境、产品、服装与服饰设计等），对世界设计艺术的发展都有举足轻重的影响力。然而，我国系统完整的艺术教育的历史并不长，如果以1904年颁布执行的《奏定学堂章程》为时间点的话，我国近代艺术设计教育也不过百余年，且在相当大程度上是受西方艺术教育理论和实践的影响。再加上设计艺术的应用学科特点，这就决定了它的实践性往往先于理论性，因此，虽然市场上艺术设计的教材种类繁多，但是能满足各种教学方式的高质量教材并不多见。

2012年教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》把设计学作为艺术学门类中独立的一级学科，使设计艺术的地位得以显著提升，设计学诸专业具有很强的综合性，它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素和领域，其表现形式丰富多样。设计艺术的终极目的是服务于人，让与人类息息相关的使用物品更有价值。因此，设计艺术诸专业教学应体现它的科学性和合理性，在教材内容规划中要充分体现艺术设计学的融合性、创新性、多元性及实验性特征，以期进一步激发学生的思维创新能力、设计应用能力，提升学生的专业技能，以培养“厚基础、宽口径、重实践”的设计艺术领域复合型专业人才。

基于此，我们组织编写了这套规划教材，切望为丰富和探索现今高等设计学各专业教学的丰富和多样性发挥作用。

郭振山

天津美术学院副院长、教授

2015年4月18日

前言

“素描是一切造形艺术的基础”，而速写从形态上说就是素描，从本质上说就是造形。而从对造形的学习与研究来说，速写是一种可以形成正确观察方法和思维方式所必需的训练手段。同时促进和提高学生的视觉感受力、思维分析能力、艺术想象力，建立具有独立、自由创造性的造形观，进而指导自己的专业学习和未来艺术与设计活动。

本科教育层面的造形基础课，教学目的不是单纯的实用性技术训练，而是引导学生思考与实践，形成自己的造形思维方式，进而指导专业学习。编写这本教材的目的是想告诉读者“速写是什么”，而不是“怎么画速写”。因此，本书不是一本关于速写技法训练的书。速写作为一个已形成的概念和视觉表现形式，其概念的形成及存在的问题，并不是在此需要深究的事情。如果通过本书，学生能够把握速写的本质与其他造形方法是一致的话，就可以更好地运用速写这一方法，为自己的、自由的设计和创作服务。至于速写训练，其实更应该是学生们日常生活中的自觉习惯，手不离本，把所见所感随时记录和积累下来。

在“读图时代”的今天，学生们面对铺天盖地无处不在的图像，如果只是从实用出发，单纯地选择和挪用，将会缺乏独立思考和创作所必备的分析 and 感受能力。本教材“图文并茂”，通过大量针对性作品图例与相应的梳理分析阐述的方式，有助于学生对速写本质及内涵的认识提高和技法的深化，也有助于造形思维的养成。

本书符合针对当今艺术教育所提出的“厚基础、宽口径”的指导思想，与国内专业院校最新的造形基础教学趋势同步。编者十多年来一直倾心于造形基础教学研究，特别是针对综合院校艺术类学生的造形基础训练，形成了自己的见解和教授方法，积累了宝贵的教学经验，出版了一系列造形基础教材。本教材是针对速写这一训练的造形基础教学的最新研究成果。艺术教育发展的多样性决定了个人所见难免片面，如有不当之处，还请读者批评指正，促进提高。

参加本教材的编写人员有天津工业大学机械工程学院工业设计系邓凌虹、四川音乐学院美术学院国画系刘天宇、沈阳大学美术学院油画系尹戈鲁迅美术学院油画系秦琦等诸位老师。天津工业大学艺术与服装学院研究生苏梦月、陈畅与叶金玉在本教材的编写过程中进行了前期的资料收集和整理工作，在此对他们表示感谢。

李峰
2016年5月

目录

第一章 概论····· 001

第一节 速写的来源与形成····· 006

一、西方绘画的影响·····006

二、中国绘画的影响·····010

三、“速写”的形成·····016

第二节 速写分类····· 018

一、按材料分类·····018

二、按内容分类·····020

三、按形式分类·····022

四、按手段分类·····024

五、按其他分类·····024

第二章 作为造形手段的速写····· 026

第一节 速写的造形本质····· 027

第二节 速写的独立审美····· 033

一、体现对理想美的追求·····033

二、体现最直接的情感表达·····035

三、体现视觉语言的丰富·····039

四、体现思想观念的形状·····044

第二节 速写记录功能的应用····· 047

第三章 速写的特点与方法····· 049

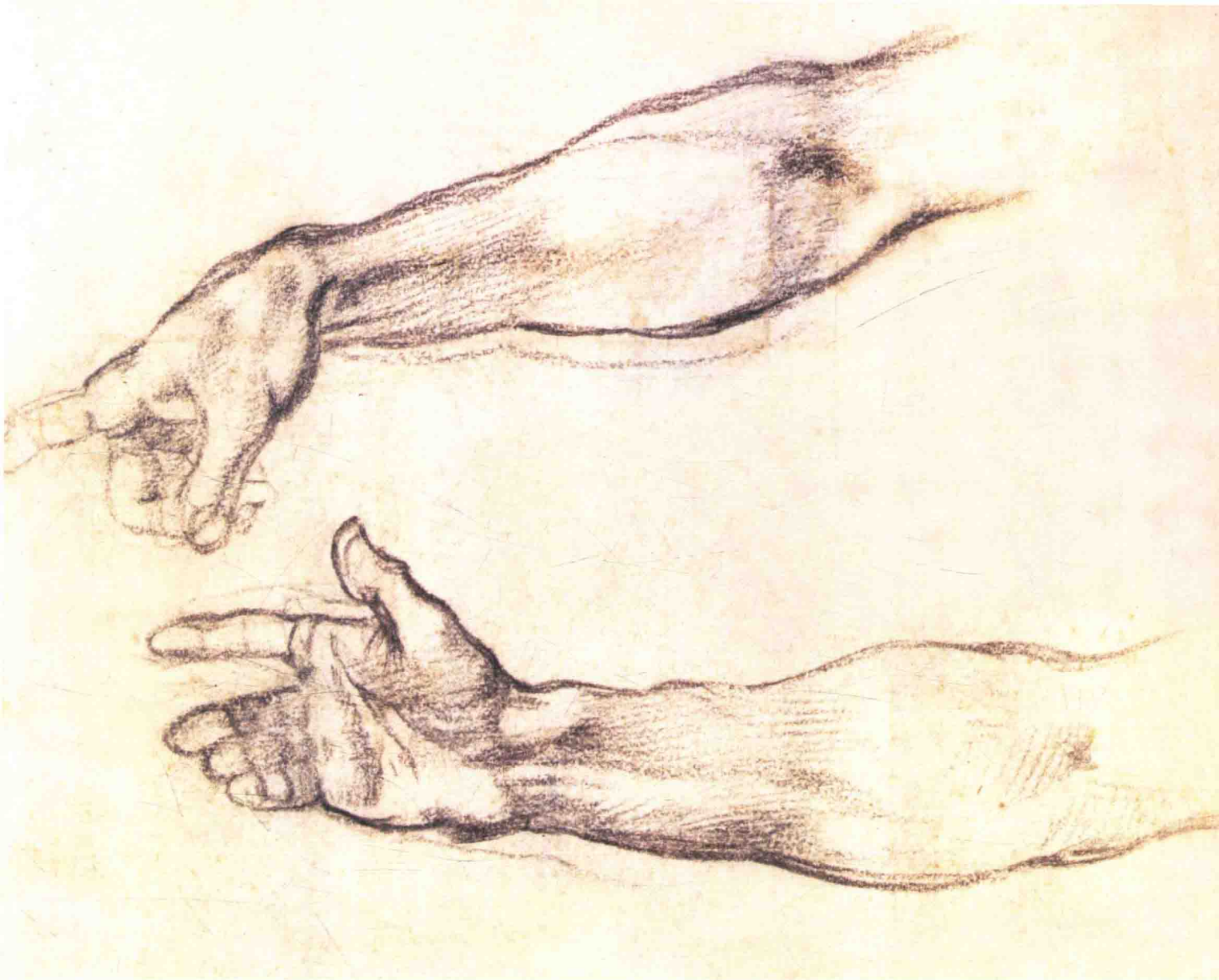
第一节 时间短暂·····	050
一、快而不简·····	050
二、速度之美·····	052
第二节 速写造形的分析与选择·····	056
一、整体与局部·····	056
二、取舍之间·····	058
第三节 速写习惯的养成·····	061
一、量的积累·····	061
二、无所不画·····	062
三、“本”不离身·····	062

第四章 速写中的造形元素····· 065

第一节 速写中的线条·····	066
一、线条的多样·····	066
二、曲直之间·····	073
三、疏密之味·····	075
第二节 速写中的形与色·····	078
一、诸形之构·····	078
二、黑白之间·····	080
三、赋彩之味·····	082

第五章 不同题材速写及训练····· 085

第一节 人物速写·····	086
一、人物速写的表现·····	086
二、人物速写的注意事项·····	090
第二节 风景(建筑)速写·····	102
第三节 人体速写·····	107
第四节 动物速写·····	110
第五节 其他题材速写·····	115

第一章 概论

- 速写的来源与形成
- 速写分类

1

速写(Quick Sketch),从其英文名称直译,为“快速草图”。可以明确它最初具备的是草图的功能,具有时间短、快速、非精细描绘的过程特征,是一种快速图像记录方式。

速写这一表现形式来源于西方视觉艺术,最初以绘画等艺术创作草图的形态出现。在西方艺术(特别是绘画)进入中国之后,到20世纪早期,中国人主要从近邻日本引进和学习西方绘画,很多概念和名称便直接使用日本称谓,如素描等,而速写则从素描训练中独立出来,成为一种具有艺术表现价值的造形基础训练方法。

速写其实是素描的一种形式。素描的画理和作画程序完全与速写相同,二者没有本质区别。所不同的也只是较长时间的素描作品可以表现更多的任务,如充分的明暗光影、具体的形体结构等。我们

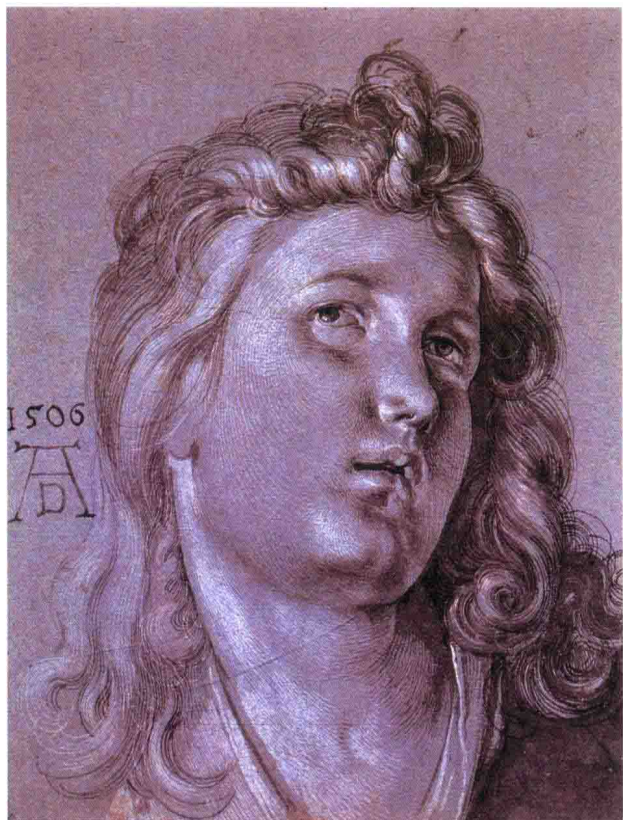

图 1-1 天使 纸上墨水 丢勒(德) 1506年

按照作画时间的不同,将素描分为长期作品和短期作品,短期素描可称为速写。速写就是素描中的短期作品,是素描的最主要形态。速写是更为简练和快捷的素描。

我们可以通过文艺复兴时期德国画家阿尔伯特·丢勒的两件作品,非常清晰地看出素描和速写的视觉区别。

从图1-1文艺复兴大师丢勒的作品中我们可以看到他严谨、科学、具有强烈分析性的个人风格。分析和研究丢勒对于形体结构的理解以及用笔明确表现的方法,是造形训练的一个有效方式。

而图1-2则呈现出轻松、迅捷、精准的笔触,

图 1-2 我的阿格尼斯 纸上墨水 丢勒(德)

图 1-3 野牛 阿尔塔米拉洞窟壁画（西）10000 年前

是典型的“速写”。但要注意，在造形精确性方面两幅作品是一致的，差别只在繁简。

为了区别于我们通常所说的素描，也为了更好地理解速写的本意，掌握速写的本质与特征，我们把具有快速描绘特征的、不追求完整性表现的一类素描界定为“速写”。速写这一称谓是中国原创词汇，现在作为素描的一个独立分支而存在。同素描一样，速写不但是造形艺术的基础，也成为一种独立的艺术形式。

如果从绘画发展的历史中按照速写的视觉特征去寻找的话，那么有很多视觉艺术遗存都可以纳入到速写的广义范畴里面。如史前岩画、古希腊古罗马时期的绘画与装饰、中国古代墓室壁画和洞窟壁画等，有很多伟大的艺术作品都具有简洁快速的描

绘效果，都可以纳入广义的速写范畴。

图 1-3 中的这些野牛，笔法、结构和表现力都无可挑剔，形神兼备，体现出人类祖先对客观世界的认知能力达到的高度。毫不夸张地说，造形能力是人类的本能。

古希腊和古罗马文明的造形艺术是西方艺术的源头。从图 1-4 中可以看到希腊人对线条具有装饰性美感的表现力。图 1-5 是古罗马人占领埃及时期，法尤姆地区出土的木乃伊肖像画。它们的作者为当时在埃及的希腊人，体现出继承古希腊古罗马传统的绘画技法遗风。从中可知后来欧洲文艺复兴的出现所追求的这个传统具有多么强的生命力和感染力。

中国古代绘画中的造形风格和西方自然主义的

图 1-4 红绘式希腊瓶画 赤陶土 雅典 公元前 4 世纪

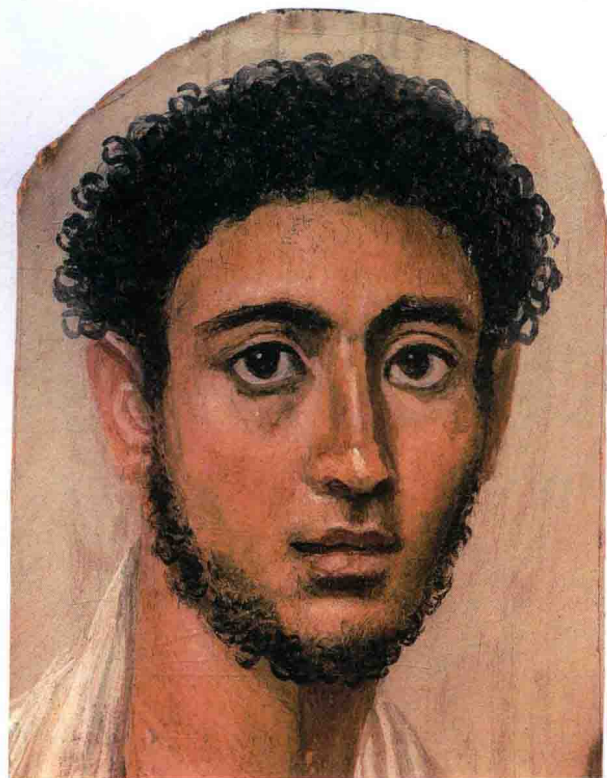

图 1-5 男子肖像 木板油彩 埃及 公元 1 ~ 3 世纪

追求是不同的。我们从遗留下来的文物中可以很清晰地感受到，中国艺术有以线造形、传神写意的传统。

图 1-6 是一块魏晋时期的墓砖，画了一个邮驿使骑在飞奔传书的红鬃马上，驿骑四蹄腾空，信使则稳坐马背，写意的手法在后世中国绘画艺术中得到了体现和发展。1982 年原邮电部选中“驿使图”为邮票图案，专门发行《中华集邮联第一次代表大会》纪念小型张，使其成为中国邮政的“形象大使”。

图 1-7 的画像石和拓片，体现出汉代工匠以刀为笔，人物造形奇绝、线条遒劲。表现形式与这个故事的悲剧性情节颇为吻合，具有强烈的感染力。

图 1-8 是中国人物绘画史上的一件著名的作品。从绘画风格上看，砖画中人物的衣褶线条圆润灵动，造形严谨准确，人物个性特点和精神面貌表现突出，具有很高的艺术水平，这种 1500 年前的

图 1-6 驿使图 魏晋时期 砖质墨彩 17cm×34cm 嘉峪关市文物管理所藏

图1-7 二桃杀三士 画像石和拓片 嘉祥县宋山出土 东汉

线条表现方式贯穿了此后的中国绘画历史。

中国绘画中以线造形的传统与传神写意的追求，所呈现的视觉样貌与现代的速写具有一致和相通的地方，可以为现代速写提供如何具有精神表现力的实践。

速写作为西方绘画的一种表现手段，为表达西

方绘画传统而服务，体现西方绘画造形的本质特征。

同时，由于速写作为一种外来艺术形式传入中国，中国的艺术家运用这一造形手段时，主动地或者被动地与中国绘画传统进行了结合。因此，中国现代意义上的速写，具有西方绘画造形系统和中国绘画造形系统两方面的影响。

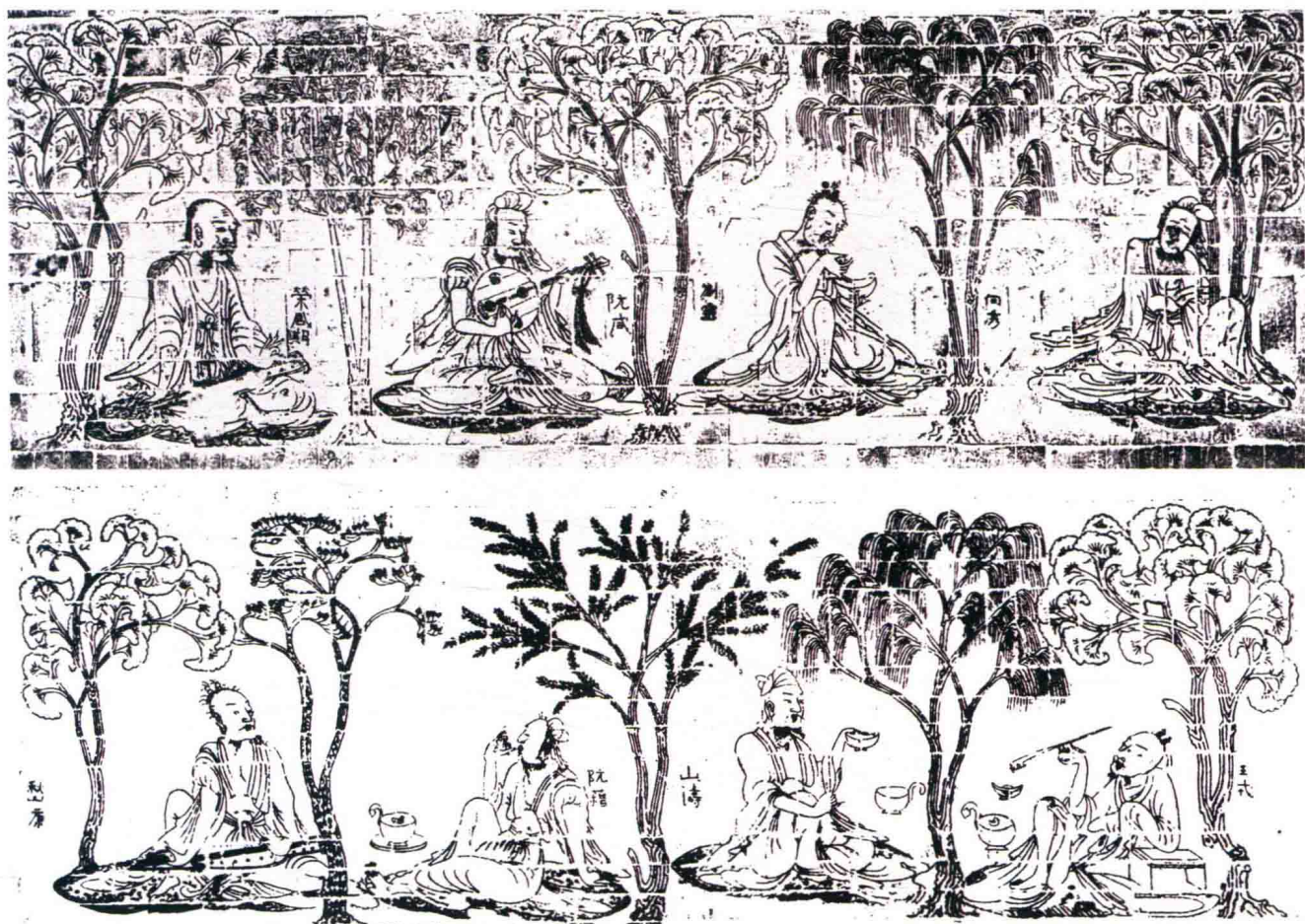

图1-8 竹林七贤和荣启期 砖印模画 80cm×240cm 南朝

第一节 速写的来源与形成

一、西方绘画的影响

在西方绘画语言中，素描是具有独立艺术表现特征和价值的概念和形式。素描最初是文艺复兴时期艺术大师们用以研究人体结构、解剖、透视、比例等造形问题的一种方法。它建立在西方造形艺术的自然主义传统不断发展的过程中。素描首先服务于绘画、雕塑以及建筑等艺术形式，是艺术家构思创作以及研究形态、结构、空间的重要手段。在创作前期，素描用于将创意和构思实现出来的草图中，可以不断地调整和修改，直到定稿。在这一过程中，素描的样貌呈现出简略的、不确定的视觉效果，这种效果就是我们所说的速写的原貌形态。图 1-9 的

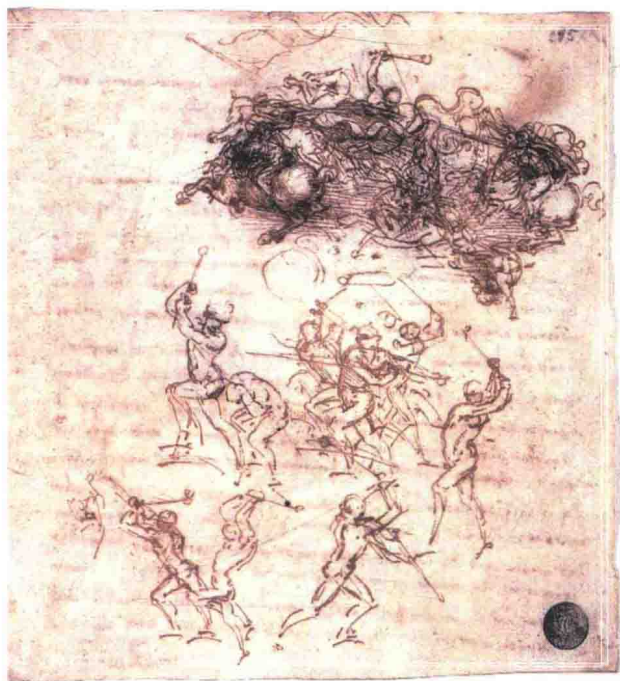

图 1-9 安加利之战(草图) 纸上墨水 列奥纳多·达·芬奇(意) 1503 年

《安加利之战》是列奥纳多·达·芬奇最大、最重要的作品，描绘了战争的“心脏”部分，展示了人与战马的躯体痛苦、恐怖的纠缠。达·芬奇为了绘制这幅巨大的壁画，画了很多草图，不断地推敲人的运动形态、战斗中的表情、残酷的气氛。图 1-10 是米开朗基罗为西斯廷教堂绘制壁画中人物时局部手臂的习作。图 1-11 则是文艺复兴三杰之一——意大利画家拉斐尔的创作草图。在这幅著名的祭坛画中，主要是以三角形的画面结构为基础。为了这幅作品的创作，拉斐尔一共画了 16 张草图。这些绘画史上高山仰止的巨匠，在进行艺术创作的时候，依然是一丝不苟，严谨精确。这一传统在二百多年后的法国画家大卫的大型创作草图中依旧体现的无

图 1-10 西斯廷教堂壁画中手的习作 纸上粉笔 米开朗基罗(意) 20.5cm x 16cm 1508 ~ 1509 年

比清晰（图 1-12）。

这些研究性、记录性的草稿，都是用最简洁的语言来表现最准确的造形目的，承担了造形研究的任务，符合速写的界定。最终，这种迅速记录观察结果和将创作想法进行造形实现的方法，成为了艺术家们的一个重要手段，成为具有独立审美的艺术形式。

西方绘画的自然主义传统，使得对表现对象的研究涵盖了可见的所有方面。再现一个可见物的自身结构以及结构造成的一切视觉痕迹，如光影、明暗、线条、体面。而通常速写是针对客观事物综合的视觉痕迹整体中的具体部分进行快速的表现，最直接的方式便是运用线条。

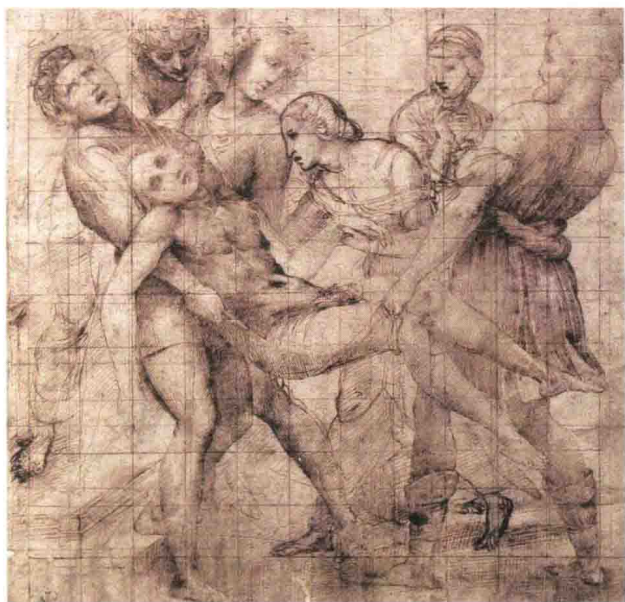

图 1-11 《基督被解下十字架》草图 纸上铅笔 拉斐（意）
1507 年

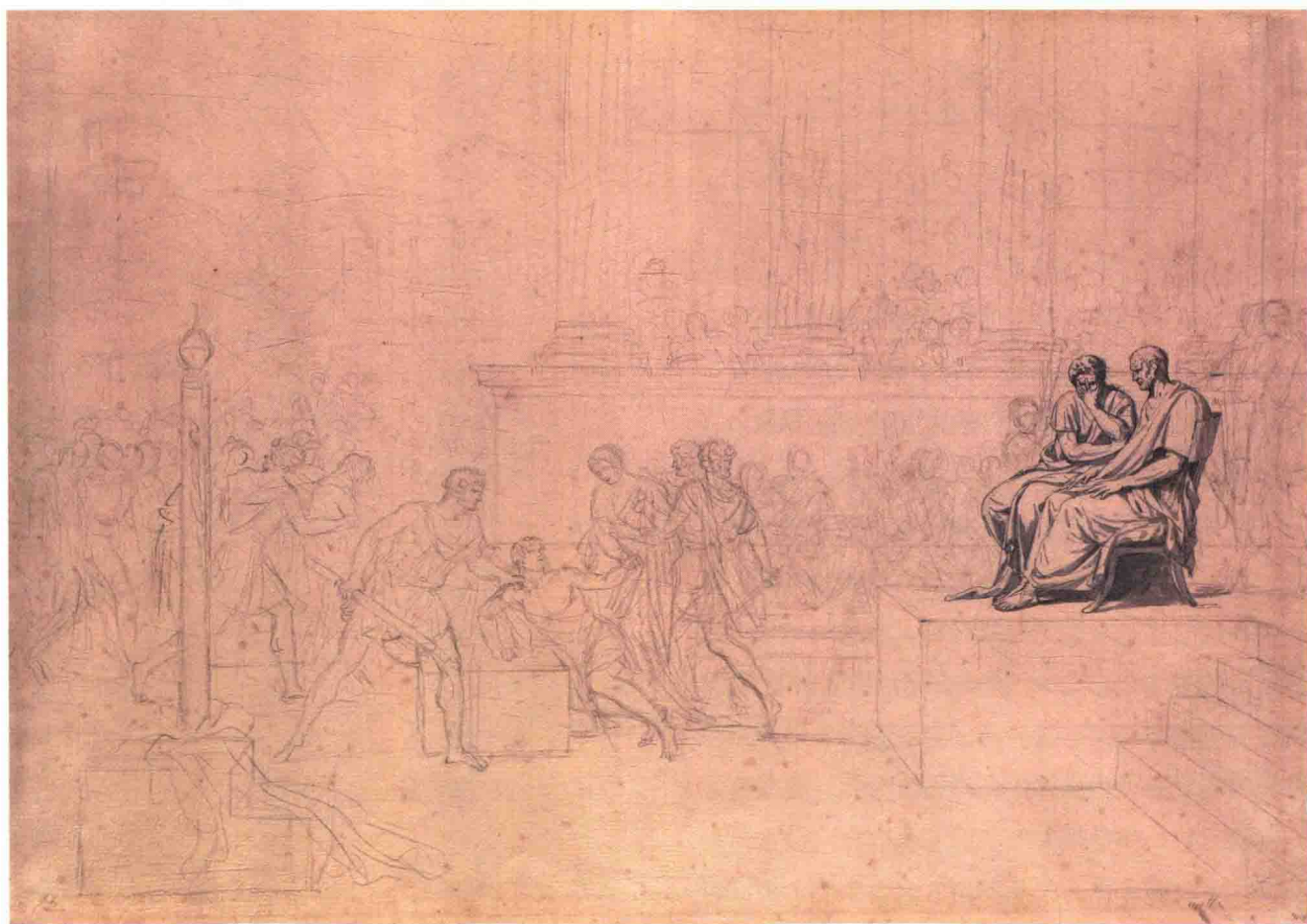

图 1-12 创作草图 纸上铅笔和油彩 大卫（法） 1785 ~ 1786 年

图 1-13 祈祷的女人 纸上粉笔 格吕内瓦尔德(德)
24cm×38cm 1512~1514年

西方绘画中的“速写”的主要特征是用线条表现形体。

西方绘画中的线条不是独立存在的，它的运用建立在对客观事物的形态分析和表现上。首先，线条要表现的便是事物的可见轮廓、内在的结构。艺术家们运用线条的轻重、虚实、疏密和穿插等变化，以客观事物的结构层次关系、光线的影响以及空气透视等视觉原理为依据，在画面上交代出客观事物的体积、结构和空间。线条的各种变化均以如何再现客观事物而存在，这是与西方自古希腊古罗马时期以来的造形传统相一致的。

格吕内瓦尔德是德国文艺复兴时期一位风格独特的绘画大师。我们从他的这幅速写作品中可以清晰地看到线条是如何表现人物各个部分的形体结构的，这些线条轻松而富有弹性(图 1-13)。

比利时画家鲁本斯运用了线条与光影来表现肌肉和骨骼构成的体积以及动态结构，细节的表现层次非常微妙(图 1-14)。

直到 19 世纪，作为新古典主义的代表人物，法国画家安格尔的速写肖像中，轻松精准的线条、用笔的虚实强弱对比，都体现出对客观事物具有审美选择的再现(图 1-15)。

图 1-14 坐着的男青年 纸上粉笔 鲁本斯(比) 29.9cm×50cm
1600年

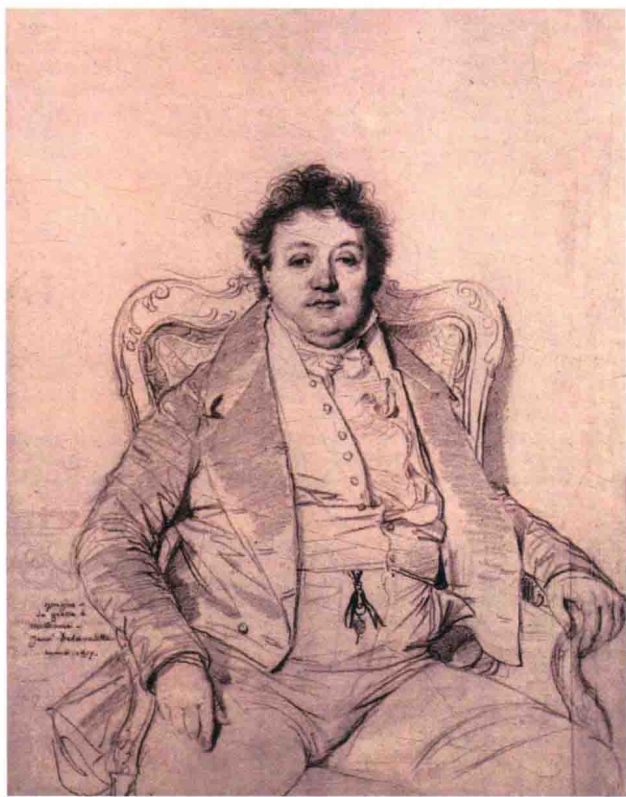

图 1-15 素描肖像 纸上铅笔 安格尔(法) 1817年

图 1-16 伊戈尔·斯特拉文斯基 纸上铅笔 毕加索(西) 1920年

从 19 世纪印象派时期开始，直至 20 世纪的西方绘画中，点、线、面以及色彩等造形元素逐渐成为了艺术创作的核心语言。这时候的线条超越了客观事物的物理特征，具有了独立的审美趣味，转而表达艺术家的主观感受。由于工业文明的发展以及东西方文化的交流，这一时期的西方艺术很大程度受到了东方艺术的影响。作为速写这一艺术表现形式也产生了相应的变化。

图 1-16 是众所周知的现代艺术大师毕加索早期的作品，呈现的是客观的描绘风格。毕加索作为一个天才，他的造形能力使得他不满足于客观地再现事物，但是这张音乐家的肖像画，有着严谨的线条和精准的质感表现。

与毕加索比肩的法国艺术巨匠马蒂斯的速写多是用线条来表现的，看似随意，实则并不简单，用

得线条越少，就越是要求线条的准确性，只有极其精准的下笔，才能在寥寥几笔中画出内容。这需要具备无比老练的观察力。图 1-17 中的速写完全是各种主观化的曲线组织，看似轻松随意的具有“平面化”形式的线条，却准确地表现出了人体的结构、形体的穿插和空间的关系。对客观对象形体结构的表現是西方绘画无法丢弃的造形本能。

藤田嗣治是“巴黎画派”中的日本人，他将东方的美学思想融入欧洲现代绘画，将纤细的线描和空间的平面性与油画的写实性天衣无缝地结合起来，由此展现出丰富的表现性，成功创造出具有东方艺术气息的新的油画样式。在图 1-18 中，线条是东方式的，而所塑造的形象则是西方主题，作品呈现出东西合璧式的独特魅力。柔美的线条非常细腻地表现出了女性的体态和韵味。