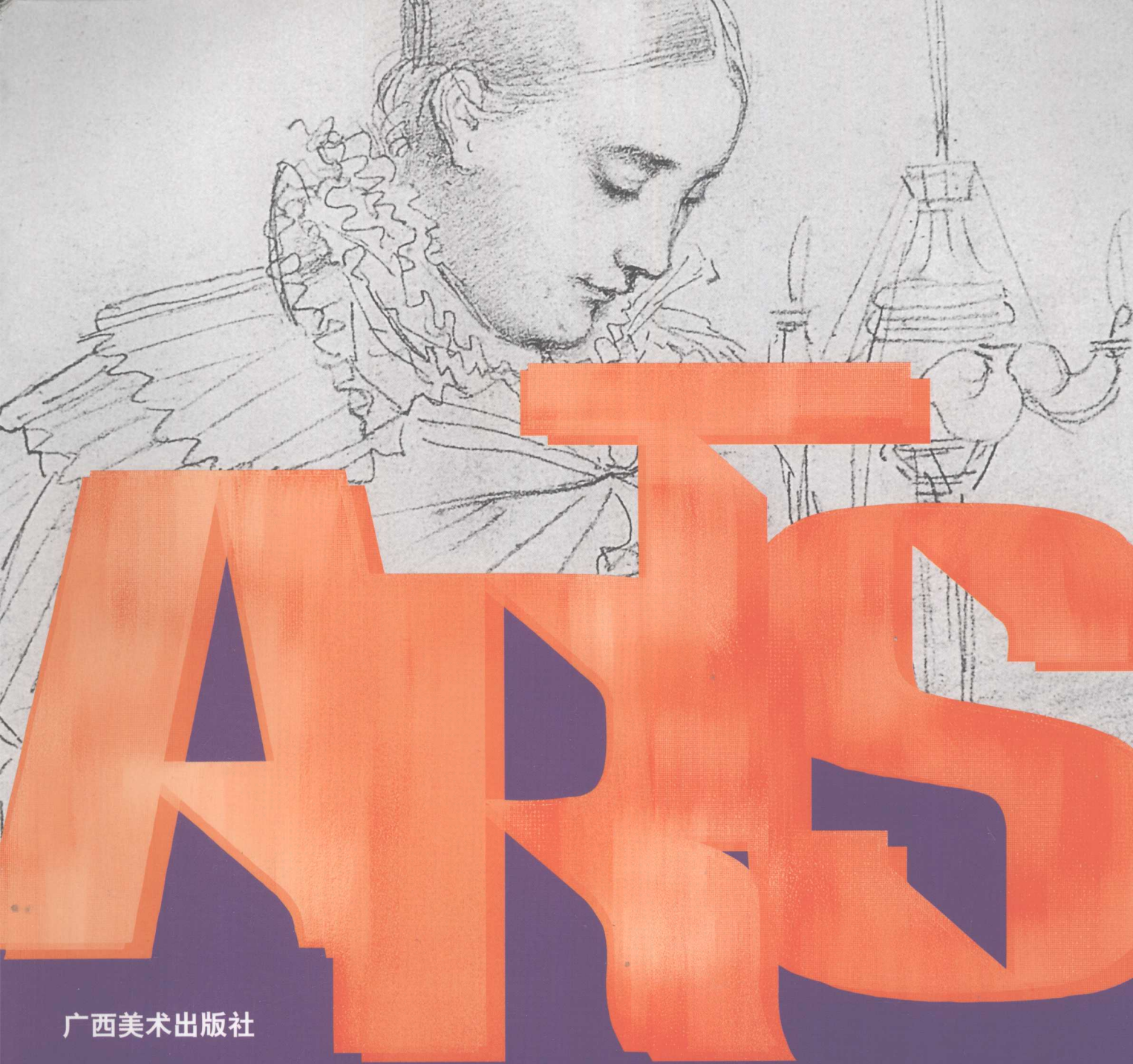

广西美术出版社

中国高等院校美术教程 郑万林 著

速写训练教程

图书在版编目(CIP)数据

速写训练教程 / 郑万林编. — 南宁: 广西美术出版社,
2007.9

(中国高等院校美术教程)

ISBN 978-7-80746-064-0

I. 速… II. 郑… III. 速写 - 技法(美术) - 高等学校
- 教材 IV. J 214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151332 号

中国高等院校美术教程

速写训练教程

Suxie Xunlian Jiaocheng

主 编: 雷务武

副 主 编: 黄超成 刘 新

编 委 会: 刘南一 郑万林 刘广滨 李福岩 黄 菁
黄月新 石向东 傅俊山 徐川克 徐贵忠
覃继刚 朱连城 张 鸣 何镇海 罗启康
贺 明 罗思德 姚浩刚 庞海燕 李 翔
文 瑶 谭永石 潘丽萍 王 珏 谢宗波
张 笛 韦秀玉

本册著者: 郑万林

图书策划: 姚震西 杨 诚 钟艺兵

责任编辑: 陈先卓

文字编辑: 马 琳

责任校对: 王 炜 黄雪婷 陈宇虹

审 读: 欧阳耀地

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2007 年 10 月第 1 版

印 次: 2007 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

书 号: ISBN 978-7-80746-064-0/J · 807

定 价: 36.00 元

版权所有 翻印必究

凡 例

一、本教程由广西美术出版社组织全国各美术高校的知名专家、学者、教授和资深教师，共同编撰出版。

二、本教程立足全国的“大美术”教育的开展，按照国家教育部有关美术教学的要求和标准，以开阔创新的前沿视觉，系统完整的编撰体例，规范实用的基础教学和训练方法，专业学术的审美理念，为国内的美术专业教学提供权威性的教程课本。

三、本教程共76册，分为五大专题，内容基本涵盖了所有美术门类：1. 美术和设计基础教程；2. 造型专业（含绘画和雕塑）教程；3. 中国画专业教程；4. 设计专业教程；5. 美术教育专业教程。各个专题的教程既可独立使用，也可综合使用。

四、本教程适用于国内各高等院校的美术、设计和美术教育专业。

郑万林 广西梧州人。广西艺术学院美术学院综合造型系主任，插图工作室主任，副教授，硕士研究生导师，中国美术家协会会员。作品入选第六、第八、第九、第十届全国美展，曾获第七届全国五个一工程奖（1999年），庆祝中国共产党建党八十周年全国美展优秀奖（2001年），第二届全国儿童读物优秀插图双年展金奖（2005年）。发表和出版的论文、专著和教材有：《现代书籍插图浅论》、《抗美援朝战争史画》、《人物速写》、《卡通形象设计》、《计算机辅助插图设计》等。

中国高等院校美术教程

速写训练教程

郑万林 著

广西美术出版社

绪 论

速写,通常是指在较短的时间内,用较快的速度概括地表现、记录生活中所见所感的一种绘画方式。由于速写工具和表现形式的简便,理所当然成为艺术家感受生活、记录生活的首选方式,被作为艺术创作准备阶段的形象收集手段。同时,速写与素描一样,是造型艺术的基本功,两者都是以最简单的工具、最单纯朴素的方式来表现物象和构组画面。但速写在造型训练的方法、目的上又有别于素描。首先,速写的写生对象十分宽泛,静物、人物、动物以及日常生活、自然风光都可以是速写训练的内容,通过速写练习可以大大增加认识事物的深度和广度,积累生活感受,培养创作意识。其次,速写所用的时间较短促,写生对象有时甚至处于瞬息变化的状态中,画速写时必须快速敏捷地感受对象的整体关系,捕捉对象主要的特征并使用简练概括的造型手段进行表现。因此,速写所强调的观察力、表现力、记忆力、概括力的训练,是素描教学中所提倡的整体意识的应用和发展,已经成为造型基础训练的重要内容,也是增强综合素质,提高艺术创作能力的有效方法。

速写教学不仅是造型能力的训练,更是艺术思维方式的训练,是对人的知觉、思维、情感以及绘画表达方式的综合训练。没有感觉就没有艺术。丰富而敏锐的感觉才是艺术的生命所在。因此,作为造型艺术基础的速写教学应以开启发掘学生天性为首要出发点,发现并培养学生不同的视觉、知觉感受能力以及独特的个性化的表达方式,同时辅以相应的造型技术语言以建立起公共沟通能力,这才是速写教学应起的作用,也只有如此才能使速写训练充分体现出在造型基础教学中的重要意义。

本教程总结了以往速写教学的经验教训,结合造型基础训练的教学规律,针对新形势下造型艺术的发展方向,在原有速写教学理论体系的基础上,对教学内容和训练方法作了较大的调整,比如增加了临摹练习、静物速写、表现速写等三课的新内容。目的是使本教程更科学、更全面,以满足现阶段高等美术院校速写课程教学的需要。由于作者水平所限,本教程难免存在不足之处,敬请读者批评指正。

目录

CONTENTS

第一课 速写概述 7

第一讲 速写的概念	8
第二讲 速写训练的目的	13
第三讲 速写训练的方法	19
第四讲 速写训练要点	24
第五讲 训练课题示范——作品临摹示范步骤	27

第二课 速写基础 29

第一讲 造型要素	30
第二讲 工具材料	38
第三讲 速写的观察方法	40
第四讲 速写的表现手法	42
第五讲 训练课题示范——静物速写示范步骤	46

第三课 人物静态速写 49

第一讲 静态速写的目的	50
第二讲 静态速写的要求	52
第三讲 训练课题示范——人物静态速写示范步骤	57

第四课 人物动态速写 63

第一讲 人物动态速写的目的	64
第二讲 人物动态速写的要求	66

第三讲	人物动态的运动规律	72
第四讲	人物动态速写的训练方法	74
第五讲	训练课题示范——人物动态速写示范步骤	76

第五课 人物场景速写 79

第一讲	人物场景速写的目的	80
第二讲	人物场景速写的要求	81
第三讲	人物场景速写的表现	86
第四讲	训练课题示范——人物场景速写示范步骤	89

第六课 风景速写 93

第一讲	风景速写的目的	94
第二讲	风景速写的要求	96
第三讲	风景速写的技法	100
第四讲	训练课题示范——风景速写示范步骤	104

第七课 速写的艺术表现 109

第一讲	速写的形式语言	110
第二讲	速写的艺术表现	113
第三讲	大师速写分析	116
第四讲	训练课题示范——速写表现示范步骤	122

第一课 速写概述

课程名称：速写概述。

授课时数：四至六学时。

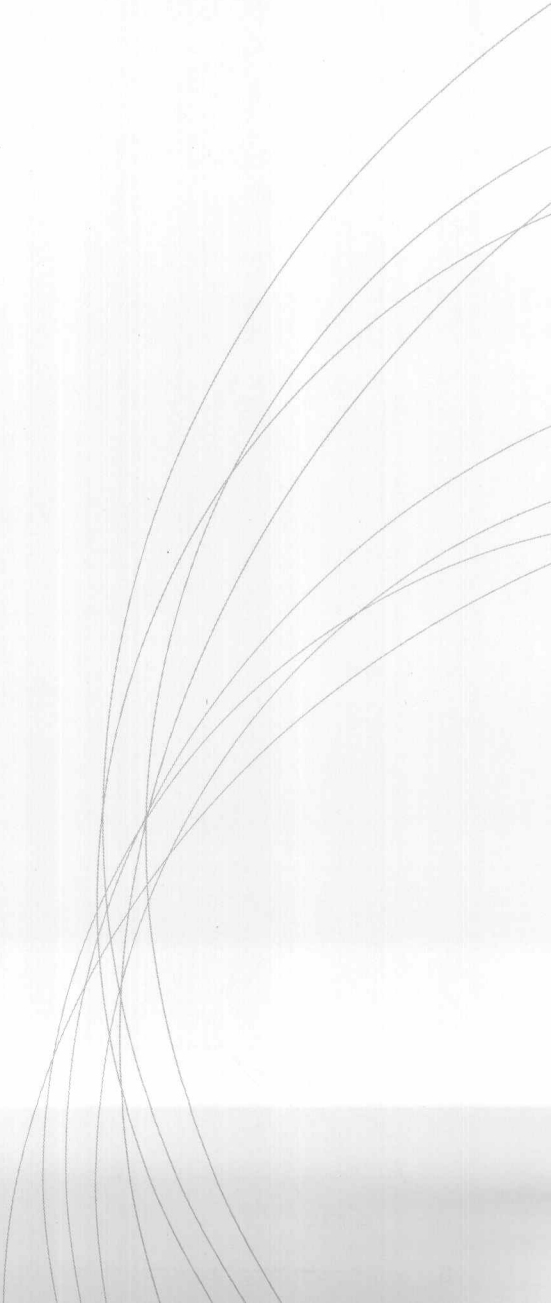
教学目标：一、认识速写训练的意义，明确课程学习的目的。
二、通过理论分析和示范作品欣赏，正确理解速写训练的任务与要求。

教学重点：速写训练的方法与手段。

教学难点：对速写的阶段目标与速写的最终目标的理解。

材料准备：笔和速写本。

作业要求：速写临摹。

A series of thin, curved, overlapping lines in the bottom right corner of the page, creating a sense of movement and flow.

第一讲 速写的概念

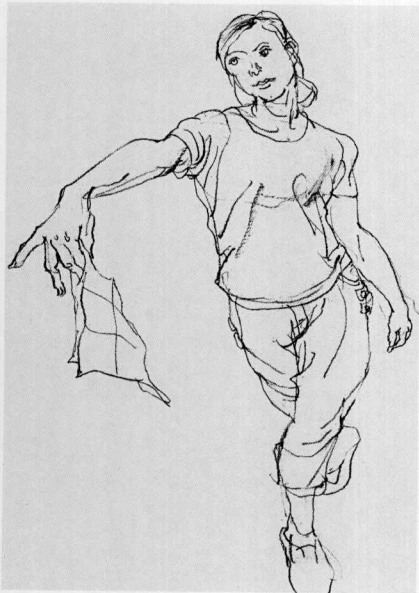

图 1-1 郑万林

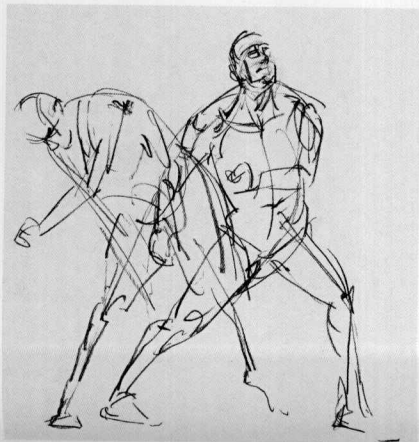

图 1-2 郑万林

速写,顾名思义是一种快速的写生方法。速写是在极短的时间里,通过观察分析、整理归纳的方法,将对象的形象特征、动态特征简练地描绘下来。在绘画学习的初级阶段,为了与“素描”相区别,“速写”是指作画时间较短,表现方法灵活,重在表现人物的动态、表情、感人的情景或一瞬即逝的风景的绘画形式。通过速写训练可以加强造型所需的观察力、表现力、记忆力、概括力,是一种很好的绘画练习方式。速写同素描一样,是造型艺术的基础训练课程。(图 1-1 至图 1-4)

速写首先是一项提高造型综合能力的有效训练方法,是我们在素描教学中所提倡的整体意识的应用和发展。速写对造型综合能力的要求,主要体现在速写作画时间的仓促短暂,体现在速写作画对象的活动变化。因为速写是以运动中的物体为主要描绘对象,绘画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下,必须对物体进行归纳与取舍,以一种简约的综合方式来表现物体对象。因此,对于绘画学习者来说,速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程,而对于绘画创作者来说,由于速写工具和表现形式的简便,理所当然成为感受生活、记录生活的首选方式。通过速写,使生活感受和创作思想形象化、具体化。所以,速写又是由造型训练走向造型

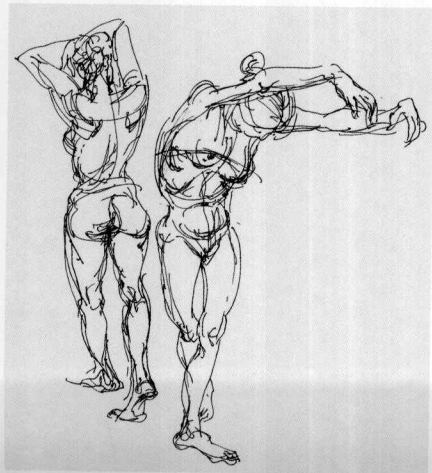

图 1-3 郑万林

图 1-4 郑万林

创作的必然途径。同时,速写也是一种独立的艺术形式。在文艺复兴时期,许多著名画家利用速写作为艺术创作的形象准备阶段的素描记录手段,留下许多技艺精湛、形象生动的速写作品。17世纪荷兰画家伦勃朗,18世纪英国画家荷加斯,19世纪德国画家门采尔,20世纪奥地利画家席勒都是速写方面的高手。(图1-5至图1-8)

过去由于人们的偏见,总是把速写作为绘画者深入生活收集创作素材的一种手段。在西洋绘画中也曾经认为速写只是画家在勾画创作草稿时的一种简单形式,而不把它列为正式作品来欣赏。但随着时代的发展,人

们对于速写的认识更加深刻了。其实速写不仅是绘画创作中的草稿和收集素材的手段,同时它也是绘画艺术中独立的一种表现形式,具有本身的艺术价值和审美价值。当我们看到马蒂斯、希勒的线描习作时,我们很难定论它是属于创作还是习作;当我们看到埃贡·希勒的人物写生时,我们也很难肯定地说它究竟是不是速写。但当人们重新审视这些艺术大师们或许在一个很偶然的条件下勾画出来的作品时,却发现了它所特有的艺术魅力和欣赏价值。大约在18世纪以后,速写独特的绘画效果慢慢被大众认可和接受,逐步确立为一种具有独立审美价值的艺术表现形式。

式。(图1-9、图1-10)

一、速写的意义

造型艺术是思维创造与材料技术相结合的产物。作为造型艺术的基础,速写首先是思想方法,是一种思维方式。正如保罗·克利所说:用一根线条去散步。这句话揭示了包含在速写中的创造性思维活动。我们看到历史上中外艺术家的速写杰作,无一不反映了大师的思想及独特的看法。达·芬奇、米开朗基罗、丢勒、鲁本斯、伦勃朗直至印象派之前的古典艺术家,在创作之前大都要先画速写草图进行构思,即使现代艺术家比如德加、凡·高、马蒂斯、毕加索,也同

图1-5 伦勃朗(荷兰)

图1-6 荷加斯(英国)

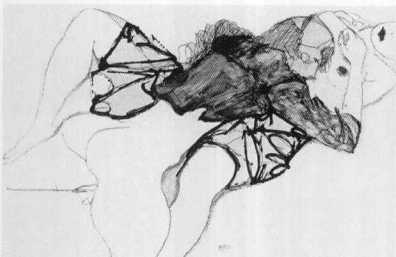

图1-7 席勒(奥地利)

图1-8 门采尔(德国)

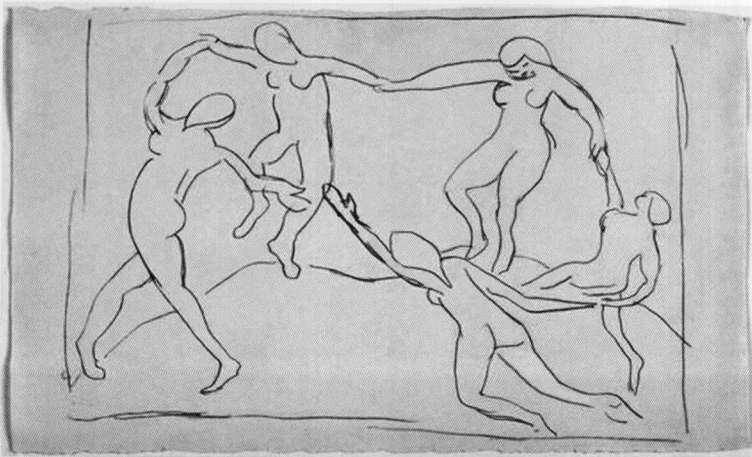

图1-9 马蒂斯(法国)

图1-10 珂勒惠支(德国)

图 1-11 达·芬奇(意大利)

图 1-12 米开朗基罗(意大利)

图 1-13 丢勒(德国)

样是利用速写的方式来思考,因为速写的形式是如此的简便与直接。速写教学不仅是绘画技术的训练,更是艺术思维方式的训练,是对人的知觉、思维、情感以及绘画表达方式的综合训练。我们知道没有感觉就没有艺术,丰富而敏锐的感觉才是艺术的生命所在。因此,作为造型艺术基础的速写教学应以开启发掘学生天性为首要出发点,发现并培养学生不同的视觉、知觉感受能力以及独特的个性化的表达方式,同时辅以相应的造型技术语言以建立起公共沟通能力,这才是速写教学应起的作用,也只有如此才能使速写训练充分体现出现在基础教学中的重要意义。(图 1-11 至图 1-19)

速写是一种思维方式,同时,速写是视觉艺术,需要通过绘画语言的组织运用来传达视觉的艺术效果。因此,速写也是一种技术方法。有什么思维方式就有什么样的技术方法。传统的中国山水画没有焦点透视,中国画家在画一幅画时不必站在固定的一点对景写生,所谓“搜尽奇峰打草稿”,采用的是散点透视“三远法”;而西方的风景画一定是固定的视点、固定的光线,即使不是对景写生也要运用严格的焦点透视法则和具体的光线效果。最初西方艺术的透视法、光影法的传入是不被接受的,因为它们并不符合中国画家的习惯思维。

速写教学的技术训练是基础课教学的重要组成部分,因为美术的“术”字里就包含了绘画技术的问题。速写的技术训练有三个方面的内容:

1. 观察方法的培养。通过速写训练可以培养正确的观察方法,养成整体观察对象各种造型结构关系的习惯。这种整体观察方法要求在作画时观察对象要有整体意识,在画某一点、某一局部时,不要只盯着一点看,而是要将所画的这一点、这一局部与其他部位相互比较,对所要画的局部与其他部位的上下左右关系及它们之间的内在结构关系做到心中有数,从整体关系下笔。这种比较的过程,实际上就是整体分析和理解对象的认知过程。正确的观察方法,只有通过大量的练习,才能逐步真正掌握。速写训练是练眼、练脑同时又是练手的过程。

2. 工具材料的运用。艺术院校设置的基础课通常由三部分组成,即:速写、素描、色彩。这三部分既有分工也有联系,是一个整体的三个方面。速

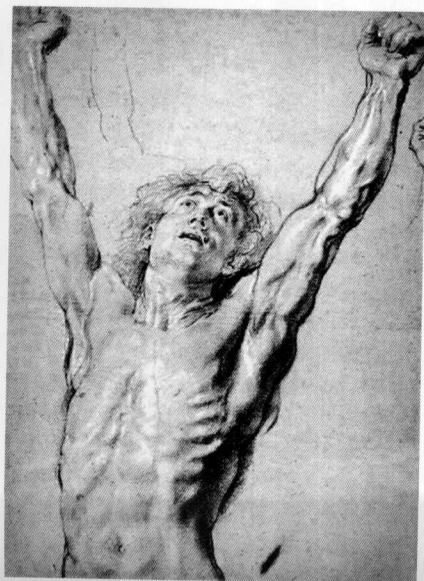

图 1-14 鲁本斯(荷兰)

图 1-15 伦勃朗(荷兰)

写训练离不开工具材料及对色彩的感觉,同样色彩训练也离不开工具材料及对素描的认识,而工具材料就是一切艺术创造的物质基础。任何一种形式观念的速写都离不开视觉媒介载体——材料与图形。材料是平面的或立体的、有色的或无色的纸或其他质地的基底,图形是铅笔、粉笔或墨水的痕迹等,这些材料组合本身就有技术含量。只有掌握了相应的工具材料技术和相关知识,才能在绘画表现时得心应手。学习速写工具材料的运用,要多尝试运用各类干性、湿性画笔以及不同质地的画纸、画布,熟悉它们的性能特点,以便从中选取自己喜欢的、方便的、耐用的、持久的工具和材料,为充分表达速写的艺术效果作好物质的准备。

3. 理论知识的掌握。速写教学是理论与实践最初的结合点。透视学、解剖学、人体工程学、视觉心理

学等都是造型艺术的基础理论知识。这些知识在速写教学上的运用体现了极复杂的技术性,应分阶段、分层次、分专业开设实践应用课程,有重点地进行实际操作与演练。

二、速写在素描教学体系中的地位与作用

速写是在短时间内快速概括描绘对象的一种绘画手法,也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。速写具备与长期素描同样的功能,即学习用眼睛观察,用头脑理解,用手来表现对象,达到培养和提高造型能力的目的。速写与素描之间,没有不变的严格界线,广义地说,素描是在速写基础上的更加深入化、具体化与完整化(图1-20),速写则是素描的高度概括和精练表现。(图1-21)

速写尽管在训练功能和表现形

式上与素描基本相同,但从造型训练的重点上,有着不同的针对性。素描在造型训练中更注重理性,特别是对于初学者来说,更应该注重步骤训练的科学性、严谨性,对每个步骤中外在的表面的含义进行最本质的理解。这些都需要在素描写生的过程中进行深入探讨和研究。因此,素描在造型训练中,特别是在学习素描的初级阶段,主要任务是帮助学生建立起一套科学、严谨的绘画程序,掌握素描造型的基本规律,培养学生正确的观察方法和表现方法。从这个意义上说,素描不仅仅训练学生的感觉,而且要加强学生对形体、空间的理解,理性的训练则显得更为重要。而速写却不同,它属于一种短期性的感觉训练。速写中的“速”就是要求写生时,在一个较短时间的制约下迅速将所要表现的对象记录下来。所谓“写”,它包含有“写意”、“记录”两层含义。

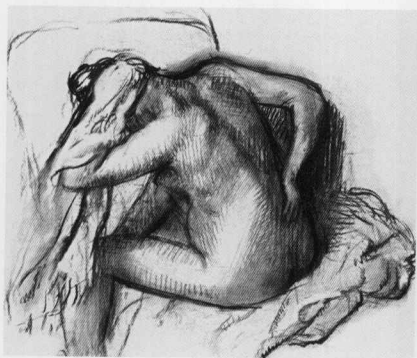

图 1-16 德加(法国)

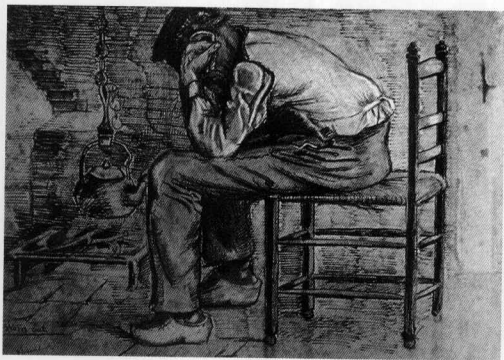

图 1-17 凡·高(荷兰)

图 1-18 凡·高(荷兰)

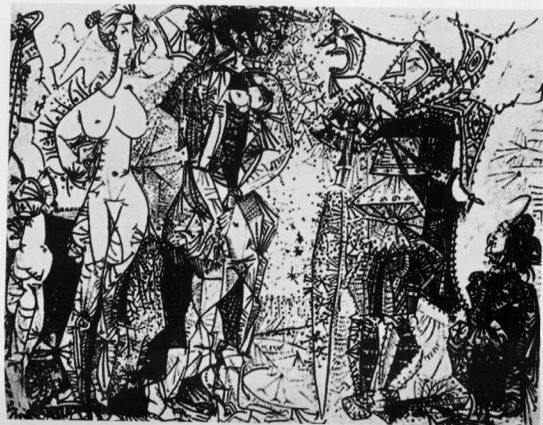

图 1-19 毕加索(西班牙)

图 1-20 代恩格艾诺(美国)

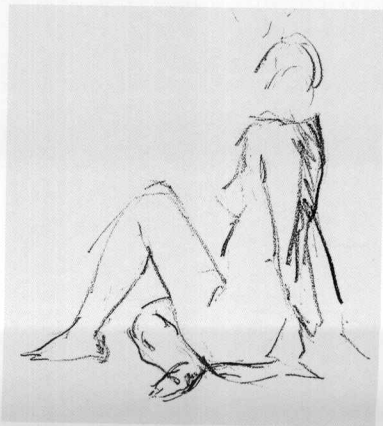

图 1-21 郑万林

图 1-22 郑万林

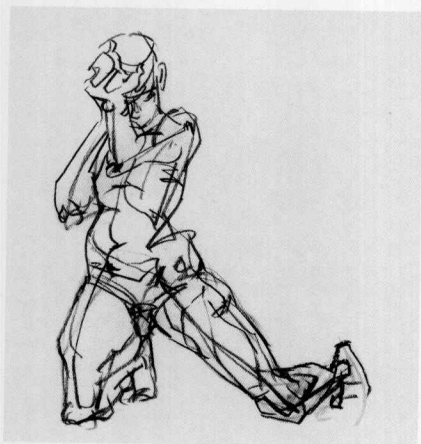

图 1-23 郑万林

换句话说,在速写的写生过程中要把你对物象最直接的感觉,用一个比较轻松、随意的写意手法,准确、生动地记录下来。但这种“随意”并不是任何人都能够很轻易达到的境界,它需要作画者有较强的造型基础,必须经过长期、系统、严格的速写训练。速写是要解决造型问题,但更重要的是解决观念认识问题。在一些新的媒体造型艺术中速写仅是辅助手段而已,并不一定需要有很强的速写“造型”能力。(图 1-22、图 1-23)

各类造型艺术对速写的要求是不一样的,产品设计艺术与纯绘画艺术对速写训练的要求就不同。产品设计需要理性的介入,附合工艺技术的要求,侧重人的心理与生理的社会性视觉需求以及实用功能的合理性。因而在速写训练上更注重理性与分析,强调对形体的比例、透视、空间概念的理解。比如包豪斯的基础课程设置:约翰·伊顿与莫霍利的基础教学,一个重内在在精神冥想,另一个则重实用技术的规范与秩序。而纯绘画艺术比较注重个性化的直觉与感性的训练。西方油画与传统的中国画对速写的要求也是不同的。西方油画的速写注重对客观形象的分析与表现,尤其是古典油画,除了有理想审美标准之外,还要有透视、解剖知识的运用,视觉真实是首要的;对于传统的中国画,则没有速写这一名词。按速写的广泛意义来理解,齐白石的虫、草、翎毛画稿就是速写,《芥子园画传》就是速写手册。

速写在英语中的表述是sketch,即素描或草图的意思。在不同的层面,速写具有不同的意义。在学习层面,速写是基本功,所要解决的是如何用简明直接的方法去把握与表现形体;在应用层面,速写是记录形象,表达构思,图解说明等工作的手段;在艺术层面,速写可以是一种艺术的表现形式或探索形式。

全面的造型能力就是想怎么造型就能怎么造型的能力,因此,光有深入式的素描能力显然不够,于是就有了速写教学的地位。在造型基础的教学中,速写课的任务就是用很有限的手段去做尽可能多方面的表达与探索。比如:对形体的表达,对人物动态的捕捉,对场面的表现,对画面布局的分配,对绘画语言的磨炼,对审美趣味的探索等,循序渐进地、全方位地解决好这一系列的课题,就达到了速写课的教学目的。

因此,速写课作为素描教学体系的组成部分和造型训练的重要手段有以下五个方面的作用:

1. 通过观察方法的训练,增强分析、整理、归纳对象的思维能力。
2. 通过生活感受的培养,提高艺术创造的想象能力。
3. 通过写生和默写作业,加强对人体特征及运动规律的认识,增强对人体形象的记忆力和默写能力。
4. 节省学习时间,增加写生练习的次数,提高技法的熟练程度。
5. 培养大局观,提高绘画过程中对整体关系的驾驭能力。

随着社会对美术人才需求的增加,艺术院校开设的绘画专业由原来的国、油、版等少数几个画种扩展到十多种,比如电脑绘画、商业插图、卡通设计、多媒体艺术等。今天的基础教学已呈现多元化的格局,速写课的教学也不例外。各种教学思想与理念,各种教学方法与手段,在本质上是相通的。存在于多元化的基础教学格局之中的共性就是科学性与创造性的统一。科学性地引导学生认识与掌握客观规律(包括艺术规律),创造性地引导学生运用这些规律去进行艺术实践,才能使速写教学真正起到提高造型能力、培养创作意识的作用。

第二讲

速写训练的目的

在课堂内的人物、人体速写训练,可以接触到各种动态变化中的人体,可以反复观察与研究形体与结构的细节变化,了解人体的运动与变化规律。而日常生活中的场景速写训练,对加深对生活的认识,提高感受能力、场面组织能力和对素材的归纳整理能力非常有帮助,从而可以逐步地、自如地进行人物的“造型”,并将所掌握的知识、经验和技能运用于绘画创作中。

事实上,并不是那些准备从事人物画创作的画家才必须进行人物速写的学习。确切地说,无论运用何种媒材进行绘画创作,人物速写训练对他们都是至关重要的。人体的复杂结构在丰富的情绪支配下产生的形体变化是极具美感的,画家不仅能从人体速写中训练自己敏锐的观察能力与感受能力,还可以训练自己对形体的组织与内在结构的表现能力。艺术家所面临的那些艺术普遍规则,如比例、空间、节奏、对比、虚实以及坚硬与柔软、线条与团块等造型的因素都能在人体速写中找到。通过进行人体速写的训练,有助于提高造型的综合能

力,在速写训练中所获得的认识与技能将使以后的艺术创作受益无穷。

一、速写的阶段目标

速写训练的初级阶段首先要解决的是技术训练问题,它包括两个方面的内容:造型训练和观察方法训练。造型训练是指学习造型的基本知识,熟悉形象的主要结构。观察方法训练是指观察力和反应能力的训练,提高把握形象特征、特点的能力。两者相辅相成,不可偏废。没有造型的能力,人物、景物的本质和特点就没有了载体,达到形神兼备就无从谈起。

1. 造型训练

这一阶段的任务主要通过静物和人物写生,研究形体构成的规律,认识造型的原理,熟悉速写的表现手法和工具的性能。练习的开始可从慢写入手,运用已经掌握的解剖、透视等造型知识,深入研究对象,按照由慢到快、由静到动、由浅入深、由简到繁的原则反复练习。同时,为了更有针对性地解决造型技术问题,可采用单独课题的学习方式。比如比例的

问题,这是造型训练要解决的首要问题。应安排一定的课时专门练习全身人物造型的准确性,省略掉其他的绘画因素,着重研究形体比例的关系。初学者往往容易出现把头画小或画大、腿过长、臂过短、头肩不协调等比例严重失调等毛病,可以针对性地就这些关键的部位进行多角度、多侧面的练习,甚至可以进行局部的反复练习。作业可分长期和短期穿插进行。画完一部分作品后,应作认真的总结,由教师对作业进行分析讲评。教师将问题一一列出,再画时要着重注意改正,反复几个回合,对解决造型的比例问题会大有帮助。为了便于理解和巩固,此时记住自己的毛病比记住某些对象特征更为重要。解决了基本比例准确性问题后,接下来再解决人物的形体结构、解剖、透视等问题。对人物结构的研究,需要运用大量的人体解剖、人体结构参考资料进行探讨,多作临摹和默写,务必熟记和完全理解。要能较熟练地默写出人体各部分的骨骼和肌肉的组织形式。在这个过程中,应特别重视头和手的结构,因为头、手是着衣人物唯一暴

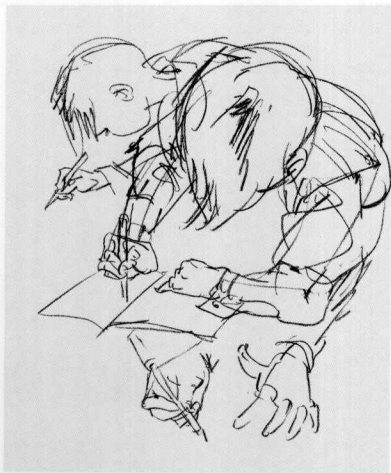

图 1-24 郑万林

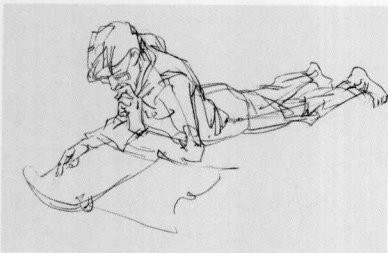

图 1-25 郑万林

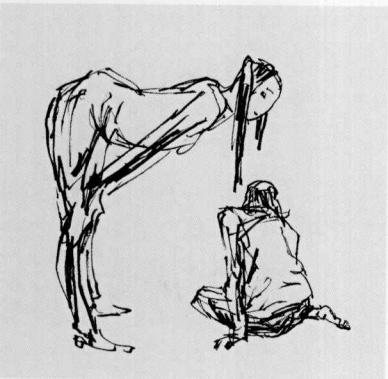

图 1-26 郑万林

图 1-27 郑万林

露在衣服外的部位，是速写中经常描绘的对象，需要进行专门研究。对头和手的骨骼构造、肌肉穿插等生理结构以及形体结构、形态特征要默记于心，才能在生活中轻松地对比出各种不同类型的手和头的特点，才能有的放矢。(图 1-24、图 1-25)

2. 神态把握

经过初步的造型基础训练之后，需要解决的另一个问题是：对人物神态的捕捉和对人物精神本质的刻画。速写要在很短的时间内，在简单的描画中抓住人物特征和精神实质，这是一个有相当难度的课题。神态的把握是速写的最终目的，也是造型训练的具体要求。对神态和形体的敏锐把握，对人物特质的迅捷反应，是画家应具备的优秀素质。这种观察能力和反应能力是人原本具有的潜能，但只有通过科学严谨的训练，才能将这种潜能开发与激活。其实人的视觉是极其敏感而又具有穿透力的，眼睛的构造比任何照相机都精密。平时，我们可以发现自己熟悉的人是否感冒了，是刚睡醒还是困了等精神状态，这种细微的观察能力，是任何仪器无法发现也无法替代的。在速写练习中，要注重挖掘这种潜能。具备了细微的观察能力，再落实到速写的表现上，就可以克服画不像、画不出特征的困难。另外，在对形象神态的把握上要重视感觉的印象以及夸张手法的运用，为了表达对形象的感受适当地变形、夸张，将形象的外形特征和精神本质更加鲜明地表现出来。但是应该注意，这种变形、夸张的运用是对感觉的自然反应，如果刻意去追求，甚至模仿，则往往会适得其反。(图 1-26、图 1-27)

二、速写的最终目标

艺术创造是速写的最高境界，但它与速写训练的水平、创作素材的发掘是紧密联系、相互交融的。应该说，作为艺术创造的速写，更强调速写的情感因素，强调速写的表现性。它注重以情作画，以形写神，以意取胜。这时已经不能仅以生动准确与否作为衡量速写优劣的准绳了。要做到这一步，不仅要有纯熟的技巧，还要有多方面的造诣，不仅要有洞察事物的慧眼，还要有开阔的思路及与众不同的形象感受。例如在现实生活里的某个具体对象，在特定的时间、空间环境与画家的感受和情绪构成某种审美契机时，画家的灵感展开了自由的翅膀，审美的想象犹如神助，作品所表现出的意象是作者自己都不可能重复的。

1. 创作素材的积累

解决了造型、表现和神态把握的问题，技术训练的问题就可以得到基本的解决。那么如何运用已掌握的知识、经验、技术、技巧去为创作服务，即为创作收集素材，这是速写的主要功能之一。

速写有一个曾经是最重要的功能，就是为创作收集素材。素材性的速写，可以是特定题材范围内的形象搜集，也可以是生活中任意的记录，或旅行的感受、采风的积累。从画室走向社会，面对千姿百态、特征各异的生活人物，容易感到眼花缭乱、无从下笔。如何将技术训练所学到的知识技能在收集素材中发挥出来，这是速写训练要解决的另一个问题。解决这个问题的方法只有一个，那就是多画多练习。没有什么捷径或良方，唯有“勤”字而已。画速写一定要勤奋，“拳不离手，曲不离口”是学艺者常说的一句话，速写练习者就应该将速写本和画笔随身携带，利用任何空闲的间隙，抓住任何