

正本清源

美术基础教程丛书

速写

刘永雄 刘旭 编著

辽宁美术出版社

正本清源—美术基础教学丛书

>> 速 写

刘永雄 刘旭 编著

辽宁美术出版社

顾 问：张 彦

大连第十五中学作品出版编委会

主 编：姜复越

副主编：刘永雄 王 进 张 军

编 委：(按姓氏笔画排序)

王 进 王闽宁 王 静 冯连生 伊 凯 刘永雄
刘秀芳 刘嘉轶 汤李佳 汤晓玲 齐 艳 宋 术
张 军 张有成 张 艳 张鑫峰 李 峰 高 媛
黄志萍 韩福营 鞠 峰 魏世杰

编 务：刘国萍 朱 巍 韩李梅

图书在版编目（C I P）数据

正本清源：美术基础教学丛书·速写 / 刘永雄，刘旭
编著. -- 沈阳：辽宁美术出版社，2016.2
ISBN 978-7-5314-5582-0

I. ①正… II. ①刘… ②刘… III. ①速写技法—
高中—教学参考资料 IV. ①G633.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第215025号

出 版 者：辽宁美术出版社
地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
发 行 者：辽宁美术出版社
印 刷 者：辽宁北方彩色期刊印务有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：6
字 数：90千字
出版时间：2016年3月第1版
印刷时间：2016年3月第1次印刷
责任编辑：洪小冬 王 楠
装帧设计：彭伟哲
责任校对：范琳琳
ISBN 978-7-5314-5582-0
定 价：30.00元

邮购部电话：024-83833008
E-mail：lnmscbs@163.com
http：//www.lnmscbs.com
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话：024-23835227

序 >>

《中庸》开篇即说：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”。教育是影响和改变人的良心工程，一个学校，一个班级，一个教师，如果没有以一个长远的眼光为实现自己的教育理想去践行自己的教育活动，那么我们的教育对象只能是批量生产的“合格产品”，而不是成为一个具有创造性的人。诚然，现实的力量有时让我们的理想显得苍白，但是，有梦想的人生、有梦想的教育还是极其可贵的。

大连第十五中学多年来，一直秉承着“先成人再成才”教育理念。无论时代的风向如何变幻，无论考前功利式培训如何多彩多姿，无论社会对我们怎样评说，我们都坚守着艺术教育和人才发展的最基本之规律，步履坚定地走寂寞之路。

人，是千差万别的。而这千差万别的个体中，其个性、气质、兴趣，亦是千奇百怪的，教育就应该按照这些不同性展开。抓住每一个学生的不同特点施以个性化的教育，彰显其天性中最有潜质的地方进行放大，让丢失信心的学生找回自己，帮助他们建立自信，告诉学生们只要这样走下去，就一定会收获到与他人不一样的精彩，“各美其美”就是在这样的教学中呈现的。

当然，这样做有人会怀疑学生考大学怎么办，我们郑重地告诉大家，只要这样认真地做，成绩就会很好。因为，学生们找到了自己的优势，找到了学科的规律。

授之以鱼，充其量只能是给小众带来看似不错的眼前利益；而只有授之以渔，学生才能受益一生。一个有责任心的学校，必然是既重视目前效益，更重视学生长远的发展。当十五中的学子用实力自信地敲开象牙塔的大门，当十五中的学子带着感恩的笑容与优异的成绩从国内及世界各地回到母校时，我们知道，这才是我们的教育目标，优秀的艺术家是这样炼成的。

姜复越

目录 >>

序

第一章 如何看待和认识速写	05
第一节 速写是造型和设计的基础	05
第二节 速写与高考应试的关系	06
第二章 如何才能画好速写	07
第一节 明确学习速写的目的，勤画速写	07
第二节 向大师学习，向名家借鉴	08
第三节 具备辨识速写优劣的能力对艺术生至关重要	11
第三章 了解速写的功能和表现形式	12
第一节 以线为主的速写	12
第二节 以明暗为主、线与明暗结合的速写	13
第四章 掌握速写的观察方法和写生方法	14
第一节 速写中的构图	15
第二节 人物场景速写的空间处理	17
第三节 动态关系的掌握	18
第四节 画面主次、虚实关系的安排	20
第五章 速写步骤及疑难解答	22
第六章 速写训练的内容和安排	25
第一节 高中一年级主题训练	25
第二节 高中二年级主题训练	32
第三节 高中三年级主题训练	41
三大美术学院速写考试总体特征评析	48

第一章 如何看待和认识速写

第一节 速写是造型和设计的基础

众所周知，素描是一切造型艺术的基础。正如米开朗琪罗所说：“素描，它是构成油画、雕刻、建筑及其他种类绘画的源泉和本质。”从造型角度来看，速写与素描是没有区别的，只是作画时间长短及表现深刻程度不同。我们也可以把速写称为短期快速的素描。造型专业或艺术设计专业，都离不开速写能力的“支撑”，它是艺术创作和设计的共同基础。国内外卓有成就的艺术家、设计师哪个不是速写高手，有的更是以速写而闻名，成就了自己的一番艺术事业，门采尔就是最好的证明。

一、速写是艺术的雏形

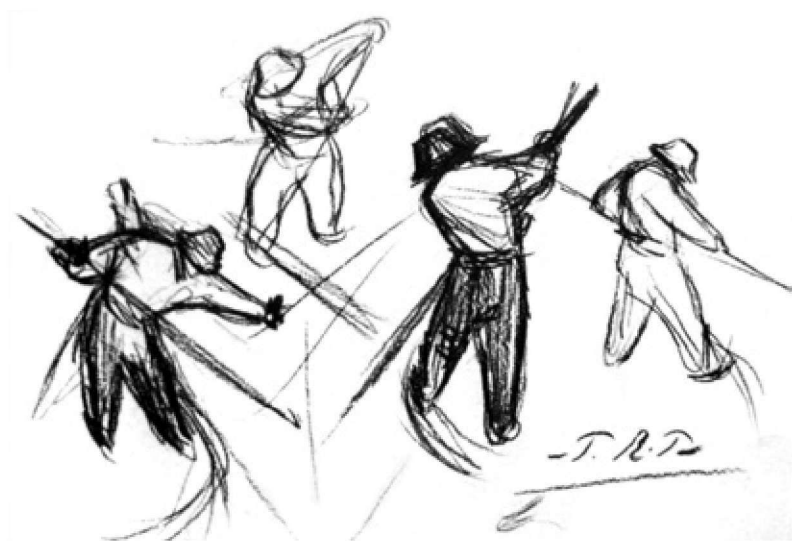
速写的语言自由、纯朴而直接，速写的内容广泛、灵活而生动，速写是记录，是讲述，更是创造，它极富艺术气息，它独具艺术魅力。速写是绘画的基础，一方面，速写的训练能够解决绘画中的构图、透视、造型、比例、空间、光影等大部分的基础性问题；而另一方面，当你沿着时间脉络，将同一大师不同时期的速写与创作型绘画作品参照对比时你会发现，一个画家个人风格的形成和速写语言的探索与锤炼密切相关。

二、速写是生活与艺术的“桥梁”

速写是“日记”，记录你每天的所看、所感，同时它又是收集绘画素材、激发创作灵感的重要手段。纵观整个艺术史，很多卓有成就的艺术家都是用大量的速写来抒发自己对生活的热爱和对艺术的追求。德拉克洛瓦存世七千多幅作品，毕加索一生中更是创作了数以万计的作品，这其中都包含了大量的速写作品。多画速写会使你贴近生活，热爱生活，不断地积累对生活的感受，为日后的艺术创作提供丰富的素材。正所谓生活是艺术创作的源泉，速写是生活与艺术之间的“桥梁”。

阿道夫·门采尔 老妇人头像

毕加索 劳作中的农民速写

毕加索 交谈中的牧羊人速写

第二节 速写与高考应试的关系

很多学生画速写只是为了应付美院招生考试，这种急功近利的应试学习方式诟病无穷，无异于杀鸡取卵，实不可取。美院的速写考试是希望通过速写考察学生的艺术修养与艺术潜力，如若一味地死记硬背而不注重能力与综合素质的提高，定然达不到美院招生的要求，到头来只能是竹篮打水。设置速写考试同时也是提醒学生平时要多观察生活、感受生活、热爱生活，还有更重要的一点就是速写能力是艺术人才必须具备的能力素养。

达·芬奇 骑士的练习

拉斐尔 搏斗的勇士

米开朗琪罗 草图

第二章 如何才能画好速写

第一节 明确学习速写的目的，勤画速写

画速写能锻炼学生敏锐的观察力和形象记忆力，通过不断的速写训练能使你的头脑与眼睛、手的关系达到协调，正如古人所云：心手相通。它是一种能力与素质的培养与训练，我们不应该只为考试而画速写。如果你想在绘画方面有所造诣，迅速地提高自己的造型能力，应该把速写训练作为一个突破口，把自己融入“速写生活”中去。随身携带一个速写本，走到哪儿画到哪儿，每天坚持画几张速写，像写日记一样记录生活。即使不方便动手画，眼睛的观察也不能停，作画的状态不能散，作画的思路不能断，可以“用眼睛去画”，真正做到“曲不离口，拳不离手”的上瘾境界。

“当你养成用功的习惯，通过手不停地描画和你的见解不断加深时，你的技术提高也就会如此之快，甚至连你自己都还没察觉这一点。”

——达·芬奇

阿道夫·门采尔 携带一篮食物的妇女

荷尔拜因 西西莉贺尔尼

荷尔拜因 菲利普荷比

第二节 向大师学习，向名家借鉴

学习速写，用功当然必要，但有一个正确的学习方法能够使学习事半功倍，那就是一定要选好的速写范本去看，去临摹。当然大师的东西你不用去怀疑，那一定是好东西，只是大师的作品个性特点和风格都非常强烈，有的你不一定会马上接受。这时，可以请教有经验的老师给你推荐一些大师和国内的一些优秀画家的作品，有条件能听老师给你分析讲解他们的作品，这样收益会更大。如达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、荷尔拜因、鲁本斯、华托、安格尔、德拉克洛瓦、德加、门采尔、列宾、谢洛夫、席勒等，这些大师的作品比较适合学生学习、临摹，正如俗语所说：“熟读唐诗三百首，不会写诗也会吟”。当然国内优秀画家的作品也可多临摹观赏。

德加 坐在椅子上的男人

达·芬奇 头部习作

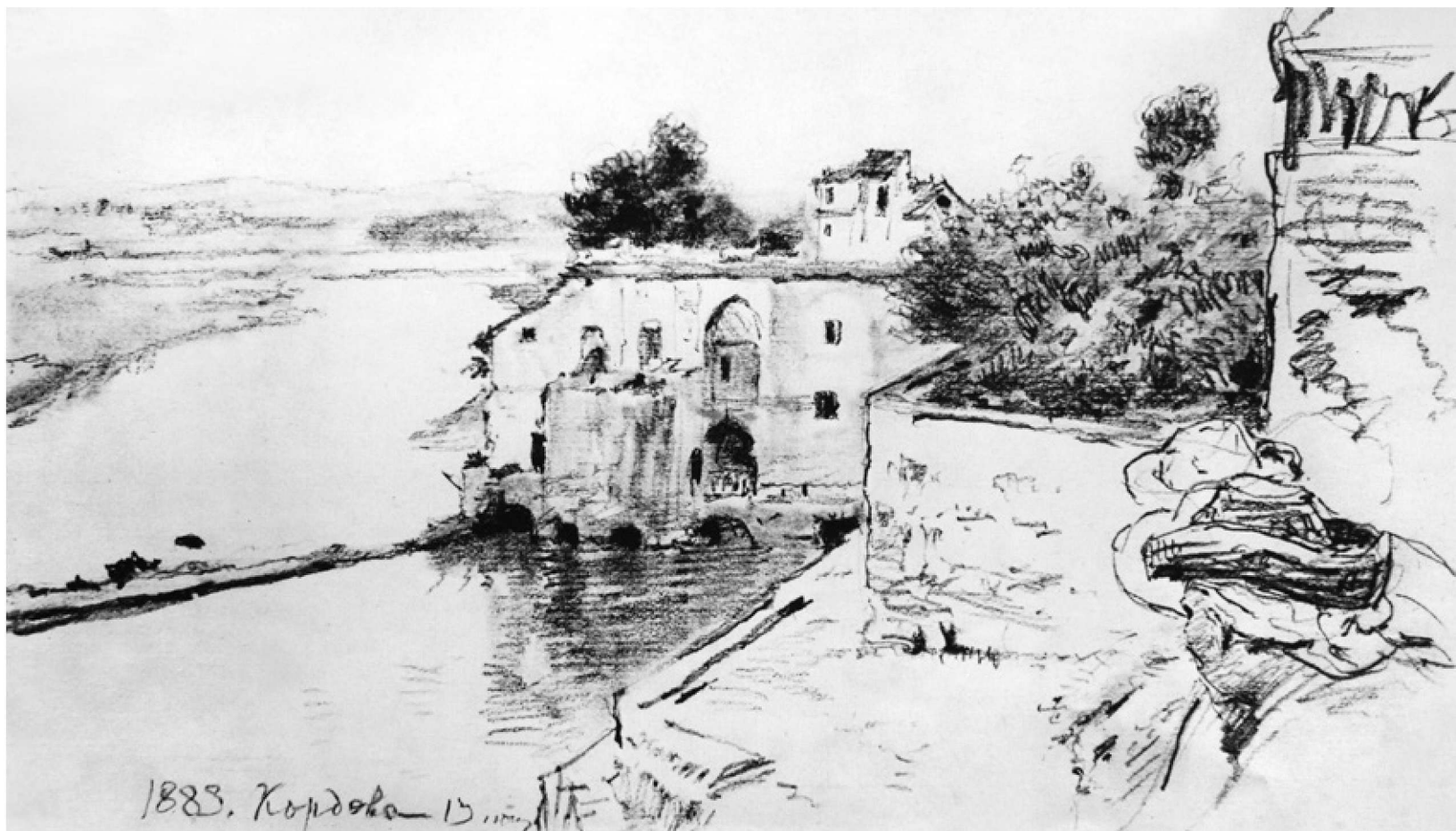
华托 人物习作

德拉克洛瓦 习作

阿道夫·门采尔 柏林附近的房子

列宾 风景

谢洛夫 托格农

鲁本斯 海伦娜

安格尔 奇帕尔

席勒 少女

列宾 在沙发上睡觉的少女

第三节 具备辨识速写优劣的能力对艺术生至关重要

如今的艺术书籍市场泥沙俱下，各式各样的书籍给学生造成了许多困惑，甚至有些低劣的书籍误导学生对速写产生了许多错误的认识，这不是我们希望看到的。那到底什么样的速写才算是一幅好的作品呢？现在我们就来总结一下。好的作品必须具备构图完整饱满，人物比例动态生动准确，人物结构关系清晰，虚实相应，松紧结合，归纳概括，中心突出，特点到位，整个人物气韵生动等。决定一幅作品优劣的因素如此之多，从最开始的构图到最终的完成画面，从大的动态把握到局部的细节刻画，每一个步骤都可以决定成败。这些常规性问题在本书后面都会提到，且大部分学生在这类问题上都能达成共识，比如构图的合理安排，人物比例的准确生动，用线的方圆结合等，这些并不需要我去强调，我想强调的是在我们学生中普遍存在的错误认识。

一、片面强调用线的流畅性型

用线流畅是绘画的基本要求，却不是判断画面优劣的决定要素。许多同学在画速写的过程中一味地注重线条的流畅而忽略了对形体的准确把握，想当然地认为只要线漂亮了就是一幅好的速写作品。这样的认识着实肤浅，我们还是应该将更多的目光集中在事物的本质表现之中，透过表象传达内在结构（本质）才是艺术人的真正追求。

二、不看模特儿默画呆板型

画画最重要的是有一双会观察的眼睛，这可以通过不断的训练来获得。许多同学在面对模特儿时观察不够，仅凭自己以往的经验机械作画，完全弱化自己对模特儿的感受，这不可取。若想画出一幅好的作品，作者必须将自己的感受融入其中，先打动自己方能感动别人。如今许多美术培训机构，为了在短期内提高学生的画面效果，采取让学生死记硬背的训练方法，完全抹杀学生的观察能力，这无异于杀鸡取卵。画面的生动性是必要的，这一点我们可以从中央美院的速写考试中可见一斑，中央美院的速写选拔考试一直致力于速写的现场写生，考的就是学生的观察能力与画面的生动性，这必须引起我们的高度重视。

三、表里不一型

注重画面的内在结构关系，衣物要紧密地结合在形体之上，切不可空无一物，只注重衣物的款式与外形而忽略了人物的内在结构。在画衣物的时候要适当地主观把握，抓住人物重要的结构点，例如肩膀、胳膊肘、膝盖等。

四、不厌其烦装饰型

许多同学在画速写的时候，为了追求画面丰富的效果往往不厌其烦地给画面添加过多的装饰，这在一定程度上是错误的。速写既然定义为一种快速的素描，那总的来说追求的应该是一种概括的画面效果，少许的装饰能更加准确地传达出人物的身份特征和气质，也可以帮助画面产生韵律与节奏关系，使得画面更加细致与完整，同时对画面的趣味性也有很大的帮助。但是过多的装饰则会使画面的审美格调降低，并且显得繁复与生硬，所以说，装饰不是越多越好，在于精而不在于多。

五、漫画与速写混淆型

在教学过程中经常会遇到一些同学对各种漫画极其钟爱，这些同学在闲暇之余做过大量的漫画人物临摹，这是值得肯定与支持的，但有时这也会对他们的速写训练产生一定的困扰。首先漫画人物并非真实的人物，他们的身体结构往往会被夸张处理，并不符合人的正常比例与结构关系；其次漫画人物一般都比较程式化，大眼睛、尖下巴、小鼻子是许多日本漫画的人设模式，这与我们速写要求的生动性背道而驰。在这里并非否定漫画这种艺术形式，而是要学生能够明辨漫画与速写之间的区别，在坚持自己爱好的同时也要分清两者之间的差别，做到两者的相辅相成。

六、一味夸张型

为了加强人物的动态或特征，我们在作画过程中会采用夸张的艺术表现手法，使得画面更具视觉冲击力与艺术语言的准确性，但毫无原则的夸张也会使画面效果大打折扣。有些同学为了在考试中能使自己的画面引起阅卷老师的注意，将人物形象或空间关系做出了不合常理的夸张改动，使画面失去了真实性，虽然达到了引人注目的目的，但是然后呢？并不是引起注意就会得高分，就是好速写。好的速写必须能经得起推敲。在运用夸张手法的时候一定要掌握好尺度，一般情况下应该只对可以活动的部分进行夸张，而不能活动的地方则尽量遵循客观规律进行表现。

第三章 了解速写的功能和表现形式

第一节 以线为主的速写

速写的形式是多样的，用线表达最为广泛，它是速写的主要造型手段。历代大师的速写作品中都有以线为造型手段的经典作品，“应正确地画出线的多样性和对比关系，这是把握动势的唯一办法。应在模特儿最主要的线条上下足功夫，并力求表现这种线条”（安格尔）。中国古代人们对“线”的使用更是讲究，“十八描法”是对线描种类的总结，现代人对线的表达更为自由，更加“抒情”，可见线条的表现力是多么丰富。一个画家用线的风格也体现了他的艺术风格，例如，安格尔、罗丹、马蒂斯、克里姆特、席勒等，他们富有激情和感受的线条，充分表现出了生命的活力，展现出了充满自信和力量的独特艺术风格。线描训练的意义是能够使学生使用触觉的方式观察和表现。线描可以强化线的造型意识，帮助学生更好地理解形的边缘，学会线的疏密组织，体会线条的表现力。

线条的变化种类

1. 线的长短变化

长线的特点是简洁概括，短线的特点是丰富多变。长线多用于勾勒轮廓，短线则多用于细节的刻画。

2. 线的粗细变化

粗线条显得彪悍厚重，细线条则文静秀气。线条的粗细变化能够丰富绘画语言，增加画面的变化和表现力。

3. 线的曲直变化

直线给人刚强有力之感，曲线带来的则是弹性与生动。学院艺术多强调方圆结合的造型观念，既要有骨，也要见肉。

4. 线的疏密变化

线条的疏密变化控制着画面的节奏关系，要做到有张有弛，有松有紧，这样做是为了迎合人们的审美规律，使画面达到更加理想的视觉效果。

5. 线的虚实变化

线的虚实变化主要起到帮主画面建立空间关系和突出画面视觉中心的作用。

第二节 以明暗为主、线与明暗结合的速写

1. 以明暗为主的速写

在速写中，为了很好地表现在光的照射下物象的形体结构，一般采用明暗方法。借助明暗光影变化，使画面有一种光的总体气氛，运用黑、白、灰关系构成画面结构，表现物象的节奏变化，画出特定环境下的物象，使画面具有较强的空间感、质感、形体感。这是西方传统绘画的重要方法。

2. 线条与明暗结合的速写

这种速写方法是在线的基础上施以简单的明暗调子，以使画面轻松活跃并丰富自然。它综合了以上两种速写形式的优点，充分发挥每种表现方式的优势，并以另一种表现方式为补充，以此达到让画面更加丰富和富有表现力的效果。它是速写中常采用的表现手法。

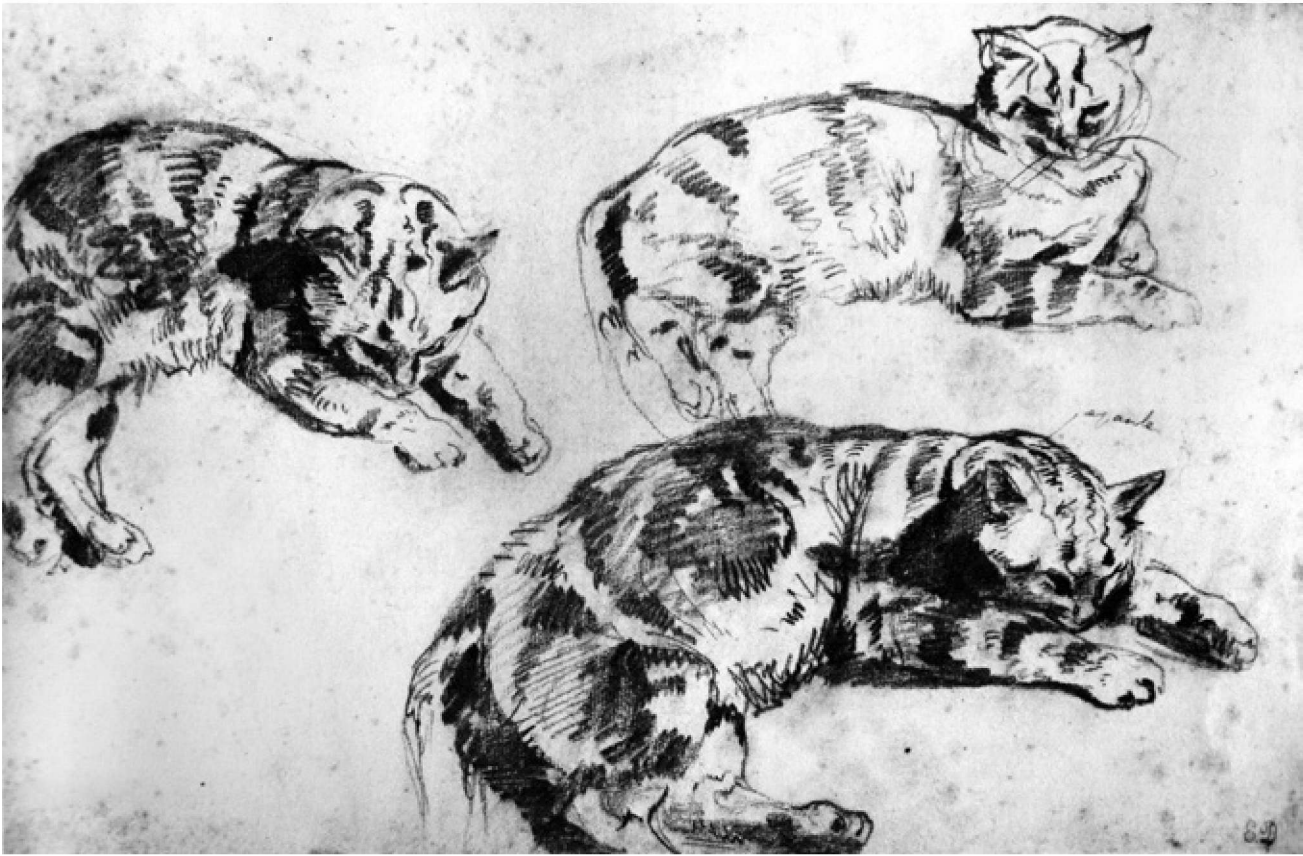

第四章 掌握速写的观察方法和写生方法

“一眼看全”寻整体，“游动目光”找关系。

在画速写时要记住，眼睛接受的不应该是一个焦点，而是有视阈的一个整体，就如同透过一扇窗户，我们眼睛看到的是窗框内收

纳的一切景物。然后目光上下左右地游动，寻求景物间的相互关系，这就是通常讲的整体观察。一旦养成这个习惯，你在观察时就能注意整个视阈中的“形象”，在速写的写生过程中会变得容易。正如俄国画家尼古拉耶维奇所说：“……画素描——也就是观察比例，所以任何时候也不允许自己随便脱离整体看一个局部，也就是说，你画的不是一个鼻子、一只眼睛、一张嘴、一个耳朵、一个头、一只手，而是鼻子、嘴等在面部上扮演什么角色，起着什么样的作用。每逢你画局部时，你都要从整体的意义上去画……这就是告诉你一个画素描的秘诀。”

德拉克洛瓦 猫

德拉克洛瓦 习作

第一节 速写中的构图

构图是绘画作品中的各种艺术语言整体的组织方式，艺术家根据自己的创意想法，将作画对象通过加工、提炼，有计划地组织、安排在限定的画幅之中，是表现画面形象典型特征的方法，是表现思想与意境的手段，是形式美的集中体现，是形象思维与抽象思维的结果，是揭示形象的全部手段的总和。

一、构图的目的

构图的目的是用特定的绘画手段，充分表达、阐述和提示作品的主体。

二、画幅形态

我们最常用的构图形态是黄金率画幅——1:1.618的相近比例构成的矩形画幅，也就是“大边比小边等于大小两边之和比大边”。这是古希腊“实验美学派”毕达哥拉斯通过大量实验证实的，它的边框比例符合变化、和谐、优美的原则。

三、单人速写构图原则

人物基本处于画面的中间位置，人物最高点到画幅上边沿的距离要略短于人物最低点到画幅下边沿的距离，人物整体重心略高于整个画幅的中心位置，根据人物动态的不同，重心偏移。一般情况下，眼睛所看的方向空间要略大于相反的方向。

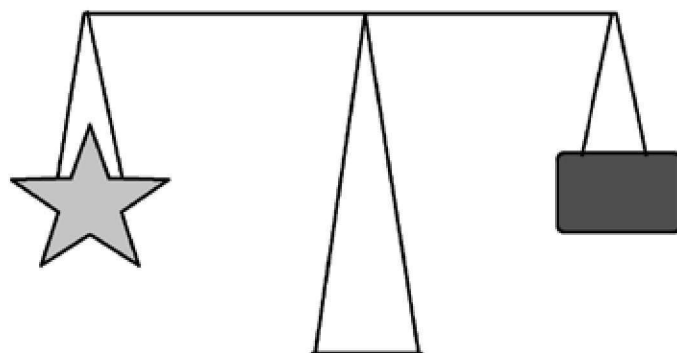
四、多人场景速写构图原则

构图要注意画面人物的中心位置、画面的平衡感以及空间透视的合理性，主次安排要得当，注意画面黑、白、灰和点、线、面的合理安排，注意中、远、近景的关系。

1. 均衡变化，多样统一

均衡与变化，多样与统一，最早是由古希腊毕达哥拉斯学派提出的。画面构图多样必须统一，否则招致混乱；统一必须多样，否则画面呆板死气。我们可以以天平作为比喻来解释画面的视觉平衡关系。总体而言，平衡是相对的，不平衡是绝对的，我们要合理地处理好两者之间的微妙关系，这样才能形成和谐统一的构图效果。

不同形状和颜色的物体体现的是物体的多样性，天平的平衡则体现画面总体的均衡。

2. 对比呼应，虚实相生

对比，就是把两种特征对立的实物组合在一起，形成鲜明的对照，从而更加体现出各自的性格和内涵。其中包括外形对比、黑白对比、虚实对比、疏密对比、动静对比、大小对比、质感对比、笔触对比等多个方面。呼应则表现为物体与物体之间存在一定的联系性，使得画面整体更加和谐。其中包括内容上的呼应、线条的穿插呼应、形状与形状的呼应、色块与色块的呼应等多个方面的因素。

3. 节奏韵律，错落有致

节奏是引自音乐的词汇，指的是乐曲的高低起伏形成的旋律美感，绘画构图中形状的大小、长短、疏密、聚散、高低起伏的排列也能形成节奏美感，有节奏简单来说就是画面有规律。

4. 整体联系，比例协调

画面自始至终都应该是一个整体，同一幅作品之中的物体应该互为联系才能形成一个完整和谐的画面关系。要将这些物体放在同一个画面之中就要符合画面整体的透视关系，如此一来，比例的准确就显得尤为重要。

