

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校美术类专业教材
GAODENG YUANXIAO
MEISHULEI ZHUANYE JIAOCAI
编著 / 孙志宜 王勋 石祥强

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

速写

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校美术类专业教材

速写

编著/孙志宜 王勋 石祥强

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等教育“十二五”全国规划教材

美术专业学术委员会

主 任	巫 俊	孙志宜		
委 员	陈 林	蒋耀辉	胡是平	石祥强
	许健康	江 河	方福颖	翟 勇
	李 杰	李四保	陈尚勇	周小平
	陈 可	刘玉龙	倪龙娇	

设计专业学术委员会

主 任	黄 凯	刘明来		
委 员	汪炳璋	陆 峰	谢海涛	陈新生
	施韵佳	邬红芳	魏鸿飞	方学兵
	苏晓雯	高 旗	孙 义	许存福

编辑委员会

主 任	武忠平	傅爱国		
副主任	谢育智	陈 涛		
委 员	(按姓氏笔画顺序排列)			
	马忠贤	王 健	王小元	王玉梅
	王兴国	王 峡	王玉红	王 莲
	田恒权	史启新	叶 勇	邢 瑜
	纪永贵	孙晓玲	孙 晔	刘小秧
	刘 超	刘晓雯	李锦胜	李超德
	李 勇	李龙生	李倍雷	张 盘
	张善庆	张正保	张明明	张 帆
	张竞琼	杨晓芳	杨文祥	邱红峰
	邵建设	陈 伟	陈 叶	陈 琳
	何建波	汪 耘	孟卫东	林柏峰
	周红生	易 忠	季益武	费利君
	钱 涛	高 飞	黄朝晖	崔基旭
	鲁 榕	曾方苹	翟宗祝	魏文霞

图书在版编目（C I P）数据

速写 / 孙志宜, 王勋, 石祥强编著. —合肥:
安徽美术出版社, 2013. 6
高等院校美术类专业教材
ISBN 978-7-5398-4498-5

I. ①速… II. ①孙… ②王… ③石… 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(2013)第113754号

高等院校美术类专业教材

速写

SUXIE
编著/孙志宜 王勋 石祥强

出 版 人：武忠平 选题策划：武忠平 谢育智
责任编辑：朱小林 装帧设计：武忠平 徐 伟
责任校对：司开江 陈芳芳
责任印制：徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)
地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒
广场14F 邮编：230071

营 销 部：0551-63533604（省内）
0551-63533607（省外）

印 制：安徽联众印刷有限公司
开 本：889×1194 1/16 印 张：6
版 次：2013年7月第1版
2013年7月第1次印刷

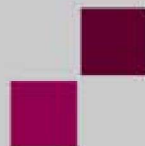
书 号：ISBN 978-7-5398-4498-5
定 价：45.00元

发现印装质量问题影响阅读，请与我社营销部联系调换。

敬告：鉴于本书选用作品的部分作者地址不详，应付稿酬敬请见
书后与安徽省版权保护协会（合肥市迴龙桥路1号）联系。

序

发展高等院校的人文学科教育，加快高等艺术教育的发展，这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要，也是促进高校学生全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施，各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前，全国已有1000余所高校开设了美术、设计等专业，还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业，没有开办这些专业的高校，也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室，对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全国高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面，形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式，也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能，要有良好的道德品质，而且要有一定的艺术和审美的素养，要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛，要有一定的艺术表现和创造能力，这才能真正成为全面发展的人，才能适应当今社会发展的需要，从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育，不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育，而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设，使我们已经或正在筹备开办的美术、设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高，从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量，促进学术交流，重视师资培训，抓好教材建设。其中，编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材，是提高艺术教育的水平和质量，加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材，是艺术教育的基础性工作，因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业，不朽之盛事”，这是很有道理的。为了做好这项工作，一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科

的教学大纲和课程标准，在充分体现规范和标准要求的前提下，编出适合学生使用的教材，实现“一纲多本”；二要切实面向教学实际，准确把握高校艺术教育专业相关学科的实际状况，使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要，又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证，内容有特色，老师易教，学生易学的前提下，教材才能真正在高校推广开来。

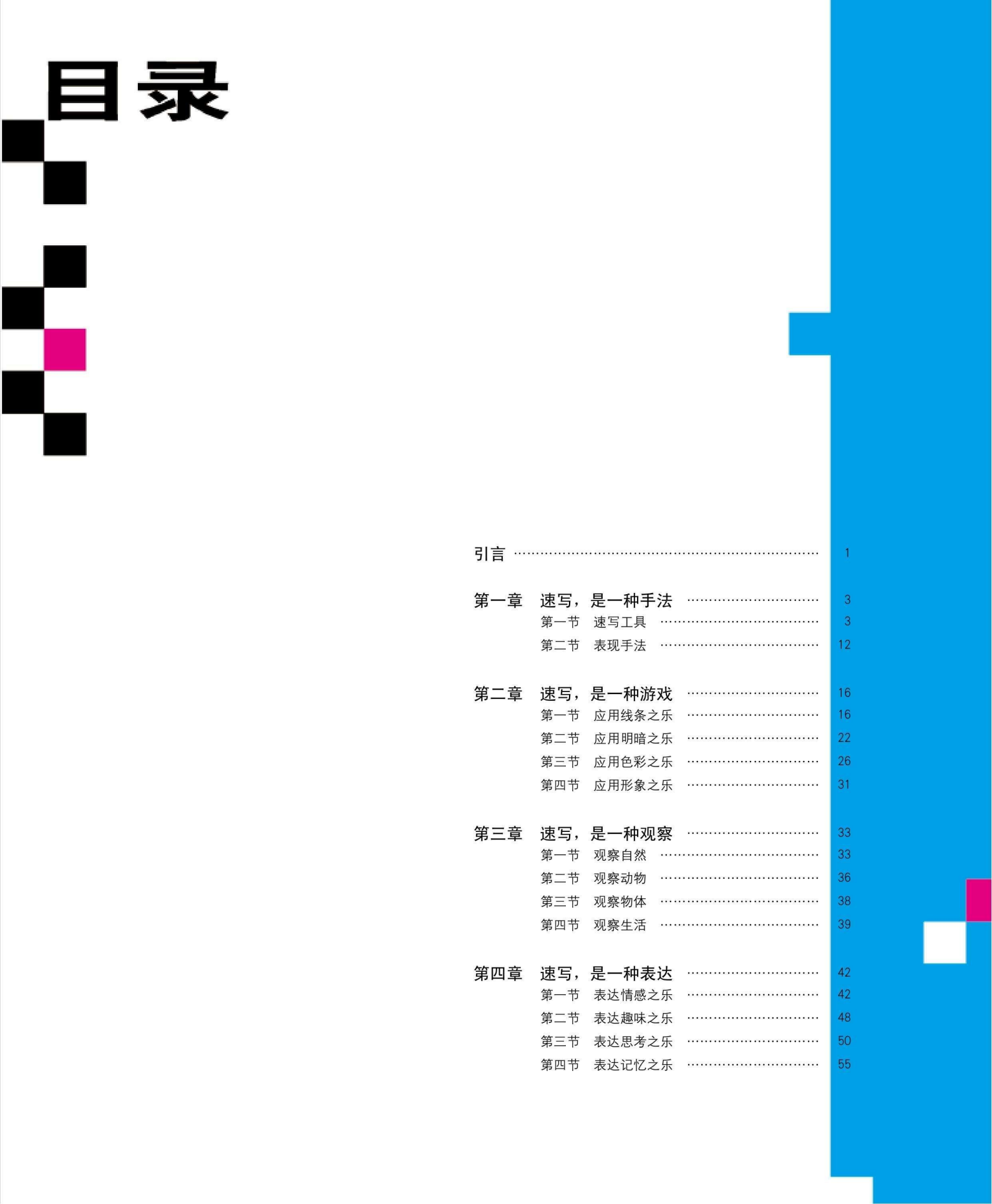
由安徽美术出版社组织编写的这套教材，集中了全国众多知名高校的专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧，吸取了艺术教育科研工作的最新成果，也基本符合教育部颁发的教学大纲的精神和我国高校艺术教育的实际，适合高校相关专业教学使用。这些专家呕心沥血，数易其稿，终成鸿篇，可喜可贺。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材，为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础，为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然，教材的建设和学科的发展一样，都不是一蹴而就的，而是需要一个过程，需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育专业教材，包括美术与设计两个大类，与各地院校的专业设置是相配套的。教材在推广使用的过程中，肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果，需要不断修改和完善，从而与时俱进，逐步成熟。我们设想，经过若干年的努力，一套更加完善成熟的艺术教育专业教材必将形成，高等艺术教育的学科建设也将得到进一步发展。

是为序。

编 者

2012年8月

目录

引言	1
第一章 速写，是一种手法	3
第一节 速写工具	3
第二节 表现手法	12
第二章 速写，是一种游戏	16
第一节 应用线条之乐	16
第二节 应用明暗之乐	22
第三节 应用色彩之乐	26
第四节 应用形象之乐	31
第三章 速写，是一种观察	33
第一节 观察自然	33
第二节 观察动物	36
第三节 观察物体	38
第四节 观察生活	39
第四章 速写，是一种表达	42
第一节 表达情感之乐	42
第二节 表达趣味之乐	48
第三节 表达思考之乐	50
第四节 表达记忆之乐	55

第五章	速写，是一种方法	59
第一节	速写与透视	59
第二节	速写与构成	64
第三节	速写与形态	66
第四节	速写与细节	68
第六章	速写，是一种想象	74
第一节	远离现实之乐	74
第二节	展示梦想之乐	79
第三节	抓住偶然之乐	80
第四节	探索实验之乐	82
参考文献		89
后记		90

这话可能对那些已取得某些成就的人来说也还是重要的：速写是绘画、雕塑、建筑的最高点；速写是所有绘画种类的原画和灵魂，是一切科学的根本。

——米开朗基罗

“速写”源自于英文“sketch”，含有“略图、草图、粗样、概略、梗概”等多层意义，与“素描”为同一词。而在中国美术中，“速写”则完全有别于已被我们理所当然地视为绘画基础的“素描”。若从作画时间上理解，素描是“长期sketch”，速写则是“短期sketch”。若从字面理解，“速写”具有“速”与“写”的两重意义，“速”强调时间，“写”突出表现。《辞海》对于“速写”的解释是：“绘画术语，素描之一种。一般指用简练的线条在短时间内扼要地画出对象的形体、动作和神态的简笔画。它的目的在于及时地记录生活，反映现实；为创作准备

素材；培养敏锐的观察力及迅速描绘对象的能力。”然而，这种解释在今天远不能体现出速写的本质与意义。（图1）

“素描”、“速写”词意之所以有区别，应是现当代中国美术界（或美术教育界）的误读误解。误读，是由中西方文字表意的差异所致，西方文字一词多义，而中国文字中“素描”与“速写”是完全不一样的两个词，所以意义也不同。误解，是由20世纪50年代前苏联契斯恰科夫“全因素素描”教学体系对中国美术教育的影响所致，他认为一幅长期、深入、全面、细致的单色画才是素描，而短期、概略的表现则是速写。而事实是，契斯恰科夫的“全因素素描”与欧洲的素描有着本质上的区别。从这一点来看，契斯恰科夫“全因素素描”体系是对欧洲素描概念的误解，而可悲的是我们对这一误解又一次误读。

速写，作为视觉艺术的一种训练手段和一个独特的艺术门类，是欧洲文艺复兴时期形成的

图1 树 彼埃·蒙德里安

图2 纽约地铁上一对年长的夫妻 阿维格多·阿利卡

图3 戴帽子的夫人 爱德华·马奈

绘画术语。它与人类的原始绘画同生，并经历了古典主义时期、写实主义时期、现代主义时期、后现代主义时期等艺术发展的全过程。速写既可以是人物、景物等客观自然的再现，也可以是情感、心理等主观唯心的表现；既可以是符号、语言等艺术形式的设计，也可以是观念、思想等思维活动的记录。古往今来，绘画、雕塑、建筑、设计、服装、动画等视觉造型艺术领域的实践者们，都伴随着速写的不断实践而成长，速写记录下了他们艺术发展的历程。不同的民族风格、艺术流派、个性表现，将速写的本质和特点、含义和功能、作用和意义等拓展丰富。我们认为，速写不仅是基本功训练与积累创作素材的手段，更重要的是，它已成为艺术图像、样式、符号、语言、思维、观念、趣味、审美等实验探索和追求创新的有效途径。娴熟的造型技巧、精微的表现功夫、独特的符号形式、地道的风格个性、非凡的品位境界、震撼的思维能力……这一切都来源于速写。（图2）

速写，培养敏锐的观察能力，发现独特的表现要素；速写，培养熟练的造型能力，意笔草草间达到流畅、洗练的绘画境界；速写，培养艺术的思维能力，记录下精妙万千、瞬息万变的事物形态；速写，培养丰富的想象能力，使思维得以驰骋、精神得以延伸；速写，培养独特的造型能力，在艺术自由的实践探索中实现超越；速写，培养独具的审美能力，让个性、风格得以畅快淋漓地展现；速写，培养学术的研究能力，在游戏、娱乐中成就艺术的梦想。（图3）

速写，不同于任何其他造型艺术表现形式，却兼容了所有艺术共有的必备要素。它经受得起任何失败和挫折，从而积累了走向成功的经验。速写的这种简便与有效性，是其他任何的艺术手段都不能替代的。

速写在印象主义画家埃德加·德加心中有着极其崇高的位置：“我不需要悼词或者什么东西，只希望在我的墓上写上这样一句话：他从内心里热爱速写。”

第一章 速写，是一种手法

高等院校

美术类专业教材

3

通过画中的线条，就可以看出人的手法和个性，犹豫还是果断，敏感还是忧郁，有节制还是有魅力，精细还是鲁莽，开放还是疯狂极端。

——皮埃尔·阿莱申斯基

一个人速写的“手法”，就是他个人的作画方式，在某种程度上，他习惯使用的工具和表现形式，就是他的艺术风格。俗语说：“没有不好的工具，只有不好的作品。”

第一节 速写工具

适合速写快速表现的工具有很多种，每一种工具产生的笔痕或画面机理都具有不同的视觉效果，以及不可替代的独特优点。速写工具大体上可以分为两类：一类是应用方法相同的干性速写工具，如铅笔、炭笔、粉笔等，拿起即用，携带方便；另一类是应用方法不同的湿性工具，其中，钢笔、毛笔、水彩、水粉等属水性材料，圆珠笔、蜡笔、油画棒等属油性材料，分别需要水或油等液体调和剂与不同类型的画笔配合使用。无论哪一种工具，使用之前，最好先了解、研究一下自己所使用工具的性能、效果。“工欲善其事，必先利其器。”虽然工具本身没有优劣高低之分，但优秀的艺术家都善于应用合适的工具，最完美地表现自己情感和思想。因此，速写训练中要勇于尝试，提高驾驭工具的技能技巧。常用的速写工具有以下几种。

一、铅笔

铅笔，有扁圆、软硬之分。现在一般都是用粗、黑、软的铅笔，其特点是润滑流畅、对比强

烈，笔尖可画出肯定有力的中锋线，笔侧可画出浓淡多变、相对柔和的侧锋线。（图1-1）

图1-1 手握钢钎的炉前工 阿道夫·门采尔

图1-2 女人体 尼古拉·费欣

二、炭笔

炭笔，有木炭条、炭精棒、炭铅笔之分。使用方法与铅笔基本一样，但线条变化更丰富，画面对比更强烈，整体效果更粗狂浑厚。就性能而言，木炭条松软，笔痕易擦改；炭铅笔和炭精棒较硬，深浅层次变化很大，难擦改。使用时，如果将二者进行配合，或者是与纸、橡皮、布、水、墨、色等相结合，其表现方法和效果将更加丰富多样。（图1-2、图1-3）

图1-3 怀抱孩子的母亲 格哈德·里希特

图1-4 凡·高在阿尔的卧室 凡·高

图1-5 裸女 亨利·马蒂斯

三、钢笔

钢笔，既可以泛指各种美工笔、普通钢笔和圆珠笔，也可以专指特制的弯头速写钢笔。普通钢笔和圆珠笔，出水性能稳定，线条肯定、干练、实在、简洁、匀细，但线条本身单一而缺乏变化。特制弯头速写钢笔与碳素墨水结合使用，

黑白对比分明，线条刚劲有力，富有弹性，效果独特，表现力极强。钢笔既可以以线条的形式进行表现，也可以进行深入细致的刻画，还可以与水彩、水墨等相结合进行表现。（图1-4至图1-6）

图1-6 浪子归来 伦勃朗

四、毛笔

毛笔，有狼毫、羊毫和各种兼毫等，表现技法与中国画基本相同。线，可用中锋、侧锋、逆锋；面，可用擦、点、染；墨，可用焦、湿、

浓、淡、干。毛笔的表现手法多样，可以工笔，可以写意，也可以水墨、敷彩兼备，如果熟练掌握了中国画的表现技巧，就能够得心应手地表现出其独特的速写效果。（图1-7）

图1-7 延边鼓声 叶浅予

五、彩笔

彩笔种类繁多, 概括起来可分为三类: 干性、水溶性、油性。干性彩笔有色粉笔、彩色铅笔、蜡笔等, 其中色粉笔使用最广。色粉笔具有冷、暖、灰等多个色系, 覆盖性较强, 并且不透明, 色粉互融后色彩变化万千, 是画家的常用工

具(图1-8至图1-10)。水溶性彩笔有水溶性铅笔、马克笔、毡头笔等, 是速写工具家族中的新成员, 色彩饱和, 非常适合画建筑速写(图1-11)。油性彩笔有油画棒、油性色粉笔等, 粘附性强, 色调丰富, 厚薄效果都能表现(图1-12)。

图1-8 舞女 埃德加·德加

图1-9 裸女和白色的垫子 爱德华·维亚尔

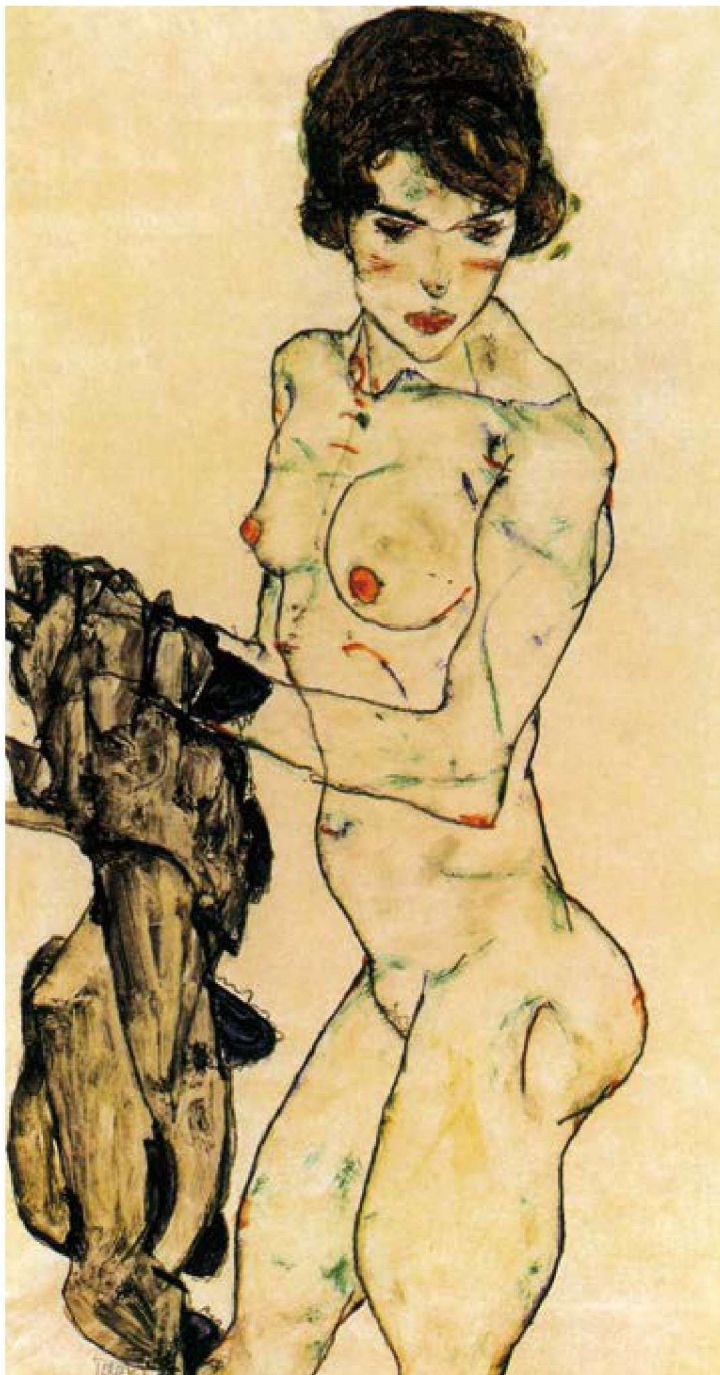

图1-10 拿着蓝被单的裸女 埃贡·希勒

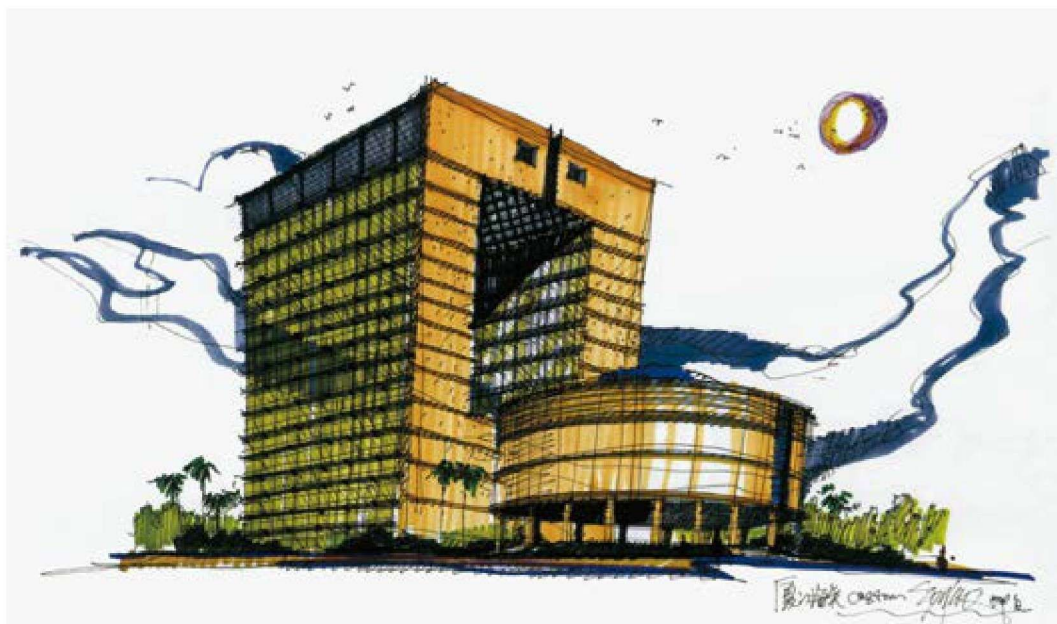

图1-11 厦门海关效果图 俞挺

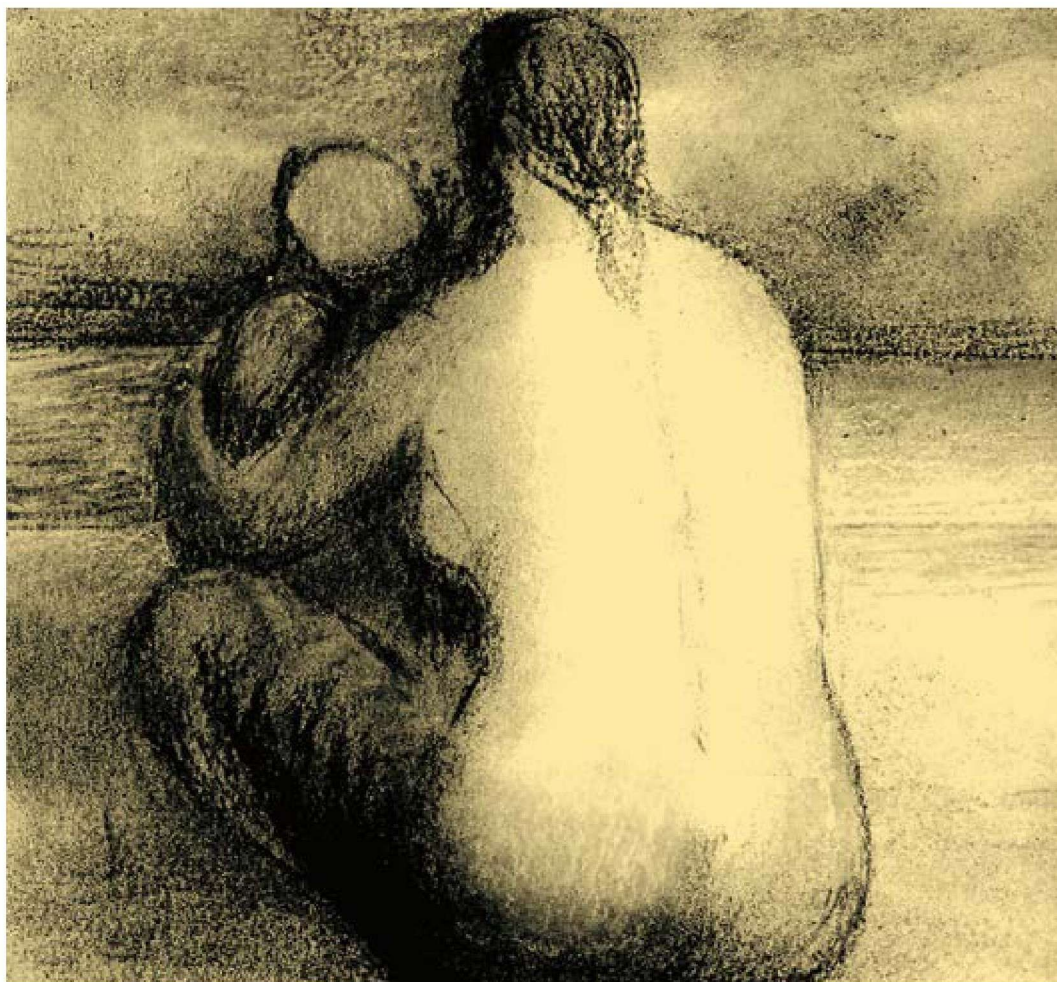

图1-12 海边的母与子 亨利·摩尔

图1-13 人体 林风眠

六、淡彩

淡彩即是在上述各类画笔痕迹的基础上加上色彩的一种速写形式，既可以是以线为主，以色辅之；也可以是以色为主，以线辅之。淡彩既能体现速写线条的表现力，又能充分呈现色彩语言的丰富感染力。画家们常用此种方法来进行速写表现和创作。（图1-13、图1-14）

特别应当强调的是，由于工具不同、形式不同，速写的最终效果也是千差万别，关键是要熟练掌握各种工具的性能和特点，选择自己最得心应手的工具，并针对不同的表现物象和表现意图，恰到好处地进行表现。

（图1-15）

此外，纸张的选择也很重要。速写用纸的范围极广，它的纹理、颜色、密度、厚薄以及吸附能力等都会影响到技巧的发挥与速写的效果。初学速写时不宜计较纸张，否则会弄得无所适从。现在画速写的各种纸张都可以在美术用品商店买到，建议初学者选择中等大小的速写本，或使用A4复印纸，既经济又方便。待技能提高后，再选择不同的纸张，利用其肌理、色彩来充分展示自己速写的表现力，获得相得益彰的效果。

图1-14 奥斯陆之夜 吴冠中