

速写教学研究

谷中良 著

中学艺术教学笔记

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(THE EXCELLENT PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

当代美术名家技法谈

Techniques of Famous Artist Today

责任编辑:魏志刚
技术编辑:郑福生
装帧设计:志明
摄影:马家吉
校对:于淑明
王正余
丁淑芳

图书在版编目(CIP)数据

速写教学研究 / 谷中良著. —天津:天津人民美术出版社, 2002

(当代美术名家技法谈)

ISBN 7-5305-1805-4

I. 速... II. 谷... III. 速写—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第031703号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平

山东滨州新华印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2002年9月第1版

2002年9月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:5

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:25元

2727041

目录

序	1
第一章 概论	2
一、什么是速写	2
二、速写的功能和意义	2
三、速写的表现形式	4
第二章 速写教学的方法研究	5
一、教学中要加强默写、记忆能力的训练	5
二、教学中应强调量的积累	5
三、教学中要技能训练与素质培养并举	5
第三章 速写的发展史	6
一、古代至中世纪的速写	6
二、文艺复兴时期的速写	8
三、17 世纪的速写	11
四、18 世纪的速写	13
五、19 世纪的速写	14
六、20 世纪的速写	19
第四章 速写训练前要掌握的知识	25
一、结构	25
二、比例	32
三、透视	35
四、工具与材料	37
第五章 学画速写的方法步骤	38
一、从慢写入手	38
二、临摹与默写	39
三、掌握正确的观察方法	41
第六章 速写的分类训练	44
一、头像速写	44
二、静态人物速写	47
三、组合人物速写	51
四、场景速写	55
五、人体速写	59
六、生活速写	64
第七章 学生作业分析	71

序

上中学的时候在天津的耀华中学美术组，我的启蒙老师对我的要求十分严格，他要我每天必须交至少 10 张速写，否则不允许我和高年级学生一起画那些馋人的大卫、海盗、美第奇等石膏像。我坚持下来了，从此画速写养成了习惯，我和速写有了不解之缘。以后参加工作，在报社里当美术编辑，常有机会下厂、下乡，画了大量的生活速写。报社有个副主编思想很解放，他看重速写这一形式，我在基层的速写竟然常常登在头版，速写成了一种生动、直观的报道形式。我搞水墨人物创作，感觉到中国写意人物画那种水墨淋漓的畅快劲儿和我在生活中激情满怀地画速写有异曲同工之妙。我深爱速写，在实践中真正体会到它的重要性，它是学习绘画入门的向导、基础训练的手段，同时又是提高观察能力，培养审美情趣的途径。

在大学我教素描和速写，给研究生讲美术史，我发现，从文艺复兴直到当代，那些开一派风格先河的大师们没有一个能离开速写的帮助而成功的，速写是他们用手的思维，也是表达心灵感悟的语言方式，看他们的一张张速写，你能直窥大师风格的演进。

现在美术界蔓延着一种脱离生活、以临摹照片代替亲身感受生活的创作风，它使一些人丧失发现和探索真理的勇气，也就不可能创造出生动而有表现力的艺术形象。也许它能蒙骗那些不谙此道的门外汉，但在艺术流变的长河中终究不可能经得住考验。此时我很想再回味一下达·芬

奇的教导，送那些浮躁、急功近利者一丸清凉剂，达·芬奇说：“你务须随身携带一个小本儿，页面用骨粉处理过，用银笔扼要地勾下旁观者的举动和他们聚集的情况，这能教你如何处理叙事画的布局，一册画满了，放起来，以备日后使用，另取一本继续画下去。”这是大师用极通俗易懂的语言，道出速写的重要和方法，我们后人如果都能这样做，以实践与当下脱离生活的流弊作斗争，来亲近纯洁的艺术那该多好。

关于写这本书，我主张技法之谈不要过于具体，连画的步骤都 1、2、3 地规定死，把速写变成一种机械的可操作的套路，这是应试教育的近视，本身已违背了速写的内质，这样画下去，一是越画越兴趣索然，二是忽略了精神的陶冶和意识的提升，只能引导初学者沉迷于浅显的表面效果而使他们走上歧途。

速写首先是一种意识，一种画人观察、判断现实生活的方式，是在千锤百炼的过程中达到得心应手地表达真情实感的自由形式。速写所要求的准确绝不仅仅是摹拟客观对象的准确，而是包含着无限丰富内涵的全部感觉的准确。

我的这本书就是想循着这样的一条思路去写，能否达到预期的目的，请同道指教。

谷中良 2001 年 5 月

第一章 概论

一、什么是速写

速写是素描的一种形式,相对长期素描而言,指的是在短时间内记录、塑造形象的一种能力。从字面意义理解,它包含作画的方式和作画的效果两方面的形态特征。“速”是时间的概念,要求迅疾地“看”、迅疾地画,而非长期素描那样慢慢的理性的描摹。“写”是一种作画的方式,是在敏锐的直观感受下,直抒胸臆的记录和书写。(图1)

二、速写的功能和意义

速写是艺术家训练造型能力、培养敏锐的观察力和探索形式美的手段,同时又是艺术家深入生活、积累创作素材、勾勒创作草图的工具。一幅好的速写作品也是一种具有很高审美价值的艺术形式。

首先,准确、快速是速写的基本要求,而要做到这一点,就须要画家在尽可能短的时间内去感受和抓取对象。在这个过程中,眼睛的观察力将获得最有效的训练,同时艺术直觉变得更加敏锐,而艺术直觉的能力是一个有素养的画家所必备的。(图2)

图1 圣母子习作 米开朗基罗 1505年 钢笔

图2 下地去 米勒 1863年 黑炭笔

图3 自画像 席勒 1912年 钢笔、墨水

其次，速写所面对的是一个瞬息万变的形象世界，而时间的限制将促使画家尽可能用最简练的语言生动概括地表现对象，因而一幅成功的速写，其中已包含了画家的创造。(图3)

再次，速写也是艺术素质的训练，在速写过程中，我们不断地被对象以及画面生动的表现形式所激励，被一些偶然的艺术效果所启示，艺术的想象力和创造力也随之激发和获得指引，使我们逐渐能够通过表现对象而达到表现自我，最终形成自己的艺术风格。(图4)

最后，速写是立体地从自己特有的直觉感受出发，以自己特有的艺术方式对形象进行了大幅度的提炼和整合，因而它不仅是为艺术创作准备了比机械实录的照片更有用的素材，同时其本身也可以成为具有独立审美价值的艺术品。(图5)

图4 一个乞丐的背影 门采尔 炭笔

图5 两个汲水的农妇创作草图 米勒 1857年 黑色炭笔

图6 坐椅中的少女 马蒂斯 1926年 钢笔

图7 帕库维尔氏肖像 安格尔 1834年 铅笔

三、速写的表现形式

速写的表现形式是由画家作画时的情感特性、作画习惯以及所使用的工具材料所决定的，因而具有丰富多样的形态特征。纵观速写发展的历史以及对各时期有影响的大师作品的分析，可以大略分为三种：

1. 以线为主的速写。这是最常用的表现形式，这种形式使用的工具方便且表现力丰富，所以历代大师都经常采用。米开朗基罗说：“仅凭一根直线即可看出画家的技艺。”线造型方法依靠视觉感受，从直接观察中汲取营养，这样的线才能有丰富的表现力，所以运用线条技巧的高下体现了一个艺术家对现实概括、提炼的能力，体现了一个艺术家感觉的全部丰富性和个别性。以线为主的速写，摆脱自然光的直接影响，以研究物象形体的内在结构和运动规律为基础，强调视觉的联想与象征，简洁、洗练、生动而更体现其创造性。(图6)

2. 线、面结合的速写。这种形式是在线的基础上，在对象结构体面的穿插、凹凸、转折处辅以明暗调子从而使所表现的对象有一定的空间、立体感，这种形式的优点是强调了形体的结构，丰富了画面的表现力。线、面结合的速写其皴擦的部位要十分讲究，线、面的结合自然而流畅，皴擦的位置一般在明暗交界部、结构的转折处、形体的高点或低点，切忌毫无感受和根据地乱加，而使形象散而乱。(图7)

3. 以调子为主的速写。这一形式的速写显然是强调了物象的空间、环境和体积，是画者当时的自然感受，所以明暗为主的速写其特点是形象刻画深入结实，有现实感。由于速写时间的限制，此形式要求对形体的明暗作高度的概括，省略了大部分中间细腻的调子，在边缘部位适当辅以线条，画时要求肯定而不拖泥带水，注意黑白布局、大小比例、节奏的自然合理。在工具的选择上适宜用软性铅笔、炭笔、炭条。(图8)

第二章 速写教学的方法研究

一、教学中要加强默写、记忆能力的训练

中国传统画论讲究“默识心记”，以此造就了中国画“意象造形”的独特审美特征。这种非对景写生式的作画方法具有整体抓取对象、体现其鲜明的个性特点。概括而不琐碎，是一幅成功速写作品的品质。这样看来默写、记忆就不单是一个简单的训练方法问题，它同时也是一个成熟的画家的素养和一种必要的能力。德加有句名言是“画画不观察，观察不画画”，他强调练习眼睛的洞察力和脑子的记忆能力，认为：“凡属记忆的形象，都是抓住了最主要的感觉印象，能赋予画面以自由的光辉。”默写不同于对景写生的优点是：它更强调了思维、理解和想象。所以，在速写教学中要引导学生经常作这种默写、记忆的训练。默写有两种：一种是在理解的基础上临习一些优秀的速写作品，特别是大师的作品，然后背临，检查自己记下了多少，理解了多少。一种是平时多注意在生活中观察，在旅途中，在电影、电视中感动你的人或场面，然后迅速地在纸上默画下来。这样长期不间断地训练之后，再回到生活中去画速写就会得心应手得多了。

有着很强的默写、记忆能力的画家，在其创作过程中显得应对自如、充满智慧。

二、教学中应强调量的积累

教师在施教过程中一定要向学生反复强调量的积累。速写的功夫，一方面是眼力的功夫，一方面是手头上的功夫。一个画家眼力磨炼得再敏锐，理论学习得再深刻，但没有手头上熟练和高超的技巧，就如同到了战场上，赤手空拳战斗一样，只能败下阵来。而这手头上的功夫只有靠大量地画，在画中磨炼敏锐的观察能力，在画中去练就一套表达的本事，只有有了量的积累，才会有质的飞跃。吴作人先生说过：“速写是毕生的作业。”有了量才能养成习惯，并将这种习惯化作自身的一种机能、一种表达的方式，这对于一个从事艺术事业的人来说是受用一辈子的事情。教师在速写教学中可根据教学设计阶段性目标，给学生课余留一定数量的作业，坚持下去，教学效果一定显著。

三、教学中要技能训练与素质培养并举

速写教学的初始，无疑是先从教学结构、比例、透视、动态等知识技能入手。在这近乎枯燥乏味的训练中，教师要注意引导学生从感受出

图8 巴塔谢娃 列宾

发,要注重学生表现语言的朴实、自然和流畅,只要是基于自身的直接感受,拙一点、幼稚一点都是一种优秀的艺术品质的表现。教师带学生深入生活画速写的过程中,更要启发学生多方面去观察、了解当地的文化历史、民风、民俗,尽可能地去感受当地人民的苦与乐,与他们融为一体。只有这样才能真正发现和捕捉到那里自然和谐的生活形态,从而激发起强烈的表现欲,找到恰当的形式语言;只有这样画出的速写,才能真正揭示出朴实无华的美的内涵。在这个过程中,学生训练了技能,也培养了自己直接观察以及与

大自然亲近的素质。

教学的指导与设计要与学生的特性紧密联系,帮助学生树立信心,深化独立思考的能力。施教者的身体力行也不该是某种方法、样式的推销,示范只能是自身理论的延伸,要教育学生在追求表达自身直接感受的前提下,主动地尝试多种表达的可能性。这样的教学,从基础训练的初始就能帮助学生把艺术与技术、描写与表现等诸方面的要求加以领悟和掌握,虽然短期内少了一些表面的效果,但从长远来讲可使学生直抵艺术的堂奥。

第三章 速写的发展史

速写在英文中与素描是同一词“sketch”,世界自史前人类懂得在崖壁,在洞穴、在石板上刻、凿、涂抹自然中的形象开始,艺术史就掀开了素描和速写的一页。所以我们谈速写的历史离不开谈素描的历史,正如谈素描的历史离不开讲速写是一样的。

一、古代至中世纪的速写

早在人类进入母系社会,就结合着原始巫术信仰以自然现象、动物、植物作图腾崇拜而开始了造型活动,表现形式是骨刻、石刻、原始洞窟壁画和陶器纹样。这些朴素的造型样式可以说是人类最早的素描和速写。这些造型活动是利用羽毛、人发或动物毛作笔,有的是以打磨锋利的石器划刻。这些手法直率、情感真诚的早期艺术品是先民在对自然的观察中所体现出的观念和情绪反应。从西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画可以看出它从幼稚到成熟的过程,从仅用轮廓和刻线到采用形体、转折的明暗法,到线面结合的方法显示出造型手法从原始阶段向高级阶段转化的演进。这一演进极有力地说明了人类在造型意识与手段上不断探索的心理。史前人类对于动物的观察十分敏锐,仅凭记忆默写而能尽形神之妙。壁画中反复出现的长毛象、野牛、野马、驯鹿等动物动势、神情表现生动,线条奔放。史前遗留下的素描和速写不仅对研究人类艺术的发生、发展有着重要的科学研究价值,同时也给我们留下了极具欣赏价值的艺术珍品。(图9)

贡布里希说:“地球上处处都有某种形式的艺术。不过艺术的发展作为一种持续不断的奋斗

过程,其历史并不始于法国南部的洞穴,也不始于北美的印第安人。那些奇特的起源时期跟我们今天之间,没有一个直接的传统能把它们联系起来。但是,我们今天的艺术,不管是哪一所房屋或者是哪一张招贴画,跟大约五千年前尼罗河流域的艺术之间,都有一个直接的传统把它们联系起来,于是,埃及的艺术对我们就无比重要。”埃及人相信支配万物是不变的法则和永恒的秩序。在表现现实生活方面,埃及画家的方式跟我们大不相同,艺术家几千年遵循着古老的传统示范一成不变,如用线描表现轮廓,一律的侧面头上画出正面的眼睛,正面身体加上侧面的双脚。在人物比例上都有严格的规范,人物大小按出场人物地位尊卑而定,次要人们往往画得生动,而主要人物如帝王将相由于受制于伟大崇高观念的约束而一般画得呆板僵硬。由于绘画必须是为一

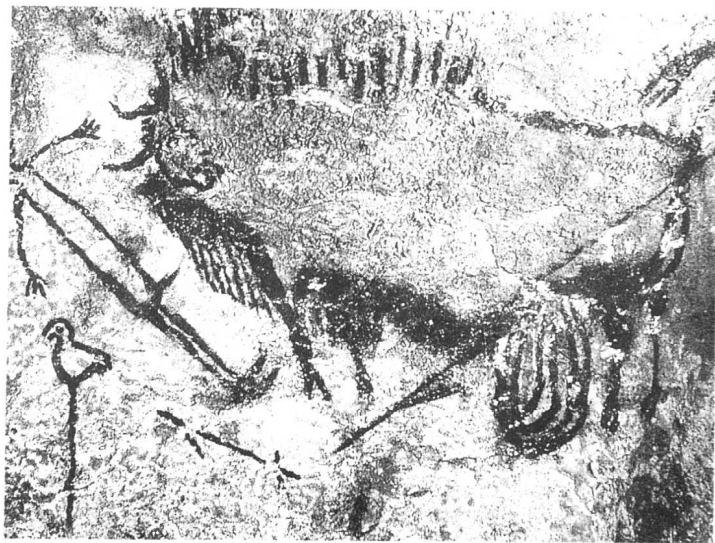

图9 受伤的野牛 拉斯科岩洞壁画局部 法国
约公元前15000—10000年

种目的服务，因此重要的不是好看不好看，而是完整不完整。古埃及的速写主要是那些墓室壁画的草图和设计稿，其画法先用红色线条勾示轮廓草图，再用黑色线条修改定型。其工具是用一种草茎切成凿子形状的纸笔，到了公元前五百年左右才转向用芦苇笔蘸用木炭粉和阿拉伯树胶的“墨汁”作画。古埃及画家除了在墓室壁上、石板、石片上作画外，也少量地在昂贵的草纸上作画。

希腊文明的起步开始并不是十分值得夸耀的，它的背景是东方古老的埃及，但希腊人从公元前7世纪建起帕特农神庙到公元前4世纪雅典被斯巴达人入侵，希腊光辉的时期终止，前后不到三百年的历史，希腊人在如此短的时间为全部西方文化打下基础，不仅在政治方面、科学方面，尤其在艺术方面，成为西方艺术的典范。

希腊的绘画是用来装饰神庙的，一般是画在墙上或神庙嵌板上，由于时间的久远基本上完全绝迹，但希腊为我们留下了大量的坛坛罐罐。陶器陶瓶上的装饰成为后人研究希腊绘画仅存的资料，希腊陶器上的绘画开始是由黑白两色交织成网状的装饰纹样，以后人物出现，表现荷马史诗里的神话故事。我们从大量留存下的瓶画上可以看出，早期希腊的素描还受着埃及艺术的影响，如一律的正面像，侧面的脸部正面的眼睛，人物动态僵硬死板。但随着时间的发展，希腊的绘画发生了重大的变化，值得提出的是在有些瓶画的素描中出现了透视缩短的方法，这说明希腊人已经打破了埃及人沿用了几千年的戒律，敢于打破常规，画家开始画自己看到的，而不是画自己所知道的。(图10)

古希腊初期素描很重视轮廓的表现力，形成一种轮廓画法。决定造型能力的主要因素是线的功力，为了更好地描述荷马史诗那些动人的英雄们的故事，艺术家精细地在陶瓶上勾画出人物的轮廓，然后用锋利的工具将这些表现形体关系的界线刻出来，在刻出的线的凹沟内再涂上白色或紫红色颜料，人物布局、构图以及轮廓线的方向都考虑到瓶罐本身的形状，极有装饰效果。

希腊罗马时代留下一些纪念性素描作品，其中海尔库拉涅岛出土的大型单色素描是画在大理石板上，手法洗练，线面结合，风格典雅，很有菲底亚斯的风格。古希腊罗马时期虽然没有留下太多素描和速写的遗迹，但据史料记载，希腊罗马时代素描、速写的样式很多，为装饰神庙，在

图10 哀悼的妇女比斯 埃及 约公元前1370年

图11 狂欢者 母狮之墓壁画 意大利 公元前470年

木板上、墙壁上、石板上以棕色、黑色蜡笔和炭棒作画，还有在羊皮纸上的素描，有些是为壁画创作准备的速写草图，以后出现了银笔、铁笔和钢笔，也使用毛笔和海绵橡皮。另外还有木炭与类似铅笔的矿物质材料，并以削尖的芦苇笔画在草纸上和羊皮纸上，线条效果细致，为中世纪细密画的发展奠定了基础。(图11)

中世纪是指自公元5世纪至15世纪的一千年间，这一千年是古代学术衰落直至文艺复兴的漫长岁月。英国自然科学史家波尔丹说：“这是人类由希腊思想和罗马统治的高峰降落下来，再沿着现代知识斜坡挣扎上去，所经历的一个阴谷。”伴随着基督教的兴起，整个中世纪的素描和速写是从反对偶像到提倡圣像的一个转变过程，早期基督教美术是从罗马的地下墓窟中诞生，是教徒为了美化信仰用最质朴的形式、最简单的工具画在洞窟的墙壁上的速写，内容是象征“救世主耶稣基督”的鱼、象征圣灵的鸽子、表示永恒的孔雀，逐渐有了表现摩西事迹、预言者但以理、带着迷途羔羊的基督等一些情节绘画。随着基督教作为国教地位的确立，罗马帝国的拜占庭出现了相对的艺术繁荣时期，中世纪的素描和速写主要是拜占庭时期的袖珍画，这种袖珍画主要是为了图解圣经故事的手抄本插图，所以其独特的线描造型并不在意表现人物的真实性，而是强调形体的平面化装饰效果。在法国的科比和雷姆斯修道院缮写室、英格兰的坎特布里文契斯修道院，以及德国南部的一些地区都有着不同风格的线描书籍插图，线条有力，形式多样，其中以德国的版画插图最佳，线条刚劲有力，富有极强的力度感。这些画大部分由铅笔或钢笔绘制，堪称中世纪素描和速写的代表。

拜占庭艺术千余年的历史到后期虽有企图摆脱宗教束缚的愿望，但由于没有意大利文艺复兴那样的经济基础，终究摆脱不出宗教势力的桎梏。尽管如此，它还是受到希腊罗马艺术的影响，又吸收了埃及和两河流域美术的营养，作出了一定的创造性发展。它的广为流传，使东西方艺术得以交流，为文艺复兴奠定了基础。(图12)

二、文艺复兴时期的速写

欧洲经历了黑暗的中世纪之后，首先在意大利迎来了人性解放的曙光。艺术家发现在天堂与地狱之间，还有着那么美好的现实生活，尽管绘画表现的主题仍然离不开基督教圣经故事，但艺术家已经敢于按自己对人生的理解，在传统的宗教传说中寄托主观的情感。艺术家满怀激情面向大自然吸收营养，开始了对空间、透视、人体解剖的研究，科学素描体系的萌芽初见端倪。艺术学习虽仍沿用传统的作坊式师傅带徒弟的方式，但除此之外一个重要的变化就是每个艺术家手中都有了一个写生本，他们在创作大型的壁画之外为收集素材、研究人物的动态以及局部细节勾勒草图，充分地发挥这个写生本的作用。达·芬奇

图12 圣德民祈祷书 插图页 法国 约1350年

非常明确地指出：“由于形态与动作多不胜数，记忆无法容纳，所以要以速写为助手和老师。”达·芬奇还十分细致地传授了速写的方法，他说：“悄悄地观察旁人漫不经心的动作，用几根线条简要地勾下，别让他觉察，否则他会注意你，以致所做的工作失去了全神贯注时表现出来的那股劲头……因此你务须随身携带一个小本儿，页面用骨粉处理过，用根银笔在其上扼要地勾下旁观者的举动和他们集聚的情况，这能教你如何处理叙事画的布局。一册画满，放置起来，以备日后使用，另取一本继续画下去。”文艺复兴的初期的速写基本还是中世纪传下来细密画手抄本插图的画法，在羊皮纸上用银笔、钢笔、羽毛笔作线描。随着艺术家对形式的不断探索，出现了用一种含有少量颜料的骨粉经稀释后平涂于纸上作底色，用银笔去画线条，然后在高光和亮部的衣褶处施以白色，整个画面出现了黑白灰的丰富调子，使形象有了一种浮雕感。(图13)

图 13 妇女像 达·芬奇 1486—1488 年

意大利素描、速写的风格流派不同，手法多样。佛罗伦萨画派精于表现结构的严谨和轮廓的准确，早期的曼坦那、比沙内罗以及盛期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔是这一风格的重要代表。威尼斯画派由于是沿海城市的特殊地理位置，宗教情绪浓厚，以哥特式晚期风格的贝里尼一家为代表创造出一种调式素描和速写，这是一种重光影体面关系的线面结合的风格，表现出一种直观的新鲜的创造情趣。(图 14、15、16)

长于理性思维的德国文艺复兴时期有着自己鲜明的民族特色，以阿尔卜列希特·丢勒和荷尔拜因父子为代表，艺术理念趋向古典，重视在现实生活中的对物写生，其素描和速写表现出严谨、扎实、缜密的风格。丢勒 13 岁画的自画像

图 14 卡希那之战 壁画人物习作 米开朗基罗 1504 年

图 15 人物习作 拉斐尔 1514 年 金属笔 9

图 16 给孩子读书的妇女 拉斐尔 金属笔

准确、精细，已经显露了他天才的造型功力。他精通素描和版画，既观察敏锐又有极高的表现技巧，在他的笔下人物生动且具个性，造型坚实、精确，带有德国风的神秘感。荷尔拜因父子都是德国 15 世纪末杰出的艺术家，小荷尔拜因其成就与影响更大。小荷尔拜因留下了许多带有场景的肖像作品，他在涂有肉色基调的纸上用铅笔或

炭笔和彩色粉笔所画的人物头像的速写柔和而又准确，人物面部表情丰富而细腻，在线条准确微妙的变化中显示了画家对人物内心世界的洞察和高超、严谨的写实画风。他的素描和速写不仅在当时深受人民以及上层王室的高度赞赏，同时直到今天也是我们学习素描的范本。（图 17）

图 17 托马斯·摩尔之子 荷尔拜因 铅笔

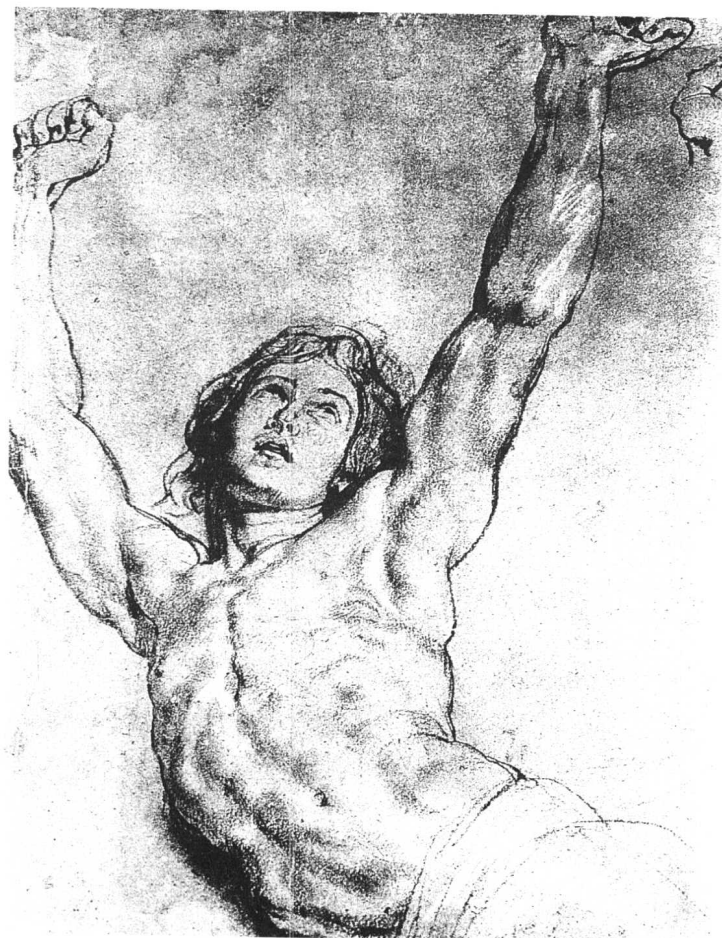

图 18 基督上十字架 鲁本斯 黑色粉笔

三、17 世纪的速写

17 世纪，资本主义在欧洲各国先后产生，英国资产阶级革命的爆发，标志着欧洲封建社会即将结束，人类历史进入了一个新的时期。这一时期艺术活动蓬勃向上，伟人辈出，产生了像伯尔尼尼、鲁本斯、凡·代克、委拉斯贵支、伦勃朗这样一些巨匠。这也是一个充满信心和乐观精神的时代，艺术赞助人和艺术家有广阔的行动和思考的天地。

这一时期的意大利在经历了宗教革命之后，罗马教皇重新赢得了全世界的宗教领导地位，罗马城成了艺术家云集和施展才华的地方，而巴洛克艺术的兴起就是在为天主教会和宗教贵族效劳中产生的。“巴洛克”一词是 18 世纪史学家对 17 世纪绘画因违背意大利文艺复兴古典、严肃、含蓄、和谐艺术常规的贬义。实际上每一个时代都有自己的艺术，“巴洛克”艺术有着自己鲜明的时代特征，它一反文艺复兴后期墨守成规的老路，另辟蹊径，它生动、豪华、气势宏伟，注重动感和光的效果，“巴洛克”绘画的重要代表是佛兰德斯人彼得·保罗·鲁本斯和他弟子凡·代克。鲁本斯是一个多才多艺而又高产的画家，由于向他订画的人很多，他常常是自己先画出素描和色彩的草图，由他的徒弟进一步去完成，所以他为我们后人留下了大量的素描和速写。他的速写人物动态生动、富有活力、造型健壮有力。妇女肥胖，线条动感强烈。具有处理形体和衣饰的高超技巧。鲁本斯的速写风格明确地显露出他巨幅创作的巴洛克风格。凡·代克比鲁本斯小 22 岁，还不满 12 岁就成了鲁本斯的助手。他擅长肖像画，其素描和速写既有鲁本斯的豪放，也有荷尔拜因的严谨、工细。他创造的肖像形式在英国流行了二三百年的。

17 世纪，在意大利公开与官方的天主教巴洛克美术唱反调的是以卡拉瓦乔为代表的一群现实主义画家。卡拉瓦乔对于描绘现实生活中的普通人的感情倾注了极大的兴趣，他主张用下层社会的人民生活来描绘宗教题材，他善于用强烈的光影对比突出画面的主体，省略一切不必要的细节，他的速写具有鲜明个性，是一个富有革新精神的画家。

17 世纪荷兰画家伦勃朗是世界历史上最伟大的画家之一，他为后人留下了 2000 多幅素描和速写。他对当时社会底层的人民怀有深厚的同情，所画人物能较深刻地揭示对象内心世界和性格特征。他的速写常采用红和黑粉笔，有时将钢笔、炭笔和墨水混合使用，用笔肯定、豪放，动态生

动准确。他极善用光的效果，在看似随意的笔触中，黑白节奏强烈，突出了环境空间，同时又揭示出人物的内心世界。有人说伦勃朗即使一张油画都没有留下来，仅以他的铜版画和素描便可堪称世界最伟大的画家。

17 世纪的法国出现了以普桑为代表的古典主义回潮。留学罗马的普桑系统地研究了古代美术家留下的素描，从他的绘画中能明显地看出从轻松的世俗趣味向典雅严谨风格的演变。他的古典主义被后继者发展为学院主义的公式化。（图 18、19、20、21、22）

图 19 肖像 凡·代克 1599—1641 年

图 20 风雨前的村舍 伦勃朗 钢笔、炭笔和墨水

四、18 世纪的速写

18 世纪欧洲美术的中心在法国，一种精制的装饰风格成为当时的一种风靡时尚，这就是“罗可可”艺术。起初这种风格是为了反对路易十四放纵的浮华风气而产生，具有一定的革新意义，但由于这种风格同样是在服务于宫廷、迎合贵族趣味中诞生，所以总的来说格调不高，表现出一种快乐的轻浮和轻巧的装饰。

18 世纪初值得提出的重要画家是华多。华多将光色的魅力带进了素描中，他是在威尼斯画派和鲁本斯作品的启发下开始了这一风格的探讨。他有深刻的洞察力，所画速写动态自然优美，技巧纯熟惊人，具有特殊的艺术魅力。布歇是罗可可风格最典型的代表，他的作品以宫廷贵妇和裸体神话人物见多。人物动态夸张而做作，景物描绘繁复琐细，给人一种矫揉造作之感。18 世纪的法国出现了一批肖像画家，其中最杰出的是拉图尔，他善于抓住人物的内心特征。他也为贵族画像，但华丽中不失真实，他用色粉笔速写，朴实、生动，技巧高超。

1789 年法国大革命爆发，艺术上出现了新古典主义运动。这次古典运动，很重要的一点是它排斥了抽象的脱离现实的绝对美的理念和缺乏血肉的形象；它以古典美为典范，但从现实中吸取营养；它干预生活，在法国大革命时期起过一定的战斗作用。新古典主义运动的代表达维特创作了许多重要的作品如《荷拉斯兄弟的宣誓》、《马拉之死》、《拿破仑加冕式》，为了创作这些巨制，达维特画了许多素描和速写，许多人包括一些大臣、使节、主教都被他请到画室做模特儿，画了许多深入研究的素描。他的速写构思精妙，描绘严谨。达维特的学生安格尔是两个世纪之交伟大的素描大师，他极重视造型的准确和严谨，重视线条的提炼和运用。他要求线要清晰明确，他吸收了从希腊瓶画到 18 世纪绘画中运用线条的造型经验，创造出自成一格、稳健、朴素而有变化的勾线风格。他十分重视一个画家的素描修养，说：“如果要我在自己门上挂一块匾额，我将在上面写上‘素描学派’四个字，因为我坚信，一位画家是靠什么造就的。”

另一位与达维特同时代的画家普鲁东，他不像达维特那样热衷理性，而更多地表现激烈的感情，富于艺术想象力。他是那个时代的素描大师，擅长用黑粉笔运用色调表现光感，他的女人体柔美润华，依靠熟练的明暗技巧，创造出柔美感人、朦胧飘忽的绘画风貌。有“法兰西的柯雷乔”之称。

图 21 沉思的老人 伦勃朗

图 22 人体习作 普桑

图 23 三个坐着的女人
华托 法国

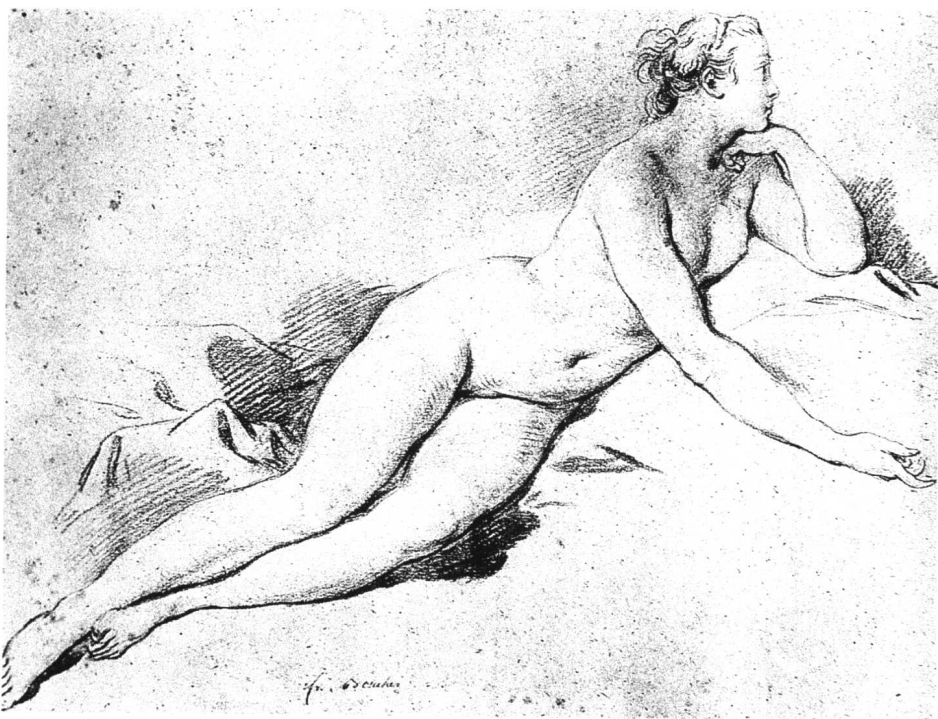

图 24 斜倚着的裸女 布歇

法国 18 世纪还出现了一批表现平民生活的画家如夏尔丹、于贝尔·罗贝尔、让·巴蒂斯特·格累兹等，他们坚持深入生活，主张“用自己的眼睛观察自然”，从他们的一些生活速写中看出他们独具慧眼的观察力，在平凡的事物中发掘出不同寻常的诗意的美。如夏尔丹所创作的一系列厨房画，观察细腻，造型严谨，在朴实的画风中生动地再现出市民阶层朴素的生活情趣和善良的道德情操。(图 23、24、27)

五、19 世纪的速写

19 世纪 20 至 30 年代兴起了浪漫主义艺术思潮。浪漫主义注重个性的描写，强调主观情感的表现，色彩强调响亮、对比，构图追求骚动不安，人物一般处在不平衡的冲动状态中。法国浪漫主义的前驱是席里柯，他重视生活速写，创作态度十分严肃，为创作《梅杜萨之筏》，他走访了幸存者，到医院对着垂危的病人和死尸写生，研究痛苦病人的神色。欣赏《梅杜萨之筏》这幅