

高等艺术院校美术基础系列教材

速写基础

程俊杰 张蕊 施雯 著

上海人民美术出版社

程俊杰 张蕊 施雯 著
上海人民美術出版社

高等艺术院校美术基础系列教材

速写基础

图书在版编目 (CIP) 数据

速写基础/程俊杰, 张蕊, 施雯著. —上海: 上海人民
美术出版社, 2009.3

(高等艺术院校美术基础系列教材)

ISBN 978-7-5322-6003-4

I. ①速... II. ①程...②张...③施... III. ①速写-技法

(美术) —高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第186671号

高等艺术院校美术基础系列教材

速写基础

编 著: 程俊杰 张蕊 施雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 嵇小庭

封面设计: 崔生国

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海 人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 电话: 54044520)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 7

版 次: 2009年3月第1版

印 次: 2009年3月第1次

印 数: 0001—4300

书 号: ISBN 978-7-5322-6003-4

定 价: 25.00元

目录

第一部分 速写基础

第一章 速写概述 /1

- 一、速写的艺术内涵 /1
- 二、速写与素描的关系 /1
- 三、速写的分类 /5
- 四、速写的特征 /9

第二章 速写的工具和材料 /17

第三章 速写的表现方法 /28

- 一、线性速写 /28
- 二、面性速写 /30
- 三、综合性速写 /31
- 四、写实 /32
- 五、写意 /34

第四章 速写的构成要素 /36

- 一、形态 /36
- 二、空间 /47
- 三、肌理 /52

第二部分 速写训练

第五章 静物写生 /55

- 一、心灵慧眼 /55
- 二、构图 /59
- 三、改变视点 /63
- 四、添加与删减 /64

第六章 头像写生 /66

- 一、形象捕捉 /66
- 二、角度与特征 /68
- 三、感性与理性 /72
- 四、简与繁 /73
- 五、形神兼备 /75

第七章 人物、人体写生 /77

- 一、人物、人体的比例 /77
- 二、人物、人体的骨骼结构 /78
- 三、静态人物、人体 /85
- 四、动态人物、人体 /88

第八章 风景写生 /91

- 一、取景与构图 /91
- 二、实景与虚景 /93
- 三、前景、中景、远景 /96

第九章 人物、人体与背景的组合 /98

- 一、笔法表现 /98
- 二、步骤程序 /99
- 三、画面构成 /103
- 四、秩序调整 /104

教学进程安排 /107

鸣 谢 /107

一、速写的艺术内涵

速写是艺术家积累创作素材的一种有效方式，同时出色的速写作品本身也已作为一种独立的艺术形式而受到欣赏者的青睐。它通常是指在相对短的时间内，利用以线为主的形式，描绘物象特征并加入艺术家自身对于物象的体会，并记录在纸面上的艺术形式。

大量的速写是艺术家洞悉心灵、感受片刻生活绚丽的重要途径之一。美存在于物象之中，但往往会被外物芜杂的表象所掩蔽，速写就是要训练艺术家的观察力、敏感度，帮助他更好地捕捉素材、构图表现，抓住瞬间显现的美丽，将美之精灵从中提取出来。

同时，艺术家在信笔挥洒之时，也有一种触觉的感受。笔与纸的摩擦、由酣畅淋漓的线条产生的快感、韵律的趣味，都能令他体会到一种细腻、一种质感，领会一种心境。虽然作品的境界高低要受到个人感知能力的限制，但创作的本身已令他内心开满了快乐之花。

速写与其他艺术门类一样，都在追求艺术的至高境界。艺术家的任务就是感受天地之美，领悟生命之律动，咏叹万物生之气息，最终回归宇宙超旷空灵之所。这是一个深层境界的创构。

总之，速写将为艺术家、艺术爱好者打开迈入艺术殿堂的自由之门。

二、速写与素描的关系

速写是从属于素描的一种观察及表现方式。两者之间的区别取决于观察方式、时间状态和画面表现深入程度的不同。

正如所有艺术创作者所熟知的，素描是一切造型艺术的基础。它通过全方位的观察，达到对物象从全局到局部的深入理解，把握它们的结构、神态、动态，及其与周围景物的位置、对比、形态等的关系。而速写的主要目的是描绘对观察对象的瞬间第一感受，抒发个人的情绪。它要求在相对较短的时间内，

捕捉物象的气质、神韵、动态，随后运用记忆和想象力创造形象之美。相对于素描，它所表现出的形象更加精炼和概括。

以树为例，画素描者会先观察它的全貌，体会树冠的形态、表情，主干的姿态，进而再体味它苍劲有力的枝干、伸展的态势、组织结构，最终达到枝叶末梢。画者会运用相对较长的时间去分析、思考、安排画面，娓娓表现景物之美。

而画速写者则先捕捉树本身外在的形态、体态和它从整体上带给观者的内心震撼，或粗壮、强韧、狂放，或细瘦、坚挺、倔强等等。之后，他将短时间内迅速获得的客观印象与自己的主观情绪相交融，敏锐地抓住其中最具感染力的闪光点，迅速地用笔表现和体味它的曲线、质感，它所蕴含的节奏，使作品呈现出诗一般的境界。

速写与素描又是密不可分的。素描的训练有助于更加敏锐和得心应手地表现速写。因为只有深入研究事物的整体以及细部，才能准确认识并把握瞬间物象的灵魂。

同时，速写也是提高素描的重要途径之一。由于素描的观察描绘过程相对较长，容易造成观者的视觉疲劳，画面也可能因而趋于僵化，导致作品缺乏生命力。速写的训练可以帮助素描在最大程度上不失其第一印象所带来的主体精神，并促使它更进一步地挖掘物象深邃的内涵之美。

初学者经常会误认为以线为主的表现形式是速写，以面为主的表现形式是素描，点、线、面结合的形式则素描、速写两者皆可；这是人为地为技法加上了清规戒律。其实素描、速写的差异主要体现在观察方法上，而非线面的表现手段。

素描与速写训练都是进行艺术创作必经的途径，它们为艺术家的个人情感提供了重要的实践载体。（素描作品图1、2，速写作品图3。）

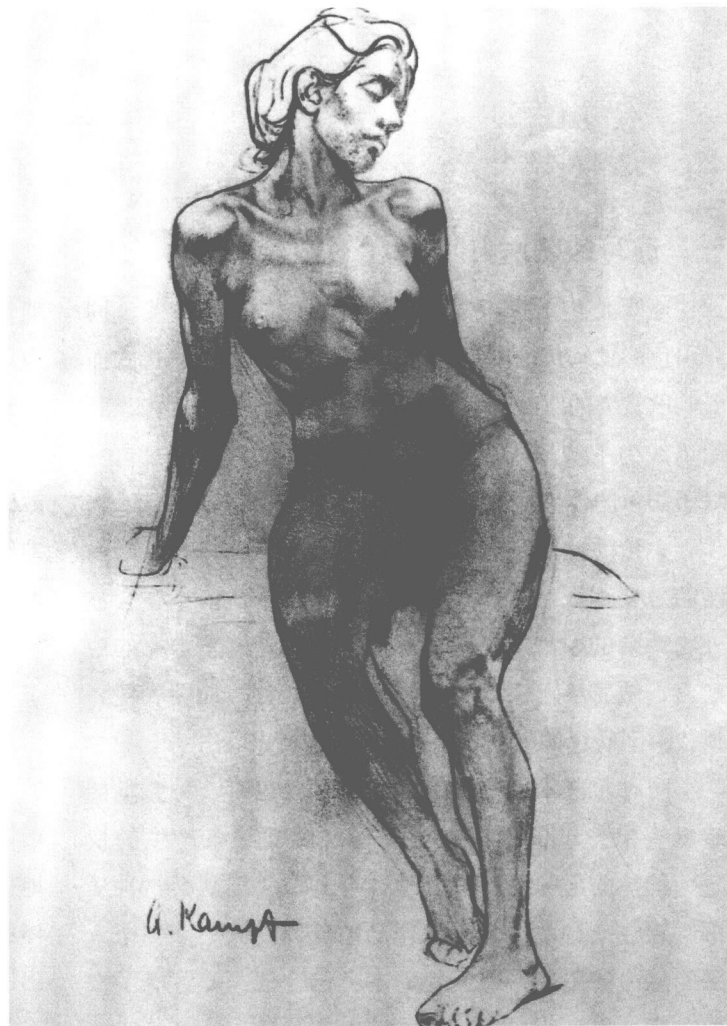

图1 女人体 康波夫作品 德国

图2 侧卧男人体
米开朗基罗作品
意大利

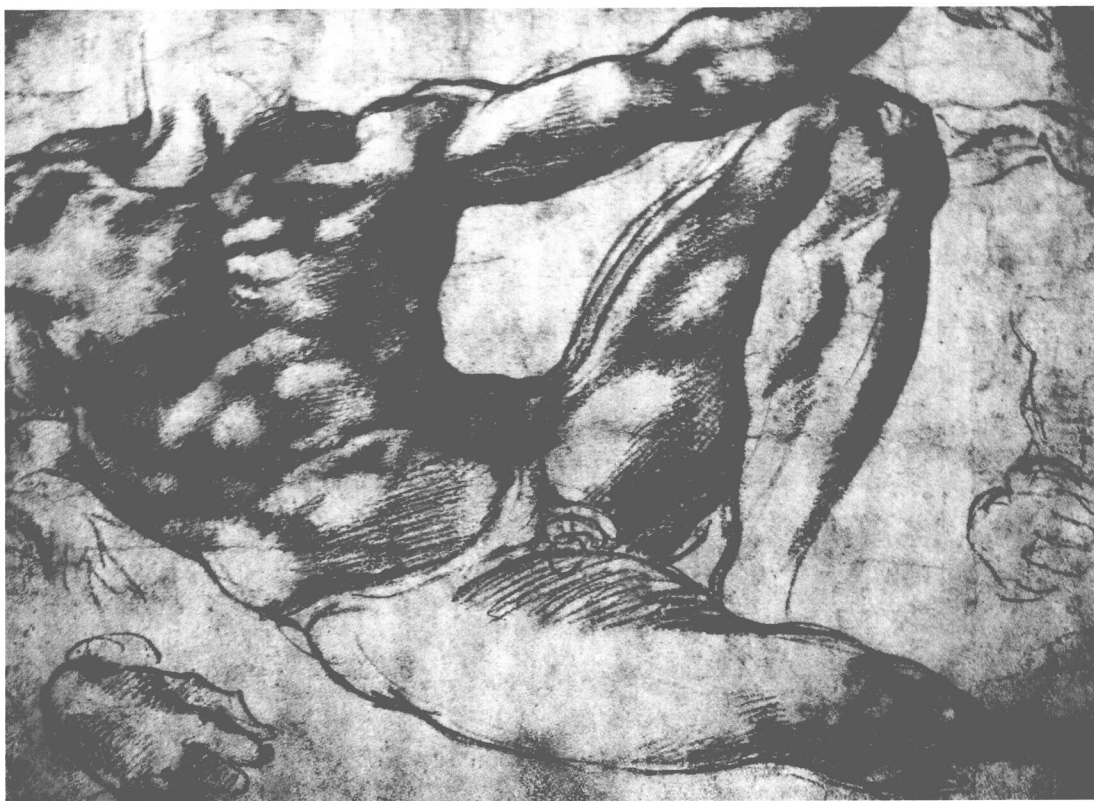

图3 着装女人 席勒作品 奥地利

图4 老人 张蕊作品 中国

图5 午睡 张蕊作品 中国

图6 躺着的老人 张蕊作品 中国

三、速写的分类

速写可分为慢写和快写两种类型。

1. 慢写

慢写是指在相对较长的时间内,以对物象的第一印象为出发点,明确对象的结构、比例、透视、质感等特点,做出适当取舍,然后调动主观印象将其传达出来。慢写训练可以为快写打下坚实的基础。

初学绘画者多选择素描、慢写为基本的造型训练方法。慢写的好处在于可以通过大量的练习循序渐进、由生到熟地认识和描绘出外在物象。

初学慢写者切忌只注意线条流畅、风格多样而忽略对物象本身实体构成的探究。这样可能会造成比例失调、用笔浮于表面,甚或主体与周围背景透视空间关系发生严重错误等后果,更不要提难以精准地抓住对象的神态及特点了。切记要在打下扎实的基础之后再关注个人的自我表现。

慢写可以先从静止对象着手,以保证有较充足的时间了解对象的整体及细节,逐步训练眼、脑、心、手之间的配合,待积累充足的作品量(数量和质量)时,就必然会产生认识及表达层面的质的飞跃,可以游刃有余地驾驭动态写生了。(图7-10)

2. 快写

精彩纷呈的大千世界拥有万物的百态性灵,看潮起潮落,看生命幻化,一切有如梦境一般“瞬间”绽放,其中的奥妙亦如夜空中划过的流星般转瞬即逝。

快写为此展现它的魅力。快写意在训练创作者随时随地捕捉令人感动的景象,用相对较短的时间描绘出物象的神态、轮廓等的能力。由于情景通常转换很快,创作者要依靠瞬间的记忆力及创造力完成作品,所以快写更注重对象触动心灵之刹那间的感受。它要求创作者以最简练的线条等形式获取心中的艺术形态,突出形象的主体特征即传神之处,如人物的面部表情、动态等。(图11-15)

快写虽然在极短的时间内进行,但对于真正优秀的艺术家而言,瞬间的把握已足以体现出他对于景物特征的高度提炼及概括能力了。

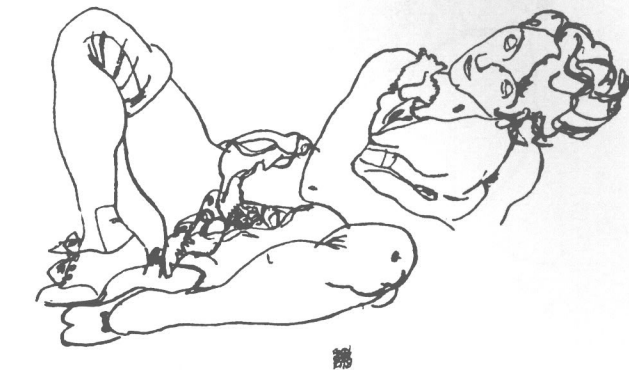

图7 席勒作品 奥地利

图8 席勒作品 奥地利

图9 康波夫作品 德国

图10 阿利卡作品 以色列

图11 中年男子画像 程俊杰作品 中国

图12 中年男子画像 程俊杰作品 中国

图13 自画像 马蒂斯作品 法国

图14 裸女背影 马蒂斯作品 法国

图15 戴头巾的女人
马蒂斯作品 法国

图16 大学课堂 程俊杰作品 中国

图17 圣母像草稿 拉斐尔作品 意大利

四、速写的特征

1. 快

快在速写中占据了极为重要的时间地位。它是景物存在的时空状态，也指观者对于物体变化现象的捕捉及感悟的速度，并表现为纸面行为的状态。

快中可以蕴藏一种认识能力，快中可以蕴含一种自然瞬间凝聚力的爆发之感，快中可以潜藏一种心的领悟及理解的能量。速写中的快是运动速度的简称。当这种速度出现时，通常会带给人或激荡或压抑或喜悦或悲痛或恐惧甚或轻松的迥异感受。不论你是否接受，它始终是一种客观存在的运动状态。艺术家要用自己的眼睛、自己的心、自己的生花之笔迅速地演化对美的崇拜、迷恋与感叹。（图18-21）

图18 莫迪利阿尼作品 意大利
作者运用轻松而简练的夸张线条在极短的时间内，抓住了人物的神态以及姿态。

图19 女孩肖像 宋巍作品 中国

图20 叶浅予作品 中国

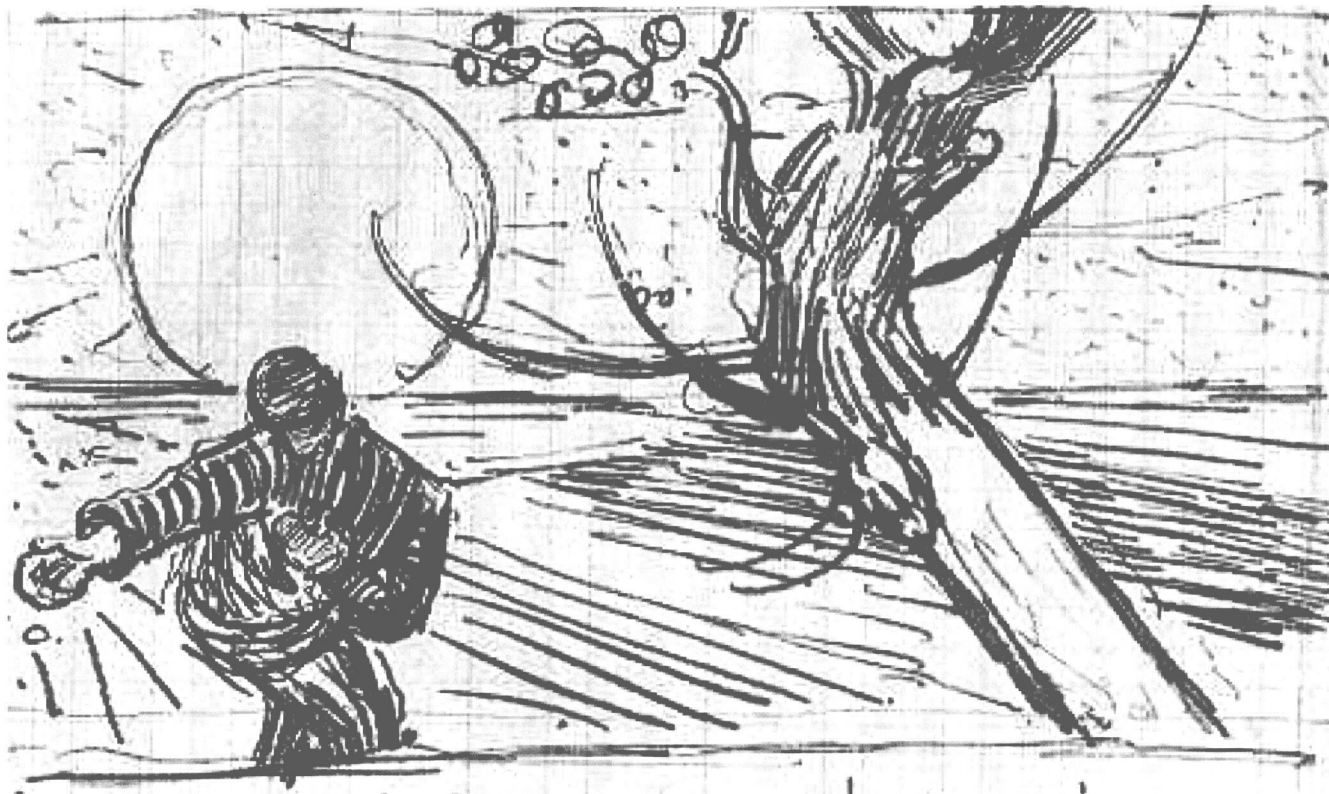

图21 梵高作品 荷兰
作者运用有力而粗犷的线条在短时间内抓住当时情境及人物的状态。

2. 写

写，孕育在人类发展的历史长河之中，有如身体中流淌的血液一般记载着历代文人墨客对于宇宙人生的感悟。写是一种方式，用以表现一种意识、一种精神、一种高度凝炼而成的情感。从写开始，每一笔之间就息息相关，气脉相通。从作者丰富的笔法中，可以窥见艺术境界之幽渺。而在速写中，“写”讲究行笔用线的抑扬顿挫、粗细交杂、强弱虚实、黑白大小部分相合等等。（图22）

写生及临摹中通常有如何区别速写与白描的困惑。速写中的写带有随意性、概括性、自由删减性等性质，以客观事物为原形，运用疏与密、锐与顿、大与小等点、线、面形式做出主观创新并形成新的画面关系模式。而白描注重的是描，将事物结构走势的来龙去脉一一描画出来，并尽可能忠实地表现客观事物。初学者在慢写训练的同时穿插白描可以更快地掌握造型。（图23-27）

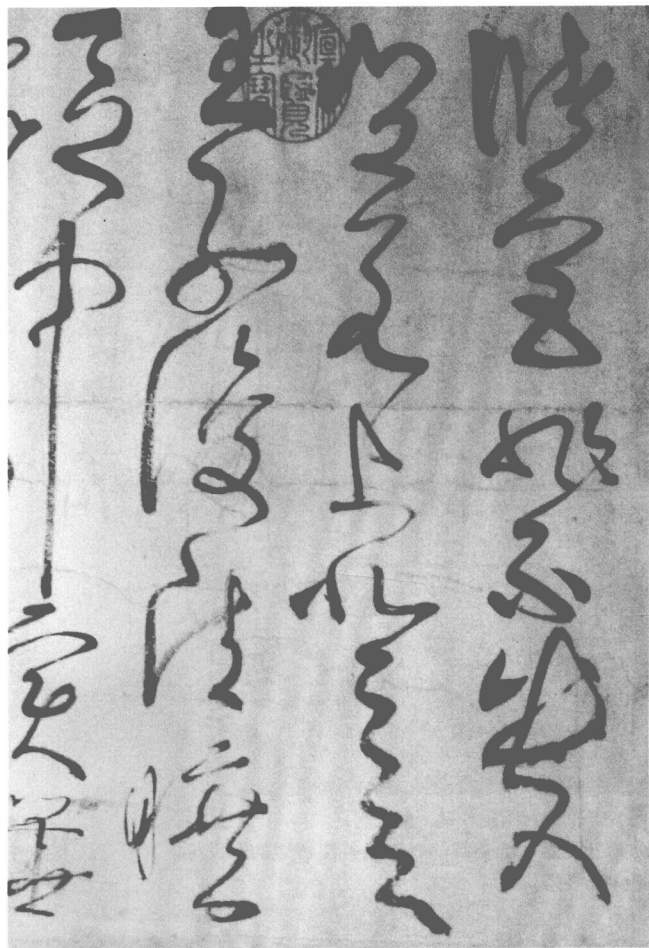

图22 张旭作品片断 中国唐代

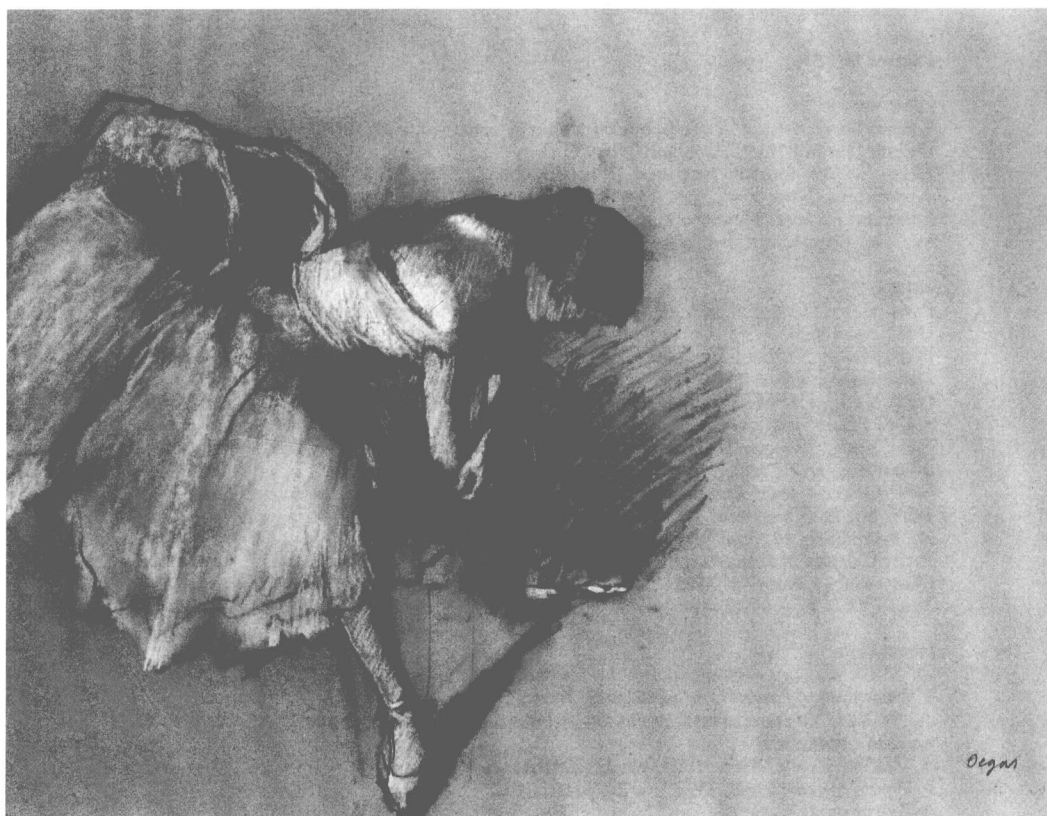

图23 德加作品 法国

图24 梵高作品 荷兰

图25 梵高作品 荷兰

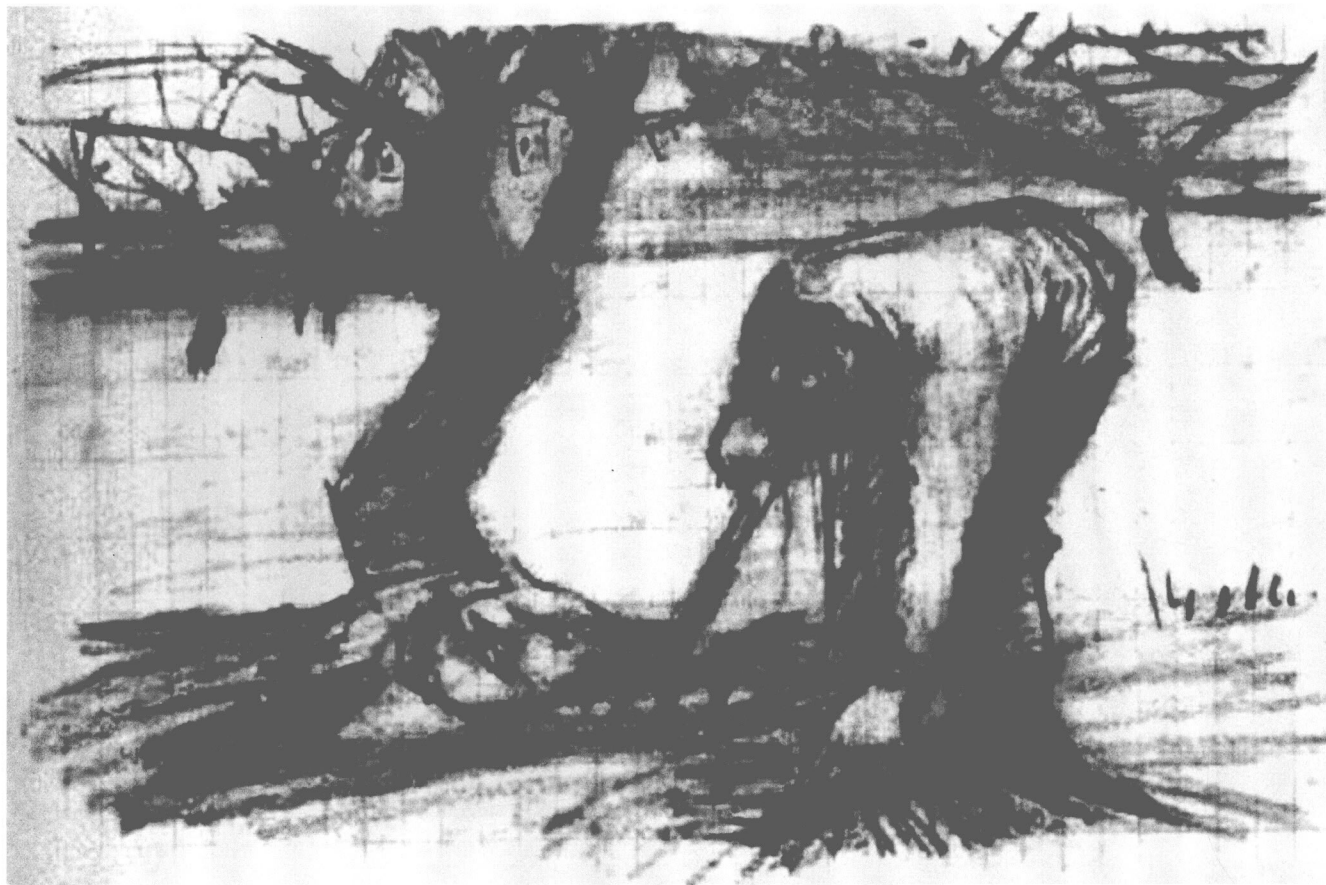

图26 梵高作品 荷兰

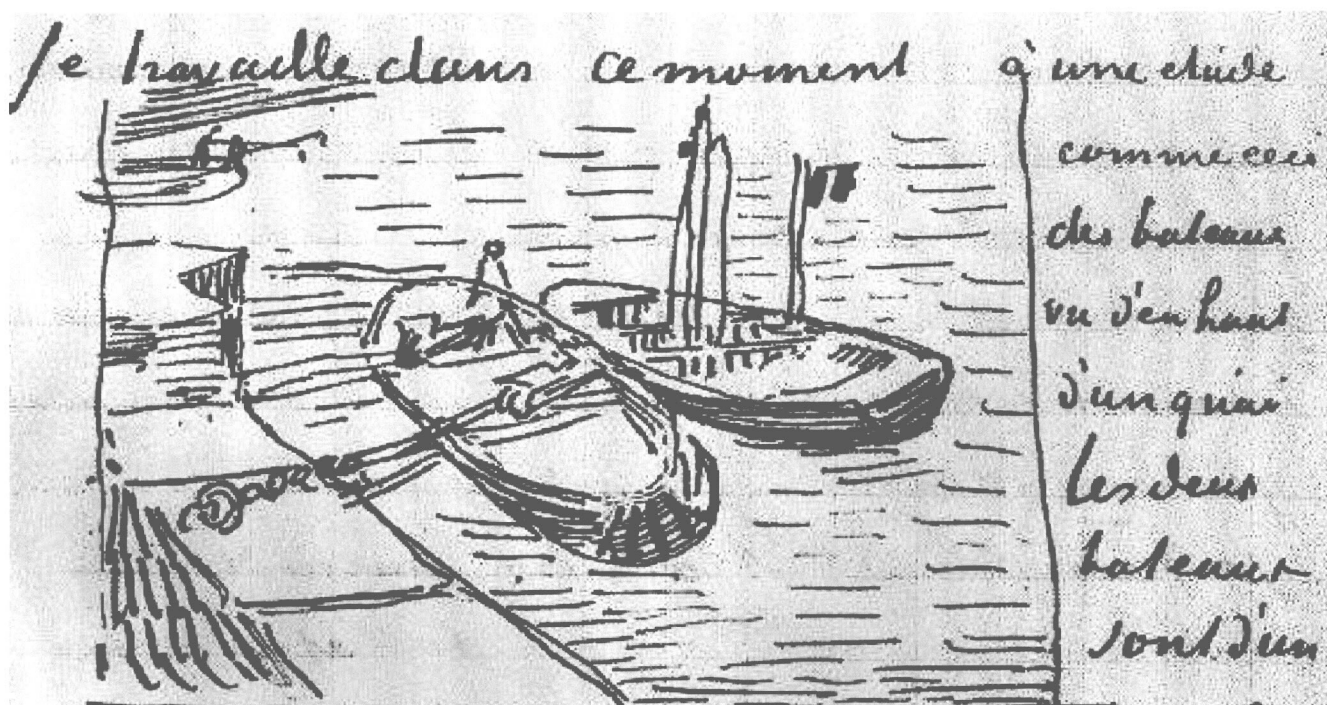

图27 梵高作品 荷兰

作者运用刚劲有力的线条体现了写的快感。

3. 随意性

在艺术作品的创作中，随意性发挥着不可忽视的作用。创作本身就是完成新旧交替的任务，此“新”来自何处？它就体现在不断打破旧秩序而建立新结构的过程之中。随意的思维跨越了时间与空间的界限，创造出崭新而鲜活的生命。

同样，随意性在速写的创作过程中也是不可或缺的。艺术家用随意而灵动的线条抒发内心对物象美的感受，赋予对象新的生命。笔尖的随意性在线条的应用中展现了它的不可重复之美。也正因如此，每一幅作品都是不可重复的，是作者留存于世的唯一的特殊生命形态。（图28-30）

据说林风眠先生看到一些用功但画作无灵气的学生作品时指教道：“可以乱画嘛！”林校长教学生乱画，真是艺术界肝胆相照的肺腑之言。聪明的学生当然领悟此“乱”非彼“乱”，这是解放心灵约束的同义语。也正是这样，随意性带给我们更多的艺术发挥空间。

图28 站着的女孩 程俊杰作品 中国

图29 杜菲作品 法国

作者用随意而愉悦的笔法抒发了对景物的个人情怀。

