

速写教程

SUXIE
JIAOCHENG

01.10.10B
杨西美
培训中心

张宽武 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

美术学院新教材丛书

HUYUANXIAOXINJIAOCAICONGSHU

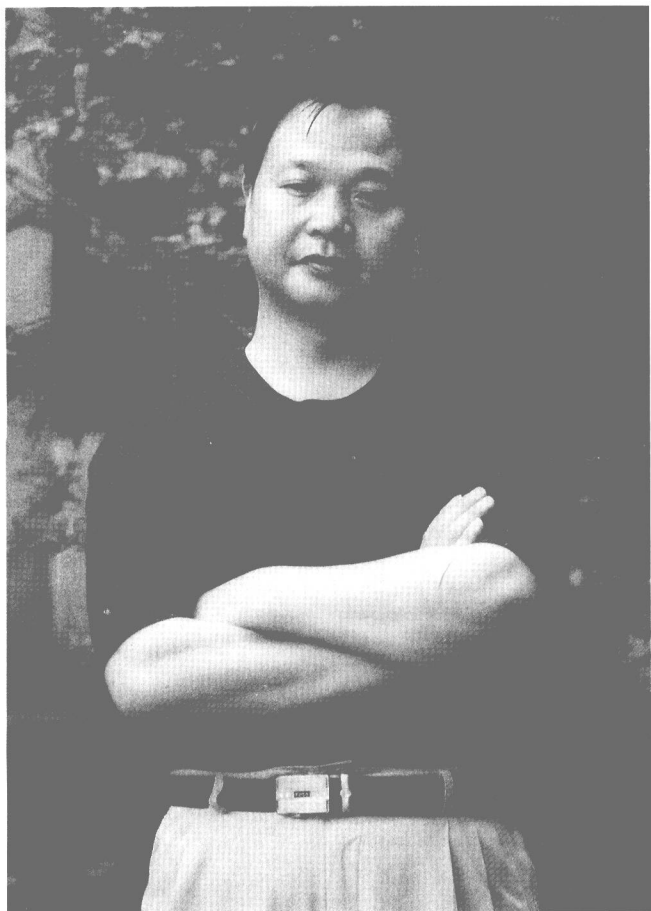
张宽武 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

SUXIE
JIAOCHENG

速写教程

ISHUYUANYIAOXINJIAOCAICONGSHU

张宽武 中国美术家协会会员
中国写意人物画研究生
美术学硕士
西安美术学院教师

图书在版编目(CIP)数据

速写教程 / 张宽武编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004

(艺术院校新教材丛书)

ISBN 7-5305-2516-6

I. 速... II. 张... III. 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(2004)第029623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 网址: <http://www.tjrm.com>

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2004年6月第1版

2004年6月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 16.50 元

美江の部屋
七月二日

目 录

■速写概述·····	1
■速写的目的及功能·····	3
■速写的学习方法·····	5
■速写的表现方法与形式选择·····	8
■工具的性能与选择·····	11
■人物速写练习·····	13
人物速写课时安排·····	28
■人物场面速写·····	30
■环境速写·····	31
■关于构图·····	32
■作品欣赏·····	33
■外国作品欣赏·····	59

速写概述

速写作为一项基础训练与其它美术学科一样,是造型全面训练的重要组成部分。速写按照工具、题材、目的等可分为不同种类的速写,它涉及十分广泛。要想画好速写并掌握速写的基础知识和基本技法,就必须提高对速写的认识和理解。

速写即指在较短的时间内用简练概括的表现方法,越过物象繁杂的细节,准确而生动地表现出对象最显著的视觉特征或总体印象。速写英文“SKETCH”意为草稿、素材、概要、随笔等,表明了速写的随意、自由和天趣盎然。速写一词源于文学写作,是一种迅速简捷的写作文体,做动词时专指美术中的写生、默写。它与素描统属一个范畴,都具有以单色手段塑造、描摹、刻画形象的特点。可以理解为素描的图略和疏笔,是一种既快速简括而又率真自由、随意的直记式素描。二者具有相互补充、相互协助的内通性。从绘画创作的角度上理解,它是从生活到创作的桥梁和纽带,是创作的准备和开始。

速写是在“速”的前提下,涵盖着“写意、写实、写生、默写”等诸多意思。它的总体要求应该是“简约、传神和生动”。它的本质是揭示表现生命运动形态与生活气息。原始人在洞窟壁面上留下的人类最古老、最率直的远古人类生活图像,可以说是人类最早、最有价值的速写。对自然的描摹是人类的创造行为,是绘画的初步。

速写是造型艺术的基础,是创作的后台功夫,没有速写的扎实基础,创作的前台表现便显得苍白无力,成为失去唱本的即兴表演。由此看来,速写一是训练绘画观念和观察方法,就是要在锻炼眼、脑、手协调能力的同时,不断提高用艺术的眼光观察和表现世界。二是速写本身也是一种独立的艺术形式,正是作为一种艺术创造,它本身具有独立的观察和思考方式,有许多速写作品已非常完美,其艺术价值毫不逊色于一些着意经营的绘画大作。

就其速写自身特点来看,速写的“速”,一是决定着速写必须是简练概括;二是必须快速准确。可以概括为“稳、准、狠”三个字。“稳”即速写心态不能浮躁,情感不能虚假,用笔不能油滑,不

能急功近利或被一些其它累赘所干扰。实践证明速写同样需要耐住寂寞,虚静的心态是速写的最佳状态。通常讲画速写之前要有“收心期”或者称为“预备期”。主要是力排干扰后使身心进入一个佳境,这样自然、坦荡,画出的速写才能畅神、惬意。“准”即准确、洗练。要求以最简洁的手法表现出自然对象中最生动、最本质的神态。一是结构,二是感觉。切不能为求快而弱化对象的刻画,这就需要在日常速写中不断地锤炼表现的技巧,以适应速写的要求。“狠”绝非“帅”,也绝非先入为主的程式和信笔粗率之意。要在放胆的同时,细心、耐心、诚心地去画。在“稳”、“准”的基础上既从容不迫又言之有物。它要求法度严谨而有节制,激情宣泄而有分寸,技巧“考究”而“味道”纯真。

由于速写是在短时间表现复杂的对象,它不可像长期素描那样仔细揣摩分析、深入刻画。所以速写应该抓要点、弃细节,概括造型,简练用笔,用有限的语言,表现出物象的主要特征和整体的精神面貌。

速写是艺术家才智训练和艺术探索的必由之路。吴作人先生讲:“速写是画家毕生的作业。”旨在告戒从事造型艺术的人,不能忽视造型训练和快速表现对象的能力。李可染晚年创作有了重大的突破,得益于他不断深入生活。他有句名言是:“人离开了自然将不可能有任何创作。”一个画家只要拿起画笔走进生活,所获得的不仅是活的造型能力、活的艺术形象,同时获得的是一个画家所必须的活的艺术心灵。生活速写是艺术创作的源头之水,成功的艺术家都与速写结下不解之缘。俄国画家列宾称速写是他艺术生命中的一部分,是他创作的源泉和本质。毕加索的速写为他在求变创新的探索中起到了决定性作用。速写看似简单潦草,甚至自由率性,但它总是纠缠在画家的感觉和理性之中,尽管有时草草几笔,却充分暴露出画家的天性、学识修养和品位。纵观古今艺术大师无不对速写真诚和勤勉,锲而不舍,甚至操持终生。

街頭
賣水果
老農

速写的目的及功能

—

速写是认识探索和研究物象的一种方法，是提高造型能力的一种手段。通过画速写发现和理解物象内在与外在结构的本质，培养一种表现生活的观念。这种观念包括敏锐的观察力，直接的判断力，对形的塑造力和画面的组织能力，同时提高默写、记忆、想象能力。速写除有步骤地按课堂教学要求之外，还应加强室外训练，全面提高速写造型能力。

速写的技巧训练必须要经过一定的静态练习后，逐步达到综合提炼的难度和神形兼备的高度，如果只能对着模特儿画，而不能脱离模特儿凭借分析和记忆去速写，如果只能画单个形象而不能生动画出组合的场面，这样的训练将是失败的，或者说是欠成功的。

二

速写不仅是一项技巧训练，它最主要的使命应该是创作的准备和开始：一是到生活中边感受边画速写；二是根据感受发现题材；三是有目的地去画一些表现性速写。但由于创作习惯不同，画家在这个宽广的领域里发挥着、张扬着各自不同的特点，因此也存在着见仁见智的写生观，但总必须是有感而发，情理并用。有经验有激情的画家把速写看做如临战场，文艺复兴后期的著名绘画大师委拉斯开兹曾这样描述：“若两军刀枪相见、激烈交战的惊心动魄场面一般……”，只有以这样的心态对待速写才有可能使您的作品达到理想的境界和高度。其原因，速写受时空、物质等条件的限制，存在着更高更难的尺度。凡是有名的画家都有画速写的习惯，在他们的艺术成就中

速写起着积极主要的作用。手心相应，心灵迹化，动笔写生，其实创作已经开始。曾有一位著名的油画家，文革期间被下放到农场放羊，这期间他画了大量的生活速写，并旁注着他当时的生活感受，凭借着对生活的理解和不断探索表现语言，大量的形象资料积累和瞬间灵感记录，成为这位油

画家在日后创作的储备和能源。速写的魅力在于它的生动和容量，通过对生活的感受和认识，从更新的角度感触自己所处的大自然。有感即发，是创作的母体。一些完整的生活速写得到主观的升华，表现出感受之奥妙，具备了一定的情感、主题与技巧等要素。

为《近卫军临刑早晨》所画人物写生稿

作者(俄) 苏里科夫

速写的学习方法

一 基础知识

速写过程是一个学习、理解和掌握的过程。画好速写必须要对解剖、透视、色彩、构图等基础学科深入研究,运用其规律将自然造物转化为平面的绘画形象,才能使自己的情感和冲动有所依附。如果欠缺对基础知识的学习,速写时就会寸步难行。但是基础知识的学习不是“磨好了镰刀再去割草”一样一劳永逸。它还必须要在速写过程中不断添充和补养,即用钝了的刀刃要及时磨打。增加基础知识的学习,即不断学习提高再学习再提高,认识认识再认识的过程。

二 “快”“慢”结合练习法

严格的长期(慢)基本练习会削弱对人物神态的敏锐感受,成为一种毫无生气的照抄物象。合理地安排学习内容,关键就是在长期作业的同时,大量地画速写和默写,也就是一定的“慢”写要穿插一定的“快”写。快与慢结合训练仍是可取之法,其理由是:“慢”是相对快而言,慢写时时间相对充分,能够运用各种理性知识深入研究,精细地刻画。慢写是介乎素描与速写之间的一种形式。初学阶段要将慢写作为一项主要课程,静下心来,一方面扎扎实实地在慢写中消化长期作业中所掌握的规律知识;另一方面要穿插进行一些短时间的快写,在繁的基础上画一些概括、精炼生动的东西。这种“长短结合”的训练,既有深入的研究,又有生动的感受;既有准确的刻画,又有瞬间的捕捉。但这种效果的获得,包含着对结构、形体、动作诸规律的熟练掌握,也包括对人的外部特征研究和人物内心世界的探讨。所以“快慢结合”的训练是行之有效的,在目前院校被普遍采用的一种学习方法。快慢结合逐步递增前进,其公式应为慢(繁)——快(简)——慢(繁)——快(简)……比较比较再比较的反复训练。这是一种较稳妥的训练方式,既解决快写中易概念、空洞、油滑的问题,又解决慢写易琐碎、繁杂的问题,最终过渡到能够得心应手的速写阶段。

三 写生与默写相结合

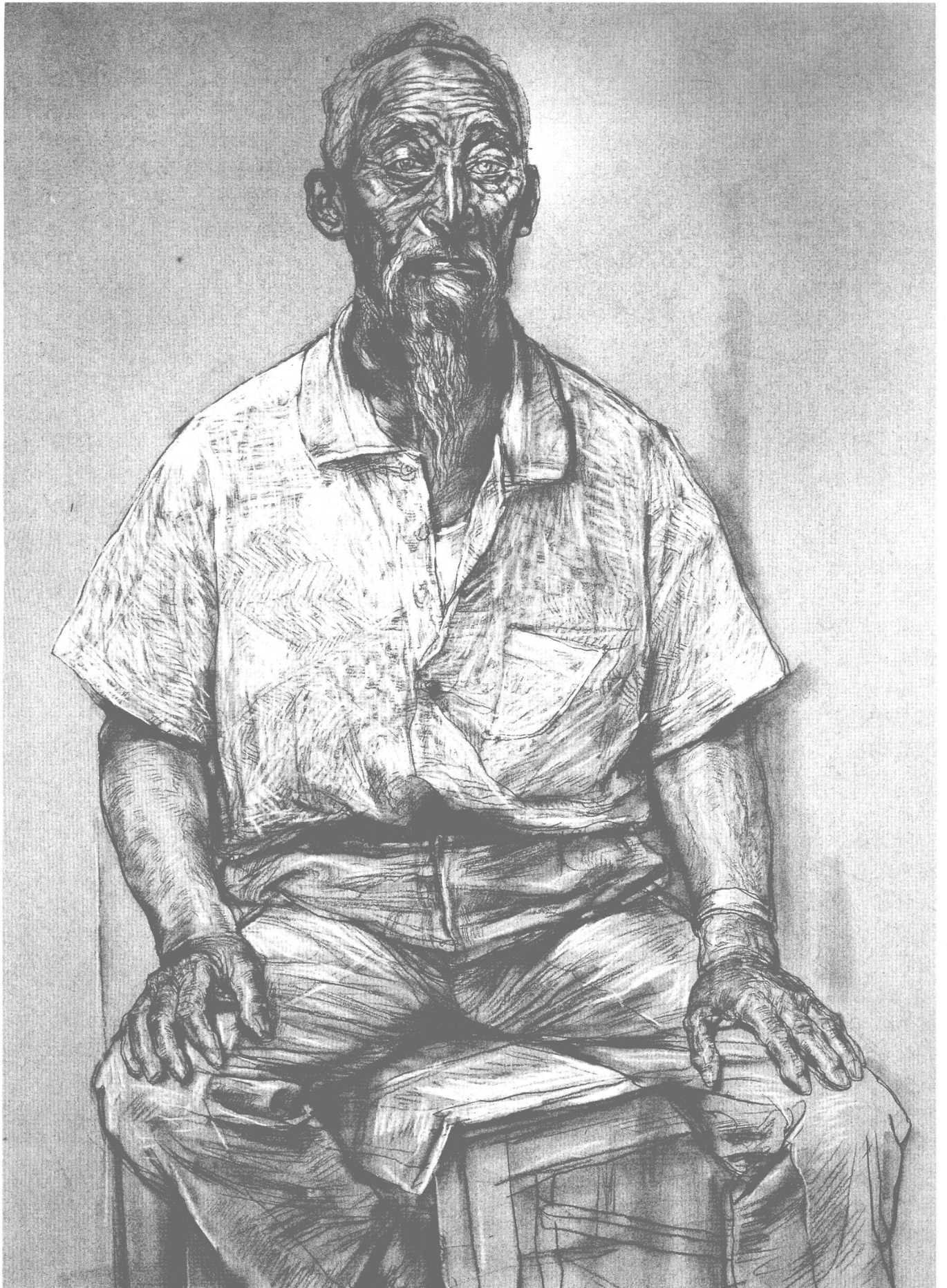
古代画论中的“应物象形”,“目识心记”的语句就是指写生、默写。在一段时间的写生后,有

意识对一些自然物象特征进行追忆、默写,是提高速写能力的一个重要途径。通过对变化中的物象整体而敏锐的观察、理解,使物象的主要特征和内在联系在心中有了一个综合的印象,然后经过概括夸张,能动地进行筛选、提炼后,使默写的对象更集中更典型。其实绝对的写生是没有的,眼睛从观物象到看画面都存在一定的时间差。叶浅予讲他的大部分速写是靠记忆画的。记忆补充了写生、写生强化了默写,要有意识地凭记忆默写。看电视、参加各种运动或街头巷尾的人物动态及组合都可以作为默写素材,两者穿插练习会使写生更加灵活自如,尤其在捕捉一些运动中的物象动态时会更加主动、自觉。

四 读画与临摹相结合

临摹之前要有读画过程,要求对每幅画进行全面的剖析和研究,然后对临(对范画而临),然

慢写

作者 张文恒

后背临(背着范画临)、然后意临(临范画的意味)。读研优秀的范画、大师的作品是非常重要的。仔细分析原作的用笔特点、形象特点、构图形式以及哪部分是主要的,哪些是次要的,哪些是作者有意夸张,哪些是概括扼要。通过多研多看,多体多悟,品味其中之奥妙,提高自己鉴赏能力和艺术格调,然后进行临摹。临摹是初学者一个必须阶段,是一个拄拐棍、掏大师腰包、走捷径的过程。由于临摹是从平面到平面,从固定到固定,可以从容的去研究、临习,从中获得益处。随着速写水平的不断提高,可选择自己喜爱的、风格特点显著、概括性较强的作品临摹。不同的学习

阶段都要选择难度不同的摹本临习。临摹时也应从整体出发,放弃摹本中一些零碎的细节,以把握总的精神面貌。现在出版的许多供初学的摹本都是带步骤的,并带有一定的文字讲解,需要强调的是临摹先以长直线切出基本形,待接近原作总体特征后方可深入刻画,最后将所临摹的稿子与原作全面进行对照比较,反复调整,达到原作的总体精神即可。

临摹是一个学习的重要过程,每次临摹后都要做一番总结,看学到了哪些知识,重要的是将这些知识和技巧用到自己的速写实践中。

速写的表现方法与形式选择

表现方法与形式选择是指速写时所采用的语言形式或选择的造型手段。怎样运用这些绘画语言涉及到画种的特点、画家的审美趣味以及对物象的感受和目的。从大的方面概括一般有：以线为主的画法，以面为主、线面结合等基本表现方法。

一 以线为主的速写形式

以线来抓取形态，表现物象，表达情感是速写的主要形式。一是取形方便快捷；二是概括造型意趣强；三是秩序感、装饰美相对容易迹化、表达和掌握。因而是人们喜爱的速写形式之一。在具体实践过程中应注意抓住以下两点：

1. 找对比感觉。速写中无论是借用传统用线方法（如十八描），还是突破传统用线方法，或者激情用线，都是在以线制造对比和节奏，对比是用线的生命。一是画面美感的需要。画面上的节奏、旋律以及视觉上所产生的韵律，都需要运用线的强弱、疏密、穿插的形式来强调，正如色彩的冷暖和素描虚实一样重要。值得注意的是，线的对比应从整体结构和整幅空间来运筹，切不可只顾局部而忽视整体，线的对比应在速写过程中自然生成，避免刻意追求。二是结构表现之需要。物体的体面转折，结构的变化，空间、质感以及动与静的变化，都形成与线相应运动而呈现出一种有规律的节奏。在人们对形体认识后，以线的动力追求结构上的理念，它超出了轮廓的本身，体现出一种有独立意识的节奏美。疏密、粗细、刚柔编织着一个由线组成的网，形成了造型中有趣的“有意味的形式”。

以线为主的速写形式

2. 骨法用笔。是讲以线表现形的基本意义与内容。即中国画讲结构用笔(传统讲毛笔用线),其内涵应是强调线作用于对象之后的画法技巧。一根线本身无美丑,但若将其放在最佳的位置上便能产生美感。用线既要肯定,又要巧拙求“力”。用线的毫不犹豫和勾画时构成“力”的形式美是骨法用笔的组成部分。肯定的用笔来自于对结构本质的理解,排除一切干扰因素和犹豫、彷徨、欠肯定的线条,依据对对象最强烈的本质感受,运用骨法用笔,大胆自如,其线肯定而灵动。巧拙求“力”,“力能扛鼎”气韵兼力,这些虽然是对毛笔用线的要求,但要认真揣摩其精神也有助于速写的艺术表现。用力不是锋芒毕露、剑拔弩张,而是圆方兼有、拙中见巧、柔刚浑成的走在结构上的线条,它在表现结构本质的同时追求用线畅快的力量美。

以面为主的速写形式
作者 海燕

二 以面为主的速写形式

面即线的移动形成。在速写中以面为主的形式含有人们常讲的明暗调子速写之意。这种画法明朗、强烈,质感、量感、空间感塑造丰富,层次深入分明,是速写的重要表现手段之一。以“面”为主的速写形式应该注意两点。一是忌画“肉”。“面”在中国传统绘画中应该与笔墨中的“墨”是一个相近的涵义,墨与线是对立的,面与线也是对立的,缺乏线(骨)的速写应该有面的介入才显生动。用笔方向变化、面积、调子之间形成的对比,使面与面之间、明与暗之间产生一种形的分割,制造出一种有画意的气氛。二是忌概念。以“面”为主容易在面的掩盖下对一些微妙的结构淡化甚至略过。速写下笔虽讲概括、大胆、肯定,但凡是结构转折处要既有平、缓、稳、轻的一面,又

要有急、准、狠的笔触,这样才能结构明显而又含丰富趣味变化。

三 线、面结合的速写形式

线面结合就是以线做“骨”、以面为“肉”。既用线肯定的表现形体结构转折,再以“面”丰富补充,使之更生动、结实、耐看。在三种速写形式中是最能发挥画家才能,最易见效的速写,在每年的专业高考中,考生选择最多的也是这种形式。线与面语汇的交叉突破了一般的陈述和涂抹,使观念和工具的使用都有新的变化,出现诸如擦面、皴染、点绘、拓线等丰富的线性与面的肌理。线的穿插变化调整了面的陈铺和松散,使肉中有了骨。面的涂抹使线流露出更加完备的造型优势。无面的线显得孤单空洞,无线的面,显得呆板机械。二者的结合有了更能自由发挥的空间和无休

线、面结合的速写形式

止的探索形式。在人物速写上线面结合的形式很多，如画头部，仅用线很难将五官的细节表现充分。画全身线撑起了结构，“面”既画出质感又减弱了复杂零乱的细节。速写是情感的漫步和宣泄，又是一种不服务任何目的的情思和造型的探索，速写除上述三种表现形式外，不同个性的画家还

都根据自己的喜好，对许多表现形式进行了探索和研究，得到了许多比较好的方法，但初学者在速写形式上，最主要的还是依据自己对某种形式和手段的理解，以尊重自己的客观感受为前提，不刻板地局限和墨守哪一种形式。

工具的性能与选择

凡是用来书写的笔和纸都可以做速写用，许多画家是信手拈来、不择工具，却常能有佳作出现。但初学画速写要有一个对工具认识、理解和

掌握的过程，这里简单介绍几种常用的工具供选择。

一 笔

1. 铅笔、炭笔、炭精条：浓淡变化丰富且色度调和，表现力强，易修改，容易携带。通常以2B~5B中性软铅为宜。H类铅笔过硬，一般不做速写用。炭笔及炭精条由于是用炭粉压缩加工而成，较铅笔松脆，作画线条醒目，黑白效果明显，配合手指或擦笔的擦染，易显变化。炭精条成长方体，可表现大的块面和大幅速写。炭笔宜刻画小幅速写，或局部刻画或与炭精条配合使用会使效果更佳。

铅笔速写

2. 钢笔：钢笔着力强，绘画线条清楚变化少，不易修改，要求下笔准确、肯定，能以线的多种构成见长。弯尖的钢笔用线粗细变化丰富，平侧结合用会出现极佳的速写效果，大大提高了钢笔速写的表现力。用钢笔速写，以碳素墨水为宜。钢笔速写画面不怕摩擦易保存。

钢笔速写

毛笔速写

3. 毛笔：毛笔是我国传统书画的重要工具，是中国文化的主要特征之一。使用毛笔最重要的在于对笔毫的选择。硬毫（狼毫、紫毫）雄健，弹力强，蓄水少，其线条爽利劲健；软毫蓄水量大，其线饱满丰腴，其性柔弱；兼毫能勾能皴，软硬兼具，宜画线面结合。毛笔表现力强，方法多变，初学者难以掌握，且携带不便。最好待有了一定的造型能力、线描基础和对工具性能的熟悉和把握，再使用为佳。

二 纸

凡是书写的纸均可画速写，如素描纸、新闻纸、高丽纸、宣纸等等，一般对纸的选择主要是笔与纸在使用时性能上的区别。如炭笔、炭条最适宜在新闻纸上，钢笔却要画在吸水性较强、纸面较为光滑结实的纸上为宜。毛笔则适宜于既稍粗糙而又吸水性较强的纸等。