

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类「十三五」规划教材

速写基础与实训

SUXIE JICHU YU SHIXUN

主编 赵英斌 彭泽

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
《高职高专艺术设计专业精品教材》

速写基础与实训

SUXIE JICHU YU SHIXUN

主 编 赵英斌 彭 泽

副主编 邓蒲兵 谢继延 张红岩 谷 燕

参 编 杨 柳 李皎洁 陈 斌 郑亚菲

内 容 简 介

本书包括十个项目：指头画速写、计算机速写、毛笔速写、油画速写、木刻速写、水彩速写、水粉速写、炭精棒速写、炭笔速写、水性圆珠笔速写。本书介绍的新速写理念和方法，不但开拓出各种不同形式的速写品类，打通了速写与艺术创作和美术设计的关系，而且，也为各种速写作品直接转化为市场供应品，产生社会效益和经济效益，提供了许多成功的范例。

图书在版编目 (CIP) 数据

速写基础与实训 / 赵英斌, 彭泽主编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2016.7
ISBN 978-7-5680-1758-9

I. ①速… II. ①赵… 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(2016)第 088217 号

速写基础与实训

Suxie Jichu yu Shixun

赵英斌 彭 泽 主编

策划编辑：彭中军

责任编辑：史永霞

封面设计：抱 子

责任监印：朱 玢

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

武昌喻家山 邮编：430074 电话：(027) 81321915

录 排：武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷：湖北新华印务有限公司

开 本：880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张：9

字 数：275 千字

版 次：2016 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：49.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

SUXIE JICHU YU SHIXUN

QIANYAN

速写是画家敏锐地捕捉客观艺术形象的一种能力、方法，也是一种训练手段。速写的要素，一是速度相对快捷，二是写，即写生，直接或间接地表现客观形象。“速”是速写的生命和根本。画家对客观世界的艺术形象感受是瞬间的灵感爆发，稍纵即逝，因此必须敏锐地捕捉才能获取。犹如飞鹞捕兔，俯冲下来，必须一爪提起。笨鹞不能一爪提起，常常被逃命的野兔拖残致死。因此，没有速写的能力、素养，画家的艺术生命几乎是不可能完美的。

速写的最初意义是训练对客观事物的把握能力，为以后的艺术学习奠定基础。

速写也因为使用工具便捷而成为职业艺术家毕生的一种修炼和素养。

速写的最高境界是在客观物象的激发下打开艺术形式语言的新世界。这种新的艺术形式语言的探索包括两个方面，一是平面几何形构成的发现和探索，二是材质结构对比和统一韵律的发现和探索。这些发现和探索不但为广泛的艺术创作提供了基本素养和取之不尽用之不竭的源泉，而且在其过程中我们可以创作出无限的艺术形式语言和艺术形象，这些完全新颖的艺术形式语言和艺术形象本身就是艺术作品。

五年前，由华中科技大学出版社出版了由我主编的一本速写教材，这本教材的体例格式、各种速写作品的步骤图和视频，让许多艺术院校的师生受益。我最近整理自己教学课堂上的几千幅示范速写作品，其中的计算机速写作品，让我对 50 多年的速写实践和探索轨迹感触多多，认为有生之年应该把这些发现和探索与大家分享。这本新编的速写教材，尽管体例格式、作品内容都是全新的，完全不同于前者，但是，与前一本速写教材具有密切的联系，教学使用中缺一不可。前者是基础，主要是实践操作训练；后者是拓展和提高，重在通过作品艺术形式的解读、欣赏过程，启发和提高读者的审美意识和艺术修养。

在信息数字化的时代，传统意义上的速写训练和作品在人们意识里逐渐淡化，从这个意义上讲，我们逐渐找到了速写这种形式新的艺术生命和存在价值。这样，速写就再也不是单纯意义上的美术院校考试课，而成为一种全社会、全龄化、全领域的艺术修养和智力表现，成为一种信息时代全民的审美活动。

如此说来，这本教材不但高职高专院校美术设计专业的学生可以用，而且普通院校美术专业的学生也可以用，他们都可以从这本教材中发现自己的艺术审美天赋，找到人生的无限乐趣，启发和推动人们在信息化时代逐渐麻木的自然审美意识的觉醒和恢复。

各种速写的课堂示范视频可通过在百度中搜索“赵英斌的自频道”获得，请自行参考。

编者

2016 年 4 月 15 日于广州私立华联大学

目录

SUXIE JICHU YU SHIXUN

MULU

项目一 指头画速写	(1)
项目二 计算机速写	(15)
项目三 毛笔速写	(31)
项目四 油画速写	(53)
项目五 木刻速写	(67)
项目六 水彩速写	(73)
项目七 水粉速写	(81)
项目八 炭精棒速写	(91)
项目九 炭笔速写	(111)
项目十 水性圆珠笔速写	(117)
参考文献	(136)

项目一 指头画速写

速写
基础
练习
教程

图 1-1 这幅速写作品，是用手指头画的，蘸的是画中国画用的墨和颜料，画在生宣纸上。

图 1-1

图中，老人的尊严、和善，问学少年的毕恭毕敬，表现得活灵活现，淋漓尽致。手指头蘸墨运用指甲细线表现刚正严谨之处，运用指肉画出焦墨效果，又加上指肚的干墨皴擦，以及大墨块与之呼应，松松紧紧，变化莫测，表现了人物服饰的特定材质，不同大小和形状的平面几何形对比组合，构成了生动的画面节奏和气韵。

尤其是两个人物头部和面部的情绪表现，典型地运用了墨破色，浓墨破淡墨的技法，指甲点睛，指肚画胡须，一重一轻，一实一虚，虚实相生，恰如其分地表现了老人的精神面貌和气质。少年的大眼睛和另一只看不到眼睛的一点点睫毛，极其微妙地表现了少年的童真和诚惶诚恐。

两个人物头部和脖项，巧妙地运用食指指肚信手点上去的赭墨，或浓或淡，变幻自由，面部细节结构塑造得似有似无，惟妙惟肖，恰到好处。

这幅用手指头画的速写，充分发挥了中国传统材料、技法和精神的艺术魅力。图 1-1 和图 1-2 两幅速写作品，是同一题材的不同表现形式。图 1-1 气氛祥和，图 1-2 气氛显然多了几分紧张。问学少年依然恭敬有加，可是老者却表情漠然，还有一些傲气，似乎对问学少年的求学诚意有疑惑心理。两幅速写的人物性格迥异。

图 1-2

人物造型手指指甲和指肚并用，线条自由流畅。人物衣纹显然不是传统画法，倒像是中国山水画的石石勾勒皴擦之法。人物面部表现点丑皴擦，随心所欲，点到为止，得意忘形，显然吸收了中国写意花鸟技法，吸收了中西雕塑的造型方法。人物形象气象森然，如石如雕，巧拙工俗，造微入妙，得之禅家无功之功，得之道家至道不烦之理。

图 1-3 这幅指头画速写，指掌并用，勾勒皴擦，达到更高的艺术境界。人物技法基本与前者无异，只是六个女子形态各异，性格不同，落落大方，而且指肚大小的人物面部，用墨极简，表情、人物气质、年龄、性格却极其丰富，惟妙惟肖。

图 1-3

近景枝干由侧掌推挫拖拉而成，得其笔墨苍辣，左刮右扫，得其笔墨浑朴。信然指甲，勾勒梅花，不方不圆，任其清浊，无意疏密，一片清新，随心所欲，皆为天成。

用手指头画速写不是模仿毛笔速写的笔墨效果，而是追求一种毛笔不能达到的特殊指墨境界。

艺术创作是一种原本的自然属性。世间万物父本和母本的承传是第一属性，子支的独一无二和不重复是第二属性，这也正是艺术创作的本来属性。可惜人类社会总是违背自然，向来有一种破坏子支的独一无二、要求重复的强烈愿望，虽然这是一厢情愿的妄想。画家大多数情况下在做工匠，人们也习惯把工匠活说成是艺术创作，把艺术教育弄成工匠培训。工匠职业并不卑微，卑微的是概念混淆的社会意识。

用手指头画画，在中国有千年的艺术传统，清代以后以高其佩为代表，指头画蔚然成风，异彩纷呈。

图 1-4 这幅指头画中的乡野女子泼辣大方，奔放之中蕴涵秀雅。赭墨点厾的裸露肤色，可见阳光的强烈和常年劳作的艰辛。墨色浓淡干湿与赭色相映成趣，指甲与指肚的交相变化，表现了虚实节奏和空间存在，尤其是头上草帽用指甲重墨勾勒，与面部、手臂点厾对比呼应，相辅相成，相互升华。风吹草帽，以手抓住，仓促之间的全身动态变化，敏锐捕捉，婀娜多姿，活灵活现。

图 1-4

图 1-5 是一幅用手指头画的速写，表现黄宾虹先生在野外画速写的神态和精神面貌。之前，已经有好几位画家参考黄宾虹先生这幅照片画画，这幅指头画别具风采。

图 1-5

首先，这幅速写作品以食指和中指为主，或侧指用甲，勾勒一波三折的刚劲线条，或以指肉、指甲并用，运用浑朴毛涩粗线，抑扬顿挫，间以飞白焦墨、涨墨、渍墨，与刚劲细线呼应，或以掌侧皴擦，掌肚按压，运用淡墨烘托、渲染，阴阳互补，相辅相生，既表现了不同的材质感觉，也表现了阳光、空气影响下的空间存在。

其次，这幅速写作品对于人物面部，尤其是墨镜和眼睛关系的表现技法，运指用墨颇有独到之处。

图 1-6 是用手指头画的一幅蕉林速写。紫苞漫放，嫩果初成，大叶纷披，纵横交错，层帘叠帐，郁郁葱葱，南国熏风，婆娑弄姿，窸簌成音。人物面色奇特宜人，是烈日蓝天下，少女粉腮色彩的真实发现。

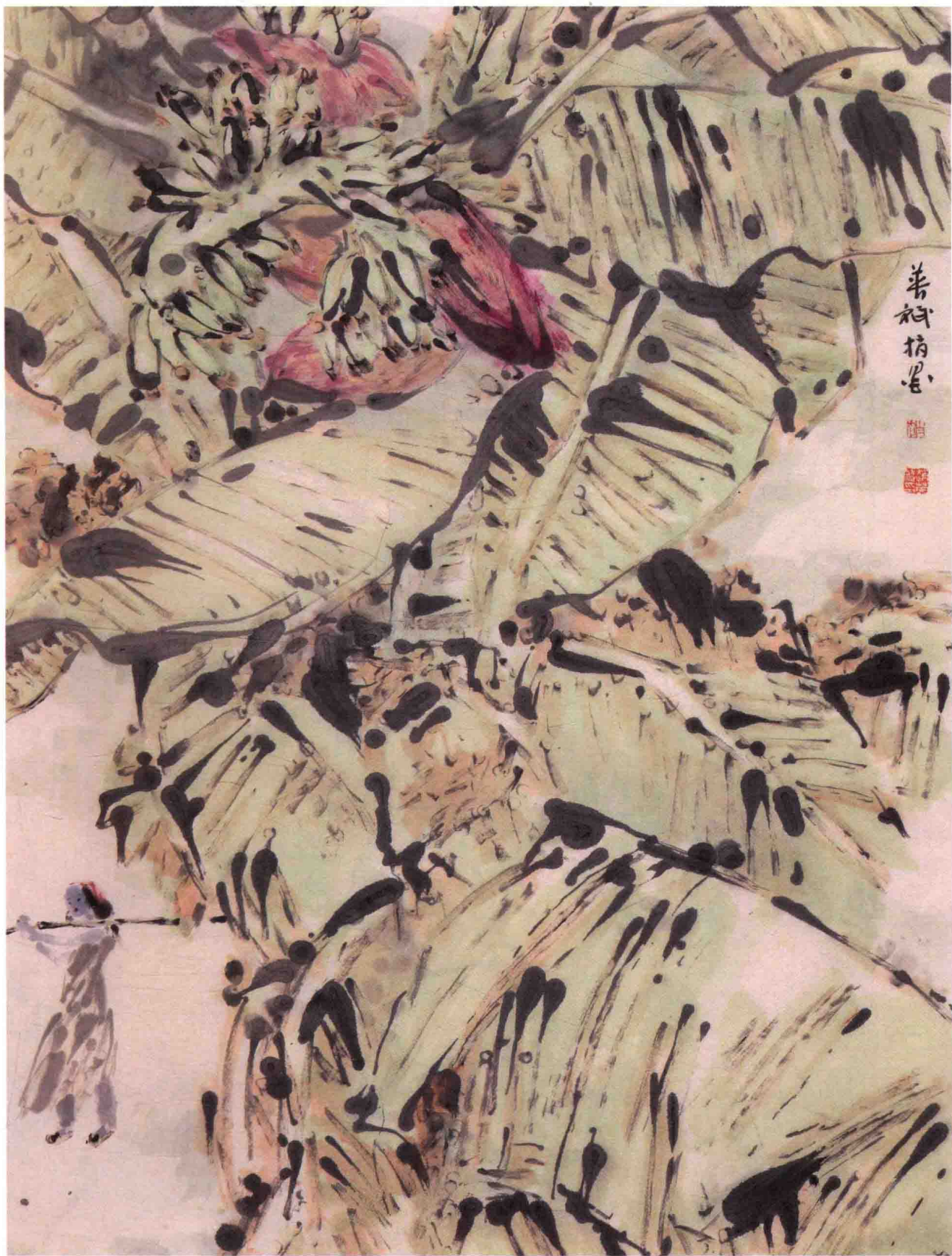

图 1-6

图 1-7 是一幅手指画速写，画的是宋人杨万里的诗意。“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”运用指墨特点奇特的构图，以少胜多，重点找到了表现“接天莲叶无穷碧”的切入点，而且人物位置的安排处理，突出表现了特定的人物情绪和神态。

图 1-7

图 1-8 是用手指头画的人物速写，表现的是古代少女踏青赏梅的诗情画意。人物面部先用手指肚点丑颜色，趁着颜色未干，蘸重墨画头发和眉眼，虚实相生，自然湮化，栩栩传神，微妙自得。这在传统中国画技法中叫作破墨法，这里基本是浓墨破淡色。这些技法的好处是自然微妙，只是难度很大，失败次数多，成功的次数少，偶然妙得，全在天机。

图 1-8

图 1-9 这幅指墨速写用的生宣纸上喷了一层淡淡乳汁，所以出现十分特殊的肌理效果。这些肌理效果与手指运墨的干湿浓淡，尤其宿墨渍痕，充分表现了悲楚凄凉的画面意境。

这是对童年山野里，那撕肝裂肺唢呐音乐刻骨铭心的记忆。

图 1-9

图 1-10 和图 1-11 是两幅表现西藏高原题材的指头画速写。雪原的天气严寒，人物呼吸喘息，冰肌寒霜，雾眼迷蒙，以及厚重繁杂的衣着背负，构成特定艺术气韵。这些都是依赖手指、手掌、指甲蘸着浓淡墨色，在生宣纸上运用推挫拖拉，左刮右扫，指肉互换，点厾画划，百般手段，表现出来的。

虽然都是用四尺生宣纸画的大幅速写，却仍然以极快的速度完成，这是必需的。因为心中酝酿成熟的艺术形象稍纵即逝，容不得半点迟疑，必须一蹴而就。其中得失，信然由之。得之梦寐以求之所不能得，失之毫末自不需顾及。这就是速写的艺术生命。

图 1-10

图 1-11