

中国美术学院精品课程教材

速写

胡良勇 王晓明 谷 丛 主编

王晓明 李 杰 著

中国美术学院出版社

中国美术学院精品课程教材

速写

胡良勇 王晓明 谷 丛 主编

王晓明 李 杰 著

中国美术学院出版社

编委：曹立伟 杨 弢 张 铨 施乐群
王建伟 谭小妮 刘 妍 蒋 梁
古 榕 陈超历 于 朕 马旭东
张剑锋

责任编辑：徐新红

装帧设计：徐新红

责任校对：石同兴

责任出版：葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

速写 / 胡良勇等主编 ; 王晓明等著. -- 杭州 : 中国美术学院出版社, 2011.7
中国美术学院精品课程教材
ISBN 978-7-5503-0122-1

I. ①速… II. ①胡… ②王… 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 (2011) 第139392号

速写

胡良勇 王晓明 谷丛 主编
王晓明 李 杰 著

出品人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：杭州市南山路218号 / 邮编：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2011年7月第1版

印 次：2011年7月第1次印刷

印 张：8.75

开 本：889mm×1194mm 1 / 16

字 数：10千

印 数：0001-3000

ISBN 978-7-5503-0122-1

定 价：40.00元

目 录

概述	5
一、对形体的认识深度	6
学生作业	9
二、认识深度的表达	10
1. 线条要素	10
(1) 线条的实用功能	10
(2) 线条的艺术功能	14
2. 明暗要素	20
学生作业	22
3. 材质要素	28
4. 情感要素	38
三、速写的“快”与“慢”	45
1. 慢写	45
2. 快写	45
(1) 慢写简单的整体动态练习	45
(2) 快速简单的整体动态练习	49
(3) 同一模特多角度多视点写生练习	53
(4) 慢写局部的形象特征和衣纹练习	56
(5) 简单的动作、运动动态的连续快写练习	61
(6) 现实生活中人物表达与练习	65
(7) 简单双人物或多人组合的练习	68
四、人物速写的几个通病	71
五、向大师学习	71
六、总结	77
七、学生作业展示	78
主要参考书目	140

作者简介

王晓明，现任中国美术学院专业基础教学部图像与媒体分部主任，副教授，硕士研究生导师。长期从事美术造型基础教学与研究，负责中国美术学院传媒动画学院、跨媒体学院的动画、网络游戏、影视、跨媒体艺术研究等所有专业的造型基础教学与管理。2008年参与的课程《动画与媒体艺术素描基础》获得浙江省精品课程立项，2 / 7；2008年《图像与媒体素描课程》获得中国美术学院教学成果三等奖；2009年主持的《图像与媒体素描课程改革》获得浙江省新世纪教学改革项目立项，主持的《动画与媒体艺术色彩基础》获得中国美术学院精品课程立项；2010年主持的《动画与媒体艺术造型基础》获得浙江省重点教材立项，参与《杭州公共自行车造型美学与“公共性”功能的调查研究》获浙江省社科联民生调研专项重点课题研究立项，3 / 3。2011年主持的《图媒创意基础》获得中国美术学院精品课程立项。

李杰，中国美术学院硕士，研究方向《图像与媒体造型基础研究》，参与浙江省重点教材《动画与媒体艺术造型基础》，中国美院精品课程教材《色彩静物·创意表现》、《创意素描》等课题的建设与研究，担任图像与媒体造型基础课程助教。

概述

在视觉艺术领域不断扩大的今天，速写这一传统绘画形式依然以它旺盛的生命力带给人们以其他艺术形式不可替代的精神享受。速写的真诚、直接和概括这些具有鲜明表现意识的特点，更使其具备了独立的审美价值。翻开美术的发展史，速写（或素描）的发展涉及了这样的三个因素。首先，作为行使基本功职能价值的速写，它包括了绘画造型艺术的一切基本法则、规律和要素，为造型基础研究提供着认识上和方法上的强烈支持。其次，作为行使实用功能的速写，它又是艺术家记录生活感受，收集创作素材，绘制作品草图的重要手段。最后，作为纯艺术形式的探索和研究，速写又以独立的表现手段和艺术样式推动了艺术表现形式的多元开拓和个性化发展。那些记录着前辈大师们感受与激情的速写作品，一点也不亚于其他艺术门类的表现样式。如今当我们重新解读达芬奇、米开朗基罗、伦勃朗、安格尔、德加、席勒、费欣等等这些前辈的伟大作品时，除了感受到他们得心应手、生趣盎然的洒脱外，对当下美术教育体制下的机械化的考前培养模式所产生的后果又会有怎样的深刻反思与体会呢？当速写与其他艺术门类一样带上了过多的功利色彩，渐渐成为了一种公式，也就全然找不到速写作为一门独立艺术语言的魅力时，我们的教学又应作出怎样必要的自省与探究呢？

速写是一门独立的艺术，速写具有时代性，速写不仅仅是一块敲门砖，更不是概念化和矫揉造作，这已日渐成为一种共识。速写注重对历史传统的理解和传承；注重学习过程的创造性思维与实践的自觉；注重以情感表达为根本的经验性技能的培养。这一点也应同样为更多的人充分认识。速写最重要的问题是认识问题，认识的出发点是真实性和客观性。当我们忠于自己的视觉，潜心描绘各种丰富写实元素时，有三个因素作用于我们的作画过程，并最终决定作品的成功与否。

一、对形体的认识深度

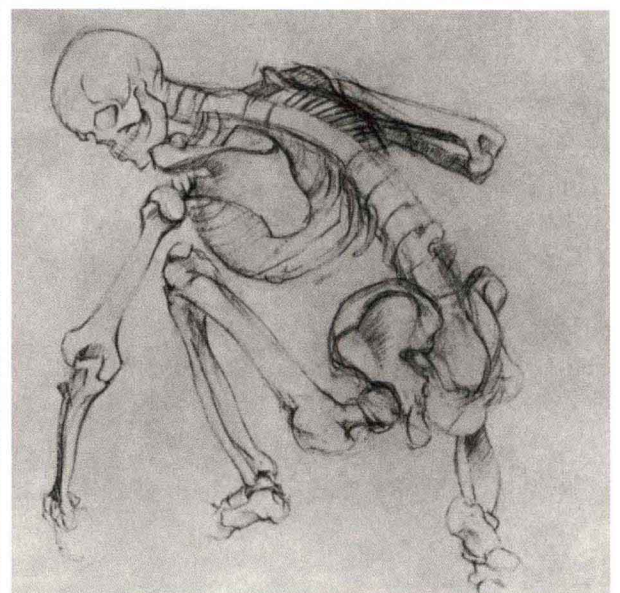
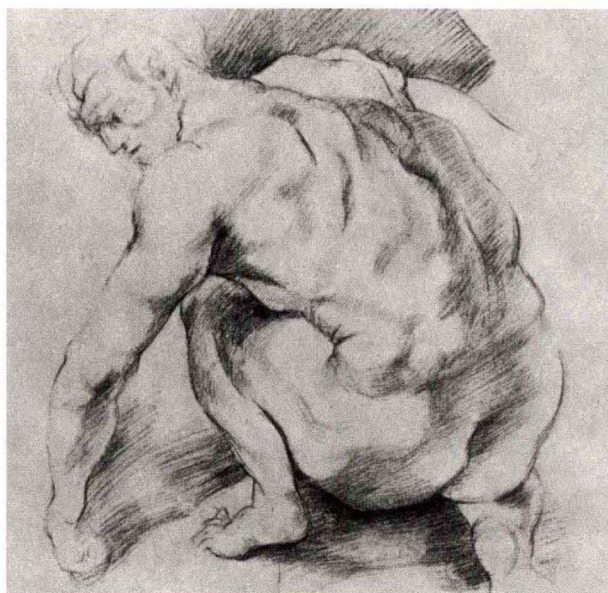
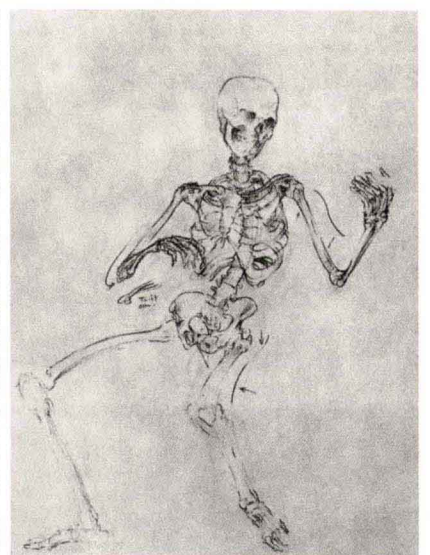
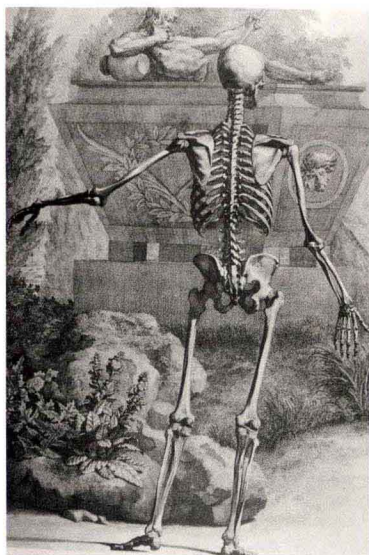
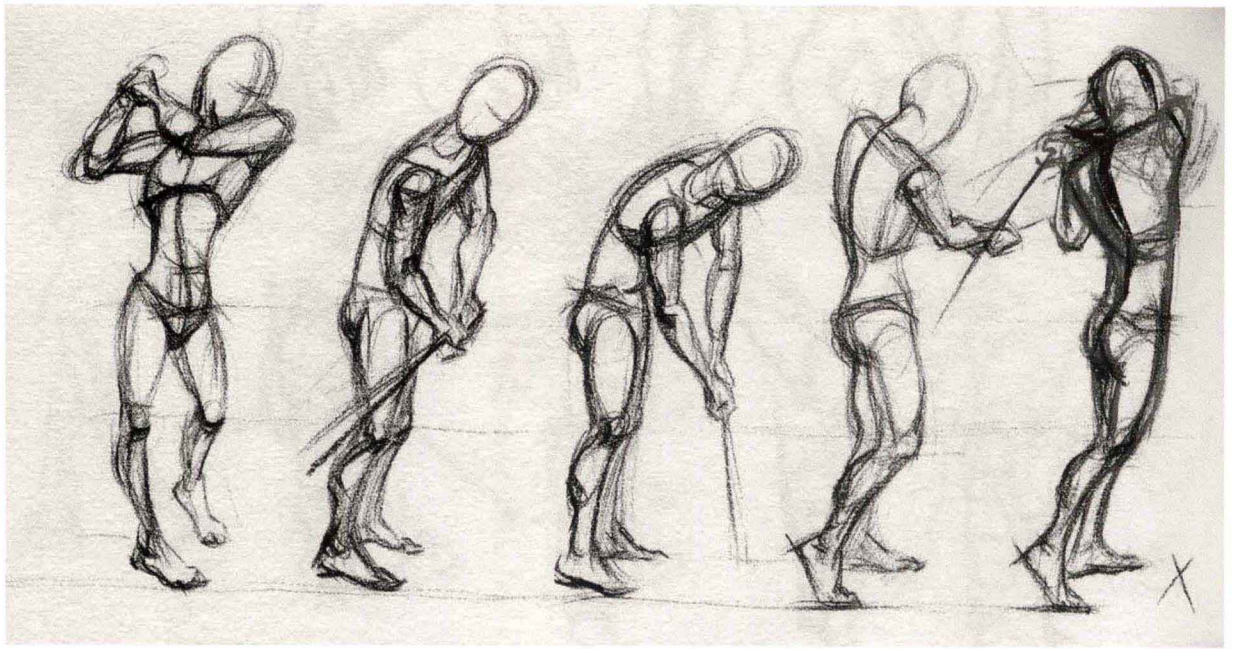
“有一千个读者，就会有一千个哈姆雷特。”面对作画对象各人的认识不尽相同。但绘画的客观性告诉我们，速写既是一个直觉的过程也是一个认知的过程。尤其面对人物的复杂性时，我们了解得越深，就能越有效地体现艺术的表现力。因此当我们手持炭笔一类的简单工具，面对这些自然复杂的形体时，以形象的内在结构为根本动力来发展技艺，不失为一种比较理想的选择。绘画对象带给我们的因素很多，表面的细节、光影、质感常常会使我们忽略了形体本质结构所包含的解剖、透视、体积、空间等要素的存在。如果我们剥去视觉的表层，注重写生过程中的分析、理解、简化人物表面细节，我们就可以发现自然中最基本的姿态造型和轮廓，我们的认识也会逐渐从“模仿”、“抄袭”外形转到理性造型上来，从而理解形体的本质。

首先，人物的外部形态当中都隐含有单纯的几何关系。正如塞尚所说：“用适当的比例，将大自然里的东西通过柱体、方形、圆锥来处理。”这种将复杂形体分解成最基本的几何成分的方法，可以帮助我们找到隐藏于人物姿态之下的基本形，这也提供了一种理解画面形体位置和结构的额外方式，有助于我们建立起速写视觉语言的设计。而对初学者而言，屏蔽眼前所呈现的轮廓、表面肌理和各种细小有趣的外观，提炼出简单、纯粹的形体基础结构，是把握基本运动体块，捕捉动态趋势的关键所在。在这里它既体现了对洞察绘画主题隐含体面要素的重视，又是速写中能使形象生动起来的抽象能量。将大块人物形体简化成几何形体的能力在描绘形体透视剧烈的角度时尤为重要的。

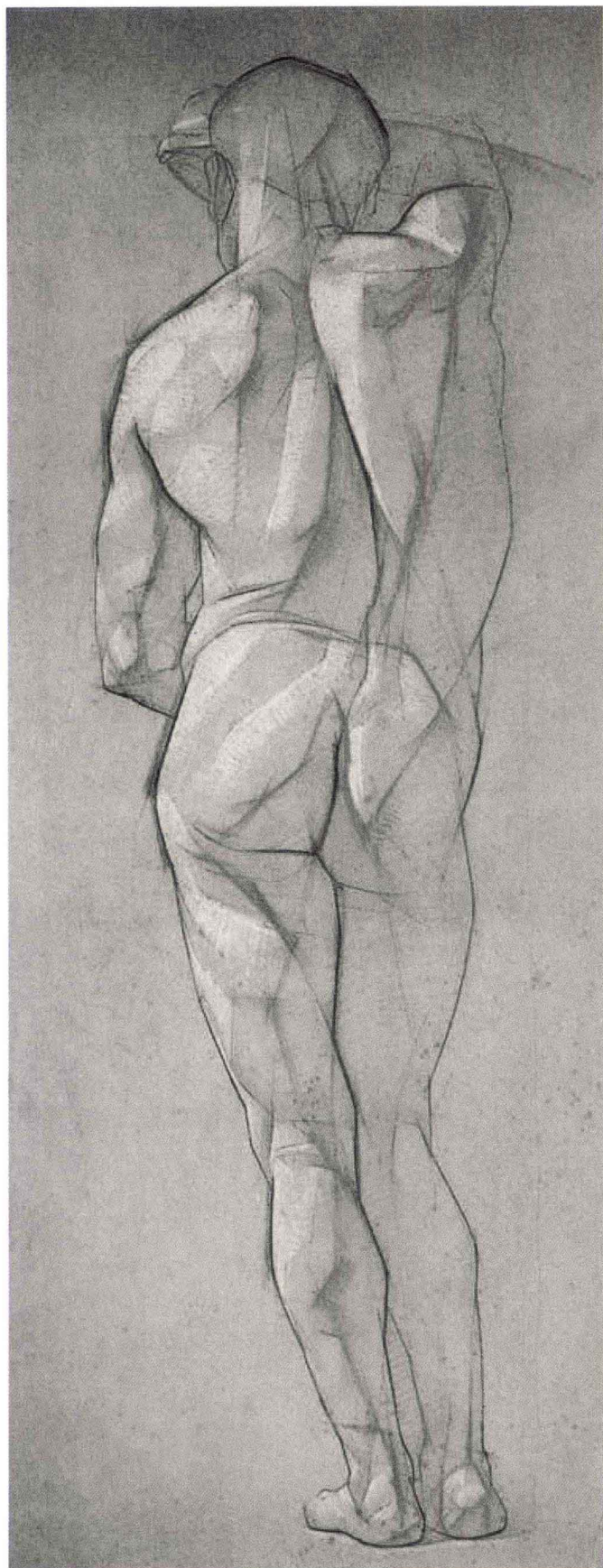
其次，在人物速写的过程中，我们需要透过表面形态去感受内在的体块

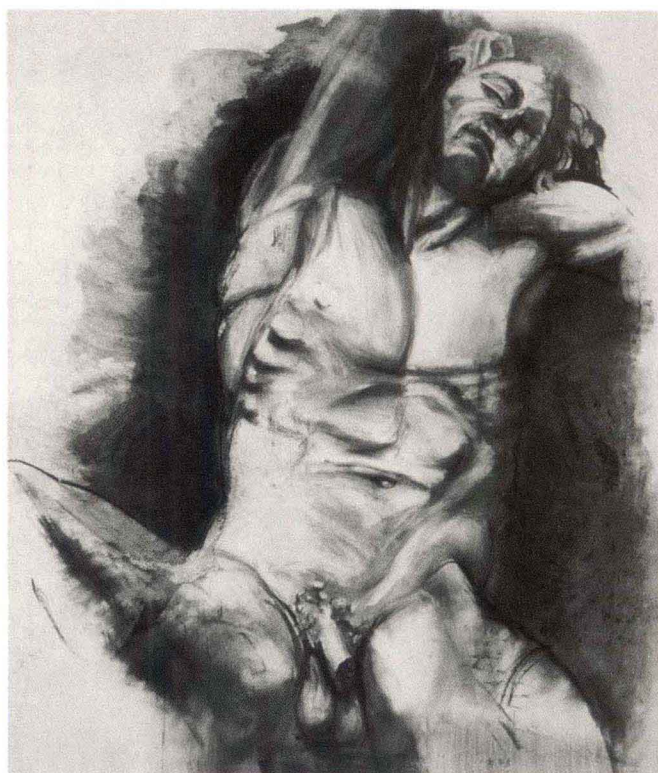
和动态，培养对表形之内的力量的敏感意识，而对于骨骼、肌肉的研究则为我们的认知提供了强劲丰富的能量源泉。许多优秀的速写作品都自觉的显示出对表皮覆盖之下的骨骼、肌肉和脂肪组织的张力感知。它们或紧绷、或松弛、或柔软、或坚硬显示了形体的动作和结构特征。骨骼、肌肉对于形体表面的影响又帮助我们理解动态人物的视觉张力和节奏韵律。在它的指引下，宽松的衣物也显示出内部躯体的形体特征。虽然这种结构标记一般被隐藏于绘画的表现技法之下，但其视觉工具的属性为作品的成功奠定了基础。

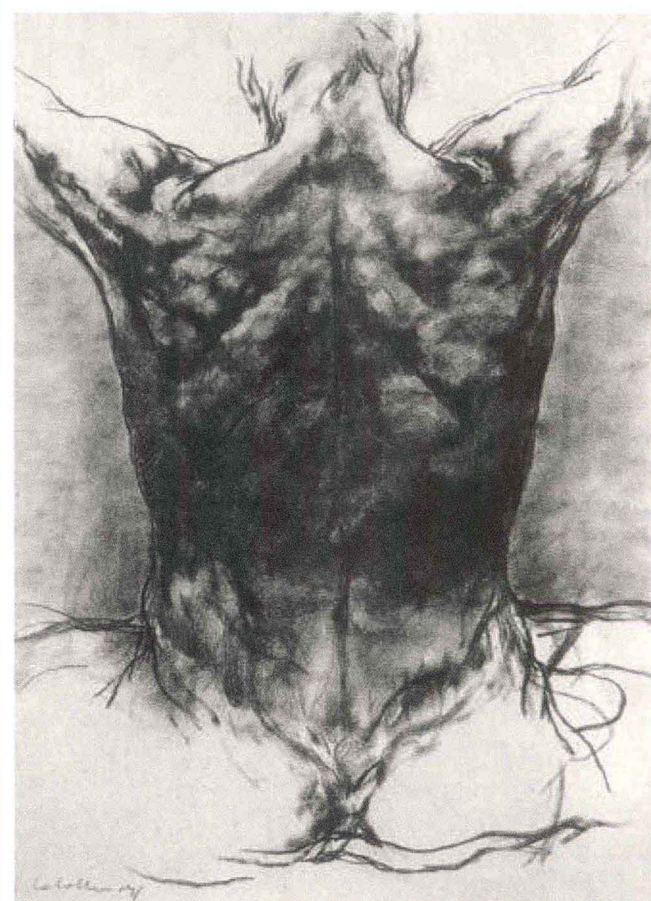
伯纳德-阿尔比怒斯解剖图例

鲁克斯

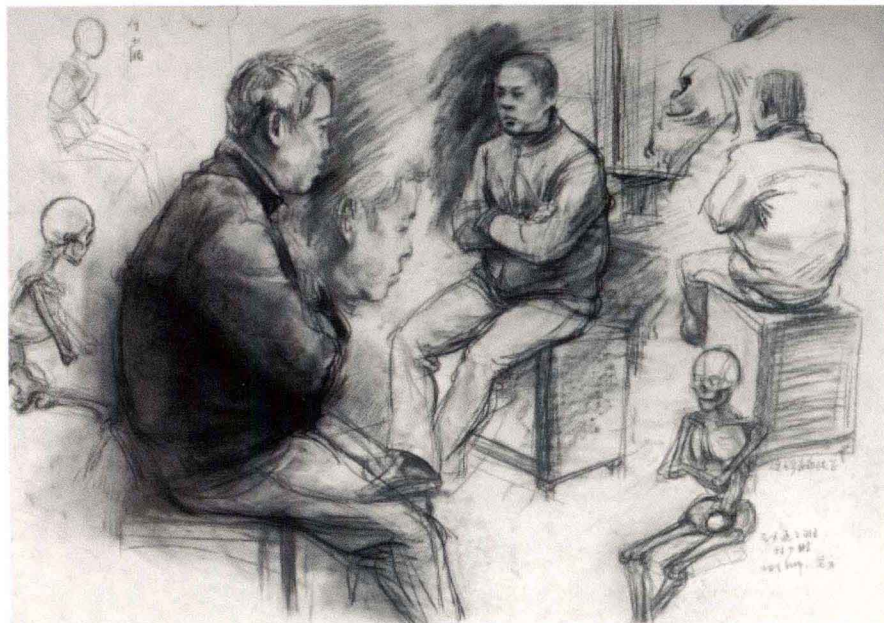

吉姆·丹恩

路易斯·卡巴里罗

学生作业：

作者：付少鹏

在形像与结构的关系中，结构是内在本质，形像是外部呈现。在速写中结构可以是不依赖于光影的客观存在，表现事物本质的理性思索和审美观念自然流露。但现实中一旦我们认为形象只是几何因素、解剖学因素的简单相加时，我们又常常陷入比例、块面、明暗、质感等片面元素中，抑制了速写的能力，变得画不“像”也画不“准”。因此，速写的过程不应仅仅是一种有意识的计划，凭着理性的分析和领悟就能创作出理想的画面。过度注重对形体结构关系的层层深入与研究往往容易落入观察方法和表现手法上的教条。虽然对形体结构的深刻认识是速写表达的内在动力，但速写概括直接的情感造型方式的优势在于更注重形与表现的直觉效果，单纯的形体知识并不能替代良好的感知和人本身对自然的直觉反应。因此最好的作画方式就是感知系统和结构认识的完美统一。

二、认识深度的表达

速写是一门认识世界的艺术，又是一门表现的艺术，是建立在一定认识深度之上的表达能力的体现，是对敏锐的观察能力，对形象的造型能力，直觉判断能力，画面组织概括能力，记忆默写能力及想象能力诸方面的全面调度。虽然对对象的认识深度，尤其是形体知识的积累程度是速写表达程度的基础，但我们还必须借助线条、明暗、肌理等这些视觉元素符号将认知转换成视觉语言。其中线条和明暗要素最为重要，它是画面视觉语言的表达的基础，他们或独立或共同作用创造出效果强烈的形象。因此深入探讨这些手段，对于理解其视觉关系的无限可能性是很有必要的。

1. 线条要素

速写认知表达的问题，最主要还是用线造型的问题。尤其对于初学者，线肯定果断、关系清晰的先天优势又可过滤掉很多其他因素。用线造型或以线为主辅以明暗调子的方法，可以使学习者把注意力集中在对形体、结构、动态的认识和表现上。所以解决用线表现的问题是掌握其他表现语言的关键。而学会了运用线条为主的表现语言来表现对象，传达感受，即使没有中间色调的烘托，线条本身的轻重变化就足以构成画面的丰富性。这也暗合了中国传统绘画的精神。速写以线为主造型的特点，首先建立在对线的理解上。在简略、概括地表现人物形体关系，传达准确清晰的描绘时，要求我们在线的运用上要注意疏密、粗细、轻重、刚柔、快慢的对比关系。从画面的主次和空间表达上组织线条体现线的造型特点。但是相对明暗表现而言，形的立体表达始终是以线为主的表现方法的难点之一。

（1）线条的实用功能

线条的实用功能体现在它所具有的描绘和传递信息的能力。线条对空间的形成和视觉中心的表达起着特殊的作用。我们既可以用线勾勒外形、确定比例、表现体积和质量。又可以用线的重叠来判定空间的前后关系和画面的主次关系，以构成描绘对象的主体空间次序。还可以用线的粗细、刚柔、曲直对比在视觉上产生的不同力度强调主要结构，分清层次。但不管怎么样，把握线条之美，要以表现物体的形态、结构和特征为基本前提。

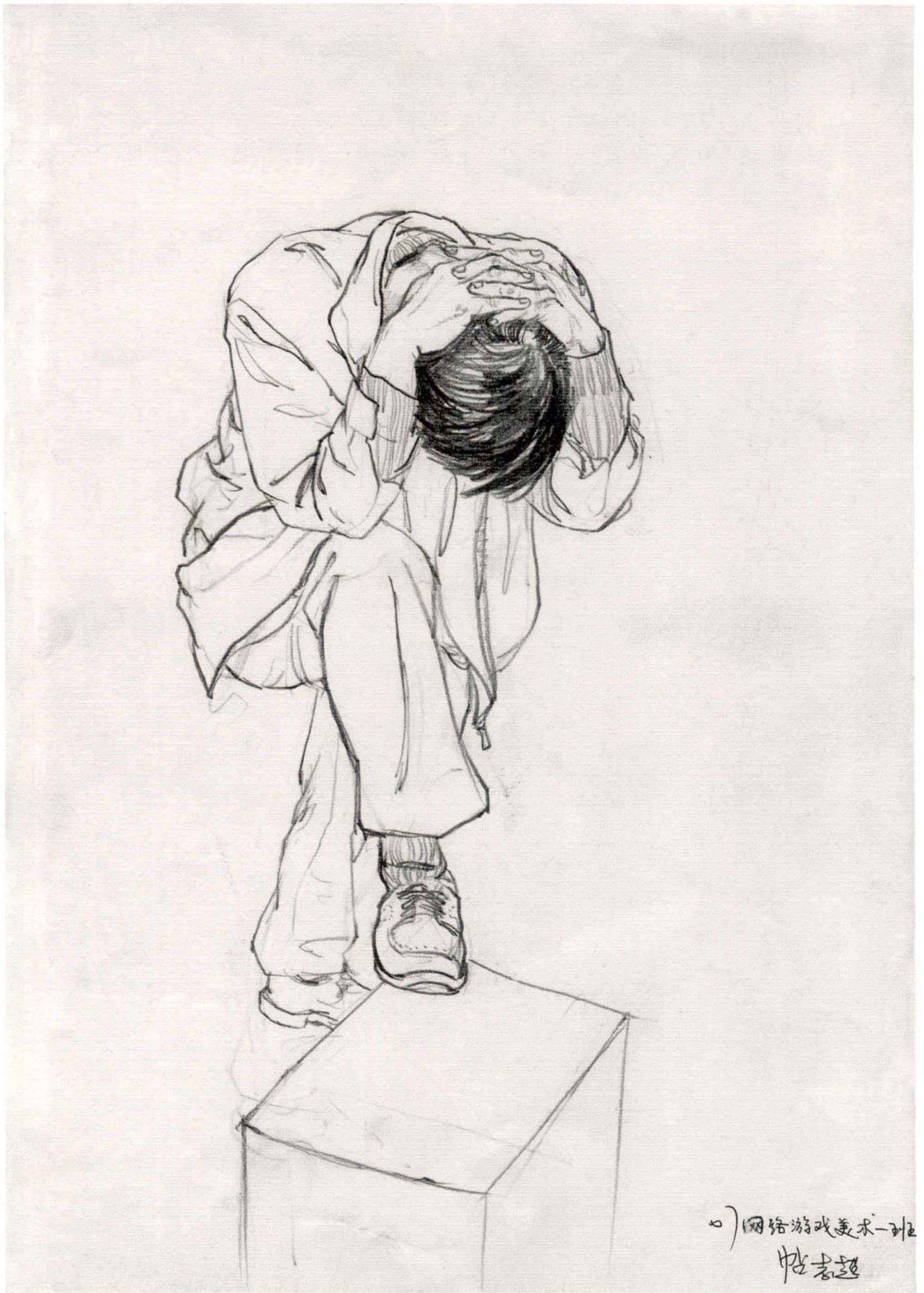

全身人物速写
丁亥年四月
柳青 敬作

作者：陈龙凯

作者：赵含嫣

07 网络游戏美术一班
帖志超

作者：帖志超

（2）线条的艺术功能

线条的艺术功能在于它具有韵律、动感的特性。在造型过程中，不同力量，不同形态线条的灵活运用会产生线的节奏之美，它不是依靠表面细致的真实刻画，而是通过对形体控制、概括和处理调动各种不同的情绪和速度运动，表现对象的体积厚度与形体的丰富性。这时线条传达的形体运动的优美与否，转变为内在节奏的外化。因此学会协调和利用这些现象可以使画面体现某种节律性的变化。

大卫·霍克尼

学生作业：

作者：毛腾

作者：张斌