

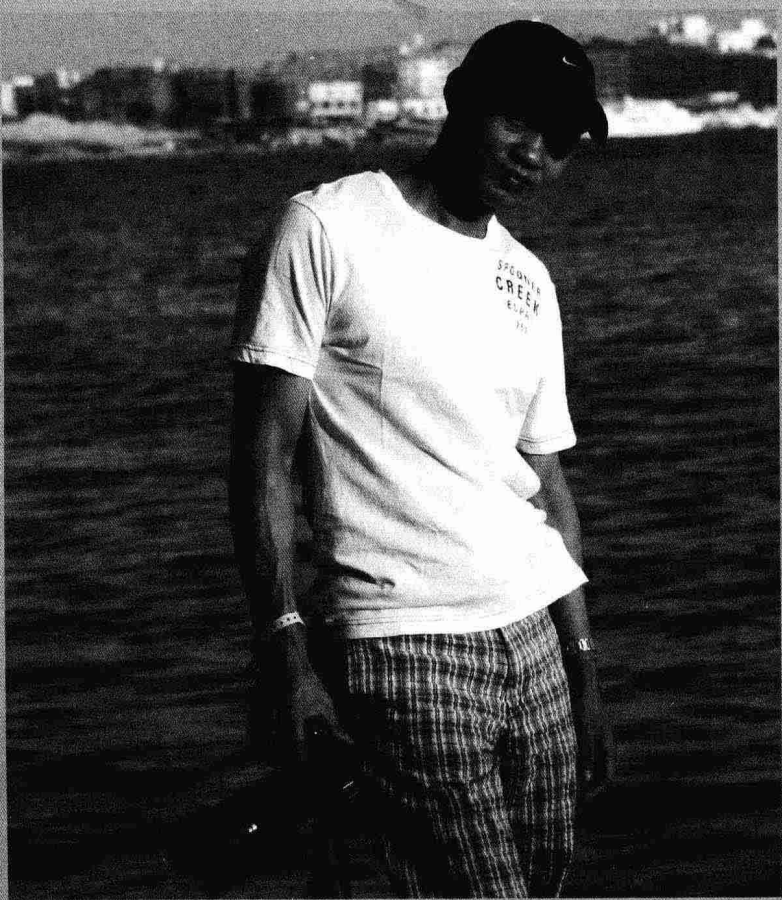
中国美术院校教材
Textbook for Art
Schools in China

应金飞

速写

中国美术学院出版社

应金飞，1967年生于浙江仙居。

2002年中国美术学院版画系研究生毕业，现执教于中国美术学院版画系。

作品曾获：第三届全国青年美术展览优秀作品奖、第十一届全国版画展银奖、第八届全国三版展银奖、浙江省美展金奖、浙江版画年会展一等奖、全国高等艺术院校版画教学与创作年会学院奖、浙江版画展银奖、吴作人国际美术基金会素描奖学金、第九届全国美展。

出版有《应金飞素描—学院派画家作品集》、《素描的高度》、《速写的高度》、《素描肖像—中国美术学院优秀作品集》等。

责任编辑：徐新红
装帧设计：钱 塘
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 / 应金飞编著. —杭州：中国美术学院出版社，
2009. 6
中国美术院校教材
ISBN 978-7-81083-847-4

I. 速… II. 应… 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（2009）第080024号

中国美术院校教材

应金飞/速写

应金飞 编著

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

网 址：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：浙江兴发印务有限公司

版 次：2009年6月第1版

印 次：2009年6月第1次印刷

印 张：10

开 本：787mm×1092mm 1 / 8

字 数：10千

图 数：80幅

印 数：0001-3000

ISBN 978-7-81083-847-4

定 价：45.00元

中国美术院校教材
Textbook for Art
Schools in China

應金飛

／速写

中国美术学院出版社

关于速写

速写一词，近现代随着西方绘画传入中国而产生。速写的英文“sketch”，有略图、草稿、写生之意。指捕捉最富表现力的瞬间形象和寻求高度概括、简练的表现形式。速写，在国内大多被理解为“快速的描绘”，这种时间上框定范围的绘画形式虽有一定的合理性，就中文词意，描绘之“描”一词毕竟是一种客观的，再现的表述方式；而“写”则是一种主观的、直接的、自由的表述方式。所以速写重在“写”字，“速”只是一种量化、范围，而“写”才是本质。“写”是心、手、眼合一的一种境界。无论是天马行空信手涂鸦抑或对着对象写生，速写是所有绘画形式中最能直接反映艺术家真实意图的最简单的方式。这种因瞬间产生的激情是无法复制的，因而，王羲之至死也不能重写出同样出色的《兰亭序》。今天，或许很多画家可以不需要画速写——因为可以轻而易举地借助其他的手段，但速写所给予的境界和体验是他法所不能企及的。

速写按语言、目的等不同可归为习作性速写、表现性速写、创作性速写三个类型，当然作为艺术作品，其相互之间互为交融的，有些作品甚至是模糊的。但是必要的梳理有助于我们更好地认识和学习。

所谓习作性速写是指以写实造型为主，通常以写生手段介入直接产生的作品，以个人的造型能力训练为目的。如俄国杰出的肖像画家瓦连京·谢洛夫，英国著名画家保罗·荷加斯，凡·戴克等，他们重视速写的客观性。他们简洁、准确的速写给我们有很大的参考价值。实际上传统意义上的画家大多都把速写作为习作来完成的。

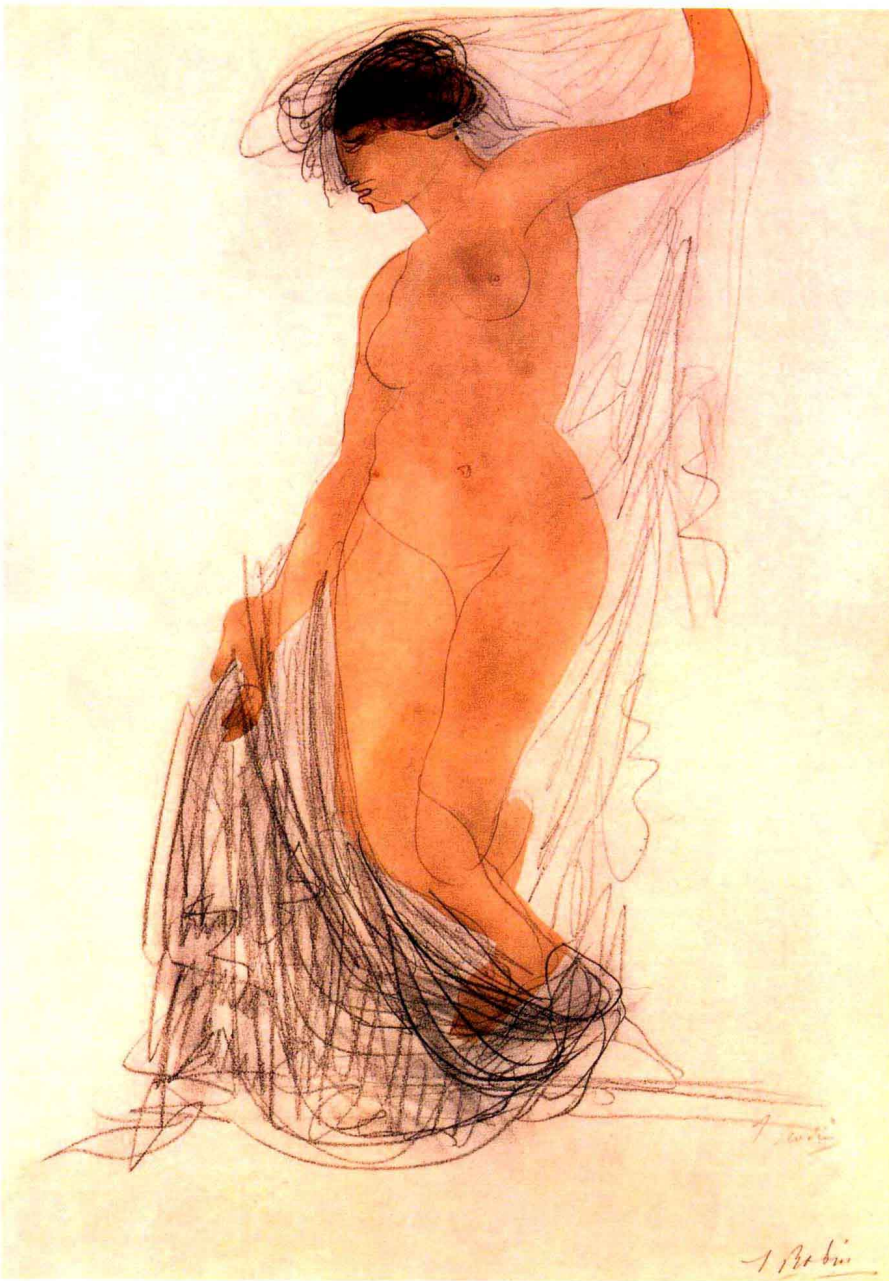
表现性速写：一般来说，这一类速写具有很明显的个人语言特征，通常艺术家通过速写的形式在写生过程中，把速写当成创作的语言转换手段或/和模拟，从而促使速写表现语言的丰富，使这类作品成为独具魅力的艺术品。在本辑的艺术家们中，如法国著名雕塑家奥古斯迪·罗丹；奥地利画家古斯塔夫·克里姆特、埃贡·席勒；法国画家亨利·马蒂斯；美国画家安德鲁·怀斯；以色列画家阿维格多·阿利卡卡等，他们都是具有高度表现力的艺术家。

瓦伦丁·谢洛夫作

保罗·荷加斯作

奥古斯迪·罗丹作

埃贡·席勒作

古斯塔夫·克里姆特作

亨利·马蒂斯作

安德鲁·怀斯作

奥古斯迪·罗丹的人体速写，并不是在描绘某个局部，所有的动态，形态和情感才是罗丹想捕捉的，他专注于最基本的自我视觉的形态，他不喜欢静态的动作，总是让模特自由地在他的工作室里走动，然后他会抓住某些动作迅速完成。所有罗丹的速写，线条流畅洗练之极，动态生动之极；传出一种近乎音乐般的节奏和旋律，犹如诗一般的意识流动。

古斯塔夫·克里姆特的速写被称为充满“轻纱薄雾般的美感”，而那种美妙自然的姿态，流畅的线条里却能感受其生命的节奏和旋律，可以会意画家凝聚的精神，这正是克里姆特试图暗示而非叙述给我们的。他认为线条从结构明暗的表现中分离出来，成为这些经验分离的个性化符号。为此他省略了从亮部到暗部的所有不必要的细节和传统的三度空间透视法，夸张了线条的存在和运动状态。

如果说克里姆特的速写专注于作品唯美的一面，埃贡·席勒则毫不掩饰地表现了那个时代人的心理和情感，他所描绘的人物和景物都不是静态的，无论是什么样的形态都像处在惊恐不安状态，生的欲望和死的威胁交织成可怕的阴影，始终笼罩着他的作品。他笔下的人物形体瘦长，那冷峻刚直的线条令人震颤，他强调形象清晰的外轮廓，喜欢用红、黄和黑色来表现强烈的情绪。他除对人物表情动作的夸张刻画外，着意描绘人物神经质的情绪，这使画中的神经质的情绪达到一种近乎痉挛的强烈程度。埃贡·席勒的作品犹如波德莱尔的诗歌《恶之花》。

亨利·马蒂斯的老师莫罗曾对他说过“在艺术上，你的方法越简单，你的感觉越明显。”正是这句话引导了马蒂斯的绘画风格，使他能够用洗练的线条和鲜明的色彩塑造出他所构想的一切，对他终生的艺术创作产生了深远的影响。马蒂斯的线描借助自然抒发内心的感情的审美形象，他对对象的感受的提炼和各种构成要素的组合，并不是直接或表面的准确描绘，而是以画面空间的主观结构原则代替纯粹面对自然的构图方法，正如马蒂斯自己所谈；模特儿在我心中激起的兴趣并不是通过精细的型体塑造来体现的，往往是更多地体现在分布于整个画面的线条或特殊的调子中，这些线条和特殊的调子形成了整幅作品丰富而又和谐的效果。

阿维格多·阿利卡卡原本从事抽象艺术，而改为写实方式后，我们看到他的写实绘画仍然具有极强的抽象构成感，在他

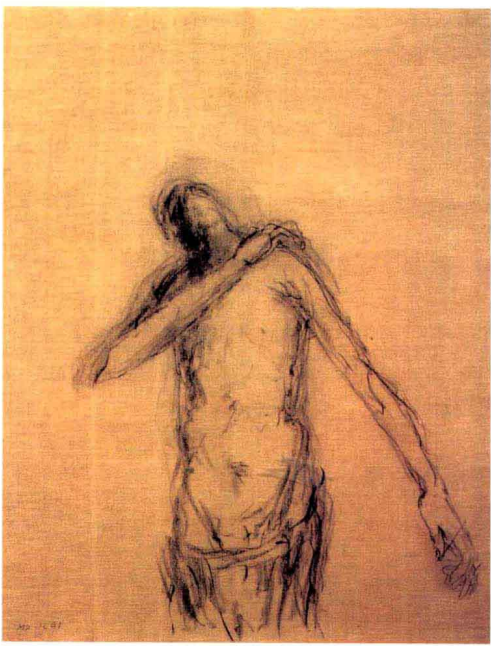
看来，艺术的实质在于观察。他的绘画题材大多取自周围的日常生活，室内窗外的所见之物以及一些为人所不注意的细小的角落。他的速写将现代人的不安用一种简练轻盈的笔法表现出来，喜欢用焦墨枯笔皴法画出那种“逸笔草草”的感觉，其间透露出一种纯真自然的效果。而用铅笔在粗糙的纸上画出的速写又极为松动。

创作性速写：创作性型速写主要是指带有一定的观念性、实验性作品,这些作品有时未必依据模特完成，更多的是通过主观想象完成，也可以说这类速写作品本身就是艺术家的最终作品。创作性速写注重画面的构成感，形式感。强调主观意图的视觉最大呈现。如本辑所选的意大利画家卓然·姆西克、美国画家理查德·迪本科恩、英国雕塑家安东尼·葛姆雷、美国人物画家基塔依以及现定居于荷兰女画家玛林·杜马斯等。

玛林·杜马斯的画面通常线条粗重、色彩单纯，而且极少修饰，模糊了再现性和抽象性、绘画和素描之间的界线，没有任何观念的禁忌。没有细节的描绘，寥寥数笔，绘出生动的人物形象，她用对比和模糊的方式表现人物心理和精神状态的不平衡，质疑我们所习以为常的视觉和心理的定式，挑战普遍性的价值体系。在杜马斯进行绘画创作中，像中国水墨画形态的人物水彩画是她独特的技法。她作画过程是把墨泼在画纸上，然后随着水墨的流转勾勒人体的曲线，再用炭笔点化出五官。她对水和墨的把握娴熟自如，所创作的人体充满了张力。

她的作品在创作手法上既显示出传统绘画的形态和影像，又混合着当代的理念和语义，这些特征常与反理性，非和谐，多样化，模糊化相连，使作品的表达趋于多元和多义。

基塔依的早期受超现实主义影响，但又不同于当时的超现实主义艺术。透过基塔依那些引人注目的作品，可以感受到他提供了一次又一次的心理诱导。看似用具体图像随意拼贴，实际上是他的一种从模糊空想到具体想象瞬间飞跃的表现。画面的不完整性、跳跃感和有意味的线索，并不影响其内在的连贯性。他的作品大多以拼贴或作为一个简明的线面形式取得效果，绘画技巧则借用抽象表现主义和超现实主义，这给他画作提供了一个现代文化和艺术家自身背景差异的巧妙的视觉隐喻。事实上，基塔依应用的技术以及风格，就像他的画面一样，从一个到另一个突变。任意运用他认为有趣的方法以表达意念，画中充满着含糊和神秘。而神秘感恰恰是他所珍视的20世纪大多数艺术家、包括文

卓然·姆西克作

R.B.基塔伊作

吉姆·戴恩作

爱德华·派珀作

理查德·迪本科恩作

大卫·霍克尼作

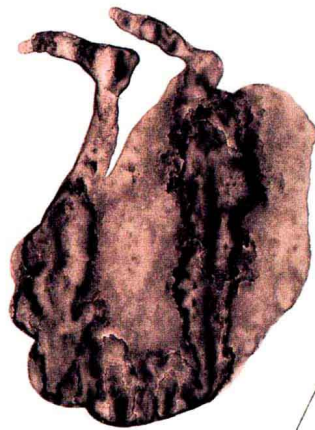

玛林·杜马斯作

学家和音乐家具有的共同风格。

英国雕塑家安东尼·葛姆雷作品的概念从来都是简单直接的，却总带给观众深层的质疑与思考。他以自己为模具制成雕塑，并以此为出发点探索身体与空间的关系，探讨人类的普遍经验达成形而上境界的可能性，他一直站在当代人体雕塑创作的前沿，在原有创作的基础上不断焕发新的活力。他的速写运用黑与白的奇妙的比例对比，或墨和水的互为渗透使具象型体抽象化，具有极强的构成感和形式语言。

速写是多层次的，因人、因时、因地有着无限可能。无论何种形式何种风格，何种文化背景，一件好的作品总能给人以愉悦——速度写出真实，真实表达出美感，这是人类所能共通的特征之一。在今天，无论是传统的或非传统意义上的速写，其启发性的图像在今天的学习和创作中具有非常重要的现实意义。学习速写，不仅体现在造型和技能的学习上，也要体现在观念和创造性思维上。

安东尼·葛姆雷作

铅笔作品

钢笔作品

一、速写基本材料及特点

（1）铅笔、碳画铅笔：铅笔、碳画铅笔具有轻便、易擦写、线条具有深浅、浓淡、变化丰富的特点。没有任何一种速写工具能够像铅笔那样万能。在过去的一百多年里，数代艺术家们使用铅笔来表达自己的艺术思想，建立学习的模式以及速写技巧，铅笔速写是通向所有其他绘画技法宫殿的大门的基础，其造型的基础意义甚至大于素描，精熟的铅笔速写是成为一个伟大的艺术家必备的基础。

初学铅笔或碳画铅笔速写在运用上需注意几点；一要以线为主，明暗为辅。执笔手法应如执钢笔写字，多用中锋绘画，少用侧锋。二是铅笔不要削的太尖（除非是白描式的静态速写），过尖的铅笔用线过于具体，在表现时容易被对象的具体结构控制而不能放松。三是要以线的思维模式来观看，尽量避免受对象的光影影响，比如对象十层的灰度，你画两层就足够了。不要用素描的眼睛来画速写。

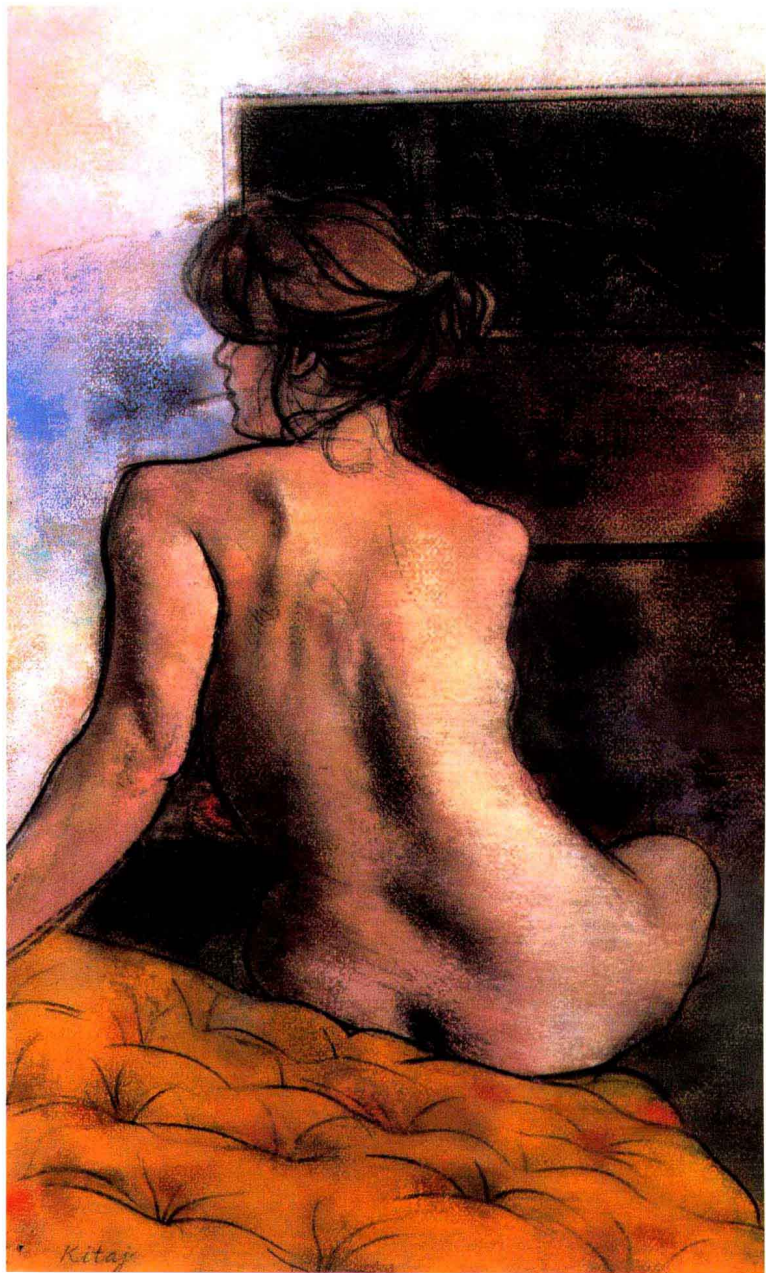
（2）钢笔、水笔速写：用钢笔或水笔画速写最忌讳的就是涂明暗，因为这种工具的特点就是线条与点的运用，可以放弃明暗的观看习惯，（除非把钢笔当成画素描工具，如建筑画以及为铜版画做素描稿）。线条本身的长短，疏密也可以表现出形体的厚度和凸现感。这要求速写者具有一定的以线条语言替换明暗语言的破解和运用能力，初学者用钢笔画速写，需要一个适应的过程，因为和铅笔等工具相

毛笔作品

水彩作品

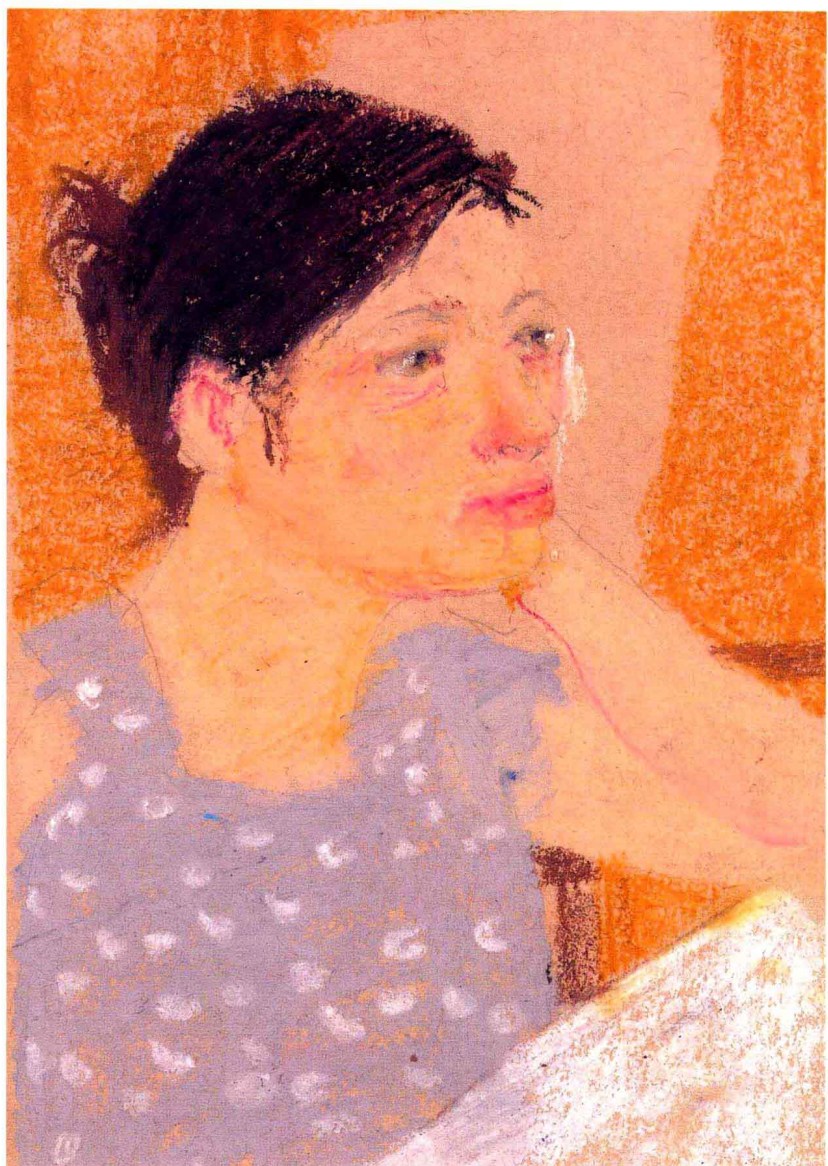

色粉笔作品

比，钢笔具有不可更改，落笔肯定的特点。钢笔速写来不得半点的掩饰，钢笔尖画出的每一点每一线都会在洁白的画纸上留下清楚的痕迹，下笔前一定要做到胸中有数，切勿依赖客观对象的形体，应以主动的造型观来捕捉由对象反应出来的感受。所以一般画钢笔速写应先通过临摹等方式学习一套表现手法为宜。

（3）毛笔速写：如果掌握好毛笔的性能，毛笔其实是很好的画速写的工具。毛笔有力度的变化，有线条的粗细变化，运用毛笔画人物一定要强调造型的主观性、明暗的主观性、用线的主观性，力图把客观的多层调子解化为简单的黑与白两色，以线条的粗细变化就足够表示出明暗的感受，轻视自然光影的明暗。同时也不必完全以中国画的笔墨浓淡来表现，仅浓墨或焦墨即可足够表现。如果有一定书法基础，毛笔速写是一个很好的选择。毛笔速写除以线为表现语言外，还有其他的如点、块、面的合理运用都能表现丰富的形式语言；而且能作为创作的过渡手段，如国画、版画、设计等专业可以把毛笔速写作为专门的课程来研究。

（4）其它材料：如炭精条、油画棒、水彩、粉笔等都是速写常用材料，学生在掌握上述的基本材料运用后，可以有多种选择和尝试。

油画棒作品

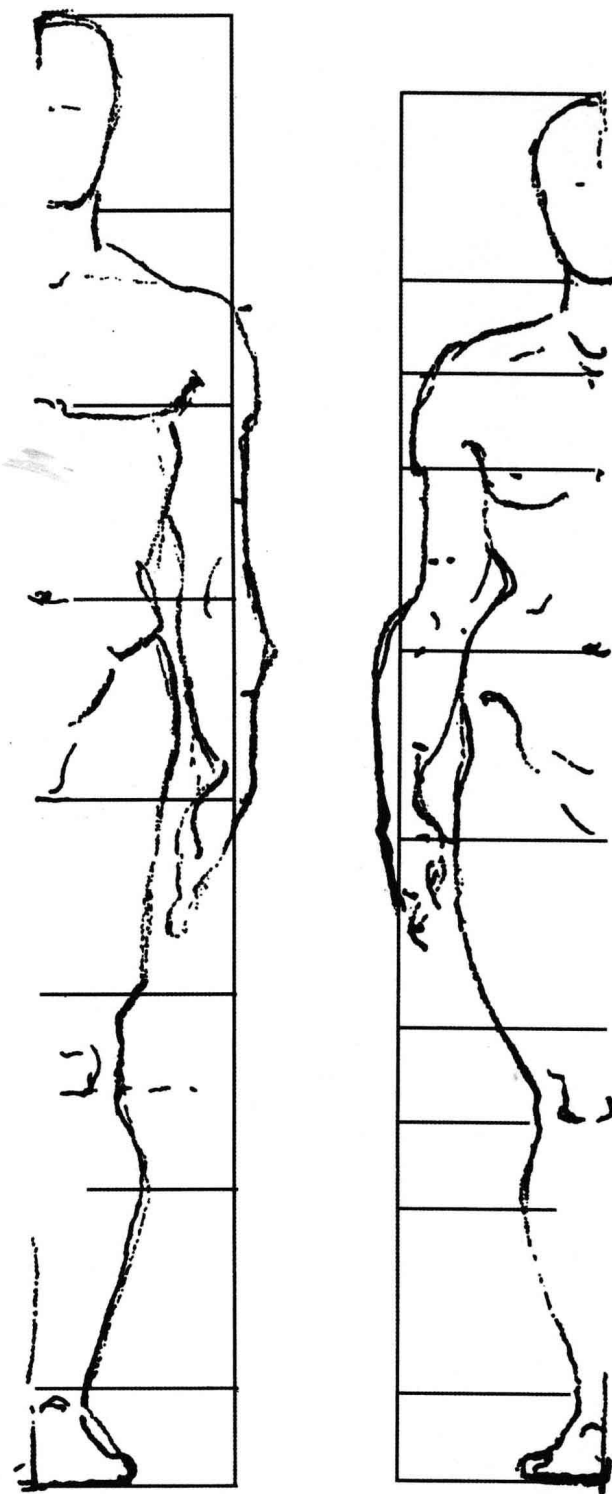
二、人物速写基本知识

(一) 人物、人体比例

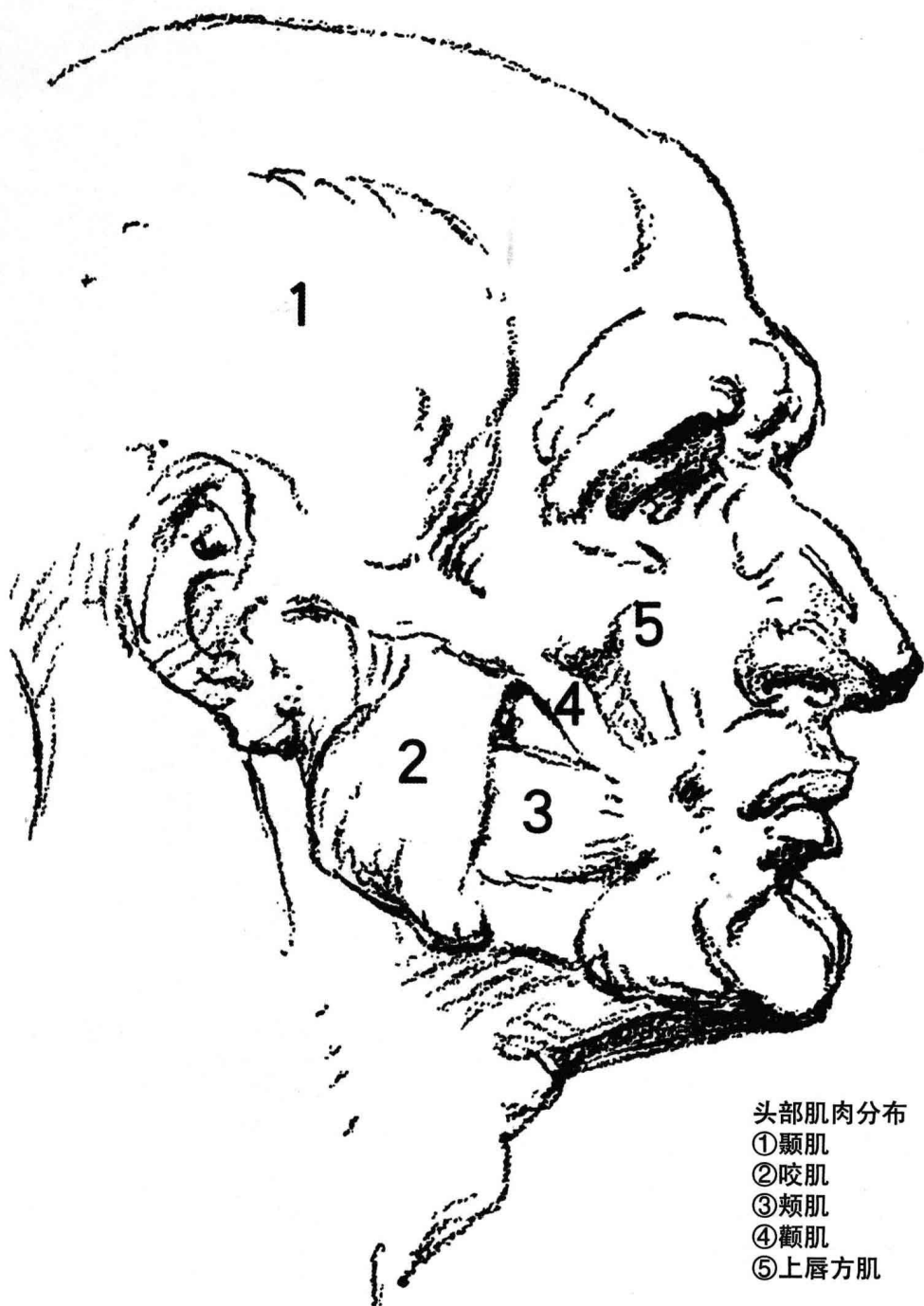
人体比例是人物速写乃至任何人物为主题创作的基础。一般的人体比例一头高作为比较的基准,我国成年男子、女子的普遍体型,全身长度约为头长的七个半或七个左右(包含头在内),全身的二分之一处是耻骨。从肩峰到脚底的二分之一处约在下垂手的指端。肩宽等于两个头长。坐着的人约五个头高,所以在传统绘画中有“立七、坐五、蹲三”的说法。我们应该知道,就了解的知识只是一般性的比例关系,实际上人的高矮比例各不相同,也因运动引起各部分比例、形状发生变化。所以人物比例要依据实际情况的观察来比较,在实践中锻炼一双敏锐的眼睛和对造型的良好感觉。

(二) 人体绘画结构

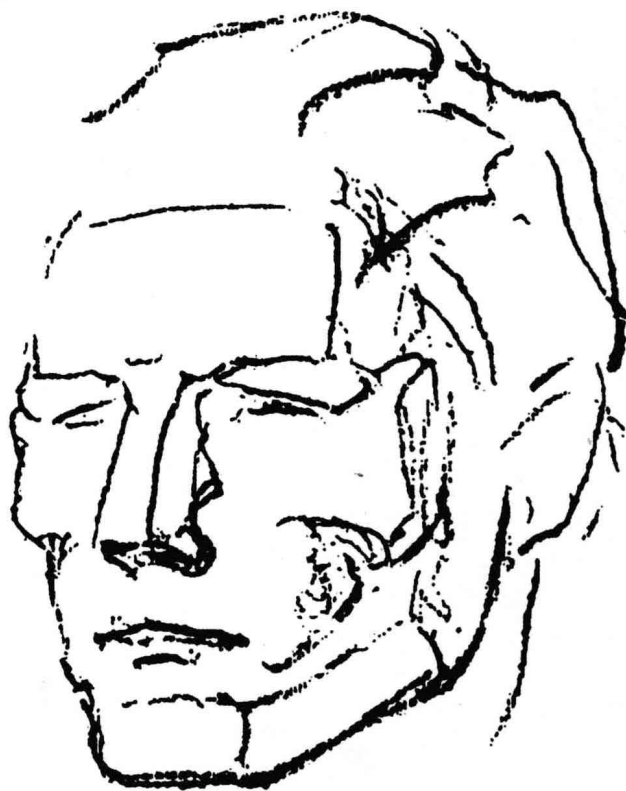
人体绘画结构与人体解剖结构在绘画基础学习中是完全不同的概念,对于学画的人来说人体解剖结构并不需要大量学习,这种过于理性的解剖知识分析对艺术学习并无实质上的帮助,甚至有害。而人体绘画结构却是需要学画者煞费苦心学习的,因为这实际上是对绘画语言理解、归纳的有效手段和观看方法。具体表现为几何结构、线条旋律、块的组合节奏等组成。本节我们引用了伯里曼的头部构造、上肢、手、下肢、脚等来了解绘画基本结构规律。

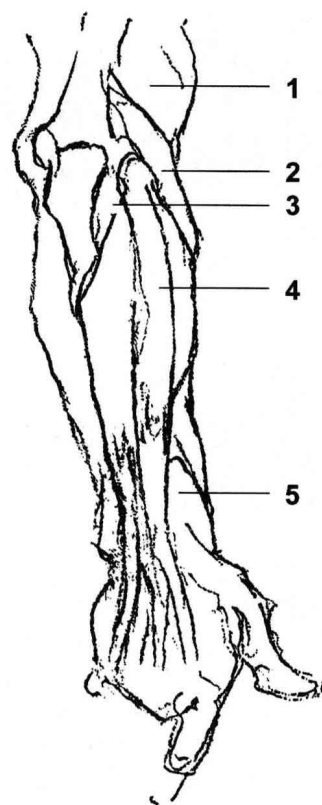
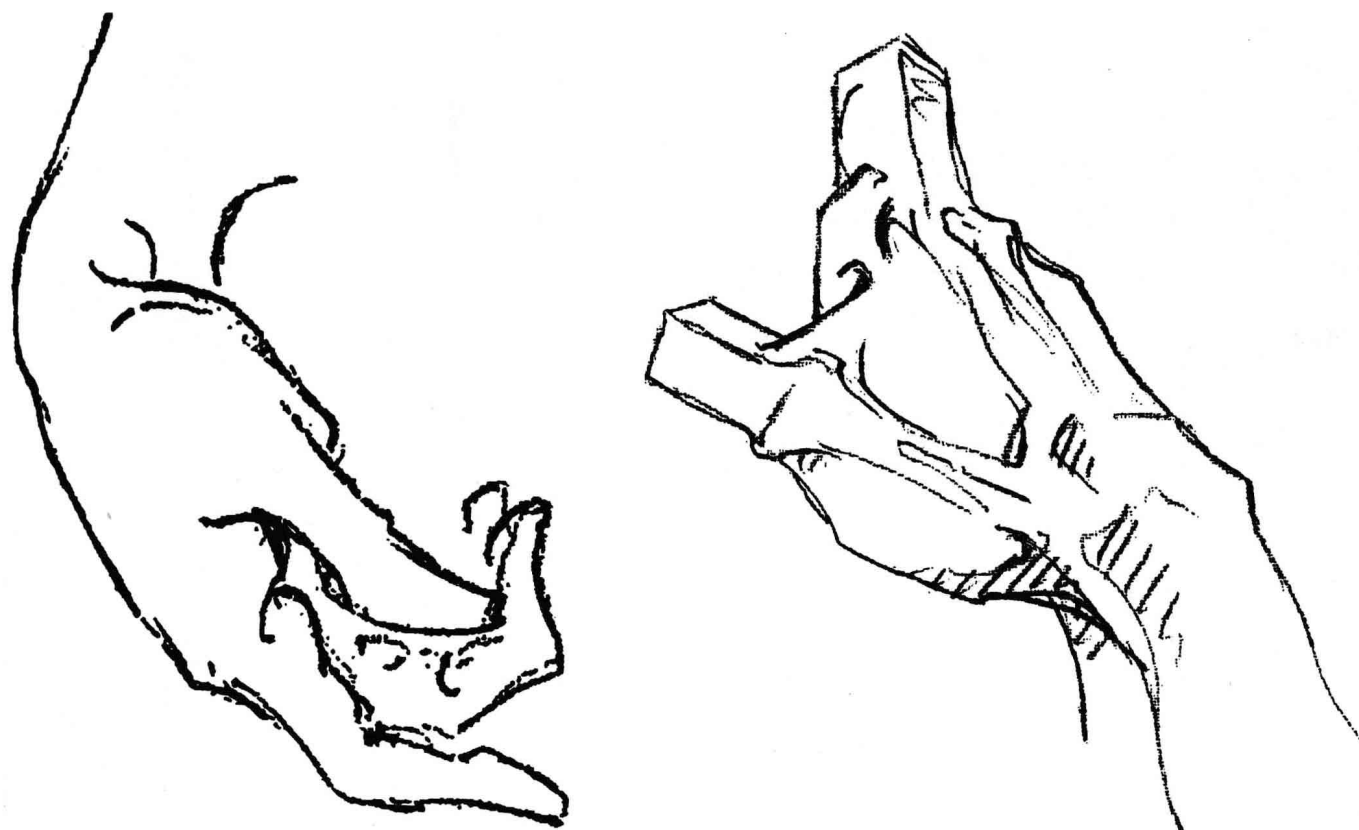
男女人体基本比例

头部肌肉分布
①颞肌
②咬肌
③颊肌
④颧肌
⑤上唇方肌

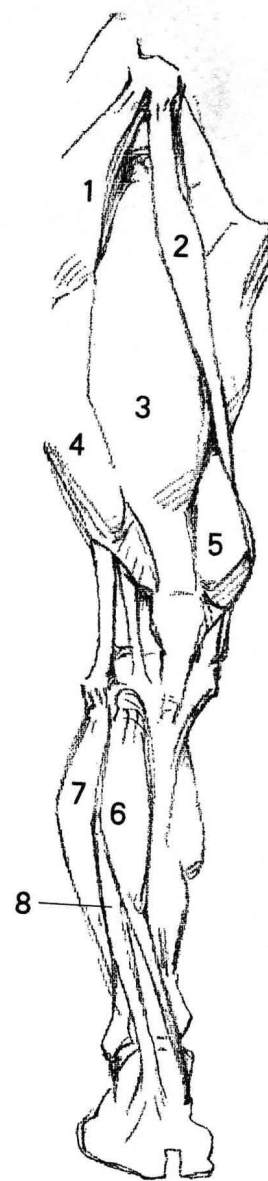

头部块的理解

前臂肌肉群

- ① 肱桡肌
- ② 腕长伸肌
- ③ 肘肌
- ④ 伸肌
- ⑤ 拇指伸肌

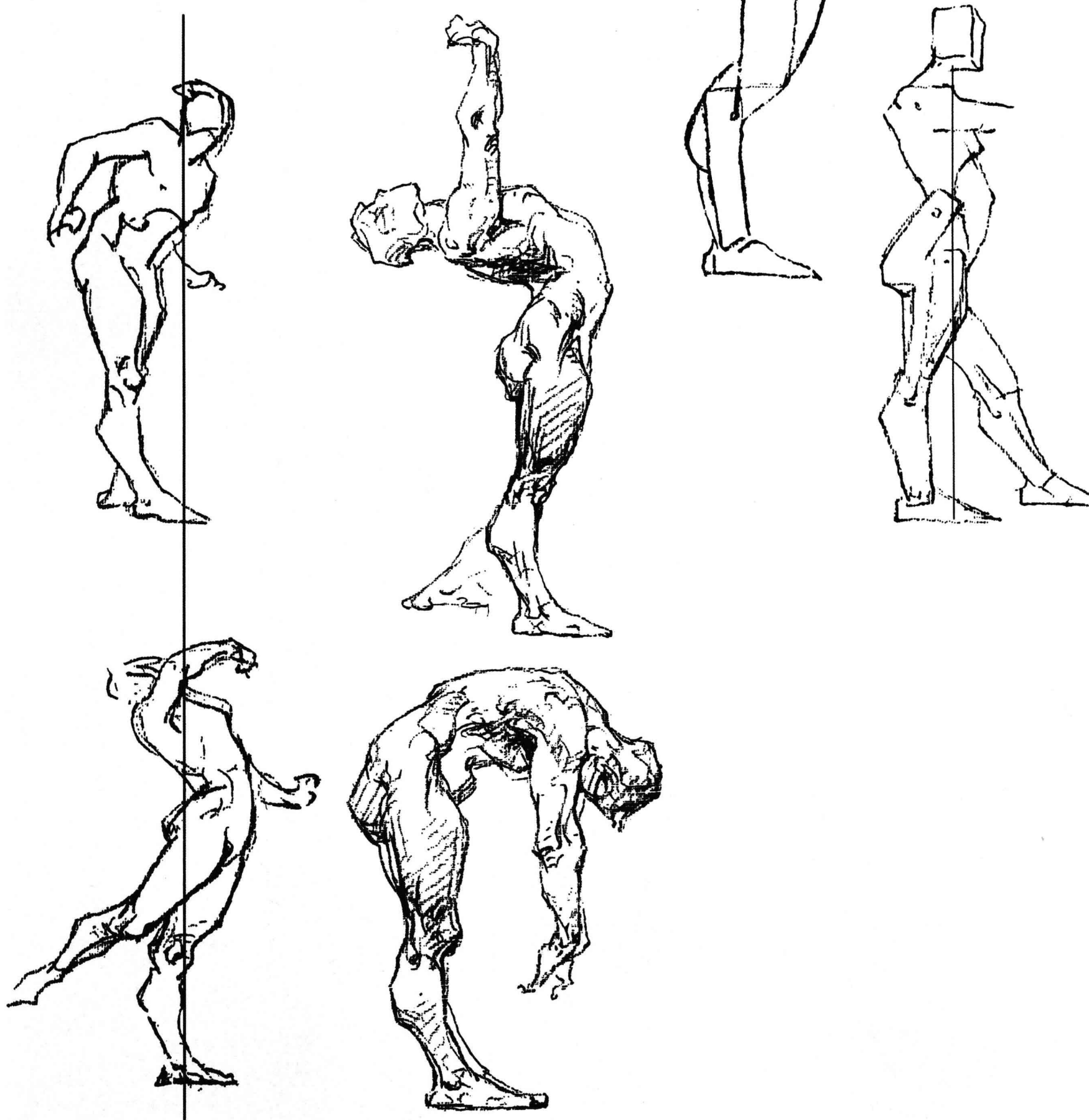

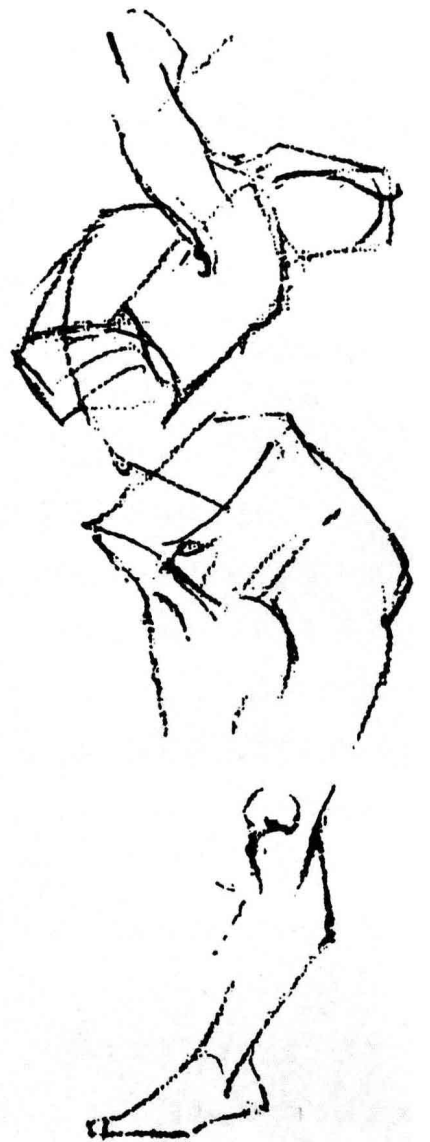
大腿与小腿前视主要肌肉群

- ①阔筋膜张肌
- ②缝匠肌
- ③股直肌
- ④股外肌
- ⑤股内肌
- ⑥胫骨前肌
- ⑦腓骨长肌
- ⑧趾长伸肌

动态

人的身体就像是一个弹簧，放松时的人体永远处于S线的平衡之中，可以呈现多种姿态，但重心起着平衡作用，从某种意义上讲，静态站立着的人体如同垂直悬挂的钟表，他和这个钟表一样，是静止不动的。当钟摆成弧形左右摆动时，它的重心总是固定不变的。钟摆从重心处呈弧形摆至两侧的极限位置，其远离重心的程度，正相当于人体远离平衡的程度。即使在运动角度最大时，动态中也必须有一种稳定感，就像摆钟一样，人体可以回到稳定的重心上来。这种平衡感在绘画中表现出来的是动作连贯性和韵律感。

三、静态速写和动态速写

静态速写是指模特处于相对静止的状态，从几分钟到几十分钟。画者可以边观察边画的写生手法，再进一步的是半静态的速写手法，如木工，清洁工等某些部位重复动作的状态，一般来讲，学速写先以静态速写入手，静态速写主要解决人体的基本比例和结构关系，人物重心以及通过线条的方法消解对象的客观空间明暗关系，使之转换为以线条组织为主的表现手法，即使偶而带点明暗，但一定不要过多用调子来表现，不然很难从调子素描的那种思维定式和观看方式里转换出来，通过一定时间的练习后，可以转为以动态速写训练为主。以个人学习速写的经验，静态速写的学习时间不必过长，因为这容易养成一种对时间的依赖性，长此以往不易培养画家的瞬间的观看事物和捕捉事物的敏锐性，所以真正意义上的速写训练是动态速写，动态速写需要长年的浸淫和悉心研习揣摩。

动态速写与静态速写有很大不同，在随时变化的对象中，你无法用反复观察的方法捕捉对象，也无法用事先准备好的方法表现对象，动态速写依靠的是对对象动作变化过程中动态的“选定”和对选定动作的感受和记忆。当然所谓“动态”并非指对象一直处于运动状态，而是指对象有“可能”的变化状态，这就要画者对所画的对象有预先的判断和对对象瞬间动作的特定选择，也就是速写者面对自由活动的对象人物，在对象一系列动作中选择最有造型意义的瞬间动态。在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可想象的。我们必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识记忆补充，才能完整地完作品。要在动态速写训练中做到上述要求，必须学会“抓住”和表现“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。人物侧面时，动态线往往体现在外轮廓的一侧；当人物正面时，动态线会突出于脊椎和四肢的变化。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。

动态速写的一般画法：

（1）抓住对象最鲜明的特征，例如画人铲地，要抓住它最用力的刹那。铲地的动作从开始到末尾有许多片段（即刹那的分解动作）可截取入画，但如截取其锄头提到一半的刹那，那就无法显示出铲地的干劲，甚至画出来的姿态不象铲地，如画其高举锄头正欲用力铲下的刹那，则就会显得干劲十足。由此可见，应根据表现内容和要求，从感受出发，选取最恰当的表现环节，这一点非常重要。

（2）从能决定整个动势的部分入手

从何处入手，应按动态特征决定，哪些部分与动态最有关系，最能决定动态的大势，就最先入手，例如，跑步的人，他的身体倾斜度与腿的动作是决定性的部分，应用简要的线先抓住它。有些动态是身体某些部分在运动，某些部分则是静止或少变化的，则一般应先画动的部分，后画静的部分，因为动的部分比较难以掌握，就是对象走了，静的部分却是容易补记的。

（3）大胆落笔，下笔就算，适当的运用夸张。

表现一个动势，往往要反复观察对象，特别是自己比较生疏的动作姿态，即使进行了观察理解后，有时还需画数张以后，才会感到心中有数，进行的比较顺利。因此在练习过程中，如果能够事先对对象有充分的熟悉了解，画时就可避免在画面上擦擦改改，要养成大胆落笔、落笔就算的习惯。如果一根线画不准，可以重画一根，或者另画一张，千万不要养成修修补补的习惯。

