

速写技法

当代实力派艺术家精品集

刘铁臂 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

DANGDAISHILIPAIYISHUJIAJINGPINJI

当代实力派艺术家精品集

速写技法

刘铁臂 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

速写技法/刘铁臂著. —长沙:中南大学出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5487-0280-1

I. 速... II. 刘... III. 速写技法 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 093526 号

速写技法

刘铁臂 著

☐责任编辑 谢贵良

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 湖南媲美彩色印务有限公司

☐开 本 889 × 1194 1/12 ☐印张 11 ☐字数 293 千字

☐版 次 2011 年 9 月第 1 版 ☐2011 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-0280-1

☐定 价 36.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

内容提要

本书包括理论模块、技法模块、实训模块、作品欣赏共 4 个版块的内容。以轻松通俗的文字并配以大量的原创范画,简要地阐述了速写的基础理论、基本技法、难点要点和解决办法。还附有大量的步骤作品供读者欣赏、比较、借鉴。内容连贯紧凑、通俗易懂、图文并茂,具有较强的实用性和可操作性。

本书与其他同类书籍的最大区别,在于从严谨、实用、精简、高效的视点出发,重构速写类书籍的全新思路和功能概念。避免了百科全书式的刻板说教、面面俱到。

作者简介

刘铁臂，湖南邵阳市人，毕业于湖南师范大学美术学院，现为湖南电子科技职业学院设计艺术系主任、中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、湖南省设计艺术家协会理事、中国画院签约画家。

作品参加中国美术家协会主办的“2008年全国中国画名家学术邀请展”、“全国第二届中国人物画展”、“2005年中国百家金陵中国画作品展”、“第16届国际造型艺术家美术特展”、2005、2006、2007、2009年全国中国画作品展、“第6届全国工笔画大展”、“第7届全国工笔画大展”、“2009年全国首届‘徐悲鸿奖’作品展”、“第五届中国美术家协会会员中国画精品展”、“2010年第十六届亚洲运动会全国美术作品展”、“当代最具学术价值与市场潜力的画家邀请展”、“2011年纪念辛亥革命100周年全国中国画作品展”等国家级重大学术展览20多个。有作品获优秀奖(最高奖)、“五个一工程”奖、金奖、特别荣誉奖。

公开发表作品400多件，作品被中国美术馆、全国各大博物馆及画廊收藏。

自画自说(代序)

速写，形简幅窄，轻描淡写，逸笔草草，常被误认为是素描的补充。因而，从某种意义上讲，速写是一门遗憾的艺术。

速写的遗憾在于对其本身形态的曲解误读，而艺术的遗憾却体现于艺术行为对象的主观读取差异。所以，于速写而言，消泯与曲解，常会酝酿成某些意识上的因果。

在艺术家眼里，任何灵异的意识往往会释放诸如灵感的精神能量。这种能量，转眼即可以转化为有形的作品，而这些作品，有可能得益于速写。

“速写”为绘画术语，即指用简练的线条在短时间内扼要地画出视觉对象的动态或静态形象。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是在欧洲18世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

20多年前，我曾就读于新邵县工业职业中专，在恩师袁胜初先生的指导下学习速写。那时穷，每天只能吃一顿中饭，早上和下午，到了开餐的时间，为了躲开同学的目光，只好饿着肚子，悄悄地背了画夹，到与学校只一墙之隔的村子里画速写去，借以躲过那些难以言状的尴尬。就这样，几年下来，人瘦得不成样子，却意外地将速写画得有模有样了，并在很多报刊上发表了大量的速写作品，从此我与速写结下了不解之缘。参加工作后，不管在什么岗位，都不曾放下手中的画笔，为自己留下了很大一笔积累。后来参加的各种重大美术作品展览创作的作品，大部分也来源于速写写生稿。这样算来，速写竟有恩于自己。

速写是一种艺术形式，也是一种思维状态。任何一个艺术家最关注的，不是寻求题材的变化，而是形式语言的形态与把握。在语文形态中，形式语言是一种用来描述思维状态的初始化对应

系统，而艺术形态学揭示给我们的所谓艺术形式有两层含义：一是它所负载的内容而存在物化结构的形式语言；二是为向欣赏者传达其内涵而架起的心灵桥梁中符号体系所构成的特定的表现语素。当然，这种关系，得由自己正确地把握。对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是体验生活、记录感受的方式，激发创新意识的重要手段。

这些年来，数码相机风行，画家们出去采风一律带着相机，夹着速写本出去采风的人实在太少了；这些年来，网络发展很快，通过网络下载素材极为方便，但是这样闭门造车，作者缺少现场感受，其作品不是有感而发，缺少生命力，缺少感染力；这些年来，自己教授的大学生们都在问同一个问题：数码时代、网络时代还画速写，到底有没有必要？这些，又即将成为与速写有关的新的遗憾。

鉴于此，出版本书，希望有助于初学者对速写的再认识，促使其对该课程功能与意义的多视角解读；有助于自己进一步总结自我，认清不足，不断提高创作水平；同时也有助于提升人们的速写意识。至少，可以分解或消泯对速写既存的遗憾吧。

本书的特点，即重新梳理了速写功能与特点的脉络，大胆强化了速写的实训秩序，简化了千篇一律的说教陈式，如是而已。由于作者水平有限，书中不妥与错误在所难免，恳请同行批评指正。出书的初衷应该是很好的，如果这是一本好书，相信你会喜欢。早安！

刘铁臂

2011年4月8日凌晨于古城长沙

目 录 mu lu

第一章 理论模块 /1

- 一、认识速写 /2
- 二、速写的功能 /5
- 三、速写的分类 /7

第二章 技法模块 /15

- 一、速写写生的基本要领 /17
- 二、关于构图 /21
- 三、关于透视 /24
- 四、关于线条 /24
- 五、关于取舍 /26
- 六、关于步骤 /29

七、关于技法 /36

八、必须记住的速写六字要诀 /38

九、必须理解的速写三个把握 /38

十、必须弄清的速写最常见的八大错误 /40

第三章 实训模块 /41

一、风景速写实景写生实例训练 /42

二、人物速写现场写生实例训练 /52

三、场景速写现场写生实例训练 /58

第四章 作品模块 /62

参考文献 /124

第
壹
辑

lilunmokuai

理论模块

一、认识速写

1. 速写的定义

什么是速写？速写，即快速地写生作画，指在很短的时间内，用简练、概括的笔法准确地将视觉对象的形态和神态描绘记录下来的一种绘画形式。

图2 《农活》 作者：周思聪

图1 《凉山老人》 作者：梁岩

在绘画和设计艺术中，速写是艺术家收集素材、提高造型能力的重要手段。即使在信息化、数字化高科技飞速发展的当今，它仍然在绘画和艺术设计中起着不可替代的作用。

2. 速写的特点

作为造型和设计艺术一门重要的基础课程，速写至少具备四大特点：快捷、简练、生动、准确。快捷：指作画时挥洒自如、成竹在胸，在很短的时间内完成写生。简练：高度概括，大胆取舍，去繁存简，不做精细刻画。生动：随意勾勒，轻松自然，主观表达。准确：即形神及结构特征均符合描绘对象。

图3 风景速写 作者：袁武

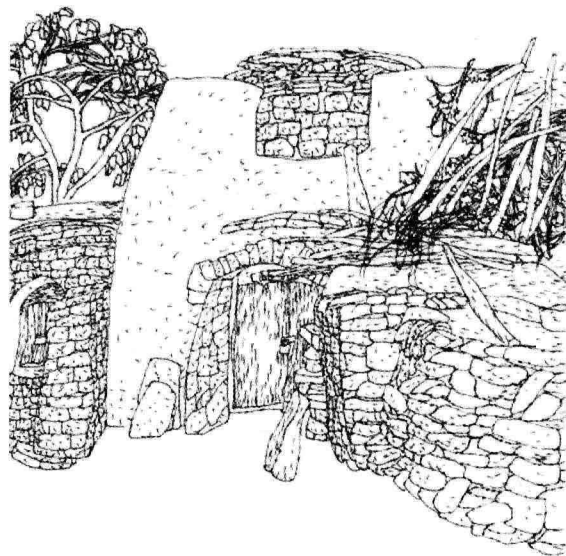

图4 风景速写 作者：袁武

提示：速写不是“素写”。

曾经有“速写是一种单色画”的说法，即速写就是素描的补充。其实，这种说法有些偏颇，速写不是“素写”。速写不但可以用铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、粉笔等单色工具表达，更可以用水粉水彩、油画、彩墨完成。完全不受工具及材料限制，在短时间内完成的色彩画也是速写。

提示：速写不是白描。

速写可以是线描，但绝不会是白描。两者是完全不同的概念，初学者往往容易将速写画成白描。这样的话，速写的最本质的概括性、生动性就丢失了，更失去了速写应有的现场感。更多的时候，白描应是独立的创作。

图5 色彩速写

作者：刘青波

2008.4.13.
印度新德里
速写 刘泽文

图6 头像速写

作者：刘泽文

图7 白描《暖阳》

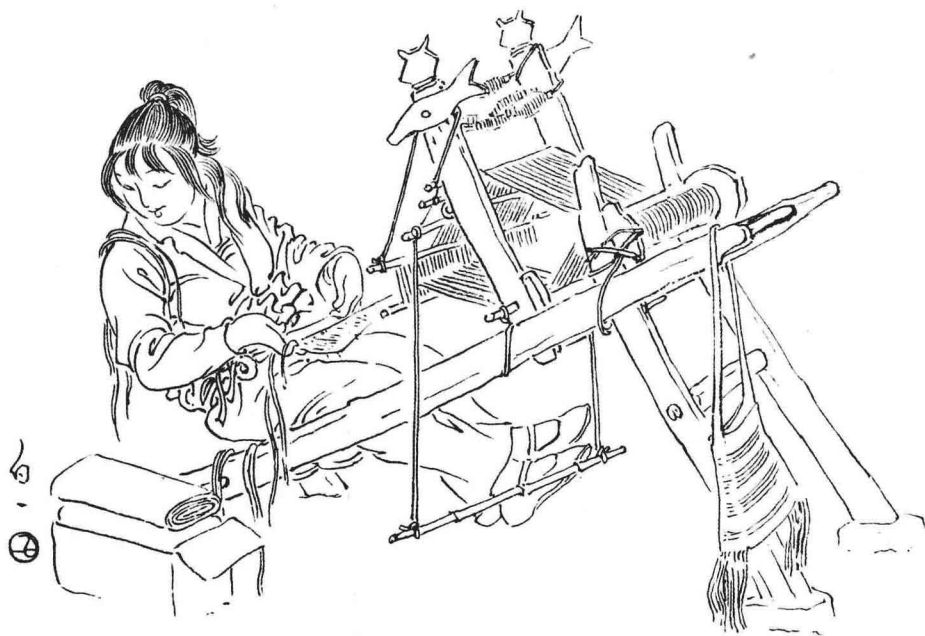

图8 线描《苗女系列》 作者：陈白一

图9 人物速写《爷爷与曾孙》 作者：顾生岳

二、速写的功能

为什么要画速写？画速写到底有什么作用？其实这个答案很久以前就有了，而且，答案非常明确：速写是一切造型艺术、设计艺术的基础。它是一种训练手段，更是一种思维方式。

1. 小速写，大道理

速写作为一门造型艺术的基础课程，其意义在于培养作者敏锐观察能力、形象记忆能力、高度概括能力、创新思维能力。速写也是一切绘画艺术和设计艺术造型训练的重要形式，有着不可替代的重要作用。

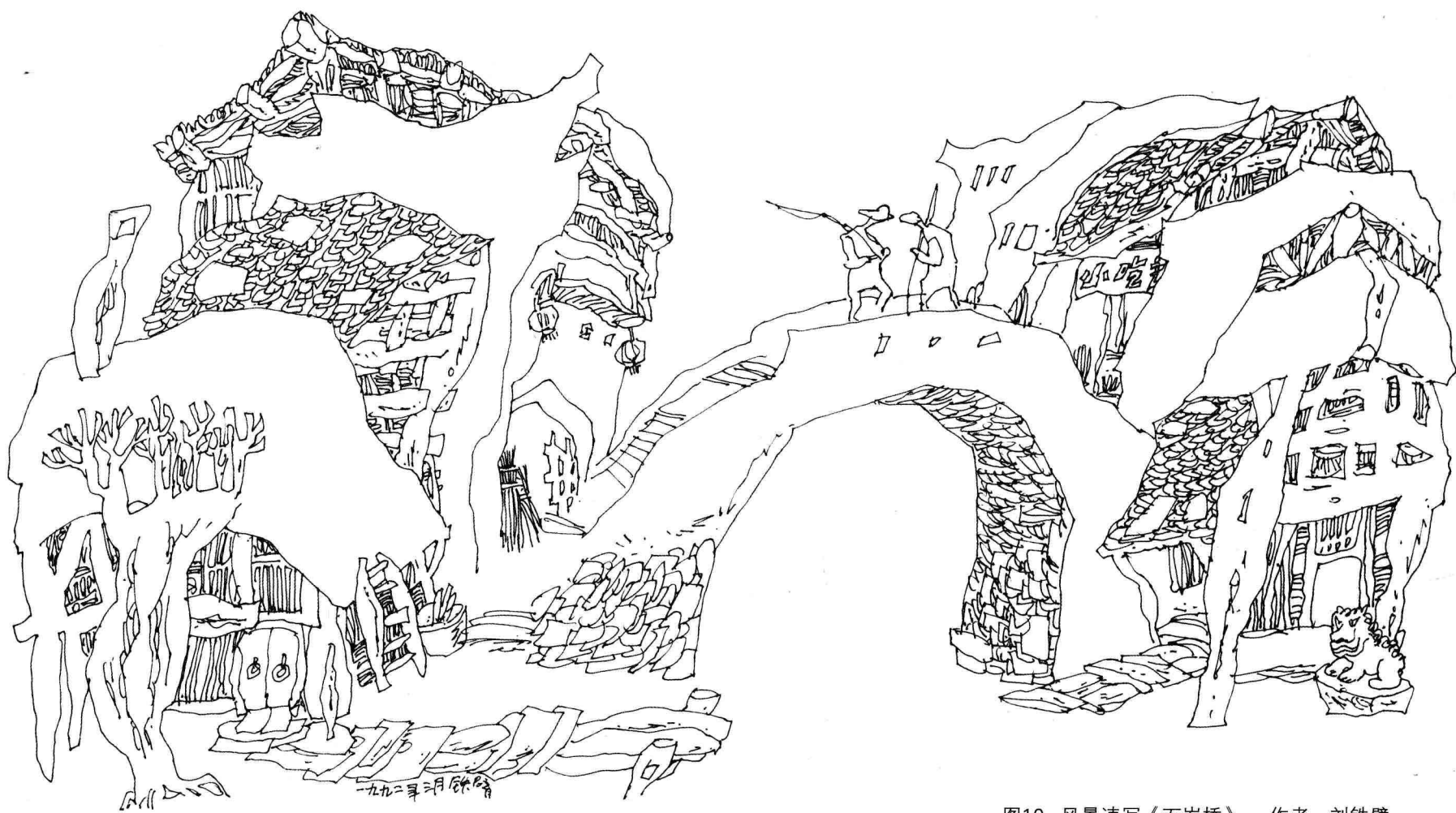
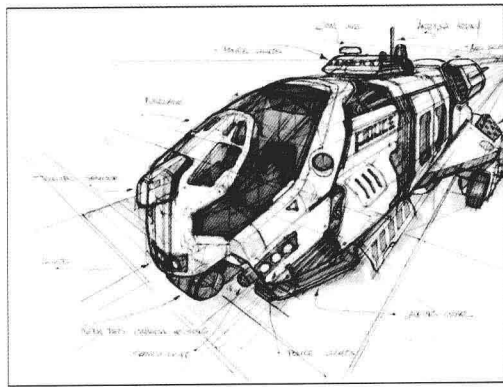

图10 风景速写《百岁桥》 作者：刘铁臂

速写在环艺设计中的应用 作者 王茂林

速写在工业造型设计中的应用 作者 MAIUKEI

速写在动漫设计中的应用

速写在视觉传达插画中的应用

图11 速写在各种设计中的应用

2. 小尺幅，大功能

在当今的艺术类教育教学课程体系序列中，速写可以说涵盖了造型与设计艺术所有专业基础课程。绘画造型、动漫设计、环艺设计、服装设计、视觉传达设计、工业造型设计等专业无不将速写列为重要的专业基础课。尽管只是在A4大小的纸上勾勒，尺幅极小，其意义却十分重要。特别是绘画造型专业，不但可以通过速写训练来实现观察能力、概括能力、塑造能力、审美能力、表现能力的全面提升，而且将速写视为收集创作素材、感受生活、积累阅历的重要手段。

提示：优秀的画家首先必须是优秀的速写高手，优秀的设计师一定也是一名优秀的画家。

图12 速写在服装设计中的应用 作者：史帝文·麦塞

三、速写的分类

将速写进行分类，目的在于使初学者更清楚地了解速写的表现性质，更便于选择适合于自己的画种、工具及技法风格。速写的分类主要有以下几类：

1. 按形式分

(1) 绘画速写。以造型为目的，突出对写生对象的主观感受。

(2) 设计速写。以实用为目的，突出对写生对象的构造剖析。

绘画速写是以造型、绘画训练为目的的表现形式的速写。以积累人生阅历、收集创作素材、记录生活感受为目的的感性表达形式的速写。

设计速写是以表现工艺设计等应用、以突出实用性为主的理性表现形式的速写。

不论是绘画速写，还是设计速写，都要从最基础的写生造型开始，绘画速写过关了，有了一定的造型能力了，设计能力和创新能力才能得到本质的提升。“一个真正的设计艺术家，首先必须是画家”。道理很明显。

提示：速写分类的目的只有一个：更好地认识与表现。

图13 绘画速写 作者：袁武

图14 根据速写素材创作的长篇小说插图——《同一片天空》

作者：刘铁臂

图15 根据速写素材创作的作品——《虎口夺命》 作者：敬庭尧

2. 按工具分

硬笔速写（含钢笔、铅笔、炭笔等硬性状工具）。

软笔速写（含毛笔、水彩、水粉、油画笔等软性状工具）。

图16 炭笔速写《宅门》 作者：孔维克

图17 绘画速写《男青年》 作者：杨晓刚

图18 毛笔速写《女人体》 作者：汪港清

图19 毛笔速写《焦墨山水》 作者：高胜雨

图20 钢笔速写《打铁铺》 作者：刘铁臂

图21 铅笔速写《午睡》 作者：蔡玉水