

高等学校艺术设计专业课程改革教材

衣国庆 赵鑫 蔡昌澜 主编

SUXIE

速写

YZLI 0890088128

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

高等学校艺术设计专业课程改革教材

速 写

衣国庆 赵 鑫 蔡昌澜 主编

YZLI 0890088128

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书共分为五章，第一章是对速写的认识，包括速写的概念及分类；第二章介绍速写中线的使用，包括线条的造型技巧以及不同类型线条的视觉表情；第三章介绍人物速写写生技法，包括工具的使用、人物结构比例、五官刻画及衣纹处理等处理技巧；第四章介绍课外的速写写生，即生活速写，内容包括风景、场景、室内生活速写等；第五章为速写作品赏析，包括教师的不同速写风格赏析和古今中外名家速写作品的欣赏。

本书注重各种风格之间的比较，力求遵循艺术类专业学习的规律，并且着重剖析线条在速写中的作用，拓宽了学习思路。本书内容全面，深入浅出，可供本、专科艺术类和设计类专业在校师生作为教学参考，还可以作为业余爱好者自学参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，翻印必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 衣国庆, 赵鑫, 蔡昌澜主编. —北京: 清华大学出版社; 北京交通大学出版社, 2011.1
(高等学校艺术设计专业课程改革教材)

ISBN 978-7-5121-0403-7

I. ①速… II. ①衣… ②赵… ③蔡… III. ①速写-技法(美术)-高等学校-教材
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 231944 号

责任编辑: 吴嫦娥

出版发行: 清华大学出版社 邮编: 100084 电话: 010-62776969

北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686414

印刷者: 北京蓝图印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 210×285 印张: 7.75 字数: 257 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5121-0403-7/J·33

印 数: 1~4 000 册 定价: 25.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

速写作为提高造型能力的训练手段，其重要性是不言而喻的。古今中外的许多名家名作背后，都堆砌着大量的速写手稿。许多经典名作，并非是宏图巨制，而是寥寥数笔，神韵顿生。灵感突现的速写作品，也可以成为写入美术史的经典。

对于速写的学习，最重要的不是停留在基础造型的训练上，而是要在不断的造型实践和生活感悟中运用它。用速写记录生活，反映生活，才是速写的灵魂。速写求快，所以注重形体的表达而不注重光影和质感的表现。对于速写来说，充沛的情感要高过所谓高超的技巧。把握住动人的瞬间形象最重要，形体也许不那么准确但情意却真切感人。

康丁斯基说，形与色、点线面完全抛弃了解释性的企图，而成为表达内心世界的情感的象征符号；伊顿说，缺乏象征的真实和没有情感能力的视觉印象，将只能是平凡的模仿和自然主义。这也是贯穿本书的主要思想指引。

本书在强调基础理论的同时更注重实践的重要性；强调造型基础的同时更注重自我感受的作用；详细介绍技法的同时又强调不能拘泥于技法。各个章节在图片的选用上也是注重各种风格的兼顾，把各种风格的老师作品放在一起比较，分类介绍其艺术及技法特点，供读者参考。

本书在编写过程中得到了广州大学美术与设计学院部分师生的大力支持与帮助，在此表示衷心感谢。由于经验与能力不足导致的观点与文字的谬误，还请广大读者批评指正。

衣国庆于广州小洲艺术区

2010. 12

目 录

第一章 认识速写	(1)
第一节 速写的概念	(1)
第二节 速写的分类	(5)
第二章 速写中线的使用	(12)
第一节 以线造型	(12)
第二节 线的情感	(23)
第三章 人物速写写生技法	(30)
第一节 速写的工具材料及其使用	(30)
第二节 人物速写	(33)
第四章 生活速写	(50)
第一节 风景速写	(51)
第二节 场景及室内速写	(59)
第五章 速写作品赏析	(69)
第一节 优秀作品赏析	(69)
第二节 名家作品欣赏	(105)
后记	(118)

生在你们以前的大师，你要虔诚地爱他们。

——罗丹

本章包括速写的概念和速写的分类两大块，旨在从理论和技法两个方面让学习者初步认识速写。

第一节 速写的概念

速写，简单地讲，就是对物象快速地摹写，这其中包括了准确、肯定、快速三个基本要素。“准确”指的是大的形体结构、动态合理生动；“肯定”指的是在描绘中一气呵成而不犹豫；“快速”即是尽量迅速地捕捉形体。速写如图 1-1 和图 1-2 所示。

图 1-1 速写 (1)
伦勃朗

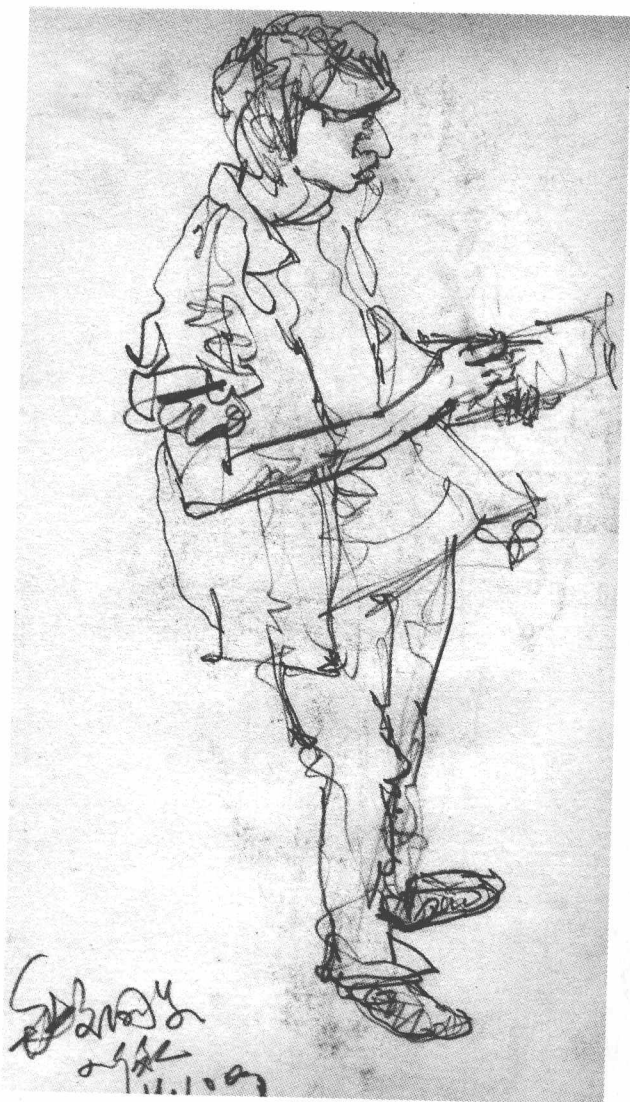

图 1-2 速写 (2) 衣国庆

速写中准确、肯定、快速三个要素是互为联系的,肯定不犹豫就必须有准确的造型能力作为基础,既然要肯定、准确就必须要有速度,而只有速度却不准确那就是乱画,没有章法。

要真正地理解什么是速写,还要从素描、慢写、线描几个概念入手,因为艺术类学科的概念、定义往往都比较模糊,不能孤立地去有一说一。

(1) 素描:广义的素描是指单色绘画,狭义的素描指的是对物体明暗、形体、结构、质感的描绘。速写是包括在广义素描概念之内的,即速写也是素描的一种表现形式,确切地说是一种快速、简练的素描形式。素描如图 1-3 和图 1-4 所示。

(2) 慢写:在学院教学中这是一种常见的说法,是为了初学者便于理解,但其实这个概念并不准确,也可以将其理解为画得精细一些的速写。慢写如图 1-5 和图 1-6 所示。

图 1-3 素描 (局部) 丢勒

这是一幅基础素描的经典作品,即狭义上所认为的素描,注重形体的准确性,运用单色对空间、光影、质感等全方位的刻画。

这是著名表现艺术家席勒的一幅素描作品，画面简洁而富有表现力，其实这样的作品，通常也会被称为速写，所以从素描的广义上说，速写也是包括其中的。

图 1-4 速写 (3) 席勒

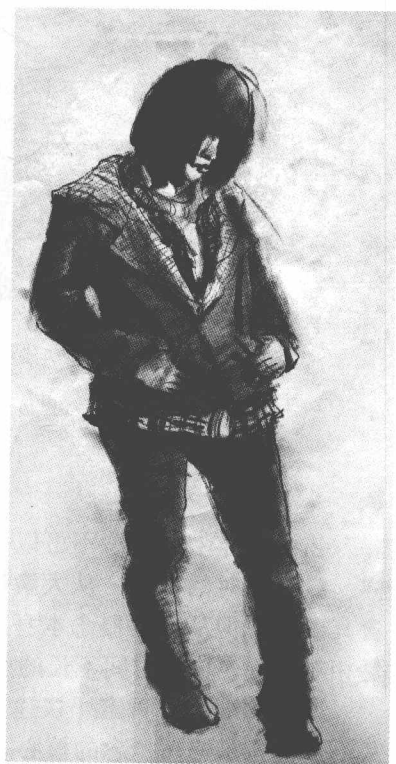
图 1-5 慢写 (1) 彭震

图 1-6 慢写 (2) 彭震

1-4

1-5

1-6

(3) 线描：线描是指用素色线条对物象进行描绘，源自中国古代的“白描”。线描如图 1-7 所示。

图 1-7 线描 李公麟

这是宋朝画家李公麟的线描作品，作品线条流畅，充满节奏感，线条的疏密造就了空间的变化。

艺术专业中的概念不可以一味探求精确，过度的精确往往容易走向艺术的反面，就像速写的概念一样，没有绝对的标准，从大素描概念讲，一切单色绘画即素描，不管是所谓速写还是慢写、线描都是包含其中的，但从速写概念本身来说，速写又有其自己的特点，广义的速写是包含慢写和线描的，即只要是相对简练、描绘时间不长的单色绘画都可以称之为速写。

速写的准确、肯定、快速三个基本要素造成了速写的一个重要特点，即画面的生动性。生动性是速写的灵魂，是速写概念的核心。

第二节 速写的分类

美术是以视觉的形式呈现。速写作为一种艺术表现形式，也应该从画面所呈现的面貌来分类，但不管怎样的画面形式，都有其支撑这种形式的根源，也就是我们常说的目的性。

从不同的表现目的，可以把速写分为基础速写、表现性速写、草图速写和创作性速写等。

1. 基础速写

基础速写是最常见的速写表现形式，也是作为美术初学者经常接受的一种训练形式，是以训练快速捕捉造型、训练手眼的结合能力为目的的造型训练手段。基础速写如图 1-8 和图 1-9 所示。

基础速写强调的是形体的基本准确、动态的生动合理、结构表现到位、构图透视合理等，在美术基础的训练中，基础速写与基础素描往往互为补充，相辅相成。

图 1-8 速写 (4) 德加

图 1-9 速写 (5) 德加

2. 表现性速写

表现性速写，即在具备较好的造型能力后，在速写中融入一些表现性的成分，夸张某些表现元素，或者大胆地取舍，强调出某些表现元素，让画面更加生动，更加富有韵味。表现性速写如图 1-10～图 1-13 所示。

表现性速写强调的是画面的视觉张力，往往采取夸张、变形等手法，但也不能脱离物象本身的造型规律。

图 1-10 速写 (6) 衣国庆

图 1-11 速写 (7) 衣国庆

图 1-12 速写 (8) 衣国庆

图 1-13 速写 (9) 衣国庆

1-11	
1-12	1-13

3. 草图速写

草图速写指的是为创作准备而画的粗略草稿。一般表现比较简略，力求生动不求完整，但往往数量较多，多角度去表现同样的物象，带有很强的尝试性和准备性，目的性很强。草图速写如图 1-14~图 1-16 所示。

草图速写也是速写的功能之一，在创作完整的艺术作品前往往就一个形象进行反复的揣摩和试验。这种速写表现虽然不求完整，但也不乏灵光一现的优秀作品出现。

图 1-14 速写 (10) 达·芬奇

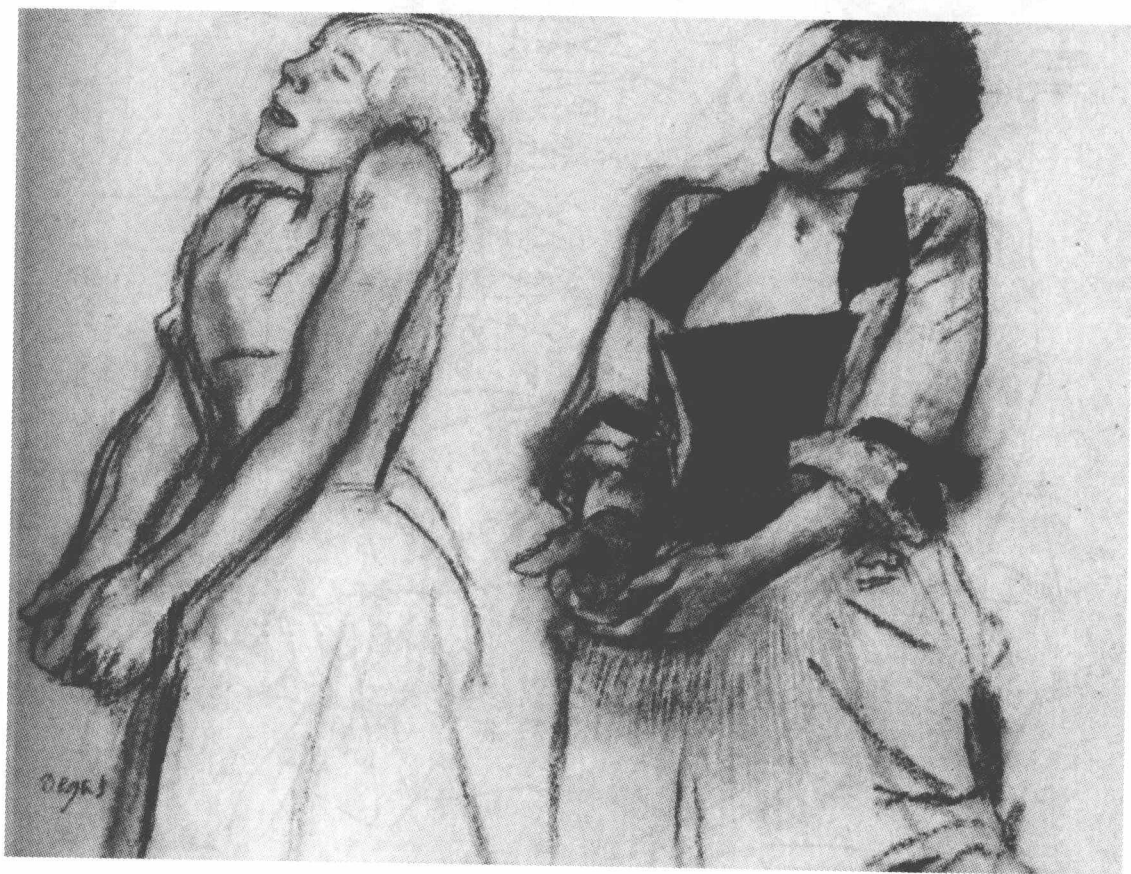
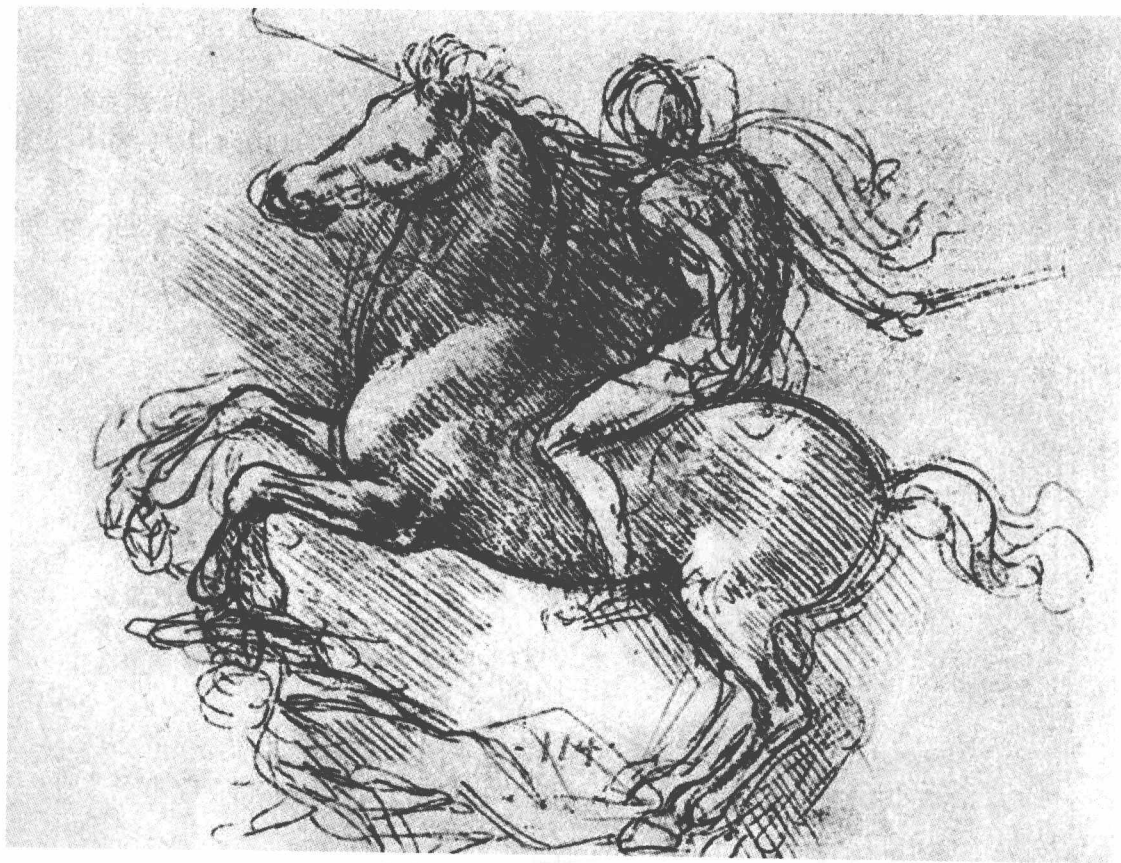

图 1-15 速写 (11) 达·芬奇

图 1-16 速写 (12) 德加

1-15

1-16

4. 创作性速写

所谓创作性速写就是说速写也是一种独立的艺术表现形式，不仅仅是基础训练的手段和创作用的草图，借助速写这种简练的形式可以表现出风格独特的艺术作品。创作性速写如图 1-17 ~ 图 1-18 所示。

好的艺术作品并不一定是经年累月完成的，有些不经意勾画的速写作品往往具有独特的魅力，还有一些在速写表现中的探索，赋予了这种艺术形式更加丰富的内涵，甚至有些作品具有鲜明的个性色彩。

图 1-17 速写 (13) 毕加索

之所以把速写进行分类,是为了更好地理解速写,但同时我们要明白,过度机械地把各种艺术形式进行分类往往会走向一种概念化和程式化,反而是不利的。

一幅速写呈现在纸张上,它所承载的东西就不可能只有一点,它必定是综合的,所以我们在学习中一定要从各种角度去了解不同艺术形式的差异性和共通性,不要局限于某一种表现手法,而是要多尝试,多比较,这样才能真正地用好手中的笔,把速写画好。

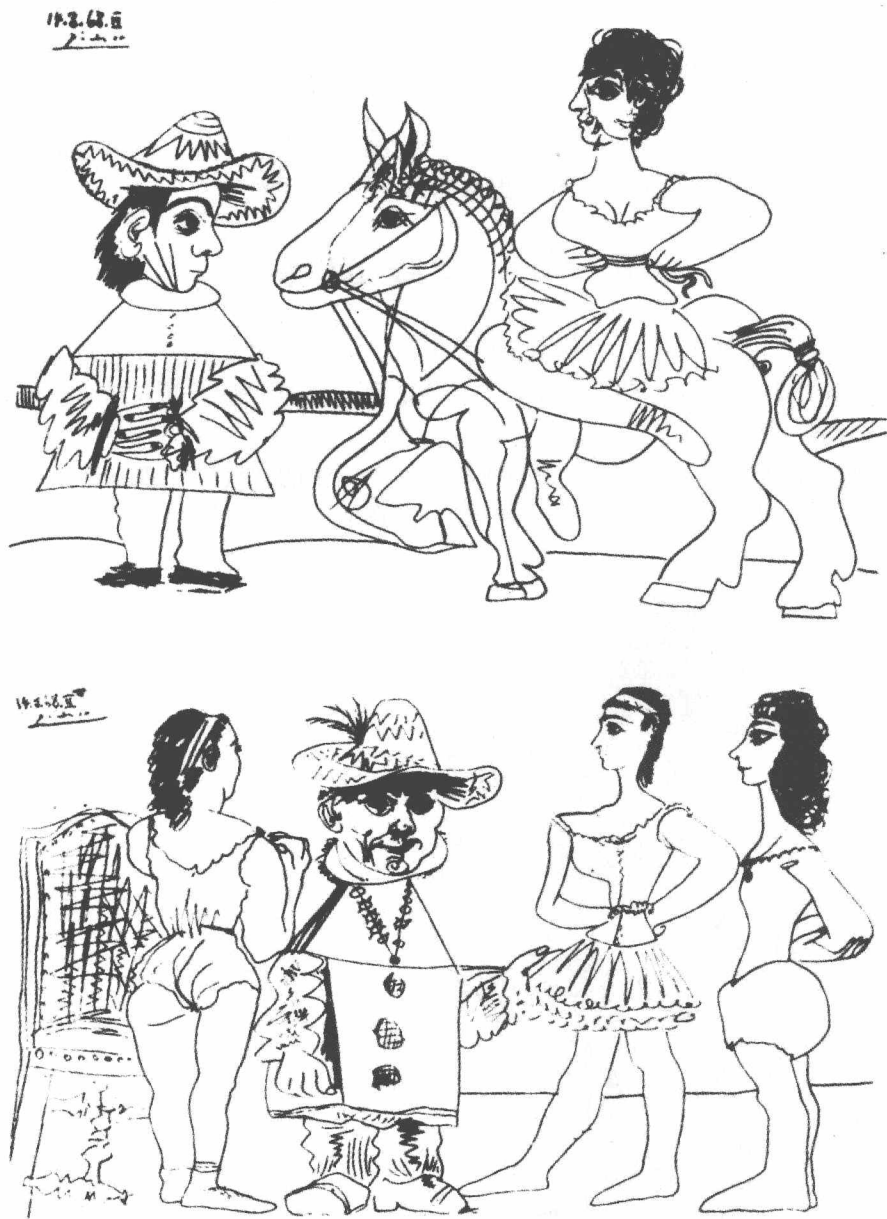

图 1-18 速写 (14) 毕加索

艺术家所见的自然，不同于普通人眼中的自然。

——罗丹

在第一章中我们知道了速写是一种快速的写生方法，属于素描的一种，速写是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。本章将主要介绍速写的重要造型手段——线。

第一节 以线造型

中国的美术作品惯于以“线”造型。速写作为源于西方的一种造型手法，多用于创作的准备阶段和记录手段，但这种造型手法与中国传统的“白描”结合之后，赋予了速写更丰富的造型意味，“线”成为了速写重要的造型手段。

如图 2-1 中的侍女人物全部是用线条勾勒画成的，但画面中的“线”在现实中是不存在的，是一种高度提炼和概念化的元素，即“线条”，而这种线条恰恰是在速写或者素描中经常用到的。

图 2-1 中国古代白描图例