

世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编：郑巨欣 丛书主审：李超德 王安霞

The Artistic Approach of Modern Quick Sketch

现代速写表现技法

主 编：王亚林 张冉升

副主编：聂彦峰 李 鹏 王丽莉 李 健

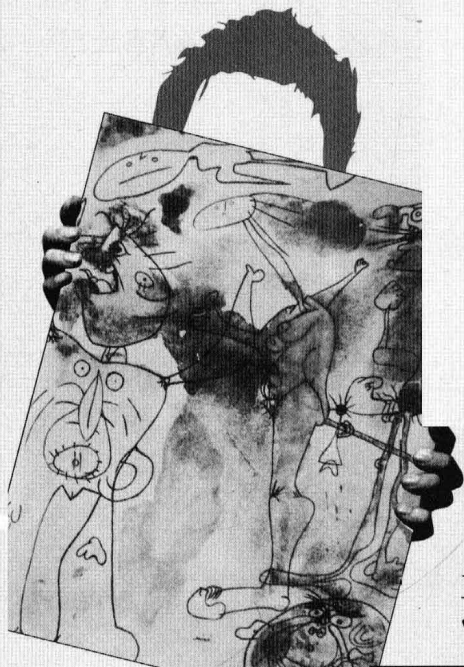

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编/郑巨欣

丛书主审/李超德 王安霞

现代速写表现技法

主 编 王亚林 张冉升

副主编 聂彦峰 李 鹏 王丽莉 李 健

参 编 韩佳男 关佳男 刘善伦 侯庭卓

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内容提要

本教材主要包括速写概述,速写工具,人物速写,静物、风景及动物速写,设计速写,速写的具体应用等,充分考虑到了学习者的年龄特点、心理状态和理解程度,尽量做到教与学的最大融合,有助于改变对速写单一化、形式化的理解,使学生对速写有一个较深层次的认识,进而更系统地了解速写的专业知识与专业技法。

本教材适合高等院校艺术设计相关专业使用,也可作为高职高专院校相关专业基础教学用书及美术爱好者自学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代速写表现技法 / 王亚林, 张冉升主编. — 天津: 天津大学出版社, 2010.1

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材
ISBN 978-7-5618-3319-3

I. ①现… II. ①王… ②张… 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(2009)第235717号

出版发行 天津大学出版社
出版人 杨欢
地 址 天津市卫津路92号天津大学内(邮编: 300072)
电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742
网 址 www.tjup.com
印 刷 北京奥美彩色印务有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 210mm×285mm
印 张 6
字 数 106千字
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次
定 价 36.00元

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

编审委员会

学术顾问

张道一 东南大学教授, 博导, 江苏省美学学会会长

丛书主编

郑巨欣 中国美术学院艺术设计系主任, 教授, 博导

丛书主编

李超德 苏州大学艺术学院院长, 教授, 博导

王安霞 江南大学设计学院副院长, 教授, 硕导

专家成员

(按姓氏笔画排序)

丁庆博 山东理工大学美术学院艺术系主任, 教授
马 建 北华大学美术学院副院长, 教授
邓咏梅 西安工程大学服装与艺术设计学院副教授
王建国 吉林艺术学院传媒学院院长, 教授
王玉峰 东北师范大学人文学院视觉艺术系主任, 教授
王默根 河北理工大学艺术系主任, 教授
王同兴 哈尔滨学院艺术与设计学院院长, 教授
冯 东 西北工业大学艺术研究中心主任, 教授
刘 昆 石家庄铁道学院建筑与艺术分院艺术设计系主任, 副教授
刘刚田 河南科技大学艺术与设计学院副院长, 副教授
朱嘉凡 吉林农业大学发展学院传媒艺术学院教授
陈 冰 河北大学工艺美术学院环境艺术设计系副教授
陈明艳 温州大学美术与艺术设计学院副教授
杜旭光 河南师范大学美术学院副院长, 副教授
贡小明 河北科技大学艺术系研究生办公室主任, 副教授
李倍雷 大连大学艺术学院院长, 教授
李新君 山东工艺美术学院视觉传达设计学院副教授
李美霞 天津师范大学艺术设计系视觉传达教研室主任, 副教授
李秀洋 邯郸学院艺术与传媒学院教授
肖 艳 沈阳理工大学应用技术学院艺术设计系副教授
杨 军 吉林师范大学美术学院副院长, 副教授
杨兴国 洛阳大学艺术学院艺术系基础教研室主任, 副教授
张 刚 湖南工业大学包装设计艺术学院副教授
林学伟 哈尔滨理工大学艺术学院院长, 教授
苑广华 河北工程大学建筑学院艺术设计系主任, 教授
唐 建 大连理工大学建筑与艺术学院副院长, 教授
唐家路 山东工艺美术学院艺术学系教授
徐雅客 青岛大学美术学院副院长, 教授
黄 凯 安徽工程科技学院艺术系主任, 教授
韩明辉 大连东软信息学院数字艺术系副教授
楼正国 鲁东大学美术学院艺术设计系主任, 副教授

设计是人类合目的的活动和观念的产物，与我们的生活和社会的发展密切相关。这种相关性，有赖于教育。教育是人类社会的延续机制，人类依靠教育而成长。其中，书籍可谓人类进步的阶梯。

在国内外的书籍中，设计类的书籍并不少见，但用于学校教学的设计类书籍，相比哲学、医学和法学等方面的书籍，以及艺术类的其他经典学科如绘画、音乐等书籍，却显得很不够成熟。这种状况与设计本身的历史及其所体现的价值极不相称。因为设计源于人类最初的生活方式，从饮血茹毛到衣被群生，从禀自然而生到工具的发明，设计促成了人猿揖别和文明的出现。但是在漫长的古代社会，设计难以与绘画、音乐等相提并论，尽管它也可以参赞造化，巧夺天工。降至百年前，设计率先在欧洲发展为独立的行业，我们通过对西方的学习也逐步形成了设计的思维形式和内容构建。在过去的近半个世纪里，中国的经济和城市建设，具体到衣、食、住、行、用等，都发生了令人瞩目的变化，我们不仅利用设计极大地满足了社会需求，并且憧憬更加美好的未来。与此同时，我们也不由自主地进入了一个越来越多地被设计的社会。在这样一种发展态势下，尤其是在中国，设计类书籍的不够成熟是完全可以理解的。当设计日渐成为社会的主导力量时，人们的审美、创造和思考便不能驻留在过去，但创新有如破茧化蝶，因此，推进设计教育的发展，需要我们以系统观审视设计类书籍的出版策略，基于传统的比照和时代的发展变化，编写出一套具有可持续价值和指导作用的精品教材显得尤其重要。

面对纷繁复杂且无处不在的设计，在当下应该出版什么样的教材才是合适的，不同的人可能有不同的回答。我们与其随波逐流，倒不如稍作停歇，先对教材的用途作一番本质的思考。编写教材，首先考虑的应该是当代设计教育的指向。今天的设计已经不再是花卉写生变化，设计的主体也已不再是制作瓶瓶罐罐，设计随着近半个世纪以来中国的巨变，已经与城市发展、人们的生活品质和国家形象紧密地联系在一起。今天的设计，是一项兼顾艺术和科学的充满智慧和人文关怀的人类活动。其非凡之处，在于能将恣情的感性瞬间凝聚起来，指向理性目标，从而有效地完成思维物化的过程。设计的功能性已将目标与理念准确地落实为可在日常工作中直接应用、可操作的设计准则和控制要点，落实为对社会人文系统的建构。当我们将这样一个庞大的设计系统纳入教学体系时，为了给学生传授设计方面的知识，通常的做法就是设立相关课程。设计作为一个知识体系，相对于课程来说，其内容是相对稳定的，而课程却灵活得多。在设计的教学过程中，课程与课程名称从本质意义上说其设定并非一成不变，但课程应有相对独立的主题，以有助于知识单元的归属和教学秩序的稳定，使专业的建设情况、基本思路和特色更加明晰。所以当前设计教学需要的书籍或教材，应是具有相对独立主题，并且具有内在联系和核心价值追求的一套系列丛书。

像这样的一套教材，在撰写、编辑和出版发行中，势必会有引导性、整体性、适用性、先进性、精良性和稳定性等方面的要求，其难度可想而知。但是我相信，这项工作已有前贤和同人奠定的基础，现经我们共同努力，一定能够更好地将设计理论与实践有机化，更加鲜明地赋予其时代特色并反映当下教学的最新成果，全面、系统并深入浅出地诠释课程内涵和设计原理，以充分体现教材分类分层指导的针对性和有效性。与此同时，我们也真切地期待，这套教材在使用的过程中，能够成为有效提升设计教学水平的重要媒介，从而为进一步推动我国设计教育事业的繁荣和发展作出积极的贡献。

邢巨欣

速写的发端可以追溯到原始社会，它从心灵的角度契合了人类对精神和自然的美好向往。在东西方文明的发展过程中，速写始终在以一种积极的态度推动艺术的前进。速写在西方艺术中的作用和地位举足轻重，无论是文学、雕塑、建筑还是绘画都无一例外。在东方艺术中，速写总是以朦胧的哲学身影出现，它集合了精神信仰、文化特质和生存观念，其博大的内涵达到了无以复加的程度。了解速写的本质意义和终极目的是学习速写的重点。

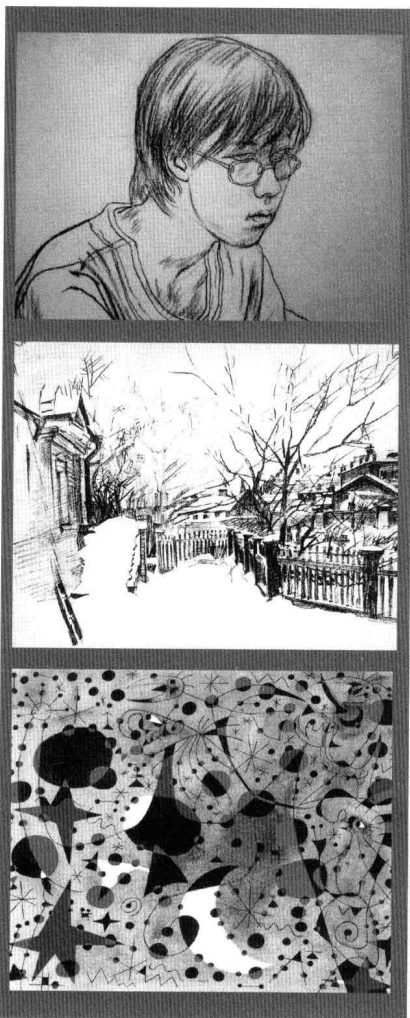
速写的发展离不开人类物质文明的进步。当科学的观察方法、分析理念和绘画技巧在速写中得到运用时，速写的科学性与艺术性便得到了完美的融合。正确的观察方法是以科学和艺术的视角来观察周围世界的万事万物，从中发掘出美的物象、感受和本质。艺术所追求的美是通过造型艺术所创造的视觉形象来感染人的，那么美自然就成了速写艺术表现的最重要的范畴。解剖学、建筑学、生物学和设计学的引入，为速写插上了严谨分析的翅膀。速写工具的极大丰富推动了速写的发展。速写艺术体现出来的不仅仅是造型、力量、变化、节奏等，而更多地表现为意识境界的价值。

速写的热情总是来源于艺术家的情感体验。速写在通往艺术的道路上始终以自己独有的热情来直观地表达着自然世界，它为艺术家提供了一片洁净的圣土。艺术家在思考、尝试和总结中最终会走向成熟和成功。

高校美术专业的大学生是速写艺术的主流载体。他们朝气蓬勃、充满幻想又渴求知识，艺术的继承和创新往往在校园里开出绚烂的花朵。因此针对大学生的速写教育就显得尤为重要。速写作为艺术创作的素材收集与艺术经验积累的途径，可以帮助绘画者对艺术过程进行指导和调整，从而感受到艺术创作的艰辛与魅力。

编者力求使学生掌握速写写实、意象的表现方法，在人物、动物、风景、创意、设计的速写创作表现技法上达到较高水平，同时希望通过对不同时期、不同风格的速写作品的解析和鉴赏，使学生爱上速写艺术，为其艺术创作提供必要的前提。

编者

第一章 速写概述/1

第一节 速写的基本概念、作用和艺术范畴/1

第二节 速写的形式特性和精神含义/8

第二章 速写工具/11

第一节 笔及笔触/11

第二节 纸及纸效/16

第三章 人物速写/19

第一节 肖像速写/19

第二节 着装人物速写/20

第三节 人体速写/27

第四节 人物场景速写/36

第四章 静物、风景及动物速写/40

第一节 静物速写/40

第二节 风景速写/42

第三节 动物速写/46

第五章 设计速写/48

第一节 设计速写的思维开拓/48

第二节 建筑速写/58

第三节 产品设计速写/61

第四节 服装设计速写/62

第六章 速写的具体应用/65

第一节 创作素材的收集与积累/65

第二节 速写与创作的关系/70

第三节 直观的艺术表达形式/73

第七章 速写作品欣赏/75

参考文献/90

第一章 速写概述

学习目标

了解速写的概念、特性和范畴，正确认识速写在造型训练、艺术创作以及设计实践中的重要作用。

能力目标

从审美角度提高对速写艺术的理论把握能力。

第一节 速写的基本概念、作用和艺术范畴

一、速写的基本概念

速写 (Sketch) 是中国原创词汇，艺术中并没有真正意义上的速写，Sketch是素描、速写以及草图的统称。速写是画家在较短的时间内以简练、概括和鲜明的手法对艺术形象进行瞬间捕捉，并以这种方式表达自己对物象的强烈感受，简单说就是一种快速的写生方法。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。在18世纪以前的欧洲，速写只是画家在创作的准备阶段的一种记录手段。对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是对素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象活动的特点。因为速写以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必须以一种简洁的方式来表现。

二、速写的作用

速写是观察能力和造型能力培养的重要途径。速写作为训练造型艺术基本功的一种方式，能够培养学习者对物象敏锐的观察力，使其能够以艺术的眼光和视角去认识和观察世界，在平凡中发现伟大，在一般中发现典型。速写还可以培养学习者灵活准确的造型能力，使其能够从复

杂多变的生活场面和人物中捕捉、概括出不同形象的鲜明特征。速写最能锻炼创作者眼、脑、手相互协调配合的能力，任何技能的形成都是由生到熟、从量到质的转变过程。可以说“没有不会画速写的画家”，速写是人们认识画家面貌最直接、最本质、最准确的镜子。只有长期坚持速写并从中不断体会感悟，速写时才会令表现对象“为我所用”，画面才越来越美妙；画家面对物象时才会自然而然地描绘出形与神、情与理、物与我的和谐统一。

速写是艺术创作素材收集和设计创意雏形的重要载体（图1-1）。艺术创作与生活的体验、素材的积累有着密切的关系。“素材”是画家艺术创作必备的前提条件之一，而速写以其工具简单，携带方便，能够迅速、简要地捕捉和概括瞬间物象变化而成为画家创作素材收集的重要载体。对于绘画者来说，速写是感受生活、记录感受的方式。速写可将这些感受形象化、具体化，它是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常画速写，对实际创作时构图的安排和情节内容的组织会有很大的帮助。许多画家一生都离不开速写本，走到哪里，画到哪里。是速写使他们成就卓著，受益终身。俄国画家列宾称速写是他艺术生命的一部分，是他创作的源泉和本质（图1-2）。毕加索的速写在他求变创新的探索中起到了决定性的作用（图1-3）。速写看似简单潦草，甚至自由率性，但它总是与画家的感觉和理性密切相关。即使是草草几笔，都能充分显露出画家的天性、学识修养和艺术品位。

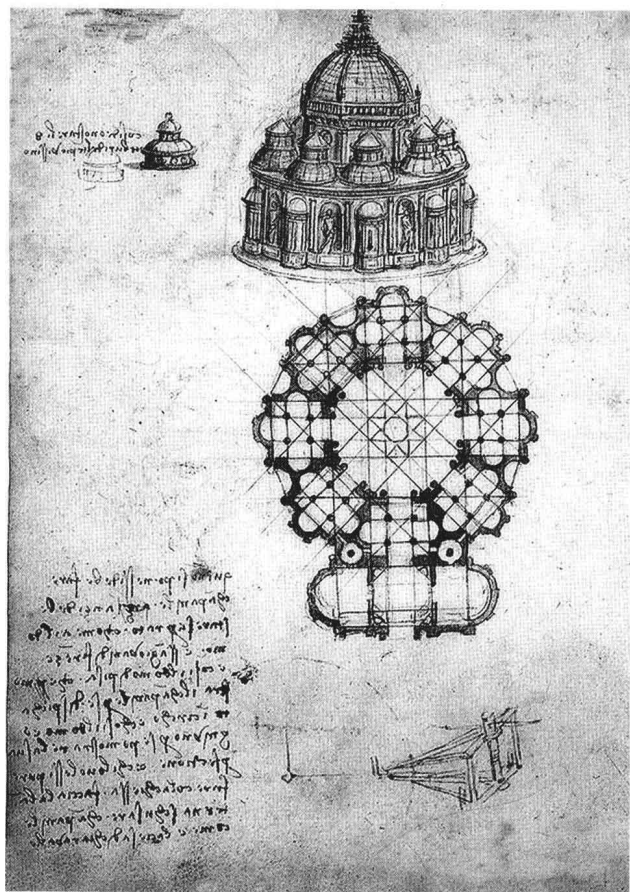

图1-1 达·芬奇作品

图1-2 列宾作品

图1-3 毕加索作品

速写具有独立的审美价值，其大胆而富有节奏的落笔、简练而流畅的线条、强烈而饱满的激情，常常会把观众带到无限深邃的意境之中，使其从中得到美的享受。因此，速写不仅是艺术造型的重要途径，素材收集的重要载体，而且具有独立的艺术审美价值。

对于一个梦想成为艺术家的人来说，速写是学习用概括手段综合表现运动物体造型的基础。画家画速写是为了让绘画融入生活当中，让绘画与生活产生直接的联系。但对于初学者来说，还不宜让生活来得太快，因为他还不具备捕捉生活的基本能力。所以，在刚刚学画时，速写只是通过一种快速练习来解决知识和经验积累不够的问题。积累的多少与时间有关，与速度有关，但是速写所讲的速度并不是作画时的速度，它是指在一定的时间长度内作画的量。速写既是表现，也是储备。

三、速写的范畴

1. 速写与素描的特殊关系

速写与素描的关系既统一又有所区别。

从绘画审美的角度看，速写与素描并没有本质上的区别，它们最终所追求的目的都是整体概念与传神表现。速

写是从属于素描的一种观察及表现方法。两者之间的区别取决于观察方式、时间状态及画面表现深入的程度。素描是一切造型艺术的基础,它通过全方位的观察,达到对物象从全局到局部的深入理解,把握它们的结构、神态、动势及其与周围景物的位置、对比、形态等相互关系。而速写描绘目的是对观察对象的瞬间感受,抒发的是个人的情感。它要求在相对较短的时间内,捕捉物象的气质、神韵、动态,随后运用记忆和想象力创造形象之美。相对于素描,它所表现出的形象更加精炼和概括。

以画人物为例,画素描者会先观察人物的全貌,体会整个人物的姿态,进而再体会人物的比例、结构、服饰、发型、气质、表情、神态及特征。画者会运用相当长的时间去分析、思考、安排画面,追求对人物完美准确的把握(图1-4)。

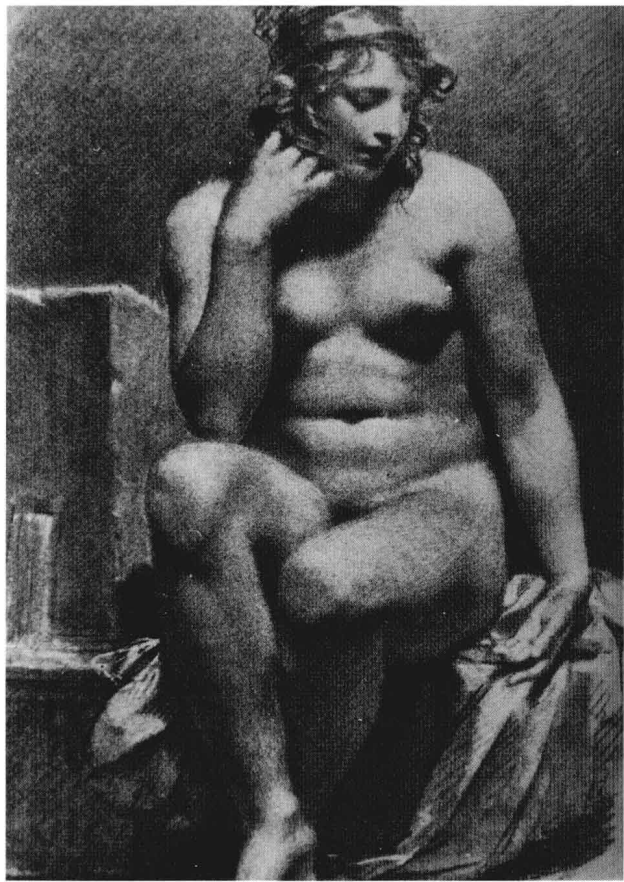

图1-4 普吕东作品

而画速写者则先捕捉人物的外在形态和人物从整体上给观众带来的感受,或柔弱、或强悍、或绅士、或淑女,等等。之后,画者将在短时间内迅速获得的客观印象与自己的主观情绪相交融,敏锐地抓住其中最主要的闪光点,迅速地用笔表现和体会人物的神韵,下笔的节奏能使作品呈现出极大的韵律美(图1-5)。

图1-5 马蒂斯作品

速写与素描是密不可分的。素描的训练有助于更加敏锐和得心应手地表现速写。因为只有深入研究事物的整体与细节,才能准确认识并把握瞬间物象的灵魂。同时,速写也是提高素描表现能力的重要途径之一。由于素描的观察描绘过程相对较长,容易造成作者的视觉疲劳,画面也可能因而趋于僵化,导致作品缺乏生命力。速写的训练可以帮助其在素描表现上最大限度地保持第一印象的生动性,并促使它更进一步地挖掘物象的内在之美。初学者经常会误以为以线为主的表现形式是速写,以面为主的表现形式是素描,点、线、面结合的形式则素描、速写两者皆可,这是人为地为技法加上了清规戒律。其实素描、速写的差异主要体现在观察方法上,而非线面的表现手段上。素描与速写训练都是进行艺术创作的必经之路,它们为艺术家个人情感的表达提供了重要的实践载体。

2. 速写与中国书画的渊源

(1) 速写与中国书画的同一性

速写是线的艺术。中国的书法与绘画将线视为“骨”,称为“命线”,“线”的优劣决定作品的成败。

特别是中国绘画, 艺术家通过不断的努力几乎将“线”的表现力发挥到了极致。线条是中国绘画的根基, 它集中地体现着东方的审美趣味。实际上, 一根高质量的线条所能传达的意义是十分丰富的, 如轮廓、结构、质感、节奏、空间、主次、神韵以及画家的情绪、个性等。当素描艺术进入中国后与中国式的“线”结合产生了独特的以线为主、线面结合的造型方法。当速写成为独立的艺术形式后, “线”的质量自然成为评判速写作品好坏的一个关键因素。

(2) 速写的相对独立性

第一, 速写中的线描法是以单线的形式将物体的轮廓、结构概括成线, 有时配以装饰线条, 主要表现物体的特征和传达人物的神态(图1-6)。此法近似中国画中的“白描”(图1-7)。写生及临摹中通常有如何区别速写与白描的困惑。白描注重的是描, 将事物结构走势的来龙去脉一一描画出来, 并尽可能忠实地表现客观事物。速写不等同于白描, 如果每一处的刻画都像白描一样注意线与线之间的穿插呼应, 就失去了速写富有节奏、酣畅淋漓的韵味。

图1-6 丢勒作品

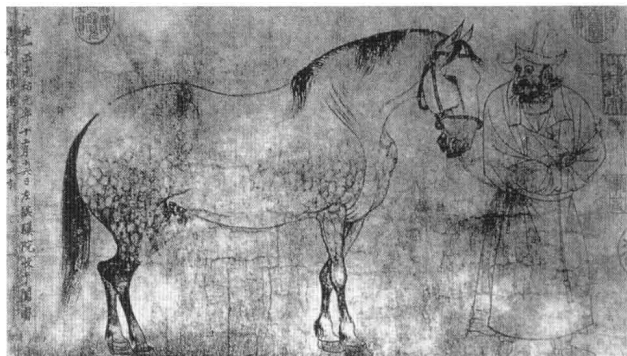

图1-7 李公麟作品

第二, 速写中的线要求是“写”出来的。速写中的“写”带有随意性(图1-8)。在艺术作品的创作中, 随意性发挥着不可忽视的作用。创作本身就是完成新旧交替的任务, 此“新”来自何处? 它就体现在不断打破旧秩序而建立新秩序的过程中。随意的思维跨越了时间与空间的界限, 具有鲜活的生命力。随意性在速写的表现过程中也是不可或缺的。艺术家用随意而灵动的线条抒发内心对物象美的感受, 赋予对象新的生命。笔尖的随意性在线条应用中展现了它的不可重复之美。据说林风眠先生看到一些用功但画作无灵气的学生作品时指教道: “可以乱画嘛!” 聪明的学生当然领悟此“乱”非彼“乱”, 这是摆脱心灵约束的同义词。也正是这样, 随意性才给了我们更多的艺术发挥空间。

速写中的“写”带有概括性(图1-9)。艺术家对客观物象在画面中的构成秩序的合理安排、组成元素的适当取舍是速写中体现概括性的重要方式。概括性的观察及表现方式是我们驱除庞杂物象的阻碍、抓住自然物特征的捷径。在速写中的概括性主要以大体外形轮廓为主, 以求得宏观的空灵感。同时, 概括性是相对于复杂性而存在的, 两者在一定层面上既互相排斥又彼此和谐。概括是以极少的语言来归纳对象的形态并诉说其内容之深意, 去繁存简, 取舍有道, 以形成整体的意象。概括性越强, 就越能成就强烈而生动的绘画作品。速写中的写有神似性(图1-10)。

图1-8 马蒂斯作品

图1-9 柯勒惠支作品

图1-10 马蒂斯作品

表达对象的形体结构、比例、透视，而其画面却呈僵硬、死板的概念化状态。这是由于创作者对所画对象认识肤浅，导致最终对物象及画面判断失误。失误在于作者忘记“动”是宇宙存在的方式。任何自然界的物体皆依此理而存在。它们都是在时间与空间的运转中变换的。神即精神，也就是灵魂的存在本身。它的灵动性是无限的，可以跨越任何界限而自由驰骋。因此，创作者从观察对象开始直至绘制结束都要体会对象的精神状态，升华出具有深刻内涵的美感。

总之，“速写”一词从诞生之日起就在不断地接受着中国书画独特审美情趣的改造和完善，在与中国文化的碰撞融合中慢慢形成了具有独特审美趣味的艺术形式。

3. 速写艺术范畴的界定

速写艺术的范畴界定因为其使用材料、绘制时间、题材选择、绘制理念、表现形式等方面的随意性而显得错综复杂。

速写从表现材料的运用上可分为铅笔速写、钢笔速写、碳笔速写等。

速写根据绘制时间长短和刻画程度深入与否可以分为快写和慢写两种。快写就是对物象的描绘比较凝练、概括，所用时间较短（图1-11）。在表现瞬间即逝的物象时，此方法可迅速地表达物象的鲜明特征；慢写就是对物象描绘得比较具体、细致、深入，所用时间也相对较长（图1-12）。慢写为初学者提供了较充裕的时间观察、理解、刻画对象，能充分体现绘画者的基本功。

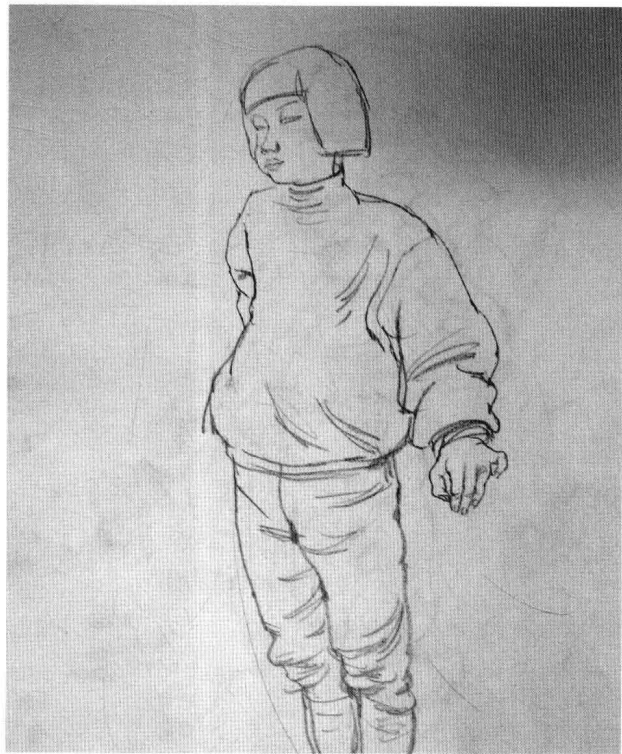

图1-11 韩佳男作品

第三，速写以瞬间把握物象神韵为目标。把握物象的神韵就是对源自物象内在精神关系的表达，凭借自身的素质捕捉物象深层的灵魂、内在的气韵，铸炼出富有艺术家个人情怀的画面主体精神。这一点是在已具备娴熟造型能力的基础上才能实现的极高目标。许多作品可以准确地

图1-12 韩佳男作品

速写从绘制理念上可分为研究性速写、素材性速写和创作性速写。研究性速写中包括以强化记忆和认识规律为目的的默写（图1-13）、以研究造型关系为主的单色速写（图1-14）、以研究色彩关系为目的的色彩速写（图1-15）以及以研究构图和创意为目的的创作草图（图1-16）。

图1-13 马蒂斯作品

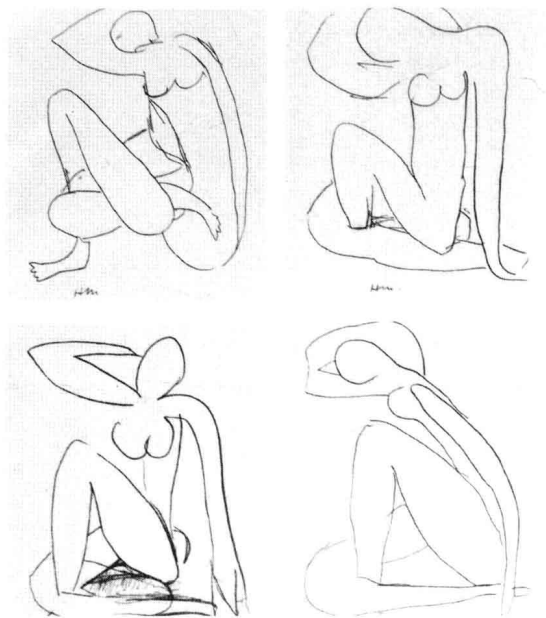

图1-14 弗洛伊德作品

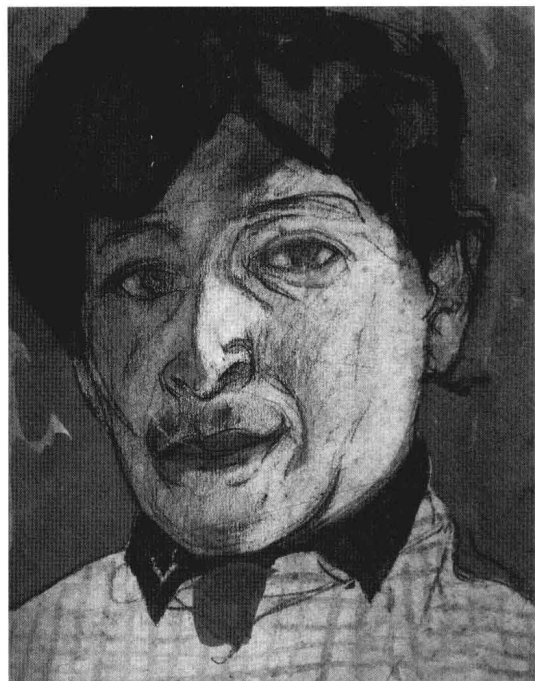

图1-15 马蒂斯作品

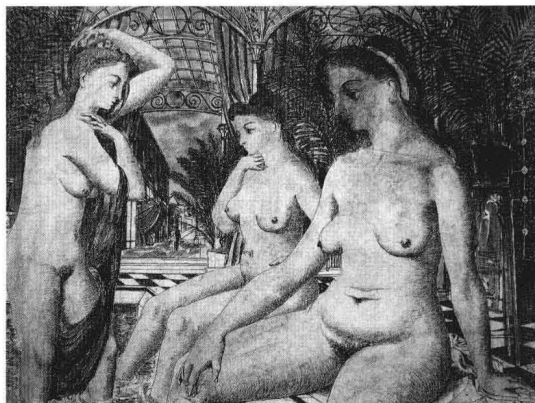

图1-16 德尔沃作品

速写从风格追求的角度可分为写实主义速写(图1-17)、表现主义速写(图1-18)和抽象主义速写(图1-19)等。

图1-17 安格尔作品

图1-18 德尔沃作品

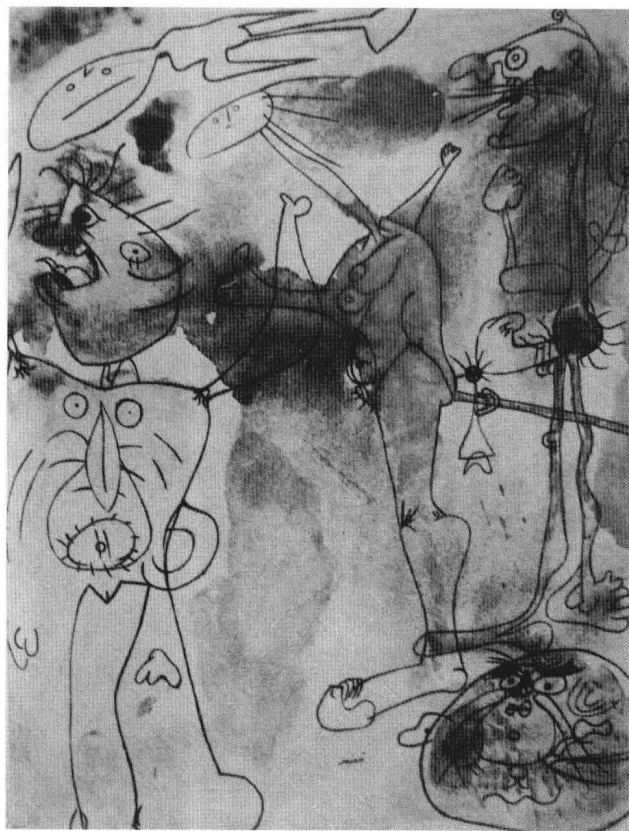

图1-19 米罗作品

速写从表现形式上可分为线性速写、面性速写和综合性速写。线性速写是指在表现物象的过程中,从结构出发,将物象的形体转折、变化运动和质感用概括简练的线条表现出来。它应具备造型严谨、形态自然生动、整体效果好等特点。它通过线的粗细、虚实变化表达主次关系、空间关系。在表现过程中需要考虑线的穿插、线的取舍、线的对比等美学因素(图1-20)。面性速写是指以表现块面为主的速写,它以明暗调子为主要表现手段,适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构(图1-21)。综合性速写是线条表现与块面表现相结合的速写,即在线条的基础上施以简单的明暗块面,使形体表现更为充分。综合性速写的表现形式在写生中能较好地发挥速写的特点,这是目前速写训练中常用的表现手法。其特点是层次丰富,表现力强(图1-22)。

以上介绍的只是目前常用的几种速写艺术的范畴界定方式,随着速写艺术的不断发展和延伸,还会不断产生出新的界定方式。

图1-20 韩佳男作品

图1-21 莱布尔作品

图1-22 安格尔作品

第二节 速写的形式特性和精神含义

一、速写的形式特性

1. 速写的自然特性

谈到速写的自然特性，必然要涉及绘画艺术的起源。艺术的“艺”在象形文字中是一个跪着的人双手扶着一棵草木状的植物，明确了艺术的“种植”意味。这个含义耐人寻味。首先，将艺术与人类劳作、劳动生产活动联系起来了；其次，艺术是一门技艺，须具有专门的技术、技能；再次，指出了艺术培植（种植）生命的特点，暗含了创造生命的意思，这一点十分重要。值得注意的还有一点，将艺术与种植联系起来的背景是人类的农耕时代，而人类的农耕时代正是人类文明的产生期。此时人类的生产活动已不同于通常称为史前期的狩猎时期，农耕时期已从狩猎时期的茹毛饮血、掠杀生命发展为自食其力地种植生命。也就是说，作为人类文明端始的农耕时代的一大特点就是创造生命。人们在对自然界孕育生命规律的不断探索中创造着艺术，当然也包含“技术”。实际上绘画艺术的起源就是文字的起源。早在旧石器时代(奥瑞纳文化)的洞窟壁画中发现的大量用线描绘的动物、人的形象，将原始人狩猎、劳作、祭祀等社会活动一一呈现在我

们面前。这些以线条表现为主的壁画，实际上就是速写的雏形。人们在与自然的不断抗争中积累了智慧、经验和想象力，并通过自然中的材料对生活进行了有意或无意的记录。这些生动概括的造型也正符合速写的审美要求。速写离不开自然，离不开生活，即使是默写和想象也不可能完全脱离自然而产生。速写其实就是我们了解自然、记录自然，再通过艺术家的主观表现将其提升为艺术画面的过程（图1-23）。

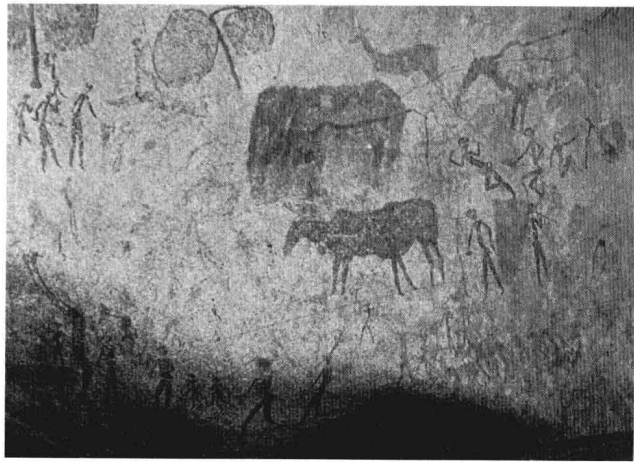

图1-23 石器时代后期的洞穴壁画

2. 速写的挥洒特性

速写是即兴的，所描绘的对象常常是转瞬即逝的，往往需要艺术家抓住形象最美的瞬间，一气呵成。另外艺术家的灵感也是可遇而不可求的，当灵感来临时，艺术家不会轻易放过，删繁就简的速写是留住感觉最直接的手段。速写的表现过程要求艺术家的精神高度集中，将所有的表现经验与情感凝聚于笔端。“快”在速写中占据了极为重要的地位。它是物象存在的时空状态，也指观者对于物体变化现象的捕捉及感悟的速度，并表现为纸面行为的状态。快中可以蕴藏一种认知能力，可以蕴含一种自然瞬间凝聚力的爆发之感，可以潜藏一种心的领悟及理解的能量。速写中的快是运动速度的简称。当这种速度出现时，通常会带给人或激荡或压抑或喜悦或悲痛或恐惧或轻松的感受。无论你是否接受，它始终是一种客观存在的运动状态。艺术家要用自己的眼睛、自己的心、自己的生花之笔，迅速地表达对美的崇拜、迷恋与感叹。速写与完整成熟的作品一样，是艺术家情感挥洒的载体（图1-24）。

3. 速写的书写特性

即便是中国绘画中的工笔画从精神内核上讲也应该具有“写意”性。中国绘画中的这个“写”字，与速写中的“写”字有着千丝万缕的关联。“写”是一种方式，用以表现一种意识、一种精神、一种高度凝练情感的方式。

从“写”开始，每一笔之间都息息相关，气脉相通。从作者丰富的笔法中，可以窥见艺术境界之幽眇。在速写中，“写”讲究行笔用线的抑扬顿挫、粗细交杂、强弱虚实、黑白大小、部分相合等等。速写偏重于一个“写”字，它与中国绘画中写意中的“写”是一体的。中国绘画讲究“书画同源”、“以书入画”，线条要求具有书写性，最忌“描”、“涂”。中国书法中点画间的提顿、始转，既反映出了形式上的节奏韵律美，也体现着书法家的情感与个性（图1-25）。而速写也是线的艺术，也应具备书写性。速写中艺术家的情感只有通过优美顺畅而富有节奏的线才能表达得淋漓尽致。从观赏性上讲，书写性的线条是速写作为独立艺术形式的一个十分重要的审美标准（图1-26）。

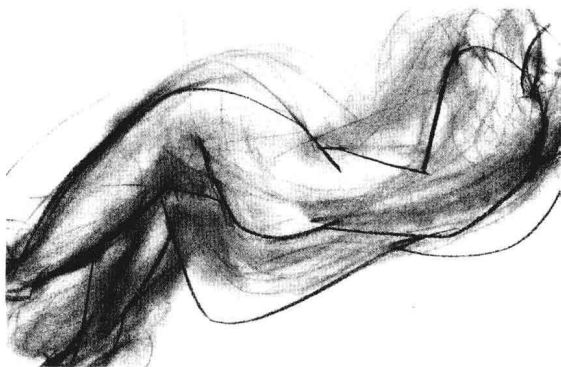

图1-24 马蒂斯作品

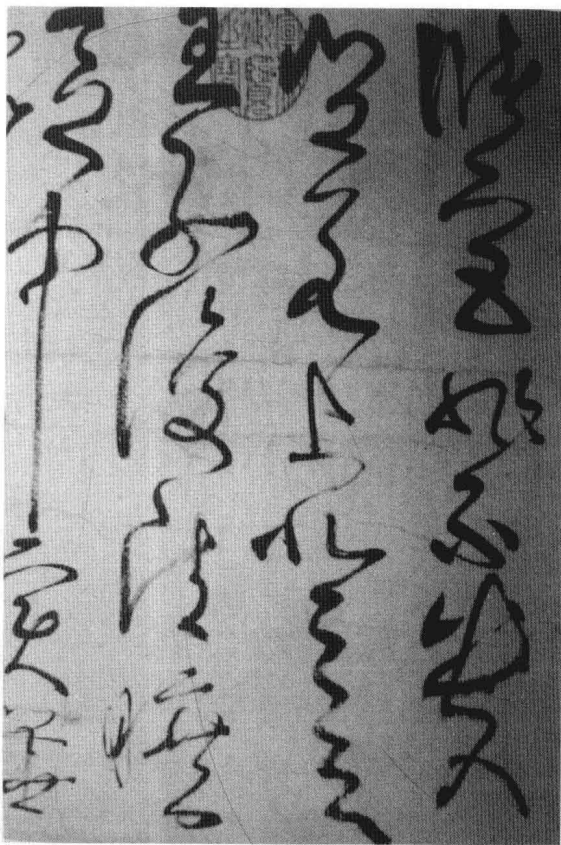

图1-25 张旭作品

图1-26 徐展作品

二、速写的精神内核

一幅速写的诞生来源于我们对客观物质世界的观察和感悟，客观的物质世界给了我们极为丰富的写生素材和灵感，我们在绘画的过程中将其升华为主观的精神载体。这个过程是主观与客观的统一。有一些艺术作品所传达出

来的信息往往是超现实的，因此我们的主观取舍与创造也会有意无意地给客观物质世界带来潜移默化的影响，如达·芬奇的许多速写手稿都直接或间接地改变了我们的物质生活。好的速写是形而上的艺术，和其他形式的艺术品一样会给我们带来极大的精神享受。画家通过速写表现物象时，画家是主体，画家通过主观能动性对客观物象进行取舍，而非受客观物象左右进行简单描摹，画家作为主体应该具有创造性。马克思用实践的思想，通过阐发“生产”和“社会”的哲学内涵，将人的主体性建立在更为客观现实的基础之上，并用艺术生产的理论凸显出人的主体性，也就是自由性、自觉性、能动性、创造性，或者说，艺术因人的主体性被提升到本体的层面而凸显了自身的主体性。马克思曾以人与动物的差异来指出这种“主体性”的意义。在谈及动物似乎也能进行“生产”（如海狸筑窝、蜜蜂造巢）之后，他明确地指出：“动物只是照着它所属的那个种的尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样把内在的尺度运用到对象上去；因此，人也按照美的规律来建造。”马克思还说：“生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”比如，艺术活动作为生产的一种形式不仅为艺术家（主体）创作（生产）出作品（对象），同时，也为艺术作品（对象）培养观众（主体）。需要指出的是，观众也是“主体”，因为观众不是被动接受艺术作品这个“对象”，而是进行主动地欣赏，是一种针对艺术对象的积极再创造活动，同时在观众里也孕育着未来的艺术家，所以“艺术对象创造出懂得艺术和具有审美能力的大众”。而“为对象生产主体”也包括另一层含义，就是艺术作品也反作用于（促进和提升）艺术家的创作水平。画家对自身主体性的认识是产生优秀速写作品的关键，速写作品也将直接或间接地给画家本体带来反思和创作灵感，促使画家画出更好的作品。

思考题

1. 请搜集中西方画家的速写作品资料，分析中西方画家的观念差异。
2. 试从造型的角度分析速写中中线的作用。
3. 在摄影技术不断发展的今天，很多画家搜集素材时仍采用实景写生的方法，这样做是否落后？为什么？