

第1章

速写概述

学习目标

通过本章的学习,了解速写的由来及发展、速写的基本特征与分类,学会区分速写与素描,注意对速写概念中关键词的分析,对照自己对速写的理解,思考速写的含义。

重点难点

1. 速写的起源与发展
2. 速写的定义
3. 速写与素描的区别

1.1 速写的起源与发展

速写与人类最原始的绘画同时诞生，但速写作为一种绘画术语而确立是在文艺复兴时期。18世纪之后速写获得了新的意义。

文艺复兴时期，科学素描体系的萌芽始见端倪。意大利艺术大师达·芬奇在创作之外收集素材，研究人物的运动及局部细节勾勒草图（如图1-1所示）。他明确地指出：“由于形态与动作多不胜数，记忆无法容纳，所以要以速写为助手和老师。”达·芬奇还十分细致地传授了速写的方法。他说：“悄悄地观察旁人漫不经心的动作，用几根线条简要地勾下，别让他觉察，否则他会注意你，放下所做的工作，失去了全神贯注时表现出来的那股劲头……”文艺复兴初期的速写基本还是中世纪传下来的细密画手抄插图的画法，在羊皮纸上用银笔、钢笔、羽毛笔作线描。意大利素描、速写的风格流派不同，手法多样。佛罗伦萨画派精于表现结构的严谨和轮廓的准确，早期的曼坦纳、比沙内罗以及盛期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等是这一风格的主要代表（如图1-2所示）。长期理性思维的法国文艺复兴时期有着自己鲜明的民族特色，以阿尔卜列希特·丢勒和荷尔拜因父子为代表，艺术理念趋向古典，重视在事实生活中对物的写生，其速写表现风格为严谨、扎实、缜密。

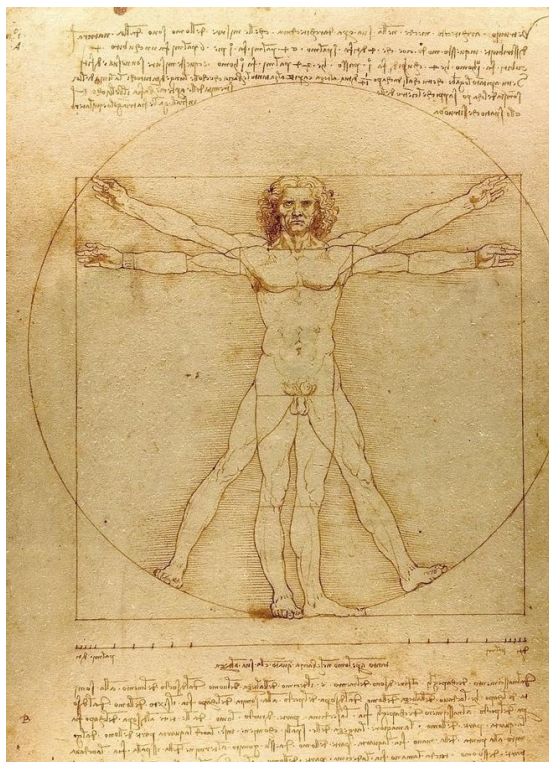

图 1-1 维特鲁威人 达·芬奇

图 1-2 米开朗基罗

17 世纪，人类历史进入了新的时期，在这一时期产生了伯尔尼尼、鲁本斯、凡·戴克、威拉斯贵支、伦勃朗等一些巨匠。鲁本斯是一个多才多艺而又高产的画家，他为我们后人留下了大量的素描和速写。他的速写人物动态生动、富有活力、造型健壮有力，并具有处理形体和装饰的高超技巧（如图 1-3 所示）。荷兰画家伦勃朗是世界历史上伟大的画家之一，他为后人留下了 2000 多幅素描和速写。在他的作品里表现了他对当时底层的人民怀有深厚的同情，所画的人物能深刻地揭示对象的内心世界和性格特征。他速写常采用红和黑粉笔，有时将钢笔、炭笔和墨水混合使用，用笔肯定、豪放、动态生动准确（如图 1-4 所示）。

图 1-3 鲁本斯

图 1-4 伦勃朗

18 世纪，一种装饰风格“罗可可”艺术开始形成，这一时期的绘画大师主要有华托、布歇、达维特、安格尔、夏尔丹等。华托将光色的魅力带进了素描中，他是在威尼斯画派和鲁本斯作画的启发下开始这一风格的探索的。他有深刻的洞察力，所画速写动态自然优美，具有特殊的艺术魅力（如图 1-5 所示）。布歇是罗可可风格最典型的代表，他的人物速写动态夸张且做作，给人一种矫揉造作之感。布歇的作品，全都是冷淡的银色调子，虽然高尚优雅，却不使人有亲切感，布歇所画的裸体，虽然圆润光滑，却令人以缺乏温暖的感觉为憾（如图 1-6 所示）。达维特毕生画了许多素描和速写，他的速写构思精妙，描绘严谨。达维特的学生安格尔是伟大的素描大师，他很重视造型的准确和严谨，重视线条的提炼和运用。他吸收了从希腊瓶画到 18 世纪绘画中运用线条的造型经验，创造出自成一格、稳健、朴素而有变化的勾线风格（如图 1-7 和图 1-8 所示）。

图 1-5 华托

图 1-6 布歇

图 1-7 安格尔

图 1-8 安格尔

19 世纪是浪漫主义、现实主义、印象主义造型艺术相应发展的时期。在这一时期出现了大批的绘画大师,如席里柯(如图 1-9 和图 1-10 所示)、德拉克罗瓦、米勒、珂勒惠支、列宾、希施金、列维坦、德加等,他们都留下了大量的素描和速写作品。德加是 19 世纪伟大的素描大师,他的速写最突出的是能极敏锐准确地捕捉人物瞬间的动态,尤其是他的舞女形象,以柔和、清晰、真切的形体显示出画家控制形体的高超技巧。他为我们留下了许多舞女和下层妇女的速写杰作。德加严谨朴实、独具魅力的造型方法创造出自己独特的速写语言(如图 1-11 所示)。

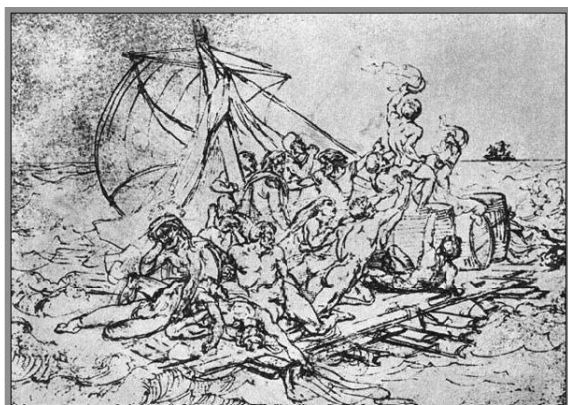

图 1-9 《梅杜萨之筏》 席里柯

图 1-10 《筏上暴乱》 构图设计 席里柯

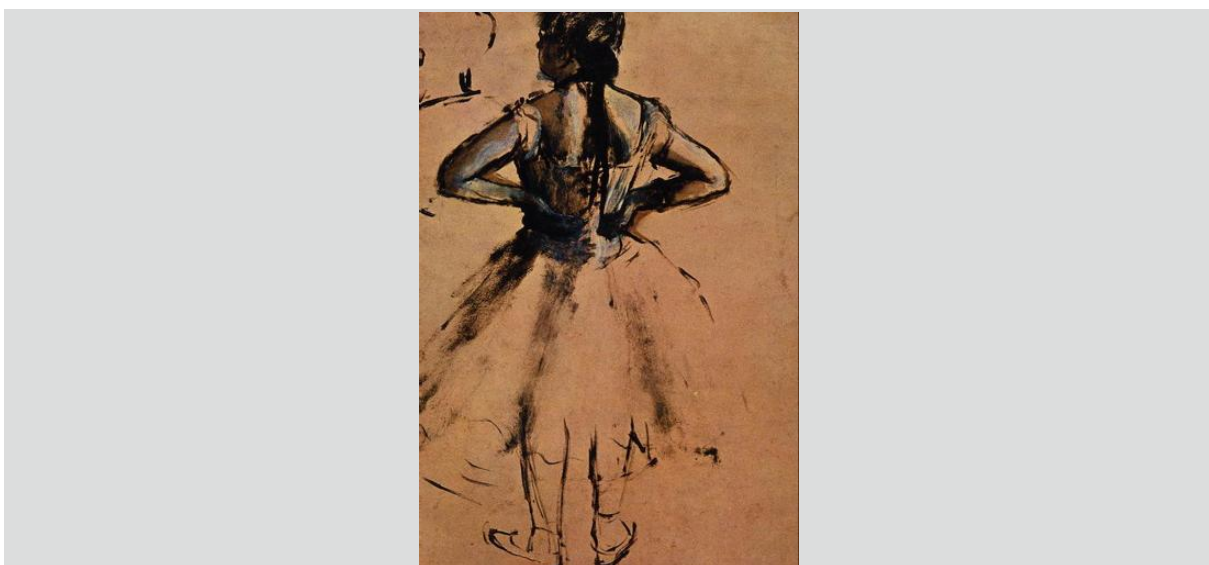

图 1-11 德加

20 世纪是一个充满矛盾冲突的世纪，自 1905 年法国出现“野兽派”之后，表现主义、达达主义、抽象主义、立体主义、超现实主义等纷纷亮相，这就是艺术史中所说的“现代派”时期。这一时期共同的特点有：强调画家个人主体意识，始终追求艺术表现的主动性和创造精神，把研究对象和表现对象放在首位。野兽派画家马蒂斯主张“准确的描绘不等于真实”。在他的速写中我们看到的是一个纯净的线的世界，形体随感觉不经意地变形，速写成了他抒写个人情感的工具（如图 1-12 所示）。表现主义的代表基尔非拉研究伦勃朗和丢勒的素描后指出：“我不想完全服从自然去画，而是要在更大的范围和不同尺度中去表现自然。”表现主义造型观的一大特点是夸张，变形，有意去追求粗鲁、狂乱，反映出战争后人们绝望的心理（如图 1-13 所示）。立体主义画家毕加索的素描与速写有着深厚的古典造型的理解和超凡功力，其速写无多余之笔，简约肯定中直抵形象的内在本质，有强烈的视觉冲击力（如图 1-14 所示）。

图 1-12 马蒂斯

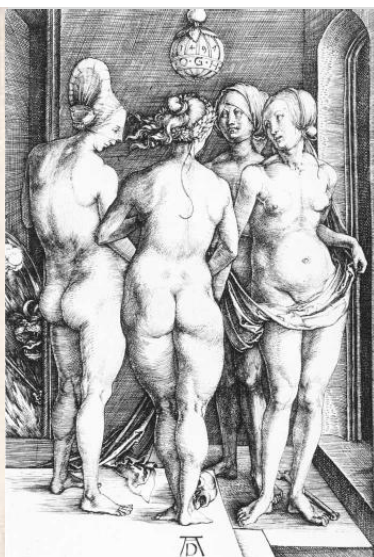

图 1-13 四个女巫 丢勒

图 1-14 母与子 毕加索

1.2 速写的定义、基本特征与分类

1.2.1 速写的定义

速写从传统上来说是指一种快速的临场习作。它要求在短时间内用简单的绘画工具，以简练的线条概括地画出对象的形体、动态和神情特征。其目的主要是记录形象、收集素材、培养敏锐的观察力和高度概括的造型能力。

速写是造型艺术中不可缺少的一项基本功训练，又是设计过程中最便捷的一种表达手段，因此速写历来受到艺术教学的高度重视。不管是纯绘画专业，还是设计专业，速写都是必修的专业基础课程。

1.2.2 速写的基本特征

(1) 快。

快在速写中占据了极为重要的时间地位。它是景物存在的时空状态，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。如图 1-15 所示，梵高运用有力而粗犷的线条在短时间内抓住当时的情境及人物的状态。

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甚或轻松的迥异感受。不论你是否接收，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、自己的笔迅速地写意对美的崇拜、迷恋与感叹。

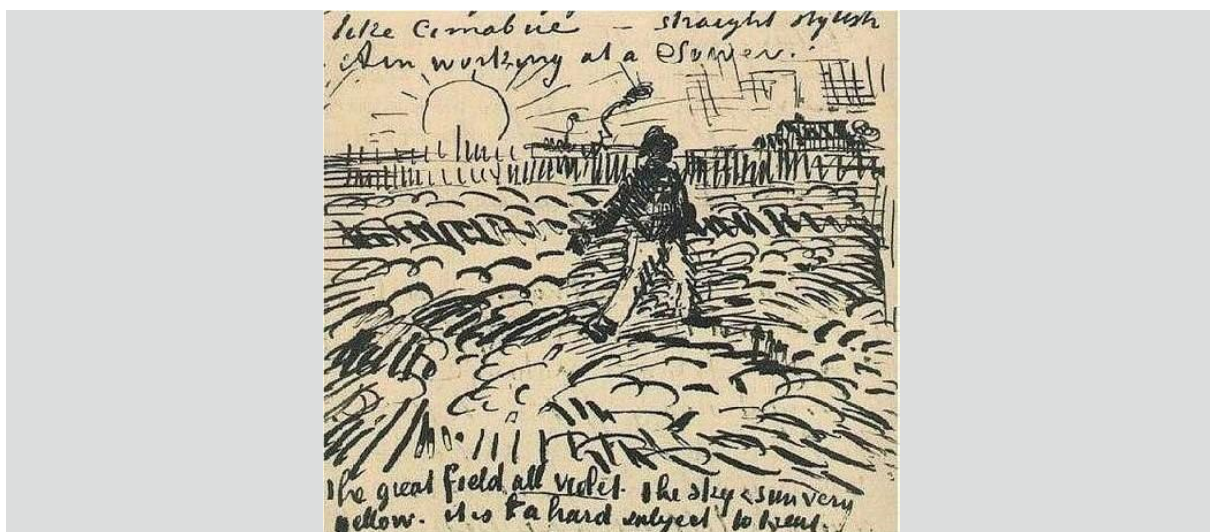

图 1-15 梵高

(2) 写。

写，孕育在人类发展的历史长河之中，尤如身体中流淌的血液一般记载着历代文人墨客对于宇宙、人生的感悟。写是一种方式，用以表现一种意识、一种精神、一种高度凝炼而成的情感。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曼妙。而在速写中，“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。（如图 1-16 所示）

图 1-16 米芾行书作品

初学者写生及临摹中通常有如何区别速写与白描的困惑。速写中的写带有随意性、概括性，自由删减性等性质，以客观事物为原型，运用疏与密、锐与钝、大与小等点、线、面形式做出主观创新并形成新的画面关系模式。而白描注重的是描，将事物结构走势的来龙去脉描画出来，并尽可能忠实地表现客观事物。初学者在慢写训练的同时穿插白描可以更快地掌握造型。（如图1-17和图1-18所示）

图 1-17 梵高

图 1-18 德加

（3）随意性。

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，创作就体现在不断打破旧秩序而建立新结构的过程之中。随意的思维能跨越时间与空间的界限，创造出崭新而鲜活的生活。

同样，随意性在速写的创作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。也正因如此，每一幅作品都是不可重复的。如图1-19所示梵高用随意而愉悦的笔法抒发了对景物的个人情怀。

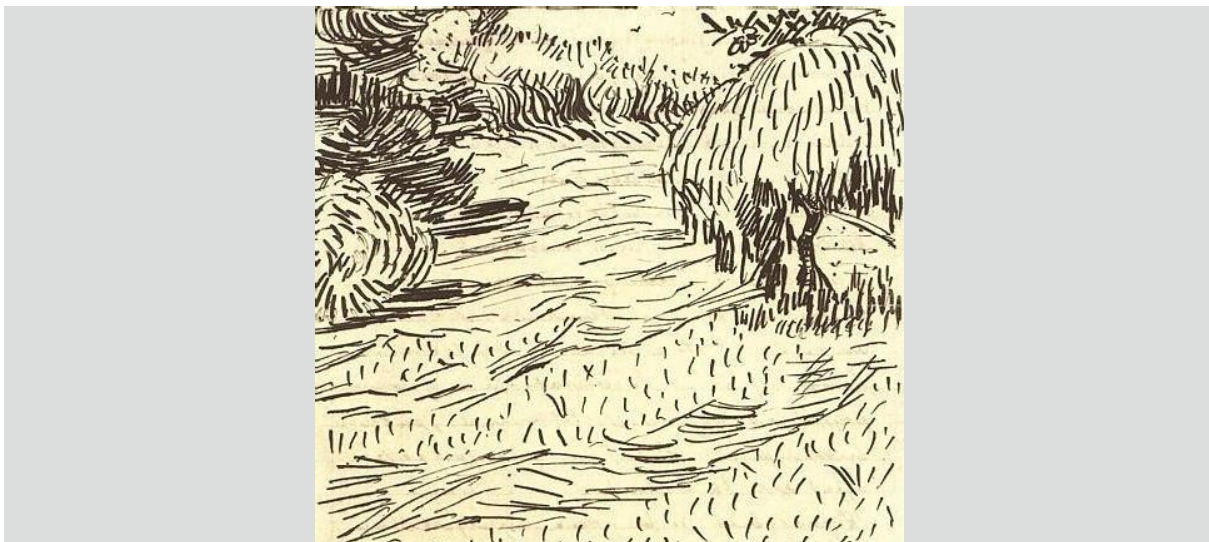

图 1-19 梵高

(4) 概括性。

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概括性体现的重要方式。概括性的观察及表现方式是我们去除庞杂物象的阻碍，抓住自然物使我们心醉神迷的印象的捷径。

在速写中，概括性主要以把握大体外形轮廓为主，以求得宏观的感受。同时，概括性是相较于复杂性而存在的，两者在一定层面上既相互排斥又彼此融合，从而丰富了画面效果。概括性的去繁就简、取舍有道为画者培养成熟的洞察力及表现能力提供了极为重要的途径。

概括性越强，就越是能成就强烈而生动的作品。（如图 1-20 所示）

图 1-20 马蒂斯

(5) 神似性。

速写以瞬间把握物象的神韵为目标。神似即再创造出源自物象内在精神关系的表达，凭借自身的素质捕捉物象内在的气韵，表现出富有艺术家个人情怀的精神。

神似性是在已具备娴熟的造型能力的基础上才能实现的极高目标。我们常看到许多作品只是形似而非神似。他们可以准确表达对象的形体结构、比例、透视，但画面却呈僵硬、死板的概念化状态。这是由于对所画对象认识肤浅，而导致最终对物象及画面判断失误。神即精神，灵魂的存在本身。如此，创作者从观察对象开始直至绘制结束都要体会对象内在的精神状态，升华出具有深刻内涵的美感。如图 1-21 所示，马蒂斯用寥寥数笔抓其神，已超越仅仅形似的初级阶段。

图 1-21 马蒂斯

1.2.3 速写的分类

根据速写使用领域与用途的不同，速写主要分为绘画速写和设计速写两大类。

1. 绘画速写

所谓绘画速写，主要是指为油画、国画、版画、雕塑等绘画领域艺术创作搜集创作素材的绘画形式，是艺术家感受生活、记录生活的方式，也是艺术家提高艺术造型能力的重要训练手段。

2. 设计速写

设计速写是指设计艺术家用于收集设计资料和记录设计理念的艺术表现形式，是设计艺术家寻找设计灵感、培养设计创新能力的重要方式和途径。设计艺术家也可以用速写来记录思维过程。

3. 绘画速写与设计速写的异同

从严格意义上说，绘画速写与设计速写并没有本质的区别。他们的共同点主要体现在两者都是用于各自领域的创作或设计素材的搜集、艺术或设计造型能力的培养等。绘画速写与设计速写的表现题材非常广泛。从日常用品、花草树木等静止的物体到飞鸟走兽，从男女老少等简单的个体到热闹复杂的场面，都是他们描绘的对象。

绘画速写与设计速写的区别在于：绘画速写侧重表达作者对描绘对象的感受，在把握对象主要形体特征的基础上，可以适度地夸张、变形，以突出个性特点，同时绘画速写比较注重线条本身的美感与整个画面的艺术效果；设计速写则注重实用性，为设计服务，在描绘时非常重视对象的形体结构、比例关系，讲究造型的科学合理性和线条的严谨性等。

另外，根据速写描绘表现对象的不同，可以将速写分为静物速写、动物速写、人物速写、建筑速写、风景速写、产品速写等。

1.3 速写训练的目的与原则

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写最能表现出绘画者敏锐的观察力和对物质世界的新鲜感受，画面生动是速写的一个显著特征。速写的作画工具简便且易于携带，可以随时描绘我们周围生活中的所有物象，尤其是描绘运动中的对象和转瞬即逝的动态。速写所描绘的题材非常广泛，因此常画速写能培养认真观察周围生活的好习惯。长期坚持速写练习，不仅可以保有绘画的感觉，提高绘画的技巧，还可以为日后的美术创作和美术设计积累丰富的艺术素材。

速写训练应该按照循序渐进的原则，教学内容要有明确的目的性。在训练中要结合学生的

实际情况，有步骤分阶段地进行课程内容的编排。速写训练可以从一些简单的造型开始，首先要力求把对物象的感觉准确且流畅地表达出来，然后在这个基础上再向较复杂的造型过渡，逐渐缩短写生的时间，以达到提高迅速捕捉对象的能力。

速写由于受到时间与各种写生条件的制约，它不可能面面俱到地去进行表现。因此，速写必须具有很强的目的性。具体来说，在这张速写作品中，究竟要表达什么、以哪些内容为主、以哪些内容为辅。根据画面的需要，怎样进行取舍。这些都应该在写生之前有一个比较明确的构思。在学习的过程中要善于总结在实践中存在的问题，不断调整绘画意识，丰富表现语言，进而将速写的水平提高到一个更高的层次。

同时，速写也是一种锻炼动手能力的良好训练方法。我们提倡从学画阶段开始就养成画速写的良好习惯。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式，在进行相对长时间的素描训练的同时，多画速写，做到长短期作业穿插结合进行，是绘画基础训练的良好方法，因此，速写又是一种素描训练的辅助练习形式。（如图1-22和图1-23所示）

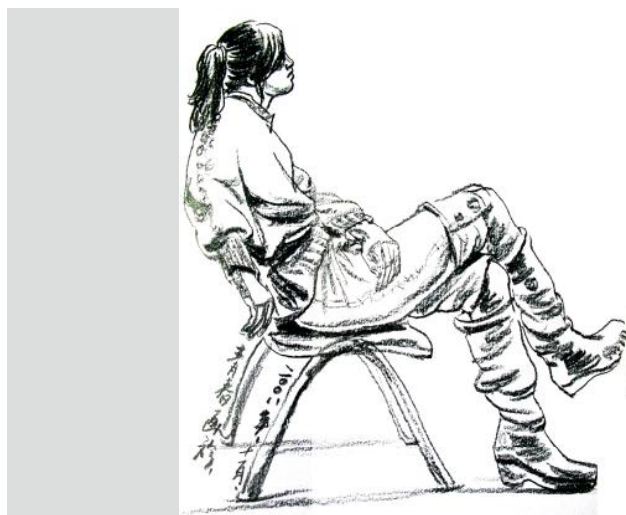

图 1-22 谢青春

图 1-23 谢青春

1.4 速写的工具材料、技法特点

俗话说：“工欲善其事，必先利其器。”画好速写的第一步就是亲身体验和实践不同的工具与材料，并熟悉其性能特点，做到胸有成竹。

速写所需的工具材料种类繁多，可以根据自己的喜好及速写对象的特点自主选择，从而表现出符合切身感受的各种风格迥异的速写作品。

1.4.1 笔的分类与特性

速写用笔大致可分为硬质类笔和软质类笔。

硬质类笔：铅笔、炭笔、炭精棒、钢笔、圆珠笔、针管笔、签字笔等。

软质类笔：毛笔、尼龙软类笔。

1. 铅笔

铅笔是画速写用笔中最方便、最普遍使用的工具。铅笔滑润流畅，易于掌握。铅笔的主要成分是石墨粉、天然粉墨与陶土。陶土比例决定软硬、浓淡。陶土越多，画出的线条越硬越淡，反之越软越浓。不同硬度和形式的铅笔都有其独特的表现效果。

硬铅：H 代表硬度，H 数越高就越硬，如 6H 铅笔，线条发光，色调淡，一般在表现灰层次时用得比较多。

软铅：B 代表软的程度，B 数越高就越软，画出的色调越浓厚。还可以通过把握用笔的力度控制色调。（如图 1-24 和图 1-25 所示）

图 1-24 铅笔速写举例 霍建国

图 1-25 安格尔

木工用铅笔：扁平的形状使线条有锋利感，有力度。长方笔形尖部扁平，可画出颇具特色的线条。重粗笔形能形成很尖锐的方线条，若变换压力和方向能画出柔软的线条，不同方向交叉，又是另一种视觉效果。

彩色铅笔：彩色铅笔分水溶性和油性两种。速写用彩色铅笔一般选用水溶性的。彩色铅笔是速写中比较常用的工具，用水溶性彩色铅笔画好后，再使用水彩笔着色后可产生富于变化的色彩效果。彩色铅笔颜色可混合使用，产生像水彩一样的效果，优点是易于掌握。表面粗糙的纸张是画彩色铅笔画的最好选择。（如图 1-26 所示）

图 1-26 布歇

2. 钢笔

钢笔的种类除了传统的笔尖外，还有管状的绘图笔及美工钢笔。用硬笔书法钢笔速写可粗可细，而且可以随意平涂暗面，增加了传统钢笔的表现能力。用钢笔同样可以画出物体的远近虚实、光彩、雨、水、雾等效果。钢笔速写的线条要肯定，不能擦和改动，因而开始练习时要细心观察、反复练习才能下笔果断、准确生动。美术用品店有速写专用钢笔，笔尖都是经过特殊处理的，可以画出富有粗细变化的线条，产生特殊的画面效果。由于具备携带方便、用纸尺寸大小不限、画面耐久醒目、不易损伤等特点，钢笔是外出写生较为理想的工具。

美工钢笔，绘画时笔头可粗可细。使用它作画，把笔尖立起来用，画出的线条细密；把笔尖卧下来用，画出的线条则宽厚。（如图 1-27 和图 1-28 所示）

图 1-27 《池塘和翠鸟》 梵高

如图 1-27 所示，梵高在这幅画面上直接使用了墨水，并没有像以前那样用铅笔起稿，这张令人钦佩的作品有很高的艺术价值，整张纸都被各种钢笔的线条所覆盖，在艺术语言的表达上显得更加极端。

图 1-28 黄胃

3. 马克笔

马克笔笔芯有粗、细、尖、圆、方、斜方等，可分为油性和水性两种，颜色种类也比较多。其特点是线条流利、色艳、快干、具有透明感。马克笔由于可粗可细，粗线条画出来的效果是粗犷，细线条画出来的效果是深厚圆润。马克笔表现的作品色彩鲜艳，笔触肯定，易于产生较强的对比。要丰富画面层次，一方面要靠丰富的色彩及明暗重叠，另一方面要靠线条粗细黑白的对比。（如图 1-29 所示）

图 1-29 提香

4. 蜡笔 / 油画棒

蜡笔 / 油画棒没有渗透性，是靠附着力固定在画面上，所以不适宜用过于光滑的纸板，亦不能叠色。但通过轻擦或厚涂以及色彩之间的色相对比，用蜡笔 / 油画棒画速写也能收到浓丽鲜艳、沉着厚实艺术效果。（如图 1-30 所示）

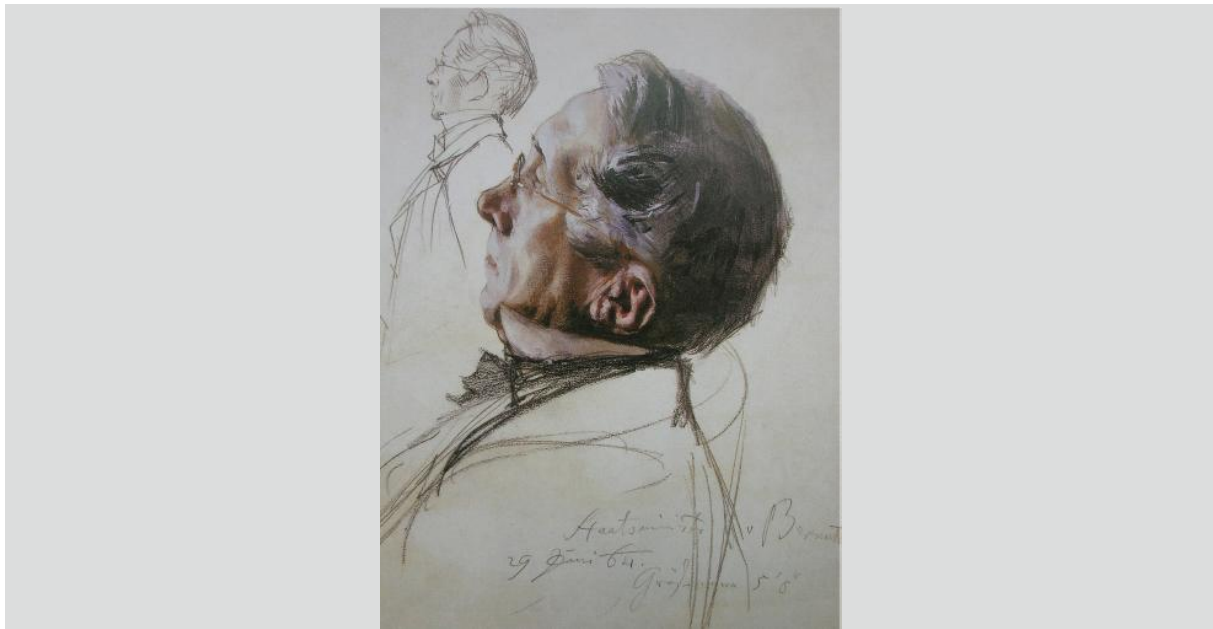

图 1-30 门采尔

5. 炭笔、炭条、炭精条

炭笔富有柔韧性以及具有厚重浓烈、视觉冲击力强的特点，同时也具有震撼力，易产生柔顺黑亮的笔迹。炭条具有线条粗、调子匀整等优点，适合表现较大场景的速写。但因其质地松软、画面光泽度弱、附着力差等缺点，整体画感轻盈。

炭精条集合了炭笔和炭条两者的优点，画面容易表达强烈的层次感及质感。炭笔、炭条、炭精条一般其附着力不强，要用定画液，否则无法保持最初的效果。（如图 1-31 和图 1-32 所示）

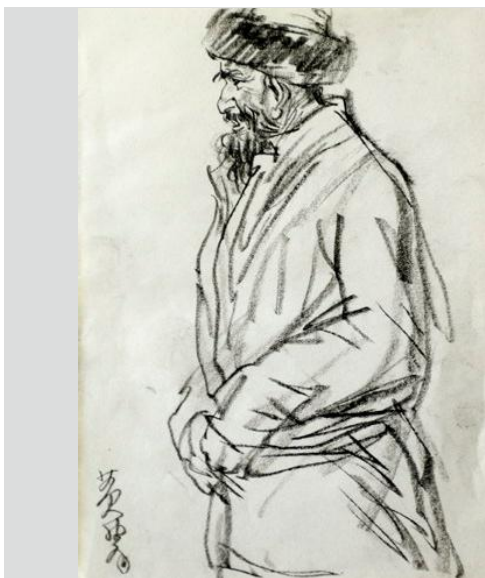

图 1-31 黄胄

图 1-32 门采尔

6. 毛笔

毛笔分为狼毫、羊毫和兼毫三种。狼毫较硬，勾出的线条挺拔有力，便于画白描速写；羊毫笔尖较软，储墨较多，画出的线条可粗可细，可勾可皴涂，一般渲染大面积水墨都是用羊毫；兼毫笔是在羊毫中间加硬毫，使用起来软硬适宜，很适合速写。

毛笔分长锋和短锋两种，初学练习可用短锋，等熟悉笔墨的特性以后再使用长锋练习。长锋表现力更加丰富，笔头储墨多，不必频繁地浇墨，一笔下去就可出现浓、重、平、枯的不同效果。用毛笔画速写最好用生宣纸、元书纸、高丽纸等，它和中国画的写意人物、山水、花鸟有着极其相近的方法。练习书法也是练习毛笔的最好途径。灵活运用各种书体中丰富的用笔可以帮助提高驾驭毛笔的能力。（如图 1-33 和图 1-34 所示）

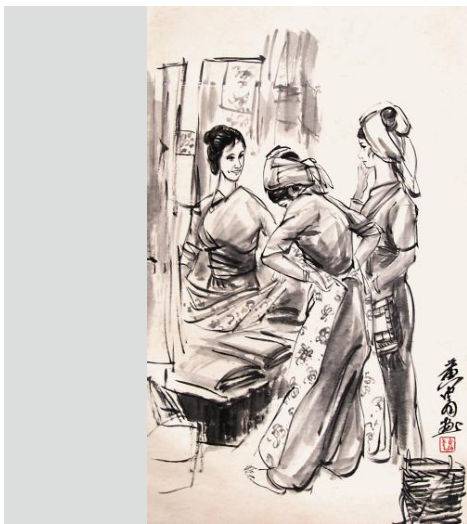

图 1-33 黄胄

图 1-34 黄胄

1.4.2 速写用纸及其特性

纸是速写艺术承载的直接对象。纸的纹理及性能属性对于速写的整体视觉效果有着重要的影响，如能巧妙地加以利用，会使作品充满创造力。

速写用纸大致可分为三类：粗面纸、中度纸、光面纸。

粗面纸如毛边纸、宣纸、底纹纸、水粉纸等，表面粗糙，吸水性强。以粗面纸为载体的速写风格粗犷大气但细节刻画不足。木炭笔、铅笔、墨水笔在粗面纸上画速写时，画笔只在纸的表面掠过，很难充分接触画纸，因而粗面纸多为水彩、水粉、油画等材料所用。

中度纸如素描纸、牛皮纸、漫画纸、复印纸、绘画纸、图画纸等，表面粗细适中，是使用最广泛的速写用纸。适合在中度纸上作画的工具材料也很多，几乎所有工具都能运用于中度纸上。

光面纸表面光滑，光泽度强，几乎没有纹理。如铜版纸、白卡纸、相片纸等。在光面纸上画速写，适合用圆珠笔、钢笔、马克笔等工具。而木炭笔、铅笔、粉笔等干性工具在光面纸上画速写时，由于光面纸太光滑，不易附着，画的线条易模糊、脱落。

以上简单介绍了一些常用的速写工具和材料，创作者可根据自己的习惯、爱好选择，也可以在这方面进行探索和创新。初学者应选择易于掌握的多练习，在继承传统材质的基础上，也可以探索和研究现代材料给绘画带来的新的契机，开拓视野，寻找视觉上的异样感觉，使画面更具有趣味性和创造性。

1.5 速写与素描的区别

速写是从属于素描的一种观察及表现方式，它是一种短期素描样式，两者之间的差异取决于观察方式、实践状态和画面表现深入程度的不同。

素描一般指那种调动因素全面、刻画效果完备（具备精到的体感、光感、空间感、质感、量感、色感等视觉效果）的长期作业。长期研究性素描是绘画观念，更是一种观察方法的训练，它旨在锻炼作者的脑、眼、手、笔的融会贯通，学会用艺术的眼光分析结构，观察世界。因此，不学会素描，不学会步骤地思考和整体的观察表现，就等于还没有学会画画。

速写则讲究由瞬间激发的情绪和训练有素的笔触的排列，抒发个人的情绪。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。（如图 1-35 和图 1-36 所示）

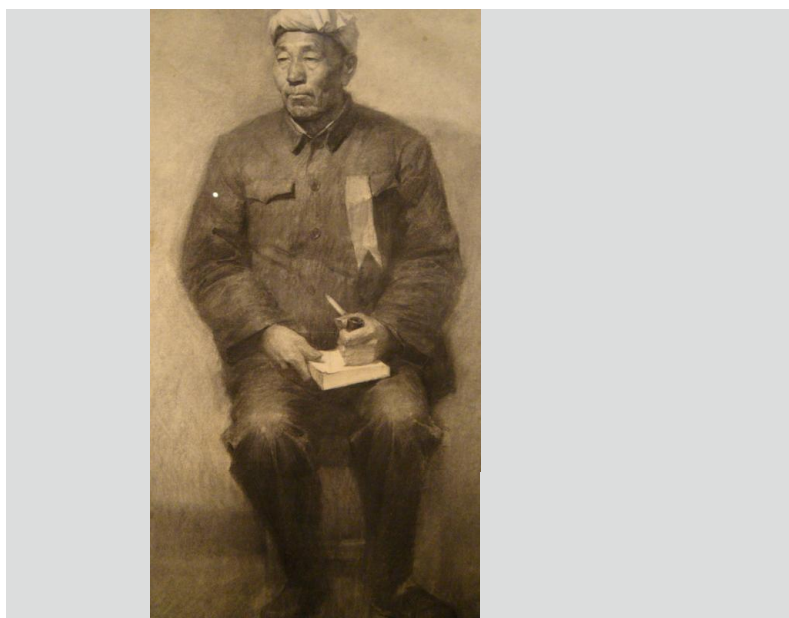

图 1-35 央美素描

图 1-36 谢青春

素描和速写又是密不可分的。素描的训练有助于更加敏锐地表现速写。因为只有深入研究事物的整体以及细部,才能准确认识并把握瞬间物象的灵魂。图 1-37 所示门采尔的速写特点是,介于素描与速写之间,线面共用。铅笔加纸卷的擦涂效果,使画面效果很丰富,光影形体俱佳。在早年没相机的情况下,这样的速写可以直接做油画创作的素材。

图 1-37 门采尔

同时,速写也是提高素描水平的重要途径之一。由于素描的观察描绘过程相对较长,容易造成观者的视觉疲劳,画面有可能趋于僵化,使作品缺乏生命力。速写的训练可以帮助素描在最大程度上挖掘对象的活力。

练习思考

思考题：

1. 什么是速写？
2. 对照世界大师的速写作品，思考对速写含义的再认识。
3. 比较素描和速写的区别，总结两者的微妙关系。
4. 尝试分析大量绘画大师的素描、速写作品，发现笔触的特点及与精神之间的内在联系。