

速写技法

姚腊远 编著

武汉理工大学出版社

速写技法

姚腊远 编著

武汉理工大学出版社

【内容简介】

速写是绘画的一种方式，画家经过整体观察对象后，用最概括、最简单的表现方法把对象主要特征迅速地画出来。速写的广义概念很宽泛，从表现形式来分有：单线速写、线面结合速写、明暗速写、色彩速写。从表现工具来分有：油画速写、水彩速写等；从表现对象来分有：人物速写、动物速写、景物速写。

《速写技法》一书包括三部分内容：速写技法、作品欣赏和大师作品欣赏。“速写技法”部分，主要介绍了几种常用的基本的速写方法；“作品欣赏”展示了作者创造的多幅速写佳作，供读者学习和训练；“大师作品欣赏”则编选了部分艺术大师的经典速写作品，以供读者学习和欣赏。

本书可作为高等学校艺术设计专业的教学用书，也可供从事艺术设计、工艺美术类相关专业的教学和设计人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

速写技法/姚腊远编著. —武汉：武汉理工大学出版社，2008.8

ISBN 978-7-5629-2752-5

I. 速… II. 姚… III. 速写-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第129904号

出版发行：武汉理工大学出版社

武汉市珞狮路122号 邮编：430070

<http://www.techbook.com.cn>理工图书网

印刷者：武汉精一印刷有限公司

经销者：各地新华书店

成品尺寸：210 mm×240 mm

印 张：9.5

版 次：2008年8月第1版

印 次：2008年8月第1次印刷

印 数：1—3000册

定 价：43.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话：(027)87394412 87397097 87383695

序

我和腊远是二十年前的老同学，也是多年的画友。只是毕业以后各自奔忙，难得一见他的新作。昨天，接到他的电话，邀请为他的速写集写序，诚惶诚恐，勉为其难，但自持对老同学的熟悉，闭上眼写几句也能八九不离十，不至于让人笑话。写则可矣。

说起来，腊远绘画是“童子功”，基本功好，造型能力强，作品如同他的身材一样扎实，如同他的做人一样稳重，如同他的语言一样谨慎。正在神思恍惚之际，早上打开电脑，忽然看到腊远理工学院的同事，年轻的小宗老师发来的几幅邮件，正是腊远的近作，我只感觉眼前一亮，心头一颤，不能不对这位拙于言谈的老同学刮目相看了。

一幅《披翻领大衣的男青年》，下笔肯定而简练，举重若轻之间，男青年目光自信，正视前方，举手投足又略有几分不安，一个涉世不深不拘小节的小青年跃然于纸上。

一幅《速写课的速写》，大约是五分钟的作业，寥寥数笔竟把美术课特殊的气氛，前后画板和人物的空间感和参差错落表现得充分而且恰到好处。

一幅《女学生的背影》，“抓写”的特征明显，女学生的动态自然生动，腰臀间的转折婀娜而略夸张。强调一下，艺术的夸张是创作的必修课，无论是气氛的夸大或是形体的夸张，掌握好分寸则使作品品位升华，拘泥于写实将没有前途。

一幅《村落》，画的是乡间小景，场面不大但紧凑结实，明暗对比，凝重的老墙，荒芜的石阶，屋后的树丛，仿佛蕴有着新的生命。非具有历史和社会责任感者，断不到这个分量。

一幅《三个推着自行车的青年》，则轻松灵动，线条流畅，和我以前所熟知的腊远略显生涩的用笔方法迥然不同，让我喜欢极了。

看完这几幅画，我沉思了许久。速写本是绘画入门课，造型艺术的基础，也是练习绘画基本功的手段。锻炼观察力和表现物象的形体、构造、空间位置、色调关系，都可以通过速写来表现。一张优秀的速写，也是一张完美的创作。不具有洞察力的眼睛、科学概括的思维以及全面的美学和文学的修养，难以成为一个优秀的画家。

腊远的这本《速写技法》，从各个角度形象地诠释了这些问题，我们慢慢地欣赏她、品味她，相信新老艺术家都可以从中受益。

周宗山

戊子仲夏草于南昌画院杏花楼

目 录

序	(1)
速写技法	(1)
铅笔速写	(1)
炭笔速写	(1)
钢笔速写	(1)
线条速写	(1)
线面结合速写	(3)
明暗速写	(3)
先以慢写入手	(5)
动态速写训练	(5)
人体速写	(6)
场景速写	(7)
速写的整理	(8)
作品欣赏	(11)
大师作品欣赏	(107)

速写技法

速写是绘画的一种方式，画家经过整体观察对象后，用最概括、最简单的表现方法把对象主要特征迅速地画出来。

速写又称短期素描，是素描训练中不可分割的重要组成部分，是一切造型艺术的基础。速写与素描从画理和作画程序来讲，基本是一致的，唯一区别的是作画时间上的长短不同。从这点来看，速写更需要精力投入，更强调对形体的把握和认识，要画好速写必须具有敏锐的观察能力，整体、概括的表现能力。因而在进行中长期素描训练时，经常性的进行速写练习，可有效地增进其艺术的灵性，使艺术的感知能力始终处于新鲜状态。同时，速写能力的提高，也有助于素描的抓形能力和把握人物个性特征能力的快速增强，从而提升整个造型能力。由此可见，速写也是造型基础训练的重要课题，造就画家和艺术设计师十分重要的训练手段。

速写也是艺术家进行艺术形式探索的最好手段。古今中外不少有成就的艺术家在进行宏大的艺术创作的同时，还不忘借用速写这种简洁的绘画形式来进行对艺术形式的新探索，以此来进一步提高自己的创作层次。

速写是积累创作素材的手段。由于速写工具简便，捕捉对象形态快捷，千百年来被中外艺术家广泛用来记录生活中难忘、感人的场景。这些看似粗糙的速写，却能触发艺术家创作的灵感，成为创作的借鉴和依据。因而我们常把速写比作是画家通向社会、通向生活必不可少的桥梁。

当今，随着摄影技术的普及，部分年轻的画家，放弃了速写收集素材的传统，用摄影作品替代速写，这是不可取的。这些拍摄而来的素材缺乏激发画家创作的灵感。

速写的广义概念很宽泛，从表现形式来分有：单线速写、线面结合速写、明暗速写、色彩速写。从表现工具来分有：油画速写、水彩速写等；从表现对象来分有：人物速写、动物速写、景物速写。在这里我们主要介绍几种常用的基本的速写方法。

铅笔速写

铅笔是画速写常用的一种工具，对于初学者尤为合适。一般画工细单线速写可选用较硬的铅笔，像HB、2B。表现线面结合速写，或明暗速写则需用较软的铅笔，像4B、8B。铅笔速写线条流畅、色调微妙、丰富。铅笔芯不必随用随削，有棱角更方便刻画出粗细不同的变化。画铅笔速写时，使画面效果更丰富。

炭笔速写

炭笔质地较松脆，黑白对比强烈，可画出丰富的层次，炭笔的技法同铅笔差不多。

钢笔速写

钢笔包括针管笔、书法钢笔等类型。钢笔工具简单，使用方便，也是常用的一种速写工具。钢笔速写线条流畅、明快。技法基本上以线为主，线条基本上没有深浅变化。不能擦掉或涂改，要求作画者下笔果断。钢笔速写还可以通过排线组成面来表现层次丰富的明暗色调。配合毛笔一道绘制，效果更佳。钢笔画后及时蘸清水溶化某些黑线，可达到类似国画的淡雅效果。

画速写可运用的工具还有很多，在这我们就不一一列举。但初学速写，笔的选择很重要，切忌今天用钢笔，明天用铅笔，后天用炭笔，最好一段时间坚持用一种工具，这样才能熟练掌握好。工具的运用与造型的方式关系也很密切，像喜欢线条造型应多用钢笔画速写，喜欢明暗造型又可用炭笔画速写，这样速写训练就能很好地与创作、设计结合起来。

线条速写

线条是一种极富表现力的绘画手段，它不仅具有丰富多姿的形态，而且具有强烈的感情色彩。在表现物象方面，不同的线条还能表现不同的质感和情绪。像轻淡、松弛的曲线可表现柔软、蓬松的质感。如表现纺织品、绒毛、泡沫、塑料制品等。浓重、肯定的直线表现坚硬、有力的质感。如：金属毛胚、水泥构件、砖瓦、木材、粗陶制品等。用精细、流畅的线可表现细腻光滑的质感。如表现铝合金、玻璃制品等。也可用来勾勒人物富有弹性的脸和四肢。其实，对于线条表现力的研究，我国古代画家已经给我们留下了许多宝贵的遗产。像传统的“十八描”，还有像“画圣”吴道子、白描大师李公麟、陈洪绶都为我们留下了许多珍贵的线描范例和创作经验。除此以外，西方许多大师，像古典写实派代表画家安格尔，野兽派代表画家马蒂斯等，也为我们留下了许多富有个性和表现力的用线条创作的作品。总之，我们有取之不尽，用之不竭的艺术遗产和经验。但我们必须弄清楚速写用线的目的主要是为了造型传神。我们绝不能脱离这一目的去单纯追求线的趣味。也就是说，一幅好的速写应该是以表现好对象为目的，选择恰当的线条进行组合表现。

在发挥线条的表现力方面，我们还可以大胆尝试用不同的工具和技法，寻求更多更新的表现方法。

速写用线一定要简洁、流畅、生动，要发挥各类线条的长处，各种线条要交替使用，互为补充，互为照应，要注意整个线条的节奏感、韵律感，让它们共同协调地去表现好对象。画人物速写时，可以在表现对象的众多线条中，找出体现对象结构部分的轮廓线进行准确地描绘，尽量用长线，要注意线的贯穿性，要一气呵成，尽量达到一条线连贯起来的感觉。而其它辅助表现结构方面的线条则可凭感觉去生动地表现，但线条的起、落要和主体线衔接好。这样使得速写画面中对象的表达达到既准确又生动的效果。（如图例1所示）

图例 1

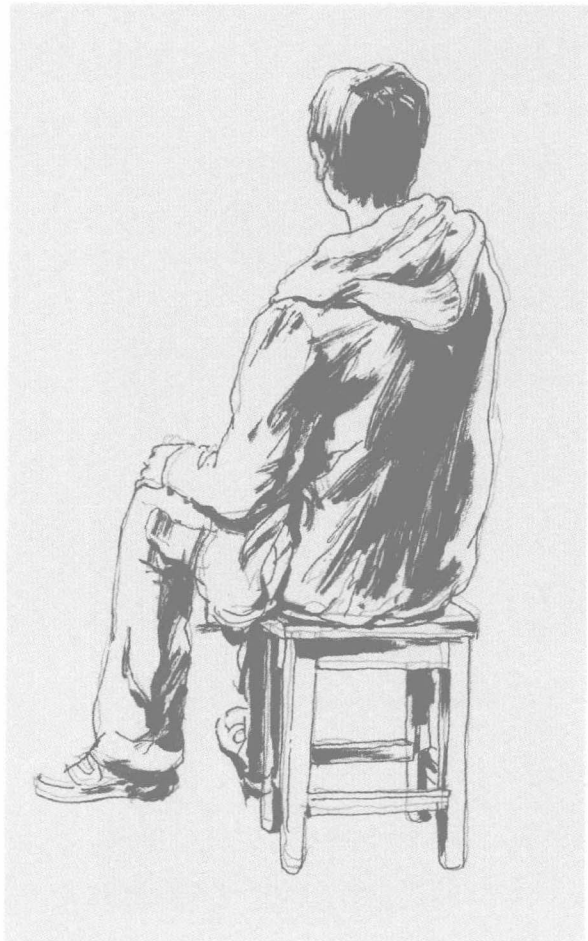
图例 2

线面结合速写

在线绘速写的同时辅以简单的明暗块面，以便使物象表现得更强烈、更丰富、更具冲击力。这类速写一般很适宜表现光影下或明暗变化丰富的物象。但要注意在表现时，线、面不能分家，要结合得自然得体，要有节奏变化。

在处理明暗面时，也要做到根据画面需要，抓主要明暗对比关系，并需简洁、概括地去表现物象的结构。注意整幅画面线条与明暗块面的节奏变化。做到均衡统一、又富有变化。具体表现方法有：

①用较软的铅笔、炭笔或书法钢笔等通过不同笔锋，或粗线排列来表现。（如图例2所示）②在用钢笔用线勾画的同时，用毛笔概括涂上其暗部色块，达到线面结合的表现效果。（如图例3所示）

图例3

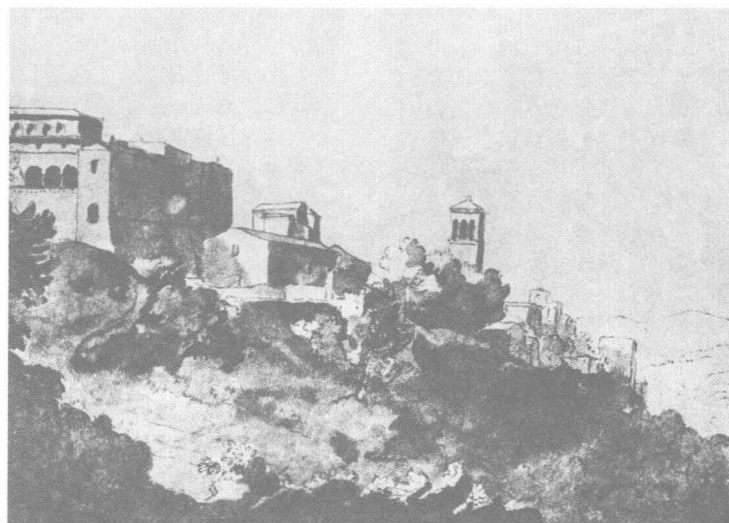
明暗速写

这种速写类似全因素明暗素描的表现，只是由于时间短，画得简洁、概括而已。多用来表现较强光照下的物象。适合表现一定的空间层次和特定的气氛。在表现时要注意明暗交界线的处理，减弱压缩中间调子，尽可能做到用黑、白、灰三调去概括表现好物象丰富的色调。必要时亮面的轮廓线也可用线来提示。要充分运用黑、白规律来经营画面的构图。注意整个画面的黑白搭配的均衡统一，突出大的黑白对比关系，忌灰暗。注意黑白设置要呼应，画面黑白的韵律、节奏感要强烈。

具体表现方法有四种：①用密集的线条排列。（如图例4所示）②用涂擦块面表现。（如图例5所示）③用密集线条与块面相结合表现。（如图例6所示）④用毛笔蘸墨汁大面积涂抹。（如图例7所

图例4

图例 5

图例 6

图例 7

先以慢写入手

学习速写应该循序渐进，采取先静后动、先简后繁、先慢后快、先收后放的方法进行训练。开始初学，我们建议先选择人物线条速写训练为好，这样对锻炼抓形更易见效。从慢写开始，从相对静止的动态着手。画前先要考虑整个画面的构图布局，切忌不管是否合适，画到哪儿算哪儿的不良习惯。我在辅导初学者的时候，就经常碰到有的学生老是因为没计划好，以至造成画不下或构图不完美的结果。正确的方法应该是，做到构图心中有数后才下笔，才开始用长线“虚勾”对象的整体大形，这个“虚勾”的外形当然也是不确定的，必须再通过反复地观察比较，检查大形以及构成大形的各部分造型是否都准确？动态的重心是否准确？然后在大势在握的前提下开始局部下笔，整体完成。在具体表现时，一定要多思考多比较。大胆归纳、概括，舍去次要的细节，注意整体的线条表现的疏密对比，以及各种线条的运用。当然，更不能忽视形体结构穿插与比例关系。开始训练时，要防止“谨毛失貌”把精力过分投入在一些无关大局的局部描绘，而影响抓大形大势。训练时，宁可先做减法，先尽量用最概括的线条去表现对象。等能基本掌握人物的比例、动态后，再去进一步深入表现，使画面更加生动有趣。在局部描绘的过程中，始终不能忘大形，要做到画的是局部，考虑的却是整体（包括已完成和还未完成的部分形）。初学者先不必追求速度，应多思考，学会概括处理。画多了，熟练了，速度就自然会快起来。在初学阶段，可结合练习临一些大师的优秀的速写作品。学习大师们是如何表现的，从中吸取营养，指导自己的实践训练。学习速写一定要持之以恒，切忌三天打鱼，两天晒网。当然更不能操之过急，要相信功到自然成。当你用了心去画，画到一定数量时，你就能欣喜地看到你的成果了。

动态速写训练

动态速写训练，应遵循先画一些静态，然后画动态不大或有规律的运动动态，最后再画大动势的速写。速写的速度先应是慢写，在经过一段时间的慢写训练，基本能把握住人物的造型、比例关系后，就可开始动态速写的训练。要画好动态速写，离不开借用默写手段，因为瞬间即逝的动态，你不凭记忆是无法把它表现好的。记忆造型的能力，可以通过默画训练来逐步达到。动态速写的表现，首先也要解决观察方法问题，要努力争取在观察对象一两眼后就能把对象默画出来，这种训练可逐渐培养，先画一些循环动作、慢动作，先通过观察5~6眼完成，然后3~4眼，最后达到1~2眼，就能心记手追，把动态描绘出来。具体表现动态速写，必须学会运用长线，也就是先用几根长线将决定动势的关键线条表现出来，然后其他部分则凭记忆补充完成。但切忌用公式化线条概念去表现。否则，会导致速写走上死路。着衣人物的动态速写，要运用人体解剖知识和透视知识，分析衣着里

面的人体结构，衣着表面纹路的变化，要符合人体骨骼和肌肉的变化规律。根据前人的经验总结：一般表现舞蹈是从双肩画起，类似跑步动态是从双腿画起，曲身动态从脊椎画起，……。总之，要选择体现动态特征的部位画起，切勿养成不管动态，总是固定从某处下笔的习惯。画动态速写，在表现好动势的结构比例前提下，应更追求线条的流畅与生动，要有线条的韵味。有时为了强化其动态特征，可适当进行一些夸张处理。这种夸张，通过艺术强调能强烈地描绘出对象特有的真实，达到典型化的艺术效果。例如：人体的胖瘦，个子的高矮，脸的长圆等等，都可进行适度的夸张处理，这样会更让人觉得像对象。随着速写技法的日益成熟，逐步研究速写人物的内心活动，气质个性。到了这个阶段，就不光是画外表，而是到人物的心里去画速写了。

人体速写

人体艺术是画家永恒的创作主题之一，米开朗基罗说：“艺术真正的对象是人体。”我们进行人体速写的目的，是通过速写艺术展现人体的美，通过人体速写训练、研究，掌握人的结构与动态的表现。

画人体速写，首先需要学习掌握一些解剖知识，弄清人体的基本比例、形体结构关系。学习解剖，切忌硬背肌肉、骨骼名称，而重点要研究的是解剖结构的运动变化的规律，以及对人体外部造型上构成的影响。为了能概括地描绘变化多端的人体运动规律及透视关系，我们在学习人体解剖结构时，可先将人体的各部位概括成各种既是单独、又相互衔接的几何体块。如：头部可表现球形加木契形，胸部是鼓形，骨盆是契形，臂和腿是圆柱形。这样，通过分析、研究几何体块在空间的透视变化规律，来达到正确研究人体的结构透视，画好人体速写。但这仅是帮助我们理解的一种手段，并非要一直这样机械地去表现。因为，速写人体毕竟还是要用自由自在、变化丰富的曲线，才能达到生动、概括地表现。人体速写时，还需要掌握人体重心平衡规律，人体的重心在脐孔上下，女性的重心稍低，儿童偏上。重心线是指人的重心垂直于地面的线，人的重心常常随着运动而变化移位。重心移动的方向与人体主要部位移动的方向保持一致。为了保持平衡，人体的相应部位必须协调，以保持动作的稳定。由于人体生理结构的对称性和连动性，所以在运动时，必然有一些部分受力紧张，而另一部分松弛。一部分肌肉收缩，而相应的另一部分肌肉放松，这一紧一松，一张一弛，一曲一直，一起一伏，就形成了人体的节奏美。人体速写要画得生动，就要表现这种节奏美。

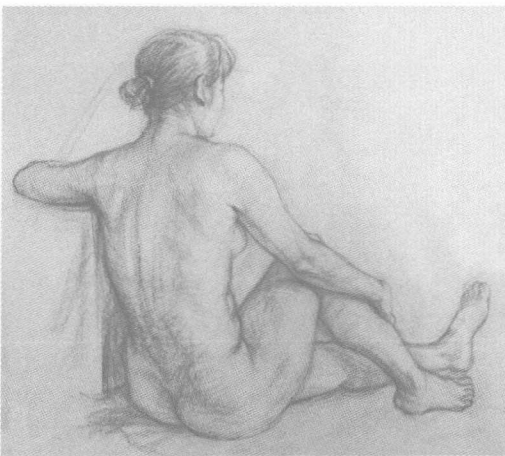
人体速写的步骤与方法：

人体速写的画法很多，我们在这里介绍常用的线、面结合画法。

(1) 观察、分析人体的动态特征，选定写生较理想的角度。试图控制人体在画面上的大小位置，以及各部分的比例关系，用虚线把人体动势的外轮廓勾画出来。

(2) 利用辅助线的分割，把人体的各部位，尤其是头、胸、臀的位置确定好，可借助结构体块的分割方法，分析、理解形体结构和各部位的关系。

(4) 各主要部位以及关系定准后，可以从你感兴趣的部位着手，开始用准确、流畅的线条深入勾画，并略施加简洁明暗。最后，调整整体关系，达到造型准确、结构严谨完整的效果。

场景速写

场景速写，是指人物动态速写与景物速写的综合，也就是用景烘托人物的活动。一般是用来记录人物较多的场面，也是画家对生活素材的一种记录。场景速写在绘制前，需要画家先有一个“构思”，也就是面对客观存在的场面要加以归纳、取舍和组织，要使画面最终达到人物生动、主题明确、构图恰当。要画好场景速写，必须先学会画好人物组合速写，要能处理好人与人之间的疏密、穿插关系，相互呼应关系，并先多画一些简单的人和景或道具的组合速写。这样，才能逐步进入到画大场面的速写。

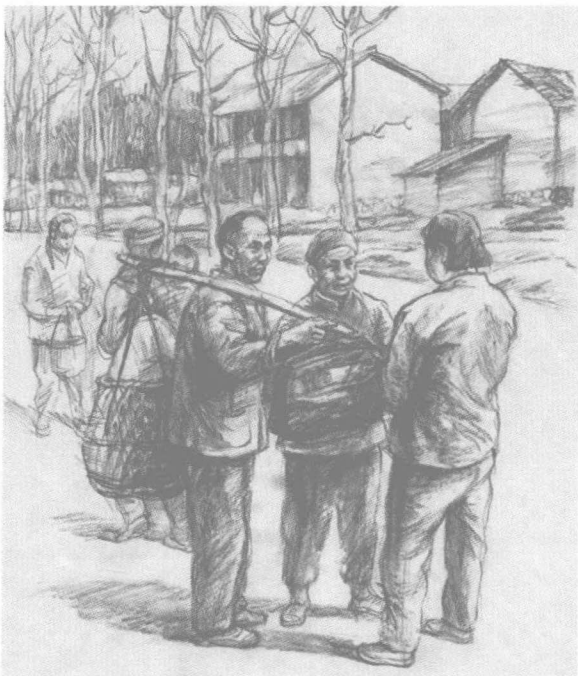
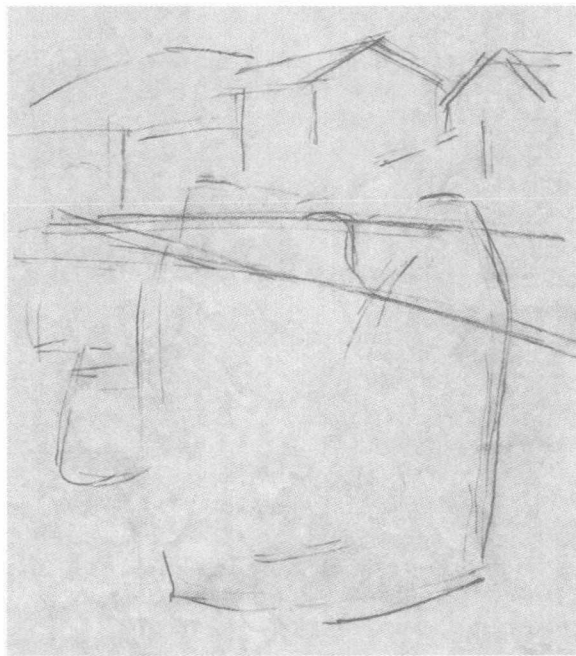
一般场景速写步骤与方法：

(1) 根据画面主题的要求，用虚线先勾画视平线的高低，并定好主体人物组合及环境的大致透视关系。

(2) 从主体人物开始画起，再画陪衬人物。画时要注意人物之间动态变化和呼应关系，采取近实远虚的处理表现方法。不一定要照搬，可根据画面构图及人物组合的需要，增、减、迁、移。一切从画面效果出发，使主宾得当，自然融洽。

(3) 添上有关的环境背景和道具，以烘托气氛，丰富画面内涵。

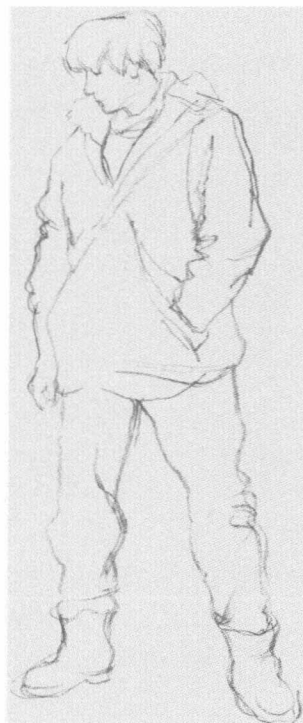
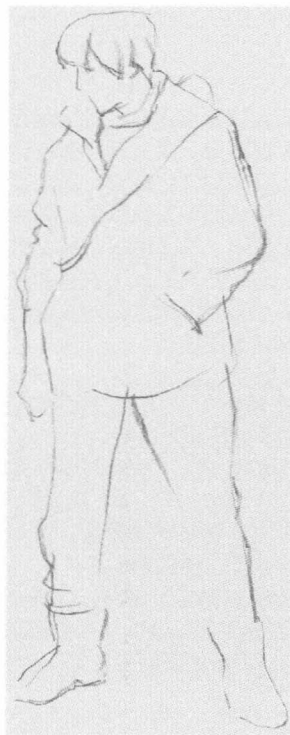
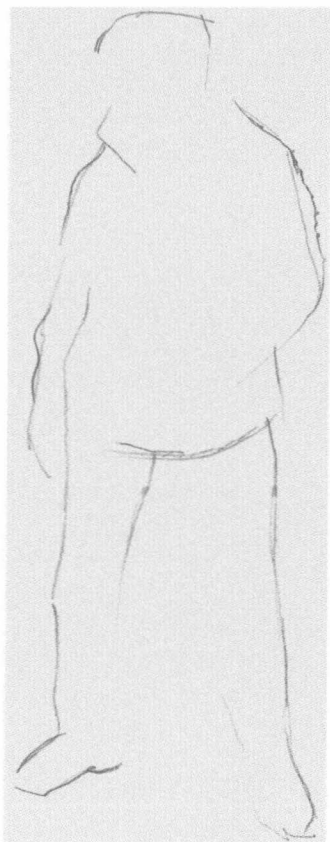
当然，有时也可以先将不动的背景和道具画好，再适当地画上人物。总之，可根据对象或者是画家的兴趣灵活掌握。

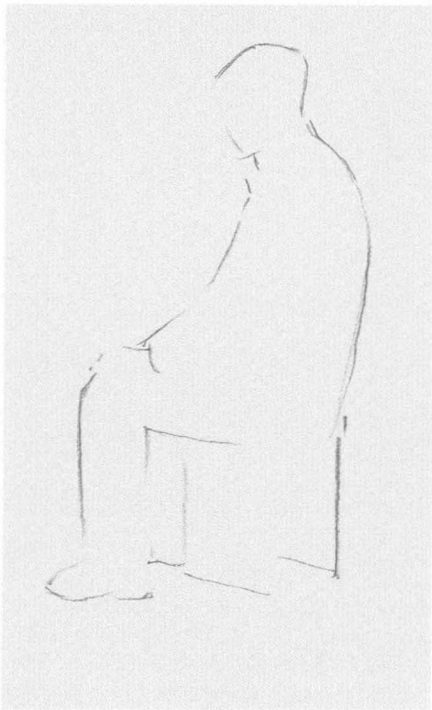
速写的整理

因为速写可以不追求完整，不必面面俱到，有些“空白”能给人留下联想与回味的空间，所以一般速写很忌讳整理的。因为整理有时会损坏画面的生动性，呈现呆板的效果，削弱速写的韵味。但也不是绝对如此，因为速写是在即兴之下完成的，有时不免也会有些败笔或缺，当拿回家冷静下来发现有明显不足之处，也是可以补救完善的，但修改时必须保持画面的简练、生动和整体感。

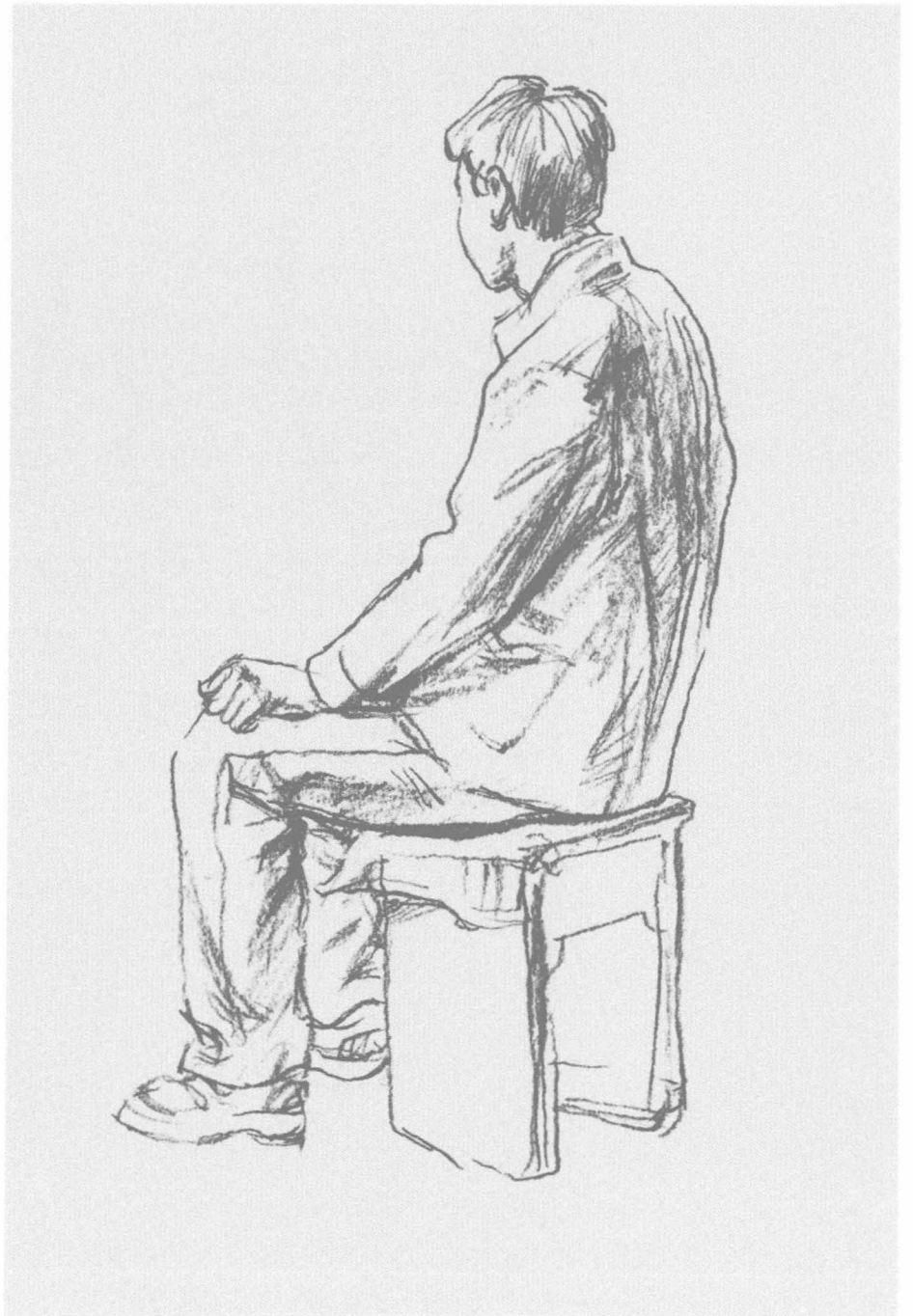
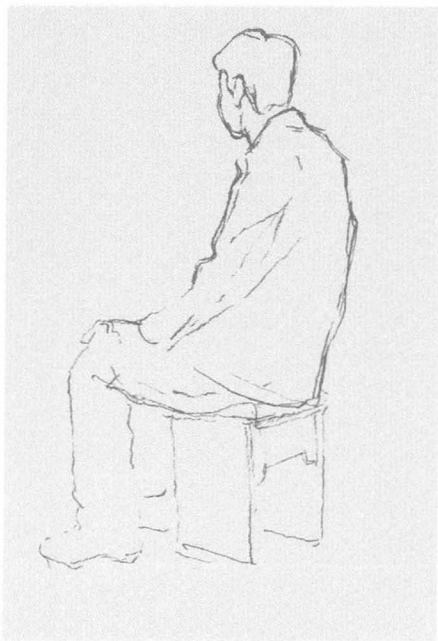
速写训练对于提高画家的艺术造型能力，增强画家的艺术创作灵感，积累创作素材，意义是很重大的。只要画家契而不舍，持之以恒，就一定会取得卓越的成就。众多的中外杰出画家的创作经验，已经证明了这一点。

10

作品欣赏

