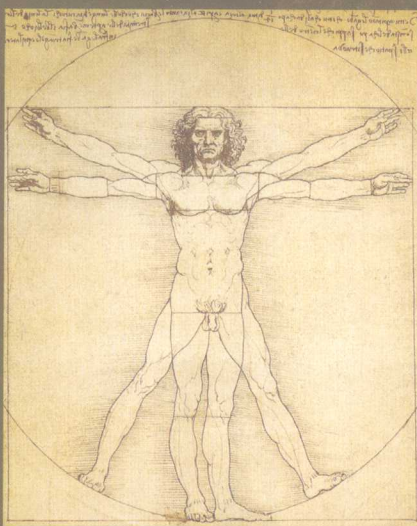

河北省 高等院(校)艺术设计教材
艺术设计基础教程

速写

主 编 王继平
副主编 刘晓岭
河北教育出版社
二十一世纪
高校精品课教材

二十一世纪
高校精品课教材

河北省高等院校（校）艺术设计教材
艺术设计基础教程

速写

本书主编 王继平 ◎ 河北教育出版社

副主编 刘晓岭 卢国新

谭海平 刘敬超

河北省高等艺术设计教材编辑委员会

主 编 靳宝栓

副主编

罗磊明 高俊峰 王国斌 张俊来 朱赛鸿

张家信 王继平 吴 民 杨文会

刘立钧 张子言

编 委 (以音序排序)

付 杰 高宏刚 黄 远 李连志 李秀泽

林 涛 林宇新 刘 田 刘小岭 吕耀东

牛运功 苏继红 王志强 吴纪伟 张奎英

章洪涛 赵姜军 邹 寅

图书在版编目(CIP)数据

速写/王继平,卢国新编著. —石家庄:河北教育出版社, 2008.8

河北省高校艺术设计教材

ISBN 978-7-5434-6868-9

I. 速… II. ①王…②卢… III. 速写-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第130297号

出版 河北教育出版社 <http://www.hbep.com>

(石家庄市联盟路705号 邮编 050061)

发行 河北麦田图书有限责任公司

(石家庄市联盟路705号河北教育出版社东三楼)

电话: 0311-87731224)

责任编辑 赵雷

制版 翰墨文化艺术设计有限公司

印刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

开本 787×1092毫米 1/16

印张 6

印数 1-2000

版次 2008年8月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5434-6868-9

定价 26.00元

版权所有 翻印必究

目 录

→ 第一章 概论	1
第一节/速写的概念和功能	2
第二节/速写的工具	3
第三节/速写的类型	4
第四节/速写的观察方法	6
第五节/速写造型的主要因素线	6
→ 第二章 人物速写	9
第一节/人体比例与人的动态规律	10
第二节/人物速写的表现方法	12
第三节/人物速写的分类训练	13
第四节/人体速写欣赏	18
思考与练习	30
→ 第三章 风景速写	31
第一节/风景速写概述	32
第二节/风景速写主要物象的画法	35
第三节/风景速写的构图	38
第四节/风景速写的步骤	40
第五节/风景速写欣赏	42
思考与练习	48
→ 第四章 建筑速写	49
第一节/建筑速写透视原理	51
第二节/建筑速写选景与构图规律	53
第三节/建筑速写的方法步骤	55
第四节/建筑速写欣赏	59
思考与练习	68

→ 第五章 花卉速写	69
第一节/花卉速写概述	70
第二节/花卉速写的观察方法	71
第三节/花卉速写的写生方法	73
第四节/花卉速写欣赏	76
思考与练习	82
→ 第六章 动漫速写	83
第一节/观察与分析对象	84
第二节/动漫人物身体比例和基本骨架	85
第三节/动漫人物局部结构	86
第四节/运动中的形态	89
第五节/默画练习	91
第六节/动漫速写欣赏	92
思考与练习	92

第一章 概论

第一节 速写的概念和功能

一、速写的概念

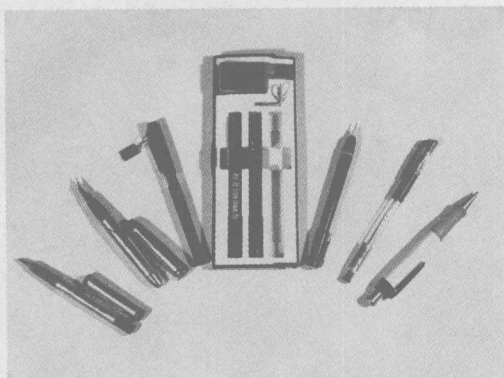
速写是画家在较短的时间内以简练、概括和鲜明的手法对艺术形象进行瞬间捕捉,并以此方式表达自己对物象的强烈感受。速写是素描的凝练与概括。

二、速写的功能

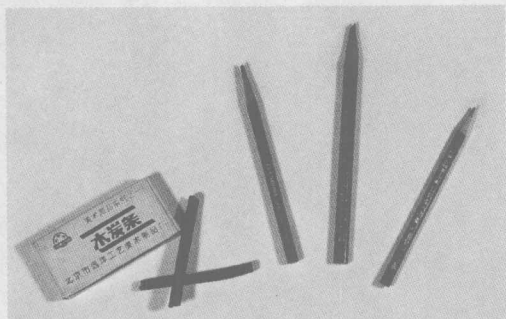
速写是敏锐观察能力和艺术造型能力培养的重要途径。速写作为造型艺术基本功的训练,能够培养学习者对物象敏锐的观察力,使之具备与众不同的眼睛,以艺术的眼光和视角去认识和观察世界,在平凡中发现伟大,在一般中发现典型。速写还可以培养学习者灵活准确的造型能力,使之能够从复杂多变的生活场面和人物中捕捉、概括出不同形象的鲜明特征。

速写是画家创作素材收集的重要载体。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,可以说,没有素材的收集和积累,就不可能有艺术精品佳作的诞生。速写以其工具简单,携带方便,能够迅速、简要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。许多画家一生速写本不离身,走到哪里,画到哪里,速写使他们成就卓著,受益终身。

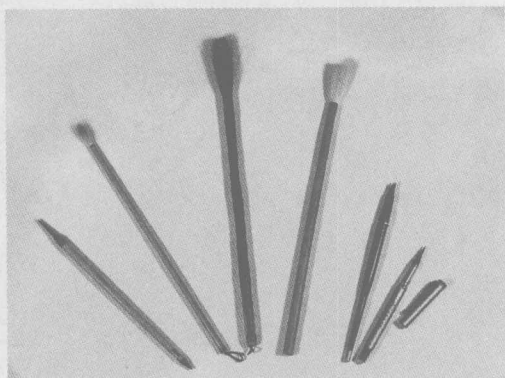
速写具有独立的审美价值。速写,以其大胆而富有节奏的落笔、简练而明畅的线条、强

1 (图1)

1 (图2)

1 (图3)

1 (图4)

1 (图5)

烈而饱满的激情,把观众带到无限深邃的意境之中,令人得到美的熏陶和享受。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。

一个梦想成为艺术家的人,他必须具备敏锐的观察力,必须熟练掌握艺术造型能力,必须具有丰富的生活体验和艺术素材的积累。而速写,是实现这些条件的重要途径。因此,速写对学习成才具有重要而深远的意义。

对于美术院校的学生来说,速写作为造型艺术训练的基本功,它是美术院校的必修课。甚至速写还作为某些专业的主导课程,如国画专业,所以,已经入校的美术学生应高度重视速写的训练和学习。

对于正在准备迎战美术高考的考生来说,速写是绝大部分美术院校招生的必考科目,速写能力的高低、成绩的优劣,直接关系到考生的录取与否。从历年的美术高考分析,许多考生素描、水粉等科成绩优秀,却因不够重视速写科目训练,能力较差,成绩不佳,而在高考中名落孙山,遗憾终身。从某种意义上说,速写是一块打开“艺术之门”的敲门砖。速写对于正在报考美术院校的学生,具有更现实的意义。

第二节 速写的工具

速写的工具选择,可根据个人的偏爱和实际需要来确定,但应以简单实用、携带方便为原则。

一、笔的选择

用于速写的笔可谓多种多样,如钢笔、铅笔、碳笔、马克笔、毛笔、油画棒等(见图1~4)。只要用起来得心应手,能充分表达个人的感受、激情和意图即可。

钢笔 钢笔有普通钢笔、针管笔和美工笔等。其共同特点是含墨水较多,线条流畅、清晰而挺拔。美工笔弯曲的笔尖使线条可粗可细变化丰富。钢笔的缺点是不易涂改,无浓淡、深浅变化。

铅笔(含碳笔) 铅笔有绘图铅笔、碳铅笔、速写铅笔和木炭条等。速写铅笔为扁平状,铅芯可切为斜面,线可粗可细。铅笔有软硬之分。人物速写多以软铅笔为主,线条润滑而流畅,可表现出丰富的线条变化和深浅调子层次。不足之处是画面易脏,不易保存。

毛笔 毛笔是中国传统的绘画工具,有勾线笔、衣纹笔等,目前还有多种钢笔型毛笔,可用钢笔墨水,携带方便。毛笔有软毫、硬毫之分(如羊毫笔较软,狼毫笔较硬)。毛笔可抑扬顿挫、轻重缓急,可体现干湿浓淡、皴擦点染等不同变化,是画家绘画的好工具,尤其是中国画专业的必用工具。但作为速写工具最大的缺点是携带不便。

二、纸的选择

速写用的纸种类繁多,如绘图纸、素描纸、铜版纸、卡纸、毛边纸、宣纸等。由于用

笔不同,所选择使用的纸也就不同。

钢笔速写的用纸应选择光滑而不太渗水的纸为宜,如卡纸、铜版纸等。

铅笔速写的用纸应选择质地较粗、较厚或松涩的纸为宜,如素描纸、图画纸、毛边纸等。

毛笔速写的用纸应选择纸质松软、吸水性强的纸为宜,如生宣纸、毛边纸等。

另外,除选用适合自身使用的单片纸外,目前市场上还有很多种类的速写本、册页可供选择。速写本、册页的最大优点是携带和使用方便,便于收藏(见图5)。

第三节 速写的类型

一、完美型

就是追求画面形式的完整和完美,侧重于物象整体气势、构图和效果的把握描绘,可作为一幅完整作品来欣赏,具有独立的审美价值。此类型速写在美术院校高考专业测试中有所运用(见图6)。

二、手写型

又称写生型,即用笔描绘。其特点是对模特进行真实描绘,画家感情投入,画面生动感人,宜永久性保存。此类型速写使用广泛,在历年美术院校高考专业测试中出现频率最高(见图7)。

三、素材型

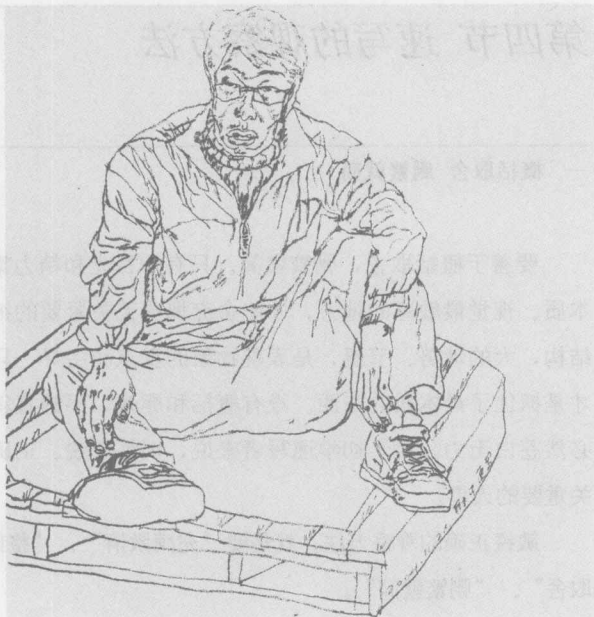
就是不追求画面的完整或完美,侧重于物象局部典型性的具体刻画,是作为画家生活资料的记录和艺术创作资料收集研究使用的一种速写方法。在美术院校专业测试中运用较少(见图8)。

四、默写型

又称记忆型,就是对模特不作现场写生,而是以心记忆物象的形象或动态特征,然后凭记忆默写出物象。其优点是适于捕捉瞬间即逝的物象变化。此类型速写在近些年美术院校专业测试中也常常出现(见图9)。

↑ (图6)

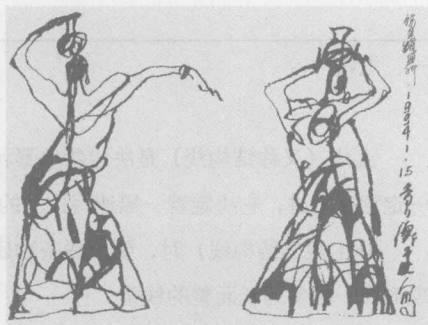
- ←(图7)
- (图8)
- ↓ 赵贵德作(图9)
- 赵贵德作(图10)
- (图11)

五、慢写型

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。慢写为初学者提供了较充裕的观察、理解、刻画对象的时间，故能较充分体现绘画者的基本功。这种类型的速写在历年美术院校高考测试中经常使用（见赵贵德绘图9、图10）。

六、快写型

就是对物象的描绘比较凝练、概括，所用时间较短。在表现瞬间即逝的物象时，此方法可迅捷表达物象的鲜明特征。此类型速写在近年的美术高考测试中也时有使用（见图11）。

第四节 速写的观察方法

一、概括取舍 删繁就简

要善于概括取舍，删繁就简。只有把目光和精力集中于最主要、最本质、视觉最敏感的地方，才能舍弃那些无关紧要的细节。大的轮廓、结构，大的动势、节奏，是表现物象的重点和主导，只有抓住了整体，才是抓住了最本质的东西。没有概括和删减，平铺直叙地去描绘，画面必然苍白无力。对于初学速写者来说，训练敏锐、正确的观察方法是至关重要的大事。

敏锐正确的观察方法，就是要“充满激情”、“整体观察”、“概括取舍”、“删繁就简”。

二、充满激情 整体观察

要培养敏锐的观察力，练就一双“艺术家的眼睛”，能够发现一般常人所能观察到的美的和感人的东西，于平凡中发现伟大。无动于衷或静止地去观察事物是不行的，要带着强烈的激情去观察，要运动地，多角度地观察。要整体地观察，不要陷入无关紧要的琐碎细节。

第五节 速写造型的主要因素线

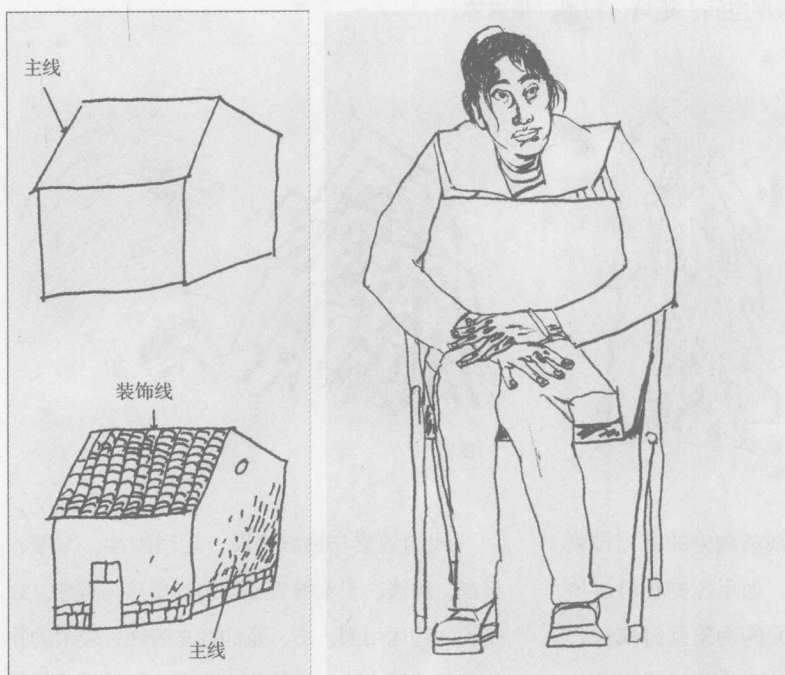
流畅的线条，可以表达欢快、轻松、愉悦的感觉；晦涩的线条则可以表达苦闷、压抑的情感。线的抑扬顿挫、轻重缓急、长短曲直、浓淡干湿、虚实变化都展现了画家不同的情怀。线所形成的节奏、构成的韵律、产生的强烈视觉冲击力，使观者得到美的享受。

一、主线

主线（又称结构线）是决定物象形状、轮廓和结构关系的主导线。在一定意义上讲，它决定着一幅速写作品的成败。

画主线（结构线）时，要求线条准确、肯定、简练、生动。其线的表现形式一般多为长而整的线条。

辅线(又称装饰线) 是在主线(结构线)确定的基础上,进一步表现物象质感、体积,增强丰实画面效果的线。要求自然、生动、灵活,线条可繁可简。其线的表现形式一般多为随意多变的短线条(见图12、图13)。

二、实线与虚线

实线 是指决定物象形态变化的支撑线。画实线时,要求线条准确、简练、生动,线条多长而整。

虚线 是指无支撑作用的物象变化线。画虚线时,线条可自然、灵活、生动一些。

实线与虚线关系把握的总的原则是实线严谨而准确,虚线自然而灵活。正确处理好实线与虚线的关系与正确处理好主线与辅线的关系同等重要(见图14~图16)。

一(图12)

一(图13)

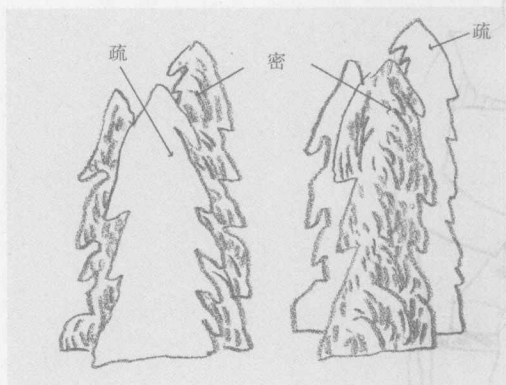
↓(图14)

一(图15)

一(图16)

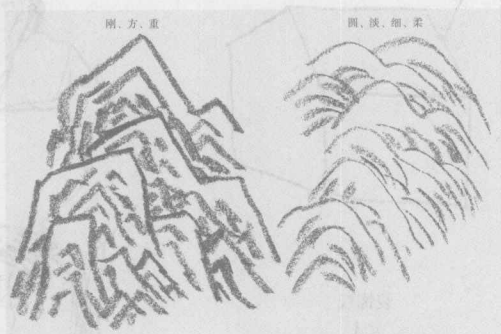
三、线的表现方法

线在表现空间、质感、量感等方面有独特的表现方法,如利用疏密、强弱、方向的不同变化来表现空间、距离、质感、量感等。

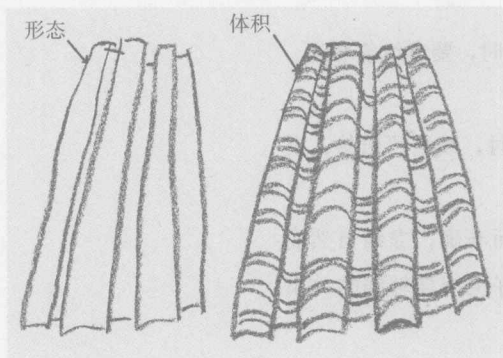
↑ (图17)

线的疏密表现。通过线条疏密的不同排列和衬托,表现物象的空间。如用疏密相衬法表现物象的前后关系,即前面的物象画得疏些,后面得物象画的密些,把前面物象衬托出来。也可反过来用之(见图17)。

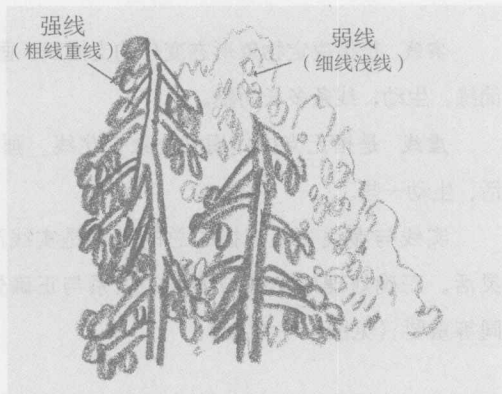
↑ (图18)

线的质感与量感表现。运用刚柔、方圆、粗细、浓淡、干湿等表现物体的质感与量感。如坚硬的物体用刚、方、重的线来表现;轻柔的物体用柔、圆、淡、细的线来表现;粗糙沉重的物体用粗、浓、干的线来表现(见图18)。

↑ (图19)

线的方向表现。通过线的方向的不同变化来表现物象的形态和体积等。

↑ (图20)

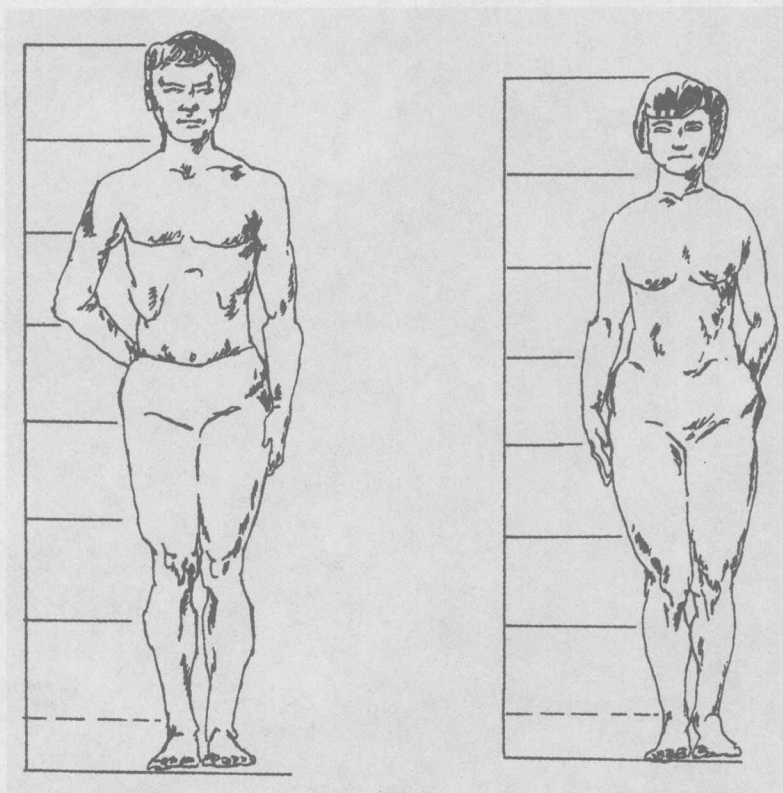
线的强弱表现。通过线条的强弱变化也可以表现物象的前后空间关系。如用强线(粗线、重线)来表现近处物象,用弱线(细线、浅线)去表现远处的物象(见图19、图20)。

第二章 人物速写

第一节 人体比例与人的动态规律

一、人体比例

对人体比例的正确认识、理解和掌握,是画好人物速写的必要前提。人体比例常以头长为单位,有“竖七、坐五、盘三半”的说法。成年人身体和头部的比例,站立时约为七个半头高。男性形体最宽的部分是肩膀,等于二个头的高。而女性形体最宽的部分是在腰以下的骨盆部分,肩膀臂比男性要狭窄一点。老年人由于肌肉松弛,脊柱弯曲,身高一般比成年人矮。儿童因处于发育过程,一般脸圆、头大、腿短。现实生活中每个人形体特征各异,应根据不同情况表现具体对象的个性特征(见图1)。

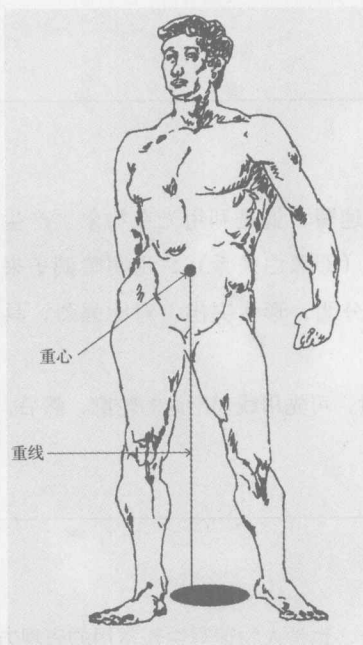

—(图1)

二、人的动态规律重心、重心线和支撑面

在对人体的比例有所认识和了解后,对人的动态规律进行了解和研究是十分必要的,因为在现实生活当中,我们速写时所面对的人物常常是处于活动状态的。

人之所以站得稳，是由于重心稳定。人体的重心在脐孔上下，站立时，人的身体支撑面在两脚之间的地面面积（人坐着时或倚靠其他支撑物时，支撑面就不在两脚之间的地面上了）。在实际写生时，为了检验人体重心是否稳定，最有效的方法是依靠重心线。重心线是人的重心垂直于地面的线（是速写时的辅助线），画正面或侧面站立的人物时，可从颈窝到支撑面引一根垂直线，即可检查重心是否稳定。重心线如果离开了支撑面，人自然就站不稳了（见图2、图3）。

—(图2)

—(图3)

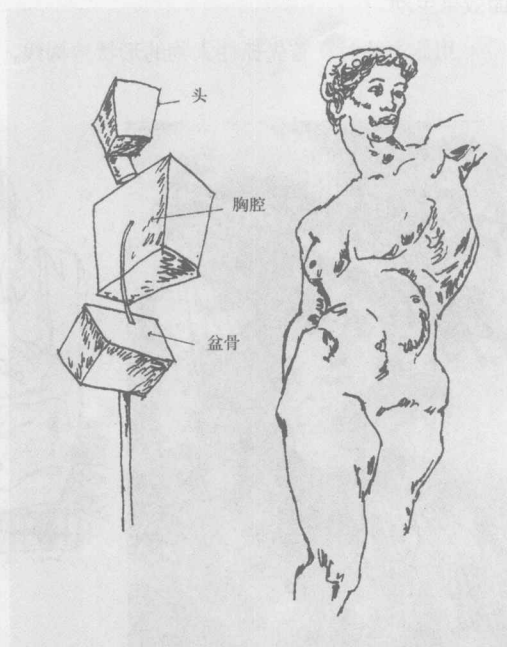
↓(图4)

三、人体运动的基本规律

在现实生活中，人物的动态是千变万化的，但是，人的所有动态都体现了重心平衡的规律。大家知道，头、胸和盆骨三部分是不会活动的。人体的活动（除四肢外）的关键部位是颈部和腰部，尤其是腰部。腰部的动作虽然不及四肢明显，但腰部的活动有时直接影响四肢的活动。

人立正时，肩线与盆骨线是平行的，但如果将全身重量都落在一只脚上，其着力使盆骨向上，头、肩的横线就会往相反的方向倾斜以保持平衡。

头、胸、盆骨三部分的倾斜和方向透视变

化,可以简化为三个方形的体积来解释,把肩膀与盆骨的关系简化为二根横线,把人体活动性最大的脊柱简化为一竖线,即通常简称的“一竖、二横、三体积”。在人物复杂变化的动态中,抓住这些主要的要领,对观察和把握好人物的动态是十分有益的(见图4)。

第二节 人物速写的表现方法

一、用明暗表现

用明暗来表现的人物速写,就是利用光在物象上产生的黑白光影变化,抓住大的明暗关系(即黑白关系),用明暗调子来表现物象。此方法的特点是画面黑白分明,形体突出,对比强烈,具有较强的视觉效果。

采用此方法进行速写时,可先用线勾出大的轮廓,然后用明暗调子深入描绘刻画(见图5)。

二、用线与面结合表现

运用线条与明暗相结合,也是人物速写中较常用的表现方法。它是以线为主,辅以明暗关系,既有线条的意味,又有强烈的块面对比关系,画面效果生动。

用此方法时,首先抓住人物的形状结构线,以线条描绘为主,然后,

→(图5)

→(图6)