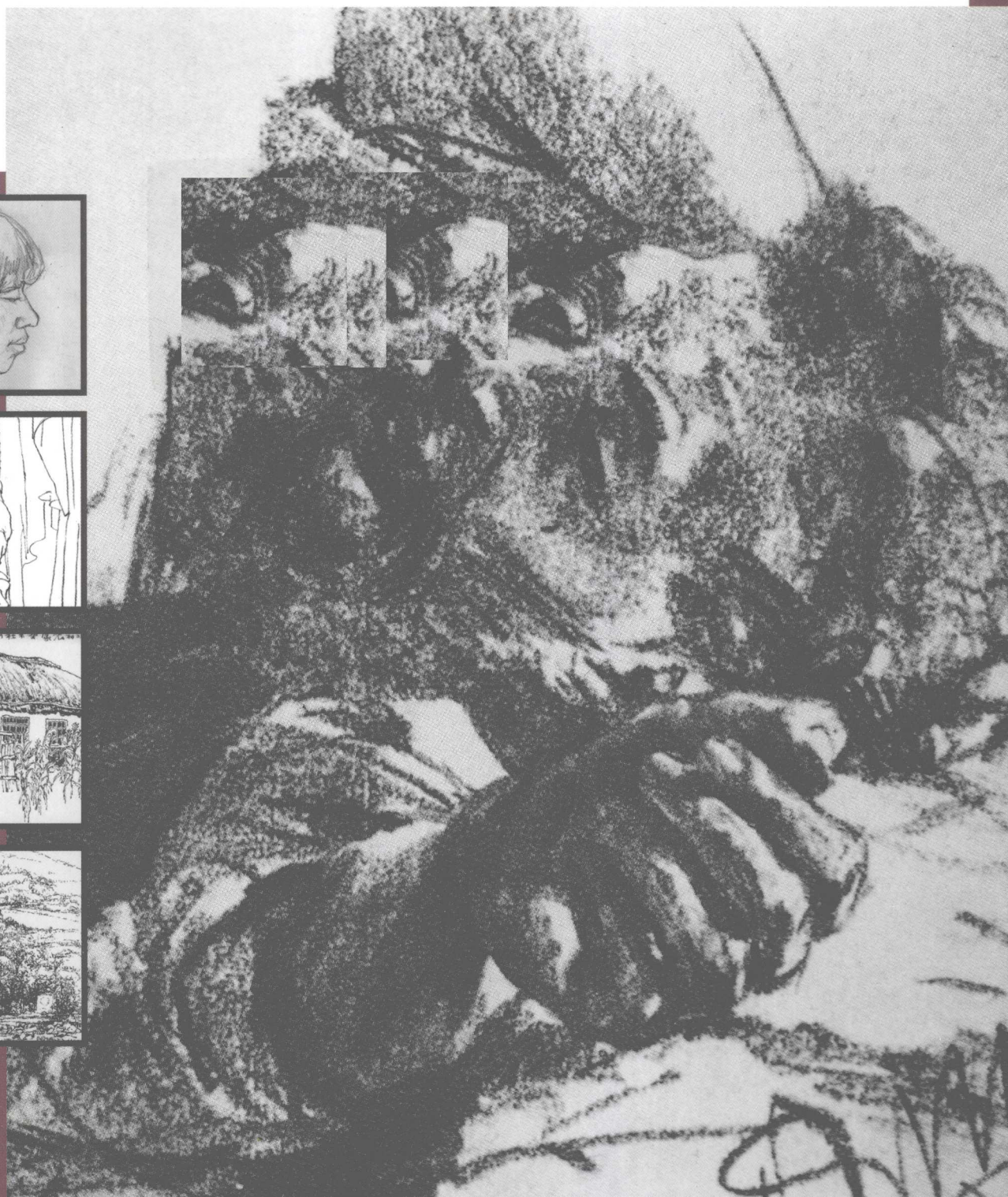

编著·成光虎

速写入门与提高

Approaching Quick Sketch And Improvement

速写

入门与提高

Approaching Quick
Sketch And Improvment

成光虎◎编著

蓝天出版社
Blue Sky Press

图书在版编目 (CIP) 数据

速写入门与提高 / 成光虎编著. —北京: 蓝天出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-5094-0287-0

I. ①速… II. ①成… III. ①速写—技法 (美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2010) 第097459 号

参考书目

- 《大师经典素描图典系列》 福建美术出版社 2006年9月
- 《门采尔素描》 上海人民美术出版社 1983年12月
- 《费欣素描》 吉林美术出版社 2005年
- 《速写教程》 人民美术出版社 张丽华著 2008年6月
- 《美术技法理透视解剖》 魏永利 殷金山编著 1995年
- 《速写教程》 吉林美术出版社 王公著 2008年9月
- 《素描艺术》 山西教育出版社 范梦著 2008年4月
- 《素描5-6》 人民美术出版社 中央美术学院师生作品专辑 1984年8月
- 《速写》 同心出版社 黄卓君 刘春丽 著 2003年1月

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路 14 号

邮 编: 100843

电 话: 010-66987132 010-66983715

经 销: 全国新华书店

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

印 数: 1—5000 册

开 本: 16 开

印 张: 6.5

版 次: 2010 年 7 月第 1 版

印 次: 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

定 价: 19.80 元

序

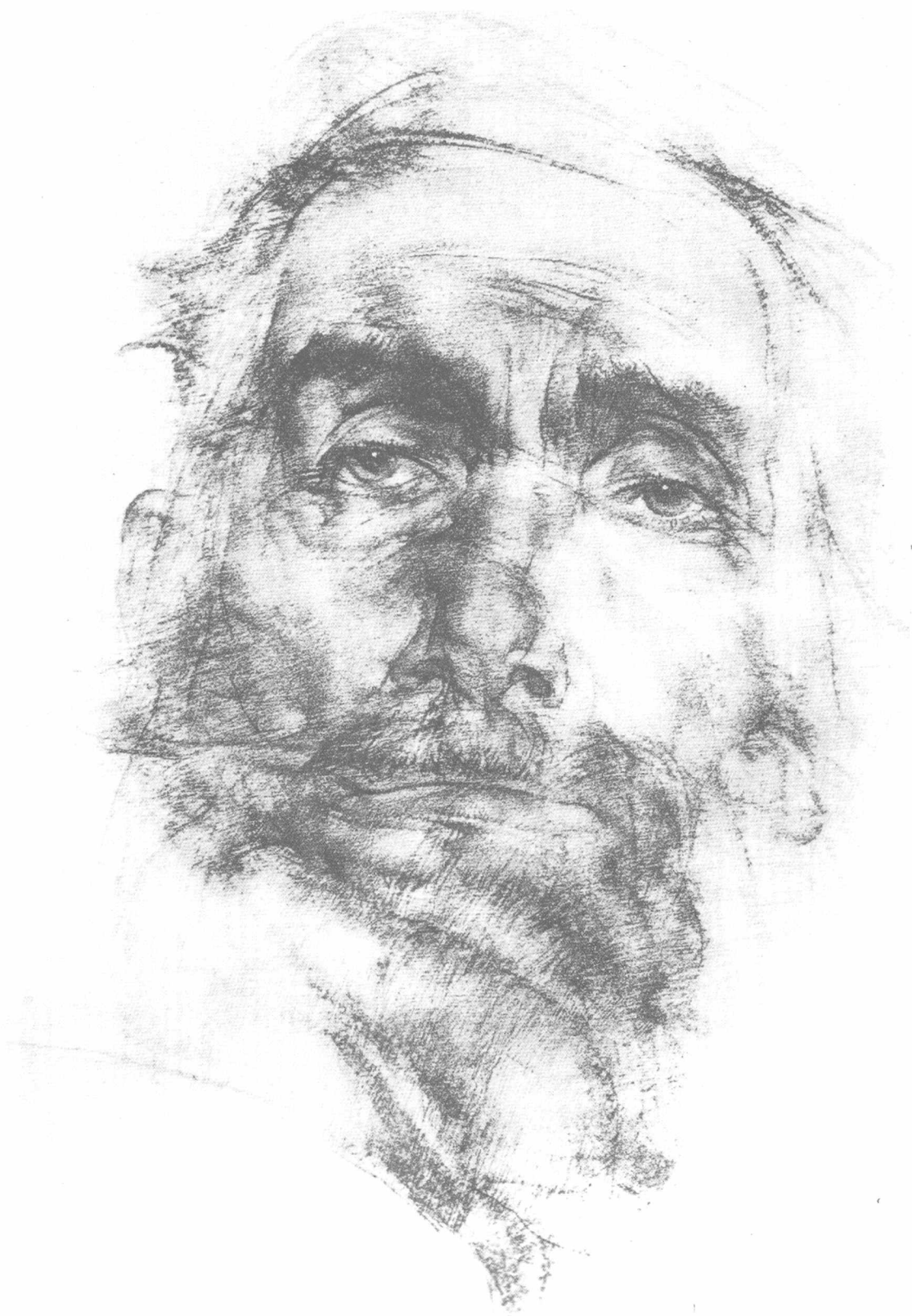
FOREWORD

速写作为快速概括描绘事物的造型表现形式，与素描同属于一个造型体系和艺术范畴，是造型基础训练和艺术创作过程中的重要表现手段。由于它的实用价值高，运用面宽，已经成为了与素描平行并列的重要画种。它所涉及的课题较为广泛，包括人物、动物、静物、风景等内容，近几年还出现了创意速写、设计速写等新型的速写门类。

速写的基本特征可以概括为“快速准确”、“简练概括”，也就是速写要在较短时间内准确地描绘出简练概括的生动形象。在学习速写的过程中我们主要围绕这一特征进行基本训练，从而逐渐提高对事物的观察能力、对形体造型的把握能力，以及绘画形式的表现能力。

学好速写，除了在日常生活中坚持不懈地进行训练外，还要对基本的速写方法，人体的结构比例，运动规律和透视规律有一定的认识。

为了让初学者们更好地掌握速写技巧，本书围绕速写的概念、意义、作用，以及速写的表现类型、分类、画法等方面共分五个章节进行了讲解。本书以图文并茂的形式，力求实用易学，让初学者们轻松掌握速写的基本技能。

□ 丢勒 头像习作

□ 马蒂斯 女人像

目 录

CONTENTS

第1章 速写的基本概念

- 第一节 什么是速写 002
- 第二节 速写的意义 003
- 第三节 速写的作用 005

第2章 速写的表现

- 第一节 速写工具 010
- 第二节 表现方法与类型 012

第3章 速写的分类

- 第一节 人物速写 024
- 第二节 风景速写 027
- 第三节 创意速写 028
- 第四节 设计速写 029

第4章 速写的方法

- 第一节 人体结构与比例 032
- 第二节 透视与变化 044
- 第三节 用笔方法 045
- 第四节 速写方法 046

第5章 速写的步骤

- 第一节 人物速写的基本步骤 050
- 第二节 风景速写的基本步骤 062

第6章 速写作品欣赏 077

第 1 章

速写的基本概念

本章要点

- 什么是速写
- 速写的意义
- 速写的作用

速写作为一种绘画术语，最早是在 16 世纪文艺复兴时期开始确立下来的。在当时，速写并没有引起广泛的重视，它只是画家们收集素材和创作构思的简单途径或手段而已。到了 18 世纪后才开始被欧洲的一些画家们所重视起来，并有了新的飞跃。在我国，速写早已成为了美术基础训练中的重要组成部分，是培养全面造型能力的主要手段之一。

第一节 什么是速写

□ 华托 弹奏的男子

□ 伦勃朗 女子肖像

□ 门采尔 轧铁工厂主体部分的动作速写

速写，顾名思义，即为快速写生之意。其英文注解为草图、插图。从速写的表面字样得出分析，速写中的“速”所指的是时间概念，具有一定的时间上的限制性，要求画者在绘画的过程中要把握住时间的分寸。“写”所指的是描绘的意思，带有主观意识下的概括或抽象的表现之意。因此可以把速写的定义解释为在较短的时间内，运用简练概括的笔调描绘对象的形态、动态、神态等特征的绘画表现形式。

虽然速写在概念上把“速度”作为主要的定义规范，但是所谓“速度”实际上没有具体的时间界限。快则需要几分钟或十几分钟可以完成一幅速写，慢则可能需要几十分钟或更长时间。因此，初学者对于速写的理解不能仅限于概念定义上的理解，不能刻意地去追求“速度”，应当明确认识速写的作用和意义，把速写作为提高自身造型能力的一种手段，并循序渐进、坚持不懈，逐渐提高速写能力。

速写相对素描来说，更为感性，速写中对于刻画的局部细节或整体造型的处理上，要求不像素描那么严格或严谨，相比之下速写更加主动自如，可以抛弃一些细节，通过对事物的主观认识，可进行适当的画面处理和加工。

总之，速写并没有过多且过深的理论内涵，但其作为一种视觉表现形式，对绘画语言的形成和造型能力的培养起着重要的作用。

第二节 速写的意义

历代众多的绘画大师们所留下的大量速写作品，都记录了他们的艺术历程。通过这些作品，不仅能够看到他们娴熟的绘画技巧和深厚的艺术底蕴，还可以看到他们对艺术的热爱与追求。这就是速写，它会既朴实又真实地记录画者的艺术情感，也会伴随画者整个的艺术历程。

对于初学者来说，速写可以训练和提高绘画中的整体意识和综合造型能力。由于速写要求画者要在较短时间内既形象又概括地描绘出对象的客观形态以及对此事物的第一感受，因此在进行速写训练时，需要对对象的形体、动作、神态以及客观环境下事物的基本特征等方面有一定的整体分析能力和判断概括能力，也就是素描中经常提到的整体感的认识能力。整体意识是素描造型能力培养过程中一项最重要的基本技能。所以通过长期的速写训练，可以

□ 门采尔 灌木丛中的小路

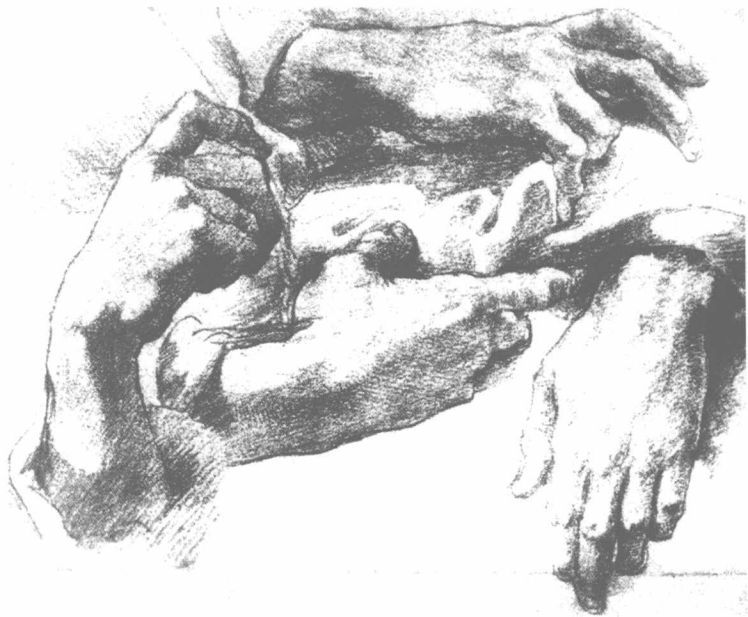
□ 阿利卡 男子肖像

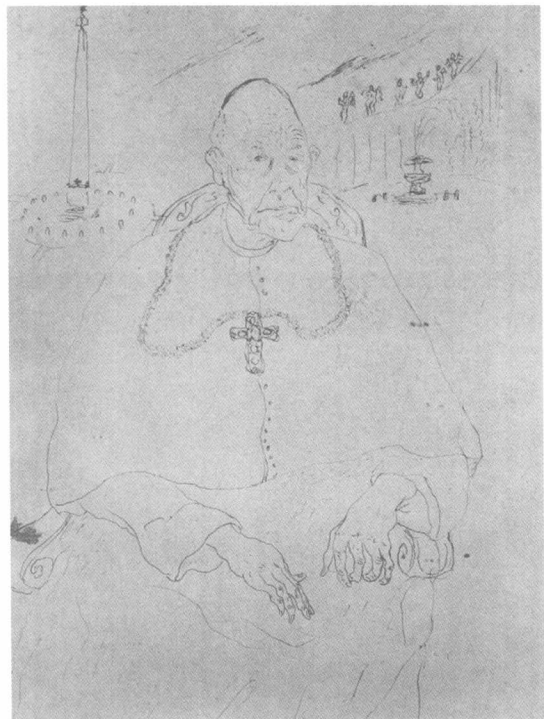
□ 马蒂斯 女人像

□ 毕加索 抱小孩的女子习作

□ 萨尔特 手部习作

□ 西皮昂 红衣主教

很好地提高其整体感和综合造型能力。

目前在国内许多的美术类院校专业考试科目都专门设有速写考试，主要考核学生的基本造型能力。不仅如此，国内的艺术院校早已把速写教学当做一门重要的专业基础课程，进而培养学生敏锐的观察能力和表现能力。

速写还可以作为艺术创作以及叙述情感的重要表现手段。古今中外的很多绘画大师常常通过速写记录生活、抒发情感、研究造型。

由于速写是最直接面对自然事物的方式之一，因此，必然产生最单纯、最直接的感受和感觉，在获取自然物象的视觉暗示过程中表达自我，传达意识，创造新的绘画表现语言。

总之，速写既可以作为一种造型能力的训练方式，培养绘画中的基础综合能力，也可以作为艺术创作的重要手段，表现艺术家的生活感受和内心情感。

第三节 速写的作用

1. 速写可以提高观察能力、思考能力和捕捉生活中瞬间美的能力。

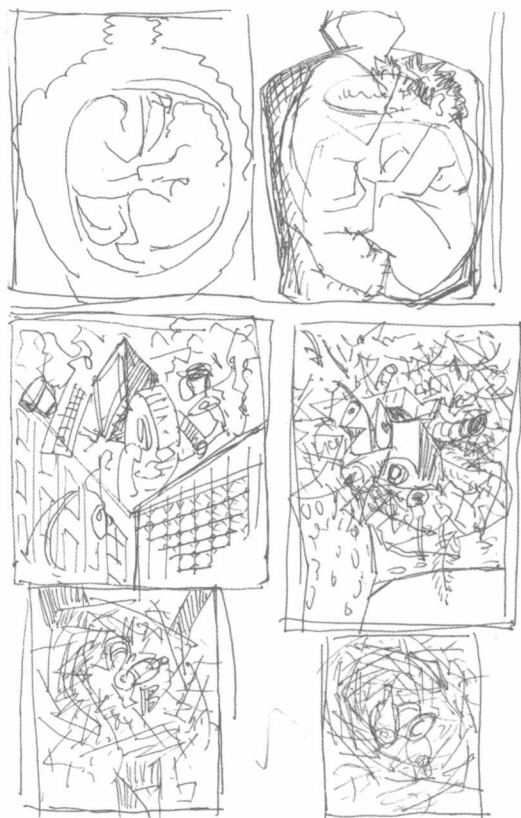
在速写过程当中，人的注意力高度集中，大脑对事物的形体判断与分析活动非常活跃，大脑的指令会快速传达到手上，从而描绘出既生动又概括的速写形象。这个过程实际上就是观察与思考的综合应用过程。此外，速写作为相对自由便捷的绘画表现形式，生活中的任何事物或场景都能成为它的描绘对象，并且可以随时进行描绘。而这一点上其他类型的绘画表现形式很难做到。速写可以使画者走出画室，接近生活，在生活中捕捉更多美好的瞬间。

2. 通过速写能够提高形体塑造能力和表现能力。

由于速写往往受到时间限制，因此在速写过程中我们不得不在短时间内以最简洁概括的绘画表现形式刻画出形体特征。这就需要在画速写的过程中对于绘画工具的使用以及表现形式，形体的把握能力等方面提出相对严格的要求，这种要求也对于我们的绘画表现技能及形体把握方面的提高带来很大的帮助。

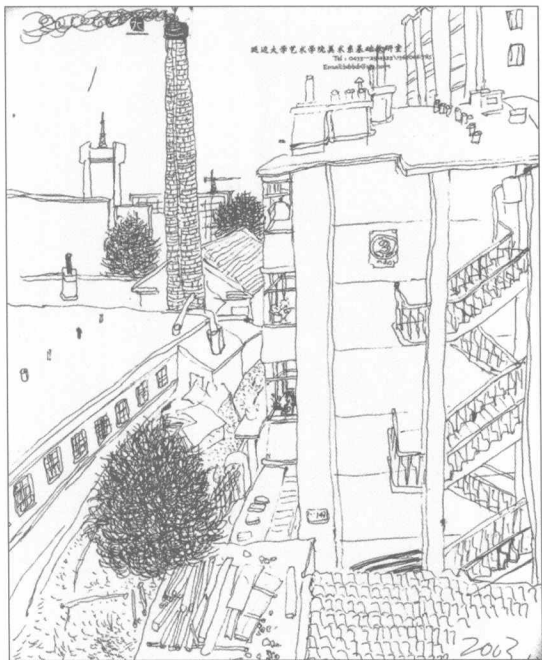
3. 速写能为艺术创作提供大量的题材和素材，使我们在艺术创作过程中能够塑造更为真实动人的形象，好的速写本身就是一个精美的艺术作品。艺术来源于生活，而生活又来源于自然，艺术家为了创作艺术作品，需要融入到大自然中感受生活，并用画笔记录美好瞬间，从而为艺术创作积累素材和灵感。这一点上速写可以说是最为适用的记录载体。

4. 速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力，使我们的形象思维和创意思维得以锻炼和提高。在记忆活动中，形象记忆是一个最为持久性的记忆形式，而速写又是一个最好的形象记忆训练手段，往往在快速短暂的时间段内，面对事物进行高度集中的观察与分析时，会产生对事物的外观、特征等形象性要素的深刻印象，这种印象自然会转化为形象记忆。默写作为记忆的再现，有了很好的形象记忆能力，自然能够提高默写能力。

□ 崔俊 创作手稿

5. 速写对于绘画语言和风格的形成提供很好的帮助。绘画语言和风格是通过艺术家长期的探索和实践过程，逐步形成的表现形式，速写作为既单纯又自然的绘画表现类型，所体现的画面形式，往往流露出画者最为直接、最为朴实的表现形式，这种直接和朴实的表现形式也正是画者最为个性的表现语言，也是绘画语言和画风的基础体现。

□ 刘新波 窗外

□ 郑然杰 风景写生

□ 成光虎 躺着的同事

□ 成光虎 睡觉的同事

□ 席勒 自画像

第 2 章

速写的表现

本章要点

- 速写工具
- 表现方法与类型

由于速写在表现形式上不被规范化的画风所约束，因此在其表现形式上通常能体现出风格多样、表现自如、灵活多变等特点。速写的表现形式主要取决于画者和所使用的工具等多方面因素。

第一节 速写工具

从某种意义上讲,任何书写工具及材料都应适用于速写。主要包括铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、圆珠笔、毛笔、彩色铅笔、色粉笔、油画棒、马克笔等绘画类笔和素描纸、水分纸、水彩纸、打印纸等。为了便于我们更好地掌握速写方法及表现技能,以常用绘画工具为例进行简要的介绍。

铅笔

铅笔是最简单易用的绘画工具之一,特点是可以精确而肯定地描绘线条,能较随意地修改,又能较为深入细致地刻画细部。

根据铅笔芯的软硬度分为“H”,“HB”,“B”类铅笔。其中“H”是英文“Hard”(硬)的开头字母,表示铅笔芯的硬度,它前面的数字越大,表示它的铅芯越硬,颜色越淡。“B”是英文“Black”(黑)的首字母,代表石墨的成分,表示铅笔芯质软的情况和写字的明显程度,它前面的数字越大,表明颜色越浓、越黑。那么“HB”自然是指软硬适中的铅笔芯,文具店所卖的书写用铅笔通常都是“HB”类铅笔。

炭笔 炭精条

炭笔是速写的常用工具。特点是颜色浓重,附着力较强,不易涂改。炭笔在纸上运行时手感阻力较大,其线条在滞留中更富有内在的力度。炭笔一般适用于线条粗犷、明暗对比较强的色调表现上。相比之下,炭精条更具表现力。利用炭精条棱边画出的线条锐利而富有变化。

木炭条

木炭条是传统的绘画工具之一,一般是柳树或其他树枝烧制而成。特点是颜色深黑、笔质松软,表现力强。由于其便于修改,广泛应用于国画或油画的起稿。用其绘制的素描作品不宜保存,需喷定画液、固定碳粉。

钢笔

钢笔的特点是线条清晰、明快,可精细刻画,装饰味浓,具有极大的表现力。在以线为主的速写中可以通过钢

