

Training and Demonstrations
of Quick Art Sketch

速写

Quick Art Sketch

Training and Demonstrations of Quick Art Sketch

速写技法 自学教程
系统指导 轻松掌握

造型基础+绘画方法+创作技巧

绘画步骤精解详析 经典画作示范摹习

图解说明、动态描绘、细致刻画、全面解析
美术爱好者的速成教案，艺术考生的基础辅导

DVD

最佳教学方案
专业画家

高清影视教学

全程示范 详尽讲析

梁山 编著

成都时代出版社

速写

Quick Art Sketch

Training and Demonstrations of Quick Art Sketch

梁山 编著
成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 梁山编著. --成都: 成都时代出版社,
2012.10
ISBN 978-7-5464-0744-9
I. ①速… II. ①梁… III. ①速写技法 IV.
①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 226034 号

速写

SUXIE

梁山 编著

出 品 人	段后雷 罗 晓
责 任 编 辑	张 旭
责 任 校 对	曲 骥
装 帧 设 计	◎中映良品 (0755) 26740502
责 任 印 制	干燕飞
出 版 发 行	成都时代出版社
电 话	(028) 86621237 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市华信图文印务有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	8
字 数	238千
版 次	2013年2月第1版
印 次	2013年2月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0744-9
定 价	35.00元

著作权所有·违者必究。

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)29550097

序言

Prologue

速写是中国特有的词汇，属于素描的一种，是快速的写生绘画方法。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，只需片刻工夫，寥寥数笔，鲜活的艺术形象便跃然纸上；速写是线条的艺术，绘画者要巧妙运用线条的虚、实，精简而传神地呈现描摹对象。

作为绘画造型艺术的基础之一，速写是一项基本功，它锻炼和培养每位绘画者的观察力、表现力和艺术感受力。因此有很多画家将速写当成一种记录与激发创意的重要途径，从而为创作催生出无尽的灵感和积累大量的素材。例如，画坛巨匠达·芬奇、伦勃朗、梵高等，都有大量的速写作品存世，其中既有信手拈来的即兴创作，也有大师油画创作前期的构思草稿。

对于初学者来说，速写是进入绘画艺术大门的敲门砖，尤其人物速写训练，对于培养初学者对人物形象特征的概括能力、掌握基本构图方法和绘画表现技法有着重要的意义。也正因如此，大多数美术院校的专业招考都将人物速写列入了必考科目，其重要性可见一斑。

本书以人物速写为主要教学内容，遵循绘画学习的一般规律，从速写基本类型、常用工具特性及其使用方法、线条处理技法等基础知识切入，然后依次从人体结构比例到头部、五官、躯干、四肢，再由坐姿、站姿到动态与多人物的组合与场景速写，循序渐进地进行分步训练，由点及面、由局部到整体，并对学习的要点和难点进行针对性的提示，以帮助广大学画者更好地掌握速写技法。

此外，本书对静物、风景和动物等不同对象的速写类型也进行了讲解和示范，使学画者获得更全面的学习和训练，增强对不同对象和题材的速写表现能力，提升专业水平。

本书编排遵循艺术教学规律，由浅入深，理论与实例训练紧密结合，各个专项练习和综合练习都附有大量的分步示范图例、创作实例和优秀习作。同时还收录了达·芬奇、伦勃朗、克里姆特、康波夫、席勒、梵高等绘画大师的经典速写作品，可供欣赏、参考、临摹和针对性训练，非常适于速写初学者入门学习，也可供广大速写爱好者作为专项提高的指导用书。

第一章 速写基础知识 Chapter One Basic Knowledge of Quick Art Sketch

一、认识速写	2
二、速写工具及使用	6
1. 铅笔	6
2. 木炭铅笔	8
3. 擦笔	9
4. 炭精条	9
5. 钢笔	9
6. 竹笔	10
7. 毛笔	10
8. 纸张	10
三、速写的表现技法	11
1. 线描画法	11
2. 用明暗表现的技法	12
3. 线面结合的表现技法	13

第二章 人物速写入门基础 Chapter Two Basic Knowledge of Character Sketch

一、了解人体结构	16
1. 比例结构	16
2. 骨骼与肌肉	20
3. 人体重心	21
4. 人体透视	22
二、人物速写的学习规律	23
1. 速写学习的基本原则	23
2. 速写学习的一般方法	24
三、初学人物速写的作画步骤	27
1. 观察与构图	27
2. 细节的刻画	27
3. 调整与强调	27

第三章 人物速写创作练习 Chapter Three Character Sketch Practice

一、头部速写	30
1. 头部解剖	31
2. 形体透视	33

3.面部表情	34
4.眼部表现	35
5.鼻部表现	38
6.嘴部表现	40
7.耳部表现	42
8.头发表现	45
9.头部特写详解	47
10.头部练习图例	53
二、躯干速写	57
1.躯干解剖	57
2.肩部表现	60
3.躯干练习图例	62
三、上肢速写	64
1.上肢解剖	66
2.肘部表现	67
3.手部解剖	68
4.手部表现	69
5.上肢练习图例	71
四、下肢速写	73
1.下肢解剖	74
2.膝关节表现	75
3.足部表现	76
4.肢体综合练习图例	80
五、衣裤纹饰	82
六、坐姿速写	86
七、站姿速写	90
八、动态速写	97
1.动态线处理	98
2.动态速写基本步骤	100
3.动态速写练习图例	101
九、多人物速写	107

第四章 其他速写简介 Chapter Four Brief Introduction of Other Sketches

一、静物速写	112
二、风景速写	115
三、动物速写	120

速写 基础知识

Basic Knowledge of
Quick Art Sketch

速

写是绘画的基础课程，对于
绘画创作者来说，速写是感
受生活、记录感受的方式。

速写的对象包括人物、静物、风景、动
物等，教学中多以人物速写为主。

一、认识速写

About Art Sketch

速写，顾名思义，是一种快速的写生方法，英文称之为“Sketch”，原指作品或作品部分的粗略草图，是进行绘画创作的准备阶段和记录手段，主要表现的是绘画者对光影、构图等要点所作的研究和探讨，因此它可被看作是全幅画的初步构图（或其中之一）阶段。在18世纪，速写被确立为一种独立的艺术形式，成为造型艺术的基础。

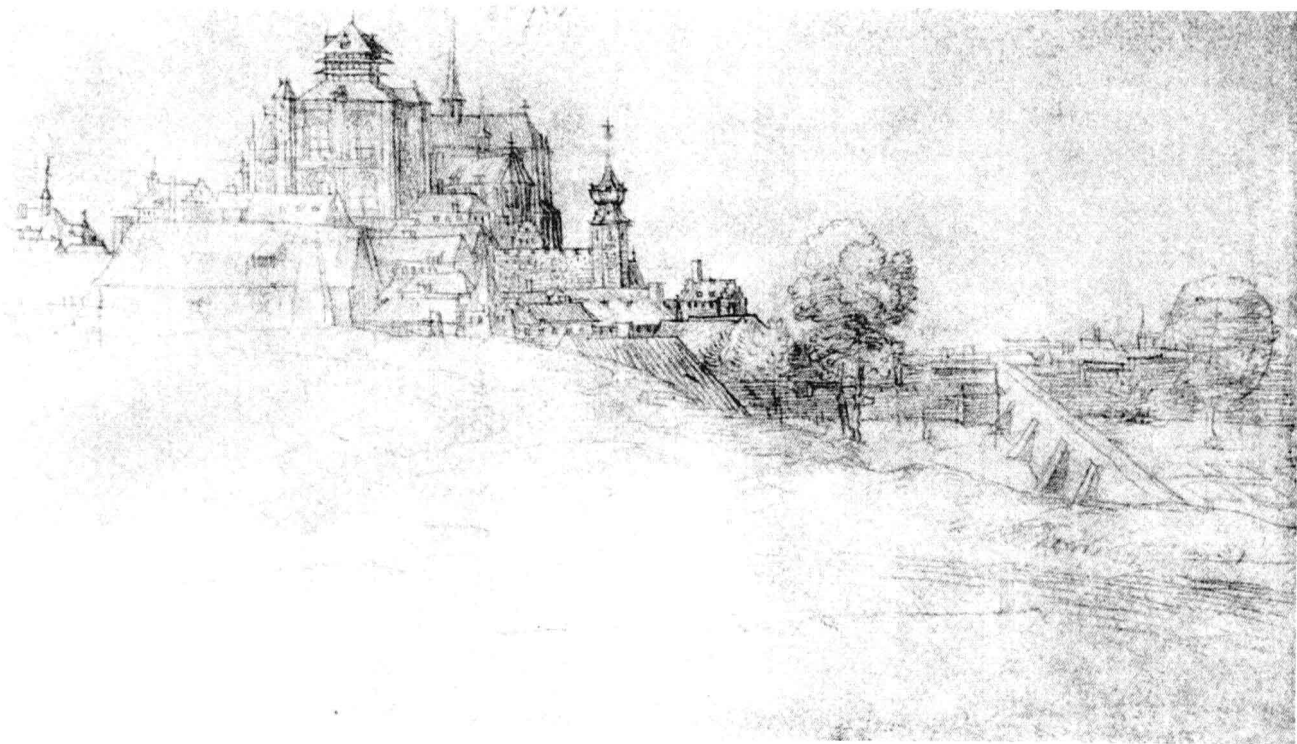
简而言之，速写就是在短时间内，将对象的特征做扼要的描写、勾勒。在生活中，一些具有美感意象的人、事、物，往往是在偶然之间出现，绘画者要表现出所看到的这些对象，就必须用较快的方式进行记录。因此一些职业的速写创作者，通常都会随身携带纸笔，以便随时搜集和记录场景。

而根据记录对象的不同，速写又可以分为人物速写、风景速写、静物速写、动物速写等；根据组合元素又可分为人物组合速写、人物场面组合速写等；根据创作风格的差异，又可分写实速写和艺术速写，此外还有广泛应用于产品设计示意、拍摄场景提示等相关概念呈现的设计速写（如工业设计速写、建筑设计速写）。当然，它们之间并无非常严苛的界限，只是根据其侧重点不同而进行的概念划分。

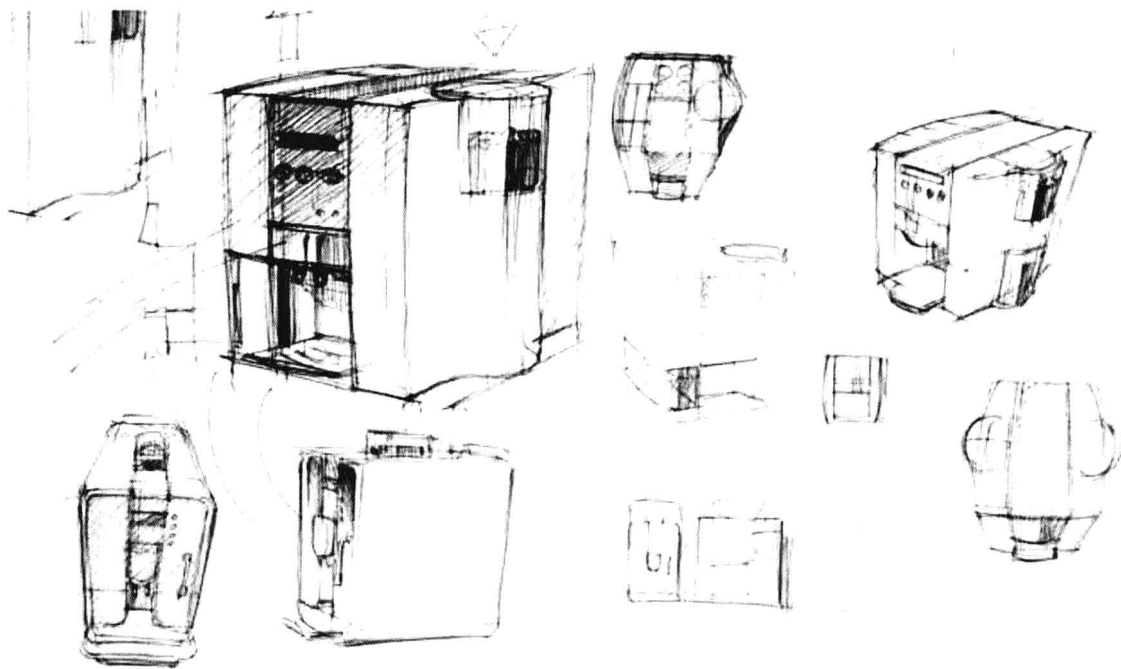
□ 努洛克的肖像 [俄] 谢罗夫

许多人物速写作品都洋溢着一种自由率性之美，看似随意的线条，其实有着内在的规律与结构。在瓦伦丁·谢罗夫（Valentin Serov，1865~1911）的这幅速写作品中，画家精简又准确地勾勒出一个内敛沉静的人物形象，让人感受到一种朴素的真实和自由的生命力。

□ 卑尔根风光 [德]丢勒

风景速写的取景与构图非常关键，它将直接影响作品画面效果的成败。在阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471~1528）的这幅作品中，画家用简练的线条，刻画了卑尔根城生动而迷人的景象。

□ 设计速写作品

设计速写的设计者运用自己独特的语言去表达思维、阐述观点和计划，将某种设计理念以便捷的图示有形化地呈现出来，它既是设计师自身的一种重要表达语言，也是一种重要的沟通手段。

作为一种绘画手法，速写要求绘画者能迅速地捕捉物体的形态以及生活中美好的瞬间，在较短的时间内画出对象的特征。通过速写训练，绘画者能提高对形象的记忆能力和默写能力，增强绘画的概括能力和线条处理能力，从而能在较短的时间内画出对象的特征。同时，速写对于生活的艺术记录，能激发绘画者的艺术想象力和创造力，为创作积累丰富的素材。因此，在系统的绘画学习中，绘画者通常把速写作为造型训练的基础课程和培养造型能力的一项基本功。

总的来说，速写不仅是一种独立的艺术形式，还能够有效地帮助绘画者提升绘画艺术的三大基本能力。

第一，观察能力。坚持速写是养成整体观察习惯、培养敏锐观察能力的有效途径。速写有时间的制约，要求尽可能快地观察、感受和理解对象，并以快速为前提，准确、简练、概括地表现对象。绘画者要养成从整体出发的观察习惯，锻炼对象特征的捕捉能力，也就是培养一双善于“发现美的眼睛”，善于从看似平常的生活中发现美的因素，捕捉美的形象，从而将观察力转化为艺术感知力。

第二，造型能力。速写所面对的造型对象，大多形态丰富而又瞬息万变，通过坚持不懈的训练可逐步使绘画者的心、眼、手达到相互配合的高度默契，进而培养和提高快速、准确的造型能力。造型

是一种主动捕捉和创造的过程，绘画者的主体作用将得到充分的发挥，更利于激发艺术敏感和创造热情，诱导出绘画者心底的灵气，更重要的是，它将锻炼和提高主体直觉的判断力，这是绘画艺术最为可贵的素质之一。

第三，想象力与创造力。任何一种绘画艺术都需要掌握丰富的形象资料，用画笔去记录和表现自己对生活的独特感受和认识。速写直面生活并深入生活，它从生活现场中收集形象资料、积累创作的原始素材，再用最简明快捷的方式呈现出来，它所表现的鲜活的人物形象、纯朴的民风乡情、简明的山野风光等，甚至一些原始资料的寥寥几笔，都富有创造力和想象力，能点燃绘画者艺术创作灵感的火花。

无论如何，速写技法的学习与提高，绘画艺术能力的锻炼和提升，都需要坚持不懈的努力。雕塑家罗丹曾说过：“任何瞬息的灵感事实上都不能代替长期的工作，要想给眼睛以形象和比例的认识，要想使心手相应，长期的劳作是必要的。”艺术学习重在坚持，练习速写也是需要逐年逐月的训练积累才有质的飞跃。绘画者在勤画的同时还要加强分析和理解，多动脑，对优秀的作品更要学会欣赏、分解和揣摩，绘画水平才能更上一层楼。

□ 挤压的人 [德] 奥特

德国雕塑家兼版画家奥特（Walde mar Otto）的这幅速写作品即是典型的艺术速写。作品以灵动而率性的线描进行了简约的造型概括，表达出人们在挤压和观望时的状态，充满独特的想象力和天才直觉。

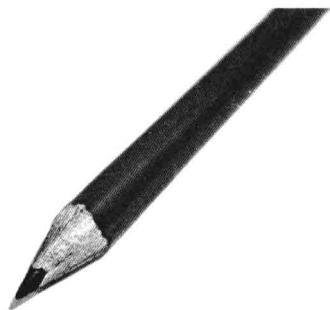
□ 冬天的树 [德] 康波夫

速写并不因其迅速、简洁而丧失美感，好的速写，绝对称得上是一幅完美的绘画作品。德国绘画大师阿尔图尔·康波夫（Arthur Kampf, 1864~1950）的这幅速写作品，富含情感，以准确流畅的线条和简约概括的造型理念，表现出画家美学思想的缜密和冷静。

二、速写工具及使用

Tools and Usage of Art Sketch

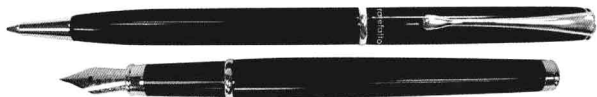
速写工具主要指速写用的笔和纸，其中常用的速写用笔有铅笔、木炭铅笔、炭精条、钢笔、竹笔、擦笔等；速写用纸则较为宽泛，只要与用笔相适应即可。由于材质特性各异，只有掌握各种用笔的特点，才能发挥出其优势，呈现出最佳的绘画表现和特色。

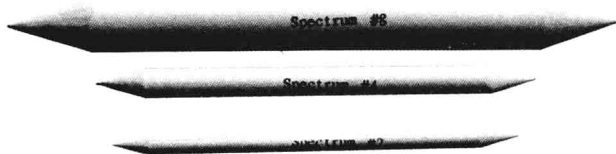
铅笔

木炭铅笔

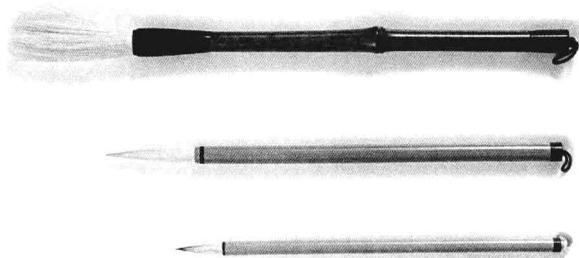
钢笔

擦笔

炭精条

毛笔

主要速写工具

各种笔材质各异，性能不同，但在速写绘画上都有特点，线条与色调感觉都呈现出各自独特的风貌。

1. 铅笔

用铅笔画速写的好处在于线条变化有层次，丰富而细腻，能够深入刻画内容。对于初学者来说，也宜从铅笔速写入手进行速写练习。但速写不宜使用硬铅，一来容易划伤纸张，再则容易产生线条，表现力较差。一般来说，以线条来表现时，可用HB~4B的铅笔，如需结合一些明暗处理或面幅较大时可用4B~6B的铅笔。

铅笔的特点是便于掌握，特别是软铅笔轻轻接触纸面，即可留下清晰的笔迹，其线条的轻重、粗细、浓淡均容易控制。铅笔画色调微妙而丰富，色调层次也容易把握。铅笔侧用，可画粗线，抓大效果；用其棱角部分，可画细线，丰富细节。还可以用纸笔或手指作为辅助工具，在线条或色调上揉擦可产生柔和、微妙的色调，丰富其表现力。

初学者在使用铅笔画速写时，还要注意：千万不要养成画错一笔马上用橡皮擦的习惯。初画时，一笔画不准没关系，可加画第二笔，尽量少用橡皮，逐渐培养自己正确的落笔能力。

画室小百科

铅笔的型号标识

铅笔的标识一般有H、HB、B三大基本型号。H类，笔芯硬度相对较高，适用于界面相对较硬或粗糙的物体，比如木工划线、野外绘图等；B类，笔芯相对较软，适合绘画，也可用于填涂一些机器可识别的卡片；HB类，笔芯硬度适中（笔芯中的黏土和石墨含量对半），适合一般情况下的书写。

H类和B类标识前都会加上数字，数字越大，表示相应特性越突出。H类型号中的数字越大，表示铅笔芯越细越硬，线条呈现也就越浅；B类型号中的数字越大，表示铅笔芯越粗越软，线条呈现也就越深。

□ 女子正面像 [奥]克里姆特

奥地利画家古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt, 1862~1918）是一位非常擅长将铅笔的铅性发挥至极致的画家，在他的速写和素描作品中，线条的铅性笔迹似乎在纸间呼吸，轻重缓急中形成相互的张力。

2. 木炭铅笔

木炭铅笔具有柔韧性，能产生柔顺黑亮的笔迹，黑白对比强烈，变化丰富，视觉效果较为厚重浓烈，具有较强的冲击力和震撼力。

用木炭铅笔画速写，在处理明暗效果时通常会将铅笔削成扁平状来使用，可以创造出理想的层次感。此外，用木炭铅笔画图，对纸质有一定要求，最好是质地松软一些的，如粗糙且容易吸色的素描纸、毛边纸等。因为木炭笔画的附着力不强，一些需要较长时间保存的速写作品，通常都要专用固定剂进行防护处理，不然无法保持最初效果。

用木炭铅笔画速写，不易修改，因此初学者需要一个较长的摸索过程，不要操之过急，否则会影响学习情绪。

还有一种特制高级素描笔也具有炭笔性质，质地较松，用于速写也非常好。使用时，将笔头削成扁平、斜尖，细可成线，粗可画面，还可备一张木砂纸用以磨笔尖。

□ 老妪侧面像 [德] 康波夫

炭笔是最常用的速写工具之一，笔迹柔顺，对比强烈。从康波夫的这幅作品可看到炭笔绘画创造的理想层次感。

3. 擦笔

对于速写高手来说，擦笔一般都是自制的，就是用毛边纸、宣纸或其他纸质松软而易起毛的纸，卷成铅笔一样粗细，卷成后用刀片削成笔尖状就可使用了。擦笔的作用是将炭粉擦入纸纹，所以要选择易起毛的纸张才有较好的吸附性。而且纸要卷实，不能卷得过紧或过松，否则都达不到应用要求。现在市面上有制作好的擦笔，初学者也可以直接购买。

在速写中，擦笔较多应用于明暗交界处，表现中间色和暗部，呈现特殊的艺术效果。例如，可以产生柔和渐进的灰调，能淡化边缘，使肢体产生立体感，表现物体的质感和空间，还可以渲染背景和环境、衣纹等部位。

但是要注意，擦笔不宜到处都用，用滥了或者用的方法太单一，效果反而不好。

4. 炭精条

炭精条作画，质感粗犷、有力，适合用于画大幅速写及头像，表现效果通常较为强烈，黑白分明，变化大。运用时，侧锋画线，横卧后可以大片涂画，表现大体明暗和固有色。线条的粗细变化丰富多样，配合擦笔可增加画面的中间层次和柔和感，容易表现出物体的质感。

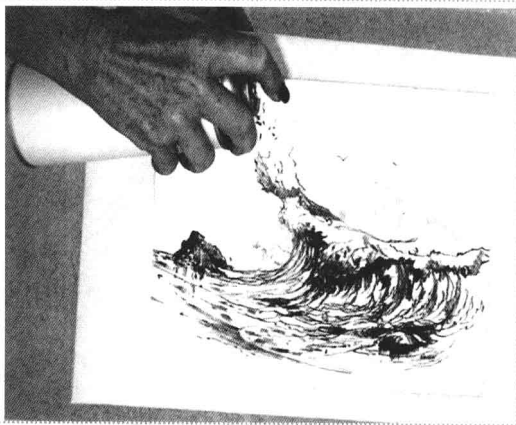
与炭笔相比，炭精条的棱边画出的线条锐利而富有变化；将其斜外使用可作较大面积的涂抹，画出的线条和色调流畅、松动、空透，且色调变化丰富的效果。将纸笔、手指、橡皮擦作为辅助工具以配合炭精条使用，将产生更为丰富的变化，进一步增强其表现力。

用炭精条作画，在技法不精的条件下，画面非常容易显脏，使用过程中还常发生炭条折断的状况，初学时要多加耐心。此外，和所有炭笔性质的笔一样，炭精条作画的画面也不容易保存，也需要使用固定剂来延长画作的保存时间。

保护速写画面的固定剂

速写、素描、粉画、木炭画等绘画创作常面对一个问题，由于使用的是铅粉、炭粉等容易脱落材料，长时间保存并不容易。固定剂的出现很好地解决了这个问题，通过对画面喷洒固定剂，就使得粉质材料在纸张或纺织品等介质上的附着力得以增强，从而起到固定、保护的作用。

固定剂在美术用品店可以购买得到，一般称为“定画剂”，多为充气罐装，使用方便。一些创作者也使用喷筒装入白胶水（木工用品），在画面喷上薄薄的一层，以此固定画面。

5. 钢笔

以钢笔为代表的书写硬笔，包括竹笔、圆珠笔、美工笔、签字笔、针管笔等等，均可成为速写用笔。钢笔速写可使用平常书写用的钢笔，也可以到美术用品店购买速写专用钢笔，这种专用笔的笔尖都是经过特殊处理的，更适合速写使用。

用钢笔画速写，线条清晰醒目，有流动感，而且刚劲有力，能呈现出独有的个性。而且由于落笔之后难以修改，因此钢笔速写还可以培养下笔肯定的好习惯。

钢笔速写所呈现出来的线条粗细变化感不强,多用线条的疏密、虚实、刚柔来表现对象,或者通过钢笔尖向内或向外的适度弯曲来调整运笔粗细。

钢笔速写宜用碳素黑墨水,但是要注意经常清洗,以免笔尖有沉淀物,从而影响速写的笔迹。

圆珠笔、签字笔等硬笔,携带方便,不需要灌墨水,随时取出可用,但是都很难表现浓淡变化,比较适于画白描或装饰性速写。

□ 站着的乞丐 [荷]伦勃朗

17世纪40年代之前,伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606~1669)经常使用的速写工具是粉笔,鹅毛笔和墨水笔也较为常用,这幅作品即是由墨水笔创作而成。到了晚年,伦勃朗更倾向于使用芦苇笔,因为这样画出的线条更粗犷,笔致大胆。

6. 竹笔

竹笔是速写用笔中最为质朴原始的一种,它直接取用竹片削出斜面而成(也有用木片制成木笔),蘸墨水或墨汁使用。竹笔速写有一种朴素、粗拙之气,也独具个性,具有粗犷、奔放的特色。

7. 毛笔

毛笔是软笔速写用笔的代表,它的主要特色在于笔墨变化非常丰富,线条能自然地产生浓淡粗细,笔法也富于变幻,书画技法中的提、按、顿、转等均可灵活运用,加之用墨可浓、淡、干、湿,因此表现力很强。

正因如此,对初学者来说,毛笔速写难度较大,掌握起来需要更多时间。故毛笔适于有一定造型能力、已养成良好运笔感觉的绘画者使用。

此外,毛笔速写宜采用吸水性较强的纸张,这样更利于突显其笔墨特色。

8. 纸张

虽然总体说来,速写对纸张没有特别严格的要求,几乎所有能写字、画画的纸张都可以使用,但是还是要从用笔类型、效果表现的需要出发,选择最适宜使用的纸张类型。

例如,用钢笔画速写,纸质就以光洁、坚韧的为好;而用炭精条、木炭铅笔画速写,就宜用松软纸质。

初学者可以在文化用品店里购买专门的速写本,用于平常的学习和练习。还可以准备一个袖珍型的速写本,放在口袋或随身包中,可以随时取用,记录下所见所想,这不仅对速写技法是一种训练,还能提高绘画者对于生活的感受力和敏锐的艺术捕捉力。

三、速写的表现技法

Expression Technique of Art Sketch

速写是以线条为主要表达语言的艺术样式，在技法处理上有多种方法方式，初学者可以多看一些优秀的速写作品，主动尝试各种表现技法，就能找到最能反映生活、体现自我感受的形式语言。对于初学者来说，首先要了解三种基本的速写表现技法：线描画法、明暗画法、线面组合画法，其中又应以线描画法为基础。

1. 线描画法

线描画法是主要以线条进行表现的技法。线条本身就具有独立的表达力，它可以不依赖于色彩、明暗来表达对象的形状、结构、空间、质感等，还可以从具体的形象中脱离开，形成一种独立的审美价值。

线条的变化非常丰富，但在一幅作品中，用线基本上会有一个总体的倾向性。线条的浓淡、粗细、虚实、疏密、刚柔，笔力的流畅、顺逆、顿挫、滞涩等变化，都能使线条表现出不同的效果，体现作者的设想和意图。

线条的运用必须建立在形体准确的基础上，通过线条表达出形体的结构和作者的艺术概括能力。初学者要多看、多画，经常把自己的作品与画得好的速写作品进行对照、分析，从而提高速写的水平。

□ 线条的艺术

速写是线条的艺术，各种线条通过穿插、提炼与对比，形成繁简、明暗、粗细、远近、软硬等质感与多层次的视觉形象。