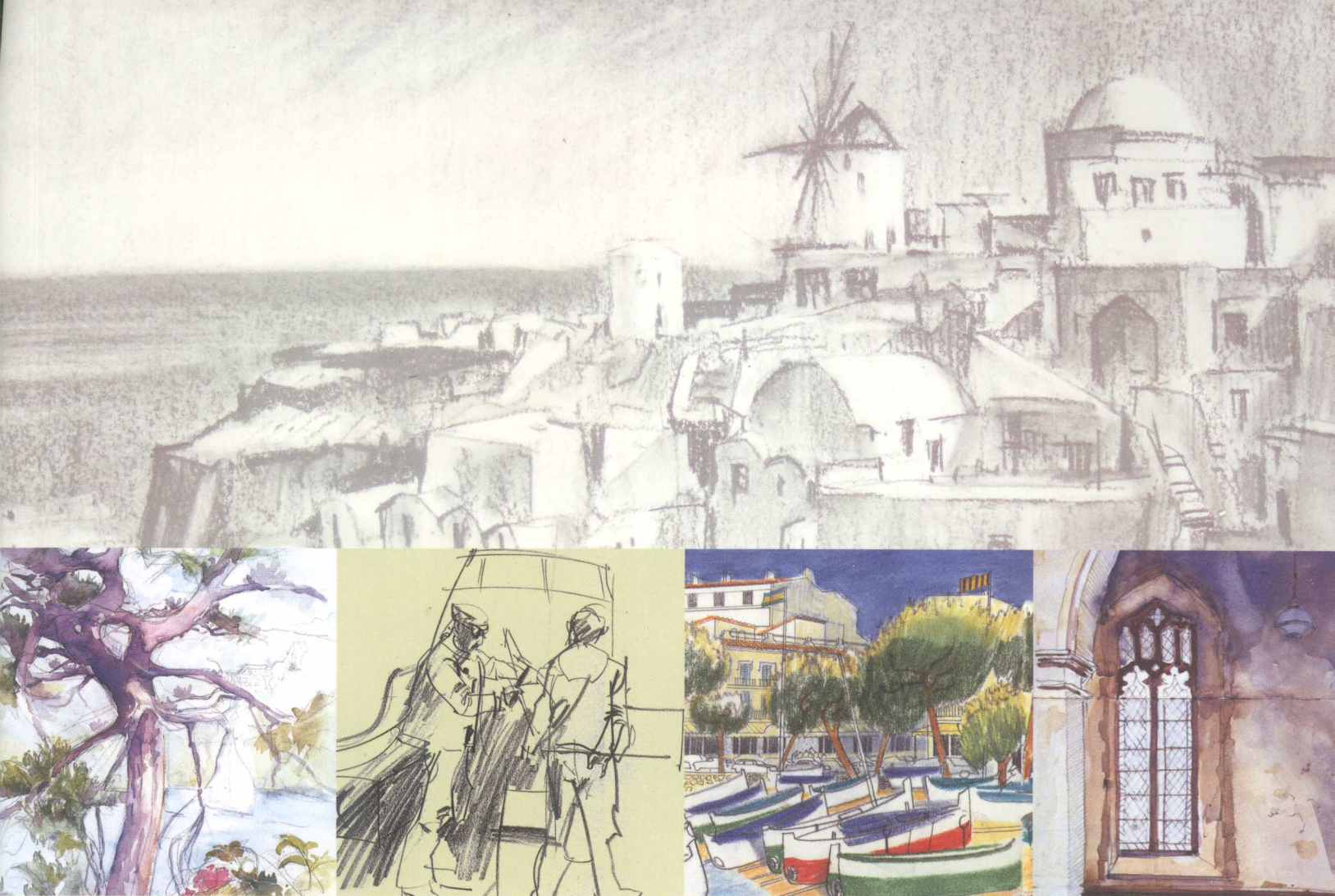

速写速成教程

40课时完全掌握速写

【英】朱迪·玛汀 著

叶思达 张嘉馨 译

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

Original Title: Mastering Sketching: A Complete Course in 40 Lessons

Author: Judy Martin

Copyright ©1991&2011 Quarto Inc.

本书中文简体版专有出版权由Quarto Inc.授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2012-2485

图书在版编目（CIP）数据

速写速成教程：40课时完全掌握速写 / （英）玛汀（Martin, J.）著；叶思达，张嘉馨译. — 北京：电子工业出版社，2012.12

书名原文：Mastering Sketching: A Complete Course in 40 Lessons

ISBN 978-7-121-18813-8

I. ①速… II. ①玛… ②叶… ③张… III. ①速写技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第254495号

策划编辑：胡先福

责任编辑：胡先福

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

装 订：北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/12 印张：14.5 字数：400千字

印 次：2012年12月第1次印刷

定 价：58.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

1560884

速写速成教程

Mastering Sketching

▲速写艺术总是发生在当下, Eugene Delacroix 的旅行速写本是他于1832年在西班牙、摩洛哥和安哥拉旅行时创作的。画面清晰地记录了画家对景观的第一印象和他对画面的思考。

1560884

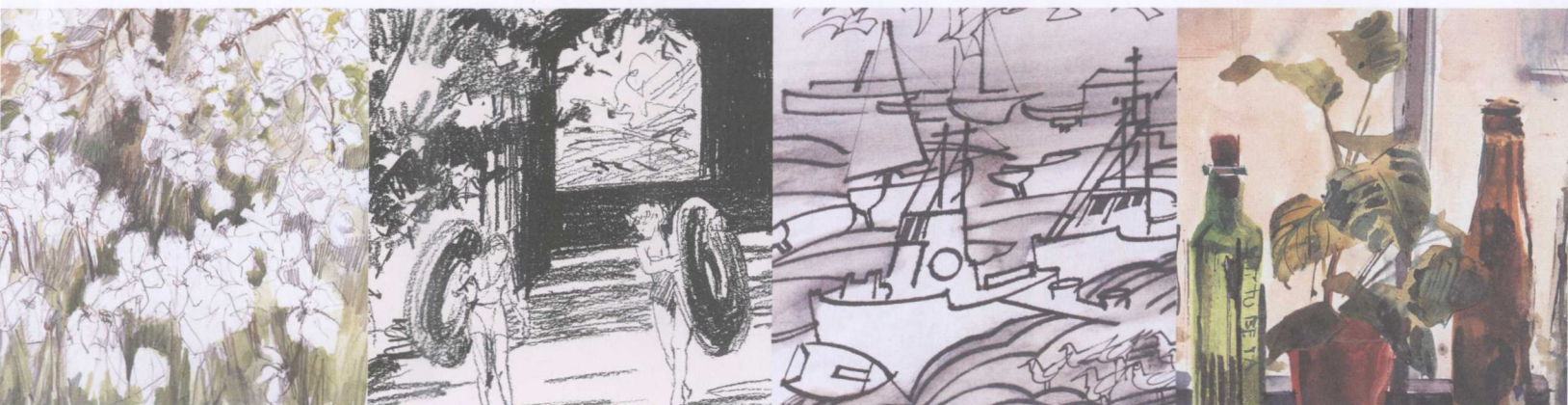

CS1711464

速写速成教程

40课时完全掌握速写

J214
0339

【英】朱迪·玛汀 著
叶思达 张嘉馨 译

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

重庆师大图书馆

致谢

本书图片选自以下画家和机构，
在此对所有为本书提供作品的画家和
机构表示感谢。

Naomi Alexander; Luciana Arrighi; Megan

Ashwell (www.meganashwell.com); Suzie

Balazs; Mark Baxter; Sue Blane; David Boys; Daphne

Casdagli; Castle Museum, Nottingham, for Marcus

Stone In Love; Moira Clinch; Norman Coates; Christine

Constant; John Elliot and Gilbert Elliot for the

photographs; Ray Evans; Jennifer Gray (www.jennifergray.co.uk); Louise Greenhalgh; Kate

Gwynn; Elizabeth Harden; Sara Hayward; Joanne

Haywood (www.joannehaywood.co.uk; photographs by

Alan Parkinson); Ewan Henderson; Sherman

Hoeflich; Paul Hogarth; James Horton; Roger

Hutchins; Jeremy James (www.jeremyjamesceramics.co.uk); Sylvia Kwan; John Lidzey; Judy Martin; Neil

Meacher; Zsuzsi Morrison; Kevan Murray (www.kevanmurray.com); Peter Partington; Pavilion

Books; Ravensbourne; RCA; Robert Reynolds (www.robertreynoldsart.com); Jennifer Rubin (info@maoleoin.com); Ian Simpson; Richard Slee; Stan Smith; Michael

Stennett; Tess Stone; Caroline Wall (www.carolinewalldesign.co.uk).

其他图片和插图版权归 Quarto

Publishing plc.所有。尽管本书的所有

参与者都付出了辛勤劳动，Quarto

公司对可能存在的错误和疏忽表示歉

意，以后的版本会做出相应改正。

素描

目录

素描一册

1

速写入门

引言

第1课	速写无处不在	6
第2课	直接观察	8
第3课	户外速写	12
第4课	旅途中的速写	14
专题	旅途速写	16
第5课	铅笔、圆珠笔、针管笔	18
第6课	线条的魅力	20
第7课	视觉速记	22
第8课	培养时间观念	24
第9课	水墨速写	26
第10课	眼手一致	28
第11课	动态速写	30
专题	动物园速写	32
第12课	炭笔、蜡笔	34
第13课	色彩标记	36
第14课	色彩研究	38
范例	厨房内景	40
		42
		44

第二部分

2

速写学习

引言

48

第15课 结构

54

第16课 空间和距离

56

第17课 油画棒与蜡笔

58

第18课 光和阴影

60

专题 室内光

62

范例 船坞

64

第19课 经典作品的速写临摹

68

第20课 速写构图

70

第21课 取“景”

72

专题 速写作品赏析

74

第22课 水彩和水粉

76

第23课 细节描绘

78

第24课 质感表现

80

第25课 图案

82

第26课 绘画材料的综合应用

84

第27课 画面布局

86

第28课 彩纸速写

88

范例 廊桥

90

第三部分

3

主题选取

94

引言

96

第29课 风景画

100

第30课 城镇风景画

104

第31课 人体写生

108

第32课 人像画

112

第33课 肖像画

116

第34课 动物和鸟类的速写

120

第35课 自然物

124

第36课 静物写生

128

第37课 室内速写

132

第38课 度假速写

134

第39课 特殊场景和地点

138

第40课 画面的深入

142

第四部分

4

速写应用

146

引言

148

应用1 油画

150

应用2 插图

154

应用3 舞台设计

156

应用4 戏服设计

158

应用5 服装设计

160

应用6 珠宝和金属制品设计

164

应用7 陶瓷艺术

168

应用8 纺织品设计

172

第一部分

1

(1~14课)

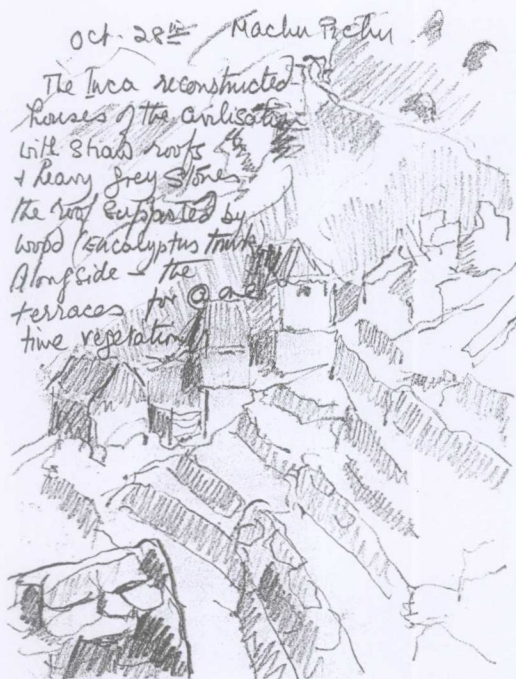
速写入门

速写有着多种不同的功能，其绘画方法也多种多样，它的风格又根据不同的画家而各具特色。

在速写的多种功能之中，从周围的世界收集信息是最重要的一个，同时也是它的基本作用。本书的目的之一就是把速写那多姿多彩的、愉悦人心的一面展示给世人。如果你对创作油画、版画、雕塑、陶瓷、纺织等其他艺术形式感兴趣的话，速写对于你的创作而言也是一个非常重要的工具。一个偶然的观察会引发你一系列的思考与绘画实践，也将带给你意想不到的结果。

本部分中的例子与课程展示了各种各样的速写方法，这些方法可以轻松让你掌握速写的要领，并把它们运用自如。速写本的最大价值就在于它是画家真实的个人记录，同时还会成为个人经验和成长进步全面而有力的见证。一幅完整的速写或油画就如同是在公众面前的陈述，但毕竟绘画是用来观赏的；当你在作画的时候，不管在哪里，出于何种原因，你都不必去理会别人如何看待你，也无须向别人证明你的选材和绘画技艺。速写，应该是建立在你自己的兴趣和爱好之上独立完成的画作，并且它只属于某一特定的时刻。

◀ DAPHNE CASDAGLI
铅笔：5.75英寸×4.25英寸
(148毫米×105毫米)

在这幅南美山村的铅笔速写中，画家很快就捕捉到了房屋与梯田所形成的紧凑画面。同时她也添加了标注，记录了关于这一特殊角度自己感兴趣的几个方面。

当一些素材特别吸引你，而你又不能在速写中抓住这些素材的本质，这时你会非常苦恼。当然，绘画中你也会因为各种因素而受到限制。或许，你外出去风景独特的地方写生，当时的情景或者同伴可能会使你无法全身心地进行速写；或许你希望对景物的细节进行深入的刻画，但当时只能抓住画面大的框架，当然，这个框架只要能使你回想起对事物的视觉记忆即可；又或许在公共场合的速写，陌生人会另眼相看甚至会对你的绘画行为妄加评判。此外，还有一个问题是你自己的期望：你是否太关注于绘制一幅好的速写而忽略了你自己的观察到的素材？你是否会因为自己没有好的素材而无从下笔？比如说，你是否有过这样的经历，明明吸引你的是物体的颜色，而手中却只有炭笔？再比如，如果速写画的不如自己期望的那样好，你是否会简单地认为是自己缺乏技巧所致呢？

技法学习

绘画技巧的自信与娴熟来源于绘画经验，掌握素

材最好的方法莫过于不断练习，从而了解素材的特性和局限。在任何时候，只要手中有好的素材，就如同本书中的许多速写那样，单色笔调也能绚丽多彩。物体的生动性可以通过线条来描绘或者泼墨和涂鸦；倘若色彩至关重要，你也可以用铅笔或者炭笔加以区分；或用线条的深浅来区分，这样就可以提醒自己当时所观察到的物体的情形。因此，作为画家，观察的质量才是你取得进步的关键，而不是你的绘画技法。当你知道事物的哪一点最吸引你，并对它们的比例关系和组成要素进行分析时，你的速写其实已经完成一半了。

就技法而言，你必须有自己的独特方法。显而易见，你从街边角落中用炭笔创作的速写，与你在乡村悠闲工作时创作的水彩画是截然不同的。对于速写来说，时间是个有趣的家伙；当你用几秒或几分钟择取作画地点的时候，所选择的角度与绘画技巧的应用都会使作品更具有生动性。或许，你必须即刻对环境有所感触，甚至还要在技巧与观察上有所创新；或许，你会专心于某一单体的细节刻画，花费很长的时间去仔细琢磨，从而使绘制过程产生了中断。单体速写描绘的是画家对物体最直接的反应；而一幅完整的速写作品却丰富和复杂得多。

有的时候，不断反思才会有进步，即便是最娴熟的画家也会犯明显的错误。速写本就是这样一个地方，在这上面你可以随意地“自言自语”，没有他人的判断。必然，你会有画错的时候，似乎有些画还会把你带入死胡同，然而在这个过程中你可以发现和学到很多东西。平日里，速写本也就成了你的个人记录，这种个人记录的最大好处就是你可以在几星期、几个月甚至几年后再回过头来看，从这些你曾经到过的地方和看过的东西里面发现更多令人愉悦的回忆。由于你在各个方面都会有一些进步，你可能会从以前那些令你失望的作品中发现新的亮点。无论是从个人角度还是专业角度，优秀的速写作品都没有固定的条条框框。

▼ JOHN LIDZEY

铅笔、水彩；

6英寸×18英寸（152毫米×458毫米）

这幅展开的全景速写宽度很大，与图像中房屋的特点相吻合。建筑的轮廓很随意地用生动的铅笔线条描绘出来；同时，房屋的立体感也刻画得很到位。

▲ JOHN ELLIOT

蜡笔、彩纸：

9英寸×12英寸（229毫米×304毫米）

画家没有用笔尖而是用侧锋营造了一种特殊的画面氛围，笔触纹理的质感呈现于彩色画纸之上，在绘画中，用笔很快、调子迅速覆盖了画纸。细密的线条和绚丽的色彩使得整个画面很丰富。

创作目的

对于速写一直以来都很难下一个准确的定义；究其原因还真不是时间、技巧或者完成度的问题。优秀的速写具有即时性，下笔的速度快而肯定。但是，一些非常细致和深入的速写，花了很长时间完成，似乎仍然有些不够深入，并且经常与那些过快、过于随意的速写扯上关系。当然这掺杂着个人的视角问题——比如恰好只有那个人以那种方式观察过这个物体。速写往往以视觉效

果呈现艺术家的喜好，同时也是新的体验与旧的记忆共同反映的产物。在速写过程中，技法很重要，不仅为了提高绘画能力，而且要学习和掌握相关的方法，甚至必要时还需要创新。速写同时也是线条、光线、块面、质感、图形、色彩的综合运用；它们作为画面的基本组成要素与别的绘画种类也息息相关。

在创作个人速写作品集时，对于速写的含义及其功能，普遍接受的观点是：速写是绘画作品的初稿，当你

进行具体的绘画创作时它很有用。你是用它来写视觉日记吗？如果绘画风格被人理解或不被人理解，这对于你是否关键？在任何时候，你的作画动机是什么：记录你的所见、锻炼绘画技能、提炼创作的构思？你为什么会选择一个这样独特的主题？在等飞机或火车的时候，在视野范围之内是否便于观察？在速写过程中你是否有特别的联想？是否严格按照绘画规律来作画，还是把绘画技法作为专业学习上的一个挑战？

当然，你应该认识到速写只是你对物体的第一反

应，并没有进一步的想法在里面。然而如果你有很长的时间观察物体或者绘制三幅或更多的作品，你的兴趣和目标可能会有所改变，因为你观察得更仔细，并采用了不同的方式来记录你所看到的信息。速写可以是多样性的，是需要反复修改的，是让你惊喜、着迷、兴奋的偶然发现。在接下来的入门课程当中，将为你提供大量的作品和启发你创作的灵感。一旦入门后，本书还将引导你如何继续创作。

▼ STAN SMITH

铅笔；15英寸×20英寸
(378毫米×508毫米)

这幅人物画中的线条很有表现力，优雅与笨拙的完美结合创作出这幅生动的作品。身形虽然有些零散，但人物鲜明的情感和特征却表现得极为到位。随意的笔触和深色的笔调使这副作品更具有亲和力。

第1课

1

■ 建立公众速写信心

养成坚持练习速写的习惯，有各种各样的原因——为了记下地点、人物或时事事件作为参考笔记；为了收集那些日后对你的创作做参考的视觉笔记；记录下自然物或建筑物形状的一些细节；绘制出在你心中要进行创作的作品的构思。

► DAPHNE CASDAGLI

水彩；6.75英寸×4.5英寸
(169毫米×112毫米)

在这幅画中，生动的气氛被作者以极其简略的笔触表现出来。画家以灵活、生动的笔触和有限的颜料克服了水彩画着色要快的问题；同时，在这幅作品中，细节的刻画也很深入。

速写无处不在

当你开始选择速写本时，你应当考虑到它的实用性。比如说，你需要多大的速写本？是否需要特殊质地的画纸？速写本是要装订好的笔记本还是易撕的纸张？何种工具可以随身携带？

刚开始时，你只需要一本简单的螺旋式装订的笔记本和一支钢笔。一些细节性问题可以暂不考虑。当你慢慢习惯速写时，你对工具和绘画技法的选择就会有自己的偏爱，当然也会出现其他的实际问题。特别是刚开始写生时，在公众场合画画你会感觉很尴尬。人们必定会走过来看你在干什么；如果你在画陌生人，有时候当他们知道自己被当作绘画对象时，就会变得很不安。然而在暗中进行速写对于建立你的自信心和提高绘画技巧作用并不大。唯一的方法就是坦然面对；解决问题最好的办法就是克服它。如果要在陌生的场景对陌生人进行绘画，只需保证无冒犯之意即可。

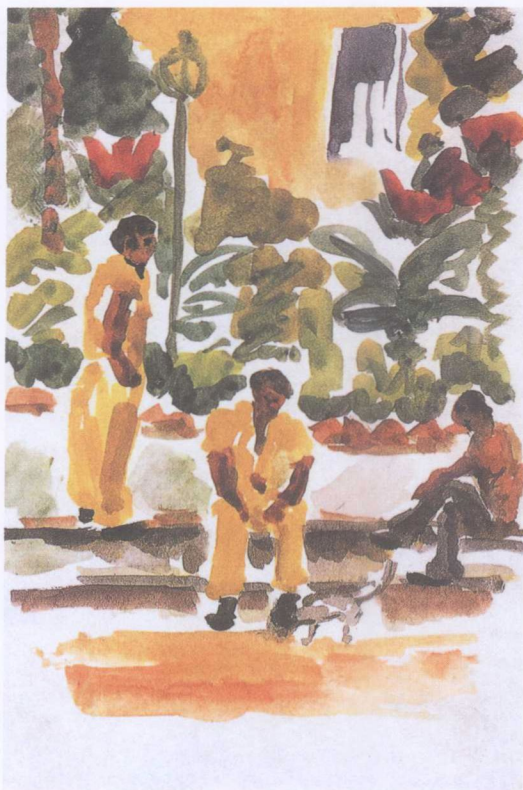

◀ NEIL MEACHER

铅笔；每幅5.75英寸×4英寸
(146毫米×104毫米)

在这两幅作品中，就画家的观察视角而言，他通过改变景物的景深和焦点很好地抓住了在不同角度所观察的物体的特点，并用软铅绘制出画面。当这两幅画并列出现在速写本中时，非常具有意味。

► ELISABETH HARDEN
铅笔; 14.75英寸×10.25英寸
(370毫米×260毫米)

日常生活所发生的事情都可能成为有趣的素材,例如:一些不熟悉的地方和活动。就像画中一样,观察院子里的朋友就是个很不错的主意,画家用轻快的线条和简单的色调就描绘出一幅活生生的图景。

▼ STAN SMITH
水彩; 12英寸×15.75英寸
(303毫米×400毫米)

这幅水彩画刻画得很深入,巧妙地描绘出了景色的丰富性,背景使用大笔触晕染;作品用深色重点刻画了船只,使用灰色描绘了石头和水面。

速写实践

- 是用一本速写本来记录所有的作品,还是根据不同的主题采用不同的速写本。
- 随身携带所有你需要的材料和工具,谨记一切从简。比如,如果说要用铅笔就不用带上橡皮,因为草图没必要很干净或者完全准确,但卷笔刀或铅笔刀是必要的,以确保铅笔头时刻都是尖的。
- 从一开始就要养成在公共场所进行速写的习惯。如果你的主题是人物的话,尽量使他们可以认同自己作为描绘的对象,这样你会更容易地集中精力完成手中的作品。当然,不要勉强那些不想被画的人,毕竟这是他们的自由。
- 找个合理而舒适的方式工作,除非画的是快速速写。如果你需要长时间的观察,要找到坐的地方和放速写本的位置,只有这样,你的手在作画时才能灵活、自信地移动。

第2课

2

■ 培养善于发现的眼睛

速写可以用手边的铅笔和水彩创造出绚烂的美景，但也并不总是可以安排出一段时间进行绘画，或对一个物体进行专门性的绘画研究。因此为了让自己养成良好的绘画习惯，你可以挑选身边的任何东西进行速写练习。

▲ STAN SMITH

针管笔；9英寸×12英寸
(226毫米×300毫米)

这幅熟睡中的儿童包含了一些有趣的视觉要素。尽管对象有几分呆板，但是作者用灵活的线条描绘了小孩的手和头、被套的叠纹与图案以及床头。在这幅画中最难能可贵的是对小孩头部的准确描绘，因为小孩的头与成年人不同，最典型的特点是高高的额头和小小的鼻子。

直接观察

其实一旦你从速写的角度去考虑身边的事物，平凡而熟悉的物体也会成为你的素材。你可以从物体的用途、形状、质感或者颜色去考虑，然后把这些都诠释在画纸上，顿时你会觉得你的沙发垫就好像山中美景或者你的猫就好像笼中豹子那样有趣。

这样做的好处就是你可以在家里进行速写练习，可以利用任何一段空闲的时光，可以选用任何你家里有的素材，你可以尝试用更多的绘画工具进行创作，也可以选择是画单色作品还是画彩色作品。与此同时，如果你喜欢的话，还可以采用很大的画纸而不是有限的画板夹。用一双艺术的眼睛去看待周围日常用品的潜在价值，这一点非常重要；不要忽视一直存在于你身边的东西——比如说你自己。自画像往往是令人陶醉的，比如说你可以仔细研究下你自己的手和脚，这些都是大部分画家在画人物肖像时很难处理的部分。

► STAN SMITH

水彩；12.25英寸×9英寸（309毫米×229毫米）

两个水果形成了最简单的静物速写，但是其外形、颜色、质感还需进一步深入。这幅画先用大号水彩笔描绘了主色调，再用小号水彩笔进行细节的深入。

身边的素材

自画像

把它当作陌生的面孔，一直到你习惯于用客观的角度来观察自己的面庞。有时，只为高兴一下，可以试着用你钦慕的画家的风格来描绘自己。

地毯或者窗帘

纺织图案可以提供简单且细致的图形，这些图形都需要你在绘画时集中表现。其表现形式可以使用线条，也可以用水彩着色。

盆栽植物、花卉、水果和蔬菜

自然物往往在形状、质感和色彩方面要求较高。试着用不同的工具进行描绘，尝试用不同的方式进行创作。

家庭宠物

大部分的狗和猫都会花很长时间休息，这样他们就可以成为听话且随手可及的速写模型；当然，对运动中的它们进行速写，也是一种特别的挑战。

杂乱的床

当你观察床单和被套的折痕或布纹时，你会觉得一张杂乱的床就是阿尔卑斯山的风景图。如果你钟情于人物画，你也可以画你的孩子或爱人睡觉的样子。

厨房台面

台面原本如何，就如何去描绘，不要刻意地清理随意乱放的厨具和食物。因为它们的形状、布局、质感就足以形成一幅迷人的静物画。

窗外景色

通过对窗外景物的速写来扩大自己的创作素材；比如说，房子的前面和后面、院子、商店和购物者、路上的交通等；对随时可以接触的这些景物没有必要进行范围的限制。

▼ DAPHNE CASDAGLI

彩铅；6.25英寸×4.5英寸（158毫米×112毫米）

当我们长时间在家里或工作室时，我们就与那些熟悉的室内物体朝夕相处。这幅作品很好地证明了只要换个与往常不同的观察视角，采用新的创作方法，同时专注于细节的对比，就可以创作出别具一格的原创作品。

► JUDY MARTIN

针管笔；多个尺度

人物画，对某些人来说并不是件容易的事。私底下给自己画自画像是个不错的练习方式。人物画要抓住他们不同的情绪和感觉。起初可以用水彩笔或铅笔画简单的线条，当你越来越游刃有余的时候，再进行着色。

