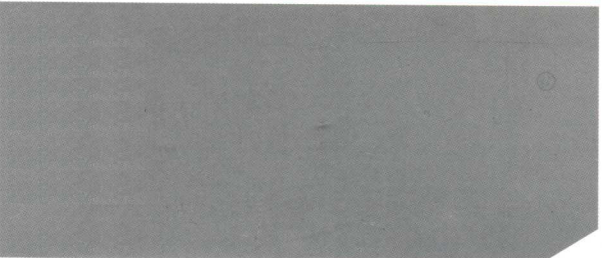
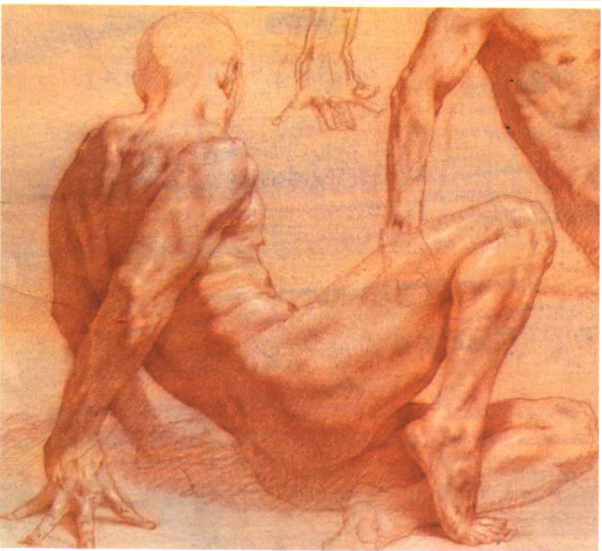

21世纪高等教育数字艺术与设计规划教材

速写

+ Digital Art

○ 龚安 主编 ○ 王至 副主编

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

21世纪高等教育数字艺术与设计规划教材

速写

+ Digital Art

○ 龚安 主编 ○ 王至 副主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 龚安主编. -- 北京 : 人民邮电出版社,
2012.8
21世纪高等教育数字艺术与设计规划教材
ISBN 978-7-115-28310-8

I. ①速… II. ①龚… III. ①速写技法—高等学校—
教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第128089号

内 容 提 要

本书主要介绍速写的基础理论知识和表现技法,分别讲述了学习速写的目的、观察方法、工具材料、各种风格类型及表现手法、人物和风景速写的基础知识与作画步骤以及速写在其他设计领域的运用方面的内容。书中提供了大量的教学范画和中外名作以便学生欣赏和临摹。

本书具有一定的专业性和实用性,可作为高等院校美术教育、艺术设计等专业以及高职高专相关专业的“速写”课程教材用书和广大美术爱好者的参考读物。

21世纪高等教育数字艺术与设计规划教材

速 写

-
- ◆ 主 编 龚 安
副 主 编 王 至
责任编辑 王 威
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 6.75 2012年8月第1版
字数: 164千字 2012年8月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-28310-8

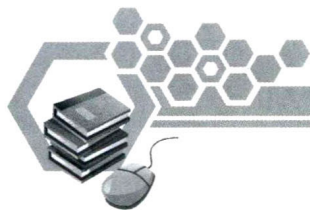
定价: 34.00元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

前 言

速写是造型的基础，是美术各专业的专业基础必修课。它既是一种收集创作素材、积累各种形象资料的手段，也是一种培养学生观察生活、感受生活与表现生活的能力，提高造型能力和表现手法的好方法。

目前，在纯艺术学科中需要有坚实的造型基础不容置疑。在现代社会诸如计算机辅助设计、数码相机、摄像机等高科技视觉造型成像工具日益普及的今天，速写这一“传统”的表现形式因其独特的作用，是不可替代的，因为电脑永远替代不了人脑，速写能够快速记录设计师的灵感和构思，也是传达设计师意图、理念的工具之一，只有具有较高艺术素养的人脑才能使科技出色地为设计师的创造性设计服务。

本书行文浅显易懂、图例详尽丰富，由浅入深、循序渐进地引导读者进行系统速写练习。本书内容侧重于理论的基础性和实用性，结合步骤、图例说明，对速写的基础知识和基本技法作了较为详尽的论述，并配有大量的范图和国外大师速写供广大读者参考，希望读者从中得到教益和帮助，因此既适合美术传统教学又适应相关艺术设计专业的速写教学。另外，学习画速写和其他学习一样，一定要做到持之以恒，“曲不离口，拳不离手”。唯有这样，速写水平才能得到快速提高。

本书在编写过程中得到了教师王至、龚声明的大力支持和帮助，在此表示诚挚的感谢！

由于时间仓促，加之编者水平有限，书中缺点、错误在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2012年3月

目 录

第一章 速写概述·····	1	第一节 人体的基本比例·····	30
第二章 速写的训练方法·····	8	第二节 人物的重心与动态·····	34
第一节 速写的训练目的与原则·····	8	第三节 单个人物速写的画法步骤·····	35
第二节 速写的观察方法·····	9	第四节 人物组合速写的画法步骤·····	53
第三章 速写的工具和材料·····	11	第六章 风景速写表现·····	56
第一节 铅笔、炭笔速写及技法特点·····	12	第一节 选景·····	56
第二节 钢笔、圆珠笔、针管笔速写 及技法特点·····	13	第二节 透视基础·····	58
第三节 毛笔速写及技法特点·····	16	第三节 构图·····	59
第四节 速写纸的选择与使用·····	18	第四节 风景速写的画法步骤·····	62
第四章 速写的风格类型和表现方法 ·····	20	第七章 速写在设计领域的运用·····	70
第一节 速写的风格类型·····	20	第一节 建筑设计速写·····	70
第二节 速写的表现方法·····	21	第二节 室内设计速写·····	72
第五章 人物速写表现·····	30	第三节 动画速写·····	74
		第四节 工业设计速写·····	76
		第五节 服装设计速写·····	77
		第八章 速写作品赏析·····	80

第一章

速写概述

速写，顾名思义是一种快速记录生活的绘画手法。速写的英文是sketch，意为草图，速写具有线性语言的独特性。狭义地看，速写是造型基础能力培养的一种训练手段，因而它具有了与其他艺术形式相互渗透的可能性；广义地看，它又是一门独立的造型艺术形式，具有独特的审美价值。人类最早的速写可以追溯到旧石器晚期，距今15000年左右的法国拉斯科洞窟岩画（图1-1、图1-2）。而作为独立艺术形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在此之前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

速写一词是随着西方绘画传入中国而产生的，速写属于素描的基本范畴。它被看做是素描的一种略图和草图等，一般以单色形式快速地表达所刻画的形象。形象塑造的准确简练和速度是速写的两个基本要求。

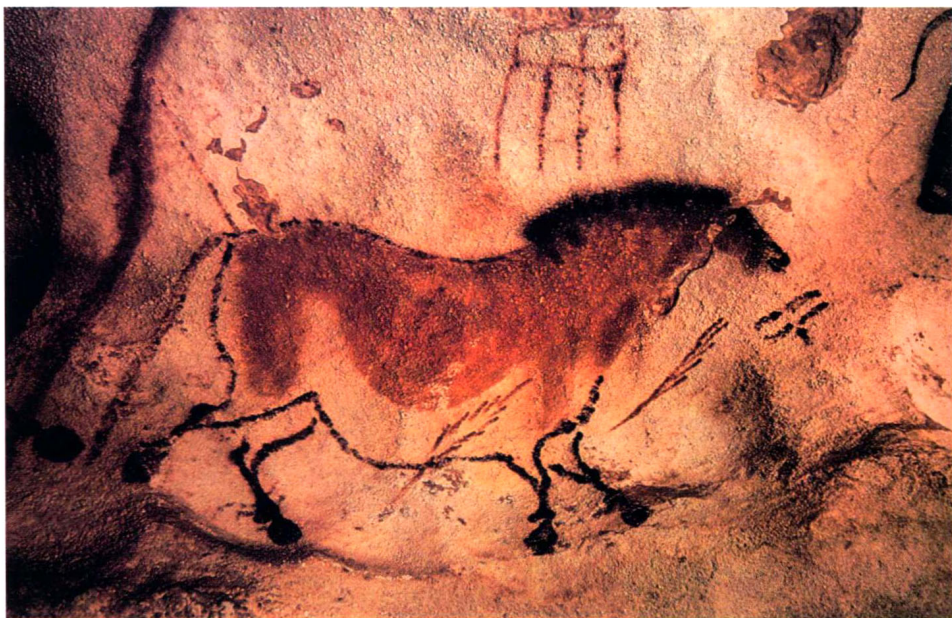

图1-1

图1-2

速写也以其工具简单,很少受时间地点的限制,表达过程快速、简括和随意自由,深受画家和广大美术爱好者喜爱。对于画家来说,速写是伴随其一生的艺术实践。西方绘画大师,如15世纪意大利画家达·芬奇(其作品见图1-3)、17世纪佛兰德斯画家鲁本斯(其作品见图1-4)、17世纪荷兰画家伦勃朗(其作品见图1-5)、19世纪德国画家门采尔(其作品见图1-6)、19世纪法国画家安格尔(其作品见图1-7)、20世纪俄罗斯画家尼古拉·费欣(其作品见图1-8)等都在速写领域取得了很高的艺术成就。

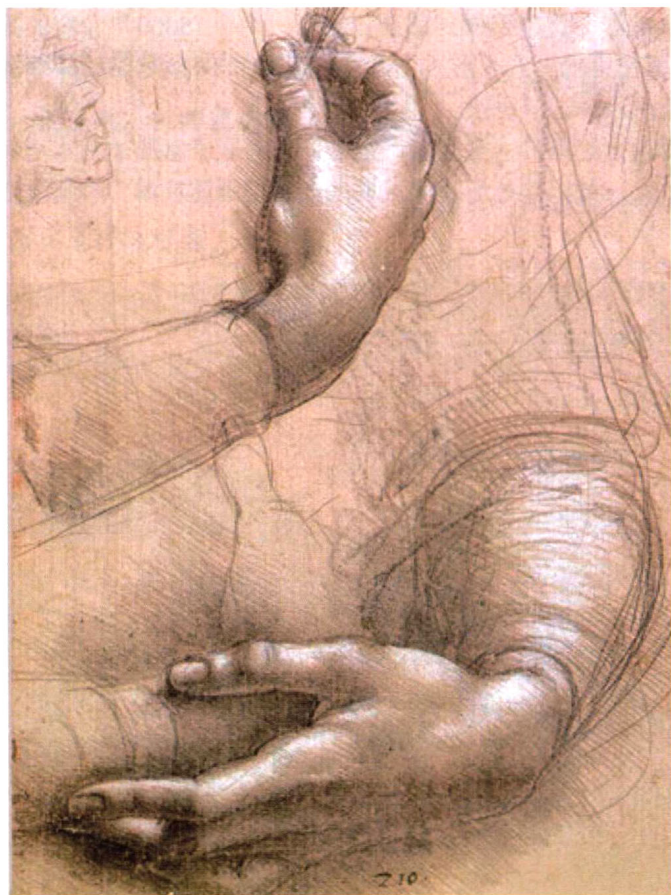

图1-3

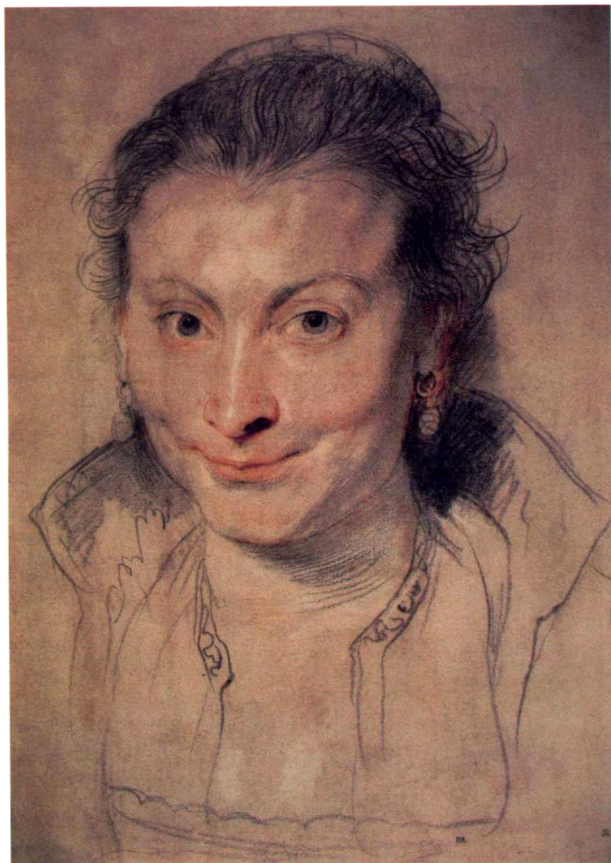

图1-4

图1-5

图1-6

图1-7

图 1-8

我国许多著名画家在速写方面也是高手，形成了独特的个人风格。如陈丹青（其作品见图1-9）、徐芒耀（其作品见图1-10）、于晓东（其作品见图1-11）、庞茂琨（其作品见图1-12）等。有志于学习绘画的青少年，只要肯努力，保持高度热情，勤学苦练，方法得当，持之以恒，就一定能画好速写。

图 1-9

图 1-10

图 1-11

图 1-12

第二章

速写的训练方法

第一节 速写的训练目的与原则

一、速写训练的目的

速写，作为基本素描造型训练的课题，是培养造型能力的基本功。具体地讲，就是要在速写的基本训练和长期训练的积累过程中，培养敏锐的观察能力、快速的造型能力和丰富的想象力与创造力。

1. 培养敏锐的观察能力

画速写有利于保持对形象新鲜、敏锐的感觉，多画速写可以更快地提高对形象的感觉和感知能力。画速写还有利于调动作画的热情，热情是艺术作品鲜明、生动、感人的前提。画速写由于速度较快，还可以增加训练的次数，增加对各种形象进行观察和表现的机会，有利于提高训练的效率。画速写还有利于提高从整体特征出发，简练概括地刻画形象特征的能力。因此，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。

2. 培养快速的造型能力

由于速写需要在较短的时间内，快速地表现对象，所以就要求我们能在较短的时间内抓住对象的主要特征，用最概括、提炼的表现方法来塑造对象。

多画速写可以强化对形象的记忆力和默写的能力，因为我们所表现的对象往往是处在运动当中的形象，这就需要有迅速观察、理解的记忆的能力。

画速写有利于养成下笔准确，一气呵成的作画方法，克服看一眼画一笔、改来改去的习惯。

3. 积累素材，提高想象力和创造力

艺术要反映生活，作为艺术创作就必须深入生活和熟悉生活。对于造型艺术来讲，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，是进行艺术创作的基础。速写，无论从其使用的工具、材料和时间上讲，都是收集形象资料、积累创作素材最方便、快捷而有效的方法。

生活是艺术创造的源泉。当我们深入生活时，那些鲜活的人物形象、纯朴的民风乡情、厚重的历史积淀，将激发我们丰富的想象力和创造力。常画速写，有利于对形象规律获得感性和

理性的认识，从而提高联想和推理能力。

速写也是艺术形象探索的手段，古今中外的艺术巨匠，常把速写作为自己艺术探索的主要手段，从不间断。

二、速写训练的原则

1. 由慢到快的原则

由慢到快，这是速写训练中在速度限制上所要遵循的原则。画速写并不像我们有些初学者所想象的那样，下笔如写草书，一挥而就。因为画速写的过程，是一个对形体观察、理解、表现的造型过程。这一过程，初学者须仔细体会，扎实描画。逐渐熟练了，画速写的速度就会快起来。初学者应先画慢些，时间可以长至30~60分钟（甚至更多），准确把握形象的结构、动态、比例并予以概括表现，是慢写的前提和基本要求，否则，欲速则不达。离开形象的准确性，画面所表现的就只是一堆毫无意义的线条。以后可逐步过渡到15~20分钟画一张。并且在训练过程中还要不时地将慢、快训练方法穿插进行，这样才能在速写训练中既得到扎实的练习，又掌握到速写的一些方式方法。

2. 由静到动的原则

由静到动，这是速写训练中在速写对象选择上所要遵循的原则。初画速写，应先从静止的对象画起，稍熟练之后，再描写处于运动状态下的物象。初学者通常面对处于动态之中的形象不知从何下手，这是因其缺乏敏锐的观察、感知和判断能力。但是，敏锐的观察、感知和判断能力是可以培养并逐步提高的，其办法就是坚持速写锻炼。先静后动，由静到动，就是培养和提高敏锐的观察、感知和判断能力的好办法。静止的物体或处于不动状态下的人，有利于初学速写者在作画时从容地观察对象，反复比较所描绘对象的各种结构关系，使初学速写者能在认真研究描绘对象各种结构关系的基础上下笔。首先掌握好静态速写，进入动态速写也就有基础了。

3. 由简到繁的原则

由简到繁，这是速写训练中的速写内容的确定上所要遵循的原则。初画速写，可先从较简单的描绘对象入手。作画时先画对象外形轮廓的大关系，用直线画出基本形，注意线条的长度比例及各线条的倾斜度。在此之后，再充实些细节。“繁”的物象是指结构关系较复杂的对象。如衣纹繁多的人物、枝叶茂盛的大树等，作画方法也和画“简”的东西一样，先从大的方面入手，确定了大的关系后，再充实细部。要将复杂的物体理解为是由各种简单部分组成的，然后将各简单部分画在复杂的大关系之内，这样完成起来就有条不紊。画复杂物象较难处理的一点，就是整体与局部的关系。画各个细部时，要注意到它们各部分之间的关系，同时还要照顾到整体的大关系，不要因描绘细部而使整体显得琐碎。

4. 临摹与写生相结合的原则

临摹与写生相结合，这是速写训练中在训练方法上所要遵循的原则。初画速写的过程，应该是临摹优秀速写范画与画对象写生相交替进行训练的过程。临摹的目的是为了学习前人的技法，如对形象的概括、取舍、提炼以及一些用笔用线的技巧等，尽可能在临摹中获得体会。要做到临摹与写生反复交替进行，这样临摹才能有体会，才能将临摹中学到的东西运用到写生当中去，融会贯通，成为自己的东西。

第二节 速写的观察方法

速写训练是对我们观察能力、分析能力、理解能力和表现能力的全面训练。同时，还要在速写训练中养成正确的观察方法。什么是正确的观察方法？一般说来，以我们平时看东西的习

惯来作画，往往是眼睛盯在哪里画到哪里，这是一种局部的观察方法，用这种观察方法作画，不能很好地把握对象的整体关系。我们要画好速写，就必须改变这种局部观察的习惯，学会整体观察的方法，养成整体观察对象的习惯。这种整体观察方法要求在作画时观察对象要有整体意识，在画某一点、某一局部时，不要只盯着一点看，而是要将所画的这一点、这一局部与其他部位相互比较，对所要画的局部与其他部位的上下左右关系及它们之间的内在结构关系做到心中有数，从整体关系下笔。正确的观察方法，只有通过大量的练习，才能逐步真正掌握。速写训练是练眼、练脑同时又是练手的过程。

3

第三章

速写的工具和材料

俗话说，工欲善其事，必先利其器。画好速写的第一步就是亲身体验和实践不同的材料和工具。画速写的工具很多，利用得当都可以画出优秀的作品。例如：铅笔、炭笔、炭精条、木炭、彩色铅笔、色粉笔、油画棒、钢笔、针管笔、毛笔、马克笔、纸笔、橡皮等，如图3-1所示。

图3-1

上面介绍的是一些常用的速写工具和材料，可根据自己的习惯、爱好选择。初学者应先选择易于掌握的工具（例如铅笔、炭笔）多加练习，在此基础上，不断地探索和研究新材料，开拓自己的视野，使画面更具趣味性和创造性。

第一节 铅笔、炭笔速写及技法特点

一、铅笔及技法特点

铅笔是我们非常熟悉并且普遍采用的速写工具之一，分为软铅笔（B型）和硬铅笔（H型）两大类。软铅笔比较适合表现线面结合为主，黑白对比强烈、粗犷、奔放的速写；硬铅笔比较适合表现以线条为主，细腻、工整的速写。铅笔的特点是易于掌握，其线条或轻或重、或浓或淡、或粗或细，富于变化，结合手指或纸笔等辅助工具，可产生柔和、微妙的色调，色调层次易于把握（见图3-2）。

图3-2

二、炭笔及技法特点

炭笔也是速写的常用工具。炭笔是炭质材料制成的，笔芯较粗，富有力度感。因此比铅笔线条颜色更浓重，但缺少铅笔速写微妙的色调层次。

炭精条较之炭笔来讲，表现力更强。既可以大面积地轻松涂抹，画出松动、通透、多变的色调效果，也可以利用炭精条棱边画出锐利而富有变化的线条。结合手指、纸笔等辅助工具，会产生更为丰富的效果，进一步增强其表现力（见图3-3）。