



专业速写 研究

Professional sketch research

张丽丽 ◎ 著



世界图书出版公司



专业速写 研究

Professional sketch research

张丽丽 ◎ 著

 中国出版集团公司
 世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

专业速写研究 / 张丽丽著 . — 广州 : 世界图书出版
广东有限公司, 2017.4
ISBN 978-7-5192-2825-5

I . ①专… II . ①张… III . ①速写技法
IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 072098 号

书 名	专业速写研究 ZHUANYE SUXIE YANJIU
著 者	张丽丽
责任编辑	宋 焱
装帧设计	黑眼圈工作室
出版发行	世界图书出版广东有限公司
地 址	广州市新港西路大江冲 25 号
邮 编	510300
电 话	020-84460408
网 址	http:// www.gdst.com.cn
邮 箱	wpc_gdst@163.com
经 销	新华书店
印 刷	北京市金星印务有限公司
开 本	710mm × 1000mm 1/16
印 张	19.75
字 数	400 千
版 次	2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷
国际书号	ISBN 978-7-5192-2825-5
定 价	58.00 元

版权所有，翻版必究
(如有印装错误，请与出版社联系)

前 言

作为艺术设计专业造型基础课程的专业速写,与绘画专业的速写,在观察理念、表现手法和训练模式上有内在的必然联系,但由于终极目标的不同,又有很多区别。作为造型基础训练,速写是在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。同时,速写受限于作画时间的短暂,画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下,必然以一种简约的综合方式来表现。而这种简约概括的有速度感的即时性记录整理,正是速写最重要的特点。速写作为一种培养感觉、记录物象、整理思路、实现意图的技法,一直以来和设计有着密切的联系,即使在科技、信息都空前发达的今天,速写的作用也还是不可替代。而作为设计基础教学内容的速写,如何让本课程训练与设计专业发展方向更好地结合,还需要更深入的研究。

本书是2015年兰州交通大学本科教改项目“艺术设计专业基础课程《专业速写》教学方法研究实践”的资助研究成果。宗旨是希望在专业速写表现技能上能提供给初学者,特别是给艺术专业大学生们以一定的借鉴意义,由于现阶段的大学生多为90后,从他们的年龄结构及艺术阅历来看,这一群体的审美观和艺术观还没有成熟,就速写技艺而言,由于高中阶段受应试教育的影响,加上部分高校在组织入学专业技能考试时对速写的忽视,造成入校后当他们真正接触相关专业时就显得非常不适应,而且部分同学那种在学习上急功近利的心理状态,也为专业速写的正常学习埋下了诸多隐患。要使学习者学有所成,科学的速写课程设置和正确的专业引导就显得很有必要。

本书以大量的篇幅剖析了各种工具及速写技法与形式之间的变化,对于初学者来说,能够获得一个最为直接的感受,能够清晰地认识各种速写方法及其在专业设计等方面的运用。书中选择了很多优秀的示例作品,从多种思路与方法出发

去撰写，力求全面，针对学生学习特点以及艺术创作的需要，确保图文并茂，浅显易懂，是学生学习和借鉴的好助手。

笔者水平有限，书中难免有不足与浅薄之处，敬请读者批评指正。

张丽丽

2017年1月

目 录

第一章 专业速写的概述	1
第一节 专业速写的含义	1
第二节 专业速写的特点	1
第三节 工具材料	2
第二章 专业速写的基础知识	9
第一节 专业速写的基本要素	9
第二节 透视应用	13
第三节 专业速写的基本构图	19
第四节 专业速写的画面处理	24
第五节 专业速写的基本步骤	28
第三章 训练方法	35
第一节 临 摹	35
第二节 写 生	37
第四章 人物速写	39
第一节 人体结构分析	40
第二节 怎样画衣褶	51
第三节 实 训	53
第四节 作品分析	84
第五节 名作赏析	87

第五章 风景与建筑速写	103
第一节 透视分析	103
第二节 建筑速写观察方法与表现要点	108
第三节 风景写生的元素训练	116
第四节 建筑配景的画法	133
第五节 作品分析	142
第六章 景观速写	155
第一节 把握环境特点	155
第二节 景观的综合表现	161
第七章 室内空间与陈设速写	169
第一节 立体形象思维训练	170
第二节 立体形象思维拓展训练	174
第三节 线条训练	177
第四节 室内空间与陈设速写	180
第五节 透视表现	186
第六节 室内陈设表现	188
第八章 静物速写	201
第九章 产品设计速写	209
第一节 产品设计速写概述	209
第二节 产品设计速写的表现手法	214
第十章 动画设计速写	227
第一节 动漫速写概述	227
第二节 动画速写的基本法则	228
第三节 动漫人物速写	234
第四节 分镜头构想	247

第五节	动物速写	248
第六节	场景速写	262
第七节	视觉焦点及视点移动	269
第十一章	想象创意速写训练	275
第一节	想象创意速写概述	275
第二节	创意手法与细节处理	278
第三节	作品分析	301
参考文献		307

第一章 专业速写的概述

第一节 专业速写的含义

随着艺术与时代的不断发展，速写从单纯的为提高绘画造型能力层面扩张到应用美术、艺术设计等多学科、多领域。设计速写是一种以简练、快捷的表达方式，迅速而准确地描绘物象的绘画表现形式。它可以在短时间内，形象地记录物象的形态、特征、结构和空间关系，达到训练造型能力和收集设计素材的目的。设计速写课程是一门强调技巧训练与思维开发同步，造型能力与创意能力并举，融合创造性思维于技术训练之中的基础性课程。

第二节 专业速写的特点

设计速写具有科学性、艺术性和说明性三个特点。

(1) 科学性是指设计速写所表现的物象，必须遵循一定的绘画表现规范，如画面构图的平衡与美观，人物结构与比例的严谨，物体的透视与尺寸的准确等。

(2) 艺术性是指设计速写所表现的物象必须具有一定的审美价值。设计速写作品本身就是一幅艺术作品，它应该展现出美的形式和语言，使观赏者产生审美体验，提升自身的审美素养。优秀的设计速写作品是对艺术形式的提炼和概括表达，给人一种粗犷、自然的美感。

(3) 说明性是指设计速写所表现的物象具有明确的个体特征，如物象的质感特征、光影特征等。



第三节 工具材料

任何绘画作品都要借助于一定的工具材料，对工具材料的认识、掌握和熟练运用，是画好一幅画的基本前提条件。速写所用的工具带有某种随意性，只要能书写的工具与纸张均可用来画速写。

常用的速写工具：笔类如木炭笔、铅笔、钢笔、圆珠笔、签字笔、针尖笔、炭精棒、油画棒等；纸类如新闻纸、素描纸、复印纸、牛皮纸、水彩纸、卡纸等，见图 1-1。



图 1-1

下面就速写常用的工具材料及其使用方法做一叙述：

铅笔——绘画铅笔分硬铅、不软不硬铅、软铅三种类型。最硬者为 9H，最软者为 6B(8B)。硬铅：2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H；不软不硬铅：HB、F、H；软铅：6B、5B、4B、3B、2B、B。这些型号的铅笔速写者不必都备齐。作为速写工具，2B—6B 最为理想。我国新近出产的软铅笔中 8B 很适用。国产铅笔中以“中华牌”铅笔作画性能较好。画速写，软铅很适合，软铅画出的线

条有弹性且厚实。H类铅笔过硬，容易在纸面划下硬痕，线条不明晰，速写者一般不用，见图1-2。

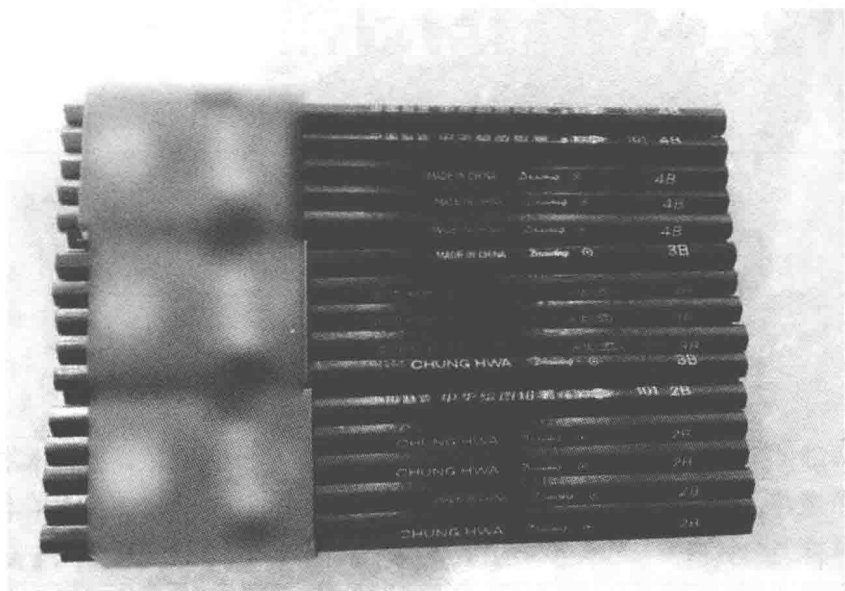


图 1-2

用铅笔画速写宜削尖一点，抓整体形象和细部刻画都适用，画出的线条优美，干净利落，而且，随着笔尖铅的消磨，用笔的轻重不同，线条的粗细深浅变化丰富。作画时，要善于利用铅笔的中锋、侧锋。中锋用笔即执笔侧一点，二者结合运用，画出的线条更有变化。侧锋用笔还可用于头发和形体大面转折的皴擦。

炭笔和炭精条——是用炭粉压缩加工而成，由于在炭粉里加了黏合剂，比木炭条易上画纸，附着力比较强。炭笔和炭精条的质地较铅笔松脆，画出的线条比铅笔醒目，黑白对比较强，特别是画在白纸上视觉效果更佳。国产炭笔以“中华牌”炭笔性能较好，炭笔的使用方法接近铅笔。炭精条的使用难度比炭笔大，一般画头像和大幅速写具有优势，炭精条是四棱长条形，轮起用笔可以画出有变化的各种线条，横起用笔可以扫出块面，但初学者不易掌握其性能，见图1-3。

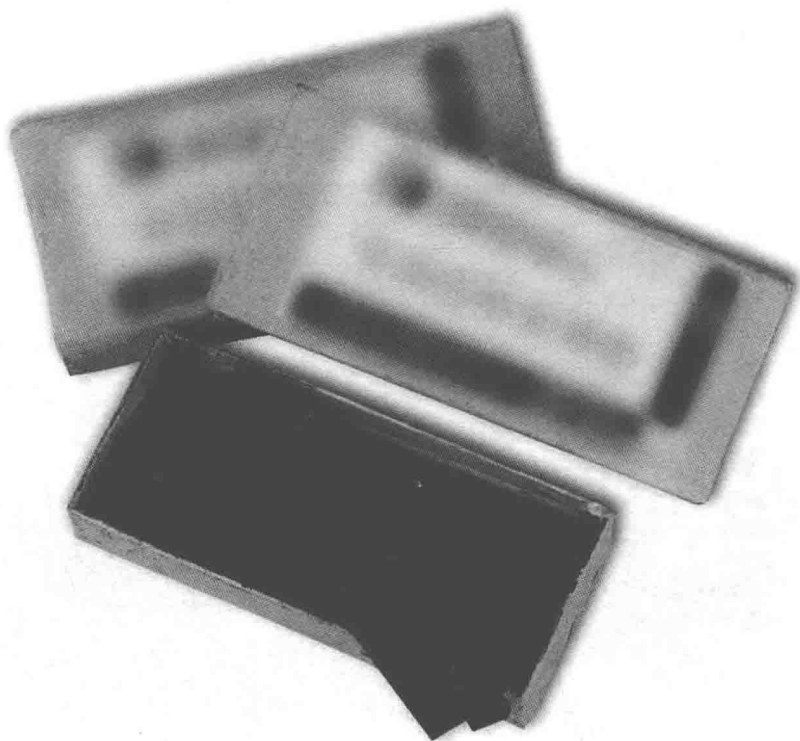


图 1-3

木炭条——木炭条的制作方法是把原料木条(如柳树条)放进密封的容器中燃烧,由于空气进不了容器内,木条不会着火化为灰烬,其结果是木炭条质地松脆、多孔隙。绘画用木炭条硬度不一,有极软、较软、不软不硬之分,有圆条形和有轮的长条形两种,使用方法与炭精条接近,特别适合画大幅速写习作。

由于木炭条在使用上较为直接和自由,速写者易于把精力集中在研究对象的主要特征和内在结构上。速写者使用得好,笔法具有写意性,画面气韵生动,视觉感染力很强。用木炭条作画忌反复叠加,下笔要肯定准确。还由于此材料的特殊性和限制性,画者作画时不便钻局部,因此它是整体感和绘画感觉训练的理想工具。木炭条因质地很松脆,附着力差,画好的画只要轻轻一抹,炭粉就会脱落,所以,作品完成之后若要保持,必须喷上定画液。

钢笔——钢笔本身可以贮存墨水,所以使用和携带都很方便。钢笔的金属笔尖多种多样,有软面易弯的速写笔尖和不易弯曲的自来水笔笔尖,也有坚硬的制

图笔尖和圆珠笔尖，见图 1-4。



图 1-4

贮水笔还有很流行而且用途广泛的毡尖笔和纤维尖笔，这些笔价格昂贵。墨水有永不褪色和褪色之分。其中有些墨水会溶于水，与水彩合用时会渗色。

至于蘸水笔，最常用的是鹅毛笔尖型和圆珠笔尖型。这两种笔尖都可以画出各种类型的线条，所用墨水有黑色与彩色之分。

用钢笔作画，使用碳素墨水为宜，黑白效果好。

针管笔——属于钢笔类型，是一种高级绘图笔，其型号各异，从 0.1—1.2 型由细到粗变化，见图 1-4。针管笔在文具店可以买到，并配有专用碳素墨水，国产针管笔中“英雄牌”性能较好。使用针管笔速写者要注意以下问题：①由于墨水是靠细细的针管渗透出来，用针管笔画速写执笔要竖一点，否则，墨水不易通畅，线条时隐时现，影响作画情绪。②针管要经常冲洗，尤其在干燥季节墨水容易凝固，阻塞针管。③使用针管笔用笔要轻，不能来回反复擦，不然，会损伤针管、缩短使用时间。用此笔作画，可以很好地控制线条的粗细，只要使用得当，线条既可以细如发丝也可以粗如针线，层次分明，是其优点。其不足是它不能像速写钢笔那样通过笔尖方向的转化形成多种线条的变化，线的粗细只有靠换笔来实现。

马克笔——马克笔自贮墨水，有彩色、灰色、黑色等。带到野外写生的马克笔需要精心选择，而且要尽量少带，带多了是累赘，见图 1-5。

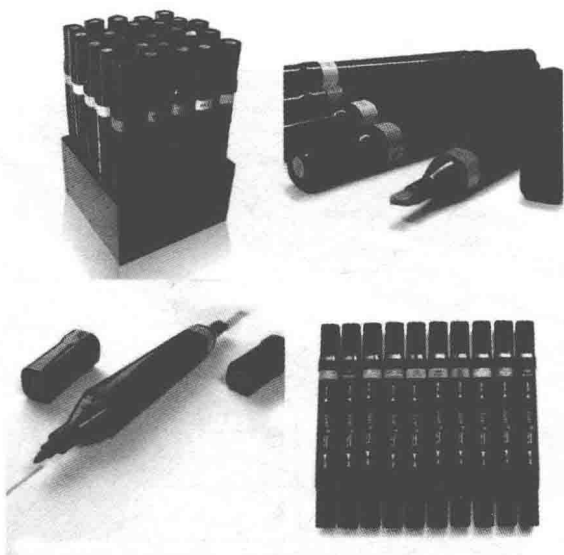


图 1-5

毛笔——毛笔的表现力应该是所有工具里最强的，也是最难掌握的。它含墨、含水量的不同甚至用笔力度、速度的不同都会产生不同的效果。它从笔锋到笔根皆可以作画，即所谓“八面出锋”。用笔可分为：中锋、侧锋、逆锋、卧锋；主要的技法有：勾勒、皴擦、渲染；墨法主要分为：浓、淡、干、湿、黑，即“墨分五色”，有浓破淡、淡破浓、积墨等用墨技法。这些笔法、墨法都富于画面线条的表现能力。使用毛笔速写，速写者首先要认识工具的性能与特点，见图 1-6。

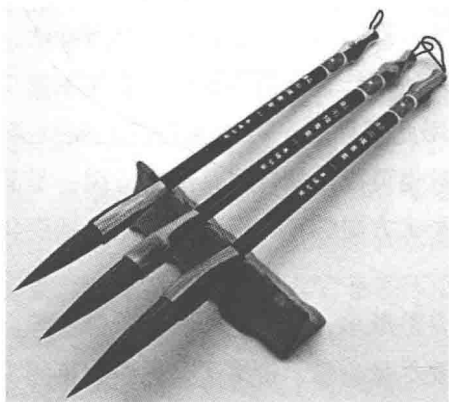


图 1-6

根据所用毛的材质不同,毛笔可以分为:羊毫、狼毫、兼毫;又因长度不同它可分为:长锋、短锋。这仅仅是笼统的区分,毛笔因功能的不一样又有很细的分类,如:大白云、小白云、蟹爪、斗笔、勾线笔等等。不同的笔有不同的用处,像“勾线笔”就不能替代“白云笔”去染色,它只能负责勾线。当然,我们速写所用的毛笔无需如此复杂、齐全的种类,一般以中、小白云笔为主,或者再备一两支小狼毫笔即可。

此外,画色彩速写还使用各种水彩笔、水粉笔、油画笔、彩色水彩笔、蜡笔、油画棒等工具,见图1-7。初学者画速写宜选用铅笔和炭笔,这两种工具使用方便,容易掌握其性能,便于修改。随着造型能力和绘画技巧的提高,速写者可探索其他工具的使用性能,丰富表现形式。

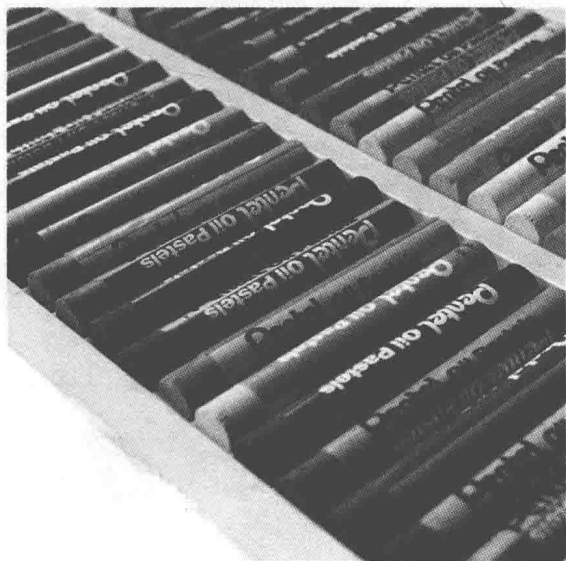


图 1-7

纸——提供速写训练的纸品种繁多,如素描纸、宣纸、新闻纸、高丽纸、水彩纸以及其他用于书写的纸均可用来画速写。虽然速写对纸的选用不是很讲究,但也要考虑笔与纸结合的使用性能。用于铅笔、炭笔、炭精条、木炭条的纸不宜太粗糙和过于光滑;用于钢笔的纸宜光滑结实且有一定的吸水性;用于毛笔的纸宜稍粗糙且吸水性应更强。画速写除白纸外,我们还可以选择各种灰色纸作画。

速写本——速写应使用优质纸张。市场上这类纸张很多,尺寸各异,从硬纸

面的优质板纸到吸水性能极好的水墨纸，速写者都可以使用。不同的速写工具在不同的纸上作画，可以获得不同的体验效果。野外速写工具以轻便为好，纸的大小与数量都要适当。大多数纸张都适于使用马克笔和水彩笔，有些特种纸专用于特定的工具，见图 1-8。



图 1-8

第二章 专业速写的基础知识

第一节 专业速写的基本要素

设计速写最基本、最主要的表现要素是线条，它通过运用不同形式的线条，以画线、排线等手法来表现景物对象。线条能反映客观景物对象的基本形态，通过不同线条的组织形式，可构架出不同类型的画面结构。对线条最基本的要求是准确、肯定、均匀、有力。恰当地运用线条的浓淡、粗细、长短、曲直、宽窄、起伏、刚柔、轻重、虚实等变化，速写者能很好地表现物体结构和其立体感、空间感、质量感。

初学者需要通过对别人作品的观察、临摹、体会，带着问题去思考和临摹一些游戏作品。先从各种不同形式的线条及各种变化的排线组合入手，熟悉线条、笔法，并能恰当运用。从简单到复杂，从局部到整体，循序渐进。初学者通过不同的运笔，把握不同线条的感觉，把握不同层次和轻重、刚柔的变化，然后对照自己的习作找出差距。

（一）不同线条的形体塑造

线条的变化十分丰富，通过长短、曲直、轻重、缓急、浓淡、粗细等变化构建了多姿多彩的线条世界，能够表现出丰富的景象物体。也可利用线条的装饰变化，采用简练、夸张，富于趣味的手法来表现景物对象，塑造出具有不同审美情趣的各种作品，见图 2-1。