

CHINESE FINE ARTS
FOUNDATION EDUCATION SERIES

速写基础教学

ARTS FOUNDATION
中国美术基础教育系列丛书

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教育系列丛书

速写基础教学

CHINESE FINE ARTS
FOUNDATION EDUCATION
SERIES

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写基础教学/巨德辉主编;张军编著.-- 沈阳
: 辽宁美术出版社, 2013.8
(中国美术基础教育系列丛书)
ISBN 978-7-5314-5568-4

I. ①速… II. ①巨… ②张… III. ①速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202831号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 30
字 数: 500千字
出版时间: 2013年9月第1版
印刷时间: 2013年9月第1次印刷
责任编辑: 彭伟哲
技术编辑: 吕志刚
责任校对: 李 昂 徐丽娟
ISBN 978-7-5314-5568-4
定 价: 145.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

总目录/CONTENTS

Chinese fine
ARTS

Foundation
Education
Series

第一篇

风景速写 / 巨德辉 主编 谢天 耿洪亮 著

第二篇

人物速写1 / 巨德辉 主编 刘秀芳 著

第三篇

人物速写2 / 张军 主编 伊凯 著

第四篇

人物速写3 / 张军 主编 高媛 著

第五篇

人物速写4 / 张军 主编 张艳 著

第六篇

人物速写5 / 张军 主编 刘永雄 金勇文 著

总目录/CONTENTS

Chinese fine ARTS

Foundation
Education
Series

第一篇

风景速写 / 巨德辉 主编 谢天 耿洪亮 著

第二篇

人物速写1 / 巨德辉 主编 刘秀芳 著

第三篇

人物速写2 / 张军 主编 伊凯 著

第四篇

人物速写3 / 张军 主编 高媛 著

第五篇

人物速写4 / 张军 主编 张艳 著

第六篇

人物速写5 / 张军 主编 刘永雄 金勇文 著

序言

《中国美术基础教育系列丛书》是新世纪、新的教学理念，它融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性，将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释，在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。《中国美术基础教育系列丛书》无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列专业图书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括素描静物、石膏像、人物头像、色彩静物、风景写生、速写、设计基础教学等。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿这套《中国美术基础教育系列丛书》伴随同学们度过愉快的学习时光。

中央美术学院

龙力游

Preface

"The series of books of the Chinese art basic education" is a series of books with new teaching concept in new century, which integrates with new teaching idea. It is an important academic work to standard the basic education of art. Therefore, we have the compelling obligation to be art educators.

In the compiling process, according to the standard principle of teaching lessons, we keep the basic teaching content of normalization and stability, summing up and interpreting the key points, difficulty points, doubtful points scientifically, giving a full range of guidance on the mass of knowledge and improving the capability of students. There is no doubt that "The series of books of the Chinese art basic education" is a set of books which connecting the practical applicability, scientific nature and foresight together. The content is much more completed and more creativity. This series of books includes sketching still life, plaster statue, hand sculpture, colorful still life, scenery sketch, sketching as well as the basic education of designing, etc.

Sketching could be educated, except for visual education; there are more techniques for you to learn, by teaching, observing, understanding, training, and we could master it. Sketching is the description of vision, the expression of people's thinking idea and also could make the enjoyers imagine the images not in the pictures but intimate connection with the images on the picture. Therefore, through learning this series of books, you will learn different observing methods and different description methods on figures. Sketching not only makes your vision more sensitive, but also makes you know yourself better, especially about the things you didn't understand clearly and couldn't express it with words. Your sketching will show your observation and feelings towards objects. For every young student growing up in new century, only developing physical power and intelligence is not enough. We must develop ourselves in all aspect, which is also the requirement of the new century towards us. Especially about the development of artistic quality, it couldn't be seen or touched by people. But we could feel deeply the important function it works on training and developing art intelligence. By learning sketching, you will see every organism, everything, including every tree and every bush seems to pour out their secret. When you are fantastic by sketching, at the same time, sketching art will also purify and improve your soul and heart. With the capability improved, your sketching capability will be improved, too. If you lost your heart to sketching, you will become a writer. When a poet's inspiration comes, poem language will blurt out. When a musician's inspiration comes, he or she will weave the music to create beautiful music. When your sketching talent is stimulated, expecting that you could sketch with your hands and experience as well as your adept skills, which will make your sketch dream, comes true.

At last, you'd better take a sketchbook along with you everywhere, which could often remind you of sketching; you could find sketchbook has a good function for your sketching life. Everyday only sketching a little could open your eyes and ignite your enthusiasm towards sketching as well as towards your life.

Hoping this "The series of books of the Chinese art basic education" could accompany with you through the wonderful study life.

Central Academy of Fine Art
Long liyou

第一篇 / 风景速写 Chinese fine ARTS

Foundation
Education
Series

巨德辉 / 主编 谢天 耿洪亮 / 著

第一章 风景速写基础知识

第一节 风景速写概述

教学目的：理解风景速写的含义

课时分配：1课时

风景速写是将自然中的所见、所感快速简要地表现出来的一种绘画形式。

“风景”是指自然风光，如山川河流、花草树木、房屋建筑等。

“速”即为速度，一般理解为“快速”。“快”与“慢”不是绝对的，一张风景速写可以在一两分钟内完成，也可以一两个小时甚至更长时间来完成。因此对风景速写的认识，不能简单地理解为“快”，而应根据不同的对象和不同表现形式来决定。这里的“快速”是和一般意义上的较细致地素描相比较而言的。

“写”即写生，是作者表达在自然生活中的所见、所感，也是指绘画时用笔的具体要求。它的特点是概括、简练和肯定。“写”最能神形兼备地表现景物，最能体现作者的情感，最能显示速写本身的艺术魅力。因此，画风景速写，既要把握“速”字，更要注重“写”字。“写”是速写的核心与目的，“速”则是服务于“写”的手段与方法。

画好风景速写，是我们提高艺术素养，亲近大自然，认识大自然，增强环保意识，甚至是我们锻炼身体的一个很好的机会和方法。

提示：“速”不一定是很快哦，“写”就是用感情去画。

作业与练习：

1. 什么是风景速写？理解“速”、“写”、“风景”的含义。
2. 随心所欲地画一幅你们学校或者你家住宅旁边的风景速写。

第二节 风景速写的工具、材料

教学目的：认识风景速写的工具和材料

课时分配：0.5课时

画风景速写所需要的工具比较简单，画其他速写所使用的工具均可以使用，主要包括纸张和笔。画板、画纸是必备的，为了携带方便，画家也经常使用速写本。画纸的选用不是很严格，只要不太薄，能写字的纸一般都可以用来画速写。画风景速写所使用的笔具也不是很严格，钢笔、铅笔、炭素铅笔、炭精条、毛笔、鹅毛笔等都可以。中国古代画花卉白描的毛笔，现在也经常使用。但需要注意的是画纸和画笔要配合好，比如较光滑的纸，可以用钢笔画速写，但不适宜用铅笔、炭素笔、炭精条等工具绘画，因为它不“吃”铅、炭，不易着色。画纸和画笔要配合好，这样画出的速写才会相得益彰。另外为了便于以后对速写的整

理和记忆，也可以使用一些色彩工具，给风景速写简单地着色，画家给速写着色最常用的颜料是水彩，也可以使用油画棒、蜡笔等更易携带的工具。

提示：古语说，“欲善其事，必先利其器”。选择合适的速写工具是很重要的。

图1：风景速写需要的钢笔、铅笔、炭素铅笔、炭精条、毛笔、马克笔、工具刀、橡皮、图钉、画夹、画板、速写本、纸张等工具。

图1

图2是常用绘画工具画速写时产生的不同笔迹效果。从左到右依次是钢笔、马克笔、炭素铅笔、炭精条、铅笔的笔迹照片。

作业与练习：

风景速写常用的画笔有哪几种？用你方便找得到的工具画一些线条或简单的风景画，从中选出你习惯使用的风景速写画具。

图2

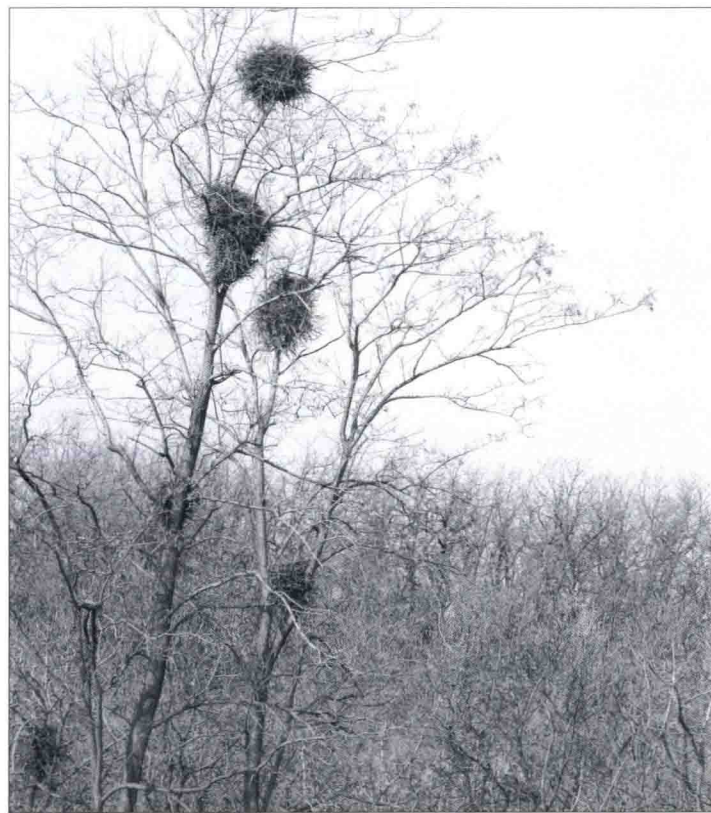

图3

第三节 风景速写的立意和取景

教学目的：让学生明白画风景速写不是照搬照抄，要有取舍

课时分配：0.5 课时

自然是一个纷繁的世界，要从中选定一个美丽的景色来作画，并不是一件很容易的事，这对于初学风景速写的人来说更为困难。所以要在平时多观察，认识自然，提高对自然美景的激情和感受力，要增强多方面的审美知识和修养，多欣赏好的风景画，要多进行写生实践，积累经验，才会得心应手。开始先从简单的风景入手，在实践中，逐步提高选景、取景的能力和水平。一幅风景速写品位的高低，除了技法以外，还取决于作者的修养及作画时的立意构思。画风景速写时，要做到立意高，构思巧，不同于一般化。有了好的立意，取景就是我们紧接着需要考虑的问题。应该做到取景紧紧围绕着立意，自然景观变化万端、丰富多彩，我们的速写不是拍照片，不可能完全表现出来，这就要求作者能分清主次，具有取舍的能力，这就是取景。

提示：风景复杂、丰富多彩，要集中精力描写主要的事物。

图3、图4是在同一角度的风景照片和速写。通过比较可以看出，风景中树的数量、枝杈，甚至鸟窝的多少都有取舍变化，这是由于构图的要求而采取的取景结果。当然，由于对自然的理解不同，每个人的取景也不尽相同，这幅速写只是一个绘画者的理解。

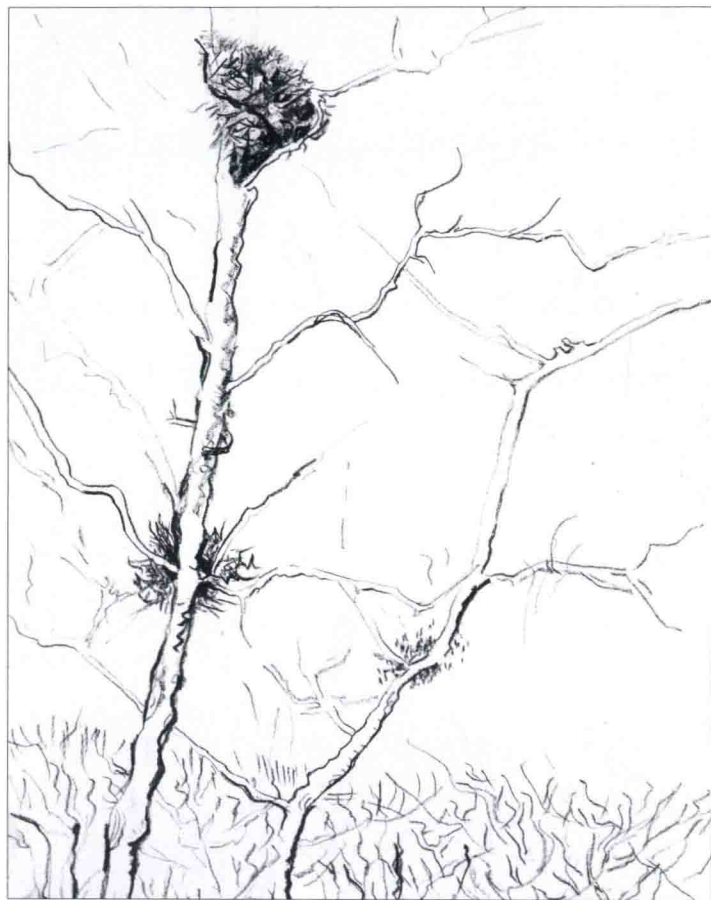

图4

图5是画家柯罗的风景速写《意大利的回忆》。风景中的物体很多，但画家只是着重描写了树木。主体物树木位于画面的右侧，由于山势和树木向左倾斜，所以画面的整体是平衡的。树木也不是平均着色，有虚有实，其画面细腻轻柔的笔触，似无却有，似有却无，表现了亚平宁半岛古老的旋律，一个缥缈而宁静的梦幻。

- 作业与练习：1. 找几个风景地，为你将要进行的速写立意，并在取景后，简单地把它们画出，看看是不是和你的立意相符。
2. 查找几幅风景绘画，尝试分析它的立意和取景。

图5

第二章 风景速写分类练习

第一节 天空

教学目的：让学生明白天空不是空的，天空是风景速写的重要组成部分

课时分配：2课时

天空在风景速写中会产生舒展、深远、空旷的效果。天空变化丰富，有晴天、阴天、多云、雨雪等天气，天空中还有树木的枝条、电线、飞鸟、飞机、云彩、太阳、月亮、星星等物体。这些都能丰富画面，表达情绪，绘画者要善于把握住它们。

图6是吴冠中先生的风景速写《喜鹊》。先生把画面的地平线放得很低，天空虽不着一笔，仍显高远。努力向上生长的高耸挺拔的树木，两聚一散的喜鹊，丰富了画面，天空看起来深邃宁静。画家此时的心境和对秋天旷野的理解被表达得淋漓尽致。

图6

天空速写练习1：远天的云

云的变化多端、飘忽不定是其不容易把握、描绘的主要原因。要画云的速写，就不能过于拘泥于它的固定形态，要抓住大的形态，并灵动地画出云的飘动和变化。

步骤1：用具有动感的弧线确定云彩的大轮廓，并用较肯定的线画出大地与天空之间的天际线。起稿时注意大地是固定的，所以用线直而肯定；而云彩则是变化的，所以用富有变化和弹性的弧线(如图7)。

图7

步骤2：画出地面树木的位置，并画出云块与天空的关系(如图8)。

图8

步骤3: 刻画云块。注意不要把天空和云画得过深, 注意它们的区别(如图9)。

图9

步骤4: 画出云块的质感和厚重感(如图10)。

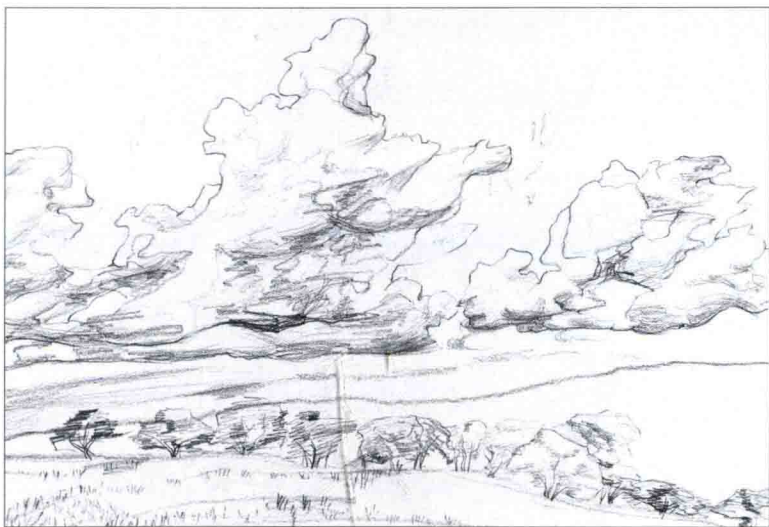

图10

图11

天空速写练习2: 远空的云

较低的天际线, 浓重的绘画色调, 表现了乌云压近的感觉, 表达了作者紧张的心情。速写构图饱满, 松紧有序(如图11)。

天空速写练习3: 风景局部——空中的树枝

树的枝条是空中常见的物体, 描绘得恰当可以充分表现天空, 丰富画面。图12是画速写时拍摄的实物照片。

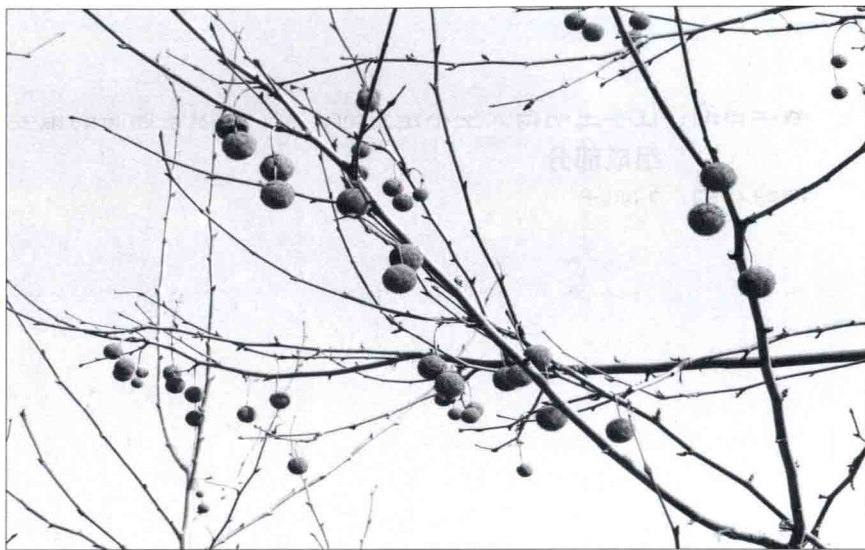

图12

步骤1: 用线条画出树枝在天空的位置, 注意它们的穿插关系, 根据构图的需要 作出取舍和移动, 不要看见什么就画什么(如图13)。

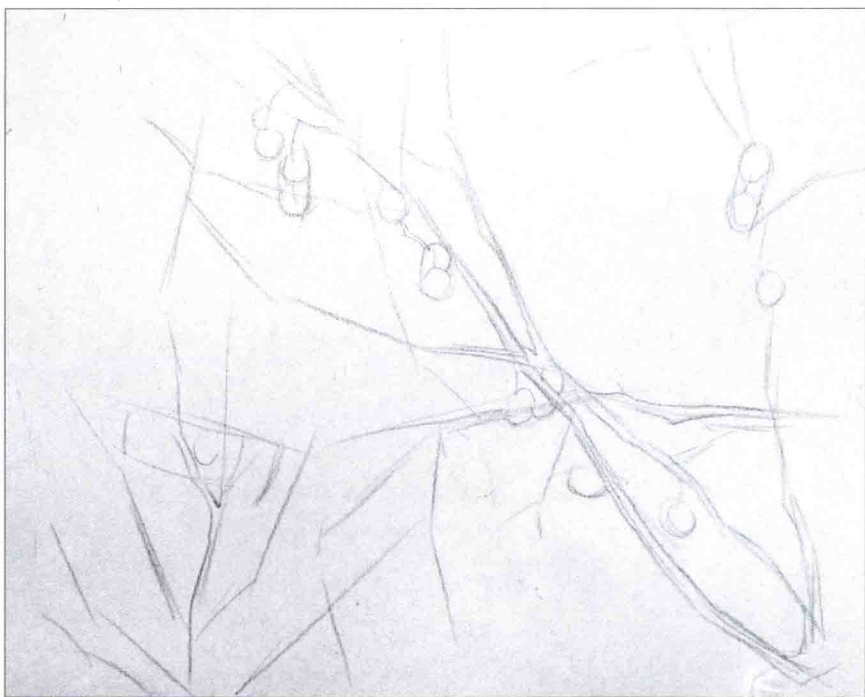

图13

步骤2: 确定果子的位置, 同样要有取舍。画树枝, 要注意前后关系(如图14)。

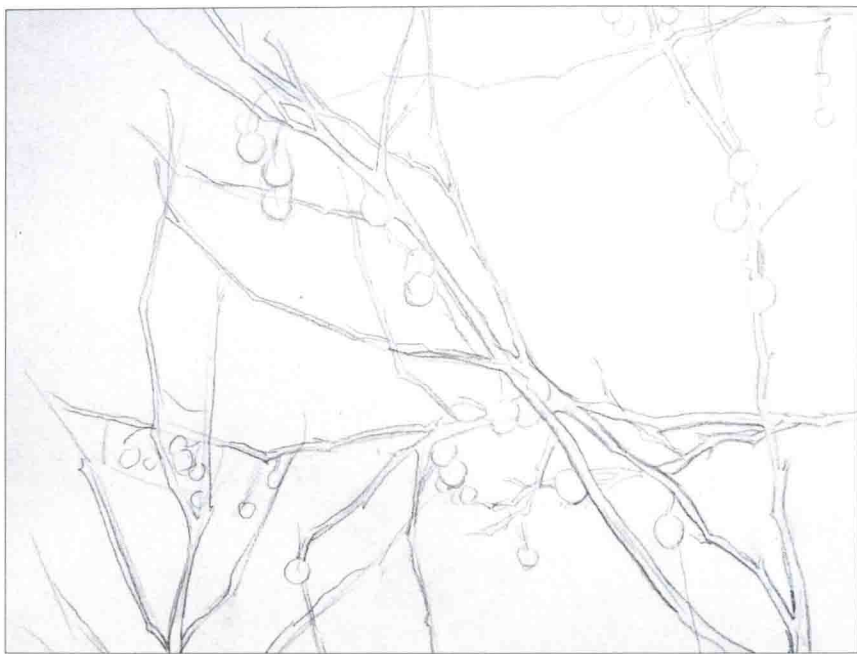

图14

步骤3: 描绘树枝和树的果子, 注意要有重点, 有虚有实, 不要平均化。调整速写画面, 使其统一、完整(如图15)。

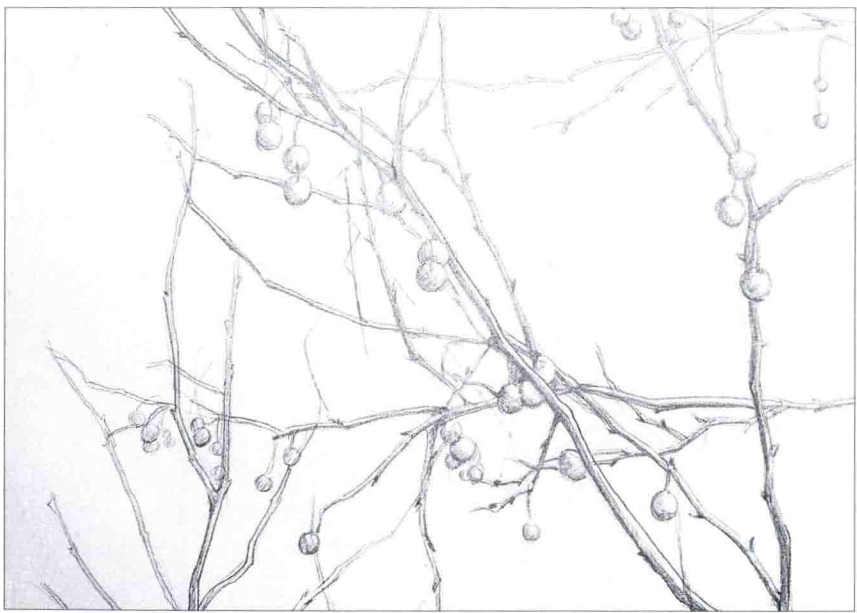

图15

天空速写练习4: 天空中的松树

高耸入云的近处松树与远处的低矮松树, 在天空上呈现出远近、大小、虚实的变化(如图16)。

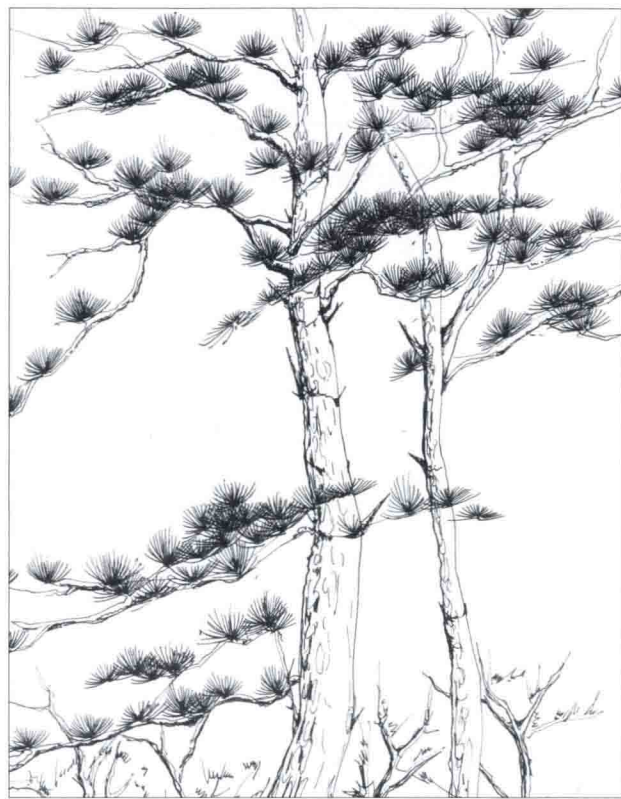

图16

天空速写练习5: 山上的云

有序的线条排列出大地、山和树木与简单的两朵云, 形成了画面的对比, 大地葱茏, 天空宁静。体现了作者在激情中寻找心灵安宁的感觉(如图17)。

图17

作业与练习: 1. 空中飞鸟速写练习。

2. 空中有鸟栖息的树枝速写练习。

3. 云的速写练习。

第二节 植 物

教学目的：掌握植物的特点和结构以及在风景中的地位

课时分配：8 课时

自然界中的植物种类成千成万，变化万千，要想全都画下来是不可能的，因此就要去认识各类植物的特点和规律。自然界中相类似的植物很多，只要重点解决其中一种，即可触类旁通。从速写绘画的角度考虑，植物大致可分为两类，即树木和花卉。植物的生长是自由的，因此其外轮廓也是极其不规则的，这就需要画速写的人去概括、总结、归纳，从而得出有规律性的东西，以简单、简练的外形来描画要表现的植物对象。只有对不同植物的结构有了较深入的了解，才不至于画出的外形偏离其应有的结构范围，结构和形态外形才会相符。

一、树木速写练习

树木是自然风景速写不可或缺的重要构成部分。树的品种繁多，结构不同，形态各异；同一种树在不同的地理位置，不同的季节也有不同的外形特征。我们要掌握它们的结构，把握住它们主要的外形特征，这样画起来就得心应手了。我们还要掌握树木与风景之间的关系，让它服务于风景，融入风景。图 18 是希施金的风景速写《海滨的松树》。

提示：世界上没有完全相同的两片叶子。

图 18

树木速写练习 1：冬天的樱花树

冬天的树木，树叶落尽，结构能看得清楚，速写练习可以很好地了解和掌握树木的发育方向。图 19 是在画速写时拍摄的照片，以便对比参考。

图 19

步骤 1：首先观察外形，暂时忽略细节变化，用酒杯形几何图形概括树的外轮廓(如图 20)。

图 20

