

高等教育“十二五”全国规划教材
高职高专艺术与设计类教材

速写 基础

张跃华 主编

20%

最新教育理念

50%

经典案例解析

30%

最新实战导航

高职高专艺术与设计类教材

速写 基础

20%

最新教育理念

50%

经典案例解析

30%

最新实战导航

主 编：张跃华

副主编：钱 煜 庄劲松 雷文彬

张扬楼材 刘 悦

人 民 美 术 出 版 社

高职高专艺术设计类教材编委会

主任: 陈小林

副主任: 王少农 冯光荣 刘 涓 李智勇
陈 怡 张 兵 张晓黎 唐廷强
黄强苓

编委: 尤 志 文佳才 付一君 刘 源
阮劲梅 杨国志 李珍林 闵 珂
余 江 余莉萍 张光荣 张跃华
庞君徽 祝建华 徐世玉 陶人勇
黄志刚 舒泳涛
(按姓氏笔画为序)

图书在版编目(CIP)数据

速写基础 / 张跃华主编. -- 北京: 人民美术出版社,

2012.4

高职高专艺术与设计类教材

ISBN 978-7-102-05860-3

I. ①速... II. ①张... III. ①速写技法 - 高等职业教育 -

教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第075507号

高职高专艺术与设计类教材

速写基础

策 划: 王 远

主 编: 张跃华

副主编: 钱 煜 庄劲松 雷文彬 张扬楼材 刘 悦

参 编: 张婉琪

出 版: 人民美术出版社

地 址: 北京北总部胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: (010) 65122581

(010) 65232191

发行部: (010) 65252847/65593332

邮购部: (010) 65229381

责任编辑: 王 远

封面设计: 曹田泉

版式设计: 王莉莉 张婉琪

责任校对: 马晓婷

责任印制: 赵 丹

制版印刷: 小森印刷(北京)有限公司

经 销: 人民美术出版社

2012年5月第1版第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 6

印 数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05860-3

定 价: 28.00

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动,在中国教育界积极引入西方先进的思想体系,形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广,不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础,引起汉语拼音和简化字的变革,而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法,并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术,致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上,它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材,在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制,但它的不足,也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来,中国的艺术教育再一次面临新的变革,随着文化产业的日趋繁荣,艺术教育不只针对专业创作人员,培养专业画家,更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样,多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度,这其中,艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出,艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求,越来越影响艺术教育的健康发展。

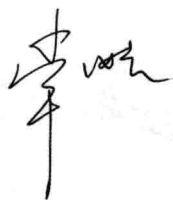
人民美术出版社,作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构,近年来顺应时代的要求,在广泛调研的基础上,聚集了全国各地艺术院校的专家学者,共同组建了艺术教育专家委员会,力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科,而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师,他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导,而且多年坚持艺术与设计实践不辍,他们既是教育家,也是艺术家、设计家,这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵,提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念,使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求,推动国内艺术教育的变革,促使学院式教学与科研得以跃进式的发展,并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材,这项工作长期的,也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者!

中国美术出版总社
人民美术出版社 社长

如何阅读书中信息

知识链接：速写的原意

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表现形式。速写在英文中的对应词是“sketch”，英文解释为“A simple drawing without many details”。其含义为简练，快速地，抛开细节地画下去；另一层意思为草图。速写强调快速，培养敏锐的绘画观察力和表现力，其目的是记录形象，收集素材，为创作和设计师做好准备。

▲相关背景知识

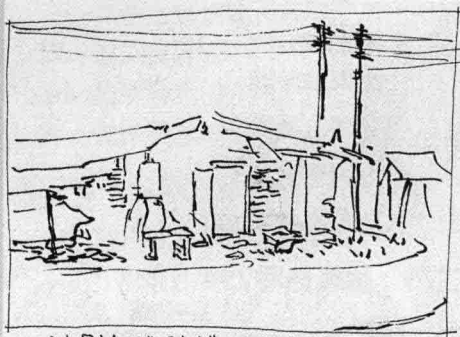
►速写创作经验

▼大家作品展示

经验提示：速写的概括分析

写生要有重点，有主次。写生过程特别要注意归纳对象的关系，简化层次，突出主体。概括是写生时对画面的重要处理手法。只有善于从纷乱繁杂的事物中，抓住能够反映本质的要素，并进行适当的概括和提炼，才能够表现出事物的基本特征。

就必须学会归纳。概括。这幅画面对复杂纷乱的事物，面面俱到，故失去重点，没有主次主体了。

电线杆
没有主次，高
度变化，呆
板无韵味。

此图中的细节很分散，像点一样平均分布在画面中，使画面不能深入刻画，削弱了主体物在画中的分量感。

大家画廊：丢勒

丢勒是德国美术史上具有划时代意义的艺术家，熟稔多种绘画技巧。他常常深入研究大自然、人体以及植物等，同时还精心研究色彩的调配和运用。他对人物的刻画极其深入细腻。

目录

第一章 概述 /1

第一节 什么是速写 /3

一、速写的定义 /3

二、速写的特征 /3

1. 准确 /3

知识链接：速写的原意

2. 快速 /4

3. 简练 /4

4. 生动 /4

第二节 速写的类型 /5

一、绘画速写 /6

二、设计速写 /8

第三节 名家速写 /10

案例研究

大家画廊：顾生岳

安格尔

丢勒

黄胄

第二章 速写的表现形式 /19

第一节 铅笔、炭笔速写表现技法 /21

一、铅笔 /21

二、炭笔 /21

第二节 钢笔、签字笔、针管笔、圆珠笔速写表现技法 /22

一、钢笔 /22

二、签字笔、针管笔、圆珠笔 /23

第三节 毛笔速写表现技法 /24

案例研究

大家画廊：列宾

米勒（一）

德加

塞尚

伦勃朗

王世廓

第三章 速写的训练方法 /33

第一节 观察方法 /34

知识链接：观察与速写

一、整体观察 /35

知识链接：速写常用观察方法

二、概括基本形 /36

1. 长直线从基本形入手 /36

2. 长线条从动态线入手 /36

三、抓住主要结构 /36

四、整体深入 /37

五、局部刻画 /37

六、整体调整 /38

第二节 训练方法 /39

一、常用速写训练方法 /39

1. 推移法 /39

2. 动态线法 /39

3. 骨架法 /39

二、默写的训练方法 /40

1. 默写熟练，速写更美 /40

2. 应目会心，心中默记 /41

3. 主动自觉，经常训练 /41

三、人物动态默写的画法 /43

知识链接：如何提高速写能力

第三节 表现方法 /46

一、线描法 /46

二、明暗法 /47

经验提示：明暗表现速写的技巧

三、点、线、面结合法 /48

经验提示：综合性速写的技巧

案例研究

大家画廊：门采尔

徐悲鸿

尼古拉·费钦

米勒（二）

第四章 绘画速写 /55

第一节 人物速写/56

一、人物静态速写 /56

1. 观察与理解 /56
2. 静态人物的作画步骤 /57

①概括成几何形

②深入刻画

③调整关系

3. 技法分析 /57

①概括大形

②深入刻画

③调整完成

二、人物动态速写 /58

第二节 建筑速写 /59

一、取景 /59

二、构图 /61

案例研究

经验提示：速写的概括分析

速写的取舍

速写的调整分析

速写的疏密对比

大家画廊：谢洛夫

珂勒惠支

达·芬奇

康勃夫

怀斯

第五章 设计速写 /71

第一节 设计速写预想图 /72

一、产品设计 /72

1. 手机设计 /73

2. 汽车设计 /74

二、服装设计 /75

1. 服装款式设计 /75

2. 服装配件设计 /76

三、环艺设计 /76

1. 室内环境设计 /76

2. 室外装饰设计 /77

第二节 设计速写的表现形式 /78

一、设计速写——钢笔淡彩画法 /78

二、设计速写——彩色铅笔画法 /78

三、设计速写——马克笔画法 /78

案例研究

大家画廊：清水吉治

迪斯尼动画

宫崎骏

弗兰克·盖里

贝聿铭

卡尔·拉格斐

第一章 概述

第一节 什么是速写 /3

一、速写的定义 /3

二、速写的特征 /3

1. 准确 /3

2. 快速 /4

3. 简练 /4

4. 生动 /4

第二节 速写的类型 /5

一、绘画速写 /6

二、设计速写 /8

第三节 名家速写 /10

第一章 概述

速写同素描一样，是造型艺术的基础学科，也是一门独立的艺术创作形式，是素描的延伸与发展，是美术基础学习的必修课，是培养造型能力和艺术构思的重要方法。速写具有直接表达艺术情感，迅速捕捉对象，快速记录创作构思等特性，是训练学生观察能力、表达能力的手段，是初学者掌握“眼、脑、手”三者协调一致的快速造型能力训练。

速写是作者进行艺术创作与艺术设计，搜集素材，记录生活，表达构思的一种手段。因此，速写伴随着艺术家与设计师一生的创作。在中外美术史上，艺术大师们留下了许多经典、丰厚的速写艺术，展示出不同时代、不同民族、不同文化的艺术精华，提供了学习速写的宝贵财富。

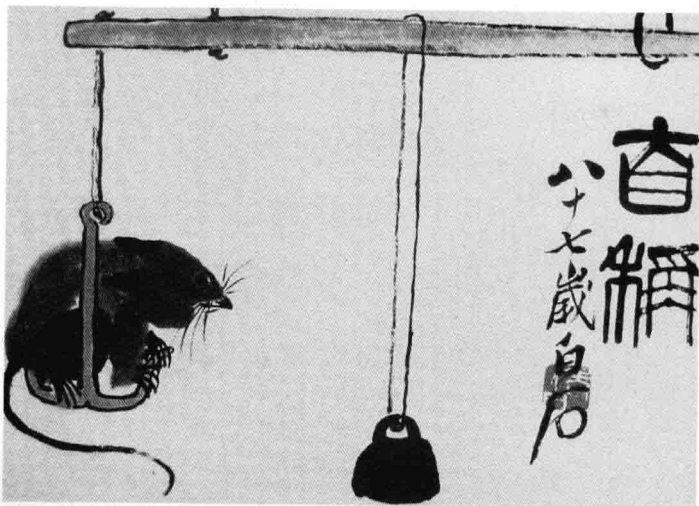
女人体 罗丹（法国）

农村 凡·高（荷兰）

工人速写 徐悲鸿

写意国画 齐白石

第一节 什么是速写

一、速写的定义

速写是绘画的一门学科。速，意为“快速，迅速”；写，“记录，记载”之意。顾名思义，速写就是快速、简捷的绘画方式，能够在短时间内，用简练的线条扼要地画出对象的形态、动作和神态。

速写具有简练、直接、随意、自由等特点，是一种能够迅速捕捉和表现对象特征的绘画形式，是艺术家和设计师传达艺术情感、体现艺术追求、积累创作素材、设计构思最直接有效的方法。因此，速写是艺术构思的重要组成部分，是艺术家与设计师创作构思的第一步，简言之，速写就是创作与设计。

巴塔谢娃 列宾（俄罗斯）

速写表现极为方便、快捷，可用铅笔、炭笔、钢笔、签字笔、马克笔以及各类软笔等表达不同的速写效果。从画面的表现形式上，速写可分为线描速写、线面速写、结构速写、明暗速写等。速写的内容涉及到人物、动物、静物、风景等各个方面。正因为速写的丰富多样性，为画家及设计师充分展示自己的创作及构思提供了宽广的展示舞台。

二、速写的特征

“准确、快速、简练、生动”八个字是速写的基本特征。

1. 准确

“准确”是速写的第一要素，是造型的基本要求。对于一个初学者来说，速写训练的第一步就是要力求准确。准确就是要把握对象的基本轮廓、比例、尺度、结构等都要画准，以准确来达到训练速写的目的。

人物 珂勒惠支

知识链接：速写的原意

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表现形式。速写在英文中的对应词是“sketch”，英文解释为“A simple drawing without many details”。其含义为简练、快速地，抛开细节地画下去；另一层意思为草图。速写强调快速，培养敏锐的绘画观察力和表现力，其目的是记录形象，收集素材，为创作和设计师做好准备。

2. 快速

快速描绘是速写的本质，在极短的时间完成一幅作品，受到一定的时间限制，这也是速写训练的目的。但快速是在准确的前提下进行的，即在“准确”的基础上“快”。

3. 简练

描绘对象要概括、提炼、取舍，不能画什么都面面俱到，要充分抓住对象的主要特征，进行高度概括、深入提炼、大胆取舍，完成所描绘对象的提炼与概括。

4. 生动

“生动”是指速写的表现方式，包括了线条

画家之子尼古拉像 鲁本斯（佛兰德斯）

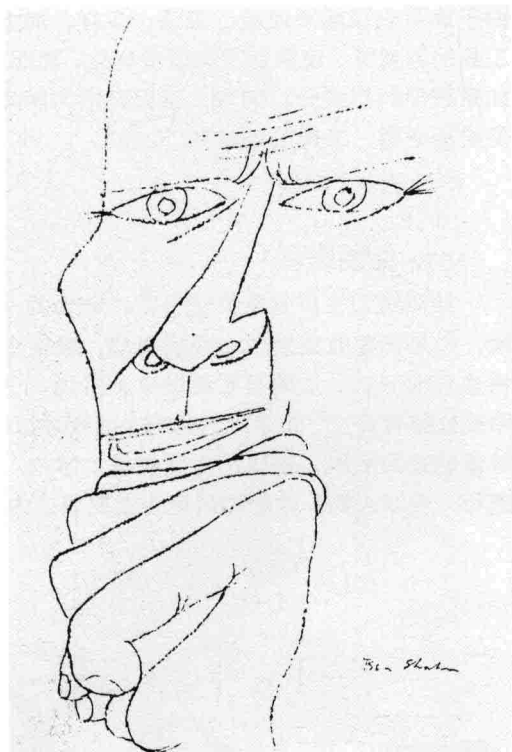
少女速写 费钦（俄）

伙伴 黄霄 竹签笔

彝族妇女 周思聪

人物速写 沙恩（美国）

寥寥几笔的速写

流畅、笔触的顿扬、情感的表达等多种方法。一幅优秀的速写作品，是靠作者多方面的技巧表达完成的。追求速写的生动也是作者画速写的最终目的。

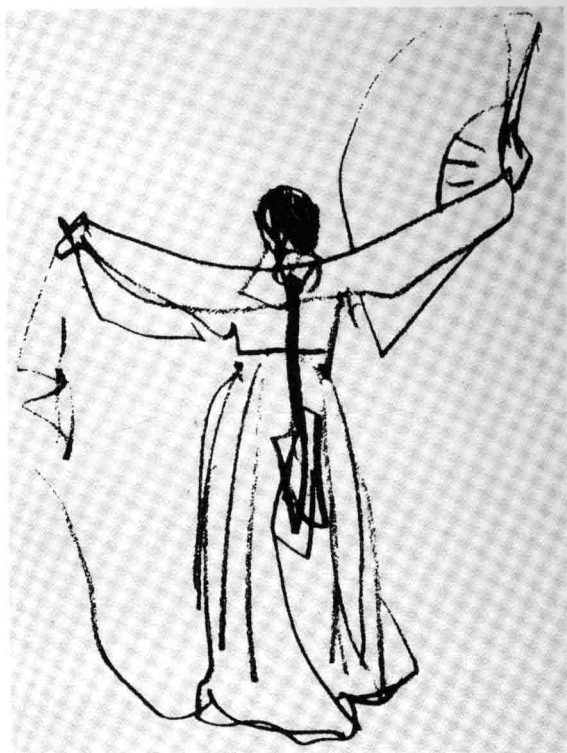
第二节 速写的类型

在众多的艺术家和设计师的艺术实践中，速写呈现出丰富多样的门类。从绘画的内容上，速

人物速写 马蒂斯（法国）

生动形象是马蒂斯速写的特点

舞蹈速写 叶浅予

流畅的延边扇舞

舞蹈速写 陈玉先

优美的舞蹈速写

写可分为人物速写、风景速写、动物速写。从设计范围上,速写分为产品速写、动漫速写、室内速写。从使用工具上划分,速写有钢笔速写、铅笔速写、炭笔速写、签字笔速写、毛笔速写等。

舞女 德加(法国)

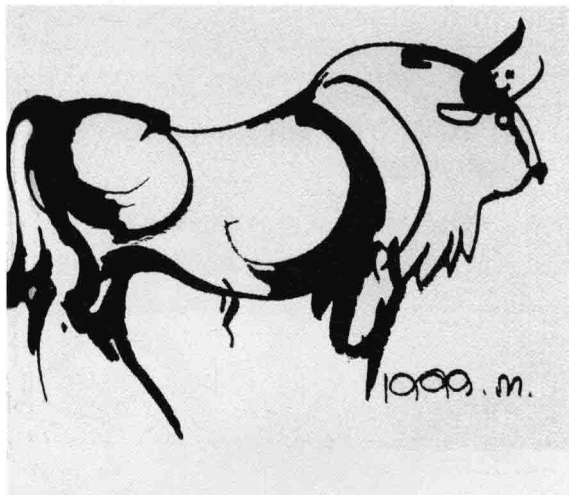
人物速写 委拉兹贵支(西班牙)

绘画性速写表现人物十分深入。

由于速写表现起来便捷、灵活、多样,加上使用工具的随意性,使得速写类型多样化。总而言之,如果按学科门类分,速写大致可归纳为两类:一是绘画速写,二是设计速写。

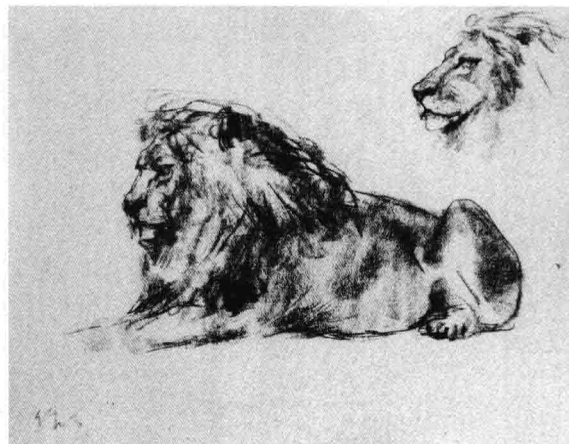
一、绘画速写

绘画速写主要是画家进行艺术创作的一种手段,也是画家收集素材、表达情感、确定主题的快速表现形式。法国著名雕塑家罗丹说:“生活中处处都有美。”正是因为这样,画家才以敏锐、快速的速写手段,表达出生活中美的事物。绘画速写一般以人物、动物和风景为主要表达内容。

动物速写 韩美林

变形抽象的动物速写活泼可爱。

动物速写 吴作人

中国画速写 李可染

乡村速写 米勒（法国）

质朴、深厚，带有极强乡土气息。

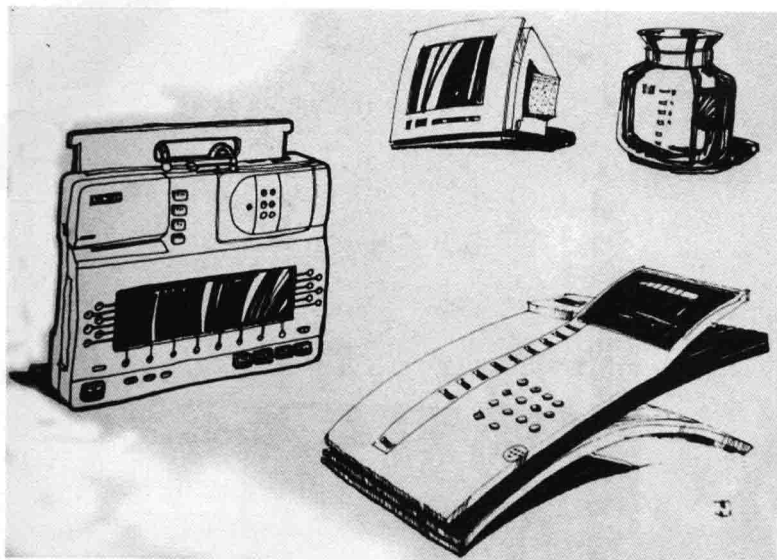

人物速写 欧根·卡林

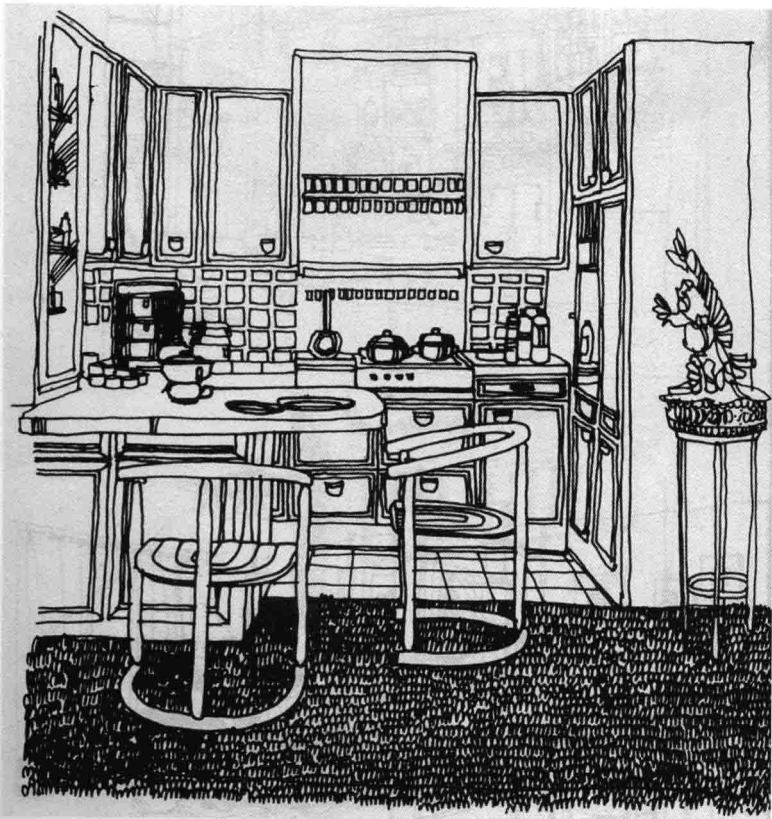
用点画出的速写细腻生动。

二、设计速写

设计速写的第一要素是为设计服务，它与绘画速写在表达上有所不同。设计的目的是要“提出规划方案，然后解决方案”。设计以与人们息息相关的生活用品、交通工具、房屋家具等为对象，

产品设计速写 钢笔

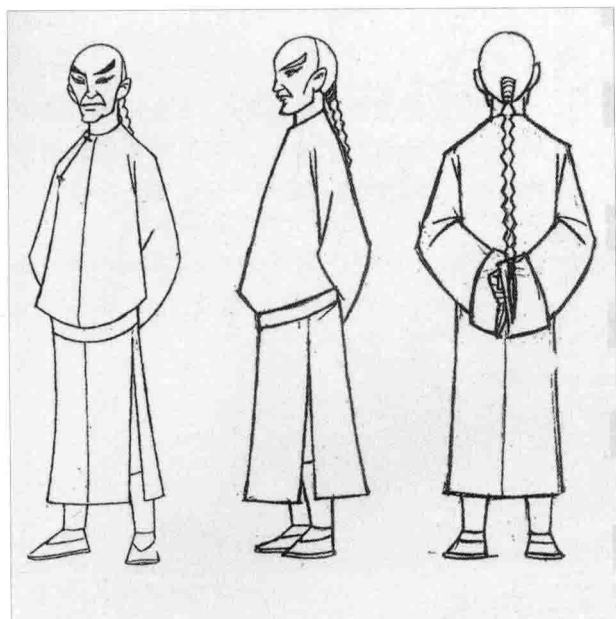
室内设计速写 炭笔

表现手法上更注重物体内在的结构美、形态美、色彩美之间的关系。

设计速写不像绘画速写那样强调人的情感表达、艺术表现，而是客观地描绘出物体的内在结构和使用价值。设计速写一般分为产品速写、服装速写、动漫速写、室内装饰速写等。

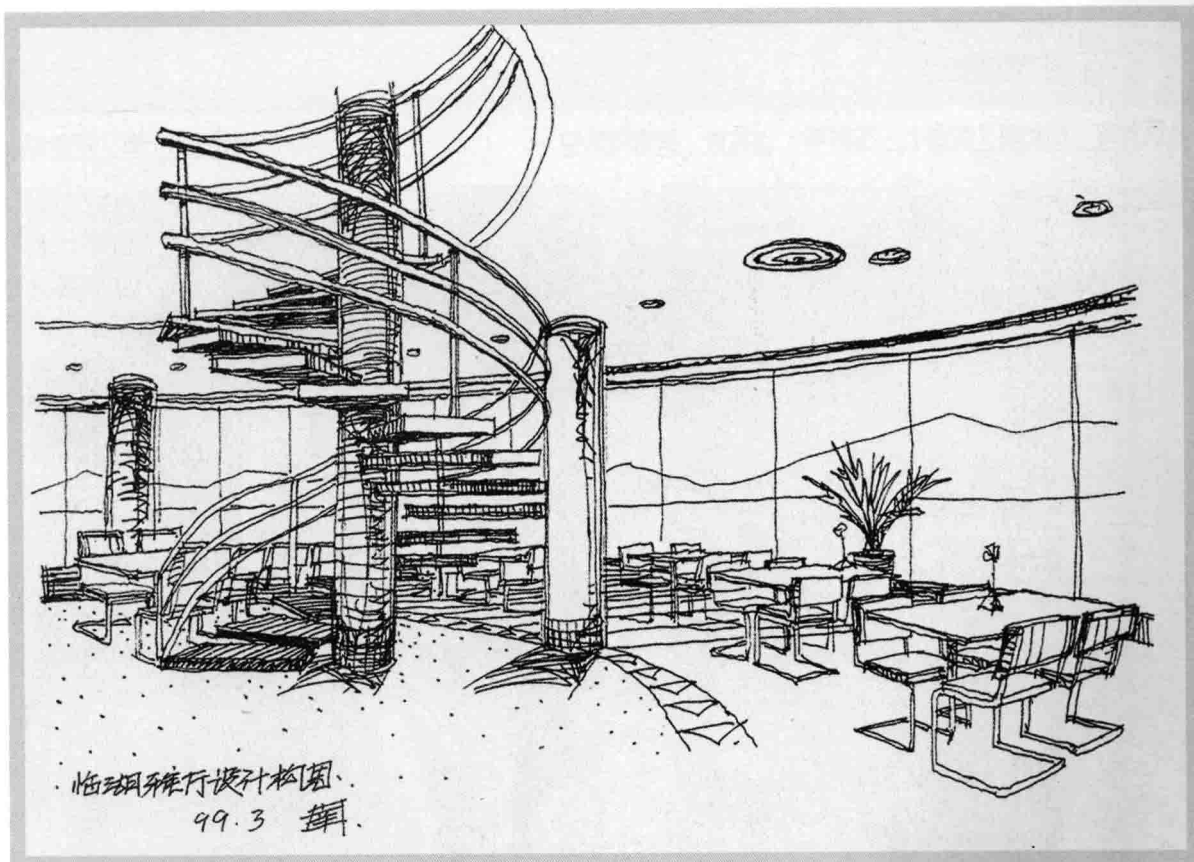
少数民族特色服装速写 扬怀仕

《中华勤学故事》动画片中的人物造型 林肖等

服装速写 斯提贝尔曼(美国)

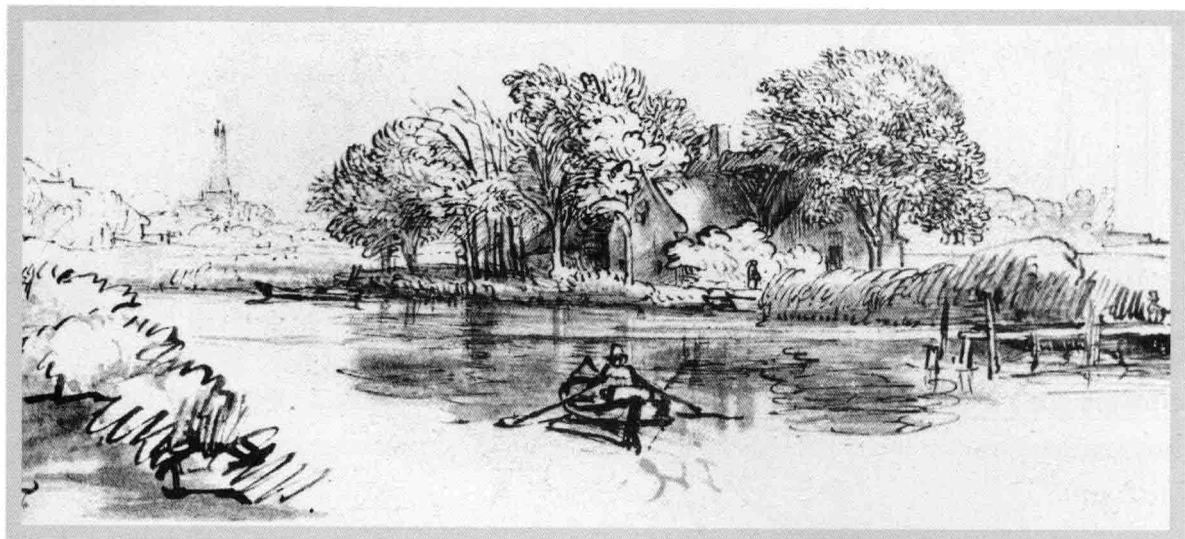

室内公共空间设计速写 钢笔

第三节 名家速写

速写是以敏锐的目光，最快的速度捕捉到的艺术精华，是艺术家创作思维的第一步。速写强调艺术的第一感受，一根线条的表达就是画家的一丝灵感。

17 世纪荷兰画家伦勃朗、18 世纪英国画家荷加斯、19 世纪德国画家门采尔等都是速写方面的高手，他们的速写都是一幅幅传世之作。

风景速写 伦勃朗（荷兰） 木炭笔

人物速写 荷加斯（英国）

以线造型

男子背部速写 门采尔（德国）

以面造型