

KEYS TO SKETCH

速写的诀窍

飞乐鸟工作室 著

● 学画画，从速写开始！

- 68个提升绘画水平的技巧
- 9张解决绘画问题的自测表
- 人物·风景·建筑·静物·动植物，一通百通画好速写！

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

S T O S K E T C H

速写的诀窍

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

速写的诀窍 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2017. 11 (2018. 3重印)
ISBN 978-7-5170-5807-6

I. ①速… II. ①飞… III. ①速写技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第220028号

书 名: 速写的诀窍

SUXIE DE JUEQIAO

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市燕鑫印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 10印张 119千字

版 次: 2018年1月第1版 2018年3月第2次印刷

定 价: 36.90元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

当你翻开这本书看到这段文字的时候，说明你是一个对速写感兴趣的人。

为什么这么多绘画爱好者、艺术创作者，甚至是如雷贯耳的艺术大家都这么钟爱速写？因为速写不仅是一种很棒的绘画训练方法，还有一种非常有魅力的艺术形式。不管你爱水彩、油画、雕塑还是彩铅，都不能拒绝速写。

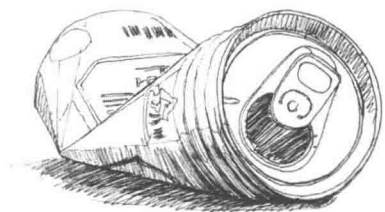
想要画好速写，不仅需要坚实的基础，还需要自信的心态。

想要奠定基础并不难，这本入门式速写教程，能让绘画初学者甚至是零基础者都从中受益。书中提供了一套完整的速写学习方法，有“68个速写诀窍”带着我们从不懂速写为何物的“小白”成长到能熟练运用速写的“高手”；“9张自学评估表”便于大家在学习过程中随时检测自己的水平，扬长补短；超实用的“运用及解惑”环节能解决大家在速写中的各类疑难困惑。

这本书里并不是单纯的技法列举，更多的是绘画心得和理念的分享，这种理念并不是速写独有的，它可以适用于所有的艺术创作，也可以帮助初学者调整学习心态，更快地掌握速写技法和获得进步。

用速写的形式随心所欲地画东西才是我们的目的，学习过程中不要太在乎别人的眼光，而是要享受在绘画中获得的乐趣和进步。保持自信，动笔去画，你一定能画得更好！

飞乐鸟工作室

目录

第一章 认识速写 7

- 1. 何为速写 8
- 2. 速写和素描的关系 9
- 3. 速写的目的 10
- 4. 速写的工具 13
- 5. 速写的表现形式 15
- 自学评估 18

第二章 学会观察 19

- 6. 作画步骤 20
- 7. 用盲画训练自己 22
- 8. 观察初期——纯视觉 25
- 9. 观察的本质——认识 27
- 10. 观察和常识的冲突 29
- 11. 观察的顺序 31
- 12. 两种目测技能 33
- 13. 挖掘新的观察法 36
- 14. 观察与修改——叠笔 37
- 15. 训练观察的步骤 38
- 16. 画准不是惟一目标 40
- 自学评估 41
- 运用及解惑 42

第三章 练习运笔 43

- 17. 看大师作品学运笔 44
- 18. 直觉笔触 51
- 19. 分析笔触 52
- 20. 不拘笔触画速写 53
- 21. 画笔与线条效果 55
- 22. 奇妙的绘画工具 58
- 23. 笔触的形状 59
- 24. 笔触的色调 64
- 25. 色调的变化和搭配 65
- 26. 笔触的艺术效果 67
- 27. 笔触练习法 69
- 28. 一临摹 71
- 29. 二仿效 72
- 30. 三慢写 73
- 31. 四默画 74
- 自学评估 75
- 运用及解惑 76

第四章 营造空间感

32. 透视观察法	78
33. 用透视的眼光看物体	81
34. 一点透视	83
35. 两点透视	85
36. 三点透视	87
37. 物体的空间重叠	88
38. 拿捏尺寸比例	89
39. 巧用聚集线条	90
40. 用笔触区分远近	91
自学评估	93
运用及解惑	94

第五章 表现光影

41. 光源的方向	96
42. 光影的逻辑	97
43. 用笔触虚实表现光影	99
44. 用色调深浅表现光影	100
45. 阴影的表现	102
46. 光影表现与氛围	103
自学评估	105
运用及解惑	106

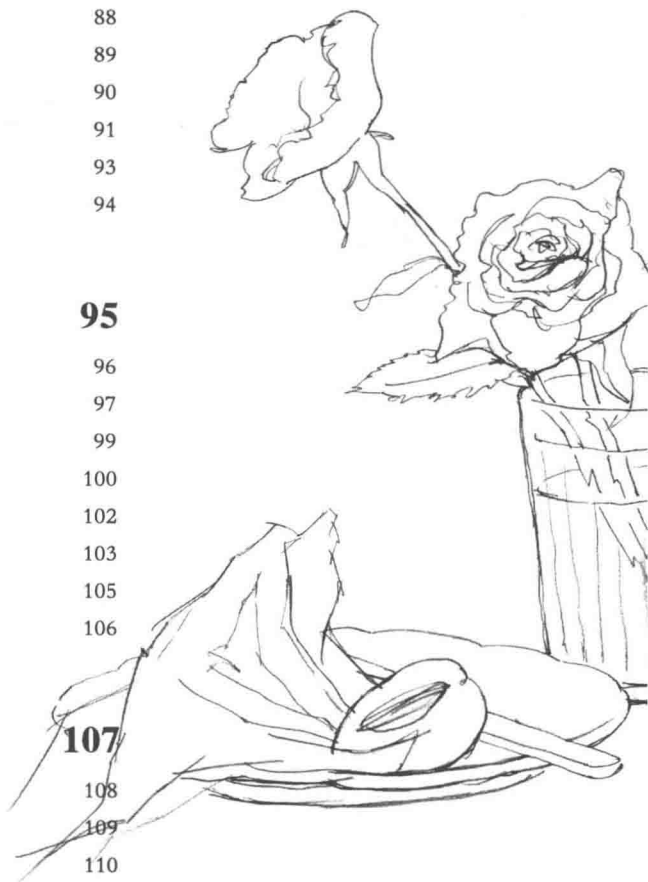
第六章 掌握构图

47. 取景的方法	108
48. 景物剪裁取舍	109
49. 影响构图的三个决定	110
50. 构图的重复和变化	112
51. 构图的简单和复杂	114
52. 构图的平衡与失衡	115
53. 九宫格构图法	117
自学评估	121
运用及解惑	122

77

95

107

第七章 人物速写

- 54. 人像的正面观察
- 55. 人像的侧面观察
- 56. 人像的特殊角度
- 57. 捕捉人物动态
- 58. 衣着的画法
- 自学评估
- 运用及解惑

123

- 124
- 126
- 128
- 129
- 131
- 133
- 134

第八章 风景速写

- 59. 植物的表现法则
- 60. 石头和山的画法
- 61. 云的画法
- 62. 水的画法
- 自学评估
- 运用及解惑

135

- 136
- 140
- 142
- 143
- 145
- 146

第九章 建筑速写

- 63. 建筑的结构透视及主次虚实
- 64. 不同材质的建筑
- 自学评估
- 运用及解惑

147

- 148
- 152
- 153
- 154

第十章 综合运用

- 65. 速写与创作
- 66. 速写与设计
- 67. 速写与分镜
- 68. 速写与手帐

155

- 156
- 158
- 159
- 160

S T O S K E T C H

速写的诀窍

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

速写的诀窍 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2017. 11 (2018. 3重印)
ISBN 978-7-5170-5807-6

I. ①速… II. ①飞… III. ①速写技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第220028号

书 名: 速写的诀窍

SUXIE DE JUEQIAO

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市燕鑫印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 10印张 119千字

版 次: 2018年 1月第 1版 2018年 3月第 2次印刷

定 价: 36.90元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

当你翻开这本书看到这段文字的时候，说明你是一个对速写感兴趣的人。

为什么这么多绘画爱好者、艺术创作者，甚至是如雷贯耳的艺术大家都这么钟爱速写？因为速写不仅是一种很棒的绘画训练方法，还有一种非常有魅力的艺术形式。不管你爱水彩、油画、雕塑还是彩铅，都不能拒绝速写。

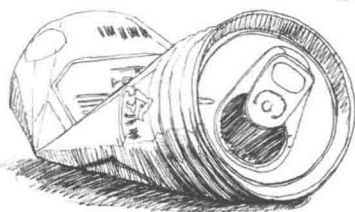
想要画好速写，不仅需要坚实的基础，还需要自信的心态。

想要奠定基础并不难，这本入门式速写教程，能让绘画初学者甚至是零基础者都从中受益。书中提供了一套完整的速写学习方法，有“68个速写诀窍”带着我们从不懂速写为何物的“小白”成长到能熟练运用速写的“高手”；“9张自学评估表”便于大家在学习过程中随时检测自己的水平，扬长补短；超实用的“运用及解惑”环节能解决大家在速写中的各类疑难困惑。

这本书里并不是单纯的技法列举，更多的是绘画心得和理念的分享，这种理念并不是速写独有的，它可以适用于所有的艺术创作，也可以帮助初学者调整学习心态，更快地掌握速写技法和获得进步。

用速写的形式随心所欲地画东西才是我们的目的，学习过程中不要太在乎别人的眼光，而是要享受在绘画中获得的乐趣和进步。保持自信，动笔去画，你一定能画得更好！

飞乐鸟工作室

目录

第一章 认识速写 7

- 1. 何为速写 8
- 2. 速写和素描的关系 9
- 3. 速写的目的 10
- 4. 速写的工具 13
- 5. 速写的表现形式 15
- 自学评估 18

第二章 学会观察 19

- 6. 作画步骤 20
- 7. 用盲画训练自己 22
- 8. 观察初期——纯视觉 25
- 9. 观察的本质——认识 27
- 10. 观察和常识的冲突 29
- 11. 观察的顺序 31
- 12. 两种目测技能 33
- 13. 挖掘新的观察法 36
- 14. 观察与修改——叠笔 37
- 15. 训练观察的步骤 38
- 16. 画准不是惟一目标 40
- 自学评估 41
- 运用及解惑 42

第三章 练习运笔 43

- 17. 看大师作品学运笔 44
- 18. 直觉笔触 51
- 19. 分析笔触 52
- 20. 不拘笔触画速写 53
- 21. 画笔与线条效果 55
- 22. 奇妙的绘画工具 58
- 23. 笔触的形状 59
- 24. 笔触的色调 64
- 25. 色调的变化和搭配 65
- 26. 笔触的艺术效果 67
- 27. 笔触练习法 69
- 28. 一临摹 71
- 29. 二仿效 72
- 30. 三慢写 73
- 31. 四默画 74
- 自学评估 75
- 运用及解惑 76

第四章 营造空间感

32. 透视观察法	78
33. 用透视的眼光看物体	81
34. 一点透视	83
35. 两点透视	85
36. 三点透视	87
37. 物体的空间重叠	88
38. 拿捏尺寸比例	89
39. 巧用聚集线条	90
40. 用笔触区分远近	91
自学评估	93
运用及解惑	94

第五章 表现光影

41. 光源的方向	96
42. 光影的逻辑	97
43. 用笔触虚实表现光影	99
44. 用色调深浅表现光影	100
45. 阴影的表现	102
46. 光影表现与氛围	103
自学评估	105
运用及解惑	106

第六章 掌握构图

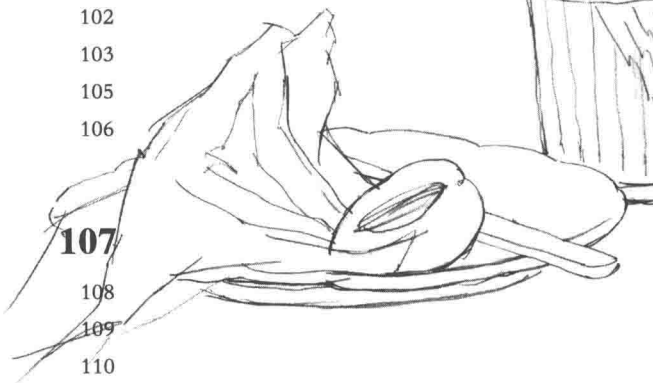
47. 取景的方法	108
48. 景物的裁切取舍	109
49. 影响构图三个决定	110
50. 构图的重复和变化	112
51. 构图的简单和复杂	114
52. 构图的平衡与失衡	115
53. 九宫格构图法	117
自学评估	121
运用及解惑	122

77

95

107

第七章 人物速写

54. 人像的正面观察	124
55. 人像的侧面观察	126
56. 人像的特殊角度	128
57. 捕捉人物动态	129
58. 衣着的画法	131
自学评估	133
运用及解惑	134

123

第八章 风景速写

59. 植物的表现法则	136
60. 石头和山的画法	140
61. 云的画法	142
62. 水的画法	143
自学评估	145
运用及解惑	146

135

第九章 建筑速写

63. 建筑的结构透视及主次虚实	148
64. 不同材质的建筑	152
自学评估	153
运用及解惑	154

147

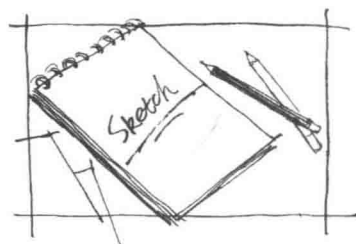
第十章 综合运用

65. 速写与创作	156
66. 速写与设计	158
67. 速写与分镜	159
68. 速写与手帐	160

155

第一章 认识速写

梵高绘画生涯的前半部分，几乎都狂热地投注在速写上，正是大量的速写练习，形成了他大胆粗犷且有力的画风。除了梵高，还有许多画坛巨匠也非常重视速写，例如荷兰历史上最伟大的画家伦勃朗、德国十九世纪成就最大的画家门采尔，他们都是速写高手。你是否疑惑速写为什么拥有这么强大的魅力？那就先来认识速写吧！

要经常及时画速写，不论用画笔或者用别的什么东西，哪怕是用钢笔也好，画不完也可以。

——文森特·梵高

1. 何为速写

如果我问你“速写是什么？”你是否会回答速写就是一种画？简单来说，速写不仅是一种绘画方式，还是进行艺术造型的基础，甚至是一种独立的艺术形式。

【什么是速写】

速写，在英文中写作“Sketch”，在近代从西方引入我国后，被界定为一种绘画形式。笔者第一次画速写的时候，对速写的理解为：就是一种简单又快速的写生方法。但现在觉得那样的理解太片面，我们该用更全面深入的眼光去认识速写。

① 快速的绘画方式：顾名思义，速写是一种快速写生的绘画方式。但“快速”并非是死板地限制时间，虽然艺考时有明确的考试时间，但那是考试的特殊情况。记住，并不是在30分钟内完成的才叫速写。

② 造型基础：速写能培养我们的造型概括能力。想加强造型能力，必须好好画速写。

③ 艺术形式：单单把速写看成一种简单的绘画方法，就太小看速写了。好的速写本身就是一件很棒的艺术品，像马蒂斯和席勒这样的大师，他们的不少作品是以速写的创作形式呈现的。

埃贡·席勒

2. 速写和素描的关系

这是一个让许多初学者感到困惑的问题。速写和素描其实是一回事，它们的作画本质和绘画原理没有什么差别，只是素描比速写花了更多的时间去刻画事物的明暗和细节而已。

大家常常以绘画效果去区分速写和素描，觉得以线条为主的画就是速写，铺画了调子的就是素描。甚至有的美术老师要求学生画速写时不能铺调子，其实这是一种误导。

如果用以上的逻辑来区分速写和素描，那么下面这幅安格尔大师的作品是很难定位的。很多时候我们并不需要把速写和素描完全地界分开来，因为它们本来就是一回事。

【速写和素描】

你可能已经注意到“Sketch”翻译出来有“素描、速写”的意思，因为在西方美术中，速写常常被归于素描的范畴。下面就详细分析一下素描和速写的关系与区别。

① 本质一样：它们都是培养造型能力的手段，基本的造型规律和绘画技法是相通的。

② 一样重要：它们是同样重要的绘画方式，不能重素描轻速写。

③ 耗时不同：素描有长短期之分，短期素描有时就被称为速写。总的来说速写比素描所花的作画时间要短，因为素描需要更多时间去表现物体的细节。

总的来说速写和素描是一回事，那为什么艺考分出素描和速写这两个考试门类呢？因为和素描作品不同，速写作品能一眼看出作者的造型能力和观察的敏锐度，所以是选拔美术人才的有效方法。

这幅肖像画中，可以看到面部是非常细致的“素描式”描绘，而衣服上的随意的长线条又是“速写式”描绘。在表现方法是两者合一的，这两种绘画方式并不冲突，可以出现在同一个作品上。

安格尔

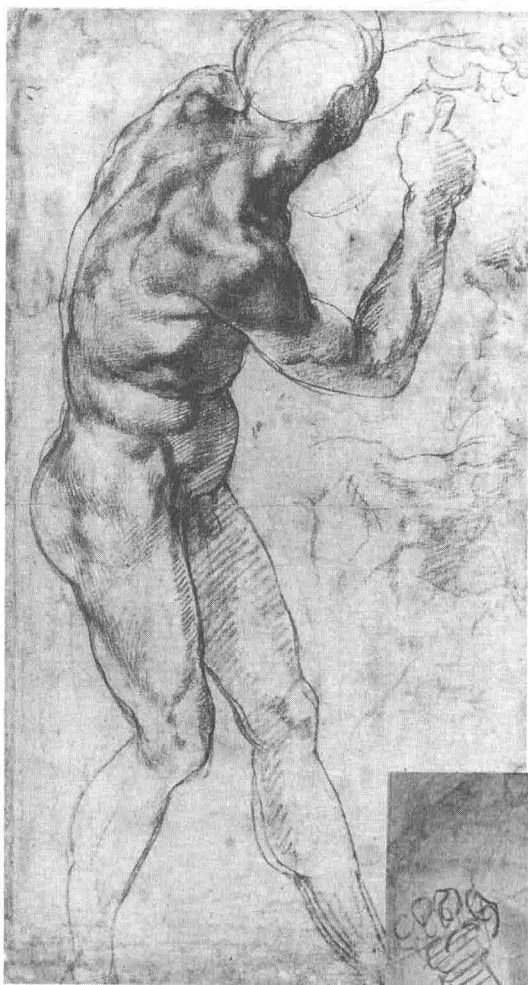
3. 速写的目的

为什么那么多艺术领域的工作者甚至世界大师都非常重视速写？因为速写除了的艺术造型中能发挥重要作用之外，还有其他的意义。

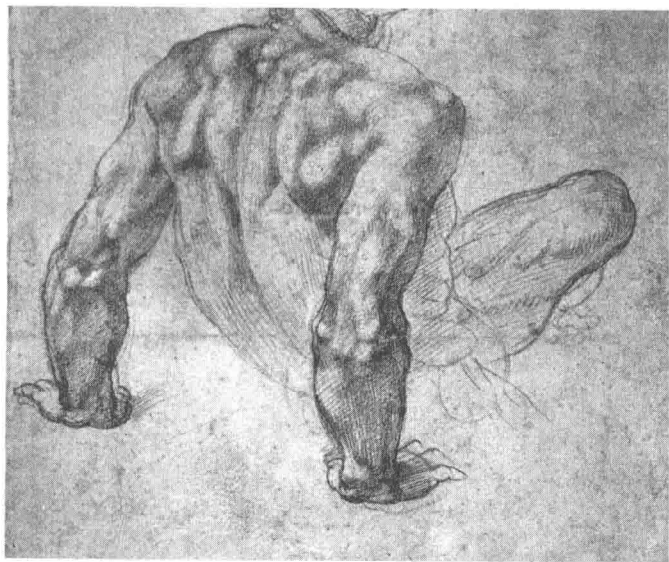
【研究造型】

速写能提高作画者的造型能力，通过速写这种简便的方式能让我们去研究和探索造型方面需要解决的问题。

因为速写“快速”的特点，让我们能在有限的的时间里集中精力去研究自己弱势或者感兴趣的造型。例如画不好人物动态，那就可以专门针对人物动态进行速写，短短时间内就可以进行多个动态的练习，这是其他绘画方式无法做到的。

米开朗基罗是文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表之一，他创作的人物雕像雄伟健壮，充满力量。从他的手稿就能看出他对力与美的研究和探索。

米开朗基罗

