

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

速写

沈西峰/编著

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

速写

沈西峰 / 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

主 编：沈西峰

责任编辑：黄大卫 曾熠

封面设计：bp 柏平工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

速写/沈西峰编著. —北京：中国青年出版社，2006

文化部中国艺术科技研究所美术考级指定教材

ISBN 7-5006-6931-3

I. 速… II. 沈… III. 速写—技法 (美术)—水平考试—教材 IV. J241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 050620 号

文化部中国艺术科技研究所考级中心指定教材

中国青年出版社 出版发行

社址：北京东四 12 条 21 号 邮政编码：100708

网址：<http://www.cyp.com.cn>

<http://www.cyavp.com>

电话：(010) 64010114 (010) 84031463

北京达利天成印刷装订有限责任公司印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 6.25 印张 130 千字

2006 年 5 月北京第 1 版 2006 年 5 月北京第 1 次印刷

印数：1—3 000 册 定价：25.00 元

序 言

改革开放以来,随着人民生活水平的提高和生活质量的改善,社会艺术教育逐步得到普及和发展,社会艺术水平考级应运而生。蓬勃发展的社会艺术水平考级活动,作为一种有广泛群众基础的社会现象,已经成为专业艺术教育的补充形式,成为普及艺术教育、提高国民素质的重要手段。近年来,在党和国家领导人的关心以及主管部门的积极努力下,社会艺术水平考级工作受到了前所未有的高度重视。文化部《社会艺术水平考级管理办法》的公布,为社会艺术水平考级工作健康有序地发展提供了法规保障,使之纳入了规范化管理的轨道,也使社会艺术水平考级活动迎来了不可多得的发展机遇。

美术考级是社会艺术水平考级的一个重要组成部分,它是在规范的操作程序下通过统一的评判标准对参加考级人员美术方面的艺术水平进行评比和认定的一种测试方式,是检验教学质量和学习成果的一种重要途径。美术考级同其他社会艺术水平考级一样,是适应社会发展需要的产物,它满足了人民群众日益增长的物质文化需求,使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中,提高了艺术修养,陶冶了精神情操,人文素质得到了进一步升华。美术考级的目的是普及美术教育、提高国民素质。

为了给读者提供一套简明扼要、深入浅出、图文并茂、针对性强的美术考级教材,我们组织有关专家学者编写了这套美术考级教材。这套教材内容丰富、文字精练、视角多样、高雅美观,是参加美术考级者和美术考级指导教师应备的实用教材,也是广大美术爱好者登堂入室的工具书。

这套美术考级教材的面世,倾注了编著者大量的心血,中国青年出版社也为它的出版发行付出了努力,在此一并表示感谢。同时,对社会各界对美术考级工作的关心和支持表示感谢。

这套美术考级教材中存在的不足之处,敬请有关专家学者和广大读者批评指正。

中国艺术科技研究所考级中心

前 言

速写是在较短的时间里用较为简练的笔法描绘客观对象的形状、神态、特征以及画者自身感受的一种绘画方法。速写既是造型艺术基础的训练手段，又是具有独立审美价值的艺术作品。速写的特点决定了这一绘画形式十分重要，并普遍受到画者的高度重视。

速写考级是美术考级的一个重要组成部分，它是在规范的操作程序下通过统一的评判标准对参加考级人员速写方面的艺术水平进行评比和认定的一种测定方式，是检验速写教学质量和学习成果的重要途径。近年来，速写所具有的瞬间捕捉、简练概括、生动传神等特征吸引着越来越多的人加入到速写学习和考级的行列中来，他们期待着适宜的速写考级教材早日面世。

这本速写考级教材是针对速写考级的需要而编写的，分为速写概要、速写技法、速写考级、速写作品欣赏四个部分。内容简明扼要，深入浅出，图文并茂，针对性强，力求使读者通过阅读学习尽量全面地理解速写的内涵，是速写考级者和速写指导教师应备的实用教材。

这本速写考级教材得以出版，中国青年出版社和中国艺术科技研究所考级中心给予了热情的支持并付出了积极的努力，王雅平、王雄飞、董烨提供了图片资料，在此一并表示诚挚的谢意。

由于成书仓促和水平有限，不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

2005年10月

目 录

序言

前言

第一章 速写概要 1

第二章 速写技法 5

第一节 工具和材料 5

第二节 速写要点 8

第三节 速写技法 24

第四节 速写练习 27

第三章 速写考级 34

第一节 速写考级简介 34

第二节 速写考级 1~3 级参考 36

第三节 速写考级 4~6 级参考 38

第四节 速写考级 7~8 级参考 40

第五节 速写考级 9~10 级参考 42

第六节 速写考级大纲 44

第四章 速写作品欣赏 45

第一章 速写概要

第一节 速写的定义及分类

一、速写的定义

速写是在较短的时间里用较简练的笔法描绘客观对象的形状、神态、特征以及画者自身感受的一种绘画方法。速写在绘画语言和表现手法上既有独特性,也有和其他绘画艺术的联系性。它既是造型艺术基础的训练途径,又是具有独立审美价值的绘画艺术(见图1)。

图1

图2 黄胄

二、速写的分类

速写描绘的内容包罗万象,而且各种绘画形式都可以画速写。例如:油画速写、版画速写、水墨速写、水彩速写、水粉速写等。速写是一门内涵丰富的艺术,它可以是单色的,也可以是多色的。一般来说,就描绘对象而言,可粗略地将速写分为动态速写、肖像速写、场面速写、素材速写等(见图2)。

第二节 速写的特征及意义

一、速写的特征

速写着重描绘对象的瞬间存在，往往不注重描绘对象的运动过程。如跳水运动员的跳水过程，包括预备、起跳、空中动作、入水等一系列运动过程。速写的作者在这些运动过程中只能选择自己印象最深、最有感触的一瞬间。这种一瞬间的选择十分重要，尤其在画动态速写时更为突出。

速写着重于对描绘对象形体的概括表现。速写快捷的特性决定了它很难在较短的时间内把对象刻画得非常深入和丰富，只能是一种高度概括的描绘（见图3）。

速写还着重于捕捉描绘对象瞬间的有代表性的神态以及绘画者的第一感觉，力求神似，这是速写者描绘时要特别注意的。由于速写时间短，用笔简练，这就使描绘生动的神态成为可能。能够

图3 黄胄

迅速地画出对象生动活泼的神态是速写的特征之一。

用速写技法绘画很难做到面面俱到，画面不一定十全十美，形体不一定毫厘不差，用笔不一定要谨小慎微，但是，速写一定要有所侧重，突出重点。这是由速写的性质决定的。在短时间内不可能把描绘对象的所有关系都表现出来，就只能抓住主要的方面或绘画者所感兴趣的方面表现（见图4）。

图4

二、速写的意义

速写的特征决定了速写这一绘画形式十分重要,用途也十分广泛。

速写可以用来记录生活,积累绘画素材。在日常生活中,在旅行中,在聚会时随时都可以用简单的速写工具将所见,所闻,所感记录下来,也许这就是今后绘画创作的依据。

速写可以培养和提高绘画者的造型能力。通过无数次的观察和速写训练,造型技巧会不断地成熟和丰富,直至在捕捉描绘对象和表达内心感觉时不再陌生。这时绘画者需要描绘的对象会呼之欲出,造型能力将会大大提高(见图5)。

速写还可以培养绘画者敏锐的观察力和表现力。大量的速写训练使绘画者对物象的特征把握准确,感觉反应迅速,善于在纷繁的大千世界明察秋毫,分清主次,把握本质,从而使自己的表现手法日趋多样和成熟,绘画语言更为丰富。

速写还可以培养绘画者的艺术感悟能力,提高审美修养。速写是艺术创作,其过程必然涉及对美的规律的研究和探索,正是在这种创作、研究、探索的交替过程中,绘画者的审美、鉴赏水平与表现能力有了较大程度的提高。

图5

第三节 速写与素描

速写和素描的关系十分密切,但各有不同的条件和要求。画素描要有充裕的时间,对象一般是静止的,描绘过程可以完全由绘画者掌握,因此,可以细致、从容地观察和研究描绘对象的形体结构和精神状态,并进行反复修改。而速写是用简练、概括的线条在较短的时间里,用较快的速度记录生活形象的一种绘画方式,也是绘画基础训练的一个重要内容。它既是绘画技能训练的一种基本功,又是为绘画创作搜集素材的一种必要手段,同时它是对生活中的感受和意趣的一种艺术表达形式。有些速写作品主题思想明确,艺术表现完整,本身就是具有独立审美价值的艺术作品。速写不但可以培养绘画者敏锐的观察力,加强视觉记忆力,还能锻炼出生动而熟练的运笔技巧。由此可见,素描和速写各有长处和特点,各自有所侧重,不可相互替代。坚持速写练习可以锻炼绘画者对事物的观察力和概括力;而在素描练习的过程中,通过深入观察和认真研究也会促进速写能力的进步(见图6)。

图6

第二章 速写技法

第一节 工具和材料

速写工具可以十分随意，只要能在纸上产生印记，任何工具都可以用来画速写。但不同的工具会产生不同的效果，而且不同的工具适宜不同的人使用，速写用笔种类很多，一般常用的有铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、针管笔、毛笔、记号笔等。

图7

折断（见图7）。

二、炭笔、炭精条

炭笔又称木炭铅笔，是速写中采用最多的工具。笔芯有软硬之分，色素较深，不易用橡皮修改。用炭笔画速写黑白对比效果强烈，变化丰富。速写时可以根据需要立起或横卧使用，可以产生丰富的

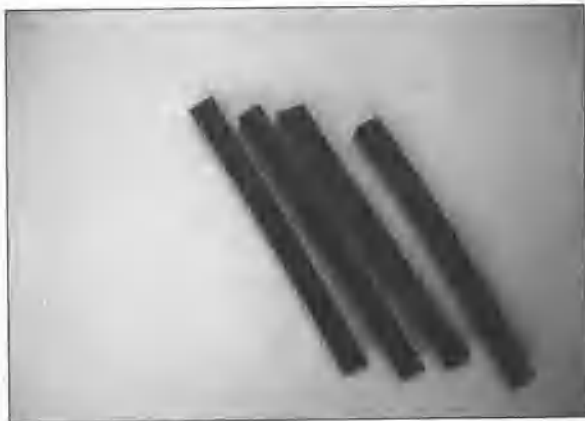

图9

一、铅笔

铅笔是常用的工具之一。其线条流畅并能作粗细浓淡变化，画面色调柔和，笔法细腻丰富，容易反复修改，是表现力最丰富的工具之一，但是，使用铅笔时要注意避免线条过于圆滑而显得概念化，失去客观感受。一般用4B、5B型号的铅笔较适合，3B以下至H级的铅笔稍硬，颜色会显得有些淡。6B、8B型号的铅笔色浓，笔芯太软，容易

图8

线条和色调明暗的变化，也可以配合揉擦的技法产生丰富的层次感。炭精条的颜色有褐色、赭石色、黑色等，质地松脆，表现力丰富。炭笔和炭精条可配合使用。炭笔较细，可以刻画细部，如手部、脸部、五官等，炭精条较粗大，可以表现大色块和较重的调子（见图8、图9）。

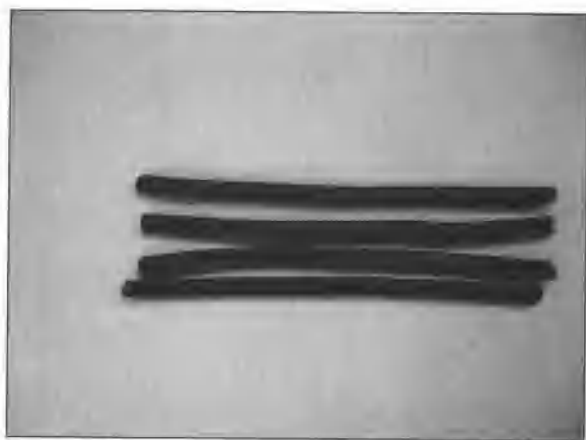

图 10

三、木炭条

木炭条是木材经炭化而成的。用木炭条绘画的技法变化无穷。线条粗细变化丰富生动,节奏感强,浓淡皆宜,可以丰富层次。也可以配合炭笔和炭精条使用。由于木炭质地松软,附着力差,炭粉易脱落,画的过程或画完后需要喷洒定画液。用木炭条在粗纹纸、宣纸、包装纸上都可以作画(见图 10)。

四、钢笔

钢笔画速写线条清晰、硬朗,刻画精细而肯定,既可以用线描的形式来表现,使画面具有装饰效果,也可以通过线条交织,表现出有明暗色调的版画效果。速写专用钢笔在使用角度上的不同,会产生不同的线条。如侧用、平用。同时,用力的不同还会出现不同浓淡,不同粗细的线条,具有独特的表现力。钢笔画速写要求落笔肯定,生动活泼,

但要避免线条零乱,使画面缺乏整体感和节奏感(见图 11、图 12)。

图 11

图 12

五、毛笔

毛笔是中国画的传统工具。通过笔墨的浓淡、笔中水分的多少、运笔的缓急，表现出干湿、枯润的生动效果。这种效果是别的工具达不到的。但要求作画者一气呵成，并且无法修改，所以很难掌握（见图13、图14）。

图 14

图 13

六、纸张

速写用纸没有什么约束。白纸、有色纸，不同质感的纸都能画。包括使用过的信纸、信封、不再用的书页、废报纸等都可以用来作画。市场上有不同质地的速写本也很方便作画者使用。为了使作品保存的时间长一些，应当选择适宜的材料来作画（见图15）。

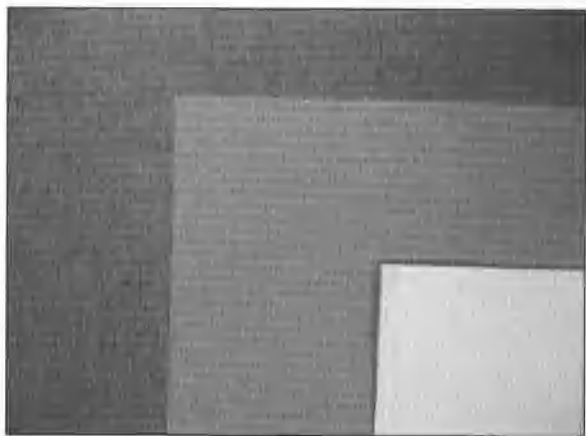

图 15

七. 橡皮

橡皮在速写中用得不多，一般在最后调整和整理画面时作修改、擦净之用。橡皮其实是一种表现力比较强的绘画工具，它可以在用铅笔画的黑色块面中轻轻擦出一部分细腻的块面，虚而透亮，有特殊的朦胧效果。在画头像速写时，可以用来表现头发的明暗交界线和透视转折关系。也可以把橡皮削成尖劈形，在铅笔画面中，用尖劈刃部擦出较重的白色线条，与黑色线条相映成趣（见图16）。

图 16

第二节 速写要点

画好速写要掌握一些基本要领，许多卓有成就的画家积累了不少宝贵经验，这里择要归纳几条，供读者参考。

一、基础知识

画速写要掌握必要的绘画基础知识，包括构图、透视、解剖结构等。当然，基础知识不能死记硬背，生搬硬套，而是要通过学习、理解、练习，使知识真正被掌握、被吸收，进而运用到作画中。

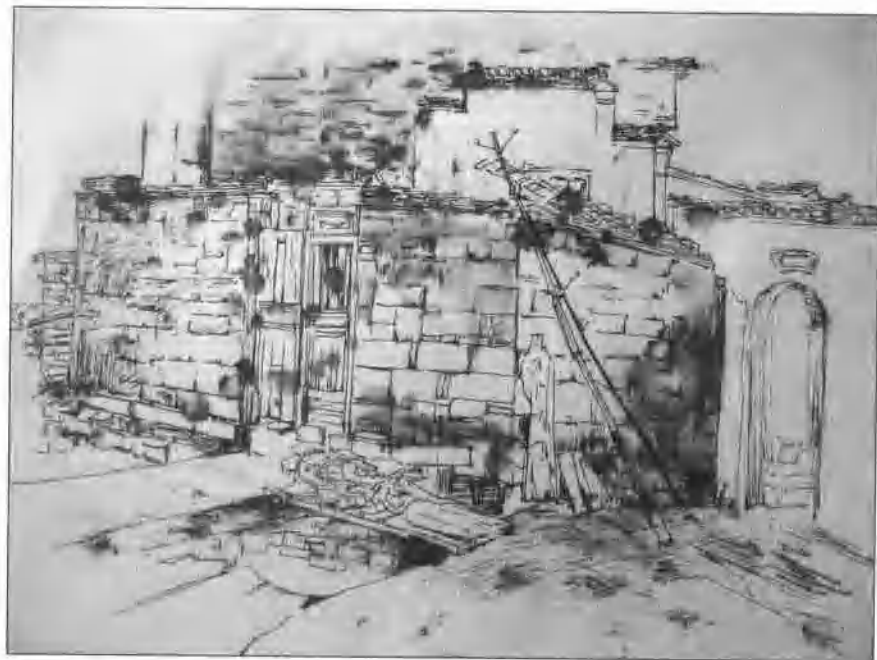

图 17

1. 构图规则

绘画构图是一种比较复杂而且难度比较高的知识和技巧。它又是绘画实践所不可回避的。因此，从速写训练开始就要研究构图的方法，学习构图的规律，以此不断提高绘画者构图的能力（见图17）。

“构图”的原意为组合、构成，在中国画论中

图 18

称之为“经营位置”。一般指安排和处理审美对象的位置和关系，把个别或局部的形象组织成整体的艺术品，以表现构思中预想的形象和审美效果。构图是作者将自然形态变为艺术形象过程中的一个重要环节。它是艺术传达的第一步，也是对构思的检验和修正。同时，构图涉及多种形式法则，也是绘画艺术的基础（见图18）。

人们对自然界的各种存在形式容易产生类比、对比、模拟等感性认识，从而产生各种各样的审美心理现象。例如一根直线、一个三角形、一条回旋线，甚至一个点，都会产生不同的审美效果。构图便是运用点、线、面、形状、明暗、色彩、空间、透视、以及动势、节奏、重复、平衡等形式因素构成的一个能显示审美形象的画面结构（见图19）。

构图涉及对称与平衡、节奏与韵律、对比与调和、比例与尺度、多样与统一等内容，读者一方面可以通过书本进行学习，同时，更需要在实践中对构图慢慢理解、揣摩。

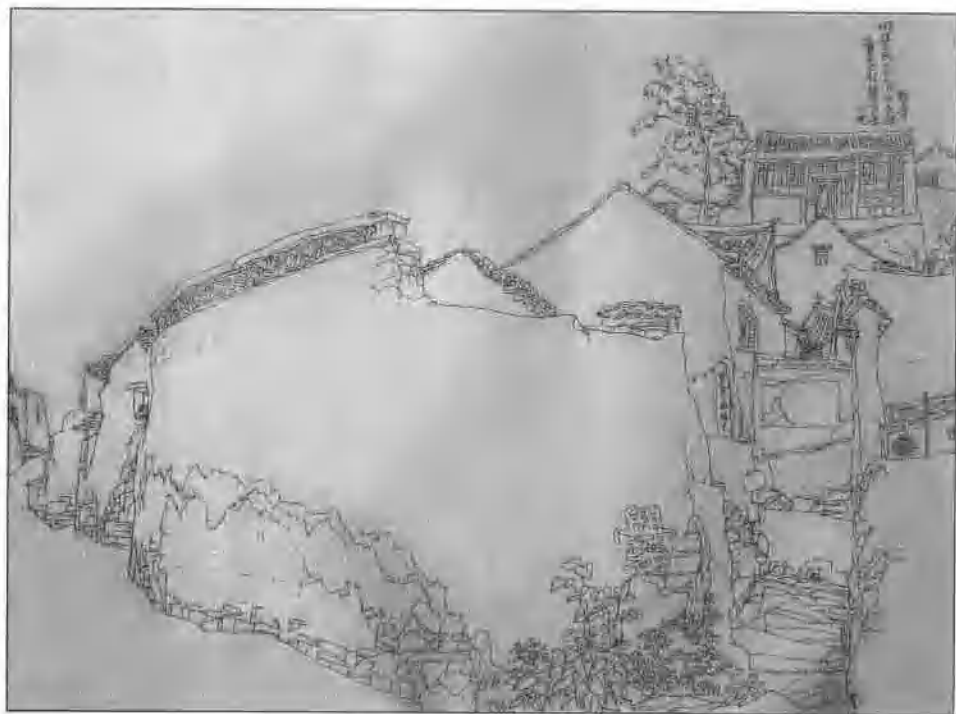

图 19

2. 人体知识

(1) 人体比例

掌握人体比例是人物速写首先面临的问题,对初学者尤为重要。速写不要求比例的绝对准确,可

是比例的严重失调往往使作品流于失败。

人体如果以头长为一个单位,体长则为七到八个头长。下巴至乳头线为第二个头长,乳头至脐为第三个头长,脐至耻骨为第四个头长。一般上身比例较为固定,下身比例变化较大,高者下身有四个头长,耻骨至膝约两个头长,膝至足跟约两个头长。黄种人身高稍短,下身为两个半头长至三个半头长。肩宽为两个头长,手部为 $\frac{2}{3}$ 头长。上肢横向展长等于身高,锁骨、肩胛骨长度皆为一个手长 ($\frac{2}{3}$ 头长),足为一个头长。尺骨、桡骨(前臂)为

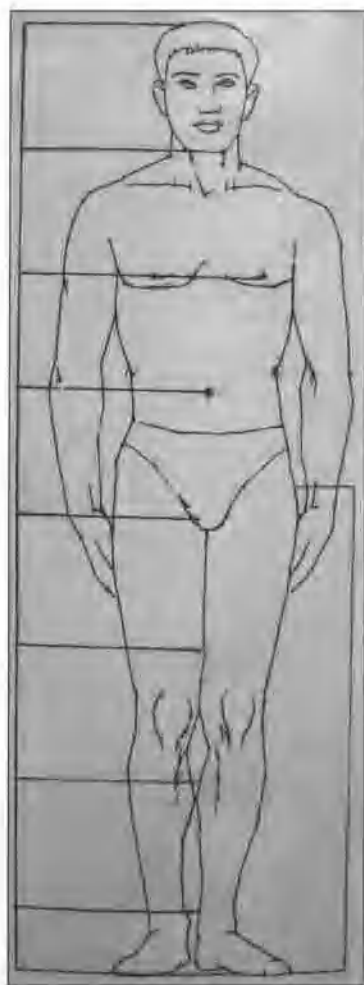

图20

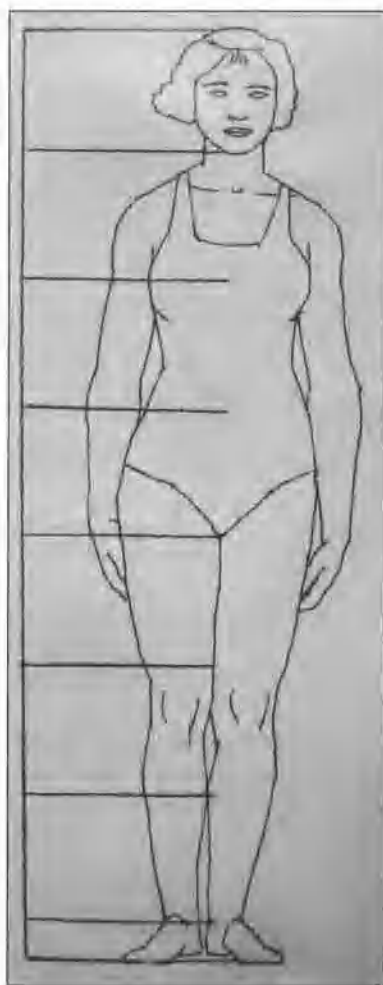

图21

一个头长。上臂肱骨为一个半头长,下肢肱骨为一个半头长,胫骨、腓骨各为一个半头长(见图20,图21)。

人们常说的“三停”,“五眼”是指头部正面横向与纵向的比例划分。“三停”:是指发际至眉,眉至鼻底,鼻底至下颌的距离,这三段距离大体相等;“五眼”:是指以眼睛为单位,两眼之间为一只眼睛的宽度,眼角到脸部的边缘也是一只眼睛的宽度。两眼瞳孔之间的距离是嘴的宽度。耳朵的位置上与眼齐。下与鼻底在一条水平线上(见图22)。

图22

图 23

画指骨关节外形的变化及手的体、面关系,而不要计较它表面的皱纹(见图 23、图 24)。

图 24

(2) 人体特征

人体特征可分为群体特征与个体特征。群体特征有男、女、老、少的差别。如男性肩宽臀窄,女性肩窄臀宽;男性胸部扁平,肌肉发达,女性胸部高耸,脂肪丰厚;女性躯干较男性长而腿部较男性粗、短。男性体态刚健,骨点明显,而女性体态柔和,骨点不明显。三岁幼儿的身高约为成人身高的 $1/2$,十岁儿童的身高约为成人身高的 $3/4$,老年人因骨关节连接处的软骨硬化萎缩,故身高较壮年人稍矮。人体的个体特征差异极大,如胖瘦、高矮可显示出千姿百态的不同变化(见图 25)。

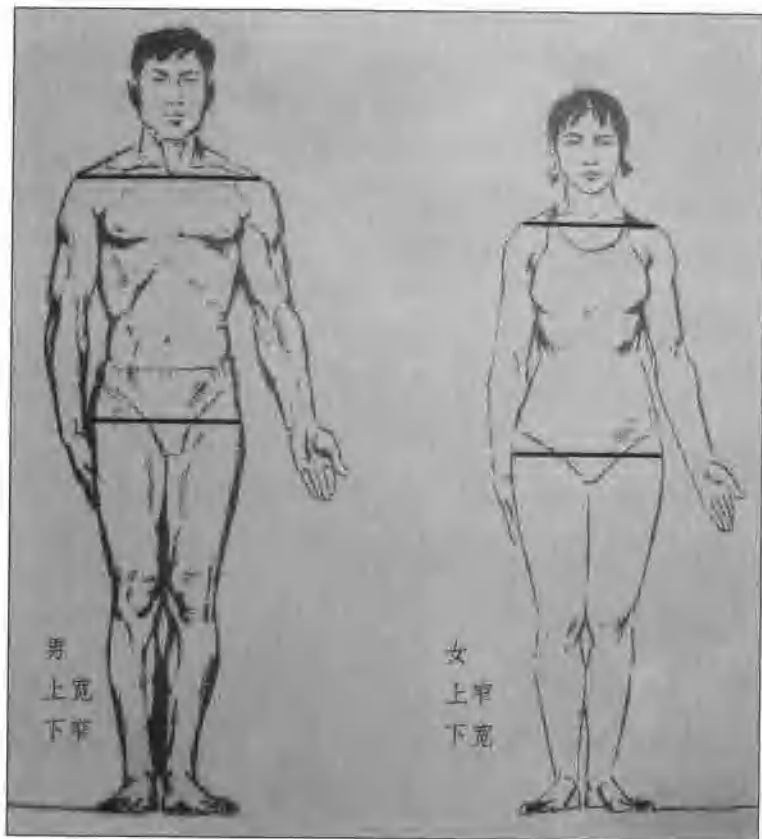

图 25