

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

速写/王浩宇，刘鸣著. —南昌：江西美术出版社，
2008. 1
美术基础技法教程
ISBN 978-7-80749-372-3

I. 速… II. ①王…②刘… III. 速写—技法（美术）—
教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第197945号

陈波图书工作室

责任编辑：陈 波
装帧设计：陈 波
版式设计：蒋 博

美 术 基 础 技 法 教 程 · 速 写

MEISHU JICHU JIFA JIAOCHENG SUXIE

王浩宇 刘鸣著

出版 江西美术出版社
社址 南昌市子安路66号
网址 www.jxfinearts.com
E-mail jxms@jxpp.com
发行 新华书店
印刷 恒美印务（广州）有限公司
开本 965毫米×1270毫米 1/16
印张 4
版次 2008年1月第1版
印次 2008年1月第1次印刷
印数 5000
ISBN 978-7-80749-372-3
定价 18.00元

作者简介

刘鸣，教师，1963年出生，1988年入中国美院中国画系。现为中国美术家协会会员，职业艺术家。现居长沙与北京。90年创办燕舟艺术工作室，具有丰富的艺术高考培训经验，燕舟艺术工作室在考前培训班中拥有不可动摇的地位，与他经验丰富的教学密不可分。

主要作品参展：当代画家三人展（北京中央美术学院画廊，1991），全国第二届中国山水画展览（湖北获奖，1993），全国首届山水画画展（安徽，1993），全国青年国画大展（北京中国美术馆，1994），全国十一次新人新作展（长沙，1996），全国第八届美术作品展（北京中国美术馆，1994），全国首届中国画展（北京中国美术馆，1996），当代水墨二人展（北京中国美术馆，1996），中国现代水墨画展（泰国，1997），中国国际美术年—当代中国山水、油画风景画展（北京中国美术馆，1998），当代湖南三人绘画艺术展（长沙，2000），上海艺术博览会（上海，2000），中国感觉艺术展（长沙，2001），第三届中国油画展（北京中国美术馆，2003），纨扇丹青中韩水墨艺术交流展（深圳关山月美术馆，2006），中国艺术博览会水墨精品展（2006年，北京），全国城市山水画展（第五届深圳国际水墨画双年展，深圳2006），第22届亚洲国际艺术展（印度尼西亚万隆，2007年）

王浩宇，教师，1982年出生，湖南长沙人。2001年考入西安美术学院平面设计系，2005年毕业。2003年获西安美术学院支援西部绘画类油画三等奖。2003年获西安美术学院书法比赛一等奖。2005年获西安美术学院艺术设计系优秀毕业生作品入选奖。2005年《茶馆》获西安美术学院油画系毕业作品入选奖。2005年7月—2006年1月，任西安秦汉瓦视觉传达公司平面设计师。2006年至今任教于燕舟艺术工作室。热爱绘画，热爱教学，具备扎实的绘画功底。以认真负责的教学态度，在教学中受到学生的广泛好评。

速写感悟/1

速写教学理念/2

画速写常见的问题/3

速写的主要形式/4

人体结构与人体动态运动规律/5

怎么画好动态速写/7

速写考试的基本要求/9

人物速写步骤/10

作品欣赏/13

速写感悟

J214
W338.1

记得我5岁那年，妈妈带我去少年宫学画画。老师上的第一堂课便是儿童简笔画。顿时，我便被那些线条迷住了。老师用那简洁、流畅的线条勾画出来的风景、人物、动物，在我脑海里留下了深深的印记。于是，我便迷上了画画，尤其迷上了美术最基础的课程——速写。自幼的习画，我便从速写开始。

“可见者，形与色”。这是古人对视觉艺术最基本的形与色两个要素的概括。造型是基础，20年来的习画生涯，我深深地感悟到：说速写是美术的基础，一点也不夸张。速写历来既是基础性练习，又是极具创造个性的艺术。它和素描、色彩一起被视为“童子功”。由于速写紧连生活，因此，较之素描而言，速写是富有艺术气质的造型训练。它讲究造型活力，要求感觉敏锐，判断果断，表达简洁，概括传神。速写是最能培养学生创造性地、深入地、扎实地掌握造型能力的重要环节。过去，在我们的造型课程中有重素描、轻速写的现象，这实质是一种偏见。“魔鬼巨匠”毕加索一生遗有近7万件作品，据估计，速写、素描各占一半。由此可见，速写与素描在大师心目中是同等地位。我国美术教育工作者认识这个问题后，马上进行了纠偏。现在，速写与素描、色彩一样，成为了美术高考必考科目之一。

从自幼的习画到现在燕舟的教学，对速写有了一些认识。我自感觉：线，是人物速写最基本的元素；线，又是人类最古老的造型语言。人物速写最基本的要素就是怎样运用线条的浓淡、粗细、虚实、疏密、刚柔、力度的轻重对比来表现各种不同的对象。因此，怎样熟练地掌握并运用各种不同的线条是我们首先要引导学生学习的。我们燕舟的速写教学将遵循这一大纲，让学生掌握这些线条，使我们的速写练习有一个良好的开端。

其次速写教学应是循序渐进的。应分人物、景物、场景；应从个别到组合，从简单到复杂；从静到动，从准确到神似。我们将很好地启发学生，充分发挥学生的自觉意识，开发学生的造型能力，锻炼记忆力，培养想象力。这样学生的思维才能得到最完美的全面挖掘。

从小学到大学，直至现在燕舟艺术工作室的教学，我画了大量的速写。尤其是高二、高三和现在。我几乎每个星期都要到火车站画上几晚，甚至是通宵。从单个的人物到场景组合，从稚嫩的孩子到年迈的老者……无一不成了我写生的对象。我的体会是：速写在于多画，每天必练，坚持不懈。这样，线条的感觉自然而然就会从生硬变为熟练，对象也会由准确渐到神似。所谓“熟能生巧，水到渠成”就是这个道理！

另外，速写是应由慢写到快写这样一个过程。因它

另外，速写是应由慢写到快写这样一个过程。因它受着时间和对象的局限，所以不可能像素描那样深思熟虑，它要求我们的速度要画得快。因此，我们要有敏锐的观察和分析能力，要有良好的概括表现能力。但是我们不能盲目地追求快。我们应从慢写开始，有意识地加快速度，在不断实践的过程中提高对物象感受的敏锐性和概括能力。其实，速写可以说是写生的默写，只要我们已达到熟练的程度，在写生时，只要抓住对象的特征个性即可。

感情是艺术的动力，一件优秀的作品蕴涵着作者内心的冲动。速写也一样。达·芬奇的速写表现为对物象透彻的认识，呈感觉与理性高度自觉和自信的一种状态，是一种朗朗大度的情怀，他的自画像让人信服地意识到：“这便是智慧的化身”。拉斐尔流畅的线条，有一种明媚、典雅的气象，线条雍容，下笔直取，洒脱，即使在宏伟的画面中，也洋溢着一种诗意的温存，让人油然地感到爱慕。米开朗基罗的造型体现出英雄的魄力，一种受压抑的热情。他刚劲的线条蕴藏着一种悲剧力量。他为创作《创世纪》壁画所作的人体速写，让人内心感到震撼！大师们作画时的情态，通过他们那些线条的韵味，似乎可以听到种种不同个性声音的絮语，大师们已入“无我之境”。我们在速写时，也要带着激情去画，把自己的情感发挥到极致，让心灵的感觉随着线条脉动、颤怵；性格，情绪，气质沿着笔触流露，发泄……

由长期进行速写练习而得来的切实、自信、大胆的作画状态，会有助于加快素描和色彩写生的速度。这是我的又一体会。国画、油画等大型创作必须造型准确，笔触合于形体，用笔合于气韵，有形有准地用笔，这当有速写不可埋没的功劳。

我以繁多的速写得来的这些感悟，今谈之于众，请多指教。

王浩宇

于燕舟艺术工作室

2007年9月23日

速写教学理念

由于艺术类高考教学的改革，速写已经越来越重要，速写练习的基本方法如下：

一、多临摹

对优秀作品的临摹，是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可作为训练造型能力的手段；更重要的一方面是学习其表现方法，应用在以后的学习中。

二、熟生巧

速写的工具较为简单，利用速写本可以随时随地记录生活的每一个侧面。只有多画多练才能提高专业水平。

三、勤用脑

学习绘画是一种艰辛的劳动，画速写决不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，结合优秀示范作品认真对照思索。

四、由慢到快

速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快，这是速写训练中，在时间限制上要遵循的原则。慢，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确是重要的；但速写又有一定的时间限制，速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。

石付作

画速写常见的问题

一、注意局部，忽视整体

速写如同素描，太多地注意局部、注意细节的处理容易使画面产生琐碎的感觉。应首先整体观察对象，大处着手。

二、人体各部位比例失调

1. 基本比例：站七、坐五、蹲三。
2. 头部、五官的比例：遵循“三庭五眼”。
3. 手的大小：手掌张开如同脸的大小。

三、头发的处理容易被忽视

画头发可先用直线概括头型，再用速写线勾画出头发的基本型，尤其注意发型，注意头发的明暗关系，注意头发和面部的衔接。

四、衣服的处理凌乱

以手臂的衣纹为例：手臂肘关节的转弯处的一两条衣纹是非画不可的。如果没有衣纹，则手臂就会转不过来。然后再略带一两条次要的衣纹。注意有疏有密、有紧有松、有主有次、有虚有实。

周小靖 作

石付 作

速写的主要形式

一、以线为主的速写

在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体转折变化运动和质感用概括简练的线条表现出来，它应具备造型严谨，形态自然生动，线条运用得当，整体

效果好等特点。它通过线的粗细、虚实变化表达主次关系、空间关系。

蔡翔子 作

刘雅慧 作

二、以线为主，线面结合的速写

以线为主，线面结合的速写表现形式，在写生中，尤其是课堂较长时间的针对美术高考的训练中能较好地发挥速写的特点。这也是目前速写训练中常用的表现手

法。通过对部分明暗交界线及暗部、衣纹处调子的补充添加，来表现物体。其特点是层次丰富，表现力强。

周小靖 作

石付 作

人体结构与人体动态运动规律

一、头部的画法

速写如同素描，头部也极其重要。表现时注意头部结构线。眼睛——人的心理、神态都靠眼睛来表达；画眉毛注意分两侧，尤其注意眉弓的转折；鼻子分鼻翼、鼻梁、鼻头、鼻孔；画嘴要注意嘴角的变化；耳朵的表

现可弱化；画头发时要大胆概括地处理，要有笔触感、质感。注意发型的虚实变化。头部随着运动和角度的变化，在形体上产生各种透视关系。

刘 鸣 作

王浩宇 作

二、手部的画法

手是人类的第二表情器官，研究手的画法也要和掌握整个人体一样，首先要了解手的解剖，其次要分析其结构特征，最后要掌握活动规律。当然更需要理解手的形体在动作改变后的透视变化。

三、腿部的画法

特别要注意膝关节的位置与结构，它将大腿部分与小腿部分有机地连接起来。

刘 鸣 作

刘 鸣 作

四、衣纹的画法

在对衣纹速写中，线的特性要求我们更多地经过主观筛选与重组，才能达到一种美的线型组合。衣服的褶皱是帮助我们表现对象最直接的一个因素，因此不要把画褶皱视为麻烦的事情。衣纹的多少，主要是由衣服的质地或人物的运动造成的。我们可以不管衣纹是多还是少，处理的办法只有一个，就是抓住结构和动态的主要线条，其余的根据画面构图的需要，作主观的审美调

整。比如：画手臂。肘关节处的衣纹是非画不可的。如果没有衣纹，则手臂就转不过来，然后再略带一两次要的衣纹。速写不能等同于照相，我们不可能把衣服上的所有褶皱都画出来。很多初学者处理不好衣纹，并不是不懂得概括，而是不懂得纸上的线条与实际衣纹的区别，即客观视觉与主观表现没有得到转换。

刘 鸣 作

王浩宇 作

怎么画好动态速写

动态速写技术是画家成熟的标志。人体的动态速写要求画者不但要具备较高的造型能力和整体意识，还要具有敏锐的感受能力和熟练运用解剖知识的经验。但是我们不能因此所以说，动态速写的学习要放在基础训练完成以后，相反，我们应该在基础素描训练的同时进行动态速写练习。

动态速写与静态速写有很大不同，在随时变化的对象中，你无法用反复观察的方法捕捉对象，也无法用事先准备好的方法表现对象，动态速写依靠的是对对象动作变化过程中动态的“选定”和对选定动作的感受与记忆。动态速写动作的选定应符合两个条件，一个是选定的动作要有“造型性”，另一个是动态要具有美感，两个条件缺一不可。比方说，我们在选定一个人跑步动作时，要选定最能体现速度、力量和矫健意味的动态，也就是腿部跨度最大、手臂摆动幅度最大的动态，假如我们选择了手脚重叠时的动态，画出后的效果就会像是走路而不是跑步了。对选定动态的感受和记忆也是非常重要的，这是个一次性过程，而不像素描那样可以多次反复地进行。这种一次性记忆必须是感受性的，如果失去了感受性的记忆，我们所画出的动作可能会流于公式化、概念化。只有凭借对特定动作感受的特殊性，再辅之以对人体解剖知识的了解，我们才有可能画出诸如疯

狂的跑或悠闲的跑等等避免雷同的作品。在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可想象的。我们必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识记忆补充，才能完整地完作品。要在动态速写训练中做到上述要求，必须学会“抓住”和表现“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。人物侧面时，动态线往往体现在外轮廓的一侧；当人物正面时，动态线会突出于脊椎和四肢的变化。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。

如何画好动态线呢？我们应该注意以下几个方面：

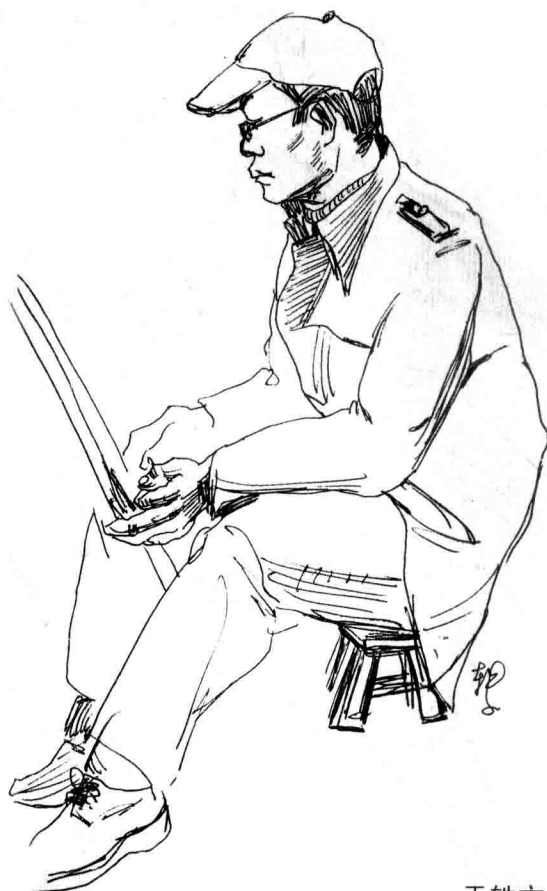
1. 动态线是由人体动作变化产生的，它是外形上最明显、衣服与身体贴得较紧的部位。
2. 画动态线时，要抓住大的部位，抓关键的动势并注意动态的重心。
3. 动态线是非常简练的线条，要根据动作的复杂程度决定动态线的多少，在每个动作中，主要的动态线仅有一条，其他的是动态辅助线。
4. 抓住人体的各个关键部位的结构关系，如头与肩、手臂与躯干、骨盆与腿、大腿与小腿的关节和小腿与脚的结合处。

石付 作

胡娟 作

于轶文 作

速写考试的基本要求

一、人物结构与比例基本准确

要求考生掌握人物结构的基本知识和技能，理解人物骨骼和肌肉的生长规律以及对形体运动所产生美的动态进行明确判断。以简洁、概括的手法，整体把握人物的比例和动态特征。注意每个转折部位的扭动关系，重视客观的敏锐感受。

二、线条流畅、生动

线条是通过长短、曲折和穿插来表现的。流畅的线条可增强画面表现力和生动性。线条的特质与形体结构的巧妙结合，是速写臻于生动的重要条件。而适当地辅

以明暗关系，以线、面来表现速写对象，有利于增加层次感，提高感染力。

三、注重整体效果与美感

这里讲的整体效果，主要是指所画对象的比例、动态和形体之间有节奏地进行穿插和布局所产生的效果。由于速写是瞬间交晤，必须把瞬间美包括动态和表情的瞬间美表现出来。例如画一幅青年学生速写，在人物比例与结构准确的同时，还要着重地把神态特征及特定环境下的特定效果表现出来。

王浩宇 作

人物速写步骤

王浩宇 作

1. 用较长的线条，轻轻地勾勒出模特的大体轮廓，并定好主要关节转折处的基本位置。

2. 在上一步的基础上继续刻画，注意线条的流畅性和结构的呼应关系。

3. 注意因多关节转折而产生衣纹方向性的改变。在刻画的过程中，不要被琐碎的细节所迷惑而一发不可收拾，整体地观察线条的呼应关系，对交代清楚的地方逐一调整。

王浩宇·作

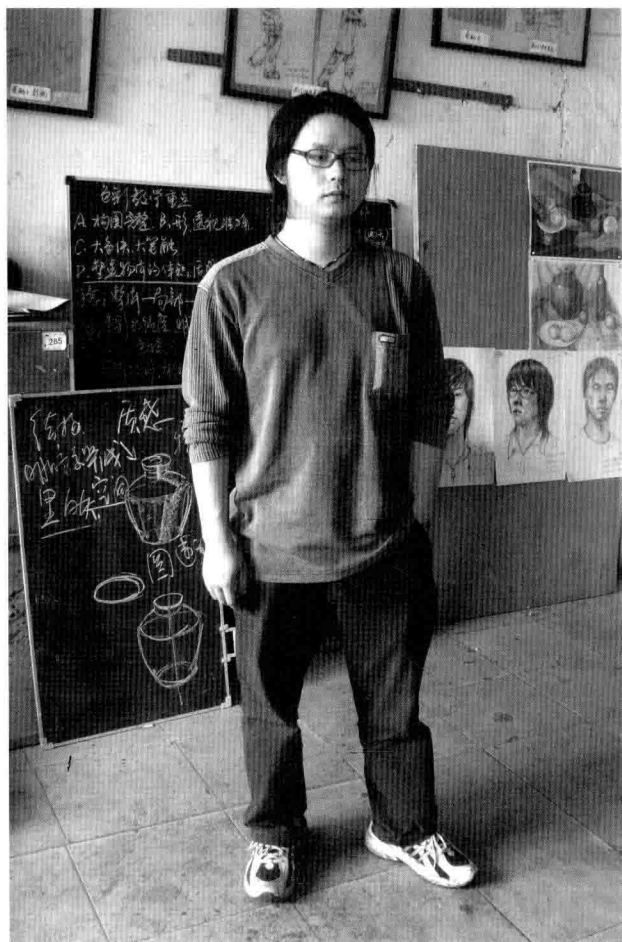
1. 先用长直线概括出模特的整体动态，这个过程要注意构图的合理性。

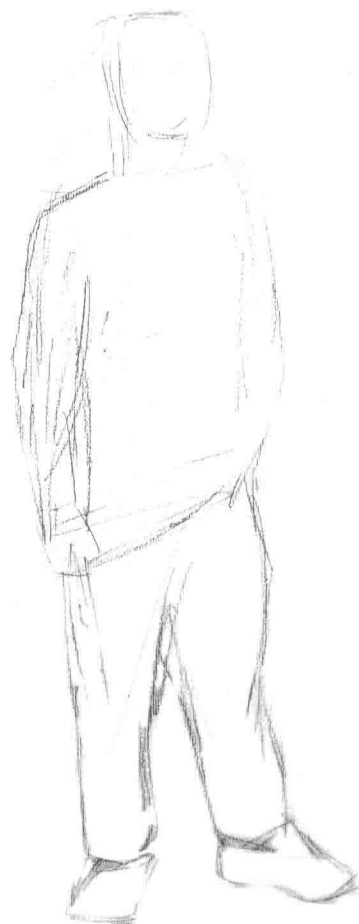
2. 从局部开始刻画，线条要概括简练。注意关节转折处和整个体形的大小比例关系。注意线条疏密、衣纹的穿插关系等等。

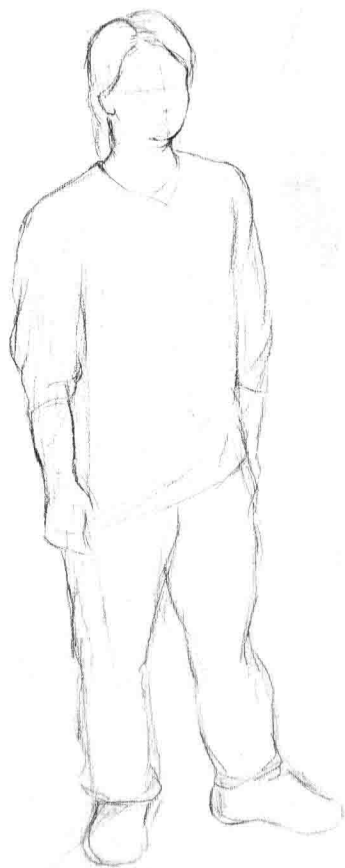
3. 把腿和脚的关系确定，注意脚的前后关系。整幅画完成以后，还要对小的局部结构和画面效果进行一些必要的修改完善。

蔡翔子 作

1. 画这幅画之前应当先整体地、充分地观察对象的动态特征，用长直线概括出外形。线条要简练。

2. 在大的基本形的基础上，用短直线或曲线将各个部位具体化，将四肢、躯干，以及头、胸、腰等大小、长短表示出来。

3. 将人物的主要衣纹线和轮廓线大致调好以后，再由头部入手继续深入。线的组织要灵活。

刘 鸣 作

刘 鸣 作

刘 鸣 作

刘 鸣 作

