

丽江师范高等专科学校资助出版

速写

易立平 编著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

丽江师范高等专科学校资助出版

速写

易立平 编著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 易立平编著. — 昆明 : 云南大学出版社,
2017
ISBN 978-7-5482-3002-1

I. ①速… II. ①易… III. ①速写技法—高等学校—
教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第110446号

策划编辑: 段 然

责任编辑: 陈 曦

装帧设计: 庄海萌

速写

易立平 编著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 8.75

字 数: 152千

版 次: 2017年8月第1版

印 次: 2017年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-3002-1

定 价: 32元

社 址: 昆明市一二一大街182号 (云南大学东陆校区英华园内)

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65033307 65033244

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

本书若发现印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-64167045。

序

一

速写是一项训练造型综合能力的方法。

在欧洲，人物速写被当作主要的造型训练手段。国内从幼儿教育阶段就开始培养人物速写的能力，高校艺考招生有了“速写”科目，各类艺术院校的课程设置有了“速写”课程，对训练学生的造型综合能力起到了很好的效果。经常性速写训练可以培养绘画者敏锐的观察力和表现力，可以调动作画者的激情，提高表现能力，善于抓住客观对象的本质和显著特点。多练习速写有助于构图、审美等能力的提高，对素描、色彩、中国画白描等技法的提升大有裨益。

速写最基本的语言方式是线条。线条作为中国绘画的根基，集中体现着东方的审美趣味。线条的运用可追溯到仰韶文化时期，至汉唐已发展到很高的水平，如顾恺之的“春蚕吐丝”，曹仲达的“曹衣出水”，吴道子的“吴带当风”。前人已把线条的生动变化、神奇美妙，发挥到了极致，为我们留下了很多具体的经验；用笔的巧与拙、刚与柔、光与毛、方与圆、浓与淡；用笔的正侧、逆顺、藏露、快慢、起落、转折、顿挫……对于线条的审美趣味追求“深厚高古”“力透纸背”；等等。这些都有待于我们去吸收和发扬。

在西方，旧石器时代（奥瑞纳文化）的洞窟壁画、古埃及的古墓壁画，古希腊的瓶画……无一不是用线条来造型。文艺复兴时期线条素描、速写开始作为一种艺术形式，意大利文艺复兴“三杰”的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔都有以线条为主的素描留世，其中拉斐尔的线条以优美、

娴熟达到了一个高峰。丢勒、荷尔拜因以线条造型为主的素描技艺也很精湛。到了十九世纪安格尔毕生追求线条的精致与优美，他说：线条就是一切。印象派的德加从东方单纯的线条中，悟到它表现运动的力量，以轻灵的线条抓住了飞动的舞姿。野兽派的马蒂斯把他的线描速写看作是他的情感最直接、最纯粹的表达；他的线条自由随意、简洁明快，用线条完成了内心的表现，发明了最能体现精神和谐的语言。线条这种古老的绘画语言，在开创性的画家手中，永远在不停地演变、发展，线条的表现力越来越成为画家创造力的一个标志。可以说，线条是速写的生命。

当然，要再深入下去，就得看立意和境界了。所以宋代以画梅花著名的华光和尚在其著作《画梅指迷》中有一段“画梅全诀”，开头就是“画梅全诀，生意为先”。到了清代，方薰在其著作《山静居画论》中也强调了立意与作画之关系，他说：“作画必先立意以定位置，意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古。”他认为平庸者作画必平庸，俗气者作画也俗气，因为缺乏画家最宝贵的“立意”，所以作品平庸。

因此，立意要高，构思要巧，技法要活。画重技法，但无定法，无法之法乃为至法。而表现技法要因景而变、缘情而化，加强对意境的深化和开掘。

二

易立平老师是我尊敬的青年画家。

易姓人，据说是黄帝后裔，黄帝象日月之形以作“易”，征日月之兆以为姓，上日下月，日月为之也。

易老师做什么事情都轻而易举，如履平地。作为一个新丽江人，生于巴蜀，学于云南，成于丽江，在丽江娶妻生子，成家立业，功成名就，羨煞旁人。

作为一线教师，他不仅长于创作实践，而且深入研究总结，积十多年教育研究经验，编写了《速写》教程，这不仅是对师者传道授业解惑职责的大敬畏，更是作为一个艺术工作者的大情怀。

作为一个青年画家，他十多年如一日，钻研中国画，成为丽江颇具影响的青年画家，画画拿奖，著书立说，并且与我一起完成国家艺术基金项目“纳西族东巴画艺术百年展”，圆着一个又一个梦想……

《易·谦》说：“谦谦君子，卑以自牧也。”易立平老师就是这样的谦谦君子：做人低调谦逊、与世无争；做事认真严谨、敢于担当；作画出入经典、不断创新；做学问又见微知著、鞭辟入里。

然而，选择了艺术也就意味着选择了艰辛和寂寞，他也在探索一条不易的路！因为，最难走的路是走进人们的心灵之路。

三

易立平老师的《速写》教程具备三个特性。

一是通俗性。全书没有枯燥乏味的说教和理论，是易老师十多年教育教学和实际创作的经验总结，有许多章节由教学讲稿修改提炼而成，修改时既注意行文说理的严谨性和深刻性，又保留授课的通俗性、生动性和口语化特点，增强了本书的知识性和可读性。

二是实用性。全书共八章，第一章概论，主要讲速写的基本知识；第二章工具材料介绍，分析速写材料纸和笔的使用；第三章速写的表现方法，阐述速写的技法技巧；第四章到第七章分别讲花卉速写、动物速写、人物速写和风景速写的实训创作；第八章是作品赏析。从理论到实践，从技法到鉴赏，从体例到编排，不仅可以满足初学者学习的需要，还可以用于各种层次的速写教育教学。

三是欣赏性。在理论讲述的基础上，学生对速写理论和技法有了较深刻的理解之后，再进入实训创作。第一章至第八章的大量插图和第八章作品赏析的速写作品，都是出自易立平老师的课稿和创作。无论花卉、动物，还是人物、风景，易立平老师都亲自动手示范，学生不仅可以感受他的创作过程和示范演练，而且这些课稿本身也都是精美的艺术作品。

四

清代学者王昱（1700—1750）在《东庄论画》一书中说：“学画者先贵立品。”清代学者沈宗春在《齐舟学画编》中说：“笔格之高下，亦如人品。”

最终，艺术的魅力不仅源自表现生活的高超技艺，以及对平凡生活的深情和对艺术的执着，还需要通过艺术家的人品和涵养来表现，其作品才更具艺术感染力和经典的价值。

易立平老师身体力行，人品、艺品，都值得尊敬。

桃李不言，下自成蹊。《速写》教程不仅是易立平老师十多年教学理论研究的成果，还是他十多年创作理论和实践的总结。十年树木，不用说桃李满园，仅仅是实践课画稿就难以计数了。此书中虽不能完全收录，但每一幅，都是一段记忆，一次尝试，一朵源于教学的鲜活的浪花。

由此，我才觉得他的《速写》不仅仅是单纯的教科书，更重要的是，它具备了去影响人、成就人的力量！

所以，我不揣鄙陋，真诚推荐易立平老师的《速写》教程。

是为序。

潘宏义

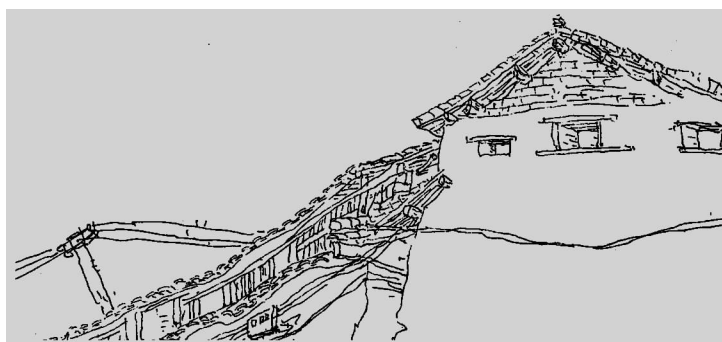
2017年5月于丽江师范高等专科学校

目 录

第一章 概 论	001
第二章 工具材料介绍	005
第一节 笔	006
第二节 纸	010
第三章 速写的表现方法	013
第一节 线性速写	014
第二节 阴影速写	017
第三节 线条加色彩的表现	018
第四节 经营位置	019
第四章 花卉速写	029
第一节 花卉认识	030
第二节 花卉速写的观察方法	037
第三节 花卉速写的步骤	039
第四节 花卉速写作品分析	043

第五章 动物速写	049
第一节 兽类的画法	050
第二节 禽类的画法	055
第六章 人物速写	061
第一节 结构分析	063
第二节 运动规律	063
第三节 头部分析	068
第四节 衣纹分析	072
第五节 观察方法	077
第六节 作品解析	081
第七章 风景速写	085
第一节 山石的画法	086
第二节 树的画法	092
第三节 房屋的画法	103
第四节 风景速写的方法	109
第五节 作品解析	111
第八章 作品赏析	115
后 记	132

第一章 概 述

速写是一门造型技能基础课程，古人云“师造化”，就是要师法自然。石涛云“搜尽奇峰打草稿”，说的是多写生、多收集素材的问题，其实就是强调要多深入生活，通过与自然对话，把自己的感受记录下来。速写是主观的记录，在记录的同时，也体现出我们对自然的理解和认识。自然是伟大的造像者，它造出来的形象是最生动的，只要我们用心体会，处处都有值得描绘的地方；相反，如果忽视自然，不带着美的眼睛去关注身边的事物，那么就会错过许多美好的风景。只有带着一双发现美的眼睛去关注自然，自然才会带给我们许多的惊喜。对一花一草、一树一木，只有细心体会，才能融入其中，产生共鸣。

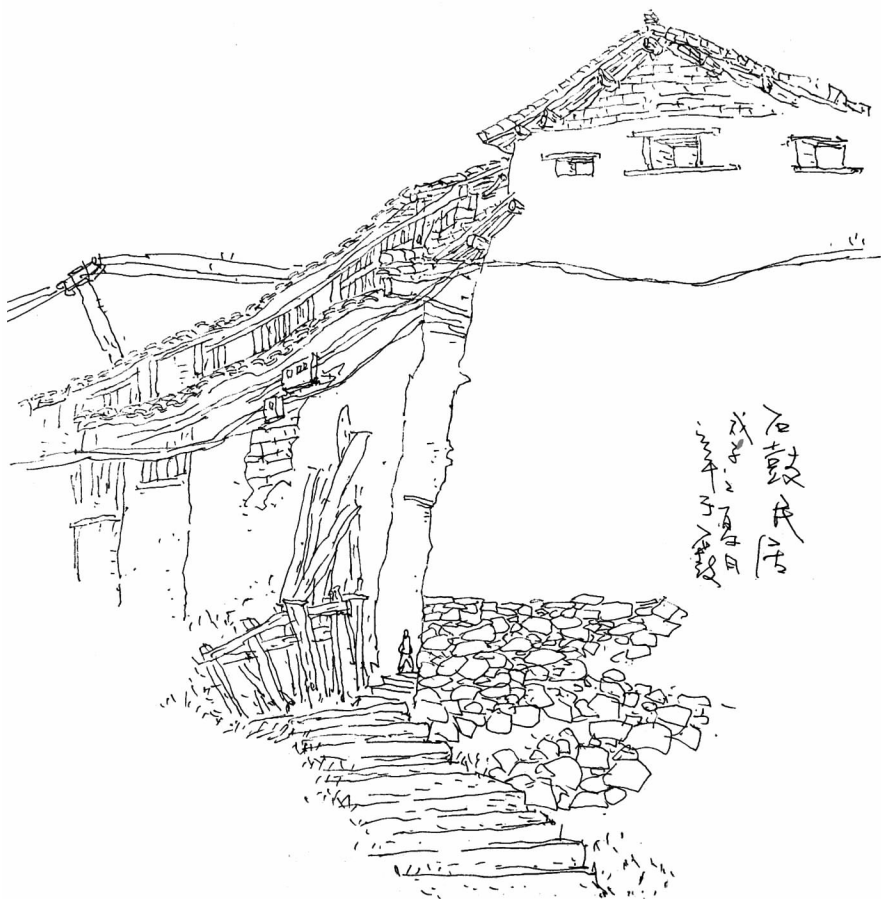

图 1-1

图 1-2

速写可以作为单独的艺术形式存在，也可以作为造型练习的手段。在练习中，可以锻炼我们眼、脑、手的相互协调性，培养我们良好的造型习惯。经常进行速写训练，可以让我们的造型感觉随时保持敏锐，并时刻保持绘画的渴望，这是我们在感受生活和艺术创作中不可或缺取材手段。笔者认为，现代化的发展，相机的出现，取代不了速写的作用。绘画表现出来的东西会比相片更真实，是因为绘画抓住了对象最本质的东西，加强了物体本身的结构，主观地采用了强调和夸张的手法，把对象最真实的、最美好的一面

凸显出来。我们可以利用相机来配合速写，虽然相机对物体的外形无法改变，但可以利用其客观的记录的特点来记录原始的素材和色彩，与速写相得益彰，互补不足。在素材的收集上，我们不能过多地依赖相机，通过自己的理解从生活中得来的形象，要比从相机中得来的图像更具对对象深刻的理解与分析，因此速写的作用是不可取代的。把两者结合，可能会取得更好的效果。

速写，从字面上可理解为快速的描写，但也要从实际对素材的收集需要而定。有些速写，可以一两分钟完成，或以更短的时间完成，如快速记录一些瞬间即逝的动作，如舞蹈动作、体育运动动作等；有些速写，要用更长的时间完成，如一些静态的物体，如山水、花卉、模特等，要通过慢

写的方式进行详细的记录。因训练的目的不同，在练习中使用的方法也不一样。在练习中，可以两者结合来训练，快写可以训练我们瞬间的观察力和记忆力，慢写可以加强我们对细节刻画训练。

本书通过对花卉速写、动物速写、人物速写、风景速写的介绍，通过对不同类型事物的观察方法、技法分解、表现方法、作品分析的讲解，从中找出速写的一般规律，帮助学习者找到适合自己学习速写的一套方法。速写学习的目的不是为了学会画某种东西，而是要通过学会画某种东西来学会学习的方法。只要领会了方法，那么不管出现在我们面前的是否是我们熟悉的事物，我们都能通过理解到的知识，通过技法把它表现出来。因此，可以通过对速写方法的寻找，在以后的学习中养成良好的学习习惯，为我们打好造型基础和收集创作素材，找到适合自己的写生之路。

第二章 工具材料介绍

速写的工具，在现代书写工具多样的年代，可以说多种多样。根据不同作者的喜好、习惯，可选用不同材料的工具。也许，当被身边的事物所打动，有着强烈绘画冲动的时候，身边没有熟悉的工具，那么没关系，只要是能画出痕迹的，都可以用来描绘和记录。所以，每一种绘画材料，我们都应该去认识和熟悉它，不要为材料所束缚。

现就常见的工具材料做一个介绍。

第一节 笔

笔主要有水性笔、铅笔、毛笔、炭笔、自制绘画笔等。

一、水性笔

水性笔一般指钢笔、圆珠笔、针管笔等。其优点是绘画流畅，随手可取，适合于以线条为主的表现形式的速写。其缺点有：一是画出来的线条变化少，线条质量较难掌控；二是画上的线条不能修改。因此，在选择用此类工具之前，要有一定的造型能力和速写的表现能力。

二、铅 笔

铅笔的特点是容易修改，并可根据 B 数的不同和用力的轻重绘画出深浅粗细不同的线条，还可以通过握笔的角度来改变线条的宽窄，画出丰富的线条，因此深受广大学习者喜爱。铅笔的表现形式一般有两种，一种为纯线条的。它不像水性笔一样，画出的线条不能产生粗细深浅的变化，铅笔线条的粗细深浅可以通过绘画者的控制而产生变化，把笔立起来，就可以画出较细的线条；把笔放成一定的角度，就可以画出较粗的线条；用力一点，就可以产生较深的线条；把笔提起来一些，就可以产生较浅的线条。所以，铅笔可以根据需要画出丰富的线条类型，以达到画面丰富性的效果。一种为明暗关系的表现方法，在画面中，需要表现大面积暗面的地

方，把铅笔卧下排线，就可以表现出所需要的暗面效果，表现方法快捷而方便。至于怎样才能画出需要的线条效果，这就需要在实践中不断尝试，做到能随心所欲地控制铅笔，而非被铅笔控制。

图 2-1