

文化部指定全国美术考级机构

中国美术学院考级办推荐用书

速写画法

编著 盛天晔 / 浙江人民美术出版社

文化部指定全国美术考级机构
中国美术学院考级办推荐用书

速写画法

责任编辑 / 李介一
编 著 / 盛天晔
装帧设计 / 江健文
责任印刷 / 陈柏荣

ISBN 7-5340-1823-4

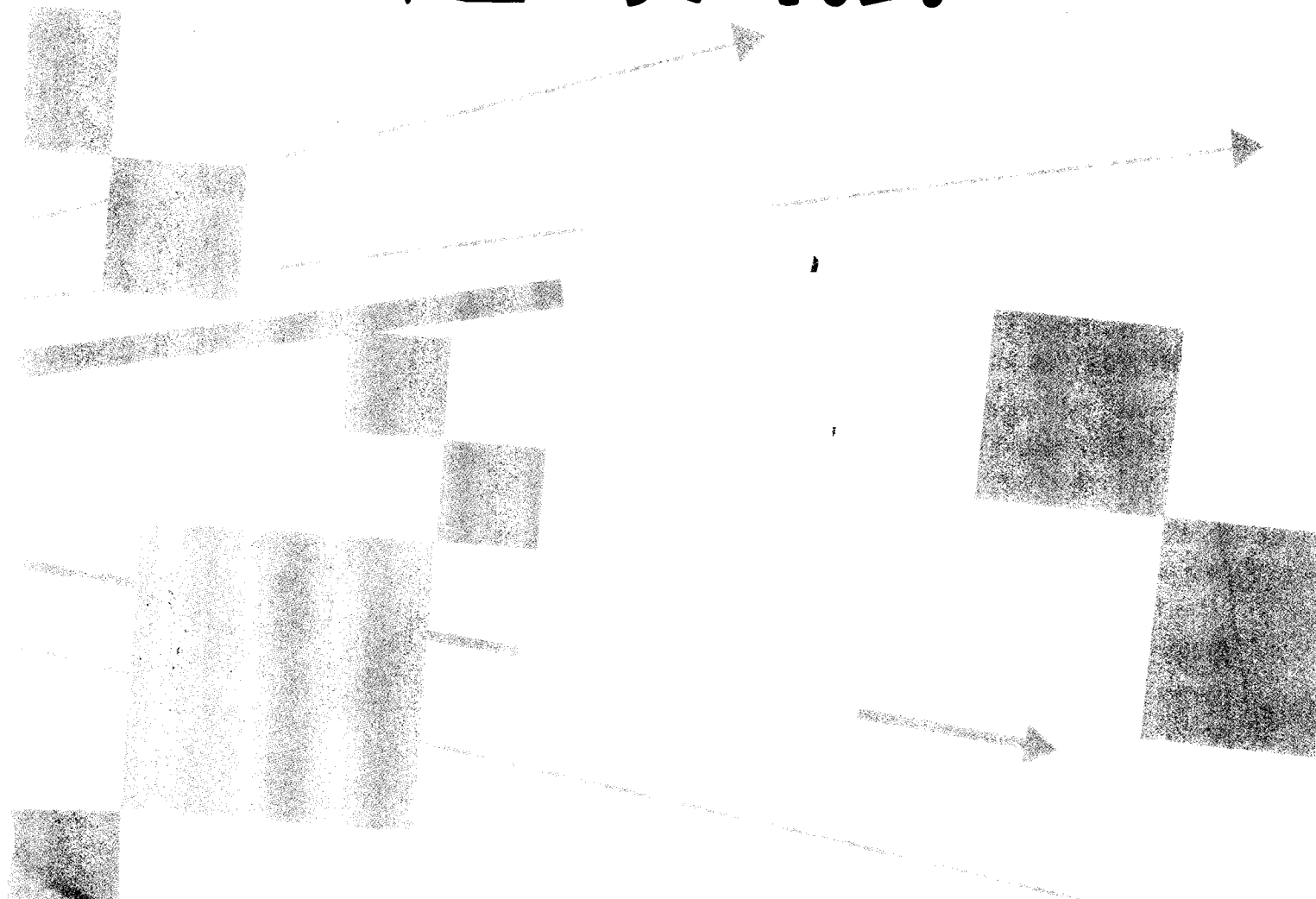
ISBN 7-5340-1823-4/J · 1576
定价: 14.00 元

文化部指定全国美术考级机构

中国美术学院考级办推荐用书

速写画法

图书在版编目 (C I P) 数据

速写画法 / 盛天晔编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2004.5

文化部指定全国美术考级机构中国美术学院考级办推荐用书

ISBN 7 - 5340 - 1823 - 4

I. 速... II. 盛... III. 速写—技法 (美术)—水平考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 025756 号

速写画法

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

杭州彩地电脑图文有限公司制版

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2004 年 5 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3.5

印数: 0,001—4,000

ISBN 7 - 5340 - 1823 - 4/J·1576

定价: 14.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

速写等级考试与培训参考标准

级 别		内 容 与 要 求	考 核 标 准
初 级	一 级	生活中常见的静物（水壶、扫帚、书包等） 90分钟 16开纸 6张作业	构图适当，比例准确，线条清晰。
	二 级	器皿组合或靠背椅等家俱 90分钟 8开纸 6张作业	构图适当，比例准确有透视感、立体感，有取舍和概括。
	三 级	室内外或厨房一角 90分钟 8开纸 4张作业	构图完整，形体组合疏密得当，有质感和空间感。
中 级	四 级	植物花卉写生 90分钟 8开纸 4张作业	构图完整，结构准确，形象特征明确，整体感强。
	五 级	男女真人头像及手足写生各一幅 90分钟 8开纸 4张作业	构图完整，人物比例结构准确，形象生动，具有一定概括力。
	六 级	植物园、公园、住宅小区一角 90分钟 8开纸 4张作业	构图完整，比例准确，整体感强，层次清晰。
高 级	七 级	中国古建筑或有特色的西洋建筑 90分钟 8开纸 3张作业	构图完整，比例结构准确，层次清晰，具有概括性。
	八 级	男女半身 及全身单衣写生（站、坐姿） 90分钟 8开纸 3张作业（各一张）	人物比例结构准确，表现充分，头、手、足刻画相对深入，具有较强的艺术表现力。
	九 级	菜场、火车站、汽车站公园等公共场所 90分钟 8开纸 4张作业	构图完整饱满，人物比例准确，形象生动，场景疏密有序，具有艺术感染力，可做创作素材。

目 录

实战技巧	23
应当掌握的基本知识	17
学好速写的步骤	15
几种常用的速写工具和材料	7
关于速写	1

关于速写

概念

速写，顾名思义，就是迅速地描写。速和写两个字在不同程度上都代表着一种状态，即时地、直觉地、急速地写出眼中所见。

速写的概念是相对于长期素描而存在的，这时的速写，大致可理解为“一种在较短时间内完成的简练的直记式素描”，它既有语言手法上的独特性，又能与其他艺术门类相互渗透；它既是造型艺术基础能力的一种训练手段，又可独立成为一种单独的造型艺术门类。

速写作为绘画的基本功之一，对于快速而有效地提高绘者的基本造型能力，从而全面培养综合艺

术素质，有着不可忽视的作用。正确的思维方式，整体的观察方法以及熟练的表现技巧，是成就一幅好画的基本元素。这也是作为一个习艺者在学习过程中须时时谨记又不断磨砺的，所谓心、眼、手合一，心智和技术的统一，画技方臻化境。

正确的思维方式，即把眼中所见的对象先在脑中梳理一遍，寻其道，穷其理，知其何为，方能下笔，即古人所谓“胸有成竹”、“胸中有丘壑”，否则仓促下手，必先自乱阵脚。

画速写也需要整体的观察方法。绘者与常人不同之处即在于常人看物往往只纠缠于细小皮相处，

李洁 画

而绘者须先剔其骨肉，取出主干与分支、本质与浅显，这样才能一蹴而就、一着中的，攫其厉害而显其精神。

熟练的表现技巧，习艺者离不开“技”的磨练。即使是天才也离不开勤奋，好的画家能做到心手合一，超常的心智加上纯熟的技巧，方能得心应手。技巧是一个手段，目的在于更好地说出你心中所想。譬如你叫人看天上月亮，用手指指给人看，目的在于月亮，而那手指，只不过是工具。

所以，凡习艺者须先廓清心志，磨砺眼力，操习手段，三者统一和谐，方能有所收获。速写的训练同样离不开此三者。

黄胄 画

苏睿 画

语言

速写的基本语言,其实是指速写所采用的造型手段。这手段包括线条、明暗等。其中线条是速写最常用的手段。线条早在原始绘画中就已经出现了,最常见的是用线条来区分界限、区分被画物与背景,即所谓的轮廓线。在画家眼中,轮廓线不仅具有边线的功用,还兼有表现体积与空间的作用。一个对象传达给观者的第一印象是色,然后才是形。较之于明暗,线条是相对主观的。我们用客观的眼光观察世界时,线条其实是不存在的。我们所谓的线是处在特殊视角下的某一形体的面,就是在某一形体的面转到侧面的过程中,原先的面不断变窄,最终在视觉上形成了线的感觉。打个比方,正面看一个人的脸,他的鼻梁、额头都是面;当他转

柯勒惠支 画

苏睿 画

到侧面时,鼻梁、额头的面就变成线了。就线的种类来说,又可分为直线、曲线、弧线、长线、短线等许多种,不同的线适合于表现不同的对象,在视觉上会产生不同的心理感受。线条之间的穿插、重叠、疏密、粗细以及松紧、曲直、长短、方圆的对比,又丰富了线条作为艺术语言的表现力。一个画家要熟悉并掌握线条的各种性能和表现手法,但又不能概念化,以避免速写中常见的“油”、“空”的毛病。只有通过细致而入微的观察,从对象身上发掘出那些具有生命力和表现力的东西,并日积月累,反复锤炼,他的作品才不至于流俗。

线条可以说是速写中最常用的语

席勒 画

代鼎文 画

言，然而在面对更为丰富的自然时，线条依然有它表现上的局限性，有时候，它不得不借助于明暗来更为深入地表现对象。明暗这套艺术语言在西方的绘画体系中已经发展得相当完善。在自然界中，明暗是由光线投射到物体表面上而产生的，明暗的变化是以物体本身结构的变化为依据的，真正起决定作用的还是结构。试想在黑暗中，光线不存在了，明暗也就不存在了，但是形体结构依然存在。线条可以确立、界定形体结构，但形体结构的丰富表现还需依靠明暗，所以明暗在长期素描中的运用远远多于在速写中的运用（因为速写需在短时间内完成，而长期素描则为明暗丰富变化的深入刻画提供了充裕的时间）。在速写中，明暗常常是与线条结合使用的，即所谓的线面结合，多用于表现人物头像及半身像这类需时较长的速写。

贝克曼 画

王媛 画

几种常用的速写工具和材料

工具和材料是艺术家表达自身感受必不可少的媒介物,每一种工具和材料都有自身的特色,不同的工具和材料往往使画面产生不同的效果。了解不同工具的性能和特点,然后选择一种得心应手的工具来表现,对于更好地表达特定的形象感受无疑有很大的帮助。

铅笔

铅笔是速写较常使用的工具之一。画速写不必像画长期素描那样使用多种软硬度的铅笔,通常是一枝铅笔画到底。绘者可以通过有效地运用手腕和手指的力量,变化铅笔与纸面的角度,或快或慢、或轻或重、或立或卧地来产生丰富的线条变化,增强画面的表现力。

蒋奕强 画

林莹 画

林莹 画

韩京雷 画

炭笔

炭笔的颜色较铅笔深，画面效果较为肯定、醒目，但较难修改。

陆易 画

周斌斌 画

木炭条

德拉克罗瓦 画

黄胄 画

门采尔 画

门采尔 画

冯毅雯 画

弗洛伊德 画

德加 画

现在市场上有两种木炭条，一种质地较硬，是由大木头劈成小木块烧成；另一种较软，是由细柳枝烧成，较好用。采用木炭条作画，画面效果松动，但易脱落，画完后需喷定画液固定。