

SHAONIAN SUXIE RUMEN

少年美术入门系列

少年速写入门



吴运鸿 编著



新华出版社

少年美术入门系列

少年美术入门

吴运鸿 编著

吴运鸿 编著

图书在版编目(CIP)数据

少年速写入门/吴运鸿编著. —北京:新华出版社, 1996. 9

(少年美术入门系列)

ISBN 7-5011-3283-6

I. 少… I. ①吴… II. 速写—技法(美术)—少年读物 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 14960 号

少年美术入门系列

少年速写入门

吴运鸿 编著

★

新华出版社出版发行

(100803 北京宣武门西大街 57 号)

北京北方印刷厂印刷 新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 7.75 字数 140 千字

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—10500

ISBN 7-5011-3283-6/G·1215

定价:12.20 元

内 容 提 要

本书是专门为中、小学生美术爱好者学习速写而编写的启蒙读物。

作者以自己多年丰富的教学实践经验，根据初学者的特点，从速写的基础知识入手，由浅入深，由易到难，系统地讲授了有关速写的各种基础知识，介绍了学习速写的方法和步骤。并为初学者安排了学习计划和训练课程。

本书既可作为初学者自学速写的启蒙读物，又可作为中、小学美术教师辅导课外活动的参考教材。

序

速写不仅是一个画家的基本技巧，更重要的是只有通过速写才迫使你深入观察生活，分析生活的特征，才使你从画家的角度去生活。

当然，细致地研究生活形态，要靠素描，但养成随时随地去观察、体会，去捕捉生活中的形形色色，培养一个人的敏锐感，却必须通过“画速写”。所以我认为能迅速地、灵敏地画下对象当然是件好事，是长期进行“速写”训练的结果，但是只要你能随时随地拿着速写本在“画”，在分析、体会、感受生活中的各种特色，这就已经达到了“画速写”的根本要求。当然，这么训练，也就必然能够掌握好这一基本技巧，最终能够十分敏锐、十分迅速而且相当准确地描绘那瞬息万变的大千世界。这种敏锐的观察和感受，才是一个画家成功的关键，是照相机所不能替代的。

这几句话算是作为《少年速写入门》一书的序言吧。

中央美术学院教授

国家教委艺术教育委员会委员

钱绍武
一九九三年二月七日

前 言

速写——对于一个绘画者来说是十分重要的。它不仅仅是一种绘画方法和形式，还是提高我们绘画能力的重要手段。是画家观察生活、表现生活的得力帮手。

速写不同于素描，它能使我们从丰富多彩的自然生活中，快速地捕捉、记录下精彩、生动的一瞬，从生活的直感中，汲取艺术的灵感和创作的激情。

速写是一种非常简练、快捷的即兴绘画，对于一个热爱绘画的初学者来说，是不可缺少的基本功。

初学者练习速写时，要多想、多看、多画、多练；要向生活学习、向大师们学习；从理论到实践，一步一个脚印地去学习。有多少耕耘，就有多少收获。俗话说：“拳不离手，曲不离口。”对于速写来说，更是如此，要下大功夫，下大气力。速写没有捷径可走，路只有靠自己的双脚走出来。熟能生巧，功到自然成。

长期的速写训练，不但能提高我们的绘画水平，更重要的是还可以培养绘画者对于各种形象的思维能力、记忆默写能力，以及对于艺术的感受力、想象力和创造力。

初学者要根据自己的实际水平和能力，有计划、有步骤地去学习，不可操之过急。从易到难、循序渐进是应遵循的基本方法，多画多练是学好速写的基本保证。

本书介绍了速写的基础知识和基本方法，希望能给初学速写的广大青少年朋友们以必要的帮助。

此书在编写过程中得到了钱绍武、周思聪、韦江凡等著名艺术家的关心和帮助。并得到赵强、刘又飞、姚璐、杜松、王虹、韩秋香、师卫华、朱红鹰等同志的大力支持，在此一并表示衷心的感谢。

由于自己水平有限，加之成书仓促，书中谬误之处，恳请批评指正。

作 者

1996年8月

目 录

序 前言

一、速写简介

(一) 什么是速写	1
(二) 速写与素描的区别及特点	2
(三) 速写的种类与形式	3
1. 勾线式速写	3
2. 体面式速写	3
3. 半线半面式速写	4

二、速写基础

(一) 速写工具	7
(二) 人物解剖知识	9
1. 首先是比例	10
2. 人体结构——骨骼、肌肉	11
3. 人体运动规律	19
(三) 透视知识	29
(四) 构图知识	32

三、速写训练

(一) 如何学习速写	40
1. 从慢到快	41
2. 从静到动	42
(1) 下笔肯定、力求画准	48
(2) 培养、提高默写与记忆能力	49
3. 从易到难——速写学习计划	51
(1) 慢写学习	52

(2) 速写练习	54
4. 学习速写应该注意的一些问题	56
(1) 勤学多练, 善于动脑	57
(2) 要熟练, 但不要“油”	57
(3) 掌握规律, 强调特征	58
(4) 旁若无人, 不要畏首畏尾	58
(5) 学习要有计划、有重点, 要注意方法和步骤	58
(6) 如何画衣褶	59
(7) 注意构图与透视	59
(8) 用不同手法表现不同对象	60
(9) 注意环境、道具速写	60
(10) 场面速写与主题性速写	60
(11) 一“专”多“能”, 形式多样	61
(二) 画家谈速写	61
1. 美哉, 线的神韵	61
2. 速写——绘画的重要手段	61
3. 我是怎样学画速写的	63
4. 我是怎样画人物写生的	64
5. 勾线的变化	67
6. 线与衣褶纹的关系	67
7. 如何画人物头像速写	68

图例欣赏

后记

一、速写简介

（一）什么是速写

顾名思义，速写是一种速度快、时间短的绘画形式。

当我们用绘画来表现丰富多彩的生活时，速写能力就显得格外重要了。一个具有很强速写能力的画家，可以随时很快地画出他所感兴趣的生活中的任何场面。长期的速写锻炼，不但能使一个人的形象记忆能力和想象能力得到提高，更重要的是，它可以使一个画家获得永不枯竭的创造源泉。有丰富的生活积累，才能使艺术之树长春。

速写是艺术家搜集素材、记录生活的一种必不可少的绘画能力。速写可使我们从丰富的现实生活中，获取大量有用的生活素材。如各种人物形象、风景、静物、环境、建筑场面、服饰、工具等等，并能使我们不断地从生活中获得艺术灵感与创作激情。

速写作为一种绘画形式，历来受到古今中外著名绘画大师们的重视和推崇。近年来，随着现代科学技术的发展，许多人用照相机来收集素材以代替速写。虽然照相机能够更快、更精确地记录下对象，但速写作为一种绘画能力是照相机不能取代的。画家在画速写时，可以对景物进行取舍、夸张、提炼，可以根据需要重新组合，把画家的感受和激情通过不同的艺术形式表现出来，而这些都是照相机所达不到的。虽然照相机能协助画家记录生活、收集素材，但它永远也不能代替绘画。许多速写本身就是一张创作构图，甚至就是一幅完美的艺术品，所以在科技发达的今天，速写仍然是不可缺少的绘画能力之一。

（二）速写与素描的区别及特点

速写简单来说，可以理解为素描的一种，是一种快速或短期素描。因为它在绘画形式与方法上与素描有着许多相似之处。

在具体绘画过程中，素描与速写的界限有时是很难区分的。一幅画，我们可以说它是速写（这里主要是从作画的时间长短和画面的完整程度上来断定的），也可以说它是素描（主要是从绘画分类而言）。我们一般所说的速写，都是指单色绘画的速写。

一般来说，一切用单色来进行的绘画都叫做素描。我们这里说的素描是指在室内做较长时间练习的绘画作品。虽然素描中包括速写，但速写与素描却有很大不同。画素描，一般都用较长的时间，有较安定的对象，可供画家仔细研究、探讨并反复观察比较，可以从容、深入地去进行绘画训练内容。但画速写却大不一样，它需要画者在非常短的时间内，迅速捕捉住不断的变化对象的主要情节和特征，并简练快速地把它表现出来。这需要多种专业知识和非常熟练的技法，是在画室中靠长时间画素描所难以获得的。它需要长期、大量、艰苦的训练，才能有所成效。速写已逐渐形成一种与素描有所不同的独特的绘画形式。

素描与速写，一慢一快，一深入细致、一简练灵活多样，它们各有所长，相辅相成。学习时，二者不可偏废。素描侧重培养绘画的基础造型能力和深入能力；速写则侧重培养快速表现能力和绘画的整体组织与概括能力。通过速写与素描这一粗一细、一快一慢、一放一收的双重训练，可使我们的爱好者，既有扎实深入的素描根底，又有准确快速、得心应手的速写能力。学习素描与速写对于初学者来说缺一不可。

另外，还要补充说明一点，速写不光是以素描的形式出现，在许多情况下，画家们还经常运用色彩来速写，如油画速写、水彩速写等等。表现的内容也有人像、风景、静物等，可称丰富多彩。所以我们切不可把速写只局限于素描的范围之中。用色彩画的速写既属于速写，又可归入色彩画的范畴之中。

综上所述，我们可以进一步理解，速写这种绘画形式具有一种双重性。这一特性取决于是用素描，还是用色彩来画速写。也就是说，一张单色速写既是速写，也属于总体的素描，这是一种最常见的速写形式。但我们不能以偏概全。同样，一张色彩速写既是一幅色彩画，同时也是一张速写。速写的这些特点，使

人们越来越看重这一绘画形式。速写也从单纯为画家创作服务的从属地位，逐渐展示出它那充满生活气息和浓郁色彩变化的独特艺术魅力。速写的生动与无穷的变化，能给人们带来一种清新、自然的艺术享受。它没有许多绘画中的“浓妆艳抹”、“矫揉造作”，而具有更多的稚拙、朴实的自然之美，这也是速写越来越受到重视和欢迎的原因。毕加索、凡高、罗丹、伦勃朗、门采尔、徐悲鸿、叶浅予等中外大师的速写，并不比他们的油画、素描逊色。可以毫不夸张地说，一个画家的全部速写作品，就是他绘画艺术历程的缩影。

（三）速写的种类与形式

速写作为一种绘画形式，它所描画的范围非常广泛，无论是人物、风景、动物、静物、服装、道具、建筑等等，都是速写的对象。画家在绘画实践中又创造出风格各异、多种多样的表现形式，使速写呈现出多彩多姿的变化与魅力。许多画家在速写过程中，侧重于自己所偏爱的题材内容，逐渐形成具有个人特点的速写风格，如以人物为主的肖像画家；以各种飞禽、走兽为主的动物画家；以各种静物、风景、建筑为主的静物、风景画家；还有侧重某一绘画主题的舞蹈画家、体育画家、军事画家等等。

在速写工具上，画家也都根据自己的喜爱，来选择最适合表现自己风格的工具，按工具的不同，速写又分铅笔速写、炭笔速写、钢笔速写、毛笔焦墨速写和水墨速写，以及油画、水彩等各种色彩速写。还有把素描与色彩结合起来进行绘画的铅笔淡彩、钢笔淡彩速写等等。

除了工具之外，速写的风格形式与方法也是多种多样的。这里介绍常见的几种速写形式，供初学者在学习时借鉴参考：

1. 勾线式速写

勾线式速写是速写中最常见的一种方法。它的特点是以线的粗细、虚实、强弱、顿挫、疏密等多种变化来表现对象。勾线速写画法简练、概括，富于装饰性。许多绘画大师经常采用此种方法来画速写，这种方法也比较适合初学者学习（图1~3）。

2. 体面式速写

体面式速写是一种用明暗调子来表现对象的一种速写形式。它的特点是画面对比强烈、生动，物体具有立体感、真实感、厚重感（图4、图5）。

体面式速写要求画者具有较强的体积、结构的观察能力与表现能力，需要



图1 勾线式速写 作者：梁长林

较强的空间意识。体面式速写是明暗调子素描的一种简化，是一种具有较强艺术表现力的速写形式。此种形式适合于有较充裕的时间来表现速写对象的场合。

3. 半线半面式速写

半线半面式速写是介于勾线和体面之间的一种速写形式。这种速写兼有线和面的优点，并且具有较多的变化，以线为主，兼有体面；或以面为主，兼有勾线。在这两种方法之间，可以变化出无数种形式和风格。因此，许多艺术家都乐于采用这种形式来发展自己的速写风格。半面半线式速写的包容性最大，它能给画家提供较多的创新余地，画家可以在线与面的丰富变化之中，找到最适合于自己的表现形式。

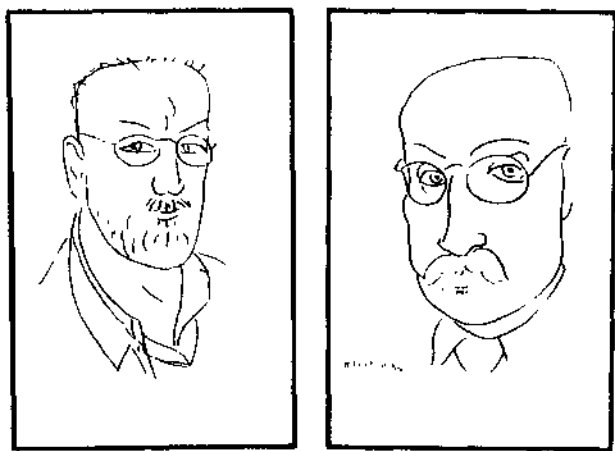


图2 线的变化简练、概括、具有装饰性 作者：马蒂斯（法）



图3 勾线式速写
作者：任惠中



图4 体面式速写 作者：梁长林

图6是线、面结合运用的一种速写形式，图7、图8是线、面结合运用的另一种速写形式。

初学速写的爱好者，可根据实际情况，选择自己喜爱的方法去学习。这里我想强调说一点，形式和方法是多种多样的，但只有把形式与所画内容完美地统一起来，才能产生震撼心灵的艺术魅力。

以上我们从内容、工具、画法三个方面介绍了速写的种类与形式，美术爱好者可以通过以上介绍对速写有一个初步认识和了解。但是要想画好速写的关键是，第一，要扎扎实实地掌握绘画的基础知识和基本方法；第二，在掌握了基础知识和基本方法以后，勤奋、刻苦、多练则是最重要的。特别对于初学者来说，坚持不懈地天天练习，才是获得成功的可靠保证。



图5 明暗对比强烈、立体感、空间感强，具有真实感
作者：萨金特（美）



图6 线面式速写 作者：康波夫（德）



图7 线面式速写 作者：徐悲鸿



图8 线面式速写 作者：史国良

二、速写基础

(一) 速写工具

速写工具多种多样，几乎所有绘画用具都可以用来作为速写工具使用。但为了便于初学者学习，我们就常用的速写工具做一简单介绍。

初学者应根据自己的爱好和需要选用工具。在有一定经验和水平以后，绘画者可尝试运用不同工具来进行速写练习，在实践中注意掌握各种工具的特点和性能，最后确定一两种最为得心应手，又适合自己绘画特点和风格的绘画工具。

铅笔——适合初学者开始学画时使用。铅笔有软铅与硬铅两种，画速写以软铅为宜。软铅笔从1B—6B有多种，初学者可以从3B—6B中选择使用。市场上还有一种扁杆速写笔，能画出不同粗细的线条，也可选用。

木炭笔——适合有一定速写经验和能力的爱好者使用。木炭笔笔芯以炭粉加工制成。颜色黑浓，有极强的表现力，可以画出丰富的线条与明暗调子变化。但初学者不易掌握，很容易把画面画脏、画黑，而且也不大容易用橡皮擦干净，所以需要初学者在有一定的绘画经验以后再选用。质量好的木炭笔，炭芯没有砂粒，软硬适度，不划纸，线条黑亮，流利自如。

炭精条——适合画大幅速写，笔触概括能力极强，表现效果粗放，整体线条明暗调子变化丰富，适应力与炭笔效果接近，可与炭笔结合使用，多为美术爱好者和画家所喜用。

钢笔——目前市场上有一种绘画钢笔，可粗可细，线条流畅自然，具有丰

富的表现力，是画家和爱好者经常选用的速写工具。根据需要，也可以用普通钢笔把笔尖掰弯，自己加工制成速写钢笔。钢笔速写不能涂改，需要画者具有较高的绘画造型能力，下笔准确、肯定。钢笔因受线条的局限，速写画幅不宜过大。由于携带方便，多为外出速写时选用（画较大画幅时，可与毛笔合用，也可与水彩合用）。

毛笔——毛笔速写大致有两种形式：一种是以线条为主的焦墨速写；一种是以体面明暗为主的水墨速写。线，抑扬顿挫，变化无穷。面，笔墨淋漓，挥洒自如，表现力极为丰富，但需要有较高的绘画能力。此种工具多为具有相当绘画经验的画家所运用，初学者不宜使用。

彩色粉笔——一种专供绘画用的彩色粉笔，画在较厚的纸上，具有丰富的表现力。与铅笔、炭笔、钢笔合用，具有淡彩效果。

油画棒——一种形似蜡笔的油质画棒，用法与彩色粉笔相似。它方便、实用，可以创造出多种艺术效果。

以上几种笔是速写中最为常见与常用的。随着科学技术的不断发展，新产品不断出现，许多画家也在尝试着使用各种新出现的工具。比如近年来市场上出现的自来水毛笔、尼龙软笔、各种塑料芯笔、麦克笔等等，也都可以用作速写工具，许多笔甚至能创造出独特的艺术效果和风格。

橡皮——以柔软、涂改力强、不损伤纸面为佳。画速写时应尽量少用，最好不用。橡皮的作用应发挥在绘画的特殊效果上，而不应只用于涂改，如此才能真正起到作用。

纸——速写用纸范围很广，要求不严，几乎所有的纸都可用来画速写。但有两点需要注意：第一，纸不要太薄；第二，纸面不要太光滑。画速写，纸的消费量很大。初学者开始不要选用太高级的纸，当具备了一定的绘画水平，需要创造一些特殊效果时，再根据情况选用适当的纸张。注意发挥纸的特性，往往能创造出许多特殊的艺术效果。如选用纸纹粗糙的纸，在画老年人脸上的皱纹时，就能出现许多生动丰富的肌理效果；在有颜色的纸上用炭条、炭笔或彩色粉笔能画出色调丰富、效果生动的画面。色纸以深灰、灰棕色、棕色等比较沉着的颜色为最好。总之，要根据自己的需要和目的来选择用纸。

画夹（速写夹）——目前供美术工作者使用的画夹种类很多，有大、中、小多种型号，初学者可根据自己的需要选用。一般选择中号画夹最为实用，一般文具店都有出售。除了画夹之外，市场上还有不同尺寸的速写本，有塑料皮的，也有硬纸板皮的，非常实用。画者可根据需要选购，也可以用白纸自己制做速写本，随身携带，画起来极为方便。

定画液——用木炭笔、炭精条等工具画的速写，如需要保存，应在画面上喷一层定画液，以便把炭粉固定在画面上。定画液市场上有售，也可用1：10的松香粉和酒精自己调配制作。待松香全部溶解在酒精中后，就可用喷壶或喷嘴，在画面喷上一层，画面的炭粉就不会脱落或被蹭掉了（图9）。

以上我们介绍了各种速写工具的特点。这里要提醒初学者，开始画速写，切记不要经常变化绘画工具，更不要使用初学者不易掌握的工具。首先应老老实实在地、扎扎实实地把铅笔速写画好，扎扎实实地练好基本功。当

具有较高的速写能力以后，为了更好地表现不同的对象，创造不同的艺术效果，再来选择各种不同的工具。这样才能最大程度地发挥各种工具的作用。

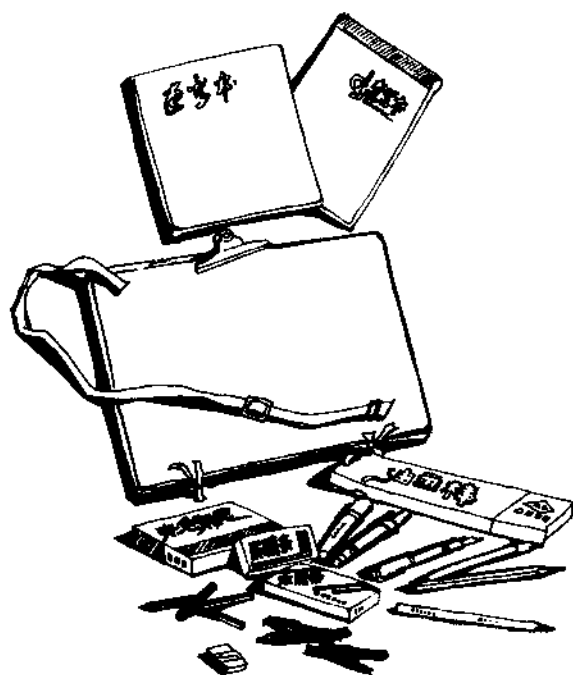


图9 速写工具

（二）人物解剖知识

人物速写是速写训练的重点内容。人物速写分肖像速写与动态速写两种，是速写中难度较大的部分。要想画好人物速写，关键是要理解和掌握人体比例、结构、骨骼、肌肉等解剖知识，掌握人体关节变化及运动规律，只有这样才能在快速的绘画中，准确地把握住人物形象与动态的变化，以准确、精练、概括的线条表现出对象。

下面对人体解剖知识具体作一简单介绍。

人体概括起来可分为四大部分：头、躯干、上肢、下肢。这些部分又是由206块骨头和600多块肌肉组成的。了解和掌握人体的这些基础知识，对于准确地画好人物速写是十分重要的。画其外，要知其内。只有熟练地掌握人体的骨骼、肌肉及人体运动规律等知识，才能准确、快速、自如地画好人物速写。