

速写

孙林 著

CHUXUEMEISHU SUXIE

初
学
美
术

四川出版集团 四川美术出版社

1988-5-12
经权与贵州印刷

冬雪（工笔重彩）

细语声声（水墨）

作者简介

孙林 1963年生。重庆涪陵人。1986年毕业于四川美术学院绘画系，现为四川大学艺术学院绘画系副主任，教授、中国画硕士研究生导师、中国美术家协会会员。主要从事高等艺术院校的美术教育和科研创作，主授中国画和美术专业基础课。其美术作品几十件，次参加全国、省的美术展览并赴美国、日本、中国香港等地展出。并多次获“一等奖”、“金龙奖”、“巴蜀文艺奖”、“优秀奖”和“佳作奖”，不少作品还被报刊发表。画册出版，有的作品还被中国美术馆和国外的画廊收藏。

佳作欣赏

黄肖 作

黄肖 作

黄肖 作

目 录

编者的话

现代教育认为：学习美术能培养青少年的形象思维及动手能力，能使他们的观察力、想像力、创造力得到全面发展和综合提高。21世纪是一个充满着挑战与机遇、竞争与发展的新世纪；是一个知识经济的世纪。青少年是祖国的未来，是新世纪的主人，新世纪需要高素质的人材，此套丛书为期望通过学习美术提高自己综合素质的青少年提供了一个正确的循序渐进的学习途径。当你在绘画的过程中，感受到自己逐步提高了在生活中发现美、表现美以及创造美的能力时，你将会充满信心地面对生活，面对新世纪。

在美术学习中，速写练习是初学者非常重要的学习手段。初学者通过对绘画对象快速、概括地描绘，培养了自己眼、脑、手之间的高度配合；提高了对形象的观察、记忆和默写能力，为自己进一步学习美术打下良好的基础。同时，速写也能为绘画创作积累大量素材，好的速写本身就是一幅美的作品；所以，初学者应有意识地坚持长期的速写练习。

一、速写概述	2
二、速写的工具材料及使用	3
铅笔	3
炭笔	4
炭精条与木炭条	5
钢笔	6
毛笔	7
纸	7
三、人体的基本结构	8
1. 人体基本比例	8
2. 人体的骨骼、肌肉结构	9
四、速写的学习方法	10
1. 从慢到快	10
2. 先静后动	10
3. 由简到繁	11
4. 临摹、默写学习与写生结合练习	11
五、速写常用的表现形式	12
1. 以线为主的速写	12
2. 以明暗色调为主的速写	13
3. 线面结合的速写	14
六、头像速写技法	15
1. 头部的骨骼结构	15
2. 头部的肌肉组织	16
3. 头部基本比例和五官特征	16
4. 头部写生的基本步骤	17
七、人像速写技法	19
1. 人像慢写	19
①人像慢写步骤	19
②手和脚的画法	20
③衣纹的组织与线的表现	21
2. 人物动态速写	23
3. 人物组合与场景速写	24
八、景物速写	27
九、动物速写	30

一、速写概述

速写,顾名思义,是在较短的时间里快速地描绘对象的一种绘画表现形式。速写体现一种“快”,从本质上讲速写是一种高度概括、提炼的简练画法,要做到快速的描绘,只有省略次要的环节和内容。

速写具有工具材料简单、绘画手段简便的特点。它不需要固定的模特儿,也无需大量的时间,只要有一张纸(或者一本速写本)、一支笔就能完成的艺术形式。速写也是造型艺术中最方便的艺术形式,为艺术家所喜爱和重视。

在绘画学习中,速写占有重要地位。其一,速写能培养敏锐的观察能力,使我们了解生活,捕捉生活中美好的瞬间。其二,速写能锻炼绘画的造型能力,训练我们短时间内观察对象、概括对象和表现对象的能力。其三,长期坚持画速写,能使我们的造型基本功得到全面发展。其四,速写能为艺术创作收集大量生动、有趣的素材,同时一幅好的速写作品本身就是一幅独立的艺术品。

拉斐尔 作

二、速写的工具材料及使用

1. 铅笔

2. 炭笔

3. 炭精条

4. 钢笔

5. 毛笔

铅 笔

铅笔有软硬之区别，B代表软，H代表硬。B和H都各自带有阿拉伯数字，B的数字越大笔芯越软，H的数字越大笔芯越硬。笔芯越软，画的线条越浓，反之则淡。铅笔由于有软硬区别，线条就会有不同

的浓淡变化，由此画速写时我们可根据自己的习惯和需要选择铅笔。一般常用3B、4B或6B，如果选用的笔芯粗些，画速写时能结合手腕的轻重变化，画出粗细、浓淡变化丰富生动的线条。

炭 笔

用炭笔作画黑白效果强烈，变化丰富，但不易用橡皮修改。使用方法与软铅笔相同。作画的纸以略粗糙的为好，这会使炭笔颜色对纸的附着更为牢固。

黄 胄 作

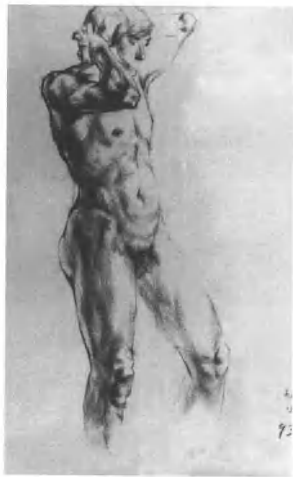

〔德〕门采尔 作

炭精条与木炭条

炭精条是由炭粉和胶泥制成，为四棱长条形。木炭条也称柳条，是一种用柳条烧制而成的自然材料。

炭精条与木炭条使用时可根据画面要求，既可直立也可横卧使用，炭精条与木炭条可产生出变化丰富的线条和丰富的明暗色调层次。炭粉容易脱落，作画完成后可喷定形液固定，这样以便保存。它们作画的特点是粗犷有力、变化丰富生动。

迈耶夫人 沙金〔意〕 作

跪在地上工作的工人 门采尔〔德〕 作

钢 笔

钢笔一般可以用平时我们写字的钢笔，也可买速写专用的特制钢笔。钢笔画速写方便、醒目，且经济实惠，既可以进行局部的深入细致的刻画，又可以大胆提炼、概括表现。钢笔画速写不以浓淡轻重取胜，而以线条的粗细、疏密、曲直见长，它既可锻炼线条的表现，也可练习明暗关系。

毛 笔

毛笔是中国传统的书画工具,由动物的毛制成笔端,主要分硬毫、兼毫、软毫三大类,笔头分为长锋、短锋。毛笔品种繁多,作画时可根据自己的爱好选择。毛笔画速写有丰富的粗细浓淡、干湿枯润的变化效果。常用毛笔画速写会获得一些用笔用墨的特殊体会。

女人体 周思聪 作

戴帽子的妇人 马奈 作

纸

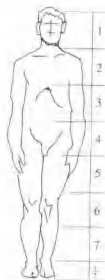
速写用纸不必太讲究,没有固定不变的要求,可根据自己的兴趣爱好,表现对象和笔的种类随意选择作画用纸。既可用素描纸,胶版纸、宣纸、牛皮纸(包装纸),也可用专门的速写本。但是具体作画时应关注不同纸张的纸纹特点,以便画速写时笔触的表现。

三、人体的基本结构

在我们动手画人物速写前,对人体的比例结构和人体的运动规律应作一定的学习了解。只有掌握

了人体的基本结构及其运动规律,我们才能对所绘对象科学地观察和准确地描绘。

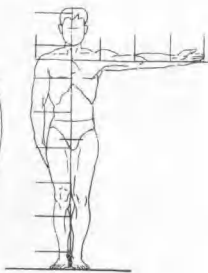
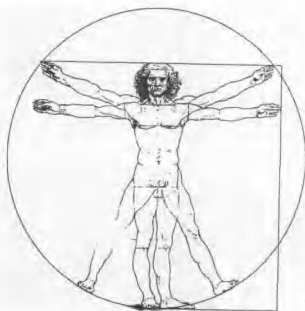
“立七、坐五、蹲三”

1. 人体基本比例

人体全身的长度约等于其头长的七个至七个半。全身二分之一处在耻骨。肩宽约等于两个头长。人体的两臂张开从左面指尖到右面指尖的宽度,往往等于身体的高度。我国传统绘画中的“立七、坐五、蹲三”是对人体比例的高度概括,现在随着生

活水平的提高,人的身高比例也有所变化。一般认为七个半头或八个头高为美。我们作画时要不断地观察比较,灵活运用人体比例知识。

成年男子一般比女子高一个头,男子的肩为二个头宽。男子上肢发达;女性下肢比较丰满,臀部大,比例一般比男子宽。

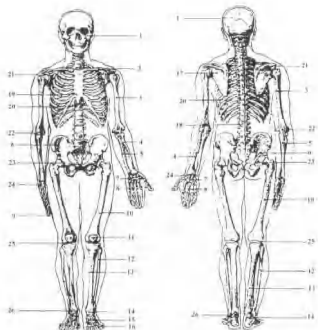
2. 人体的骨骼、肌肉结构

人体是由许多大小形状不同的骨骼和肌肉构成，人体的骨点对外形影响较大。随着人体的运动变化，有些骨点显露于外形，有的则不显。只有掌握了基

本的解剖知识和骨骼、肌肉生长规律及运动功能，作画时我们才能准确地表现对象，才能使画笔自由灵活地在纸上挥动。

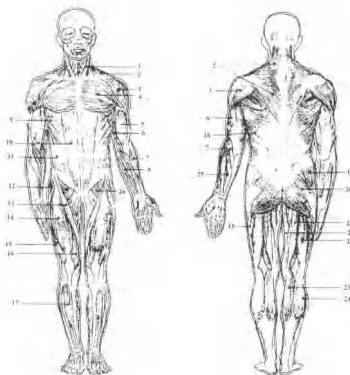
人体的骨骼

1. 头骨	14. 跗骨
2. 锁骨	15. 跖骨
3. 肱骨	16. 趾骨
4. 桡骨	17. 肩胛骨
5. 尺骨	18. 脊柱
6. 腕骨	19. 胸骨
7. 腕骨	20. 肋骨
8. 掌骨	21. 肩关节
9. 指骨	22. 肘关节
10. 股骨	23. 髋关节
11. 髌骨	24. 腕关节
12. 腓骨	25. 膝关节
13. 胫骨	26. 踝关节

人体肌肉

1. 胸锁乳突肌	15. 股外肌
2. 斜方肌	16. 股内肌
3. 三角肌	17. 胫骨前肌
4. 腹大肌	18. 背阔肌
5. 肱二头肌	19. 臂中肌
6. 肱三头肌	20. 臂大肌
7. 前臂外侧肌群	21. 股二头肌
8. 前臂屈肌群	22. 半腱肌、半膜肌
9. 前锯肌	23. 腓肠肌
10. 腹直肌	24. 比目鱼肌
11. 腹外斜肌	25. 前臂伸肌群
12. 阔筋膜张肌	26. 股内收肌群
13. 缝匠肌	27. 股薄肌
14. 股直肌	

四、速写的学习方法

1. 从慢到快

速写学习可通过由慢到快的训练过程,这样能逐渐提高我们的观察能力和眼、心、手之间的协调能力。通过慢写训练能在较充裕的时间里让我们去仔细观察研究分析对象,做到心中有数。由此,下笔才肯定、准确,为今后快写打基础。

初学速写时,最易患“快”的毛病,作画时只强调快,而忽视对表现对象的研究,这样的速写就会“空”,因此画速写也应深入分析对象,表现对象,随着熟练程度的提高,速度自然就会变得快起来。开始进行慢写训练时,可请同学或家里人当一会模特儿,可由30分钟、15分钟、5分钟……时间逐渐变短,表现形式也由复杂逐渐变化到简练。

2. 先静后动

先画静的人或物可让我们有较多的时间去研究、描绘对象,随后再进行动态变化快的物象训练,这样有利于我们逐步提高。

3. 由简到繁

学习速写可从简单的形体到繁杂的形体,进行循序渐进的训练,即可先进行简单的、局部的训练,然后再进行组合性的训练。

费钦(美) 作

4. 临摹、默写学习与写生结合练习

临摹是学习速写的重要手段。通过临摹可以学习别人的表现方法,体会他人是如何深入生活,怎样将复杂生活提炼加工成艺术形象,从而借鉴其速写中的立意、构图、造型、用线和用色等技巧。

默写是培养形象记忆力、想像力的有效途径。只有加强默写训练,我们才能将许多稍纵即逝的形象通过记忆的手法将他们描绘出来。速写训练是一个长期的过程。学习时应循序渐进,可先临摹自己喜欢的一些作品,学习他人的造型方法,然后多写生。在速写过程中应多观察、多分析、多总结,只有这样,速写技法才会熟能生巧,最后才能做到随心所欲,描绘出具有生动生活情趣和鲜明个人风格特点的速写。

五、速写常用的表现形式

1. 以线为主的速写

线条是速写最主要的表现手段，是速写中最常用最方便的绘画语言。以线为主的速写，是以线为造型方式，表现物象的结构组合关系。在表现形式上强调线条的变化，即粗细变化、深浅变化、疏密变化、虚实变化、长短变化、轻重变化等。以线为主的速写，应有意识地削弱对明暗的表现，摆脱自然光线对物象的直接影响。强调线条自身的表现能力。

作曲家斯特拉文斯基 [西班牙] 毕加索 作

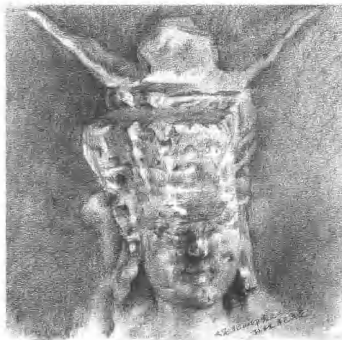

2. 以明暗色调为主的速写

以明暗色调为主的速写，即是以明暗深浅的变化来塑造表现对象。强调对物象光影明暗的描写，表现物象由于光照所产生的明暗强弱、虚实等变化。突出物体造型的深度和立体关系，注重画面的色调层次变化。

圣女卡特利娜 拉斐尔【意】(1483—1520)

三个火枪手 [法] 华托 作

3. 线面结合的速写

线面结合的表现方法集以线为主和以明暗色调为主二者之长，既有线作骨，又有色作肉；既有用笔肯定，线条变化丰富生动的物象形状，又有使之逼真、生动。耐看的明暗色调变化；既有丰富的线条变化，又有较强的体块变化。

