

Su Xie
FU DAO CONG SHU

全国社会美术水平考级辅导丛书

速写

李眉云 刘立忠◎主编

中国物资出版社

FU DAO GONG SHU

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

速写

中国书画函授大学肇庆分校

全国社会美术水平考级辅导丛书

速 写

主 编 李眉云 刘立忠

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 李眉云, 刘立忠主编. —北京: 中国物资出版社, 2005.7

(全国社会美术水平考级辅导丛书)

ISBN 7-5047-2298-7

I. 速... II. ①李...②刘... 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 (2005) 第 047729 号

责任编辑 黑俊贵

责任印制 方鹏远

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010)68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本: 880 × 1230mm 1/16 印张: 4.5 字数: 58 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2298-7/J · 0074

印数: 0001 — 7000 册

定价: 14.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

全国社会美术水平考级辅导丛书

编辑委员会

顾 问：

田伯平 刘炳森 李锦璐 倪传荣 郭怡琮 董福章

主 编：

吉通海 赵一唐

执行主编：

刘大军 祝庆武

编 委：

王占筠 巩 平 吉通海 李眉云 吴子龙 杨广馨
赵一唐 张文凤 祝庆武 邵宗彦

(以上姓名均以姓氏笔画排序)

前言

PREFACE

速写

美术是人类文化最早、最重要、最好的载体之一。在人类的文明史上历代的美术家创作了无数的经典杰作，给后人留下了精神生活的丰富资源。斯宾塞曾说：“没有油画、雕塑、音乐诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣就会失去一半。”由于美术对人类生活的重要价值和特殊的魅力，因此，吸引了当代广大美术爱好者去学习、探究、创作。学习美术对人的发展具有重要教育价值，可以启迪人生，激励人生，充实人生，能让受教育者建构现代人必备的美学素养。美术是一门学问，有着自身系统的知识和技能，需要科学地学习和实践才能掌握好。评价是学习过程中不可或缺的重要环节，通过评价可以使教和学双方都能及时地获得效果的反馈、调整和激励，促进教学质量的提高。

谁来评价？2004年文化部颁发了《社会艺术水平考级管理办法》对艺术考级作了规范的定位。其中指出：“社会艺术水平考级是指依照本办法取得资格的社会艺术水平考级机构，通过考级形式对学习艺术人员的艺术水平进行测评和给予指导的活动。”

“北京市教育学会社会美术水平考级委员会”是经国家相关政府部门核准的，具有文化部颁标准资质的考级机构。北京的美术考级已有5年的历史，由于良好的组织工作和业绩，年年受到全国考委的表彰。本机

构有经“全国社会艺术考级管理工作领导小组”审批的高级考官队伍，他们是全市大中小学中从事美术专业教育的知名教授和高级教师，还有多名特级教师。他们不但是美术家，还是美术教育家。他们不仅具有良好的专业示范、指导及鉴赏能力，并具有良好的政治素质和职业道德，这是社会艺术水平考级能够健康开展的重要保证。

为了更好地指导广大美术爱好者的学习和考级，本机构组织了有数十年美术教学经验的教师编写了此套丛书。本丛书分为素描、速写、色彩、国画、书法五个分册，对文化部规定的九个考级项目在教与学方面做了全面阐述，既是教材，又是学习者的良师益友。书中对每个专业项目的学习目标、内容、计划作了具体的安排，教学指导融入了多年行之有效的教学经验。本书还对如何参加社会美术水平考级在学习、报考、参考等方面做了指导，以求对美术教育和艺术考级事业尽绵薄之力。由于时间仓促，错误难免，敬请指正。

出于教学目的，我们在书中选用了一些名家名作及学生作品，在此一并致谢！

北京市教育学会社会美术水平考级委员会

2005年5月8日

编者的话

艺术源于生活又高于生活。运用速写的方法带领学生感受生活，观察生活，描绘生活，记录生活，是很好的绘画方式。

速写属于素描范畴。速写因绘画时间短和形式多样与素描有着显著的不同。它是造型训练之中较为灵活的一种手段，又是绘画的基本功，是绘画者技法、能力的表现。速写是为绘画创作收集素材服务的。

速写是思维和捕捉创新灵感的方法之一，是感受生活和认识自然的桥梁，也是绘画者自己绘画风格的体现。因此，对于学习美术的人来说，学习画速写是很必要的。尤其是儿童初学绘画应该完全摒弃临摹“程式化”画作的方法，更不能学画成人编画的“简笔画”，而应该从学画一开始就学习在感受生活、观察生活的过程中大胆地使用各种速写手段去生动地表现生活、描绘生活，以速写引领儿童、少年顺利地进入美术学习之旅。

本书试图解决美术教学长期不重视速写训练和已有的速写教学过于传统、过于呆板的问题，力求对教师与家长说明速写的启蒙应该从儿童时期开始，只要我们把保持和发展儿童绘画兴趣的问题放在教学的第一位，在速写教学中尊重儿童的年龄、生理、心理和个性特征，给孩子多多创造速写的条件并鼓励他们在速写学习中的每一个微小进步，营造出一个自由的空间，宽松的环境，孩子必定会喜欢和学会画速写。而对进入写实期的学生来说，更应该坚持美术基础学习以写实为主的信念，教学上注重成为毕加索之前的那段铺垫。脚踏实地进行速写基本功的训练。通常情况下，速写的训练是以慢写为基础的。

在具体的速写教学上，本书从多方面多角度进行了分析讲解，希望能为教师教学、学生学习和家长研究时提供更及时的帮助。

本书在编写过程中始终得到杨景芝教授、周庆先生的大力帮助，并选登了一些名家画作，在此表示衷心的感谢！

作者

2005.5

第一章 关于速写	1
一、什么是速写	1
二、速写的工具材料	3
第二章 速写的启蒙	11
一、不同年龄阶段儿童的绘画特点	12
二、对线与形的感悟产生在快乐的美术游戏中	14
三、在写生中学会观察与表现	15
第三章 儿童线描写生	16
一、线	16
二、形	19
三、构图	20
四、静物写生	23
五、人物写生	25
六、动物写生	28
七、风景写生	29
第四章 速写基础训练	31
一、衣物	32
二、鞋	35
三、人物头部	36
四、人物五官	37
五、手	43
六、画法步骤	45
七、动态速写	49
八、特殊角度美感的捕捉	55
九、变形与夸张	57
十、场景画	58
附 速写考级评价标准	63

第一章 关于速写

图 1

显的区别：

（一）时间限定：素描要长时间研究物象的形体、结构、明暗等关系，而速写要求短时间内把握对象。

（二）形式限定：素描为用单色塑造形象，而速写可以用多种形式，如油画速写、色粉速写、水墨速写、炭笔速写、钢笔速写以及钢笔

一、什么是速写

速写属于素描范畴。在国外，艺术大师的素描也解释为速写。通常速写指做草稿、简图、素材等。从广义上讲，速写是艺术家创作的艺术形式、语言、符号、观念等的手段；从狭义上讲，速写是提高造型能力、积累创作素材的重要手段（图1、图2）。速写与素描有两个明

图 2

淡彩速写等等。也就是说，速写工具不限种类，可以用色彩表现，而素描则不行。

速写是造型训练的一种手段。它是绘画的基本功，是绘画者技法、能力的表现。通常从速写上就能看出一个人绘画功力的高低。速写又是为收集创作素材服务的。绘画大师徐悲鸿、黄胄、叶浅予、史国良先生的速写，就都是敏捷地抓住人物形象的整体关系，用简练的线条概括地表达出来，给人以生动、传神、鲜明的感受。他们的速写是为画人物创作服务的，是创作的素材。而有些

图 3

速写本身就是一种艺术作品（图3）。

速写是思维和捕捉创新灵感的方法之一，是感受生活和认识自然的桥梁，又是画家自我艺术风格的体现。

对于喜爱美术的孩子来说，多画速写是帮助你走上美术道路和较快提高美术才能的最好方法。

二、速写的工具材料

艺术家作画与自身性格、绘画风格、画种等有着密切的关系，不同工具材料的掌握，对作画的影响非常大，画面效果也不同。画家画速写有的用毛笔（图4），有的用木炭笔（图5），有的用钢笔（图6），有的用铅笔（图7），由此可见，每个画家对于工具材料都有自己的喜好。初学速写的同学也应该尝试不同的工具材料，熟悉各种表现形式。只有找出适合自己的工具材料，才能与自己的审美趣味相融合。至于小朋友们画速写，因其年龄小，还是以硬笔类用具（彩水笔、油画棒、油性笔、签字笔、钢笔、铅笔等）画为好（图8）。

图4

图5

图6

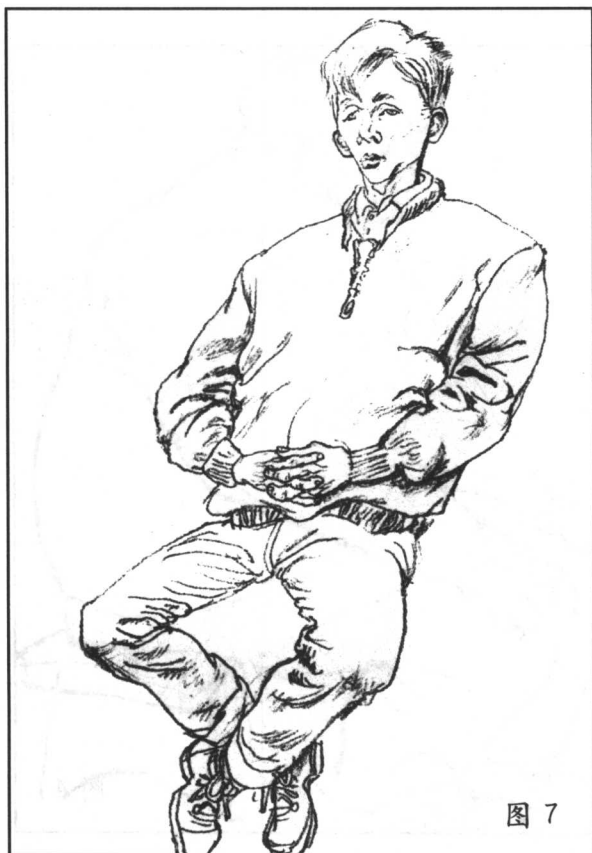

图 7

图 8

下面介绍几种基本的工具材料以及他们的性能。

(一) 笔

1. 硬笔类

(1) 彩水笔。色彩种类丰富，使用方便，只适合初学速写的幼儿。但由于其尼龙笔尖较粗硬，缺少变化，不能做细节描写。

(2) 双头油性笔。适合用彩水笔画过一段时间速写的儿童使用。由于分粗细两头且色彩浓重，利于儿童大胆描绘并能做一些细节描写。

(3) 铅笔。儿童少年学画速写最常用的工具。用铅笔能表现出粗细深浅变化的线条，又可以表现明暗效果。铅笔携带方便，便于经常变换速写角度和地点，还可以反复修改。常用的是中华绘图铅笔，笔芯有软、硬之分。软笔画出

的线条比较重。中华铅笔的深浅程度以字母“B”表现,依次为B、2B、3B、4B、5B、6B。B为最浅,6B为最深。字母“H”表示浅硬的铅笔,依次为H、2H、3H、4H、5H、6H。6H为最浅最硬的铅笔。通常,用于速写的铅笔较重,也就是软芯的铅笔,它们可产生不同的变化的线条。西班牙画家委拉斯开兹的速写《喝酒人》上面衣服就是用横线描绘出织物质感的(图9)。

(4)炭笔。炭笔包括木炭铅笔、木炭条、炭精条(炭精棒)等。木炭铅笔比铅笔色度更深

厚,适于画出黑白效果强烈,有丰富变化的线条。用手或纸笔擦一擦,可以产生渲染的层次效果,有较强的表现力度,但由于不易更改,初学者不要使用。

木炭铅笔画出的线条较细,可以画局部或较长的线条,用它画人物动态速写时,用手或纸笔擦涂脸面及黑色衣服,使其产生黑白对比的效果。法国印象派画家马奈的速写作品《少女肖像》正是用了此种方法(图10)。

图 11

木炭条是用柳条烧制的，色度在炭笔中最浅。适用于在宣纸类纸上绘画。需要修改时，用布轻轻掸掉。木炭条绘画容易抹掉或蹭脏，也不易保存。

炭精条又叫炭精棒，是最易画深的，可以画出大的层次和粗细变化的线条。德国批判现实主义女画家珂勒惠支用炭精棒表现劳动妇女的速写，充分体现了人物的精神气质（图 11）。

（5）钢笔。钢笔是速写中最灵活的工具。根据不同笔尖的型号、墨水含量和性质，能产生各种不同的效果。用钢笔画出的线条流畅、精细、清晰。钢笔可以画线描，也可以画明暗色调。特殊速写钢笔是把笔尖弯曲，产生粗的线条（图 12、图 13）。

图 12

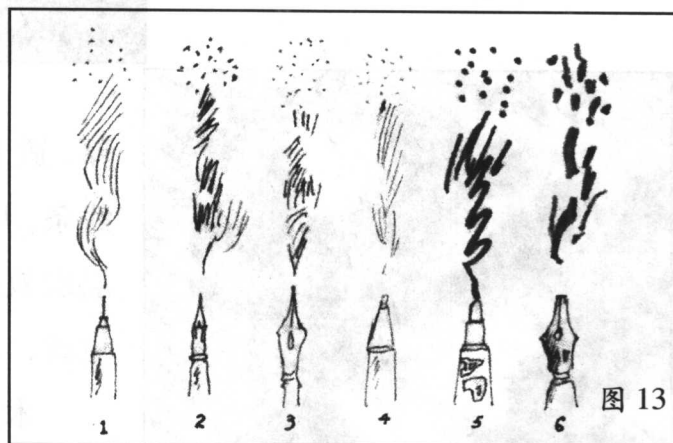

图 13

各种钢笔画出的线条和点出的点

钢笔的表现手法多变，但它不适合画大幅速写。画家维利·西特用钢笔、墨水创作的人体速写，充分利用钢笔的特长，刻画出人体轮

廓、明暗线条(图14)。

(6) 其他笔。色粉笔、油画棒、圆珠笔等。下面仅介绍油画棒一种。油画棒是我们在儿童绘画中常见的工具。它与色粉笔很像，用来画速写也可以大大提高画面的色彩效果(图15、图16)。油画棒涂色后画面粗糙且有油脂感觉，能像油画那样涂出厚重的效果。

儿童初画速写时还可以用油画棒直接画。

图 14

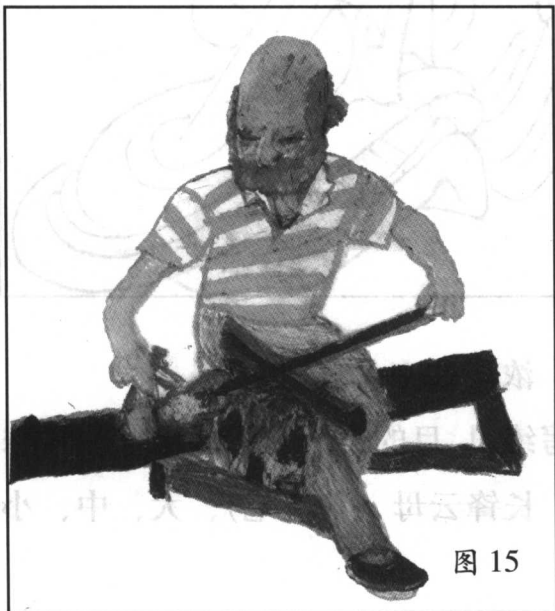

图 15

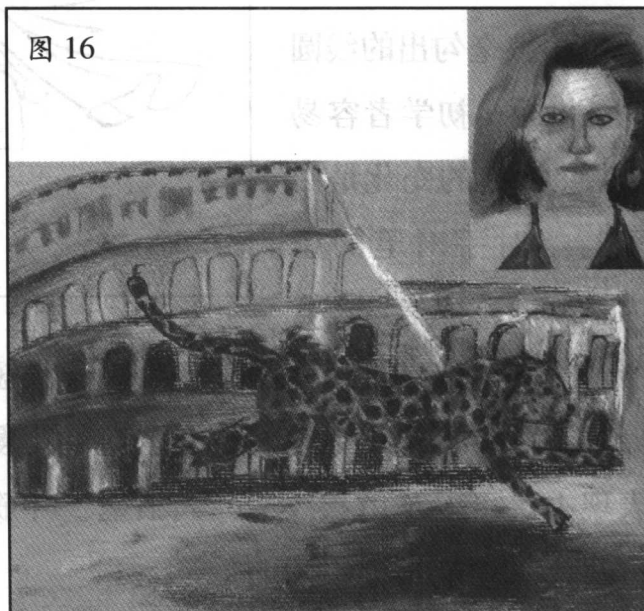

图 16

2. 软笔——毛笔

毛笔是中国传统的绘画和书写工具，也是速写的理想工具。它可以在宣纸类的纸上画出不同的线条，还可以根据作画者的需求，让毛笔含水量不同，在作画时产生粗细、浓淡、枯润等特殊效果。中国画家外出写生时，常常使用毛笔做速写工具，因此可以获得大量笔墨不同、肌理不同、效果不同的速写作品。

毛笔可以分成两类：一类是用羊毫制作的毛笔，含水量大，易于画粗线和渲染；另一类是用狼毫制作的毛笔，含水量少，笔上水下都快，适用于勾较细的或者硬挺些的线条和画干枯线条。

用狼毫勾出的线圆润、挺拔，初学者容易掌握。线条的变化是由于行笔时手对笔的压力、速度、起笔、收笔所产生的，线条便有了粗犷、细腻、长短、浓淡的变化（图17）。

初学者可选用毛笔进行一些简单的慢写练习，目的是学习掌握毛笔的特殊表现力。可以选用衣纹笔、大狼毫、叶筋、长锋云母（狼毫笔）、大、中、小白云（兼毫笔）等不同的毛笔。

图 17

以上列举了常用速写用笔的特点和性能。随着科学技术的发展,还会有更多种笔出现。然而,用什么样的笔进行速写,并没有一定之规,更不存在最好的速写笔。我们学画速写必须通过反复训练,熟悉各种速写工具,找出适合自己习惯用的笔才是最好的选择。

(二) 纸

速写用的纸种类很多。选择什么样的纸作画与用什么样的笔有很重要的关系。因为不同的笔在不同的纸上作画会产生不同的效果。因此,应该熟悉各种纸的特性。

1. 白报纸。纸质表面不太光滑、纸薄。价格低,时间长会变黄变脆,适于用炭笔、铅笔画速写。

2. 毛边纸。写书法的练习纸,色稍黄,质地是棉麻纤维,很易作画,用木炭条进行速写效果好,也适用于毛笔速写,笔迹可以清晰地停留在纸面上。

3. 高丽纸。较白,吸水性强,但是吸水比生宣纸差,适用于毛笔、木炭条作画。

4. 图画纸。种类较多,薄厚适宜,表面质感光滑。吸水性强,同水彩纸、绘图纸等,可以用彩水笔、油性笔、铅笔、木炭笔、钢笔作速写。它是多数学生画速写的常用纸。

5. 素描纸。较厚,表面有细纹,用铅笔钢笔画速写效果好。

6. 彩色复印纸。有多种颜色,用彩水笔、油性笔、签字笔、钢笔画速写效果好,适用于初学速写的儿童用,纸颜色的变化可以提高儿童学画速写的兴趣。

7. 卡纸。一面光滑,另一面显粗糙,颜色也稍有变化。两面都可作画,粗糙带色的一面还可以画出特殊效果(比如能表现出明暗的黑白灰关系)。

总之,纸的选用要与笔相结合,才会出现多种多样的速写效果,要熟悉各种各样纸的性能,根据不同的笔,选用不同的纸质,才能画出好的速写。初学者不要过分追求笔和纸的风格、效果,认真学习掌握速写的最基本的要点方法,加强训练,才会使速写越画越好。