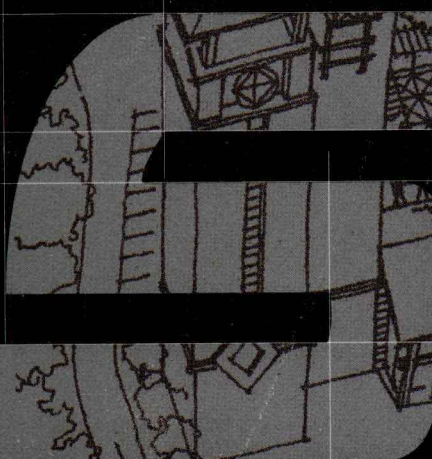

普通高等教育“十二五”国家级规划教材

李霖波 编著

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE
Huan Jing Yi Shu Zhuan Ye Jiao Cai

速写教程

U XIE JIAO CHENG

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材编委会组织编写
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE Huan
Jing Yi Shu Zhuan Ye Jiao Cai Bian Wei Hui Zu Zhi Bian Xie

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

普通高等教育“十二五”国家级规划教材

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE
Huan Jing Yi Shu Zhuan Ye Jiao Cai

速写教程

U XIE JIAO CHENG

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材编委会组织编写
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE HUAN
Jing Yi Shu Zhuan Ye Jiao Cai Bian Wei Hui Zu Zhi Bian Xie

李霖波 编著

J214-43
45

陕西出版集团 陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写教程 / 李霖波编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2011.3

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

ISBN 978-7-5368-2516-1

I. ①速… II. ①李… 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(2011)第041631号

丛书策划: 储小平

责任编辑: 邱晓宇

党慧宁

封面设计: 郭亚丰

版式设计: 邱晓宇

普通高等教育“十二五”国家级规划教材
全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

速写教程

李霖波/编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销 西安煤航信息产业有限公司印刷

889毫米×1194毫米 16开本 7.75印张 60千字

2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5368-2516-1

定价: 25.00元

地址: 西安市北大街147号 邮编: 710003

<http://www.msbs.cn>

发行电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

教材是学校开展教学与教育活动的主要知识阶梯，也是年轻一代就读期间得以健康成长的重要文化砥柱。学校在重视各方建设的同时，必须重视教材建设。

速写教材必是绘画教材的一部分。

在整个绘画领域中，速写无疑是一种极其简括、扼要而浓缩的表现形式。它不只是限于铅笔、钢笔、木炭的速写，其中也包括油画、水彩、水粉等各类画种的速写。在当今文学作品中，同样也有速写的文体。

足见，区别速写的形式，不宜仅以工具或以速度作为界定的惟一标准。它的主要特征应体现在对各种景物的概括、凝炼和精到的描写上，它确有“以一当十”的神奇功效。平日人们画速写，除记录各种动态与瞬间即逝的形象而外，对于一些静态的题材，如道具、陈设、建筑、室内等，与其强调快速，远不如旨意：观察全面、思维敏捷、形式简约、力求“以少胜多”更具有实际的针对性，和“循序渐进”的逻辑性。一般来说，绘画表现的迅疾、流畅——寥寥几笔即可传神，那是画家思维深邃、技法娴熟——由于长期艰辛磨砺的结果。如若画者基本功不扎实，每次运笔屡屡失控，试想这种飞动神速有何意义？

从本义上说，速写的“速”，必以精练、优质，把握形象的真谛，富于艺术的情趣为前提。

此处，由西北工业大学李霖波副教授精心编著的这本速写教材，具有以下三个特点：

一、作者指望将绘画知识、艺术理论、作品欣赏与速写教学自然地融合在一起，使其拥有审美和实践的指导意义。

二、该教材图文并茂、通俗易懂、系统详实，便于青年朋友阅读和欣赏。

三、全书基本上选用了古今中外一些不同风格的速写作品，而且也兼顾到建筑学科各专业对速写教学的共同需求。

作为速写本身，它既是一切绘画教学的必修课题，同时也是画家信手记录生活、积累各种素材、全面提高自身艺术素质的行之有效的日常自修与研究的课题。

倘若，一个人的聪明才智，期求在主客观的互动中营造卓越的人生，那他必须具备治学成才的宏愿、学识和情怀。其中必以辩证的思维方式作导向。此外还必须建立勤勉、求实、浪漫与创新的学术氛围，以及百折不挠的行为品性。平日视困难为砺石，始终循着博大精深的宏旨迈进。如若仅仅依靠漫无边际的幻想，那是难以成为大器的。

青年朋友，当你真正意识到速写的奥妙之时，或许你的智慧和才具已进入到一个新的境地。

东南大学教授 金允铨

目录

前言

绪论	1
第一章 速写概论	3
第一节 速写基础知识	3
第二节 速写的训练方式	5
第三节 速写的工具材料及技法	8
第二章 速写的表现形式	15
第一节 线条的发展与表现	15
第二节 速写的三种表现形式	23
第三章 速写的表现技法与步骤	27
第一节 速写表现技法	27
第二节 速写的方法与步骤	29
第三节 人物动态速写	36
第四章 建筑与环境速写	45
第一节 建筑速写	45
第二节 植物的表现	59
第三节 交通工具的表现	64
第五章 设计速写与快图表现	67
第一节 快图表现方法与步骤	68
第二节 建筑与景观表现	68
第三节 室内设计表现	71
第四节 室内家具与陈设速写表现	71
第六章 作品欣赏	75

绪 论

速写是造型艺术训练的重要方式之一，同时又是一种独立的艺术表现形式。在培养学生观察能力、审美能力、造型能力和高度概括能力（搜集素材）方面起着不可替代的作用。无论是艺术院校学生还是建筑学、环境景观艺术设计专业的学生，掌握良好的观察方法与表现技能对他们日后的创作与设计都是十分重要的，而速写正是提高他们上述能力的重要途径之一。因此，应该加强对速写的学习。

早在文艺复兴时期，速写就成为画家进行创作构思简约的表现形式，同样也常用于建筑师表达设计思路的形象展示过程。它简洁明了的艺术特征，得到普遍认可。速写具有迅速获取生活素材、表现思维方式和表达视觉感受的独特功能，被艺术家、设计师广泛采用。

速写在我国高等院校艺术专业基础教育中起着不可替代的作用。

改革开放以来，社会发展迅速，中西文化交流频繁，各种艺术流派兼容并蓄，出现了空前的繁荣局面。各种艺术交流为我们在建筑美术教育、环境艺术教育等方面提供了开阔的视野，也为多样化、个性化的设计理念，提供了借鉴参考的可能性，促使我们在传统与现代、东方与西方的文化交流中寻找教学切入点。当前，加强高等院校学生审美素质教育，已成为基础美术教学的当务之急。开辟多元化、个性化的速写教学新途径成为重要的课题。

一个艺术家或建筑师记录生活素材、抒发思想情感、表现创作理念等都必须通过一定的物质方式来呈现，而速写正是这种心迹最好的呈现方式之一。由于每个艺术家、建筑师的文化素养、审美观念的差异，必然会导致产生表现方式与格局上的差异。但无论采取什么形式，都必须遵循艺术的基本规律。而速写是学习掌握艺术表现方法以及艺术基本规律的简捷而有效的途径。

速写除了注重准确表现物象之外，还应注意以下几个问题。

1. 神韵和意境表达

注重神韵和意境的表达。力求所画形象的艺术性、趣味性与准确性。以形写神、神形兼备是中国传统绘画中审美观念的高度概括，这也是东方艺术与西方艺术最基本的不同之处，从而

画速写要追求以形写神，因为神是依附于形的，形不准，神也就失其真，所以要树立形神兼备的理念。

2. 意在笔先

画速写强调意在笔先。无论画什么都应当立意在先，胸有成竹，这样才能使绘画者有感而发。立意的目的，就是使绘画者由视觉到情感激起表现的灵感与激情，并以此为依据创作出具有美学意义的艺术形象，也就是理想中的形象在问世以前的艺术升华。只有在动笔之前做到深思熟虑，才能在较短的时间内完成对形象的完美表达。

3. 个性化表现

大自然千姿百态，生活中美的存在形式多种多样，而速写强调的是作画者独特的艺术感受。除了培养学生具备准确的造型能力之外，还应加强对学生的审美素质的培养。充分发挥个人在艺术表现上的主观能动性，使学生逐步形成敏锐的观察与准确的表现和独具特色的速写形式语言。

画速写涉及观察、感受、理解、记忆以及表现技巧等，在学习了相关理论知识之后，关键是需要进行大量的速写实践。只有不断实践，才能培养出敏锐的直觉，才能养成条件反射般的快速捕捉和表现对象的能力，才能逐渐达到“心随笔运，取像不惑”的境界。

第一章 速写概论

速写是造型艺术重要的训练手段,是培养学生观察力、感知力、艺术表现能力的重要方式,也是培养学生创造性思维与艺术概括能力及视觉感受能力的重要教学内容。速写还是我们从生活中获取生动感人的艺术形象,吸取创作元素,积累丰富的生活素材,激发创作灵感的重要途径。同时,速写本身又是一种简洁、明快而又极具概括性的艺术形式。好的速写本身就是独具艺术魅力的优秀绘画作品。

对于建筑学及环境艺术设计专业的学生来说,速写不仅可以培养他们审美能力、造型能力、思维方式,更重要的是能激发他们的创作热情,启迪他们的设计思维,使他们能够快速表达设计构想。

第一节 速写基础知识

一、速写的概念

速写是一种高度概括、简练明快、生动活泼的绘画表现形式。速写通常以简便的绘画工具,在较短的时间内,快速地记录形象感受、收集素材、表达思路,是画家、设计师、建筑师常用的一种艺术表现形式。

速写的表现方法和风格样式是多种多样的,从形式上可分为:线条、线面结合、明暗表现等形式。从方法上又分为:慢写、快写和默写三种。(图1-1-1、图1-1-2)

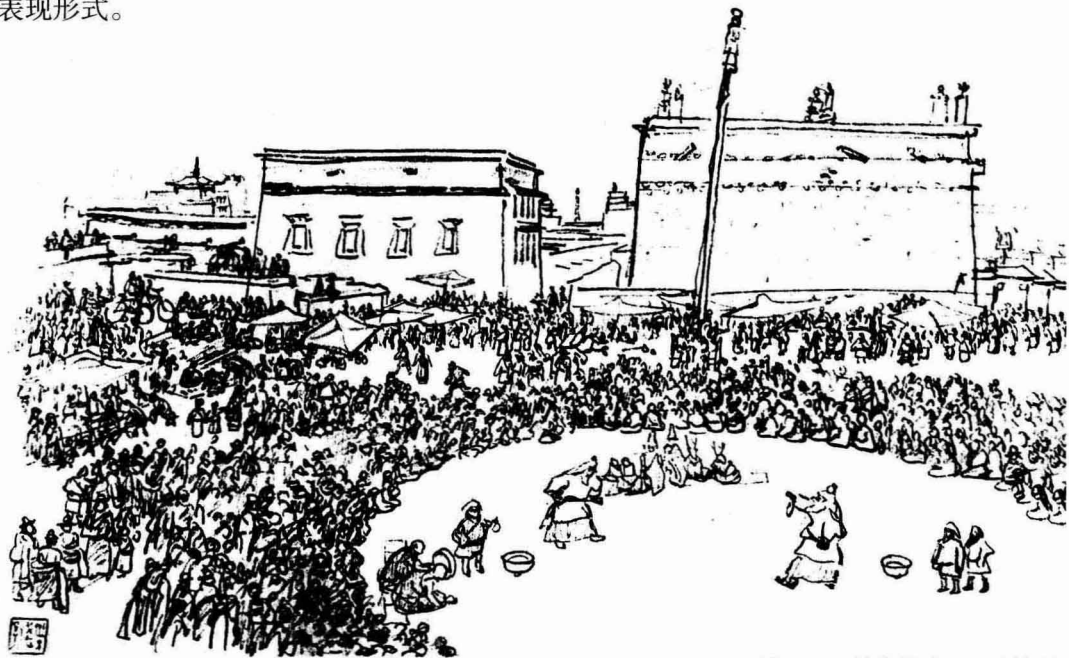

图1-1-1 拉卜楞庙会 叶浅予

二、速写与素描的区别

速写与素描的联系与区别：素描与速写是互为条件、互为基础的。素描是在较长时间内对特定环境、特定对象进行深入细微地观察研究与描绘，而速写则简明扼要；素描注重表现的是物象在特定环境氛围中的质感、体积感、重量感和

空间感，而速写则不太受光线因素的影响，在任何条件下都可表现对象和个人感受，同时要求在较短时间内，以最精练、概括而准确的手法去表现物象的形态特征，强调要抓整体而舍弃过于琐碎的细节，抓对象的主要特征和结构关系。（图1-1-3、图1-1-4）

图1-1-2 白杨林荫道 凡·高[荷]

图1-1-3 最后的晚餐习作 达·芬奇[意]

图1-1-4 农民的果园 门采尔[德]

三、速写的作用与意义

通过速写可以训练绘画者敏锐的观察力与高度概括的造型能力，并能逐步提高其审美意识和艺术素养，形成简练、概括、生动而准确的艺术表现语言与方法。

速写是画家、建筑师及环境艺术设计师进行艺术构思和启发设计灵感的重要表达方式之一，好的速写作品也具有独立的审美价值。中外许多画家、雕塑家、建筑师在速写方面都具有极高的艺术造诣，他们的速写作品因极具艺术感染力而成为经典。（图1-1-5、图1-1-6）

图1-1-5 浙江普陀 刘文西

第二节 速写的训练方式

在速写训练过程中，要遵循从简到繁、再由繁到简、从慢到快、由浅入深、循序渐进的原则。因此，我们一般将速写训练分为：慢写、快写和默写三个阶段。在慢写、快写和默写训练的同时，可安排对名家速写作品进行临摹与学习，使初学者领悟速写的真谛，以便较快地掌握速写的方法和技巧。这种临摹学习与写生相结合的方法是非常有效的。速写训练一般可采用以下三种方式：

一、慢写

慢写是用较长时间来研究客观规律与艺术规律，研究对形象的概括与取舍的方法，逐渐掌握“以少胜多”的表现方法。因此，慢写更利于训练学生对形象的认识和理解能力。特别是在学生缺乏绘画知识和造型能力的情况下，先进行慢写训练，这样更易于掌握速写的表现语言。（图1-2-1、图1-2-2）

二、快写

快写是相对慢写而言的，是在较短的时间内，以快速简练的笔法去表现对象的主要形体、结构、明暗、疏密与节奏关系。快写是训练学生敏锐的观察力和快捷的表现力。由于时间短，有

图1-1-6 人物 埃贡·席勒[奥地利]

图1-2-1 阿勒斯的风光 凡·高[荷]

些细节就可省略甚至不画。在形式上可采用“密不透风”或“疏可走马”的方式，使画面形成繁简、疏密、黑白、主次等多种对比关系以求造型准确，形式典型。（图1-2-3至图1-2-5）

三、默写

默写要求学生掌握形象的记忆能力。例如，要画人就必须熟悉人的骨骼结构以及肌肉的运动规律和形象特征。通过观察、分析和理解，在大脑中形成一个完整的形象，并通过记忆进行想象和推测来完成作品。要进行“由表及里”、“由此及彼”的想象和推测，若条件允许，可再对形象的具体特征与所默画的图形进行比较和修改，以求达到把对象准确而生动地默画下来的目的。（图1-2-6、图1-2-7）

默写建筑也是如此。不仅要熟悉建筑、交通工具、树木、景观，还要熟悉配景人物与建筑、交通工具之间的比例关系。这些都是画好速写和默写的前提。

默写是训练学生的视觉记忆能力的重要途径，也是不可或缺的训练手段。

图1-2-2 矿工 周思聪

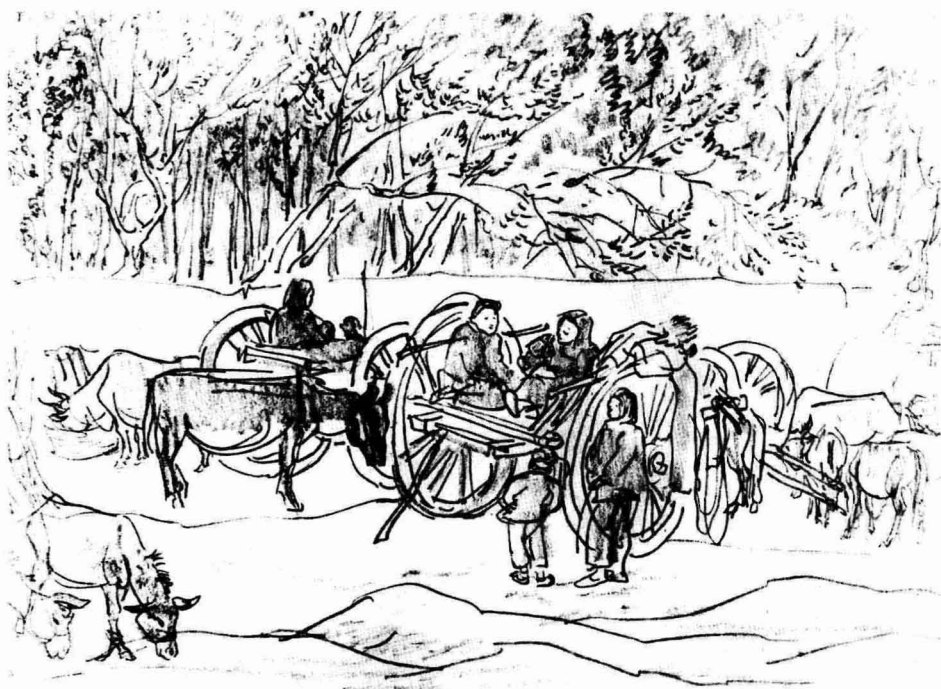

图1-2-3 敦煌途中 叶浅予

图1-2-4 女人体 周思聪

图1-2-5 罗丝姨妈 布德尔[法]

图1-2-6 妇女像 莫迪里阿尼[意]

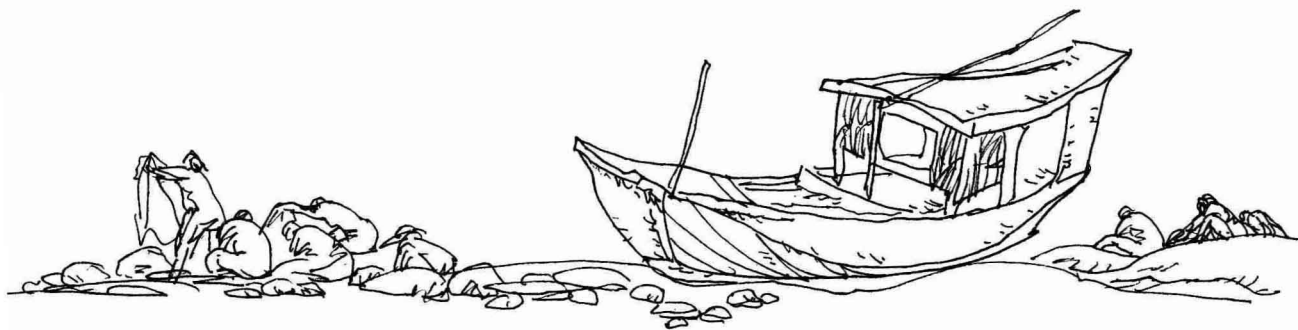

图1-2-7 嘉陵江河畔 李霖波

第三节 速写的工具材料及技法

速写的常用工具材料有铅笔、炭笔、钢笔、马克笔、毛笔、画纸、画夹、橡皮、擦笔等。画速写时可根据画种、专业性质和个人喜好选择工具材料。

一、画笔

对于初学者来说,铅笔、炭笔这类工具更易于掌握,因为便于擦拭和修改。画速写一般选用2B至8B的铅笔或炭笔为宜。达到一定的熟练程度以后,可选用钢笔、美工笔等其他工具。掌握每种工具的特性和适用范围,是画好速写的重要前提。

笔的熟练使用十分重要,生动的艺术语言来源于多种技巧的综合运用,如中国书法运笔在速写中使用就是一例。若能娴熟驾驭各种技法并加以综合利用,那么画面就会产生更加丰富的艺术效果,使作品产生更丰富的艺术魅力。

(一) 铅笔

铅笔软硬不同,浓淡层次丰富,也易于擦拭和修改。铅笔的侧锋用起来浑厚疏松,能画出不同深浅、轻重、虚实的线条和明暗色块的变化。适宜表现丰富变化的树丛、草地、墙面及人物衣纹等。中锋用起来肯定、有力,通常用来画人物的脸部、五官等细部,建筑中的屋檐、窗格及风景中的树枝、草丛等需要细致刻画的部分。中锋用笔可与侧锋用笔结合,形成虚实、繁简、软硬的各种对比效果。(图1-3-1至图1-3-3)

(二) 炭笔、炭精条

炭笔、炭精条比铅笔脆软,色浓黑,没有反光,深浅层次变化大。画出的黑白层次可强可弱,但画时不宜大面积擦拭,用手指揉抹即可。缺点是炭粉易脱落,所以画完后可用定画液喷洒固定。(图1-3-4至图1-3-6)

(三) 钢笔

钢笔的种类很多,有吸水钢笔、签字笔、针管笔、美工笔等。由于钢笔和签字笔一旦画就不易改动,所以在用笔时需肯定果断,下笔时

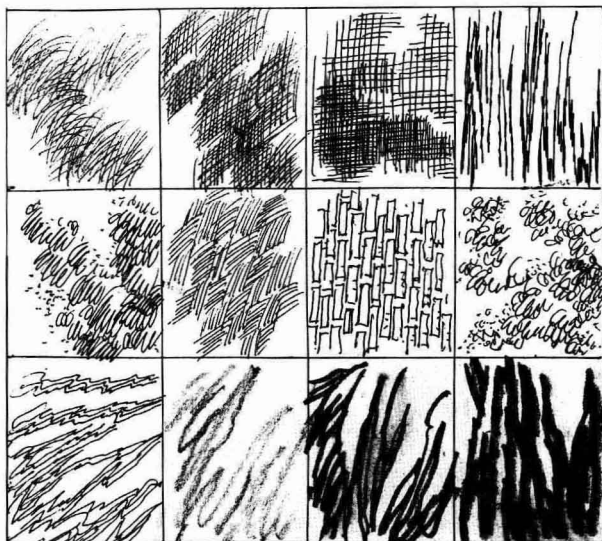

图1-3-1 用线形式

图1-3-2 古镇北门 姚波

不能犹豫。所以,在画过一段铅笔、炭笔速写之后,积累了一些经验,再用钢笔作画比较适宜。具体方法既可运用纯线条画速写,也可采用反复叠加线条方式画出丰富的明暗层次。弯头美工笔的优点是笔头面积较大,因此能快速地表现粗犷的线条和块面的黑白变化。(图1-3-7至图1-3-9)

图1-3-3 新街镇老屋 李霖波

图1-3-4 马和骑马者 谢洛夫[俄]

图1-3-5 人物速写 周思聪

图1-3-6 清真寺写生 曹健

图1-3-7 婺源一角 王学亚

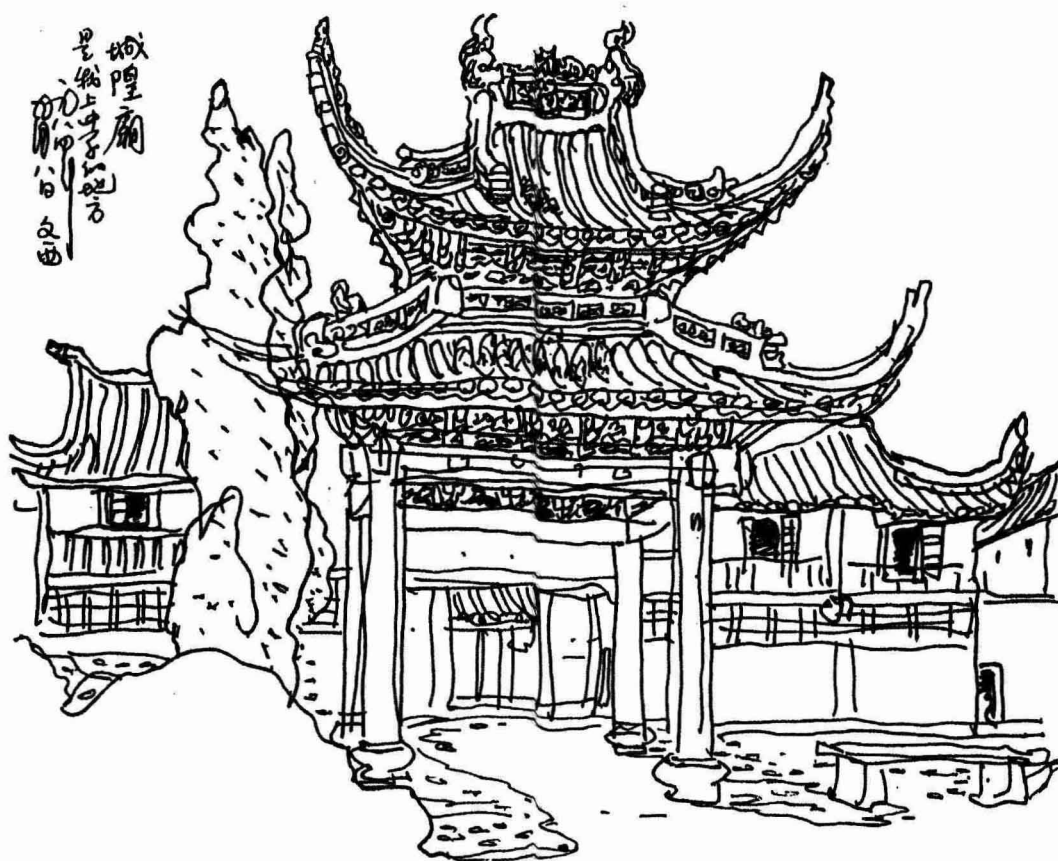

图1-3-8 城隍庙 刘文西