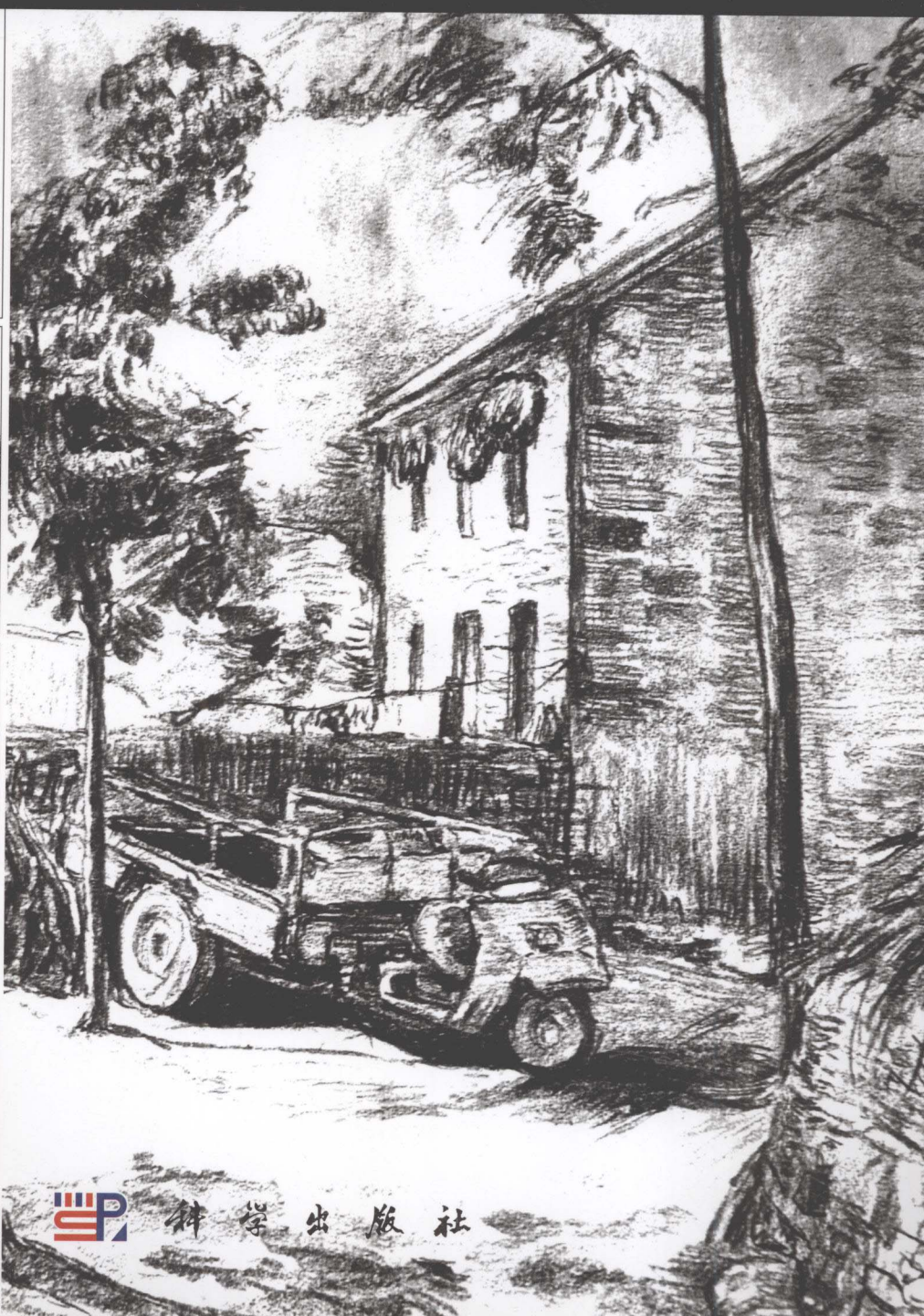
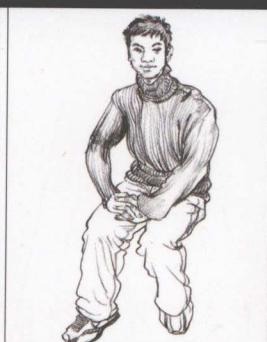

FOUNDATION COURSE OF SKETCH

速写基础教程

75个提高绘画能力的诀窍 22种步骤详细的典型实例 30天完全掌握速写技法

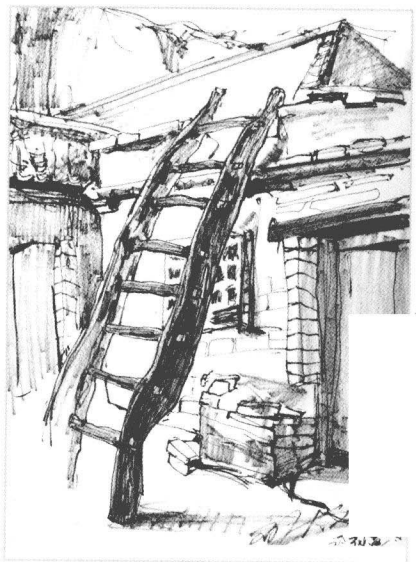

科学出版社

速写 基础教程

刘若蕾 郝录平 王爽 编著

科学出版社

作)

现得

内 容 简 介

速写是最基本的造型表现形式,是绘画学习者必须掌握的基本功。

本书共12章,可分为4大部分。第1部分为第1章~第2章,主要介绍速写的概念、特点等基础知识和速写常用的工具与材料,帮助初学者建立对速写的正确认识。第2部分为第3章~第5章,详细讲解速写基础知识,包括透视的基础知识、速写的构图和表现手法,让初学者开始练习速写之前,对这些知识有一个全面的了解,在练习速写时能够游刃有余。第3部分为第6章~第10章,这是全书的重点部分。为了加深初学者对不同速写类型的认识,这里将速写划分成五类:静物速写、动物速写、风景速写、人物速写和人物场景组合速写,不同的速写类型具有不同的特点和难点,在书中都已提及并提供解决方案。此外,每一小节都设有速写范例,分步骤地详细讲解不同阶段需要注意的问题及其绘画技巧。第4部分为第11章~第12章,是赏析部分,包括大师经典作品赏析和学生优秀作品赏析。赏析是非常重要的,随着欣赏品味的提高,自己的绘画作品也会更上一层楼。

本书严格遵循速写训练的学习规律,在讲解速写知识的过程中注重文图搭配,增加书籍的趣味性,内容由简入繁、层层深入,循序渐进地指导初学者进入速写练习的最佳状态。

本书的知识结构能够帮助学习者快速熟悉速写的特点,更快地入门,顺利解决速写训练中遇到的难点,非常适合作为初学者、美术爱好者的自学入门教材。同时,本书还遵循了实用性强和覆盖面宽的原则,也可以作为美术培训教育机构的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

速写基础教程/刘若蕾, 祁录平, 王爽编著. — 北京:
科学出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-03-032931-8

I. ①速… II. ①刘… ②祁… ③王… III. ①速写技
法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第249002号

责任编辑: 刘 薇 丁小静 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 彭 彭

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市艺辉印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012年1月 第 一 版 开本: 16开
2012年1月第一次印刷 印张: 11.25
字数: 301 000

定价: 29.80元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

P r e f a c e

绘画艺术的蓬勃发展，使得美术领域里出现了很多新的艺术形式，比如插画艺术、环境艺术设计、动漫设计、家具设计、服装设计等，美术被越来越多地运用到日常生活中，这些优秀的设计为我们的生活增添了色彩，同时也为许多热爱美术和设计的人们提供了展示自己创造力与想象力的机会。不论是绘画艺术，还是从绘画艺术中分离出来的设计，它们都属于造型艺术，离开了造型，它们将无任何表现力。

速写是一种造型表现形式，是造型基础训练和艺术创作过程中的重要表现手段，与素描同属于一个造型体系和艺术范畴，其基本特点是“快速准确”、“简练概括”，能够快速描绘、概括事物的造型特点。

速写应用面非常广泛，近年来它已经成为了与素描平行并列的一种独立的画种。速写可以帮助我们培养快速的造型概括能力、敏锐的观察力，激发画者潜在的创造力。速写是最基础的造型手段，初学者在接触绘画时要从速写开始，因此正确的学习方法对初学者来说是非常重要的。

对初学者来说，不论将来想要从事何种与美术相关的职业，都要先从最基本的速写开始学起。我们编写这本《速写基础教程》的目的，就是帮助初学者解决学习过程中遇到的问题，提供正确的绘画技巧。

全书主要分为4大部分。

第1部分主要介绍速写的概念、速写常用的工具和材料，帮助初学者建立对速写的正确认识，并介绍各种速写工具的特点，建议读者多尝试不同的工具，进而找到最适合自己的一种。

第2部分详细讲解速写的相关基础知识，包括透视的基础知识、速写的构图和表现手法。在开始练习速写之前，对其有一个全面的认识，在练习时才能够游刃有余。

第3部分是全书的重点部分，为了加深初学者对不同速写类型的认识，这里将速写划分成五类，即静物速写、动物速写、风景速写、人物速写和人物场景组合速写，不同的速写类型具有不同的特点和难点，书中均有讲解。每一个小节都设有速写范例，分步骤地详细讲解在不同的阶段需要注意的问题以及绘画技法。

第4部分是赏析部分，包括大师经典作品赏析和学生优秀作品赏析。赏析是非常重要的，随着欣赏品味的提高，自己的绘画作品也会更上一层楼。

本书遵循了实用性强和覆盖面广的原则，提供了丰富的速写范例帮助初学者更加全面地了解速写这门造型艺术。本书可作为初学者、美术爱好者的自学入门教材，也可作为美术培训教育机构的培训教材。

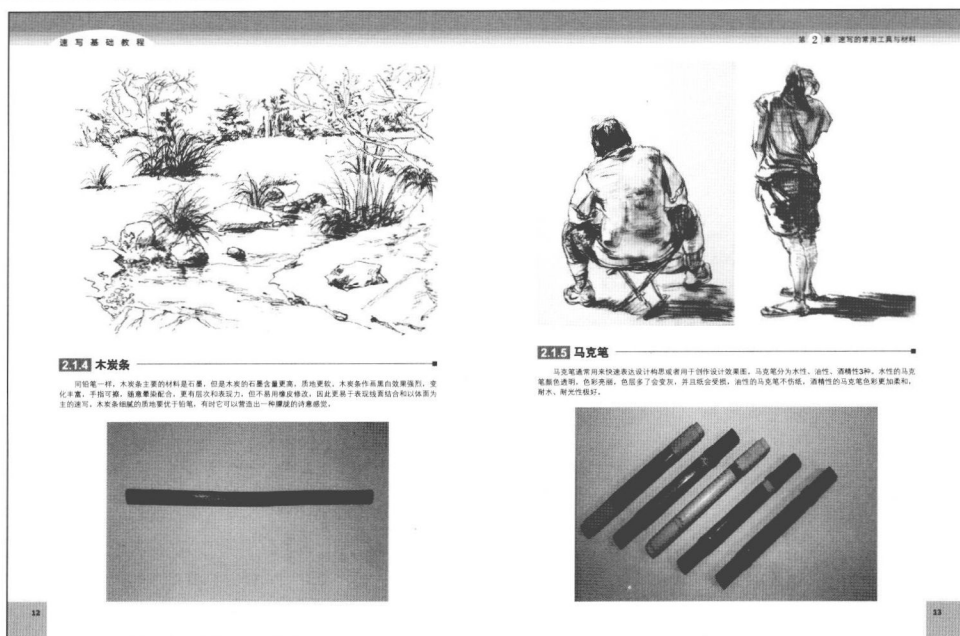
最后要感谢杨亚东、田醒、刘大伟、齐秀椿、董新亮、于彭等几位同学，感谢他们在本书编写过程中提供的优秀速写作品。

编者
2011年11月

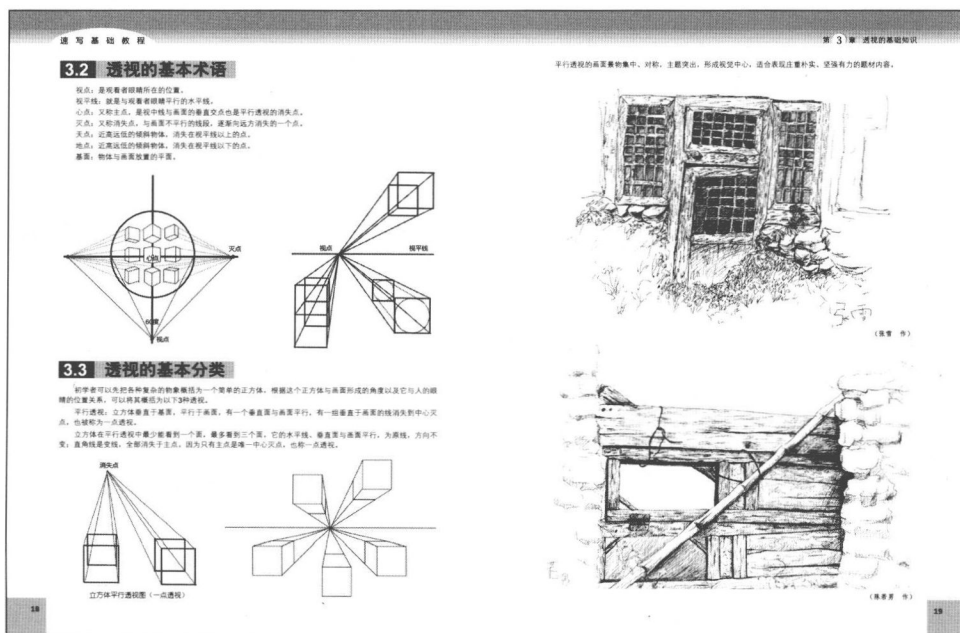
本书学习说明

How to Read the Book

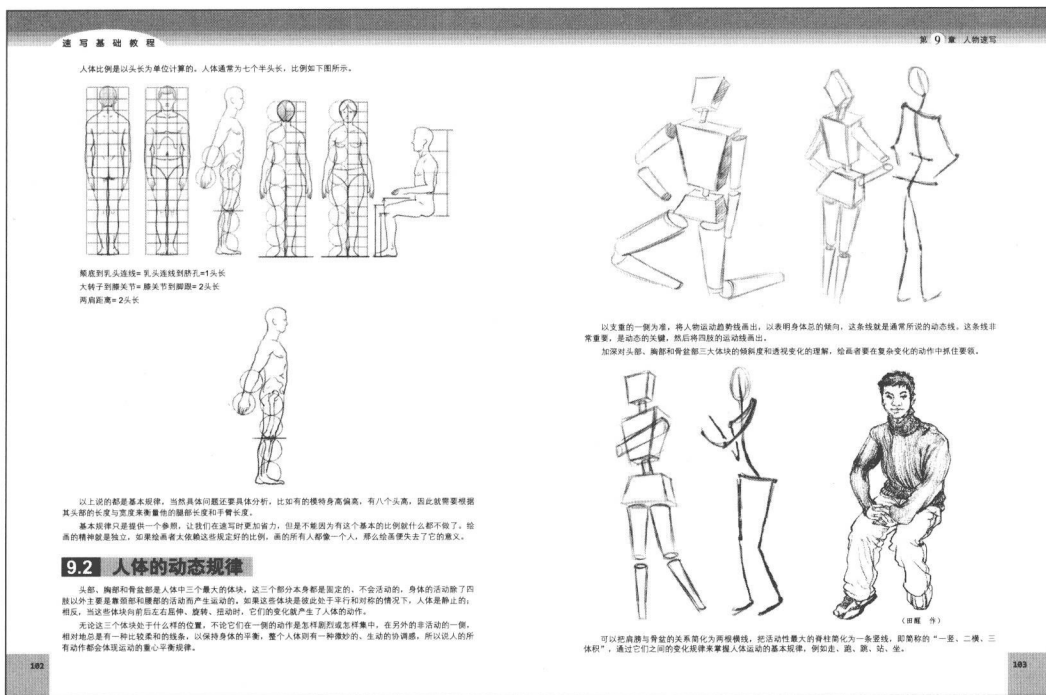
第1部分详细介绍了速写的工具，如铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、圆珠笔、马克笔、油画棒、擦笔、软橡皮、硬橡皮、素描纸、速写纸、速写夹与速写本，并且介绍了速写的表现形式。

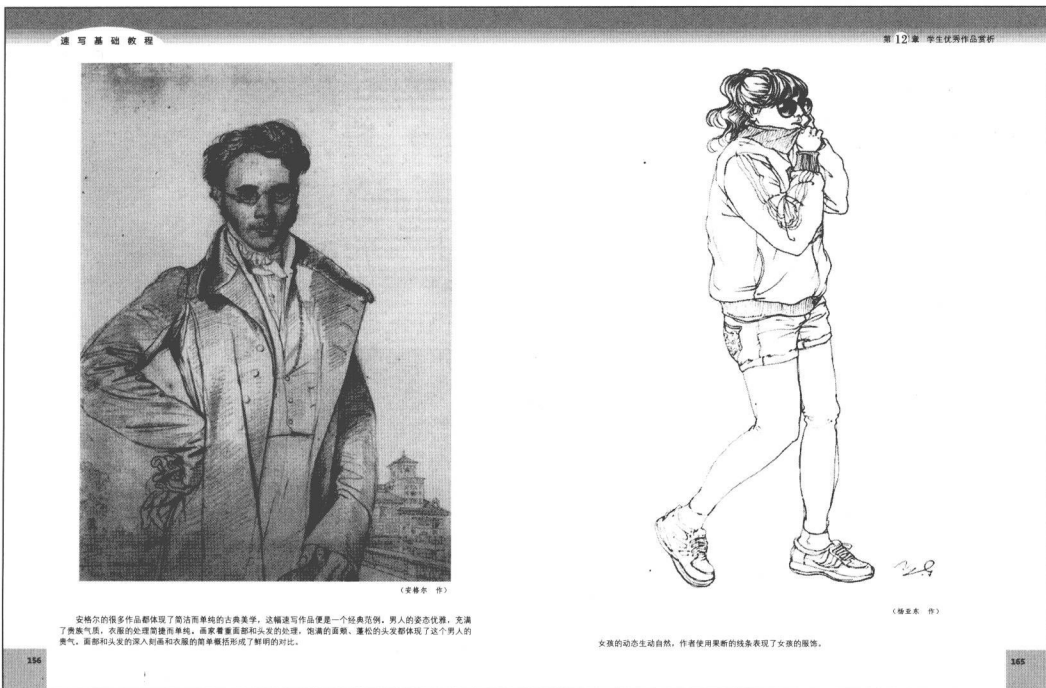
第2部分通过大量实例，详细讲解透视的基础知识、速写的构图、构图的原则、构图的样式、速写的表现要素、速写的表现手法等必备基础知识，为后续学习打好基础。

第3部分为重点掌握内容,通过具体实例,详细讲解静物速写、动物速写、风景速写、人物速写和人物场景组合速写。每一类速写类型均从基础知识讲起,绘画过程步骤清晰,由浅入深,并辅以大量典型实例,帮助读者打好扎实的基本功,提高绘画水平。

第4部分为作品欣赏章节,精选多幅大师作品与学生优秀作品,并加以点评,帮助学习者掌握人物速写的要领。

目 录

Contents

第 1 章 什么是速写

1

- 1.1 速写的定义 1
- 1.2 速写的特点 2
 - 1.2.1 速度快 2
 - 1.2.2 概括简练 3
 - 1.2.3 信息量小 3
- 1.3 速写训练的目的 4
 - 1.3.1 培养敏锐的观察能力 5
 - 1.3.2 培养快速的造型能力 6
 - 1.3.3 培养丰富的创造力 7
- 1.4 速写与素描的关系 8

第 2 章 速写的常用工具与材料

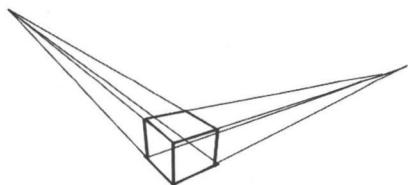
9

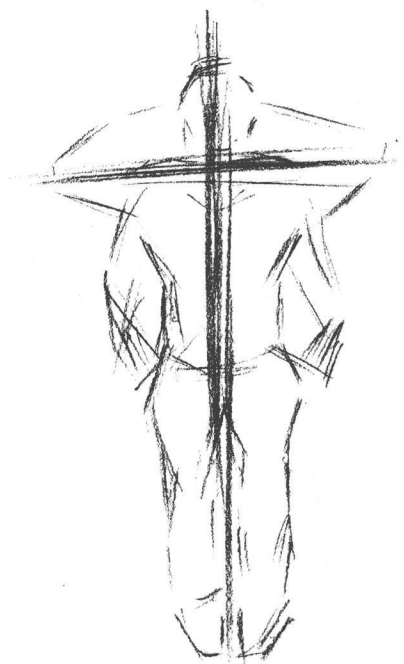
- 2.1 笔 9
 - 2.1.1 铅笔 9
 - 2.1.2 钢笔 10
 - 2.1.3 圆珠笔 11
 - 2.1.4 木炭条 12
 - 2.1.5 马克笔 13
 - 2.1.6 毛笔 14
- 2.2 纸 15
 - 2.2.1 速写纸 15
 - 2.2.2 素描纸 16
- 2.3 速写夹、速写本 16

第 3 章 透视的基础知识

17

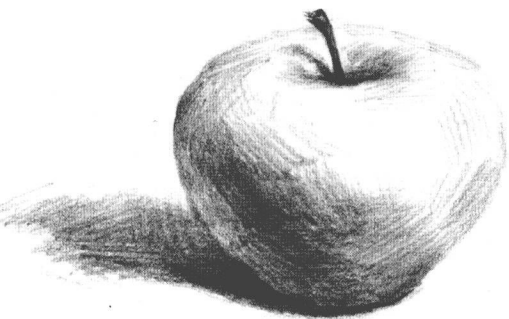
- 3.1 透视 17
- 3.2 透视的基本术语 18
- 3.3 透视的基本分类 18

- 4.1 什么是构图 24
- 4.2 构图遵循的原则 25
 - 4.2.1 均衡 26
 - 4.2.2 对比 26
 - 4.2.3 突出中心视点 28
- 4.3 如何构图 29
 - 4.3.1 单个物体的构图 29
 - 4.3.2 两个物体的构图 32
 - 4.3.3 三个或多个物体的构图 34
- 4.4 构图的样式 35
 - 4.4.1 三角形构图 35
 - 4.4.2 十字形构图 36
 - 4.4.3 S形构图 37
 - 4.4.4 O形构图 39

- 5.1 速写的表现要素 40
 - 5.1.1 线条 41
 - 5.1.2 明暗 44
- 5.2 速写的表现手法 46
 - 5.2.1 以线为主 46
 - 5.2.2 以块面为主 47
 - 5.2.3 线面结合 49

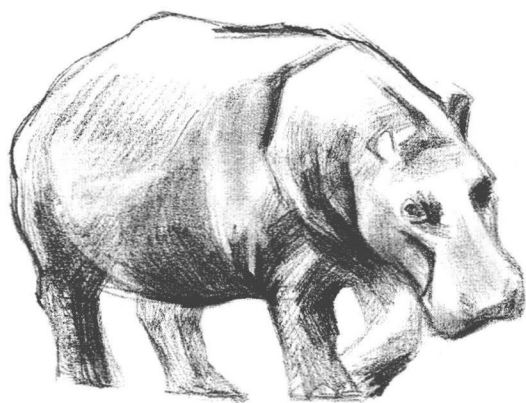
- 6.1 静物速写简述 52
- 6.2 苹果的速写步骤 55
 - 6.2.1 观察对象 55
 - 6.2.2 构图 55
 - 6.2.3 打轮廓 55
 - 6.2.4 描绘局部 56
 - 6.2.5 深入刻画 56
 - 6.2.6 整理完成 56
- 6.3 梨的速写步骤 57

6.3.1 观察对象	57
6.3.2 构图	57
6.3.3 打轮廓	58
6.3.4 塑造体积	58
6.3.5 深入刻画	59
6.3.6 整理完成	59
6.4 水杯的速写步骤	60
6.4.1 观察对象	60
6.4.2 构图	60
6.4.3 打轮廓	60
6.4.4 塑造体积	60
6.4.5 深入刻画	60
6.4.6 整理完成	61

第7章 动物速写

62

7.1 动物速写简述	62
7.2 动物速写表现手法	64
7.2.1 以线条为主	64
7.2.2 以块面为主	65
7.2.3 线面结合	66
7.3 动物速写作画步骤	66
7.3.1 动物速写范例一	66
7.3.2 动物速写范例二	69
7.3.3 动物速写范例三	72
7.3.4 动物速写范例四	74
7.3.5 动物速写范例五	76

第8章 风景速写

80

8.1 风景速写简述	80
8.2 风景速写的表现手法	81
8.2.1 线条	81
8.2.2 明暗	85
8.3 风景速写作画步骤	88
8.3.1 风景速写范例一	88
8.3.2 风景速写范例二	91
8.3.3 风景速写范例三	96
8.3.4 风景速写范例四	98

- 9.1 人体的比例结构 101
- 9.2 人体的动态规律 102
- 9.3 人物速写的表现手法 104
 - 9.3.1 线条 104
 - 9.3.2 明暗 105
 - 9.3.3 线条与明暗结合 106
- 9.4 人物速写作画步骤 107
 - 9.4.1 人物速写范例一——女青年站姿 107
 - 9.4.2 人物速写范例二——男青年坐姿 112
 - 9.4.3 人物速写范例三——女青年坐姿一 120
 - 9.4.4 人物速写范例四——男青年坐姿 124
 - 9.4.5 人物速写范例五——女青年 127
 - 9.4.6 人物速写范例六——女青年坐姿二 130

- 10.1 人物场景组合速写简述 133
- 10.2 人物场景速写需要注意的要点 134
 - 10.2.1 突出主题 134
 - 10.2.2 合理的构图 135
- 10.3 人物场景速写的表现手法 136
 - 10.3.1 线条 136
 - 10.3.2 明暗 138
- 10.4 人物场景速写作画步骤 141
 - 10.4.1 人物场景速写范例一 141
 - 10.4.2 人物场景速写范例二 144
 - 10.4.3 人物场景速写范例三 146
 - 10.4.4 人物场景速写范例四 147

第 1 章 什么是速写

(杨亚东 作)

1.1 速写的定义

对初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。

速写就是一种写生的方式，这种方式以速度快为特点，但是“快”并非是衡量速写的唯一标准。速写的任务应该是在短暂的时间内敏锐捕捉对象鲜明突出的特征，并将其快速、准确、简练、概括地表现于画面。因此，准确把握客观对象的形态特征，这是速写的另一个重要特点。

1.2 速写的特点

1.2.1 速度快

从字面上理解，速写就是快速写生，因此，相比较素描而言，写生速度快、花费时间少是速写的一大特点。创作油画和国画时，从构思、构图、起稿、深入到完成都需要大量的时间；即使是素描，深入的过程也需要花费很多时间。从这一方面讲，速写则省略了一些步骤，节省了很多时间。

1.2.2 概括简练

由于速写的速度快，因此在描绘客观对象时不可能面面俱到，这就要求画者必须做出选择，哪部分该放在画面中，哪部分应该省略掉，也就是对画面中的元素进行提炼概括，练习速写可以培养画者这方面的能力。

1.2.3 信息量小

一张油画可以表现很多东西，比如人物优美的姿态、温柔的眼神，严谨的构图，材质的美感，色彩的搭配等。由于时间短，速度快，表现的东西十分有限，因此进行速写时一般会集中表现一种东西，比如人物的动态。为了表现这个动态，其他的可以简化，甚至省略。观看一幅速写时，人们会非常快速地捕捉到其中心，这正是因为速写表现的内容比较集中，有时甚至只是一个简单的动作或者表情。

1.3 速写训练的目的

作为基本素描造型训练的课题，速写是培养造型能力的基本功。具体地讲，其目的就是帮助学习者在速写的基本训练和长期训练的积累过程中，培养敏锐的观察能力、快速的造型能力和丰富的创造力。

1.3.1 培养敏锐的观察能力

敏锐的观察能力是造型能力的基础，也是造型能力的重要标志。作为造型能力的基本功，速写的目的之一就是培养敏锐的观察能力。

快是速写区别于一般素描的基本特征所在，它要求在时间的制约下，在尽可能短暂的时间内观察、感受和理解对象，并在快速的前提下准确、简练、概括地表现对象。这就要求学习者养成从整体出发的观察习惯，具有敏锐捕捉对象特征的观察能力，坚持速写正是养成整体观察习惯、培养敏锐观察能力的有效途径。

(杨亚东 作)

有了敏锐的观察，才会有敏锐的感知，也才会有敏锐的发现。所谓要培养一双“善于发现美的眼睛”，就是要善于在看似平常的生活中，以其特有的敏锐性去发现美的因素，捕捉美的形象，这就是艺术的感知力。如果说在生活中，学习者仅停留在看见了什么，而不是“体验”或“发现”了什么，就不能说他具有了敏锐的观察力和艺术感知力。因此，在速写实践中，学习者要学会用眼去观察，用心去感知，进而学会去发现，从而真正开启生活的宝库，发现艺术的源头。

1.3.2 培养快速的造型能力

速写的造型特点决定了它必须在速度的制约下，将丰富而又瞬息万变的物象快速地表现出来。因此，在坚持不懈的速写训练中，学习者的心、眼、手将逐步达到相互配合的高度默契，进而培养和提高快速、准确的造型能力，这是一般的素描造型训练无法取代的。

(杨亚东 作)

