

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

速写 suxie

张骅骝 主编

中国纺织出版社

12
23

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

速 写

张骅骝 主编

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 张骅骝主编. —北京: 中国纺织出版社, 2013.7
高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材. 本科
ISBN 978-7-5064-9791-6

I. ①速… II. ①张… 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(2013)第106513号

策划编辑: 王 芳 由炳达 责任校对: 楼旭红
版式设计: 王 芳 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
邮购电话: 010—67004461 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2013年7月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 8
字数: 84千字 定价: 38.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

高等教育艺术设计专业“十二五”
部委级规划教材（本科）编委会

编 委（以姓氏笔画为序）：

王 峰（江南大学）
王 鹏（中国人民大学）
任文东（大连工业大学）
伍立峰（苏州科技学院）
孙宝珍（青岛大学）
吴 洪（深圳大学）
张 立（天津工业大学）
李超德（苏州大学）
陈建辉（东华大学）
姜竹松（苏州大学）
祝东平（中国人民大学）
徐青青（西安工程大学）
贾荣林（北京服装学院）
郭振山（天津美术学院）
廖 军（苏州大学）

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号 文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的

“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手

段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

第一章 概述	001
第一节 速写的概念	001
第二节 速写的功能	004
一、增强对形的敏锐感	005
二、培养“眼力”	005
三、积累创作素材	005
第三节 速写的要素	008
一、速写工具	008
二、速写的表现形式	012
三、速写的表现内容	016
第四节 速写的基本方法	019
一、速写与线条	020
二、速写与体面	020
三、线条与体面	021
第五节 怎样学习速写	022
一、速写的学习过程	023
二、观察与记忆	023
三、临摹与观摩	025
 第二章 人物速写	027
第一节 人物头像速写	027
一、人物头像速写的作画要点	027
二、人物头像速写作画步骤	028
第二节 半身人像速写	031
一、半身人像速写的作画要点	031
二、半身人像速写作画步骤	032
第三节 全身人像速写	035
一、全身人像速写的作画要点	035
二、全身人像速写作画步骤	037
第四节 人体速写	039
一、人体速写的作画要点	039

040	二、人体速写作画步骤
041	第五节 人物动态速写
041	一、人物动态速写的作画要点
043	二、人物动态速写作画步骤
045	第三章 人物组合速写
045	第一节 双人组合速写
048	第二节 多人组合速写
051	第四章 人物与场景组合速写
051	第一节 单人与场景组合速写
054	第二节 多人与场景组合速写
057	第五章 风景速写
057	第一节 局部风景速写
061	第二节 全景风景速写
065	第六章 默写与记忆速写
065	第一节 默写
066	第二节 记忆速写
069	第七章 创意速写
069	第一节 创意速写的取材
072	第二节 创意速写的形式
075	作品欣赏

第一节 速写的概念

速写就是“快速描写”，相对于较长时间的写生而言，速写有时间上和速度上的基本要求，是一种快捷的表现手法，尤其是在表现瞬间感受时，它有着其他方法不可替代的作用。“快速描写”包含提炼与概括的本质意义。速写的表达方式是在较短的时间内完成对人物或场景的刻画，同时，在表现的过程中，应力求表达出此时、此刻、此种状态下对各种物象的感受，并运用简洁、朴素的造型语言，捕捉对表现对象的“瞬间”体验。与长期素描作业

相比，速写有着能灵活、快捷、敏锐地捕捉形象的特点。所以，速写是训练作画者提高对于各种物象的造型敏感能力和记忆能力的重要手段（图1-1、图1-2）。

速写的概念决定了速写的形式，快速简捷地捕捉形象是速写的重要目的。速写是各种绘画形式中最有效的记录方式之一，尤其在艺术院校中，速写是一门重要课程，同时也是招生考试中的一项主要科目。同时，速写工具简单、携带方便，作画者可以充分利用时间，因而速写成为广大专业和业余美术工作者所喜爱的一个画种。

画速写的难点在于掌握表现人物和景物的准确性和生

图1-1 坐着的老人 保罗·荷加斯（英国）

图1-2 卡尔萨温诺依像 谢洛夫（俄罗斯）

图1-3 自画像 科兰·贝尔（美国）

动性的技巧，这不仅需要作画者对物象进行概括和提炼，还需要进行大胆的取舍。画速写是一个将复杂化为简单的思维过程，尤其是在表现复杂多变的人物组合、繁复的场

景、无序的道具、繁琐的衣纹的时候，这些表现内容往往会使初学者无所适从。因而在平时的速写训练中，要大胆地进行合理的取舍，要秩序井然地安排画面上各种物象的主次关系，充分传达自己的意图，使作品给人以直率、轻松、自然的艺术感受。

画好速写的要点在于掌握正确的方法，包括对工具的使用。对于方法的研究是每一位习画者必须经历的过程，所以初学者一定要从正确的方法入手，这样才能逐步提高自己的速写水平。在学习速写的过程中，除去一般意义上的从简到繁、从慢到快的规律以外，最便利的方法是先从用线开始、以线条为主要造型手段，逐步达到能熟练运用线条的目的以后，再尝试其他形式。线条不是物体自身固有的，而是作画者对物象进行分析、研究之后提炼出来的一种造型方式和绘画语言，这种语言的技巧体现在对线条粗细、长短、曲直、疏密的不同运用上。在速写训练过程中，除去对主要人物和景物的塑造外，一定要注意人物、景物与周围环境的配合，构图要有情趣，要体现出特定环境中的内容和情节性，这样可以丰富速写作品在艺术表现上的宽度与深度。一幅好的速写也是一幅完整的绘画作品，表达了作者对生活的感受，长期的速写训练是每一位画家在成长过程中的必经之路（图1-3~图1-6）。

图1-4 戏剧人物 毕加索（西班牙）

图1-5 抱小孩的妇人 伦勃朗（荷兰）

图1-6 舞蹈演员 德加（法国）

第二节 速写的功能

速写作为培养造型能力的重要方法之一，能培养作画者在造型上的敏锐观察能力和综合处理能力。速写不仅是一种技法训练，同时也是对形体概括能力和认识能力的一种训练。在技法和思维训练两者结合的过程中，作画者能逐步养成注意观察和经常动手的良好习惯。

速写训练在于提高和锻炼作画者对各种物象的准确表现能力、概括能力与记忆能力。作画者可以随时随地在任何场合中收集丰富生动的形象素材，积极调动潜在的创造活力，可以说，速写训练在形式探索、形式变化、实验性尝试方面都对作画者有着积极的推动作用。

速写在训练思维、认识、表达，练习眼、手的高度

配合以及培养对形的敏锐观察能力等方面都有着特殊的优势，作画者可以在随意挥洒的线条中比较放松地表达自己的内心感受。在速写的各种表现形式中，渗透着画家对生活形象的最质朴的感受。所以，速写在某种意义上是绘画艺术的重要根基。

速写是一种表现性较强的艺术形式，在学习过程中，要侧重提炼与概括，研究速写的自身规律，培养准确、生动的造型能力，掌握精练的造型语言，尽可能客观地反映对象的特征、形态及相互关系（图1-7~图1-9）。

古今中外的艺术大师留下了丰富的速写杰作，这些作品体现了画家对生活的真实感受、创作情感和对艺术的追求精神。这些作品不但推动着绘画艺术的发展，而且成为了人类文化的重要组成部分。

图1-7 圣赛巴斯蒂安 提香（意大利）

图1-8 扎头巾的农妇头像 艾伯斯（美国）

图1-9 左臂支撑身体的半裸女人 席勒（奥地利）

图1-10 正在干活的工人 门采尔(德国)

图1-11 穿连衣裙的女人 席勒(奥地利)

一、增强对形的敏锐感

在造型领域中,对形的敏锐感是决定一个作画者能否成功的首要条件,但并不是每一个人都有好的敏锐感,这就形成了学习过程中的种种困难。而速写训练为提高敏锐感提供了一条快捷的途径,因为速写要求在短时间内做到落笔成形,既准确又完整地表现各种人物和景物,作画者在对形的体验与捕捉过程中必须有独到理解,这种理解和表达都集中在对形的敏感程度中。因此,速写对敏锐感的训练有着非常重要的作用。习画者应把速写看做是培养对形的敏锐感的方式之一,从表现对象的内容、画面构图、比例的大小以及从粗到细的线条反差上,尽可能灵活地来调整对形的新鲜感受;在不断重复的速写实践过程中,在力求准确的前提下,养成落笔成形的良好习惯,逐步增强对形的敏锐感(图1-10、图1-11)。

二、培养“眼力”

作画者的素质除了体现在对形的敏锐感和对造型的接受能力之外,对眼力的培养也是很重要的。作画者要能站

在造型的整体高度来看待各种造型现象,而不要陷入对细枝末节的过分追求之中,避免满足于表面上的帅气和线条的花哨,否则就会失去速写造型中最质朴的东西,使速写缺少自然表现中的大气。

造型眼力的培养是速写训练中一个较难解决的课题,它不仅需要作画者在训练过程中提高最基本的造型能力和对造型的敏感程度,而且需要作画者通过各种渠道阅读大量的优秀作品,开阔自己的眼界。

“眼力”是决定作画者在艺术上能否达到一个高度的重要条件,所以在学习速写的过程中,除了要掌握速写造型的一般概念和速写造型的基本规律之外,还要有目的地提高自己的“眼力”,只有这样才能画出有较高品位的速写作品(图1-12)。

三、积累创作素材

创作素材需要长期的积累,而速写为这种积累提供了最便利的条件。生活中的各种事物瞬息万变,而课堂作业无法有效地承载这样庞大的内容,所以,多画速写已不单

图1-12 少女肖像 席勒（奥地利）

图1-13 圣母与圣子及其他习作 达·芬奇(意大利)

纯是一种学习过程,同时也是收集各种生活素材的一种方式。这种方式通过室内、室外写生(包括临摹)等有意图和有倾向的积累,为以后的创作提供最直接的启示。记录生活是一片可供速写施展所能的天地。

用速写这种形式收集创作素材,已成为绘画创作中不可缺少的方式。尽管现代摄影技术可以取代绘画中的许多功能,但都达不到速写那样真切、直接、随时、随意、自由地表现对象的目的。速写可以在不受特定环境限制的状态下,运用其独特的造型方法和造型手段,在相同的视觉现象中找到不尽相同的视觉感受,而这种独特的感受只有通过大量的速写训练才能获得(图1-13~图1-15)。

图1-14 为创作《近卫军临刑的早晨》所作的人物速写 苏里科夫(俄罗斯)

图1-15 壁画草图 拉菲尔(意大利)

第三节 速写的要素

在速写学习的过程中,我们应该本着认真的态度去涉猎与速写相关的每一项内容,循序渐进地掌握速写的基本技法,包括选择工具、了解工具的性能、确定适合于自己的表现形式、深入研究所要表现的内容。这些都可以使我们在学习过程中做到游刃有余,避免盲目。

当工具和表现形式确定后,我们就可以广泛地收集速写的各种表现题材。速写的表现题材非常广泛,生活中随处可见的人或物,都可以成为我们的速写内容,只是在内容的选取上需要有一个过程,要顺应由简单到复杂、由慢到快这样一种学习顺序,才能有效地控制与掌握整个学习进度和学习过程,才能进入一种完全自由的作画状态,充分记录此时此刻对生活的生动感受,并在一系列的学习过程中掌握各个环节的根本要点,使自己的速写水平在一种良性循环中逐渐提高。在提高速写能力的同时,还应该保证速写学习的各个环节能够相互连接和相互作用。对于速写要素的理解,可以使我们在学习过程中有的放矢,明确每一阶段的学习目的和具体要求。只有循序渐进,才能充

分调动自己的潜能,将我们的学习纳入一个更高层面的循环之中。

一、速写工具

速写的工具多种多样,无论选择什么样的工具,都要全面了解它的性能和特点,对工具的选择要看个人的喜好和作品的表达意图。工具的选择是学习速写的第一步,工具不是速写的决定因素,但工具的选择决定了个人风格的形成与造型方式的确定图(图1-16)。

在学习速写的过程中,各种工具都可以进行尝试,但最终要确定一种适合于自己作品风格的工具。熟练地掌握一种工具,是画好速写的必要条件。

1. 铅笔

铅笔是使用最为普遍和最为简单的速写工具,具有携带方便、易于修改等特点,适合速写初学者使用。铅笔笔芯由软到硬分为两个系列,分别由字母B和H表示。画速写一般使用B系列的铅笔,B系列的铅芯较软,从2B~8B分别代表着笔芯不同的软硬程度。一般来讲,选择2B~5B之间的铅笔较为合适(图1-17)。

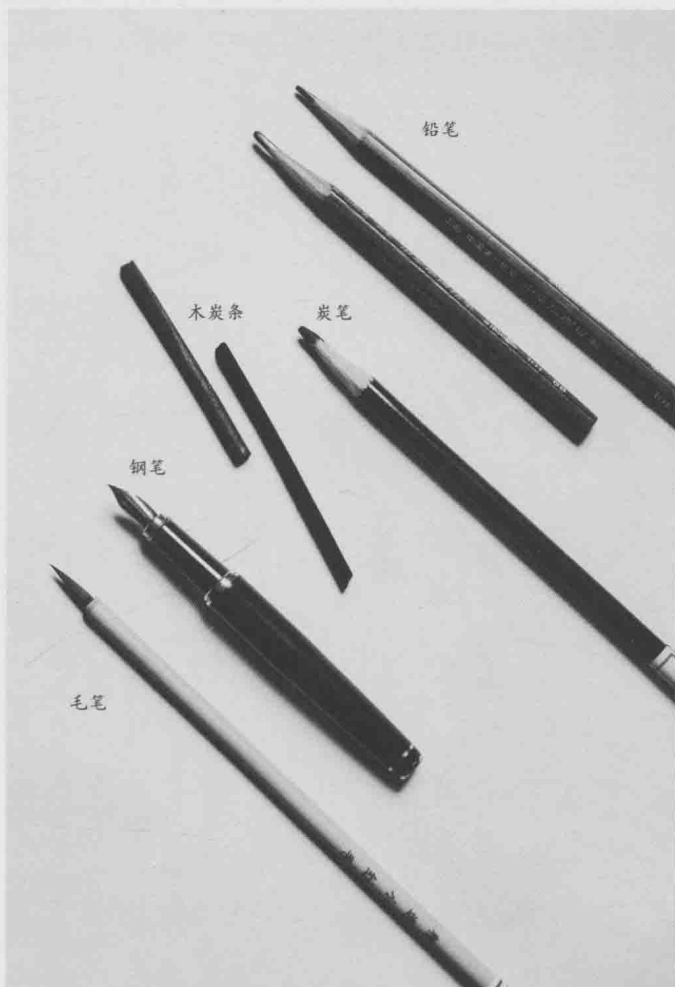

图1-16 常用速写工具

图1-17 保罗·德米像(铅笔) 莫迪里阿尼(意大利)

图1-18 人物(炭笔) 霍克尼(美国)

在使用铅笔画速写时,通常把笔芯削成一个斜面,用侧锋来画,这样画出来的线条粗细结合、变化多样。作画时,在线条的长短、疏密、曲折上要运用多样的表现手法,灵活地使用手腕,尽量做到轻松自如,这样可以增强线条的表现力。要用铅笔尖锋刻画细部,如五官、头发、手、脚等;用斜面涂明暗块面,这样可使画面上的造型松紧结合,既能表现出刚直的特点,又可以表现出飘逸的风格。用铅笔画线面结合的速写时,画面有着丰富的表现力,无论是画人物还是画风景,铅笔都有着细腻、多变、易深入刻画等长处。

2. 炭笔

炭笔是与铅笔质地不同的一种绘画工具。炭笔的颜色要比铅笔深,画在纸上黑白反差较大,而且没有反光,附着力较强,有墨色勾线般的效果。炭笔是一种有较强表现力的速写工具,也有使用方便等优点;但炭笔画在纸上后很容易摩擦掉,因而不大容易保存,尤其不适合在速写簿上作画。所以,使用炭笔作画时最好在单张纸上进行,画完后应及时喷上定画液,以便长久保存。由于炭笔的笔迹不易于修改,所以作画时要落笔准确,不能多次反复,对于初学者来说,炭笔是一种较难掌握的工具。

炭笔与橡皮结合使用会产生一种特殊的效果,在调子的明暗变化上有着其他工具所不及的特点,尤其是用炭笔画头像,效果甚佳(图1-18~图1-20)。

图1-19 路遇(炭笔) 孙黎

图1-20 工人肖像(炭笔) 荷加斯(英国)