

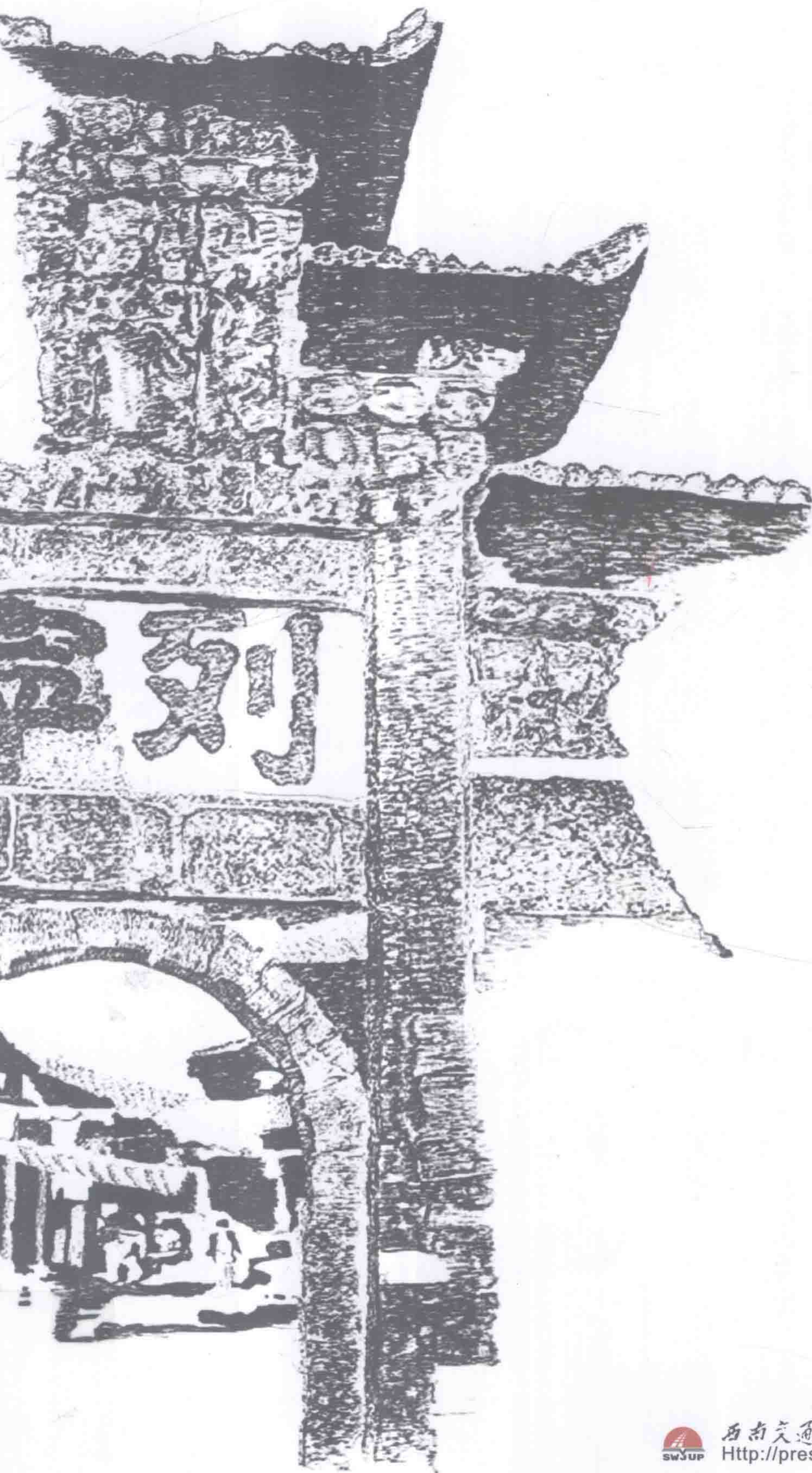
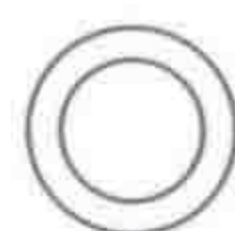

21世纪全国高等院校艺术设计专业 [规划教材] GUIHUA JIAOCAI

素描

SUXIE

主编 杨国志

西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

21世纪全国高等院校艺术设计专业 21 SHIJI QUANGUO GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI ZHUANYE
[规划教材] GUIHUA JIAOCAI

速 写

主 编 杨国志

副主编 王 嫦 何 琼 屈培泉

参 编 陈 联 李昌国 李霜烙

万 江 郑显林 李 敏

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

速写 / 杨国志主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2012.9

21 世纪全国高等院校艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5643-1949-6

I. ①速… II. ①杨… 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 (2012) 第 207602 号

21 世纪全国高等院校艺术设计专业规划教材

速 写

主编 杨国志

责任编辑	吴 迪
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	210 mm×285 mm
印 张	8.5
字 数	203 千字
版 次	2012 年 9 月第 1 版
印 次	2012 年 9 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-1949-6
定 价	49.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

序言

速写是艺术众多门类中的一种，是我们在描写对象时用短时间来完成的一种记录手段，是高校艺术系学生必修的基础课。速写的基本形式也是多样化的，人们常用铅笔、碳笔、圆珠笔、钢笔作画。钢笔较难掌握，但表现形式较为丰富，易保存收藏。我们也可用油画、国画来表现速写，只是携带不方便。速写在艺术领域中有它独具的魅力，它是作者创作激情的迸发，是短时间产生的表现方式。当今青年的艺术工作中，速写显得缺失，是因为当下影像技术的大众化，养成了艺术人很少画速写的习惯，从而造成艺术院校学生手头功夫粗糙，审美品位平庸，缺乏对速写艺术真诚的理解。

学生有很多理由放弃速写，但无论从事任何一类艺术或是自由创作，都无一例外地需要坚持去画速写，因为速写伴随着艺术人活动的每一个瞬间，为艺术创作注入养分。艺术院校应当充分重视速写教学，让速写成为学生表达、思考、观察事物的一种方式，即一种独特的表现力。速写练习可以锻炼同学们的造型能力、敏锐的观察能力和高度的审美概括能力，同时，也为今后从事各类艺术活动收集大量的创作素材。

本书编者在从事艺术创作中，几十年来从未间断地画了数以万计的速写，记录了生活的点滴与领悟，表现了愉悦感念。本书在编写过程中，从基础知识、作画步骤、表现形式、手段种类、题材分类、作品赏析等几个方面展开，让同学们能重新审视速写，同编者一样感受速写在艺术生涯中的重要性，以及那美轮美奂的实用与快乐，也就足矣！

本书只是一个从艺人几十年的点滴体会与拙见，难免有不足之处，还请大家指正。

杨国志

2012年7月于四川达州

目录

第一章 概 述	1
一、速写的概念与特点	1
二、速写的目的与功能	1
第二章 速写工具材料的选择与表现手法	2
一、笔的选择与表现手法	2
二、纸的选择与表现手法	5
第三章 速写的分类	6
一、人物速写	6
二、风景速写	7
三、场景速写	8
第四章 作品赏析	11
一、人物速写作品赏析	11
二、风景速写作品赏析	76
三、场景速写作品赏析	102
四、优秀作品赏析	118
参考文献	130

第一章 概述

一、速写的概念与特点

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

速写对于一个刚刚入门的学生来说是一种综合性能力的训练，素描中提倡整体意识的应用和发展，速写中则提倡综合锻炼能力。速写受到作画时间的限制，同时也对速写对象的活动特点有限制。速写以动态的物体作为对象，作画者需要在有限的时间内进行分析和思考，理顺创作思路，勾画大致轮廓，再以综合的方式表现出来。这里就对我们的速写基础和速写思路做出了一个综合的考察。所以，速写是美术科目中的绘画基础课程。

速写不仅可以锻炼我们对生活的洞察力，也能培养我们的绘画概括能力，在收集大量的素材，不断地积累速写经验的同时，还强化了我们的记忆力、默写能力以及创作力。总而言之，速写是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。

速写类似于散文，散文一般篇幅短小，文笔

简练生动，能迅速及时地表现生活中有一定意义的时间和人物，速写也以简括有力的笔墨描写人物面貌和生活场景。

速写主要是针对素描而言的，作画时间一般较短。速写和素描在表现的内容和研究的问题上是相同的，只是速写更加灵活、方便，在时间上更紧凑，在工具运用、表现方法等方面更自由。快速捕捉生活中的各种形象和场面是速写的基本要求。

二、速写的目的与功能

速写的目的有以下三个方面：

（1）练笔，培养手、眼、脑的相互协调力和表现力。

（2）搜集素材，积累形象语言，获取感性知识。

（3）培养敏锐的观察力和艺术概括能力，培养空间思维，包括透视感、尺度感。

速写的功能有以下两个方面：

（1）可以锻炼正确如实地表现形象的能力。锻炼技巧和创作积累素材是速写功能性的。

（2）速写可以充分发挥画家主观的创造精神，抒发自己的激情和审美感受，渗透自己的生活阅历、思想感情、知识层次、艺术修养等，使作品成为独立的艺术品，可供观者品味欣赏。

第二章 速写工具材料的选择与表现手法

了解工具材料是掌握一门技法的先决前提，速写的工具材料很多，我们不需要一一掌握，但对一些常见的工具材料以及性能特点必须有一个整体的了解。

一、笔的选择与表现手法

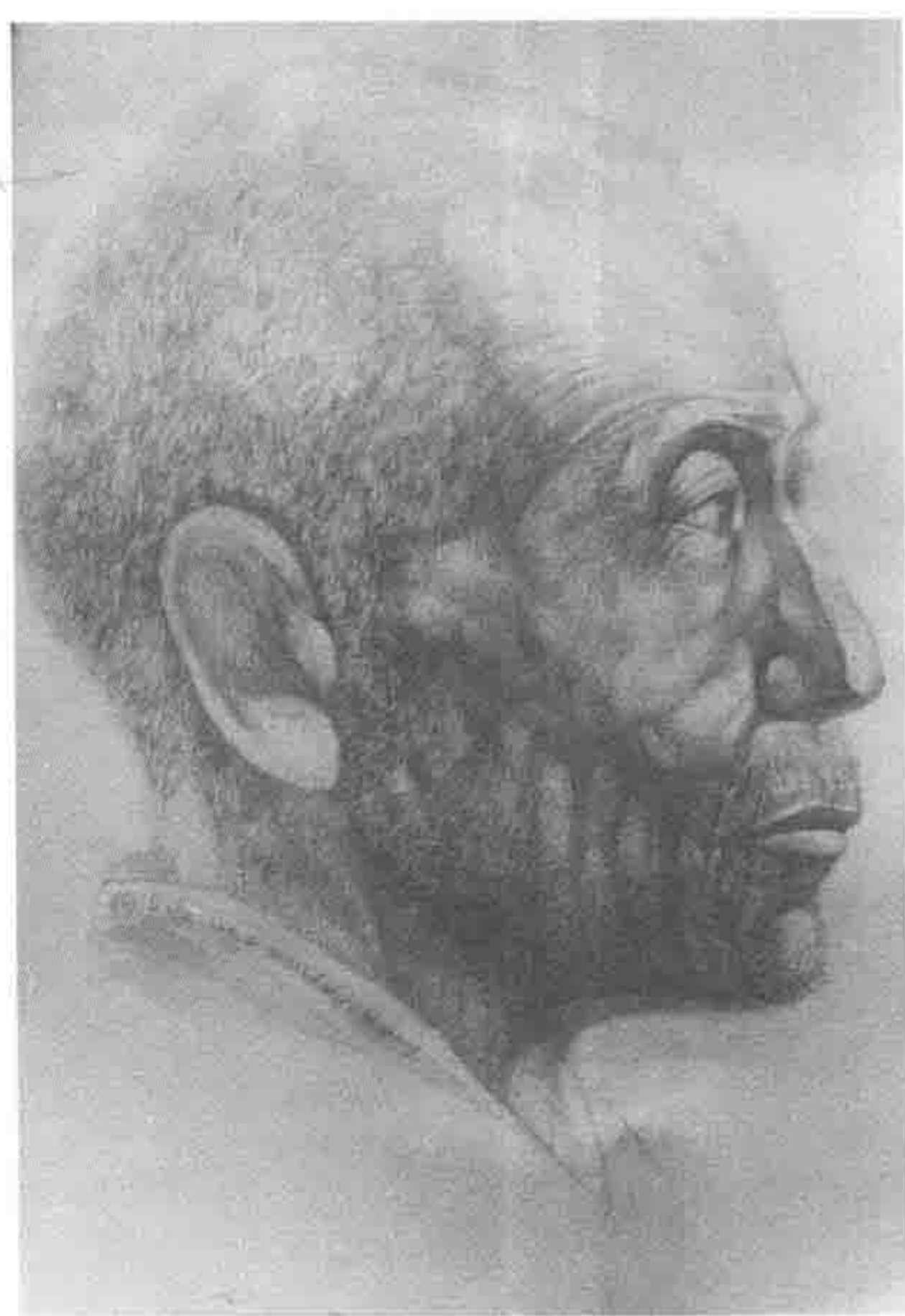
笔的种类颇多，主要有铅笔、炭精条、木炭条、炭笔、钢笔、圆珠笔、毛笔、马克笔等。其性能与效果都大不相同，可根据特定的要求选择。

1. 铅笔速写

铅笔是我们十分熟悉的工具，也是画速写时较常用的工具，也是普遍采用的速写工具之一。可根据个人的偏爱，选用不同标记的铅笔，铅笔分为硬铅笔（H型）和软铅笔（B型）两类，每一类又分为六七个级别，数字越大，软硬度越高。一般硬笔适合画以线条为主要表现手段，工整、娟细的速写；软笔适合于画以线和色调结合，且线条流畅、奔放的速写。一般来说，B、2B、3B、4B其软硬较为合适。

铅笔的特点是润滑流畅，便于掌握，容易控制线条的轻重、粗细、浓淡、流畅、笨拙以及微妙丰富的色调层次。铅笔侧用，可画粗线，抓大效果；用其棱角可画细线，丰富细节。还可用手指或纸笔辅助揉擦，产生微妙的色调。

有不少画家喜用铅笔画后再施以淡彩。其中

有些后加的淡彩是为创作记录颜色感受。

2. 炭笔速写

炭笔质地较松脆，黑白对比度强，便于画出丰富的层次与色调，并可借助于手或纸笔的揉擦，亦可铺以橡皮的提擦等手法，使效果变化更多。炭笔的表现力较强，为一般画家所喜用。

3. 炭精条速写

炭精条有黑、棕及暗绿等色，其状或方、或圆，比炭笔更具表现力。炭精条削尖后，线条实而细，若使其侧倒，其线条又可虚而粗，亦可大面积涂擦。利用其棱边又可画出锐利且有变化的

线条。通过用笔的轻重快慢与俯仰正侧，或勾或皴，并铺以手指、纸笔、橡皮的或擦或揉，可以制造出无可计数的层次乃至色彩感。或焦黑、或湿淡、或银灰，妙不可言。尤其是大幅速写就更适宜用炭精条。

4. 木炭条速写

木炭条质地松脆，附着力差，用布一掸就掉，画时没有顾虑，易于掌握，更适宜于大幅粗放的速写，放笔直干，效果立出，画后需用定画液固定。

5. 钢笔速写

钢笔作为速写工具，因其使用方便而被普遍采用。钢笔速写的基本技法一般以线为主，线条基本无深浅变化，不易擦拭涂改，需判断准确，下笔果断，不可犹豫。

钢笔有很强的表现力，既可以画出简单、明确而肯定的单线，也可通过线的排列而构成色调，线条疏密亦可表现色调层次和变化。钢笔与不同的用纸结合，将给钢笔线条带来丰富的变化和新的表现力。

6. 圆珠笔速写

圆珠笔与钢笔相类似，工具简单，使用方便。限于工具的特性，它的特点是以线为主，线条基本没有深浅的变化。其线比较肯定、瘦劲，

但不易涂改,要求画者下笔果断,不容犹疑。可充分发挥线的表现力,既可画简单疏朗的单线,亦可用排列密集的线条表现层次丰富的调子。

7. 毛笔速写

毛笔表现力强,效果丰富,但也比较难掌握。毛笔有硬毫、软毫和兼毫三类,其性能刚柔有别,可据其偏爱选择。毛笔一般在宣纸、高丽纸、元书纸上画速写效果最好,其笔法很多,画速写多以钩、皴、擦、点为主。毛笔速写应充分发挥其特有的性能,通过用笔的正侧顺逆及速度与力量的变化,再加上用墨的浓淡干湿的调配,

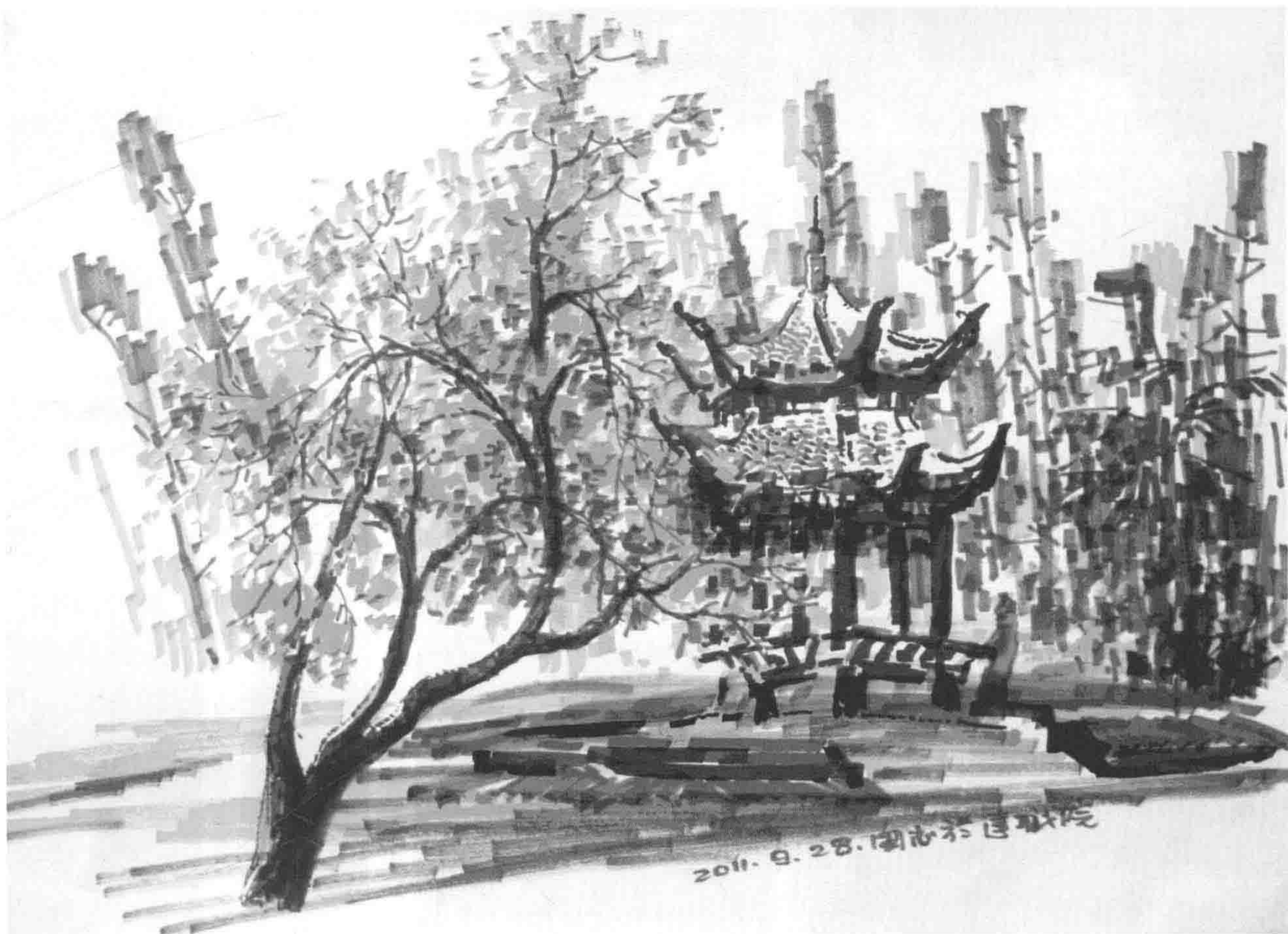

制造出鲜活的、极具形式意味的墨象来。

8. 马克笔速写

马克笔的笔芯有粗、细、尖、圆、方、斜方等,可分为油性和干性两种,颜色种类很多。其特点是线条流利、色艳、快干,具有透明性。马克笔可粗可细,粗线条画出来的效果是粗犷,细线条画出来的效果是深厚圆润。

二、纸的选择与表现手法

画纸的种类甚多，一般都可以用来画速写，画者作何选择，也要据其所需效果酌定。未必一定要用很昂贵的纸，重要的是笔与纸的接触所产生的效果，有时很低劣的纸，反倒有特别的效果。

速写常用的纸有：

(1) 绘图纸。此类纸较密实而光滑，此类纸画铅笔、炭笔、钢笔速写效果均好。

(2) 图画纸。此类纸稍薄而软，不宜多涂擦。画铅笔、炭笔、钢笔均可，由于此纸质软并有半吸水性，画钢笔淡彩效果颇佳。其种类也较多。

(3) 白报纸。此类纸薄而偏黄，时间长会黄而脆，适用于炭笔。

(4) 毛边纸。此类纸松而色黄，纸面稍涩，用毛笔、炭笔效果均好。

(5) 高丽纸。此类纸松而韧，适用于毛笔、木炭。

(6) 卡纸。此类纸质硬，正面白而光滑，反面灰而涩，白面画钢笔、圆珠笔速写最佳，灰面画铅笔、钢笔均可。

(7) 书写纸。此类纸又称办公纸，质脆，正面光滑，反面略粗，正面可用钢笔；反面适用于炭笔。

工欲善其事，必先利其器，任何画种的特点都与其工具材料的性能有密切的联系，必须掌握应用多种绘画媒介的特有性能与效应，做到得心应手、挥写自如，这也是画好一幅画的必要前提。

第三章 速写的分类

速写可以分为几大类，按画分类有：色彩速写、中国画速写、单色速写；按表现分类有：色彩大色块速写、铅笔（钢笔）淡彩速写、单色速写、明暗调子表现、以线为主的、线面结合的、大写意、水墨法、半工意等；按时间长短分类有：速写和慢写；按内容分类有：人物速写、风景速写、场景速写（以人景结合为主要内容的速写）、动物速写、道具速写（以生活用物为对象的速写）等。

本书主要讲人物速写、风景速写、场景速写三种。

一、人物速写

1. 静态速写

静态速写指在一段时间内相对静止不动的动

态，如男女青年站姿或者坐姿、看书等。此类速写主要训练对人物整体结构的把握能力和表现能力。我们要注意的是把对象的结构比例画正确，形象刻画充分。由于绘画的参考对象是静止的，所以这类速写还是比较容易掌握的。

2. 动态速写

动态速写有规则性动态和不规则性动态两种。

规则性动态速写是指绘画对象进行规律性地重复运动的动态，如拍篮球这一动态，主要是速写对象基本的位置不变，只是局部处于循环往复的运动动态；又如跑步这一动态，主要是速写对象整体所做的规律性动作。画动态速写，关键是要抓住有代表性的某一动作瞬间。一般来说，一个动作在开始或结束时较有代表性。

不规则性动态速写是指那些重复动作较少的动态，如打球、舞蹈等动作。要画好这些动态对于我们来说是比较困难的，但是，这些动态形象

在生活中往往也会反复出现,虽然说千变万化,但如果我们反复观察这些动态形象也就不难了。因此,我们要画好不规则动态速写,除了要掌握解剖知识和运动规律外,还要多关注现实,随时随地留意观察生活中人物的各种动态特征。没有一定的生活知识,是很难画好这类速写的。

二、风景速写

风景速写主要表现自然中的天、地、物三大关系。自然界的一切事物均发生在这三大关系中。在风景速写中,它们表现为对比关系,因而,三大关系之间的描写手法要尽量区别,要运用不同的线条,表现对它们的不同感受。在各种速写中,风景速写的难度较小,因为自然景物本身是相对静止不动的,除了气象有变、时辰有别会使景色产生阴阳隐现的不同,以及风吹草动、水起涟漪之类的局部变化以外,自然物体本身不会产生位置的移动,这就使我们有较多的时间选择作画角度,确定构图,描绘和润色加工。只要认真观察,用心描绘,画好风景速写并不十分困难。

1. 风景速写的方法步骤

(1) 取景。取景是艺术劳动的组成部分(取一处去细心刻画),其道理与摄影师取景相同。取景角度的优劣关系画面效果的成败。没有经验者可以动手制作一个取景框,用它帮助观察和选景,就可以明确地选出理想的角度,形成完整的构图。所谓理想的(或最佳的)角度,一是有利于确定所画对象,二是有利于确定画面透视。

确定所画对象(即确定画面内容和主体)要根据自己的爱好、兴趣和感受,选择自己最想画的那部分景色。一定要克服不注意观察、缺乏感受、坐下就画、见什么画什么的盲目性,应该通过风景速写练习,达到既学习表现技法又提高审美能力两个目的。

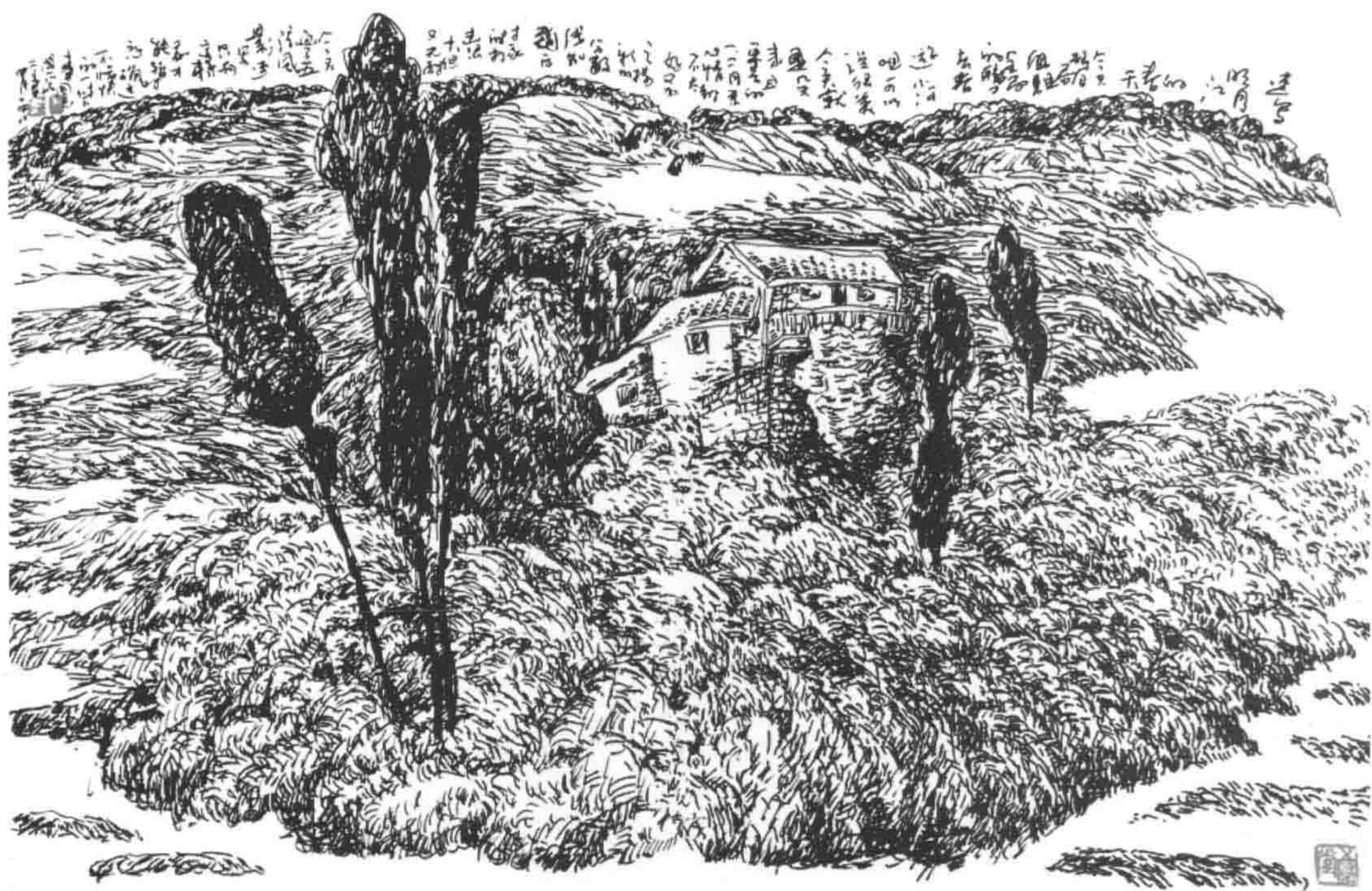
角度确定后,要确定视平线在画面中的位置。视平线在画面的中间是平视构图,在画面的上方是俯视构图,在画面的下方是仰视构图。构图形象不同,画面的效果和气氛也不相同。确定角度和透视形式,是落笔作画前的构思阶段,构思充分是画好风景画的根本保证。

(2) 构图。首先要安排视线的位置和主要形象的轮廓。为了集中反映主要形象,可以把某些次要形象省去不画,或在合理的范围之内,在画面上改变它们的位置,使构图更加理想,主要形象更加突出。

风景速写比其他素描形式更能培养和体现人们的构图能力。多画风景速写,可以对不同的构图形式所体现的不同对比因素和形式美感有更深刻的认识与理解。

(3) 刻画。风景速写刻画的重点是画面中出现的主要形象,如果画面中出现近景、中景和远景,那么,近景是要重点刻画的主要形象,中景次之,远景再次。中景和远景应起衬托近景和烘托气氛的作用。

要画好主要形象,首先要认识其特征,力争做到心中有数。例如画山,首先要观察山的高低远近,以及山峰间的沟谷结构,还要注意是石质山还是土质山等特点,方可画得简练扼要、确切生动。又如画树,首先是要把握住树干的基本造型姿态,其次是把握树枝的生长位置和方向,然后是把握树叶的总体特点、形象和生长规律,这三者决定着树的结构形象。不同的树种有不同的基本结构形象和不同的生长规律,明确这些不同点,就可以画准不同种类及不同季节的树的不同形象。再如画建筑,建筑形象五花八门,包括亭、台、楼、阁等,由于用途不同、构成材料不同,它们的构造特点也各不相同。当然,它们也都有均衡稳定的共同特点。若把建筑的基本结构特征画错,便会失去应有的美感,把透视画错也

会歪曲其形象特征。

2. 风景速写的表现手法

风景速写的表现技法多种多样,可根据景色的不同特点采用不同的表现技法。但无论采用什么技法,速写多是一气呵成,或由前到后、或由主到从一遍画完。

3. 风景速写的技法

(1) 勾线法。它是一种近似中国画的白描画法。画面的色调层次用线条的疏密体现,一般只重形象本身的结构组成关系,不重其明暗变化,适合表现明媚秀丽的景色与情调。用钢笔画这种速写,线条清晰,效果更好。

(2) 水墨画法。它利用墨色的干湿浓淡、虚实相间,表现出云雾缭绕或空间宽广深远的山水及街景等。这种画法可使速写充满含蓄、神秘、意境浓厚的大气魄。

三、场景速写

表现某一环境中的相互关系的几个或一群人的速写称为场景速写。一般以人物为主体,以环

境为辅,如市场一角等,主要是表现几个人物形象为主的一个小场面。人物一般要求三个以上,画面要有生活情趣。因此,我们一定要交代清楚人与人之间的动态、神态,人与物之间的相互关系。当然,最重要的还是要自然生动、主题突出,有主次、有呼应、有远近,不能各不相顾,缺乏对比。

场景速写包括了人、物、景等要素,不仅场面大、内容多,而且一般都以人物活动及动态形象为主,因此难度较大。掌握人的形体结构、动态规律和透视、构图的基本原理法则,是画好场面速写的基础。在场面速写中应着重把握以下方法要点:

1. 把握主题

就像写文章首先要明确写什么及表现什么主题一样,主题性是场面速写的一大特点,因此,场景速写首先要把握主题,确立主题的表现即场面速写中的主体形象。一幅场面速写只能有一个主题,主体形象即是场面速写的中心。其他的与主题有关的人、物、景都是从属的,是为突出主题、烘托主体服务的。

2. 合理布局

如何表达主题，如何处理主体形象与从属的人、物、景的关系，如何使画面构成有机联系的整体，这就是布局。在人与人、人与物的布局上，要有主次，以突出主体，构成画面中心；要有呼应，以增强画面的整体性和表现力。在画面构成的布局上，要注意疏密、虚实，以及形象与空间的对比与协调、变化与统一。

在场景速写中，无论是形象的取舍还是形象的组合，要充分发挥画者的主观能动性，切忌被动的自然摹写。

场景速写是各类速写的集成，它包括了人物速写、动物速写、动态速写、道具速写、风景速写等诸多速写的表现形式。场景速写的表现方法也囊括了所有速写的表现技术。场景速写的作画步骤更加自由，内容可以无限制地添加，道具可以任意挪动，背景可以根据需要变换。场景速写需要更强的整体控制能力和局部刻画能力，需要更高的组织安排能力和对美感形式的把握。画好场景速写是进行艺术创作的前提条件。

场景速写的训练包括中心、构图、情节、动态、道具、背景等。

(1) 中心。场景速写必须首先明确“画面中心”，又称“趣味中心”。场景的中心一般是某一个人或某一个景物，也就是场景中最能引起你的兴趣，使你产生绘画欲望的那一部分。场景中心一般置于画面中央并以它为起点下笔。

(2) 构图。场景速写的构图要在动手下笔之前，心中有一个大体的轮廓。在速写进行中，将对象逐一安排在预想的框架中，其中可以根据画面的需要进行单个即兴调整。场景速写往往是将对象依主次关系先后画出，再根据构图的要求和情节的说明添加物体或安排细节，以达到构图丰满完整、节奏强烈有趣的目的。

(3) 情节。情节表现是写生速写的新内容。情节即事情的变化和经过，也就是各个部分围绕着画面主题内容产生的发展变化。例如，我们画一个开会的场景，画面主题是开会，画面中心是会议发言人，情节发展就是与会者对发言的反应和态度。在情节表现方面要注意，情节的发展不能呆板单调，也不能背离主题和中心，既要讲究前后左右的呼应，还要注意情节发展的合理性。

比如主题是讽刺性的，可以向主题的反方向发展，例如画一些看报纸、吃零食的情节和内容；如果是褒扬性的，可以画一些记笔记、聚精会神听讲的情节内容。

(4) 动态。场景速写中所指的动态是画面中单个或组合人物的动作形态。由于场景速写的主要对象是活动着的众多人物，众人的动作随时发生着不同的变化，如何在画面中安排好人的动作变化是场景速写中的一个重要问题。选择人物

的动作应注意两个方面：第一应注意人物的动作要符合主题的需要。例如在表现劳动场景中，要选择人物劳动的动作，避免选择劳动中休息的动作。第二应注意人物的动作要符合情节发展的需求。例如劳动中的人，A的动作不能雷同B的动作，C的动作也不能与A和B相同。有时在表现同一动作的情况下，我们可以选择动作过程中的不同点，比如选择A的起点，选择B的中途点，选择C的结束点等。也可以在相同的动作中，采用人物方向不同的手法以避免画面审美单调。

(5) 道具。场景速写中的道具描写，不仅起到点缀画面的作用，还能起到说明的作用。场景中的道具包括各种工具、家具陈设、人物用品、前景杂物等。道具可以说明人物的身份、环境、时间、地点，还可以填补画面空白，连接、建立人物之间的关系，调节画面结构上主与次、前与后、轻与重的节奏变化。说明性的道具描写要完整、细致，点缀性的道具可以画得比较轻松随意，但是要控制道具的刻画比重，不要超过主题的分量。

(6) 背景。场景速写中的背景描写，除了具有说明作用外，还起到深化主题、统一整体的作用。背景包括天空、土地和远景，背景在形式

上要服从和强化主题。例如在表现劳动的热烈场面时，可以采用斜线、弧线来描写背景中滚动的飞云、飞扬的尘烟和颤抖的地面等表现因素；在表现平静时，可以采用垂直线和平行线，描写对称的天空、笔直的树干等表现因素。背景在表现手法上，要注意区别于主题的表现手法，主题繁，它就简；主题重，它就轻；主题圆，它就方……这样才能起到画面节奏的既对立又统一的调整作用。

场景速写要学会对被画对象的“编组”和“挪动”。画面中的人或物要编排成若干个组，形成组与组之间的对比和呼应。为了编好组，就需要对现实场景中的人或物进行挪动，舍去无用、不美的因素，挪进有用、美感的形象。这需要画者大胆地对现场题材进行取舍和组合。初学场景速写，应该由易到难，先选择人物少、动态稳和情节简单的场景进行训练，如室内两三人的组合，进而逐步走向室外，到生活的工地、车站、集市等较为复杂的场所学习，并养成利用一切可以利用的条件，收集积累生活中的经历和感受的习惯，为下一步进行艺术创作做好准备。

第四章 作品欣赏

一、人物速写作品赏析

速写头像 素描头像 素描半身像 素描全身像 素描场景 素描静物 素描建筑 素描人物 素描动物 素描植物 素描风景 素描肖像 素描漫画 素描设计 素描装饰 素描广告 素描书籍 素描服装 素描道具 素描背景 素描环境 素描气氛 素描情感 素描思想 素描哲理 素描人生 素描理想 素描希望 素描未来 素描梦想 素描追求 素描奋斗 素描努力 素描坚持 素描毅力 素描勇气 素描自信 素描乐观 素描积极 素描向上 素描向前 素描向善 素描向美 素描向真 素描向实 素描向新 素描向奇 素描向异 素描向变 素描向通 素描向和 素描向平 素描向简 素描向朴 素描向拙 素描向稚 素描向真 素描向实 素描向新 素描向奇 素描向异 素描向变 素描向通 素描向和 素描向平 素描向简 素描向朴 素描向拙 素描向稚

