

速写

(第2版)

张恒国 编著

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.com.cn>

速写 (第2版)

SUXIE

张恒国 编著

清华大学出版社 北京交通大学出版社
• 北京 •

内 容 简 介

速写是指在短时间内快速概括人物、风景等的绘画方式,是绘画艺术的基础学科。速写是一种最快捷、最方便的造型语言,无论是艺术家还是设计师,都可以通过艺术语言表达自己的灵感和创意。画速写,既是画者对生活的观察和积累,也是一次塑造物象的训练,同时也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。

本书作品美观规范,图画清晰,内容丰富,结构合理,由浅入深、循序渐进地阐述了速写的绘画方法及步骤,给读者全面讲述了画速写的思路和方法。本书收录多幅优秀的速写作品,旨在帮助读者提高速写水平。本书图文并茂、内容丰富、信息量大、专业特色强,希望本书能给广大的速写爱好者和美术爱好者带来新的收获。

本书可以作为美术教育、绘画、艺术设计、工业设计、动画设计等艺术类相关专业高等院校学生的教材,也可以作为广大速写初学者、美术爱好者学习速写的入门参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

速写/张恒国编著.—2版.—北京:北京交通大学出版社:清华大学出版社,2018.1

ISBN 978-7-5121-3379-2

I. ① 速… II. ① 张… III. ① 速写技法-教材 IV. ① J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第251651号。

责任编辑:韩素华

出版发行:清华大学出版社

邮编:100084

电话:010-62776969

北京交通大学出版社

邮编:100044

电话:010-51686414

印刷者:北京艺堂印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210 mm×285 mm 印张:11.25 字数:278千字

版 次:2018年1月第2版 2018年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-3379-2/J·117

印 数:1~5 000册 定价:39.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受能力。常画速写能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。长期坚持画速写，可为搞美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。

本书以速写基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强速写基本技法的训练，以提高学习者的速写水平与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了速写的概念、工具和绘画方法等内容。本书是一本专门介绍速写入门的图书，主要内容包括速写概述、速写工具与画法、人体比例与结构、人物头部结构、人物头部速写、四肢的画法、站立人物速写、坐立人物的画法、下蹲人物的画法、小场景速写、人物组合速写、简单人物场景和风景速写。本书以人物速写为主要学习的内容，较为完整地提供了人物速写的基本训练方法，并辅以必要的理论指导，使读者能够在较短的时间内逐渐掌握关于人物速写的正确学习方法。本书完整地叙述了速写技法绘画方法的要点，力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体，在学习中能开拓视野，陶冶情操，增长美术知识，提高动手能力和创造能力。

本书注重实用性，遵循速写训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，注重动手实践能力。本书遵循实用性强和覆盖面宽的原则，适合大多数艺术造型类专业学生使用。书中的大量范画讲解清楚、透彻，便于临摹。本书可以作为美术教育、绘画、艺术设计、工业设计、动画设计等艺术类相关专业高等院校学生的教材，也可以作为广大速写初学者、美术爱好者学习速写的入门参考书。

由于时间紧、水平有限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进、完善，望广大读者指正。

编 者

2017年11月

目 录

第一章 速写概述

- 1. 什么是速写 1
- 2. 速写的作用 1
- 3. 速写的题材和分类 1
- 4. 速写的特点 1
- 5. 学习速写的技巧 1

第二章 速写工具与画法

- 1. 速写的工具 3
- 2. 常用工具的特点与效果 3
- 3. 握笔姿势 4
- 4. 速写的表现形式 4
- 5. 透视原理 5

第三章 人体比例与结构

- 1. 人体比例 7
- 2. 人体结构 7
- 3. 人体运动规律 8

第四章 人物头部结构

- 1. 头部比例 1 1
- 2. 头部骨骼和肌肉 1 1
- 3. 眼睛结构 1 2
- 4. 鼻子结构 1 3
- 5. 嘴巴结构 1 4
- 6. 耳朵结构 1 5

第五章 人物头部速写

- 1. 头部结构 1 7
- 2. 头部透视 1 7
- 3. 画头部步骤 1 8
- 4. 头部速写范例 2 1

第六章 四肢的画法

- 1. 手的结构 2 3
- 2. 手的画法 2 4
- 3. 脚的结构 2 5
- 4. 鞋子的画法 2 6
- 5. 上肢的结构和画法 2 7
- 6. 下肢的结构和画法 2 8
- 7. 胳膊和腿部局部的画法 2 9

第七章 站立人物速写

1. 人物速写 3 1
2. 人物速写的要求 3 1
3. 人物速写步骤 3 1
4. 站立人物的画法 3 2
5. 站立人物速写范例 3 8

第八章 坐立人物的画法

1. 坐立人物速写画法 7 5
2. 坐立人物速写范例 8 1

第九章 下蹲人物的画法

1. 下蹲姿势的画法 1 1 5
2. 下蹲速写范例 1 1 7

第十章 小场景速写

1. 什么是小场景速写 1 2 3
2. 小场景速写画法 1 2 3
3. 小场景速写的原则 1 2 3
4. 小场景速写画法 1 2 4
5. 小场景速写范例 1 2 6

第十一章 人物组合速写

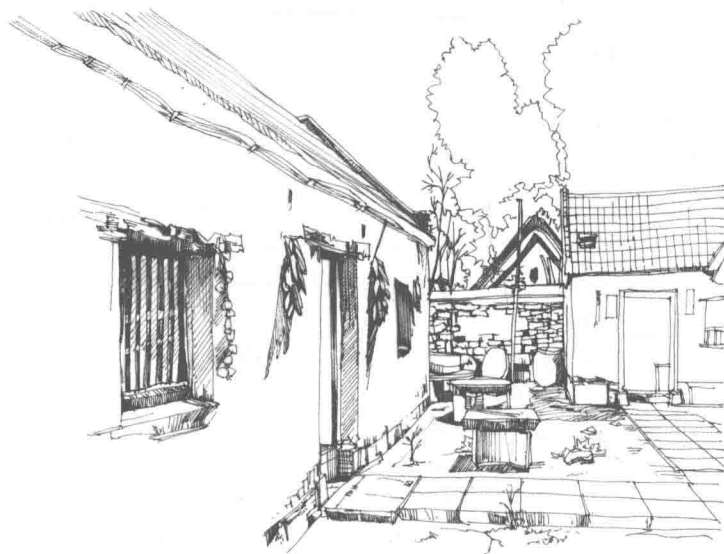
1. 人物组合的画法 1 3 5
2. 人物组合速写范例 1 3 9

第十二章 简单人物场景

1. 场景速写 1 4 5
2. 场景速写要点 1 4 5
3. 场景速写画法 1 4 6
4. 场景速写范例 1 4 9

第十三章 风景速写

1. 什么是风景速写 1 6 1
2. 风景速写要点 1 6 1
3. 树木的画法 1 6 1
4. 风景速写画法 1 6 2
5. 风景速写范例 1 6 6

第一章 速写概述

1. 什么是速写

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式,它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写是造型艺术的基础,是独立的艺术形式。速写是创作前的准备和记录阶段。速写是素描的一种形式,是一种快速的写生技法。相对长期素描而言,速写指的是在较短时间内记录、塑造形象的一种能力。

2. 速写的作用

速写在培养敏锐的观察能力、高度的概括能力、对物象的记忆能力及创新思维能力等方面起着十分重要的作用,因此速写训练是非常重要的。速写能够体现出一个画家的灵性和基本功底。随着艺术的发展,速写也成为美术学习的必学科目。

速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受,画面生动感人,是速写的一个显著特征。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围。所以,常画速写能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。长期坚持画速写,可以为美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法,从学画阶段开始就应养成画速写的良好习惯。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式,在进行相对长时间素描训练的同时,多画速写,做到长、短期作业穿插进行,是绘画基础训练的一种良好方法,因此,速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。

3. 速写的题材和分类

速写的题材是非常广泛的,它可以现场直接对景写生,也可以凭记忆对发生过的整个事件进行记述。我们生活中的任何事物都是速写的对象。根据速写对象的不同,速写的题材可分为人像速写、人物速写、生活速写、物体局部速写、事件场景速写、道具速写、记忆速写、想象速写和创作草图等。从绘画角度来说,大致分为“素描人物速写”“素描风景速写”“素描静物速写”“色彩人物速写”“色彩风景速写”及“色彩静物速写”等。

4. 速写的特点

对于初学者来说,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。速写对于绘画创作者来说是感受生活、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。经常练习速写,能使我们迅速掌握人体的基本结构,熟练地画出人物和各种动物的动态与神态,对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

速写在所有造型艺术的表现手段中,最具有易操作性。速写是捕捉闪现灵感的主观情绪感受,是内心艺术气息最迅速展现的方式。速写要求形象明确、生动、概括、简洁,注重整体的同时,概括表现它的美妙生动之处、形象的特点、动态的线条、整体感和大的透视关系。

5. 学习速写的技巧

(1) 多临摹:对优秀作品的临摹,是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹,一方面可作为训练造型能力的手段,另一方面学习其表现方法,可以应用在以后的学习中。

(2) 熟生巧:速写的工具较为简单,利用速写本可以随时随地记录生活的每一个侧面。只有多画多练才能提高专业水平。

(3) 勤用脑:学习绘画是艰辛的劳动,画速写绝不是照抄对象,所以在速写写生中应注意多动脑筋,结合优秀示范作品认真对照思索。

(4) 由慢到快:速写训练要遵循人们的认识规律,由慢到快,这是速写训练中在时间限制上要遵循的原则。慢,是指以较慢的速度将对象准确地记录下来,形体的准确是很重要的。但速写又有一定的时间限制,速度只能在速写实践中逐步锻炼和培养。

课后练习

1. 了解速写的概念和作用。
2. 了解速写的分类和特点。
3. 了解速写的学习方法。
4. 找一些名家速写，品读并分析作品。

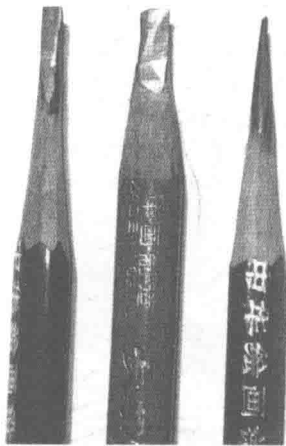

第二章 速写工具与画法

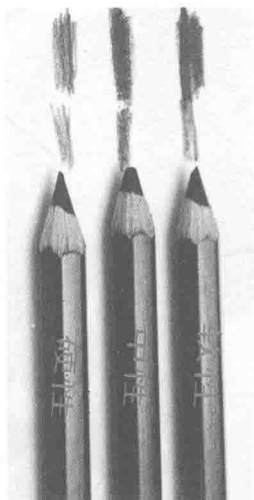
1. 速写的工具

速写对绘画工具的要求不是很严格，无论选用什么样的工具，首先要了解它的性能。对于初学者来说，开始时选用较软的铅笔为宜，这样在作画时，可以方便修改。以下是一些常见的速写工具。

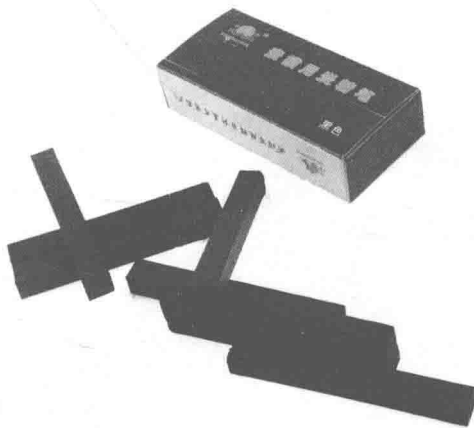
- (1) 笔：常用的有铅笔（软铅为宜）、木工铅笔、炭笔、钢笔、美工笔、炭精条、圆珠笔、毛笔等。
- (2) 纸：常用的有素描纸、白报纸、绘图纸、复印纸、新闻纸、速写本等。
- (3) 辅助工具：包括画板或画夹、小刀、橡皮、定画液（对炭条、炭精条等易掉落的材料起固定作用）。

铅笔

炭笔

炭精条

2. 常用工具的特点与效果

铅笔：铅笔是初学者较易掌握的常用工具之一。它的突出优点是能产生粗细、浓淡的线条变化和丰富的明暗变化，易于修改，表现力丰富。使用铅笔时应注意学会用腕力和灵活的手指使线条产生粗、细、轻、重、快、慢、曲、直等丰富的线性变化，从而产生富有节奏和韵律的效果。

炭笔：炭笔也是常用的速写工具之一。使用方法和铅笔相同，但炭笔的表现力更强，颜色更深，能够产生强烈的黑白对比和丰富的层次变化。

炭精条：炭精条有棕色和黑色两种，一般为方条形，它色泽浓重，行笔顺畅，能产生粗细不同的线条和浓淡层次。炭精条和炭笔一样难以修改，容易把线条弄糊，弄脏画面。

钢笔：钢笔速写通常选用美工笔，它的最突出优点是行笔流畅，经济耐用，携带方便，还可以根据所要表现的物体变换用笔角度，从而产生粗细不同的线条，表现不同的艺术效果和自己特定的意图。

铅笔速写效果

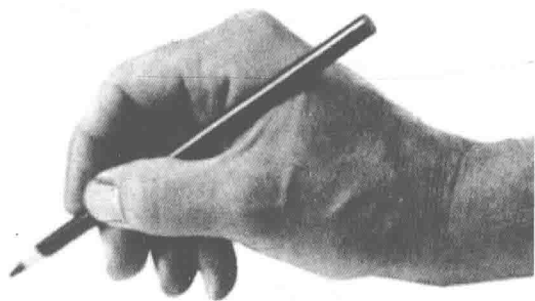
炭笔速写效果

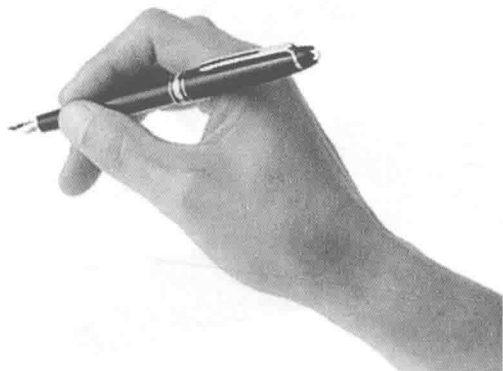
钢笔速写效果

3. 握笔姿势

速写握笔姿势一般和铅笔相同，走中锋画线，有时在涂一些面时，也把铅笔横握，用侧锋涂面，用炭精条画速写时，一般握住炭精来画。

握笔姿势

用钢笔速写

坐着画速写

4. 速写的表现形式

速写的表现形式很多，但作为造型的基本手段，不外乎线条和明暗，即不是以线为主的画法，就是以明暗调子为主的画法，或是以线条与明暗相结合的画法。

1) 以线为主的画法

线条可以表现出物体的轮廓、体积、质感、明暗和虚实，从而有效地塑造出对象的造型特征，而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。以线条为主的画法突出的特点是：明确肯定，概括简练，生动传神，构成的画面简洁而明快，且富有极强的表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡和虚实及相互间的衬托，艺术地表现出物体的层次关系。初学者多选用以线条为主的速写练习，将自己对写生对象的感觉概括而肯定地表现出来。

2) 以明暗调子为主的画法

以明暗调子为主的表现方法，是指通过对光线明暗变化的描绘来塑造对象的整体。以明暗调子为主的画法能够充分地表现出物体的结构、块面和光感，给人以一种立体的、空间的、厚重的感觉，使画面具有较强的视觉效果。

3) 以线条与明暗相结合的画法

以线条与明暗相结合的画法是指在用线表现形体的基础上，再加以概括而简洁的明暗调子，使表现的形体结构更加突出生动，主题空间感更强。这种表现的方法还可以营造出一种特殊的艺术效果。因此它的表现风格适应的范围也更加宽广，并有更大、更自由的表现空间。这种方法对对象的描绘，相对于以线为主的速写来说，刻画得更加深入一些，所以适用于时间稍长一些的速写。

以线为主的速写

以明暗调子为主的速写

线条与明暗相结合的速写

5. 透视原理

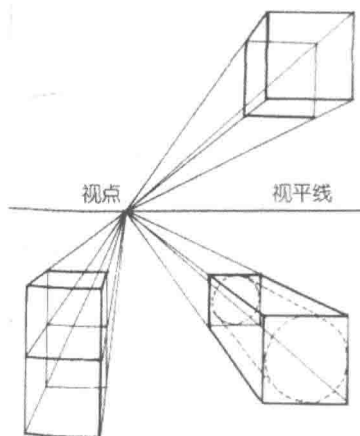
透视是绘画的基本原理，在绘画中常常使用。根据透视变化的基本规律，可以把透视分为一点透视、两点透视及三点透视三类。

一点透视又称平行透视，以正六面体为例，它的正面及与正面相对的面都为正方形，而且平行于画纸。由于透视的视觉变形，使观者产生近大远小的感觉，所以前面的正方形比后面的正方形显得大，连接两个正方形顶点的四条线向画面后方消失于一点。一点透视只有一个消失点（灭点），表现范围广，纵深感强，此类透视规律比较容易掌握。

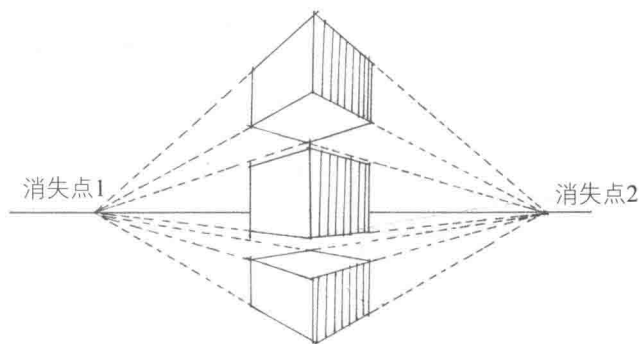
两点透视又称成角透视，以六面体为例，它的任何一个面都不与画纸平行，而且都与画面形成一定角度，垂直相对的两组面分别向左、右消失为两点。此类透视有两个消失点，且在同一水平线上。两点透视的画面效果特点是自由、活泼。

三点透视又称斜角透视。当正立方体的三组平行线均与画面倾斜成一定角度时，则这三组平行线各有一个消失点，此类透视有三个消失点。三点透视通常呈俯视或仰视状态，常常用于加强透视纵深感，表达大型物品或建筑物。

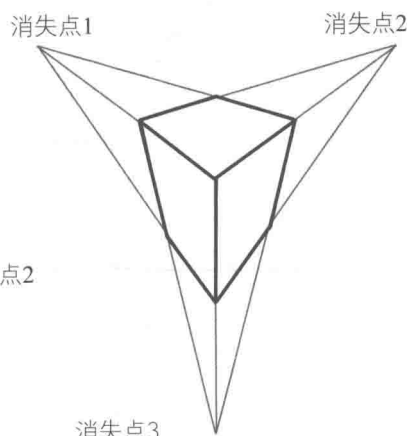
透视图中凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小、近实远虚的规律。

一点透视

两点透视

三点透视

课后练习

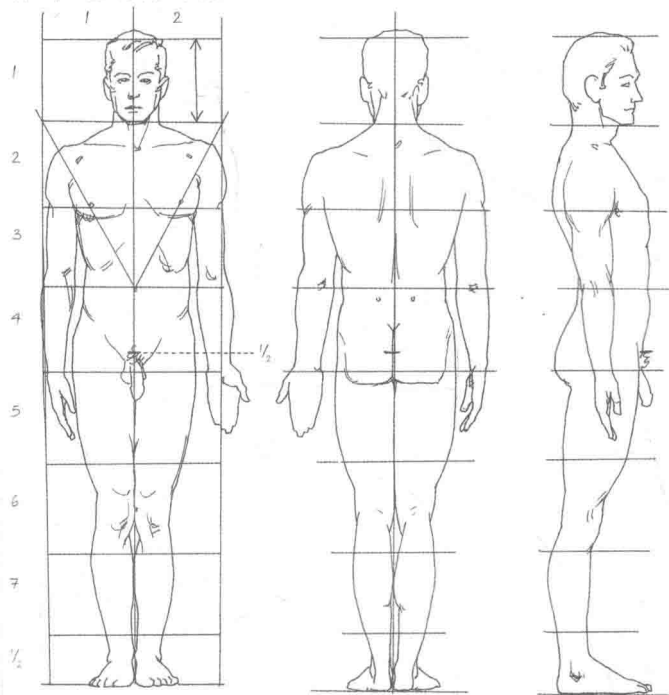
1. 速写常用的工具有哪些？
2. 了解不同笔和不同纸画速写的特点和效果。
3. 了解画速写握笔的方法、姿势，并练习画长短线条。
4. 速写的表现形式有哪些，每种类型有什么特点？
5. 理解透视的基本原理。

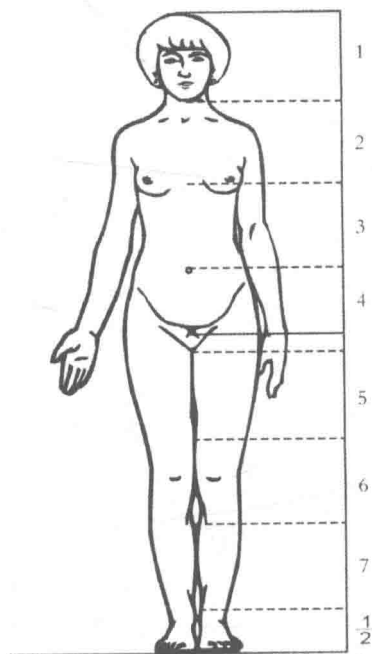
第三章 人体比例与结构

1. 人体比例

为了在速写练习中得到比较准确的比例，以头高作为单位得到这个最一般的“标准比例”，这个比例是我们观察人体的一个最基本的比较尺度。人体的比例可以归结为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”之说。人体比例是以头的高度为基准，正常站姿为七个或七个半头高。坐姿（大腿水平状态）为五个头高。盘姿（臀部和脚部均接触地面）为三个半头高。胳膊的长度从肩关节算起至中指指尖为三个头高，上臂为一又三分之一个头高，前臂为一又三分之二个头高。腿部长度为四个头高，大腿和小腿各为两个头高。具体到手部和脚部的长度，手的长度与脸部的宽度接近，脚的长度与脸部的高度接近。总之，人体各部分比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况，在观察和写生时要具体情况具体对待。

男性人体比例

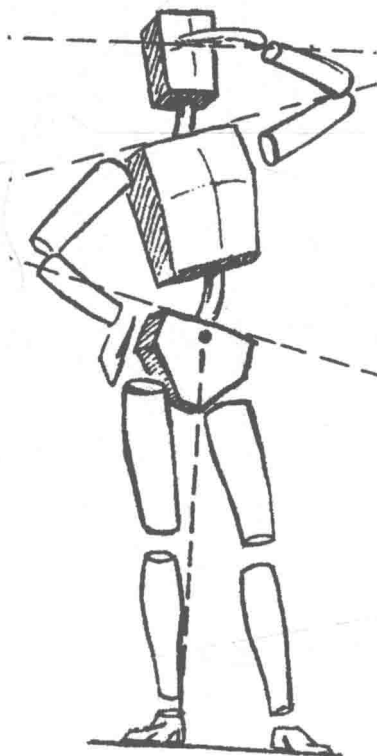

女性人体比例

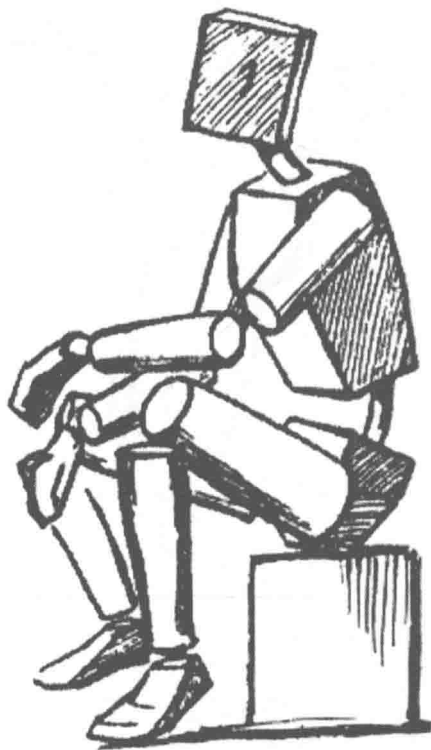
2. 人体结构

人体支架和基本形态由骨、关节和肌肉三种运动器官构成。骨是运动的杠杆，关节是运动的枢纽，肌肉内附着于骨骼，并在神经支配下通过收缩牵动骨骼产生各种运动。

以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以圆球体、长方体和三角形概括、组合，形成人的基本形体结构。运用透视手段，将人体特征塑造准确，形体结构所概括的各结构点是塑造人物空间结构的依据。在我们进行速写训练时，看到某一对象的动作，首先要判断出其形体体块特征及透视关系，这样才能迅速、准确地将对对象描绘出来。

站立人体体块构成

坐立人体体块构成

3. 人体运动规律

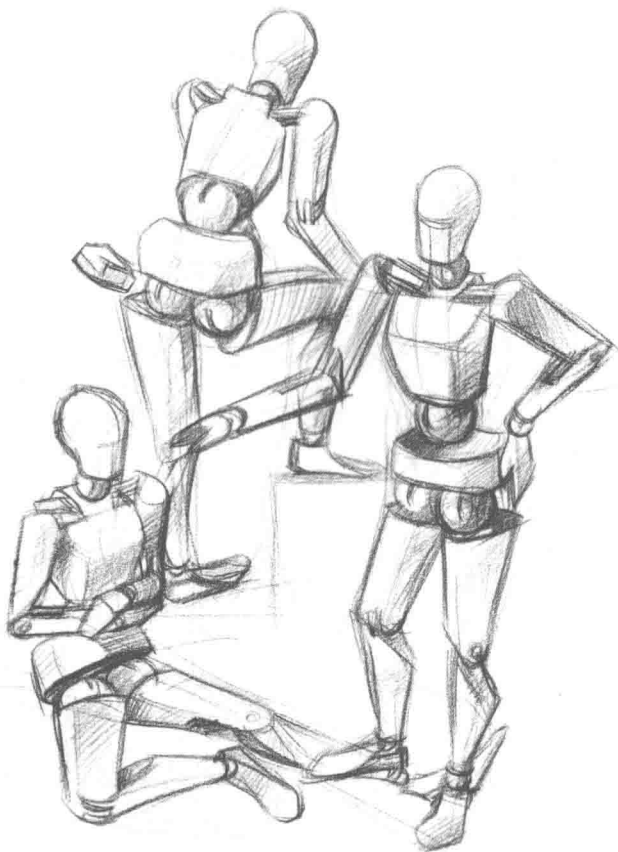
运动规律构成了动态特征，运动规律的静止动态特征主要体现在以下几个方面。

(1) 重心与支撑面：重心是人体重量的中心，是支撑人体的关键；支撑面指两脚之间的距离，是支撑人体质量的面积。重心的位置在人体骶骨与脐孔之间，由脐孔往下引一条垂直线，称为重心线；重心线的落点在支撑面之内，人体可以依靠自身的支撑；如在支撑面以外，则不能依靠自身的支撑。

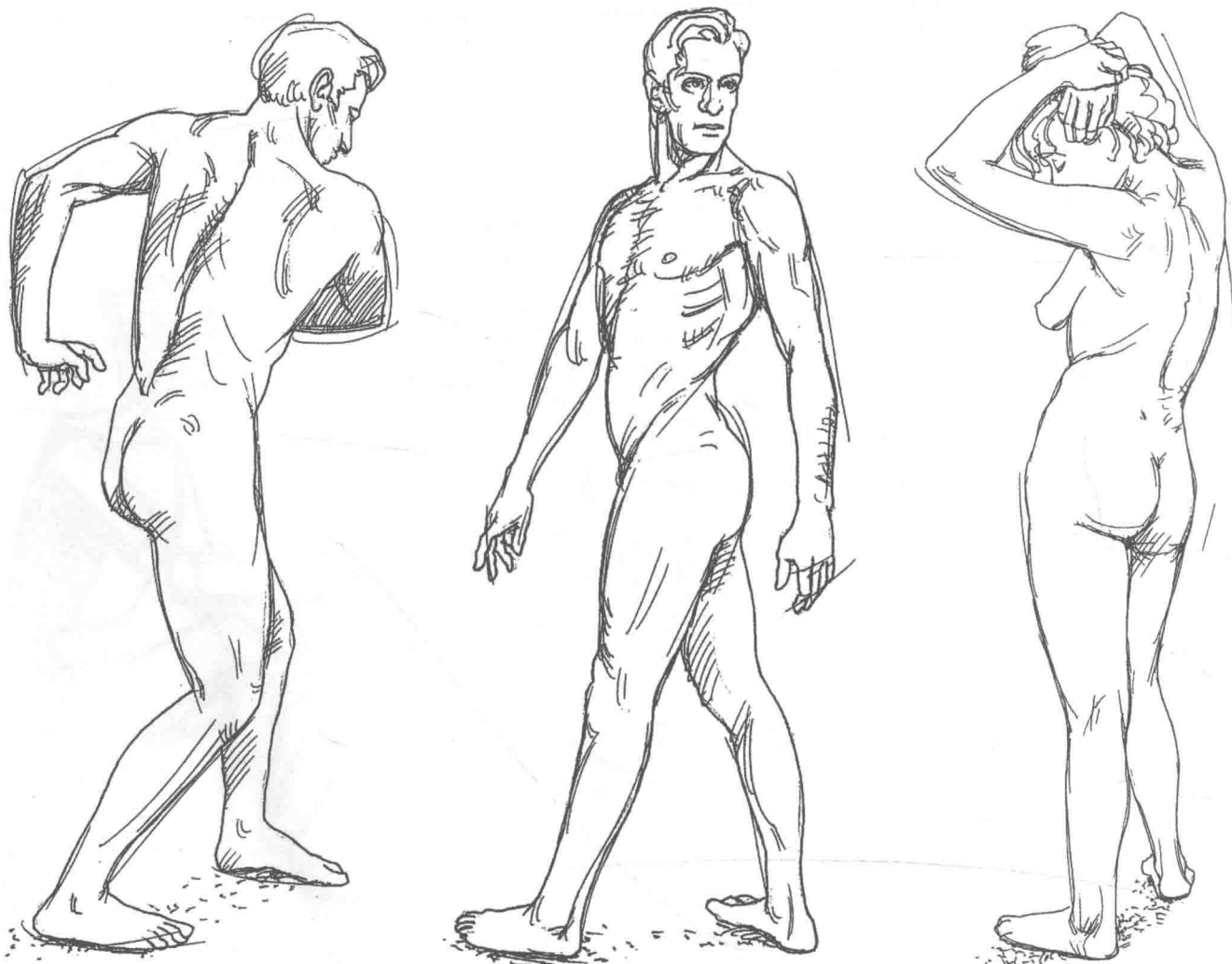
(2) 动向线：动向线是指人物之间的连线、左右肩之间的连线和臀部的左右连线。动向线只有在人物立正站立、头部平视的状态才是一种平行状态；人体只要稍微一动，动向线就是一种对立的状态。

(3) 形体转折：形体转折是指头、胸、臀三大体积的扭转变化。形体转折与动向线两位一体，动向线是形体转折的外在表象，形体转折是动向线的本质体现。

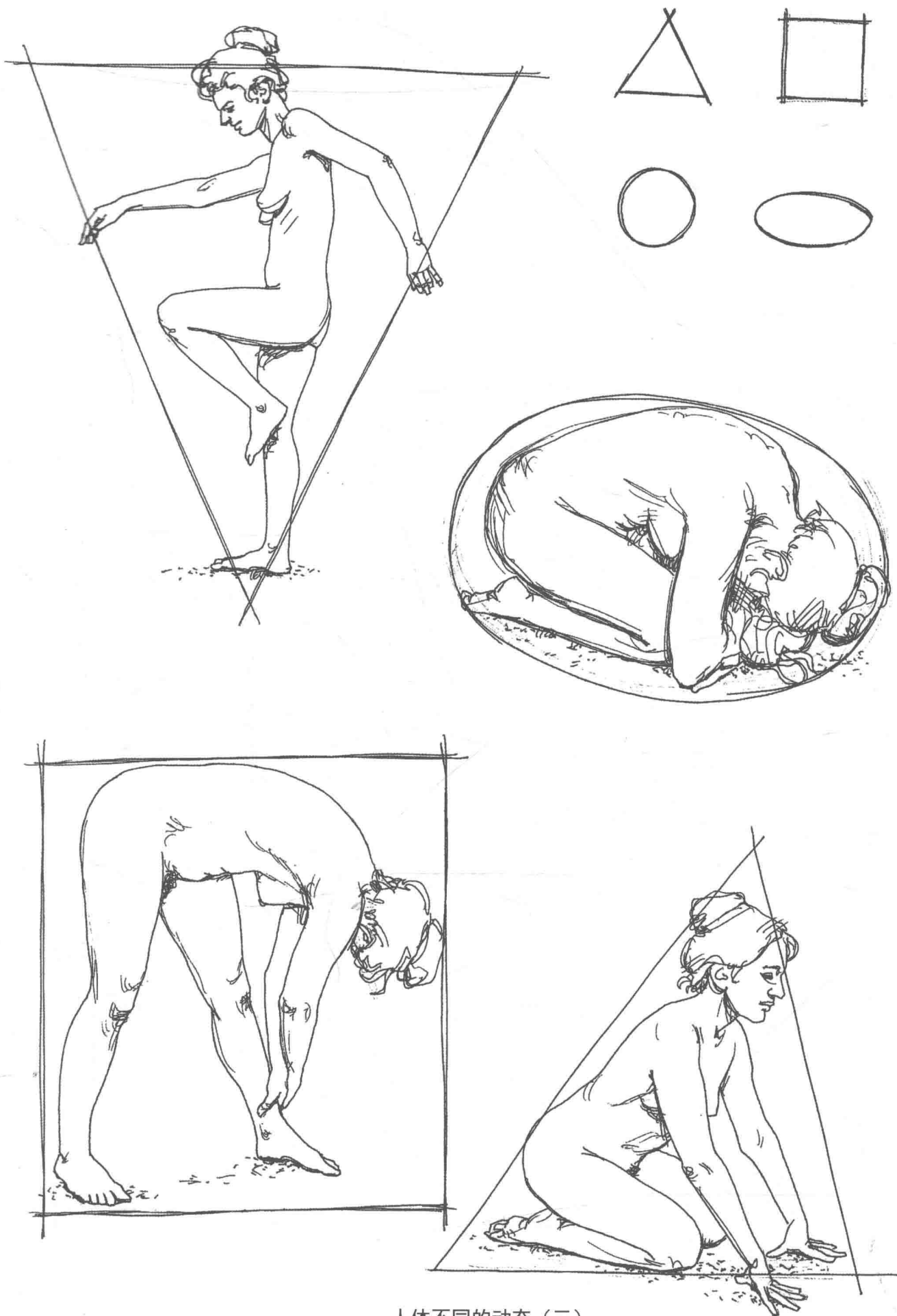
(4) 动态线：动态线是指人体由于动向线与形体转折的变化所带来的形体外在形态外缘上的变化。动向线与形体转折主要体现在躯干的动态变化上，而动态线包括四肢在内的全身动态变化的特征。最能体现动态外形变化的线条称为主要动态线，其他的则称为辅助动态线或次要动态线。

人体不同的动态（一）

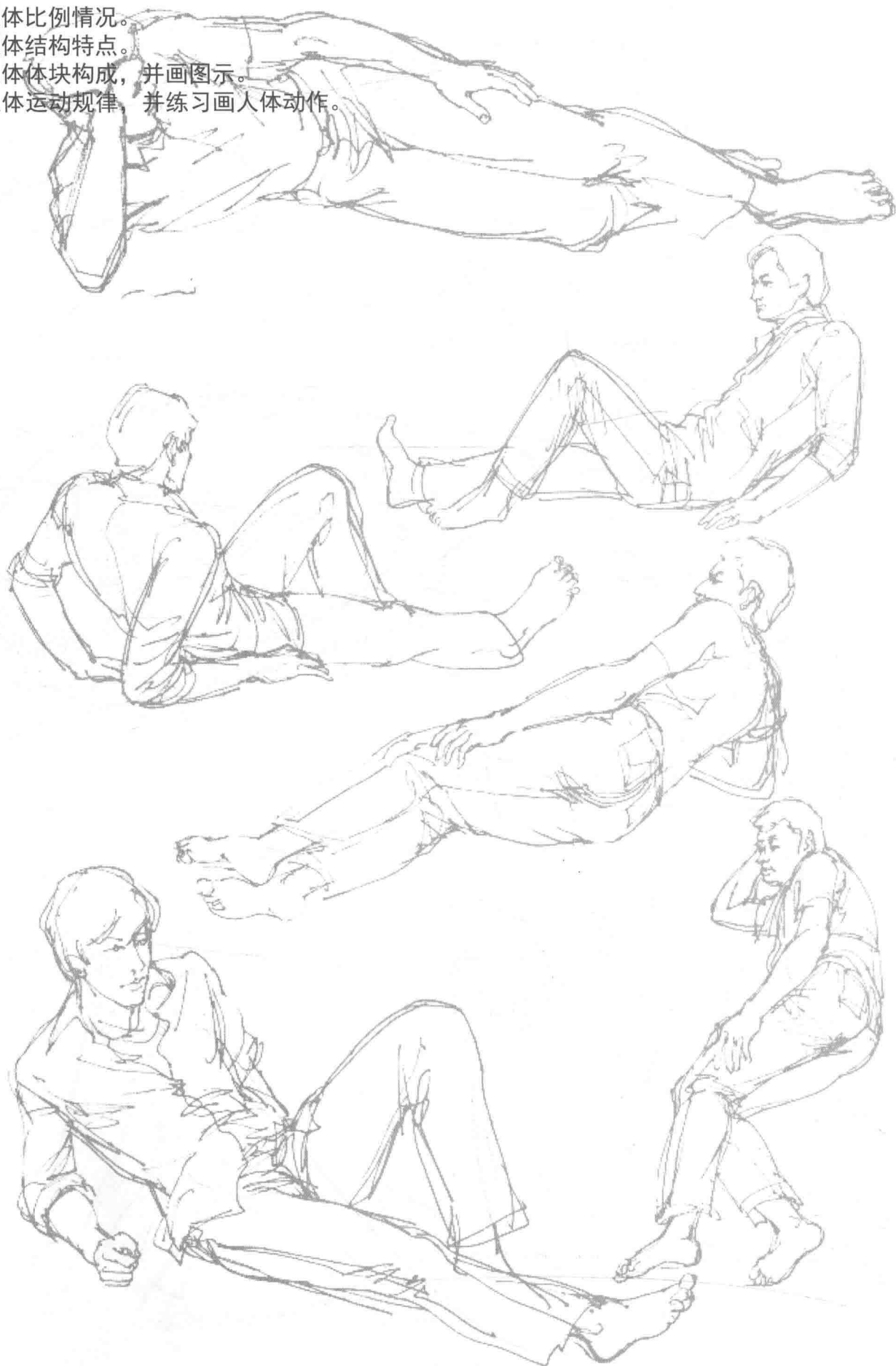
人体不同的动态（二）

人体不同的动态（三）

课后练习

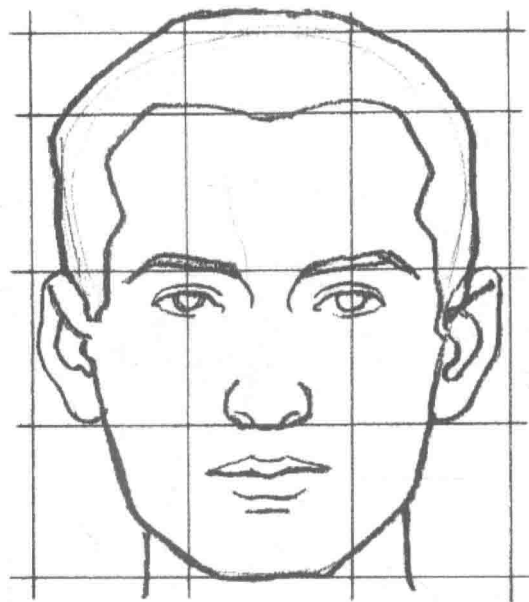
1. 了解人体比例情况。
2. 了解人体结构特点。
3. 理解人体体块构成，并画图示。
4. 了解人体运动规律，并练习画人体动作。

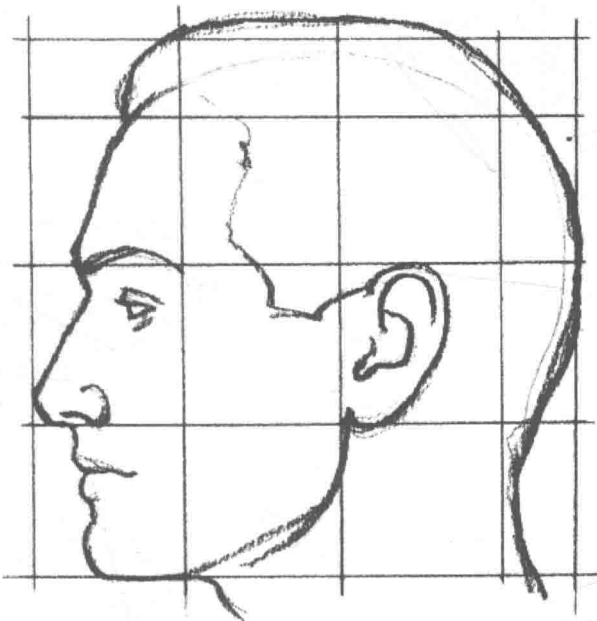
第四章 人物头部结构

1. 头部比例

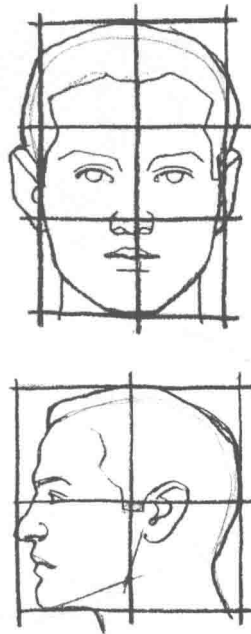
头部比例可以用“三停五眼”概括，即以人体正面的脸部为准，从发际线到眉毛、从眉毛到鼻底、从鼻底到下巴为上下高度的三停。上下高度，成年人以眼部为二分之一处。从脸部高度的中间部位，两耳之间算起，面部左右有五个眼睛的宽度：外眼角至脸部轮廓各为一眼的宽度，两眼之间的眉心处又为一眼的宽度，加起来脸宽为五个眼睛的宽度。耳朵和中停高度基本一致。

头部正面比例

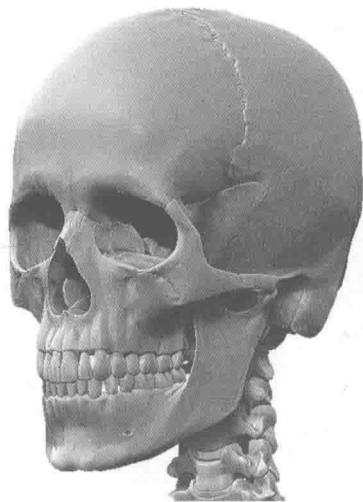
头部侧面比例

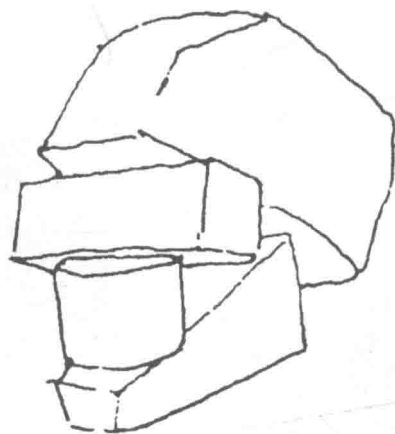
2. 头部骨骼和肌肉

头部骨骼分脑颅和脸面两大部分，颅骨呈球体状，沿颞骨线至眼眶外侧变成方形，颧骨位置和下颌骨形状决定着脸形宽窄方圆，上下颌骨至脸部中央组合成圆柱状，成为嘴部依托，下颌骨呈楔形向前，构成头部的底部。额丘、眉弓、颧骨、下颌骨及下颌隆起在头部外表有明显的骨点，是头部形体塑造的标志。

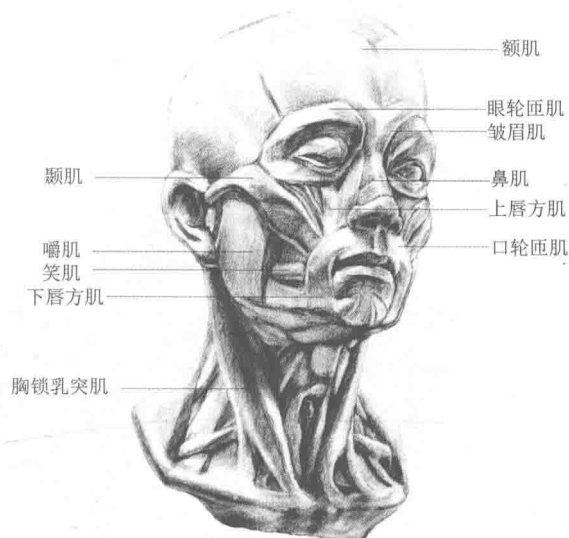
头部肌肉分为两部分：一部分肌肉是作用于张嘴、闭嘴的力肌，也称咀嚼肌，如咬肌、颞肌、颊肌。这些肌肉和头骨组合在一起就构成了头的基本形体。颞弓下面的空间由咬肌、颊肌填充，颞弓上面的空间由颞肌填充。另一部分肌肉是面部表情肌，是一层扁薄的皮肤与五官结合在一起。表情肌的作用是使眼、嘴开闭和决定面部表情。

头部骨骼

头部体块分析

头部肌肉