

PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

校 美 术 专 业 系 列 教 材
育 “ 十 二 五 ” 规 划 教 材

速写80讲

人民美術出版社

SUXIE 80 JIANG

张丽华 著

高等院校美术专业系列教材

速写 80 讲

SUXIE 80 JIANG

张丽华 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写80讲 / 张丽华著. --北京: 人民美术出版社, 2011.3
高等院校美术专业系列教材
ISBN 978-7-102-05320-2

I. ①速… II. ①张… III. ①速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第009176号

高等院校美术专业系列教材编辑委员会

主 任: 张志民
副主任: (按姓氏笔画)
毛岱宗 孔新苗 马立华 徐正
委 员: (按姓氏笔画)
马延岳 王永国 王绍波 王春生 任世忠
何 丽 宋 磊 张 利 张 跃 李 平
李广平 李丕宇 李作义 周赤舟 胡国锋
赵 平 唐鸣岳 高 峰 常 勇 韩菊生
秘书长: 李新峰

著 者: 张丽华

高等院校美术专业系列教材

速写80讲

出 版: 人民美术出版社
(北京市东城区北总布胡同32号 100735)
网 址: www.renmei.com.cn
电 话: 艺术教育编辑部: (010)65122581 (010)65232191
发行部: (010)65252847 (010)65593332 邮购部: (010)65229381

责任编辑: 胡晓航
版式设计: 黎 琦
封面设计: 北京仕华永利文化有限公司
责任校对: 黄 薇
责任印制: 王建平
制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司
印 刷: 四川新华彩色印务有限公司
经 销: 人民美术出版社
2011年3月第1版 第1次印刷
开 本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 12
印 数: 0001-3000册
ISBN 978-7-102-05320-2
定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

速写80讲

目录

01 . 认识、理解速写.....	01	18 . 线条美感的“三要素”	39
02 . 熟悉、掌握速写的工具材料	03	19 . 从中国画中体会线条美感.....	41
03 . 执笔方法与线条样式的试验	05	20 . 人物头像速写.....	42
04 . 速写的表现样式之一：以线条为主的速写.....	15	(1) 几何型概念的确立.....	42
05 . 线条的变化面貌.....	17	(2) 头像写生步骤.....	47
06 . 速写的表现样式之二：以色调为主的速写.....	19	(3) 五官细节与用笔.....	49
07 . 色调的变化面貌.....	20	21 . 老人头像写生.....	59
08 . 速写的表现样式之三：线条色调结合的速写.....	21	22 . 青年头像写生.....	63
09 . 线条、色调的变化面貌.....	22	23 . 全身人物速写（速写步骤之一）	65
10 . 临摹艺用解剖.....	23	(1) 以虚线定构图之位	65
11 . 学会概括人物动态、体块几何型	27	(2) 以虚线定人物比例和人物大形.....	65
12 . 学会概括人物头像几何型	29	(3) 以虚线分析形体体块几何型.....	65
13 . 学会概括人物手、脚几何型	31	(4) 以虚线分析头像几何型	65
14 . 练习从照片中提炼线条.....	33	(5) 以虚线分析人物手、脚几何型.....	65
15 . 练习从照片中概括色调	34	(6) 以虚线分析衣纹特征	66
16 . 把照片提供的形象用线条、色调结合表现.....	35	24 . 速写步骤之二	67
17 . 临摹线描作品.....	37	25 . 男青年站姿写生（正面）	69

26 . 男青年站姿写生 (侧面)	71
27 . 女青年站姿写生 (正面)	72
28 . 女青年站姿写生 (侧面)	74
29 . 男青年坐姿写生 (正面)	76
30 . 男青年坐姿写生 (侧面)	77
31 . 女青年坐姿写生 (正面)	78
32 . 女青年坐姿写生 (侧面及其他)	79
33 . 老年男性坐姿写生	80
34 . 老年女性坐姿写生	81
35 . 手的刻画	82
(1) 几何型与结构、姿态	82
(2) 细节、质感与用笔	82
36 . 脚与鞋的刻画	87
37 . 衣纹的研究	93
(1) 衣纹产生的原因	93
(2) 质感、缝纫线的影响	93
38 . 衣纹线的虚实	96

39 . 线条的对比	101
40 . 形体透视与对比	103
41 . 形体光线与用笔	105
42 . 衣服质感与用笔	106
43 . 不同衣服质感的刻画练习	108
44 . 衣饰图案的画法	109
45 . 黑色块的画法	110
46 . 画好裸露的人物肢体	112
47 . 你是否常犯这些毛病	113
48 . 双人组合速写	115
49 . 石膏像人体速写的辅助	118
50 . 人体速写	123
51 . 动态速写	127
52 . 把人物形体简化为 “一竖线、二横线、 三体积、四肢”	131
53 . 以 “一竖线、二横线、三体积、四肢” 规律概括人物动态	132

54 . 动态速写与慢写的区别	133
55 . 强化动态	134
56 . 面部透视与刻画	136
57 . 手的刻画与用笔	137
58 . 主要衣纹的组织与表现	141
59 . 动态与道具	142
60 . 动态速写步骤	143
(1) 以慢写速度画动态速写	143
(2) 成竹在胸, 直接推画	143
61 . 一个动态的不同角度表现	144
62 . 由一人增至二人的速写	145
63 . 由二人增至三人的速写	147
64 . 到生活中抓取动态	149
65 . 静物速写	150
66 . 动物速写	152
67 . 景物速写	155
68 . 场景速写	159

69 . 取景视点	160
70 . 取景规则	163
71 . 场景速写步骤	164
(1) 根据生活情节之合理性, 观察、确立视点	164
(2) 把纷乱的场景、人物分组	164
(3) 从近景人物画起	167
(4) 由近及远推画中景、远景人物	167
(5) 调整	167
72 . 场景速写中对现场人物的挪移	168
73 . 场景写生中对现场道具的取舍与挪移	169
74 . 到生活中练习场景速写	170
75 . 尝试人物默写	171
76 . 默写画室人物活动场景	173
77 . 默写其他人物活动场景	176
78 . 速写与创作草图的关系	178
79 . 以速写为素材加工为作品	181
80 . 在解读大师速写中提高	184

□ 速写——

是画家记录生活的有效手段

是画家锤炼语言的简捷途径

是画家写生创作的原始素材

是画家沟通自然的陈述语汇

是画家心灵表露的直言快语

01

认识、理解速写

从广义的概念上讲，速写隶属于素描，或者说就是一种短期而简略的素描表现样式，在抓取对象基本动态轮廓线、形体转折、外貌特征及营造整体氛

图1-1 图1-2

围时,比一般的研究性长期素描作业用的时间要短,采用的以线条为主的表现手段更趋肯定与简略。如果非要给它一个“定义”的话,那就是:在较短时间内,运用简略生动的形式语言,准确描绘物象的形貌与神韵。(图1-1)

速写的目的是感受生活、记录生活。在写生中创作者加深对生活的情感和印象,以期能够沉浸于规定的生活情境之中,使画笔能迅速地反映自然。通过物象感知生活的目的和意义,运用其培养的理解能力、感性认识来提纯思想并应用于创作。这实际是速写的重要的目的之一。

到生活中写生,接受大自然的提醒,使我们的感应触角变得愈加敏锐,让我们的情感更加亲近赖以生存的环境,长此以往,会改变人们对生存环境的态度,也借以沉静画家的心灵。这种环境对画家的有力的叮嘱与提醒,对纯净画家心灵,进而从事绘画创作,是极有意义的。

同其他形式一样,绘画是要表达观念的,借助一定自然物象表达某种思想。速写看的首先就是线条对形的概括、转译质量与准确度(是否准确地反映了物象的自然形态和神韵),其次是线条对自我意识反映的准确度(是否传达出自己对自然的感受、评价,尤其是观点)。仅仅反映出物象的物理物态,只完成了再现的任务,只有在此基础上,借助物理物态表达自己的思维观念,并把这种观念最终凝结在笔触中,使线条的神韵让人看了产生共鸣,才算实现了速写表现的目的。艺术大师的速写除了准确地记录下当时的形象、情景和气氛,还在画法中渗透了思想和观念,以至今天看来,仍能唤起咄咄逼人的情感共鸣。

同时,这一过程无形中加速了创作者对人体结构、运动规律的理解与掌握,把从书本中或课堂上得来的知识在实践中加以验证,使造型能力也得到锻炼提高,从而迅速解决造型中所遇到的问题。(图1-2)

速写也承担了搜集素材的部分任务。搜集的素材,一方面化作了写生的积累,另一方面通过自身感应生活将其用之于创作。许多素材并不一定非要形成所谓创作,速写本身就完成了以笔触直接反应生活、记录即时即地思想感受的任务,已经是一件不可替代的“作品”了。

最后,还应形成一定的画法,即绘画语言。任何画种落实到最后就是语言问题。我们的绘画观、造型观、色彩观等,都要凭借素描、速写体现出来,在推敲、琢磨造型、图式、线条、色调的同时,已经进入表现语言的形成层面。有什么样的素描速写,就有什么样的绘画创作面貌,速写承担了绝大部分绘画语言的探索任务。(图1-3)

图1-3

02

熟悉、掌握速写的工具材料

速写对工具材料并没有过多的要求，一般笔和纸皆可做速写写生工具。许多大师用不经意间随手拿过的纸笔，都可画出动人的速写。随便一支画得出痕迹的笔，随便一张着得上痕迹的纸，只要顺手，都可能画出不错的速写作品。“顺手”的含义是用得多、用得勤、用得专心、用得熟练、用得习惯，得心应手之后自然有出人意料的笔触表现。

我主张选用铅笔、炭笔为速写的主要工具。铅笔、炭笔可浓可淡，可轻可重，可粗可细，可勾勒线条，可涂色块色调，可推敲精致或粗犷的线描，可组织柔美微妙或概括性十足的调子，无论画幅大小都可施展笔法，又便于初学者用橡皮修改，是理想的速写工具。缺点是作品不便于长期保存，一旦翻阅很容易被磨损，必须用定画液喷洒固定。

我一般习惯是：选择黑白对比强烈，略带生涩味道，能控制粗细轻重的炭笔作画。执笔姿态一如铅笔、钢笔写字的书写方式，保证以笔锋的中锋下笔。炭笔要削得尖细，便于线条对纸地的勾和勒，

便于刻画细部，不宜粗粗地下笔。（图2-1）一般不要把笔放倒，放倒的笔触可表现特殊的色调和质感（图2-2），线条本身却难以画出力度。在需要大笔触或刻画大幅作品时，可用同色的炭精棒辅助。

钢笔、圆珠笔、签字笔、中性笔等线条均精致均匀，富有装饰性，可以勾勒精细的线条，也可以组织细密的调子，是常用的速写工具，外出写生时较方便，画出的速写也便于保存。缺点是线条少粗细、浓淡变化，且不易修改，不易被初学者掌握。（图2-3）

蜡笔、油画棒、彩色铅笔等均可练习色彩速写，在生活速写中记录物象色彩、组织画面色调很有用处，但它们的色阶较少，而且难以调配，故记录时只写生大体色彩气氛，视材料所限予以概括，对于初学者难度较大。（图2-4）

毛笔具有一定的表现优势，除能勾勒出类似铅笔、炭笔的轻重粗细线条外，有浓淡干湿、线条阔笔等变化，还可蘸水调色晕染。荷兰画家伦勃朗很喜欢这种工具。但毛笔本身的性能较敏感，加之水墨颜料等携带不甚方便，初学者难以掌握。（图2-5）

纸可随意，以白纸为佳，要求是耐擦拭，经得起修改。有人喜欢用宣纸、色纸、毛边纸等，也会产生特殊效果，待具备一定写生经验后方可尝试。大小以8开、4开、A3纸张比例为宜。现文具店有诸多样式、开本、纸型、质地的速写本出售，均可选择使用。

速写的铺垫可以是画板或画夹。布裱的画夹表面对纸不起支撑作用，可多铺垫几层纸。

图2-1

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

03

执笔方法与线条样式的试验

执笔方法有两种。一种是常用的执钢笔、铅笔写字的方法，可称为中锋正笔执笔。这种执笔方法方便顺手，可随心所欲地画出线条，也可以轻轻“蹭”出淡色调或皴笔，还可以用精致的线条交织出细密的调子。速写多以这种执笔方法为主，画出的中锋线应作为主要的表现语言。另一种是侧锋卧笔执笔，画出的线条粗阔浓重，一边是重色、齐边，一边是淡色、虚边。另外，还可以皴出变化丰富的色调。毛笔速写的执笔方法为中国画执笔方法。

这里介绍由第一种方法画出的线条实验，其他几种可参照执笔。

（一）中锋线：写字的执笔方法，用笔直立行走恰似单刀直入，笔锋居线条中间，画出的线条有肯定、扎实、有力的美感，应将之作为速写的主要表现语汇。（图3-1）

图3-1

图3-2

(二) 侧锋线：执笔笔锋稍作侧向行笔，线条一边齐整一边毛涩，有生涩辛辣韵味，使中锋线略带生涩变化，是线条向色调的过渡。(图3-2)

(三) 皴擦笔：这里我借用了中国山水画中的笔法。“皴”是树皮经风霜雨雪和阳光曝晒，以及树龄老化后形成的表皮的粗砺，或是北方孩子在冬天劳作时手的皴裂。中国画借用这一效果是用干涩的笔触，表现山石嶙峋的褶皱、肌理与质感。速写中的皴，是用笔和纸的粗糙质地“蹭”出的粗糙感觉。皴擦用笔是色调的简略样式，目的是在线条中掺入一点儿色调的意味，以使线条增加厚度和表现力。“皴”和“擦”都是毛笔的用笔方法，皴用笔粗糙而见笔触，擦用笔稍显细腻而不见笔触。皴的笔触可以用中锋，也可以用侧锋。中锋皴的笔触稍嫌细腻。(图3-3)

图3-3

(四) 中锋线、侧锋线互相转换：作画中的用笔不能一贯到底，要有变化。用笔过程中，笔锋的互换主要是依据对象形体和质感启发而进行的。变化的准则有时是对象的启发，有时是作者的心理感受，有时是行笔的笔势需要。笔锋互换使得线条更见婉转多姿。(图3-4)

图3-4

(五) 顺锋线：用笔流利顺畅的姿态和方向。线条或色调、皴笔笔触有较圆润、委婉、优美的效果。(图3-5)

图3-5

(六) 逆锋线：是指把笔锋“钐”着行走的用笔姿态和方向，类似犁地时铧犁在泥土中艰难行进的感觉。纸对笔形成阻力，对用笔姿态也造成生疏之感，线条因而呈现生涩、粗糙的效果，有逆行的不流畅美感。(图3-6)

图3-6

(七) 线条、皴笔互相转换: 线条是肯定的、实在的语言, 皴笔是虚化的、不肯定的语言, 为了表现物象不同的轮廓、转折、形体、虚实, 符合心理审美需求, 必须进行由虚到实或由实到虚的用笔转换。(图3-7)

图3-7