

怎样 画速写

陈星平 著

丛书

上海文化出版社

陈星平 著

怎样
画速写

上海文化出版社

(沪)新登字104号

责任编辑：孟 涛
封面设计：周志武

怎 样 画 速 写

陈星平 著

上海文化出版社出版、发行 上海 绍兴路 74 号

新华书店 经 销 上海第十二印刷厂印刷

开本787×960 1/32 印张5.25 插页2 字数110,000

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数1—6,000册

ISBN7-80511-599-0/I·46

定价：3.30元

内 容 提 要

什么是速写？速写有哪些形式？学习速写需掌握哪些关键技法？人物速写和风景速写又有哪些区别？不同的构图是根据什么原则和方法构思的？本书作者在这本小册子里图文并茂，由浅入深讲述了速写的基本知识，并结合创作实践，现身说法，谈了许多颇有启迪性的心得体会，对学习速写的美术爱好者来说是一本值得一读的参考读物。

目 录

一 速写概说	1
(一) 什么是速写	1
(二) 速写的作用	3
(三) 速写的特点	4
(四) 速写的形式	4
1 人物速写	7
2 动物速写	14
3 静物速写	17
4 风景速写	18
5 动态速写	20
6 道具速写	22
7 纹样装饰速写	22
8 特写	23
9 场面速写	26
10 抽象速写	26
二 速写技法	27
(一) 速写技法关键	27
1 整体	27
2 抓大体形、基本形	28
3 要有强烈的体积意识	29
4 抓动态线	31
5 力求简练精当,以线造型,善于取舍	32
6 理清“线”与物体的“虚”、“实”关系	33
7 线条应流畅、有力,宜长不宜短	34
8 善于抓形象特征	36
9 以形写神,形神兼备	42

10 写意的心态,写实的手法	42
(二)进步要领: 多画、多思、多看、多学	43
1 多画	43
2 多思	44
3 多看	44
4 多学	44
(三)几种常用的速写方式	45
1 钢笔速写	45
2 铅笔速写	48
3 炭笔速写	49
4 炭精条速写	49
5 毛笔速写	50
6 钢笔勾线、蜡笔简彩速写	51
7 其他形式的速写	52
(四)怎样画人物速写	56
1 “立七、坐五、蹲三半”	57
2 一圆、二方、三体积、四肢	60
3 骨骼、骨点	67
4 “三停五眼”、“五岳”	67
(五)怎样画动物速写	74
1 怎样画兽类动物速写	75
2 怎样画鸟类动物速写	78
3 怎样画虫鱼速写	82
(六)怎样画风景速写	84
1 平行透视法(焦点透视)	88
2 成角透视法(焦点透视)	89
3 俯视法(焦点透视)	89
4 仰视法(焦点透视)	89
5 散点透视法	90

(七)如何构图	91
1 注意几个原则	91
2 几种常用的构图手法	92
① 并列重复法	92
② 分散法	92
③ 重叠交叉法	92
④ 对比法	93
⑤ 对称法	93
⑥ 中心法	93
⑦ 围绕法	94
⑧ 均衡法	94
⑨ 空白法	94
⑩ 偏角法	94
⑪ 省略法	95
⑫ 串联法	95
⑬ 起伏法	95
⑭ 曲折法	96
⑮ 远近法	97
⑯ 近焦法	97
⑰ 疏密法	97
⑱ 破法	98
⑲ 搬运法	98
⑳ 虚实法	98
㉑ 避让法	100
㉒ 自由拼盘法	101
㉓ 减笔法	101
㉔ 夸张法	102
㉕ 变形法	102
㉖ 题跋法	103
3 构图所忌	103

4 黄金比例.....	106
(八)如何画第一笔	107
1 画单个立着的人.....	107
2 画单个蹲着或坐着的人.....	109
3 画单个动态速写.....	109
4 画组合场面速写.....	109
5 画风景速写.....	110
三 我学速写的一些体会.....	113
1 “欲速则不达”，持之以恒.....	113
2 从人物速写入手，从画单个人入手.....	113
3 画有趣味的、生动的、自然的.....	115
4 初学宜用“慢写”，多画些较稳定的人.....	115
5 逐渐由“慢写”转入“速写”.....	116
6 被画的人姿势变动了怎么办——停止不再 画，留下来未画完的也很有趣味.....	119
7 出差、旅游是画速写的好时机，外出莫忘 了带速写本.....	119
8 要灵活地“驾驭”画面.....	121
9 “空白”是种美，难在“空白”处.....	122
10 画得细致、结实不易，简洁、轻松更难.....	123
11 让被画者签名、题字是一种趣味.....	124
12 题款、作小文是调整画面、补充记忆的好方 法.....	124
13 必须下一番功夫画头像，这是最传神的部 位.....	125
14 画老人容易，画年轻人难，画漂亮的姑娘 更难.....	126
15 炭精条画头像效果甚佳，钢笔画头像也不容 易.....	126
16 钢笔画头像速度很快，有时会获得意想不到	

的特殊效果	133
17 画动态速写，着重抓动态线，不必刻意求工	134
18 画舞台速写很有趣，是种美的享受	137
19 用钢笔画舞台速写，再用蜡笔添彩，效果甚佳	140
20 动态速写线条应尽量连贯，并富有韵律美，可以临画报、照片的动作、并从中获得启示	140
21 利用“速写”外出采风，能培养观察生活的能力	140
22 画风景速写，要抓整体感觉、气氛	143
23 风景速写中，树叶的画法，要动点脑筋	143
24 风景速写中，人物的穿插，会使画面有生气	144
25 场面速写是“速写之王”，需要速写技法等综合修养，作画时间也较长	145
26 场面速写中，室内速写，并不好画，应在“理性”指导下完成	145
27 多尝试些构图，从中发现美的启示	148
28 道具速写可以融合在场面速写中	148
29 有了人物速写基础，再画别的形式的速写，就觉得容易多了	148
30 外出速写，如时间甚紧张，可采取“符号式”速写	152
31 画面局部画坏了，可采取“补贴”办法“遮丑”	158
32 用速写的手法临摹美术作品，也是一种速写方式	158

一 速写概说

(一) 什么是速写

速写是一种独特的绘画形式，作为绘画的基础训练，速写又是一种必要的手段，无论是学习西洋绘画，还是学习东方绘画。

《辞海》对“速写”一词的释义是：“(1) 文学体裁之一，散文的一种，一般篇幅短小，文笔简练生动，描写生活中有一定意义的方面、事件和人物，也是文学的一种表现手法，以简括有力的笔墨描写人物面貌和生活场景。(2) 绘画术语，一般指在短时间内用简练的线条扼要地画出对象的形体、动作和神态。它的目的是记录生活，为创作准备素材，培养敏锐的观察力及迅速描绘对象的能力。”

这里提及的速写，无论是作为文学体裁，还是作为绘

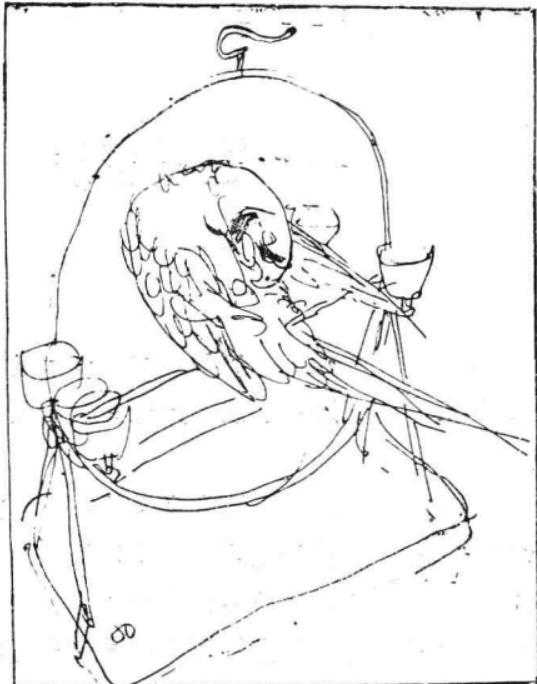
人像速写(武术家阎敬仁先生)

画术语，都是以简练的笔法为手法。诚然，文学中的“速写”是以语言、文字为载体，绘画则是以画面、形象为媒介来表现生活的，本书述说的自然是绘画速写。

“速写”作为一种绘画形式是近世纪从外国传至中国的。

戏剧人物速写

动物速写

静物速写

风景速写

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongren.com

速写的形式多种多样，第5页是几种速写的形式。

(二) 速写的作用

1. 速写是绘画基础训练的必要形式，经过“速写”的训练，对于提高抓形能力、造型能力、构图能力、形式美感及敏锐捕捉生活的能力，均有很大帮助。

2. 创作不可能离开生活去胡编瞎造，而“生活”变成艺术品，则必须经过选择、提炼、组合。从生活中获取素材的方法，除了照像、录音、录像外，速写可谓是一种最好的方法了；而“速写”有许多优点且是其他手法所无法取代的，譬如说，照像捕捉的画面较全面、真实、客观，但难以对画面内的物像进行非常自由地取舍，速写则可以很主动地凭借作者对生活的感受，按主观意志将画面进行取舍、夸张、剪裁、组合，有着较强烈的主观意识和表现情趣。作为绘画艺术，速写更带有个性特色，在绘画个性方面，更利于培养、发现具有鲜明特色的表达手法。

3. 一件成功的速写，本身就是一件艺术品，这就是说，“速写”不仅仅可以作为创作收集和积累素材的手法，“速写”中的精品还可以成为具有独立审美意义的美术作品。而这种具有强烈感染力的速写，可称之为“速写艺术”。如毕加索的速写“和平鸽”堪称世界艺术珍品。

4. 在速写的过程中，必然要接触到各种各样的生活面，这不仅利于增强对人生和自然界的理解，也能增加许多新的知识，从而加强自身素质的完善，使情操更高尚。

5. 专心致志地“速写”，往往令人心旷神怡、宠辱皆忘，所以说，这也是一种有益的精神生活。在速写时，一般动作幅度不大，相对较稳定，但静中有动、动中有静，医道主张“动静乐寿”，长期坚持速写，尤其是野外速写，空气新鲜，人在这种环境中，肯定对身体健康甚有益处。

6. 面对活生生的生活，“速写”所反映、所表现的，仅仅是被主观剪裁、变异了的画面。初学速写，总是难能如意，但只要方法对头、坚持不懈，水平自然会提高。提高有时快、有时慢，有时还会退步，进步是迂回前进的，因而坚持“速写”还有利于培养人的毅力、意志和进取心。

7. 对“速写”素材的回味、反思和整理，往往能启发创作构思和灵感的迸发。

8. 速写时间较短，点滴时间都可以充分利用。工作、学习之暇，画画速写，还可以调节生活。操作、器具也可以很简单，有一张纸片、一支笔就可以工作了。

(三) 速写的特点

速写的最大特点是：

简便、概括、活泼、生动、适度地夸张。

一般用线条描绘，或纯用线条，或线条略加明暗；版画家的速写，也有采取强烈黑白效果表现手法的。所以，速写在手法上较为灵活，各人可以在速写过程中，摸索寻求自己顺手的、喜爱的表现方式。

(四) 速写的形式

油画、水粉、水彩、中国画、素描、线描等，都可以成为速写的形式，用油画表现的，叫“油画速写”，用水粉画表现的，叫“水粉速写”，以此类推，这是从表现手法而言的。诚然，各种绘画，都必须用各自相适应的器具、材料。

速写器具最受人青睐的，有钢笔、铅笔、炭笔、炭精条、毛笔等。用钢笔画的叫“钢笔速写”，用铅笔画的叫“铅笔速写”，以此类推，这是从使用器具而言的。

毛笔速写(王子武 作)

若从描写的对象来分，则可分人物速写、动物速写、静物速写、风景速写、道具速写、纹样装饰速写、动态速写、场面速写、特写、色相速写、抽象速写等。

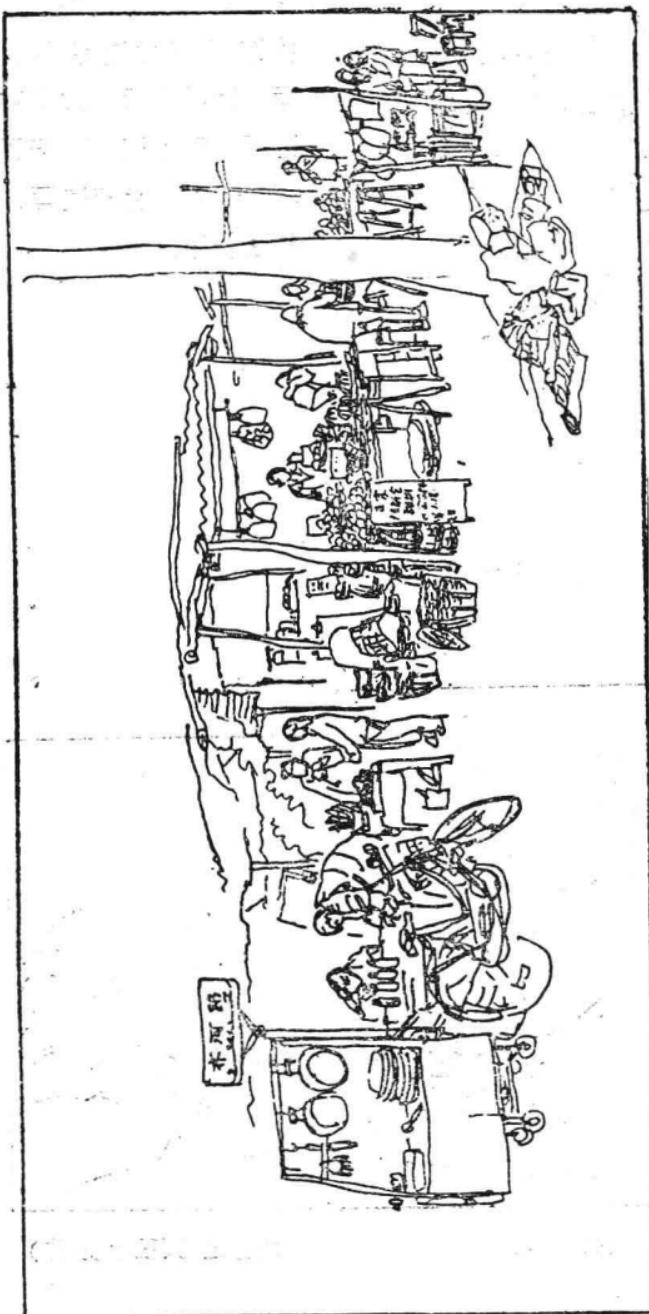

头像速写

胸像速写(程十发 作)

下面就描写不同的对象方面来表述几种主要的速写形式。

场面速写

组合速写

全身速写

1. 人物速写: 这是最常见的一种速写, 又可分为头像速写、胸像速写、全身速写、单体速写、组合速写、动态速写等。

动态速写

外国的伦勃朗[1606—1669，荷兰油画家、版画家]、门采尔[1815—1905，德国油画家、版画家]、列宾[1844—1930，俄罗斯油画家]等，都精于速写，尤其精于人物速写。

门采尔，德国油画家、版画家。他的作品中有反映德国工人生活的，也有描绘普鲁士王室宫廷生活的。这幅《坐在桌旁的老人》速写，用笔厚实有力，线条中肯分明，线条的繁、简灵活和谐地组合，构成了一幅美妙的画面。上、下方边角还对饰物作了“特写”补充。

坐在桌旁的老人[德]门采尔 作

赛洛夫，俄罗斯油画家、美术教育家。此幅速写作品以准确的造型、流畅生动的线条，洗练地描写出一女子背部姿态，侧面的脸面使画面增添了活泼感，头部浓黑的线条又与身体淡雅而简洁的线条十分自然地和谐一体，使身