

全国社会美术水平考级辅导丛书

速写

[修订版]

李眉云 刘立忠◎主编

Sketch

中国物资出版社

全国社会美术水平考级辅导丛书

速写

[修订版]

李眉云 刘立忠 主编

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 李眉云, 刘立忠主编. —修订本. —北京: 中国物资出版社, 2011. 7

(全国社会美术水平考级辅导丛书)

ISBN 978 - 7 - 5047 - 3912 - 4

I. ①速… II. ①李…②刘… III. ①速写技法—水平考试—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 136173 号

策划编辑 李慧智

责任编辑 李慧智

责任印制 方朋远

责任校对 孙会香 饶莉莉

出版发行 中国物资出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼

电 话 010 - 52227568 (发行部)

010 - 68589540 (读者服务部)

网 址 <http://www.clph.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 3912 - 4/J · 0011

开 本 880mm × 1230mm 1/16

印 张 5.25

字 数 124 千字

印 数 0001—5000 册

邮政编码 100070

010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 52227588 转 305 (质检部)

版 次 2011 年 7 月第 1 版

印 次 2011 年 7 月第 1 次印刷

定 价 16.00 元

全国社会美术水平考级辅导丛书

编辑委员会

顾问：田伯平、刘炳森、李绵璐、倪传荣、郭怡琮、董福章

主编：吉通海、赵一唐

执行主编：刘大军、祝庆武

编委：（以下姓名均以姓氏笔画排序）

王占筠、吉通海、巩平、刘大军、刘立忠、李眉云、
杨广馨、吴子龙、张文凤、林超、赵一唐、郇宗彦、
祝庆武

前 言

美术是人类文化最早、最重要、最好的载体之一。在人类的文明史上，历代的美术家创作了无数的经典杰作，给后人留下了精神生活的丰富资源。斯宾塞曾说：“没有油画、雕塑、音乐诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣就会失去一半。”美术对人类生活具有重要价值和特殊魅力，因此，吸引了当代广大美术爱好者去学习、探究、创作。学习美术对人的发展具有重要教育价值，可以启迪人生、激励人生、充实人生，能让受教育者建构现代人必备的美学素养。美术是一门学问，有着自身系统的知识和技能，需要科学地学习和实践才能掌握好。评价是学习过程中不可或缺的重要环节，通过评价可以使教和学双方都能及时地获得效果的反馈、调整和激励，促进教学质量的提高。

由谁来进行评价？2004年文化部颁发的《社会艺术水平考级管理办法》对艺术考级作了规范的定位。其中指出：“社会艺术水平考级是指依照本办法取得资格的社会艺术水平考级机构，通过考级形式对学习艺术人员的艺术水平进行测评和给予指导的活动。”

“北京市教育学会社会美术水平考级委员会”是经国家相关政府部门核准的，具有文化部颁标准资质的考级机构。北京的美术水平考级已有5年的历史，由于良好的组织工作和业绩，年年受到全国考委的表彰。本机构有经“全国社会艺术考级管理工作领导小组”审批的高级考官队伍，他们是全市大、中、小学中从事美术专业教育的知名教授和高级教师，还有多名特级教师。他们不但是美术家，还是美术教育家。他们不仅具有良好的专业示范、指导及鉴赏能力，还具有良好的政治素质和职业道德，这是社会艺术水平考级能够健康开展的重要保证。

为了更好地指导广大美术爱好者的学习和考级，本机构组织了有数十年美术教学经验的教师编写了这套丛书。本丛书分为素描、速写、色彩、国画、毛笔书法、硬笔书法、漫画七个分册，对文化部规定的九个考级项目在教与学方面做了全面阐述，既是教材，又是学习者的良师益友。书中对每个专业项目的学习目标、内容、计划作了具体的安排，教学指导中融入了多年行之有效的教学经验。由于时间仓促，错误难免，敬请指正。

出于教学目的，我们在书中选用了一些名家名作及学生作品，在此一并致谢！

北京市教育学会社会美术水平考级委员会

2011年5月8日

目录 CONTENTS

第一章 关于速写	1
第一节 什么是速写	1
第二节 速写的工具材料	2
第二章 速写的启蒙	9
第一节 儿童不同年龄阶段的绘画特点	10
第二节 对线与形的感悟产生在快乐的美术游戏中	13
第三节 在写生中学会观察与表现	14
第三章 速写的基础训练	15
第一节 线	15
第二节 形	18
第三节 构图	20
第四节 静物写生	22
第五节 人物写生	24
第六节 动物写生	28
第七节 风景写生	30
第四章 速写的感知与表现	33
第一节 把握住最新鲜的感受，明确、肯定地表达	34
第二节 学会画衣物	36
第三节 人物头部	40
第四节 手的表现	47
第五节 人物静态速写	49
第六节 人物动态速写	56
第七节 特殊的视角，有趣的动态	60
第八节 变形与夸张	61
第九节 风景写生	62
第五章 速写不同级别范例及简单点评	65
附：社会艺术速写考级评价标准	73

第一章 关于速写

第一节 什么是速写

速写属于素描范畴。在国外，艺术大师的素描也被称为速写。通常速写指作草稿、简图、素材等。从广义上讲，速写是艺术家创作的艺术形式、语言、符号、观念等的手段。从狭义上讲，速写是提高造型能力、积累创作素材的重要手段。（图 1-1-1、图 1-1-2）

速写与素描有两个明显的区别：

1.时间的限定：素描要长时间研究物象的形体、结构、明暗等关系，而速写要求短时间内把握对象。

2.形式限定：素描为用单色塑造形象，而速

图 1-1-1

〔德〕丢勒 画

图 1-1-2

〔英〕保罗·荷加斯 画

写可以用多种形式，如油画速写、色粉速写、水墨速写、炭笔速写、钢笔速写以及钢笔淡彩速写等，也就是说，速写工具不限种类，可以用色彩表现，而素描则不行。

速写是造型训练的一种手段。它是绘画的基本功，是绘画者技法、能力的表现。经常是从速写上就能看出一个人绘画功力的高低。速写又是为收集创作素材服务的。绘画大师徐悲鸿、黄胄、叶浅予、史国良先生的速写，就都能敏捷地抓住人物形象的整体关系，用简练的线条概括地表达出来，给人以生动、传神、鲜明的感受。他们的速写是为画人物创作服务的，是创作的素材。更有些速写本身就是一种艺术作品。

图 1-1-3

图 1-1-4

(图 1-1-3、图 1-1-4)

[思考与练习]

- ## 第二节 速写的工具材料

~ 2 ~

图 1-2-1
董仲甸 画

图 1-2-2
[罗] 格里高列斯库 画

才能与自己的审美趣味相融合。

至于小朋友们画速写，因其年龄小，还是以硬笔类用具（彩水笔、油画棒、油性笔、签字笔、钢笔、铅笔等）画为好。（图 1-2-4、图 1-2-5）

下面介绍几种基本的工具材料以及它们的性能。

（一）笔

1. 硬笔类：

（1）彩水笔：色彩种类丰富，使用方便，只适合初学速写的幼儿。但由于其尼龙笔尖较粗硬，缺少变化，不适宜作细节描写。

（2）双头油性笔：适合用彩水笔画过一段时间速写的儿童使用。由于分粗细两头且色彩黑重，利于儿童大胆描绘并能作一些细节描写。

图 1-2-3
[法] 马蒂斯 画

图 1-2-4

图 1-2-5

(3) 铅笔：儿童、少年学画速写最常用的工具。用铅笔能表现出粗细深浅变化的线条，又可以表现明暗效果。铅笔携带方便，便于经常变换速写地点和角度，还可以反复修改。常用的是中华绘图铅笔，笔芯有软、硬之分。软笔画出的线条比较重。中华铅笔的深软程度以字母“B”表现，依次为B、2B、3B、4B、5B、6B。B为最浅，6B为最深。字母“H”表示浅硬的铅笔，依次为H、2H、3H、4H、5H、6H。6H为最浅、最硬的铅笔。通常，用于速写的铅笔较重，也就是软芯的铅笔，它们可产生不同的富于变化的线条。（图1-2-6）

(4) 炭笔：炭笔包括木炭铅笔、木炭条、炭精条（炭精棒）等。木炭铅笔比铅笔色度更深厚，适于画出黑白效果强烈、有丰富变化的线条。用手或纸笔擦一擦，可以产生渲染的层次效果，有较强的表现力度，但由

图 1-2-6
唐勇力 画

图 1-2-7

[美] 萨金特 画

于不易更改，初学者不要使用。

木炭铅笔画出的线条较细，可以画局部或较长的线条，用它画人物动态速写时，用手或纸笔擦涂脸面及黑色衣服，使其产生黑白对比的效果。

（图 1-2-7）

木炭条是用柳条烧制的，色度在炭笔中最浅。适用于在宣纸类纸上绘画。需要修改时，用布轻轻掸掉。木炭条绘画容易抹掉或蹭脏，也不易保存。

炭精条又叫炭精棒，是最易画深的，可以画出大的层次和粗细变化的线条。德国批判现实主义女画家珂勒惠支用炭精棒表现劳动妇女的速写，充分体现了人物的精神气质。（图 1-2-8）

（5）钢笔：钢笔是速写中最灵活的工具。根据不同笔尖的型号，墨水含量和性质，能产生各种不同的效果。用钢笔画出的线条流畅、精细、清晰。钢笔可以画线描，也可以画明暗色调。特殊速写钢

图 1-2-8

[德] 珂勒惠支 画

图 1-2-9

[瑞] 佐恩 画

笔是把笔尖弯曲，产生粗的线条（图 1-2-9）。钢笔的表现手法多变，图 1-2-10 为各种钢笔画出的线条和点出的点，但它不适合画大幅速写。

（6）其他笔：色粉笔、油画棒、圆珠笔等。下面仅介绍油画棒一种。油画棒是我们在儿童绘画中常见的绘画工具。它与色粉笔很像，用来画速写也可以大大提高画面的色彩效果（图 1-2-11）。油画棒涂色后画面粗糙且有油脂感觉，能像油画那样涂出厚重的效果。

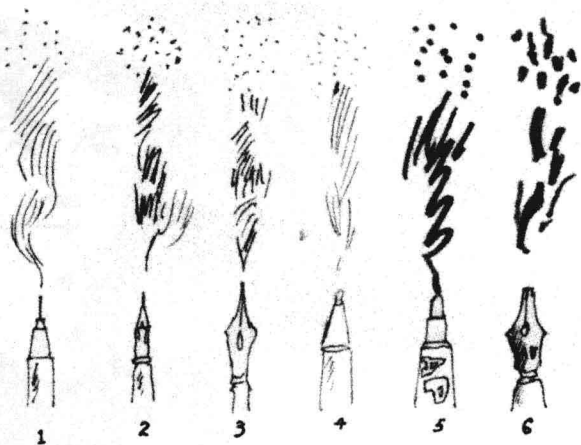

图 1-2-10

图 1-2-11

2. 软笔——毛笔

毛笔是中国传统的绘画和书写工具，也是速写的理想工具。它可以在宣纸类的纸上画出不同的线条，还可以根据作画者的需求，让毛笔含水量不同，在作画时产生粗细、浓淡、枯润等特殊效果。中国画家外出写生时，常常使用毛笔作速写工具，因此可以获得大量笔墨不同、肌理不同、效果不同的速写作品。

毛笔可以分成两类：一类是用羊毫制作的毛笔，含水量大，易于画粗线和渲染；另一类是

用狼毫制作的毛笔，特点是含水量少，笔上水、下水都快，适用于勾较细的或者硬挺些的线条和画干枯线条。用狼毫勾出的线圆润、挺拔，初学者容易掌握，线条的变化是由行笔时手对笔的压力、速度、起笔、收笔所产生的，线条便有了粗犷、细腻、长短、浓淡的变化。（图 1-2-12）

初学者可选用毛笔进行一些简单的慢写练习，目的是学习掌握毛笔的特殊表现力。可以选择用衣纹笔，大狼毫，叶筋，长锋云母（狼毫笔），大、中、小白云（兼毫笔）等不同的毛笔。

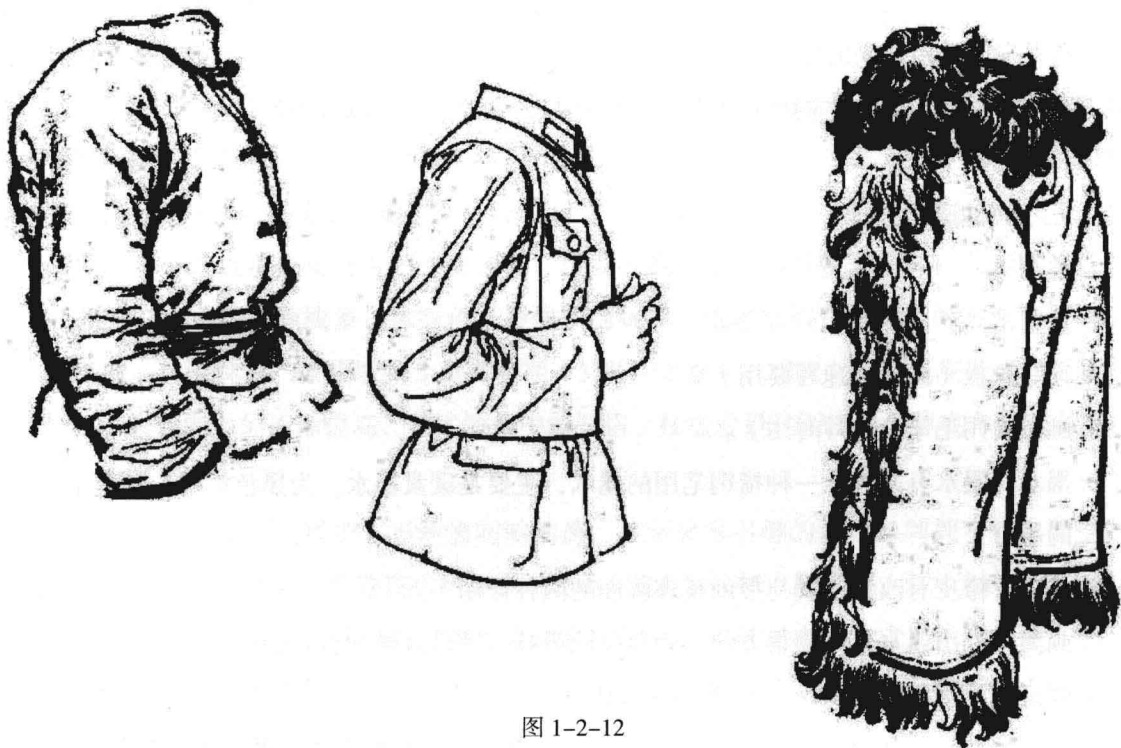

图 1-2-12

以上列举了常用速写用笔的特点和性能。随着科学技术的发展，还会有更多种笔出现。然而，用什么样的笔进行速写，并没有一定之规，更不存在最好的速写笔。我们学画速写必须通过反复训练，熟悉各种速写工具。适合自己的笔才是最好的选择。

（二）纸

速写用的纸种类很多，选择什么样的纸作画与用什么样的笔有很重要的关系，因为不同的笔在不同的纸上作画会产生不同的效果。因此，应该熟悉各种纸的特性。

（1）白报纸：纸质表面不太光滑，纸薄，价格低，时间长会变黄变脆，适于用炭笔、铅笔画速写。

（2）毛边纸：写书法的练习纸，色稍黄，质地是棉麻纤维，很易作画，用木炭条进行速写效果好，也适用于毛笔速写，笔迹可以清晰地停留在纸面上。

（3）高丽纸：较白，吸水性强，但是吸水比生宣纸差，适用于毛笔、木炭条作画。

（4）图画纸：种类较多，薄厚适宜，表面质感光滑。吸水性强，同水彩纸、绘图纸等，可

以用彩水笔、油性笔、铅笔、木炭笔、钢笔作速写，是多数学生画速写的常用纸。

(5) 素描纸：较厚，表面有细纹，用铅笔、钢笔画速写效果好。

(6) 彩色复印纸：有多种颜色，用彩水笔、油性笔、签字笔、钢笔画速写好，适用于初学速写的儿童用，纸颜色的变化可以提高儿童学画速写的兴趣。

(7) 卡纸：一面光滑，一面显粗糙，颜色也稍有变化。两面都可作画，粗糙带色的一面还可以画出特殊效果（比如，能表现出明暗的黑、白、灰关系）。

总之，纸的作用要与笔相结合，才会出现多种多样的速写效果，要熟悉各种各样纸的性能，根据不同的笔，选用不同的纸质，才能画出好的速写。初学者不要过分追求笔和纸的风格、效果，认真学习掌握速写的最基本的要点方法，加强训练，才会使速写越画越好。

（三）其他速写工具

1. 速写夹。
2. 速写本。
3. 速写画板（画大幅速写要用）。
4. 画毡（用毛笔画速写时用）。
5. 墨水（墨水有两种，一种指钢笔用的墨水，主要是碳素墨水，为黑色，另一种是毛笔用的墨汁）。
6. 橡皮（橡皮有改正错误与帮助整理画面的两种作用）。
7. 画凳（外出速写带画凳很方便。画凳以能折叠、携带方便为宜）。
8. 固定剂（它起固定炭粉、石墨粉的作用）。

画画有法，但无定法。对绘画方法的不断创造、创新，也必定会产生出更多新用具及新方法。

【思考与练习】

1. 速写都用哪些工具材料？
2. 在你画速写的过程中都使用了哪些工具材料，使用时应该注意什么？

第二章 速写的启蒙

喜欢五颜六色，喜欢用各种各样的笔、纸画画，是儿童的天性。只要家庭与社会环境不干扰，而且给予适当的学习条件、采取较好的扶助措施，任何一个孩子都能走上美术发展之路。早期美术教育的任务更多地落在儿童美术教育工作者的肩上。因此根据儿童的年龄、生理、心理特征，认真研究儿童美术教育的渠道、途径与方法就显得尤为重要。

兴趣是一个人做事成功与否的先决条件，没有兴趣，任何事情都做不好。儿童画画是完全依靠兴趣的。幼小儿童画线条、抹颜色，是快乐的玩耍，也是他们在线与色的游戏中寻求个人意识的表现。从涂鸦期、象征期到儿童写实期（3岁~12岁），随着儿童一点点长大，随着他们观察能力、表现能力的逐渐提高，美术游戏中的知识、技法含量逐渐增加，游戏含量越来越少，直至进入美术专业学习。

兴趣是一棵需要万般呵护与不断滋润的幼苗。孩子美术兴趣的发展必须拥有自由的空间、宽松的环境以及教师家长不断的鼓励和赞赏。然而，很多家长却不能理解，常常大声批评、挑剔，为了让孩子快些画像画准，强迫孩子刻板地临摹简笔画或“程式化”的成人作品，就连前几年电视台的儿童节目都拿出黄金时段整周、整月地教孩子画简笔画。几十年来直至今，充斥着书店货架的大量儿童美术辅导书籍仍满是“程式化”的成人简笔画，甚至很多美术教师也推崇简笔画的教学方式。这些做法恰恰违反了儿童艺术思维的发展规律，抑制了孩子自由想象的空间，堵死了孩子本来天真活跃的思维，扼杀了儿童对美术的兴趣。

其实，孩子画得像不像并不重要，小小年纪本不应该要求画得像，我们就是要在儿童从胡乱抹——画又画不像——逐渐画像，从意向表达达到写实追求的过程中精心保持并进一步发展儿童对美术的兴趣，了解他们的个性潜质，顺应孩子年龄生理心理发展进程，培养感受力、观察力、表现力、动手能力、创新能力，使儿童的身心、智力在美育的熏陶中一步步升华。若想完成上述这么多重要任务，美术教师对儿童美术教学的正确理解与辅导就显得格外重要。保护他们思维的流畅性和独特性，就必须注重因材施教的原则。

艺术来源于生活。幼儿从涂鸦开始，就认为自己是在画生活里的东西。如果我们不人为地设置障碍、横加干涉，而是因势利导，孩子就会在形成和提高观察能力的同时具备表现生活的写生能力。在帮助孩子学会使用各种工具材料、方法，从易到难不断描绘生活的写生过程中，孩子的感受力、观察力、记忆力、综合表现力以至想象力必然会同时提高。儿童在画不像到画准确的过程中，右脑得到锻炼，形象思维能力与艺术思维能力都会越来越强。

写生的表现方法很多，其中“速写”最为常见，因其以生活为原型，写生对象拈手即来，尤其是人物写生更易进行。速写工具携带方便，时间、地点可以灵活安排，方法又较易掌握，应该成为儿童学画的首选。特别要提出的是，速写还符合美术教育通过可视性、操作性、造型性、情感性对儿童右脑智能进行开发的原则。

速写教学难在对幼儿的启蒙工作上。受“自我中心”意识支配，幼儿画速写时想怎么画就怎么画，绝对不去观察。因此，辅导时绝不能着急，更不能呵斥，只能示范、诱导、表扬，随时树立榜样，不停地鼓励，还要允许他们从全部自我发挥变成多数自我发挥、再到少数自我发挥的无数次的反复。

教师只要长久保持对速写教学的热情和耐心，从易到难地坚持做下去，用不了多久，孩子们就能陆续进入速写的轨道。若想寻找速写启蒙的“窍门”，“窍门”就是耐心和鼓励，而且需要创设集体速写的氛围。但是要控制孩子的人数，人少了，缺少气氛；多了，辅导不过来。辅导不到的孩子就会因为画不好而丧失速写兴趣。

第一节 儿童不同年龄阶段的绘画特点

由于社会的进步、家庭条件的变化和父母的重视，现在的大多数孩子不到两岁就开始涂鸦了。由于对自己拿笔画的线感到新奇和兴奋，在家长的鼓励下，可以试探着画出不同方向的长线、短线、直线、曲线、交叉线，更多的是画团线。他们边画边说，逐渐地在乱线中发现越来越多的像个什么物体的图形。（图 2-1-1）

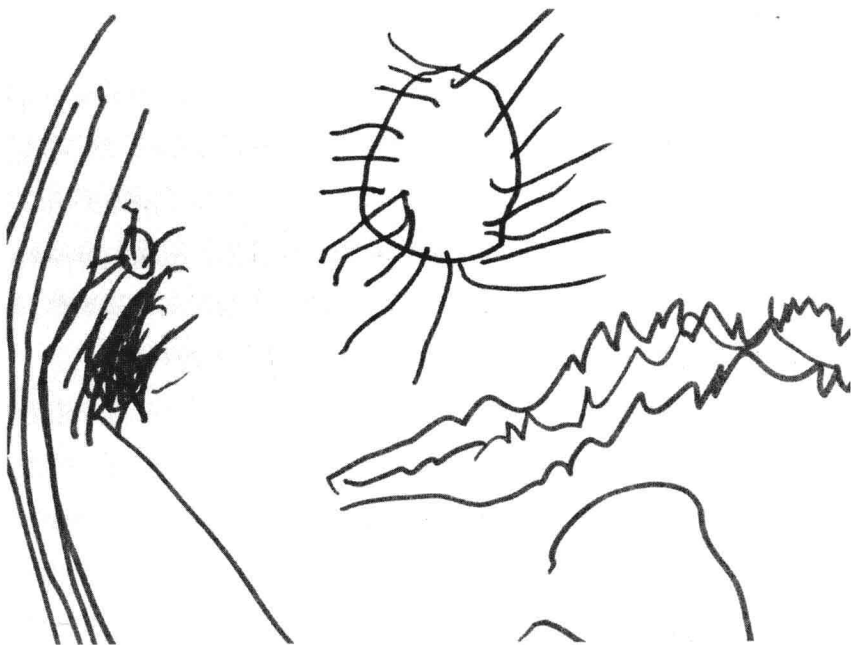

图 2-1-1

三岁后的孩子已经能够画出脑子里记住的东西，但是不懂观察。这时引导他们看身边的东西，他们会用几条线组成的有趣的简单图示（符号）象征性地表现出来。虽然从生理上分析他们集中注意的时间只有三五分钟，但是有些孩子会饶有兴趣地不停地画。（图 2-1-2、图 2-1-3）

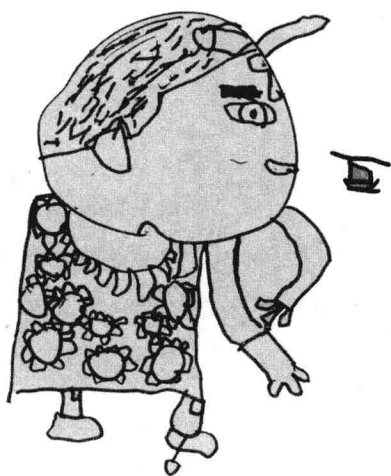

图 2-1-2

图 2-1-3

四岁以后的孩子认知能力逐渐提高,已经能够把看见的东西画出来。例如,妈妈烫过的卷发,小朋友衣服上的拉锁和花纹,大哥哥弯曲的胳膊、长长的腿,甚至给自己画上最喜欢的长头发。这时的孩子可以开始绘画学习了。一定要鼓励他们把平时接触到的物象生动地表现出来。(图 2-1-4、图 2-1-5)

图 2-1-4

图 2-1-5