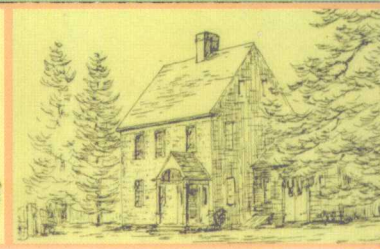
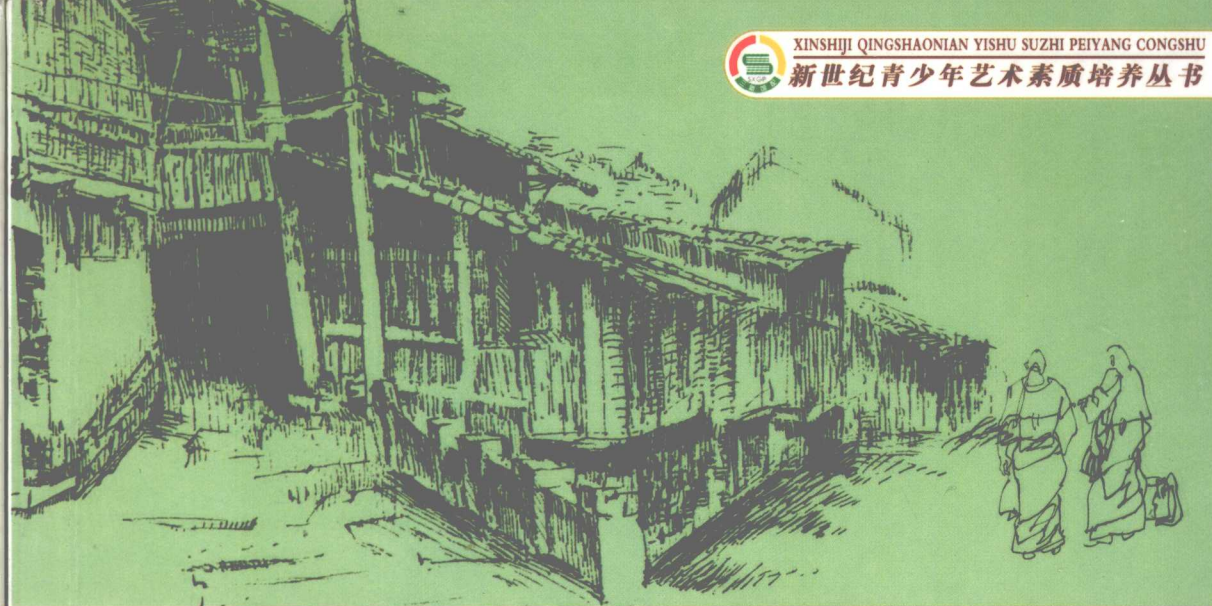

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用速写

基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

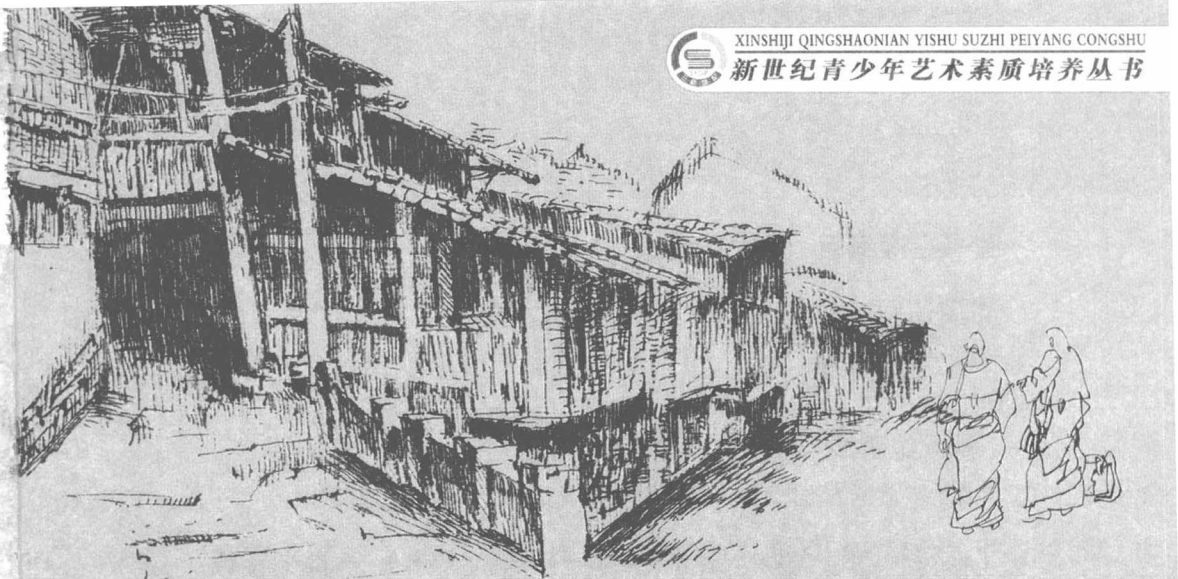
中国出版集团
世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用速写

基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

实用速写基础与入门/《新世纪青少年艺术素质培养丛书》编委会编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2009. 6

(新世纪青少年艺术素质培养丛书)

ISBN 978 - 7 - 5100 - 0678 - 4

I. 实… II. 新… III. 速写—技法 (美术)—青少年读物 IV. J214 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 102649 号

实用速写基础与入门

责任编辑: 吴怡颖

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 0678 - 4/J · 0080

定 价: 23. 80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

目 录

第一章 概论	1
第一节 速写是绘画基础训练	1
第二节 速写是对生活的直观反映	7
第三节 速写体现画者个性	9
第四节 怎样才能画好速写	10
第五节 速写的主要材料	12
一、笔	13
二、纸	18
三、其他速写工具	20
第二章 速写基本理论	23
第一节 明暗	23
第二节 透视	24
一、平行透视法	25
二、成角透视法	25
三、仰视法	26
四、俯视法	26
五、散点透视法	26
第三节 构图	27
一、构图的原则	28
二、构图的要点	29

三、构图的形式	30
四、构图的方法	32
第四节 速写的分类	33
一、人物速写	33
二、动物速写	34
三、风景速写	36

第三章 速写的表现形式及技法 38

第一节 速写的表现形式	38
一、以线条为主的表现形式	38
二、以色调为主的表现形式	39
第二节 速写的训练方法	42
一、掌握训练进度	42
二、注重物象整体	44
三、注重物象体积	44
四、重视动态线	45
五、把握下笔时机	46
六、注重线条虚实	47
七、注重形神兼备	48
八、妙在“似与不似”之间	49
九、精在“胸有成竹”之上	49
十、以临摹作辅助性训练	52
十一、多画、多看、多研、多悟	53
第三节 学习速写应该注意的问题	53

第四章 静物速写基本常识 55

第一节 物体的造型	55
第二节 线条表现	59

第三节 光影原理	61
第四节 物体的选择	62
第五节 取景	63
第六节 构图方法	64
第七节 明暗关系	67
第八节 整体修饰	71
一、收尾	71
二、写生对象的对比	72
三、选择可画的物品	73
四、和谐统一性	75
五、平衡	77
六、视觉中心	79
七、表现手法	81
第五章 人物速写入门	82
第一节 人体整体结构	84
一、“站七、坐五、蹲三”	84
二、“一圆、二方、三体积、四肢”	85
三、骨骼、骨点的布局	89
第二节 头部结构及头像的画法	90
一、头部结构	90
二、头像的画法	94
三、五官的画法	100
第三节 静态速写的画法要领	106
第四节 动态速写的画法要领	107
一、规则动态速写	112
二、不规则动态速写	112
三、戏曲舞蹈人物速写	113

第五节 场景速写	114
一、场面速写的要领	115
二、场面速写的步骤	115
三、画群像场景速写	116
四、主题性速写	116
第六节 人物半身像速写的画法	117
一、表情的画法	118
二、构图的规律	119
三、头像刻画技法	119
四、衣饰的画法	120
五、手的造型与画法	120
第七节 人物全身像速写的画法	124
一、初步刻画	124
二、步骤与画法	125
三、衬景的画法	126
四、自测与调整	127
五、足的造型与画法	127
六、衣纹的组织与表现	128
第六章 动物速写入门	134
第一节 兽类动物速写的画法	134
第二节 鸟类动物速写的画法	136
第三节 虫鱼速写的画法	137
第四节 动物速写的步骤	138
第五节 优秀动物速写欣赏	139
第七章 风景速写入门	142
第一节 风景速写概述	142

第二节 风景速写技法	143
一、观察方法	145
二、简化与构图	146
三、掌握结构特征	147
四、注意人与物关系	147
五、运用笔法写形传神	147
六、取景与移景	147
七、应用透视原理安排景物	148
八、线条的运用	149
第三节 树、山石、建筑的画法	150
一、树的速写	150
二、山石的速写	152
三、建筑的速写	155
四、人物点缀	157
第四节 优秀风景速写欣赏	158
第八章 名家名作简介	162
一、达·芬奇	162
二、伦勃朗	165
三、荷加斯	168
四、阿尔布雷特·丢勒	170
五、门采尔	178
六、叶浅予	179
七、陈丹青	182

第一章 概论

第一节 速写是绘画基础训练

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创作形式。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。

速写顾名思义是一种快速的写生方法。速写的英文是 sketch，有草图的意思。对初学速写的人来说，速写是一项训练与塑造综合能力的方法，也是绘画的整体意识的应用和发展。速写的综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的方式来表现。因此，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技能。对于绘画创作者来说，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。

速写是绘画的基础训练之一，又是美术最基本的训练课程。它能以最洗炼的线条、最富特殊功能的艺术表现手法、并能在最短的时间内表现大千世界，而被画家们所重视和利用。一旦掌握

了速写技艺，即可见景生情，提笔入画，激情永驻，留有佳作。

速写是用最敏锐的目光和最快捷的速度捕捉到的艺术精华，是艺术家认识事物的第一个窗口。同时速写是人们进入绘画艺术殿堂的第一级台阶。它强调艺术的第一感受。一根线条，就是画家的一丝灵感。它是画家艺术构思的重要组成部分，是画家艺术创作的第一步，简言之，速写也是创作。

速写作为造型艺术中的一个重要基本功训练环节，是为了培养初学绘画者敏锐、灵活的造型能力的一个很好途径。由于速写需要快速、简炼的描绘对象，这就成了一种挑战，它迫使画者敏捷地思考整体关系，要求画者具有概括、扼要地表现对象和敏锐、快速地捕捉对象形态特征的功夫，利于培养和提高初学者从整体出发的观察习惯能力，从而提高感受和表现物象形态主要特征的能力；由于速写所选择的对象动势往往转瞬即逝，这就锻炼了初学者凭记忆和想象再现和创造形象的能力，从而促进了创作能力的提高。总之，速写在基础训练中有其非常重要的意义。速写由于工具材料丰富、操作灵活方便，所以便于普及，始终受到广大美术工作者的重视。

初学者要进入绘画的高层次艺术创造，一定要先学会与重视速写。速写来源于生活，它在多项造型艺术基本功的训练中，是最轻便、最迅速记录艺术形象的一种方式。只需一支笔、一个速写本，走到哪里，画到哪里，白天可以画。晚上同样可以画，生活中千变万化的形象，作者都可以收集到速写本中。速写不像画白描、或素描那样，需要有固定的模特和教室，还要有画板、画架，需要花费较集中的时间。而速写不需要这些条件，有时它只需一

刻钟、十分钟甚至五分钟即可。

很多画家都有速写的习惯。著名的中国画画家叶浅予、黄胄等人就以精湛的速写著称。叶浅予先生曾说：“1933年秋天，在上海与墨西哥漫画家阿佛罗皮斯相识，见他身上经常带着小本本，记录他在旅行中所见的各种形象，作为创作素材。从此，我也拿起了速写本。”叶浅予先生几十年如一日，手不离速写本，就是在生活中通过速写培养了深厚的造型功力。

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，画面生动感人，是速写的一个显著特征。正因作画时间短，在描绘对象时，放笔直取，它可随时描绘我们周围生活中的任何物象，特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。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，常画速写能养成注意观察周围生活的良好习惯。长期坚持画速写，可为日后从事美术创作和美术设计积累丰富的艺术素材。同时速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。要从学画阶段就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，在进行相对长时间的素描训练的同时，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。

有些绘画大师，如17世纪荷兰画家伦勃朗、18世纪英国画家荷加斯、19世纪德国画家门采尔等都是速写方面的高手，我国许多著名画家在速写领域也取得了很高成就，形成了独特的个人风

格。如叶浅予、阿老、黄胄、刘文西、周思聪等。他们中间有的从来没有机会进入正规美术院校学习，而是以速写作为绘画训练的基本形式走上成功之路的。有志于学习绘画的青少年，只要肯努力，保持高度热情，勤学苦练，多动脑筋，方法得当，持之以恒，就一定能画好速写，为绘画学习打下坚实的基础。

速写要求在较短的时间内画出所需要表现的对象，所以，以线条形式来描绘形象，是速写表现中最直截了当的一种方法。线条除了具有描绘对象形体的功能外，其自身还具有艺术表现功能，它可体现出丰富的内涵，如力量、轻松、凝重、飘逸等美感特征。作者在画速写的时候，会不知不觉将自己的艺术个性，通过线条的运用而流露出来。以线造型是速写中最常用的表现形式。除此之外，线面结合也是常见的形式之一。有时在结构转折处衬些明暗调子，能增加速写艺术的表现力，使画面的气氛更加丰富。除以上两种形式外，纯明暗的速写较少见。当然有些画家因追求自己画风的需要而做这样的形式探索也是有的。但这不能成为初学速写者训练过程中追求的目标。

不管条件如何，一定要坚持画速写，不断地搜集素材，若实在不具备条件，也要学会用心记，完成内心的“速写”。一些画家的作品之所以与众不同，颇具新意，就是因为他们经常深入生活，寻找新奇角度，使其作品独树一帜。对“速写”素材的回味、反思和处理，往往能启发创作灵感的迸发，除此以外，画画速写，还可以调节生活、陶冶情操，有利于培养人的意志力和进取心。

然而，也有不少已经入门的专门从事美术工作的人却没有真正认识到速写在基本功训练过程中的重要意义。片面理解了“素

描是一切造型艺术的基础”。认为速写不过是“雕虫小技”，而长时间全力迷醉于刻画入微素描。长期以来，由于对西方传进的造型体系理解片面，在基本功训练过程中，存在着只重长期，不重短期；只画静象，不画动象；只重写生，不重默写；只重照抄，不重创造的弊端，学生只会被动地尽精刻微地对明暗、体面做无休止地抠磨而缺乏主动地捕捉瞬息即逝物象的灵活造型能力。这种偏颇的训练导致的后果是，培养的多是艺术感觉迟钝，造型能力萎缩，离开模特儿就不能作画的“画呆子”。这些人虽然有时能以他的几幅打着“5分”的石膏作业洋洋自得，却难以摆脱面对创作一筹莫展的苦闷。他们缺乏灵气、缺乏敏感，缺乏热情——而这些势必与攀登艺术高峰所要求的条件大相径庭。诚然，那些只会画一两笔潇洒、流利线条的速写的人若无深厚坚实的素描功夫为根基，在艺术上会底气不足，同样很难在艺术上有高深的造诣。所以，想步入艺术殿堂的莘莘学子，在进行基本功训练的时候，必须学会两条腿走路——素描、速写兼顾，长期、短期交叉进行。其实素描和速写的根本任务也并不对立，练好素描，透彻地理解整体比较的造型规律，能更好更快地掌握速写，而速写的功底强，抓形迅速敏锐，又会使得素描变得更生动、更概括。两者相辅成，相得益彰。

由于速写工具简单，捕捉对象形态快速，所以，它是画家记录生活，积累创作素材最为便当的方式。有时许多生活中难忘的美妙一瞬间，都可以生动地捕获在速写本上。速写本中长年累月收集的形象和生活材料，是自己经历的备忘录，它记录着画家往昔的生活经验和感受，留下了一生旅途中的足迹。其中很多看似

粗糙的原始材料，常常是一个艺术家点燃创作灵感的火花。由于长期坚持画速写，使画家更广泛、更深入地接触自然、社会和人。这就培养了画家一颗亲近自然、热爱生活、热爱生命的赤子之心，这些往往是一个艺术家保持艺术活力的“通灵宝玉”。

法国现实主义画家米勒，常年生活在农民中间，并亲自在田间耕作，他从内心深处虔诚地热爱着土地和农民。劳动之余他醉心于用炭笔画一些生活场面速写。米勒说过他自己在记忆力方面并非天赋过人，因此，需要“以勤补拙”，通过写生练习来培养自己的记忆力。他说自己“像一匹马那样的工作……画了大量速写”。他在速写中记录了许多常见的生活场面，在那貌似平凡的日常生活中，他找到了隽永的诗意。他的许多不朽作品都来自他的速写。

另一个法国后期印象派画家洛特雷克，由于后天残疾给他带来了不幸，所以，他将自己压抑情感注入笔端。他经常深入到民间艺人中，出没在巴黎的最能揭开人的虚伪面纱的夜总会、酒吧间。他在那里找到了倾泄自己情感的生活媒介。他能顽强地连续几小时一动不动地坐在那里手持铅笔，生动而准确地速写那些巴黎社会中的各类角色。形形色色的人物神态和特点被刻画得活灵活现。他的这些速写倾注了他自己的深切感受，大都成了感人的艺术作品。

我国自古以来就有“搜尽奇峰打草稿”的传统。古代凡有创造性的画家都重视向客观世界不断汲取营养，重视面对自然和人写生，重视对客观事物的再认识和不断深化。他们针对那些脱离自然终生伏案仿古的恶习，提出“师造化”的主张，即把人、社

会、自然看成是自己真正的始终不渝的老师。当代的叶浅予、蒋兆和等老一辈画家，他们努力吸收消化外来的文化，深入生活和自然，画了很多生动的反映社会、风情、民俗的速写，并创作了很多动人心扉的作品。20世纪50年代的黄胄，正是由于多年的边疆部队生活，体验了边疆少数民族的风情民俗，画了大量的速写，才创作出《载歌行》那样的好作品。刘文西留恋他的故乡的山村草木，热爱他故乡朴实敦厚的乡亲，所以，他画出了《祖孙四代》。20世纪70年代崛起的第三代画家陈丹青、罗中立等由于浩劫年代坎坷的经历有机会滞留在西藏，或“扎根”在山沟，所以才产生了《西藏组画》和《大巴山组画》。这些画家的艺术创作的成就与他们时时处处在生活中以速写记录感受不无关系。

第二节 速写是对生活的直观反映

7

速写面对的是生活，即使是匆匆而就的几笔写生，也是自然通过人的脑、眼、手而再现的反映，有人对自然的认识、选择、概括、理解、翻译等一系列复杂的思维活动贯穿其中，速写作为一种手段，直接起着观察、记录、评价生活的作用。来源于生活感受的速写，是第一手用之于创作的感性资料。在速写写生中，通过对生活的再感受再认识，会从更新的角度观照自己所处的大自然，会有更新的感触，生活中的有感而发，便是创作的母题，将之按艺术规律加工提炼就是作品，许多完整的生活写生，具备了情感、主题、技巧等要素，本身也即是“创作”。以速写作为感受自然的手段，并非使自己戴上一个一定要从生活中画速写，一定要从速

写中发展创作的“紧箍咒”。所积累的形象素材，也许不会立即成为完整的作品，但对于感受理解大自然，研究、体验、分析各种生活现象本质，提高自己对生活感应能力，是大有好处的。随着素材的积累，经自己思索过的东西积淀在脑子里，创作时会呼之欲出，画面的情感、形象就不会肤浅、生拉硬扯，因为自己有了生活的感受，有了表现感受的创作欲望，有了丰富的形象积累。在画面上补以文字，补充记录画不出的感受，对以后的创作和温习生活也极有益处。

人的感情的传达、交流、共鸣是艺术的终极目的，从原始岩画到今人的“现代艺术”无不如此。叶浅予先生有“穷通人情世故”一说，极有道理。孔子的“仁”是讲社会道德的，仁者爱人，只有在二人相对应的关系中才显示出仁爱的意义，古人的积德、玄德、阴德，被现代人总结为助人为乐，就是要充分认识周围的环境和人，建立一种真正和谐的关系。速写写生是认识自然走向社会研究人生的手段之一，写生中，通过“画”建立起热爱人表现人的途径，体验人与人的和谐关系，珍重人之情感，唤回真诚与爱心，对于净化完善自己的人格应是很有意义的。绘画是人的精神活动，是表现人的，离开了对人的研究，歪曲了人性的追求，艺术则无价值可言了。难以设想，一个把周围的人、物、世界看成一片龌龊的人，能心如明镜，自得怡然。真善美是统一的，否则，搞“美”何而有“术”！

速写的意义还在于在写生中倾心大自然，净化陶冶自己的情操。“中华大地，无山不美，无水不秀”，没有对天地的挚爱，绝对给不出自然美的精髓。风景是风土也是人性，是人性人格的物化，

应该在写生中，建立与自然造物的感情。人与自然造物同处一个地球，受无形的自然规律的制约，然而，人一旦反其“道”而行之，不惜破坏生态平衡一味填平欲壑，难免不危及自身生存空间，不受“天道”惩罚，处在失衡环境中的人的艺术，也难免不走向畸形，由审美走向审丑。山是大地之骨，土地是大地血肉，水是大地血脉，森林草木是大地毛皮肌肤，人则是大地母亲之子。热爱大自然，就是热爱人类自己，把心绪投进天地之间，也会获得相应的自然的奉赐，心如月朗，虚怀若谷，人品的升华未尝不是天地的回报，在与自然造物的会晤中；炼就一副旷达恢弘的肝胆，体味出坦荡澄明的心境，也将受益终生。

第三节 速写体现画者个性

写生、临摹、默写是造型训练的三种基本方法，而写生起的作用尤为重要。写生中的速写考虑的是把感受满意地画出来，所以需有敏锐的观察力，不容有过多的犹豫，也不必面面俱到，由于不断地描绘生活中复杂多变的现象，必然会加强对事物的感染能力，提高对生活的选择能力。长期的速写锻炼，自觉地对人的比例、动态、表情等规律研究、检证与应用，便能熟练而准确地运用得心应手的工具塑造出动人的艺术形象来。不间断地实践，不仅锻炼很快地捕捉形象能力，也将加强形象记忆力和想象能力，为创作造型打下基础。一般来说，丰富深入的慢写和敏捷的动态速写对造型训练和创作用处最大，速写能记录下和设计出生动的形象，慢写则可以将之准确地刻画到画面上去。