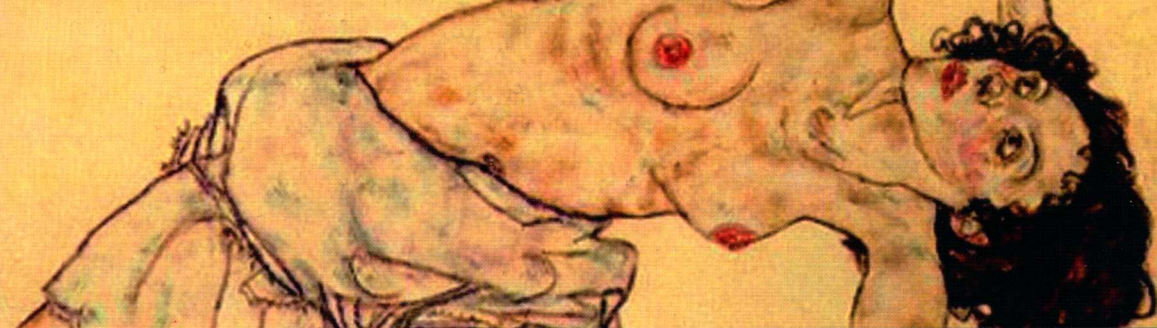

全彩印刷

赠送素材光盘一张

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

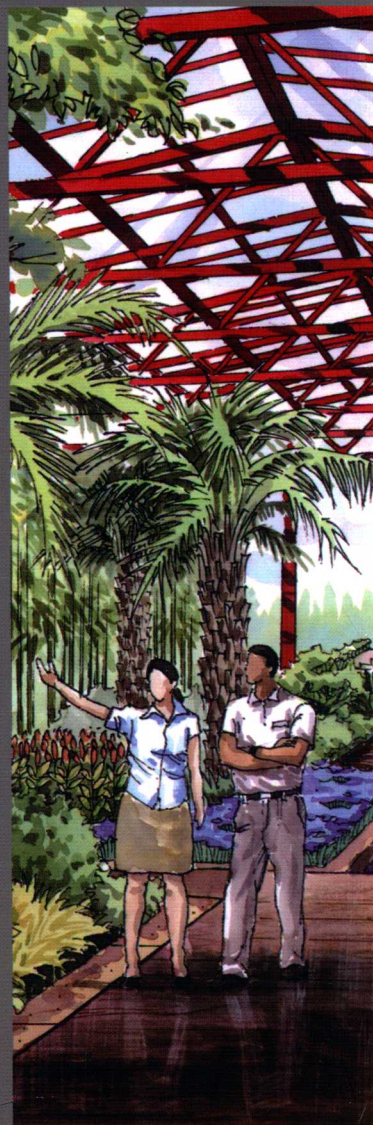
丛书主编 王剑白 王焕波

速写

主 编 霍建国

副主编 王丽丹 谢青春

su xie

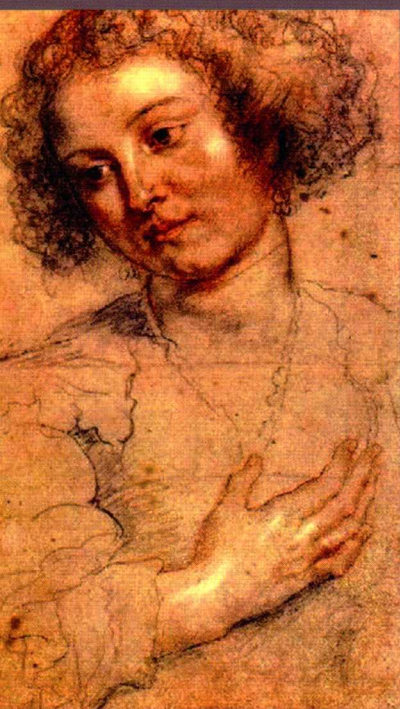

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教

J214
249

《素描》
《速写》
《线描》
《色彩》
《平面构成》
《色彩构成》
《立体构成》
《设计素描》
《设计色彩》
《图案基础》
《图形设计》
《艺术设计概论》

销售分类：艺术设计/速写

ISBN 978-7-5084-9625-2

9 787508 496252 >

定价：56.00元（赠1CD）

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

速写

主 编 霍建国

副主编 王丽丹 谢青春

SU XIE

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

“速写”是全国各艺术院校美术专业与艺术设计专业造型训练的基础课程，系统学习速写理论、虚心地学习速写大师的速写作品、掌握各类速写风格及相关知识是学好速写最基本的要求。学习正确的观察方法、分析思维方法和表现方法也是学好速写不可缺少的重要前提条件。

本书最大的特点是能够快速记录速写大师们的灵感和构思，重视速写的能力，因为速写能力是设计师必不可少的重要技能。同时书中还附有大量的学生设计习作，这也增加了教学案例的示范意义。

综上所述，本书可作为全国各大专院校学生造型基础课的教材和参考书，同时也可作为美术爱好者的自学教材。

图书在版编目（C I P）数据

速写 / 霍建国主编. -- 北京：中国水利水电出版社，2012.5
全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材
ISBN 978-7-5084-9625-2

I. ①速… II. ①霍… III. ①速写技法—高等职业教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第065757号

策划编辑：杨庆川 责任编辑：张玉玲 加工编辑：冯 玮 封面设计：新悦翔

书 名	全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材 速写
作 者	主 编 霍建国 副主编 王丽丹 谢青春
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电 话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心(零售) 电 话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	中煤印务有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 14.5印张 340千字
版 次	2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	56.00元(赠1CD)

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

总序

ZONGXU

从第一件石制工具被打制出来到现代社会的高度文明，人类的审美就伴随着生产力的发展而产生并发展着。不同时代的生产力需有与之相适应的审美文化，在生产力不断发展，社会分工日益细化的今天，从事审美文化的人群也日益增多。社会对这类人才的需求日益增大，对他们的要求也越来越综合，越来越专业。因此，艺术理论的学习及基础素质教育日显重要。时下，艺术设计已成为一个热门的专业。然而，艺术设计专业比起其他学科起步晚，学科规划尚不成熟，因此设计一套针对高职高专院校的专业化、系统化的理论教材就显得十分具有现实意义。本着艺术理论与艺术实践紧密结合的指导原则，我们编写了本套丛书——全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材。

艺术设计的关键在于表达，而表达的关键在于掌握了表达的元素。像学语言要学语法、修辞一样，艺术设计这一学科的学习就是要借助素描、色彩、线条、空间等符号来传达我们的想法。而符号的理论规则是需要认真学习和熟练掌握的，只有练就了扎实的基本功，才能够厚积而薄发。本套丛书就是把每一个元素单独作为一个内容加以细致讲解，分别使用《素描》、《速写》、《线描》、《色彩》、《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》、《设计素描》、《设计色彩》、《图案基础》、《图形设计》、《艺术设计概论》等教材对艺术设计构成元素的原理进行了归纳和总结，深入浅出地讲述了各种元素的表达法，并与生动的艺术实例分析相结合，让人流连忘返。

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海！理论指导实践，实践反过来影响理论，这在任何一个学科中都是适用的，艺术设计也不例外。想要每次创作中都能达到“成竹在胸，急起从之”，必然离不开对于这些理论的系统学习。理论是探索规律的最佳途径，正所谓万变不离其宗。在学习理论的同时我们也不能忽视艺术的实践，正所谓实践出真知，只有两者相辅相成才能事半功倍。艺术理论与艺术实践紧密结合，正是此套丛书的一大特色。

此外，本丛书还精选了上百幅现代和当代的艺术设计作品，通过对作品本身的分析，让广大读者充分掌握设计原理，真正做到学以致用，学有所用。

郭文霞

2009年7月

前言

QIANYAN

速写与人类最原始的绘画同时诞生，但速写作为一种绘画术语而确立是在文艺复兴时期。18 世纪之后速写获得了新的意义。

文艺复兴时期，科学素描体系的萌芽始见端倪。意大利艺术大师达·芬奇在创作之外收集素材，研究人物的运动及局部细节勾勒草图。文艺复兴初期的速写基本还是中世纪传下来的细密画手抄插图的画法，在羊皮纸上用银笔、钢笔、羽毛笔作线描。

18 世纪，一种装饰风格“罗可可”艺术开始形成，这一时期的绘画大师华托在威尼斯画派和鲁本斯作画的启发下开始了这一风格的探索。他有深刻的洞察力，所画速写动态自然优美；达维特毕生画了许多素描和速写，他的速写构思精妙，描绘严谨，吸收了从希腊瓶画到 18 世纪绘画中运用线条的造型经验，创造出自成一格、稳健、朴素而有变化的勾线风格。

19 世纪是浪漫主义、现实主义、印象主义造型艺术相应发展的时期。德加是 19 世纪伟大的素描大师，他的速写最突出的是能极敏锐准确地捕捉人物瞬间的动态，尤其是他的舞女形象，以柔和、清晰、真切的形体显示出画家控制形体的高超技巧。他为我们留下了许多舞女和下层妇女的速写杰作。严谨朴实、独具魅力的造型方法创造出他独特的速写语言。

20 世纪是一个充满矛盾冲突的世纪，野兽派画家马蒂斯主张“准确的描绘不等于真实”。在他的速写中我们看到的是一个纯净的线的世界，形体随感觉不经意地变形，速写成了他抒写个人情感的工具。表现主义的代表基尔非拉研究伦勃朗和丢勒的素描后指出：“我不想完全服从自然去画，而是要在更大的范围和不同尺度中去表现自然。”表现主义造型观的一大特点是夸张、变形，有意去追求粗鲁、狂乱，反映出战争后人们绝望的心理。立体主义画家毕加索的素描与速写有着深厚的古典造型的理解和超凡功力，其速写无多余之笔，简约肯定中直抵形象的内在本质，有强烈的视觉冲击力。

综合艺术大师的速写，让我们领悟到大师们敏锐的洞察力和高超的表现技巧。本书对从古至今的艺术家们做了一个总结。

除了讲史，本书内容还包括：速写常用的表现方法、速写的表现形式、速写的表现风格、人体结构、头像速写、手与脚的画法、衣纹的细致表现、静态人物速写、动态人物速写、人物组合、场景速写、速写与默写、速写在艺术设计中的应用等。

本书运用大量的图片，直观地阐述了速写的艺术及作用。教学内容按照艺术的基本规律进行组织，具有可操作性和实用性。

在本书编写过程中，作者得到了王玉华、梁娜、齐美玲、王海龙、王修惟、谷敏、韩云云、孙华等的鼓励与支持，在此表示衷心的感谢。但由于水平有限，书中错误之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

霍建国
2012 年 3 月

目录

MULU

总序
前言

第1章 速写概述..... 1	第3章 人体结构..... 37
1.1 速写的起源与发展..... 2	3.1 人物速写的一般步骤..... 38
1.2 速写的定义、基本特征与分类..... 6	3.2 速写人体比例..... 42
1.2.1 速写的定义..... 6	3.3 速写人体结构测量..... 44
1.2.2 速写的基本特征..... 6	3.3.1 形体..... 45
1.3 速写训练的目的与原则..... 11	3.3.2 肢体基本形..... 45
1.4 速写工具材料、技法特点..... 12	3.3.3 骨点..... 48
1.4.1 笔的分类与特性..... 13	3.3.4 肌肉..... 48
1.4.2 速写用纸及其特性..... 18	3.4 楔入、穿过和固定..... 52
1.5 速写与素描的区别..... 18	3.5 人体平衡..... 57
第2章 速写的理论基础..... 21	3.6 人体韵律..... 60
2.1 速写常用的表现方法..... 22	3.7 人体的旋转和扭动..... 63
2.1.1 线条表现方法..... 22	3.8 人体的光和影..... 65
2.1.2 明暗表现方法..... 24	3.9 人体组块的分布..... 67
2.1.3 空间表现方法..... 25	第4章 头像速写..... 73
2.2 速写的表现形式..... 26	4.1 头部的结构..... 75
2.2.1 以线为主的速写表现..... 26	4.2 五官的造型表现要领..... 77
2.2.2 以面为主的速写表现..... 29	4.3 人像头像速写的方法..... 82
2.2.3 线条与面结合的速写表现..... 30	4.3.1 从整体入手的速写方法..... 83
2.3 速写的表现风格..... 31	4.3.2 从主要部位入手的方法..... 84
2.3.1 具象性速写..... 31	4.4 人物头像速写表现例要..... 85
2.3.2 表象性速写..... 32	4.4.1 观察, 抓住第一印象..... 85
2.3.3 抽象性速写..... 34	4.4.2 落笔, 抓住形象大体..... 86

4.4.3 表现, 抓住表情中心.....	87	8.3.4 形体转折	162
第5章 手与脚画法.....	91	8.4 人物动态速写的训练方法	163
5.1 手的结构与造型.....	92	第9章 人物组合、场景速写.....	167
5.2 脚的结构与造型.....	97	9.1 人物组合速写	168
第6章 衣纹的细致表现.....	103	9.1.1 人物组合速写的目的.....	168
6.1 构成与分类.....	104	9.1.2 人物组合速写的基本要求	168
6.1.1 体积.....	108	9.2 场景速写	171
6.1.2 着装人物速写的基本步骤	108	9.2.1 场景速写概述	171
6.2 着装形体	111	9.2.2 场景速写的步骤.....	172
6.3 褶皱.....	113	9.2.3 人物与场景组合速写的技法表现.....	173
6.3.1 兜布型褶皱	113	9.2.4 场景速写的构成美与艺术处理..	175
6.3.2 折线型褶皱	116	第10章 速写与默写.....	179
6.3.3 管型(带型)褶皱.....	118	10.1 记忆与联想.....	180
6.3.4 半搭扣型褶皱	119	10.2 抓住特征, 融入想象	184
6.3.5 螺旋型褶皱	121	第11章 速写在艺术设计中的应用....	189
6.3.6 垂落型褶皱	122	11.1 速写与平面设计	191
6.3.7 垂落和飞舞型褶皱.....	123	11.1.1 平面广告设计速写	191
6.3.8 呆滞型褶皱	124	11.1.2 影视分镜头脚本速写	193
第7章 静态人物速写.....	129	11.1.3 标志设计速写.....	194
7.1 人物速写的站姿.....	130	11.1.4 包装设计速写.....	195
7.2 人物速写的坐姿.....	133	11.1.5 商业插画设计	196
7.3 人物速写的蹲姿.....	149	11.2 速写与服装设计	197
第8章 动态人物速写.....	155	11.3 速写与环境艺术设计	198
8.1 人物动态速写的特点	156	11.4 速写与动漫设计	200
8.2 人物动态速写的技法	157	11.4.1 分阶段实行基础教学	201
8.2.1 规则性动态速写	157	11.4.2 传统与专业相结合实施基础 教学.....	202
8.2.2 不规则性动态速写.....	158	11.4.3 综合采用各种材料实施教学....	203
8.3 人物动态速写的运动规律	159	附录.....	207
8.3.1 不规则性动态速写.....	159	作者简介.....	223
8.3.2 支撑面.....	161	参考文献.....	224
8.3.3 动态线.....	161		

第1章

速写概述

学习目标

通过本章的学习,了解速写的由来及发展、速写的基本特征与分类,学会区分速写与素描,注意对速写概念中关键词的分析,对照自己对速写的理解,思考速写的含义。

重点难点

1. 速写的起源与发展
2. 速写的定义
3. 速写与素描的区别

1.1 速写的起源与发展

速写与人类最原始的绘画同时诞生，但速写作为一种绘画术语而确立是在文艺复兴时期。18 世纪之后速写获得了新的意义。

文艺复兴时期，科学素描体系的萌芽始见端倪。意大利艺术大师达·芬奇在创作之外收集素材，研究人物的运动及局部细节勾勒草图（如图 1-1 所示）。他明确地指出：“由于形态与动作多不胜数，记忆无法容纳，所以要以速写为助手和老师。”达·芬奇还十分细致地传授了速写的方法。他说：“悄悄地观察旁人漫不经心的动作，用几根线条简要地勾下，别让他觉察，否则他会注意你，放下所做的工作，失去了全神贯注时表现出来的那股劲头……”文艺复兴初期的速写基本还是中世纪传下来的细密画手抄插图的画法，在羊皮纸上用银笔、钢笔、羽毛笔作线描。意大利素描、速写的风格流派不同，手法多样。佛罗伦萨画派精于表现结构的严谨和轮廓的准确，早期的曼坦纳、比沙内罗以及盛期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等是这一风格的主要代表（如图 1-2 所示）。长期理性思维的法国文艺复兴时期有着自己鲜明的民族特色，以阿尔卜列希特·丢勒和荷尔拜因父子为代表，艺术理念趋向古典，重视在事实生活中对物的写生，其速写表现风格为严谨、扎实、缜密。

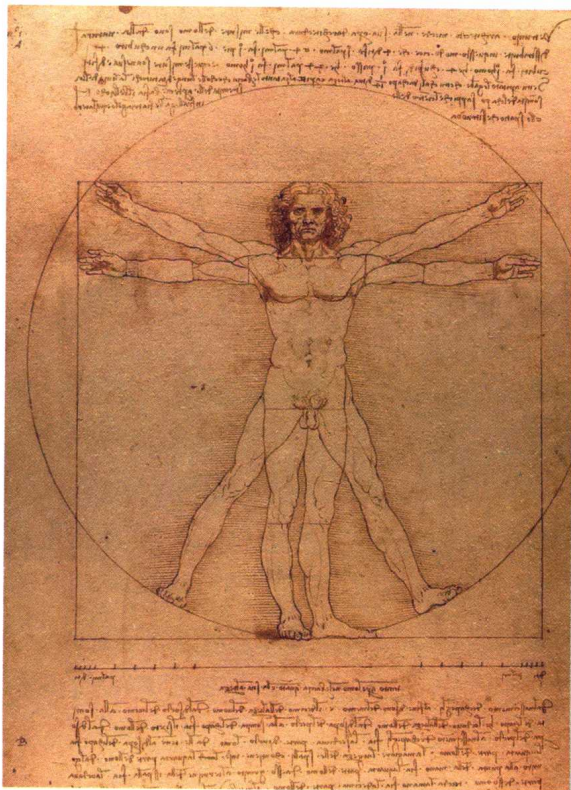

图 1-1 维特鲁威人 达·芬奇

图 1-2 米开朗基罗

17 世纪，人类历史进入了新的时期，在这一时期产生了伯尔尼尼、鲁本斯、凡·戴克、威拉斯贵支、伦勃朗等一些巨匠。鲁本斯是一个多才多艺而又高产的画家，他为我们后人留下了大量的素描和速写。他的速写人物动态生动、富有活力、造型健壮有力，并具有处理形体和装饰的高超技巧（如图 1-3 所示）。荷兰画家伦勃朗是世界历史上伟大的画家之一，他为后人留下了 2000 多幅素描和速写。在他的作品里表现了他对当时底层的人民怀有深厚的同情，所画的人物能深刻地揭示对象的内心世界和性格特征。他速写常采用红和黑粉笔，有时将钢笔、炭笔和墨水混合使用，用笔肯定、豪放、动态生动准确（如图 1-4 所示）。

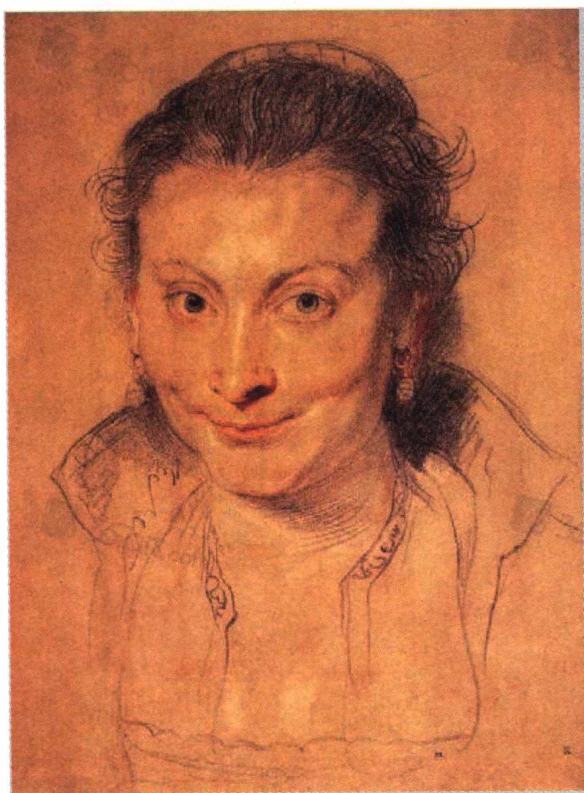

图 1-3 鲁本斯

图 1-4 伦勃朗

18 世纪，一种装饰风格“罗可可”艺术开始形成，这一时期的绘画大师主要有华托、布歇、达维特、安格尔、夏尔丹等。华托将光色的魅力带进了素描中，他是在威尼斯画派和鲁本斯作画的启发下开始这一风格的探索的。他有深刻的洞察力，所画速写动态自然优美，具有特殊的艺术魅力（如图 1-5 所示）。布歇是罗可可风格最典型的代表，他的人物速写动态夸张且做作，给人一种矫揉造作之感。布歇的作品，全都是冷淡的银色调子，虽然高尚优雅，却不使人有亲切感，布歇所画的裸体，虽然圆润光滑，却令人以缺乏温暖的感觉为憾（如图 1-6 所示）。达维特毕生画了许多素描和速写，他的速写构思精妙，描绘严谨。达维特的学生安格尔是伟大的素描大师，他很重视造型的准确和严谨，重视线条的提炼和运用。他吸收了从希腊瓶画到 18 世纪绘画中运用线条的造型经验，创造出自成一格、稳健、朴素而有变化的勾线风格（如图 1-7 和图 1-8 所示）。

图 1-5 华托

图 1-6 布歇

图 1-7 安格尔

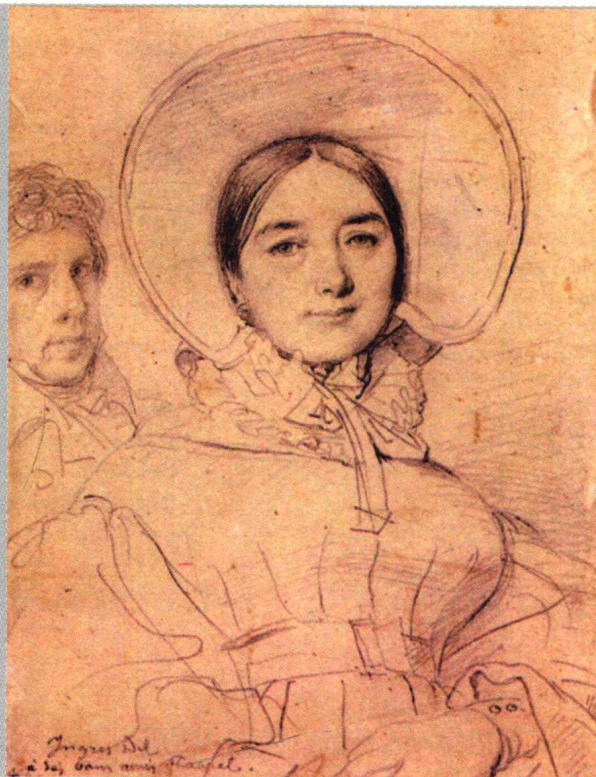

图 1-8 安格尔

19 世纪是浪漫主义、现实主义、印象主义造型艺术相应发展的时期。在这一时期出现了大批的绘画大师,如席里柯(如图 1-9 和图 1-10 所示)、德拉克罗瓦、米勒、珂勒惠支、列宾、希施金、列维坦、德加等,他们都留下了大量的素描和速写作品。德加是 19 世纪伟大的素描大师,他的速写最突出的是能极敏锐准确地捕捉人物瞬间的动态,尤其是他的舞女形象,以柔和、清晰、真切的形体显示出画家控制形体的高超技巧。他为我们留下了许多舞女和下层妇女的速写杰作。德加严谨朴实、独具魅力的造型方法创造出自己独特的速写语言(如图 1-11 所示)。

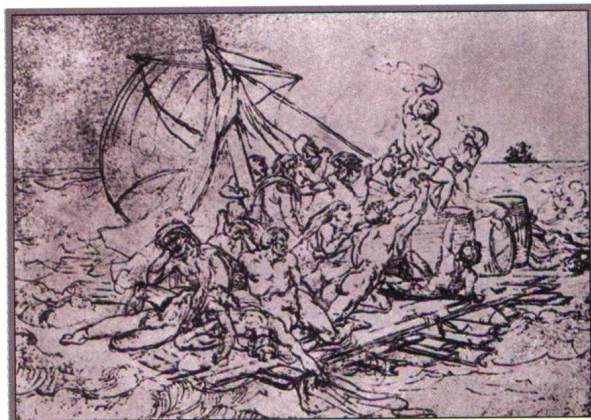

图 1-9 《梅杜萨之筏》 席里柯

图 1-10 《筏上暴乱》 构图设计 席里柯

图 1-11 德加

20 世纪是一个充满矛盾冲突的世纪，自 1905 年法国出现“野兽派”之后，表现主义、达达主义、抽象主义、立体主义、超现实主义等纷纷亮相，这就是艺术史中所说的“现代派”时期。这一时期共同的特点有：强调画家个人主体意识，始终追求艺术表现的主动性和创造精神，把研究对象和表现对象放在首位。野兽派画家马蒂斯主张“准确的描绘不等于真实”。在他的速写中我们看到的是一个纯净的线的世界，形体随感觉不经意地变形，速写成了他抒写个人情感的工具（如图 1-12 所示）。表现主义的代表基尔非拉研究伦勃朗和丢勒的素描后指出：“我不想完全服从自然去画，而是要在更大的范围和不同尺度中去表现自然。”表现主义造型观的一大特点是夸张，变形，有意去追求粗鲁、狂乱，反映出战争后人们绝望的心理（如图 1-13 所示）。立体主义画家毕加索的素描与速写有着深厚的古典造型的理解和超凡功力，其速写无多余之笔，简约肯定中直抵形象的内在本质，有强烈的视觉冲击力（如图 1-14 所示）。

图 1-12 马蒂斯

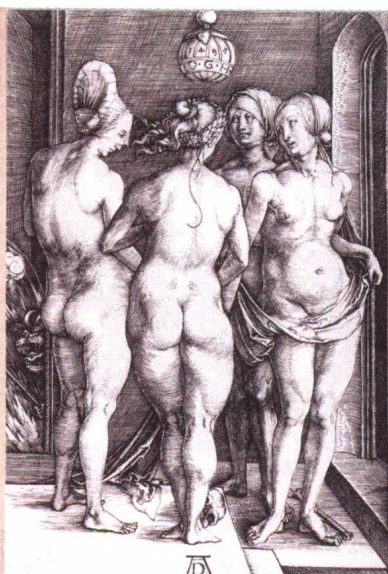

图 1-13 四个女巫 丢勒

图 1-14 母与子 毕加索

1.2 速写的定义、基本特征与分类

6

1.2.1 速写的定义

速写从传统上来说是指一种快速的临场习作。它要求在短时间内用简单的绘画工具，以简练的线条概括地画出对象的形体、动态和神情特征。其目的主要是记录形象、收集素材、培养敏锐的观察力和高度概括的造型能力。

速写是造型艺术中不可缺少的一项基本功训练，又是设计过程中最便捷的一种表达手段，因此速写历来受到艺术教学的高度重视。不管是纯绘画专业，还是设计专业，速写都是必修的专业基础课程。

1.2.2 速写的基本特征

(1) 快。

快在速写中占据了极为重要的时间地位。它是景物存在的时空状态，也指观者对于物体变化现象的捕捉及感悟的速度，并表现为纸面行为的状态。如图 1-15 所示，梵高运用有力而粗犷的线条在短时间内抓住当时的情境及人物的状态。

速写中的快是运动速度的简称。当这种速度出现时，通常会带给人或激荡或压抑或喜悦或悲痛或恐惧甚或轻松的迥异感受。不论你是否接收，它始终是一种客观存在的运动状态。艺术家要用自己的眼睛、自己的心、自己的笔迅速地写意对美的崇拜、迷恋与感叹。

图 1-15 梵高

(2) 写。

写，孕育在人类发展的历史长河之中，尤如身体中流淌的血液一般记载着历代文人墨客对于宇宙、人生的感悟。写是一种方式，用以表现一种意识、一种精神、一种高度凝炼而成的情感。从写开始，每一笔之间都息息相关，气脉相通。从作者丰富的笔法中，可以窥见艺术境界之曼妙。而在速写中，“写”讲究行笔用线的抑扬顿挫、粗细交杂、强弱虚实、黑白大小部分相合等。（如图 1-16 所示）

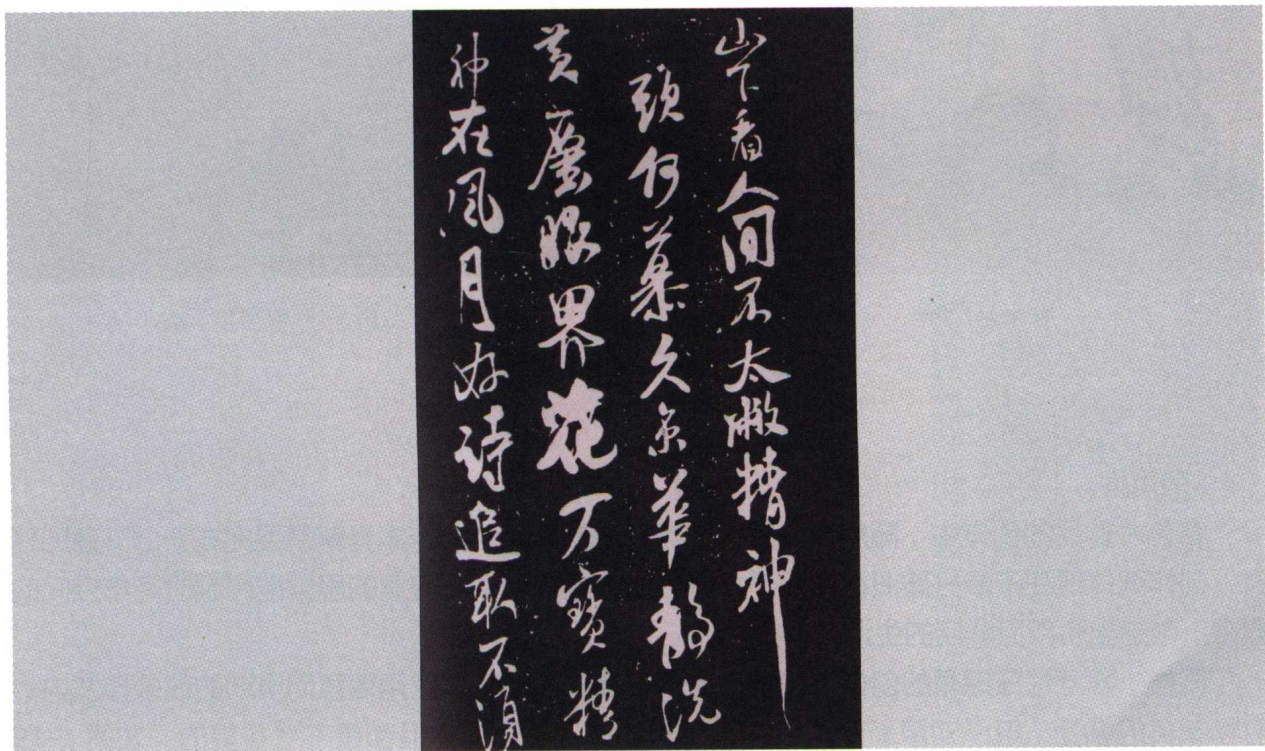

图 1-16 米芾行书作品

初学者写生及临摹中通常有如何区别速写与白描的困惑。速写中的写带有随意性、概括性，自由删减性等性质，以客观事物为原型，运用疏与密、锐与钝、大与小等点、线、面形式做出主观创新并形成新的画面关系模式。而白描注重的是描，将事物结构走势的来龙去脉描画出来，并尽可能忠实地表现客观事物。初学者在慢写训练的同时穿插白描可以更快地掌握造型。（如图1-17和图1-18所示）

图 1-17 梵高

图 1-18 德加

（3）随意性。

在艺术作品的创作中，随意性发挥着不可忽视的作用。创作本身就是完成新旧交替的任务，创作就体现在不断打破旧秩序而建立新结构的过程之中。随意的思维能跨越时间与空间的界限，创造出崭新而鲜活的生活。

同样，随意性在速写的创作过程中也是不可或缺的。艺术家用随意而灵动的线条抒发内心对物象美的感受，赋予对象新的生命。也正因如此，每一幅作品都是不可重复的。如图1-19所示梵高用随意而愉悦的笔法抒发了对景物的个人情怀。