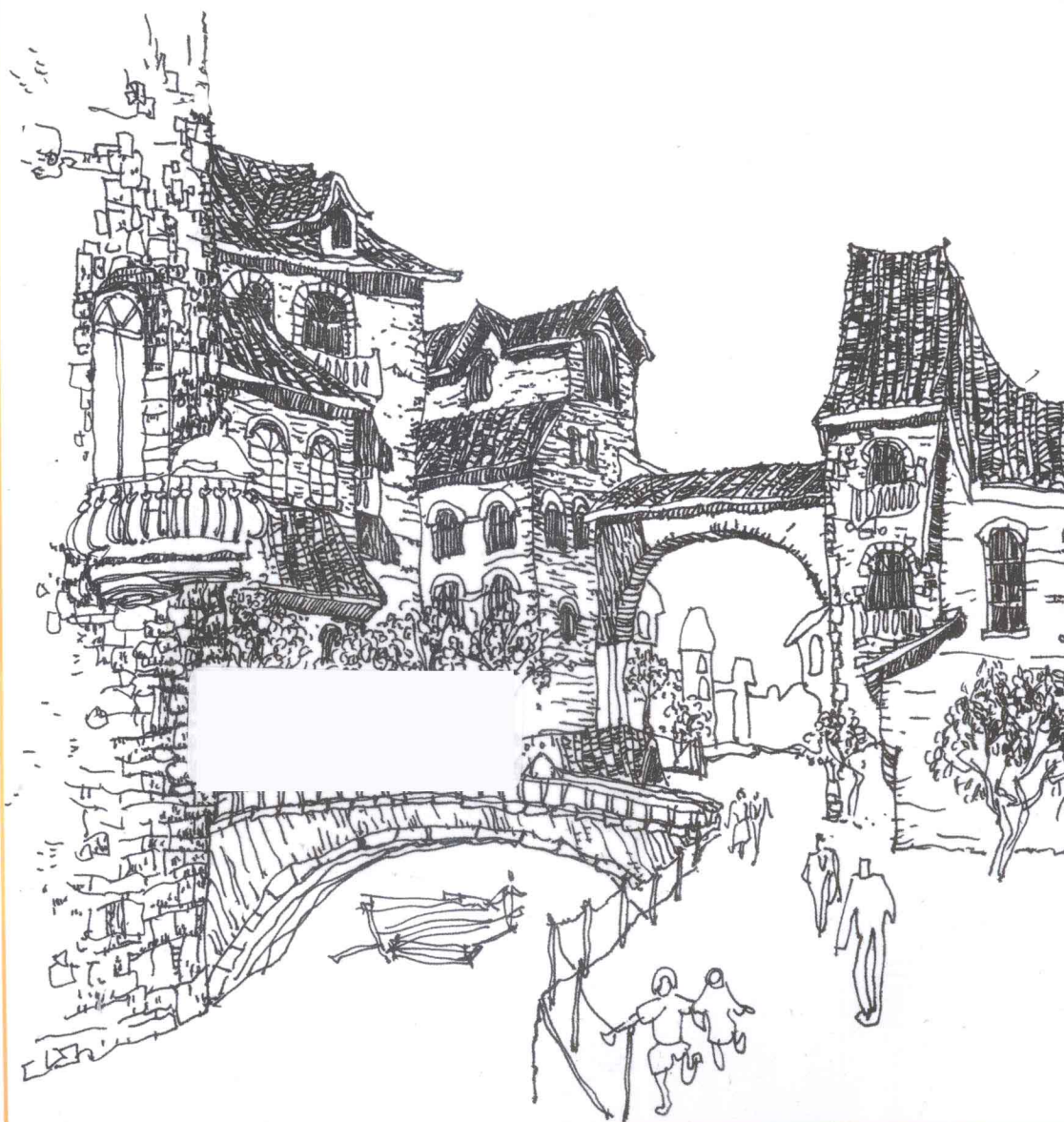

名师编著，打造辅学经典 • 图文并茂，掌握实用绘画技法 • 海量范例，方便临摹学习

速写 基础教程

SUXIE JICHU JIAOCHENG

殷勇 王威 黄丝语◎等编著

化学工业出版社

速写基础教程

SUXIE JICHU JIAOCHENG

殷 勇 王 威 黄丝语◎等编著

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单 (排名不分先后)

殷 勇 葛亚丽 黄丝语 王 威 冯 榆
马冠澜 王雪宁 钟育辉 陈 茜 张丹丹
沈学成 袁 超 张 勇 张 鹤 任丙未
洪 涛 魏月玲

图书在版编目 (CIP) 数据

速写基础教程 / 殷勇, 王威, 黄丝语等编著. -北京: 化学工业出版社, 2013.7

ISBN 978-7-122-17317-1

I. ①速… II. ①殷… ②王… ③黄… III. ①速写技法-教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第097056号

责任编辑: 徐华颖 装帧设计: 天露霖文化

责任校对: 王素芹

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

880mm×1230mm 1/16 印张9 字数233千字 2013年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.00元

版权所有 违者必究

• 前言 •

速写是在较短的时间内迅速将对象描绘出来的一种绘画形式，速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力以及对物质世界的新鲜感受。由于它的实用价值高、运用面宽，现在已经成为与素描平行并列的重要画种。

素描提倡整体意识的应用和发展，速写则提倡综合锻炼能力。因为受到作画时间的限制，所以对速写对象的活动特点也有限制。在速写中是以动态的物体作为作画的对象，需要画手在有限的时间内进行分析和思考，做好创作前的思路和轮廓，然后再以综合的方式表现出来，这就对画手的速写基础和速写思路有一个综合的考察。所以，速写是美术科目中的绘画基础课程。

速写同时又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。我们提倡从学画初始阶段就养成画速写的良好习惯。有些内容的速写训练其实相当于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。

我们在速写的过程中可以通过接触大自然去体验生活、体会美，并记录转瞬即逝的事物和美好的生活片段。速写不仅可以培养作画者的造型能力，还可以培养作画者的敏锐观察能力，同时可以为创作提供大量的素材，为以后的创作打下基础。总而言之，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。生动的线条除了具有

描绘对象形体的功能外，其自身还具有艺术表现功能，它可以体现出丰富的内涵，如力量、轻松、凝重、飘逸等美感特征。我们在画速写的时候，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。线条是速写最重要的造型手段，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，使画面的气氛更加变幻丰富。

无论对于从事造型艺术的还是设计艺术的人来说，速写都会伴随着一生。对于初学者，树立正确的长远的学习目标，掌握正确的学习方法至关重要。本书通过大量的作品范例，从速写的构图、线条练习、动物、人物、风景等方面入手，系统地介绍了速写的入门知识、基本技法和步骤要领。使初学者全面掌握速写的原理和训练方法，逐渐提高对事物的观察能力、对形体造型的把握能力，以及对绘画形式的表现能力。本书是作者多年绘画教学的经验总结，通过教学实践证明，对初学速写者来说可谓是一种正规的、系统的、行之有效的训练方法，希望能对广大初学者有所帮助。

编著者

2013年1月于北京

• 目 录 •

第一章 速写入门

一、速写基础知识	001
1. 什么是速写	001
2. 速写与素描的关系与区别	002
3. 速写常用工具和材料	002
4. 速写的握笔姿势	003
5. 速写的构图方法	003
二、速写的表现方法	004
1. 线性速写	004
2. 面性速写	004
3. 综合性速写	004
三、速写的作画步骤和学习速写的方法	005
1. 速写的作画步骤	005
2. 学习速写的方法	005
四、透视原理	006
五、明暗关系	007

第二章 动物速写

一、概述	009
二、动物速写的画法	010
1. 马的速写	010
2. 狗的速写	012
3. 猫的速写	013

4. 兔子的速写	014
5. 牛的速写	015
6. 猪的速写	016
7. 羊的速写	017
8. 大象的速写	018
9. 鹿的速写	019
10. 骆驼的速写	020
11. 鸽子的速写	021
12. 鸡的速写	022
13. 鸭的速写	023

第三章 人物局部速写

一、头部的的基本比例	024
二、头部的透视	025
三、头部的组块	027
四、头部骨骼	028
五、头部肌肉	028
六、局部速写	029
1. 眼睛	029
2. 嘴	031
3. 鼻子	032
4. 耳朵	033
5. 头发	034

6. 头部速写	036
7. 手的速写	037
8. 脚和鞋的速写	040
9. 上肢的速写	043
10. 下肢的速写	047
11. 躯干的速写	050

第四章 人物整体速写

一、人体的比例	053
二、人体的骨架	054
三、静态和动态的人物速写	054
四、人体速写的方法与步骤	056
五、人物速写的方法与步骤	057
1. 人物站姿的速写	057
2. 人物坐姿的速写	058
3. 人物蹲姿的速写	059
4. 人物躺姿的速写	060
5. 动态人物的速写	061
6. 两人组合的速写	062
7. 三人组合的速写	063

六、范例欣赏	064
--------------	-----

第五章 风景速写

一、取景	102
二、风景速写的绘画步骤	103
1. 线	103
2. 形	105
3. 细部	106
4. 色调	106
三、构图	107
1. 空间体量的构图	107
2. 趣味中心的构图	108
3. 刻画主次的构图	108
四、树木的画法	109
五、室内静物速写的画法	111
六、室内场景速写的画法	117
七、建筑速写的画法	119
八、园林景观速写的画法	121
九、街景场景速写的画法	125
十、范例欣赏	131

一、速写基础知识

1. 什么是速写

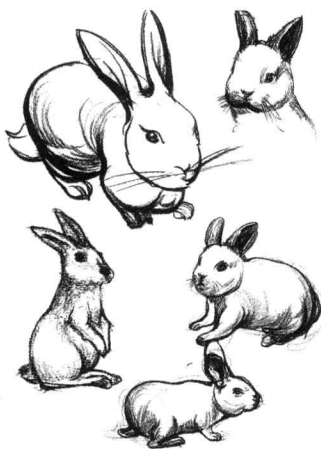
速写，是以简单而迅速的笔调表现一种动态形象的图画，即在短时间内用简练的线条扼要地画出对象的形体、动作和神态。

速写是培养敏锐观察能力和艺术造型能力的重要途径。速写作为造型艺术基本功的训练，能够培养学习者对物象敏锐的观察力，使之具备与众不同的眼界，以艺术的眼光和视角去认识和观察世界，在平凡中发现伟大，在一般中发现典型。速写还可以培养学习者灵活准确的造型能力，使之能够从复杂多变的生活场面和人物中捕捉、概括出不同形象的鲜明特征。

速写是画家创作素材收集的重要载体。艺术创作与生活的体验、素材的积累有着密切的关系。“素材”是画家艺术创作必备的前提条件之一，可以说，没有艺术家素材的收集和积累，就不可能有艺术精品佳作的诞生。速写以其工具简单，携带方便，能够迅速、简要捕捉和概括瞬间物象变化而成为画家创作素材收集的重要载体。许多画家一生速写本不离身，走到哪里，画到哪里，速写使他们成就卓著，受益终身。

速写具有独立的审美价值。速写，以其大胆而富有节奏的落笔、简练而流畅的线条、强烈而饱满的激情把观众带到无限深邃的意境之中，得到美的熏陶和享受。因此，速写不仅是艺术造型的重要途径，素材收集的重要载体，而且具有独立的艺术审美价值。

一个梦想成为艺术家的人，他必须具备敏锐的观察力，熟练掌握艺术造型能力，具有丰富的生活体验和艺术素材的积累，而速写是实现这些条件的重要途径。因此，速写对学习者成才具有重要而深远的意义。

2. 速写与素描的关系与区别

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写是画家在较短的时间内以简练、概括和鲜明的手法对艺术形象进行瞬间捕捉，并以此方式表达自己对物象的强烈感受。速写是素描的凝练与概括，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。对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，是一种学习用简化形式综合表现运动、静止物体造型的绘画基础课程。

学习中人们通常认为绘画的基本功首先是素描，而往往忽略了速写也是重要的基本功之一。只会画素描不重视速写的锻炼，速写能力很差，这样的基本功是不过硬的。

因为速写是生活到创作之间的纽带，在训练的过程中很能够培养学生敏锐的观察能力和造型能力，而创作作品时要从生活中获取大量的感受和素材，显然速写能力差的人创作起来是比较困难的。

速写与素描的区别在于：画素描不受时间限制，可以在较长时间里去深入刻画塑造相对固定姿态的形象；而速写首先就受到时间上的限制，必须在较短的时间内完成，不允许像素描那样摆列模特的姿态。面对瞬间变化的生活形象，在短时间把握住动态特征并迅速描绘下来，难度是相当大的。没有敏锐的观察力和迅速准确肯定的表现力是很难做到的。这样比较就很能体现出速写与素描的区别了。

3. 速写常用工具和材料

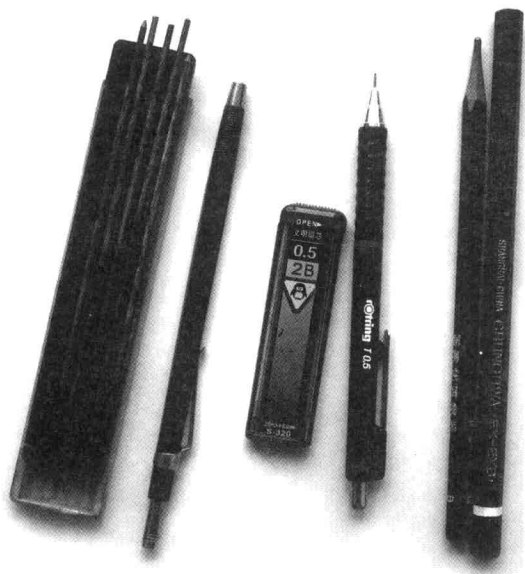
速写使用的工具是多样的，它不仅包括素描使用的工具，还包括彩画使用的工具。速写使用的笔有铅笔、炭笔、炭精条、毛笔、色粉笔、钢笔、圆珠笔、中性笔等，这都取决于操作的方便和画者追求的作品效果。

钢笔：钢笔有普通钢笔、针管笔和美工笔等。钢笔的作用是为了流畅和醒目。美工笔弯曲的笔尖使线条可粗可细变化丰富。使用钢笔的缺点是不易涂改，无浓淡、深浅变化。

铅笔（含炭笔）：铅笔有绘图铅笔、炭铅笔、速写铅笔和木炭条等。铅笔的作用是为了画出深浅不同的线条。速写铅笔为扁平状，铅芯可切为斜面，线可粗可细。铅笔有软硬之分。人物速写多以软铅笔为主，线条润滑而流畅，可表现出丰富的线条变化和深浅调子层次。不足之处是画面易脏，不宜保存。

钢笔、针管笔

速写表现方式主要使用铅笔，尤以 2B 以上
铅芯表达的层次更丰富

速写的用纸比较随便，一般用普通的图画纸或速写本即可。可以说凡是能画出痕迹的东西，都可成为速写工具。

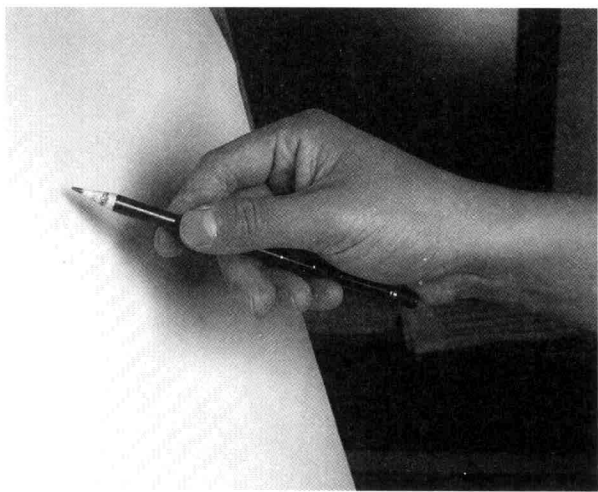
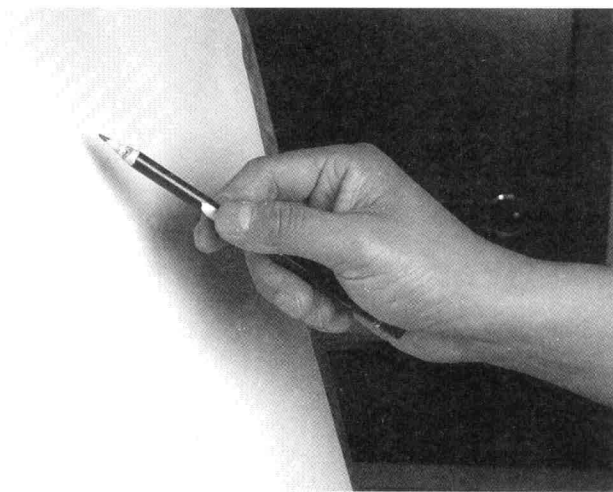
钢笔速写的用纸应选择光滑而不太渗水的纸为宜，如卡纸、铜版纸等。

铅笔速写的用纸应选择质地较粗、较厚或松涩的纸张为宜，如素描纸、图画纸、毛边纸等。

毛笔速写的用纸应选择纸质松软、吸水性强的纸为宜，如生宣纸、毛边纸等。

另外，除选用适合自身使用的单片纸外，目前市场上还有很多种类的速写本、册页可供选择。速写本、册页的最大优点是携带和使用方便，便于收藏。

4. 速写的握笔姿势

正确的握笔姿势

5. 速写的构图方法

想要画一幅比较完整的速写，就应该注意画面的构图。画面的整体效果是最重要的，构图直接影响到最后的整体效果。在作画过程中，应做到构图饱满完整、节奏感强、虚实关系得当。形有大小、方圆，线有曲直、疏密、长短，明暗调子有黑、白、灰的变化等。这些都是构成画面节奏的因素，都要在构图之前认真考虑。构图时首先大致估计下对象画在纸上的位置及大小，做到上紧下松、左右均衡、不要画得太扁、太小或太大，使画面不完整。

二、速写的表现方法

1. 线性速写

线条在表现物象形体、空间、质感和量感等方面有其独特的作用,用线表现是运用最广泛的方法之一。用线表现的速写,就是以线条作为表现物象形体、结构的载体,通过线的长短曲直、轻重缓急、疏密处理以及线方向的不断变化,以简捷的线条表现出物象的鲜明特征和作者丰富的感情。其特点是表现力强、变化丰富,线条所形成的节奏、构成的韵律,能够产生强烈的艺术感染力。

采用此方法进行描绘时,一是用整线概括勾出物象结构,然后再以装饰线丰富完善画面效果。二是可采用局部依次顺推的办法来完成。

线性速写

2. 面性速写

面性速写就是用明暗调子来表现的速写方法,就是利用光在物象上产生的黑白光影变化,抓住大的明暗关系(即黑白关系),用明暗调子来表现物象。此方法的特点是画面黑白分明,形体突出,给人一种立体的、空间的、厚重的感觉,具有较强的视觉效果。采用这种方法进行速写时,可先用线勾出大的轮廓,然后用明暗调子深入描绘刻画。

面性速写

3. 综合性速写

综合性速写是指运用线条与明暗相结合的速写方法,也是速写中较常用的表现方法。它是以线为主,辅以明暗关系,既有线条的意味,又有强烈的块面对比关系,画面效果生动。用此方法时,首先抓住物体的形状结构线,以线条描绘为主,然后结合物象黑白对比,突出大的块面关系,相对于只用线的速写刻画更加深入一些。

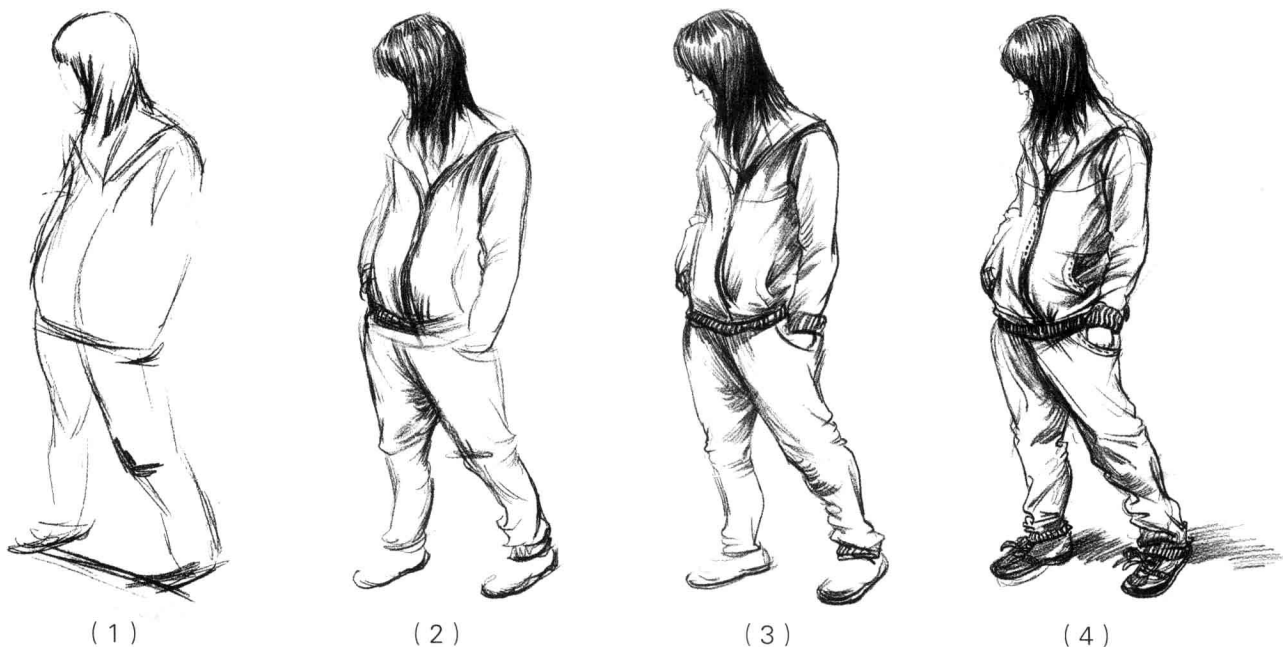

综合性速写

三、速写的作画步骤和学习速写的方法

1. 速写的作画步骤

- (1) 画前先要认真观察，明确对象给自己的鲜明感受。从整体出发确定好构图，注意抓基本形和大的比例关系，把复杂的形体结构进行高度概括，用长线条画出外轮廓，注意抓形体结构的转折点。
- (2) 逐步具体深入。画时要左顾右盼，上下呼应，不要孤立地画一点看一点，局部要服从整体。
- (3) 用垂直、水平线和大的倾斜线来检查和纠正轮廓，从相互关系中进行比较。
- (4) 调整画面，注意虚实与主次关系的调整，结构转折处要着重强调，做到画面完整。

速写的作画步骤

2. 学习速写的方法

速写是培养敏锐的观察力和造型能力的主要手段之一，同时也可达到培养学生艺术素质的目的。速写不仅是基础训练中贯穿始终的课题，也是造型艺术中各专业的一门必修课程。正确的学习方法，只有通过大量的练习，才能真正逐步掌握。

(1) 多临摹：对优秀作品的临摹，是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可训练造型能力，另一方面更重要的是学习其表现方法，应用在以后的学习中。

(2) 熟生巧：速写的工具较为简单，利用速写本可以随时随地记录生活的每一个侧面。只有多画多练才能提高专业水平。

(3) 勤用脑：学习绘画是一种艰辛的劳动，画速写绝不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，结合优秀示范作品认真对照思索。

(4) 由慢到快：速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快，这是速写训练中在时间限制上要遵循的原则。慢，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确是重要的。但速写又有一定的时间限制，速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。

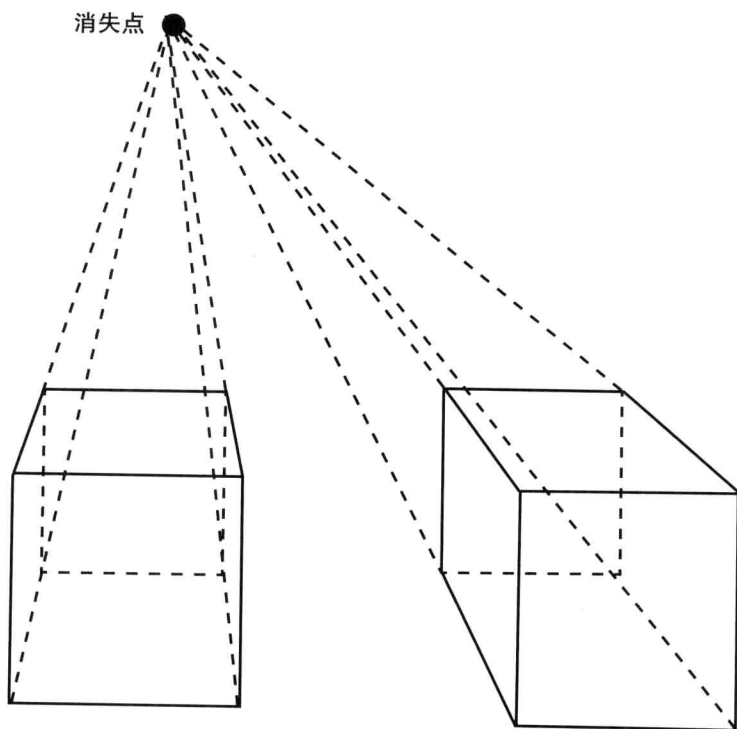
四、透视原理

透视是写实素描必须学习的内容。什么是透视呢？就是由于物体之间或同一物体的不同部分之间所处空间位置远近不同而引起的近大远小的变化现象。简单说就是远近不同，近大远小。在素描中最基本的形体是立方体。素描，大多是以对三个面进行观察的方法来决定立方体的表现。另外，利用面与面的分界线所形成的角度，也能暗示出物体的深度，这就涉及透视规律。

主要分为：平行透视、成角透视、倾斜透视。

平行透视（一点透视）：当立方体的一个面与画面平行，所产生的透视现象为平行透视。

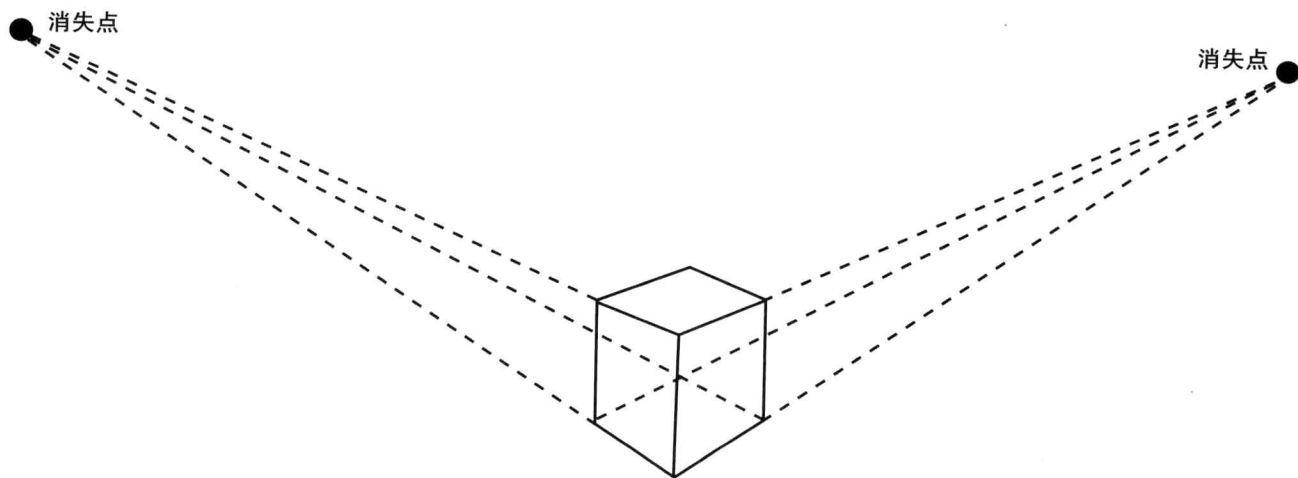
平行透视特点：立方体只有一个消失点。

平行透视

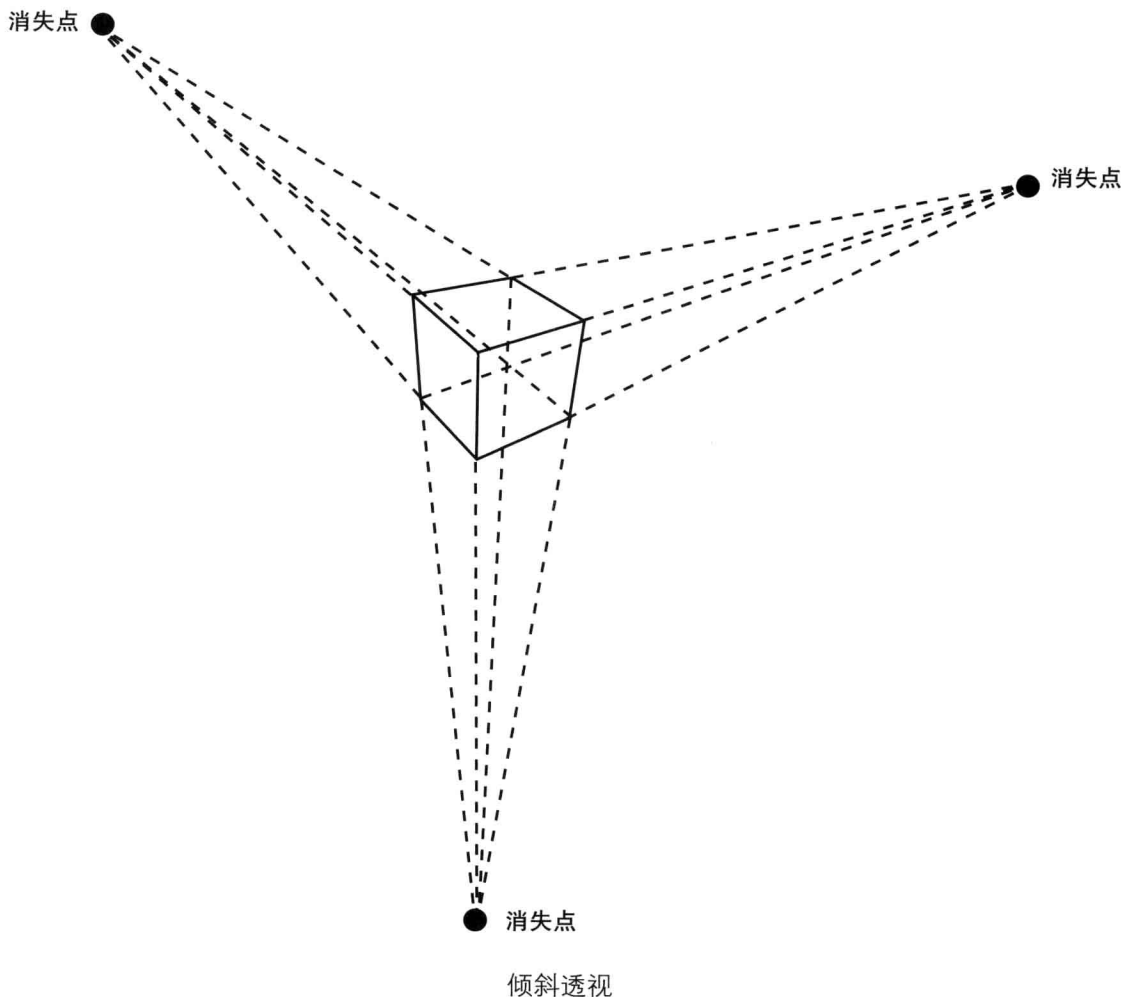
成角透视（二点透视）：当立方体两个平面与地平线平行，其他体面与画面成一定角度时，所产生的透视现象为成角透视。

成角透视特点：有两个消失点。

成角透视

倾斜透视（三点透视）：是指立方体的三条主向轮廓线均与画面成一角度，这样三组线在画面上就形成了三个消失点。

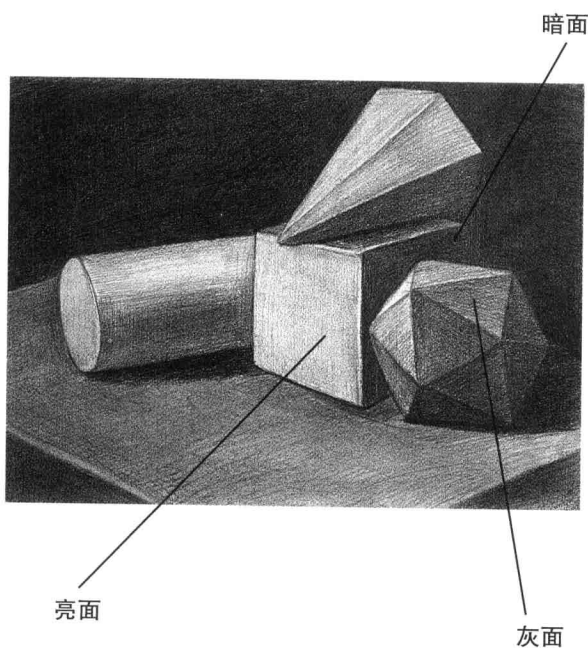
五、明暗关系

我们之所以能看到世间万物，除了因为有眼睛外，还因为有光的作用，所以只有充分了解光的特点才能把素描学好。物体的形象在光的照射下，产生了明暗变化。光源一般分为自然光 and 人造光。由于光的照射角度不同、光源与物体的距离不同、物体的质地不同、物体面的倾斜方向不同、光源的性质不同、物体与画者的距离不同等，都将产生明暗色调的不同感觉。在学习素描时，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的，物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

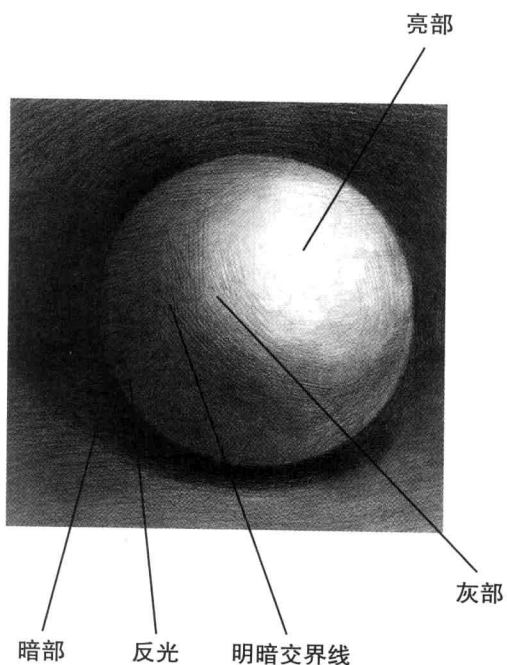
三大面：三大面包括亮面、灰面、暗面。物体在受光的照射后，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面，这就是三大面。

五大调：五大调包括亮部、灰部、暗部、明暗交界线、反光。调子是指画面不同明度的黑白层次，是物体面所反映光的数量，也就是面的深浅程度。对调子的层次要善于归纳和概括，不同的素描调子体现出不同的个性、风格、爱好和观念。在三大面中，根据受光的强弱不同，还有很多明显的区别，

形成了五个调子。除了亮面的亮调子、灰面的灰调子和暗面的暗调子之外，暗面由于环境的影响又出现了“反光”。另外在灰面与暗面的交界处，它既不受光源的照射，又不受反光的影响，因此挤出了一条最暗的面，叫“明暗交界线”。这就是五大调。

三大面

五大调

(1) 高光到明暗交界线。由于光线与球体各点切面的角度由大到小，球体各点离光源由近到远，所以在画面上高光到明暗交界线的明暗是由亮到暗来逐渐变化的。

(2) 反光到明暗交界线。因光线以直线传播，所以暗部不能接受光的直接照射，接受的光都是反射光和散射光，所以暗部明显比亮部暗。但靠近桌面的反光部分接受的反射光多，越靠近明暗交界线接受的越少，所以在画面上反光到明暗交界线是由较亮到暗逐渐变化的。

一、概述

动物是人类的好朋友,大自然中由于有了动物的存在而增添了无限生机和美丽色彩。画动物速写,是一种认识了解自然、迅速提高造型能力的好方法。动物与人类相比,结构较为简单,动作较为平缓,是初学者很好的速写对象。动物繁多的种类和它们之间相貌的巨大差异,可以培养我们作画的兴趣和表现手法的多样。

日常生活中常见的动物有家禽、家畜和鱼虫,它们不但是速写训练很好的对象,也是艺术创作中很好的题材。

家畜种类很多,有猪、狗、羊、猫、兔、驴、马等,这些动物尽管在生活习性和形体重量上有很大差异,但它们的主要结构和运动规律有很多相似之处,可以通过深入研究某一家畜的造型特点,触类旁通地掌握表现动物的一般性手法。动物在形体结构上有其相似的规律,都由头颈、躯干和四肢组成。在运动中颈和四肢是主要部位,头与躯干除角度方向变化外基本不变。要注重观察分析,掌握不同动物的个性特征,最主要的是它们头部的相貌特征。家畜的脸部都是一种斜三角形,两只眼睛长在脸的两个侧面。从外形上看,马的脸部最长,猪的脸部最短,而且鼻子和耳朵的特征最明显。

家禽的速写对象有鸡、鸭、鹅、鸟等,它们的骨架也基本相似,区别比较突出的是头和尾部。家禽的身体都呈流线形,身体长着美丽的羽毛。鸡、鸭、鹅的头部特征在侧面最明显,胸部的斜度也不一样,以鸭最平,因此它重心最不稳定。雄鸡胸大臀小,雌鸡胸小臀大;鹅胸窄,臀宽;鸭胸突,臀突,中间扁长。家禽的这些形体上的特点需要在写生中认真地观察和掌握,并时刻注意它们的体形在运动中的透视变化。家禽的另一大特点是它们有丰满的羽毛,且羽毛的形状和色彩差别很大,但是其生长规律基本相同,只要把这一点掌握住了,画好羽毛就不太难。

动物也有喜怒哀乐,神情变化也很动人,观察动物需要带着感情去发现和捕捉它们的神态,要善于捕捉它们最优美、最能体现与人交流的瞬间。动物的外形特征不但体现了它们的生活习性,而且也反映了它们的脾气性格。马的剽悍、牛的倔强、羊的温顺都要求在速写中有所表现。

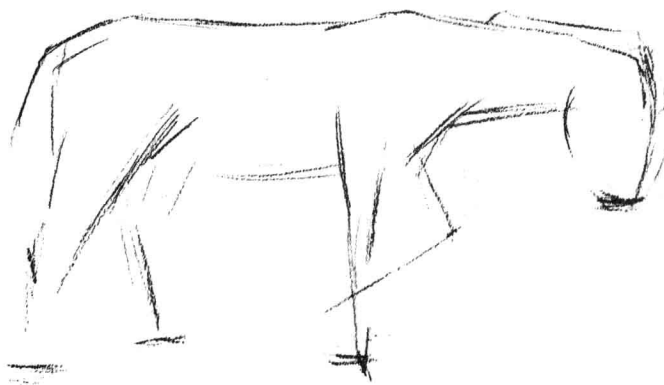
动物速写的画法与人物动态速写基本相同,即以动态线为基础,根据它们的骨架特点和运动规律,辅之记忆与推断的方法。动物的躯干部分形体比较大,并且呈现几何形,因此可以用概括的手法将动物躯干几何化,以掌握它们的形体特征和运动变化。家畜的四肢动作比较大,例如马和狗的奔跑,它们的跑与走都有明显的规律,只要抓住了这种规律,掌握了它们腿部关节的特点,就能画出它们运动中优美的姿势。

二、动物速写的画法

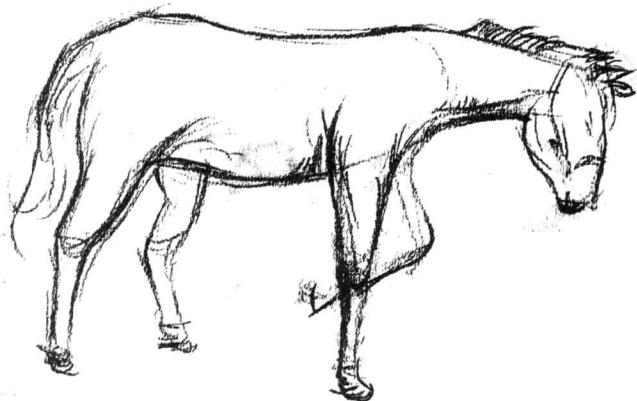
动物速写以线条表现为主，要注意动物外轮廓的起伏和用线的流畅性。描写动物身体的细部要注意用笔的表现性，例如肥厚的躯干和硬朗的骨骼、松软的羽毛和尖利的脚爪，都要采用不同的用笔方法。刻画动物的眼神是画面传神的关键。为了更好地研究和掌握动物的细部特征，可以利用摄影、图片作参考，这样就能弥补我们在速写中观察的不足。

1. 马的速写

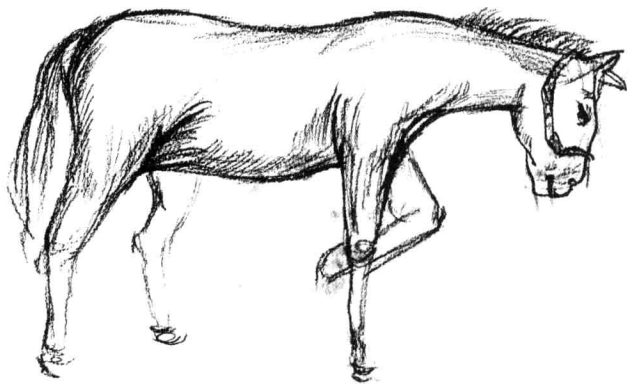
马的身材匀称，头部与身体的比例合理，鼻子挺拔，灵活的尖形耳朵长在头顶上方，显得机警灵活。马的头部狭长，躯干至四肢大体呈正方形。画马的时候要善于刻画马的不同动作，从不同角度表现马的特点，注意形体准确，线条流畅。

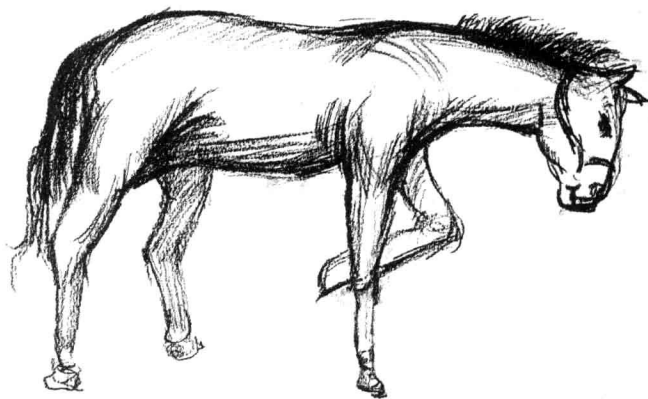
步骤一：确定画面构图，画出马的动势及大体轮廓。

步骤二：深入刻画马的轮廓。

步骤三：具体表现马的形体结构与特征，刻画外貌与神态。

步骤四：丰富细节，整体调整画面。