

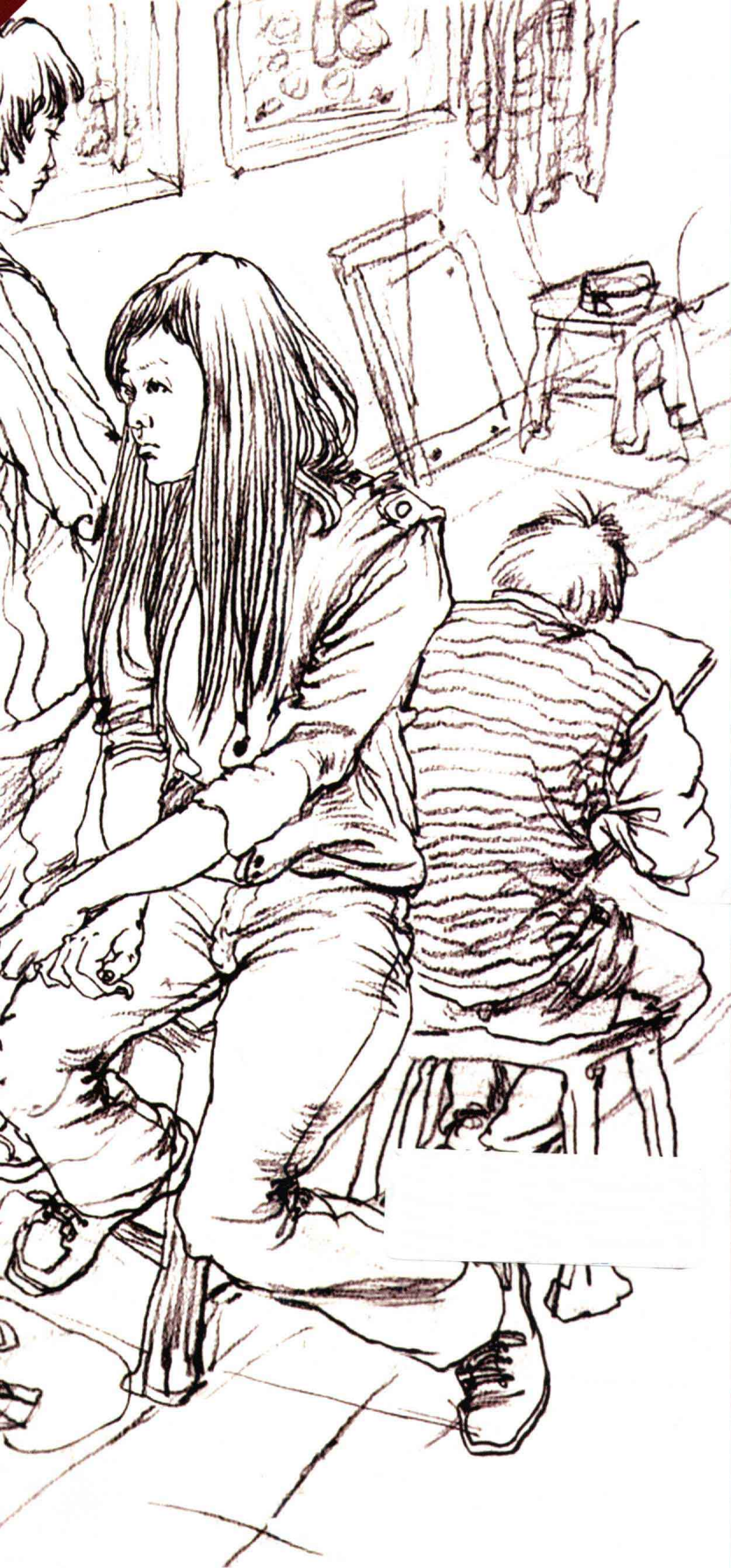

UXIE
S QIBU

美·术·入·门·基·础·教·程

MEISHU RUMEN JICHU JIAOCHENG

速写起步

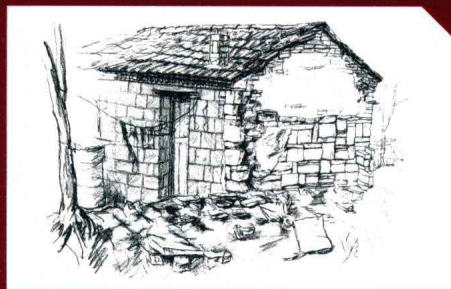
张恒国 / 等编著

名师教学

详尽分步骤解析

直击写生技法要点

快速掌握绘画要领

化学工业出版社

美·术·入·门·基·础·教·程

MEISHU RUMEN JICHU JIAOCHENG

速写起步

张恒国 / 等编著

化学工业出版社

·北京·

本书讲解了速写基础知识、静物速写、人物速写、场景速写、风景速写等内容,包括了速写入门学习的大部分内容,以范本的形式讲述了速写的表现方法和独特的魅力。这些作品线条生动流畅,不仅具有欣赏性,而且在构图、意境和技法上也具有很好的参考性。

本书注重实用,从简单到复杂,从理论到实践,以提高速写造型和表现能力的实践练习为主,培养初学者的动手实践能力,非常适合初学者和爱好者自学入门,是美术培训机构及高职院校相关专业的适用教材。

图书在版编目(CIP)数据

速写起步 / 张恒国等编著. — 北京: 化学工业出版社, 2013.7

(美术入门基础教程)

ISBN 978-7-122-17561-8

I. ①速… II. ①张… III. ①速写技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第122695号

责任编辑: 徐华颖

装帧设计: 张恒国

责任校对: 陶燕华

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: 化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张4 字数102千字 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: 19.80元

版权所有 违者必究

丛书前言

美育是培养人们正确的审美观点、健康的审美情趣、提高人们对美的感知、鉴赏能力与创造能力的一种教育。它是塑造良好个性的条件之一，是个人实现全面发展的必要组成部分。学习美术不仅可以提高人的艺术修养和审美能力，还能培养高尚的情操。

针对上述情况，我们以专业的视角，从学习美术基础课程要点入手，精选了青少年朋友喜欢的艺术种类。精心编写了《美术入门基础教程》丛书，该套丛书包括《素描起步》、《水彩画起步》、《水粉画起步》、《国画起步》、《漫画起步》、《白描起步》、《工笔画起步》、《速写起步》、《儿童画起步》、《简笔画起步》、《书法起步》11本书，该套丛书既单独成册，又可以形成一个完整的体系。本丛书理论和实践结合，由浅入深，通俗易懂，它们是学习美术的基本功和基础，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，是初学者进入艺术领域的必经之路。

本套书以美术基础理论知识和具体的实践练习为主线，编排科学合理、步骤清晰、讲解透彻，重点加强基本技法的训练，以提升青少年朋友的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了学习美术基础的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容，总结了学习美术基础的入门知识、基础技法，重点提高学画者的动手能力和学习能力。旨在引导热爱艺术的青少年朋友走上专业、正规的学习道路，为进一步学习美术打下良好的基础。

本套书遵循美术的基本规律，简明易学，十分适合热爱艺术的初学者使用。书中的大量范画针对性强，讲解清楚、透彻，便于临摹。非常适合初学者和爱好者自学入门。同时本书遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，也可以作为美术培训机构及美术学校的教材使用。

在本套书编写过程中，参与编写的人员有晁清、刘娟娟、杨超、王建、李素珍、李松林、邹晨、仆东东、魏欣、胡莹、郑刚等，在此深表感谢！

最后衷心希望本套书能够为广大美术爱好者提供帮助，也祝愿广大美术爱好者学有所成。

张恒国

目录

CONTENTS

第一章 概述 1

- 1. 速写的分类 1
- 2. 速写的特点 1
- 3. 速写的意义 1

第二章 速写工具与用法 2

- 1. 速写的工具与材料 2
- 2. 常用工具的特点与效果 2
- 3. 握笔姿势 3

第三章 速写技法 4

- 1. 速写的表现形式 4
- 2. 物体明暗变化 4
- 3. 线的运用 5
- 4. 速写的训练方法 6
- 5. 速写训练的要点 6
- 6. 怎样学习画速写 7
- 7. 学习速写的方法 7

第四章 静物速写 8

- 1. 静物速写画法 8
- 2. 单个静物速写 8
- 3. 组合静物速写 10

第五章 人体知识及画法 12

- 1. 人体比例 12
- 2. 人体结构 12
- 3. 头部比例 13
- 4. 眼睛结构 14
- 5. 鼻子结构 14
- 6. 耳朵结构 15
- 7. 嘴巴结构 15
- 8. 上肢的结构和画法 16
- 9. 下肢的结构和画法 17
- 10. 手的结构和画法 18
- 11. 脚的结构和画法 19

第六章 人物局部速写 20

- 1. 头像速写训练 20

- 2. 女孩头像速写 21

- 3. 老人头部侧面速写 22

- 4. 女孩上半身速写 23

- 5. 女孩半身速写 24

- 6. 男孩半身速写 25

第七章 单个人物速写 26

- 1. 人物速写 26

- 2. 人物速写的要求 26

- 3. 人物速写的步骤 26

- 4. 女孩正面 27

- 5. 低头站立的女孩 28

- 6. 叉腰站立的女孩 29

- 7. 站立人物速写范例 30

- 8. 画画的女孩 34

- 9. 看手机的男孩 36

- 10. 坐立人物速写范例 38

第八章 组合人物速写 40

- 1. 组合人物的画法 40

- 2. 看东西的两人 40

- 3. 爷爷和孙子 42

- 4. 人物组合速写范例 44

第九章 场景速写 47

- 1. 场景速写概述 47

- 2. 场景速写要点 47

- 3. 人物场景速写范例 48

第十章 风景速写 52

- 1. 风景速写的取景与构图 52

- 2. 水塘边 52

- 3. 风雨亭 53

- 4. 风景速写范例 54

第十一章 速写范例 57

第一章 概述

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画出对象的形体、动作和神态。速写具有收集绘画素材、训练造型能力两大功能。速写是造型艺术的基础，是独立的艺术形式，也是美术学习的必学科目。

速写在培养敏锐的观察能力、高度概括能力、对物体的记忆能力、创新思维能力等方面起着十分重要的作用，因此速写训练是非常重要的。

1. 速写的分类

速写的题材是非常广泛的，生活中的任何事物都是速写的对象。根据速写对象的不同，速写可分为：人像速写、人物速写、生活速写、事件场景速写、记忆速写、想象速写和创作草图等。速写从内容上可分为：小场景速写、建筑速写、人物速写等。

2. 速写的特点

速写是概括与提炼的艺术，也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课程。速写对于绘画创作者来说，是感受生活、记录感受的方式。

速写的最大特点是快速和准确。速写在所有造型艺术的表现手段中，最具有易操作性。速写要求形象明确、生动、概括、简洁、注重整体。概括表现对象的形象特点、动态的线条、整体感和大的透视关系。

速写对纸张的要求也同样不严格。不同的绘画工具与不同的纸张搭配会有不同的画面效果，增加其艺术性。除了常用的白纸等，各种富有肌理效果的纸或者色纸也可以用于速写之中。

3. 速写的意义

速写的随意性、灵动性，拉近了艺术与生活的距离。每画一幅速写，即是一次与生活或自然的接触，由手而心，积淀下对生活的认识，在丰厚的自然中丰富自己的精神世界。

速写是造型艺术的基础，训练的目的主要在于培养正确的观察方法，理解并熟练掌握物体的造型规律、表现形式的把握、艺术表现语言等。

速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。速写也是美术、设计艺术入门的基础平台，加强速写训练，是快速提高绘画能力的一种有效的途径。掌握速写技法，提高自己的艺术造型及创作能力，对刚步入美术专业学习的初学者尤为重要。

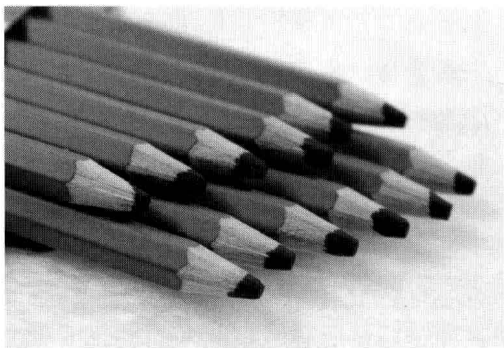
第二章 速写工具与用法

1. 速写的工具与材料

速写对绘画工具的要求不是很严格，一般来说能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画速写。不论选用什么样的工具，首先要了解它的性能。对于初学者来说，开始时选用较软的铅笔为宜，这样在作画时，可方便修改。但同时要注意逐渐养成大胆的取舍与概括能力，避免反复修改。当有了一些基础，工具性能也基本掌握以后，便可根据所画的内容和自己的喜好来选择工具。

铅笔

炭笔

钢笔

(1) 笔：常用的有铅笔（软铅为宜）、炭笔、钢笔、美工笔、炭精条、圆珠笔、毛笔等。

(2) 纸：素描纸、白报纸、绘图纸、复印纸、新闻纸、彩色纸、卡纸、宣纸、速写本等。

(3) 辅助工具：画板或画夹、小刀、橡皮、定画液（对炭条、炭精条等易碰掉的材料起固定作用）。

炭精条

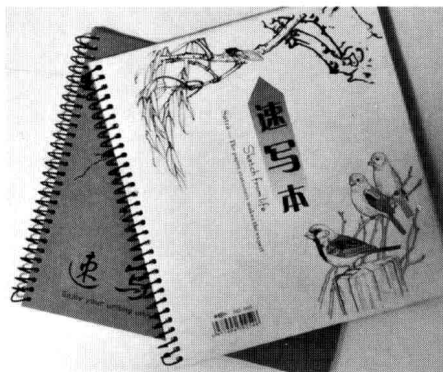
2. 常用工具的特点与效果

铅笔：铅笔是初学者较易掌握的常用工具之一。它能产生粗细、浓淡的线条变化和丰富的明暗变化，易于修改，表现力丰富。

炭精条：炭精条有棕色和黑色两种，一般为方条形，它的色泽浓重，行笔顺畅，能产生粗细不同的线条和浓淡层次。炭精条和炭笔一样难以修改，容易把线条弄糊，弄脏画面。

炭笔：炭笔也是常用的工具之一。使用方法和铅笔相同，但炭笔的表现力更强，颜色更深，能够产生强烈的黑白对比和丰富的层次变化。

钢笔：钢笔速写行笔流畅，经济耐用，携带方便，还可根据所要表现的物体，变换用笔角度，而产生粗细不同的线条，来表达不同的艺术效果和自己特定的意图。缺点是它不像铅笔那样能够修改。

速写本

铅笔效果

炭笔效果

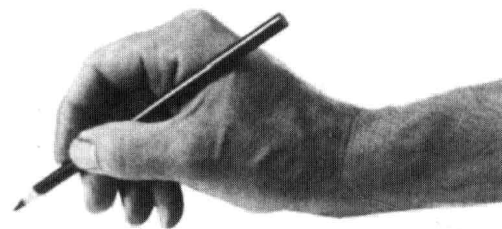
炭精条效果

钢笔效果

3. 握笔姿势

速写握笔姿势一般和铅笔相同，走中锋画线，有时在涂一些面时，也把铅笔横握，用侧锋涂面。用炭精条画速写时，一般握住炭精条来画。

铅笔速写握笔姿势1

铅笔速写握笔姿势2

炭精条速写握笔姿势

钢笔速写握笔姿势

站着画速写

画速写的过程

坐着画速写

第三章 速写技法

1. 速写的表现形式

(1) 线条表现。运用流畅的线条是最适宜的表现形式。线条有长短、粗细、曲尺、虚实、浓淡、刚柔之分,根据对象的形体结构,恰当地处理线条的变化,产生顿挫、转折、顺逆及不同的疏密对比效果,可表现丰富的节奏感。

(2) 线面结合表现。线面结合表现是在以线表现的基础上适当地加简略的明暗,这样有线有面,使对象的体面结构更明朗,表现手法更丰富。线面结合并不十分强调光影的变化,主要是表现物体大的组织结构。

(3) 明暗表现。明暗表现要精练,明暗层次应单纯、概括、简洁,要适当减弱中间层次的变化,抓住大的形体关系,表现出强烈而厚实的感觉。

以线为主的速写

线和明暗结合的速写

以明暗为主的速写

2. 物体明暗变化

了解和掌握物体明暗调子的基本规律对速写也是十分有帮助的,物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

(1) 三大面: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。

(2) 五大调:调子是指画面的不同深浅程度。在画面中树立调子的整体感,即画面黑、白、灰的关系,运用好这几大调子来统一画面,表现画面的整体效果。

(3) 受光面(亮面):是物体受光线 90° 直射的地方,这部分受光最大,调子淡。亮部的受光焦点叫“高光”,一般只有光滑的物体才能出现。

(4) 中间色(灰面):是物体受光侧射的部分,是明暗交界线的过渡地带,色阶接近,层次丰富。

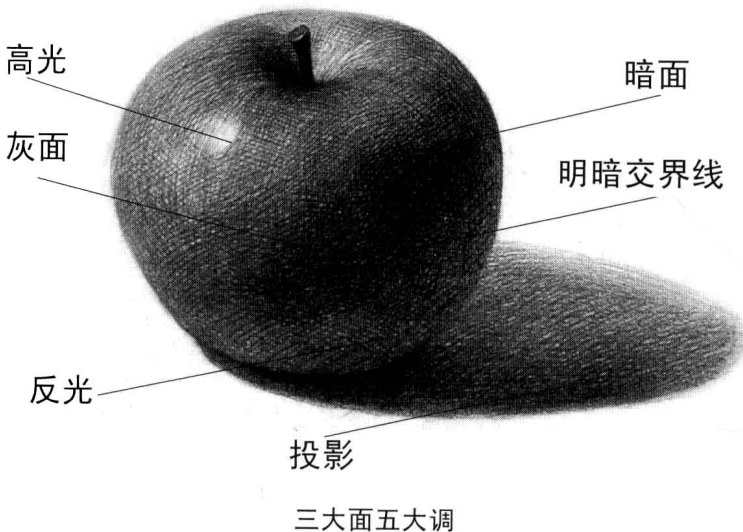
(5) 明暗交界线:由于它受到环境光的影响,又受不到主要光源的照射,因此对比强烈,感觉调子最深。

(6) 反光部:暗部由于受周围物体的反射作用,会产生反光。反光作为暗部的一部分,一般

要比亮部最深的中间颜色要深。

(7) 投影：就是物体本身影子的部分。它作为一个大的色块出现，也算五调子之一。投影的边沿近处清楚，渐远处模糊。

速写明暗应用

3. 线的运用

(1) 线的穿插。表现好线与线之间的穿插和呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。线的穿插呼应关系和透视关系对表现物体的空间感、层次感起着重要的作用。注意表现出线与线之间的穿插呼应和富有节奏、流畅的韵味。

(2) 线的取舍提炼。注意疏密对比，体现结构。贴皮肤处要实一点，线要准。

(3) 线的对比。速写中强调在形体比例、动态、透视等几方面准确的前提下，利用和强调线的对比来表现画面效果。

(4) 关于结构。人体的内部结构是没有变化的，变化的只有随着人体运动的动态、衣纹等。线的运用与结构有着密不可分的关系，表现方法要为表现结构服务。

4. 速写的训练方法

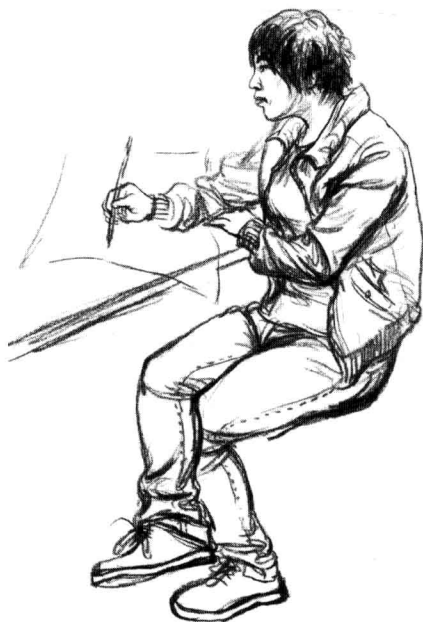
速写训练应当遵循由慢到快，由静到动，由简到繁的原则。

(1) 由慢到快：在开始学习时将速度放慢些，然后随着熟练程度的提高，逐步加快速度。而若一开始就追求速度，只能欲速不达。

(2) 由简到繁：初学速写，选择较简单且易于把握和表现的对象入手是速写训练的一个有效策略。随着概括、提炼和组织对象能力的提高，逐渐增加难度。

(3) 由静到动：从静态慢写过渡到动态速写。速写实质体现的是观察理解和概括对象的速度，即在较短的时间里，准确地观察认识和整理生活中转瞬即逝的形象。

(4) 默写记忆：将速写、默写和记忆画结合起来学习，对提高速写能力极有帮助。默写不仅训练视觉形象记忆力，同时还可以帮助整理、检验和巩固已知的造型知识及经验。

5. 速写训练的要點

(1) 整体观察、局部入手：整体观察，直接、准确、生动地表现对象，下笔要果断和肯定，尽可能一步到位地完成每一个局部表现。

(2) 笔法流畅：速写力求用笔直接和流畅。不怕画错，大胆落笔，看准形象后，尽可能用流畅的线条表现出来。

(3) 笔意生动：速写要避免用笔僵硬、迟疑，线条应当追求笔意。一笔落下，既灵动富有神韵，又能准确生动地表现形象。

(4) 提炼取舍：画速写应当学会提炼和抓取对象最动人的形象特征和最本质的造型因素，有取有舍地组织、处理和表达对象。

6. 怎样学习画速写

(1) 摹写,即临摹。其目的是为了学习他人,以何种方式来表现对象。摹写要摹出笔墨的精气神韵。

(2) 慢写,慢写一般10~20分钟为宜。这是从相对慢的素描,到较为快捷速写的一种作业过渡。慢写,因对象的相对静止,比较好入门。

(3) 快写,有两种含义。一是模特姿势处于静止状态,要求在相对更短的时间,如一、二分钟之内作画。二是,模特处于动态中,如扫地、打乒乓、踢足球,或是赴街市画行人等。应该说,此类“快写”更能培养画者整体观察的习惯,以及快速把握对象的造型能力。

(4) 默写,方式有多种。如对摹写、慢写与快写时所画的作业,再默写,以增强形象记忆。再如,先目视模特后,再脱离对象默写等。

7. 学习速写的方法

(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,一方面可作为训练造型能力的手段,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,我们只能在实践中逐步锻炼培养才能提高画速写的能力。

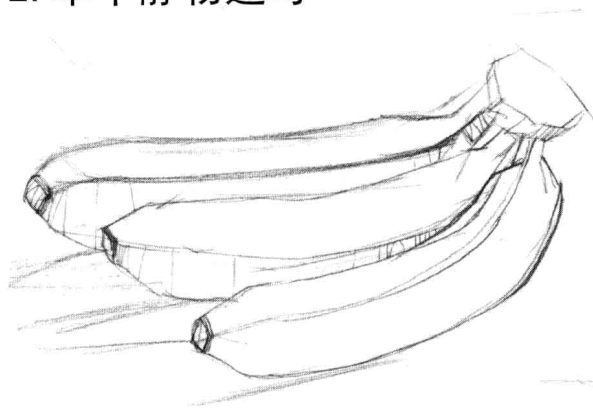
第四章 静物速写

1. 静物速写画法

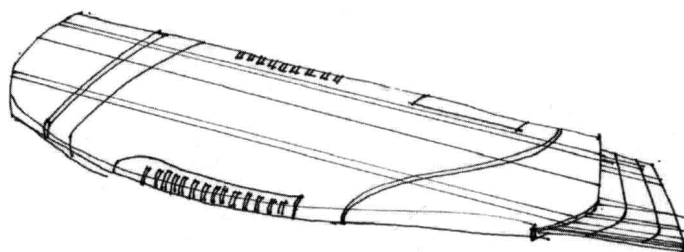
静物速写也是速写练习的重要组成部分，静物速写简单而实用，内容丰富而生动，可以作为速写的入门训练。在开始画静物速写的时候，可以选择一些形体简单的，比较常见的对象来画，先勾勒对象的轮廓和形体，然后再表现对象的细节。等有些基础以后，再画难度稍微大一些的组合静物速写或小场景静物速写，注意对象之间的相互关系，从整体上表现组合静物速写的特点。

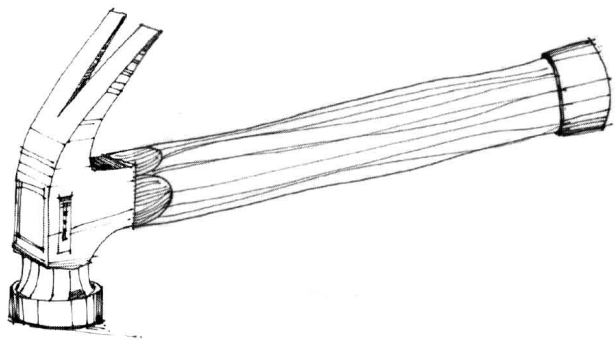
在画静物速写的时候，一方面要多观察，另一方面也要多思考，注意体会用不同的线表现对象的特点。

2. 单个静物速写

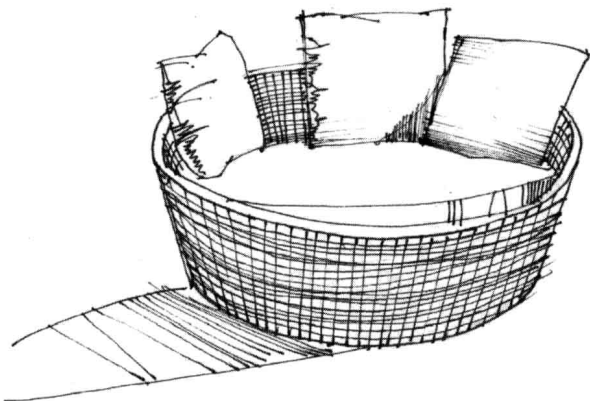
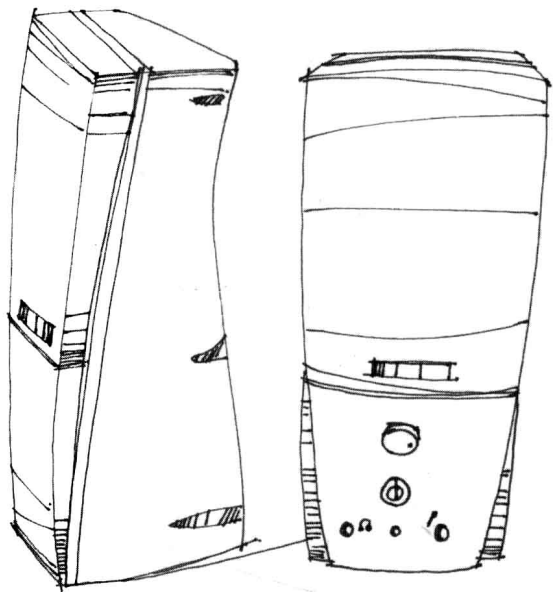
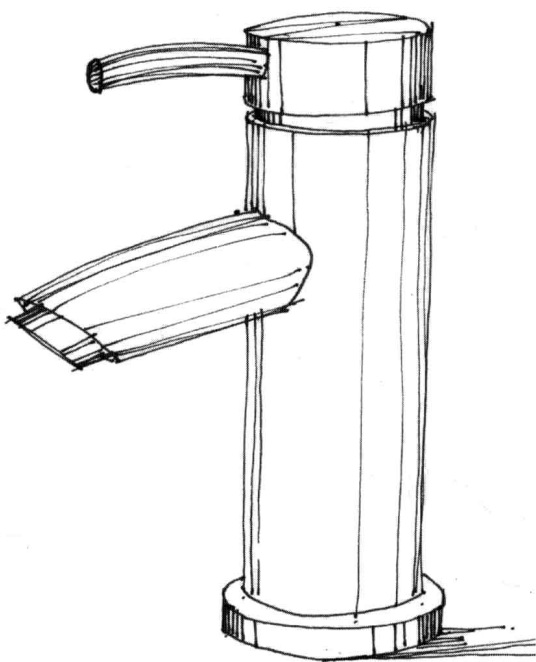
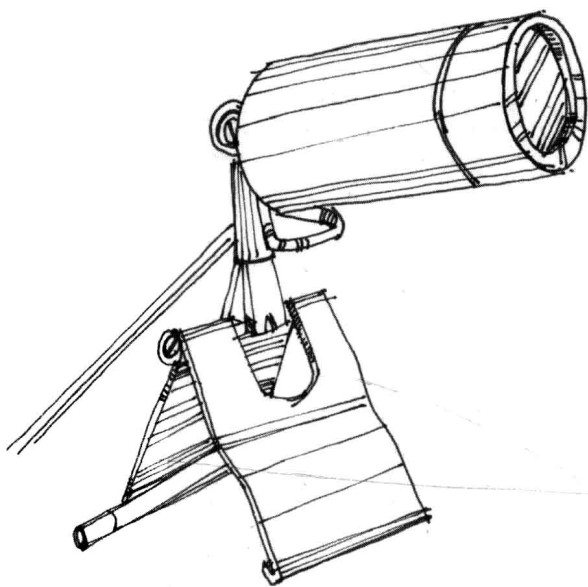

我们周围的对象都可以练习画速写，比如水果、小熊、花瓶等。

画静物速写，线条要连贯流畅，结构要清晰。

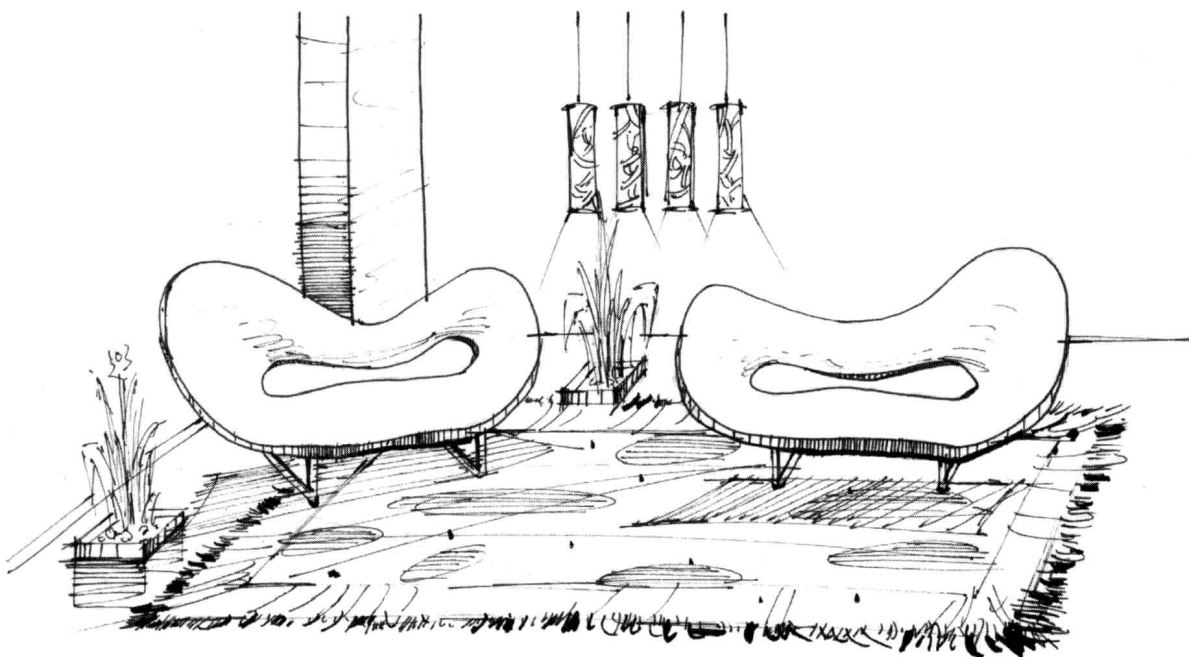
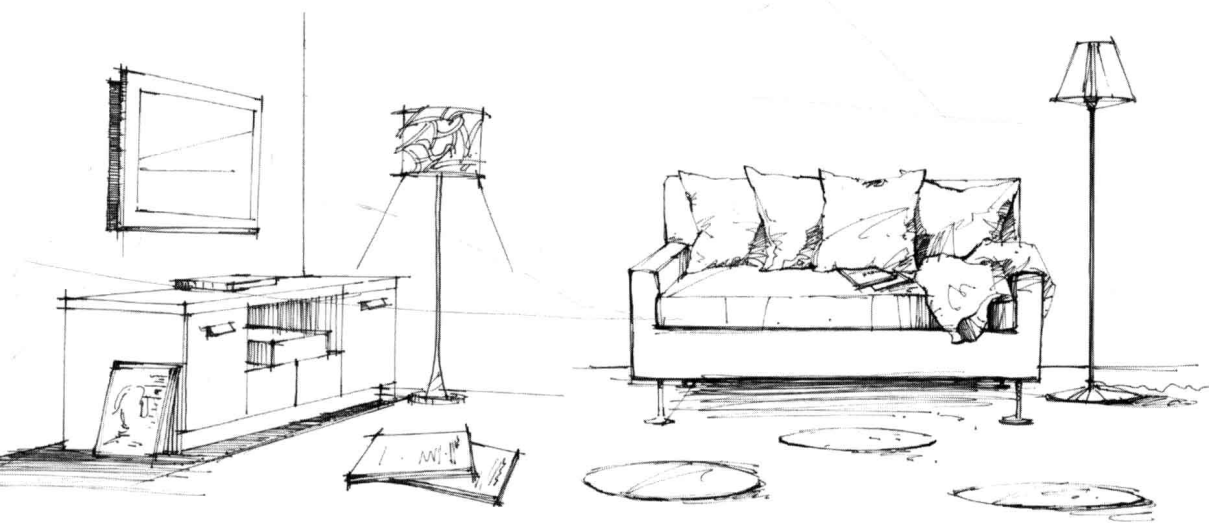
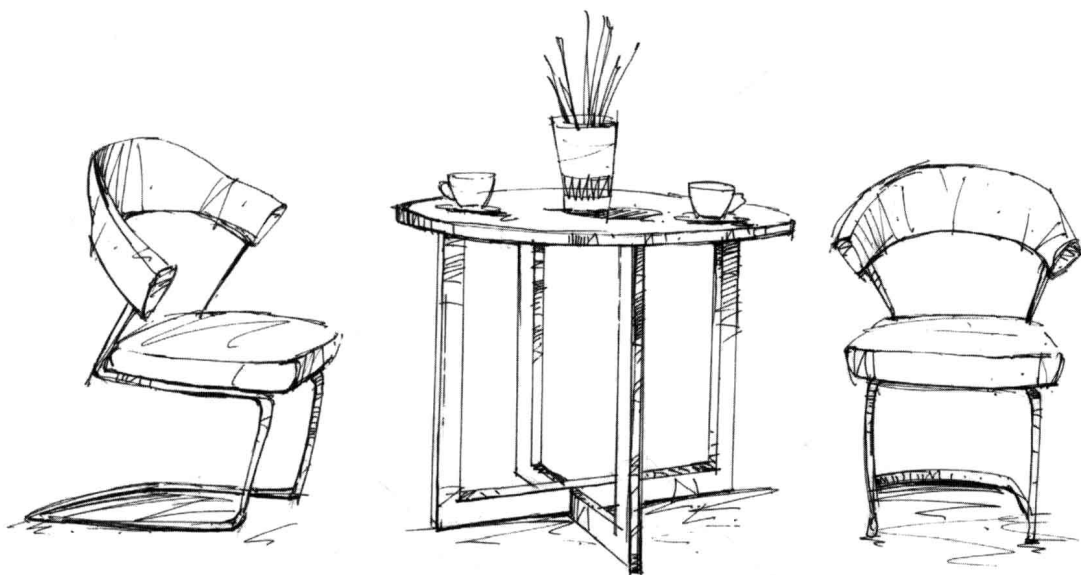

不同的静物有不同的特点，注意理解形体和表现方法。

3. 组合静物速写

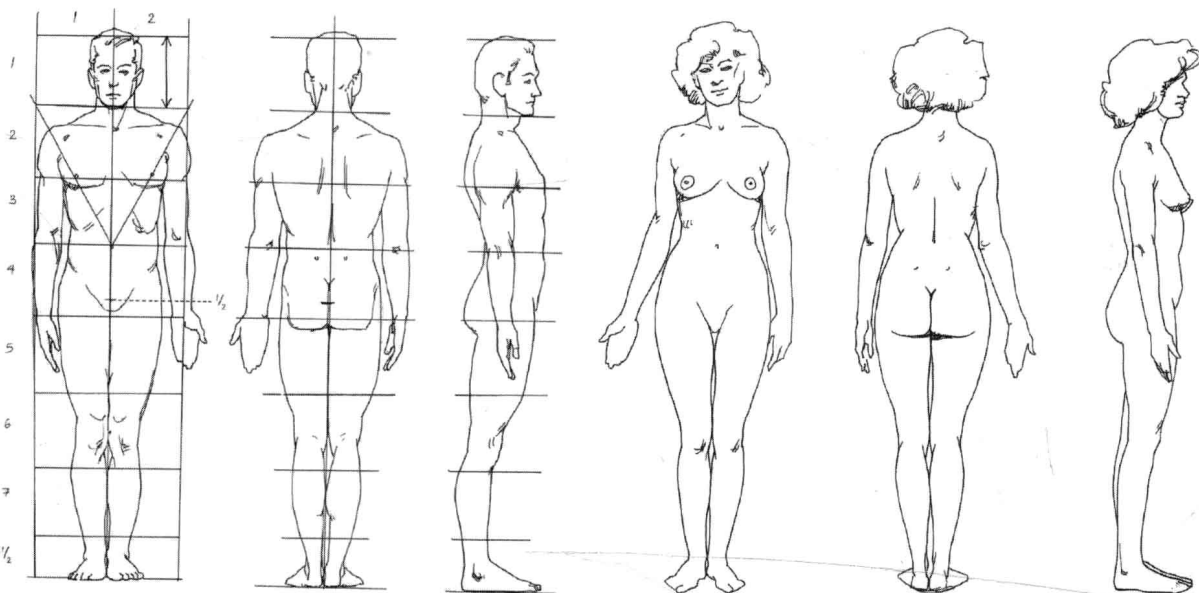
静物的内容十分丰富，画室里的静物等也都可以作为静物速写的对象。画一些静物组合速写，有助于提高构图和创作能力。

第五章 人体知识及画法

1. 人体比例

为了在速写练习中得到比较准确的比例，以头高作为单位标准。成人全身长一般为7个半头高，坐势约为6个头高，席地而坐约为4个头高，跪势约为4个半头高。

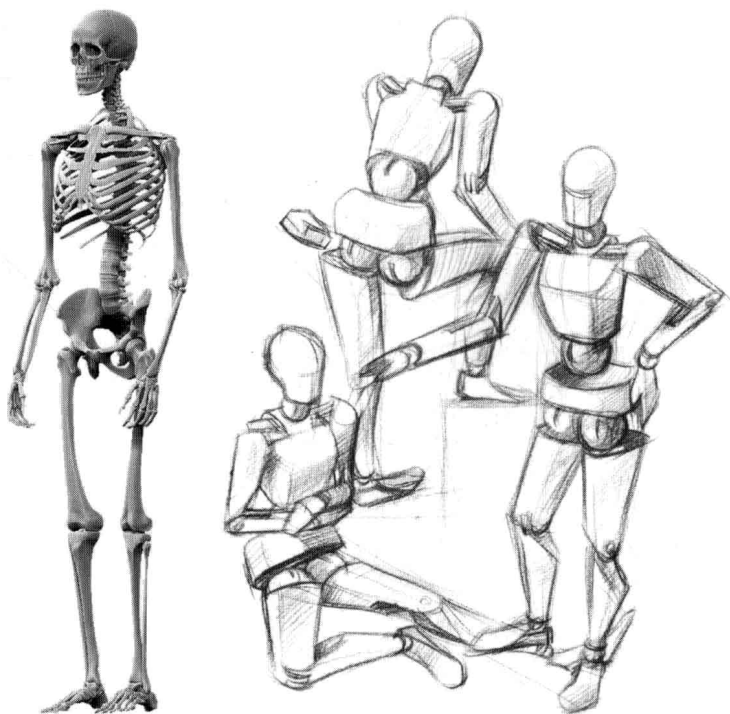
男性人体比例

三面女性人体

2. 人体结构

以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以圆球体、长方体和三角形概括、组合，形成人的基本形体结构。在进行速写训练时，看到某一对象的动作，先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能迅速准确地将对象描绘出来。

人体支架和基本形态由骨、关节和肌肉三种运动器官构成。骨是运动的杠杆，关节是运动的枢纽，肌肉附着于骨骼，并在神经支配下通过收缩牵动骨骼产生各种运动。

人体骨骼

人体结构示意图