

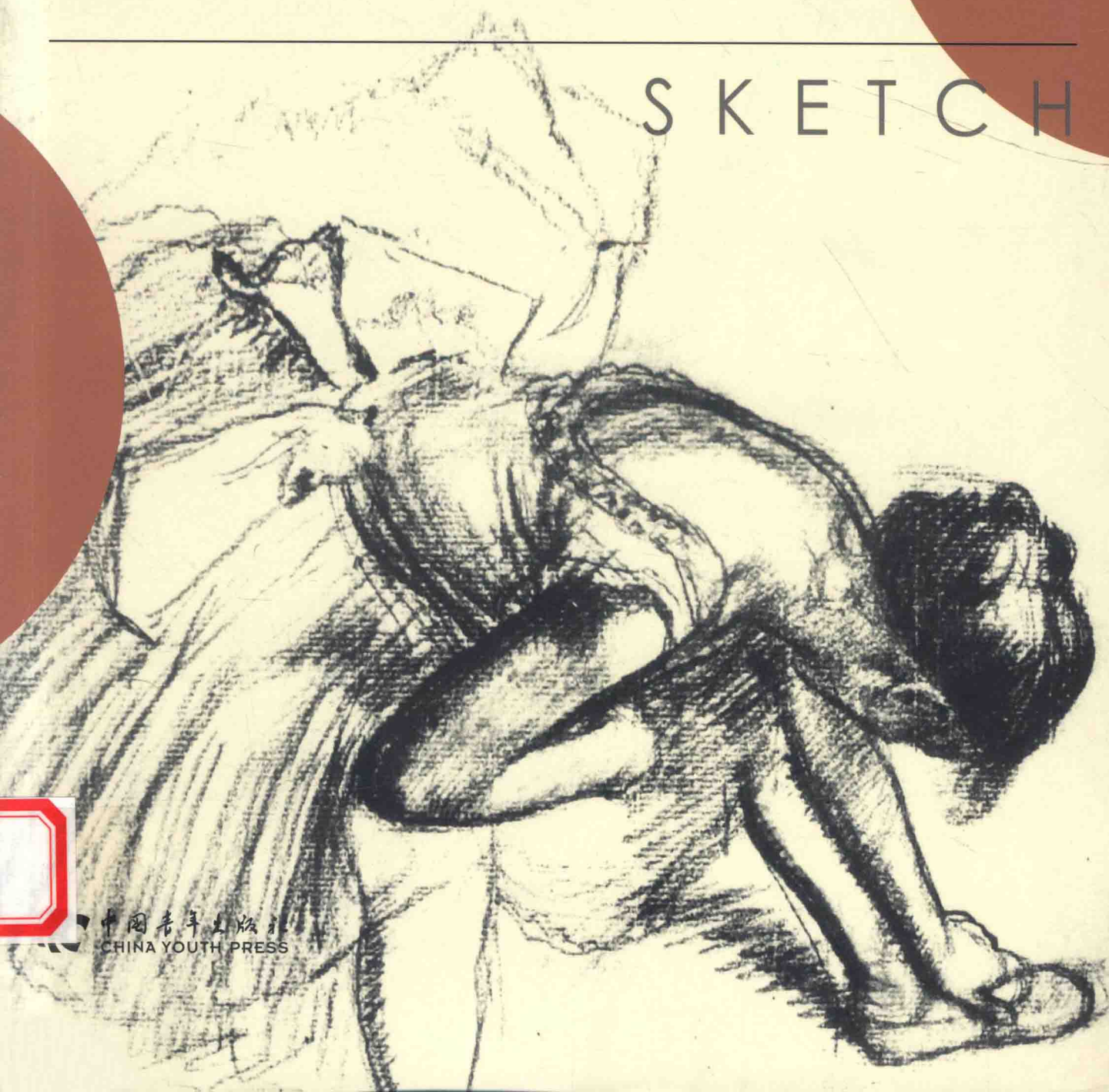
中国高等院校“十二五”
精品课程规划教材

李 宽 主编
于莉佳 韩 鹏 编著

速写

洞悉速写的概念和意义○
了解速写的工具和材料○
学习速写的技法和步骤○
剖析速写的审美和价值○

S K E T C H

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 李宽主编；于莉佳，韩鹏编著. — 北京：中国青年出版社，2012.12

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-1345-0

I. ①速… II. ①李… ②于… ③韩… III. ①速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第293754号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 速写

李 宽 主编 于莉佳 韩 鹏 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：刘 洋

责任编辑：郭 光 张 军

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷：北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：11.5

版 次：2012年12月北京第1版

印 次：2012年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1345-0

定 价：49.90元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

目录

第1章 速写概述

1.1 速写的概念	8
1.2 速写的历史	8
1.3 速写的目的及意义	12
1.3.1 培养敏锐的观察力	12
1.3.2 训练造型表现能力	12
1.3.3 收集素材, 激发灵感	12
1.3.4 独特的艺术形式	16

第2章 人物速写的工具材料

2.1 人物速写的工具	18
2.1.1 铅笔	18
2.1.2 炭笔	22
2.1.3 钢笔	26
2.1.4 圆珠笔	29
2.1.5 炭精条	30
2.1.6 毛笔	31
2.1.7 木炭条	34
2.1.8 色粉笔	35
2.1.9 综合材料	37
2.2 人物速写的纸张	39
2.2.1 素描纸、图画纸	39
2.2.2 绘画纸	39
2.2.3 水彩纸、水粉纸	39
2.2.4 铜版纸	39
2.2.5 卡纸	39
2.2.6 复印纸	39
2.2.7 宣纸、毛边纸	39
2.3 橡皮	39

第3章 人物速写的主要表现形式

3.1 人物速写的表现方法	42
3.1.1 单线画法	42
3.1.2 单线与复线结合的画法	43
3.1.3 线面结合的画法	44
3.2 人物速写的要点	46
3.2.1 概括与取舍	46
3.2.2 对比夸张	46
3.2.3 主次分明	47
3.2.4 把握整体	47

第4章 静物速写

4.1 静物速写的特点	50
4.1.1 构图	50
4.1.2 空间	50
4.1.3 质感	50
4.1.4 趣味	50
4.2 静物速写的步骤	51
4.3 静物速写范例	53

第5章 风景速写

5.1 风景速写的特点 62

5.1.1 取景 62

5.1.2 构图 62

5.1.3 透视 66

5.1.4 取舍 67

5.1.5 主次 68

5.1.6 趣味 68

5.1.7 光影 69

5.2 风景速写的步骤 70

5.3 风景速写范例 71

第6章 人体头部结构解剖知识

6.1 头部结构 74

6.2 五官结构分析 76

6.3 头部写生步骤 80

6.4 速写头部范例 82

6.5 头发的表现 84

第7章 人体全身结构解剖知识

7.1 人体骨骼、肌肉解剖知识 88

7.2 手部的结构 90

7.2.1 手部的骨骼及肌肉 90

7.2.2 手部的概括与表现 91

7.3 脚部结构 96

7.3.1 脚部的骨骼及肌肉 96

7.3.2 脚部表现范例 96

7.4 衣纹的规律 101

7.4.1 衣纹与结构 101

7.4.2 衣纹的牵引与折叠 101

7.4.3 线的虚与实 101

7.4.4 线的疏与密 101

7.4.5 线的粗细与轻重 101

7.4.6 衣纹的范例 101

第8章 人物速写技法

8.1 单人速写技法 108

8.2 双人速写技法 110

8.3 多人速写技法 116

第9章 大师风格介绍

9.1 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔 124

9.2 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱 126

9.3 伊里亚·叶菲莫维奇·列宾 128

9.4 皮埃特罗·阿尼戈尼 130

9.5 尼古拉·伊万诺维奇·费欣 132

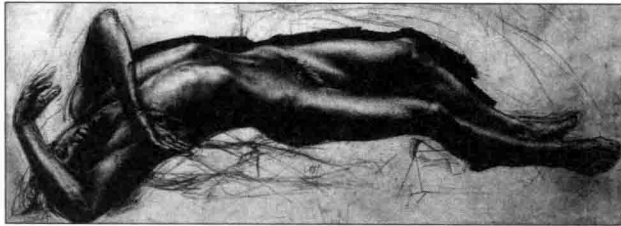
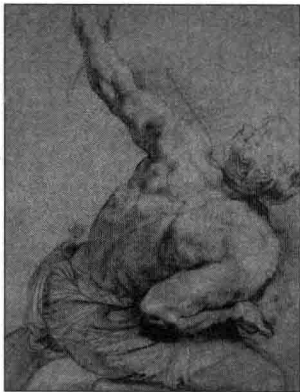
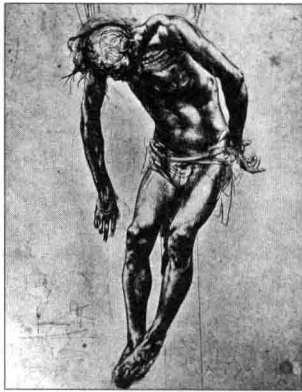
9.6 阿尔道夫·门采尔 134

9.7 埃贡·席勒 136

9.8 彼得·保罗·鲁本斯 138

9.9 阿图尔·康勃夫 140

9.10 凯绥·珂勒惠支 142

第10章 优秀作品欣赏

速写

SKETCH

李 宽 主编

于莉佳 韩 鹏 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 李宽主编；于莉佳，韩鹏编著. — 北京：中国青年出版社，2012.12

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-1345-0

I. ①速… II. ①李… ②于… ③韩… III. ①速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第293754号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 速写

李 宽 主编 于莉佳 韩 鹏 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：刘 洋

责任编辑：郭 光 张 军

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷：北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：11.5

版 次：2012年12月北京第1版

印 次：2012年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1345-0

定 价：49.90元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

前言

速写是造型艺术的一种艺术形式，是绘画艺术的重要组成部分，在视觉艺术的各个领域都有其功能上的作用，尤其对立志从事绘画艺术、建筑设计、工业设计、园林设计、城市规划等行业的学子来说，更显得意义非凡。速写的艺术风格众多、手法多样、材料各异，是凸显个性的艺术形式。本书力求在总结前人宝贵经验的基础上，寻找一种共性的方法，使初学者掌握速写的艺术规律，从而达到教学的目的。

本书从速写的起源一直讲到大师风格，最后是当代优秀作品欣赏，是一本较为全面系统的速写教程。内容侧重于阐释理论基础和操作的实用性，针对性较强，对速写的基础知识和基本技法作了较为详细的论述。书中精选了大量中外优秀速写作品范例，希望通过对其进行欣赏和评析，潜移默化地提升学生对速写的认知水平和艺术修养。

速写有两大基本功能：一是练习基本功，达到熟练掌握娴熟的绘画能力的目的，积累生活经验、收集素材，为创作、设计服务，是开启创作之门的第一把钥匙；二是是不是躬耕随着人们审美情趣的提升，认识到速写自身的艺术魅力是其他艺术形式无法替代的，具有独立的艺术表现形式和审美价值，如门采尔、鲁本斯、安格尔、费欣等大家的速写作品，你可以记不清他们的油画创作及代表作品，但他们笔下速写作品中传神的人物形象会扑面而来，生动感人，这就是速写艺术的独特价值。

常言道拳不离手，曲不离口，速写是一门需要日积月累的艺术，需要长期不懈的练习，方能达到笔下生花的境界。

本书从写作到出版，得到中国青年出版社的大力支持和关怀，在此，谨向所有关心、支持该书出版并付出辛苦工作的同志们致以衷心的感谢。本书在写作过程中参考了大量其他学者的研究成果，为本书提供了极大的帮助，在此未能一一署名，敬请谅解。

尽管编者在写作过程中为查阅资料做了大量较为细致的工作，并认真校对多次，但由于编者水平和编写时间有限，难免有疏漏之处，敬请广大读者、同仁提出宝贵意见，以便在今后的写作编辑中进一步提高和完善。

编者

2012-11-11

目录

第1章 速写概述

1.1 速写的概念	8
1.2 速写的历史	8
1.3 速写的目的及意义	12
1.3.1 培养敏锐的观察力	12
1.3.2 训练造型表现能力	12
1.3.3 收集素材, 激发灵感	12
1.3.4 独特的艺术形式	16

第2章 人物速写的工具材料

2.1 人物速写的工具	18
2.1.1 铅笔	18
2.1.2 炭笔	22
2.1.3 钢笔	26
2.1.4 圆珠笔	29
2.1.5 炭精条	30
2.1.6 毛笔	31
2.1.7 木炭条	34
2.1.8 色粉笔	35
2.1.9 综合材料	37
2.2 人物速写的纸张	39
2.2.1 素描纸、图画纸	39
2.2.2 绘画纸	39
2.2.3 水彩纸、水粉纸	39
2.2.4 铜版纸	39
2.2.5 卡纸	39
2.2.6 复印纸	39
2.2.7 宣纸、毛边纸	39
2.3 橡皮	39

第3章 人物速写的主要表现形式

3.1 人物速写的表现方法	42
3.1.1 单线画法	42
3.1.2 单线与复线结合的画法	43
3.1.3 线面结合的画法	44
3.2 人物速写的要点	46
3.2.1 概括与取舍	46
3.2.2 对比夸张	46
3.2.3 主次分明	47
3.2.4 把握整体	47

第4章 静物速写

4.1 静物速写的特点	50
4.1.1 构图	50
4.1.2 空间	50
4.1.3 质感	50
4.1.4 趣味	50
4.2 静物速写的步骤	51
4.3 静物速写范例	53

第5章 风景速写

5.1 风景速写的特点 62

5.1.1 取景 62

5.1.2 构图 62

5.1.3 透视 66

5.1.4 取舍 67

5.1.5 主次 68

5.1.6 趣味 68

5.1.7 光影 69

5.2 风景速写的步骤 70

5.3 风景速写范例 71

第6章 人体头部结构解剖知识

6.1 头部结构 74

6.2 五官结构分析 76

6.3 头部写生步骤 80

6.4 速写头部范例 82

6.5 头发的表现 84

第7章 人体全身结构解剖知识

7.1 人体骨骼、肌肉解剖知识 88

7.2 手部的结构 90

7.2.1 手部的骨骼及肌肉 90

7.2.2 手部的概括与表现 91

7.3 脚部结构 96

7.3.1 脚部的骨骼及肌肉 96

7.3.2 脚部表现范例 96

7.4 衣纹的规律 101

7.4.1 衣纹与结构 101

7.4.2 衣纹的牵引与折叠 101

7.4.3 线的虚与实 101

7.4.4 线的疏与密 101

7.4.5 线的粗细与轻重 101

7.4.6 衣纹的范例 101

第8章 人物速写技法

8.1 单人速写技法 108

8.2 双人速写技法 110

8.3 多人速写技法 116

第9章 大师风格介绍

9.1 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔 124

9.2 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱 126

9.3 伊里亚·叶菲莫维奇·列宾 128

9.4 皮埃特罗·阿尼戈尼 130

9.5 尼古拉·伊万诺维奇·费欣 132

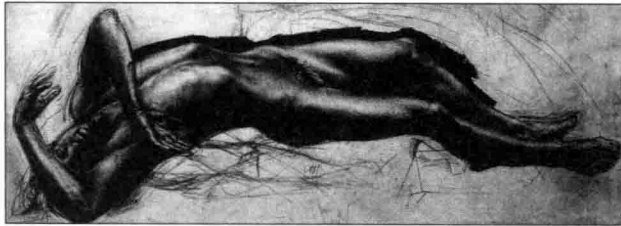
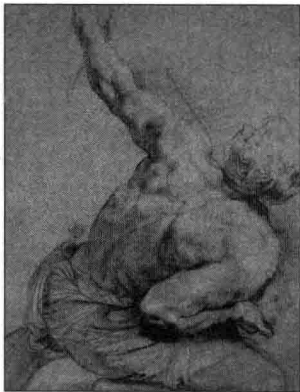
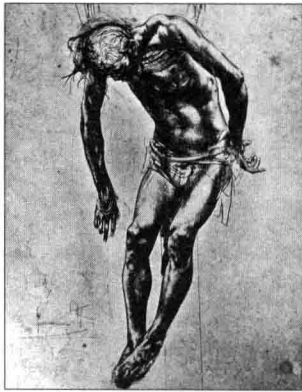
9.6 阿尔道夫·门采尔 134

9.7 埃贡·席勒 136

9.8 彼得·保罗·鲁本斯 138

9.9 阿图尔·康勃夫 140

9.10 凯绥·珂勒惠支 142

第10章 优秀作品欣赏

第1章 速写概述

1.1 速写的概念

1.2 速写的历史

1.3 速写的目的及意义

1.3.1 培养敏锐的观察力

1.3.2 训练造型表现能力

1.3.3 收集素材，激发灵感

1.3.4 独特的艺术形式

课题概述

本章主要介绍速写的基本概念、历史以及其目的和意义，通过对相关内容的介绍，深入了解速写在造型艺术中的作用。

教学目标

通过对速写基本概念、目的和意义的学习，明确和掌握速写在造型艺术中的地位。

章节重点

了解速写的基本概念和历史，对速写的目的和意义有清晰的认识。速写是艺术与设计中的重要表现形式之一，它与艺术及设计等其他学科共同构成了全面的造型能力训练系统。不论是艺术性速写还是设计性速写，速写的题材和内容都非常广泛，大致包括静物速写、人物速写、动物速写、风景速写、建筑速写等几大部分。

1.1 速写的概念

速写作为一个绘画概念,指在短时间内以极简练、概括的笔法迅速而准确地捕捉对象主要特征的创作方式。简而言之,速写就是快速、简练地表现对象。速写作为训练绘画造型能力的主要手段之一,是培养眼、脑、手三者协调一致的绘画形式,也是画家与物象交流的最直接的绘画形式,其本身也是造型艺术不可或缺的一个部分。

速写作为一门绘画学科,具有快速、准确、简练和生动等特点。快速是指速写的作画时间一般都比较短,所以快速捕捉生活中的各种形象和场面是速写的基本要求。准确是指在强调作画速度的同时,还要求下笔准确,肯定,避免优柔寡断。准确不仅指物象的形体比例结构、动态特征要表现准确,而且也指作画者对物象的感受要表达得准确。简练是指速写在较短的时间内捕捉复杂的物象,不能作深入刻画,所以只能对所绘物象进行必

要的概括、提炼和取舍,以简练的艺术语言表现物象的整体精神和主要特征。而生动是指作画者以速写的笔触、线条、构图、造型等语言将所要表现的对象和创意生动地表达出来。所以,生动其实是作画者以速写这种载体所传达的一种直觉性情感,使速写具有一种感人的魅力。

1.2 速写的历史

人类最早的绘画可以说是以速写的形式创作的,旧石器时代的洞窟壁画,法国拉斯科洞穴的野牛图,就是远古时期的祖先们用有色的矿石画出的粗犷线条和生动造型,为我们展示了最原始的艺术激情。古埃及人也用芦苇笔和石笔,蘸着墨水或有色水在羊皮或纸莎草制成的纸上作画。

到了中世纪,基督教盛行《圣经》和《福音书》手抄本上出现了大量描绘圣经故事题材的插图。及至文艺复兴时期,一些画家使用鹅毛管制成的蘸水笔作画。这一时期,伟大的画家

达·芬奇采用混合技法画出多幅以花草、树叶为题材的精美速写作品,其写实的功力已非同一般。同一时期,德国的画家丢勒也给后人留下许多精彩的速写精品,而法国人也用钢笔绘制了大量的细密画、漫画以及花边纹样,使速写有了很大的发展。

17世纪,速写的题材更为广泛,荷兰画家伦勃朗用鹅毛笔管所作的无论是人物速写还是风景速写,都极为概括生动。在表现风景时,伦勃朗更多地使用线条与墨水渲染相结合的方法,其豪放的笔触和大面积的水墨块面相得益彰,画面简洁、生动而极富表现力。

19世纪,随着钢笔这一工具的普及与发展,钢笔画成了人们喜闻乐见的艺术形式。因为钢笔工具操作简单、便于携带,画家和设计师可快速表达生活中的所见或徒手勾勒设计草图,所以留下了不少艺术性极强的速写作品,如法国的米勒、莫奈,荷兰的梵高,都有大量独具魅力的佳作。米勒的钢笔速写笔触奔放,并不求细

图1-1 公牛与马(古埃及壁画) 旧石器时代

图1-2 马(法国拉斯科洞穴壁画) 旧石器时代

节,却有着极强的表现力。梵高的钢笔画和他的油画一样具有典型的个人标识,有着强烈的主观情感表现风格。到了20世纪,速写的形式更加不拘一格,表现出多元的态势,如马蒂斯的速写线条简洁,笔调柔和;毕加索的速写线条夸张,充满无穷的想象力;莫兰迪的速写用笔单纯静穆、高远而精深。许多现代派、后现代派的大师更是用各自的速写语言展示了它惊人的丰富性。

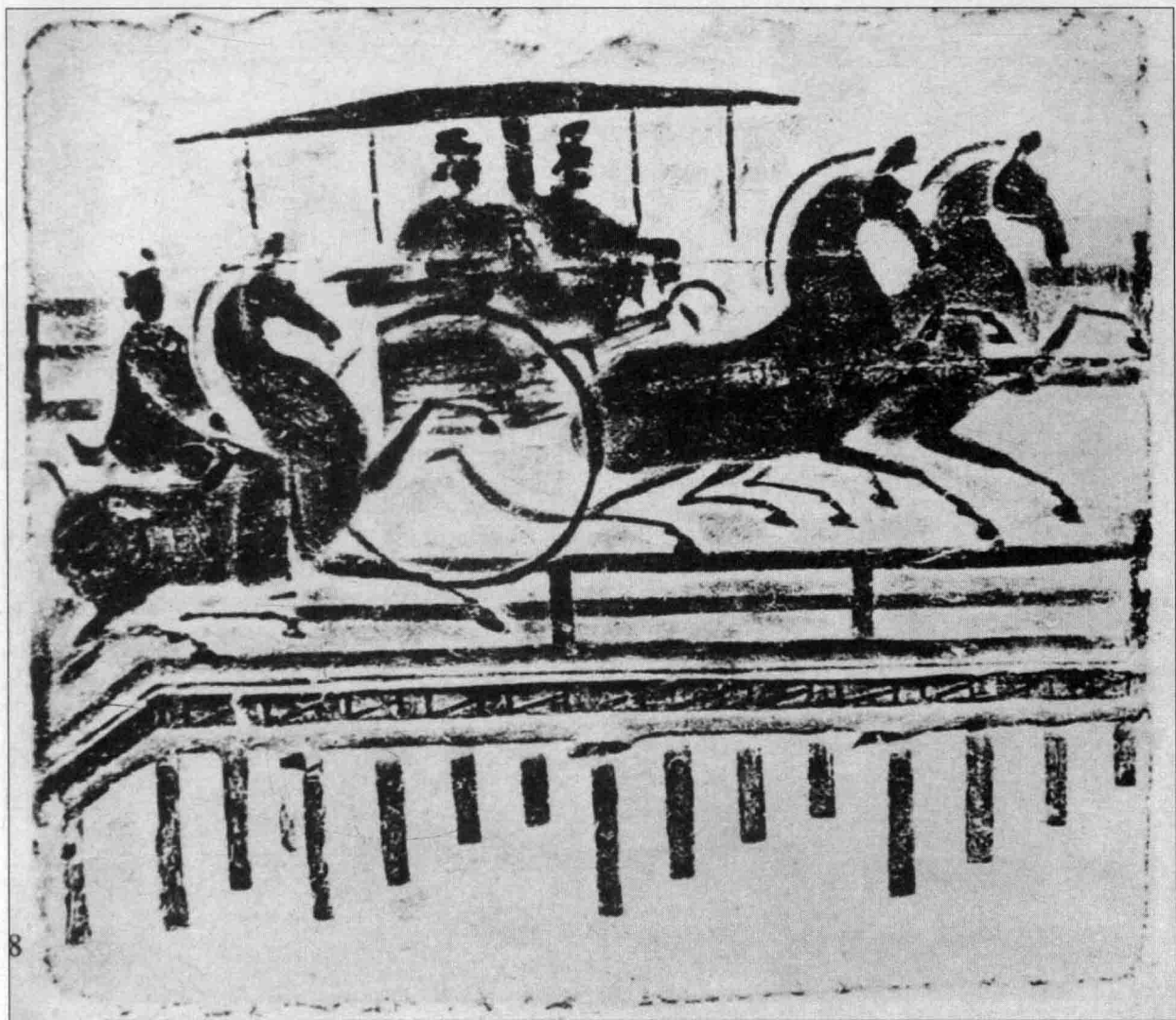

图1-3 四川汉代画像砖 东汉

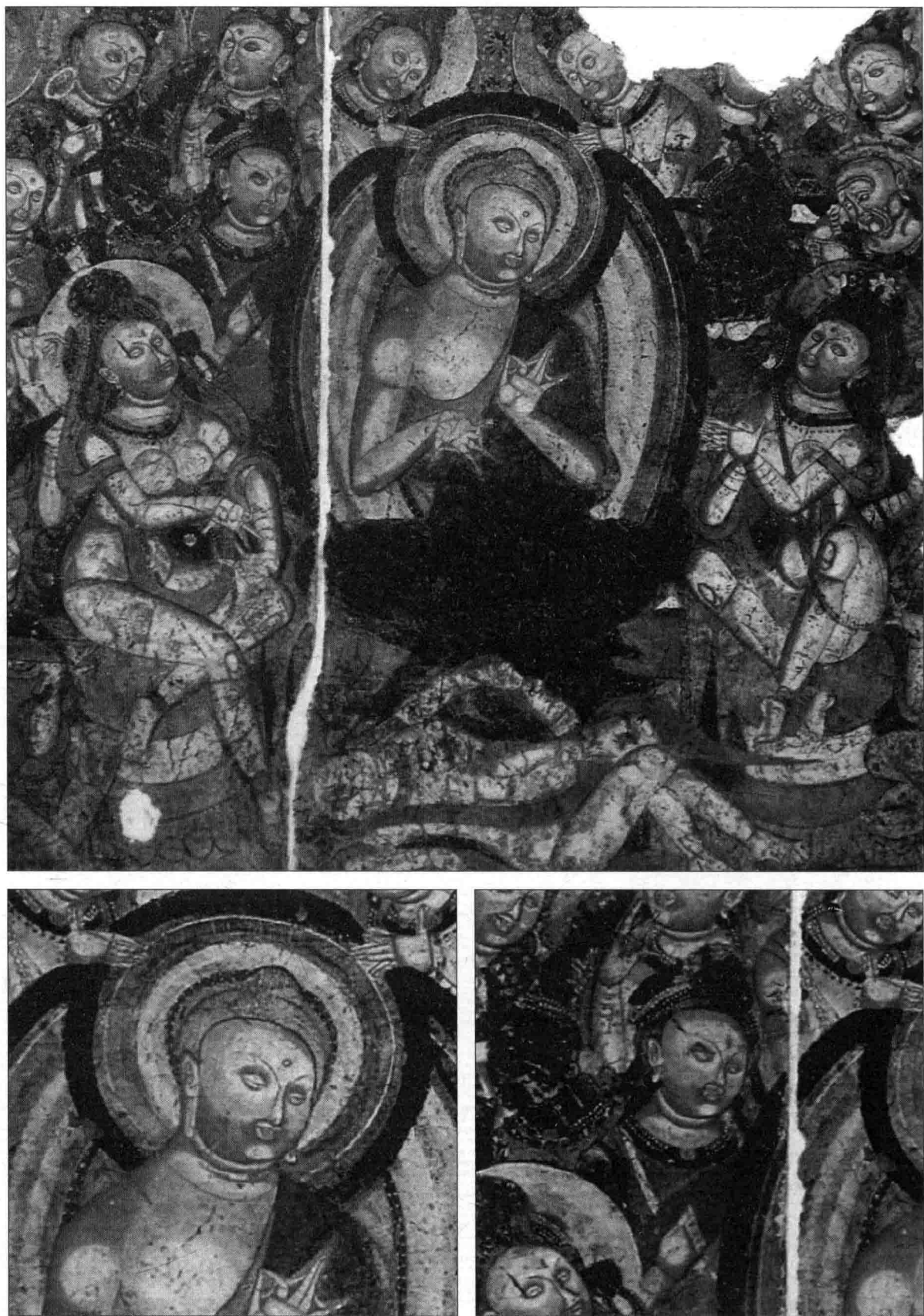

图1-4 听法图(龟兹佛窟壁画181窟) 7世纪

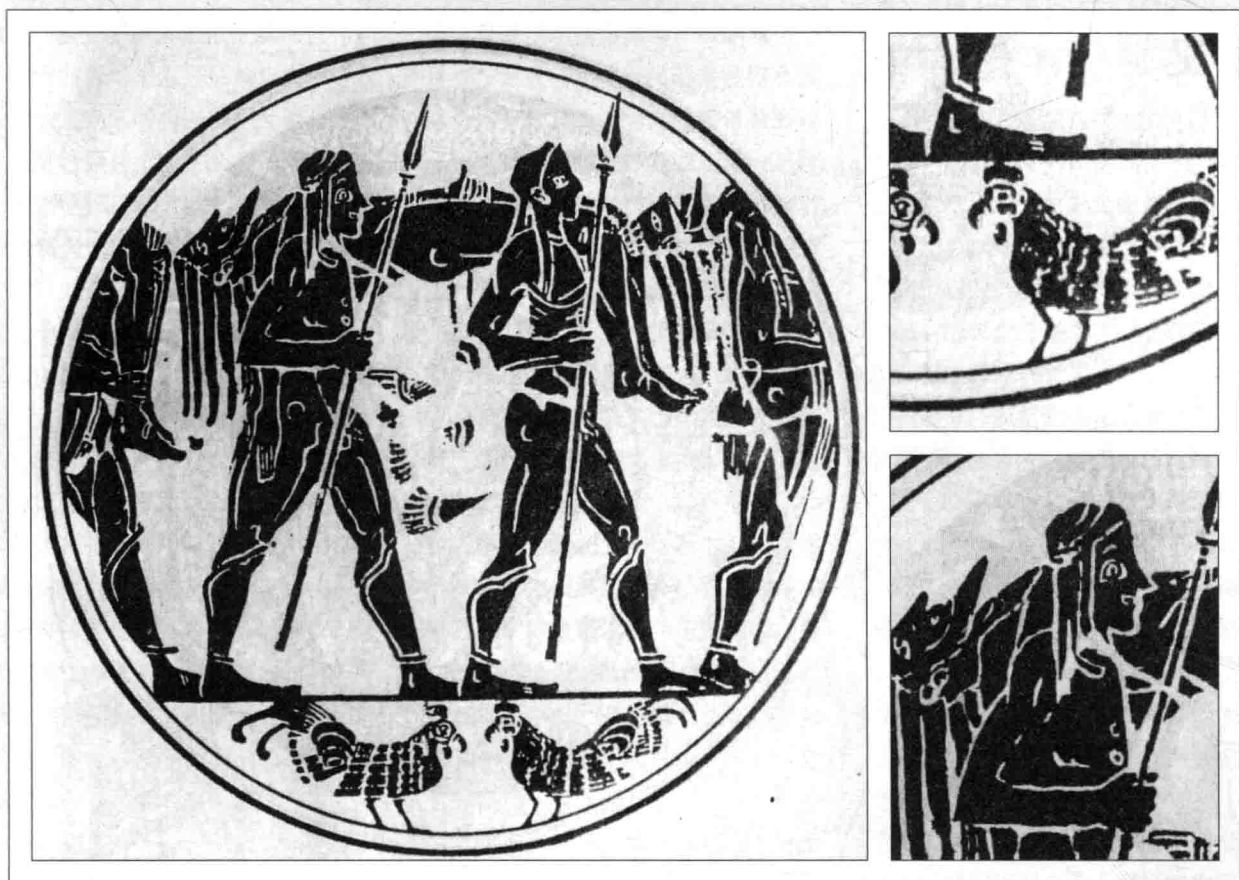

图1-5 古希腊陶器图案 古希腊

图1-6 供养人画像砖 北魏

1.3 速写的目的及意义

1.3.1 培养敏锐的观察力

速写是感受生活、认识生活的有效手法之一，是绘画的基本功。

作为基础训练，速写应以研究自然为起点，以客观事物为凭借，通过观察、分析，在理解的基础上进行表现。在影像技术高度发达的今天，我们提倡速写，是因为速写的画面与通过摄影所取得的画面有本质的不同。影像可将物象迅速便捷、毫无遗漏地在瞬间定格，是客观的、机械的被动反映；而要反映对客观世界的主观感受，立即捕捉对象的原本魅力所在，并主动地表现对象的本质，则是摄影无法做到的。

速写不仅训练画者整体观察、整体分析物象的能力，也是一种训练思维方式的过程。大自然不同的物象在不同的角度下会呈现出纷繁芜杂的变化，如何从这其中攫取优美感人或独特的艺术形象，是速写的首要任务。法国雕塑家罗丹说：“艺术家所具有的是一双与常人不同的眼睛，他能在常人司空见惯的事物中发现美。”养成正确的观察方法，是画好速写的第一步，在速写写生过程中，首先要通过眼睛对物象进行观察，对其内涵、形态、特征了然于胸。观察并不是简单的看，而是要对物象进行分析比较，领会物象的结构、特征、比例、透视等关系，考察物象各部分之间的主次。虚实关系以及形体相互间的内在联系，为下一步能够自如地作画做好准备。

1.3.2 训练造型表现能力

素描是一切造型艺术的基础，而速写则是素描的一部分，并且它还可以说是素描的基础，因此也可以说速写是一切造型艺术基础的基础。速写作为学习美术入门的必修课，其目的在于训练和提高画者的造型能力。人们对造型特征的敏感虽然有先天的差异，但主要靠后天培养。在速写写生的过程中，通过不断的形象思维和描绘，落实到纸上，逐渐加深对形体、空间、虚实、主次等的认识，达到得心应手的程度。只有具备了正确的思维方法，才可以表现出一个美丽独特的笔下世界。有了娴熟的速写技巧，就为掌握更多的艺术形式打下了扎实的基础。而对于设计专业的学生来说，快捷、有效、得心应手地表达自己的设计意图，也必然依赖于熟练地掌握速写技巧。因此，速写是一门基础性学科，既可以锻炼学习者的动手表达能力，又可使其更好地掌握基础造型的技巧。

1.3.3 收集素材，激发灵感

艺术源于生活又高于生活。瞬息万变的大自然是艺术家和设计师取之不尽、用之不竭的创作源泉，他们通过速写收集生活素材，并经过加工整理提炼，为艺术创作打下基础，“外师造化，中得心源”，古人说的也是这个道理。

无数的艺术家和设计师都十分推崇速写这一形式，因为在他们的艺术创作中速写起了积极的作用。通过速写这种最轻便、最迅速的表现形式，他们可以更有效地观察生活，加深对生活的认识和理解，积累各种艺术素材，记录瞬间灵感，为创作、设计的构思奠定基础。速写的表达形式是多种多样的，能否画好速写的影响因素也很多，但仅知道一些速写法则、规律是不够的，要画好速写必须到生活中去，多观察、多体会、多动笔、充满感情地去画。

图1-7 女青年 李宽

图1-8 矿区速写 华其敏