

艺术设计专业系列丛书
“互联网+”新形态一体化教材

扫描二维码，
了解
配套资源

SUXIE JICHU

速写基础

张玉忠 主编

航空工业出版社

北京

内 容 提 要

本教材是为帮助高校艺术专业学生和普通美术爱好者快速了解速写、掌握速写表现的基本技能和基本方法而编写的应用性教材。教材共分三章。第一章是基础理论，介绍速写的基本概念、学习速写的意义、学习速写的方法和应掌握的结构、透视知识。第二章为实训篇，分为人物、植物、动物、产品、风景的临摹和写生训练，每一小节的知识点和能力技法紧密相连，循序渐进地给学习者以指导。还采用名家、大师的作品作为典型案例进行关键技法的解析，以写生案例导入重、难点教学，让学习者学练结合、融会贯通。第三章是速写作品赏析，引导学习者欣赏大师作品，提升个人的审美和表现能力，同时从稍带瑕疵的学生作品中发现自己的不足。

图书在版编目（CIP）数据

速写基础 / 张玉忠主编. — 北京：航空工业出版社，2020.2（2025.7重印）
ISBN 978-7-5165-2218-9

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（2020）第 026440 号

速写基础 Suxie Jichu

航空工业出版社出版发行

（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028）

发行部电话：010-85672666 010-85672683	读者服务热线：010-85672635
中煤（北京）印务有限公司印刷	全国各地新华书店经售
2020 年 2 月第 1 版	2025 年 7 月第 2 次印刷
开本：889×1194 1/16	字数：281 千字
印张：10.5	定价：63.00 元

前言

PREFACE

速写是一切美术活动和艺术创作的基础。不论是美术作品还是艺术设计作品，其背后都蕴含艺术家及设计师扎实、深厚的速写功底。对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力和提升观察能力的最有效方法之一，速写课的学习不单纯是为提高技能方法、表现能力，而是让学生学会在观察生活同时，善于捕捉生活中美好的瞬间，学会应用速写积累创作素材，提高个人的审美能力、表现能力，激发创作灵感。速写基础作为艺术院校的专业必修课和专业基础课，对于学生来说，其学习意义和重要性不言而喻。

初学者如何在速写手绘表现中快速提升速写表现的能力以及提高知识理论运用能力，达到学中练、练中悟的眼、脑、手三者并进的协调统一，是每一个速写爱好者学好速写的夙愿。本教材便是针对艺术专业学生和美术爱好者了解速写的基本概念、快速掌握速写表现的基本技能和基本方法而编写的应用性教材。

本教材共分三章。第一章是基础理论，让学生知晓学习速写的意义、速写的学习方法以及速写表现中应掌握的基础理论和基本概念。第二章为实训篇，也是本教材的重点，在实训的内容上分为人物、植物、动物、风景、产品的临摹和写生训练，以人物速写为训练要题，注重从最基础的头像、四肢、手和脚的结构讲起，然后是静态到动态的人物速写练习，最后拓展到植物、动物、风景及产品的速写训练，根据速写每个阶段的难易程度，通过递进式的任务训练，每一小节的知识点和能力技法紧密相连，让学生有重点地进行掌握。教材还采用名家、大师的作品作为典型案例进行导入式的教学，对关键技法进行解析，以写生案例导入重、难点教学，学习任务中融入相关的知识和能力目标，让学生学练结合，融会贯通。第三章是速写作品赏析，引导学生在欣赏作品的同时，提升个人的审美和表现的能力。教材内容由浅到深，知识理论紧贴实训重点。本教材旨在为今后的艺术设计专业的学习打好设计创意的能力基础。

使用本教材，学生能在老师带领下借鉴和临摹，能快速掌握速写的基本方法、步骤及技巧。在教学中运用大量直观性的范画及解析说明可达到事半功倍的作用。当然，教学范画的作用并不仅仅是让学生去临摹和欣赏，更重要的是让学生在借鉴范画的过程中学会观察、感悟和分析身边的平凡物象，从中发现美并挖掘和创造美的艺术形式。

本书同绝大部分同类教材相比，在结构上特色鲜明，以我们熟知的身边速写案例进行分析，以案例引导下的任务驱动设计思路，作业训练与知识运用紧密对应；内容上精练适度，知识点精简实用；全书收入近 350 幅作品图片，案例参照精彩生动，实用性强，是艺术院校学生和初学速写者的必备指导教材。

在本书编写过程中，本人得到了一线师生的大力支持和鼓励。感谢董凯老师积极提供优秀的速写写生习作，感谢孙卫祥老师积极参与第二章的编写。

由于本人的学术能力和编写水平有限，加上时间紧追，书中疏漏和不足之处敬请广大读者批评、斧正，以便在修订时得到改进与完善。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

张玉忠
2020 年于天津

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 速写的基础理论	第一节 对速写的认知	2	8
	第二节 速写常用的工具、材料及表现形式	2	
	第三节 人体结构与简明的透视知识	4	
第二章 速写实训篇	第一节 项目训练一 —— 头像及手、足速写训练	4	22
	第二节 项目训练二 —— 衣纹的速写训练	2	
	第三节 项目训练三 —— 人物静态、动态速写训练	8	
	第四节 项目训练四 —— 其他类别物象的速写训练	8	
第三章 速写作品赏析	第一节 大师速写赏析与临摹	2	6
	第二节 师生速写作品赏析	4	

目 录

第一章	速写的基础理论	1
第一节	对速写的认知	2
一、	速写的概念	2
二、	速写的功能、特征与分类	5
1.	速写的功能	6
2.	速写的特征	7
3.	速写的分类	8
三、	学习速写的意义	10
四、	学习速写的方法	11
1.	多临摹，多观察，多写生	11
2.	从慢写到快写	15
3.	在默写中提高速写的表现能力	15
第二节	速写常用的工具、材料及表现形式	17
一、	速写常用的工具、材料	17
1.	笔	17
2.	纸质材料	19
二、	速写主要的表现形式	19
1.	以线为主的表现形式	20
2.	线面结合的表现形式	23
第三节	人体结构与简明的透视知识	25
一、	人体的比例尺度	25
二、	人体的结构	26
1.	头部形体结构	26
2.	躯干形体结构	30
3.	四肢形体结构	31
三、	透视的基础知识	35
1.	透视	35
2.	透视中的画者、画面和基面的关系	36
四、	透视原理在速写中的应用	37
1.	平行透视知识的应用	37
2.	成角透视知识的应用	37

第二章	速写实训篇	39
第一节	项目训练一 —— 头像及手、足速写训练	40
一、头像速写的步骤、方法		40
1. 头像的五官比例与特征表现		40
2. 头像的五官速写表现方法		44
3. 从临摹到写生		44
4. 速写头像的观察方法和表现技巧		46
5. 训练要点		48
二、手、足速写的步骤与方法		49
1. 手、足的特征		49
2. 从临摹到写生		51
3. 训练要点		53
第二节	项目训练二 —— 衣纹的速写训练	54
一、衣纹的速写方法		54
二、衣纹线的组织和表现		54
1. 衣纹的分类		54
2. 衣纹的组织		55
3. 衣纹的表现		57
三、从临摹到写生		58
四、衣纹变化与身体结构的表里关系		58
五、训练要点		58
第三节	项目训练三 —— 人物静态、动态速写训练	59
一、静态人物速写的方法与表现步骤		59
二、动态人物速写的方法与表现步骤		64
三、从临摹到写生		67
四、知识点		67
1. 人体动态速写的观察方法		67
2. 人体动态速写的重点、难点		68
五、训练要点		69
第四节	项目训练四 —— 其他类别物象的速写训练	79
一、植物的速写训练		79
1. 植物速写的步骤		79

2. 从临摹到写生	79
3. 知识点：植物速写的构图与布局	80
4. 训练要点	81
二、动物的速写训练	81
1. 动物的速写方法	82
2. 从临摹到写生	84
3. 知识点：动物形态速写中“线”的作用	84
4. 训练要点	86
三、产品的速写训练	86
1. 家电及汽车类产品的速写步骤	86
2. 从临摹到写生	89
3. 知识点：家电产品及汽车的比例与透视关系	89
4. 训练要点：起形要准	90
四、建筑风景速写的训练	90
1. 建筑风景速写的步骤	90
2. 从临摹到写生	90
3. 知识点	91
4. 训练要点	91
第三章 速写作品赏析	105
第一节 大师速写赏析与临摹	106
第二节 师生速写作品赏析	119
参考文献	158

1

第一章 速写的基础理论

▶ 第一节 对速写的认知

一、速写的概念

速写(图 1-1-1)是所有造型艺术的基础,也是一门独立的艺术表现形式。速写是美术工作者和设计师在艺术创作中的准备阶段和记录手段,也是他们研究、探索艺术语言的一种很重要的表达方式。可以说凡是快速、准确、简练地传情达意的绘画都可以被称为速写。

图 1-1-1 速写作品示例 / 《速写选集》 / 黄胄 / 中国

速写,从字面上探究就是要快速地记录我们所见、所思、所想的人、事或景,在快速表现的同时就促进了简化。在“快”与“简”的同时,速写

更需要的还是“准”。这个“准”不可能以素描的方式在长久的时间内反复地比较和深入细节刻画精准,更不是无意识地快速表现线条之美。速写的“准”不要求过于严谨,但重点是要把握物象整体的轮廓、结构和基本比例的正确,“准”得有主次、有目的。

速写是绘画表现形式的一种,它与其他绘画形式以及生活、创作之间都有着密不可分的关系。速写在艺术造型领域有重要的功能、作用,是所有其他艺术形式表现的必要手段基础。

我们所了解的许多古今中外绘画大师,在应用速写表现和艺术创作中都为我们留下了宝贵的速写作品,如 17 世纪的荷兰画家伦勃朗(图 1-1-2、图 1-1-3)、19 世纪的德国画家门采尔等都是速写方面的高手(图 1-1-4、图 1-1-5);我国的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、黄胄、刘文西、蒋兆和、周思聪等,图 1-1-6 到图 1-1-11 即为他们的作品。他们中间有的从没有机会进入正规美术院校学习,而是在生活中以速写这种绘画记录的手段作为绘画训练的基本形式,创作出了许多优秀的速写作品,为后代留下了宝贵的速写财富。

对于初学速写者,速写是训练艺术造型综合能力的有效方法和手段,它可以增强学习者观察问题、分析问题、表现问题的能力,是在基础绘画中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性,训练学习者在短时间内表现眼前物象的综合能力。因为速写是以运动中的物象为主要描写对象,画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下必然是以一种简捷的快速方式来呈现,所以对于初学者来说,速写是一种学习用简化形式综合表现物象造型的绘画基础课程,而且速写能力的掌握是非常必要的。

图 1-1-2 假寐的少女 / 伦勃朗 / 荷兰

图 1-1-3 伦勃朗作品 / 荷兰

图 1-1-4 门采尔作品 / 德国

图 1-1-5 门采尔作品 / 德国

图 1-1-6 叶浅予作品 / 中国

图 1-1-7 黄胄作品 / 中国

图 1-1-8 蒋兆和作品 / 中国

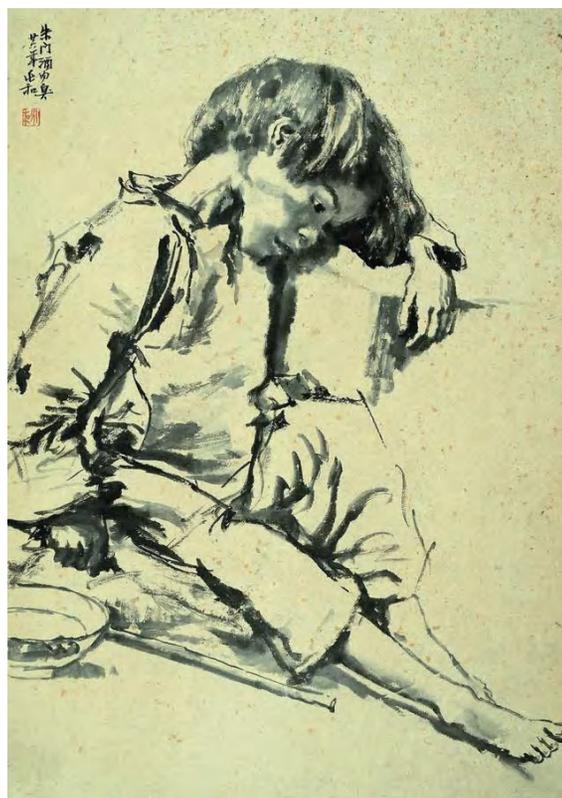

图 1-1-9 蒋兆和作品 / 中国

图 1-1-10 周思聪作品 / 中国

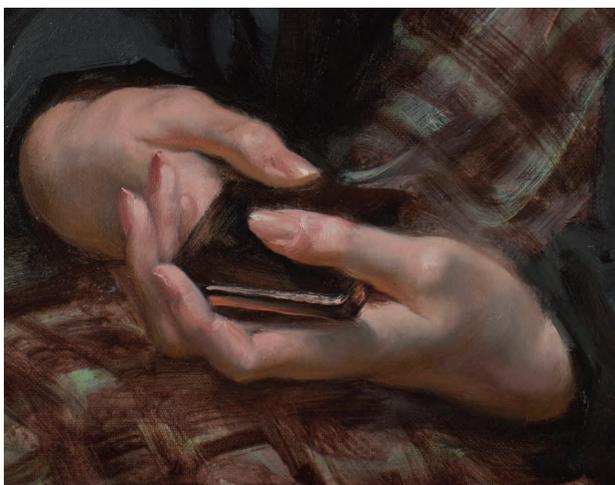

图 1-1-11 周思聪作品 / 中国

二、速写的功能、特征与分类

速写是美术工作者或设计师艺术创作、艺术造型及积累创作素材的重要基础，如图 1-1-12，这是于小冬老师在油画创作前对手的速写写生表现。他

们应用速写这样一种绘画、设计表现形式，在较短时间内用手中的画笔记录人物、事物、事件等对象的基本形态和意义特征，是非常具有意义，也是十分必要的。速写是所有优秀艺术作品的基础，它也有其独特的表现功能和特征。

(a)

(b)

图 1-1-12 手的速写表现 / 于小冬 / 中国

1. 速写的功能

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(见图 1-1-13 马蒂斯的速写),速写具有训练造型能力和记录、收集绘画素材两大方面的功能。

(1) 训练造型能力,进行造型研究

速写是训练造型能力的主要手段之一,不论是画家还是艺术造型设计师,艺术的审美能力和表现能力是最根本的基础能力(可见图 1-1-14 圣家族习作和图 1-1-15 藏族青年的速写造型),而训练和提高这些基本能力最有效的手段和方法之一就是速写。速写的过程就是训练我们观察事物和提升审美能力的过程,动手画速写就是训练我们应用艺术表现的方法对事物艺术造型进行表现的过程,所以,速写是我们应用于各种艺术问题研究、提高对艺术概括能力和把握生动情景感受能力的最好手段,且具有研究的方便性、即时性。

图 1-1-13 马蒂斯作品 / 法国

图 1-1-14 圣家族习作 / 米开朗琪罗 / 意大利

图 1-1-15 藏族青年(局部) / 于小冬 / 中国

(2) 记录艺术感受，收集创作素材

艺术家的创作需要平时点滴的积累。不仅要有感性的记录，还必须拥有大量理性创作的素材积累。速写的即时性、方便性正适合这一特点需求。艺术家正是运用速写这一特性，随时、随地记录着身边发生的和头脑中所存在的各种素材和艺术构思及创作灵感。米勒的《田间归来》速写作品（图 1-1-16）就是记录了普通人的生活，鲜活、感人。

概括地说：速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间；能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的基本特征；能有助于为创作收集大量素材。好的速写本身就是一幅悦目的艺术品，它能提高我们对所要表现形象的记忆能力和默写能力，尤其应用在创作上，速写能展现艺术家独具个性的绘画风格。

2.速写的特征

从古到今，许多中外艺术家都将速写这一表现形式作为艺术创作、艺术表现的一种方法，艺术家借用速写迅捷的表现方式，追求绘画的不确定性，追求创作中稍纵即逝的艺术灵感，在速写中探索艺术创作的语言和表现技法、进行艺术构思和艺术创作，因为速写具有的艺术表现上最显著的特征就是快速、简练、准确、生动。

①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（见图 1-1-17 列宾对人物神态的细腻刻画）。速写因作画时间短，在描绘对象时，放笔直取，它可以随时描绘我们周围生活中的任何物象，特别适用于描写运动中的对象和转瞬即逝的各种人物、动物及自然界中各种物象的动态。

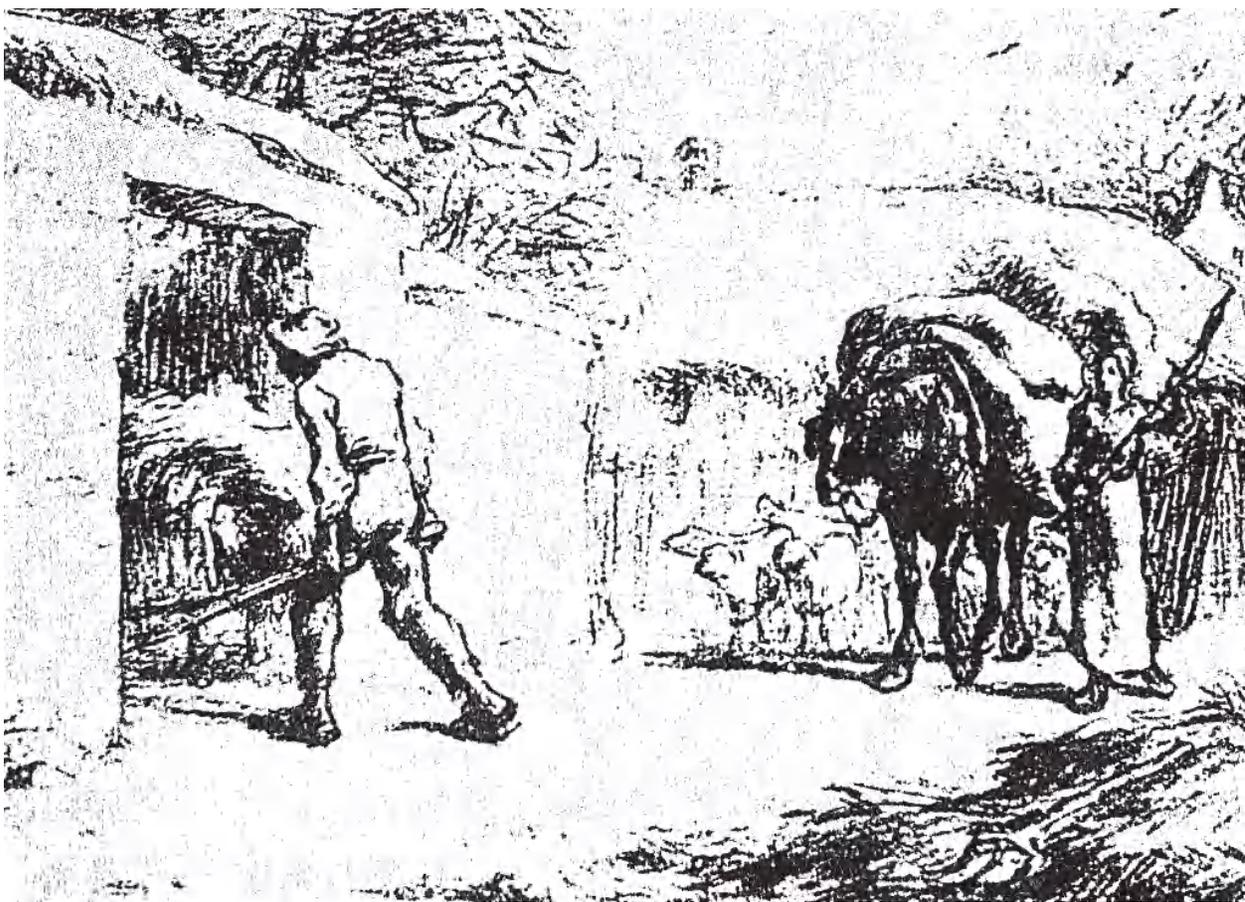

图 1-1-16 《田间归来》/ 米勒 / 法国

速写基础

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，常画速写能使我们养成注意观察周围生活的好习惯。

②速写具有简练、直接、随意、自由的绘画特点，是一种能够迅速捕捉和表现对象特征的绘画形式。长期坚持画人物速写，可为日后的美术创作和艺术设计积累下丰富的艺术素材，图 1-1-18 刘文西对陕北老农的速写便是如此。

③探索艺术语言，进行构思创作。艺术构思是有感而发的过程，是创作的第一步，往往源于突然闪现的灵感和莫名的感情冲动，因此，能否迅速地抓住它们，往往是能否创作出优秀艺术作品的关键。艺术创作的语言，是需要艺术家反复尝试和推敲的，而这一过程不可能在创作原稿上进行，所以，速写在这方面具有独特的表现优势，能让艺术家在创作、构思、推敲及艺术语言和创作方法上不断探索和完善。

图 1-1-17 列宾作品 / 俄罗斯

图 1-1-18 陕北老农 / 刘文西 / 中国

3.速写的分类

速写是有着独特艺术表现魅力的绘画形式，又是艺术训练中一种独特的表现语言。速写可以分为写生速写、艺术创作速写，这两种速写并不是对立存在的，而是由于它们的侧重点不同而表现的方式会有所区别。图 1-1-19、图 1-1-20 为写生速写，快速地表现人物的动态的瞬间。速写表现采用的工具、技法、目的不同（图 1-1-21、图 1-1-22），表现的方式也有所不同。

图 1-1-19 写生速写 / 张玉忠 / 中国

图 1-1-20 人物 / 孙卫祥 / 中国

(1) 依据描绘对象划分

在写生、美术创作速写中，根据描绘对象的不同可分为人物速写、动物速写、风景速写等。人物速写应用的范围比较广，尤其是日常写生和艺术创作中，对人物速写素材的收集还是占到主导地位。

(2) 依据表现工具划分

从表现工具上来分，可分为铅笔速写、钢笔速写、炭笔速写、木炭速写、毛笔速写。

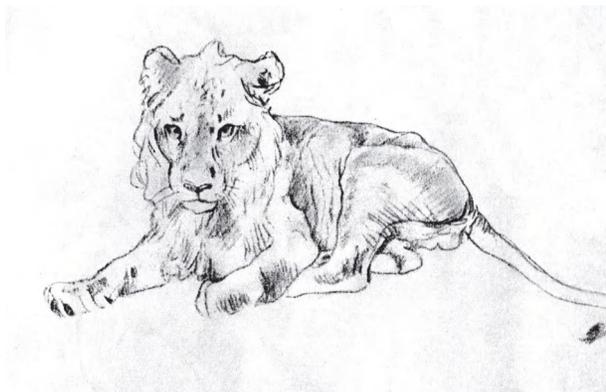

图 1-1-21 狮子 / 佚名 / 中国

图 1-1-22 狗 / 谢洛夫 / 俄罗斯

(3) 依据表现方法划分

依据表现方法可分为单线速写、线面结合速写和接近素描的速写。单线速写较简洁，铅笔、钢笔、针管笔等各种硬笔适合进行单线速写。线面结合的速写，常用较细的线勾勒轮廓，用简单的块面表现光影。接近素描的速写是一种比素描简洁快速的表现方法，在视觉上主要表现物象的体积、光影等造型要素，适合表现设计和写生的综合直观效果，具备真实感；这种速写还可以较充分地描绘物体在结构上的特点，需要费一些时间去刻画空间感，可以使用明暗和大块面的表现的方法。

三、学习速写的意义

速写是一种提升艺术造型能力的训练手段，但同时也可以说是一种训练初学者艺术思维方式的有效手段。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径，经常练习速写，能使我们概要地掌握人体的比例、结构，熟练地画出人物和各种动物的形体和神态，尤其对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。速写手段能训练学习者把握形态、结构的造型能力，使我们提高主观审美能力，更重要的是学会运用这种方式来提高对物的观察能力、思维能力和艺术创作表现能力。图 1-1-23 的崂山速写就是观察把握大场景的优秀速写案例。尤其对于初学者来说，速写是一门学习用简化形式综合表现物体造型的绘画基础课程，训练学习者感受生活、记录感受，并能使这些感受和想象更加形象化、具体化。描绘我们身边的具体风景（图 1-1-24）和人物（图 1-1-25），速写训练会是每一个学习者从造型训练走向造型创作的必经途径，也为培养学习者创新思维提供了最好训练手段。

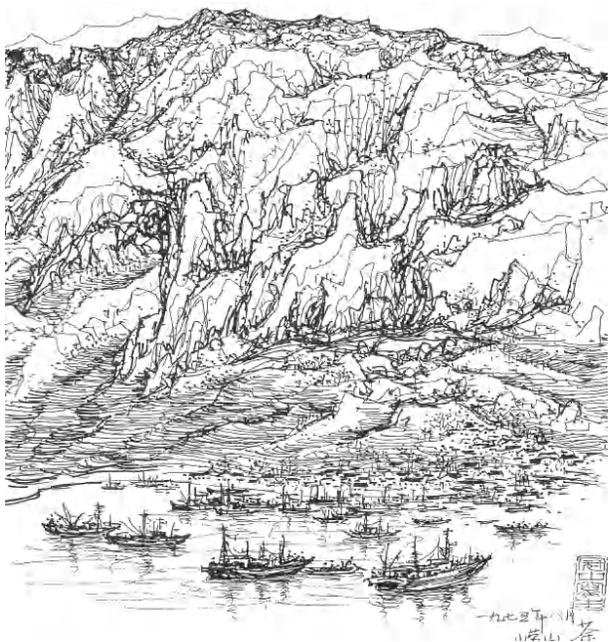

图 1-1-23 崂山速写 / 吴冠中 / 中国 / 1919

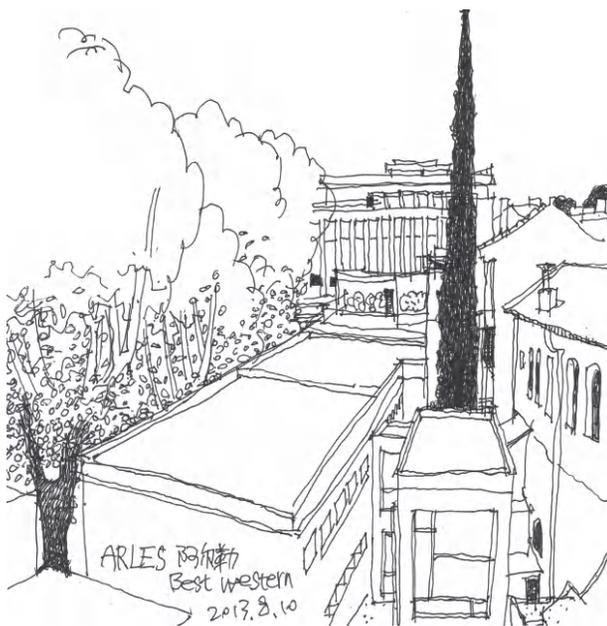

图 1-1-24 风景速写

图 1-1-25 人物写生 / 张丽华 / 中国

开设速写课程，是因为有必要让正处于学习阶段的学生们尽早养成运用速写手段进行艺术观察的习惯，提升审美表现和创意构思的能力，并为今后的艺术审美、艺术创作打下良好的基础。学习速写是很有必要的，是具有现实意义的。

四、学习速写的方法

我们提倡从开始阶段就要养成勤画速写的良好习惯。速写是一种锻炼动手能力的良好训练方法。要想掌握好速写技巧，能为专业服务并且有所创新，就要多观察、多动手去画。首先，把速写当作一种习惯，用在你收集素材的过程中，用在你思考、构思的过程中，用在你和别人交流沟通的时候，用在你休闲的时间里。刚开始可能是原始的涂涂画画，在适当的理论指导和实践训练的启发下，将很快步入正轨。在一定速写数量完成的情况下，在老师的引导下，你将能够综合地把握、创造性地使用这种方法随心所欲地表现自己的所思、所想、所感，能有所提高，扩展自己的想象力和创新力。

在速写中，有些内容的速写训练又可以理解为短期素描的作业形式，在进行相对长时间的观察、思考训练的同时，做到手不离笔、纸不离身。做到长、短期作业穿插进行，是速写基础训练的一种良好方法。所以，速写又是一种对素描训练的辅助练习，初学者就是要从简单的基础训练、写生训练到较复杂的技法训练循序渐进地学习提高。

1. 多临摹，多观察，多写生

临摹、观察、写生是所有初学绘画的学生必须要经历的阶段，也确实进入绘画之门的必经之路。不注重观察生活，没有临摹和写生到足够数量的绘画作品，就不会有更高一层的提升；没有一定数量的积累，就不会有质的飞跃。画画没有捷径可走。也许有的人在画画上是有一些天赋，但没有一定量的作品支撑，天赋也无法发挥作用。所有人都一样，脚踏实地、刻苦磨炼基本功，才会在绘画的道路上有所进步、有所建树。

(1) 临摹

作为初学者临摹作品，开始阶段也应该有所选择。你可以给自己规定分类，最开始临摹一些比较简单的作品，比如是一个静物、植物或静态的人物作品（图 1-1-26 至图 1-1-28）或者临摹一个物体的局部，然后再过渡到复杂的整体。在临摹人物作品的时候，临摹之前，要注重全面地观察，从整体全

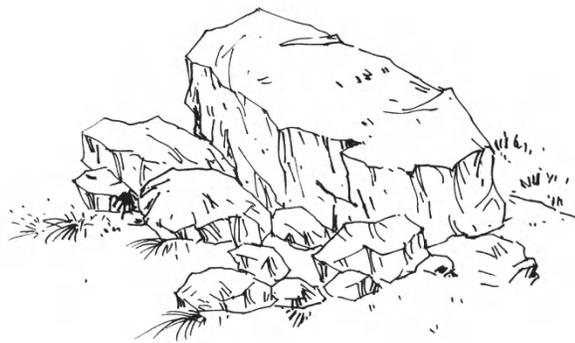

图 1-1-26 石头的画法

图 1-1-27 树的画法

图 1-1-28 人体画法

速写基础

身着眼更利于绘画的进行, 如果从局部开始就很容易画不准形体。等练得很熟练了, 就可以从你感兴趣的局部着手了, 当然这也是个人兴趣问题。从站立训练开始, 练习各种形态的站立姿势, 等基础训练得差不多了再临摹蹲、跑、坐、跳等动态, 然后再临摹面部、手、脚等。临摹开始, 要用心观察被画物象的轮廓, 感受它的构图, 感受它表面呈现的外形和内在的结构比例。先用浅色的线条勾勒出它

的外形, 逐渐仔细比较, 认真地在纸面上画出来, 在观察和比较中逐步深入完成, 中间尽量保持画面的整体效果。可以选择临摹国画线描作品(图 1-1-29、图 1-1-30), 也可以临摹插画、风景或者产品类的速写作品(图 1-1-31、图 1-1-32)。尽量选择一些比较写实的作品来练习, 学习画家是如何使用线条来表现物体的(图 1-1-33、图 1-1-34)。这样的训练能帮助你提高观察能力和表现能力。

图 1-1-29 中国画线描作品

图 1-1-30 中国画线描作品

图 1-1-31 线描汽车速写 / 张玉忠 / 中国

图 1-1-32 黄昏 / 列维坦 / 俄罗斯

图 1-1-33 于小冬作品 / 中国

图 1-1-34 费欣作品 / 美国

(2) 观察

要多观察，养成对事物和周围人物的观察习惯。观察是人类有意识地主动关注周围事物的行为活动，绘画是眼脑手并用的协调统一的行为活动。用速写描绘一个事物，动手之前都要经历大脑有意识的思考、观察过程；只有做到胸有成竹，才能表现自如。在训练观察能力的时候，开始选择一个结构相对简单的速写作品，从物体的轮廓、光影效果、透视和虚实现象、物体的结构等方面观察，理解它的形体结构，体会物象的表现特征。观察事物的训练可以锻炼人的观察力、表现力和对细节的叙述能力，对画面层次、前后、空间、透视、结构、块面、虚实等都有很精确的要求。轮廓练习是由点到线的观察方法，加起来就是要整体地观察。认真观察物象，不受物象局部的干扰，要进入绘画状态或右脑模式。坚持这样练习，就一定能画出挺直漂亮的线条。

(3) 写生

多写生，平时养成随身携带速写本和画笔的习惯。对待不同的人或景物，要养成随时速写的习惯。俗话说“笔不离手”，速写的对象可以是任何你感兴趣的人或事物。养成随时画速写的习惯，不仅对于初学者打好速写的入门基础很有必要，而且对于任何美术、设计工作者都是很好的提升表现技能的手段。坚持速写写生，就是什么时候感觉来了就马上拿起画笔作画，图 1-1-35、图 1-1-36 就是快速表现身边人物的动态速写，画者就是任由个人的一时之感，以最快的速度把观察出来的物象画出来。这样日积月累，速写的手头功夫就会大大增强，而且还会提升自己的审美鉴赏和绘画水平。

图 1-1-35 人物 / 张玉忠 / 中国

图 1-1-36 人物 / 张玉忠 / 中国

2. 从慢写到快写

速写的特征之一就是用时较短、表现方式灵活，重在表现人物的动态、精彩的表情、感人的情景或是一瞬即逝的风景。它训练人的观察力、表现力、记忆力、概括力，是一种很好的练习方式。开始练习可以选择较厚实的素描纸。素描纸具有一定的厚度和耐磨性。初学者可以先从慢写开始，先对照一幅作品进行临摹或写生，先从物象的整体出发，从外轮廓起形、比例关系练习开始，不要怕画得不准，逐步尝试工具和材料的特性以及表现的技法(图 1-1-37)。初学者只要肯努力，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。

图 1-1-37 布褶练习

3. 在默写中提高速写的表现能力

速写的训练应以默写为基础，慢慢展开，一般不提倡想象过于空洞。其训练方法可以与写生训练同步，在完成一个人物写生速写练习后，规定在一定时间内，再将所画内容默写出来(图 1-1-38)。这种训练要求先简后繁、先慢后快、循序渐进。画记忆速写时，往往是在看完物象后有一定时间的间隔，只能靠物象在大脑中瞬间留下的印象来画，这便需要记忆默写能力的训练。刚开始可以进行短时记忆默写，即在刚刚看完一个形象之后，立刻凭记忆画出速写，并允许对照对象再观察一至两次，在画出大的结构、比例的基础上增加细节的表现。在这样训练一段时间之后，可以将看完对象到画出形象的间隔时间加长，将观察次数减少，最终不需要再次观察，达到完全靠记忆来完成完整性较强的作品。实际上靠记忆画成的作品中必然融入了个人的想象。图 1-1-39 是静态组合人体的速写默写。

图 1-1-38 默写训练 / 张玉忠 / 中国

速写基础

经过一段时间的同步默写训练后，我们可以锻炼自己随时随地将自己所见所闻描绘下来，如电视中的形象、在大街上的感受、对各种展览的印象……任何能触动你的事物，都可以画下来，只有这样才能慢慢地提高自己的造型能力和创作能力。默写强调理解记忆、不拘小节，画出的形象可以通

过简化、变化、组合、添加等手段，进行有目的的变化，创造出新形象。如果你能勤奋练习，相信默写能力会得到很大提高。通过这样的积累，大脑中想象语言的记忆会日益丰富，在今后的设计中就有了更大的表达空间。

图 1-1-39 默写训练 / 张玉忠 / 中国

第二节 速写常用的工具、材料及表现形式

一、速写常用的工具、材料

速写工具的使用可以很随意，可供选择的范围也极其广泛。下面选择常用的工具及其他材料进行介绍。

1. 笔

(1) 铅笔

铅笔(图 1-2-1)是一种通用的工具,有 B 型和 H 型。B 型较软,色度较深,型号越大笔芯越软越深,H 型则较硬,因此铅笔可以画出从最暗到最亮的很多个色调层次,可以表现出不同感觉的线条品质。此外,铅笔的痕迹容易修改,初学者比较好掌握。用铅笔画速写,需要注意铅笔不同的粗细笔尖、笔头侧面的使用。尖锐的笔尖可以表现一种清新锐利的效果,而钝的笔触则是松软的感觉。还可以使用搓、擦的方法来获得有变化的线和肌理。在不同质地的纸面上使用不同硬度的铅笔,随着用力 and 笔锋的变化会画出丰富细腻的肌理效果。

图 1-2-1 铅笔

(2) 炭笔、炭精条、木炭条

这几种工具都有很强的表现力。炭精条和炭笔(图 1-2-2)硬度较大,木炭条则硬度较小,并且易断,需要把握好使用时的力度。它们可以表现出强烈的黑白对比,色度比铅笔更深。炭笔又称木炭铅笔,既可表现疏松、流畅的线条,又可进行精微细致的刻画和块面处理。炭精条和木炭条都能够大面积涂抹。炭精条有圆、方、三棱不同规格,可用棱边画线。

图 1-2-2 碳笔

刻刀(图 1-2-3)和橡皮是使用铅笔或炭笔时的辅助工具。注意使用铅笔、炭笔、炭精条及木炭条时很容易将炭末蹭到手上。此外,为了保存可以使用定画液(图 1-2-4)。

图 1-2-3 刻刀

图 1-2-4 定画液

(3) 钢笔、针管笔、圆珠笔

这三种笔是便于携带的速写工具，都能够流畅地画出线条，适于以线条为表现手段，通过线的疏密变化形成黑白对比，也可以对细节进行深入刻画。

钢笔可以通过笔头的弹性画出富有粗细浓淡变化的线条和很优雅的线条，在画的过程中可以通过改变压力、笔尖的角度以及笔尖的大小得到不同特质的线条。使用钢笔需要注意：墨水容易漏出影响画面。

针管笔（图 1-2-5）是近年来应用得比较多的工具，携带方便、使用简单，任何场合都能表现自如，还可以画出粗细均匀的线条，便于速写的使用。

图 1-2-5 针管笔

圆珠笔也是较为方便和常见的工具，不必如钢笔灌墨水。它易于操控，既可以画出刚健、活泼的线条，又可加重用力产生一种强有力的大胆豪放的感觉。用钢笔、针管笔和圆珠笔会强迫你用一种最直接的方法来画速写，因为墨水线非常强烈并且不易擦掉。

(4) 马克笔

马克笔（图 1-2-6）在速写中的应用也较为广泛，可分水性和油性两种，有多种颜色。马克笔色彩过渡平和，线条流畅，透明感好，快干，可以和钢笔结合运用。

图 1-2-6 马克笔

(5) 毛笔

毛笔是中国的传统笔具，通过笔锋的运用和水、墨的控制，可以画出变化无穷的效果（图 1-2-7）。对于毛笔性能的掌握需要长时间的实践。在速写的应用中，可以在了解一定的用笔规范的基础上，把它作为一种普通的绘画工具使用。画速写时与毛笔相结合的可以是墨汁、水彩颜料，通过和钢笔、铅笔等笔具的配合使用能丰富表现方式。

(6) 水粉笔、油画笔

水粉笔和油画笔可进行大面积涂抹和简单的调色。这两种笔的分类也很多，在速写中主要用来与水性颜料结合使用，也需要掌握控制水和颜料的用量。

图 1-2-7 毛笔画 / 张玉忠 / 中国

实际上，只要是可以用来涂抹、造成痕迹的东西都可以使用，比如海绵、布、报纸团、牙刷等等。要开阔思维，灵活自由地应用。把握一个原则：简单实用。

在速写表现中，理想的工具是干净、轻巧和便于携带的，铅笔、钢笔、中性水笔还有圆珠笔是符合这种要求的。

2. 纸质材料

(1) 素描纸

素描纸是画素描的专用纸品，较厚实，有一些较细密凹凸的纹理，用铅笔、炭笔等画速写可以使用这种纸品，经得起反复修改涂抹。

(2) 绘图纸

相对于素描纸，绘图纸的表面很光洁，可以更加流畅地运笔。

(3) 水彩纸

水彩纸吸水性能好，适合运用一些晕染技法，表面有较大的纹理。

(4) 水粉纸

水粉纸相对于水彩纸吸水性稍弱，表面也有较大的纹理。

(5) 宣纸

宣纸质地薄，半透明，吸水性极好。作为我国古代文明的精华，宣纸有着其他纸品不可企及的特点，尤其与毛笔、墨结合，可以有无穷的变化。

纸同样也是根据不同的需要以及条件的限制来选择的，有时可能是随手拿起的废纸片、包装纸

等。这里，我们提倡学生准备尺寸不太大的速写本（图 1-2-8）随身携带，方便记录和构思。

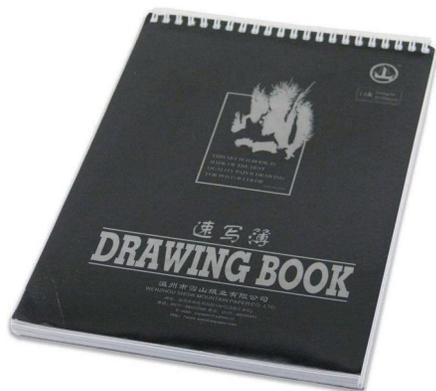

图 1-2-8 速写本

二、速写主要的表现形式

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，可体现出丰富的内涵，如有力、轻松、凝重、飘逸等美感特征。作者在画速写的时候，会不知不觉地将自己的艺术个性通过线条的运用流露出来。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，能增强速写艺术的表现力，使画面的气氛更加变幻丰富。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，但这不能成为初学速写者训练过程中追求的目标。

变换各种不同的工具和材料来适应不同对象的表现，可以创造出特殊的肌理效果，有助于拓展技法和表现效果。在速写中比较强调线的作用，即“以线为主”。运用综合材料，可以先用铅笔、钢笔来画线，再用水质材料辅助。在基础训练阶段，可以尝试先用一种工具及材料，在自己对工具和速写物象的造型有了一定的基础后，可以尝试运用不同的工具和材料进行速写和创意，也就会有更多的成功机会。总之，速写的表现形式就是要经常、反复地观察、练习，之后便会找到适合自己表现的材料及其技法并掌握不同材料的特性。

1. 以线为主的表现形式

线条是绘画艺术中最原始、最直接的一种表现形式，它也是最具有生命力，因此也备受艺术家的青睐。英国的美学家贝尔（Clive Bell）直接提出：线是一种“有意味的形式”。在掌握基本造型能力的前提下，我们提倡速写中线条的自由运用。

首先，我们要学习捕捉与提炼线条，学会运用线条表现基本形体，并逐步深入。其次，我们还可以通过对线条的灵活运用来表达物象的不同形态特征，学会利用线条的形式法则，如长与短、曲与

直、主与次、虚与实、疏与密、穿插与避让等，来表现轮廓、体积、主次、前后等关系，把握画面的完整性、趣味性，体现作品的形式美感。

同时，我们可以大胆地将自己的绘画习惯、形式趣味、审美倾向、情绪情感带入线条之中，形成自己的艺术风格。最后，坚持用线进行速写训练会帮助你理解内容，明确所描绘对象的形象结构，促进思维的深化。

在速写中，线主要用来表现物体的轮廓、结构以及独特的形体图形。线具有丰富的表现力，它可以通过不同的表现形式体现出物象微妙的形体变化，也可以表现一定物象的肌理和光影变化。线在表现轮廓上，不能简单地理解它就是物象简单的边线，它应该是面与面的转折交界的边缘。同理，以线表现的结构线更应体现出物象的空间形态特征。

(1) 线的分类

按线条的形态，可以分为直线、曲线、组合线及不规则线（图 1-2-9）。

按线条的组合方式，可以分为单线和复线。

按线条与物体的对应关系，可以分为轮廓线、结构线。轮廓线：对应物体的轮廓与形态，也是整体构图与形式冲击力的关键；结构线：对应物体的结构与体积，也是形象的真实性与科学性的反映。

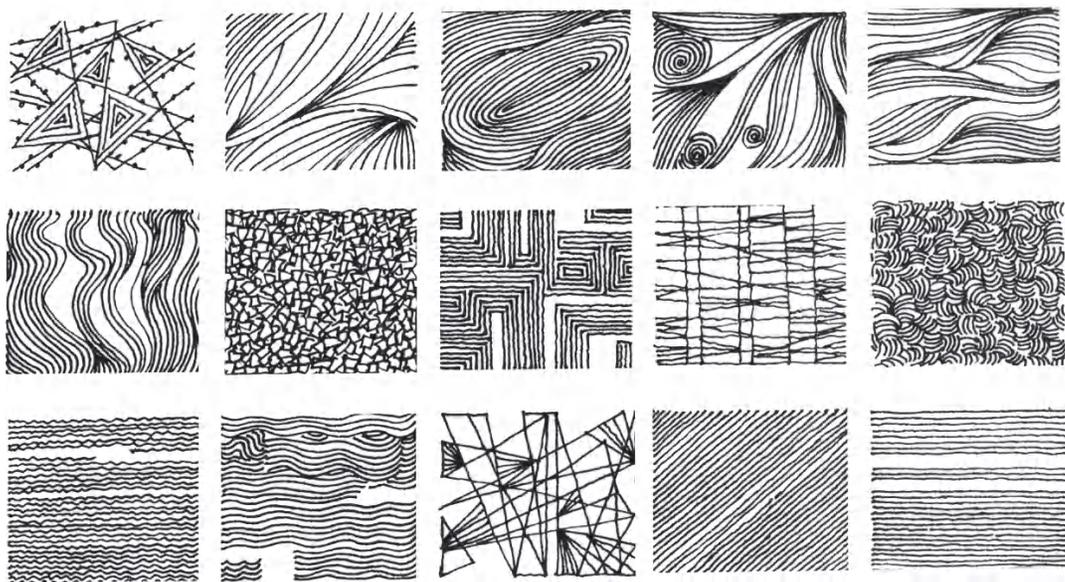

图 1-2-9 各种线条

(2) 线的组合

在速写画面中可形成疏、密、明、暗、轻、重的画面效果，使画面富有层次、秩序、节奏、韵律，也可表现出物体的质感、前后的空间感等。

线肌理的变化也可以产生不同的情感、情态，如光滑的线感觉平滑、纯净、畅快、随意，毛糙的线轻松、朴实，粗线感觉粗犷、庄重，细线尖锐、精致等。

以线为主的表现方法是速写最常用的技法形

式，这是由速写的特性和线条的简洁生动、富于表现力的特点所决定的(图 1-2-10、图 1-2-11)。在速写训练中，线条的练习是十分重要的，需要学习者长期不断地训练和体会，最终才能达到运用自如的程度。线条的训练开始也可以选择针管笔或钢笔练习，因为它们便于携带，且表现的线条单纯，可以进行静态人物或风景的速写练习(图 1-2-12 至图 1-2-14)。下笔肯定，不能更改，画得多了就更能提高我们造型的准确性。

图 1-2-10 以线为主的人物速写 / 孙卫祥 / 中国

图 1-2-11 以线为主的风景速写

图 1-2-12 人物速写 / 张玉忠 / 中国

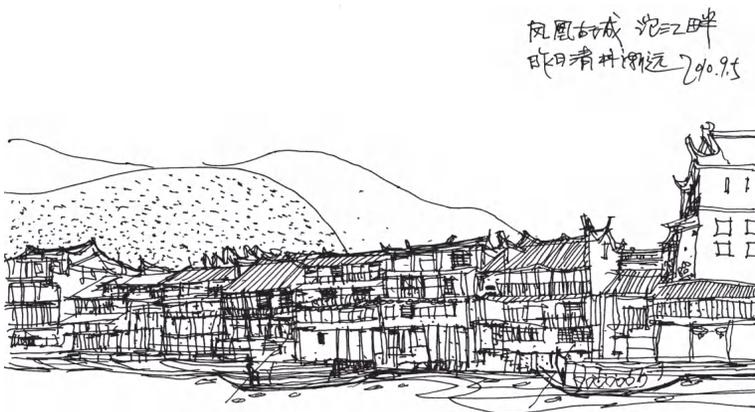

图 1-2-13 风景速写

图 1-2-14 人物速写 / 张玉忠 / 中国

(3) 提高对线的认识

线虽然简练生动，但许多同学对线条缺乏认识，觉得很难把握。事实上我们可以按以下方式理解线条。

①线在现实世界中并不存在。“线”最早是抽象的数学概念，指点在平面上或空间中沿着一定规律和方向运动形成的轨迹。在自然的空间中，它实际上是物体的轮廓在特定视角被压缩后的形，或者说是被压缩的面。线是相对形体存在着的，它是缩小了的体。我们从不同角度观察形体时，它的轮廓和形态总会发生一些变化。我们通常所说的“轮廓线”，其实只是结构转折的形态，而“结构线”也会随视角的变化而变化（图 1-2-15）。由此可见，线条是不断变化的，是活的而不是死的。

②在线条的造型里，线条直接对应物体的形态特征，所以只要关注形的边缘和体积大转折，就能找到线条（图 1-2-16 至图 1-2-18）。

③线条在应用过程中，可以根据实际情况和作者的想法，进行主动取舍、添加、夸张和变形，以达到画面效果。

④不同的工具可以画出不同的线条，我们可以根据内容的需要选择工具和方法，画出富于表现力的线条（图 1-2-19）。

所以，在速写里，我们提倡大胆下笔、直接表现、灵活把握、突出效果，将线条画“活”。

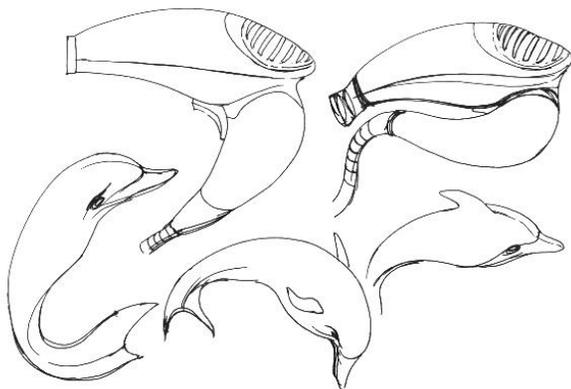

图 1-2-15 “活”的线条 / 张玉忠 / 中国

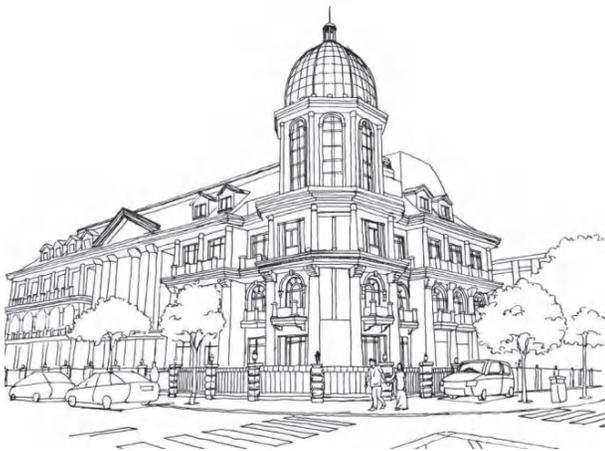

图 1-2-16 线条在速写中的使用

图 1-2-17 线条在速写中的使用

图 1-2-18 线条在速写中的使用

图 1-2-19 线条在速写中的使用

2. 线面结合的表现形式

画速写时用线面结合的方法来表现对象，一般是亮面边缘的地方线条细硬，虚的地方线条粗且轻，同时在结构大的转折之处辅助以面积不同的明暗来加强体积。这种画法由于表现手法对比强烈，在考试中比较好拿分，因此教师给学生们示范时，较多采用的也是这种画法。比较速写表现的几种方法，线面结合的表现方法要比只是单纯以线表达的视觉感染力强（图 1-2-20）。

明暗速写表现手法，基本上与线面结合速写相同，但区别在于它更强调深入表现体积，在表现人物或物象形体结构上更严谨扎实。由于它用的时间相对于其他几种速写画法来说较少，故对学习者的手头功夫要求较高，要求快、准、狠（图 1-2-21）。

线面结合的速写更能表现人物的形体结构和在空间的融入感，具有真实性和艺术感染力（图 1-2-22）。

图 1-2-20 线面结合表现人物 / 万栩 / 中国

图 1-2-21 明暗速写表现人物 / 孙卫祥 / 中国

图 1-2-22 线面结合表现人物