

项目一

认识速写

知识纵观

- ▶ 任务一 初体会“速”与“写”
- ▶ 任务二 体验速写的不同表现形式
- ▶ 任务三 尝试使用不同的绘画工具

学习要点及目标

体会速写，了解速写的概念和意义。

初步掌握简单静物速写、风景速写的写生步骤。

掌握线条明暗结合、组织线条两种速写的表现方法。

掌握不同速写绘画工具的特性，能够应用不同绘画工具进行速写训练。

● 项目概述

速写不仅仅是一门形式多样、表现自由的绘画艺术形式，还是我们训练眼手配合、提高造型能力的手段，正确地认识速写、理解速写，科学地训练速写对提高艺术修养与绘画水平起着重要的作用。本项目从零基础开始，循序渐进，通过三个任务让初学者认识、了解速写，掌握简单静物速写、风景速写的写生方法和步骤，详细介绍线条明暗结合、组织线条两种主要的速写表现方式，介绍不同工具的特性及使用方法，为初学者对速写绘画的入门打下基础。

● 核心概念

构图、比例、结构、虚实、疏密。

● 工具材料

铅笔、毛笔、钢笔、橡皮、各种纸张、速写夹。

任务一 初体会“速”与“写”

一、任务说明

本任务为初步体会静物速写写生，根据所摆出的鞋子尝试写生练习，要求学生使用流畅的线条作为表现形式，在尽可能短的时间内完成速写。绘画过程尽可能不使用或者少使用橡皮修改，如画错，可尝试先保留错误，再另外绘制正确的线条。鞋子静物的摆放示例如图 1-1 所示。

二、任务分析

本任务为简单的静物写生，让初学绘画的学生体会速写的绘画感觉，尽快了解速写。本任务强调“短时间快速完成”，并且强调“使用流畅的线条表现静物”，目的是让学生在绘画中体会“速”与“写”的含义。

三、鞋子静物速写写生步骤

本任务为速写的入门体验课程，步骤上对初学者并不做过于严格的要求，绘画时心态尽可能放松、自然。手法上尽可能肯定、自信，不要犹豫，要大胆下笔。尽可能少地使用橡皮，即使画错了线条，在不影响整体的情况下也先保留下来。即使是修改，也在最后再擦掉，往往原先认为错误的线条，保留下来反而更生动。

图 1-1 鞋子静物的摆放示例

1. 确定构图

初学者对整体画面构图的把握还不是很准确，这时可先用简洁、试探性的线条确定一下构图，不需要像素描那样把结构明暗都考虑得很周到，只要大致在纸上确定好构图即可。构图时画面上下左右都留有一定的空间，画面不要太空洞，也不要过满。确定构图步骤如图 1-2 所示，构图要适中、美观。当我们逐渐对整体有一定的控制能力后，就可跳过此步骤。

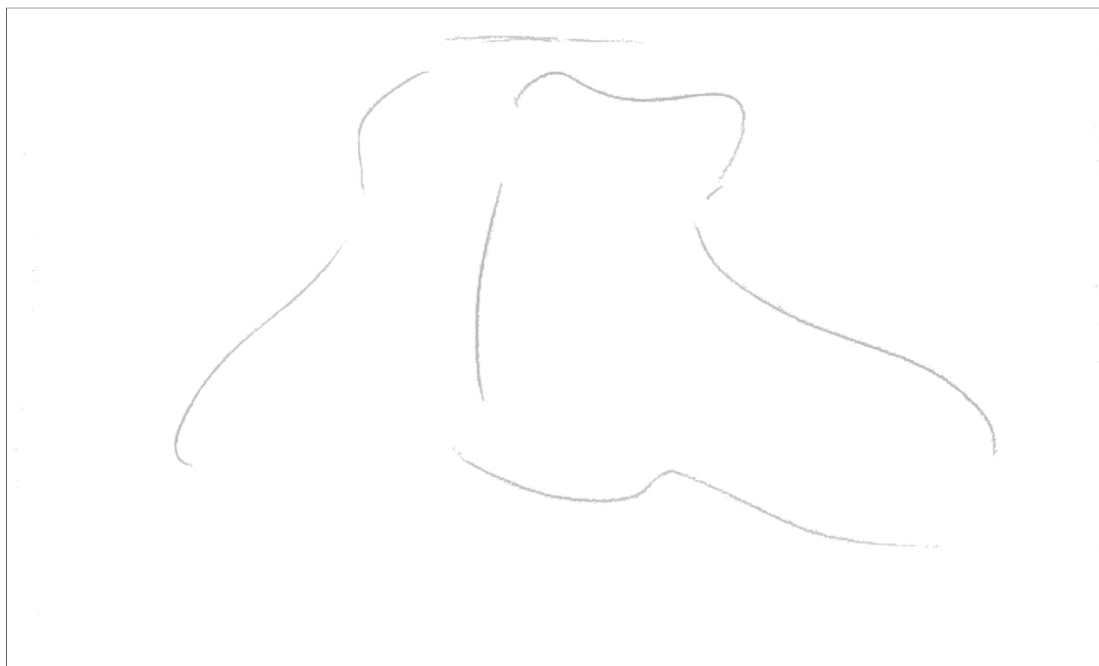

图 1-2 确定鞋子静物构图

2. 刻画结构

在上一步骤的基础上用线条勾勒物体结构。速写不会像素描一样反复深入和调整，通常就是一遍画完，因此用线要肯定、流畅，表现结构要完整、严谨。刻画可以按照从上到下、从左到右的顺序，也可以按照先画主要物体、再画次要物体的顺序，还可以从最能打动自己的部分画起。无论按照什么样的步骤刻画，都要尽可能将对事物最新鲜的感觉保留下来，将自己的情感融入每一根线条中。这组静物，鞋带穿过鞋孔这部分的_{结构}很能打动绘画者，我们便从这一部分开始刻画，如图 1-3 所示。刻画的过程，可以发挥出自己的想象力，在没有生命的静物中编造故事，寻求一种生命力，比如这组静物中破旧的鞋子，我们可以联想它仿佛是一头受伤的犀牛被捆绑和束缚着，然后便可以带着这种情绪去表达，这种天马行空的联想往往会让我们画得很生动。当然，每个人都可以有不同的感受，画出的效果也应该是不拘一格的。

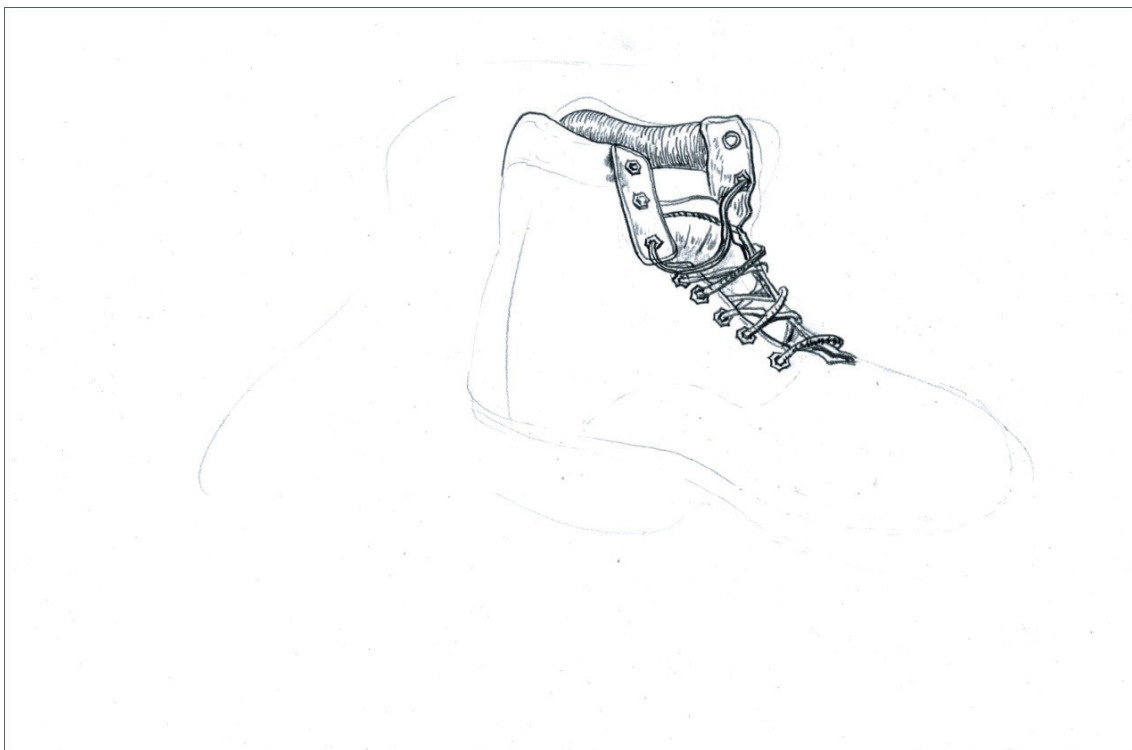

图 1-3 主体鞋子的局部刻画

在刻画的过程中不要完全受最初构图线条的束缚。刻画的过程往往会和最开始的线条有所出入，我们先不去管这些“错误”的线条，当我们完成整个鞋子的绘画时，会发现这些错误的线条流露着最初的冲动和情感，因此在速写的课程中，不要过多使用橡皮擦。主体鞋子的完成步骤如图 1-4 所示。

3. 完成作品

主体鞋子完成后，迅速将另一只鞋子勾画完成。两只鞋子画的过程中一定要有区分，通常可以将占空间大的物体或者距离我们更近的物体处理得更加细致，用线更实一些；占用空间略小的物体或者距离我们更远一点儿的物体可处理得简略一些，用线虚一些，让前后主次虚实能有变化，使整个画面更生动。速写完成效果如图 1-5 所示。

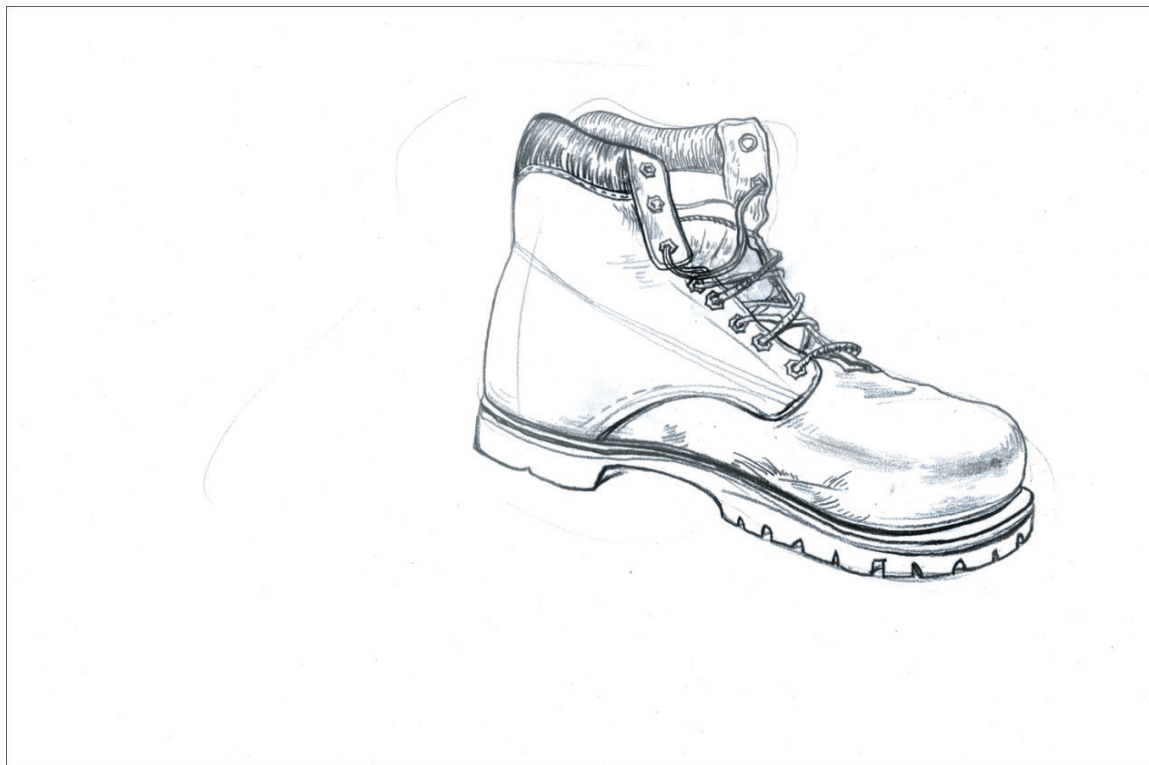

图 1-4 主体鞋子的完成步骤

图 1-5 完成作品

四、提炼与概括

速写的绘画形式要求我们用线条快速地将对象表现出来，这就需要训练我们提炼和概括的能力。例如，鞋子上的斑斑驳驳的肌理就要省略，关键的位置用铅笔侧锋一带而过即可，如图 1-6 所示。一些无关紧要的细节可以去掉，鞋子里面和地面上的一些稻草较为琐碎，画出来反而容易影响到鞋子主体，造成喧宾夺主，这些都可以大胆去掉；鞋子侧面的缝合线迹可以很写意地一带而过。

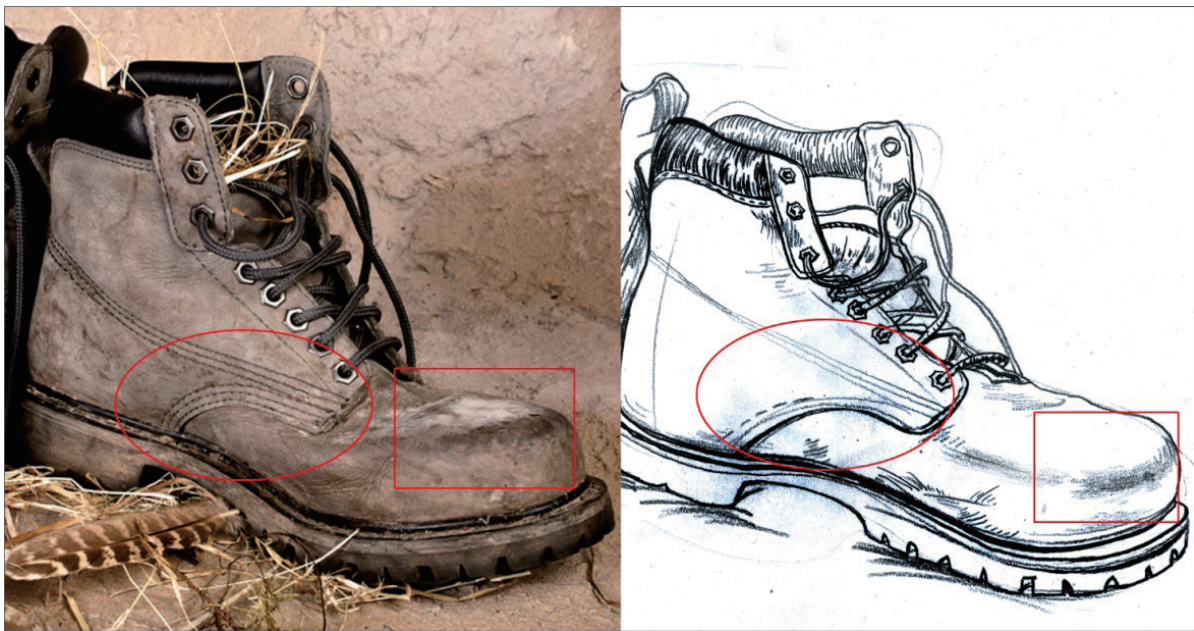

图 1-6 鞋子照片与速写图效果对比

五、任务小结

本任务通过简单的静物写生，让初学者初步体验速写绘画感觉，通过实践了解速写的基本概念——速写是一种以线条为主要表达方式，相对快速完成，高度提炼概括的绘画形式。速写与素描并没有严格的划分界限，因此速写也可以理解为短期素描。速写的任务是力求在短暂的时间内将对事物最新鲜的印象和感受捕捉出来，它强调提炼、概括、夸张和生动，这便是“速”与“写”的真正含义。

初学者进行速写训练往往容易按照素描的绘画方法磨来蹭去，这就失去了对事物最初的新鲜感觉，使画面呆板不生动，这是不可取的。在训练中应限定绘画时间，用计时的方式在限定时间内完成速写作品。常见的速写绘画时长从 5 分钟到 30 分钟不等，也有更短以及更长时间的速写作品，初学者可采用限定不同时长的方式穿插进行，并集中时间进行连续性的训练，这样往往能在短期内快速提高绘画能力。建议在速写课上采用如下方法训练学生的造型能力：以 3 个小时作为一个训练单元，将整个训练单元划分为 40 分钟、30 分钟、20 分钟、15 分钟、10 分钟、5 分钟的训练时间单位，要求学生在规定的时间内完成速写作品，最后再完成一张 30 分钟的速写。第一张速写作品往往大部分学生会没有完成，但后面会逐渐找到感觉，也会有越来越多的学生跟上节奏，在规定的时间内完成作品。当学生适应了短时间完成作品后，再回到 30 分钟速写的时候，大部分学生都能很从容地完成，并且画得很生动。

对于“速写”的理解，个人认为它包含了“速”与“写”两重含义，其中“速”是培养敏锐、准确的造型能力的前提，快速地捕捉对象，便迫使我们必须从整体观察事物，对事物进行提炼和概括，舍弃无关紧要

的细节，从而提高造型能力和表达能力。“写”则是表现对象过程中的艺术加工和探索的过程，是对事物提炼、概括、夸张的具体体现。它不单是技法的展现，更是作者真情实感的流露。速写并不是被动的记录，而是要表达出作者主观的感受，很多速写作品将一些不准确甚至错误的线条也保留下来，也是为了保留因冲动而流露出的情感。

总之，速写对造型艺术训练有着非常重要的意义，它不仅锻炼我们的观察方法和造型能力，提高审美情趣和艺术修养，还帮助我们积累生活中的素材，捕捉记录生活中的精彩瞬间，这些都会成为日后进行艺术创作的原始材料。同时，速写作为一种艺术形式同样具有自身的艺术价值。古今中外很多著名画家都坚持画速写，他们通过长期的速写训练，保持自身敏锐的艺术洞察力，使自己永远处于一种艺术体验和创造的精神氛围中。

任务二 体验速写的不同表现形式

一、任务说明

本任务为景物速写写生，两张景物照片如图 1-7 和图 1-8 所示；也可参照自己身边的不同景物进行速写写生，分别用线条明暗结合、组织线条两种不同的形式进行表现，体会不同表现形式的特点，掌握不同形式的绘画方法。

图 1-7 破旧房屋照片素材

图 1-8 江南建筑风景照片素材

二、任务分析

本任务为景物速写写生，要求运用不同的表现形式进行写生练习。通过训练，对速写的不同表现形式有所认识。本任务要求采用两种较为常见的速写表现形式，即线条明暗结合的表现形式和组织线条的表现形式。线条明暗结合的表现形式是通过线条和明暗块面进行结合，以表现对象的结构和明暗层次；组织线条的表现形式是以线条为主要元素，通过组织线条的深浅、粗细、虚实、疏密等要素的变化，表现物体的结构及空间关系。本任务应注意体验两种速写绘画方法的特点。

三、不同表现形式的速写写生步骤

1. 第一幅作品的速写写生步骤

我们运用线条明暗结合的方式来完成第一幅作品。这是一所破旧失修的房屋，屋顶、外墙能看到很丰富的肌理感，墙面颜色破旧而富有变化，给人很强的年代感，这种感觉很适合运用线条与明暗结合的绘画形式加以表现。可使用线条勾画轮廓，用块面来表现结构以及墙面的陈旧肌理效果。

1) 勾画屋顶及墙体线条

勾画屋顶轮廓线条，可按照从上至下、从左至右的顺序。起稿的时候要考虑画面的整体构图，线条可画得自由、潇洒一些。对于这幅作品，可以将受光面主要通过线条来表现，背光部分用块面来表现出暗部，这样的画法非常灵活自如，这也是线条和明暗结合的好处所在。屋顶部分完成效果如图 1-9 所示。

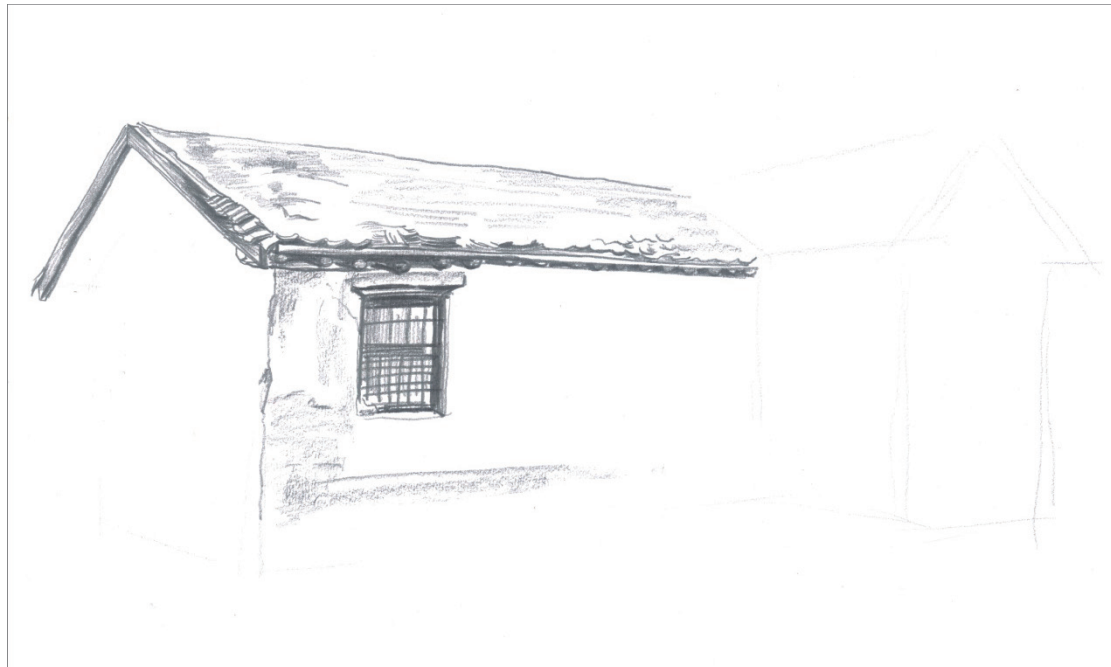

图 1-9 屋顶部分完成效果

2) 用明暗块面表现墙面

接下来用明暗块面表现出墙面的背光部分和破旧的墙面肌理效果。画暗面的时候可以使用偏软一些的铅笔，不要削得太尖，配合铅笔侧锋可得到灵活而富有变化的明暗效果。表现明暗的时候不需要像素描那样一层层很严谨地深入刻画，明暗部分也要突出“写”的味道。此步骤完成效果如图 1-10 所示。

图 1-10 墙面的明暗块面效果

3) 完成作品

用同样的方法将房屋右侧部分的结构表现出来，左、右两部分阶梯状的明暗面的变化，使画面中的黑白层次具有节奏感；适当简要地表现出地面的杂草，完成整幅作品。完成效果如图1-11所示。

图 1-11 作品完成效果

2. 第二幅作品的速写写生步骤

我们运用组织线条的方式来完成第二幅作品。这是一幅江南风景，景色秀丽，充满了诗情画意。当然，这幅作品也可以运用前面学习的线条明暗结合的表现方法，这里为了体验速写不同的表现形式带来的趣味性，主要通过组织线条来表现这幅作品。以线条为主的表现手段其实也有着非常丰富的变化和不同的风格，线条的变化可以有轻与重、粗与细、刚与柔、光与毛、拙与巧、虚与实、疏与密……不同的画家对于线条都有着自己的理解，有的画家组织线条更多地考虑物体的素描关系，用较粗、较实、肯定的线条表现空间位置靠前的部分，用较细、较虚、软一些的线条表现空间位置靠后的部分；有的画家注重组织线条的疏密变化，使画面具有较强的节奏韵律；有的画家注重线条本身的美感及用线的顺序，作品更像是中国工笔画……这些用线的形式、风格都值得我们去学习和钻研。

1) 用线条勾画出风景的布局和轮廓

此处风景包含房屋较多，因此构图就尤为重要，要表现的部分要在画面中完整地体现出来。因此，初学者可先用柔和、自然的线条确定出这些房屋的位置，方法上不要从局部的某个部分推移来画，可先将整体分为几个组，如图1-12所示。整个地平线确定在纵向二分之一稍偏下一点，再找到画面横向三分之一的位置，就划分了左、中、右三个组，这样在勾画线条的时候就会自信很多，不会出现大的偏差。

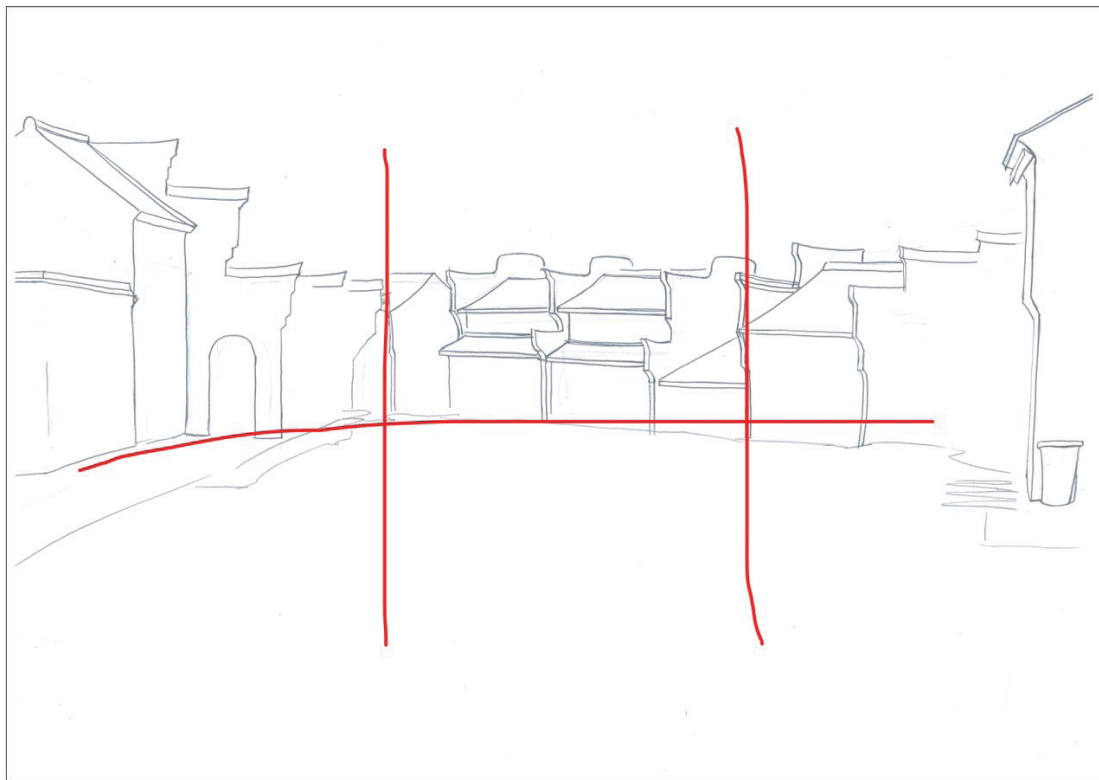

图 1-12 勾画房屋轮廓布局

2) 深入刻画细节

在房屋轮廓确定下来后，对房屋结构进行细化。这幅作品中更多考虑线条的疏密关系，将屋顶的瓦片结构用较密集的直线或曲线进行组织，与墙面简练的线条形成对比，使画面中的线条松紧有变化，看上去不会呆板。房屋的用线坚实，有一定的力度，使画面看起来干净清秀，与实际景物的感觉相吻合。水面及景物的倒影用线较为飘逸流畅，与景物之间形成虚实对比，给画面一些自由灵动的趣味，如图1-13所示。

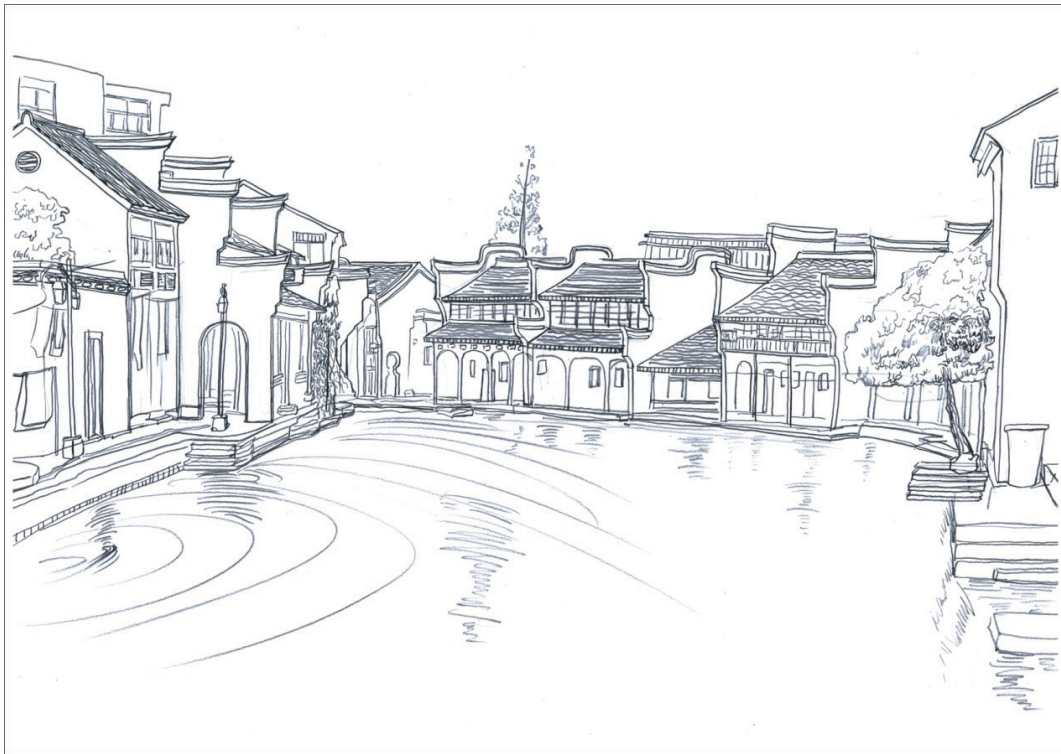

图 1-13 组织线条细化结构

四、任务小结

速写的表现形式大体可分为三种，即以线条为主、以明暗为主以及线条与明暗相结合的表现形式。这三类速写表现形式各有特点。以线条为主要表现形式的速写，简洁、概括性强，线条是中国绘画的根基，线条的运用多种多样，风格各异，又富有变化，它集中体现着东方艺术的审美情趣；以明暗为主要表现形式的速写，更善于表现对象的光感及体积感，明暗对比强，有视觉冲击力；线条与明暗相结合的表现形式则结合了线条和明暗两种要素的优点，这种方法既发挥了线条流畅、准确，快速概括提炼形体的优势，又结合明暗块面，使画面有力量，视觉效果突出，易于塑造物体的空间和结构。相对纯粹用线条来组织画面，线面结合的方式更快速、灵活，初学者容易掌握，因此这也是速写应用最为广泛的表现方式。

不同的画法本身没有绝对的优劣之分，关键是绘画形式要传达出我们对事物的感受。在本任务中我们接触了两类较为常用的速写绘画表现形式，在日常训练中，我们要多尝试不同的风格和表现方式，掌握各自的精髓所在，从而提升我们的艺术表现力。

任务三 尝试使用不同的绘画工具

一、任务说明

本任务是应用各种材料进行速写训练。图 1-14、图 1-15 给出两张照片，分别用毛笔、钢笔两种不同的绘画工具完成训练，体会不同材料各自具有的特点，思考这些材料适合表现哪些事物。

图 1-14 拖拉机照片素材

图 1-15 山区平房照片素材

二、任务分析

本任务尝试体验各种不同的绘画工具和材料。绘画工具和材料是画家表现事物、抒发情感的媒介，对于绘画来说是非常重要的。由于速写的绘画语言简洁，形式灵活，适合画速写的工具和材料是非常多的，如常用的画笔有铅笔、炭笔、炭精条、粉笔、油画棒、水彩铅、钢笔、针管笔、马克笔、毛笔等；常用的纸张有素描纸、图画纸、卡纸、牛皮纸、复印纸，甚至包装纸、废报纸等都可以作为速写创作的材料。不同的绘画工具和材料都有着自身的特性，初学者在练习速写绘画时应多去尝试，打开思路，多探索使用新的工具和表现技法，不应保守而只使用一种工具，这样会限制住自己的灵感，使艺术创作思路变窄。本书的绘画大部分使用铅笔来完成，因此本任务通过尝试使用毛笔和钢笔两种不同的绘画工具给初学者打开思路，起到抛砖引玉的作用。

三、不同绘画工具使用案例

可用于速写的绘画工具和材料繁多。绘画工具大体上可以分为两大类，即固体工具和液体工具，之前使用的铅笔属于固体工具，本任务案例我们使用的毛笔为软质液体工具，钢笔为硬质液体工具。无论哪种工具，在绘画前需要先熟悉一下工具的特性，用不同的力度和绘画速度来绘制不同的线条，稍稍熟悉以后就可以开始创作了。

1. 第一幅作品的速写步骤

第一幅作品是拖拉机，这里使用毛笔作为绘画工具，配合表面较光滑的复印纸。毛笔是最具中国传统意味的书画工具，自古就被广泛使用，《史记》中记载：秦始皇命太子扶苏与蒙恬筑长城以御北方匈奴，蒙恬取山中之兔毛以造笔。即便是在工业发达、科技文明的现代，毛笔这种古老而简单的画笔仍然是画家们难以舍弃的绘画工具。毛笔的笔迹变化丰富，表现力极强，用笔技法上也非常讲究。传统的中国画中，毛笔的笔法包括勾、勒、点、染、擦、皴等。毛笔所使用的传统纸张一般是宣纸、高丽纸、元书纸等吸水性较好的纸张，本例使用 70 g 复印纸，这种纸质地较光滑，颜色很白，毛笔绘制会产生强烈的黑白对比。当然，这种纸吸水性没有宣纸好，但是有时候出现的水痕效果也较有趣味性。

1) 勾勒拖拉机前轮及发动机结构

用毛笔勾画拖拉机前轮及发动机部分，主要是运用毛笔的中锋来完成。中锋是竖执笔，运笔时，笔尖保持在线的中间部位，这样画出的线条浑厚有力。发动机的暗部可以绘制得写意一些，主要用毛笔的侧锋涂擦，笔迹效果丰富多变。完成效果如图 1-16 所示。

2) 勾勒拖拉机后轮及座椅结构

勾画后轮及座椅的结构，方法与前面一样，主要运用毛笔中锋勾勒线条。后轮与前轮的轮胎纹理有一定的区分，前轮的轮胎纹理可以用笔尖轻描淡写地点出一些，后轮的轮胎纹理暗部浑厚粗重一些，亮部淡一些，纤细一些，线条寻求一些变化。完成效果如图 1-17 所示。

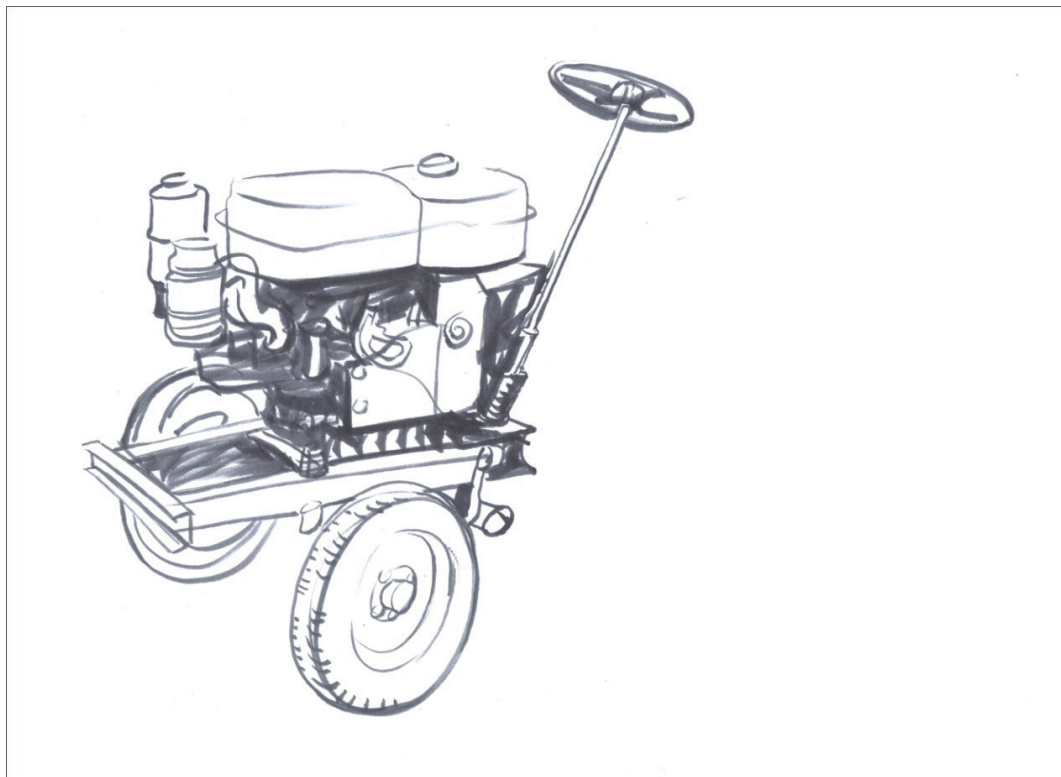

图 1-16 勾勒拖拉机前轮及发动机结构

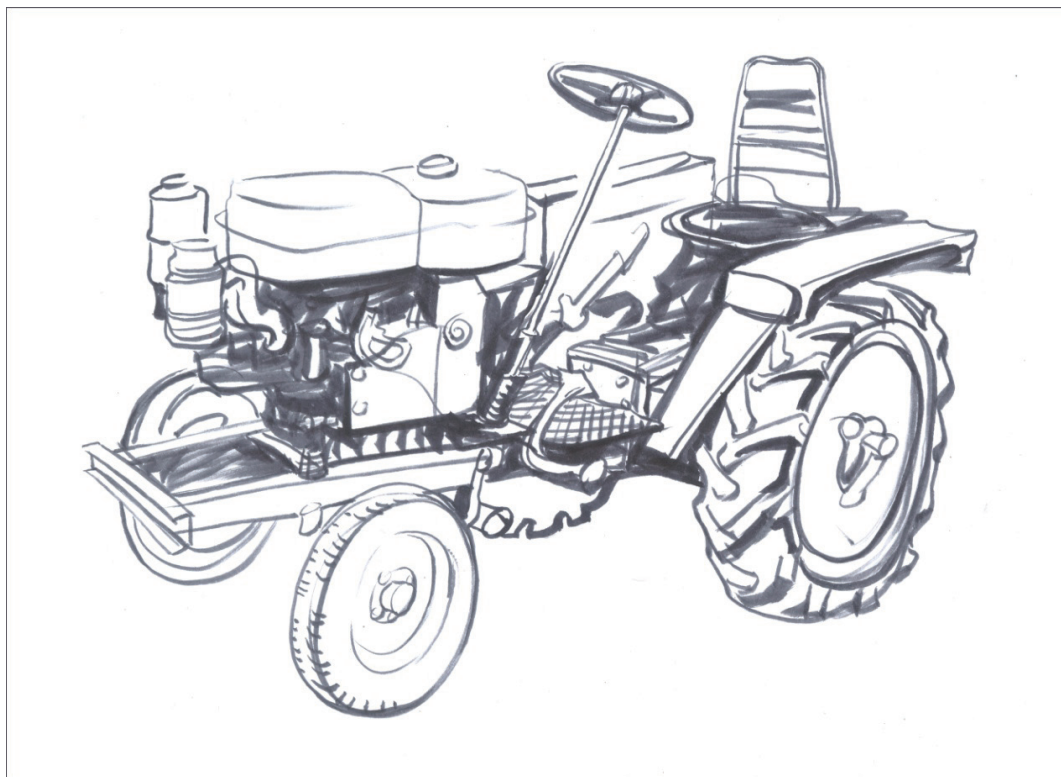

图 1-17 勾勒拖拉机后轮及座椅结构

2. 第二幅作品的速写步骤

第二幅作品是山区平房建筑风景，这里使用钢笔作为绘画工具，配合使用普通图画纸完成作品。除了传统的钢尖类型的钢笔外，针管笔、市面上用于写字的水性笔以及其他硬质而带有韧性的笔尖蘸取墨水的工具使用起来特性都比较接近，都可以属于这一类。钢笔携带方便，掌握起来也比较容易。钢笔画出的线条清晰流畅，根据笔尖的类型不同，可粗可细。市面上也有一种专门用于速写绘画的弯头钢笔，很受欢迎，这种钢笔既可以用平头的一面画出较粗的线条或者快速涂抹出暗面，也可以稍微转动笔尖，用较细的部分勾画线条，画出的线条生动、粗细富有变化。

1) 整体构图及简单轮廓勾画

无论是毛笔还是钢笔，画到纸上后都无法再涂掉，因此我们要整体观察对象，心中有全局观，下笔更要肯定、果断。初学者适当地练习钢笔速写其实更能迫使我们不去依赖橡皮修改，往往进步更快一些。当然，如今市面上也有一种可擦除水性笔，可以擦掉笔迹，但这种笔黑度不是很重。初学者可以先用较简单的线条将建筑的构图、布局定一下，将房屋的外轮廓勾画出来，这样画面整体就容易把握。勾线的时候注意房屋的透视变化，近大远小，完成效果如图 1-18 所示。

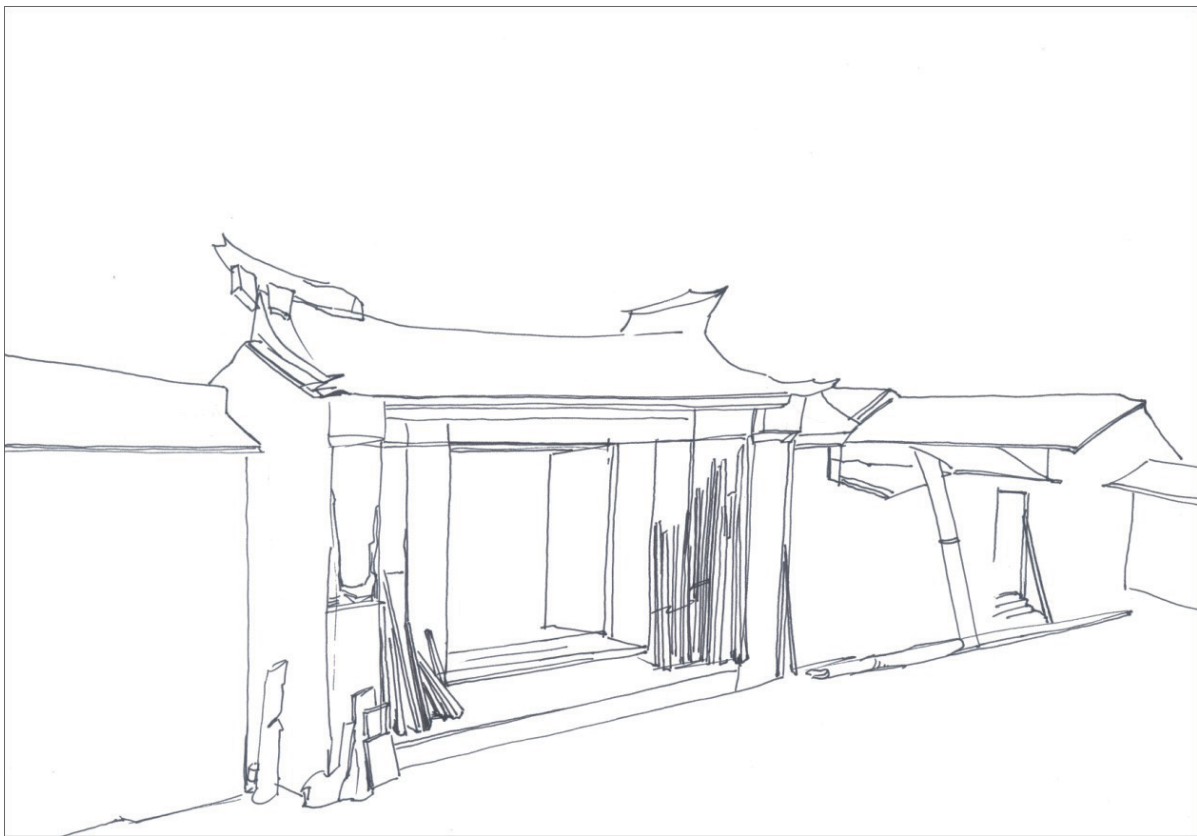

图 1-18 勾画房屋外轮廓结构

2) 深入刻画结构

房屋外轮廓确定以后，再往后画就胸有成竹了。在上一步骤的基础上，进行结构的细化以及画面黑白灰的组织。钢笔基本以线条为主，线条本身的深浅变化不大，因此较重的地方可以用钢笔多排一些线条，注重画面的黑白灰节奏感。这幅速写，我把平房的门头部分作为整幅画的视觉中心，着力去刻画一些结构，让线条丰富起来，与旁边的白墙面形成对比。后面的二层房屋是远景，勾画的时候可换一支细一些的钢笔，以线条为主，不要涂得过重，这样自然能区分开远景和近景，画面的空间层次也更生动。作品完成效果如图1-19所示。

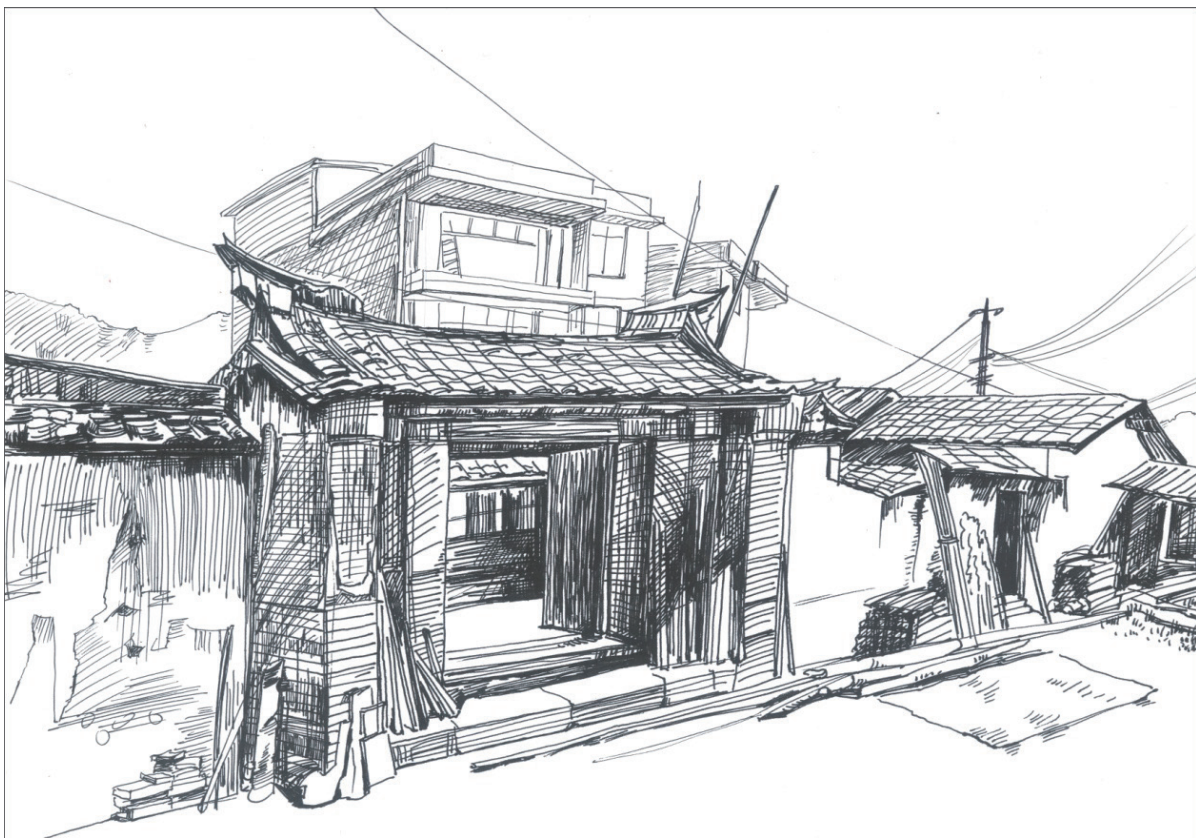

图 1-19 山区平房速写完成效果

四、任务小结

本任务通过两个分解案例，意在拓宽思路，多去试验，尝试新的没有用过的绘画工具和材料完成速写作品。除了本任务所用到的毛笔和钢笔外，还有很多工具都非常适用于速写绘画，它们都各有其特性，尝试并掌握这些工具对于日后我们的艺术创作道路有着非常重要的意义。

实训课堂

1. 以校园风景为题材，选择自己学校里具有代表性的建筑、风景或者最能打动自己的静物，选用恰当、合适的形式加以表现，完成校园风景速写作业。
2. 熟悉各种绘画工具的特性，并使用不同的绘画工具绘制一些静物速写。