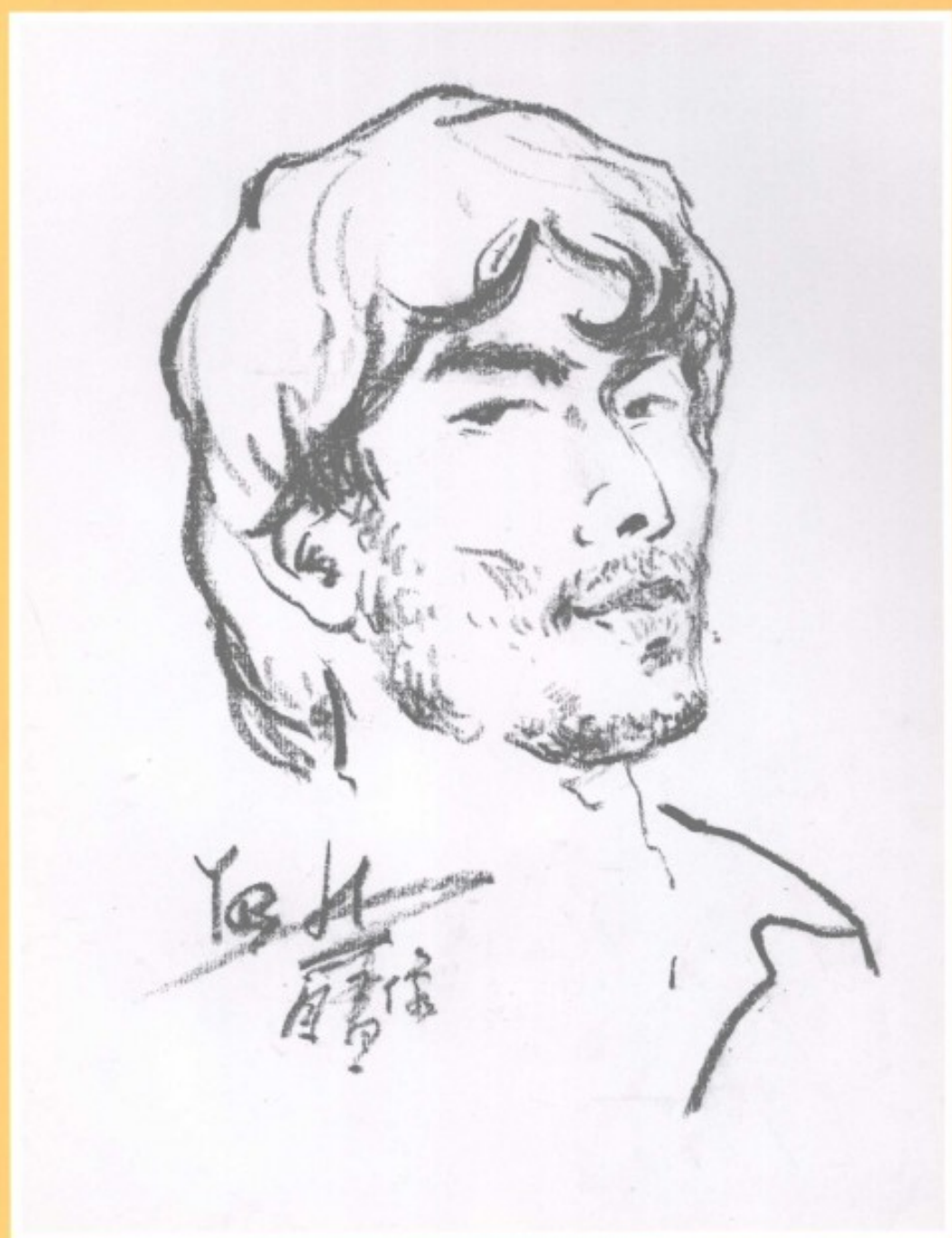

速写技法欣赏

殷光华 编著

责任编辑 张旻蕾
装帧设计 潘孙文

ISBN 978-7-5322-5907-6

9 787532 259076 >

定价：48.00元

速写技法与欣赏

殷光华 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写技法与欣赏 / 殷光华编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2008

ISBN 978-7-5322-5907-6

I. 速… II. 殷… III. 速写—技法 (美术) IV. J. 214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第156996号

速写技法与欣赏

编 著 殷光华

责任编辑 张旻蕾

装帧设计 潘孙文

发版出行 上海人民美术出版社

社 址 长乐路672弄33号

印 刷 上海竟成印务有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 9.75

版 次 2008年10月第一版 第一次印刷

印 数 0001-1000

书 号 ISBN 978-7-5322-5907-6

定 价 48.00元

序

殷光华老师是我的同事，我们同在上海市黄浦区业余大学工作。

2007年年初，我有幸和殷光华老师一起到日本访问，专程到位于北九州市的与我校签约的友好院校—日本昂学园综合专门学校学习考察并洽谈合作项目。在短短一周的时间里，无论是在东京、大坂、奈良、福岡还是北九州，殷光华老师在紧张的工作之余，只要一有机会，他就会抓住点滴时间取出随身携带的笔在速写本上画速写。常常是随行的访问团的团员都先走了，他才匆匆赶上，还总要歉意地对大伙打招呼：“对不起，对不起！”但大伙谁也没怨他，反倒被他这种热爱美术酷爱速写的专业精神所感染。夜深了，大伙入睡了，可他还在灯下津津有味地整理着白天的速写作品……

我清楚地记得，那天我们代表团向昂学园的专务理事安元弘道、校长左贺靖三、国际交流室室长中马东明等日本同行赠送的礼品就是殷光华老师的美术作品和美术画册。客人们如获至宝，特意要求与画家本人合影留念。

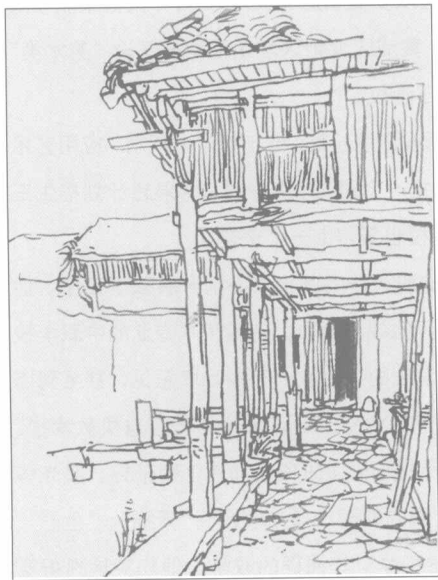
殷光华老师如此热爱速写其实也是如此热爱生活。正是速写使他积累了大量的生活素材；正是速写使他创作出那么多成功的美术作品。只有热爱生活的人，才可能成为名副其实的美术家。

殷光华老师原是上海闸北区从安徽引进的美术人才，不久他荣获了闸北区“名师”的称号。2003年，黄浦区业余大学正在筹办开设“美术类专业”，千方百计地把他“挖”到了学校。

来校后，殷光华老师克服困难白手起家，当年就申办成功“应用艺术设计”专业。招生火爆，原计划招一个班二十名学员，结果超计划招生三个班九十余名学员。这在成人高校也算得上一个奇迹了。

担任学校应用艺术系主任的殷光华老师全身心地开展教学工作。他事无巨细，身体力行。为了招生，他竭尽全力，到有美术专业的中职学校作宣传，召集本市有关中职中专学校的美术教师座谈听取意见，甚至到街上分发招生简章……。为了提高考生的专业加试成绩，他亲自执教素描、色彩复习课，他常常不计时间不计报酬为考生免费加课个别辅导。殷光华老师还担任大专班和专升本班繁重的教学任务，承担了“素描”、“色彩”、“中外美术史”、“速写”、“绘画透视学”等课程的教学。他切实地抓好实

践性环节的教学，坚持每年带领学员到野外写生，近年来先后到过江西婺源、安徽查济、江苏连云港、山东日照、上海朱家角等地写生。从专业指导、速写辅导，一直到学员们的吃、住、行，他统统一管到底，同去的师生们都说：“只要殷老师在，我们就踏实，我们就放心”。他竟然还能挤出时间应邀到社区学院、老年大学任教“版画”课，“水彩”课，那些听课的老人们常常如痴如醉迷恋得不肯下课，还称赞殷老师：“功德无量”，殷老师却乐此不疲津津有味的长年坚持。

“汶川地震”后，充满爱心的殷光华老师又是捐款，又是缴“特殊党费”，还捐出自己心爱的作品义卖募捐。

2008年是上海市办高校 50 周年庆典，为配合校庆活动，担任上海市办高校艺术专业协作组组长的殷光华老师又创意筹划在上海图书馆展厅举办了一个为期四天的“上海市区办高校艺术设计展”。同时又成功地举办了区办高校学生绘画、书法、篆刻、摄影、视觉传达设计、建筑室内设计的大奖赛。区办高校师生的优秀作品在上海图书馆展览的同时还汇编成《艺苑拾粹》作品集，殷光华老师担任了编委会秘书长。殷光华老师还非常成功的组织举行了一次区办高校美术专业教学研讨会，为区办高校 50 周年校庆营造了浓浓的学术气氛。

由于殷光华老师出色的工作、显著的成绩，2007 年他荣获了首届黄炎培职业教育杰出教师奖，到北京领奖并受到国家领导人的亲切接见，同年又被评为“黄浦区第二届专业技术拔尖人才”。

更难能可贵的是，即使在这种不断变换频道的快节奏的工作之余，殷光华老师从来没有放松专业学习，从来不会忘记美术实践。如今，他编著的《速写技法与欣赏》将由上海人民美术出版社出版。作为他的同事，我衷心祝愿殷光华老师在美术教学事业上有更多、更新的建树；我也衷心祝愿殷光华老师在美术创作实践上有更多、更新的作品诞生。

我期待着……

上海市黄浦区业余大学校长 张德芳

2008 年 8 月

速写——连结艺术生活的桥梁

■王大根

速写可谓是最简便易行的绘画方式。速写简洁凝练、生动活泼，能在寥寥数笔之中，显露出画家的气质与修养；于斗方尺幅之间，凝聚着画家的情感与风格，具有独特的审美价值。速写是画家积累生活、收集创作素材的手段，而成功的速写作品本身就能成为独立的艺术品。

以往的画家大多数热衷于速写，随身带着小速写本，在名山大川、工厂矿山、村间田头、乡镇集市、兵营哨卡之中画下大量的速写，甚至在闲聊、旅途、候车、小憩时都不曾停下手中的速写之笔……。然而当照相机尤其是傻瓜照相机日益普及之后，随着摄像机、数码摄像机的使用，年轻画家们越来越喜爱这些现代化工具而慢慢遗忘了“速写”这一原始而古老的记录方式。

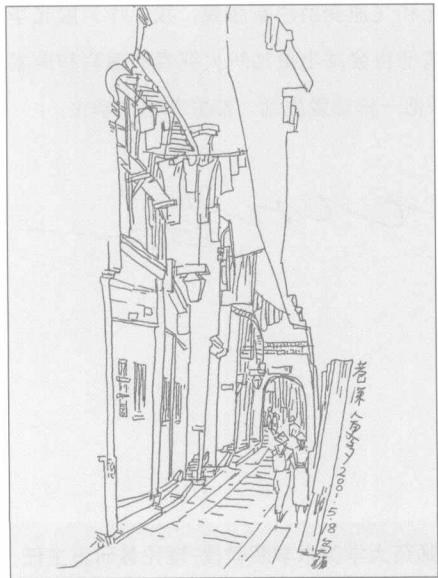
那么，在现代社会里速写真的就失去了存在的价值了吗？照相机真的能代替速写吗？

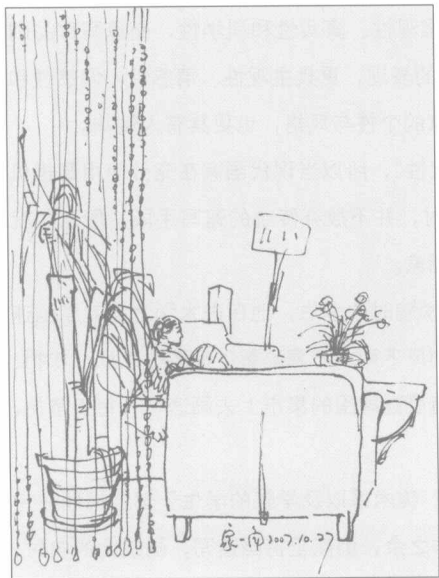
从收集素材的角度而言，照相机肯定比速写更加快捷（但还需经过冲洗、放大等后期加工才行）；而从作品艺术价值的角度而言，速写与摄影作品各有其自身的价值，具有“不可替代性”。然而摄影作品毕竟是对现实社会的机械反映，具有客观性、真实性和科学性，而速写作品则是画家对现实生活“有感而发”的表现，更具主观性、情感性、偶然性和艺术性，更能直接的表达出画家的个性与风格，也更具有人情味。

正因为二者具有“不可替代性”，所以当现代画家在充分使用照相机方便而快捷等现代化功能的同时，并不放弃传统的速写手段，殷光华就是这样一位执着于速写艺术的画家。

殷光华曾是我在阜阳师范学院时的学生，他在进大学之前就爱画速写，而且已画得很不错。不管刮风下雨、严寒酷暑，都要去工厂、农村、学校、商店画速写，尤其喜欢清晨到周围的集市上去画速写，每天坚持，乐此不疲。

进了大学之后，他是班级、美术系以及学院的学生干部，但他在完成正常的学习任务和繁忙的工作之余，仍然坚持画速写，画皖北的农村、

工厂，画皖北的城市面貌；学校组织的体验生活，更是他集中画速写的好机会。1983年的暑假，他怀揣 60 元钱，到济南、泰山、曲阜、徐州写生 15 天，共画速写一百多张。

毕业之后，他成为安徽山区一名师范学校的美术教师，但他仍在艰苦的教学工作之余坚持速写。在安徽，他画山区景色，到了上海他画都市风光，凡有出差、旅游、外出活动的机会，总忘不了带上速写本见缝插针地画上几幅。他的速写范围甚广，手法多样，人物肖像、生活场景、风景树木、城市建筑以及学生的学习生活等，无所不及。

速写是连结艺术与生活的桥梁。画速写使殷光华积累了大量的素材，他在大学时，就几次放弃寒暑假回家过年、探亲的机会，在学校里陆续创作了两套连环画和数十幅版画作品，都有相当浓厚的生活气息；工作后，又从到山区速写时得到的灵感，创作了水彩画《圆木系列组画》，具有深刻的哲理性，在“上海百家精品展”及全国美展中产生了一定的影响；他创作的版画《申城风采》入选“全国九届美展”；出自对速写艺术的执著，他硬是把速写当作独立的创作形式来对待，曾在寒风中站了八个多小时画出一幅二米多长的江南水乡，他还花了六十多小时，画了一幅上海人告别老房子迁入新居、场面恢宏的《搬迁图》，其规模之宏大令人惊叹不已。

俗话说“画如其人”，在殷光华的速写集中我们看到的是一位热爱生活的人，一位执着于速写艺术并献身于艺术事业的画家，一位忠诚于教育事业的美术老师！

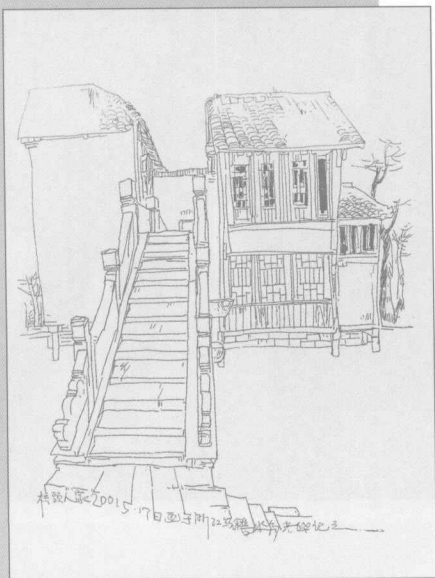
殷光华还年轻，他的速写艺术也大有潜力。今天，我们已迈入 21 世纪，面对新世纪的无限春光和飞速变换的新面貌，我，作为殷光华昔日的老师和今日的朋友，相信他将会拿出更加炉火纯青的速写和美术作品！也相信他会培养出无数像他一样热爱生活，热爱艺术的学生！

王大根

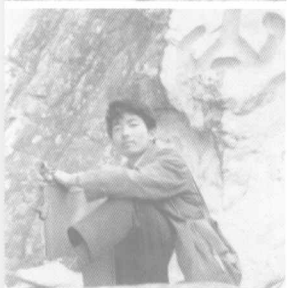
王大根：著名美术教育家，上海师范大学美术学院教授，理论教研室主任

目录 CONTENTS

序	1
速 写 行 踪	6
速写特点与技法	8
速写工具与材料	9
速 写 取 景 方 法	12
速 写 透 视 法 则	13
速 写 步 聚	14
速 写 作 品 精 选	18
风景	18
人体	72
人物	86
动物	122
树木	126
博 物 馆 速 写	133
速写素材与创作	141

速写行踪

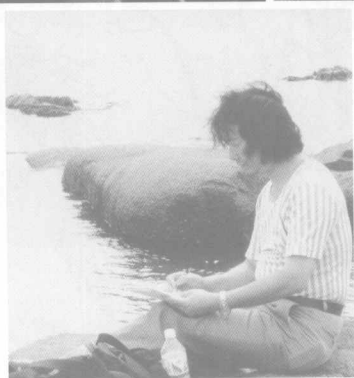
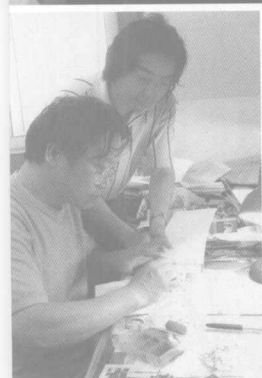
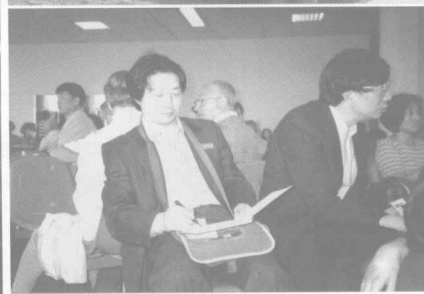
		1	2	
			3	
9	4	5	6	
10	7			
11		8		

1. 日本皇官前写生
2. 浙江西塘写生
3. 泰国海边写生
4. 浙江嵊泗岛写生
5. 浙江小洋岛写生
6. 安徽林区写生
7. 江苏周庄写生
8. 中学时代与画友写生
9. 安徽九华山写生
10. 江苏花果山写生
11. 山东泰山写生

			(12)	13	14
15		16	17		
		18	19		
20	21	22			

速写行踪

一、速写的特点与方法

速写作为造型艺术中的一个基本功训练手段，在各类造型艺术教学中都被摆在十分重要的位置；速写是在短时间内用简练概括的表现手法，表现出物象的主要形象特征的一种绘画形式。速写要求快速地捕捉物体的外部形体关系与空间关系，也属于素描范围，是素描的一种表现形式。

速写从工具上看，有铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、马克笔以及用彩色笔等等。从表现形式上看，又可分为线条速写、明暗速写及线面结合的速写。从题材上看，它还可以分为人物速写、动物速写、建筑速写、自然风景速写等。画好速写与熟练掌握速写技法，需要长期练习，并持之以恒。要循序渐进，从临摹入手，先简后繁，先慢后快，先静后动，才能达到熟能生巧、得心应手。临摹是为了了解和掌握速写的画法步骤和基本表现手法，为以后的写生做好准备；而写生则是关键的一环，通过写生能进一步领悟速写的基本规律。

通过速写的训练，可以培养你的敏锐性和灵活的用线造型能力。要想进步快，可以从以下几方面入手。

1、整体观察：

抓大局。初学者往往看一笔画一笔，这样难以做到整体。首先注意形体结构，相互间的比例关系，然后再刻画细部。

2、抓住特征：

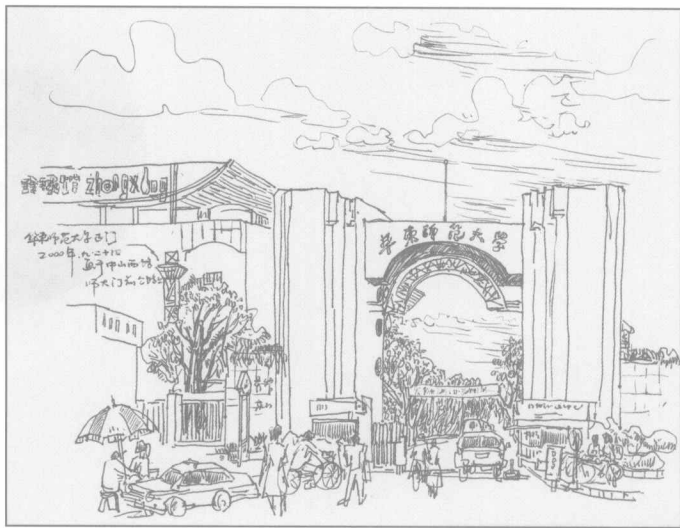
要抓住被画对象的外部 and 内在特征，并用简练概括的形式加以表现。

3、记忆默写相结合：

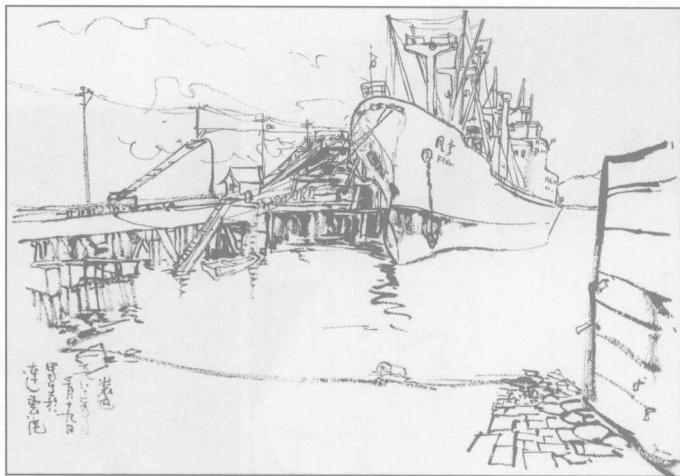
要想达到快速作画的本领，速写中大量的时间是以记忆和默画为主，特别是一些转瞬即逝的动态、神态靠看一眼画一笔是解决不了的。

4、揣摩优秀作品：

通过与优秀作品的对比，找出自己作品中的不足，并加以改进，这样进步会更快。

华师大大门

连云港港口

皖北的村舍

二、速写工具与材料

速写的工具主要以携带方便为主，各画种的表现都受其使用的工具、材料特征的限制。只有了解工具所具备的特殊性能，才能在实践中运用自如，得心应手。

速写本：

以16开大小为宜，有硬皮做封面，一般文化美术商店均有供应。

速写纸：

作为初学者，速写用纸比较随意，书写纸、打印纸、复印纸、素描纸、新闻纸等均可使用。

速写笔：

1. 铅笔：特点是润滑流畅，便于掌握，尤其是软铅，画时比较随意轻松。建议选择2B以上的作速写用笔，不要用硬铅（H型的）。

2. 炭笔：炭笔的质地较松脆，黑白对比强，便于画出丰富的层次，炭笔含胶重，不易擦，笔芯太脆，使用时倍加小心。

3. 炭棒（炭精条）：它是比炭笔更具表现力的工具。形有方、圆、三角，有丰富的表现力，但需要熟练的表现技法。

4. 钢笔：钢笔的种类近年来逐渐多起来，除传统的钢笔外，还有管状的绘图笔，以及流行的签字笔、美工笔等都属于这一类。它的表现手法基本以线为主，线条基本没有深浅变化，钢笔线条比较肯定，不能擦掉或涂改，不允许作者犹豫不决，要求作画者目光锐利，下笔果断。

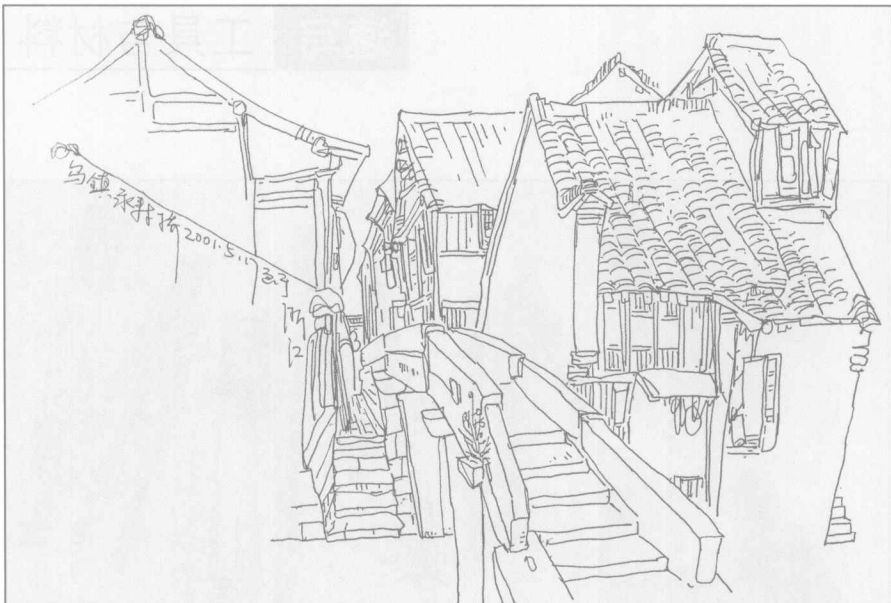
各类速写用笔

固定液及辅助工具

各类速写本

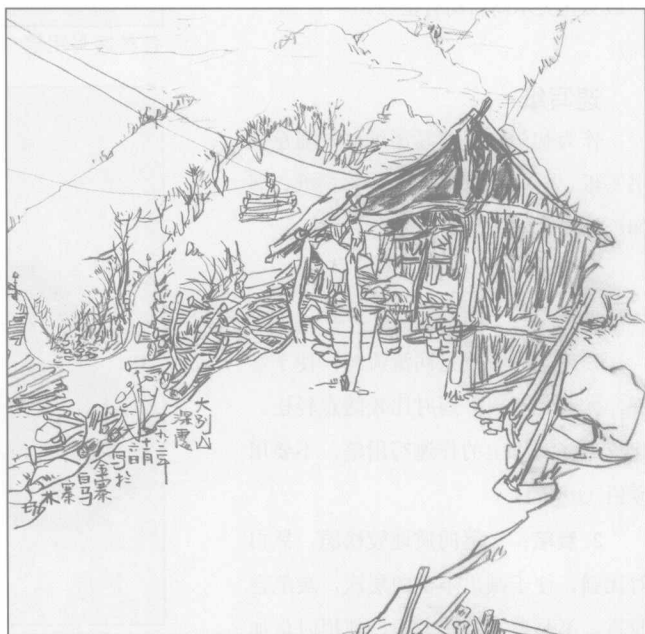
乌镇永寿桥

钢笔效果

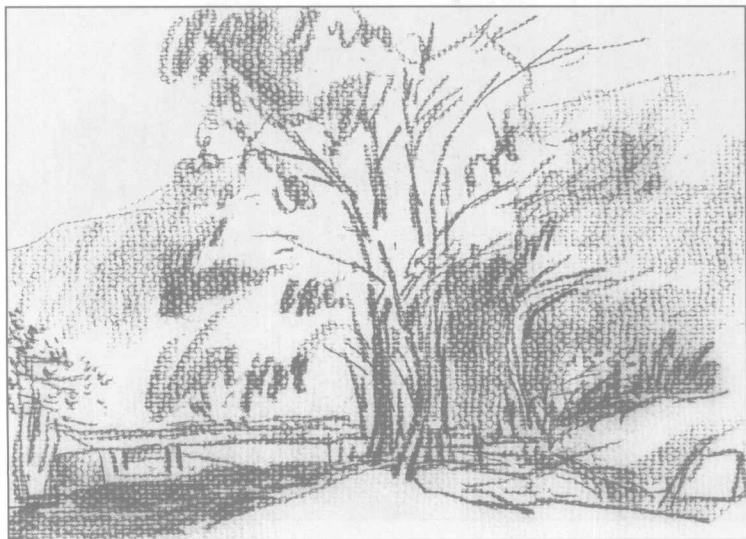
线条挺拔有力，有弹性，调子变化靠线条的组织叠加而成，画面效果排列细致深入。

炭笔效果

色深黑，没有反光，深浅层次变化大，调子丰富，黑白强烈，画面效果响亮，但易擦掉色，画后需喷上固定液。

大别山深处

小河边的树

炭精条效果

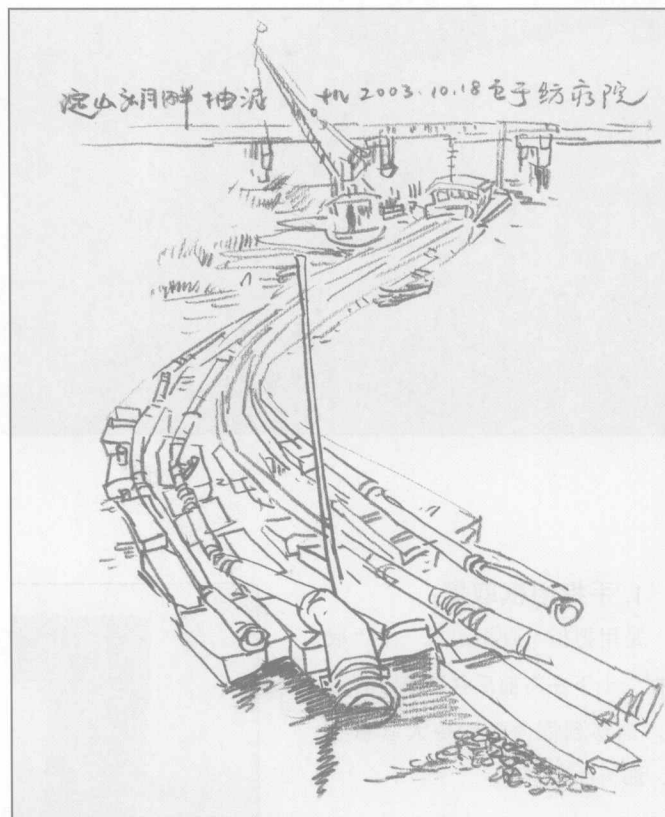
性质与炭笔接近，无木层保护，形有方、扁之分，色有棕、黑两种，画时需有一定的手上技巧。线条变化丰富，对比强烈。

歙县河边

美工笔效果

特制的弯头钢笔，可粗可细，画时线面结合，灵活多变。

淀山湖畔

铅笔效果

有软硬之分，润滑流畅，适于线条表现，软性笔可画出明暗调子，画面生动活泼。

古典的教室

木炭条效果

国画起稿常用，画时轻松自如，深浅变化十分丰富，易于修改，但初学者不易多用，画后一定要作表面处理。

三、速写取景方法

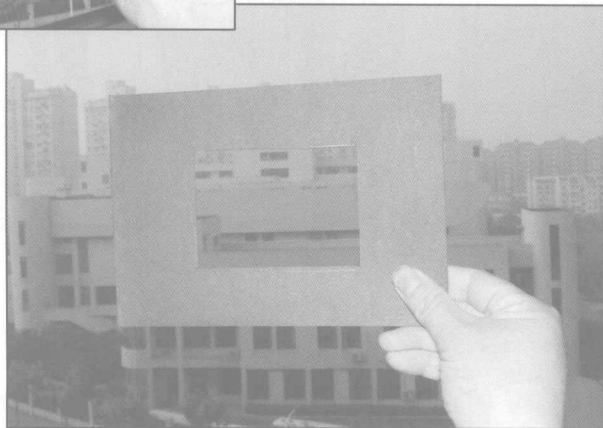
关于取景的方法，主要是如何面对庞杂的景物进行剪裁取舍，甚至移景。如何解决这个首先遇到的问题，以下两种方法可以辅助我们。

1. 手指组框取景：

是用拇指与食指组成一个“取景框”上下左右前后移动来进行取景，当移到框内景物令人满意为止，即为选定的景。

2. 取景框取景：

用卡纸，将中间刻一长方形框子，像照相机的取景框用来取景。两种取景方式，都需作者闭上一只眼睛，近距离的移动选景，取景框内的画面只作为原始景物参照。

四、速写中的透视

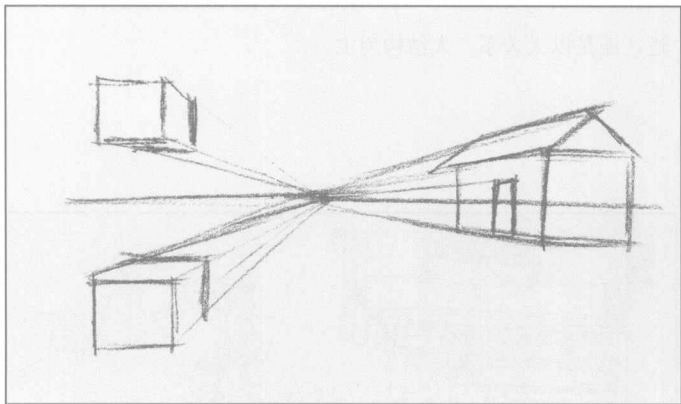
人们在观察物体时，会产生近大远小，近高远低的感觉，这是一种透视的基本现象。在风景速写中，要善于运用这一规律，使画面产生空间感和立体感。

1. 平行透视（一点透视）：

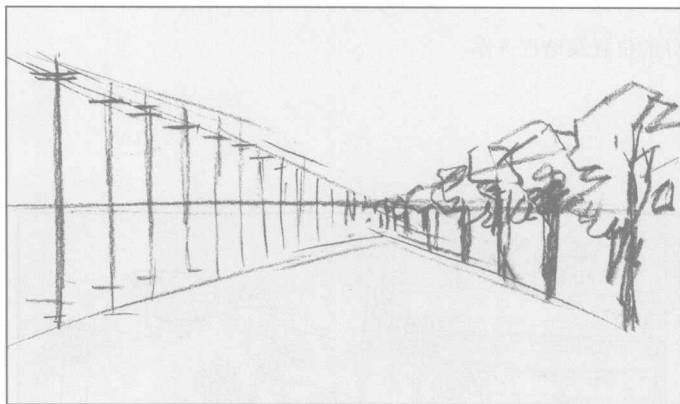
在平视中，如果将物体归纳在立方体之中，立方体的长、宽、高三个向量中，只有两个向量平行于透视画面，其形成的透视现象即为平行透视。在平行透视中，构成方形物体的水平面和垂直面的透视，能产生三种透视直线，即水平透视直线、垂直透视原线和直角透视变线。

2. 成角透视（两点透视）：

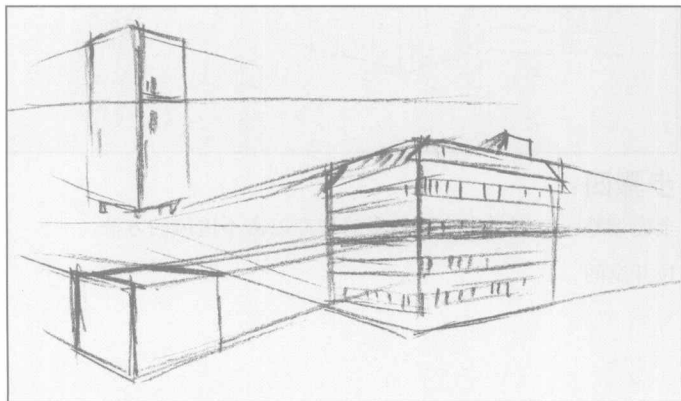
在平视中，如果将物体归纳在立方体之中，立方体的长、宽、高三个向量中，只有一个向量平行于透视画面，其形成的透视现象即为成角透视。在成角透视中的方形物体透视，产生两种透视直线，即垂直透视原线和成角透视变线。

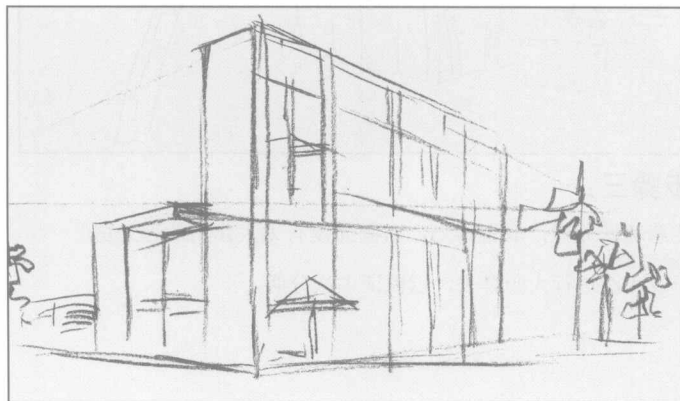
平行透视法（1）

平行透视法（2）

成角透视法（1）

成角透视法（2）