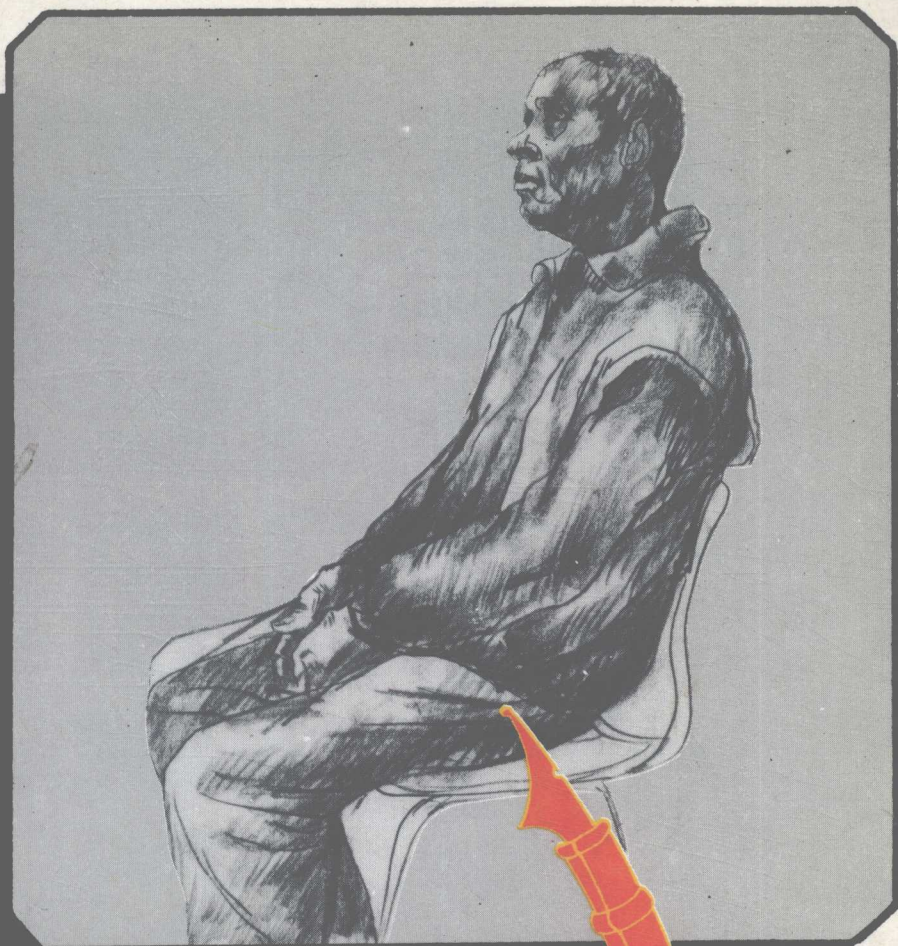

● 中国画报出版社

● 志强 单芳 等编绘

速写基础入门

SUXITE

美术入门丛书

I 914 / 70

美术入门丛书

速 写

美术入门丛书

基础入门

●志强 单芳 等编绘

●中国画报出版社

(京)新登字 179 号

图书在版编目(CIP)数据

速写基础入门/郭存善编. -北京:中国画报出版社,1996.6

ISBN 7-80024-311-7

I. 速… II. 郭… III. 速写-技法(美术)-基本知识 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 10806 号

速写基础入门

郭存善 编

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

三河市宏达印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 3.5 印张

1996 年 7 月第 1 版 1996 年 7 月北京第 1 次印刷

印数:1—10000 册

ISBN 7-80024-311-7

J·312

定价:8.00 元

目 录

对速写的认识	(1)
--------------	-----

什么叫速写 速写的功能 为什么要画速写

速写的使用工具及材料	(2)
------------------	-----

笔 纸 辅助工具材料

速写的表现形式	(6)
---------------	-----

线条的表现 明暗的表现 线与明暗结合的表现

速写基础知识	(8)
--------------	-----

解剖与结构 人体的运动变化规律 速写的要领

速写的训练方法 速写的处理手法

速写练习	(14)
------------	------

人物速写 景物速写 动物速写

速写作品赏析	(34)
--------------	------

国外速写佳作欣赏	(44)
----------------	------

对速写的认识

在美术的基础造型训练中,速写是培养瞬间捕捉、概括表现客观物象能力的绘画方法。是积累生活素材,锻炼绘画技能的重要手段之一。

速写作为绘画基本功的训练,需要多画,多练,长期坚持,循序渐进。要以积极的态度对待生活中常见的各种现象,要善于发现瞬间的美好事物并通过速写的即兴描绘来抒发个人的情感。

勤学苦练,熟能生巧,只有通过不断的实践总结,速写的技巧水平方能得到提高。

一、什么叫速写

速写是简练快速概括地描绘对象的一种绘画方法,图(1)。

速写的适用范围很广,可观察到的客观物象均可以速写的方式描绘、记录在册。既是艺术作品,又是丰富的创作素材的积累。

二、速写的功能

首先速写作为绘画的表现方法之一,着重强调整体的组织与表现,是捕捉情感印象,结构特征的基本功训练。它与素描的造型练习相得益彰,互为补充。

其次,速写的记录表现形式,使得生活中难

忘的精彩의 闪烁点,被一一记载下来,长年累月形成了丰富的原始形象素材的积累,为艺术创作提供了真实可靠的依据。

再次,速写本身作为一种艺术形式的存在,同样具有独立的艺术欣赏价值。好的速写作品呈现给人们的是简洁、朴实、自然、清新而又充满生活气息的艺术美。

三、为什么要画速写

在绘画的基础训练中,经常画速写有利于培养整体敏锐的观察能力;提高形象的记忆与想象能力;锻炼默写的能力。

由于速写所特有的表现功能,促进了绘画者艺术情感的抒发及造型能力的提高。长期坚持不懈地画速写是掌握创作源泉的根本,是贴近生活,与社会同步发展的思想艺术素质的深化过程。可以说速写丰富了绘画的表现手法,完善和创造了个人的艺术风格。石涛的:“搜尽奇峰打草稿”这一至理名言,也正说明了深入社会,面对自然去积累去描绘的重要性。

经常画速写,能够熟练掌握运动着的各种动态及大的结构关系。对自然的提炼概括能力是会随着理解能力的深入和经验的的增长而得到提高的。

跪着工作的人

门采尔

少女

马蒂斯

图(1)

速写的使用工具及材料

能做速写的工具种类非常多,可根据不同的表现对象选择最能抒发个人情感的作画工具。

初学者在选择工具时,应先对其特性有所了解,这样才能在使用中得心应手,运用自如。

一、笔

常使用的笔有铅笔、木炭笔、炭精棒、钢笔、毛笔等。

铅笔 便于修改易掌握,较适合初学者使用。铅笔的软硬程度是通过字母及数字表示的,H为硬,B为软。画速写应选用软铅中的3B~6B。图(2)为铅笔的使用效果。

木炭笔 是由炭粉加工制成的笔。其质地松软,表现力较强,但不易修改,初学者若掌握不好很容易搞脏画面,最好在有了一定的速写基础及表现能力后再使用。图(3)为木炭笔的使用效果。

炭精棒 是用炭素加工制成的棒状工具。质地松软,表现力极强,在粗放的对比中能表现出较强的空间体积感及丰富柔和的层次变化。适宜大幅的速写练习。图(4)为炭精棒的使用效果。

另外,用以上工具完成的作品最好喷上定画液,这样有利于长期保存,定画液市场上有售,也可自制。方法是用酒精加入松香,待溶化后使用,或用乳胶加水稀释后使用。

钢笔 通常是将笔尖向外或向里略弯后使用。这样线条有粗有细富于变化。市场上有加工好的绘画用钢笔。

钢笔速写线条明晰、刚柔相济、细致流畅,适宜小幅速写,可表现丰富的内涵,是被广泛使用的速写工具之一。

钢笔速写由于不能涂改,因此要求下笔要准确、肯定,不拖泥带水,观察理解的能力要强。

通过线条的疏密组织及虚实变化来塑造客观物象。图(5)是钢笔的使用效果。

毛笔 是中国书画特有的使用工具。讲究笔法的变化,线条流畅,表现丰富。有焦墨、水墨等多种表现手法,适宜画大幅的速写。用毛笔需要有一定的绘画基础方能很好的发挥其特性,初学者应小心选择。图(6)是毛笔的使用效果。

近年来,随着科技的进步与发展,能够使用的工具品种越来越多,特别是欧美发达国家的画具产品也被引进了国内,这就更加拓宽了绘画的表现手法,有利于艺术风格的创造和形成。因此,希望初学者在掌握了一定的速写技法后,能多方尝试不同工具的使用效果,充分挖掘个人的潜力,以求个人风格的完美体现,创作出好的作品。

图(2)

三、辅助工具材料

除最重要的笔和纸以外,与之相关的,需要初学者准备的辅助工具材料有:

1. 橡皮:

是涂改工具,用来修正画错之处。所用橡皮应以柔软,不损伤纸面为好。由于速写的特点及锻炼目的,最初阶段可以适当少用,逐步发展到不用。

图(3)

二、纸

是速写作品的附着材料之一,对质地的要求不高,所有纸张几乎都能用来画速写。这里需要提醒初学者,选用速写纸最好能和所要使用的画笔相结合。如细腻、平滑的纸,不易着色,用钢笔较适合;纸面粗糙,较涩吸着性强,适宜炭笔的表现;质地松软的新闻纸,书写纸等适宜铅笔的发挥。另外,由于不同笔纸的结合运用能够产生不同的效果,因此,还要根据表现的内容及需要营造的艺术氛围而定,这样方能使每种笔和纸的功效得到最大的发挥。

图(4)

2. 画夹:

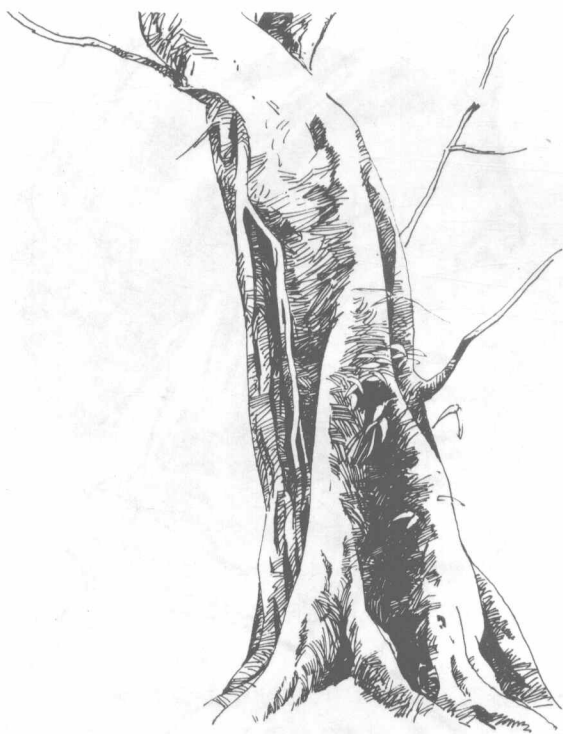
是外出写生较为方便携带的速写工具。美术用品商店有售,分为大、中、小几种型号。画夹既能贮放纸张,又可当做画板使用,十分便利。

3. 速写本:

携带非常便利,放在随身的口袋或包内,随时随地可使用,极为方便。文具店或商店有不同规格尺寸的速写本出售。也可选自己喜爱,便于表现的画纸装订成册后使用。

4. 纸笔:

也称擦笔,是用宣纸卷成制作的辅助工具。它本身不具备绘画功能,必须结合铅笔、炭笔、炭精棒等使用,能柔和色调,丰富表现层次。自己制作时,一定要将纸卷实成棒状(过紧过松会影响使用),然后用刀削出尖似笔状就可使用了。

图(5)

5. 定画液:

起保护作品不被蹭掉的作用,便于作品的保存。定画液可以在美术用品店里买到,也可自己配制。方法是在酒精中加入松香溶解后使用,要掌握好液体的浓度。再有,就是用乳胶加水适当稀释,保持一定的胶浓度就可使用了。

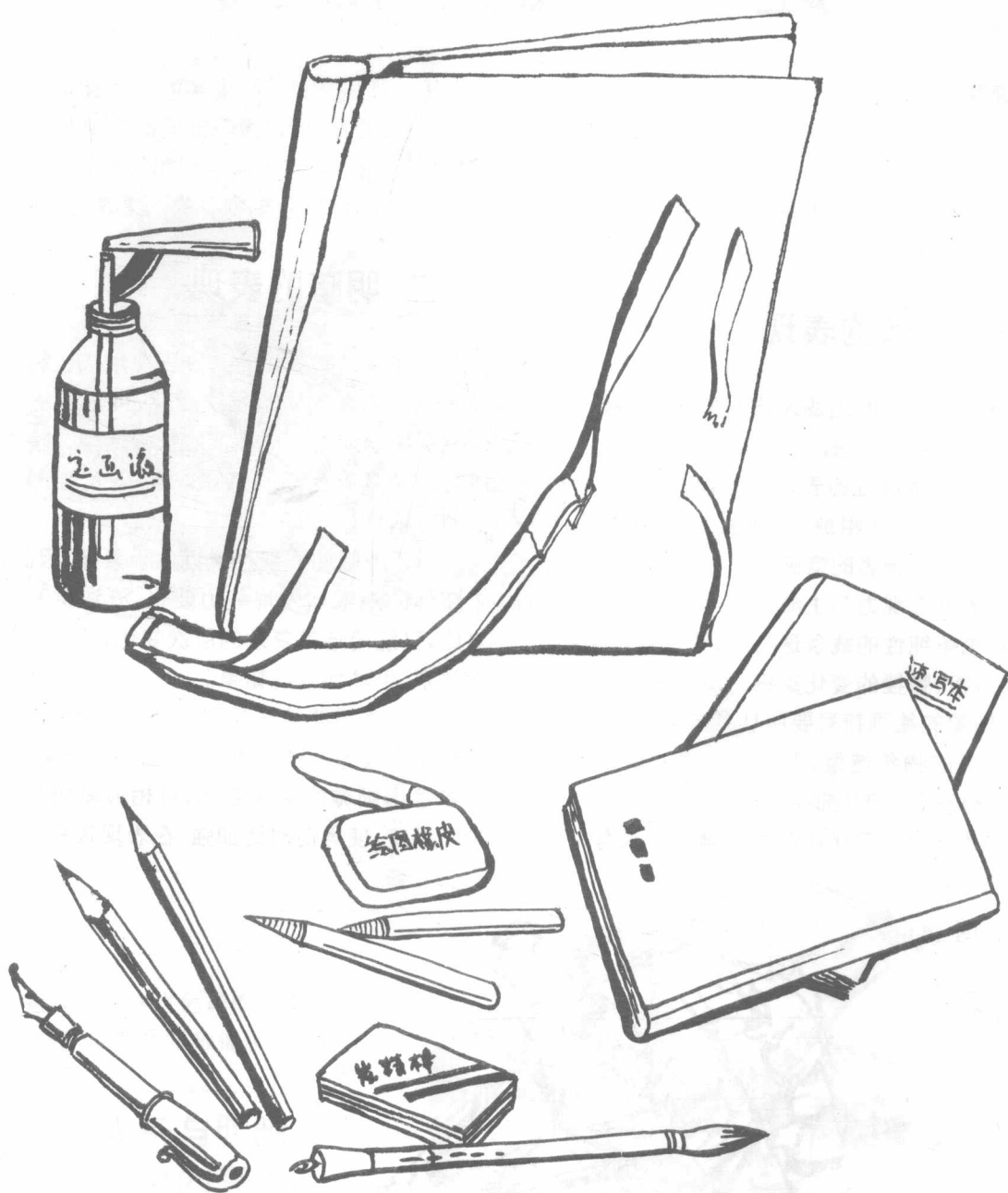
6. 喷嘴:

喷定画液的工具,美术用品店有售。使用时注意与画面的距离要适中,这样喷涂均匀。定画液的用量也要掌握好,过多纸面发黄,粘度太大不易干;过少起不到保护作用;应以手指蹭擦画面铅粉不掉为宜。

以上辅助工具见图(7)。

图(6)

图(7)

速写的表现形式

速写作为造型训练的基本绘画形式,表现手法是多样的,每个人在实践中所形成的绘画风格及特点也是迥然各异的。但万变不离其宗,明暗的体现及线条的表现则是其变化的根本。初学者对于这一点应该有所认识和了解。

一、线条的表现

通过对线条的组织来表现物象,是被广泛使用的一种表现手法。

线条作为绘画的表现符号,将所表现的形象传达给观者,或粗或细,或曲或直,在看似随意中亦表达了画者的情感。可以说线条在绘画语言中最具表现力与生命力。

在画单纯性的线条速写时,要注意其粗细、虚实、疏密、顿挫的变化组织。造型线条要画在实处,抽象的绘画符号要服从具象的造型要求。脱离具体的物象造型,再流畅优美的线条也会失去其存在意义的(抽象绘画除外)。

线条语言的变化所产生的画面效果有①粗

细变化,可以表现轻重、虚实的关系及质地的差异;②虚实变化,可以表现空间的距离及主次的关系;③疏密变化,可以表现整体的层次关系;④顿挫变化,能够表现物象的刚柔等,图(8)。

二、明暗的表现

是强调光影变化的一种表现形式。利用光照产生的丰富的明暗层次变化,以速写的方式较真实地表现当时环境下的物象造型。特点是所绘物象具有生动的感官效果,对比强烈有较强的体积感。

由于明暗的表现形式近似于素描。因此,要求整体的观察与表现能力要强,既注意明暗的对比,又能简洁其复杂的层次变化,抓住大的主次关系,生动地表现物象。

初学者用明暗表现形式画速写时,要注意明暗交界线的造型作用,并适当加以强调。不要过多考虑细微的层次变化,可相应减弱灰调的中间层次,使黑白对比加强。在表现较复杂的内

图(8)

打弹子的人

门采尔

卡特琳·列梅尔像

米勒

图(9)

在用此法画速写时,可适当减弱光射下的明暗变化强度,以物象的组织结构为着眼点,并加以强调。用严谨的组织结构造型,突出主体的表现,线条与明暗面的结合要自然,防止硬性的机械的处理表现,要整体贯通。画面的黑白对比分布要均衡,有韵律,不失重心,图(10)。

图(10)

画家夫人像

容内还应注意色调的节奏变化,以避免呆板僵硬,图(9)。

三、线条与明暗结合的表现

是综合了线条与明暗的优势,相互补充的一种表现形式。

是充分表现和发挥主观能动性的速写手段。适用范围更加广泛,具有更大的自由表现空间。

安德莱亚·德·萨托

速写基础知识

从速写二字的字面意思不难理解,它是要追求快速、准确地描绘客观对象。而这个“快”不单是盲目的时间概念,它是在有较坚实的绘画基础之上的删繁就简能力的表现。因此,初学者要尽量避免急躁,片面追求快,是达不到学习目的的。

由于速写涉及的表现内容中,人物占有相当大的比例。所以,在画人物速写前有必要先了解其组织结构、骨骼、肌肉的运动变化规律,这样方能在绘画中,准确表现人物的形象与动态。而运用解剖知识进行科学的分析是最直接有效的认识手段。因此,初学者要掌握人的动态必须以熟悉人体解剖和人体的运动变化规律为基础。

一、解剖与结构

1. 骨骼与肌肉:

骨骼是人体的内部支撑构架。是由 206 块骨头天然巧妙地连接而成。其中,头骨 9 块,躯干骨 51 块,上肢骨 64 块,下肢骨 62 块。头骨、胸廓(是由细而弯曲的肋骨拢起的组织结构)、骨盆由脊柱(人体中最重要的支撑骨组织)连接在一起;肩胛骨位于胸廓上方,通过锁骨相连,并与上臂骨组织连接在一起;股骨与骨盆(是三块独立的骨头,髌骨、尾骨、髌骨组成的坚固的结构)连接在一起。在这些主要骨骼组织的结合点,即关节部位是人体运动变化的关键所在,图(11)。

男女两性在骨骼组织上的最大区别是:男性胸廓宽大,女性胸廓较小;男性骨盆窄、不平,女性骨盆宽、较平,呈前倾状。

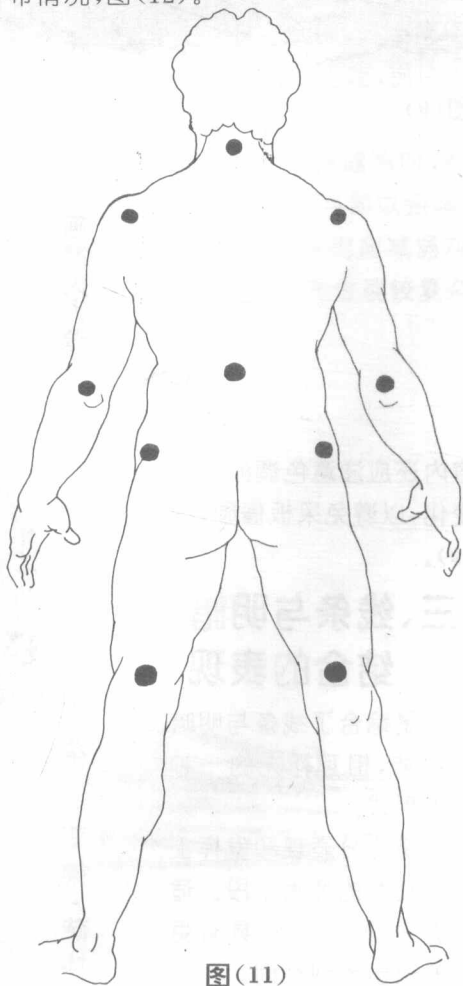
人体的肌肉组织连接附着于骨骼之上,起拉紧带动骨骼的作用。一旦失去肌肉组织的保

护,骨骼构架就会散落。

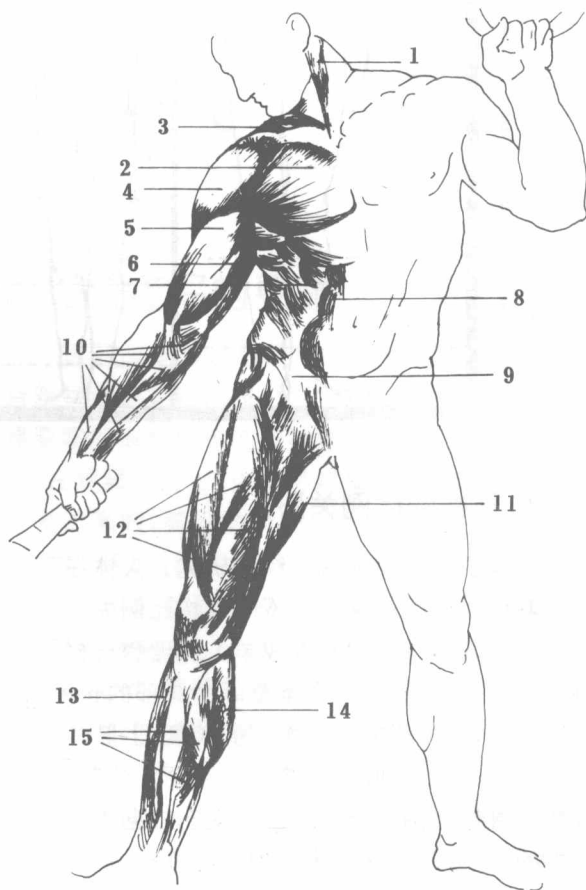
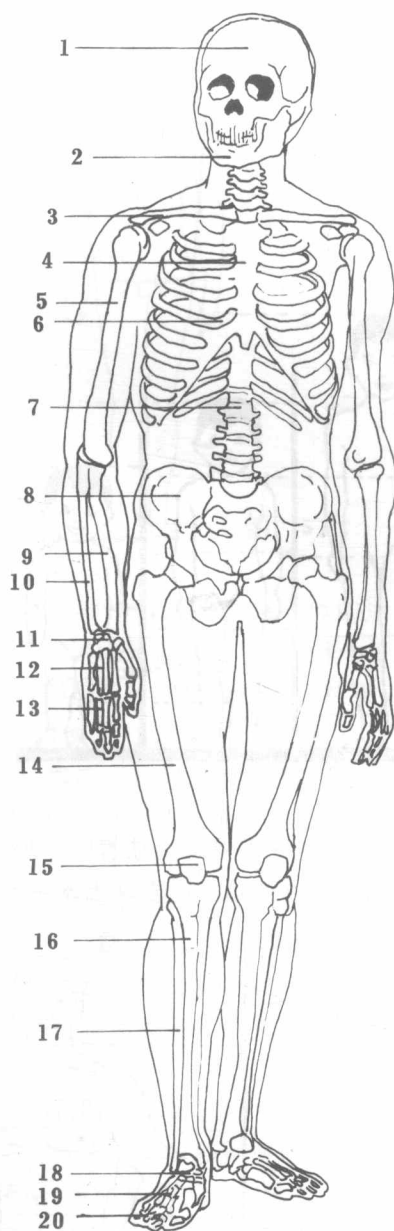
人体全身的肌肉较复杂有 650 块,分深层肌肉与表层肌肉,这些肌肉组织决定了人体外部的起伏形状,是运动的形体特征的构成因素,需要深入了解,灵活掌握。

另外,对艺用人体的解剖认识应区别于医学的解剖概念。这里需要掌握的是那些与人体外部的结构及运动密切相关的,与绘画表现达成一致的主要骨骼和肌肉部分。只有了解和掌握了这些解剖知识,才能使绘画表现在实处,结构才不会松散无力。

下面通过图解展示人体的主要骨骼与肌肉的分布情况,图(12)。

图(11)

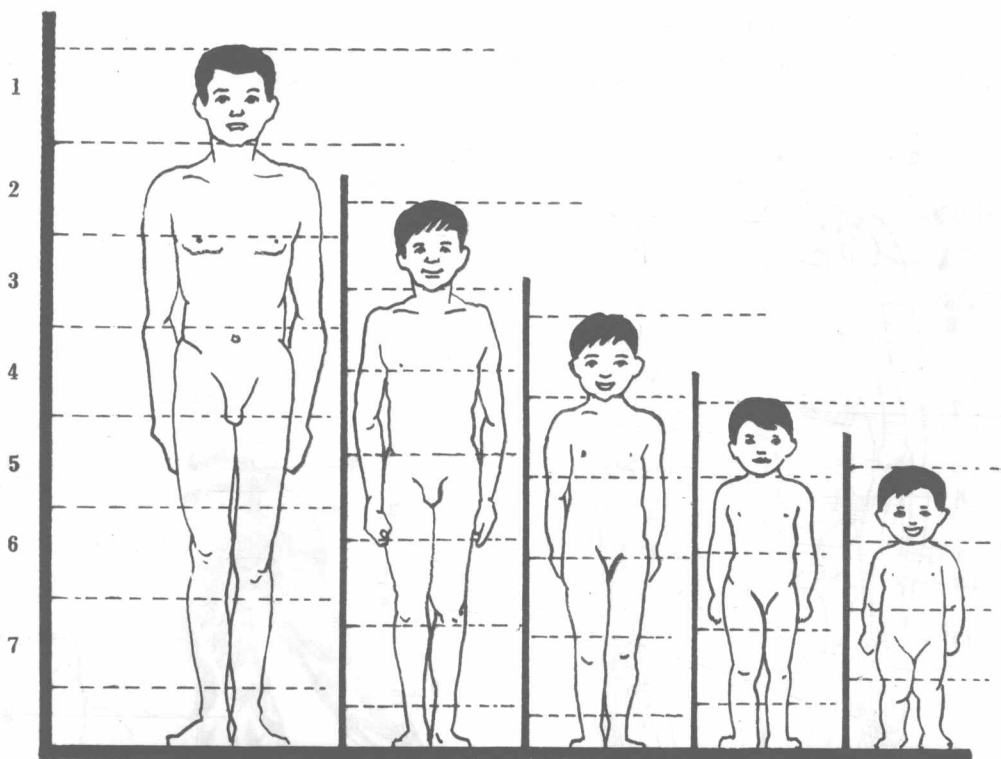

图(12)

1 头盖骨 2 下颌骨 3 锁骨 4 胸骨 5 肱骨 6 胸廓 7 脊柱
8 骨盆 9 桡骨 10 尺骨 11 腕骨 12 掌骨 13 指骨 14 股骨
15 髌骨 16 胫骨 17 腓骨 18 跗骨 19 跖骨 20 趾骨

1 胸锁乳突肌 2 胸大肌 3 斜方肌 4 三角肌 5 肱二头肌 6 前锯肌
7 腹外斜肌 8 腹直肌 9 腹内斜肌 10 前臂掌侧肌群 11 股二头肌
12 大腿前侧肌群 13 胫骨前肌 14 腓肠肌 15 小腿前侧肌群

图(13)

2. 结构的比例关系

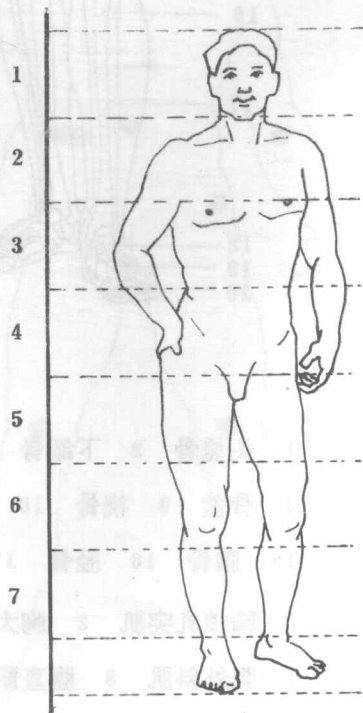
结构是对形体组织的综合研究。人体在不同的发育成长阶段存在着不同结构比例关系及身高的差异。如图(13),以成年人的理想身材为例,全身的长度约为7个半至8个头部的长度。如图(14),躯干约为3个头部的长度;上肢总长约3个半头长;下肢总长约3个半至4个头长。理想的身材比例是作为绘画表现的依据来学习的,但它不是现实生活的全面概括。每个人由于生活经历、职业的不同,加上遗传因素,其身材比例是会有很大差异的,需要在写生中仔细观察多做练习。

另外,在形体上男性普遍比女性身材要长,肩部要宽,臀部要窄一些。以几何形表示,即男人为倒梯形,女人为正梯形,图(15)。

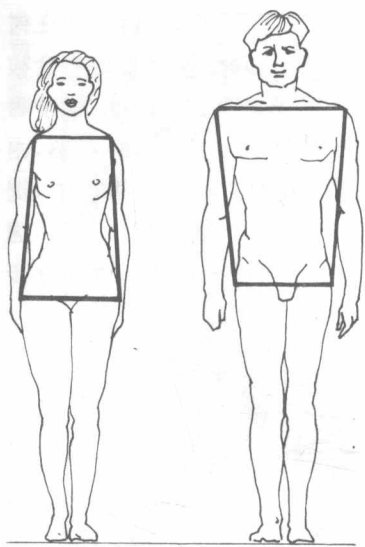
二、人体的运动变化规律

通过解剖,我们了解了人体的组织结构,对人体有了初步的认识。然而,作为生产与活动中

心的人,总是在不停地运动着的。那么,如何将瞬间的运动用绘画手段表现出来呢?这就需要

图(14)

图(15)

在了解解剖知识的同时,还要掌握人体的运动变化规律(人体的运动是自然的协调过程,每一个动作的形成,都是肢体间相互配合的结果,而这种配合,又是本能的生理平衡需求。也正是生理机能的作用,构成了运动变化的基本规律)。这样在写生或创作时,才能准确快速,随心所欲地表现对象。

人体的运动体现为,头部、躯干、四肢的伸展与扭转运动,它们是一个运动的整体,并依据各自的轴心进行有效范围内的活动。这个轴心即前面图示的骨骼结合部位——关节。如:头部运动以颈关节为轴心;躯干运动以腰关节为轴心;四肢运动以肩、肘、腕、臀、膝关节为轴心。可以说关节的轴心作用为认识和掌握运动的变化规律提供了依据。这里需要提醒初学者,人体的运动不能超越人体关节活动的生理限度,关节的活动范围是有限的。如:肘关节只能向内侧弯曲,膝关节只能向后弯曲,指关节只能弯拢于掌心,腰关节在正常情况下能向前弯曲 90° 以上,而向后弯曲较困难等。再有,人体的某一部位发生运动时,必然会连带与之相应的部位发生变化。如:躯干运动时,四肢与头部都会受其牵引,产生微妙的变化。打球、跑步等运动时,四肢与躯干会随重心的偏移自然协调,相辅相成。因此,要理解和掌握这些变化及规律,方能画好人物速写,图(16)。

三、速写的要领

速写应是通过最简练的线面表现,获得最直观肯定的客观形象。为了准确表现形象特征,需要掌握提炼取舍的概括能力,要下笔肯定、准确。在观察方法上,由于客观事物在运动过程中迸发出来的,美好的瞬间可能正是你所要表现的内容。因此,练习速写必须始终遵循整体观察的准则,从起稿到完成,都应纵观全局,抓住特征,捕捉感受,全力以赴地来表现。可以说在绘画的领域里,整体的观察是作品表现成败的根本。初学者很容易犯的错误就是局部观察过细,看一眼画一笔,从而导致客观的结构比例失调,形象呆滞,缺乏神韵。因此,需要掌握正确的观察方法,以理解促进表现,变机械的涂画为主动的描绘。

四、速写的训练方法

初学者学习速写应先从慢和静开始。慢可以有相对较充裕的时间进行观察、思考、分析、理解客观对象。表现上,能画得更准确、更从容。不过区别于素描的慢画法,要有速写的特点,即洗练、概括。

静可以使初学者更容易掌握对象的形态与特征,有利于提炼取舍能力的提高,也为慢写提

供了观察分析的依据。

慢与静是引导初学者入门的路标,是速写的基础阶段,顺着这个路标稳步前进,就会进入更加广阔的速写天地。

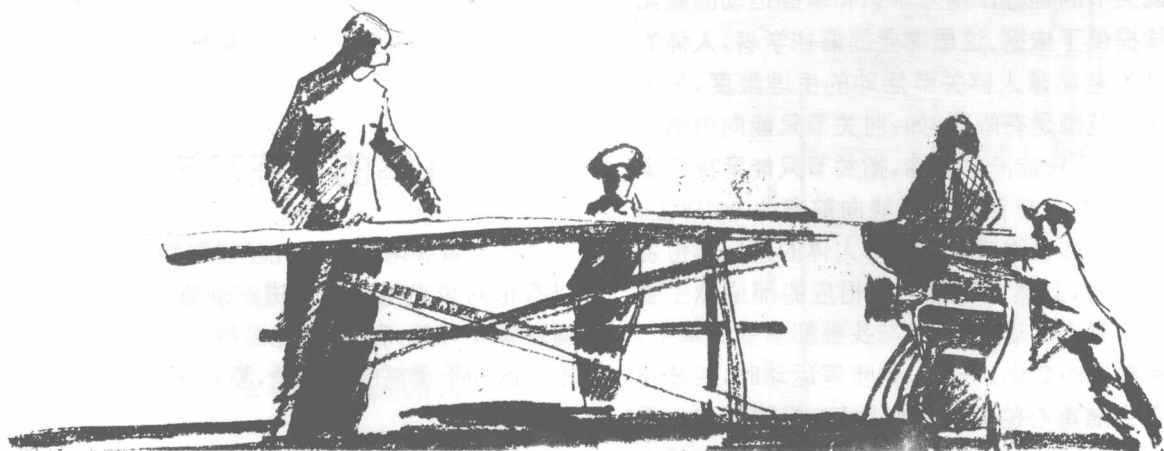
这里,路标为我们指引了前进的方向,然而,要想走进去,是需要有一个过程的。这个过程就是速写技术锻炼的过程,也是克服困难的

过程。“熟能生巧”这句古老名言,告诉我们在付出大量的、艰辛的劳动实践之后,困难终将会被克服,熟练的表现也将成为现实。因此,初学者一定要加强基础训练,由简到繁,由生到熟,由慢到快逐步培养自己敏锐的观察分析能力,提高手脑间相互配合的灵活性与准确性。另外,速写的表现方法与形式,是在长期的锻炼中逐步

海滨

古图索

白长江

图(16)

图(17)

培养起来的。是与个人修养相结合的自然产物，刻意、盲目的追求表现形式，会失掉内在的美的感受，达不到锻炼的目的。

再有，速写训练除直观写生外，还要注意提高默写的能力。这是因为，客观的动态变化，总是要比我们手的描绘快的多，所以，为了表现它们，就只能依靠观察、理解后的记忆和想象的能力。补写或追写已经消逝的形象动态，并加以组织变化，再现其风采与神韵。可以说默写能力的强弱，决定着速写的表现速度及结构特征的准确性。练习记忆、想象的方法是多样的。如观察一个动态后，完全靠默写来完成，或根据某一个形态，做推理的想象后来完成其可能会产生的新的形态变化。

五、速写的处理手法

1. 简练概括 在速写过程中，观察对象要仔细，多思考，不要盲目下笔，应着重表现经过大脑筛选的客观实在，使最后反映在画稿上的只能是极其概括的形象勾勒，图(17)。

2. 下笔果断 由于时间的限制，速写用笔不能向画素描那样一步步地作形的比较，在不断的修改中完成造型。而是应该一下手就肯定，做到笔笔有用，尽量避免废笔的出现。能够果断下笔，从另一个侧面也体现出绘画者对客观的理解和技法的掌握程度。

由于速写是以整体观察局部入手，使得如何选择下笔点成为关键所在。一般在画人物动态速写时，下笔点应是运动的特征部分，是变化较为明显的部位。

3. 加工调整 一般速写是不提倡修改、整理的。这里主要是针对初学者而言，适当的进行画面的整理，可以弥补缺陷，增强表现力。

需要强调的是，初学者在调整过程中，往往过分注重画面效果，容易将现场写生时主观的感受一并修改掉。这样的作品是缺乏生机的，这种修改是得不偿失的。这里引用近代画家朋纳的一句话供初学者参考“画上的缺点有时往往会给一幅画以生气”。这个缺点可以说是即兴的表现结果，应理解为客观事物对主观情感思维的第一印象。