

THE ARTIST'S SKETCHBOOK

边走边画 艺术家的速写笔迹

[英] 约翰·瑞内斯 著 尹红 译

广西美术出版社

◎ 画材选择 + 技法表现!

◎ 500 多幅作品与示范, 跟随作者的笔迹去感受美丽的自然与城市风光!



边走边画 艺术家的速写笔迹

「英」 约翰·瑞内斯 著 尹 红 译

 广西美术出版社 

图书在版编目 (CIP) 数据

边走边画·艺术家的速写笔迹 / [英] 约翰·瑞内斯著;
尹红译. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.5

书名原文: SKETCHING TEACHING

ISBN 978-7-5494-1570-0

I . ①边… II . ①约… ②尹… III . ①速写技法 IV . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 101728 号

Original Edition © Jnhn Raynes, UK.

World rights reserved.

© Copyright of this edition: GUANGXI FINE ARTS PUBLISHING

HOUSE CO., LTD., Nanning, Guangxi.

边走边画·艺术家的速写笔迹

BIAN ZOU BIAN HUA · YISHUJIA DE SUXIE BIJI

著 者: [英] 约翰·瑞内斯

译 者: 尹 红

图书策划: 覃西娅

项目策划: 韦丽华

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

责任校对: 张瑞瑶 农 丽

审 读: 林柳源

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 (530023)

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 广西大华印刷有限公司

印 次: 2016年7月第1版第1次印刷

开 本: 787 mm × 1092mm 1/16

印 张: 10

书 号: ISBN 978-7-5494-1570-0

定 价: 65.00元

版权所有, 侵权必究

边走边画
艺术家的速写笔迹



目录 *contents*

简介

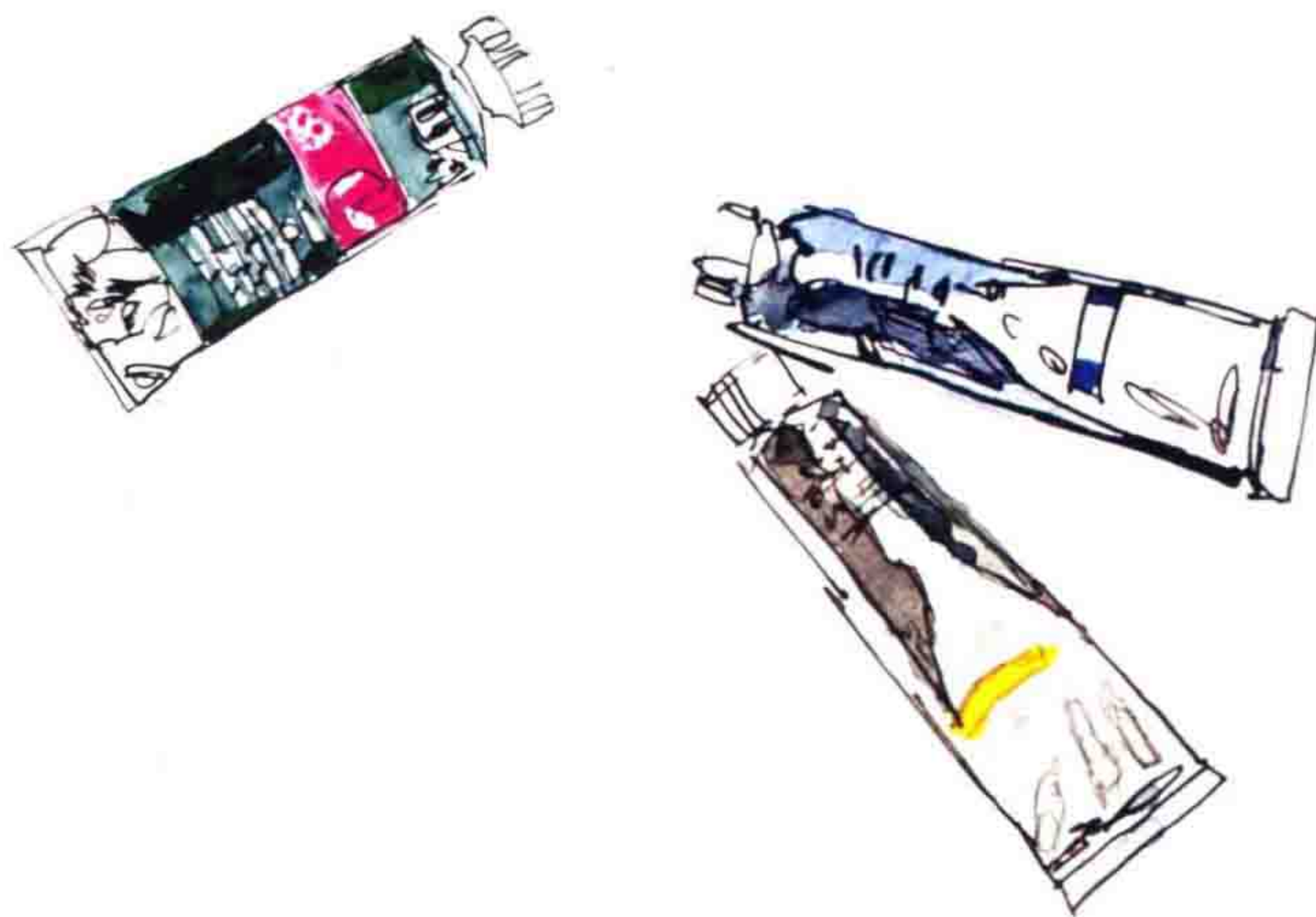
2

第一章 工具材料与技法

4

第二章 速写作品与步骤

18



目录 *contents*

简介

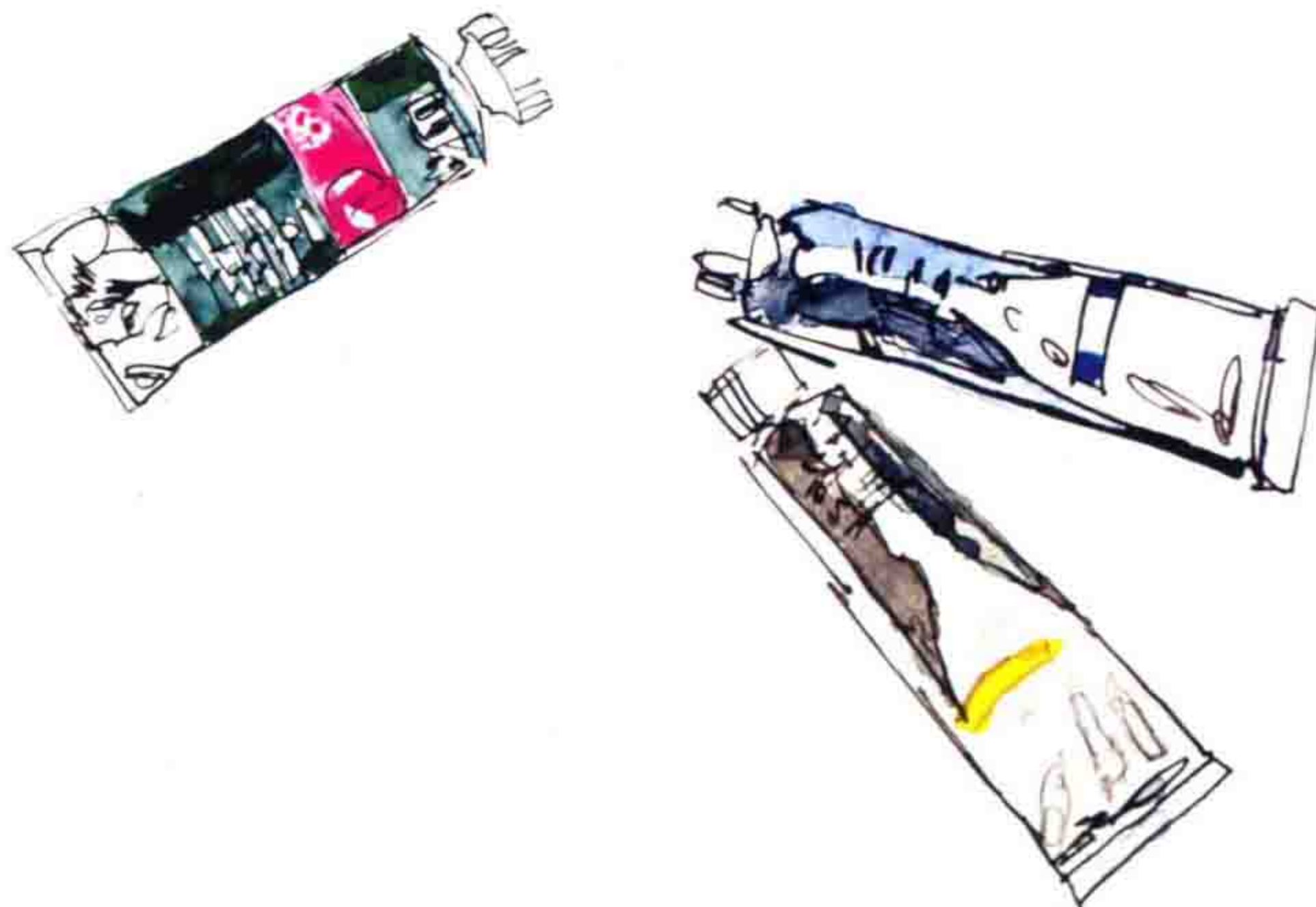
2

第一章 工具材料与技法

4

第二章 速写作品与步骤

18





简介

什么是速写？精确地定义它不是件容易的事，但这个词经常被假定作为一种比较自由而随意的快速绘画方式。甚至“速写风格”一词被用来形容一些不太精确或不完全写实的东西。

在一个完全不同的语境里，速写是一种快速而经济地表达概念或设计方案的绘画方式。

我对速写的理解与以上两种解释有所不同。

从本质上说，我认为速写是在观察中记录物象最多信息且最经济的绘画方式。就这层意义而言，速写与其他风格的绘画并无多

大区别，主要的区别在于观察时绘画的速度。尽管速写是大多数完成品的第一步，但是速写本身也常常能自成一体。

在相机全球化的今天，人们依靠照片留住视觉的印象，使得速写本被滞留家中。我并不是在谴责照片的用途，几乎所有的艺术家在这个技术发明时就使用了它，因为相机能快速且轻松地记录下各种信息。但相机存在某种缺陷，就是只能粗略而真实地记录观察的物象。因此相机本质上是沒有记忆功能的，不像绘画是经过观察描绘出来的，留下的印象几乎能永久保存在画家的记忆里。绘画注重观察，需要大脑的分析，将三维物象

转换为二维的图像，从中还要有所取舍。所以尽管有了相机，但还是应尽量先动手画画，这样你会领悟更多，记忆更多，更乐在其中。

这本书里我重点强调的是室外速写，或者至少是在工作室的外面进行的速写，你需要考虑的是必须携带什么工具，如何携带，怎样更方便地使用这些工具。建议准备携带安全简易的各种小工具装备。

无论是在调色盘里调色，还是在纸上进行各种色彩的叠加，大都基于一些基本的色彩理论。我将会给大家提供在多种类型的纸上尝试不同肌理和涂画的练习机会，展示各种纸的优势从而让你发现你的才能。

速写非常直观，我相信速写对养成良好的构图习惯很有帮助。因此，我考虑的是在一张纸上如何画的问题，即怎样结合图形和留白描绘出你要表达的重点和观察的角度。

当然，速写的很多地方到后期都可以根据要求进行修改，但我认为对结构和一些基础的元素越早考虑越好。

此书的第二章介绍了我在速写本上如何使用各种工具材料表现绘画。尽管这是一本教学用书，但你们要了解我刚开始在艺术学校的生活时，我的读者们大多数还没出生。

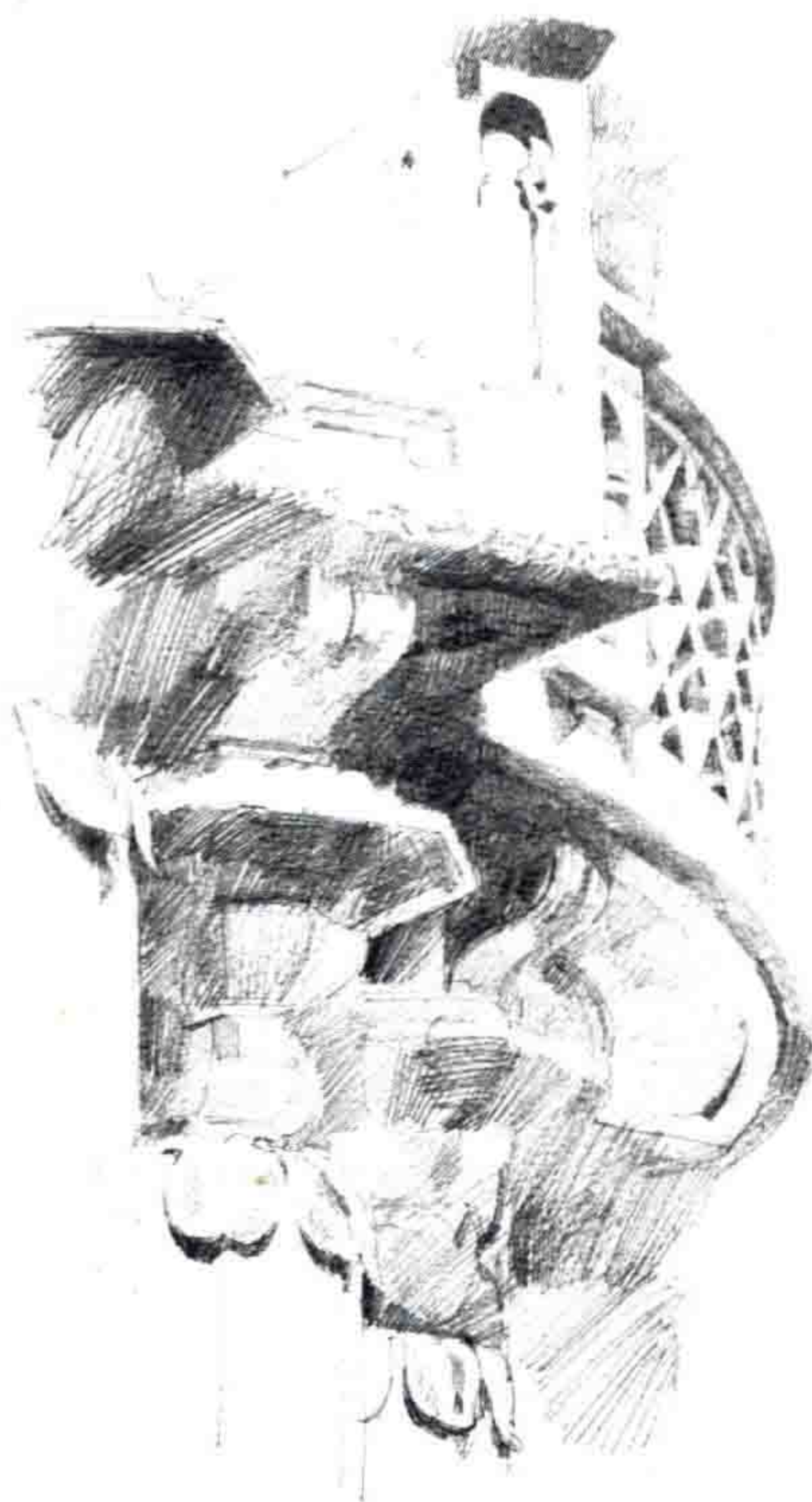
人们对于绘画的看法经过许多年会有很大的改变，绘画发展的方向趋向于通过任何方式更自由地表达出自己的想法。但时尚潮流波动发展，艺术史上会出现许多反反复复的运动，与一些传统共存亡。

所以在这本书里，与其告诉你如何绘画，倒不如向你展现绘画的技巧与心得，希望这样能够启发和鼓励你找到适合你的绘画方式。

常见的绘画场景，包括田野、树木、流水、桥梁、海景、海港和船等，这些物体都

是从一个拥有多种建筑物的都市风光或小镇的画面里挑选出来的。有些场景，特别是咖啡馆和餐厅总会有人物出现。这些都是速写的对象，也许仅仅由一些简单的线条组成，但这只花费几秒钟的绘画需要经过复杂的学习以及长时间的观察才能实现。

在很多案例中，我标明了各种备注和解释，包括地点、材料、画法和其他相关评论的备注。有部分精挑细选的绘画会展示绘画步骤。希望你们能从中得到启发，创作出精彩的作品。



in Buckingham





第一章

工具材料与技法



画笔

画笔可以快速描绘色调，为了符合速写的概念，我排除了水彩之外所有上色媒介。为了避免油画或丙烯画也应该归为速写的争执，我为此书划定这样的范围。

图1展示了我建议速写中使用的画笔。一想到画家工作室里装满各种型号画笔的笔筒，我就觉得兴奋不已。

我的工作室里大约有100支画笔，大部分用来画油画。你时刻需要准备一支干净的画笔来调色，因为每次调色都清洗干净所有画笔的效率太低，所以最好使用一支干净的画笔，而保留前一支笔上的颜料是因为也许后期会用得上。每次我的手上都抓着10支以上的画笔，20支以上沾满了颜料的画笔则放在调色盘上。

画速写，需要快速冲洗画笔，在户外与在工作室的要求是不一样的。在户外，一手拿速写本或者坐在写生凳子上，一手抓满了画笔，不方便。一些质量好的画笔拥有持久的弹性，能够在多次清洗后仍保持着原来的形状。回到图1，上方的规格1和规格2画笔，都是优质黑貂毛圆头笔。画笔规格的选择取决于纸张的大小。你需要1或0型号的画笔描绘小细节，但是小型号的画笔不能保证一定能画好细节处。相对于笔尖容易开叉的小型号画笔，最好使用稍稍大一些、高品质、



图1. 常用的水彩画笔

可以很好地保持笔尖尖利的画笔。你的工具箱就应该放置这样的画笔。我认为，昂贵的黑貂毛画笔可以很好地保持笔形，但是笔是消耗品，毛质再好总有一天会因为使用久了而无法保持笔形，所以要准备好备用品。

上面图1中的第3支画笔是我最近找到的，过去我一直避免使用特殊画笔，但是这支画笔看起来可以用在很多方面，我的确也发现了它的广泛用途。它有多种名称，但是用“匕首”和“剑”来表达比较形象，弹性扁平头笔毛能画出利落拐角是这支笔的特点。我在使用时发现这支画笔不仅可以画小细节，而且也适用于描绘干净利落边缘线的大块面，还可以使一抹单色笔触在瞬间从纤细变得粗大，这种随机处理有时很有效果。

我必须承认图1中第4支笔不具代表性，但它是我最喜欢的画笔之一，我经常在写生时携带两支不同型号的这种笔。这种笔的结构造型和大部分欧洲画笔不一样，丰满的笔形能够承受多次清洗，虽然是松鼠毛，但是依然可以保持笔尖形状。我相信这类笔在中国很常见，我将这类笔定义为“中式画笔”，



图2. 毛笔的放大图



图 3. 卷笔袋卷起的效果

这类笔从类别上分也叫毛笔，仅从这类笔上独特的细金属管套就能立即辨别出来。图2，从细节上展示了这些笔的形状特性。

图1中最后一支笔是众所周知的笔，这种笔可以进行大面积的涂抹，与水洗笔的差距不大。这类笔大多数柔软，而且不需要保持尖锐的笔尖，其功能是吸入大量的水分进行大面积的涂抹。

在很多绘画工具中你会看到一些画笔专

门用来表现树木、树叶和云朵等物体，但你不需要购买这类画笔，因为这类笔没有笔尖，不好用。

以上描述的画笔是你所需要准备的，或许，你可以根据你的喜好和绘画需要使用其他画笔。画笔可以用卷笔袋卷起缩小体积，这样可以轻松携带。（见图3）

卷笔袋是最方便的工具。它是一种用硬性织物上下包裹，用尼龙扣系紧，并且设置了各种大小口袋以便放置画笔和其他工具的笔袋。你可以买到各种型号的卷笔袋，这些笔袋都提供插槽以便放置各种工具。写生工具不只有画笔、钢笔和铅笔，还有牙刷（详情请看“肌理”章节）、喷雾器、小刀、修剪刀、备用刀片、海绵等辅助材料。图4展示了卷笔袋打开的样子。



图 4. 卷笔袋打开的效果

纸张

画速写时，技法的表现与纸张密切相关，我一直在思考如何将二者结合得更好。

传统的速写是画在速写本上的，现在则可以画在大小、重量不同的纸张上。铅笔和钢笔画可以绘制在轻重量的弹药纸上，上色或晕染则需要用到克数较重的特殊水彩纸（较厚的手工纸）。

水彩纸通常由三种不同的层面压合而成，热压的光滑一些，没有热压的则粗糙一些。

它的重量用磅每令或克每平方米来表示。一般90磅/令的纸是最薄（最轻）的，在画水彩时需要将其绷平避免起皱；140磅/令的纸是很受欢迎的；而300磅/令通常是很重的纸了，在画较小尺寸的画时，不需要绷平。纸张的价格随着重量的增加而上涨。

我最喜爱的一本速写本是在伦敦Kings路一家有名的艺术品店买的，纸张是400磅/令重的阿奇斯手工粗糙水彩纸，像卡纸一样厚，但是绝对好用。

当然，速写不一定只画在速写本上，用橡皮筋将单张纸固定在板子上也可以很好地进行绘画，而且能让你尝试各种重量和质感不一样的纸张。

水彩纸的速写本是由一摞具有延展性的纸制作而成。纸的边缘用胶水粘起，所以即便纸张轻薄也很少因为颜料水分含量高而起皱。画完一张后，揭下画好的那张，就可以画下一张了。

在给速写上色前最好先用钢笔或铅笔画线稿，然后上点淡彩。不需要大面积上色，因为速写的色稿一般为后期绘画起到提醒作用，有些人认为这就是速写的功能。

如果有时间，在钢笔或铅笔的线稿上继



图5. 速写本

续深入画出色调，那么可以得到介于速写和完成品之间的半成品。不可否认，一张画如果只用画笔而没有任何前期的线稿会被认定为速写。

水彩画的主要特性之一在于颜色的清新透亮之美。由于需要大量的水调和颜料，有时会导致纸张膨胀并起皱；颜料在于之前会汇聚成一个个小水洼，等画干了，小水洼会留下不受欢迎的痕迹。有两种方法可以避免以上情况：

1. 使用克数比较重的画纸能够吸收多余的水分，避免起皱。
2. 尽量绷平纸张。

绷平画纸的目的是让其尽量吸收水分，处于紧绷不会回缩的状态直到颜料干透。这样做会让画纸承受相当大的拉扯力，所以必须是强韧的画纸，特别为水彩画制作的画纸才适合这种做法。

当画纸处于绷平状态，任何稀释的颜料都不会让它膨胀，它会一直处于平坦状态。可使用湿润且具有黏性的胶布将纸张的边缘固定在坚硬而平整的板子上。纸张被固定在板子上一般可以避免起皱，但如果固定边缘被撕裂，还是有可能起皱。

画干透后，就可以用锋利的刀片将其从板子上揭下。

颜料和调色盒

这里有两种颜料的存放方式，分别是调色盒和管装颜料。我个人喜欢第一种方式，但是很多人喜欢用后者。

我偏好这种方式是因为我喜欢所有的颜料都能够即刻使用，管装颜料需要挤出后才能使用，我不喜欢中途停下来挤颜料。调色盒唯一的缺点是一个格里的颜料容易被另一个格里的颜料污染，但只要小心就可避免。

调色盒有两种选择：翻盖式和掀盖式。在室内，我喜欢使用掀盖式，因为掀盖式调色盒让画笔有更多的空间挑取颜料。我主要的水彩调色盒有24格颜料槽，体积大而且重。所以，在户外我常用的是相较容易携带的翻盖式调色盒。

给颜料预备足够的调色空间是非常必要的。图6展示了一个奇迹般的设计。该设计配备有15格颜料槽、2个折叠调色盘、1个清洗盆、1个水壶、1个水瓶和2支画笔，且这些部件可以合起成为一个紧凑型调色盒。（见图7）

这个调色盒还设计有一个提环让调色盒



图7. 闭合的调色盒



图6. 展开的调色盒

可以很好地放置在不画画的手上。再配上小速写本，一切你所需要的装备都齐了。

图6调色盒里的颜料是以下几种：

第一行：蔚蓝、钴蓝色、法国群青、亮紫、炭黑。

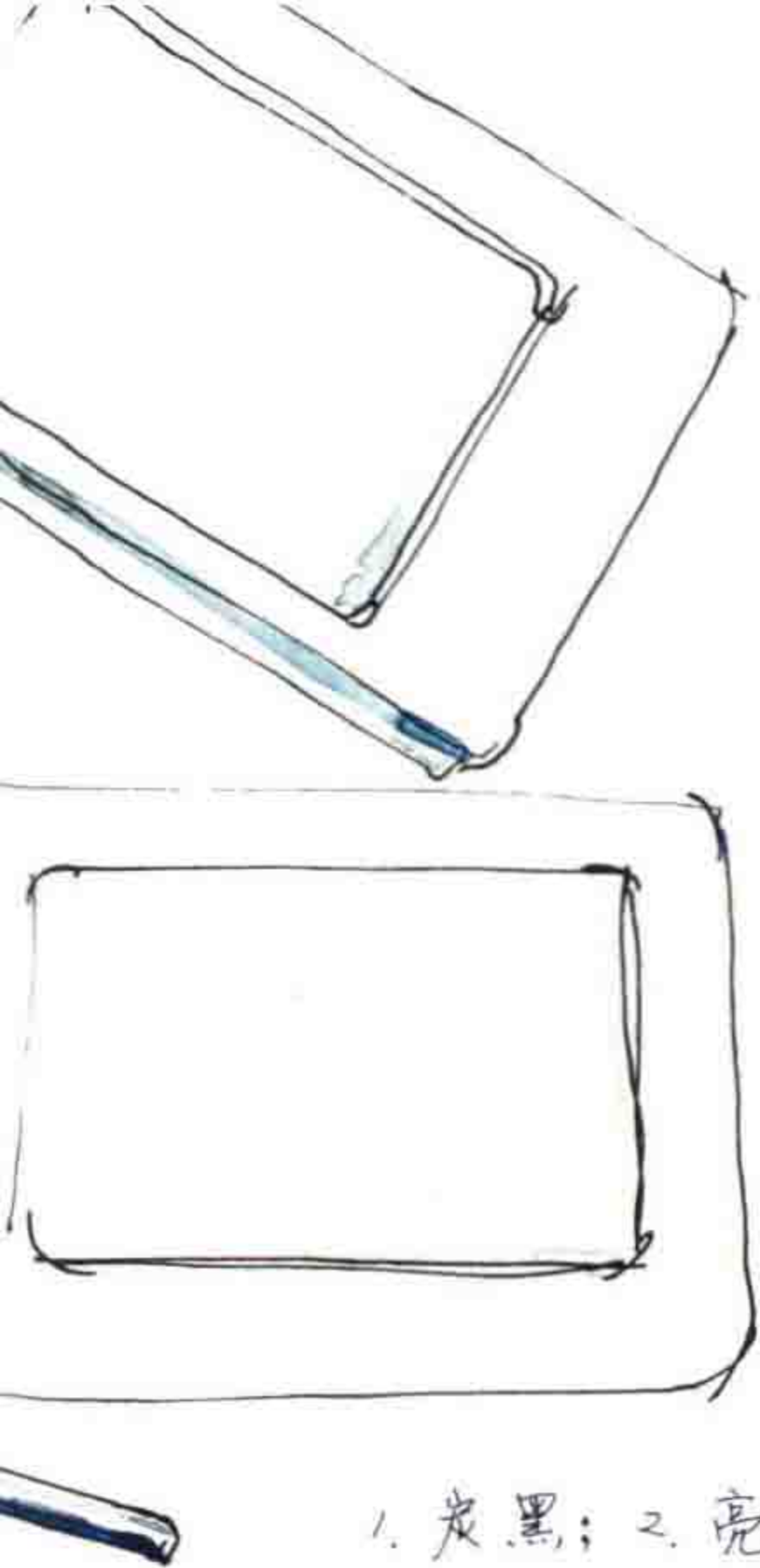
第二行：空格、酞菁绿、黄赭、深褐、土赭。

第三行：柠檬黄、镉黄、镉橙、朱红、耐久紫红。

如果你偏爱管装颜料，这里有许多附有调色盘的调色盒可以用，但是我更愿意带上大调色盘。瓷盘因为易清洗而且不易被污染，所以最好用，但是它们比塑料盘重。

我只在调色盒装水彩颜料，尽管很多人喜欢管装颜料。我认为一个喜欢用管装水彩颜料的艺术家，他会是一个有条不紊而且自控力强的人，他喜欢每次调色只挤出足够的颜料在一个大瓷盘里，并且在每次使用后清洗调色盘，保证色彩的纯度。

我建议另一种方法——把你喜欢用的颜



色挤出一部分，用完后再补充，虽然这样会导致一些用不完的颜料留在调色盘上。管装颜料和盒装颜料的配方不同，没用完的颜料会变干硬，这是管装颜料的缺点。若在挤出的颜料中添加一些水溶阿拉伯胶则能保持颜料湿软。

需常备的颜料

这么多的色彩，你会用哪种？

尽管人们提倡不需要用6或8种颜料进行调色，我认为没有必要这样限制，应该是最少的且保持着颜料本身明度的色彩达到目的。基于这个原则，以下是我建议的色彩：

1. 炭黑；2. 亮紫色；3. 群青；4. 酞菁蓝（普鲁士蓝）；5. 天蓝色；6. 铬绿或它的现代名称酞菁绿；7. 柠檬黄；8. 镉黄；9. 镉橙；10. 朱红；11. 品红；12. 不透明的（水粉画）白色。

我建议了2到3种蓝色是因为实际上不可能用其他颜色将它们调出。例如酞菁蓝，带些淡绿色，但是如果尝试在深蓝色里添加绿色或黄色则会降低明度让色彩偏灰。群青和天蓝色都是同样不可用其他颜色混调出的色彩。

有些人会对清单里的炭黑色提出质疑，但是我要反驳，一点黑色的添加可以调和亮色，让棕色和土黄变得多余。为什么还包括了亮紫色和镉橙？它们可以分别用蓝色和红色、黄色和红色调混而成，实际上非常难调，

除非你使用对的蓝色、红色和黄色，那还不如直接使用现成的颜料。

另外，你可能还会问为什么只有一种绿色，因为每种绿色都可以通过其他建议的色彩调混而成。

混合色彩

还有很多美丽的颜色可供选择，例如生赭，可以同深蓝色混合各种漂亮的灰色和天蓝色，这些色接近蓝绿色和钴蓝绿色。一种可爱的深黄色。

图8中的颜料盒里还剩下少量颜色，大地色很容易被调出，但是有现成的直接使用更方便。

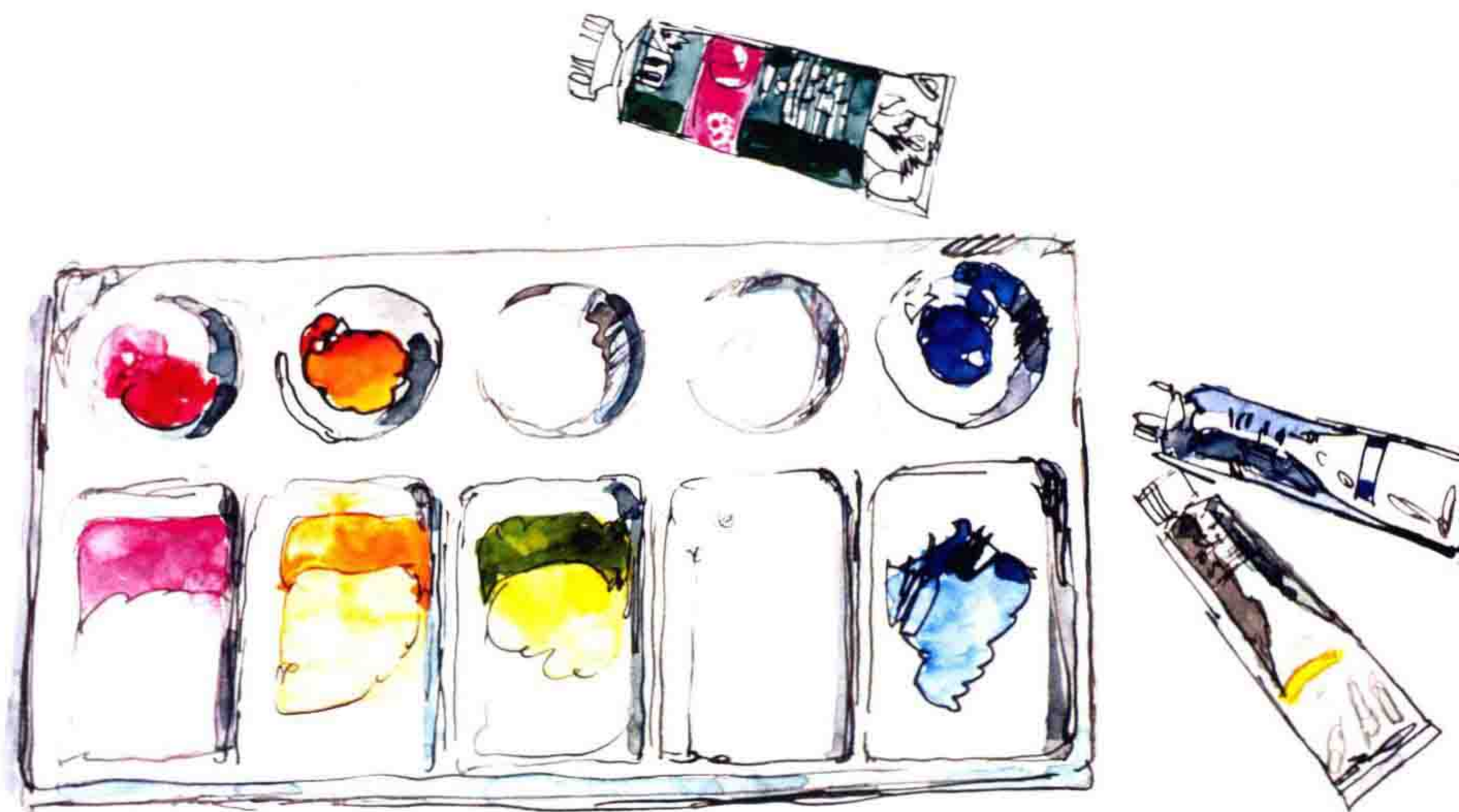


图8. 调色盘及管装颜料

调色

我现在将尝试选择黑色作为我的基本色彩之一。图9展现了少量黑色与三原色混合后的色彩。

我建议大家准备图9中的3个颜色：镉黄、朱红和群青。每个基本色下面的色块都添加了少量的黑色。就像你看到的，这些美丽干净的色彩，几乎与黄赭、深赭和靛蓝色一样。最下方的色彩添加了同样多的黑色，调出来的色彩一样干净，只是有点趋向于较深的泥土色。

有很多对添加黑色会让色彩变灰的争论，但我必须强调这不是实验室测试，色彩的添加量并不精确。尽管我建议大家进行相似的调色实验，但是别期待最后的结果是绝对相同的。这就是使用水彩绘画的乐趣——总会一定程度上发生一些不可预知的变化。

图10中展示了上面3个基本色互相混合的结果。左下的是黄色为主色的三色混合色。中间的则是以红色为主色，右下的主色是蓝色。它们都是饱满的色彩，而且这3种颜色混合比例的变化将产生多种色彩的可能性。

理论上，所有其他的色彩都由三原色按不同比例混合而成，其中包括二次色：橘色、紫色和绿色。

如你所见，做到并不这么容易。在印刷色中，品红、黄色和蓝绿都可以调出来，这样的色彩也要加入黑色进行色相和色调调和。

红色与蓝色调和是否会得到紫色？是的，但要选择正确的红色和蓝色。

如果你尝试用朱红与酞菁蓝调和，你就会发现这两者调和出的色彩看着挺舒服，但还不是紫色。

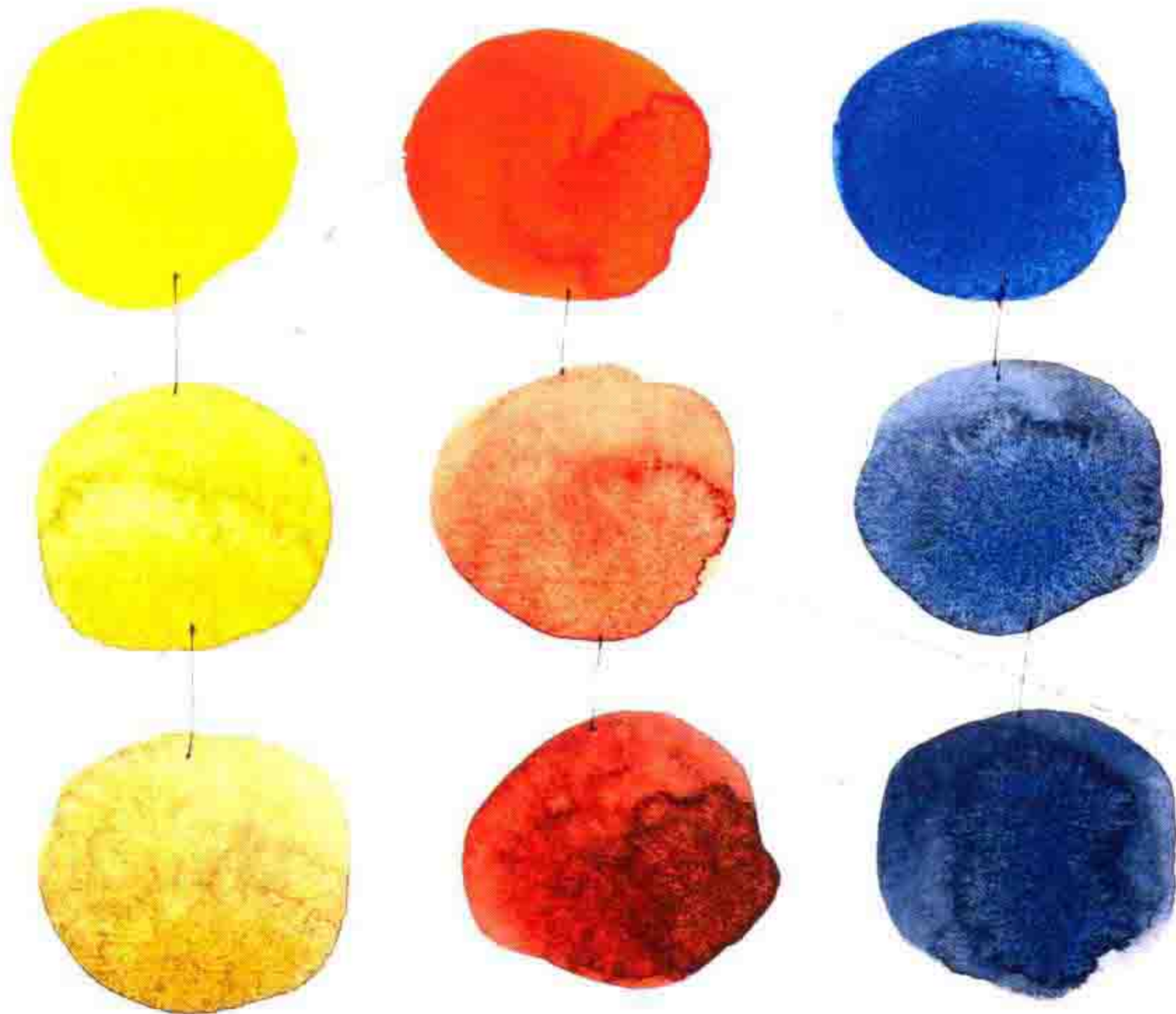


图9

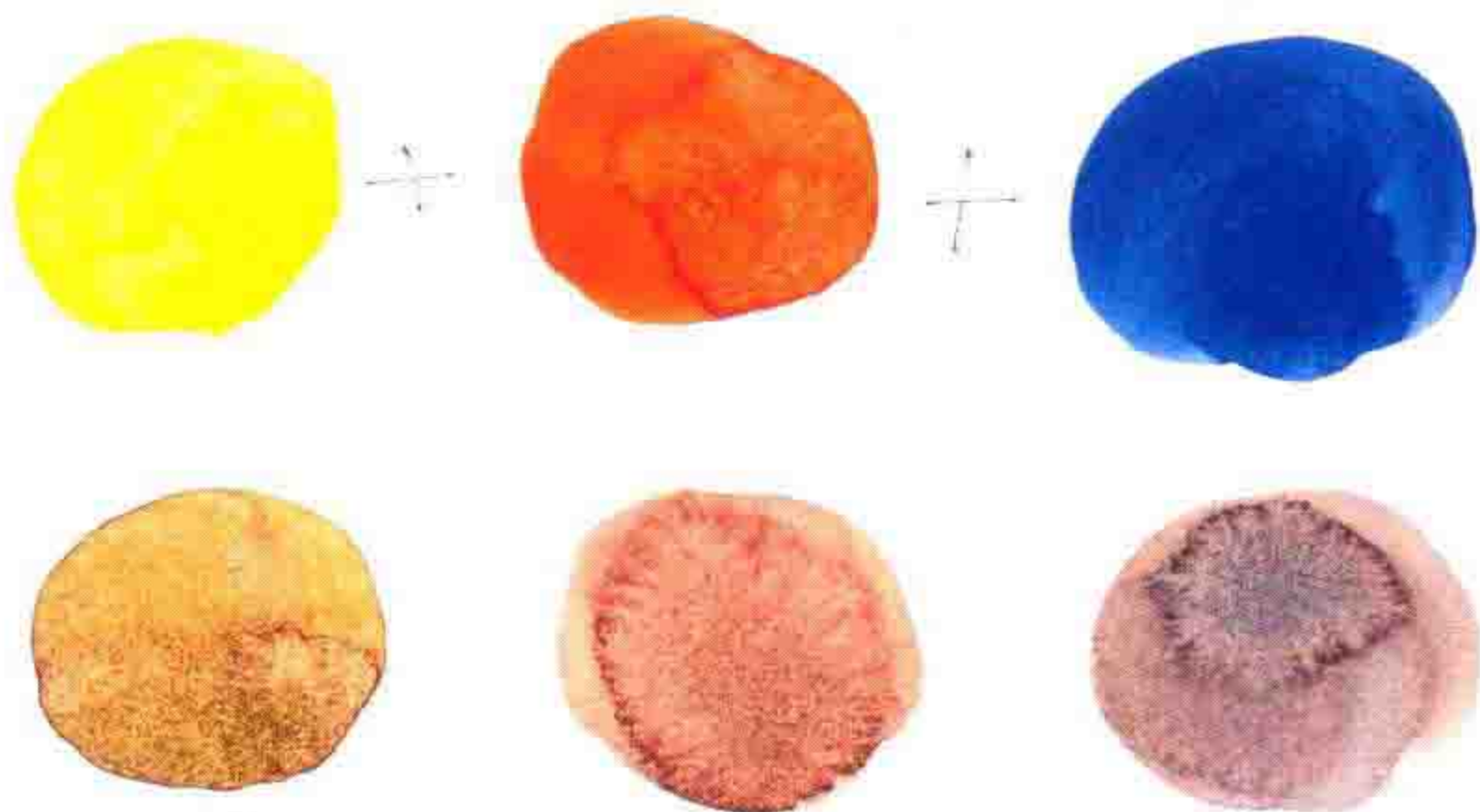


图10

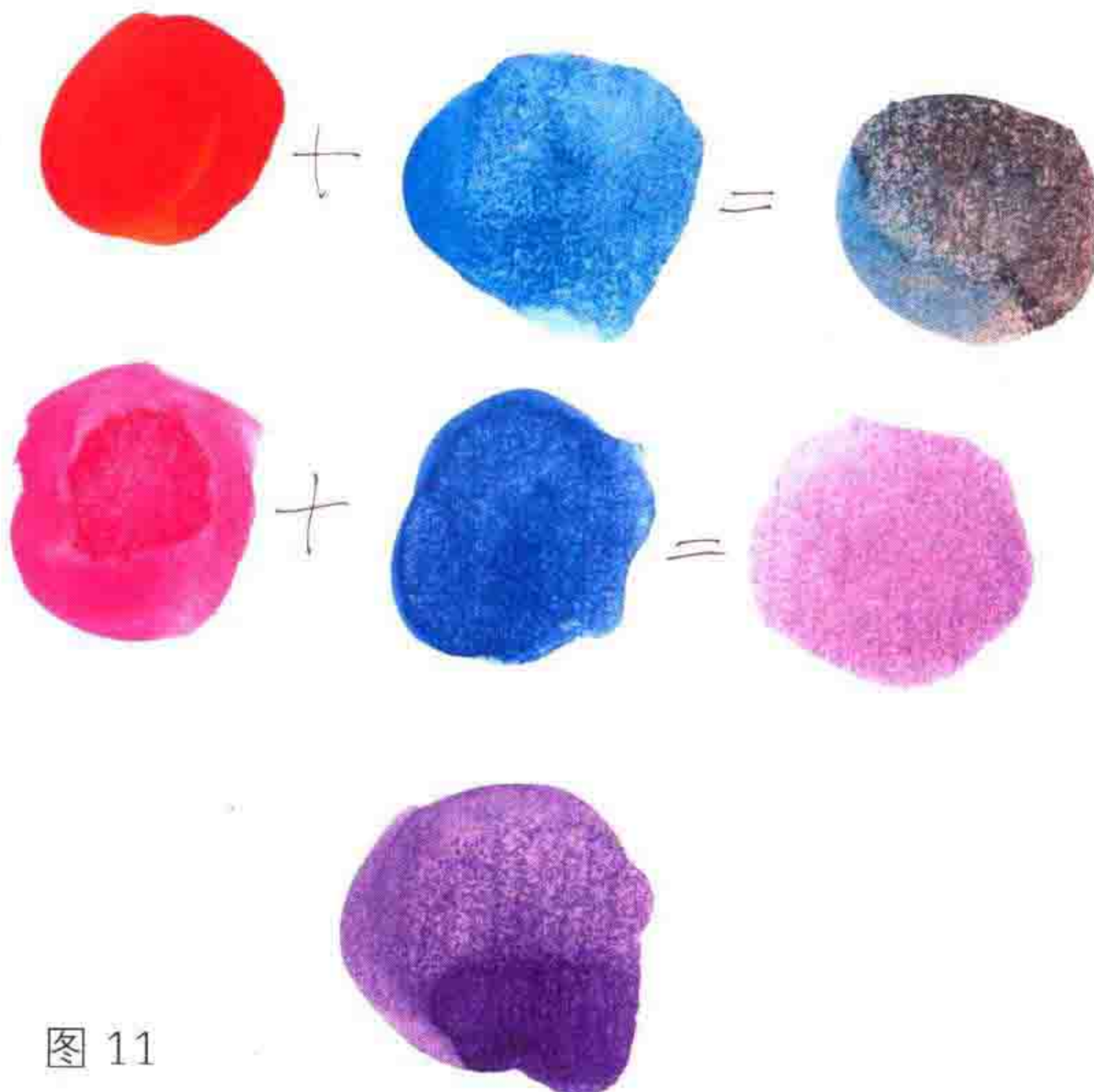


图11

洋红添加群青的效果比较接近紫色，但为什么还是得不到图11下方的深紫色？

用柠檬黄加茜素红调橘色时也会发生这种现象（见图12），得到的色彩相较于橘色更接近深褐色。镉黄与朱红混合相较好点，但是镉橘色最好。

图13里左边的色块是纯铬绿色，几乎等同于酞菁绿。顺时针方向的色块是依次添加了黄色的结果，逆时针方向的色块是依次添加了少量黑色的结果。

调色不止一种方式——图14中展示的是色彩叠加调和方式。这种方式适合薄透的水彩或丙烯，如你所见，这种方式也能调出美丽的颜色。

利用稀释的颜料叠加调和色彩是非常有用的练习，无论是抽象的几何体还是如图15中虚构的风景。在画室里做这样的尝试会给你带来快乐，在给线稿上色或者在户外进行水彩写生时使用这种方法可增加你的自信。



图 12



图 13



图 15

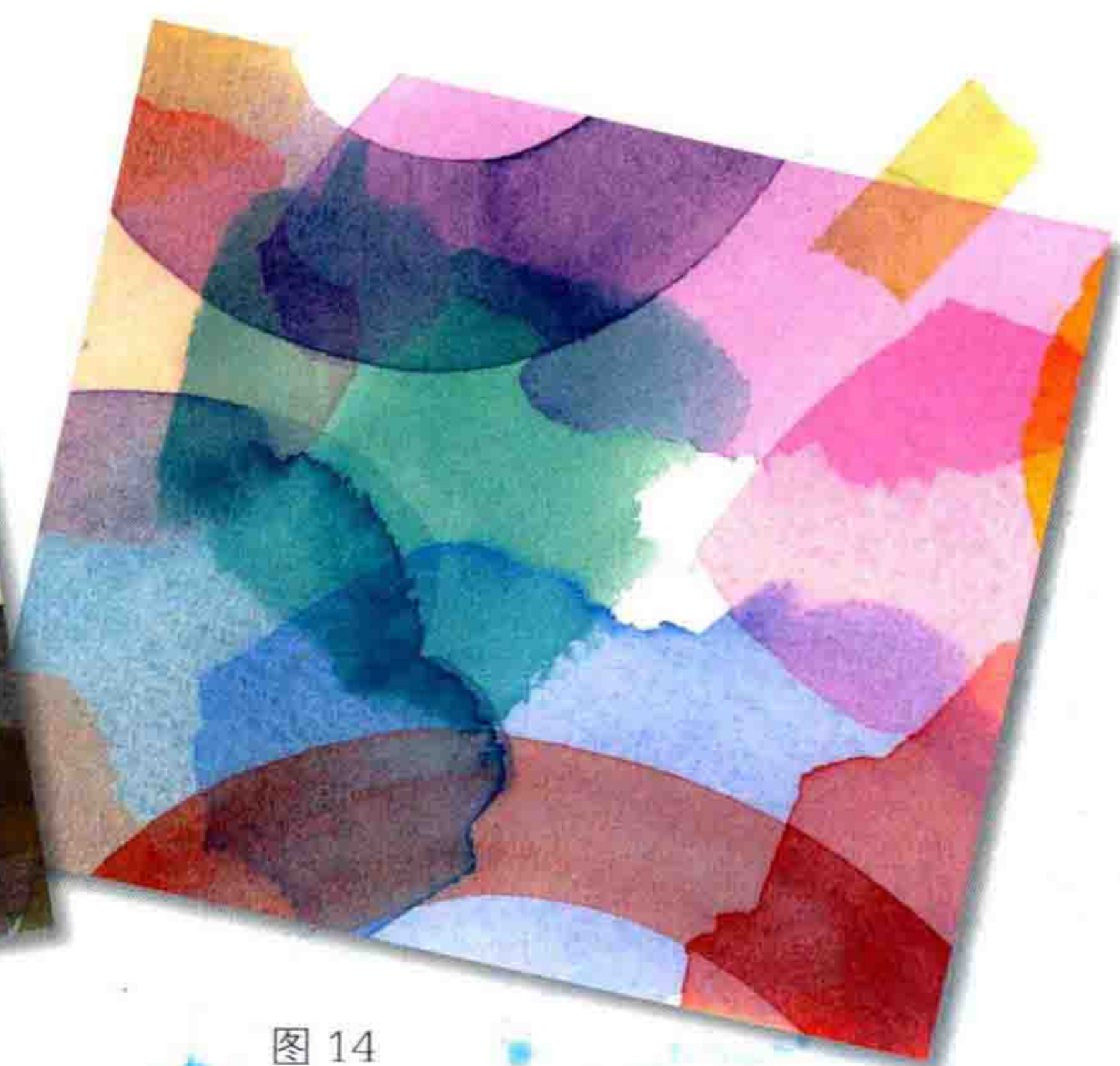


图 14