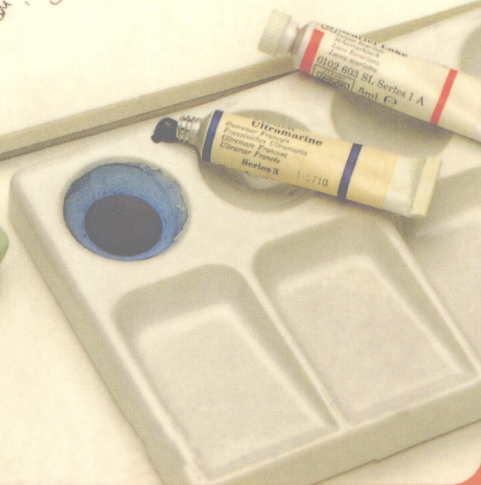

Everyone's Guide to

速写入门

(英) 菲利普·贝里尔 (Philip Berrill) 著 郭欢 译

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

Everyone's Guide to

速写入门

(英) 菲利普·贝里尔 (Philip Berrill) 著 郭欢 译

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

Philip Berrill

Everyone's Guide to Sketching

ISBN0-9541323-1-9

Copyright©Philip Berrill 1996

Frist published by Ravette Publishing Limited 1996

Second edition published by Philip Berrill International Ltd 2001

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing from the publisher. Simplified Chinese translation edition©2006 by China Electric Power Press.

本书中文简体字翻译版由中国电力出版社出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。北京市版权局著作权合同登记号: 01-2006-2727

图书在版编目(CIP)数据

速写入门 / (英) 贝里尔 (Berrill, P.) 著; 郭欢译. - 北京: 中国电力出版社, 2006

书名原文: Everyone's Guide to Sketching

ISBN 7-5083-4723-4

I. 速... II. ①贝...②郭... III. 速写—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 101854 号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 崔丽霞 责任印制: 陈焊彬

北京华联印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2007年1月第1版·第1次印刷

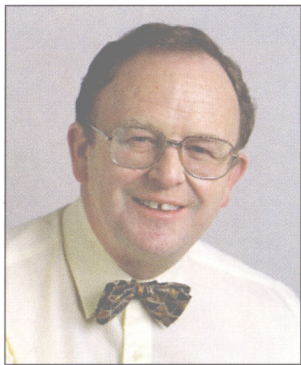
787mm × 1092mm · 1/16 · 4.25 印张 · 125 千字

定价: 19.80 元

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

本社购书热线电话 (010-88386685)

菲利普·贝里尔 ——“飞翔的艺术家”

菲利普·贝里尔

1945年出生于诺坦普顿(Northampton, 英格兰中部)。菲利普是一位职业艺术家、美术导师、讲师和作家,其学习绘画的技巧和方法在世界范围内被广为传授并深受大众喜爱。现在菲利普和他的妻子西维亚(Sylvia)住在南港,并有一女,名为珀涅罗珀(Penelope)。

回忆起来,菲利普首次接触颜料是在他三岁的时候。那是一个阳光明媚的夏日午后,小菲利普闲逛的时候溜进了父亲的玻璃暖房,温室里有一大桶石灰涂料和一个管状泵型喷雾器。小菲利普在喷雾器里装满了白色涂料,把父亲所有的上好西红柿和树秧都喷成了白色。他因此而度过了一个愉快的下午,但整个温室却遭了殃,到处都覆盖着白色涂料。那时小菲利普发现了颜料这个东西,并体会到了用它改变世界的快乐。当父亲回到家,惊讶地发现他的温室变成了一所白房子,而他的小儿子从头到脚滴着白涂料,站在那儿像个白色的颜料管。

14岁的时候,菲利普决心在学校接受专业的艺术教育,并希望以后成一个靠艺术谋生的职业艺术家。在学校时他深受威尔士艺术家导师约翰·沙利文(John·Sullivan)的影响并拜师于其门下。菲利普对于速写和绘画的喜爱与热情是极具感染力的,他相信艺术应该是每个人的艺术。30多年来,他坚持不懈地从事着艺术事业的传播,把自己获得的如何速写如何绘画的热情和知识与不同年龄段的人们分享,并且乐在其中。他的美术课程、电视美术系列片和“快乐绘画”巡回展出队在世界范围内广受欢迎,并有着巨大的市场需求。

菲利普18岁的时候就首次举办了个人画展。在这之后还参加过很多其他团体的和个人的展览。在他28岁的时候,他的主要作品在利物浦大学展出,这次展览由著名的英国广播公司(BBC radio)和电视广播公司“红发希莱恩”(Brian Redhead)举办。此次展览的成功使菲利普意识到他的理想实现了,并成为了职业的艺术师。之后他以其独特的速写绘画教学方法开办了非常成功的美术课程,这种课程被证实是倍受大众欢迎的。于是,这位艺术家进而又发展了他在世界范围内的美术函授课程。20世纪80年代,假期绘画班在大不列颠应运而生,这也带动了欧洲内陆、罗马、威尼斯、佛罗伦萨和巴黎假期绘画班组建和开课风潮。此后,菲利普被邀请参加讲座并在各国巡游作绘画示范。他的示范和讲座随后扩展到了休斯敦、达拉斯、杜贝。菲利普的个人展——“连接意大利”展出了他在意大利及其他欧洲国家旅行中的速写和绘画,这次展览取得了非凡的成功。

菲利普深深地喜欢并谙熟描绘所有的事物,从袖珍画到壁画,他的画和签名的限量版画为世界范围的顾

菲利普和在他的电视美术系列片中出现的喜剧演员诺曼·维斯科(Norman Wisdom)

客所珍藏。在私人会所和公共场所皆可见到他的壁画。

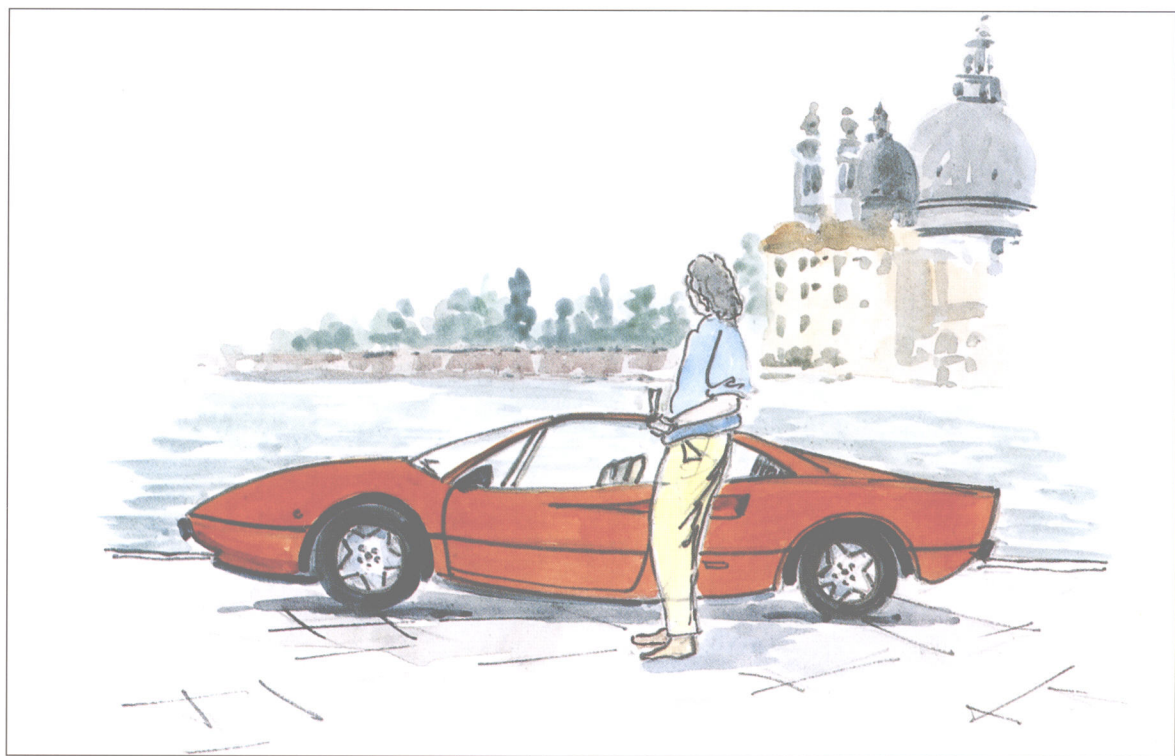
菲利普速写和绘画的课程内容经过精心设计，适合于具备不同能力和各年龄层的人士。他在制作了自己的艺术录影带之后，又有人邀请他制作和参演 13 集电视系列片“与飞翔的艺术家一起绘画”，一直到现在出现了您正在看的这本书，就是我们邀请他写作并亲自为其配图的艺术系列图书之一，以飨读者。这套精心设计的“Everyone’s Guide to...”系列图书，深入介绍了艺术形式、艺术技巧，让您领略到速写和绘画的乐趣。

您随时都可以开始学习速写，不会因为太年幼或是太年老而有所限制。菲利普的学生从 10 岁到 80 岁不等，来自社会的各个领域。学校的小孩、家庭主妇、医生、护士、便利店工作人员、工业工作者、经理、会计、农场工人、银行家和已退休人员，覆盖了几乎所有能想到其背景的人。人人都能享受速写与绘画艺术所带来的乐趣。

一天菲利普在威尼斯画画。一个电影剧组来了，并在附近拍摄电视广告。模特儿、轿车和美妙的威尼斯背景构成了一个新的极好的绘画主体。菲利普停下脚步，用笔和淡彩快速描绘了这个独一无二的主题。

各年龄层的学生在观看菲利普的绘画示范

序 言

“长期不懈地坚持速写”，是我最喜欢的一句话。如果你曾说过“真希望自己能画画，可是我连条直线都画不好”，那么速写将是带你进入艺术极乐世界的第一步。速写本身是妙趣横生的，但它也是完成其他艺术作品的关键。学习速写是最经济实惠的开端，经验告诉我许多已经能绘画的人把素描的价值评价得过低。不管你在绘画上是一个新手，还是你处于一个更高级的水平，我邀请你同我一起阅读《速写入门》，并通过此书以你的方式来绘画，来体验，或享受速写能带给你的乐趣。

大多数伟大的艺术名家也是速写大师。如果说他们发现了速写的重要性及价值，那么我们也应该同样看重速写。什么是速写？花点时间想想并具体分析什么是速写，这一点很重要。速写要达到什么样的目的？速写中包含了多少信息？你能以不同的方式画速写吗？速写仅仅是黑白画还是用颜色笔也可以？速写和绘画的区别是什么？速写是一种表达思想和在纸上画下某一物体最初视觉信息的万能之法。这个物体可

以来自照片的真实，也可以来自诗歌、散文、音乐或想象的灵感。速写通常是对绘画的第一次试探，它可以算是准备事项的一部分。图画的初稿可能包括一个或多个速写，并以此来探索、运用和发展一个意识或主题，最终使其成为成功艺术作品的基础。速写应该是灵活多变的，这样就可以更改、变化并使其达到合适为止。有时几笔简单的勾勒就能捕捉到事物的本质；而有的速写可能包含更多的信息，包括光与影的细节、质感和颜色特征。当你没有时间画完眼前的风景时，你可以画一张速写并且照一张风景照片，速写和照片能帮助你在家或是在画室完成那幅风景作品。

任何能画出记号的笔都可以画速写。速写的巨大快乐在于即使是在信封的背面，用一只烂笔头也可以开始画。大多数的速写有一种随意性和生动感，这是作品完成后很难在一开始画就能预料的。这通常是由于人们在速写的时候更为放松，并且不太担心出现错误。在开始绘画的时候，人们很难画得准确。绘画的

自发性来自于速度，速度来自于经验，经验来自于练习。速写是一种很好的练习形式，只要是你觉得有必要，一幅速写包含多少信息都行。在绘图的时候，主题、内容、结构和风格由艺术家自己决定。速写则更松散、更有试探性，并且有时候看起来是未完成的作品，但是许多的速写本身来说就是一幅引人入胜、易保存、可装框、畅销的艺术品。本质上说速写是关于真实或是虚构物体意识的视觉表达。希望你能享受到速写的快乐。

右上图 学生们喜欢室外的示范课

右下图 假期绘画活动很受欢迎。一天的写生之后，菲利普地中海假期绘画班成员乘船游览，在船中的休息室休息。

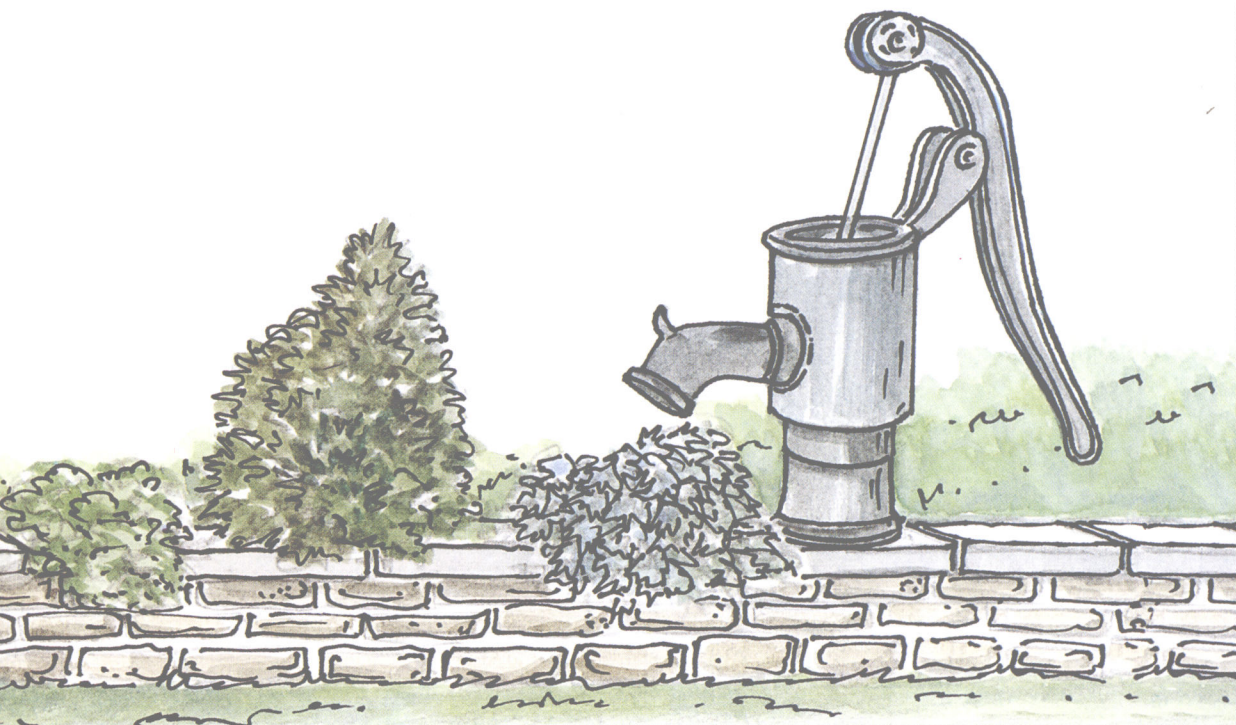
下图 菲利普的一批精选速写作品

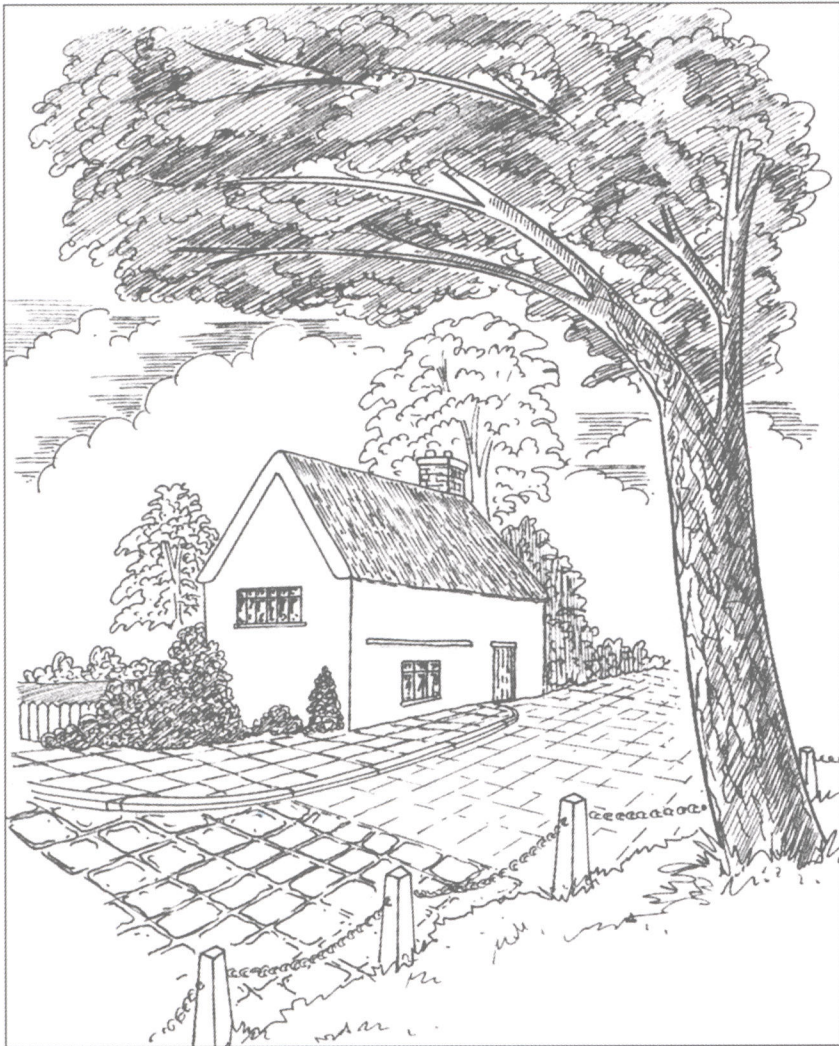

目 录

菲利普·贝里尔——“飞翔的艺术家”

序言	威尼斯	30
速写的工具	2 示例 15 花：水仙花	32
速写：如何开始	6 示例 16 玫瑰	33
示例 1 先来看看笔尖吧	7 示例 17 调色	34
示例 2 速写：拿铅笔、钢笔或是板刷的姿势	8 示例 18 皮诺曹：混合多种方法	35
示例 3 基本形状	9 构图和布局	36
示例 4 铅笔的上调子法	11 透视法	38
示例 5 上调子法：需要记住的要点	12 示例 19 脸	40
示例 6 平行阴影线和交叉平行阴影线	13 示例 20 形体	42
示例 7 材质：可触摸的感觉	14 火车上的工匠	43
示例 8 构图：静物	16 示例 21 & 22 室外速写	44
示例 9 风景	18 示例 23 利用照片的速写和绘画	46
示例 10 笔墨速写	20 壁画的速写	48
示例 11 路旁的小屋	22 示例 24 彩色铅笔	49
示例 12 点画法：蜡烛	24 示例 25 & 26 蜡笔速写	50
示例 13 单色笔墨画	25 示例 27 油画速写	52
文件夹中的单色笔墨画作品	26 南港 Lord 大街	54
示例 14 钢笔和水彩画笔：水彩——海边的小屋	27 给速写画装框	56
Santorini	28 作品展销	57
巴黎圣母院	29 一些有用的行为规范	58

速写的工具

几乎所有能画出记号的东西都能用来画速写。我相信很多父母在孩子们身上都看到过这样的情况，当孩子发现一支铅笔、蜡笔或者其他什么笔，然后捡起来开始涂鸦和乱画时，他们的脸上洋溢着显而易见的快乐。孩子们发现了一件可以玩耍并能用于自我表达的东西时，父母才惊讶地发现家里的墙上被画满了画，这才发现孩子们的这种新的表达方式。父母一定要尽可能在最早的阶段，鼓励孩子们画画，并给他们很多的纸张、铅笔和蜡笔玩。我们很容易忽视所有伟大的名家，包括莱昂纳多·达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、雷诺瓦和凡高都曾经是孩子。谁能肯定明天那个伟大的画家就不是你们那个城市的，你们那条街的，甚至就是今天你自己家里的孩子呢？

法国和西班牙的早期洞穴绘画者利用很多在生活环境中的基本工具绘制出引人注目的画面，那时街边没有史前美术商店可以买到美术颜料，绘图工具也是自己临时发明的，也没有美术老师可以帮助他们，然而他们根据自己的生活的体验描绘出令人震惊的图画，以此来与他们洞穴的后代居民交流他们的形象和思想。我们是幸运的，我们可以在美术商店买到上等的美术工具并且可以自由选择。今天我们所能买到和使用的美术工具是几个世纪以来美术家怀着对绘画的强烈愿望，并基于他们的知识、技巧、经验和需求创造的结晶。

开始素描前，你所需要的所有东西就只是一支铅笔和一张纸。在家里找找，你会惊奇地发现其他很多可以用的材料，包括圆珠笔、铅笔、自来水笔、水粉笔（毛毡尖和尼龙尖的）、彩色笔、画图纸和书写纸等等。用各种各样的画笔速写吧，诸如彩铅、水彩、蜡笔、油彩，都可以。我们将在本书的后面部分来详细介绍这些技法。

现在来看看画速写的工具。随后我将列出“速写必备用品”的条目，我想这是你应该需要的。

铅笔

Conte是顶尖的铅笔品牌之一，它是画速写的极好工具，铅笔是由铅粉和黏土混合制成的。铅笔中的铅粉越多，笔性就越软，画出的颜色就越深。铅笔中的黏土越多，笔性就越坚硬，画出的颜色就越浅。铅

笔中的铅通常是包裹在木头中的，在形状上铅笔是圆的或者是六边形的。软性的铅笔以“B”来命名，硬性的铅笔以“H”来命名，它们中也以2、3、4、5、6、7、8和9编号，数字越大，笔的硬度或是软度就越强。2B和3B是中度的软性，它们很适合作用来画速写；7、8和9B的铅笔太软，通常画出来的笔画很模糊，但它们也有自己的用途。H的铅笔对于美术工作者来说太硬了，通常更适合于工业和工程制图。HB的铅笔因为适用度广，很适宜用在日常的书写和笔记。

扁铅笔

这种笔和传统的圆形铅笔有相似的特性，只是形状是长方形的，它们可以被削成凿形的笔尖，相对于普通的铅笔来说，用它们可以画出更加多种多样的笔触。

炭精条

这里所说的炭精条是没有用木制外壳包裹，而是用油漆或是纸包起来的，以免铅弄脏手。这种笔最大的优点就是不但其笔尖可以像普通的笔一样使用，宽的一端还可用来画出粗犷的铅笔印，从而可以画出宽面积的阴影来。各种B型软度的铅笔和炭精条都可以买到。

针管笔和钢笔

蘸水笔、速写笔和制图笔是这类笔中最普通的，这些笔有一个铁制的笔尖和一个木制的或是塑料制的笔杆，这种笔要浸在墨水里面使笔尖吸上墨水才能使用。

印第安墨水和彩色墨水

印第安墨水是黑色的耐光性墨水，有防水和不防水两种。在这里我推荐使用防水的这一种。彩色墨水也是能买得到的，它们的主要问题是：在普通日光下暴露一段时间后，彩色墨水就会变得晦涩，甚至褪色也是可能的，这种墨水适合不需在强光下暴露的作品。

水笔

普通的水笔就可以用来画速写，有的生产商生产一系列的速写用笔，如市场上可以买到的速写水笔。这些笔的墨水囊里灌的是水性墨水。不要用印第安墨水灌这样的笔，因为印第安墨水里有一种温和的胶水，可能会堵塞水笔，应该用普通的水笔墨水。印第安墨水只能用于蘸水笔或是水粉笔之类的工具。

圆珠笔

好的圆珠笔也是画速写的完美工具。

水粉笔（毛毡制和尼龙制笔尖）

现在品种繁多、数量惊人的毛毡制笔尖的和人造型笔尖的水粉笔通常使画家眼花缭乱难以选择。买的时候试试看，找一两支你觉得用起来很舒适的笔。一些笔有防水的功能，有的则没有，大多数的彩色水粉笔在强光下都会褪色。可以请当地美术店或是文具店的人介绍一下他们卖的各种笔的性能，你也可以试试店里的样品笔，试试质量如何。

彩色铅笔

一些彩色铅笔是水溶性的，也就是通常所说的水溶铅笔，有的不是水溶性的，只适用于干的彩色画。Conte 水彩铅笔可以用于干的彩色画，也可以用水润湿后画出水彩画的效果。不同的水彩铅笔系列品在画速写的时候，运用色彩的方法也不同。

Conte Carres: 蜡笔

这是一种硬质的方形棒状蜡笔。最常用的颜色是黑、白、灰、深红和深褐色，在色彩纸上他们尤其能发挥很好的效果。

深红、深褐和白色的 Conte 彩色铅笔

画速写的时候，这些工具在色彩纸上能发挥很好的作用。

Conte 炭画铅笔

这种笔适合画精致细密的线条，是速写和工业制图的完美工具。

Conte Pierre Noire

这种笔由精选的硬质颜料制成，每一笔都能画出实心的暗黑色，并且擦不掉。

木炭条

其实就是烧过的黑色木头。通常是由柳木制成，单独一支或是薄、中、厚各式搭配起来的一盒包装都可以买到。制造商可以把木炭条研磨成粉状，重新调配，压缩成不同软度的木炭条。

可塑橡皮

印第安橡皮是常用的多功能橡皮擦，但是美术师

通常选用的一种是可塑橡皮，之所以叫可塑橡皮是因为它可以放在各式各样的模子里做成各种各样适用的形状，它可以有效地擦去和修改错误的笔画，而且它不会造成纸张的损坏也不会留下橡皮渣，擦完了也不需要用手掸去余渣，以防图画变得模糊不清。

定画液

铅笔、木炭条和conté蜡笔画的画都需要“定画”以防止画面模糊。透明的定画液通常装在喷雾剂式的罐子里，传统的定画液是瓶装的，通过喷雾嘴喷出，现在的喷雾剂罐用起来更方便。

纸

绘画用的厚白纸是速写最常用的材料，有单张的、便笺簿式的、剪裁好卷起来的，还有装订成书状的。“A”号经常被用到：A1=594mm × 841mm，A2=420mm × 594mm，A3=297mm × 420mm，A4=210mm × 297mm，A5=148mm × 210mm，A6=105mm × 148mm。不同的尺寸可用于不同的绘画对象和不同的场合，这种厚白纸也有不同的重量和厚度，但是110克的纸张是大多数速写作品的理想选择。

毛笔

圆柄、扁平柄的黑貂毛笔或是现代人造毛笔，都可以直接使用，也可以和其他工具混合使用。Winsor & Newton 的 Cotman 和 Sceptre 系列真的是物有所值。

转笔刀、小刀和砂纸

“欲善其事。先利其器”。把铅笔尖削到合适的程度才便于绘图，你可以选择卷笔刀、美工刀或砂纸等工具。

颜料

Winsor & Newton 高品质便携式颜料，或者是 Cotman 包含 1/2 水彩的颜料是室内和室外速写的可靠材料。

画板

一些人喜欢用便笺簿纸的硬面垫着进行速写。如果用画板，在室内 A2 和 A3 的尺寸就够了，但是在室外用就太笨重了。一块表面平滑，棕色的硬质纤维板相比较而言更轻便更适合于室外使用。

绘图用大头针、画板夹、胶条

绘图大头针会在画板上留下一个洞，下次再在这块画板上上调子或者绘图都会留下印记，所以还是不要用大头针为好。画板夹也可以把纸固定在画板上，但是我通常选用更保险的不透明胶条把纸张固定在画板上。

纸巾

柔软的纸巾可以方便地擦拭笔尖，或是在速写和绘画的时候轻擦画面。

画架

画架并不是速写不可或缺的工具。但是桌式画架是很多人都喜欢用而且很容易买到。Winsor & Newton 的桌式画架在不用的时候可以向四个方向任意调整也可以折叠成平放的。铁质的和木制的速写画架在室内很有用，但更适用于室外速写之旅。

文件夹

用 A3 和 A4 的文件夹保存图画，可以使你的速写作品干净平整。

速写必备用品

我建议你备齐以下所有的必备用具，它们可以使您广泛体验绘画技能。一本 A4 或 A3 的绘画厚白纸簿，一支 2B 的铅笔和一支 3B 的铅笔，一个转笔刀和一把削笔刀，一个可塑橡皮擦，好的砂纸，一支绘图笔，一瓶印第安墨水，一支好用的尼龙制或毛毡制笔尖的毛笔，一盒便携式水彩，一支 6 号的圆形水彩刷，半英寸（13mm）的扁平状水粉刷，纸巾和两小杯水。

桌式画架

写生画架

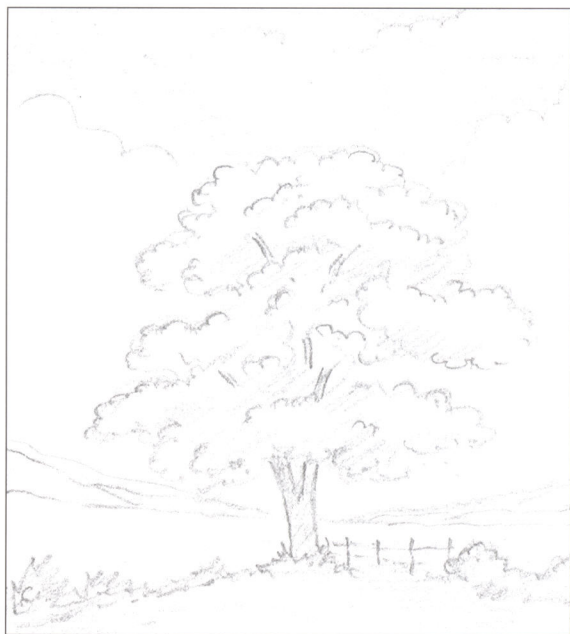

速写必备用品

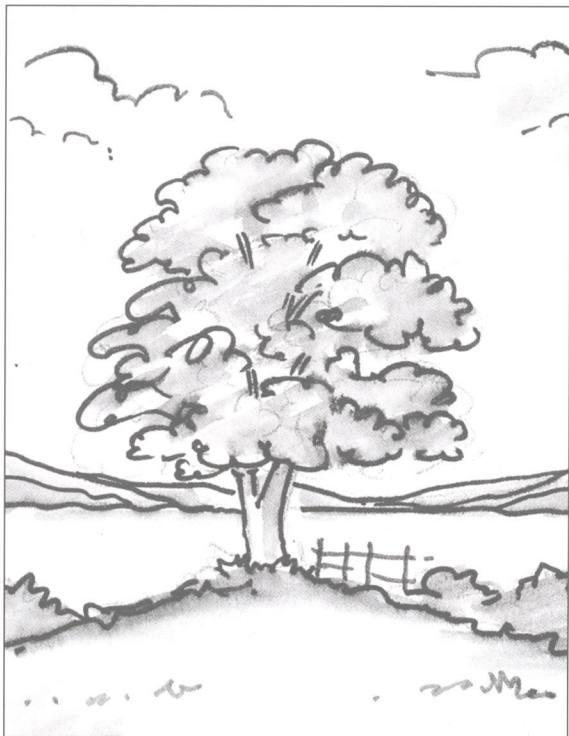
速写：如何开始

几乎有多少的画家就有多少的速写风格。每个人的书法的风格不一样，速写的风格亦是如此。我自己的风格是整洁而有条理，我也见过并同样欣赏强劲有力、自由流畅的作品。看看美术馆、美术出版社和杂志上的画，就会发现多种多样的艺术风格，艺术家们在艺术风格上前仆后继。一位画家可以用快速的几笔概括出主体，而另一位则可能用很多重复的线条来表现；一位画家可能很少用颜色或不用颜色，而另一位则可能在表现同一主体的时候着色丰富而刺激。你也许更偏向于其中一位画家的风格，但试想如果所有的速写和绘画看起来都是一样的话将会是多么的枯燥乏味。尝试用不同的速写手法去表现主体，探寻你自己的自然风格吧！

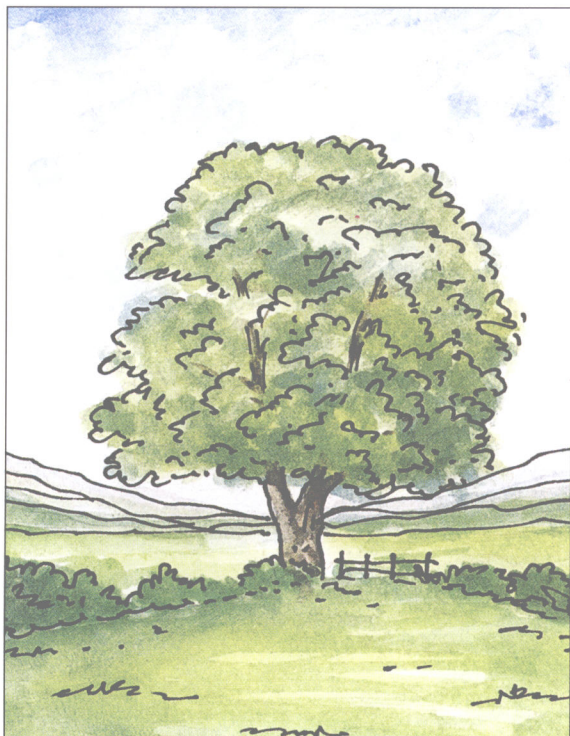
在画这棵树的时候，我先用了2B的铅笔画速写，然后试着用水溶毛毡笔蘸了点水画了幅单色线描，最后着色，完成了一幅淡彩图。

铅笔画

水溶毛毡线条之后用水扫了一遍

钢笔淡彩画

示例 1

先来看看笔尖吧

所用笔尖的形状会对你的速写产生不同的影响，让我们先来看看笔尖吧。你是想用尖锐的笔尖画出纤细、锋利的线条，还是想用圆润微秃的笔尖画出不同宽度的线条？不太尖锐的笔尖有特殊之处吗？选择笔尖的不同，决定你速写的不同。

转笔刀和铅笔

你削笔的方式能使速写产生不同的效果。转笔刀可以把铅笔尖削得尖细、整洁，但是用削笔刀或者是折叠刀，可以削出不同长度的笔尖。用小刀削掉包着笔芯的木头部分，不要削笔尖，当然千万不要把手指放在刀刃的地方。

用小刀削笔

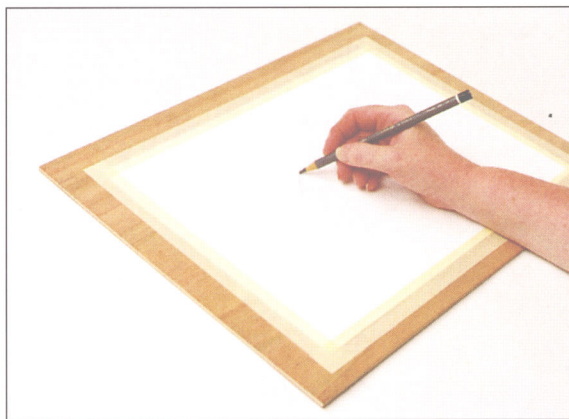
在好的砂纸上摩擦笔尖可以使笔尖更圆润，或者把笔尖磨成凿子形的。尝试用不同形状的笔尖作画，体验不同种线条的味道。

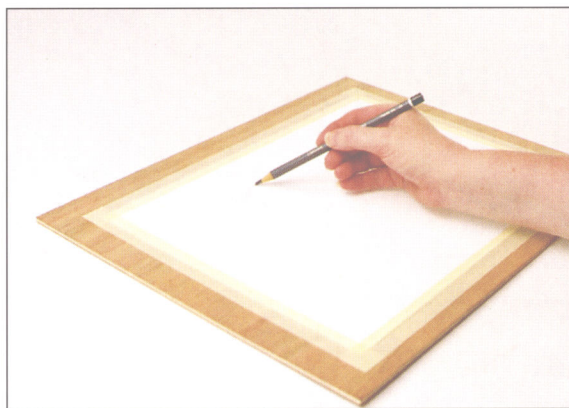
用砂纸磨铅笔尖

示例 2

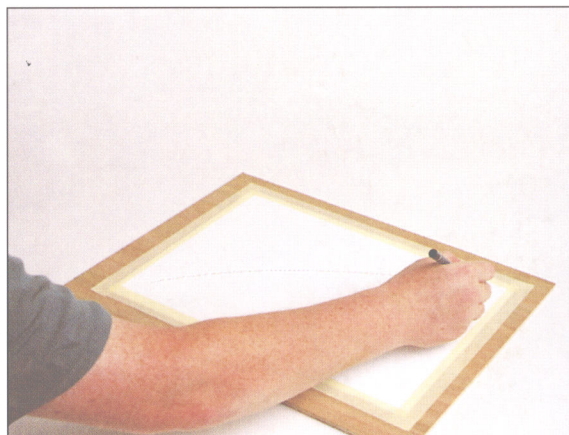
速写：拿铅笔、钢笔或是板刷的姿势

用手指

用腕关节

用肘关节

大多数人第一次握笔画画的时候是用写字的姿势。把手放松地搁在纸上，手指握住铅笔，但是这种姿势只能掌控局部，画出短的直线和曲线，所以这个姿势很适于写作但不太适合速写和绘画。

在纸面上画画的时候用的是手指和手腕；手离开纸面，才可以灵活地运用手腕和手指画出直线和曲线，其长度是前者的两三倍。

坐回椅子，同样地，手不要放在纸面上，试着用肘关节的运动来画线条，这样会有更大的自由空间画出更长、更流畅的线条。

最后，把速写纸放在画架上或者是桌面上，站起来用肩关节的运动来画线条，这样的姿势可以使手和手臂获得最大限度的自由空间来作画。

分别用手指、腕关节、肘关节和肩关节，试试用上述的三种姿势在速写纸上画画。

用肩关节

示例 3

基本形状

在正确的基础上学习速写，并循序渐进，你很快就会发现自已已经成功地迈出了速写的第一步。画速写的时候并不是从上往下画，我这里介绍一种略微不同的方法。你所画的物体都是基于一个或是更多的形状：圆形、椭圆形、正方形、长方形、三角形和圆柱形。例如，轻轻地画一个圆形，在此基础上就可以画一个苹果；再例如一个咖啡杯，画一个竖着的圆柱体就可以在此基础上画出咖啡杯。把各种基本形状组合在一起，画一部老

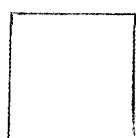
式电话就易如反掌了。先画一个简单的三角形，再画上一个拨电话的圆形，然后添上一条曲线连接的两个椭圆表示听筒，最后还有长方形的电话底座。

淡淡地画出对象的基本构成图形，使主体在你的速写纸上处于适当的位置，各部分的比例要合谐。画面的主体在纸上的位置不要太靠上也不要太靠下，不要太宽也不要太窄，不要太长也不要太短。

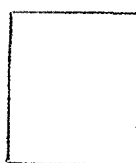
基础图形

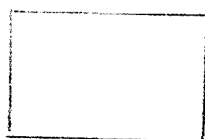
圆形

正方形

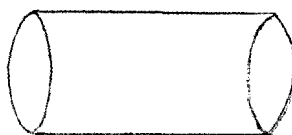
纵向的和横向的长方形

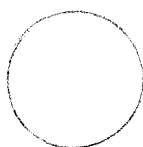
三角形

圆柱体

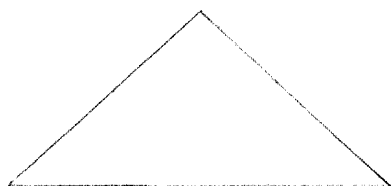
椭圆

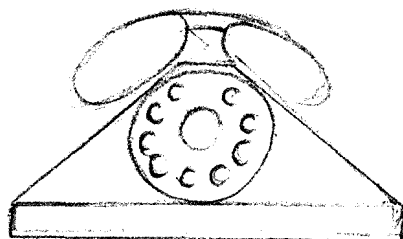
圆形是苹果的基础形状

圆柱体是咖啡杯的基本形状

三角形

老式电话由几个基础图形组成：三角形、长方形、圆形、听筒的椭圆形和弧线。