

ROBERT S. OLIVER THE
COMPLETE SKETCH

奥列佛 风景建筑速写

(美) R.S. 奥列佛 著
杨径青 杨志达 译
广西美术出版社

奥列佛风景建筑速写

(美) R.S. 奥列佛 著 杨径青 杨志达 译

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

奥列佛风景建筑速写 / (美) 奥列佛著; 杨径青, 杨志达译. — 南宁: 广西美术出版社, 2003.7

ISBN 7-80674-366-9

I. 奥... II. ①奥... ②杨... ③杨... III. ①风景画 - 速写 - 技法(美术) ②建筑物 - 速写 - 技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 058658 号

奥列佛风景建筑速写 (中文简体字版)

原作名 / THE COMPLETE SKETCH

原版者 / (美) Van Nostrand Reinhold

地址 / 美国纽约州 10003, 纽约市第五大道 115 号

版权中介 / 广西万达版权代理中心

作者 / R.S. 奥列佛 (Robert S. oliver)

译者 / 杨径青 杨志达

策划 / 覃西娅

审校 / 林志茂 尚永红 刘燕萍

监制 / 吴纪恒

广西美术出版社出版发行

地址 / 广西南宁市望园路 9 号 (邮编 530022)

印制 / 广西南宁华侨印刷厂

开本 / 787mm x 1092mm 1 / 12 11.5 印张

印数 / 5000 册

出版日期 / 2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书号 / ISBN 7-80674-366-9 / J·288

定价 / 55 元

版权所有 翻印必究

献给我的孩子林蒂、鲍、斯科特和托尼

前 言

速写是一种记录和传达视觉感受和心理表象的绘画手段，也是一种自由发挥、方式多样的绘画形式。其用时快则30秒，慢则半小时。

本书主要说明了如何使用各种绘画媒材与技巧来进行快速而有效的速写，也对透视、构图、色调、质感、暗部与投影等一些素描基础要素作了简要的介绍，本书并不过分强调技巧，或重视某一技巧而看轻另一技巧，而是注重通过简单而直接的勾勒和色调、阴影与色彩的作用来增强速写的画面效果。

如果说在不同纸张上用铅笔和钢笔画成的黑白速写已是效果非凡的话，那么增添色彩，画面的意境就更完美而令人惊奇了。这是凭借着彩色速写笔、标号笔、铅笔、水彩等工具与颜料来完成的。这些速写工具及颜料，没有一种是因笨重而不方便带到野外去写生的。

本书的速写人部分是现场写生。至于着色，有的在现场，有的则是后补的。

最后，我希望本书能打开一扇通向速写之路的大门，尽管这道大门上的锁早已被造型艺术领域众多的新作品打开了。

R.S. 奥列佛 1989年于美国

译者的话

速写是什么呢？作者在前言中这样描述：速写是一种自由发挥、形式多样的绘画形式。其用时快则30秒，慢则半小时。

这部奥列佛作品集，向读者展示了一幅幅人与自然和谐相融的生动画卷，这些作品色彩绚丽，技巧娴熟，每幅作品都堪称佳作。

建筑物的速写难度很大，画者必须十分熟练而精确地掌握绘画透视学、建筑学等。奥列佛以他扎实的透视与绘画的功力，在短时间内画出内容庞杂的建筑群。这些建筑物没有像设计师那样精心制作，寥寥几笔却勾画出一张张生动的画面。原因是读者会凭着作者所说的“艺术许可”(artistic License)不刻意挑剔笔画和构图的准确性，而是欣赏画面里的意境。

奥列佛这些作品奠定了他在美国美术史上的地位。用他自己的话说：他的一生是在“用水彩、混合(媒材)在纸与帆布上工作”的。我们相信，中国读者会喜欢这位优秀的速写画家和他的作品的。在这里特别提一提速写的工具与材料，比如画笔、纸张、颜料的供应品种在我国很有限，然而随着创作的不断深入，画家们完全可以自己创造工具，以适应自己的绘画需要。本书在这方面提供了一些信息，可以供画家们去参考。

奥列佛曾经三次到我国云南旅游，画过昆明的市街、大理和丽江的风光，是云南美术界的老朋友。

对本书的翻译，广西美术出版社责任编辑覃西娅、本书作者和译者配合得很好，从而使译文尽可能忠实原著，但毕竟两个国家的艺术家在创作实践中有许多不同的地方，有的译名未必很准确，恳请读者指正。

材料和用具·····	1	彩色速写·····	61
速写的要点·····	7	透明水彩·····	61
速写的结构·····	9	不透明水彩·····	70
速写的进程·····	13	彩色马克笔·····	73
线条·····	14	彩色铅笔·····	83
外形·····	18	混合方法·····	91
细部描绘·····	22	特殊题材的速写·····	92
色调+黑色色块·····	23	风景·····	93
色调、质感、暗部与投影·····	26	人物·····	96
暗部和投影·····	33	微型速写·····	101
构图·····	37	其他题材·····	104
透视·····	42	速写代表作·····	107
黑白速写·····	49		

材料和用具

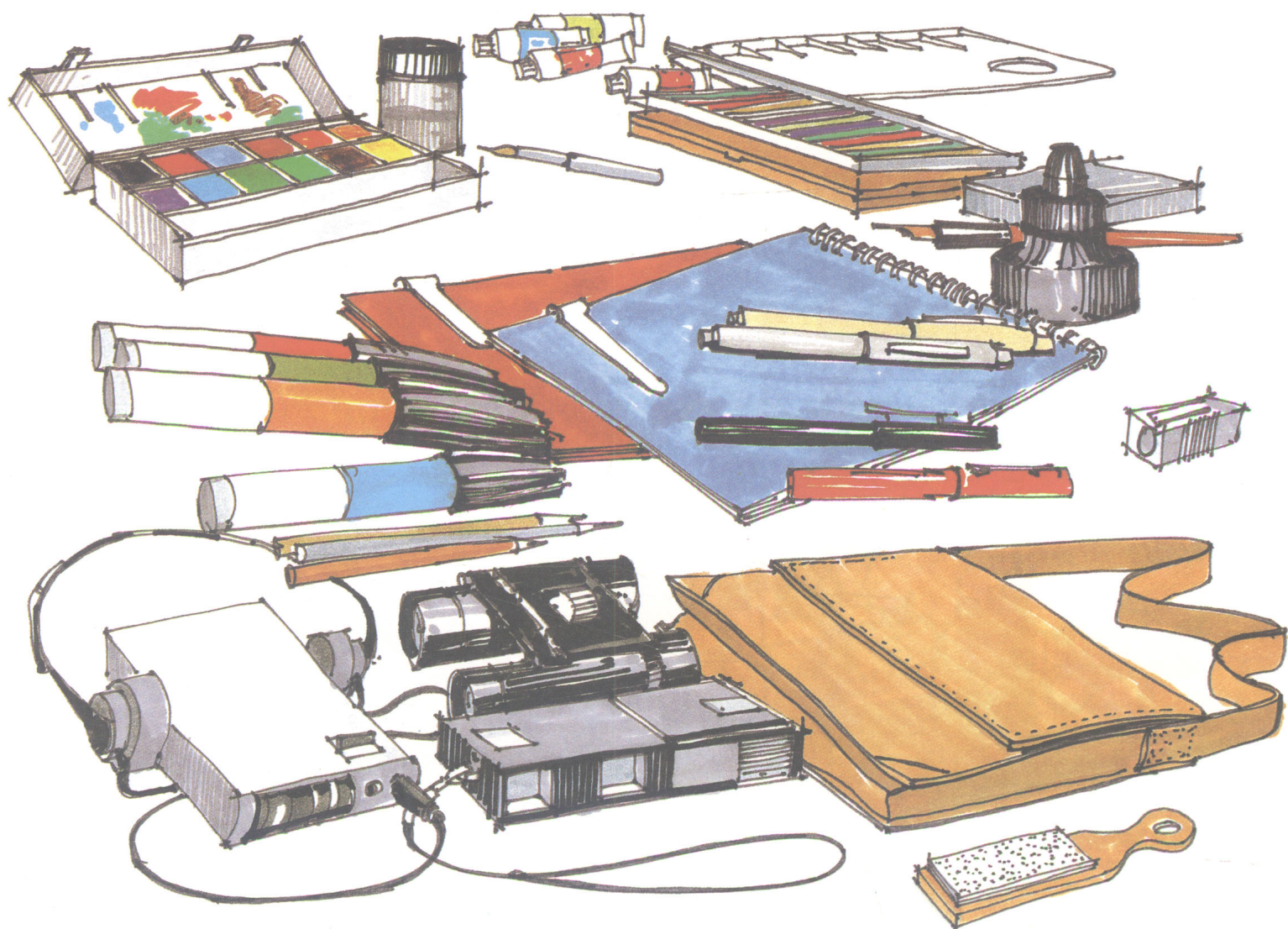
用于速写的材料种类很多，各人可按自己所好选择材料。但是，可以带到野外的材料数量是有限的。下面列出的速写用具，携带方便，既足以解决问题又不增加负担。

法国巴黎的塞纳河

携带方便的速写用具

1. 钢笔
2. 铅笔
3. 卷笔刀和砂纸
4. 马克笔
5. 水彩
6. 速写本
7. 照相机、望远镜和收音机
8. 背包

钢笔

钢笔本身可以贮存墨水,所以使用和携带都很方便。钢笔的金属笔尖多种多样,有软而易弯的速写笔尖和不易弯曲的自来水笔笔尖,也有坚硬的制图笔尖和圆珠笔尖。

贮水笔还有很流行而且用途广泛的毡尖笔和纤维尖笔,这些笔价格昂贵。墨水有永不褪色和褪色之分。其中有些墨水会溶于水,与水彩合用时会渗色。

至于蘸水笔,最通用的是鹅毛笔尖型和圆珠笔尖型。这两种笔尖都可以画各种类型的线条,所用墨水有黑色与彩色之分。

铅笔

速写最好用石墨笔心铅笔,因为这种铅笔不污染纸,也不需要定色剂,所以人们宁可用铅笔而不用炭笔。有一种活动铅笔,笔心可以拆换,这就大大减少了带到野外的铅笔数量。至于铅心,从极软到极硬的都有,用砂纸磨一磨就尖了。铅笔有多种等级和颜色,彩色铅笔中的黑色铅笔的质地不同于石墨铅笔,而且颜色也比石墨铅笔黑。

速写用的彩色铅笔很多,可以从笔心的质地以及某些产品的水溶性特征来区分。

马克笔

马克笔自贮墨水,笔尖和外形有好几个花色品种——有彩色、灰色、黑色等。带到野外写生的马克笔需要精心选择,而且要尽量少带,带多了是累赘。

水彩

用于速写的最佳配套透明水彩之一,是温莎与牛顿公司生产的、附有一支小号高质量毛笔的小型十二格塑料盒装水彩。如果盒装水彩不合意,你可以选用管装水彩。

不透明水彩通常为管装,使用时挤在一块小型塑料调色板上即可。

不论使用透明水彩还是不透明水彩,你都需要一个小塑料瓶装水。

速写本

速写应使用优质纸张。市场上这类纸张种类很多,尺寸各异,从硬纸面的优质板纸到吸水性能极好的水墨纸,都可以使用。不同的速写工具在不同的纸上作画,可以获得不同的体验和效果。野外速写工具以轻便为好,纸的大小与数量都要适当。大多数纸张都适于使用马克笔和水彩,有些特种纸张专用于特定的工具。

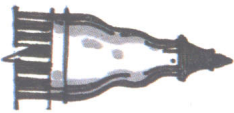

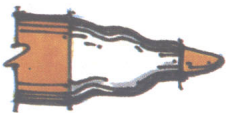

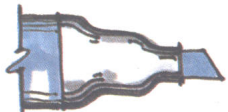

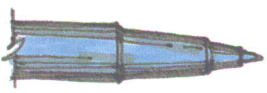

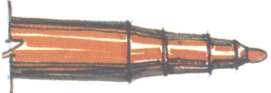

照相机、望远镜和收音机

这三件东西并非必不可少,但有时也能派上用场。照相机便于把题材带回来供以后作画用,望远镜可以不用站起身来或移动身子就可以细看景物,收音机用来使你开开心。

背包

任何背包都行,只要便于携带速写本和其他东西即可。如果包上有条背带的话,速写时就不用把背包放下来了。

 <p>粗杆、超细笔尖</p>		<p>适于速写，会渗色，适用于马克纸。色种有黑色和其他多种颜色。</p>
 <p>粗杆、中等笔尖</p>		<p>子弹型多用途笔尖，适于大型速写以及为细线条速写设色。线条宽度因用力轻重而异，色种有黑色、灰色和其他多种颜色。</p>
 <p>粗杆、宽笔尖</p>		<p>与钢笔有相同的特点，但画出的笔画却可粗可细，转动笔尖即可以画出各种笔触和线条，色种有黑色、灰色和其他多种颜色。</p>
 <p>细杆、超细笔尖</p>		<p>毡笔尖或尼龙笔尖，适于速写。用笔过重会导致笔尖在墨水耗尽前发毛。适用彩色墨水，其墨水溶于水，不褪色。</p>
 <p>细杆、中粗笔尖</p>		<p>适于速写，可画粗线条。墨水有黑色、灰色以及其他有限的几种彩色。</p>
 <p>细杆、粗笔尖</p>		<p>性质与中粗笔尖相同。</p>
 <p>中粗杆、超粗笔尖</p>		<p>笔管内贮有墨水，一次性使用，可换用不同型号的笔尖。笔尖可湿用，也可在相对干时使用。用途广泛。</p>
 <p>细杆、楔形笔尖</p>		<p>可画出不同宽度的线条。一般用于书法，也可以用于速写。</p>
 <p>细杆、尼龙或纤维笔尖</p>		<p>画出的线条细而均匀。笔尖坚硬，压而不扁。</p>

 <p>细杆、圆珠笔尖</p>		<p>画出的线条细而均匀。笔尖坚硬，不变形。</p>
 <p>中粗杆、笔尖柔韧</p>		<p>特点与钢笔相同。笔尖较钢笔柔软，很像鹅毛笔尖。使用墨汁，必须经常清洗以保持书写流畅。</p>
 <p>中粗杆、硬笔尖</p>		<p>画出的线条粗细均匀。所用墨水要有水溶性，一时停用仍能流利书写。</p>
 <p>细杆、笔尖柔韧</p>		<p>有速写笔功能，但需蘸墨水。笔尖多种，可更换。</p>
 <p>细杆、笔尖柔韧</p>		<p>蘸水笔。笔尖从细到粗，品种繁多。较鹅毛笔贮墨多。</p>
 <p>中粗杆、硬笔尖</p>		<p>内有贮水笔胆。如果不连续使用，有时会发生堵笔现象。作画时，运笔垂直，墨水即可畅流。笔尖有多种型号，可画出不同粗细的线条。</p>
 <p>细杆、软毛笔尖</p>		<p>有多种型号。要想使用自如，还必须有一定的技巧。既可用于速写，也可用来着色。</p>
 <p>中粗杆、软毛笔尖</p>		<p>内有笔胆。如不经常使用，墨水即行干涸。所用墨水有黑色和少数几种其他颜色。</p>
 <p>细杆、硬笔尖</p>		<p>木杆铅笔。有各种颜色和类型的笔心，如炭精心、石墨心、木炭心、蜡笔心、粉笔心等。</p>
 <p>细杆、可调整笔尖</p>		<p>露出的铅心可随意调整长短。可使用多种颜色的铅心，包括黑色和彩色铅心。</p>

 <p>中粗杆</p>		<p>木杆石墨铅心的速写铅笔。铅心有几种软度，较柔软的铅心更好，但易脏。</p>
 <p>长方形杆</p>		<p>长方形软铅心可以画出不同宽度的笔触，效果极佳。</p>
 <p>细杆、可更换笔尖</p>		<p>极细而易碎铅心，对速写画面的大小有限制。</p>
 <p>中粗杆</p>		<p>非常柔软的深黑蜡质笔心，画在画面上质感好，但容易脱色。</p>
 <p>方杆、方形可更换笔心</p>		<p>既有粉笔心也有蜡笔心，可用笔杆或用笔心边缘获得特殊效果。</p>

速写的要点

一切速写都应该理解以下原则，并在实践中尽可能地努力使用。这些也是构成以下几个章节的各个要点：

- A. 速写的结构
- B. 透视以及其他用以画出立体感的方法
- C. 色调、质感、暗部和投影
- D. 构图

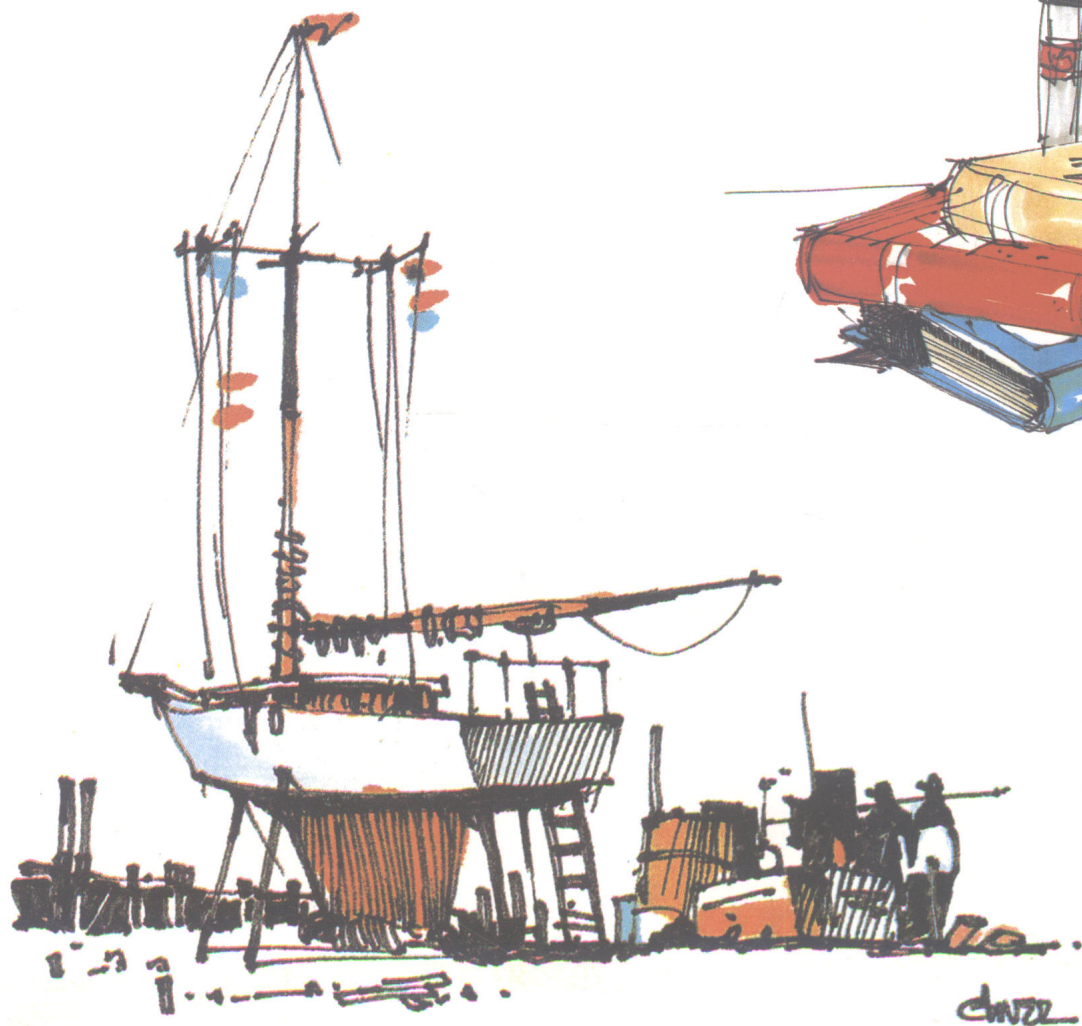
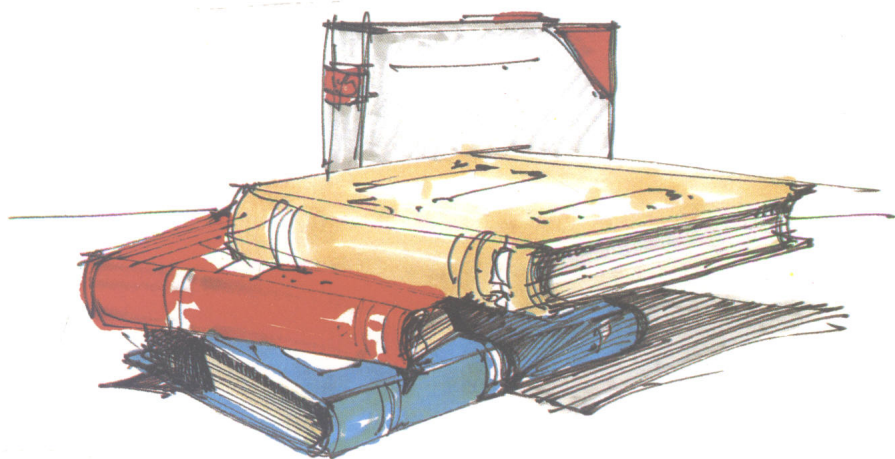
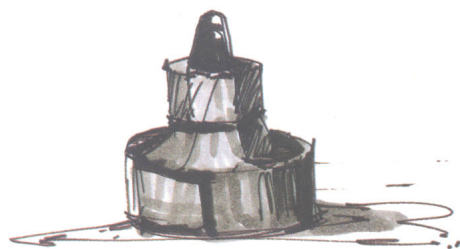
以上各点不过是提示，远非定论。

美国印第安小泥屋

要画好一幅速写，最重要的因素之一是艺术家是否具备掌握主题适当比例的能力。这只有通过若干小时的训练来培养观察和动手的能力，并不断地修正画面，直到这种能力变成一种本能，才可能具备。

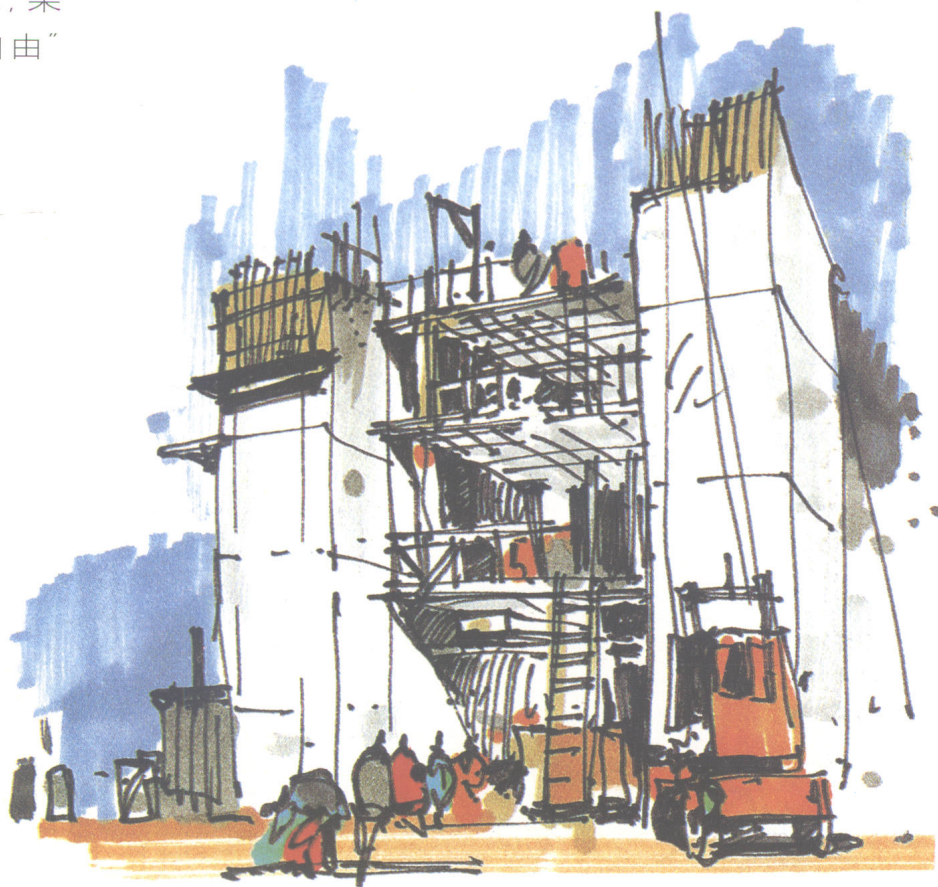
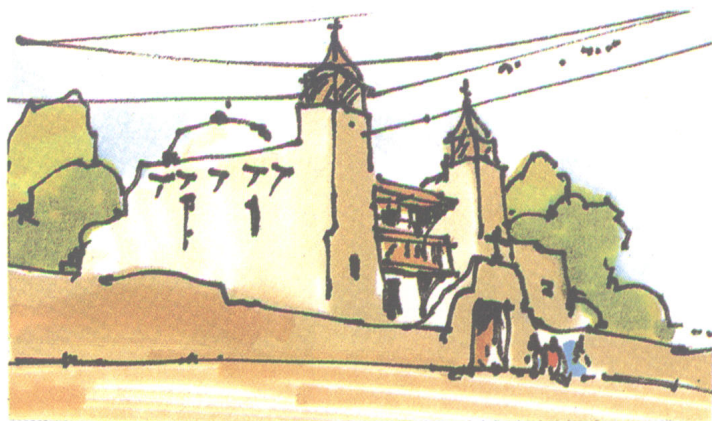
只有掌握了以上原理之后，才能进而形成个人的速写风格。

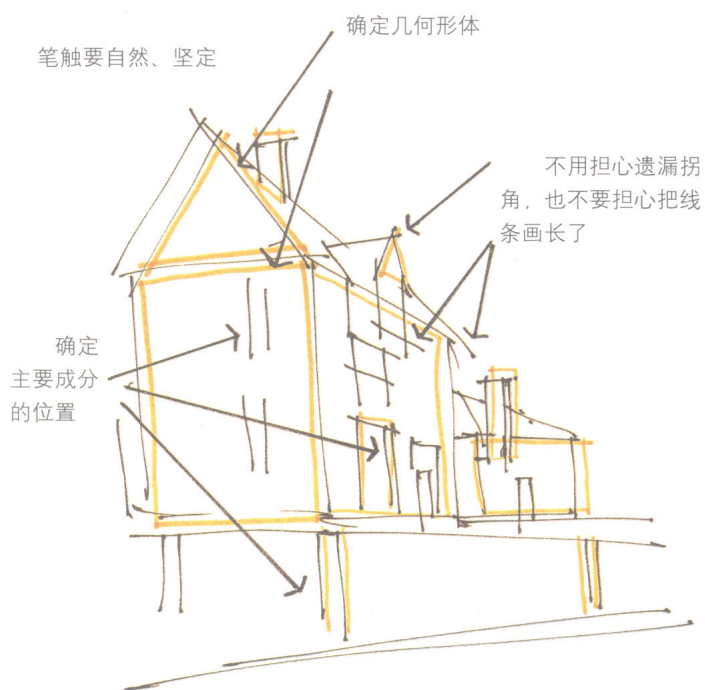
速写的结构

速写不过是构成形体的线条的总汇罢了。如果增加细节的描绘,形体的效果就会得到进一步的增强。如果要进一步绘制这幅速写,表现其立体的效果,可以给形体块面增加色调、色度的明暗和投影。最后再用色彩润色一番。

然而,假若一幅速写的基本形体一开始就不符合比例和透视,那么,你的努力也就毫无价值了。如果在这个阶段出了错误,而且没有改正过来,那这幅速写就是一幅有错误的速写。这不仅劳而无功,而且浪费时间。然而,由于速写通常是一挥而就,某种程度的错误也是难免的——这点“自由”被称之为“艺术许可”。

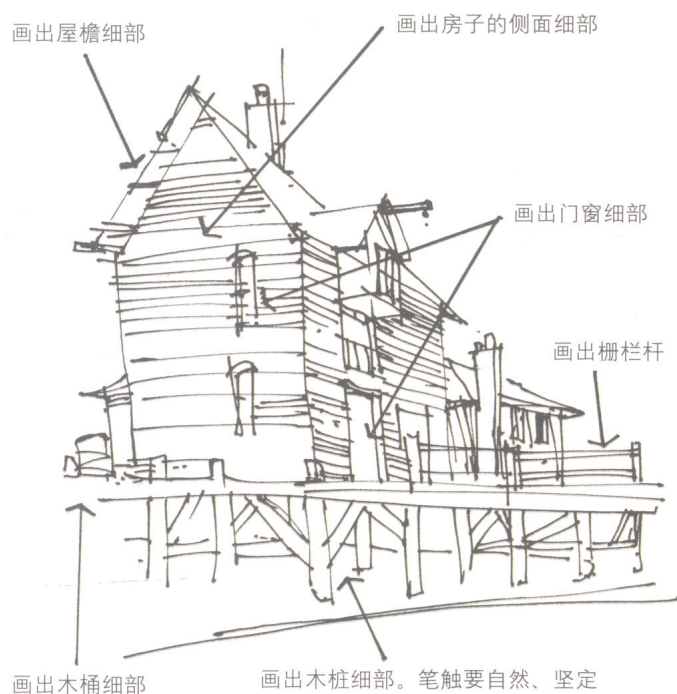

用线条确定外体

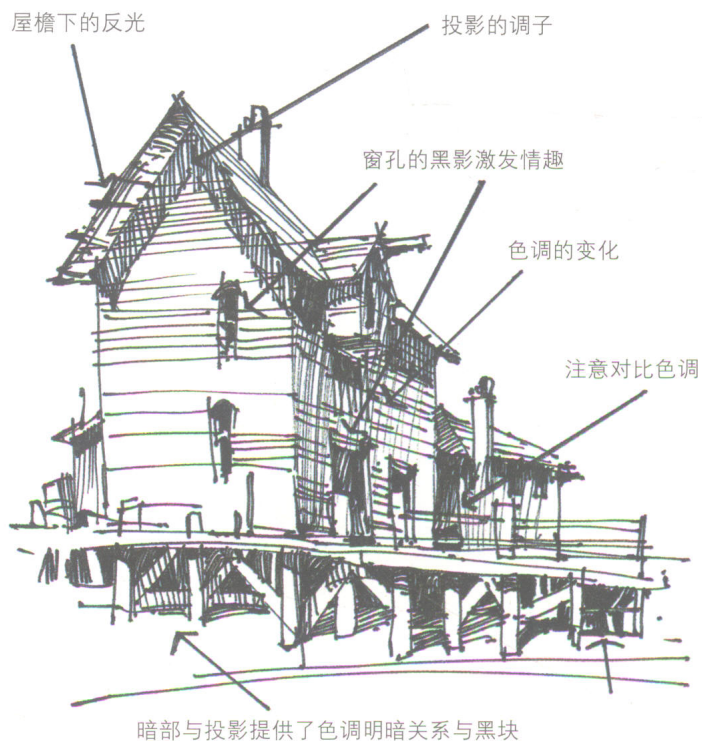

这仅仅是个大轮廓，并非完整的速写。
检查各部分的透视和比例。这个阶段就要进行修改与调整。

再在外体上作细部描绘

色调加黑色色块

设色

