

向大师学

何为速写
工具与材料
训练方法
儿童与大师
速写作品欣赏

SKETCH

向大师学

速写

李佳 马乐 编著

米开朗基罗
列奥那多·达·芬奇
荷尔拜因
欧仁·德拉克罗瓦
保罗·塞尚

保罗·高庚
文森特·凡·高
奥古斯特·罗丹
埃德加·德加
巴柏罗·毕加索

人民美术出版社

向大师学速写

李佳 马乐 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

向大师学速写/李佳, 马乐编著. —北京: 人民美术出版社,
2010.12

ISBN 978-7-102-05391-2

I. ①向… II. ①李… ②马… III. ①速写—技法
(美术) IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 240300 号

向大师学速写

编 著 李 佳 马 乐

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

责任编辑 吉 祥

封面设计 吉洪庆

版式设计 李 佳

责任印制 文燕军

责任校对 朱 布

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011 年 9 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 16

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05391-2

定价: 32.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

序

速写一直被认为是学习绘画与设计的一种基础训练方法,也是一门独特的绘画形式语言。然而,什么是速写以及怎样画速写,可能每位艺术家对此都有许多共同或不同的经验与认识。这里根据个人学习绘画的经验和体会,谈谈对速写的认识,其中包括对速写这一概念的理解、工具与材料的选择、具体的训练方法、绘画语言的选择、作品欣赏的角度等一些相关的内容。首先,通过对这些问题的探讨,希望能将速写这一绘画概念尽可能地拓展。此外,此书不仅仅是作为一本单纯的关于绘画技法的书,还望能通过阅读此书,引起读者对于速写这一绘画门类的兴趣和爱好。因此在书中尽可能地体现出速写作为一门独立的绘画种类,在题材和内容的宽泛性以及绘画语言和手段上的自由性。目的是希望它,不仅能使部分从事专业绘画的人士能从此书得到启发,而且也能部分刚刚起步的学生或非专业人士提供一种学习的兴趣和方法。假使有人看到此书,认为画速写不仅仅是一门具有专业技术操作性的艺术,同时也是一件好玩或是有趣的事情,甚至于认为是人人可为的事情,这将是莫大的快慰。

目 录

一、何为速写	1
二、工具与材料	7
(一) 工具使用特点	12
1. 铅笔	12
2. 钢笔	18
3. 毛笔	22
4. 木炭条	30
5. 油画棒	36
(二) 工具的选择	42
(三) 纸材的使用特点	44
(四) 纸材的选择	44
三、训练方法	53
(一) 临摹	63
1. 对照地临摹	64
2. 分析地临摹	68
3. 记忆地临摹	72
4. 创造性临摹	77
(二) 写生	82
1. 写生的种类	82

(1) 人物写生	86
(2) 人体写生	91
(3) 动物写生	97
(4) 静物写生	105
(5) 风景与建筑写生	108
2. 写生的方法	115
(1) 观察与体验	115
(2) 角度与方法	118
(3) 线条与形状	121
(4) 简单与复杂	127
(5) 静态与动态	135
(6) 默写与想象	140
(三) 写生与创作	145
1. 具象与抽象	153
2. 归纳与整理	158
3. 表现与创意	162
四、儿童与大师	179
五、速写作品欣赏	193
1. 时代与地域	194
2. 风格与语言	212
后记	247

何为速写

“速写就是我的日记。”

——许勇

[法] 凡·高 《诊所花园里的喷泉》 淡黄纸 钢笔

一、何为速写

速写，顾名思义，我们可以理解为是一种快速的写生方法。实际上速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是18世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

速写一词实际上是从西方绘画体系中发展出的一个概念。目前，在我们的绘画教学体系中所指的速写，很难在西方绘画体系中找到一个完全对应的词。在英文中与速写相对应的词有drawing 和sketch两个。Drawing一词是泛指手绘。sketch一词的意思是略图，作为初步研究或设计而画的草图或大略图形或草稿，简要的、大略的记录或介绍。相对来说，Drawing的概念更广泛些，甚至可以把sketch也包含在其中。

目前我国专业美术院校的绘画教学中，一般把时间较长，带有研究性的作品称作“素描”，把时间较短、即兴的、感性的作品称为速写，而实际上它们之间并没有严格的区分界限。从广义上讲，我们可以把所有单色或限色的绘画作品都称为素描，速写则是相对于长期作业的时间概念而言，它是在相对短的时间范围内所绘制的作品。它与素描的概念有时是重合交叉的。另外，速写在材料的选择上还可以更灵活更丰富些，我们习惯把短时间内完成的作品称作速写。“速写”的“速”字，体现了时间的短暂性，而写字，则体现了情感的宣泄性。我认为，速写作为一种绘画语言和形式，它的主要艺术特征集中体现在它情感的宣泄性上。

[法] 格莱兹 《想象的静物的习作》
淡黄色印画纸 铅笔

对于初学者来说,速写是一项训练造型综合能力的方法,是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性,主要受限于时间的短暂性,这种短暂有时又受限于速写对象的不恒定性。在没有充足的时间进行分析和思考的情况下,必然以一种简约的综合方式来表现。因此对于初学者来说,速写是一种学习用简化形式、综合表现运动物体造型的绘画基础课程。

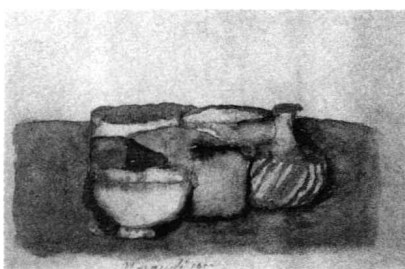
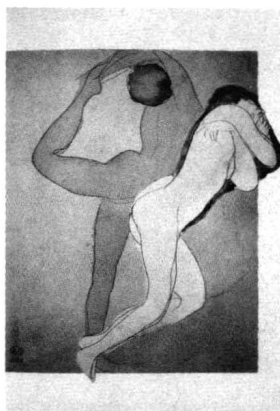
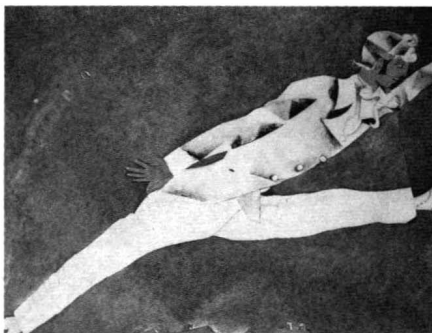
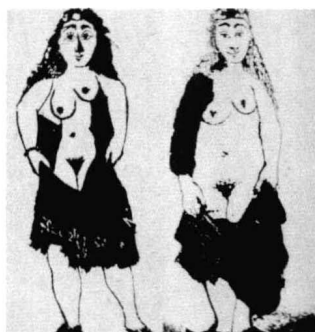
对于绘画创作者来说,速写是感受生活、记录感受的重要方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写能培养我们敏锐的观察能力、绘画概括能力,使我们能捕捉生活中美好的瞬间,能为我们创作收集大量素材,速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力,能探索和培养具有独特个性的绘画风格。好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

由于时间、空间、材料等条件的限制,速写较其他绘画形式和手段在表现所绘对象与作者的情感上更直接更充分,因而具有独特的审美价值。当然,对于一个绘画的初学者来说,速写首先是一项重要的训练内容和表现手段,可以通过画速写来提高迅速准确的造型能力,而对于一个艺术家而言,速写是能充分表现绘画者艺术天赋和灵性的一种方式,历史上许多优秀的艺术家都有大量的速写作品流传于世。另外,在国内各大艺术院校的绘画与设计系的入学考试中,都将速写作为一门必考科目,从中也可以看出速写在艺术教育中的重要性。

因此,速写不仅作为绘画与设计学习的基础训练课程,而且还作为一门独立的艺术形式和手段存在。同时,也是艺术家记录生活、收集创作素材、训练观察能力的一种重要绘画形式和手段,是艺术家一生中最宝贵的物质和精神的财富,也是由造型训练走向艺术创作的必然途径。

[美] 本·沙恩 《玛丽和沙迪》 贴纸板 淡彩

[法] 德加 《两个学员》

[法] 夏加尔 《前进》

王彤 《暖冬》

[法] 马蒂斯 《女青年》

[德] 格罗兹 《看这个人》

[比] 范墨炎 《人物》

[法] 罗丹 《人体速写》

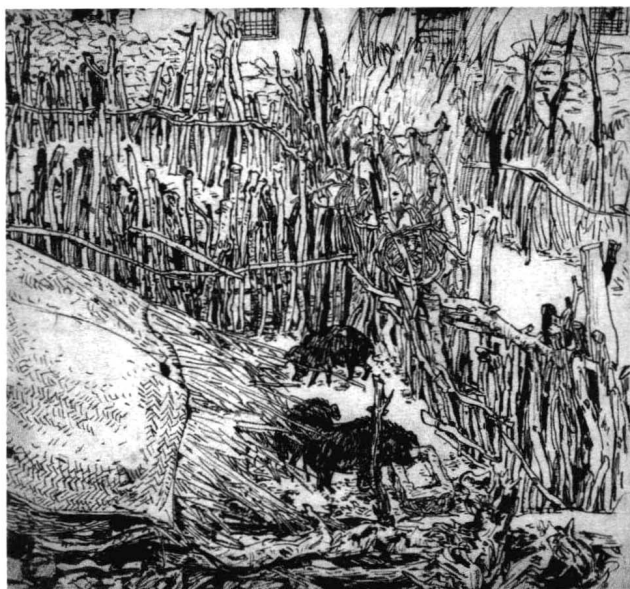
[法] 莫兰迪 《静物》

[法] 毕加索 《塞莱斯蒂娜》

杜大恺 《水墨人体》

[法] 马蒂斯 《站立裸女的构图》

[英] 弗洛伊德 《病倒于巴黎》

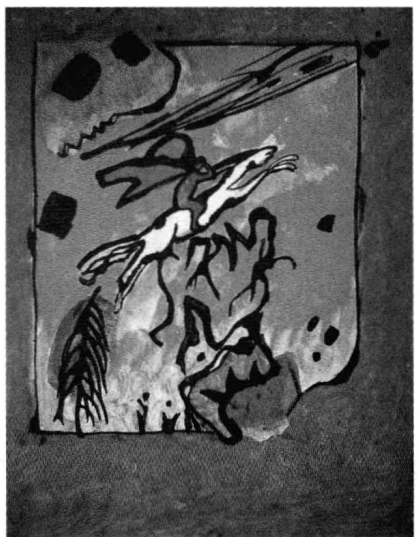
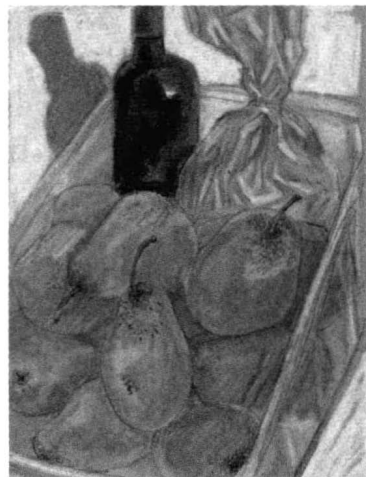
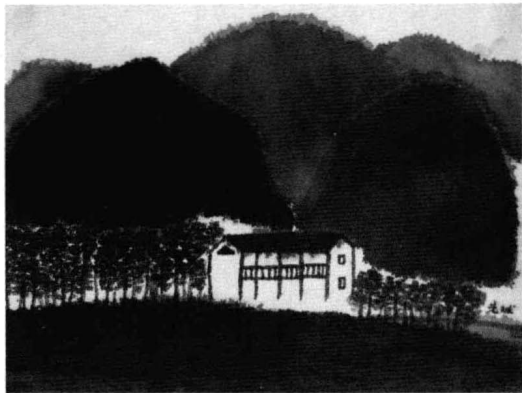

许勇 《内蒙古的生活速写》 速写本 钢笔

工具与材料

“速写既不是只包含着时间的观念，
又不局限于用某种工具材料。”

——吴作人

[法] 马蒂斯 《坐着的女人》 木炭
王倩 《风景写生》 油画棒
[德] 罗尔夫斯 《男子头像》 色粉笔

王彤 《速写》 钢笔
[比] 范墨炎 《人体》 木炭 水彩
[法] 康定斯基 《为青骑士年鉴而做的模型》 水彩

何先球 《风景写生》 毛笔
李佳 《静物写生》 铅笔 油画棒
胡蓉 《梦非梦》 水墨

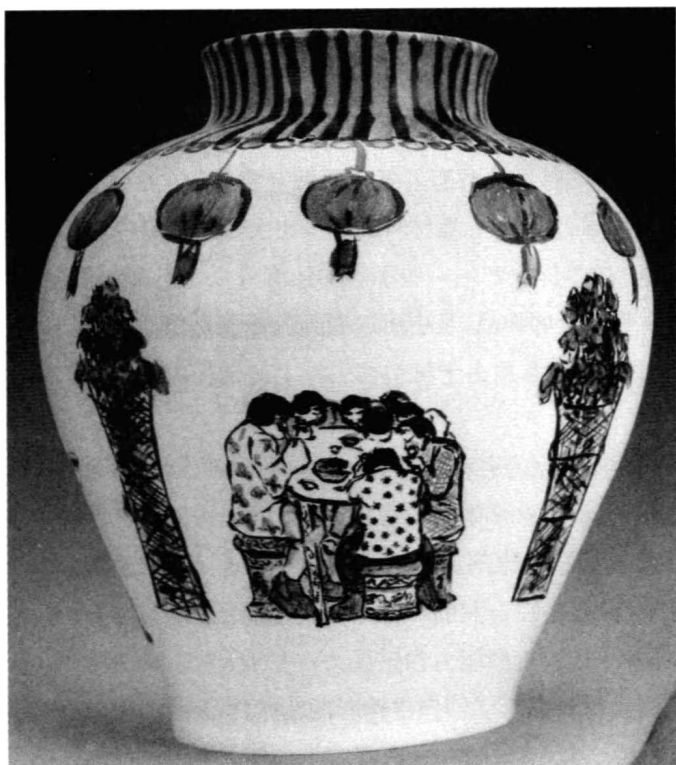
二、工具与材料

铅笔、碳笔、碳精条、圆珠笔、毛笔、色粉笔、钢笔、油画棒、彩色水笔等等,都可以用来绘画。每种工具都有其各自的特点和优势,各种不同的工具各有不同的表现效果,因此,工具材料的选择也会给绘画带来很大的视觉差异,绘画材质上的差异会产生一些不同的绘画效果。上图所示的是运用不同的工具和材料所绘的作品,从中可以看到的不仅是风格与表现上的差异,同时,也可以清晰地看到由于材料和工具上的选择而带来的绘画效果的差异。

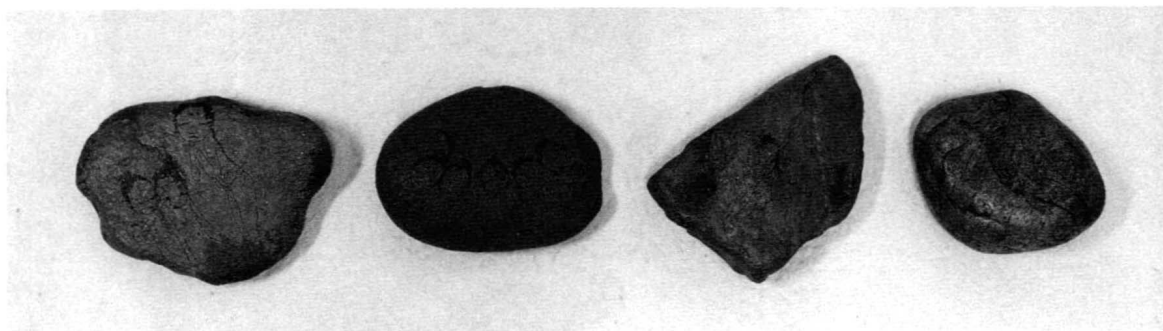
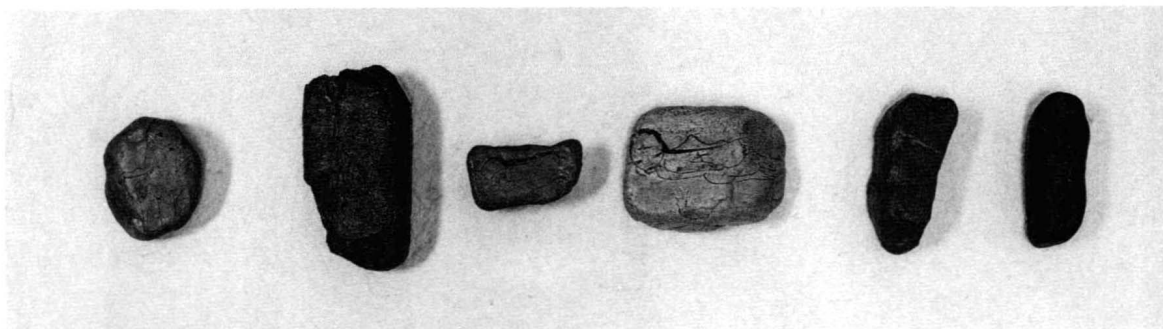
由于材料工具的特殊性而产生的各种非常的艺术效果,不仅给艺术家带来新的艺术感受,同时,也给观众带来新的视觉经验,增加作品的艺术审美效果和感染力。例如,水墨艺术家刘庆和在石头上的水墨以及武艺陶瓷瓶上的绘画,还有胡蓉、范墨炎在自制的纸上的绘画,都给人以耳目一新的感觉。当然,如果具备一定的造型能力和感受力,并对所用工具使用得当的话,不论哪种工具和材料都可以创作出精彩的艺术作品。

胡蓉 《童年》 自制纸 水墨

武艺 《人物》 瓷瓶 釉色 釉彩

刘庆和 《石头记》 石头 彩墨 清漆