

素描头像

速写技法

编著 / 邓达平

西泠印社 出版社

速写 技法

编 著
— 邓达平

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速写技法 / 邓达平编著. — 杭州: 西泠印社出版社,
2004.4
ISBN 7-80517-715-5

I. 速... II. 邓... III. 速写—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 023970 号

速写技法

责任编辑: 邵旭闵

责任出版: 叶 涵

封面设计: 张 涛

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江新华彩色印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 5

印 数: 00 001-3 000

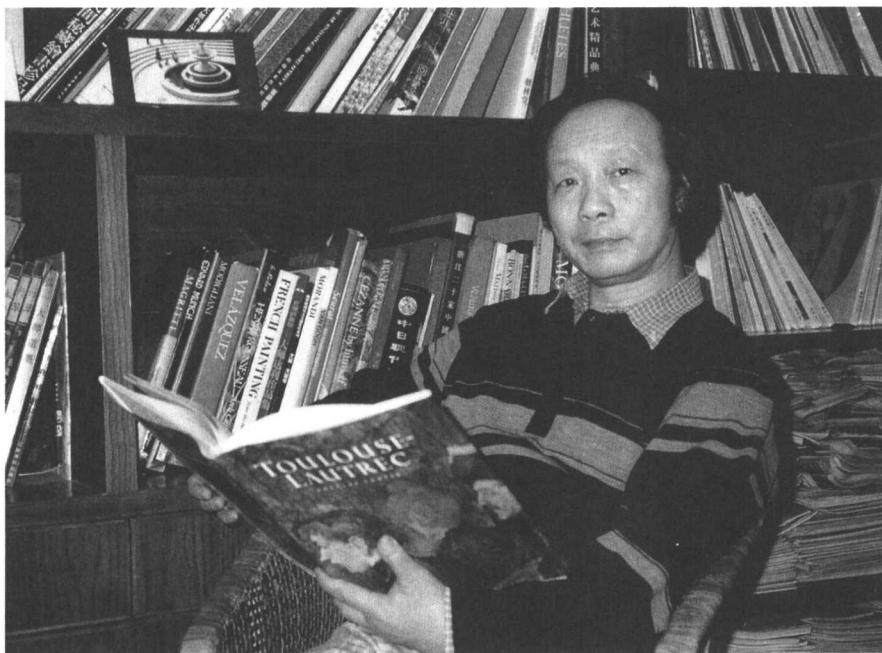
版 次: 2004 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80517-715-5/J · 716

定 价: 13.00 元

如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换

版权所有 · 侵权必究

作者简介

邓达平，男，毕业于浙江美术学院（今中国美术学院），现为杭州师范学院副教授。

长期从事基础素描教学，有着丰富的艺术实践及教学经验，其教学思想较为全面系统且融合各家所长，又有独到的创见。作品注重结构塑造、线条运用，有着充满激情的表现力，又十分注重法度。作者强调素描练习在训练塑造客观物象的同时应与审美训练并行不悖，这在其教学理论及作品中十分突出，是其重要的教学特点。

曾出版《素描静物》、《头像素描》、《人物速写——高考辅导》、《无师自通——人物速写速成》等多种著作。

作者还长期从事中国水墨画的创作和探索，其抽象水墨画系列作品颇得好评，在国内外展出并入选多种画刊及画册。

目 录

	1
第一章 速写的含义及用途	9
第二章 速写要点	18
第三章 速写的画法	32
第四章 人物及风景速写	53
第五章 速写作品的技法分析与欣赏	

(注：本书插图除署名外，均为邓达平所作。)

第一章 速写的含义及用途

一 速写的含义

速写是在较短的时间里用较简练的笔法描绘客观对象的形状、神态、特征及画者自身感觉的绘画作品。

速写可以是单色的，也可以是多色的，可以是铅笔画也可以是水彩画，根据对象的特征和感觉可以使用不同的绘画工具达到速写的目的。

速写着重描绘对象的瞬间存在，而往往忽略物体的运动过程。如投篮运动员抛球上篮的动作，球先手上，接着抛向空中，然后投中入篮。速写在这运动过程中只能选择其一，所以这瞬间的选择十分重要，整个动作过程的不同瞬间有不同的意义和感觉，这一点在画动态速写时显得尤为为重要。

当用长期素描的方法描写对象时，可以把对象的形体特征画得十分深入丰富，而速写却着

重于对象形体特征的概括表现。譬如画繁复的衣纹对速写而言就没什么意义，速写只能选取主要的衣纹和形状进行表现。

速写还着重于对象神态及感觉的把握，捕捉对象瞬间的有代表性的神态以及对对象的第一感觉，这是速写时要十分注意的。由于速写时间短，用笔简练，这就使描绘生动的神态成为可能。举例说，画一个人微妙的脸部表情，对长期作业而言，这表情不可能长时间凝固不变，让作者有充分的时间去观察去描绘。速写则不然，能迅捷画出对象生动活泼的神态也就是其所长，我们应该发挥速写这一特长。

速写不必追求面面俱到，画面不一定非得十全十美，允许有缺陷；形体也并非要画得毫厘不爽、绝对准确，允许有差错，甚至夸张变形；用笔也不必斤斤计较，出现败笔、复笔也是可以的。当然，画得好的速写，可以十分完善，完全有独立存在的艺术价值。

速写描绘表现对象有所侧重，是

图1 动态速写

速写的性质所决定的。在短时间内不可能把对象的所有关系都表现出来,就只能抓住主要的方面或为你所感兴趣的方面表现,因此速写较其它的画法有更明确的表现重点、主次关系和更明确的艺术表现。速写可粗略分为动态速写、肖像速写、场面速写、素材速写等。(图1、图2、图3、图4)

二 速写的用途

速写的特点决定了速写这一绘画形式十分重要,速写的用途也是十分广泛的。可以说中外有艺术成就的绘画大师都十分擅长速写,并为后世留下了大量精湛的速写作品。

法国著名画家梵高善于把普通的山景描绘得不同凡响。(图5)

中国山水画家黄宾虹的黄山速写言简意赅,寥寥数笔便成意味无穷的画面。他的速写更重神似,不重形似。(图6)

蒙克是挪威画家,他的速写洗练、概括,没有繁琐的细节,可又有十分丰富的内涵。(图7)

速写可以用来记录生活、积累素材,在日常生活中、在旅途中、在聚会时都可用简单的速写工具把所见所闻记录下来,也许这就是今后创作的依据。(图8、图9)

速写通过大量训练可培养提高你的造型能力,通过千万次的观察和线条的描绘训练,你会产生十分纯熟的技巧,以至于你在捕捉对象或者在表现内心感觉、想象时不再陌生,你需要描绘的形象呼之即出,使你的造型能力大大提高。

速写还可以培养敏锐的观察力及表现力,使你对物象的特征、感觉反应迅速、准确,善于在纷繁的万千世界洞察秋毫,分清主次,把握本质。由于大量的速写训练,你的表现手法将日趋多样、成熟,绘画语言更为丰富。

速写还可以培养艺术感觉,提高审美水平。速写是艺术作品,好的速写作品完全有它独立存在的艺术价值,速写过程是艺术活动过程。为使作品具备审美价值,必须在速写时涉及美的规律的研究和探索,诸如对比与和谐、多样与统一、变化与均衡等等。只有这样,审美的鉴别与表现能力才能得到较大程度的提高。(图10、图11)

图2 肖像速写

图3 场面速写

图4 素材速写

图5 山上的树 (法国) 梵高

天像

图6 黄山 黄宾虹

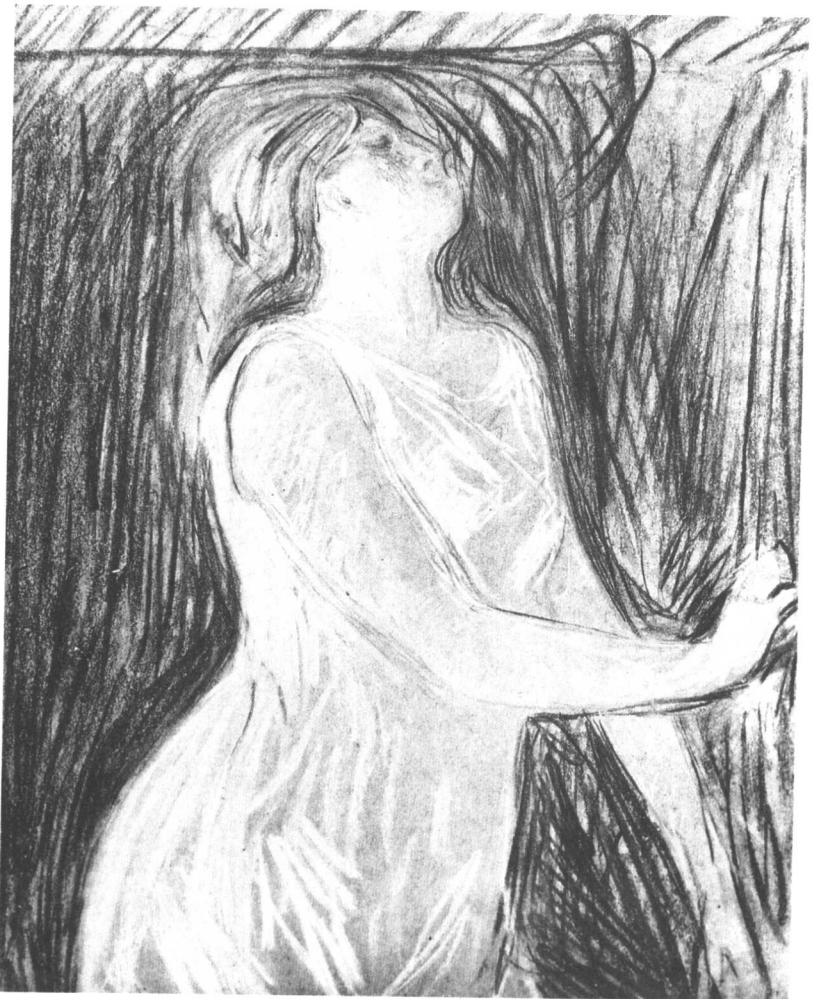

图7 裸女 (挪威) 蒙克

图8 少女 (法国) 巴勒丢斯
这幅优美作品与图9速写有密切关系。大师在运用速写素材时有选择、有创造性地作了改动。

图9 少女 (法国) 巴勒丢斯

图10 头顶东西的女人 (意大利) 库图索

意大利画家库图索的速写描绘两个头顶东西的女人同步行进的状态,有着十分明显的韵律和节奏,充满动感。前后女人用线粗细形成了强烈的对比,身上结构和衣纹线把运动中的人体表现得十分生动。

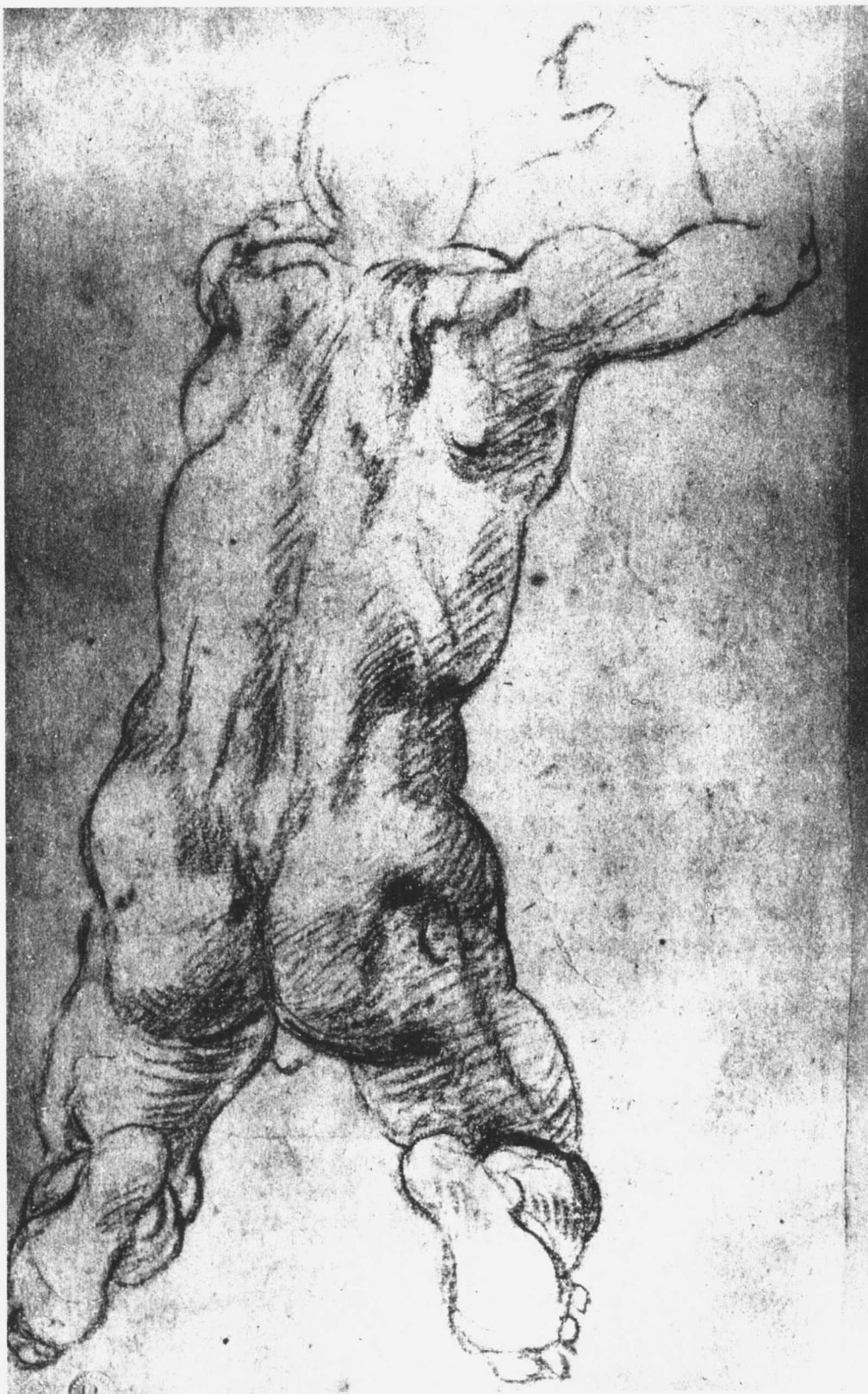

图 11 男人背部 (意大利) 米开朗基罗

这幅人体告诉我们如何抓住主次、如何概括对象、如何抓住要点、如何让线条充满活力,富有节奏感。

第二章 速写要点

许多卓有成就的画家在速写方面积累了不少宝贵的经验，不必赘述。这里就本人在实践与教学过程中所体会到的速写要点以简明易记的方式概括为“六字诀”，陈述如下供学者参考。

一 勤

勤奋是画好速写的前提。大量的艺术实践能使你掌握纯熟的技巧，尤其是速写，只有到一定的量，才能有一定的质。没有一定的量，就谈不上质。当然，到了某个阶段，只是量还不够，勤的含义更广泛了。勤于思考，勤于提高艺术素养更为重要。苦学又要以勤思、提高审美的鉴别能力为前提。

我的一位老师，他的勤奋给我脑海留下深刻的印象。我们一行五人同去井冈山写生旅行，汽车在近山巅的蜿蜒的山路上飞驰，人坐在车里就像关进一只颠簸的匣子，不断震动着前进。举目窗外，万丈深渊，令人心悸。可这时回首只见这位老师专注地在一小本子上勾勒着沿途景色，待目的地到达时，他本子里已画满了沿途所见，画面十分生动完美，构图富于变化，这一刻让我终生不忘，感动不已。我常把画速写比喻为快枪手掏枪，速写本和笔就是“枪”，一有“情况”就要以最快速度“掏枪”，做到“一触即发”，方可熟而生巧。

二 简

“简”即是简练、简化。提炼与概括对象是画好速写的又一重要前提。要学会把复杂的对象单纯化，才能使速写的速度及主体突出等等要求的实现成为可能。可以这么说，没有对复杂事物的简化，便没有速写。速写也可称为简约的艺术。

做到“简”，要注意描绘对象整体外形的把握。对象的三维关系会扰乱你的视线，把三维简化为二维，使形象平面化，便容易把握其大的关系。（图12、图13）

删繁就简，要正确地把握它的主次关系。主体部位着重刻画，次要部位依次简化，不必在次要部位花费过多的笔墨。如画人物的腿脚部位、风景中的远处，皆可尽量省略。（图14、图15、图16）

注意拉长线、抓要点。以人物为例，衣服上有许多皱折，要抓住主要对动态、体积、结构有影响的皱折。繁琐的外形，可用长线概括，长线可着重拉大的动态线及大的形体特征，长线在画面中往往起着骨架和支撑的作用，好比“提纲挈领”，决定和带动着其它关联线条，关系着画面的取舍。当然长线又得与短线结合，形成节奏和对比。拉长线的同时结合抓要点，就是抓关键处，如大的转折点、人体的关节、衣纹的实处等，这样既把握住形体大的关系又与长线结合，省略了许多不必要的细节。（图17、图18）

总之，速写中的“简”是非常重要的。中国古代画家恽南田曰：“画以简贵为尚”。法国画家盎格尔说得更明确：“线和形越是简练，就越富有美和魅力。”说明“简”不仅是速度的需要，而且是美学标准之一。

值得注意的是“简”不是简单。所谓简单是没能形式中包含表现内容，简单是贫乏，而

简练、概括是在简约的形式中包孕丰富的内涵。注意“简”的同时，还需注意必需的细节表现。没有细节，画面便缺少了“趣味中心”，也就不显生动。

图 12 (法国) 劳特累克

法国画家劳特累克的两幅画为我们揭示了其作画的思路,图12无疑是图13的准备,先把形体单纯化、平面化,摆布其形块之间的关系,甚至连色块的分布都作了平面化的考虑。

图 13 (法国) 劳特累克

图 14 全神贯注

邓闰夏
1980/11/14

图 15 人物 邓闰夏

图 16 绍兴小景
典型的小桥流水人家的路边出现急驰的轿车成了一道耐人寻味的风景。