

美术院校升学指导丛书

●美术院校应试必读

●美术技法自修指南

速写

希望出版社

忻秉勇 著

中国书画函授大学肇庆分校
肇庆分校建校二十周年纪念册
肇庆分校建校二十周年纪念册

画 写

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

速 写

忻秉勇 著

希望出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 忻秉勇编著. —太原: 希望出版社, 1999.6

(艺术入门丛书)

ISBN 7-5379-2370-1

I. 速… II. 忻… III. 速写 - 技法(美术)

IV. J 214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 14097 号

J214
YBY

速 写

忻秉勇 著

★

希望出版社出版发行 (太原并州北路 69 号)

新华书店经销 山西人民印刷厂印刷

★

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 7.75 字数: 33 千字

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月山西第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

★

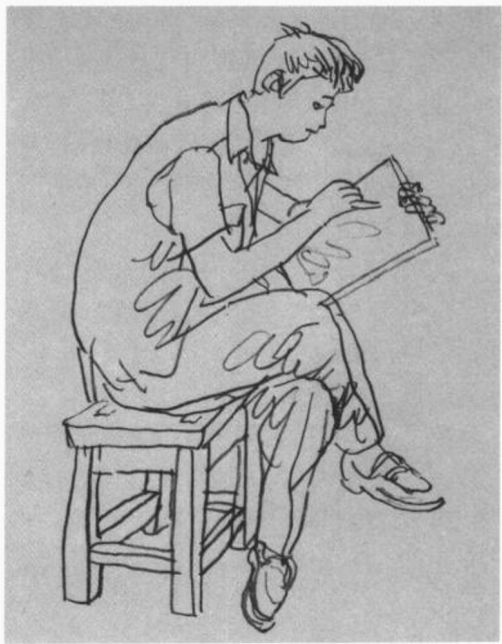
ISBN 7-5379-2370-1/I · 187

定价: 17.00 元

目录

第一章 速写概述	(1)
一、什么是速写	
二、速写的分类	
三、为什么要学习速写	
四、如何学习速写	
第二章 速写的工具和材料	(7)
第三章 与速写有关的绘画辅助知识	(11)
一、透视	
二、人体解剖和人体运动规律	
第四章 速写的学习步骤	(19)
一、从慢写到速写	
二、由静到动	
三、由简到繁	
四、临摹	
五、默写	
第五章 速写的分类及表现方法	(23)
一、头像速写	
二、动态速写	
三、组合速写	
四、场景速写	
五、意象速写	
第六章 速写的表现手法	(42)
一、线	
二、黑白	
三、线面结合	
第七章 艺术院校招生对速写能力	
 的要求及训练方法	(52)

第八章 速写作品赏析	(60)
后记	(118)

人物 忻秉勇

第一章

速写概述

一、什么是速写

速写,绘画初学者也许并不陌生。无论在街头巷尾还是在田间河边,我们常常看到画家掏出口袋里的速写本,寥寥数笔,身边的人物、景观便跃然纸上。翻开画册,走进展览馆,那一幅幅精美的速写作品仿佛对我们发出美的召唤。当我们欣赏这些作品的时候,无论是谁,都会对作品中那些简洁的线条、块面竟有如此之大的表现力发出由衷的惊叹!

如果说我们对速写已经有了一点感性认识的话,那么,当我们开始学习速写时,在美术百花园中,我们应该如何从理性上来认识“速写”呢?

有人说,速写从属于素描,它本身并不是一个独立的画种。翻开伦勃朗、门采尔的素描集,其中许多作品就是我们现在所理

解的速写;也有人说,速写是创作的工具,我们可以运用速写来收集素材、记录生活、勾画创作草图;还有人干脆认为,速写只是一种绘画的行为状态,它与各个画种都有密切的联系,换句话说,就是每个画种都可以运用速写的方法去实施,比如,我们用油画的色块或用国画的笔墨快速记录对大自然的感觉,那也叫速写。

以上的说法,都从不同角度反映了速写的特征,我们将这些特征联系起来思考,便不难对速写的概念有一个初步的认识。

我们认为,速写是一种快速捕捉形象、表现形象的绘画艺术形式。

我们可以从以下三个方面来进行理解:

首先,速写具有快速描摹形象的特点。艺术门类之间的区别有的是以工具材

料来划分,也有的是以表现手法来划分。而速写与其它艺术门类的区别是通过时间来划分的。快和慢是个相对的概念,速写的快速是与其它艺术门类相比较而存在的,速写的个性特点也常常在快速这一限定的范围内得到最大的体现。

其次,速写有广义和狭义的理解。

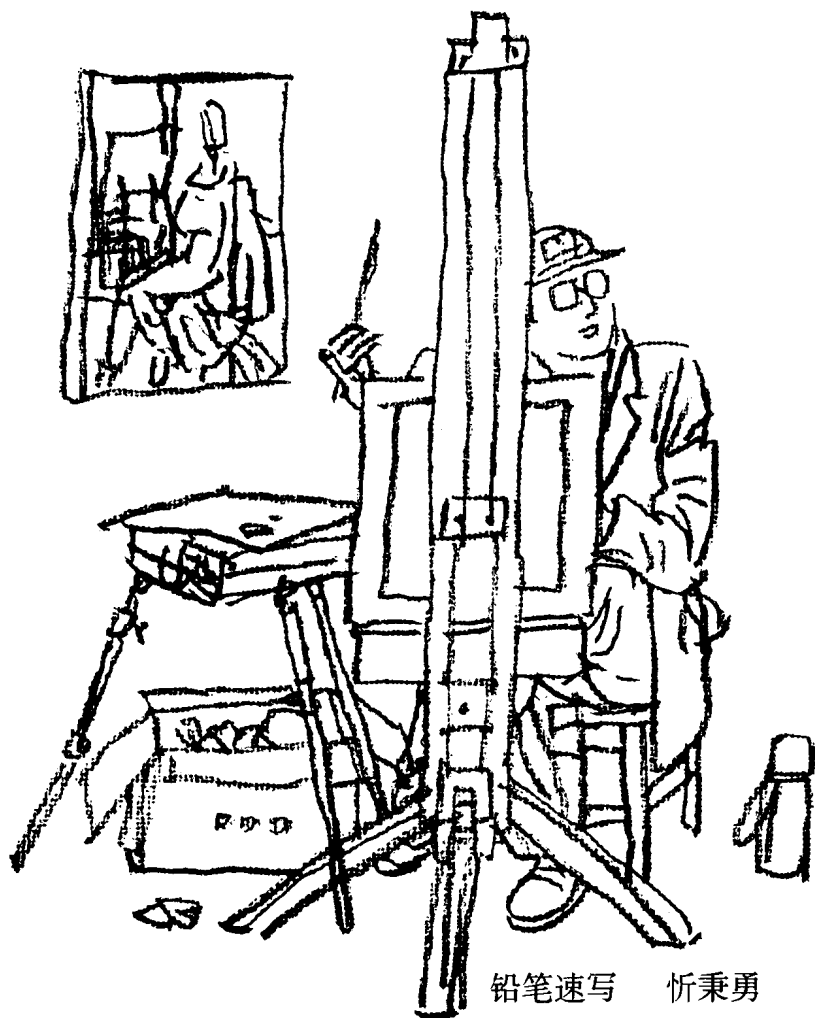
从广义上理解,我们可以将那些采用快速的方法表现对象的油画、国画、水粉、水彩等都列入速写的范畴。

狭义上,我们则把速写理解成是一种在较短时间内完成的、简练的、直记式的素描。由于速写要求快速描写对象,我们常采用单色的方法去画速写。单色的速写其实

也可以归属于素描,它的艺术语言与素描尤其是短期素描有许多相似之处。在教学上,为了避免概念上的混乱,我们通常从狭义上来理解速写。相对于长期素描来说,速写更强调简捷、精练,更强调绘画过程中的直觉感受。正因为如此,学生掌握绘画基本原理和熟练技巧的程度也较能够在速写中得到体现,目前许多艺术院校已把速写作为入学考试的一个科目,并在教学安排上予以高度的重视。

第三,速写具有独立的审美价值。

速写之所以能够成为一种艺术门类,除了它具有很高的实用价值外,更重要的是速写具有独立的审美价值。

铅笔速写 忻秉勇

速写的单纯、简练、概括以及由点、线、面所传达的形式美，组合成一种特殊的艺术语言。不同艺术家运用这种艺术语言创作出许多风格各异的作品，极大地丰富了艺术的百花园。

当速写被当作一幅艺术作品去看时，实际上，它早已突破了原来意义上的只是作为创作的工具和手段的局限，也超越了基本功训练的范畴，显示出独立的审美价值。

今天，我们完全能够有理由像欣赏油

画或者国画那样去面对一幅速写作品。

二、速写的分类

我们可以从不同的方面对速写加以分类。

从速写的材料、媒介上，我们可以把它分成铅笔速写、钢笔速写、炭笔速写、毛笔速写等；从速写的表现风格上，我们可以分出写实的、浪漫的、夸张的、变形的各种类型；从艺术手法上，有运用线条的、黑白块面的以及线面结合的；从速写的种类上分，

毛笔速写 王大根

有头像速写、人物动态速写、风景道具速写、主题性速写等,还包括意向性速写(意向性速写是作者在短时间内记录主观感受和表现形式的一种速写)。

三、为什么要学习速写

1.速写是造型艺术的基础,是我们获得基本造型能力所必须掌握的一门学科。

我们知道,素描是一切造型艺术的基础。无论我们学习西画还是学习国画都离不开素描的基础训练。通过素描的基础训练,我们可以学会如何观察对象,如何理解对象的各种关系,以及如何运用透视原理、构图法则、人体解剖等绘画理论知识去塑造形象。

速写既然作为素描的一种,它在基础训练中的重要作用与素描是一致的。然而,与长期素描相比,速写有许多不同之处,比如在作画顺序上,画长期素描是先打轮廓,逐步深入,观察、表现方法是从整体到局部再到整体,一幅画从开始到结束,可以反复比较反复修改,而速写却要求整体观察,抓住对象最能打动作作者的一瞬间,从局部入手,心到手到,笔到意到,果断下笔,一气呵成,它不允许反复修改,而是一条线画错了再画一根,一张画失败了再来一张,直至完成。

由于速写有区别于长期素描的诸多特性,它不仅能训练学生对形象的敏感度和记忆力,还能提高学生迅速捕捉对象、提炼、概括形象的能力。速写具有长期素描无法替代的功能和作用。

在教学安排上,我们可以进行长期素描与短期速写的交叉训练,使学生在造型能力上得到全面的提高。

2. 我们在创作中要运用速写去收集素材,记录感觉,勾画草图。

所有的基础训练都是为创作服务的,速写自然也不例外,但它除了为创作提供

基础保障外,还可以直接作为创作的工具。画家要完成一幅创作,往往要收集大量的素材。在构思阶段,也要勾画许多小草图,把脑子里的想法体现出来,所有这些任务,用速写来完成最恰当。速写作画时间短,工具简单、小巧,便于携带,可以随时记录生活,表达感受。

也许有的同学会说,现在有很多画家在创作过程中收集素材并不是画速写,而是运用照相机。照相机能快速而准确地捕捉形象,然后通过对照片的艺术加工去完成创作,这意味着速写已不是收集素材的最高效的工具了。这么说来,速写是否对我们并不十分重要了呢?

诚然,在快速捕捉形象、准确再现形象方面,照相机的用途远远大于速写。如果仅为了收集素材,我们大可不必在有照相机的情况下花费大量的时间将对象一笔一笔地画下来,也就是说,速写的一部分功能是可以被取代的,但是,就此而认为我们不必画速写了,那就大错而特错了。照相机无法代替我们去捕捉形式,也无法代替我们去追忆曾经看到过的生动形象,理解对象的各种关系,更无法代替我们去感受生活,去

反映主观的真实。

俗话说：“拳不离手，曲不离口。”对于学习绘画艺术的学生来说，如果我们觉得照片能够取代速写，因而长期不画速写，久而久之，即使你有了厚厚一大叠照片，在创作时仍会感到不知如何下手，最终也许会成为一个临摹照片的高手，却不会成为一个真正的艺术家。

速写在被用来勾画创作草图时，能够为创作主体的想法付诸画面提供多种选择，并为以后创作的深入打下基础。

3. 对一种艺术形式的追求是永无止境的。速写不仅可以帮助我们敲开艺术殿堂的大门，而且可以陪伴我们全部的艺术生涯。

速写，实用性极强，表现力非常丰富，它不仅对初学者是十分重要的，对学有所成的艺术家来说也是非常有用的。事实上，每一个成功的艺术家在他整个艺术生涯中无不与速写有着不解之缘，有些艺术家甚至将速写作为他的代表作品，并为之付出了毕生的精力去探索、实践。

因此，别小看了速写，一幅好的速写完全可以和大作品媲美。

速写是学无止境的，速写的艺术语言还有待于我们去完善、充实，速写独特的审美价值还有待于我们去深入挖掘。速写是一座桥梁，它向我们展示了一条从初学者通向艺术家的必由之路；速写也是一个舞台，它能够充分容纳不同艺术风格的艺术家在这里一展才华……

相信同学们通过学习速写，一定会对速写产生浓厚的兴趣。

四、如何学习速写

速写，当你尚未入门时，总觉得它信手涂来，相比于其它艺术好像容易些。当你入门以后，又会觉得它笔笔见功底，简洁其实并不比繁复来得容易，随意比严谨更显素

养。

的确，要画速写不难，可要画好速写却不易。那么，我们应该如何学习速写呢？

1. 深入生活，做生活的有心人。

从美术的社会本质来看，美术来源于社会生活，是社会生活的反映。西方从古希腊以及文艺复兴时期的“摹仿自然说”到近代的“再现现实说”，中国从隋末姚最的“师造化说”到清代石涛“搜尽奇峰打草稿”的观点，都说明了美术与社会生活的关系。

社会生活是多方面的，因而我们审美的视野也应是全方位的。我们既可以关注那些我们感兴趣的社会事物、社会事件，如人际关系、生产劳动、政治变革等，也可以借那些自然事物、自然现象，如动物、植物、山水风景、日月云霞等寄托思想感情，还可以在古代神话、民间传说、文学作品、梦幻景象中作出自己独特的审美阐释。

速写的训练过程是眼和手的同步训练，也就是说，在社会生活中，我们应该比普通入多一只“眼睛”，那就是学会用审美的眼光去观察对象，去理解对象，去培养自己的“感觉”，做生活的有心人。

当我们学会用另一只“眼睛”看世界时，社会生活便与绘画主体之间产生了一种有机的融合，在一般人看来不足为奇的事物，在我们的眼中，便有了特定的内容。我们发现了对象所反映的形式美，我们在对象的构架中理解了宇宙的真谛，我们通过对象的外在形象产生了一种感情上的冲动。

于是，一种急切想表现对象的欲望油然而生，这便是我们画速写的一种原动力。不要忘记带着审美的眼光去深入生活，始终保持对生活的一种激情，我们便有了学好速写的前提条件。

2. 勤学苦练，熟能生巧。

恐怕没有任何一门绘画艺术比速写更

依赖于数量的积累了。

速写是一门实践性非常强的艺术,我们不可能在学完了人体解剖、透视、构图等一些美术基础知识后,再开始学速写,而是边画边学。相反,速写则可以加深我们对美术基础知识的理解和体会。

大胆地开始画第一笔。大胆意味着不怕失败,意味着持之以恒的毅力,而这两者是我们学速写中始终应具备的心理素质。因为是第一笔,你没有基础,也没有实践经验,因此成功的概率极低,尤其是在室外画速写,周围会有许多评头论足的围观者,此时,如果你有太多的功利目的,总是考虑:“画不好怎么办?”“人家会笑话我吗?”“对象跑了我怎么收场?”等等,你就不敢大胆落笔。画速写要心无旁骛,注意力集中,不要指望每张都成功,画坏了没关系,再来一张。被画的对象跑了,我可以转移视线,也可以凭自己的记忆来默写。

不妨把你的“处女”速写保存好,一年的速写画下来后,再把你的处女作拿出来进行比较,你也许会大为惊喜,从此信心大增,一发而不可收。

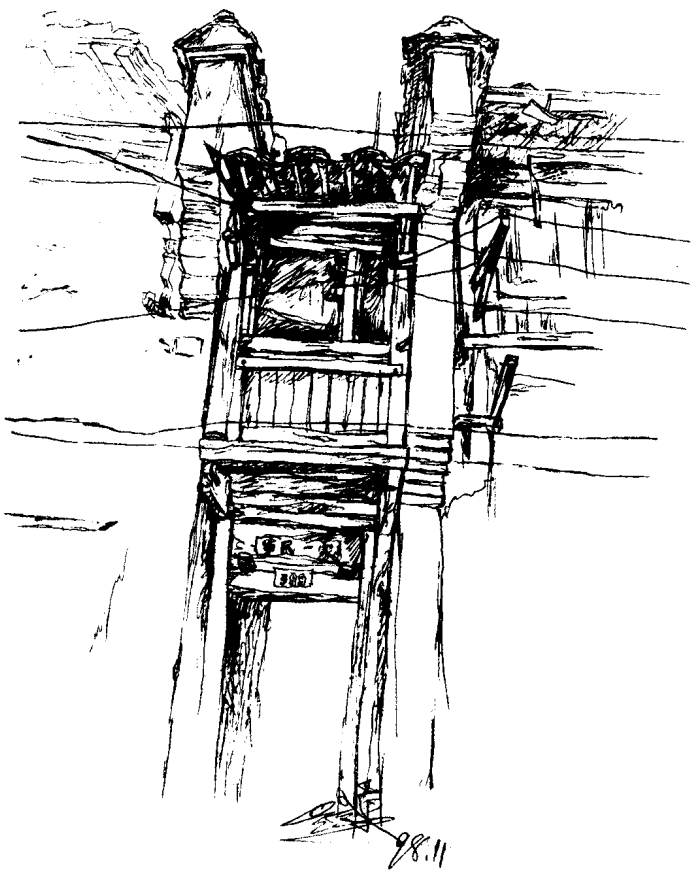
在学习速写过程中,我们可以给自己定一个指标,比如一天画20张,或者一个月画满3本。速写本必须随身携带,可以见啥画啥,想啥画啥,甚至可以用速写来画日记,记录自己每天的所见所闻。校园内的一草一木、弄堂口的鞋匠、马路边维持交通的老伯、五等船舱内打瞌睡的民工,都可以作为我们速写的对象。我们甚至还可以仔细观察班里同学的面部表

情及特点,事后凭记忆用夸张的手法将其表现出来。

这样,久而久之,日积月累,我们就会渐渐掌握驾驭线条、块面的能力,能够随心所欲地表达一切事物。

3. 掌握正确的学习方法, 充实相关知识。

学习速写,光靠勤奋还不够,必须聪明加勤奋。当然这个聪明不是指天生的聪明,而是要求在作画时多动脑筋。所谓动脑筋就是要善于寻找规律,善于学习别人的长处,善于发现新的东西。在正确的学习方法指导下,悉心研究透视、人体解剖和美学理论,用理论来指导自己的实践,这样才能达到事半功倍的效果。因为技法的提高应该和素质的提高是同步的。

树 毕国勤

第二章

速写的工具和材料

与其它绘画艺术种类相比,速写最不受工具、材料的限制。不同的工具、材料可以在速写作品中产生不同的艺术效果。

下面介绍几种常用的工具材料:

1. 铅笔

其笔芯的成份是石墨与胶泥。铅笔以“B”、“H”区别软度与硬度,B代表软度,B前面的数字越大表示铅芯越软。H代表硬度,H前面的数字越大表示铅芯越硬。HB表示软硬适中。我们可以根据需要同和自己的习惯来选择铅笔的软硬程度。一般我们选择2B或4B的铅笔。铅笔太软,画时容易折断,且很难用较细的笔尖去画一些细部;铅笔太硬,则容易钩坏纸张,在画速写时不宜表现轻重缓急的韵律。

在市场上,我们有时也看到一种专用的速写铅笔,笔芯是扁形的。画速写时我们

可以把笔芯切成45度斜角,既可以用尖端画较细的线条,又能以斜面来涂块面,适合画线面并用的速写。

2. 炭笔(也称木炭铅笔)

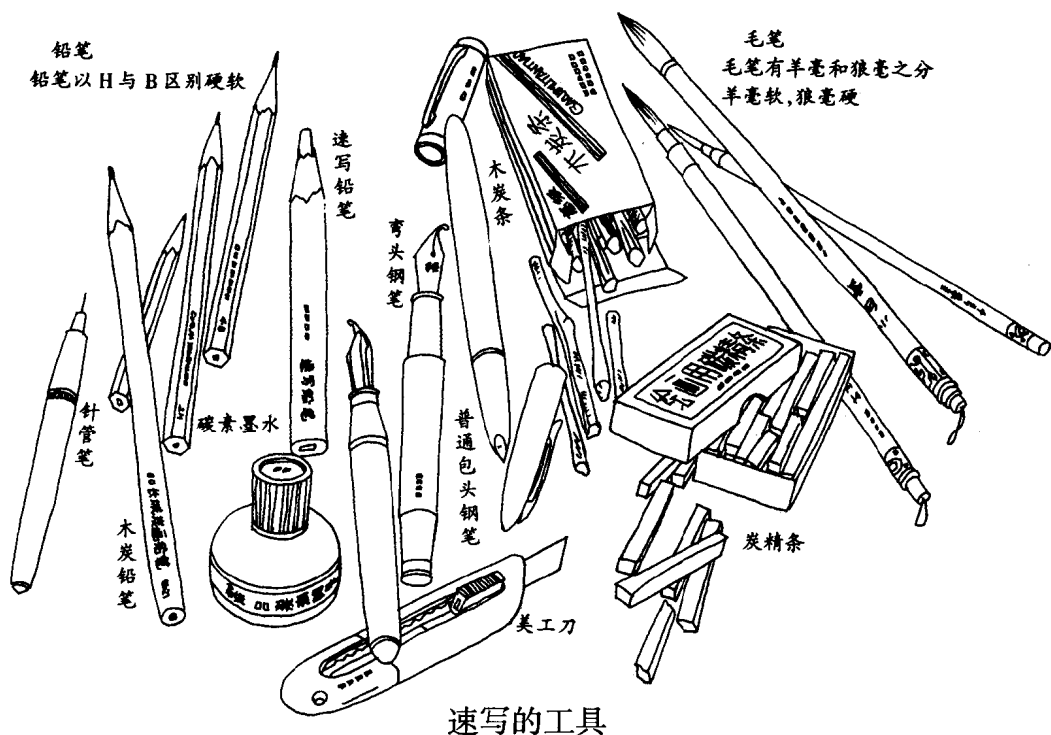
其笔芯是炭粉和胶泥制成的,色素要比铅笔深,用法与铅笔略同,并可结合手擦形成一种柔和的渐变效果。

3. 炭精条

与木炭铅笔的笔芯一样,也是由炭粉和胶泥制成的,其形状为四棱长条形。画速写时或用其棱边或用其卧面,横竖兼用,辅之以手抹,变化无穷。市场上可买到棕色的与黑色的两种。

4. 木炭条

木炭条是木材经炭化而制成的一种绘画材料。一般我们常用的是用细柳条烧制而成的,质地非常松软,使用很方便,画坏了,

速写的工具

用手绢轻轻一抹,就可以擦除。缺点是不易保存,若要保持作品,需喷胶液固定。

5. 钢笔

钢笔是我们常用的书写工具,便于携带,经济耐用。许多人喜欢将钢笔的笔尖向内或向外略弯,利用其侧面涂块面。

钢笔速写通常用普通黑墨水和炭素墨水。普通墨水画速写较流畅,但遇疏松的纸面,墨水易化,且效果不如炭素墨水。炭素墨水质黑耐久性强,但需经常清洗笔头,否则,一段时间不画常会出水不畅。

6. 毛笔

毛笔是中国传统的绘画工具。毛笔的笔端是用动物的毛制成的。市场上常见的有白云、狼毫、衣纹、提笔、叶筋等。毛笔主要分羊毫和狼毫。羊毫较软,弹性小,吸水多;狼毫较硬,弹性大,吸水少;另外还有一种兼毫,介于羊毫和狼毫之间,以羊毫和狼毫的不同比例来调节软硬程度。

画速写以用小白云或衣纹笔为佳。小白云属兼毫类,偏软,软中有硬,可勾线可铺面,线条含蓄韧涩饱满。衣纹笔属狼毫类,勾线有力,行笔流畅。

7. 纸

常用来画速写的纸有新闻纸、白报纸、卡纸、铅画纸、毛边纸、宣纸等。

事实上任何一种纸都可以画速写。由于速写工具的不同,在不同的纸上会产生许多不同的效果。我们可以进行各种效果的探索,比如用牛皮纸画速写,巧妙利用其底色,用布纹纸画速写,可产生美妙的肌理效果。

8. 画夹

画夹,既可以画写生也可以画较大画面的速写。

9. 速写本

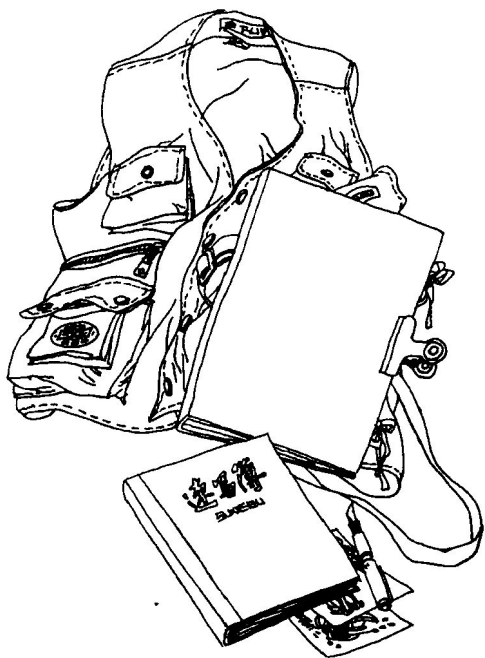
市场上速写本种类繁多,也可自制,大小以携带方便为宜。如准备放在口袋,则可

以小一点，打开可跨页画；如准备放在包里，可略大一点。

常画速写最好备一件钓鱼马甲，口袋多而且大，携带速写工具十分方便。

此外，速写的工具还有很多，如竹笔、针管笔、色粉笔、油画棒、蜡笔。速写用纸还可用水彩纸、色粉画纸、艺术纸等，这里不一一列举。有些特殊的工具，运用得好能够产生特殊的效果，这些将有待于我们在实践中不断去发现，去探索。

需要指出的是，尽管速写没有工具和材料的限制，但作为初学者，最好还是先用铅笔来练习，如果我们刚开始画速写便把注意力放在刻意营造特殊效果上，其结果必然影响自己速写能力的提高。

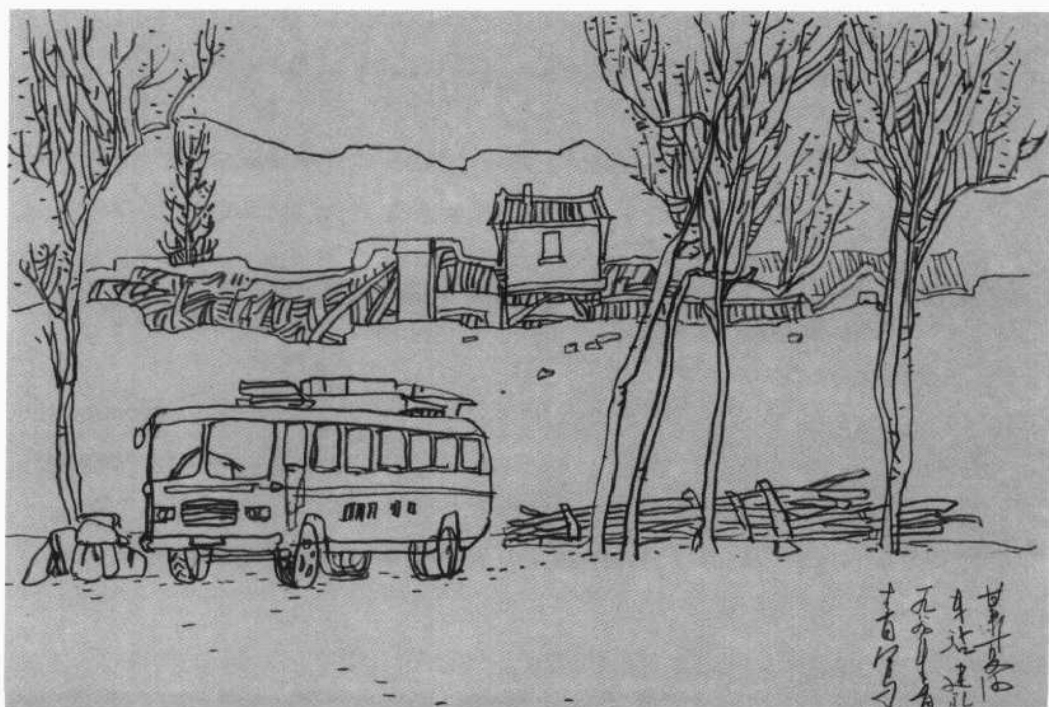
速写的工具

静静的泸沽湖 宋建社

甘肃藏区 宋建社

夏河车站 宋建社

新市 宋建社

第三章

与速写有关的绘画辅助知识

画速写牵涉到一些绘画的专业知识。掌握这些专业知识,有助于我们从理性的角度更好地去感受事物,把握事物的本质。本章简要介绍透视和人体解剖知识,以备速写学习之用。

一、透视

绘画必须遵循一定的规律,把存在于立体空间的人和景物的形状表现在平面的画纸上,使赏者面对画纸上的图像时产生立体感、空间感。

为了直观地表达透视现象,让我们来做一个小实验:隔着一扇透明的玻璃窗,我们固定自己眼睛的位置,然后在窗户的玻璃上用线条把窗外的建筑物等景色描下来,玻璃平面上的画就有了立体感。

前人把这种现象上升为理性认识,总

结出一套规律,这个规律就叫做透视。

1. 先让我们来熟悉一些透视中常用的专用名词。

(1) 地平线:站在宽广的平地向前看,远方天地交界的一根线。

(2) 视平线:与眼睛视线中看出去的方向垂直而与地平线平行的线,平视时与地平线重合。

(3) 原线:与画面平行的线。

(4) 变线:与画面不平行的线。

(5) 灭点:变线集中消失的点,它包括主点——画者中视线与画面垂直相交于地平线正中的点,余点——在地平线上,与地面平行,与画面成一定角度的变线集中消失的点,天点——位于地平线上方,与地面不平行、近低远高的上斜变线集中消失的点,地点——与地面不平行、近高远低的下斜