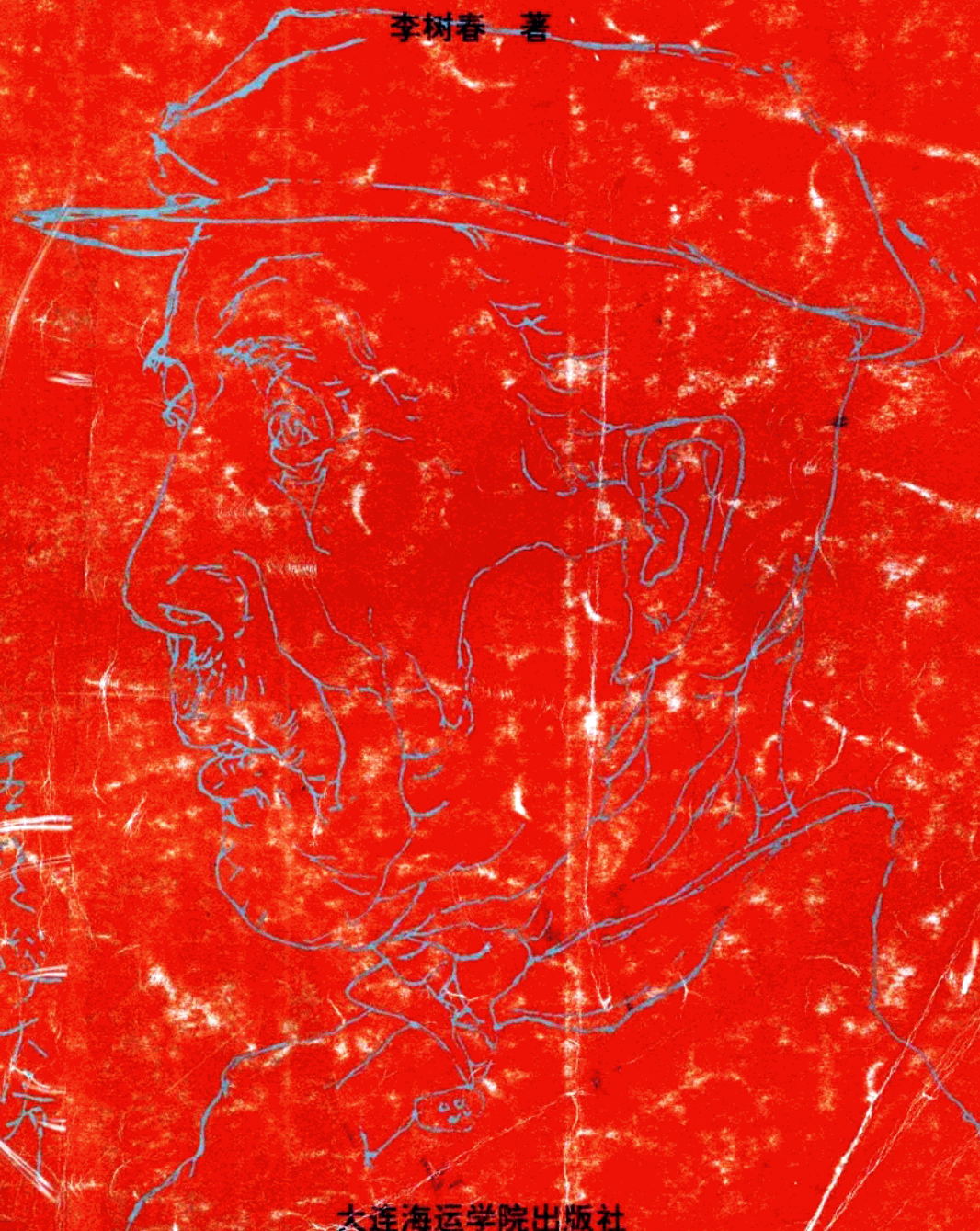

速写训练

李树春 著

大连海运学院出版社

前 言

当前,有关速写方面的书籍很多。但是,系统、全面的介绍速写知识和技法的却并不多见。本书较为系统、全面的介绍速写知识和技法,目的在于为艺术类专业的速写教学提供一部完整教材。本书对速写知识和技法的全面介绍,对美术工作者和青少年更好的研究和自学,将会提供有效的帮助。

本书在学习内容上共分为道具速写、风景速写、动物速写、人物速写、场面速写五个方面。从绘画表现上对以上五方面内容分别讲述了认识方法和步骤要求,而且,针对每一学习内容提出了具体的作业练习内容和要求。同其它任何学科的学习一样,速写需要科学的学习方法,书中把速写的学习方法做为一个重要内容做了详细介绍,对于正在进行美术专业学习的学生和业余爱好者来说,无疑指出了一条正确的学习途径。另外,在书中的作业练习部分还选用了儿童、小学、中学、中专等学生的速写作品作为范画,以为不同层次的学画者提供范例。

学校艺术类专业的速写教学,根据学生实际水平和本校教学条件,可以在教学内容和作业要求方面,有所侧重和做适当选择。

目 录

学习速写的目的意义·····	1
速写的学习方法·····	1
画速写的工具材料·····	2
速写的造型语言·····	4
道具速写 ·····	20
一、形体认识·····	20
二、构图要求·····	25
三、道具速写的形式·····	28
四、绘画步骤·····	44
五、作业练习·····	48
风景速写 ·····	50
一、形体认识·····	50
二、透视变化·····	54
三、构图要求·····	59
四、风景速写的形式·····	62
五、绘画步骤·····	74
六、作业练习·····	78
动物速写 ·····	81
一、形体认识·····	81
二、构图要求·····	84
三、动物速写的形式·····	89
四、绘画步骤·····	98
五、作业练习 ·····	101
人物速写·····	104
一、形体认识 ·····	104
二、构图要求 ·····	119
三、人物速写的形式 ·····	128
四、绘画步骤 ·····	141
五、作业练习 ·····	153
场面速写·····	172
一、形体认识 ·····	172
二、构图要求 ·····	172
三、场面速写的形式 ·····	175
四、绘画步骤 ·····	181
五、作业练习 ·····	185
附图·····	186

学习速写的目的意义

在画面上迅速把物象表现出来,我们称作速写。它受到了美术工作者的广泛喜爱和重视,是美术院校基础课程的内容之一。

速写,是绘画艺术表现形式的一种。优秀的速写作品,是画家全部修养和技巧的集中体现,表达了画家的审美理想和艺术追求。西方许多绘画大师大量的美术作品,不少就是运用速写形式表现的。虽然画面上所画的东西不多,但却使人们看到了画家对物象的解剖、结构、运动等关系的精确理解,看到了他们对绘画语言技巧运用和表现方面的深层认识,通过这些作品显示出来的不同风貌,人们还看到他们对艺术表现形式的执着探求。这些作品是世界绘画艺术宝库的一个部分,是画家创造出来的人类精神财富。就如不同评分同样具有高品位的小提琴曲与钢琴曲的高下一样,优秀的速写作品同其它优秀绘画作品分别具有各自的审美价值,速写这种形式也可以创造优秀的艺术作品。

速写是收集美术创作和设计素材的有利途径。画家们通过美术作品抒发自己的情怀,表达对生活认识,因此画家要有对生活现象的敏锐观察和深切感受。任何美术作品,离不开形象的表现,若把对生活里各种形象的观察和感受积存下来,仅凭大脑显然是不可能的,需要日常收集和积累才能做到,那末速写本便成了适应创作所需要的形象积存库。日常收集的各种形象,是创作时形象表现的依据。画速写时在画面流露出的情感,也常能够呼唤起日后创作的表现欲望和激情。甚至有的速写画面,略加发展,便可成为一幅优秀的美术创作。进行工艺美术设计也是如此。平时见到的一些优美的造型设计作品应该记录下来,一些需要自己设计的物象其原形应该记录下来,等等。虽然,现在有人采用照相机从事这个工作,但是速写仍然发挥着不可替代的作用。

对于学习绘画的人来说,速写还是一种锻炼提高的好办法。首先,速写可以培养敏锐的观察能力。由于速写不可能象画长期作业那样,允许作者反复深入地观察分析物象,而是要求作者很快地对物象的结构、形体和外貌予以感受和认识,因此,速写能够使作者逐渐具备一种可以透过复杂和变化的现象迅速认识理解物象形体本质特征的能力。其次,虽然速写处理时不需要“面面俱到”,但它力求在简约的笔墨中表现得准确、深刻而又生动,所以,它又培养了作者做到删繁就简、能够概括地放笔直取形象的造型能力。

画好速写,无论是为加强造型基本功,还是为适应美术和设计工作需要,对于学习和从事造型美术和工艺美术的人们来说,均有着重要而深刻的意义。

速写的学习方法

不是学好了素描(长期作业),就能同时画好了速写。要画好速写,需要坚持正确的学习方法。

一、自然界的许多物象是速写表现的对象,而人物又是表现的主要内容。速写要正确地表现物象,必须学习了解它们的形体结构,如画人物,人体的解剖、结构、人体的形体穿插组合关系、人体的运动变化规律,就成为必须不断学习了解的基本知识。我国著名画家叶浅予先生画

的舞蹈速写,生动熟练,寥寥数笔就抓住了人物动势,这说明画家对舞蹈动作和人体运动规律有充分的理解,可见,学习掌握人物的解剖、结构、运动变化规律对真正画好各种人物速写有着重要意义。这种学习,不能单纯靠读解剖书、背骨骼、背肌肉,通过书本了解人物的骨骼、肌肉的内在联系固然必要,但最重要的则是通过人物的外部形象,如衣褶等等变化,去真正理解引起这些变化的内在原因,从而使笔下形象做到真切结实、有根有据。

二、加强优秀作品的欣赏、注意培养提高审美能力。什么是优秀作品,优秀作品具备哪些特点,要了解这些,使自己对速写作品有一定的鉴赏能力。做到这一点非常重要。因为,速写也和其它绘画形式种类一样,一味泛泛地画,长处不足不去分析,势必优缺点看不出来,缺乏标准,没有追求,也就难以提高。所以,要注意经常对优秀作品的欣赏,提高审美层次,逐渐明了艺术作品的评价标准,并按一定的标准严格要求自己,速写作品的艺术质量才会得以不断提高。

三、任何优秀绘画作品,作者都需要对物象进行深入观察,要画好速写也不例外。作品表现的深刻性,来源于作者对所画物象观察认识上的深刻性。那种只看外表、不探就里、只知大概、不明具体的观察,难免流于画面形象肤浅,必定图解物象、简单概念而又索然无味。做到认真观察,需要有真诚的分析和学习态度,需要有热切的表现欲望。做不到这些,即便是学习具备了各种必要的知识,面对实物实景也不知运用知识和自己的理解去探索,甚至还会“视而不见”。不知积极地去观察,失去了作画的根据,弄不好会越画越“油”。只是手头熟练,追求表面帅气,速写是很难进步的。

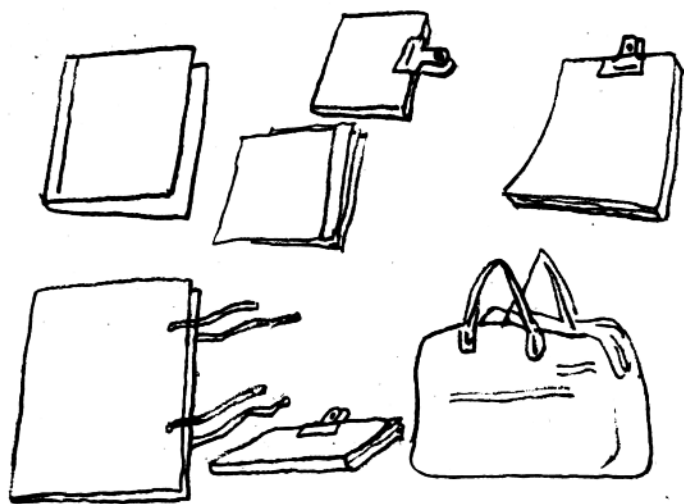
四、有空就画,坚持不懈,要练好速写不能离开这一点。如果今日来上一张,下一张却不知等到何年何月,高兴时画上一阵,不顺心时速写本束之高阁,即便是速写知识明白得再多,观察得再认真再深刻,也很难画出好的速写来。有许多人把速写当作日记来进行,有的甚至几十年如一日,持之以恒,给我们树立了榜样。所谓“曲不离口、拳不离手”,指得就是练技艺需要终日不辍才能日渐精进,否则难以发展。我们画速写必须明晓此理,并且做到充分利用学习和工作之余、假期和节日等大段的和小段的各种空闲时间坚持画下去。

五、不仅要抽空儿就画,而且要做到见到感兴趣的物象随手就画下来。特别是初学画者速写本更应该随身带,不挑场合地点、不管物象难易,见什么画什么。开始时人多怕羞,沉下心来放胆画,时间一长也就不在意了。在生活中多画速写,不仅可使我们接触社会,认识生活,认识自然美,认识生活美,同时可使我们直接通过生活现象进行速写艺术表现或直接锻炼提高了我们观察分析和速写的表现能力。对于生活的感受是整日呆在画室中难以得到的。从不同种类的生活和劳动用具到繁忙的车间工地和美丽的大自然风光,从各种不同身份、性格的人物到熙熙攘攘从事不同活动的人群,无不是我们速写的对象。生活是那样美好而富诗意,生活又是那样深沉近乎于严峻,它为速写提供了艺术表现的广阔天地。

画速写的工具材料

速写的工具多种多样,常用的有铅笔和钢笔。铅笔分为硬铅、软铅两种。硬铅笔、如 2H、3H 等,软铅笔则从 B 往后计,如 2B、3B 直至 8B,不仅越来越软而且越来越黑,这些在一般的文具商店都可买到,可根据自己的需要加以选择。钢笔,一般的自来水钢笔即可。有的作者将钢笔尖稍做处理,形成弯状,既可画线也可画面,作画非常方便。近几年出品的书画钢笔就是这种形状。还有国画、油画等绘画形式的速写,其工具材料是毛笔、油画笔和宣纸、画布等。另外,描图

笔、各种不同粗细的彩笔等等，都可做为画速写的工具。速写的用纸不需要非常严格，一般的白纸、图画纸、有色纸都可以，单张纸或装订成本夹在自己做的或买的速写夹内，便可做画。各地文具商店出售的速写本和速写夹，大小不等，有的适宜放在提包内，有的适宜放在衣袋里，便于携带，使用起来也简单省事。

(图 3-1)

速写的造型语言

画速写常用的语言有以下几种：

一、线

线有长、短、曲、直、软、硬、粗、细、顿挫和流畅、刚劲和柔和等多种形式。这些不同形式的线不仅用以造型而且可以传导丰富的感情。(图 4-1)

线是速写重要的一种造型语言,许多优秀速写作品就是单纯用线完成的。

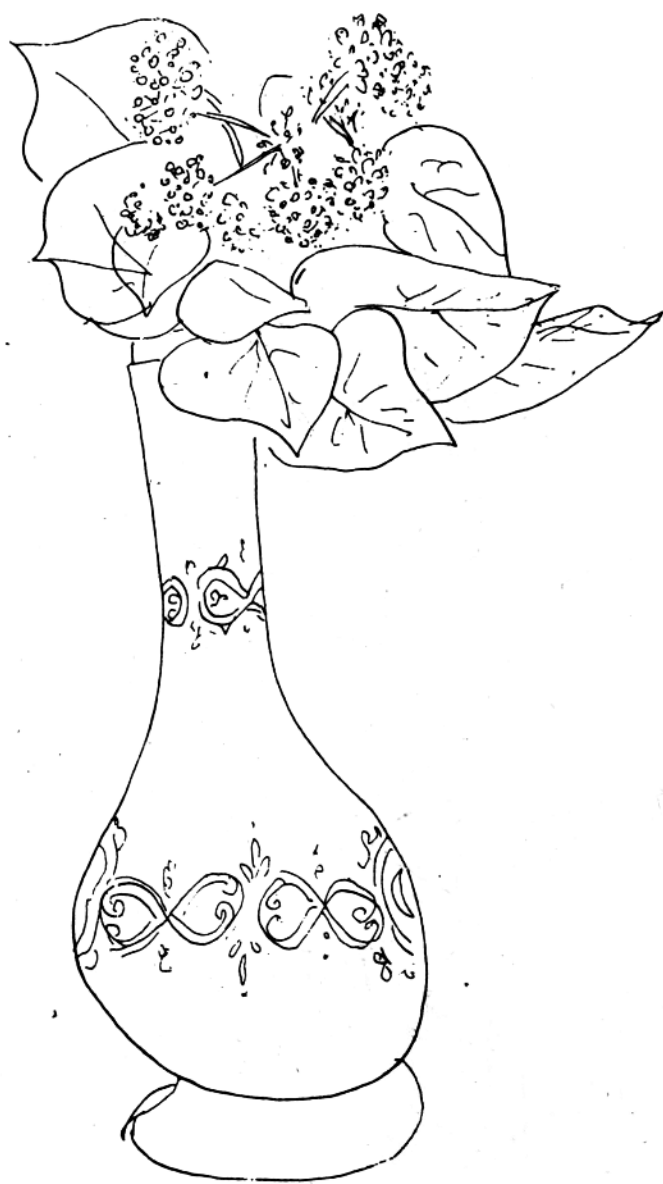

(图 4-1)

(图 4-2)

(法)马蒂斯

(法)马蒂斯

(图 4-3)

(图 4-4)

(法)马蒂斯

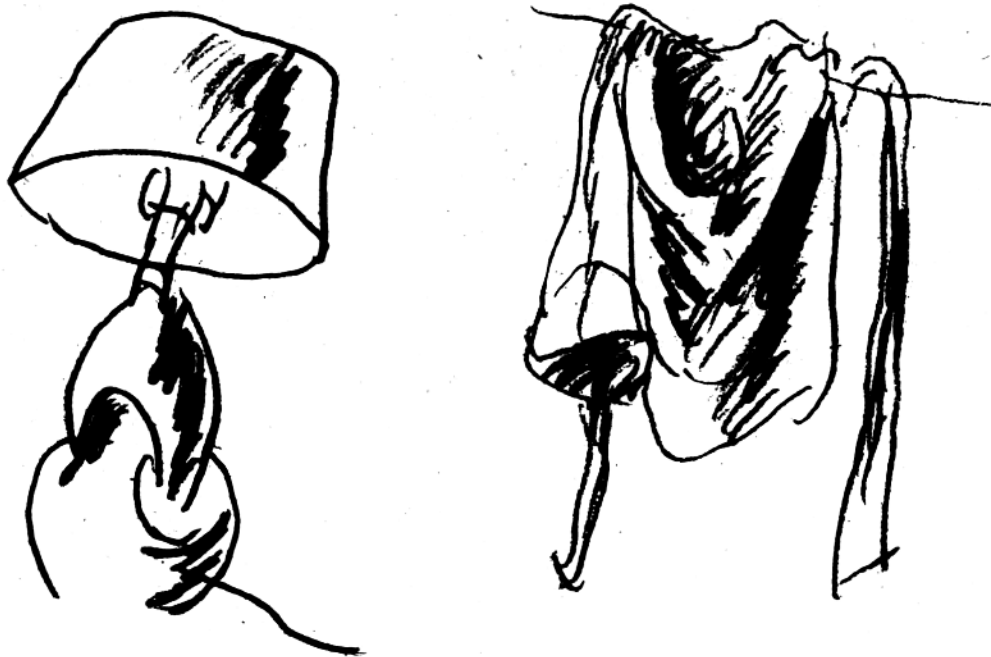

(图 4-5)

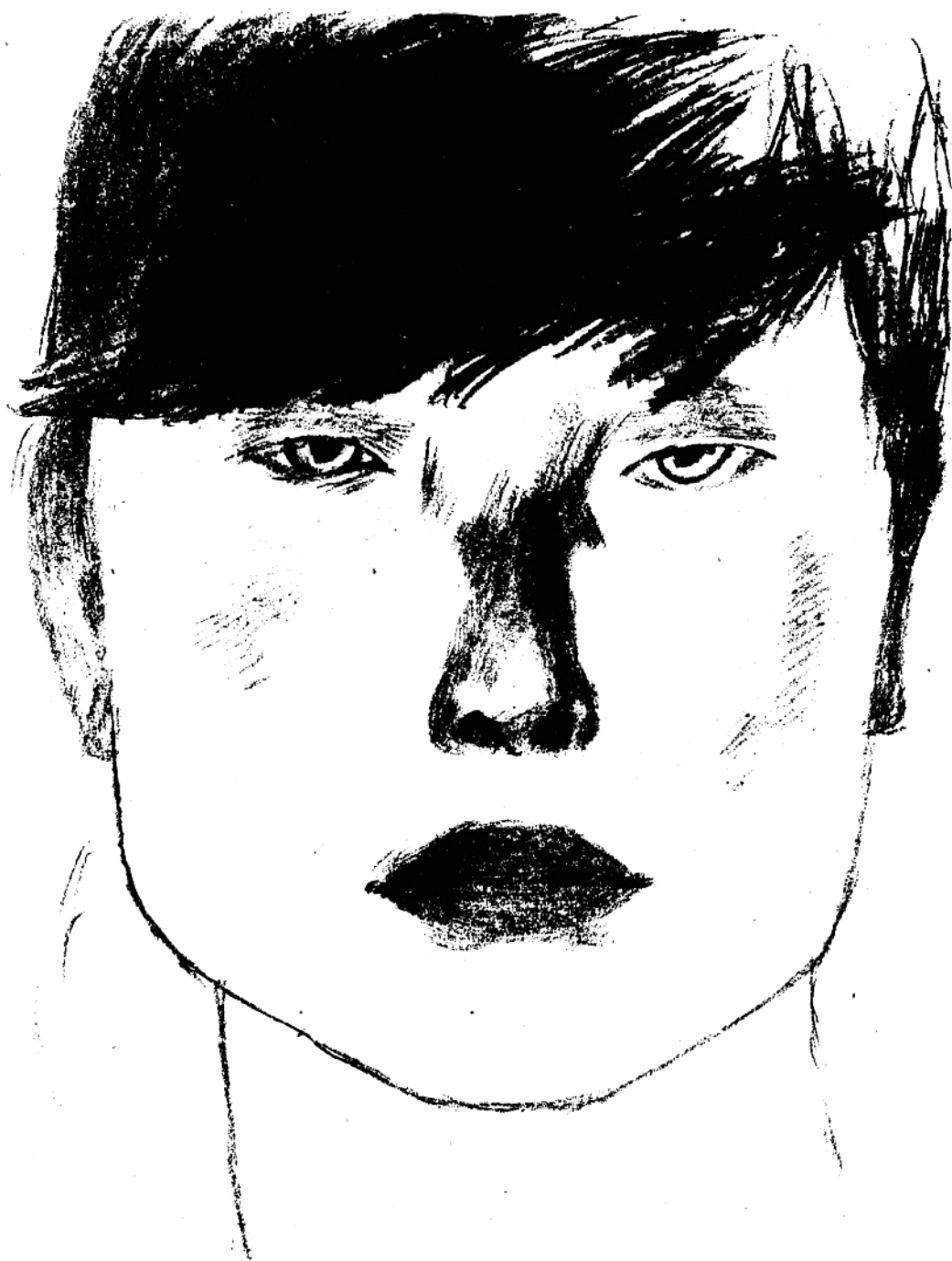
二、线面结合

线面结合的形式在速写里也常用。所谓线面结合,就是用线勾出物象的大体轮廓和结构后,再施以大体的调子。(图4-6)

这样做,可以表现一般的明暗变化和物象的体面关系,可以画得比较简约,也可以画得比较充分。(图4~7、8、9、10)

(图4-6)

(图 4-7)

李树春

(图 4-8)

(图 4-9)

(图 4-10)

李楠

三、面

纯粹用面来画速写在色彩速写中居多,如油画速写等。如果拿铅笔或钢笔用面来画速写,往往是指以面为主、辅以其它语言来画。这种速写,面的大小、深浅、方圆等变化如果组织得体的话,会很有形式感。(图4-11)

如果想画得很写实的话,用面的语言可以把物象画得比较深入和充分。(图4-12、13)。

(图 4-11)