

速写实用技法和创作

SUXIE SHIYONG JIFA HE CHUANGZUO

蔡 兵 著

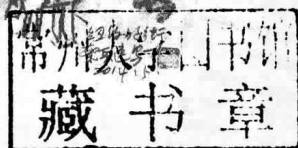

上海大学出版社

速写实用技法 and 创作

SUXIE SHIYONG JIFA HE CHUANGZUO

蔡 兵 著

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写实用技法和创作/蔡兵著. —上海: 上海大学出版社,
2016.5

ISBN 978-7-5671-2274-1

I. ①速… II. ①蔡… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第100967号

责任编辑 柯国富

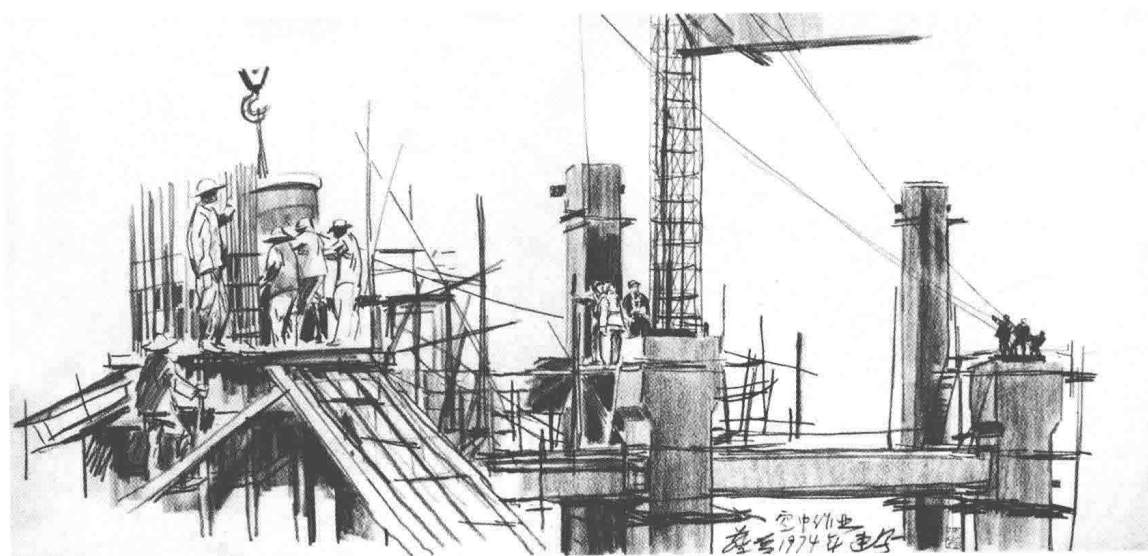
技术编辑 章 斐

装帧设计 谷夫平面设计

书 名 速写实用技法和创作
著 者 蔡 兵

出版发行 上海大学出版社
社 址 上海市上大路99号
邮政编码 200444
网 址 www.press.shu.edu.cn
发行热线 021-66135112
出 版 人 郭纯生

印 刷 上海市印刷四厂
经 销 各地新华书店
开 本 889×1194 1/16
印 张 9.5
字 数 200千
版 次 2016年5月第1版
印 次 2016年5月第1次
书 号 ISBN 978-7-5671-2274-1/J·392
定 价 48.00元

序 言

速写(quick sketch)是绘画艺术的一种。它以作画者敏锐的观察和理解,把对事物的第一印象和感受用最简练的绘画形式、最便捷的方法进行快速绘画写生记录现场。它具备了一定的造型功能,并能塑造出优美而有趣味的艺术形象,提高作画者的绘画能力。速写于日常生活中收集、积累创作素材,探索艺术表现手法,抒发真情实感,是绘画艺术创作准备阶段的记录手段之一。同时,一幅好的速写,是一种独立的艺术形式,能成为一件真正的艺术品。速写的含义广泛而丰富,绘画、文学、音乐、表演等艺术形式都可以用速写手法来表现作品。

这里讲的是原创“绘画速写”,即采用各种不同的绘画工具,快速、概括、简练地描绘出所表达的对象。速写在绘画创作中起到了非常重要的作用,要使艺术能达到一定的高度,作画者都不约而同地选择了速写这一形式来记录生活、抒发情感和艺术创作。

通过速写分析和概括画出事物的闪光点,从生活素材中发现艺术创作探索形式,是不可替代的绘画艺术语言。我们只有深入生活,勤于速写与创作,才能创造出更多更好的作品来。

从艺五十多年来,我深深地体会到速写的乐趣,它对绘画艺术创作有着极大的作用和帮助。同时,又能提高作画者的艺术审美修养和素质,发挥主体的创造精神,创作出富于生活情趣的、生动的、具有时代感的绘画作品。我最早接触速写是在青少年时期,那时就非常喜欢美术,经常关心报刊上发表的美术作品。有一幅舞蹈速写,记忆犹新,寥寥数笔就非常生动,随心所欲地用线条把舞者的流动感勾勒出来,人体运动的奥秘、服装的灵动飘逸,至柔至美,深深地打动我。我充满着好奇和敬佩,这幅速写作品能如此展示行云流水的美感,有着巨大的感

《前进中的金山工程》 铅笔速写 1975年

《庐山别墅》 软笔速写 1985年

会胆大,几笔就能栩栩如生地把物体和人物形象画出来。在任何公众场合画画也不害羞了,甚至技巧高了,还希望别人看,觉得越画越来劲。我会背上速写夹或随身带上速写本(平时速写本不离身,在衣服里做了一个特殊的放速写本的大口袋),不管在哪个场合,如等公交、逛商店、喝咖啡、吃饭、参观、行走等时,都会简单扼要地画上几笔,提高速写技能,收集创作素材,培育艺术修养。通过千锤百炼,以严谨的学习态度,打下坚实的基础和功底,在速写中感受到描绘形体和表现形式的魅力。速写艺术既是一种技能训练,也是培养创造性思维表现生活的有效手段。它与绘画创作是相互依存的关系,是令人陶醉的艺术品。

20世纪60年代走上了绘画艺术创作的道路上,速写已成为我不可缺少的艺术表现手段。上海人民美术出版社当时约我创作连环画,其中《畅通的邮路》到云南速写、《后勤嫂》到海岛渔村速写、《会战一二五》到工厂去速写等。在报社、美术馆、上海市美术创作办公室、上海市美术家协会时,去速写的地方更广泛了,如报社约稿《新建中的上海东方明珠》、《建设中的宝钢》、《围垦中的石化总厂》、《日夜奋战中的南浦大桥》、《浦东新区新貌,陆家嘴、港口、码头》等,我还有许多在国内外的现场速写作品,都在不同专业的报刊上发表。

速写还能及时配合当时的政治任务,如《人民日报》约稿粉碎“四人帮”的全国欢庆场面,我画的宏伟的大上海游行速写场面,题为:《东风传喜讯 浦江在沸腾》(速写),载于1976年10月30日《人民日报》画刊。这些速写还陪伴着我在现实生活中创作了许许多多的美术作品。速写离不开生活,艺术创作更离不开速写。

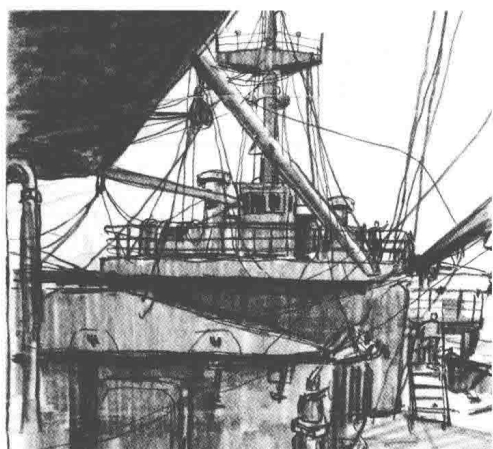
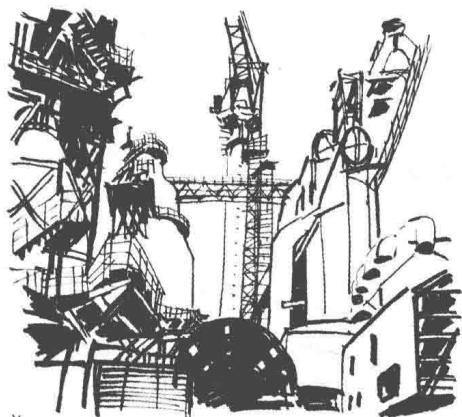
染力,令人叹为观止。

从那时起我想能这样画该多好啊!由此就学着画速写。那时很少见到原作,只好从报纸杂志、书本上学着临摹,再到外面实地写生。先从风景开始,在作画时,往往有好多过路人会驻足围着观看(现在情况好多了),自己画得不像,就感到很害羞,脸也会红起来。后来我背靠墙角画,别人无法观看,好像“安全”些,就这样练习起来。不断观察生活画得多了,自然也习惯了,就在坚持勤学苦练中速写水平也逐步有了提高。

后来越画越有兴趣,并十分酷爱速写,所画的内容包罗万象,所见到的自然界的一切都画,有人物、动物、静物、风景、建筑、日常生活、工地场景等。在表现各种对象特征时,在技法上不拘一格,通过勤学苦练,艺高也

目 录

序言	1
一、工具材料	4
二、日常素材	8
三、风景速写	13
四、人物素材	19
五、动态速写	25
六、场景速写	30
七、符号速记	34
八、生活中的构图	37
九、速写与创作	40
1. 直接应用法	41
2. 基本采用法	42
3. 以小见大法	43
4. 拼盘法	44
5. 拣漏法	45
6. 草图法	46
7. 默画法	47
8. 后补法	48
十、速写日记	49
十一、作品赏析	51
十二、速写轶事	129
后记	145

序 言

速写(quick sketch)是绘画艺术的一种。它以作画者敏锐的观察和理解,把对事物的第一印象和感受用最简练的绘画形式、最便捷的方法进行快速绘画写生记录现场。它具备了一定的造型功能,并能塑造出优美而有趣味的艺术形象,提高作画者的绘画能力。速写于日常生活中收集、积累创作素材,探索艺术表现手法,抒发真情实感,是绘画艺术创作准备阶段的记录手段之一。同时,一幅好的速写,是一种独立的艺术形式,能成为一件真正的艺术品。速写的含义广泛而丰富,绘画、文学、音乐、表演等艺术形式都可以用速写手法来表现作品。

这里讲的是原创“绘画速写”,即采用各种不同的绘画工具,快速、概括、简练地描绘出所表达的对象。速写在绘画创作中起到了非常重要的作用,要使艺术能达到一定的高度,作画者都不约而同地选择了速写这一形式来记录生活、抒发情感和艺术创作。

通过速写分析和概括画出事物的闪光点,从生活素材中发现艺术创作探索形式,是不可替代的绘画艺术语言。我们只有深入生活,勤于速写与创作,才能创造出更多更好的作品来。

从艺五十多年来,我深深地体会到速写的乐趣,它对绘画艺术创作有着极大的作用和帮助。同时,又能提高作画者的艺术审美修养和素质,发挥主体的创造精神,创作出富于生活情趣的、生动的、具有时代感的绘画作品。我最早接触速写是在青少年时期,那时就非常喜欢美术,经常关心报刊上发表的美术作品。有一幅舞蹈速写,记忆犹新,寥寥数笔就非常生动,随心所欲地用线条把舞者的流动感勾勒出来,人体运动的奥秘、服装的灵动飘逸,至柔至美,深深地打动我。我充满着好奇和敬佩,这幅速写作品能如此展示行云流水的美感,有着巨大的感

《前进中的金山工程》 铅笔速写 1975年

《庐山别墅》 软笔速写 1985年

会胆大，几笔就能栩栩如生地把物体和人物形象画出来。在任何公众场合画画也不害羞了，甚至技巧高了，还希望别人看，觉得越画越来劲。我会背上速写夹或随身带上速写本（平时速写本不离身，在衣服里做了一个特殊的放速写本的大口袋），不管在哪个场合，如等公交、逛商店、喝咖啡、吃饭、参观、行走等时，都会简单扼要地画上几笔，提高速写技能，收集创作素材，培育艺术修养。通过千锤百炼，以严谨的学习态度，打下扎实的基础和功底，在速写中感受到描绘形体和表现形式的魅力。速写艺术既是一种技能训练，也是培养创造性思维表现生活的有效手段。它与绘画创作是相互依存的关系，是令人陶醉的艺术品。

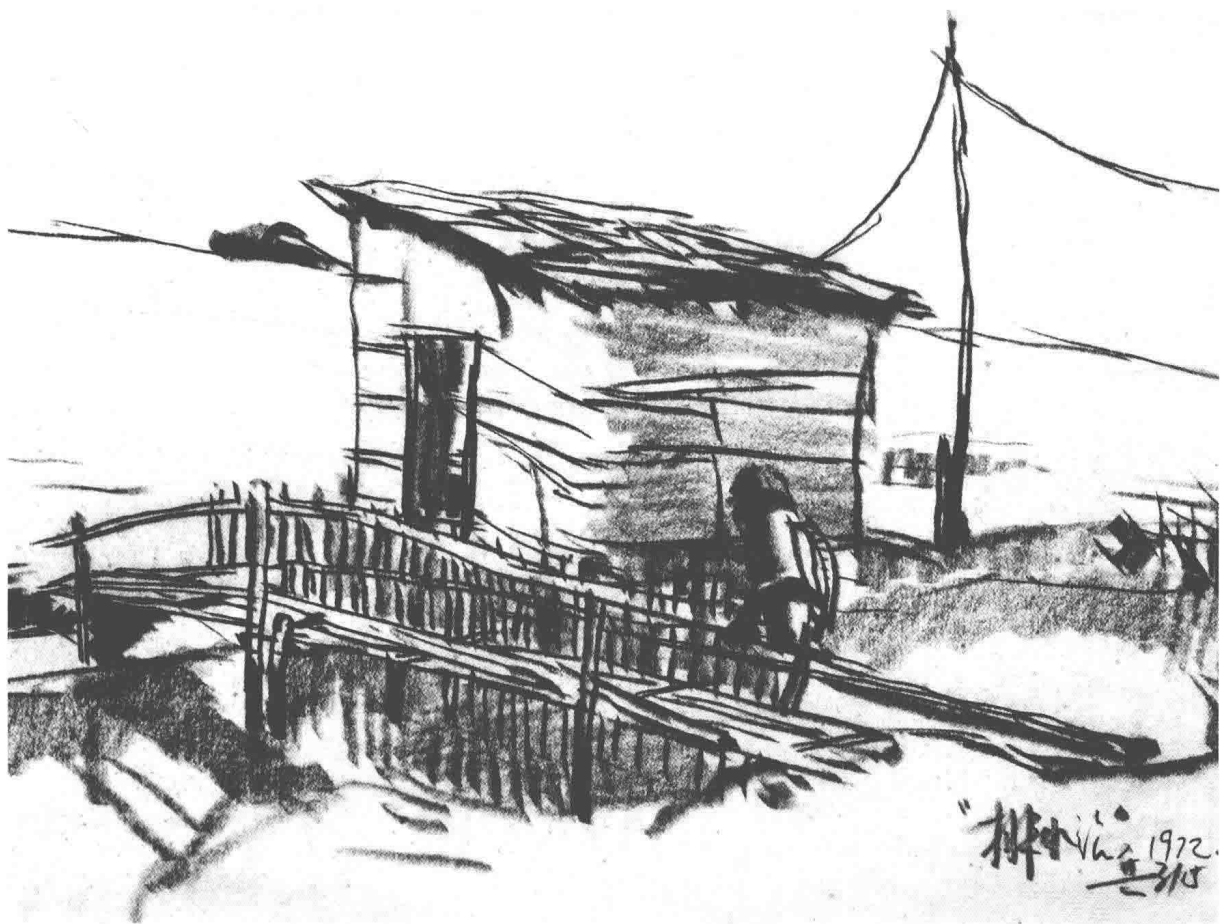
20世纪60年代走上了绘画艺术创作的道路上，速写已成为我不可缺少的艺术表现手段。上海人民美术出版社当时约我创作连环画，其中《畅通的邮路》到云南速写、《后勤嫂》到海岛渔村速写、《会战一二五》到工厂去速写等。在报社、美术馆、上海市美术创作办公室、上海市美术家协会时，去速写的地方更广泛了，如报社约稿《新建中的上海东方明珠》、《建设中的宝钢》、《围垦中的石化总厂》、《日夜奋战中的南浦大桥》、《浦东新区新貌，陆家嘴、港口、码头》等，我还有许多在国内外的现场速写作品，都在不同专业的报刊上发表。

速写还能及时配合当时的政治任务，如《人民日报》约稿粉碎“四人帮”的全国欢庆场面，我画的宏伟的大上海游行速写场面，题为：《东风传喜讯 浦江在沸腾》（速写），载于1976年10月30日《人民日报》画刊。这些速写还陪伴着我在现实生活中创作了许许多多的美术作品。速写离不开生活，艺术创作更离不开速写。

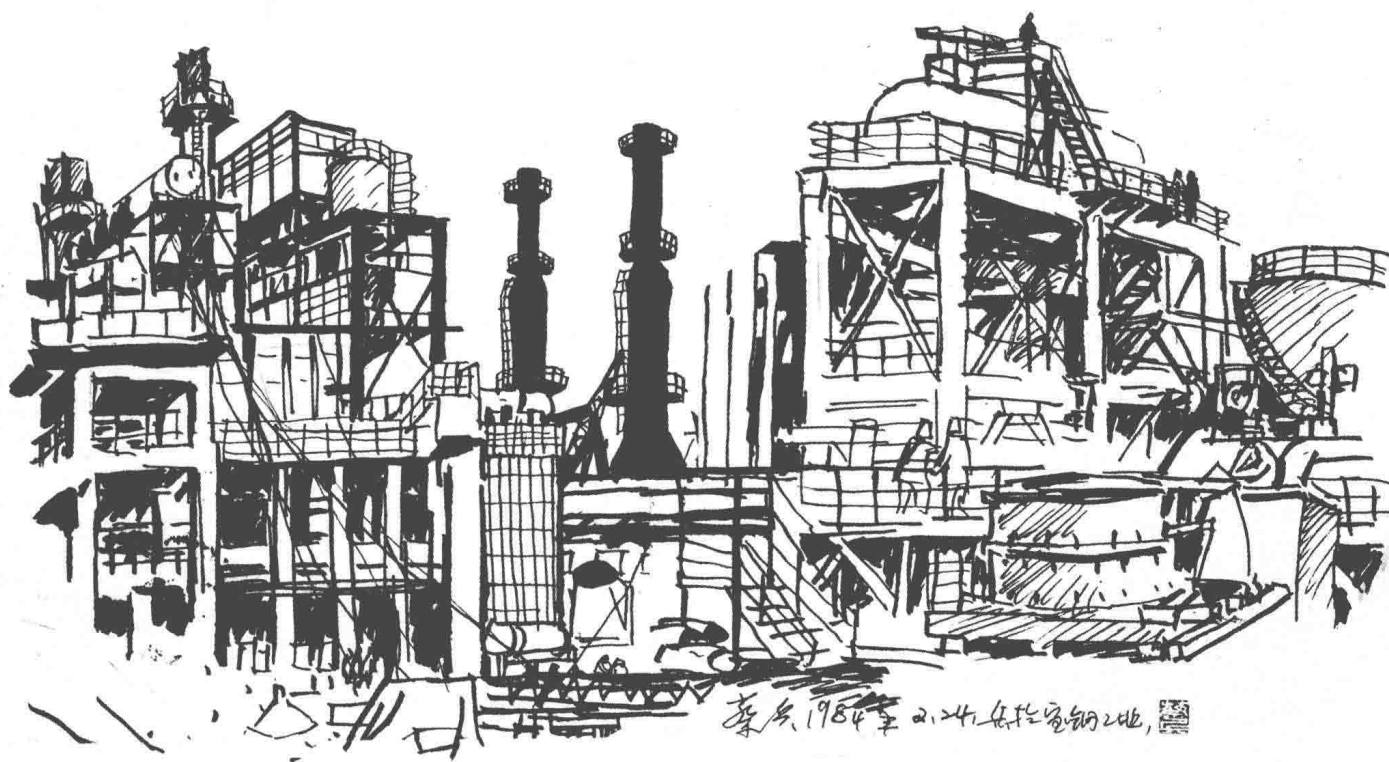
染力，令人叹为观止。

从那时起我想能这样画该多好啊！由此就学着画速写。那时很少见到原作，只好从报纸杂志、书本上学着临摹，再到外面实地写生。先从风景开始，在作画时，往往有好多过路人会驻足围着观看（现在情况好多了），自己画得不像，就感到很害羞，脸也会红起来。后来我背靠墙角画，别人无法观看，好像“安全”些，就这样练习起来。不断观察生活画得多了，自然也习惯了，就在坚持勤学苦练中速写水平也逐步有了提高。

后来越画越有兴趣，并十分酷爱速写，所画的内容包罗万象，所见到的自然界的一切都画，有人物、动物、静物、风景、建筑、日常生活、工地场景等。在表现各种对象特征时，在技法上不拘一格，通过勤学苦练，艺高也

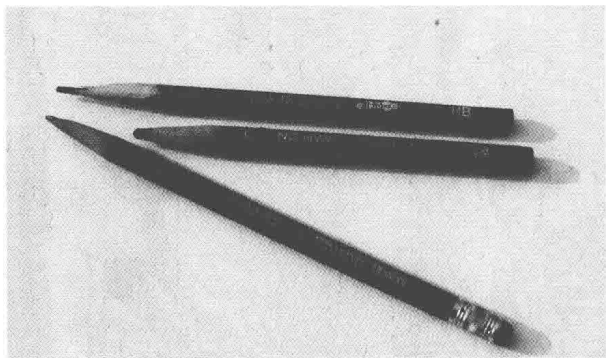
《排水》 木炭条速写 1972年

《宝钢工地》 钢笔速写 1984年

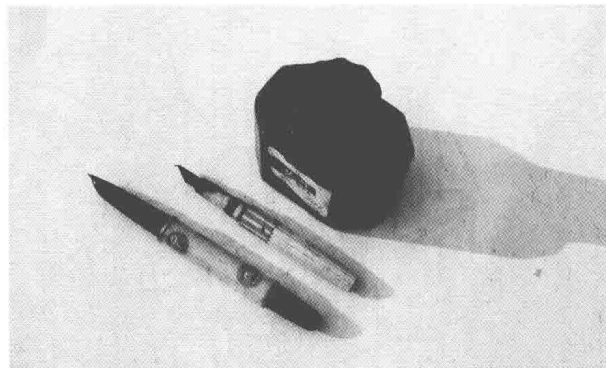
一、材料与工具

速写是绘画中非常随意又自由地记录和收集素材的“画记”。平时有些人速写喜欢用铅画纸、毛边纸、新闻纸、宣纸等，甚至利用废弃的办公打印纸的空白背面来画。用笔工具也有较多选择，可用铅笔、钢笔、圆珠笔、炭精棒、木炭笔、毛笔、油画棒等。速写要用的材料和用的工具不强求一样，可按照各人的喜好来选择。有时画家在即兴创作时，如画小构图，打小样草稿时，身边有什么材料，如报纸、包装纸、旧纸等顺手拿来都可使用。首先介绍一下速写工具与材料的使用方法和特点：

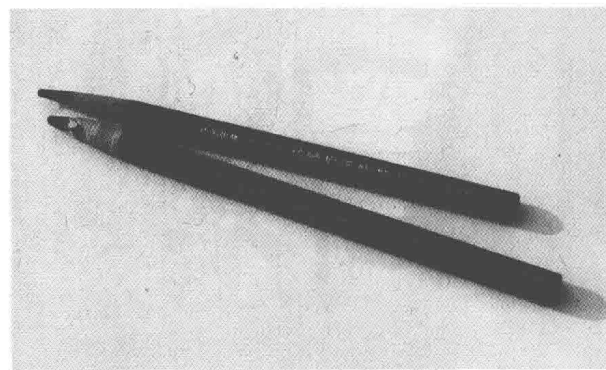
1. 铅笔

用铅笔画速写的人较多，因为它携带较为方便，用卷笔刀削铅笔很方便。铅笔的硬度：1H—6H为硬铅，HB为中性，1B—6B为软铅。软铅笔迹柔顺饱满，如有画错，用橡皮容易修改，硬铅则可画较精细的部分。

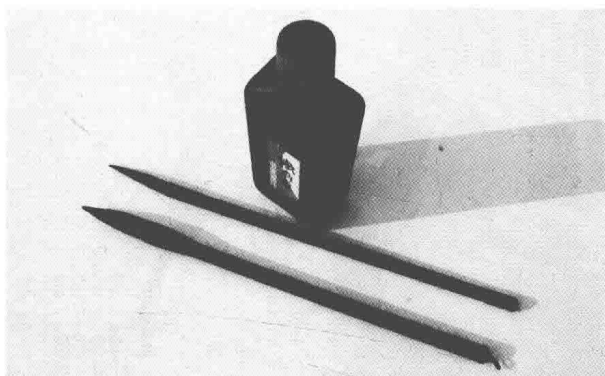
2. 钢笔

一般用吸墨水的钢笔，墨水用黑色较好，这样线条、块面就能黑白分明。钢笔可用美术速写笔，笔尖有一个小扁平弯头，画出的线条竖细、卧粗，变化自如。钢笔尖坚硬，所以画出的线劲挺、有力、流畅。

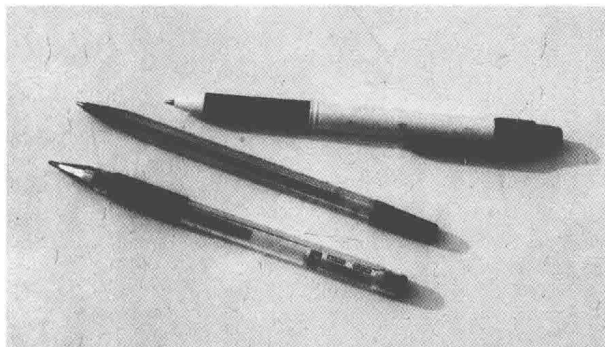
3. 木炭笔

像铅笔式样的炭笔，笔芯较脆易断，但拿在手上不脏，画起来线条松柔、清晰、黑白反差强烈。因笔芯较粗易碎，所以不能用卷笔刀。画时注意不要碰着画好的部分，碰擦后木炭笔容易掉色，使画面显得脏乱。

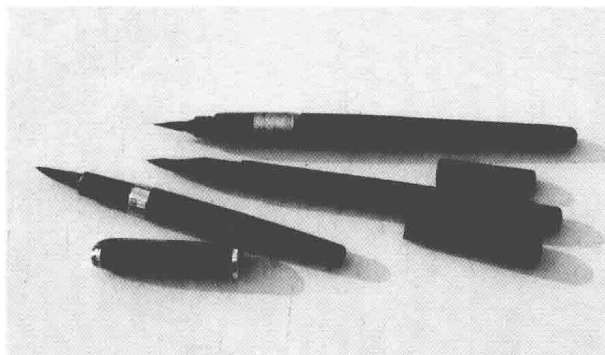
4. 毛笔和墨汁

毛笔速写时可直接蘸墨汁使用，如墨汁太浓，适当加水稀释。墨色不变，采取点、线、面的疏密组合处理，叫作焦墨速写法。另一种可以在墨汁中加水，以枯湿、浓淡的变化墨色来作画，达到虚实、空灵的感觉，叫作水墨速写法。

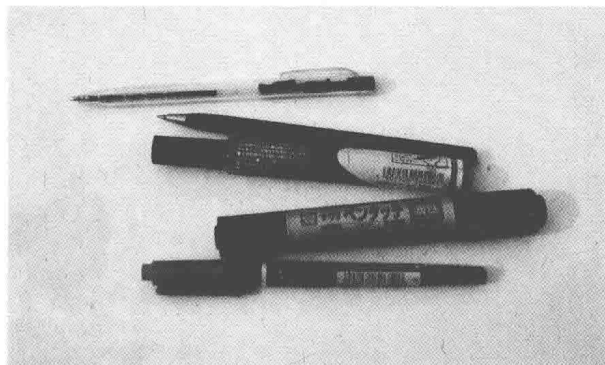
5. 圆珠笔、书写水笔

圆珠笔携带使用起来非常方便，它的优点：不用像铅笔要削，毛笔要墨汁，它可以一杆子画到结束。但圆珠笔也有局限性，它画出的线条粗细一样，只能采用疏密关系来描绘对象，表现容易单一。

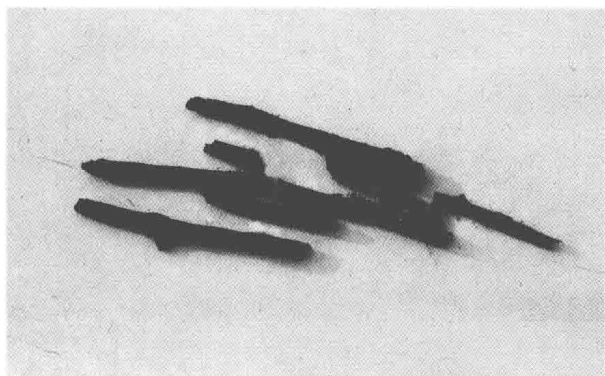
6. 软笔、水笔式毛笔

这种软笔、毛笔都是像钢笔那样可加入黑色墨水（不能加墨汁），它的好处是不用边画边蘸墨水，如果多带上几支笔或备一瓶墨水就能方便使用。

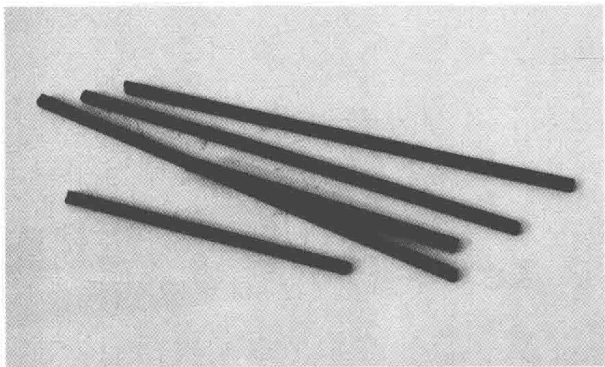
7. 马克笔、签字笔、记号笔

这几种笔可分为水性和油性两种。水性笔流出颜色较快，可画在不易吸水的纸上，如铅画纸、道林纸等；油性笔颜色易干，画时要较快些，不然颜色易堵塞。一般适合于较大幅画面，如板面、墙面等。这类笔一般用单线勾勒描绘使用。

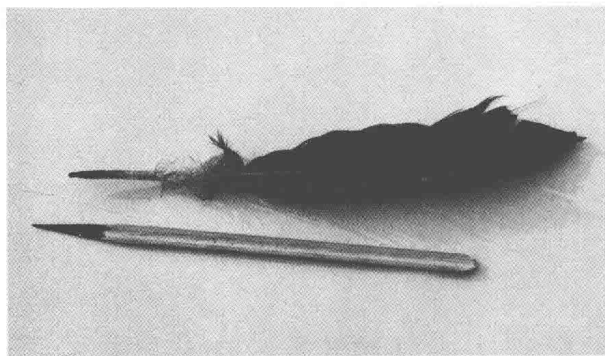
8. 木炭条

这种木炭条是用柳树枝条烧制而成的，质地松脆易断，可用于速写起稿。所画线条清晰、柔和，但画后容易脱落。画稿时也利用这一点，画好后将多余的掸掉，如木炭条速写需保留，则要喷上专用定型液。

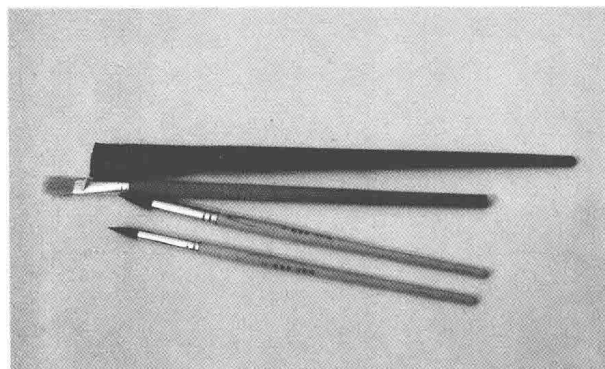
9. 炭精棒(条)

这种速写工具携带方便,按速写的需求可将笔芯轻轻折断,可长可短,所绘线条粗细、柔刚、虚实可自由发挥,是常用的绘画工具。画时注意不要碰到已画好的部分,碰擦后会弄脏画面。

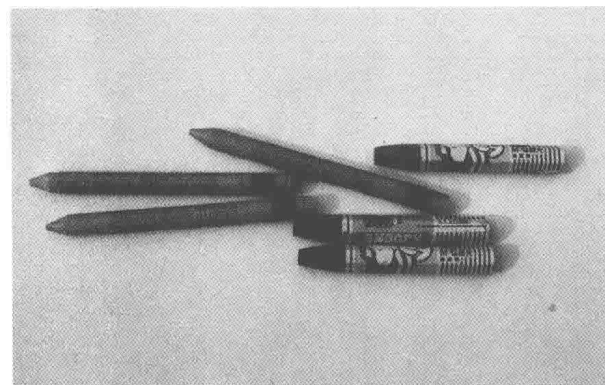
10. 竹笔、鸡毛笔

这两种笔可根据使用的习惯自行制作,要蘸着墨水使用。线条比较流畅、挺拔,但必需配上一瓶墨水。外出写生时携带墨水瓶容易翻倒,一般适合在室内使用。

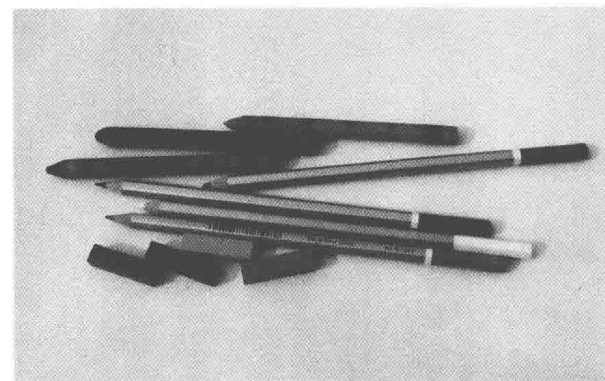
11. 水彩笔、水粉笔、油画笔

这几种是绘画专用笔,画速写时用这种工具,一般用最简单的色彩,甚至单色来描绘,因在外画速写要讲究速度,而不是像平时室内画作品。这几种笔有它们的共性也各有所长。

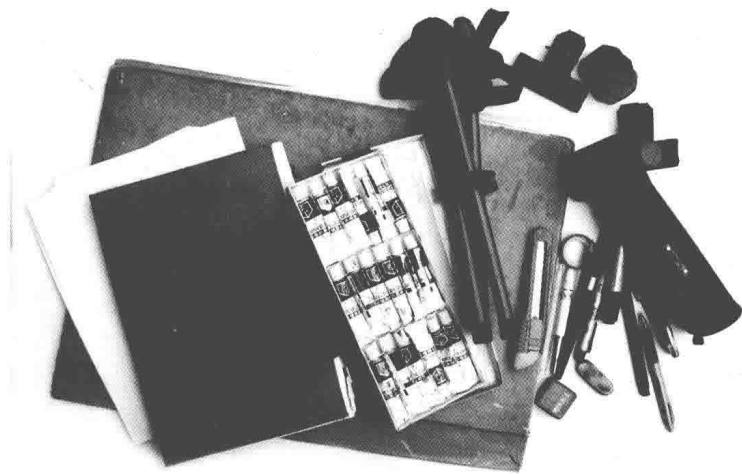
12. 油画棒、蜡笔

这两种笔都是固体的彩色绘画材料,它们的长处是拿起来就可以使用。由于是固体油性材料,所以适合用较硬质的纸材来画,如铅画纸、硬板纸和木板等。

13. 水溶性铅笔、粉笔

这两种笔共同的特点是:将固体的笔芯颜色画好后,如需要某些部分淡化融开,只要蘸些清水涂上,固体颜色就会自然地溶化开来。适合表现蓝天云彩、人物面部和风景的明暗部分等。

其他工具与附属品有：画夹、速写簿、美工刀、橡皮、卷笔刀、夹子、墨水、墨汁、颜料、擦笔、工具包、画架、小凳子等，可根据每个作画者自己的需要选择而定。

速写用的纸材较为广泛，可自行随意选用，以下介绍几种常用纸材特性及用途。

1. 图画纸

图画纸又叫铅画纸、绘画纸，它用于绘图、素描、画彩色等，也是很好的速写用纸。可以使用铅笔、钢笔、炭笔、油画棒、蜡笔、圆珠笔等工具作画。

2. 宣纸

宣纸有生宣和熟宣之分，是中国画专用纸。当带水分的墨色涂在生宣纸上后，会自然化开，产生墨韵；熟宣纸一般用于国画工笔重彩，水色涂上后不易化开。用宣纸画速写，有毛笔焦墨速写和水墨速写等方法，也可用铅笔、木炭笔、炭精棒等在宣纸上画速写，笔触轻松、柔和。

3. 铜版纸、卡纸、道林纸

这类纸比较结实、稍厚、光滑，不容易吸水，可用钢笔、竹笔、马克笔、圆珠笔等画速写，线条流畅、劲挺。

4. 复印纸

复印纸是一种质地较松软适中的纸。厚度有80克、100克等，大小有A3、A4等尺寸，放入不同尺寸的画夹，使用起来非常方便，可用铅笔、炭笔、软笔等速写。

5. 新闻纸、白报纸

这两种纸的质地介于宣纸和复印纸之间，用铅笔、木炭笔、炭精条等画起来比较舒服。

6. 硬版纸、马粪纸

硬版纸可做纸板箱、盒等，马粪纸是用海草和麦秸等原料做成，质地较粗厚，这两种纸一般用于包装装潢材料。由于质地厚实，适用色粉笔、油画棒、蜡笔等速写，经得起反复涂抹和皴擦。

还有许多材料都可以用于速写，如三夹板、瓷板、油画布等，是油画速写和马克笔速写很好的材料，再如废旧纸的边角料、打印纸的背面等都可用来画速写，这里就不一一介绍了。

二、日常素材

当我们睁开眼睛，这大千世界里的各种事物、景色，都一一呈现在眼前。速写这一简单的绘画形式，可以

随时随地记录生活中的每一个物体和场景。初学者可以从慢写开始，可画的东西很多，见到什么就画什么。每天坚持，循序渐进。只有多画、多练才能逐步提高自己的速写水平。到有了一定的绘画基础后，可寻找一些主题性的速写题材，从中既可以训练造型又能提高创作能力。

画速写不能心急，开始可临摹一些优秀的速写作品，多参观美术展览体会优秀美术原作等。速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快，培养在有限的时间里，生动地表现出对象物体的形态、结构和空间。这样由慢写到快速，能较准确地把对象记录下来，从而提高速写技能。熟能生巧，通过大量的速写实践可以逐步锻

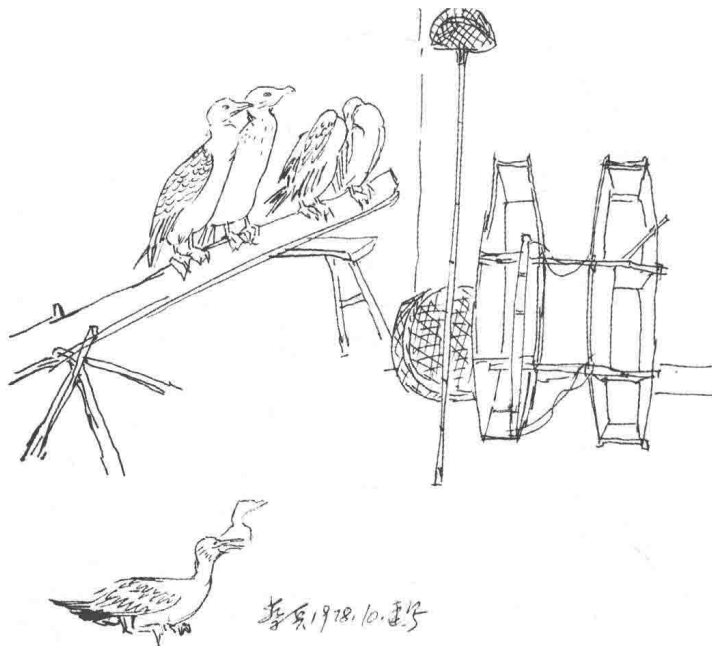
《摊头》 铅笔速写 1978年

炼提高速写技巧。

开始速写练习时，以单线速写为主。首先要整体观察、熟悉对象。掌握对象的形体、比例和动态特征，从这些基本点着眼，进行分析，酝酿成熟后，才能做到心中有数，画起来才会胸有成竹。

在速写中，只有通过不断观察、对比，发现物体形体比例、透视关系正确与否，才能逐步在修正中得到完美。速写能画很多东西，如人物、静物、风景、各种场景等。

速写选择表现对象可以是全方位的。第一，可以熟悉和锻炼速写技能；第二，帮助在创作中收集

《渔鹰》 铅笔速写 1978年

和积累素材;第三,画时发觉非常满意的作品,也是一幅独立的艺术作品。

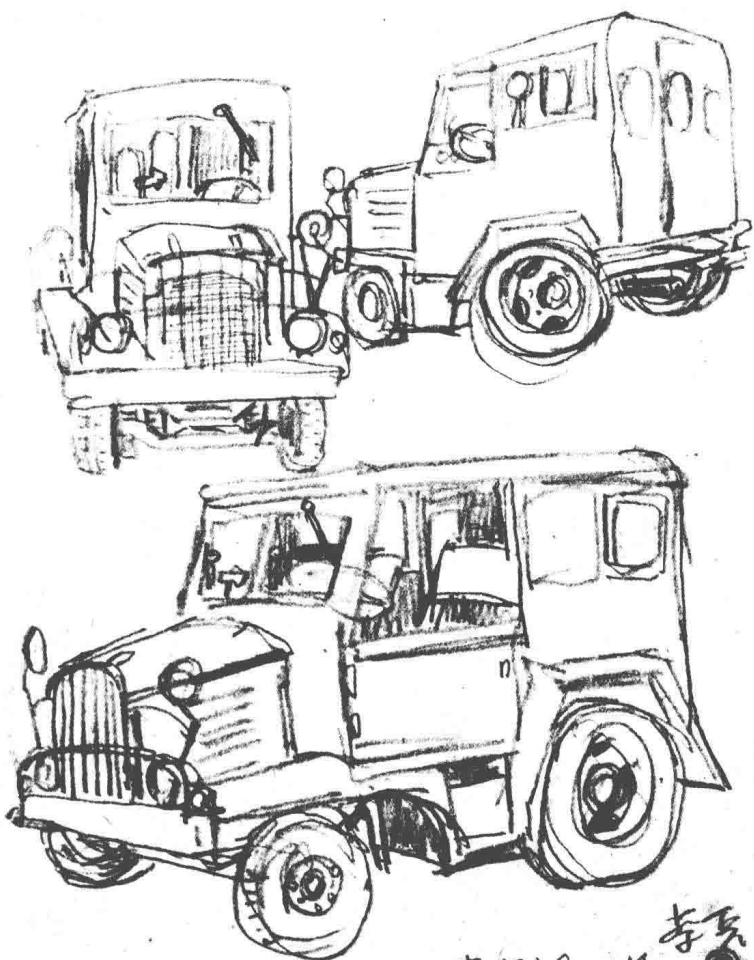
因此在速写的过程中,要从物体结构出发,将物象的形体转折、质感和运动变化,用概括简练的线条表现出来。速写应具备造型严谨、线条生动、不拘小节、形态自然、效果整体的特征。通过线的粗细、虚实、疏密、明暗的变化表达画面主次关系和空间关系,实现点、线和面在形式上的组合,表现出物象的空间感和节奏感,追求酣畅淋漓的绘画艺术韵味。

在速写中培养正确的观察方法及严格的造型能力尤其重要,掌握人物形体比例、动态、透视等多方面的技能,在实践中逐步打下扎实的绘画基础。如画人物时,还要熟悉了解人体解剖结构等多方面的知识,掌握的技能越多,在速写中才能做到游刃有余。

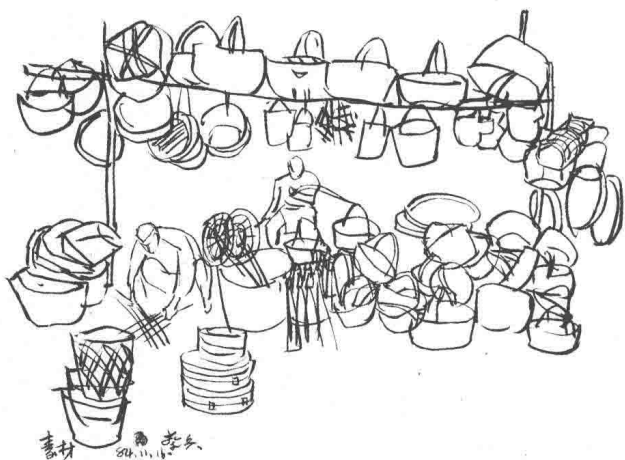
总之,要画好速写,就要做有心人,多观察对象,多画,多记(默画),在实践中逐步提高速写水平,这样才能画出自己满意的作品。

《树》 铅笔速写 1982年

《汽车》 铅笔速写 1972年

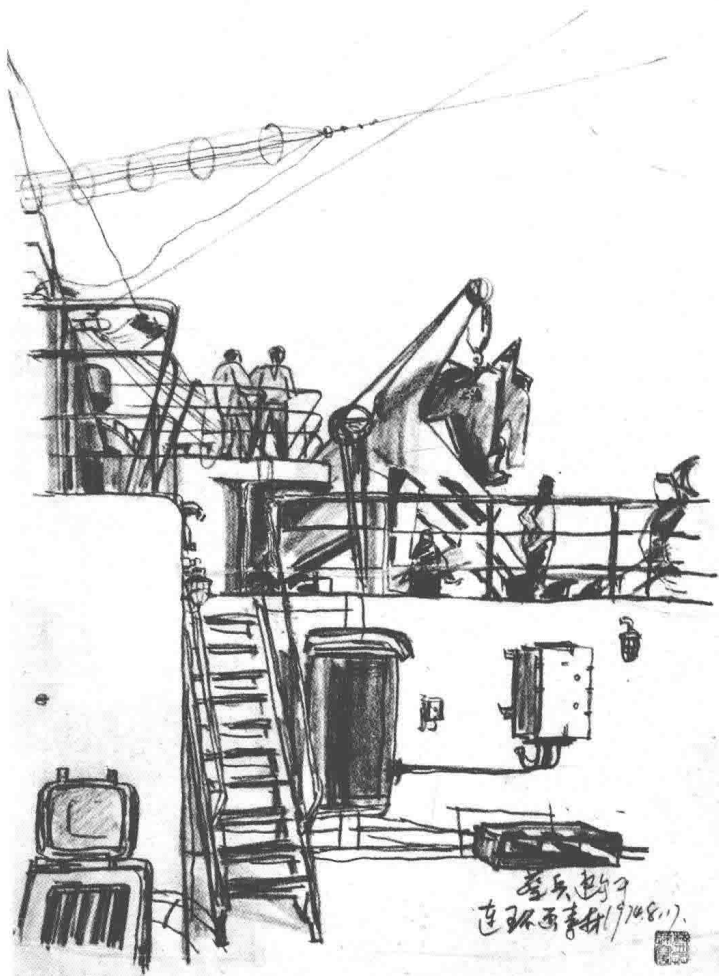
《素材之十》 炭笔速写 1974年

这三幅速写都是以收集素材形式记录下来的。

《素材之十》发现场景上的人和物品构图很有韵律。姑娘们正在编织草包等日用品，这是创作作品的好题材。

《素材之十六》是为创作连环画《试航》，去万吨轮上体验生活时的素材速写。

《素材之十七》是平时下生活时，在工地上捕捉场面中的点滴，积累创作中需要的素材。

《素材之十六》 铅笔速写 1974年

《素材之十七》 钢笔速写 1978年