

SHAONIANZHENGGUIXUEMEISHUCONGSHU

少年正规学美术丛书

速写

SHAONIAN
XUE
MEI
SHU

张义虎 编著

辽宁美术出版社

少年正规学美术丛书

速写

张义虎 编著

SHAONIANZHENGGUIXUEMEISHUCONGSHU

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 张义虎编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2007. 7
(少年正观学美术丛书)

ISBN 978-7-5314-3742-0

I. ①速… II. 张… III. 速写—技法(美术)—少年读物
IV. J214-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第069111号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 4
字 数: 20千字
印 数: 1-3000册
出版时间: 2007年7月第1版
印刷时间: 2007年7月第1次印刷
责任编辑: 童迎强
封面设计: 张东明 童迎强
版式设计: 童迎强
技术编辑: 鲁浪 徐杰 董磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-3742-0
定 价: 15.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: hmss@163.com
http://www.lnpg.com.cn

目 录

前 言	3
第一章 什么是速写	4
第二章 速写的种类	4
第三章 速写的工具	5
第四章 初学者要让“感性”服从“理性”	6
第五章 静物速写的意义	6
第一节 静物的摆置	6
第二节 观察方法	6
第三节 静物速写的形式	8
第四节 静物速写的种类	10
第五节 生活道具速写	19
第六章 风景速写的意义	23
第一节 风景速写的观察取景	23
第二节 风景速写构图原则	23
第三节 简单的透视规律	25
第四节 线的释意(线的魅力)	26
第五节 常见的景物表现手法	27
第六节 风景速写的绘画过程	31
第七节 以明暗为主的风景区速写绘画步骤	35
第七章 人物速写	39
第一节 人体结构知识	39
第二节 人物速写的风格与形式	42
第三节 速写的步骤	43

前言

我的第一张速写是六岁时画的。所以，我与速写的“恋情”已经维系了近三十几年，更让我惊奇的是，这份“感情”竟随着时间的延长而有增无减，愈演愈烈！

我想：作为一种为初学者准备的技法书，应贯彻以下几种精神：

1. 正确的思路和方法。对教学而言，如何给初学者一个正确的学习方法和绘画的典范是至关重要的，否则，可能会误人子弟，这是教者的大忌！

2. 复杂问题简单化，即抓住问题的实质，直白地表达。曾有人将中国几千年的哲学思想用漫画的形式表现出来，掀起了国人学习中国古典哲学的热潮，也正是这个道理的体现。

3. 传授学习的捷径：何谓捷径？不走弯路，少走弯路，以最短的直线距离，直奔目的地！

对学习而言，“捷径”指教学方法的直接性，即在教学过程中，开门见山、一针见血、切中要害！

简言之，一本优秀的技法书要具备以下几点特性：正确、简单、直接。

作为画者、作为教者，在写书的同时，我总想尽量地翔实、仔细、全面；但又害怕话说多了，想坦白、直接，又怕显得太没有深度。

想在范画上展示难度，卖弄技法，又怕不适合于初学者；想简单易学，又怕流于平庸……于是乎，我尽量做到：粗中有细，深入浅出，事半功倍。

如果你热爱绘画，并且把绘画当成一种享受。那么，最简单、直接的享受就是——速写。因为，对速写而言，无论何时何地，一张纸、一支笔，足矣！

作为一种兴趣的培养也好，作为一种情操的陶冶也好，作为一种基础的训练也好，作为绘画的最简单、直接的方式也好，速写永远值得初学者为之努力和奋斗！

至此，凭借自己十七年的教学经验，出于我对速写三十几年不变的爱，秉承“辽美”几十年的专业作风，借鉴中国千余年的线描艺术，这本书，定会带给绘画爱好者最大的帮助和启迪！

张义虎

2007年5月24日

第一章 什么是速写

速写，顾名思义，速，意味着快速，写，当“画”讲，而它又不同于“素描”中的“描”，“写”似乎比“描”更潇洒，更随意。速写应该是一种快速的画，是素描的一种，因为在绘画中用短时间来完成，故称速写。

速写的“速”字并不完全意味着快，它的快是相对的，没有一本美术字典规定出速写所需要的时间，因为速写要求在短时间内勾勒出丰富的内容，所以速写的掌握需更多更苦的磨炼。我们见过的一些大师的作品，他们的作品生动、自然、准确、流畅、将解剖、结构、明暗、取舍等诸多绘画因素完美地融合在一起，而整个作品看起来似乎是一挥而就的，这就是我们通常所说的“大师风格”。可以说，速写是艺术素描功力最集中的体现！

速写是一种素描，是素描体系的主要形态。速写是一门研究形体的艺术，确切地说是一种最直接的研究形体的艺术，是造型的最有力手段。

速写与素描有着非常微妙的关系，从美术的发展史来看，速写是早于素描先出现的，而经过无数年的发展与演变，速写于是成了素描体系中的一员。

速写的最早出现，应该是一种涂鸦，到后来的某个时代，又一次以草图的形式出现。发展至今，速写已经作为一种独特的艺术门类而存在着，并彰显着其独特的艺术魅力！

速写能在短时间内对同一种物体（形体）进行不同角度的多次研习，它的作用是短期素描所不能替代的！

在写生过程中，我们常常会听到从感性——理性——感性，其实，这个过程，能够最完美体现的就是：速写！

第二章 速写的种类

1. 人物速写：以表现人物为主的速写，包括着衣人物速写和人体速写。
2. 风景速写：以表现风景为主的速写。
3. 静物场景速写：以表现静物为主的速写。

圣玛利亚的渔船 凡·高（风景速写）

哀悼耶稣 达·芬奇（人物速写）

图1-1-1 速写 (陈鹤良画)

第三章 速写的工具

画速写比较常用的笔有铅笔、钢笔、炭笔、毛笔等。

铅笔：可涂改，笔锋细腻，笔调有浓、淡之分，用笔流畅，属于最常规笔种，较易掌握。由于石墨特性的关系，笔迹容易被涂抹，不易保存与保留。

钢笔：不可涂改，线条肯定清晰易保留，线条风格较硬朗，给人以果断之感。应用笔尖的不同位置，可产生不同效果。近年来，因钢笔自身的优良特性，风格硬朗、线条清晰的钢笔速写作品备受推崇。

作为两大主要工具，铅笔与钢笔在接触画纸的时候，手的感觉也不尽相同。铅笔滑腻，钢笔生涩。因此两种工具产生的风格也不尽相同，因为钢笔不能涂改，故从某种程度上讲，它迫使画者不得不准确，不得不果断。

不得不肯定！且线条表现时抛开了浓淡，更为简单、直接！画面的明暗完全靠线条的堆砌、重叠与多次排列！

炭铅笔：与铅笔特征相似，只是笔锋较涩。

速写用纸张有素描纸、图画纸、新闻纸、牛皮纸等等。

其实，有很多现成的速写本，纸张已经很不错，我个人较喜欢纸张中有麻纹的哪一面。画起来笔不打滑且线条生动而自然，变化丰富。

与报纸性质相同的新闻纸，适合用钢笔与炭铅笔，新闻纸较有弹性，且吸水性能良好，画起来有一种柔美之感！

图1-1-2 速写

图1-1-3 速写

第四章 初学者要让“感性”服从“理性”

速写的意义应该是无限的,而对于一个初学者来说,则应遵循一定的方法,而且这种方法应该是最直接、最简单、最容易学的。初学的时候,我们要让理性(事物的合理性)服从于感性(作品的生动性),这是为了将来更好地、更明确地表现感性,因为,速写本身是一种感情的流露,只有将最基本的造型问题(如比例、结构、动势纹等)解决,速写才能进入一个自由的天地。

初学者学习速写,应该以形体的比例结构为主,线的流畅和变化暂时放在第二位,即感性服从理性。在经过一段时间的学习后,才可以把线的流畅与节奏表现出来,一条线可以一气呵成。

第五章 静物速写的意义

静物画是美术领域中的永恒的主题。

静物:为安静(静止)的物体,从广义上讲,石膏也算做一种“静物”。对于绘画初学者来说,画静物是一项必须的造型训练。

作为一种综合性的训练手段,静物速写包括了构图、比例、透视、质感、色调(黑、白、灰)等诸多绘画元素的训练。

静物画从“静”的角度看,它为观者提供了一种静止不动的“模型”。由此,它对初学者来说,具有相对简单的一面。但是,作为一项综合训练,它也包含了太多的绘画元素,所以,它又有着相对复杂的一面。

静物画有着明显的自身特征,从“人”与“物”之间的关系上看,“物”是无生命的,是静止不动的,绘画条件相对“简单”。我们不妨“观察”一下“静物写生”这四个字,把“安静的”物象画成“生动的”(有生命的)物象。

看来,虽是“静的物”,画者也要将其“生命化”、“人格化”!

第一节 静物的摆置

由于静物画自身的特殊性,学习一点摆置静物的方法和规律,初学者便可以一个人在家里(或其他任何场合)享受静物画带来的无穷乐趣。

首先,静物画的设置与摆放要依画者的水平而定,或简单,或复杂,

静物摆置的好坏直接影响画者学习的情绪,在摆置时,你要注意以下几个问题:

1. 大的空间环境的布置。
2. 色调是否和谐。
3. 物体形状的搭配(避免雷同)。
4. 黑、白、灰的构成关系(黑、白、灰在画面上的分布是否有美感)。
5. 质感的差别。
6. 点、线、面的构成关系。
7. 疏密关系。
8. 光源的方向(初学者应避免顺光,以顶侧光为主,能充分展示摆置物体的体感)。
9. 主题性。

除非受条件的限制,或单纯为了训练造型,否则,静物的摆置是要有主题性的,即物体之间是否有某种联系,而这种联系是否和谐,是否让人产生想象,从而产生美感。

画者更应该学会“捕捉”,就是在生活中把随处可见的物体当成自己的“模特儿”,以此来记录生活,则无须费力来摆置这些物体,一个成熟画者的所谓静物速写,绝大多数是从生活中“发现”才得来的,其实这更贴近速写的本来意义!

当然,学习了如何摆置静物,对初学者如何“观察”、“取景”也是大有益处的。

第二节 观察方法

众所周知,构图是画者艺术修养的体现。

构图是静物写生要做的第一件大事,它将直接影响作品的成败,从某种意义上讲,静物构图是其他一切构图的基础。我的老师曾说:构图是一种能力,一种真正的造型能力!我想,当观者看到一幅作品时,首先打动人就是构图。构图的过程往往是画者不断“否定”的过程。

静物构图的最基本原则:主体不居中,主体通常在画面的左或右2/3外,追求均衡,而非对称。

画者应根据静物的摆置,决定手中速写本的横竖。根据速写纸张的外

形,决定你画面物体的位置,必要时,可以剪裁。但这种剪裁该是在绘画(构图)前进行的。是一种“有意识”的创造!

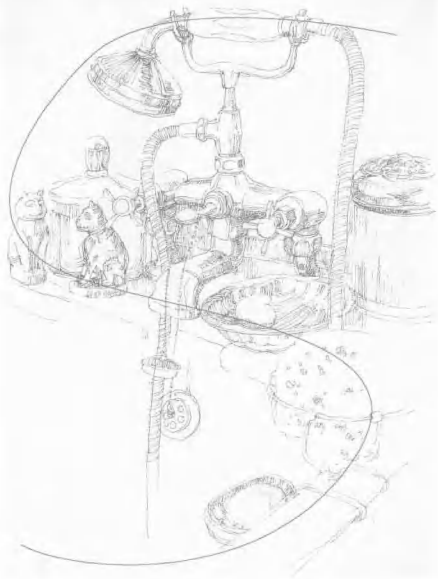
两种最常见的构图形式:①三角形构图;②“S”构图。

三角构图:确切的讲,应为不等边的三角形构图。通常形式为中间有一个大的或高的物体(中间,绝非指正中间,而是画面的2/3处)。两边各有一些相对矮的,小的物体,而有的远(疏),有的近(密)。整体构成的框架为三角形。三角形构图是静物写生中最为多见的构图形式。三角形构图的特点稳定、均衡。

S形构图:多见于竖构图。指画面中的物体摆置整体上是“S”形(或接近“S”形)。此构图在均衡的同时,更加富于变化。

三角构图

S形构图

第三节 静物速写的形式

1. 以线为主。
2. 明暗调子。

水果和金的静物 马蒂斯

瓶花静物 凡·高

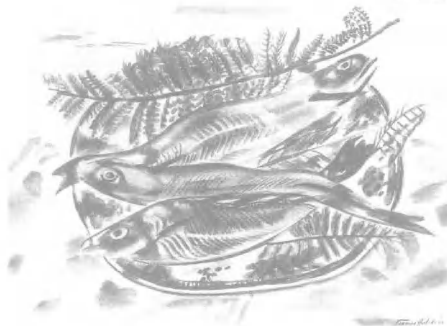

静物 塞尚

蓝花 保罗·塞尚

鱼 雷内·金斯

水果 雷内·金斯

第四节 静物速写的种类

①几何形体；②摆置的静物；③褶皱；④生活“道具”。

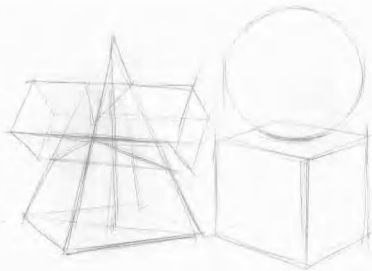
一、几何形体速写

1. 几何形体写生的意义。任何一个要学习正统绘画的人，都离不开研究几何形体。几何形体是形体的最典型状态。我们所生活的错综复杂的世界，也是由最基本的几何形构成的。初学绘画的人经常听到的一句话就是“把形体归纳成几何形”。可见，几何形体对基础教学的重要性。几何形是形的“根本”，画好几何形体是绘画的“基本功”，只有掌握了这些极其“规则的”形体，才能在以后画好那些不规则的形体，才能更好地学会“概括”。我们画几何形体，主要用来解决如下问题：构图，比例，透视，结构，明暗（光影）。

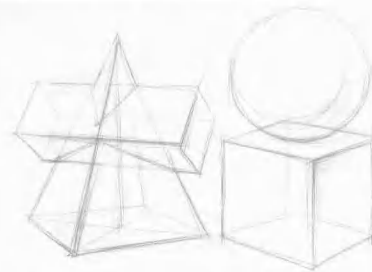
2. 组合几何形体绘画步骤。

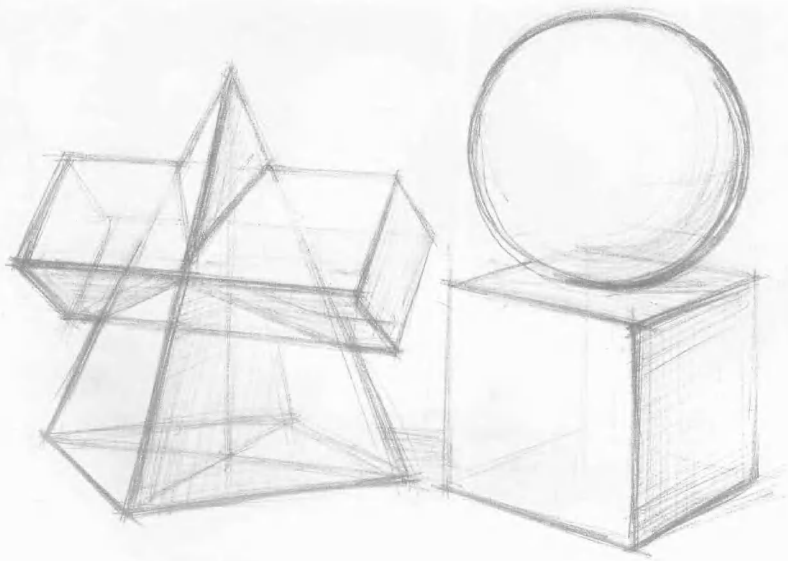
步骤一 观察、定比例、确定大体构图，将各个形体当成一个物线主要体观察

步骤二 对比例的确定，明确形体之间的比例关系，即：当某一形体已定例，其他形体多大，在此步骤，一切对形体的描述都是试探性的，就是说，在下面的不断深入过程中，要不断调整。

步骤三 进一步完善各个形体，试着将某些形体看成透明的，加强对透视的研究与认识，运用线条的强弱表现形体的空间感。

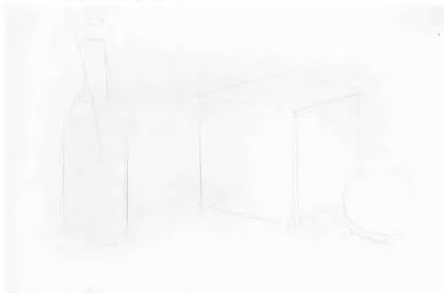
步骤四 越是简单直接的形体愈容易被轻视，也就愈容易出问题。经过用心揣摩，我们的建构过程是不断否定、完善的过程。在此过程中，我们研究了比例及透视关系。对此，速写与长期素描的意义大体相同。

二、摆置静物写生

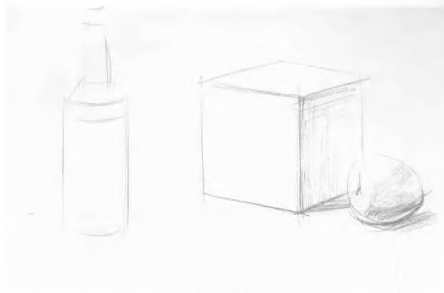
1. 意义: 摆置静物比几何形体更加复杂、丰富、多变, 又是几何形体写生的一种延续, 而在其中又往往要有衬布的介入。难度适当地加大了。摆置静物与几何形体相比较, 增加了色调(固有色)及质感的因素, 即在进一步加强构图、透视、比例问题的同时, 更是解决色调(黑、白、灰)及质感(材质特征)的问题。

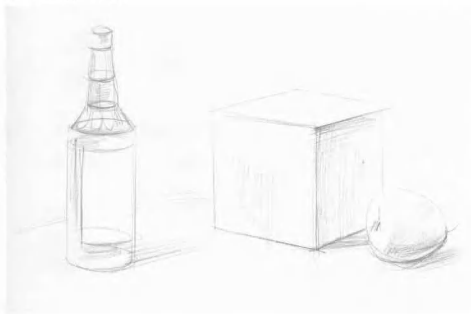
2. 摆置静物写生步骤。

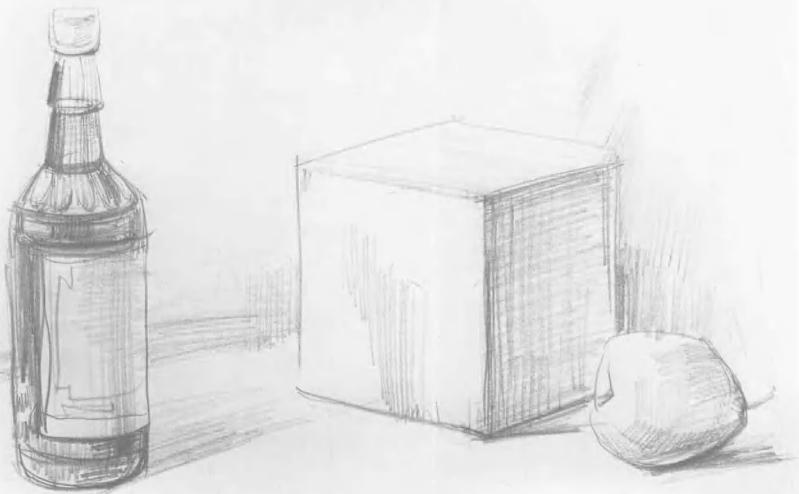
步骤一 整体观察，设计构图。

步骤二 主体入手，注意方体的比例及透视变化，调整三个形体间的比例关系。

步骤三 瓶子是由多个形体（圆柱和圆锥）组合而成，注意形体间的比例。

步骤四 调子的介入。调整画面的黑、白、灰关系。由于瓶子是半透明的，注意瓶子的深浅变化，适当强化裂的交界线。

三、褶皱(衬布)写生

1. 褶皱写生意义

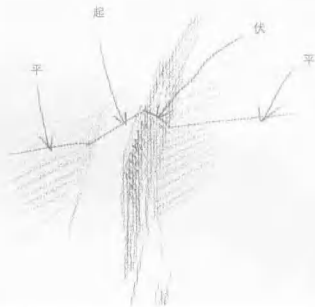
之所以将褶皱单独列出,是因为其是静物画中极其重要的组成部分。衬布是静物画中一个和谐的有机体,掌握褶皱的绘画技法,对将来表现人物速写的褶皱也是很有帮助的。

2. 褶皱的特性

(1) 画好褶皱,首先要研究其生成的形体规律。甚至,我们不妨将其看成概括的几何形体。

(2) 褶皱的规律大体为起伏平,叠压,转折,穿插等形态。

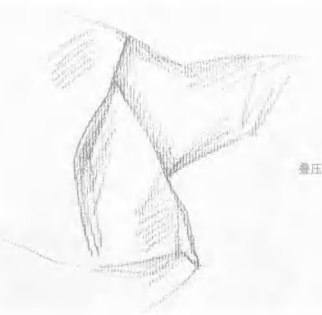
(3) 不同质地的衬布,产生不同的褶皱状态。

穿插

转折

叠压

3. 褶纹练习步骤图

步骤一

步骤一：构图。画出大体构成的轮廓线。注意分割后的区域之间要有变化，即不雷同，使画面更有节奏。

步骤二：从主体局部入手，交代出部分褶纹的结构关系。所谓的“主体”，往往在画面的2/3处（或左、或右、或上、或下）。

步骤三：进一步丰富主体褶纹的结构、体面关系。并注意各个褶纹之间的连接关系，或穿插或叠压。

步骤四：加入调子，丰富体面关系。

步骤五：强化重调子，增加灰调子，使画面的黑、白、灰关系更加丰富有力，同时也是对画面疏密进一步的调整。

步骤二

步骤二

