

速写

高等艺术院校 考前辅导教程

GAO DENG YI SHU YUAN XIAO KAO QIAN FU DAO JIAO CHENG

著者 张文恒



人民美术出版社

高等艺术院校速写 考前辅导教程

GAO DENG YI SHU YUAN XIAO KAO QIAN FU DAO JIAO CHENG

著者 张文恒



人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 张文恒著. — 北京: 人民美术出版社, 2005.6
高等艺术院校考前辅导教程
ISBN 7-102-03374-5

I. 速… II. 张… III. 速写—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J 214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 058958 号

高等艺术院校考前辅导教程·速写

出版: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735 电话 65122584)

著者: 张文恒
责任编辑: 霍静宇
装帧设计: 霍静宇
责任印制: 赵丹 丁宝秀
制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销: 新华书店总店北京发行所

版次: 2005 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 7
印数: 5000
ISBN 7-102-03374-5
定 价: 18.00 元

关于速写

“速写”与“素描”无需强为区分，但我们通常指称的“速写”，其词义显然与素描有别，这里的“速写”，意谓在较短的时间内，用简练、概括的表现手法，捕捉物象主要特征与内在神韵的一种绘画形式，它具有洗练、鲜活的气象，它可使用任何工具，亦可采用多种艺术样式，其题材更是无所不包。速写通常是作为造型艺术中的基础训练或收集创作素材的手段，有时亦作为创作的预演或形式探索的实验场，在近年的美术高考中，其重要性愈发突显。

速写需要在较短的时间内，快速、简练地表现对象，这就迫使你敏捷地把握对象的突出特征与整体感觉，培养和提高其敏锐地观察、感受和表现对象的能力。速写是训练学生在判断物象的“粗坯”时，将无关宏旨的细节与重要的、有表现价值的视觉要素区分开来，寻求简化和概括的形式，突显其主要的视觉特征及意味所在，其魅力在于接受大量运用简洁手法的挑战，在于采用书法般的线条与概括的色调表现，使每一笔痕同时具有描述与审美的功能。在运用速写这一形式时，可以充分发挥主体的创造精神与想象力，强化审美感受，使自己的表现能够传达出对象的基本感觉与内在精神，并获得一种自足、独立的价值与意义，力避表面真实的追求与被动、刻板的描摹。

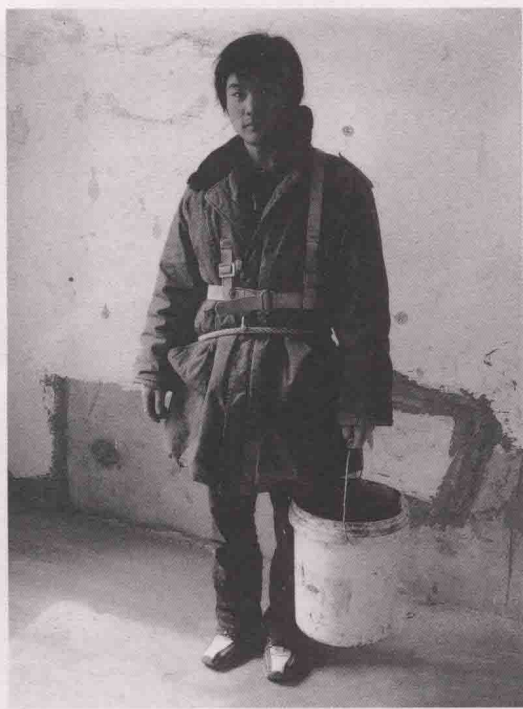
速写的主要构成要素为线条与明暗。线条是视觉形式的最基本语言，自然中并不存在纯粹的线条，它是艺术家的一种概括与“抽象”，它一方面源于人们对于形体的认识，另一方面又源于由此产生的理念与情绪，其功能是表现物质实体，同时又完成画面自身。它可以幻化出多种可能与表情，它不仅仅是轮廓与结构本身，更是体现着节律之美的心灵轨迹。

明暗也是一种有力的表现媒介，通过明暗可以暗示出不同的心理与情绪，增强画面的体量，调整画面的构图。除了对自然光影的观察外，还要善于对其进行分解、重构，转化为黑白语言，了悟明暗在画面中的妙用，控制与调整画面的黑白灰关系，营造出复杂多样的画面效果。

速写要求“速”与“写”，比起素描有些像减法，但如何减，却有讲究，费推敲，简约的画面却要传达出复杂的信息，粗放却合度，率意但不悖理，其瞬间的挥写，看似近乎无意识的自动动作，实乃长期的苦修与积累内在地发挥着作用，影响着你的判断，支配着你的动作，维系着画面的内在生命。速写于手、于眼、于心及三者间的有效配合，都是一种必要的训练，美妙的意图只能藉精熟的手艺落实于笔端，如果没有技术上的难度与魅力，其表现常会是苍白的、失败的，决定的因素在于技巧的表现力与精神的感召力。习画者惟有持之有恒，心追手摹，方能渐臻化境，“为所欲为”。

文恒

2005年4月于京郊



提桶的青年

速写以线条表现的居多，若能把线条与明暗调子的皴擦结合起来，其画面效果会更显厚重。此幅便是线面结合的尝试。

初学者若没有把握，可先轻轻地在画面上勾出大体的轮廓与比例，然后再从头部开始依次画完，最后再略作补充。画时要注意其基本形态与大的明暗关系，其外部造型要有节奏与韵味，力避僵硬、平板。



男子坐像

坐像的练习，需要特别注意其头部、躯干及下肢等的比例及节律关系，尤其是头、手、脚三者的空间位置及呼应。

此幅以线的勾勒为主，伴以适度的明暗皴擦，使头部更显突出，再加上线的穿插与疏密的组织，使画面效果更为多变和富有生气。图中男子的面部形态与结构做了一定的调整与夸张，手部可以画得虚些、笨些。





兄弟

两人组合较难，既要控制好相互间及其本身的比例与形态，又要兼顾其透视关系及相互间的组合。要使两者的脚感觉是站在同一地面上，初学者需要多加练习方能掌控。

画中面部的外型及五官概括而又传神，身体部分的用线顿挫有致，又有粗细强弱的变化之妙，且能恰当地表现出对象的体态与结构，暗部用线可重些、密些，以托出亮部，使形体更具体量感与光感。



同学

速写者要根据其对象的不同，在方法上可作出相应的调整以和对象的基本感觉相协调。画女性和男性有别，其用线可圆润、柔和些。

此幅中的线条及组织松动而又不失于松散，适度的皴擦既强化了形体又分出了纹理，使画面别有趣味；粗略的背景勾画既反衬出了人物，又调整了构图。



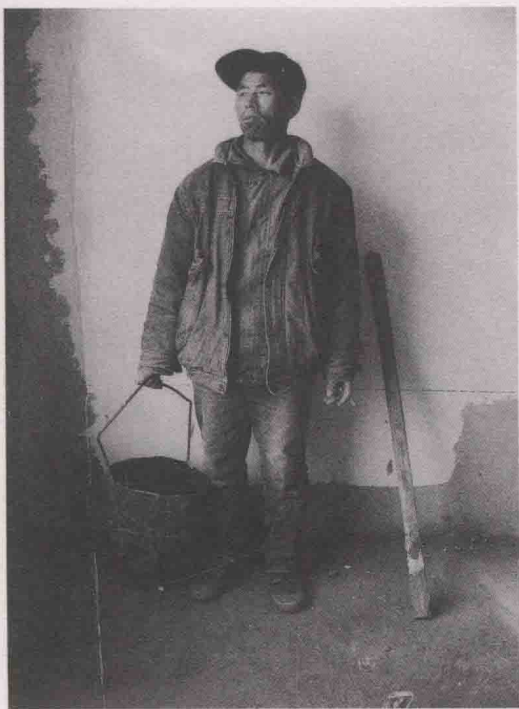
二〇〇九年
八月
十日



工地的年轻人

线的勾皴与明暗的擦染应互为表里，有机结合，方显相得益彰之妙，此幅中的线与面已浑成一体，不相游离。

对象的基本形态与外部轮廓至关重要，其造型要简括而又有张力，有如雕塑，其轮廓线要有虚实强弱与起伏转折的变化，这样，其形其体才有形的厚度与空间的深度。此幅中的面部画得生动而又有神采，习画者可多多体悟。



站立的老者

学画速写之初，其速度可以慢一些，不必强求表面的率意，而应沉实地表现对象的形态与结构，甚至不妨画得笨一些，力避表现的轻浮与油滑。

此幅用线沉稳，且加强了明暗调子的皴染，使形象更显生涩与厚重，只是画明暗时不必过分陷入细微，而应注重基本光影感觉的表现与整体氛围的营造，重要的明暗转换处要加以强化。

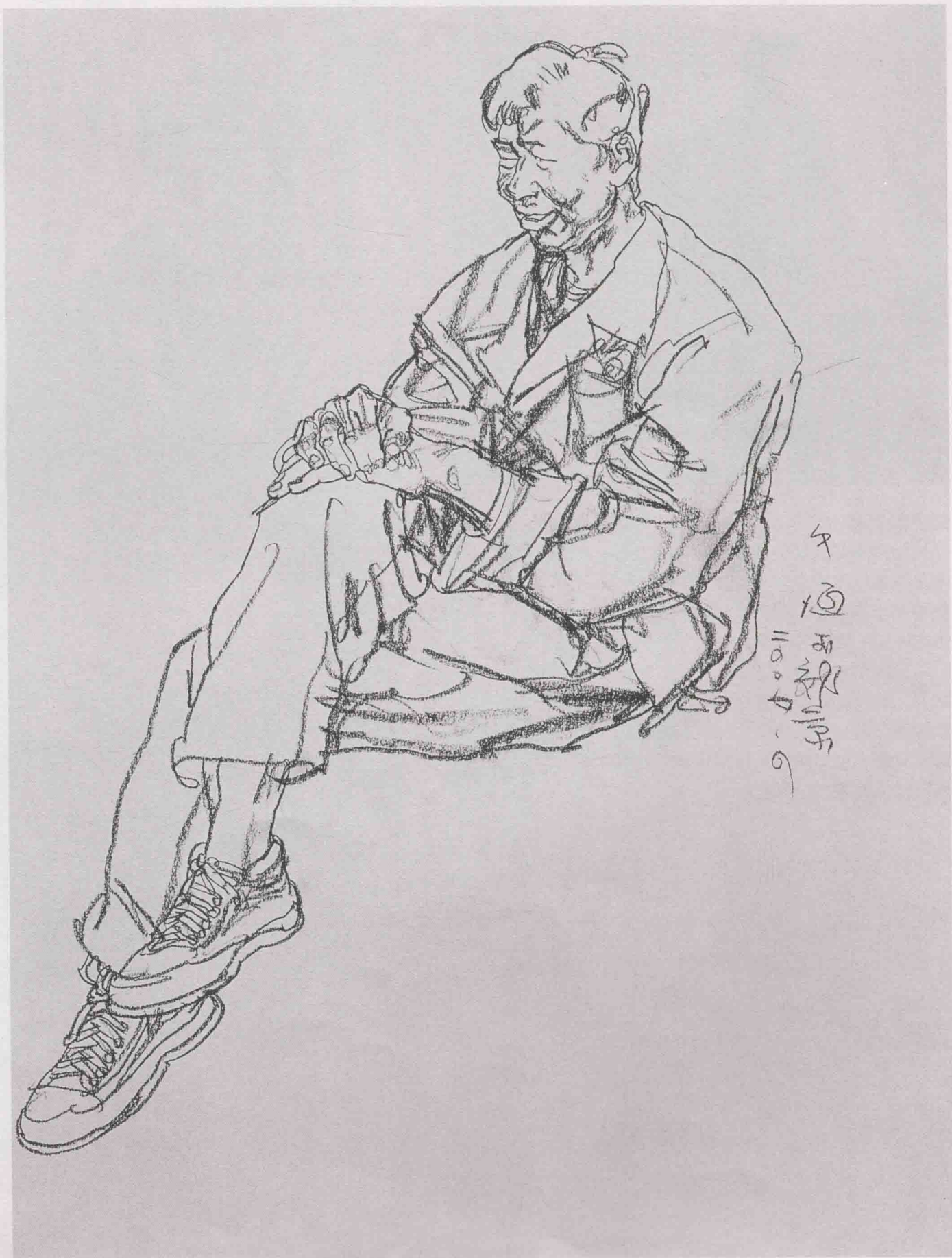




坐着的洗车工

每个人都有其特有的结构特征与神态，速写要善于捕捉其突出的特征与神情，并转化成意趣盎然的画面形象，甚至可以有点幽默感。

头、手有其特有的态势与表情，需要传神地加以表现。手要注意其手势、手形与关节。此幅中的体态很有韵味，其用笔有一种挥写的快意，且有张有弛，疏密有度。

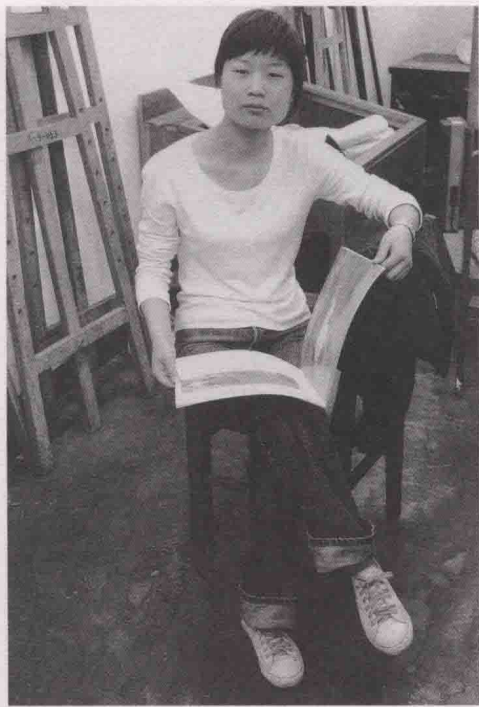


哥儿们

由于线条表现上的便捷，用线或线的感觉较强的速写较多，习画者应多体悟线的语言魅力及线条构筑的奥妙，不可死描硬摹。

多人组合还要注意其前后、聚散及造型上的组织与呼应，要强化各自不同的外型及性格特征。面部要写其大意与突出的印象，衣纹的穿插与疏密处理应能显示出形体与纹理，乱而不乱，秩序井然。

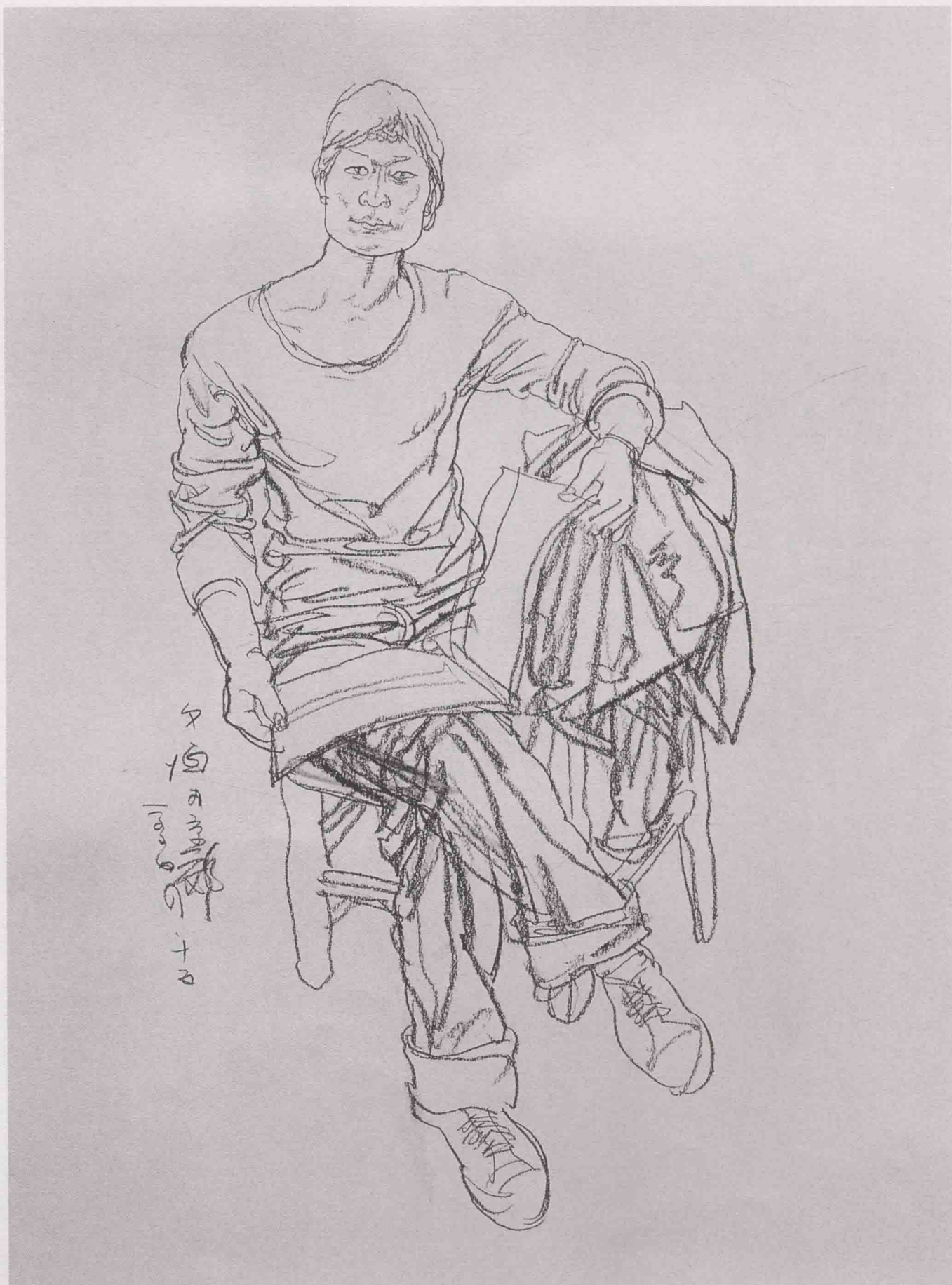




美术系女生

当速写者有了一定的手头功夫与艺术积累后，就无需被动描画，而是要把握对象的整体感觉，听命于画面的艺术要求，让线条自主地游走。

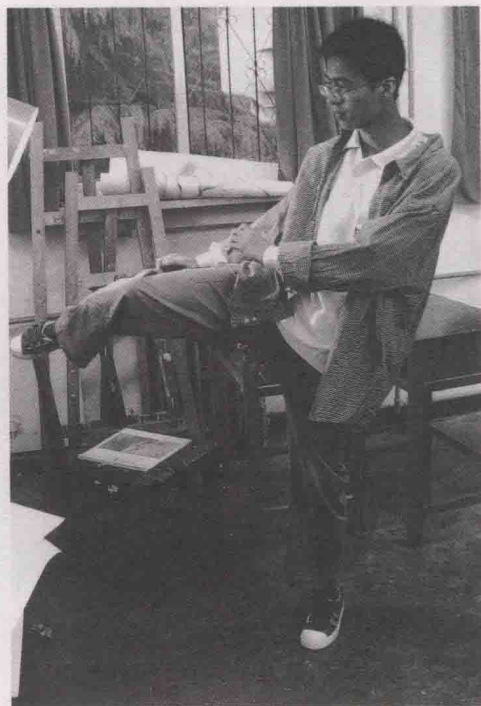
线条与形体是若即若离、不即不离，它既要表现出对象的形体结构，又要注重线条本身的韵味及组织的秩序感，它并不纯然要写物理之实，更是能动地传其神、写其意。



学过武术的学员

速写者亦可多做一些动态练习，以提高其快速捕捉对象的结构与神态的能力。由于其动作的转瞬即逝，常常又需要凭记忆与理解做一些补充，这样，就又发展了自己的想象力与创作能力。

动态速写要注意其头部、躯干及四肢所构成的角度及节奏变化，线条的起伏转折及穿插组织应能很好地表现出对象的动态与结构。





蹲着的民工

蹲姿的视点偏低，其透视变化较大，速写者不仅要控制好头、手、脚三者的关系，还要照顾到形体的透视变化。初学者往往感觉不到透视的存在，需着意画好。

此幅中的面部显得内在、结实，肢体屈伸的感觉亦很顺畅，其明暗、虚实的处理使画面效果更趋强烈与鲜活。





