

图解

速写技法

绘画跟我学

何兴泉 著

步骤二 构图定下来以后，我们可以从组合中的主体人物画起，在组合上要体现出疏密、重叠与错落的关系。

图解速写技法

绘画跟我学

何兴泉 著

nr502/op

浙江摄影出版社

责任编辑：郎水龙
文字编辑：杨秋林
装帧设计：郎水龙
责任校对：程翠华
审校：周晋
责任出版：汪立峰

图书在版编目(CIP)数据

图解速写技法 / 何兴泉著. — 杭州: 浙江摄影出版社,
2000. 2

(绘画跟我学)

ISBN 7-80536-687-x

I. 图… II. 何… III. 速写—技法(美术)—图解

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 57517 号

图解速写技法

何兴泉 著

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州葛岭路1号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 千岛湖环球印务有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 4

字数: 30000

印数: 0-10000

2000年2月第1版

2000年2月第1次印刷

ISBN 7-80536-687-x/J·384

定价: 11.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

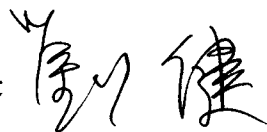
序

美术爱好者常去书店寻觅美术技法教材,但面对满架图书,往往一时无从选择。况且,很多技法书有追赶时尚潮流、规格趋于豪华的倾向,书越来越多,然而往往失却了特色。所幸,这一现象已引起人们的关注,出版业内的有识之士及热心美术教育的学者正重新思考美术教材的分层次定位问题。他们主张,新颖的美术教材应充分考虑读者的心理需求和接受习惯,并将趣味性引入知识教育。《绘画跟我学》就是一套有着这一特色的系列丛书。

此书出自几位年轻有为的中等美术专业教师之手,他们均曾是美术院校的高材生,专业功底扎实,加上勤于思考,悉心钻研专业基础教学方法,精于专业技能的示范和演示,在各自的专业教学岗位上所发明的许多“高招”很能调节学生们的的情绪,教学效果备受赞赏。

这套教材直面有初、中级水平的美术爱好者。内容定位明确,章节、图例编制巧妙、生动;尤其以合理有序的绘画流程还原、分解,以及富有节奏、律动的步骤演示生动有趣,充分反映出教材在教程阶段运行中的相辅磨合关系及指导作用。由于作者富于教学实践心得,又有启发性及想像力的教学提示,因此,本书是学画者由初始入门并渐达学习阶段目标的必要阶梯。

中国美术学院教务处处长

二〇〇〇年一月

目 录

第一章 概述	1	透视	24
第二章 速写的工具材料及使用	9	第五章 速写的学习方法	25
铅笔	9	先慢后快	25
炭笔	9	从简到繁	25
炭精条与木炭条	9	先静后动	25
钢笔	10	默写、临摹与速写训练相结合	25
毛笔	10	第六章 速写作画步骤	27
墨水与墨汁	10	头像速写	27
画纸	10	头像速写步骤	27
新闻纸	12	头像速写示范图例	29
牛皮纸	12	人物慢写	32
绘画纸	12	人物慢写步骤	37
第三章 速写的基本手法	14	人物慢写示范图例	40
线条为主的速写	14	人物动态速写	44
明暗为主的速写	14	人物动态速写步骤	44
线面结合的速写	14	人物动态速写示范图例	47
第四章 速写的辅助性知识	21	人物组合和场景速写	49
人体基本比例	21	人物组合速写步骤	49
人体结构	23	人物组合和场景速写示范图例	52

第一章 概述

速写是指在比较短的时间内,用简单的绘画工具和扼要的手法,快速地描绘出对象的主要特征和精神面貌的一种绘画形式。这个绘画概念最早是一百多年前从西方绘画中传来的,英文中 sketch 的释义首先就是“略图”、“草图”等。事实上,世界各国的画种都有速写这一过程,只是说法不同。速写有工具材料简单、绘画手段简捷的特点,它不需要固定的模特儿,也无需大量时间,是一种只要身边有一张纸、一支笔都能完成的艺术品。它是造型艺术中最方便的艺术形式,历来被绘画家们所喜爱和重视。

在绘画学习中,速写占了重要地位。它首先是锻炼造型能力的重要手段,它与素描一样是绘画的基础。它训练我们观察对象、概括对象的能力,也训练我们对对象的塑造能力、形象默写记忆力和想像力。长期画速写,能使我们的眼、心、手之间高度结合,使我们的造型基本功得到全面发展。在艺术专业学校,速写常常与长期素描结合起来训练。素描要求有充足的时间,被描绘的对象又相对静止,作者需要去深入研究;而速写有时描绘一些转瞬即逝的物象,要求简练概括,舍去细节,要求重视感受。所以速写常常被理解为一种在短时间内完成的、速记式的素描。速写建立在对对象各个部位深刻了解的基础上,素描是全方位研究造型规律的学科,它们相辅相成,互相促进。经常画素描可以使速写下笔肯定、准确生动;经常画速写可以克服素描只重深入刻画不重感受的毛病。与长期

图1 珂珂希卡:两个女孩

这是一幅描绘生活中常见的场面的作品,画中的女孩清新、自然、动态十分生动。熟练的线条,虚实穿插得当,富有情趣,看上去漫不经心,实则内部人体结构十分严谨,是一种内紧外松的手法,值得我们细加品味。

图2 门采尔：为《轧钢工人》所画的速写

这是门采尔为创作《轧钢工人》收集的素材速写，把轧钢工人的紧张劳动气氛表现得十分生动。头和手臂是画家重点刻画的部分，衣褶的表现力也很丰富。

黄胄善于抓生活中瞬间生动的动态变化，用线果断、洒脱。这是一幅在新疆画的场景速写，画面富于变化，生活气息非常浓厚。

素描作比较，速写更是一项“活”的基本功，是长期素描的必要补充。长期素描偏重理性，速写则侧重于感性，两者结合，构成素描基本功的两个不同方面。

速写又与绘画创作有着密切的联系。艺术创作需要画家到生活中去感受，提炼生活中的精华。速写是表达画家感受，记录、积累生活素材的最好的形式，是创作与生活之间的纽带。为了捕捉快速多变的生活，速写常常被艺术家们用来搜集创作的素材，是我们研究表现生活的一个重要途径。世界上许多优秀艺术作品都跟速写有着密切的联系。

速写也具有与其他美术作品一样的审美价值。一幅好的速写作品本身就是一幅独立的艺术品。对于国内外许多造型艺术家来说，速写常常伴随其一生的艺术实践。

速写的形式多种多样。从工具材料上来区分有铅笔速写、钢笔速写、炭笔速写、铅笔淡彩速写等；从表现手法上来区分，有

这是一幅用毛笔完成的速写作品，人物形象描绘得流畅自如，抓住了当时的一种生活情景。从这幅画中，我们可以体会到毛笔表现力的丰富多变。

以线条为主的速写，有以明暗为主的速写及线面结合的速写等。我们没有必要被某种工具材料或者某个表现手法所限制，只要是能够准确表达作者感受的工具和手法，都可以为速写所用。国内外许多优秀画家选用各种各样的表现手法，创造出了各种不同风格的速写作品。速写的题材也是相当广泛的，有人物速写、风景速写、动物速写等。人物速写又包括人物头像速写、人物动态速写、人物组合速写、人物场景速写等，它是造型基础训练中的主体，是我们速写学习的主要对象。

学习速写也有一个循序渐进的过程，需要从慢到快，从简到繁。我们刚刚学习速写时，往往以为愈快愈好，去强调一个“速”字，或者去追求线条的优美，结果往往不能准确地表现对象。先有慢的基础，然后再逐步加快，画出来才不会空洞。画速写是一件十分辛苦的事情，千百次的练习才可能练就一身好功夫。作为基础技法的速写，任何人只要通过勤奋练习，并遵循正确的学习方法都可以掌握。手的灵巧性和感觉的敏锐性都可以通过训练来提高。要养成画速写的习惯，实践是学习速写的最好途径。

图5 戈·依·加比布拉耶夫：工人写生

这幅速写造型严谨，人物的头、胸和腰之间的微妙扭动构成了自然生动的神态。线条和明暗的配合恰到好处，虚实得体。在这幅画中，我们可以体会到素描和速写之间的关系。

图6 周思聪：两个工人

这幅画笔法简练，用线轻松自如，在线条穿插中略加明暗，工人形象栩栩如生。

图7 赵晨：坐着的老人

这幅速写轻松而富有表现力。在这幅作品中，简单的几笔，将老人的孤单、无奈刻画得很有感染力。

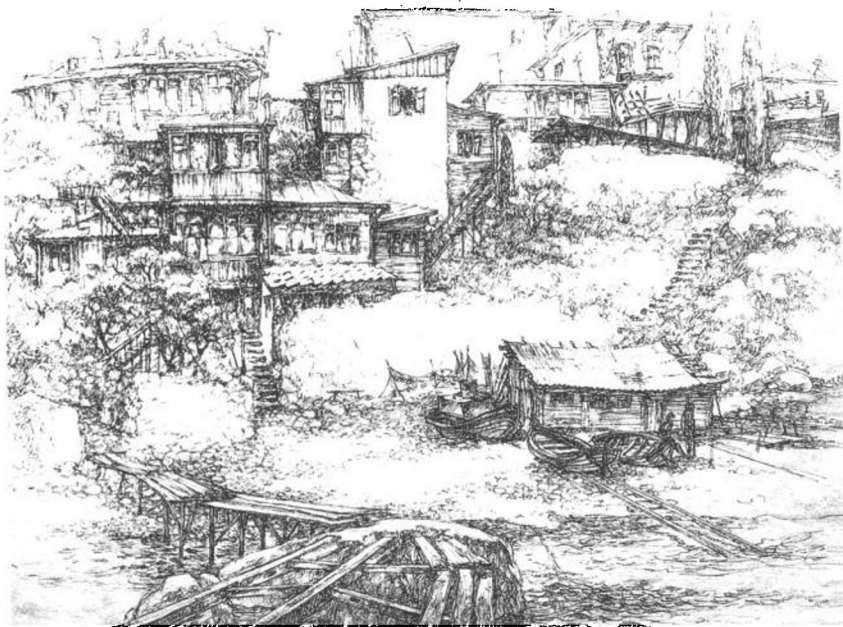

图9 佚名：风景

这幅描绘乡镇景色的作品，构图饱满、描绘细致，是一幅完整的风景速写。作者采用钢笔和墨水把复杂的景象和建筑物刻画得异常动人耐看。

图8 毕加索：两个青年农民

这是一幅以线条为主的速写，类似于中国画中的白描，线条质朴、凝练，画面富有浓郁的乡土气息。

图10 王剑武：风景速写

在这幅作品中，作者使用一支木炭铅笔，在新闻纸上熟练地捕捉了这些树枝和石头，细致的刻画，令人赏心悦目。

图11 荷加斯：人物

在这两幅速写作品中，我们可以看到非常迷人的线条。

11

图12 席勒：左臂前伸坐着的女人

席勒的速写以线条为主，十分注意人体结构的表达。这幅速写采取了夸张变形的手法，整个画面充满了激情，线条肯定而流畅，富有节奏感。

第二章

速写的工具材料及使用

13

图13 铅笔图例 何兴泉：人像速写

铅笔

铅笔是最简单和最直接的速写工具。铅笔的笔芯不是用铅制成的，它的成分是石墨粉和胶泥。铅笔从硬到软有一系列程度不同的级别，这软硬的区分由大写的英文字母B和H代表，B代表软，H代表硬。H和B之间常有阿拉伯数字，数字越大则笔芯的硬度或软度越高，并有属于硬软两者之间的HB。笔芯越硬画出来的线条越淡，反之则越浓。实际上，选用少数的几种铅笔（如2B、4B、6B、H和HB）即可达到良好的效果。速写者可根据自己的习惯和需要选择铅笔。通常，我们把铅笔削成一个斜面，用尖锋画局部，用斜面画块面。画

速写不像画素描那样可同时使用不同软硬度的铅笔，而往往是一支铅笔从开始画到结束，铅笔的表现力需要手腕的灵活、多变。

炭笔

炭笔又称木炭铅笔，比铅笔效果更佳，因为炭笔是由炭粉压缩加工而成，色素比铅笔深，作画黑白对比明晰，没有反光，在纸上作画，附着力较强。炭笔的使用方法接近于铅笔，笔芯也有软硬的区别，越软画出来的线条就越黑。

炭精条与木炭条

炭精条也是由炭粉和胶泥制成。炭精条为四棱长条形。画速写时可根据需要立起或横卧使用，可产生丰富的线条和明暗色调的变化。炭精条的浓重的黑色，使它成为一种最粗犷有力和最吸引人的速写工具。

木炭条也称柳条，是一种自然材料，通常是用柳条烧制而

成。木炭条是一种高度灵活、适用范围广的工具，但炭粉容易脱落，需要喷定画液固定。

钢笔

钢笔是数百年来最通用的绘画工具之一。用钢笔画速写方便、醒目，并且经济实惠，既可以对局部进行精雕细刻，也可以用大的线条纵横驰骋。可用的钢笔多种多样，但要确定的是，要按照适合于你的画法风格去作选择。也有速写专用的特制钢笔，这种钢笔的笔尖被弯曲，在侧用、平用以及手腕指端用力不同时会出现不同粗细浓淡的线条，提高了钢笔的表现力。

毛笔

毛笔笔端由动物的毛制成，笔毛分软、硬、软硬中等三种，笔头分长锋、短锋。毛笔品种丰富，画者可根据个人爱好选择。

墨水与墨汁

墨水通常是配合钢笔一起使用，常用的有黑色、蓝色两种。墨水易被水稀释，不易长期保存。在速写中使用碳素墨水效果比较好，且干后不易被水溶化，耐久性较强。

墨条加水在砚台上研磨得到墨汁。墨汁和毛笔一起使用。可直接使用的墨汁，用起来比较方便。还有一种方便墨，只要用含水的毛笔在墨块上涂抹即可使用。这种墨携带方便，非常实用。

画纸

任何一种纸都可以用来画速写，不同的笔作用在不同的纸上会产生不同的画面效果。纸张的选择，是由实际情况来定的。什么样的纸张最适合画速写，什么样的纸张可

图14 毛笔图例 赵晨：人物速写

图15 毛笔图例 刘国辉：海南写生

以产生最好的画面效果，这需要在实践中不断加以体会。

新闻纸

新闻纸是出版、新闻部门的专业用纸，一般用来印刷报刊杂志。这种纸比较柔软，表面粗糙不光滑，适合用炭笔绘画。炭笔在这种纸上磨擦能产生不同的虚实效果。这种纸略带青灰色，绘画效果较佳，而且这种纸价格便宜，是速写的理想用纸。

牛皮纸

牛皮纸实际上是包装用纸，是有颜色的纸。这种纸适合于木炭条和炭精条作画，既可以反复皴擦，又可以利用纸面本身的质地、颜色，画出不同效果的作品来。

绘画纸

绘画纸的颗粒较粗，用铅笔作画较好，会在纸上产生出拙、涩的效果来，并且可以反复皴擦、修改，适合于较慢的速写练习。

图 16 钢笔图例 周思聪：人物速写

16

