

芳草地 初级绘画技法丛书

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

怎样画速写

上海人民美术出版社

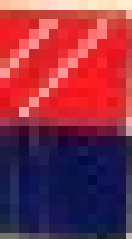

上海人民美术出版社

中国美术学院美术考级教材

怎样画速写

上海人民美术出版社

芳草地初级绘画技法丛书

怎样画速写

编者：程钰林

上海人民美术出版社

责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

怎样画速写

芳草地初级绘画技法丛书

编者 程钰林

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1995-X/J·1879

定价 3.50元

前 言

速写是一种快捷捕捉视觉对象特征的绘画形式。

速写可以培养我们形象记忆的能力，是进行绘画创作的必经之路。对生活中千变万化的场面，稍纵即逝的动作；对来自生活的许多新鲜、珍贵的感觉，我们仅靠看一眼画一笔，慢慢地写生是无法表现的。而方便简捷的速写恰恰可以及时勾画、记录下来。

速写可以训练我们集中、概括、提炼的能力。概括是绘画的基本要素之一，概括能力的高低往往决定艺术造型能力的优劣。面对自然界中纷繁复杂的形状、五花八门的物象，尤其需要我们进行简化、提炼，而速写的基本功能就在于力求将琐碎的表象，运用点、线、面的有机组合的方法，来加以综合、提炼、概括地表现。

速写可以丰富我们的思维能力，同时又是造就绘画胆识、提高艺术素质的有效途径。初学素描者往往拘泥于对象局部，作画时习惯于细描细抠，或孤立描写或面面俱到。而速写则不允许也来不及这样做，它的快捷、概括的特性决定了作画者必须敏锐地观察事物，及时抓住事物最概括、最典型的核心，以熟练的技巧，迅速地加以表达。要做到这一点，必须掌握抓大放小：抓大比例、大动势、大框架、大形象，分清主次和虚实关系。

速写又是画家生活素材积累的最好方法。德国画家丢勒这样说过：“……没有一个人能够用自己的灵感来创造出形象。只有当他依靠了无数速写，而在自己的智慧中积累了形象以后，才能够创作出来。”

初学画速写的少年朋友们,只要勤奋苦练,到大自然中去体验、捕捉千姿百态美的形象、美的景物,在实践中不断探索、提高,就可以掌握这门绘画技术。

目 录

前言

- 一、速写的工具运用…………… 1
- 二、怎样画速写…………… 4
 - (一) 速写与素描…………… 4
 - (二) 学习速写的顺序与态度…………… 4
 - (三) 初学速写的步骤…………… 7
 - (四) 速写的要则…………… 9
 - (五) 速写的课题…………… 14
- 三、速写问答…………… 23
- 四、附图

一、速写的工具运用

速写的工具很多,各种工具又有其自己的特点。初学者一般以铅笔为宜,较熟练后,可根据表现具体对象的需要与个人的爱好,来尝试运用多种多样的工具进行练习,并不断注意掌握它们的性能特点,逐渐做到能得心应手地表现对象,及表达自己的感受。

纸——速写使用的纸一般都用白色的,但应选择比较结实,表面不太光滑的为宜。在技法较熟练时也可以用各种有色的纸张进行练习。颜色以比较沉着的为好。有色纸张使用得当,还可以表现出特殊的画面效果。

注意利用纸张的特性,这样往往可以提高表现效果,如纹粗的纸张,适宜表现表面粗糙的对象,画的时候,应着重运用粗放的表现手法;反之,纹细的纸张,则适宜表现表面细腻、质感柔和的对象。

铅笔——画速写选用2B至4B较软的铅笔为宜。太软易措“糊”,不便保存;太硬缺乏表现力,又伤纸面,不便修改。

木炭条——特点是黑白响亮,由浓到淡,由松到紧,可以画出丰富的层次,便于快速涂出大面积的灰色调;又能勾勒线条,横拖成面,深入刻画,表现力较强,使用时较为直接、自由,比铅笔有更大的优越性。此外用木炭条画速写便于修改,更便于营造气氛,尤其适宜画大幅的速写。

木炭条因质地松脆,附着力差,炭粉容易脱落,所以不宜选用光滑的纸张。画好后如要保存,必须喷上定画液。定画液可用聚醋酸乙烯乳液(俗名白胶水),加水搅匀如牛奶状,用喷雾器均匀喷在画面上即可,喷时画幅放平。

(图1)上海高架道路建设工地的系列速写使用的就是木炭条并已经喷上了定画液。

木炭笔——笔心用炭粉加工而成。画线挺拔有力,黑白对比比较明显(图2)。但不易擦除、修改,明暗层次不如铅笔细腻,使用时手感及效果有些枯涩,不及铅笔、木炭条流畅,

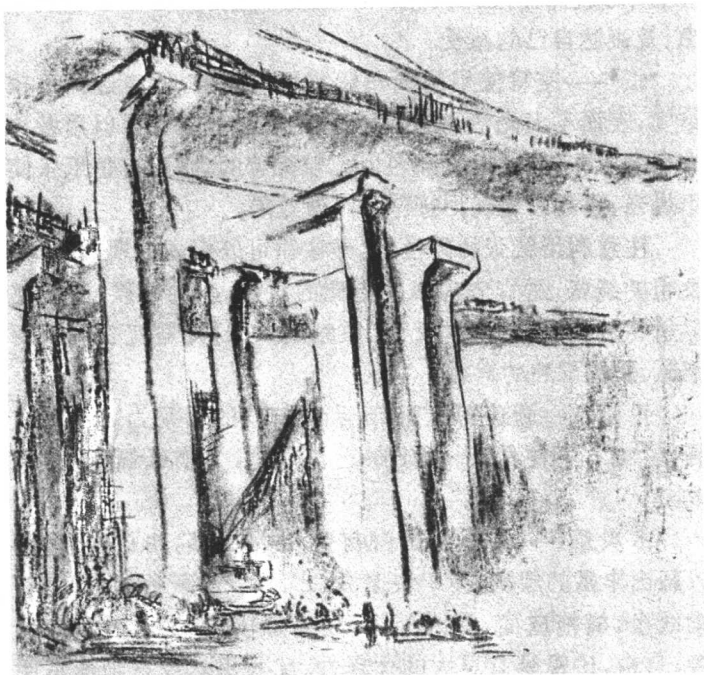

图1. 上海高架桥建设工地速写(木炭条)

掌握不好,会画得过黑、脏。用纸要求,纸面较光滑,质地较好些。

炭精条——是全部用炭粉制成的长条状。使用时横握竖握均可,黑白对比强,可以画出变化丰富的线条和明暗色调,富于表现力。它可以画得比木炭条浓重、肯定,但不便涂改,若和木炭条结合使用则效果更佳。

钢笔——用钢笔画速写线条纤细,细致流畅易于保存,但不易更改,画明暗靠组织疏密不同的线来表现,适宜画小幅速写。

图2. 人物速写(木炭条) 黄胄作

二、怎样画速写

(一) 速写与素描

速写与素描的关系如何？是不是学了素描，就不用再学速写了？

这些问题很重要，必须弄清楚。素描，这里指的是在室内作较长时间的写生练习，是造型训练的一种。它的特点是在比较稳定的环境里，进行面对静止的对象，有充裕的时间，可以仔细观察、分析，进行反复比较和修改，从而逐步掌握艺术造型的一些规律。然而，单一的长时间的进行素描训练往往会使自己的感受变得迟钝，而且被动地模拟表面现象。速写训练恰好可以弥补这些不足。速写常常在环境不稳定，时间短暂的情况下简练扼要地、敏锐地捕捉生活中感人的情态与一瞬即逝的动作、场面。在素描训练中穿插速写练习，使得慢与快、冷与热得以结合，这种互补的方法是造型艺术学习中的最佳组合。

当然，在学习要求与表现方法上，速写有着许多与素描相同的地方，比如都要懂得比例、透视、解剖结构等理性知识，都要运用主次、虚实、和谐、对比、韵律、节奏等艺术规律。

(二) 学习速写的顺序与态度

速写的学习顺序,总的来说是先静止,重理性,熟悉工具性能,学习表现方法。然后由静到动,由慢到快,由简到繁,由浅入深。像《坐着的老人》(图3),正在作画的人都是比较静止、稳定的。具体来说,先选取一些外形特点比较明确、容易上手的对象来进行练习。在练习要求上,着重整体观察,反复比较,尽量舍小就大,多注意比例、透视、结构、形象大的动势的正确。每张作业的时间,一般在十分钟左右。下一步再从简单的对象开始进入慢写练习,进行深入地研究对象。在整体关系基本正确的基础上,调动我们的感性作用,有重点地作些具体刻画,使特征鲜明、生动起来。时间可在半小时或一小时左右。

对这些静止、简单的对象练习到手里有数、心里有感觉以后,可开始练习重复性的动态,如锯木、修车、打弹子。这些动作都是循环重复的,允许我们作进一步的观察研究。比如拖地板,应抓住双手伸出,拖把的长柄与地面成三角形的时候,也就是动势最

图3. 坐着的老人 (俄) 赛洛夫作

强烈的瞬间，我们可以在该动作呈三角形的时候观察，在对象的手收回去的时候画。

对循环性的动作有了把握以后，就可以练习大的动作姿势，如舞蹈、做操、打球等。对这些大动势的速写既要求加快运笔，还要借助默记。随着速写基本方法的掌握、观察能力日渐加深、表现技巧更趋熟练，而逐步做到简要、鲜明地抓住对象的神态气质。

速写的学习态度可归纳为八个字：激情、大胆、勤画、多思。

中国绘画美学思想认为作画讲究内在精神的抒发，强调精神传达的意义。要求从人的精神——“气”与“力”上去支配笔墨的表现，所表现的笔墨才会生发出生命活泼的跃动力量。也就是说，艺术的表现力是从激情中产生的。速写要求凭激情运笔。身临优美意境，面对生动形象无动于衷、反应淡漠是与速写要求格格不入的。

要大胆，不要怕难为情，不要怕别人笑话，才不会缩手缩脚，不敢落笔。初学者宁可画前多观察，多感受，画时抛弃顾虑，拒绝犹豫，大胆落笔，笔随心运，笔线的质感、刚柔、疾缓、虚实、粗细就会变化，呈现韵律和节奏的美感，

“熟能生巧，得心应手”。作画者必须勤画，必须天天到室外或室内练习速写才有进步，尤其是一些比较怕羞的初学者，更要勤画，“勤能补拙”。我国著名的建筑学家和建筑教育家杨廷宝教授说：“平时出门开会，我随身总少不了笔和小本，经常将需要的对象画下来。时间充裕时，画得仔细些；时间少则寥寥几笔，勾个轮廓。每张画都记上年月日，这是画的‘日记’，久后再看，饶有兴味。”

勤画还要多思，才能避免盲目实践。画家林壖先生曾

说：“就观察而言，应该抓点。就表现而言，则要线中有面。不抓住点（不管是默记或画在纸上），你怎么可能有‘形’呢？形的任何转折，就是点，抓住了点，就可以很快地统率整个的形。就线而言，如果你在画线时心中一直没有面的召唤，那会是很呆板单调的，只不过一个铁丝圈而已。要想到线是面的形变，是包涵了无数的面的所在。当然，线还带有主观意念的色彩，那是不待多言的了。”

（三）初学速写的步骤

以画一个看书少年为例，来说明初学速写的步骤。

1. **观察感受** 观察对象专心致志看书的神情，留给我们比较深切的感受，进一步分析他的姿势、形象特征：身材瘦长，上衣宽松，全身微微倾斜，重心落在右脚，双手捧书，低头阅读。

这里特别要告诉初学者，必须理解整个读书者的形体主要是由头部、胸廓、臀部三大方形体块组合而成的。要透过外表（衣服、毛发等），排除细节（衣服褶皱、面部五官等），看到三大体块及颈、大腿（圆柱体）、小腿（三角形）、脚踝、膝盖（方形）等主要形体的榫合及交错关系；看到整个人体几处主要转折的位置，这样可以确定各部分的比例及相互间的透视关系，能够抓住结构和大的动态特征。

2. **构图** 整个形象在画纸上要占有合适的位置，并轻轻地画出上、下、左、右四根短线。注意使上、下的长与左、右的宽尽量接近整个少年形象长与宽的比例。

3. **画动势线** 由于我们对人体比例的尺度是以头作为对比依据的，所以从头的大小开始，画出与头连接的动势

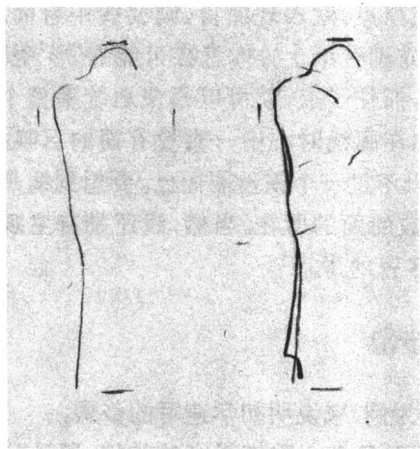

图4. 人物的动势线

线,能体现少年人体的主要动态(图4)。

不少初学者很害怕画这第一笔。画家林壖先生还有一段很有针对性的话:“就下笔来说,吓死人的无非是第一笔。而第一笔之所以难,无非是怕不准,怕因而坏了全局。就我而言,我并不把第一笔当成什

么了不起的一笔,我总是放心地画下第一笔——因为这一笔一定不会很准、很完整的,它更大的作用是使我在纸上留下了可供校正、对比、判断的一笔痕迹,一般地说,是以后的第几笔才是狠、准的所在。由此看来,‘大胆’地下它一笔,‘细心’地求准以后的那一笔,会是较合情理的程序。”

再依据观察感受阶段对人体主要体块转折位置的认识,进一步修正主要的动势线。

4. 画基本形 把另一半的形体和结构画完,呈现整个姿态形体。至此有必要作一次全面的比较:将画面放远,最好能与对象并置,眼光在画面、对象上来回流动,反复比较,可以先从比例、透视看起;比较时抓住主要的形体结构,靠整体比较而获得的直接感受,还可借助垂直线、水平线,或大的倾斜线作为关系线来检查相互的关系,右边垂直线从少年头发下来恰好落在他的脚趾,从右手前臂延长的倾斜线正好在左脚后跟等等。发现错误,立即改正。

5. 添加必要的细节 在基本形的基础上进行具体刻画,在具体刻画的过程中,必须要特别注意整体与局部的关系。局部画,整体看,使局部从属于整体而又充实整体。至此这张速写就完成了(图5)。

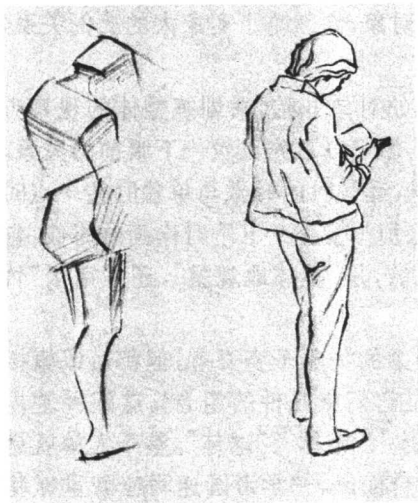

图5. 人体的基本形

上述步骤,适宜于初学者画较静止而时间约在15~30分钟左右的对象(对象并不一定仅是人物)。

(四) 速写的要则

1. 整体观察

不会画,首先是不会看。一般人看对象是为了认识对象,力求看得清晰,所以往往是盯住一点,犹如体格检查时的视力测验那样,盯着“E”符号看缺口,而邻近的“E”符号就视而不见。有人把这种观察方法,叫做“竹筒子观察法”,意思是好像是从竹筒中看出去那样,只看到筒口那么小的一块。这种局部观察的习惯,初学者往往会带到速写中来。这种看一点画一点的局部观察法,作画必然是局部的拼凑,画面必定琐碎、零散。

因为“美在整体”,不论是感受,还是表现,都必须掌握整体观察的方法。

所谓“整体观察”,就是把要画的东西都看在眼里,看到

前景也同时看到后景,这样才能看出前后的关系;看到上面也看到下面,才容易察觉上面长还是下面长。依此类推。

整体观察就是要从相互关系中去察看与比较对象,这样就容易看出对象准确的比例,也就容易正确地去表现。局部地看是孤立地观察对象,而忽略了对象大的比例关系,常常导致表现的错误。

初学者可以从简单的对象开始,来训练整体的观察方法。例如画场景速写时,你可以首先比较一下眼前的风景。当你同时注意近景、中景、远景时的感觉与单独盯住一点时的感觉,是否有上述的差别?检查一下平时作画的时候,自己是怎样注意观察对象的,是“整体地观察”,还是用了“竹筒子观察法”?

2. 抓基本形 世界上的物象千姿百态,但都可以概括成四种基本形体(或者是它们中几件的组合)。这四种基本形体就是“方形体”、“柱体”、“锥体”、“球体”。整个人体就是由许多个基本的形体组合而成。初学者画速写应着重抓基本形体的练习,也就是抓对象形体的整体关系。

动物的形体和结构,与人比较起来要简单得多。例如画鹅,首先应对鹅的形体作一番理解。鹅是由头部、颈部、身体、脚等几部分组成的;从侧面看,它的身体前窄后宽,有些像刀切馒头,也与鹅蛋形相似,它昂起头来时像带了顶僧帽。这样就概略地抓住了它的基本形体。再如,我们从侧面看牛,会发现牛头略呈三角形,身体是四边形,前宽后窄,牛头的正面像铲头。

3. 善于比较 比较十分重要,有了正确的比较,就可以画出正确的关系。比较不是一时的,而是要不断地、反复地进行比较,也就是所谓“比较、比较,再比较”。首先是整体