

高等院校艺术设计及美术教育专业教材

速写

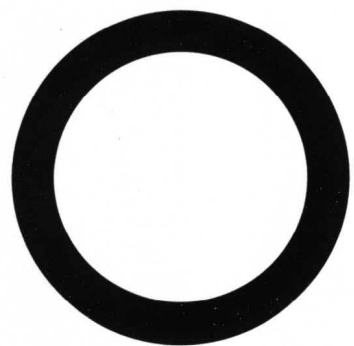
SKETCH

●
明镜
刘晓岭
编著

河北美术出版社

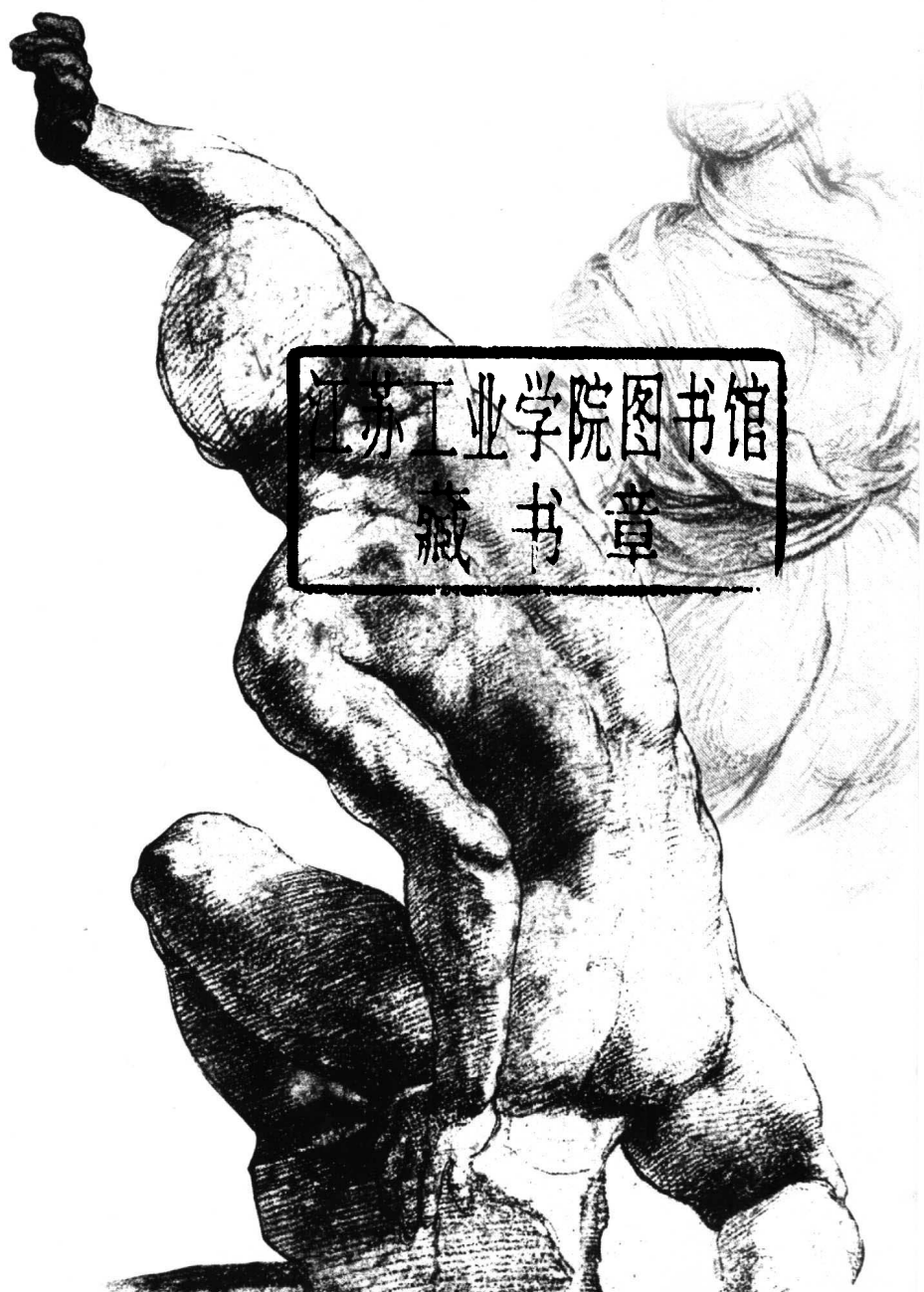
高等院校艺术设计及美术教育专业教材

速写

SKETCH

明镜 刘晓岭 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

编审委员会：靳尚谊 杨永善 张绮曼
谷守纲 广 军 苏高礼
高中羽 张立辰

编 委 会

主 任：杨文会 张晨光
副 主 任：徐福厚 罗磊明 曹宝泉
编 委：孟东生 张成来 李槐清
吴建刚 王继平 米宝山
孙冀东 张俊来 宋鸿钧
夏万爽 刘晓岭 牛运功
张新武 张奎英 郭宝君
张志强 马威池 王彩峰
刘景森 王青海 邹 寅

策 划：张晨光 曹宝泉
责 任 编 辑：张增木
装 帧 设 计：北京妙音通广告有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

速写/明镜, 刘晓岭编著. —石家庄: 河北美术出版社, 2002.7

高等院校艺术设计及美术教育专业教材
ISBN 7-5310-1926-4

I. 速... II. ①明... ②刘... III. 速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 040448 号

高等院校艺术设计及美术教育专业教材

速 写

出版发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
制版印刷：河北新华印刷二厂
开本：889 毫米×1194 毫米 1/16
印张：6.5
印数：1—5000
版次：2002 年 7 月第 1 版
印次：2002 年 7 月第 1 次印刷
书号：ISBN 7-5310-1926-4/J·1615

定价：36 元

总 序

学科建设的新成果

在以往的艺术设计和美术教育领域里,还不曾有过统一规定的教材。各个院校教学所使用的教材,都是自己编写的或是参考兄弟院校的教材进行综合的,这是多年来艺术教育的实际情况,应该说也是符合艺术教育客观规律的。艺术设计和美术教育的教材是不可能强求一致的,应依照教学大纲的基本要求,发挥各个院校的特点和长处,采用多种教学内容和教学方法,有利于相互影响和补充,有利于提高教学质量。

艺术设计和美术教育既应该严格地遵循专业目的的基本要求,又应该允许在教学中有自己的特点和侧重,甚至形成自己院校教学的优势。因而,在艺术设计和美术教育中,教材的建设更显得特别重要。有人说,教材就如同一部电影或戏剧的剧本,是付诸实现和表现的根本,是进行教学和专业训练的根本。教材是根据本学科的教学任务,编选和组织具有一定专业范围和深度的理论知识和专业技能的体系,以系统的教科书的形式来具体反映的。

河北省艺术类院校及美术出版单位,一直重视教材的编写工作,长期积累,积极倡导,不断充实,努力改革,使艺术设计与美术教育的教材配备成套,付梓成书,这对于教学质量的提高,无疑会起到很好的作用。

去年,在这套教材编写的准备会上,我听到了主编杨文会教授的设想和计划,他特别强调了教材要以学生接受知识的规律为主线,培养学生的创造性思维,并作为提高学生整体素质的组成部分。通过专业课的教材,向学生灌输自学的能力和方法,自主把握专业方向,学会在专业领域里进行理论思考,形成自己的学习方法,提高学习的能力。我认为这些想法是很好的。他们在不断努力地去实践,取得了初步的成果。这套教材在内容方面既有长期教学经验的积累,又增加了新的、系统的反映当前科学技术成果的内容,把文字和图片结合在一起,从艺术教育的特点出发,相信会发挥很好的实效。

这套教材的编写要求明确,不是简单的材料汇集和罗列,也不是作业过程的繁琐描述,而是教师们在长期的教学实践中,不断学习、总结和研究,对规律和方法的科学把握,同时吸纳了各方面有益的经验,丰富了教材的内容。教材建设不是一蹴而就的,需要坚持不懈,持之以恒。这套教材的出版,不仅为学生提供了学习的课本,也促进了与其他省市及兄弟院校教材的交流。相信在以后的教学实践中,会有更多更好的教材出现。

楊永善

2002年5月

目 录

第一章 概 述

- 一、速写的概念及技法特点 1
- 二、速写在专业学习中的作用与地位 2
- 三、多样化的表现形式与风格 3

第二章 速写的基础知识

- 一、工具材料 6
- 二、学习与训练的方法 9
- 三、表现技法 12
- 四、速写训练中容易出现的问题及克服办法
..... 15

第三章 速写训练的内容与方法

- 第一节 人物头像速写 17
 - 一、头部的结构与类别 17
 - 二、头部的透视与运动规律 19
 - 三、头部造型中的立意及形象刻画 19
 - 四、一般的训练方法与作画步骤 20
 - 五、其他训练方法与需要注意的
问题 24
 - 附：单元练习内容与作业要求 25
- 第二节 单人速写与动态速写 26
 - 一、人体解剖结构及形体运动规律 26
 - 二、时间长短与表现方法的关系 30
 - 三、人物造型与技法处理 30
 - 四、全身人物头、手、脚等重要部位的处理
方法 33

- 五、一般的训练方法与作画步骤 33
- 六、需要注意的问题和应达到的
目标 35
- 附：单元练习内容与作业要求 36
- 第三节 人物组合与场景速写 36
 - 一、构图的基本原则 36
 - 二、构图形式中对比手法的运用 38
 - 三、人物组合的技巧与方法 39
 - 四、人物组合与场景速写的创意、构思与
艺术处理 39
 - 五、写生方法与一般的作画步骤 42
 - 六、容易出现的问题及处理办法 43
 - 附：单元练习内容与作业要求 43
- 第四节 风景速写 43
 - 一、创意、取景与构图 43
 - 二、风景速写中的透视问题 44
 - 三、基础训练中的所有技法要素同样
适用 44
 - 四、地域与环境特点是风景速写的
灵魂 44
 - 五、常见景物的画法 46
 - 六、形式语言的协调统一 51
 - 七、风景速写的一般作画步骤与训练
方法 51
 - 八、容易出现的问题和解决办法 53
 - 附：单元练习内容与作业要求 53
- 第五节 速写范画与精品欣赏 54
- 主要参考书目 97
- 后记 98

第一章 概述

速写是绘画基本功训练中的一项主要内容,它与美术其他学科相互交融、渗透,对学生专业能力的提高有着非常重要的作用。速写的课题十分广泛,它可以面对客观世界乃至主观世界的全部。基础训练阶段,速写主要围绕人物头像、单个人物、组合人物、场景人物和风景等内容进行练习。速写的学习与提高,涉及到对速写的认识及对基础知识和基本技法的理解与掌握。本教材将围绕速写的基础理论与技能、技法逐层加以讲述与分析,并尽可能地通过本课程的学习,使学生获得全面、系统的认识与理解,以提高学生全面综合的绘画修养与能力。

一、速写的概念及技法特点

“速”字讲的是速度,应是快速、迅捷;“写”应该是持续、连接、不间断,综合起来,速写的概念可以概括为:用简练、扼要的笔调迅速准确地捕捉事物的形神。

速写不单指几分钟或几十分钟的线条画,它是

相对于长期作业或深入的刻画与表现来讲的,也与所表现对象的复杂程度、内容多少以及研究方向与目的有关。它是对长期作业所有因素的相对浓缩,它既有单色的线条式、线面结合式;也可以用色彩;它也可以成为利用各种工具与材料研究问题的手段。

速写作为基础训练中的一个重要组成部分,它与长期作业或素描构成互相协助、互为补充的一种协作关系,同时速写作为一种绘画形式,它有着“素描”不可替代的作用与功能,它也是创作中收集素材的一种主要方式。综合地看,速写有以下几方面的特点:

1. 快速准确

速写要求画者要在眼、心、手的默契配合下,快速而准确地描绘客观对象和表达自己的感受。在绘画实践中,由于时间关系及不同的内容与目的,速写是短时间内解决问题的一种最好方式。速写在强调作画速度的同时,还需要准确、生动地把握客观对象,这里的准确可以理解为:一方面,要能正确反映事物的本质规律和主要特征,事物之间及本身的各项关系要准确;另一方面,应是准确地反映和表达作者的感受与思想;速写作为简练、扼要的一种绘画方式,其艺术形式本身占时就少,但并不是每一笔都要有很快的速度,该慢的也得慢下来。对于局部和重要特征性内容的部分,要想表达充分和准确,就得相应放慢速度,而对那些大的动态特征就可以画得快些。总之,不能机械地、简单地理解速写中的“速”字。其实,好的速写作品必须以坚实的理论与理性为其表现的内在基础,速写还应是一种高层次、有控制的理性绘画。

2. 概括整体

要想在较短时间内准确、生动地描绘事物,画者就很难深入细致地去了解和刻画事物的每一个细

节与局部。速写必须要整体地看、整体地感受与表现,要抓住事物的主要特征与整体精神,大胆地取舍,用简练、概括的语言尽可能充分地去表现对象。整体与概括是各种基本功训练总的原则和要求,这不仅仅是受时间限制的问题,它是形式美、规律的需求,是人们感受与认知的需要。可以这样讲,没有概括与取舍,没有整体与统一,速写就不可能成为一幅好的速写作品。

3. 单纯、简练、注重形神

速写从面貌上看,它要比长期作业单纯、简练得多,这种面貌也使之成为一种独特的、区别于其他绘画方式的画法。速写本身就具较强的审美价值,一幅好的速写作品,同样是一幅好的艺术作品。速写的语言也决定了它更多地关注事物总的精神特征,出手也主要围绕那些主要的、对视觉冲击强的内容与形象去刻画与表现。由于次要与繁杂的内容得到削弱,从而突出了事物的形神,使速写成为一种更为生动、轻松和别有情趣的艺术形式。

二、速写在专业学习中的作用与地位

速写以其简洁的笔调、迅速捕捉事物形神的手法,成为培养画家敏锐地观察对象和准确、生动地表现对象的主要方法。同时它也是培养画家直觉判断能力、画面组织能力以及默写、记忆、想像能力的重要方法。许多世界著名的艺术大师,如:毕加索、凡·高、伦勃朗等都极擅长画速写,我国许多著名的画家如:王式廓、石鲁、黄胄、周思聪、刘文西等都是画速写的高手,并主要以速写方式进行基本功训练或用来收集创作素材。许多成功画家的经验都说明了速写能力对绘画学习和绘画创作起着非常重要的作用,并有“速写的水平和创作的水平是一致的”这一说法。这其中的作用主要表现在以下几个方面:

1. 速写因其用时较短,在一定时间内可以反复多次进行,对造型能力的训练非常有益。人认识事物从陌生到熟悉有一个过程,而且作为技巧、技能类的能力更是需要反复磨练才有可能掌握与提高,如同一位驾驶员至少需要有上千小时的驾驶经历,才有可能成为一名优秀的驾驶员的道理一样,绘画技能及造型能力的训练,也有类似的特性,画得少,训练机会少,进步就慢。速写可以在单位时间内对同一问题做较多次数的训练,从而有利于问题的解决。

2. 速写可以锻炼人整体地观察和表现客观事物的能力。在绘画学习中,整体观念、整体观察、整体表现是永恒的主题,把握整体的能力也是最难训练的课题。速写对训练画家整体表现能力有着非常重要的作用,因为速写的技法特征决定了画家要从整体入手,对整体的要求更高。它的有限时间的多次性强化了这一能力的训练,从而有利于学生整体观察与整体表现能力的提高。

3. 速写可以训练学生敏锐的观察力与概括扼要地表现客观事物形神的能力。速写语言与技法本身使这一能力必将得到有效的训练。速写因用时相对较短,使得画者只能概括、洗练地表现事物,这也是其他训练方式难以替代的。

4. 速写是新的艺术语言与方法最便捷的探索方式。瞬间的感受与一时的灵感需要迅速地捕捉与记录下来,速写便是最好的记录与尝试方式。速写水平的高低直接影响到表现的准确程度。同时,对于新的艺术语言与形式的探索或尝试新的画法,速写简便易行,是效果较好的手段。它易做大量的、反复的试验,是其他方式难以与之比拟的,它避免了长期作业中制作过程的干扰与时间过长所带来的麻木与迟钝,能使人相对处于更好的激情状态和对事物保持较长时间的新鲜感。

5. 速写作为一种最轻便、最迅速的艺术表现

形式,可以收集大量的创作素材与资料,好的速写作品甚至略加改动就可以直接用于创作。因而一个有志于从事绘画事业与创作的画家就应该多深入生活,多画速写。

6. 速写本身就具有较强的审美价值,好的速写本身就是一幅好的艺术作品,像马蒂斯、门采尔等许多艺术大师的速写作品,本身就是独立的艺术作品。速写本身同样蕴涵和倾注了作者的智慧和情感,它同样反映了画家的才气与艺术个性。

三、多样化的表现形式与风格

速写作为一种绘画方式,有着不同的目的与不同的样式。刚开始学画速写,作为基本功与技能练

习,速写更多地注重迅速、准确、生动地刻画对象,作为收集素材与记录,它也更多地强调准确与可还原性。随着学习的深入,造型能力等问题逐步得到解决,画家在运用绘画语言上开始更多地注重个性的追求、内心情感的抒发,速写的语言,呈现了多样化与不同的风格与面貌。速写已不再只是一个获得造型能力与记录生活和收集素材的手段,它同时又是一个表达艺术家心灵的方式,根根线条、片片擦涂,已成为艺术家心灵与思想的轨迹。青年学生由于受不同教师的指导、不同作品的影响,以及因个人经历、爱好、兴趣的不同,绘画会有不同的个性方式,教师应尊重与鼓励学生这一倾向,并认真加以提示与疏导。(图1~图6)

图1 玛曲草原 吴长江

图2 自画像 郑金岩

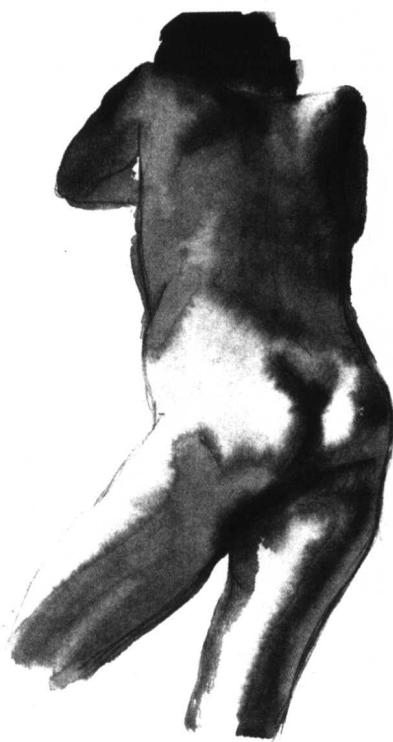

图3 女人水墨速写 张莞

图4 坐着的男子 毕加索

图5 镜子中的影子 马蒂斯

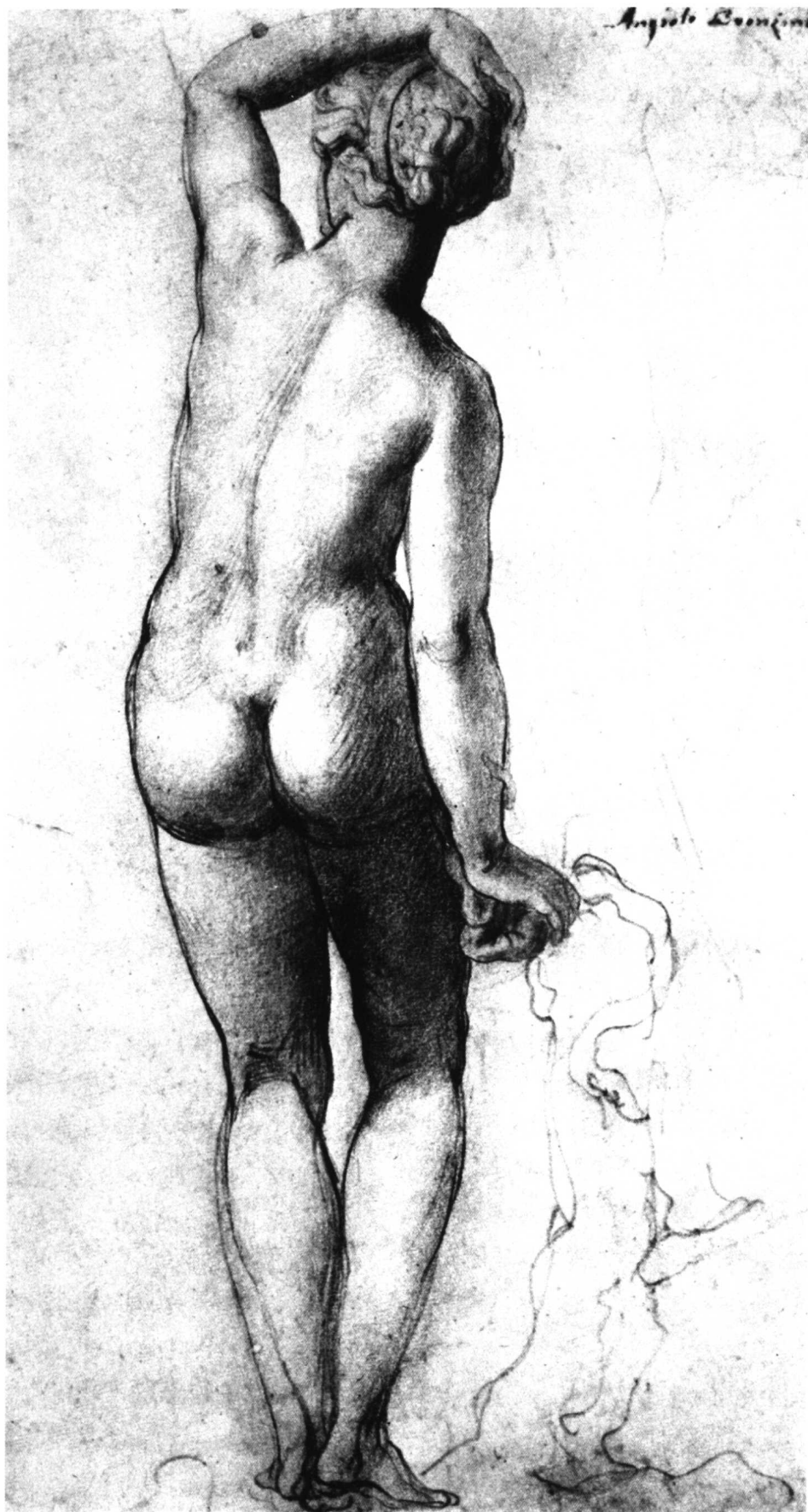

图6 临摹班狄内利的《克莉奥佩特拉》 布隆基诺

第二章 速写的基础知识

一、工具材料

绘画作品都是利用相应的工具材料来完成的,“工欲善其事,必先利其器”。对工具材料的选择、认识、掌握与熟练运用,是画好画的前提条件,并且绘画实践到一定阶段,每个画家都会根据自己的爱好以及绘画目的、表现需要等选择合适的符合自己需要的工具材料。速写的工具材料非常宽泛,而且在不断拓展与翻新,传统与常见的工具材料及使用方法主要有以下几类:

1. 铅笔

速写中常用的铅笔有6B、4B、2B、B、HB、H、2H等,速写者可根据各自不同的需要和习惯,选择不同软、硬的铅笔。硬铅笔画出的线条细而浅,并有划印,一般不用过硬的H类铅笔。软铅笔画出的线条有弹性且厚实,较适合画速写,但缺点是笔芯容易折断,画在纸上的痕迹容易被弄模糊等,画者应注意这些问题。

用铅笔画速写宜把笔芯的前部削尖,这样笔头用起来变化较多。画细部竖起一些,画出的形象干净、利落、坚实;画大面和虚处时,铅笔放倒一些,线条就会变粗、变松、变得优美而灵动。总之,要

图7 女同学 王晓辉

充分利用铅笔的粗细、虚实与轻重变化,这样画出的作品才富有表现力,速写语言才丰富。(图7)

2. 炭笔

炭笔附着力强,颜色较深,画面的黑、白对比比较强,可以表现出较多的层次与深浅变化。炭笔因笔芯较粗,不同方式的用笔可以画出粗细反差很大的线条,这样它就具备了更宽泛的表现空间。一般画头像和大幅速写使用较多,尤其是适合画线面结合式的速写,画面语言充实,丰富而多变,并且视觉冲击力强,醒目而强烈。(图8)

3. 炭精条

炭精条宽粗,所以用笔中线条的变化更大、更多。侧卧与横扫可以画出更大面积的笔痕,它比炭笔更适合画大幅作品,但因炭精条过于粗笨,刻画细部与勾线受到一定影响,处理这些问题需要较好的基础和技能,因而,初学者掌握与运用时有一定困难。(图9)

图8 女人体 马琳

4. 木炭条

木炭条有圆形、方形两种，使用方法与绘画效果类似于炭精条，其笔法更具写意性。由于木炭条及炭精条使用上较为直接与自由，并能迅速勾涂内容，这样画者就更容易把精力集中在研究对象的主要特征、内在结构与整体关系上。同时使用木炭条时，尽可能地避免大面积的重复与叠加，下笔尽量力求准确，这样使画面效果生动、自然，视觉感染力更强。由于此材料的特殊性和局限性，作画时画者不便刻画局部。木炭条是整体感和感觉训练的理想工具。(图10)

木炭条因质地很松脆、附着力差，画好的画只要轻轻一抹，炭粉就会脱落，作品完成之后若需保存，必须喷上定画液。

5. 钢笔

钢笔作为书写与绘画的工具，其特点是耐久、效果好且经济。普通钢笔画出的线条变化不多。目前国内制造的一种特殊速写钢笔可侧用、平用，加

图9 擦石板的学童 门采尔

图10 女人体 盖尔·布郎

上手腕及指端用力的不同,便会出现粗细、软硬、松紧不同的线条,它既可抓大形,又可精雕细刻。总之,它的技术性较其他材料工具简单一些,但运用起来却有很大的难度。由于钢笔勾画的痕迹在纸上一清二楚,附着力又非常强,不易修改,因而要求画者要具有一定的造型能力。另外,钢笔画出的线条深浅都一样,缺少变化。应扬长避短,发挥其对比强、视觉冲击力强的特点。同时,通过线条的粗细、疏密等其他方式来表现事物的虚实关系。(图11)

图11 西双版纳速写 赵宁安

7. 针管笔

针管笔属于钢笔类型,是一种高级绘图笔。其特点是线条较匀称、流畅;不足之处是不能像钢笔那样通过笔尖的用笔转换,形成较多的线条变化。

8. 毛笔

毛笔是中国画的主要工具,为文房四宝之一。

用毛笔画速写表现力很强,也很丰富,笔尖含墨的多少,运笔的快慢,用力的大小,线条会出现粗细重轻、干湿滑涩等各种不同的变化,加之运笔中各种笔法的使用,毛笔就成了速写表现中语言最为丰富的工具材料之一。(图12)

图12 老人 张洁

9. 墨水与墨汁

墨水通常是配合钢笔或针管笔使用的。目前在速写中经常使用的是碳素墨水,这种墨水干后不会再次被水溶解,耐久性强。使用碳素墨水要经常清洗笔管,否则易造成堵塞,出水不畅。

墨汁是配合毛笔使用的,墨条加水研磨后可得到墨汁,也可使用现成的瓶装或罐装墨汁。市场上还有一种使用方便的固体块状墨,用含水分的毛笔在墨块上磨一磨即可使用。(图13)

另外,画色彩速写还有水彩笔、水粉笔、油画笔、彩色水彩笔、蜡笔、油画棒等工具材料。随着学习的深入和技法能力的提高,可尝试其他工具的使用,以拓展表现语言的空间,掌握和发现更多的语言表现形式。

10. 纸

常用的纸有素描纸、宣纸、新闻纸、高丽纸、水彩纸及其他普通书写用的纸。在使用时,也应考虑笔与纸结合的使用性能,用于铅笔、炭笔、炭精条、木炭条作画的纸不宜太粗糙和过于光滑;用于钢笔作画的纸宜光滑结实且有一定的吸水性;用于毛笔作画的

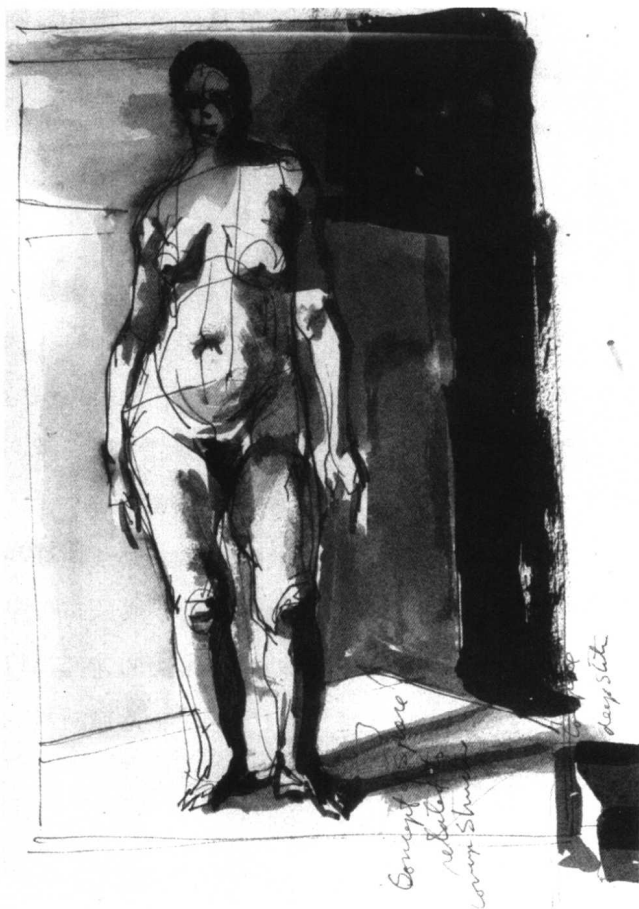

图13 站立的女子 豪瓦布·瓦沙

纸宜稍粗糙，吸水性要更强。画速写除用白色纸外，还可以选择各种灰色或其他彩纸。

一般说来，什么工具和材料最适合画速写，以及什么工具与什么纸张可产生最佳视觉效果是很难有定论的。这需要画速写的人在实践中多加体验，并培养起对材料视觉效果的敏感性，从而根据自己的技能特点、感受及喜好选择适当的工具和材料。在此基础上，画者通过长期的速写实践就会逐渐掌握和不断地有所发现。

另外，各种工具和材料，都有它的长处和局限性，一种视觉上的效果，又跟某种特定的工具和材料的使用分不开，所以学习画速写对工具和材料的了解和掌握是十分重要的。

二、学习与训练的方法

学习方法是掌握知识与技能的重要手段，好的学习方法，可以起到事半功倍的作用，学习画速写也是这样。我们要有科学、理性的理论指导，并遵循由浅入深、循序渐进的学习原则，才能较快地提高与掌握有关速写的知识与技能。

1. 整体地观察与表现

观察是作画的前提条件，绘画能力的提高首先有赖于观察能力的提高。对于画者来说，观察方式和观察能力远比技法手段更重要。

绘画中正确的观察方法就是整体观察，如果没有整体观察和整体观念，单纯依靠眼随手走，那么画出的物体就会支离破碎。由于人在感受一种事物时，是一个整体的感触和一个完整的印象，如果在绘画的过程中用每一阶段针对每一个局部的描绘去拼凑整体，那就丧失了整体的感觉。因为人在观察局部时，由于心理及视觉的调节作用，会夸张和强化了局部，无数个被强化和夸张了的局部就会各自为政，融不到整体中去，就会出现各种各样的关系混乱与变形扭曲。因此只有整体观察，整体对待与表现，才能调整感觉，把每个局部纳入整体的范畴里去思考 and 对待，这样才会表现出整体、完整和统一的事物特征。

2. 深入理解与思考

深入理解包括对写生对象构成规律、构成属性的理性总结与认识，只有在知其然又知其所以然的基础上，才有可能更好地表现客观事物。如人物写生中，如你不了解人体解剖结构，不了解人体的运动规律，就很难表现好人物的外部形态特征。理解还应包括对形式规律的认识，速写中触及到的其他相关的基础理论知识，如：透视、构图、形式美规律等方面的知识。只有运用扎实的基础理论知识和

经过反复思考后的认识才是成熟的认识,有了正确的认识才有可能更好地去表现。其实,强调理解与思考,就是强调画者不但要多画,还应多想、多看。画画不光是靠手熟就能解决的问题,作为画家也要具备渊博的知识、聪颖的头脑、敏锐地观察与分析写生对象的能力。

认识有一个从陌生到熟悉的过程,技能训练也有从生疏到熟练的过程。如果我们要求一个初学者在很短的时间内,准确生动地表现写生对象的形神,那是不可能的。对初学者来说,一方面,由于缺乏对写生对象解剖结构、内在规律、形象特征的了解,加上绘画基础理论知识的欠缺,单凭直觉观感,很难从对象身上发现东西,即使眼睛捕捉到了,脑子里也无法分辨什么是主要的,什么是次要的,什么该画,什么不该画,也不知道该怎样去提炼、概括。这一阶段如果一味追求速度,画者就可能画不准对象的基本形和基本特征,更谈不上速写的语言表现和技法运用,这是其一。另一方面,刚开始画速写,眼、脑、手的协调能力也差,加上技法、技能生疏,手也不听使唤,画不到位,整体把握和宏观控制能力差,该深入的深入不了,该概括的概括不成,光求速度,就有可能把画画得一塌糊涂。因此,先画慢一点,认真观察对象的基本结构、比例和透视关系,分析对象的形象特征及其特点,尽可能地把对象画得丰富一些,深入一些,就像人们常讲的,初学速写宁可画得繁一些、多一些,不要画得少和不够。这样随着画者熟练程度的提高,造型、观察与分析等各方面能力的提高,速写就会越画越快,越画越好。这里还需要强调的是,速写作为一种概括、扼要表现事物的手法,也应建立在扎实的造型基础和对形象深入认识的基础之上,否则概括和扼要就会变得空洞与简单。

3. 由静到动

初学者由于受各方面能力的限制,一开始就画运动的事物几乎是不可能的。因为运动的事物瞬息

万变,初学者往往无所适从,无从下笔。因而,初学速写先画静止的事物及形象为好,静止状态的人或物变化不大,画者可以有比较充足的时间去观察对象、分析和研究对象,从而达到练手、练眼、练脑的目的。

相对静止的事物练习达到一定程度后,再逐渐过渡到画运动的事物。如人物练习中,开始时先选择静止的人像,如各种坐姿、立姿等,然后再练习画局部运动的人物和有规律运动的人物,最后再画全身运动或无规律运动的人物速写。

速写的时间可以根据速写的对象、繁杂程度与练习目的而定。小幅和单个人物速写,慢的可以是十几分钟或不到半小时;运动人物或快的速写可以是几分钟;而大幅速写和人物场景复杂的速写用的时间就更长一些。

4. 由少到多, 由简到繁

自然界的各类事物复杂多变,初画速写,应有一个由少到多、由简到繁的过程。如画人物,先画单个的,再画人物组合、场景人物等。组合人物、场景人物要比单个人物复杂得多,要求也不尽相同,它涉及到立意、构图和更为繁杂的技法处理等问题。画景物速写,也应先作单项练习,如单个的树木、房屋、山石、交通工具、各种动物等。单项练习画得差不多了就可转入画小景,逐步过渡到画大景。总之,由少到多、由简到繁符合人的认知规律,也符合循序渐进的教学原则。

5. 记忆与默写、临摹与写生相结合

写生练习到一定程度,学生对所练习写生对象的组织结构、内在规律、形象特征等有了一定认识和掌握,就应穿插进行记忆、默写以及临摹等练习。

记忆和默写,就是画者把观察到的写生对象凭记忆画出来。它是培养学生形象记忆力、想像力、观察力和概括力的有效途径。记忆和默写的内容很广泛,可以是人物头像、单人动态、人物场景、风景,

也可以是从电影电视中看到的画面等。多做这方面的练习,可以使学生更好、更快地掌握事物形象特征、内在结构和组织规律。它起着一种强化认识的作用,它可以较快地解决许多写生不易解决的问题。

默写可以通过以下几种途径进行训练:

(1) 根据写生的对象来默写。可以把画好的速写再重新默画一遍,因刚画完写生,这时画者因观察与表现所留下的记忆还较深,一般完成都较顺利,如有忘记和联系不起来的部分,可以拿出画的速写对照着再填补,这样默写的效果是非常好的。它的功效胜过你画许多张写生,因为当写生熟练到一定程度后,许多形象的塑造以及技能、技法的处理就变成下意识和自动化的处理,在人的大脑中较难留下很深的印记,而默写因缺少了参照对象,它就会强迫画者搜寻记忆,重新强化认知,从而使画者能够很快掌握他所描绘的事物。

还有一种方法,就是让模特儿先做一个动作,画者先观察、分析和记忆,等撤走模特儿后,画者根据记忆来画,画完后,再让模特儿回来摆出原来的动作。画者根据自己默写的画面去对照模特儿的形象特征,查漏补缺,分析出现的问题,这种练习难度虽说大一些,但效果却很好。

(2) 根据日常生活中观察所获得的形象来默写。如回家路上、外出、散步、朋友聚会、看电影电视等。因当时无法画,可回家后根据记忆来默写,把自己感触较深和发现的有意义的形象事物记录下来。

(3) 多作想像画。可根据文学艺术作品或自己所思所想,作各种场景与情节的想像画练习,以增强想像能力。

总之,默写训练的方法很多,养成默写的习惯,对学画者创新、创造及创作能力的培养非常有益。像连环画、插图、设计以及各类创作,都需要画者

具有丰富的想像力及创作能力。

临摹较写生来说,较容易一些,它也是学习的一种重要方法,它对提高学生的写生能力大有好处。一般来说,我们选择的临本都是较好的作品,通过临摹,可以学习他人处理画面的方法,直接获得较好的技法手段。同时对照自己的写生作品,分析同一类型、同一形象甚至同一角度、动态的画面,别人是怎样表现,自己在表现上还有哪些问题和不足。通过这样的学习,学生的技法能力会得到很快的提高。

另外,临摹也不是说把别人的作品原封不动,统统地照抄下来,要根据临本的情况以及临摹的目的,把握原作总的精神面貌,学习他人整体处理的技法手段,不必追求同原作一点不差,只求临出它总体的面貌、精神,学习它表现的思路与方法。

临摹的方法步骤:

(1) 读画

临画之前首先应对原作进行分析,研究其思路、方法及技法特点,同时应注意研究画面的形象特征、构图形式等各种要素,做到心中有数。在此基础上,明确自己临摹的目的和需要学习领会的东西,然后再下笔。

(2) 整体入手

如果你想完整地把画临摹下来,为防止局部入手所造成的较大出入,应采用整体入手的方法,确定和分布好画面的各种写生对象的位置、面积,把握其构图规则,然后一步一步地逐步走向细节与局部。整体还应包含心中有整体和整体感受要贯穿始终的含意。

(3) 深入刻画

在整体原则精神的调控下,去处理和完成各个局部和细节,要注意原作对形象的处理手法及技法特点。

临摹完成后,整体地感受一下,对原作在精神和面貌上把握得如何。如有不同应认真分析总结,找出问题所在。

临摹只是一种学习的手段,重要的是把临摹学到的知识还用到写生中去,融入到自己的技法与表现中去。这样,自己才有可能在学习别人技能、技法的基础上,有所进步与提高。

另外,还有一种学习方法值得我们去注意,它对速写能力的提高同样具有不可忽视的作用,那就是用眼“画”。在日常生活中,我们无法每时每刻都带着画笔与速写本,但我们时刻都有一双明亮的眼睛,我们可以在生活的每时每刻,用眼睛去观察,用心去表现,把看到的事物在大脑中去描摹、去处理。这种潜移默化似的训练,能起着强化训练的作用,它会使你的速写在不知不觉中迅速地提高。

6. 理论与实践相结合

学画者还容易出现的一个问题,就是只愿意多画、多练习,忽视理论知识的学习和认识修养的提高。这里需要强调的是,学画者除了需要做大量的实践练习外,理论知识的学习也是非常重要的。一个画者只有多看书、多学习与绘画相关的知识,多动脑去思考和研究,提高自己多方面的修养与能力,才有可能画好画。

三、表现技法

表现技法是指画速写时所采用的技巧方法,它包括两方面的内容:一是指对所使用的工具材料所产生的视觉效果的认识;二是指造型手段中点、线、面等绘画语言的运用形式。速写一般采用的方法有线描法、线面结合法、勾线与薄涂结合法等。因学画者个人的经历、兴趣及个性的不同,每个人都可能根据不同的对象与目的,选择适合自己的表现技法。

1. 线描法

线描法是以线为主要造型手段的一种表现方法,它是其他表现方法的基础。用线来刻画形象,方便而快速,因而,它是速写绘画中使用最普遍的一种方法,它的形式语言也是其他绘画方法难以替代的,具有独特的形式美感。初学者一般都采用这种方法。

以线造型,要注意线的抑、扬、顿、挫,线的粗细、曲、直、长、短、刚、柔、虚、实等变化,线的组织应考虑疏密、聚散、节奏等变化,没有线的变化,就组织和塑造不出丰富而生动的客观世界。同时,没有线的变化,也就没有了线的形式美感。在线造型中,一方面我们应真实、准确地使线在塑造形象和表现环境气氛中自然生成;另一方面我们还需在用线再现事物和表达感受中,有意识地对线进行组织安排,以增强线的表现力与感染力。(图14)

图14 女青年肖像 陈孟昕