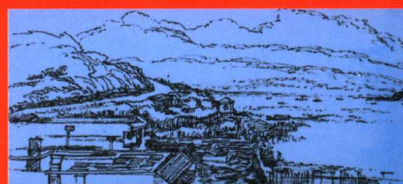

院校艺术表现丛书

速写与表现

刘宏主编 叶影著

广西美术出版社

高 等 院 校 艺 术 表 现 丛 书

J214
138

速写与表现

刘 宏 主编
叶 影 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写与表现 / 刘宏等主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2006.1

(高等院校艺术与表现丛书)

ISBN 7-80674-871-7

I. 速... II. 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 (2005) 第 159555 号

高等院校艺术表现丛书

GAODENG YUANXIAO YISHU BIAOXIAN CONGSHU

速写与表现

SUXIE YU BIAOXIAN

主 编 刘 宏

作 者 叶 影

图书策划 覃西娅

责任编辑 何庆军

责任校对 罗 茵 刘燕萍 陈小英

审 读 欧阳耀地

制作设计 佳来美来

出 版 广西美术出版社

发 行 广西美术出版社

地 址 南宁市望园路 9 号 (530022)

印 刷 广西南宁华侨印刷厂

开 本 787mm × 1092mm 1/22

印 张 $3\frac{18}{22}$

版 次 2006 年 6 月第 1 版

印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80674-871-7/J·582

定 价 19.80 元

前 言

在多年的美术教学生涯中，我发现自己在短时间内就能将眼前十分动人的景色抓住，而学生会花上几个小时或更长的时间才能做到，显然是对速写的学习不够重视，因此，现在我要求他们每周都要画速写。当然，对于初学者来说一下子要抓住形体确实有困难，但是只要经常地、坚持不懈地去画，必定会取得成功。速写对学美术或艺术设计专业的学生都非常重要。

这本书我前后花了将近一年多的时间，从第一章“速写的概述”到第六章“作品欣赏”共六个章节。特别在第二章中写了“静物写生”，这部分是学生比较容易忽视的，他们往往会拿笔在纸上磨上个把小时，将物体的灵气都给磨跑了。其实任何东西我们都可以赋予它们生命力，用超凡的想象力把物体画得生动、活泼，这种对自然的流露是从心底里爆发出来的真实感受。

书里范图中的速写作品是我平时随手记录的，是多年积累起来的，这只是一部分，包含了我对生活的热爱和钟情。在书中也采用了我所崇拜和敬仰的国内外老一辈艺术大师的作品，在此，表示深切的谢意。

本书内容全面，图文并茂，通俗易懂，既可以作为专业、业余美术训练教材，也可以作临摹习本，无论对初学者还是有一定绘画基础的学生，都有实际的指导意义。

叶 影

2006年2月于上海

目录

第一章 速写的概述	1
第一节 速写的特点	2
第二节 速写的工具	2
第二章 静物速写	5
第一节 静物速写的透视规律	6
第二节 静物速写的表现与透视变化	9
第三节 静物速写的表现方法	13
第四节 静物速写的表现形式	15
第三章 人物速写	18
第一节 人体的比例	19
第二节 人体解剖结构	20
第三节 人体的形体结构	20
第四节 人物速写的动态	24
第五节 人物速写的表现形式	25
第四章 风景速写	30
第一节 风景速写的透视规律	30
第二节 风景速写的取景与构图	32
第三节 树木的表现	36
第四节 山石画法	39
第五节 交通工具速写	40
第五章 建筑风景的速写	42
第一节 建筑风景速写的表现形式	42
第二节 建筑物局部的速写表现	48
第三节 自然景色的表现	59
第六章 作品欣赏	65

注：本书中图版的说明文字中，除有标注外，其余未标注的均为作者本人画。

第一章 速写的概述

速写是绘画艺术中一种重要的表现形式。它不仅是收集生活素材,从中吸取营养和积累形象的手段,而且是培养敏锐的观察能力和艺术概括能力的训练方法之一。

长期以来,学生往往忽视对速写的学习,只把精力放在素描和色彩上。

速写与素描有各自的特点,二者可以相互作用、相互促进,但是速写是其他绘画形式所无法代替的。速写是描绘的浓缩和提炼,是作画者对物象的特征所表现出来的敏锐观察能力和深刻感受能力。要以形写神,不拘泥于形似。可以采用不同的工具和不同的笔法:要落笔肯定,大胆挥洒,要有表现力度和节奏感。速写更要讲究意在笔先,要强调画面中

哈密尔顿农场 费迪南德(美)

图 1-1 小海湾 费迪南德(美)

的主观感情因素。让自己对大自然和物象的灵感和感受、悟性,通过速写的形式记录下来。天长日久,就会积累大量的生活资料和创作素材。这样,可以训练和提高形象思维能力和观察能力及造型能力,对创作有极大的帮助。

第一节 速写的特点

速写是在短时间内用简练概括的表现手法,描绘出物体的主要形象特征,包括形体、动作和神态的绘画形式。

速写在工具上,有铅笔、毛笔、钢笔、炭笔、油画棒、蜡笔、马克笔等等。

在纸张上有绘画纸、铅化纸、书写纸、毛边纸等等。

表现形式上,可分静物速写、人物速写、动物速写、建筑速写、自然风景速写等等。

速写与素描的区别在于:素描要求深入细致、精心地刻画物体的形体结构,充分表达体感、质感、空间感等;而速写要求在较短的时间内用准确、精练、概括的手法表现物体的主要形象特征。

第二节 速写的工具

一、笔

速写所用的笔品种繁多,归纳起来有以下几种。

铅笔:有软硬之分。铅笔可以充分表现出笔触的流畅、线条的粗细浓淡等画面效果,在表现明暗调子时,产生层次变化丰富、生动的画面。(图 1-1)

钢笔:用钢笔画速写非常可取,画出的线条挺拔刚劲有力,并富有弹性,还可以靠线条的排列组织叠加成丰富的笔触,画面可以取得很好的效果。(图 1-2)

炭笔:优点是浓黑,没有反光,深浅层次分明,画面上可产生黑白强烈效果,也可以通过手抹、餐巾纸擦、橡皮擦等方法,在擦过的地方重新表现画面效果,这样会产生非常好的虚实关系。缺点是炭粉附着力不强,容易掉色。画完后应喷上固定液,防止画面掉粉。(图 1-3)

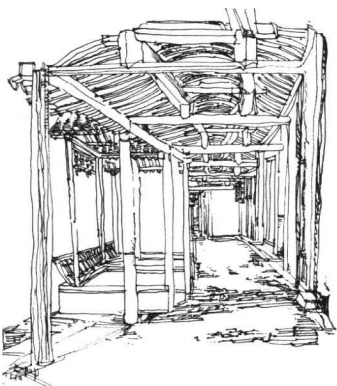

图 1-2

图 1-3
沙漠小屋 奥列佛(美)

图 1-4

软头笔: 类似毛笔头的软性笔, 画出的线条粗、浓、重, 可以用笔表现出勾勒点、皴擦等, 表现力很丰富。(图 1-4)

美工笔: 特制的弯头钢笔, 在速写时被普遍使用。画出的线条有粗有细, 特点是可以采用线面结合的方式。

水笔: 现今在速写中水笔运用得非常广泛, 它的特点是价廉, 画出的线条较细。可粗细变化, 如果正确地把握和运用, 将会取得良好的画面效果。(图 1-5)

图 1-5

二、纸

一般的纸都可以用来画速写，运用不同的工具和不同纸张其效果也不大一样。

绘画纸：质地光滑密实，用铅笔、炭笔速写效果不错。

图画纸：质地较薄而软，有吸水性，不易多涂擦，用铅笔、炭笔、钢笔或加淡彩均可。

毛边纸：纸质疏松略黄，纸面较粗，画毛笔、炭笔速写较好。

书写纸：一般的办公纸或复印纸，质薄脆，面平滑，用钢笔、铅笔、炭笔均可。

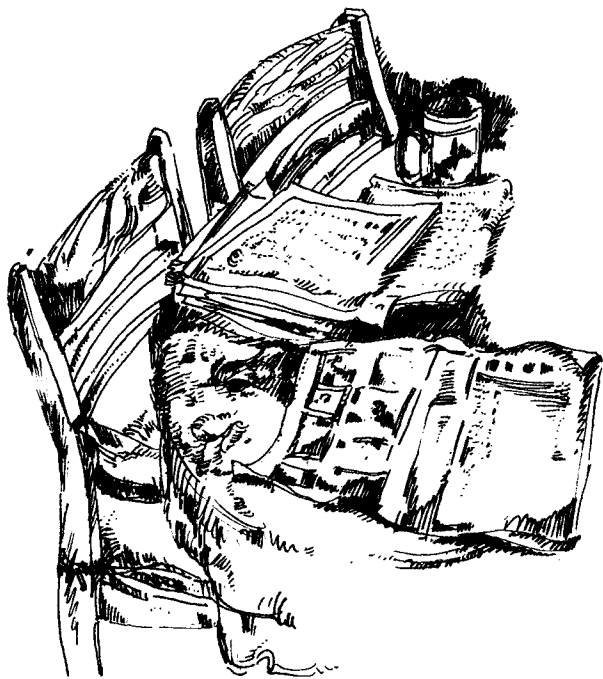
三、速写本

速写本是非常实用、方便的作画工具，便于随身携带，不宜太大。

四、画夹

画夹又称写生夹，有大、小两种，里面可以夹不同的纸张，携带起来非常方便。

第二章 静物速写

静物速写是绘画学习的初级阶段，以往人们往往忽视对静物的速写，但是我在长期的教学中，坚持要求学生作室内外的静物速写，以锻炼学生对物体的形状、透视、比例等关系的理解，在较短的时间里，通过仔细的观察，在几分钟或几十分钟内能大致地、概括地以速写形式勾画出静物的全部面貌。

静物的形体简单易于掌握，学习静物速写便于对其自然的

属性进行研究，但是简单的形体并不意味着内涵的简单。静物所涉及的层面是广泛的，包含着一些通俗造型的法则。对这些法则的理解和认识，直到能够正确地全面表达，需要进一步学习。在学习中对理性知识要透彻了解，对方法步骤要细心领会，对规律性知识要灵活运用。要掌握一套正确的思维方法和作画方法，这是非常重要的。

朱迪·马汀（美）

第一节 静物速写的透视规律

在二维空间平面上进行三维空间的立体塑造必须依赖两大必然规律：（1）透视；（2）明暗。一个物体处在漆黑的空间中，我们的肉眼什么也看不到，当有光线时，处在空间的物体会产生立体的空间感觉，有高度、宽度和深度，这就是一个三维空间。而我们的画面是平面的二维空间，只有宽度和高度，在平面的纸上表现物体的高度、宽度和深度，这就是在我们进行静物速写中第一个要面对的问题，即透视规律。

各种物体随着距离的远近、观察角度的变换，都会产生长短、高低、宽窄的形状变化，这种变化就是透视变化。所以我们画任何物体时，必须迅速掌握这种透视规律，才能准确地各种角度描绘出物体的各个位置的透视变化。

一、视域

眼睛固定在某一组静物，能见到的物体范围称为可见视域。人眼的可见范围是有限的，人的视角一般为170度左右，在视角为60度内的视域中的物体较为清晰，60度外则较为模糊。

作画时首先在画面上有统一的视点、视平线、视心线、心点（亦作主点）。

视点：是作画者眼睛所处的位置，这是画面的放眼点。

视平线（地平线）：是作画者平视画面的人物、景物时，有一条与眼睛等交的水平灭线，这条水平灭线就叫视平线。视平线是统一画面空间，区分上下的准线。在视平线以上的物体，它的空间位置越来越低，人们看到它的底面；在视平线以下的物体，它的空间位置越远越高，人们看到它的顶面。

视心线：是视点至视平线的一条直线，它是区分左右的准线。在视心线左边的物体，看到它的是右侧面；在视心线右边的物体，人们看到它的左侧面，视心是作画人的眼睛与画面的距离长度。

主点（心点）：是视心线交于视平线的一个中心灭点。

视角60度的视域，是作画的范围区域，有了视点、视平线、视心线、主点，才能把自然界的物体表现在画面中，让物体统一在一个空间里。再运用了透视原理，作出各种不同

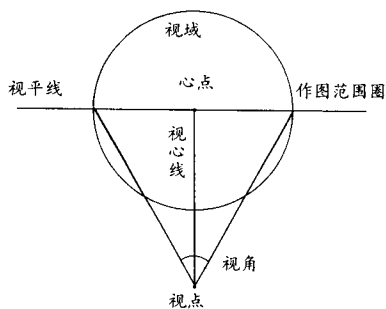

图 2-1

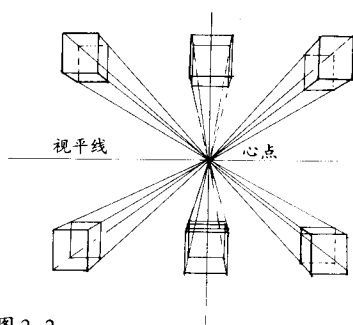

图 2-2

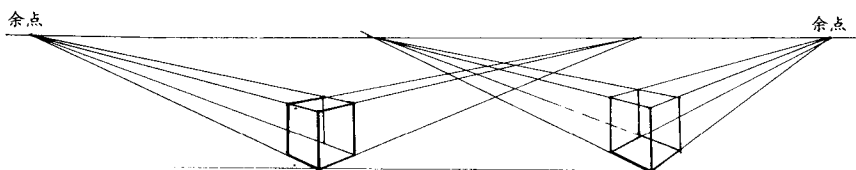

图 2-3

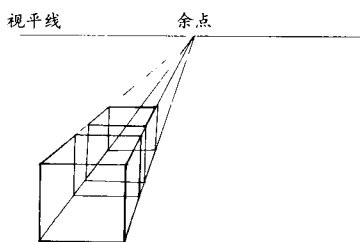

图 2-4

形象的不同角度的透视图来。(图 2-1)

二、几种透视变化

(一) 平行透视

立方体有一面与画面平行, 作起透视图来, 属于平行透视。在平行透视中与画面平行的线段, 称为原线, 在长度上渐远渐短, 透视方向上则不发生变化, 永远保持平衡。凡画面不平行的线段, 它们的消灭点集中在视平线的主点, 叫变线。(图 2-2)

(二) 成角透视

立方体(或其他物体)任何一面都不与画面平行, 而各自同画面成一定角度, 叫成角透视。在平视的成角透视中, 与画面平行的线段是原线, 没有消失点, 永远是余点, 是在同一条视平线上。(图 2-3)

(三) 在平行透视中常见的几种透视情况

1. 一组与画面平行的透视立方体, 由于前

后的关系, 在同一条视平线上, 消失在同一心点形成前后大小不一的正方体, 前面的正方体大于后面的正方体, 在水平线、原线和变线都出现了近长远短。(图 2-4)

2. 这组与画面平行的透视立方体, 由于物体在视平线的不同位置, 出现不同的透视变化, 视平线以上近高远低, 视平线以下近低远高。越接

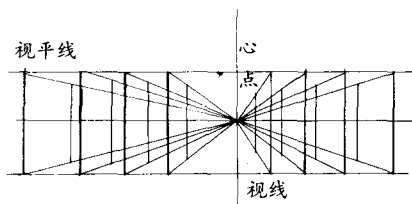

图 2-5

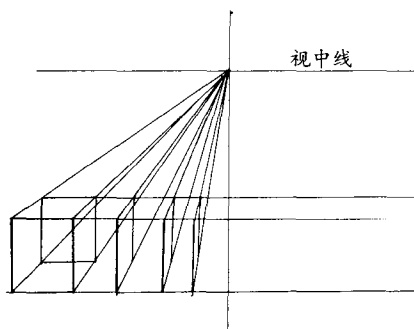

图 2-6

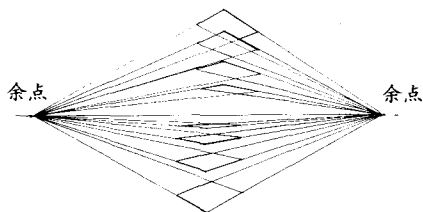

图 2-7

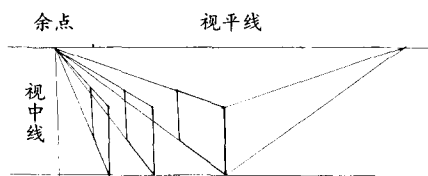

图 2-8

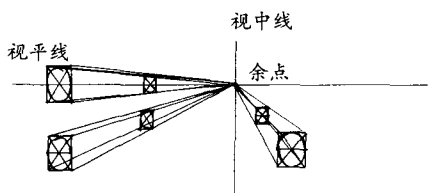

图 2-9

近视平线，其图形越窄。当视线与视平线等高时，则成一直线。（图 2-5）

3. 当一组与画面平行的立方体，前后两条线都平行于视平线，垂直线都要集于一点。我们发现这些立方体越靠近视中线，图形的侧面则成一直线。（图 2-6）

（四）成角透视的几种情况

1. 立方体在视平线的上下方时，其平行于地面，两条变线消失在视平线的左右两个余点上。当面在视平线以上，则近高远低；当面在视平线以下，则近低远高；当面与视平线等高时，则成一直线。（图 2-7）

2. 立方体在视中线的左右两边，垂直地面的面，其前长后短的变化，使上下两条线呈倾斜状态，越靠近视中线其面就越窄，越远面越宽。当与视中线重叠时，则成一直线。（图 2-8）

（五）圆柱体和圆面透视

圆球物体不管在什么角度描绘，其外形不会发生变化，只有近大远小的透视变化。钢管、水桶、锅、碗、茶杯等都是由圆形而形成的图形，了解圆面、圆柱的透视变化有助于我们能更好地表现它。

圆柱，要理解成是由许多圆面重叠组合而成。与视平线等高的圆柱体口面见不到圆口，圆的弧度呈直线；离视平线远，其圆口面就大，圆的弧线弯曲也愈大。

圆柱沿着视平线左右移动时，越靠近视中线，圆柱的长轴斜度越垂直，椭圆外貌越正；越远离视中线和视平线，椭圆长轴越倾斜，椭圆外貌越斜。

圆面中最长的直径和轴线总是保持垂直的关系。圆面最长的直径弧度两端的弯曲规律是面大弯曲大，面小弯曲小，左右两边是对称的。一切圆柱形物体都可以从立方体

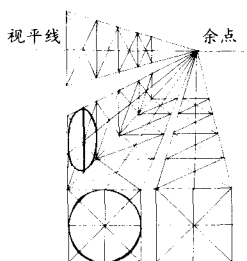

图 2-10

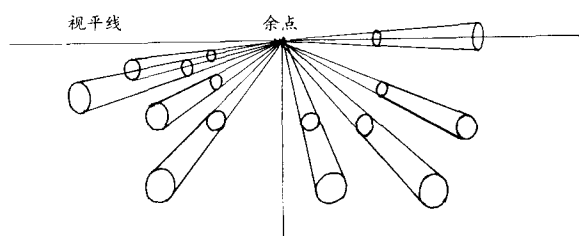

图 2-11

的透视规律中找出圆心点和直径。(图 2-9)

圆形的透视在描绘时要注意，其圆弧的透视关系由于圆柱距离视平线的远近不同，其圆面呈现不同大小的透视变化，不能千篇一律地把圆的透视画得相同，因为放置位置的不同会形成椭圆的宽窄、大小、形状不同。(图 2-10、图 2-11)

第二节 静物速写的表现与透视变化

我们要将眼中所看到的静物表现在画纸上，首先要理解它们的透视关系，熟悉它们的透视变化和透视规律，然后才能在画纸上画出美丽动人的图画。上一节对透视的知识进行了概括和总结，接着我们可以通过静物速写，分析一下透视关系。

一、圆形水果盘及盘中的圆形南瓜和圆柱形香蕉的组合透视变化的表现

当我们在观察物体时，先要注意它们整体的形体透视变化，果盘、南瓜、香蕉的形体比例、前大后小的透视关系。然后，才以简洁、明快的线条和笔触充分地表现具体的对象。(图 2-12)

图 2-12

二、圆形的锅子及方形的桶的不同角度透视变化的表现

在表现具体对象时要注意各个面的透视变化，要透过现象看本质，了解锅子与盖子之间的透视和比例。例如：锅子画得过大，盖子画得太小，都是不合适的；画锅子时要注意

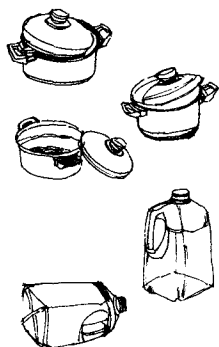

图 2-13

锅口的前大后小的透视关系。在表现方形桶的时候，要观察它的透视、比例：站立的桶和躺着的桶的关系是不同的，主要表现在桶底、桶的上半部分，还有该桶上面把手的透视、比例的表达。（图 2-13）

图 2-14 是一张表现水壶与油桶的速写，通过表现水壶的各个面，我们不难看出它们之间的透视关系、比例关系，在壶柄、壶嘴、壶面、壶底都表达得非常清楚、明了。同样在表现躺着和站立的油桶时，将桶的上、下两部分的形体结构表达得很精确。简练的几根线条，疏密有序地将桶刻画得立体到位，包括盖子和把手等。其实能做到这些也不难，首先要了解透视，把握透视，正确认识它们之间的比例关系。另外还要多多练习，这样才能更好地表现对象。

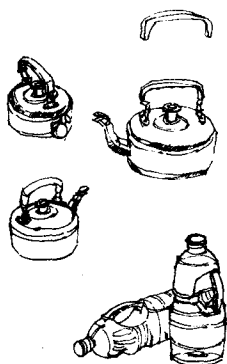

图 2-14

三、花卉的表现

在静物写生中，花卉写生往往被忽视。花卉有着非常生动的表现力，其鲜艳夺目，千姿百态。在落笔时，要注意花的生长姿态及其形态的丰富。同时在画花朵时也不要忽视对其叶子的生动表现。用叶片来衬托花朵，只有将两者充分地表现出来，才能达到速写花卉的逼真。

四、花卉的局部表现

水仙花的画法

在处理花朵和叶片时，要注意它的透视变化。要充分理解，仔细观察花萼的圆形、花瓣的椭圆形或其他形状的透视变化，包括花茎及长方形的花叶等微妙的透视，这样才能完全表现出花卉的美丽动人的形象。（图 2-15、图 2-16、图 2-17）

郁金香的画法

郁金香，高贵美丽，娇艳夺目。要表现郁金香鲜活的一面，在描绘花瓣、茎叶时，要用笔干净利落，颜色浓淡相宜。花朵的底部要有透视变化，还要画出叶片，这样才能突出花朵的体积感。（图 2-18）

月季花的画法

月季花，花瓣层层相叠，处理起来有些麻烦。首先要观察和分析花朵的花瓣走势及生长状态，随后用轻柔的线条描绘花瓣形态。在具体刻画茎秆、叶片时，用笔要轻缓，才能

图 2-15
花朵、叶片的局部画法

图 2-16
水仙花花朵各个面的画法

表现得舒展、贴切、逼真。(图 2-19)

要把几朵大红的月季花的各部分表现得淋漓尽致,包括花茎、花瓣、花蕊。首先要观察花朵每个面的透视变化,比例也是关键,然后是对每朵花及叶子的把握。花瓣的用笔不同于前幅,略微浓粗了一点,目的是着重描绘花朵开放的场面,花蕊及叶片的描述,包括两个小花苞的刻画都是为了衬托这些红花。在整幅画的构图上布局也要安排得适当,大小叶片的穿插要有序不乱,前后主次分明。

月季花和玫瑰花的区别(图 2-20、图 2-21):

玫瑰花的花瓣厚、略大,色浓,带有丝绒般的光泽。月季花的花瓣略薄、较小,光感次于玫瑰。

玫瑰花的叶片略呈长圆菱形,质厚多锯齿。月季花的叶片呈长圆形,锯齿不深,略薄。

图 2-22 是一幅组合的花卉写生,把家中阳台上的铁树、银星秋海棠、刺虎、鸭趾吊兰都收进在速写本里。把各种花卉有序地排列,避免构图零乱,省略了许多茎枝和叶子。同时在对花盆和植物的表现上,运用了明暗与线条相结合的方法。

透视上要注意,前后叶子的大小、比例透视关系,只有在正确表现叶子与经脉的疏密、弯曲、坚硬柔嫩时,才能真实地表达对象。

图 2-17 整枝水仙花卉的画法

图 2-18

图 2-19

图 2-20 月季花

图 2-21 玫瑰花

图 2-22

表现菊花时，要注意花瓣的透视变化的处理，不要看一片画一片，要知道花朵也有透视关系，学会归纳整理，看清花瓣趋势及花蕊的分布。

荷花是较难画的，我们不妨也试试，画出荷叶的弯曲、轻盈、随风荡漾的美丽身姿。

总之在画花卉时，首先要对所描绘的对象激发出强烈的欲望、丰富的情感和对自然的热爱，如此才能画出有生命力的作品。