

21 世纪艺术设计
基础教材

速写 基础教程

■ 刘振武 编著

中国传媒大学出版社

速写 基础教程

■ 刘振武 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写基础教程/刘振武编著. —北京:中国传媒大学出版社,2005.8
(21世纪艺术设计基础教材)

ISBN 7-81085-611-1

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 097872 号

速写基础教程

作 者 刘振武
策 划 张 旭
责任编辑 冬 妮
封面设计 阿 东
出 版 人 蔡 翔

出版发行 **中国传媒大学** 出版社(原北京广播学院出版社)

北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电话:86-10-65450532 65450528 传真:010-65779405

<http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 7

版 次 2005年9月第1版 2005年9月第1次印刷

书 号 ISBN 7-81085-611-1/K·422 定 价 29.00 元

版权所有

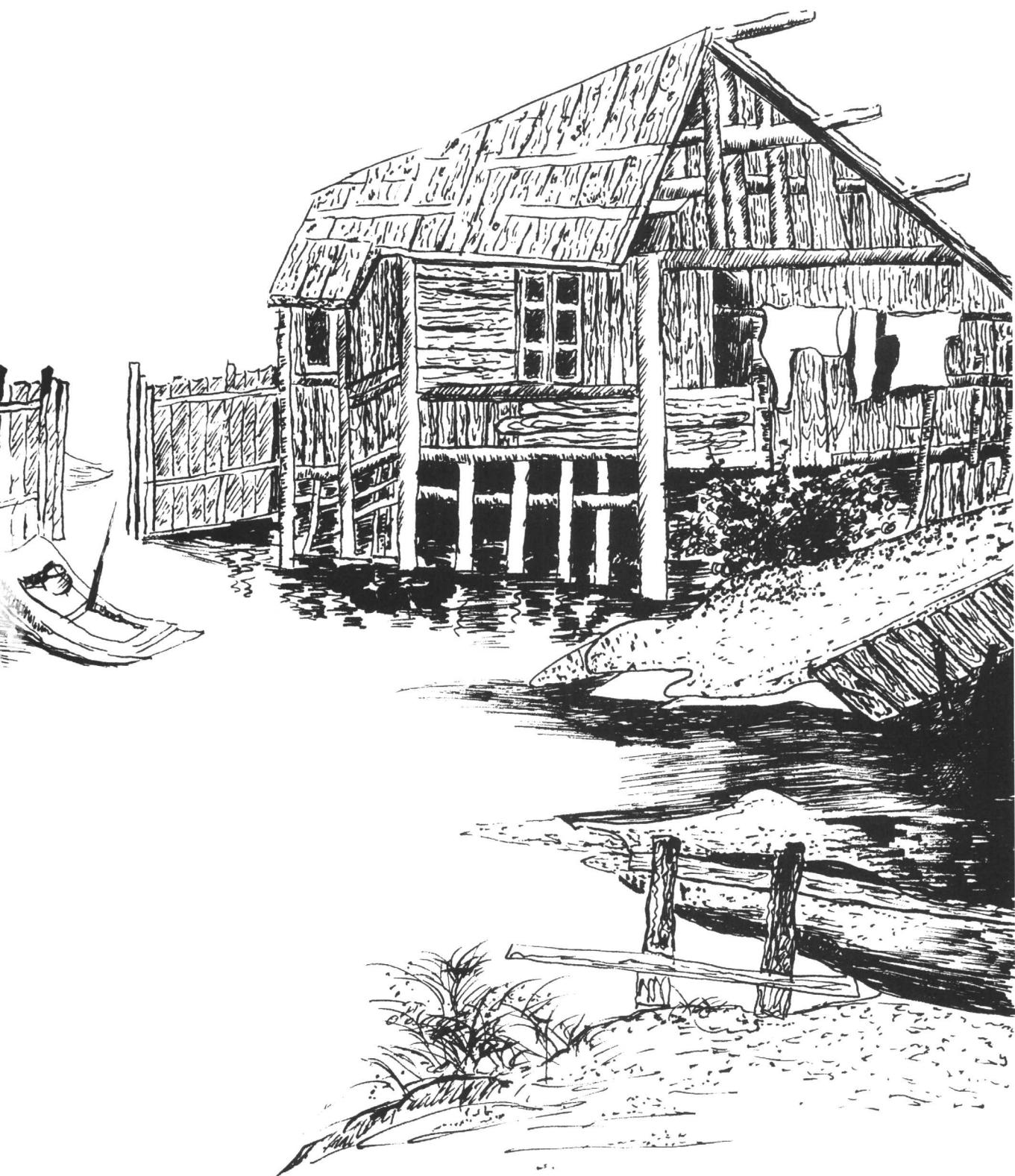
翻印必究

印装错误

负责调换

21 世纪艺术设计
基础教材

作者简介

80 年代末 90 年代初，作者赴日本讲授中国民间艺术，而后留学于日本，主攻动画。曾任四川音乐学院教授、教研室主任，四川师范大学成都学院艺术系主任，日本富士设计院副院长等职。

在 1998 年成名作《森林》获世界金奖；同年，《建设大西南》版画获得西南创作一等奖；在西南一带参加并主持大型建筑装饰、建筑设计，并获澳大利亚布里斯银质奖章，应邀赴澳大利亚做访问学者；获亚太地区绘画革新技术金奖。作者曾在日本、韩国、新加坡、马来西亚、中国举办个人画展。

成名作有：《溪流的岁月》、《轮渡》、《广西之筏》、《龙的传人》。作者曾荣获“当代艺术家”称号。出版书籍有：《立体构成》、《绘画创作与构图》、《平面构成》、《广告设计》、《色彩基础教程——水粉画》、《素描基础教程》等。先后开设 6 个前沿专业，并为社会培养了许多优秀的创意设计人员。

序

序

1

速

写是画家在较短的时间内以迅速、概略的手段完成的绘画作品,是画家记录生活的重要手段。速写是一种单独的画种,用笔言简意赅,捕捉的是最本质、最传神的那一部分:瞬间以形象记录的手法抒发画者的感受,认识客观物象的本质,以简单概括的手法及精练的线条,泼洒线的魅力,呈现自然的艺术情趣。

钢笔风景画是利用钢笔之类的工具所作的风景画。在欧洲,大部分画家都用钢笔之类的工具作画。最早见的钢笔风景画是用于建筑庭园的设计图稿,现在我国建筑专业、艺术设计专业都已分别开设此课。钢笔风景画的出现比从人物画背景中分离出来的油画风景画要早得多。而钢笔画用线造型的方法与我们民族传统的画法十分一致。钢笔画反映形式、风格是十分丰富和多样的,

在用线形式方面也是丰富多彩的。

艺术来源于生活又回到生活。速写不仅是收集素材、记录生活的手段,而且可以列为一个单独的画种。速写虽形式简洁,但它倾注了画者的激情、思考、认识、神韵等情景交融之感。画面以少胜多的情韵,具有一种独特的瞬间即逝的意境美,饱满激情、活灵活现的形象跃然笔下。

中外著名画家都擅长用有力的眼光去约束自己,训练自己的眼睛,坚持不懈地到生活中去画速写,培养敏锐的观察和思考的能力。通过观察、推敲记忆及想象来训练自己,依据自己的经验和推理而捕捉那稍纵即逝的美丽。

速写是感性认识,它不像素描那样逐步深入,不断纠正和刻画。他是整体观察对象,用大胆而富有节奏的落笔、简练而流畅的线条,一气呵成(多数速写)。用笔大胆,在平凡中发现个性,在心中定下无形的视平线,观察物象各部位,透视关系、造型,目测尺度,然后从主要部分画起。注意前后关系、物体之间的层次,舍去物象繁琐细节,重点突出,以抽象与具象结合的形式,运笔注重轻重缓急,偶有飞白之趣等现象。

目 录

序		1
第一章	写生方法步骤	1
	第一节 构思立意	1
	第二节 构图	1
第二章	风景速写	8
	第一节 风景画中的空间透视	8
	第二节 风景画速写画法	8
	树	8
	田野	15
	建筑物	15
	石、山峦	15
	水云	17
	车船、人物、动物	19
第三章	钢笔画的表现方法	
	第一节 钢笔画的特点	23
	第二节 用明暗对比手法强调黑白关系	23
第四章	动态速写	25
第五章	场面速写	28
第六章	速写工具材料的介绍	86
第七章	鉴 赏	87

第一章 写生方法步骤

第一节 构思立意

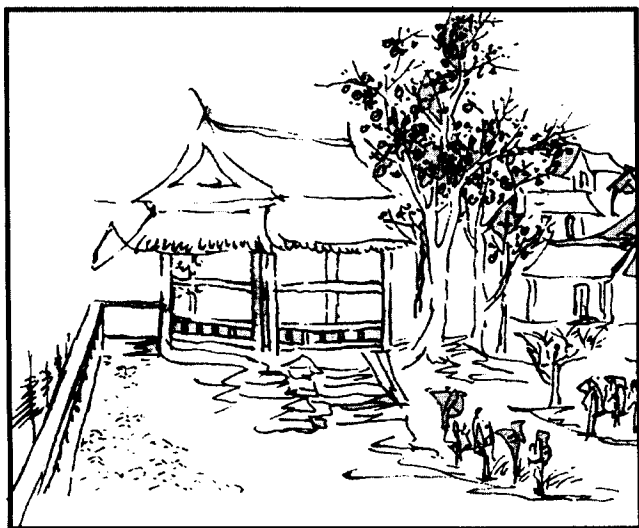
速写是短期作业。其构图、透视、造型与其他画种基本相同，在观察对象时，首先是物象的主要特征、结构。到生活中去进行写生，素材虽然丰富无比，取之不尽，用之不竭，但也不是什么东西都可以入画的。必须有所选择，反复思索，寻找出富有生活气息，有刻画价值，能让自己与观者触景生情的场境，要反复思索，最后再动手作画。

首先，深刻观察并理解对象的走向，然后再设计加工与表现，做到主次分明、明确，同时考虑用笔、运笔等形式，最好在头脑里形成一幅美丽的蓝图，尽情地大胆用笔，注重宾主关系。

第二节 构图

作者要表现独特的构思和意境，必须从“经营位置”到“表现方法”，进行一系列独特的设计。构图问题不解决，构图的形式就得不到充分表现。画一幅风景画，首先要有主题、画意及纸上的置阵布势。“远则取其势，近则取其质”的经验之谈，就说明了构图取势的重要性。

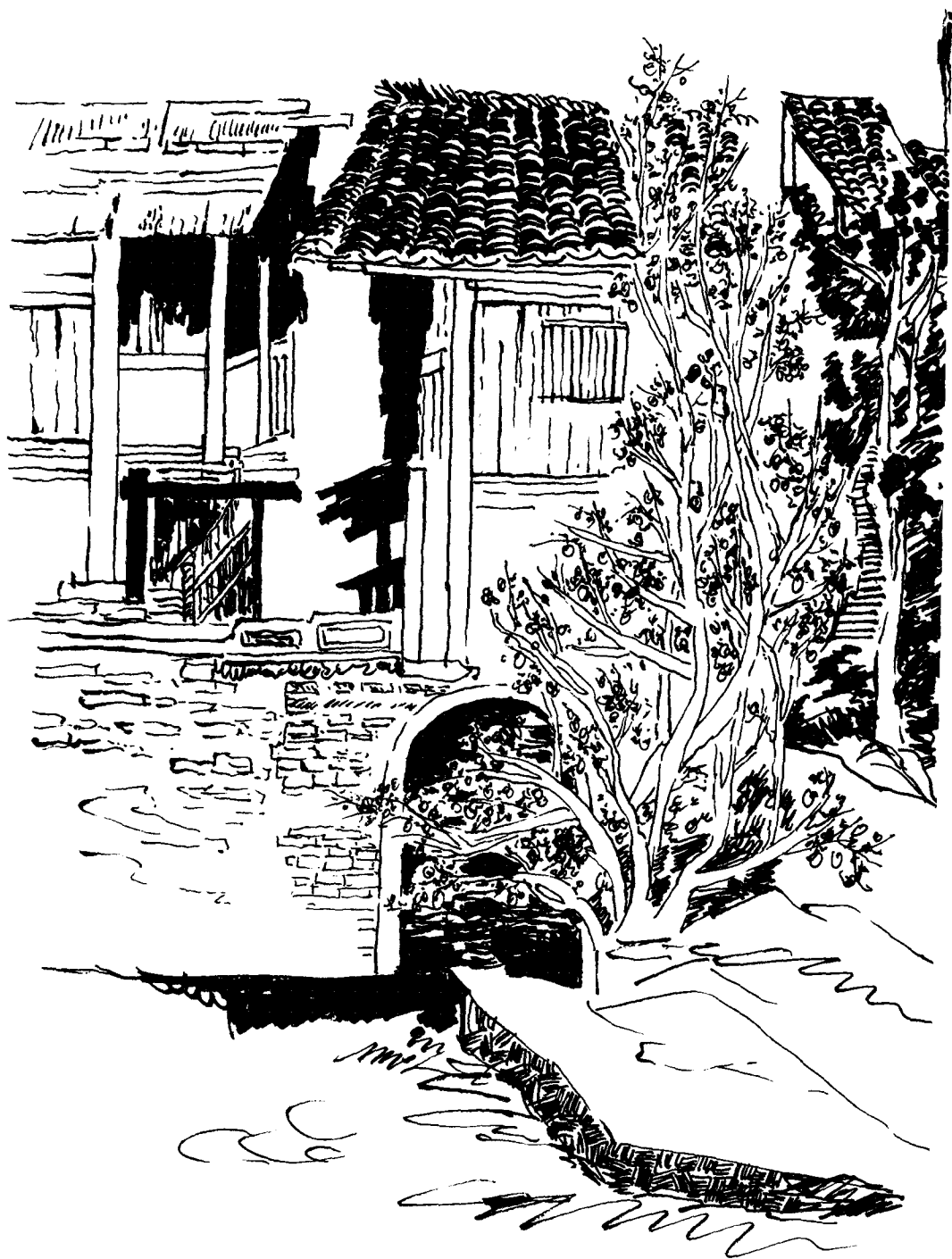
一、风景写生之前，对初学者来说，最好用手作为取景框选择构图，这样比较容易、方便。速写，可分为室内外写生。室内景练习可在卧室、酒店大厅、宾馆、实验室、图书馆等等进行；室外写生更为广泛，从建筑物、大街小巷到森林、港湾、小溪、名山大川，一切可见的景物，都可以选作速写练习。但都应围绕主题，进行观察、比较，最后确定在哪个角度写生比较合适。参见图例 1、图例 2。

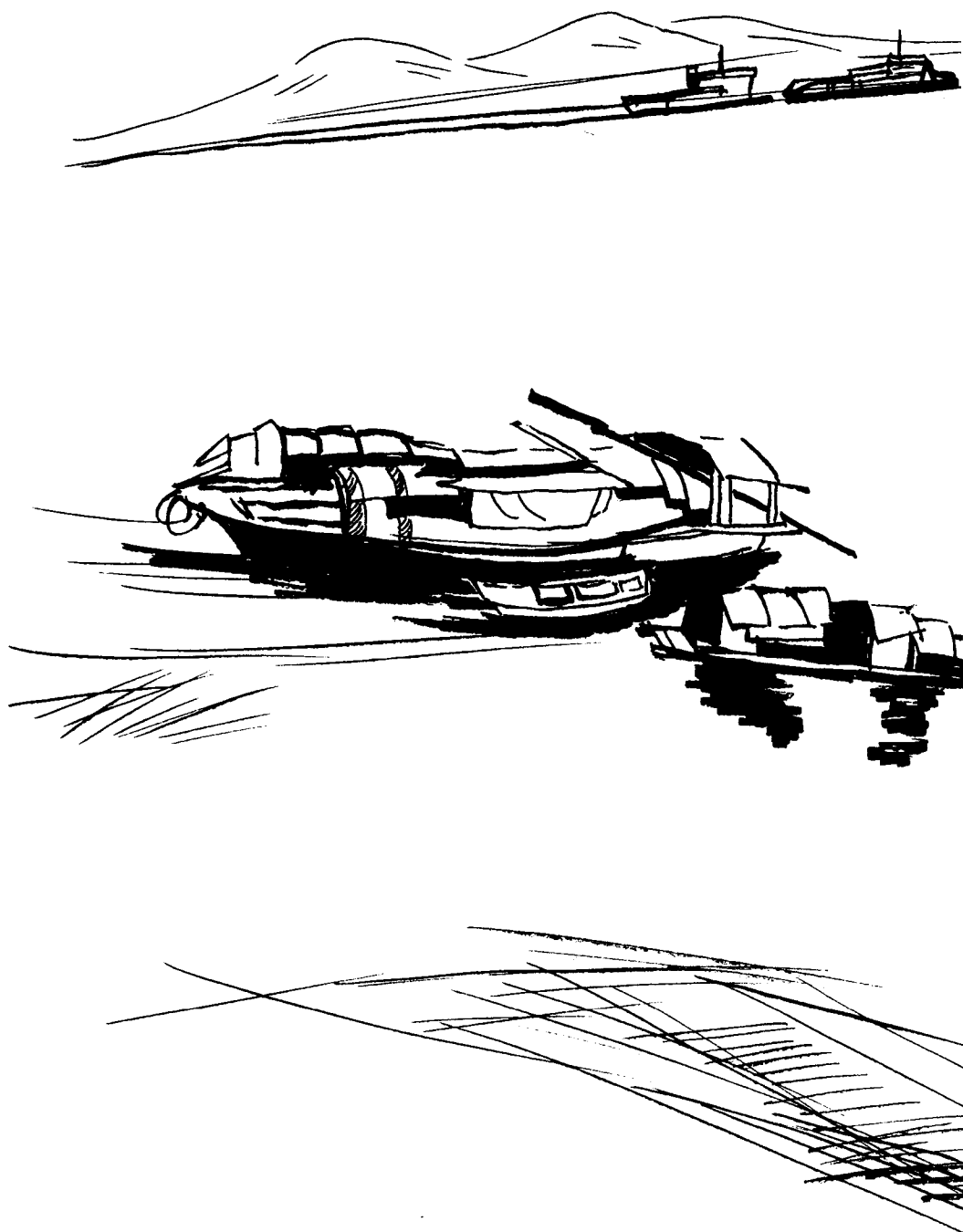
图例 1-a 构思与构图

先用“焦距”的方向,使画面更集中。凡视野内的景物,不要面面俱到,要突出形象。

图例 1-b

图例 1-c

图例 1-d

图例 2 取景与构图

垂直线有力地伸向天空,而水平线将其压制,使其变得柔和,表现了大地的广阔。

a

b

c

d

e

“远近透视”

远处物体渐渐变小,最终成为一点。

近景、中景、远景

在现实的风景中,近景清晰,远景模糊,但在具体描绘中,并不一定要前景清晰。相反,以远景和中景描绘为主的作品也很多。

f

平衡

掌握平衡的要素有:面的大小、强弱、位置等。对于面来说,有的向右上方倾斜,就必须用向左上方的倾斜来保持平衡。

g

两个焦点的构图,形成动态的构图。

二、作画时,要运用透视关系去探索。如所处的地势高,视平线就高,看见地面的东西就多;所处地势低,看见地平面的东西就少,近景物体就高大。

三、景物写生画面的“势”即“趋势”、“气势”问题。在速写人物、风景画中,都有这个问题。一幅作品有没有气势,都和呼应开合的大“趋势”有关,都需要在生活中体会、感受、想象和发挥;都需要在构图上苦心经营,组织和加工。为了表达画意,使“势”得到加强,对于具体的细节,必须有所取舍扬抑,不可将所看到的东西一一罗列出来。在构图处理上要有主次、虚实。通过取舍、概括、选择等组织好画面,分清主次、远近以及对视觉中心的考虑与安排。

第二章 风景速写

第一节 风景画中的空间透视

8

在风景写生中，从选择取景的角度，到确定空间距离的表现，倘若违背了透视的基本规律，画面就失去了真实感，达不到理想的画面效果。

透视角度的选择和视平线的确定，都应符合景物构图取“势”的需要。无论是突出地面的建筑还是画一条街道，画一棵树或是一片森林，都应围绕主题，在他们周围进行一番观察、比较、确定在哪个角度写生较为合适。

◆一点透视也叫平行透视，即所表现的对象的一边或一个面与画面平行，视点位于对象中间，除了伸向远方的平行线相交于一点外，其余都是平行线。

◆二点透视，也叫斜行透视，对象的一边或一面不与画面平行，两面的平行线各向一方相交消失，形成两个消失点。

◆三点透视，当仰视或俯视高大的建筑物时，所有的垂线向上交于一点或向下交于一点。参见图例2。

第二节 风景画速写画法

树

画树要注意其自身的形态和生长规律。树由树干、树枝、树冠和根部组成。树的形式主要取决于结构，要注意每棵树的长势特点、树干的倾斜、树杈的伸曲、树叶的疏密，形成了树木特有的势态。不同类型的树木，有其个性姿态和各自独特的神韵。在练习画茂盛的枝叶时，不能一片叶子一片叶子去画，也不能笼统地将树叶画成一团。树的质感、