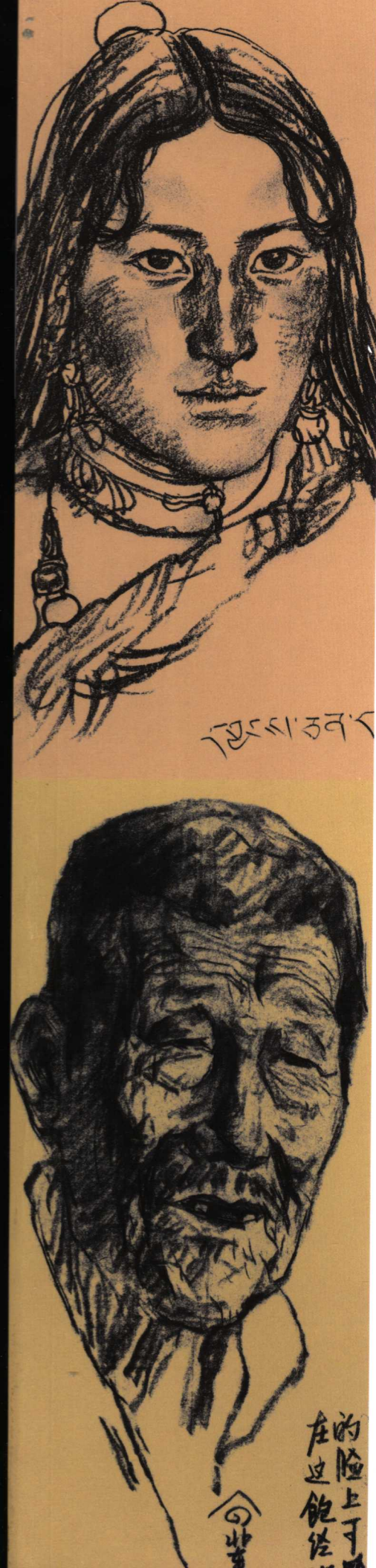

高等院校艺术设计专业基础教材

速写技法 SUXIEJIFA

张骅骝 编著

中国纺织出版社

张骅骝

的脸
上可
以
看
到
的
饱
经
风
雨
的
痕
迹

张骅骝

高等院校艺术设计专业基础教材

速写技法

张骅骝 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写技法 / 张骅骝编著. —北京: 中国纺织出版社, 2005.9

(高等院校艺术设计专业基础教材)

ISBN 7-5064-3008-8/J · 0165

I. 速... II. 张... 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 073005 号

策划编辑: 由炳达 责任编辑: 谢婕妤 责任校对: 余静雯
责任设计: 由炳达 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2005 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 10.25

字数: 100 千字 印数: 1—5000 定价: 36.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

序

艺术设计是英语 design 一词的译名, 艺术设计学科在第二次世界大战后得到了迅猛的发展。艺术设计早些年在国内是以工艺美术来命名的。设计师作为一种职业始于20世纪初。艺术设计是艺术、科学与技术的结合, 是人们有意识的造物活动, 因此, 它既有审美的价值, 又有实用的功能, 它比美术作品更贴近人们的生活。大到环境艺术, 小至纽扣造型, 艺术设计在人们的生活中无处不在。

改革开放以来, 随着我国国民经济GDP指数的不断增长和人们物质生活水平的不断提高, 注重生活质量, 讲究生活品位已成为人们的共识。以着装为例, 人们早已不仅仅满足于穿得暖、穿得好, 而是要穿出个性, 穿出档次, 穿出时尚, 穿出健康。时代呼唤着好的艺术设计作品, 社会需要优秀的艺术设计人才, 艺术设计事业在我国方兴未艾。

要培养优秀的艺术设计人才, 首先就要发展艺术设计教育。从包豪斯学院至今的近百年里, 世界各国都注意到了这一点, 其中尤以德国、法国和东方的日本为先。近年来我国的艺术设计教育也有了空前的发展, 各类设计学院如雨后春笋般层出不穷, 专业设置和人才培养也都超过了历史上任何一个时期。仅从每年高等院校艺术设计专业的入学考试中, 我们就不难看出报考艺术设计的热度有增无减, 呈逐年上升趋势。许多学习美术的考生都将艺术设计作为自己的首选专业, 这也从一个侧面反映出我国近20年来的发展步伐, 这是社会进步的表现, 也是历史发展的必然。但是, 在艺术设计被越来越多的人所接受和关注以及艺术设计教育蓬勃发展的同时, 我们也应该清醒地看到, 我国的艺术设计教育还有许多不合理的地方有待进一步的改革和提高, 诸如办学特色问题、人才培养的定位问题、教材的更新问题等等。

受中国纺织出版社的委托, 由苏州大学艺术学院组织编写了这套“高等院校艺术设计专业基础教材”。所谓艺术设计基础, 用今天的眼光来看应该是宽泛的, 思维创意、软件应用等许多课程都可以进入设计基础之列。但我们的这套教材还是以素描、色彩、图案、构成等为主。

这套教材包括:《素描技法》、《速写技法》、《水粉画技法》、《水彩画技法》、《山水画技法》、《花鸟画技法》、《图形创意基础》、《平面构成基础》、《图案纹样基础》、《装饰色彩基础》共10种。

参加教材编写的作者都是长期从事艺术设计基础教学的高等院校教师, 他们有着丰富的教学经验和创作能力, 在编写中注重基础性、系统性、全面性和实用性。相信这套教材的问世一定会对艺术设计的基础教学有很好的帮助作用, 并受到艺术院校师生和广大自学者的欢迎。

在此, 我们谨向为本教材提供出版机会的中国纺织出版社和策划编辑由炳达先生及支持本教材出版的中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、广州美术学院、吉林艺术学院、广西艺术学院、山东艺术学院、山西大学美术学院、河北师范大学美术学院、青岛大学美术学院、江西师范大学美术学院等院校的有关教师们表示深深的谢意。

2003年9月于苏州枕河小筑

目录

第一章 概述	1
一、速写的概念	1
二、速写的功能	1
(一) 增强对形的敏锐感	2
(二) 培养“眼力”	2
(三) 积累创作素材	3
三、速写的要素	3
(一) 速写工具	4
(二) 速写的表现形式	8
(三) 速写的表现内容	9
四、速写的基本方法	9
(一) 速写与线条	11
(二) 速写与体面	11
(三) 线条与体面	12
五、怎样学习速写	12
(一) 速写的学习过程	13
(二) 观察与记忆	14
(三) 临摹与观摩	14
第二章 人物速写	15
一、人物头像速写	15
(一) 人物头像速写的作画要点	15
(二) 人物头像速写作画步骤	16
二、半身人像速写	18
(一) 半身人像速写的作画要点	18
(二) 半身人像速写作画步骤	18

三、全身人像速写	20
(一) 全身人像速写的作画要点	20
(二) 全身人像速写作画步骤	21
四、人体速写	22
(一) 人体速写的作画要点	22
(二) 人体速写作画步骤	22
五、人物动态速写	24
(一) 人物动态速写的作画要点	24
(二) 人物动态速写作画步骤	25
第三章 人物组合速写	26
一、双人组合速写	26
二、多人组合速写	26
第四章 人物与场景组合速写	29
一、单人与场景组合速写	30
二、多人与场景组合速写	30
第五章 风景速写	32
一、局部风景速写	32
二、全景风景速写	32
第六章 默写与记忆速写	35
一、默写	35
二、记忆速写	35
第七章 创意速写	38
一、创意速写的取材	38
二、创意速写的形式	39
作品欣赏	42

第一章 概述

一、速写的概念

速写就是“快速描写”，相对于较长时间的写生而言，速写有时间和速度上的基本要求，是一种快捷的表现手法，尤其在表现瞬间感受时，它有着其他方法不可替代的作用。“快速描写”包含着提炼与概括的本质意义。速写的表达方式是在较短的时间内完成对人物或场景的刻画，同时，在表现的过程中，应力求表达出此时、此刻、此种状态下对各种物象的感受，并运用简洁、朴素的造型语言，捕捉对表现对象的“瞬间”体验。与长期素描作业相比，速写有着能灵活、快捷、敏锐地捕捉形象的特点。所以，速写是训练作画者提高对于各种物象的造型敏感能力和记忆能力的重要手段。

速写的概念决定了速写的形式，快速简捷地捕捉形象是速写的重要目的。速写是各种绘画形式中最有效的记录方式之一，尤其在艺术院校中，速写是一门重要课程，同时也是招生考试中的一项主要科目。同时，速写工具简单、携带方便，作画者可以充分利用时间，因而速写成为广大专业和业余美术工作者所喜爱的一个画种。

画速写的难点在于掌握表现人物和景物的准确性和生动性的技巧，这不仅需要作画者对物象进行概括和提炼，还需要进行大胆的取舍。画速写是一个将复杂化为简单的思维过程，尤其是在表现复杂多变的人物组合、繁复的场景、无序的道具、烦琐的衣纹的时候，这些表现内容往往会使初学者无所适从。因而在平时的速写训练中，要大胆地进行合理的取舍，要秩序井然地安排画面上各种物象的主次关系，充分传达自己的意图，使作品给人以直率、轻松、自然的艺术感受。

画好速写的要点在于掌握正确的方法，包括对工具的使用。对于方法的研究是每一位习画者必须经历的过程，所以初学者一定要从正确的方法入手，这样才能逐步提高自己的速写水平。在学习速写的过程中，除去一般意义上的从简到繁、从慢到快的规律以外，最便利的方法是先从用线开始、以线条为主要造型手段，逐步达到能熟练运用线条的目的以后，再尝试其他形式。线条不是物体自身固有的，而是作画者对物象进行分析、研究之后提炼出来的一种造型方式和绘画语言，这种语言

的技巧体现在对线条粗细、长短、曲直、疏密的不同运用上。在速写训练过程中，除去对主要人物和景物的塑造外，一定要注意人物、景物与周围环境的配合，构图要有情趣，要体现出特定环境中的内容和情节性，这样可以丰富速写作品在艺术表现上的宽度与深度。一幅好的速写也是一幅完整的绘画作品，表达了作者对生活的感受，长期的速写训练是每一位画家在成长过程中的必经之路（图1）。

二、速写的功能

速写作为培养造型能力的重要方法之一，能培养作画者在造型上的敏锐观察能力和综合处理能力。速写不仅是一种技法训练，同时也是对形体概括能力和认识能力的一种训练。在技法和思维训练两者结合的过程中，作

图1 头像速写 李阳

画者能逐步养成注意观察和经常动手的良好习惯。

速写训练在于提高和锻炼作画者对各种物象的准确表现能力、概括能力与记忆能力。作画者可以随时随地在任何场合中收集丰富生动的形象素材,积极调动潜在的创造活力,可以说,速写训练在形式探索、形式变化、实验性尝试方面都对作画者有着积极的推动作用。

速写在训练思维、认识、表达,练习眼、手的高度配合以及培养对形的敏锐观察能力等方面都有着特殊的优势,作画者可以在随意挥洒的线条中比较放松地表达自己的内心感受。在速写的各种表现形式中,渗透着画家对生活形象的最质朴的感受。所以,速写在某种意义上是绘画艺术的重要根基。

速写是一种表现性较强的艺术形式,在学习过程中,要侧重提炼与概括,研究速写的自身规律,培养准确、生动的造型能力,掌握精练的造型语言,尽可能客观地反映对象的特征、形态及相互关系(图2~图4)。

古今中外的艺术大师留下了丰富的速写杰作,这些作品体现了画家对生活的真实感受、创作情感和对艺术的追求精神。这些作品不但推动着绘画艺术的发展,而且成为了人类文化的重要组成部分。

(一) 增强对形的敏锐感

在造型领域中,对形的敏锐感是决定一个作画者能否成功的首要条件,但并不是每一个人都有好的敏锐感,这就形成了学习过程中的种种困难。而速写训练为提高敏锐感提供了一条快捷的途径,因为速写要求在短时间内做到落笔成形,既准确又完整地表现各种人物和景物,作画者在对形的体验与捕捉过程中必须有独到理解,这种理解和表达都集中在对形的敏感程度中。因此,速写对敏锐感的训练有着非常重要的作用。习画者应把速写看作是培养对形的敏锐感的方式之一,从表现对象的内容、画面构图、比例的大小以及从粗到细的线条反差上,尽可能灵活地来调整对形的新鲜感受;在不断重复的速写实践过程中,在力求准确的前提下,养成落笔成形的良好习惯,逐步增强对形的敏锐感。

(二) 培养“眼力”

作画者的素质除了体现在对形的敏锐感和对造型的接受能力之外,对眼力的培养也是很重要的。作画者要能站在造型的整体高度来看待各种造型现象,而不要陷入对细枝末节的过分追求之中,避免满足于表面上的帅

图2 陕北青年 张骅骝

图3 藏女 李庆富

图4 画室 孙蛮

气和线条的花哨，否则就会失去速写造型中最质朴的东西，使速写缺少自然表现中的大气。

造型眼力的培养是速写训练中一个较难解决的课题，它不仅需要作画者在训练过程中提高最基本的造型能力和对造型的敏感程度，而且需要作画者通过各种渠道阅读大量的优秀作品，开阔自己的眼界。

“眼力”是决定作画者在艺术上能否达到一个高度的重要条件，所以在学习速写的过程中，除了要掌握速写造型的一般概念和速写造型的基本规律之外，还要有目的地提高“眼力”，只有这样才能画出有较高品位的速写作品。

（三）积累创作素材

创作素材需要长期的积累，而速写为这种积累提供了最便利的条件。生活中的各种事物瞬息万变，而课堂作业无法有效地承载这样庞大的内容，所以，多画速写已不单纯是一种学习过程，同时也是收集各种生活素材的一种方式。这种方式通过室内、室外写生（包括临摹）等有意图和有倾向的积累，为以后的创作提供最直接的启示。记录生活是一片可供速写施展所能的天地。

用速写这种形式收集创作素材，已成为绘画创作中

不可缺少的方式。尽管现代摄影技术可以取代绘画中的许多功能，但都达不到速写那样真切、直接、随时、随意、自由地表现对象的目的。速写可以在不受特定环境限制的状态下，运用其独特的造型方法和造型手段，在相同的视觉现象中找到不尽相同的视觉感受，而这种独特的感受只有通过大量的速写训练才能获得。

三、速写的要素

在速写学习的过程中，我们应该本着认真的态度去涉猎与速写相关的每一项内容，循序渐进地掌握速写的基本技法，包括选择工具、了解工具的性能、确定适合于自己的表现形式、深入研究所要表现的内容等等。这些都可以使我们在学习过程中做到游刃有余，避免盲目。

当工具和表现形式确定后，我们就可以广泛地收集速写的各种表现题材。速写的表现题材非常广泛，生活中随处可见的人或物，都可以成为我们的速写内容，只是在内容的选取上需要有一个过程，要顺应由简单到复杂、由慢到快这样一种学习顺序，才能有效地控制与掌握整个学习进度和学习过程，才能进入一种完全自由的作画状态，充分记录此时此刻对生活的生动感受，并在

一系列的学习过程中掌握各个环节的根本要点,使自己的速写水平在一种良性循环中逐渐提高。在提高速写能力的同时,还应该保证速写学习的各个环节能够相互连接和相互作用。对于速写要素的理解,可以使我们在学习过程中有的放矢,明确每一阶段的学习目的和具体要求。只有循序渐进,才可以充分调动自己的潜能,将我们的学习纳入一个更高层面的循环之中。

(一)速写工具

速写的工具多种多样,无论选择什么样的工具,都

要全面了解它的性能和特点,对工具的选择要看个人的喜好和作品的表达意图。工具的选择是学习速写的第一步,工具不是速写的决定因素,但工具的选择决定了个人风格的形成与造型方式的确定。

在学习速写的过程中,各种工具都可以进行尝试,但最终要确定一种适合于自己作品风格的工具。熟练地掌握一种工具,是画好速写的必要条件。

1. 铅笔

铅笔是使用最为普遍和最为简单的速写工具,具有携带方便、易于修改等特点,适合速写初学者使用。铅

图5 画室(铅笔) 刘卫平

图6 爷孙俩（炭笔） 王玉玺

笔笔芯由软到硬分为两个系列，分别由字母B和H表示。画速写一般使用B系列的铅笔，B系列的铅芯较软，从2B~8B分别代表着笔芯不同的软硬程度。一般来讲，选择2B~5B之间的铅笔较为合适。

在使用铅笔画速写时，通常把笔芯削成一个斜面，用侧锋来画，这样画出来的线条粗细结合、变化多样。作画时，在线条的长短、疏密、曲折上要运用多样的表现手法，灵活地使用手腕，尽量做到轻松自如，这样可以增强线条的表现力。要用铅笔尖锋刻画细部，如五官、头发、手、脚等；用斜面涂明暗块面，这样可使画面上的造型松紧结合，既能表现刚直的特点，又可以表现飘逸的风格。用铅笔画线面结合的速写时，画面有着丰富的表现力，无论是画人物还是画风景，铅笔都有着细腻、多变、易深入刻画等长处（图5）。

2. 炭笔

炭笔是与铅笔质地不同的一种绘画工具。炭笔的颜色要比铅笔深，画在纸上黑白反差较大，而且没有反光，附着力较强，有墨色勾线般的效果。炭笔是一种有较强表现力的速写工具，也有使用方便等优点；但炭笔画在纸上后很容易摩擦掉，因而不大容易保存，尤其不适合在速写簿上作画。所以，使用炭笔作画时最好在单张纸上进行，画完后应及时喷上定画液，以便长久保存。由于炭笔的笔迹不易于修改，所以作画时要落笔准确，不能多次反复，对于初学者来说，炭笔是一种较难掌握的工具。

炭笔与橡皮结合使用会产生一种特殊的效果，在调子的明暗变化上有着其他工具所不及的特点，尤其是用炭笔画头像，效果甚佳（图6）。

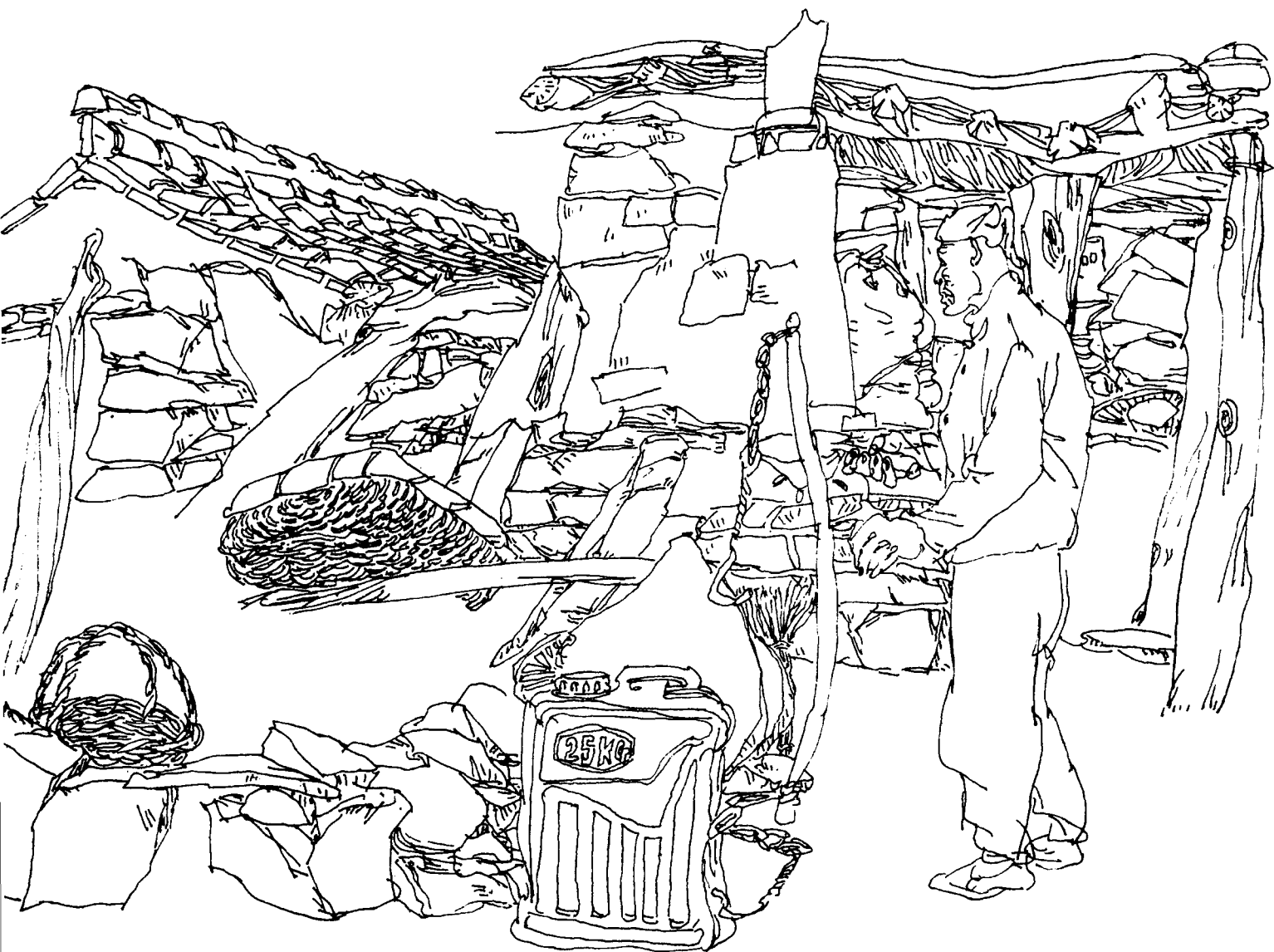

图7 院落（钢笔） 张骅骝

3. 钢笔

钢笔是一种常用的速写工具，用钢笔画速写，画面具有醒目、黑白分明等特点。钢笔易于随身携带，可以在任何条件下进行速写，而且画面容易保存、可以相互摩擦，钢笔尤其适合在速写簿上使用。在远途写生中，钢笔有着其他工具所不及的优点。

用钢笔画出的线条生动而富有变化，既可对局部进行精雕细刻，也可用大的线条纵横驰骋，特别是对线条

的疏密变化有着更为灵活的表现力。用钢笔进行速写训练，可以培养果断用笔的作画习惯，锻炼对形的捕捉能力。除了普通的钢笔，还有一种专门为画钢笔速写而设计的钢笔。这种笔笔尖弯曲，呈倾斜状，既可以用笔尖画很细的线，又可以用侧面画出各种有不同粗细变化的线条；用它的斜面作画，有毛笔侧锋的效果，在用力不同的状态下，能呈现不同的浓淡变化和轻重反差，极大地丰富了钢笔的表现力（图7）。

图8 赶集的人（木炭条） 李晓林

4. 木炭条

木炭条是用木材烧制而成的，是表现力较为丰富的一种绘画工具，尤其适合画大幅速写、素描及创作稿，能快速的表现对象。但由于木炭条的炭粉极易脱落，不太适合随身携带，所以木炭条一般适合画室内短期作业和架上速写（图8）。

5. 毛笔

毛笔是中国传统的书画工具。用毛笔画速写对于初学者来说较难掌握，这需要有一个逐步适应的过程。选择用毛笔画速写首先要对其性能进行必要的了解。

毛笔是用毛质材料制成，笔毛较软，与硬质笔相比更有弹性，节奏感更强，所以使用毛笔画速写更能充分体现线的韵味。用毛笔在户外写生，尤其在北方较为干燥的环境中写生时，容易出现笔毛干枯的现象，解决的方法是在墨汁中加些水，以使线条保持流畅。

在用毛笔画速写时，可以大胆地运用墨色的变化和枯笔，最大限度地体现毛笔速写特有的表现效果（图9）。

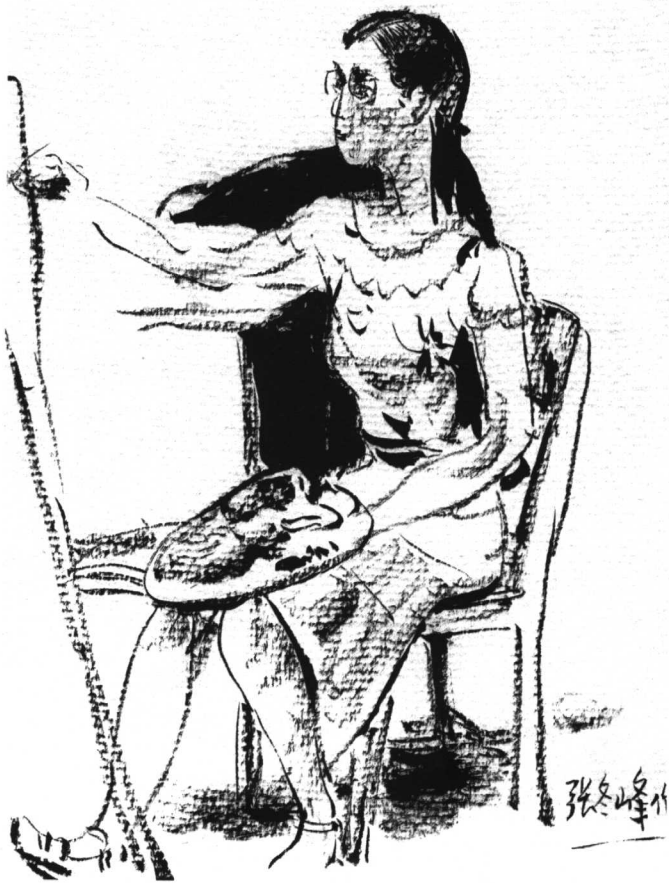

图9 画室（毛笔） 张冬峰

（二）速写的表现形式

速写的表现形式多种多样，概括起来大致可分为三大类：一是以线条为主要造型内容的表现形式，二是以线条为主、结合明暗处理的表现形式，三是以明暗为造型手段的表现形式。这三种表现形式虽有所不同，但共同的一点都是以快捷的方式来记录瞬间印象，都能生动地反映我们看到的视觉形象。在三者之中，最为常用的是以线为主的表现形式。

1. 以线造型的表现形式

以线造型一直是中国传统绘画的主要形式，传统绘画中线的种类很多，作画时，以线条的长短、粗细、浓淡、疏密、刚柔等方面的变化来表现不同的对象。作为速写中的线，则应该主要反映出它的随意性和表达对象的生动性。

任何一种线条都有着自身的特性，通过作画者合理的组织之后，线条就有了生命力。线的造型能力主要体现在物体外形的轮廓线和物体内在的结构线上，在主要物体的外形和结构要点上要尽可能使用实线，而表现次要的部位及画形体的辅助线时则可以将线条画得轻松一

些，起到衬托主体的作用。

线条的粗细、虚实可以表达画面上的主次关系和前后关系，如果在速写过程中大量尝试各种线条的组合，并能做到用线流畅、结构连贯、有变化、富有节奏感，就能使线条的作用得到极大的发挥（图10）。

2. 以明暗调子造型的表现形式

以明暗调子造型是西画中常用的一种表现形式，主要体现光影变化下的物体造型，能表现出很强的体积感和质感。以明暗调子造型时，要注意光源的方向和角度，在作画过程中需要强调轮廓上的边缘线和明暗交界线。明暗交界线要根据结构而变化，同时它也是亮部和暗部的分界。在选择以调子造型的表现形式时，应尽可能选择易于大面积涂抹调子的工具，如铅笔、炭笔等，这样才能更好地体现出物体的光影变化（图11）。

3. 线与明暗调子结合的表现形式

这种形式是以线为主要造型手段，在线的基础上略加一点明暗调子作为补充。明暗调子增强了速写内容的体积感和表现力，使画面显得丰富、饱满。这种方法能较好地发挥速写的作用，有着较强的表现力，也是初学

图10 赶路（以线造型） 王颖生

图 11 女人体（以明暗调子造型） 孙黎

图 12 坚持画画的孕妇（线与明暗调子结合） 孙黎

者比较容易掌握的方法之一（图 12）。

在作画时，首先要用线来表达主要结构框架和形体的具体位置，不能受光影的束缚，要保持线的生动性。当形体的基本框架结构清晰后，注意线与调子的相互融合，在结构点上稍加一些明暗调子以强调画面的光感。但是，在作画过程中切忌像画素描那样追求太多的光影变化，明暗调子一定要概括。

速写的表现形式多种多样，但无论哪一种形式，都只是一种表现手段，要服务于我们所表达的具体内容。速写表现形式的选择可以根据自己的喜好和作画习惯，在认定一种形式以后，认真钻研下去，便能得心应手地表达我们对生活的感受。

（三）速写的表现内容

我们日常生活中的人和物都可以成为速写的对象，但是，作为初学者，在选择表现内容时，要本着由简单到复杂、由慢到快这样一个循序渐进的原则，稳中求变，切实掌握速写训练中表现技巧，逐步形成个人的风格面貌。概括起来，速写的表现内容大致可分为以下几个方面。

（1）以简单的人物头像、半身胸像为主，侧重人物造型的基本塑造（图 13）。

（2）全身人物速写包括静态人物速写和动态人物速写，着重表现人物动态、重心及造型的完整性。

（3）以一人为主的人物组合速写，强调主要形象，其他人物作为陪衬，画面应主次分明、虚实相间（图 14）。

（4）以场面为主要内容的人物组合速写，说明一个情节或一个事件过程，要注意画面整体布局和人物之间组合关系及疏密关系。

（5）风景速写主要表现室外环境中的各种景色，包括城市与乡村的街景、特定环境中的场景及各种不同地域的自然风光，如北方的大山大水、南方的水乡小景等。风景速写要注意合理组织构图、虚实和疏密关系，画面要秩序井然、层次分明（图 15）。

四、速写的基本方法

对于速写方法的熟练掌握是每一位习画者必备的技能，无论从事哪个画种研究的人，都应把画好速写看作是达到最终目的的捷径之一。

图 13 人物头像速写 马涛

图 14 人物组合速写 孙黎

图 15 风景速写 王玉玺

如何获得一种合理、有效的方法,是速写学习中首先要思考的问题,尤其对于初学者来说更是如此。在学习速写的起步阶段,凡与速写相关的各种内容都应列入我们思考和研究的范围。合理有效的速写训练来自对美术自身特征及规律的认识,作画者在有限的时间内“写”下自己对形象的感受,是完成技能训练的关键所在。

速写是一个技术性很强的绘画种类,要画好速写,就要在反复训练中多动脑子,琢磨和体悟速写的方法。一旦获得正确的方法,速写中的所有问题就会逐个得到解决。

速写训练必须从基本形训练开始,包括针对基本比例、基本位置、基本结构所进行的大量练习,应在完成这一阶段后再进入系统的训练阶段。但在强调系统训练的同时,要进行有针对性的练习,这样才能解决速写训练中遇到的具体问题。

速写是以单色的工具和以线条为主要造型方式来描绘对象的一种训练手段,其作用不仅在于培养我们塑造形体结构等大体关系的能力,同时还锻炼了我们的观察和思维能力。事实上,造型训练中的诸多基本要求均在此过程中得到体现。

对于速写,我们常有这样一种概念,即快速地表现我们所看到的一切,简洁明快地完成我们所看到的造型内容。但事实上,建立速写的意识对许多人来讲是从“慢写”开始的,速写在很大程度上是从长期作业中分离出的一种形式,所以慢写是速写的准备,速写是慢写的结果,因果相互作用,这是一个学习过程,速写的方法便是从过程中来,随结果而去。艺术发展的规律告诉我们,所有成效都是在过程中体现的,过程就是结果,循序渐进、由浅入深不仅是一个概念上的训练过程,而且是一种秩序。我们的学习应该建立在一个有秩序的过程中。

(一) 速写与线条

速写最基本的方法是以线造型,无论何种表现方式都离不开线条,线条是速写的主要表现语言,线条运用的优劣决定着速写水平的高低。

中国传统绘画将线条用法归纳为18种,即“十八描”。对线条的分类说明不同的物体需要运用不同的线条来表现,速写中的线条虽然不像传统中国画要求那样严格,但根据表现对象的不同,应有浓淡、粗细、虚实、刚柔、疏密等不同变化,以丰富速写的表现力。

在用线条画速写的时候,应注意以下两个方面。

1. 线条的质感

自然界中的不同物体是由不同材质构成的,表现出这些不同材质的质感是绘画的基本要求之一。线条由于自身的多种变化,在表现质感方面有着特殊的功能:如果是表现质地坚硬的物体,应该采用直线、刚线、实线;如果是表现质地柔软的物体,则宜用圆线、柔线、虚线。

以此类推,不同质地的物体用不同的线条表现,这样既能表现质感,又能丰富画面。

2. 线条的组织

组织线条是画好速写的关键所在,是一幅完整的速写不能缺少的重要因素。面对一个立体空间世界,画面上的造型结构、空间位置、透视关系等复杂内容都需要用合理的线条来表现(图16)。

在组织线条的过程中,一定要保持清醒的头脑,因为在平面中运用简单的线条表现画面中各种物体所处的空间位置,这本身就是作者主观上对客观物体的再创造,所以在作画过程中要考虑到画面中前后虚实的呼应关系,做到条理清晰、主次分明、疏密适中,使画面富有节奏感。同时,要尽可能保持线条的流畅和生动。用线条表现各种物体有着较大难度,但只要了解了这些线条的功能,又能做到合理组织,线条的运用就容易掌握。

(二) 速写与体面

接受过素描训练的人,在观察与表现上都习惯用体面概括的方法来分析一切,在画速写时也有观察体面和表达体面的习惯。运用体面画速写时,可以利用明暗调子来处理画面上的主次、远近、虚实及造型结构中的各种转折关系,更注重黑白对比关系和固有色概念,因而

图16 人物速写 王岩松