

京红画室

JINGHONG FINE ARTS STUDIO

速写卷

湖南美术出版社

王亚平 张京红 著

版权所有 翻印必究

丛书策划/李小山
作者/王亚平、张京红
设计/京红设计艺术工作室
责任编辑/王春林
责任校对/李奇志
摄影/王春林

ISBN 7-5356-2035-3

9 787535 620354 >

图书在版编目(CIP)数据

京红画室. 速写卷/王亚平, 张京红著.
—长沙: 湖南美术出版社, 2004

I. 京... II. ①王...②张... III. 速写—技法(美术)
—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第028250号

京红画室——速写卷

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 7 $\frac{1}{3}$ 印数: 1-4000册

版次: 2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷

书号: ISBN7-5356-2035-3/J·1896

定价: 26.00元

画室电话: 0731-8631767

全本设计: 京红设计艺术工作室
WHOLE BOOK DESIGNED BY JINGHONG FINE ARTS & DESIGN STUDIO

王亚平 陶艺家 副教授

1963年生于长沙□1985年毕业于景德镇陶瓷学院美术设计专业获学士学位□系中国工艺美术学会织锦专业委员会□中国美术家协会湖南分会□湖南民间美术家协会□湖南省陶瓷艺术家协会会员曾任职于湖南省工艺美术研究所从事工艺美术设计□1991年调入湖南师范大学工学院□现任装潢系副教授

1998年由湖南美术出版社出版

《美术基础教学与研究——色彩》《美术基础教学与研究——素描》

2001年陶艺作品《盆与罐》入选全国首届陶艺展

2002年陶艺作品《裂痕》由《装饰》杂志刊登专版

2003年陶艺作品《季风》入选全国陶艺展

2004年陶艺作品《风》系列参加湖南省陶艺展并获金奖

张京红 画家 设计师 职业教育家

1962年生于长沙□1986年毕业于广州美术学院版画专业获学士学位□任教于湖南师范大学艺术学院□同年创办京红画室□曾出国考察欧洲数国□美术作品在国内外多次发表展出并获奖□现系中国美术家协会湖南分会会员□湖南青年美术家协会会员□湖南版画艺术研究会会员

1998年由湖南美术出版社出版

《美术基础教学与研究——色彩》

《美术基础教学与研究——素描》

速

写

心

语

速写是绘画与生活进行沟通的重要手段之一，通过速写我们可以观察人与社会、人与自然的关系以及人内心世界的微妙变化，并且能够生动、准确地捕捉生活中瞬间的美，从而培养我们对生活中各种形象事物的敏锐观察能力、直觉判断力，提高艺术素养以及简练概括的造型能力。

现实的生活就像万花筒一样千变万化，为我们艺术创作提供了无穷无尽的源泉。我们不断从中摄取营养和精华，日渐丰富自身的艺术生命力，因此速写是离不开生活的，它表现出的生活是多样化的，体现出的生活是多彩的。然而因人的各方面客观条件的不同，对事物的理解差异，所以对生活中事物的感觉也必然会从不同的角度去理解，去感受，用不同的手法去描绘。而体现出的效果则大不相同，有甜美与苦涩，圆润与古拙，细腻与粗犷，宁静与躁动等各种艺术风格。然而要达到这种天马行空的艺术境界，如果没有长期耕耘与对技法的熟练掌握，这种对生活的感觉就无从表达，那藏人的狂野、苗家阿婆的朴实、傣女的婀娜多姿的身影等生活的精彩瞬间也就只能是自己心中的幻想，却不能化为真实的艺术形象。因此掌握好各种绘画的基本功以及不同形式的速写技法对于我们从事艺术创作大有帮助。

本书作品以两种主要速写形式描绘对象。一种是以纯线条的形式，另一种是线与块面的结合形式。

第一种，以线条的方式能准确抓住对象特征，利用线的快慢、轻重、粗细、疏密去诠释事物结构、透视、形体。要掌握好以线的形式去描绘对象，体现出作品的整体性、生动性、丰富性，在作画的过程中必须注意以下几点：

一，抓住主要结构线、动态线，并以肯定、果断手法去表现，切忌琐碎、迟疑不决、断断续续的线条。

二，注意主次线条的对比。主体线、动态线要粗犷、凝重，而细部线条则轻松、自如。

三，画面整体线条的疏密布局要得当。如：人物头部、手、足线条刻画要精细、认真、准确，而衣纹褶皱线条以简练为主，从而使画面有主次、虚实之分。

四，用线条塑造对象要饱满、厚实。从形体的转折变化中，通过线的前后穿插、阴阳顿挫的表现，从而使得物体具有厚度感。

五，表现对象并不是面面俱到，否则画面会显得凌乱不堪。如何做到层次分明，主次有序，线条的取舍尤为重要，当集中刻画某一局部时，在这局部周围用线相对简略一些，这样画面才会突出主体部分。

第二种是以线与块面相结合的速写形式。这种方式比较常用，其画面效果丰富，既有线的抽象、概括又有块面的整体感、量感和光感。通过这些结构线穿插于形体块面之间，使得作品具有了强烈的节奏感、韵律感，而变得更生动、更丰富。为了熟练掌握好这种线与块面相结合的速写形式，以便于更好地提高我们造型能力、表现能力，我们可以从以下几个方面着手，去探索其内在规律及表现技法。

一，首先要注意观察对象的结构特点，适当夸张其本质特征，赋予对象个性化。

二，构图时物体不宜太满过大，否则画面会显得拥挤而失去空间距离感。

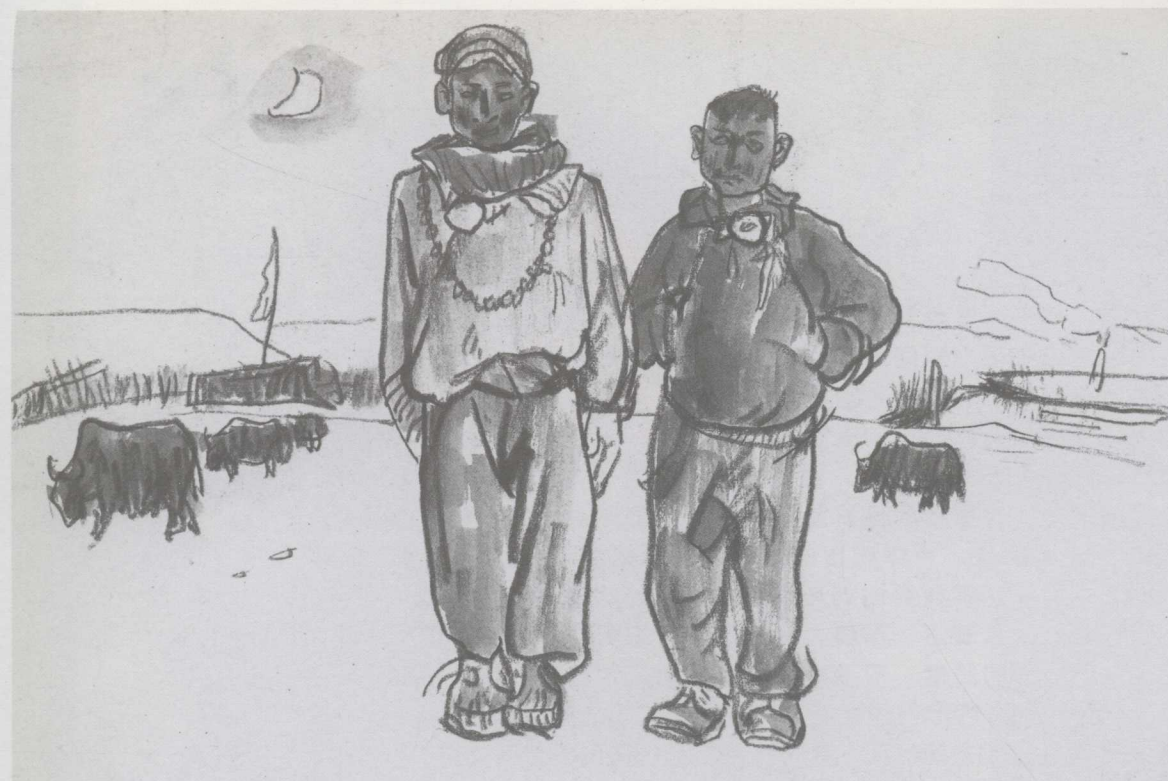
三，刻画物体结构时，线与块面结合要注意各自的轻重与协调，体现出层次感。

四，主要的大块形体笔触不宜过碎，可以用炭笔或木炭条的侧锋扫过，强调其整体感。

五，画面的整体与局部之间，主体结构用笔大胆、肯定，而局部结构用笔则要细心，塑造要到位，但要注意不宜喧宾夺主。

六，在整体结构中，块面分布要虚实得当，不能大面积涂得过死而显呆板，要有对比和变化，用线要依据画面结构要求，有轻重、缓急、粗细之变化。

不管是以何种形式为表现手法的速写，都需要我们用心去感悟、去体会，从中寻找出一种适合自己的表达方式的速写技法，打下坚实的基本功，不断扩充自己的艺术语言。只有这样倾心投入，注入真情实感，才能创作出好的艺术作品。

郁闷中 那边
小憩

[拾零]

大学期间，一次我去云南看挪威画家蒙克的画展，途经阿坝州红原地区，大概呆了二十来天，那里憨厚虔诚的藏民形象深深感染了我，幸运的是还遇到萧惠祥女士也在那里写生，这让我画画的激情高涨，出炉了一批我很满意的小稿，也为我以后的创作积累了不少素材。

兄弟俩

三人行

藏民

奏乐 邕沙汉子

[拾零]

据考证日本大和民族起源于中国的邕沙，邕沙地处广西、贵州、湖南三省交界处，离从江县城还有二十多里路程，交通不便。所以至今他们还保留了原始的发型（男人们都将头发束成小辫盘于头顶），他们的衣着也跟和服很接近，有趣的是他们的衣服后背有一个白色的圆，不知是巧合，还是本身就是太阳旗的蓝本。煞是奇特的造型迅速跃然于纸上。

邕沙印象

贵州苗寨

搓

门口呆着

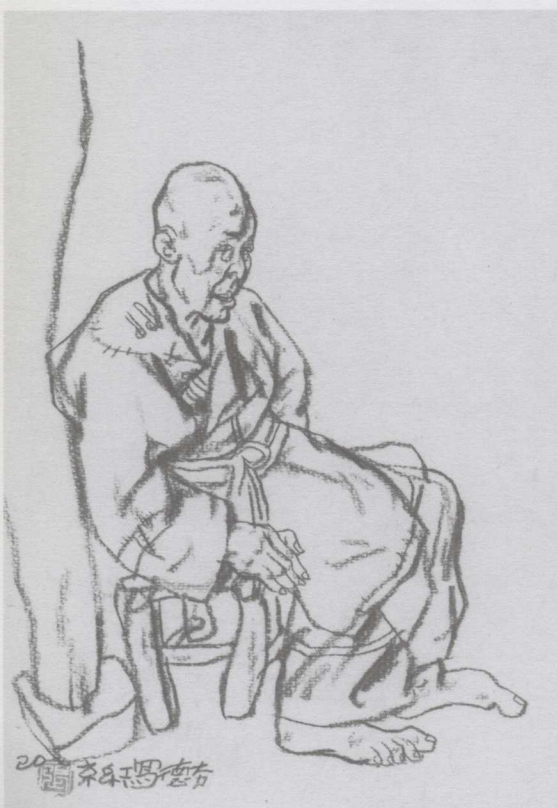
来这里吧

[拾零]

场景和背景的即时描写，是创作的鲜活素材。粗线条的偶然穿插，起一个稳定画面的作用，也给读者留下无尽的想像空间。

苗婵

[拾零]

祭祖、织布、编筐、晒太阳，这些很生活的场景刺激着你表现的欲望，而采取何种手法，如何组织线条，做不做肌理，通通不用考虑，一笔痛快下来，很容易就找到感觉。

织布

莫美清
是广西三江县良口乡
喜鹊的同族姑娘
京红 2008.10.27

親容
同族高曾小學
學前班學生
京紅 2008.10.27

月册
二五
京紅

京紅

仰望 灯光下

[拾零]

把服饰的装饰用材详尽地记录下来，很有趣，也是珍贵的资料。

侗女 侗族小学生
月珊妹子

石仔子

吴老甩

[拾零]

我使用的纸张是色泽偏黄且薄的毛边纸，用棕色炭精条画就，须注意力度的把握，尽量要均匀，且一气呵成，不然落在画面的就是一团糟糕的乱线，纸也容易破损。

编 下河摸鱼

唱小曲

