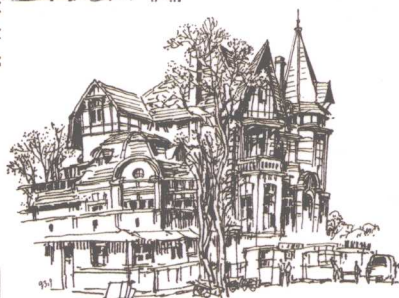
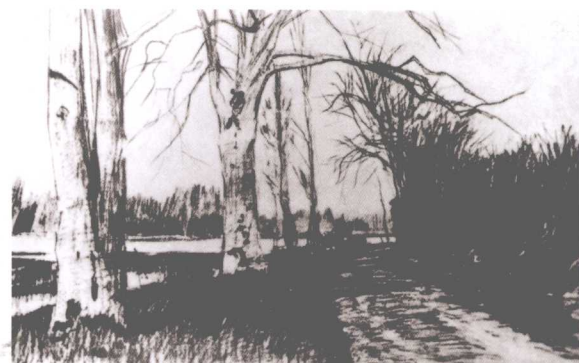

速写

(修订版)

姜桦 周家柱 编著

速写

SUXIE

姜桦 周家柱 / 编著

普通高等教育『十一五』国家级规划教材

全国高等学校建筑美术教材

国家建设部优秀教材二等奖

北方美术图书黄河金牛奖特等奖

人民美术出版社
陕西出版集团 陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 姜桦等编著. —西安: 陕西人民美术出版社; 北京: 人民美术出版社, 2009.3
全国高等学校建筑美术教材
ISBN 978-7-5368-2282-5

I. 速… II. 姜… 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(2009)第 035894 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨
赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十一五”国家级规划教材
速 写 (修订版)

姜 桦 周家柱 编著

出版发行: 人民美术出版社 (北京北总布胡同32号 100735) 网址: www.renmin.com.cn

陕西出版集团 陕西人民美术出版社 (西安市北大街131号 710003) 网址: www.mscbs.cn

联系电话: (010) 65593332 65232190

(029) 87262491

责任编辑: 储小平

版式设计: 储小平

责任印制: 贾 勇

制 版: 陕西人美艺术公司

印 刷: 西安新华印刷厂

经 销: 新华书店总店

版 次: 2009年3月第1版

印 次: 2009年3月第1次印刷

开 本: 889毫米×1194毫米1/16

印 张: 6.5

字 数: 40千字

印 数: 0001—3000

书 号: ISBN 978-7-5368-2282-5

定 价: 17.50元

前 言

时代的发展对建筑学科各类专业的教学提出了更高、更新的要求。它不仅要求学生掌握现代科学知识和正确的思维方法,还要求具有高层次的艺术素养和表达能力。美术教学负有对学生培养创造性思维,提高审美能力以及训练表达能力等重要任务。

在60年代初曾根据当时的教学要求,编写了相应的美术教材。30年来,形势发展了,针对时代特点,研讨教学方法、教学要求和编写适用的教学用书是提高教学质量的有效措施。在全国高等学校建筑学学科专业指导委员会的指导下,于1990年11月在南京召开了由清华大学等十一所院校参加的“全国建筑美术教学研讨会”的准备会议,又于1991年4月在重庆召开的、有五十四所高等院校参加的“全国建筑美术教学研讨会”上,研讨了新的美术课教学要求,确定由清华大学、东南大学、同济大学、天津大学、重庆建筑大学、华南理工大学、西安建筑科技大学、浙江大学、湖南大学、大连理工大学、北京建筑工程学院、苏州城建环保学院和吉林建筑工程学院等十三所院校负责编写素描、速写、水彩、水粉和建筑画等五本系列试用教材,由陕西人民美术出版社负责出版。

这套试用教材紧密结合新研讨的教学要求,从素描、速写等造型基础训练,到水彩、水粉等色彩基础训练,再进行专业性绘画(建筑表现画)训练。全书以深入浅出的语言和各种示范图例,循序渐进地阐述了艺术的规律和技法,注意了对学生形象思维能力、观察能力和表达能力的培养及其审美修养的提高,不仅适用于建筑学、城市规划、室内设计、风景园林等专业本科及大专学生,也适用于相关职业学校学生,并可作为一般建筑专业设计人员自学用书。

参加编写这套系列试用教材的教授、副教授,具有多年丰富的教学和绘画实践经验,他们都负有繁重的教学任务,利用业余时间,付出了辛勤劳动。在编写过程中还得到了许多兄弟院校同行的密切配合。特别要感谢陕西人民美术出版社的大力支持。

由于编写时间仓促,本系列用书还有不少不足之处,欢迎批评指正。

高等学校建筑美术试用教材编委会

1991年12月

修订版前言

全国《高等学校建筑美术教材》(包括:素描、速写、水彩、水粉、建筑画五个分册)是我国近半个多世纪以来唯一获得国家建设部教育司和全国高等学校建筑学学科专业指导委员会审定通过的建筑学科美术教材。该教材自1992年出版以来,已历时15载,曾先后荣获国家建设部优秀教材二等奖;北方美术图书奖特等奖;黄河美术图书金牛奖一等奖;陕西省优秀“双效”图书奖等多项奖励。

随着我国政治、经济、文化、教育事业的全面发展,教材建设也要适应时代并不断发展。该教材在陕西人民美术出版社大力支持下,已进行了三次全面修订:1994年在西安,由全体编委和作者对教材进行了第一次修订;2000年在东南大学召开的第六届全国高等学校建筑美术教学研讨会期间以及会后,对教材进行了第二次修订;2005年10月在同济大学召开的全国高等学校建筑学科第八届美术教学研讨会期间,编委会决定在北京建筑工程学院对教材进行了第三次全面修订。这次修订,部分分册对文字进行了全面修改,有的分册增加了图版篇幅,有的分册更换了大量图版。总之,使教材呈现出一派新的气象。

这套教材经过这三次修订,我们期待它能达到一个较高、较新的水准,以适应新时期对教材越来越高的要求。

在新版教材与读者见面之际,我们全体编委衷心感谢全国各建筑院校广大师生多年来对这套教材的热情支持和扶植,各校为教材的编写、出版和每一次修订都提出了宝贵的意见和建议,并无私地提供了大量的优秀作品。

在此,我们也要热情感谢为教材提供作品的著名建筑师、教育家和美术家,他们的作品为教材增添了光彩。

这套经过三次修订的教材将以全新的面貌出现在读者面前,真诚希望广大师生、各方专家和艺术同行不吝指出不足之处,以便我们在今后的修订中使之不断完善。

全国高等学校建筑美术教材编委会
2006年10月于北京建筑工程学院

目 录

前 言	
修订版前言	
绪 论	(1)
第一章 速写概述	(2)
第一节 速写的特点	(2)
第二节 速写工具	(2)
第三节 速写的作用	(4)
第二章 速写的表现形式	(5)
第一节 以线条为主的速写	(5)
第二节 以明暗调子为主的速写	(9)
第三节 线条与明暗调子结合的速写	(9)
第三章 速写的技法训练	(10)
第一节 观察的方法	(10)
第二节 记忆与默写	(10)
第三节 速写的用笔	(10)
第四节 概括与取舍	(11)
第五节 构思与构图	(11)
第四章 人物动态速写	(12)
第一节 人体的比例与结构	(12)
第二节 人体的透视与重心	(14)
第三节 人物动态速写	(15)
第五章 建筑风景速写	(16)
第一节 建筑风景速写	(16)
第二节 树木速写	(20)
第三节 交通工具速写	(22)
图 版	(25)

绪论

速写不仅是收集生活素材、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重要训练方法之一。

速写应是素描的浓缩和提炼。只有速度,但不能写意,没有个性,形象概念化、程式化,都不称其为速写。速写应是画者对物象敏锐的观察和深刻感受,通过艺术手段提炼概括的表现。

速写要以形写神,不拘泥于形似。速写应吸收中国绘画的写意画法和中国书法的用笔方法,要落笔肯定,大胆挥洒,要讲究线的表现力度和节奏感。速写可以采用各种不同的工具,运用各种不同的表现方法,随心所欲,不拘形式,随时记录下生活中那些使你为之激动的形象或场面。

画速写要讲究立意,意在笔先。要强调画面中的主观感情因素,速写不应是客观物象的纯自然再现,而是画者对客观物象的传神写照。自然中的形象是千姿百态的,要热爱生活,熟悉生活,用心灵去感受客观世界,从广泛的客观世界中去发现美,去发现新意和情趣,并用速写随时将自己的感受记录下来。

画速写一定要有感而发,要赋予客观物象以生命力。经常地将自己的灵感,或是一天所感、所悟,通过速写记录下来,汇点滴成江河,天长日久,就会积累大量的生活资料和创作素材。这样坚持做下去,能够训练和提高形象思维的能力,对创作将有极大的帮助。

速写要强调表现上的魄力,魄力从对生活的理解和情感中产生,它是画者强烈的激情与纯熟的艺术技巧相结合而产生出的表现力度。一幅画的魄力体现在全局的气势和内在的力量,要把握整个画面的气势和局部的大效果。写生过程中,要大胆感受,敢于表现,敢于判断,敢于创造,善于总揽全局。只有这样,在用笔时才能够大胆挥洒,线条也自然会随着流畅起来。

本书较详细地介绍了速写的基本画法,但不

应为具体方法所束缚。艺术不是公式,要发挥个人的长处,强烈地表现自己对客观物象的真情实感。充分发挥个人的想象力和独创性,不要一味地模仿别人的画法。要大胆地、热情地去表现,要敢于尝试,勇于创新,发挥个人在表现上的独创性,不断发展自己的艺术风格。

对于建筑师来讲,建筑速写是获得感性知识和积累原始资料的一种有力的艺术手段。速写能够培养和提高形象记忆能力和丰富的想象力。通过画速写的过程,逐步掌握正确的观察方法和表现方法,不断提高审美能力。

建筑师能够将绘画的艺术规律和审美法则与建筑设计结合起来,融会贯通,是十分重要的,它将有助于建筑设计过程中构思的深化,使建筑设计中的形象思维进一步升华。

在建筑方案的设计过程中,速写是记录、体现设计构思意图,使构思形象化的一种重要表现方式。速写能够迅速准确地捕捉瞬间形象,记录设计构思过程中形象思维的灵感火花,也是表达和推进设计构思的一种重要方法。

建筑师应坚持经常画速写,以培养创作的能动活力和形象思维能力。形象思维的过程是通过想象、联想和幻想来完成,而想象和联想是深厚的生活基础与主观意识相结合产生出的一种特定的艺术思维。因此,建筑师要面对客观世界,不断地从生活和大自然中汲取营养,积累经验,用自己情感的语言去熟悉和认识自然中的一切形象,从而不断地提高审美意识。只有这样,才能在平凡的生活中获取与众不同的艺术感受,在创作中,或设计中才能独辟蹊径,创造出独特的艺术形象。

本书的第一、三、四、五章由华南理工大学周家柱同志撰写;绪论及第二章由大连理工大学姜桦同志撰写并负责全书统稿。本书在编写过程中曾得到陕西人民美术出版社储小平同志及其他编委的帮助,并承蒙许多兄弟院校提供画稿,在此深表谢意。

第一章 速写概述

建筑师常常利用速写记录生动的风土人情、感人的生活场景,搜集优秀的建筑造型,以及运用速写的表现形式,根据建筑设计的意图构思,画出各种不同类型方案的快速草图,进行比较、推敲,使构思不断深化、提高、完善。速写这种艺术的表现形式已普遍成为建筑师表达建筑设计意图的一种语言。速写既是造型艺术中不可缺少的一种基本功的训练,又是设计过程中的一种重要表达手段。因此,速写历来受到建筑师们的高度重视。

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,描绘出物象的主要形象特征的一种绘画形式。这种在短暂的时间内所画出来的速写,具有高度概括、简练、个性鲜明的特点。

“速写”这个词是随着西方绘画的传入而产生的,英文sketch, 法文croquis都有略图、草稿、写生的意思。一般指在短时间内用简练的线条扼要地画出对象的形体、动作和神态的绘画形式。

速写从工具上看,有铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、马克笔以及用彩色笔画的速写等等。从表现形式上看,又可分为线条速写、明暗速写及线面结合的速写,从题材上看,它还可分为人物速写、动物速写、建筑速写、自然风景速写等。

速写与素描的区别主要在于素描是要求细致、深入地刻画物象的形体结构,充分表达它的体积感、质感、空间感等。而速写由于作画时间一般较短,所以要求用极精练、概括的手段表现出物象的主要形象特征。速写与素描两者之间很难有一个明确的界限,但是,作为造型艺术的基础训练,在造型手段上是不一样的,各有特点,相辅相成,互相促进。不能互相代替,更不能偏废。

第二节 速写工具

“工欲善其事,必先利其器。”任何画种的特点都与其工具材料有密切的关系。作画者必须掌握各种绘画工具的性能,并善于运用这些工具,做到得心应手,只有这样才能随心所欲地表现出自己的激情与心声。

一、笔

笔的种类繁多,归纳起来大致有以下几种:铅笔、速写铅笔、炭精棒、炭条、蜡笔、油画棒、色粉笔、彩色铅笔、钢笔、美工笔、塑料笔、软头笔、马克笔等。

下面介绍几种笔的性能特点:

铅笔——有软硬之分,铅笔的特点润滑流畅。它适于用线条表现物象,铅笔画出线条有粗细、浓淡等画面效果,在画明暗调子速写时,层次变化丰富,画面较生动。

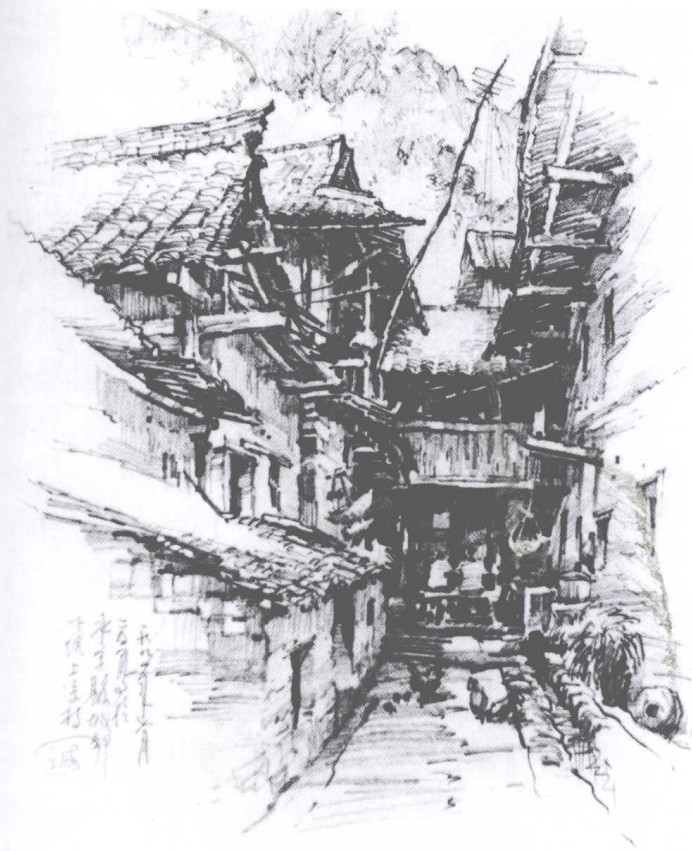
炭笔——色浓黑,没有反光,深浅层次幅度大,调子可画得很丰富,黑白强烈,画面效果响亮。缺点是炭粉附着力不强,易掉色。一般是画后喷上固定液,防止画面弄脏。

钢笔速写

炭笔速写

铅笔速写

速写铅笔——它是特制的铅芯，比普通铅笔的铅芯粗些，画出的线条扁阔。画调子较快，也很方便，侧锋也可画出细线条，阔细结合画出的速写另有一番情趣。

钢笔——画出的线条挺拔有力，并富有弹性。调子的变化是靠线条的排列组织叠加而成，画面效果细致深入。

美工笔——是特制的弯头钢笔，可粗可细，笔触变化丰富。画速写可线面结合，使画面灵活多

马克笔速写

变，鲜明丰富。

塑料笔——笔头软稍粗，画出的线条浑厚。调子的变化通过线条的疏密排列而成，由于线条粗细一样，速写画法与钢笔类似。

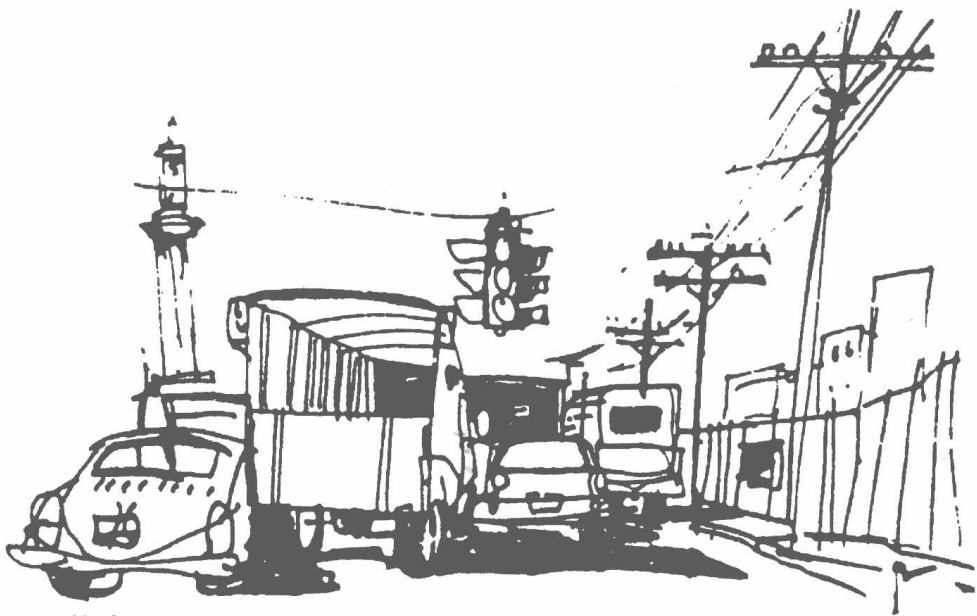
软头笔——类似毛笔头的塑料软笔，书写好似毛笔一样。此笔画速写可借鉴毛笔画的技法，如勾、勒、点、皴、擦等。用不同的笔触表现不同的物象，表现力非常丰富。

马克笔——马克笔近年从国外传入，笔芯有粗、细、尖、圆、方、斜方等，有油性和水性两种，颜色种类也较多。其特点线条流利、色艳、快干，具有透明感。马克笔由于可粗可细，粗线条画出的效果是粗犷豪放；细线条画出的效果是浑厚圆润。如果与其他工具混用，马克笔的色艳，使画面光彩夺目。马克笔在运笔的过程中，停笔时间不宜长，时间长画面就出现类似国画的顿笔，在笔画末端出现颜色稍重的堆积效果，如果运用恰当，也可产生非常有趣的画面效果。

二、纸

画纸的种类很多，一般都可以用来画速写，但不同的纸张，运用不同的工具效果也是不大一样的。速写常用的纸张有：

绘图纸——其质较密实而光滑。此纸画铅笔、炭笔、钢笔速写效果均好。

美工笔速写

图画纸——纸稍薄而软，不宜多涂擦。画铅笔、炭笔、钢笔、水墨均可，由于此纸质软并有半吸水性，画钢笔淡彩速写效果很好。

白报纸——又称新闻纸，纸薄偏黄，时间长了更黄而脆。画铅笔、炭笔均可。

毛边纸——纸松色黄，纸面稍涩。画毛笔、炭笔速写效果均可。

卡纸——质硬，正面白而光滑，反面灰而涩，白面画钢笔速写最佳，画铅笔也可。灰面画铅笔、钢笔均可。画炭笔速写后用白色提高面或高光，效果更好。

书写纸——又称办公纸，质脆，正面平滑，反面略粗。正面画钢笔，反面画炭笔、铅笔均可。

三、速写本

速写本可买可做，一般不宜太大，便于随身携带，一有灵感，随即拿出就画，非常方便。

四、画夹

画夹也称写生夹，文具店有售。适合画大一些的速写。

第三节 速写的作用

一、基本功训练的途径

为达到一定训练目的所进行的训练性习作速

写。这类速写与素描同等重要，两者都是造型艺术的基本功。

速写训练主要是锻炼、提高对物象敏锐的观察力和迅速捕捉形象的能力。由于速写对象有的动势转瞬即逝，这就促使画者要提高对形象特征的记忆力和想象力，只有这样才有可能做到“胸有成竹”落笔有形，即使对象走了也能通过记忆默写补充再现和创造形象。速写一般时间较短，这就要求果断下笔，笔笔有形，落笔能做到得心应手，有形有神，形神兼备。总之，速写在造型基础的训练中起到非常重要的作用。

二、创作素材积累的手段

为创作主题收集生活素材，记录生活形象，这类素材性速写在造型艺术创作的过程中起着很重要的作用。它可以随时记录生活中的原始资料，积累形象，并可以记录作者的创作灵感。这种速写有时很简单，甚至只有几根线，但由于它是作者情感的记录，往往给艺术家的创作带来极大的帮助。

三、独立存在的艺术形式

速写本身就是一种艺术的表现形式。好的速写与单幅画一样，具有独立存在的艺术价值。我们从古今中外艺术大师中可看到他们除了创作出许多不朽的名作之外，还留下大量生动的速写作品，这些作品同样地成为人类艺术宝库中的珍品。

第二章 速写的表现形式

第一节 以线条为主的速写

一、线条的表现功能

线条是人类造型艺术最原始的一种手段，从我国原始社会所遗留下来的一些艺术品来看，先民们即是用线条来装饰物品、描绘物象的。如：西安半坡遗址出土的半坡彩陶，这些陶器上用清晰的线条描绘出各种纹样。汉代画像砖上的线条也可清楚地看到线条的形式美感和丰富的表现力。

线条在中国的绘画中，一直作为造型的主要手段而存在和不断发展，形成了独特的民族绘画风格。在中国绘画艺术中，线条作为描绘客观物象的手段，不单是表现客观物象的形体、结构，也不单是客观物象的再现，而是作者主观思维与客观物象相结合的产物。通过各种不同用线去表现不同的对象，同时也表达画者的主观世界。

线描在魏晋时期，顾恺之所画《洛神赋图》卷，用“紧劲联绵”的高古游丝描法，表现出人物的薄衣广袖、绫丝飘逸、体态轻盈之场面，体现出当时线描的高超技巧。唐代吴道子在线的运用上有很大发展，在用笔上有长短虚实、粗细柔刚之变化，他所画的线条可“立笔挥扫，势若旋风”，当时有“吴带当风”之称。吴道子的《送子天王图》、周昉的《挥扇仕女图》卷，线条和人物形象的刻画又有了进一步发展，出现了“兰叶描”和“琴弦描”。用笔细劲浑圆，刚柔相济，画面中人物形象娟美，生动传神。至宋朝，又有武宗元的《八十七神仙卷》、李公麟的《维摩诘像》等，均是线描精品，笔意流畅，意兴活脱。这个时期的线描表现已达到极高的境界。清代陈洪绶、任伯年的绘画中也可看到用线的高度技巧和线条的多样性。在“古今十八描法”中，将线条归纳为十八种描法，它说明我国绘画中的用线方式是十分丰富的。能够通过各种不同形

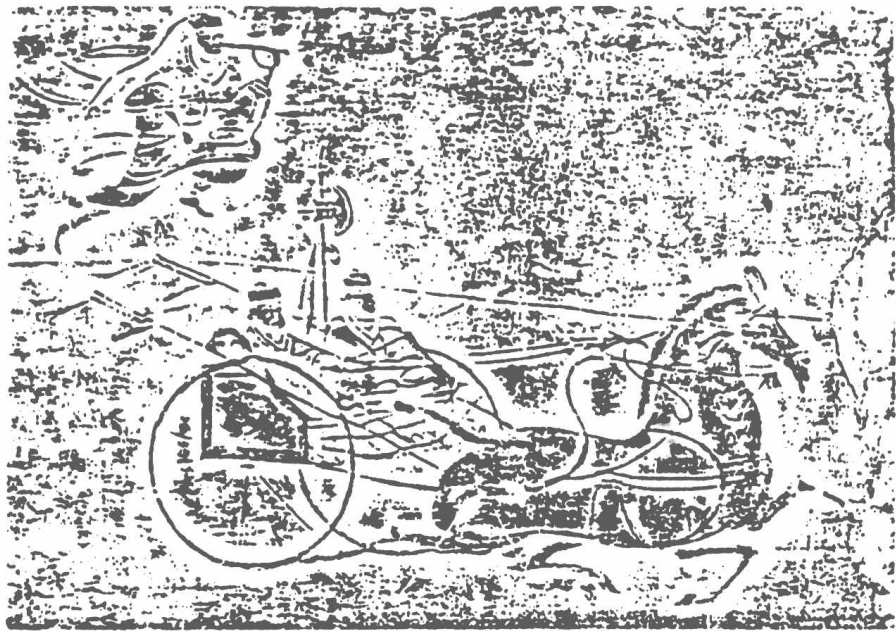
式的线条，出神入化地表现出各种情绪和意境。线条在中国绘画中不但成为一种高超的表现手段，而且线条本身还具有独特的审美情趣，具有极强的节奏和韵律感。

线条在国外的绘画中，也得到高度的发展。意大利文艺复兴时期画家、建筑师拉斐尔，在他留下的大量素描写生习作中，刻画人物形象手法灵活生动，素描用线圆润、柔和，轻快流畅，画面效果自然生动，纯朴和谐。威尼斯画派杰出代表画家提香，他的许多草图类型的素描，画面线条简洁、明快，黑白对比响亮，显示出非凡的技巧。荷兰现实主义画家伦勃朗的大量素描，包括构图草稿、风景写生、生活场面速写等，表现方法十分丰富，除用铅笔外，还用鹅翎笔、毛笔、芦苇笔等写生。他的速写线条粗细、浓淡变化生动，挥洒自如，具有极强的体量感。法国浪漫主义艺术家杜米埃的素描、速写作品更显示出高度艺术技巧。他那流动的细线条独创一格，显示出轻松自如的韵律感。荷兰后印象派画家凡·高，他的画风是以跃动的线条和强烈的色调表达其主观感受和激情，用火一般的线条语言来表达自己的对周围世界的观察和感受。法国野兽派画家马蒂斯的素描线条具有极强的表现力和独创性，他以均匀准确的线条勾画各种不同性格的形象，形成一种所谓“综合单纯化”的画风。

综上所述，无论是中国的绘画还是国外的绘画，都充分体现出线条在造型艺术中所起的重要作用。一根细线在艺术家笔下可以产生震撼人心的艺术作品。然而，要掌握线描并运用到自己的作品中，是要经历一个长期而艰难的练习过程。

二、线条的表现力

速写最常用的表现手法是线条，线条是最富有生命力的。因为，线条本身是变化无穷的，有长

汉画像石拓片

人物线描

清·任渭长

剑侠像传

清·任渭长

短、有粗细、有刚柔、有曲直、有顿挫、有浓淡、有虚实、有节奏……不同的线条反映出不同的情感。如线条的曲直可表达物体的动静，线条的虚实可表达物体的远近，线条的刚柔可表达物体的软硬，线条的疏密可表达物体的层次等等。运用线条的长短曲直、轻重徐疾、浓淡干湿、转折顿挫，表现出物体的轮廓体积、质感神态、虚实明暗、动势节奏等等，从而达到突出对象的造型特征。

总之，线条的安排异常重要，它决定了一幅速写是否生动活泼，画面是否错落有致，情调是否动人。因此，应根据不同的对象，善于运用不同的线条来表达不同的质地、情感与意境。

三、以线条为主的速写

1. 利用线条的不同变化，表现不同的形体特征和情感因素。

以线条为主的速写特点是形体结构鲜明，画面简洁明快。所以在画时一定要从形体的内在结构去观察，抓住形体的本质特征，用精练的线条勾画出物体的主要结构和形体透视变化。并通过用线的轻重缓急、抑扬顿挫，充分体现物体形象特征。

2. 利用线条变化表现空间层次。

画面中的主要部分或前面的形体，一般情况下，适用于浓重的、实的、粗的线条来表现。而其他次要的部分，后面的形体，远处的形体则适于用淡的、虚的、细的线条来表现。

3. 利用线条变化表现不同质感。

根据不同质感的物体，采用不同的线条。一般情况下，质地硬的物体，适于用比较刚健的线条来表现，质地柔软细腻的对象适于用柔、细的线条来表现；外形明确、光滑的物体适于用实线条来表现，外形松散、粗糙的物体适于用虚线条表现。

4. 通过线条的疏密不同排列和相互衬托，来表现物体的空间层次和形体之间的关系。

如果画面中主要的形体结构比较复杂，需用密集的线条表现时，其他次要形体则适于用疏散的线条来表现；如果主要的物体结构比较单纯，需用疏散线条时，则周围其他次要形体适于用密集线条表现。这样，画面中通过线条的集散不同排列，疏密相互衬托，能够充分地表达物体之间层次空间关系。

草图 [意] 提香

速写 [法] 马蒂斯

第二节 以明暗调子为主的速写

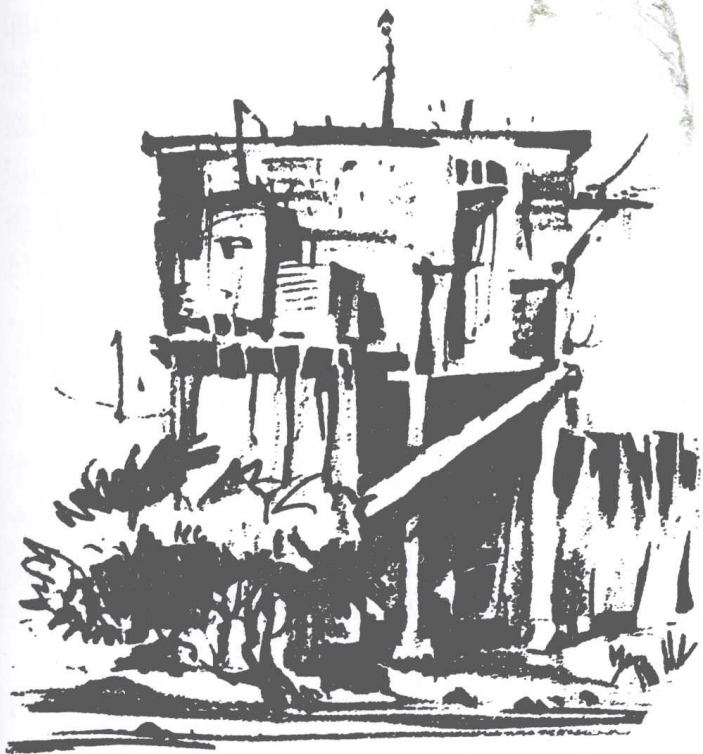
明暗调子速写是通过光线照射在物体上所产生的明暗调子的变化来表现物体的形体特征,也称块面法。任何一种物体都是由许多体面构成,要善于运用明暗调子变化的视觉效果来表现物体的形体特征与空间关系。明暗调子变化规律是块面速写的重要因素,适用于立体地表现光照下物象的形体结构、不同质感和固有颜色、空间距离等,使画面黑白对比强烈,有较强的视觉效果。

1. 从体面出发,强调明暗的对比效果。

明暗速写要从物象的体面出发,抓住受光和背光两个主要部分调子的对比和衔接关系,处理好明暗交界线上的形体变化,并要强调明暗两大部位调子的对比。减弱画面中复杂的调子层次,抓住主要形体明暗特征,处理好整个画面的明暗效果,强调黑白对比,使画面效果黑白层次分明,对比强烈。

2. 运用物体固有颜色的对比关系处理好画面的黑白效果。

由于各种物体的固有颜色不同,黑白调子的变化也不同。利用这种调子的变化表现物象形体特征和画面的韵律感。

以明暗调子为主的速写

以线为主的速写

线条与明暗调子结合的速写

第三节 线条与明暗调子结合的速写

在实际作画中无论是单纯用线、或用明暗,都有一定的局限性,如单纯用线条无法充分表现对象的空间感和体积感;而单纯用明暗块面,有时又无法表现对象流畅生动的韵律。因此,线和明暗调子结合画法扬两者之长而避其之短,生动丰富地表现各种对象。

线条与调子结合的速写是以线条为主加明暗调子,或者以明暗调子为主加线条的画法。这种综合画法,画面效果生动活泼,变化丰富,能够充分表达物体的形状、体积、质感等效果。

第三章 速写的技法训练

第一节 观察的方法

一、整体观察

整体观察的方法是造型艺术必须遵循的基本规律,作为基础训练的素描、速写,更应如此。

所谓“整体观察”就是从整体出发,把握物象的整体关系,把各个部分联系起来观察,形成一个有机的整体关系。也就是要完整、概括地来观察、感受和领会对象。要把握住物象的各个局部的形体及相互间的关系和比例。当画某一物象时,首先要把该物象大的结构、形体、比例,以及透视关系画出后,然后再深入描绘各局部的形象。而在刻画各局部时又必须从整体效果去考虑,分清主次、虚实,该强调的重点部分应认真刻画,次要部分就要概括地去处理,始终把握住整体感。有了整体观察,头脑里就有了鲜明生动的整体形象,下笔就能心中有数,而不是靠看一眼画一笔拼凑而成。

二、特征观察

画速写必须抓特征的表现。要在很短的时间内抓住对象的特征并非易事,这要掌握好“特征观察”的方法。

“有比较,才有鉴别。”“比较”是认识事物特殊性的方法,不论是认识对象或是通过造型手段来表现对象,都离不开“比较”。通过观察比较,在头脑中形成一个鲜明而概括的形象特征,做到“意在笔先”,落笔时在画面各部之间也进行比较,从而抓准对象的内外特征的各种关系,突出主要形象特征。

对待运动中的形象,更应着重动态特征的观察与把握。关键是抓大的动态特征的轮廓线和结构线,抓准了主要的运动线,其他部位的动态线就

容易抓准了。

第二节 记忆与默写

“记忆”在速写过程中是尤为重要的一种训练,锻炼“记忆”的惟一途径是“默写”。而默写又是在反复地观察、理解及实践的基础上进行的。

观察、理解和记忆三者的关系是非常密切的,观察得越细,对形体结构理解越深入,记忆也就越准确、生动。

在观察时,要认真地对形体进行分析比较,找出物象形体特征,分析形体相互间的内在联系以及区别局部形象的差异。在深入观察的基础上,理解其形体结构关系,这样头脑里就有一个完整的具体的形象。如果对形体特征的内在结构理解不深,那么画出来的形象就会表面肤浅,缺乏深度。

要画好速写,需要具备敏锐的形体感受能力和表现能力,只有具备这种能力才能捕捉瞬间即逝的生动形象。除此以外还需具备记忆与默写能力。记忆与默写能力的培养,除了提高敏锐的观察力,善于抓住对象的特征外,还需要学习相关知识和熟悉事物的客观规律。如画人物动态,就要掌握人体解剖结构知识和动态变化的规律;画建筑风景,就要掌握建筑的结构关系和透视变化的规律;画车辆,就要掌握车辆的结构、透视以及与人的比例关系等等。掌握了有关知识与规律,对描绘对象有了较深刻的理解,才能增强敏锐的观察力和形象的记忆力。

第三节 速写的用笔

速写往往是从局部开始,它要求下笔肯定,用线明确,落笔有形。线条最忌断断续续似是而非,行笔要沉着稳健,在稳中求快求准。线必充分表现

形态特征,有时线条画不准确,不必顾虑或作修补,可重新再画一条较准确的线条去校正。

速写的第一笔往往很重要,常常由于这一步处理不当而导致整幅画面的失败。选择第一笔的部位是根据所画对象的特点而定,如画生活情趣的速写,应从最感兴趣的地方画起,但画时要注意整幅画面的生动气氛;画动态速写,就从决定动态的部位画起,先敏锐地抓住瞬间的动态线,寥寥数笔把它肯定下来,然后根据类似的动态与记忆加以充实;画建筑风景,可先画不动的建筑物,但有意留着需画而又是动作不定的行人与车辆,等待时机,看到合适的行人、车辆及时捕捉补上。画速写要灵活机动,带着激情一气呵成。

画速写要果断下笔。果断来自强烈的感受和观察的准确,但是始终应根据第一印象的“感受”去组织画面。要以简洁的线条,获得比较肯定的形态。最后还要小心收拾,看整幅画面的效果如何,可能某些部位需加强,某些部位需减弱,如果有的部位琐碎整体感不够,又要大胆调整,突出主体。总之,“收拾”既要合理地处理画面,又要不失速写的韵味。

第四节 概括与取舍

概括、简练是速写的特性。在画速写的过程中,始终应注意“以少胜多”,善于舍弃无关紧要的细节,用最简洁的笔法去概括表达对象的主要形象特征。要做到这点,关键是在画对象之前,观察时就应重点放在对象主要造型特征的把握,不要受局部细节的干扰。

一幅速写能不能做到“简练”,“取舍”是至关重要的。那么,到底怎样取舍,这个问题不能简单地划出界限,应根据不同的对象而有所区别。如画建筑风景,树多可以简略甚至可以移景;画汽车速写,车里的人可以省略;画人物动态速写,有时面部五官甚至可以省略。总而言之,取舍是根据要表现的目的而决定的,并且是以画面的主题和构图的需要为前提。

第五节 构思与构图

在生活中感触到新鲜、生动、富有情趣的人和

物,我们通过速写把它记录下来,也就是所谓“有感而发”。这种艺术感受是画好速写的前提,这种艺术感受力是随着艺术修养的提高和对生活认识的不断深化而逐步增强的。这种“新鲜感”是对象中最富于美感的因素在作画者头脑中的反映。因此,每幅速写没有必要画得面面俱到,应有所侧重。有的速写侧重于抓大的动态特征;有的速写侧重于抓布局气势;有的速写侧重于抓细部刻画;有的速写侧重于抓气氛烘托;有的速写侧重于抓生活情趣……

无论是画什么,在画之前首先在思想上要明确对象是什么感动了你,这幅速写要表现什么。然后,根据这一指导思想去构思和迅速捕捉对象。构图要善于取舍移景,灵活多变地组织画面。

场面速写——要注意环境气氛。场面速写是人物速写与景物速写的综合,构图应抓住某个中心环节,围绕它组织好人与物的关系,以景托人,以人衬景。处理好人与人相互间的联系与呼应,人和景的和谐与统一,使画面活跃生动。

风景速写——要强调布局和气势。注意视平线的选择。不同的视平线对一幅画的构图和气氛有直接的影响。

人物动态速写——要把握美的动态特征。人物动态因人而异,构图应抓住最能表达其典型动态的瞬间,给人一种动态的美。

总的来说,各种速写应根据不同的对象有所侧重,根据不同的重点进行不同的构思,寻找最能体现对象造型特征的最佳角度。构图要灵活多变,大胆取舍移景,运用线条的疏密、粗细、刚柔、曲直、浓淡、虚实、节奏等等来处理画面的艺术效果和某种情趣,构图尽可能做到简洁、含蓄并具新意。