

域外画技丛书

彩色速写要领

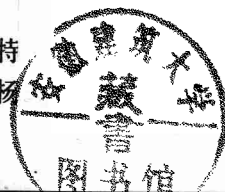
〔美〕罗伯特·奥列佛 著 杨径青 译 杨志达 校

广西美术出版社

521
4

〔美〕 伯特
杨径青译 杨

彩色速写要领

前言

多年来，我一直很喜爱速写。有了毡尖笔、毡尖标号笔和彩色铅笔后，我更加喜爱速写了。再加上水彩的运用，我对速写的爱好和兴趣更是与日俱增。本书要与读者分享的正是这一发现。作者希望，本书通过举例说明多种速写笔、铅笔、标号笔、水彩等颜料的联合使用，向读者提供新的速写方法。

在这些速写工具和方法中，没有一种是笨重而不方便到难于带到野外写生的。如果给画室用具增加一些品种的话，速写的潜力就会进一步得到发挥。

本书还以简明的形式介绍了某些素描基础，诸如透视、构图、色调、质感、色度以及阴影等，目的是要起到复习和提醒的作用。

本书所使用的速写画大都是现场写生的，并且一般是当场设色。

最后，希望本书能打开一道通向速写之路的大门。这道大门上的锁，早已被造型艺术领域众多的新作品打开了。

作者 1983 年于美国

译 者 的 话

现在，绘画工具越来越多，色彩笔也越来越丰富，而且趋向简便，易于携带。《彩色速写要领》一书正是在这种情况下写出来的。在本书中，作者对各种适于彩色速写的画笔作了详细介绍，并且用图例说明了这些画笔所产生的不同的艺术效果，这就大大地丰富了速写技法，增强了速写的艺术魅力。

收录于《彩色速写要领》中的画作，都是作者本人周游世界时的作品。画面色彩绚丽，技法娴熟，每幅作品都堪称佳作。作者还对每幅画作了十分扼要的技法解释，这对于意欲熟练地掌握彩色速写技巧的美术工作者大有裨益。

彩色速写对于我国的习画者来说，还是一种比较新的画种，所以，我们希望本书的翻译和出版，将会丰富我国的绘画门类。如果真是这样的话，那将是译者最大的快乐。

但是由于本书所介绍的速写工具是以美国市场为依据，其中有些工具我国尚未见到，所以习画者只有设法找代用品了。

本书根据范·诺斯特朗·来因霍德公司一九八三年版译出，作者罗伯特·奥列佛是美国的一位职业画家，他现任美国亚利桑那州州立大学建筑学教授，并且是美国建筑家学会会员。他的画曾多次获奖，并广为美国的私人收藏家所喜爱。

译者 1986 年 9 月于昆明

目 录

前 言

译者的话

用具与材料	1
速写要点	10
色调、质感、色度和阴影	12
速写的结构	20
构 图	25
透明水彩与不透明水彩	31
标号笔	57
彩色铅笔	75
混合方法	81
特殊物体的速写与上色	85
速写代表作	95

用具与材料

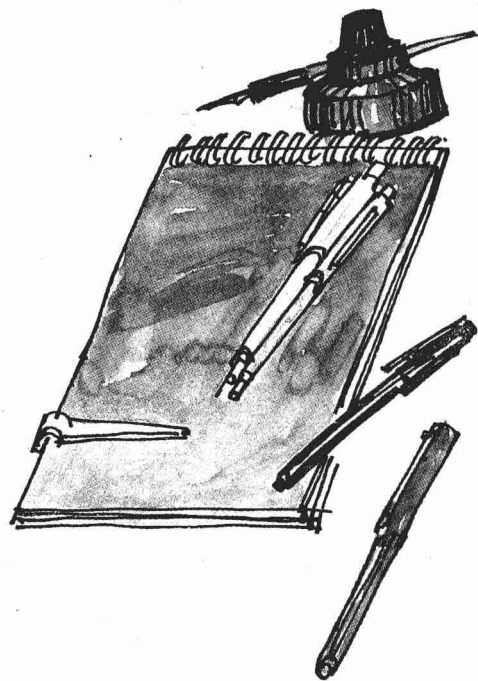
用于速写的材料种类很多。各人都可以按自己所好缩小材料的数量。另一个限制性因素是，可以带到野外的材料的数量也是有限的。下面开列的速写用具携带方便，既足够派用场，又解决问题。

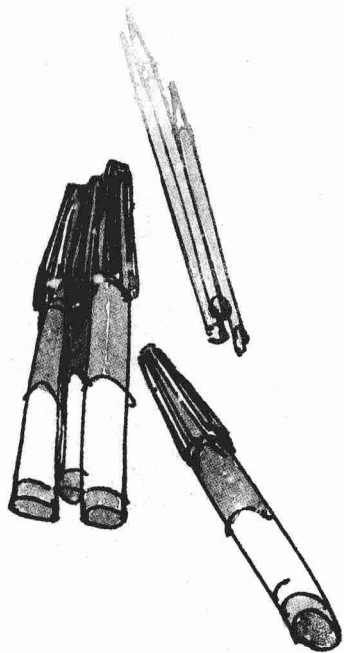
1. 钢笔 2. 铅笔
3. 卷笔刀和砂纸 4. 标号笔
5. 水彩 6. 速写本 7. 背包

钢笔

钢笔本身可贮存墨水，所以使用、携带都很方便。钢笔的金属笔尖多种多样，从软而易弯的速写笔笔尖和不易弯曲的自来水笔笔尖到坚硬的制图笔尖和圆珠笔尖。

各种自贮墨水的钢笔中，有很流行而且用途广泛的毡尖笔和纤维尖笔，物美价廉。这些钢笔所用的墨水，有些是永不褪色的，有的是褪色的。但有些墨水溶于水，与水彩合用时会渗色。

至于蘸水笔，最通用的是鹅毛笔尖型和圆珠笔尖型。这两种笔尖都可以画各种类型的线条，墨水有黑色的与彩色的。

铅笔

画速写最好的铅笔是石墨笔芯铅笔，因为这种铅笔不污染纸，也不需要定色剂，所以人们宁可用铅笔而不用碳笔。铅芯从极软的到极硬的都有。有一种活动铅笔，笔芯可以拆换，这就大大减少了带到野外的铅笔数量。至于铅芯，用砂纸磨一磨就尖了。铅笔有多种等级和颜色。最后还要说的是，彩色铅笔中的黑色铅笔的质地不同于石墨铅笔，而且颜色也比石墨铅笔黑。

速写用的彩色铅笔很多，可从笔芯的质地以及某些产品的水溶性特征来区分它们。

标号笔

标号笔自贮墨水，笔尖大小和外型有好几种。这种笔的花色品种很多——有彩色、灰色、黑色等。可以带到野外写

生的标号笔需要精心选择，而且要尽量少带，带多了是累赘。

水彩

用于速写最好的配套透明水彩之一，是附有一支小号毛笔的小型十二格塑料盒装小彩（温莎与牛顿公司产品）。如果盒装水彩不合意，你可以选用软管装水彩。

不透明水彩通常为软管装，用时挤在一块小型塑料调色板上。

还需要一个小塑料瓶来装水，这对两种颜料来说都是必不可少的。

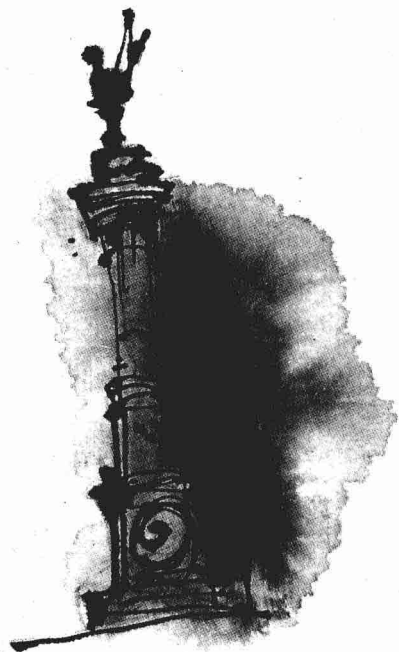
速写本

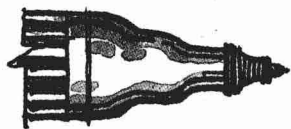
速写应当用上等纸张。市场上这类纸有许多种，尺寸各异。从硬纸面的优质板纸到吸水性能极好的水墨纸都可以使用。不同的速写工具在不同的纸上作画，可以获得不同的经验和效果。野外速写工具以轻便为好，纸的大小与数量都要适当。大多数纸张都适于使用标号笔和

水彩。有些特种纸张有专门用途，视速写工具而定。

背包

任何背包都行，只要便于携带速写本和其它东西即可。如果包上有条背带的话，速写时就用不着把背包放下来了。

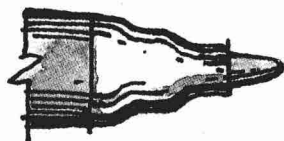

粗笔杆，超细笔尖

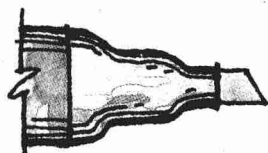
适于速写，会渗色，适用于标号纸。色种有黑色和多种颜色。

粗笔杆，中等笔尖

子弹型多用途笔尖。适于大型速写以及为细线条速写设色。线条宽度因用力轻重而异。色种有黑色、灰色和多种颜色。

粗笔杆，宽笔尖

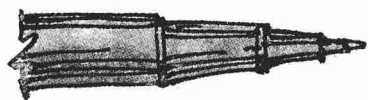
与钢笔有相同的特点，但画出的笔画却可粗可细。转动笔尖即可以画出各种笔触和线条。色种有黑色、灰色和多种颜色。

细笔杆，超细笔尖

纤维或尼龙笔尖，适于速写。用笔过重会导致笔尖在墨水耗尽前发毛。彩色墨水。墨水溶于水而且不褪色。

细笔杆，中粗笔尖

适于速写。可画粗线条。墨水有黑色、灰色以及有限的几种彩色。

细笔杆，粗笔尖

性质与中粗笔尖的笔相同。

中粗笔杆，超粗笔尖

笔管内贮有墨水。一次性使用。可换用不同型号的笔尖。笔尖可湿用，也可相对地干用。用途广泛。

细笔杆，楔形笔尖

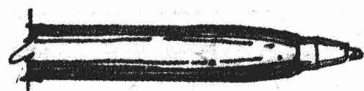
楔形笔尖可画出不同宽度的线条。一般用于书法，也可用于速写。

细笔杆，尼龙或纤维笔尖

画出的线条细而均匀。笔尖坚硬，耐用、耐压而笔尖又不致于变扁平。

细笔杆，圆珠笔尖

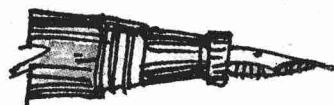
画出的线条细而均匀。笔尖坚硬，耐用而不变形。

中粗笔杆，笔尖柔韧

特点与钢笔相同。笔尖较钢笔柔软，很象鹅毛笔尖。使用墨汁。必须经常清洗以保书写流畅。

中粗笔杆，硬笔尖

画出的线条粗细均匀。墨水有水溶性。一时停用也能流利书写。

细笔杆，笔尖柔韧

有速写笔功能，但需蘸墨水。笔尖多种，可更换。

细笔杆，笔尖柔韧

蘸水笔。笔尖从细到粗，品种繁多。较鹅毛笔贮墨多。

中粗笔杆，硬笔尖

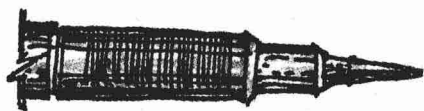
内有贮水笔胆。如果不连续使用，有时就会发生笔塞。作画时运笔要几近于直，墨水即可畅流。笔尖有多种型号，可画出不同粗细的线条。

细笔杆，软毛笔尖

有多种型号。要想使用自如，还得有一定的技巧。既可用于速写，也可用来着色。

中粗笔杆，软毛笔尖

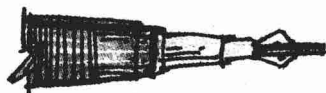
内有笔胆。如不经常使用，墨水即行干涸。墨水有黑色和少数几种颜色。

细笔杆，硬笔尖

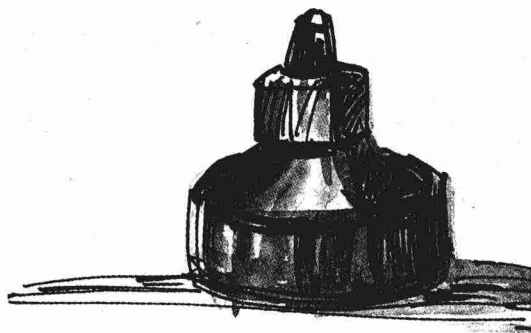
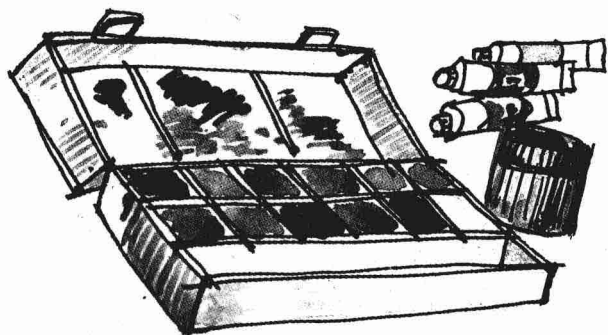
木杆铅笔。有各种颜色和类型的笔芯，如碳芯、石墨芯、木炭芯、蜡笔芯、粉笔芯等。

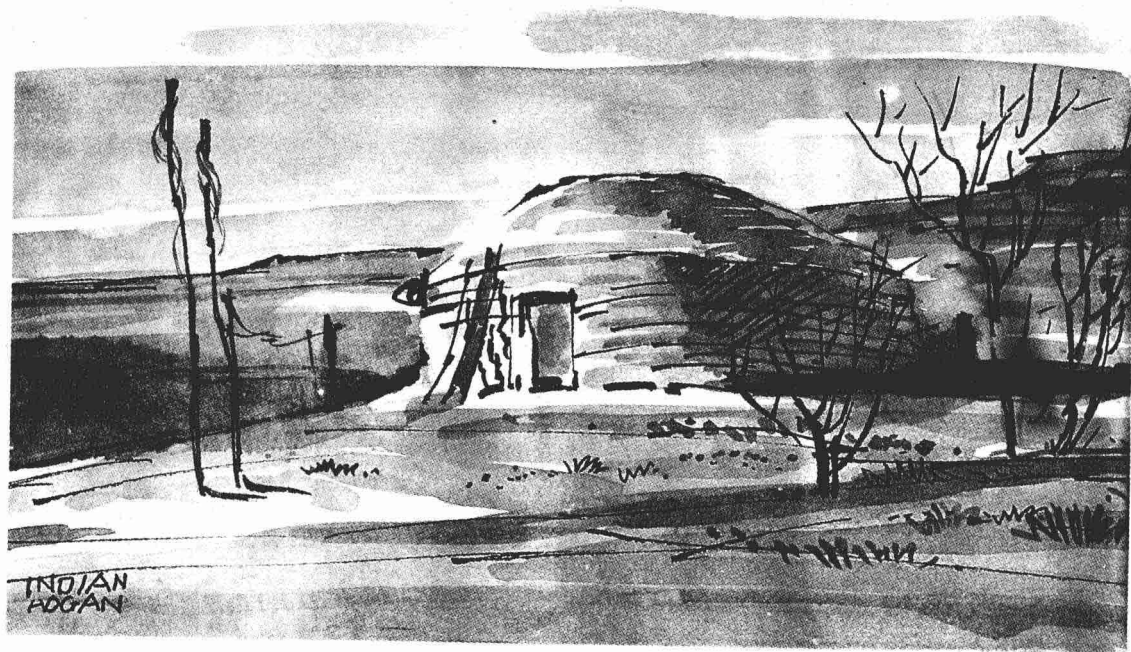
细笔杆，笔尖可调换

露出的铅芯可随意调整长短。可使用多种颜色的铅芯，包括黑色和彩色铅芯。

速写要点

一切速写都应该明白以下原则，而且要身体力行 下列诸要点的几个章节：

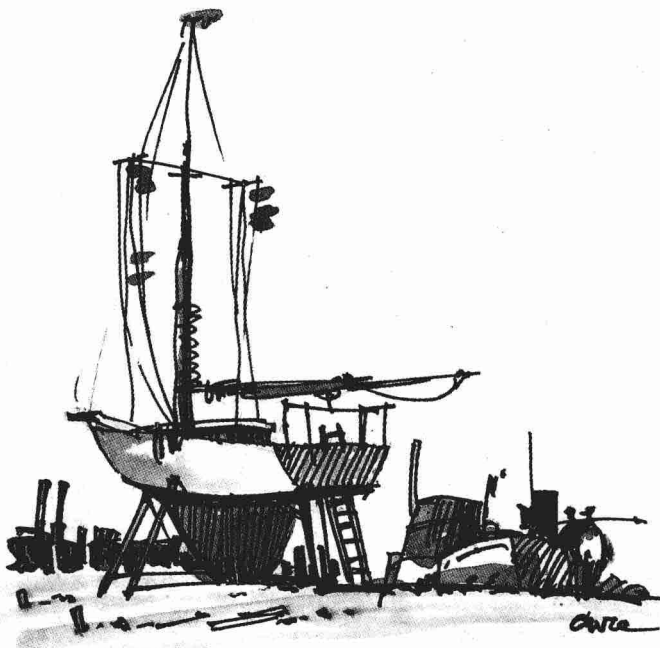
- A. 速写的结构
- B. 透视以及其他用以画出立体图象的方法
- C. 色调、质感、色度和阴影
- D. 构图

以上各点不过是提示，远非定论。

要画好一幅速写，最重要的方面之一，就是艺术家是否有抓住主题的适当比例的能力，这只有通过若干小时来训练眼看手画的能力，并不断地修正画面，直到这种能力变成成为一种本能才可能达到。

在掌握了以上这些原理之后，才有进行创造性修改的可能，进而形成个人的速写风格。

对于速写来说，这样做很有激发性，也是画家劳动的一种报偿。

色调、质感、

色度和阴影

单线速写本身自成画面。然而，如果加上质感、色调、色度和阴影，物体的立体感就会大大增强了。这些特点通常是通过各种钢笔与铅笔的笔触技巧达到的。当然，运用色彩的色调变化也可以达到同样的效果。

在以后的章节中，我们将进一步举例说明在速写中的创造立体感的各种技巧。

