

绘画基础知识丛书

SUXIEJICHU
SUXIEJICHU
SUXIEJICHU

速写基础

王永兴 编著

天津人民美术出版社
〔全国优秀出版社〕

绘画基础知识丛书

速写基础

王永兴 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速写基础 / 王永兴编著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2001

ISBN 7-5305-1669-8

I. 速... II. 王... III. 速写 - 技法 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第072641号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷 新华书店 天津发行所经销

2002 年 1 月第 1 版

2002 年 3 月第 2 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 8.5

印数: 3001-5500

版权所有, 侵权必究

定价: 22 元

前言

速写是造型艺术中不可缺少的基础训练。速写包括铅笔速写、钢笔速写、毛笔速写等。通过对眼前事物分析、概括、取舍,用笔简练迅速地描绘出来是速写的基本特点。利用速写,我们可以记录生活中各种素材及整理书刊画册中优秀作品。速写作为独立的艺术形式存在,长期以来,受到中外画家的重视,并有很多不朽之作流传于世。它与长期素描有着同等重要的作用。因此,既作为美术院校招生考试的内容,又作为低年级学生的必修课程。

对于一个初学绘画的人,观摹一些优秀的速写作品固然重要,但是能掌握速写手段迅速准确地捕捉生活中生动形象,还需要有一定的方法和技巧。本书正是出于此目的,为初学者提供一册速写基础参考书。

在近年来出版的速写读物中,常常以课堂速写、人物速写和静态速写为主要内容,学速写者也往往以单纯适应美术院校考试内容为主要目的。这往往使速写逐渐趋于实用化,而忽视了速写的另一功能。本书作者试图在指导速写技法的同时,用自己亲身经历告诉读者,掌握技法不是最终目的,只有将速写融入自己生活实践中,把亲身经历的一切感人场面记录下来,持之以恒,才能真正画出好的速写作品,也才能从速写中得到真正的乐趣。

本书共分“我的速写之路、速写概论、速写的基本方法与技法”三个部分,其中“速写的基本方法与技法”中又分“人物、生活、场景、舞台人物”四小节,不但对速写内容进行分类及技法指导,而且又以丰富、生动的速写画面,突出了“速写”从生活中来这个主题,也是本书的特点之一。

本书作者有40多年的速写经历。速写已经成为他不可缺少的一部分,就是在艰苦的生活条件下也从没放下过画笔。如果读者能在一幅幅生动而又朴实的速写画面中有所感受和启迪将是我们所希望的。

邢立宏

目录

我的速写之路	1
一. 速写概论	17
(一)速写的目的和意义	17
(二)速写的工具及其使用	20
(三)速写的基本技法	23
(四)记忆与默写	26
(五)观察、概括、取舍	26
(六)从慢到快持之以恒	26
(七)速写的个性与生活激情	27
二 速写的基本方法与技法	31
(一)人物速写	31
(二)生活速写	59
(三)场景速写	71
(四)舞台人物速写	110

我的速写之路

还是上初中的时候，我们当地的报纸发表了我的第一张速写作品——《我校的翻砂厂》，画面虽然只有一寸见方，但当时我激动的心情难以言表。从此我画速写的兴趣一发而不可收，报纸上也经常发表我的速写作品，我把这些速写剪下来贴在本子上一直保存至今。

记得初学速写时，从学校图书馆借到一本叶浅予先生著的《怎样画速写》，书中一幅幅范画充满生命力的线条，简直让我如醉如痴，爱不释手。（图2）书中说：“作为一个画家，为了提高造型能力，还必须通过速写的锻炼，发展他的敏锐地认识对象的能力，简练、扼要而迅速地表

图1

图2 印度婆罗多舞 叶浅予作

现对象的能力。”又说：“速写的目的是记录生活中的形象，为创作准备充分的资料。所以生活中的一切都是描写的对象，人要画，一草一木也要画，对象的范围越广越好。”这些话我都牢记在心。此后的几十年中，无论工作、学习多么紧张，我都从来未放下过速写画笔；尽管开始时结构不准，线条杂乱，形象概念，仍然丝毫没能影响我的热情和决心。正是从发表第一张速写作品和读了《怎样画速写》开始，我走上了一条虽不平坦但却收获甚丰的速写之路。

回顾人生旅途，我与速写天生就有一种不解之缘。上中学时，我一心想画画。正巧那年省歌舞剧院招收学员，我就背着家人，通过考试，当上了一名舞台美术工作者。正是从那时开始，我有机会接受了专业美术教师的指导，接触了舞美设计，接触了音乐、舞蹈艺术。很快我就开始画起了舞台人物速写。在排练场，在舞台侧幕边，我用眼看、用心记、用手画，有时竟因此忘记了自己的工作。常年的排练演出，耳濡目染，台上人物的形象熟记于心，掌握了许多舞蹈动作规律，这样画起速写便更是得心应手。(图3、4、5)在剧团工作，走的地方多，接触的人和事多，速写的题材也就丰富。许多新鲜的人和物，总是激励着我去把它画下来。由于设计布景和服装道具的需要，要经常地画一些风景和人物，这促使我更有意识地多画一些写生和速写。陶醉其中，激情所至，笔也

图3

图4 版纳之舞

图5

生花，在这时期我画了许多水彩和速写。

实践给了我这样一种体会，速写的技法是容易学到手的，只要方法正确，肯下工夫，执着地追求，总是可以摸出门路，可以熟中生巧。但是这种充满激情地面对生活，用速写去表现生活，却需要长时间地磨练和培养。很难想象一个对生活失去信心、与世无争、淡漠人生的人能画出感人的作品来。每当我与画友到大自然中去画画，面对着秀丽壮美的山河湖海，就仿佛又回到了童年时代，排除城里的各种烦杂意念，全身心地投身于大自然，拥抱大自然，像孩子一样地戏耍。这时的画笔似乎更随心所欲，线条更加流畅自然，无论人或物在这充满激情的笔下出现都是那么生动感人。而有时回到家里加工整理、添加重画就索然无味了。

1961年，我哥哥在中央美院上学，使我有机会多次看到叶浅予先生和学生们的作品，记得一次“叶浅予、黄胄、邵宇、陆志庠速写展览”在北京举办，我真如久渴遇甘泉一样，足足看了一整天仍不愿离去。从那时起我就注意从报刊搜集叶浅予、阿老、李克瑜、黄胄、董辰生等名家的速写作品，把它们分别剪下贴在几个本子上。唐山大地震时损失了大部分，真是可惜。

“文革”前一年，市里成立乌兰牧骑式的文化工作队，我报名参加了。这项工作对于我应该说是轻车熟路、得心应手。下厂矿、去农村、搭台演戏、图片展览、画壁画、画幻灯片、卖书、写黑板报、辅导文化宣传等等，工作是忙了一些，但对我画速写却大有好处，给我的速写本增加了许多新鲜的内容和素材，劳动人民那纯朴的感情也融进了我的作品之中。

我出生在一个贫苦的矿工家庭，父亲是开滦煤矿井下工人，以微薄的收入养活我们一家老小，生活极为清苦，有时竟无隔夜粮。但是我对哺育我的家乡却有着百般的热爱和眷恋，大城山的秀美，陡河水的清澈，都在我童年的记忆里留下了不可磨灭的印象。无论上山割柴逮蛐蛐，或到河里钓鱼、游泳，整日无忧无虑陶醉其中，不时还涂涂抹抹，这也许就是我日后走上速写之路的一种朦胧的诱惑吧。弹球、毛片、小人书、皮影人、年画、烟盒都是我儿时的藏品。小学时我的图画作业就在橱窗里展览过。上中学在美术老师陆蕴娟的指导下画素描、写板报、画壁画等。初中毕业报考中央美院附中因文化课考得不好而落榜，从此我走上了一条艰苦的自学之路，画速写也就成为我锻炼造型能力最方便最好的途径。自学画画虽然走一些弯路，但是更磨练人；碰的钉子多，教训多，经验也多；比受专业训练的人规矩少，胆子大，无拘束，画出的画面生动，当然在严谨上也存在不足。这就要靠多读书，多向名家请教，多画名家画来弥补。

最难忘的一次是我在保定看黄胄先生画画。当时我还是省歌舞剧院的学员，一天听说黄胄先生来省话剧院为梁斌小说《红旗谱》画插图，我马上赶去。话剧院的演员穿好服装为他做模特儿，只见黄先生直接用毛笔在四尺宣纸上画朱老忠，从头开始一直画到脚，一气呵成，用笔准确熟练。印象最深的就是在画辫子时，从下往上逆锋用笔苍劲有力。有些地方先生觉得有所欠缺，稍加复笔，人物便活灵活现，跃然纸上。黄先生性格开朗，谈笑风生，天南海北，边谈边画，现场情绪活跃，气氛轻松。模特儿休息时，黄先生又拿起宣纸册页用炭笔画速写，那准确灵动的线条，

一会儿一个动态，观者赞不绝口。(图6、7)有幸亲眼目睹黄胄先生作画，使我激动不已，受益匪浅。黄胄、叶浅予这些大师们的速写作品和他们的人生经历，是我画速写的最大动力。他们都是在自学的道路上艰苦奋斗而成功的巨匠，他们在画速写、写生的过程中，总是倾注自己全部的感情和精力，这也正是他们的作品能打动人心的原因所在。从这些

图6 黄胄作

图7 黄胄作

大师的经历中我坚信自己，只要勤学习、坚持画，终会有所收获。

多年来，我在寻找一切机会画速写。我每年都要到农村、山区去写生几次，不知疲倦、如饥似渴地到大自然中去吸取营养，也到火热的生产一线去感受劳动的快乐、寻求素材。

记得和市里几位美术工作者一起去钢厂写生，晚上住在俱乐部大厅里一起切磋技法，一个星期时间竟画了近百幅速写。后来我把这些速写贴在一个用牛皮纸订的大本子上，唐山地震被压在我工作的图书馆的废墟中。数年之后，有人给我写信，称他捡到了我那本速写，我寻址而去，见到了那本满是泥土的速写剪贴集，我为浸

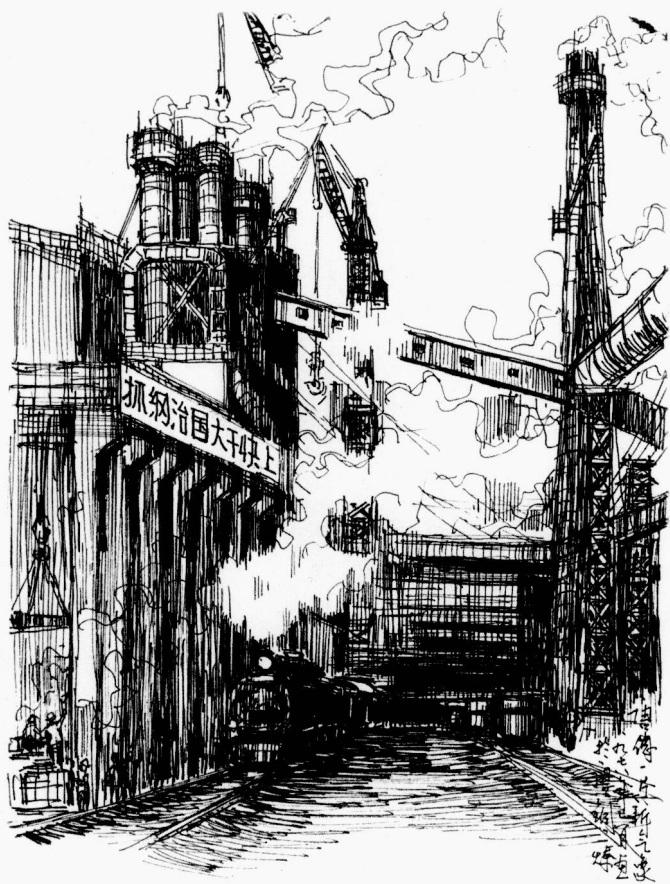

图 8

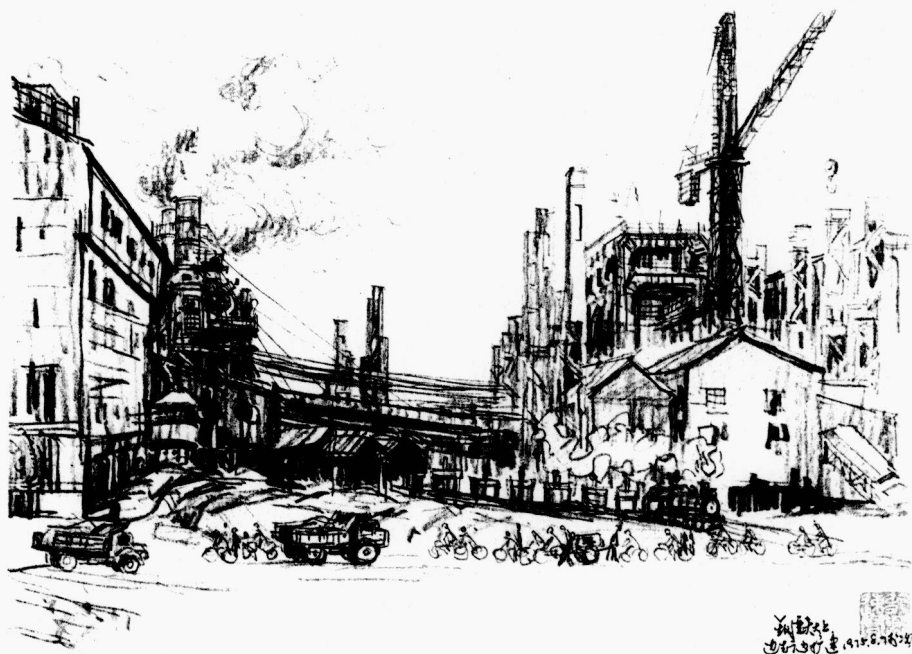

图 9

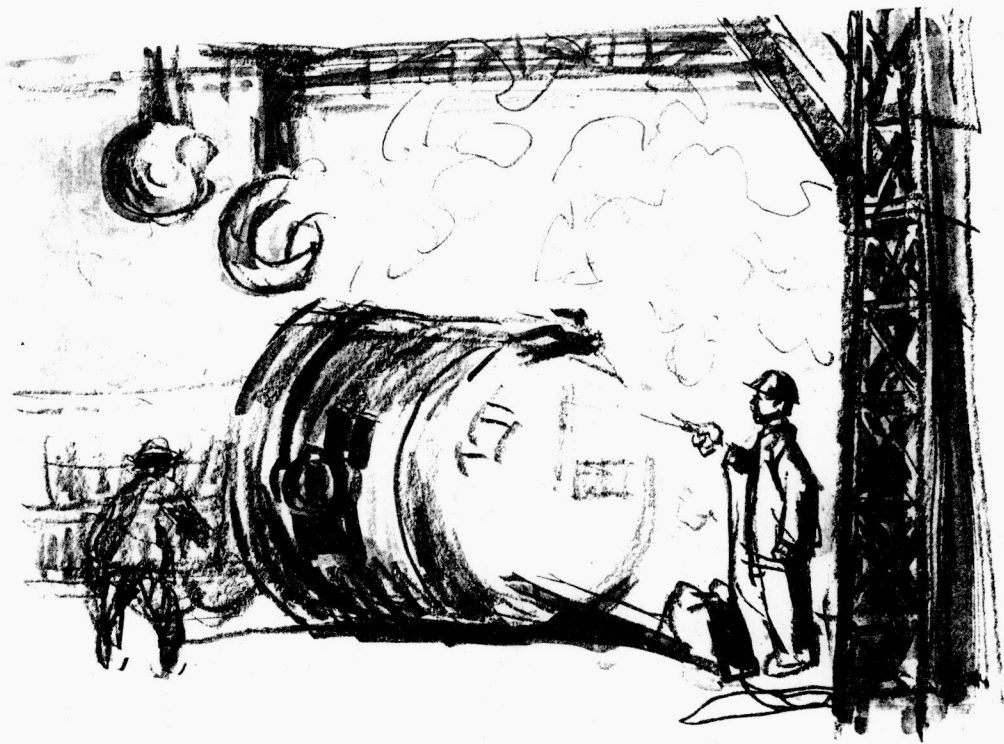

图 10

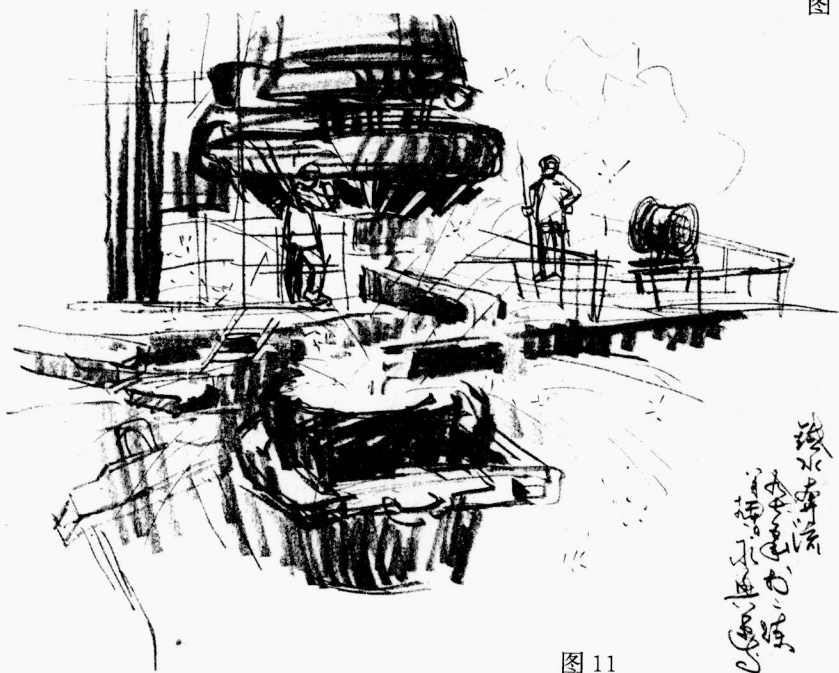

图 11

鐵水奔流
水花四濺
接水無窮
意也

满我汗水和感情的画册的失而复得而高兴万分。(图8、9、10、11)

就是在1976年那场灾难性的地震中，我也没有放下画笔，女儿的几幅小像及砖头压油毡的简易房和重建新唐山建设工地的速写，体现了在困境中向往美好生活的强烈愿望，

翻阅这些速写常引起我无限的感慨。(图12、13、14、15)

震后我家搬到了河北轻工业学校附近，几乎每年春天我都要和学校美术专业的师生们一起去农村山区写生半个月，和老乡们同吃同住，我的好多

图 12

图 13

图 14

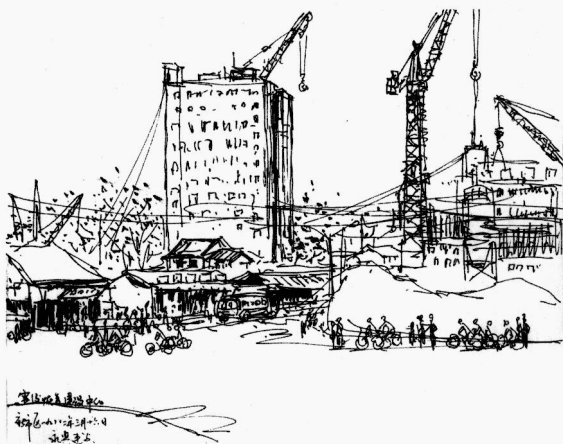

图 15

图 16

图 17

1978.10 25

图 18

1978.10 25

图 19

图 20 周思聪作

农民形象和山区小景、农村集市速写，就是在那时完成的。(图15、16、17、18)

怀着多年的一个愿望，震后我拜访了周思聪老师，她那温存宽厚的为人，使每个见到她的人都感到那么亲切。初次见面，很难使人想到她就是一位艺术上达到相当水平的画坛巨匠。她没有一点大画家的架子，话语不多，但都很真诚，很有分量，多次拜访使我受益匪浅。尤其翻看她的习作、速写，更是难得的学习机会。地震后，刘大为、史国良、刘国辉、叶毓中、华其敏、金捷中、杜滋龄等当代名家、速写高手，都分别来唐讲学表演。尤其令人难忘的是刘大为、史国良二位先生到我家防震棚中作画，他们准确的造型能力、高超的笔墨功夫令人叹为观止。听这些名家讲课，看他们作画，能学到不少东西；尤其他们对艺术的执着、虔诚，做人的诚朴、

图 21 刘大为作

图 22 史国良作

图 23 刘国辉作

图 24 杜滋龄作

图 25 杜滋龄作

谦逊，永远是我艺术道路上的榜样和老师。(图20、21、23、24、25、26)

几十年来，为了扩大艺术视野，我先后到过乌海、海拉尔、曲阜、菏泽、威海、青岛、西安、成都、太原、大同、云南、龙门、桃花源、张家界、黄山、九华山、昆明、西双版纳、石林等地。祖国的秀美河山和多民族的风土人情，无不使我激动、兴奋。我不停地画，走到哪里画到哪里，哪怕是在喧嚣的汽车站和飞速奔驰的火车窗口旁，也从没有停过画笔。(图27、28、29、30、31)

图26 董辰生作

图27