

高等院校设计美术系列 教学用书 速写

苗 壮 编著

▲ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 苗壮编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2002.1
高等院校设计美术系列教学用书

ISBN 7-5314-2919-5

I. 速… II. 苗… III. 速写—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 090629 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 字数: 10 千字 印张: 5

印数: 3001 - 6000 册

2002 年 1 月第 1 版

2002 年 6 月第 2 次印刷

责任编辑: 苍小东

责任校对: 王恩国

封面设计: 小 东

版式设计: 小 东

全套二册定价: 42.00 元

序 言

速写(Sketch),顾名思义就是快画。但其真正的含义一般是指,以简练概括的线条或笔墨,快速描绘客观对象的一种绘画表现形式,属于各类造型艺术的一项基本功。它是一种以写生为主的技能训练,而一幅优秀的速写也不失为一幅独立的绘画艺术作品。速写按其描绘的对象可分为静物速写、风景速写、人物速写、动物速写等。按其绘画工具又可分为铅笔速写、炭笔速写、钢笔速写、毛笔速写等。

因为速写要求作者用最短的时间描绘出对象的形体特征,所以要求作者具有敏锐的观察力、有独特的造型意向、娴熟的徒手绘工夫。这便是速写对眼、手、心的基本训练。但对这三者的训练又不是单一孤立的,他们之间要协调配合,才能收到准确生动、自然流畅的效果。

速写训练的最终目的是在较短的时间内准确、生动地捕捉到写生对象的形象特点,这就要求作者的手上工夫娴熟、过硬,要做到落笔无悔,笔笔落实。但是速写能力的提高绝不是一朝一夕之事,要靠长期的刻苦训练和细心思索。特别是大量的写生积累,对速写的水平提高是至关重要的,正像俗语所说:“多劳多得。”速写是一种技能训练,无捷径可走,只有量的突破,才会有质的飞越。

不同专业的速写在造型意向的目标上是有所差异的。例如为纯粹艺术创作搜集素材所做的速写,比较侧重于写意性和创意性的表现,强调主观意向。而为建筑设计搜集素材所做的速写,则比较侧重写实性和空间感的表现,描绘的物体相对客观准确,其原因从事的专业目标所决定的。本书侧重于对设计类专业的速写的论述。

目 录

第1章 速写与设计	1
一、明确目标	1
二、熟能生巧	1
三、理解结构	1
四、把握透视	2
五、形象记忆	2
第2章 速写写生的基本要素	5
一、写生对象的观察与认识	5
二、构图原理	5
三、线的运用	6
四、笔触问题	6
第3章 速写技法与工具	10
一、铅笔速写	10
二、钢笔速写	11
三、钢笔淡彩速写	12
第4章 景物速写	16
一、景物速写写生的特点	16
二、几种常见景物的基本特点	16
第5章 人物速写	27
一、人物速写的特点	27
二、人体的比例关系	27
三、人体结构的基本特点	27
四、人物衣着的基本特点	28
第6章 速写作品欣赏	31
何镇强速写作品	32
潘玉琨速写作品	50
苗 壮速写作品	56
陈方达速写作品	63
刘静波速写作品	68
编后语	76

第 1 章

速写与设计

速写对于一个设计师来说,最基本的功能是训练他的观察能力和造型能力。而通过速写的基本功训练,更重要的是提高艺术修养、活跃设计思维、启发设计灵感,要成为一名合格的设计师就必须尽快掌握它的表现技巧。设计速写的用途广泛,其中包括收集资料、设计草图、参观记录等都要依靠速写的基本功(见图1-1)。速写也是反应一个设计师水平和底蕴的有力佐证。在训练中应注意设计速写以下的一些特点与规律。

一、明确目标

一名设计师进行速写训练的主要目的应当是,通过写生培养敏锐的观察力、娴熟的表现力、增加形象积累、提高空间的想象力和对形体的理解力。设计速写的另一个不同点是,在描绘对象的写实性上,要求对写生对象的描绘在形体、结构、透视及比例关系上准确生动,强调对写生对象的感悟。

二、熟能生巧

速写是要求用简练、明确、生动的笔触迅速描绘形象,而要熟练地掌握这点绝非一朝一夕所能达到的。速写,虽从概念上讲是要快画,但是对于初学者来说,却不可急于求成,单纯的追求快,不能将特征、形象和深入细致的观察作为基础,这样的快是达不到目的的。设计速写一般来说以静物和风景写生为主,描绘的对象相对静止,这一点也有利于我们细致的体会与分析。

初学者画速写应从慢入手,由简入繁,由生到熟,由慢到快逐步完善。速写水平提高的基本要领就是勤学苦练,在练的过程中,克服各种困难,由此而产生熟练的技巧。

三、理解结构

写生对象均有其自身的规律,如屋顶的造型、建筑的墙体材料、基座的处理、门窗的手法、形体的组合方式等(图1-2)。又如人物的头部、胸部、胯部、四肢的关系及各部位的运动关系等等。只有认真观察,仔细研究分析才能理解和掌握其规律,这也是提高速写速度的关键。

客观对象往往是复杂的、丰富的、琐碎的、甚至是细腻的,但同时也是有规律的,我们在描绘对象前可采用分解的办法将其分成若干个概括的体块,并研究它的组合与变化规律。在掌握它的结构组合与变化规律的基础上,客观对象就会变得简单,易于掌握,这便是庖丁

解牛的原理。

四、把握透视

画速写首先要掌握透视的基本规律,否则,所画的物体在形状和空间上都不舒服。这一点在描绘建筑风景上尤为重要(图1-3),因为建筑的体量比较大,透视关系也比较明显。透视也是表现形状和空间的重要手法之一。另外,视觉角度的选择对确定画面的构图也是十分重要的。

透视的基本规律是近大远小,这一点在速写写生时要始终把握住。速写透视的其它要素还包括:视平线的高度、视角的范围以及进深等。速写中要了解透视的基本规律,但不能拘泥于严格的透视计算,因为速写不等同透视效果图,只要画出透视感就可以了。

五、形象记忆

对某种对象平时一般的观察和记忆是朦胧、概念的,而对于亲手画过的对象的记忆则是具体、深刻的。通过大量的速写写生,积累丰富的形象记忆,对启发设计灵感,引导方案构思都是极其重要的。方案构思是设计师在方案设计过程中的重要环节。方案构思需要想象力和创造力,而想象力和创造力不是凭空而来的,除了平时的学习训练外,充分的形象刺激是必不可少的。大量的速写写生和反复的草图推敲,是达到刺激思维,促进想象的有力方法。而这一切均依赖于设计师的速写水平。

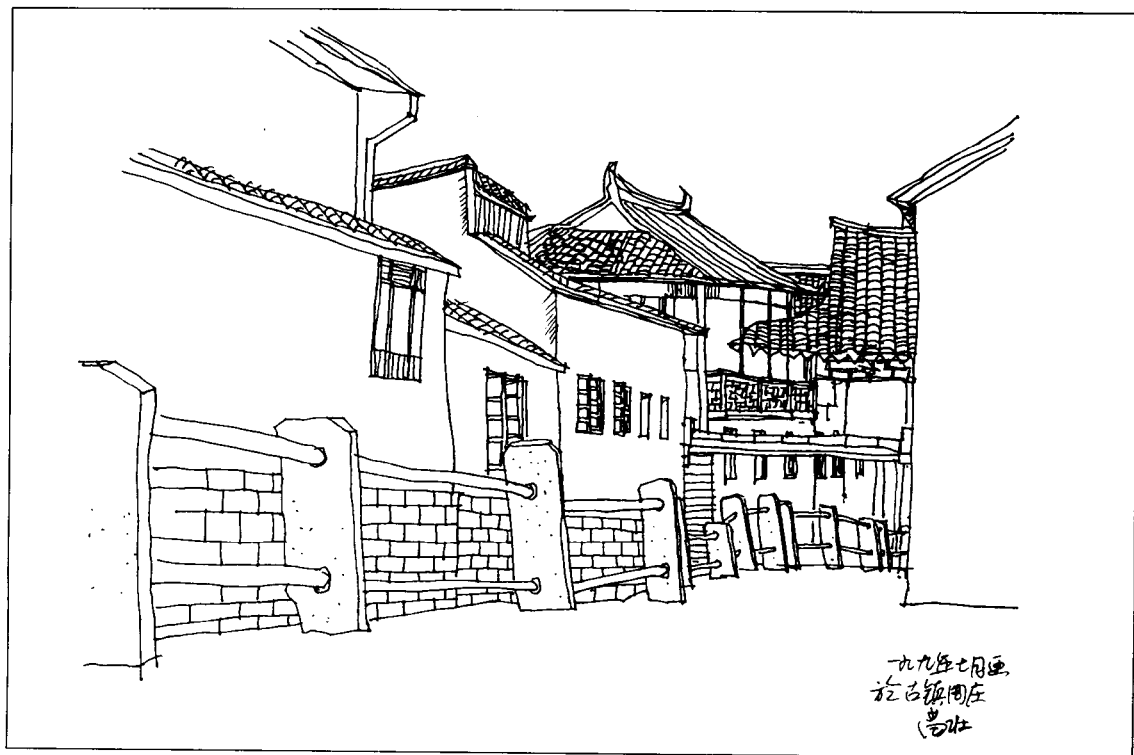
《西禅寺写生》 钢笔 (297mm × 210mm)

苗 壮

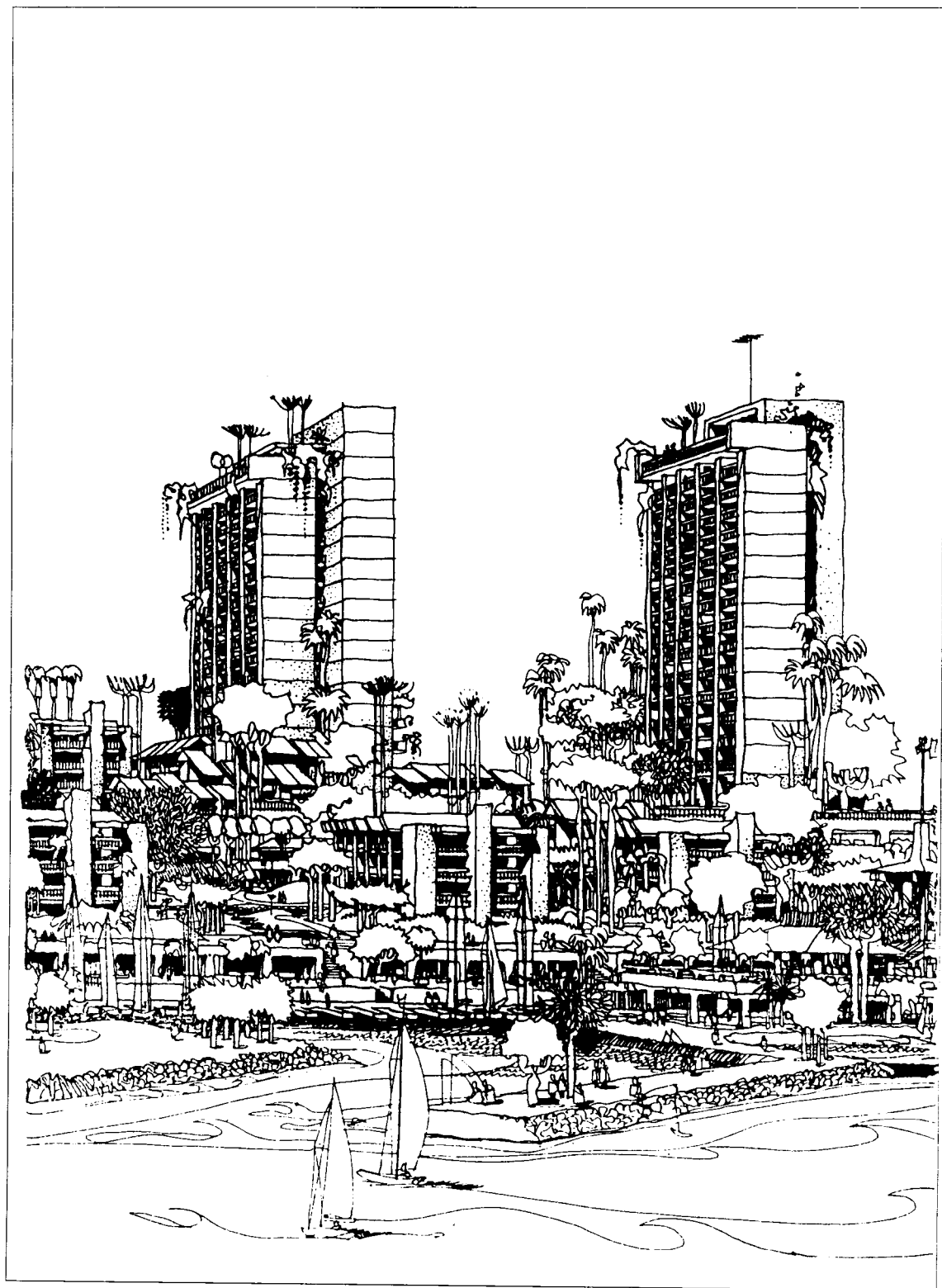
《设计草图》 钢笔 (420mm × 210mm)

苗 壮 (图1-1)

《周庄古镇写生》 钢笔 (297mm × 210mm)

苗 壮 (图1-2)

《高层公寓写生》 钢笔 (297mm × 420mm)

苗 壮 (图1-3)

第 2 章

速写写生的基本要素

速写对对象的描绘不是简单的模仿,而是一种形象再创造的过程,这一过程必须在掌握了正确地写生基本方法的基础上进行。有了这个基础后,才能培养出敏锐地认识对象、理解对象、表现对象的能力。

一、写生对象的观察与认识

在写生过程中,首先遇到的就是对对象的观察与分析的问题。现实中被描绘的对象往往都是复杂多面的,在勾画前要认真观察对象,将对象在头脑中进行过滤,过滤的过程也是一个概括的过程。

整体观察是速写观察方法的要领,只有掌握了整体观察的方法,才能把速写画的越来越好。因为你不可能把客观对象复杂的内容,在较短的时间内全都描绘出来,只能抓住那些主要的、关键的东西来画。整体观察的表面意思不难理解,但要真正掌握其要领绝非易事,需要长期的训练和感悟。

这里需要强调的一点是观察方法训练的最终目的是培养视觉记忆力,视觉记忆力的提高可引发视觉创造力,从而实现从写生到创造的飞跃。

二、构图原理

构图是构思的具体表现,它是指你所画的对象在画面中的位置安排,即中国画理论中所讲的“经营位置”。

1. 构图计划

对于初学者来说,最重要的与最难把握的是控制所画对象在画面中的位置和比例关系。在速写画面中虽然没有教条固定的构图死规定,但还是有一些基本的规律要遵循的。

速写构图要求有变化,而在速写中又会出现各式各样的构图,在速写写生中应因势利导地进行布局,巧妙地利用各种形式来突出主题。构图应该根据画面的整体而布局,一般说来落笔之前就要有完整的设想,表达内容的充分与否都和构图有直接的关系。

2. 均衡原则

速写构图中的均衡概念是图面布置的均衡。在建筑速写中这一点尤其重要,建筑速写构图中首先要解决的问题就是均衡,即形的分布与量的安排。速写构图的均衡包括两层含义:其一是画面中物体的重心要稳定,否则会产生失重感,破坏画面的均衡感。二是图面布置及线条组

织的均衡感。构图的排列是表现各个部分的排列组合与内在联系的规律性,也可称为构图的秩序,而秩序的排列是由构图的不同形式组合而成的。(见图2-1)

3. 主次关系

速写画面一般是由几部分组成的,有主体和其它陪衬等,在画面中不能平均对待,要突出主体,减弱其它部分,也就是说要注意构图上的主次关系与虚实变化。

构图的面积与构图的主次处理有很大的关系,面积处理是指视觉面积对比产生的效果。面积的处理即点、线、面的关系。点在构图上是灵活富于变化的,有活跃感,但过多则乱。线能起到连续作用,有流畅感。面是构图上面积较大的部分,有浓重整齐和整体的趋势感。

一般来讲画面的中间部分是最引人注目的地方,较重要的部分应该放在此位置,需要细腻的表现。而四边则可做简化和淡化处理,不过,画面四边的轮廓线则要根据具体情况进行设计,不能随意收边,这样才能保证构图的圆满完整。(见图2-3)图中主体建筑的位置处在画面的中间,做了重点细致的描绘,而对非主体的周边建筑只做了简单概况的描绘,画面的主次关系明显。

4. 疏密得当

在构图上线条的排列布置要疏密得当。线条的疏密关系是速写的对比技法之一,中国古代画论上讲:“疏可走马,密不透风。”就形象地阐述了疏密关系的问题。

在速写画面中往往利用线条的疏密关系表现一种层次和空间关系,在构图上能做到疏密有序,便是掌握了速写构图的重要对比技法。

空白在构图中也是画面重要的组成部分,它的面积大小、位置、形状都形成了画面的要素,使画面形成某种关系,甚至代表某种事物。如空白可代表天空、水面、墙壁等。合理的使用空白也是一种构图的技巧。(见图2-2)

三、线的运用

线在速写画面中的运用是最为广泛和最基本的要素。线是最简单概括最有表现力的形式语言,构成一幅速写的首要因素就是线,而线的功力,线的表达程度则取决于技巧的熟练和艺术感知力。

线不仅仅限于表示物体的轮廓,还可以表现物体的体积、空间、层次、质感、明暗、动势、性格等。

线在速写画面中是具有性格的,不同形式表现不同的性格特征:直线具有刚直、挺拔、结实、明确的感觉,曲线具有柔软、华丽、饱满、圆润的感觉,粗线具有粗壮、厚重、明显、距离近的感觉,细线则具有柔弱、纤巧、缥缈、距离远的感觉。

四、笔触问题

笔触的方向、速度、疏密都会产生不同的感觉。所谓笔触,归根结底就是怎样用点或线组成图像以表现图像的轮廓、形状、明暗、纹理等。事实上每一笔都可以创造出许多不同的效果。如连续的线可以是一个完整确切的图形,也可以是画面中某一形状的外轮廓,在某种情况下,连续的线又可以编辑成形状内部的平行或交叉线,所有这些类别都能被提炼或组合,以适应特定的笔触要求。

速写在落笔之前要做到胸有成竹，一旦落笔要明确肯定，切忌反复描摹和用笔琐碎。特别是对于初学者来说，一开始就要养成一笔画准的良好习惯，这对速写水平的发展和提高是非常重要的。

在速写写生中生动准确的笔触是速写的基本要求，画的生动是说要画的有神，要抓住对象的形体特征的本质，落笔要从容。同时，还须将对象的主要特点做适当的夸张，线条要轻松自如、流畅。在用线时应坚决避免在原线上反复重画或慢慢描摹，更要避免在原线上加重加宽，特别是那些表现轮廓和表现结构的线条。

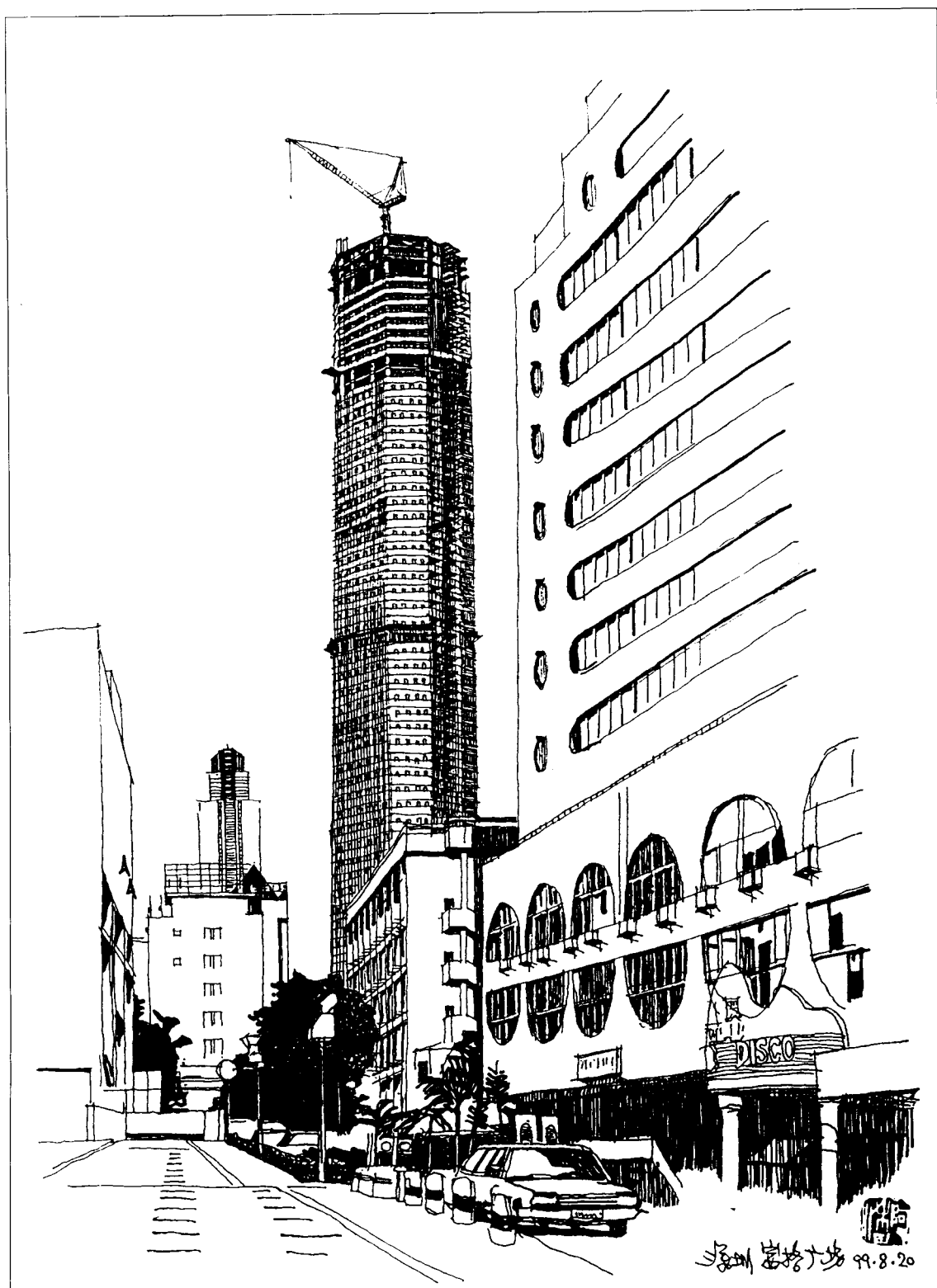
《山水民居》 钢笔 (420mm × 420mm)

何镇强 (图2-1)

《水乡写生》 钢笔 (420mm × 297mm)

何镇强 (图2-2)

《深圳赛格广场》 钢笔 (297mm × 210mm)

潘玉琨 (图2-3)

第 3 章

速写技法与工具

一、铅笔速写

1. 铅笔速写的特点

对于初学者来说铅笔是最易于掌握的速写工具，铅笔具有表现力丰富、细腻、易于修改等特点。

2. 铅笔速写技法

铅笔速写的技法形式多种多样，可以以线为主（见图 3-1），也可以线与调子相结合（见图 3-2），但铅笔速写的调子不宜涂的过细。以线为主的铅笔速写可采用粗细线结合的方式，画出变化丰富的线条。在做画时利用笔尖与侧锋的转换，可画出富于表现力的线条。

3. 铅笔速写工具

（1）铅笔

铅笔是铅笔速写最基本的工具。铅笔的铅芯是由石墨和粘土制成的，铅芯中粘土的含量越高，铅芯就越硬（用 H 表示），相反，铅芯中粘土的含量越低，铅芯就越软（用 B 表示）。用于速写的铅笔不宜过硬，过硬的铅笔色淡且表现力差。画速写的铅笔一般来说 2B 至 5B 的比较适合。

商店里有一种专门用于画速写的速写铅笔出售，铅芯是扁平的，画出的线具有粗细的变化。

（2）橡皮擦

橡皮擦是铅笔速写的辅助工具。对于初学者来说橡皮擦主要用于修改画错的地方，但对于一个成熟的画家来说，橡皮擦也是铅笔速写的一种绘画工具，它同铅笔一样，可以创造一种独特的绘画效果。

橡皮擦虽然可以用于修改画错的地方，但我们并不提倡初学者过多使用橡皮擦，这样会使初学者养成过分依赖橡皮擦的坏习惯。在动笔之前缺少画前思考，也会影响到对形体的准确性把握。

（3）速写纸

用于画铅笔速写的纸张，一般来说可选择质地较厚，表面有一些颗粒，质地有一定肌理感的纸张为佳。商店里出售的素描纸、铅笔画纸均为合适的纸张。画铅笔速写的纸张要避免采用质地太薄和表面太光滑的纸张，表面过分光滑或质地太薄的纸张铅笔线条不易着色，影响做画的效果且易破裂。

（4）画板

画铅笔速写的画板一般来说没有什么特殊要求,商店里出售的画板、画夹、速写本均可选用,也可采用胶合板、纸板或塑料板等自制画板,只要质地坚硬、尺寸匹配合适都可以采用。

二、钢笔速写

1 钢笔速写的特点

钢笔速写具有易于保存的特点,钢笔速写的造型原理与其它种类的速写没有太大的区别,钢笔速写一般不借助于其他颜色,只用单一黑色的线条与线网层次来表现形象。另外,与其它工具种类的速写的一个重要不同是,钢笔画出的线条不易修改,所以画钢笔速写要求作者具有较好的素描基础、敏锐准确的观察分析能力、造型能力和徒手表现的能力。

2. 钢笔速写技法

钢笔速写与铅笔速写相比较,钢笔的笔触本身没有深浅变化,钢笔画在纸面上只有一个色层,它与白纸形成强烈的黑白关系。

钢笔画基本上是以线条为基础来组织画面效果的,由于钢笔线条不能擦掉,因此在落笔之前要打好腹稿,用笔要肯定。钢笔速写的用笔无论是点、线、面,或线条与明暗调子,都要明确而不含糊,线条或调子要清晰准确、对比鲜明。

因为钢笔速写是以线条为主要造型手段,所以调子也是由线条来组成的。灰调子是钢笔速写技法的难点,在处理上首先应该注意保持钢笔速写黑白对比强烈的特点,增加灰调子要谨慎。灰调子在画面中的布局比例应恰当适中,不可过多,处理不当会使画面黑白对比减弱,并且层次感也会随灰调子的增加而消失。另外,灰调子基本上用轻重不同、疏密不同、排列穿插方式不同的各种线条组织来表现,不可能使用墨水的浓淡变化。(见图3-3)其排列方式、用线方向、粗细、线条的坚挺与灵活柔软,则应根据表现对象的具体情况和表现手法而定。

钢笔速写与其它画种一样,都以塑造形体为目的,因此,其用线手法,应从表现对象的特点出发。

3. 钢笔速写工具

(1) 钢笔

钢笔是钢笔速写最基本也是最重要的工具。钢笔速写的钢笔主要有普通钢笔和弯尖钢笔两类。普通钢笔画出的线条粗细一致,线条挺直,具有出水流畅,易于掌握等特点。弯尖钢笔在绘画时可根据画面需要不时变化用笔角度,或弯尖正反变换使用,可画出具有粗细与虚实之分的线条和笔触。

(2) 墨水

画钢笔速写的墨水最好选购黑色碳素墨水。碳素墨水中含有一定的胶质,用后不宜脱落。

(3) 纸张

画钢笔速写的纸张,一般来说可选择质地较厚、表面比较光滑、有一定吸水性的纸张为佳。商店里出售的绘图纸、复印纸均为合适的纸张。画钢笔速写的纸张要避免采用质地太薄和表面太粗糙的纸张,表面过分粗糙或质地太薄的纸张画出的线条不流畅,影响做画的效果且容易破裂。

(4) 画板

钢笔速写的画板也没有什么特殊要求,商店里出售的画板、画夹、速写本均可选用,也可

采用胶合板、塑料板等自制画板，只要质地坚硬，尺寸匹配合适均可以采用。

三、钢笔淡彩速写

1. 钢笔淡彩速写的特点

钢笔淡彩速写的特点是画面生动，画法简练活泼，物象形体准确且概括力强，笔触优美而线条流畅，用色简练透明而色彩感觉轻松。（见本书彩色版）

2. 钢笔淡彩速写的步骤技法

钢笔淡彩速写的步骤应按钢笔速写的各种基本要求进行。在画面上物象形体及透视感要准确，笔触及线条要洗练、流畅，尽量避免用笔繁杂、混乱、含糊和堆砌。

（1）先用钢笔勾画出物体轮廓线条，不上或少上暗部调子，更不上灰调子和亮调，拉开黑白反差，纸面大部分留出空白。钢笔勾画的线条和轮廓要潇洒利落，使画面形成强烈的黑白对比。画面黑、白、灰调子中的灰调子是用淡彩来完成的。没上淡彩时，画面只有强烈的黑白关系，上完淡彩后，画面黑、白、灰关系就完整了。

（2）在用淡彩表现灰调子时，色彩一定要清淡、明快。颜色可采用平涂，也可采用一笔多色的画法进行。一般是一遍画完，特殊的地方可画两遍，但不能超过三遍。颜色遍数太多会破坏淡彩所特有的清淡、明快、生动活泼的艺术效果。

3. 钢笔淡彩速写的工具要求

（1）画笔

水彩笔：水彩笔由笔头和笔杆两部分组成，水彩笔形状有圆头和扁头两类，圆头适合表现线状的物体，扁头适合表现大面积的颜色。做画时可准备大、中、小号各三支。水彩笔笔头的材料主要有狼毫和羊毫，狼毫笔比较有弹性，羊毫笔的含水性能较好。

马克笔：商店里出售的马克笔分油性和水性两类，做画时可根据具体情况选用套装或单支的。笔头的形状也有圆头和扁头两类。

彩色铅笔：彩色铅笔选用套装的为好。

（2）水彩颜料

商店里出售的水彩颜料有管装和片装的，管装的颜色丰富，片装的携带方便。选用水彩颜料可根据具体情况而定。

（3）纸张

画钢笔淡彩速写在纸张的选择上要根据所选用的颜色而定。如选用水彩颜料，最好采用质地较厚的水彩纸。如选用马克笔，则应选用表面比较光滑，有一定的吸水性的纸张为佳。商店里出售的绘图纸、铜板纸均为合适的纸张。如果用彩色铅笔就要选择质地较厚，表面有一些颗粒，质地有一定肌理感的铅画纸为佳。

（4）画板

画钢笔淡彩速写的画板，可采用画夹做画。如采用水彩颜料做画，要先把水彩纸裱在画板上，最好采用胶合板或其它木质材料制作。

铅笔速写的技法多种多样,具有很强的表现力,丰富、细腻、易于修改是其主要特点。本速写作品,作者是以铅笔的表现形式,以线为主的表现技法去描绘对象,用线准确、生动,把这棵千年古树画的维妙维肖。

《千年古树》 铅笔 (420mm × 297mm)

(图3-1)