

中国建筑工业出版社

高等学校建筑美术系列教学丛书

速写

SUXIE

鲁迅美术学院
大连理工大学

温崇圣
姜桦

编著

高等学校建筑美术系列教学丛书

速 写

鲁迅美术学院 温崇圣 编著
大连理工大学 姜 桦

中国建筑工程出版社

(京)新登字 035 号

图书在版编目(CIP)数据

速写/温崇圣,姜桦编著. —北京:中国建筑工业出版社,
1997

高等学校建筑美术系列教学丛书

ISBN 7-112-03368-3

I. 速… II. ①温…②姜… III. 速写-技法(美术)-高等学校-教学丛书 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 13985 号

本书主要包括:绪论;速写的分类;速写的观察方法与表现方法;速写的技法;鉴赏等。本书通过较详尽的描述,使初学者能够较容易地了解和掌握速写的基本画法。文中的插图均以速写的形式出现,文图结合,便于初学者学习和理解。

鉴赏部分汇集了全国各地高等学校建筑学专业及部分美术院校教师和少量学生近年的速写作品,还选刊了部分古今中外大师的精彩速写作品,并侧重在技法上作了简要介绍,以供读者学习和借鉴。

本系列教学丛书适用于建筑学、城市规划、室内设计、风景园林等专业,也可作为美术爱好者自学用书。

责任编辑 王玉容

高等学校建筑美术系列教学丛书

速 写

鲁迅美术学院 温崇圣
大连理工大学 姜 桦 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

中国建筑工业出版社印刷厂印刷(北京阜外南礼士路)

*

开本:880×1230毫米 1/16 印张:8½ 字数:270千字

1998年5月第一版 1998年5月第一次印刷

印数:1-6,500册 定价:20.00元

ISBN 7-112-03368-3

TU·2607 (8512)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

出版者的话

绘画是造型艺术，它可以提高人们的修养，陶冶人们的情操，与文学和音乐一样，其水平的高低与广泛性是社会进入文明程度的标志之一，随着社会的不断进步，学习绘画的人越来越多。

对从事建筑学、城市规划、室内设计及风景园林等专业的工程技术人员而言，绘画是应具备的基本技能，它在工作中占据着极为特殊的位置，担负着重要的职能。它是设计者必须掌握的一种工具语言，只有通过它才能把自己的思维和想象形象地表现于纸上，与他人进行对话，最后把想像变为现实。这种语言、技能和手段，即使电脑绘图逐渐普及的今天，即使社会进入了下个世纪，也只会加强，不会减弱。事实证明，机器终究是机器，它永远代替不了人。

高等院校建筑美术系列教学丛书一套五本，即：《素描》、《水彩》、《水粉》、《建筑画》、《速写》，是学习绘画所必须的基础理论和技法。它是由我国高等院校具有丰富教学经验，并长期进行绘画创作，具有深厚的实践经验和理论水平的教授、副教授编写的。在写作过程中又得到了几乎全国各建筑类院校老师和学生的关心和支持，所以也可以说它包含着集体的智慧和劳动。

这套书的内容组织由简到繁，由单体到组合，从静物学习到室外写生，最后对名家名作和优秀作品进行鉴赏这样一个循序渐进、由浅入深的过程，每一步均配有大量的实例进行辅导和解释，内容全面系统。即注意到对基础知识和技能的培养，又注意到理论和艺术修养水平的提高。适合建筑学、城市规划、室内设计及风景园林等专业学生学习，也适合爱好绘画的初学者自学。

前面提到这套书的出版得到了广大有关师生的关心和支持，由于其广泛性，所以不能将姓名一一列出。今天，这套书顺利出版，即是最好的回报，在此，表示诚挚的谢意。

由于时间所限和一些具体的困难，书中肯定会有一些不足之处，真诚希望老师、同学及广大读者给予批评指正。

最后愿这套书的出版能使建筑美术教学更加活跃，和对广大的美术爱好者有所裨益。

前言

在高等学校建筑美术的教学中，速写是造型基础训练的重要课程。速写训练是提高学生造型能力和增强形象记忆力的重要手段。通过速写训练还可以培养迅速表达设计构思、意图等方面的能力。

速写是培养建筑师创造能力不可缺少的手段之一。通过日积月累的大量速写，不但训练了敏锐的观察能力和纯熟的技巧，而且能够培养丰富的形象思维能力，从而提高形象的创造和设计的能力。

在编写此书时，我们力图通过自己多年的教学经验和速写实践，讲述对速写的认识和理解。本来绘画艺术就是无定法而论，速写更是一挥而就之事，画的过程中应忘掉“一招一式”，达到物我相通的自然流露。当然这种自然流露应是画者绘画技巧与艺术修养的综合体现，达到触景生情、挥洒自如的境地，即所谓“有法到无法”。更何况随着社会的不断发展，科学技术的不断进步，艺术的表现方法也自然会向前发展和更加绚丽多彩。所以在速写的表现方法上，不能恪守格律、死记硬套。一定要理解艺术规律，创造性的去运用。

在本书中，详尽说明了速写的分类及观察方法、表现方法，使初学者能较容易地了解和掌握速写的基本方法，也可谓“无法到有法”吧。对于文章中的插图均以速写形式出现，以便文图结合，更便于初学者的学习和理解。

书中汇集了全国各地高等建筑学校和部分美术院校教师和少量学生近几年的速写作品，基本体现出当前建筑速写作品的面貌。书中还选刊了部分中外古今大师的精彩速写作品，并侧重在技法上作以简要介绍，可供读者参考和借鉴。

在编写过程中，曾得到各地院校颇有名望的教授及专业同行的热情支持和帮助，他们在繁忙的教学之余，深入到天南海北，穷乡僻壤，街头巷尾，不辞劳苦地勤奋作画，积累了大量的速写佳作。由于篇幅所限，不能全部刊登，只得忍痛割爱。在征得来数百幅稿件中，精选出部分作品刊于书中，这些作品在表现手法和艺术风格上各具特色，充分体现出作品的技巧和风格的多样性。

本书在成书过程中得到了各大院校的教师和专业同行的鼎力支持、积极提供画稿，在此谨致谢意。

目 录

第一章 绪论	1
第二章 速写的分类	2
第一节 研究性速写	2
第二节 表现性速写	2
一、素材性速写	2
二、记忆性速写	2
三、主题性速写	2
第三章 速写的观察方法与表现方法	4
第一节 线是速写的主要造型因素	4
第二节 用明暗对比手法强调黑白关系	7
第三节 线条与明暗相结合的方法	7
第四节 整体观察,以形写神	8
第五节 删繁就简,概括与取舍	8
第六节 丰富审美想象,掌握运动规律,培养默写能力	9
第七节 借鉴与学习	9
第四章 速写技法	10
第一节 速写的工具及表现方法	10
一、笔	10
二、纸	13
第二节 速写的方法步骤	14
一、从整体出发的画法	14
二、从局部出发的画法	14
第三节 建筑风景速写画法	16
一、建筑风景的取景与构图	16
二、建筑风景的透视规律	19
第四节 树木画法	23
第五节 人物动态速写	34
一、人体比例	34
二、人体解剖结构	35
三、动态与重心	37
第六节 交通工具速写	42
第五章 鉴赏	45

第一章 绪 论

速写是画家在较短的时间内以迅速、简要的手段表现自己对物象的强烈感受。它是素描的凝练与概括,是画家对生活 and 自然的炽热爱恋,是激情与爱的迸发,又是对美好事物的热情讴歌和赞颂,也是画家记录生活的重要手段。在速写中,无处不见画家的真诚足迹,散发着浓郁的生活气息和时代的芳香。

照相机可以在千分之一秒中迅速的摄取对象,但与画家那最敏锐地捕捉到的瞬间感受却是截然不同的。摄影所获取的是包罗万象或充满细节的画面,而速写的手法却是表达着画家最强烈的感受,捕捉的是最本质、最传神的那一部分,因而也是最能打动观众的那一部分。因此,速写是画家对客观世界的认识、提炼、概括后在作品中的物化形态。“外师造化,中得心源”就是强调了画家对客观世界的主观认识。“神与物游”和“有我之境,以我观物”都是要画家以艺术的直觉去感受和描写自然。

从看到对象到画出对象,这是形象的瞬间记忆过程。敏锐者能看一眼就画出许多,迟钝者就是看了数眼也画不出几笔,这就是差别,是形象记忆能力的高低差异,也就是把握形象能力的差异。

能力的培养,首先是培养对物象的敏锐的观察力。画家应该具备与众不同的眼睛,能在平凡中发现伟大,能在一般中发现典型。雕塑大师罗丹说:“在艺术家看来,一切都是美的,因为在任何人与任何事物上,他锐利的眼光能够发现‘性格’,换句话说,能够发现在外形下透露出的内在真理;而这个真理就是美的本身。”所以,要培养以“画家的眼睛”去认识和观察世界。

观察力的培养来源于严格的基础训练,必须坚持由浅入深、由简到繁的循序渐进的学习过程。在素描和短期作业中训练自己的眼睛,坚持不懈地到生活中去画速写,这些都是培养敏锐的观察力不可缺少的训练。

通过观察产生记忆,运用记忆进行想象,画家是依据自己的经验和推理而捕捉那稍纵即逝的瞬间,因此默写能力的培养,也是提高形象记忆能力和速写技艺不可缺少的训练。通过对物象不断地、多方位地认真观察和凝神思考,揣摩其神韵所在,在落笔之后便是激情的冲动,宣泄着自己的兴奋,去捕捉那些最传神的地方,一切皆应运而生,一切技术性的因素,也会被全神贯注的激情冲淡了,跃然在笔下的是饱含浓烈感情的线条和活灵活现的形象。

速写不仅是收集素材、记录生活的一种手段,而且是绘画领域中独特的一种形式。它那大胆而富有节奏的落笔、简练而明畅的线条、强烈而饱满的激情……都可以把观众带到无限深邃的意境中去,得到美的审视。

速写也是建筑师获得感性知识,积累设计素材及表达设计构想不可缺少的艺术手段,使其在绘画的艺术规律中得到美的熏陶。捕捉建筑设计构思中所闪现的灵感火花、迅速记录瞬间即逝的美的构想,在速写中吸收有益的技法和技巧,从而升华提炼为建筑创作的灵感。

建筑师通过日积月累的大量速写,不仅可收集到丰富的资料和素材,而且能够不断地培养自己的审美意识,是增强艺术修养和美感的重要途径。由于建筑与美术的密切关系,古今中外不少有成就的画家和雕塑家同时也是建筑家。唐代画家闫立德、闫立本兄弟二人、宋代画家郭忠恕、赵伯驹、赵伯骕等除了在绘画上的成就外,还是当代著名的建筑家。文艺复兴时期意大利著名画家达·芬奇和雕塑家米开朗琪罗等,都是身兼画家和建筑师。我国当代著名建筑家梁思成、杨廷宝、童寯、吴良镛、汪国瑜、齐康等先生,一直坚持画速写,常年不辍。他们的许多优秀速写作品,都是后人学习的典范。

因此,在学习速写的过程中,除了面对自然,向大自然学习之外,还要向大师们学习,向当代著名建筑家学习,学习他们对待生活的态度和刻苦的精神、学习他们谙熟的技巧、借鉴他们的作品,从中汲取营养,丰富自己、提高自己。

第二章 速写的分类

因其所描绘的对象不同而产生了人物、建筑、风景、动物速写等。由于采用工具的不同，又有钢笔、铅笔、炭笔、马克笔、毛笔等速写，另外还有水墨、油画、水粉、水彩、油画棒等多种速写。建筑师由于专业所定，所作的是大量的建筑速写。

按速写本身的表现特点，可分为研究性速写和表现性速写。

第一节 研究性速写

研究性速写，是画家或建筑师用来收集创作素材，深入研究某个客观物象的形态、结构和运动规律，加深理性认识，由慢到快，由静到动，由浅到深，由简到繁的反复研究，为创作设计做充分的准备。通常可以是局部的、零散的、枝节的，也可以是集中的、整体的。在作画的时间上可长可短，不受时间限制，因而所研究、刻画的对象也是较为静止的，画家能有充分的时间去观察、体验和研究。达·芬奇为创作和发明而画的大量研究人体解剖和机械构造的作品；德国画家门采尔为创作《炼铁厂》画的许多工人劳动场面和道具等作品，都是研究性的速写。建筑师为了研究建筑艺术，深入了解建筑结构和艺术特点所作的作品；学生在课堂中反复的多角度的研究刻画对象所作的作品，也都属于研究性速写。

第二节 表现性速写

表现性速写，是对客体充满激情和冲动，有着强烈的表现欲望和情感色彩，赋予主观的审美感知，能够引起观众的审美联想。因而表现性速写也具有完美性。

表现性速写又包括素材性速写、记忆性速写、主题性速写。

一、素材性速写

素材性速写，是画家、建筑师在绘画艺术和建筑艺术的创作中，收集某些相关的素材而作的速写作品。为了生动的体现创作意图，必须深入地刻画和记录某些所需要的细节，它可以是没完成的，但却具有“残缺”的美，不完整的“完整”和毫无修饰的美。

二、记忆性速写

记忆性速写，是将稍纵即逝的，或者是无条件当场写生的场面、动作、景物等，通过记忆默写的方式，追忆那些为之激动的情形。有时看了一场好的戏剧、舞蹈；或者是激烈的体育比赛；或者是在电影、电视里看见了为之兴奋的场面；或者是在奔驰的列车上看到那闪过的田野、河流……，要想记下这美好瞬间，只有用记忆速写，凭借自己形象记忆的能力，尽善尽美地把看到的这些最令人激动的、最有代表性事物的主要特征追记下来，这种速写也会是最为生动而传神的佳作。

中国五代时期，画家顾闳中受后主李煜所派，潜入韩熙载府第观察、目识心记，创作了《韩熙载夜宴图》，真实地反映了韩熙载对南唐前途悲观失望、生活放荡、广蓄声伎的失意官僚的心理矛盾和腐朽的生活。此画虽是卷轴画，却不难看出画家顾闳中聪慧的形象记忆力。他能生动传神、惟妙惟肖地刻画出韩熙载那奢靡腐朽的生活场面，说明了画家默写技艺的高超。近代画家叶浅予先生，也是在不断地观察、熟悉的基础上，用默写的方法创作了大量生动的舞台速写。

三、主题性速写

主题性速写，是能够完整地表达作者的主观愿望，作品有明确的价值取向，并具有鲜明的主题和浓厚的生活气息。它所表述的应是含有审美享受的精神文化产品。

主题性速写多用于报刊杂志上，由于具有鲜明的主题思想和快捷的表现形式，常被用来宣传报导某些重大事件和场面。因其以现实为依据，具有真实的气氛和相对的完整性，又不同于创作，不允许有虚构和创造，因而具有速写的真实性。

第三章 速写的观察方法与表现方法

第一节 线是速写的主要造型因素

在观察对象时，首先映于眼帘的是最主要的特征结构，这些又是通过简捷而明快的线条来表达的。线是由物体面的转移而在人的视觉里产生的概念，是画家主观意识的反映。因此线条的不同变化，展现了作者不同的情感因素。

线寓意着丰富情感。线的抑扬顿挫、轻重缓急、长短曲直、浓淡干湿、强弱虚实等等都无不表达着作者的情绪。线条所形成的节奏，构成了画面特有的韵律，从而产生强烈的艺术感染力，使观者得到审美的愉悦。流畅的线条，表达出欢快、轻松的感觉；晦涩的线条则表示了苦闷、压抑的情感。线的变化所展示的情志与意趣，无不给人以庄重、典雅、飘逸、洒脱、刚健、遒劲、灵秀、浑厚等等丰富的感受与想象。线又如同中国的书法，线条的节律构成书法美的内涵，即使不认得汉字的人，也能从线条的丰富变化中得到审美享受（图例1）。

中国古代就创造了线的丰富的表现技巧，是奠定东方绘画的主要基础。古人讲线的“十八描”，是在描写各种不同质感、量感而归纳的线的表现方法。如今，社会已向前发展，新的物质不断产生，随着科学经济的飞跃，人们审美意识不断地改变，促使了绘画领域的不断变革，“十八描”已远远落后于时代的需要。今后，还会出现更多新的描法，不断地丰富线的表现手段。

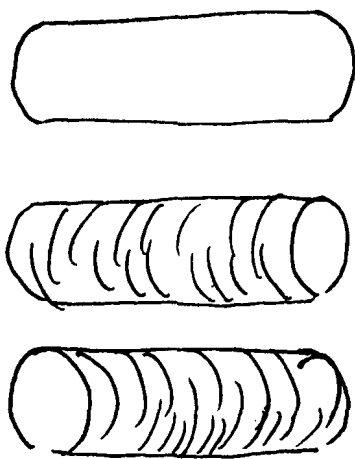

图例1 以线条为主的速写

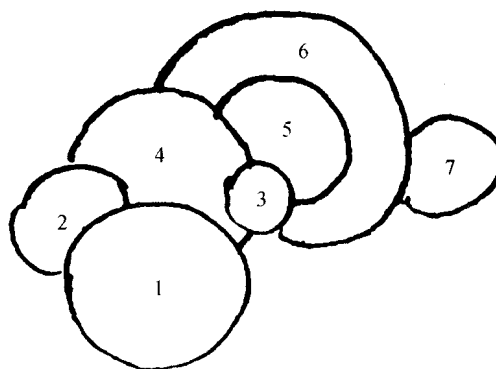
线在表现空间、质感、量感等方面都有其独特的表现方法：利用疏密、强弱、方向的不同变化来表现空间、距离。通过线条疏密的不同排列和衬托，表现客体的空间结构和形体关系。物体的前后关系可用疏密相衬法表现，前面的物体（主要物体）可用疏的线条，后面衬以密的线条，也可反而用之，即主体用密的线条，后面衬以疏的线条。疏密的相互衬托，更能充分表达物体的空间层次关系。同样，用强弱、虚实也可表现物体的前后空间关系，一般用强、实表现前面近处的物体，而用弱、虚表现后面远处的物体，用这种变化着的线，明快而简练地刻化出物体的空间关系。利用刚柔、方圆、粗细、浓淡、干湿等可表现物体的质感与量感。坚硬的物体，一般是用刚、方、重的线来表现。轻柔的物体，则用柔、圆、淡、细的线来表现。粗糙而沉重的物体用粗、浓、干的线来表现（图例2）。

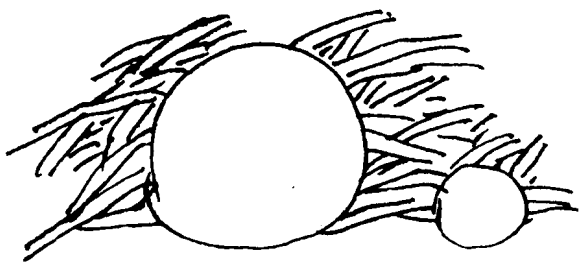
(a) 情感与质感

(b) 线表现体积与方向

(c) 线的前后关系

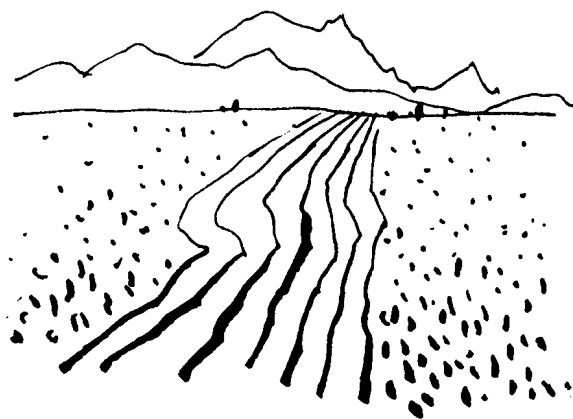
(d) 以密衬疏

(f) 近实远虚

(e) 以疏衬密

(g) 近强远弱

图例 2 线的表现方法

第二节 用明暗对比手法强调黑白关系

通过光线的作用，利用光在物体上产生的黑白光影的变化，突出大的明暗关系，使画面对比强烈，形体更加突出，因而具有强烈的视觉效果。

用明暗法来作速写，要抓住光源的方向，分清受光与背光部分，即黑与白两部分。黑白是色彩中的两极，在感观上是最具刺激的效应，因而画面响亮，主体鲜明，令人兴奋。

利用物体的固有颜色也可突出明暗关系：白墙黑瓦、白水黑山、白衣黑裤等，客体自身就具有强烈的黑白因素，因此更能加强画面的对比效果。

有时在黑白中间以少量灰色调，用以调合黑白的衔接关系，更能使画面的调子强烈而和谐。变化而统一（图例3）。

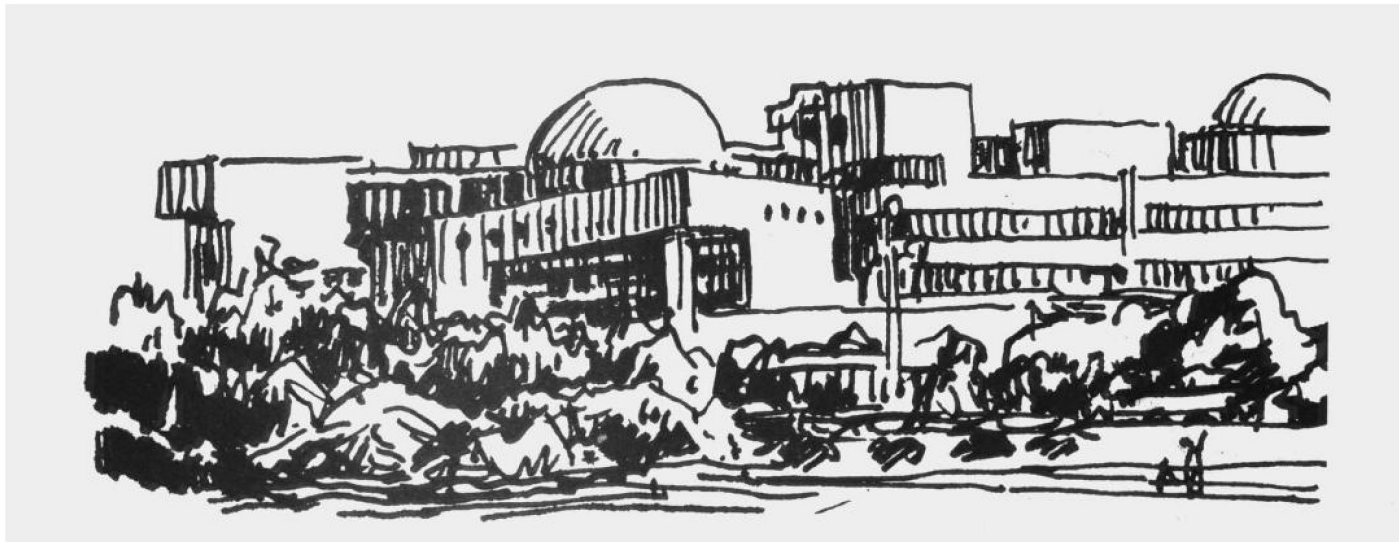

图例3 用明暗对比法作的速写

第三节 线条与明暗相结合的方法

利用线条与明暗相结合，也是速写中一种常见的表现方法。它是以线为主，辅以明暗关系，既富有趣味隽永的线条，又有强烈对比的黑白关系，因此画面效果更加活泼生动。在观察对象时，首先抓住大的形体结构线的造型因素，然后结合物象的黑白对比，突出大的形体关系（图例4）。

线与明暗的结合，充分发挥了各自长处，弥补相互之不足，无论在表达作者审美情感上，还是在表现形

图例4 用线条与明暗相结合法作的速写

体结构、体积、质感等方面都融以思想、个性和意念，强化了线与面的关系，增加了丰富的表现力。

第四节 整体观察，以形写神

大胆落笔缘于对物象的敏锐观察和深刻的记忆，只有“胸有成竹”才能挥洒自如、描写流畅。因此，训练敏锐的观察力是速写学习中头等重要的。

只有用整体的观察方法才能把握住物象的大的形体结构和动势关系，而不是首先看到那些无关紧要的琐碎细节。大的轮廓、结构，大的动势、节奏，是表现物象的重点和主导，只有抓住了整体，抓住了形的节奏，也就抓住了最本质的东西。

不要静止的或毫无动情的观察，而是要运动着的，多角度的观察，要带着强烈的激情去观察。这是审美取向的流露，是观察物象的高度投入而激发的热情，把观察、感悟到的情感迅速转化成为艺术语言。

速写的过程，不是照相机的翻版，不是以如实描写为己任，是热情地反映，而不是镜子中的影像。唐朝画家张彦远提出“书画之艺，皆须意气而成，亦非儒夫所能为也。”作画过程要注画家自己全部精力和感受。中国绘画历来主张“以形写神”、“形神兼备”，强调神似。苏东坡诗云：“论画的形似，见与儿童邻”。意思是说：以形和象来取决画的优劣的人，都是审美修养比较幼稚的人。画家黄宾虹主张“山水乃图自然之性，非剽窃其形，画不出万物之貌，乃传其内涵之神，若以形似为贵，则名山大川，观览不遑，真本具在，何劳图焉。”可见，意象是绘画的主要造型手段，通过审美主体的情思神意而表现出景和物的丰富想象。法国画家德拉克洛瓦认为：“艺术家的目的，绝不是在于准确地再现自然”，“绘画是取舍的艺术；艺术乃是不要把什么都说出来，和不要把什么都表现出来”。西班牙画家毕加索也认为“自然与艺术完全是两码事，不可能是同样的东西。我们正是通过艺术来表达对自然的看法。”

第五节 删繁就简，概括与取舍

简练是速写的主要特征，寥寥数笔显示出了丰富的内涵。繁冗复杂的场景、瞬间多变的动态，只有将目光迅速聚焦于视觉最敏感的部分，也就是最令人感觉兴趣的地方，集中精力去描述，舍弃那些次要细节，才能将自己精力集中于有效的作功上。毫无删减、平铺直叙，会使画面苍白无力，也不能打动观众。

凡是影响画面效果的东西，都要大胆地屏弃，就象没看到它们似的从容、自然地作画，因为我们不是在画地形图，而是艺术的再创造。法国雕刻家罗丹认为：“只满足于形式到乱真，拘泥于无足道的细节表现的画家，将永远不能成为大师”。

艺术语言的运用，贵在言简意赅，以一当十，以少胜多。古人论画有“惜墨如金”、“笔不到意到”之说，是要在艺术处理上以精练的笔墨表现出无穷的意趣。因此“笔断意连”是速写过程中常常追求的手法。

第六节 丰富审美想象，掌握运动规律，培养默写能力

在生活中，许多瞬间即逝的情景，必须依靠强深的记忆力，眼、脑、手的快速连锁反映后，把脑海里印留的直觉感受表现出来。

默写能力的培养，是建立在深入观察和理解的基础上。对物象进行充分的分析比较，找出形体特征和相互间的内在联系，把心中形成的生动、明析的形象跃然于纸上。

视觉记忆力只能在观察、体验的实践中提高。对物象作多角度的了解和研究，通过观察，目识心记，多画勤画，才能不断地提高默写能力，表达出自己感受最强烈的东西。

在默记速写中，还要依靠丰富的想象力。将原有的审美表象生发出来的形象，有所补充，或重新组合，创造出新的形象。画中之意，均寄于画家的情思，雄浑、典雅、绮丽、含蓄、豪放、悲观、飘逸等都是情思的演发，“神与物游”、“立万象于胸怀”都是情感与想象的融合，情感推动想象之神游。丰富的想象力是展现艺术的生命。看澳大利亚的悉尼歌剧院，宛如白色风帆飘游在水面；看故宫建筑就联想到封建帝皇的威严；看春风吹拂的杨柳，就如婷婷玉立、妩媚多姿的少女；看平原就想到海洋……通过审美想象，唤起自己的形象记忆，加强了对物象的感受，激发出再创造的更大热情。

提高默写的能力，还要掌握相关的知识和规律。画树的速写，就要了解树的生长规律和特性；画人的速写，就要了解人的解剖关系和运动规律；画建筑速写，就要掌握建筑的结构关系及透视规律；画车辆速写，就要了解车辆的构造和运行规律及与人的关系等等。只有了解和掌握了客体的规律，对其有了较深刻的理解，才能增强默写的能力。

第七节 借鉴与学习

要提高速写水平，还要不断的向古今中外大师们学习，他们在人类文化艺术宝库中，留下了大量生动的不朽之作，都是我们借鉴和学习的榜样。中国魏晋时代顾恺之所绘《洛神赋图》就创造了“高古游丝描”，在表现飘逸的丝绦和轻盈的体态上显示了高超技巧。唐代吴道之在线的运用上又有所发展，“磊落逸势”、“笔力劲怒”是他作画时强烈情感的流露。清代陈洪绶、任伯年在线描中都表现了高度的技巧。国外绘画中，意大利文艺复兴时期画家拉斐尔在他的大量素描写生中，手法灵活，用线轻快流畅。荷兰画家伦布朗、法兰德斯画家鲁本斯、法国画家德拉克洛瓦等都留下了许多珍贵的速写。德国画家门采尔在创作《炼铁厂》时为收集素材画了大量生动的速写。还有荷兰画家凡高那飞旋、对比、运动等千变万化的线条韵律。法国画家杜米埃速写中的线条任情纵横、轻松随意，而马蒂斯的速写却是高度自由、轻快的线条。俄国画家列宾、苏里柯夫等为创作都作了大量生动的素材速写^②，留传于世。

我们不仅要学习大师们的技巧，更要学习他们坚韧不拔的毅力和不懈的追求、思索、勤勉和苦练。学习他们渴望生活，热爱生活，热情描绘生活的精神。

第四章 速写技法

第一节 速写的工具及表现方法

速写的工具应以简便为主。为了及时捕捉美好的瞬间，把灵感的火花迅速记录下来，就需要快捷的工具。“工欲善其事，必先利其器”。经常在身上携带方便的速写工具，做到“拳不离手，曲不离口”，如同平时吃饭和说话一样，一切都非常自然。

一、笔

用于速写的笔是多种多样的，凡能作画的笔都能用于速写。只要得心应手，就能将自己所感受到的激情

图例 5 钢笔速写 (温崇圣作)

充分表现出来。

常用的笔有钢笔、铅笔、炭笔、马克笔、毛笔、油画棒等等。

（一）钢笔

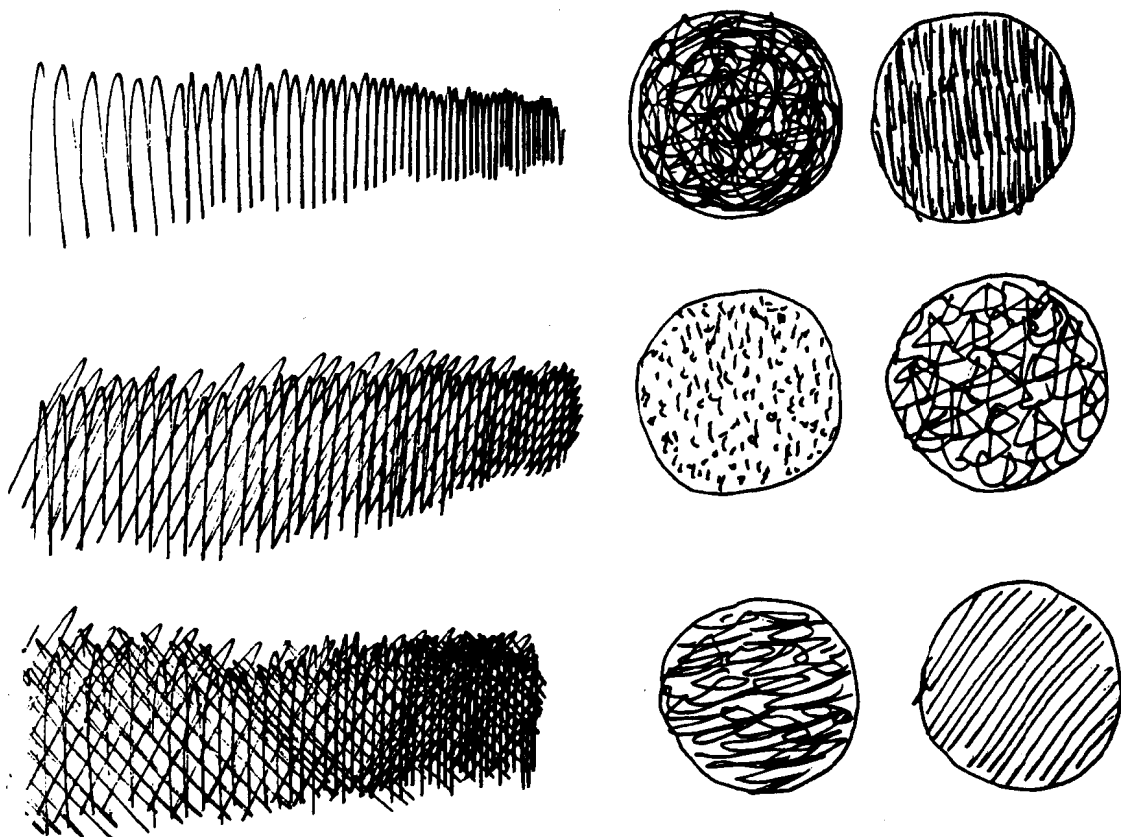
钢笔有普通钢笔、美工钢笔、针管笔等。钢笔含墨水较多，线条流畅而挺拔。美工钢笔由于笔尖可粗可细，因此线条变化丰富，可根据对象的不同运用粗细不一的线条。针管笔画出的线条连绵不断，犹如春蚕吐丝。

由于钢笔画是用金属硬尖作画，所以要求线条清晰、下笔果断而不犹豫。因为不能擦改，又无浓淡变化，就更能培养意在笔先和胸有成竹的能力以及认真观察和敏锐而深刻的记忆能力，因此在建筑美术的教学和速写中，钢笔画是非常重要的课题（图例 5）。

钢笔画用纸应选光滑而不渗水的纸，粗糙的纸不宜钢笔的滑动，因此线条板滞。

钢笔画的明暗、空间、质感等关系是借助线条的疏密、粗细、强弱来表现的。线条的排列形成了鲜明的动律感，增强了画面的韵律和节奏。

线与线的交叉能产生不同的效果，交叉层数的多少决定色调的变化。交叉次数越多，调子就越暗，最初的线的动律感却越来越消失，使画面变得呆板，毫无生气。因此运用交叉排线时，要根据画面的需要，不能随意涂抹，并等第一层交叉线干后再画第二层交叉线，否则线条变粗，调子不匀，影响画面效果（图例 6）。

图例 6 钢笔线的排列与交叉

（二）铅笔

铅笔有软硬之分。用于速写的铅笔多是软铅，线条滑润而流畅，由于用笔的轻重不同，色调的深浅粗细也就不同，可画出丰富的色阶和线条。铅笔立着用可画线，侧着用可画面，因此用笔灵活，可粗可细，可立可侧，可深可浅。铅笔速写缺点是：有反光，不宜制版发表，也不宜复印，画面宜脏，不宜保存。

（三）炭笔

炭笔是用炭粉制成，用于速写，色泽浓黑，无反光。与铅笔一样可粗可细，可浓可淡，层次丰富，效果凝重、浑厚、强烈。由于炭粉具有笔道不润滑的特性，反而增加顿挫，强悍有力。炭笔画的缺点是：不宜修改，画面宜脏，不宜保存（图例 7）。