

怎

样

画

速

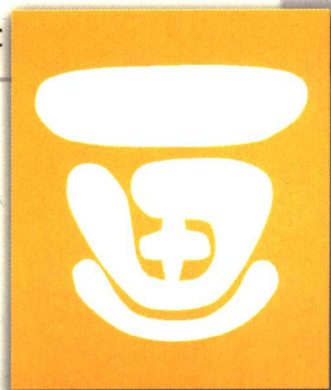
写

ZENYANGHUA

杜滋龄 著

怎

样

速写

西苑出版社

怎

杜滋龄

ZENYANGHUA

著

速写

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样画速写/杜滋龄著. —北京:西苑出版社, 1995. 10

ISBN 7-80108-064-5

I. 怎... II. 杜... III. 速写-技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1995)第 17341 号

怎样画速写

著 者	杜滋龄
出 版 人	杨宪金
出版发行	西苑出版社
通讯地址	北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039
	电 话 68214971 传 真 68247120
网 址	WWW.xycks.com E-mail aaa@xycks.com
印 刷	三河市东方印刷厂
经 销	全国新华书店
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16 印 张 5
	1995 年 10 月第 1 版 2003 年 7 月第 2 次印刷
书 号	ISBN 7-80108-064-5/J·31

定价:10.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

目 录

一、学画速写自述	(1)
二、速写的目的	(3)
三、速写的种类	
1、铅笔速写	(3)
2、炭笔速写	(3)
3、毛笔速写	(3)
4、钢笔速写	(3)
5、油画、水彩、水粉速写	(3)
四、速写技法	(3)
1、注重观察	(3)
2、从慢写开始	(4)
3、从静到动	(4)
4、默写	(4)
五、速写作品	(5)
1、肖像速写	(5)
2、全身速写	(20)
3、场景速写	(53)
4、动物速写	(70)

一、学画速写自述

我练习画速写已有四十余年。幼童时对绘画的启蒙,大都是胡涂乱画,稍长一些便开始临摹别人的作品。有很多画家初学绘画时都是从临摹入手的,我也不例外。上小学时启蒙老师开始告诉我如何对着景物去刻画,用铅笔记录自己所见到的人和物。那时说是写生,实际上画的都不深入,现在看只是勾画一个外形,这就是我画速写的开始。每到课余时间或星期日,就带着自制的小本子去天津中心花园画速写,看到老人下棋,看到开满海棠花的枝干,就画下来,一下午就可画上几十张,虽说质量不高,但数量可观。后来,偶然机会拿给专业的画家看看,他们发现我画的人物都没有脖子,提出要注意人物的各部位的比例。于是以后每画到脖子部位时,就提醒自己注意比例,画了一段时间,又拿给人家看,又出现了其它毛病了,耳朵及眼睛的高低比例不对。老师告诉我:画人要注意人体各部位的结构、比例。还要注意人物的动态和表情。当时,我刚刚初学画画,要解决这些大问题,何其难也!我比较勤奋地去练习,把自己从早点钱节省下来的一元五角钱买了一册哈定先生编写的《怎样画人像》,天天捧着这本书看,还不断地临摹书中的外国画家的插图作品,从书中受益很大,自己练习的自觉性更高了。

五十年代,《叶浅予、黄胄、邵宇、陆志庠速写作品展》在天津美协展出了,观其画,如遇到四位

大师,我天天徘徊在他们的作品面前,边看,边记,边临摹。他们的速写作品各有特色。叶浅予先生的速写以生动的神态,简练的线条打动了我的心,对他的画我达到了如痴如迷的程度,临摹他的作品,再到街上去画速写,自己也去追求他的速写风格和味道。当时也曾梦想拜叶先生为师。现在,回忆起来,当时太幼稚了,只学了叶先生作品的皮毛。

五十年代末期,我进入了天津美术出版社荣宝斋工作,开始接触中国画作品,此时没有丢掉速写本,仍坚持业余时间练习画速写,当时每天不画几笔,心里总有不适之感。在平时生活中,坐车、开会、不能动笔时,也用心记下来,观察对象时,注意他的外形特征、心理状态。然后闭目在心里画一遍,再睁开眼睛核对一遍,久而久之,这样的方法,真的很见效果。由于锻炼了观察及思考的能力,画出的速写作品,有一点点进步。当时,因画速写不分场合也闹了笑话,现举例作为此文的花絮:我在京津线火车里为画别人头像因为没有事先打招呼,不能得到人家的理解,造成双方的不愉快。在电影院里,我在开映前画速写,开始只是前面一排的人回过头看,而后,出于好奇心,全场观众都起立,朝我这方向看,大家都不知出了什么事情,结局是我被影院管理人员带到办公室,谈了很久,他们也不理解我,幸好该院美工知道我是谁,才被放出来,好好一场电影没有看成。

六〇年，叶浅予先生带中央美术学院国画系周恩聪那个班的十余名同学来天津西郊杨柳青镇学习木版年画绘制技法。随后，来天津美术出版社荣宝斋参观。我有生以来第一次观看叶先生画舞蹈人物画，心情非常激动。由老社长郭钧推荐认识了叶先生，并收为学生。当时郭钧社长叫我拿几幅速写给叶浅予先生看，请他提意见，他看后，可能因为我当时年龄很小，才十九岁，只说了几句鼓励的话。并要我为他画张速写像，我哪里敢为这位大师画像。不过，那时的幸福感，终生难忘。由于认识了叶浅予先生，我画速写的劲头更大了，早晨天一亮，就走上街头，或在单位的周围作画，快八点钟时跑去上班，中午吃过饭后又拿着速写本到街上去，傍晚时分，又到海河边上画一幅水彩画，这样，坚持了不少年。

后来我被老社长调到社本部《天津画报》作见习编辑工作。实际上，整天在画画。经常随社里老编辑下乡办报，画速写，搜集农村人物景物创作连环画。我被农村朴实无华的农民所吸引，不断抽空去太行山区和河北平原写生和画速写，每次下乡画的作品，一定要送到北京去请教叶浅予先生，叶先生看画时说：“不要画的完全象我的画，要注意人物的形体结构，不能只追求线条的摹似，要注意人物的神态。人物的表情不只表现在脸上，手、脚的动作也是人物神态的组成部分。”等等。他很少说奖励的话，每次都指出存在的毛病。这时，我也感到画速写，只追求味道，追求线条的流畅，画得“帅”是不行的。叶先生把他出版的《怎样画速写》、《江南、内蒙速写集》送给我，叫我去学习、理解。有时也把他以前的速写给我看。记得，我第一次看到的是他在印度的速写和到美国访问时的速写。叶浅予先生的速写，画了一辈子，速写本从不离身，就是在八十年代，我请他来天津休息几天，他还拿着速写本在天津参观游览时画下他感兴趣的東西。他在天津食品街，海河畔，都留下了他的速写作品。叶浅予现在已经八十多岁的高龄了，他仍然抽时间到浙江农村去走走画画。他的治学精神，是值得我们学习的。

速写这门课程，关键在实践。没有机会进美术

学校学习，也可以在生活中自学。但要把握住关键的学习方法，如何观察，如何抓住你所想画的主要对象和主要部位，如何解决形体结构问题等等都是应该注意的。不能盲目地认为多画就可以了，要在画的同时，多动脑筋，多思考。在这方面也有实例给自学者以借鉴：我认识一位业余学画的同志，他在工作之余练习速写到了着迷的程度。他的家住在离天津较远的地方，每星期六晚上乘火车回家，星期一早晨再回津上班，他就利用在火车上的时间画速写，一路上可画四五十张，一个月能画几本速写。隔一段时间，就拿来给我看，我发现他上千张速写，没有什么进展，那么多张速写，只有一种感觉。他在画速写时，抓不住要表现的重点在什么地方，泛泛地画坐着的人，动态雷同，形象也没有个性，只是像熟练工一样地画，画上千张，也不如认真地画一张收获大。这个例子，很带普遍性，它是告诉我们画速写要解决的是认识问题。

我画速写，可以说是自觉的，不论下乡、下厂、出国访问、在家休息看电视，总想动笔画几下，记下自己感兴趣的东西，这样的习惯也是多年养成的。近二十年来，我抓住一切下去深入生活及出差的机会画速写。七十年代末，我带着天津美术学院的学生，沿着红军长征经过的路线边走、边画，记录下了大渡河、金沙江、娄山关、遵义、彝族区、藏族区、雪山、草地，这次画速写的过程，也是思想升华的过程，我记录下了红军的艰苦奋斗的历程，也记录下老区朴素的人民的精神风貌。

七九年我在参加浙江美术学院中国画系研究生考试时，院方要求要考速写课目，把考生集中在浙江省体育馆，观看一场女篮比赛，要求在打半场球的时间内，画若干运动员的动态速写。又到体操馆去完成小运动员在平衡木上的动作速写。此次可谓考了“真功夫”。由此可见，速写在基本功训练中的重要性。

这一章我只说明一个主要问题，即练习速写要持之以恒，不要因遇到困难而中断。一位自学的美术爱好者，只要具备一种坚韧不拔的毅力，坚持实践，方法得当，不断总结自己的长处和纠正自己的不足之处，我相信就一定成功。

二、速写的目的

速写从二字的含义看是：在较短时间内，在现场以简练的手法把对象的主要特征描写出来的绘画形式。练习速写的主要目的是锻炼绘画者的造型能力，通过速写以对所描绘的对象进行分析、理解，用简练的线条概括地描绘对象，是学习绘画的基本功之一。另外速写还有搜集创作素材的功能，作为一个成熟的画家，在完成创作过程中，用速写记录画面中所需要的人物形象、动态。大自然中的景物和生活中的道具，通过速写记录下来，会增加画家对所需材料的印象，加强对生活素材的理解，为画家提供再创作的依据。所以速写也能培养我们对物体形象的记忆能力和默写能力。速写也可以成为一幅供人欣赏的好作品，国内外很多绘画大师，他们的速写，都是具有很高欣赏价值的优秀作品而为后人收藏，这也是速写画的最高境界。对于一名学习绘画的青少年来说，同必须具备素描基础一样，也必须具备速写的基本功，这样，才能逐步地解决学习过程中的造型问题。

三、速写的种类

1、铅笔速写：

主要应用铅笔作画，一般用的是软铅笔，以HB、B、2B、3B为佳。铅笔的优点是可勾线，也可涂调子，也可用橡皮作修改，所以说用铅笔画速写是初学者开始入手的最好工具。

2、炭笔速写：炭笔也同铅笔一样能画出较丰富的素描色调和线条。炭笔较铅笔质软，所以从浅入深的层次比铅笔更丰富，但完成的画不易存放，画面易擦脏，故此一定要在画好后用“定画液”喷一下，固定画面的炭粉。（市场可以买到调配好的定画液）

3、毛笔速写：用毛笔速写是较难掌握的。因毛笔是用较软的羊毫或狼毫制成。一、要在有一定基本造型能力后，方可试用毛笔。二、宣纸纸质吸水性强，易化开水分，所以生宣纸的掌握要有一定时间去练习。三、不宜修改，成败一次机会，失败了，就换纸重画。毛笔速写基本以线为主，也可有墨块的表现，所画速写，线面结合，画面有较强烈的视

感。

4、钢笔速写：用钢笔画速写较为方便，这是很多画家经常使用的工具之一。钢笔速写不宜修改，在掌握了形体结构以后，再加强工具的掌握。钢笔画的线条较细，又不能涂成大面积的灰色调，如要画成较丰富的画面感觉，就要用较长时间去组织画面的黑、白、灰色调。现代画家有很多钢笔速写的好作品。

5、油画、水彩、水粉速写：

用油画、水彩、水粉速写是专业性很强的科目。是从事油画、水彩、水粉的专业画家所必须掌握的速写方法。在较短时间里用色彩记录下大自然及人物的光、色关系，记录下景与人物的关系，一可作为色彩练习的习作；二是画家搜集创作素材时要掌握的方法。画家记录色彩的感受只有用油画、水彩、水粉的工具去记录才会有价值。用照像机是代替不了的，因照像机很难把大自然丰富的色彩关系的微妙变化和色彩冷暖性质准确地表现出来。

四、速写技法

1、注重观察：

一般初学画速写，大都面对所画对象急于动笔。在思想上没有准备的情况下，不分析，不注意观察对象的外部主要特征，整体的大关系，整体与局部的关系、各部位结构上的联系与透视关系等，而急于动笔，往往会失败的。老画家叶浅予在谈到如何去观察时，曾分析道：“七分观察，三分去画。”可见他对观察分析何等重视。例如：我们画人物时，首先要对你所画的人物大姿势把握住，认真分析为什么形成此姿势，他人体比例、透视关系，人物脸部表情及结构有什么值得你注意的和需要强调的。这些准备工作完成后，再去动笔。我们平时最常见的东西，如果叫我们默写下来，一下子会画不上来，即便勉强画出来，也会发现有很多地方不对，这个原因，就是因为我们对此物虽常常见到，但缺乏深入、细微地观察。

老画家叶浅予画京剧、舞蹈速写，很精彩，能把握住舞台人物的动态和神情，能达到速写的最

高境界——传神。因为他对京剧、舞蹈有深入的研究,甚至他还能舞两下以核对京剧人物的造型,这也是叶先生长期观察自己所要画的人物,已经能深入到京剧、舞蹈艺术中去的结果。总之,观察的方法是否深入到家,这对速写的成败有直接关系。

2、从慢写开始:

生活中所要画的人物、风景、静物、场景等等五光十色,初学者所要画的很多,很难快速记录下来,因此,初学速写时可先从慢写练习开始。例如,画人物,先不要着手去画动态的人物和景物,应静下心来先画静止下来的人物,用慢写的方法去完成。先画人像、半身像最为合适。画时心里应冷静下来,不要慌张,仔细从局部开始再到全部,随时注意局部和整体的关系。画静物是锻炼组合、造型能力的好方法。画风景速写,面对大自然的山、水、石、树、城市建筑等等复杂景物,可以从一石一树练起,练习时间久了,可组织画面,画些完整的风景画。慢写能使我们冷静观察对象的造型结构,分析各部位的比例关系,看准后再动笔画,久而久之,通过慢写掌握住所画对象的结构造型后,再缩短时间去提炼概括。

3、从静到动:

人物在大自然中活动时,有静态和动态,初学者先要抓住静态人物对象来画,不然,面对人物活动,刚想动笔画,动态一变就画不下去了。初学者可在家中以坐着看书、看电视等静态人物为作画的对象,注意分析他们的姿态与神情,要抓住最能表现你所画的人的神态(包括手、脚的姿态,因为

手、脚和人的表情相关联)重点刻画。同时也可画些往复变化的动态。如木工刨木料,妇女洗衣服等,抓住动态中最生动的一瞬间,在动作反复时,掌握动作规律再下笔。总之,从静态开始,就是要求初学者更准确地掌握人的造型与神态。这样,锻炼实践多了,逐步掌握了人物的结构关系和一般的动作规律之后,方可试作稍有动作的人物。速写大家们,大都能掌握动态速写,像叶浅予先生画舞蹈速写,黄胄画新疆速写,都能生动的表现想画的人物。有的画家还专职画体育速写。这些画家,也都是从慢写练习开始,由静到动,循序练习,经数十年的实践,才取得今天的成就。初学者,不可急于求成,要坚持练习,不断地请画速写水平高的画家提意见,经常发现自己的不足之处,这样才能有所进步。

4、默写:

默写是对所想描写的对象在头脑中加强认识、分析,使得速写过程中能准确把握住对象的一种好方法。幼儿时代,孩子们把自己到公园看到的动物画下来,看电视时把自己喜爱的动画片人物默画下来,这就是一种默写过程。初学速写的人,不但可以默记人物形象,也可默记动态,也可默记构图,把人物和场景、环境结合在一起,这样锻炼很有效果,在掌握描绘人物的同时,也锻炼了画创作稿的基本功。

默写不可能把所看到的形象极其准确地描绘下来,但默记和速写结合,可互相校正,互相促进我们对物体的认识能力,以致做到脑、眼、手一致起来,默写是在练习速写过程中较为重要的手段。

五、速写作品：

1、肖像速写：

肖像速写是以表现人物面部形象、气质、性格为主的速写。肖像速写多为头像速写，也可画至手部。肖像速写不仅要求形似，还要做到神似，这对于初学者来说，是比较困难的，非下苦功夫，方能见效。画肖像，要根据对象人物的形体进行客观地描绘，在短时间内把握住每个人的个性特征是肖像速写的基本技能。人们生活在社会当中，每个人的面貌各不相同，每个人的生活经历、年龄、性别也不一样，所以，在画肖像的时候，首先要了解你所画的人物年龄、身份和经历，然后再从形体比例、结构去分析。这样才能抓住人的外形特征和内在的精神气质。

①画肖像也要先观察。分析所画人物的形象

特征和表情、气质。

②用笔轻轻地打轮廓，注意构图，即头像摆在画面什么位置，把五官位置之间的比例关系，透视关系把握好。这和素描的打轮廓方法一样。速写只是用笔更加肯定，下笔力求准确。

③进一步深入刻画眼、鼻、嘴、耳等形体细微处，同时分析、校正自认为不正确的关系，根据光线的变化，对头像的形体结构突出部位，加以强调，力求与被画者相似。用线画肖像，要强调“整体着眼，局部入手”的方法，在画的过程中一定要注意整体关系，注意人的表情和气质。如画至手部，也要认真刻画，手是人的第二表情，对手部的刻画同样能表现人的不同年龄、职业、性格、气质。

狼牙山下的老人

薩斯達月
拉合爾

一九七九年九月廿六日參觀巴基斯坦拉合爾國家美術學院並在此院
為師生講授中國繪畫之傳統技藝故以此圖為示範以中國繪畫之長
用文可意之筆法可已畢斯坦青年像 一九七九年十月薩斯達月記

白族青年

太行山老汉

河北老人

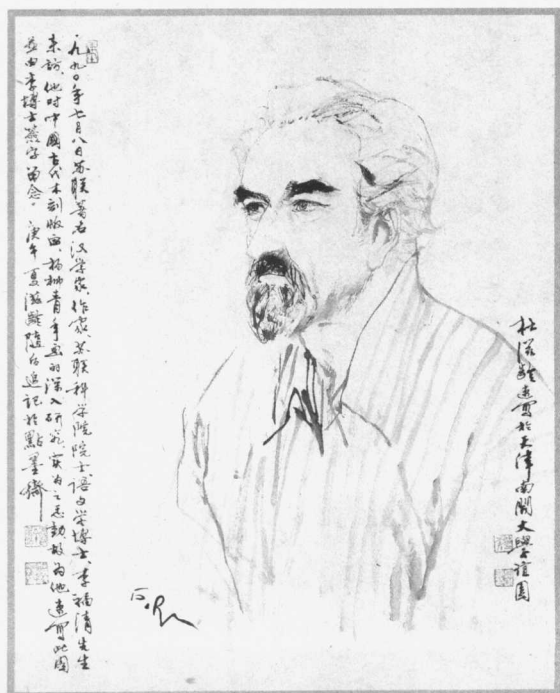

傣族老人

彝族老人

金沙江上的船工

俄罗斯汉学教授

外国女青年

老人

傣族老人