

绘画技法丛书

速写基础知识

J214
108

速写基础知识

范保文

江苏人民出版社出版

江苏省新华书店发行

江苏新华印刷厂印刷

1981年3月第1版 1982年2月第2次印刷

印数 40,401—103,400

书号: 8100·3·390 定价: 0.20 元

责任编辑: 蔡 雄 华谷平

目 录

概 述	2
一、速写的特点和作用	4
(一) 反映生活及时、主题明确	4
(二) 生活气息浓厚	4
(三) 速写与创作关系密切	5
(四) 速写能培养敏锐的观察能力与高度的 概括能力	5
(五) 技术性强, 风格多样化	6
二、速写的工具及产生的各种形式	8
三、速写常用的几种表现手法	13
四、速写的幅式	17
五、速写的具体画法	18
(一) 头像速写	18
(二) 人物全身速写	23
(三) 局部动态速写	25
(四) 全身动态速写	27
(五) 场景速写	33
(六) 其他景物速写	43
附 图	50
后 记	55

概 述

“速写”这个名词来自西方，英语为 sketch（斯凯契）——快速概括的意思。原先它是画家室内作画、出外写生时，在较短的时间内凭瞬间的印象，作一些记录稿，或收集较多的素材，为完成巨幅创作打下基础。

我国古代许多画家，虽然没有类似“速写”这个名词，但早已运用速写方式来观察形象，收集素材了。例如，唐代画家阎立本记述：“奔走流汗，俯伏池侧，速记鸟态。”就是以对景速记方式，为画花鸟创作收集素材。许多画家在山水画中常用“收尽奇峰打草稿”的方法，无疑也是包含着用速写手法记下名山大川，然后概括提炼，进行创作。

我国解放以来，速写有了很大的发展。而且速写的含意，也不单纯是收集素材或为创作记录一些形象，它却直接为三大革命斗争服务。直接描绘祖国天南地北各条战线上的新面貌、新事物。反映的形式，生动活泼、小型灵活，及时地反映着国内外政治、文化生活。

速写由于非常普及与受到人们的重视，故多年来也相继涌现出许多优秀的速写画家，他们的作品在群众中流传广泛，深为群众喜爱。因此，速写已逐步地形成了一个独立的绘画形式，是绘画园地里一朵光彩的小花。

一、速写的特点和作用

(一)反映生活及时、主题明确。

速写画幅虽不大，但宣传作用可充分发挥。由于它反映生活及时，一般画种不能及时反映的，速写却能做到。例如：开一个先进代表会，就可用速写形式，到处收集会场花絮，当场速写，当场展出。又如：一个新型建筑工地，也可在极短的时间内，用速写从各个角度把它反映出来。通过速写的独特的艺术手腕，来介绍给观众。这也是一般绘画或照片所不能及的。

(二)生活气息浓厚。

速写要求作者在短暂的时间里，把自己对生活的感受迅速捕捉下来。速写是作者联系生活最紧密的绘画形式。任何一张速写，都是作者直接源于生活的产物，也是接触生活第一手感性的资料。虽然有些速写是以默写方式画成，但默写也是在直接感受之下，来不及画而凭印象把当时情景背画出来，故速写的生活气息就特别浓厚。尽管有些速写当时画得不够完整，或有些粗糙，但因为它能帮助自己回忆往事，过了三、四年，再翻开速写簿，纸上的人物、场景，又在眼前活跃起来，犹如回到当时的情景，感到特别亲切。所以，在速写基础上产生的小品或创作，生活气息一般都比较强。

(三)速写与创作的关系密切。

速写是我们深入生活、熟悉生活、熟悉工农兵的最好途径。它可使我们在深入生活的同时，积累素材，发现创作题材。创作要源于生活，而速写是作者联系生活最直接的绘画形式，速写画得越多，素材就越加丰富，积累的形象就越多越真切。创作也就如有源之水，自然而然地产生出来。这一规律，为许多有成就的画家们证实了的。以创作陕北革命题材闻名的人物画家刘文西同志，他画面上出现的逼真动人的陕北老农形象，是他通过无数个形象收集的结果塑造出来的。而刘文西的速写基本功是共知的，在中专美术学校时，他的速写不是以张数计算，而是以几寸几寸的厚度来计算的。有些画家根本没有进过专门学校，就是通过速写途径，画出许多优秀作品，这种例子也并非少数。

速写与创作的直接关系，一般有这几个方面：

一、通过速写，可使你熟悉生活，了解生活，发现要创作的题材。

二、题材确定后，但还找不到恰当的艺术形式去表现，这时，仍要通过你的速写，收集生活中丰富多彩的形式，然后从许多速写中，定出那种形式来更好的表现主题，或在几张速写中，取各张之长，结合而成为理想的画面。

三、直接从速写画幅中，发展成为创作。

四、创作稿定后，仍要依靠速写收集形象与创作有关的环境、道具。

(四)速写能培养敏锐的观察能力与高度的概括能力。

“绘画的眼睛”是很敏慧的，当一般人认为习以为常的人和景物，但在画家的笔下，却以非常动人的形象和优美的景

物,出现在画面上。在三大革命斗争中,画家也与报社的记者一样,把生活中常见的一般情景,通过观察、分析、提炼,成为主题鲜明的画面。记者依靠文字,随时把群众生动的语言及自己对生活的感受、体会、心得记录下来,增强自己对生活的识别和理解,而画家要运用速写,把生活中各种生动的场面、感人的形象及自己的构思速记下来,经常这样训练,对生活的观察能力、识别能力,表现能力就会增强,知道生活中应当画什么,如何画才更美。

在表现技法上,速写能培养高度的概括能力,一个复杂的对象,有的速写往往不多几笔,就画出了对象的精神面貌,这不多几笔,只有常画速写,具备了一定的概括能力后才能做到,又如,画一个动作很大的对象,没有概括的表现手法,也是无法画成的。当然,画其它自然景物也一样。常画速写,会训练自己取舍的手法,对自然景物的描绘,知道突出什么,删弃什么。好的速写,都是以极概括的手法,画出了对象的特色。

(五)技术性强,风格多样化。

速写取材广泛,表现手法自由大胆,它不象长期作业那样细细琢磨,也不象训练基本功那样,要求得面面俱到,丝毫不差。而速写时较多考虑的,是把你当时的感受画出满意的效果来。这时,你可自由大胆地尝试,同时,速写时由于时间短,通常是数十分钟内(或更少一些),要把自己感受到的景物画下来,作画时精神最集中,有时凭一股激情,面对对象,没有更多的时间加以思考,就须果断下笔,这些因素,都逐渐使你在速写中培养出自己的画风。在此顺便提及一句,画风是极为可贵的。不然,我们的艺术就会千篇一律,变成公式、概念化

的东西。这一点,对初学画的同志要求不能那么苛刻,但每人都应珍惜自己绘画的特色。即使是课堂训练,也不要磨得与旁人完全一样。应保持自己对客观事物独特的感受。

许多优秀的速写画家,他们的画风是很明显的。就单以线条为例:有的大胆奔放,有的简练沉着,有的单线描绘刚劲有力,有的似乎线条很乱,但形体结实,构成了各自特有的风格。

二、速写的工具及产生的各种形式

速写的工具一般比较简单,速写本或速写夹。笔有铅笔、钢笔、竹笔、毛笔、炭铅条、木炭铅笔等。如用色彩速写,还需准备简单的色彩工具,例如,油画棒、彩色铅笔、小油画夹、小水彩盒等。

下面介绍一下各种不同的工具所产生的各种不同效果。

铅笔 铅笔铅芯较硬,速写中常用的以3B至5B较为适宜。过硬的铅芯例HB使用时不太灵活,过粗过软也难掌握。但也并非绝对,你如使用习惯了,也可以HB或6B作速写。铅笔速写,画面效果明暗色调比较柔和,并能画得很细腻,这是它的特点。但铅笔速写,一般制版比较困难,所以,如作为收集素材或展出用,铅笔速写可以,如要制版,最好以别种工具为宜。

图例:

木炭铅笔、炭精条 木炭铅笔、炭精条,黑白分明,变化多端,为一般人常用的速写工具。它的特点是既有铅笔的硬度,但又很松软。画时利用铅芯的各种正侧锋,能产生粗细线条的变化。如把铅芯扁平,就能产生大块面的效果,如用竖立,又能产生细而坚韧的线条。所以,一支炭笔,几乎就能解决速写对象中变化多端的需要了。而且炭笔黑白层次丰富,画面清晰。但炭笔速写不大好保留,容易擦脏,这是很大的缺陷。如好的炭笔速写,要喷上松香胶,或用光滑的纸把画面罩上,这样才易于保留。

钢笔速写 钢笔可有自来水钢笔或特制的速写钢笔。可用蓝墨水与黑墨水,一般以北京的特级墨水较好,色黑不易褪色。

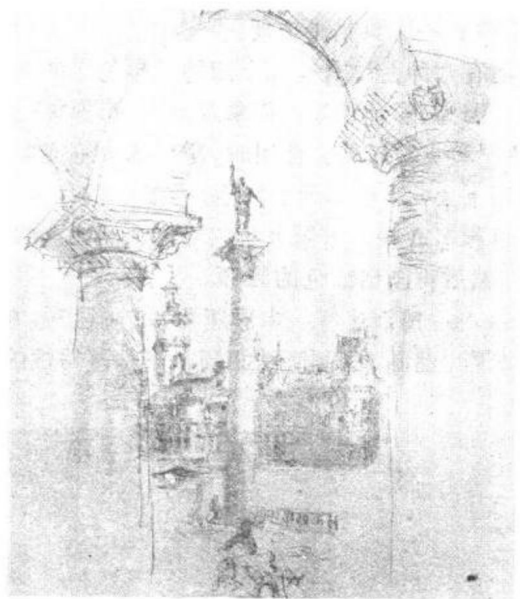
有些钢笔速写,线条一样粗细,如要画较大的面时,只能以各种交叉线组成。近年来,有些同志把钢笔特制了一下,把笔尖向里或向外弯曲,这样笔芯的尖,画的线条很细,而弯曲的部位可画出很粗的线条;画面就丰富多了。特制速写钢笔尖,在向里或向外微弯的制作过程中,防止笔尖开花,如开了花就不能画了。

图例:

钢笔速写的特点：线条刚劲有力，黑白分明。但钢笔速写不大能产生中间色调，有时可用淡墨相衬，画出层次。

图例：

竹笔类似钢笔，不另作介绍。

钢笔淡彩 在钢笔速写基础上，加上简单色彩为钢笔淡彩。它的特点是，既有钢笔画的形，又记录了色彩关系。钢笔淡彩可有各种形式：或以钢笔线为主，色彩为辅，或以线为次色为主。

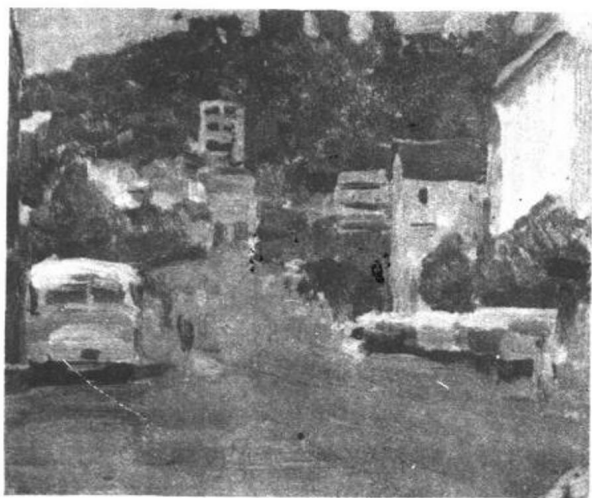
钢笔淡彩，一般来说，钢笔画形以黑色为多，这样着了色彩，色、线仍然很清楚。如以蓝墨水画形，色一着，线就给罩掉

了。钢笔淡彩比钢笔画要丰富，因为有色记录。但色彩不宜复杂，基本是记录物体的固有色。另外，颜色要保持干净，这样，才能使画面有形有色，又有明快的效果。

色铅笔、蜡笔、油画棒 用这些工具记录色彩，同样能取得效果，而且这些工具携带方便。

色铅笔有六种、十二种、二十四种等彩色。油画棒也常有二十多种。因为，彩色铅笔不能象油画、水彩那样调出复色，所以，彩色铅笔支数较多。使用时，是以木炭笔或黑色笔先把对象形体画下来，然后再画上色笔，色笔一般也是着一次色，有时为了色彩丰富些，可罩上第二层色。例如：脸部常是先画淡赭色，然后再画桔红色的脸颊。

水彩、油画、国画速写 水彩速写，油画速写，国画速写，其技法与水彩、油画、国画画法相同。只是速写性的水彩、油

画、国画罢了，它笔法简炼、概括，用笔也自由奔放。大部都是取其对象某个部分。

图例：

由于工具不同，产生的各种形式、画面的效果，也就千变万化。所以，速写决不能被某种工具材料所束缚，因为，现实生活是丰富多彩的，而直接记录现实生活的速写，应是采用

各种手段来获取满意的效果，何况每个作者的感受与掌握工具性能熟练的程度都不同，所以，不能强求一种风格。我们应当在深入生活中，根据当时的实景，多加实践，勇于创新，产生出多种多样的形式与技法。

三、速写常用的几种表现手法

速写的表现手法是多种多样的。由于作者的长期实践，描绘的对象不同，掌握的工具及熟练的程度不同，形成了各人的习惯。因此，表现手法也如每个人的速写风格一样，都不相同。但就总的范畴来区分，常见的有：以线条的表现手法，以明暗的表现手法，或以线面结合的表现手法。就以线条的表现手法来说，也还有各种的用线手法。例如，同样画轮廓线，有的用一根线画成，有的用数根线组成。有的用线非常肯定，刚劲有力，有的则奔放流畅，从一些画家的画例，就可以看出。

下面分述几种表现手法的特点。

用线条表现手法 线本身变化多端。毛笔用线常以毛笔的顿挫、转折、顺逆等行笔的不同，使线条产生粗、细、刚、柔的变化，来表现不同的质感。

同样，炭笔也可以随着握笔手势的转折，用力轻重及炭笔芯的粗细，来使线条产生轻重、刚柔的变化，画出对象不同的质感来。

例如，一个舞蹈动作，当画外轮廓时，遇到结构明显的部位，可用较重的铅笔线。而一些内部的肌肉或衣纹，可用一些淡淡的铅笔线。当衣纹的转折、骨骼肌肉凸出部位，以及衣服

的贴身部位，都呈现一个人的形体，用笔宜肯定、重些。其他相对的次要地方，可轻些、淡些。动的姿态动得特别快的部位，用笔宜快而流畅来相助动感。而相对的静止部位用笔应肯定、慢些。

就以一个人的全身来说，常是肌肉、皮肤部分，用笔应轻淡些。而衣纹，常用肯定有力的线条来体现肌体与衣服的质感。

用线条应以表达形体的完美作为唯一的宗旨，而不能单纯追求线条的流畅，应是使线条为表达的内容服务，达到内容与形式完美的统一。

以数根线作为边缘线，线要运用自然，才能有生动之感。但也并非全部的线都非画几根才行，而是根据自己的习惯，有的地方一根，有的地方二、三根，来加强体积感。如画人物速写，头部、肩膀一根线解决了问题，画到腰部与膝盖处，衣皱很多，用数根线画成。或是以对象的受光与背光来运用线的多少，亮部用线淡疏，而暗部用线浓密，组成黑、白、灰的色调效果（例保尔·荷加斯的速写）。

用明暗表现手法 明暗方法由于握笔不同而产生许多手法。有些把铅笔芯弄扁平，用一块块的不同深浅的明暗组成画面。有些则用铅笔握成倾斜角度，用各种铅笔线画成明暗效果，有些还运用擦笔，使明暗更为柔和。明暗手法画速写，要求明暗简练，因速写时，不能象素描那样给你慢慢地画，尽可能做到一、二次就把明暗画准，明暗应根据形体结构及光源关系来决定浓淡。当物体受光后，常会出现受光、背光、反光、明暗交界线等等几个部位。如是正面受光，所画的对象会出现平光效果，明暗关系不强烈，可用简单的明暗关系画出结构的

起伏就行了：灯光、阳光照射下的对象，明暗关系非常强烈，常是采用受光、背光两个面，依靠明暗交界线来画速写。

也有在线的基础上，加上简单的明暗，以至使形体表达更为充分，这称为线面结合的方法。这种方法，实际上是综合上面两种方法之优点，又补其二者之不足而采用的一种手法。故为一般速写中常用之手法。

例如，当遇到对象有大块明暗时，用明暗方法处理，但当结构、形体明显之处，则又用线条刻划。有线有面，这种方法无论画景或是画人，都可采用。

当画一个人时，头部至全身所有的衣纹、轮廓都用各种不同的线条画出，但在明暗交界处及人体各关节部位，又用明暗手法加以衬擦。

例图：

当一张画面上，有景有人物时，也可采用线面结合方法。例如，后面的景，深的地方，几乎全用明暗法以块面画出，但前面的人物，则又以线条画出，以大块的面来托出前面的人。景和人的姿态都很突出。

用线面结合的方法,要应用得自然,防止线面分家,如先画轮廓,最后不加分,硬加些明暗,反觉得生硬。所以,采用线面结合手法,可根据物体的明暗关系来运用。一般明部受光部位,可多用线条刻划,暗部着重用明暗画出。