

美术基础技法训练系列丛书

速写

黄卓君 刘春丽 著

同心出版社

美术基础技法训练系列丛书

速 写

黄卓君 刘春丽 著

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 黄卓君, 刘春雨著. - 北京: 同心出版社, 2000.8

(美术基础技法训练系列丛书)

ISBN 7-80593-477-0

I. 速... II. ①黄... ②刘... III. 速写 - 技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 42518 号

同心出版社出版、发行

(北京市朝阳区和平里西街 21 号)

邮编: 100013 电话: (010) 84276223

北京云浩印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 12 开本 8 印张

字数: 16 千字 印数: 1-12800 册

定价: 20.00 元

黄卓君

1968 年生于河北唐山。1993 年毕业于河北师范学院美术系。1997 年至 1999 年在中央美术学院油画系第十届研修班进修学习。现为河北师范大学美术系讲师。

刘春丽

1971 年生于河北保定。1993 年毕业于河北师范学院美术系。1996 年至 1997 年在中央美术学院国画系进修学习。现为河北师范大学美术系讲师。

目 录

一、绪论	1
1. 速写的概念	1
2. 速写的目的、形式	1
3. 速写的教学状况	2
二、工具与材料的选择及运用	2
1. 笔	2
2. 纸	3
3. 其他速写工具	3
三、与速写相关的绘画知识	3
1. 人体解剖和人体运动规律	3
2. 透视	8
3. 构图	8
四、观察与表现	8
五、速写的艺术语言	10
1. 以线条为主的速写	10
2. 以明暗为主的速写	11
3. 线面结合的速写	12
六、速写的分类及表现方法	13
1. 人物头像速写	13
2. 人体速写	16
3. 人物动态速写	18
4. 场面速写	19
5. 风景速写	20
6. 动植物速写	22
七、速写的学习方法	22
1. 由慢写到速写	22
2. 由静到动	23
3. 由繁到简	24
4. 写生与临摹相结合	24
5. 默写	24
6. 实践、总结、提高	26
作品欣赏	27

一、绪论

1. 速写的概念

速写是一种单纯凝练的绘画表达方式,其绘画语言简洁明快,从早期人类在岩石上记录日常活动时起便产生了(图1)。千百年来,时代不断发展,艺术形式不断演变,但速写因其工具材料简单多样,作画过程宽松,一直是伴随古今中外造型艺术家一生的艺术实践活动。

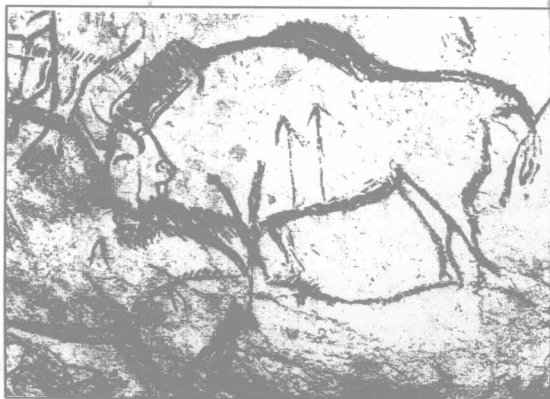

图1 野牛 (法)

有关速写的概念,可以从广义和狭义两方面来理解:广义上讲,速写是可以不同工具、不同形式快速表现对象的绘画形式,它包括:油画速写,水粉、水彩速写,国画速写等等;狭义上讲,速写属于素描的范畴,它可以理解为在较短时间内快速完成的素描,是相对于长期素描而存在的,经过绘画者的主观取舍,简练生动地表现对象,因而更强调绘画过程中的直觉感受。可以说,画得较深入的速写与简明扼要的素描是没有明显界定的。本书所要介绍的就是我们习惯理解中属于素描范畴的单色速写。

图2 女子头像 达·芬奇 (意)

2. 速写的目的、形式

速写可以作为造型艺术中基本功训练的一种手段,也是随时随地记录和表现生活中的事物、积累创作素材、捕捉偶然感受的最方便快捷的艺术手段。同时,它也是艺术家更新

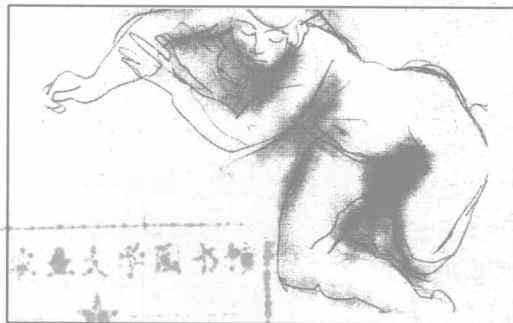

图3 裸妇 罗丹 (法)

艺术表现手法,进行艺术形式探索的一种手段。

无论从哪种意义上讲,速写都要求准确、快速、及时地捕捉对象特征,概括、简练、传神地表现对象。19世纪照相机的出现曾使绘画受到挑战,相机不仅有科学的准确性,而且其所具有的便

捷快速的特点也是绘画远不能及的。有人说,照相机的出现意味着绘画的死亡。然而事实却远非如此。照相机不但不能取代绘画,反而促使绘画向多元化发展,画家们纷纷图新变法,寻找新的造型语言和表现手法。照相所得到的只是客观对象的表面反映,无法求其精神内涵;速写则通过画家眼睛的观察、头脑的思考及技法的运用综合表现出来,使画家对生活保持着活跃的思维状态,对自然充满的激情、灵感与画家独特的感受跃然纸上。古今中外的绘画大师们留下不少速写珍品,有的是创作草图,有的是即兴小稿,有的是细致入微的局部写生。我们从中能够清晰地感受到大师们的生活印迹和创作激情。罗丹简洁明快、灵妙而富有生气的速写作品,与他绝美的雕刻作品一起构筑成其深奥的艺术世界;马蒂斯单纯、简洁、柔和的细线条速写作品优美雅致,仿佛画家浪漫的心灵自白……(图2、3、4)。

绘画的表现手法所带来的形式美,正是它与普通摄影作品的区别所在。速写的语言形式由于目的不同而呈现多样化。速写在被看作是获得基本造型的能力时,要求准确、快速、写实地把对象画下来;而在作为收集创作素材时,则由于具体创作的不同,需要记录的内容也有所侧重。如同样是有关人物的作品,有的重点表现人物的精神特征,有的着力描绘服饰纹理等,这样的速写是创作的辅助性作品。速写在画家捕捉和记录生活、感受与进行艺术形式探索时,则可以为了某种视觉冲击力或某

图4 女人像 马蒂斯 (法)

种观念的需要运用夸张、变形等手段去大胆地处理,使速写拥有更为丰富的表现力,主观性与个性得以加强。艺术家对绘画本身的深层正视与思考,对生命感受的注重与加深,对心灵本质的揭示与显露,都促使绘画由再现转向表现,同时也拓宽了速写的一般要求,使之成为一种表达情感体验与心灵感触的直接方式。画家的内心需要、创造力、想像力及其自身的艺术修养一起从画面上反映出来,就能成为有独立存在价值的艺术作品。

3. 速写的教学状况

我们发现,在基础教学中,有许多人更注重长期素描,却没有真正认识到速写在基本功训练过程中的重要作用。他们对西方的造型体系理解片面,一味注重长期细致入微地照抄明暗、体面关系,而忽略了主动捕捉物象的灵活造型能力。外出写生过分依赖照相机,会影响学生对生活的观察力和分析能力,削弱他们的造型能力和创造力。学生深入生活少、动手少,由此会产生两种现象:一种是艺术感觉迟钝,只会原原本本地照抄模特儿,不能脱离既定的模式,不能将自己的主观感受与体会表达出来;另一种是盲目地追求形式变化,只知套用别人的表达方式做各种华丽的表面文章,不能真实地表达描绘对象的本质特征。须知,风格是绘画者敏感捕捉自己的独特感觉,忠实于自己心灵的长期实践和探索的结果。根据绘画者每阶段审美趣味与对事物认识程度的不同,会产生阶段性的表现习惯与某一时期相对稳定的风格样式。所以,我们不能随波逐流、哗众取宠,应通过大量练习的积累,根据自己的心灵需要和绘画目的去探索属于自己的风格特点。

当然,我们并不是强调速写的重要性而忽视长期素描。素描和速写的根本任务并不对立。有了坚实的素描基础并深入理解了物体的造型规律,可以使我们更快更好地掌握速写;速写画得好,能够敏锐迅速地捕捉现象,又可使我们的素描作品生动灵活。在学习过程中,要尽量做到素描、速写一起抓,长期训练、短期训练交叉进行。

二、工具与材料的选择及运用

绘画是一门视觉艺术。画家表达物象、抒发情感必须通过一定的媒介来传递,工具和材料就是画家语言表达的依托。自从绘画产生以来,人们对材料的开发就没有停止过。画家们努力挖掘每种工具的潜力,不断尝试新的工具,探索新的技法,找到使自己追求的风格形式更有表现力的工具,以使自己的技巧、情

感达到完美的融合。在绘画的艺术种类里,速写是最不受工具、材料限制的,不同的工具、材料可以产生不同的艺术效果。下面我们将对速写常用的一些工具和材料分类进行介绍(图5)。

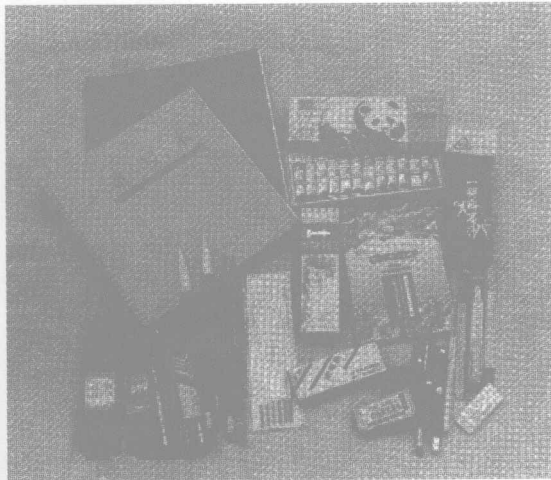

图5 速写工具

1. 笔

铅笔:铅笔的笔芯成份是石墨与胶泥。绘画所用铅笔以B和H来表示软硬深浅程度。B是英文Black的缩写,指色深度;H是英文Hard的缩写,指铅的硬度。B的数码越大表示铅芯色调越重,H的数码越大表示铅芯越硬、色调越浅,HB介于软硬之间。铅笔软,容易表现奔放、疏松的线条,画出的色调也微妙、丰富;铅笔硬,则易表现工整精细的风格,但铅笔越硬也越易划伤画纸。作画者可根据作画需要和自己的习惯选择不同软硬度的铅笔。

炭笔:炭笔又称木炭铅笔。其色素比铅笔深,黑白对比度强,软硬适度,不易折断,深浅变化主要通过画家控制手上的力度大小来实现。它既可表现疏松、流畅的线条,又可进行精微细致的刻画。

炭精条:炭精条是一种特制的更具表现力的绘画工具,有圆、方、三棱等不同规格。作画时可根据需要顺、逆、横、竖使用,既可用其棱边画出锐利的细线,又可用其面做大面积的涂抹。因为其短小灵巧,在手中捻转灵活,可产生丰富变化。

木炭条:木炭条是用经过炭化的木材制成,大多为细柳条烧成,也有用大木头劈成小条后烧制的,质地松脆,颜色丰富,表现力很强。由于炭粉极易脱落,附着力差,绘画时易于涂擦修改,若要保存作品则需用定画液加以固定。

钢笔:钢笔因其使用方便,易于携带,而被画家普遍应用。钢笔速写以线为主,线条没有深浅变化,不易涂擦,下笔需果断肯定。现有一种特制的速写钢笔,笔尖弯曲,作画时可产生粗细不同的变化,提高了钢笔的表现力。

毛笔:毛笔是中国传统的绘画工具,笔端用动物毛制成。笔毛分羊毫、狼毫、兼毫三种。其中狼毫弹性好,较硬,吸水少,适宜画线;羊毫较软,吸水多,适宜大面积渲染;兼毫则介于两者之间。毛笔的笔头分长锋、短锋两种。用毛笔画速写既要把握所描绘对象的特征,又要

掌握运用毛笔这一工具的特点。毛笔技法经过中国历代画家的探索,已极具表现力。前人为我们积累了很多经验,例如:使用笔的中锋、侧锋、藏锋、露锋;下笔的快慢、顿挫;笔上蘸墨的干湿浓淡等等。

凡是能在纸面上画出痕迹的笔都可作为速写工具,如圆珠笔、签字笔、针管笔、毡头笔、蘸水笔等。不同笔的作画效果不同,绘画者应根据自己的感受选择使用不同的笔,并在长期的实践中掌握它。总之,不论使用什么工具,画出好作品才是惟一的目的。

2. 纸

画速写用任何纸张都可以,不同的笔与不同的纸接触会产生不同的效果,纸的选择应根据画家所用的笔而定。一般常用的纸有:绘图纸、书写纸、高丽纸、毛边纸、宣纸、包装纸、牛皮纸等。

3. 其他速写工具

速写用的其他工具一般还有:速写本、速写夹、纸笔、定画液等。

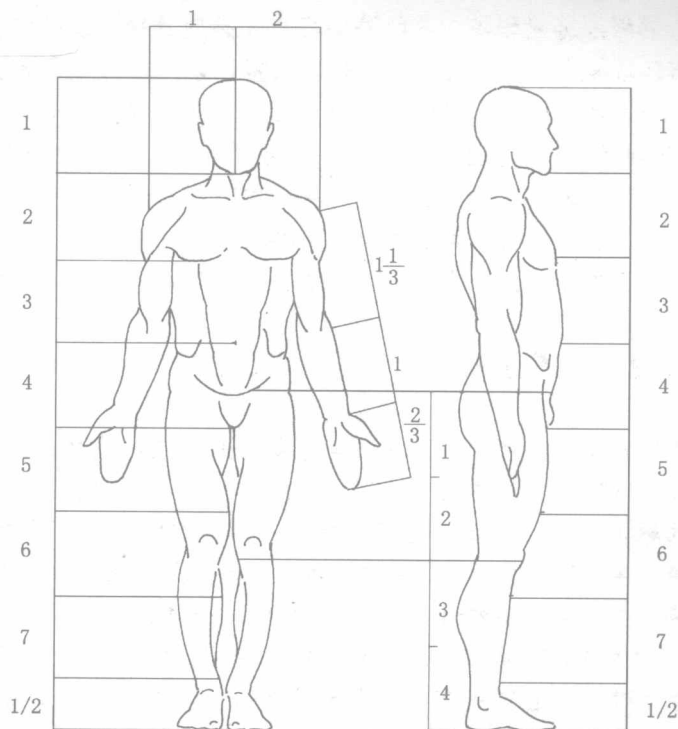

图6 人体比例图

三、与速写相关的绘画知识

画家在画速写时,只有对所画对象有所了解后才能有效地观察,并抓住重点,对其做到心中有数。这就需要具备一定的绘画知识,包括人体解剖和人体运动规律、透视规律、构图知识等。有关这些知识,都有专门的书籍供我们学习和研究,这里只做简略介绍。

1. 人体解剖和人体运动规律

人物速写是速写中有一定难度的课题,要画好人物速写就要掌握人体解剖和人体运动规律。

人体比例是指头与身体各部分间量的比较,不同种族、民族、性别、年龄的人,其人体比例关系也有所不同。中国的成年人一般是七至七个半头的高度,儿童一般为四个头高,老年人由于关节软骨萎缩、躯干伛偻,比例关系差异很大(图6)。

为了便于掌握人体结构,可将人体分为几个部分来理解。从总体上可分为:头、躯干、上肢、下肢四个部分。头部分为:脑颅和面颅两部分。躯干分为:颈、胸、腹、背、腰五个部分。上肢分为:肩、上臂、肘、前臂、腕、手等部分。下肢可分为:髋、大腿、膝、小腿、踝、足等部分(图7)。

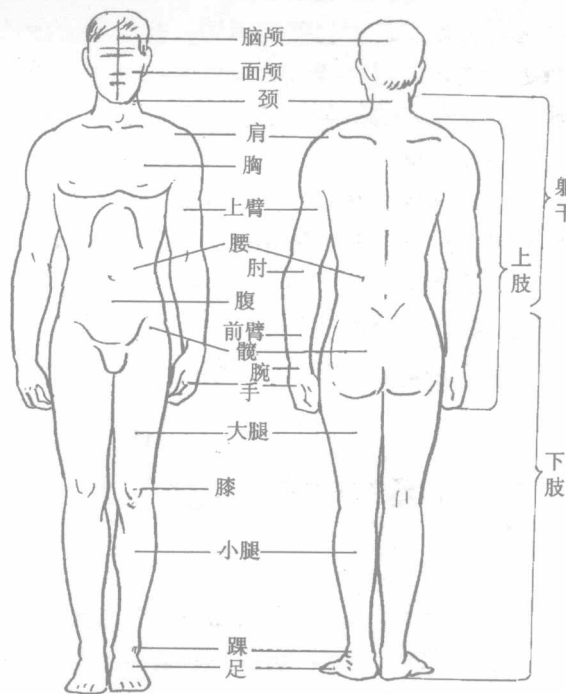

图7 人体各部分结构名称

人体解剖主要包括：骨骼和肌肉两部分（图 8、9）。骨骼是人体的固定框架，头骨、胸廓、骨盆三部分由可屈曲的脊柱连接，肩骨附着在胸廓之上连接臂骨，股骨与骨盆相连。

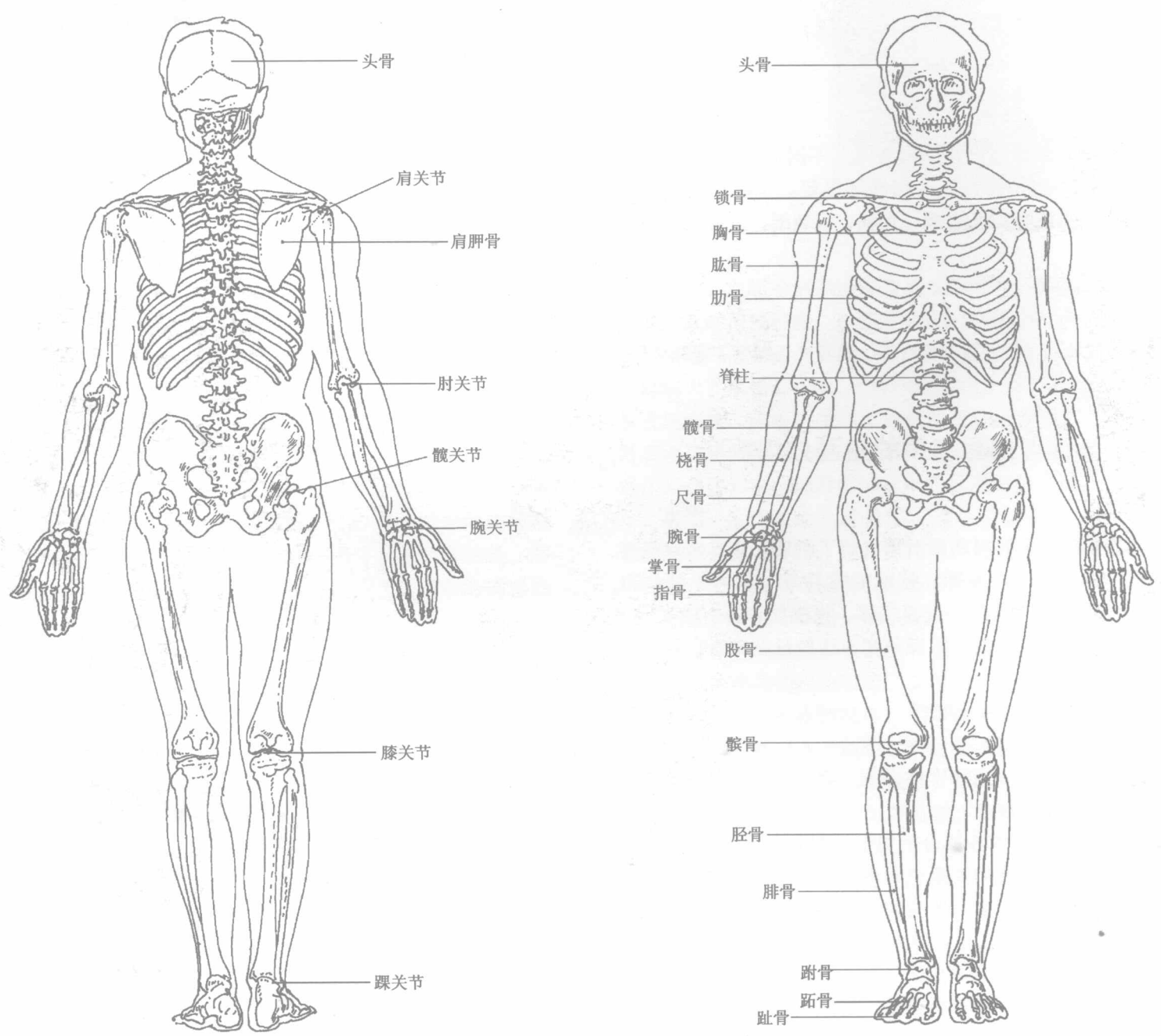

图 8 人体骨骼结构图

肌肉附着在骨骼上，其拉动可以带动骨结构的运动。学习解剖知识没有必要死记硬背骨骼肌肉名称，应该了解并研究人体结构的运动和变化规律，使所掌握的解剖知识能为表现对象服务。

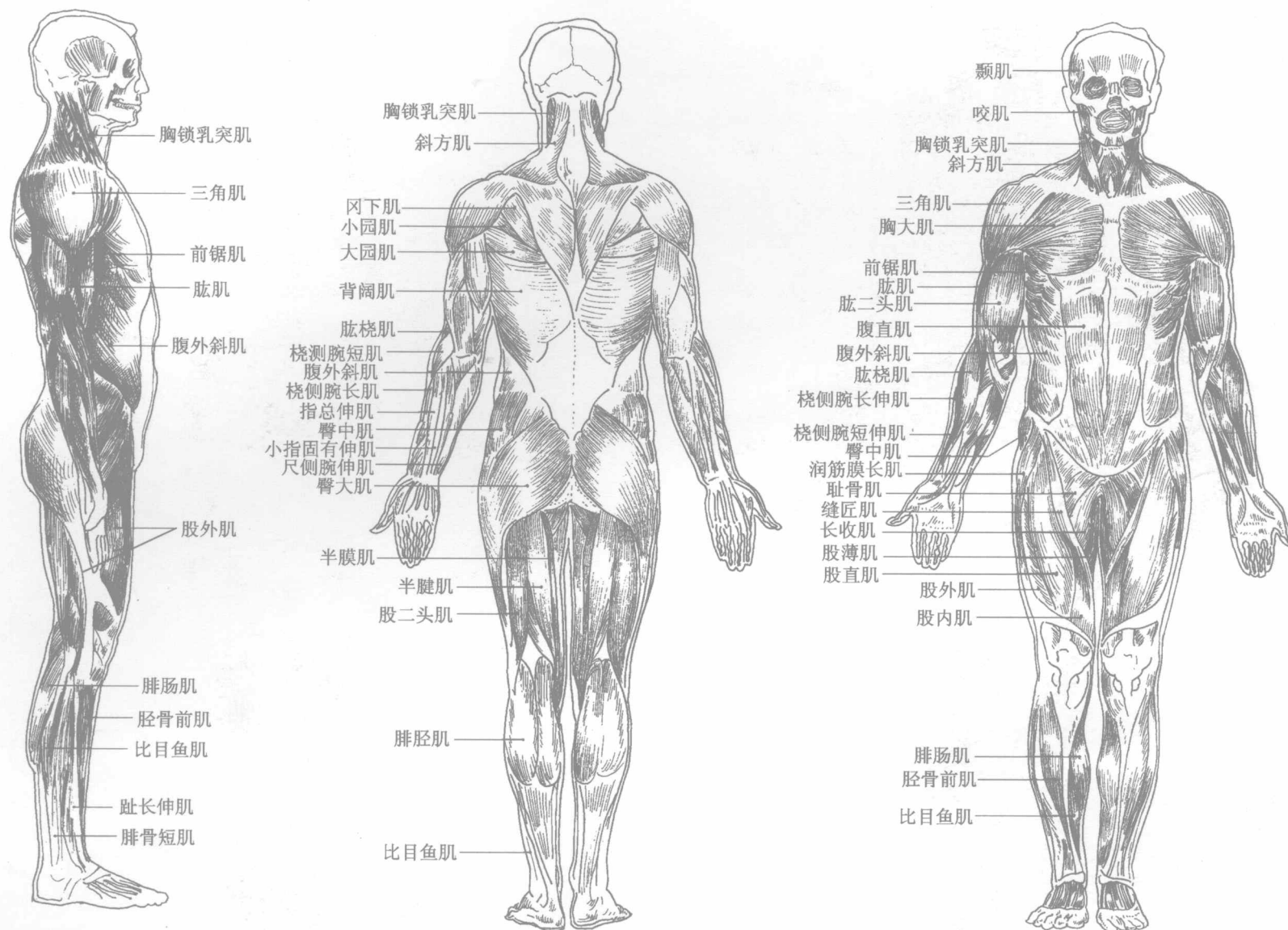

图9 人体肌肉结构图

为了便于观察理解和概括地描绘人体运动规律及透视关系，我们把头、胸、骨盆这在人体运动中起主要作用的三部分，概括成几何形体块来认识（图 10）。这三部分本身不会移动，是靠了颈和腰的运动来旋转、扭动，进而产生人体的动作。

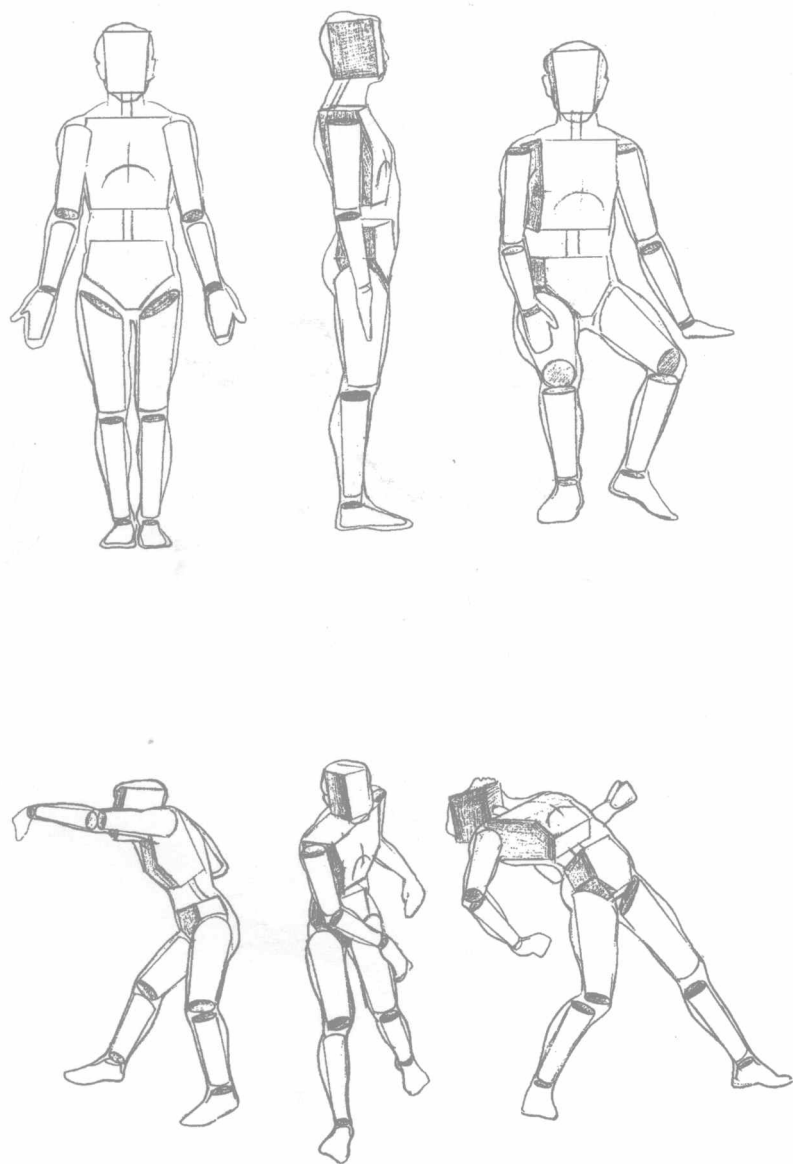

图 10 人体体块关系

尽管人体姿态千变万化，但还是有一定规律可循的。“重心平衡”就是人体动态的基本规律（图 11）。人体重心指的是人体重力垂直向地面的作用点，它随人体运动而移动。人在静态站立时，两脚之间的地面是身体重量的支撑面，重心线就是人体重心垂直于地面的线，重心线如果离开了支撑面，人体就会失去平衡，人体的相应部位就需协调移动。

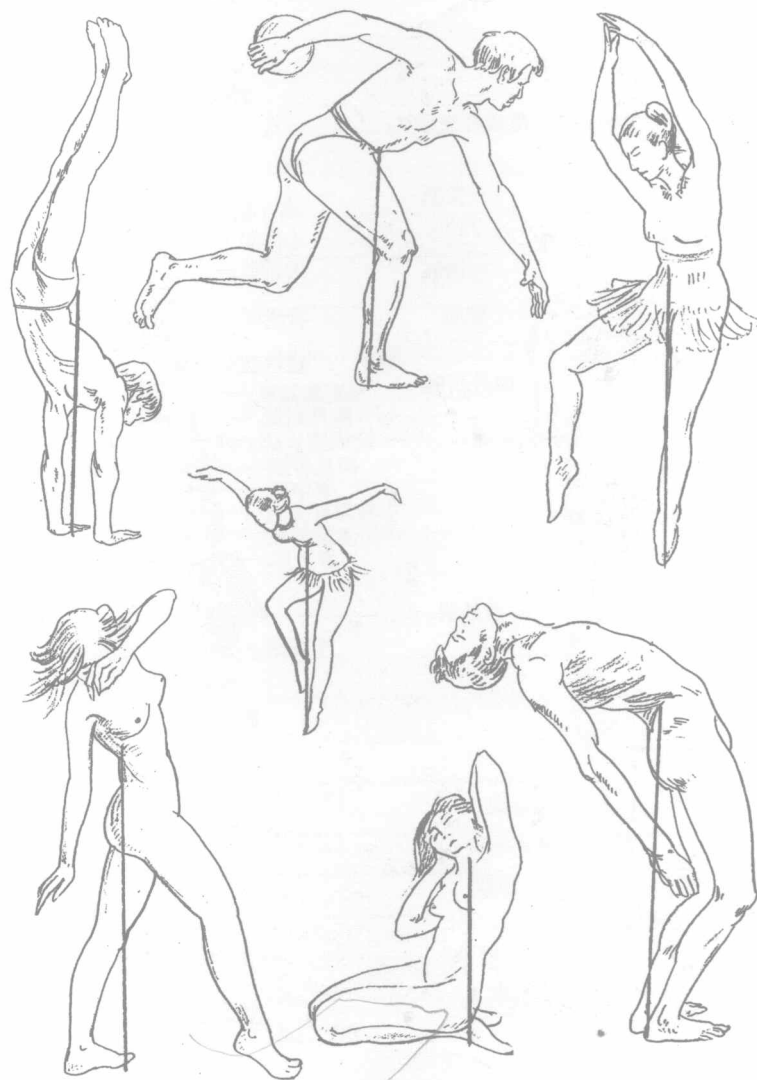

图 11 人体重心位置图解

另外，人物的手和脚结构复杂，且常处于运动中，初学者画起来难度较大。这就要理解和掌握手、脚的结构，并且多观察、多练习，熟悉手、脚的各种形态及运动规律（图 12、13、14、15）。

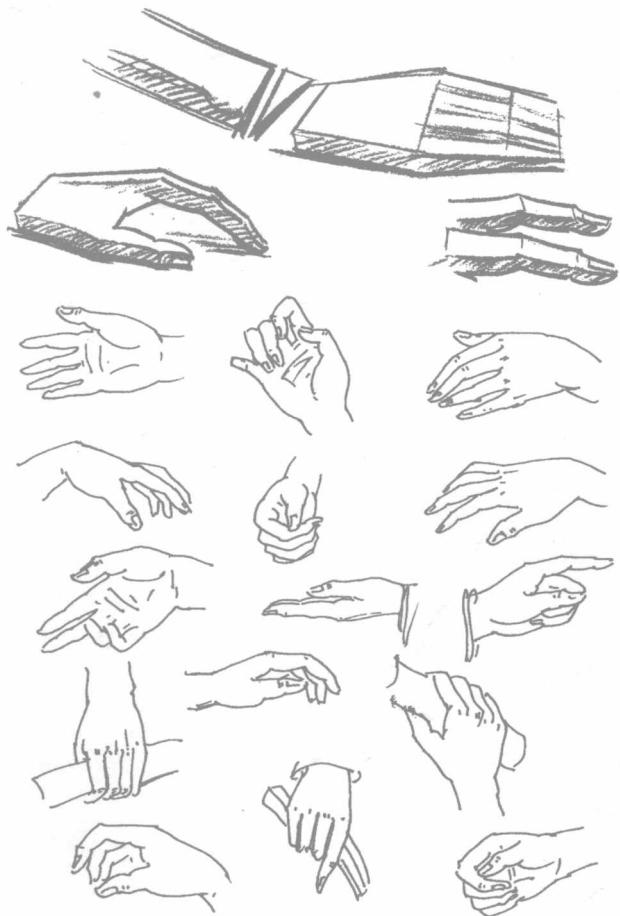

图 12 手的形态图解

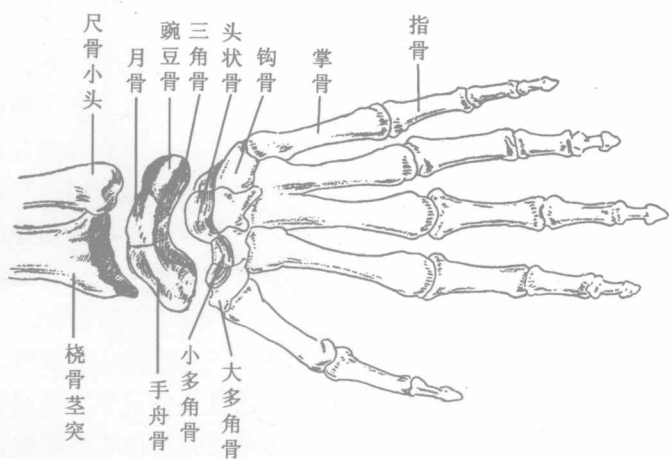

图 13 手的骨骼结构

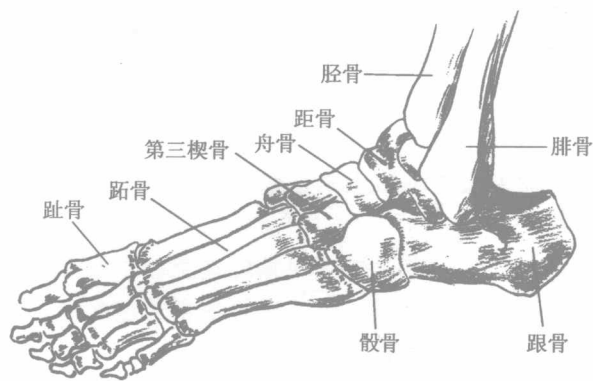

图 14 脚的骨骼结构

图 15 脚的形态图解

要因为这些规律和法则使绘画的创造性受到限制。

2. 透 视

遵循一定的规律把存在于立体空间的人和景物的形状表现在平面的画纸上,使观者面对画纸上的图像时能产生立体感、空间感这个规律就叫透视。

能在平面上制造出三维立体空间感的透视法主要是平行透视和余角透视。这是有固定视点的透视,平行透视关键要注意心点的位置,余角透视的关键是正确定位左右余点(图16、17),我们平时可以从建筑物上感觉到这两种透视的存在。另外,还有传统中国画里一直被普遍使用的一种透视法,即散点透视,其关键就是画面上有多个不固定的、移动的视点。这在中国山水画里运用得尤为明显,多个角度看到的景物都综合在一张画中。

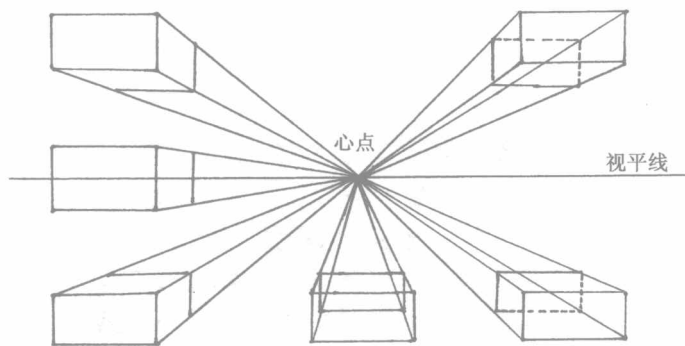

图16 平行透视图

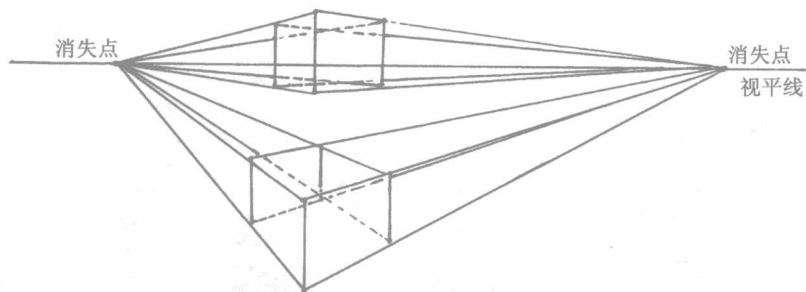

图17 余角透视图

还有一些透视规律也是需要了解的,如近大远小,近实远虚,视平线以上的物体近高远低,视平线以下的物体近低远高等等。掌握了透视规律,可以更好地提高我们的洞察力,以便在写生时通过敏锐的观察来确定透视变化,把握自己的画面。

要真正学好透视,需要多花时间找专门的透视学书籍进行系统学习,这里只能做简略介绍。透视法是艺术创作过程中观察和表现的辅助手段,绘画者要根据自己的创作意图和画面需要来使用,不

3. 构 图

构图指的是艺术家为表现一定的思想、意境、情感,运用审美的原则在一定的空间范围内安排和处理形象、符号的位置关系,使其组成艺术整体。构图是具体的形式,也是一件作品形式美的集中体现。中国画论里的“经营位置”、“章法”、“布局”等都是指构图。

画家对画面构图的过程,是画家探索画面内容与形式的统一过程。构图本身如棋局般千变万化,但凡事都有一定规律性的,构图的法则就是研究前人的优秀作品构图总结出来的规律,其中最根本的一条就是变化统一,即在统一中求变化,在变化中求统一。

要达到变化统一的目的,一般应注意的法则是对比、均衡、节奏。有差别就有对比,各式各样、强弱不同的对比关系构成画面的基本形式,是艺术表现技巧的重要手段;均衡则是人类心理对平衡、稳定的一种需要,均衡在画面构图中指上下、左右的合理布局;节奏本是音乐里音响运动轻重缓急的序列,我们借它来比喻在构图形式中变化和对比的组合序列。这些法则之间是互为补充、彼此渗透、互相牵制的。在构图中有选择、有侧重地运用,目的就是使复杂的形象达到审美组合的要求,从而形成千变万化的画面格局。

构图形式方面的规律可以供我们学习和借鉴,但构图内容是切忌重复的,我们要敢于突破前人惯用的形式,不断去探索和创造别具一格的新颖画面构图。

四、观察与表现

罗丹说:“生活中不是缺少美,而是缺少发现。”培养一双艺术家的眼睛需要在生活中反复观察、体验,不断学习和实践,并不断在普通生活中捕捉常人视而不见的艺术美。马蒂斯主张画家应该用儿童的眼睛看世界,他说:“应当像第一次看到的那样去看一切事物。”这样我们对所看到的事物才会感到清新,充满兴趣与好奇,培养创作的激情和灵感。只有观察到了形象的特征才能把特征表现出来,否则就只能以自己原有的理解去代替特定事物的特征,从而造成概念化。

具体到一幅速写作品,该如何观察与表现呢?速写作品需要在短时间内把事物的瞬间状态表现出来,这就要注意整体观察,要用整体观念将所画对象的大致比例、运动规律、透视变化等因素形成整体印象,做到心中有数。同时还要保持住自己对对象的最初心灵感受,做到意在笔先,这样才能一气呵成,使表达准确连贯。在观察过程中,

每个人对事物的感受与关注点不同,要表达的意向不同,表现方法就会不同。好的速写都有自己的风格韵味,这是画家忠实于自己的心灵感受,在长期的艺术实践中形成的。初学者在训练一段时间后,掌握了一些基本规律,对自己的画就不应只停留在追求形的准确上,而应在作品中融入自己的主观感受,追求生动传神(图18)。

注重主观表现的画家们把被画对象作为抒发自己内心情感的媒介,他们的绘画形式不受生活原貌的约束,或写实、或夸张变形、或具体、或抽象,让自己真实的情感与形式美相交融。为了传达感受,画面注重直觉,常常借题发挥,妙手偶得,随时发现和运用新的表现方法(图19、20)。

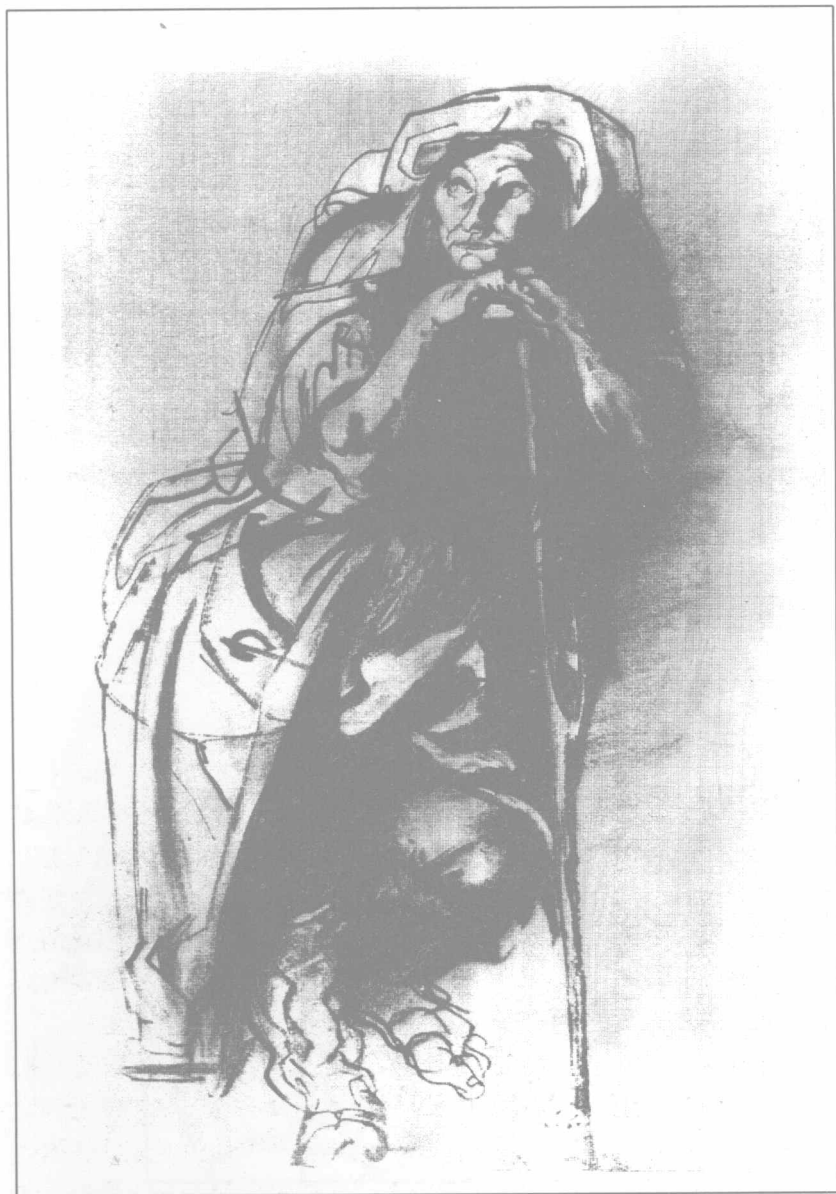

图18 农妇 莱布朗(美)

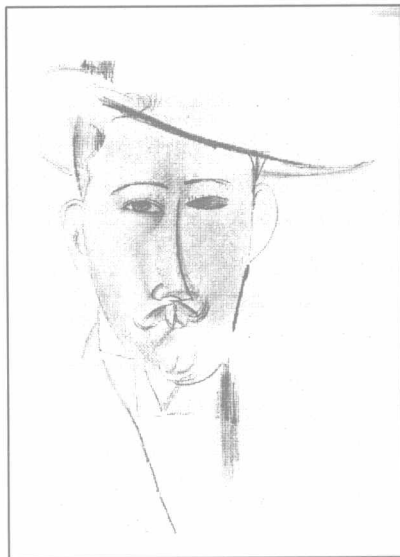

图19 戴帽子的男人肖像
莫迪里阿尼(意)

图20 女头像 马蒂斯(法)

在某种程度上来说,速写艺术很接近中国画的写意画法,整体观察时要做到胸有成竹,然后选择最有表现力的角度和手段,果断下笔。古人讲“得意而忘形”,是说画家在艺术创作过程中,把对客观事物的理解通过再创造,融入主观意识,传神写意,不拘泥于客观的“形”。有时为了画面的构成、线条的流畅或韵味,也往往牺牲一些形,比如,罗丹、马蒂斯、毕加索以线条为主的作品就是如此(图21)。

一定限度的夸张变形可以更充分地表现画家的情绪,强化感受,更鲜明地表现事物的本质。但这是严格以原形的个性特征为依据的,初学者要认真研究分析客观对象,尊重客观规律,不可主观臆造,盲目追求表现形式。

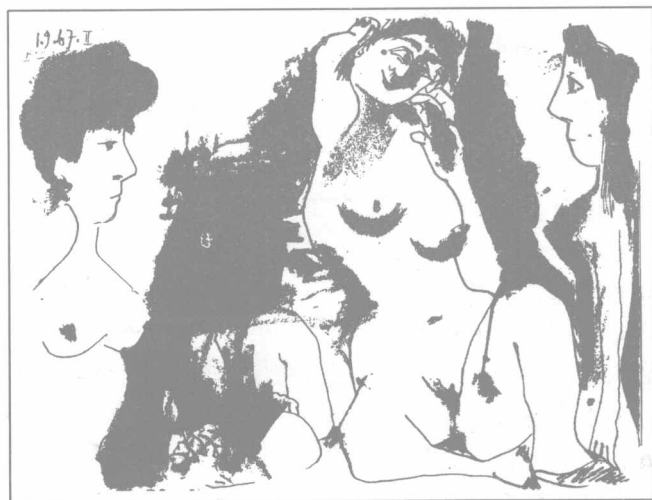

图21 女人像 毕加索(西)

五、速写的艺术语言

速写的艺术语言指的是速写的造型手段及表现形式。速写的造型手段一般包括线条、明暗。由于画家的观察方法和个人感受的差异,在速写的表现形式上有以线条为主的速写、以明暗为主的速写和线面结合的速写。

1. 以线条为主的速写

线条是绘画最便捷、最基本的语言形式。运用线条来描绘物体应该说是人类的一种本能。人类早期的岩石绘画、原始社会彩陶上的纹样及儿童绘画都是用线条来表现的。线条本身就可以表现人的内在情绪与个性,经过组织、构图后就更富有表现力,可产生无穷的意味。我们利用线条的穿插、衔接、长短、疏密、粗细去表现物体的层次、质感和空间的远近等。在中国绘画里,线条是造型的基础,线描是中国传统绘画的基本技法。中国画家在长期的绘画实践中把线条的表现语言发挥到了一种神奇境界。起承转合、刚柔顿挫、干湿浓淡、松紧涩润……前人为我们积累了许多可供借鉴的宝贵经验。在西方,以线条造型的历史也很悠久,如埃及的墓室壁画、古希腊的瓶画等。

在文艺复兴时期,达·芬奇、米开朗基罗、拉菲尔等都非常注重用线条造型来表现对象。19世纪的法国画家安格尔视线条为一切,他曾劝告德加说:“画线条,年轻的朋友,多画线条,不管是根据记忆还是写生,只要这样去做,你便会成为一个很好的画家。”德加终生把这一忠告当成自己的座右铭。法国画家马蒂斯一生都在用单纯洗练的线条表现内心情感,绘画大师毕加索也有许多造型变幻、洋溢生命热情的线描作品(图22、23、24)。

图22 坐着的裸女 马蒂斯(法)

图23 困倦模特 刘春丽

图24 女模特儿速写 席勒(奥地利)

2. 以明暗为主的速写

在自然界里,光照射在物体上就会产生明暗。由于物体结构和形体上的起伏变化,明暗会产生丰富的层次变化,在最亮与最暗之间有无数的中间调子。我们将这些变化归纳为“五调子”,即亮面、灰面、明暗交界线、反光、投影。速写大多在较短时间内完成,所描绘的明暗色调也比长期素描简洁,这就要求我们对复杂的明暗关系进行概括和提炼(图25、26)。

图25 人像习作 柯勒惠支(德)

图26 农妇 梵·高(荷)

利用画明暗光影的方法,可以立体地表现光照之下物体的形体结构、空间关系等,给人以生动直观的视觉效果。

在以明暗块面为主的速写中,除了表现物象的光影明暗外,还要注意到物象本身固有色的因素,固有色的黑白灰和明暗调子一起构成了丰富的画面。

3. 线面结合的速写

在用线条塑造对象形体的基础上,结合光影调子画出物象的结构凹凸、形体转折等关系,可以使画面层次更加丰富,形体表现得更加充分、深入。线面结合的速写中,线条和色调相互配合,综合用线和用面表现的优势,比只用线条或明暗更为自由、随意,它是一般速写常用的手法(图27、28)。

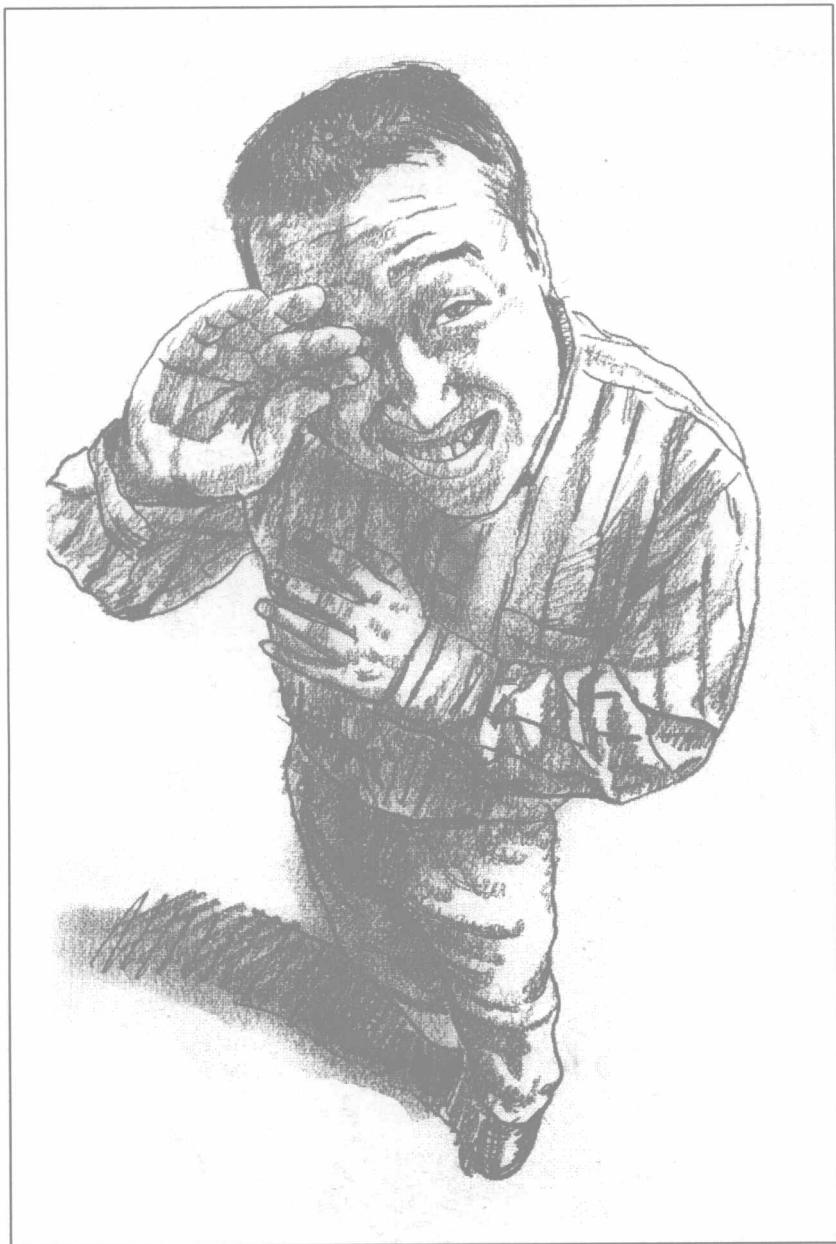

图27 站立的肖像 宋海曾

图28 坐着的小丑 莱布朗 (美)

线面结合的速写可以适当强调物体本身的结构关系,减弱光线引起的明暗变化。在这里切忌没有重点地照抄明暗。