

新美術叢書 16

實用速寫技法

董顯仁 紀麗編著 · 萬里書店出版

Practical Sketch Techniques

實用速寫技法

董顯仁・紀麗編繪

香港萬里書店出版

編輯：何健莊

《新美術叢書》16

實用速寫技法

編繪者

董顯仁・紀麗

出版者

萬里書店

香港北角英皇道499號北角工業大廈18字樓

電話總機：5647511

發行者

萬里機構發行部

香港北角英皇道657號4字樓D座

承印者

濤文印刷有限公司

九龍觀塘偉業街160號美康工業大廈四樓

出版日期

一九九〇年四月版

版權所有・不准翻印

ISBN 962-14-0416-9

目次

前 言	1
第一章 速寫畫的基礎與工具	7
1. 造型基礎	7
2. 素描基礎訓練	8
3. 工具及使用練習	10
(1) 速寫畫的工具	10
(2) 速寫畫的用綫練習	12
4. 應該注意的幾個問題	14
第二章 速寫畫的特點	15
1. 速寫畫與中國畫的關係	15
(1) 共同之處	15
(2) 綫的藝術	17
2. 速寫與攝影的區別	26
(1) 條件限制	26
(2) 構圖差別	26
(3) 明暗差別	26
(4) 節奏變化	27
(5) 互不取代	28
3. 速寫與設計	28
4. 慢寫與速寫的分類	29
第三章 速寫畫的題材與構圖	56
1. 素材來源	56
(1) 人類社會活動及其他	56
(2) 自然環境風情	58
(3) 自然界各類動物	60
(4) 工業建築、古今建築	61

2. 構圖處理·····	70
(1) 人物速寫構圖·····	72
(2) 花草樹木構圖·····	75
(3) 各類動物構圖·····	79
(4) 古今建築風光構圖·····	84
(5) 陶瓷、器皿等構圖·····	89
(6) 空白處理與構圖·····	95
(7) 裝飾性構圖處理·····	95
3. 位置與大小比例·····	100
(1) 對稱形物體·····	100
(2) 兩個以上同樣不同樣物體處理·····	102
(3) 動感與靜感關係·····	102
(4) 整體觀察與局部·····	104
第四章 速寫畫的技法 ·····	110
1. 單綫表現法·····	110
2. 綫面表現法·····	112
3. 鉛筆表現法·····	114
4. 鋼筆表現法·····	116
5. 毛筆表現法·····	121
6. 由深到淺的處理·····	123
7. 疏密與綫條粗細·····	124
第五章 人物、動物、植物、建築等具體畫法 ·····	126
1. 人物速寫畫法·····	126
(1) 靜態與動態·····	126
(2) 個人與羣體·····	132
(3) 現代、古代與少數民族·····	133
(4) 不同性別、年齡的區別·····	138
2. 動物速寫畫法·····	141
(1) 捕捉動物的變化動態·····	141
(2) 表現不同動物的特點·····	150
3. 各類植物速寫畫法·····	159
(1) 大樹與花草的區別·····	159
(2) 單株與大面積構圖·····	174

(3) 單葉與雙勾葉的處理·····	175
4. 各種建築速寫畫法·····	177
(1) 現代建築·····	177
(2) 古代建築·····	183
(3) 羣體建築·····	187
5. 綜合性速寫畫法·····	189
(1) 不加人物的速寫·····	189
(2) 以景為主點綴人物的速寫·····	189
(3) 雲、水、山、樹綜合處理·····	192
6. 特殊情況的處理·····	199
(1) 陽光下速寫畫法·····	199
(2) 陰雨天景物畫法·····	200
(3) 雪景的畫法·····	201
(4) 大場面景物畫法·····	202
(5) 室內結構及物體畫法·····	203
(6) 主題性速寫畫法·····	204
第六章 速寫畫在工商美術中的作用 ·····	207
1. 快速收集素材，提供資料·····	207
2. 以速寫為粉本的工藝運用·····	207
(1) 包裝裝璜的運用·····	207
(2) 書籍的插圖運用·····	208
(3) 書籍封面設計運用·····	208
(4) 招貼廣告設計的運用·····	209
(5) 印染品上的運用·····	210
(6) 日用品紋飾運用·····	211

前言

速寫繪畫是畫家進行創作前收集、積累各種形象資料，以便概括塑造典型形象的一種手段。在畫家的一生藝術實踐過程中，速寫有重要的作用。

“速寫”，顧名思義應該具有“速”的特點，但“速”和“慢”是相對的，它們之間有時也很難劃一道嚴格的界綫。由於速寫要在短時間內甚至在瞬間去捕捉對象的形體、動態、神情，因此，需要每個畫家走到生活中去，在瞬息萬變的、無限豐富的社會生活中去鍛煉；鍛煉手眼迅速而準確的配合，鍛煉對形體特徵敏銳的反應兩項能力。用速寫編寫積累起形象生動的資料，長年累月變成日記一樣，記錄了畫家往昔的生活經驗和感受；人生旅途中所遇到的一切，成為許多創作靈感的來源和創作構思的依據，一幅藝術性高的速寫，本身也是一種美術創作形式。

我們在畫速寫的時候，要重視從生活中來的速寫，將技巧和默寫記憶畫結合起來，並加深對各種形體結構的理解，對生活的理解。速寫除了搜集素材，積累形象資料，

更重要也是為了研究生活的某個側面，記錄生活中的某一特殊的感受，也要避免為速寫而速寫，或片面追求表面效果而忽視了生活的真實性。速寫是以形象傳達思想，發展眼、手、腦配合的最快最有效的辦法。

畫速寫要堅持經常畫，要對速寫的基本方法和基本規律認真研究，因為對象處在運動之中，要掌握以不變應萬變的本領，就要掌握人和動物變化的規律，加強對各種形體的理解，提高藝術表現生活的能力，把各種生動的形象與生活中瞬間的變化，以速寫來傳物之神、寫我之心、抒我之情，使生活增添美的色彩。

本書大量引用國畫的觀點和技法，介紹速寫繪畫的基礎、特點、構圖、技法處理等；希望藉吸取國畫長期積累下來的作畫經驗，做為現代速寫畫的營養，使速寫畫有更新的領域。由於我們水平所限，不足之處，敬請廣大讀者指正。

董顯仁·紀麗

目次

前 言	1
第一章 速寫畫的基礎與工具	7
1. 造型基礎	7
2. 素描基礎訓練	8
3. 工具及使用練習	10
(1) 速寫畫的工具	10
(2) 速寫畫的用綫練習	12
4. 應該注意的幾個問題	14
第二章 速寫畫的特點	15
1. 速寫畫與中國畫的關係	15
(1) 共同之處	15
(2) 綫的藝術	17
2. 速寫與攝影的區別	26
(1) 條件限制	26
(2) 構圖差別	26
(3) 明暗差別	26
(4) 節奏變化	27
(5) 互不取代	28
3. 速寫與設計	28
4. 慢寫與速寫的分類	29
第三章 速寫畫的題材與構圖	56
1. 素材來源	56
(1) 人類社會活動及其他	56
(2) 自然環境風情	58
(3) 自然界各類動物	60
(4) 工業建築、古今建築	61

2. 構圖處理·····	70
(1) 人物速寫構圖·····	72
(2) 花草樹木構圖·····	75
(3) 各類動物構圖·····	79
(4) 古今建築風光構圖·····	84
(5) 陶瓷、器皿等構圖·····	89
(6) 空白處理與構圖·····	95
(7) 裝飾性構圖處理·····	95
3. 位置與大小比例·····	100
(1) 對稱形物體·····	100
(2) 兩個以上同樣不同樣物體處理·····	102
(3) 動感與靜感關係·····	102
(4) 整體觀察與局部·····	104
第四章 速寫畫的技法 ·····	110
1. 單綫表現法·····	110
2. 綫面表現法·····	112
3. 鉛筆表現法·····	114
4. 鋼筆表現法·····	116
5. 毛筆表現法·····	121
6. 由深到淺的處理·····	123
7. 疏密與綫條粗細·····	124
第五章 人物、動物、植物、建築等具體畫法 ·····	126
1. 人物速寫畫法·····	126
(1) 靜態與動態·····	126
(2) 個人與羣體·····	132
(3) 現代、古代與少數民族·····	133
(4) 不同性別、年齡的區別·····	138
2. 動物速寫畫法·····	141
(1) 捕捉動物的變化動態·····	141
(2) 表現不同動物的特點·····	150
3. 各類植物速寫畫法·····	159
(1) 大樹與花草的區別·····	159
(2) 單株與大面積構圖·····	174

(3) 單葉與雙勾葉的處理·····	175
4. 各種建築速寫畫法·····	177
(1) 現代建築·····	177
(2) 古代建築·····	183
(3) 羣體建築·····	187
5. 綜合性速寫畫法·····	189
(1) 不加人物的速寫·····	189
(2) 以景為主點綴人物的速寫·····	189
(3) 雲、水、山、樹綜合處理·····	192
6. 特殊情況的處理·····	199
(1) 陽光下速寫畫法·····	199
(2) 陰雨天景物畫法·····	200
(3) 雪景的畫法·····	201
(4) 大場面景物畫法·····	202
(5) 室內結構及物體畫法·····	203
(6) 主題性速寫畫法·····	204
第六章 速寫畫在工商美術中的作用 ·····	207
1. 快速收集素材，提供資料·····	207
2. 以速寫為粉本的工藝運用·····	207
(1) 包裝裝璜的運用·····	207
(2) 書籍的插圖運用·····	208
(3) 書籍封面設計運用·····	208
(4) 招貼廣告設計的運用·····	209
(5) 印染品上的運用·····	210
(6) 日用品紋飾運用·····	211

第一章 速寫畫的基礎與工具

1. 造形基礎

在中國古代為達到傳神的目的，非常強調速寫和默寫，並且提出了不少真知灼見，有助於速寫繪畫審美境界的實現。早在東晉，顧愷之就提出了“以形寫神”之說，後來不少畫家又作了重要補充。如南齊謝赫《畫品》六法之說：“應物象形”，宋陳造《江湖長翁集》：“使人偉衣冠，肅瞻眄，巍坐屏息，仰而視，俯而起草，毫髮不差，若鏡中寫影，未必不木偶也”，清沈宗騫《芥舟學自編》：“觀人之神如飛鳥之過目，其去愈速，其神愈全，故當瞥見之時神乃全而真，作者能以數筆勾出，脫手而神活現。是筆機與神理湊合，自有一段天然之妙也。”

速寫要和默寫記憶畫形式結合起來，不僅是觀察生活收集創作素材的手段，也是造形基礎訓練的重要途徑，在一定的程度上可以補充寫生的不足，在變化規律的基礎上加強對形體的理解，尤其是對於結構的理解。理解得深刻，表現技巧就會更準確生動；而默寫記憶正是憑借對形體結構和運動規律的理

解，以加強速寫的能力。

在速寫繪畫中，造形是重要基礎。“形”指物象的形狀，就造形藝術來講是形體特徵，例如圓的、方的、三角形等等，還有千變萬化的自然形。

所有物象，有“體”才有“形”，“體”，指的是體積，客觀世界的一切物象都是有體積的，甚至是多種複雜的體積組合在空間中。任何物象都是有其具體特徵的有體積的“形體”，“形”與“體”有着不可分割的統一性。也有偶然難以預料的形，如煙和雲飄蕩的形，浮游水面的油和墨的形。在工藝品中運用偶然形，以及流動的雲、複雜的地形、各種各樣的奇異動物形等等為裝飾的有很多，使人們生活在大自然所創造的自然形中。大自然除了有具象的形，也存在着抽象關係的構成，在抽象的關係中也有豐富的形象，不論抽象或具象，造形基礎與速寫相輔相成。通過不懈的學習來發展，熟能生巧，自能形成較強的速寫能力。

在生活中也經常遇到機械性重複的形，這種形的性質和偶然形相

反，缺乏自由的自然感，伴隨着生硬冷漠的感覺，這種形的速寫訓練，有助於裝飾性速寫，具有統一的明快感。

另外，觀察認識自然是理解對象的過程，有了正確的觀察方法，才能正確地表現對象。在生活中人體的動作和動物的速寫難度較大，鍛練速寫最好是先對着衣的人進行姿態和動態的慢寫開始，由慢而快，由簡入繁，由靜到動的循序漸進。可以先反覆幾次慢寫，對形體結構有一定程度的熟練，然後進行默寫，加深對物象觀察積累的印象，默寫和慢寫相互比較，校正不太相符的地方。使造形達到準確為目的。鍛煉用腦默畫的習慣，也是熟悉造形的有效方法。練習造形的基礎，要盡量擴闊速寫的題材，例如在人物和動物的速寫中，除了形象的描繪外，可多加一些有背景的場面速寫；既要有人物活動場景，也要有重點的人物組合。大場面速寫難度較大，不僅要熟悉人物動物的透視，還有構圖規律，造形美與不美直接影響場面氣氛。因而要認真研究，不斷提高，速寫可說是在繪畫中最能體現畫家性格和內心感受的一種造形手段。

速寫要有全面的觀察方法，從局部到整體，並令兩者統一。畫速寫的時候盡可能“胸有成竹”，避免看一筆畫一筆，在觀察中掌握住對象的形體結構，以及相互間的比例關係，以求下筆的準確。用簡練概

括的筆觸抓住對象的特徵來刻畫，速寫是直接從生活中取材，對象往往動作不定，有的變化很快，要善於捕捉對象的主要特徵，迅速而簡練地描繪下來，在主要特徵上下功夫。速寫過程中，由於動物或人物動作很快，往往眼看着動作過去之後才能下筆作畫，要加強對形象的記憶能力。有時一個動作消失了，而畫卻沒有作完，或者記住了大結構，忘記了小結構，這就是因為缺乏形象記憶能力的鍛煉。形象記憶是非常重要的，有時可以藉茲作畫，這也是與前面談到的默畫所分不開的。

在速寫練習中，為了進一步鍛練造型基礎，加強臨摹也是一種可取的學習方法，在臨摹中學習和研究別人的技法，以便吸取經驗，充實自己，提高造型能力，更好地運用到速寫繪畫的技法中去。畫人物還要掌握人體解剖知識中動態變化的規律，畫景物要掌握透視關係等。要畫好速寫，需經長期實踐，不斷總結經驗，提高技法，才能實現較完美的藝術效果。

2. 素描基礎訓練

速寫和素描的關係十分密切。速寫是素描的一部分。在造型的基礎上，速寫和素描都是用單色來表現物象，它們的觀察方法和表現方法基本是一致的，只是素描的時間可以根據描繪的程序而定，要求更

細緻地觀察研究形體結構、比例、位置、運動、綫條、明暗影調等。嚴格的素描基礎訓練，可以使學習者掌握造型藝術的基本規律，研究把握造型藝術的因素，訓練和培養正確的觀察方法、思維方法和表現方法，為造型藝術打下牢固的基礎。加強鍛煉眼、腦、手正確認識和處理主觀與客觀、現象與本質、感性與理性及局部與整體等關係，長期的素描寫生訓練對培養寫實能力和深入準確的描繪能力是有效的，是造型能力訓練的重要手段，也是對速寫繪畫的形象理解、記憶能力的訓練。

素描是在平面上塑造形象，表現空間的基本要素是點、綫、面。個別和綜合運用點綫面，在素描中產生不同的表現效果。綫條能概括形體和表現情感，塊面表現立體空間和真實感，各有其長。練習素描可先從石膏的幾何形體開始，石膏體的特點是形狀簡單，在光綫條件下，明暗影調分明，因此便於初學者研究。可先畫單個簡單形體，隨之增加多面體，盡可能表現出物體在光綫照射下的立體感、質感和空間感。幾何形素描的練習，為下一步描繪靜物、風景和人物的素描打下良好的基礎。

靜物寫生以器皿、工具、標本、瓜果等為主，先從形體簡單的構圖開始，表現手法要求一定的真實感。靜物與幾何形不同，靜物具有固有色和質感，不同質料的物體顏色、

光滑度、厚度和透明度等都不同。在刻畫的時候，要根據不同物質的質感和色度，運用不同的綫條去描繪。

風景素描的訓練，同樣應由簡入繁，而且要注意概括取舍。雖然都是用單色去塑造形象，但畫面一定要主次分明。主體部分或視覺中心部分尤需突出，明暗調子要豐富，在整體表現上刻畫細部，局部的刻畫必須統一在整體和空間之中，使畫面完整而生動。

人物素描的訓練，先從人的頭部結構及造型開始，了解和掌握其規律。可先畫一些石膏分面頭像，落筆時，首先在畫紙上定下主要的體面轉折點，然後用直綫畫出基本形體，要把點綫的距離和位置畫準確，用直綫概括地把主要的形體結構確定下來，要注意明暗關係的準確性，在深入塑造中，要注意主次、立體感、空間感和質量感的表現。在此基礎上再畫人物頭像或者全身像。要注意表現人的年齡、性別及人物的性格特徵，可根據人的頭部動態，安排構圖。先利用視線中的垂直水平綫來初步確定頭部比例及五官位置綫。要有明確的起伏關係。輪廓綫要有粗細、強弱、深淺的變化，當開始用明暗影調表現形體時，更要注意檢查頭部結構的準確，避免出現瑣碎、灰暗的現象。

素描基礎的訓練可以為速寫繪畫增強藝術感染力，把自然形態的東西通過在頭腦中的加工，變為鮮

明生動的藝術形象；要有提煉和概括、選擇和集中，加上深入的分析和大膽的綜合，取捨之中，有虛有實，這種藝術的表現力，不單純是技法的問題，它與作者的生活基礎和藝術素養有密切的關係。除此之外，空間與透視是相互依存的二個方面，在素描訓練中是一個重要問題，空間可指無限大的宇宙空間，而存在於空間的任何客觀物象、都稱透視變化的形體。因此在訓練的時候，要注意物體基本形狀的透視變化、空間位置、前後、遠近關係等。兩種不同體積的形象相比，有大有小，造型藝術重視比例關係，並不是絕對地按照實際的尺度，可根據主題與形式特點，加強突出重點，使畫面處理得有活力而引人入勝。

自然界的鳥、獸、樹、山、花、石等等都有各自的結構組織，熟悉他們的規律和變化，是區別物象的實質與表象、偶然與必然的依據。因此，分析研究物象結構關係，是素描基礎訓練中非常重要的環節，起到由初步的感性認識向深化發展的作用，其目的就是將形體準確表現。

綫條和明暗影調是素描造型的基本表現手段，形體的準確性如何，首先在於感受與理解的程度。側重用綫條作為表現手段，或主要以明暗調子表現，或可以結合起來運用，各有特色。同時也應該不斷地研究學習一些優秀的作品，研究各派的

不同表現手法，增長見識，開闊眼界，不斷提高藝術欣賞能力。

速寫和素描，都是以綫造型。綫條是一種藝術概括性很强的表現手段，在素描基礎訓練中，以綫造型，綫的運用不僅生動有力地表現了對象，同時也充分抒發了作者的感受和激情。

素描基礎訓練，對畫好速寫有着極其重要的作用，應該重視。

3. 工具及使用練習

(1) 速寫畫的工具

紙：速寫畫的用紙，俗稱圖畫紙或鉛筆畫紙；這種紙有一定的吸水能力和紋理，畫出來的綫條富有趣味。道林紙質地光滑，吸水性強，畫出來的綫條輕快活潑。粉紙畫上綫條平均厚實，黑白分明，強烈感人。用紙一般不必過厚，不宜太粗。用厚的和好一些的白紙也可以。如果隨身攜帶特製的速寫本更為合適和方便。淺淡顏色的紙也可以用來畫速寫，如淡黃、淡灰等形成一個自然境界，有一種特殊效果。

鉛筆：用B～4B的鉛筆，根據不同物象的實際情況，可分輕重變化。HB的鉛筆也可以用來畫速寫，效果有輕柔之感。

蘸水筆尖：即辦公用的蘸水鋼筆尖，以較有彈力的為好。使用時，可以把筆壓下，產生由粗到細的有變化綫條。因攜帶不太方便，適合於室內速寫；如果帶足墨水，在室

外速寫還是很出效果的。新筆尖要磨禿才用，以避免傷壞紙面。

自來水筆：自來水筆裝炭素墨水是旅行寫生和速寫的最方便的工具，多以綫條的疏密表現畫面。也可以用老式黑杆大金星鋼筆，將筆尖用鉗子夾住外扭 45° 角，使紙面與筆尖形成斜面接觸，有粗有細，變化較大。自來水筆要用炭素墨水，墨汁不宜灌注使用，而且筆要經常

洗刷，保持綫條流暢。

繪圖筆：各種型號的繪圖筆（俗稱針筆）是畫速寫的上佳工具，可用粗細的不同，作各種大小不同的速寫，粗號可塗面，小號可畫綫，如果用作粗細綫條處理，綫條流暢活潑，給人一種運動感之美，若加疏密，畫面更為豐富。（圖1-1）

根據作畫的需要，上述工具也

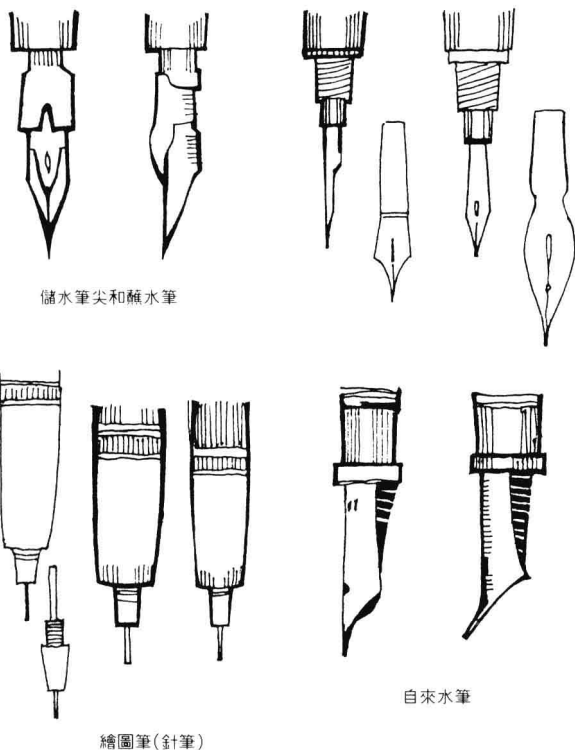

圖1-1