

YINGGUO SUXIE JIAOXUE

Sketching

英国速写教学

著者 朱迪·马汀 译者 黄超成

广西美术出版社

作者简介

朱迪·马汀，毕业于英国瑞丁大学，硕士学位。曾在英国的沃尔特汉·弗里斯特艺术学院和弗尔茅斯艺术学院任教，现在兼画家、作家和编辑为一身。曾著有：《朗文艺术词典》、《艺术喷绘丛书第六卷》、《喷笔绘画大全》。

你可曾有过看见感动你的事物而想把它们画在纸上的念头？在这儿《英国速写教学》这本书将帮助你一步步地实现你创造的愿望。

从这些简单的步骤开始可以快速地解决各种疑难问题，《英国速写教学》一书将成为你的私人教师，它将由浅入深地教会你基本的速写艺术技巧，通过它的细致指导可使你将理论付诸实践。书本提供了40多个不同的课程或章节来把不同的细节一一解释清楚，使你能轻松地领会到其中的道理。

这部综合的艺术教程同样也包含了著名艺术家的示范并提供了速写如何应用于其他领域，如服装设计、陶艺设计和纺织品设计的相关技巧。

其他的重点

- 像艺术家那样观察事物——养成一种把整体和局部同时观察的习惯。
- 用不同的工具来表现不同的效果——铅笔、炭笔、彩色铅笔、针尖笔、水彩笔、油画棒等。
- 对于各种主题的研究——风景、人物、野生动物、静物等。
- 坚持不断地画速写及做笔记——发现有趣的事物，记录景物的细节等。
- 无论你已经是一个艺术家或准备成为一个艺术家，《英国速写教学》将为挖掘你的创造力和表现力，提供最完美的方法。

Sketching
School

英国速写教学

著者 朱迪·马汀

译者 黄超成

广西美术出版社

目录

第一部分 开始	4
1 介绍	4
2 处处都可画速写	8
3 身边的主题	10
4 户外速写	12
5 在旅途中速写	14
关注点	16
6 铅笔、圆珠笔、毡尖笔	18
7 神奇的线条	20
8 视觉的速记	22
9 时间的掌握	24
10 墨水笔速写	26
11 自由的表达	28
12 运动速写	30
关注点	32
13 炭笔和彩色铅笔	34
14 色彩的记录	36
15 色彩研究	38
示范 1	40

第二部分 从速写中学习 44

1	介绍	44
2	如何画建筑	48
3	空间与距离	50
4	色粉与彩色蜡笔	52
5	光与影	54
	关注点	56
	示范 2	58
6	从名作中画速写	62
7	速写的构图	64
8	构图的选择	66
	关注点	68
9	水彩和水粉	70
10	细节的记录	72
11	肌理	74
12	图案	76
13	混合材料	78
14	速写本的运用	80
15	用有色纸画速写	82
	示范 3	84

第三部分 主题 88

1	介绍	88
2	风景	92
3	城市景观与建筑物	96
4	人体研究	100
5	人物	104
6	肖像	108
7	动物和飞禽	112
8	自然之物	116
9	室内景和静物	120
10	假日速写	124
11	特殊的事件和场所	128
12	图像的发展	132

第四部分 速写的应用 136

1	介绍	136
2	绘画	137
3	插图	140
4	舞台设计	142
5	服饰设计	143
6	时装设计	144
7	珠宝设计	145
8	陶艺设计	146
9	织物设计	148

有不同的结果,时间的限制决定了速写的方式,或许由于只有数分钟乃至数秒钟的时间,你的视觉选择决定了你要用一种与之相适应的技巧来表现。这可能会激发一种特别的效果,因为你必须对环境作出立刻的反应,你甚至会作出突破技巧的常规或观察的常规。你可能会跳过要花很多时间描绘的细节,也不求画面的完整,但作品看起来很轻松——一幅速写代表着一种直接的反应;反之就会变成一幅复杂的素描。

有时候在你进步前会看起来像退步了,甚至一些有经验的画家都会有失败的时候。一本速写本是一个给你自由随意地思想而不必要别人来评判的地方,这当然无法避免一些错误,甚至有些是死胡同,但在这个过程中你将发现和学会很多的东西。这种个人化的记录的优点还在于它可以给你记起几个星期、几个月甚至几年前的事情,你会发现你能回想起曾经到过的有趣的地方和见到过的有趣的景象。因为你总是不断地进步并改变方法,所以你就会通过你以前的速写看到当时的绘画水平。世界上并没有设置一个什么才是个人化的或专业化的速写标准。

目标和倾向

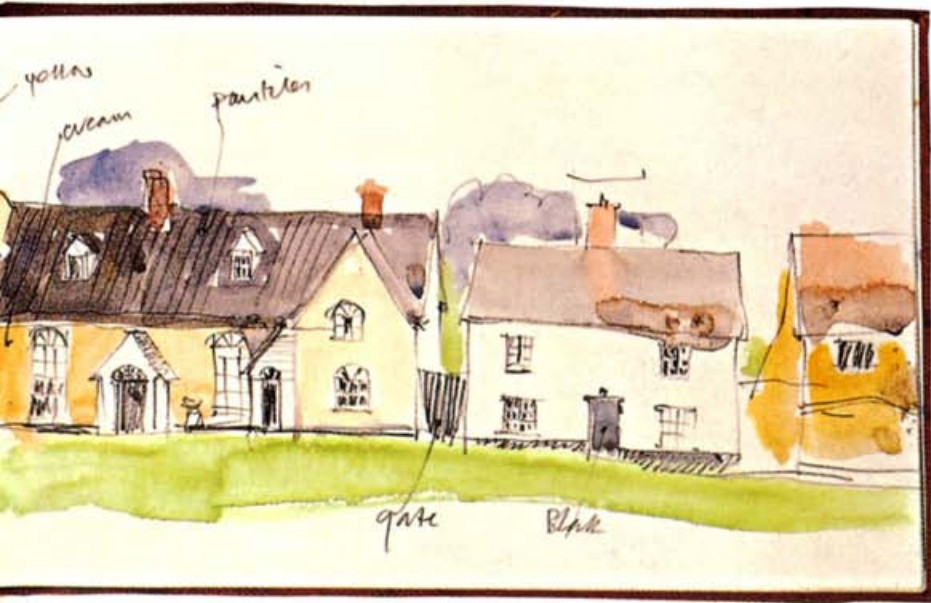
要精确地界定速写的定义是很难的,它既不是时

间的问题,也不是技巧或完成的程度的问题,典型的、最好的速写是一种有速度感和不受制约的即刻性绘画。但是,一些花了较长时间、画出更多细节和层次的绘画同样也属于速写范畴,由于它们仍然有鲜活感并使人能联想起较快速和轻松的感觉。这也是一种个人化的感触——只有某些人以这样精确的方式来对待主题。速写是用视觉的方式来描述艺术家的愿望和偏爱的形式,是对熟悉和不熟悉的事物的个人反应。技巧的目的、重要性只是体现在速写上而不是体现在能力和卓

斯坦·史密斯
铅笔
15英寸×20英寸(上图)

富于表现力的线条优雅但不容易画,形体潇洒而又有明显的情绪和个性,随意的黑线条创造出开闢的构图。

■ 附注: 1英寸 = 2.54厘米

约翰·伊力特
色粉画在色纸上
9英寸×12英寸(上图)

用色铅笔的宽侧面要比尖头更适于表现大气的感觉。粗糙的颗粒肌理显现了色纸的底子，同时也利用颜色快速地涂上纸面，使线状的细节和明亮的颜色给于画面的构架一种集中的色彩表现。

越的效果上，也是体现在学习的目的和对方法的信任，以及为此而承受的冒险上。同时速写还是一种测试你对线、色调、色块、肌理、图形及色彩基础的方式——至于创作的方法我将在后面谈。

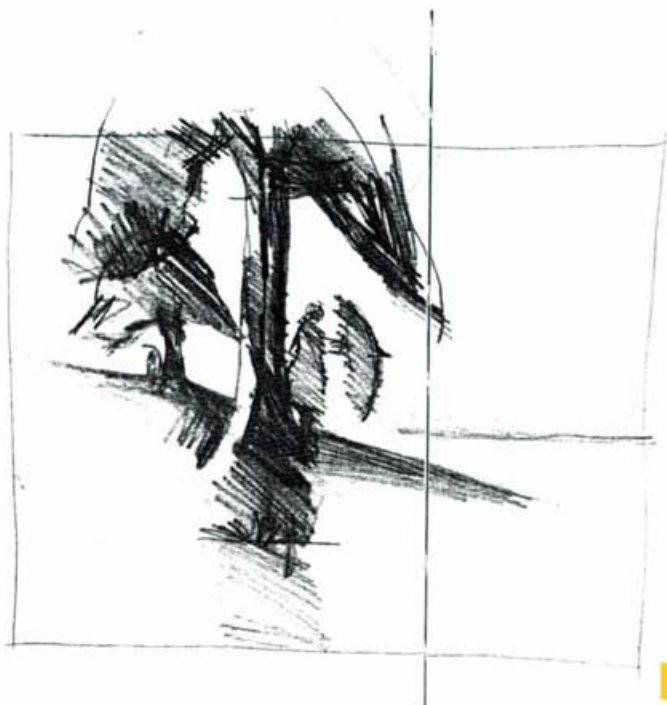
一般认为，以画速写的方式来收集个人资料总是第二位的事情，而重要的是可以帮助你达到一些特殊的目的。你在不断地作这种视觉日记吗？这些图画可以辨认得出来吗？或许是一种完全私密、对别人来说非常难以理解的东西？你画速写的原因是什么：记录你看到的东西？或是发现一些可以进一步挖掘的东西？你为什么选择一些特定的主题？或仅是因为你在

机场或车站的顺手之作？它有什么特殊的联想吗？你的反映是严格意义上的视觉因素吗？或者只是把对象当成一种技术表现的挑战？当然，你画一张速写在一开始时可以是直觉反应，而接着同样也可以再深入下去，但如果你在一个主题上花更长的时间或画了几张同样的速写，那就会由于你的知觉会更多地考虑用不同的方法来记录下你的视觉信息而改变了你原来的兴趣和目的。速写是多面性的：是尝试和错误，是侥幸的发现和意外的惊喜，是吸收精华和愉悦你的方式。以下的篇幅将给你大量的理念和灵感，它不仅教会你如何开始入门，而且会使你不断地继续进步。

达菲纳·卡斯达丽
铅笔
5 $\frac{3}{4}$ 英寸 × 4 $\frac{1}{4}$ 英寸 (左图)

这是一幅画于南美山谷的铅笔速写，画家快速地描绘由房屋和梯田构成的缭乱图案和形状。画家用了活泼的线条和一些色调，另外她还用文字来记录一些有意思的东西。

柯林·杰里克
铅笔和水彩
尺寸不详

为绘画创作而作的铅笔稿(上图)给最后的创作带来某种完全不同的绘画效果——强烈的色调对比、分明的垂直树干和风格化的形式。在最后完成的作品中(左图)，右边的人物有更多的真实细节，同时左边的人物也更突出。

■ 锻炼你在公共场合画速写的信心

2 处处都可画速写

有很多不同的原因使你养成经常画速写的习惯：像新闻记录那样把看到的地方、人物记录下来；收集一些今后可能在创作上用得着的视觉印象；记录某些自然景观物或建筑物的细节；把你心中

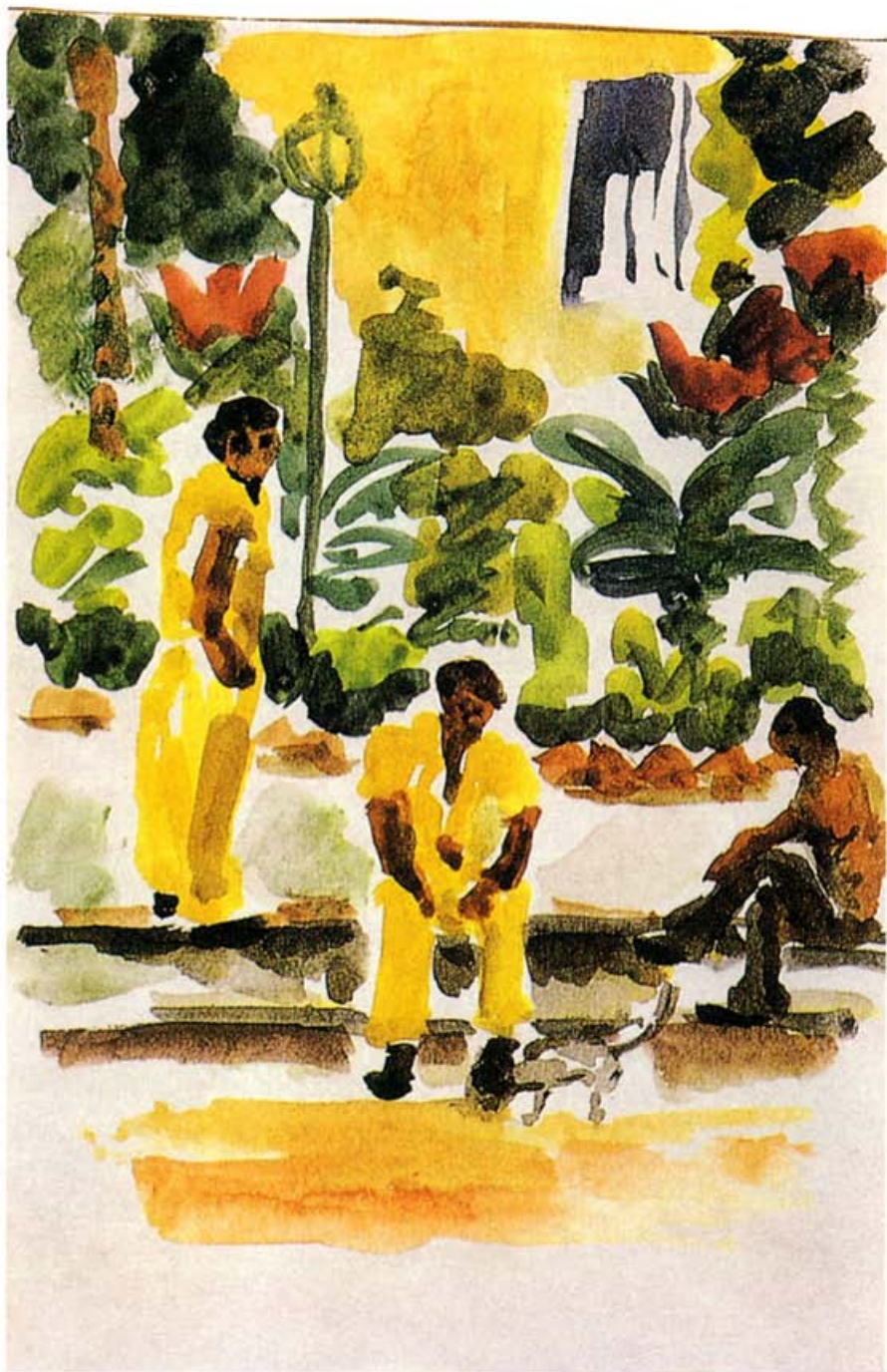
的一些想法通过速写表达出来等。

8 在一开始画速写前，有一些很实际的问题必须考虑：需多大的本子？要什么质量的纸张？是装订成册的还是用毛边纸？什么样的绘画材料才符合你携带方便的要求？

一开始，你可以用钢笔和卷线装订的速写簿。技术的细节几乎不是问题——你可以发展你自己用材料和方法的习惯，但另外有这样一个非常实际的问题：在你初学时，你会感到在公共场所画速写很尴尬——人们会围拢过来看你在干什么；当你画陌生人而他们又意识到你在画他们时可能大家都会感到不自在。而你想秘密地画速写是不太可能的，而且不能帮助你建立信心和锻炼技巧。因此，要做到在公共场所画速写唯一的办法就是通过更多的练习来达到。但如果你在陌生的地方画陌生人，要做到肯定没有冒犯到别人才行。

达菲纳·卡斯达丽
水彩画
6 $\frac{3}{4}$ 英寸 × 4 $\frac{1}{2}$ 英寸（右图）

此画用非常少量的元素来创造出活泼气氛，画家用宽阔的笔触和有限的色彩来进行水彩速写，画面既整体又明确。

●用什么样的速写本来记录感受取决于你习惯于画什么题材。

●最低限度地携带你需要用的绘画材料和用具，比如：如果你用的是铅笔，就没有必要带橡皮擦，因为自由的速写不需要干净和精确，但你必须要带削笔器或削笔刀以随时保持铅笔的尖锐。

●一开始画速写就要养成良好的习惯，如果你画的是人物，一定要使他们感到自然轻松，这样更有利于你专心地作画，但不要坚持画那些不愿给你作描绘对象的人。

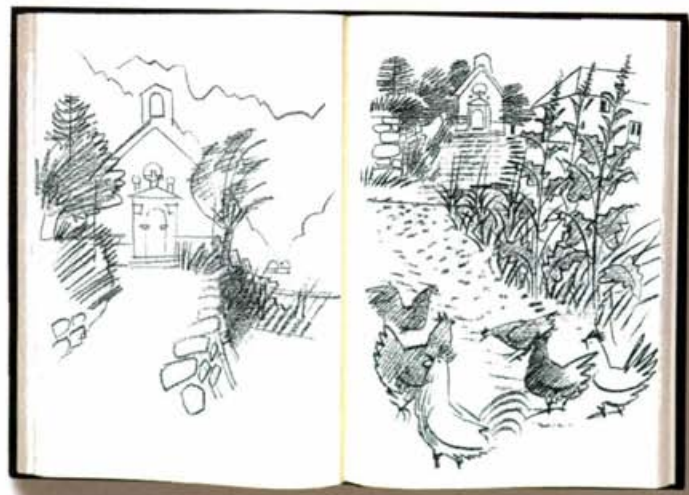
●除非你是画一幅快速的速写，否则还是要设法找到一种让你感到舒服的方式来画速写。如果你要画一幅较长时间的作品，一定要找一个舒适的地方坐下，并要有地方放置你的速写本，这样你在画的时候才能更自如和稳定。

斯坦·史密斯
水彩

12英寸×15 $\frac{3}{4}$ 英寸（左图）

这幅是用水彩笔来画的，但色调和细节都很充分。背景用宽阔的笔触来表现，小船的轮廓和色彩都画得很明快，因而引人注目。前景左边的桅杆的放射状细条很清晰。各种色彩贯穿在不同明度的灰色中，使石头和水既生动又融为整体。

尼尔·迈切尔
铅笔

5 $\frac{3}{4}$ 英寸×8 $\frac{1}{4}$ 英寸（上图）

在这两幅有透视效果的速写

中，画家用了改变距离和焦点的方法来捕捉主题的特点。软铅笔的线条很好地表现出了主题的结构和肌理，创造了一种整体简略的美感。

伊丽莎白·哈顿
铅笔

14 $\frac{3}{4}$ 英寸×10 $\frac{1}{4}$ 英寸

熟悉和不熟悉的地方及各种事件都给速写提供了有趣的素材。这里，画家是在看到朋友在院里干活时即兴而画的，她用自由轻松的线和色调表现出潜在的生动因素。

3 身边的主题

速写的构想是你拿着画笔坐在阳光下的魔法。但不可能总是有大量的时间和美景来作画，而你如果有了速写的爱好和习惯，那么你就可以随时捕捉眼下的任何主题来画你喜欢的事物。一旦你考虑要画某个与速写相关的问题，那么，这些问题就是：用什么画材，

对象的形状如何，肌理或色彩是什么样的。你若很想把事物变成绘画的语言表现在你的速写本上——你就会发

现你的沙发或小猫都像山川或笼中的美洲豹一样有趣。

这种画眼下事物的优越之处还在于你可以在家中想花多少时间来研究都行；想用什么画材都可以，还可以在速写和色彩之间尝试，也可以用单色或彩色进行表现。如果你愿意还可以用很大开幅的纸张来画画。每天都花一些时间，用艺术家的眼光来审视、发现你室内物品潜在的绘画因素，不要忽视那些总是和你在一起的重要主题：自画像是迷人的，你可以轻易地画出其细节来，而你的双手或双脚——因大多数艺术家都会感到更难画，所以我们不能忽略它们。

斯坦·史密斯
水彩

12 $\frac{1}{4}$ 英寸 × 9英寸 (左1)

两种水果组成了一组最简单的静物，但这里却有着很多学习的内容：形状、色彩和肌理。这里，画家用大块色来建立基本的色彩层次，然后再用小笔来表现细节。

斯坦·史密斯
彩色铅笔

6 $\frac{1}{4}$ 英寸 × 4 $\frac{1}{2}$ 英寸 (左2)

我们花了很多时间在室内舒服地研究熟悉的主题，这幅速写展示了不寻常的透视角度和率真直接的技法，用不同的细节来对比而产生一种引人注目的独特图像。

朱迪·马汀
毡尖笔
均为 11 英寸 × 7 英寸 (左图)

肖像画对每个人来说都是不容易的，画自己的肖像速写给你提供了一个安静的练习机会。每次速写都将画出不同的情绪和感觉。从用毡尖笔或钢笔画简单的线条开始，等你进步一些后才逐渐用色彩来画。

身边的事物

●自画像——试着用一种最直觉的方法来画你自己的脸，然后，再用一种闹着玩的态度，试着用你喜欢的大师的风格来画你自己。

●地毯或是窗帘——简单而具体的图案提供了可画的主题，画这样的主题可以锻炼一种专注与严格的态度，用线与色块来表现都可以。

●室内绿色植物或花卉的排列，包括水果和蔬菜——一切自然物都可能以形状、肌理、色彩来表现。用快速的办法，不断地变化使用的材料，体验各种不同的材料对自然的表达。

●家庭宠物——大多为狗和猫之类，它们在休息或睡觉时提供了足够的时间来充当艺术家的模特。但它们会突然离开，给画家造成了挑战和遗憾。

●未经整理的床——当床单或被子随意放置时，被折处看上去很像风景中的某种植物。如果你对人物有兴趣，你可以画在床上睡觉的孩子和配偶。

●厨房——就像那样，不要花心思收拾那些杂乱的器皿和食物包装袋——它们的形状、图案和肌理有可能组成一组非常迷人的静物。

●拓宽你的视野向窗外望去——家对门、院子、商店、行人、繁忙的交通，这些近在眼前的事物都不要忽略它们的可画性。

斯坦·史密斯
毡尖笔
9 英寸 × 12 英寸 (上图)

这是一幅有关儿童睡觉的有趣速写。尽管主题并不活动，但画家用了非常强劲的线条生动地表现了小孩的手和脸部，褶皱的被子和网状的床围栏。比较难表现的细节是小孩脸部的特征，与成人明显不同的是小孩的典型特征是高前额和小鼻子。

速写主题的形成

处理各种因素

怎样表现气氛

4 户外速写

户外有丰富的内容可画——风景和海景、公园和花园、城镇和日复一日的居民活动。像他们一样，你有很多具体事情要做——如何携带你需要的材料和工具，特别是画色彩画的用具。还

要考虑如何才能使自己在恶劣的天气情况下也能顺利作画的办法。

当你面临着户外广阔的视域，必须计划出你注视的重点，不论你是否熟悉这些地方，都可以拿着速写本站在某一个地点上进行选择。面对着景物，你会进行空间和形状、光线和色彩的观察，但你顾及这些因素太多，可能就会超出了你能控制和处理的能力，因此要根据你速写本的大小来有效地组织画面，并要使用与之相适合的工具。你的方法也要根据天气的情况而定，这样才可以捕捉风景的气氛、天空的细节及建筑物在光线作用下的效果。但通常你首先要做的事情就是观察景物并计划出画的顺序。

选择你的视点

相信你的直觉——当你看到一件立刻就能吸引住你的事物时，不论是宽阔的景物还是一些特别的细部，你都要很快地把你的第一印象画下来，如果有足够的时间还可以换不同的视点和方法来画，但不要失掉画速写的那种果断性。

伊丽莎白·哈顿
铅笔、水彩、水粉
23 $\frac{1}{2}$ 英寸 \times 16 $\frac{1}{2}$ 英寸(下图)

户外速写包括一些单个的自然主题和风景中的某些局

部。这儿，白花成片地开放在李树上，给画家提供了捕捉春天气息的景象，后来画家参照这幅速写创作了一幅水粉画和一幅剪贴画。

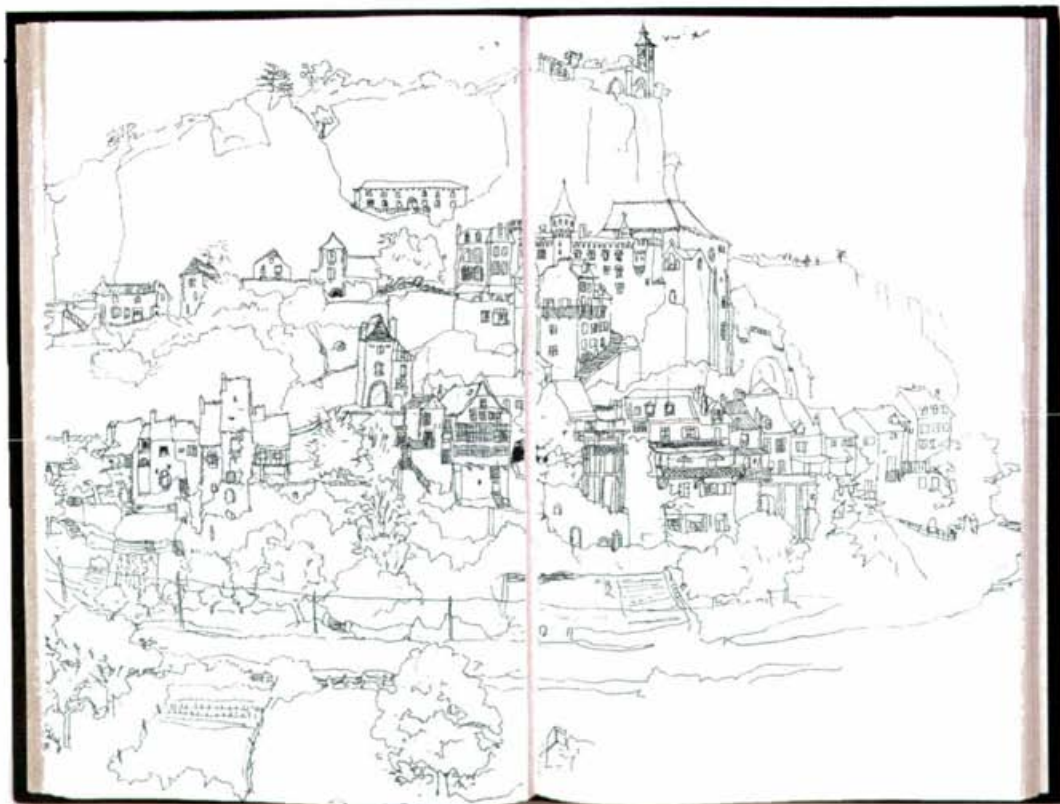

●要决定你是想做某种特定景物的练习还是出远门画各种丰富多彩的事物，如果你出远门，不要带太多不必要的用具。

●如果你在度假，可以选择一个舒服的地方坐下来，然后寻找一块平坦的石块或墙壁，这时，你再考虑用什么材料来作画。

●当你使用颜色来作画时，要确认带够了盛水的用具或者在画画的附近有可以换新鲜水的地方。你带的水量必须要够用来洗笔和洗掉脏色。

●选择合适的衣物也很重要——如果天气热要戴上遮阳帽，而如果天气冷就要戴上那种多层的露指手套。在户外，温度对你的影响是很大的。

达菲纳·卡斯达丽
钢笔水粉

5 $\frac{3}{4}$ 英寸 × 8 $\frac{1}{4}$ 英寸 (上图)

宽广的风景是一种诱人的主题——田野、山丘、树林、灌木树篱和栅栏等。用宽大的笔触、稀薄的色彩和空白的纸底一块创造出空灵光亮的印象，用天空的重色调对比出距离和辽阔的效果。风景的线条构架是松散而不明确的，墨水线条有些地方消散在颜色中。

莫拉·克林契
铅笔

14 英寸 × 17 $\frac{3}{4}$ 英寸 (左图)

这幅速写用漂亮的线条来表现主题的模式和肌理，画家的高视点使景物有一种全景画的效果。画这样多的细节可能要花上几个小时，所以你要找一个舒服的地方来坐才行。

斯坦·史密斯

圆珠笔

5 3/4英寸 × 8 1/4英寸 (右图)

旅行经常会浪费时间,但速写能很好地利用这些时间来锻炼你的观察力和技巧。如公共汽车站等地方能给你提供透视现象和丰富的人物主题。

瑞恩·伊文斯

绘画笔

5 3/4英寸 × 8 1/4英寸 (下图)

这本速写本记满了行程中的速写和文字记录。画家做了一个所见所闻的旅行地图和日记。地图的内容包括一些景物的细节,如在右手边的页面上就是一些有价值的特定内容。

最大限度地利用时间

自由发挥自己的风格

5 在旅途中速写

不管是出差还是度假,任何长途的旅程都给你提供了一次画那些不熟悉的景物和人物的机会,这对于你用简洁的方法来记录你感兴趣的人物或景物是大有好处的。

旅行速写只是占用了那些原来要浪费掉的时间。当你

在加油站,在等汽车、火车或飞机的时候,你可以画身边的人、同伴或车厢的内景等,还可以利用在饭店、商

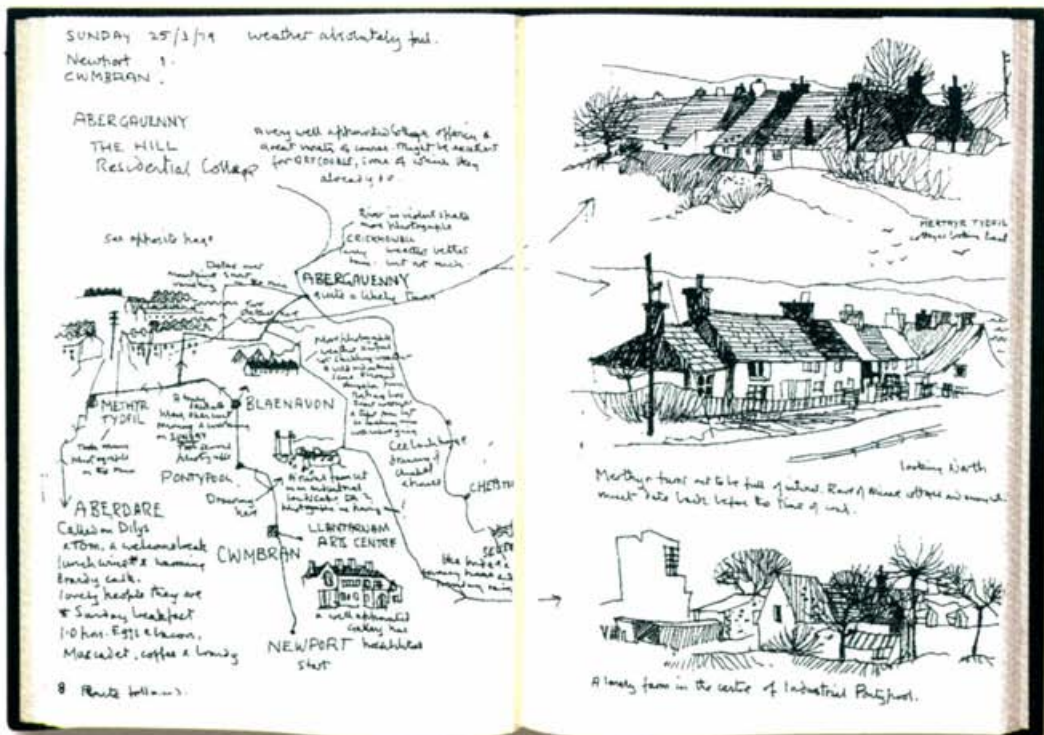
店等人的时间来画速写。在这种情况下,可用较小的速写本和简便的用具,如圆珠笔或毡尖笔之类。

旅行的速写用具必须简单而便于携带,建议用装订好的速写本,这样易于随时撤离。铅笔和各种蓄水笔——圆珠笔、毡尖笔、钢笔或美工笔都是非常方便的工具。你还可以带上彩色铅笔以备画色彩画时用上,但像色粉笔或需要稀释的颜料(如水彩画颜料),就会有些麻烦。但不管怎样,如果你带着水彩颜料也可以,即使不能在写生的场合使用,也可以在稍后印象还新鲜的时候加上色彩的要素或细节。

准备工作

认真地选择你需要的画材并把它们的数量降到最低限度,这样你就可以不用更多的袋子。把最需要的画材放在一个布袋里——一本小速写簿、几支铅笔和钢笔——为可能出现的各种情况作准备。

如果是长途旅行,并想带上水彩、素描等装备,请选择那些小而轻的,比如带一盒成套的水彩颜料要比带管装和块状水彩颜料要方便。水彩笔有两三支就够了,其中要有一支较细的以便画细节。不要忘了带一个洗笔的宽口瓶。

旅途中的主题

- 即刻的印象。
- 有趣的透视——汽车内部、候车室和宾馆。
- 同伴的肖像。
- 旅途上看到的事物——任何场合你都可以画：房屋、商店和路边的景色。
- 咖啡馆和饭店——装修、顾客、餐桌和食物。

莫拉·克林契
铅笔和彩色铅笔
14英寸×17 $\frac{3}{4}$ 英寸(右图)

在行驶着的汽车上画速写很难掌握其准确性。在这个范例中，一些最有活力的线条仅仅是用于画面内最富于特色的地方。

