

SUXIE SHILIXIANGJIE

速写

实例详解

黄仕强 张可进 编著

江西美术出版社

责任编辑：王洪波 李伍强 封面设计：王洪波

图书在版编目（CIP）数据

速写实例详解 / 黄仕强, 张可进编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-80749-517-8

I. 速… II. ①黄… ②张… III. 速写—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085230 号

速写实例详解

黄仕强 张可进 编著

江西美术出版社出版 (南昌市子安路 66 号)

邮编 330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008 年 7 月第 1 版

2008 年 7 月第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/8

印张 3 印数 5000

ISBN 978-7-80749-517-8

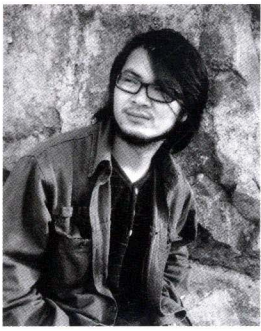
定价 15.00 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

作者简介 黄仕强，福建省建瓯市人，出生于1981年11月，2002年毕业于建瓯职业中专(六中)工艺美术学校，同年考入福建师范大学美术学院，同年与好友张可进创办“无名画室”，研究基础绘画，从事美术教育工作。

作者简介 张可进，福建建瓯人，出生于1981年4月，2002年考入福建师范大学美术学院，多幅作品被学校收藏，作品多次参加各类展览并获奖。2002年创办“无名画室”，研究基础绘画和创作。现为自由画家，从事美术教育工作。

概述

在当今美术院校的招生考试中，速写受到越来越广泛的重视，它既是一种美术创作形式，也是一门重要的基础训练课程，对绘画、雕塑及设计都有十分重要的意义。通过对速写的学习，不但可以迅速提高手绘能力，而且能提高眼睛的敏锐观察力及大脑的思维能力。对初学速写的人来说，掌握正确的学习方法是关键。线描作为一种绘画形式和艺术语言，深受中国画家的重视和喜爱，是中国画最艺术的描绘方法。笔者建议初学者最好用线条去表现，这样可为今后的艺术之路打下更坚实的基础。近几年来，美术考生人数在急速上升，这也就意味着考试的竞争会愈来愈激烈。那么，怎样才能把人物速写画好呢？在考试阅卷过程中，我们发现考生在速写应试时最容易出现的通病（也就是分数不高的原因），有构图不当、形体不准、疏密拉不开、表现凌乱、无主次之分等，产生的原因是考生在平时训练中没有树立正确的观察方法和审美意识，不能主动地去取舍、加工所画对象。笔者在多年的教学过程中积累了一些经验，希望能对读者有较大的帮助。

速写的几种表现手法：（一）以线为主；（二）线面结合；（三）以明暗为主。在考试中用什么表现方法都可以，重要的是你能把画面的效果处理得当，这样你的分数才会高。

构图：一张高分卷的构图是占有一定的比例的，很多初学者在绘画过程中总是容易疏忽这一点，不是画得太大就是太小，或太偏。看到一个对象或是多个对象时，一定要有正确的观察方法去引导你的思维。比如面对一个模特，先找好角度，找出头部的位置，目测出头在这张纸上大概占几分之几，因为第一笔就决定了你的构图，他的相对位置是不变的。用概括的长线条迅速地描绘出你所看到的人物剪影，可以先对几个大骨点作一个基本定位，连成长线，这样更容易把握。也许你刚开始较慢，但只要多加练习，速度就会越来越快，且越来越准确。注意上下左右的视觉均衡，特别要注意，头部所朝的方向应尽可能多留出些空间，以达到更好的视觉效果。

深入刻画：在第一步构图中已基本概括出大的动态比例及透视准确的前提下，有两种方法表现：其一是整体画法，将已有的雏形相对细画；其二是局部画法（本书重点讲解局部画法），从头部开始推画到全身，直到完成。在依次往下刻画的过程中要时刻注意前后左右的形体比例，要多加比较，注意各局部之间的相互位置关系。这一步要特别注意取舍，不能面面俱到，看到什么画什么。同学们可能会问：那我怎样才知道哪些是要的线条，哪些是可以舍去的线条呢？这也就是我们出版本书的目的之一，我们将在本书局部的实例范图中进行详解，其中的一些可以说是相对公式化的，在整体完成一张作品的时候同学们要相对地灵活些，根据画面的需要进行调整。当然，这个过程是需要有一定量的积累的，只有在练习的过程中才能不断地积累和完善自己的画面。这种表现手法更加生动，但要肯定果断，时刻注意整体。不管用哪种表现手法，在作画过程中一定要整体地观察对象，多做对比，不能看一点画一点，这样容易造成比例失调，主次不明确。应该在整体观察的基础上，再进行局部的刻画。速写考试时间有限，平常训练的时候应尽量不使用橡皮，尽量做到一步到位。只有多观察多对比，做到胸有成竹，才能更好地表现对象。

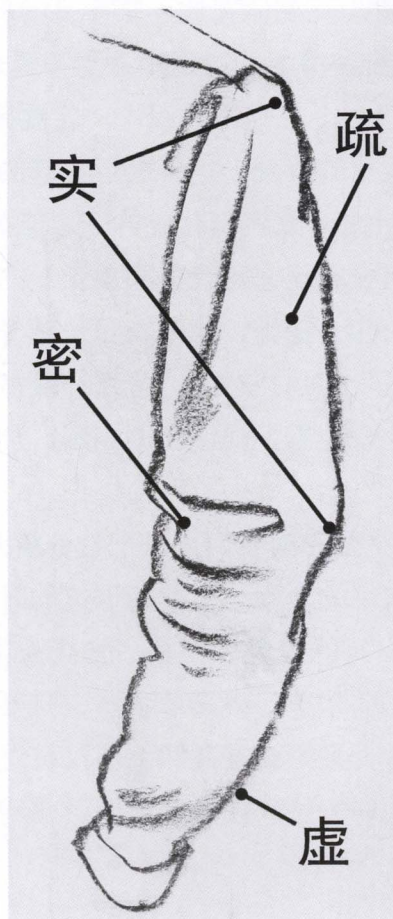
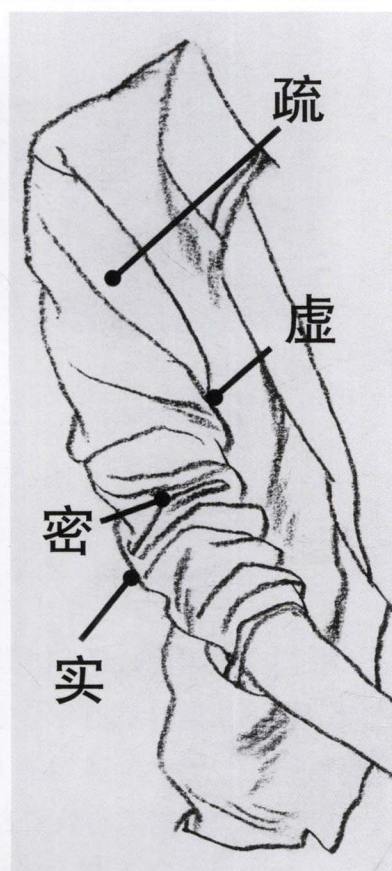
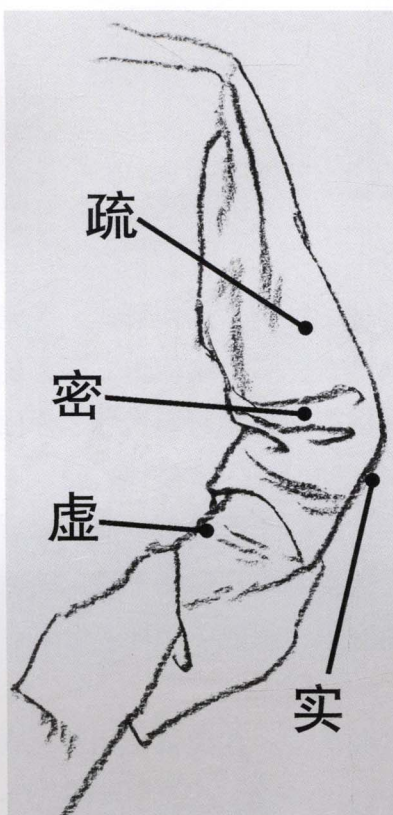
调整：画面的虚实与疏密，可以侧锋与中锋结合着使用。注意画出虚实疏密及线条刚柔长短的变化。虚实一般体现在人物的骨点转折、衔接处及衣纹贴身的地方，如放松的肩膀、坐在椅子上放松的大腿等，此时衣服是贴身的，反之也可以适当处理。疏密的体现尤为重要，在画的过程中甚至可以做到“疏可走马，密不透风”的强烈对比，疏密一般在骨点转折处最为明显，如曲起来的肘关节、膝关节、头部的头发及鞋子等，我们都可以有意识地在这些地方主观地强调刻画，加强它们周边的疏密对比，使画面更具节奏感。

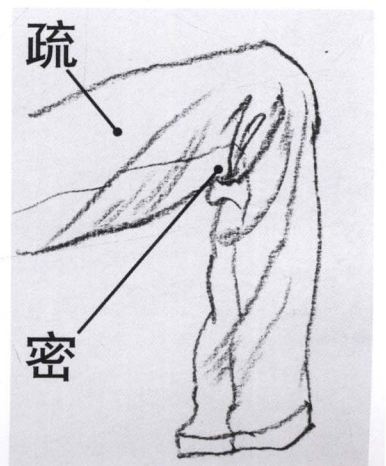
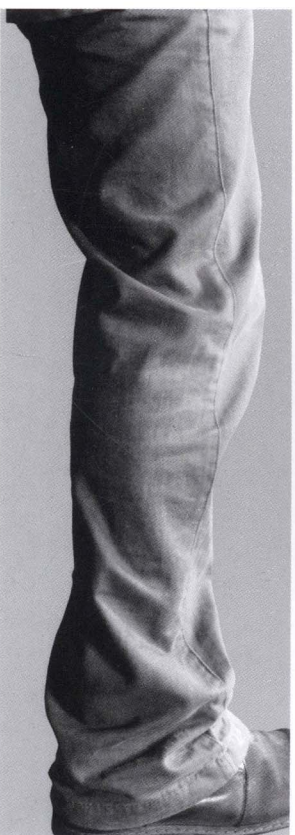
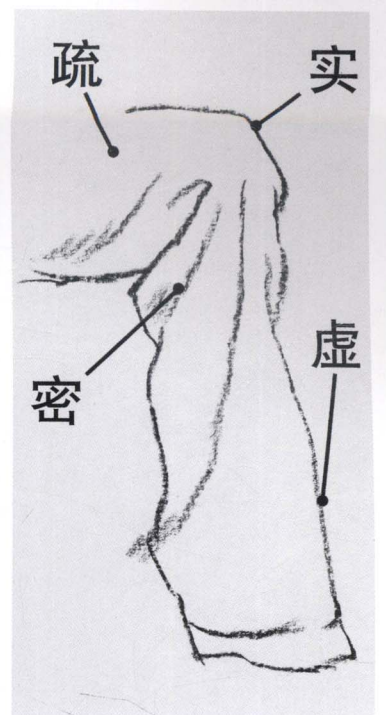
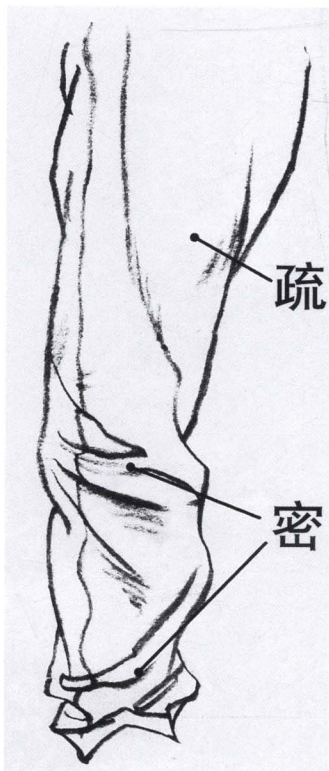
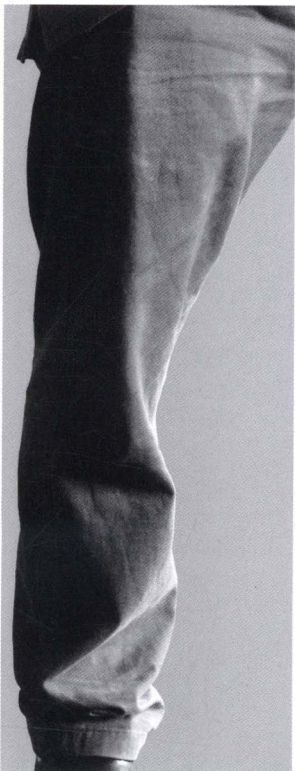
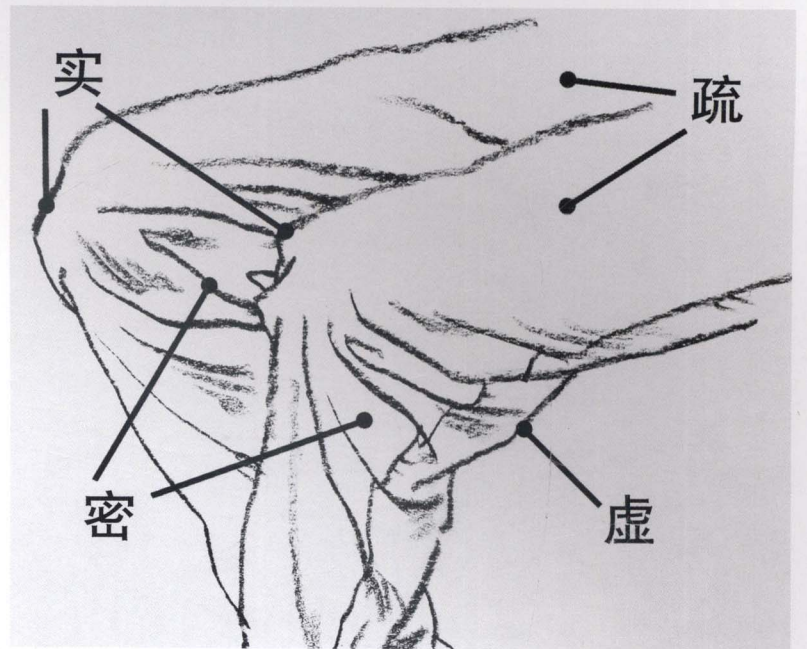
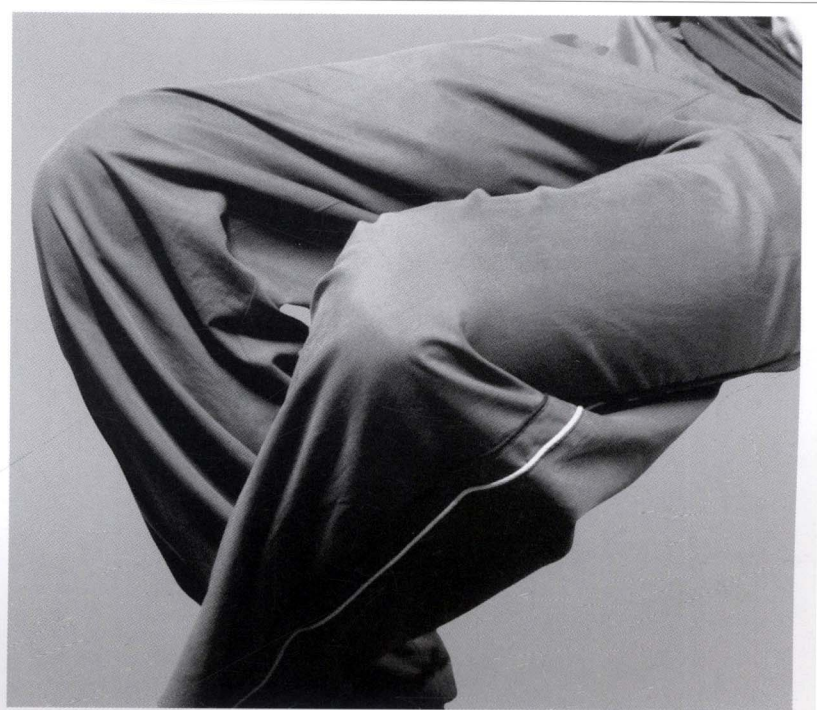
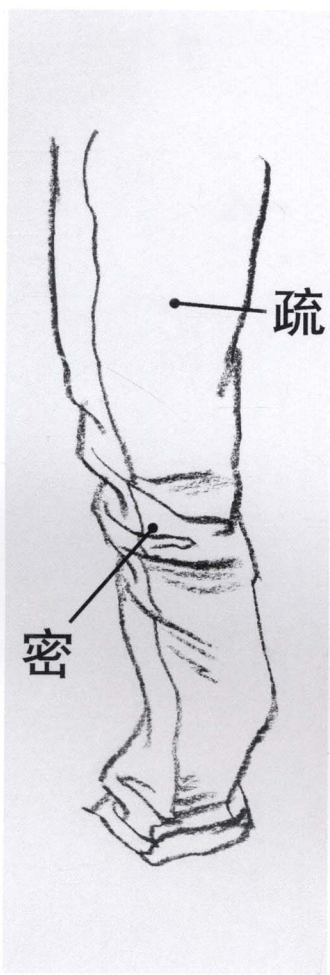
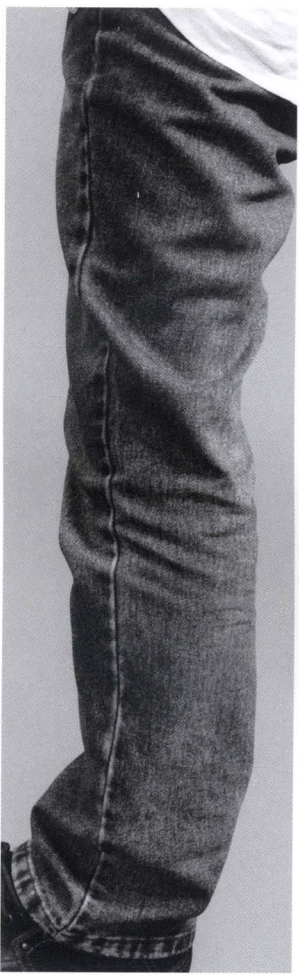
局部训练及动态速写：在对人体结构比例有了大的了解之后，一张完整的画我们可以把它分解开来，一部分一部分地训练。对于一个考生来说，其实除了头、手、脚的表现之外，剩下的几乎都是衣纹的处理。在前期训练的时候可以大量地画衣纹，或者临摹衣纹的长短、前后穿插等关系，有了一定的认识之后，加上头、手、脚的表现，便是一张优秀答卷。

对线条有了一定的理解和大量的练习之后，再去画线面结合速写、明暗速写就简单多了，只要在原有的线条穿插基础上使用复线，或是大笔地使用侧锋，便可随心所欲地表现你想要的效果。经过大量的动态速写，不仅可以提高对形体的敏锐观察，还可以在默写中训练瞬间的记忆能力及线条的灵活运用。这些都是提高速写的好方法。在此，笔者对支持这套丛书的老师、同学、朋友及出版社，表示最诚挚的感谢。

画衣纹、裤纹时，应注意关节弯曲处，这是表现人体结构比例关系的关键部位。衣纹与裤纹的外形轮廓可长一些、整体一些，而关节处可用一些短线、碎线来处理。

坐姿表现重点在于把握胸部、臀部两个体块的组合关系，同时脚部变化较多，注意两脚的前后关系及透视变化。

人物结构分析图：

利用人物结构分析，能够由内而外地对绘画的人物进行正确的理解。

1. 先观察人物的动态，用长线条概括出大的形体转折动态趋向，注意画面的构图要均衡。

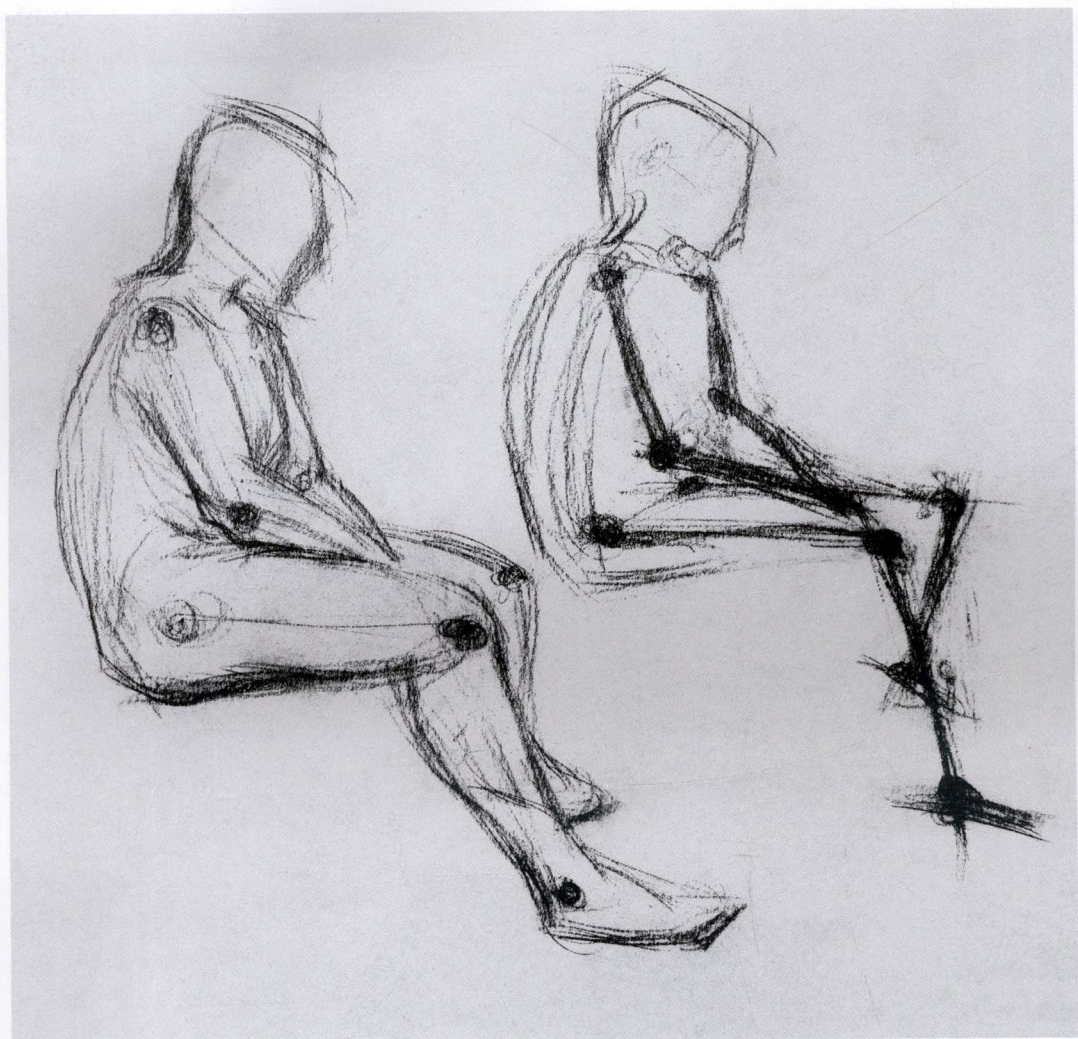

2. 在大的形体框架之下，可从局部入手（注意整体地观察），注意头部五官的透视关系，以及头发与脸颊的疏密变化。

3. 体会线条的组织及疏密变化，尤其是手的表现，注意手臂与腰部的衣纹所形成的穿插及前后空间关系。

4. 注意大小腿与上半身的衔接关系，以及右脚鞋子的疏密变化。

人物结构分析图。

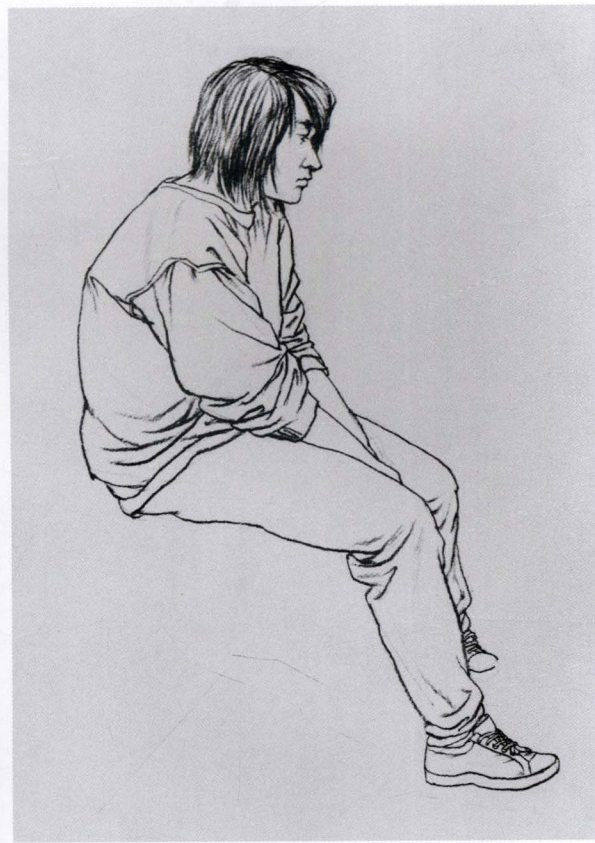
1. 用虚线画出人物的位置和动势，抓住大的形体结构。

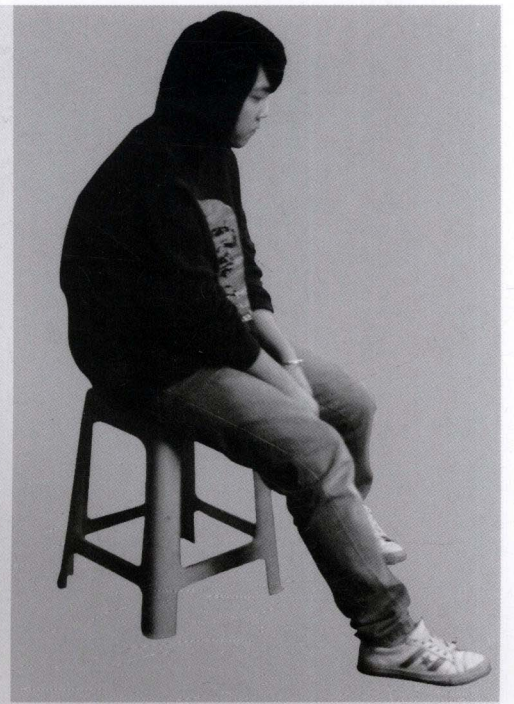
2. 从头部的局部入手，注意头发的处理以及手臂、身体结构线条的穿插表现和疏密关系。

3. 把握两个手臂及中间相隔的整个胸部的疏密、虚实关系，特别要注意大腿的比例。

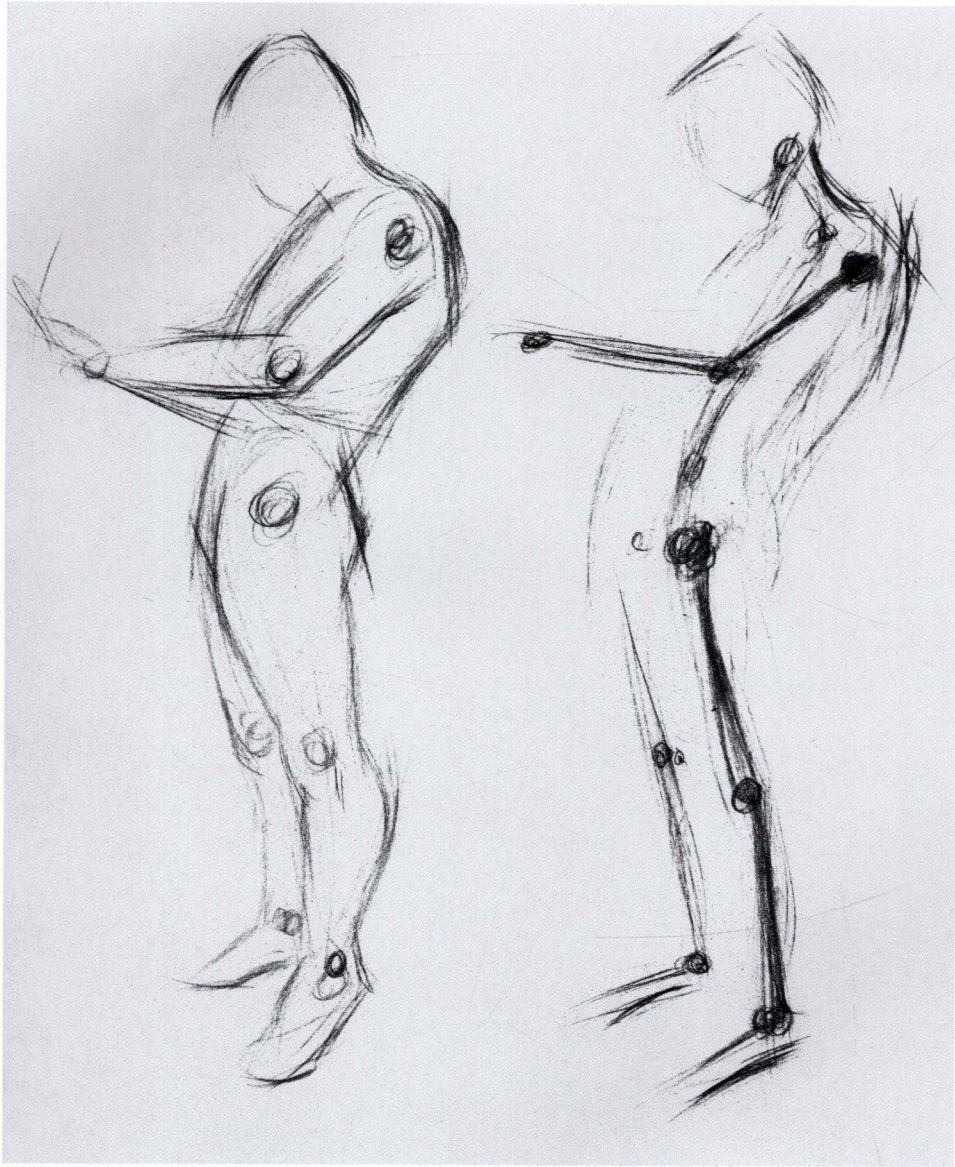

4. 注意两膝的形体穿插和前后关系，以及两只鞋子与裤子形成的强烈疏密对比。

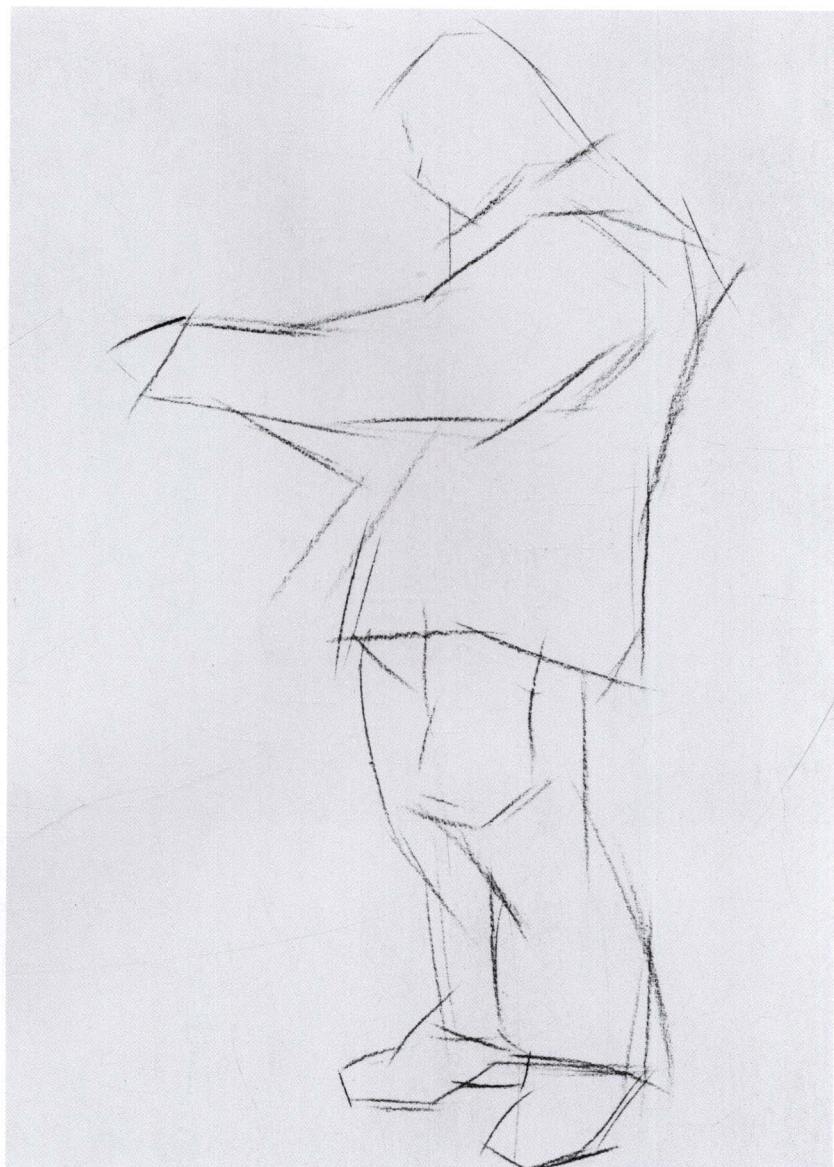

画站姿人物首先要注意人物重心的变化，其次就是头、胸、臀三个体块的相互衔接要自然连贯。

人物结构分析图。

1. 通过观察来确定对象在画面中的位置，用概括的线条勾勒出大的形体动态。

2. 从五官入手，整体地观察五官在头部的比例透视关系及人物的特征，应对头颈肩的比例动态和线的疏密有大致的了解，下笔要肯定。

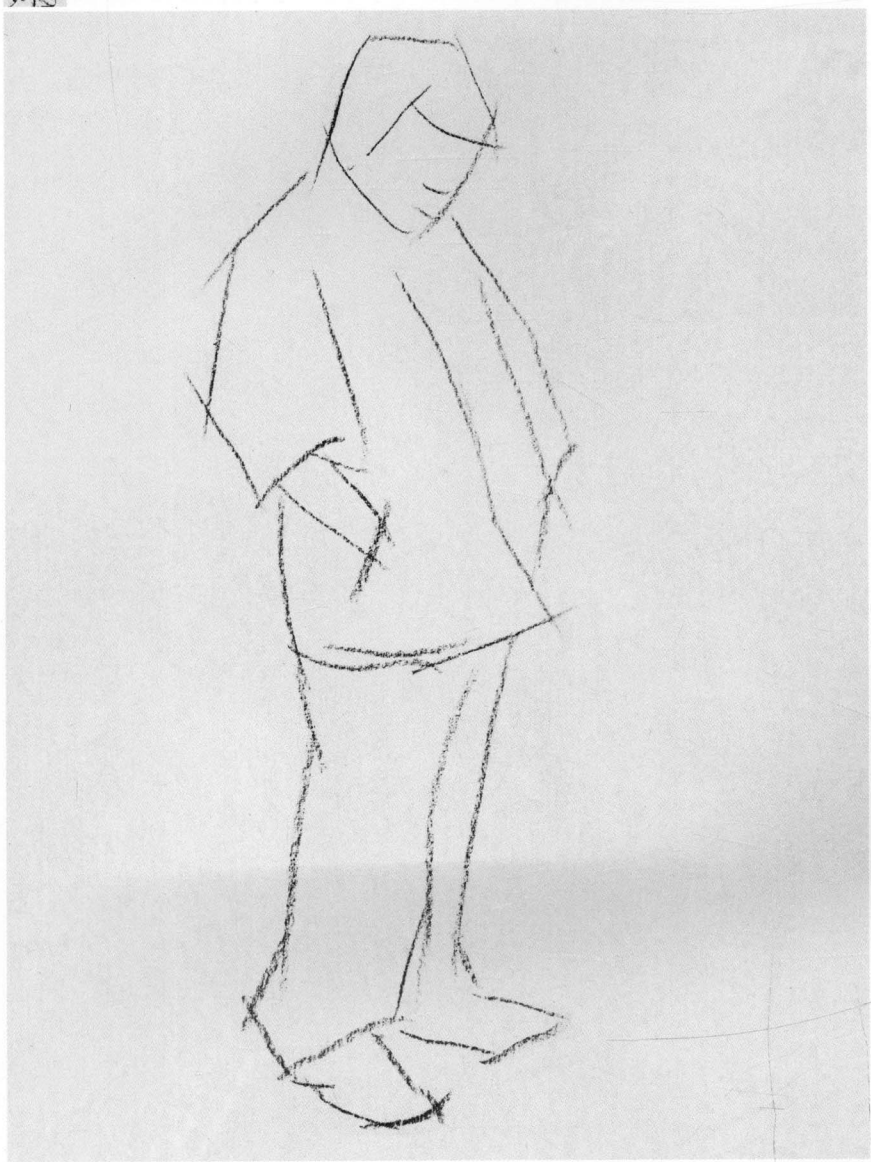

3. 第一步我们已经对大的形体比例和动态做了相对准确的概括，抬起手臂的肩、肘、腕关节，虽然被衣服所遮盖，但依然有很明显的趋向，要特别注意它们之间的比例和相互关系，手虽然只露出一一点，但依然是很重要的。

4. 线描速写是很讲究且很有魅力的，“疏可走马，密不透风”。这个模特一身冬天的装束，围巾的密线与衣服大块的面产生的节奏，令人迷醉。面对模特，衣服和裤子肯定还有很多的衣纹褶皱，但考虑到整个画面的节奏关系，应大胆地放弃细小的衣纹，围巾的处理应相对较密，鞋子也应画得相对细致。

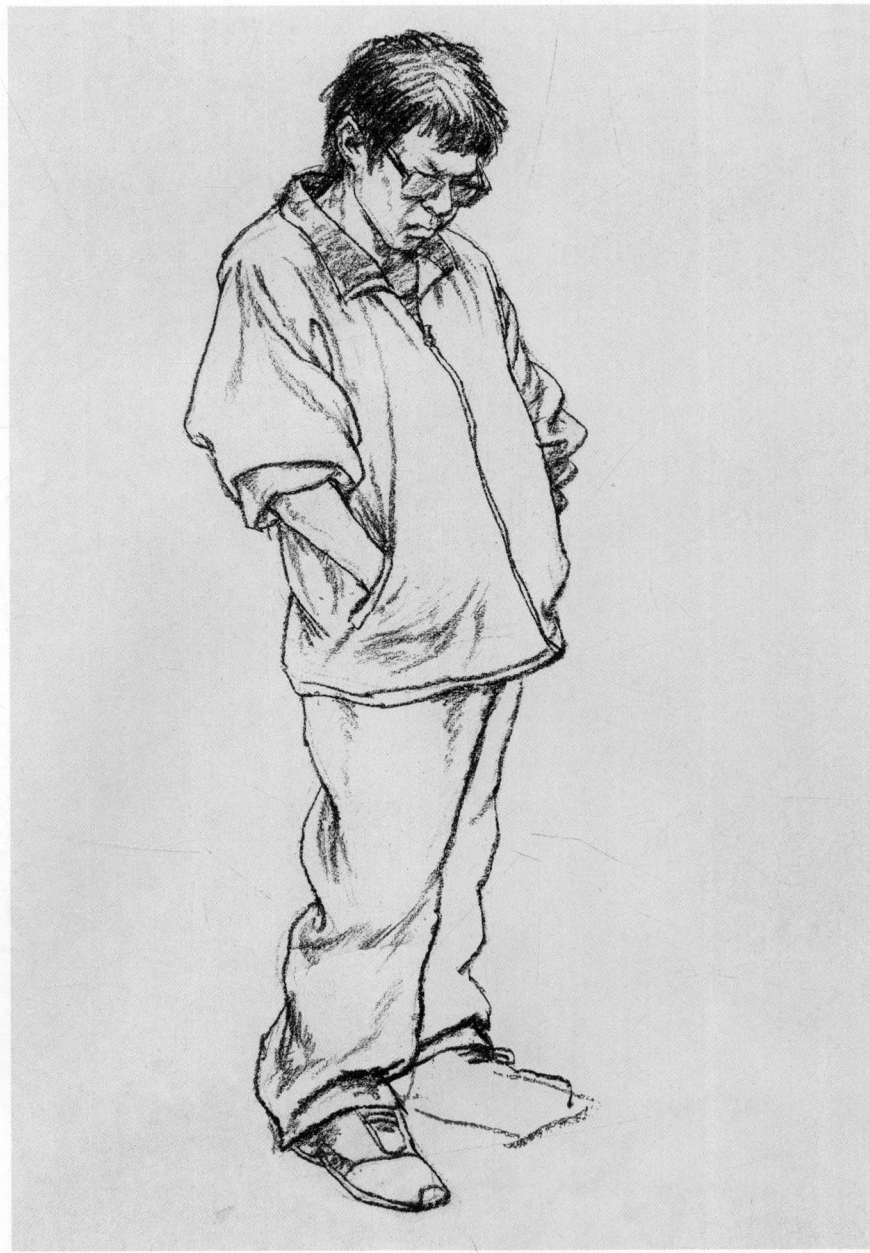
1. 仔细观察模特的动态，切大形体比例，构图要注意上下左右的空间，做到均衡饱满。

2. 从头部入手，一气呵成（一般站姿时间较短），尽可能一步就把他表现到位，注意头、颈、肩的关系。

3. 有意识地拉开画面的节奏，外形主要线条使用侧锋表现，一定要画准确，同时注意肘关节的疏密对比变化。

4. 注意两面腿的透视变化，先充分地做好前腿的效果处理，再将后腿的大形做进一步的深入调整。速写有别于色彩，一般先画前面，再画后面。

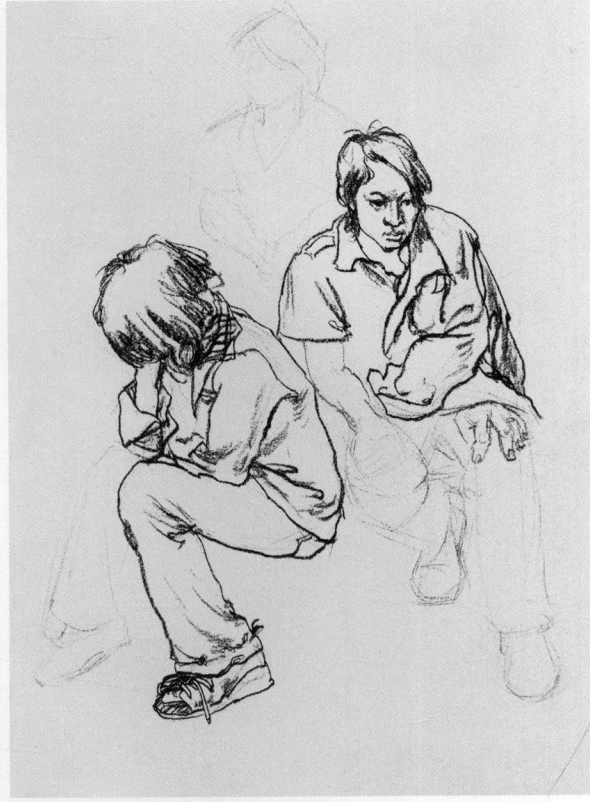
组合人物要注意空间关系的处理，可以近实远虚，主体人物的刻画应细致一些，从属人物概括一些。

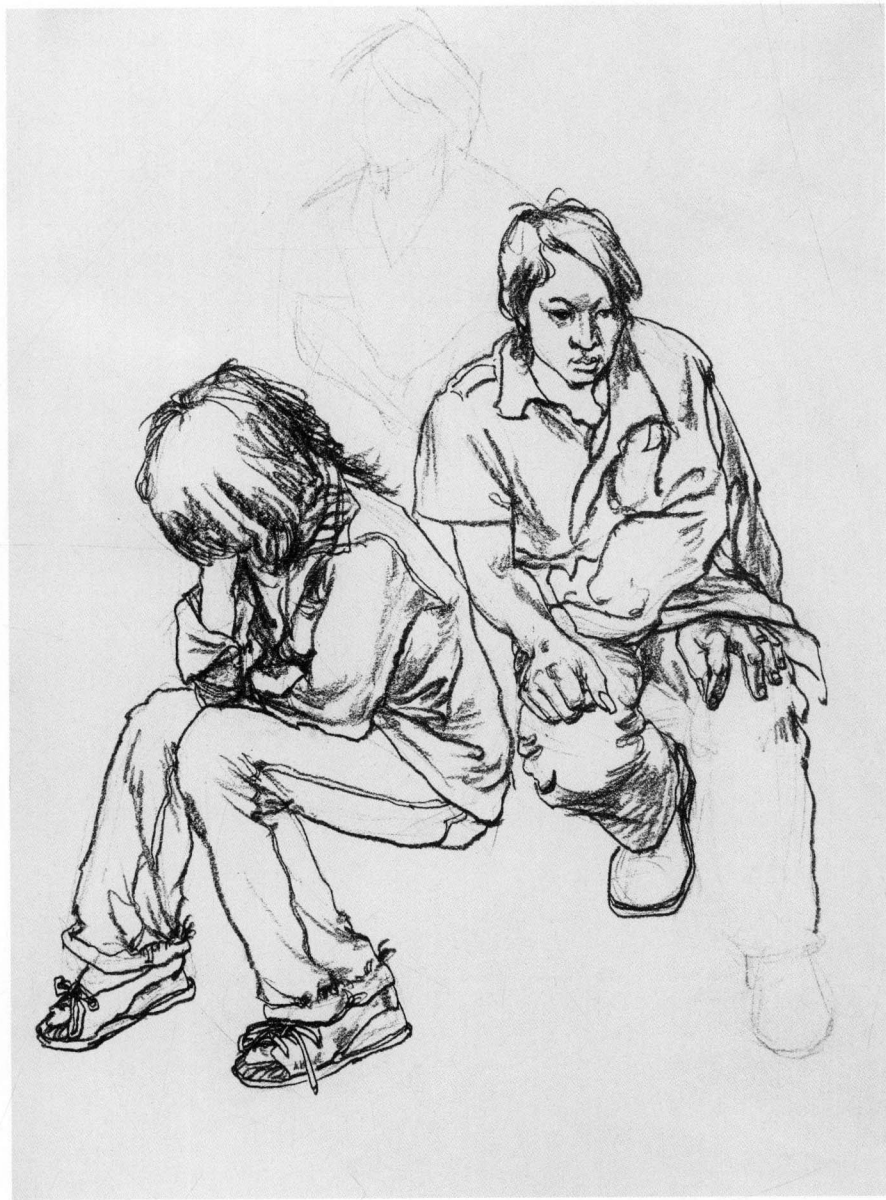
1. 画人物组合，构图是关键。不要因为人物多而不知所措，画一个组合的观察方法和画一个人的观察方法是一样的。拉长线画出几个人物大的组合动态，特别注意前后及比例关系，再把单个人物的动态比例相对细画。

2. 进入这一步可以从前面的人物开始，一般从头部画起，也可从个人的兴趣点着手，局部地刻画，但要整体地观察，心里想的是整张画，因为全局靠的是局部的依托。

3. 从全局出发，注意前面两模特之间的关系，形体与线之间的关系。左边女生低垂的头，面部被头发遮挡，与胸前衣褶和两手臂的穿插所形成的复杂的衣纹，要特别注意刻画，一般头发和这一部分可以以“密”的形式来表现。

4. 速写人物，头、手、脚是重点、难点。手的变化多而复杂，往往是考生要特别关注的地方，画手要特别注意手指的几个关节之间及与整个手掌之间的关系。手时常放置于膝关节上，尤其是正面的时候，要将手与膝之间的上下关系表现好，正面膝与髌之间的透视可以大胆地处理，有时候为了加强空间和画面节奏，可以加短线条来衬托（即小明暗）。

5. 最后处理的一般是最后面的人物，因为最后面的人物的大部分被前面的人遮挡了。我们将前面的基本定下来了，后面的人物只要根据前面的人物比例进行加接即可轻松地完成。一般后面的人物简洁概括即可，可根据画面的需要灵活处理。

