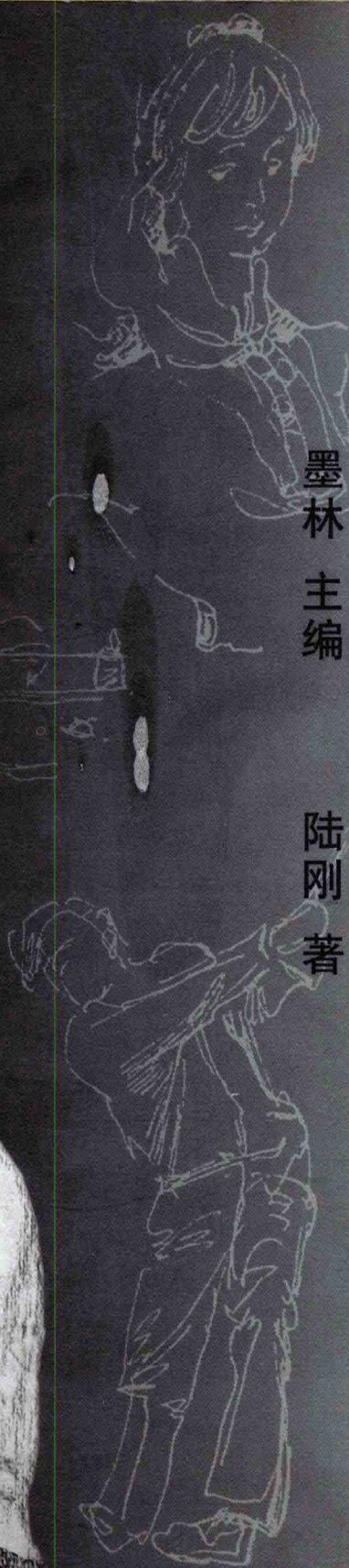

高等美院考试技法丛书

墨林 主编

陆刚 著

速写技法

山西人民出版社

J214
72

高等美院考试技法丛书

速写技法

墨林主编 陆刚著

江苏工业学院图书馆
藏书章

山西人民出版社

目 录

- 一、速写概述 /1
- 二、速写训练的意义 /2
- 三、速写训练的方法 /3
  - (一)速写训练的第一阶段 /3
  - (二)速写训练的第二阶段 /3
  - (三)速写训练的第三阶段 /4
  - (四)速写训练的第四阶段 /4
- 四、速写训练的程序 /5
  - (一)头像速写 /5
  - (二)半身像速写 /9
    - (三)全身像速写 /11
    - (四)组合人物速写 /14
- 五、试卷点评 /16
- 六、示范作品欣赏 /20
  - (一)头像部分 /20
  - (二)半身像部分 /64
  - (三)全身像部分 /102
  - (四)组合人物部分 /123
  - (五)风景部分 /157

一、速写概述

速写的基本概念为“快速描写”，快速描写中包含着提炼与概括的本质意义。因此，速写的表达方式是在较短的时间里，完成视觉环境中人物特征及场景、场面的表现。同时力求表达此时此刻、此种状态下各种物象的具体感受，并运用简洁、朴素的语言方式，捕捉视觉生活中的瞬间体验，有着长期作业无法取代的作用。所以，速写是训练初学者对于各种物态的敏感能力和记忆能力的。

速写在英文中为“sketch”，属于素描的总范畴，也解作草稿、略图、素材，同属于艺术造型的基础。速写技能的提高，有助于素描造型能力生动性的提高，会给创作提供必要的条件；同时，又是创作活动的纽带，是生活和艺术创作之间沟通的桥梁。画家以快速、敏捷的速写方式收集素材，感受生活、认识生活，从中产生某种想法，点燃创作灵感。中外绘画史上运用速写手段深入生活、收集素材、创作出不朽作品的例子很多。

另外，一幅优秀的速写作品，本身就具备艺术价值，不能以时间长短、制作精细与否来论高低。我们在欣赏国内外众多艺术家的速写作品时就可以发现，它们不仅是创作素材，也是独立的艺术作品。从他们的速写作品里不时地能体会出作者的感情和智慧及其高超的绘画技巧。所以，我们应当尊重艺术规律，重视速写训练。尤其是初学者，更应该认识和理解速写，努力提高自己的速写能力。不论是参加高考，还是艺术积累，它都会给我们带来益处。

速写的概念决定了速写的形式。尤其在艺术院校中，速写已成为学生在学习过程中的一项重要课程内容，并成为艺术院校招生测试的一项重要科目。速写训练的目的在于促使每个从事绘画研究的人，从起步阶段就能在快速反应中完成对于形体的一般感性认识和具备顺利表达的能力。同时，速写又以其工具简单、携带方便、可以充分利用时间等优点，成为广大专业和业余美术工作者所喜爱的一个画种。

速写的难点在于把握与处理人物、景物的准确性，它不仅需要简略地提炼，还需要大胆地取舍。尤其是面对多变的人物、复杂的场面、无序的道具、烦琐的衣纹等，初学者常常感觉无从下手，这就需要在速写训练中，大胆地进行合理的取舍和有节奏的处理。要秩序井然地安排画

面的主次关系和表达意图，给人以直率、轻松、自然的艺术感受。

掌握速写的方法，是能否画好速写的关键所在，包括使用什么样的工具。方法的熟练是每一位习画者所必备的手段，所以初学者一定要从方法入手，逐步提高自己的技艺。除去一般意义上的从简到繁、从慢到快之外，最便利的方法应先从用线开始，以线条为主要造型手段，逐步达到熟练运用线条或略加一些明暗。线条并不是物体本身固有的，而是画家对于物象提取的一种造型方法，是绘画中的一种表现语言。这种语言的技巧，体现在线条粗细、曲直、长短、疏密的不同运用上，同时要养成落笔成形的良好习惯。这主要是指形象特征、手脚动势、服饰之间的不同变化。一幅好的速写作品在于它的完整性。在速写训练过程中，除去主要人物和景物的塑造外，一定要注意人物、景物与周围环境的配合，构图要有情趣及特定环境中的内容和情节性，这样可以丰富速写造型的宽度与深度。一幅好的速写作品也是一幅完整的绘画作品，代表着画家的经历与感受。进行速写的长期训练，是一位画家成长过程中的必由之路。

二、速写训练的意义

速写是一门关于观察与表现的艺术，是训练眼、心、手三者密切配合的极好方式。进行速写的长期训练，有助于树立绘画的整体观念，使眼睛越来越敏锐，对于形象的判断、概括能力会大大增强。尤其是经常画组合速写和记忆速写，构图能力和形象记忆能力会日益增强。有了这种能力，创作时就能得心应手，能够自由地表现创作者的意图。

速写训练不仅是艺术技能的训练，同时也是艺术素质的训练。在速写过程中，我们会不断地为画面生动的表现形式所感动，受一些偶发的艺术效果的启发，从而使想像力和创造力得到激发，得到发展，进而更自由、更准确地表现形象、表现自我。

另外，速写不同于摄影，它是人本身对外界感受的特定艺术方式来记录形象素材的。这些记录由于主观情感的注入而对对象进行了提炼和重组，这样的创作素材的积累是真实照片无法比拟的。同时，我们也应当认为它具有较强的艺术价值。

三、速写训练的方法

在进行速写训练的_{开始阶段}，应_先让学生大量地阅读一些优秀的速写范本，使学生对速写的形式、方法、效果三个方面有一个感性的整体认识。这样，可以通过一些模仿和借鉴以帮助学生完成最初的基本形式训练和达到速写的基本要求。在观察和用笔二者的结合之中，初步进入速写的起步阶段，为以后的写生作一个良好的铺垫。

(一) 速写训练的第一阶段

对于初学者和习画时间较短的学生，应当从相对静止的慢写入手。完成每幅作业的时间掌握在30分钟左右，以头像、半身像为主，动态只选择坐、立两种姿势，结构变化不要太复杂。画幅可以为八开纸大小，便于学生反复推敲。在这一阶段，基本以外轮廓线为主，要在保证比例的准确后，再注意各部位之间、服饰之间的不同差异；要能清晰地反映出基本比例，头部、躯干和手腕部的连接关系，同时了解一般的解剖常识和构成形体转折变化的结构要点。

(二) 速写训练的第二阶段

当学生已具备将写生模特的基本内容反映出来的能力后，就应及时将写生内容进一步扩大，要求画面开始丰富，作业完成时间限定在20~30分钟。除去基本形的表现之外，对于形象特征、手脚动势、服饰、衣纹的处理等，都逐步开始有具体要求。这一阶段，用线要求相当准确、概括，培养一次成形的习惯，尽可能减少线条的重复次数；人物造型要生动，画面的疏密关系要逐步呈现出来。在此基础上，同时要求构图合理，结构动态准确，线条运用自如，轻重、粗细、虚实变化有致，使画面具有节奏美感。

（三）速写训练的第三阶段

这是速写的熟练阶段，对于时间的要求逐步严格，一般限定在15~20分钟。在内容上也开始由单人速写到多人组合速写，包括环境、道具等。随着内容的丰实，更进一步要求线条在组合过程中的准确和线条的多变。与此同时，在人物造型中，人物的性别、年龄、职业也随着画面内容的丰实，逐步放在重要位置。这一阶段的速写，无论用线或线面结合的方法，都要进入到一个较完整的阶段。画面中尽可能不出现多余或无序的线条，在熟练准确的基础上，做到随心所欲地表现对象。

（四）速写训练的第四阶段

到这一阶段也就进入了默写和记忆画阶段。默写就是把观察到的形象和色彩凭记忆画出来。这是培养形象记忆力、观察力、想像力和概括力的有效途径。初学者概括自己的实际情况，做一些这方面的专题训练是很有好处的。需要掌握两种方法：（1）根据写生的物象来默写。在对着物象写生的过程中，物象会或多或少地在头脑中留下记忆。所以，我们在练习默写时可先画，实在画不出来，再翻开写生画看看，然后再进行默写补充。（2）根据观察所获得的形象来默写。初学者可结合自己平时的生活，有意识地做一些动态和组合记忆默写，这种练习不仅对学生有帮助，而且对于搞创作草图和拼图的专业画家都有所帮助。

四、速写训练的程序

(一) 头像速写

人物头像速写是速写基础训练的一个重要课题。它要求在较短的时间内抓住对象的形象特征，表现出对象的结构造型和精神状态。

头部的基本形包括脸形、五官和年龄特征等几个方面，抓基本形要从头部外形特征入手。中国古代画论中有“相之大概，不外八格”之述。所谓“八格”，即“田、由、国、用、目、甲、风、申”八字，意思为人的头部正面的基本形类似以上字形。为了便于观察和记忆，并在速写中能快速抓住不同形象的特征，也可借鉴这一方法。五官主要把握眉、眼、鼻、嘴的形状特点。眉有剑眉、柳眉、浓眉、淡眉及平、斜、倒眉之分，唇有厚薄、嘴有大小之分。此外，不同年龄和胖瘦也有不同的形象特征，在脸形上表现为骨骼肌肉的起伏不同。小孩、成年人、老人及男、女的脸形特征差别很大，如儿童，一般头大额长、口小眼大、五官距离近。画头像时，善于观察和区别不同人物的脸形、五官和年龄特征，有助于画准基本形。

神态是一个人精神状态的表现，不注意神态的表现，画出来的人像无个性和感染力。人物头像速写的重点应放在基本形和神态的刻画上。所谓神态，包括两方面的含义：一是指被画对象所具有的精神气质的传达；二是指作画人在速写时为画面内涵所付出的精神的传达。往往这两方面相互纠缠在一起，共同构成了头像速写的精神传达。初学者和参加高考的学生虽然抓造型还比较困难，但神态的问题不可忽视。在人物头像速写的训练中，要通过对五官的表情和造型的特点的表现，认识和体会神态的因素，并逐步学会传达神态的方法和技巧。

步骤一

当模特确定之后，不要急于动手，应先对其作一个全面的观察了解。如何进行观察了解呢？一是观察对象头部的基本形、五官特征以及眉、眼、鼻、嘴与面部表情的关系；二是观察构成的透视关系；三是了解认识对象的精神状态、性格和气质特点等；四是选择最能体现对象形象特征、

步骤二

大的基本形确定之后,结合对象作进一步的比较,对不太准确的部位要及时调整,肯定关键性的部位,如眉弓、颧骨、下颌骨、颈部等结构。同时,把眼、鼻、嘴、耳的基本形画出,结合明暗结构转折和头像的体积关系,在转折部位作适当的强调,使画面头像呈现出一个粗略的体积结构关系。

步骤三

在前面步骤的基础上,可转入局部刻画。对局部的刻画并不是把看到的所有细节都刻画出来,而是要有取舍,择其重点描绘。头像速写主要是五官和头部的结构关系,一般从

气质特点的角度。有了这样的认识,就为我们提供了较生动地、准确地表现对象的可能。初学者往往不注意观察,或者应付一下,动手就画,这样只能给自己的速写训练带来障碍。

通过整体观察,对具体的头像基本结构、形象特征和动态关系有了一定的认识后,用我们练习的工具铅笔、钢笔或炭笔,确定出头部在画面上的大体位置。要注意头、颈、胸三者的比例关系和构图关系。一般头像构图关系是以头为主,颈、胸部取颈部、领口及肩部靠下一点即可。头不能画得太大或太小。然后将五官和头部额、颧骨、下颌、颈等部位的结构造型画出来。这个过程要从大的基本形出发,切勿刻画细节和局部。

眼睛和鼻子部分开始落笔。刻画眼睛时，要努力抓住人物瞬间的神态和眉、鼻部的表情关系。鼻子是脸上惟一的垂直线，它的长短，直接影响着脸部的长短，我们要注意观察比较。另外，鼻翼两边的肌肉变化与嘴的表情变化是相互关联的。在刻画时，结合嘴的大小、嘴唇的厚薄等形状特点，做到刻画的关系性，这样既进行了深入刻画，又没失掉整体关系。耳

朵长在头部的两侧，它的结构特点初学者最容易忽略，也容易画得太虚。我们应当通过概括具体的角度和方位刻画耳朵的造型。颈部和衣领虽然不是头部的重点，但在表现时，仍要考虑它们的结构关系和概括程度。

头像速写因时间关系，局部刻画也是有限的，需要我们找重点、抓特点、抓联系，做到局部塑造和整体关系相结合。

步骤四

在头像速写基本完成时，作最后的调整是非常必要的。一幅头像速写经过以上几个环节的逐个进行，或多或少会在画面上出现一些顾此失彼的现象，尤其是对初学者而言，这种情况更为明显。因此，调整是不可缺少的环节。所谓调整，就是对速写的各种因素作比较，从中发现问题并及时纠正，使画面最终达到较为满意的整体效果。

头像速写

(二) 半身像速写

步骤一

当我们面对一个模特准备进行半身人像写生时，不要马上拿起笔匆忙去画。尤其是初学者，一定要在作画之前先学会观察，对模特的形体比例、动态、形象特

征做到心中有数之后再下笔。一开始，要注意对象的大致结构、轮廓、头部和手的构图位置。定好基本比例后，反复推敲各部分的造型特征，为下一步深入刻画打好基础。

步骤二

从头部开始逐步确定脸形、发型、五官位置及手的基本形。同时将主要结构关系和基本动态加以确定。衣纹和服饰的结构特点，也要开始逐步具体化。

步骤三

当对基本形体比例、五官及手的位置、形体基本动态有所确定之后，再看准写生对象的主要特征进行深入刻画。一般从人物最生动的局部开始，如五官。头部以下的领口、袖口要结合形体结构的特点，并符合透视规律交代清楚。衣纹和身体结构之间的关系要合理表现，衣纹一定要有所取舍，并做好最后的调整。

半身像速写

(三) 全身像速写

步骤一

当模特动作确定后，同样要先观察，从各个不同的角度认真地观察和仔细地琢磨。熟悉模特的基本形，了解动态形成的特点和重心部位，掌握头、颈、肩、胸、腰、髋等关键结构部位的倾斜和扭动关系，为抓准动态和大的结构比例关系做好准备。我们知道，不同角度都能体现动态的美感，有的是正面，有的是侧面，有的是3/4角度。只有通过多角度的观察分析，才能建立整体印象，选择到表现对象美感的最佳角度，切不可盲目动笔。

然而，在考生训练中，各种角度的训练都是有必要的。考试时什么样的情况都有可能出现，什么样的角度都有可能遇上。因此，考生要适应不同角度的各种练习，掌握角度影响造型变化的规律。

依据观察与认识，首先将人物的头部顶线和脚的位置用轻线画出，然后找出各部分的比例关系和位置特点，同时用一定的辅助线确定人物的重心位置。进一步要求从整体出发，抓住人物总的形态特征，重视人物在画面上的构图和大的比例关系，用线要轻，力求画准动态的大形。如发现比例不准或动态特征不对，应及时进行调整，为下一步具体刻画打好基础。

步骤二

通过前一步对基本形的确定，我们在具体刻画时就有了一定的形象依据。一般从面部开始，用概括的方法，抓住关键，将面部的结构特点和形象特征、发型特征表现出来。如果模特戴帽子

或有围巾等装饰物，画出大形就可以了。接着从下颌、颈部、双肩向下画，这个过程要注意局部与局部、局部与整体、头与各部分的比例关系和结构转折以及上肢与下肢的衔接关系等。初学者在具体的刻画阶段一定要兼顾人物的比例关系和整体形象的描绘，切不可顾此失彼。手的表现是初学者感觉较难的一个内容，光靠直接写生，难以在较短的时间里掌握，这就要求有专门的时间来临摹手的解剖结构图。从理性上认识和理解手的变化规律，这有利于我们在写生中画准手的姿势和结构，对腕、掌、指的重要骨节做出清楚的交代。脚的表现也和手的表现一样，要认识和理解它的解剖结构和造

型特点。如果是裸露的脚，要注意观察脚形成的透视变化和细微的形体变化。如果是穿着鞋，就不仅要表现出鞋的造型特点，而且还要透过鞋体现出脚的内部结构。初学者往往对于脚的表现不够重视，影响到人物形象的整体表达。另外，衣纹的处理也很重要，初学者对此常常是束手无策。这个问题需要强调一下，衣纹的由来取决于人物的结构转折，与人体各部分的关节运动是有联系的。我们通过观察可以认识到

衣纹的各种变化，如疏密、虚实、软硬、松紧、穿插等。这些因素在较短的时间内不可能全部给以表达并做到完善，但基本的衣纹变化规律要清楚，这样有利于我们对人物形象的表达、概括、凝练。

步骤三

调整是速写过程中的最后一个环节。有一大部分学生不会把握或不去把握，致使画作最终的效果很不理想。所谓调整，就是较快地对基本完成的画面进行整体的审视，主要从形体、动态、比例到人体结构、外在衣纹变化等与对象作一比较，及时发现问题，作相应的修改和调整。这个过程要注意培养正确的判断力和果断肯定的意识，该强调的要强调，该减弱的要减弱，最终的画面效果取决于此。

全身像速写

(四) 组合人物速写

步骤一

组合人物速写是指对象为两人以上的速写练习,可加上少量的环境道具的刻画。组合人物速写训练是在基本掌握单个人物速写的基础上来进行的,其目的不仅是要提高人物造型能力,而且还要通过练习提高学生的画面组合能力、构图能力和创作意识。作为高考测试的内容之一,组合人物速写是有一定难度的,但是随着考生水平的日趋提高,组合人物速写已成为一些院校的必考科目之一。

一般的人物组合测试都在室内,室外的很少。室内的空间组合,除了人物之间的组合外,还有人与环境、道具的组合构图等因素。因此,在作画过程中,应先确立一个

大的构图框架,将我们要画的人物关系、人物与道具的关系确定好,可依照对象的自然组合的形式,并结合自己掌握的构图知识,在人物和环境表现上作适当的调整、移位和重新组合等,尽可能使画面错落有致、趋于完整,在此基础上画出主要人物的造型。

步骤二

根据已确定的画面构图,在主要人物刻画的基础上,画出次要人物。应多注意两者之间的比例、动态等关系,迅速把握住人物的总体印象及其与环境道具的关系。人物表现与前面主要人物

