

中央
美院
教你

速写技法

杨澄 编

天津杨柳青画社

序

速写【sketch】顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。在中国素描和中国白描结合产生独特的以线为主线面结合的造型方法，为了同素描概念区分出来一般有两种定义：

一、绘画术语。用简练的线条在短时间内扼要地画出人和物体的动态或静态形象。一般用于创作的素材。

二、一种篇幅短小、文笔简练生动，扼要描写生活中有意义的事物或人物的情况的文体。也指用概括有力的笔墨描写人物或生活场景的表现手法。

对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。

速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。

速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。

速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

因此对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。

初学者在刚开始画动态速写时可以选择重复性强的动态对象进行练习，如拉锯、铲土等，待技术熟练积累起经验以后，再进行诸如舞蹈、体育方面的动态练习。动态速写是一项需要付出极大努力和培养专业精神的训练课程，只有常年坚持不懈地刻苦训练，才能练就一手动态速写的硬工夫，为将来创作出优秀的艺术作品打下坚实的基础。熟的动态速写技术是画家成熟的标志。

中央美院教你

速写技法

杨澄/编

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

中央美院教你速写技法/杨澄/编.天津杨柳青画社,

2008.11

ISBN 978-7-80738-037-5

I . 中... II . 杨... III . 速写-技法 (美术)

IV . J386

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第102733号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylpook.com>

北京精制轩彩色制版有限公司制版

开 本: 787 × 1092mm 1/16 印张: 25

版 次: 2008年11月第1版

印 次: 2008年11月第1次印刷

印 数: 00001-10000

书 号: ISBN 978-7-80738-037-5

定 价: 48.80元

序

速写【sketch】顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。在中国素描和中国白描结合产生独特的以线为主线面结合的造型方法，为了同素描概念区分出来一般有两种定义：

一、绘画术语。用简练的线条在短时间内扼要地画出人和物体的动态或静态形象。一般用于创作的素材。

二、一种篇幅短小、文笔简练生动，扼要描写生活中有意义的事物或人物的情况的文体。也指用概括有力的笔墨描写人物或生活场景的表现手法。

对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。

速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。

速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。

速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

因此对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。

初学者在刚开始画动态速写时可以选择重复性强的动态对象进行练习，如拉锯、铲土等，待技术熟练积累起经验以后，再进行诸如舞蹈、体育方面的动态练习。动态速写是一项需要付出极大努力和培养专业精神的训练课程，只有常年坚持不懈地刻苦训练，才能练就一手动态速写的硬工夫，为将来创作出优秀的艺术作品打下坚实的基础。熟的动态速写技术是画家成熟的标志。

目 录

第一部分 速写基础

一、速写基础知识	6
二、速写的用线方法	11
三、五官怎样刻画	14
四、头、手、鞋怎样刻画头部	26
五、局部衣纹怎样刻画	38
六、人物站姿(15分钟)怎样刻画	50
七、人物坐姿(15分钟)怎样刻画	53
八、人物蹲姿(15分钟)怎样刻画	55
九、怎样从临摹到写生	58
十、人物姿势训练	62

第二部分 速写要诀

速写要诀	72
要诀可归纳为剪影(形)和叠压(体)两个要点	73
怎样画好人物速写的几个方面	99

第三部分 速写训练

一、速写的训练	112
二、速写疑难图解	198

第四部分 速写欣赏

第一部分

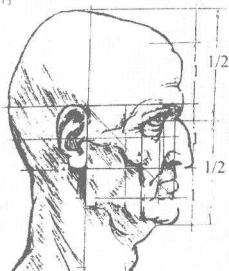
速写基础

一、速写基础知识

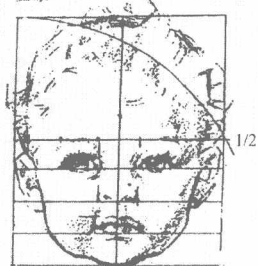
1. 比例

对于初学者而言,掌握人物的比例是非常重要的。人物头部的比例一般是以“三停五眼”为标准的。“三停”指的是发际至眉毛为天停;眉毛至鼻底线为中停;鼻底线至颏底线为地停。三停之间的距离基本相等。“五

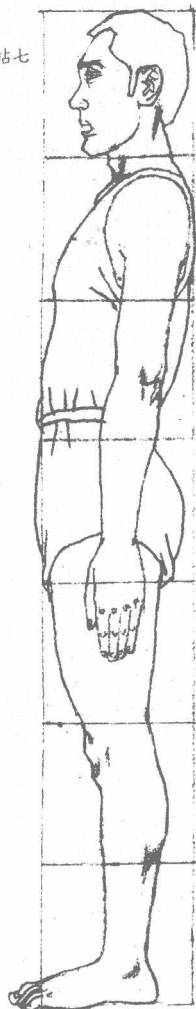
三停

五眼

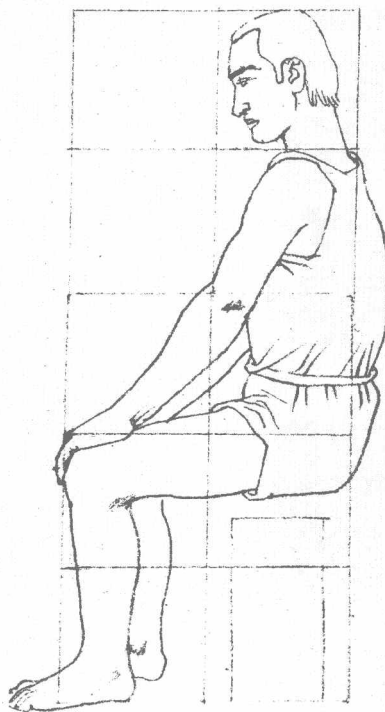

站七

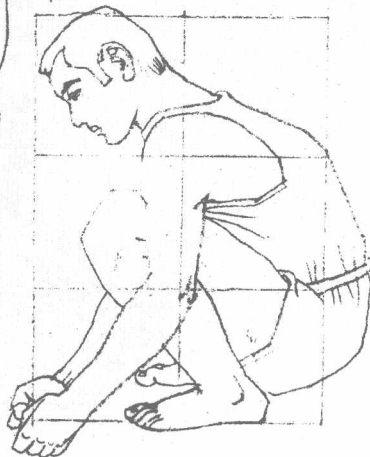

传统的人物绘画比例是以人的头长为1个单位,将人物基本动态的比例归纳为:站七、坐五、蹲三。(见下图)

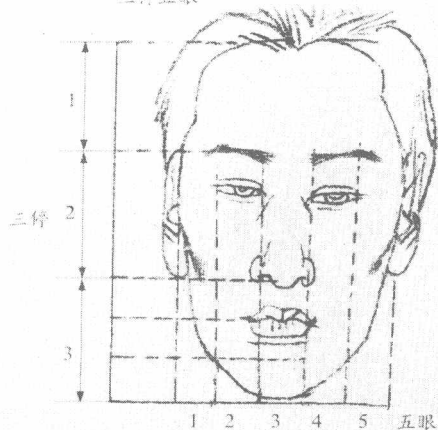
坐五

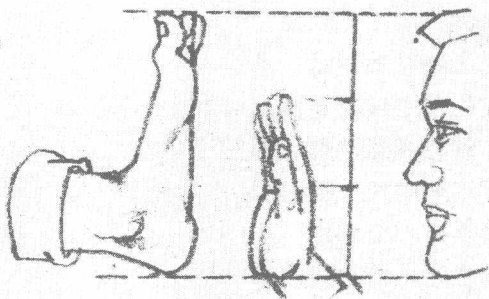
蹲三

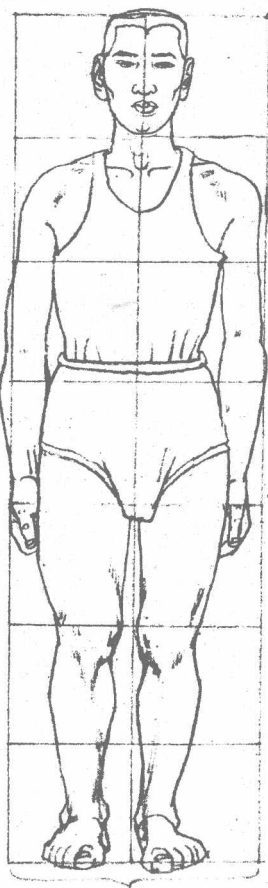
三停五眼

头、手、脚的比例

眼”指的是整个面部为五个眼睛宽，眼睛基本上位于整个头部的二分之一处；下颌角与颞唇沟大约位于同一水平线上，并在鼻底至颞底的二分之一处；开口线基本上在鼻底到颞底的三分之一处。其次，是要掌握人物全身比例。通常是以人的头长为一个单位，男、女成人身长的比例约为七个半头长。男性形体最宽处是肩部，肩宽等于两个头长；女性形体最宽处在臀部，肩宽等于一个半头长。了解这些基本的比例关系后，我们作画时，才心中有数，也便于我们随时地调整对象的形体结构、动态比例，更好地画好人物速写。

男(肩宽 2 头长)

女(肩宽 1.5 头长)

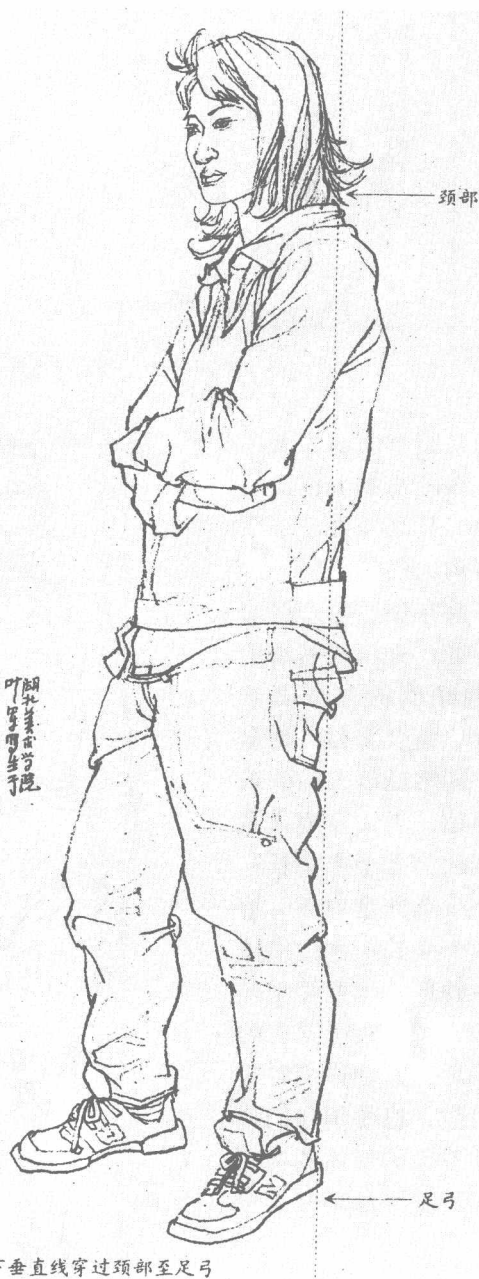
2.重心

人物在站立时，重心在两脚之间的支撑面内。重心线即是重心垂直于地面的线，在它的下端点有一个垂足。在画站姿时，重心线的垂足必须在支撑面内，如果垂足在支撑面之外，则人就呈现出运动的趋势。

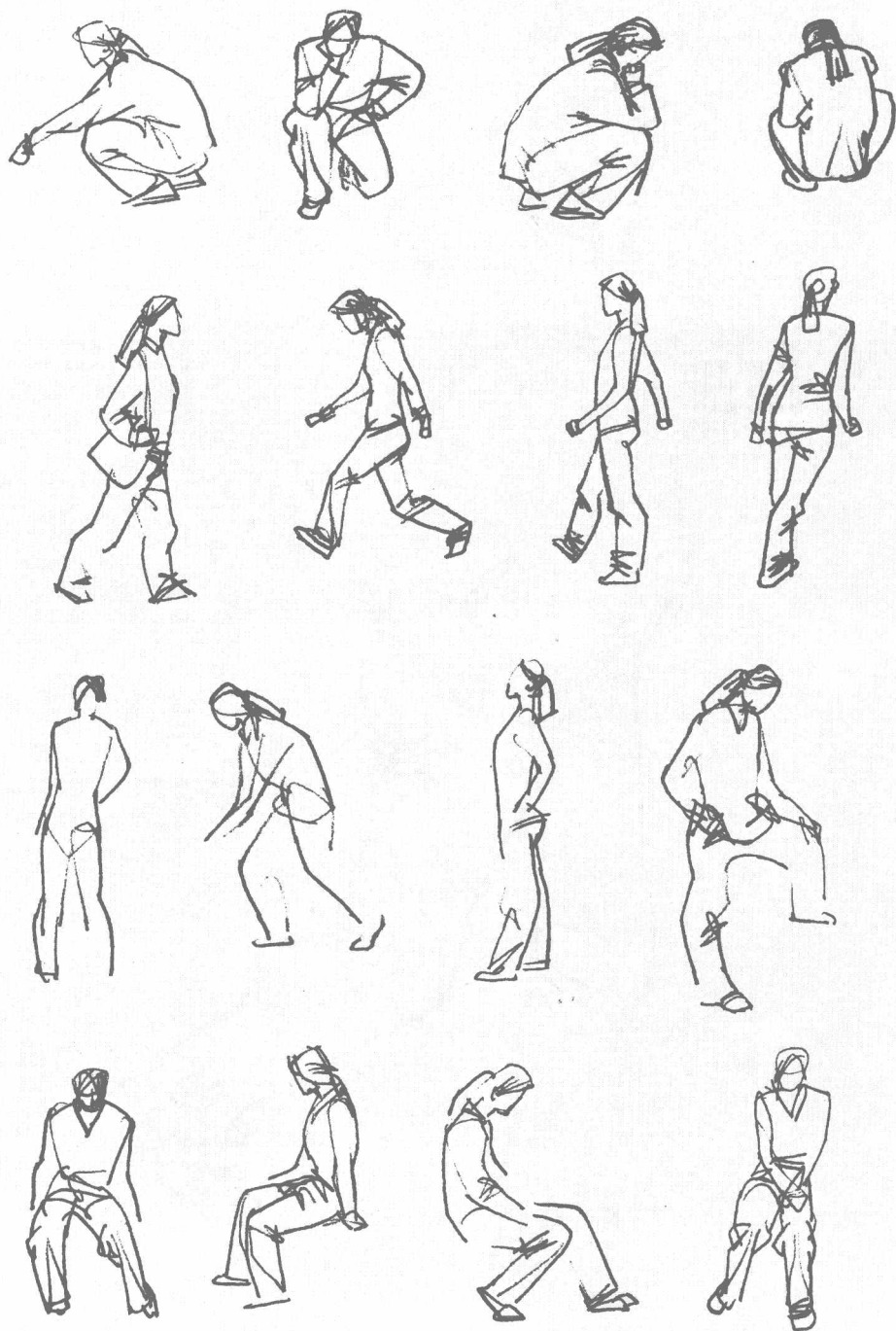
人在运动中，肩与骨盆(髋部)扭动的方向是相反的。如果脊柱这部分重心线向左倾斜，则骨盆以下的重心线应该是往左拉，这样才能与上部分倾斜的重心线保持平衡。

3.动态线

人物在运动中呈现各种姿态，并且是瞬息万变的。为了准确地把握住人物的动态，我们常常是抓住人物大的动态线，再通过记忆、默写，将人物动态还原。

重心线:从上至下垂直线穿过颈部至足弓

二、速写的用线方法

在速写训练中，用线的方法和运笔的快慢所形成的效果是密切相关的。根据速写速度的快慢所形成的笔触效果我们可归纳为三点：一是平滑快捷的线条效果；二是集点成线的效果；三是快慢与停顿的用线效果。根据速写用线的处理方法，我们也可归纳为三点：一是主次用线法；二是穿插用线法；三是疏密用线法。这几点如在速写中处理得好，画面线条会秩序井然、生动有趣，且效果很好，反之，画面线条就会很乱。

1. 主次用线

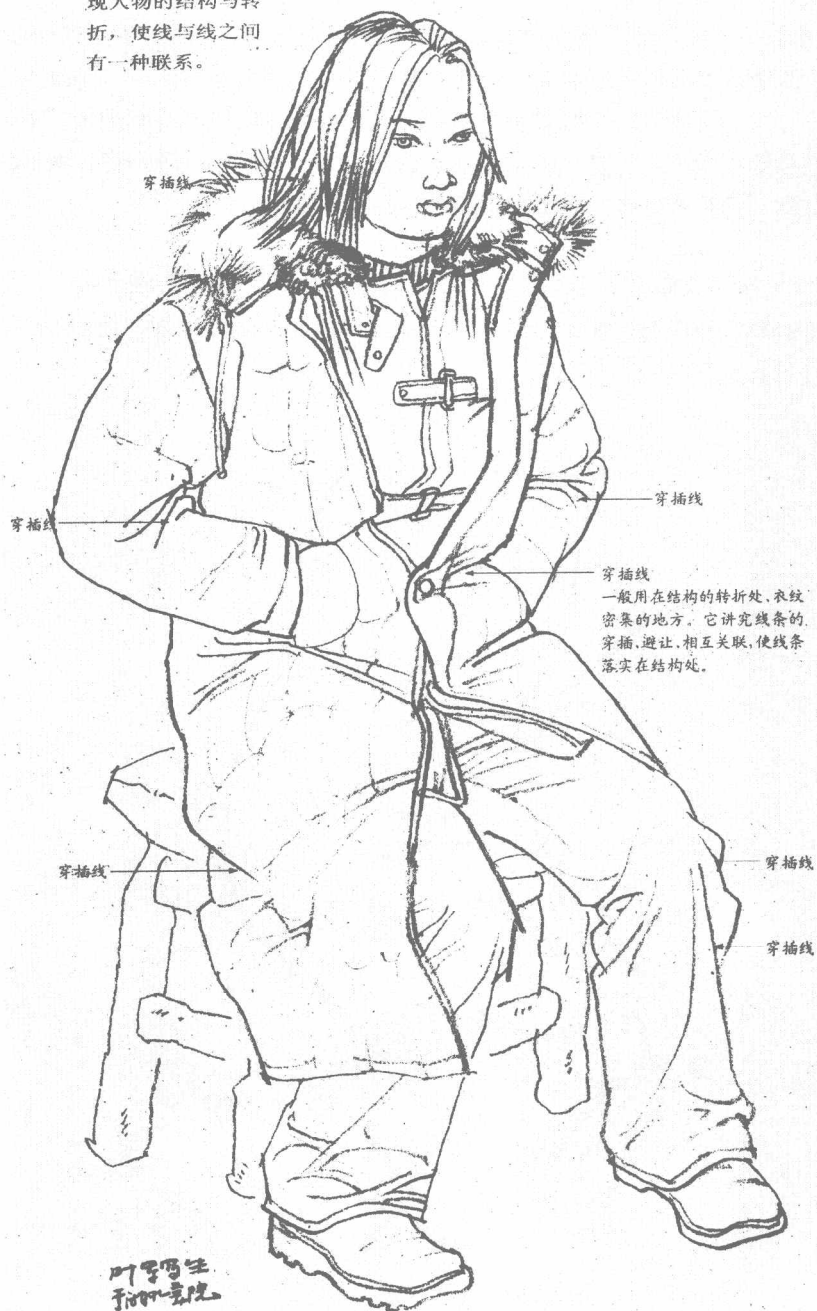
一般主要线条是用来概括人物的轮廓，而次要线条则用来补充人物的细节。如果我们在用线方法上进行理性地思考、归纳，并制定一个有针对性的训练计划，相信不会花太长的时间，我们的速写会大有起色。

线条注重轻重缓急、疏密有致、穿插避让，使之具有一种生命的张力。

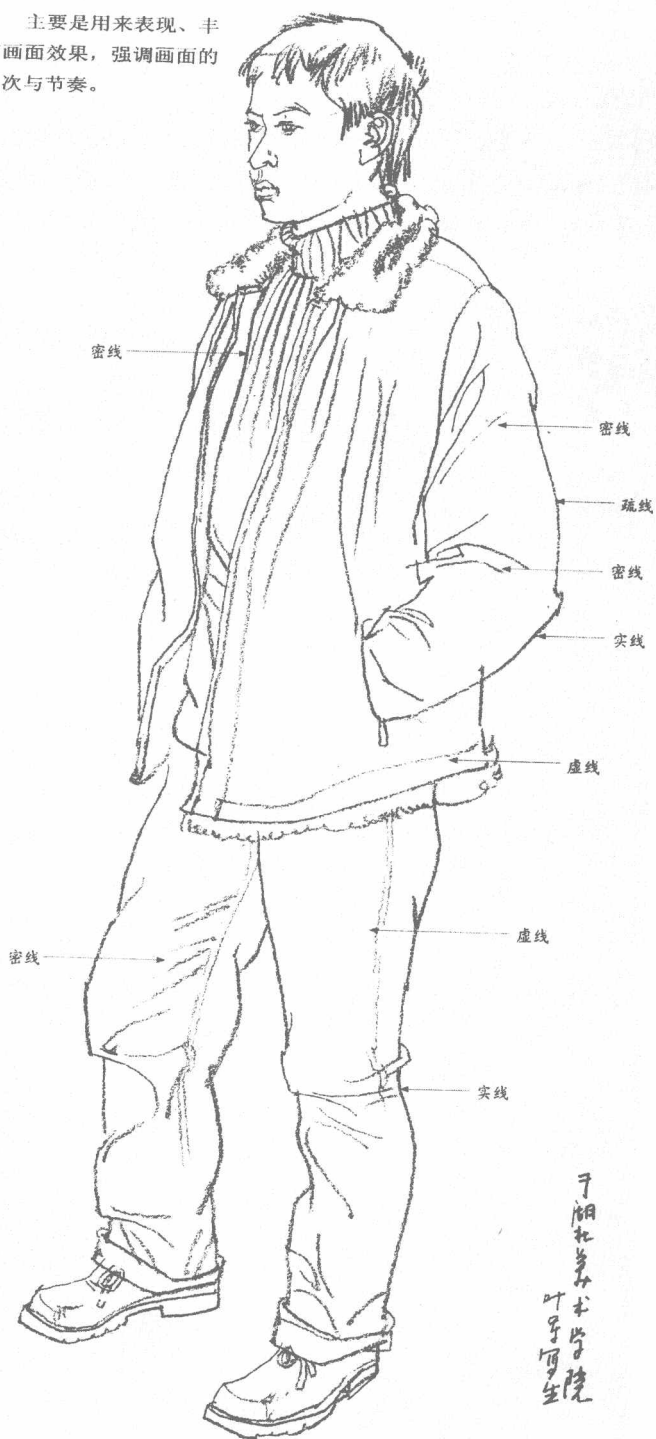
2. 穿插用线

主要是用来表现人物的结构与转折，使线与线之间有一种联系。

3.疏密用线

主要是用来表现、丰富画面效果，强调画面的层次与节奏。

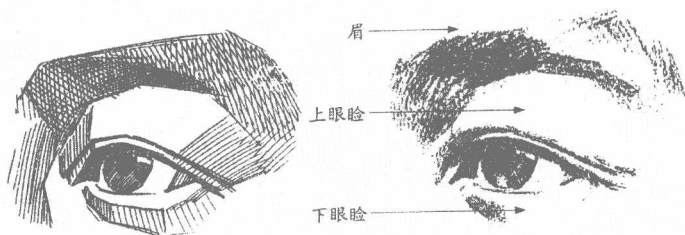

三、五官怎样刻画

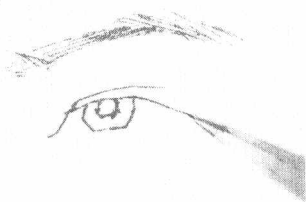
眼睛

眼睛是心灵的窗口，是五官刻画的重点。

通常我们看到的眼球只是眼球的一部分，因为眼球的上方被眼皮遮盖了一部分。画上眼皮时，因眼皮厚度和眼睫毛的投影显得比较重，所以通常在上眼皮处画深，而在下眼皮处画浅一些，甚至可以不画。画眼球时，要注意眼睛的视向一致，不然会犯对眼的错误。

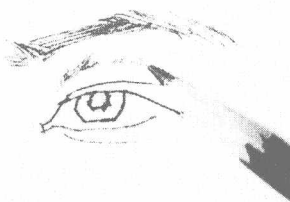
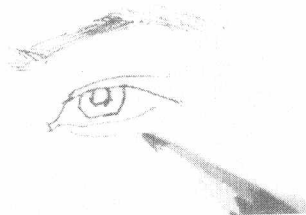
眼（正面）

1.画眉毛时，注意结构走势，概括地画出。

2.用大线果断地画出眼形，注意快慢、停顿。

3.注意眼皮的穿插和瞳孔的结构，用线肯定。

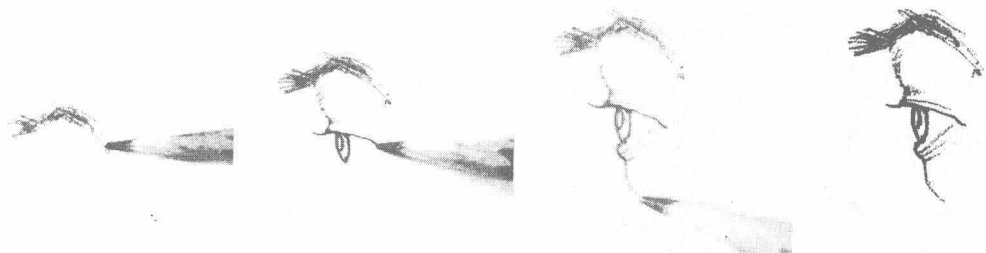

4.下眼皮可以画淡一点，这样线条不易画死。

5.用皴擦的笔法丰富一下结构，使其生动、自然。

6.补充细节，调整完成。

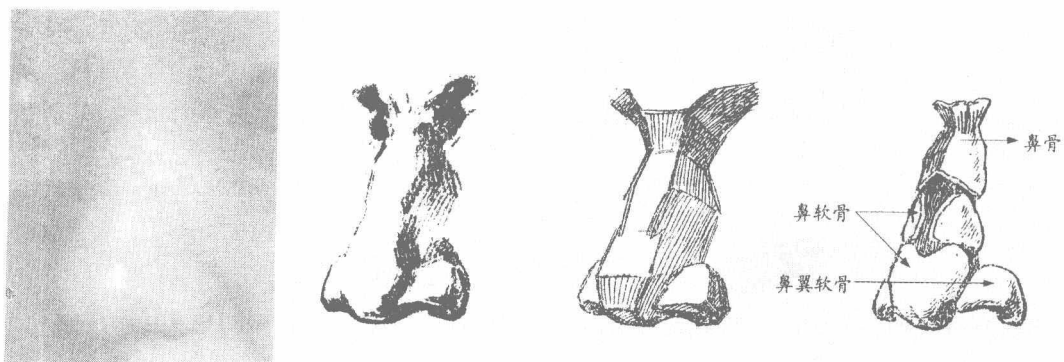
眼(侧面)

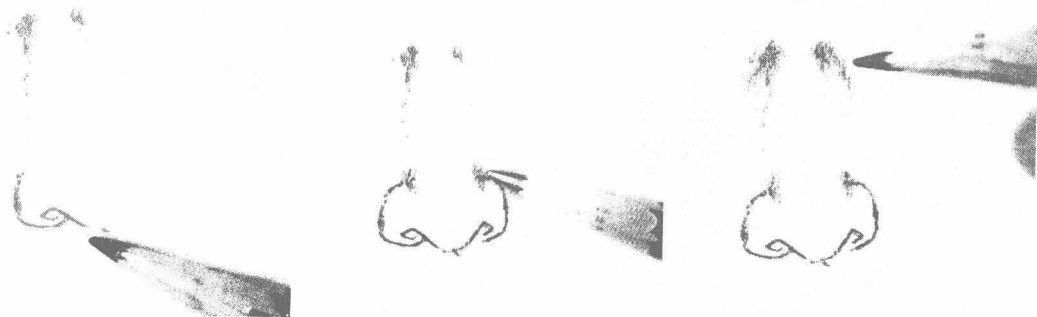
1. 观察眼部形状结构，果断画出眉毛的走势。
2. 用线和皴擦画出眼睛的结构。
3. 眼睛的下眼睑可画淡一些，这样不会把眼睛画死。
4. 调整完成。

鼻子

鼻子处于头部的中轴线上，是面部的最高点。画面部五官时，可以以鼻子作为参照物，鼻子在不同的角度时呈现出不同的形状透视。画时要注意鼻头、鼻翼形状特征，用长线画大结构，再勾出鼻翼，轻轻带出厚度即可。

鼻(正面)

1. 用虚线定位，用大线果断地画出鼻梁。
2. 注意鼻翼的前后关系，用线肯定、果断。
3. 同时运用擦的方式。