

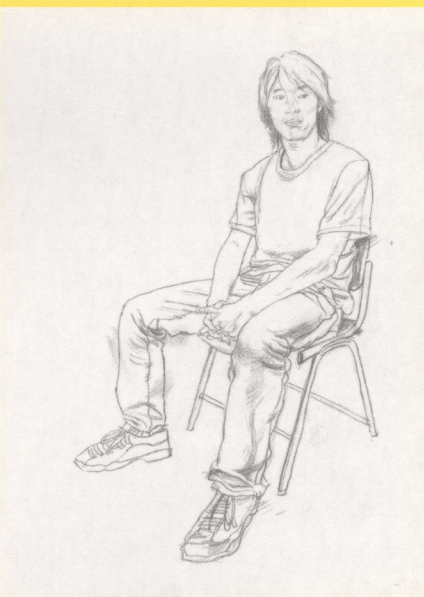
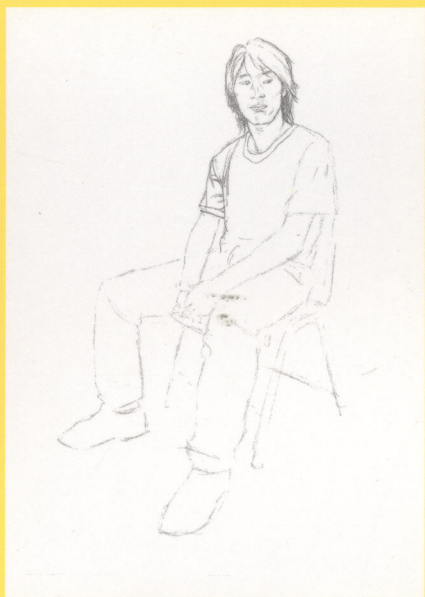
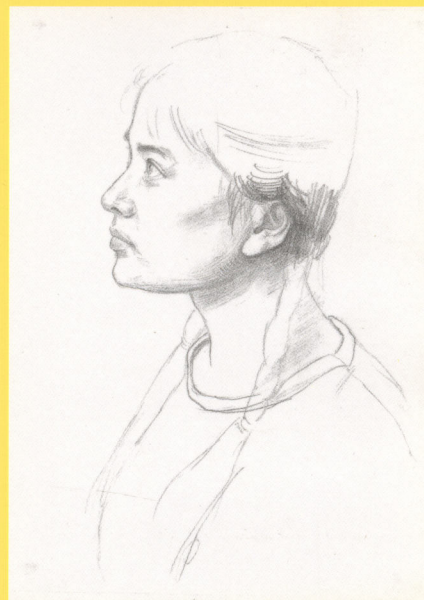
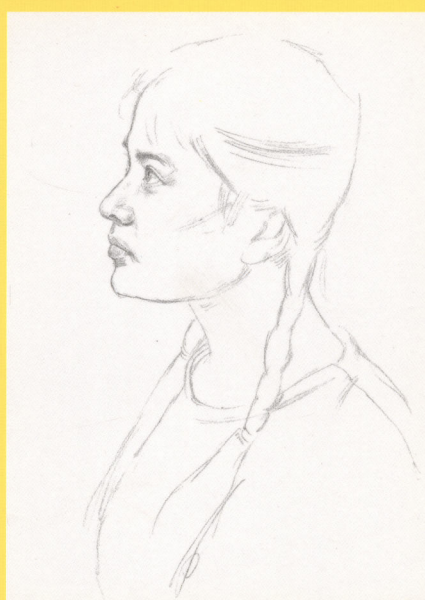
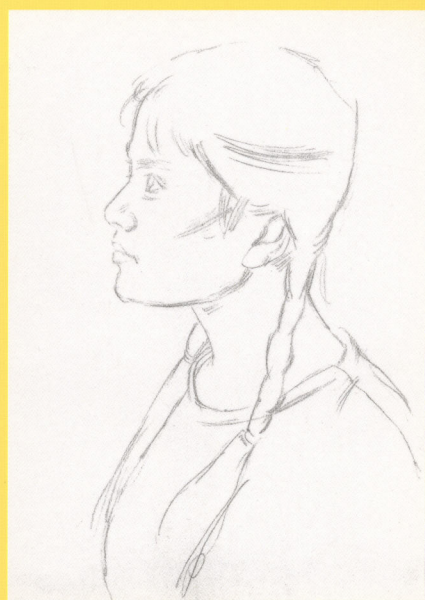
成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书

速写技法图解

李宽 编著

中国青年出版社

中国青年出版社是一家享誉海内外的国家级大型综合出版社，至今已有55年的辉煌历程。中青社美术图书的出版规模和质量一直位居中国前列，其中《向大师学绘画》、《中央美术学院附中50年作品经典》、《名师高徒》、《中青新世纪美术技法》等大批系列丛书已被列为多家美术院校的指定教材。由于中国青年出版社的美术图书创意新颖、内容权威、编辑严谨、印刷精美，目前已成为中国一流的专业出版品牌。

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书，是中国青年出版社为有志于报考美术院校的广大青年学生编辑出版的美术高考系列辅导教材。该系列根据全国多所著名美术院校的最新考试和教学要求，聘请具有丰富教学经验的美术高考辅导专家精心策划，分为素描、速写、色彩、设计等多种科目分批推出。书籍内容丰富、系统性强，是一套最新的美术基础训练和美术高考权威教材。

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书
速写技法图解

图书在版编目(CIP)数据
速写技法图解 / 李宽编著. 北京: 中国青年出版社, 2006
ISBN 7-5006-7021-4
I. 速... II. 李... III. 速写—技法(美术)—图解 IV. J214-64
中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第082230号

编辑: 中国青年出版社 中青新世纪图书中心
编著: 李宽
责任编辑: 郭光 唐丽丽
投稿邮箱: art@21books.com
出版发行: 中国青年出版社
北京市东四十二条21号 邮政编码: 100708
电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266
营销企划: 北京中青新世纪图书发行中心
网 址: www.21books.com
印 刷: 北京国影印刷有限公司
开 本: 787 × 1092 1/8 印张: 6
版 次: 2006年8月北京第1版
印 次: 2006年8月第1次印刷
书 号: ISBN 7-5006-7021-4/J · 764
定 价: 28.00元

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书

- 《素描头像步骤精解》
- 《色彩静物技法精解》
- 《素描头像精品范例》
- 《速写技法精解》
- 《素描静物精品范例》
- 《艺术设计专业高考题例精解》
- 《素描石膏几何形体精品范例》
- 《速写技法图解》

ISBN 7-5006-7021-4

9 787500 670216 >

概述

速写是素描的一种形式，相对长期素描而言，指的是在短时间内纪录、塑造形象的一种能力。从字面意义理解，它包含作画的方式和作画的效果两方面的特征。“速”是时间概念，要求迅疾地“看”、迅疾地画，而非长期素描那样缓慢而理性的描摹。“写”是一种作画的方式，是在敏锐的直观感受下，直抒胸臆的记录和书写。

速写在所有造型艺术的表现手段中，最具有易操作性、随意性和偶发性。它不是那种经过绝对严谨的理性推敲的想法与理念，而是捕捉闪现灵感光芒的主观情绪感受，是内心艺术气息最迅速展现的方式。在恣意、洒脱的线条中，并不追求完全的客观合理性，而是以“传神达意”为上品。其中人物速写要求形象明确、生动、概括、简洁、不拖泥带水，注重整体形的结构特征和运动感，忌过分的细节描摹。要在表达对象的深切感受中，概括表现它的美妙生动之处、形象的特点、动态的线条、整体感和大的透视关系。这些因素都体现在具有概括、鲜明的形象之中。在作画过程中，下笔要有形、有感觉、有力度。没有感受的线条，也就不能体现造型中的生动性。对形象的形和特征感受得愈深，就愈接近感受表现的语言符号。在作画过程中，感受形体运动感的具体性，便能抓住整体美感的味道与形式。

对于报考美术院校的考生来说，掌握高超的速写能力是通往心中理想艺术殿堂的重要一步。作为一名投身绘画艺术的人来说，素描、速写、色彩、创作能力是必须具备的几个方面。苦途无捷径，只有苦练才能了解其规律，才能提高自身的艺术素养。

速写要点

鲜活的、锐利的感觉是速写的第一前提，其次是简练、概括、生动地表现对象。但速写的关键不在“速”，有的同学认为速写越快越好，线越简单越好，这是极大的误解。

速写除了训练造型能力，收集素材之外，更主要的是速写作为一种独立的艺术形式有其无可替代的价值。历史上的绘画大师曾经创作出了无数不逊于长期素描甚至创作的速写精品：米开朗基罗充满生命的男人体、罗丹流畅优雅的女人体，还有鲁本斯准确流畅的肖像、珂勒惠支充满张力、热情的人物速写。我们惊叹于大师们充满艺术才华的速写语言和高超的审美情趣，更感慨寥寥数笔呈现出的速写艺术魅力。从他们的速写作品中我们能够感受到什么是生命，什么是激情，什么是艺术。

速写是概括与提炼的艺术，线条所表现的物像是简化了的形体。一座房屋只要画几根竖线和横线，一棵树画些粗细交叉的线就可以。一个复杂的人体也可以概括为直线和曲线的组合。这些线条看起来很简单，却概括了房屋、树和人体造型的最基本特征——结构特征，显示了物象不同的特质，传达了不同的艺术情趣。

线是速写重要的造型手段。生动的线条是作画者在对客观物象经过分析判断之后，运用情感的冲动，以简练的手法，在短时间内完成作品的语言。因其手法简洁，故可以抛弃很多细节，抓住物象最内在的本质和激动人心的东西；因其时间的短暂，作画者始终处于情绪的高涨阶段，对物象感受最强烈，易于发挥主观能动作用。好作品用丰富生动的线条刻画出极生动的艺术形象，留给观者难以忘怀的艺术魅力。

线条对客观物象的表现有其自身多变的语言，它不像明暗素描那样以直接再现的方式，而是依靠线条之间的对比和运笔变化来表现对象的质量感：表现坚硬厚重的石头用线宜粗而挺拔；表现柔而软的丝绸则用线宜细而飘逸；粗糙的物象则用干而枯的线，运笔宜迟缓；质地光洁的物象用线则求流畅等。除了线本身所传达的感觉之外，线条之间的互相衬托、对比也是表现物材质感的手段之一，这种对比与衬托更加强了线条之间的相互对应性，引起视觉对线条的差异感。如有意显示物象的粗重感，那么在显示重物质的笨拙线条边上衬上一些细而流畅的线，则更加烘托出表现主体的份量。线的疏密、节奏、粗细、紧松、轻重是构成一幅好速写重要的元素。

整体观察，局部画。整体不是看作大概，也不等于简单，而是要把握一些关系，是局部与局部之间在空间中所处的位置，表现为视觉上的强度结果。整体概念体现在认知与感觉上，落实在画上是每一局部细节形象和画面的每一笔中。局部形象被关系的理性与感觉控制，由一个部分画到另一个部分，直到整幅速写完成。

以体积、空间意识理解画形。人物的任何部位都具有体积。体积又由结构构成，生长与运动规律再构成结构，这是必须树立起来的观念。从某一角度看模特儿时，我们看到的是形成具有外形状的空间占有。所以作画时面对形状，我们应当画出上面提到的那些形体空间所包含的内容。产生视觉形象要用线和明暗方法。如果只是把视线停留在人物的表面形状上，没有把它视为基础，就必然缺少许多内容，就画不出什么东西来。我们所说的体积空间意识，显然要依靠感觉产生，用感觉把握描绘效果。同时使感觉存在于思维中，这不仅要想到，更要感受到。

提倡多画速写，而一旦掌握了方法，会觉得轻而易举，加上时间一长，表现力就会下降，概念的东西也会随之而来。原因就在于感觉和感受力减弱，习惯性画法重复，这就是我们常说的“画油了”。

感受力指面对一个人物时，画者能不能被形象的个性打动，对具有复杂特点的人物的比例、形体、衣饰、质地、动作、情景是

否敏锐。感觉是指由此是否能够产生用什么样的整体关系来表现的欲望。速写正是由于具备上述两方面而成为很好的训练方式。通过速写能使艺术感受得到不断丰富、加强，使感觉不断涌现，积累生活感受，锻炼技艺。

速写是一个手段。画生活中的人物或场景速写，重在感受。用画去感触自然气息，直接与生命信息交流、熟悉形象、发现灵感，激扬情感。在平常随手多画一些速写，一方面练手，练感受力，另一方面协调心、眼、手的运动配合。

速写拉近了艺术与生活的距离。每画一幅速写，即是一次与生活自然的接触，由手而心，直至心灵情感，同时积淀下对生活的认识，这是从事艺术创作的一个动源。经历于生活，真诚于艺术，在丰厚的自然中丰富自己的精神世界。

以我们习惯的对素描和速写的分类而言，长期画素描的人比较注重对形体结构、明暗关系的层层深入的刻画和研究。但初学者把握不好，往往容易落入观察方法和表现方法上的教条主义。重者画面表现得支离破碎，轻者呆板缺乏生气，久而久之，会变得感觉迟钝。速写的感性造型更要求形象与表现的直觉效果。作为快速的作画过程，一定要求你是概括的、鲜活地表现对象，而这正是优秀的素描作品应该具备的品质。因此把素描和速写结合起来训练，往往能产生事半功倍的效果。

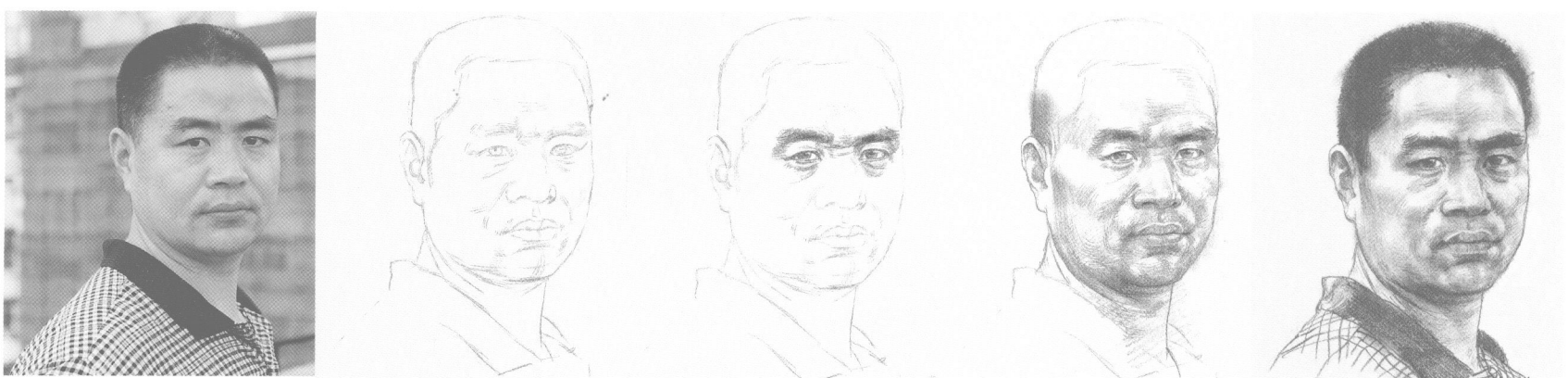
多临摹大师的作品，不要以为大师作品离我们太远，哪怕其中有些东西暂时不理解，只管先临摹，这就像欣赏古典音乐，先是听不懂，听多了脑子里有了旋律，慢慢也就懂了。

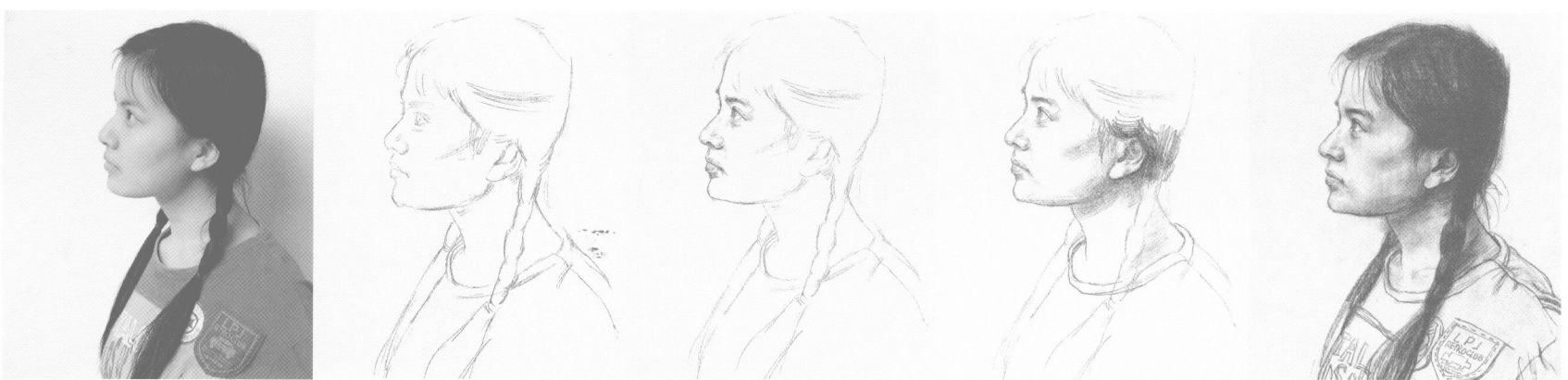
头的局部写生

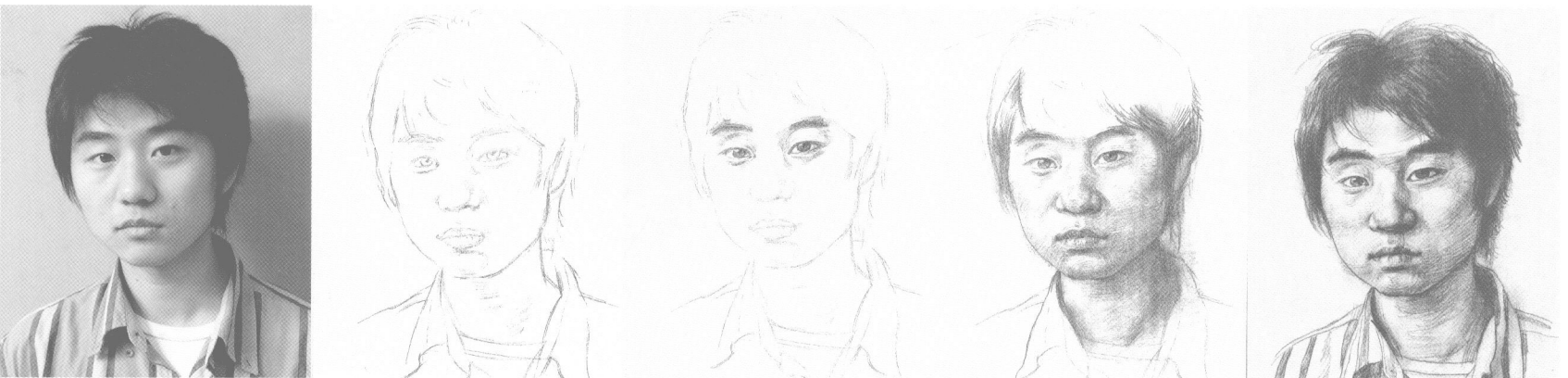
这是幅顶光男青年头像速写。第一步首先要考虑人物在画面中的位置，构图是画好一张作业的第一关。深入时先从嘴唇部画起，尽可能从结构入手，找出嘴唇及周边的结构特征。从嘴唇朝上推进，画出其他五官特征及主要骨点、肌肉关系。同时为后面深入刻画留有余地，再从头发、面部、颈部至领口部分统一对比关系。画速写头像虽不同素描那么深入，但细部的表现依然重要。

这是幅中年男人头像，先用铅笔轻轻找出构图及比例关系，这一步同画素描没有太多的区别。这个人物的眼睛很有神，眉很浓，深入刻画可从此下手。画时一定要注意他的眉弓骨与眼轮匝肌的关系。然后是全面展开的过程，五官只是头部的一部分，骨骼、肌肉应同五官有机地结合起来。认识这一点是深入刻画和调整完善画面的重要一环。同时在有限的时间内尽可能使画面丰富。

这是幅侧面女青年头像，画侧面时一定要仔细地观察额骨、眉弓骨、鼻骨、下颌骨、颈部、胸之间的结构关系。侧面的轮廓为我们提供了用线的空间，注意流畅的线条中所呈现的虚实、节奏变化。侧面头像耳朵的表现很重要，直接关系到作品的成败，所以我们一定要把耳朵的结构、穿插关系搞清楚，并较好地表现出来。画头发不可能一遍完成，先找大的立体关系，进而表现发型的特点和质感。

这是幅男青年头像，用笔轻轻找出其轮廓特征，构图要舒服。从眼、眉入手时，尽可能多观察，才可以下笔，画速写头像是高度紧张观察的过程。深入刻画时，注意五官、骨骼及肌肉等的立体、穿插关系，避免画得太平。头发要画得有蓬松感，用笔要松些，还要注意立体与质感。

这是幅绍兴老人头像速写，饱经岁月的脸上留下无数的故事。老人脸上纵横交错的皱纹，为速写用线提供了很好的舞台。深入刻画时先从结构分明的鼻子入手，推进到胡须。胡须不能一根一根地画，而是分成一丛丛，这样会整体些。还要注意把老人脸部的主要骨点表现出来，这样脸部才不会发散，才能画得结实。生动的棉布衣纹的长短、深浅、虚实不同。我们要抓主要的几条，不能面面俱到。画皱纹的起伏变化时，一定要随头部结构而行。

这是幅正面男青年头像速写，首先打轮廓用笔要松些，避免画得太板、太死，为后面的深入刻画留有余地。然后从鼻子入手，深入表现其形体特征，我们要注意，每个人物乃至局部，几乎找不到一模一样的特征，推进的过程也是发现的过程，画写生的魅力就在于时刻出现让你动心的各种微妙变化。深入、完善的过程也是你展现才能的过程，概括、准确、洗炼的艺术表现力是需要苦练才能达到的。

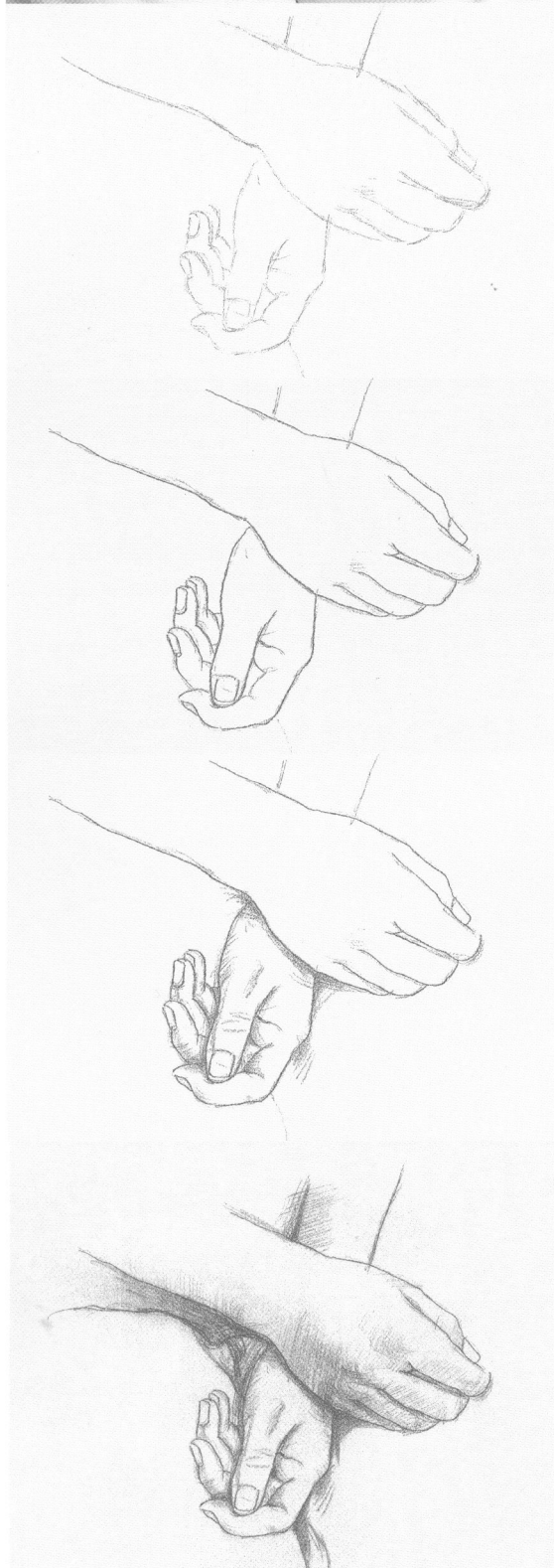

这是一幅长发正面女青年头像速写，因要表现长发的特征而使画面生动，故面部可画小些，把头发装进画面里来。首先从眼睛入手是一种常规的步骤，但一定要手画局部，眼观整体。女青年脸部深入时，尽量弱化明暗、转折等关系，这样才能更好地表现皮肤的质感。头发不是一堆黑黑的重色而已，它是有形、有虚实、有变化、有较丰富层次的。

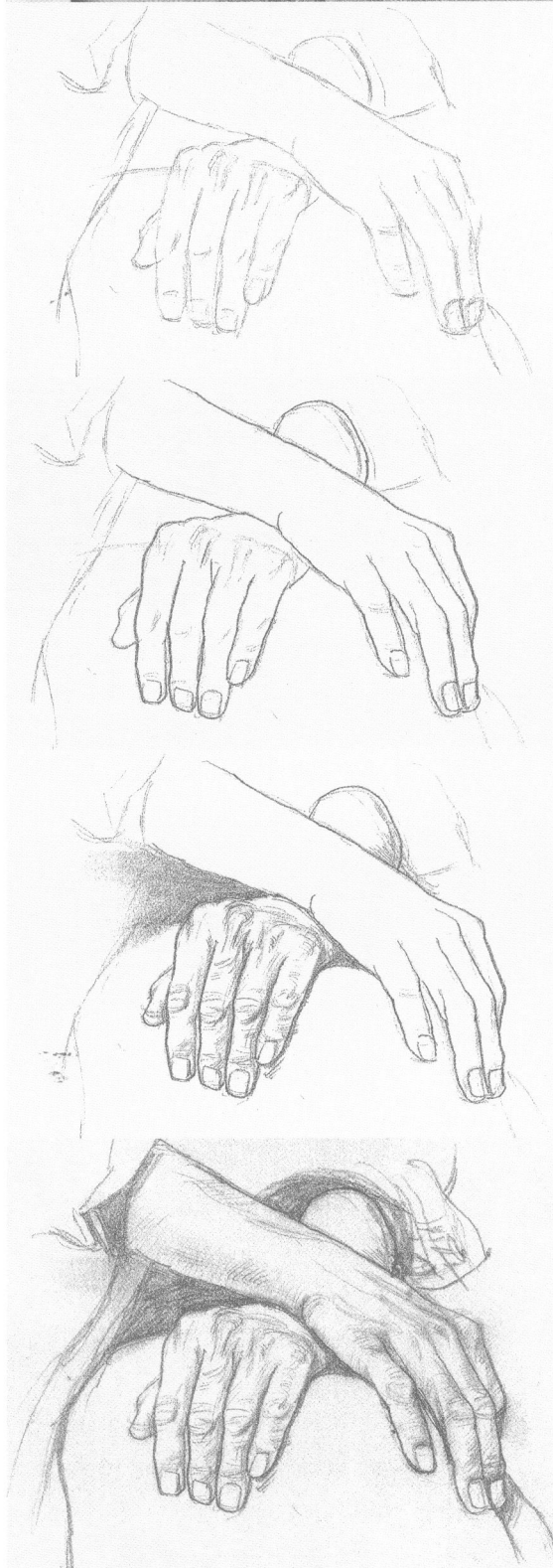

这是幅中年男子头像速写，从第一步乃至最后完成都应在兴奋中去画，没有人在漫不经心的状态下画出一幅好作品的。首先从眼睛入手，注意两眉之间的降眉肌的形状变化，这是对象的重要特征。五官与骨骼、肌肉在人脸上是不可分割的一个整体，要刻画得准确到位。最后完成头发与围巾，尤其是围巾的衣纹穿插关系。注意线条要生动，这是作品的意趣所在。

手的局部写生

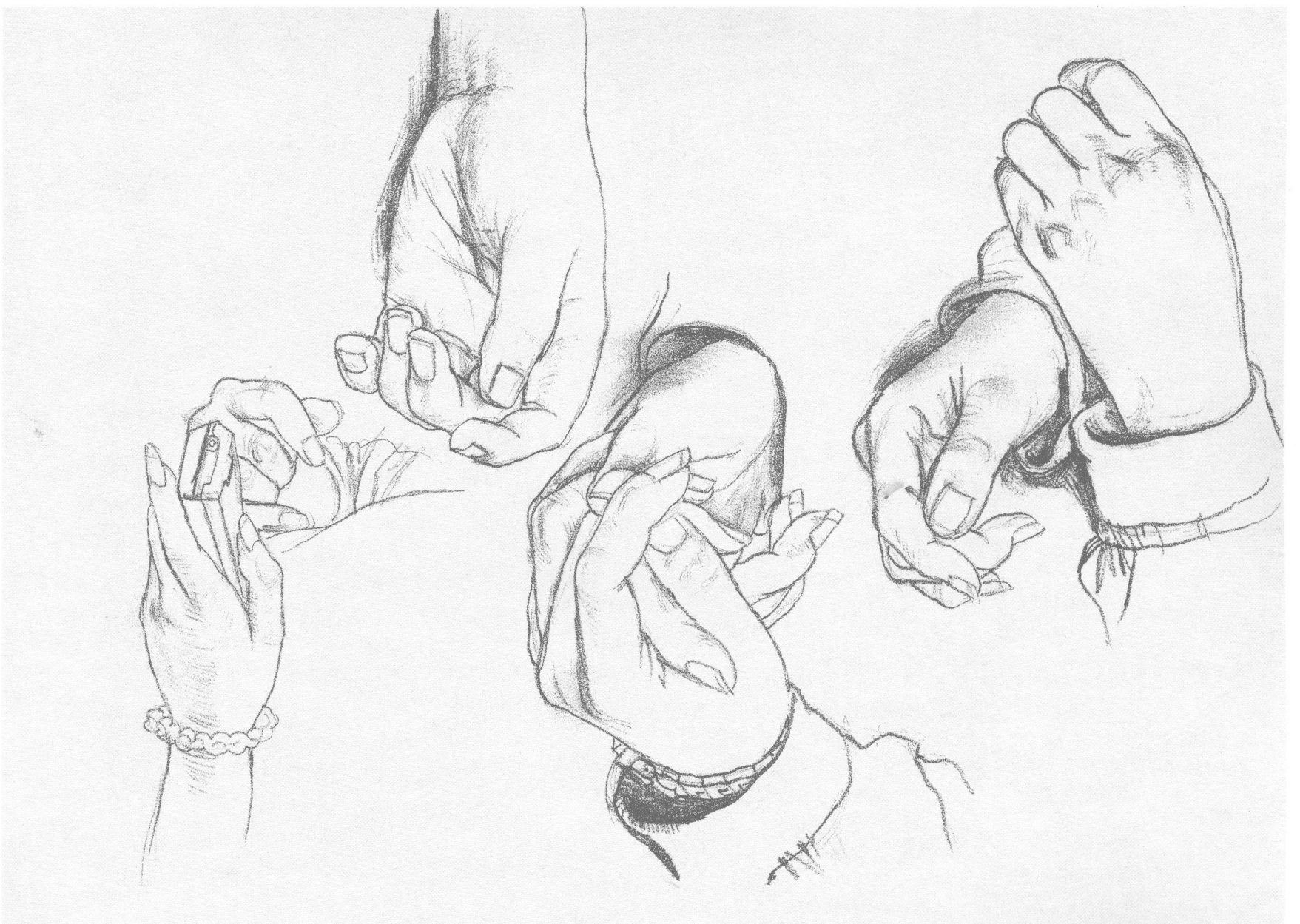
这是幅女青年的手，和男性的手相比，线条要柔和、流畅些。首先用肯定的线把手部外形表现出来，注意手指之间微妙的形体差别。然后可以从任意一个手指开始塑造其细节，注意表现局部时要时刻观察整体。女性的手不要过分强调骨骼转折部分，甚至可以减弱。这样方能表现出女性的肌肤特征。

这是幅较瘦男性的手，骨骼清晰，明确。刚开始进行速写训练时多画此类手有助于了解手部结构。首先用肯定明确的线画出其外部形态特征，注意线的虚实变化。一般情况下，骨实，肉虚。然后深入塑造其手部特征，应强化骨节的转折部分来显示男性手部特征。手的表现要控制好度，夸张过了成漫画，被动描绘就会不生动。这就要求在练习时要多观察、多体会。

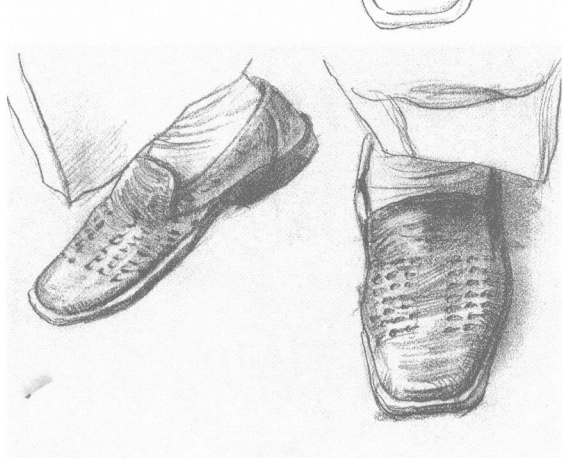
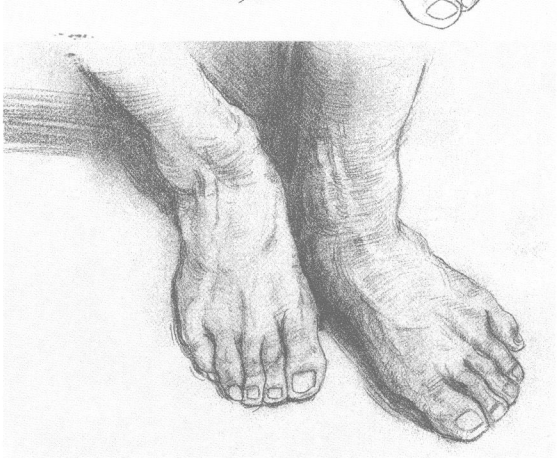
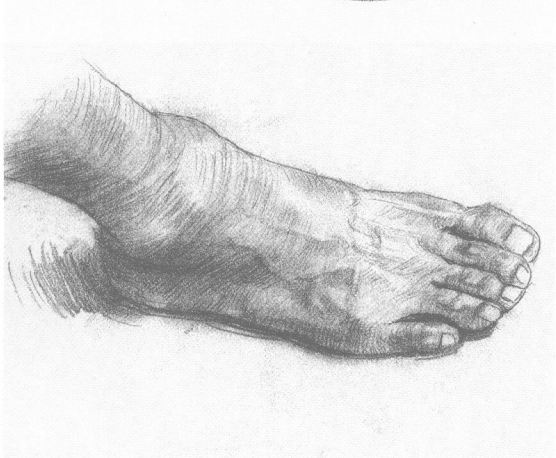
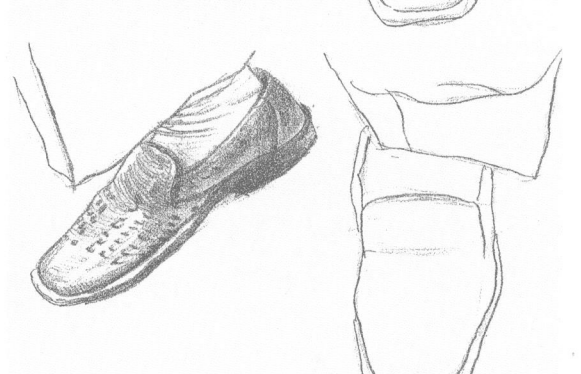
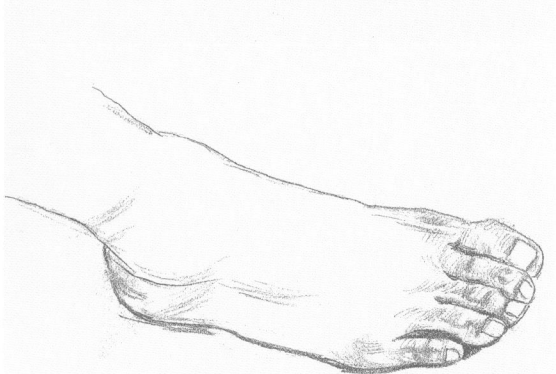
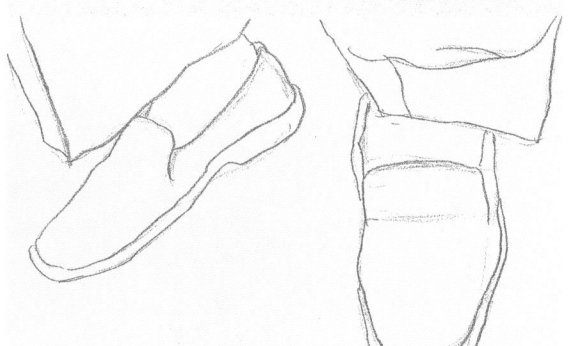
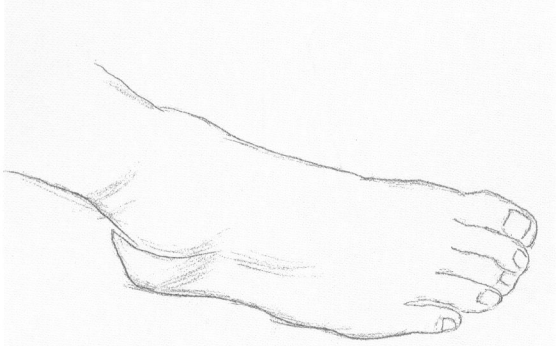
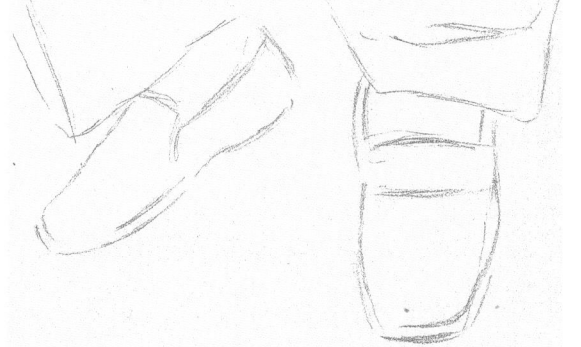
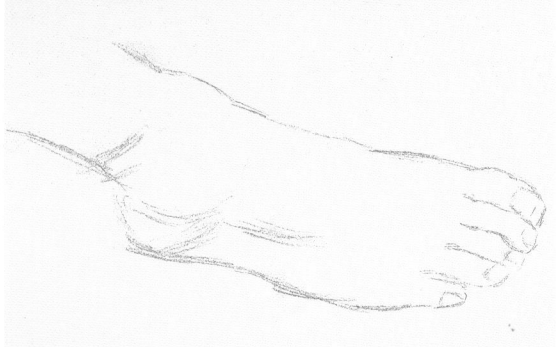

手的主要骨骼有：指骨、掌骨、腕骨和腕关节。影响手部造型的肌肉有拇指短肌、小指短屈肌、第一背侧骨间肌、拇间肌。先用精准的线条来肯定外部轮廓。然后从右手的部分开始深入，抓住手指的三个转折处。虽说在速写中不是十分强调体积感，但头脑中应有立体意识才能下笔成形。中年男子的手显露出的经脉都是生动的因素。

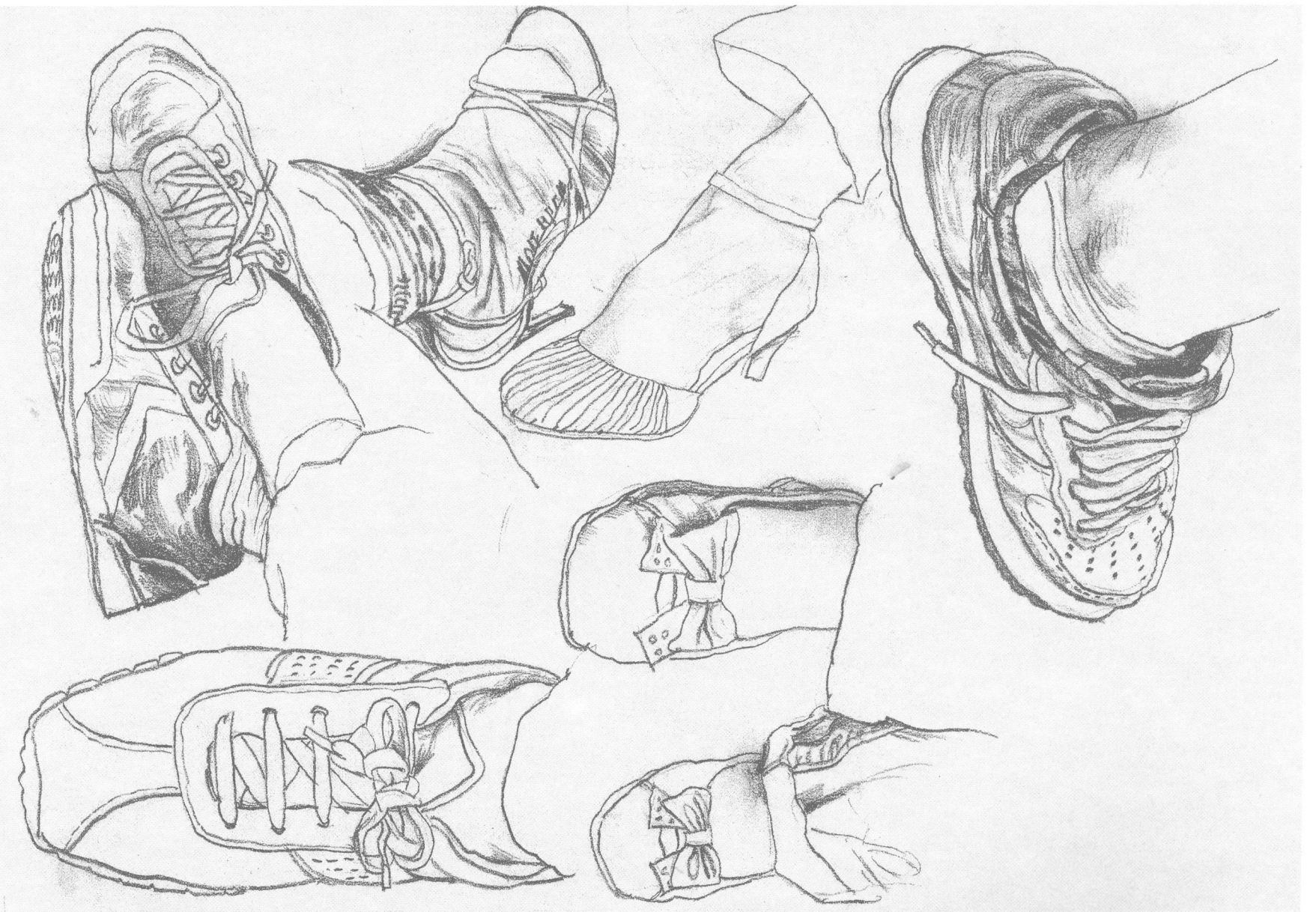
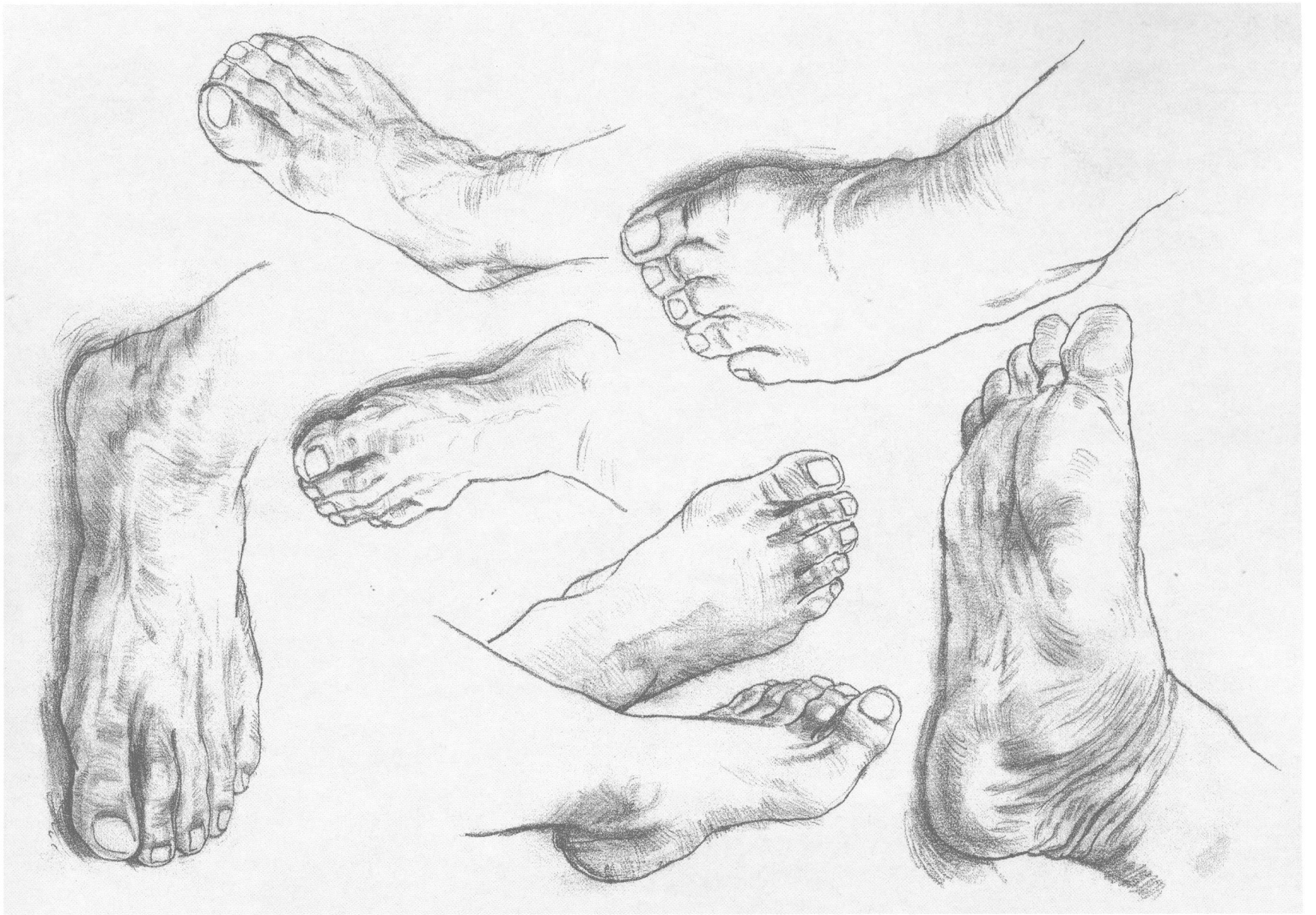
脚的局部写生

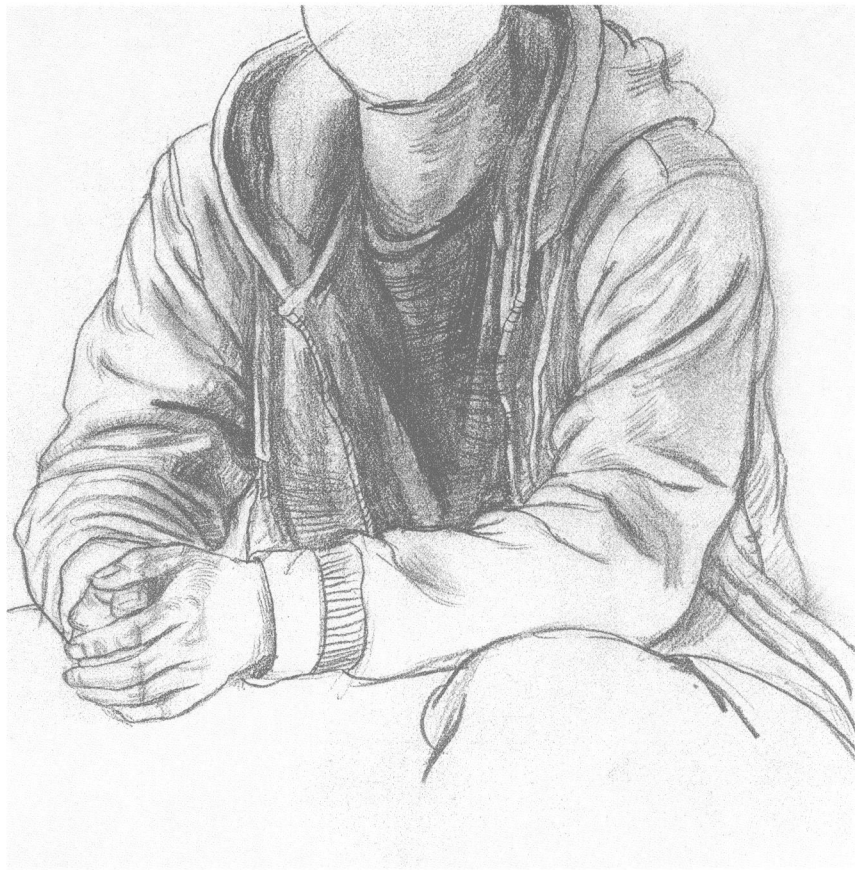
脚的造型主要有四个部分：脚趾、脚背、脚跟、脚踝。这是幅男性的脚，先用明确肯定的线条表现出大的外部形态，注意边画边体会其内部结构。再从脚趾开始深入，注意每个脚趾微妙的变化，不要概念地去画，否则不会生动。最后进一步强化立体感，体现出丰富的层次变化，把脚画得生动、准确。

这是一双男性的脚。打轮廓时，注意两只脚的不同。首先要从整体入手，用清晰、富有节奏的线表现其特征。然后从左脚开始深入，每一个细小的变化都不要忽略，这样才能使画面耐看。注意两只脚不光是轮廓不同，在深浅层次上也有变化，我们要做的就是发现并把它表现出来。

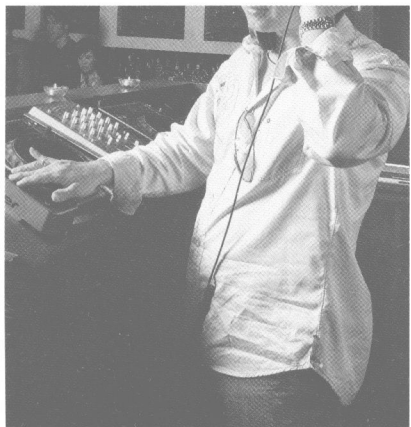
这是一双男性穿鞋的脚，先概括画出两只脚的基本形及比例关系。用肯定的线画出大的外部形体，注意鞋的结构要清晰。然后从左脚深入画鞋，一定要时时牢记内部脚的存在，这样才不至于只有鞋而没有脚。深入刻画右脚时要时刻观察左脚，否则会出现位置、形态的不准确。画鞋时重点要抓住结构，然后才是上面的装饰等。

衣纹的局部写生

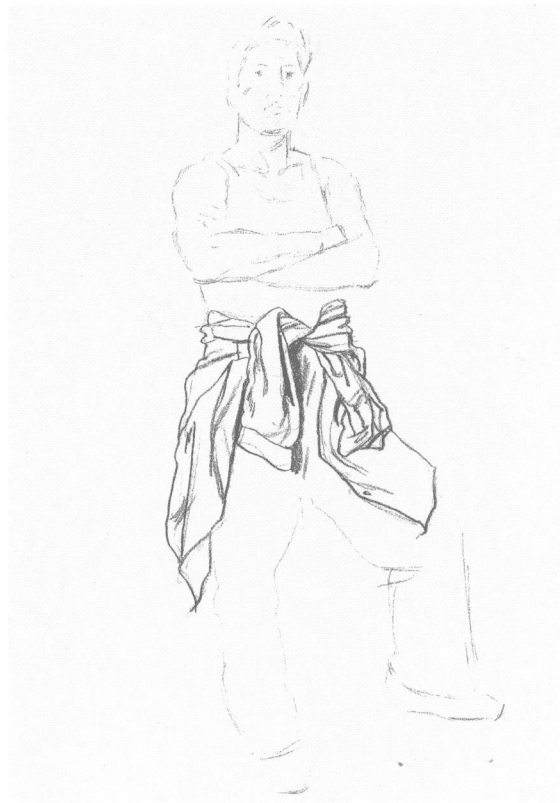
这幅与下幅的衣纹质地明显不同，比较偏厚，所呈现的衣纹特征和线形有明显差别。从左手衣纹开始深入，注意手臂的透视变化。画衣纹时千万别忘了它的内在结构变化。画右手衣纹时同左手衣纹做比较，它的线条相比而言要疏散些。注意衣纹的变化同样有个性特征。胸部、领口部分比较重要，线要体现出结构的转折。同时我们应牢牢抓住和强化对象提供给我们的感觉。

首先轻轻画出衣纹的基本形态。这一步要观察准确，形不能跑得太远。从右手衣纹入手，注意衣服面料不同而呈现出不同的线型特征。画衣纹不要画得太碎、面面俱到，外型及主要运动线结构永远是第一位的。辅助衣纹线可以放松些画。画出左臂衣纹，注意同时和右臂衣纹比较。然后回到整体，强化线条的轻重和节奏。

单人写生

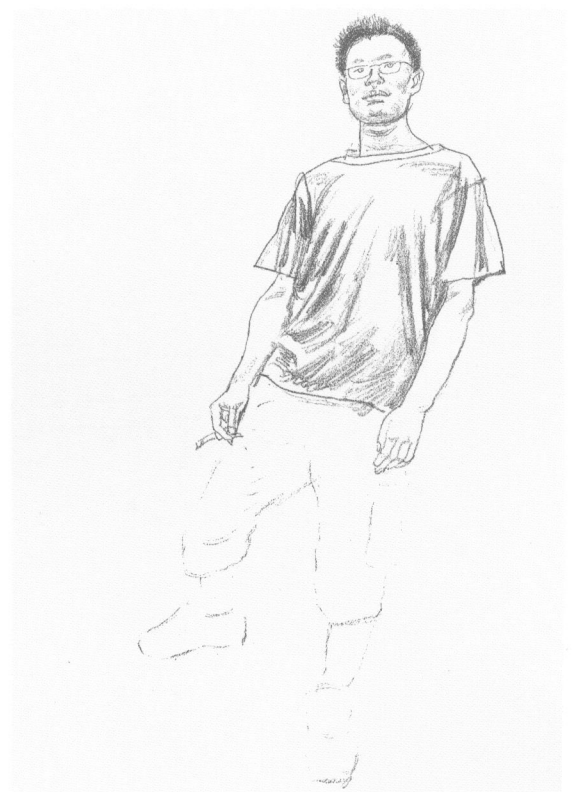
首先用2B的铅笔，轻轻找出人物在画面中的大小位置，并找出其头部、双手、双脚及其主要部位的轮廓比例。此练习可以先从腰部围着的衣服入手，进行刻画表现。速写要求用笔、用线肯定生动，尽量一次到位，方显速写味道。而后画出头部、双手及上衣，注意没被衣纹遮挡的裸露部分，应表现出主要的骨骼、肌肉及形体特征。如锁骨、手臂肌肉群等。最后画出双腿及双脚。相比而言，双腿的裤纹较多、较重，可以强调这种感觉，这就和上身形成了轻重以及线的疏密对比关系。

画大体轮廓时除了人物实体轮廓外，还应关照无形的轮廓，如左上肢和胸部中间形成的三角形等虚形。它也是找准轮廓的重要参考依据。进一步刻画时可以先从眼睛入手，顺而展开画，尽量做到眼动、手动，趣味到。这是需要多看好作品，多理解才能达到的熟练境界。腿上放的上衣是此图的趣味之处，疏密有致的线条为线的表现找到了空间，同时注意手的表现要准确、生动。双腿依然用丰富生动的线条，一定注意主线和次线的关系。

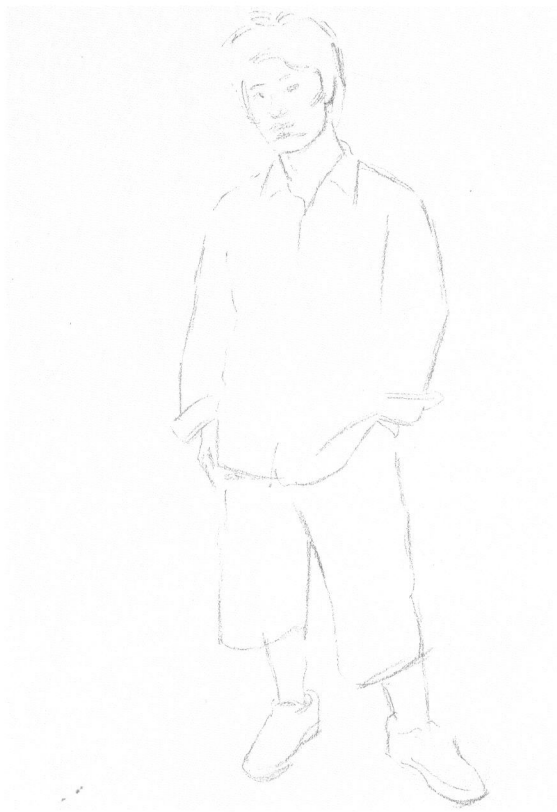

画大轮廓时最重要的是注意几个重点的位置距离。如头部、双手、双脚、双膝、双肘的几个点。这幅速写从头部开始深入展开，画头部时要抓主要特征，切忌不要陷入表现明暗及细节的泥潭。双手的表现要注意腕部、手掌、手指部的大形，尤其是手指部分的三个骨点的转折关系。如果说我们画头和手时比较紧张怕有毫厘的走形，那么表现衣纹时我们相应要放松，要找大线，找节奏。

在安排模特时，一定要注意不要把模特摆放成“电线杆”，直而缺少变化。人物的重心点要有变化，模特要呈现出一定的动态，这样画出来才生动。表现头部时，虽不能像素描画得那么精准、细致，但五官的基本特征要认真地把握。画上身部位时，注意双手同上衣的线条疏密对比关系。还要注意两腿之间的衣纹线条对比变化，左重右轻、左密右疏。

每个模特站在我们的面前时，都会呈现其独特的个性。五官、头发、高矮、胖瘦及衣服等细节都可以反映出其个性。首先概括的画出五官特征，画颈部时虽用笔不多，但锁骨、胸锁乳突肌及喉结都要表现出来。上衣的线条很有趣，除了表现出衣纹的变化之外，上面的条状图案要紧紧随着衣纹结构的起伏而变化，不要画成直线。有了上身衣纹的密，自然就出现下身衣纹的疏，上下就出现了节奏对比变化。