

快速提高素描技法系列教材

孙嘉英人物·风景速写表现实例

中国民族摄影艺术出版社

快速提高素描技法系列教材

08

孙嘉英人物·风景速写表现实例

中国民族摄影艺术出版社

孙嘉华艺术简历

1982年毕业于中央工艺美术学院装饰雕塑专业，获学士学位。1990年研究生毕业，获硕士学位。毕业后留校任教至今。现为清华大学美术学院副教授。

出版有：《装饰雕塑设计——浮雕》（黑龙江美术出版社）；《建筑素描技法》（长春出版社）；《中国民间美术，民间佩饰》（人民美术出版社）；《线绘造型基础——速写》（清华大学出版社）；《首饰艺术》（辽宁美术出版社）。

前言

随着艺术院校的扩招与学习美术专业人数的增多，在我国掀起了一股学习美术的热潮。众多学子在这股热潮中苦苦追求，找寻着通往艺术圣殿的便捷之路。然而艺术的学习非得有一个循序渐进、反复锤炼的过程，并没有真正的捷径。要说有捷径：一是要持之以恒地下功夫，二是要掌握科学的学习方法。没有好的学习方法，即便投入巨大的精力亦收效甚微，甚至越学越偏，误入歧途。当前，市场上充斥着各种急功近利的艺术教学辅导书，皆想通过“填鸭式”的方法达到速成效果。但往往欲速则不达，这种不求甚解的速成法不知道耽误了多少年轻学子的美好前程。在这样一种大环境下，无疑迫切需要能够体现艺术学习规律的教学辅导书。作为负责任的美术编辑与出版人，我们选编了这样一套《快速提高素描技法系列教材》，以让广大学子在追求功名的同时实实在在地汲取艺术养分，从而走向成才之路。

素描学习过程漫长而繁杂，初学者往往被复杂表象所迷惑，然而其内核必有简洁规律可寻。只有准确地掌握其内在规律，去繁就简，才能快速有效地提高素描水平。《快速提高素描技法系列教材》的作者来自各大美术院校，都是中青年教师。他们在艺术上已趋成熟，又长期工作在教学一线并主持素描教学工作，有丰富的创作与教学经验，善于运用简洁的方法解决复杂问题，教学手段深入浅出，能够在较短时间内将学习者领入艺术的佳境。

在此向参与该书编著的老师表示衷心的感谢。同时希望该套丛书能成为广大青年学子的良师益友。

编者

图书在版编目(CIP)数据

快速提高素描技法系列教材 / 孙嘉华主编.
—沈阳: 中国民族摄影艺术出版社, 2005.12
ISBN 7-80020-043-X

I. ①素… II. ①孙… III. ①素描—作品集—中国—现代—教材 IV. ①J204

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2005)第18306号

快速提高素描技法系列教材 08

孙嘉华人物·风景速写表现实例

出 版 中国民族摄影艺术出版社
主 编 唐仕伟
作 者 孙嘉华
责任编辑 胡帆
出版发行 吉林人民出版社
设计出版 北京龙吟雅兴视觉艺术中心
印 刷 北京斯大印刷厂
统 销 新华书店
开 次 2006年8月第1版第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/12
印 张 全彩图版27面图版
册 数 ISBN 7-80020-043-X(2/445)

五分鐘之內完成

舞蹈速写需要一定的记忆能力，抓住对象瞬间的鲜明姿态，迅速、果断地下笔，方能把握住画中人物的生动性。持久地练习，可以提高作者快速、果断的表现力。

建筑群的表現，也要體現動勢。
要注意區分近景、中景及遠景線條的
疏與密。

关于速写

目前, 高考前的学生对速写的练习还是很重视的。这得归功于美术学院校对速写考题的不断改革, 分数在总分中所占有的比例的提高, 反映了各大学院校对考生速写能力的重视。

入学后, 课堂上的速写课安排一般很少。学生对速写练习的自觉性就不得而知了。据观察, 高年级同学徒手快速绘画的能力是较差的: 无论是四年级的人体素描(速写), 还是设计课时的草图表现, 均反映出学生在临场快速表现能力掌握上的欠缺。实际上也是速写能力的欠缺。这种欠缺直接影响到学生的创作、设计的表现, 以及日后工作中的充分发挥。

一次, 我为某公司设计招贴(也可以说是改进设计), 就听到有人发出感叹, 说当届毕业生功底很差。我觉得主要是动手训练的不足, 以及表现方法的问题所致。2005年, 我将毕业班学生的毕业设计(论文), 同时也给他们的日后去向作线性调查。公司的董事长看了他们的毕业设计(电脑设计图稿), 提意见, 但提出要考考他们快速设计、表现的能力。其结果可想而知, 他们的表现远不如他们设计的电脑图稿。原因就是, 大学四年里, 他们很少画速写。有限的素描训练也无法重长时间的“磨难”。

2005年在纪念郑可先生百年诞辰纪念的首次筹备会上, 不少人提起郑可先生当时的教学方法, 就是现在看起来也是很好的。郑可先生典型的教学理论, 就是“多画速写, 多画设计草图。”而现在的教学课程安排, 价格怎略? 这种“动手、动脑”能力的培养。

我画速写的时间很长, 教速写的时间也不短。还先后写了3本有关的书。这一次是第4次出有关速写的教材。因为我对它有着太多的感情。前几年, 上建筑速写课时, 我喜欢和同学们一起画, 从中有一种久违了的安静与幸福的感觉。空暇时, 我还为许多公司设计壁画、纪念图招贴。通常需要在很短的时间内交稿, 这就迫使我在梦中醒来后, 再爬起来“赶活儿”。每当我夜深人静时, 也是我感到最幸福的时候。常常是: 下笔如有神助, 设计稿往往一挥而就。我深深地体会到了“速写”对我的帮助, 尤其是当“最紧急的时刻”来临之际。每当我挑灯夜战告一段落时, 都会心平气和与感激之情。

我常常会想起大学时代郑可先生、朱肇奎先生、何冠霖先生、何燕明先生和祝晓黎先生等诸位前辈们对我的指导与帮助, 都是令我永远难以忘怀的。郑可先生在数学上一贯倡导速写的重要性, 他要求学生每天画100张速写, “勤动脑、多动手”是他强调的教学要求。他的人体素描也主张一个“快”字, 他将素描体数根画成一排作画, 笔迹可粗可细, 可轻可重, 在较短的时间里, 就可以完成一幅以线造型为主、表现十分丰富的人体写生素描; 在人体写生时, 他强调运动势态, 反对对静解新画面。当时我们十分不理解。现在回想起来, 觉得也有一定的道理。他是让我们关注整体的形态特征, 避免机械、僵死的“抠、磨”。

严格的教学要求, 大量的作业量, 以及正确的方法指导, 使同学们的学习热情十分高涨。尤其是在素描课期间, 同学们晚上纷纷起来画, 使当时的任课老师朱肇奎先生感动得不得了, 当作为民办大学校长的他在讲课时, 仍常常满怀热情地提起, 当年中央工艺美术学院艺专七八级学生们废寝忘食、努力学习时的情景。在着重表现形体大关系的同时, 郑先生也十分注重细节的表现。一次, 在画罗德的速写时, 我仅仅画了罗德大致的形状, 而没有表现出它破碗般的特点。郑先生见了很是生气, 问: 为什么对罗德的破碗特点视而不见? 这件在一年级素描课上发生的事情, 虽然已过去了二十余年, 但却给我留下了深刻的印象。并使我以后在观察表现形体时, 养成了特别注重对象特点的观察与表现的习惯。

我也时常回想起中学时代。在那个令人感到压抑的年代里, 会画画的特长曾给我一点自信。当时的美术老师名叫冯雨祁。他常常带美术组的同学们去公园、动物园写生。最令我感到高兴的时刻, 就是听到广播喇叭里传来美术学院活动时的通知, 因为同班的同学们都会投来羡慕的目光。冯老师经常会给我们做示范, 能大胆、肯定、流畅的笔法, 会留下深刻的印象。也为我今后的学习奠定了良好的基础。尤其是当我考入大学时, 发现同班大部分同学以前速写画得很少时, 这种体会就更深了。可以说, 冯老师是我在中学时代学习速写的启蒙老师。

事实告诉我们: 对于搞设计的人来说, “千言万语不如一张纸”, 只有手绘才能快速准确地表达设计者的设计构思。速写能力的强弱, 直接影响着准确地表现, 以及呈现效果的好坏。

我希望能通过这本书, 将自己的感想告诉大家, 那就是: 速写会帮助你成功!

谨以此书献给我们:

敬爱的父亲——杨树本教授, 敬爱的母亲——张静于大夫

孙嘉豪

孙启明

1. 问：人物速写的基本要求是什么？

答：比例、动态与重心是人物速写的基本要求。

2. 问：速写的最大特点是什么？

答：快速表现——就是速写的最大特点。由“快”带来的画面效果是：概括、简练、生动及夸张。

3. 问：如何达到快速的目的？

答：速写为了达到快速的目的，多用线条表现或在线条的基础上略加明暗。

4. 问：速写表现的范围包括哪些？

答：速写所表现的范围十分广泛，按通常所描绘的景物描写类别有：人物速写、道具速写、动物速写、室内外景物速写、创意速写等。

人物速写：这是最常见的一种速写，可分为头像速写、胸像速写、全身速写、动态速写、人体速写、儿童动态速写等。

动物速写：描绘动物静态或动态的速写。自从原始人在他们的岩洞壁画上画上动物以来，人们就已经对描绘动物感到了兴趣。自然是灵感的源泉，面对不断变换姿态的动物，更需要我们画得快、画的大胆。速写时，必须在一瞬间抓住动物的要点及形体的特征，通过不断的练习，不断认识形体——追求动态，并抓住动物的特征。

道具速写：为了创作、设计需要，人们还需要对箩筐、鞋、衣、兵器、日常用品等进行描绘，这种形式的速写有时用处也很大。汽车、渔船、自行车等生活中的交通工具，也可归入道具速写这一类别。

室内、外景物速写：这也是速写中的一大类别，可以描绘室内环境，以及山水、建筑、房舍、草棚、森林、旷野、植物等。

创意速写：也就是设计。创作的草图阶段。此阶段需要作者快速、熟练的运笔表现出自己最原始的构思与创意；有时随手涂鸦，也可激发灵感的迸发。

5. 问：人物速写的训练步骤是什么？

答：人物速写的训练步骤分别是：站立和坐卧人物；头像速写；手与脚儿的画法；各种姿态的人体速写；动态速写。

6. 问：速写人物训练为什么要先练习全身速写呢？

答：速写训练的目的，就是为了培养学生从大局入手，从主要结构姿态入手。初学画人物速写时，往往过分怙局部，用很长的时间画头部，忽略了人物整体姿态与比例的把握。另外，头部描绘用笔要求：既要简练，又要能抓住特点，要“形神兼备”，且变化微妙。因此，可以将动态明显的人物站立速写放在最前面训练，作为速写训练的第一课题。

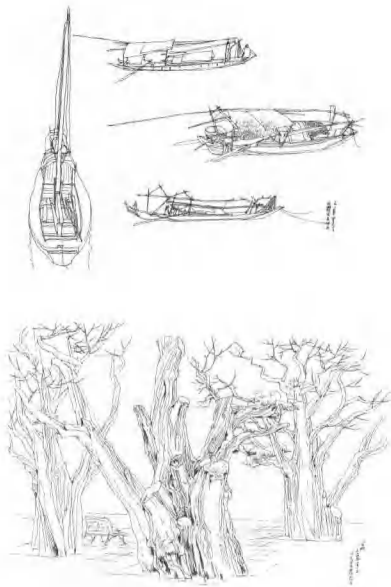
7. 问：如何表现人物站立和坐卧？

答：站立：站立人物首先选择侧正面的角度，因为这个角度最易于体现人物形体动态特征。进行速写训练的学生，可以从头部画起，头一笔：表现颈椎到背椎处的结构，到表现腹部位置，再表现支撑身体重量，同时又最能体现人体舒展优美姿态的腿。要注意大腿与骨盆的连线，以及人物动态、比例和重心的表现。表现全身速写的重点是：躯干、腿部，其次是胳膊，最后才是头部。有的画面适合从头部开始，也有的适合从躯干部分起笔。可以根据具体情况定夺起笔的顺序。

坐卧：要注意形体重叠时造成的对应关系，及形体部分的透视处理。要注意：体积感和形体的透视变化。衣纹的处理要暗示出人体的体积感，以及透视变化，而不能破坏变化的规律。

8. 问：画人物速写的重点是什么？

答：重点要求：比例、动态和重心，要反复练习。同时，注意节奏感，要尽可能地拉长线，先不必过分注意衣纹的处理。时间要求：5—10分钟/张。

如果感到手还不熟练，可以分阶段完成。开始起笔时用笔要轻，将大的形体基本找准后，再画一遍，在关键部位加重，并进行深入刻画，之后进行整理，注意疏密及强弱关系的处理。

作业要求：时间10—20分钟/张，变换多种角度的练习。

9. 问：如何在有限的时间内高效快速提高人物速写技法？

答：首先手要勤快，进行大量临摹与写生的练习，每天都要画数十张。就是不画时，也要注意观察人们的形体与临部的特征，考虑如果画，应该着重表现的是什么。另外，练习要长，短时间相结合，慢慢交替练习。

10. 问：如何使画面中的人物生动？衣纹表现要不要简化？

答：用线熟练，并注意节奏变化，可以使观者感到愉悦，也使画面生动，流畅。

简而言之，就是：熟能生巧。只有大量、艰苦的练习，才能取得理想的效果。

衣纹表现一定要简化而概括，尤其是在画有时间限制的速写时。

11. 问：如何快速抓住对象的动态与形体特征？

答:记忆。第一感觉很重要,印象也会深刻,一定要将对象鲜明的特点牢记在心,保持到最后。

12.问:如何表现人物动态速写?

答:动态速写带有默画的成分,尤其是舞台速写。面对舞蹈或戏剧形象的瞬息万变,作画者不但要熟练、果断的下笔,更要有默记的本领,做到过目不忘。鲜明的动态牢记心中,几根线将大的舞姿抓住,然后再添加服饰、道具等物。记忆、夸张、强调、快速是动态速写表现的特点。

13.问:画儿童的速写,应该注意什么?

答:先要了解儿童的形体特点,快速果断地下笔。他们的动作变化快,但有时具有重复性,有一定的变化规律。可等待重视机会的出现,再将缺少未完成的笔划补上。

14.问:建筑速写的特点是什么?

答:以建筑为表现主体,是建筑速写的特点。它常常伴有植物等配景的表现,以此衬托建筑。植物的自然曲线,可以和建筑挺直的线型产生对比,并使画面生动。

15.问:如何画古建筑?

答:古建筑繁密的构造,常令初学者望而生畏。作画前,首先对整体构图要有一个想法,然后再从局部出发,边比较,边刻画。

16.问:用线如何表现画面的空间感?

答:线的疏密、强弱,以及重叠,都可以表现画面的空间感。

17.问:如何表现树木?

答:要注意把握树木的整体特点,具体刻画时,强调其动势及透视,这样可以在较小的画面中,表现出高大、富有空间感的树木造型。

18.问:怎样表现树叶?

答:一定要概括地表现,注意整体的立体感。使树干与树叶整体协调一致。

19.问:画速写使用什么纸张、工具最好?

答:人物动态练习,以6-9B的铅笔最好使用,慢一些的速写或人体速写,以2B的铅笔或针管笔即可。

20.问:为什么说速写中的记忆、默写、创意性速写很重要?

答:在教授考前班及大学1-4年纪学生素描、速写时,我发现学生在记忆速写、默写、创意性速写方面的能力是非常薄弱的,很少或者从来没有受过这方面的训练,这不能不说是学生在习画过程中的一大空白。同时,也是美术教学上的一大失误。因为对于将来从事设计、创作工作的人来说,具备丰富的想象、创造的能力是非常重要的,这种能力的培养要从学画初期就开始,如果能从孩童时代、习画之前就开始有意练习,就更好了。因为儿童时期的绘画是最富有创造性的。

21.问:儿童画与速写有什么关系?

答:速写的目的方面是为了培养学生整体观察与迅速描绘、表现对象的能力。此外,还有一个更重要的含义,那就是指创意性(创作性)的速写。画家设计家创作设计前的草图,含着作画者真实的情感与思想,草图比色彩更加直截了当地反映出画家、设计家的创作构思历程与精神。

在儿童们随手涂鸦的绘画——儿童画中,流露出来的自发的、富有想象力的独创性,这往往是受过专业训练的我们所缺乏的。

对于随手的儿童画,有不少美学专著针对其特点进行了理论上的探讨。在专家和画家们看来,儿童画很神秘,人类想象的天赋在幼儿时期表现的极为充分、活跃。许多世界级大艺术家都从中获取灵感。但有最新的研究表明:随着年龄的增长,知识的丰富,识字量的增加,人类在幼年时期的绘画天赋就会逐步减

弱。这也更证明了涂鸦式儿童画的珍贵。对于幼儿园、小学里普遍存在着的“教授”出的面孔一致的“儿童画”,我认为这是对儿童天赋自由表达的遏制,我们大人所要做的应该是鼓励与赞赏,而不是一味的“指点”,因为我们不是儿童,没有儿童独特的视角,也没有如儿童般纯净、安宁的心。

人物速写步骤：

1. 可以先勾画头部，注意头、颈、肩的透视与关系；
2. 再画出人物背部及肩部，注意和头的比例关系，以及人体的长度与厚度；
3. 注意腿与躯干的关系，画出其姿势，确定其长度；
4. 将另一只腿画出，并勾勒，确定布巾的位置；
5. 注意地面与布巾、脚的关系处理。

人物速写步骤:

1. 找好角度, 可以从头画起。要有意表现头与颈部的扭转动态;

2. 确定肩的宽度, 以及手腕的力度与手的概括表现;

3. 迅速画出另一手臂和支撑重量的左腿, 先不要求画得完整, 主要是定位, 确定人物动态与各部分的比例关系;

4. 确定手臂的宽度, 用线要有轻重缓急的节奏, 注意质感表现以及线条的穿插;

5. 后面的右腿画得虽轻, 但有力的明确动势, 助长了人体的动态, 也加强了画面的空间感。

人物速写步骤：

1. 动态速写需要记忆，尤其是转瞬即逝的舞蹈速写。记住动态的特点，画的第一笔可以从肩部开始；
2. 然后迅速画出大的、基本的形态；
3. 将腿的动势及纤细的腰部画出，可以很快抓住舞者轻盈的感觉；
4. 支撑重量的腿画得不能太直，这样才能使对象动感十足；
5. 多余的线，可以看作是运动时留下的轨迹，由此给人一种不做作，一气呵成的感觉。

坐着的女人体：虽然是用简洁的线条，但也要注意人物形体的立体感表现。线条的穿插与疏密的安排，可以使形体的表现更具丰富性与严谨性。

Sun Jing 2002.9.25.

坐着的女模特：要注意人体的相互对应部位的呼应，以及人物与衬布间的关系。

舞台速写：迅速
抓住对象的动态特点。
用笔要肯定。

新
年
好
景
2014

站立的女模特：与坐着的姿态相比，站立的姿态是极富动感的。女模特的体态是优美而生动的，要善于发现并强调其运动的特征。

赵天城
八二·五

赵天城
八二·五

最后速写，注意京剧服
饰，造型的特点，用线要简
练。