

美术入门正规训练

速写

主编 杨毅柳 潘晓东 编著

Suxie

陕西人民美术出版社

潘晓东, 1964年生于西安, 祖籍山东潍坊, 现为长安大学建筑学院艺术设计系特聘讲师, 陕西中国画协会会员。主要担任素描、速写课程的教学, 多幅作品发表于专业美术刊物及艺术类规划教材, 出版个人专著3部, 发表学术论文8篇。

目 录

一 速写概述.....	1
二 速写的常用工具和材料.....	3
三 人物速写.....	4
四 表现方法与构图.....	7
五 头部的形态表现.....	11
六 手、脚的速写训练.....	14
七 人物速写的学习顺序与技法.....	20
八 组合速写.....	30
九 场景速写.....	34
十 风景速写.....	36
十一 范例.....	44

一 速写概述

随着高等院校艺术教育体制的改革和发展,许多高等院校开设了美术、艺术设计等相关专业。速写被作为一门基础训练技能列入美术院校绘画类考试必考科目,越来越引起艺术教育界和考生的重视。

就速写自身特点来看,速写的“速”有两层意思:一是快速、准确,二是简练概括。作为一项基础训练,与其它美术学科一样,速写是造型训练的重要组成部分,按照工具、题材、目的等可以分为不同种类的速写,要想画好速写并掌握速写的基本知识和基本技法,就必须提高对速写的认识和理解。

速写是在“速”的前提下,涵盖着“写实、写生、写意、默写”等诸多意思,在英文中,“Sketches”的意思为草稿、素材、概要、随笔等等,表明了速写的随意、自由和情趣盎然的艺术特色,由于速写是在短时间表现复杂的对象,它不可能像长期素描那样仔细分析、深入刻画,所以速写可以概括为“稳、准、狠”三个字。“稳”就是要求作者不能浮躁,用笔不能油滑;“准”就是准确,要求作者以最简洁熟练的手法表现对象中最生动、最本质的神态,注意比例、结构和感觉的表现;“狠”就是在“准”的基础上,用大胆肯定的线条细心地描绘,做到“胆大心细,胸有成竹”。这些表现技巧需要在日常的速写训练中不断地锤炼,以增强速写的艺术表现力。

速写面对的是生活,是自然对象通过人的脑、眼、手在画面上形成的主观映象,速写作为一种表现手段直接起着观察、记录和评价生活的作用。速写是从生活到创作的纽带和桥梁,是创作的准备和开始,是艺术家才智训练和探索的必由之路,是艺术家创作的源泉,因而也成为艺术家生命的一部分,速写本身又是一种艺术形式,具有独立的审美价值,我国的许多著名画家在速写领域中取得了很高的成就,如叶浅予、黄胄、刘文西等。西方的许多艺术大师,如十七世纪的荷兰画家伦

《梅林娜·达尔德》

[法国] 德加作

勃朗、十八世纪英国画家荷加斯、十九世纪的德国画家门采尔和丢勒、文艺复兴时期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等都是速写方面的高手。东西方许多艺术大师的素描是速写，同时也是艺术品，给人以轻松流畅的美感，即使逸笔草草却充分展露出画家的天性、学识修养和品位。纵观古今中外的艺术大师，他们都与速写结下了不解之缘，锲而不舍，甚至操持终身。

总之，速写是一门具有综合性基础训练的科目，在某种程度上讲，它的地位比素描还重要，应更被重视。多画、常画，熟能生巧，速写质量的提高一定要有数量的积累，应在画中总结经验，通过学习别人的长处，纠正自己的缺点，要多看、多研究中外大师的优秀作品，从中仔细体会和品味，以提高自己的鉴赏能力和艺术格调，这些都需要画者坚持不懈地勤奋实践。本册用了较多篇幅的步骤图、图例，讲授速写的一些基本知识和方法，以供初学者学习和参考。

[美国] 贝利作

二 速写的常用工具和材料

速写的工具是多种多样的,凡是用来书写的笔和纸都可以用来画速写。古人讲“工欲善其事,必先利其器”,对于初学速写的人来说,要有一个对工具的认识、理解和掌握的过程。一般来说选择某种材料做为媒介语言,材料的不同,所展现的绘画效果也不同,这里简单介绍几种常用的工具供选择。

(一) 笔

包括铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、签字笔、毛笔等。

1. **炭笔、炭精条**:炭精条由炭粉压缩加工而成,比较松脆,但是作画时线条醒目,黑白分明,效果明显,可用线面结合画法,配合手指或擦笔的擦染,层次变化丰富,表现大块面的起伏变化。炭笔适宜刻画局部和作小幅速写,配合炭精条使用效果更佳,但是画完以后要用绘画固定液固定一下,以免把作品搞脏。

2. **铅笔**:浓淡变化丰富,色度柔和,表现力强,易于修改,便于携带,常用的铅笔为2B~8B的中性软铅,H类的铅笔过硬,一般不做速写用。

3. **钢笔、圆珠笔、签字笔**:附着力强,绘画线条清楚,但变化少,不易修改,要求下笔准确、肯定,以线的多种构成见长。一种弯尖的钢笔画出的线粗细变化丰富,正面和侧面相结合,会出现一些特殊的效果,可以提高速写的表现力。而且便于携带,不怕摩擦,易于保存。

宋 清 作

何家英 作

杨毅柳 作

4. 毛笔：中国文化的主要特征之一，是我国传统书画的重要工具。毛笔分为硬毫、兼毫和软毫。硬毫包括狼毫、紫毫，硬毫特点为弹力好，蓄水少，雄健有力，所绘线条干净爽利刚劲；兼毫特点是“软硬兼施”，能勾能皴，宜线面结合表现对象；软毫包括羊毫、兔毫、鸡毫等，特点是蓄水量大，其线条饱满丰腴，性能柔弱。毛笔的表现力强，方法多变，初学时难以掌握，而且不便携带，待有了一定的造型能力、线描基础和对工具性能的熟悉和掌握后再使用为好。

(二) 纸

凡是书写的纸都可以用来画速写。根据纸的不同来选择所用工具，如素描纸、新闻纸、高丽纸、宣纸、等等。炭笔、炭精条宜在新闻纸上表现，图画纸等纸面比较光滑的纸面适用钢笔来表现，毛笔宜在表面粗糙而又吸水性较强的高丽纸和宣纸上表现。

(三) 橡皮

种类繁多，用于修改和削弱色调，也可以在黑调子上擦出白色的线，是一种常用的工具。

三 人物速写

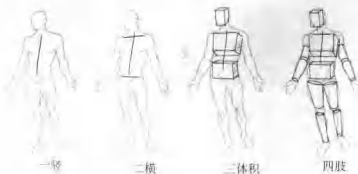
以人物作为描绘对象的速写练习称之为人物速写，人物速写是速写基本功练习的重要一课，也是最难的一课。人物形象包含着人物的透视、结构解剖、运动规律、形神刻画等诸多方面的造型因素，捕捉难度极大。人对自身的观察了解要远远超过对其它物像的了解，只有通过对人物诸多造型因素关系的把握，逐渐培养起整体观察、整体描绘的良好习惯和能力，这对于描绘其它物像能起到触类旁通的作用，所以对人物速写要做重点训练。

(一) 人体结构

人体不是一个放在平面上的二维符号，它是一个三维的物体，一个有着体积和重量的实实在在的物体，这个复杂的形体是由许许多多简单的几何体组成的，为了使初学者容易理解，我们把人体结构关系概括为：一竖、二横、三体积、四肢。“一竖”是指人体的脊椎，一般人体直立时从正面或背面看脊椎是笔直的，从其他角度看脊椎具有自然的弯曲度，在运动时，它可以前后左右弯曲，体现出人体的大曲线；“二横”是指肩线和髋线，在立正时他们是平行的，在运动中有一定的角度变化；“三体积”是指头、胸腔、骨盆三大部分的体积，这是人体的主要部分和相对固定的部分；“四肢”是指上肢和下肢。

蒋兆和 作

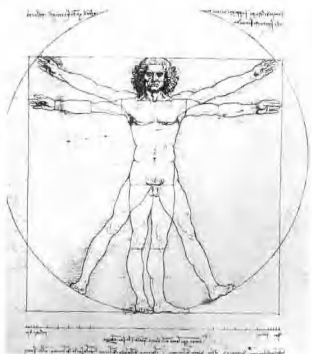
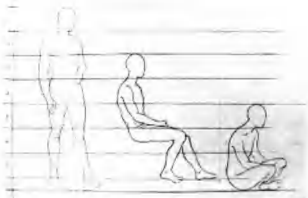

这些关于人体的最基本概念，对学习人体绘画是非常有价值的，对以后的绘画事业也有一定的帮助。

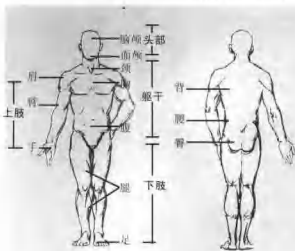
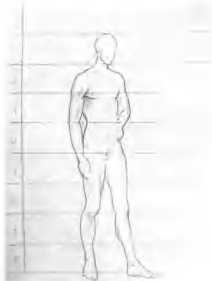
(二) 人体比例关系

初学者画人物速写，遇到的问题首先是比例问题。为了画出符合现代人审美标准的人体，我们必须建立一套标准的比例尺度。画家一般是把头部作为计量整个人体比例的基本单位，如我们常说的站七坐五盘三半，以此为基础，我们可以很方便地画出人体的平均比例，但是“平均”和理想是有区别的，画家总是希望找到最完美的人体比例。西方画家把人的头部做为计量整个人体的基本单位时把人定定为8个头高，而东方的艺术家在把头部作为计量尺寸时把人定定为七个半高，完美的比例因民族和时代的不同而不同，人各有异。这些比例只是一个概数，并非绝对。

为了便于讲解，我们以8个头高的标准比例来划分人体各部分，如果把人体分为上下两段，上下二分之一处就划分在腹部下端耻骨联合处（左右两端为大腿骨上端的大转子处），就是腹部最宽的部位，这就表明人体的上半部分（包括头部、颈部、胸部、腰部、腹部）占4个头长的比例。下半段（包括大腿、膝部、小腿、足跟部）也就是整个下肢，也占4个头长的比例，其中以膝关节为界，大腿和小腿（包括足部）又各占2个头长的比例。画全身站立人体时要以此作为大致比例的衡量尺度，在创作人物形象时，可以依此为依据，然后再由自己随心所欲去发挥，去改变，但万变应不离其宗。

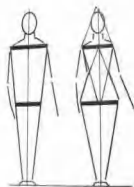
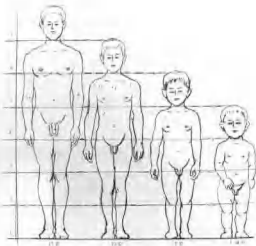

[意大利] 达·芬奇 作

上肢的长度比例：上肢分为上臂、下臂、手部三段。上臂从肩峰端至肘窝（背面看为肱骨鹰突处），这一段约为一个半头的长度，女性略短。下臂从肘窝到手腕部约为一个头略多一点的长度。手的长度约为头长的三分之二左右，女性稍短。整个上肢下垂手指伸直时，中指指尖落在大腿的1/2处。脚的长度比例：从足后跟到脚趾尖为一个头的长度。

以上所述为成年人的比例，老年人和青少年的身高为六到七个头长，儿童约为五到六个头长，男女比例也各不相同，男女的体形不同主要区别于上半身的躯干部分，男性颈脖比较粗而显短，女性细而显长。男性肩形略平，肩距略宽（如图），女性肩形略往下溜，肩距略窄，因而男性腰部以上显得左右两端宽阔，而女性显得狭窄。由于女性的生理关系，腹部髋骨随着年龄的增长而逐渐加宽，以至骨盆两端大转子处渐宽于肩峰两端。男女全身体形特征显示为：男性，从两肩两侧至小腿下端整个呈现为倒长三角形（如图）；女性，从颈脖至小腿下端呈现为两个双菱形（如图）。人体外形的比例及男女老少的不同特征，不可以作为一个绝对不变的数据来作画，要灵活变通地用，作画时要理论联系实际。

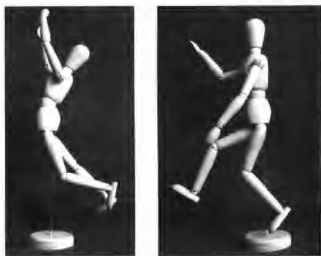
（三）人体结构与运动的关系

画大体要理解人体的结构及动态变化，静止的姿势和运动的姿势有着很大的差别。为了使人物速写充满活力，我们在日常生活中首先观察活动中的人，养成画速写的习惯，积累足够的经验，不断提高艺术表现能力，这样才能真实生动地反映现实生活中的各种人物活动。人体的运动姿态决定于全身的骨骼结构，如果我们要想更好表现运动中的人体，必须仔细研究人体中可活动的部分，如颈部、腰部、膝盖、脚踝、肩膀、肘部和腕部，应注意每一处关节活动都有

定的规律和局限范围。头只能活动转到肩部；颈部能低头、侧头和抬头；腰部能前后弯屈和侧屈；上肢肘部关节能做多种活动，但后伸受到限制；肘部前屈角度大，后伸至直为止；手腕内收角度大，外展时受到限制；膝关节向后屈度大，伸直能和大腿小腿平直为止；最受限制的活动点是在踝关节处，它只能作有限的上下活动。腿部的三个关节和它的相关肌肉支撑着人体在行走和跳跃的体重（如图）。

只有了解人体最基本的构造，才能画出令人信服的着衣的人体。

四 表现方法与构图

（一）表现方法

表现方法的选择可以体现画家的审美趣味以及对物像的感受和表现目的，中外艺术家创造了不同的速写表现方法，可以概括为：线条的表现、明暗的表现、线条和明暗相结合的表现。

1. 线条表现方法

以线为主是速写的主要表现形式，线条是最基本的视觉语言，线是艺术家的一种概括和抽象，它可以显现出速写者对于形体结构的独特领悟。独线不成形，一根单线表现力有限，而一组相互关联的线条，可以构成丰富的对比关系，造成曲直、方圆、刚柔的韵律与细腻、粗犷、畅达、断续的节奏及多种感受。以线来抓取动态表现物像，表达情感，一方面方便快捷；另一方面是概括意识强；三是相对容易表达和掌握。它是画家常用的速写形式之一。单纯以线作画，色调退于次要地位的，如荷尔拜因、安格尔和中国画中的白描。在实践过程中应注意无论借用传统的用线方法，还是突破传统的用线方法，都是用来表现对比和节奏的，画面所产生的美感都需要用线的疏密、长短、强弱、快慢、轻重来追求。中国传统线描中就有十八描，讲的以线表现形的基本意义和內

[德国] 荷尔拜因 作

潘晓东 作

[法国] 安格尔 作

容，用线既要求肯定，又要表现出巧和拙的美感。用线毫不犹豫和勾画时构成“力”的形式是骨法用笔的组成部分，大胆自如，力透纸背，气韵生动，都是对用线的要求，在表现结构的同时又要追求用线畅快的美感。

〔元〕永乐宫壁画局部

吴长江 作

2. 明暗表现方法

两点成一线，许多线连成一个面，而是线的移动形成的。在速写中以明暗为主的表现方法称之为明暗调子速写，这种方法给人以强烈的空间感，塑造丰富，层次分明，是速写的表现手段之一，是伦勃朗、库尔贝和俄罗斯许多画家常用的一种方法。线和面也是对立的，面的表现方法是在面与面之间、明与暗之间产生一种形的分割。在速写中忌讳画得臃肿和概念化。以面为主容易对一些微妙的结构淡化省略。

杨毅柳 作

〔俄国〕列宾作

3. 线条、明暗相结合的表现方法

这种手法集以上二者之长，以线作骨，以色调作肉，既能明确肯定地表现形体的转折，又能以色调加以丰富的补充。如门采尔、费欣的作品中以线为主，以面为辅，相辅相成、相得益彰，既有线的肯定，又有面的丰富和补充，使作品更加完善，更加生动。这种手法是速写中最常用的一种表现方法，也是最容易见效的一种方法。线与面的结合，使观念和工具的使用都有了新的变化，线条的灵活多变，调

整了面的铺陈和松散,使肉中带骨,以面的涂抹使线条更加完美,打破了无面的线的单调和空洞。二者的结合扩大和延伸了自由发挥的空间和无休止的探索形式,所以初学者在速写形式上,依据自己对某种形式和手段的理解和对工具的喜好,以自己的客观感受为前提来选择合适的表现形式。

〔荷兰〕伦勃朗 作

〔德国〕门采尔 作

(二) 构图

构图是一幅画的生命力和表现力的基础条件,是绘画作品成败的关键。构图的内容包括确定画幅的形态(横幅、竖幅、方形等),确定取景的大小远近(全身像、半身像、胸像、头像),以及占画幅面积的大小,确定对象在画幅的位置(偏左、右、上、下或居中)、角度(画者与对象角度的平、仰、俯视、正、侧、背等)

构图必须恰当地把对象落在纸上,最大限度的利用画幅。依据一定的构图形式完成对物像的表现与再现,是依据人们的视觉心理感受和审美感受对物像进行比较和综合而呈现的艺术形式,是为保持画面一种平衡稳定的协调之感。我们在日常速写训练中,应多画一些有主题性和研究性的速写,主动画一些带有创造性的构图练习,构图所涉及的面很广,涵盖了心理学、美学、透视学、色彩学以及绘画创作等理论,它来自画家对生活的感悟而逐步形成的一种艺术语言组织方式。古人讲“经营位置”,就是讲的布局和取舍。画速写时不是看什么画什么,要有过滤筛选的过程,主要表现什么主题,要有取舍,抓住生动感人的东西布置于画面之上。

张明超 作

偏 左

偏 右

偏 上

正 确 构 图

偏 大

偏 小

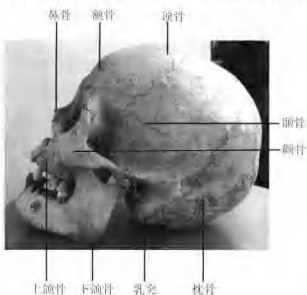
偏 下

五 头部的形态表现

(一) 头骨

头骨和立方体一样有六个面，除了下颌骨外，它的骨骼是固定的，脑颅骨是大脑四周的骨骼，前面有额骨，头顶有顶骨，后有枕骨，两侧有颞骨，面颅骨是在头部正面，中有鼻骨上颌骨，下有可以活动的下颌骨，因为头部的肌肉组织相对较薄，故骨形显露（如图）。

头骨侧面

头骨正面

(二) 面部肌肉

面部肌肉可以分为三种：一种是表情肌，包括眼轮匝肌、皱眉肌、降眉肌、鼻肌、口轮匝肌、上唇方肌、下唇方肌、颧肌、颧三角肌、笑肌、颊肌；二是颅顶肌，包括额肌。帽状腱膜，枕肌；三是咀嚼肌，包括颞肌、咬肌。

头部肌肉图

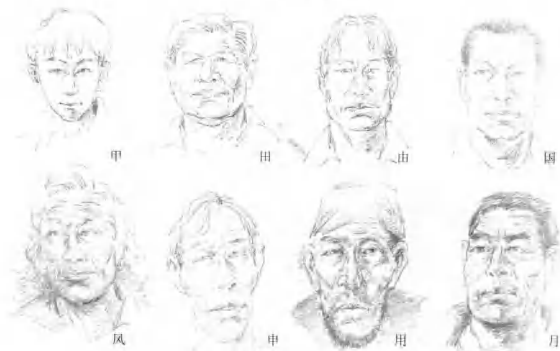
(二) 头部比例

头部是几乎所有人物画的注意焦点，脸部表情是画的主题，也是和观众进行交流的桥梁，头的长宽比是诸多比例关系中最基本的关系，必须认真观察对象，头的比例关系可以概括为三停五眼（如图）。

三停是指：从发际线至眉线 = 眉线至鼻底线 = 鼻底线到额线。五眼是指从头部左边外轮廓到左眼外眼角的宽度 = 左眼宽度 = 两眼中间的距离 = 右眼宽度 = 右眼外眼角到头部右边轮廓的宽度。成人眼在头高的 $1/2$ 处（如图），耳在头宽的 $1/2$ 处偏后，儿童眉在头高的 $1/2$ 处（如图）。在长期的生活中，人们把脸部外形特征归纳为八格，也就是甲、田、国、由、风、申、用、月（如图）。

头的比例

脸的外形特征——“八格”

(三)五官的角度变化

1. 眼

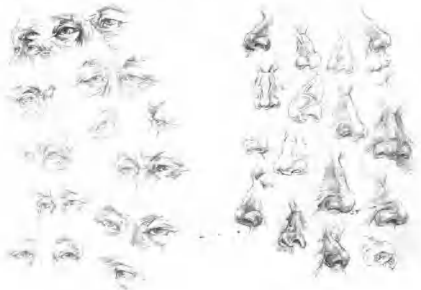
眼睛是人物传神的主要部位，要仔细观察理解因为光线、透视引起的不同变化，不能简单对待，起落笔要自然，如老年人入下眼睑泪囊要强调其松散乏力，青年人则不同，应点到为止。

2. 眉

画眉毛主要应画好眉弓和眼窝上缘，这两处对于加强眼神和表情起着重要作用。还要注意两眉之间的关系和皱眉肌、降眉肌的走向，要有方向性和浓淡变化，不能画成一条黑线。

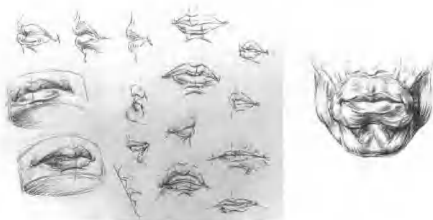
3. 鼻

画鼻子要轮廓分明，两侧的深浅视鼻梁高低、透视角度和光影变化而定。鼻翼的边缘很微妙，应慎重对待，不能简单地画两条线，注意利用两眼之间与嘴缝的垂直线校正鼻梁，从整个面部与五官比例中掌握鼻梁长度。

4. 嘴

嘴是脸部表情的重要器官，画嘴应注意形成嘴体积的半圆柱形体，嘴部肌肉灵活自由、变化丰富，上嘴唇背光色略重；下嘴唇略淡，还要注意年龄的区别，要结合由表情引起的口轮匝肌的变化，切忌画得过于死板。

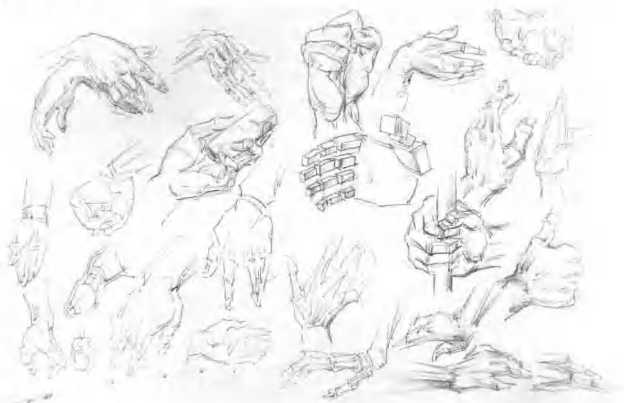
5. 耳

耳朵的结构非常复杂、精巧而严谨，画时注意耳轮和耳垂的方圆、转折、宽窄、厚薄的区别，注意线的流畅与变化，勾勒要轻快富有节奏，但不能刻画得过于详细而影响富有表情的嘴和眼的主体地位。

六 手、脚的速写训练

俗话说，画人难画手。手是人的第二表情，手画的好坏会影响到整幅速写的效果，也会影响人物动作的真实性和生动性，仅靠我们平时画速写时画手脚的理解是远远不够的，手和脚应该单独做一些描绘训练及多角度的刻画，脚和鞋子也应作一些单独练习，无论是画手还是脚都应结合学习解剖知识进行。

(一) 手的结构与角度变化

人类在长期和自然界的斗争中使手发展成为极为灵巧有力的劳动器官，如大拇指的强壮的结构和其它四指的灵活配合，使手能从事各种复杂的劳动和创造。要正确的表现手部形状，必须了解手的内在结构，手的骨骼构造是由腕骨，掌骨和指骨构成，通过腕骨与手臂牢固地相连成一体，手腕的宽度是它厚度的2倍，手腕可以作90度前屈后伸的运动，而扭转的运动则是由前臂完成（如右图），拇指部分和其它部分不在一个平面，注意它们之间常保持一个很大的角（如上图）。这些结构线确定手指的位置，手指的动作、透视和比例以及手的角度变化。

(二) 训练步骤

确定手的透视关系后迅速地用直线几何形勾出手掌的基本形，其次画出大拇指的位置和其它四指，注意手在一定动作下的屈伸关系和刻画不同职业、年龄、性别的手的不同特征。如女青年的手纤细小巧。中年男子的手宽大结实，老人的手枯槁等等（如右图）。

〔西班牙〕 安东尼奥·洛佩斯·加西亚 作

〔意大利〕达·芬奇作

