

新编

初学美术正规训练范画

XINBIAN CHUXUE MEISHU ZHENGGUI XUNLIAN FANHUA

速写

郑亦山 编著 ■

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 郑亦山编著. —南昌: 江西美术出版社,
2006.12

(新编初学美术正规训练范画)

ISBN 7-80749-000-4

I. 速... II. 郑... III. 速写—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 135184 号

策 划: 刘 杨

责任编辑: 刘熹奇 肖 炜

装帧设计: 康 宁

新编初学美术正规训练范画·速写

郑亦山 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

恒美印务(番禺南沙)有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 3.5

2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-7000

ISBN 7-80749-000-4 定价: 16.00 元

目 录 MULU

速写正规训练概述/1

速写的形式与表现手法/2

头像速写训练/11

头像速写的作画步骤/12

动态人物速写作画步骤/13

人物速写范画/14

风景速写范画/54

速写正规训练概述

“速写”一词，是现代随着西方绘画传入中国而产生。速写一词的英语“sketch”有略图、草稿、写生的意思。“速写”一方面指捕捉最富表现力的瞬间形象，另一方面寻求高度概括、简练的表现形式与前者相衔接。总而言之，速写是短时间凭瞬间形象用简练的线条扼要地描绘出对象的形体、动作、神态的主要形象特征的一种绘画艺术形式。速写的主要特点是：①高度概括；②准确简练；③个性鲜明。

速写，在造型基础的训练中起着十分重要的作用。速写与素描一样重要，都是造型艺术的基本功。同时，速写可以记录生活中的原始资料，积累形象，收集素材，并可以记录作画者的创作灵感。而且好的速写本身就是一幅艺术品，同样具有独立存在的价值。

但面对自然界中纷繁复杂的形状，五花八门的物象，很多初学者，包括有些已经进行过一些素描训练的学画者想画速写，提起笔却感到无从下手。这是因为速写是有其特定艺术规律和表现形式的。

在这里，我们大致介绍一下速写要注意的几个问题。

首先是观察方法。观察是认识和理解对象的过程，有了正确的观察方法，才能正确表现对象。速写要有整体的观察方法。整体观察就是局部从属于整体，局部和整体的统一，这就要求我们在整体观察中把握对象的形状、结构和相互间的关系和比例，通过比较，把握住相互间的关系和比例，从而在作画的时候做到“胸有成竹”，而不是看一眼画一笔。

速写常常要表现瞬间飞逝的动态和景象，这要依靠作者对形象的记忆和默写能力。而这种能力的培养除了要加强观察、善于捕捉对象的特征外，还需要认识和熟悉事物的客观规律。具体而言，画人物就要掌握人体解剖知识和结构及其动态变化，还要熟悉各种动态条件下人体体积的透视变化和衣着组织规律。画景物则要掌握透视规律和一些基本的规律，如树木的生长规律等等。

常画速写可以丰富我们的形象思维能力，它是一个锻炼动手能力的好习惯。速写训练在专业的美术院校往往作为素描的短期作业形式，在进行相对长时间的素描训练的同时，仅靠长期素描那是不能够的。这是因为初习素描者往往拘泥于对象局部，作画时习惯于细描细抠，或孤立描写或面面俱到，而速写则不允许也来不及这样做。它的快捷、概括的特性，决定了作画者必须敏锐地观察事物，及时抓住最概括、最典型的核心，以熟练的技巧，迅速地加以表达。要做到这一点，必须掌握抓大放小，抓大比例、大动势、大框架、大形象，分清主次和虚实关系，因此好的速写，其审美价值并不弱于刻画深入的素描成品。

更因为速写具有不刻意、不雕琢、不修饰的特征，所以它是画者个性和才情的自我发现最直接、最自然、最核心的流露。各大美术院校在课程设置上往往安排一定比例的课程让学生到生活中去画速写，这是提高学生对造型理解能力和对生活悟性的培养，也是使各门专业自成特色，通过新感觉发掘审美创意及其造型规则的意思。德国画家丢勒这样说过：“没有一个人能够用自己的灵感来创造出形象，只有当他依靠了无数速写，而在自己的智慧中积累了形象以后，才能够创作出来。”

本书主要讲授关于速写的一些基本规律和训练方法，但画速写不是弄懂了这些规律和方法后就能画出好速写，我们只是提供了一根拐棍，要想走得更远必须勤学多练。速写将和一个画家的艺术实践共度漫长的岁月，速写是成为一个画家的必由之路。

速写的形式与表现手法

1. 速写最常见的形式

① 铅笔速写

铅笔，有软硬之分。现在一般都习惯于用粗而软的铅芯铅笔作速写。铅笔的特点是，润滑流畅，画出的线条有粗细、浓淡的变化，画明暗色调细腻柔和、层次丰富。(图1)

② 炭笔速写

炭笔(炭精条、木炭铅笔)，色浓黑，无反光，浓淡层次显现幅度大，调子可以画得较丰富，画面效果响亮。利用其铅芯的各种正锋、侧锋，能产生出多种粗细线条的变化。其缺陷是，灰粉附着力不强，易掉色，易擦脏，不便保留。保存需喷固定液，或用透明纸罩上。(图2)

③ 钢笔速写

钢笔，可用一般的钢笔，也可用特制的弯头钢笔——“美工笔”。墨水，以用碳素墨水为佳，其色黑又不易褪色。钢笔画出来的线条刚劲有力，富有弹性，黑白分明，效果较佳；画调子的变化，靠线条的排列组织叠加而成，故易细致深入。弯头的美工笔，画线可粗可细，笔触变化丰富，画时还可线面结合，灵活多变。其缺点是，不宜画出中间色调，最令人头痛的问题是，墨水出水不畅或漏水不止。(图3)

④ 竹笔速写

类似钢笔速写。

较麻烦的是，竹笔需不时蘸碳素墨水，边蘸边画。

⑤ 钢笔淡彩

钢笔淡彩，是在钢笔速写的基础上，加上简单的色彩。钢笔淡彩，可以钢笔线为主，以色为辅；也可以色为主，以线为次。钢笔淡彩的特点是，既有钢笔画之形，又记录了大的色彩关系。

⑥ 马克笔速写

马克笔，是近年从国外传入的。它的笔芯，有粗、细、圆、尖、方、斜方等之分，有大头、小头之别，又有油性、水性两种。马克笔的特点是，线条流利，粗线粗犷豪放，细线流畅。

⑦毛笔速写

毛笔速写，与国画画法相同，用笔自由奔放，笔法简练概括。但要掌握较难，携带不便，故较少使用。

我国古代素描（白描等）与绘画都用毛笔，两者在技法上是不分家的。西方画家则不然，他们早就把素描与绘画截然分开。如从现代世界绘画艺术的某种概念讲，在国外已将水墨画称之为“溶于水的媒介画成的色调透明的素描”（当然，这种观点还有待商榷）。(图4)

除上所述，由于速写的工具不同，产生的各种形式与画面的效果便大不相同。诸如，水彩速写、油画速写、色铅笔速写、蜡笔速写、油画棒速写、圆珠笔速写等等，均有着多种多样的形式与技法，在此就不一一例举了。

2. 常见的速写表现手法

由于画家的长期实践，加上描绘的对象不同，掌握的工具与熟练的程度等又不相同，于是便形成了各人不同的习惯。这样，其表现手法也一如每个人的速写风格而各不相同。

从大的范畴来分，常见的速写表现手法不外乎有这么几种：

①以线条为主的表现手法

线，变化万端，有长短，有粗细，有刚柔，有曲直，有顿挫，有浓淡，有虚实，有节奏。不同的线条，反映出作画者不同的情感与不同的心境。

以线条为主的速写特点是，形体结构鲜明，画面简洁明快。利用线条的节奏及不同变化，可表现不同的形体特征与各自不同的质感、情感和物体的空间层次以及形体之间的关系。(图5)

②以明暗为主的表现手法

这一手法，也称块面速写。

它的特点是，要求从体面出发，抓住受光与背光两个主要部分调子的对比和衔接关系，处理好明暗交界线上的形体变化，强调明暗两大部位调子的对比。它适用于立体地表现光照下物象的形体结构、不同质感和固有色、空间距离等，使画面有强烈的黑白效果。(图6)

③线条与明暗结合的表现手法

此种线面结合的表现手法，实际上是综合了上面两种方法之优又补其两者之不足而采用

的一种方法。这种方法，为一般速写中最常用的手法。

这种手法，具体又可分为两种：

其一，以线条为主，加明暗的画法。(图 7)

其二，以明暗调子为主，加线条的画法。(图 8)

这两种通过线面结合的画法，画面效果生动活泼，变化丰富，能较充分表达物体的形状、体积、质感等。

要注意的是，这种线面结合的方法要应用得自然，切忌线面分家。其方法一般是：亮部、受光部，用线条画出；暗部、背光部，用明暗画出。

速写技法的锻炼，可以有一定的规律可循，一般的应该按照步骤来进行，主要有这样几个原则，即从简到繁，从静到动，从室内到室外，而在掌握对象的时间上，则是要求从慢到快。

一般来说，室内的速写，是指研究造型的习作。即在课堂内，用模特摆姿势或指定动作进行练习。这是速写的第一阶段，它是室外速写的准备。速写一开始就到外面画，往往很难抓住对象，因而效果不好，影响学习的情绪。初学的人，应该从室内开始，经过一个阶段的学习之后再室外去。好像战士一样，开始的时候经过“打靶”的练习，对瞄准有了把握后再上阵，这样才能当好神枪手。

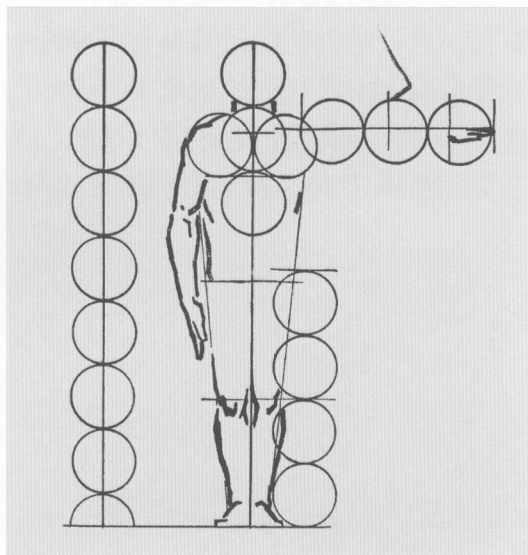
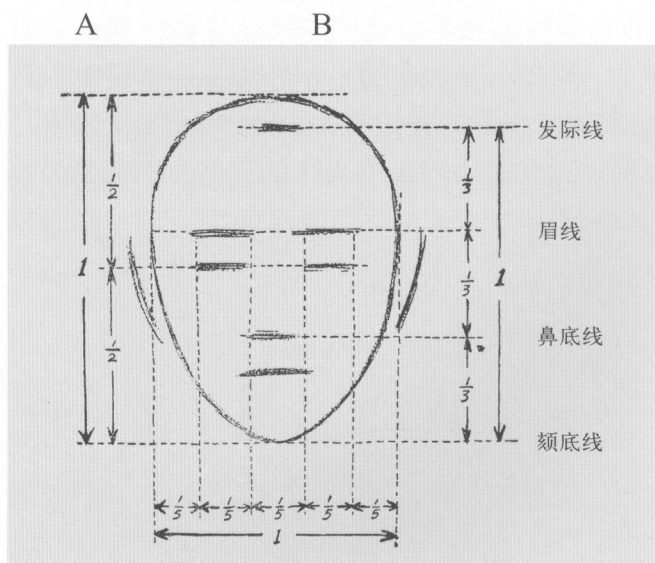

怎样画人体

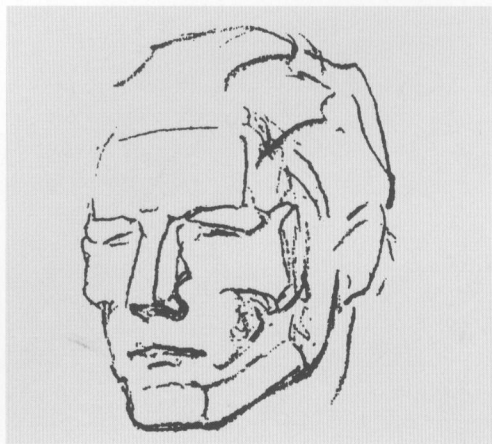
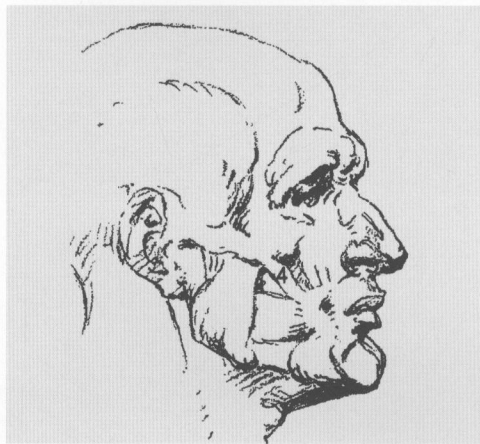
艺用人体解剖学是一门专业知识，专业的学校里设有专门的课程。在这里，我们不能用很多篇幅，也没有这个必要来进行详尽的介绍，这里只是根据速写的需要，提一提最基本的一些知识，以期在练习时脑子里经常存在这样的一些主要概念，心里有个底，画完可以根据这些知识把画面进行检查和改正。

哪些才是根据速写需要所应该知道的基本解剖知识呢？

1. 头部和人体的比例关系

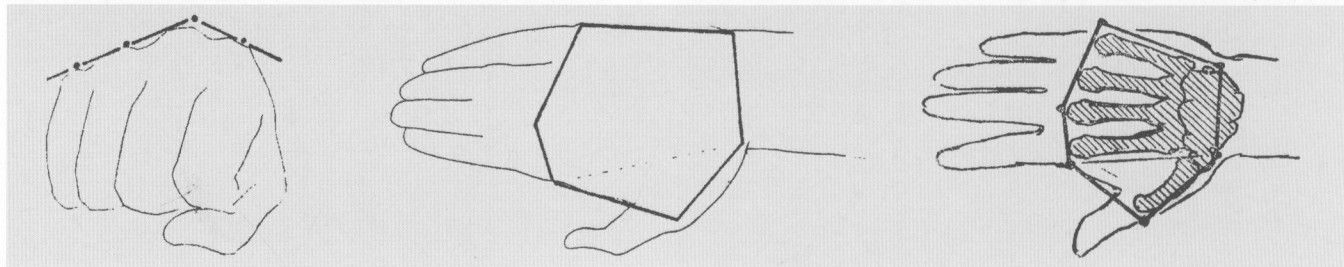

2. 头部的大的体积关系和表情肌

3. 手的解剖

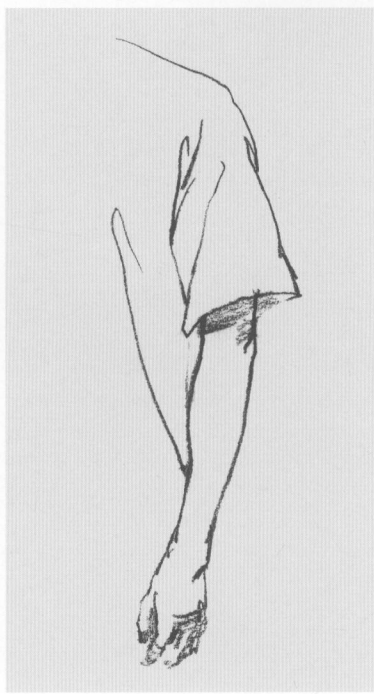
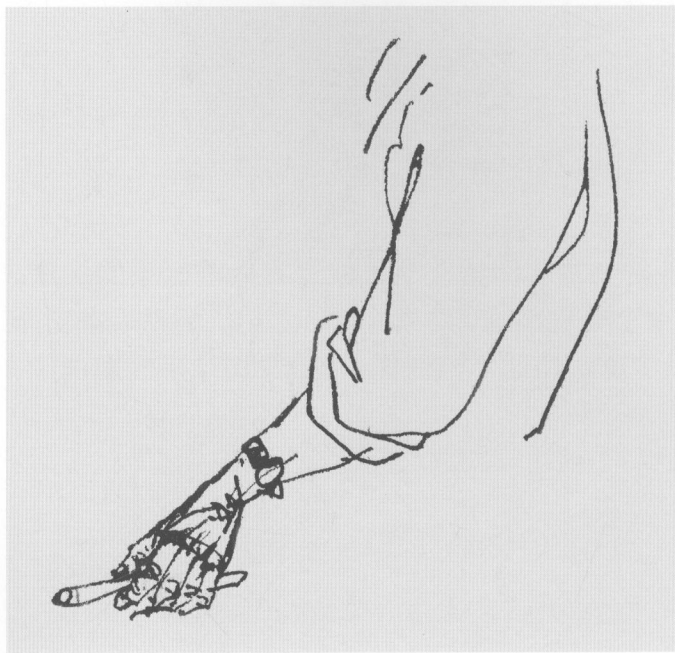
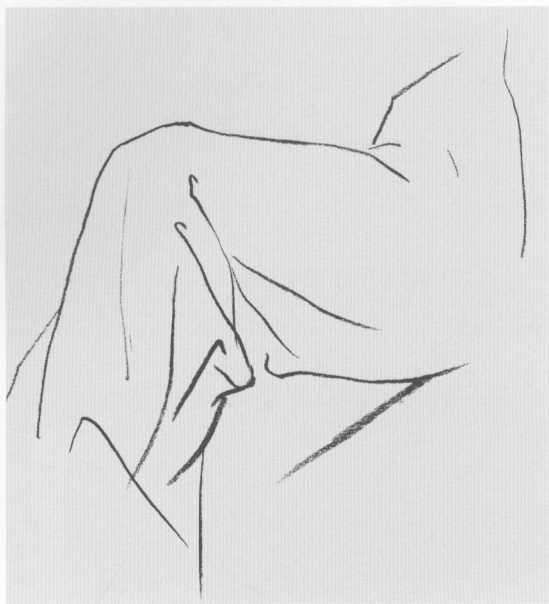
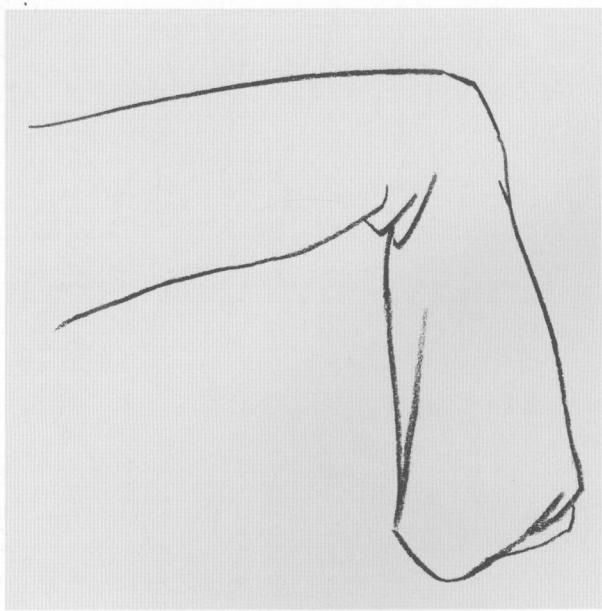
人物速写中，掌握手的动作看似简单，但却是个重要问题。从来就有画人难画手的说法，很多初学画速写的人，在画手时把指头分开来一个个分别来画，结果吃力不讨好，画到后来反而失去整体的感觉。其实手是像一把扇子样展开的，主要掌握住几根弧线，也就掌握了手的解剖了。

怎样画衣纹

在速写中，除了画裸体以外，都是画着衣的。画到着衣人物时，都会遇到衣纹问题，而速写往往以画着衣为多，因此衣纹的处理也是一个重要的问题。我们在教学中，看到有些同学在画速写时很烦琐地记录衣纹，弄得满身都是，却分不清主要和次要的，更谈不到简练和有所取舍。

人体的活动，主要由许多关节活动形成。人体活动时，这些关节点起了显著变化，而这些关节处的衣纹也跟着产生变化。衣纹变化与关节变化有密切的关系，也就是说，凡因关节动作变化而产生的衣纹，都是主要的衣纹，同时由于关节处的突出和接触衣服的关系，就造成衣纹的虚实。也就是说，贴近身体处的衣纹，往往说明衣服与身体的关系，这些衣纹是主要的衣纹，必须着重描写。这些衣纹也就是“实线”，这些线画对了，基本上就画准确了。不贴近关节和身体的衣服，也就是虚线，这种虚线往往因为袖管、裤管的大小与衣服的长短有关，因此是比较次要的。只要能够抓住人体关节的动作变化与衣纹产生的关系，那么衣纹的来龙去脉就自然可以找到了。

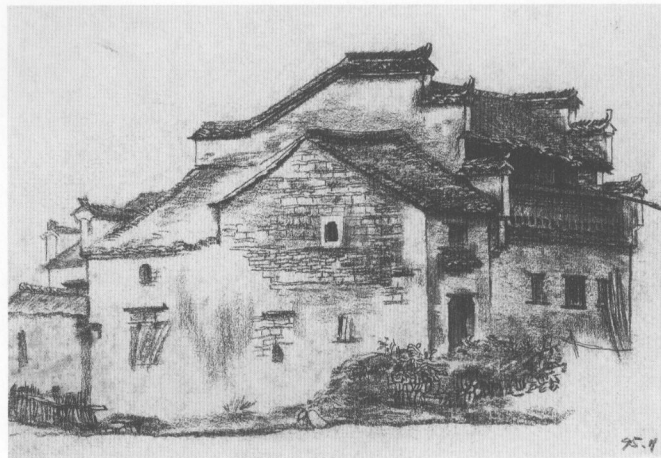
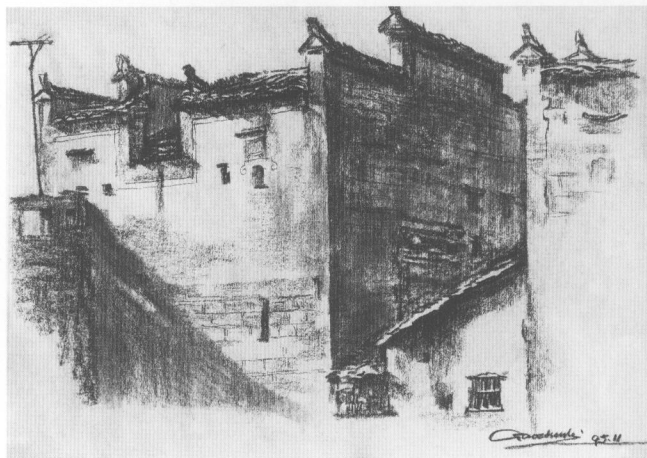
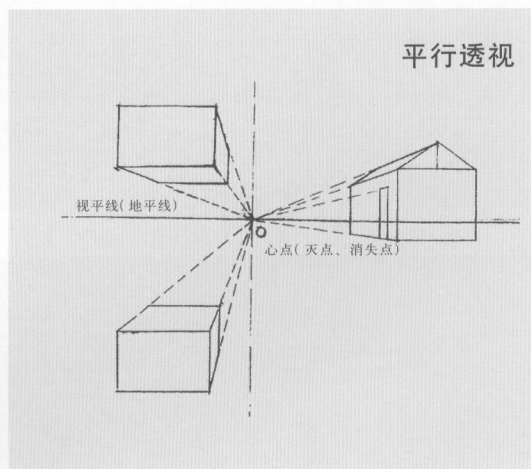
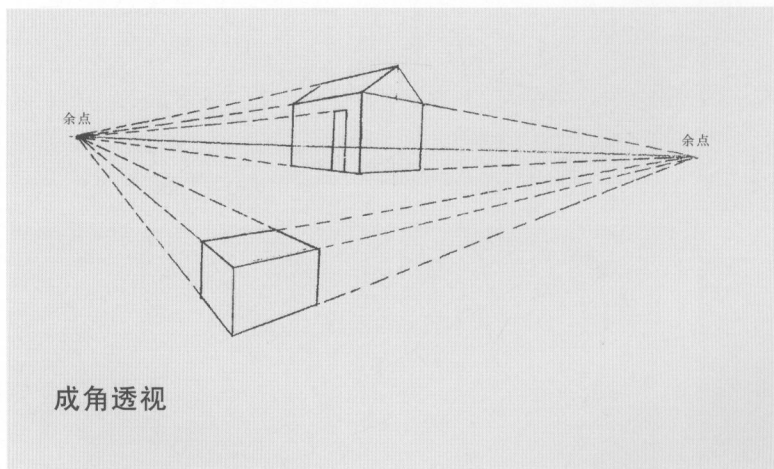
透视

画速写时，脑子里应该存在“透视观念”。因为严格来说，我们眼睛所看到的，不论物体大小，距离远近，都有透视的变化，尤其在场景速写中用到的地方是很多的，有了透视的概念，作画时可以少犯很多错误。对于速写中所接触的透视问题，这里我们也是略微谈一般的知识。

一般来说，透视形式主要有两种，即平行透视和成角透视。平行透视是指所画立方体的某一立面与画面相互平行，这个面不发生透视消失现象；成角透视是指立方体的相互垂直的两个立面都与画面成一定的角度，在画面上，两个立面都发生透视消失现象。

视平线是指与人的眼睛等高的那条水平线。心点是指作画者垂直于画面上的那一点。

同时，在处理画面时，要注意主体与背景透视的统一。很多初学画的人往往没注意到主体的透视变化，忽略了背景的透视及主体与背景在透视上的统一，因此有时看起来背景就像是另一幅画剪贴上去的。我们应该养成全面观察对象与背景的习惯。

怎样画场景速写

画场景速写，对生活的记录，构图的练习，对人物的组织，对创作的实践，均有极大的帮助。画场景速写，首先要根据画意，抓住主要内容，充分发挥记忆和默写的能力。

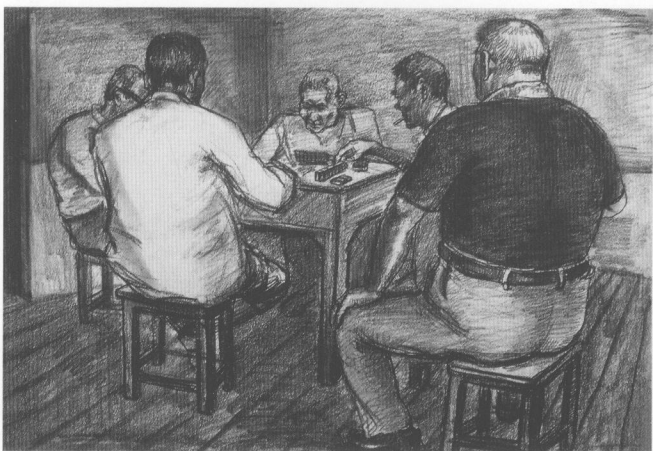
画时要注意以下几点：

一要注意大的结构，选择典型的人物关系，包括典型的人物与环境的关系。

二要注意透视关系，把人物布置得合理，远近得当。

三要注意人物之间的疏密，最好是有组织的疏密。

四要在安排画面时考虑取景的环境特色，要在构成画面时有所取舍，会移景取物，更要学会画面效果的渲染。

具备模特条件的同学,可以按照步骤按部就班地进行学习,首先可以先画 30 分钟的速写。30 分钟的速写可以画得较为细致深入。

它的步骤大致可以分为以下三步:

第一步,着重掌握大体,掌握对象的动态趋势,抓住关节部分,可用直线画出(用直线是为了便于掌握),这一步骤主要是为了抓住对象的基本形和运动线。

第二步,是比第一步有计划的深入,在各关节部位上画出主要衣褶(这里所指的主要衣褶,是对动态起作用的衣褶,即在关节中的贴身衣褶)。同时刻画脸部大体表情,要注意照顾整体,不要偏重于钻小局部。

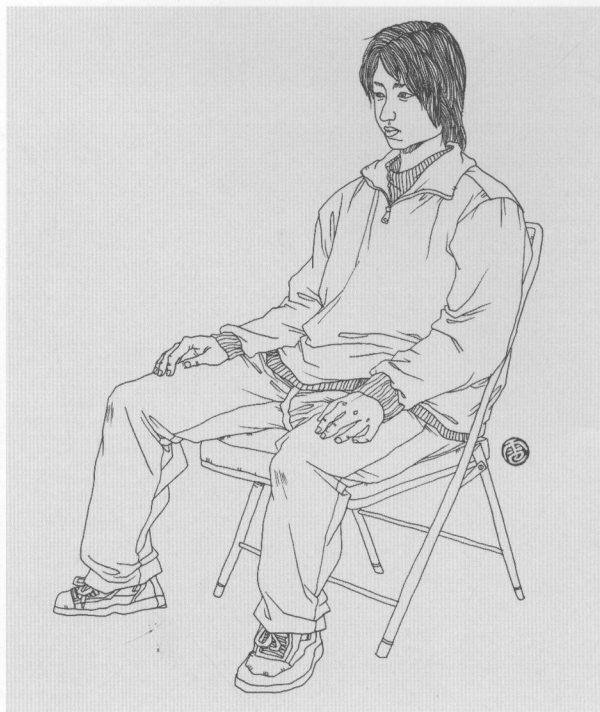
第三步,是结束工作,既要比第二步深入,同时又回到整体,着重在人物形象特征的刻画。在深入的方式上,如想记录明暗色调,可以在第三步深入明暗节奏;如想在线条上进行刻画,可以在线条上下一些工夫。有时当全部画完后,如时间有余,还可以特别记录一些你感兴趣的细节,如表情,或者是一种手势,同时还可以记录衣纹、花边及装饰等。

30 分钟的速写,时间较为充裕,可以深入研究对象的解剖结构,特别是头和手各个关节,如手腕关节、脚踝、肘部等等部分,可以结合解剖资料画一些人体。

条件允许的话,可以让模特儿做一些有规律的、循环往复的动作,如扫地,锯木头,位置摆好后,右手拉锯,进行上下的循环动作,模特儿的动作可以放慢些,以便于初学者可以从容地进行观察和记忆。有时这种循环性的动作,也可以动的、静的相间进行,这样可以让初学者的人更从容地进行观察和记忆,从而更好地了解运动的规律。

15 分钟的速写

室内 30 分钟速写练习了一段时间后,可以进一步练习 15 分钟的速写。因 15 分钟比 30 分钟快了一倍,从开始到结束的过程也随着缩短了。我们可以一来就抓住对象的基本形和主要结构,其他形象刻画就看时间是否允许进行,有些次要的东西,就可以删去不画。

3-5 分钟的动态速写与默写

这样的速写，因为它在时间上不像以上那样有步骤，而要求下笔不改。其中最主要的是要抓住并找到该动态的动作规律，把握住动态线。动态线是在动态中起最根本作用的线，抓住了这个动态的动态线，也就掌握了这个动态的特点。即使这个动态动掉了，没有了，也可以凭记忆、理解加上小线，将其补画完，所以要画好动态速写，就一定要画好动态线。

抓住了动态线，就意味着进行了概括，舍去了画局部细节，抓住了动势中人的各个部位的运动方法，联贯与协调，也就意味着把复杂的形体归纳成简单，把要通过数十笔及至百来笔才能画出的东西扼要概括成几笔、几十笔。

短时间的速写很大程度上依靠默写，而默写的目的，主要是为了帮助记忆，同时也是为了巩固在速写练习中所获得的观察力和理解能力。在创作教学中，同学们面对模特儿画得很好，而一旦离开模特儿，用自己的记忆和理解力作画时，常常感到有很大的困难，这就说明同学们在作画时缺少理性的认识。事实上我们的创作不可能每个人物都校对模特儿，要凭自己的记忆和理解能力解决，所以默写的练习有很大的帮助。

默写要求，在观察对象的时候抓住几处大的结构关系和形态，同时注意对象的特征，练习方法上，可以先画后默，也可以先看后默。

先画后默就是先摆好模特儿画一张速写，然后撤去模特儿，将画好的速写放在一边，拿另一张白纸，根据自己的印象或记忆默写出来。默写好之后，再将原来所画的速写与默写的画面互相对照，这样可以看到自己默出了多少，默写有无错误，然后再在默写的画面上进行纠正。

先看后默就是凭观察中的记忆作画。画时先叫模特儿摆好动作，同学们先看不画（即进行认真的观察），假如说规定看10分钟，然后模特儿走到一边，同学们凭自己在这段时间中观察所得，凭记忆把形象默画出来，默画出来后，再叫模特儿摆好原来的姿势，把画与之校对。

头像速写训练

头像速写是初学画者碰到的较难的课题。要在较短的时间内很快画出一个人的头像，并能画得像，这需要有比较扎实的基本功。画好头像速写，首先要对头部的比例、结构关系有较好的掌握，然后抓住头像特征。头像特征体现在如下几方面：五官的特征、头形的特征、五官的组合关系及其在头部所处的位置。头像速写一般采用以线为主，稍画明暗的表现形式。线条力求简练生动，给人以有生气的感觉。

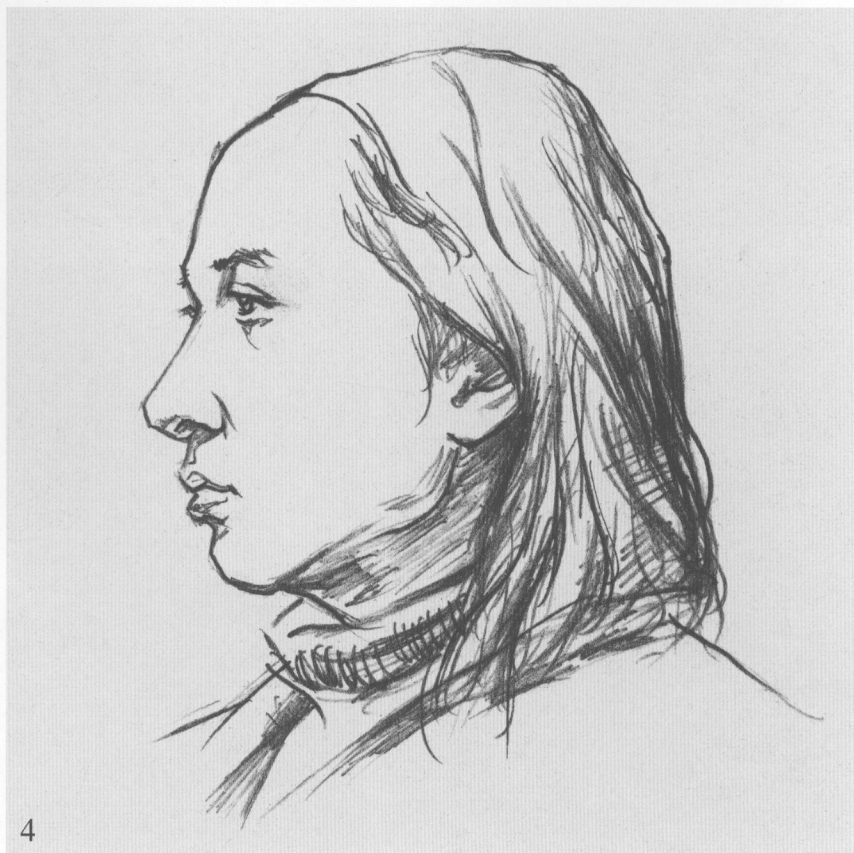
头像速写的作画步骤

首先，在纸的上、下、左、右留出适当空白，画出头部的长宽比及轮廓的基本形（蛋形），定出中轴线。

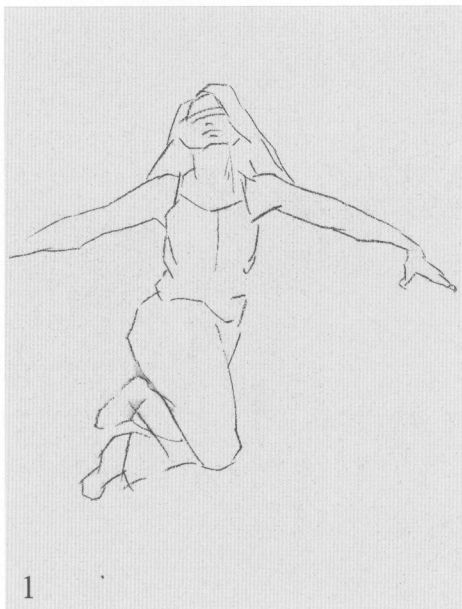
其次，按三停五眼的比例，结合对象特征定出五官位置线。

第三，深入刻画五官，在结构、轮廓转折处适当画些明暗。

最后，画出头发，接上颈部，用简略手法画出衣领和两肩线，调整完成画面。

动态人物速写作画步骤

首先，画出躯干部分的动态线。定出两肩的倾斜线。

其次，画出身体另一侧的胸腔、臀部体块宽度，配上四肢的动态线，全身动态就基本定下。动态线是指最能反映动作态势的人物躯干部分弯曲显著的那根线。侧面角度的动态线在背面，接近正面或背面角度的动态线在弯曲显著的一侧。

第三，深入刻画四肢和头部。

最后，进一步充实形象，完成画面。

人物速写范画

