

TEACHING DIALOGUE

教学 对话

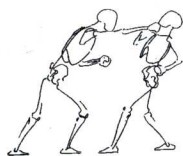
- 教学对话——如何学好速写
- 教学对话——速写需掌握的知识
- 教学对话——速写中出现的问题
- 教学对话——速写考试策略

SKETCH 速写

《教学对话》编辑部 / 主编
江西美术出版社

YZL0890121372

T E A C H I N G D I A L O G U E

教学 对话 SKETCH 速写

YZLI0890121372

《教学对话》编辑部主编
江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

速写/教学对话编辑部主编. —南昌：江西美术出版社，2009.7
(教学对话)
ISBN 978-7-80749-851-3
I.速… II.教… III.速写画—技法(美术)—高等学校—入学考试—
自学参考资料 IV.J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第109702号

图书策划：汤煜旻 达俊

图书总监：达俊

教学对话编委会

主 编：教学对话编辑部

执行编委：董鑫 谢加爱 陈挺挺

名誉编委：商亮 张中文 鲁金勇 郭彬彬 张尔松 张森 张勇 张天红 徐开旭 赵瑞 常久青

赵春笑 郭辉 赵百龙 伊鸿飞 孙爱军 唐斌 马佳骏 胡林 郭磊 赵建华 倪长双

孙楠 韩旭 赵刚 崔海龙 古江

采 编：董鑫 谢加爱 陈挺挺 王晨光 焦忠欣

责任编辑：王大军 wj1155@126.com

整体设计：子杰设计工作室

设计制作：张钰涵

教学对话·速写

主编 教学对话编辑部

出版 江西美术出版社

发行 江西美术出版社

社址 南昌市子安路66号

网址 <http://www.jxfinearts.com>

经销 全国新华书店

印刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版次 2009年7月第1版

印次 2009年7月第1次印刷

开本 635毫米×965毫米 1/8

印张 120

书号 ISBN 978-7-80749-851-3

总定价 408.00元（共6册） 本册定价68.00元

关于教学对话

每年，全国仍然还是有着众多十七八岁的同学为着自己的理想而努力学习绘画，其中有的是真心热爱，有的是为了通过学美术专业的途径来考取大学。这都很正常，关键是大家为了尽快、尽好地提高绘画技能和眼力，而在找寻好的学习地方、好的画班、好的老师、好的同伴一起来学习。可是由于种种原因，大家还是免不了信息交流的不畅，这也正是当年的我们，现在的你们所困惑的一件事。

现在，我们正好策划出版了这么一套既能获取考学信息，又能学习绘画基础知识，还能帮助大家学好画画的书。这套书从内容上来说，具有系统性、知识性、工具性、权威性和可临摹性。实际上我们是做成了一套比较有特色的美术教材，不是那种一板一眼，板着脸孔说教的书。从书的叙述形式上来说，我们最大的特点是：强调了教学的对话性，和讲评时的图文结合。当你读到我们的书时，是在和各位老师交流、学习，这也正是我们把书名称之为“教学对话”的原因。我们采用了这种学生和老师之间一问一答或者一问多答，促膝谈心的对话形式来体现我们的编辑思路。书中大部分文字内容是我们面对面地在北京和杭州与优秀美术培训班教学主持的对话采访，另一部分是我们归纳整理。于是，通过我们的书你看到了北京、杭州画班主持的观点，他们回答了你想知道的问题、告诉了你想了解的知识、更重要的是能让你看到想学习的各科优秀

作品。《教学对话》这套书共分六册，分别是《教学对话·素描》、《教学对话·色彩1》、《教学对话·色彩2》、《教学对话·素描石膏像》、《教学对话·速写》、《教学对话·设计》书中内容都是针对平时大家学习当中所需要解决的问题来对话，并且紧扣美术高考的要求来选用和分析作品。需要说明的是我们在这六册当中有色彩1和色彩2的区分。色彩1是选用北京培训班的作品。色彩2是选用杭州培训班的作品，由于这两个地方的色彩形式和风格事实上的不同，我们特意按地域分为色彩1和色彩2，供读者选择适合自己学习的风格。

在我们与各大培训班的对话以及征稿当中，得到他们热情的响应与支持，在此表示衷心的感谢，在本套书中各位读者将读到他们对美术教育以及素描、色彩、速写、设计各科精辟而独到的见解。本书中文字是我们和以下美术培训班主持的对话，为了行文的便利提问者作为《教学对话》编辑部，回答者分别为：邵君（北京010美术培训中心）、徐红杰（北京010美术培训中心）、赵建华（北京艺恒画室）、张中文（北京思想者画室）、商亮（北京上上美术工作室）、赵春笑（北京笑笑美术兵团）、孙楠（北京深蓝美术工作室）、鲁金勇（北京画天画室）、常久青（北京常久青画室）、赵璟（北京清美博大画室）、张尔松（北京京美画室）、赵刚（北京满堂红美术培训中心）、张天红（沈阳第一画室）、张森（杭州李生美术培训中心）。

《教学对话》编辑部

二〇〇九年六月

关于学好速写的对话

注意构图与黑白灰的处理

注意对象具体特征的表现

速写的概念是什么，在绘画过程中起到什么作用？

邵君：顾名思义速写是一种快速的写生方法，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，在这之前，速写是画家创作准备阶段和记录生活手段。

速写能培养我们敏锐的观察能力，及绘画概括能力，还能捕捉生活中美好的瞬间，并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。经常练习速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物和动物的动态和神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

孙楠：速写是对现有的考生来说最基础的最根基的一门课程。一直以来说素描、速写、色彩这是基础课，设计是另外一回事，是新加入的一个内容。但实际上从中国美术的应试开始，速写在这三门应试课程中占了一个很重要的地位，以速写作为一个贯穿主线，我们在训练速写的过程中，讲究快慢结合，快

的速度可以达到半分钟一张，因为速写是分为两个字，一个是速，是讲究快速，这是毋庸置疑的。另一个是写，讲究一种书写的状态，它是能够用最简练的线条来体现出画面最大的张力，体现出形的这种包容力，所以它最能体现画画的本质。

对学好速写您有哪些好的建议呢？

商亮：速写在我们学习素描，色彩，创作过程中起着相当重要的纽带作用。速写更是训练学生把握画面整体能力的最有效的一种手段，受约束小，任何材料随时随地都可以进行，可以随时感受形体，迅速概括，不管是黑白的还是彩色的。我们实行集体外出写生，在集市，火车站，公园……公共场所画动态速写，在一种“急”和对模特丝毫无控制的状态下，捕捉对对象最有感觉的一瞬间，不是要求他们每张都完整，要的是训练他们心的感知力，学生用心观察生活在写生过程中体会人们的生存状态。达到“从心而受，感无不通”。

张勇：速写是快速概括地描绘对象的一种绘画手法，也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。画速写的几点建议：

1.明确意图，抓住对象主要特征。画前要先观察，然后思考。要注意观察对象的动态特

征，生理特征，尤其是神态特征。（思考不成熟，且慢下笔，画前思考很重要）

2.注意构图，对象被画在纸上的位置及大小，我们先要有个大的估计，不要画得太偏，太小或太大，从而使画面不完整（对象的大体位置要准确、主次要分明）。

3.用整体的观察方法。正确地表现对象，要整体地观察（把人体分成几何形来观察）。

4.注意人体躯干运动的规律和四肢运动的变化（由学生作为演示模特来帮助讲解各种姿势。躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头，使人体迅速产生新的动作。腰部具有轴的性能，在运动时具有钟鼓形的胸廓是全身最大的形体结构，腹部呈楔形，大幅度的可转性。手臂的动作十分灵活，配合躯干可以产生许多相互协调的动作。腿，是人体躯干的支撑力量，腿部长在楔形骨盆两侧。

关于学好速写的对话

注意动态与节奏的把握

注意线条的穿插与节奏

► 学习画画应该具备怎样的素质与心态?

张森：美术高考对于每一位美术考生来说，就如一块敲门砖，是进入绘画、设计类专业院校的一把钥匙，因此，很多学生急于求成，想靠一个好的秘诀或套路去应付美术考试。在学的过程中不脚踏实地，以为有什么简洁快速的方法，拿个好分数，其实这对于绘画本身来说就是不正确的态度。绘画是一个心灵与画面的交流过程，再多的技巧与方法，都不是最终的目的，考试的要求是检验你对绘画的理解与感悟能力，需要有一个正确的方法。用心去体会和理解的过程，其中的成功与失败，辛酸与快乐都要亲身去感受过，这样就会具备良好的心理素质，在学习专业课的过程中才会越来越成熟，不会陷入僵死的胡同中去。在考试的过程中也要学会灵活运用，取长补短。

郭清富：实践出真知，速写是从有法到无法，同时也是较长的学习过程，应该具备以下心态：

一、谦虚低调上进的心态，凡事都是需要过程的，不要永远觉得别人比自己聪明，只有多花时间才能进步，才会突破。

二、水滴能穿石，铁棒磨成针都要有毅力，要有不怕苦的心态，要有水的精神。

三、要有乐观从容的备战心态，具备积极向上，热情的人生观。

商亮：可能有很多学生起初都因为文化课不好而投奔美术，或者在尚未喜欢绘画就很糊涂地拿上了画笔，绘画在很多人看来是一种重复劳动，这要看老师如何启发学生，告诉他们绘画的意义，并让他们看到大师名作以及现当代美术多元化的创作，激发他们从事这行的热情，知道绘画的魅力所在。在教学中每阶段给学生明确目标，有了对自己的要求就不会觉得厌倦。不过无论对于专业程度高低，喜欢或不喜欢画画的同学，在考前高强度的训练中，都会有低潮期，这需要同学正视这问题，要知道这是每个人都会有的正常现象，不可因此就一蹶不振，可以适当休息调整心情，但更重要的是面对问题，迎难而上。坚强、自律，永远是成功的前提。

张中文：看待绘画的角度上要发自内心的喜欢，要在速写的根源上去研究速写，要树立一个目标哪怕就是为了考学，带有目标去学习自然就会有方向有动力。在平时的速写学

习中兴趣是最好的老师，有了兴趣自然就会对艺术无比的狂热，学习的态度自然也就端正了。在平时的速写绘画中，肯定在学习能力上有很大的差别，这个时候一定要端正心态，要从根源上认识自己哪里不足，再分步进行逐个击破。技法的学习上，良好的速写学习素质比技法要重要得多。

赵建华：学习画画跟我们做其他事情是一样的。需要一个由易到难，由浅入深的过程。我们要求学生不能盲目求快、好高。要根据自己的实际情况制定一个完善的学习计划，分阶段有针对性地进行训练，这样才能在每一次小的进步当中肯定自己的能力，建立对绘画的热情和信心，而不至于产生厌学心理，这一点在学画刚开始阶段尤为重要。

目录

序言	003	关于教学对话
前面的话	003	关于学好速写的教学对话
009-023 第一章	009	关于速写基础知识的教学对话
教学对话——速写知识	009	速写有那些表现形式, 需注意什么不同问题?
	009	应该怎样学习速写, 设计类、造型类风格怎样?
	009	初学者如何从易到难系统地学习速写, 这是怎样的过程?
	010	速写的训练要求有哪些?
	010	初学速写时需要了解比例、解剖的知识吗?
	010	速写的学习中工具的建议有哪些?
	010	如何理解课堂速写与生活速写?
	011	速写应该如何构图?
	011	速写中如何训练写生与默写?
	011	动笔画速写时应该考虑哪些问题?
	011	一幅速写, 绘画重点应放在哪几方面?
	012	速写如何概括与取舍?
	012	速写该如何运用结构?
	012	速写该如何注意比例关系?
	012	速写该如何把握重心?
	012	速写该如何把握动态?
	014	人物速写的节奏应该怎样控制?
	014	人物速写如何处理好结构的穿插关系?
	014	画速写如何协调比例、透视、结构等重要因素?
	014	速写时线条运用不好, 是什么原因?
	015	人物动态速写的意义和目的怎样?
	015	如何能画好动态速写, 步骤怎样?
	015	人物动态速写有哪几种形式?
	016	人物动态速写的表现要领有哪些?
	017	动态速写的特征如何观察?
	018	速写中站姿、坐姿、蹲姿的绘画要点有哪些?
	020	全身人物速写训练步骤如何?
	022	画人物及场景速写要注意哪些问题?
	021	速写中主次关系应该怎么处理?
	022	画人物组合及场景速写要注意哪些问题呢?
	021	画场景速写时对构图有什么特殊的要求?
	023	场景速写中构图、透视应该注意哪些问题?
	023	场景速写训练的方法是怎样的?
	023	场景速写中黑白灰应该注意什么问题?
	023	风景速写当中的取舍问题应怎样处理?
026-078 第二章	025	关于造型类速写的教学对话
教学对话——造型类速写	025	造型类站姿速写的步骤怎样?
	025	如何表现造型类速写的光影与黑白灰节奏?
	025	造型类速写用哪种工具会比较好?
	025	造型类速写的调子应该怎么画?
	025	造型类速写中虚实空间关系是什么?
	026	造型类速写的一般步骤怎样?
	026	如何表现造型类速写的质感?
	026	造型类速写在用笔上有哪些讲究?
	026	造型类速写的结构关系该怎样表现?

目录

	027	如何表现造型类速写的质感与肌理?
	027	造型类速写的穿插关系如何做到准确?
	027	造型类速写的线面结合需要注意哪些问题?
	028	造型类速写的作画特点是什么?
	028	侧面男青年造型速写详解
	029	造型类速写坐姿的作画评析
	078	画人物组合及场景速写要注意哪些问题?
	078	怎样处理造型类场景速写的透视与空间?
	078	造型类场景速写的主次虚实关系怎样处理?
	079	造型类场景速写要点分析
107-145 第三章	107	关于设计类速写的教学对话
教学对话——设计类速写	107	设计类坐姿速写步骤详解
	107	设计类速写有什么特点?
	108	设计类速写站姿作画要点分析
	109	如何理解设计速写线条的穿插?
	109	设计类速写站姿正面画法要点分析
	110	为什么线的运用与结构密不可分?
	110	怎样用“线描法”画速写?
	110	设计类速写坐姿要点分析
	136	设计场景类速写作画要点分析
	143	速写的课程训练及训练要求如何?
147-154 第四章	145	关于速写局部的教学对话
教学对话——速写局部	145	速写局部刻画时头部如何表现?
	146	局部刻画中, 造型类速写与设计类速写的差别?
	147	速写中的五官如何刻画?
	148	如何表现速写中的手?
	150	如何表现衣纹和装饰物?
	150	人物速写中衣纹变化有什么规律和特点?
	152	速写中如何表现人物的脚和鞋?
157-160 第五章	155	关于速写考试的教学对话
教学对话——速写应试	155	好速写的评判标准如何?
	155	临摹、写生、画照片, 在速写中各有什么特点和不同?
	156	风景速写应注意哪些问题?
	156	速写临考心理注意哪些问题?
	156	设计类速写适合考哪些院校?
	156	造型类速写适合考哪些院校?
	156	一张好速写的评分标准是怎样的?
	156	速写考试中最常见的问题是什么?
	156	如何避免在艺术考试学习中的枯燥感?
	157	速写中的默写有什么技巧?
	157	速写中如何针对考题进行考前学习?
	158	如何才能控制考试的节奏?
	158	高考考前必练题型有哪些?
	159	高考训练中如何选用表现手法?
	159	怎样才能把模特形象和动态表现得生动?
	159	考试期间状态如何调整到最佳?
	159	专业考试报名前应该做好哪些准备?

SKETCH 教学对话

TEACHING DIALOG

速写是在短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，作为造型的基本手段，它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写最能体现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受，画面生动感人，是速写的一个显著特征。本章从人体的比例、解剖、空间、形体结构入手，了解了有关骨骼和肌肉的生长规律，形态特征，外形和内轮廓的关系。从单个人物到组合人物场景，是一种循序渐进的速写学习方法。

速写知识

关于速写基础知识的
教学对话

- 速写有那些表现形式，需注意什么不同问题？
- 应该怎样学习速写，设计类、造型类风格怎样？
- 初学者如何从易到难系统地学习速写，这是怎样的过程？
- 速写的训练要求有哪些？
- 速写的学习中工具的建议有哪些？
- 如何理解课堂速写与生活速写？
- 速写应该如何构图？
- 速写中如何处理写生与默写的部分？
- 动笔画速写时应该考虑哪些问题？
- 一幅速写，绘画重点应放在哪几方面？
- 速写如何概括与取舍？

关于速写基础知识的教学对话

注意明暗节奏的把握与动态的处理 空间与黑白灰关系都把握得非常到位

速写有那些表现形式，需注意什么不同问题？

张森：现代速写的表现方法越来越多样化，但主要表现方法还是以下几种：有以线条为主的速写、明暗调子为主的速写和线条与明暗相结合的速写表现方法等。

1. 线条为主的速写

线条速写在速写中较为常见，线的个性鲜明，表达直接，使用自由灵活，是一种简洁的绘画语言。它具有概括形体的能力，最符合速写在短时间内概括对象特征和刻画其传神部分的要求。线条的表现力极为丰富，在速写过程中，利用线条本身的粗细、浓淡曲直、方圆、疏密、聚散等，去表现各种不同的形体结构，体面转折，暗示物体的运动趋势，呈现物体特有的质地，造画面的形式意味，表达画家的思想感情和审美情趣。

2. 明暗为主的速写

这种速写一般在光线比较强烈，明暗对比比较明显的情况下采用的。主要运用黑白调子来表现对象的体积和结构、空间的深度、特定的光线和对对象特有的质感和量感。明暗调

子能够渲染某种特定的气氛和情调，提高速写的艺术感染力。伦布朗、普吕东、门采尔、珂勒惠支就常用这种表现手法。

3. 明暗相结合的速写

通常都以线条表现为主，辅以简单的明暗调子与线有机的结合，有线有面。其主要特点是：容易突出重点和表现一定的空间感、立体感，层次变化较多，画面比较丰富，表现力强。画时可先用线画轮廓，用色块、体面表现结构。线和面要处理恰当，做到相辅相成，用得要自然不生硬。

应该怎样学习速写，设计类、造型类风格怎样？

邵君：设计类速写从画面上看作品有较强的形式美感，如一些杂志上的插画。设计速写主要更多用线表现结构，画面简练、结构交待明确，使画面看起来较工整。

造型类速写是指为报考造型专业而训练的速写，特点是具有较强的绘画性，往往注重个人艺术感，作品表现丰富多样，优秀的造型速写画面艺术感染力强。

这里首先应该纠正正在速写学习中，过于强调风格，可以根据学生的兴趣入手，并做适当的引导，让学生明白好速写是一致的，只是在表达手法上各有特色。速写教学中我个人觉得可以先让学生学会用线，之后再适当加上光影会比较好。只要画面达到考试的要求，无所谓风格的问题。从考学角度来看速写无所谓风格，只要画得准，生动就可以。

初学者如何从易到难系统地学习速写，这是怎样的过程？

邵君：作画时，力争简练扼要地表现形象的主要特点和个性特征，一笔没画准可再画一笔，直到画准为止，克服片面追求表面效果的不良习惯。另外，应学习解剖知识。研究表现形象特征的技法要领，多欣赏一些水平高的速写作品，注意体会作品的内涵和形体的力量感。

炭笔表现

铅笔表现

水笔表现

► 速写的训练要求有哪些?

孙楠: 不同层次的学生有不同层次的要求, 刚开始接触速写的同学可能就是基本形体和比例动态的一些表现。考生都应该知道, 速写它要求能迅速的把握好各部分的比例、结构, 要把握好对人物的这种感受, 在这种训练感受的过程中可能始终让你的感受处于一个很旺盛的状态, 这样的话, 你画出来的东西是灵动的、活泼的、很生动, 对于感受的要求近些年考试里面提升到一个越来越高的地位。

张天红: 开始训练速写还是用线来概括形体, 同时体验主次、轻重、虚实、强弱, 之后体会空间和体量感, 在此基础上用擦笔或调子把大体的明暗关系带出来一些, 带的时候一定要活、轻松一点, 不要画得太平、太死, 要强调空间感。

► 初学速写时需要了解比例、解剖的知识吗?

张天红: 当然要, 这个是很重要的。现在有一些速写教学资料, 它会做一些不同方位的体块概括的结构图, 强调体块的动态图, 几个大块和大节奏之间的关系, 比如说头部最大的几块, 体量感最强的几块, 头部作为大的体块, 胸部作为一个大的体块, 还有整个腰部作为一个大的体块, 三个体块经过脊柱进行连接, 四肢以骨干为主的, 三个体块连接

关节和骨干的结构, 体块和线节奏之间的关系。

► 速写的学习中工具的建议有哪些?

张天红: 基础稍好些的学生喜欢用碳铅或碳条, 确实是因为它的表现力要强一些, 但也不见得用碳条就是百分之百的好, 因为有些学校不让喷定画液, 收卷时也会有很多影响。笔也要分厂家, 有的碳铅下笔非常流畅, 有些就不是很好, 发涩, 影响速度。有些考生平时不用碳铅画, 但临近考试发现碳铅更出效果, 所以改用碳铅作画, 其实这样是得不偿失的。这种类似的考前情况非常多。总结就是, 在临考前, 不建议考生更换工具。

鲁金勇: 这个问题首先必须要解决速写最基本的造型问题之后再谈。当我们解决了最基本的动态, 比例和生动性之后, 我们可以尝试用一些铅、炭笔以外的工具来画速写(油画棒、水彩水粉、色粉等)增加画面的表达力。在炭笔和铅笔的选择上, 炭笔的效果会很响亮, 铅笔会形成很好的灰色层次, 只要两种工具都能发挥好其本身的特性, 用什么都是可以的, 关键还是把注意力放在造型能力的培养上面。

► 如何理解课堂速写与生活速写?

商亮: 教学中要调动学生的兴趣、敏锐的去感受生活, 速写要与生活结合, 并将速写作为创作的草图, 模糊生活速写和创作之间的界限。

1. 课堂速写, 基础的人体解剖知识是指学生内在感受力的必要条件。对人体几大对称骨点和骨点间的运动规律是学生需要掌握的重点, 并强调感受动态空间, 结构和完整性。但本阶段教授学生的解剖知识不宜太过繁琐, 否则适得其反。感性的训练加以理性的支持, 培养学生敏锐的观察力, 判断力, 丰富的表现力, 激发学生熟悉生活, 在任何状态下, 表现出对生活的极大热情。

我们的课堂训练是有目的, 努力调动学生的激情、用发现的眼光去观察, 为课堂速写训练提供了一个很好的心理素质, 每个动作的不同模特, 充分激发了他们对速写的激情。穿插不同时段的速度训练。从3分钟到半小时不等。短期练习使学生达到在有限时间迅速捕捉生动的动态, 长期练习则使学生能够捕捉细节细心观察, 并在头手脚出彩部位刻画更加生动完整。长短期交替训练十分有益。

2. 生活性场景速写可以作为他们的课后作业, 主要描绘的生活空间: 宿舍、水果摊、画室某角落...生活场景速写能很好的锻炼他们对画面的组织能力, 培养抽象的美感, 也培养了学生的创作意识, 是培养绘画综合素质的重要手段。

构图正常合理

透视

构图

注：红色圆点为人体的骨骼点

►速写应该如何构图?

邵君：速写的构图与素描相似，构图不要太空也不要太满，要合理，还要有美感，符合人们的审美。简单的归纳起来，就是画面上方空间少留一点，下面多留一点，人的视觉中心通常是在画面偏上的位置，符合纸张的黄金分割。

董鑫：速写的构图呈现多样性的特点，最重要的是让画面饱满均衡，如偏大偏小、偏左偏右的构图都是非常不舒服的构图。绘画要讲究美感，速写更是如此，人们看一张作品首先感受到的就是这幅作品的构图，所以构图是非常重要的。画者要靠平时观察生活、对优秀作品的临摹和大量写生相结合来提高速写的构图能力。

透视对构图规律有非常重要的影响，是绘画者要掌握的，没有透视就没有空间的存在，速写画面同样符合近大远小、近高远低、近宽远窄、近实远虚的透视原理。

张天红：构图作为应试速写来讲其实不是很多，因为给你提供的画面大小是有限的，尤其是16开的速写，你想画得太大也不可能，如果想充分表现技法，还是构图饱满、画面均衡。除非是像鲁美，4开纸的慢写，会有一些构图的空间，或者是个别的场景速写，会谈到构图多一些，大部分应试的速写基本都是要构图饱满。构图中，关于对象朝的方向

和所相关的投影，结合环境加进去，形成在画面张力上的平衡，是一个特别的构成。速写的构图种类如果以字母的形来概括的话有：A型，C型，Z型，S型等，构图总的要求是要饱满、均衡、有节奏感。

►速写中如何训练写生与默写?

张森：默识强记，画之前，把对象的主要形态特征信息，通过眼睛的传递，迅速地收集储存在大脑这个“电子计算机”中，这点很重要。在速写过程中，抬头为观察，低头便是凭记忆画了。因为眼睛的功能有限，看对象时就不能画，在画的时候就不能看对象。任何人都不能眼睛看着对象，同时手却在纸上画着。所以必须靠多次记忆的连接去完成这一对象的造型。另外，有些瞬间即变的对象动态，一下子来不及速写下来，画不成又非常可惜，就只能凭靠记忆的辅助来完成，如画运动速写，一个动作最多停留几秒钟，你就只能先用两三条大线确定动态的主要特征，其他部位就需要凭记忆补充了。

速写离不开记忆，所以速写和默写是很难分开的，速写中已带有默写的成分，从此意义上讲，速写实际上是画家记忆力大小的体现。所以着画手速写时，先不要急于下笔，先多看几眼，观察默记，只有这样，画家才能掌握捕捉对象的主动权。应该做到，第一眼就把对象的形态扼要地印在脑子中，第二

眼，第三眼仅仅是加深、修正和补充罢了。没有第一眼的完整记忆，接下来会处在被动局面，因为当你再抬头观看时，对象的动态可能已变。当然一些缓慢和重复的动作，还可能有机会弥补，但这也不及第一眼看到的生动。

►动笔画速写时应该考虑哪些问题?

商亮：首先要心里有画，看到那张纸就已经在心里勾勒一遍了，仿佛生动的模特已经在纸上了，画每个局部也想好了，然后动笔去画，动态强的可以先勾画动态线，一般的可以从头往下画。速写时间可短可长，看你解决什么问题、画什么东西。

►一幅速写，绘画重点应放在哪几方面?

张天红：人物速写里面，头、手、鞋是重点刻画的。其次是形体转折的部分，比如说脖子、肩膀、胳膊肘、袖口、膝盖、腰部转折等地方，你要交代清楚，不见得是百分百的画得多么的精细，但来龙去脉一定要交代清楚。

► 速写如何概括与取舍?

张森: 简约取舍, 洗练、概括是速写的特性, 在速写过程中应注意不要越画越繁、越画越多。取舍、简约比起如实地照抄更难, 是需要动脑筋的。这对于那些始终满怀信心地照他所见的那样一丝不苟去画的初学者来说, 往往把握不住自己, 经不起那些耀人眼目的细节引诱。当然对象主体的精彩的细节, 在速写中也要有选择地用, 但影响整体的细节就不要全收进去。要把传进眼中的信息, 经过大脑过滤、归纳、选择, 去繁取简, 牢牢地把握画面的整体性。到底需要取舍什么, 很难用一句话讲清, 因为每一幅画都有它的“华彩”。取舍归纳还由具体某一幅画的要求而定, 如画动态时, 面部五官就可省略或只点两只眼; 而画人物半身肖像时, 就可省去衣服上琐碎的衣纹、口袋服饰等。但同一幅画的内容每个画家取舍的地方也不尽然相同, 允许“仁者见仁, 智者见智”因为画家的喜恶兴趣是不同的。收拾整理, 一般来讲, 速写是忌讳整理的, 因为经过整理加工, 速写中原始的生动性就要减弱; 经过涂改, 速写果断利落的特性就要损伤; 过后整理时往往没有当时的激情, 画出的线条往往呆板, 就会减弱速写的韵味。一般讲, 速写和素描不同, 它具有不完整的特性, 它不必面面俱到, 有些“缺憾”“空白”可能会给人以联想和品味。

但也不是说速写绝对不能整理, 如果您觉得画完后效果比您第一感觉弱, 那您可以去加强它, 如果有些地方琐碎、不整, 那您可以去涂改支离破碎之处, 让主体更突出, 如果有些地方有多余的败笔, 那您可以去涂掉, 让画面更舒畅, 如果有的速写添加、修改仍不可补救, 而这个画面又非常难得, 觉得遗

憾, 那重新整理一幅也无妨。一遍不成二遍, 有时可能比原始速写更生动, 速写味更浓。总之, 加工整理是以保持画面的整体、简练为原则的。

► 速写该如何运用结构?

邵君: 速写的目的在于培养正确的观察方法及严格的造型能力, 所以写生者必须具备扎实、熟练的人体解剖知识, 这样在速写写生中才能游刃有余。人体的内部结构是没有变化的, 变化的只有随着人体运动的动态、衣纹等, 因此线的运用与结构有着密不可分的关系, 表现方式要为表现结构服务。

► 速写该如何注意比例关系?

邵君: 人物速写的比例观察可以从四方面入手, 形体的观察: 形体特征首先反映在形体比例上。人体比例为“立七半、坐五、跪四、盘三半”, 具体结构为头顶至脚底, 二分之一处为耻骨。下颌至乳点、乳点至肚脐各为一个头长; 躯干为三个头长, 肩宽为二个头长; 上肢为三个头长, 其中上臂约一点三个头长, 前臂约一个头长, 手约零点七个头长; 两臂伸展与人体等高; 大腿为二个头长, 小腿包括脚在内为二个头长, 脚为一个头长。人物比例特征经常体现在高矮胖瘦上, 瘦长着常显头小腿长, 而胖矮者往往头大腿短, 观察时候要看出不同人物的差异, 并在表现中强调这些差异。

董鑫: 标准人体的比例为头是身高的 $\frac{1}{8}$, 肩宽是身高的 $\frac{1}{4}$, 平伸两臂的宽度等于身长, 两腋的宽度与臀部宽度相等, 乳房与肩胛下角在同一水平上, 大腿正面厚度等于脸的厚度, 跪下的高度减少 $\frac{1}{4}$ 。只要符合这个比例画面基本是协调的。东亚人的比例一般为7到7.5个头长, 所以我们有站7, 坐5, 蹲3半这一说法, 以上都是一些参照比例, 更多还是

要对比观察。

► 速写该如何把握重心?

邵君: 人体的重心点的位置必需处在人与地面的垂直投影面上, 否则会造成模特站立不稳或倒下的感觉。

人物动态速写的学习, 任何一个人都要经过一个从生到熟的学习过程, 人物动态的安排上通常都是以静态入手, 动态特征由简单到复杂, 由规则动态逐渐过渡到不规则动态。

重心与支撑面: 重心是人体重量的中心, 是支撑人体的关键; 支撑面是支撑人体重量的面积, 指两脚之间的距离。重心的位置在人体骶骨与脐孔之间, 由脐孔往下引一条垂直线, 称为重心线; 重心线的落点在支撑面之内, 人体则可依靠自身的支撑; 如在支撑面以外, 则不能依靠自身支撑。

► 速写该如何把握动态?

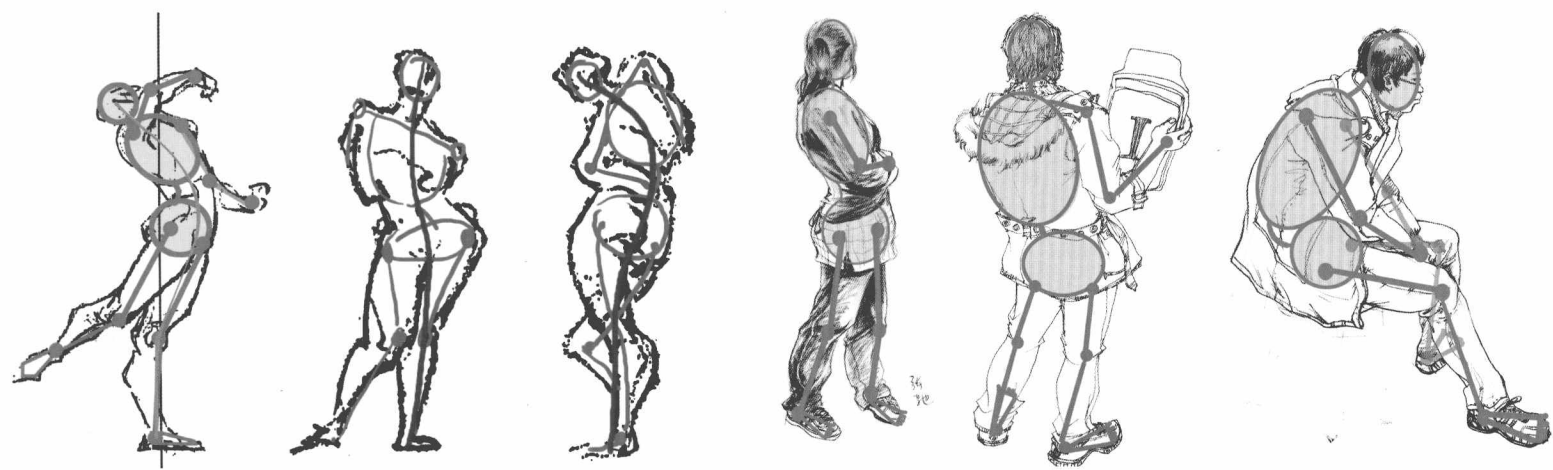
董鑫: 人体的头、双肩、胯、双膝或双脚的四条动势线构成人体的基本动态, 动态的产生使人体的一侧相对紧密剧烈, 而另一侧则相对平缓柔和。人体的基本动态结构可以概括为: 一竖、二横、三体积、四肢。

一竖是指人体的脊柱, 是控制人体基本动态的主要结构, 当人体运动产生不同的姿势时脊柱也跟随发生变化。

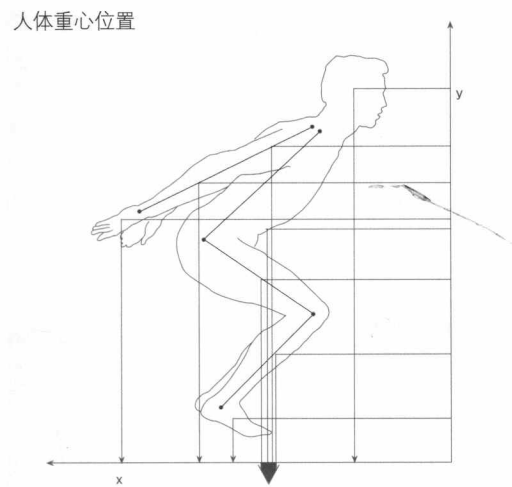
二横是指人的肩部连线与髋部连线, 它是控制人四肢动态的结构人站立时如果重心在一只脚上, 二横会产生相反方向的动态。

三体积是指头、躯干、骨盆三个立体体积, 均为不动的整体, 由脊柱贯穿连接。脊柱的弯曲、旋转使三体积呈现出俯仰、倾斜、扭动等不同状态, 并产生相应的透视变化。

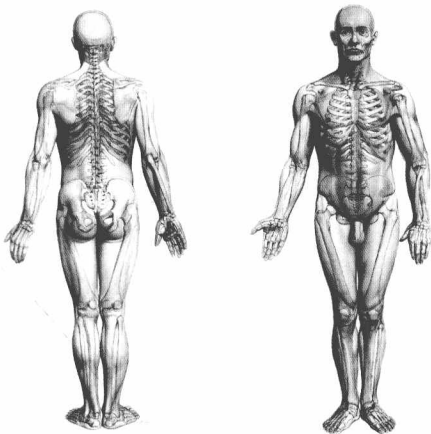
四肢是指上肢与下肢。它们分别连在躯干上下两端。

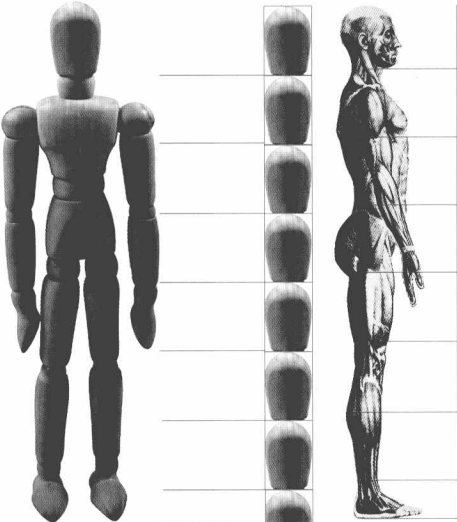
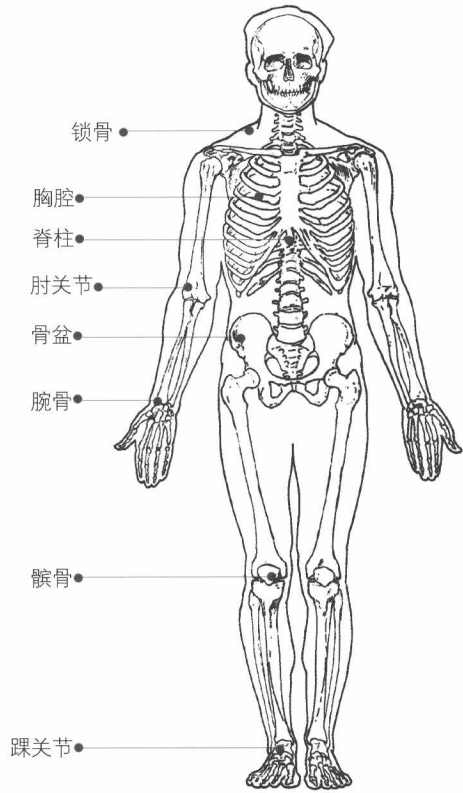
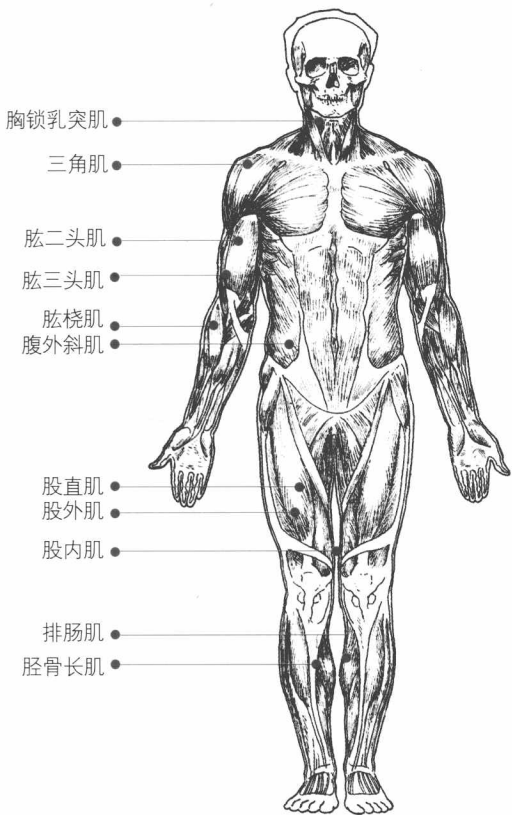
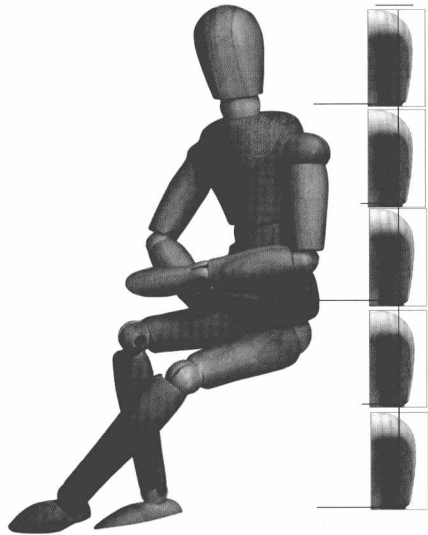
人体重心位置

注意画面的重心与人物的动态结构关系

解剖知识的学习与了解，特别是掌握形体结构，头、胸、臀三大体块和四肢几个节点的位置，对画速写有很大的帮助

单个人物座、立、蹲的姿势比例大约是：立七半、坐五、跪四、盘三半，在绘画时一定要注意这种大的比例关系

线条在人物特征中的运用

注意画面线条虚实的把握

► 人物速写的节奏应该怎样控制?

鲁金勇:画速写有一个轻重缓急,形成绘画的节奏,在用笔的轻重上面又能形成一个强弱的节奏,抓大动态要快而且新,比如说躯干、腿部体现人体最大动态的线时切忌小磨蹭,而画细节的地方要慢下来,比如头、手、脚、衣领、袖口、裤脚等部位;强弱的节奏可以把速写表现得更有表现力。比如说一个紧握拳头的和一条用力弯曲的手臂,我们可以下笔重一点,而松弛的手臂我们用线可以松弛一些。

► 人物速写如何处理好结构的穿插关系?

张天红:这确实是很难的一点。某种程度上是靠个人的一种悟性和技法的运用。比如说胳膊肘,衣服褶,这种韵律感和灵活处理,还是节奏问题,另外轻重虚实,韵律感节奏相互结合在一起,有些东西是很自然很随意形成的,这种穿插没有绝对的公式,这就是绘画和其他学科不同的地方,比如说领口、头发、五官,你是可以背下来的,但是比如说比较随意的一些形,这些东西线的韵律感,基本节奏把握好的同时,还需要很自然很灵动的一个状态,有些东西是只可意会不

可言传的。

鲁金勇:结构穿插别扭,出问题可能有两个方面:(1)对形体结构穿插不了解,也就是没有看明白对象是什么样子的结构关系。(2)表达手法不到位,也就是找不到最合理的表达手法;对于这个问题其实作为学生的我们不用太担心,因为这个对象的一些局部才能出现的问题,当自己发现问题后,找一些好的临摹的范本,不断揣摩,然后多作一些局部的写生,基本就可以解决这个问题。

常久青:通过一些解剖书,去临。就是说让画几天人体也不是很有效果,多背一背人体解剖的形态,而不只是名称。

► 画速写如何协调比例、透视、结构等重要因素?

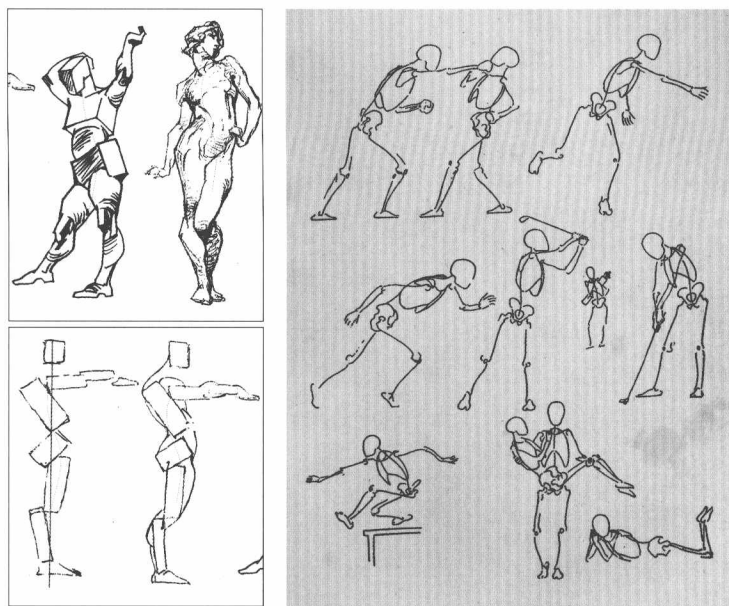
常久青:不管你是学造型还是设计,先把比例动态结构找准,也就是开始可以先慢一点画,随着熟练程度的增加,线能力到了线就勾好了,但如果一开始你不注重比例只注重线,到最后线可能过早地很好看,但是他里面本质的东西是错的,那这样分数还是拿不着。

► 速写时线条运用不好,是什么原因?

鲁金勇:速写中线条基本有两个功能:(1)表达形体结构;(2)传递线条的本身美感,作为处在学习阶段的我们,第一点是我们得要关注的,但第二点也不能偏废(这里单纯针对以线造型为主的速写或线面造型的速写而讲的,明暗造型的速写不在此列,但原理共通)。

常久青:在结构转折点的地方一定要画得狠一点,画得方一点硬一点,绷紧的地方要实一点,放松的地方要松一松。虚实的处理,还要同学们研究的是衣纹,衣纹的取舍,所有的衣纹我们都能看见,但是全画出来就不对,有的是不需要画得,画关键的就对了,这个是在短时间内你就要反映出的。

董鑫:虚实对比能够很好地体现画面空间,也是改变画面效果单调的方法之一。正确理解虚实对比的意义,能够很好地在画面中运用虚线与实线的关系,产生对比而强化人物动态所导致的衣纹结构。

► 人物动态速写的意义和目的怎样?

邵君: 在生活中, 人们从事各种工作, 表现出了千差万别的动态, 为了表现人的动态, 应该多画各种动态速写。画动态速写的意义有以下几方面: 第一, 可以加强对人体特征及运动规律的认识, 增强对人体形象的记忆力和默写能力; 第二, 可以增加写生练习的次数, 提高技法的熟练程度; 第三, 有利于提高从整体特征出发, 概括、简练、扼要地刻画人物动态特征的能力; 第四, 有利于直接到生活中表现众多的人物形象。对于初画人物动态形象的人应来说, 放开胆量去画, 才能逐渐掌握人物动态规律。

► 如何能画好动态速写, 步骤怎样?

邵君: 在学习阶段, 动态速写往往会出现两种倾向: 一种是线条琐碎无力, 气势不贯, 表达不出完整的形象和动势。为了尽快提高表现力, 可先临摹一些表现力强和技法熟练的速写作品, 学会基本的用笔方法后, 再进行写生练习。另一种倾向是用笔流利, 但华而不实, 出现这种情况大多是学画时间较

长, 掌握了一定的表现技法, 但对形象的本质特征认识和理解不深, 在画动态速写的开始阶段, 可先画小幅的速写练习, 每个动态形象不必画得很大, 一张速写纸可画若干动态, 不必注意构图, 不必讲究完整效果, 在取得一定经验之后再画较大幅、较完整的动态速写。

► 人物动态速写有哪几种形式?

董鑫: 1. 规则性动态速写

规则性动态指人物进行规律性的重复运动的动态。一种是人所处的位置不变, 只是部分肢体处于循环往复的某种运动动态, 如织毛衣、洗衣服等; 另一种是人在行进中所做的规律性动作, 如跑步、骑自行车、插秧、锄草等。画规则性动态速写, 以位置基本不变者较为容易, 它为我们提供了反复观察和捕捉动态特征的机会, 但不论何种规则性动态, 关键是要抓住有代表性的动作瞬间加以表现。一般来说, 一个动作在开始或结束时较有代表性, 如一个人在握镐刨地, 当镐被举到最高位置时或已经入地的瞬间较有代

表性和典型性, 若取其处于不高不低的动作瞬间, 往往会减弱动作的鲜明性和力量感。描写人在快速运动中所做的规则性动作, 如奔跑、骑自行车等, 可以在反复观察某个人或某些人的动态特征之后, 凭记忆进行默写练习; 若画不下来, 可重新观察和研究其特征, 直到画好为止。

2. 不规则性动态速写

不规则性动态指的是偶然性大, 少有重复的动态, 如打球、练武、格斗以及由某些事件引起的突然性动作等等。要画好这些动态最为困难, 但是, 这些动态形象在生活中往往也会反复出现, 如足球运动员的运球、拼抢、射门及守门员的扑球等动作都会千变万化, 但如果经常观看足球比赛, 就会熟悉球场上出现的各种动态, 想画好这些动态形象也就比较容易了。因此, 要画好不规则动态, 除了要掌握解剖知识和运动规律外, 随时随地注意观察人物的各种动态特征, 丰富生活知识, 多方面地体验生活也是非常重要的。

轮廓线的虚实变化，来区分肌肤与服饰的质感

动态速写头部的表现，首先要确定其大小比例与身体的位置

► 人物动态速写的表现要领有哪些？

邵君：1. 头部形象。头的仰俯侧转等是动态的组成环节，必须表现，但没有必要仔细刻画其五官形象，否则会分散注意力和失去时间，难以画准动态。在动态速写中，头部的重要性在于人体各部位的长度比例要以头长为标准尺度进行目测，失去这个标准，就会出现其他部位比例过长或过短的失调现象。

2. 关节。人体各部位的比例是以关节之间的距离为测量单位的，而各主要关节之间的联线往往体现着动态关系，组成动态线，画准动态线也是正确表现动态的关键。因此，要画好动态，找准动态线，画准人体各部分在动态中的比例关系，首先要把关节的位置变化关系找准，这是画好动态速写的重要一环。

3. 动态线。用去曲取直的方法对人体动态趋势所作的概括线称为动态线。而对某一个人物的动态，首先要从总体着眼，观察、认识其动态

趋势，如从头到脚跟的联线趋势、两只手臂的伸向、腰的扭动角度等等。要画准运动趋势的动态线，除了要考虑总体比例外，还要注意动态线和水平线构成的角度，即倾斜度或垂直关系等。倾斜度画错了，动态趋势也就错了，或者造成动态软弱无力，失去力量美感，或者造成重心不稳，失去平衡。若不首先找准动态线，只从局部观察着手刻画，即使局部轮廓画得很准，而其动态却不对，局部的准确性也就失去了存在的意义。

4. 轮廓线。动态线找准和确定之后，要进一步描绘动态的轮廓线，人在运动中体现的轮廓线看起来似乎很复杂微妙，但也是有规律可循的。其一，轮廓线的主要转折点和跨度大的曲线均处于人体的关节部位，如肩、肘、腰、膝、手腕、脚腕等处，其他部位不可能产生大的转折，其二，局部的起伏曲线、弧线等处于肌肉发达而突出的部位，如

胸大肌、臀大肌、乳房、腓长肌(腿肚子)等处，也是应注意表现的重要部位；其三，手和脚的轮廓在速写中不需要细画，只要把大体轮廓画得比较舒服，和头成比例即可。

5. 衣服和主要轮廓线。人做某种动作或处于某种风向之中，会使某些部位的衣服比较贴近人体，使人体轮廓比较鲜明，大体体现人体形象。在动态速写中，我们把这些轮廓线称为主要轮廓线。其他一些部位的衣服与人体产生一定距离，呈现松弛状态，其轮廓线则是次要的。在画着衣动态时，应着重寻找并表现主要轮廓线的趋势和起伏形象，借以刻画人体动态的基本特征。