

美术技法丛书

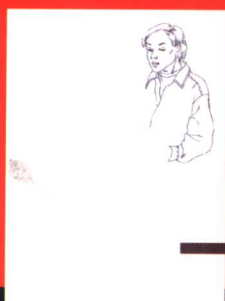
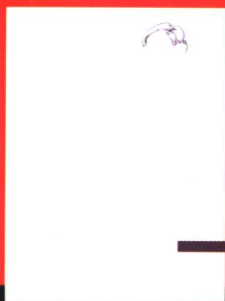

素描速写

⑤

步骤

云南美术出版社
井士辉 著

素 描 速 写 步 骤

井士辉 编著

素描速写概述	2
素描速写工具	3
人像速写	4
人物动态速写	5
场景速写	7
素描速写的作画步骤①~⑩	8
写生范例	28

素描速写概述

S U M I A O S U X I E G A I S H U

速写是一种在较短时间内完成的简炼的直记式素描。它是相对长时间的素描而言的，具有语言手法上的独特性，同时又能与其它艺术门类相互渗透。它既是造型艺术上基础能力的一种训练手段，又可独立成为一种单独的艺术门类。学习速写，是为了获得基本的造型能力。因此，准确与快速是速写的两个基本要求。在人们运用速写手段表现自然对象时，直觉感受多于理性分析，主动造型多于被动抄袭。速写时要抓住对象最动人的部分进行较准确和深入的描绘，其余部分则作大胆的概括，舍去不必要的细节。

速写的基本语言，其实是指速写所采用的造型手段。这手段包括线条、明暗等。其中线条是速写的主要手段。线条就种类来说，可分为直线、曲线、弧线、长线、短线等等。不同的线适合于表现不同的对象，在视觉上会产生不同的感受。线条之间的穿插、重叠、疏密、粗细以及松紧、曲直、长短、方圆的对比，又丰富了线条作为艺术语言的表现力。当然，线条在表现手法上有一定的局限性，有时不得不借助于明暗来更为深入地表现。在自然界中，明暗是由光线投射到物体表面而产生的，明暗的变化是以物体本身结构的变化为依据的，但真正起决定作用的还是结构。线条可以确立界定形体结构，但形体结构的丰富表现还需依靠明暗，所以明暗在长期素描中的运用远远多于速写中的运用。在速写中，明暗常常是与线条结合使用的。

不同的线适合于表现不同的对象，在视觉上会产生不同的感受。线条之间的穿插、重叠、疏密、粗细以及松紧、曲直、长短、方圆的对比，又丰富了线条作为艺术语言的表现力。当然，线条在表现手法上有一定的局限性，有时不得不借助于明暗来更为深入地表现。在自然界中，明暗是由光线投射到物体表面而产生的，明暗的变化是以物体本身结构的变化为依据的，但真正起决定作用的还是结构。线条可以确立界定形体结构，但形体结构的丰富表现还需依靠明暗，所以明暗在长期素描中的运用远远多于速写中的运用。在速写中，明暗常常是与线条结合使用的。

素描速写工具

S U M I A O S U X I E G O N G J U

在画速写时可以选择自己得心应手的工具。不同的工具所产生的画面效果也不一样。

铅笔：画速写时不必像长期素描使用多种软硬度的铅笔，通常是一支铅笔画到底。绘画时可以通过手腕和手指的力量来变化铅笔与纸面的角度，或快或慢，或轻或重，或立或卧，由此产生丰富的线条变化，丰富画面效果。

炭笔：炭笔颜色比铅笔深，容易表现，也很难被橡皮擦去。

木炭条：速写时常用细柳枝烧成的木条，但炭粉极易脱落，画完后需喷定画液。

炭精条：炭精条是由炭粉和胶泥制成的，使用时可根据需要或立或卧，能产生丰富的线条和明暗色调的变化，具有很强的艺术效果，但不易修改。

钢笔：速写用的钢笔是指笔尖弯曲的美工笔。使用时，或平用或侧用或手腕指尖用力会产生不同粗细变化的线条，丰富了钢笔的表现力。

毛笔：毛笔是中国画的主要作画工具，具有极强的表现力，但掌握起来也比较难。

纸：速写时常用八开的新闻纸。这种纸的特点是较中性，不厚也不薄，质地优良，适合于铅笔、炭笔、钢笔的表现。

人像速写

R E N X I A N G S U X I E

在进行人像速写时，首先要理解头部的结构。成人的脸部，从发际到眉毛，从眉毛到鼻底，从鼻根到下额，三部分的长度基本相等，脸部的宽度等于五个眼长，通常称为“三眼五庭”。儿童的眼睛在头部的二分之一以下，成人的眼在头部的二分之一处。

人像速写要生动传神，要抓住对象的性别特征、年龄特征、工作特征、个性特征，准确描绘出对象的面部表情和精神气质。

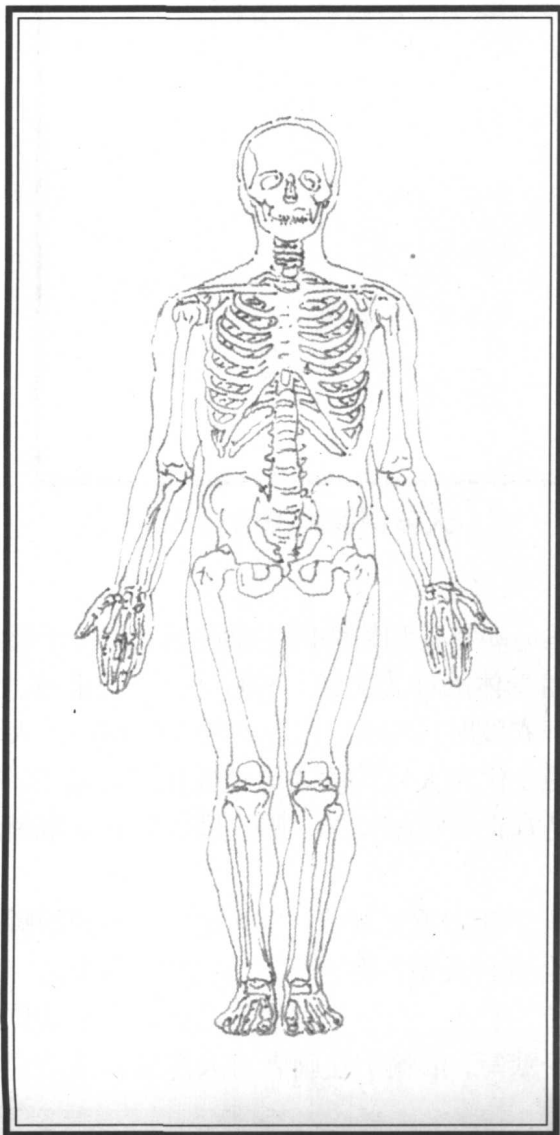
人物动态速写

R E N W U D O N G T A I S U X I E

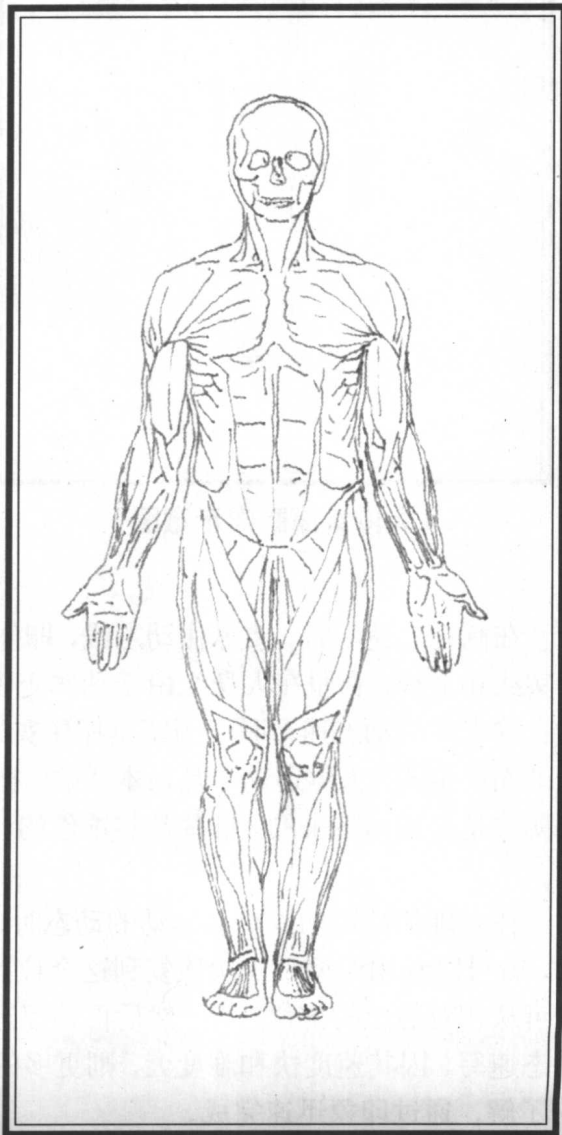
人物动态速写是速写中最主要的内容。在进行人物动态速写之前，要先了解人物的形体结构。人的躯干骨骼是由胸廓、骨盆、肩胛骨和锁骨组成的。从正面看，胸廓和腹部可以简单地地区分为两个梯形。从背面看，脊柱骨的直线和肩胛骨划分了背部的基本形。躯干侧面的基本形，特别要注意头、颈、胸和骨盆的倾斜关系，头与胸廓都向前下方倾斜，颈部和骨盆则相反。

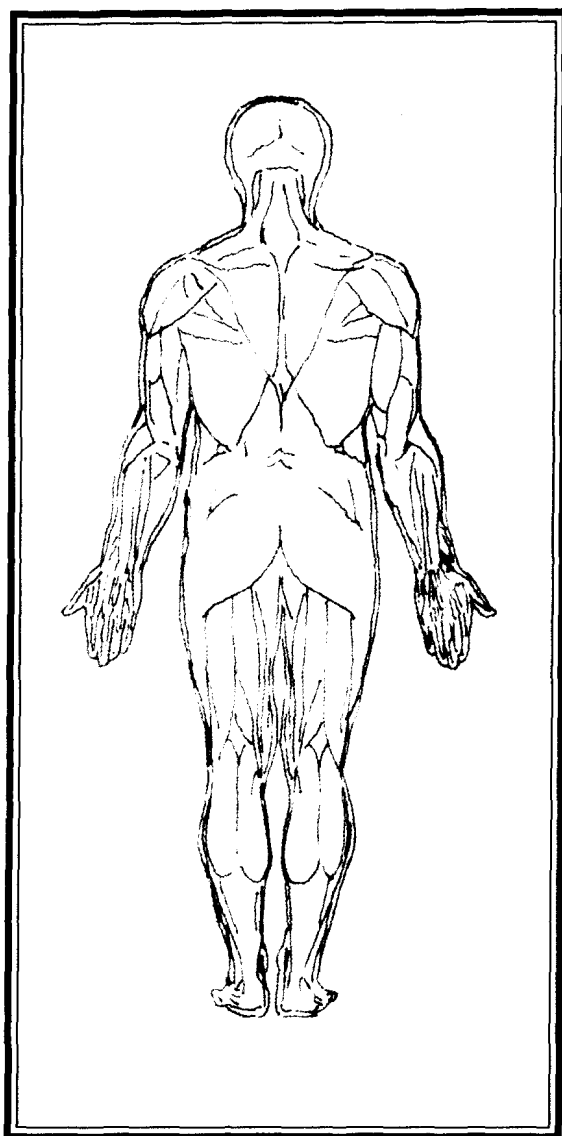
动态速写包括相对静止的动态速写和局部运动的动态速写以及五分钟左右的剧烈运动的动态速写。

人体骨骼示意图

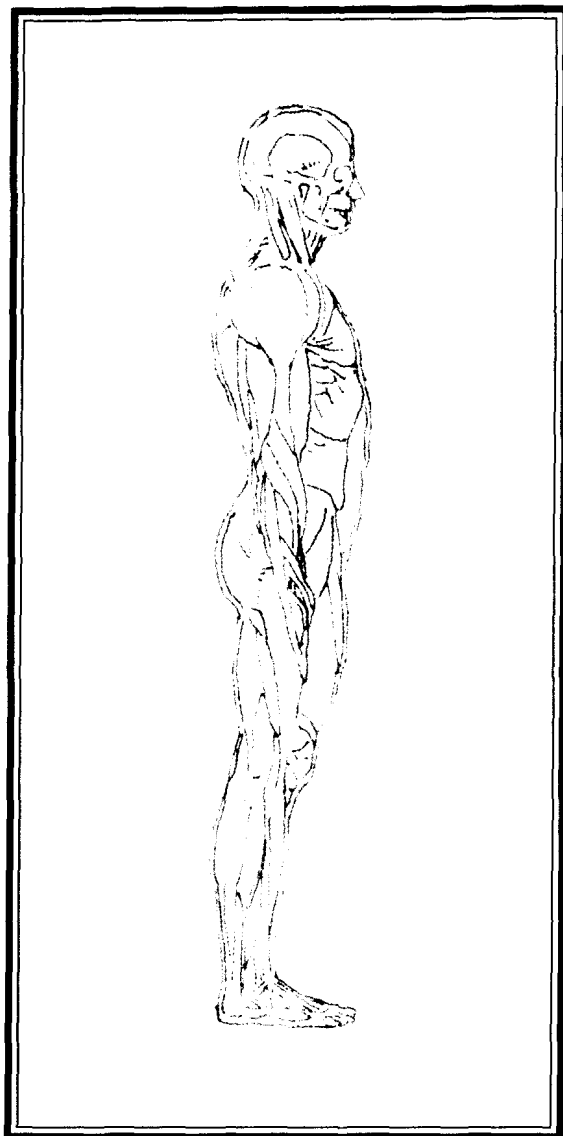

人体正面肌肉示意图

人体背面肌肉示意图

人体侧面肌肉示意图

在画动态速写时，要抓住动态线，即体现人体运动特征和趋势的主要线条。另外还要注意实线和虚线，衣服在人身上由于动作变化而贴着身体的称为实线，不贴身的则为虚线。画着衣的人体的动态速写时必须紧紧抓住实线。在画衣纹时，必须记住一切的衣纹都是由人体运动而产生的，人体运动才是最本质的。把衣纹的变化和人体结构的运动变化结合起来，分清哪些是必须画下来的，哪些是装饰性的，哪些是真正表现结构的，哪些只是用来丰富画面的。

在画规律性运动或局部运动的动态时，应先找出动态重复规律。当确定了所要画的瞬间后，就可以利用对象每一次恢复到这个位置的机会进行观察，将速写逐步完成。这类速写一般可从相对静止的部位开始，然后再捕捉运动部位的特征。而全身剧烈运动和无重复动作的动态速写，因其速度快和难度大，则更多的依赖于默写，依赖于绘画者对人体结构运动规律的了解，通过印象迅速完成。

场景速写

C H A N G J I N G S U X I E

场景速写包括场面速写和景物速写。场面速写关键是要把握整个场面的气氛。不同的场面会有不同的气氛，下笔时要分清主次，即整个场面是以人群为主，还是以环境为主，或者二者兼顾，这样才能在构图上突出重点，把握特征。景物速写包含了风景速写和动植物速写。风景速写要求速写者选取合适的角度，对眼前的风景作有效的组织和取舍，以突出重点，同时注意基本透视关系。

素描速写的作画步骤①

S U M I A O S U X I E D E Z U O H U A B U Z H O U

①

②

③

①这是一幅背面女青年速写,先从头部开始,画出帽子。

②画出肩部和卷曲的头发,并铺以明暗,以求加强立体感,增加画面效果。

③勾勒上半身,注意手、腰、臀部的动势。

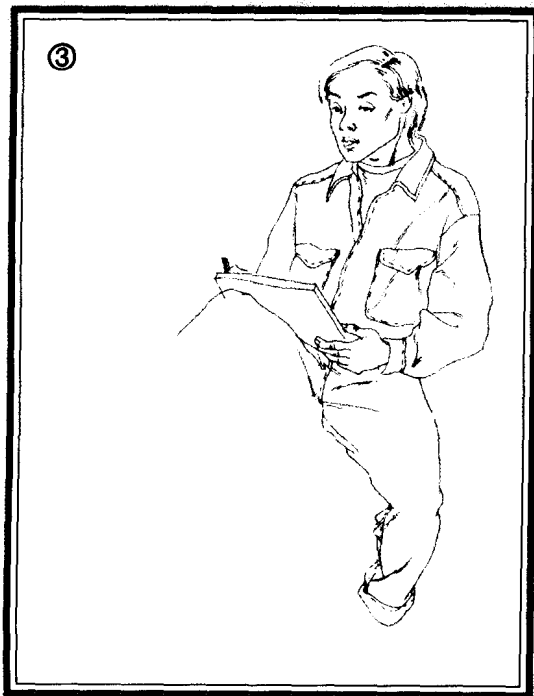
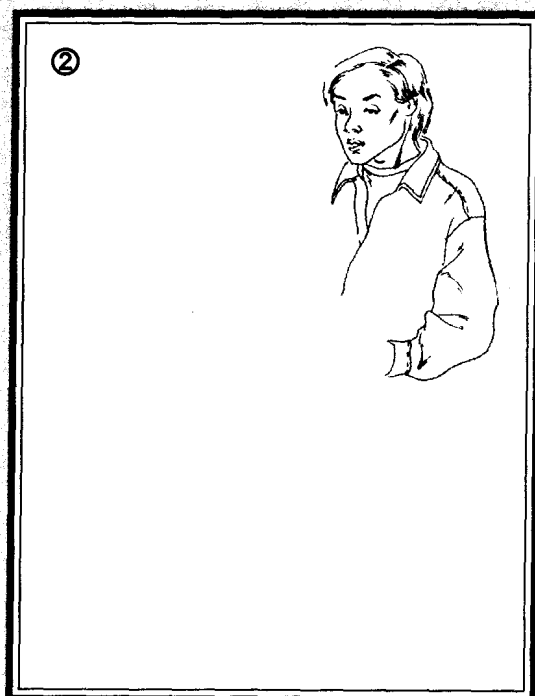
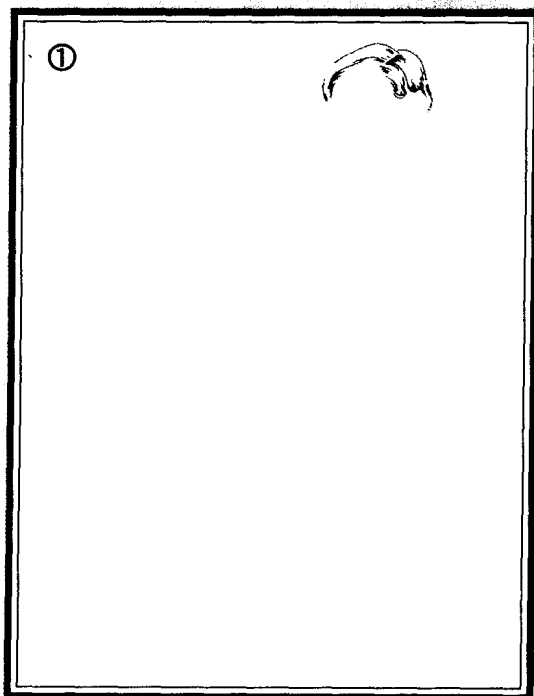
④完成整幅画面,特别注意对衣纹的刻画。

④

素描速写的作画步骤②

SUMIAOSUXIEDEZUOHUABUZHOU

①先确定构图，从头发开始勾画。

②画出头部，顺势勾勒出左半身的动势。

③完成上半身、双手和左脚的刻画，在画衣服时注意虚线和实线的区别以及衣纹的疏密。

④完成腿部、脚和椅子的刻画，注意膝盖的表现，然后再对画面作整体的收拾，加强疏密、对比和大形的把握。

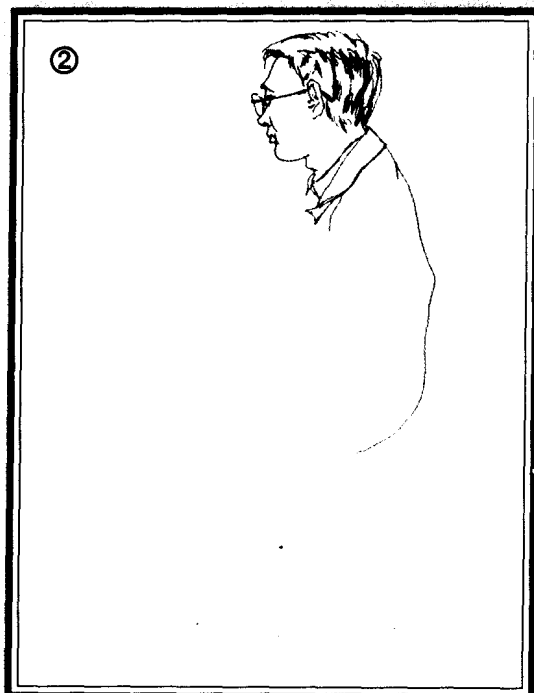
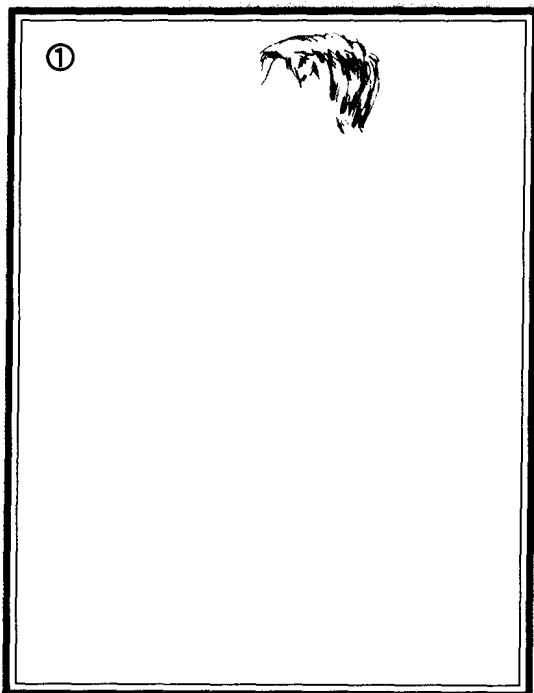
④

一九五七年十一月陶宇

素描速写的作画步骤③

SUMIAOSUXIETEDUZUOHUABUZHOU

①先确定构图，从头发开始勾画。

②画出头部，注意侧面脸部的形象特征。

③完成左侧身体的刻画，在画衣服时注意虚线和实线的区别以及衣纹的疏密。

④完成整个速写，对画面作整体的收拾，加强疏密、对比和大形的把握。

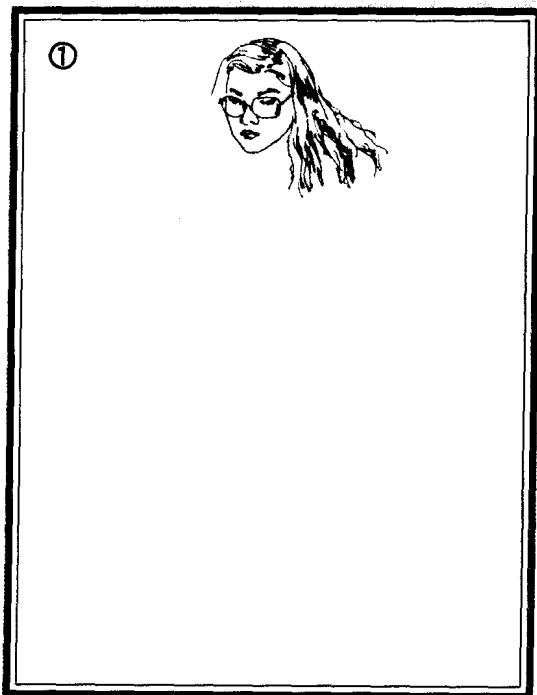
④

陶宇

素描速写的作画步骤④

SUMIAOSUXIEDEZUOHUABUZHOU

①画头部，注意俯视角下头部的透视以及眼镜片和眼睛的虚实对比。

②画上半身，注意身体的透视关系，画衣纹时要抓住关键的线，舍去繁琐的部分。

③画腿部，注意膝部的转折关系。

④完成整个速写，铺以明暗，对画面作整体的收拾，加强疏密、对比和大形的把握。

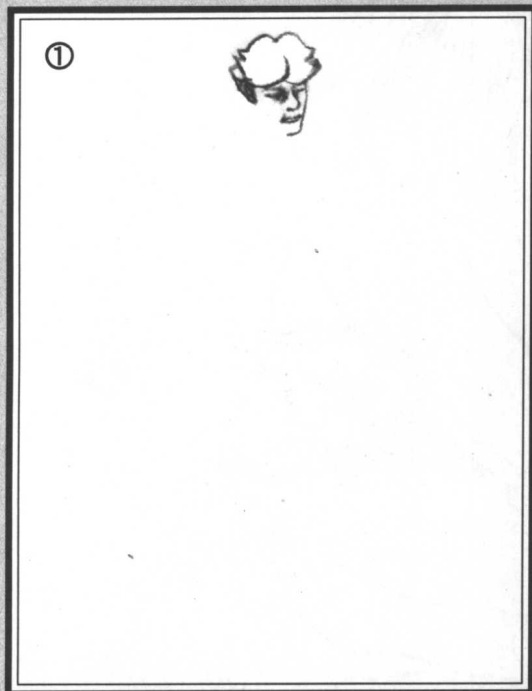
④

一九九七年 陶宇

素描速写的作画步骤⑤

SUMIAOSUXIEDEZUOHUABUZHOU

① 简炼地勾出头部外形，注意整个脸部特征。

② 顺势勾勒衣纹，完成领口、肩部和右手的刻画。

③ 完成整个人物的动态刻画。

④ 铺以简炼的明暗，以求加强立体感，增加画面的丰富性。