

倪政鹏讲速写

● 倪政鹏著

从考到美材的速写之路

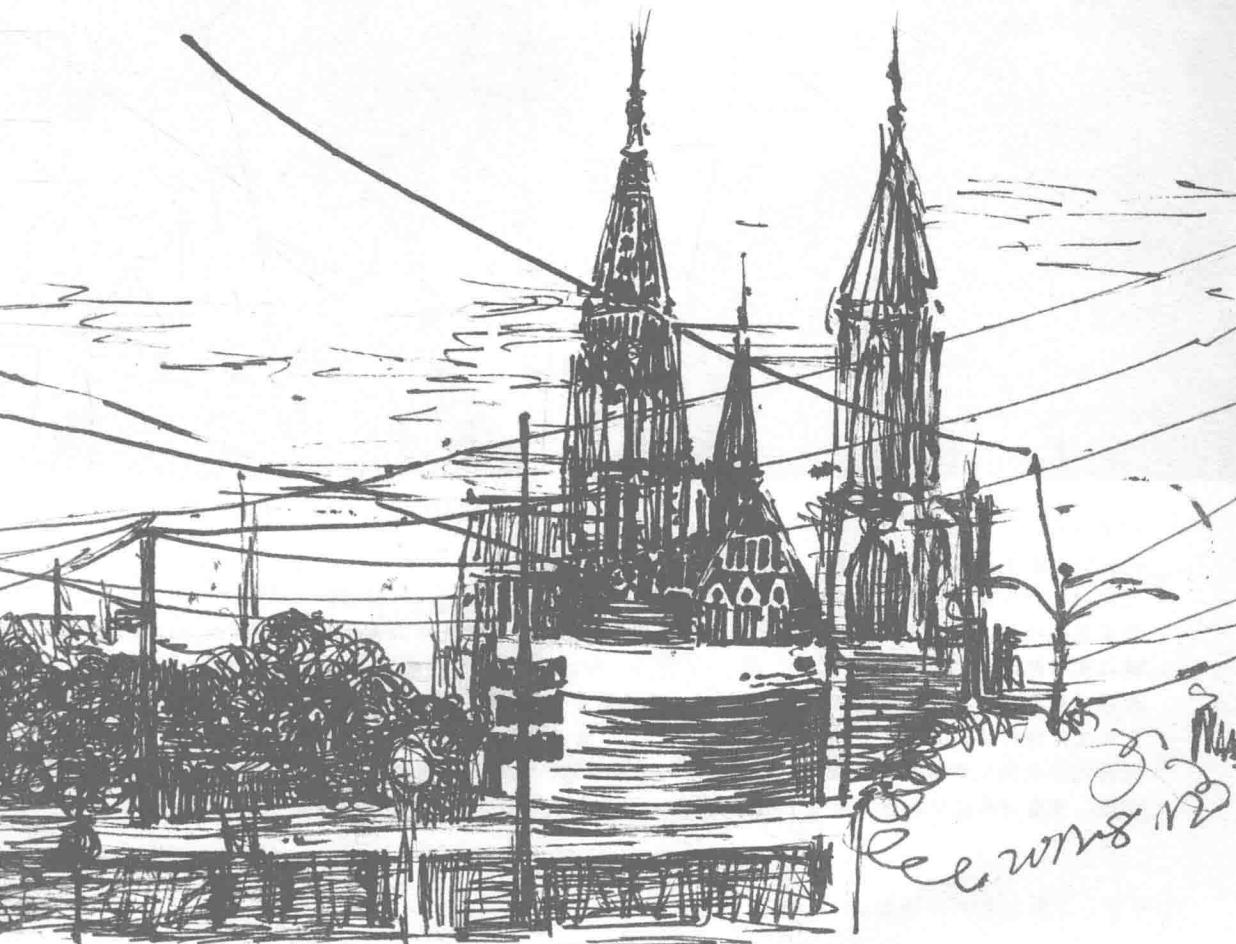
从考到美材的速写之路

倪政鹏讲速写

从考生到央美高材生的速写之路

倪政鹏 著

中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

倪政鹏讲速写：从考生到央美高材生的速写之路 / 倪政鹏著. —北京：中国纺织出版社，2014. 6
ISBN 978-7-5064-9971-2

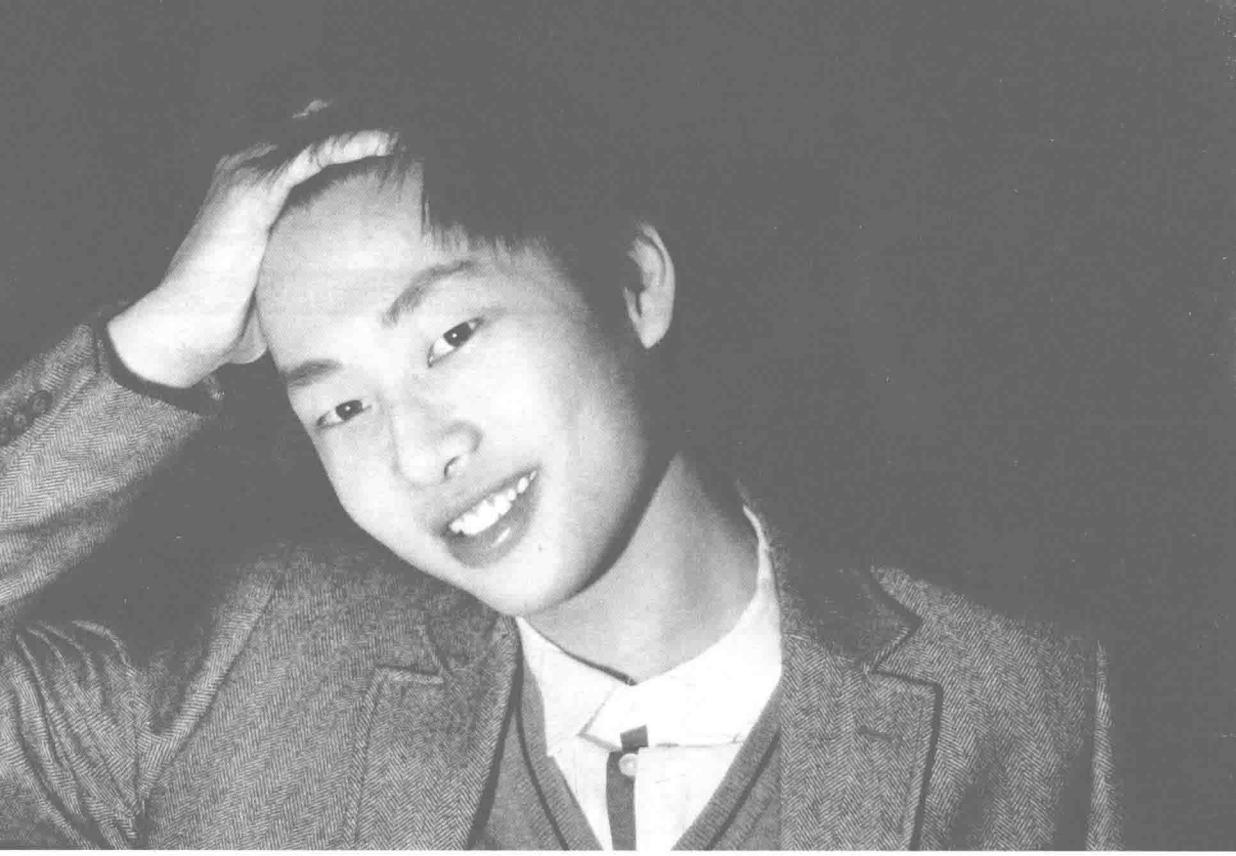
I . ①倪… II . ①倪… III . ①速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV . ①J214

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2013) 第199356号

策划编辑：余莉花 责任校对：梁 颖
责任设计：余莉花 责任印制：刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
邮购电话：010—87155894 传真：010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing @ c-textilep.com
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2014年6月第1版第1次印刷
开本：889 × 1194 1/24 印张：7
字数：68千字 定价：30.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

作者简介：

倪政鹏，出生于福建省福清市，现就读于中央美术学院版画系。

作品《墨僧》获得中央美术学院“屏息凝神”系列展览一等奖，《人体解剖》《读》被中央美术学院造型基础部收藏，《男人体》《女人体》等多幅作品被中央美术学院版画系收藏，《我们的世界》《斗》被收藏家收藏。

作品先后参加了“‘屏息凝神’系列展”“‘闲庭信步’系列展”“中央美术学院下乡写生作品展”“佰汇文化广场作品交流展”“‘从一开始’课题展”“‘素履·拾遗’系列展”“青年艺术家十人展”等展览。就读之余长期从事美术高考教学，具有丰富的教学经验，尤其在速写教学方面有独到的方法，深受考生欢迎。著有《我这样画速写考上了中央美院》一书。

老师的话

政鹏和他的作品一样，令我印象深刻。他是一个很特别的学生，对作品有着近乎苛刻的要求。在我教过的学生中，政鹏是学习用功的，也是肯于吃苦的一个。他的造型基本功很扎实，对速写有着敏锐的感觉，尤其是画面的黑白构成与分割。他作画的速度很快，下笔洒脱、果断，很有章法。在美院上课时，政鹏经常把课下画的速写拿给我看，每一幅画都是他生活的片段记录，戏者、乐者、舞者、观者，都使他对速写的那份热情跃然纸上。他常这样描述自己：“平平淡淡，苦耕于生活，犹若歌赞”。我觉得这样挺好，因为他还年轻，他对生活的热情，对速写热情，对艺术的热情，都使他的作品有着自己的独特魅力，令人过目难忘。希望他能够在今后的艺术道路上保持这份热情，创作出更多的作品。

——中央美术学院 李晓林

作为师生，我们在专业上有着较多的交流。在教与学的过程中，我对他的思想、性格以及艺术上的追求有了更深入的了解。他执着而勤奋，很多学生在校期间往往只重视课堂长期作业的训练，而忽略生活速写和创作。他始终两者兼顾，互为补充，尤其让我印象深刻的是他大量的生活速写，这些速写造型准确、生动，用线明确、肯定、疏密有致，明暗处理得当，很好地表现了人物的形态特征，张张都洋溢着对生活的热爱、敏锐的观察能力以及对绘画的热情。如果没有持之以恒的精神，没有对艺术不懈的追求，是很难在速写上有此收获的。

——中央美术学院 卢征远

倪政鹏从小跟我学画，我们是相识相知的。他喜欢绘画，尤其喜欢速写，他的背包里总是放着一本速写本，看到喜欢的人或事物，就画几笔。每逢周末，街心公园、体育场、汽车站、老年人活动中心、菜市场等地方，总能看到他画画的身影。点滴的积累，看似沧海一粟，但时间长了，终成江河。一本本厚厚的速写本，记录下一幕幕动人的瞬间。这些速写，落笔肯定、大胆，人物动态鲜活、生动，透露着他对日常生活的情感体验和表现的冲动。

——福建省侨兴轻工学校 黄丽清

作者的话

速写，顾名思义是一种比较快速的绘画方式，即用简练的线条在短时间内扼要地画出人或物的动态或静态形象，是素描学科里不可分割的重要组成部分。

在当代，速写的作用逐渐得到重视，它已成为一种独立的绘画表现形式，又是收集创作素材的重要手段，更是学习绘画的一种基本手段，同时，速写也是美术高考的考试科目之一。注重速写不但有助于学生绘画基本功的提高，而且有助于敏锐的观察能力和迅速捕捉形象的表现技能的形成。速写的学习方法除了在老师的指导下对优秀作品进行认真的临摹，并将临摹学习到的技巧用于写生之外，没有任何捷径可走。

正是基于此，我将我在速写学习中得出的经验与大家分享，全书有多种作画风格及表现技法供读者参考，同时配以简要的文字说明，以加强学习的实用性，希望能给广大考生一些启迪。当然，书中所讲到的观点只是我学习中的一些个人感悟，不代表普遍性，仅供参考。

2014年5月于中央美术学院

目 录

一、学习速写的方法 / 001
(一) 由临摹开始 / 001
(二) 用照片练习 / 001
(三) 从大师作品中领悟 / 001
(四) 在写生中提高 / 001
(五) 在默写中巩固 / 002
二、常用速写工具的特性及表现技法 / 009
(一) 铅笔 / 009
(二) 炭笔 / 009
(三) 炭精条 / 009
三、解剖、结构 / 021
(一) 人体结构 / 021
(二) 头部的表现 / 022
(三) 手部的表现 / 022
(四) 脚部的表现 / 023
(五) 衣纹的表现 / 025
四、画面构图 / 045
五、如何提高速写水平 / 069
六、如何避免自己的速写产生“模式化”问题 / 105

一、学习速写的方法

(一) 由临摹开始

临摹是学习速写的重要手段，是初学者获得基础表现技法的最佳途径。在进行临摹时，不能只注重表面形状的准确而机械地模仿，还要认真体会作品的表现技巧和造型手法。通过临摹优秀速写作品，往往会取得意想不到的学习效果，不仅可以学到形体概括、衣纹处理、疏密穿插等方面的技术，还能提高对作品的鉴赏能力。学会了简化和概括，速写水平就会有很大进步，作品也会更具有绘画性。

(二) 用照片练习

对于初学速写者而言，画静态人物写生难度很大，画动态人物的难度更大。因为初学者很难用线条快速、准确地表现人物的动态。因而先用照片练习人物慢写是一个很好的选择，因为这样可以降低作画的难度，同时作画时间也会充裕很多，这样就能对对象进行深入的观察，并逐步掌握整体观察的方法，对人物的比例、结构、动态、服饰等方面的表现也能刻画得更深入一些，这对速写能力的提高是非常重要的。采用照片训练一个阶段以后，就能掌握一些基本的表现方法，造型能力也会逐渐提高，抓形的速度也会更快一些，这时便可自然地过渡到写生练习了。

(三) 从大师作品中领悟

画速写也不是简单地照抄对象，而是要表现对象。学习速写时要多动脑筋，要善于从古今中外的一些大师的速写作品中学习、借鉴。如擅长以线造型的荷尔拜因、安格尔、席勒、克里姆特等人的速写作品；擅长线、面结合的鲁本斯、门采尔、阿利卡、康勃夫、谢洛夫等人的作品；还有我国著名画家叶浅予、黄胄笔下的舞蹈速写等。学习、借鉴大师作品，最重要的是要认认真真地“读画”，即对作品的理解与分析。看看大师们是如何观察生活的？是怎样捕捉瞬间形象的？是如何组织画面结构的？在具体的表现手法上有何特点？其特点与画家的自身经历和创作风格有什么联系？只有通过认认真真地“读画”，才能从中汲取自己所需要的营养，提高自己的速写水平，从而形成自己的艺术风格。

(四) 在写生中提高

人物速写的基本训练方法很多，初学者一开始可多进行静态的单人速写，每幅速写的作画时间可控制在 15 分钟至 30 分钟之间。速写的特点是高度概括、提炼，这种能力的提高需要经历一个过程。初学速写时，应该画得繁一些，表现内容要多一些、精细一些。如果一开始就只粗略地画上几笔，很难达到训练的目的。因此一开始画速写一定要先收得住，等熟练后再逐渐放开手。表现内容要从单人到多人，从局部到整体。在现实生活中，人与人、人与景物是密不可分的。初学者见到复杂的场面时，往往不知从何处下手，所以训练时，要先选单个人来画，待熟练后，再画双人组合、多人组合以及人与场景的组合，并注意提炼、取舍。速写的要诀是稳、准、狠，从字面上看，这似

乎和速写的快速度相矛盾，实际上，越是快速越要求稳，心浮气躁，心手不相应，必定漏洞百出，欲速则不达。所以画速写时心一定要静，手一定要稳，落笔要果断、概括，只有这样，才能逐步提高速写水平。

(五) 在默写中巩固

“静而求之，默认于心，闭目如在目前，放笔如在笔底。”这句话道出了默写与写生不可分割的关系，初学者在大量写生的基础上可穿插默写。开始进行默写练习时可将自己画过的写生默画

出来，然后对着写生稿纠正默画中的不足之处，经过这样的反复练习，可以更好地回顾自己已画的画面，查找错位与疏漏之处，并分析原因，加深对形体、比例、动态等因素的理解。然后可以采用先看一下对象，将形象记在脑子里，然后凭记忆进行默写的练习方法。通过这样的练习可迅速提高默写能力，在此之后便可广泛地默画自己想画的各种人和物。默写能促使我们有意识地去注意一些有规律性的东西，有助于促进速写水平的提高。

004

W.H. 6.5

006

NRP 08-09

008

w. F. m. b.

二、常用速写工具的特性及表现技法

(一) 铅笔

铅笔是最普遍采用的速写工具，也是最适合初学者使用的工具。铅笔一般分为H型(硬铅笔)和B型(软铅笔)两类，每一类又分为六种型号，即H~6H、B~6B，HB是介于两者之间的型号。H型的数字越大，笔芯越硬、颜色越淡；B型的数字越大，笔芯越软、颜色越重。硬铅笔适合以线为主且线条工整的速写；软铅笔适合画线和调子结合且线条流畅、奔放的速写。铅笔的特点是易于掌握，特别是软铅笔，轻轻接触纸面，即可留下清晰的笔迹，调子微妙而丰富，层次也容易把握。用铅笔的侧锋，可画粗线，适合抓大效果；用铅笔的中锋可画细线，适合丰富细节。使用铅笔作画还可以用手指或纸笔作为辅助工具，在线条或调子上揉擦，以产生柔和、微妙的层次变化，丰富其表现力。

画铅笔速写还可以使用一种笔芯扁平的木工专用铅笔(又称速写铅笔)，变换笔芯角度即可画出不同粗细变化的线条，便于涂大面积的调子。

(二) 炭笔

炭笔画出的线条黑白对比较强，比铅笔线条颜色更浓重，容易画出色调丰富的层次。同时，炭笔在纸上运行时阻力较大，其线条在滞留中更富有内在的力度。但炭笔画出的线条不易修改，初学者掌握起来有一定的难度。

(三) 炭精条

较之炭笔而言，炭精条更具有表现力。利用炭精条的边角画出的线条锐利而富有变化，将其倾斜后画出的线条和调子流畅、松动，且具有丰富的层次变化，适合画面积较大的色块。将纸笔、橡皮或手指作为辅助工具配合炭精条使用，能使所画的调子产生更为丰富的层次变化，因而会进一步增强画面的表现力。与铅笔相比较，炭精条同样不易修改，不适合造型能力还不高的初学者入门学习速写时使用。

熟悉了作画工具的特点，才能在写生时大胆地突破以往的作画规则和条条框框，机动、灵活地运用工具的优点表现对象。

