

李 睦 主编

薛书琴 徐 赫 著

速写

名师课堂丛书·有问必答

教学二十讲

河北美术出版社

李 睦 主编

薛书琴 徐 赫 著

速写

名师课堂丛书·有问必答

教学二十讲

河北美术出版社

策 划: 曹宝泉
责任编辑: 田 忠 李菁华
技术编辑: 毛秋实
封面设计: 张爱民
内文制作: 米淑璇

图书在版编目(CIP)数据

速写教学二十讲/薛书琴,徐赫著.—石家庄:河北美术出版社,2005.6

(名师课堂丛书·有问必答/李睦主编)

ISBN 7-5310-2502-7

I.速... II.①薛...②徐... III.速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 048270 号

速写教学二十讲 名师课堂丛书·有问必答

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

制 版: 河北神兴数字技术有限公司

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/12

印 张: 7

印 数: 1~5000

版 次: 2005 年 6 月第 1 版

印 次: 2005 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

序

高考辅导类的书籍如今出版的确实不少了，大家似乎都在探求如何以最快、最好的方式达到或接近美术院校考试的标准。可到底什么才是高等美术院校考试的标准呢？坦率地说这是一门既容易说清又难于说清的学问。说它容易说清，是因为近年来各院校的考试方式相对而言是较为固定和统一的。素描头像、色彩静物、速写动态，或写生或默写，好歹也持续了一些年了。从理论上分析，基本上是延续了我国多年来的美术教育体系，就是以具象的方式客观、准确、忠实的再现写生对象。说它难于说清，是因为这个看似强大、坚固的考试体系，在那个越来越膨胀的艺术教育市场需求面前还能维持多久呢？从理论支撑的牵强到组织工作的仓促，都显现出这种考试的困惑和迷茫。一种新颖或较为新颖的、适应时代与各院校要求的考试的出现是势在必行了，但是这令人兴奋的时刻何时来临呢？我们又将为此做出何种调整及准备呢？恐怕没有人知道，无论是不知所措的考生，还是左右为难的教师，真是难为大家了。

此次河北美术出版社决意以一种问答的方式来解释美术高考的机关和玄妙，我看这不失为一件好事。生活在继续，考试也还要进行，即使不能功德圆满，拯救数万考生于水火，能做到有求必应，有问必答也算是可以了。何况担任此次工作的几位学子，都是清华大学美术学院研究生、本科生中的佼佼者，也是在艰难的高考历程中拼搏、挣扎的“过来人”，让他们在此身体力行，现身说法恐怕是再适合不过了。以他们的知识、经验、技能帮助后来的考生们，使考生从中受益我看是可能的，但愿我们大家的努力能够给更多的学习美术的人们带来希望。

清华大学美术学院基础教研室

李睦

2005.5.16

致学习美术的考生朋友们：

首先，各位考生朋友要明白，学习美术基础的意义与目的。不管你参加了什么样的学习班，不管你选购了何种美术参考书，最重要是学习目的您要搞清楚。目前有一个很大的误区：许多考生认为，只要是在考试中能套用某种技巧与程式，专业能过线，就算是学到了有用的东西。究竟是不是正确与科学，是不是从长远去考虑，却从不去多加思考。常听到有的考生这样说：某某美院是这种风格，某某美院是那种风格，要考某某美院就要去某某地方去学。听起来有些荒谬，然而现实就是这样。

在全国高校扩招的背景下，美术院校也连年扩招。每年到高考阶段，书店里铺天盖地都是美术高考类辅导教材。其中不乏这样一类专门固定一种机械的模式，一种圆滑的套路的书籍，不管学生是否理解、掌握绘画基础规律性的道理，只是一味强调某种表面处理的效果是否符合考试的需要，一味训练考试限定时间内八开试纸上表现的熟练程度。

本书的编写正是有感于以上对现今美术高考训练的误区，针对性的对许多考生提出的典型性问题，以一个个专题的形式帮助考生朋友重新认识速写的意义和基础训练的根本目的，在认清这些问题的前提下，进一步引导考生朋友深入解析速写训练中存在的诸多问题及速写表现遇到的种种难点。希望通过本书的阐述与引导，能使各位考生朋友不再为风格的问题而困惑，不再为是线条还是结构而懊恼，不再为描绘不同的对象而恐慌——这便是我们所期望的。

著者

目 录

第一讲 工具与手法	1
第二讲 衣着的表现:衣褶、结构线、质感、装饰	6
第三讲 头部刻画	10
第四讲 手脚表现	15
第五讲 调子	19
第六讲 空间体积	22
第七讲 形体结构与比例	24
第八讲 动态	26
第九讲 整体	29
第十讲 主次、取舍、疏密、虚实、松紧、繁简	32
第十一讲 感受与表现	35
第十二讲 质与量,方法与提高	40
第十三讲 组合	43
第十四讲 场景	47
第十五讲 默写	53
第十六讲 临摹	57
第十七讲 常见问题分析(一)空、碎、啰唆、生硬死板	61
第十八讲 常见问题分析(二)平均、散、乱、浮	64
第十九讲 心态	67
第二十讲 应试	73
后记	78

第一讲 工具与手法

一、画速写是用铅笔好还是用炭笔好?

不同的工具可产生不同的艺术效果,每种工具都有其优点和缺点,如与铅笔相比,炭笔色度深,效果更加鲜明,但修改起来就不如铅笔那样干净利落、不留痕迹。选择工具应随作画者的喜好和习惯,工具本身并无好坏之分,问题的关键取决于控制工具的你。

选择工具一般依作画者的喜好和习惯而定,炭笔和铅笔都可以画出很好的速写,你可以选择一种最适合自己的、画着顺手的笔来画。事实上,铅笔速写画好了,同样用炭笔也能画得很好,反过来也一样。

二、整日用铅笔和炭笔画速写感到很乏味,可不可以用其他工具?

再可口的饭菜天天吃也会反胃、恶心。一种工具用时间长了,当然也不免会厌倦和麻木。通过尝试其他工具可以了解、比较不同的工具特点和属性,重要的是,不同工具的运用往往会给你带来全新的视觉感受,从而激发绘画热情,增强表现欲望,使你得到意想不到的收获。

工具虽多种多样,但是最终目的是相同的,无论使用什么工具都是用来锻炼我们的观察力、表现力、造型能力和感受的表达。但炭笔和铅笔是几乎所有美术院校速写考试的限用工具,所以,建议你在熟练运用其中一种工具的基础上再尝试其他工具的运用。

三、用不同的表现技法对整张速写的影响有何不同?

不同的表现技法融合在一个画面中要比单一画法组成的画面更丰富一些。技法可以有很多变化,比如线的变化,有曲直、粗细、长短、虚实、松紧的变化。用一种表现方法稍显单调,但画面元素较容易统一起来,避免了不同技法放在画面中不协调的危险。

四、请问明暗速写是否更容易出效果?

出不出效果与用明暗或用线均无必然的因果关系,对对象的感受、理解,对工具、材料的性能的把握才是是否出效果的决定性因素。

明暗有很强的表现力,可以增强画面的光感效果,更好地体现画面的体积感和空间感,对形体的塑造是很好的辅助和补充。但画明暗的时候要注意对形体的塑造,不要为明暗而明暗。线条的表现力也非常强大,形式和表现手段也十分丰富,其合理运用会使画面产生精彩的效果,显得比明暗层次的变化更丰富。

毛笔是我们老祖宗的传家之宝,在老外手里却也玩得如此之转。

图2 徐赫 作

记号笔粗细多变,让我随心所欲。

五、线条粗是不是一定不好?

腰身粗碍美观,线条粗却并不一定如此。俗语说的好:“能抓住老鼠的猫都是好猫。”同理,无论粗线、细线,能够生动、准确表达对象均是好线。

细线条飘逸灵秀,粗线条浑厚稳重且具力量感,运用得当,均能取得理想的效果。一般画近处比较暗的物体用实而粗线条,远处用细一些的线条;结构明显的地方用细而实的线来表现,结构转折缓和的地方就会用粗而虚的线条来表现。

六、线的软硬怎么结合?

如何处理线的软硬,完全取决于你对眼前对象的所观所感,而这些感受即是你最忠实可信的老师。不同硬度的线用来表现不同的物体或同一物体的不同局部,如用软线来表现肌肉、头发、服装等,用硬线表现骨骼、木板、铁甲等。

线的作用是要在画面中塑造形体,脱离了形体的承载,线也就失去了生命力。仔细观察线与线之间的关系,不可胡乱编造。

七、线条应该如何穿插?有何讲究?

对象不同,刻画部位不同,线条的穿插关系自然也就不会相同。要问如何穿插,有何讲究,惟一的答案就是以客观对象为依据,以表现形体结构为准绳。

图3 薛书琴 作

铅笔的细腻加上油画棒的粗犷,不合理但合情的结合,使画面更显丰富。

图4 薛书琴 作

炭笔和色粉笔性相近、易结合，是画调子速写的首选。

线条的穿插、线与线之间的关系是有规律可循的,注意利用这些对形体进行塑造。速写中的线与线的关系是依据观察表现出来的,如果不尊重实际,随意编造会使画面失去真实感。

八、在画线条时是否可以少添加一些明暗?

当然可以! 所有的手法都只为达到目的, 为了达到目的你可以不择手段! 不择手段即择一切手段。所以, 打消你的顾虑! 在线的基础上适当添加明暗, 会丰富画面, 增强表现力。当然, 也有许多速写是以明暗表现为主, 线条表现为辅, 注重画面分量感、体积感、空间感的塑造。

九、怎样用线条表现明暗?

与调子相比, 表现明暗确非线的专长。但可以肯定的是, 线能够在一定程度上表现出光和明暗的感觉。主要靠组织线条的疏密变化来实现。

线的明暗要随着物体的明暗变化而变化, 暗的地方用力画, 浅的地方可轻轻带过, 线条的排列和交织可以表现物体的暗部。

图5 徐赫 作

炭笔下笔肯定, 笔锋的变幻层出不穷。

图6 薛书琴 作

粗犷的毛笔和色粉笔的柔和, 也可以成为合拍的搭档。

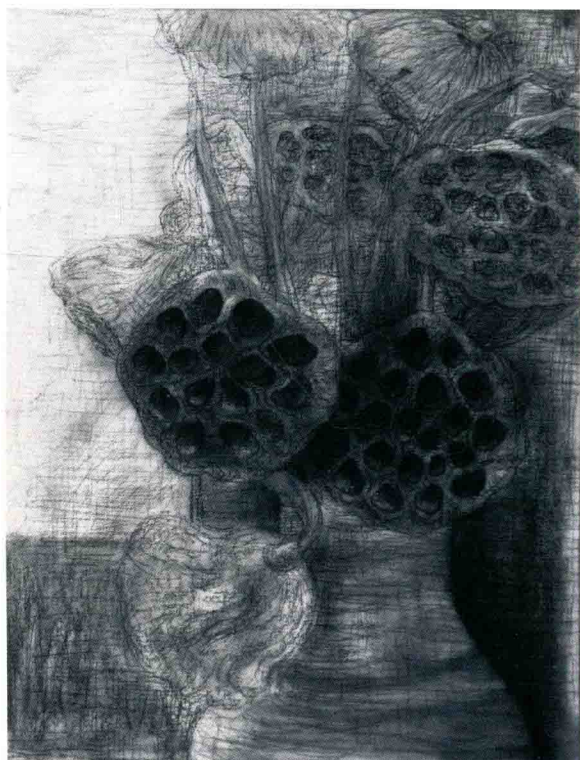

图7 薛书琴 作

色粉笔方便快捷, 也是不可多得的速写工具。

图8 张国权 作

钢笔刻画出的形象显得格外硬朗、鲜明。

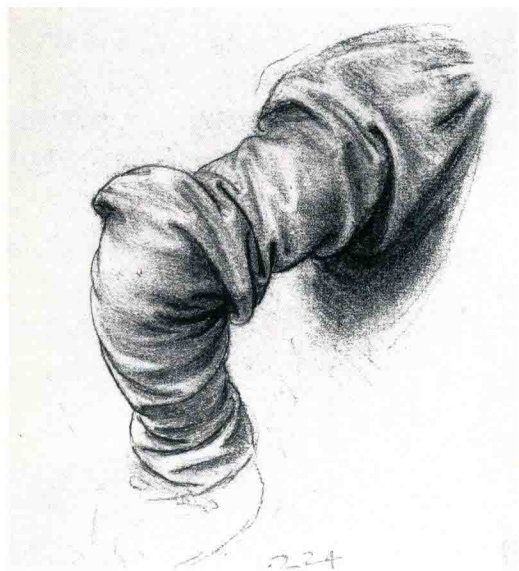

图1 达·芬奇 作

衣料较软、袖口处相对较为紧体,所以对内部形体的反映就更为直接。注意衣纹是如何围绕胳膊的形体结构运动的,另外,衣纹对特定透视关系的提示和加强也同样不可忽视。

图2 达·芬奇 作

薄而软的衣料的贴体性及明暗调子的加入,使腿部的形体、运动得到了充分地体现。

第二讲 衣着的表现:衣褶、结构线、质感、装饰

一、怎样才能把对形体结构的认识理解同人物的衣纹刻画结合起来?

衣纹的产生和三个要素有关:运动、人的形体结构、衣服的款式。衣纹的刻画应同时考虑这三个要素,否则你的观察和表现就很容易走向孤立和片面。

人的形体结构是包裹在衣服内部的,内在身体结构的变化带动了衣纹形态和结构的变化。我们应通过认识形体结构去理解衣纹的变化,这样衣纹的变化就会有规律可循,刻画和表现才能进一步走向深入。

二、速写中怎样用衣褶表现动态?

欲知如何用衣褶表现动态,就必须了解衣褶和运动之间的关系。动态衣褶与静态中的衣褶是不一样的。衣褶一般和相关部位的运动方向是一致的,贴体之处紧绷,离体之处则因衣服余量的产生而出现衣纹。运动中的衣褶线的方向感更强、更有张力,衣服的质感在运动中会显得很飘逸。

三、怎样表现衣纹结构?

表现衣纹结构离不开对动态、结构的理解和把握。在此基础上,结合衣服本身的特点,才可能对衣纹结构进行适当地表现。表现方法有很多:线描、线面结合、光影等,表现要与形体结构相联系,把线和调子落到实处,而不能被动描摹和照抄表面效果。

四、衣纹的疏密怎样表现?

衣纹的处理不仅要考虑到自身的疏密关系,还要兼顾到画面整体的疏密节奏的形成。所谓“疏可跑马,密不透风”,但同时还要记得要疏中有密、密中有疏。

五、服装上的结构线重要吗?

服装结构线是基于人体结构特征及运动机能而产生的,它们的出现使服装更加合体、舒适。结构线的刻画对形体塑造是有益的补充,对服装结构线的适当选取和描绘往往能够对表现对象形体结构产生意想不到的帮助。服装结构线在画面中所起的作用是不同的,能起到造型作用的结构线就很重要,仅起到装饰作用的就较为次要。一定要注意根据需要有所取舍、有所侧重,否则你画出的很可能只是一幅服装款式图。

六、服装的质感如何表现?

每个物体都有各自的不同的质地纹理,接受光和反射光的强度也不同,服装质

感的表现应考虑以下两个方面:

(一)不同质感的衣服和身体结合的状态不同:柔软的衣服与身体较为贴合,而质料较硬的服装就相对独立性强,对内部结构的体现较为含蓄。因此,我们可以通过衣与体结合的不同状态来表现服装的质感。

(二)质地不同的衣服所产生的衣纹也不相同。如:毛织品的衣纹松软,丝织品的衣纹圆润顺滑,化纤衣物的衣纹较为硬挺等。所以,我们可以用圆顺的线、柔和的调子来表现丝绸,硬挺的线、强烈的明暗对比来表现牛仔布等。

七、紧身裤应该怎样表现?

紧身裤和其他裤子的区别在于它大面积、直接地显露下肢的形体结构,只在活动关节处因动态不同而不同程度的出现一些衣褶。所以要画好紧身裤就必须对相关部位的结构特征有一个清晰的了解。另外,还需要注意裤腰及裤脚处的处理,这对表现形体透视关系,刻画裤子的款式特征都起着至关重要的作用。

八、除关节转折处的衣褶外,还有哪些地方的衣褶需要特别强调?

衣褶会有很丰富的变化,面对大量的衣褶,我们一定要发挥自己的主观能动性取舍分明。凡能加强动态、暗示结构、帮助透视的衣褶均应视情况加以强调,强调的程度要根据画面整体需要而定。

九、衣服的花纹和装饰物应该如何处理?

衣服上的花纹和装饰物虽不是一幅速写的重点,但如果处理得当,会对画面兴趣点的形成、疏密节奏的组织、形体结构的表达、画面的丰富产生意想不到的帮助。而不加选择的描绘却会破坏整体,使画面显得啰唆。所以,在处理那些花纹图案及装饰物时,一定要从整个画面的需要来考虑,大胆取舍。同时,还要考虑到它们随形体起伏、透视变化而引起的外形变化。

建议:作画刚开始时不要沉溺于细节的刻画,应该以塑造动态、结构为主,而后在大形体构架的基础上添加衣服的装饰物。

图3 学生作品

裤腰处结构线的选择强化了相关部位形体结构和透视关系,裤子中缝线加强了人物的动势感。

图4 学生作品

上衣条纹和形体、透视结合紧密,下摆松紧有致。

图5 学生作品

根据整体关系对裤子衣褶做了简化处理,内衣纹理的选择和加强有利于画面疏密关系的形成,头发处理草率了些。

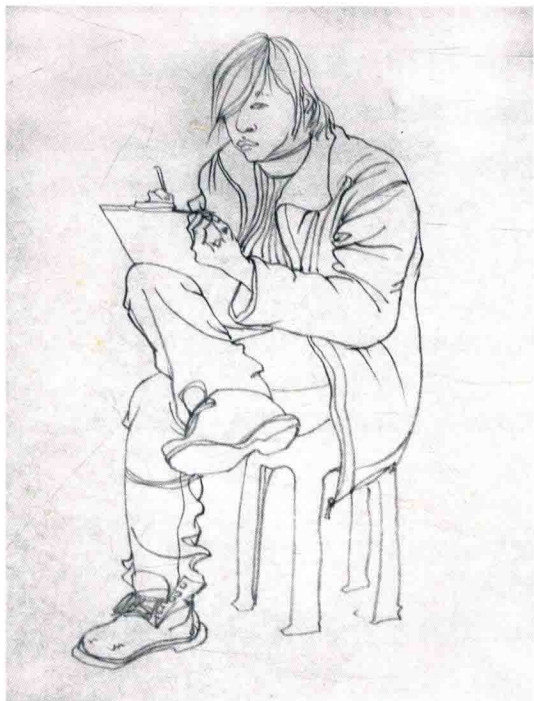

图6 学生作品

上衣下摆对所包形体结构给以应有的暗示,对门襟的选择加强了动势感,头稍显小。

图7 学生作品

作者用概括的手法对衣纹进行了简练的交代。

图8 任伯年 作

我们的先人用出神入化的线对衣纹进行了精彩的交代。

图9

左上图:在特定的角度,肩线和袖笼结构线的刻画会对肩部、胳膊形体的表现起到事半功倍之效。

右上图:对门襟和袖子装饰条的刻画,对这一动态的表现很关键。

左下图:上衣下摆的变化对形体体面转折的提示很重要。

右下图:一定要让领口绕着脖子转过去。

左上	右上
左下	右下

图10

注意利用不同的衣料所产生的衣褶长短、软硬等不同来表现衣服的质感。

图1 门采尔 作

头发、胡子多而不乱,面部刻画更为突出。

第三讲 头部刻画

一、怎样处理好面部形象?

面部处理一定要注意局部与整体的关系。画速写时面部形象可以适当省略,突出表现人物大的动作动态,但在画头部速写或是慢写的时候面部的刻画要相对充分。面部形象处理的关键在于要把握好:

- (一) 脸形特征;
- (二) 五官分布特点;
- (三) 特定的透视关系。

另外,如能融入表情的刻画,将会使画面更加生动感人。

二、头部刻画从何处入手?

从任何你感兴趣的地方入手,只要你心里装着整体。但如果你没有这个自信就要谨记:从整体入手,在任何部位都是如此。当然,在不同的地方整体的含义也不相同。头部刻画时,应从头部的朝向、头颅的形状、脸形特征入手,处理好头部、颈部和身体躯干的关系,而后才是五官、头发等细节的刻画,且要使所有细节的刻画和头部大的形体的转折相协调。

三、五官和头发重要吗?

每个部分都是塑造形体必不可少的。头发和五官也同理。五官的动作表情和头发的结构会丰富画面细节,使得画面更加生动,如能与人物整体结构动作相协调,画面效果自然会更胜一筹。至于五官和头发在一幅速写中是否重要或重要的程度则与你的感受及整体需要有关。

四、五官是否需要细致刻画?

在大多数情况下,速写中不要求对五官进行细致地刻画。但这并不是说你可以放松要求,对五官作简单、草率的处理,简练和简单是两个完全不同的概念。

五、头发如何表现?

因为头发质地的松软,头发的形体变化往往同它所依附的形体结构密切相关。所以,在头发的塑造中,不仅要考虑到发型特点,头发的厚度、长度,更要注意通过头发这个软体去暗示它所依附的实体的形体特征、透视变化。另外,我们还可以通过对头发的刻画表现人物的性格外貌特征等。

表现方法多种多样,可以根据自己的兴趣自由选择,线描、线面结合或单纯用光影表现都可以。用线时要疏密得当,避免平均,可通过头发的梳理方向和运动走向使头发的刻画更为准确生动。

六、表情的处理在速写中是否重要?

很重要。当然,这是在人物结构、动态刻画准确的前提下。如果连基本形都画不准,五官不正、面目全非,就谈不上进一步的表情刻画了。

人物的五官特征和表情若激发起我们的表现欲望,画面就会显得生动又富有情趣。通过对表情的处理可以刻画出人物的神态,心理特征等,画面也会随着表情的刻画显得丰富充分。当然,人物表情的刻画有一定的难度,五官往往会随着表情肌肉的运动而形象大变,形体不容易把握,但面部表情的变化也是有规律可循的,这些问题随着大量的观察、思考,在练习中会逐步解决。刻画好表情,你的考卷会被提高一个档次。

七、画头发时怎样更简练的表现,是留白还是用面?留白时应在边缘稍加处理就行吗?用面时怎样处理?

表现方法可灵活运用,想要简练就要少说废话。画画与写文章很像,每句话都要有它存在的意义。简练的语言直入主题,意义明确。速写中就要求用更少的笔墨,表现更准确更完善的形体,每一笔都要在画面中有它存在的必要,不要画蛇添足。

表现方法可以灵活运用,留白或是用面均需视具体情况而定。不管采取何种手法,表现形体结构是第一,照顾整体关系是关键。如果要简练,就不要在留白

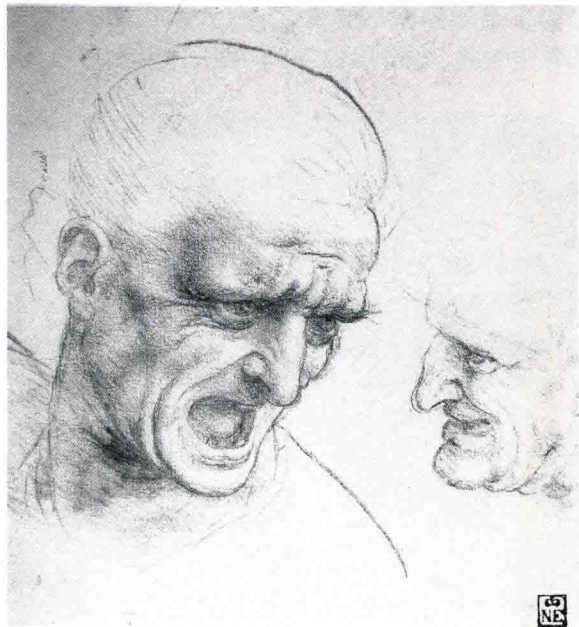

图2 达·芬奇 作

表情的融入使
人物形象更感人。

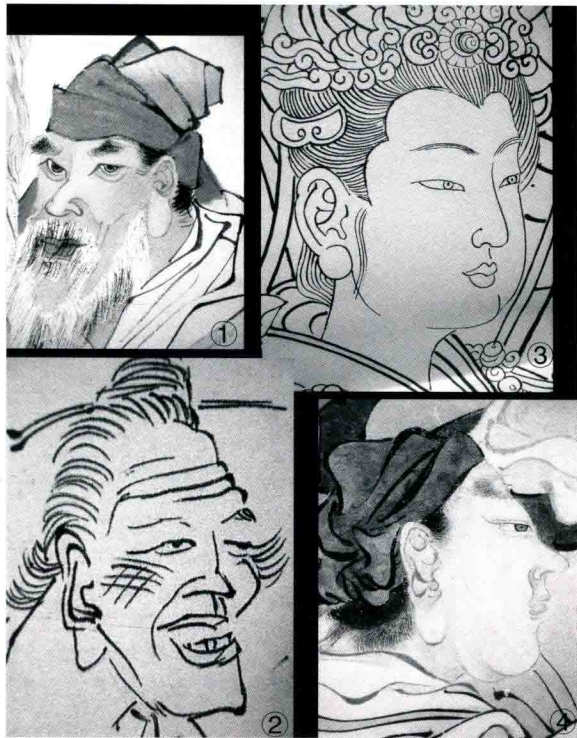

图3(①②④) 任伯年 作
③ 永乐宫壁画线描(局部)

中国画中的
面部高度概括、
和谐统一。