

形味

人物速写

严格来说，艺术基础教学的主要目的就是让学生在造型技艺、了解绘画艺术的同时，使自己从一个粗糙的人变成一个精致的人。在深入细微的艺术观察与练习中，学会做一个懂得工作方法、注重细节注重品质的人。从这个意义上讲，这本书既是教本也是学本。让同学们和我们一起，参与速写艺术的学习、选择、判断和评价，通过艺术实践来培养自身分析问题和解决问题的能力。

Artistic Conception

目录 Contents

Part 1.说速写	1
Part 2.速写与素描	3
Part 3.速写的分类	3
Part 4.速写训练与造型能力的培养	5
Part 5.速写的快与慢	7
Part 6.速写的表现方法	8
Part 7.速写的学习方法	15
Part 8.人物动态速写所要具备的知识	17
Part 9.头部各种角度的速写	28
Part 10.手部各种角度的速写	37
Part 11.腿部、脚部各种角度的速写	41
Part 12.各种角度衣纹的速写	45

Part 1.说速写

速写，是美术高考当中一门重要的课程。速写之所以在高考总分占有很高的比重，正是因为速写本身的重要性。

“速”只是说明一种作画的状态，而重点落在“写”上。怎么“写”？“写”谁？“写”的方法？“写”的理论支撑？是主观的“写”还是客观的“写”？是带感情的“写”，还是带有味道的“写”？……

“写”需要一种能力，一种修养。不同的艺术大师表现的手法、风格和对事物的理解不同，表现出来的作品也就不同。伦勃朗从拘谨的形似的观念中解放，他的豪迈的线条，令人想起了中国画的写意；安格尔谈素描（速写）时说“线与形愈是简练，就愈富有美和魅力”；莫迪利阿尼的作品追求黑人雕刻的朴素与单纯，向往波提切利曲线的旋律；还有埃贡·席勒、柯勒惠支等艺术大师的速写也非常有特点。

伦勃朗作品

安格尔作品

莫迪利阿尼作品

埃贡·席勒作品

Part 2.速写与素描

历代大师从来不认为速写与素描是两码事。一般来说，人们习惯于将作画时间较长，并且画得比较充分的称为素描，而将作画时间较短，表现较为简练、概括的称为速写。但是从最简练的只有几根线条的速写到表现最充分的全因素素描之间，存在着无限多样的素描形态，我们很难强行在中间划一道线说：这是速写，那是素描。因此，现在出版的名为“速写”的书籍中，有画得十分充分的可以被称为素描的作品就不足奇怪了。

速写，顾名思义，就是短时间内的写生，它要求在一个较短的时间内相对快速地完成写生任务，因此，简练、概括而生动地捕捉住被画对象的形与神，是对速写的基本要求。这样，内容表现上的有所取舍就成为速写区别于素描（特别是长期素描）的一个要点。

速写，在英文中为sketch，包含有草图和画草图的意思。因此，绘画、雕塑创作以及艺术设计等的构思阶段的草图也可被称为速写。

Part 3.速写的分类

速写根据它的表现的内容的不同，可分为人物速写、动物速写、静物速写、风景速写、场景速写等。

人物速写

动物速写

风景速写

场景速写

人物速写又可以分为肖像速写、动态速写。而动态速写还可以进一步细分为完全运动状态下的动态速写和某个相对静止的动作姿态的动态速写。速写的形式又分写生、照片临摹、默写等。

肖像速写

动态速写

Part 4.速写训练与造型能力的培养

在照相机普及以前，速写是画家到生活中收集创作素材的主要手段。在目前出版的美术书籍中，我们可以看到大量这种速写（素描），尤其是以往中、西方绘画大师的作品。看到这些作品，许多同学或许已经明白这些素描为什么与我们常见的课堂素描不同。这不同，除了不同的时代有不同的方法，大师们的绘画技巧都已驾轻就熟以外，就是画速写（或素描）的目的不同，一个是为了收集创作的素材，一个是为了训练绘画的基本功。虽然，在表现技巧上存在着好与坏的差别，但是，我们必须切记画速写（素描）的终极目的乃是记录下我们各自心灵感动下的视觉所见，知道这个道理，我们就足以有勇气在我们的生活中，哪怕在众目睽睽之下拿起我们的画笔画速写。

伦勃朗 休息中的女孩

速写的真正目的并不只是对静止人物的一种结构理解，对比例、动态等高考要求的一种受制约的表现，而是你对事物瞬间的那份感受，无可复制的灵感抒发。就像中国书圣王羲之酒后作品《兰亭序》，达到一种酣畅淋漓、一气呵成之境界。伦勃朗作品《休息中的女孩》，可以感受到女孩的疲惫、倦怠、酣睡；上面的排黑背景渲染了画面的气氛，给人一种仲夏蝉鸣的感觉。作品的用笔，笔笔到位，无不表现出人物的倦怠之状，营造出一种若有若无的气氛。真正好的作品最注重的是画面的本身，即画面的氛围，而不是某一局部的精湛，结构的合理准确。作品的合理在于画面的整体合理性，所以我们看到西方大师的作品时常有腿、胳膊稍长的情况。这都是“合理”的处理。

我们说通过画速写而培养起来的造型能力与长期素描所培养的是有所不同的。对长期素描来说，其最基本的要求是整体，是完整性，它要求我们在画画的过程中将从被画对象那里获得的视觉感受交给我们的理性去分析和判断，然后再还原我们的视觉感受并表现出来。这样，就必然需要一定的时间作保证。一般来说，素描需要花更多的时间，原因就在这里。

而速写则不同，速写一般更加强调感受的直接表现。就画法而言，速写一般不像画面效果渐渐显现的素描那样，速写一下笔就要求出现其最终的效果，下笔即造型。因此，看准造型的关系与特点，下笔果断，不犹豫不决，不拖泥带水，是速写画法上的显著特点之一。

过去，速写名家总结出速写画法“稳、准、狠”三字口诀，仍然应该是我们今天学习画好速写的三字箴言。速写因为要求在相对较短的时间里完成，时间有限但不要因此而慌乱，内心一定要从容，这是“稳”。眼要看得准，手要画得准，这是“准”。一旦看准了，下笔就要果断而肯定，这是“狠”。对于这些，同学们一定要在具体的学习实践中，一步步体会。

对于从未画过速写的同学，我们不建议他用先打大轮廓再慢慢画进去的方法来画速写，因为这个是比较适合长期素描的方法，由这种方法培养起来的造型能力是不能替代速写所培养起来的造型能力的。长期素描所培养起来的造型能力与速写所培养起来的造型能力相加才能构成一个完整的造型能力的基本功，两者是不能互相替代的。以中国画的画法作比较，这就像工笔与写意，会画工笔不一定就顺理成章地会画写意了，两者在技法与能力的要求

上毕竟不同。在这个问题上，我们想告诉那些从未画过速写或画得较少的同学，不要怕一开始时连比例都画不准，画一段时间以后就不成问题了。但你不这么去训练，它就会是永远的问题。

Part 5.速写的快与慢

速写的快与慢是相对的。所谓快，并不是画速写用笔的速度快，而是速写因有所取舍、有所概括而快，如果速写画得面面俱到是快不起来的。一般来讲，速写有几分钟的，也有几十分钟甚至一两个小时的，我们将所用时间较长的速写称为“慢写”。就总体而言，速写是在一个较短的时间里完成的写生，但是时间短并不意味着速写不可以画得充分，因为速写有所取舍，这样，就可以在一个有限的时间段内给予所取的内容以充分的表现，其深入的程度也会丝毫不逊色于长期素描。就一幅速写的完成过程而言，其间也是有的地方快，有的地方慢。要紧处、关键处、细致处不宜快而宜慢。

Part 6.速写的表现方法

1 线条速写

唐代张彦远说：“无线者非画也。”线条是人类最本能的表达形式，古希腊的瓶画和中国的传统绘画、书法都是以线条为主。线条是一种极富表现力的绘画手段，它不仅有多姿的形态，而且具有强烈的感情色彩，在表现物象方面，不同的线条还能表现不同的质感和情绪。像轻淡、松弛的曲线可表现柔软、蓬松的质感，如表现纺织品、绒毛、泡沫、塑料制品等。浓重、肯定的直线表现坚硬、有力的质感，如金属毛坯、水泥构件、砖瓦、木材、粗陶制品等。用精细、流畅的线可表现细腻光滑的质感，如表现铝合金、玻璃制品等；也可用来勾勒人物富有弹性的脸和四肢。

其实对于线条表现力的研究，我国古代画家已经给我们留下了许多宝贵的遗产，像传统的“十八描”的理论总结，还有像“画圣”吴道子、白描大师李公麟和陈洪绶等给我们留下的许多珍贵的线描范例和创作经验。除此以外，西方许多大师，像古典写实派代表画家安格尔、野兽派代表画家马蒂斯等，

十八描（之一）

也为我们留下了许多富有个性和表现力的用线条创作的作品。总之，我们有取之不尽、用之不竭的艺术遗产和经验。但我们必须弄清楚，速写用线的目的主要是为了造型传神。我们绝不能脱离这一目的去单纯追求线的趣味。也就是说，一幅好的速写应该是以表现好对象为目

十八描（之二）

的，选择恰当的线条进行组合表现。在发挥线条的表现力方面，我们还可以大胆尝试用不同的工具和技法，寻求更多更新的表现方法。

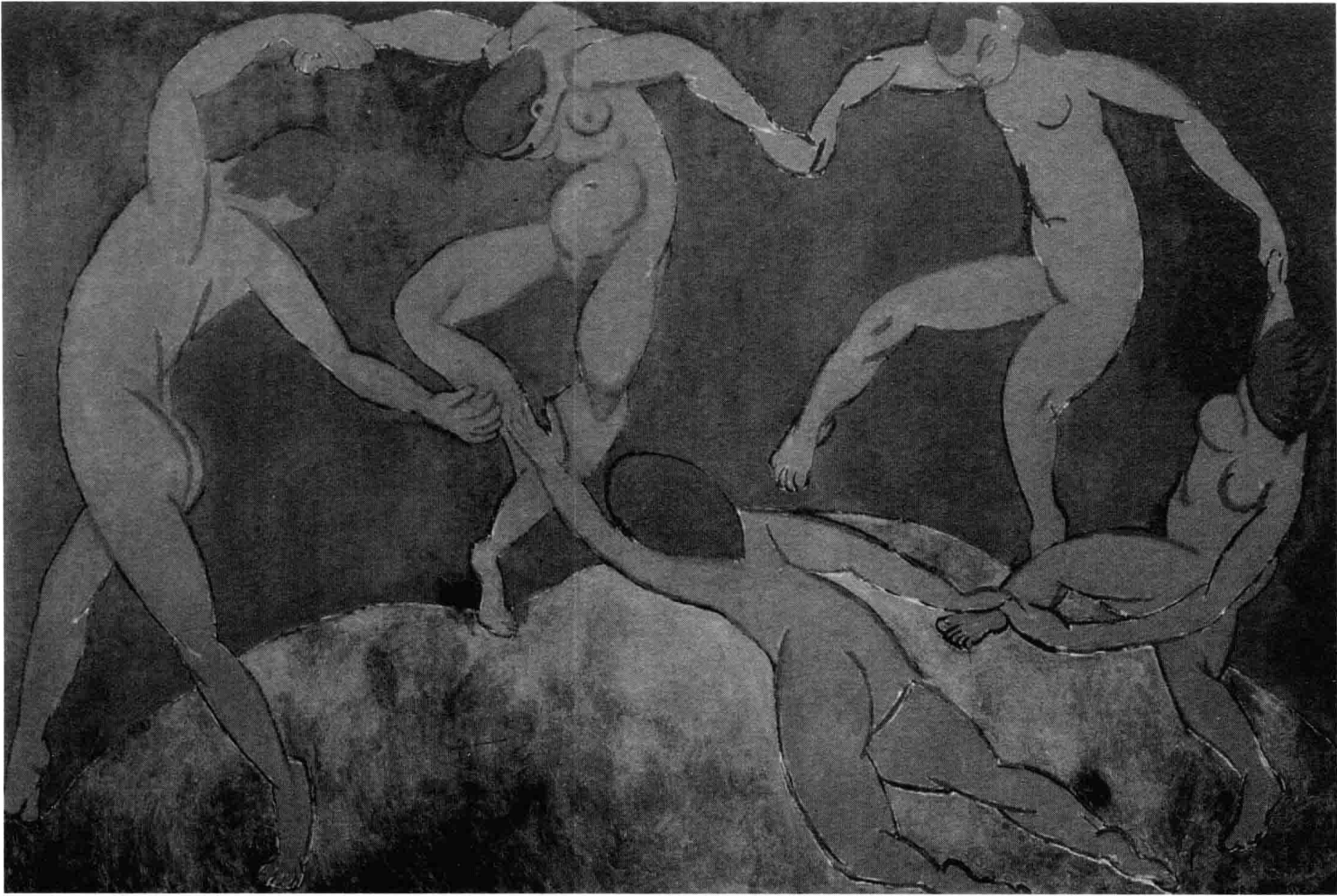
梁道子作品（局部）

李公麟作品（局部）

陈洪绶作品（局部）

马蒂斯作品

速写用线一定要简括、流畅、生动，要发挥各类线条的长处，各种线条要交替使用，互为补充，互相照应，要注意线条整体的节奏感、韵律感，让它们共同协调地去表现好对象。画人物速写时，可以在表现对象的众多线条中，找出体现对象结构部分的轮廓线进行准确的描绘，尽量用长线，要注意线的连贯性，要一气呵成，尽量达到一条线连贯起来的感觉。而其它辅助表现结构方面的线条则可凭感觉去生动地表现，但线条的起、落要和主体线衔接好，使速写形象达到既准确又生动的效果。

安格尔作品

鲁本斯作品

2 线面结合速写

在线描速写的同时辅以简单的明暗块面，可以使物象表现得更强烈，更丰富，更具冲击力。这类速写一般很适宜表现光影下或明暗变化丰富的物象。但要注意，在表现时线面不能分家，要结合得自然得体，要有节奏变化。

具体表现方法有：

①用较软的铅笔、炭笔或书法钢笔等不同笔锋，或粗线排列，或用手、纸笔擦出暗部来表现。（如左下图）

在处理明暗面时，也要做到根据画面需要抓主要明暗对比关系，简洁、概括地去表现物象的结构。注意整幅画面线条与明暗块面的节奏变化，做到既均衡统一，又富有变化。

②在钢笔用线勾画的同时，用毛笔概括涂上其暗部色块，达到线面结合的表现效果（学国画的用得较多）。（如右下二图）

3 明暗速写

这种速写类似全明暗素描的表现，只是由于时间短，画得简洁概括而已。多用来表现较强光照下的物象。适合表现一定的空间层次和特定的气氛，在表现时要注意明暗交界线的处理，减弱压缩中间调子，尽可能做到用黑、白、灰三调去概括表现好物象丰富的色调。必要时亮面的轮廓线也可用线来提示。要充分运用黑、白规律来经营画面的构图，注意整个画面的黑白搭配的均衡统一，突出大的黑白对比关系，忌灰暗。注意黑白设置要呼应，画面黑白的韵律、节奏感要强烈。具体表现方法有四种：

1 用密集的线条排列

2 用涂擦块面表现

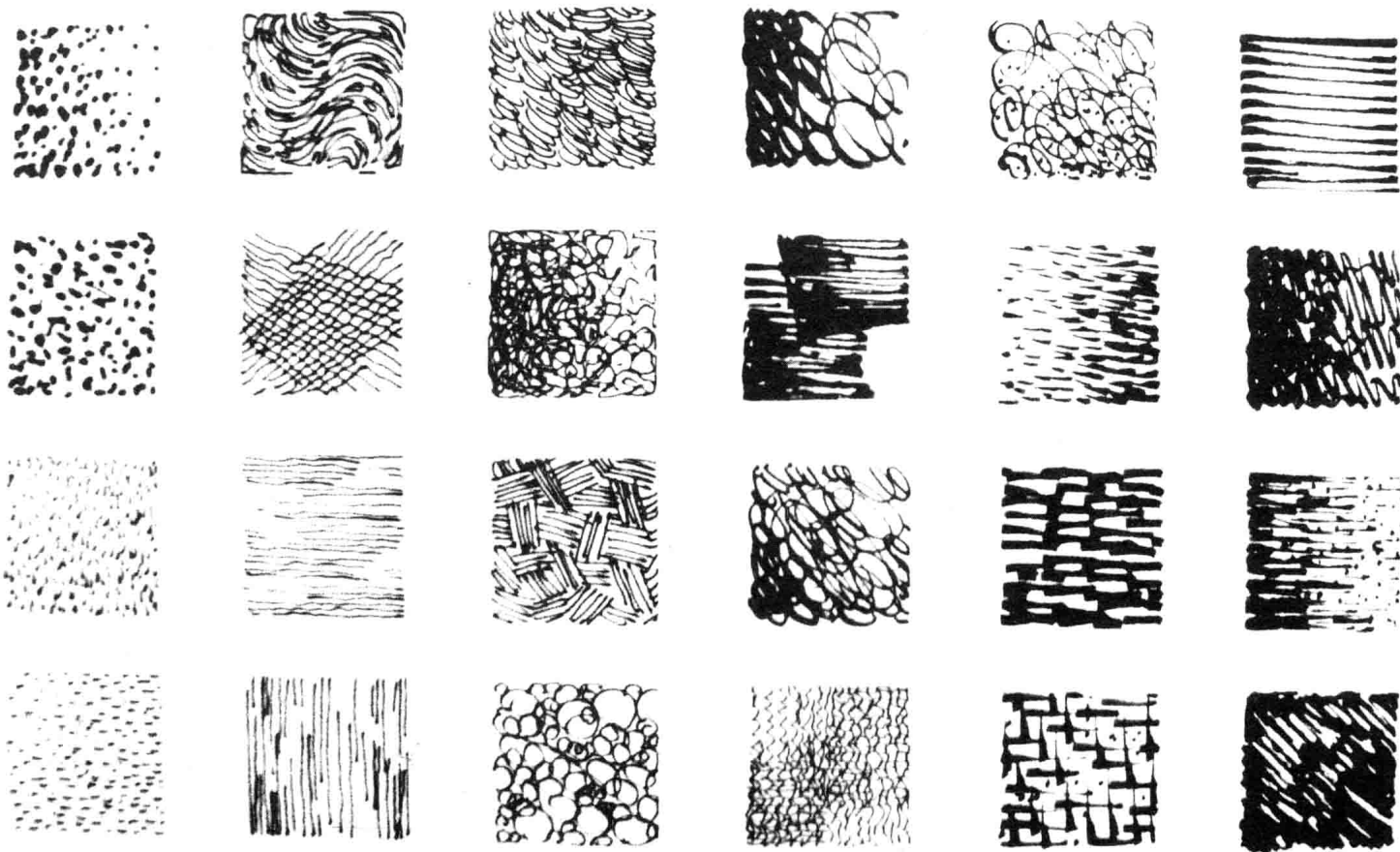

3 用密集线条与块面相结合表现

4 用毛笔蘸墨汁大面积涂抹

“线——线面——面”表现

线条法：是一种最直接、最基本的速写语言。从一定意义上讲，线条是速写的生命。

线条画法可以利用线条的长短、疏密、粗细、曲直、浓淡、虚实等对比关系，丰富地表现画面。

线面法：可以线条为主，块面为辅，也可以块面为主，线条为辅来组织画面。

块面法：从体面出发，运用明暗、固有色和画面黑白灰等对比关系处理画面。

运用点、线、面的形状与面积对比，可以将画面的黑白灰关系处理得恰到好处。

