

美术基础入门画库

姚 秦 著

动态速写入门

广西美术出版社

美术基础入门画库

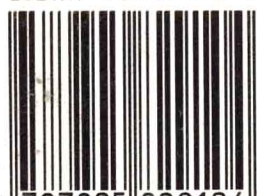
石膏静物入门
石膏头像入门
素描人像入门
素描静物入门
素描风景入门

素描头像入门
色彩基础入门
色彩人像入门
色彩风景入门
色彩静物入门

构图基础入门
动态速写入门
透视基础入门
人体解剖入门

ISBN 7-80582-910-1

9 787805 829104 >

责任编辑：苏 旅 姚震西 责任校对：林志茂

装帧设计：雨 田

(桂)新登字 07 号

动态速写入门 姚 秦 著

美术基础入门画库

广西美术出版社出版

广西新华书店发行

南宁市红豆彩印厂印刷

开本 787×1092 1/16 2 印张

1995 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

1997 年 7 月第 5 次印刷

印数 38001-37600 册

ISBN 7-80582-910-1/J·648 定价：4.20 元

作者简介

姚秦, 1933 年生于广西合浦, 1955 年毕业于四川美术学院油画系。担任过报社美术编辑、记者。六十年代后转到艺术教育部门, 曾任广西艺术学院美术系系主任。编著有《画》、《谈速写的形式及表现》、《生活、视觉思维与摄影》和《世界风俗画选》等。现为中国美术家协会会员、广西艺术学院美术系教授。

目录/

序 言/1

一、速写和素描关系/2

二、人物速写的基础是人体比例和结构/2

三、习作性速写/4

四、人物动态速写的基本要求/4

五、人体的基本比例/4

六、人体的基本结构/4

七、动态的表现/4

八、学一些人体最基本透视/6

九、动态速写的方法步骤/6

1、观察方法/6

2、如何下笔/6

3、重点表现关键部位/6

4、强化与淡化、主动掌握对象/6

5、表现形式/10

6、切忌概念、强化特征/10

7、形体外轮廓的意义/12

8、默写和想象/12

9、关于生活速写/12

十、作品欣赏/14

序 言

作为造型艺术中的一种表现形式——速写，它是用比较简单的绘画工具（炭笔、铅笔、炭精棒、钢笔和毛笔等），以极其简练扼要的手法，迅速地刻画出物象的体态和动态的特征以及精神面貌。可以说，速写是画家的一种轻武器。画家用一个小小的速写本和一支铅笔，在生活中遇到引起激情和感兴趣的事物，便可以随时随地记录下来。按照通常说法，速写主要是为画家收集创作素材和记录在生活中的感受。我们可以从历代中外画家的创作与速写的密切关系得到印证。其中一种是画家根据所定的主题构思和构图需要，到生活中有目的地寻找所需的素材，并画大量的速写；另一种是以生活感受的速写为基础，经过酝酿发展成为创作，这种速写不是狭义的收集素材，而是记录感受。如米开朗基罗、达·芬奇、伦勃朗、籍里柯、德拉克罗瓦、鲁本斯、米勒、马奈、罗丹、高更、凡·高、毕加索、吴作人、叶浅予、蒋兆和等大师都是这样处理创作与速写的关系。由此可见，速写对于画家是多么重要和不可分离。一个真正的画家应该也是一位速写能手。所以有志于绘画的青年朋友们，请及早在速写方面辛勤不懈地磨练自己。

目录/

序 言/1

一、速写和素描关系/2

二、人物速写的基础是人体比例和结构/2

三、习作性速写/4

四、人物动态速写的基本要求/4

五、人体的基本比例/4

六、人体的基本结构/4

七、动态的表现/4

八、学一些人体最基本透视/6

九、动态速写的方法步骤/6

1、观察方法/6

2、如何下笔/6

3、重点表现关键部位/6

4、强化与淡化、主动掌握对象/6

5、表现形式/10

6、切忌概念、强化特征/10

7、形体外轮廓的意义/12

8、默写和想象/12

9、关于生活速写/12

十、作品欣赏/14

序 言

作为造型艺术中的一种表现形式——速写，它是用比较简单的绘画工具（炭笔、铅笔、炭精棒、钢笔和毛笔等），以极其简练扼要的手法，迅速地刻画出物象的体态和动态的特征以及精神面貌。可以说，速写是画家的一种轻武器。画家用一个小小的速写本和一支铅笔，在生活中遇到引起激情和感兴趣的事物，便可以随时随地记录下来。按照通常说法，速写主要是为画家收集创作素材和记录在生活中的感受。我们可以从历代中外画家的创作与速写的密切关系得到印证。其中一种是画家根据所定的主题构思和构图需要，到生活中有目的地寻找所需的素材，并画大量的速写；另一种是以生活感受的速写为基础，经过酝酿发展成为创作，这种速写不是狭义的收集素材，而是记录感受。如米开朗基罗、达·芬奇、伦勃朗、籍里柯、德拉克罗瓦、鲁本斯、米勒、马奈、罗丹、高更、凡·高、毕加索、吴作人、叶浅予、蒋兆和等大师都是这样处理创作与速写的关系。由此可见，速写对于画家是多么重要和不可分离。一个真正的画家应该也是一位速写能手。所以有志于绘画的青年朋友们，请及早在速写方面辛勤不懈地磨练自己。

一、速写和素描关系

通常人们认为绘画的基本功首先是素描，而往往忽略了速写也是重要的基本功之一。只会画素描，不重视速写的锻炼，速写能力很差，这样的基本功是不过硬的。因为速写是生活到创作之间的纽带，创作需要从生活中获取感受和素材。显然，速写能力差的人，创作起来是比较困难的。

速写与素描的区别是：画素描可以不受时间限制，允许长时间深入刻画塑造相对固定姿态的形象；而速写首先受到时间限制，必须在较短时间内完成。速写是一门习作性较强的表现手法，主要是直接面向生活，而生活中的物象是千变万化的，一切都是活生生的，不允许像素描那样摆静止的模特姿态。面对瞬间变化的生活中的形象，能短时间把握住并迅速描绘下来，难度是相当大的，没有敏锐的观察力和迅速准确肯定的表现力是很难办到的。如果从短时间内能抓住物象的本质和要害方面来看，速写的难度和素描相比就显而易见了。

二、人物速写的基础是 人体比例和结构

把素描和速写严格区分，似乎又没有一条明显的界定，因为那些时间较短，表现得简明扼要的素描和表现比较深入的速写，从作画过程及画面效果来看，我们很难给它们下个结论，哪些是素描哪些是速写。特别是当代一些绘画大师笔下简练生动而深刻的速写，就其容量、内涵及艺术的感染力却远远超过那些画得精到详尽的长时间的一般素描，所以不能简单地给素描和速写从时间方面划界限。但画画的人似乎都懂得这样一个道理，画速写不是一开始就能快速地把对象画下来的，而是先从慢写开始，从素描

入手，因为画素描的过程我们可以从容不迫地研究人物的结构规律和造型规律以及表现这些规律的手段，这是速写所办不到的。还有，速写既是视觉思维的过程又是形象思维的过程，这种思维的敏锐性需要从慢到快，并且在认识上需要锻炼判断力，在生理方面需要眼、脑、手的协调性。以上所述，除了通过大量速写实践是没有别的捷径的。

此外，熟悉人体结构及运动规律也是画好人物速写的先决条件。大家都知道，齐白石的虾画得非常精采，他笔下的虾是活生生的虾，达到了前无古人的地步。道理很简单，齐白石幼年生活在农村，自小就经常摸虾捉鱼，所以对虾非常熟悉。后来定居北京画画，为了画好虾，家里长期还养了不少虾，不断观察研究和熟悉虾的结构和习性，对虾的一切了解得非常透彻。加之长年累月不停地画虾，所以虾在齐白石的笔下是那样出神入化、活灵活现。今天我们画人，如果也能像齐白石画虾那样，彻底了解人体比例和结构及运动规律，画起速写来肯定准确生动得多。但问题是新学画速写的年轻朋友们要直接研究人体结构是有困难的，因为没有画人体的机会，无法对人体进行研究和写生。这个困难的补救办法是，可以借助本套画库中的《人体解剖入门》中的基本知识得到解决。这本解剖书中附有不少各种各样人体图谱，我们可以通过临摹这些图谱，并加以背熟和理解，对于初学画速写是非常奏效的，大家不妨试试看。因为有了人体比例结构知识，画起速写来心中有数。而比例结构的潜意识自然会影响到我们画人物速写的准确性，不必在作画时老为考虑比例结构问题操心，从而可以把注意力集中到表现动态的生动性和形象个性特征方面，减轻画速写时由于时间短而负担

山水畫如女子內我

五二年一月一日

重的压力。

三、习作性速写

习作性速写是指初学画速写时在课堂的练习。目的是为了锻炼提高速写能力的入门课程。而生活速写主要是在体验生活中以速写形式表现某种感受或收集创作素材。本书是专门研究学习动态速写的入门读物，着重谈课堂速写画法。习作性速写在时间上可以有长有短，从20分钟到5分钟不等。长时间的速写要求比例结构严格深入些，强调理性；短时间速写着重抓动态的大感觉和生动性。

四、人物动态速写的基本要求

动态速写首先要明确要求什么，我想最主要的有两点必须做到，一是正确的比例，二是动态特征的明确倾向性。一幅速写只要达到这两点要求，基本上就能站得住了。例如每年高等美术院校招收新生考试，对速写的比例正确和动态特征明确是起码要求。

五、人体的基本比例

比例是人体结构合理现象，不少人体解剖书籍对人体比例的确定只是一般参考数，如按传统说法，成年男子身高为七个半头到八个头高，女子为七个头高，肩的宽度为两个头，这只是一般人的标准比例，具体人的比例是多种多样的，不能一概而论。由于不同民族、地域、年龄和性别的不同而存在区别，作画时不能只按照标准比例量着画，主要还是依靠我们的感觉出发，以画出来的人物动态合理、舒服和协调为准则。不过一般人体常规比例我们还是要熟习的，既参照这种常规又注意具体对象画画，这样起码在比例上不会有出格的错误。我国民间艺人对人体的“立七坐五盘三半”的结经验总结，对我们画速写还是有益的。

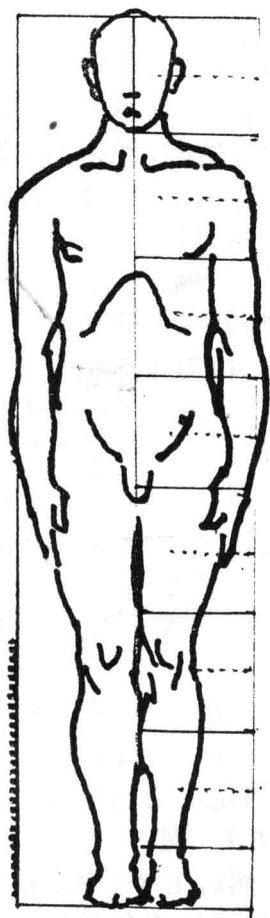
六、人体的基本结构

要把人物的动态速写表现得生动自然，人体结构的正确合理是十分重要的。人体的构成是非常复杂的，部件很多，本书篇幅有限我们不能一一叙述，希望大家多多研究熟悉《人体解剖入门》，在那里可以获得所需人体构成知识。人体基本构成，骨骼是十分重要的，它是由头骨、胸廓和骨盆及四肢，通过颈椎腰椎的连结组合而成，头部和胸部由颈椎连结起来，胸廓和臀部由腰椎连结起来，颈椎和腰椎有一定活动范围，人产生一切动作都与腰椎、颈椎分不开，特别是腰椎，它把上下身灵活地连接在一起，可以产生左右伸屈、旋转和扭转等运动，所以我们画人物速写时，特别要注意头部、胸廓和臀部的连结及变化。观察对象时由表及里才能生动地表现人物在特定动作下的结构，这样的人物速写才能达到严谨扎实的效果。（如图B）

七、动态的表现

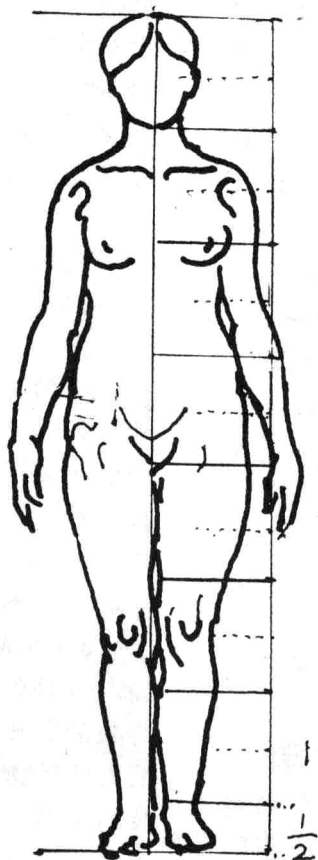
如上所述，了解人体结构才能达到人物动态自然合理和协调，对于人体运动，我们必须先了解人体运动规律。其中以重心平衡规律为最重要，人体是有重量的，重量必然落到支撑点上，任何运动都会根据支点而调整重量的平衡关系，支撑点也随着运动的变化而变化，不然人就会因失去平衡而倒下来或站不稳。如农民挑担走路，每走一步，重心必须落到左足又落到右足，这样不断调整重心的支撑点的平衡才能不断前进而不至跌倒。我们画人物动态速写时，要时刻考虑重心线，而重心线必须平衡体重落在支撑点上。

另外，人的运动必须注意颈椎和腰椎的前后左右伸屈、扭动和旋转的范围，四肢的运动有一定的可能性，如果超出

$\frac{1}{2}$

图 A

$\frac{1}{2}$

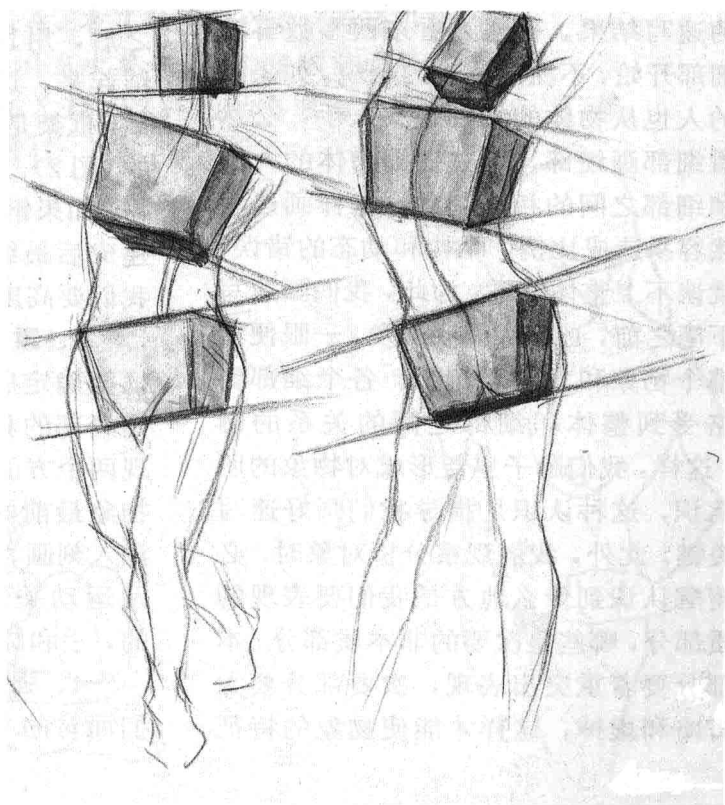

图 B

这些运动规律和可能范围，人的动作就显得不自然不真实。人的运动是多种多样的，有些是有重复活动规律的，而有些是没有规律的。我们在画运动中的人物速写时，绝不能看一眼画一笔，必须抓住某一代表性的片刻动态，强记于脑中或迅速抓住简练的动态线，然后马上默写补充完成整个形象。（如图1）

八、学一些人体最基本透视

人物动态速写主要要求人体在动态变化后符合缩小透视的规律。如从侧面看人体，两肩、胸部和骨盆的前后要符合缩小透视规律，近大远小的焦点透视。为了便于理解人体透视关系，我们把头部、胸部和臀部的特征概括成几何的立方体，这样就容易具体掌握人体透视变化规律。

九、动态速写的方法步骤

1、**观察方法** 速写属于视觉艺术表现手法之一。因此观察方法正确与否是很关键的，显然，不同的观察方法便有不同的速写结果。普通人看东西多数喜欢从细部开始，不注意物体的全貌。如果画画的人也从物体的细部观察入手，必然是看细部画细部，不去把握物体的大关系和细部之间的相互制约。这样画速写必然容易造成比例、结构和动态的错误，也就谈不上整体感了。为此，我们画速写在下笔之前，必须从全局出发，一眼便看完整个物象和大动态特征。各个细部要严格受到整体和细部之间的关系的制约，这样，我们脑子里便形成对物象的明确认识，这种认识是指导我们画好速写的关键。此外，我们观察分析对象时，必须清醒认识到什么地方是我们要表现的本质部分，哪些是次要的非本质部分。本质部分要着重突出表现，次要部分要大胆省略和虚掉，这样才能使物象的特征

鲜明。不少初学画速写的年轻朋友，总喜欢对细部津津乐道而对整体不顾，这样的速写，后果必然支离破碎，结构比例错误百出。为此，这里特别提醒大家，画画一定要总体地对比和互相制约地观察对象。（如图14）

观察时要注意物象的最佳角度。每个物象都存在无数的视角和方位，从四面八方到仰视俯视，而每个角度给人们的视觉效果都是不同的，我们画速写的目的是为了表现形象最生动、最鲜明的特征和最感人的角度，所以我们画速写前先要分析研究后才选好位置下笔作画，绝不要毫无选择就茫然下笔，这样是肯定吃力不讨好的。

2、**如何下笔** 上面所述，我们已明确表现对象的整体、主次关系。接着须把对象的关键部位用点定出它的位置。所谓人体关键部位是指头、两肩、臀部、四肢的关节、手和脚。然后用水平线、垂直线和不同角度的斜线去检查各部位点的关系是否正确以及动态特征的鲜明度。之后，用直线按人体结构把这些部位连结起来，这样就构成人物动态的基本框架，框架是否扎实，对于造型是极其重要的（图2）。正如工程师设计建造一幢建筑物，如果钢筋水泥框架结构不扎实，房子建成后最终也会倒塌的道理一样。所以我们要高度重视造型的框架作用。

3、**重点表现关键部位** 人物动态的框架确定后，我们便可以按主次关系开始局部的具体刻画，特别要注意突出表现两个方面：一是物象的重要内容，二是物象最前面的突出部位，这些地方需要深入刻画，效果要强烈些，头部、胸部以及运动关键的地方和关节是比较重要的，手和脚也要注意画得结实。（如图7）

4、**强化与淡化、主动掌握对象** 我们面对的全身人物动态形象，是由许多

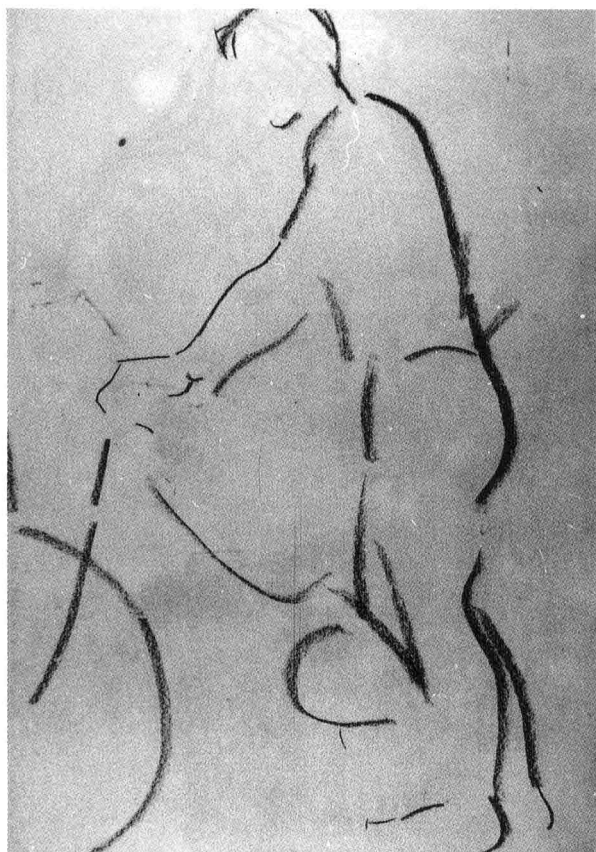

图 1A

图 1B

图 1

推着自行车走路的动态。必须先抓住运动的动态线，动态线是运动的特征本质，如图 A，有了动态线之后，再运用默写，想象补充次要部位，即使眼前的形象消失了也无妨，这样的动态速写才能生动，如图 B。

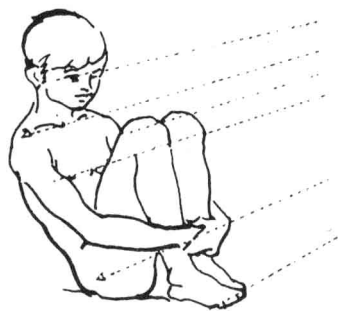
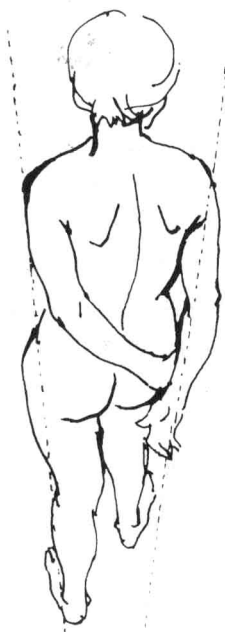

图 C

A

B

C

图 2

A、先确定形象的关键部位：头、臀部、手臂关节、膝盖、手、脚等的位置，确定位置时必须运用垂线、水平线及斜线去比较，还要各个部位之间比较、互相制约，然后用直线把这些点连结起来。

B、用直线把点连结起来须形成形象最基本框架。

C、框架正确后，便开始有重点刻画，切忌平均对待，要画得简练扼要才富于速写味。

图 3

人物速写应注意重点表现头部和胸部,要画得略为具体些。其余部分尽量单纯些,但结构一定要精确。手和足要画得扎实,特别是手要画得稍为具体和富于结构感。足部只要大的形状和比例正确就可以了,不必画具体,以免产生主次不分之弊。

图 3

图 4

本图是从侧偏背面视角的人物速写,主要表现人体的结构变化,衣服的线条要紧贴人体,从背部到臀部和腿部都是这样表现的。背部以虚的淡淡线条侧锋擦一下,这样背部的体积感便产生,否则形体是平面的。手和脚很突出,要认真画好。

图 4

细部构成的，这些细部有些属于必然性的，有些则属于偶然性的，即有本质和非本质之分。必然性是属于本质部分，任何情况下都是不变的，如头部、胸部、骨盆以及它们关系是永远不变的。依附在人体上的衣服和因人体活动产生的衣纹，其中有些衣纹是体现人体的体积和关节活动的，是属于必然性的，我们必须认真刻画，否则衣纹里面是没有人体的，是空的。至于其他没有体现人体及关节运动的衣纹，是属于可有可无的，可以大胆省略掉。衣纹的表现一定要做到概括、肯定和简练。（如图9）

5、表现形式 速写的表现工具及形式是没有规定的，可以使用炭笔、铅笔、钢笔、炭棒、水墨等。主要以使用起来方便和出效果为好，各人可自行选择。但初学画速写的人往往喜欢使用木炭笔，因为木炭笔色黑而松软度适中，作画深浅自如，画错了易于擦改，表现力比较丰富，普遍受到初学画速写的人的欢迎。速写使用纸张最好选用新闻纸，这种纸的纹理粗细适中，容易吃木炭笔，可以反复擦改而不损纸纹，价格便宜，一般在废旧商店可以买到。橡皮最好选用有香味而柔软的塑料制品，这种橡皮擦改特别干净。在表现形式方面，初学者最好先学会使用线条，因为线条是绘画最基本的语言。我们可以从公元前一万多年的西班牙的阿尔塔米拉石窟的壁画以及古今中外大画家的速写中见到，他们绝大多数都是使用线条画速写的，因为线条最有利于简明扼要和迅速地表现物象。而我们画速写最重要的是能在最短时间内抓住物象要害地方和概括出他的特征。这方面线条最符合这种要求。线条的表现力是十分丰富的，它有刚柔、粗细、虚实、浓淡、疏密等对比变化，这些变化可以表现出物象的个性、气质和远近关系。线条

还可以互相穿插造成前后距离感觉。（如图8）线条的表现力如此丰富，但我们切忌脱离对象单纯追求线条的趣味。不少初学画速写的年轻朋友往往看到一些大师的速写，用线豪放流畅，变化丰富，讲究趣味，因而便热衷于摹仿大师的表面风格而置形象的准确性不顾，如果这样长此下去便背离正道，必然陷入只追求表面、放松内容和结构的严谨性，这样是永远画不好速写的。这里我们必须明确一点，即线条是不能孤立存在的，只有当它充分表现了形象时才有它的存在价值和生命力。至于线条的豪放流畅、凝重老练以及个人风格和趣味，只有经过长期实践，千锤百炼，真诚地表现对象才能自然而然慢慢形成的。大师的线条之所以具有强大魅力，绝非孤立地为线条而线条，而是经过长年累月真诚地表现对象并结合自己的气质而产生的。我们不赞成表面摹仿别人的线条风格，但对线条的表现力和技巧还是要高度重视和去深入研究。对线条的一些实质性表现力问题，如线条的明确肯定、力度、朴实、凝重厚实、内紧外松，既连贯又富于节奏感、虚实刚柔等等。切忌空浮、概念空洞、油滑轻飘和僵死断碎等毛病。

6、切忌概念、强化特征 上面谈了不少关于速写技法性问题，下面谈谈在速写表现过程中注意避免公式化概念化弊病，这是初学者普遍存在的通病，即往往习惯于自己那种民间观察方法，什么都是程式化的，画出来的物象千人一面，这种情况如果不认真及时克服，久而久之成了习惯就不好办了。我们都知道，速写是最贴近生活的，目的是要真诚地表现丰富多采的生活中的形象。社会生活不论从纵观或横观都是不会重复和相同的，生活在速写中的反映当然也不会相同和重复的，否则必然是概念化。生活速

图 5

图 5

本图着重强调人物的结构感。实线与虚线同时使用，外轮廓适宜用实线，结构面转折地方则采用虚线侧锋擦出来，这样可达到虚实相视，能产生一种丰富调子。

图 6

图 6

人物坐的动态，要特别注意背部的弧度变化，不能按照人体站立的比例去处理，否则动态就显得硬直死板。注意本图中人物动态产生的透视变化，胸背部与腹背部的透视是不一样的，背部的轮廓线采取前后穿插办法表现出空间关系。

写如果概念化，将是毫无价值和失去它本身的意义。为此，我们在习作性速写开始时就要高度注意避免概念化的不良倾向。所谓概念化，就是画画时不认真观察研究对象的特征。古人说观察事物要有明察秋毫的态度。也就是说，我们只有通过观察把握住形象特征才有可能把特征画得出来，否则就只能以自己原有的一套去代替特定事物的特征性，这样画出来的速写必然是概念化的。为了表现形象特征的鲜明性，我们不仅仅画出特征，还要适当夸张强化形象和动态的特征，这种夸张也可以说是变形，但这种变形是有严格的原型为依据的，并非主观臆造，变形的目的在于更鲜明揭示事物的本质。

7、形体外轮廓的意义 任何一个物体在宇宙空间所占有的位置，它的边缘界定就是物体的外轮廓，即物象的体积面貌。由此可见，外轮廓对于造型是多么重要。外轮廓的表现准确和肯定，直接影响形象的面貌。外轮廓是最先影响人们的视觉因素。对于速写来说，需要在尽可能短的时间内抓住人物动态的概貌，所以画速写最好是先抓住形象的外轮廓，特别是构成动态特征的那部分外轮廓，只要抓准了，纵使对象已经离去，后来再补充其他次要的部分，也不会流于空洞概念，这样的速写还是很有价值的。当然，先抓外轮廓，为的是迅速把握住形象最先突出的视觉感受和时间的速度，并非脱离内在结构孤立地先画外轮廓，否则也是画不出准确的外轮廓的。

8、默写和想象 默写和想象的能力之所以对动态速写如此重要，是因为速写所面临的大多数对象都是活动中的形象。如走路、骑车、锄地、打球、奔跑等等，有些运动是有重复规律的，而有些是没有规律的。这些运动如果靠我们看一

眼画一笔是应付不了的，因为动态变化太快，往往当我们画完第一笔，原来的动态已经不存在了。另外有时在生活中出现一些非常生动优美的动态，我们还来不及速写就消逝了，对这种情况只有发挥默写和想象的作用。默写就是把记忆在脑子里的印象表现在纸上，记忆和观察方法的关系是十分密切的，先有观察才有记忆。观察时要迅速把握住动态特征并同时概括成单纯几何形体，因为简单的形体比复杂的形体容易记忆。另外，动态的倾斜线和重心点也要牢记。记忆必须是视觉的、形象的、具体的，泛泛的记忆是默写不出来的。想象也要做到形象具体清晰，好像眼前看到具体形象一样，这样画起来才有依据。默写和想象是分不开的，默写到某个地方走向不明时要靠想象推理补充完成，想象推理需要有一定人体解剖结构和透视知识为基础，否则想象和推理便失去理性的依据。艺术想象是一种创造，速写不是照相式的重现。因此，锻炼我们的默写和想象能力对画好速写是十分重要的，必须长期不懈地实践。

9、关于生活速写 上述习作性速写是为生活速写作准备的，生活速写的难度相对较大，在生活中我们所看到的是极其丰富多采的形象。就人物形象来说，有男女老少。不同的民族，不同的地域的人物形象，服饰都是不同的。而且大多数情况下人都是在活动之中，绝不可能听任我们的需要摆固定姿态画速写。生活速写一定要自然、生动和富有生活气息才有价值和魅力。所以好的速写可以成为独立存在的艺术品，原因是具有浓郁的生活气息和艺术魅力。生活速写不要追求完整性，要有所侧重，面面俱到反而主要东西得不到。生活速写下笔必须肯定果断和明确，不要画得似是而非。下笔

怕错，一根线条不准可以再画一根，这样反复地画，始终总会画出准确的线条，千万不要下笔犹豫不决，因为时间不允许，不能让生动的形象在你的笔下溜掉。手法简练是生活速写的必需要求，一笔能

表现的就不要两笔，这样可以在最短时间内获得更多有价值的东西。初学画速写不要过多考虑表现形式，主要应追求表现生活的深度、形象特征和感情，因为这些才是速写的目的和真正价值。

