

锁定美院

DUOJIAODUTONGBUXUNLIAN

多角度同步训练

张明超 编绘

S U O D I N G M E I Y U A N

速写

速写训练方法及要点

速写是造型艺术的基础。全国各美术学院及其他大中专院校的美术专业均开设了速写课，并把人物速写作为美术专业招生的必考科目。因此，画好人物速写，对美术专业的招生应试，以及将来继续从事美术创作都是很有意义的。

一般说来，画速写的目的有三方面，其一，学会画速写，并以此提高并加强造型能力；其二，记录画者体验生活的感受，即搜集素材；其三，一张成功的速写便是一幅独立的艺术作品。

尽管人物速写可分为静态速写（含慢写）、动态速写，以及辅助训练的临摹、默写及想象画。但它们本质上都有共同之处，学习及作画时应融汇贯通，灵活掌握。以下就如何画好人物速写，用图文并茂的形式，予以说明。

作者简历

张明超 1954年生于福州，现为福建师范大学美术系副主任、副教授。

近年来，有代表作品《为了忘却的纪念》入选首届全国中国人物画展，并获铜奖；《对话》入选第八届全国美术作品展；《为了明天》入选福建省第六届教师美术作品展，并获一等奖。

图书在版编目（CIP）数据

速写：多角度同步训练 / 福建师大美术系编. —福州：福建美术出版社，2000.3
（锁定美院丛书）
ISBN 7-5393-0878-8

I. 速... II. 福... III. 速写-技法（美术）
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2000）第16457号

一、写生

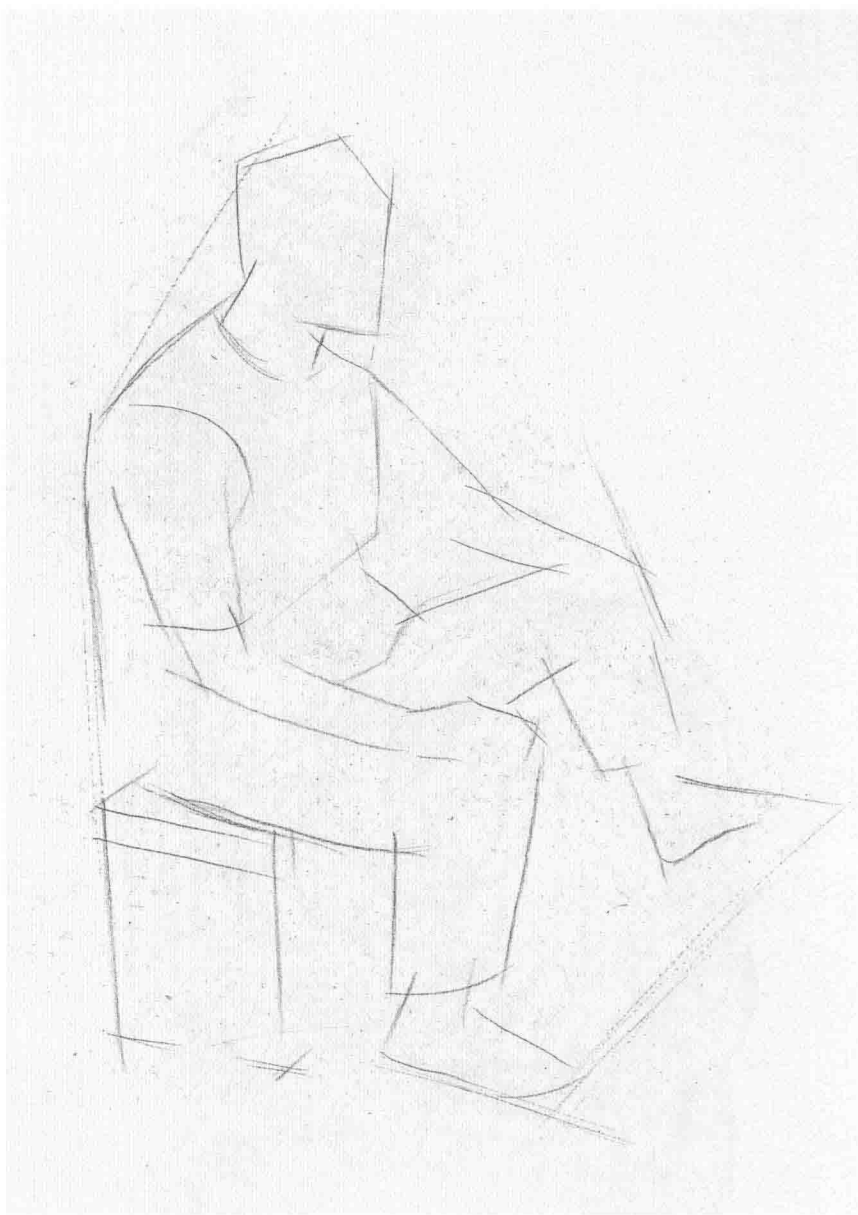
(一) 静态人物慢写

静态人物慢写是指作画时间稍长（半小时以上，至1小时左右）的一种速写形式。由于慢写时间相对充分，这就要求人物造型相对准确，画面充实。因而应注重作画步骤。以40分钟的慢写为例，其作画步骤如下：

1. 动笔前先对作画对象进行仔细观察，注意人物的总体外形特征，人物各部位之间的相互关系，及其透视中的变化。接着把观察所获的总体外形印象在画纸上进行构图设想。此时，画纸在目光中应有一个作画对象的朦胧影像，这个影像可放大缩小，可上下左右移动，直至取得合理构图。（约用5分钟）

2. 观察作画对象，用淡线把人物在画纸最靠纸边的几个点，及大的转折处作出记号，如图例中的头顶，臀部底线，脚底。接着可在这些记号内用长切线从头部开始，并以头部为各部分比例单位，至上而下的画出身体的各部位位置。此时要注意各部位之间的长短比例、高低及角度关系、透视变化。对于各部位的角度关系的估计判断，可把人物左右假设各有一条直线，上下各有一条水平横线，比较这横直线，就能较为准确地估计出人物各部位的倾斜角度。（约用5分钟）

3. 在上一步骤的基础上，用淡短线画出人物各部位外形的主要起伏关系、主要结构关系，边画边检验前面的切线是否准确。这阶段仍要注意把握人物的整体比例。（约用5分钟）

步骤图一

步骤图二

步骤图三

步骤图四

4.当以上的工作完成后,即可画正稿。起笔仍从头部画起,先画能表达各部位结构与形体的主线,当画到某一部位时,都易与其他部位相比较。正稿的线条可基本参照前面的切线,但不可照描,结构点须严格按对象画。在这个步骤里,不一定要把每个部分都画完整,画七八成即可,留点余地以便深入调整。画者如使用炭笔、铅笔类作画,应注意用笔的轻重、粗细、正侧锋、顺逆锋的变化。(约用15分钟)

5.最后可进行深入调整,程序依旧从头部开始,在各部位主结构线的基础上,添加一些细微的形体转折起伏,并用重线适当强调主体部分。这过程应注意把握画面的黑、白、灰,线条疏密与整体节奏关系。(约用10分钟)

步骤图四

(二)、静态人物速写

作画步骤基本与静态慢写相同，只是因时间稍短，（以20分钟左右的速写为例）每个步骤所用的时间与慢写比较都需相应缩短，略有不同的是在最后阶段不必在深入上多用时间，重点可集中在调整线条的疏密与节奏的变化上。

步骤图一

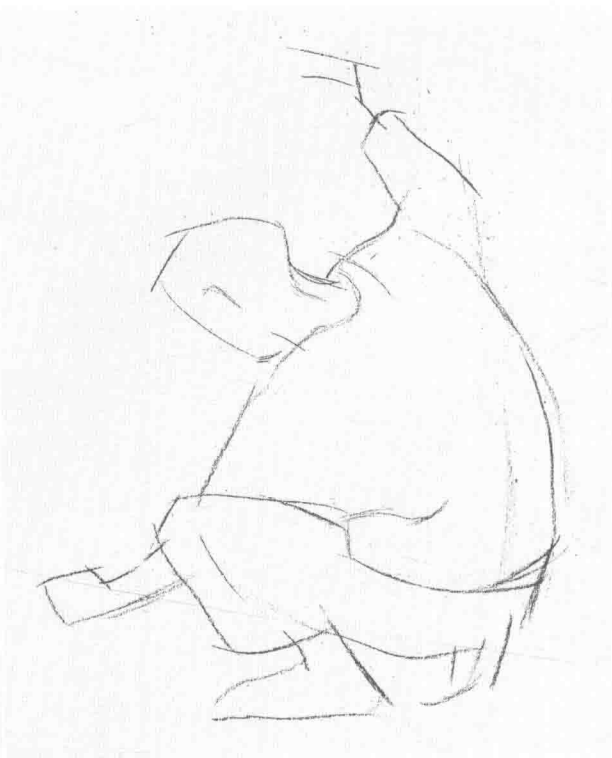
步骤图二

步骤图三

步骤图一

步骤图二

步骤图三

(三)、有规则的动态人物速写

有规则的动态是指人在某种活动过程中，周而复始地反复出现某些同样动作的活动。如工人在凿石头、农民踩水车、健身器械上活动等。有规则的动态速写同样也需按步骤作画，动笔之前应仔细观察对象，并选定运动过程中最能体现这种运动特点，又最具有美感和力量感的瞬间动作，以此入画。这类速写不一定都从头部开始，起笔的线条应是最能表达所选择的动势特点。拉动态线时切不可局部画，要整体画。有规则的动态，乍看似乎只有某局部在动，事实上，相关联的其他部位也在活动。比如当手往后上方举至一定高度时，腰部也跟着往上扭动。只有把这些动作整体地画出，才能准确生动地表达出对象的动势特点。在拉好动态线后，第二步只需稍作修订，即可一气将正稿画完。画这类速写，在动作较大的部位，由于内部体块的运动变化，衣褶被强烈的牵引，因此用笔要果断，可稍快，这样才能表达出生动性和动态感。

步骤图一

步骤图二

(四)、无规则的动态人物速写

无规则的动态不同于有规则动态，在这种运动的全过程几乎看不到有相同动作重复出现。每个动作基本是一晃而过，因此，画这类速写在观察时的情绪要饱满，注意力尤其需要集中，这样才能对你所兴趣的具有画味的瞬间动作留下印象。动笔时也同样需要激情和注意力，还要讲究速度，要快速地将你观察时捕捉到的动态用最简洁的线条，准确地勾划出这一动作的主动态线。如例图中胸部两侧与腰与双腿外侧的连线，紧接着简单勾划出手臂与头部，此时要注意各部位之间的动作协调性。然后果断地用快线画出动态的全部，快线能使动态更富有动感。这类速写可以说在作画时几乎是靠默写完成的，因此学习无规则动态速写要结合学习本书中提到的动态默写与动态想象画。

二、掌握人体解剖知识

学习并掌握好人体解剖知识，尤其人体运动中的体块变化，大的结构关系及外形特征，各部位骨点，对画好人物速写是很有帮助的。这里很难从丰富的人体解剖知识中概括出速写有用的部分，建议在速写训练的同时，参看一些人

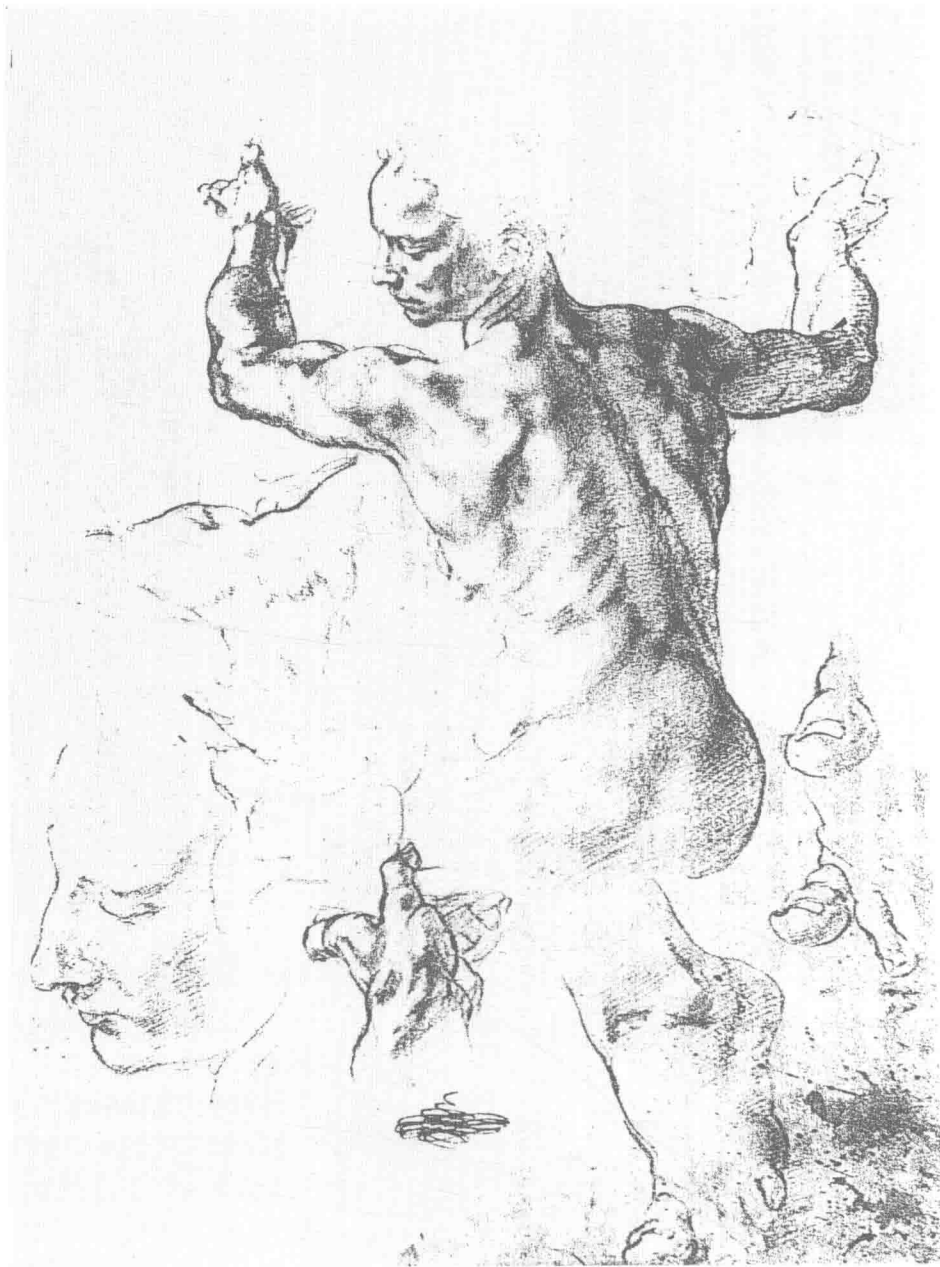
三、 临摹

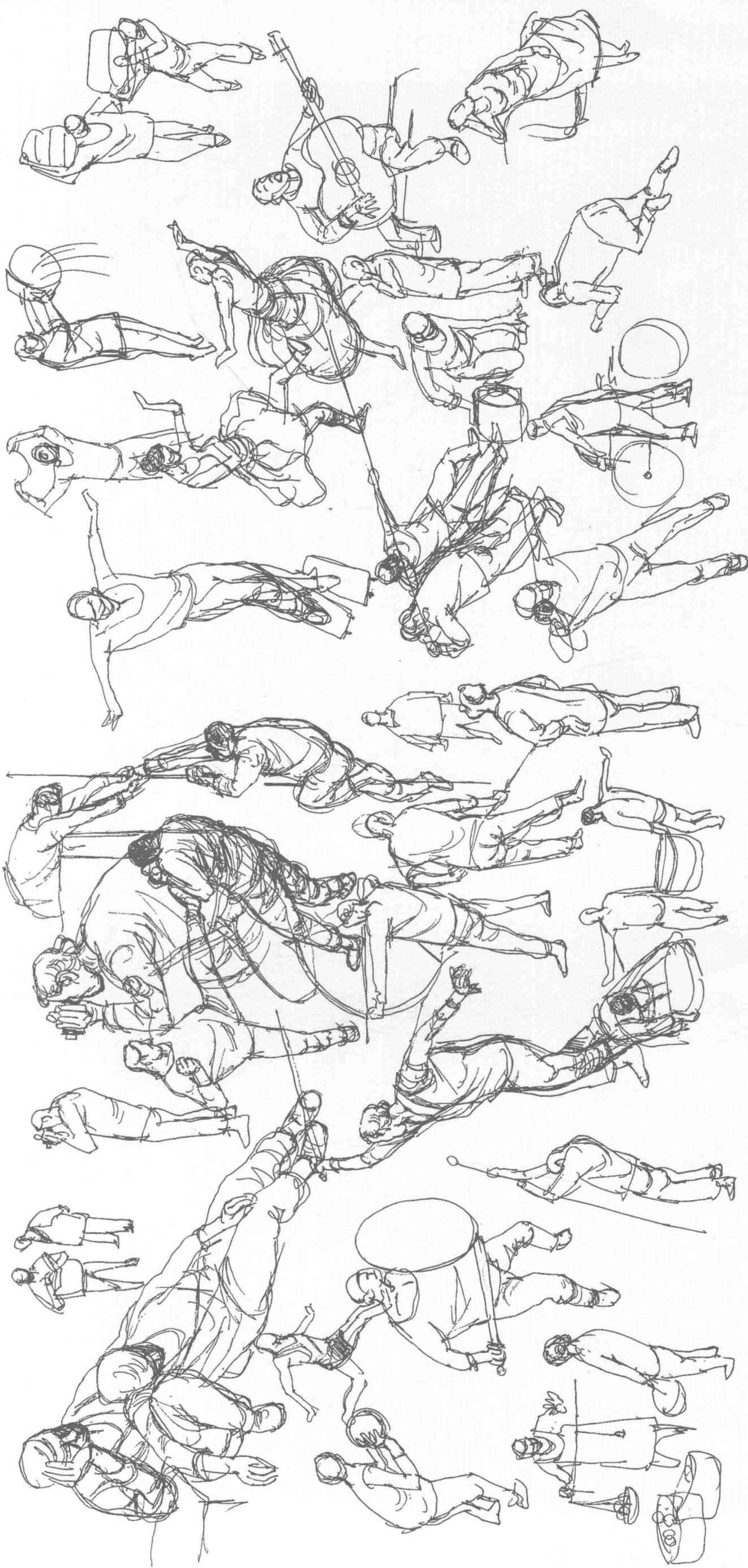
学习速写，除了写生外，进行一定数量的临摹是提高速写水平的一种有效的办法，临摹学习可分为三种。

(一)、优秀的人物速写临摹，其目的是通过临摹，吸收借鉴优秀速写作品中的各种表现手法。这样能使自己在训练中少走弯路。临摹这类作品，除练造型外，可侧重于吸收画中如何运用线条的疏密、长短、粗细、轻重、虚实等构成关系，以及明暗深浅调子的皴擦和各种不同的画风。

(二)、优秀人物创作作品的临摹，包括油画、雕塑、国画等。其目的侧重于感受和吸收优秀艺术家的造型手法，优秀作品中的人物造型毕竟是通过艺术家的锤炼、处理。它们均富有很强的造型美感。多接触多临摹这类造型，能加强自己的形式感，提高自己速写的造型品味。

(三)、各类人物照片临摹。要想提高速写能力，必须通过大量的训练。而需要有专门的模特儿写生或到户外画速写的机会毕竟不多。临摹照片却挺方便，零星的时间都可充分利用，随手可画。一方面能加大训练量，另一方面，因照片的人物是绝对静止的，临摹时可从容的研究人物动势各部位的透视变化及不同的衣褶变化。但这种练习要防止简单的照描，要运用速写的手法去画，要注意习作的绘画性。

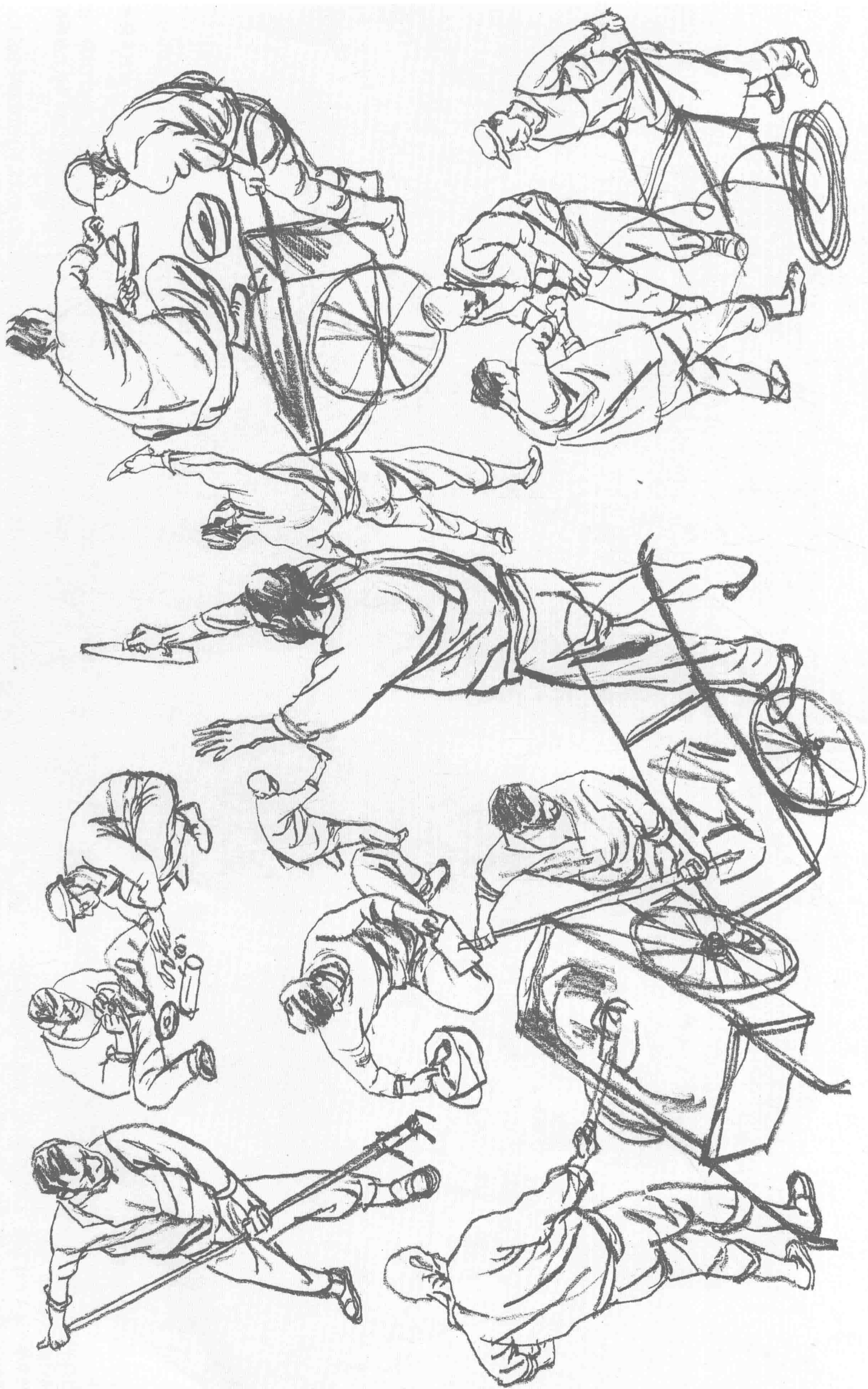

四、人物动态默写与想象画

所谓默写是建立在对某一个人物动态的观察并留下印象，在对象离开后把它默画下来。这种练习有助于加强对人物形象的观察力和记忆力。开始作这项练习时，须对对象进行强制性的观察，观察要细致。注意人物动态的总体外型及各部位之间的相互关系，并在不长的时间内默画出。最初有可能画的不太接近对象，如果有条件，可以进行第二次观察和修改画稿。多作一些这类练习，观察力和形象记忆力自然就会有所提高，默写的能力也相应加强了。

动态想象练习是基于默写有一定基础后进行的。当我们不经意地路过一个工地，或看一场球赛，人们的各种动作都会在我们的脑海里留下初浅的印象。时间长了也许可能忘掉，但我们毕竟处在现实生活中，其中有许多形态我们经常都有机会重复接触。动态想象练习，实际上是把这些似曾相识的形态靠想像用简图把他们勾划出来。这类练习带有一定的创作意味，可以允许作一些恰当的夸张强调，以增强各种动作的生动性。这种练习在一定程度上能促进默写能力的提高。默写与动态想像练习都是提高动态速写水平的极为有效的训练手段。

五、人物头部、手、脚的练习

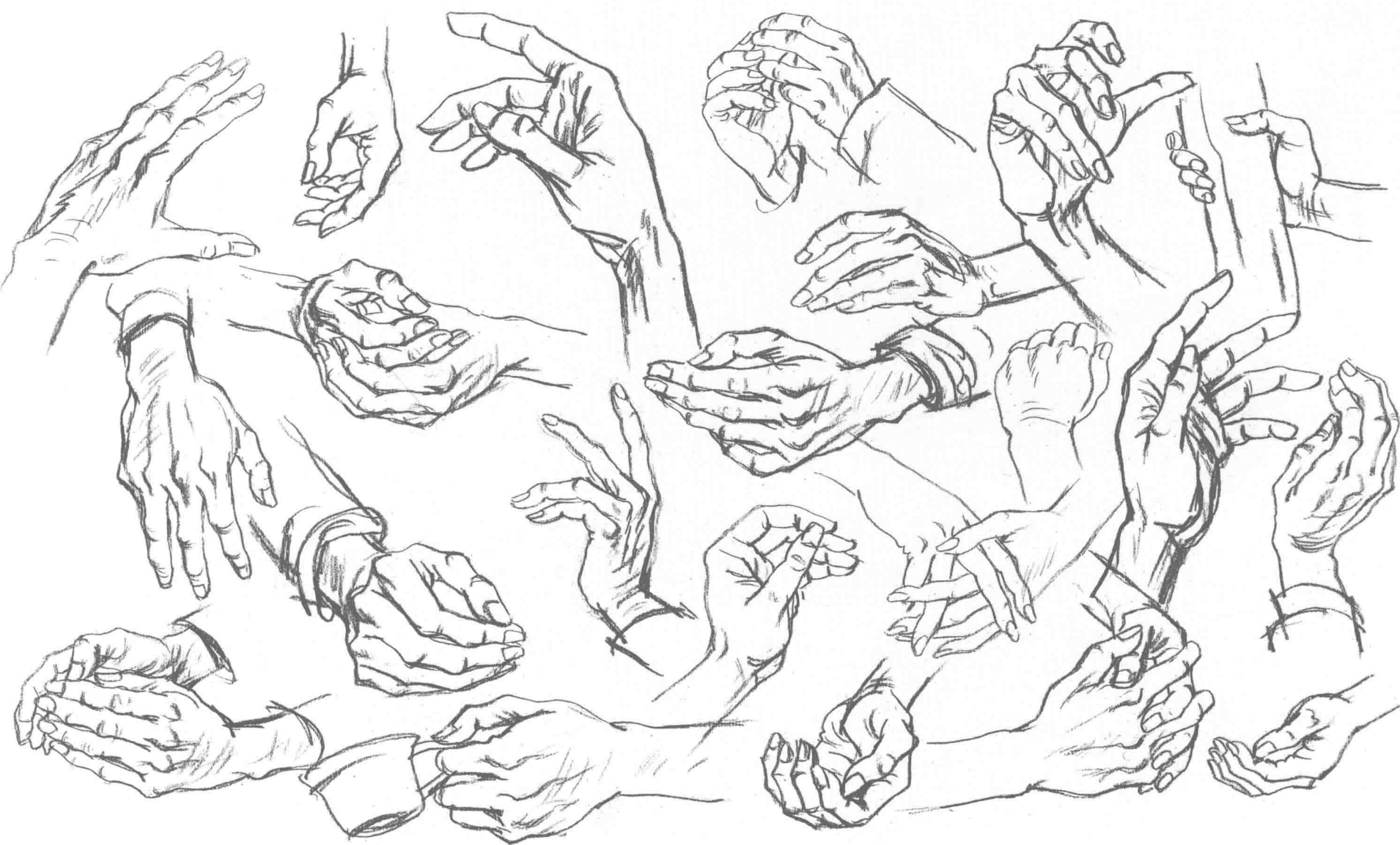
作为全身人物速写，其头部的塑造当然不必象其他肖像画那样精致，但却相应有自己的独特表现形式。它既不能过份雕琢，这样会与其他部位的速写手法脱节，以至不协调。但也不能画的太草率，而应画的笔调简洁轻松，形体明确肯定。在速写训练中，应用一定的时间对头部进行单独练习，这样能更集中对头部的不同角度以及五官作写生研究。

俗话说，画人难画手。手是人的第二表情。手部画的优劣，直接影响整幅速写的效果。画的不好，就会影响人物动作的真实性和生动性。而仅靠画全身速写时接触画手是不够的。再者一般速写纸的开幅不大，手在画中的比例更小，当画者对手的结构和基本形不太熟悉时，画好手是不易做到的。因此，很有必要对手进行单独练习。可以画他人的手，也可以画自己的手，或对着镜子画，这样训练的角度、姿态就多了。

对脚和鞋子也应适当的作单独练习，方法与画手一样。无论画头、手、脚练习，都应结合学习解剖知识进行。

头部练习范图

手部练习范图

脚部练习范图

