

素描起步

UMIAO QIBU

●吴鸿

编著

速写

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 吴鸿编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2007.11
(素描起步)

ISBN 978-7-80749-286-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 155223 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

素描起步·速写

吴鸿 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6566093

网址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店经销

江美数码印刷制版有限公司制版

江西华奥印务有限责任公司印刷

2007 年 11 月第 1 版

2007 年 11 月第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/16

印张 3 印数 5000

ISBN 978-7-80749-286-3

定价: 15.00 元

素描起步——速写

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。因此对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。

对于绘画创作者来说，速写是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。

速写是培养敏锐的观察力和造型能力的主要手段之一，同时，也可达到考察学生艺术素质的目的。速写不仅是基础训练中贯穿始终的课题，也是造型艺术中各专业的一门必修课程。

学习速写的方法

①多临摹：对优秀作品的临摹，是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可作为训练造型能力的手段，另一方面更重要的是学习其表现方法并应用在以后的学习中。

②熟生巧：速写的工具较为简单，利用速写可以随时随地记录生活的每一个侧面，只有多画多练才能提高专业水平。

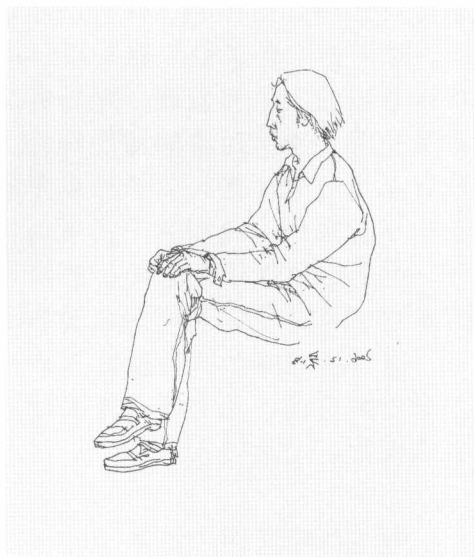
③勤用脑：学习绘画是一种艰辛的劳动，画速写决不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，结合优秀示范作品认真对照思索。

④由慢到快：速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快，这是速写训练中，在时间限制上要遵循的原则。慢，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确是重要的。但速写又有一定的时间限制，速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。

速写的主要表现形式

①以线为主的速写

在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体转折、变化运动和质感用概括简练的线条表现出来。它应具备造型严谨、形态自然生动、线条运用得当、整体效果好等特点。它通过线的粗细、虚实变化表达主次关系和空间关系。

②以线为主，线面结合的速写

以线为主，线面结合的速写表现形式，在写生中，尤其在课堂较长时间的针对美术高考的训练中，能较好地发挥速写的特点，这也是目前速写训练中常用的表现手法。通过对部分明暗交界线及暗部、衣纹处调子的补充添加来表现物体，其特点是层次丰富，表现力强。

线的运用

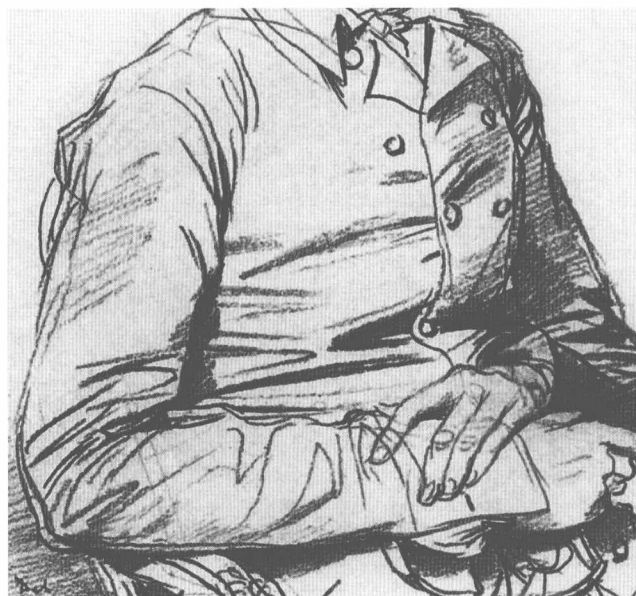
① 线的穿插

表现好线与线之间的穿插和呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。同时，线的穿插呼应关系和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插，给人前后方向感是不一样的，它可以直接表现物体的透视方向。但速写又不等同于线描，如果每一处的刻画都像线描一样那么注意衣纹，线与线之间的穿插呼应就失去了速写富有节奏、流畅淋漓的韵味。

② 线的取舍提炼

速写训练中，基本形肯定之后，对于线的处理应注意以下几点：“衣纹线”应注意忌平行，注意疏密对比，体现结构。“结构线”要准确，贴皮肤处要实一点，线要准。“习惯性线”刻画时不要画得太多，且不宜画得太重。

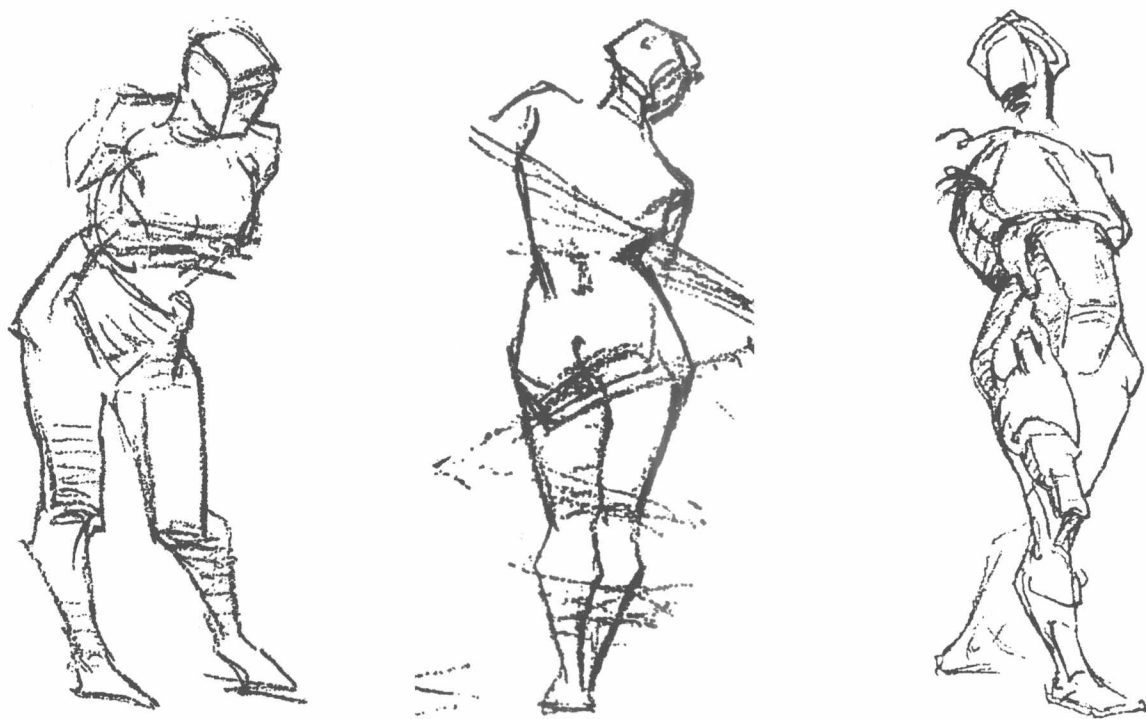
③ 线的对比

在速写中，通过对比发现物体形体比例、透视关系的正确与否。而速写中强调在形体比例、动态、透视等几方面准确的前提下，利用和强调线的对比，通常有以下几种对比手法：

线的曲直对比、线的浓淡对比、线的虚实对比、线的长短对比、线的疏密对比、线的粗细对比。

④ 关于结构

速写的目的在于培养正确的观察方法及严格的造型能力。写生者必须具备扎实、熟练的人体解剖知识，这样在写生中才能做到游刃有余。人体的内部结构是没有变化的，变化的只有随着人体运动的动态、衣纹等。因此，线的运用与结构有着密不可分的关系，表现方法要为表现结构服务。

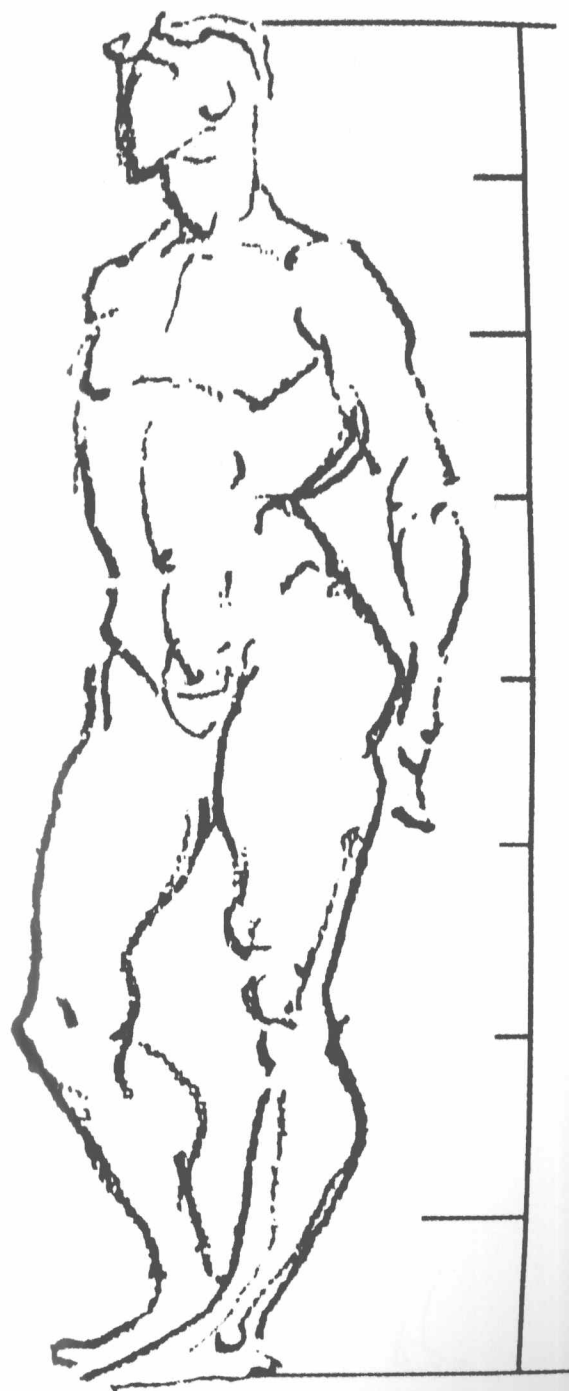

⑤ 动态速写要点

全神贯注，用心观察，把握动态全过程。要考虑大动态，时间就宽余。要抓大弃小，抓最能体现动态轮廓线与动态线，了解全身基本动态特征与透视变形及中心所在，理解人体结构与衣纹的里外联系，要有形象思维与形体默写的能力。

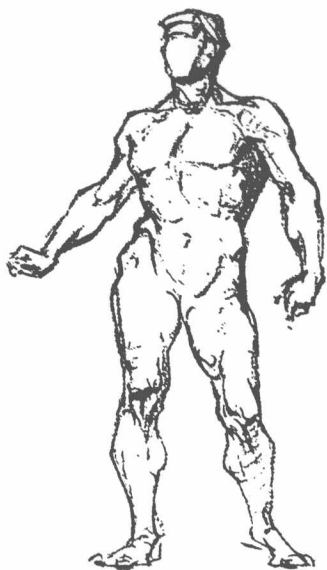
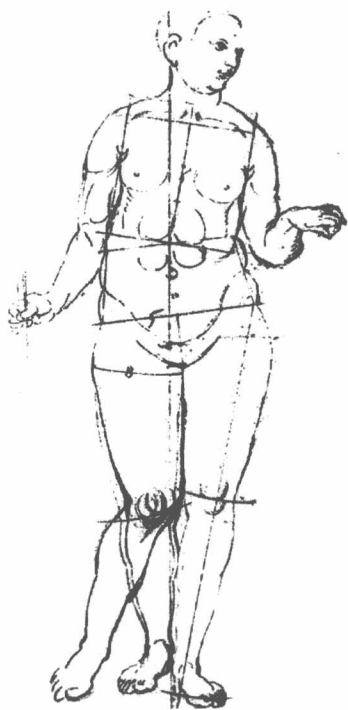
人体比例

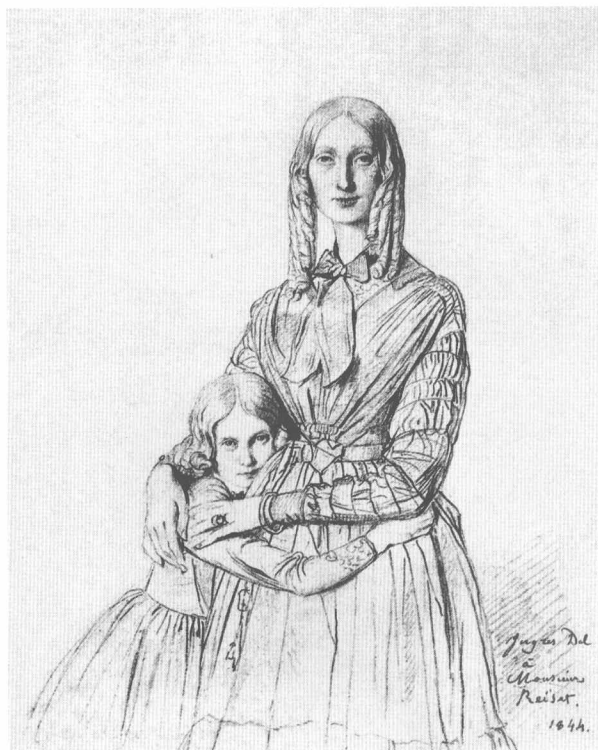
从解剖学的角度来看，头部的长度是整个身体的七分之一。在画速写时，应该注意基本的人体比例关系，关注大的形体，抓大弃小。

速写如何抓形体结构

速写应删繁就简，大胆取舍，不要面面俱到。要注意：①可抽象成几何形，总括全貌。开始不妨用辅助线淡淡地勾一下。②人体可理解为“三体”(或三椭圆)与“四肢”。“三体”中的头体块，依靠略向前倾的颈，作前俯后仰与左右转动变化。胸与骨盆体块靠腰也能作前俯后仰、左右倾斜与旋转。③男女主要特征：男胸体块比女宽，而女骨盆体块比男宽，形成男上大下小，女上小下大。④人物以头作为长度的比例关系，比例要合宜。

先简后繁

先抓大局而后充实，这“大局”即最能显示特征的形线。某些部位，譬如后脑较简便，可引线先画。而颜面较复杂，可暂放置，或某些生动细节也可欲擒故纵，化繁为简。

先抓要点

捕捉对象要抓要点、抓关节、抓主要矛盾。即要从衣服紧贴身体的部分着手，因为紧贴部位形体显露，正是骨骼与肌肉结构的突起点和关节转折点，也是人物运动姿态的关键点。这些要点是：肩、胸、骨盆、大转子、踝（注意踝骨内高外低）及腕等。而背部则是：肩胛骨、臀大肌、腓肠肌。注意在要点处用笔要准确实在。

无中生有

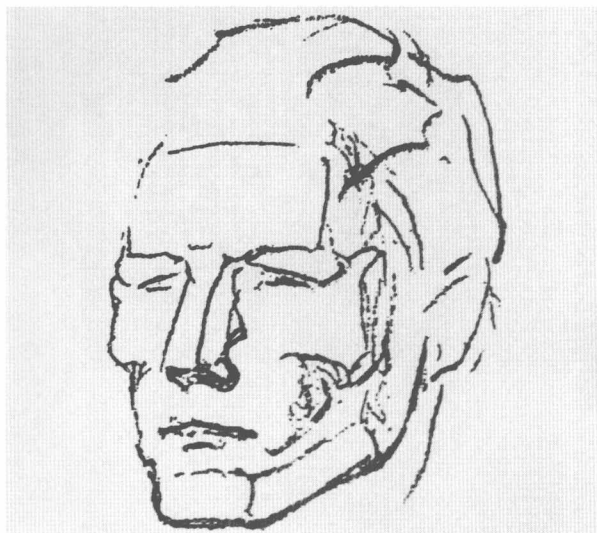
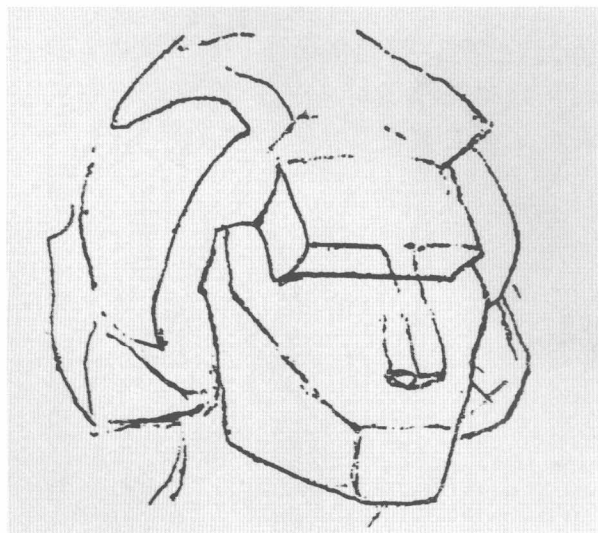
“视而不见”是指对烦琐的表象而言。而对表现人物的形体结构要点处，即使并不明显，也要抓住衣纹线去组合与表现，甚至夸张强化，这便是“无中生有”、化虚为实。

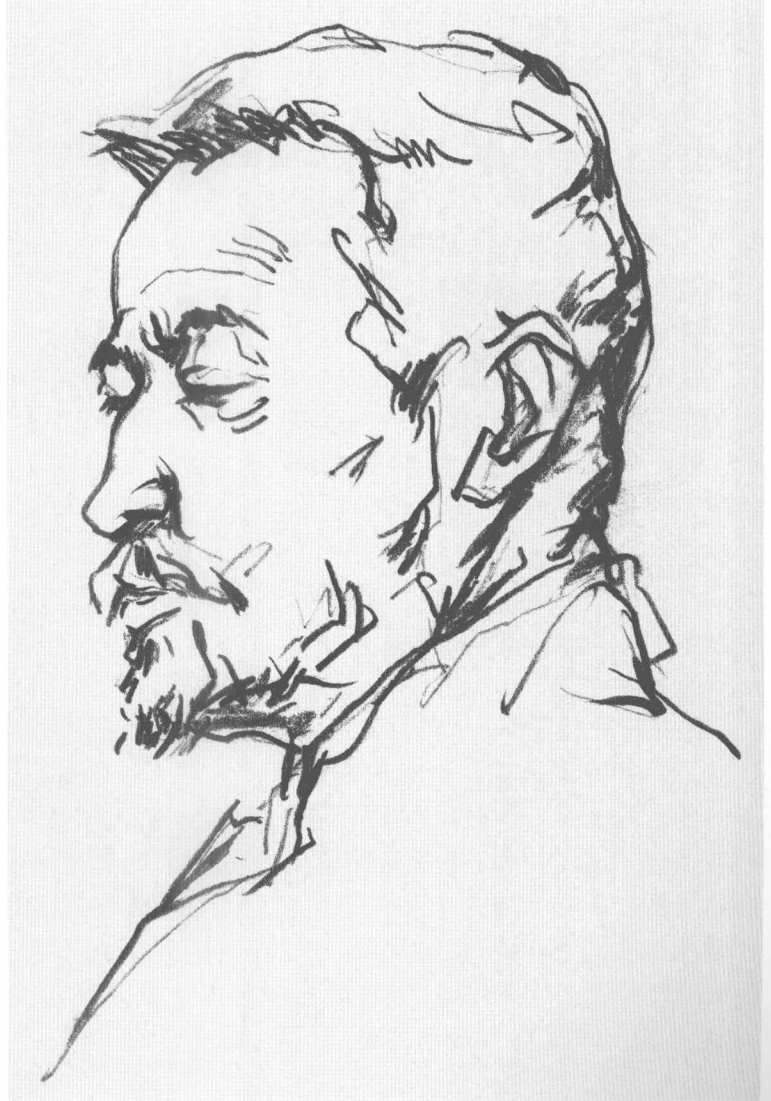
由表及里

要抓准形，就要用由表及里的观察方法。因此，初学者需要先研究人体的基本结构与运动规律。这对于迅速概括，准确、生动表现至关重要。本书中人体的基本形，男女的区别，人体的主要骨点，“一竖、二横、三体、四肢”，人体的重心，人体具有节奏美，上肢基本形，下肢基本形，“三体”与动态等图例，都通俗易懂，易于掌握，是行之有效的抓形的好方法。只要认真研究与实践，你的潜能将会获得更好的开发。

头像速写

画好头像速写，必须理解头部结构与块面体积，重视整体造型，注意神态把握以及透视变化。头与颈相连，颈是前倾的圆柱体。作画时，不能只是简单地看，必须注意仔细观察，理解体积构造。

慢写人物画的基本方法步骤

在慢写人物画的训练中，为了更好地表现人物，我们可以在画慢写之前进行一个阶段的人物小型头像写生，头像不一定画得太大，只须10公分左右就可以了，另外还应进行手与脚的单独写生训练。因为在速写中头与手是非常重要的部分，须重点刻画。

①整体观察、熟悉对象

整体观察对象，掌握对象的形体、比例、运动特征，从这些基本点着眼来分析研究感受对象，表现对象。初步酝酿成熟后，头脑中应出现画好之后的大体效果，而这个反应是很快的，我们不妨叫它“成竹在胸”。

②构图布局

根据选择的角度，把写生对象安排在画幅的适当位置。将对象大的比例、动态画出。

③落幅定形

轻轻落笔，从整体出发，用长直线或长弧线很快确定大的基本形体，抓住大的形体比例关系及透视关系。基本形体抓住之后，进一步检查画面是否需进一步调整，可将画面推远，从整体检查形体比例、动态、透视是否准确无误。写生中，检查、调整、修改应贯穿始终，可以说，作画过程是一个不断调整、不断修改、不断完善的过程。

④局部肯定

在基本形确定的基础上，从局部开始塑造形体，一般从头部画起，用准确肯定的笔触开始描绘对象的五官形象，从上到下，将对象的手及身体轮廓、衣纹等做进一步刻画。这里应注意手、脚的透视方向，头发部分不要画得太早。对衣纹部分的处理应注意几种对比变化，即浓淡、虚实、粗细、曲直、长短、疏密对比。在对头、肩、手、脚刻画时应注意其内部结构关系。

⑤调整完成

整体——局部——整体，在作画时应始终把握这一原则。局部肯定之后，继续回到整体，该加强的加强，该削弱的削弱，重点刻画之处一定要细致入微。头发应画出其蓬松之感，手的刻画要注意关节处。对一些小的饰物处刻画，不易太重、太多，应根据需要将部分衣服饰物省略掉以免造成画面琐碎之感，对衣服的缝制线不宜画得太重。总之，在作画时应时时把握整体，从整体出发，不断调整、修改直至最后完成。

