

• 美术技法丛书 •

526

速写要领

孙见光 著

漓江出版社

头像速写技法
人体速写技法
场景速写技法
构图速写技法

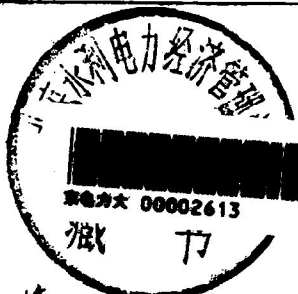
050600

J214
1979

速 写 要 领

孙见光 著

漓江出版社

BBN 37/02

美术技法丛书

速写要领

孙见光 著

漓江出版社出版

(广西桂林市铁西小区61栋)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1:27 印张 3⁵/₉ 字数: 47,000

1985年7月第1版 1985年7月第1次印刷

印数 1—29,900 册

书号: 8256·198 定价: 1.40 元

目 录

一	致速写爱好者	(1)
二	速写特点	(5)
三	作画工具	(8)
四	头像速写	(9)
	(一) 头部造型规律	(9)
	(二) 明暗规律	(12)
	(三) 线条用法	(13)
	(四) 头像练习	(14)
	(五) 介绍三种人像画法	(18)
五	动态速写	(25)
	(一) 人体构成	(25)
	(二) 人体运动规律	(27)
	(三) 人体的画法	(30)
	(四) 动态速写画法 (包括慢 写、速写、默写)	(37)
	(五) 动态表现方法	(41)
	(六) 从可视性特点研究观察 和表现对象	(42)
	〔附〕: 手的画法	(45)
六	构图速写	(48)
	(一) 透视	(48)
	(二) 构图	(50)
	(三) 人和景物关系	(52)
	(四) 家畜家禽和人的关系	(55)
	(五) 人和人关系	(57)
	(六) 场面速写	(58)
	(七) 构图速写	(61)
	(八) 想象画问题	(69)

— 致速写爱好者

青年人学画，多数是从个人兴趣爱好开始的。求学心切的人，画起画来废寝忘食，真可以说是梦寐以求了。这种积极性是非常可贵的，要想画好速写，首先要有这种浓厚的兴趣。但，光是这样是不够的。爱好、兴趣带有很大的盲目性和片面性，没有正确的引导是不会取得很大成就的。青年们若想在美术上立志成才，我认为必须做到三个方面：一要方向正确；二要方法对路；三要努力奋斗并持之以恒。这三者密切相连，缺一不可。青年们首先要关心政治，重视思想修养，各方面都要严格要求自己，诸如道德品质、思想、作风、为人处事等等。我国老一辈的画家、艺术家都非常重视人品的修养。大家可能还记得电影《舞台姐妹》中，师傅临终前对他的徒弟们叮嘱的两句话吧：“认认真真唱戏、青青白白做人”。这话今天对我们来说，仍有现实意义。中国画家讲究画品和人品的一致性，所谓“画如其人”，“人品不高，画品不了”……本来嘛，画家的作品不管他是有意识还是无意识，画的是否政治性题材，都会表明或者流露出作者的思想、感情、政治态度，会在不同程度的潜移默化中给观众以感染和影响。一个画家如果想让自己的作品感动别人，那他首先要被自己表现的对象所感动，其实，艺术上是说不了假话的，言行应当一致嘛，假装是装不来的。

我们还要重视文艺理论学习。作为一个画家应该有较强的艺术修养，文学、艺术中的各个门类都要接触。特别是要研究点美学，这对以可视形象为特点的造型艺术尤其重要。中国画家讲究“读万卷书行万里路”，这些其实就是进行多方面的修养。宋朝诗人陆游对他儿子说的“汝（你）果欲学诗，功夫在诗外”，也是这个意思。一切知识、修养都会直接或间接影响我们绘画水平的提高。

学习绘画还要学点哲学。哲学是人类认识客观世界的科学总结，也是指导我们学习绘画的有力武器。我建议大家学习毛主席的《实践论》、《矛盾论》。认识客观物象的规律，通过绘画手段，把对象典型、生动、形象地表现出来，给人以教育、感染，这些是极其复杂、艰巨的过程。学懂哲学等于找到了一把宝贵的智慧钥匙，它能使我们心明眼亮，比如：感性与理性关系；如何通过现象认识本质；对立统一规律；由量变到质变等等。这些在作画过程中随时都会碰到，不掌握科学的方法论，这些问题就难以透彻地理解，在五光十色的物象面前，就无法认清它们的本质、特征和它们的运动、变化规律以及它们之间的相互联系，当然也就无法进一步来完美地表现它们了。

俗话说：行家看门道，外行看热闹。门道就是事物的内在规律，热闹就是外在的表面现象。在我们写生作画过程中，观察、分析研究、表现是它的三个环节。人们把观察和分析研究结合起来统称为认识对象，它是最关键的，是第一位的，如何表现对象则是第二位的。一般人在开始学习速写时，往往是考虑如何画，如何用笔，如何画得好看等一类表现对象问题。作为认识方法来说，是本末倒置的，学画要想学得好、学得快，首要的问题是学习认识方法，解决主要矛盾。

我们常常碰见这样的人：画画很卖力，而收效甚微。究其原因，大多数是方法不对头，其中主要又是认识方法不对头，

把主要精力都花到两手瞎忙去了。最糟糕的是学了一套错误的方法，形成坏的审美趣味，养成顽固的恶习，人们叫他们“画油子”。画来画去总是自己原来老一套。青年初学者要特别注意，启蒙阶段是成型阶段，一定要走一条正确的路子。先天不足还可以后天调养，若是先天畸形，后天矫正就非常困难了，有人竟为此留下终身难医的后遗症。

一些画速写的名家，十几二十分钟很随便潦潦几笔就画出一幅很动人的画来。有些人想学人家，只从表面上摹仿，画来画去结果怎么也达不到人家的效果。其实他不知道人家在此以前经过多么艰苦的磨炼啊！从前，有这么一个人，他饿了，买烧饼吃，一连吃了四个都不饱，待到他吃完第五个时，他感到饱了，于是他懊悔地说：“早知道吃第五个能饱，我就不吃前四个了”。这个富有哲理性的故事嘲笑了那些急功近利，急于求成的人。立志成才的青年们，只吃第五个烧饼是饱不了的，希望你们五个烧饼一起吃。

上面主要讲的是方向、方法问题。有了正确的方向、方法，还必须要坚持不懈的顽强的毅力。绘画有很大的技术、技巧成分，要掌握熟练的艺术技巧，必须通过长期的艰苦磨炼和探索。你若决心干好这一行，你就要下决心一辈子吃苦，这是真话。有人说画画的天才有两种：一种是神童式的天才，另一种是努力式的天才。人群中确实存在某人天赋聪明，有较好的适合作画家的素质，但这并不等于就是天才，而只是成为天才的好原料。两种人的成功都是通过勤学苦练取得的，“天才就是勤奋”。我们大家都熟悉的绘画大师齐白石，他十一岁学木匠，白天劳动，晚上画画，画到五十岁才成名。他活了九十四岁（1863—1957），据了解他的人说，在他画画的八十多年中，除了他母亲去世和因病爬不起来一共停了几天外，每天都在画画，八十年如一日。这就是齐白石成名的诀窍。无怪乎某人向齐白石请教如何画好画时，齐家看门的老头说：“你不用

去找他了，你拉上一排子车宣纸（这种车可载重一千斤左右）回家画去就行了。

人说画画把人画傻了，我们这些人有许多这类笑话。记得一九五〇年夏天我们到白洋淀段村去体验生活。大伏天中午，大家正在坑上睡午觉，忽听到快活的房东大嫂在外面大叫：

“我娘哟！这叫干什么呢，呵呵……”。一阵大笑，大家出去一看，原来是李焕民在阳光下晒得满脸通红，满头大汗对着镜子画外光作业

呢！是他那狼狈样子，不大正常的行为引起大嫂迷惑不解的笑声。在大嫂的心目中这人 not 有些痴么？其实，象李焕民这类故事在我们同行中还有很多，想来小青年中也会有的吧？人们叫这些人“画呆子”。可这种事常使我激动不已，这种发奋忘我的精神多么可贵啊！李焕民同志之所以后来在木刻创作上取得突出的成就，难道不就是这种精神起了作用吗。

“会当凌绝顶，一览众山小”。胜利属于勇于攀登高峰的人们。

二、速写特点

速写是美术工作者的基本功之一。每个画画的人都应努力学习它，掌握它。速写又是一种很好的绘画形式。它简单、快速，一支笔，一张纸，随手拿起来就可以画。画二十分钟甚至画五分钟也可以成为一幅速写画。速写表现方法也很灵活，不必面面俱到，用最简洁的线条就可以把最主要方面、最精采部分勾画出来，既生动传神而且有艺术性，可以说速写既是普及形式，又是高级形式。

在美术院校里，速写是一门造型基础课，是配合素描一起进行教学活动的。素描着重基础造型、体面、质感、量感、空间感等，训练科学性、准确性、完整性。作业时间侧重长期的，内容都是不动的。速写着重培养形象敏感，概括提炼，生动性、艺术性等。速写包括的内容，除了直接写生的速写，还包括间接写生的默写和对写生进行提炼加工的想象画。所以画运动中的人，活动的场面，都是速写的拿手好戏。许多美术院校的学生概括提炼能力差，画不好活动中的人，构图创作能力差，这些在不少程度上和不重视画速写有关，和不经常画生活速写有关。现在多数院校都在进行造型基础课改革，我们应当充分认识速写在提高造型能力和培养创作能力中的巨大作用。

学习速写的人，如果有条件，画画素描肯定有好处，两者配合进行可以相辅相成，相得益彰。但一些人画速写常常把画

素描的一套把搬了来，速写画成小型素描。这样做的人，一方面是没有知识，盲目崇拜正规化；另一方面不了解不同画种各有不同的功能、长处和短处，它们是不能互相代替的。舍己之长、用己之短，必然是事倍功半。

由于速写的简单方便容易掌握，最适合自学者学习。它能克服自学者的时间短、条件差、无人教等矛盾。通过看些书，请人指点一下，就可以自己摸索着

画起来了。只要方法对头，经常用好的速写作品和自己画的对照，不走弯路，能够长期坚持不懈，肯定会搞出成绩来的。由于自学者自身就在生活之中，经常画活动的人和场面等速写，所以他们画动态的能力，构图构思能力一般是比较强的。许多人搞起创作来，不比某些经过专门学习的人差。美术界靠画速写帮助自学成才的大有人在。我国著名的速写画家叶浅予就是自学出身的一个。有了较好的速写能力作基础，再进一步学习其他画种时，就容易多了。

毛主席号召文学家、艺术家到工农兵中去，到火热的斗争中去，和工农兵群众打成一片，熟悉他们，热爱他们，用美术手段记录他们的斗争生活，表现他们，为他们服务。长期坚持画生活速写可以养成用可视形象来观察生活反映生活的习惯，

促使画家和人民群众联系。毛主席说人民群众的斗争生活是艺术家们进行创作的唯一源泉。作为一个立志为人民画画的美术工作者来说，我们要非常珍惜这宝贵的源泉，这不单是我们创作素材的源泉，也是我们艺术生命的源泉。

画速写培养造型能力和记录生活的两重任务是不可偏废的。学画速写一开始就画难度很高的生活速写我认为是不够现实的，是难以做到的。这种超越阶段的做法是会走过场、煮夹生饭的。现实的做法应该是开始时学些基础造型知识，可以不必象美术院校那样严格、正规，可以用短期的、慢写的方式进行。待到有一定写生能力时，再逐步过渡到画生活速写。可以通过速写练造型能力。然后再利用造型能力去画生活速写。当然，两者不能截然分开，但任务、阶段一定要明确，象儿童学走路，先学走，后学跑，颠倒了会跌交的。

最后还有两件事也要说在前头：第一是不怕丑。初学画速写时，画得人不象人鬼不象鬼，老是躲在角落里偷偷摸摸地画，这怎么能看得清画得准呢？要从角落里走出来，硬着头皮过“怕”这一关。随他看去，随他说去，脸皮厚点儿，耳朵聋点儿就得了。

第二是长期坚持。这比头一条难得多，因为学画速写需要很长时间才能学得好，而且画生活速写又是画家一辈子的必修课。画一段时间是容易做到的，而长期坚持则不是每个人都能做得到的。这里就考验出你学习目的是否端正，有没有恒心和毅力。火车的快车和慢车在运行中速度是一样的，慢车之所以慢，是因为它老是不断地停了又停。快车之所以快，是因为它很少停。画速写不也是这样子么，三天打鱼两天晒网肯定是画不好的。

三 作画工具

画速写最不讲究条件了，只要有块硬板垫底，随便什么纸、什么笔都可以用来画。或者用钢笔在笔记本上画也行。不过，目前人们用得最多的是木炭笔和新闻纸，也有人用铅笔的。铅笔要用软些的，如4B到6B的。笔心最好削得长些，但不要削成锥形。按我个人习惯，有些可削成扁的，画面积宽的平着画，画细些的侧过来画，画最细的可直起来画；炭精条质地较粗、松软，画大幅速写有很好效果，如果用它画在宣纸上效果尤佳。既可以大笔挥洒，又可以用手指头擦出柔和的色调来；钢笔携带方便，用钢笔要画在硬些、厚些的纸上，如笔记本、素描纸等。钢笔

画画不能改，它有利于我们练习肯定的造型。画法有单线和用网线组成明暗两种画法；另外还有塑料笔、竹笔、毛笔等。各个画法都有它的长处和短处，每个人可以根据自己的习惯、爱好去选择，不能强求一律。不过，作为初学的，应采用易于掌握，能擦能改的，这样对练习有利。

画速写一般地说，用明暗块面和用线条都是可以的。可根据个人喜好而定，根据不同的情况而定。例如画一个小时的头像就可以考虑用明暗画法；如果画三五分钟的动态速写，想用明暗画法就不现实。从人们的实践来看，以线为主，线面结合的画法较多。

四 头像速写

（一）头部造型规律

没有学过画的人在画头像时,大多数是先画个圆圈圈,然后在里面填上眼睛、鼻子、嘴巴;社会上还流行一种画头像的方法,先画个椭圆形,然后用横三停竖五眼的方法来求得画五官的位置。以上两种画法,后一种对初学者有些用处。但两种画法都不够科学,都是平面的、片面的看对象。

学习画画首先要学习立体规律,养成立体认识客观物象的习惯。

1. 立体。客观世界上的物体形象千变万化,但是,归纳起来不外是方体、球体、柱体、锥体。若是再进一步归纳,一切物体都可以用立方体来认识和理解它们。这是因为一切物体都是立体的,立体一般状态是由上、下、左、右、前、后等六面组成的。各种千变万化的形状,薄到一张纸,厚到一座山,都可以用立方体规律来认识它们。

人的头形近似卵形,我们可以把它理解为稍长的立方体,这一认识非常重要。人的五官除了耳朵在左、右两则外,其余都在前面。由于五官特别引人注目,以至常常使人们忽略除了前面以外的五个面。如果我们有了立体观念,在画头形时,尽管不能同时看到所有六个面,但我们头脑中会意识到它们的存

在。我们画的画面效果应该使人感觉到顶、前、侧等的后面，还存在着侧、后、底等面，是个完整的立方体。这样就不会把葫芦（圆的）画成瓢（半圆的）了。

2. 头骨。人们认识具体人时，首先是从头形开始的。比如说某人是瓜子脸，某人是四方脸等等，然后才是五官细节。人的头形基本上就是头骨形。人头的体表除了耳朵、鼻头、咬肌等以外，多数地方肌肉不明显，基本上是头骨外面蒙了一层皮。作为头的大形来讲，五官不是主要的，我们应当把它们看作头形的一部分。我们应该从立方体来理解头骨形，通过额丘、顶盖骨、枕外结节、颧骨、下颌骨等转折点，来认识头骨的形状。特别要理解画准大形、骨骼形的重要意义，它好比房子的骨架，五官好比房子的外表装饰品，房子架好才能谈得到装饰。离开头骨画五官是毫无意义的。

3. 头的差别。研究头形的构成规律可从人们的类型着手。从大的方面看，人的下颌

骨差别最明显——女性小过男性，小孩小过女性。由于男性骨骼粗、皮下脂肪少形成外表棱角清楚，起伏明显。女性则因骨骼细、平，脂肪多，所以外形圆润、平缓。另外胖人瘦人的差别主要是面颊部分（也就是颧骨以下部分）的脂肪多少造成的，人的头皮是既胖不起来也瘦不下去的。

上面举的是自然条件引起的人们的头部形象变化，另外社会生活也会给人们形象以很鲜明特征。同是男人或女人因其阶级出身、工作性质、文化程度、经济地位和职务等方面不同而在生理上、精神气质上、以至装束打扮上都会各不相同，比如战士威武、学生文静、工人粗壮等等。

4. 五官。形象相连，形是基础、是内容，象是外表，二者结合才能构成一个完整的形象。人们形容脸是门脸、门面，它是人头的最明显部位。五官是人们表达思想感情、意向的主要器官，我们要认真研究它们。

①眼睛和眉毛。我们作为立体形来看，眼睛应看成镶在眼框中的半球体，眼缝在眼球的中间偏下，所以上眼皮长，下眼皮短，眼的睁和闭主要是上眼皮的作用。因此，人眼呈鱼形。人眼因人而异，变化极为丰富，形状不同，做表情方式亦不同，不能简单化、概念化。眼睛是和眉毛一起做表情的，怒时立眉横目，笑时扬眉眯眼，要注意它们的配合。另外还要注意视线配合，注视、失神、看近、看远等都和两眼视线方向、宽窄有关。

②鼻子。我们画鼻子时不能画成肉鼻子，要把鼻弓的高度、硬度画出来。人们常用悬胆、蒜头、鹰勾等来形容不同的鼻形。鼻头是软骨，鼻翼两侧有两条肌肉，所以鼻翼会动。由于鼻子居于脸的中间，它的变化对脸的形状变化会产生很大影响。比如说生气时脸拉长了，实际上是鼻翼收缩，眉稍上扬和嘴角下撇。说脸笑圆了，也是由于鼻翼张开在其中起很大作用。

③嘴巴。嘴巴的形状受颌骨的形状控制，大家要从颌骨形

来理解嘴巴形，画嘴巴时不要过分强调嘴裂。人们嘴巴开闭主要是下颌骨的作用，嘴是口轮匝肌组成的，这个环形肌肉非常灵活，所以人的嘴变化多端，嘴裂开时靠两旁肌肉配合牵动。喜悦类表情口角向上拉，痛苦类表情口角向下拉。

④耳朵。一般人的耳朵是不会动的，人作专注听的表情是过头的动作来表现的。大家画它时，注意研究它的形状就行了。

（二）明暗规律

素描和速写都可以用明暗来表现，不过速写重点应放在画结构上，不宜过多地追求色调变化和质感量感，所以我们在这里只介绍一些简明的明暗规律。

光，有了光人才能看得见客观世界。光从一定方向照射到物体上来，物体的各个部分因接触光的角度不同，必然产生受光面（亮面）、侧光面（中间调子，灰面）、背光面（暗面）。人们之所以能看到物体形状，就是通过形的各部分明暗变化显示出来的。

形从绝对意义上说没有哪处是完全平的，人头、人体更是如此。组成形体的各个块面没有两块是相同的，因之没有两块颜色是相同的。要从这一原理去理解形和色的变化。我们找形重点应放在带方向性的面的关系上，找色重点应找黑、白、灰三大色域的关系上。一般初学者多是顾小不顾大，注意局部而忽略整体。大家要知道，形的立体和色彩丰富，只能在保持大关系、大变化的基础上才能做到。否则画的愈多就愈平、愈花。明暗交界线是色调变化关键所在，一般也是形的转折位置，画准它对立体感、色调鲜明极有影响。一定要注意保持明暗分明。在生活中人们把混淆黑白和颠倒是非同等起来看待，但遗憾的是，许多初学者却经常犯这种错误。

受光影响和受大气影响，距光源最近的地方受光处最亮，背光处最暗。形体近的清晰（形清楚，黑白分明），远的模

糊（形模糊，色灰）。

最后我提醒大家，画明暗为的表现对象。盲目地抄袭对象明暗是不对的。形的突出处，处在光直射的地位看不出来，可以强调它，有意识地画出来，如果某些明暗破坏了形，也可以把明暗作某些改变。总之，我们要明确：光线是表现形体的条件，准确地塑造物象才是目的。

（三）线条用法

画速写多数是用线条来画的。用线造型是我国绘画的传统。中国画讲“骨法用笔”。“所谓骨法用笔”就是运用线条表现物象结构。线是人们对物象形体的概括、归纳。用它可以突出对象主要方面，突出最精采部分。它讲表现，而不是把所有细节如实照抄。

①要根据内容用线。从

