

完美教学系列丛书

从入门到高手
From Student to Master

新思维 临摹

NEW THINKING

Base of Modelling
Line and Plane in Sketch

林广远 曹知明 著

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

造型基础 速写线面表现

编者的话

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。这种独立形式的确定，是欧洲18世纪以后的事情，在这之前，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的时间的短暂，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绘对象，画者在没有充足时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方法去表现，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。对于绘画创造者来说，速写是感受生活，并记录下感受的方式，速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练到造型创作的必然途径，也是培养把握和刻画人物的基本能力的重要课程。

对于美术专业初学者来说，速写是一门重要的基础训练课程，它的作用在于培养绘画艺术的学习者敏锐的观察能力和对物象的感受与认识能力，以及迅速捕捉形象的表现技能，更为重要的是，通过速写的表现可以相对准确地了解和提高绘画素质。在美术高考科目不断改革完善地前提下，始终把速写当成必考科目，其根本原因是速写在衡量学生艺术素质方面有着不可替代的重要作用。“速”是指速度，通常可以理解成时间短，画得快，但速写的快慢是相对的，一张速写可能在一分钟内完成，也可以在一两个小时甚至更长的时间内完成。因此，所谓“速”，实际上是指以客观对象为依据，在较短的时间内，用较快速度，通过对客观事物敏锐的观察和分析，用画笔扼要概括地表现物象的一种艺术形式。就具体的表现方法来说，它是相对于对物象进行精细入微、长时间深入刻画的绘画形式而言的，但实际上在造型艺术的范畴里，速写与其他绘画形式不同，很难以时间长短来评定它的好坏。因此，对速写的认识，不能简单地理解为只求速度，速写时间的长短、速度的快慢，要根据具体对象的不同情况和作者不同的艺术追求而定，而对速写形式的判定，更注重的往往是表现形式是否简约概括、是否准确生动。“写”则指写生，同时也是对表现目的的要求。“写”既是记录和表现作者对描述对象的客观认识和感受的一种方法，又是表现客观物象本质的一种形式，也是对表现方法的制约和具体限定。在相对短的时间里，速“写”要求对物象的表现要概括、简练、肯定，既形神兼备又不拘泥于小节，时间短促又从容不迫，方法简约但意味深长。因此，只有“写”才能最充分地记录作者对客观物象的真实感受，也最能体现出作者的写生功底与艺术修养。

初学者可以先用长线“虚勾”大动态，用松动大胆的笔触画出整体外形的剪影，而后再由局部的一点出发，用“实勾”推进画法。双眼要在写生对象的边缘上穷追不舍、一气呵成。长线虚勾作为第一步，是整体把握控制全局的参照。

速写的特点是考试时间短，所占的分值大，所以很多学生希望能够在速写方面有所收获。所有的考生自然不会忽视写生训练，有的甚至只把写生作为速写训练的最佳方法，这种想法显然是不对的，我们在日常的美术教学中应该怎样进行速写训练呢？我认为要注意以下几个方面：（一）多临摹、多默写，初画速写时，除了要进行一定的写生练习外，还应该花较大的精力和时间进行临摹训练，我认为临摹是学生获得基础性表现技法的最佳途径。学生临摹比较优秀的速写作品，可以很直观地理解那些作画者对画面的处理方式，线的组织、形与画面的处理方法，有利于学生速写技能的快速提高。学生有了一定的认识能力与表现技法之后，再进行相同动态的默写，在默写的过程中，学生可以更好地回顾自己已画的作品，查找错位与疏漏之处，分析原因，加深理解。

（二）多作“慢写”练习，有的学生以为速写就是要快速，就是用笔潇洒，几根线条就行，这是非常片面的理解，要画好速写，一定要学会理解人物的结

构、线条的疏密关系、画面的节奏和衣纹的取舍。要培养这种能力，必须要进行慢写训练，练习多了才能快起来，否则，就会显得浮躁、潦草。慢写是画好速写的关键，速写也需要慢写来提高，二者相辅相成。

具备了对人物静止动态深入研究的基础和扎实的造型能力后，人物速写的表现则可以过渡到快，由慢写变成真正的速写，人物动态的表现范围也由单一的静止动态扩展到运动动态。这个快的练习，重点在于提高学习者观察力的敏锐程度和迅速捕捉对象动态的能力，表现技法也在慢的基础上更加注重概括和夸张，工具种类的使用也可多一些，以激发作画兴趣。经过这样一个时期的训练，速写练习则可以由课堂走向生活，从而不仅快慢随意，而且速写的目的和用意也将由基础训练扩展到艺术创作的领域，人物动态速写的训练过程也不是一成不变的。学习阶段充满坎坷，由慢至快、由快至慢、由简至繁地反复交替，反而像量体裁衣一样有助于技巧上的一次次飞跃，特别是在单元与单元之间穿插其他绘画技能课程的练习，所掌握的各种表现技能会对速写的认识有所提高，会自然而然地融汇到新单元的人物写生训练中。认识上不断地发展和提高，会使学习者有豁然开朗之感，这就是绘画训练中常说的“顿悟”，由“顿悟”不断地激发学习者强烈的作画兴趣，于是，另一个飞跃阶段也就要开始了。

人物速写写生练习能加强我们的认识，默写练习可提炼我们的记忆能力，临摹练习则能提高我们的鉴赏能力，所以，大家在速写练习时，一定要相互交错训练，不可偏废。

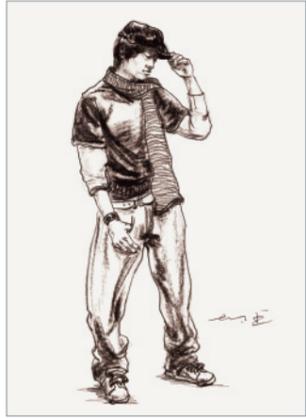
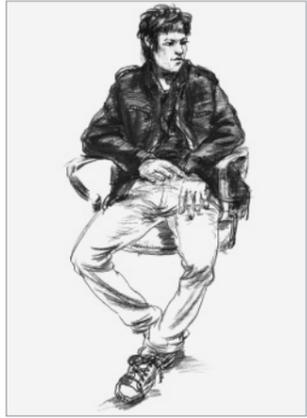
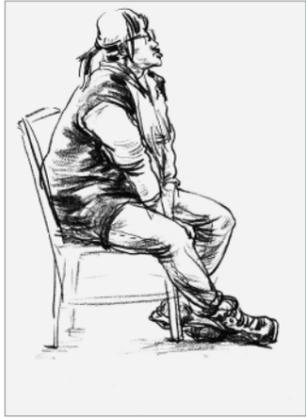
经验证明临摹好画、学习前人是最快、最有效的方法。用功多画当然重要，但更为重要的是，要有一个正确的训练方法，然后再去用功，这样才是有效的。如果方法不对的话，用功太多等于在错误的路上越走越远，非但不会进步，反而会养成难改的坏习惯。速写的基本练习要从人体比例的准确度抓起，临摹则是最有效提高的过程，因为从好的速写作品中可以总结妙笔之处并加以运用和拓展，可以从中找出自己的缺点加以改正。有些基础不好的同学，可以通过临摹好的作品来填充绘画技法的缺陷，在考试当中分数也会因此得到一定的提高。

速写考试主要通过对人物动态的速写考试，测定考生在短时间内对比例、结构、动态的敏锐的观察、分析能力和表现能力。速写人物场景、默写人物动态、多人物速写组合已成了年年高考速写考试的主要考查方向，考试中考生切记要仔细观察人物的动态，抓住人体结构的转折点，这样概括处理的动态才能生动、到位。准确地把握比例也是作画中不可缺少的主观意识，要认真观察模特，不能只顾动态不顾比例。

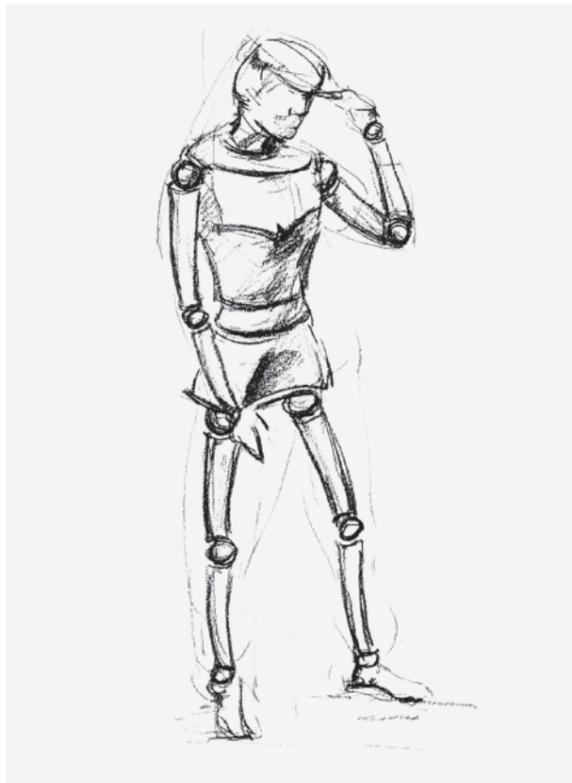
本书主要讲的是线面结合的表现方法，以人物写生为主，这种手法的速写是以线带面来表现人物形体，较之以纯线条来表现人物的手法，它有明暗的变化，形态有一定的体积感和厚重感，视觉冲击力明显，比较适合表现有体量感的物象或画面需要突出的形体。因为有强弱虚实的变化，画面的形态呈丰富多变的样式，尤其在空间感上有较大的优势。本书在指导思想突出知识的系统性和技法的实用性，条理清楚、图文并茂、易于理解、有大量典型范例和步骤图，希望这本书的出版会对广大美术考生提供帮助，有所借鉴。

2008年6月于北京

速写/线面表现——戴鸭舌帽站立男青年的绘画步骤解析

1. 深入了解模特的动态结构，分析姿势的各个受力点，并勾画出整体动态趋势。

2. 从头开始进行第一步的勾勒，线条要简练、准确。

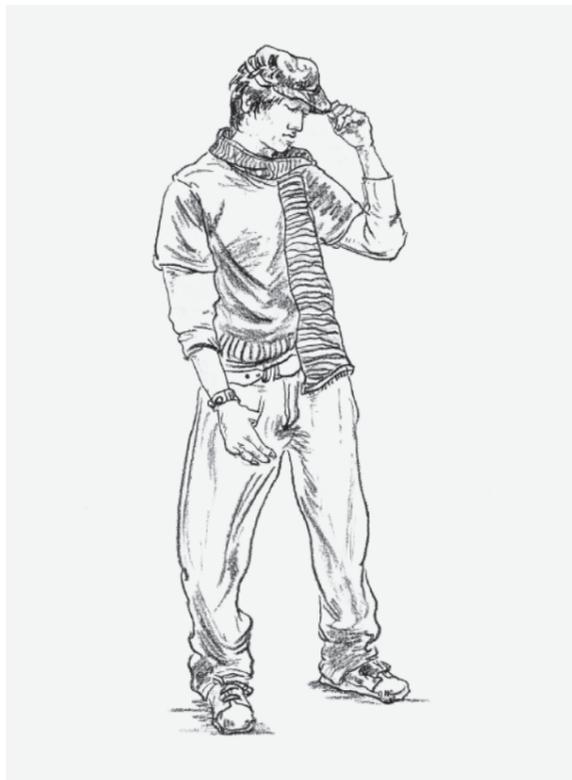
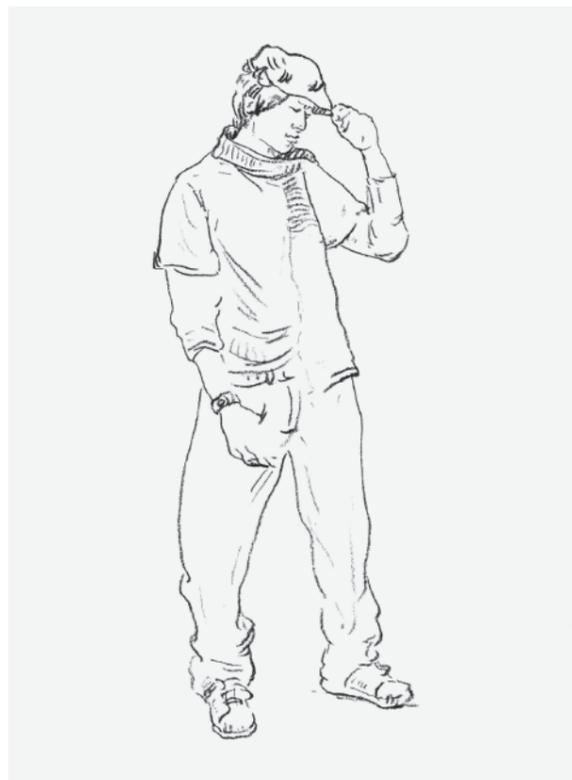
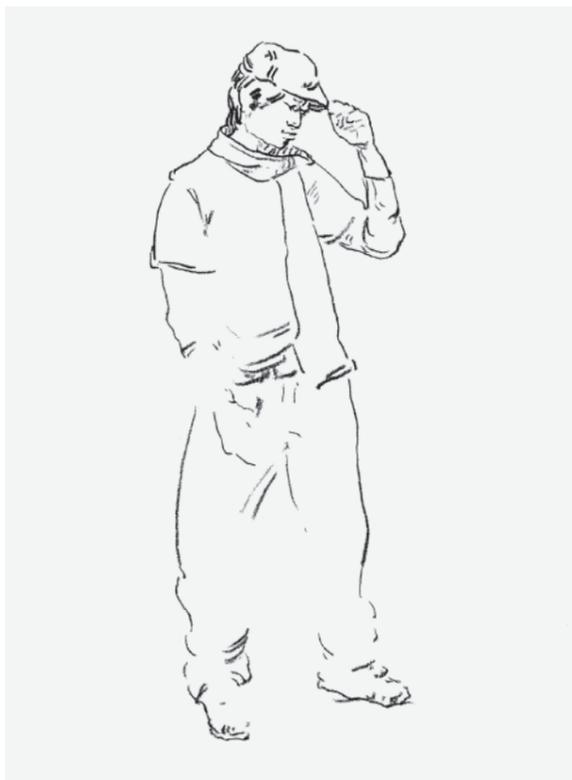
3. 衡量各个部分的位置关系，注意线条的轻重、虚实，观察动态的准确程度。

4. 基本确立好各部分结构，达到比例、形态准确，注意透视所产生的空间感的准确。

5. 进行进一步的深入，五官及手、脚刻画仔细，细节用概括而流畅的线条进行刻画。

6. 再从细节入手，抓住主线条和复线条的松、紧排列关系。

7. 细节部分绘制完毕后，从整体开始再进行调整，加强黑白对比和小细节的刻画，比如：脸部结构、指关节、鞋带等，加强细节的虚实对比。

教师点评

画面整体感很强，人物动态稳定、饱满且细节丰富，左手微扶帽檐的动态把握准确、到位，右手插兜的动态一气呵成，轮廓线清晰有力，衣纹的穿插处理自然、生动，侧锋横扫的线条放松、明确，整体的调子比较飘逸，给人感觉很放松。

速写/线面表现——弯腰搬凳子的男青年的绘画步骤解析

1. 此画要注意右脚的透视、手与背的前后关系和低头时脖子和头的扭动关系。

2. 进一步观察、勾勒各部分的位置关系，注意头部和身体的比例关系。

3. 流畅地勾画出大的动态，线条肯定、比例准确。要注意右腿大、小腿之间的转折关系。

4. 勾出椅子的形状，添加一些控制体态的虚线，要注意右脚的比例大小，因为在画面中右脚的透视位置比左脚靠前。

5. 精确地概括背景，加一些虚的结构线，找出头发的结构和腿部的转折点。

6. 加强形体中重点部分的刻画，如：头发是画面中的重色，拉开黑白灰，结构线要肯定。

7. 可以用手均匀地抹出灰调部分，用手抹出来的色调的优点是细腻而自然，从而增加画面的层次感，头发的黑、腿部的灰以及身上的白互相衬托，巩固整体动态的结构线。

二〇〇八年一月八日写于北京先锋画室
曹吉生

教师点评

本幅作品以线为主，作者用线十分肯定，结构把握准确，弯腰俯首的动态自然，形体转折有力度，表现出作者观察细心，人物的头发处理生动，简约的几笔就把头发的柔顺与层次感表现出来了，线的疏密安排得当，成功地加强了画面层次感。

速写/线面表现——仰头、双腿交叉坐姿女青年的绘画步骤解析

1. 这是一幅坐姿人物，注意模特的动态，头部的特点是有仰视的感觉，因此下巴和衣领的距离要注意把握，受力点有双臂、肩部等。

2. 用简洁、肯定的线条勾画出大动势，特别是背部的动态线一定要肯定，腿部动态结构要注意的是转折线的准确性。

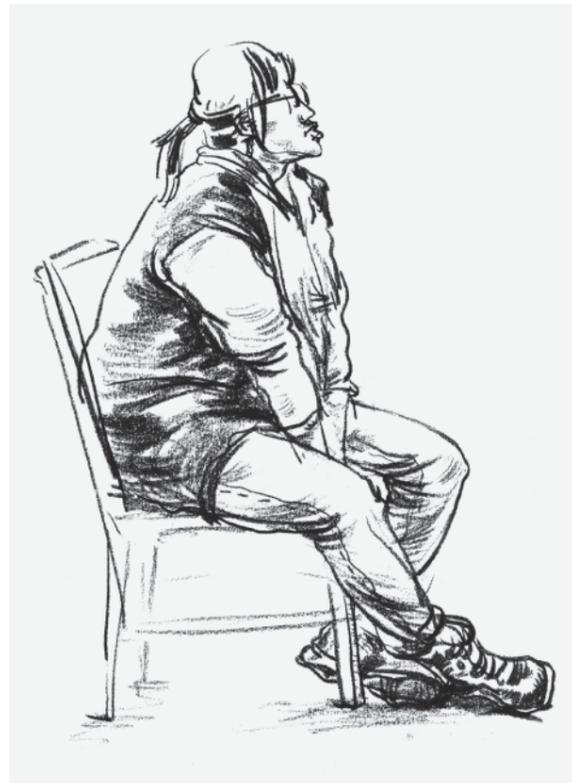
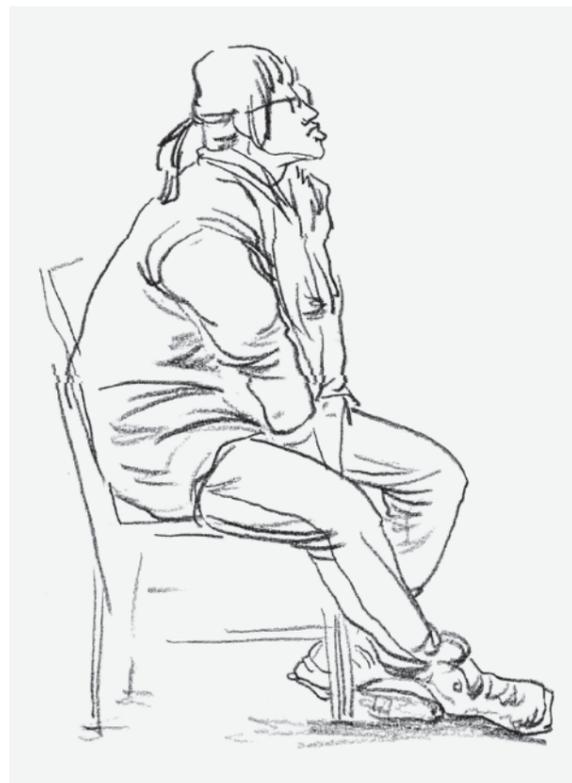
3. 进一步观察动态特点，两脚排列基本是纵向成一条直线，找准位置把五官和眼镜画出。

4. 保证形态准确的基础上再进一步刻画细节，特别要注重突出模特的细节特征，如：上翘的嘴唇、马尾辫和衣纹的特殊形态。

5. 用一些虚线来丰富画面效果，可以更形象地表现出细节的特点，裤缝线可以丰富些。

6. 增加黑白对比，清晰地表现出明暗交界线，脸部、椅子的结构可通过明暗来表现。

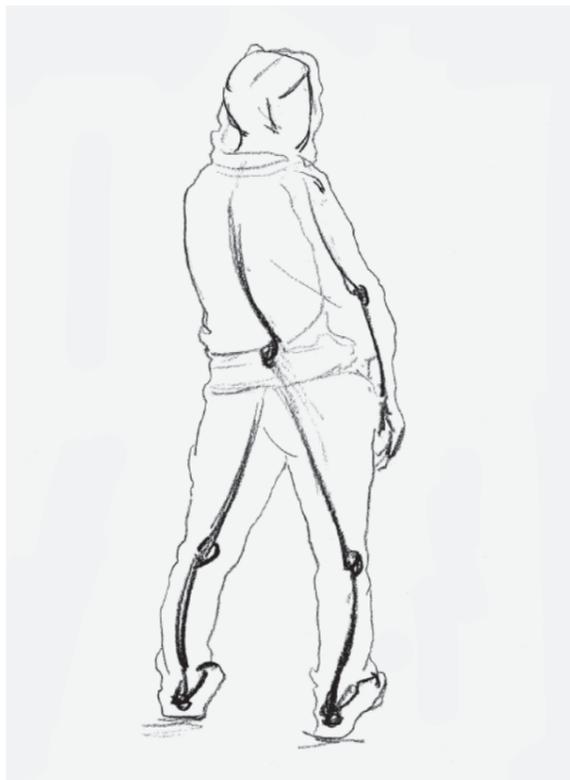
7. 擦掉多余的辅助线，强化衣服、手和裤子的质感对比。画面着重突出一种体量感。五官、鞋子的刻画要仔细一点，抓住整体画面的特点。

教师点评

本幅作品的技法娴熟，流畅的线条时紧时松，运用自如，轻松、准确地勾勒出模特大的动态特点，虚实控制恰到好处，头发的处理层次分明，用露白的方式与阴影处产生对比，加强了空间感。整体结构放松、大气，明暗恰当，纯熟的技法让人佩服。

1. 这是一幅背影动态的作品，分析好各个受力点，抓住大的动态比例，分析四肢的位置关系。

2. 确定各部分的具体位置，仔细观察模特的特点，用准确的大线条进行勾画概括。

3. 进行进一步的形体勾勒，确定肩线、中背线、大腿、小腿等重要结构线，注意要有虚实变化。

4. 勾画出手和臀部的结构，肯定腰部、腿部线条的走势关系和空间关系。

5. 在此基础上加强一下虚实和松紧的对比，把画面中的线条进行整体分析，加以修改。

6. 用复线分出明暗对比，注意头发的轻重，加强肩、背、腿的紧实感，画出裤线的细节来丰富画面，把线条进行整体化处理。

7. 加强整体明暗对比，去除多余的线条，画出上衣的松弛感和牛仔裤的紧实感，可以丰富画面的质感，注意裤兜、头发等细节的刻画。

教师点评

这幅作品的动态很有力度，通过对头、颈、肩、脊柱、胯骨等几条动势线的刻画可以看出作者对形态的把握还是相当准确的。对衣纹的处理比较简练，只是选用调子概括了明暗关系，但不乏生动，头发的刻画飘逸有动势，且明暗对比强烈。

速写/线面表现——翘着腿儿的老大爷的绘画步骤解析

1. 模特的形象富有特点，坐姿生动，表情自然、亲切，观察要仔细，考虑到人物在画面中的位置。

2. 确定各个部分的主要特征，分析、营造空间感的元素排列，比如两脚的空间位置关系。

3. 从头部开始进行刻画，注意抓住模特的形象特点，不能改变基本位置动态。

4. 整个画面勾画完成后，要注重细节，如五官的特点、手的位置形态和两脚的前后关系。

5. 增加一些虚线来丰富画面，加强了画面中的虚实对比和空间对比，衣领、胳膊、腿部的线都要进一步观察并加以确定。

6. 找准明暗位置，通过明暗对比来加强立体感，总体效果的营造过程要以整体性为基础。

7. 进一步加强对比，强调细节线条的刻画，整体感要统一，可以把模特的神态特征进一步夸张，大动态的线条运用要保证流畅，画面干净利落。

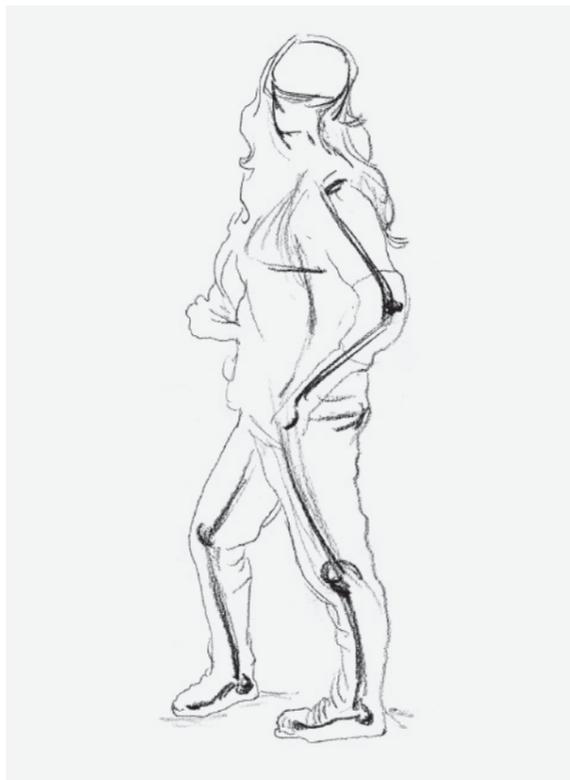

教师点评

运用线条熟练、肯定，调子大胆、明确是这幅速写的特点，老人在强光下翘腿而坐，面部的笔触简洁、概括，表情自然，整个动势舒服准确，人体结构塑造结实，特别是胸和胳膊的色调大气、放松，气势很强，显示了作者很强的画面把握能力。

速写/线面表现——侧身站立的女青年的绘画步骤解析

1. 该模特的动态生动，放松地勾画出动态严谨的整体形态，抓准受力点。

2. 用准确、概括的线条语言，简练地概括出清晰、舒服的人物动态结构。

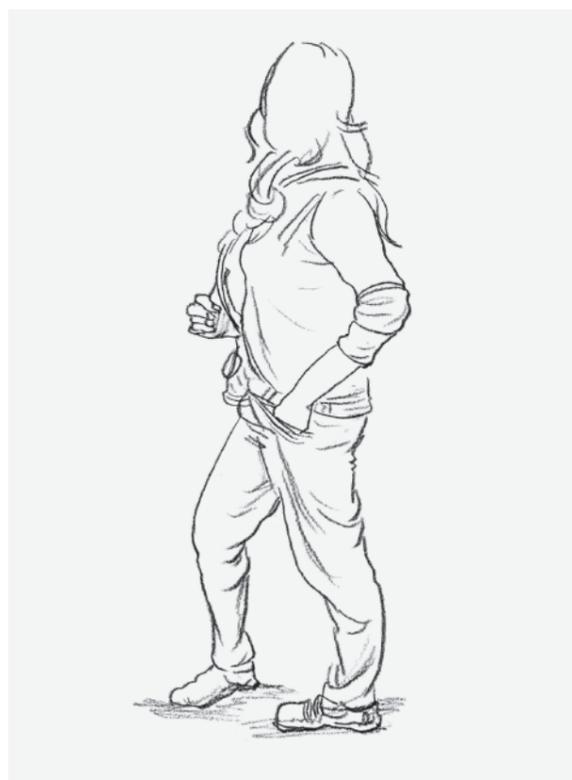
3. 进一步深入形体的勾画，注意头与肩等重要位置关系的把握。

4. 确定大的形态，做到比例恰当、动态生动，着重表现出形体结构的准确、清晰。

5. 在此基础上进入细节的观察与刻画，丰富线条变化，抓住头发线条的走势，以及衣纹线条丰富随意的特点。

6. 分析观察各部分的明暗交界线，思考大的明暗对比在画面中的效果，再进行上色，用线条来丰富画面。

7. 以画面整体效果为出发点，重新进行画面的调整，加强整体黑白灰对比，整个画面要有力量感，并且着重调整线、面的对比和前后空间的对比。

教师点评

作品结构严谨，在动态准确的基础上，用线松动，有轻重缓急，动态把握夸张有力，头、颈、肩、腰、腿形成一个有力的“弓”字形。对腰部衣纹的处理，很好地表达出了扭转的动态，腿部紧绷有力，体现出双腿的力量感。

速写/线面表现——双手撑木棍的中年男子的绘画步骤解析

1. 该模特的受力点主要是腿部，头部略有前倾，要注意两手的位置关系。

2. 勾画出五官的形象、位置、眼睛的俯视形态，腿部和胳膊的线条要肯定、准确。

3. 进一步确定五官、手、脚的形状及位置关系，棍子的形态反映出手在一条直线上。

4. 找出一些辅线来使画面丰富，包的形状、位置也可以确定下来。

5. 找出明暗交界线和阴影的位置。注意前后两腿的明暗对比关系，色调运用轻松。

6. 拉大黑白对比，加强线条的粗细对比和空间感，五官位置确定下来，加强整幅画面的完整性，使黑白灰明确。

7. 增加一些细节，提出高光来丰富画面的立体效果，反映深色质感的地方颜色要加重，受光的地方也要提亮，营造出更立体的空间感和光感。

教师点评

该幅作品并没有在线条上咬文嚼字，作者用线松弛有度、概括简练，把大部分的精力放在了形体的塑造上，调子的细致处理很好地区分开各形体间的关系，道具的加入配合了这一动势，使整个画面色调稳重，体量感强烈。