

孙营 吴磊 著

速慢写 线描 · 师范美术高考必读

速慢写 线描

山东美术出版社

速慢写 线描

师范美术高考必读

孙营 吴磊 著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速慢写线描 / 孙营, 吴磊著. — 济南: 山东美术出版社, 2002.12

(师范美术高考必读)

ISBN 7-5330-1685-8

I. 速... II. ①孙...②吴... III. 速写—技法 (美术)
—师范大学—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 089953 号

出 版 山 东 美 术 出 版 社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行 山 东 美 术 出 版 社 发 行 部

济南市民生大街 43 号 3 楼 (邮编: 250001)

制版印刷 山 东 新 华 印 刷 厂 临 沂 厂 印 制

开 本 787 × 1092 毫米 8 开 11 印张

版 次 2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1—3000

定 价 19.00 元

前言

线条是绘画当中最主要的绘画语言之一，在某种意义上说，线条是绘画的生命源泉之一。不管是油画还是国画，也不管是雕塑还是设计，在技法表现上都离不开线条。尤其是线描和速写，可以说就是线条的艺术。

在某些人的概念当中，好像线描是属于中国绘画特有的一门艺术，而速写则是西画当中的一门艺术门类，这两者之间好像没有什么关联之处。其实，首先，二者都是以各种不同感觉的线条来表现绘画形象；其次，在西方很早就有和中国的线描一样的表现形式，比如古希腊的线刻瓶画以及许多教堂当中的绘画，都是以线描的形式来表现形象。而中国绘画当中的写意画，在某种绘画观念上几乎就是西画当中的速写。许多西方绘画大师到了自己的艺术成熟期都醉心于线条艺术的研究和创作，比如毕加索、马蒂斯、莫蒂里阿尼等，晚年都有很多以线条为主的绘画创作。

线描、速写、慢写和素描在根源上是一致的，都以训练画家的造型能力和观察能力为主要目的。它们之间除了表现手法或是所用工具略有不同之外，其余的许多理论和技法都是通用的。学好线描和速慢写对于一个美术工作者来说是重要的，也是必需的，而且它们还是一个美术初学者必修的基础课。同时，线描和速写也是独具魅力的独立的艺术门类。

速慢写作为独立的艺术门类，可能远远不如素描那样的深入细致，也可能远远不如色彩写生那样的丰富多彩。但是它那寥寥几笔的独到艺术魅力和在绘画当中不可替代的重要作用，却使得速慢写越来越受到美术工作者和美术初学者的重视与偏爱。线描也是这样，线描虽然没有绚丽的色彩装饰和真实具体的光影空间，却以其独特的线条魅力和特有的表现形式形成了自身特有的美感。

线描和速慢写不单纯是独具魅力的艺术门类，而且还是美术专业人员在学习过程当中不可或缺的基础课，是画家展现绘画实力、提高造型能力和观察能力的一种必要的训练手

法和过程。初学者通过对速慢写的大量训练，通过对人体结构和解剖的研究和理解，学习表现从静止的到活动的不断变化的各种物体的能力，提高自己的美术技法，丰富自己对美的感受和理解。而大量的线描训练则可以使画家对线条艺术的理解再提高一个层次。线描和速慢写的表现技法多种多样，艺术理论也很多，但是目的和要求却是相对统一的，那就是要求画家在规定时间内尽可能准确、简练地表现丰富的画面形象。画家可以根据自己的不同习惯和对速慢写的理解，运用不同的表现手法，或者用线、或者用调子、或者把线和调子结合到一起使用，合理运用点、线、面及各种绘画语言，充分组织画面的疏密关系和穿插关系，强调重点，弱化非重点，使得画面的艺术性和审美性得到很好的统一。线描的表现手法虽然相对单一，中国古代画家却赋予了各种不同形式的线条以共同的生命力。在中国古代，不同面貌的线描形式和方法有“十八描”之说，这些不同感觉的线条可以充分地表现绘画形象的特点和画家的不同情绪。

线描和速慢写是画家日常收集创作素材行之有效的方法之一。虽然现在的照相机对于创作素材的记录有很大的帮助，但是照相机永远不可能完全取代线描和速慢写。因为线描和速慢写不仅仅是对具体形象的记录和表现，同时还是画家对所表现对象的理解和现场感受的记录。这种对画面形象的理解和感受是任何照相机都无法取代的，而这种理解和感受对于一个画家或是一幅画来说是极其重要的。这必须通过大量的速慢写训练来获得，单纯靠照相机的记录是无法做到的。

在近几年的高校美术教育和美术招生当中，线描和速慢写越来越受到重视。在历年的美术高考当中所占分数比例越来越高，而速慢写几乎是所有的艺术院校在美术招生当中的必考科目。学好线描和速慢写对于一个画家或是初学者同等重要，它们会让你更快地到达你所向往的艺术殿堂。

吴磊
2003年1月

目 录

前言	
序	1
速慢写	2
一、速写工具及表现形式	2
二、速写的技法训练	3
三、人物动态速写	4
四、人物慢写	17
五、速慢写作品欣赏	25
六、速慢写试卷分析	47
线描	53
一、线描的定义和特点	53
二、线描的分类	53
三、人物线描的绘画要求	53
四、造型在线描当中的重要性	53
五、衣纹的来源和处理方法（统一和丰富）	54
六、线描的表现方法	56
七、人物线描的作画步骤	59
八、人物线描绘画工具介绍	64
九、线描范画作品	65
十、线描试卷分析	79

序

速写是学习绘画艺术必须经过长期锻炼和努力掌握的一个重要基本功，它可以培养敏锐的观察能力和艺术概括能力。速写和素描的关系十分密切。同是用单色来表现对象，而它们的观察方法是一致的，表现方法也有许多共同点。但它们又各有不同的条件和要求，素描要有较充裕的时间，对象一般是静止的，因此可以细致从容地观察、研究对象的形体结构和精神状态，并反复修正。速写的对象往往动作不定，有的则转眼即逝，也有的直接从生活中取材，作者要善于捕捉对象的主要特征，迅速而简练地描绘下来。速写与素描两者之间很难有一个明确界限，两者各有长处，各有特点，相辅相成，相得益彰。学好速写与素描，一是为以后的绘画学习打下良好的基础，二是在美术高考中能取得好的成绩。

这本书针对性较强，是根据历年美术高考中，速慢写及线描考试内容训练的。有些范画便是历年考试的内容及对象。我们相信，经过系统、正规的方法训练，能使广大热爱美术的学生在美术高考中取得好成绩，同时也为自己的艺术道路打下坚实的基础。

作者
2003年1月

速慢写

孙 营

一、速写工具及表现形式

速写是在短时间内用简练概括的表现手法,描绘出物象的主要形象特征的一种绘画形式。这种在短暂的时间内所画的速写,具有高度概括、简练、个性鲜明的特点。

速写从工具运用上有铅笔、炭笔、炭精棒、毛笔、钢笔及彩色笔等,只要能在短时间内用简练的方法扼要地画出对象的形体、动态和神态的绘画工具都可以使用。从表现形式上看又可分为线条速写、明暗速写及线面结合的速写。题材上更是多种多样,如人物、风景、动物及色彩等。但是作为基本功的训练主要是以人物为主。

1. 工具:

任何画种的特点都与其工具材料有密切的关系,要想作好画必须掌握各种绘画工具的性能,并善于运用这些工具,做到得心应手。

①笔。笔的种类繁多,归纳起来大致有以下几种:

铅笔——在速写中运用比较多的工具。有软硬之分,画出的线条有粗细、浓淡变化,也可组成明暗调子表现对象。铅笔以4B、5B、6B较适合。

炭笔——色浓黑。有软硬之分,线条也富有变化。调子可画的黑白强烈,但不易修改,易留下笔迹。

木炭条——笔迹变化丰富,调子柔和,较适合线、面结合的形式,但容易掉色,需画后喷上固定液,防止弄脏画面。

钢笔——画出的线条挺拔有力,并富有弹性,调子的变化是靠线条的排列组织叠加而成,画面效果细致深入。

还有许多工具就不一一介绍了。作为基本功的训练一般多使用铅笔、炭笔等,掌握起来比较容易。

②纸。画纸的种类很多,一般都可以用来画速写,但不同的纸张,运用不同的工具效果也不大一样。常用的纸张有:

素描纸——其质地结实,表面不光滑。画铅笔、炭笔钢笔速写效果均好。

白报纸——又称新闻纸。纸稍薄而软,用炭笔最好。一般使用画时间很短的动态速写。

卡纸——质硬,正面白而光滑,反面灰而涩,白面画钢笔速写较佳,灰面画炭笔或结合白色粉笔效果更好。

另外画速写也可使用速写本,商店一般有售,一般不宜太大,便于随身携带,随拿就画,非常方便。其它还有一些辅助工具,像纸卷(用于擦明暗,表现形体结构及质感)、橡皮、铅笔刀等。

2. 速写的表现形式

速写有多种多样的表现形式,可根据

图1

喜好对象、时间、要求选择运用,如果作为创作素材积累的手段,形式就更多样化了。但作为一种基本功的训练,归纳起有以下3种表现形式。

(1)以线条为主的速写(图1)。速写最常用的表现手法是线条。线条最富有生命力,它本身变化无穷,有长短、粗细、顿挫、浓淡、刚柔、曲直、虚实、节奏等。不同的线条可反映出不同的形体结构、形象特点、质感等。

以线条为主的速写,特点是形体结构鲜明,画面简洁明快。画时一定要从形体的内在结构去观察,抓住形体的本质特征,用精练的线条勾画出物体的主要结构和形体透视变化。并通过用线的轻重缓急、抑扬顿挫,充分体现物体形象特征。下面介绍一下用线画的一般知识:

①画面的主要部位,前面的部位和外形明确的部位适用浓的、实的、粗的线条表达;而次要的部位、后面的部位以及外形松散的部位适用淡的、虚的、细的线条表达。

②如果主体结构较复杂,需用密线时,则宾体宜用疏线衬托;相反,如主体比较单纯,需用疏线表达时,则宾体宜用密线衬托。

③质地硬和外形明确的对象宜用刚线、实线表达,质软和外形松散的对象宜用柔线、虚线表达。

④要表现对象的主体感,画轮廓时必须注意线条与线条之间的穿插和透视关系。要将对象表现得有整体感,画线条应从整体着眼,防止只注意对象细部的变化。

(2)以明暗调子为主的速写(图2)。任何一种物体都是由许多体面构成的,受光

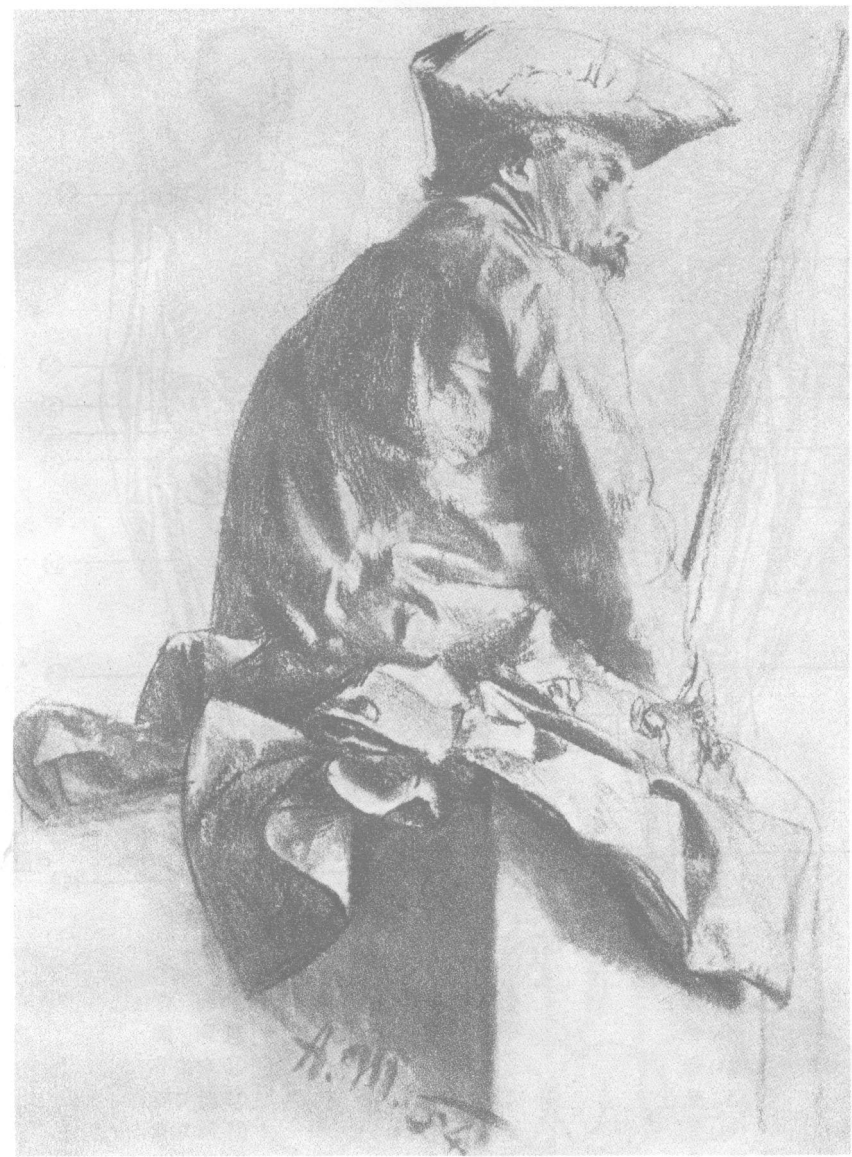

图2

图3

后形成不同的明暗面。明暗调子速写是运用明暗调子变化的视觉效果来表现物体的形体结构和形象特征,表现方法类似素描。明暗调子变化规律是块面速写的重要因素,适用于立体地表现光照下物象的形体结构,长处是容易表现得强烈、丰富,有较强的视觉效果。运用时要注意:

①从体面出发,强调明暗的对比效果。明暗速写要从物象体面出发,抓住受光和背光两个主要部分的调子对比关系,注意明暗交界线,并适当减弱中间层次,强调黑白对比,使画面效果黑白层次分明,对比强烈。

②运用物体固有色的对比关系处理好画面的黑白效果。由于各种物体的固有色不同,黑、白、灰有变化,利用这种调子变化表现物象形体特征和画面的韵律感。

③比较常用的3种明暗表现方法。用密集的线条表现,可以画得准确、深入,但花费时间要长一些;用深擦块面表现,可以画得较快;用密集的线条和块面相结合表现,能兼以上两者之长。

(3)线条与明暗结合的速写(图3)。在实际作画中,无论是单纯用线、或用明暗都有一定的局限性。而线条与明暗结合的形式能较好地发挥速写的特点,它比单用线条或明暗画较为丰富、有变化,适用的范围也较广,因此把速写作为基本功训练时多

用这种画法。在画时除应注意线条与明暗画法的一些规律外,还应注意以下几点:

①必须适当减弱由光而引起的明暗变化,强调明暗表现物体本身的结构形体关系。

②运用线条画轮廓,用明暗体面表现结构形体。

③注意物体本身的固有色对比,可使画面生动活泼、变化丰富。

二、速写的技法训练

速写可作为基本功训练的途径也可作为创作素材积累的手段。为达到一定训练目的所进行的训练性习作速写,是在学习绘画过程中重要的一个环节,同素描一样,两者都是造型艺术中的基本功。

速写训练主要是锻炼、提高对物象敏锐的观察力和迅速捕捉形象的能力。由于速写对象往往动作不定,有的则转眼即逝,画者要善于捕捉对象的主要特征,迅速而简练地描绘下来,有形有神、形神兼备。因此,速写在造型基础训练中起着非常重要的作用。

速写要有正确的方法:

1. 观察方法

观察是认识和理解对象的过程,有了正确的观察方法,才能正确地表现对象。整体观察的方法是造型艺术必须遵循的基本规律,作为基础训练的素描,速写更应如

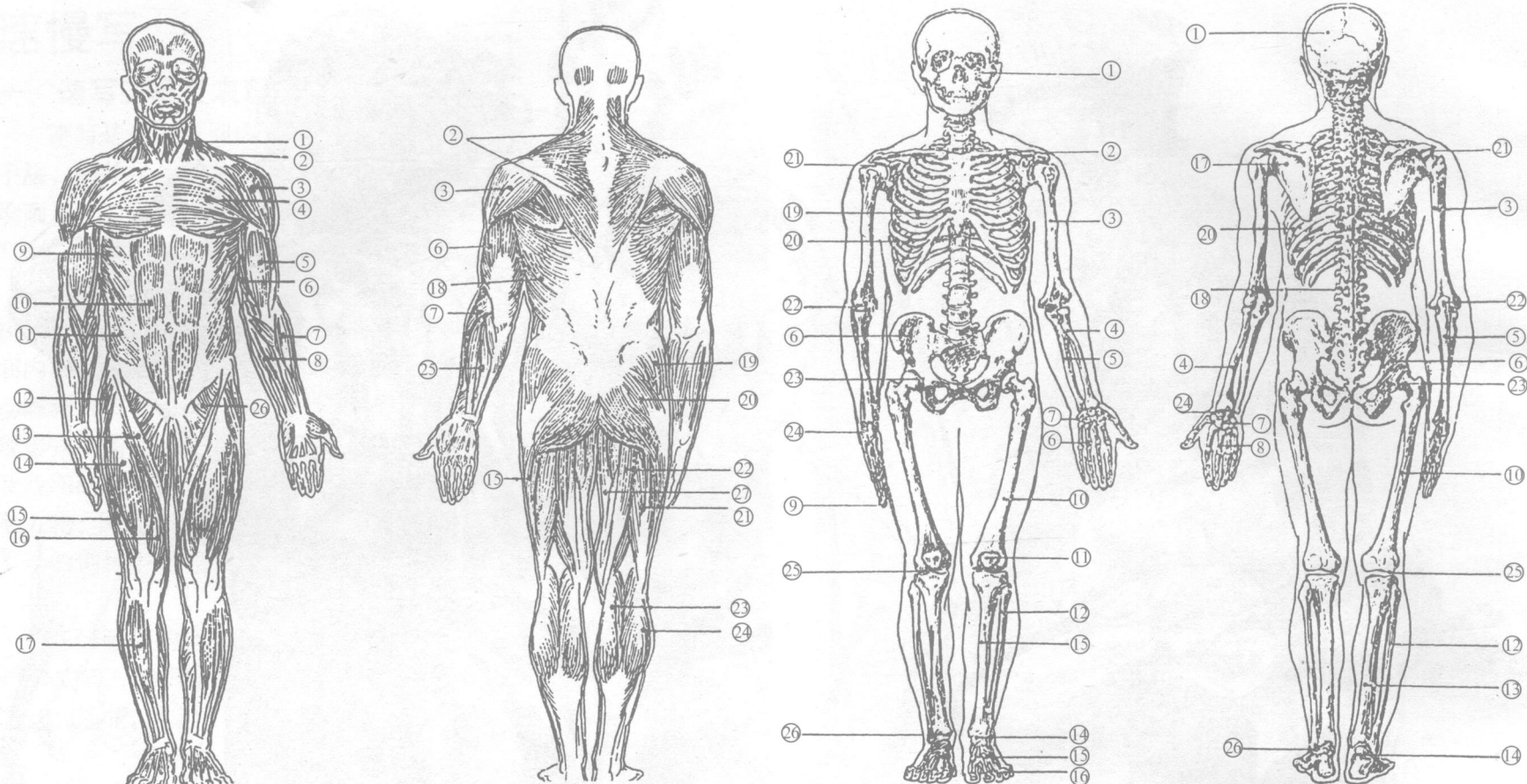
此。

整体观察就是从整体出发,把握物象的整体关系,看到局部从属于整体、局部和整体的统一,形成一个有机的整体关系。也就是要完整概括地来观察、感受和领会对象,把握住物象大的形体及相互间的关系,比例、动态、透视等关系也要考虑其中,在表现各局部时又要从整体效果出发,分清主次、虚实、前后关系。这样就能处理好整体与局部的关系,把握住了整体感。画的时候要“胸有成竹”,不要看一眼画一笔,脑子要有鲜明生动的整体形象,下笔心中有数,不被对象表面细节所迷惑,把握对象的本质关系。

2. 特征的表现

所有的绘画都要抓住对象的特征加以表现,而更为简练概括的速写,则要求抓住对象的主要特征加以表现。要善于抓住人物的生理特征,更重要的还要通过外形表现人物的精神特征。其它物象,也各有其特征。有比较,才能有鉴别。比较是认识事物特殊性的方法,不论是认识对象或是通过造形手段来表现对象,都离不开比较。通过观察比较,在头脑中形成一个鲜明而概括的形象特征,做到“意在笔先”,从而抓住对象的内外特征的各种关系,突出主要形象特征、动态特征、结构特征等。

对待运动中的形象,更应着重对动态

人体肌肉名称

① 胸锁乳突肌	⑧ 前臂屈侧肌群	⑮ 股外肌
② 斜方肌	⑨ 前锯肌	⑯ 股内肌
③ 三角肌	⑩ 腹直肌	⑰ 胫骨前肌
④ 胸大肌	⑪ 腹外斜肌	⑱ 背阔肌
⑤ 肱二头肌	⑫ 阔筋膜张肌	⑲ 臀中肌
⑥ 肱三头肌	⑬ 缝匠肌	⑳ 臀大肌
⑦ 前臂外侧肌群	⑭ 股直肌	㉑ 股二头肌
		㉒ 半腱肌、半膜肌
		㉓ 腓肠肌
		㉔ 比目鱼肌
		㉕ 前臂伸肌群
		㉖ 股内收肌群
		㉗ 肌薄肌

人体骨骼、关节名称

① 头骨	⑩ 股骨	⑲ 胸骨
② 锁骨	⑪ 髌骨	⑳ 胸廓
③ 肱骨	⑫ 腓骨	㉑ 肩关节
④ 桡骨	⑬ 胫骨	㉒ 肘关节
⑤ 尺骨	⑭ 跗骨	㉓ 髋关节
⑥ 髌骨	⑮ 跖骨	㉔ 腕关节
⑦ 腕骨	⑯ 趾骨	㉕ 膝关节
⑧ 掌骨	⑰ 肩胛骨	㉖ 踝关节
⑨ 指骨	⑱ 脊柱	

图4

特征的观察与把握，关键是抓住大的动态特征的轮廓线和结构线，抓准主要的运动线，其它部位动态线就容易抓准了。

3. 记忆与默写

速写一般表现动作，有时还要表现瞬间飞逝的动态，这就要依靠对形象的记忆和默写能力。培养这种能力，除了加强观察，善于抓住对象的特征外，还需要认识、熟悉事物的客观规律。观察、理解和记忆三者的关系是非常密切的，观察得越细，对形体结构理解越深入，记忆也就越准确、生动。

在观察时，要认真对形体进行分析比较，找出对象形体特征，分析认识形体结构互相间的内在联系以及局部形象的差异。在深入观察的基础上，理解结构形体关系，这样头脑里就有一个完整的具体的形象。如果对形体特征的内在结构理解不深，那么画出来的形象就会表现肤浅，缺乏深度。

培养记忆与默写能力，除了提高敏锐的观察力，还要善于反映事物的客观规律。如画人物动态，就要掌握人体解剖结构知识和动态变化的规律，画景物要掌握透视关系等。掌握了有关知识与规律，对描绘对象有了较深刻的理解，才能增强敏锐的观察力和形象的记忆力。记忆和默写能力的

提高，还要经过长期的实践。速写的实践，可以加强记忆和默写能力；记忆和默写能力的提高，又能促进速写的提高。

4. 概括与取舍

概括、简练是速写的特征。在画速写的过程中，始终应注意概括，以少胜多。只有这样才能抓住本质的、主要的造型因素，舍弃无关紧要的细节和局部，用最简洁的笔法去表现对象的主要形象特征。要做到这点，观察时就应重点放在对象主要造型特征的把握，不要受局部细节的干扰。

一幅速写能不能做到简练，取舍是至关重要的。怎样概括、取舍应根据不同对象而有所区别。如画人物动态速写，就应抓住动态关系去表现，人物面部细节、衣纹细节饰物等可以省略。取舍是根据要表现的目的而决定的，并且是以画面的主题和构图的需要为前提的。

5. 速写的用笔及程序

根据表现的对象，速写的用笔要求准确，但要下笔肯定、用笔明确、落笔有形。最忌断断续续、似是而非，画时间稍长点的人物、景物可略画一下大关系，然后再肯定落笔。如画动态速写及变化很快的对象，就要从决定动态的关键部位画起，先敏锐地抓住瞬间的动态线，表现出形态特征，有时

线条不准确，不必顾虑或作修补，可重新再画一条较准确线条去校正。如动态变化后可根据动态记忆加以充实。

画速写要果断下笔。果断来自强烈的感受和观察的准确，要根据第一印象的感受和整体把握去组织画面，这样才能以简洁的用笔，获得比较肯定的形态。

学习速写所选择的对象可由静到动、由简到繁、由规则到不规则，掌握时间可由慢到快。在速写过程中，要联系实际学习一些有关理论和技法，在实践中又要不断总结经验，找出一些有规律性的东西，提高理论认识。穿插慢写训练，更加细致地研究对象的结构，进行整体比较、分析各项造型因素。要经常观摩、学习优秀的速写作品，汲取有用的营养。

三、人物动态速写

迅速地画下人物的动作和姿态，称为“动态速写”。

人的各种活动状态，有时比较静止，有时平稳运动，有时则非常剧烈地运动。学习者在学习过程中可以先从比较静止、动作比较小的对象入手，然后逐步由静到动、由慢到快、由简到繁地深入。画好人物动态，首先对人体的结构形体、比例、动态规律等要有所了解和掌握。

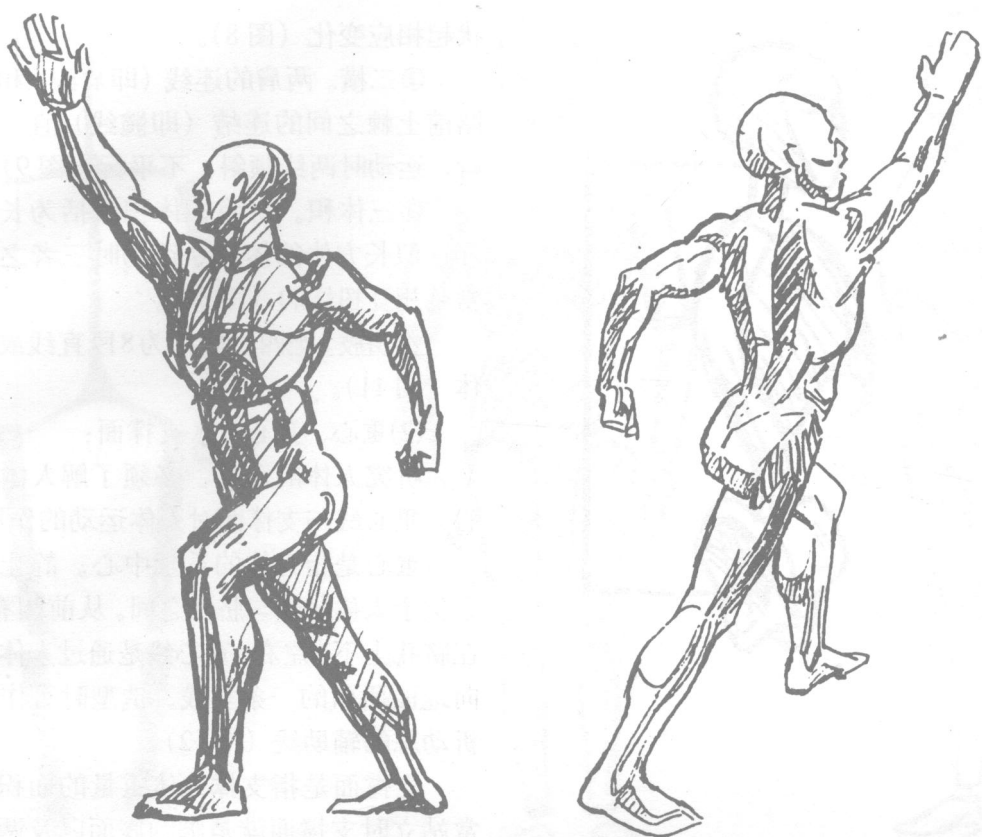

图5

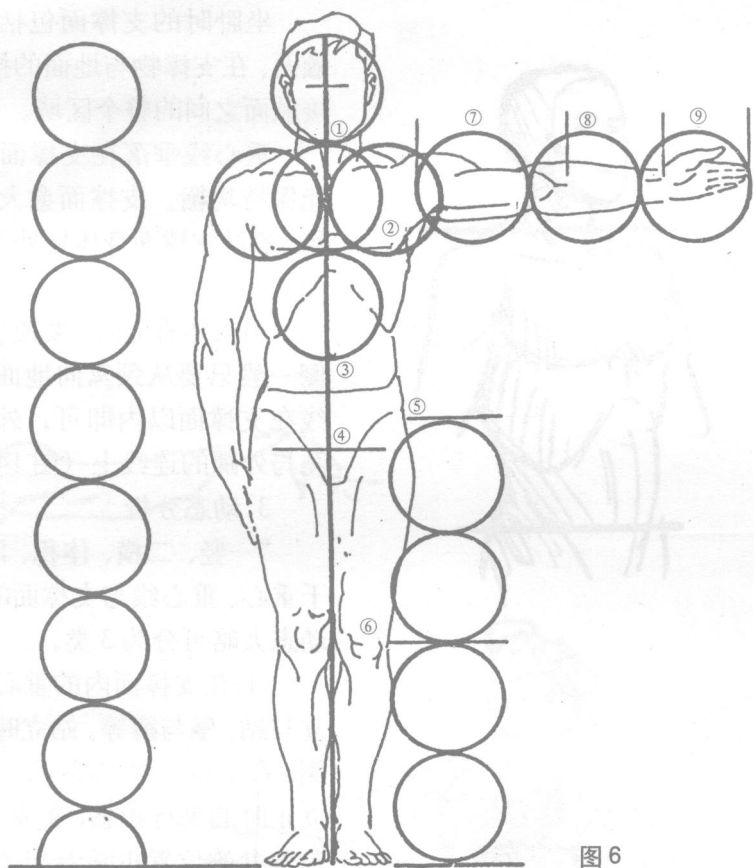

图6

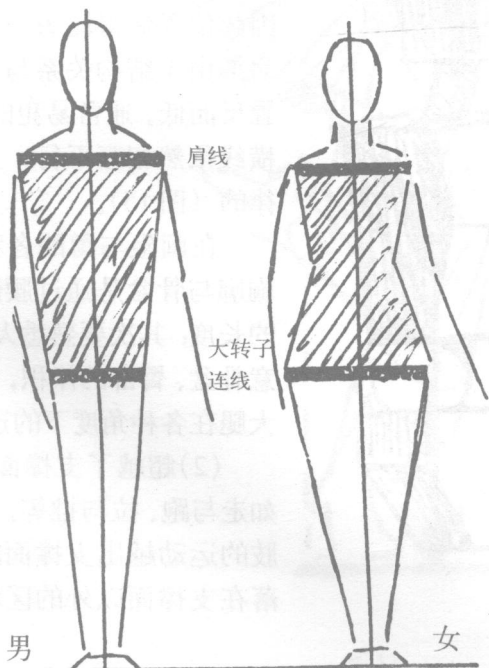

图7

1.人的形体结构与比例:

骨骼是人体的支架。在外形上决定人体比例的长短、体型的大小以及各肢体生长的方向与形状,并通过关节行使各种运动。骨骼在外形上直接显于皮下的部分称“骨点”,它是塑造人体各部位的重要标记。

骨与骨之间连接成关节,它是人体运动的枢纽。全身关节有着不同的类型与形状,行使屈伸、内收、外展、回旋等运动,关节运动前后在外形上起着不同变化,是人体造型的关键部分。

肌肉附于骨骼、关节之上。每一块肌肉一般都跨越一个或两个关节,生长在相邻接的两块骨面上。由于肌肉的收缩牵引着关节运动,产生了人体的动作,因此肌肉的外形特征对人体造型起着重要作用(图4)。

根据人体解剖可将人体各局部理解成具有相应特征的几何体——立方体、球体、柱体、多面体、曲面体等。这些几何体本身的构造和几何体之间的榫合,便是人的基本形体结构。掌握人体基本形体,是研究人体结构的重要一环(图5)。

人体比例是以头长为单位,我国人体通常为7个到7.5个头长。在古代画论中,曾有“立七、坐五、盘三半”的说法(图6)。

比例是个基本的约数,在实际运用中,各部可根据需要适当地伸缩,但感觉必须舒适。

男女人体由于长宽比例的差异,形成各自的特点。他们的差别主要体现在躯干部,另外,他们各自躯干与下肢相比,略有不同(图7)。

画人物速写,无论是当场写生,或是根据记忆来补充完成,都有赖于作者对人体结构、比例的了解。画动态不仅要研究人体结构的一般生长规律,而且要研究人体结构在运动中的变化,只有平时通过大量地观察、研究和写生,对人体结构比较熟悉和了解,画动态速写也就得心应手了。

2.动态规律

人的动态瞬息变异,并且牵一发而动全身。因此,除了研究静止的人体结构和局部运动外,还要将各部串连起来,对人体全身运动的变化及某些规律作认真的研究。

(1)一竖、二横、三体积、四肢

为了分析动态并掌握其规律,我们将复杂的人体归纳为“一竖(脊柱线)、二横(两侧肩峰与两侧前上棘)、三体积(头、胸廓、骨盆)、四肢(两侧的上肢与下肢)”。而三体积之间,头与胸廓通过颈部相串,胸廓与骨盆则以腰部相连。上肢藉肩关节与胸部相依,下肢以髋关节与骨盆相接。整个人体通过颈部与腰部、肩关节与髋关节等行使运动,从而形成人体的各种动态。

①一竖。脊柱线从前侧或后侧看是1根竖线,从两侧看则是4个弯曲。运动时弯曲

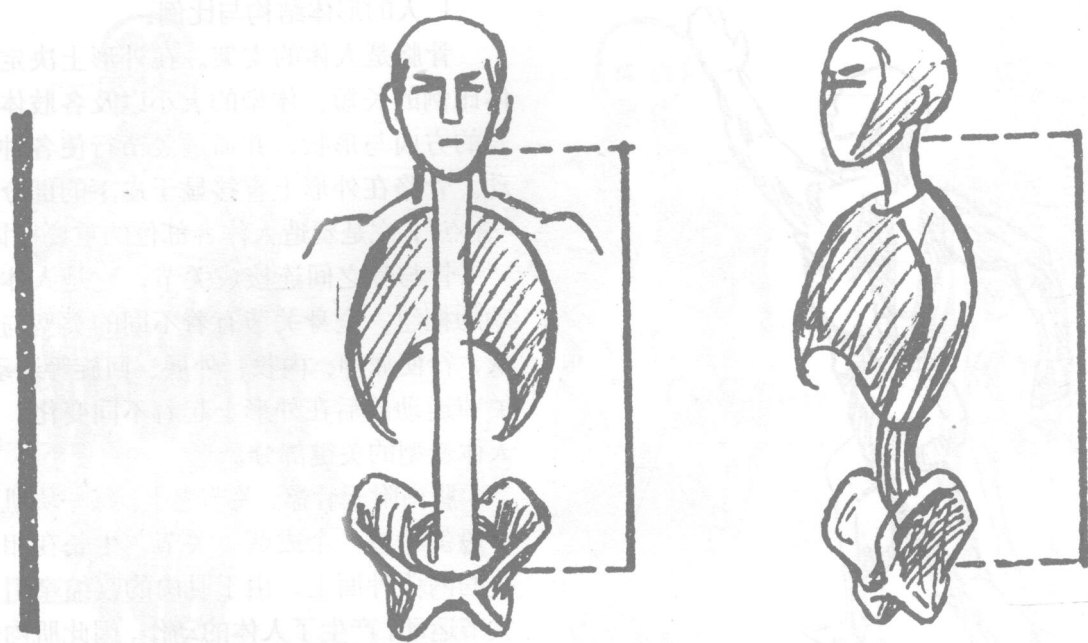

图8

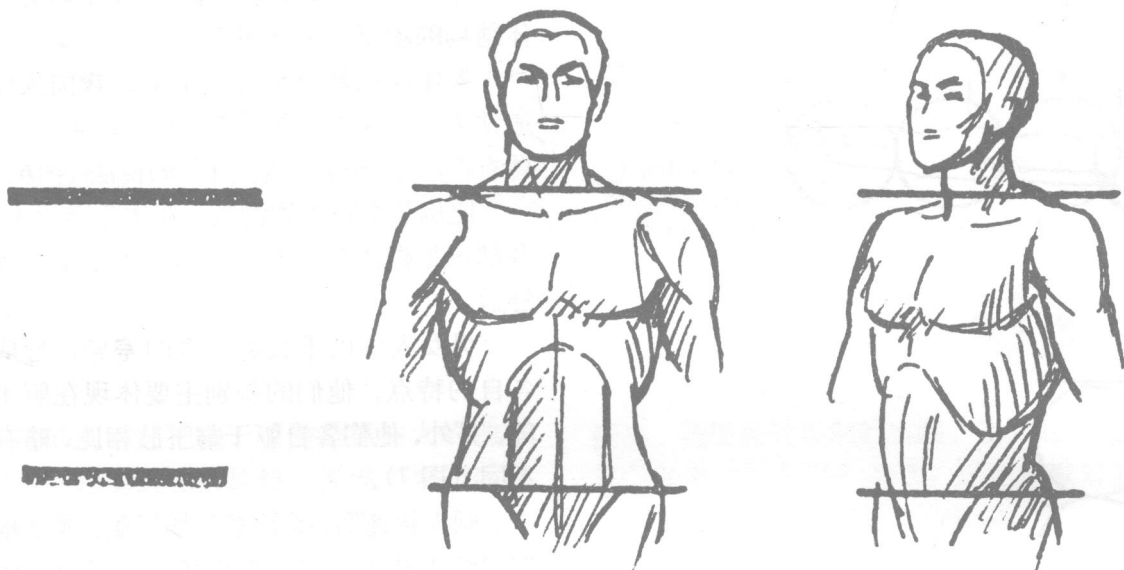

图9

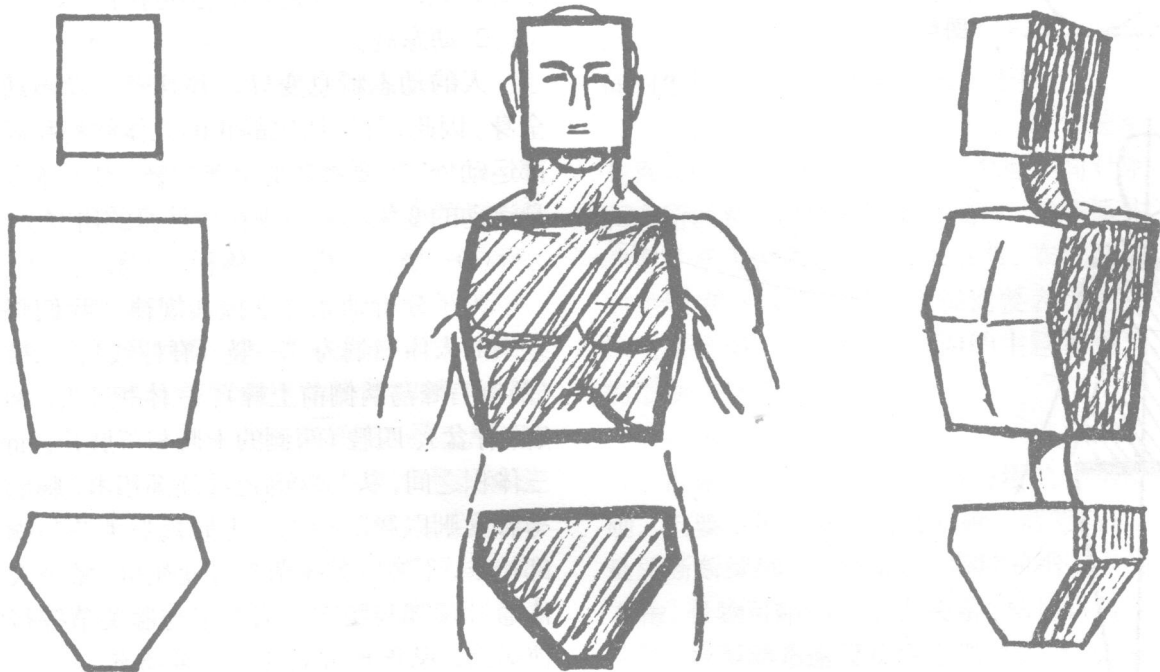

图10

状起相应变化(图8)。

②二横。两肩的连线(即肩线)和骨盆前上棘之间的连结(即髋线)直立时平行,运动时两线倾斜,不平行(图9)。

③三体积。可将三体积概括为长方体和近似长方体的体积。运动时三者之间通常是相互扭转的(图10)。

④四肢。把四肢概括为8段直线或圆柱体(图11)。

(2)重心、重心线、支撑面:

研究人体的动态,必须了解人体的重心、重心线与支撑面对人体运动的作用。

重心是指人体的重量中心。静止时重心位于人体骶骨与脐孔之间。从前侧看,便在脐孔上下、左右。重心线是通过人体重心向地面所引的一条垂线。造型时可作为分析动态的辅助线(图12)。

支撑面是指支撑人体重量的面积。通常站立时支撑面就是脚的底面以及两脚之间所包含的面积。

坐卧时的支撑面包括人体与地面的接触面、在支撑物与地面的接触面,以及两个接触面之间的整个区域。

重心线垂落在支撑面以内时,人体便能保持均衡。支撑面愈大,人体的重心愈稳,超过支撑面身体便处于不平衡状态(图13)。

当人体直立时,要使重心稳定均衡。前侧一般只要从颈窝向地面引一垂线,使垂线在支撑面以内即可;外侧重心线在外耳孔与外踝的连线上(图14)。

3. 动态分析

“一竖、二横、体积、四肢”的人体,由于重心、重心线与支撑面的变化,所产生的动态大略可分为3类。

(1)在支撑面内的重心移动的动作。如立与站、坐与蹲等。站立时如重心在腿的一侧,在结构上使二横(肩线与髋线)之间从立正时的平行状态,变成不平行状态,胸廓与骨盆的位置也随着起了变化。在外形上重心偏于一侧的腿部支撑了全身的重量,因此位置显得比另一侧腿较高,而同侧的肩部由于结构关系与另一侧肩部相比,位置反而低。通常易犯的毛病是,动作后,二横线依然相互平行,显然这是违背动态规律的(图15)。

在画坐与蹲的各种动态时,应该理解胸廓与骨盆是通过腰部相连的,注意腰部的长度;其次要熟悉大腿与骨盆的榫合,注意骨盆、臀部的体积,以及胸廓、腰、骨盆、大腿在各种角度下的透视变化(图16)。

(2)超越了支撑面的重心移动的动作。如走与跑、拉与推等。人体重心如果由于下肢的运动越出支撑面的空间,使重心线垂落在支撑面以外的区域,那么身体为了维

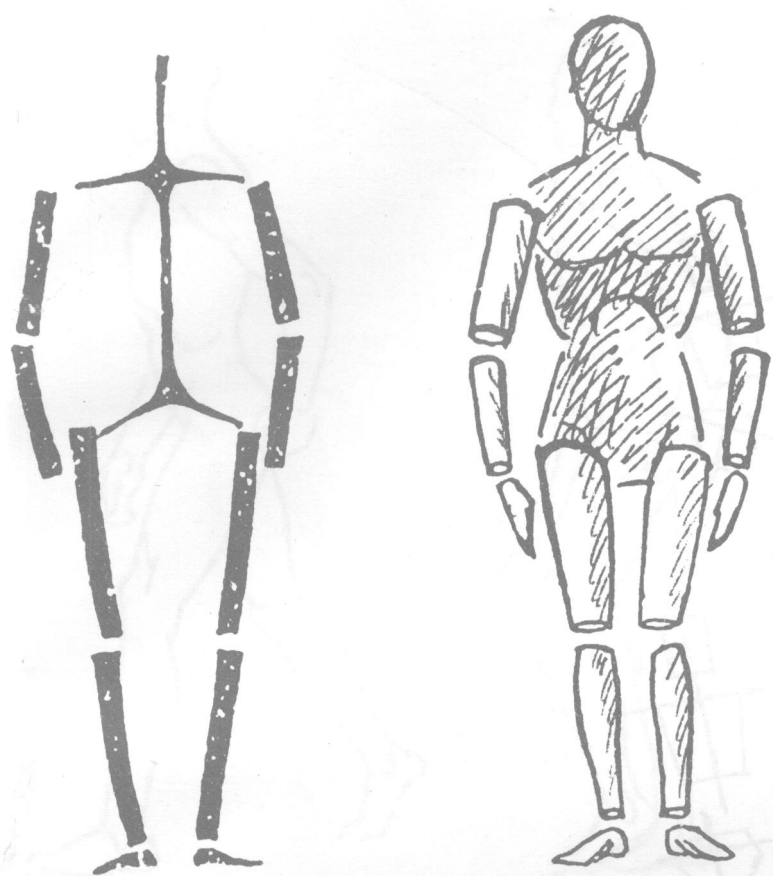

图 11

图 12

图 13

持均衡，便产生了走与跑等各种动作。

走步可以说明动作的原理，因为走是整个身体在空间内移动的主要形式之一（图 17）。

在画步行动作时，要仔细分析由于腰部的扭动所引起的胸廓与骨盆间相反的摆动。

推与拉等以上肢运动为主要特征的动态，与全身运动有着密切关系（图 18）。

（3）人体离开了支撑面的动作。如跳跃与游弋等。跳跃的特点是人离开支撑面悬空腾起，重心倾向人体运动的前方，上下肢相呼应、相参差。在画速写表现这种动作时，难度比较大，一般都是靠记忆、默写完成（图 19）。

4. 画动态速写应注意的几点：

在认识了人体形体结构与比例，研究了动态规律及特点后，在画动态速写时还应注意具体的几个问题：

（1）理解动态

我们作一个动态的速写，就必须先了解动态的内容，分析它们的过程和特征。不要刚见到对象就画，要多看多想，从整个运动的发展过程中选择其中最生动的瞬间，或从各个角度中选择一个最恰当的角度，作到胸有成竹后，然后下笔。

（2）掌握动态的基本形

为了掌握住对象的基本形，要求作者大胆舍弃次要的细节，集中力量抓总的形态特征。基本形抓准了，就大体确定了，形体各部分的比例和每个局部在整体中的位置就有了把握，局部的深入描绘就有了范围。当然，随着速写能力的提高，基本形辅助线就可以不用了，但描绘局部时仍要注意这个基本形，这就是整体着眼、局部处理（图 20）。

（3）默记动态

动态速写要抓住运动过程中一瞬间的形象，很大程度上靠当场观察，记住它的特征，然后再默写出来。因此，不断提高默写能力对画动态速写特别重要。

锻炼默写能力，可以从 3 方面进行：

① 人体解剖中一些关于人体的基本比例、结构关系和运动规律，要通过练习，逐步做到背画出来，并在画动态时按具体对象灵活运用。

② 要从整体上、从主要特征上观察、默记动态的瞬间。要明确给你最强烈的印象是什么，运动的关键在哪里？

③ 可以从动态的各个角度反复速写，通过观察分析、描绘并记住常见动态的特征。在逐步掌握一些常见动态的规律后，从而由此及彼、举一反三地掌握类似动态的基本特征，这对在创作中摆脱对模特的依赖很有好处（图 21）。

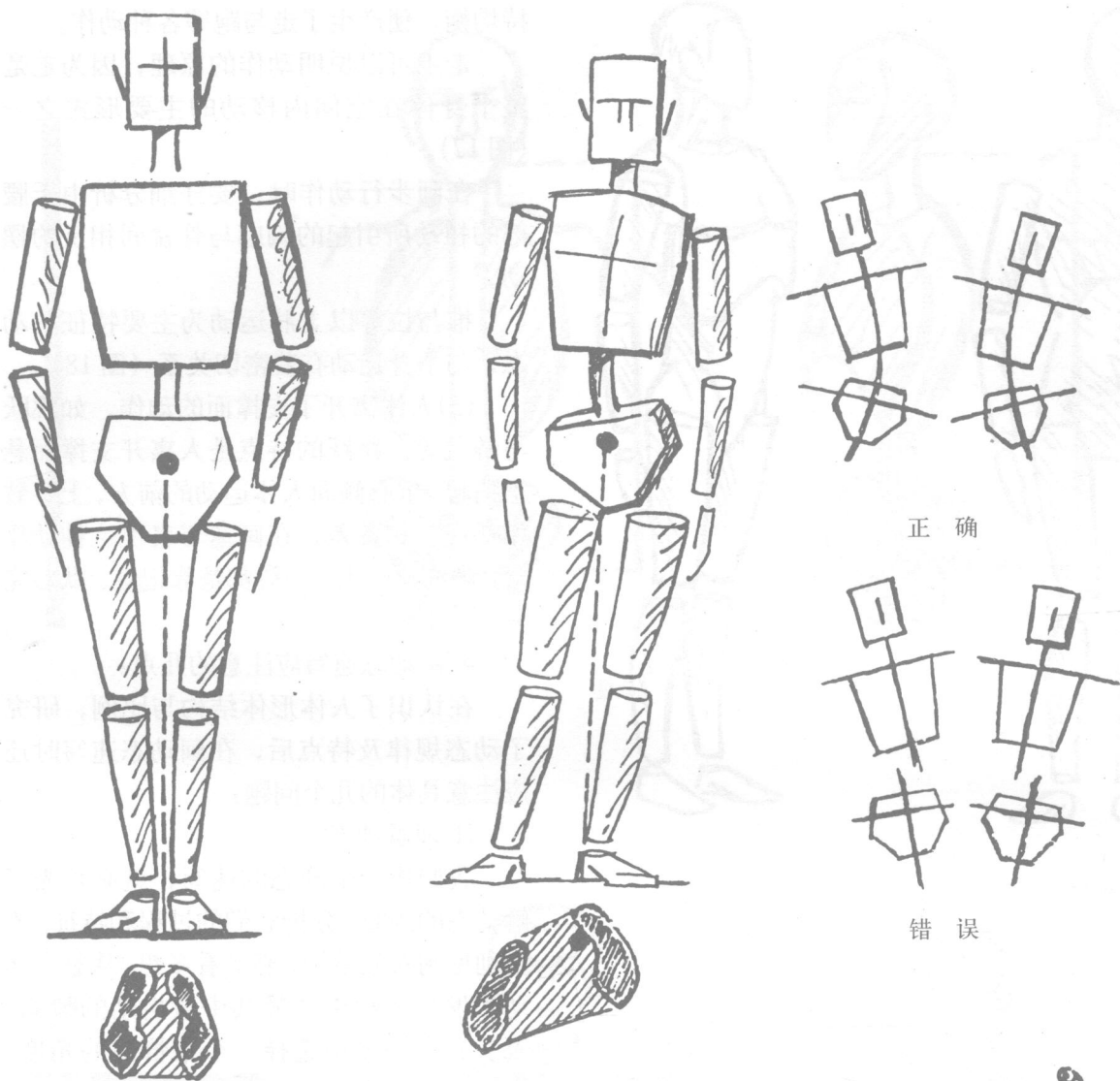

图 15

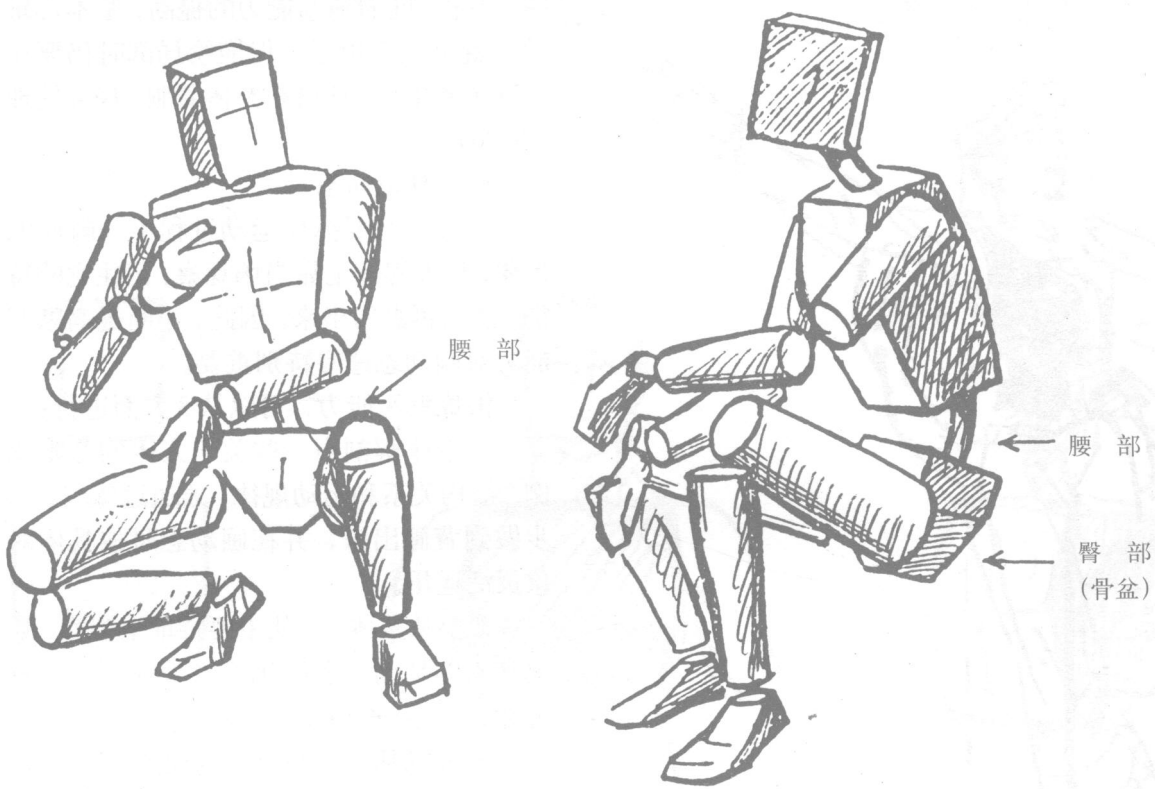
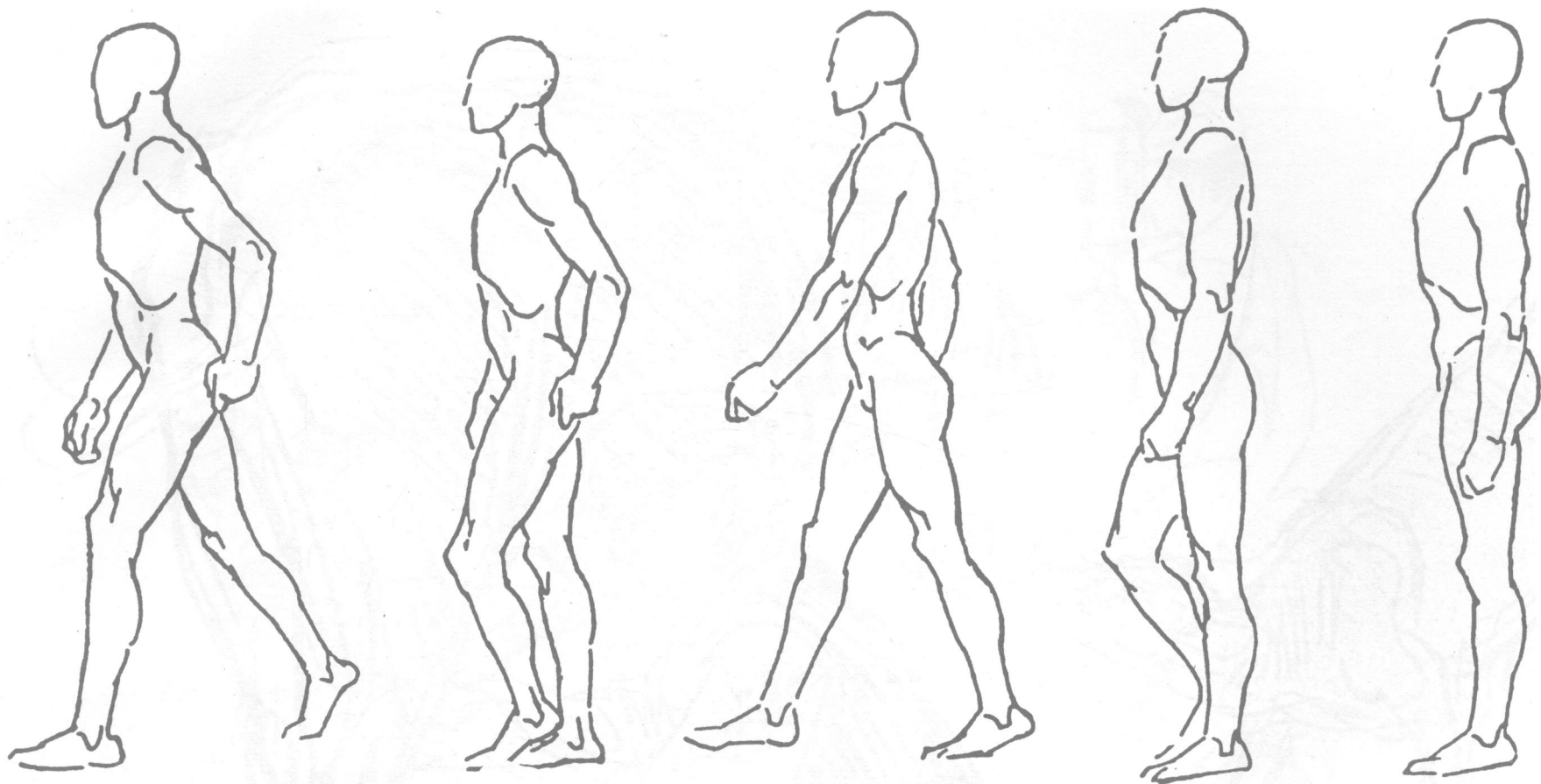

图 16

图 14

双腿支撑

右单腿支撑

双腿支撑

左单腿支撑

原步

图 17

图 19

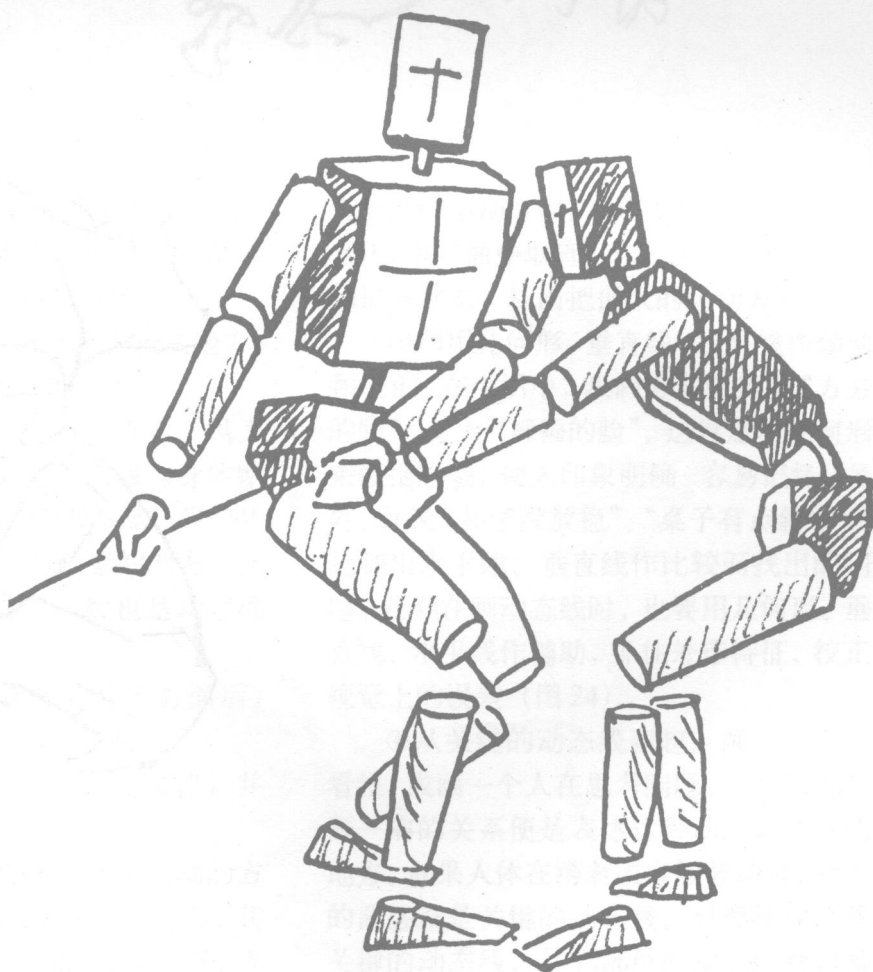

图 18

图 20

图 21

(4)把握动态线

动态线(也称运动线)是指体现动态特征的轮廓和结构的线条。能否抓住动态线是决定能否画好动态特征的关键,是主要矛盾。而其它的东西如衣服、鞋子的式样,都是次要矛盾。抓住了动态线,就为深入刻画提供了依据,动作变化了或对象离开了,如果有必要,仍然可以根据记忆与对人体结构的理解、或者参考周围人物相类似的动态,在这几根线的基础上继续深入(图22)。

人在运动过程中外形变化很复杂,轮廓线和结构线很多,怎样找出动态线呢?

①事物发展的根本原因,不是在事物的外部而是在事物的内部。人体的外形变化,是由人体内部骨骼和肌肉的运动而引起的。因此,动态线应从人体内部变化来理解。

②动态的特征表现在外形上最明显的

地方,就是动态线所在的地方。人们在生活中动态千变万化。我们可以根据它们的不同动态特征,找出各自的动态线。

③运动时,衣着与身体贴得较紧地方,一般地说就是动态线所在的地方。

由于人体运动的方向以及重力、风力等对衣着的作用,有的地方衣服与身体贴得较紧,有的地方衣服与身体脱离。我们从图23可以看出,这些贴得较紧的地方,就是动态特征明显的地方,一般也是动态线所在的地方。

在知道了动态线存在的几个方面后,在速写动态时怎样画准动态线呢?

①要熟悉人体的结构和运动规律,并加以理解掌握。

②用“曲中取直”的方法把握运动的方向。人体运动时,外形的曲折变化很多,其中有许多小的曲折变化(如次要的局部、衣纹等)往往会迷惑我们,会使我们看不准动

态所在的运动方向。我们要撇开小曲折、小变化,用“曲中取直”的方法从整体上观察和记录动态,从而把握大的运动方向。

③利用几何形、垂直线、水平线作辅助和校正。在生活中,我们常常说某人“方方的脸”、某人“圆圆的脸”,这就是用几何形来概括脸型,使人印象明确、容易记忆。另外,如说“杯子没放稳”、“桌子有点斜”,就是利用水平线、垂直线作比较而找出的问题。我们在画动态线时,也要用几何形、垂直线、水平线作辅助,抓住外形特征,校正视觉上的误差(图24)。

④从关键的动态线画起。画一个人在看报,或画一个人在思考问题,人物头部和颈、肩的关系便是表达这种动态最关键的地方。如果人体在蹲着或弯腰劳动时,背部的曲线就是关键的动态线。只要抓住这些关键的动态线,其它部位的动态线就容易抓准了。

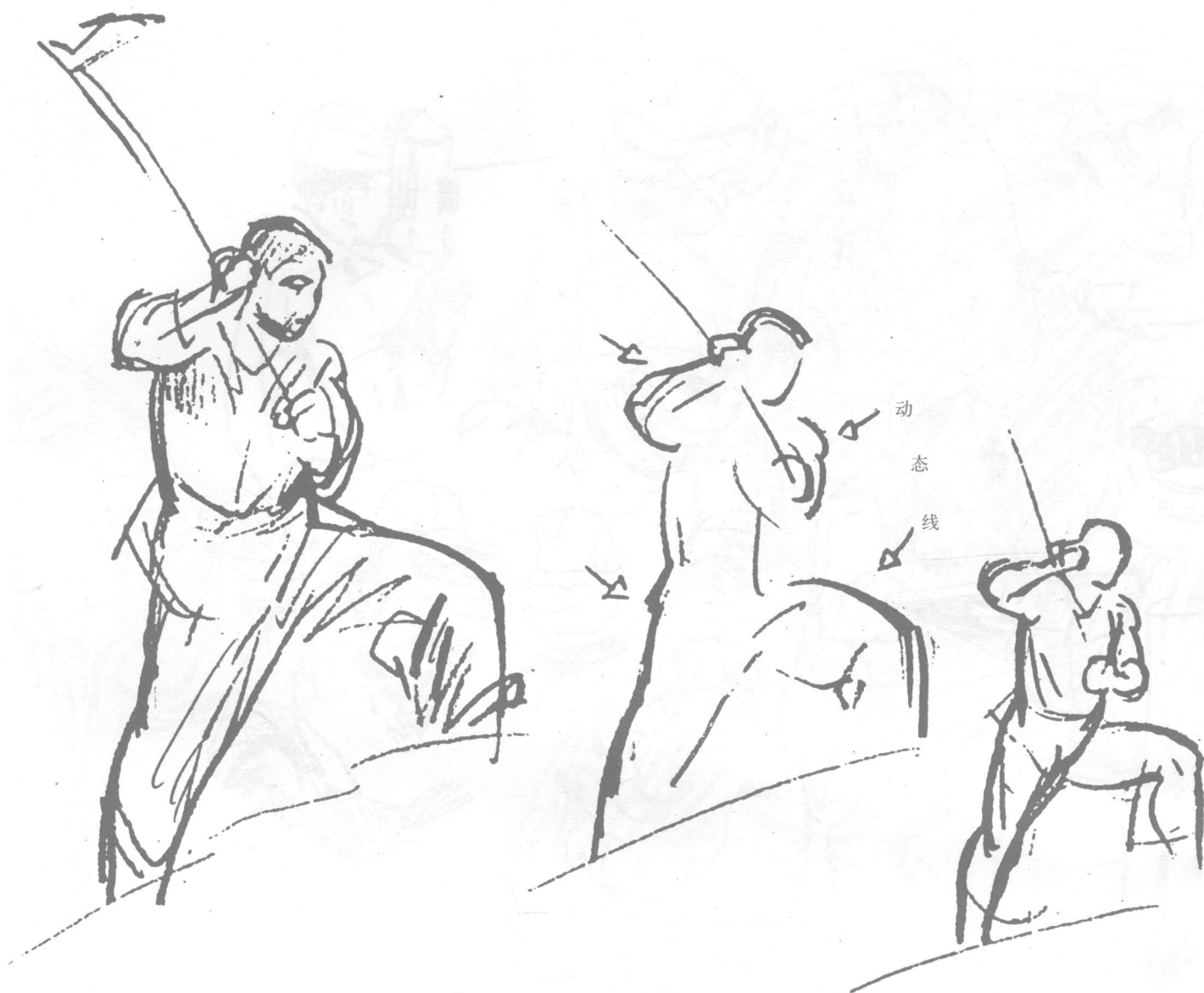

图 22

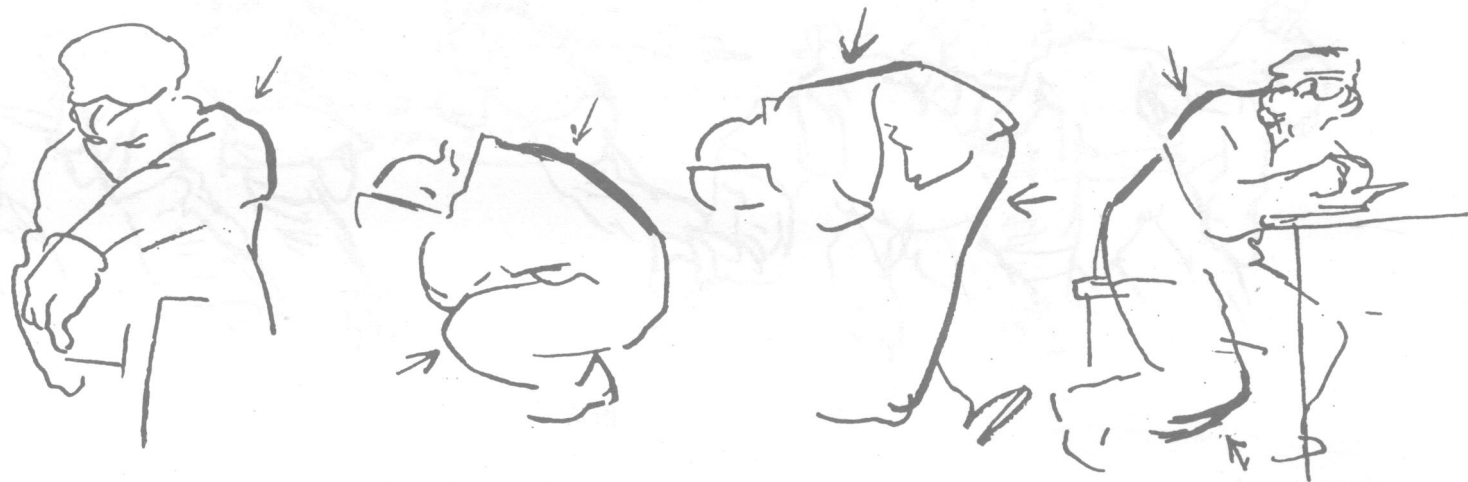

图 23

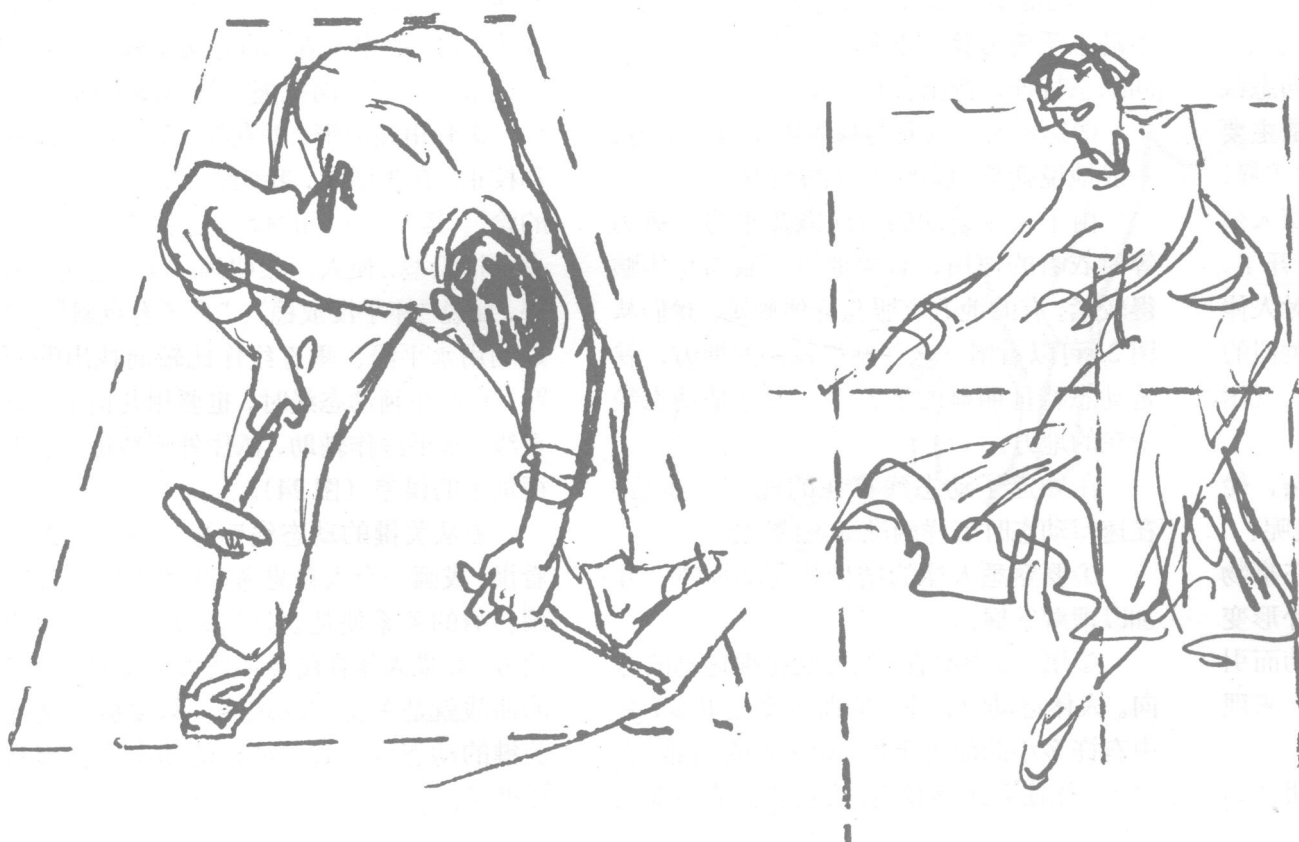

图 24