

高考 速写

实用技法

GAOKAO
SUXIE
SHIYONG JIFA

徐波 编著

GAOKAO SUXIE SHIYONG JIFA

湖北美术出版社

1.955
31

高考速写实用技法

GAOKAO SUXIE SHIYONG JIFA

徐 波 编著 湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

高考速写实用技法/徐波 编著
—武汉:湖北美术出版社, 2002.10
ISBN 7-5394-1300-X

I. 高…
II. 徐…
III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. G634.955.3
中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第074021号

高考速写实用技法 ©徐波 编著

责任编辑:

整体设计: 石锦华

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号C座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉中远印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 4印张

印 数: 79001-89000册

版 次: 2002年10月第1版 2004年6月第12次印刷

I S B N 7-5394-1300-X/G · 49

定 价: 12.00元

写在前面的话

在众多的美术考生中，大部分入学画时间较短，但都有一个很强烈的愿望，那就是在高考中取胜。出版社为了迎合市场，极力地推出各类考试用书。以速写为例，什么《名师之笔》、《学生点评》、《应试宝典》等图书比比皆是，无可厚非。《名师之笔》张张画得轻松、有激情；《学生点评》之作也不乏个性鲜明、有张力，但对于初学者来说却有所不适。有些书中收录的学生作品，一般都是把慢写当速写示范，或者就是一些画得特别成熟的画；而那种极为通俗、写实的画却少之又少，有时还被冠之为呆板、无个性。但恰恰相反，我认为这种画正是初学者所能理解、感兴趣的东西。如果一开始就拿一些个性鲜明、手法简洁、夸张的画来学习，只会使其感到茫然。

应该说初学者是一个很特殊的群体，他们的起点较低，基础较差，他们真正需要的是最基本的理论、最易理解的画法。因此，我们根据人体的结构特征，从衣纹、动态，包括手、脚的动势中提炼出一些有规律性的东西（在这里冠之为“公式”），供初学者参考，做到有法可依，有规律可循。给初学者多一些实在的方法，少讲几句“没个性、不生动”之类的模糊评语，我想这样不是更实际一些吗？

单从“公式”方面上讲，完全不懂画画的人，他们是毫无公式可言的，按理说他们的画应该是最不受拘束，最生动的了，但实际上不是这样。假设一下，如果单独收集一位大师的速写作品并放在一起看，你会发现是一种味道，这也就是通常人们所说的大师的个性。可是假如我们摘下大师的帽子，你是否会产生一种千篇一律的感觉，是不是也形成了一种公式的错觉呢？所以个性化是通过多种画法和长时间的修养所形成的；反之，公式化也是可以转变为个性化的。所以考生不必为公式化所苦恼。如果时间允许的话，多学几种画法，自然会形成自己的个性。

回忆我初学画速写的情形，的确遇到一些挫折，那时老师经常说我们画的线条不生动，没个性。至于什么线条为生动、为个性，谁也不能具体地说清楚。于是我就找书，查资料，可令人遗憾的是也没有结果。那时，书中的画都被老师说画得很轻松，很生动，而每一种风格又都不同，在如此之多的画法中，我们根本无法知道哪一种才是真正的生动。最不解的是这么多生动的画在我们眼中却不一定好看，甚至有一点滑稽的感觉，自然对它也就没什么兴趣可言了，而我们最初希望先跟定一种画法学习的想法也就随之泡汤了。由于我们不能看懂任何一种画法的生动性，结果越学越糊涂，而“生动、轻松”两个词也似乎变得很抽象、深奥；最后只得将它束之高阁，并定格为高不可攀的“大师风范”了。可想当时的心情是很无奈的。

为此，我决心根据自己学画的经验，编绘一本对初学者具有真正意义的速写书。

这本书正是针对初学者而编辑的。在大师眼中，也许这些画被认为死板、不生动，但它对初学者是相当有用的，因为在年龄方面我与他们相近，有更多的共同语言；加上我对自己的学画经历记忆犹新，在编写过程中自然能体验到他们的需求。众多的速写书都是要求学生怎样画，而这本书所做的全部工作却是如何适合考生的要求，这大概就是此书最大的特点吧！

徐波写于武汉理工大学

一、什么是好的速写

什么是好速写?这是令考生很头痛的问题,也是必须弄清楚的问题。由于考生对这一问题认识不清,所以画起来就无所适从,甚至对自己正确的画法也产生怀疑,从而在作画时容易造成胆怯的心理。

什么是好速写?这是一个很难回答的问题。我们知道画画是一种很特殊的表达方式,画的好坏,也要看具体的表现形式。以线条为例:有的速写只有几根曲直结构线,但却异常生动精炼、极有概括力;有的速写线条十分丰富,表现力也特别强;还有的速写线面结合,画面生动、耐看。可见每种

画法都有其独到之处,有其精髓所在。

现以以下图例进行分析、比较:(见图1-图5)

从这些画中可以看出无论方法、线条怎样的不同,我们最起码能感受到这些形体的外轮廓以及整个比例的协调性、准确性。作为初学者,应该老实地描绘物体的结构、外形,多注重形体的准确性(这是很重要的第一视觉印象)。而不是过分地去追求那种艺术趣味。初学者如果能够比较准确地画出结构轮廓,那就是比较成功的。假如再适当地注意线条的变化,那就更好了。

图1

图2

图3

图4

图5

二、怎样画好速写

怎样画好速写?画速写首先要了解人体的比例关系。以头部为例,我们可用“三停五眼”大体地去判断五官的位置对于全身,则可用传统绘画中的“立七、坐五、盘三半”的比例关系去判断其准确性。一幅好速写,直观上看应该是外形顺眼,协调自然的形象。如果构图及比例关系失调,看起来别扭,那么给人的印象就会大打折扣了。

其次,在抓准基本外形轮廓的基础上,注重线条的运用与表现。好的速写还应该自然地体现身体各部位的转折、伸展的动态。因此,下笔也应围绕这一节奏开始,特别应该注意主要部位的关节运动变化,准确地抓住颈、腰、腕等各部位的运动形态。尤其我们在画这些关节部位时,还应多考虑人体结构,了解人体结构的比例、动态,以帮助你准确地抓住人体特点。

速写,大多都是通过衣纹线来体现身体的动态结构的。体现这些结构就必须运用线条的疏密。衣褶的疏密一般是具有规律性的。譬如膝关节、肘关节呈弯曲形态时,就会表现出“顶”与“挤压”的关系。(见图6)凡“顶”的地方线条就“疏”,“挤压”的地方线条就“密”。如果能够把这种疏密关系准确地描绘出来,那么人体的结构也就很自然地体现出来了。你的速写是否生动就体现在线条提炼的水平上。

在进一步的描绘中,还应该注意线条的虚实对比。如肘关节、膝关节在体现出“顶”与“挤压”关系的同时,也体现出了虚实关系。“顶”的地方就“实”,“挤压”的地方就“虚”。虚与实的对比与线条的疏密关系是紧密的。在表现虚与实时,并不一定是虚的地方就轻松地画,实的地方就使劲画。我们可以把虚的地方画得粗,实的地方画得细,也可以把虚处与实处线条画得一样,不过在虚处稍加了一点虚

调而已,这些方法都能体现虚与实的对比。同时也要把前后关系与虚实关系结合起来看,在练习中多加注意和体会。

在单线表现中,线条还体现粗与细、刚与柔、曲与直的对比。在这一系列的对比中,实际上已经掺入了作者一些主观感受和偶然性因素,初学者是很难理解并进行临摹的。

值得注意的是:画速写始终应该把大形体放在首位,只有大形体准确才是画好速写的关键。

五官、手、脚这些部位的刻画尤其要注意。很多速写的缺陷往往出现在此,对此我们要多进行一些理解性的练习。

总而言之,准确的动态,加上精彩的细节,这就是一张比较好的速写了。

另外,学习速写须遵循基本规律,就算一时不理解,也可以先强记下来,然后经过一段时间的训练,那些规律就会很自然的融入脑中而被灵活运用。

(一) 应注意的问题

画好一幅速写,必须有一个好的前提,那就是画前应该做好多方面的心理准备,估计在速写中可能会出现的问题。

初学者往往因为下笔不准,或者技能长期停滞不前等原因而感到苦恼,要解决这些烦恼,必须先找出真正的原因。

初学者画不准是很正常的。画不准主要是因为眼睛看不准,眼睛看不准手当然就画不准了。所以画速写首先要学会观察,只有看准了对象才好下笔。

画得熟练的人在观察对象时,在他的脑中早已将对象拟定好了,其依据则是通过人体的基本比例得来的,所以画起来

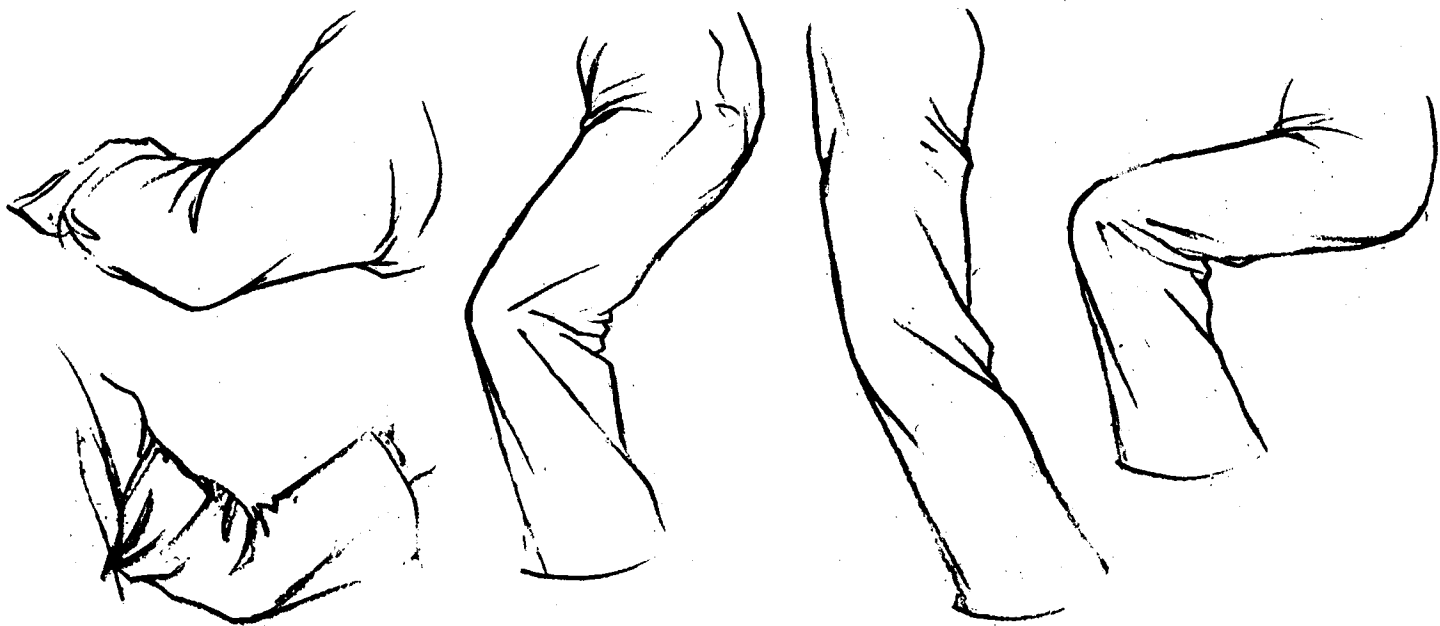

图6

就比较顺手；如果哪个地方不协调，他也会立即用这些基本的比例关系来进行纠正。当然，这些公式只是符合几种固定的姿势，而千变万画的动态则需要自己去观察、推敲，并参照他人作品的表现方法，从而取得这个姿势的正确性。这也是我们所说的“理解”的含义。

初学者之所以看不准对象，也就是缺乏对基本常识的运用，不会用比例来检查画面上的错误。譬如：有些考生的画每次都是头大身体小，他自己却看不出来。为什么呢？因为他心中所想的比例与实际中的比例不符。要解决这个问题就必须用实际的比例去纠正心中的比例。一幅好速写需多对比，勤分析，并运用“公式”来检查错误，而“公式”也会在改正错误的过程中慢慢地被你理解、掌握。速写水平的高低也正是在纠正错误的力量中体现出来的。当这一改画的过程达到相当程度时，你可进一步地比较各关节、各部位的准确性，从而画出一张动态准确的速写，这时你的速写也就基本达到了要求。

至于那些描绘生动、简练、活泼的速写，考生们最好不要刻意地去追求。因为速写是一个十分感性的东西，而线条的运用常常带有某些偶然性，就是作者本人也只能用很抽象的语言去解析这些偶然性。所以那些生动性、偶然性的东西是无法模仿的。只有经过从量变到质变的长时间的练习过程，你的艺术修养和审美能力达到一定程度以后，才能够真正体会到那种生动。

从另一面看，如果考生开始就执着地追求那种生动、简练的线条，那么老师评价速写时也就不能用基本的结构、虚实去解释了，只能用线条不流畅，手法不熟练或是感觉不好等一些评语，而这样的评语对考生来说是没有指导作用的。还有些考生从书中找出各种生动的线条去刻意效仿，今天学这种，明天画那种，换来换去却还是不知道什么是生动的线条。短短的高考准备时间很快就过去了，结果收效甚微。所以初学者应多练习基础的东西，如结构、比例等。

考生速写水平停滞不前，也是产生烦恼的原因之一。这是因为不知道自己的画达到一个怎样的效果为好，没有目的的训练肯定是事倍功半。所以，依我之见，初学者应该找到一套切实可行的，可分析的画法去临摹，并且努力达到这种水平，争取做这一种画法的佼佼者。要知道考试检验水平时，也只不过是一张试卷而已，一张试卷的有限面积是不能包罗万象地表现各种画法的。做“通才”固然好，可是在短时间内你是很难掌握多种画法的。踏踏实实地打好基础，做一个某种画法的“专才”，这样不更有利于自己的发挥吗？

（二）人体的基本比例与结构

在画全身人物时，通常以人的头为一个单位，成年男子表现全身长度大约为七个头的头长。因此在传统绘画中有“立七、坐五、盘三半”的说法，但在实际生活中，每个人的高矮

不一，应视具体对象而定。

在人体的比例分析中，我们可从中找出一些规律性的东西。如在竖直方向上，“上肢占三下肢占四”，基本上就是用肚脐这个点来分的；前臂加手等于两个头长；手自然下垂，手在大腿中间位置上；坐下来时，头到臀部大约4个头长；膝关节到踝关节接近2个头长。在横直方向上，男性肩宽两个头长，髋宽一个半头长；女性的肩部稍窄，且髋与肩宽大致相等。（见图7）

这些比例关系并不是绝对的，在实际绘画中应根据对象适时地进行修正，同时还可以找出一些相似的规律来查核自己绘画的准确性。不过请记住，这些规律不要去生搬硬套，应该在实际绘画中灵活运用，并要特别注意这些规律在动态中会产生透视变化。

运动的规律

在画站姿时，我们必须注意要将人物画稳，不要出现重心倾斜的情况。人之所以站得稳，是因为重心稳定。在两脚之间的面积（在平面图上可看作一条直线）为支撑面，重心线即是重心垂直于地面的线，在它的下端点有一个垂足，在站立时重心线的垂足必须在支撑面（即平面图上的支撑线）上，如果垂足在支撑面之外，则人就呈现出运动的趋势。

人在运动中，肩与骨盆（髋部）扭动的方向是相反的。因为运动中，如果脊柱这段重心线向左倾斜，则骨盆以下的重心线应该是往右拉，这样才能与上部倾斜的重心线保持平衡。

头部的动态

物体在三维空间中，存在着各种透视的关系，只有将一个物体结构在透视关系中描绘准确，物体的真实性才可得以正确的呈现。人物头像变化复杂，形态微妙，可以概括起来理

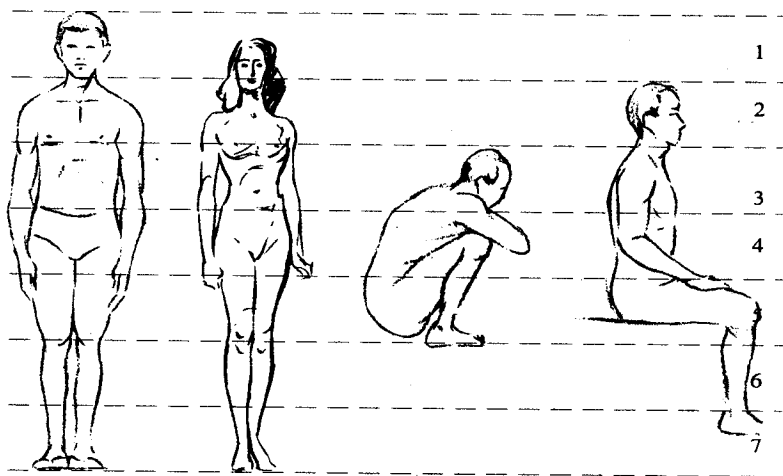

图7

解。将头部概括成一个卵形，观察其眼、鼻、嘴三条平行线的变化。(见图8)

从纵向上看，将头部理解为一个立起的圆柱，可把它看作是一个杯子，把杯子慢慢的上下移动，可以看到几条平行线变成圆弧，且在不断的变化。俯、仰在头部变化较大的幅度下也可以理解为横着的圆柱，观察鼻子这条中线的弧形变化。应将横向与纵向结合起来看就可得到头部的透视变化，练习时一定要注意眼、鼻在圆弧上的透视位置。(见图9)

另外，传统绘画中的“三停五眼”在透视中也会发生变化，如我们站在一幢高楼面前朝上望去，可以很明显的看到1楼高度要高于2楼，2楼高于3楼，依次递减而上。头部也是如此，仰视时，下停大于中停，中停大于上停。俯视时则相反。虽然有时不明显，但这个关系是存在的。理解透视时，可以先找一个透视关系强烈的例子来印证，如仰视高楼，可以很明显地看到一楼高度要远大于顶楼高度，可依次推出中间层次的关系。同样，对头部的理解也是如此。

眼睛

眼睛首先应该注意它在各种角度下所发生的变化。

在各种角度的透视中，眼珠会变成各种扁圆形，同时两只眼珠转动的方向是一致的，这样视线才会一致，不然则可能画成“斗眼”。

一般来说，上眼皮较厚，加上睫毛的投影，所以画时将其画深，因下眼皮受光较多，所以用线较虚。速写中较虚的结构，一般用惯性线来表示，甚至可以不画(见图11)。

眉毛

眉的浓淡对比关系一般分为两截，靠近鼻梁这一段较深，靠近眉梢的一段较浅。可对着镜子细看(有侧顶光照下来时

最明显)，亦可参考《艺用解剖结构》一书中的有关眉弓结构来理解。(见图11)

鼻

鼻子须注意其体积和分界线，速写中用线主要是找一些由体积而形成的分界线。鼻翼同脸的分界线较为明显，鼻子朝下的这一面要分析清楚，注意其透视变化；当鼻子转动在全侧面时，鼻梁纵向的分界线只画一条；当处在正面时这条纵向线已变成了两条，一般画得很轻，甚至可以不画。(见图11)

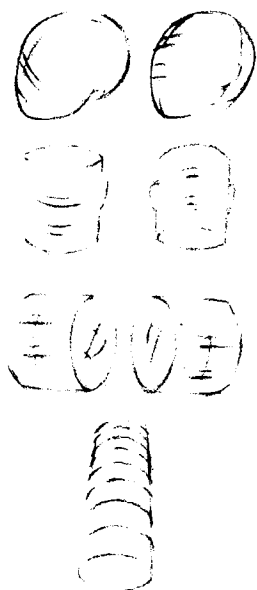

图9

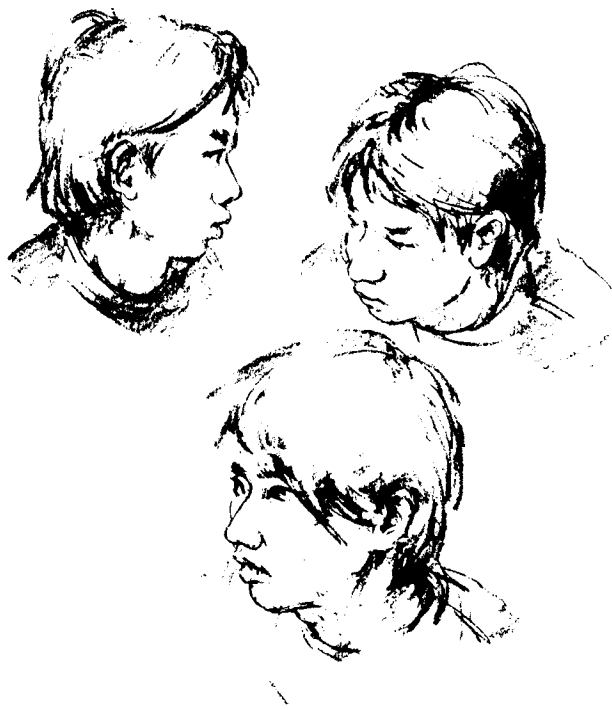

图8

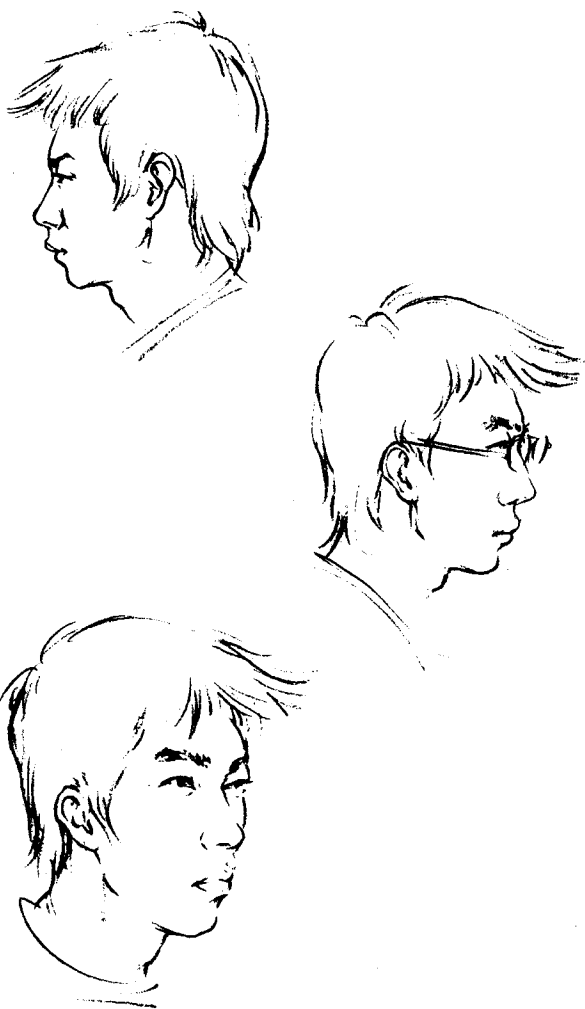

图10

图11

嘴

嘴是面部表情最丰富的部位。嘴的上下唇并非对称，上唇棱角较为分明，下唇较为圆润。要注意上下唇的形状。两唇合拢时，嘴裂线并非一条平滑的线。要注意上唇结节在嘴裂线中间造成的影响。嘴角是比较深的部位，刻画时要注意。(见图11)

耳朵

耳朵的位置在正面时位于中停部位。在头部扭动时，同鼻子所处的中停线一起变化。特别要注意的是耳朵在透视中的不同形态。(见图12)

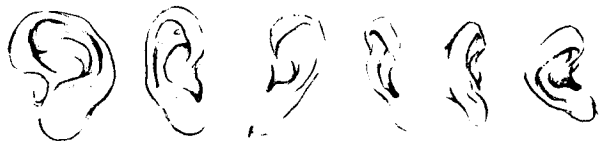

图12

手

手撑开时正好遮住脸面，这是手的大致比例。手分为手掌和手指两部分。画手时通常先画外部形状，分开手掌和手指两部分，再细分出手指头的位置。注意大拇指和其他四指的指向是不同的。(见图13)

在划分手掌和手指时，一般根据手的比例来进行。从掌面上分，中指大约是手长的一半；从手背上分，中指要大于手背

长；四个指头中，只有大拇指是两节指骨，其余手指都是三节。另外还应将手背与手掌区分开来，将指甲及指骨上的皱纹画出，并将手指与手掌交接的骨点刻画出来，这样手的特征就出来了。注意好这些小细节的刻画，它将为你的速写增色不少。

另外要注意手腕与手的衔接部位。手臂通过手腕来连接手，手腕部位要比手臂稍微凸起一些。手腕在运动状态中，呈现多种变化，要从各个角度多观察。

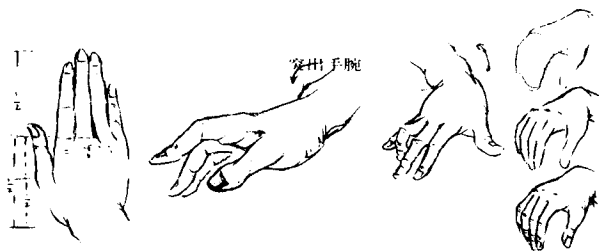

图13

脚

我们在实际练习中，脚一般都被鞋子所遮挡。画鞋时注意鞋内侧向内弯，外侧向外弯，这是根据脚的形状而设计的。另外不要忽略鞋底的厚度和形状。(见图14)

(三)速写的技巧

有时考生在实际画速写的过程中会遇到一些直胳膊、直腿、紧身裤之类的情况；或者是模特儿的条件不好，画出来

的人与人体比例不太符合；或是匆忙间画的效果不是很好，如此等等，却又不知道怎么修改。

怎么办呢？遇到上述情况，特别是穿着西裤站立，结构完全被笔挺的直线所遮掩时，有必要进行主观处理，将活动的关节处加上两笔，或将西裤质感适当改变一下，可以人为地画出形体结构。不要认为如实地反映对象画出流畅的线条即可，画出效果才是最重要的，因为看画的人是不可能对着模特儿看的。（见图15）依此类推，如果模特个子太矮，不符合比例，你必须学会改变比例，将矮个子人为地调高，达到画面所需效果。

有些线描画看上去效果不是很好，如果不是比例上出的错，可以适当运用单复线进行处理，或者在结构处加一些明暗对比，也许会达到很好的效果。

画直胳膊时，可先直接画胳膊的外型，在外型上会有很多凸凹的地方，如紧身袖呈现出的感觉，画完外形后再加上

图14

结构线和惯性线。

平时也应多留意一下改正后的画面效果，只有办法多，考试才不会慌乱。

短期练习的步骤

1. 对形的要求：在速写练习中，形是最重要的。开始画速写时，只要用线将人物的外形勾出来，不受杂乱线条的影响，能够提炼出一个比较完整准确的外形即可，同时应该临摹一些速写并了解一下结构和衣纹的作用。（见图16—图20）

2. 衣纹的处理：人体的结构一般是通过衣纹来表现的。身

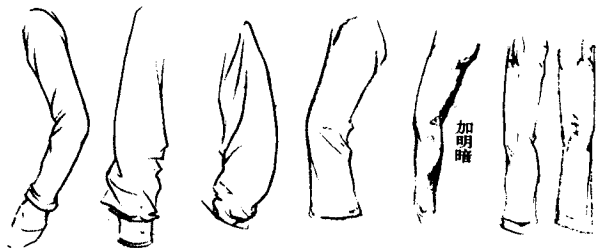

图15

体比较凸起的地方，衣纹总是比较疏而实的，如肩部、胸部、肘部、膝盖等。袖子与裤子的皱纹要根据结构来画，依照画面需要添加一些不明显的衣纹，舍去一些次要的线（如裁剪线、袖子、裤角等衣服本身引出的挤压线、惯性线）。

那些结构明显处在前面的部位，可用有力的线，处在后面部位的则用稍微虚一些的线，整个画面的衣纹应该处理得有疏有密，不要出现平行线和交叉线。要掌握衣纹的变化还可以对着镜子仔细观察。另外也可以与好的速写对照、比较，以便提高自己的水平。

3. 细节刻画：要求比例准确，繁简得当。同时还懂得细节必须服从整体。画面既有大的比例关系，又有精彩的细节刻画，这样的速写就算是比较好的速写了。

速写练习的方法很多，关键是要稳扎稳打，步步为营。速写看似就那么几个步骤，实际上是要通过反复练习才能熟练掌握的。把单线速写练好以后，就可以进行单复线、线面结合、明暗表现等多种形式的练习。单线在基础练习中要求要严谨一些，而明暗则可随画随改并不影响大效果。有了严谨的单线基础，学起明暗表现形式则会觉得比较轻松。当然考生最应该注意的是大形体的准确性，而不是线条的魅力，这才是速写的关键所在。

图16

图17

图18

图19

图20

这些作品的线条转折、弯曲并不一定是经过深思熟虑画出来的。手稍微抖动一下,线条就有了偶然的效果,速度画得越快,偶然的成分就越多,画味也就越浓。不过这些偶然的效果不要刻意地去模仿,应该学会掌握好手的控制力,使偶然的效果向好的方向发展。

图21

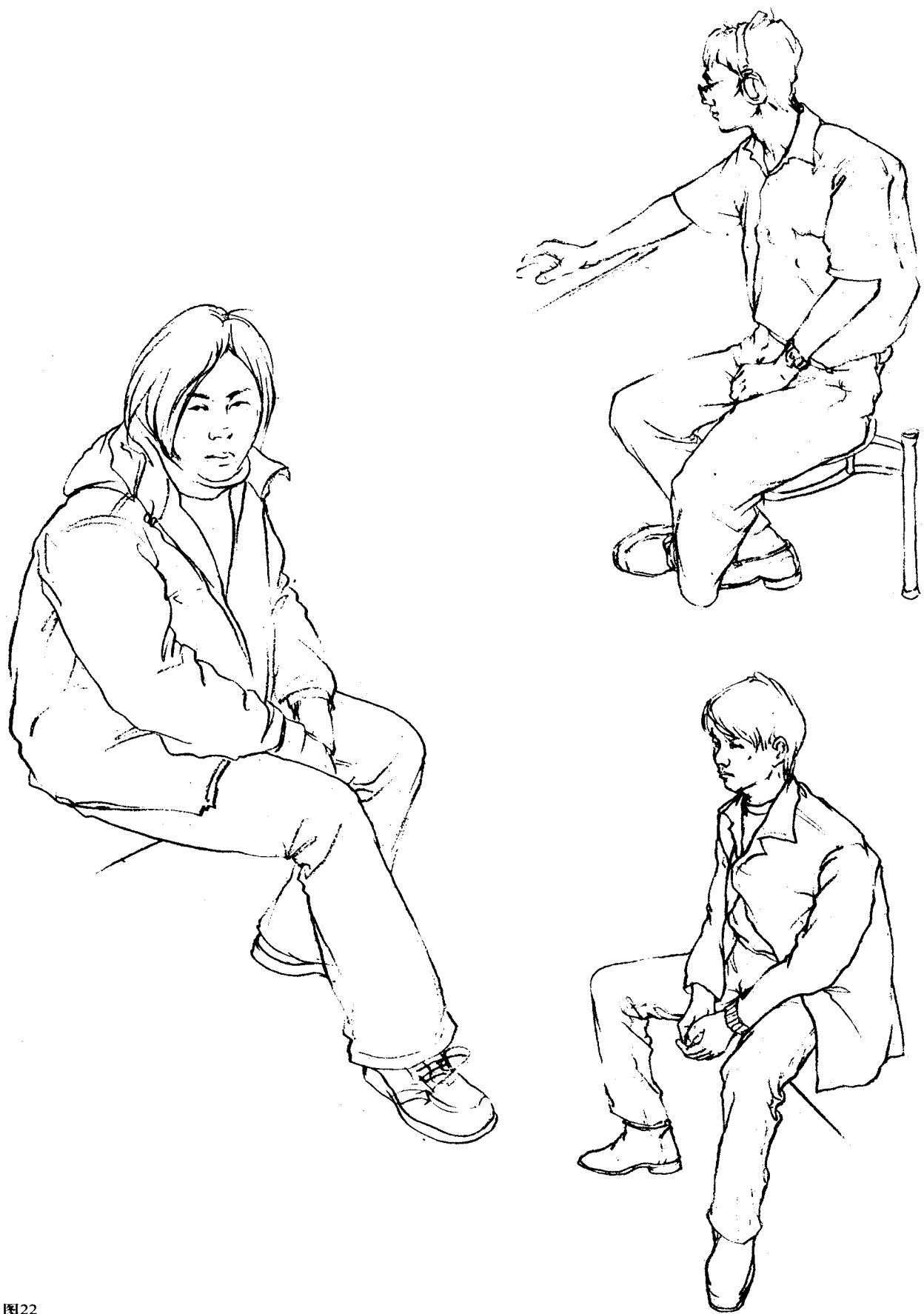

图22

图23

图24

图25