

绘画技法教程

HUIHUAJIFAJIAOCHENG

速写起步

李炳亮 张丽 著

四川出版集团
四川美术出版社

J214
L123

图书在版编目 (CIP)数据

绘画技法指导 / 李炳亮等 著. — 成都: 四川美术出版社, 2004.9

ISBN 7-5410-2417-1

I. 绘... II. 李... III. 素描—技法(美术)—教材
IV. J211

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093573 号

绘画技法教程 ◆ 速写起步

责任编辑: 易翔

封面设计: 曹瑜

责任校对: 李成

出版发行: 四川出版集团
四川美术出版社 (成都盐道街 3 号)

邮政编码: 610012

经销: 新华书店

印刷: 浙江省邮电印刷厂

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 开

印张: 18

图片: 288 幅

字数: 10 千

版次: 2004 年 9 月第 1 版

印次: 2004 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1-5000

书号: ISBN7-5410-2417-1/J·1819

定价: 全套六册 54.00 元

■ 著作权所有, 违者必究 举报电话: (028)86636481

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

工厂电话: 0571-86046482 地址: 杭州市清泰立交桥外碑亭路 8 号

速写起步

绘画技法教程

四川出版集团

四川美术出版社

● 李炳亮 张丽 著

目 录

- 一. 速写概述.....2
- 二. 速写的工具及其使用.....3
- 三. 速写的种类.....5
- 四. 速写的表现方法.....9
- 五. 人体比例、结构、动态.....11
- 六. 速写的步骤.....14
- 七. 速写的处理方法.....19
- 八. 作品欣赏.....36

J214
L123

May 20/11

一.速写概述

速写一般指一种相对快速完成、高度提炼概括、舍弃无关紧要细节而不要求面面俱到的素描。速写的任务是在短暂的时间内捕捉新鲜的印象,捕捉运动中大的结构关系,捕捉主要特征和生动的生活趣味。速写是把素描的部分原理加以提炼,它强调简练、概括、夸张和鲜明。速写作为造型艺术中的一个基本训练手段,是培养初学者敏锐的观察能力、灵活的造型能力的一个很好的途径。同时也是画家记录生活,积累创作素材最好、最便当的工具。速写还是一个画家提高艺术思想修养和业务能力的必由之路。作为初学者,速写是绘画中的一门必修学科,也是绘画入门的最好、最快的学科。

在具体学习中,我们应该把握两点,也就是字面上的“速”和“写”,一是“速”,在作画时间要短,要有激情,要流畅,不能拖泥带水,不能含混不清,不能精雕细刻,也不能像素描那样面面俱到,描摹细抠。二是“写”,要像写字那样下笔直书,笔笔到位,写行书、草书那样行云流水,一气呵成,气韵通达,区别于“画”和“描”,而是写意的“写”。下笔就要肯定与简练,做到“稳、准、狠”。

速写的训练如同书法一样,非一日之功,也不可能速成,需要学画者勤奋努力,坚持不懈。俗话说“熟能生巧”,要想画好速写,贵在持之以恒,拳不离手,曲不离口,坚持天天画,月月画。有毅力,有恒心,所谓功夫不负有心人,定会成功。

二.速写的工具及其使用

速写的工具灵活多样,不拘一格,不必过分苛求。但作为初学者,熟悉了解速写工具材料也非常重要,工具材料要根据表达对象和表现手法的不同去选择。首先做到得心应手,然后运用自如,这是画好一幅作品的前提。下面介绍几种常用的工具材料及其性能。

1、铅笔,是我们最熟悉的工具,它的特点是润滑流畅,便于掌握,画时比较轻松随意,能画出粗细浓淡变化,色调丰富细腻,表现力丰富。也便于修改,容易携带。缺点是易断,容易起腻,密集排列有反光,同时达不到炭笔和钢笔的黑度,冲击力较弱。铅笔的软硬区别很大,通常以2B~4B为宜。

2、钢笔,工具简单,使用方便,很多人选择使用钢笔,由于是液体笔迹,所以画出来流畅明快。由于钢笔的特性,它的技法基本以线为主,线条基本没有深浅变化,而以线的疏密、曲直见长,也有一种书法笔,笔尖是弯的,能画出粗细不同的线条,不妨一试。钢笔线条比较肯定,刻画精细,装饰味浓,但不能擦掉或涂改,要求作者目光锐利,下笔果断,不能优柔寡断。类似的还有圆珠笔、管状绘图笔等。用钢笔画大幅画时应力避单薄。

3、炭笔，质地比较松软，黑白对比强烈，能画出丰富的层次，适于大面积涂抹，画面效果冲击力较强。但不易用橡皮修改，画完后易抹掉和擦脏，可用定画液固定画面。类似的还有炭精条、木炭笔、色粉笔等。炭精条和木炭较炭笔更松软，可画出松动流畅的线条和面，色粉笔质地较粗，但有多种颜色，可以画出色彩来。

4、毛笔，毛笔是理想的速写工具，可以自如画出点、线、面，也可以画出粗细浓淡、干湿枯润等变化，表现力非常强。若条件允许，多画毛笔写生，会有特殊的收获。但毛笔携带不方便，且很难掌握，初学者不宜采用。

另外，目前市场上还有诸如马克笔、签字笔、蜡笔、油画棒等等都可以用来画速写，都有独特的效果。但作为初学者，不应过分追求特殊效果，仍以炭笔、铅笔为宜。

铅笔和炭笔的执笔方法，可由个人习惯而定，一般的执笔姿势是书写姿势，跟平常我们写字的姿势差不多，画出的线为中锋线，宜于刻画细部。也可以采取放倒执笔法，执笔位置略靠近笔尖，跟画画的姿势差不多，这种姿势画出的线是侧锋线，线条容易松散。

速写对纸张的要求不高，一般的纸都可以用来画速写。不同的纸张也会呈现不同的效果，我们在练习时也要用心体会，最终会得心应手。

三.速写的种类

速写按题材分一般分为人物速写、风景速写、场景速写和动物速写等。

- 1、人物速写:人物是造型艺术主要反映的对象,人物在基本功训练中也是最难和最重要的课题。因此在速写训练中人物速写是我们训练的重点,尤以人物动态速写为重点。

2、风景速写，风景画最早源于人物画的背景，随后才发展为独立的绘画题材。画风景写生可以培养和提高对大自然的观察和感受能力；同时它又是锻炼表现空间能力、构图能力的最好课题。风景速写中透视的运用非常重要，我们掌握透视规律才能有的放矢，胸有成竹，在画风景时才能很好地把握空间。

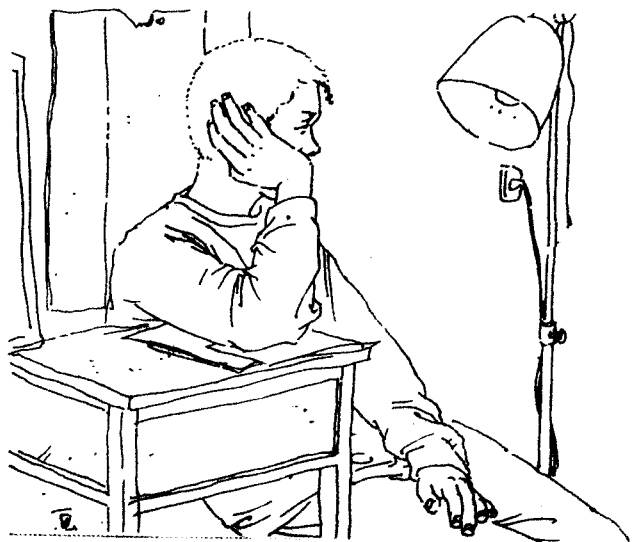
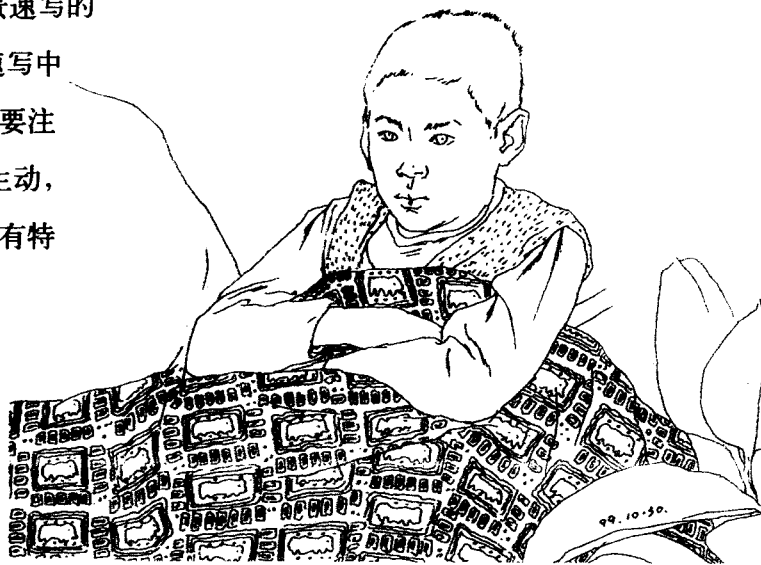

选景在风景速写中也很重要，大自然的景物有着无限的空间和层次，我们画画时不可能画出全部东西，我们只是截取其中最生动的一部分。一般我们习惯用手搭成取景框，像相机镜头一样放在眼前，上下左右移动来观察比较，直到自己比较满意时再落幅构图。

二月
月夜
月山村
月夜

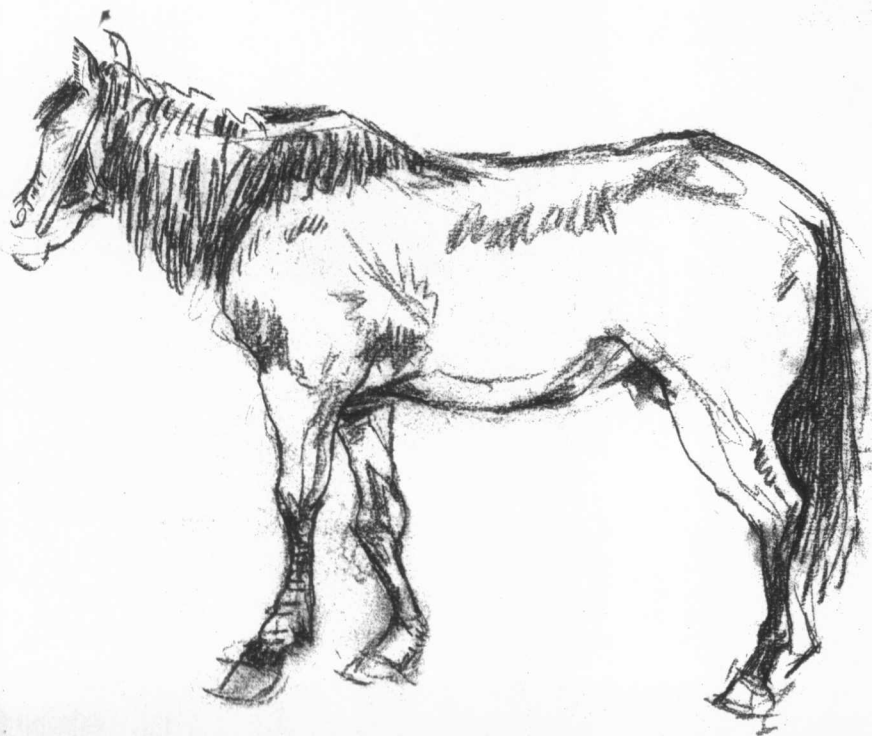
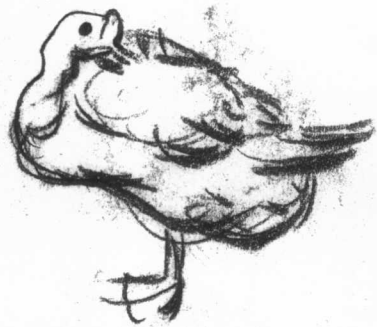
3、场景速写，是人物动态速写和风景速写的综合，以景物烘托人物的活动为主。场景速写中人物和景物一定和谐统一，在作画过程中要注意取舍，注意相互衬托，尽量使画面人物生动，主题突出，构图合理恰当。也可以画一些有特点的物体速写。

物，其他
往往能触类旁
通，事半功倍。

4、动物速写，自然界中有种类繁多的动物，有飞禽，有走兽，有很多都和我们息息相关，也是我们描绘的对象。要画好动物，首先要大体了解每种动物的结构，然后还要了解动物的运动规律。平常要细心揣摩，注意观察动物的形象特征和动态特征。在训练过程中也可以采取各个击破的办法，先了解、画好一种动

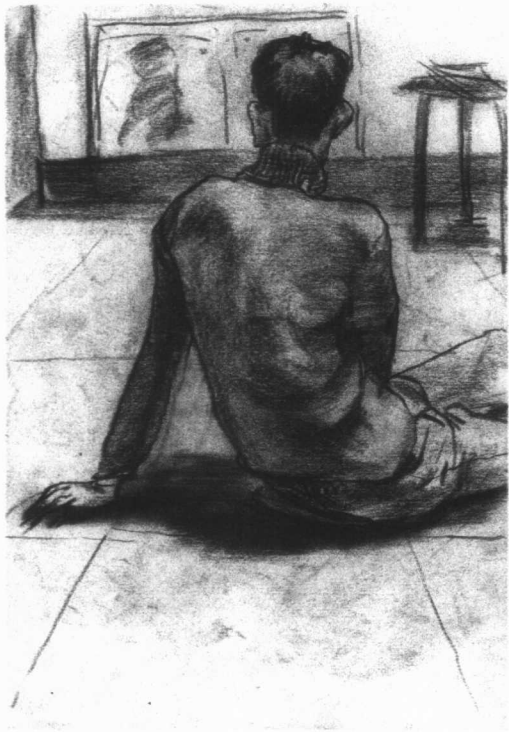
四.速写的表现方法

1、以线为主的表现方法。速写的特点是要快速和概括，因此线是速写的主要手段。线也是中国画的精髓所在，我们研究用线的方法时可以利用一下中国画对线的认识。线的语言变化无穷，如粗与细、浓与淡、长与短、疏与密、刚与柔、虚与实等，线具有非常丰富的表现力。线的特点是轻盈流畅，简练概括，装饰味浓厚，画感强。

2、以面为主的表现方法。西方绘画强调光影和明暗，主要表达体积感。在表现方法上以面为主。以面为主的表现方法主要是强调素描关系，强调块面和大的形体转折。在一定程度上是一幅小的素描。但在速写中光影和明暗的运用是有选择的，不是完全抄袭，要注重感受，要注重概括与归纳。一般画面效果厚重、强烈。

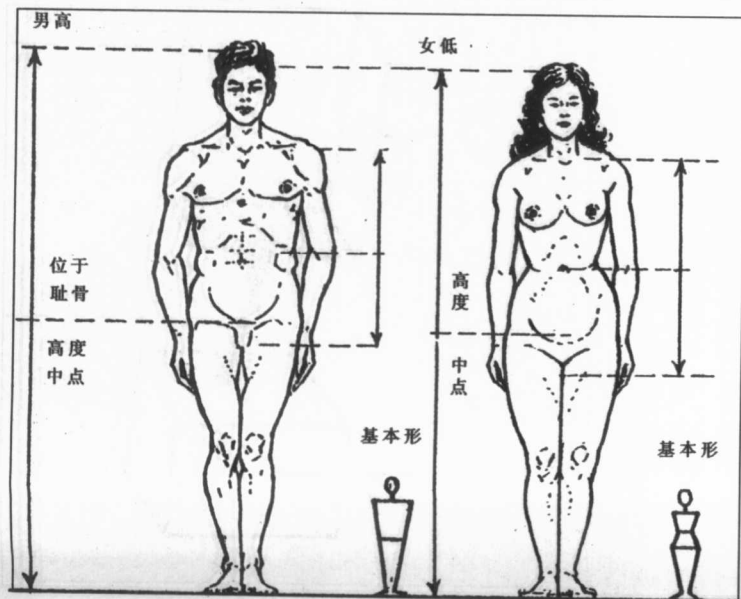
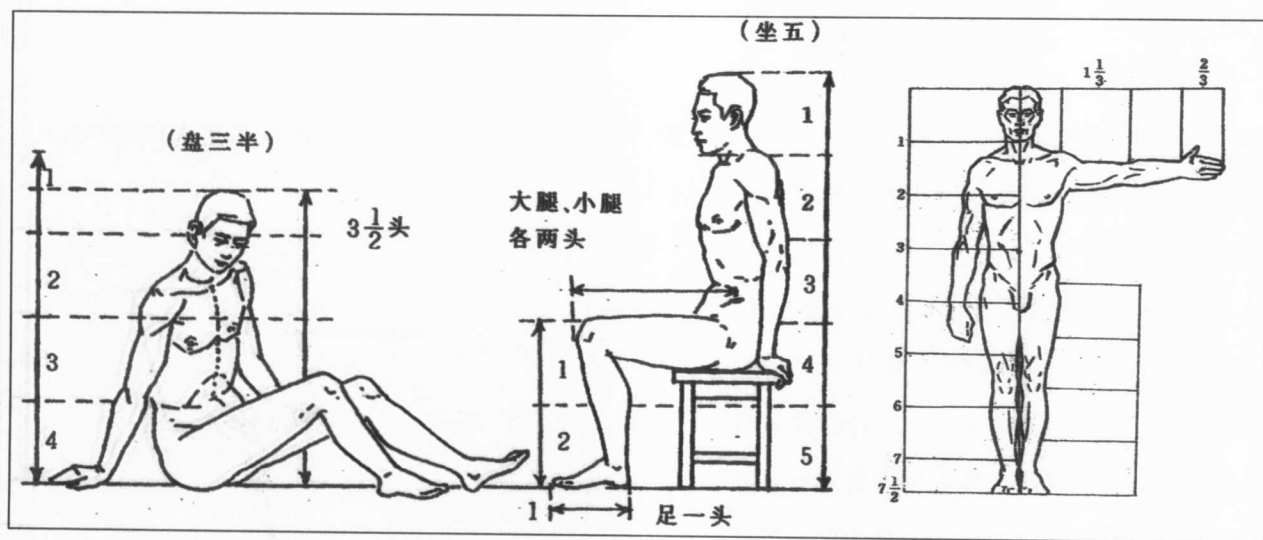
3、线面结合的表现方法。线面结合的表现方法结合以上两种方法的优点，一般是以线为主，明暗为辅，用线勾画大轮廓，用简约的明暗来丰富画面，使人物表达得更为充分。既有线的轻盈流畅，也有面的厚重敦实。

五. 人体比例、结构、动态

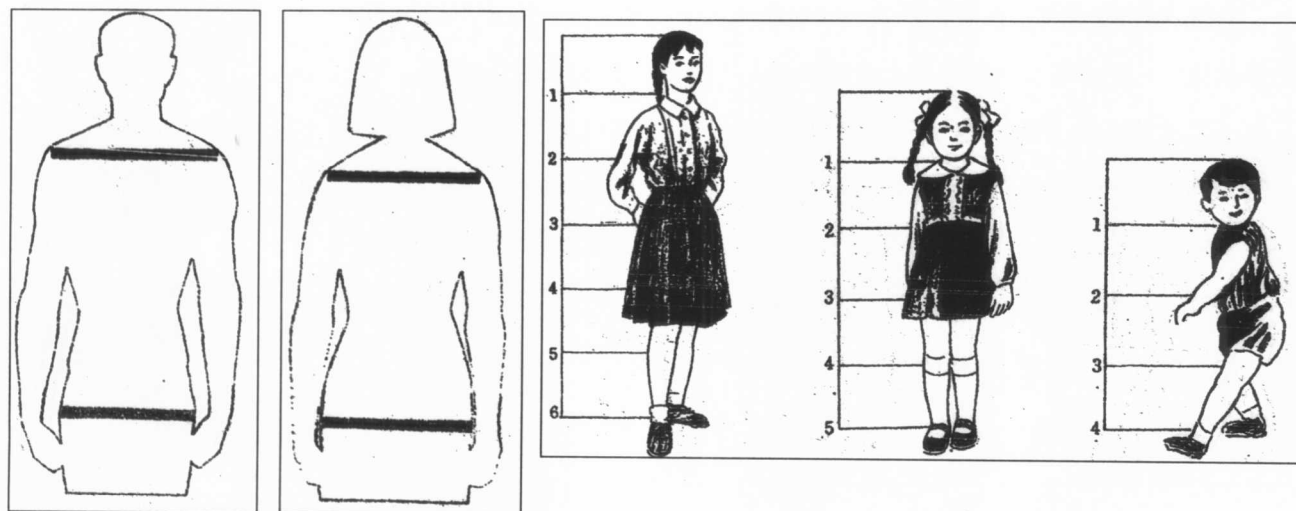
人物是绘画中最主要研究的对象, 熟练掌握人体解剖知识, 才能看到人的本质, 对提高观察能力和理解能力, 有很大帮助。

画准人体的比例关系是正确表现人物的前提。人体比例一般以头长为基本比例单位, 一般成年人的身高为七个半头高。具体分配是这样的, 头部算一个, 下颌至乳线为一个头高, 乳线至肚脐为一个头高, 肚脐到大转子为半个头高, 大转子到膝盖为两个头高, 膝盖到脚为两个头高。大转子是人体二分之一处。一般肩宽为两个头高, 手臂为三个头高, 其中上臂为三分之四个头高, 下臂为一个头高, 手为三分之二个头高。人坐在椅子上约为五个半头高, 盘腿坐约为三个半头高。一个民间口诀是这样说的“立七坐五盘三半”。如图

年龄的不同，人体比例的关系也不同。一般儿童的头部硕大，占比例大，随着年龄的增长，所占比例变小，一直到成年人。

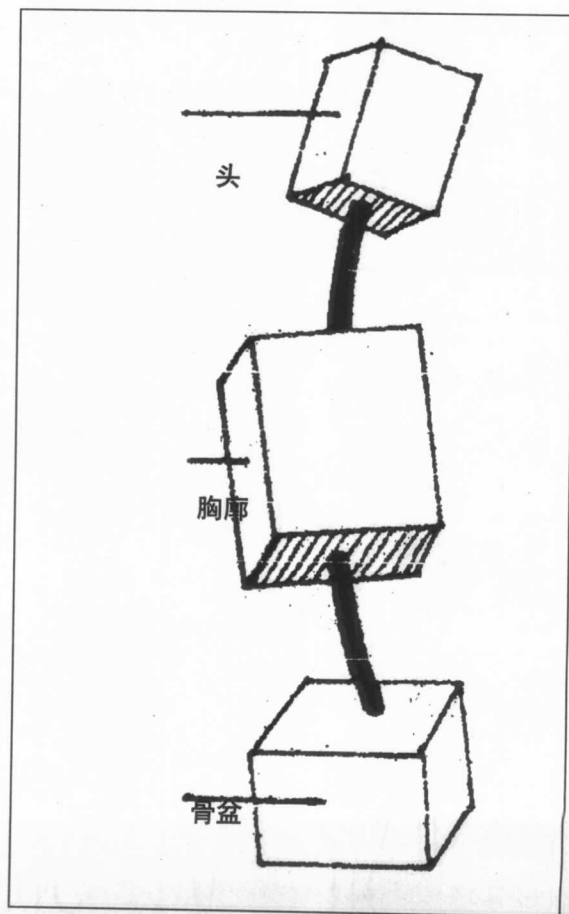
男女的人体比例关系也有明显的不同。一般是男性肩宽臀窄，女性是肩窄臀宽。

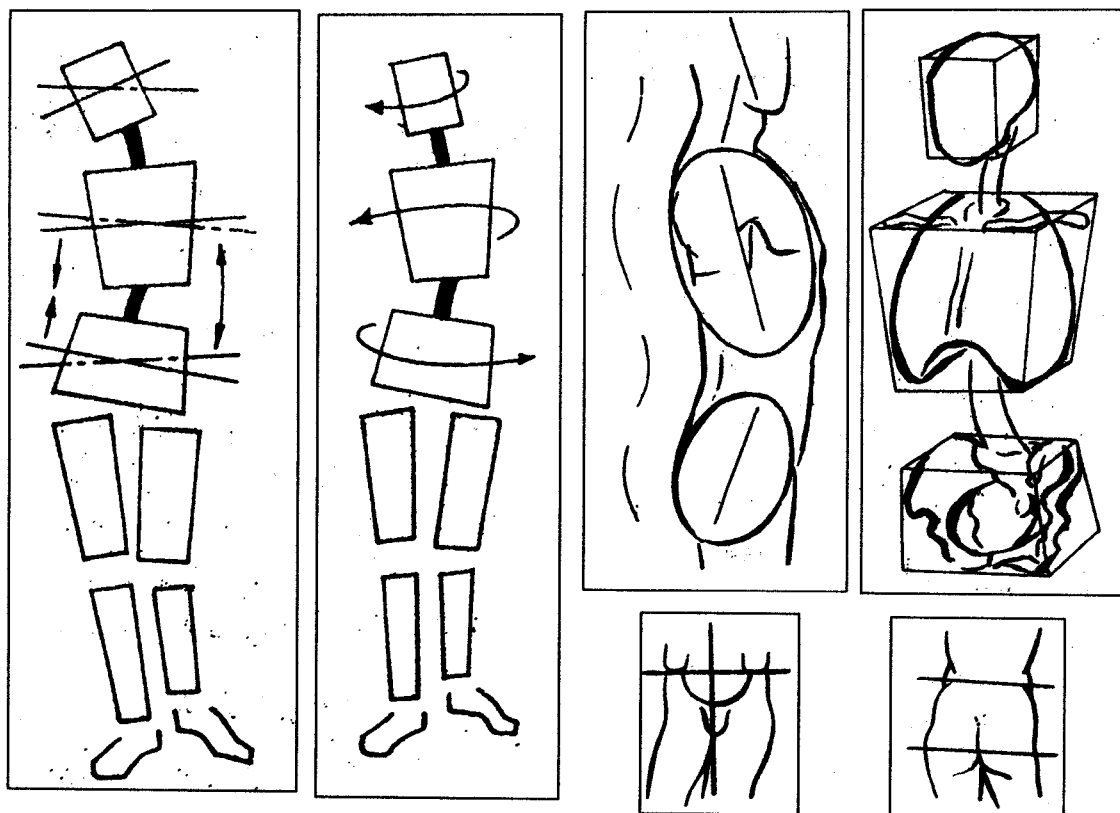

人体的大致形体结构可理解为一竖、两横、三体积、四肢。一竖指脊柱，两横指肩部连线和臀部连线，三体积指头部、胸廓和臀部，四指指双臂和双腿。

头部、胸廓和臀部三体积自身是相对固定的，三部分之间依靠颈椎和腰椎连接和运动。颈椎和腰椎像弹簧一样，使这三体积做一些前仰后合的动作。因此我们在画速写时，头、颈、肩的关系和肩、腰、臀的关系非常重要。人在站立时，随着重心的变化，为了维持身体平衡，三体积就会相互对立。这种对立越强烈，动态就越生动。

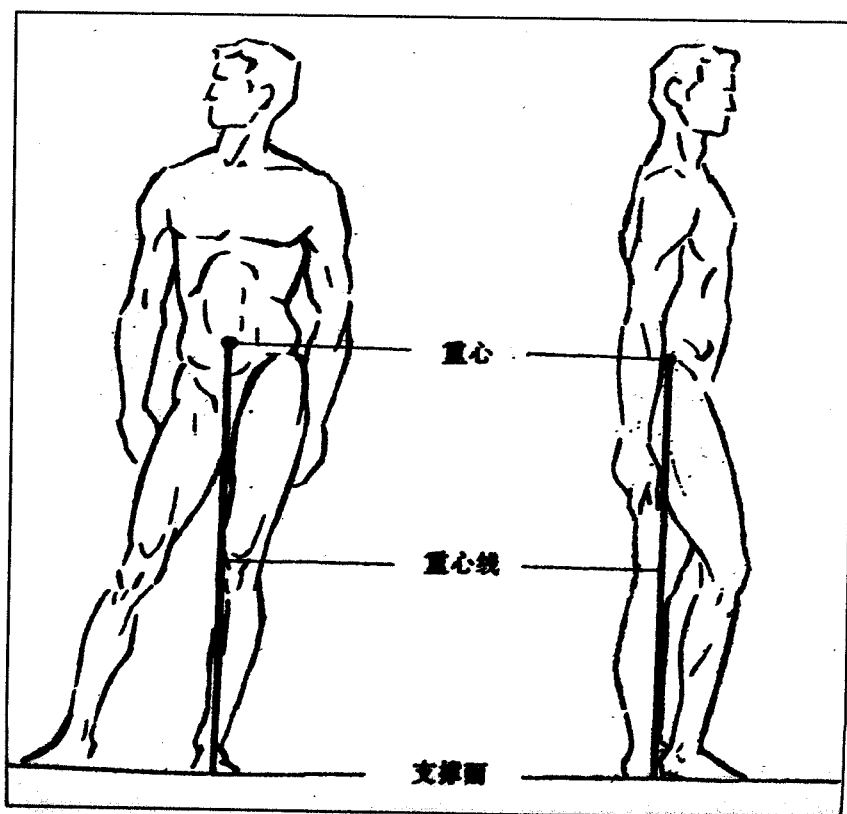
人体的运动规律，即重心平衡规律，一般说来，人体的中心在肚脐附近，人的重量由下肢支撑，在两脚之间的地面面积，是身体重量的支撑面，重心线是人的重心垂直于地面的线。

人的重心常常随着运动的变化而变化，重心线如果离开了支撑面，人就站不稳，就要倾倒，所以在写生时，我们常常依靠重心线来纠正错误。支撑面越大，重心就越稳定，反之就不稳定。

人体的中心是随着人体动作的变化而变化的，当人体姿势显著变化时，人体中心能够越出体外，为了保持身体平衡，支撑面要相应推移，两者相互交替移动，就形成了运动，如跑步。反之，支撑面移动，重心要随之移动，如跳交谊舞。平衡是人体的生理机能。

六.速写的步骤

速写的方法步骤可以根据个人的习惯因人而异,一般采取整体观察、整体作画的原则。一般应遵循如下步骤:

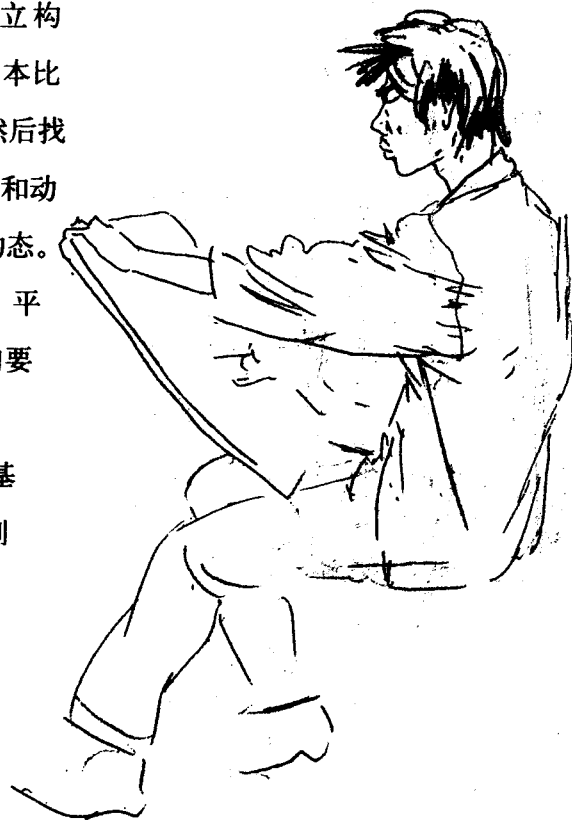
1、整体观察,在画速写时先了解动态目的,观察动态的过程,选择生动的瞬间和恰当的角度,确定作画位置。速写主要是考察我们的观察能力和概括能力,在作画前一定要观察出要把握的重点,概括出大的基本形和动态,意在笔先,胸有成竹。在理解时一定要往最简单处理解,

大胆舍弃,大胆联想,大胆落笔。

2、落幅构图,找出所画对象的大体位置,找出最高点和最低点,确立构图,确立基本比例关系。然后找出大的动势线和动态线,确立基本动态。

构图时要注意大小适中,平衡有序。脸或动态指向的方向要多留一点,以免产生拥挤的感觉。

3、轮廓动态,概括大形,用长直线画出基本轮廓线,基本不变的部位可以先画,当变动的部位到所需的瞬间时,则应抓紧时机集中精力,抓住动态特征。

4、不断充实画面，刻画一些重要的细节。在这个阶段要注意各个形体之间的对比关系，以及体积感、转折、透视等。

5、调整完成。在最后再次回到整体，强化大的动态和画面效果，削弱一些画得太过或太琐碎的地方。同时从画面的疏密关系、起伏关系、虚实关系等等出发，考虑画面的节奏感，使画面更具整体感。

画幅较小或作画时间较短时初学者也可以胸有成竹地，从局部入手，大胆率性而行，这样往往会有意想不到的效果。这种作画方式要求作画者有较强的造型能力和应变能力。初学者最好先用第一种方法，等有一定基础之后再用第二种方法。

