

线面结合训练法 速 写

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

陈彤·著

备考特训系列丛书 BEIKAOTEXUNXILIECONGSHU

线面结合训练法 速写

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

陈彤·著

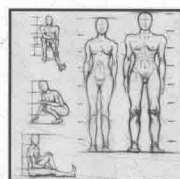
备考特训系列丛书 BEIKAOTEXUNXILIECONGSHU

目录

01；

01/ 一、速写的基础知识

01/1. 点线面

01/2. 形体

01/3. 人体比例与结构

01/4. 透视

01/5. 构图

01/6. 人物动态

01/7. 笔法

02；

02/ 二、速写提高秘诀

02/1. 注重观察整体感受

02/2. 胆大果断肯定自信

02/3. 高度概括简单取舍

02/4. 勤于临摹加强记忆

02/5. 控制节奏把握韵味

03；

03/ 三、线面结合训练法

03/1. 以线为主

05/2. 以面为主

07/3. 线面结合

04；

09/ 四、关键部位的画法

09/1. 眼睛的结构与画法

09/2. 鼻子的结构与画法

10/3. 嘴巴的结构与画法

10/4. 耳朵的结构与画法

11/5. 头发的结构与画法

11/6. 衣纹的结构与画法

12/7. 头部的结构与画法

13/8. 手部的结构与画法

14/9. 脚部的结构与画法

05；

15/ 五、人体运动规律

06；

16/ 六、写生步骤

07；

33/ 七、范例

线面结合训练法 速写

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

陈彤·著

备考特训系列丛书 BEIKAOTEXUNXILIECONGSHU

目录

01；

01/ 一、速写的基础知识

01/1. 点线面

01/2. 形体

01/3. 人体比例与结构

01/4. 透视

01/5. 构图

01/6. 人物动态

01/7. 笔法

02；

02/ 二、速写提高秘诀

02/1. 注重观察整体感受

02/2. 胆大果断肯定自信

02/3. 高度概括简单取舍

02/4. 勤于临摹加强记忆

02/5. 控制节奏把握韵味

03；

03/ 三、线面结合训练法

03/1. 以线为主

05/2. 以面为主

07/3. 线面结合

04；

09/ 四、关键部位的画法

09/1. 眼睛的结构与画法

09/2. 鼻子的结构与画法

10/3. 嘴巴的结构与画法

10/4. 耳朵的结构与画法

11/5. 头发的结构与画法

11/6. 衣纹的结构与画法

12/7. 头部的结构与画法

13/8. 手部的结构与画法

14/9. 脚部的结构与画法

05；

15/ 五、人体运动规律

06；

16/ 六、写生步骤

07；

33/ 七、范例

一、速写的基础知识

1. 点线面

点，可以辅助观察对象，定点找线，正确抓形。如利用结构点，光影点的串联概括形体的观察方法。

长短，粗细，轻重，曲直……线是速写最常用的表现手段。如：轮廓线，指形与形之间的衔接线，分内轮廓线和外轮廓线；结构线，指两个形体相互衔接所形成的线；棱线，指两个不同方向的面相交所形成的线，在运用时应结合对象的形象特征，注重它们的轻重、虚实、穿插关系，灵活运用，避免生硬、死板、线在速写中被广泛运用。

面，是指物体形体凹凸起伏或转折所形成的变化关系。面是组成物体的重要因素，任何物体都是由无数个面组成的，正确理解和运用面是速写造型的重要手段。面在速写的运用中多用于表现体面转折、衣纹起伏等，以及黑白灰的层次关系。

2. 形体

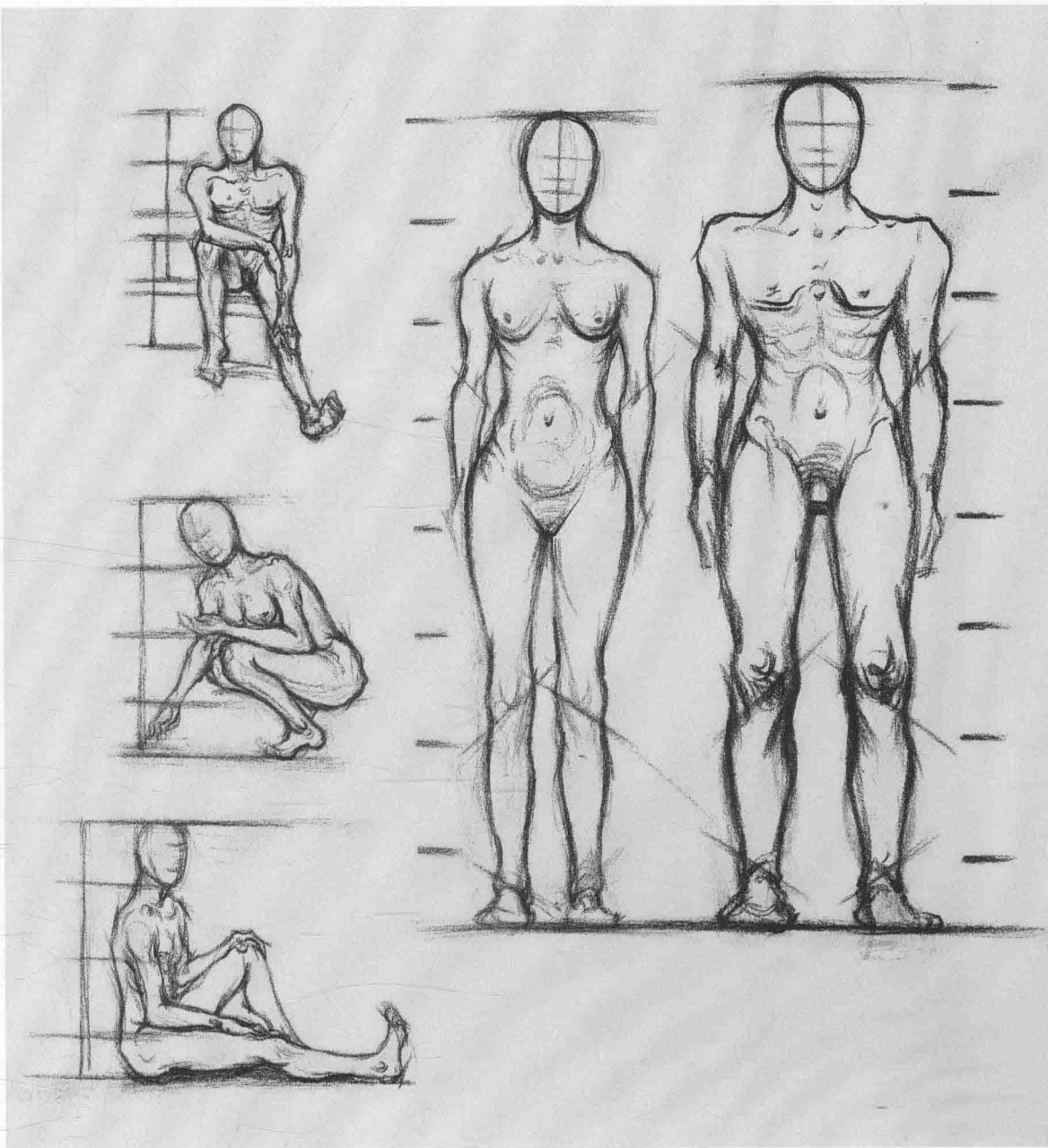
形是指二维空间的长度，宽度或斜度，是平面的。形的正确与否关系到人物形象特征的准确性，一般的抓形方法可用整体比较法上下比较、左右比较，比较线条的长度、斜度、弧度，比较块面的位置大小、轻重，形里看形进行比较，才是获得准确形的正确方法。

体是构成物体的主要要素，是立体的，是具有长宽高（深）三维空间的。在人物速写中就要把握好头、胸、臀三大体块以及颈、肩、腰、四肢的基本形体构造，力求表现立体生动的人物形象。

3. 人体比例与结构

反映人体各部分及其与整体之间的大小、长短的相互关系。人们习惯性地用头的长度衡量人体的基本比例，一般全身比例为七个半头长。第一段为头长，从头顶到下巴；第二段从下巴到乳头为一个头长；第三段从乳头到肚脐为一个头长；第四段从肚脐到耻骨为一个头长；第五段从耻骨到膝盖为一个半头长；第六段从膝盖到足底约为两个头长。肩的宽度为两个头长。上臂为一个头长。前臂为一又三分之一头长。手掌为三分之二头长。躯干约为三个头长。大腿约为两个半头长。小腿约为两个头长。脚为一个头长。手臂下垂时，肘关节处与胸廓下缘在同一高度，手指指尖在大腿中段，距膝盖仅一手之遥。以上为人体基本标准比例，还有“站七，坐五，蹲三半”的运动形态的标准比例。当然，在绘画过程中，这些并不是唯一可以作为依据的比例，不同种族，不同性别，不同年龄的人形体比例都不是一样的。还有，人体运动的时候存在的透视关系也会影响比例的变化，所以，在很多时候我们要根据实际情况进行，用相互比较参照的方法获得准确的比例。

人体结构在人物速写高考训练中，由于条件的局限性，大多体现在形体与体块结构上，如：头部被看作蛋球体，胸廓和臀部分别被看作倒立、正立的两个梯形。脖子和四肢被看作圆柱体等等。可是，仅仅这样是不够的，没能真正了解人体的内在结构就不能生动准确地表现人物形象，因此，借助教材或资料，认真研究人体结构是必要的。

4. 透视

分为形体透视和空间透视。形体透视是根据视平线上视

点的位置来决定表现对象是处于平视、仰视还是俯视，或大小的位置，其规律为：近长远短，近大远小。空间透视是表现空间距离远近而形成的虚实及色度的视觉效果变化的原理，其规律为：近实远虚，近强远弱。

5. 构图

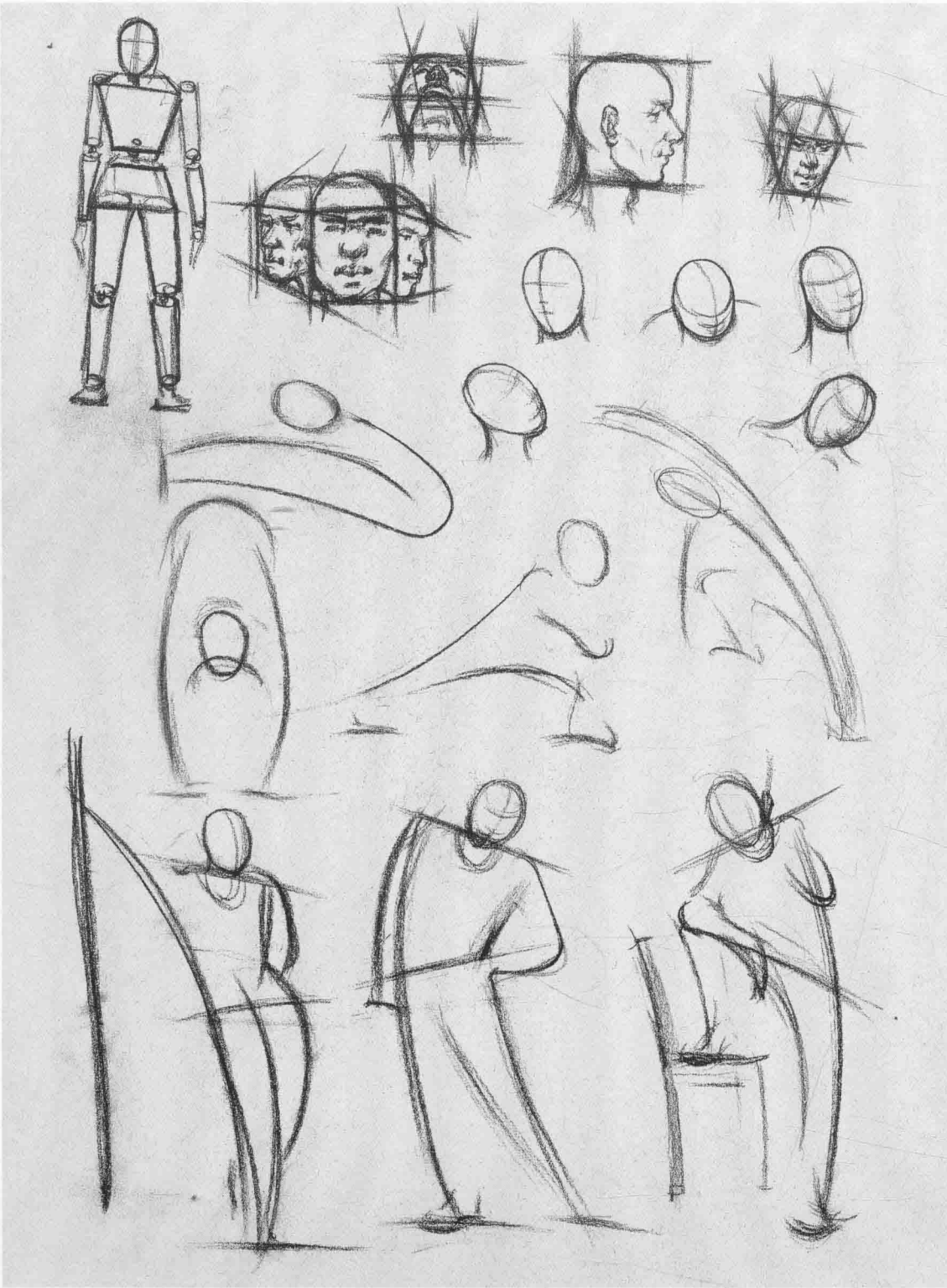
指经营位置，就是在画面上我们怎样摆放对象的一种形式。一般情况下，不可太大，也不可太小；不偏不倚；上紧下松，宁上勿下；在速写的表现中，要多角度多视点去观察对象，进一步熟悉模特，进行对画面模特的构思再创造。总的来说，构图要恰当，均衡，饱满，有一定的艺术修养，遵循宾主呼应、空间合理的原则。

6. 人物动态

动态把握的准确生动与否是衡量一张好速写的标准之一。动态线是指能体现和概括人物运动特征或姿态的线。在人物速写中，模特的姿态各式各样，我们要抓住人物动态，就要舍去细节，找出影响形体运动的动态线，还要确定使人体平衡的重心线和支撑面。重心线就是指人体重力垂直指向地心的作用点的连线；支撑面指支撑人体重量的承受面。宏观概括地进行人物形象的简化训练对正确把握人物动态有很大的帮助，人物动态可适当主观的夸张。

7. 笔法

人物速写的生动变化，线条的酣畅淋漓都体现在笔法的运用中。笔法没有固定的模式，时而快时而慢，时而顺时而顿，要在训练中多多体会。基本规律为：中锋，侧锋，顺锋，逆锋随意转换；起笔落笔用力要均衡，笔笔送到；笔划转折处须平均圆滑；下笔须稳重，不可过快；下笔要有力道有重量感；用笔因势变化，不拘于法。

二、速写提高秘诀

1. 注重观察整体感受

观察对象是作画的首要任务，看得到才能画得出。整体的观察和感受体现在以现实为基础，对对象进行初步的分析体悟，把握人物形象，建立情感，表现艺术形式感和韵味。在观察的过程中必须运用比较的方法，从整体到局部再从局部到整体，通过整体与局部的反复比较来确定整体与局部，局部与局部之间的关系。胸有成竹，人物形象才生动、鲜活，画面效果才有艺术感染力，不可看一眼画一笔。

2. 胆大果断肯定自信

心态决定一切。良好的心态是作品成功的必备条件，肯定自信，大胆果断是画好速写的首要心理素质。画速写最常见的问题就是在作画的过程中害怕错误，畏首畏尾，放不开，不敢画，该狠时不狠，心里没底没谱，最终导致线条软弱无力，画面形式感不强，人物形象不生动，更不提什么艺术味道了，因此，在速写时，带着激情，整体观察把握，整体分析感受，做到心中有数，胸有成竹，下笔大胆肯定，笔未到意先到是很重要的。

3. 高度概括简单取舍

艺术来源于生活又高于生活，基础速写训练也不例外。概括与取舍是表现速写形式美感的基本处理手法，是立足于整体把握，根据对模特的认知以及画面效果的要求进行对人物形象的一种提炼升华。概括能使人物形象特征更直观，更能体现出本质，善于取舍有利于表现形体结构和典型特征，画面的形式美感的部分要“取”，其他次要的、似有可有可无的部分则毫不犹豫地“舍”。速写不崇尚照抄照搬客观对象，高度的概括，简单的取舍，加上适当的夸张，才是正确掌握提高速写表现形式的有效方法。

4. 勤于临摹加强记忆

临摹是提高速写最直接最有效的学习方法，是最好的老师之一。大师们以临摹见长的比比皆是，大师如此何况我们。临摹当然要选择一些交代问题清楚，技法朴实，易临易懂，对自己有帮助的作品，在临摹的过程中不仅可以更直观更明了地理解结构、比例、透视、形体等知识点，还可以了解到各个部分的处理方法，学习到前人的经验总结。临摹可以整幅地进行，也可以根据自己的需要对某些局部进行研究和学习。临摹应该要抱有目的性进行，应整体观察画面，把握知识点再下笔，不可盲目、草率了事。正确的临摹态度是提高速写训练的重要手段。

提高速写还要做到对客观事物的形象记忆力，写生与默写、临摹与默写相结合，是加强形象思维记忆能力，提高视觉想象能力的有效方法，有利于加强速写的艺术表达。默写不仅仅训练我们的视觉形象记忆能力，同时还可以帮助检验和巩固自我认识理解的程度和观察方法的正与误，可以大大提高自己的造型能力和对描写对象的记忆能力。

勤于临摹，加强记忆是提高速写训练的又一有效方法。

5. 控制节奏把握韵味

所谓画面的节奏和韵味是在整体风格的统帅下各局部的对比比较而形成画面形式美感。每一个局部之间线条的长短、曲直、疏密、轻重、虚实；面的大小、方圆、黑白、等等的对比都形成自然对立的节奏韵味，如同音乐的旋律一样，高低起伏，抑扬顿挫，可高可低，可强可弱，可长可短，自由舒畅，信马由缰。画面节奏和韵味的把握是检验速写作品好坏的关键之一。

三、线面结合训练法

1. 以线为主

用线条塑造形象是人物速写的主要表现手段之一，以线造型的速写是通过突出塑造模特内在结构形体组合关系表现形体各个要素，注重线条的表现，否定光线的影响的一种作画形式。

线的潜力是很大的：线条本身的轻重虚实变化和对比能产生透视感；运用线条的疏密、趋向变化可以表现体积感；线条与线条之间的对比还可以表现对象的质感和画面的张力……线条的对比变化还可以体现很多艺术效果，要在训练的过程中慢慢体会。以线为主表现对象的时候，要把握线的运用，起笔落笔用力要均衡，笔笔送到。笔画转折处须平均圆转，下笔须稳重，不可过快。下笔要有力道有重量感，用笔因表现对象而变化，不拘于法。实起虚收，虚起实收。前线压后线，上线压下线。重、粗、干、浓的线感觉近，轻、细、湿、淡的线感觉远。透视强转折大的线条密。透视弱转折小的线条疏。粗直的线条表现坚硬厚重粗糙的物体。细柔的线条表现柔软轻薄细腻物体等等。

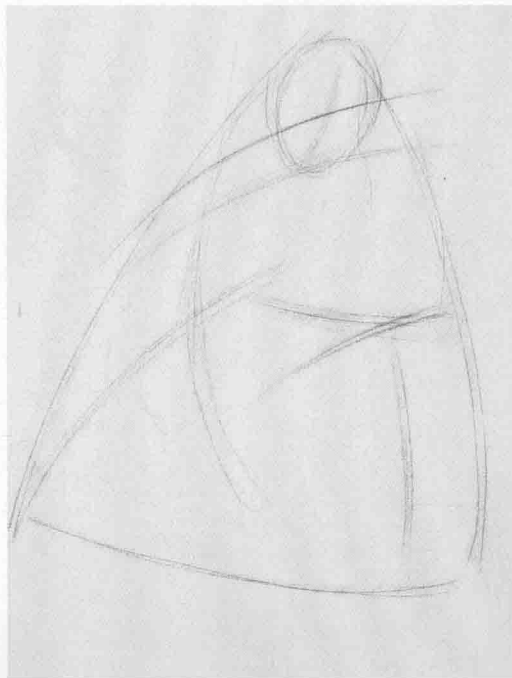
线造型的表现形式具有简洁明了，富有装饰效果及抽象意识等显著特点，是速写最快捷、方便的手段。不过，以线为主的表现形式也有很多不足之处，如体积空间感和质感的表现不够充分等等。

观察对象是下笔前很关键的一步，对模特有了第一印象，才能胸有成竹，大胆放开去画。

1. 用简洁概括的线条确定构图及基本动态。

2. 从上往下，着重刻画头部开始，用线的变化表达人物神情及形体。

3. 跟着第一印象，抓住动态，用线的轻重疏密变化画出两肩，转折骨点处要重些。画左看右，画右看左地进行。

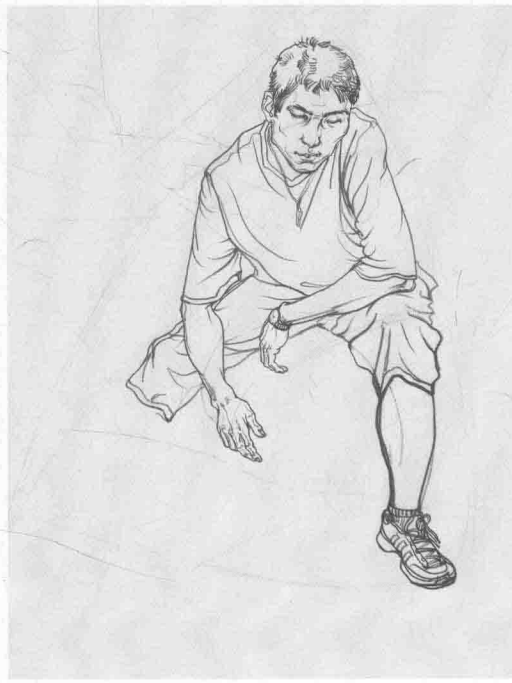
4. 手要认真刻画，依据结构用线，要肯定有力，衣纹要有节奏性地表达，分清主衣纹与次衣纹，以及它们的穿插关系，用线得当。

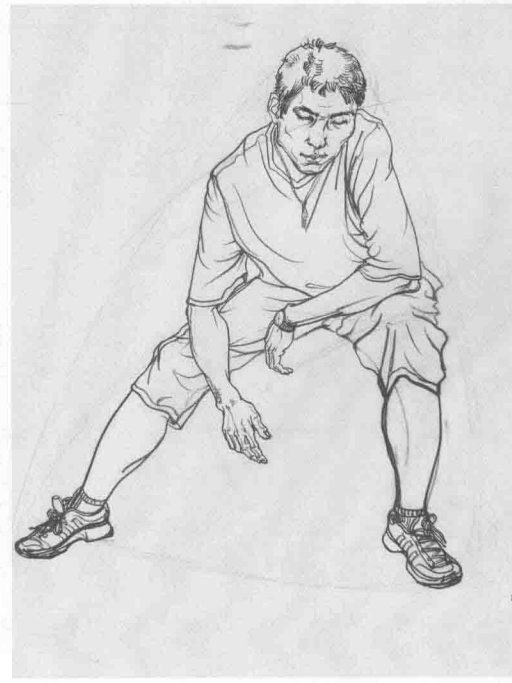
5. 右手相对左手次要些，相对大腿衣纹就侧重些，画腿要根据内在结构用线，左腿注意透视，前重实，后轻虚，表现出空间感。

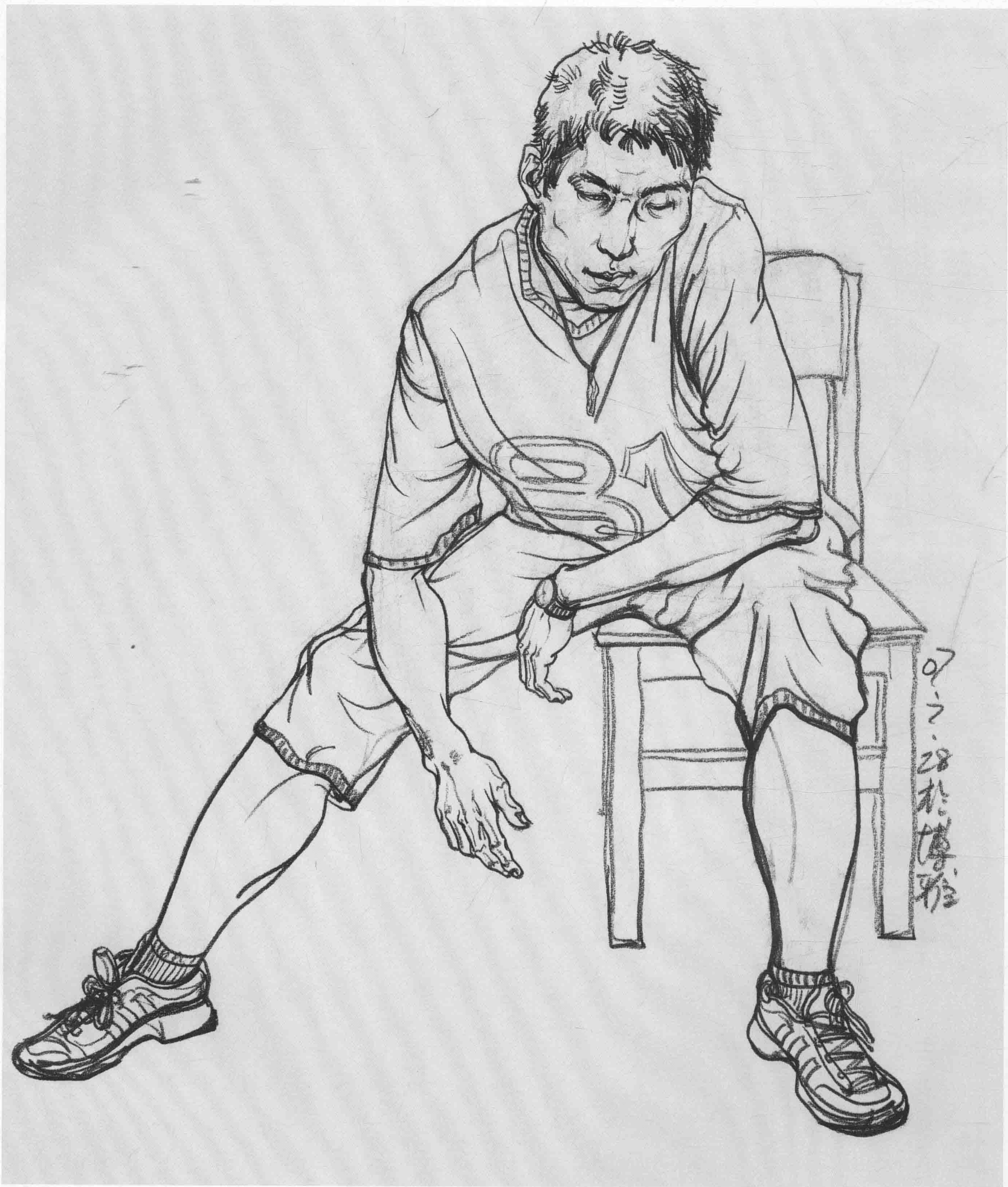

6. 整个动态最靠前的左脚要深入刻画，把握小腿左右线条以及脚部线条的轻重关系，前重后轻，表现体积及空间，注意脚的透视。

7. 右脚相对次要，虚些，拉开空间。最后，交代道具，调整画面。

2. 以面为主

以面为主的表现形式主要是表现明暗关系，指在光源的作用下，由于模特本身的黑白灰层次关系，及其形体转折产生的色面调子和明暗对比关系，构成了面的变化，重在以面表现模特体块特征及画面气氛，基本否定线的存在。

一切事物都是由不同的面组成。面造型重在在光的作用下对对象的体面转折特征和明暗关系的表现，因而，对面的理解和区分，树立强烈的体面转折和明暗意识，是以面为主的速写形式的关键所在。以面为主的表现形式要明确主体与非主体及其它它们之间的从属关系，理解明暗对比的基本规律。掌握黑白灰的色面布局，灵活运用虚实对比的原理，追求三度空间的立体感。画面丰富多样的层次变化及整体气氛的活跃性。懂得概括与取舍，正确处理正负空间的关系，做到主次分明，黑白交错，形体有起伏，调子有节奏。

由于速写的要求是时间短，速度快，很多时候只能概括大的形体，体面和大的明暗关系，不可能像明暗素描那样深入刻画，自然表现不够充分，缺乏细节，因此，线面结合的形式会更实用更有效。

剪影似的观察对象，把对象概括简单化成一个整体，省去细节，抓住大体感觉。

1. 在大形的基础上整体从暗面出发，确定关键面。

2. 画出投影面，用面概括形体，表现体积，手部及转折关键处要重一些。

3. 用面的轻重大小表现衣纹起伏，注意正负空间的向背关系。

4. 根据明暗关系刻画头部。

5. 整体把握手与手指的关系，根据结构的变化用面塑造，注意比例。

6. 脚也是主要部分，要着重刻画。

7. 带出凳子，最后调整画面，协调主次虚实关系。

3. 线面结合

线面结合的速写形式，是综合了线的长处和面的优点的表现形式，作画手段更灵活多样，画面效果更丰富多彩，具有更大的表现空间，是最有效的速写表现形式。

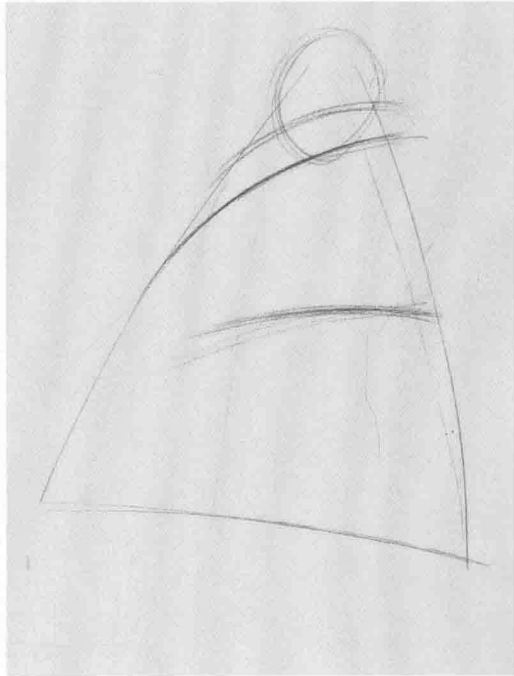
在线的基础上施以适当的黑白、明暗体面，形体表现更充分、更真实、更丰富、两者的结合比单一的线或面更为随意、自由、生动，变化更丰富，效果更富有艺术性。线具有极大的自由性和灵活性，面具有很大的辅助作用，可以赋予画面力量和生气。这种表现形式最重要的是把握色面与线的融洽配合，防止线面分家，使画面更丰富而统一，更有形式美感。

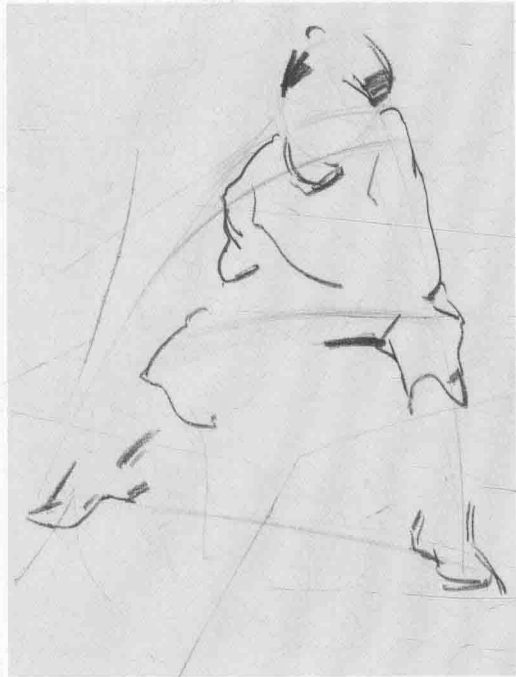
对描绘对象的印象、大的感觉始终要贯穿整个作画过程，必须做到胸有成竹。作画前仔细观察对象是很重要的一个环节。

1. 用简洁概括的线条确定构图及基本动态。

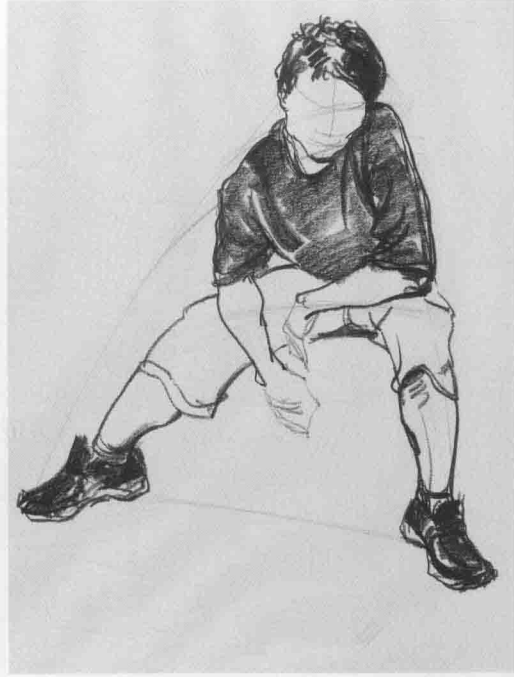
2. 抓住转折点及关键处，整体用线确定基本形。

3. 在原有线条的基础上连贯线条，完善基本形，注意线条的运用，有的放矢，要灵活、生动，有节奏感。

4. 跟着自己第一感觉，用面确定黑白层次，可相对主观处理，用线交代衣纹，注意穿插关系。

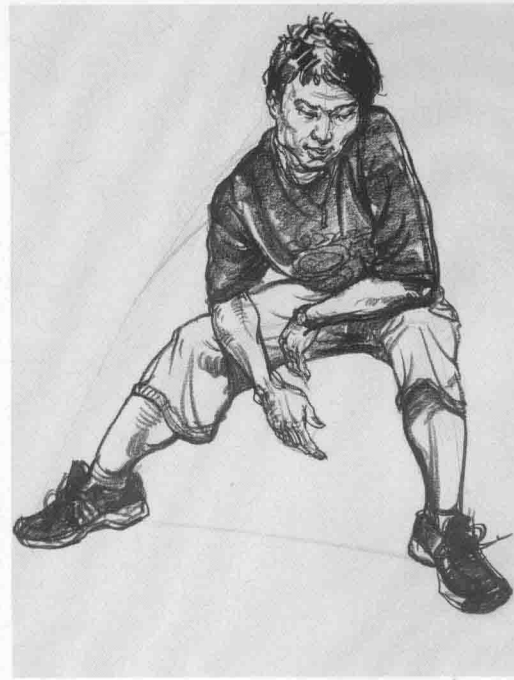
5. 整体关系确定后进行头部五官刻画，线面兼施，表现体积，抓住人物神情。

6. 接着进行手部与脚部的刻画，结合结构，用线勾形，以面作辅，力求表现生动，保持作画前的感觉。

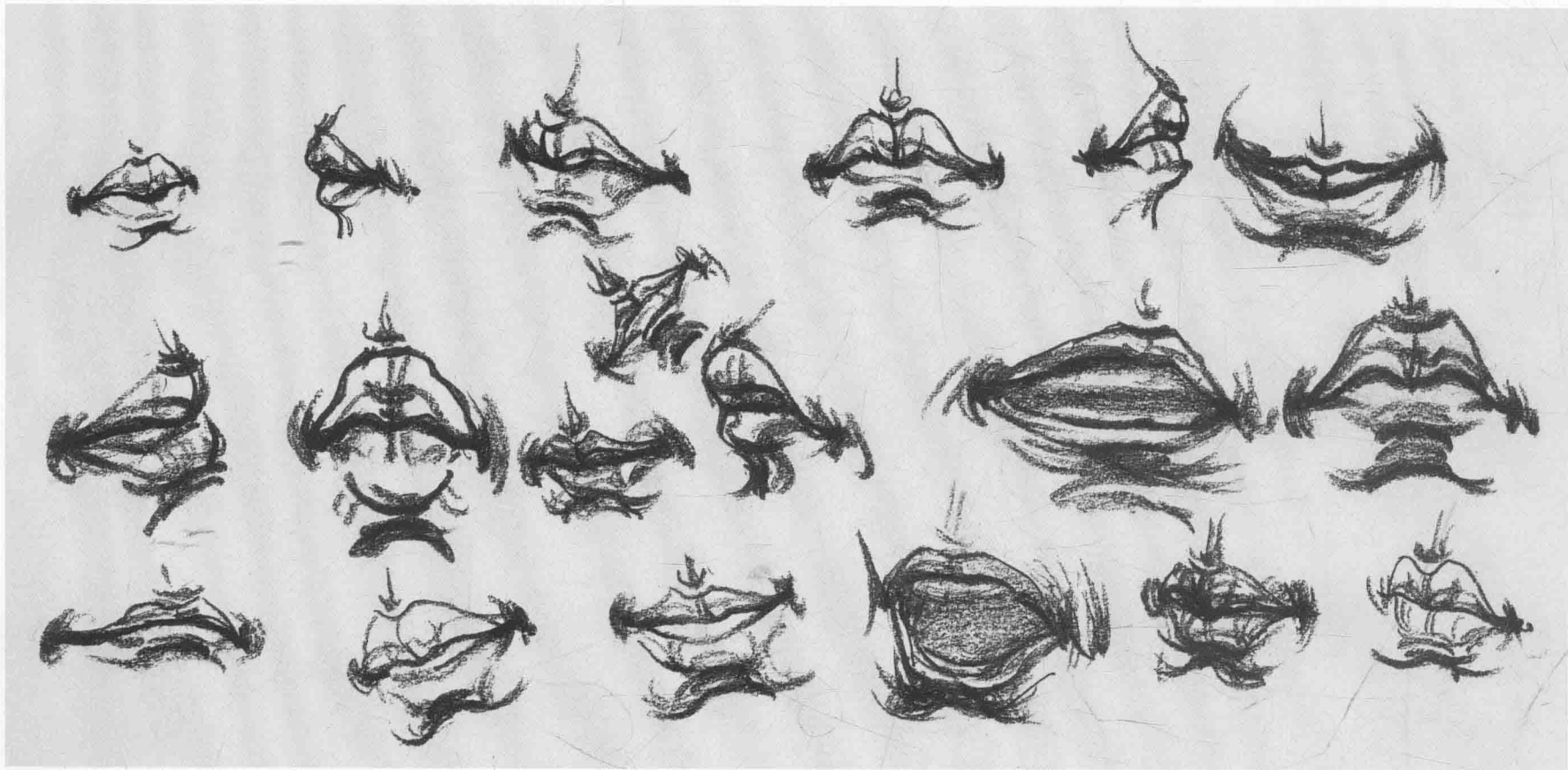

7. 表现衣纹，运用线面的多样性，有节奏地加以表达。注意衣纹的穿插与虚实。最后，调整画面，不可修改太多，力保原有生动、肯定、流畅的线条。

3. 嘴巴的结构与画法

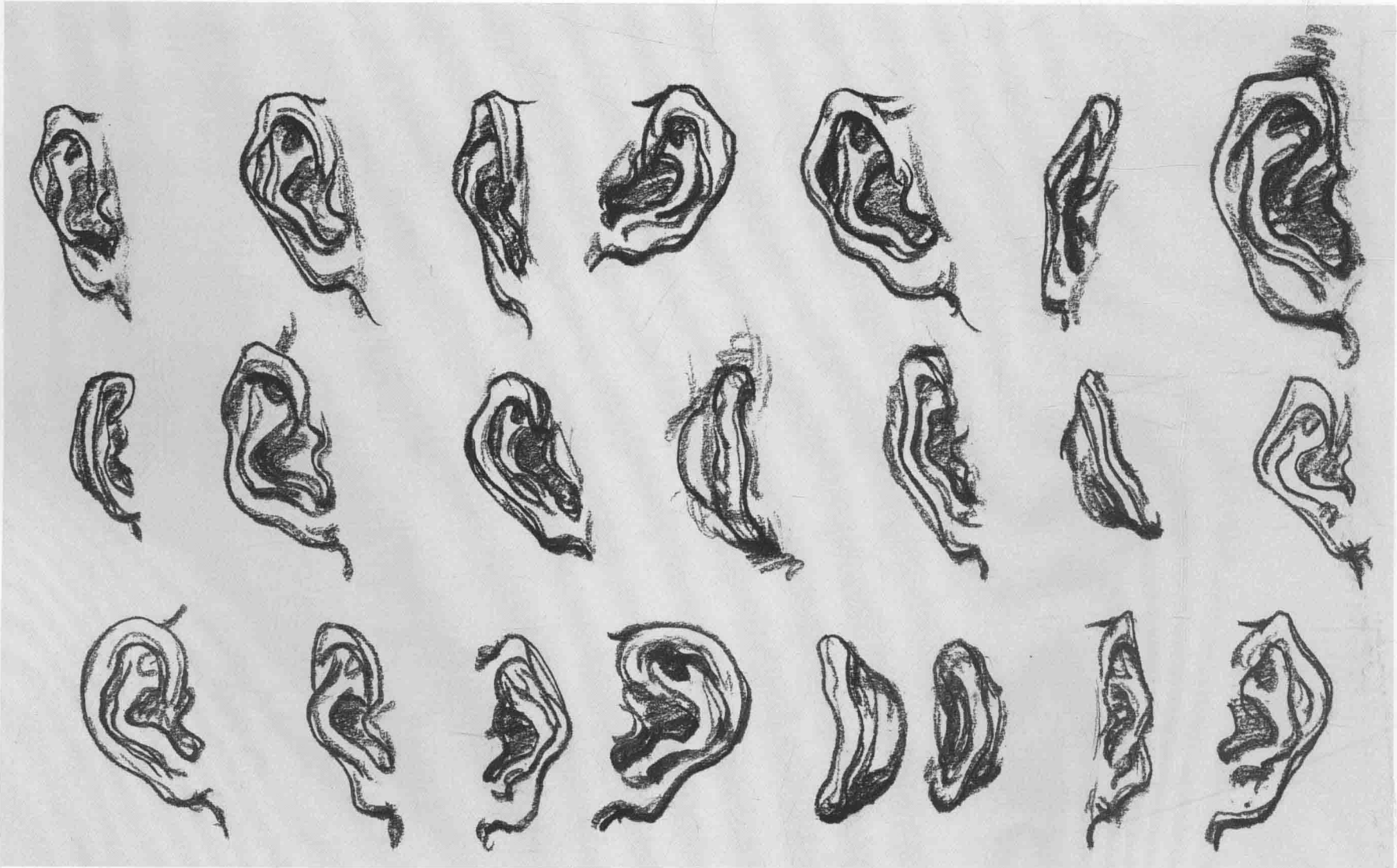
嘴也是神情的传输器官之一，也是头部五官最性感、很生动的部位。嘴的形状是由上下颌骨的形状决定的，其基本形体为一半球状，由上下嘴唇组成，上唇中间有一突起的形体为上唇隆突，要特别强调，两边是有弧度和厚度的翼，要表现出它们的体面转折；下嘴唇有三个明显的转折面。上下嘴唇的结合处是口缝线，是嘴巴最重的地方，要画得够重，注意变化。连接处是左右两嘴角，嘴角的变化很容易影响神态，要抓准。上下唇外缘嘴角处要画实些，其他较虚。还有就是颏唇沟要强调一下。

4. 耳朵的结构与画法

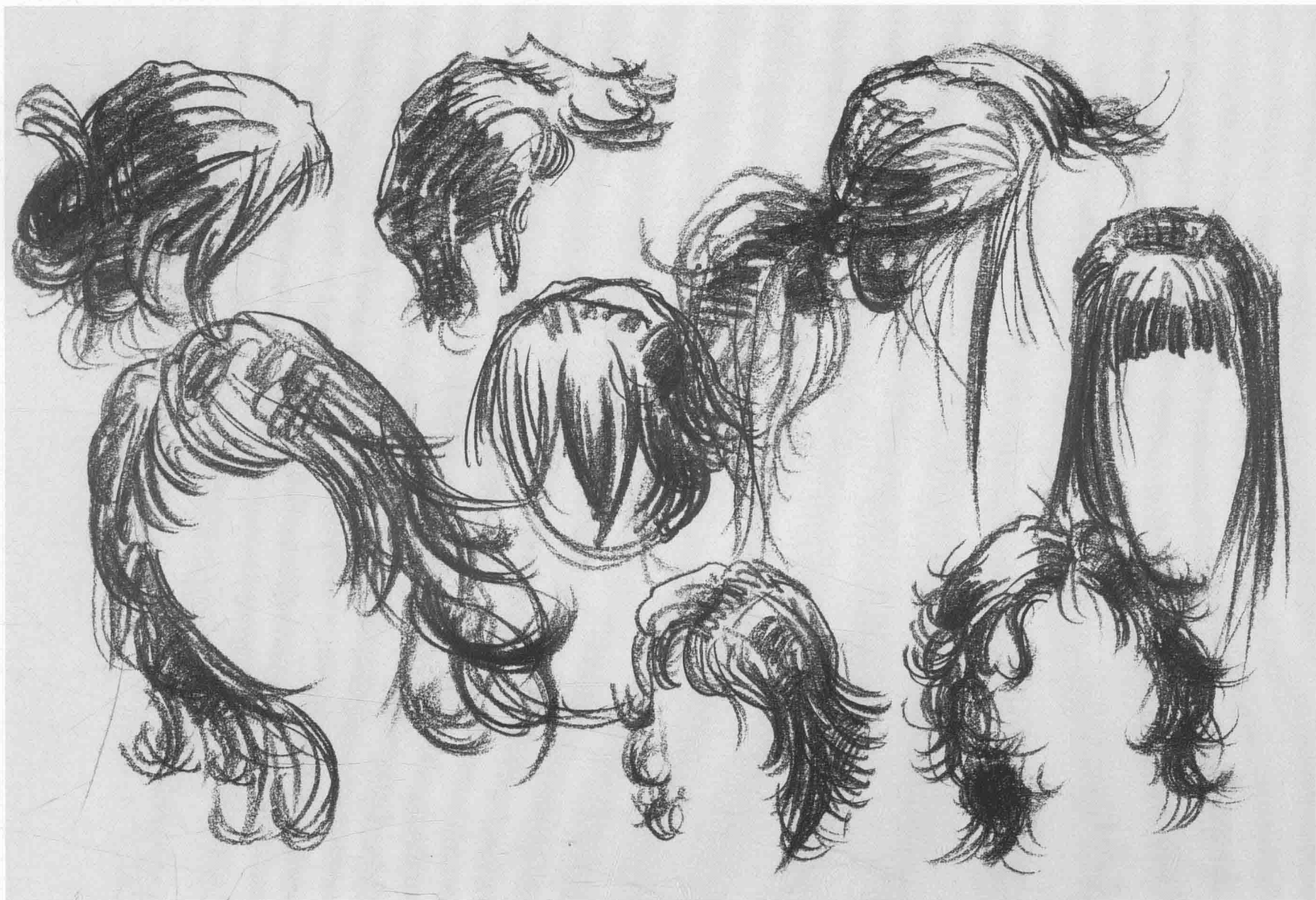
耳朵常常因它的特殊位置，角度透视或头发遮挡，在很多时候不参与人物神情的表现，也因此被忽视或简单化。但是，耳朵也是五官之一，刻画不到位会影响画面效果。耳朵的结构转折变化较大，也相当复杂，主要由耳轮，耳屏，耳垂三部分构成。在表现时，用线要流畅有弹性，轻快而富有节奏，以此表现它的质感。用面的虚实变化表现它的厚度感，体积感。

总之，五官在头部的处理中，要各安其位，都有自己的作用，在表现时要根据实际情况进行。

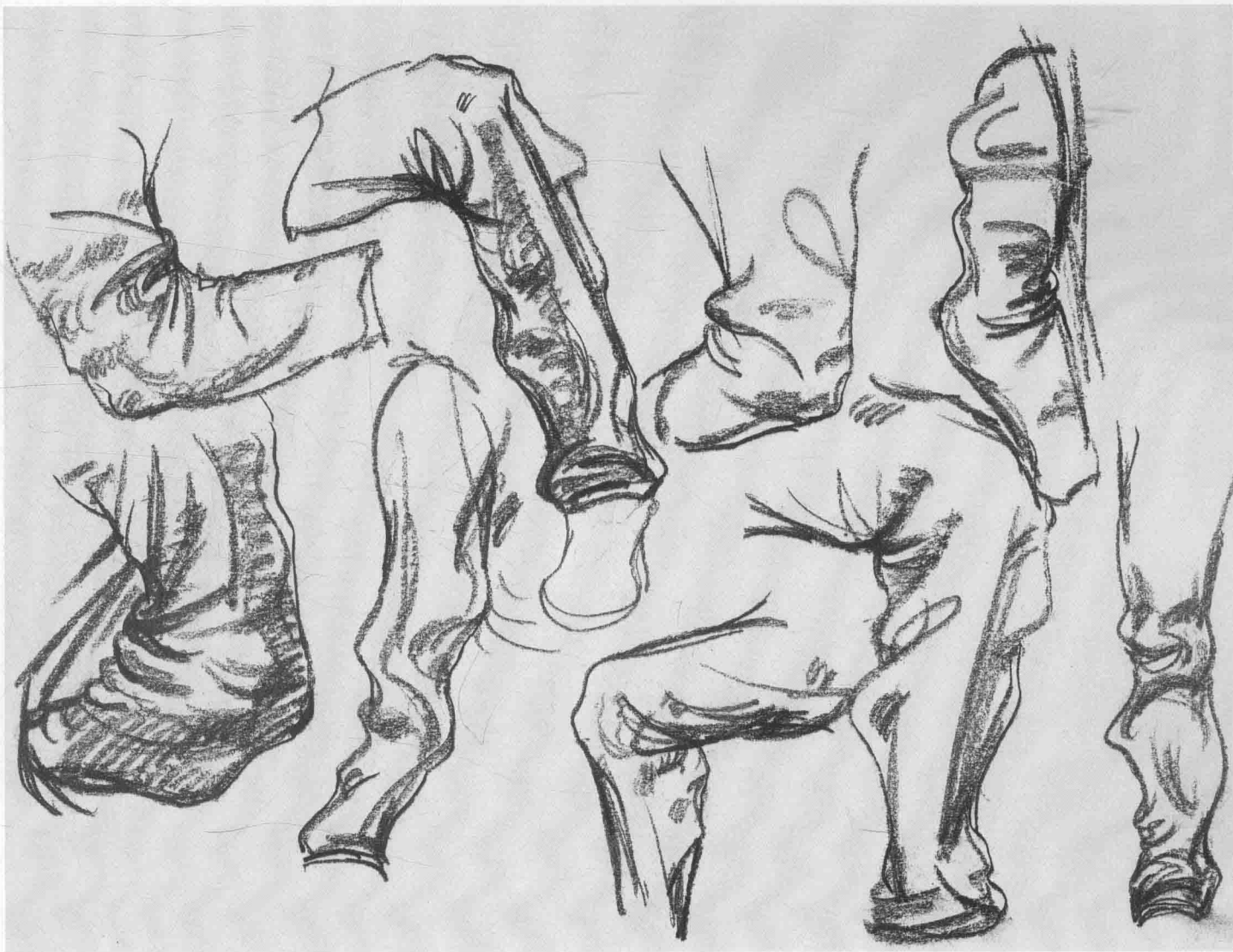
5. 头发的结构与画法

不同的发型就会有不同的外形特征，不过，不管发型怎么个五花八门，它的基本形体是不会变的，那就是头发是随着头部骨骼的形体生长的，也就是它的基本形是球体。所以，在我们表现头发的时候，首先就要找出它的几个面，表现球体感，也就是体积感。然后，根据发型进行分束表达，目的是表现头发间的遮挡和厚度，注意虚实变化。最后，在刘海处，轮廓线处以及头发边缘，根据发型的特点用轻松的线表现头发的蓬松感，注意轻重协调。

6. 衣纹的结构与画法

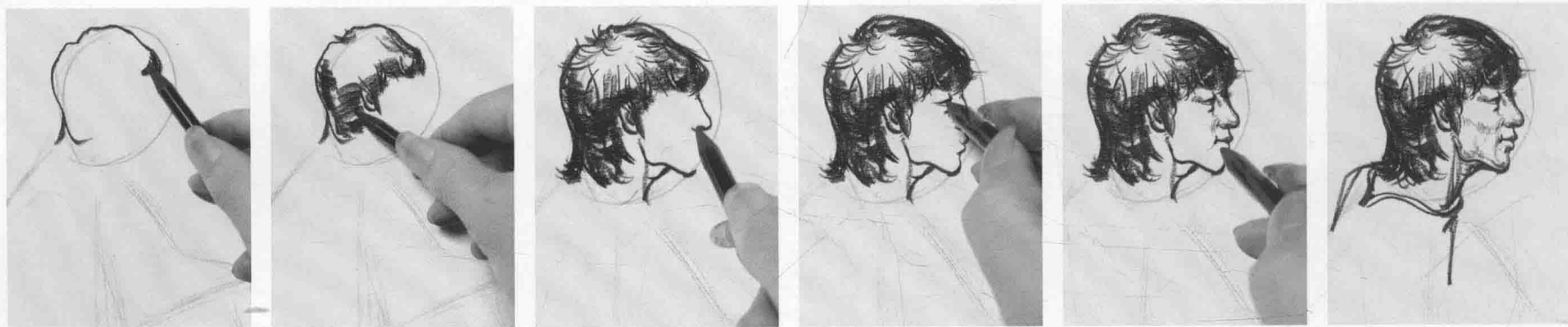
衣纹在人物速写中是经常出现的，而且占很大面积，变化也很丰富，是令考生头痛的难点。衣纹再复杂也是有它的规律可循的，衣纹主要是附着于人体，人体主要关节的运动转折，起伏变化对它的产生有重大的影响。主要分为折叠型，一般多存在于关节和大的形体转折处，而且很密，较短而集中，表现时要注意概括取舍，抓住主要衣纹走向。二为牵引型，多出现在两关节或两形体转折之间，一般较平直，起伏感明显，多成长线放射状，表现时要体现内在形体结构，不可太重。衣纹的表现要根据人体运动规律进行，要高度概括，疏密得当，避免平均化。

7. 头部的结构与画法

头部是人物速写的重点,头部刻画得精彩与否关系到整张速写的好坏。要准确把握好头部刻画就要理解和熟悉头部基本结构和形体关系,一般头部的形体可概括为一个长方体或蛋球体,要把握它的动态透视,理解正面、侧面、顶面和底面的关系;头部结构可概括为:顶骨、额骨、眉弓骨、鼻骨、颧骨、上下颌骨等几个部分,也是构成脸部主要特征的结构骨点,在表现时要抓住这几部位的形体变化,及其附着于它们之上的肌肉运动规律。

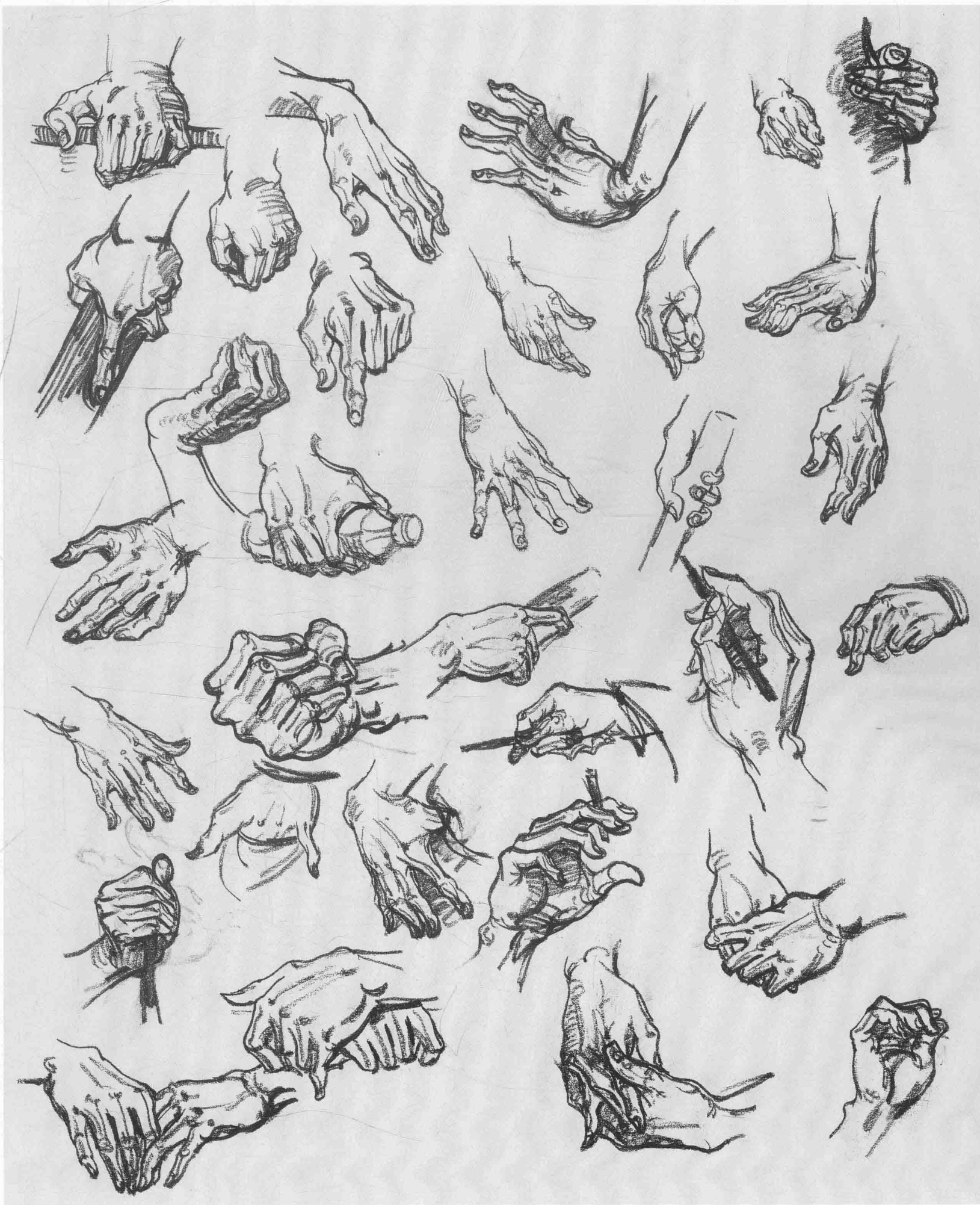
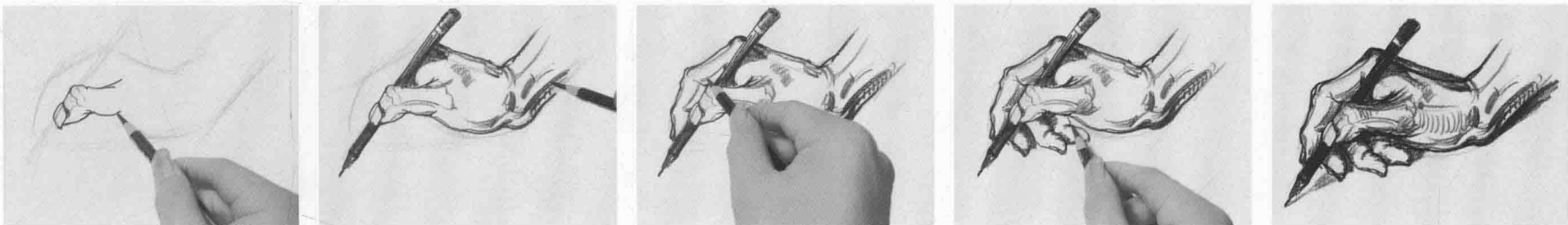
在速写头部的刻画要简洁概括,基本造型准确,人物特征鲜明就可以了,无需像头像素描那样深入、详细、有完善的局部刻画。不过,画好素描头像对速写头部会有很大的帮助。

8. 手部的结构与画法

手部在造型上可概括为三大部分：手掌、大拇指以及并列的四指。在表现的时候先把它们看作一个个整体，手掌是个四方体，不能活动，有五根掌骨，呈放射状；大拇指，活动范围最大，要特别控制。指骨：四指并排在一起有一定弧度，能弯曲活动，每根手指有三根指骨。注意它们之间的比例，正面，手掌占整个手部长度的 $\frac{3}{5}$ ，呈正方形，四指占 $\frac{2}{5}$ ，且每根手指中的三段指骨比例都是相等的：拇指居手掌的中段和食指第一节的中段部位，且两段指骨比例相等。背面，手掌与四指的比例是相等的，四指中每根手指的第一节的比例与第二、三节的比例总和是相等的，第二节与第三节也是相等的。拇指比例位置基本不变。了解了手部的基本形体比例，要想生动地表现手部，还要理解它的运动规律及手腕关节的作用，这就要在写生时仔细观察，多体会，多练习，值得注意的是手指间的开合连接处的表现。

手被誉为人的“第二表情”，能传达情感，所以，对手的刻画至关重要，仅次于头部。在处理手的时候，要把握不同年龄，不同性别，不同职业的区别，如：老人与小孩，男人与女人，工人与知识分子的手都是不一样的，老人的手皱纹较多，用线可以苦涩点。男人的手关节转折比较明确结实，用线可刚硬肯定些。女人与小孩的手相对嫩滑、圆润，用线可细柔些。

9. 脚部的结构与画法

在速写中,脚的表现紧次于手部的刻画,不过,脚经常与鞋子同台共舞,所以,表现脚很多时候是在表现鞋子,显然,对鞋子的刻画尤为重要。不过,脚的基本造型不可忽视。脚的结构比较复杂,我们大体可以概括为三角形,正侧面都可以,同时要注意足弓的弧度。五脚趾排成很整齐的一排,有一定的斜度,注意脚背隆起的表现。穿上鞋子的脚,鞋子的样式和特征就要把握清楚,一般鞋底的轮廓线要特别强调,依据鞋子的向背关系,鞋带的穿插关系进行表现。还要分清左右脚的主次关系。

