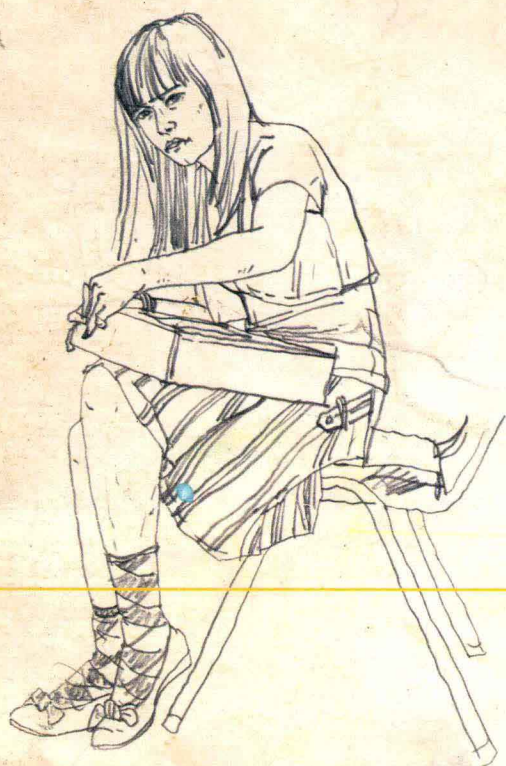

成功之路 —— 中青新世纪美术高考系列丛书

速写技法精解

孙炳明 董舒展 编著

中国青年出版社

王海滨
于北京
海濱
記

速写技法精解

目 录

概述	2
一、速写的概念	2
二、速写入门技巧要素	2
三、速写练习的方法	3
四、速写工具与表现形式	5
速写要点	6
一、形体结构	6
二、结构表现	8
局部表现要领	10
一、头部	10
二、手	14
三、脚	16
四、衣褶	18
速写步骤	20
一、站姿	20
二、坐姿	21
三、组合	22
范画	24

概述

一、速写的概念

速写是使用单色工具在相对较短的时间内，画准人物的比例、动势、体态特征的一种造型手法，是提高造型能力的重要手段。速写是造型基础训练的重要内容，是素描写生的一部分。速写不仅是一种通过简要的手段来表现客观事物的方法，而且还是训练艺术思维的一种途径。速写是素描中的一种表达形式，它提炼了素描的语言，突出表达的部分。我们在速写的练习中要有这样的观念：在整体上，速写和素描在造型原则、控制力上是一致的。

把速写概念融会到国画、油画、版画当中，速写意识的随意性所体现的画面生动性、艺术性是非常感人的。速写的概念融会到平面、环艺、产品等设计训练当中，速写生动、概括、灵活的特点，也成为设计当中图形构思与快速表现的训练途径。

在高等美术院校中，速写是国画、油画、版画、雕塑专业基础教学的重要组成部分。在报考美术专业院校的考试中，速写也最能反映考生的整体艺术素质。虽然各院校、各学科专业对速写的要求并不是完全一致的，但在本质方面具有基本一致的评价标准。

二、速写入门技巧要素

1. 结构

结构主要指人物的骨骼肌肉在自然状态下的形状。初学者对于人体体积结构的理解是把头、胸腔、骨盆等主要部位以立方体进行概括，四肢以圆柱体进行概括，这样概括结构可以帮助初学者判断出每一部分准确的位置和透视方向。

初学者一般遇到的首要问题是人体结构的比例问题。正确的结构

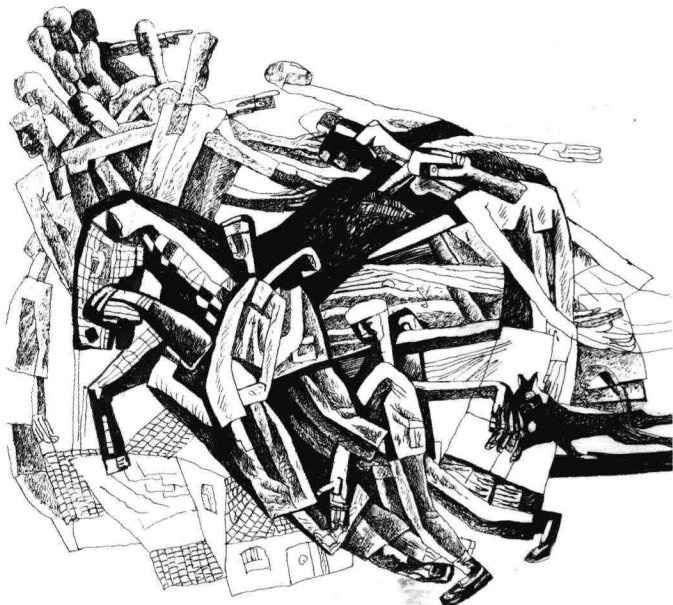
比例关系指的是人体结构每部分恰当的大小、长短关系。出现比例的错误是由于初学者缺乏人体的解剖知识和整体的观察意识。这就需要在平时的速写练习中注意将人物任何一个部分都要纳入整体的比例关系之中。同时还需要了解一定的解剖知识，熟悉部位与部位之间的连接、运动、形状以及它们的名称与功能。

2. 线条

线条是速写的主要造型语言，也是最有力的表现形式。在速写练习中不应把线条仅仅理解为人物的轮廓线和对客观人物的简单表面模仿，而应该培养把线条作为绘画表达语言的意识。以线条为主的速写要有所侧重，在对比变化中求得统一。线的表现技巧不外乎是长短、方圆、曲直、粗细、深浅、疏密所产生的造型作用。在平时的速写练习中，要有意识地总结和发现其中的规律，加深对速写以线造型的理解深度。

3. 整体意识

速写的基本练习能够使手、眼、脑三者协调并用，从对客观事物的描摹到主动表现中增强速写的整体意识。培养整体意识，要从长期的实践中来。初学者对于人物的比例特征结构与空间要进行整体的观察和比较，不能局部地去刻画。只有在积累和获得一定的技巧经验后，整体感觉可以指导画面中任何一个局部时，再按照自己的绘画习惯去表现。

三、速写练习的方法

1. 写生与临摹

写生对于训练绘画初学者的手、眼、脑的配合有很大帮助。有目的性的速写训练对造型、结构表现、动态捕捉、画面构成美感等会起到很重要的作用，可以提高观察与表达配合的能力。速写练习的过程应该是临摹优秀速写范画与对着对象写生交替训练的过程。临摹范画的目的是学习他人好的技法，如对形象的取舍、概括、结构表现以及线条归纳的技巧等等。另外初学者还可以从优秀的线描作品、连环画中体会到形体概括、衣纹处理、线条穿插的速写技法。此外，在练习速写的过程中，还要多临摹优秀的艺用人体解剖范图和大师的人体范画，从中可以体验和更好地掌握人体的基本结构知识。写生和临摹反复交替进行，可以更好地将临摹中学到的东西运用到速写中去，使其真正变成自己的东西。

2. 默写练习

默写性速写主要是靠记忆来完成的速写。这种速写在一些考试中和整理资料的过程中应用最多,主要是训练记录瞬间即逝之形象的能力。比如在没有任何材料记录的情况下,将需要的景物用心记下,等到有记录材料时靠记忆再现原貌,这种速写主观性会更强,个性更明显。

3. 创作小稿练习

具有创作意味的创作小稿是画家的构思草图,这也是众多美术院校创作考试的内容。这种速写更具有个性,反映的多是绘画者的构思与想法,许多画家的构思和创作灵感往往是由速写引发的。从许多大师的创作草图中,我们更容易看出大师们独具个性的创作语言。

炭笔速写效果

铅笔速写效果

四、速写工具与表现形式

速写的表现形式很多，由于它的快捷性、记事性强，所以很难有具体的表现方法，只能从工具的使用特点和表现效果来分。一般画速写常用的工具有铅笔、炭铅笔、钢笔、毛笔等。在表现的效果方面，一般可分为以线为主的表现形式、线面结合的表现形式。

毛笔速写效果

线面结合的表现形式

铅笔速写效果

以线为主的表现形式

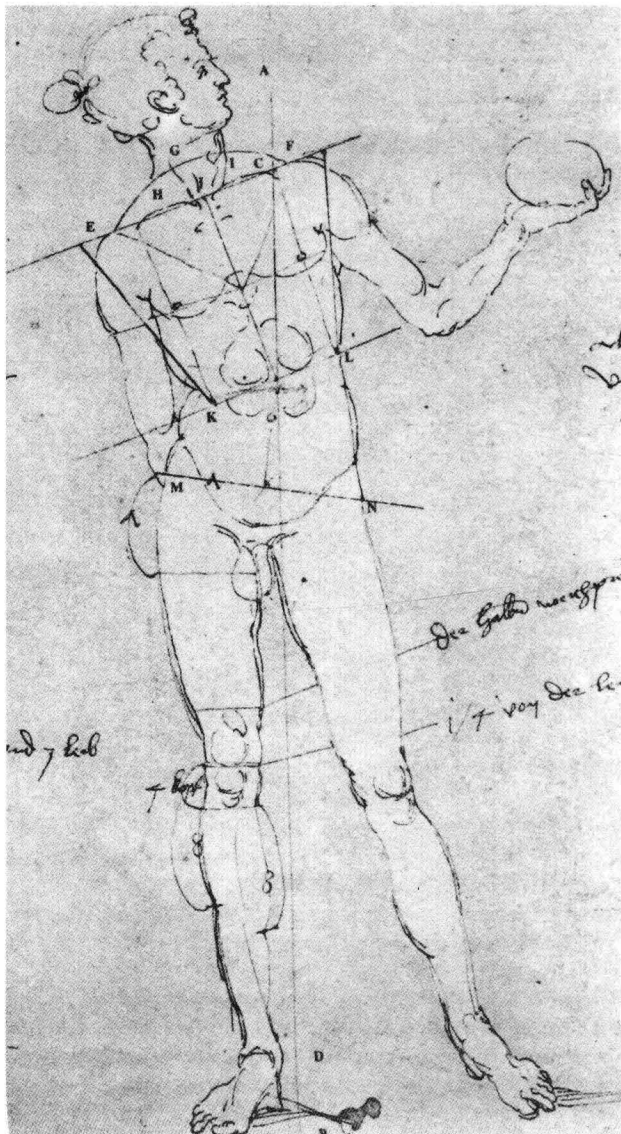
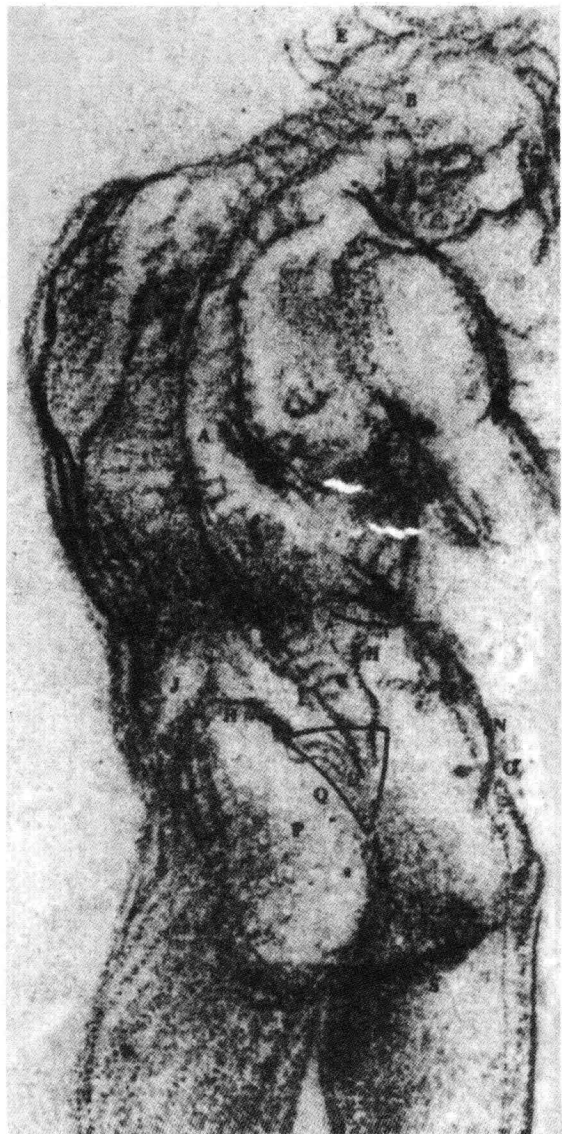
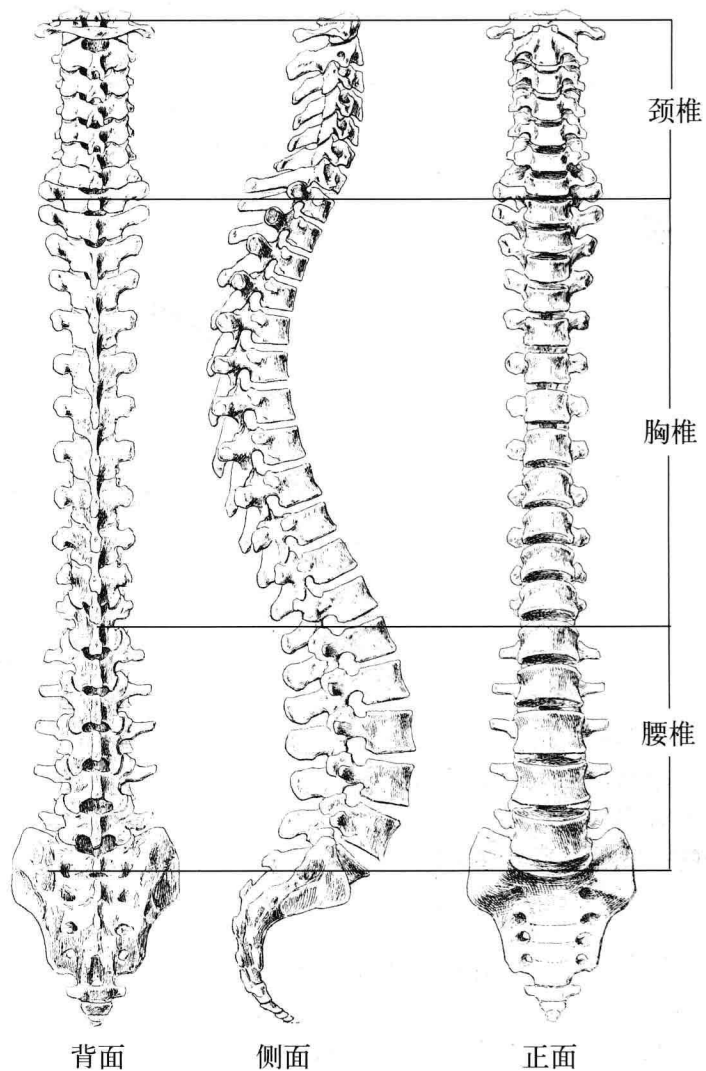
线面结合的表现形式

速写要点

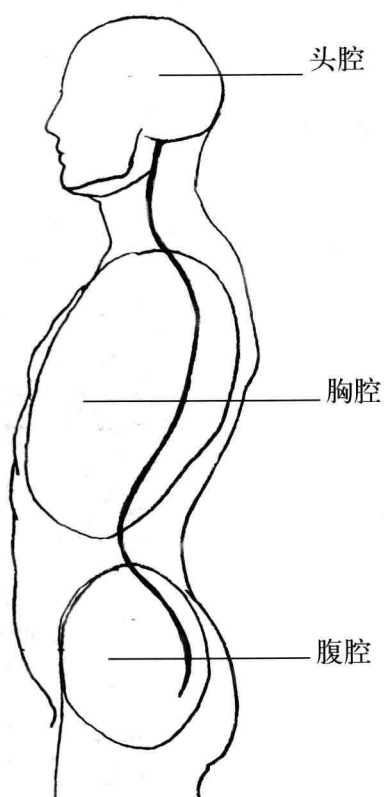
一、形体结构

要画好人物速写必须要熟悉人体基本结构，人体外部形态是由内部骨骼结构组成。人体的骨骼有很多，每块骨骼都对外部的形态起一定的作用。在这里我们只对影响人体基本变化的部分进行分析。人体结构大体由这样几个部分组成：脊柱、头、胸腔、盆腔、四肢，简单地概括为“一柱、二动、三块、四肢、五向”。

“一柱”是指人体的脊柱部分，是躯干组成的轴心，形体的所有变化都要通过脊柱的变化来体现。脊柱就像一根高强度的拉伸弹簧，可以向任何方向弯曲。在身体处于直立状态时，脊柱呈“s”形前后弯曲，使身体保持轴心平衡，这样，身体自重不会使脊柱对大脑产生反作用力、压迫力。

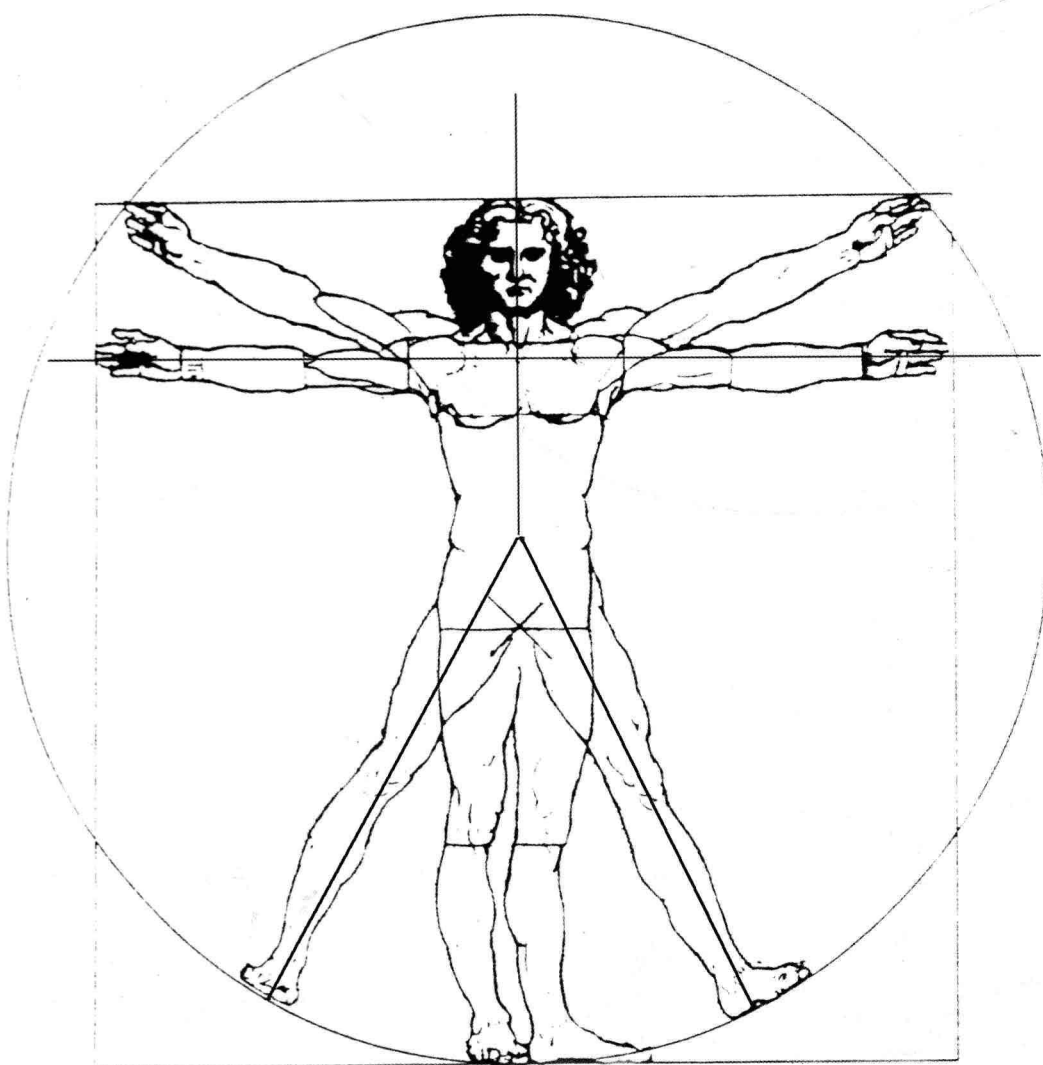
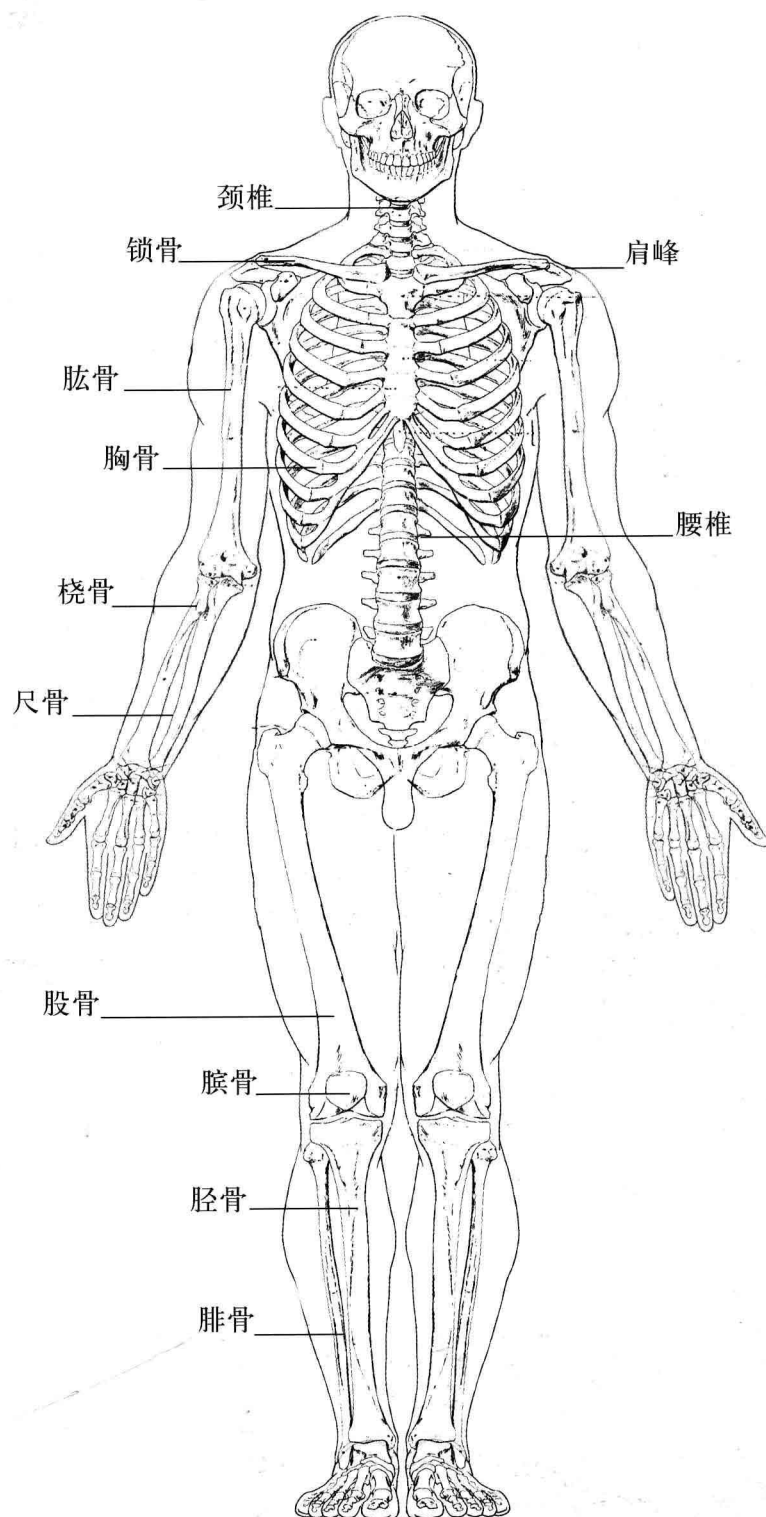
“二动”是指连接三个不动块的两个结构颈椎和腰椎。人的躯干的动作变化主要是通过这两个可动轴来完成的。左侧两幅图充分体现了这一点。

“三块”是人体最为重要的三个部位，即头腔、胸腔、腹腔。任何一部分的内部都是较柔软易受伤的部位，所以要有一个比较完整的闭合体来保护，于是就形成了三个相对不动的块体，并由两个可动的轴连接。

“四肢”指双臂和双腿，它们是完成运动的肢体，四肢骨骼比其它部位的骨骼更为有力。右图提示出了初学者首先要掌握的一些骨骼结构名称。

“五向”是指人体外延的五个部分，人体四肢张开时成“大”字形，四肢与头分别为五个方向，是肢体语言的重要组成部分。我们从下面达·芬奇所画的古罗马建筑家维脱鲁维式的人体比例图中可以清楚地看到这一点。

以人体的骨骼、肌肉为基础，将人体以圆球体、长方体、圆柱体等几何形块进行结构的概括。运用透视手段，将人体特征进行准确的塑造，形体结构中的各结构点是塑造人物空间结构的依据。在进行速写训练时，观察某对象的动作，首先重点要判断出人物对象的形体块特征以及透视关系。

二、结构表现

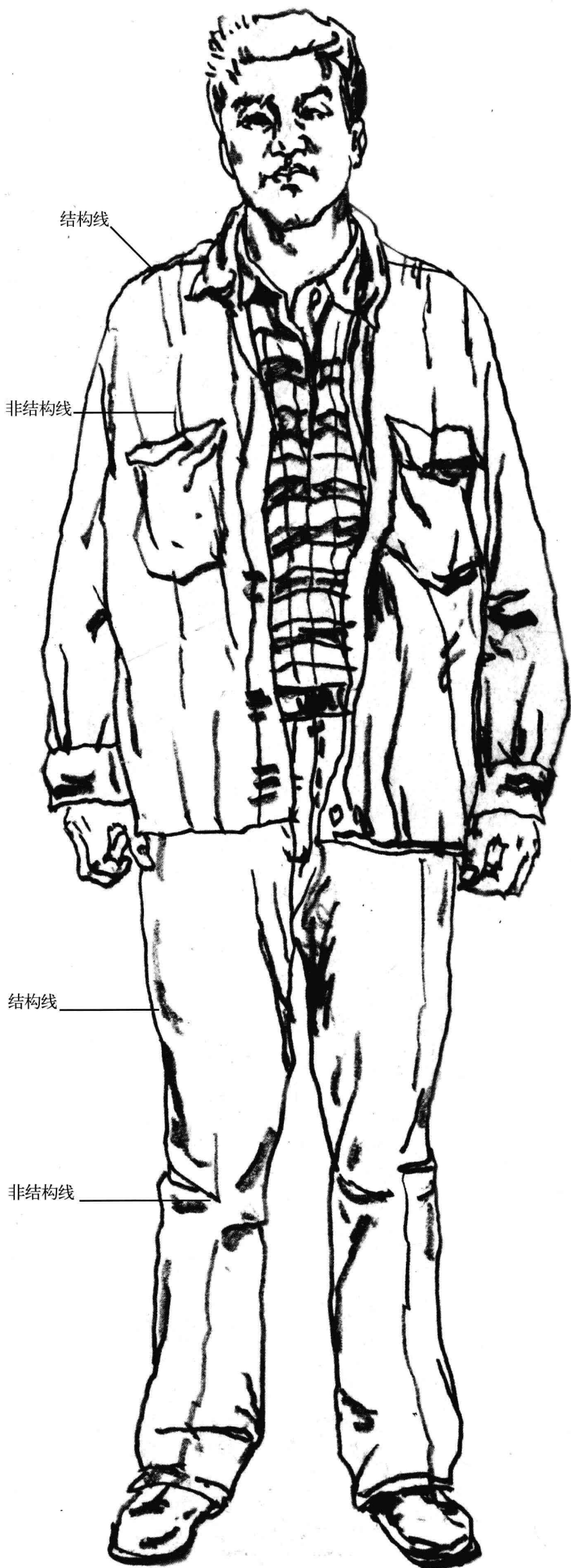
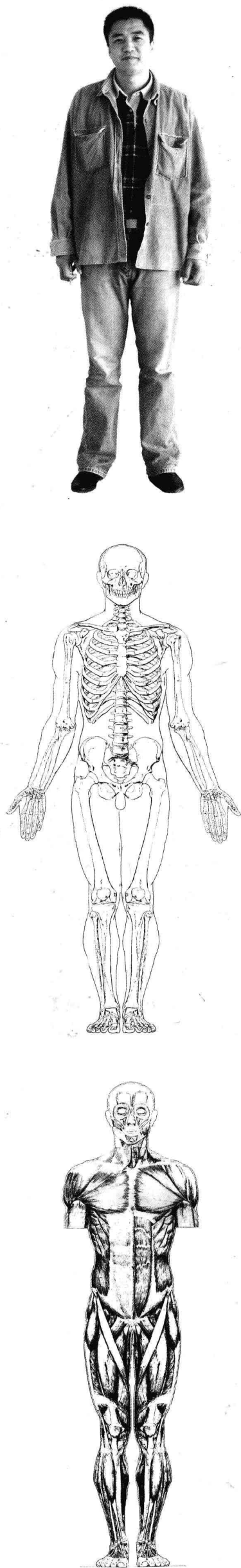
当我们对人体结构了解以后就应该进行写生训练，我们的写生训练一般都要进行着衣写生。在画着衣模特时，要想把结构画准确，首先要把人体结构在衣服内的关系通过反映在外面的结构点表现出来。

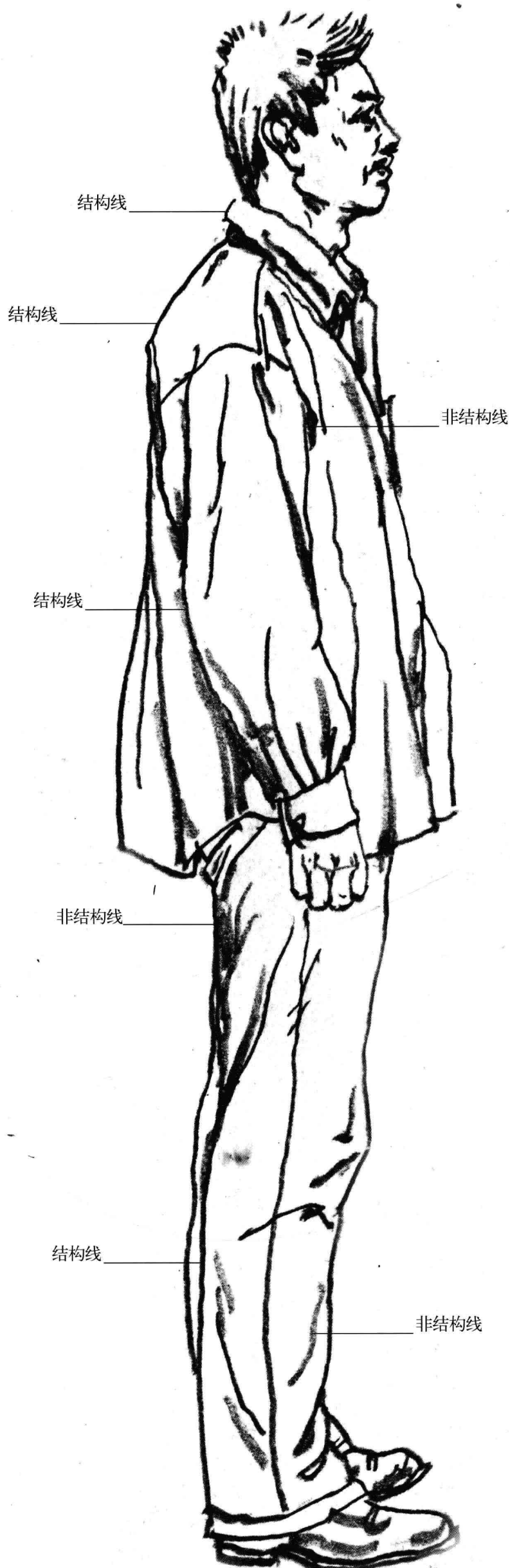
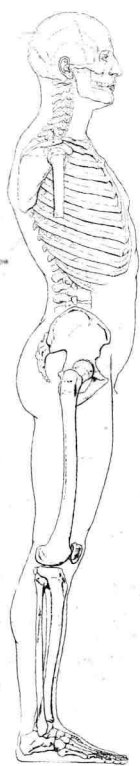
一般情况下，由于衣服面料比较柔软，所以在做动作时肢体外凸的部分就成为我们表达时要抓住的结构线，反之，凹入部分就是非结构线。结构线要概括得精而准，非结构线可以为画面效果服务。

左图是一张正面站立的人像，在对这一角度的人物表现时，由于人体结构的关系，结构线主要体现在肩头和大腿两侧。我们要抓住这几个结构点尽量地反映内部人体结构。

骨骼的端点、高点，我们称之为结构转折点，用线交待人体结构主要掌握以下两点：

当结构点处在对象外形轮廓上时，应用线条的转折来交待；当结构点出现在轮廓内时，则以衣纹向某一结构点的消失来准确交待出该结构点。

这是同一姿势不同角度的一张速写，从这个角度就很容易找到人体结构在衣服上所表现出的结构点了，当我们有了明确的结构点以后，再用反映结构的结构线对人物进行概括，确定动势、确定比例，在对胳膊的处理时要注意将肘部的结构线与身体区分开来，以免分不出关系。

衣领的形状直接关系到脖子的体积，要留意领子和脖子的空间关系。肩膀体积较厚，肩的外形线包含着斜方肌、肩峰、三角肌几个结构的形状，此处的衣纹一定要反映出肩部的这些结构所在。此外还要特别注意衣服袖口的形状，它直接体现了腕部的体积，以及腕关节的存在。

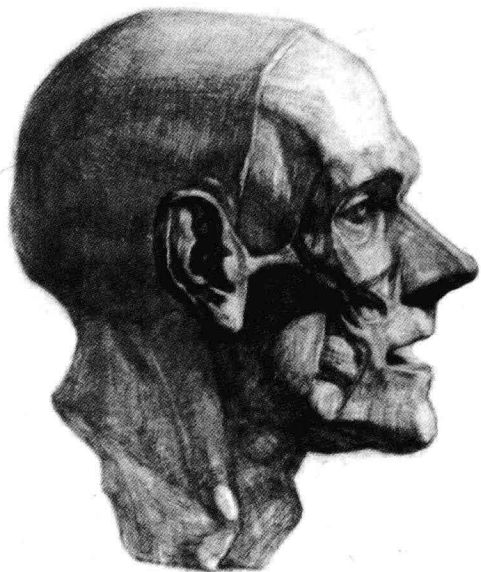
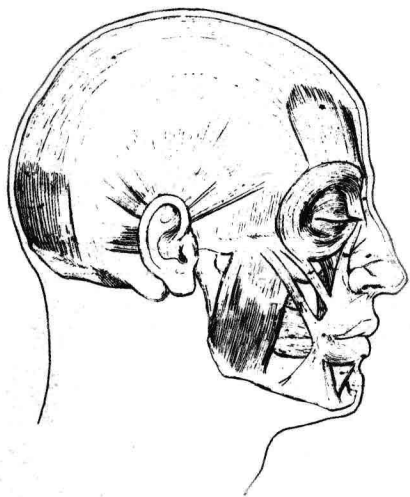
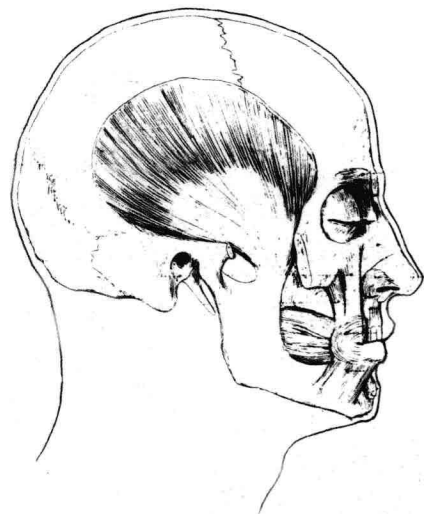
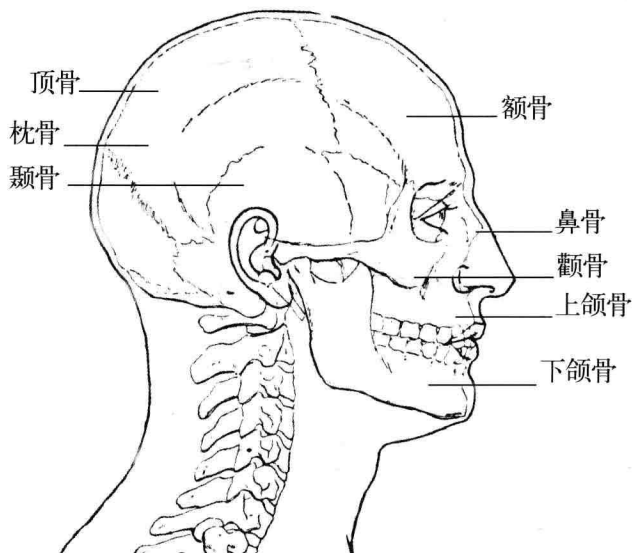
我们要明确哪些线是必要的，哪些是辅助的。必要的绝不能含糊，对辅助的可以大胆取舍。始终把握整体，在大胆概括的同时要注意各结构之间、比例等的联系。

局部表现要领

一、头部

画全身速写时，对头部的表现要有正确的方法。尽管不同时间的速写对头部刻画的程度也有所不同，但要尽可能画得充分些。通过线条的前后穿插概括体现大的结构关系。在头部的表现中要注意头与颈肩的关系，初学者往往把头、颈、肩的关系画得过平，头颈斜插的关系画不出来，使得形体僵死不生动。

现就头部结构表现、五官透视与结构概括、头发的表现方法等要点问题一一说明。

◎ 重点分析

头骨对头部外形起决定作用，熟悉头部的骨骼肌肉对于头部造形及表情刻画都很有帮助。重点有颧骨、鼻骨、额骨、颞骨、顶骨、枕骨、上颌骨和下颌骨。

在对头部处理时一定要注意头部骨骼关系，尤其是脸部的几个重要骨点，眉骨的凸点、鼻骨的部位、下颌骨及下颌角。在对这几个部位表现时用线要果断有力，这样才能体现骨骼结构和头部的关系。

通过多角度的头部刻画表现实例，可以清楚地看到怎样用线条的前后穿插体现结构。

五官是头部速写的重要内容。在全身速写中，五官也是一个辅助部分，但是，五官表情语言的表现与肢体配合都是体现形神兼备表达的重点，所以五官的表现应当是注重面部表情的刻画，突出人物的特点。此外头部五官透视也是五官处理的重点，它反映了人物的动态和作画者所观察的角度。

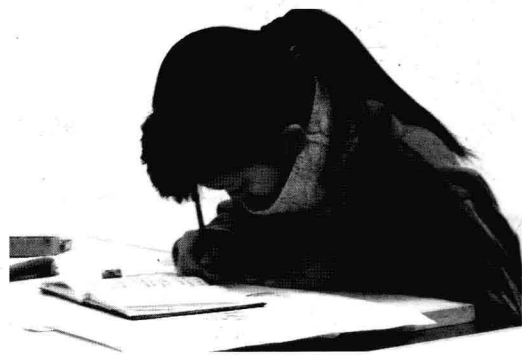
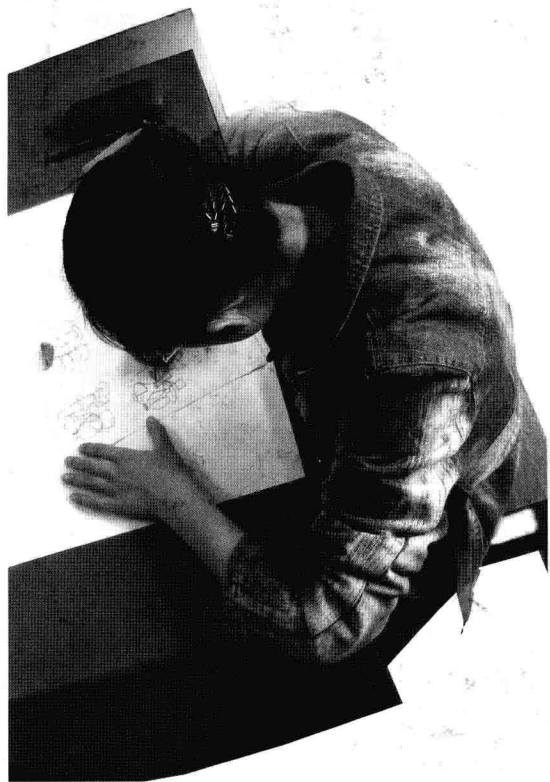
● 重点分析

在对五官的处理时，主要是抓住五官的比例并协调透视关系，在画速写头部五官时最容易看出来的问题就是比例关系与透视问题。所以，掌握好这两个关系是非常重要的。

头发是头部刻画中面积最大也是最出效果的部分。通过准确生动地表现人物发型特点来表现和突出人物的个性特征。下面我们对各种发型做具体示范。

头发的外形围绕头骨的体积转动，画时注意转折处的位置，头发覆盖在头骨的体积上，既要简要地画出体积的感觉，又要画出发型特征。

头部范例

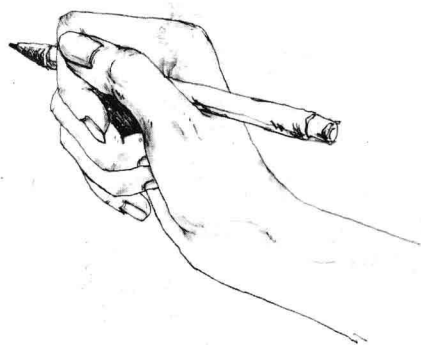
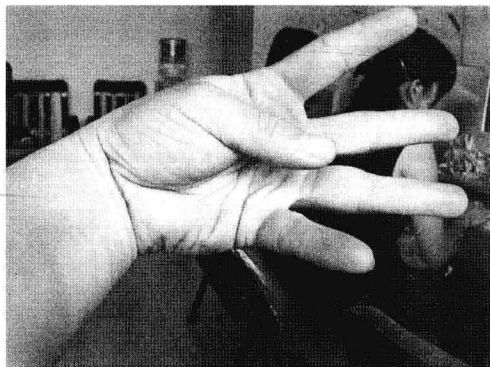

二、手

手部是由许多小骨、肌肉、韧带和腱肌所组成，因此人类的手部是精致和有弹性的，可以做出无数个组合动作。若想对手部有深入的了解和熟练的表现，需要进行大量的练习，而最好的练习方式是以个人的手部为描绘对象来进行练习。

手部结构比其他部位骨骼结构复杂，整个手掌由指骨、掌骨、腕骨三部分组成。腕骨可使手掌活动自如，掌骨可以对指骨起到支撑作用，外延的指骨是完成各种动作、抓握东西的主要部位。

● 重点分析

在画手时，要注意手在被表现时的状态。然后确定各指关节在组合时形成的弧线，根据弧线分出各手指之间的变化。将手掌想成一个平坦的四方形，将拇指以外的四个手指作一个整体看待，画起来比较容易把握。用直线、弧线将手的外形勾出后，再画出手的结构关系。

手部范例

