

速写画法

陆雨僧画
一九七二年
浙江美术学院

速 写 画 法

浙江美术学院
绘画教材编写组
吴山明 郑朝执笔

浙江人民出版社

目 录

关于速写的几个问题.....	(1)
头像速写.....	(5)
动态速写.....	(14)
景物速写.....	(29)
场面速写.....	(35)
家畜、家禽速写.....	(42)
速写的形式和工具.....	(46)

附 图

关于速写的几个问题

(一)

速写是美术工作者必须经常锻炼和努力掌握的一个重要的基本功，美术工作者一定要多画速写。鲁迅就曾经指出：“作者必须天天到外面或室内练习速写才有进步，到外面去速写，是最有益的”。

人民生活是“一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”革命美术工作者必须投身到工农兵的火热斗争中去观察、体验、研究、分析一切生动的生活形式和斗争形式；同时把工农兵的英雄形象，战斗生活和社会主义革命、社会主义建设的壮丽景象，从各个侧面用速写记录下来，为创作积累形象素材。作者头脑里、速写本中的形象素材越丰富，创作时进行概括、集中、典型化就越有条件，就可以克服那种形象干瘪、雷同和构思构图一般化、概念化的弊病。对于美术工作者来说，速写不仅仅起着简单的记录作用，它还包含着作者对生活的感受，包含着作者通过艺术概括对形象的再认识；同时也包含着作者在技术上的磨炼。

有些速写，主题思想明确，艺术上比较完整，本身就是一幅反映生活的艺术作品。

我们提倡多画速写，就是要在美术创作中坚持唯物论的反映论。

(二)

画速写一定要有正确的指导思想。

过去，由于修正主义文艺黑线的毒害，美术工作者中“为速写而速写”的倾向是严重的。那时，美术工作者虽然也到生活中去画速写，但是有的对工农兵感情冷淡，把工农兵当成写生的“工具”；有的脱离思想内容，单纯追求所谓“趣味”；有的甚至为了猎奇，专门收集生活中没落的东西。这样画出来的速写，是不可能真实地反映我们的生活的，也是不可能为社会主义美术创作服务的。革命美术工作者必须认真学习马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，以阶级斗争为纲，提高路线斗争觉悟，坚持文艺为工农兵服务的方向，努力塑造工农兵英雄形象。这样，我们就会深切地认识到到生活中去画速写，是我们深入工农兵、改造世界观的一个很好机会；就会在画速写的过程中，接受工农兵的再教育，“把自己的思想感情来一个变化，来一番改造。”只有这样，我们才能真正熟悉和了解工农兵，才能观察准确、透彻，加深感受，加强理解，掌握对象的主要特征，把速写画好。

(三)

速写和素描的关系是十分密切的。速写和素描都是用单色来表现对象，它们的观察方法和表现方法基本是一致的。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，描绘的进程可以完全由作者掌握，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，并进行反复修正。这种训练对美术工作者来说当然是必要的。速写与素描不同的地方是：它直接从生活中取材，对象往往动作不定，有的则转眼即逝，作者要善于捕捉对象的主要特征，迅速而简练地描绘下来。因此，速写是美术工作者培养自己对生活的敏锐观察力和表现力的极好方法。

由此可见，速写和素描各有长处，各有特点，两者相辅相成，相得益彰。我们在学习的过程中是不可偏废的。

过去，美术教育按照资产阶级的传统观点，片面强调所谓“正规”训练，长期把学生关在教室里画素描，结果使一些学生走到生活中去画就束手无策，造成脱离无产阶级政治、脱离社会生活、脱离创作实践的严重后果。这是应该引以为教训的。

(四)

速写要注意方法。

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。速写要有整体的观察方法。整体观察就是看到局部从属于整体，局部和整体的统一；这就是画的时候要“胸有成竹”，不要看一笔画一笔。整体观察要把握住对象的形状、性质、相互间的关系和比例。在观察中要善于比较，相互间的关系和比例，只有在比较中才能求得正确。

在所有的绘画中，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。我们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。其他物象，也都是各自有其特征的。

速写常常要表现一瞬间飞逝的动态和景象，这要依靠作者对形象的记忆和默写能力。这种能力的培养，作者除了加强观察力，善于抓住对象的特征外，还需要认识、熟悉事物的客观规律。如画人物就要掌握人体解剖的知识和动态变化的规律；画景物要掌握透视关系等。记忆和默写能力的提高，要经过长期的实践。速写的实践，可以加强记忆和默写的能力；记忆和默写能力的提高，又能促进速写的提高。

(五)

学习速写还要注意以下几点：

- 1.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。
- 2.在速写过程中，要联系实际学习一些有关的理论和技法书籍。同时，在实践中又不断总结经验，找出一些有规律性的东西，提高到理论上认识。
- 3.穿插慢写训练（即素描和写生），更加细致地研究对象的结构，进行整体比较，分析思想感情。
- 4.注意速写和创作的密切结合。速写是为创作服务的，只有和创作结合，才知道速写应该训练些什么，怎样训练。
- 5.经常观摩、学习优秀的速写作品，包括批判地汲取中外遗产中有用的东西，以资借鉴。

让我们长期地深入到三大革命运动中去，刻苦磨炼，持之以恒，多画速写，努力创作出更多更好的美术作品来！

一九七四年五月

头像速写

头像、胸像和半身像的速写，一般统称为头像速写。画好头部是塑造人物形象的关键，因此收集着重记录头部形象的速写素材是十分必要的。

一、头像速写的步骤

在生活中画头像速写，时间不可能很长，一般都是个把小时，或者几十分，十几分，甚至几分钟。下面，我们按作画时间的稍长、较短两种情况来分别讲解大抵的步骤。

时间稍长的头像速写步骤：

首先是观察、研究对象（包括对象的外形和精神气质），使对象在自己的脑子里有个初步的印象。然后用虚线在纸上定好位置，用淡淡的直线划大的外轮廓（包括头部基本形，头部和身体的关系，五官的位置等）。

接着就是在这基础上由内画到外。先用虚线抓表情，同时注意眼、鼻、嘴的特征。然后，以五官为准校对和描绘外轮廓。

再进一步深入描绘五官，修正五官和外轮廓的基本关系。

最后，根据表情的需要，画一些主要结构关系（如用明暗画，则可着重抓明暗交界线的变化），以及扼要地画出头发、身体、手部甚至道具的结构关系。总之，力求画得深入、具体一些。（参看图1）

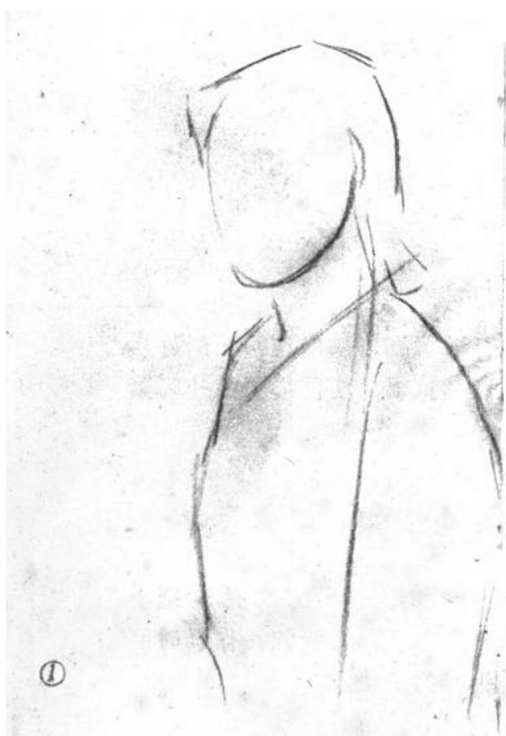

图 1

时间较短的头像速写步骤:

在观察、研究对象之后,作为第一步,就是迅速地用虚线、淡直线画外轮廓及五官位置,果断地用肯定的线从眼睛入手抓表情。

第二步,以眼睛为准,分别完成鼻、嘴及头部其他部分的轮廓和结构。画时要经常注意反复比较,力求准确。

然后,再简单地勾画一下身体衣着关系。对象离开后,还可继续根据印象和解剖知识作些适当的补充,但不要破坏原有的表情和特征。(参看图 2)

图 2

二、头像速写的要求

头像是人像中表达思想感情最重要的部分。

头像要求画得象。象，就是恰当地表现对象的外形特征和精神特征，即所谓“形神兼备”。精神气质是通过外形来体现的，如果外形画不象，就很难达到精神的相似。但“形似”也不等于“神似”。只有既描绘了外形特征，又刻划了精神特征，使“形”与“神”统一起来，给人物画像以生命，才能算真正画得

图 3

象。如图 3《赤脚医生》姑娘的脸画得比较朴实、开朗，加上拿山锄的动势，刚采集的草药，就较好地体现了这个贫农女儿热爱工作，富有朝气的精神面貌。又如图 4，也画出这位工人情绪饱满、富有智慧、性格坚强的精神面貌。

要画象对象，首先要了解熟悉对象，不仅要观察、研究对象的外形特征，对对象的社会特征也要作必要的了解和研究，在

图 4

图5 思 索

头略低或略仰；眉间略皱；
目光并不注视一物但有精神。

图6 愤 怒

眉头紧锁；目光集中而有力；
鼻翼扩张；嘴角略向下压。

图7 愉 快

嘴角向外牵动；牙齿显露；上
眼睑稍低，下眼睑上升；整个脸部
往上抬，脸部肌肉向横方向扩张。

图8 严 肃

目光固定有力，嘴紧闭，眉略
向内靠。

描绘时，还要善于抓住最能表达对象思想感情的一瞬间的表情。人物的表情特点主要反映在眼睛、嘴和眉毛的变化上。这些地方往往由于画时“差之毫厘”而使感情的表现“失之千里”。其次，是脸部外形和鼻子的变化。（图5、6、7、8）

为了更好地突出人物的外形和精神特征，速写头像时要善于概括和提炼。鲁迅曾经指出：“要极省俭的画出一个人的特点，最好是画他的眼睛。我以为这话是极对的，倘若画了全副的头发，即使细得逼真，也毫无意思。……”画时，对于眼睛等主要地方，要着重描绘；对于头发等次要部分可以酌情取舍；有些无关人物形象的细微末节，干脆舍弃。

三、应注意的几个问题

1. 构图的安排

在开始学习画头像时就要注意构图布局，如果画面安排不妥当，偏了，太低或太高，都不舒服，都会影响形象的表达。请将图9①与9②对照看一看。

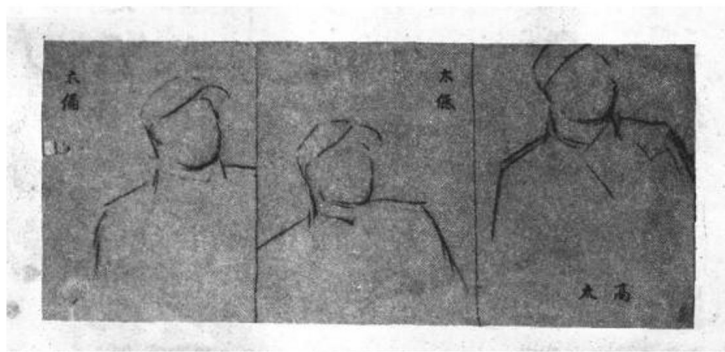

图9①

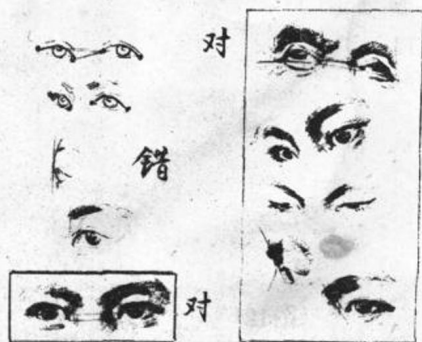
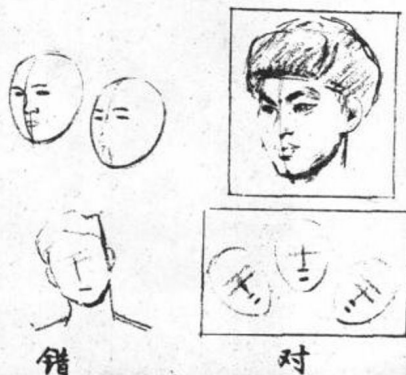

图9②

2.画头部结构时易犯的毛病

初画头像，会常犯解剖结构、透视关系、五官高低大小不准确之类的毛病，一定要加以注意，多多训练，不断克服。图10所举的是常见的几个例子。

图10

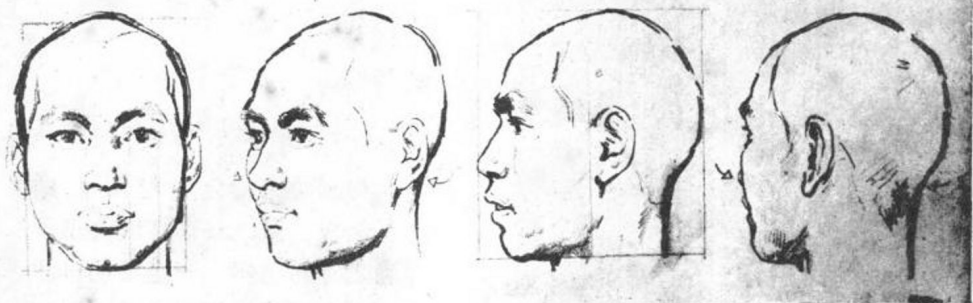

图11

3. 几种行之有效的训练方法

①研究、分析头部几个主要角度的一般特征，进行头部各种不同角度的速写训练。创作中常用的正面、七分面、侧面、背侧面及俯仰等几个主要角度的一般特征要记住，并反复训练。（参看图11）

②掌握眉、眼、鼻、嘴、耳和脸庞的几种常见的类型变化，学会用简练的手法表现五官。（参看图12、图13）

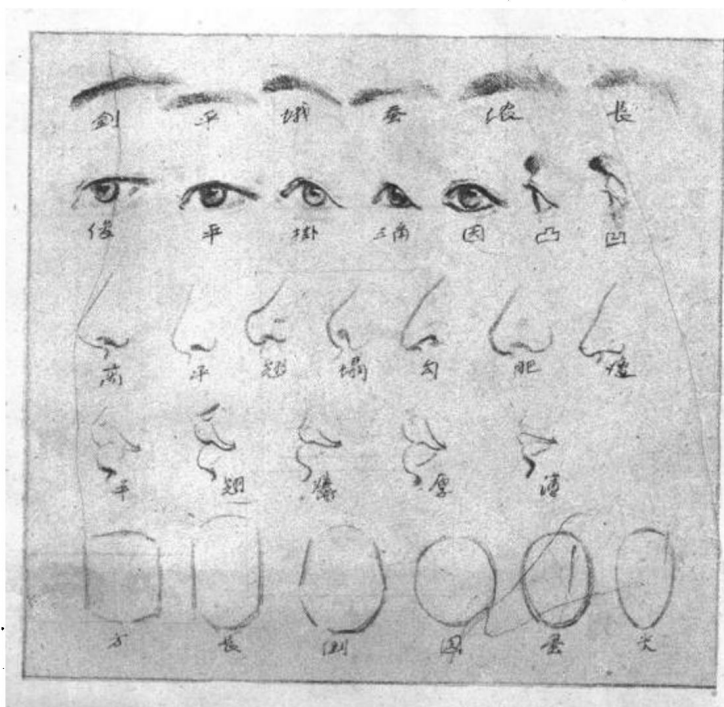

图12

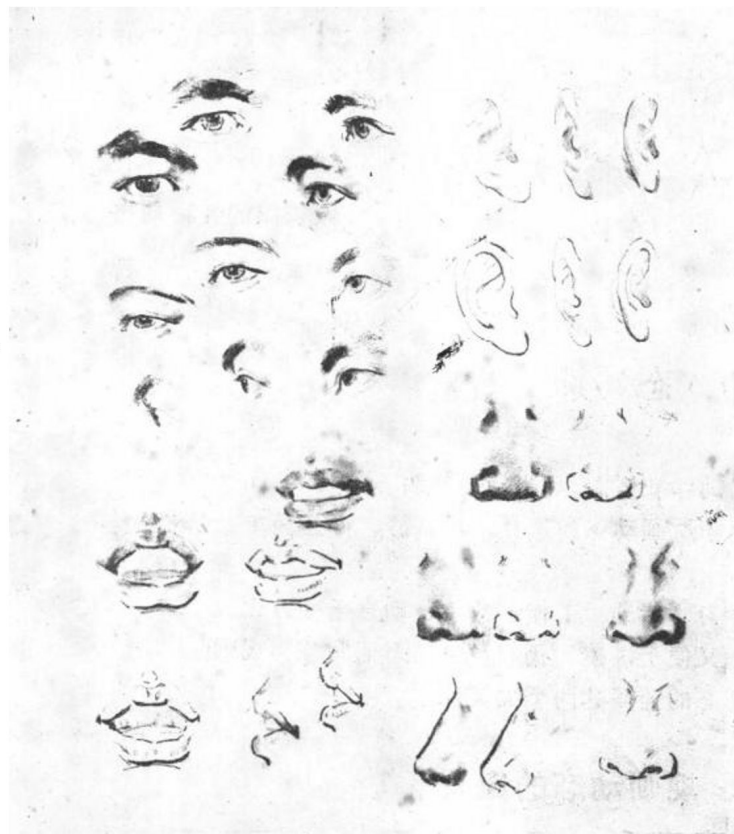

图13

③选择表情较好的美术作品或者摄影作品，结合研究头部解剖，进行速写性的临摹。

这种临摹的目的：熟悉各种表情的特征，研究表情的变化规律，并练习用速写的方法简练地表现对象；通过临摹训练，加强写生能力。（参看图14）

图14

图15

做秧田的几种动态

动态速写

迅速地画下人物的动作和姿态,称为动态速写。(图15、16)

在学习过程中,对于所画动态的选择,可从静、慢、简单,过渡到动、快、复杂。

人物在生活中,学习、劳动、工作、斗争,动态千变万化。为了既符合客观实际,又便于讲述,我们且将动态速写分为规则动态的速写和不规则动态的速写这两个大类。

一、规则动态的速写

运动过程中经常出现的循环反复的动态,称规则动态。

规则动态的每个运动着的形态,都有多次重现的机会,我们应抓住这样一个特点来研究怎样去画好它。

在画规则动态时,应选择循环反复过程中最能体现其动态特征的一些瞬间。

图16

