

最全
速写

造型基础最美系列

画照片

长江出版传媒 湖北美术出版社

甄西鹏 著

《造型基础最美系列》长期征集优秀作品，欢迎您的加入。

联系电话: 027-87679527 E-mail: hmxhf@163.com QQ: 273046206

地址: 武汉市雄楚大街268号B座1804室湖北美术出版社徐怀芳收

邮编: 430070

丛书策划/责任编辑: 徐怀芳 整体设计/封面设计: 徐怀芳 黄润亚 技术编辑: 李国新

图书在版编目(CIP)数据

最全速写: 画照片 / 甄西鹏著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2012.7

(造型基础最美系列)

ISBN 978-7-5394-5288-3

I. ①最… II. ①甄… III. ①速写技法—高中—教材 IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第130492号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街268号B座

电话: (027) 87679522 87679527

邮政编码: 430070

印制: 武汉三川印务有限公司

开本: 635mm×965mm 1/8

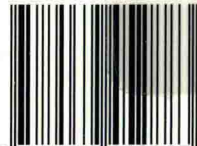
印张: 11

印数: 1-5000册

版次: 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

定价: 40.80元

ISBN 978-7-5394-5288-3

9 787539 452883 >

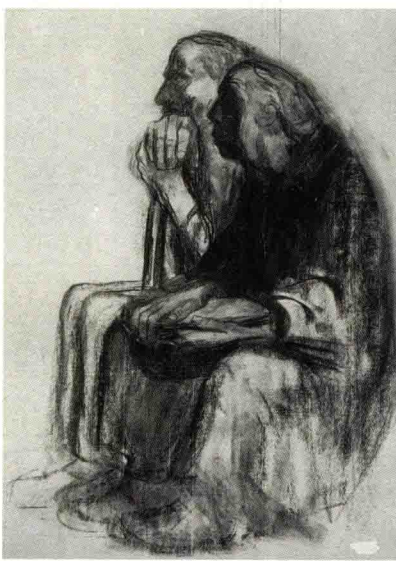
最全
速写

画照片

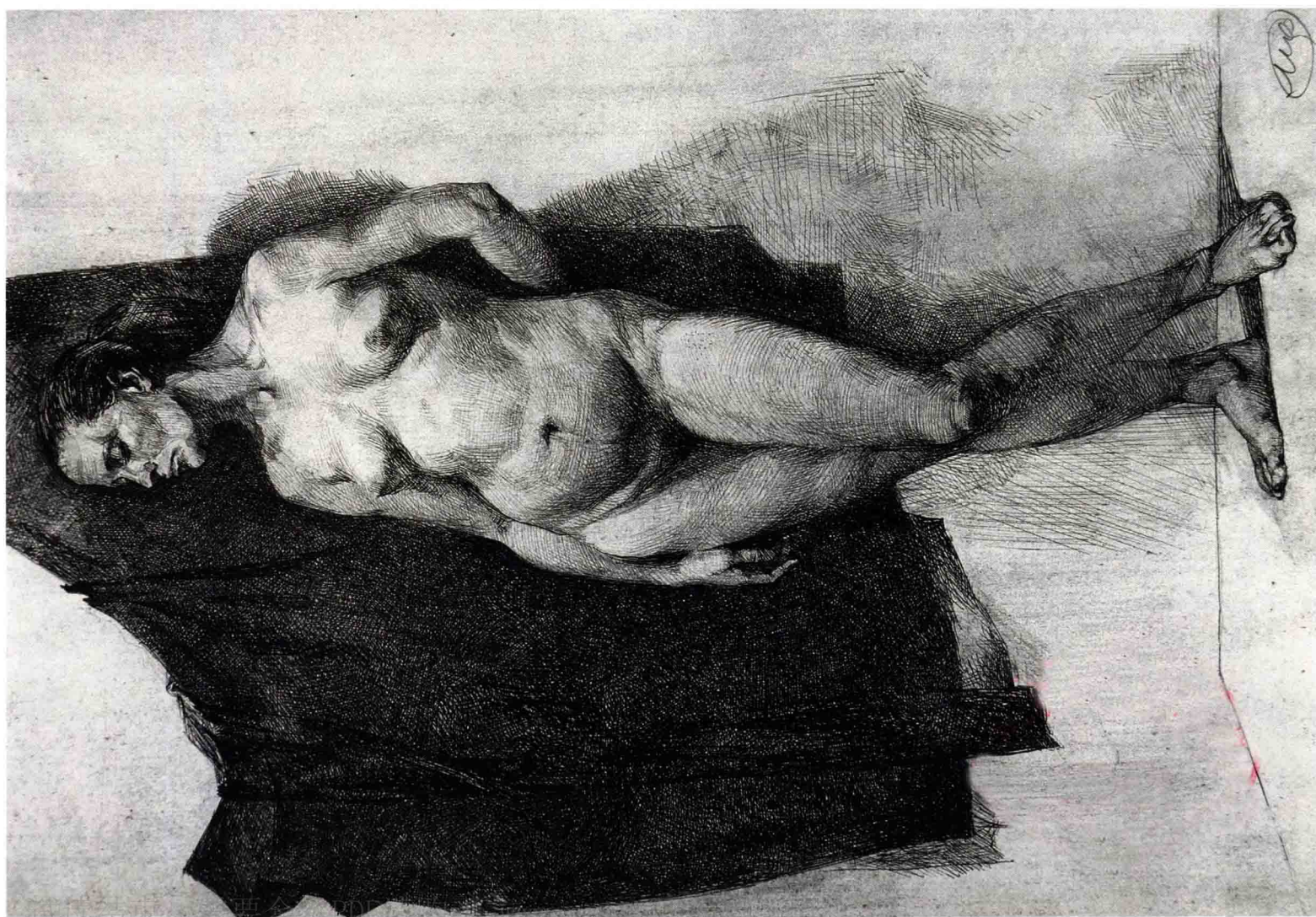
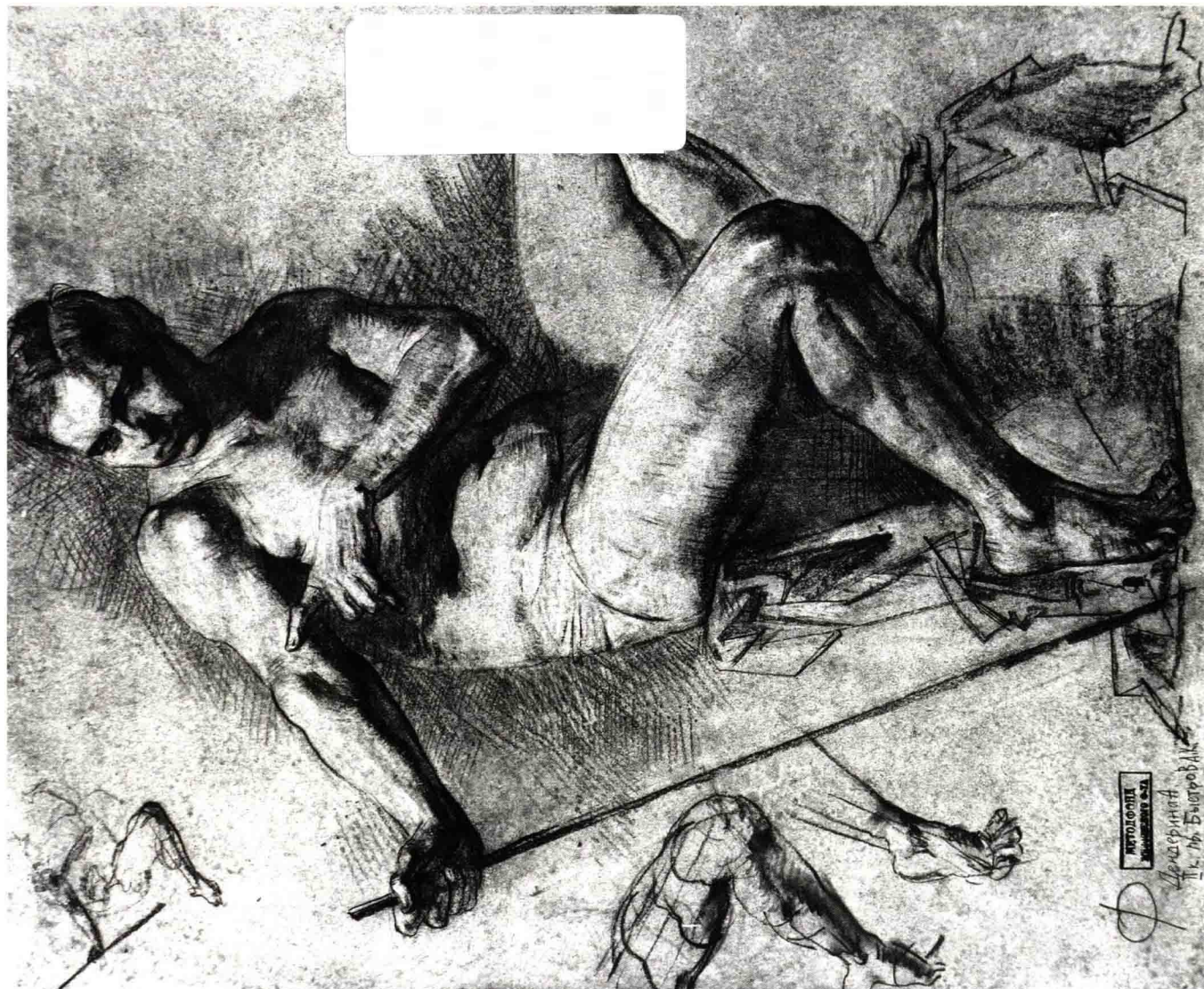
甄西鹏

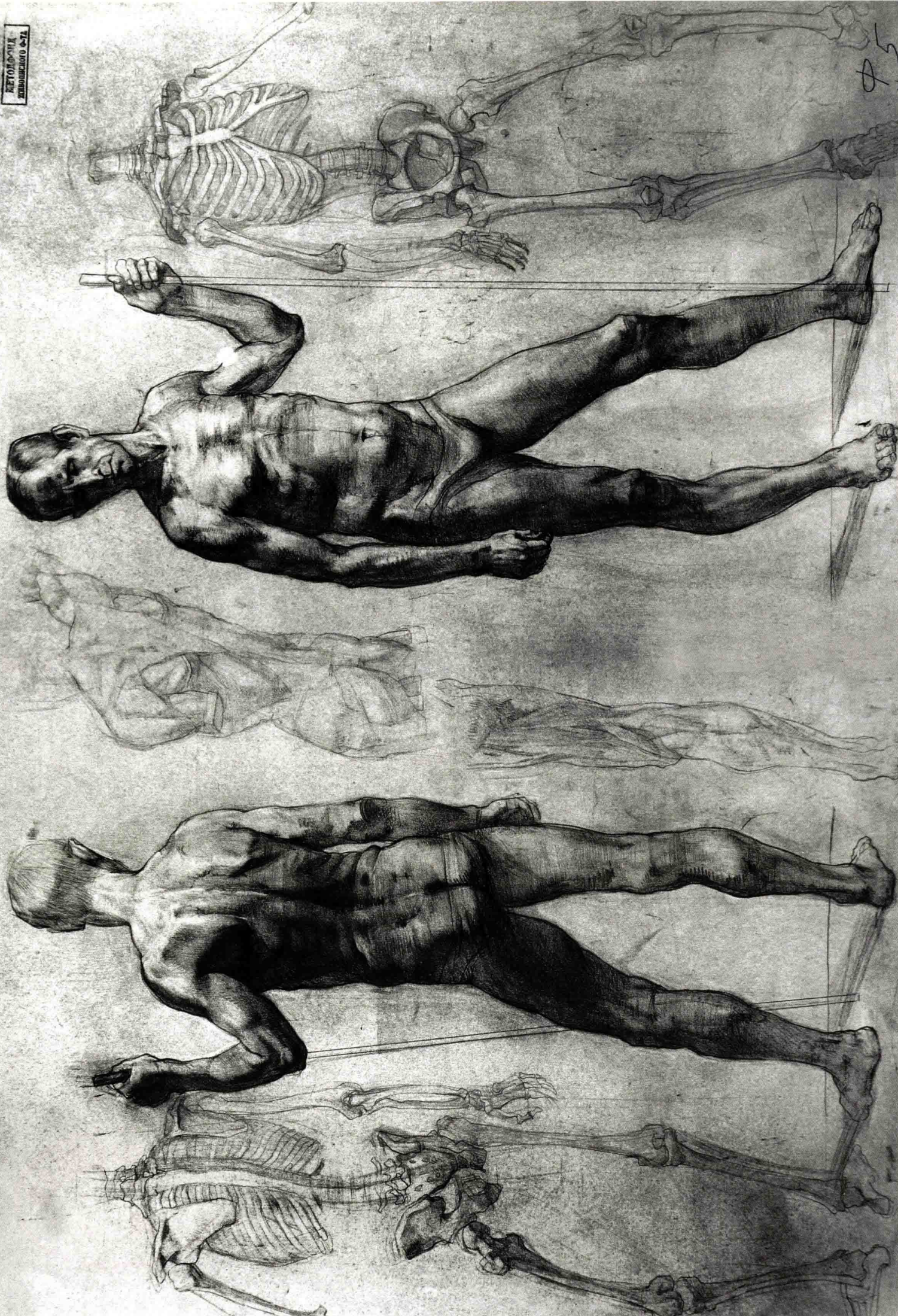
山东阳谷人
湖北美术出版社特约编辑
艺星美术教育特聘高级讲师、聊城
分部负责人
自2002年起从事艺考教育工作
2007年创办“艺海源美术工作室”
2011年出版《画理话外人物速写
1》(重庆出版社)
2012年出版《最美色彩——静物画
十讲》《最全速写——画照片》
(湖北美术出版社)

向大师学速写

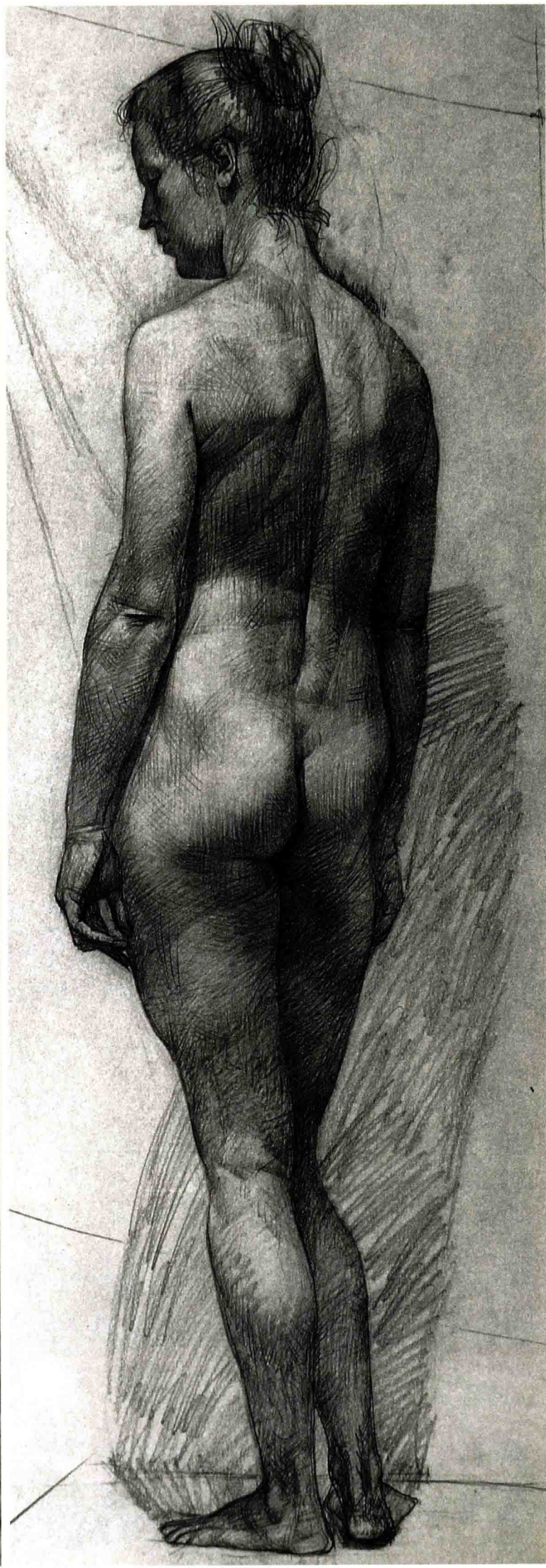
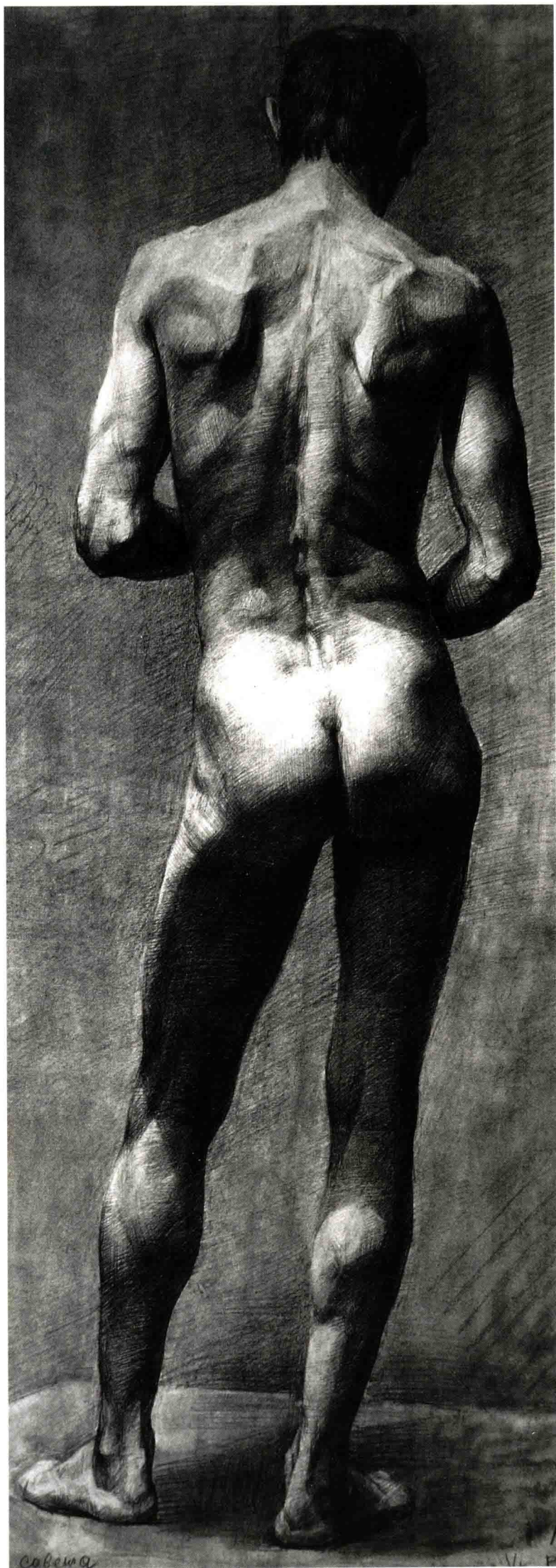

75

观察与表现

画者异于常人之处，是那双创造美妙线条的手么？显然不是的，是他的“观察”。正确的观察方法是一切感觉的先决条件，是创造美丽画卷的渊源。“观察”不等同于简单地看，而是带着疑问去看、去分析，带着主观色彩去感受、去领悟的过程。

就人物速写而言，不要指望模特能主动给予我们多少可以入画的信息，那样只会陷入被动描摹的窘境。我们要更加主动地带着问题去观察、去捕获我们所需要的信息，而不是模特“硬塞”给我们的东西。一幅速写的初始阶段，对整体动态、比例和人物特征的把握是最为重要的。具体而言就是头、颈、肩、胸、腰、胯以及四肢的动态特征，面对一个模特，几分钟内应该观察并捕捉到的重要信息。（如图1、图2）

“A-B”、“1-2”是肩膀的高低关系，“C-D”、“3-4”腰部的扭动关系，“E-F”、“5-6”胯部的透视关系，以及脊柱的弯曲走向等。这也是确保下一步作画时动态准确的最为重要的一步。同时对下一步作画时应该注意的难点也应有所察觉，例如图2中模特的头部（7）、左前臂（8）、左小腿（9）的透视关系等。当然准确、科学的观察，首先需要我们对人体动态结构、动态规律等有较为深刻和熟练的认知，这样才能在起初观察时，不受表面细节的纠缠，透过现象，视其本质地去观察。在初期练习人物速写时，可以有意强化对人体各部“几何化”的理解，学会用高度概括的基本型来表现动态。（如图3~图5）

一、表现方法及基本要点

速写在表现方法上，大致可分为线描、线面结合和明暗速写三类。（如图6~图8）

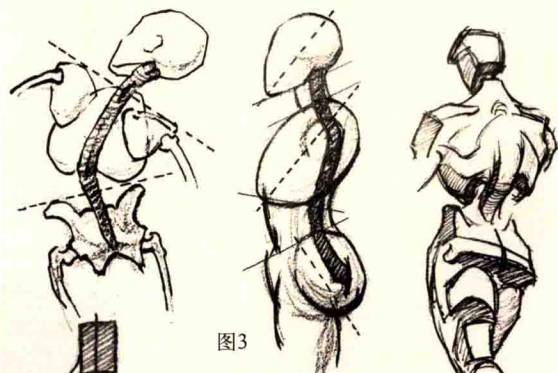

图3

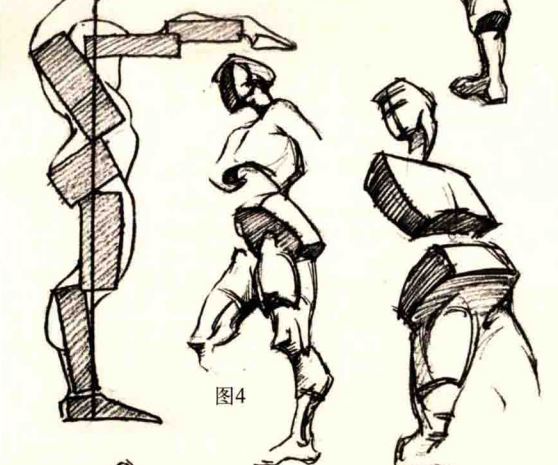

图4

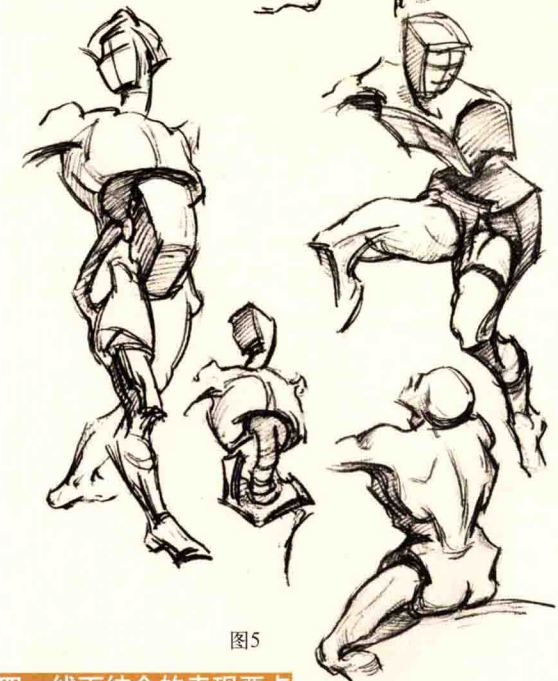

图5

四、线面结合的表现要点

线面结合推荐8B或者10B的铅笔（或炭笔）。握笔和线描大致相同，也可用直握式来画“线”，用侧锋来表现“面”。通常线面结合，“面”的色度不宜超过“线”的色度，这样能更好地保持画面整体感，不宜“散”。（如图12）

图1

图2

图6

图7

图8

需要强调的是：不可过于迷恋一种表现手法，应根据模特穿戴特征、光影变化以及个人感受来确定具体适用的表现形式。很多同学在学习中说：“唉，我就是不会画线描（线面、明暗）……”，其实归根结底还是对人体结构、表现原理认识不够深刻所致。无论哪种形式都是表达人物动态结构、面貌特征的载体，仅是形式感不同而已。

线描：具有干脆利落、画面纯净、节奏感强等特点。适合表现那些衣着宽松、衣褶变化富有节奏、受光影影响较小的模特（很多时候，大面积的背光部会导致衣褶不易观察，让经验不丰富的初学者感觉无从下手）。

明暗：具有色调统一、整体概括、黑白灰

节奏感强烈、体感饱满等特点。适合表现那些光影感较统一、整体的模特。

线面结合：具有朴素、纯粹、画面富有张力、表现手法多变、层次感较强等特点。也是最常见的一种速写形式，适用范围也最强。

当然，对于表现形式的选择，主观感受和表现意图是极其重要的，因为不同的表现形式所表达出来的人物特质是大不相同的。待我们有了-定的速写经验后，客观因素制约表现手法的影响就会大大缩小，就可以游刃有余地去画了。

二、线描的表现要点

铅笔不宜选择过硬的铅笔，4B以上的铅笔为好。

握笔可用拇指和食指捏住铅笔，用手腕的转动来控制侧锋、中锋的行笔和力度；注意力度的控制要强弱富有变化，这样画出的线条虚实过渡自然、线条富有内涵，更具美感。（如图9）

表现时应格外注意线条的尖圆顿挫、虚实疏密。（如图10）

三、明暗速写表现要点

工具选择铅笔（10B）、炭笔、纸擦笔。整体观察模特受光、背光部分的分布，大胆概括，含蓄地处理背光部分，并注意整体色调和光影的统一性。对靠后的“虚”的部分可用擦笔揉擦处理。这里的明暗通常不宜用画素描那样的调子来排列，应按照形体结构用侧锋顺势去画，力争一两次完成，不宜多次涂抹，丧失生动性。（如图11）

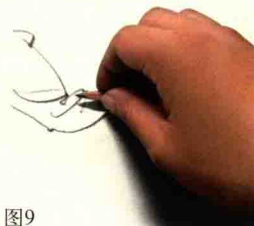

图9

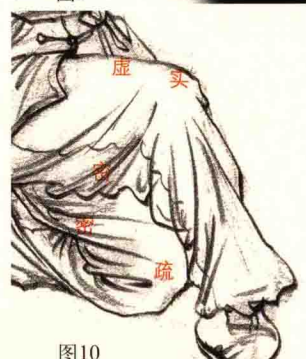

图10

图11

图12

五：速写的节奏美感

无论哪种速写表现形式，从形式美的角度上来说，其要求基本是一致的。即通过疏密和强弱来形成节奏美感；通过“外紧内松”来把握画面的整体感、紧凑感。（如图13）

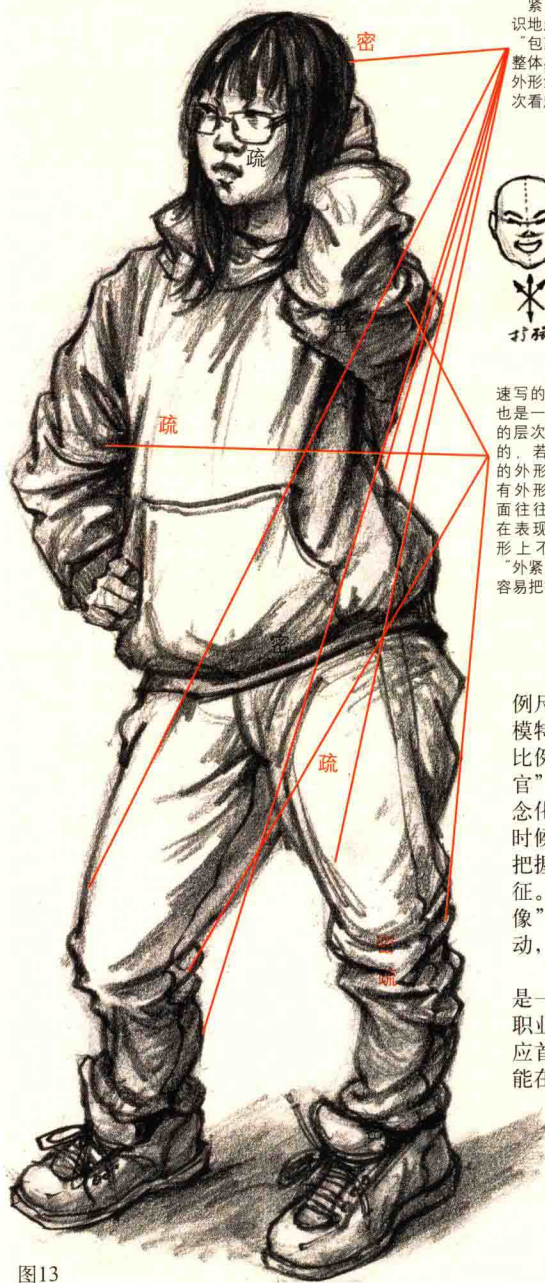
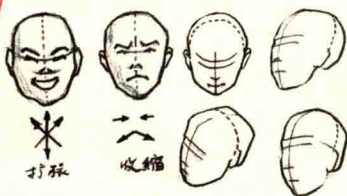

图13

“紧”。通常速写的外形，需要有意地删减繁琐的细节，形成对形体的“包裹”“约束”之感。这样对画面整体感、紧凑感的把握很有效果。用外形约束内形，不会让画面丰富的层次看起来有“散架”的松垮感。

速写的内形，是对外形极大的丰富，也是一幅速写的主要内容。通常内形的层次、虚实、疏密变化是最为丰富的，若没有饱满内形的表现，单纯的外形是空洞、乏味的。但如果如果没有外形的“紧”对内形的约束，画面往往是松垮和不整体的。因此，在表现时需要我们有意识地删减外形上不必要的变化和细节，做到“外紧内松”，速写的整体感也就比较容易把握了。

另外需要特别指出的，对“三庭五眼”等所谓的比例尺度，要科学地去理解。见过很多初学者在面对一个模特时不是认真去感受模特特征，而是先把三庭五眼的比例尺度画到纸上，然后往里填空似的去添加“标准五官”，可想而知，这样画出来的人物是多么地僵硬和概念化。三庭五眼，可以理解为中心的一个标准，观察的时候去感受模特的特征是如何“偏离”这个标准的，你把握住了“偏离”的元素，其实也就把握住了模特的特征。特征是需要强化甚至需要来夸张的，画画不是“画像”，你画的是一种感受，往往这种感受越主观、主动，画面也就越有感染力。（如图15）

手和脚，不仅是画面的重要组成部分，甚至可以说是一幅速写中的“第二张脸”。对人物的动态、年龄、职业等都是极其重要的表现元素。我们在平时练习时，应首先对各种角度的基本型和结构有个理性的认识，方能在作画时不至于陷入僵硬的描摹状态。（如图16）

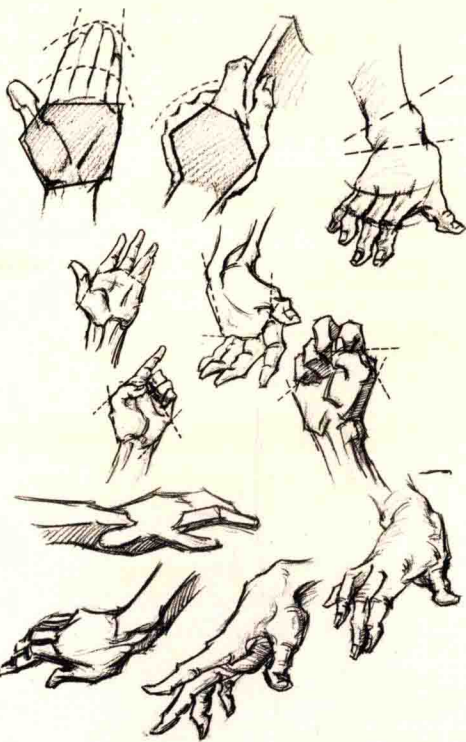

图17

对于“疏密”，作画时更多地需要我们去提炼，去组织。有些地方需要我们主动地去添加一些“密”的元素，或者删减一些细节，加强疏密对比。往往人物速写从头到脚是按照“密——疏——密——疏……”的节奏来展开的，这样的画面有统一、有变化，有节奏感、章法感。“取舍增减变”，是我们在处理画面时经常用到的手法，我们在作画时应更主动地去表现，而不是处处受模特本身的牵制。如图13

五：关于头、手、脚

头、手、脚是一幅人物速写继动态、比例后的又一重头戏，关乎整个速写的品格和质量。

对于头部，推荐同学们多从“基本型”和“透视”的角度上多加思考和练习，掌握头部的基本解剖结构和运动规律。比整日盲目临摹和死背硬记效果要好得多。如图14

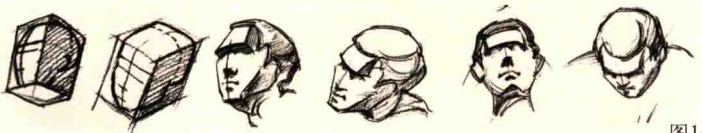
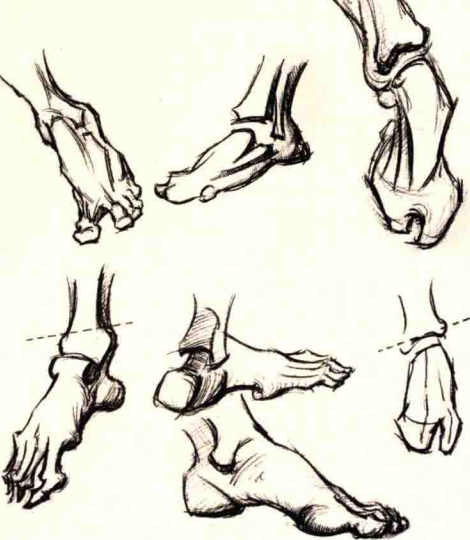

图14

图15

图16

示范详解 男青年

1. 观察模特，切莫急于下笔。用侧锋迅速找出头、颈、肩、胸及四肢的关系。确定构图、动态及比例关系。

2. 从头部开始入手，用明确、坚决有力的线条画出头、颈、肩部分。侧锋和中锋交替并用，用笔顿挫有致，务求笔笔到位。

3. 画出模特右臂，表现肘关节应注意用笔转锋时加以强调，并注意联系已经画出的部分，画着局部，不离整体。

4. 画手时注意腕骨和掌骨的穿插关系，把手看做一个整体的体块去理解、去画，而不是一根指头一根指头地描摹。画背包时，眼里不能光有背包，力求通过背包暗示出背部的动态。

5. 表现腿部时，应纵观全局地去看，注意腿部和上身、拐杖的关系；注意整体的疏密节奏，对不必要的细节大胆删减。膝盖骨、腿弯及踝骨处的衣褶应注意用笔的顿挫和穿插方向。表现裤缝线时，要贴合腿部形体结构和衣褶起伏来画。

6. 最后回到整体，观察画面的整体感受、前后虚实和疏密关系等，适当做出局部的调整。

男青年蹲姿

1. 观察模特，确定基本图，对表现手法和最后效果做到心中有数。用侧锋起形，注意各部分的穿插关系、透视关系等。

2. 刻画头部。认真感受模特的特征和精神气质，依靠模特但不要依赖模特，更多地忠实于自己的感受。对头部基本型、五官特征等力求把握到位，甚至可以适度夸张。注意头、颈、肩的穿插和扭动关系。

3. 对模特的肩膀、两肘等加以表现。注意对称的骨点，要对称地观察、对称地画，心中始终都不要丢掉整体。用线注意疏密节奏和松紧对比。

4. 刻画双手。画手时，应理解地去画，切莫一个指头一个指头数着去画。按照掌骨、指骨的“弧度”、透视、体块规律等，理解着加以表现。并注意双手的主次和虚实。

5. 表现双腿。蹲姿时，双腿透视强度较大，观察时应应对双膝的高低以及与腰部的位置关系、大小腿的透视关系都做到更为理性地分析。整体观察画面，注意重心位置等。双腿的调子要贴合腿部的形体结构，适可而止。

6. 调整、完成。可适当添加衣服的纹饰等，增加人物的生动性，丰富画面层次。只是注意不可过于雕琢，勿丧失速写感。

女青年站姿

2. 快写时，惜墨如金，不可对细节过多纠缠。用粗狂有力的线条画出头发及五官。头发处理时，心中应有整个头部的体积感，表现出形体感才是最终目的。五官也应概括地画出，概括五官的基本特征，点到为止即可。

1. 所谓“磨刀不误砍柴工”，面对几分钟的快写，仍然推荐同学们起稿。起稿不单纯是为了降低出错概率，更重要的是可以更加深刻地观察模特，以便进一步确定作画意图。用轻松自由的虚线，迅速把握模特整体动态、比例等特征。注意头、颈、胸廓、臀及双腿的节奏走向，可强化，不可淡化。

3. 刻画衣服、围脖处时，应想着脖子、肩膀的位置去画。遮挡住了，并非是不存在了。表现胳膊时，中锋、侧锋交替并用，对衣服的背光处，可适当用侧锋加以表现，并用手指或擦笔揉擦处理。

4. 背部和臀部的动态线力求简洁、明了，并注意穿插关系。斜度要到位，就这幅速写来讲，背部是构成动态美感的关键。腿部表现时，也应对腿型（s型）加以适度夸张，加强动态感。

5. 调整并完成。

1. 模特动态优美、舒展大方；俯视感较强，光感较为统一……这是初始观察模特最为新奇的感受，也是作画的立意，往下的每一步都是围绕这个立意去表现。对于绘画中可能遇到的难点，同样也要心中有数，比如模特两小腿的透视等等。

2. 表现披肩发时，应顺着头发的走向顺势去画，用笔要富有层次，并对整个头部体积有所暗示。按照透视规律去表现五官，适当表现光影感。头、颈、肩的穿插关系和位置关系都要力求准确。夏天皮肤裸露的部分，用笔要精准、到位，切忌反复涂改。

3. 表现衣服时，亦要考虑对整个形体的暗示。衣褶穿插、用笔强弱有致，并用侧锋辅助一定的明暗效果。T恤的袖口、下摆处的边缘线都是暗示形体结构、透视关系的关键之处，画时不可大意。

4. 表现双腿时，应对双膝的位置和转折果敢地加以强调，这样对整幅画面的空间纵深感都是非常重要的。而且双膝处的“密”和大腿处的“疏”让画面形成了很好的节奏感。

5. 由于透视的缘故，小腿的表现主要靠双脚的位置来加以体现。由于空间的原因，对双脚点到为止即可，但基本型必须准确。裤子上的调子务必顺着大腿的体积去画，松动而不失严谨方可。最后调整，并完成。

女青年坐姿

头部的表现。女性的骨点内敛，处理的时候根据模特的特点，用线不宜太过方便。五官的表现尽量在轻松中表达严谨和准确。头发的放松与脸庞和五官的紧致，会形成画面的第一个松紧对比，处理好，颇有回味。步骤如上图

1. 用侧锋果断地画出大的动态关系、比例关系。确定构图及基本构架。

2. 对衣服上的纹饰、纽扣等处，初学者很容易把自己纠缠进去，雕琢气十足。切记这些东西不可用墨过多，大胆、放松地去画，点到为止即可。对于疏密的对比，在绘画过程中要通过观察整体画面来组织，有意识地删减和增加是很有效的。

3. 在坐姿时，腰部会堆积大量的衣褶，也通常是坐姿时用线的一个“密集区”。线条的组织要有穿插，走向、形状直接决定腰部的扭动关系，并有长短、强弱、虚实的对比。手的表现也应符合整体画面风格，女性指节的骨点较为含蓄，不可过于强调；但转折感要画出来，基本型要准确。

4. 画腿时，外紧内松地去画，腿弯处的褶子应表现出穿插和叠压关系，并注意用笔要富有节奏；外轮廓力求精准到位，但行笔中间应有虚实变化，特别是膝盖处；侧锋画出的“面”，可以让画面层次更加丰富，体积感也会更加饱满。

5. 画双脚时，透视要把握准确。另外鞋子是很多初学者容易马虎大意的地方，其实脚部是整幅画的非常重要的一部分，对整体节奏、形式感都起着极其重要的作用。应对鞋的款式、纹饰甚至鞋带都有所体现。最后，整体观察画面。调整、结束。

双人组合 I

1. 这一幕让我怦然心动，长者的温和、伟岸与小孩儿的玲珑、乖巧让我想起自己小时候些许久远的往事。这就是第一感觉。起稿时，应对二人的身高比例、前后位置加以揣摩，以合理安排构图。

2. 人物表情的把握不仅体现在模特脸上，更重要的是在我们的心里，不单纯是观察到的，更多是感受到的。为了加强这一老一少的年龄对比，可适度增加长者面部的“沧桑感”。

3. 对长者上衣的表现更多地以“方线”为主，概括有力，以更好地突出其“伟岸”的感觉，也好与小孩儿的“玲珑乖巧”形成对比。

4. 儿童的头通常都是“圆嘟嘟”的，画的时候应格外加以强化，以求突出其年龄特征。五官的比例和成人相比更加紧凑，抓住这些特征更容易画出“小孩儿的味道”。

5. 小孩儿的衣服以“圆”为主，以突出与长者衣服的对比。后面长者的双腿，用笔力度稍弱，施以明暗，以衬托前面的小孩儿。其实长者的胸廓以下都可以理解为小孩儿的“负形”或者背景，这样主次就处理好。

6. 进一步加重后面长者裤子的色度，以便起到更好的衬托作用。对小孩儿的衣服添加适量纹饰，更加突出其年龄特征，也进一步加大了画面整体的对比，丰富了画面层次和表现语言。完成。

双人组合 II

1. 落幅与构图。整体观察模特，用果敢的虚线迅速找出两人各自的动态比例。二人动作需有联系性、协调性和整体感。

2. 由前面的人物开始画起，强化疏密对比。肘关节的转折用明暗加以强调。由胳膊前倾带出的腋窝处的动态牵引线呈放射状展开，画时忌平行、忌长短一样。适当施加明暗即可，不必求全、求多。

3. 画出模特双腿，对腿型的把握要到位；臀部、膝部和踝骨处的衣褶，穿插和走向要仔细推敲，并注意拉开疏密。

4. 双人速写在表现人物头部时，应尽量画出二人的个性，可适度强化与夸张。蹲下的人物，头微抬、背部弯曲这些动态务必把握住；大量的动态牵引线，在组织时要求有强烈的主观性，不可过多被模特牵制；用笔放松、大胆，贴合形体。

5. 双人的光影效果应有统一性，依据前一个人物的受光规律，来表现第二个。

6. 添加道具、投影等，加强画面人物间的整体性和联系性。投影的方向及层次轻松画出即可，前后要有强弱对比。最后调整完成。

三人组合

1. 观察三人各自动态特征，远近及高低关系，起大形。多个人物在起形时应注意比较人物间的位置、遮挡和远近关系等，把他们经营在同一个空间中。并整体观察，确定基本表现手法。

2. 按照由近及远的顺序去画。放松的笔触，建立在作画思路缜密的基础上，观察分析后，果断下笔。很多学生是搞反了——脑袋放松，手头紧张，画出的人物肯定是僵硬和走形的。

3. 春秋装的T恤通常质地柔软，衣褶丰富，表现时可有意识地用较“圆”的笔触来处理，用侧锋轻画出一些面的感觉，质感就出来了。休闲裤的表现适合用较“方”的线条来处理，一来质感更容易把握，二来也更好地和上衣起到相互烘托的作用。

4. 中间人物是该幅画中惟一能看到所有五官的人，又在画面的中心位置，因此对“他”的表现变得尤为重要。人在笑时，“眉开眼笑”，脸部肌肉舒张，在画笑的人物时，应对眉形、眼形和嘴形等仔细观察，鼻唇沟的变化和脸部肌肉形状的变化是“笑”起来的关键。

5. 处理中间几人物的衣服时，应注意对第一个人物的烘托。另外中间的人物“胳膊肘是往外拐的”，肘关节处线条的组织 and 穿插应准确到位。如图“O”处二者画法的区别。

6. 画出第三个人物，表现时对肩部、肘部等部位都要与前面画完的部分加强联系和对比，避免走形和丢失整体。