

■黄文佳 编著

绘画入门系统训练

速写教程

SU XIE JIAO CHENG

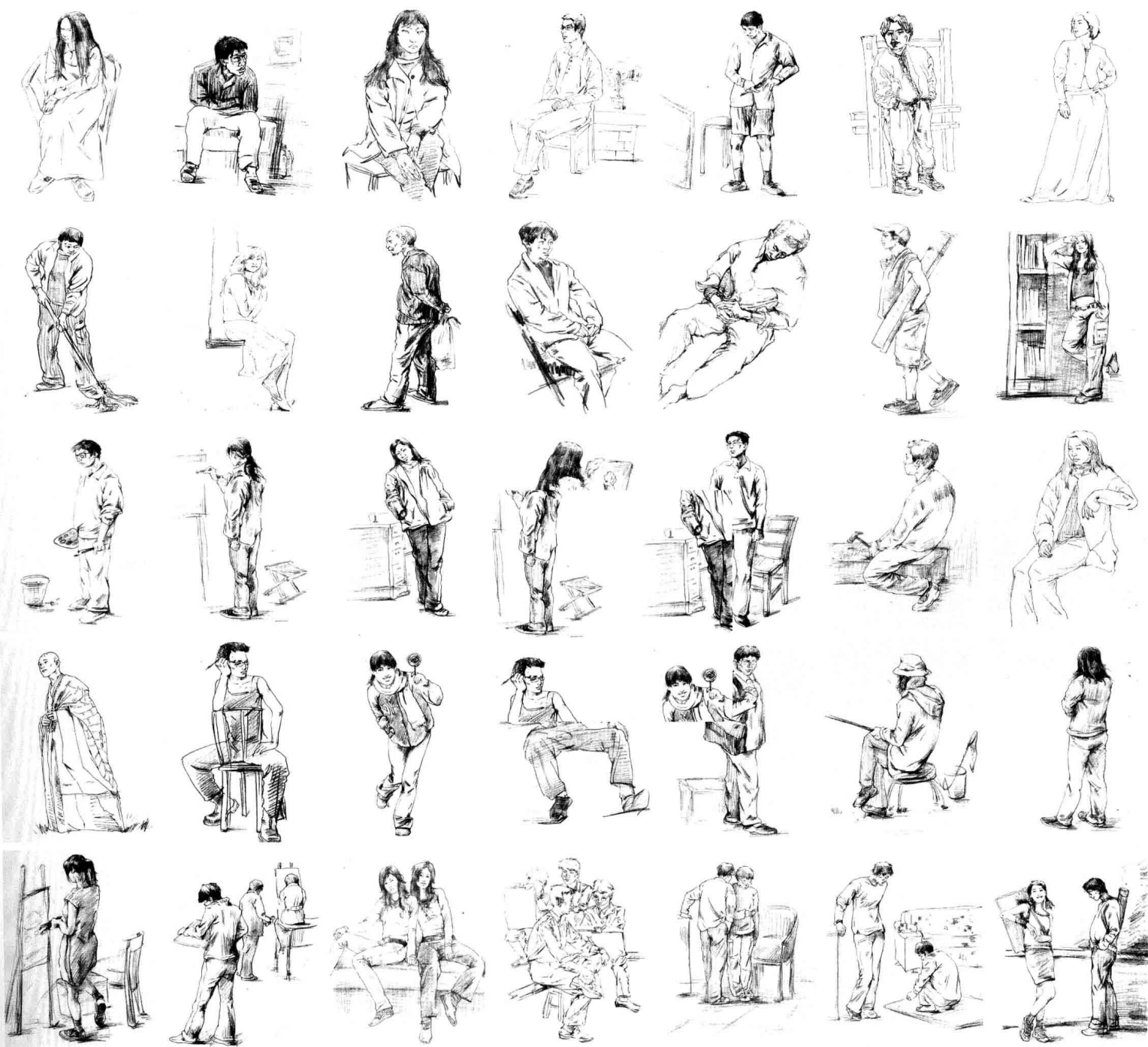

黑龙江美术出版社

绘画入门系统训练

速写教程

■ 黄文佳 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速写教程 / 黄文佳编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007. 8

(绘画入门系统训练; 4)

ISBN 978-7-5318-1918-9

I. 速… II. 黄… III. 速写—技法(美术)—高等学校—
教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第121778号

速写教程

作 者: 黄文佳

出 版: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码: 150016

经 销: 全国新华书店

责任编辑: 李旭

装帧设计: 赵亚群

发行电话: (0451)84270514

网 址: WWW.HLJMSS.COM

印 刷: 杭州杭新印务有限公司印刷

开 本: 889 × 1194 1 / 16

印 张: 3.5

字 数: 10 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 2 次印刷

全套(共六册)定价: 96.00 元

书 号: ISBN 978-7-5318-1918-9

速写画法要领

在国内,人们通常把绘画时间较长并带有创作性,研究性的绘画作品称为“素描”;而把作画时间较短并具有即兴意味的和记录性、草稿性特点的绘画作品称为“速写”。速写是指在较短的时间内,用简单的绘画工具和扼要手法,快速地描绘出对象的主要形象特征和精神面貌的一种绘画形式。速写有工具简单、绘画手段简捷的特点。它不需要固定的模特儿,也无需大量的时间,只要身边有一张纸、一支笔就能完成的艺术品。它是造型艺术中最方便的艺术形式,历来被绘画者所喜爱和重视。

在绘画学习中速写占了重要地位,它首先是锻炼造型能力的重要手段,与素描一样是绘画的基础。它能训练我们观察对象、概括对象的能力,也训练我们对对象的塑造能力、形象默写记忆力和想象力。

长期画速写能使我们眼、心、手之间高度结合,使我们的造型基本功得到充分的表现。速写常常与长期素描结合起来训练。素描要求有充足的时间,被描绘的对象又相对静止,需要去深入研究;而速写有时描绘一些瞬间即逝的物象,要求简练概括,舍去细节,重视感受。所以速写被理解为一种在短时间内完成的速记式素描。

速写与绘画创作有密切的联系,艺术创作需要画家到生活中去感受,提炼生活中的精华。速写是表达画家感受,记录、积累生活素材的最好的形式,是创作与生活之间的纽带。为了捕捉快速多变的生活,速写常常被艺术家们用来搜集创作的素材,一幅好的速写作品是一幅独立的艺术品,也是我们研究表现生活的一个重要途径。

“速写”从字面上理解,易产生误解。这里要说的是,速写不在于其“速”字,更在于“写”字,它包含了“写生”、“写意”、“传神写照”等等,“速写”在表现手法上简洁、明快、线条肯定、传神。总的说来,它有以下几方面特点。

一、速写是绘画的基础

绘画者应具备观察能力和绘画表现能力,在整个作画过程中贯彻整体与对立统一的绘画意识,逐步提高自身美学修养,而速写正是行之有效的途径。

二、速写是绘画的源泉

“速写”在观察世界的同时,记录着世界,感受着大千世界,同时积累了大量丰富的生活素材,它记录下了生命的足迹,让绘画真正来于生活,更超越生活,体现其艺术精华。

三、速写是一门独立的艺术

古往今来,从国内到国外,有多少大师为人类留下了不计其数的珍贵艺术作品,其中不乏大量优秀的速写作品。本书在介绍速写技法的同时,点评一些大师作品,给学者以灵感触发,感受其中的妙处。

现在,“速写”已成为各大艺术院校的考试科目之一,这就更要求学生长期认真地去画“速写”了。

目 录

速写工具材料与技法	1
速写表现方法	1
速写的学习方法	2
人体的比例	2
人体的骨骼	3
人体的肌肉	3
人体的形体结构	3
人体运动规律	3
手的速写	4
脚的速写	4
衣纹的处理	5
静态和动态速写	5
站姿速写范例(一)	6
站姿速写范例(二)	7
站姿速写范例(三)	8
站姿速写范例(四)	9
站姿速写范例(五)	10
站姿速写范例(六)	11
站姿速写范例(七)	12
站姿速写范例(八)	13
站姿速写范例(九)	14
站姿速写范例(十)	15
站姿速写范例(十一)	16
坐姿速写范例(一)	17
坐姿速写范例(二)	18
坐姿速写范例(三)	19
坐姿速写范例(四)	20
坐姿速写范例(五)	21
坐姿速写范例(六)	22
坐姿速写范例(七)	23
坐姿速写范例(八)	24
坐姿速写范例(九)	25
躺姿速写范例	26
跪姿速写范例	27
组合速写范例(一)	28
组合速写范例(二)	29
组合速写范例(三)	30
组合速写范例(四)	31
组合速写范例(五)	32
组合速写范例(六)	33
作品范例欣赏	34
风景速写	40

速写工具材料与技法

速写是最不受工具、材料限制的,不同工具、材料可以产生不同的艺术效果,下面是我们常用的速写工具介绍。

纸:画速写用任何纸都可以,不同的笔和不同的线都会产生不同的效果,一般常用的速写纸有:绘图纸、书写纸、毛边纸等等。

铅笔:绘画所用铅笔以B和H来表示软硬深浅程度,B是英文Black的缩写,H是英文Hard的缩写,B的数码越大表示深度越重,H的数码越大表示硬度越大,色调越浅。HB则介于两者之间,一般我们画速写选择软铅。如:4B或6B的铅笔,专用速写铅笔芯是扁平的类似于木工用来画线的铅笔。当然,作者可根据作画需要和自己的习惯选择不同软硬的铅笔。

炭笔:炭笔又称木炭铅笔,其色素比铅笔深,黑白对比强烈,变化丰富,也是常用的一种速写工具,它既可表现疏松、流畅的线条,又可进行精微细致的刻画。

钢笔:钢笔因其方便,易于携带,而被大家普遍应用。钢笔画出来的线条清晰流畅,明确有力,但不能被擦掉,下笔必须果断肯定。现有一种特制的速写钢笔,笔尖弯曲,作画时可有粗有细,可以提高作品的表现力。

炭精条:分黑色、棕色两种,炭精条是一种特制的更具表现力的绘画工具,有圆、方、三棱等不同规格,使用时,既可以大片涂抹,也可以用棱边画线,是一种较为写意的速写工具,比较适合大幅面速写。

毛笔:毛笔是中国传统的绘画工具,笔端用动物毛制成,笔分为羊毫、狼毫、兼毫三种。

速写表现方法

速写的表现形式多种多样,而且因人而异,基本的方法有三种。

一、以线为主

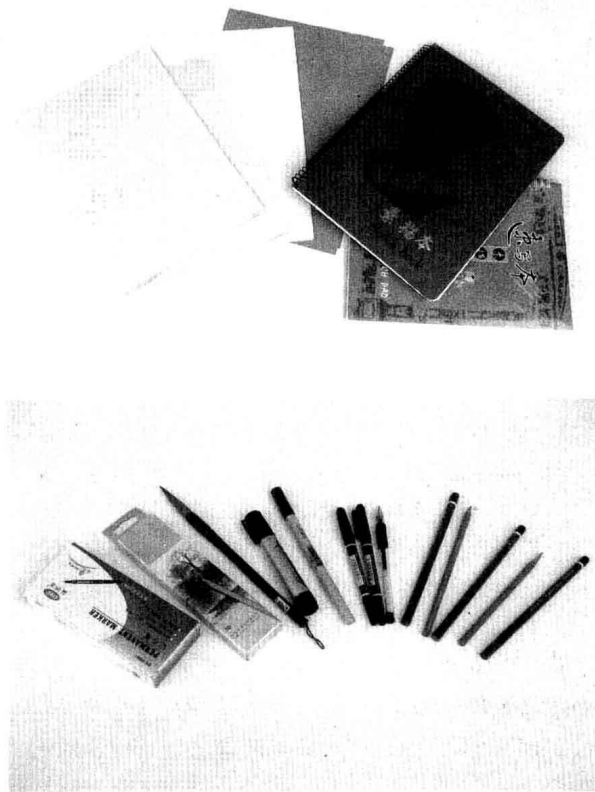
线条不仅可以表现出物体的轮廓、体积、质感、神态、明暗和虚实,从而有效地塑造出对象的造型特征,而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。它突出的特点是:明确肯定、概括简练、生动传神,所构成的画面极富有艺术表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡和虚实以及相互衬托,艺术地表现出物体之间的层次关系。

二、以明暗调子为主

明暗速写是轮廓与明暗色调造型法相结合的一种速写方法,这种速写效果要接近真实的客观对象。其轮廓线根据人体造型的前后空间及明暗关系的变化,或轻或重、或虚或实。有些部位甚至没有明确的轮廓线,断断续续。明暗速写的目的主要是突出对象的立体感,初学者在画明暗速写时,要注意明暗色调和轮廓线条的和谐统一,避免生硬。

三、以线面结合为主

在线条速写基础上,加以块面的概括处理,达到线面结合的画面效果。在速写过程中,不注意明暗关系,线条的轻重可以不受客观形象明暗色调的约束;不是简单地从轮廓线出发,而是从形象的解剖关系,体面起伏关系出发,寻找体块的转折和互相关联关系。线面结合的方法适合用浓黑铅笔、炭笔来表现。

速写的学习方法

初学者在学习画速写时应遵循由易到难，由简到繁，由慢到快的学习原则。

一、先慢后快

要画好速写，必须经过一个由慢到快的训练过程，逐步提高观察能力和心、眼、手的协调能力，先从慢写训练开始是非常必要的，它有充裕的时间让我们去分析。开始先以画准对象的基本形为目的，多动脑筋，把精力放在如何取舍、归纳、概括对象上。在刚开始学习速写时，往往会患“欲速不达”的毛病，往往以为速写要强调“速”字，越快越好，看上去线条流畅，结果并不准确地表现对象。只有在慢的基础上，逐步深入、逐步加快才不会空洞，随着熟练程度的提高，速写自然就会快起来。

二、从简到繁

先画简单的、局部的，再画复杂的、场面大的，这也是一个循序渐进的学习过程，如画人物，可以先画一些单个或一、两个人的组合，甚至先进行头、手、脚、衣纹等的局部练习，然后再画一些复杂的场面速写。

三、先静后动

静态的人和物运动变化不大，可以有比较充足的时间让我们去观察、分析和描绘。经过一个阶段的静态训练，作画者的心、眼、手相对协调后，基本上能够比较准确地完成一幅静态速写，就可画一些动作难度大一点，时间短一点的速写了。

四、默写、临摹与速写相结合训练

默写是培养形象记忆力、想象力的有效途径。速写和记忆是分不开的，有些稍纵即逝的对象来不及画下来，就可以用追忆的手法，通过默写将最关键的地方记录下来。

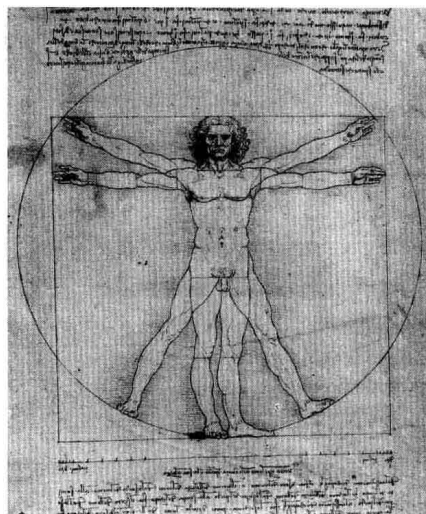
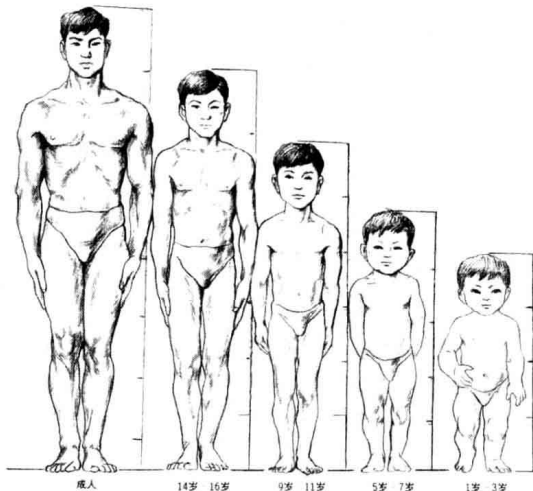
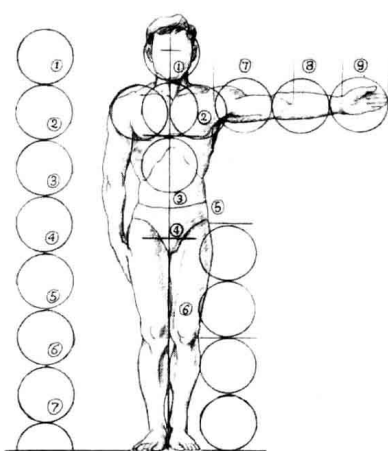
临摹是提高造型能力的极有效的方法，在速写的学习过程中，配一定数量的临摹是非常必要的，通过临摹，我们可以学习到优秀艺术家的造型手法，品味到艺术家们是怎样将生活中的形态提炼成艺术形象的，从而借鉴吸收他们的表现方法，将运用到自己的速写训练中来。

速写学习是一个循序渐进的过程，应多临摹一些优秀作品。速写与其他绘画方式一样，在技法的运用上也应熟能生巧。

人体的比例

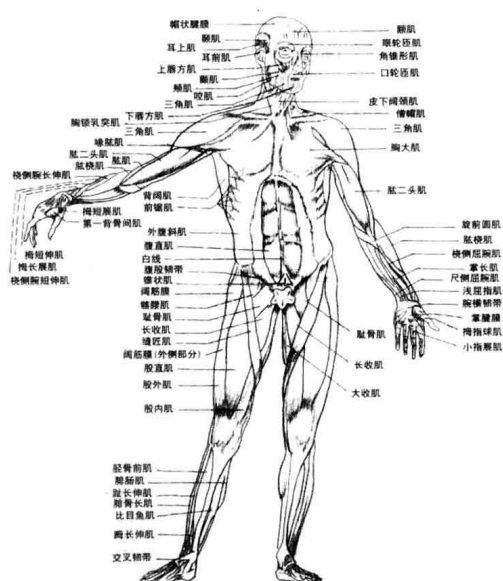
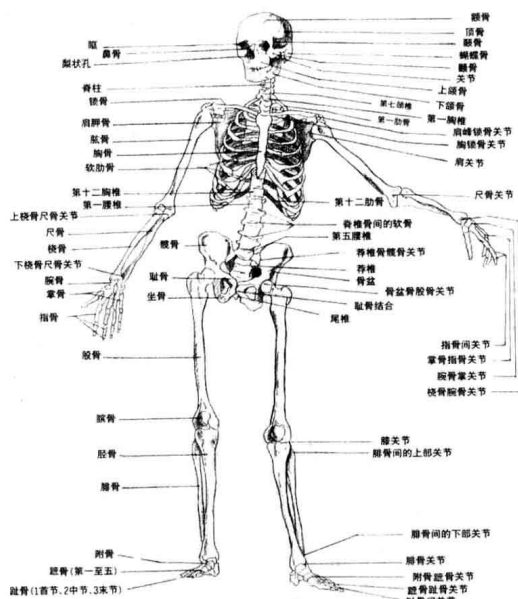
人体的比例，一般以人体中某一部分为单位来衡量，如测量全身，通常以头长为单位。我国成人的人体长度一般为七个半头。1岁孩子的身高也用他自己的头高来衡量大约相当于4.5个高，注意其他部位与头高的对比。儿童满8岁时，头部变大，身高大致相当于6.25个头高，注意每个人体都只能用自己的头高来衡量。12岁的身高大致相当于7个头高，身体中心移到大腿分叉处。

■人体的骨骼

人体全身的骨骼共有 206 块，按人体的部位，一般分为颅骨、躯干骨、上肢骨和下肢骨四大部分。

骨骼在外形上直接显露于皮下的部分称骨点，它是塑造人体各部位的重要标记。人体主要骨点是额结节、颧骨、第 7 颈椎、肩峰、肩胛骨、胸骨、胸窝、髂嵴、额前上棘、髂后上棘、耻骨、尾椎、鹰嘴突、肱骨内髁、大转子、髌骨、胫骨粗隆、腓骨小头、胫骨前嵴、内踝、外踝、跟骨等。

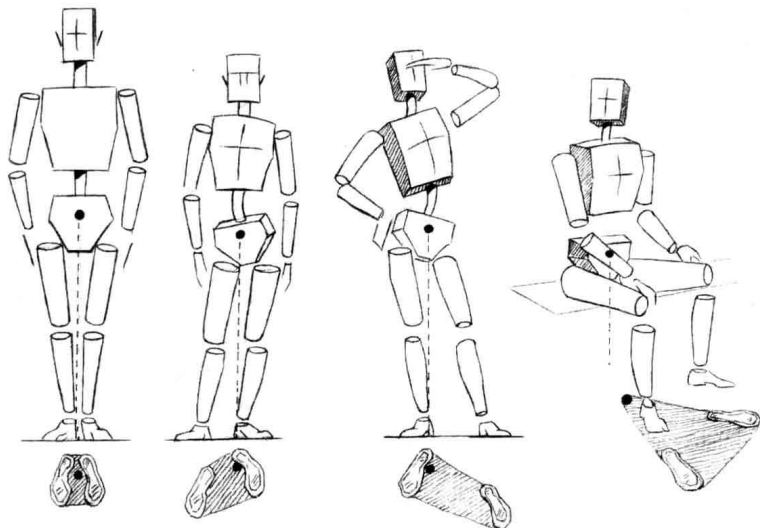

■人体的肌肉

人体全身的肌肉有 600 余块，主要的肌肉有额肌、颞肌、眼轮匝肌、颧肌、咬肌、胸锁乳肌、胸大肌、前锯肌、腹外斜肌、腹直肌、斜方肌、背阔肌、骶棘肌、三角肌、冈下肌、小圆肌、大圆肌、肱二头肌、肱三头肌、肱桡肌、桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、指总伸肌、小指固有伸肌、尺侧腕伸肌、尺侧腕屈肌、掌长肌、桡侧腕屈肌、旋前圆肌、臀大肌、臀中肌、阔筋膜张肌、缝匠肌、股直肌、股内肌、股外肌、长收肌、股薄肌、耻骨肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、胫骨前肌、拇长伸肌、趾长伸肌、腓肠肌、比目鱼肌、腓骨长肌、腓骨短肌等等。

■人体的形体结构

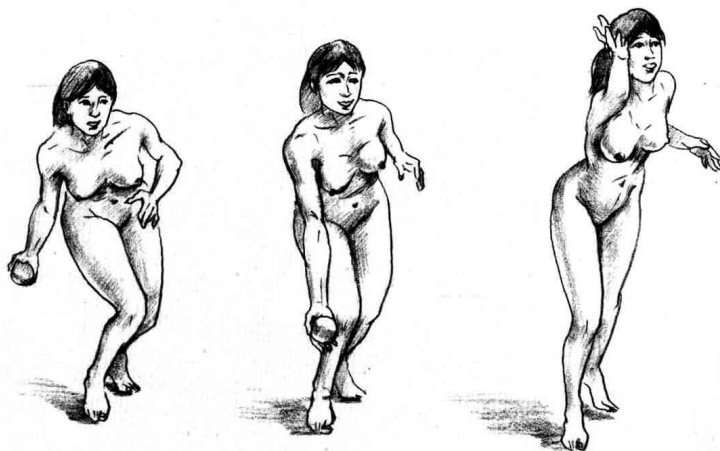
为了便于分析和理解人体动态，可将复杂的人体结构概括为“一竖、二横、三体积、四肢”，所谓“一竖”指脊柱。脊柱线从前侧或背侧看是一根竖线，从两侧看呈变曲状。“二横”指两侧肩峰连线与骨盆两侧髂前上棘连线。这两条连线，人体直立时平等，运动时两线倾斜，不平行。“三积”是指头部、胸廓和骨盆，这三块体积由于骨骼结构的原因，自身不能活动，其外形相对固定。三体积由脊柱上下串联成一个整体，头与胸廓通过颈椎相串，胸廓与骨盆则由腰椎相连。运动时三者通常是相互扭转的。“四肢”是指上、下肢。

■人体运动规律

掌握人体的运动规律非常重要，人体的运动主要是由脊椎和下肢运动方式决定，尽管人体姿态千变万化，但还是有一定的规律可循的。“重心平衡”就是人体动态的基本规律，人体重心指的是人体重力垂直向地面的作用点，它随人体的运动而移动，人在静态站立时，重心线就是人体重心垂直于地面的线，重心线如果离开了支撑面，人体就会失去平衡。人体的相应部位就会相应协调移动。

头部、颈部的运动主要由颈部肌肉所决定，躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头使人体产生动作，而腰骨运动的主干，手臂的运动则随躯干运动产生不同的运动，而腿则起到支撑的作用。

■ 手的速写

由于手的结构较复杂,初学者会觉得手特别难画,人们经常说手是人体素描中最难画的部分,然而,一旦你掌握了画手的技巧,有助于人物的刻画和表现,要画好手,首先必须熟悉手的解剖结构,外形变化,以及基本的运动规律,手的结构可分为四个部分:腕、掌、大拇指和另外四个手指。

手指除大拇指外,其他四个指头基本相似,画时要注意它们之间的区别,同时还要注意它们活动的共同规律,如长短和方向等。

■ 脚的速写

脚的骨骼决定了脚的基本形,脚分跗、跖、趾三部分,趾骨有七块,其中跟骨位于后侧,距骨与胫骨、腓骨的下端组成踝关节。跖骨五要呈弓形,以第二跖为最长。踝关节、跗骨、距骨在肌腱的带动下形成脚的转动及运动。

■衣纹的处理

衣纹是衣服穿着在身上因结构和动作而产生的,衣服有了衣纹使速写人物增加了画面的动感、形体感、也增加了艺术节奏,使画的速写更生动。画衣服和衣纹要看清哪处贴身,哪处离身。衣纹是由于各肢体关节动作而对衣服产生了拉、顶、挤等影响。在画衣纹时,我们切不可被表面所迷惑,应把握人体结构的变化要素,在复杂零乱的衣褶变化关系下加以分辨。

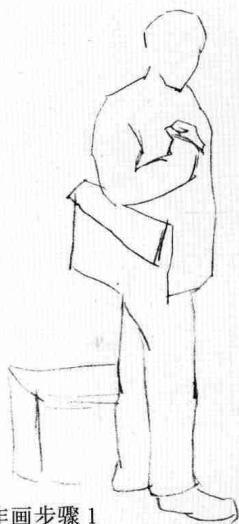

■静态和动态速写

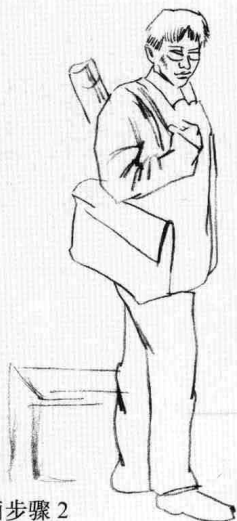
由静到动是指初学者要先画好相对静止的对象,然后再去画运动的对象。静态速写是指人物在相对静止时进行写生的速写,一般可以在宽裕的时间内去完成,这一类的速写,主要是把人物静止姿势所产生的动作与结构、人体动态和态势进行写生的速写。一般初学者可以画看电视、看报纸的人等等,从生活中找到写生的素材,经过一段时间后再过渡到画有规律运动的人。

动态速写需要迅速画出运动着的人物的动作和姿态。由于所描绘对象的动作变化很快,转瞬即逝,因此要求画者不仅要有较强的写生功夫,还须具备快速、敏锐的观察能力和形象的记忆能力,以捕捉瞬间动作留给你的生动感觉。哪一些人物动态是你最感兴趣的,最能触动你的,能够去赋予强烈美感的和易于入画的,都需要你平时在生活中注意观察、注意筛选。训练动态速写的初期,应首先迅速用虚线去概括出对象的动态线,再用肯定的线条刻画大的结构和明显部位,这时人物的眼神、表情、衣纹等细节可以暂时忽略。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

■ 站姿速写范例 (一)

作画步骤

1. 观察好人物站立动态，定出人物的头部和肩部的关系，然后画出臂部和脚的动势。
2. 连结人物的整体动态，使人物的结构穿插线更加肯定、自然，人物的比例要合理。
3. 画出人物的头部、手和脚的关系以及特点，对人物的关节的线条进行着重强调和深入。
4. 对肩膀和腰部明暗调子，使人物的动态和形体结构更加明确。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

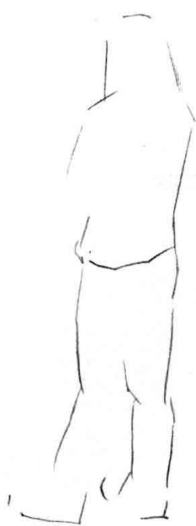
作画步骤 4

■站姿速写范例(二)

作画步骤

1. 确定大致的比例找到人体支撑的力点。
2. 画出五官, 衣纹、完成基本轮廓。
3. 补充细节, 体现虚实关系, 强调体态。
4. 深入刻画, 表现出人物的神态和细节等关键部位。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

■站姿速写范例(三)

作画步骤

1. 勾勒大致的体态，合理构图。
2. 强调透视，从头开始勾画，着重勾画人物的表情，注意近实远虚的道理。
3. 丰富衣纹画出明暗，强调人生动态。
4. 深入刻画整体的细节部位，注意线条的疏密。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

■站姿速写范例(四)

作画步骤

1. 合理构图，画出人物的基本形。
2. 勾画出衣服、手和脚。
3. 用明暗来体现衣纹的变化，贴身的衣服线条要实一些，不贴身的要处理得虚一些。
4. 深入刻画人物每个部位的细节，使整体变的和谐统一。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

■站姿速写范例(五)

作画步骤

1. 观察对象的动态和比例。从头开始，画出主要动态线。
2. 局部深入。
3. 画面在深入同时要注意线条的虚实和疏密。
4. 调整画面，进一步刻画整体细节部分。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

■ 站姿速写范例 (六)

作画步骤

1. 观察对象的动态和比例，看准某个动作，画出动态线。
2. 开始逐步深入。
3. 深入刻画，每个细节的部位。
4. 调整画面。使画面变的空间感和质感增强。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

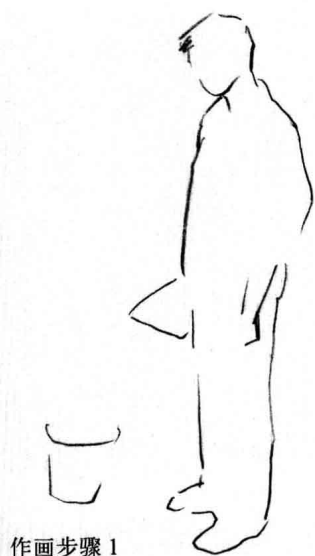
作画步骤 4

■ 站姿速写范例 (七)

作画步骤

1. 观察对象的动态和比例，看准某个动作，画出动态线。
2. 逐步深入刻画整体。
3. 深入刻画人物的特征，注意人物的细节刻画。
4. 最后调整统一，直到完成。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

■ 站姿速写范例(八)

作画步骤

1. 确定人物动态比例。
2. 把人物的主要结构表现出来。
3. 深入同时，注意画面调整和局部的关系。
4. 进一步刻画整体，使整体的空间感增强。

