

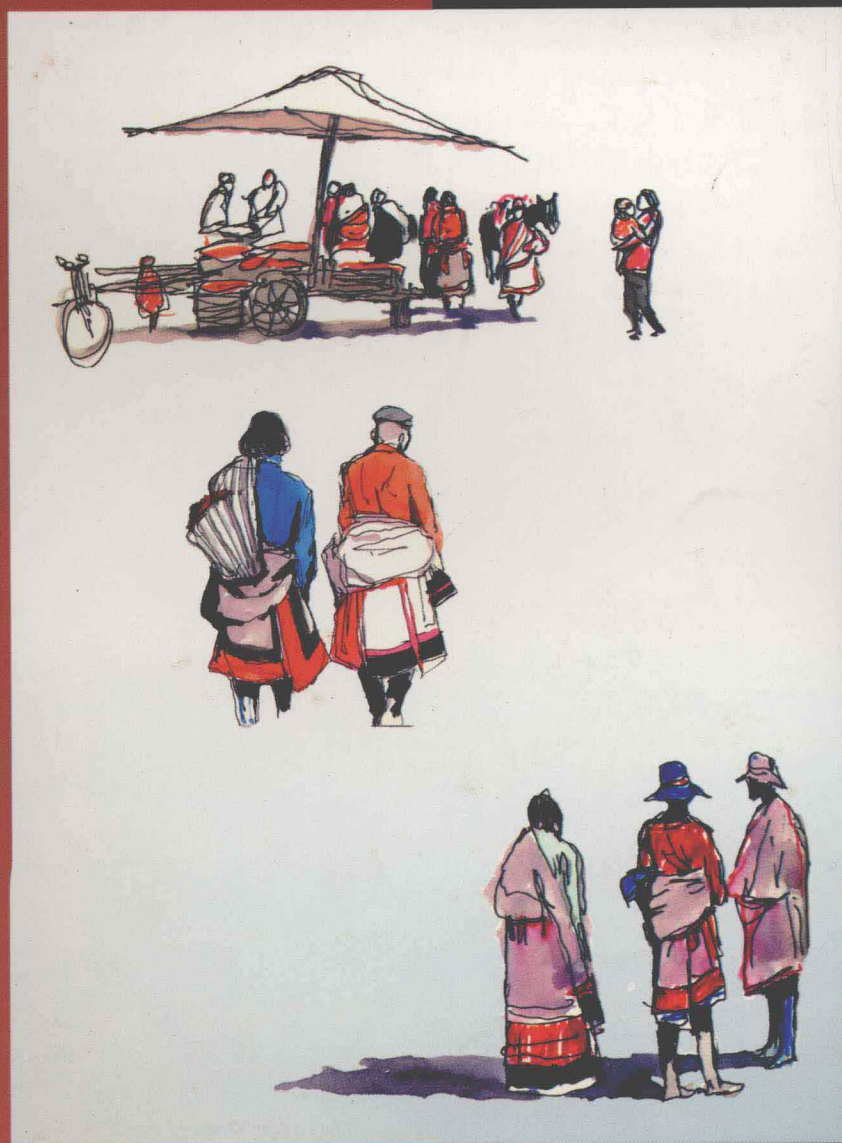
新世纪版 绘画基础教程

主编 陈 延 陈 莹

速写入门

■ 陈 延 著

汕头大学出版社

前言

传统中国绘画教学是临摹起步，西方的美术教学没有芥子园开始就是石膏几何形体写生训练。两者侧重不同，然而要学生动手画，从实践中感悟具体的绘画技法与艺术的审美道理，这一点是相同的。绘画的最大特征就是它的直观性，文字语言无法表述的繁难道理，看作品就一目了然。这也是历来美术院校学生以看画册、画展为主要学习途径的原因。即使为初学者编写入门的技法丛书，也仍然要按艺术规律办事，把重点放在风格多样表现技法丰富的作品选择上。芥子园中选用一些名家的作品给初学者示范也是这个道理。配图文字的重点是临摹学习的引导。初学者应该多运用自己的头脑思考，从作品中领悟更多的道理，好的美术作品是无言的老师。它所传达的信息是语言和文字的表达不可企及的。

这里再特别提示初学画的朋友，动手画才是最重要的事。本丛书选择尽可能多样的范画给你临摹、学习、提高你的审美眼光，引导你开始写生创作，进入绘画艺术的殿堂。而成就属于不怕辛劳、持之以恒、勤学苦练的人。

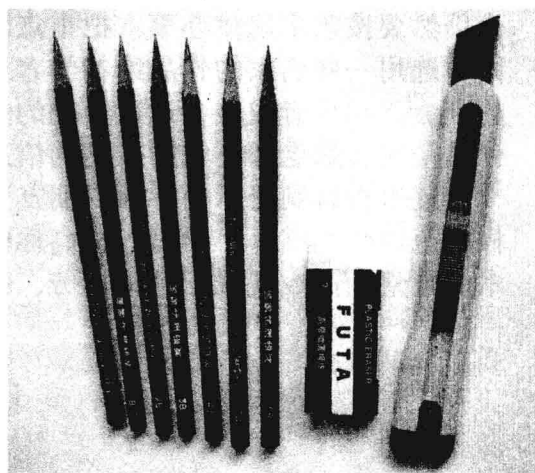
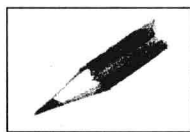
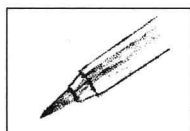
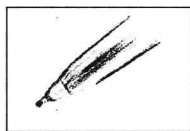
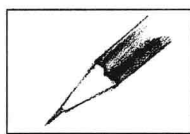
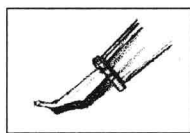
速写的艺术特点

快速生动传神地表现所描绘的事物，是速写最为突出的艺术特点。速写也是一种便捷的绘画方式，画家依靠速写本，记录日常生活的点滴感受，收集创作素材。初学者则可以在速写训练中培养眼睛的观察力、头脑的形象思维能力和手的绘画造型表现力。

速写工具

速写的用笔并没有一定规范，可以写字的笔都可以用来画速写。通常使用的速写笔有炭笔、铅笔、钢笔、圆珠笔或类似毛笔效果的塑料软笔等。

速写本或写生夹都以大小适度，便于携带为好。橡皮、削铅笔用的小刀、外出写生的折叠凳等一些作画用品，也都是应当尽可能具备的条件。

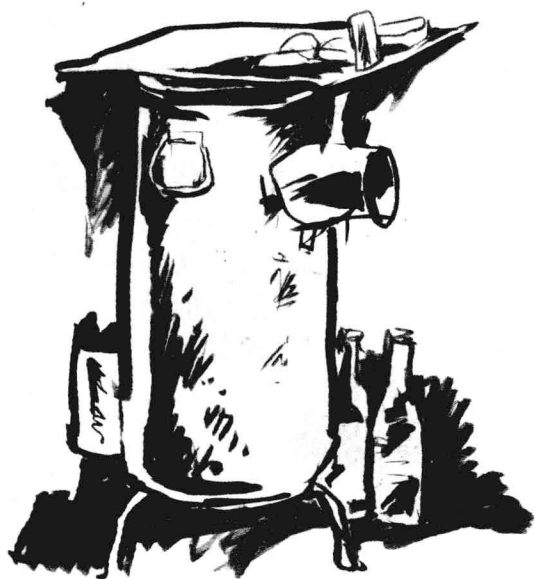
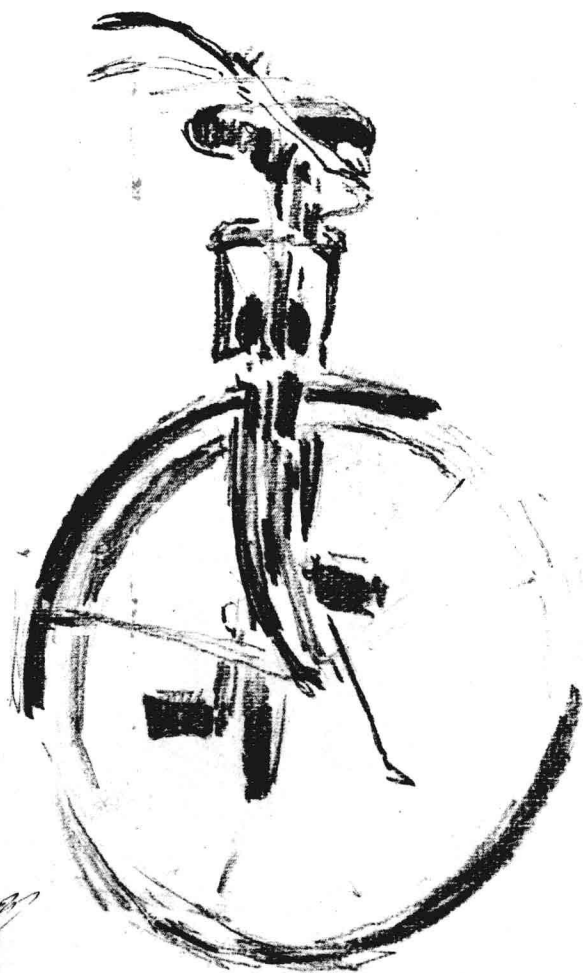
HB、B-6B 铅笔

速写本、写生夹、折叠凳

用速写本写生

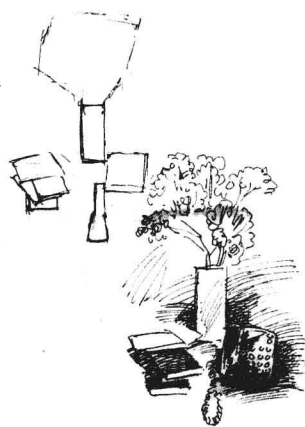

开始练习画速写应该由身边最简单的物品画起。由简到繁，由静到动，按部就班，循序渐进，持之以恒的学习速写。速写与素描并没有本质的区别，速写的画法也如同素描，有各种不同的表现方式，用线、用明暗色调都可以。简洁、生动、快速是速写的艺术特征。

画静物，对象静止不动，便于从容观察与思考，是学习速写入门的好方法。

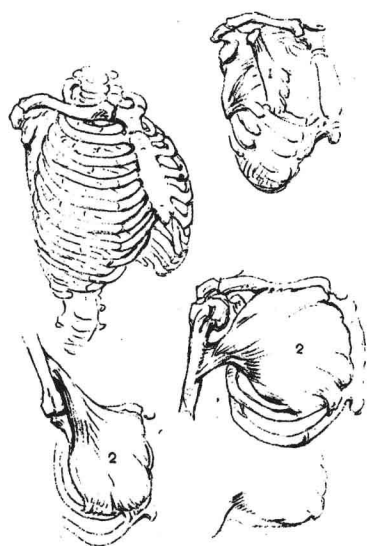

画中的生活用品，都扼要地使用了物体明暗关系的表现方法，描绘了材料的质感特征，速写中的明暗色调一定要抓住最主要的、大的整体关系，对细节进行大胆取舍。

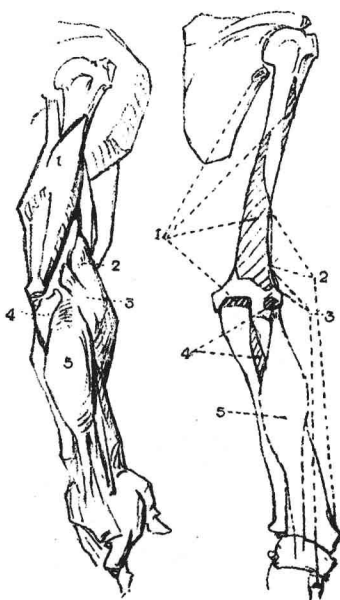
作画时先将不同物体的组合，看作是一些几何形体的结合，这样能够更好的把握整体。

躯干骨骼
覆于上部的肌肉

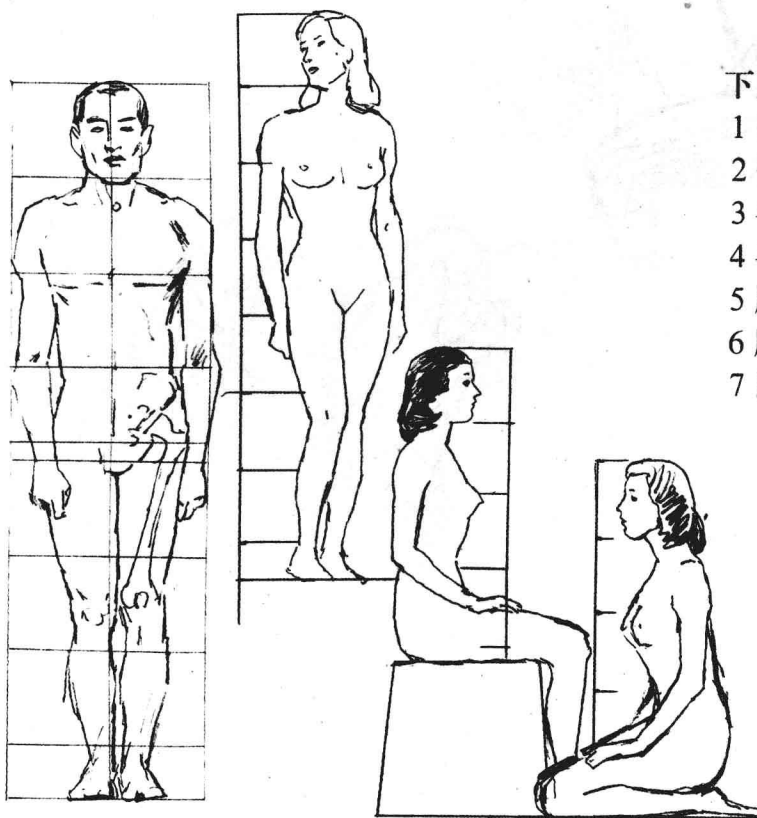
- 1 胸小肌
- 2 胸大肌

上肢肌肉外侧

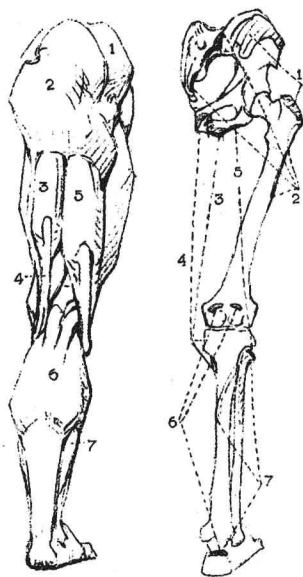
- 1 肱三头肌
- 2 肱桡肌
- 3 桡侧腕长伸肌
- 4 肘肌
- 5 伸肌群

人的生活劳动，饮食起居，是速写的主要内容，画人物要了解一些关于人体比例、解剖的常识，有这类专门的书可以找来看看，不过画好速写并不需要死记硬背许多骨骼肌肉名称，把几块在运动中最有视觉效果的肌肉记住，并能画出来，才是学习的正确途径。

下肢的后面肌肉

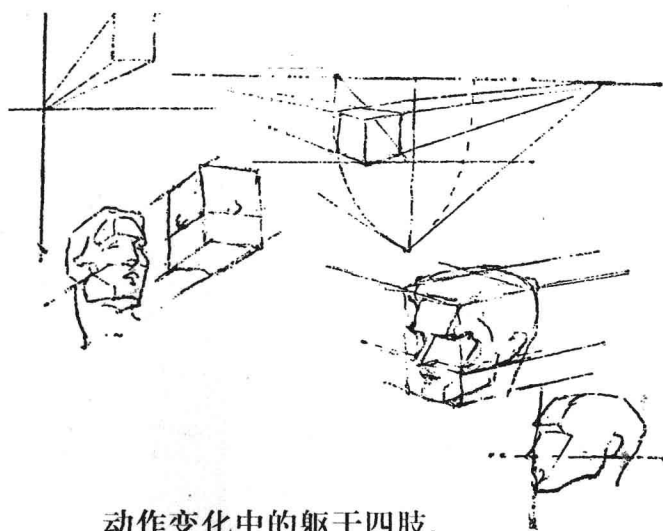
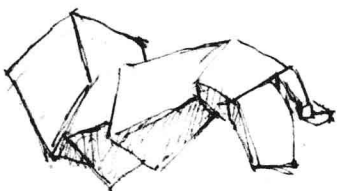
- 1 臀中肌
- 2 臀大肌
- 3 半腱肌
- 4 半膜肌
- 5 股二头肌
- 6 腓肠肌
- 7 比目鱼肌

东方人站立的高度通常是七个半头。

躯干上的胸大肌，上臂的肱二头肌，肩头的三角肌和小腿的腓肠肌，都是较容易裸露服装外面且能在运动中显示力量的部位。这些肌肉的形状，随着运动角度的不同变化而形态各异，应该通过类似图中的方式，练习人体动作，学会几块至关重要肌肉形状的描绘，熟练到可以背着画下来。

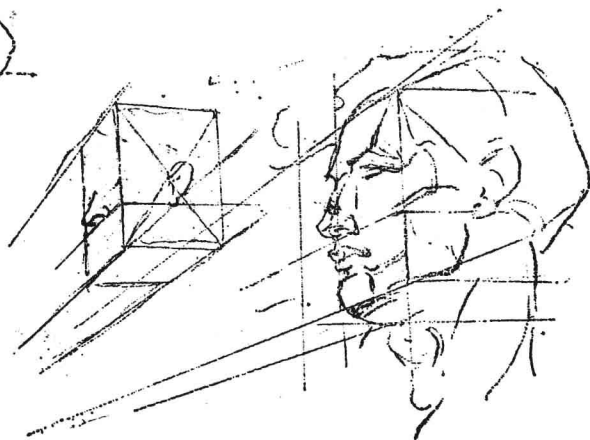

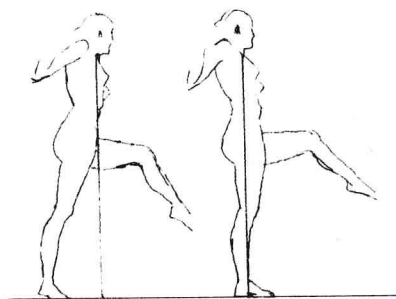
动作变化中的躯干四肢，也应依照简单的几何形体的透视关系来理解。这种方法是解决任何复杂形体和画面的依靠。

肩与胸部在运动与劳动中裸露的机会多，绘画中表现力量的肌肉也都在这些地方，平时多做一些练习，熟练掌握它们的形状。

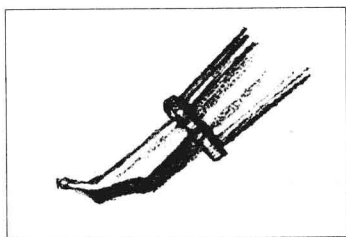
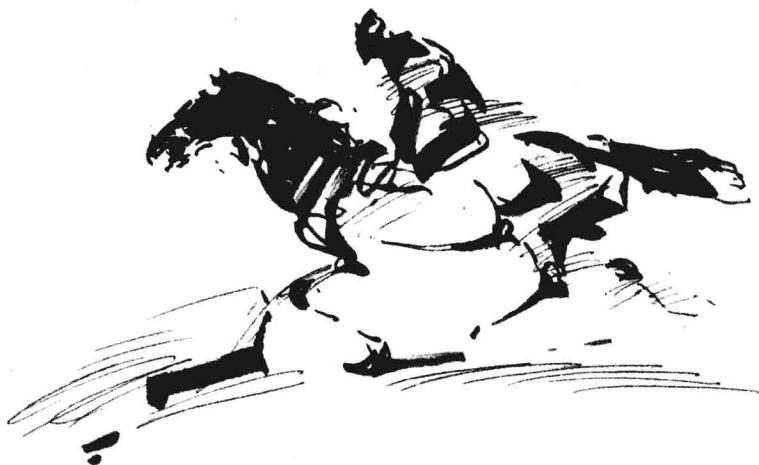

从颈窝向下的垂直线叫做中心线，是检测人重心是否稳定的准绳，运动中的人是在失衡的状态下，重心线便不稳，坐和站着的人则相反。

外出工作旅行，速写本也不能离身，画速写如同记日记，不但能提高敏捷的形象思维能力，准确的观察力和表现力，一册册记录你阅历的画面本身也是艺术创作第一手的宝贵资料库。

钢笔

携带方便，书写作画均可可是钢笔的特点，笔尖常被画家处理为扁平形状，这样处理后，所画线条粗细变化自如，得心应手。市面上也有这种美工笔出售。钢笔速写流畅的线条正可以表现画家激扬的心情，因此用钢笔是许多画家的选择。

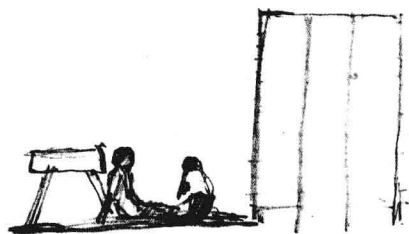

速写描绘最多的是人物，初学画人物也要由静态的坐或站开始练习，熟练之后画一些动作变化多样的对象，例如舞台人物动作。画这类速写须有一点默写工夫，先认真观察与思考，把动作特点牢记心中，确定一个动作瞬间，然后一气呵成地把全部印象画出来。

舞台速写，时装表演令人赏心悦目的优美姿态，是速写的常见题材。舞台轻薄的衣服最能表现人物体态，如果把人体解剖知识运用的熟练得当，画这类速写就会得心应手。

学习速写贵在坚持，初学者要给自己规定每天作画的数量，锲而不舍长期地画下去，才能熟练地掌握这门艺术技巧。

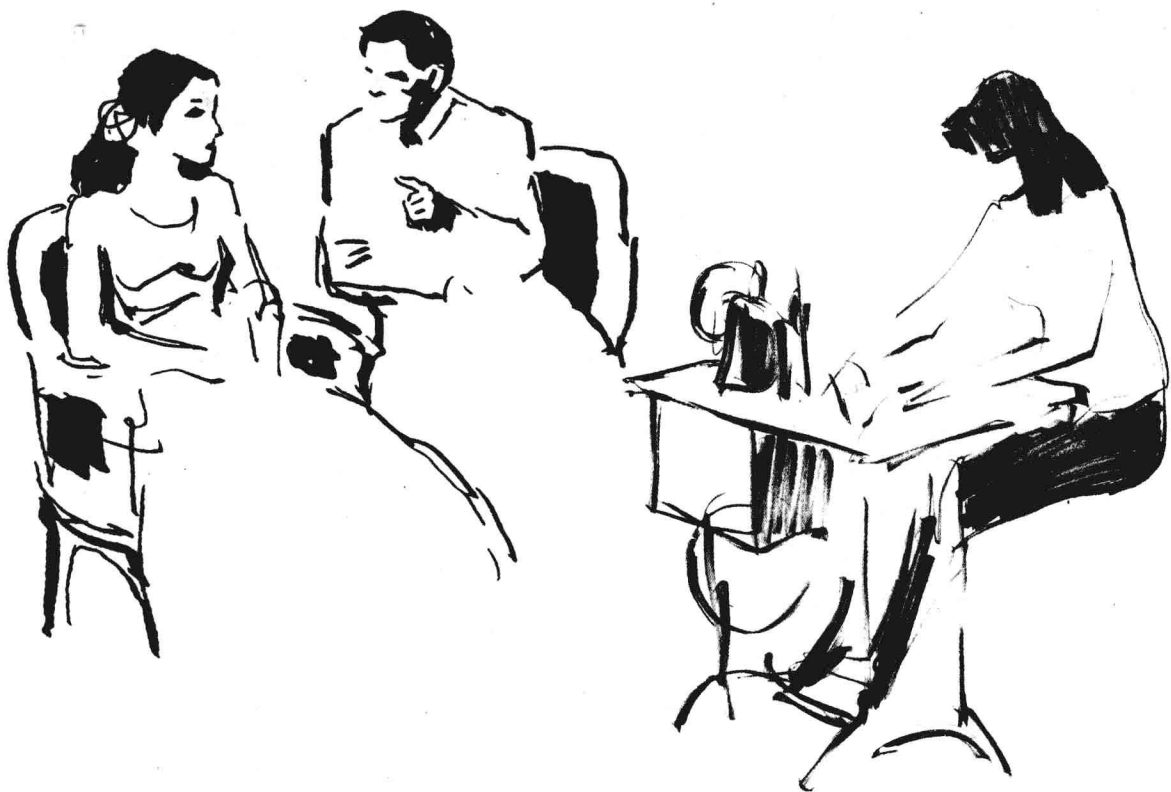
人物速写同样可以简洁扼要地把明暗、体积、质感等因素表现出来。

应整体地去描绘一组人物，而不是一个一个地去画他们，图中四人融为一体的表现方法最能说明问题。

钢笔与塑料软笔两种性能不同的工具，所画出的两种艺术效果，产生不同的审美乐趣。塑料软笔线描加一些黑的块面，形成清新明快的绘画效果。钢笔排线画出的灰色调，丰富了只有黑白关系的画面，也丰富了速写的形式感。

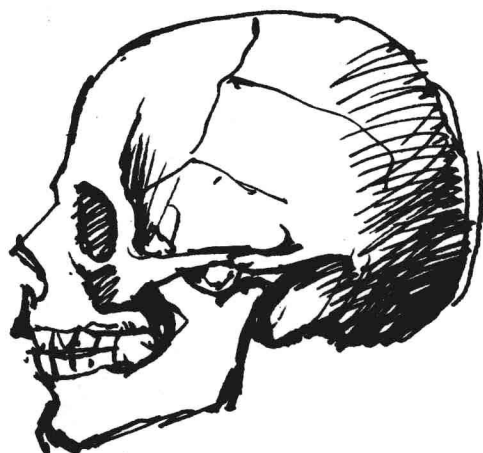
头部

1 颞骨

2 咬肌

3 颊肌

4 颞肌与上唇方肌颞头

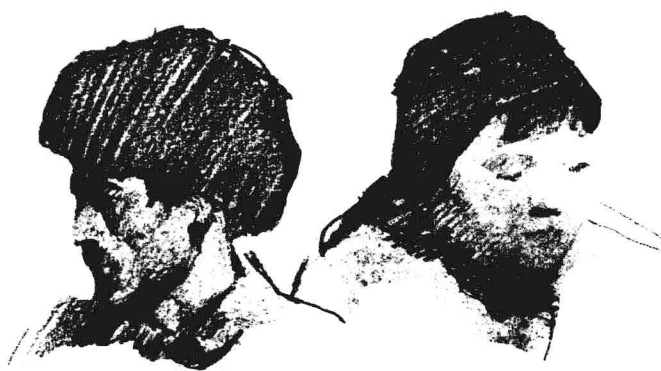

在对人物形象描绘之前，研究了解头部骨骼，尤其面部肌肉结构，是必要的准备工作。

头颅骨结构的各种角度。

光影造成的面部轮廓，
喜怒哀乐形成的五官变化，
常常会超出教科书提供的
规范，在描绘实际人像的
速写中，我们所学到的是
活的知识。

头像写生要对人物的年龄、职业、性格、表情作深入的刻画，因为受时间方面的局限，所以画家更需要提高速写技巧。