

美术
实用
技法丛书

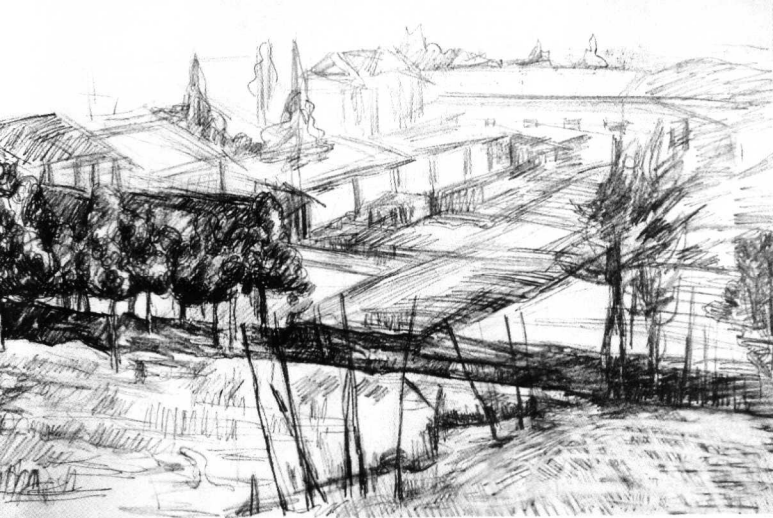
SUXIE QIBU

速写起步

曹亚海 李新猛 编著

安徽美术出版社

目 录

学习速写的目的和意义	/1	人物动态速写	/9
速写的作用	/2	风景速写	/10
速写的表现类型	/2	人物速写的细节刻画	/11
速写的工具	/2	作品欣赏	/19
速写的观察方法和学习方法	/2		
速写的表现方法	/3		
速写的训练步骤	/3		
静态慢写(一)	/6		
静态慢写(二)	/7		
动物速写	/8		

图书在版编目(CIP)数据

速写起步 / 曹亚海等编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2005. 8

(美术实用技法丛书)

ISBN 7-5398-1486-1

I. 速... II. 曹... III. 速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第084394号

速写起步

曹亚海 李新猛 编著

安徽美术出版社出版

邮编: 230063

合肥市金寨路381号

电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

787mm × 1092mm 1/16

印张: 3

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1486-1

每册定价: 8.00元

学习速写的目的和意义

速写，是一种能在较短的时间内概括而生动地表现对象和动态的造型形式。对于初学者来说，速写是一项造型综合能力的训练，在培养和锻炼我们敏锐的观察能力和高度的概括能力方面有着重要的作用。

风景速写

静物速写

人物速写

速写的作用

1. 能培养我们敏锐的观察能力和对美好瞬间的捕捉能力。
2. 能培养我们在短暂的时间内表现对象的大体特征的概括能力。
3. 能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。
4. 通过速写练习能逐渐培养我们独特的绘画风格。

默写

速写的表现类型

由作画时间和目的而定，作画时间较长的称“慢写”，慢写的时间一般在两个小时以内；时间较短的叫“速写”，时间一般在几分钟至十几分钟；还有一种是“默写”，即凭记忆作画。

速写的工具

1. 笔：常用的有铅笔、钢笔、木炭条和毛笔等。各种不同的笔能表现出不同的质感。

初学者要对笔的性能和笔所产生的效果有所了解，经过试验，慢慢找到适合自己特点的工具。

2. 纸：速写对纸张没有过高的要求，因个人的习惯和爱好而定。通常纸质松的纸适合用炭笔或毛笔等；表面光滑的纸较适合钢笔、铅笔这类偏硬的笔。

速写的观察方法和学习方法

1. 观察方法

速写要有整体的观察方法，局部从属于整体，局部和整体要统一。自然界中各种事物都有自己的规律，如人物有不同的结构、比例，因性别、年龄的不同结构比例也不同；树木也有自己的生长规律，如有互生、对生等。总之，每一个物种都有规律可寻，每一个个体又有自己的特点，要训练眼睛敏锐的观察能力，准确把握速写对象特点，如人物速写既要在了解人体基本结构和比例的基础上去把握不同人物的外形特点，更要通过外在的形象特征体现出内在的精神气质。这种对规律和特点的准确捕捉的能力是和平时的观察研究分不开的。因此对于速写的初学者来说，要掌握速写的要领或创作出好的作品，需要平时多观察生活。

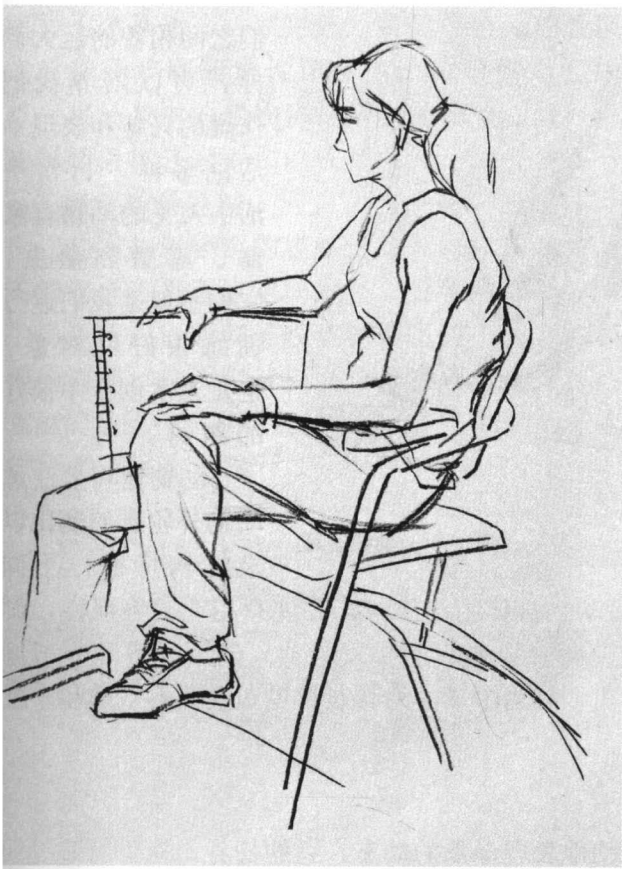
2. 学习方法

怎样把生活感受转化成艺术感受，最终产生出艺术作品，以及培养正确的审美观和方法，这需要一个学习的过程。首先，在基础训练方面，如素描、色彩和解剖等方面有所实践和积累；其次，临摹是学习的好方法，通过临摹和分析学习他人的优秀作品以掌握速写的方法；另外，默写也是提高速写水平的一个重要的方法。当然，在临摹和学习的过程中要学习别人的观察和表现方法，在理解和掌握的基础上逐渐形成自己的风格和语言。

速写的表现方法

1. 线描法：是以单线的形式将物体的轮廓、结构概括成线，来表现物体的特征和传达人物的神态。

2. 线面结合法：以线为主，适当配以明暗色调，表明物体的明暗或固有色彩。

线描法

线面结合法

速写的训练步骤

训练一：静态慢写

慢写是由素描到速写的过渡，它的作画方式与素描基本相同，都要经过准备、起草、刻画、完成这几个过程，所不同的是，慢写的操作更直接、更简捷。一般慢写的对象为

静物、人物和风景等。

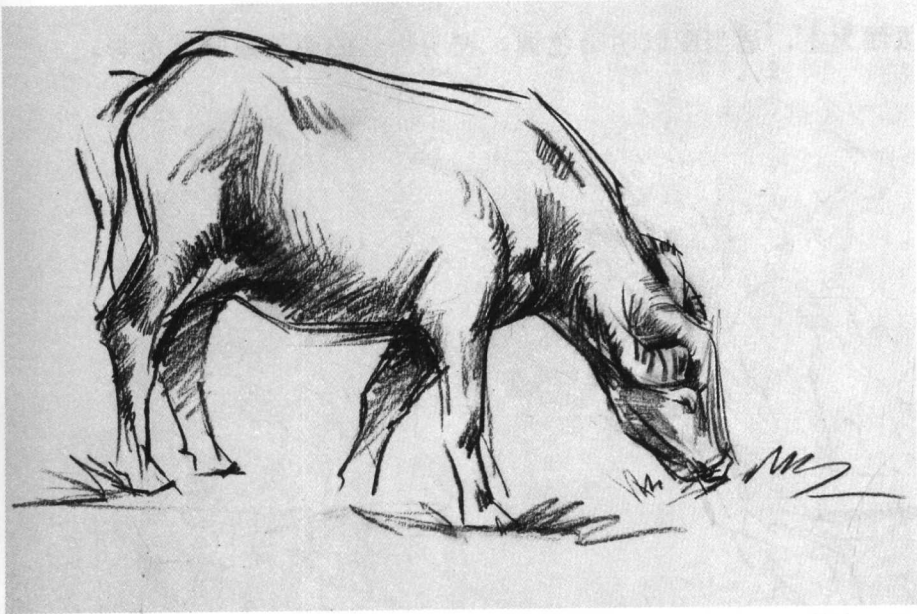
慢写的起草要求快捷、简练，可以忽略对象的体面和光影。要以对象的主要部位或部分为依据，可从一个局部开始一部分一部分地刻画完成。虽从局部进行但要有整体意识，否则会造成局部之间的孤立或是整体的不协调。局部进行要求准确果断，每一笔都要表现对象的特征和要点。

训练二：动物速写

动物是初学者进行速写练习的很好的速写对象。动物的动作一般较简单，便于初学者观察了解。繁多的种类和它

静态慢写

动物速写

们之间相貌的巨大差异，可以培养我们作画的兴趣和表现手法的多样。日常生活中常见的动物有家禽、家畜和鱼虫，它们不但是我们速写训练很好的对象，也是艺术创作中很好的题材。

动物速写要注意动物外轮廓的变化以及结构特征，不同

的动物有着不同的外部轮廓和形体特征。描写动物身体的细部时，要注意用笔的表现性，例如肥厚的躯干和硬朗的骨骼，松软的羽毛和尖利的脚爪，都要采用不同的用笔方法。初学阶段为了更好地研究和掌握动物的细部特征，可以利用摄影图片作参考以帮助我们了解和掌握各种动物的形象特点。

训练三：人物动态速写

人物动态速写是在较短的时间内概括而生动地表现形象的动态。它的任务是捕捉新鲜的印象，捕捉运动中的形象特征，捕捉生动的生活趣味和运动姿态。它强调概括、夸张和鲜明。好的动态速写有着独特的艺术感染力，生动而准确。画好人物的生动姿态，不能光凭感觉作画，要求画者不但要具备较高的造型能力和整体意识，还要具有敏锐的感受能力和熟练运用解剖知识的经验。

动态速写的作画步骤是：

- (1) 认真观察动态对象，感受动态特征。
- (2) 迅速画出主要的动态线和辅助动态线。

(3) 选定主要部位, 从局部入手深入表现, 注意整体比较。

(4) 按照画面结构要求调整形式节奏。

初学者在刚开始画动态速写时可以选择动作较慢、重复性强的动态对象进行练习, 如拉锯、铲土、学生做作业等姿态, 待眼手配合熟练和表现手段有所提高以后, 再进行诸如走路、跳舞、体育运动方面的动态练习。只有在掌握人物速写中一些规律性的东西并按照正确的练习方法, 循序渐进, 才能逐步达到捕捉人物生动姿态的要求。

训练四: 生活场景速写

场景速写包括了人物速写、动物速写、动态速写、道具速写、风景速写等诸多速写的表现形式。作画步骤随意性比较大, 可根据画面的需要, 将场景中的景物进行适当的调整。画好场景速写是进行艺术创作的前提条件。

初学场景速写, 应该由易到难, 先选择人物少、动态相对稳定的场景进行训练, 如室内两三人的组合, 再逐步走向室外, 到生活中较为复杂的场所练习, 并养成收集积累生活中的素材和感受的习惯, 这不仅对提高艺术素养十分有利, 更重要的是这些宝贵的资料将成为我们以后的艺术创作所必不可少的素材。

人物动态速写

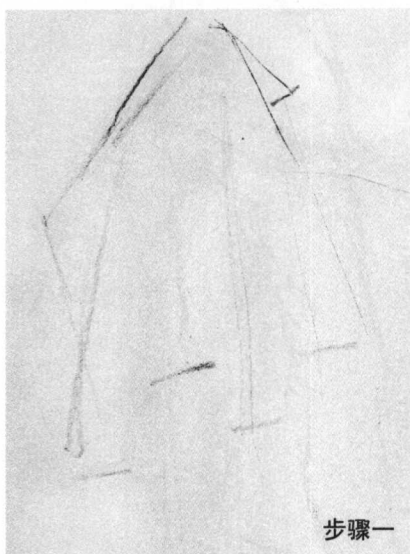
生活场景速写

静态慢写 (一)

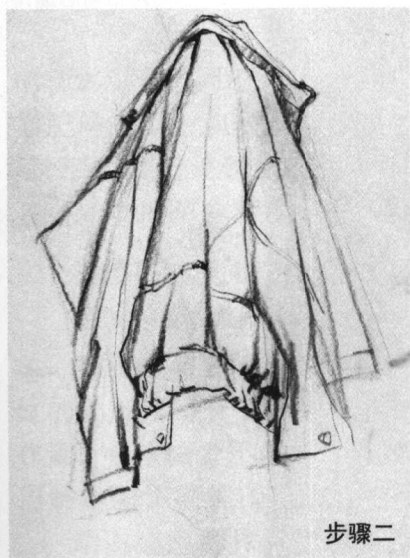
重点提示

画衣服首先要确定外形，在众多的衣纹中要通过概括和取舍，抓住能反映衣服结构的主要衣纹表现。不同面料的衣服有着不同的质感和不同的衣纹变化，如面料的厚与薄、质地的光滑与粗糙等都会在衣纹上有所反映。

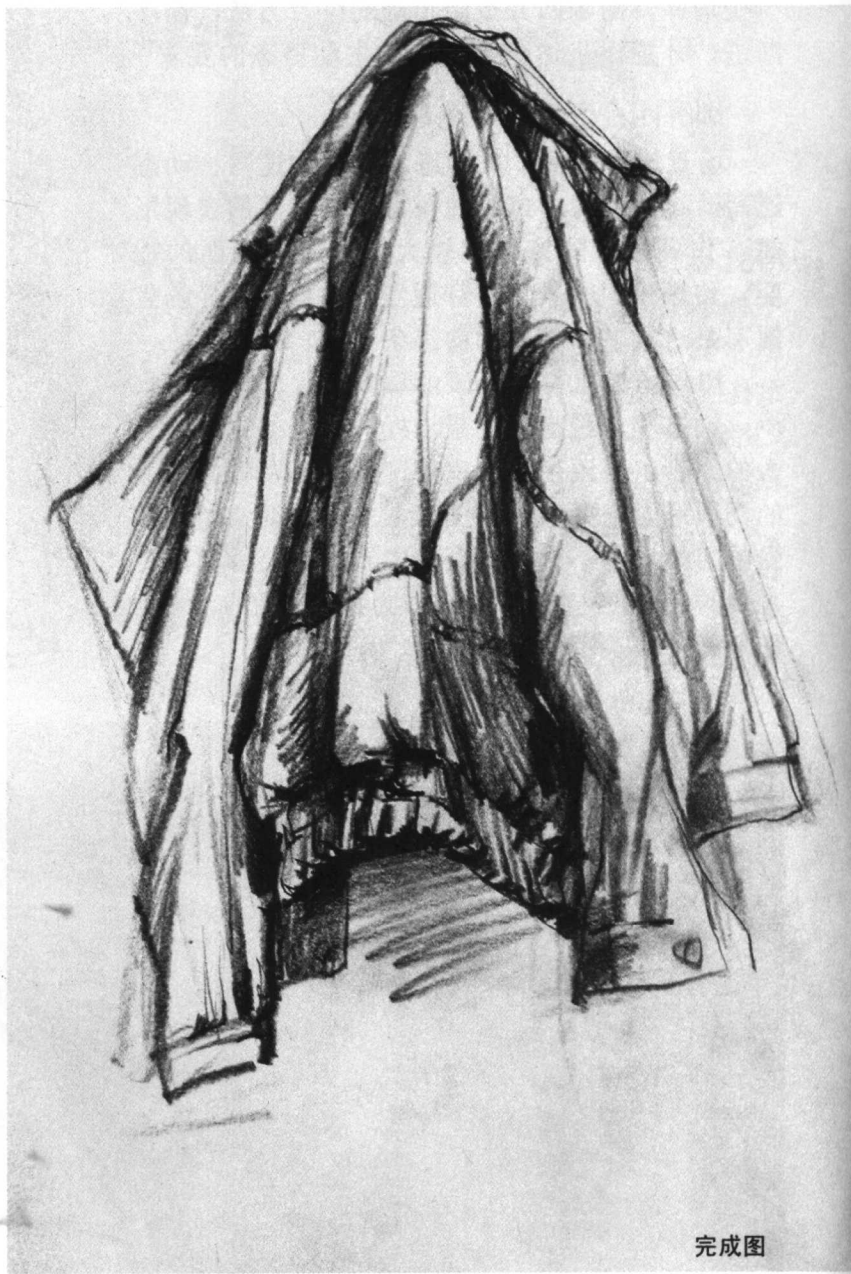
步骤一

步骤一：用直线画出衣服的大体轮廓，确定衣服在画面中的位置。

步骤二

步骤二：找出主要的衣纹结构，确立主次关系。

完成图

完成图：从局部入手深入刻画衣服的衣纹转折、疏密变化及质感。在保持画面整体关系的前提下注意线条的生动性。

静态慢写 (二)

重点提示

首先要认真仔细地观察对象，用简练概括的线条确定好头部在画面中的位置以及外形特征。人物的表情特点主要反映在眼睛、嘴和眉毛的变化上。在神态的刻画上要善于抓住最能表达对象思想感情的一瞬间的表情。对于眼睛等主要地方要重点描绘，头发等次要部分可以适当取舍。

步骤一

步骤一：在仔细观察、感受模特的五官特征基础上，用概括的线条画出头部的大体轮廓，注意表现出头、颈、肩三者的穿插关系。

步骤二

步骤二：进一步找出头部的主要结构和形象特征，并铺出大体明暗。

完成图

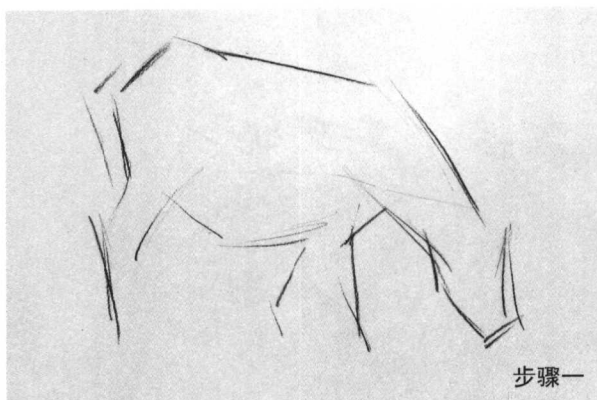
完成图：从局部入手进一步深化五官特点和神情动态。表现时注意下笔要快速、果断和准确，不要拖泥带水，保持画面的生动性。

动物速写

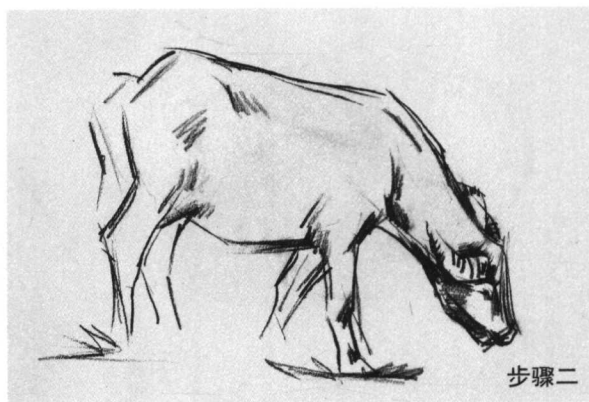
重点提示

注意牛的外形略呈横扁方的特征，从侧面看腿部都有弯曲，后腿更弯曲。牛运动时主要变化是头部、颈部和腿部，身躯部分变化较小。注意牛的头部在运动时的眼、耳、角的透视及对称关系。

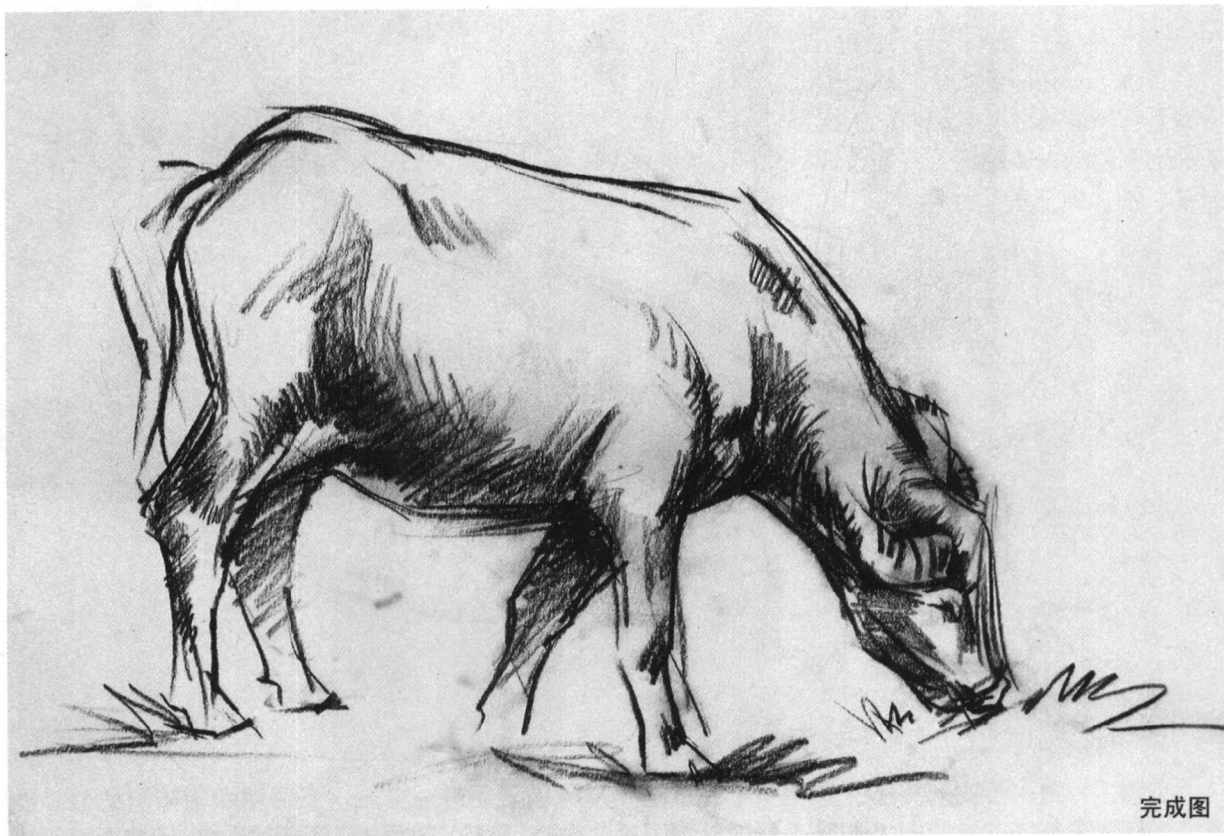
步骤一

步骤一：构图，用长直线条画出牛的大体轮廓。

步骤二

步骤二：进一步确定牛的比例、结构和特征。

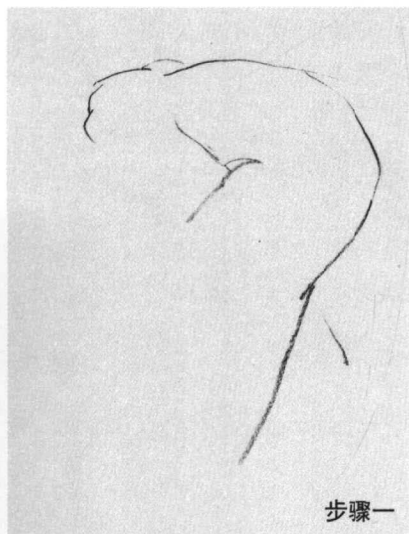
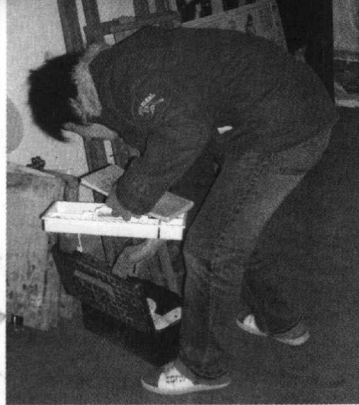
完成图

完成图：从局部开始深入刻画，注意线条的虚实变化和整体关系。

人物动态速写

重点提示

从整体上观察和把握大的运动方向，在画动态线时，要利用几何形、垂直线、水平线做辅助，抓住外形特征。注意人物头部和颈、肩以及背部的关系。只要抓住了这些关键的动态线，其他的局部如衣纹等小的细节就容易抓准。此类速写练习的时间一般控制在5分钟左右。

步骤一

步骤一：用简练的长线条确立人物大的动态线，注意画面的构图及人物基本比例。

步骤二

步骤二：从整体着手确立人物的头、肩、腰、手臂和腿部等部位的主要结构和比例。

完成图

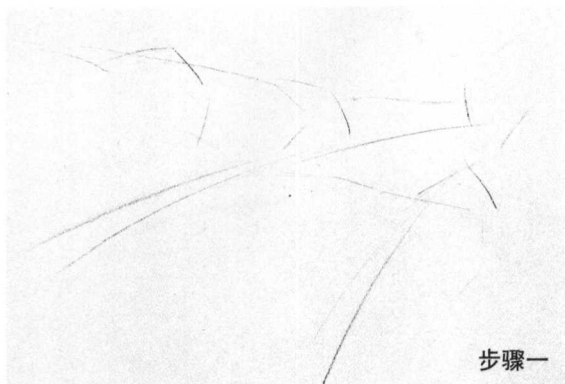
完成图：从头部开始深入刻画，注意整体关系、动态把握以及线条的疏密、虚实和穿插。

风景速写

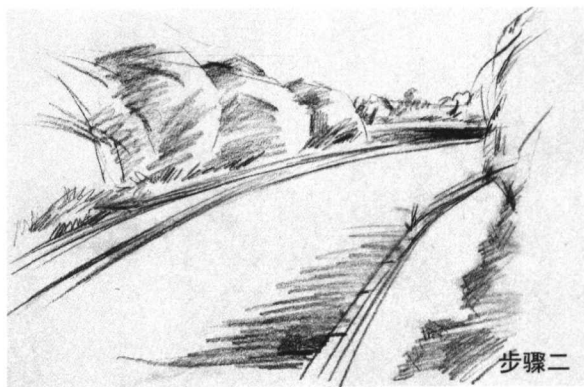
重点提示

风景速写要注意各物体之间的远近层次和透视关系。在此幅速写中要确定好地平线的位置，以及路和树的透视关系，即近大远小。树的表现要有远近的虚实变化，突出近景，概括远景。

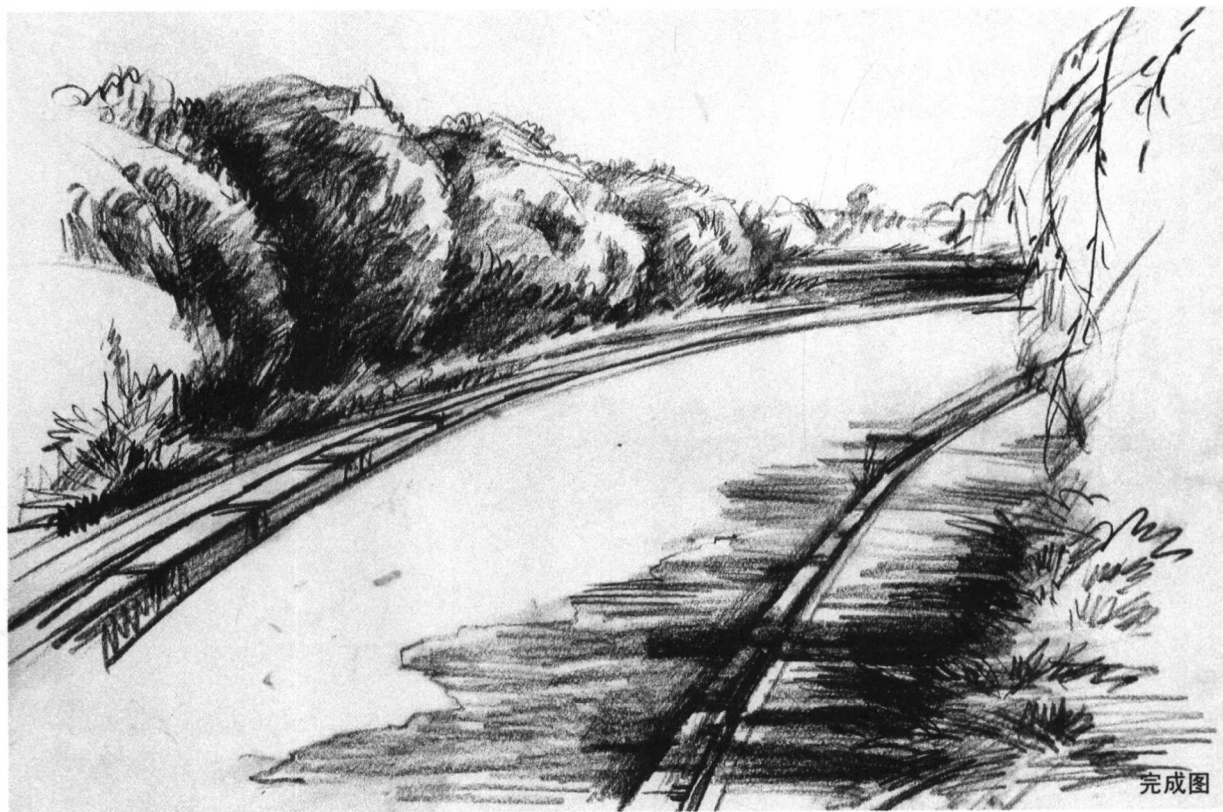
步骤一

步骤一：用长直线确定画面的构图。

步骤二

步骤二：进一步明确远景、中景和近景，突出画面的视觉中心。

完成图

完成图：从中景部分着手深入刻画，注意远近物体的虚实关系和整体效果。

人物速写的细节刻画

头部

要想画好一幅速写头像，首先要认识这个对象，每个人都有属于自己的相貌，这些不同之处不仅表现在人的五官，也表现在头部的外形。

我们可将头部理解为一个立起的圆柱，头部在左右转动或前俯后仰时，眼、鼻、嘴三条平行线和眉心到人中的中轴线会出现不同的透视变化，初学者在进行练习时要结合人物的情绪和气质，把人物的精神面貌和外形特征完整地表现出来。

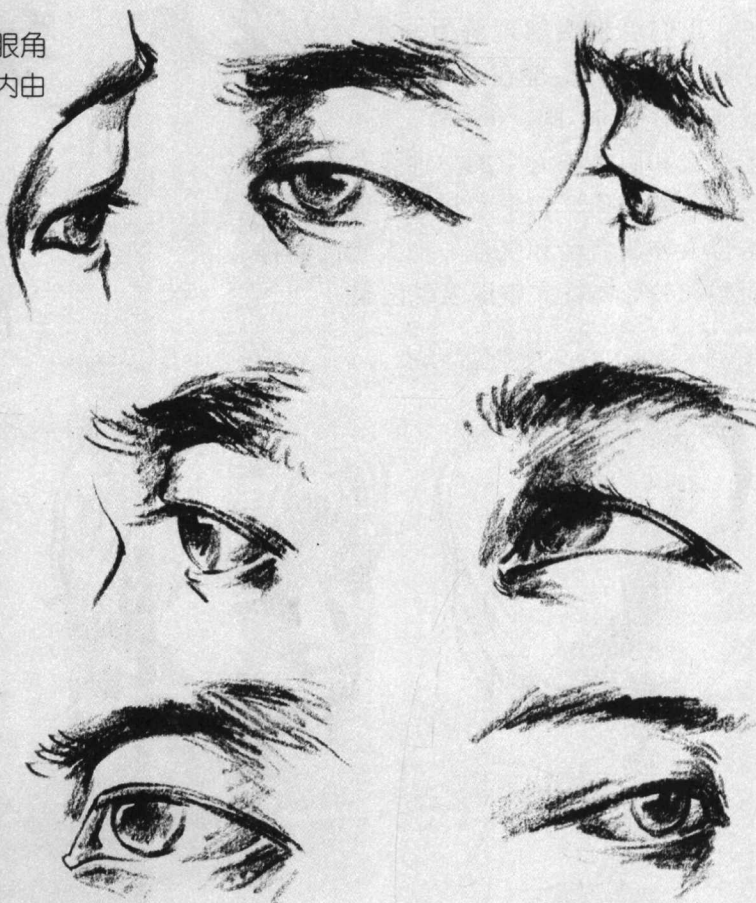

五官

人的五官位置和形态特征各有不同。为便于表现，人们将人的面部基本比例概括为“三停五眼”，即发际线到眉毛，眉毛到鼻底，鼻底到下颌的三段距离相等。面部的宽度为五只眼睛的长度。这些基本比例只能作为写生时的参考，重要的是在实践中灵活应用。作画时不仅要集中精力看准对象的五官的大小、位置及个性特征，更要注意五官由于表情的变化而形成的相互关系，概括用笔，抓准结构，达到既反映个性特征又生动传神的效果。

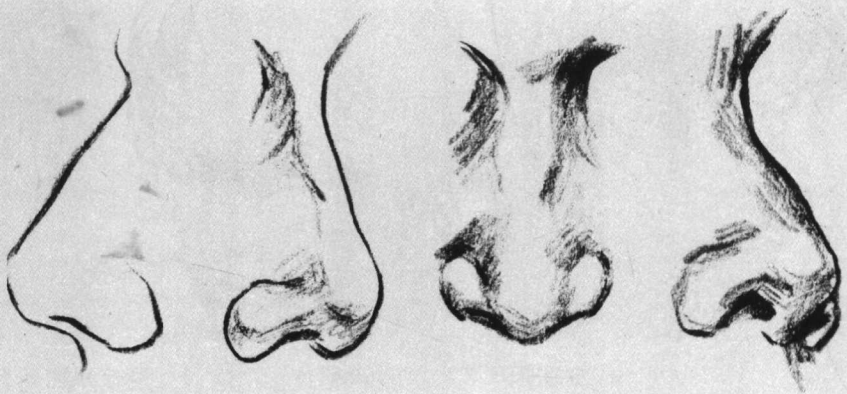
眼

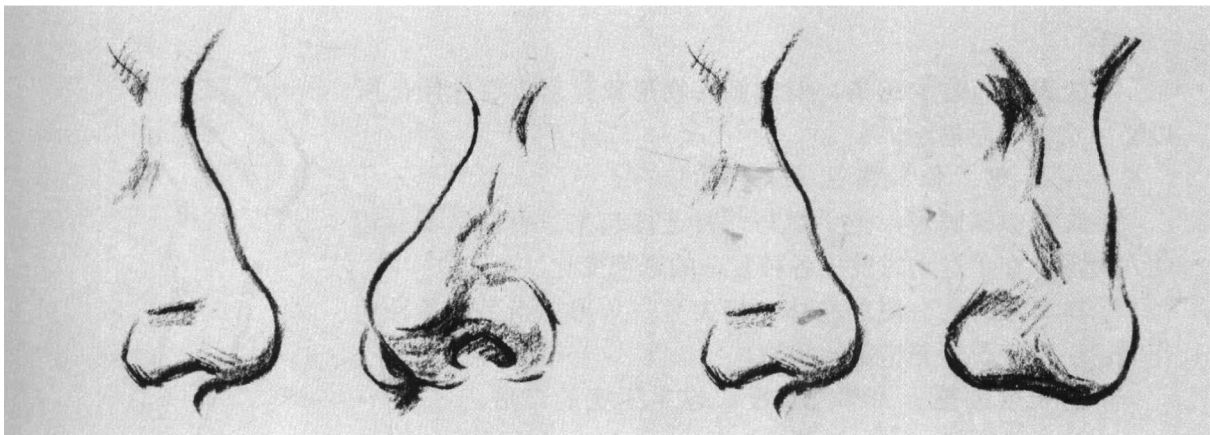
眼睛的结构由瞳孔、角膜和眼角组成，呈球形，嵌入深凹的眼眶内由上下眼睑覆盖。上眼睑比下眼睑灵活，而且面积也更大、更厚，线条更弯曲。眼睛有不同的形状，如三角形、月牙形、杏仁形、凤眼形等。因年龄的不同，眼睛的形状也有所不同，表现时应认真观察和区分。

鼻

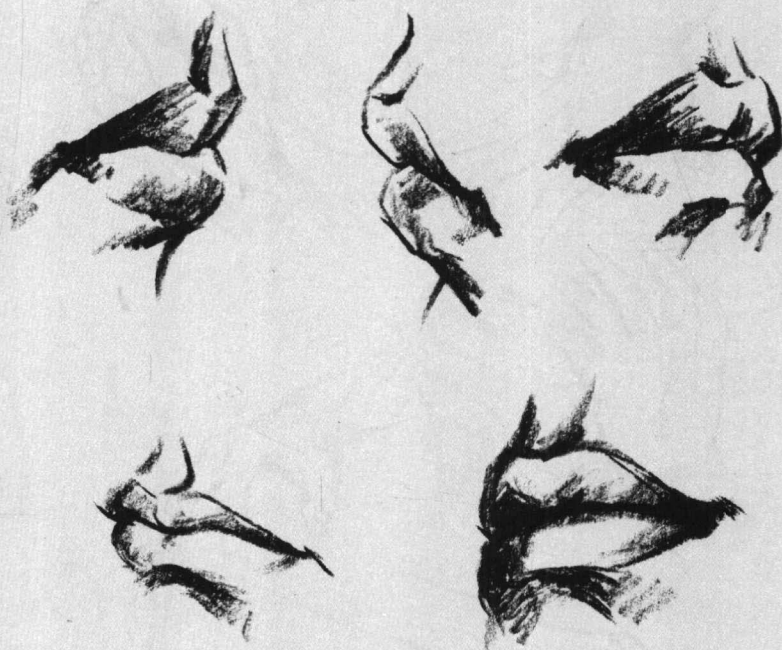
鼻子位于脸部的中央，它由鼻骨、鼻中隔、鼻翼和鼻头组成，外形呈三角形的楔形块面，鼻根处狭窄、凹陷，鼻底宽阔、挺拔。鼻中隔与上嘴唇上的人中相连。

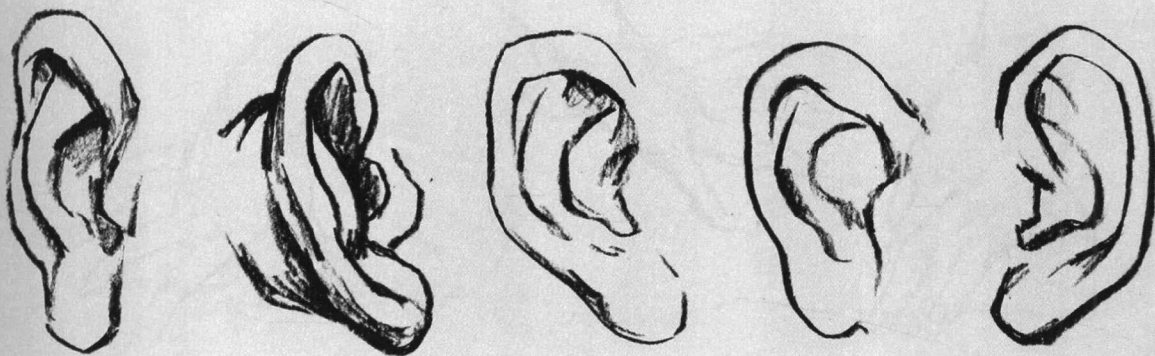
嘴

嘴唇是由覆盖上颌弓与下颌弓的具有环形方向的口轮匝肌组成，其外形是饱满的凸出的口唇。上唇的外形类似一个扁平的、拉长了的字母M形状，下唇轮廓像一个拉长的字母W。上下唇的活动十分灵活，是面部表情最丰富的部位。

耳

耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂组成，耳宽约为耳长的二分之一，外形似水饺。要注意耳朵在透视中的不同形态。

手

手能表达人物的感情，对刻画人物形象起着重要作用，所以必须重视手的描绘。

手包括腕、掌、指三个部分：

手腕骨似椭圆形，把手掌与前臂连接起来。手掌呈不等边的六边形，在手运动时发生各种复杂的透视变化。

手指可理解为分段的柱体，指尖呈三角形。当手做各种动作时，手指处于参差错落的状态。

手的长度约等于面部的长度，也是手宽的二倍。

