

绘画技法指导丛书 4

速写

甘肃人民美术出版社

主编：利 民

图书在版编目 (C I P) 数据

速写/利民编著. —兰州: 甘肃人民美术出版社,
2000

(绘画技法指导丛书)

ISBN 7-80588-356-4

I. 速... II. 利... III. 速写-技法(美术) IV.
J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第58020号

责任编辑: 刘云石

封面设计: 家 友

绘画技法指导丛书·速写

利 民 主 编

甘肃人民美术出版社出版发行

(730000 8773149 兰州市滨河东路 296 号)

兰州人民印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 3.25

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3000

ISBN 7-80588-356-4/J·300 定价: 9.90 元

速

写

引言

速写属于素描的范畴，相对于其它素描，它是从时间观念上相对较短的一个画种。画速写对提高造型的敏锐性、概括性及生动、准确性有极大的帮助。如不加强速写的训练，初学者易犯造型不准，画面死板生硬，关系交待含混不清。画速写时当机立断，边缘结构的转折、骨骼肌肉明确肯定，便有利于改掉以上毛病，经常思考练习，绘画水平也会“更上一层楼”。

画速写作为专业考试中的必考课之一，可见有其极为重要的作用，评分过程中，评卷老师能从速写作品来判断考生的内在潜力。同时速写又是观察生活、记录生活的一种方式，作画者可从速写中收集素材，以便以后的创作。

速写内容的安排可由简到繁、由易到难。可先组织一些风景练习，单个人物速写练习，静止的人物等，然后逐渐组织一些多人物的场景练习。在作画过程中，要仔细观察分析对象的结构比例和形态特征，如：大小、比例、长短、动态以及画面点、线、面的处理。

速写既是提高自身综合能力的有效手段，又是捕捉对象瞬间美感，收集创作素材的记录方式。所以在画速写时要充分调动自己的情绪，痛快淋漓地表达出自己的感受。由于每个人的性格和修养不尽相同，因此所画的速写也就风格各异了。这就要求作画者在分析研究对象的时候，心中形成较成熟的想法，对画面有通观全局的经营，然后畅快地表达出自己的想法和感受，充分表现自己的个性与追求，能形成和完善自己的艺术修养。

本书收入了大量优秀的学生和教师作品，供广大美术爱好者参考学习，在此我祝愿大家能从中找到适合自己的艺术语言。

尹 成

二〇〇〇年·重庆

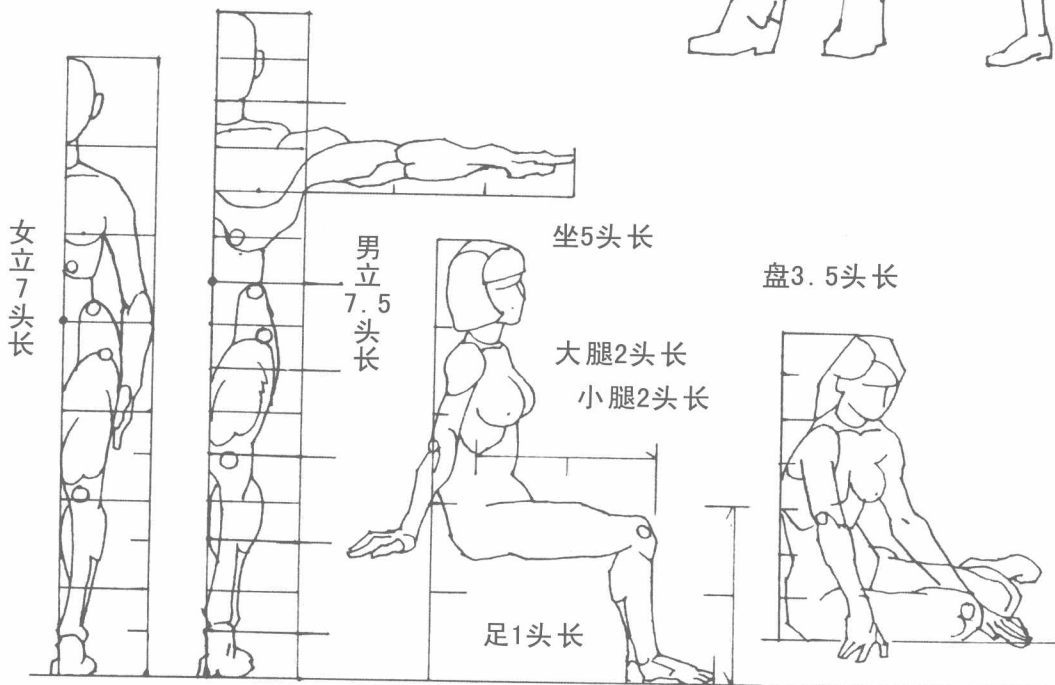
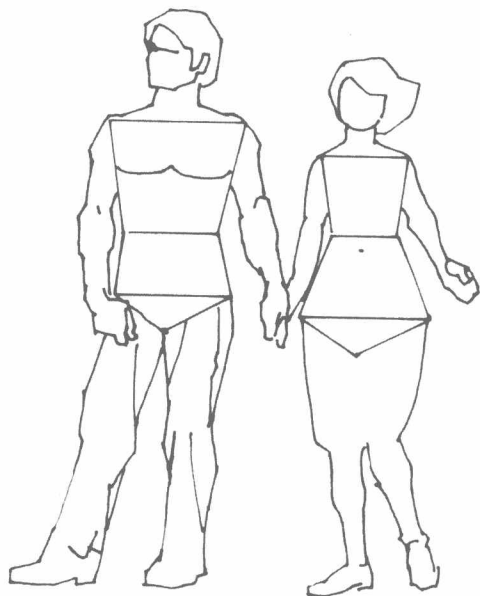
速写基础常识

一、基本比例关系

在速写中，熟练地掌握人物的基本比例关系，是画好速写的前提。掌握人物的比例，可以有多种方法，比较科学的方法是以人物的头部作为计量单位来测算人物全身的高度和各部分的正常比例。通常人物所指的站七、坐五、盘三半的规律，即是以这种方法来确定的。但所谓人物的基本比例关系，是指人的普遍意义上的正常比例。由于人种和自然条件的差异，使得每个人又不同程度的形成了与基本比例有所不同的比例关系，这需要在写生中认真观察和仔细分析，并通过对人物解剖、体积等不同形态的研究，以获得更为准确的把握所要表现的人物的真实感受。

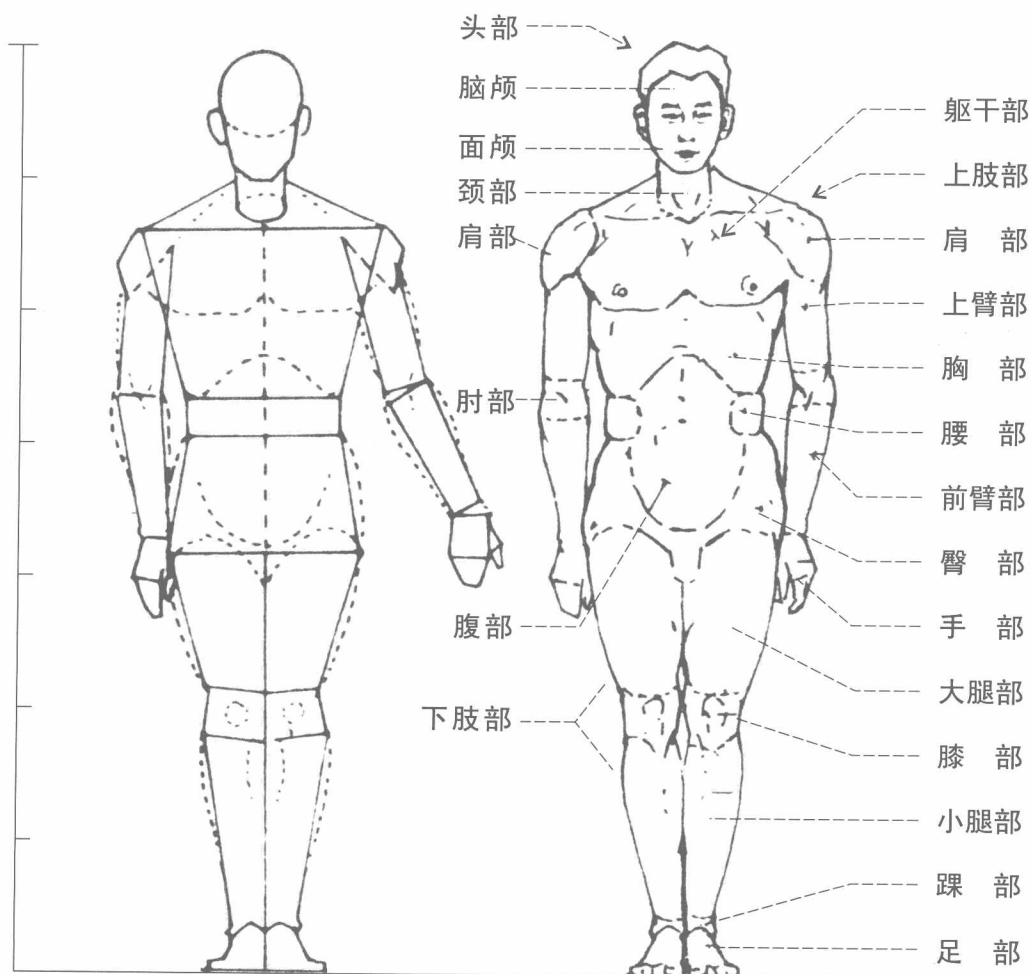
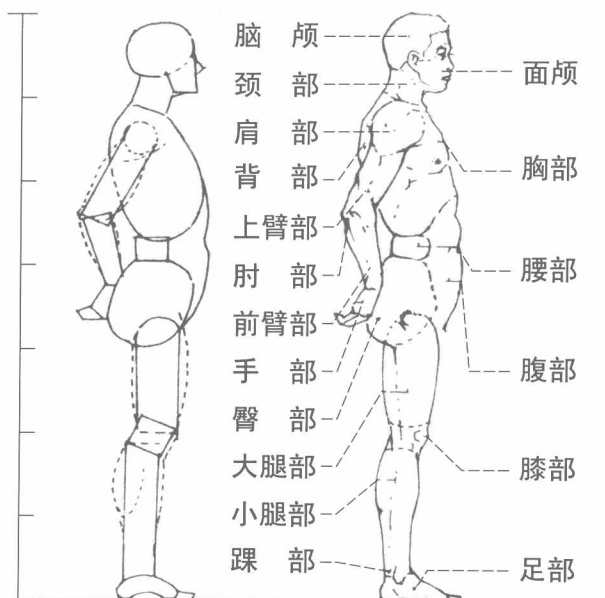
二、几何分析

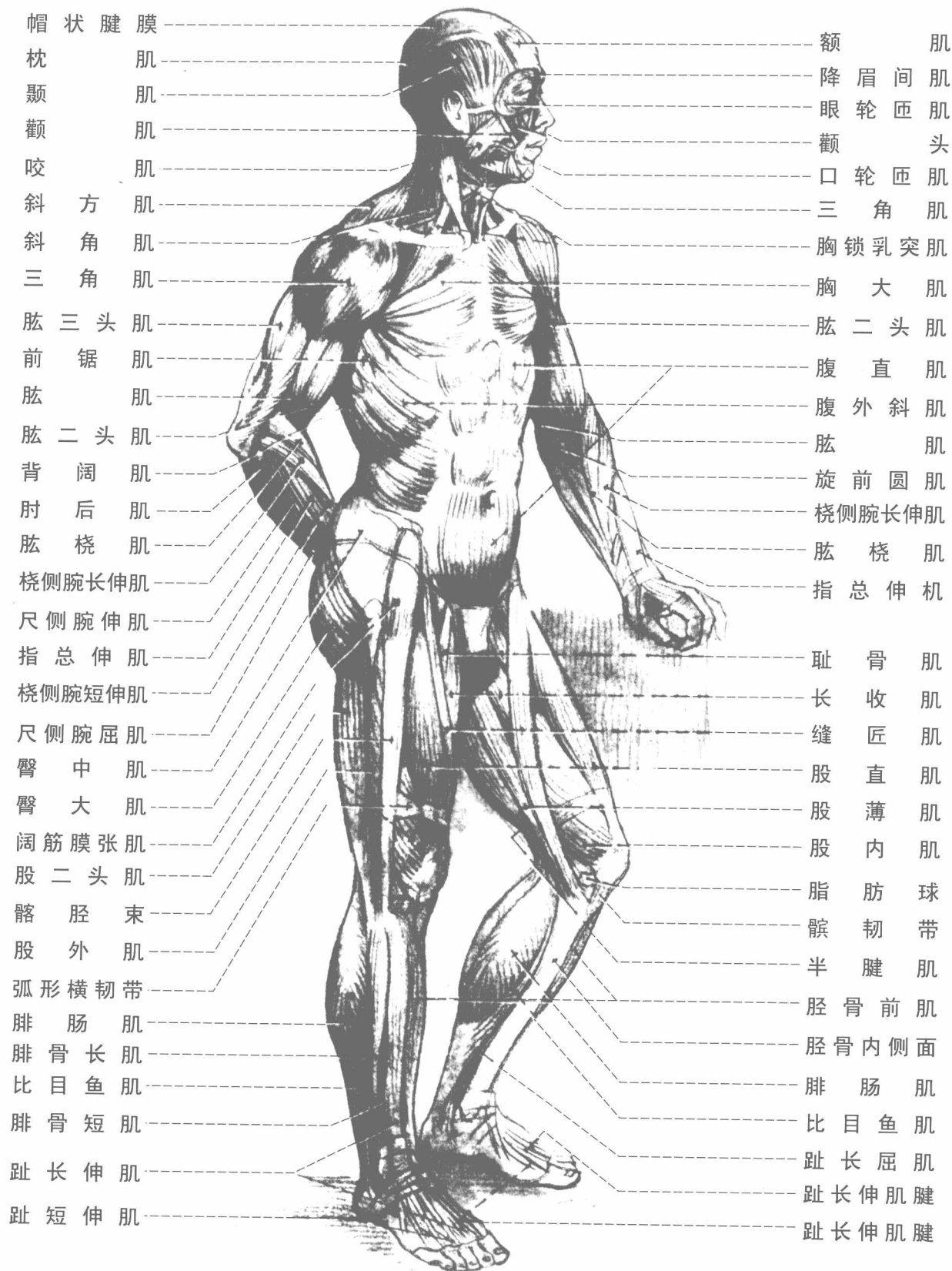
在观察对象时，运用几何分析的方法来掌握形体，是一个有力的辅助手段。在运用这种方法时，先找出人物的中心线、轴线、对称点，并使它们形成一种连接线，把几何形体的各部位连结成为一个整体，从而确定出对象的运动姿势、重心和比例关系。很多艺术大师都成功地运用了几何形体的分析方法，形成了自己独特的艺术风格。

三、解剖分析

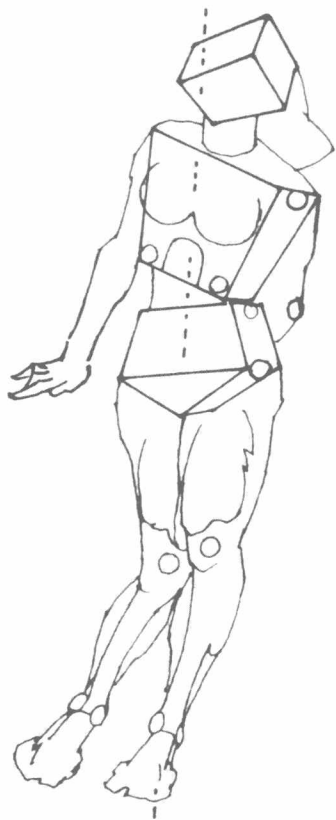
如何把速写画得深刻而有力，掌握一定的解剖知识是极为关键的。我们要从解剖学的方面，对人物的骨骼、肌肉等结构以及骨点、骨线、体块的变化做认真的研究和深入的掌握，抓住骨点和骨线所形成的硬性和肌肉所形成的柔性以及它们之间所形成的刚柔节奏。当然，绘画中所需掌握的解剖，并不是要求学生像医学要求的那样仔细全面，而是在掌握一些基本形状及结构关系的基础上，注重对每个结构外形以及它们之间密切关系的熟练掌握。

四、重心

人在运行时，人体各部位扭转移动，使形体出现各种变化。人体在平衡状态时，重心应向支撑面范围内垂落，它是画面动态稳定的关键。重心点向上垂直引出的重心线，四肢、躯干、头等各点分别与这条线相联系，左右顾盼，不论什么形式的变化，组成它的所有要素的分布必须是一种平衡状态，这种平衡状态是由身体各部分受力的不同而形成的紧张与松弛的对比来显示的，抓住了这些关系，你就能生动地表现出人物形态，但首先要取决于你对所要表现的形态进行敏锐地观察和分析才能获得这种效果。找到了动态线之后，并紧紧地围绕着它组织各部分的关系，然后迅速、准确地一气呵成。

五、动态线

所谓动态线是四肢贯穿于躯干而进行连接的三、四根主要线段。除轴线与重心线外，它是进行速写、慢写时非常重要的框架线，这是在作画时集中精力对人物进行敏锐地观察和搜索后，才能得到的。找到了动态线之后，并紧紧围绕着它，抓住对象的结构变化特征，掌握比例关系迅速地画完对象，才能得到理想的人物形态与姿势。

六、节奏

自然形态中所要表现的节奏，无外不在，无时不有。自然形态中的黑白、虚实、强弱、粗细、刚柔、疏密关系，便形成了节奏关系，作画时在痛快淋漓地抒发自己情感时，只有强调这种节奏关系，才能获得生动感人的艺术效果。

七、轮廓线的处理

轮廓线是表现物体边缘形状的基本线条，是物体形体、动静关系的关键。速写为着重刻划物体内在结构，便是通过轮廓线的表现来体现，如果忽略外轮廓线的完整性，过分抠外形的琐碎细节，便会使整体显得零乱、松散，当然外轮廓线要一定要注意其生动性，切忌呆板。

八、结构转折的处理

所谓结构转折是指形体与形体间产生变化时的连接点。运动中的人物总要产生四肢与躯干之间相互作用的关系，而这些关系要通过结构转折的正确表达才能实现。当人体肌肉与肌肉、骨骼与骨骼的互相穿插连结、衣纹的互相交错，我们要注意它们在结构转折点上线条延伸的起点和终点以及它们之间的前后关系。当强调了结构转折点以后，中间的线条可以画得松动、概括、流畅。

速写基本要领

一、着衣速写基本要领

着衣速写不能离开内在形体结构与运动。特别是人体各关节点以及紧贴人体部位的线条,一般均要体现“实”。衣纹的“起、落、转、折”规律也要符合人体结构和透视规律。“起”与“落”应该与肌肉骨点有关,特别是起点要加以注意。“转”应随结构而转;“折”也要有科学性。此外,还需注意着衣与人体之间的前后空间及穿插关系。因此,衣纹在速写中不仅与形体结构密切相关,同时还可以增强形象的生动性及装饰作用,大大丰富了形体的内涵。

衣纹的表现形式一般分为:①裹纹:包裹肢体,显形于外,或称形体衣纹。②挂纹:内有托物顶托,两边下垂。③拉纹:牵引衣服,一头紧,一头松。④聚纹:紧挤成密纹,或称挤压纹。⑤缀纹:服装制作留下的走线。⑥飘纹:随风飘动或惯性动势。⑦折纹:折叠后的痕迹。⑧绞纹:两端相反方向绞缠。衣纹贵在简练,但简练不是简单。衣纹又贵在主要衣纹要明确,次要衣纹辅助得当。衣纹要有韵律与节奏感,衣纹要有美感。衣纹处理还要注意避免下述弊端:主次不分、内外不分、无虚实、粗细、长短、宽窄、疏密之分。

二、场面速写基本要领

场面速写是在人物组合速写中适当安排在某一特定的场面之中的一种速写。主要要抓住人物和景物的情景及宾主关系，反映出特定场面的主题内容。

以人物为主的场面速写，关键是抓住人物的组合方式，先由人物组成一个主体，然后加上有关的环境和道具，使之主题化。

以场景为主的场面速写，关键是先表现出某一特定的场景。然后，在这个场景中加入与此相关的人物。

在场面速写中，首先要进行临场观察，要发现其情景，要制造一种场景气氛，从中选择出具有一定意义的情节与情境来进行表现。场面速写要求有较强的构图能力和造型能力。不然就会失去速写的意义。要精心布局，强调对所表现的物体进行重新的组织与选择。要考虑如何才能更好地体现某种气氛和某种感受。在表现和组合过程中，做到主次分明，突出主体，宾主之间要有一定的呼应关系，在布局 and 用线方面有疏有密，有聚有散，前后照应，井然有序，相互衬托，使画面融为一个整体。

三、风景速写基本要领

风景画是以自然景物为描写课题的绘画，在中国画中称为山水画。风景画反映自然界的美，帮助人们理解人与自然的关系，陶冶情操以丰富人们的精神生活，对于提高人的审美情趣有着广泛的意义。

风景画可以用各种绘画形式来表现，素描风景画是其中一种，素描风景画借助单色线条或块面来塑造物体的形象，是彩色风景画的基础。同时又是独立的艺术样式。

学习风景画要注意的问题：

- 1、由简入繁，循序渐进；
- 2、善于概括、取舍；
- 3、风景画要反映自然景物的特点就要注意气候和光线变化；
- 4、构图必须主次明确；
- 5、要严格检查所画的景物是否符合透视法则，要研究线的透视基本原理；
- 6、明暗色调要丰富；
- 7、整体表现充分、肯定。

人物速写步骤表现

1、用长直线勾出对象的几何构成和基本动态。

步骤一

步骤二

2、从结构的主要转折入手，表现出形体之间的穿插关系。

3、丰富完整画面，保持总体感受，忌面面俱到。

完成稿

步骤一

二、强调外形实线，站姿显现立即收笔。

一、从头后部落笔勾出基本站姿。

步骤二

三、强调头部形象，重点刻画整体，充实细节，加强整体与立体效果。

完成稿