

HuiHuaQiBuCongShu

绘画起步丛书

钱贵荪 编绘

速写起步

浙江少年儿童出版社

SUXIE QIBU

速写起步 HuiHuaQiBuCongShu SUXIE QIBU

责任编辑/吴颖 美术编辑/楼迎春

图书在版编目(CIP)数据

速写起步/钱贵荪编绘. —杭州:浙江少年儿童出版社,
2009. 12
(绘画起步丛书)
ISBN 978-7-5342-5718-6

I. 速… II. 钱… III. 速写-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 197026 号

绘画起步丛书
速 写 起 步
钱贵荪 编绘

浙江少年儿童出版社出版发行 浙江新华数码印务有限公司印刷
杭州市天目山路 40 号 全国各地新华书店经销
开本 889 × 1194 1/16 印张 3.5 印数 1 - 15100
2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5342 - 5718 - 6

定价: 6.50 元

(如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换)

ISBN 978-7-5342-5718-6

9 787534 257186 >

定价: 6.50 元

目 录

速写简介.....	1	人物特写.....	40
速写的工具及其使用方法...	2	动态速写.....	42
速写练习的基础知识.....	8	人物场面组合速写.....	48
初学速写的作画步骤.....	19	场景速写.....	51
速写的学习顺序.....	20	风景速写.....	53
速写常用的表现方法.....	26	动物速写.....	55
头像速写.....	34		

速写简介

速写是快速、概括地描绘对象的一种绘画手法,是绘画的基础课题,也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。

为什么要练习速写?速写能培养我们敏锐的观察能力,使我们迅速捕捉生活中美好的瞬间。速写能培养我们的绘画概括能力,使我们能在较短的时间内画出对象的特征。速写能记录生活,激发我们的艺术想象力和创造力,为创作收集大量的素材。好的速写,本身就是一幅完美的作品。速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

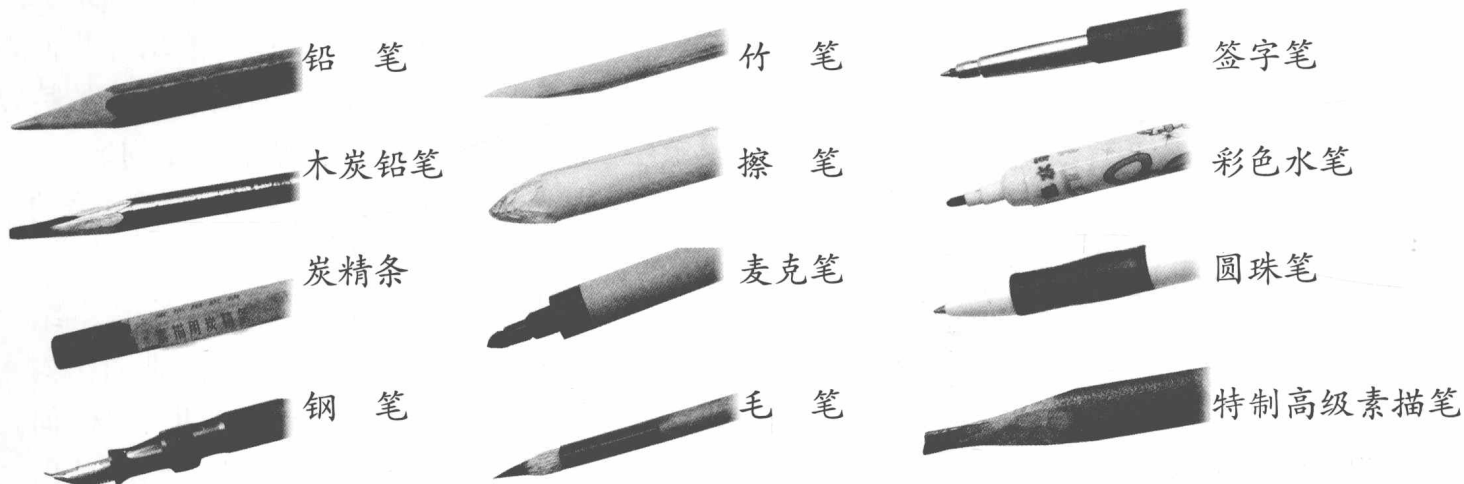
经常练习速写,能使我们迅速地掌握人体的基本结构,熟练地画出人物和各种动物的动态和神态,对创作构图的安排有较大的帮助。正如雕塑家罗丹所说:“任何瞬息的灵感事实上都不能代替长期的工作,要想给眼睛以形象和比例的认识,要想使心手相应,长期的劳作是必要的。”所以应该学画速写、多画速写,只有量的积累才能有质的飞跃。在勤画的同时要加强分析和理解,多动脑,使绘画水平更上一层楼。

速写的工具及其使用方法

笔

常用的速写用笔有铅笔、木炭铅笔、炭精条、钢笔、竹笔、擦笔等。各种笔的性能不同,只有掌握它们的特点,才能发挥出各种笔的表现特色。

铅笔

用铅笔画速写,一般不宜用硬铅。以线条来表现时,可用HB~4B,如需结合一些明暗或画幅较大时可用4B~6B。用铅笔画速写的好处在于线条变化有层次,丰富而细腻,能够深入刻画内容。初学者可从铅笔速写入手进行速写练习。

用铅笔画速写,千万不要养成画错一笔马上用橡皮擦的习惯。初画时,一笔画不准没关系,可加画第二笔,尽量少用橡皮,逐渐培养自己落笔正确。

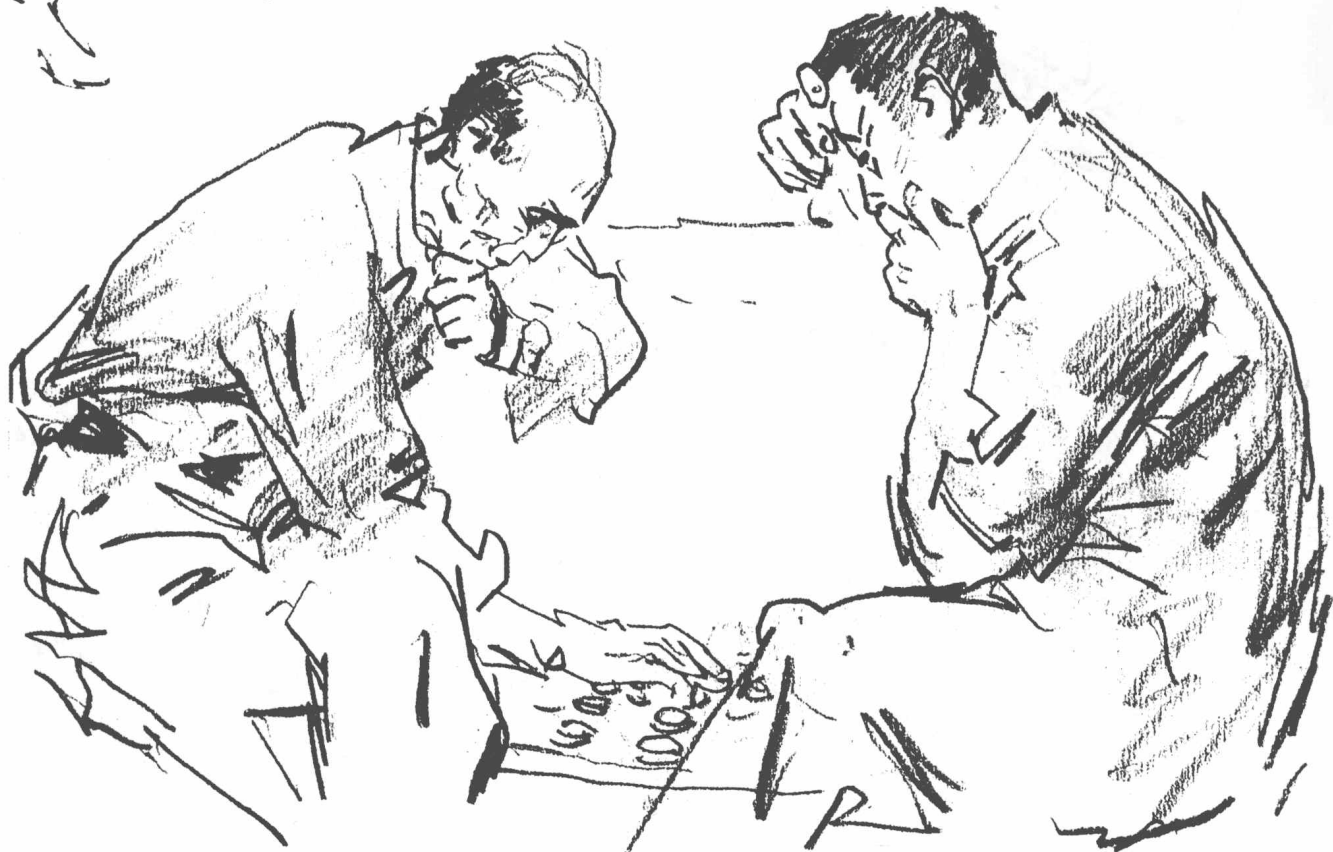

木炭铅笔

木炭铅笔绘出的速写黑白对比强烈,变化丰富,使用方法与软铅相同,要求纸质略松些。也可把木炭铅笔削成扁平状,画粗细线和明暗效果。用木炭铅笔画速写,不易修改,初学者有个摸索过程,不要操之过急,影响学画情绪。

有炭笔性质的特制高级素描笔,也是很好的速写工具。笔头扁平、斜尖,细可成线,粗可画面,质地较松,可备一张木砂纸磨笔尖用。用此笔作画,纸宜大些。

擦笔

用毛边纸、宣纸或其他纸质松软的纸,卷成铅笔一样粗细的笔,叫擦笔。纸要卷实,但不宜卷得过紧或过松,卷成后用刀片削成笔尖状,即可运用。擦笔能将炭粉擦入纸纹,一般用在较长时间的作业上。擦笔较多在明暗交界处使用,宜表现中间色和暗部。擦笔不宜到处都用,用滥了或者用的方法太单一,效果就不好。

炭精条

炭精条适合用来画大幅速写及头像,表现效果粗犷而强烈,黑白分明,变化大。运用时,侧锋画线,横卧后可以大片涂画,表现大体明暗和固有色。线条的粗细变化丰富多样,配合擦笔可增加画面的中间层次和柔和感,容易表现出物体的质感。

用炭精条等炭笔性质的笔作画,画面不容易保存。对自己比较满意的作品,可用喷筒喷上薄薄的白胶水(木工用的白胶,使用时调入适量的水),也可以用定型水来固定画面,后者更为方便。

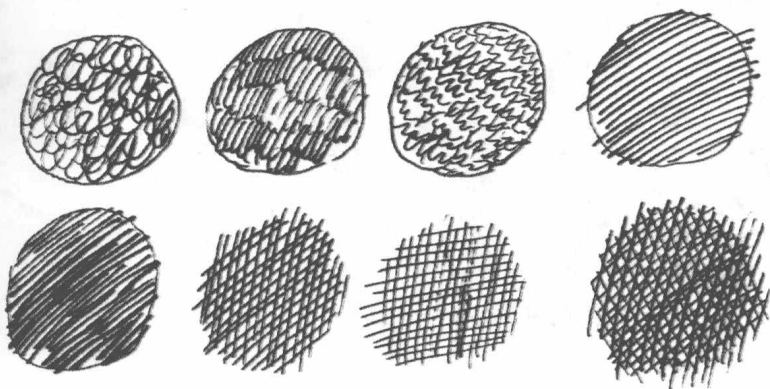
钢笔

硬笔以钢笔为主,还包括竹笔、圆珠笔、美工笔、签字笔、针管笔等,是常用的书写工具。用钢笔画速写,画出的线条清晰、流畅,刚劲有力,落笔之后无法修改,可养成用笔肯定的好习惯。

用常规钢笔画速写,线条粗细变化不大,适宜画小幅速写。把钢笔尖向内或向外弯曲一下,运笔粗细更为自如,作用与美工笔相似。用钢笔画速写应注意利用线条的疏密、虚实、刚柔来表现对象。墨水宜用碳素黑墨水。

[瑞典] 佐恩作

圆珠笔、签字笔等携带方便,不需要灌墨水,随时取出可用,但使用时与针管笔一样,没有浓淡变化,比较适宜画白描或装饰性速写。

竹笔

竹笔用竹片削成斜面而制成,蘸墨水或墨汁使用,能画出拙味,具有粗犷、奔放的特色。

毛笔

软笔以毛笔为主,用笔可提、按、顿、转,用墨可浓、淡、干、湿,笔墨变化非常丰富,表现力也很强。但对初学者来说,这不易掌握,宜在有一定造型能力的基础上再尝试。用吸水性较强的纸作画,更能体现出笔墨效果。

纸张

速写对纸张没有特殊的要求,几乎所有能写字、画画的纸张都可以用来画速写。笔的性能不同,对纸质的要求也不一样。如用钢笔画速写,纸质要求光洁、坚韧些,而用炭精条、木炭铅笔画速写,纸质要求松软一些。

外出画速写可准备一个画夹或速写本。若要画山水景色,速写本宜大些。平日可备一个袖珍本作记录生活用,放入口袋,随时取用。

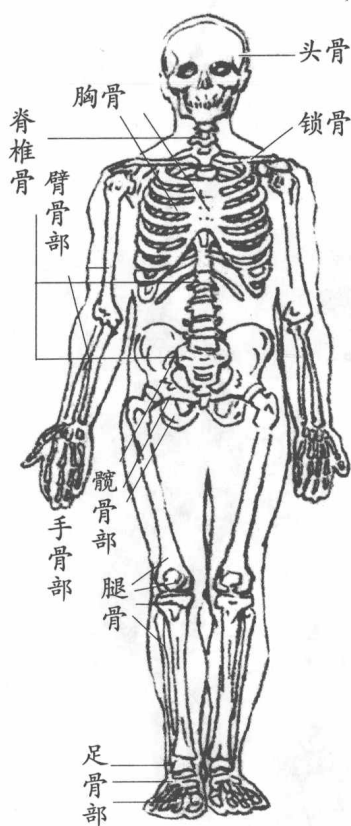
速写练习的基础知识

一、熟悉人体的基本结构

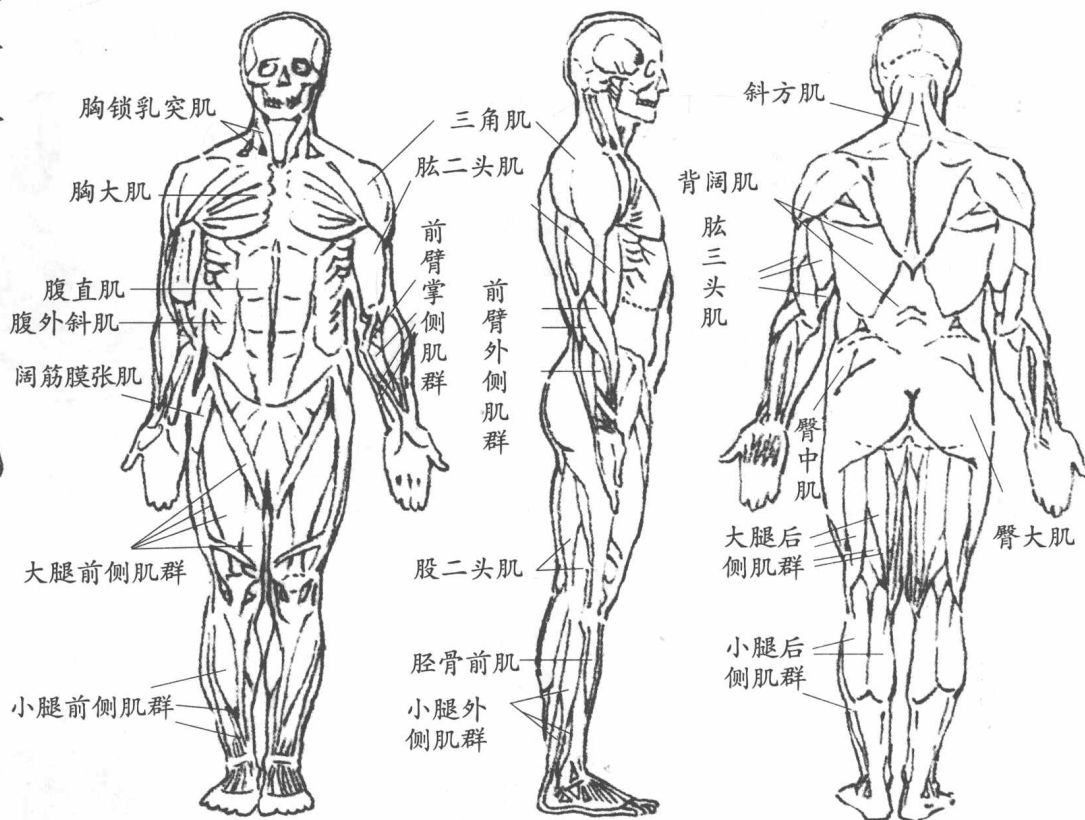
(一) 人体的骨骼和肌肉

人体的外在造型由骨骼和肌肉共同组成。骨骼是人体的支架,在外形上直接显于皮下的部分称骨点,是塑造人体各部分的重要标记。

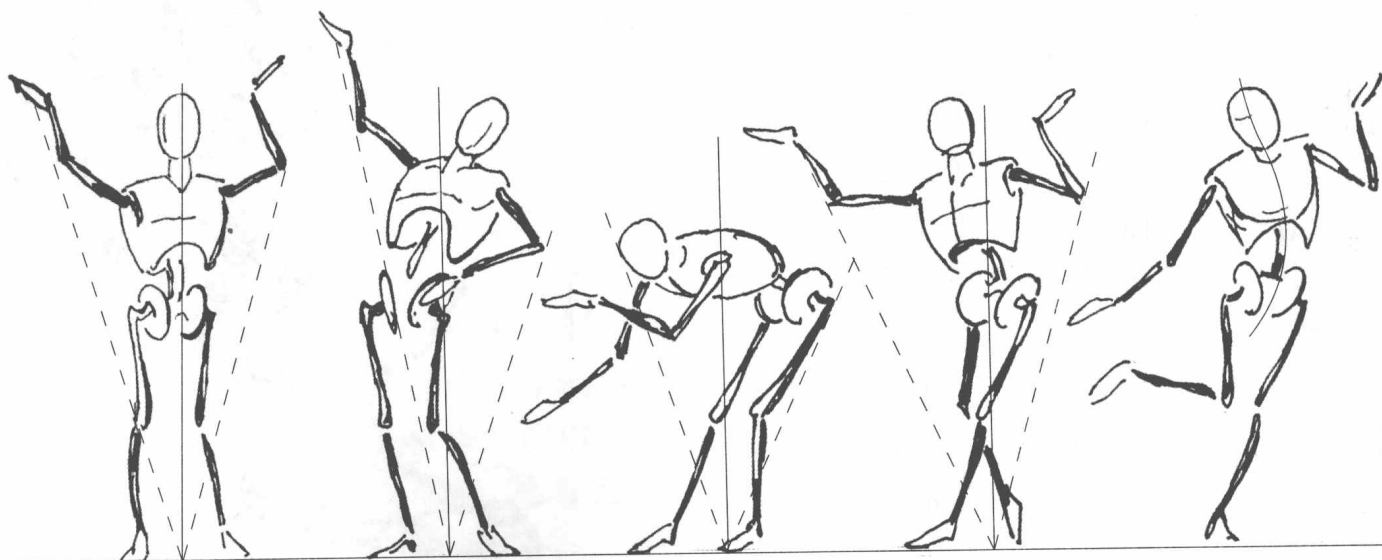
骨骼系统

肌肉系统

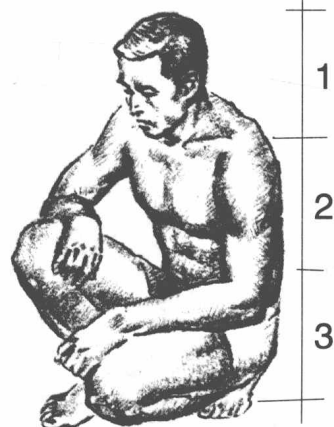
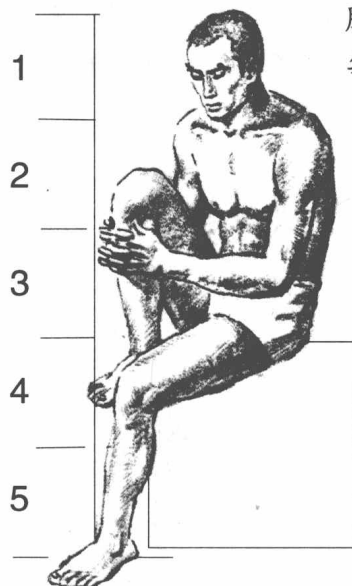
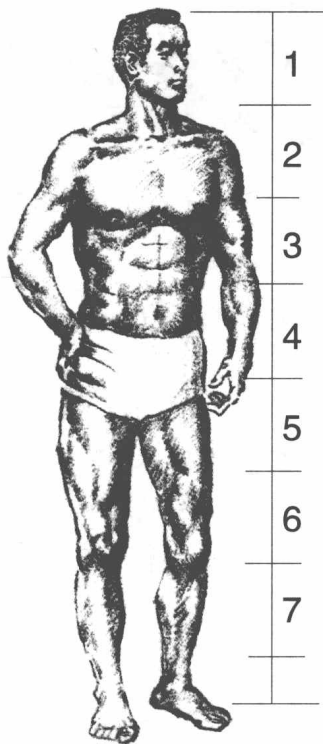

人体骨架的运动

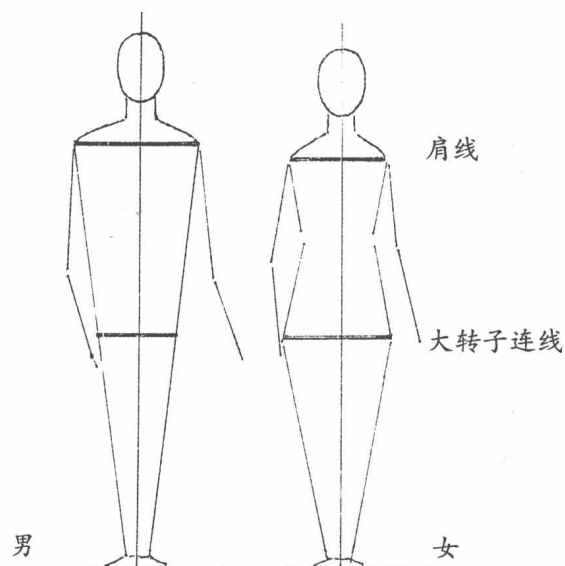
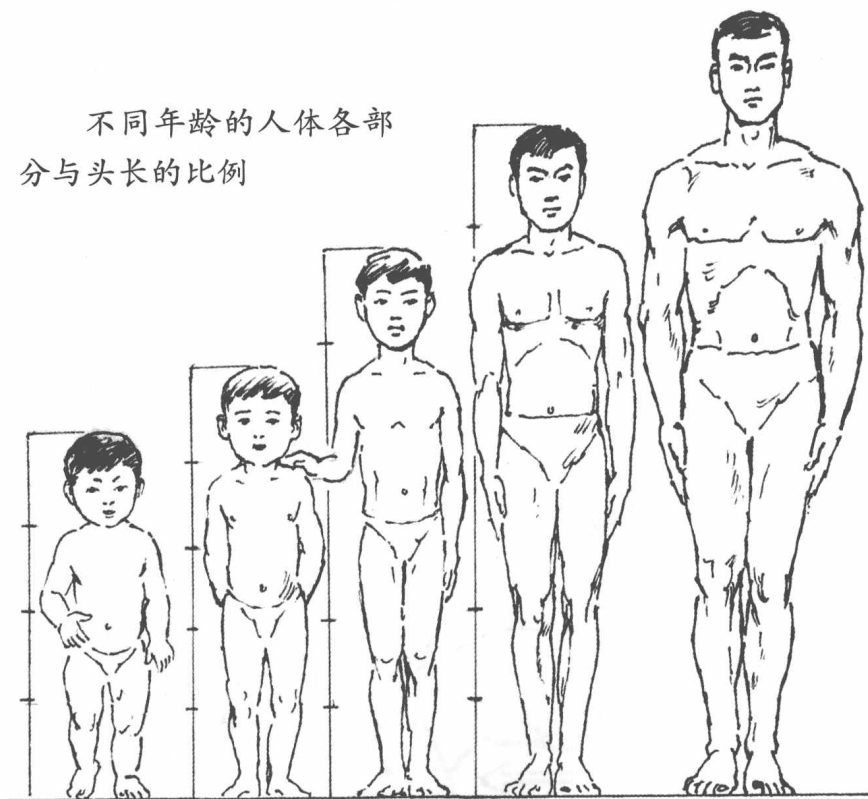
(二) 人体的比例

我国比较匀称的成人身高约等于其头长的七个到七个半(连头在内)。理想的人物比例可以在八至九个头左右,这个比例一般应用在服装设计稿上。多数现代艺术家在雕塑、绘画创作英雄人物时,也往往加长了身高。传统绘画中有“立七、坐五、蹲三”的讲法。生活中每个人的体型、比例各有不同:老年人因脊柱弯曲,身高趋矮;儿童头大,腿短;高个子下身较长等等。作画时需要不断地去观察、比较,抓住对象的个性特征。

肩宽约大于两个头的长度,躯干及手臂有三个头长,大腿、小腿各有两个头长,脚长约等于一个头长。

不同年龄的人体各部分与头长的比例

男、女人体在比例和外表形体上有很多差异:男的胸部体块比较宽;女的腹部体块比胸部大,大转子连线大于双肩连线。

比例的协调不是靠度量,而是依据画者的感受和经验。初学者开始要学习规范的比例,之后靠多看、多画、多比较,表达出自己的艺术感受。

(三) 人体各部分的运动规律

1. 头部运动

头部动作是由于颈部运动产生的,通过颈部与躯干连接,形成旋转或倾斜等各种姿势,画时要注意头部和肩部的关系。

2. 躯干运动

躯干从肩部至腹下线,是人体的主体,鼓形的胸廓是全身最大的形体结构,腹部呈楔形。

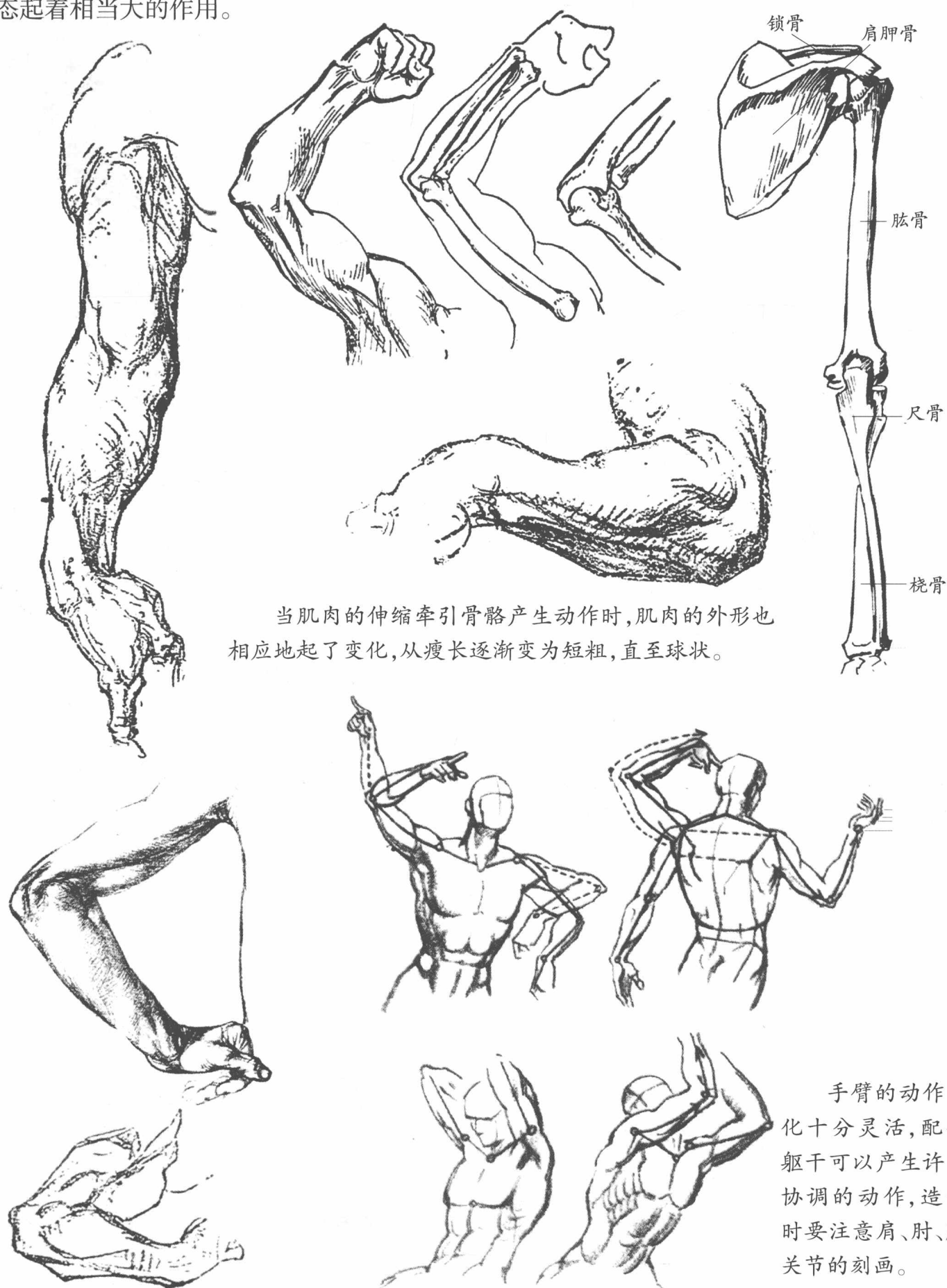
躯干的形体特征影响着人物的整个造型。躯干的所有运动都会牵引腿、臂和头,使人体迅速产生新的动作。

腰部具有轴的性能,在运动时有很程度的可转性。

3. 上肢运动

画 upper 肢要特别重视肩关节、肘关节和腕关节。上肢的各种动作,对表现人物的性格和形态起着相当大的作用。

当肌肉的伸缩牵引骨骼产生动作时,肌肉的外形也相应地起了变化,从瘦长逐渐变为短粗,直至球状。

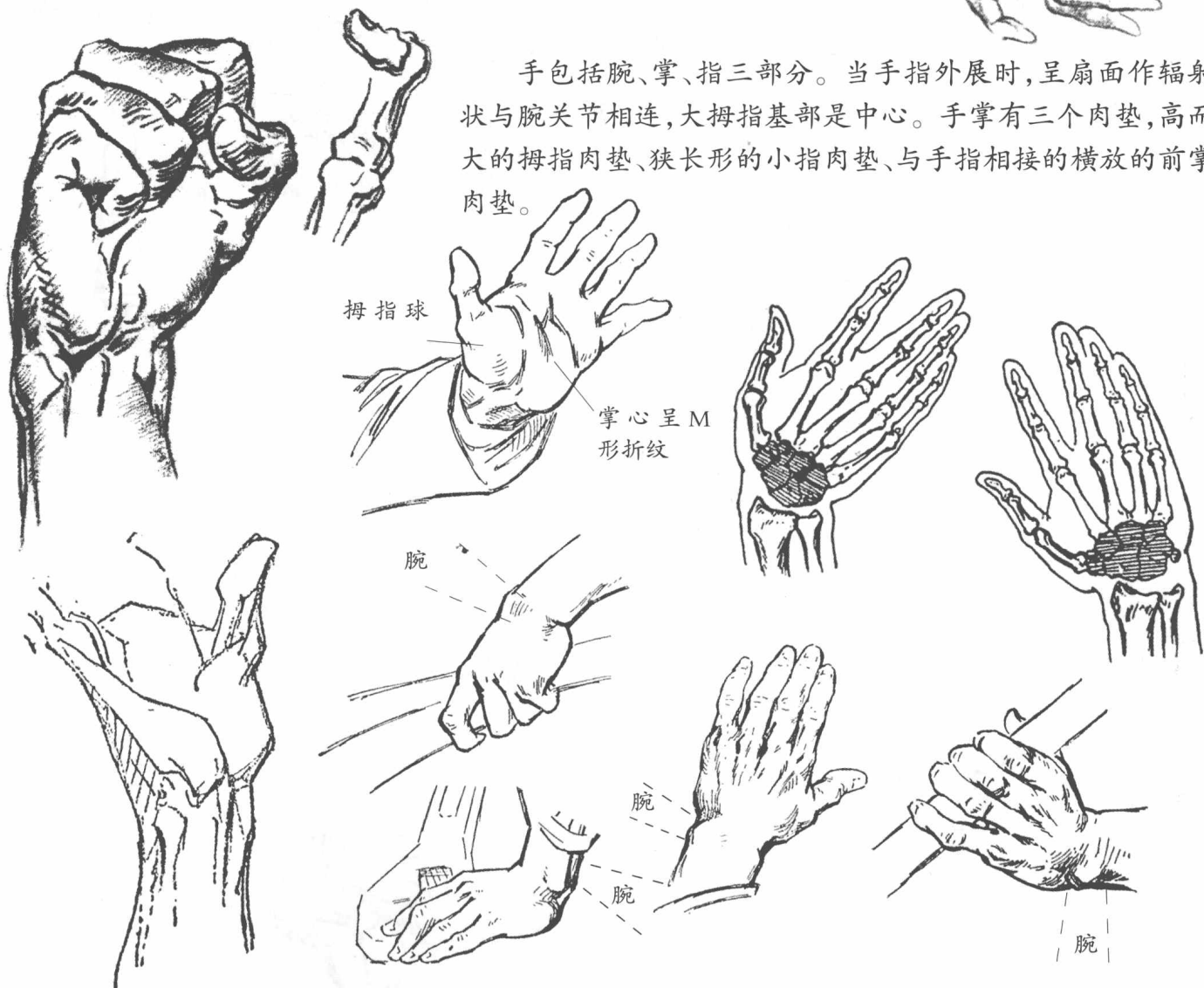
手臂的动作变化十分灵活,配合躯干可以产生许多协调的动作,造型时要注意肩、肘、腕关节的刻画。

手能交流感情和做各种动作,是人物动态速写中一个重要的组成部分,必须重视和加强画手。画前要熟悉和掌握手的解剖结构。

前臂、腕、掌、指依次
呈降阶式。

手包括腕、掌、指三部分。当手指外展时,呈扇面作辐射状与腕关节相连,大拇指基部是中心。手掌有三个肉垫,高而大的拇指肉垫、狭长形的小指肉垫、与手指相接的横放的前掌肉垫。

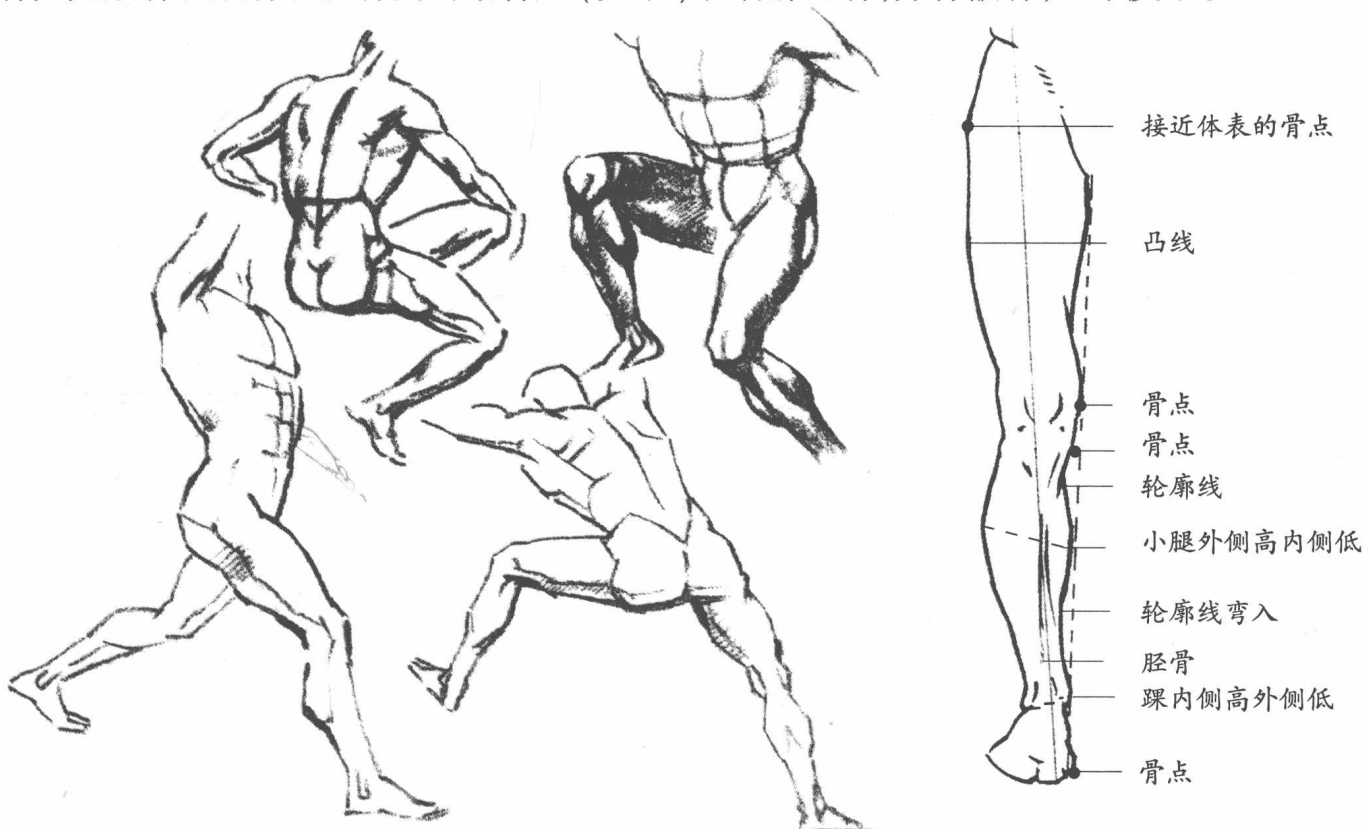
手与前臂的连接由腕部作过渡,要塑造出生动有力的手势,必须注意腕部的刻画。当手指伸展时,背侧肌腱呈放射状,显于外形。

俗话说：“画人难画手。”初学速写，画不好手时往往会先画个大概，久而久之，就会形成概念。手能表达人物的感情，也能体现出人物不同的性别、年龄和身份，所以要多作些手的写生和临摹练习，认真研究手的结构，提高刻画手的造型能力，增加速写的生动性。

4. 下肢运动

下肢是人体躯干的支撑力量。下肢由大腿、小腿和脚三部分组成。人体中最长和最强的骨头是股骨。股骨和胫骨间的结合处(关节)长着膝盖骨,亦称髌骨,显于皮下。

画下肢时要注意腿部屈曲弧线的变化和膝关节、踝关节的刻画。

脚的运动主要取决于踝关节的活动,脚后跟高,脚趾低,形成斜坡。

