

李宽 著

李宽教学精品范例： 速写

LIKUAN SKETCH

中国传媒大学出版社

李宽
著

李宽教学精品范例： 速写

LIKUAN SKETCH

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

李宽教学精品范例: 速写/李宽著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0547 - 2

I. ①李… II. ①李… III. ①速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 172694 号

李宽教学精品范例: 速写

著 者: 李 宽

责任编辑: 王雁来

责任印制: 张 玥

封面设计: 阿 荣

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010 - 65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 毫米 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0547 - 2/J · 0547 定价: 32.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

速写技法要点

● 说心态

初学速写的人刚开始写生时，最大的“敌人”是自己，不敢画，怕画错，怕画不准，怕画线条不帅气，怕把模特儿画丑。一个“怕”字，成为初学者进入速写艺术之门的最大的拦路虎，更无从跨进博大的艺术王国。大家要有一种“战斗中成长”的信念，把“怕”字丢在脑后，把面子踩在脚下。不要想一张画就能成功，一动笔就会得心应手，这是不可能的。只有拿起笔来多画，才能从量变到质变。在画的过程中问题会全部呈现出来，只有出现问题，我们才能想办法去解决问题。这样一步一个脚印，我们就会从生到熟，从拙到巧，从稚嫩走向成熟，最后进入速写的艺术自由境界——心到手到。

● 说结构

大家常说“只有理解的东西才能更好地表现”。我们画速写以人物为主，人物是最难画的，人物身上涵盖了世界上所有物体的造型规律，也就是说画人物的技法问题解决好了，其他问题都会迎刃而解。那么画好人物首先要做到的是了解并掌握基本的人体解剖知识。人体解剖学是一个巨大的课题，厚厚的教科书就足以让人望而生畏。我们不用花费很多时间去研究解剖学，但要掌握基本的解剖知识。首先练习画好正面、侧面、背面的骨骼和肌肉解剖图，这些知识不多也不难掌握，认真临摹后把骨骼和肌肉的主要位置和名称记在脑中，在画速写时才能做到深入刻画对象，画得有内容、有结构、有形体，不至于空洞无物。

● 说构图

中国画理论讲求“经营位置”，足以说明构图的重要性。我看到太多学生在画速写时没有构图意识，这实在是个大问题。一幅画即使局部画得再准、再生动，也是没有意义的，因为人物在画面中的位置放的不对，经常会出现人物在画面中太小、太低、太大、太偏等问题。构图不用拿出来单独练习，在优秀作品中留意观察一下每幅画的构图，便是一种很好的学习方法。在我们画速写时，头脑中有构图意识是很重要的。在今后的创作中，所说的构图又是一个重要课题，在此就不展开阐述了。

● 说比例

画速写时遇到的第一个大问题就是掌握人物动态的比例关系。因为速写不像长期素描训练那样，有足够的时间让你反复修改。速写要求我们尽量做到一步到位，在较短的时间内，用肯定的线把对象的形体特征和动态姿势快速地表现出来。这要求我们必须训练出一双非常“狠”的眼睛，能快速地找准人物的形体比例、点与点之间的距离和角度。训练双眼使我们面对生动的对象时，不会不知所措。无从下手是初学者的通病，不要怕这一点，从大的比例入手，首先抓住5个点（头、双手、双脚）大的比例和位置关系，那么这个人的动态比例就不会“跑”得太远。反之，如果没有整体的比例意识，就会出现比例不准、动态不生动等诸多问题。大的比例关系有了，进而着眼于小的比例关系，如头与肩、肩与肩、两肘、两膝、两脚、上身与下身、两腿之间的关系。除此，还有俯视、仰视等各种动态所呈现的非常规的比例问题。总之，培养一双会观察的眼睛，是很重要的任务。

● 说线

速写被称之为线的艺术，线也是画好速写的重要表现手段，这是前辈大师们留下的宝贵经验。刚画速写时“看不见”线条及不会用线表现人物，也是初学者遇到的大问题。我们观察所画对象时所直接呈现的是明暗关系、色彩关系，线显得很抽象，很不直接，很不好把握，这需要我们要有意识地去训练一双善于发现线的慧眼。线不是一成不变简单的一根线，而是富有变化的、丰富的、具有表现力的线。这样的线才能更好地表现我们所要表现的对象，也是线的价值所在。

● 说节奏

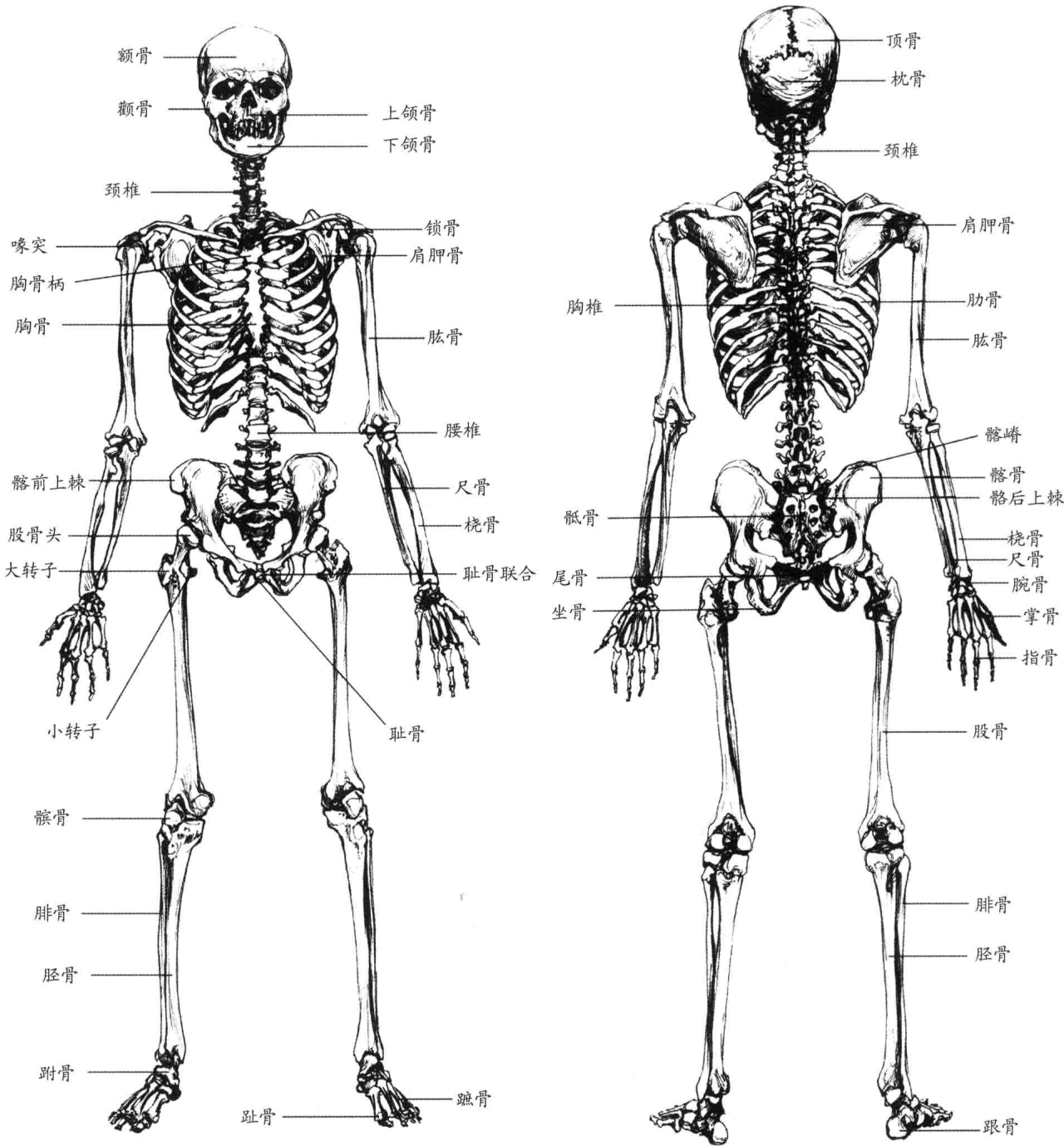
面对一张白纸我们不会被感动，涂满同样线条的画面我们依然不会被感动，因为都缺少变化而没有节奏，画面就显得乏味。节奏是评价一幅速写好坏的重要标准之一，节奏问题不是程式化的，不是我们臆想的，而是特定的对象、特定的动态、特定的光线、特定的角度所呈现出来的客观存在的现象。疏和密是节奏，黑和白是节奏，长和短是节奏，轻和重是节奏，多与少是节奏，具有矛盾冲突的、相辅相成的元素均构成了节奏，只是我们要具备节奏的思维及一双发现节奏眼睛，剩下的就是我们在大量练习中所积淀的宝贵经验。

● 说临摹

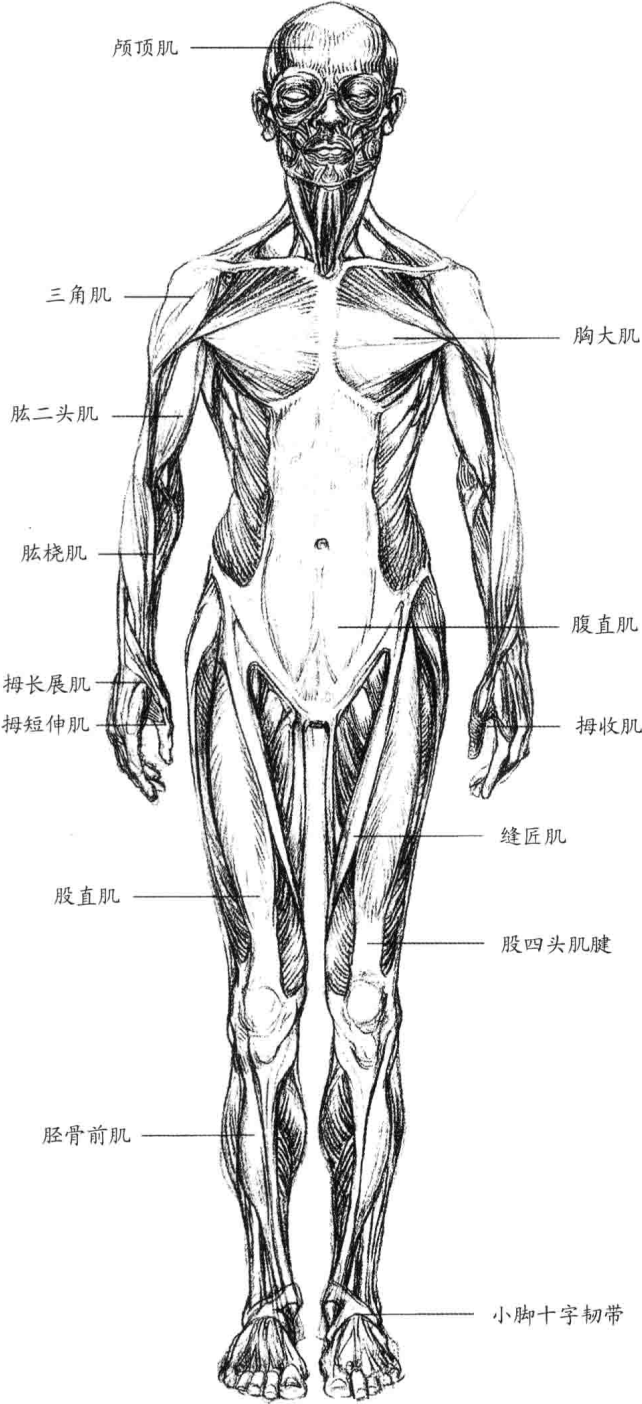
学画的过程是经验不断积累的过程。临摹可以使我们快速成长，少走许多弯路，把前人的经验“拿”过来，转化成自己的能力，这是非常重要的学习方法。有许多学生忽视临摹，甚至画了很多年都没有临摹过一幅作品，所以进步缓慢浪费了许多宝贵的时间，这实在是一件遗憾的事情。一个善于临摹的学生一定进步飞快。如果有人问我，画速写的捷径是什么？我一定会告诉他——临摹。古往今来的艺术家无不从临摹中大获益处，站在大师的肩上，我们将看得更远。

解剖——人体骨骼分布图

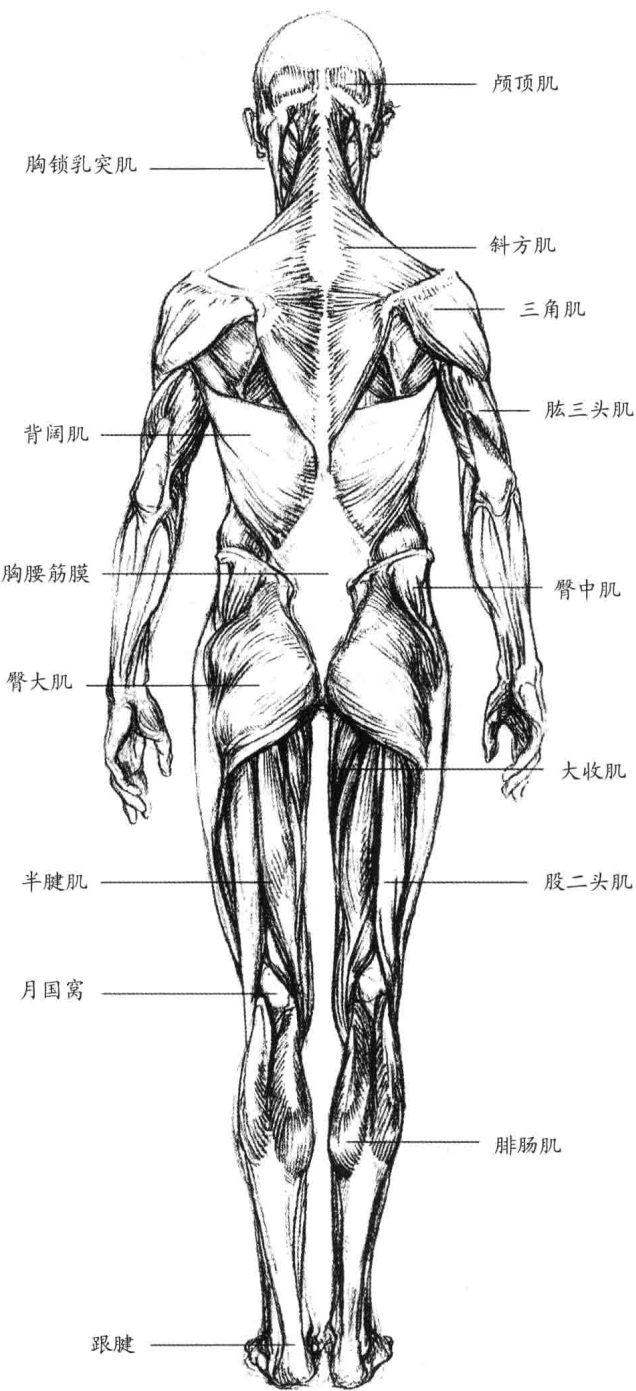
初学者往往容易学习别人的绘画风格，但没有人体结构知识，也只是学得皮毛。多花一点时间，认真临摹人体骨骼、肌肉十分重要。大师们花了许多心血绘制大量精美的人体解剖图，像对待科学研究一样严谨，为创作打下了扎实的基础，才诞生了流芳百世的佳作。

解剖——人体肌肉分布图

骨骼肌正视图

骨骼肌背视图

■ 五官及头部结构

速写练习中，我们往往只关注五官的刻画，而缺乏整体结构的概念。需提醒同学们的是，五官和结构共同构成了头部的整体，缺一不可。我们在素描头像写生中了解了头部的一些重要的骨点，在速写中，尽管对头部刻画的程度有所不同，但大的结构关系要通过前后线条的穿插体现出来，否则画出来的五官也是不准确和孤立的。

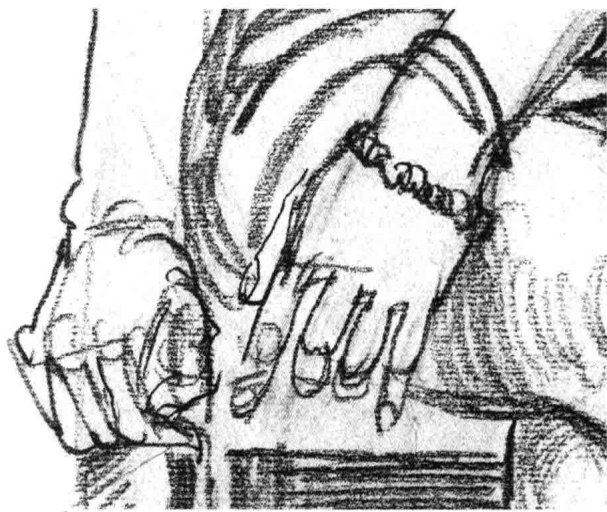
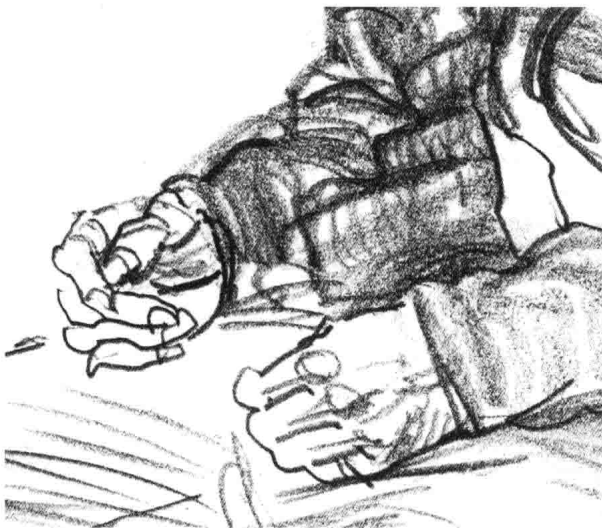
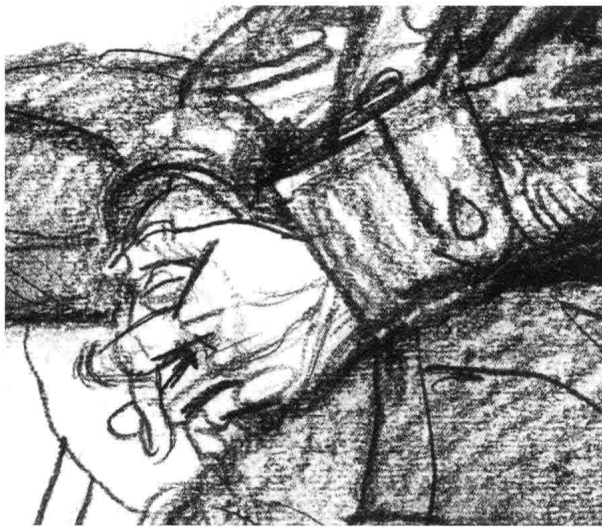

■ 手部结构的概括与表现

在表现人物时，脸和手是最直接，没有被“包装”而呈现在我们面前的，手部的结构看似复杂，但如果我们在平时加强练习，就会抓住其中规律的。

画好手，首先要了解其主要结构特征，我习惯把它分成腕、掌、指三个部分，将拇指以外的四个手指看成是一个整体，这样就比较容易掌握。在用直线、弧线将手的外形勾出后，再逐渐画出手的结构关系。这样画，手的整体感强。

画时应注意其骨点强弱，手指长短及透视的变化。男性的手可强化、夸张其结构，女性的手可减弱其手部骨点。手的存在也不是孤立的，画时应考虑到同身体其他部分所发生的位置关系。

■ 脚部结构的概括与表现

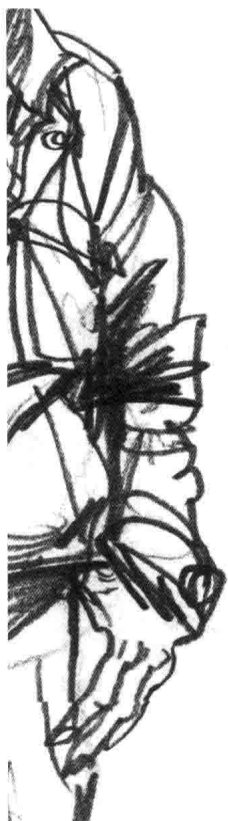
我们平时画的都是穿鞋的脚，但要画好它，首先要对脚的结构有所掌握，我习惯把它分成脚腕、脚掌、脚趾三大部分，了解其结构特征，对画好脚很重要，否则只见鞋，不见脚。画好鞋，外形最为重要，用线要整，明确其长宽比例，画鞋的内部结构要概括，不能面面俱到，要抓主要特征。鞋也有深浅不同的固有色，应根据画面整体效果决定如何处理。

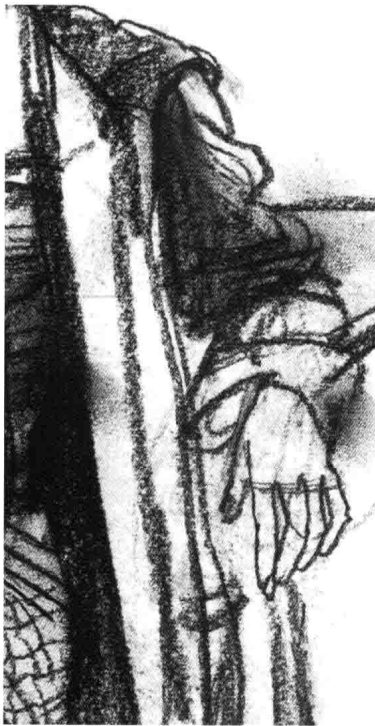

■ 衣纹的处理与表现

折叠衣纹线多出现在结构的转折部分，如肘关节、腰部、膝部关节及袖头、裤口。牵引衣纹线多出现在上肢、下肢、胸、背。当然这些不是一成不变的，它们是随人物运动方向的变化而变化的。折叠与牵引线基本成组状，基本线的方向是一致的。画时要注意一组中的每根线的方向差别及轻重、长短、强弱差异。

速写步骤图详解

■ 坐姿男青年 (1)

1. 用轻松的线条勾画出人物在画面中的位置及大的动态比例。

2. 用肯定的笔触塑造脸和手的基本形和结构特征。