

人物 人体 风景

速写 全攻略

SU XIE QUAN GONG LUE

吕梁 著

东华大学出版社

J214
659

人物 人体 风景

速写 全攻略

SU XIE QUAN GONG LUE

吕梁 著

东华大学出版社
· 上海 ·

内容提要

速写是造型能力训练的必修课程，也是美术创作联系生活的纽带，并兼有独立的欣赏价值。

单一的线条也能五彩缤纷；分解与组合的理念和视点直击复杂人体结构的要点所在；重在表现的绘画形象诠释了艺术真实和生活真实的关联和差异……

本书图例风格迥异多样，文字阐述精辟扼要，文笔流畅，文风朴实，装帧美雅致，不失为读图时代美术类教材编写的新读本，藉以对应广大高校美术专业师生、美术工作者及爱好者的高品位所需。

图书在版编目(CIP)数据

速写全攻略 / 吕梁著. — 上海 : 东华大学出版社,
2016.3

ISBN 978-7-5669-0995-4

I. ①速… II. ①吕… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第019692号

统 筹 : 滕根泉 杨 炆

责任编辑 : 杜亚玲

封面设计 : 吕 梁

速写全攻略

SUXIE QIAN GONGLUE

著 / 吕 梁

出版 / 东华大学出版社

上海市延安西路1882号

邮政编码 : 200051

出版社网址 : <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店 : <http://dhdx.tmall.com>

印 刷 : 苏州望电印刷有限公司

开 本 : 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 : 9.25

字 数 : 230千字

版 次 : 2016年3月第1版

印 次 : 2016年3月第1次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5669-0995-4 / J · 198

定 价 : 38.00元

目 录

卷首语	001
人物卷	005
人体卷	029
风景卷	081

卷首语

深入浅出

■速写的理解与观察

无论是作为简单的纪实功能，还是练眼练手的基础训练，速写均有雅俗之分。须在理解的基础上，加以量的积累，假以时日，方有质的提高与感悟。

何为“理解”？速写者应注重培养整体的观察，即七分看三分画。与常人观察运动人物时注重四肢不同，速写者应注意观察头、胸廓和骨盆的扭动变化，多做此三大体块的默写训练，可以置长短比例或“像与不像”等细节于不顾（这些适宜在素描即慢写时予以训练），否则，尚未入门便纠结于旁门左道，也许日后在某些方面走得“够高够远”，但就造型能力而言，也就只能在低端徘徊。

速写者应摒弃常人的观察方法，忽略细节，视线如流水般在物体上流动，注重整体的观察方法，不然，仅凭一根线又何以显现作品的节奏与律动？

■形体的分解与组装

速写时应把握人体运动三大体块的运动规律，再“庖丁解牛”般把人体分解和概括为简单的几何体块——（这和头像素描的法则相通）。

分解头部：

把头部视为方形体，且由不同的几何体楔接而成（见图1）。如前额为方形，压在扁平的颧骨上方，扁平的颧骨与三角形的下颚中插入一个竖立的半圆锥体，即嘴部；三角形的鼻子从圆锥体的嘴部插入方形的额下方。

眼睛是镶嵌在眼眶中的一个球体，这个球体被上、下眼皮所包裹，并且因开合大小不同而形成诸如丹凤眼、三角眼或大眼小眼……（见图2）。

用分解头部的方法来分解人体：

方形的头部经由圆柱体的颈部斜向插入方形的肩部；
 方形的肩部包裹了圆形胸廓的上方，并连接上肢；
 圆形胸廓的下端是椭圆形，由方形的骨盆两侧各一个
 三角形榫接进胸廓下方；
 圆柱形的大腿由下方插入骨盆；
 方形的膝盖上方插入圆柱体大腿，下方插入三角形小
 腿……

以此类推，直至每根手指、足趾（见图3、图4）。

整体上形体分解组合，刻画入骨；体块扭动定格，生
 动毕现。由此可见，从基础训练的角度而言，素描、速写
 都是一个分解和组装的过程。

■线条的单一与品味

油画、国画、版画等都有各自的绘画“语言”，与此相比，
 单线速写的“语言”则要单一和乏味。然而，如同一枚硬
 币的两面，唯其单一，更需要高度的概括与凝练，切忌看
 一眼画一笔，须凝神观察，成竹在胸，挥笔直书，一气呵成。
 世间万物，色彩绚丽，形态万千，单一的线条既无可能也
 无必要一味以刻意描摹自然为能事。且只有将线条行走的
 抑扬顿挫、粗细对比、疏密对比的功能发挥到极致，才能
 使画面生发线的韵味。

画老人时，线条用“加法”，繁复而有沧桑感；画女人时，
 线条用“减法”，简洁而富有弹性，多用弧线。

到了一定的层面，绘画追求的不是“像与不像”，而
 是想方设法与真实拉开距离。和真实若即若离，渐离再现；
 为塑造半真半假，重在表现。

■景物的塑造与参照

速写，顾名思义，需眼疾手快，观察要快，思考要快，运笔要快。不必拘泥于“像与不像”，不必顾及诸如透视、取景、构图等繁琐“学说”，不必纠结于如人体共有多少个骨点、几百根骨头和几百块肌肉，相反，扭曲和变形方有味道，“宁过之而勿不及”，客观事物只是塑造时的参照。

抓住景物中的重点，用线条的疏密、长短显现黑白灰块的对比节奏；疏密长短粗细，一线单挑；黑白浓淡聚散，五彩纷呈。而所有的对比关系都是对立的统一。

总而言之，所谓深入，即摒弃物体表象，深入把握物体本质特征，画人体时，似席勒（奥）般深入骨髓；所谓浅出，即将繁复化为简单，似伯里曼（美）将所有的细节都归结于整体，视所有的物体都是简单几何体及其组合。

■速写的本义与创意

本书的景物速写为笔者多年积累，风格不一，也收集了曾在解放日报、文汇报和新民晚报上发表过的作品，其中不乏生涩拘谨之作，也可一窥习画的演变过程和多种风格，愿读者有所借鉴、有所得。时下充斥于市的速写应试教辅书，以及精细入微的“工笔”速写，自然有其盛行的缘由，有些已游离了速写的本义，但作为基础训练的单线速写，因工具携带方便，其作为留存所见所想的笔记性功能、练眼练手的手段简宜、以及黑笔黑线在白纸上疾速运行的快感，仍使痴迷于玩写实的同行们难以割舍。

速写画法千门百派，本书只为一家之言，但凭不同层次的读者取之舍之，也望各路高手不吝赐教为盼。

——2016年1月于上海

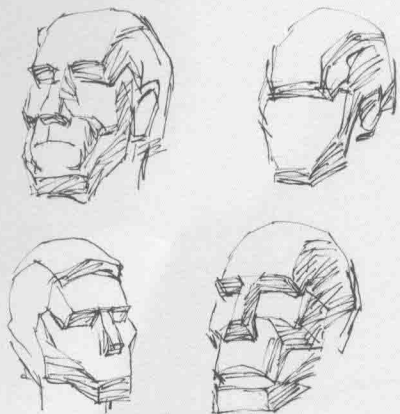

图 1

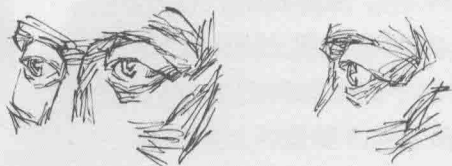

图 2

图 3

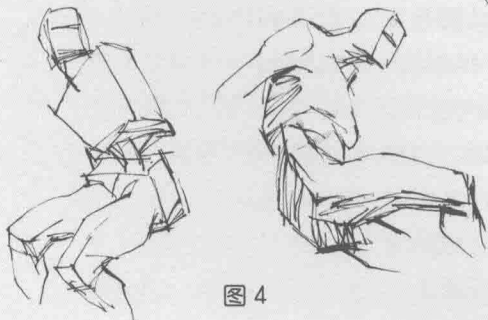

图 4

人物卷

RENWUJUAN

与真实若即若离
渐离再现
为塑造半真半假
重在表现

