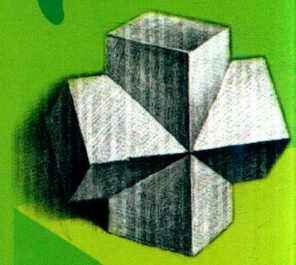
学院典范教学 助你直通美院

学院派

基础速写临习

基础训练

朱小坤 编著

常州大学图书馆
藏书章

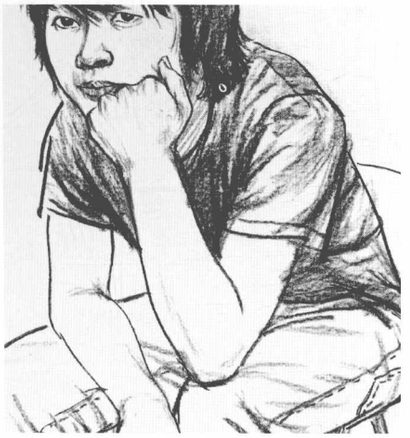
学院派基础训练
100%
学院派

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前言

速写，简单说就是快画。是作者进行创作收集、积累各种形象资料，以便集中、概括塑造典型形象的一种手段。也是锻炼我们观察能力和表现能力的一种方法。

这本书并不是全面、系统地介绍速写技法，而是浅谈一下个人关于画速写的一些方法和体会。当然了，这些方法也不是绝对的，仅是个人的一种实践经验和“现身说法”。

从整体出发到整体结束，这是画速写自始至终应该遵循的一个原则。整体是造型艺术的根本法则。阻碍初学者画速写进步的关键在于把看到的与画出的都陷入局部的细节中了，殊不知人的眼睛并不是照相机。永远不要看着笔画，而要看形；不要注意线，而要看由线组成的形体，要看整个动向和各种大关系。

就形画形是速写的大忌。同样的，没有感受、毫无激情地面对对象也是不行的。整体、意味与神态都是通过感受来把握的，任何理智的逻辑分析在训练有素的感受面前都会相形见绌。如果对客观对象没有任何感受，想画出好的速写是不可能的。

“法无定则”，速写其实怎么画都行，工具不同、对象不同、感受不同，就会产生不同的艺术效果。大胆尝试、果敢下笔都是画好速写的必要前提。速写本没有对错优劣之别，只是有时我们看待它的角度与标准不同罢了。

NO1. 动 态

动态是形体变化的内在因素。动态速写是否画得成功，一方面看是否表现得准确，另一方面在于能否抓住对象最生动的动态。在此，概括地介绍几种抓动态的方法。

1.动态基本形：

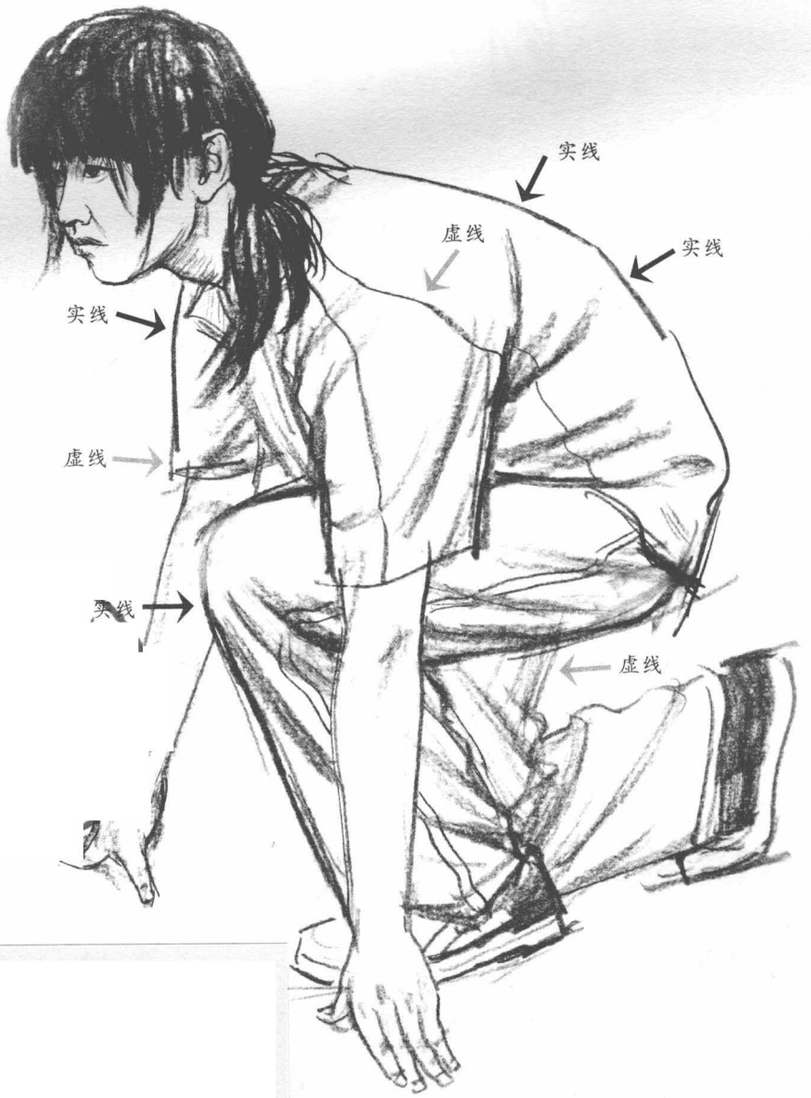
为了抓准动态，我们要大胆舍弃次要的细节，抓大的形体特征与动态的基本形，即“整体着眼，局部入手”。

2.动态线：

动态线就是最能体现身体运动趋向的主要实线。要忽略对象的衣褶等琐碎的细节，用尽可能精练的线条来概括大的动态特征，即“抓大放小，以一当十”。

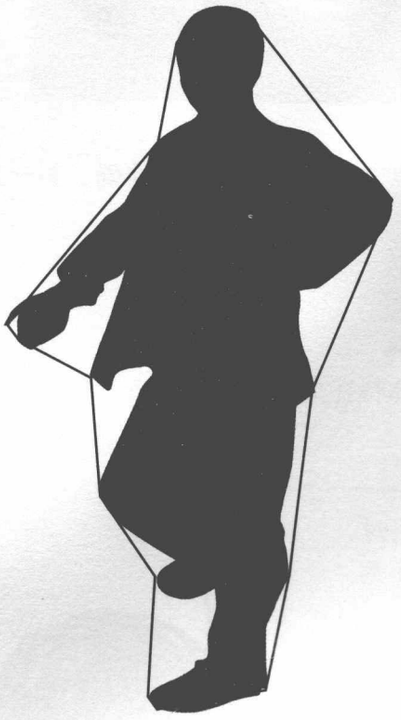

3.实线与虚线：

紧贴身体的线称为“实线”，不贴身体的线称为“虚线”。而实线的部分最能体现出人体结构的转折与形体，因此，必须紧紧抓住“实线”，只要把主要形体的实线画准了，整个动态也就抓住了。

4.正形与负形

外轮廓线以内的形体即为“正形”（即图中黑色部分），外轮廓线以外的空白部分即为“负形”。正、负形用虚线连接起来，再用轮廓线与虚线间的角度与长度变化来确定出形体的位置。

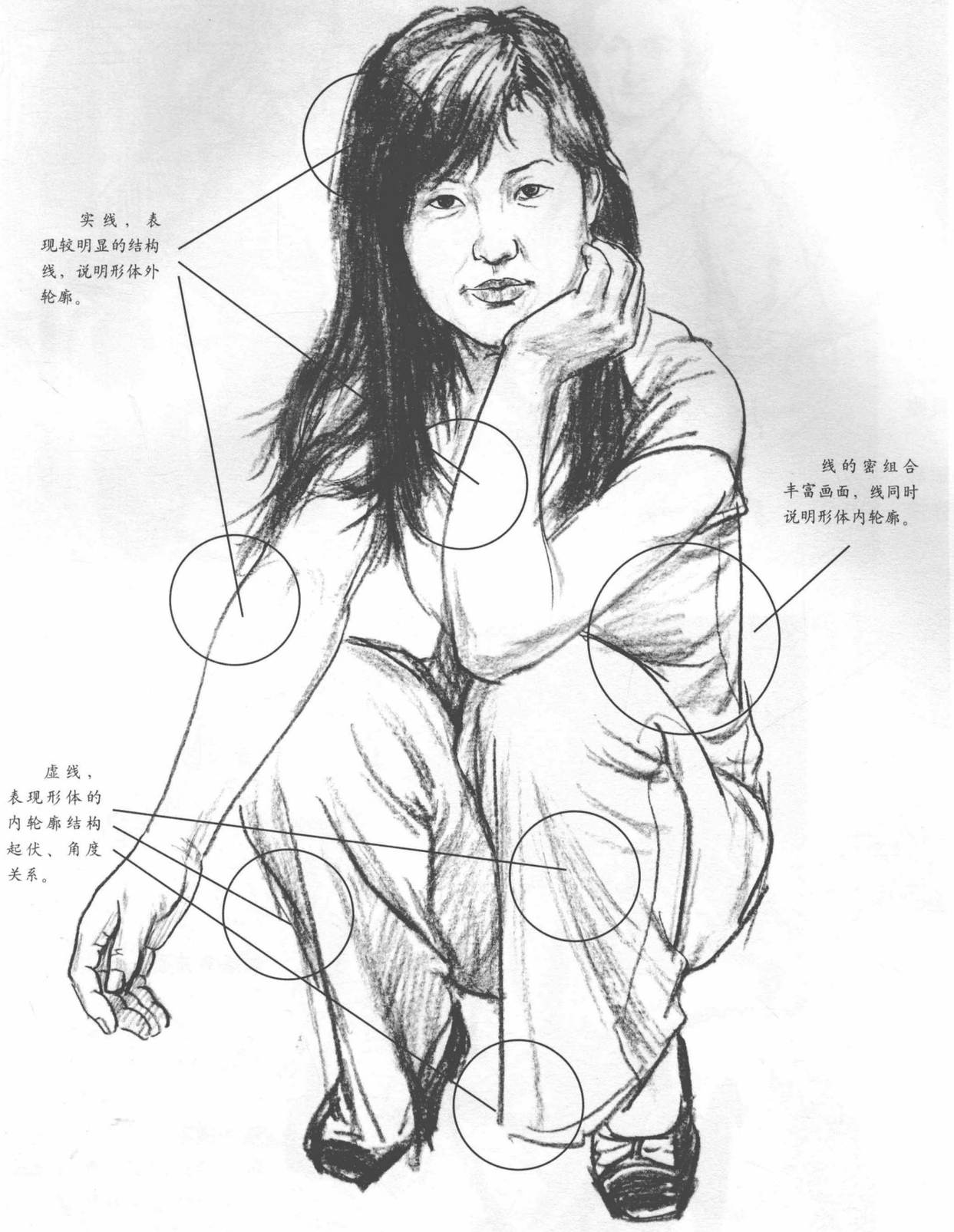
NO2. 线条的种类与运用

线条的形式可以列举很多。概括说，要合理布局粗细、虚实、长短、疏密、方圆等对比关系。只要有了对比就会产生美，就能形成节奏，更会产生以少胜多的艺术效果。

1.线的种类

线的种类无外乎力度上的轻重以及主观控制上的虚实之分，只有把线放入画面，并为表现形体结构而产生对比才可能有轻重虚实的概念，单独的线条是无所谓轻重虚实的。

■ 实线

表现近处结构较外露并且明显的部分，主要用于刻画五官、外轮廓中体现形体结构的部分以及着力强调的部分。表现人物局部特征如体现人物性格的神态、小动作等，准确而细腻的实线是较好的选择。

■ 虚线

表现远处的结构。或者非结构的部分，如宽大的衣袖、衣服的边缘、发梢等形体表面的不直接反映形体的附着物。

■ 线的密组合

线条排列紧密自然就会衬托出稀疏的部分，那就意味着形体有了受光部分、灰层次以及背光部分，画面就有了用线的疏密变化制造出的层次感。

■ 线的笔断意不断

因为线只要有个准确的开端，它的去向不画出来也会被观者的视线自然而然地与其他部分连接起来，具有暗示性的视觉规律。但把握不好就会让人觉得未画完，就成了“笔断意也断”了。

■ 丰富画面的线

很多虚线以及线的疏密变化都可以起到丰富画面的作用，这就要求在线条的丰富性上打破线的具体种类的概念，使线完全为感受服务。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

下面结合大师的速写谈一些具体的线条组织与运用，从中或许能给我们带来一定的启发。

画体积关系

一般来说，立方体最易突出体积特征，然而曲线更能直接体现体积的特征。将轮廓线用曲线缠绕起来，体积就更具膨胀感。

在领口、袖口、躯干、腰部、裤腿等主要细节上也多用曲线来强化人体的弹性美和体积感。

画虚实关系

画面中的线条与形体都处在虚实对比之中，没有虚实就没有强弱的节奏。成熟的画家会用虚实的线条唱歌，能用虚实的色调伴奏。从大师作品中我们或许能明白虚实相间、点实线虚、线实面虚的优美呈现。

画意味

但凡优秀的速写作品，都有一种独特的意味深含其中，正如人的味觉能尝到酸甜苦辣一样，而视觉的意味却全在人的意念之中。恰是那些说不清、道不明的意味，向我们展示出了大师无穷的独特魅力。在此，仅体会一下大师速写中意味深长的线条。

NO3. 速写绘画步骤

1

2

3

4

5

6

1．根据大动态先确定出头部的位置、大小及动势，然后从头部入手刻画，兼顾头颈肩关系的同时，抓住人物的神态及性格特征。

2．根据头颈肩关系，确定出左右肩的位置和高低关系，注意肩部的结构及体积、厚度。

3．由双肩的关系确定出双肘的位置及双臂的长度，同时，用线也要考虑胸廓的体积和胳膊、手部的形体关系。

4．根据上下身的动态确定腰胯的形体特征与扭动关系，要随形体变化而主动处理衣褶、线条，用笔肯定地交待到位。

5．由腰胯的关系找到双膝的位置，用笔要表现出肌肉、骨骼的质感，线条跟衣服的线条区别开来。

6．根据下肢的动态与脚部的透视关系处理鞋子的形体，适当地刻画一些细节以丰富画面。

7．最后，调整画面大关系，使之丰富、统一。

1.根据大动态先确定出头部的位置、大小及动势，注意强化其低头的感觉。

2.找出双肩的位置与双臂的前后动态，线条应表现出胸廓与胳膊间的空间虚实与疏密。

3.确定出两个肘部的形体和手腕及手部的动态，同时考虑它们的空间和主次虚实。

4.首先抓住腰胯的大形体，然后根据下肢的透视确定双膝的位置，从复杂的大形体透视中理出各个单位形的空间结构与虚实。

5.依据右腿的透视找出右脚的动态朝向并使之具体，左腿的形体也应适当地深入。

6.由全身的重心及动态来确定左脚的落点。

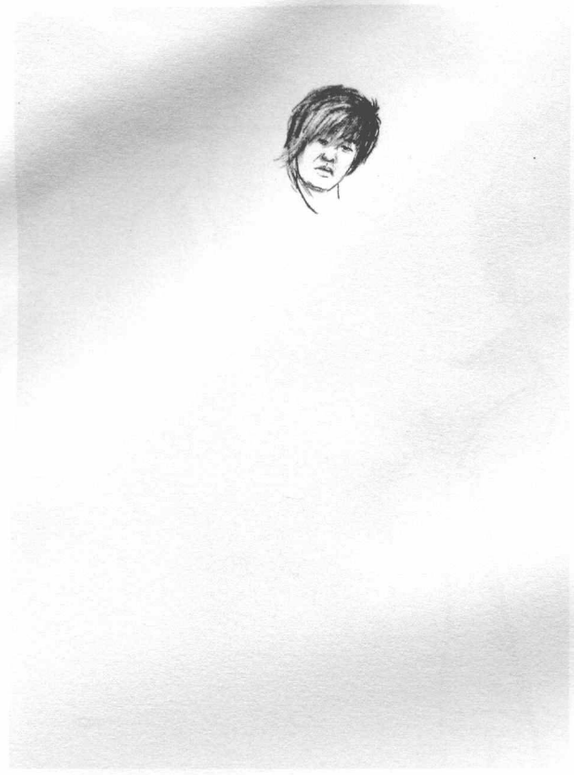

7.拉开黑白灰关系并强化下肢的体积。

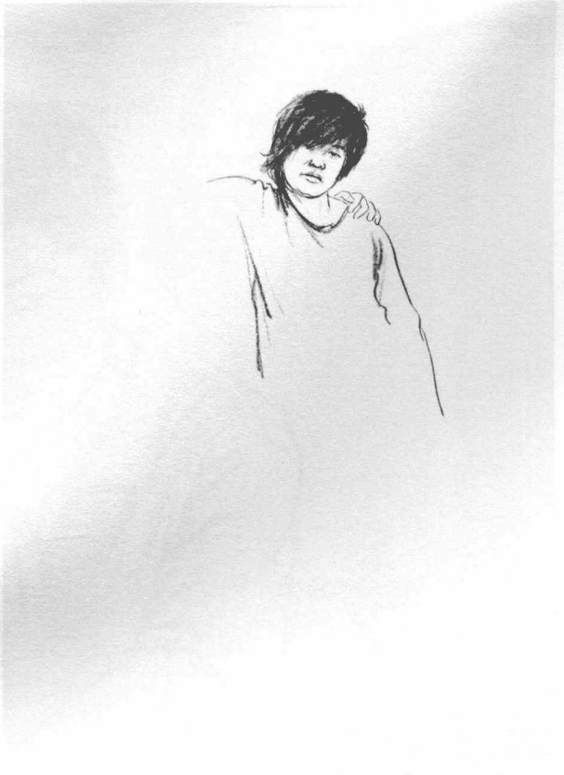

8.丰富画面关系，具体刻画道具（凳子），调整画面大关系，使之丰富、统一。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1.根据两人的动态关系先从右侧人物入手，要抓住其生动的头颈肩关系。

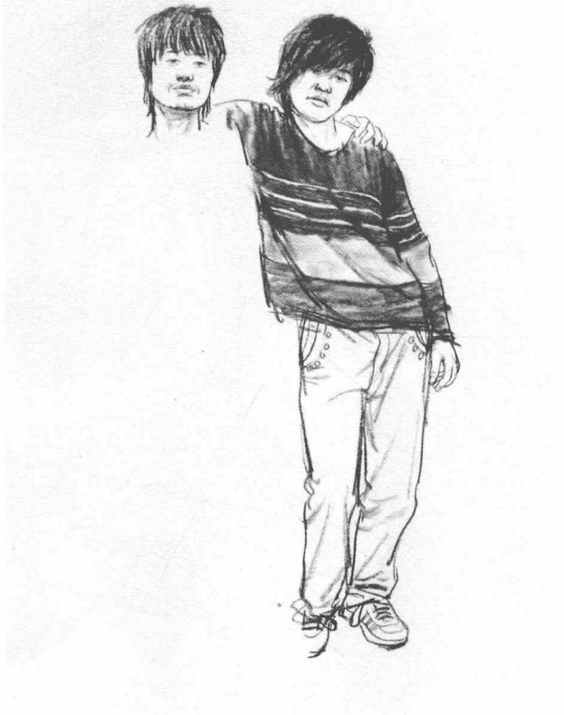
2.抓住右侧人物腰胯的结构并强化其虚实、体积，对上身衣服的刻画围绕躯干的体积来深入。

3.概括处理下肢的轮廓线，长短结合、抓大放小。

4.深入刻画下肢，体会线条的节奏变化，并使之与形体结构结合起来，不能顾此失彼。

5.抓住左侧人物头颈肩微妙的动态，并借助右侧人物上臂的形体起伏来深入表现。

6.体会左侧人物上身衣褶的受力变化及形体起伏来组织线条，并与右侧人物上身拉开黑白灰关系。

7.抓住腰胯的结构及两腿的前后关系，强化其空间虚实和黑白灰关系。

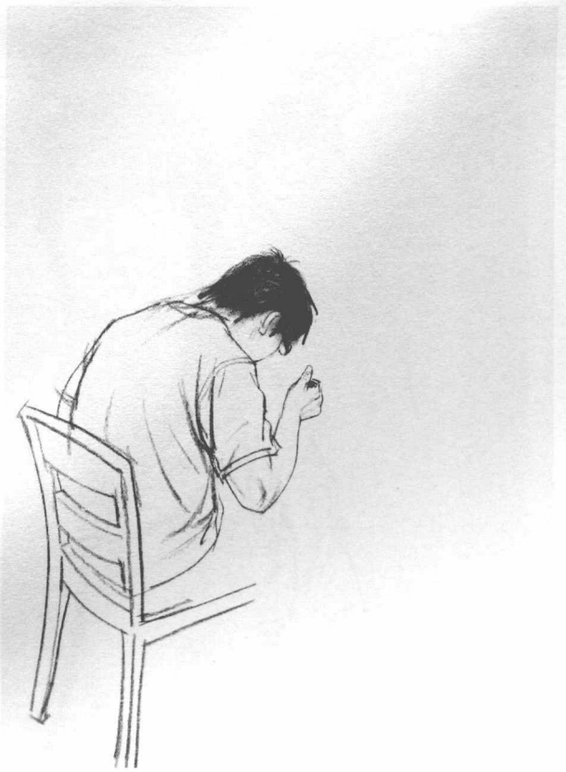

8.把握重心，深入两脚的虚实关系以拉开层次空间。重点刻画细节，调整画面大的关系。

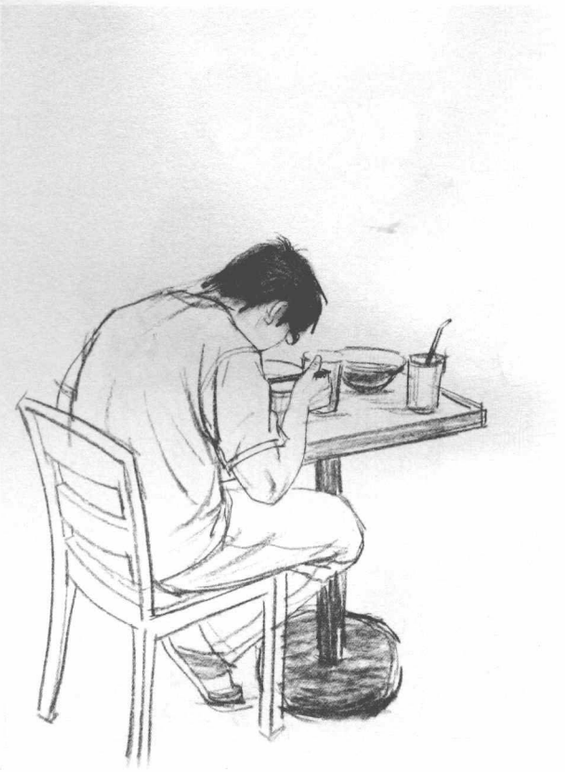

1.从最前面的人物入手，抓住其正在吃饭的动态，强化他低头、背微弓的瞬间，用笔要肯定，衣褶线条也要结合形体关系表现出虚实、空间、层次。

2.画靠椅时要考虑腰胯的结构，长的直线跟身体的用线形成长短、方圆的对比并与身体拉开层次。

3.画出饭桌和上面的餐具等细节以丰富画面，烘托氛围。

4.由人物的前后空间关系确定出第二个人的头部大小及头颈肩关系。

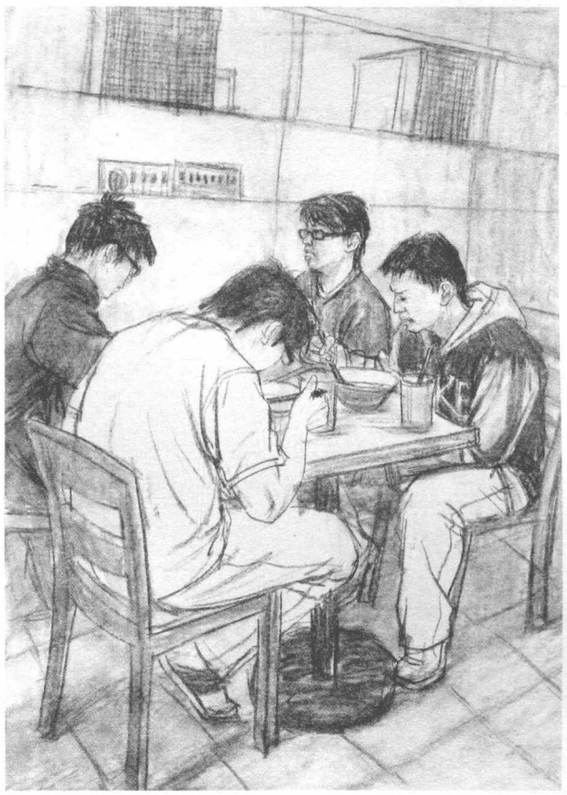
5.深入刻画其躯干等细节，处理好与前面人物之间的空间、黑白灰层次。

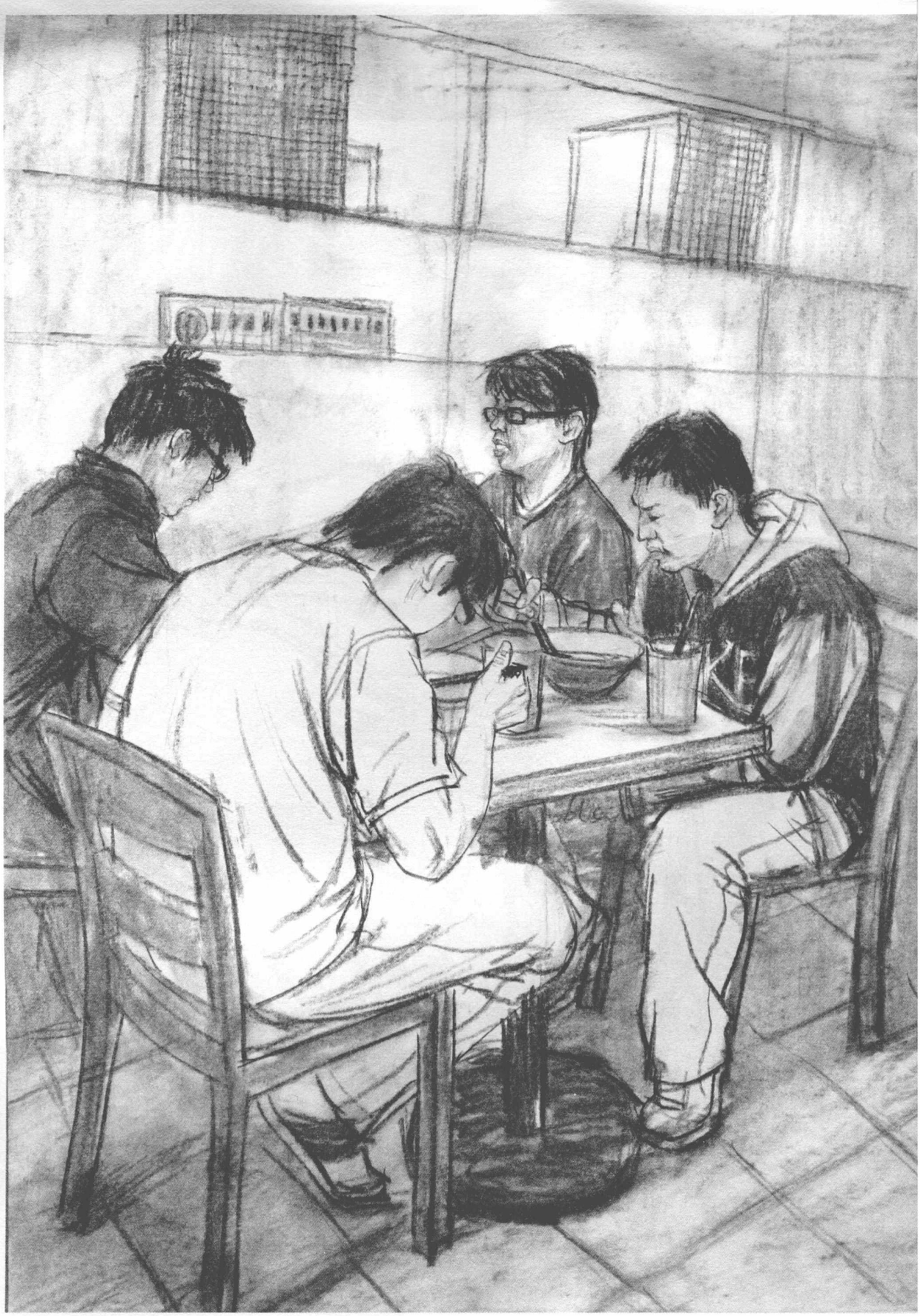
6.交待出第三个人的具体形，跟前面两人拉开空间形成画面更大的纵深感。

7.画出第四个人并单纯地处理其黑白灰关系以衬托主体人物。

8.刻画地板及墙面细节，营造出大的空间氛围。调整画面大关系，使之丰富、统一。

NO4. 速写欣赏

需要全本请访问 www.ertongbook.com