MU LU 目 录

1/ 概 述

人物速写基本要素的训练



2 / 人物速写的构图、比例、透视

人物速写的基本表现技法

静态速写训练中的重点和难点



4 / 头部的刻画

手部的刻画

脚部与鞋的刻画

服饰衣纹的刻画

线条的表现

比例、结构的准确性

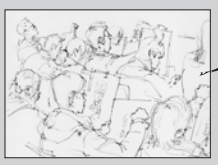
画面的艺术表现

动态速写的训练



16 /

场景速写的训练



17 /

速写范画与解析



18/ 头像

半身像

全身像 坐姿

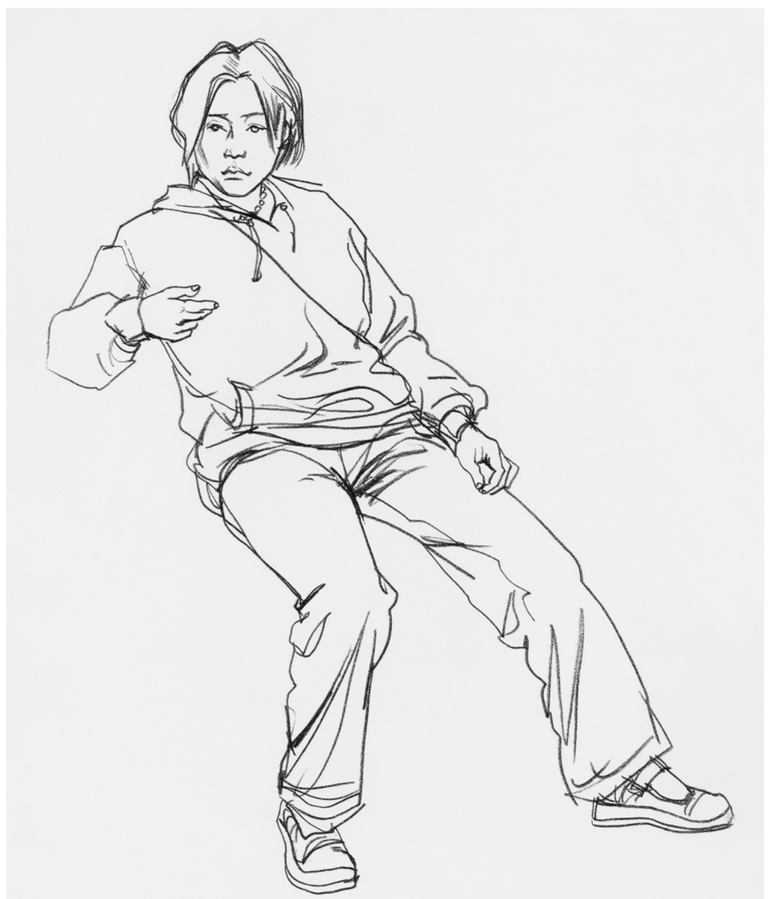
全身像 站姿躺姿

全身像 动态

场景

需要全本请访问 www.ertongbook.com





G概　述
AI SHU

速写一般指短时间内简练、概括地描绘物象主要特征的一种简便的绘画手段。速写是美术基本功训练的一种手段，是记录生活、积累素材和艺术形象的最佳手段，速写还是进行艺术形式、美术语言、思维、观念等方面探索和实验的重要手段。重视速写的训练对素描等美术课程的学习会有很大的帮助。

作为高考主要内容的速写，一般以人物速写为主，多为写生或带想象的写生。以往高考的人物速写可归纳为三大类：一是慢写类型，半小时或15分钟内完成几幅单人或双人的速写，主要考查考生把握人物形体结构、抓对象特征的能力和表现技巧的熟练性；另一类是动态速写，考有一定运动规律的人物动作或带默写性的动作，主要考查考生对人物形象的记忆能力和人体规律掌握的熟练程度；第三类要求有一定的想象力，类似创作、设计稿，主要考查考生想象力与整体把握画面的能力。目前，速写考试的形式越发不拘一格，考题也是多种多样，考生应适应这种变化，只要抓住人物速写的基本要求就能获得理想的成绩，要避免靠猜题、押题等取巧的做法，踏踏实实地进行全面的速写训练。

高考人物速写关键在于考查作画者观察的敏锐性，作画中的概括能力和灵活性，表现时的肯定与果断，对人物形象及景物把握的准确性，还有对形象的记忆、默写与想象能力。可概括为以下几点：1.人物基本比例、动态以及形体结构关系准确。2.画面构图安排合理完整。3.头部、手部及鞋等主要部分的刻画生动、准确。4.表现技巧的熟练、线条用笔的轻松自如与画面效果的整体统一，主次、虚实等关系表达到位。

应有合理有效的学习安排，有针对性方法的训练。首先加强静态速写练习，由静到动，由简单逐渐到复杂。静态速写分成小范围的景物和风景，着重速写用线的技巧，学习和把握物体比例结构的能力；其次是临摹、写生与默写必须有机结合；要加强头像、手部和鞋等细节的临摹，也可以对同一头像或手进行多角度的速写练习，还必须加强服饰细节的刻画，如衣纹、衣服领口、衣袖、衣服装饰线等，要敢于表现，要在观察时能分辨出本质性、必然性的形体结构特征，勾画时分清主次，进行概括和艺术处理。

在考试时，首先要合理分配考试时间，避免手忙脚乱；同时应准确抓住人物的基本比例、形体特征，之后再起稿，在大胆用线勾画，准确、肯定地表现人物的同时，根据记忆补画或编一些细节进行画面的调整。另外，还须注意尽可能选择平时训练中惯用的、较熟练的工具、方法进行。

人物速写基本要素的训练

人物速写的构图、比例、透视

构图就是画面构成规律。人物速写的构图指人物在画面中的大小和位置安排。应该说速写是训练构图的最佳形式，要在速写训练中养成进行画面构成的习惯，学会对画面的把握。

比例与透视是画好人物速写的基础，要有意识地加强对人物比例与透视的重视和有针对性的训练，如看报的女青年（见右下图），就充分考虑到人物与凳子的比例关系、形体的空间透视关系。



上图是近距离作的画，有意强化其透视关系，增强视觉冲击效果。



人物在画面中的大小和位置安排得当，女青年的肖像通过右下角石膏像的勾画显得更加生动，画面效果更好。







人物速写的基本表现技法

①以线条为主的画法：通过线条穿插准确地表现人物的结构、比例关系和形象特征。运用线条必须处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等辩证关系，这样才能充分地展示线条所具有的独特魅力（如左上两幅速写）。

②以明暗、体面为主的画法：用这种画法表现对象的体积及画面空间有着独到的效果。要简洁明快，避免画得面面俱到，失去速写感（如右中两幅速写）。









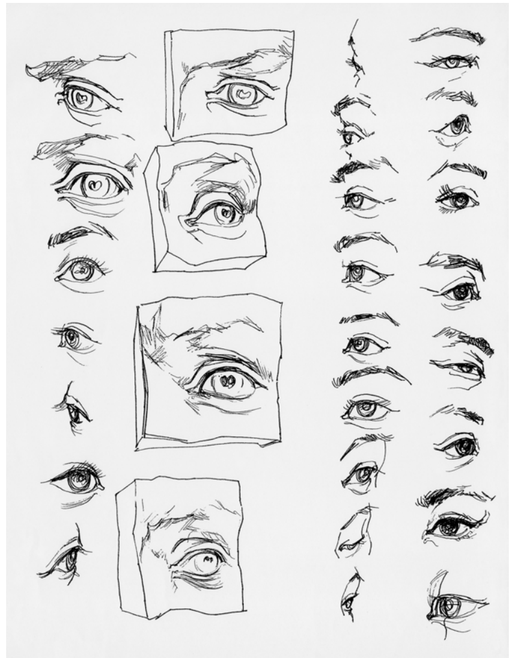
③线面结合的画法：这种方式从某种程度上弥补了仅用线条或调子在表现过程中的不足，为我们提供了更灵活的表达方法，一般用得较多（如左下两幅速写）。

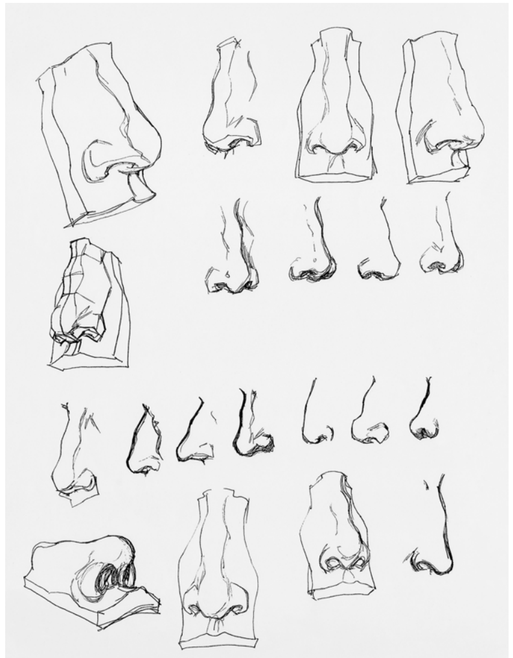
静态速写训练中的重点和难点

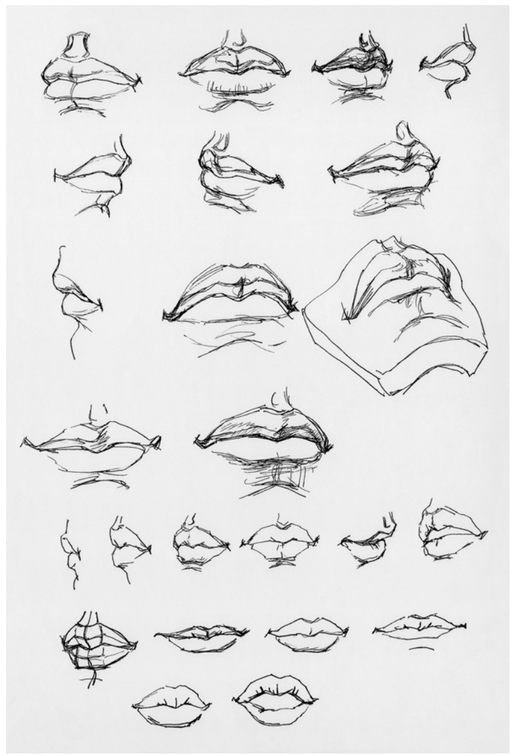
静态人物速写是平时训练的主要内容，是动态速写的基础。必须多画、多练，并用心体会，抓住以下几个重点和难点进行强化攻关。

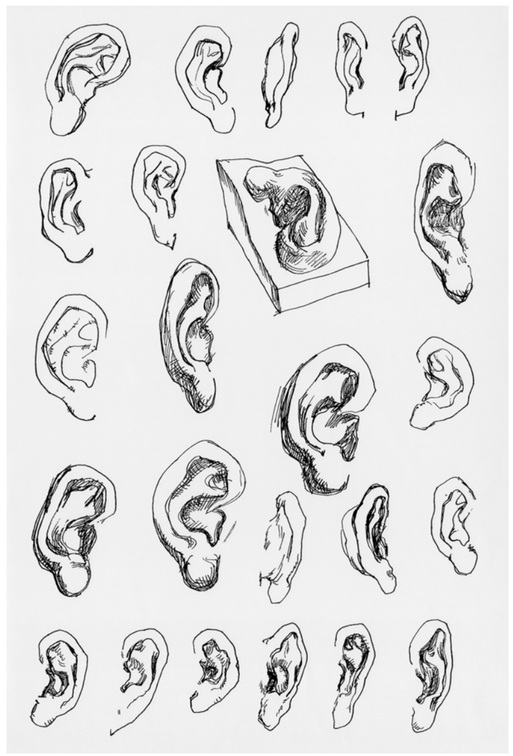
头部的刻画

头部的重点刻画，是决定一幅速写好坏的关键。进行头部训练中，可在了解头部解剖知识的基础上，进行同一人物头像多角度的写生，同时加强五官的刻画，五官可以通过临摹单个体来提高学习效率，但不能为临摹而临，要结合整个脸部、头部来临摹，效果会更好。在刻画好头部之外还应注意颈部及头、颈、胸关系的表现。









单个五官范图







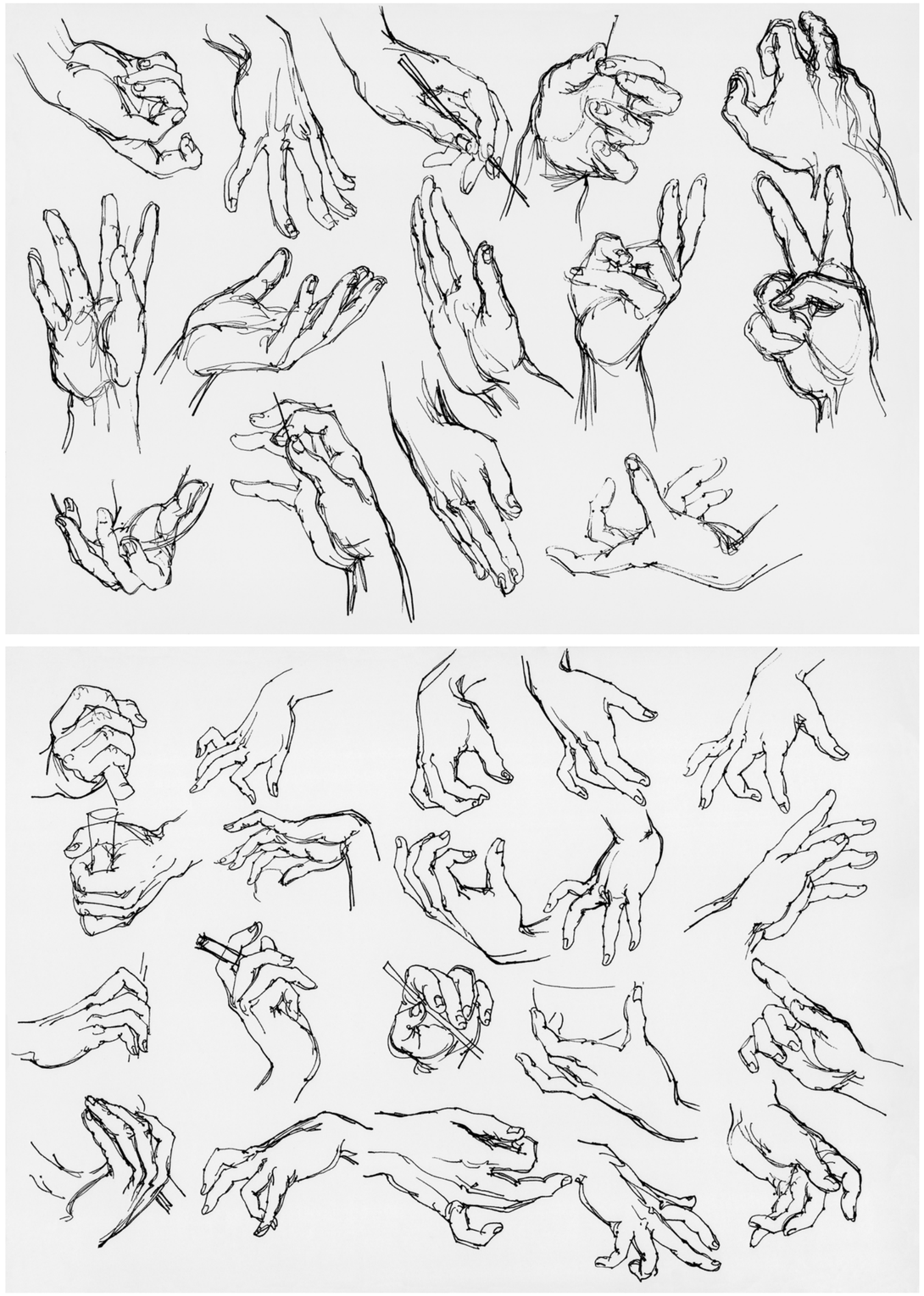
同一人物头像多角度的写生



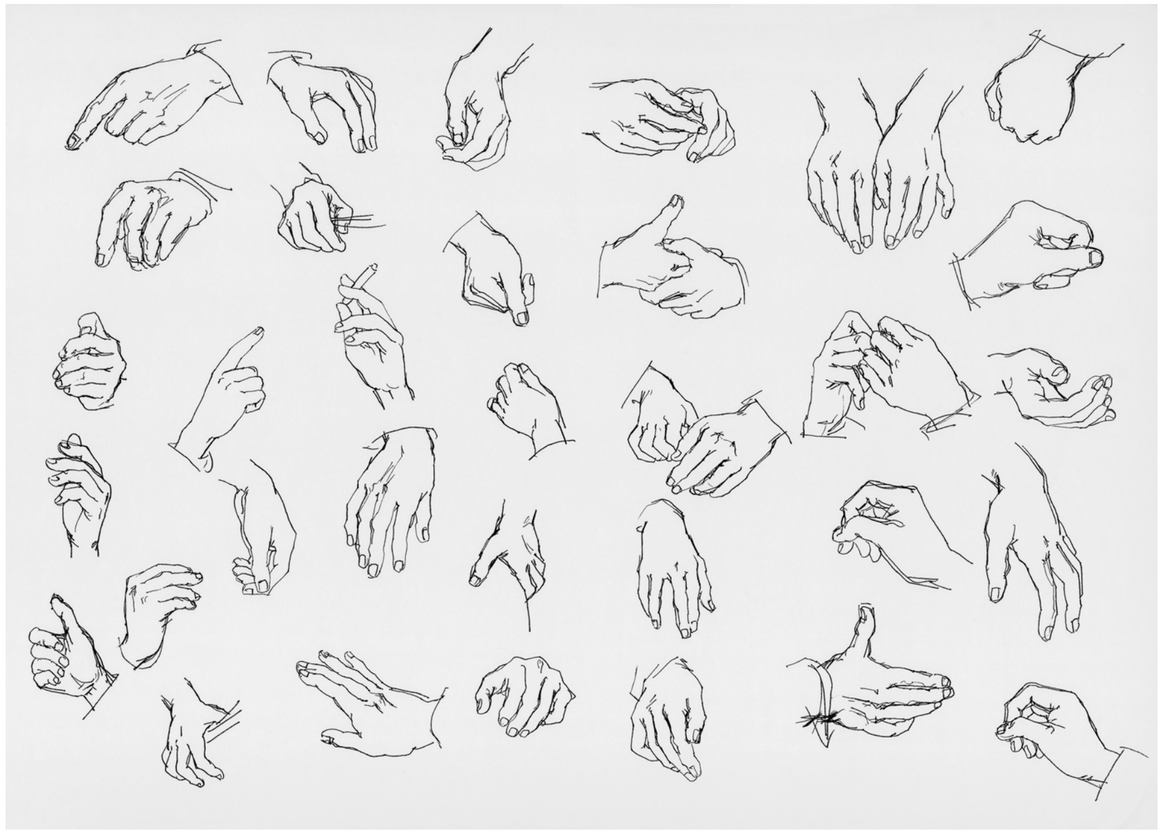


手部的刻画

手部的刻画也非常重要。作为人物的“第二表情”——手的动态刻画更要重视，这些方面是最容易出现各种各样的毛病。要加强临摹，敢于写生，并对手部解剖知识作一定的了解。



手的不同姿态

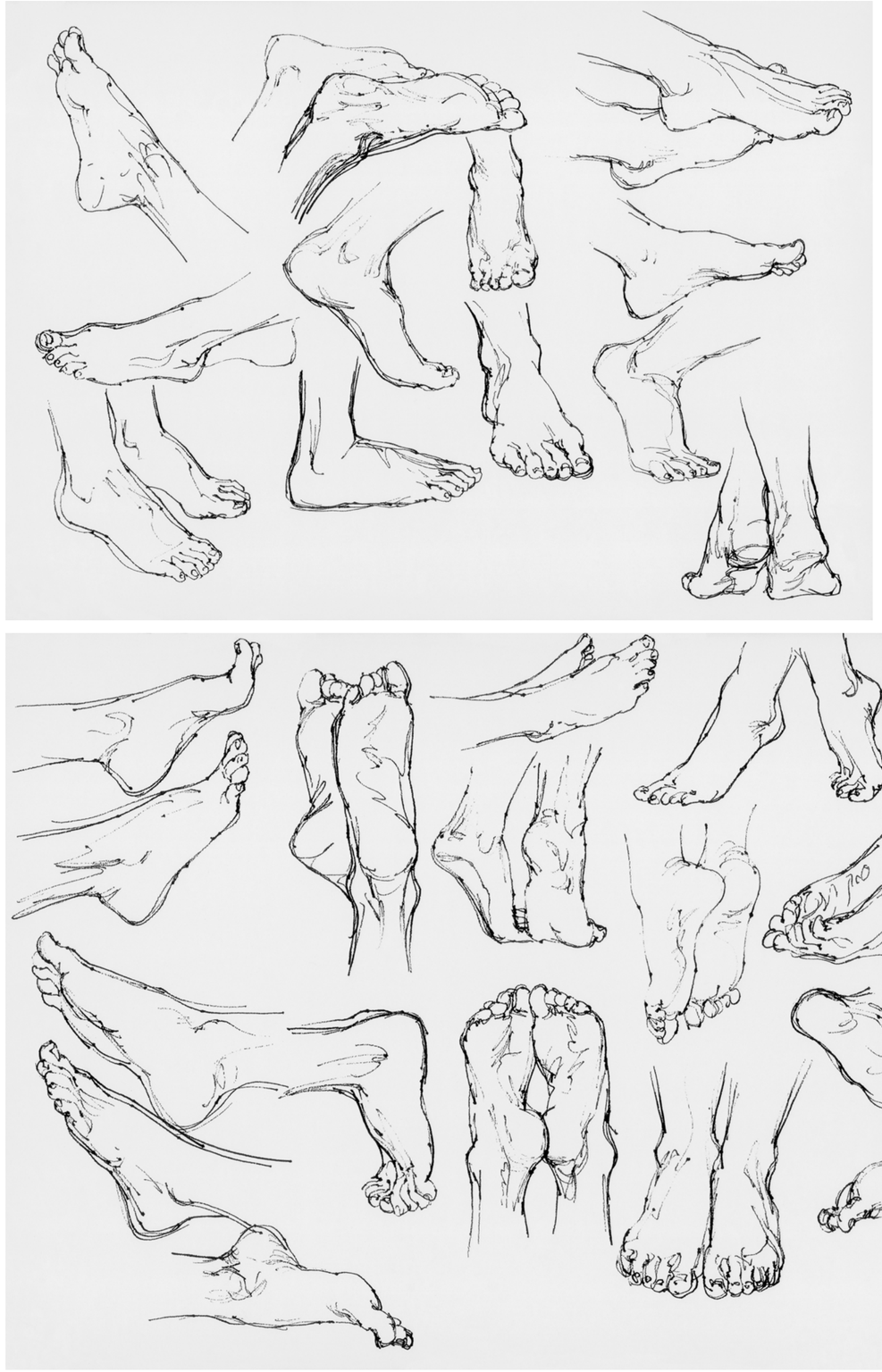


双手的练习

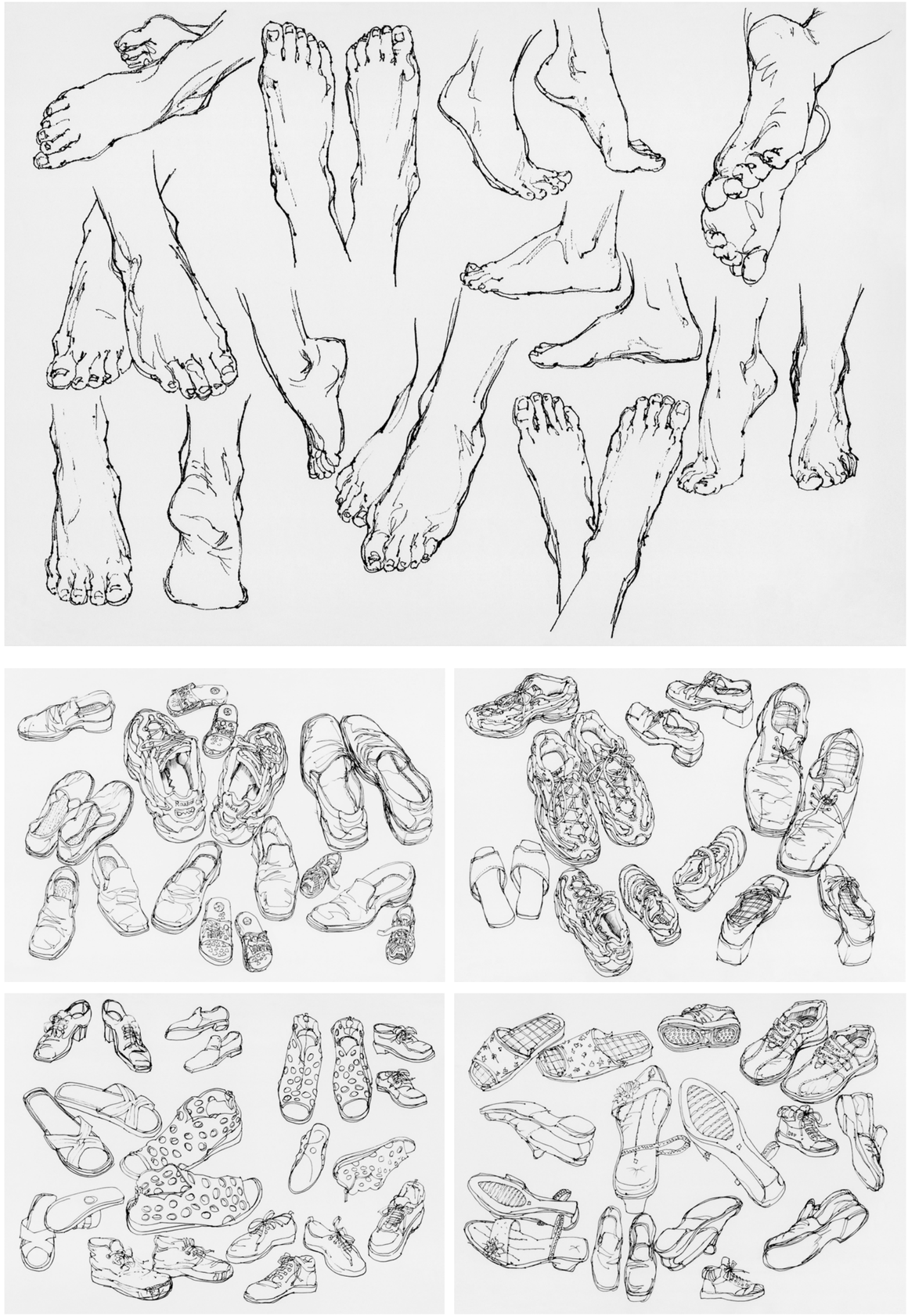
需要全本请访问 www.ertongbook.com

脚部与鞋的刻画

脚部与鞋的刻画也要重视。很容易出现因为脚部与鞋勾画不到位而影响到整幅速写的成功与否，所以必须临摹与写生相结合。平时多画、多临一些不同姿态的脚与鞋子，人物写生时必须学习概括地表现脚部与鞋。



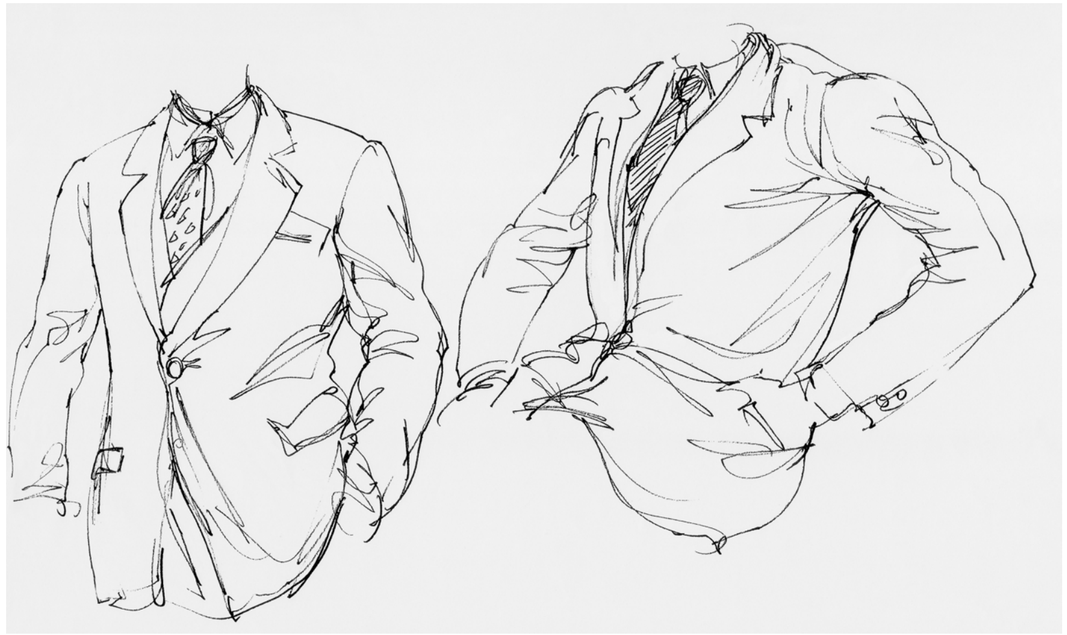
脚的不同姿态



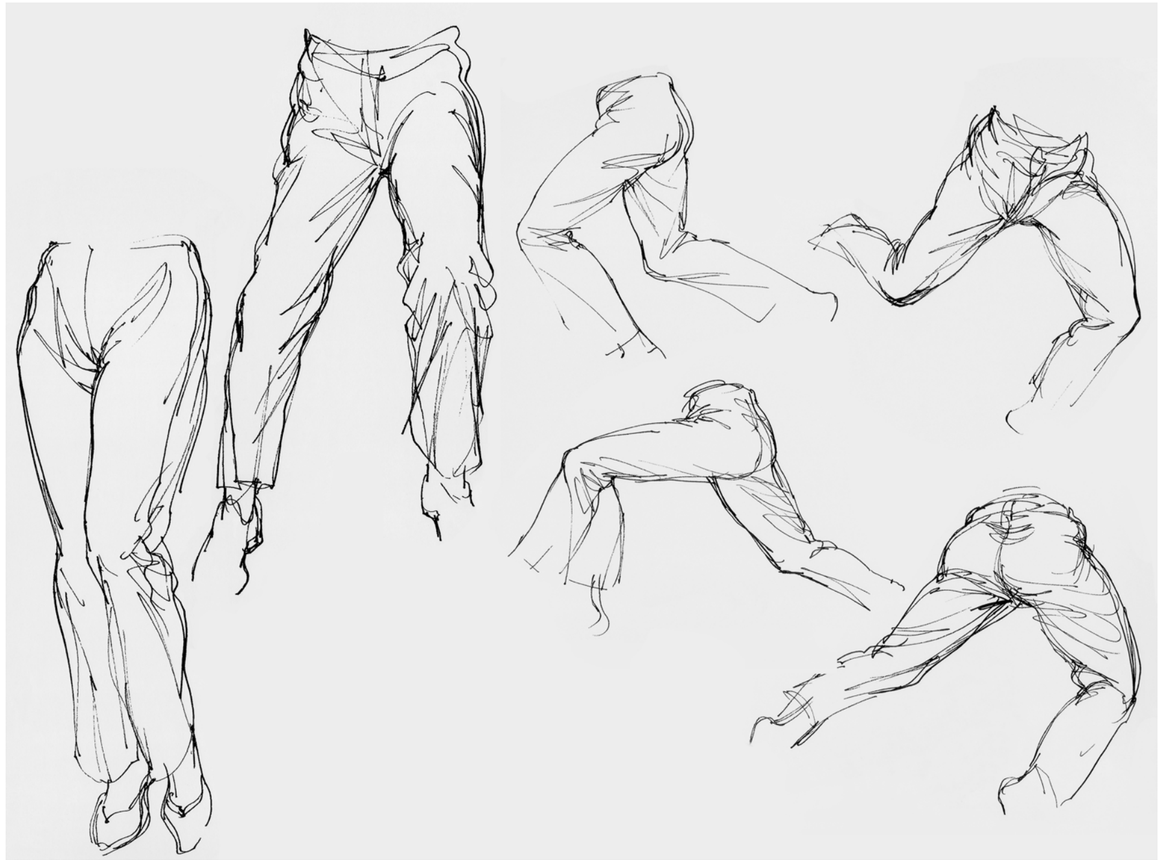
鞋子的范图

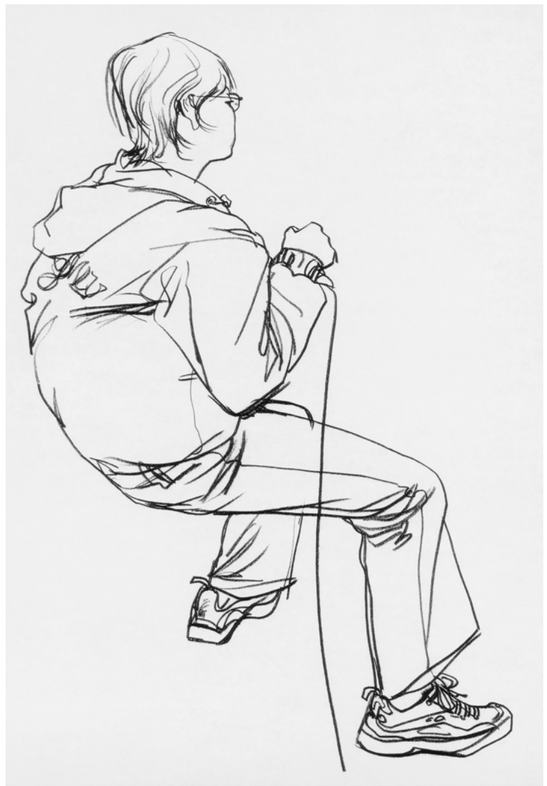
服饰衣纹的刻画

服饰衣纹的勾画目的不仅仅在于表达人物的着衣形象，还要体现人物内部躯体的实体感，并符合人体结构的起伏特征。在作画过程中，服饰衣纹必须进行概括和提炼。要仔细体会“抓两头、放中间”的勾画原则，大胆、肯定地用笔，迅速抓住服饰衣纹的规律和关键。















线条的表现

开始学画速写很容易受到素描学习的影响，用笔、用线不敢肯定，所以画速写首先要用线条去表现，线条有疏密、虚实、粗细、轻重、曲直、刚柔等的变化。



女孩头部线条的疏密处理得当



人物衣纹线条的虚实处理准确



线条的轻重处理得当



图中人物线条的粗细、虚实处理都很到位。

比例、结构的准确性

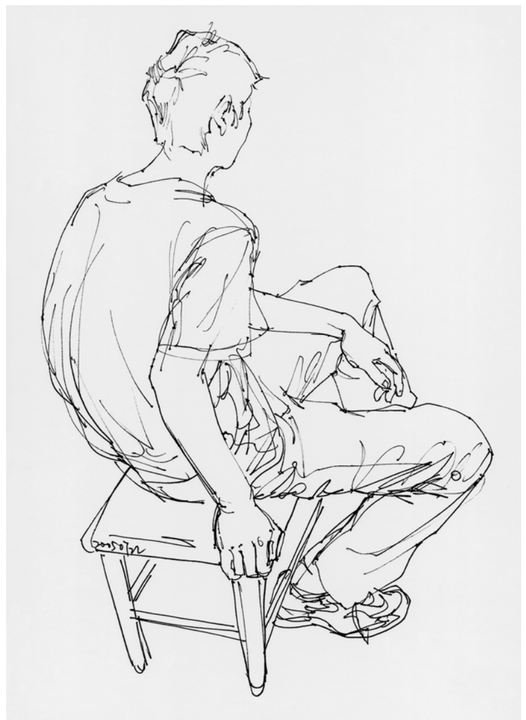
人物的比例、结构的准确性在速写中很重要，也容易被忽略。人物的比例、结构的规律要熟记，并能够灵活运用。在写生时要认真比较，要“稳”而“准”地用笔。表现人物比例、结构及其透视变化应做到心中有数，用笔、用线要以比例、结构及透视变化的准确为根本。



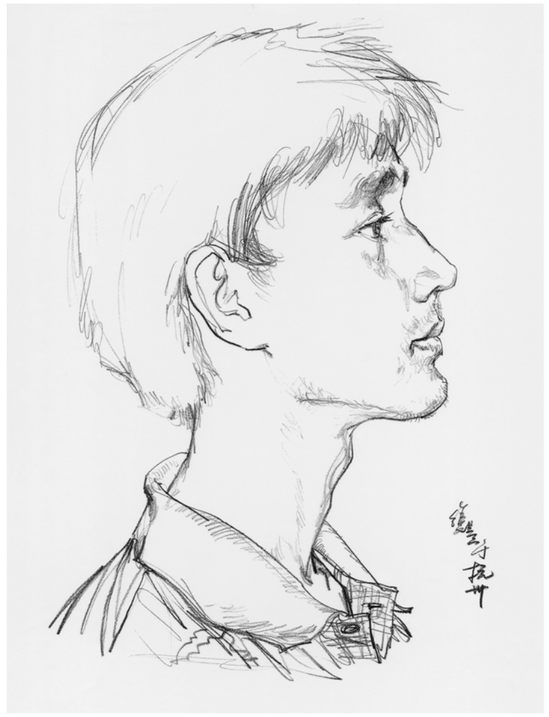
头部比例、结构的准确把握



人物全身比例、结构的准确把握







两幅图都准确地抓住了人物的外在特征，表现出了不同人物各自独特的内在气质和神情。





画面的艺术表现

对象的形体特征、人物神态、画面气氛的表达与准确是把握人物速写最有难度的，也是很重要的，就是大家平常讲的画画要有的“感觉”，是速写中最宝贵的。

充分地表现出了画室给人的那种带有一丝紧张感的学习氛围。



动态速写的训练

动态速写首先要关心人体的重心、重心线和支撑面，以确保人物不会倾斜，尤其在站立与运动的动作中；再者要学会观察，并通过观察加深对人物动态规律的认识；最后要注意动态速写作画的关键是能舍弃次要细节，敢于抓大的动态线，并掌握先画动态线，再添加细节的作画方法。



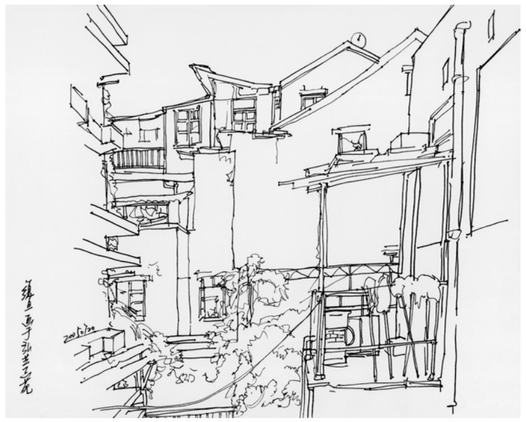




场景速写的训练

场景速写是人物速写与景物速写的结合，目前高考中也有出现。需要有想象力，要求通过人物与环境组织画面，表达一种气氛。训练中可以有针对性地进行静态、景物的写生。如图中的室内石膏像等静物、室外风景的写生，要注意到多样物体间的相互关系及在空间中透视的准确；还可以在人物速写训练中尽可能多的勾画背景，并有意识地进行“移景”和“凑景”等的训练，锻炼想象力和画面效果的创造。









速写范画与解析

头像



男中年头像　用较软的碳画铅笔画，用大色块与结构结合的方法迅速完成，男中年的结构、神态都得到很好的体现。



男老人头像　选择较细的水笔，用明暗与分体面的方法勾画，脸部效果轻松，头、颈与胸的关系处理准确，刻画生动。



女青年头像　选择较粗的水笔以线条为主的方法勾画，头部、颈部和领口、肩的关系表达准确，脸部刻画精确细致。







这是几幅用碳化铅笔完成的头像速写，都是较短时间内完成的。脸部五官等细节塑造准确而轻松，表情刻画得当。碳化铅笔是速写训练中较实用的工具，表现力强，当然，熟练地掌握需要一段时间。这四幅画中充分体现了速写所要求的“稳”、“准”、“狠”。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

半身像

半身带手的肖像速写，考试中不常见，但作为训练很实用。半身的范围可以使作画者较近距离观察和描绘对象，可以保证充分的时间对头部、手及衣纹进行观察、比较分析和细致刻画。



这幅作品是用铅笔勾画，很好地突出了女青年的头部，领口的处理也很到位。

这幅作品是用铅笔勾画的女青年半身像，画面构练，重点突出，用线精确，特征处理得当。



这幅作品是铅笔勾勒完成的男青年半身像，用线流畅，形体表达准确到位，衣纹刻画生动。



全身像 坐姿

坐姿是最常见的考试题型，是较稳定的人物速写样式，可以较充分地表现，当然不能太慢，失去速写味。坐姿的速写范作也是速写临摹的重点内容。



这幅作品是用较软的铅笔画的男青年坐姿，手部动作变化快，较难画。画面中人物造型准确，瞬间动作得到很好地表现，用线虚实得当，脸部、手、鞋子、袖口的细节刻画生动。



这幅作品用较粗的水笔完成，女青年动作勾画自然，人物形体结构准确，脸、手和鞋子等重点部分刻画到位，人物神态与脸部表情生动，用线充分体现出速写『抓两头、放中间』的原则。



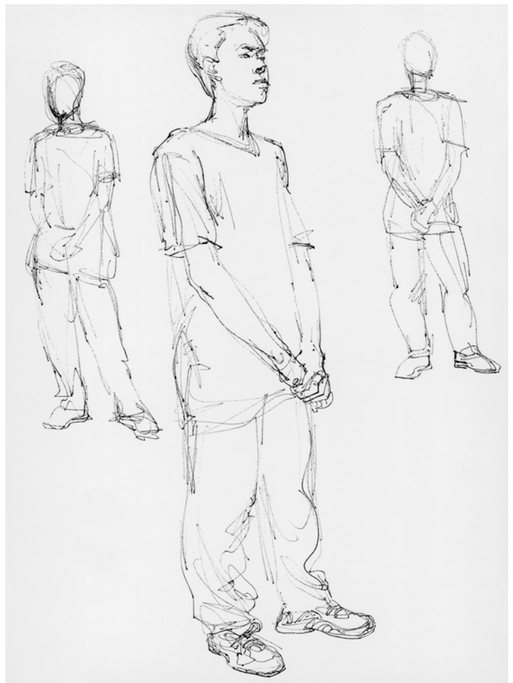
这是设计好的两个动作，考试中常有。人物各体块的转折点清晰，体块朝向明确，都用较粗的水笔完成，勾画中用线肯定、准确，主次分明，虚实、疏密处理得当。



全身像 站姿躺姿

站姿和躺姿也是常见的考试题型，要求掌握人体的重心、重心线等，较坐姿难一些。站姿的速写范作也需多临摹。







这三幅作品都是一种站姿不同角度的速写，是考试中常见的站立动作，重心在一只脚上，人体的各部分都发生着变化，称为髋立式。这几幅都是用较粗的水笔勾画完成，表现简洁，人体结构、体块转折关系明确，重点细节也都作了刻画。



这幅作品是一个男青年躺姿的三个角度的练习，人物形体转折关系明确，发生透视变形后的比例关系准确。

全身像 动态

动态速写要求掌握人体的重心、重心线外，重视动态线和整个人物的外在形状，并迅速地画出，有较大的难度，考试题型中也有。动态速写范作需临摹，更要有熟练的用线能力。





这两幅作品都是用较粗的水笔完成的动态速写，动态速写的关键在于抓住有特色的瞬间进行作画，大的动势、动态线抓住后就可以凭记忆和理解对画面进行补充，从这几个人物动作的刻画中都可以看到动态速写的生动效果。



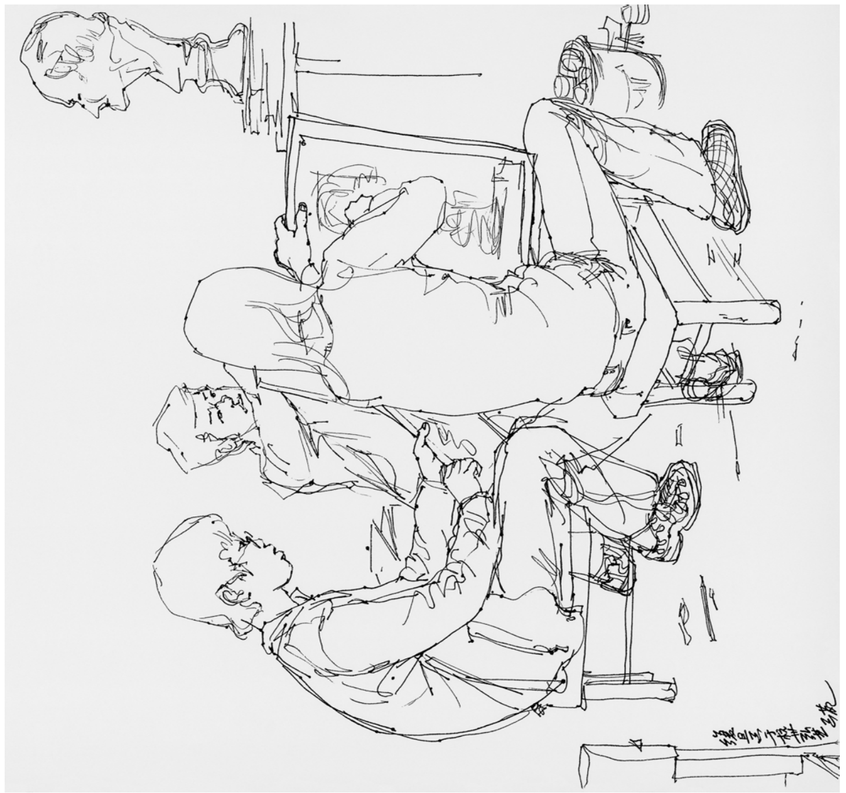
男青年同一坐姿两个角度的练习，人物的比例、结构关系处理准确，用线虚实、疏密得当，并通过动作的描绘表达了人物的神态。



两个女青年站立的动态，有一定的难度，瞬间动态要在仔细观察、体会中，抓住主要的动态线进行勾画，要注意人物的重心线和支撑面，确保人物姿势的稳定性。

场景

场景速写是近年常见的考试类型，形式多样，如画室内就是其中一个内容。



这是两幅画室中的场景速写。单人的一幅仔细勾勒了椅子、画板、调色盒等道具，并通过这些很好地烘托了人物所处环境的氛围，画面透视关系的把握准确，平时可以多进行这样的练习。几个人物作画的场景，表现时要注意人物间的比例关系，同时注意场景速写更要注重画面气氛的营造。

这两幅作品是较特殊的场景速写，也是学习速写随时随地可以找到的场景。家中练琴的一幅，画面多用了复线以准确表达两个人物的比例及目光的一致性，确保速写有瞬间的生动效果。复线是速写出效果的一个地方，复线处理得好可以使画面更加生动。此外，画面中的场景应点到为止，主次分明。另一幅为工地上工人工作的场景，要能准确地抓到理想的瞬间动作，可以一个人物一个人物地完成，也可以自由组合，画时应该注意人物间的比例、动作关系。同时，要多表现工地的环境，以形成画面上一种氛围营造。

