

高等院校艺术设计专业精品系列丛书
“互联网+”新形态一体化精品教材

扫描二维码，了解
配套资源

SUXIE JICHU

速写基础

张玉忠 主编

航空工业出版社

北京

内 容 提 要

本教材是为帮助高校艺术专业学生和普通美术爱好者快速了解速写、掌握速写表现的基本技能和基本方法而编写的应用性教材。教材共分三章。第一章是基础理论,介绍速写的基本概念、学习速写的意义、学习速写的方法和应掌握的结构、透视知识。第二章为实训篇,分为人物、植物、动物、产品、风景的临摹和写生训练,每一小节的知识点和能力技法紧密相连,循序渐进地给学习者以指导。还采用名家、大师的作品作为典型案例进行关键技法的解析,以写生案例导入重、难点教学,让学习者学练结合、融会贯通。第三章是速写作品赏析,引导学习者欣赏大师作品,提升个人的审美和表现能力,同时从稍带瑕疵的学生作品中发现自己的不足。

图书在版编目(CIP)数据

速写基础 / 张玉忠主编. — 北京: 航空工业出版社, 2020.2
ISBN 978-7-5165-2218-9
I. ①速… II. ①张… III. ①速写技法—教材 IV. ①J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 026440 号

速写基础

Suxie Jichu

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028)

发行部电话: 010-85672663 010-85672683

北京荣泰印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经售

2020 年 2 月第 1 版

2020 年 2 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 10.5

字数: 281 千字

印数: 1—3000

定价: 63.00 元

前言

PREFACE

速写是一切美术活动和艺术创作的基础。不论是美术作品还是艺术设计作品，其背后都蕴含艺术家及设计师扎实、深厚的速写功底。对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力和提升观察能力的最有效方法之一，速写课的学习不单纯是为提高技能方法、表现能力，而是让学生学会在观察生活同时，善于捕捉生活中美好的瞬间，学会应用速写积累创作素材，提高个人的审美能力、表现能力，激发创作灵感。速写基础作为艺术院校的专业必修课和专业基础课，对于学生来说，其学习意义和重要性不言而喻。

初学者如何在速写手绘表现中快速提升速写表现的能力以及提高知识理论运用能力，达到学中练、练中悟的眼、脑、手三者并进的协调统一，是每一个速写爱好者学好速写的夙愿。本教材便是针对艺术专业学生和美术爱好者了解速写的基本概念、快速掌握速写表现的基本技能和基本方法而编写的应用性教材。

本教材共分三章。第一章是基础理论，让学生知晓学习速写的意义、速写的学习方法以及速写表现中应掌握的基础理论和基本概念。第二章为实训篇，也是本教材的重点，在实训的内容上分为人物、植物、动物、风景、产品的临摹和写生训练，以人物速写为训练要题，注重从最基础的头像、四肢、手和脚的结构讲起，然后是静态到动态的人物速写练习，最后拓展到植物、动物、风景及产品的速写训练，根据速写每个阶段的难易程度，通过递进式的任务训练，每一小节的知识点和能力技法紧密相连，让学生有重点地进行掌握。教材还采用名家、大师的作品作为典型案例进行导入式的教学，对关键技法进行解析，以写生案例导入重、难点教学，学习任务中融入相关的知识和能力目标，让学生学练结合，融会贯通。第三章是速写作品赏析，引导学生在欣赏作品的同时，提升个人的审美和表现的能力。教材内容由浅到深，知识理论紧贴实训重点。本教材旨在为今后的艺术设计专业的学习打好设计创意的能力基础。

使用本教材，学生能在老师带领下借鉴和临摹，能快速掌握速写的基本方法、步骤及技巧。在教学中运用大量直观性的范画及解析说明可达到事半功倍的作用。当然，教学范画的作用并不仅仅是让学生去临摹和欣赏，更重要的是让学生在借鉴范画的过程中学会观察、感悟和分析身边的平凡物象，从中发现美并挖掘和创造美的艺术形式。

本书同绝大部分同类教材相比，在结构上特色鲜明，以我们熟知的身边速写案例进行分析，以案例引导下的任务驱动设计思路，作业训练与知识运用紧密对应；内容上精练适度，知识点精简实用；全书收入近 350 幅作品图片，案例参照精彩生动，实用性强，是艺术院校学生和初学速写者的必备指导教材。

在本书编写过程中，本人得到了一线师生的大力支持和鼓励。感谢董凯老师积极提供优秀的速写写生习作，感谢孙卫祥老师积极参与第二章的编写。

由于本人的学术能力和编写水平有限，加上时间紧追，书中疏漏和不足之处敬请广大读者批评、斧正，以便在修订时得到改进与完善。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

张玉忠

2020 年于天津

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 速写的基础理论	第一节 对速写的认知	2	8
	第二节 速写常用的工具、材料及表现形式	2	
	第三节 人体结构与简明的透视知识	4	
第二章 速写实训篇	第一节 项目训练一 —— 头像及手、足速写训练	4	22
	第二节 项目训练二 —— 衣纹的速写训练	2	
	第三节 项目训练三 —— 人物静态、动态速写训练	8	
	第四节 项目训练四 —— 其他类别物象的速写训练	8	
第三章 速写作品赏析	第一节 大师速写赏析与临摹	2	6
	第二节 师生速写作品赏析	4	

目 录

第一章	速写的基础理论	1
第一节	对速写的认知	2
	一、速写的概念	2
	二、速写的功能、特征与分类	5
	1. 速写的功能	6
	2. 速写的特征	7
	3. 速写的分类	8
	三、学习速写的意义	10
	四、学习速写的方法	11
	1. 多临摹，多观察，多写生	11
	2. 从慢写到快写	15
	3. 在默写中提高速写的表现能力	15
第二节	速写常用的工具、材料及表现形式	17
	一、速写常用的工具、材料	17
	1. 笔	17
	2. 纸质材料	19
	二、速写主要的表现形式	19
	1. 以线为主的表现形式	20
	2. 线面结合的表现形式	23
第三节	人体结构与简明的透视知识	25
	一、人体的比例尺度	25
	二、人体的结构	26
	1. 头部形体结构	26
	2. 躯干形体结构	30
	3. 四肢形体结构	31
	三、透视的基础知识	35
	1. 透视	35
	2. 透视中的画者、画面和基面的关系	36
	四、透视原理在速写中的应用	37
	1. 平行透视知识的应用	37
	2. 成角透视知识的应用	37

第二章	速写实训篇	39
第一节	项目训练一 —— 头像及手、足速写训练	40
	一、头像速写的步骤、方法	40
	1. 头像的五官比例与特征表现	40
	2. 头像的五官速写表现方法	44
	3. 从临摹到写生	44
	4. 速写头像的观察方法和表现技巧	46
	5. 训练要点	48
	二、手、足速写的步骤与方法	49
	1. 手、足的特征	49
	2. 从临摹到写生	51
	3. 训练要点	53
第二节	项目训练二 —— 衣纹的速写训练	54
	一、衣纹的速写方法	54
	二、衣纹线的组织和表现	54
	1. 衣纹的分类	54
	2. 衣纹的组织	55
	3. 衣纹的表现	57
	三、从临摹到写生	58
	四、衣纹变化与身体结构的表里关系	58
	五、训练要点	58
第三节	项目训练三 —— 人物静态、动态速写训练	59
	一、静态人物速写的方法与表现步骤	59
	二、动态人物速写的方法与表现步骤	64
	三、从临摹到写生	67
	四、知识点	67
	1. 人体动态速写的观察方法	67
	2. 人体动态速写的重点、难点	68
	五、训练要点	69
第四节	项目训练四 —— 其他类别物象的速写训练	79
	一、植物的速写训练	79
	1. 植物速写的步骤	79

2. 从临摹到写生	79
3. 知识点：植物速写的构图与布局	80
4. 训练要点	81
二、动物的速写训练	81
1. 动物的速写方法	82
2. 从临摹到写生	84
3. 知识点：动物形态速写中“线”的作用	84
4. 训练要点	86
三、产品的速写训练	86
1. 家电及汽车类产品的速写步骤	86
2. 从临摹到写生	89
3. 知识点：家电产品及汽车的比例与透视关系	89
4. 训练要点：起形要准	90
四、建筑风景速写的训练	90
1. 建筑风景速写的步骤	90
2. 从临摹到写生	90
3. 知识点	91
4. 训练要点	91
第三章 速写作品赏析	105
第一节 大师速写赏析与临摹	106
第二节 师生速写作品赏析	119
参考文献	158

1

第一章 速写的基础理论

第一节 对速写的认知

一、速写的概念

速写(图 1-1-1)是所有造型艺术的基础,也是一门独立的艺术表现形式。速写是美术工作者和设计师在艺术创作中的准备阶段和记录手段,也是他们研究、探索艺术语言的一种很重要的表达方式。可以说凡是快速、准确、简练地传情达意的绘画都可以被称为速写。

图 1-1-1 速写作品示例 / 《速写选集》/ 黄胄 / 中国

速写,从字面上探究就是要快速地记录我们所见、所思、所想的人、事或景,在快速表现的同时就促进了简化。在“快”与“简”的同时,速写

更需要的还是“准”。这个“准”不可能以素描的方式在长久的时间内反复地比较和深入细节刻画精准,更不是无意识地快速表现线条之美。速写的“准”不要求过于严谨,但重点是要把握物象整体的轮廓、结构和基本比例的正确,“准”得有主次、有目的。

速写是绘画表现形式的一种,它与其他绘画形式以及生活、创作之间都有着密不可分的关系。速写在艺术造型领域有重要的功能、作用,是所有其他艺术形式表现的必要手段基础。

我们所了解的许多古今中外绘画大师,在应用速写表现和艺术创作中都为我们留下了宝贵的速写作品,如 17 世纪的荷兰画家伦勃朗(图 1-1-2、图 1-1-3)、19 世纪的德国画家门采尔等都是速写方面的高手(图 1-1-4、图 1-1-5);我国的许多著名画家在速写领域也取得了很高成就,形成了独特的个人风格,如叶浅予、黄胄、刘文西、蒋兆和、周思聪等,图 1-1-6 到图 1-1-11 即为他们的作品。他们中间有的从没有机会进入正规美术院校学习,而是在生活中以速写这种绘画记录的手段作为绘画训练的基本形式,创作出了许多优秀的速写作品,为后代留下了宝贵的速写财富。

对于初学速写者,速写是训练艺术造型综合能力的有效方法和手段,它可以增强学习者观察问题、分析问题、表现问题的能力,是在基础绘画中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性,训练学习者在短时间内表现眼前物象的综合能力。因为速写是以运动中的物象为主要描写对象,画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下必然是以一种简捷的快速方式来呈现,所以对于初学者来说,速写是一种学习用简化形式综合表现物象造型的绘画基础课程,而且速写能力的掌握是非常必要的。

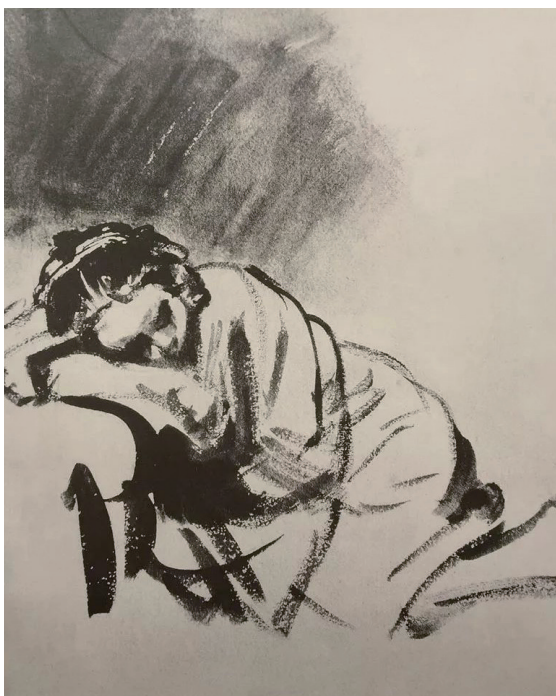

图 1-1-2 假寐的少女 / 伦勃朗 / 荷兰

图 1-1-3 伦勃朗作品 / 荷兰

图 1-1-4 门采尔作品 / 德国

图 1-1-5 门采尔作品 / 德国

图 1-1-6 叶浅予作品 / 中国

图 1-1-7 黄胄作品 / 中国

图 1-1-8 蒋兆和作品 / 中国

图 1-1-9 蒋兆和作品 / 中国

图 1-1-10 周思聪作品 / 中国

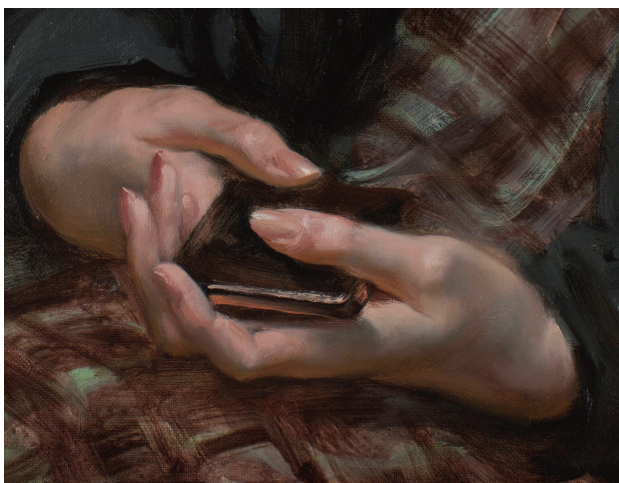

图 1-1-11 周思聪作品 / 中国

二、速写的功能、特征与分类

速写是美术工作者或设计师艺术创作、艺术造型及积累创作素材的重要基础，如图 1-1-12，这是于小冬老师在油画创作前对手的速写写生表现。他

们应用速写这样一种绘画、设计表现形式，在较短时间内用手中的画笔记录人物、事物、事件等对象的基本形态和意义特征，是非常具有意义，也是十分必要的。速写是所有优秀艺术作品的基础，它也有其独特的表现功能和特征。

(a)

(b)

图 1-1-12 手的速写表现 / 于小冬 / 中国

1. 速写的功能

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式(见图1-1-13 马蒂斯的速写),速写具有训练造型能力和记录、收集绘画素材两大方面的功能。

(1) 训练造型能力,进行造型研究

速写是训练造型能力的主要手段之一,不论是画家还是艺术造型设计师,艺术的审美能力和表现能力是最根本的基础能力(可见图1-1-14 圣家族习作和图1-1-15 藏族青年的速写造型),而训练和提高这些基本能力最有效的手段和方法之一就是速写。速写的过程就是训练我们观察事物和提升审美能力的过程,动手画速写就是训练我们应用艺术表现的方法对事物艺术造型进行表现的过程,所以,速写是我们应用于各种艺术问题研究、提高对艺术概括能力和把握生动情景感受能力的最好手段,且具有研究的方便性、即时性。

图 1-1-13 马蒂斯作品 / 法国

图 1-1-14 圣家族习作 / 米开朗琪罗 / 意大利

图 1-1-15 藏族青年(局部) / 于小冬 / 中国

(2) 记录艺术感受, 收集创作素材

艺术家的创作需要平时点滴的积累。不仅要有感性的记录, 还必须拥有大量理性创作的素材积累。速写的即时性、方便性正适合这一特点需求。艺术家正是运用速写这一特性, 随时、随地记录着身边发生的和头脑中所存在的各种素材和艺术构思及创作灵感。米勒的《田间归来》速写作品(图 1-1-16)就是记录了普通人的生活, 鲜活、感人。

概括地说: 速写能培养我们敏锐的观察能力, 使我们善于捕捉生活中美好的瞬间; 能培养我们的绘画概括能力, 使我们能在短暂的时间内画出对象的基本特征; 能有助于为创作收集大量素材。好的速写本身就是一幅悦目的艺术品, 它能提高我们对所要表现形象的记忆能力和默写能力, 尤其应用在创作上, 速写能展现艺术家独具个性的绘画风格。

2. 速写的特征

从古到今, 许多中外艺术家都将速写这一表现形式作为艺术创作、艺术表现的一种方法, 艺术家借用速写迅捷的表现方式, 追求绘画的不确定性, 追求创作中稍纵即逝的艺术灵感, 在速写中探索艺术创作的语言和表现技法、进行艺术构思和艺术创作, 因为速写具有的艺术表现上最显著的特征就是快速、简练、准确、生动。

①速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受, 画面生动感人是速写的一个显著特征(见图 1-1-17 列宾对人物神态的细腻刻画)。速写因作画时间短, 在描绘对象时, 放笔直取, 它可以随时描绘我们周围生活中的任何物象, 特别适用于描写运动中的对象和转瞬即逝的各种人物、动物及自然界中各种物象的动态。

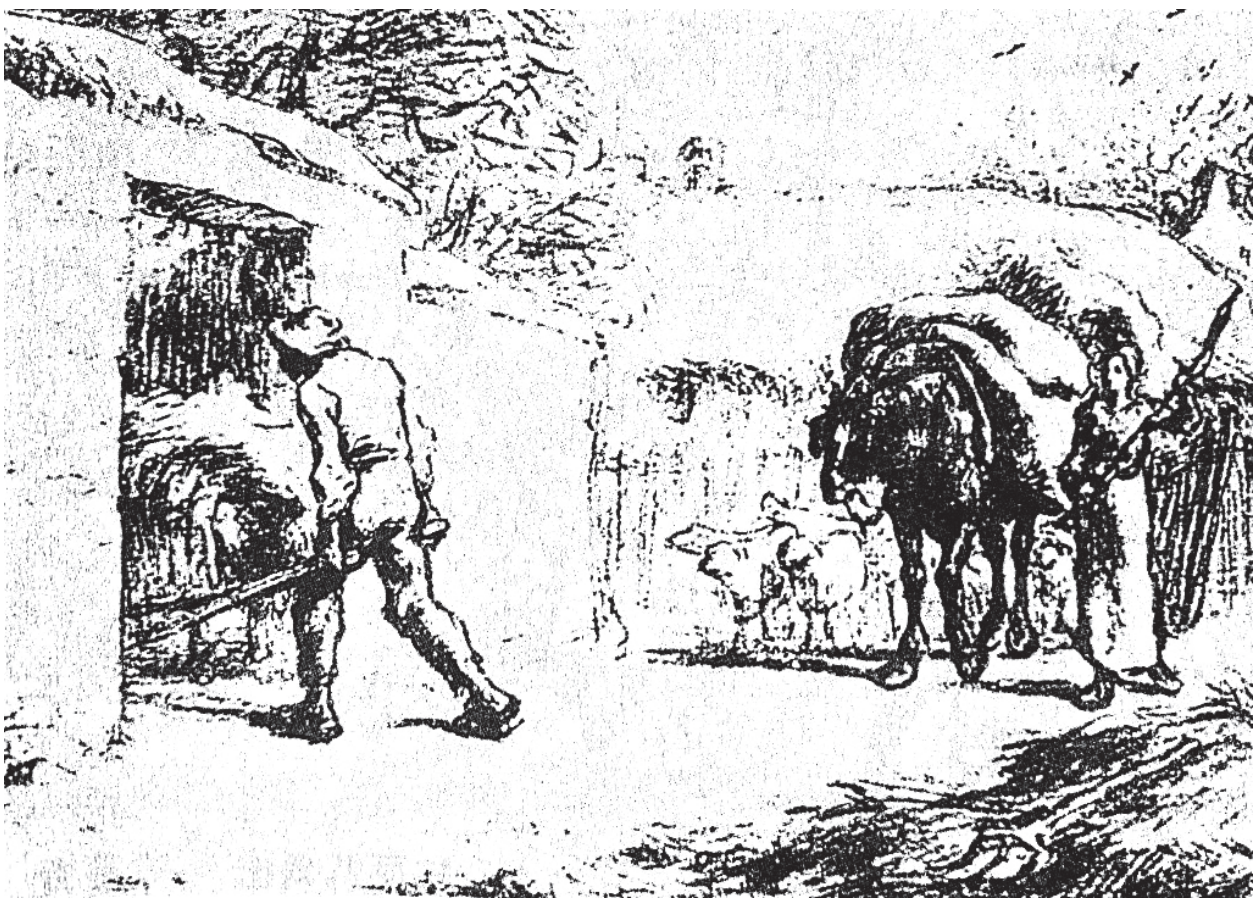

图 1-1-16 《田间归来》/ 米勒 / 法国

速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围。所以,常画速写能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。

②速写具有简练、直接、随意、自由的绘画特点,是一种能够迅速捕捉和表现对象特征的绘画形式。长期坚持画人物速写,可为日后的美术创作和艺术设计积累下丰富的艺术素材,图 1-1-18 刘文西对陕北老农的速写便是如此。

③探索艺术语言,进行构思创作。艺术构思是有感而发的过程,是创作的第一步,往往源于突然闪现的灵感和莫名的感情冲动,因此,能否迅速地抓住它们,往往是能否创作出优秀艺术作品的关键。艺术创作的语言,是需要艺术家反复尝试和推敲的,而这一过程不可能在创作原稿上进行,所以,速写在这方面具有独特的表现优势,能让艺术家在创作、构思、推敲及艺术语言和创作方法上不断探索和完善。

图 1-1-17 列宾作品 / 俄罗斯

图 1-1-18 陕北老农 / 刘文西 / 中国

3.速写的分类

速写是有着独特艺术表现魅力的绘画形式,又是艺术训练中一种独特的表现语言。速写可以分为写生速写、艺术创作速写,这两种速写并不是对立存在的,而是由于它们的侧重点不同而表现的方式会有所区别。图 1-1-19、图 1-1-20 为写生速写,快速地表现人物的动态的瞬间。速写表现采用的工具、技法、目的不同(图 1-1-21、图 1-1-22),表现的方式也有所不同。

图 1-1-19 写生速写 / 张玉忠 / 中国

图 1-1-20 人物 / 孙卫祥 / 中国

(1) 依据描绘对象划分

在写生、美术创作速写中,根据描绘对象的不同可分为人物速写、动物速写、风景速写等。人物速写应用的范围比较广,尤其是日常写生和艺术创作中,对人物速写素材的收集还是占到主导地位的。

(2) 依据表现工具划分

从表现工具上来分,可分为铅笔速写、钢笔速写、炭笔速写、木炭速写、毛笔速写。

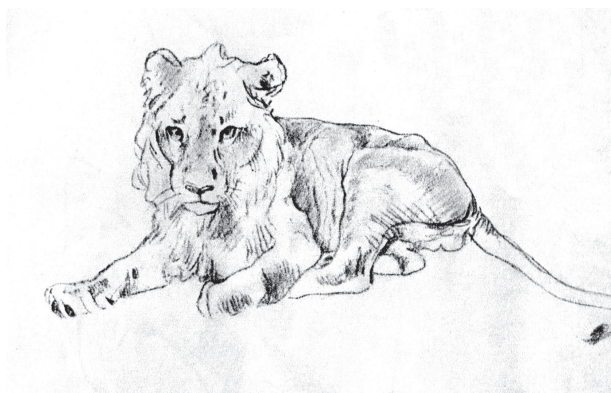

图 1-1-21 狮子 / 佚名 / 中国

图 1-1-22 狗 / 谢洛夫 / 俄罗斯

(3) 依据表现方法划分

依据表现方法可分为单线速写、线面结合速写和接近素描的速写。单线速写较简洁,铅笔、钢笔、针管笔等各种硬笔适合进行单线速写。线面结合的速写,常用较细的线勾勒轮廓,用简单的块面表现光影。接近素描的速写是一种比素描简洁快速的表现方法,在视觉上主要表现物象的体积、光影等造型要素,适合表现设计和写生的综合直观效果,具备真实感;这种速写还可以较充分地描绘物体在结构上的特点,需要费一些时间去刻画空间感,可以使用明暗和大块面的表现的方法。

三、学习速写的意义

速写是一种提升艺术造型能力的训练手段，但同时也可以说是一种训练初学者艺术思维方式的有效手段。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径，经常练习速写，能使我们概要地掌握人体的比例、结构，熟练地画出人物和各种动物的形体和神态，尤其对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。速写手段能训练学习者把握形态、结构的造型能力，使我们提高主观审美能力，更重要的是学会运用这种方式来提高对物的观察能力、思维能力和艺术创作表现能力。图 1-1-23 的崂山速写就是观察把握大场景的优秀速写案例。尤其对于初学者来说，速写是一门学习用简化形式综合表现物体造型的绘画基础课程，训练学习者感受生活、记录感受，并能使这些感受和想象更加形象化、具体化。描绘我们身边的具体风景（图 1-1-24）和人物（图 1-1-25），速写训练会是每一个学习者从造型训练走向造型创作的必经途径，也为培养学习者创新思维提供了最好训练手段。

图 1-1-23 崂山速写 / 吴冠中 / 中国 / 1919

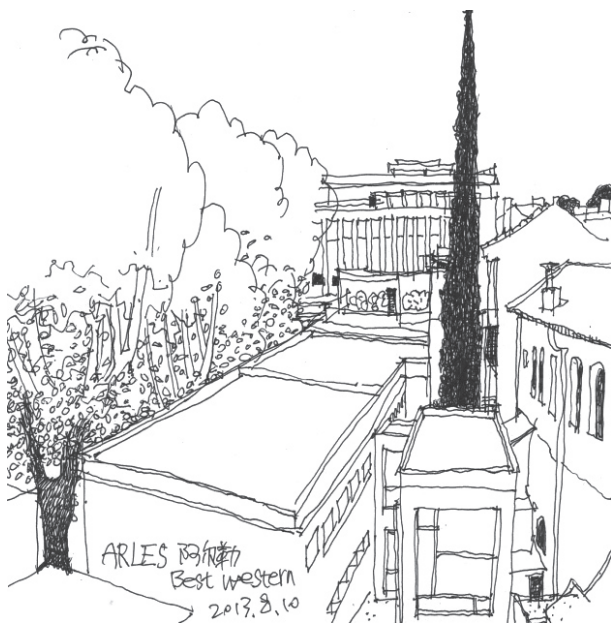

图 1-1-24 风景速写

图 1-1-25 人物写生 / 张丽华 / 中国

开设速写课程，是因为有必要让正处于学习阶段的学生们尽早养成运用速写手段进行艺术观察的习惯，提升审美表现和创意构思的能力，并为今后的艺术审美、艺术创作打下良好的基础。学习速写是很有必要的，是具有现实意义的。

四、学习速写的方法

我们提倡从开始阶段就要养成勤画速写的良好习惯。速写是一种锻炼动手能力的良好训练方法。要想掌握好速写技巧,能为专业服务并且有所创新,就要多观察、多动手去画。首先,把速写当作一种习惯,用在你收集素材的过程中,用在你思考、构思的过程中,用在你和别人交流沟通的时候,用在你休闲的时间里。刚开始可能是原始的涂涂画画,在适当的理论指导和实践训练的启发下,将很快步入正轨。在一定速写数量完成的情况下,在老师的引导下,你将能够综合地把握、创造性地使用这种方法随心所欲地表现自己的所思、所想、所感,能有所提高,扩展自己的想象力和创新力。

在速写中,有些内容的速写训练又可以理解为短期素描的作业形式,在进行相对长时间的观察、思考训练的同时,做到手不离笔、纸不离身。做到长、短期作业穿插进行,是速写基础训练的一种良好方法。所以,速写又是一种对素描训练的辅助练习,初学者就是要从简单的基础训练、写生训练到较复杂的技法训练循序渐进地学习提高。

1.多临摹,多观察,多写生

临摹、观察、写生是所有初学绘画的学生必须要经历的阶段,也确实进入绘画之门的必经之路。不注重观察生活,没有临摹和写生到足够数量的绘画作品,就不会有更高一层的提升;没有一定数量的积累,就不会有质的飞跃。画画没有捷径可走。也许有的人在画画上是有一些天赋,但没有一定量的作品支撑,天赋也无法发挥作用。所有人都一样,脚踏实地、刻苦磨炼基本功,才会在绘画的道路上有所进步、有所建树。

(1) 临摹

作为初学者临摹作品,开始阶段也应该有所选择。你可以给自己规定分类,最开始临摹一些比较简单的作品,比如是一个静物、植物或静态的人物作品(图 1-1-26 至图 1-1-28)或者临摹一个物体的局部,然后再过渡到复杂的整体。在临摹人物作品的时候,临摹之前,要注重全面地观察,从整体全

图 1-1-26 石头的画法

图 1-1-27 树的画法

图 1-1-28 人体画法

第一节 项目训练一 —— 头像及手、足速写训练

一、头像速写的步骤、方法

1. 头像的五官比例与特征表现

画好头像是人物速写的重要环节，它需要画者有较强的概括、归纳及五官结构比例的把握能力（图 2-1-1）。学习者在动笔之前首先应注意两个问题。一是要注意培养自己对表现对象的感受，捕捉蕴藏在其中的美感和细节（图 2-1-2），抓住最感动人的地方。强烈而敏锐的感受是靠我们平时对事物认真的观察和用心的体会才能获得的。开始刻画的东西可以多一些，不要追求速度，要把自己的感受尽量多地表现出来，随着能力的增强再有所取舍。二是有意识地训练自己的绘画技巧，好的速写作品要靠熟练的表现能力来完成。人的头部结构相对复杂，这就要求作者必须要了解人像的基本结构和个体特征及内在本质的外在表现（图 2-1-3）。速写追求的是高度的概括，虽然用笔不多，但不能感觉简单和视之无物。

想要画像一个人，只了解人的面部共同规律还远远不够，必须要能够敏锐地抓住对象的个体特征。人的样貌各异，无法找到两个完全相同的面貌，这就要求我们要深入观察人与人的头部差异。头部的特征包括头的基本形态、五官的特点及五官之间的相互联系。

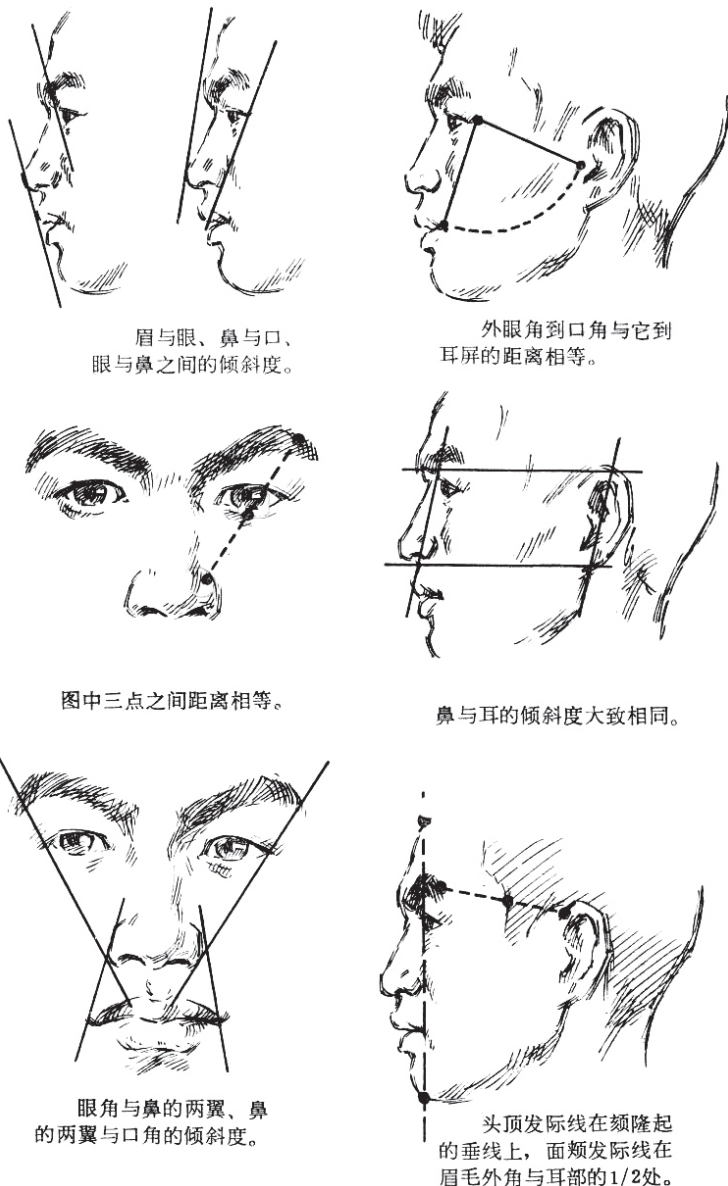

图 2-1-1 头像五官速写技法

图 2-1-2 不同特征的头像练习

图 2-1-3 头像的表情

(1) 头部的特征

头部的特征概括为田、由、国、用、目、甲、风、申八个字，形成八种头部基本形，田为圆形，甲为卵形，由为锥形，目为长方形，国为正方形，申为枣核形等。其实还有很多特征无法归纳在这八种特征中，所以必须具体特征具体分析。要善于归纳对象的头部基本形状，要加强人物头部特征的刻画，甚至可以适度夸张。

(2) 五官的特征

对于五官的特征，前人有许多生动的比喻，如眼有丹凤眼、金鱼眼、豹子眼等，眉有柳叶眉、八字眉、扫帚眉等(图2-1-4)，鼻有悬胆鼻、蒜头鼻、鹰钩鼻、朝天鼻等(图2-1-5)，嘴有樱桃嘴、雷公嘴、血盆大口等(图2-1-6)，耳有小耳、大耳、招风耳等(图2-1-7)。有的人五官很有特点，

而大多数人的五官特征不明显，人与人之间的五官差异比较小，这就需要初学者在训练的过程中具备敏锐地抓住这微小差异的能力，并能呈现出来。有些人画五官很“概念”，不管画什么人都一样，形成套路，这是需要纠正的问题。

有些初学者能够抓住局部的某一器官特征，却忽视了五官之间的搭配关系。眼、鼻、口特征抓得准，而它们之间的位置关系不正确，最后也不像。初学者更容易注意到对象间相似点，对于不同点却难找到。这其实仍是前面提及的整体比例问题。想解决此问题，要学会整体比较观察，此外还要注意对象的精神气质和性格特征。既要注重外在的形，又要注重内在的神，做到形神兼备(图2-1-8至图2-1-11)。当然，做到这样需要大量的观察积累和练习。

图 2-1-4 不同特征的眉、眼练习

图 2-1-5 不同特征的鼻子练习

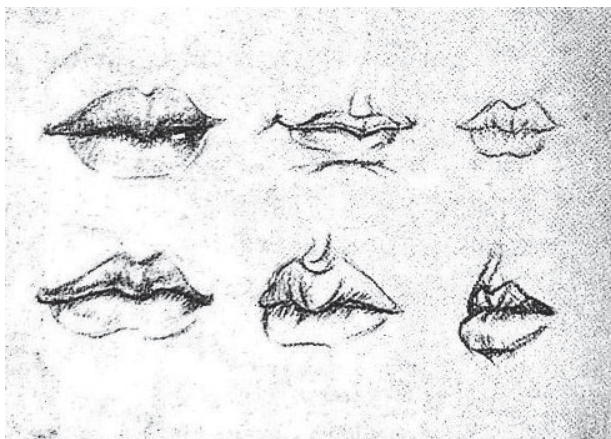

图 2-1-6 不同特征的嘴的练习

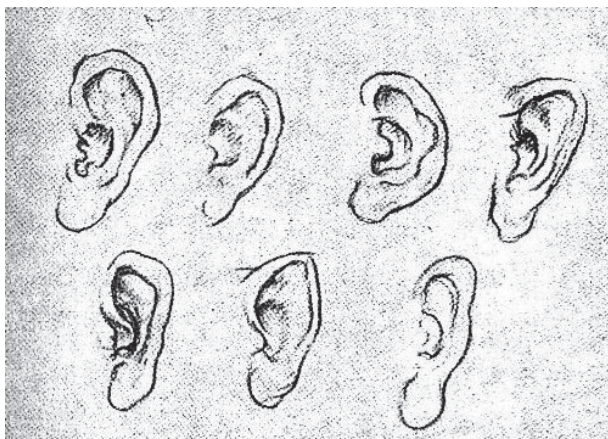

图 2-1-7 不同特征的耳朵形状练习

图 2-1-8 肖像

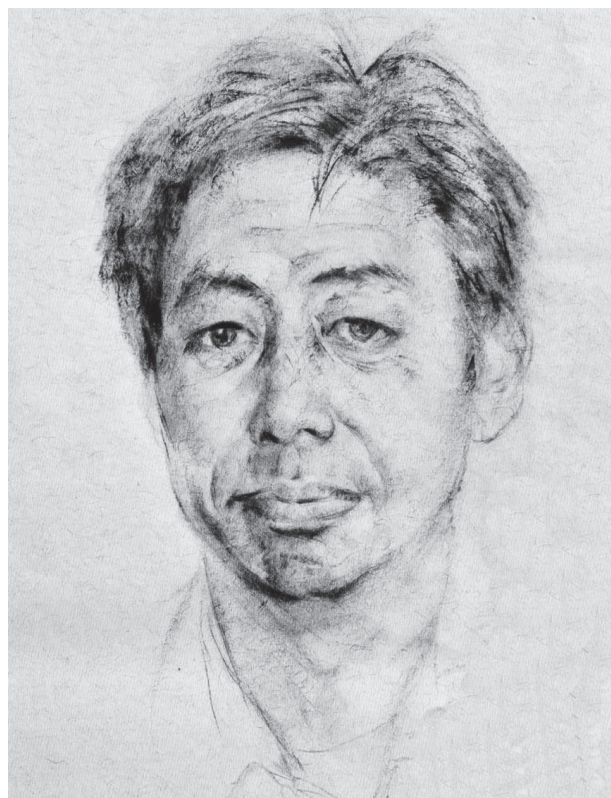

图 2-1-9 肖像

图 2-1-10 肖像 / 刘洋 / 中国

图 2-1-11 肖像 / 刘洋 / 中国

2.头像的五官速写表现方法

五官的刻画对形象塑造很重要。速写中的五官画法，与较长时间的素描写生相比有其自己的特点。速写主要是以线来刻画五官，作画时要集中精力看准对象五官大小位置及个性特征，放笔直取，抓住结构，达到既反映个性特征又生动传神的效果（图 2-1-12）。“传神之难在于目”，眼睛画得好坏是决定一幅作品的成败关键，所以对眼睛的观察和深入细致的刻画应该放到首位。

图 2-1-12 五官的表现

眼睛的刻画要与眼部周围的变化结合起来，根据其结构特征，把自己的感觉快速地表现出来。同样对眉、鼻、口的观察也要从整体出发，不可只注重某一局部的刻画，而不注意局部与整体的关系，那样就会出现眼笑嘴不笑的别扭表情。所以对五官的把握要联系起来去观察、去表现，对人物的一切个性特征都要认真地观察和体会（图 2-1-13）。速写是一种手段，但速写又是为今后的专业设计打好基础。设计来不得半点的马虎和粗心，所以，要从速写训练中培养严谨勤奋的学习态度，提高从表面的轮廓体会内在本质结构特征的能力。

图 2-1-13 五官的表现

3.从临摹到写生

从临摹到写生，是速写训练的一个必要阶段，通过临摹学习优秀作品的相关技法，不仅仅包括五官结构、线条表现和风格处理，还要学习观察方法。需反复推敲优秀作品是如何表现，如何把人物肖像画得如此鲜活。在临摹的过程中，逐渐形成自己的表现手法和观察方法。临摹是为了提高初学者的表现技法，增强对人物速写的感性认识，是初学者入门的最佳训练方式。

通过了临摹阶段，进入到写生阶段就能够更有针对性地进行训练。写生中要直面对象，对写生对象的外貌特征、五官比例等进行观察，而后主观地归纳、概括，通过笔端把对象描绘于画面之中，最后达到理想的画面效果。写生的目的是提高初学者观察能力，增强人物速写的理性认识，并在认识与理解的基础上锻炼和提高动笔能力和表现技法（图 2-1-14 至图 2-1-18）。

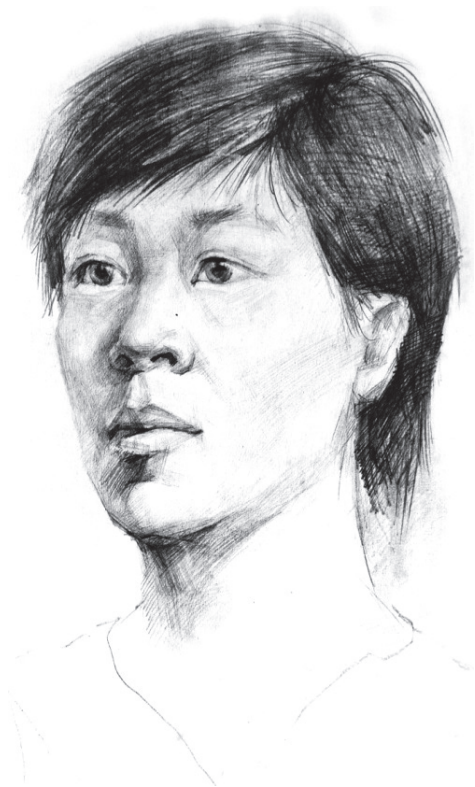

图 2-1-14 肖像 / 王浩 / 中国

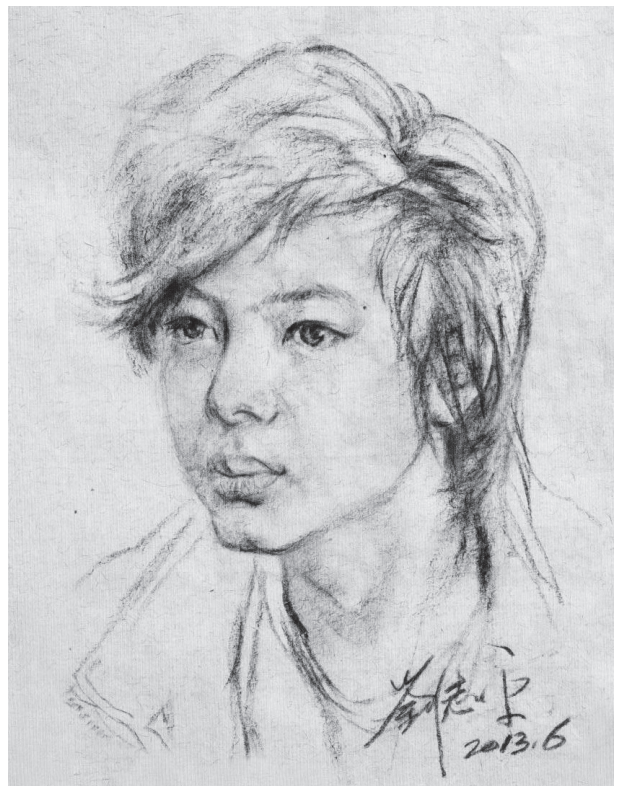

图 2-1-15 肖像 / 刘志平 / 中国

图 2-1-16 肖像 / 刘志平 / 中国

图 2-1-17 肖像

图 2-1-18 肖像

在写生中，主要以观察为主，但是对于初学者来说很多时候会出现看得准画不准的情况，就需要以辅助线配合头部形体，以便能够画得更为准确。

辅助线的应用对确定头部动势或五官位置有着重要的作用（图 2-1-19）。首先，辅助线的应用能够帮助画者更好地确定头部的动势；其次，辅助线的运用能够强化无关的位置与特征；再次，运用辅助线能够更准确地把握形体的透视。

4. 速写头像的观察方法和表现技巧

(1) 观察方法

我们对要表现对象的外形和性格特征进行观察和分析，而后应该在描绘的过程中对人物的特征做出主观处理。比如肌肉结构清晰的青壮年应画得有棱有角，而文雅俊秀的少女则应画得柔和圆润（图 2-1-20）；饱经风霜的老人画得苍劲，而衰老孱弱的老人要画得松弛（图 2-1-21）。每一幅画都应用不同的技法表现不同的特点。

性格特征和个人的生理特征、社会层次是分不开的，也因民族不同而有所差异。每个人都有不同的特征，在表现上除了需要具备绘画造型技巧，还要用心观察，抓住被画者的结构特征，并具有高度概括的能力。

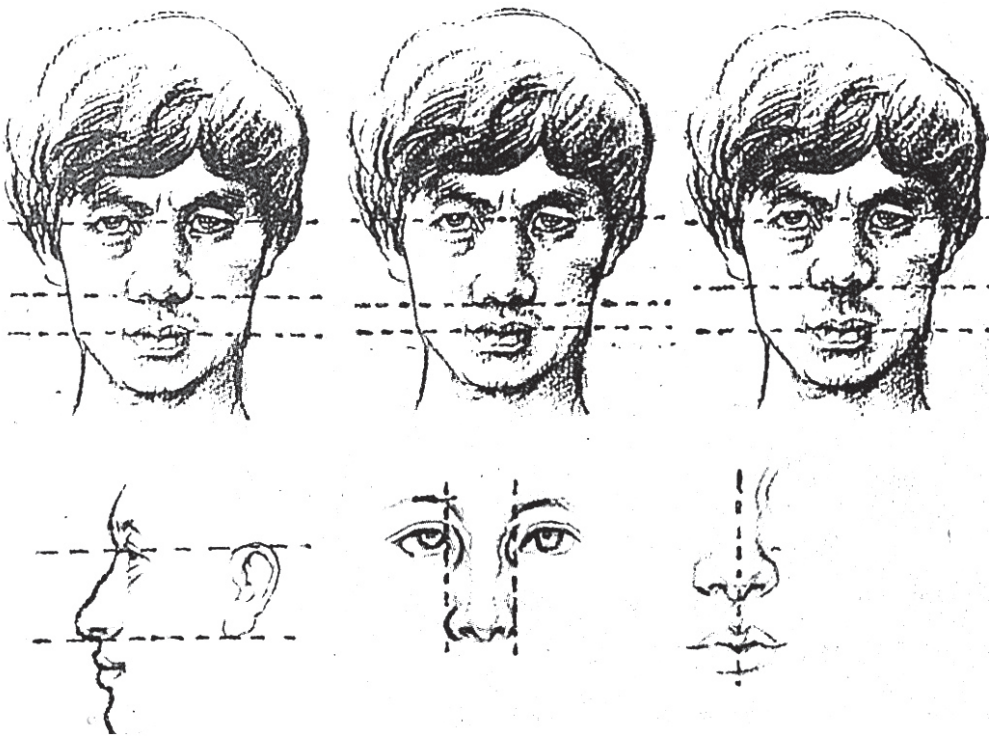

图 2-1-19 辅助线的作用

图 2-1-20 少女的表现手法 / 于小冬 / 中国

图 2-1-21 老人肖像 / 李双泉 / 中国

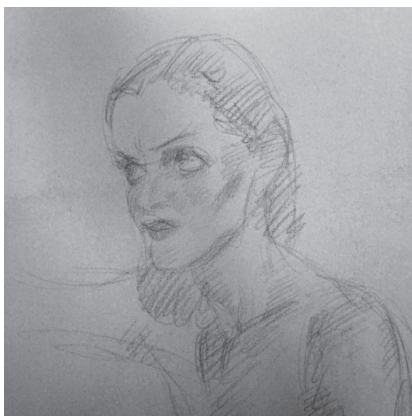
(2) 表现技巧

首先要用眼睛细心观察人物的形象特征，并对观察对象的外貌特征和精神气质有一个初步的印象。

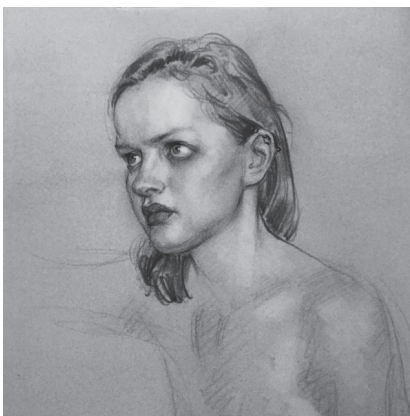
然后用比较轻松的线勾勒出头部的基本形态，注意五官的位置、头部与肩部的关系和动态，并勾勒出明暗交界线。这一步骤和素描头像的起形并不完全相同，速写要求快速生动，下笔肯定。

接下来，可以从五官的一个局部开始刻画，用稍实的线勾画，注意形体的转折和明暗交界线的处理，在逐渐深入的过程中还要校对五官的结构和外轮廓，以免出现跑形的问题。

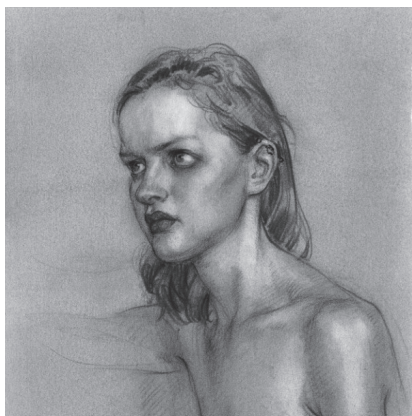
再进一步深入刻画五官，用擦涂的办法概括明暗关系，强化结构特点。注意刻画神态表情。最后，概括出颈部和肩部的结构，力求简洁有力（图 2-1-22）。

(a)

(b)

(c)

图 2-1-22 头部的表现技法（步骤图） / 于小冬 / 中国

5. 训练要点

①头像速写写生首先要注意整体的比例关系。要关注外在所呈现的内心气质和感觉，用线起形（脸型、五官的形体特征比例）要准确。

②注意用线的虚实来表现空间存在感，理解头部的解剖结构，掌握五官之间的比例，即所谓的“三庭五眼”。人物面部表情的刻画主要依靠五官的表现，五官的刻画是人面部表情传神的关键。

以下是一组对阿拉伯人的速写写生习作。画者通过对阿拉伯人物外貌特征和生活行为的长期观察，对人物相貌神态的刻画细致入微并极富神韵（图2-1-23）。对不同年龄人物表情的速写写生，技法娴熟，严谨而不生硬，可以感受到画者深入生活，对特定人物内心世界有较深的体察和感悟，作品表现生动感人（图2-1-24、图2-1-25）。学生在速写练习中，要注意更多地深入生活，观察生活中的人和事，勤思考，多动手，做到笔不离手，这样速写的表现能力就会大有提高。

图 2-1-24 少年肖像 / 王旭东 / 中国

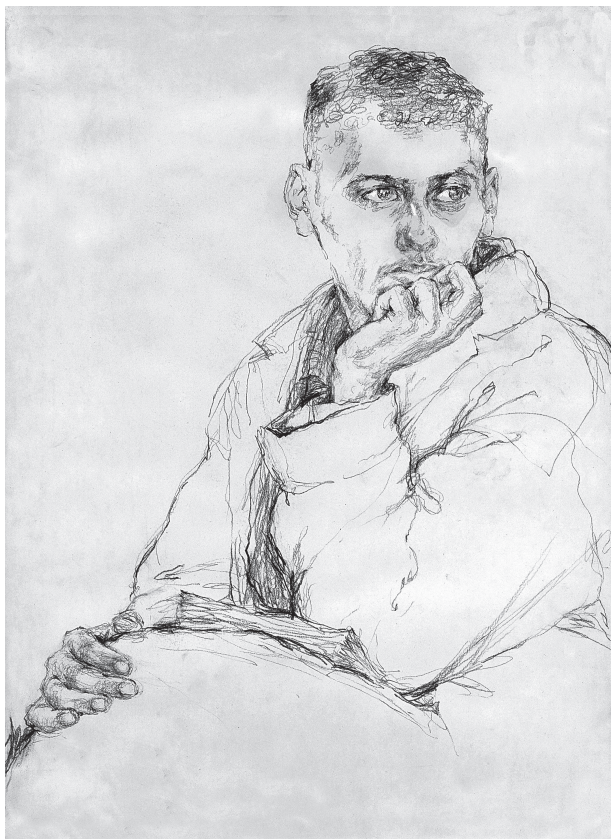

图 2-1-23 男青年肖像 / 王旭东 / 中国

图 2-1-25 老年男子肖像 / 王旭东 / 中国

二、手、足速写的步骤与方法

1. 手、足的特征

“画树难画柳，画人难画手。”人体四肢中，手是最富有表情的部分之一，人的手势有时甚至比语言还要重要，它是表达人思想情感的重要部分。手是人类使用工具的主要载体，工作劳动几乎都是靠手来完成的。我们画画强调的是眼、脑、手的配合。在戏剧训练基本功中，对手指和眼神的协调配合要求更是严格，指法的表现是角色基本训练的重要部分。美术创作中，手的表现也能反映人物内心

的感情变化，所以，人物速写中对手的描绘也很重要。

从展开的手掌看，手掌、手背要符合一定的比例规律（图 2-1-26），手的速写写生也要考虑这样的比例（图 2-1-27）。同时我们还要把握手的结构特征和空间透视比例，把四个手指分别理解为是四根小的长方体棍（图 2-1-28），在掌握手的结构特征和运动规律后，注意摹写的过程要体现手的整体和协调关系，处理好手掌和五个指头的运动变化（图 2-1-29 至图 2-1-31），从中找到其运动轨迹和协调统一的整体关系。

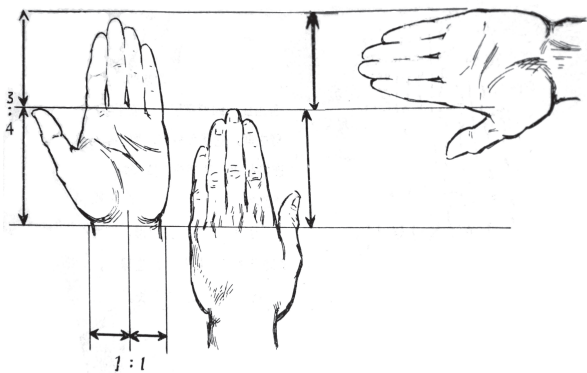

图 2-1-26 手的比例

图 2-1-27 手的表现

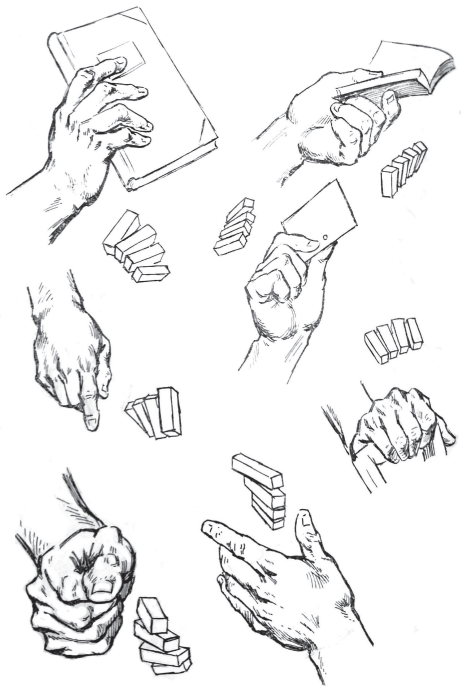

图 2-1-28 手指的透视

图 2-1-29 手的形态

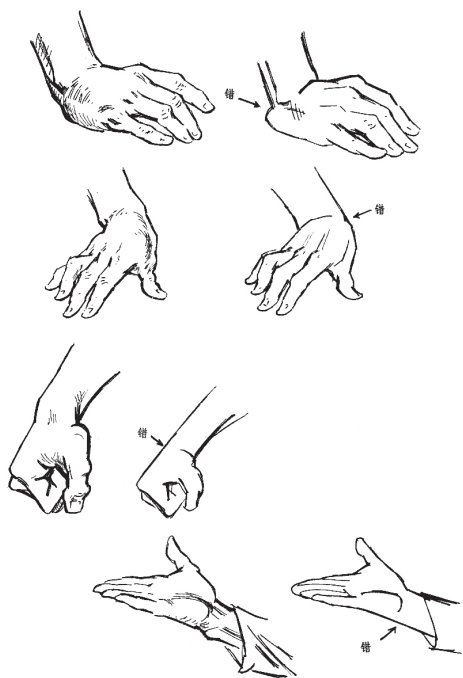

图 2-1-30 手腕的形态

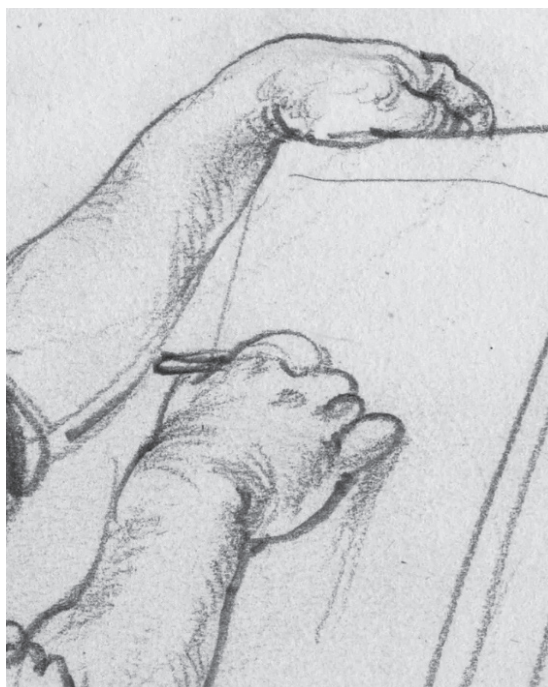
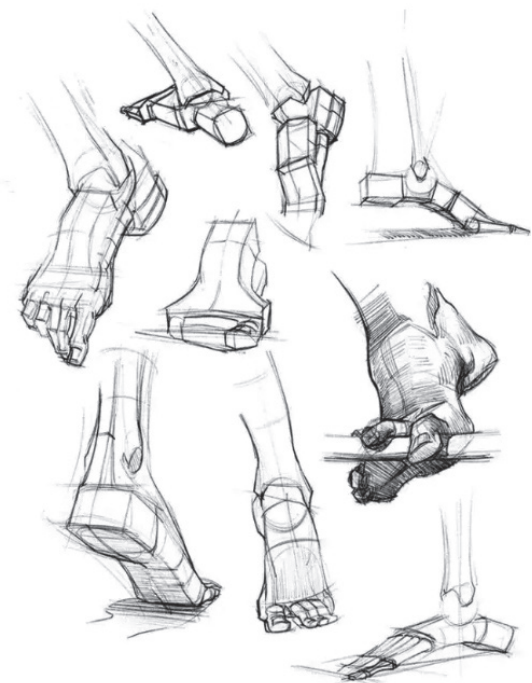

图 2-1-31 手的表现 / 于小冬 / 中国

足部的表现也同样要考虑其生长的结构和变化规律，这也是人物写生速写中不可忽视的部分。要理解足部的形体结构关系，由表及里（图 2-1-32）。

了解事物的本质结构规律，才能更好地表现好我们眼睛看到和看不到的规律性本质。

(a)

(b)

图 2-1-32 足的结构