

速 写

3.1 速写概述

3.1.1 速写的定义

速写是一种快速的写生技法，是绘画的一种方法，它要求一边观察对象，一边用简单线条把描绘对象的主要特点迅速地画出来。速写是造型艺术的基础，是一种独立的艺术形式。速写最早出现在 18 世纪的欧洲，在以前是创作前的准备和记录的阶段。随着艺术的发展，速写已成为美术学习的必学基础课程。

速写是一项综合性的造型能力学习，是在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写不仅可以锻炼我们对生活的洞察力，也能培养绘画概括能力，并能大量地收集素材，不断地积累速写经验，加深记忆力和默写能力。在此过程中可以探索和培养具有独特个性的绘画风格。因此对于我们来说，速写是一门用简化形式综合表现物体造型的绘画基础课程。对于创作来说，速写是感受生活、记录感受的便捷方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化，是由基础训练走向造型创作的必然途径。经常练习速写，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助，并在不知不觉中培养了我们的创作力，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

因为受限于速写作画时间的短暂，所以速写务求快速简练准确。速写是有目的的以取物取景保存素材为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。所以在画速写时不必顾虑太多，尽量做到准确就可以了，最后总会有些生动的地方可以保留下来。

3.1.2 速写的学习要点

速写是美术专业的基本训练方法，画好速写有助于提高绘画素质和画面综合控制能力。在练习时要注意以下几个方面。

1. 多临摹，多默写

初画速写时，需要进行大量的写生练习，也要花精力和时间进行临摹训练。要多钻研构图安排、线条和块面的表现方法、物体的结构穿插、光与影的处理、画面的取舍等问题。在

临摹比较优秀的速写作品时要理解那些作画者对画面的处理方式,线的组织、形与画面的处理方法,这样才有利于速写技能的快速提高。在有了一定的认识能力与表现基础之后,要进行同一动态的默写。在默写的过程之中,可以更好地回顾自己已画的画面,查找错位与疏漏之处,分析原因,加深理解。

2. 多作“慢写”练习

要画好速写,一定要学会理解物体的前后关系、人物的结构、线条的疏密关系、画面的节奏和对象的取舍。要培养这种能力,必须要进行慢写训练,练习多了才能快起来,否则,就会显得浮躁、潦草。慢写是画好速写的关键,速写也需要慢写来提高,二者相辅相成。

3.2 速写的工具与表现形式

3.2.1 速写的工具与材料

速写对绘画工具的要求不是很严格,一般来说能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画,比如常用的铅笔、钢笔、马克笔、圆珠笔、碳铅笔、木炭条和毛笔等,纸张则更是任何类型的都可以,没有特殊要求。

铅笔:能作粗细浓淡变化,画面明暗色调柔和,表现力丰富,且可以反复修改,携带方便,大画小画均可使用,通常以2B~4B的中性类为宜。

炭笔、炭精条:作画黑白效果强烈,变化丰富,与手指可擦笔随意晕染配合更有层次和表现力,但不易用橡皮修改,炭粉画后易抹掉和擦脏,画完可用定着液固定画幅。炭笔较细,可以刻画得很细腻;炭条较粗大,可表现大面积色块,同色的炭笔与炭精条配合使用效果更佳。

钢笔:普通书写钢笔线条清晰明快,刻画精细,装饰味浓,又携带方便,它不以浓淡轻重取胜,而以线的粗细、疏密、曲直见长。可线描也可交织明暗色调。如果将笔尖弯曲,线条粗、阔,语言手法更多变。用钢笔大幅画时应力避单薄。

毛笔:也是理想的速写工具,可粗细浓淡变化,干、湿、枯、润效果更好,若条件允许,多画毛笔写生,会获得一些大笔触间的特殊的体会,但毛笔携带不便,也很难掌握。

其他各种笔:如塑料笔、签字笔、竹笔、色粉笔、蜡笔、马克笔、油画棒等都可以运用尝试,也可作辅助工具,视效果来选择使用。

速写在用纸上没有固定要求,可根据笔的种类、对象感受和个人习惯随意选用。一般用较大的四开纸为宜,易于修改且可以深入绘制细节。也可以用速写夹和速写本,速写本可随身携带,以便随时记录即兴的人物动态及景物,这种随意性的速写小品是锻炼抓形准确、线条流畅、提高速写趣味的好方法。

3.2.2 速写的构图

速写在构图中要遵循绘画中变化与统一、对比均衡的法则。但它可以根据需要做大移动和删减,甚至移花接木都可以,讲究精炼集中,为了作画有把握,可以在纸上进行内容分割。也可以用笔先做记号,局部下笔时,就要上下左右兼顾,使构图逐步趋向完善。还要安排视线的位置和主要形象的轮廓,为了集中反映主要形象,可以把某些次要形象省去不画,或在合理的范围内在画面上改变它们的位置,使构图更加理想,主要形象更加突出。

平时的速写训练中,要将对象安排在画面的恰当位置。一般来说构图形式可以概括成以下几种,如S形构图、三角形构图、C形构图、梯形构图、满构图、疏构图等。

S形构图:这种构图形式可以从两方面来解释:一是将需要画的内容分布在画面上,形成似S形的弯曲变化。二是指描绘空间中有曲折变化的景象,如山川之迂回。

C形构图:构图形式以C形的形状排列在画面上,画面中间及某一边留空。画面要表现的精彩内容排布在C形的内侧边缘。这是一种平面化的构图形式,注重整个C形轮廓边缘的变化。

满构图:这是从量的角度来理解构图。满构图的画面内容丰富,常用来表现充满生气的内容(图3-1)。

图 3-1

梯形构图:梯形构图是一种较稳定的构图形式,采用这种构图形式易使内容表现得典雅、庄重,许多静物画常用此构图。

疏构图:画面内容疏空、以少取胜、耐人寻味。疏构图的画面选题要精致讲究,这样才能达到以少胜多的目的。

三角形构图:三角形构图的倾斜度不同会产生不同的稳定感。作画时可根据不同需要,将描绘对象布局成不同倾斜角度的三角形,造成不同三角形构图的艺术感受,如珂勒惠支作品(图3-2)。

图 3-2

3.2.3 速写的表现形式

以线条为主的速写：由于线条是速写的最主要的表现手段，所以以线条为主的速写非常便捷，易于表现，此类作品非常多见（图 3-3）。由于工具不同，线条也常常各具特色，铅笔、炭笔的线有虚实，深浅变化；毛笔有粗细、浓淡变化；而钢笔最单纯，一般没有虚实、粗细、深浅、浓淡变化；由于画家追求不同，有的线刚健，有的线柔弱，有的线拙笨，有的线流畅；有的画家的线条注重素描关系，以粗、实、重、硬线表现物象的前面及突出的地方，以细、虚、轻、软线起后退、减弱的作用；有的画家则只是用粗细均同的线，不考虑细微的空间关系，用线的透视位置来决定形体的前后。以线条为主的速写有时也并不完全排斥点和面，有些画家常爱用一些点来活跃画面，用一些块面来辅助形体。以线条为主的速写要注意：用线要贯连、完整，忌断、忌碎；线条要中肯、朴实，忌浮滑；要活泼、松灵，忌死线和板结；要有力度、结实，忌轻飘、柔弱；要有变化，刚柔相济，虚实相间，有节奏，抑扬顿挫，起伏跌宕。当然，画速写时不可能将这诸多原则都照顾到，往往容易顾此失彼，追求结实就容易呆板，追求活泼又容易飘浮，这都是正常的，需多加练习才可达到技艺精湛的地步。

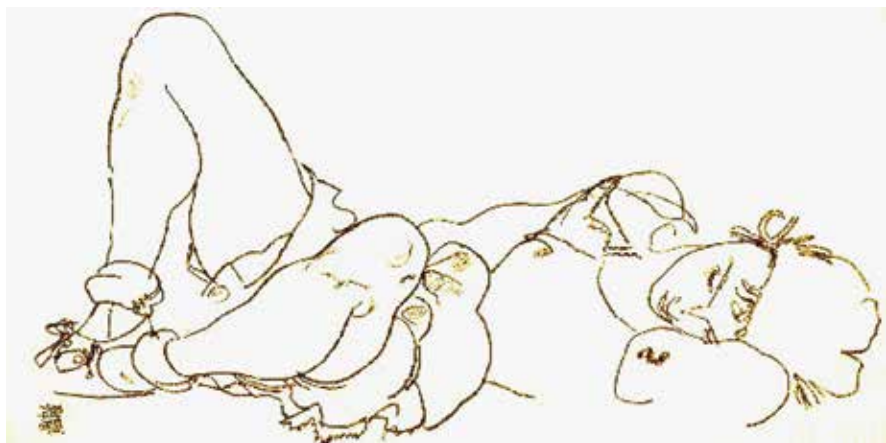

图 3-3

以明暗为主的速写：运用明暗调子作为表现手段的速写，适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构。优点是有强烈的明暗对比效果，可以表现非常微妙的空间关系，有较丰富的色调层次变化，有生动的直觉效果。作为速写，它要描绘的明暗色调当然要比素描简洁得多，所以在明暗调子中不必更多更细致的描绘，重在表达出光影的感觉，注意明暗交界线，并适当减弱中间层次，在以明暗为主的速写中，因为常常省去背景，有些地方仍离不开线的辅助，明面的轮廓线大都是用线来提示的（图 3-4）。以明暗为主的速写，除了抓住物象的光影明暗这一因素外，还要注意到物象固有色这一因素。在速写中，应该灵活地运用明暗调子的关系和物象的固有色，不要僵硬地处理。在以面为主的速写中，是以运用黑白规律来经营画面的。黑白作为一种表现手段，常用的几种明暗表现方法形成独特的审美趣味，所以除了要了解明暗规律外，也有必要了解一些黑白灰调子配置的比例法则，即：画面黑白灰调子要讲究对比，要注意拉开黑白灰调子，画面鲜明，忌灰暗；黑白灰的安排要讲究韵律，要注意起伏节奏，忌呆板。

线条与明暗相结合的速写：在表现方法上，也常常将线条与明暗速写相结合，在线的基础上施以简单的明暗块面，以便使形体表现得更加充分，这是线条和明暗结合的速写，简称

线面结合的速写（图 3-5）。它是综合两种方法的优点，又补其二者不足而采用的一种手法，这种画法的优点是比单用线条或明暗画更为自由、随意、有变化，适应范围广。线比块面造型具有更大的自由和灵活性，它抓形迅速、明确，而明暗块面又给以补充，赋予画面力量和生气，所以色调和线条的相互配合，融为一体，才能使画面更具表现力。

图 3-4

图 3-5

3.3 静物速写

3.3.1 静物速写概述

静物速写是对静止的物象的描绘，难度相对小些，可以不受时间限制来练习画面组合和线条处理。这里最重要的是发现生活之美，找到有趣味的描绘对象并饶有兴致地表现出来，体现出生活气息，产生自然美，而不是机械地描绘堆置。在动笔之前先有一个主体对象，它基本上表明了画面的气氛，然后配合添加一些稍小的物体，这样既有中心次序，又有对比变化。在构图画面安排组织上和素描是一样的，但是在表现上可以放松，用多样手法去体现意趣，如河南大学艺术学院陈政老师作品（图 3-6）。

图 3-6

3.3.2 静物速写写生范例（作者：纪保超，郑州轻工业学院讲师）

在本例中，作者绘制了一组蔬菜、衬布与篮子的组合静物。

第一步，用简练的线条进行构图和定位，画出物体大致形态（图 3-7）。

第二步，在有了整体大型概念的前提下，开始绘制一些细节，如衬布的布褶走向，篮子的编织结构以及各种蔬菜的具体样貌等（图 3-8 ~ 图 3-10）。

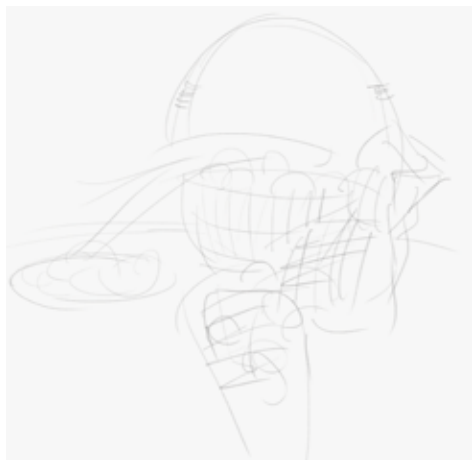

图 3-7

图 3-8

图 3-9

图 3-10

第三步，绘制衬布的花色细节，花纹要符合布褶的走向和布线规律，不可过于突兀而影响大关系（图 3-11）。

第四步，整理画面整体黑白关系，要疏密有致，如蘑菇、篮子以及衬布都属于“密”的范畴，而大葱、土豆则需要留白显示“疏”的成分（图 3-12）。

图 3-11

图 3-12

3.4 动物速写

3.4.1 动物速写概述

日常生活中常见的动物有家禽、家畜和鱼虫，它们不但是速写训练很好的对象，也是艺术创作中很好的题材。家畜种类很多，有猪、狗、羊、猫、兔、驴、马等，这些动物尽管在生活习性和形体重量上有很大差异，但它们的主要结构和运动规律有很多相似之处，可以通过深入研究某种家畜的造型特点，触类旁通地掌握表现动物的一般性手法。动物由头颈、躯干、四肢等几大体块构成，其中头和躯干在运动中除角度方向的变化之外，形体基本不变，而它们的颈和四肢等，则是产生变化的主要部位。动物的速写除了要掌握它的体形特征和运动方

式外,最主要的是捕捉它们头脸部的形态特点,否则容易出现“画马不成反类犬”的错误。

家禽的速写对象有鸡、鸭、鹅、鸟等,它们的身体都呈流线型,长着美丽的羽毛,骨架也基本相似,区别比较突出的是头和尾部。家禽的这些体型上的特点需要在写生中认真地观察和掌握,并时刻注意它们的体形在运动中的透视变化。家禽有丰满的羽毛,且羽毛的形状和色彩差别很大,但是其生长规律基本相同,只要把这一点掌握住了,画好羽毛就不太难。动物的外形特征不但体现了它们的生活习性,而且也反映了它们的脾气性格。马的剽悍、牛的倔强、羊的温顺,这都要求我们在速写中有所表现。动物的灵性需要人带着感情的眼光去发现。在观察动物时,要善于捕捉它们最优美、最具生活真实气息的瞬间。

作画的步骤通常是先观察理解,落笔前要认真观察,理解动物的形态特征。先画动态线,一般多从动物头部起笔,接着画基本轮廓。然后添画四肢、调整整理完成(图3-13~图3-15)。

图 3-13

图 3-14

图 3-15

3.4.2 动物速写写生范例 (作者: 纪保超, 郑州轻工业学院讲师)

在本例中,作者绘制了一条犬。

第一步,用简练的线条进行构图和定位,画出该动物的大致形态(图3-16)。

第二步,在有了整体大型概念的前提下,开始绘制一些细节,如犬只的身体结构及具体

样貌等(图 3-17~图 3-19)。

第三步,绘制犬只的毛发细节和肌肉走向,还要注意该动物的表情特征,尤其要注意眼神的刻画(图 3-20)。

第四步,整理画面整体黑白关系,要疏密有致,如犬的前腿与后腿之间的前后关系要靠线条的疏密来衬托(图 3-21)。

图 3-16

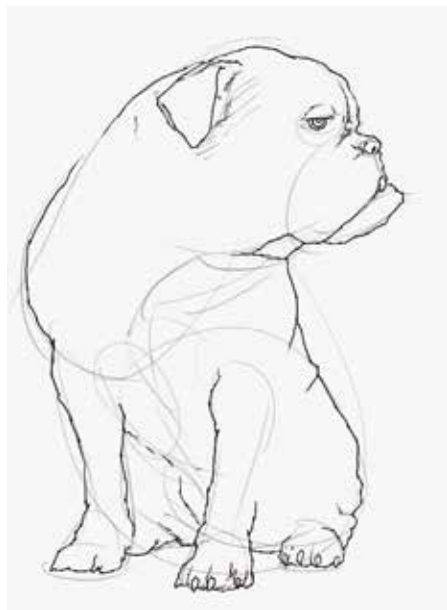

图 3-17

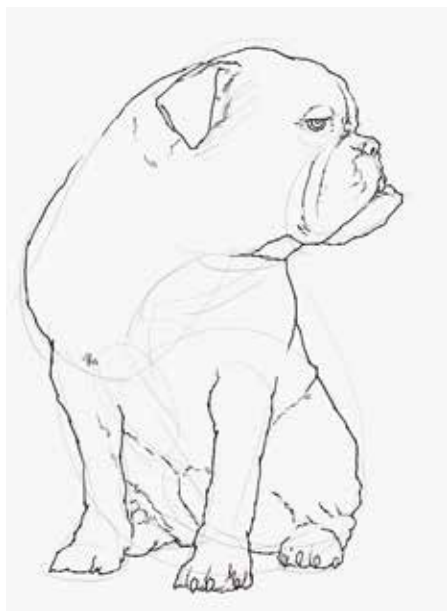

图 3-18

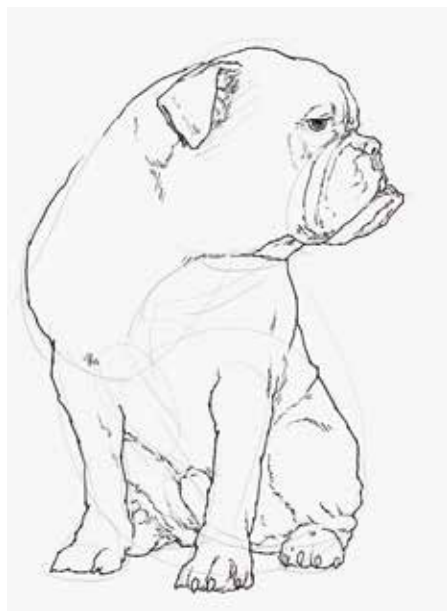

图 3-19

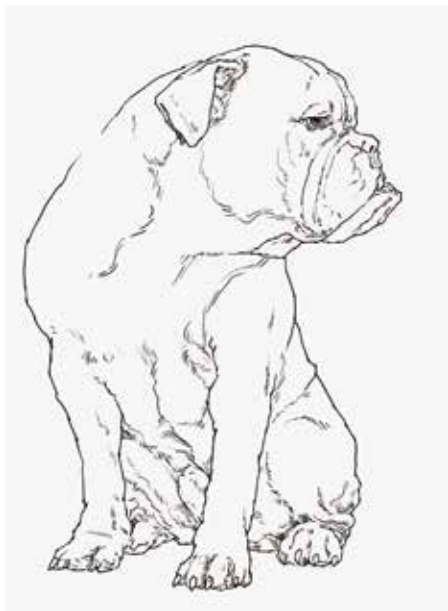

图 3-20

图 3-21

3.5 风景速写

3.5.1 风景速写概述

在各种速写中，风景速写的难度较小，因为自然景物本身是相对静止不动的，除了气象有变、时辰有别会使景色产生明暗隐现的不同，以及风吹草动、水起涟漪之类的局部变化以外，自然物体本身不会产生位置的移动，这就使我们有较多的时间选择作画角度，确定构图，描绘和润色加工。只要认真观察、用心描绘，画好风景速写并不困难。

风景速写是将自然中的所见所感快速、简要地表现出来的一种绘画形式。其描绘的对象为自然风光，如山川河流、树木花草、房屋建筑等。一张风景速写可以在一两分钟内写就，亦可在一两小时甚至更长的时间内完成，因此对风景速写的认识，不能简单地理解为“快”，而应根据不同对象及不同的表现形式来决定。风景速写并非摄影一般纯客观地描摹对象，作者在表现客观世界的同时必然要掺入自己的主观感受。在实际写生中对自然景物的概括与提炼，对素材的取舍与添加等就源于此。这种感受一半源于眼观，一半则得自心悟。风景速写虽是表现自然景观，但同样要强调表现意境及情趣。这就需要对生活中的自然现象除了有敏锐的观察能力外，还应具有深刻的领悟能力，要善于理解和发现其有趣的生活内容及自然景观中的意境与情趣。而这些有的需要作者用心去捕捉，有的则需要在表现中着力铺设。平时要注意多看多画：多看包括临摹，从前辈大师的优秀作品中得到启示，找到一种适合自己的技法，可以事半功倍；多画则是要深入到大自然中进行大量的速写训练，要不断地到大自然中去体验，去练习（图 3-22 ~ 图 3-25）。

图 3-22

图 3-23

图 3-24

图 3-25

以下为风景速写常见问题。

(1) 选材。风景速写取景范围开阔。面对一个场景、一个环境,不可能巨细无遗地将所有见到的东西画出来,要进行适当的取舍,以自己想要画的对象为主体,配上相关的辅助景物,将一些琐碎的、自己认为有碍于画面构图的景物去掉,使画面达到近、中、远景层次分明,主宾关系清楚,画面上各物象组合构成协调的效果。风景速写在选材安排上讲究层次,主要分为远、中、近。中景一般为塑造的主体,塑造比较深入,近景以简单明了为好,对比强烈,远景主要虚、简单。第一,打整体形,分出远、中、近;第二,进一步找外形,具体表现出来外形和内在结构,第三,开始塑造,围绕主景就是中景来进一步深入。达到效果就完成。

(2) 构图。在风景速写中,要把繁杂的场面描绘于纸上,就先要观察景物的特征、空间尺度、透视比例和主次关系,在动笔过程中不断修正和思考,再作纸面安排。这种观察和分析安排是整体进行的,眼神要快,将建筑、山脉、树丛联系起来分析并作布局。正确的绘制方法是比较,在特征、结构、明暗和主次上进行区别和联系。初画时容易将眼神只盯在细节,陷入自然式的描摹。速写的时间性迫切使你努力抓住对象的大特征、大尺寸和大关系。大自然五彩缤纷,无处不美。然而初画风景速写往往会有两种困惑,一是不知该画什么,二是什么都想画,却不知如何处理,这就需要先训练我们的眼睛。要经常走进大自然中去观察、去感受,要能在平凡的景物中捕捉到那生动的令自己有感受的某个侧面,既要能抓住表现生活内容的典型事物,又不可忽视大量看来一般而实际很有生活气息的普通现象。同时,还要善于在纷繁复杂的自然景观中提取那最动人的场面,抓住能表现自然景观及画家情感的最主要的部分而有意省掉那些无关紧要的枝节。同样一处风景,在不同的时候欣赏就有不同的美感,从不同的角度去描绘就有不同的效果,所以,培养一双审美的眼睛,是画好风景速写的基本保证。只有首先感受到美,才可能激起去表现它的欲望,也才可能通过立意、取景、构图,刻画成为一幅优秀的风景速写作品。

(3) 刻画。风景速写刻画的重点是画面中出现的主要形象,如果画面中出现近景、中景和远景,那么近景是要重点刻画的主要形象,中景次之,远景再次。中景和远景应起衬托近景和烘托气氛的作用。要画好主要形象,首先要认识其特征,力争做到心中有数。先画出景物的基本型,尤其要注意整体关系。再从前景开始用线条勾,需注意线条的疏密、粗细、曲直和软硬的变化。完成前景整体刻画后再画出主体周围的东西。此时,要考虑透视关系。地面从近景到地平线的主体周围的东西塑造基本完成后,即可刻画主体。主体要注意空间关系,线条处理应密一些,加强与前景的黑白对比。在完成与主体塑造的同时,还要完成中景的塑造,也应密,加强对比,并保持画面的空间关系。接着加强远景,并对整体画面进行调整,要注意主次、前后及空间等关系,使画面统一,最后调整完成。速写临近结束时,要纵观画面,加强主要的,减弱琐碎的和次要的,需要用线条、明暗去强调和统一它们,以不断提高自己的概括能力。风景速写常常遇到山、树木、建筑等,例如画山,首先要观察山的高低远近,以及山峰间的沟谷结构,还要注意是石质山还是土质山等特点,方可画得简练扼要、确切生动。又如画树,首先把握住树干的基本造型姿态,其次是把握树枝的生长位置和方向,然后是把握树叶的总体特点、形象和生长规律,这三者决定着树的结构形象。不同的树种有不同的基本结构形象和不同的生长规律,明确这些不同点,就可以画准不同种类和不同季节树的不同形象。再如画建筑,建筑形象五花八门,包括亭、台、楼、阁等。由于用途不同、构成材料不同,它们的构造特点也各不相同。当然,它们也都有均衡稳定的共同特点。若把建筑的基本结构

特征画错,便会失去应有的美感,把透视画错也会歪曲其形象特征。

(4) 表现形式。一是勾线法,近似中国画的白描画法,不管采取任何工具手法,只要处理好线条的起承转合及体面的塑造切削,就能造成千变万化的形态,产生很强的艺术感染力。画面的色调层次用线条的疏密体现,一般只重形象本身的结构组成关系,不重其明暗变化,适合表现明媚秀丽的景色与情调。用钢笔画这种速写,线条清晰,效果更好;二是水墨画法,利用墨色的干湿浓淡、虚实相间,表现出云雾缭绕或空间宽广深远的山水及街景等。这种画法可使速写充满含蓄、神秘、意境浓厚的大气魄;三是线条和色调并重的画法,这种画法线条有轻有重、有粗有细、有刚有柔,形成深浅层次和明暗韵味,可以反映不同形象的质感、美感及作者的激情。这种速写的特点是生动活泼,体现整体气氛而不拘泥于形象的某些细节,适于表现某些热闹的、动感很强的风景,如热火朝天的工地、喧闹的街景等。总之,风景速写的表现技法多种多样,可根据景色的不同特点采用不同的表现技法;但无论采用什么技法,速写多是一气呵成,或由前到后、或由主到从一遍画完。风景速写要准确,但更要体现生动性和某种气氛、意境的美感,不能只追求简单的所谓准确。例如画一座楼房,如果像画建筑图那样用尺子打格画成,可能画得十分准确合理,但却毫无生气,缺乏艺术性。

3.5.2 风景速写写生范例 (作者:纪保超,郑州轻工业学院讲师)

在本例中,作者绘制了一幅植物环绕的农家小院场景。

第一步,用简练的线条进行构图和定位,画出该场景的大致形态(图 3-26)。

第二步,在有了整体大型概念的前提下,开始绘制一些细节,如前景的树枝、树叶和石头墙体等(图 3-27、图 3-28)。

第三步,继续绘制林木细节,要格外注意树木枝条间的穿插关系,切不可凌乱,此时可以绘制一些中景细节(图 3-29)。

第四步,绘制画面中远景,并整理画面整体黑白关系,要疏密错落,做到“疏可跑马、密不透风”(图 3-30)。

图 3-26

图 3-27

图 3-28

图 3-29

图 3-30

3.6 人物与场景速写

3.6.1 人物与场景速写概述

人物速写主要表现人物形象,包括其五官形象、服装动态及所体现的性格、人物身份、人物体态、动态和相关道具等个性特点。相对来说,人物速写要表现的内容更为广泛和深刻,难度也更大,其速写效果更加精细和富有生活气息。要画好人物速写,必须了解人体基础知识和体型动势动态特点,以及衣服的表现和场景组合等知识。

(1) 人体基础知识。人体结构是绘画的基本功。人体外形部位组件是这样分布的:头部;躯干,包括颈、胸、腹、背;上肢,包括肩、肘、上臂、前臂、腕、手;下肢,包括髋、大腿、膝、小腿、踝、脚。人体比例大体是:人体各部的比例以头的长度为衡量标准。一般成年人的全身比例是站着为七个半头高;坐在办公椅上从头到脚约为五个半头高;盘腿坐着约为三个半头高。从头至乳头连线长度等于乳头连线至脐孔,等于一个头长;肩宽等于两个头长(女性窄些,约为一个半到两个头长);上肢等于三个头长(上臂为一又三分之一头长;前臂为一个头长;手为三分之二头长);下肢等于四个头长(髌骨嵴至膝关节为两个头长;膝关节至脚跟为两个头长);人体高度的二分之一处在耻骨附近。以上比例属成年人的大体比例,未成年的小孩子显头大身短,他们的比例是:三岁左右,身高为四个头长;七岁左右,身高为五个头长;十三岁左右,身高为六个头长。成年男女体型的不同特点:男性肌肉起伏明显,脂肪少,肩宽,臀部窄,构成上大下小的体型特征;女性脂肪多,肌肉起伏不明显,肩部窄,

臀部宽，构成上小下大的体型特征（图 3-31）。

（2）五官结构及比例。五官包括眼、眉、耳、鼻、口。眼由眶、脸、球三部分组成。眼球为玻璃体，在眼眶内，大部分被眼睑覆盖，其结构在外形所见的有瞳孔、虹膜、巩膜。眉起自眼眶上缘内角而延至外角，内端比较浓，叫眉头，外端比较淡，叫眉梢。口包括上唇、下唇、口缝、口角、上唇中点突起算上唇结节。耳包括耳轮、耳下方、耳孔、耳屏。鼻包括鼻梁、鼻尖、鼻孔、鼻翼。五官比例：“三庭五眼”是我国传统画论对五官位置比例的总结，“三庭”即从发际线到下额分为三等分；从发际线到眉心为上庭，眉心到鼻底线为中庭，鼻底线到下额为下庭。口缝线位于下庭靠上三分之一处。“五眼”即正面脸部外形自左而右约等于五个眼宽；两眼之间的距离高约为一个眼宽，外眼角到耳轮的距离约为眼宽；鼻子的宽度与眼睛的宽度相等。从侧面看，外眼角至耳屏的距离与外眼角到口角的距离相等，耳与鼻的倾斜度大致相同。眼缝线的位置在头部上下二分之一处，小孩子因尚未发育成熟，眼缝线的位置在头部二分之一以下；老年人因肌肉松弛，眼缝线的位置在头部二分之一以上（图 3-32）。

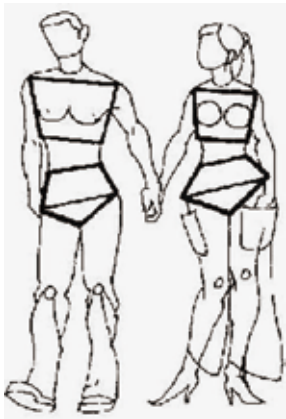

图 3-31

图 3-32

（3）面部表情。人的面部表情与人的内心活动有着紧密的联系，正确描绘人物面部表情，对刻画人物内心世界、塑造人物形象十分重要，其表情主要是通过五官运动来实现的，在画时要认真观察（图 3-33、图 3-34）。

图 3-33

图 3-34

(4) 动态线及形体轮廓线。动态速写与静态速写有很大不同, 难度更是大大增加, 在随时变化的对象中, 很难用反复观察的方法捕捉对象, 也无法用事先准备好的方法表现对象, 动态速写依靠的是对对象动作变化过程中动态的“选定”和对选定动作的感受和记忆。“选定”是动态速写特有的技术。选定是指画者对活动的对象瞬间动作的特定选择, 也就是速写者面对自由活动的对象人物, 在对象一系列动作中选择最有造型意义的瞬间动态。动态速写动作的选定要符合两个条件, 一个是选定的动作要有“造型性”, 另一个是动态要具有美感, 两个条件缺一不可。例如, 在选定一个人跑步动作时, 要选定最能体现速度、力量和矫健意味的动态, 也就是腿部跨度最大、手臂摆动幅度最大的动态, 如果选择了手脚重叠时的动态, 画出后的效果就会像是走路而不是跑步了。对选定动态的感受和记忆也是非常重要的, 这是个一次性过程, 而不像素描那样可以多次反复地进行。这种一次性记忆必须是感受性的, 如果失去了感受性的记忆, 所画出的动作可能会流于公式化、概念化。只有凭借对特定动作感受的特殊性, 再辅以对人体解剖知识的了解, 才有可能画出诸如疯狂的跑或悠闲的跑等避免雷同的作品。在实际操作中, 如果仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可想象的, 必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识记忆补充, 才能完整地完作品。要在动态速写训练中做到上述要求, 必须学会抓住和表现“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。人物侧面时, 动态线往往体现在外轮廓的一侧; 当人物正面时, 动态线会突出于脊椎和四肢的变化。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的(图 3-35 ~ 图 3-37)。

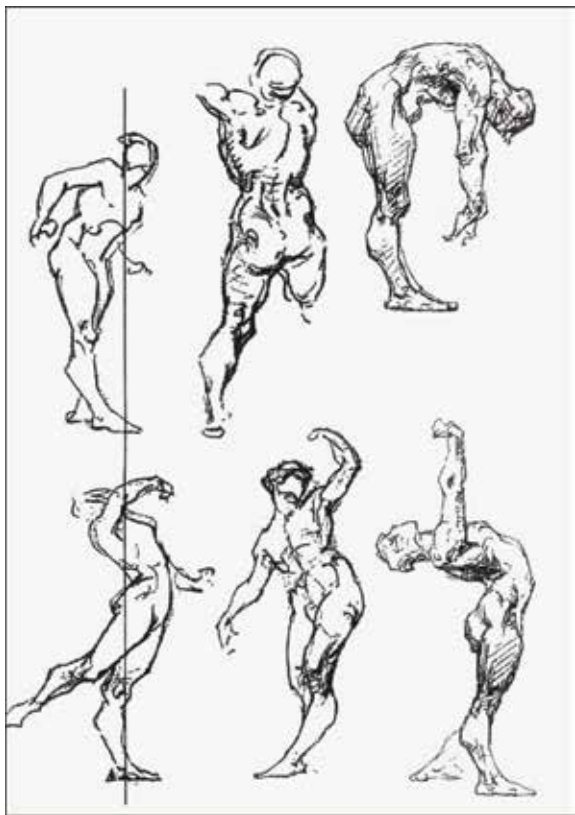

图 3-35

图 3-36

图 3-37

(5) 手的结构及画法。人手的结构复杂, 有丰富的变化形式, 表现难度不次于头部, 正如俗话说: “画人难画手”(图 3-38 ~ 图 3-40)。手部在造型上可概括为三大部分, 手掌、大拇指以及并列的四指。在表现的时候先把它看作一个整体, 手掌就像个四方的方块, 不能活动, 有五根掌骨, 成发射状; 大拇指活动范围最大, 要特别控制, 有两根指骨; 四指像四根并排在一起有一定弧度并能弯曲活动的线, 每根手指有三根指骨。观察时要注意它们的比例。正面, 手掌占整个手部长度的五分之三, 成正方形; 四指占五分之二, 且每根手指中的三段指骨比例都是相等的; 大拇指一般居于手掌中段和食指第一关节这个区间内, 且两段指骨比例相等。背面, 手掌与四指的比例是相等的, 四指中每根手指的第一节的比例与第二、三节的比例总和是相等的, 拇指比例位置基本不变。手的腕部表现也很重要。腕部的八块小

骨由韧带包裹着形成一个拱形,这种腕部特有的形态始终是手掌与前臂连接的“桥”。腕骨一端与前臂的桡骨相连接形成腕关节。腕关节的动作非常灵活,可以使手屈伸、侧屈和回旋。手的动作通常是从腕部引发的,如果忽视了腕部的细微变化,就会失去手的生气和活力。另外,腕部比较明显的一个特征是尺骨和桡骨下端的茎突,这两个茎突在手腕的两侧与内收的腕部结合,形成两个明显的骨点,是腕部造型上的一个特征。人的手同脸部一样,个性区别很大,这有年龄性别的原因,也有职业经历上的原因。它们在形态上有宽大与纤细、粗糙与细润之分。在动作上有紧张与松弛、强悍与文弱之别。刻画时一个是对手部的形体、结构、体面、明暗、线条等对比因素作充分的表现,另一个是利用背景的对比,使它突出。要把握不同的区别,比如老人与小孩、男人与女人、工人与知识分子的手都是不一样的,老人的手皱纹较多,用线可以涩点,男人的手关节转折比较明确结实,用线可刚硬肯定些,女人与小孩的手相对嫩滑圆润,用线可细柔些。

图 3-38

图 3-39

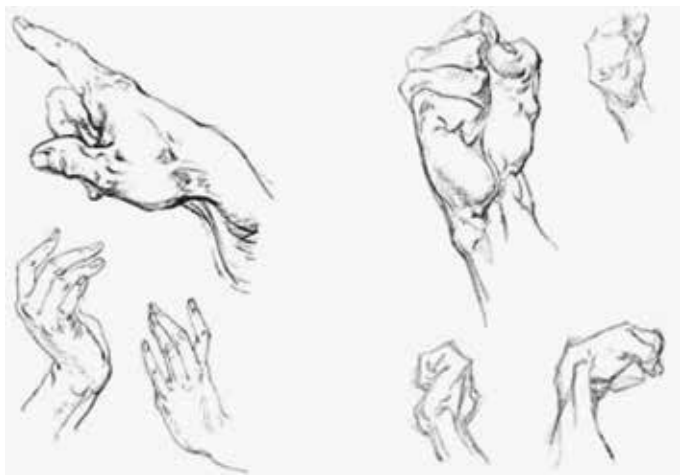

图 3-40

(6) 衣服质感与衣纹的表现。衣服是缠绕在身体上的衣料，每一个褶皱有着其独特而明确的作用，衣料本没有形状，把它铺在地板上它就依着地板的形状，扔在椅子上就呈现出椅子轮廓的形状，挂在衣架或衣钩上衣料就从其支撑点上垂落下来，衣褶可能会呈现环状，下垂着或者向上扯着。不同的线条，代表了褶皱的不同特征，在对着装人体的描述中，每一个褶皱都起着重要的作用（图3-41～图3-44）。对于衣服的褶皱，其实就是人体动态的外在表现。例如当人物转动胳膊时，衣纹线会随着动态的变化而变化。必然产生的褶皱，随着身体动态变化而变化，它实际上就是为了表现对象内在的形体。衣服上偶然产生的褶皱，可以根据画面需要，比如疏密关系，进行适当描绘偶然产生的褶皱。人物的衣纹线都是有起点和终点的。有些呈现是接近直线的，像长裙自然下垂时会产生这种线条。有些呈现是弯曲的，像身体某一部分发生偏转时会产生这种线条。在这些弯曲的线条中，可以发现起点和终点之间会经过不同的块面。当布料覆盖的是长方体时，其线条就比较直。同样，如果布料覆盖在圆柱体上时，直线就会变成曲线。人体可以简化成各种体块，有圆柱、圆锥、长方体、正方体等。因为这些不同的体块以及人体动态的偏转、扭曲等，就自然会产生不同的褶皱。对于能表现大的动势和结构的线条，下笔必须要肯定和有力，线条要画得实一些。有些放松的地方，例如女子长裙自然站立时产生的褶皱，因为它不是紧绷的状态，线条可以轻盈些，也就是没有骨点和肌肉的支撑，所以在作画的时候要注意用笔的变化。另外，要注意整体画面的装饰和节奏，某些情况下如果画面某些地方看起来很空，可以主观加上些衣褶、裤兜、褂兜，典型的例子是很多速写作品上都会画裤线、牛仔裤线之类的，这样不仅能使得画面更精致好看，而且可以用裤线去暗示布褶产生的形变。

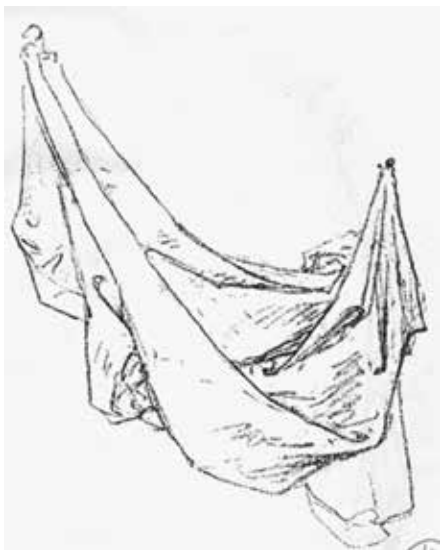

图 3-41

图 3-42

(7) 人物组合与场景安排表现（图3-45）。某一环境中具有相互关系的几个或一群人的速写称为场景速写。场景速写一般以人物为主体，以环境为辅。如画室一角、市场交易等场景，画面要有生活情趣，要交代清楚人与人之间的动态、神态，人与物之间的相互关系。当然，最重要的还是要自然生动、主题突出，有主次、有呼应、有远近，不能各不相顾，缺乏对比。人物场景组合速写的目的是训练我们不仅能描绘个别对象，还能把对象周围的各种人物组合

在一起。要求找准组合人物中最生动、最关键的形象和动作，以其为中心点，其余人物安排为配合，作构图上的处理。视野范围内与主题无关的人和物可适当舍弃，也可把与主体有关的人和物作移动、再组合，并合理地运用透视，以达到构图的完美和稳定。画生活场景速写，首先应具有创作意识。场景速写的内容不再是单一的物体表现，而是多物体、多物种的组合。场景速写对形式构图安排、画面结构组织、中心主题突出提出了新的要求，增加了情节发展和动态呼应等新内容。场景速写是指以人物活动场面为主体或以景物为主体而又有的人物活动的速写，可以说是人物速写和景物速写的综合。场景速写包括了人、物、景等要素，不仅场面大、内容多，而且一般都以人物活动及动态形象为主，因此难度较大。掌握人的形体结构、动态规律和透视、构图的基本原理法则，是画好场景速写的基础。在场景速写中应着重把握以下方法要点。

图 3-43

图 3-44

图 3-45

首先,把握主题。主题性是场景速写的一大特点,因此,场景速写首先要把握主题,确立主题的表现即场景速写中的主体形象。一幅场景速写只能有一个主题,主体形象即是场景速写的中心。其他与主题有关的人、物、景都是从属的,是为突出主题、烘托主体服务的。如何表达主题,如何处理主体形象与从属的人、物、景的关系,如何使画面构成有机联系的整体,这就是布局。在人与人、人与物的布局上,要有主次,以突出主体,构成画面中心;要有呼应,以增强画面的整体性和表现力。在画面构成的布局上,要注意疏密、虚实,以及形象与空间的对比与协调、变化与统一。

其次,根据主题组织画面。在场景速写中,无论是形象的取舍还是形象的组合,要充分发挥画者的主观能动性,切忌被动的自然摹写。场景速写是各类速写的集成,它包括了人物速写、动物速写、动态速写、道具速写、风景速写等诸多速写的表现形式。场景速写的表现方式也包括了所有速写的表现技术。场景速写的作画步骤更加自由,内容可以无限制地添加,道具可以任意挪动,背景可以根据需要变换。场景速写需要更强的整体控制能力和局部刻画能力,需要更高的组织安排能力和对美感形式的把握。场景速写画面的组织要考虑包括中心、构图、情节、动态、道具、背景等要素。作画时要在脑子里有大的构思,不一定面面俱到,可以先确定主体物,先画主要表现对象,然后依次添加其他人或景物,待大的物象和比例确定后,再添加局部和细节,主要是将构思表现出来,最后再审视调整。

以下为人物场景速写的绘制过程分析。

中心:场景速写必须首先明确“画面中心”,又称“趣味中心”。场景的中心一般是某一个人或某一个景物,也就是场景中最能引起人的兴趣,使人产生绘画欲望的那一部分。场景中心一般置于画面比较中央的位置并以此为起点下笔。

构图:场景速写的构图要在下笔之前,心中有一个大体的轮廓。在速写进行中,将对象逐一安排在预想的框架中,可以根据画面的需要进行单个即兴调整。场景速写往往是将对象依主次关系先后画出,再根据构图的要求和情节的说明添加物体或安排细节,以达到构图丰满完整、节奏强烈有趣的目的。在人物与场景的组合安排上要统一安排构思,要有前后遮挡关系。要注意构图的繁与简,饱满的构图很容易给人视觉冲击力,简洁的构图容易突出主体。场景速写的取景要具备故事性,并且注意人物表情与动态要切合场景主题。

情节:情节表现是写生速写的新内容。情节即事情的变化和经过,也就是各个部分围绕着画面主题内容产生的发展变化。例如,画一个画室的场景,画面主题是同学们在画画,画面的中心就是人物,还有模特画具等道具,这时画面安排既要讲究前后左右的呼应,还要注意情节安排的合理性。

动态:场景速写中所指的动态是画面中单个或组合人物的动作形态。由于场景速写主要对象是活动着的众多人物,众人的动作随时发生着不同的变化,如何在画面中安排好人的动作变化是场景速写中的一个重要问题。选择人物的动作应注意两个方面:第一应注意人物的动作要符合主题的需要。例如在表现劳动场景中,要选择人物劳动的典型动作。第二应注意人物的动作要符合情节发展的需求。例如劳动中人物动作的和谐却又不雷同,以避免画面重复单调。

道具:场景速写中的道具描写,不仅起到点缀画面的作用,还能起到说明的作用。场景中的道具包括各种工具、家具陈设、人物用品、前景杂物等等。道具可以说明人物的身份、环境、时间、地点,还可以填补画面空白,连接、建立人物之间的关系,调节画面结构上主与次、

前与后、轻与重的节奏变化。说明性的道具描写要完整、细致，点缀性的道具可以画得比较轻松随意，但是要控制道具的刻画比重，不要超过主题的份量。

背景：场景速写中的背景描写，除了具有说明作用外，还起到深化主题、统一整体的作用。背景包括天空、土地和远景，背景在形式上要服从和强化主题。例如在表现劳动的热烈场面时，可以采用斜线、弧线来描写背景中滚动的飞云、飞扬的尘烟和颤抖的地面等表现因素；在表现平静时，可以采用垂直线和平行线，描写对称的天空、笔直的树干等表现因素。背景在表现手法上，要注意区别于主题的表现手法，主题繁，它就简；主题重，它就轻；主题圆，它就方；这样才能起到画面节奏的既对立又统一的调整作用。

总结：场景速写还要学会对被画对象的“编组”和“挪动”。画面中的人或物要编排成若干个组，形成组与组之间的对比和呼应。为了编好组，就需要对现实场景中的人或物进行挪动，舍去无用、不美的因素，挪进有用、美感的形象。这需要画者大胆地对现场题材进行取舍和组合。初学场景速写，应该由易到难，先选择人物少、动态稳和情节简单的场景进行训练，如室内两三人的组合，进而逐步走向室外，到生活的工地、车站、集市等较为复杂的场所学习，并培养成利用一切可以利用的条件，积累生活中的经历和感受的习惯，为下一步进行艺术创作做好准备。

3.6.2 人物与场景速写写生范例一（作者：纪保超，郑州轻工业学院讲师）

在本例中，作者绘制了一名坐在凳子上穿中式服装的白发老奶奶。

第一步，用简练的线条进行构图和定位，画出该人物的大致形态（图 3-46）。

图 3-46

图 3-47

第二步，在有了整体大形概念的前提下，开始绘制一些细节，如面部及手的特征、衣纹的大致走向等（图 3-47、图 3-48）。

第三步，继续绘制面部及手脚的细节，要格外注意不同质感的物体线条要有所不同，不能千篇一律（图 3-49）。

第四步，通过线条的疏密来表现黑白关系，如面部线条的密集既可以表现老人皮肤的质感又可以衬托出一头白发（图 3-50）。

图 3-48

图 3-49

图 3-50

3.6.3 人物与场景速写写生范例二（作者：纪保超，郑州轻工业学院讲师）

在本例中，作者绘制了一名跪姿背筐的少数民族老爷爷。

第一步，用简练的线条进行构图和定位，画出该人物的大致形态（图 3-51）。

第二步，在有了整体大形概念的前提下，开始绘制一些细节，如面部及手的特征、鞋帽衣纹的大致走向等（图 3-52）。

第三步，继续绘制背篓和衣裤的细节，要格外注意不同质感的物体线条要有所不同，如筐和衣服的质感就大相径庭（图 3-53）。

第四步，除了继续细化画面中的一些细节，如鞋子和内衣上的花纹变化之外，还要注意衣物线条和人体结构之间的关系，切不可只顾走线而忽略结构（图 3-54）。

图 3-51

图 3-52

图 3-53

图 3-54

3.7 优秀作品欣赏

图 3-55 ~ 图 3-60 作者为河南大学艺术学院美术学分院副教授陈政。

图 3-55

图 3-56

图 3-57

图 3-58

图 3-59

图 3-60

3.8 大师作品欣赏

凯绥·珂勒惠支 (Käthe Kollwitz) 作品 (图 3-61 ~ 图 3-64)。

图 3-61

图 3-62

图 3-63

图 3-64

伊萨克·伊里奇·列维坦 (Isaak Iliich Levitan) 作品 (图 3-65 ~ 图 3-67)。

图 3-65

图 3-66

图 3-67

3.9 思考与练习

1. 速写的工具和表现方式比较自由多样，尝试用不同的工具进行速写练习。
2. 就地取材发现生活之美，将身边感兴趣的风景、静物或动物用速写表现出来。
3. 作一些人物头部、手、脚的练习，力求抓住生动的变化。
4. 进行人物全身速写练习，注意抓住人物的动态，对服饰的表现要简洁精练。
5. 作较复杂的人物组合练习，注意画面构图与主题。