

人物速写

速写是素描教学中重要组成部分，素描课内练习时间较长，通过联系研究造型、自然、艺术表现的规律，在较短时间内抓住自然对象的特征并加以表现。速写对我们增强观察能力和对大自然的审美触觉非常重要。

速写作品欣赏

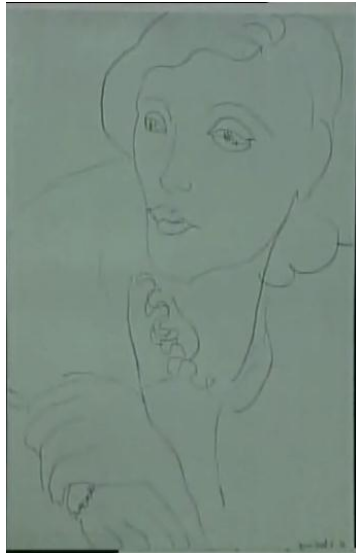

荷兰艺术家画的街头速写。

德国画家门采尔的速写作品，在最快速的时间内抓住了人的动态，生动、感人，给他以后的油画作品积累了很多素材。

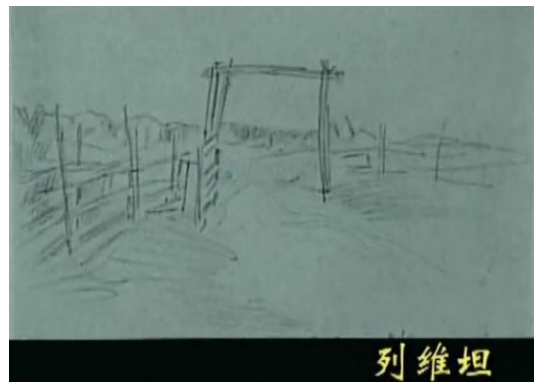

19 世纪法国野兽派画家马蒂斯所画的速写形式多样，线条简练，但特征抓得非常准。他所画的形象有些夸张，在速写的时候不是如实地照抄对象，而是在感受对象。速写的过程并不是单纯地记录过程，而是表达情感的过程。

列维坦

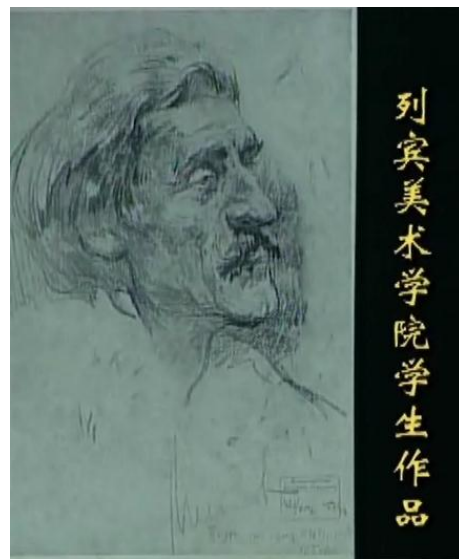
列维坦

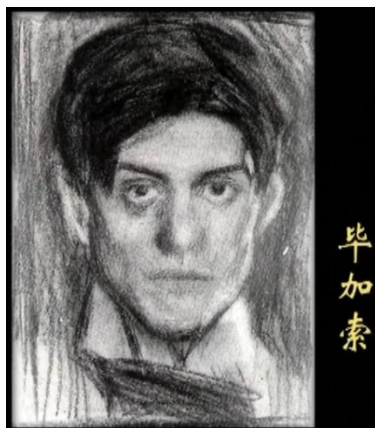
柯林

巴里洛夫

画家是随时带着速写本、随时记录对生活的感受的，这些感受有时可以发展成一幅画的创作，有些作为生活的记录、素材的积累。希望大家在平时生活中随时带着速写本记录生活，积累创作素材。

毕加索在其九岁到十几岁的时候所画的很多速写，都是取材于他的家人或访客。

画速写可以在家里、市场上、商场、街道、动物园、村庄，等等。速写训练非常重要，能够锻炼我们敏锐的观察力和表现力。

女青年速写训练

【教学目的】

1. 培养学生在短时间内，敏锐捕捉对象特征并富有真情地表现对象的能力。
2. 训练学生的观察力和作画的果断性。

【教学要求】

1. 要有立意，在了解对象经历、性格的前提下，反映其精神气质。
2. 有激情的加以艺术的表现。
3. 要很快地捕捉对象的造型特征和性格特征，下笔要果断而肯定。作画工具和表现形式可做多种选择和尝试。

【速写用料】

纸的尺寸最好是 4 开以下，4 开、8 开、16 开均可；较易掌握的是铅笔和炭笔。炭笔在白报纸上画效果比较好。

【训练过程】

女青年速写，时间不要超过 20 分钟，通过学生作业，来看如何掌握速写的方法。

大轮廓画出来之后快速进入五官的刻画。画头部速写最主要的是抓住头形，大比例，眼睛。刻画的时候要抓住一个部分和另一个部分的关系。画速写和素描最大的区别是没有犹豫的时间，迅速地表现对象，判断力必须很敏锐。

这幅肖像完成效果较好，抓住了头像的特点，比较简练。

这幅肖像抓住了头像的特点和线条，缺点是有些地方过于强调，显得年龄有些大，把握的第一印象不够准确。抓住最初的印象后，只能够增强这些特点，不能削弱。

炭笔掌握的脸型位置比较好，面部和整个头的比例一开始没有把握好，五官占的面积比较大，额头小了。所以开始的时候很重要，要掌握头形。

平时多画速写，尽量速度快一些，快不是根本目的，而是通过快速表现锻炼我们对形象的记忆力，对特点的捕捉能力，用最简单、概括的方法表现对象。和素描写生长期作业结合起来练习，这样造型能力会有很大提高。

人物动态速写练习

主要把握人物动态特点，包括走、站、进行各种劳动，千姿百态。把握人物动态基本变化，是进行速写的练习的重要内容。

在生活中的动作变化很快，在课内抓住一些有特点的动作来练习，学习基本方法，便于

到生活中画那些变化比较多的动作。

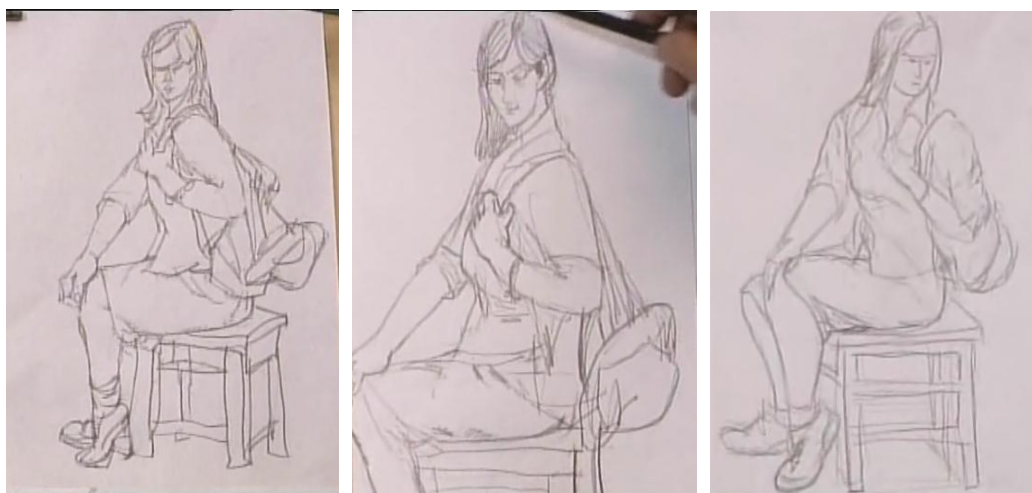
要想把握人在很短时间内变化的过程是非常难的，所以在把握动作时要抓住大的变化规律，在这之前必须有人体比例的知识，如头和身体的比例、四肢和躯干的比例等等。

在进行速写之前，要多看有关解剖的书籍，掌握比例和结构方面的知识。本课按照 15 分钟、10 分钟、5 分钟的顺序来画速写。以 15 分钟女青年坐姿与 10 分钟站立男青年为例：

一、15 分钟女青年坐姿速写

掌握大的形象，不要过于注重细节。

第一副：在 15 分钟里画了这些细节，并且形的掌握比较准确。

第二幅：手的比例不准确，但大的感觉很好。

第三幅：从另外一个角度画，腿和头的动势很好。

第四幅：炭笔画的，很好，画得很肯定，但是后背的结构不是很准确。画速写我们一般不提倡用橡皮。

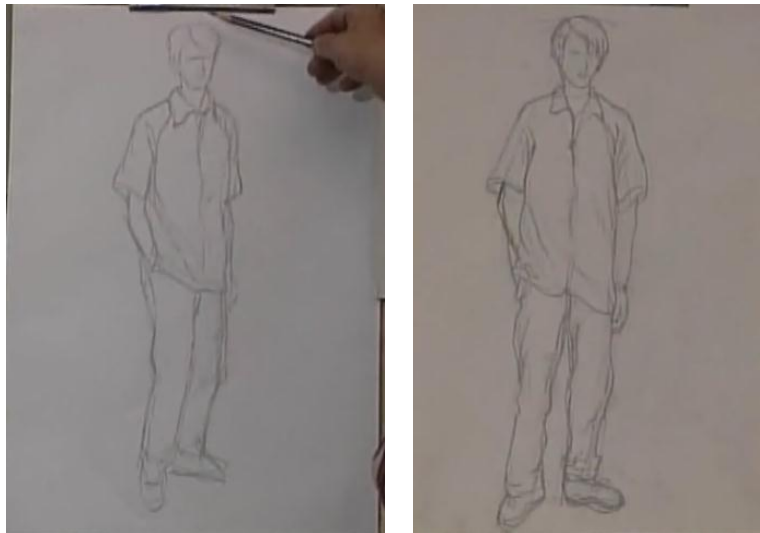
第五幅：下身的比例不是很准确，但是画得很肯定，是非常好的。画速写首先是要把形画的肯定，没有时间反复。

第六幅：虽然头没有画完，但是动作基本上把握了。

画速写首先是对形的快速把握，然后是考验对形体的记忆能力，看过模特后就应该在脑子里记住他的大特点、轮廓。

二、10分钟站立男青年速写

重心在右腿上，轻松的感觉，这种感觉在画的过程中要有印象。

第一幅：掌握的比例，整个动态的味道还是不错的，缺点是腿的重心不是很准，裤子跟上面没有联系起来看，稍微歪了一点，有些前倾。

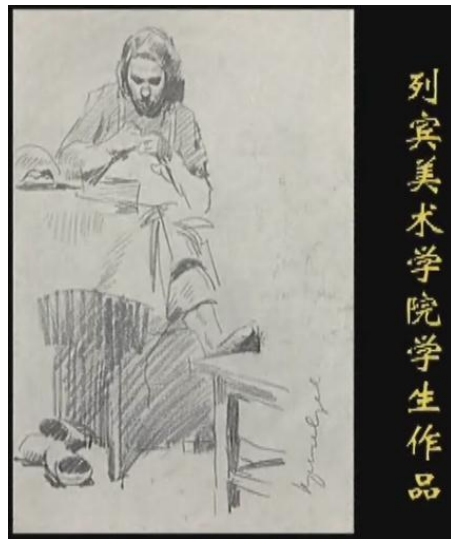
第二幅：大动态还可以，线条未简化，手的位置不准确。

速写成功作品

一些成功的速写作品：

列宾美术学院学生作品

列宾美术学院学生作品

第一幅：神态抓得很好，线条简练，结构抓得紧，虚实关系好，肩膀在后比较虚，眼神刻画的生动，头发表现出蓬松感，手臂结构处理灵活。

第二幅：脸部刻画是重点，手画得比较松弛，虽然腿画的概括但动势也很准确。

列宾美术学院学生作品

物速写（记忆画） 德里克（俄）

动态速写要抓住一刹那的姿势，平时要注意多观察，概括并抓住主要的线条。

有的人物动作仅仅是一种印象、记忆。因此学习速写时候要发挥记忆能力，有时看到的东西来不及画下来，要把它们的形象记忆下来。

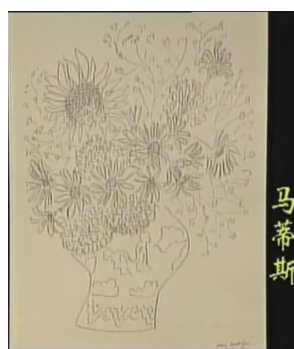
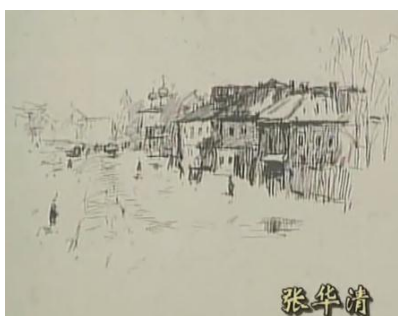

动作造型表现的力度是观察生活的结果。因此提倡将记忆画和速写结合起来，提高造型

能力。

两人速写难度更大。这幅画两人之间的关系处理得非常好，通过突出头部和手里拿的东西，突出了两人的工人身份，以及一定时间之内动作的特点。

以上是人物动态速写的介绍。课后可以通过多练习，也可以参考有关的速写书籍，学习很多画家进行速写的方法，运用自己喜欢的各种工具进行速写训练。不断的练习和课内训练相结合，对掌握人物的动态造型以及动作特征非常有帮助。