

我们的速写课

总策划 刘 洋 刘曙光 主编 陈震宇 艾 鹏 魏 巍 编著 付炎凯 王泽杰

浙江人民美术出版社

个水
静卷

我们的速写课

总策划 刘 洋 刘曙光 主编 陈震宇 艾 鹏 魏 巍 编著 付炎凯 王泽杰

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

我们的速写课 / 付炎凯编著. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5340-5081-7

I. ①我… II. ①付… III. ①速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 180786 号

编委: 陈明聪 肖云锋 韩永恒 郭亚龙 欧立强
郭龙飞 黄欣 朱义帅 窦景慧 张诗梦
王 一

洋光文化

我们的速写课

总策划 刘洋 刘曙光 主编 陈震宇 艾鹏 魏巍 编著 付炎凯 王泽杰

责任编辑: 屈笃仕

文字编辑: 傅笛扬

装帧设计: 叶飞

责任印制: 陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路 347 号

电 话 0571-85176089

经 销 全国各地新华书店

网 址 <http://mss.zjcb.com>

制 版 杭州汉墨文化创意有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 889×1194 1/12

印 张 23

印 数 0,001-5,000

版 次 2016 年 9 月第一版 · 2016 年 9 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-5081-7

定 价 115.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场
营销部联系调换。

洋光文化
公共平台微信
扫一扫时刻关注
美术图书新动态

dev 33/01

我们的速写课

总策划 刘 洋 刘曙光

主 编 陈震宇 艾 鹏 魏 巍

编 著 付炎凯 王泽杰

目 录 CONTENTS

第一章 人物动态	002
1. 如何准确地表现人物动态	002
2. 重心——支撑人体的关键	002
3. 抓动态的诀窍	003
4. 优秀动态、结构作品	004
第二章 人物的形体结构	008
1. 人体的体块运动规律	008
2. 人物内在形体	009
第三章 局部讲解——衣纹	012
1. 衣纹的形成	013
2. 衣纹的疏密分布规律	014
3. 衣纹的表现	015
第四章 局部解析——头部	021
1. 头部基本结构	021
2. 头部多角度表现	021
3. 五官	022
4. 面部及表情	023
5. 头发	025
6. 优秀作品欣赏	026
第五章 局部讲解——手部	038
1. 手部结构	038
2. 手的表情	038
第六章 局部解析	043
第七章 装饰元素的运用	053
第八章 画面的黑白灰关系	054
1. 黑、白、灰色块形成的因素	054
2. 黑白灰的处理	054
3. 线性速写的黑白灰	054
第九章 步骤解析	056
第十章 优秀作品欣赏	058
1. 站姿优秀作品欣赏	058
2. 坐姿优秀作品欣赏	114
3. 蹲姿优秀作品欣赏	154
4. 场景与组合优秀作品欣赏	176
第十一章 大师作品欣赏	249

我们的速写课

总策划 刘 洋 刘曙光

主 编 陈震宇 艾 鹏 魏 巍

编 著 付炎凯 王泽杰

目录 CONTENTS

第一章 人物动态	002
1. 如何准确地表现人物动态.....	002
2. 重心——支撑人体的关键.....	002
3. 抓动态的诀窍.....	003
4. 优秀动态、结构作品.....	004
第二章 人物的形体结构	008
1. 人体的体块运动规律.....	008
2. 人物内在形体.....	009
第三章 局部讲解——衣纹	012
1. 衣纹的形成.....	013
2. 衣纹的疏密分布规律.....	014
3. 衣纹的表现.....	015
第四章 局部解析——头部	021
1. 头部基本结构.....	021
2. 头部多角度表现.....	021
3. 五官.....	022
4. 面部及表情.....	023
5. 头发.....	025
6. 优秀作品欣赏.....	026
第五章 局部讲解——手部	038
1. 手部结构.....	038
2. 手的表情.....	038
第六章 局部解析	043
第七章 装饰元素的运用	053
第八章 画面的黑白灰关系	054
1. 黑、白、灰色块形成的因素.....	054
2. 黑白灰的处理.....	054
3. 线性速写的黑白灰.....	054
第九章 步骤解析	056
第十章 优秀作品欣赏	058
1. 站姿优秀作品欣赏.....	058
2. 坐姿优秀作品欣赏.....	114
3. 蹲姿优秀作品欣赏.....	154
4. 场景与组合优秀作品欣赏.....	176
第十一章 大师作品欣赏	249

第一章 人物动态

1. 如何准确地表现人物动态

人物动态速写作为一门重要的基础训练课程和艺术表现形式，其作用在于培养学习者敏锐的观察能力，以及捕捉形象的表现技能，也是当前美术院校检验考生综合素质的最基本要求之一。人体在一般情况下，都是处于活动的状态。运动状态下的人体千变万化，这对于初学者是比较难以把握的，那么如何掌握人物动作的要领？可以概括为“一竖、二横、三体、四肢”（如下图）。

头部、胸部和骨盆是人体三大组块，它们本身是固定不动的。我们把它们看成块状物体，有六个面。这样，它们相互间的位置关系可以保持对称与平衡。但是如果使这些块面向后、向前弯曲或是旋转扭动，那么人体将会因为块面位置的移动和变化而形成动态。

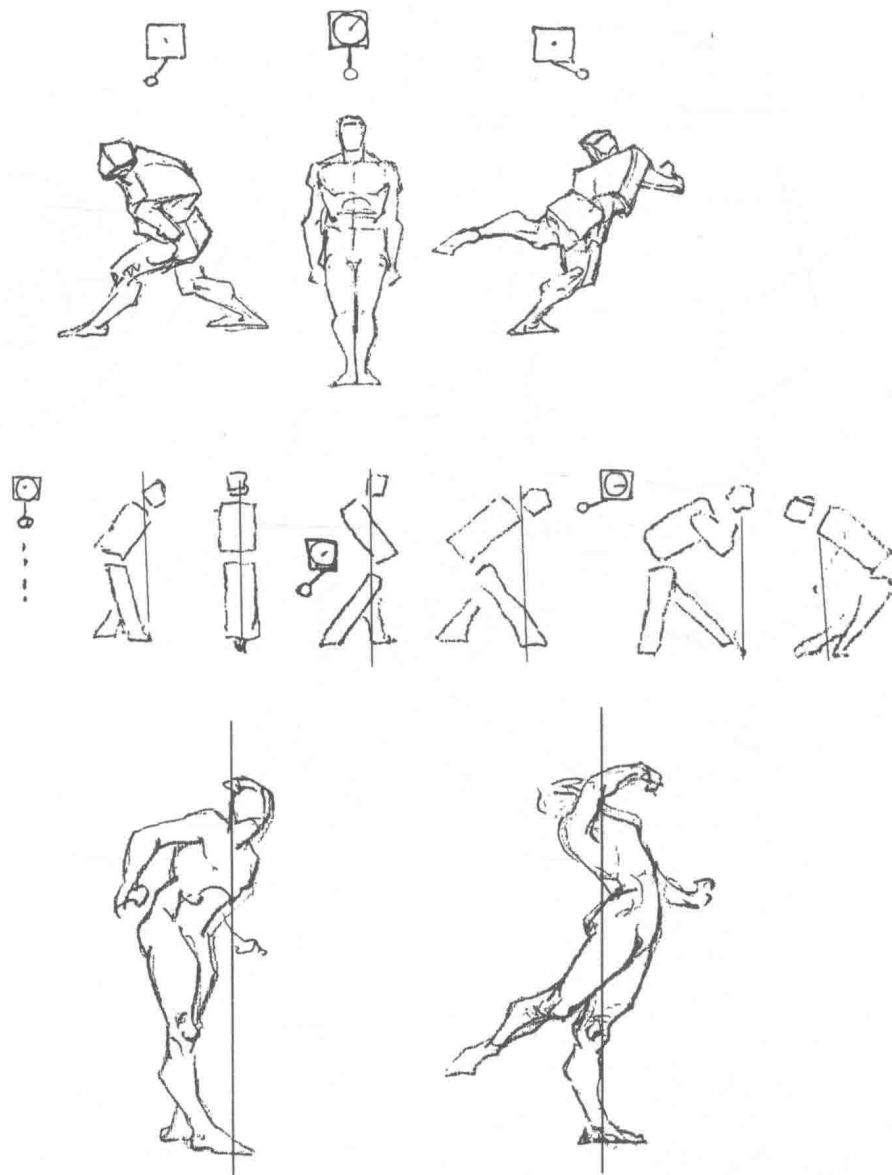

2. 重心——支撑人体的关键

三大块的组合通过脖子和腰部，以及四肢的协调形成稳定的平衡重心，重心必须与地面保持垂直关系，动作才能稳定。

在不受外力的影响下，一个站立的人体不论他是向前、向后还是向侧面，他的姿态体现在画面上都会是稳定的。重心从脖颈处的胸口落在承重的那只脚上，或同时承重在两只脚之间。当重心落在支撑的一只脚上，支撑腿的胯骨点往往会高于另一侧。

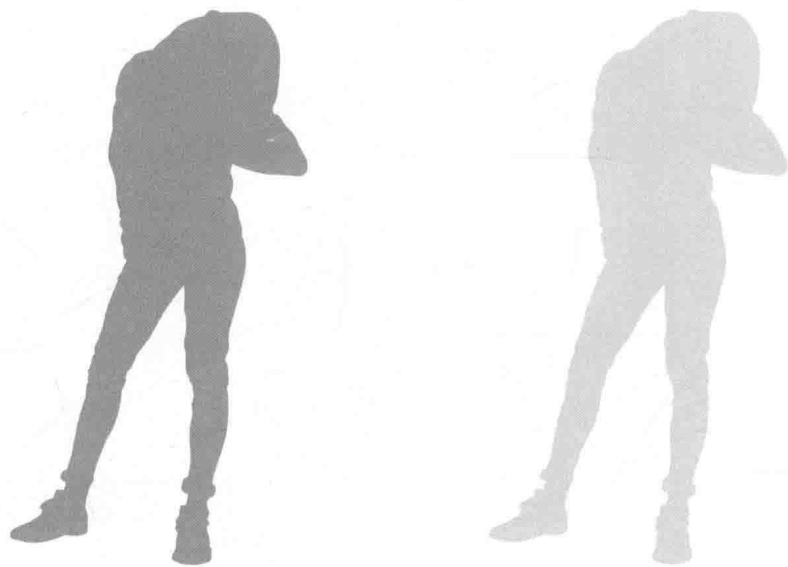
某种意义上讲，静态站立着的人体如同垂直悬挂的钟表，他和这个钟表一样，是静止不动的。当钟摆成弧形左右摆动时，它的重心总是固定不变的。钟摆从重心处呈弧形摆至两侧的极限位置，其远离重心的程度，正相当于人体远离平衡的程度。这个位置体现了最大的运动角度，画中此点为人体运动的最大角度。即使在运动角度达到最大时，动态中也必须有一种稳定感，就像钟摆一样，人体可以重新回到稳定的重心上来。这种平衡感在画面中表现出来的是动作的连贯性和韵律感（如下图）。

3. 抓动态的诀窍

运用“剪影”的方式整体地观察正负形（如下图左）。在下笔之前，必须暂时忘记自己画的是人还是物，需要看到的只是形状的正形和形状之外的负形，会观察与不会观察的差别就在于是否建立了这种“剪影”意识。从剪影出发学习把形画准是最直截了当的学习途径，这样有利于我们忽略琐碎的细节，把握整体的大形。

在速写的深入阶段，剪影的观察方式也是无时不在的，同样要只看到形状（如下图一右）。

1~5分钟动态速写，是速写动态训练的关键课程，是锻炼建立“剪影”整体观察正负形意识的方式（如下图）。

上面这几张速写都出自康勃夫，都是一些随意记录的草图，很生活、很有趣，这也是画速写想进步的诀窍：笔不离身，随时记录身边的生活、场景。尺寸不用太大，一个巴掌大小就行，甚至可以更小，画多了对画面的把控能力也就上来了，人物的动态也能轻松捕捉，同时也加入了对场景组织的训练。而且现在的考试已经慢慢摆脱了以前简单的站蹲坐写生，而是转向生活类的命题默写，往往是人物组合带场景或单人带场景的形式。这种形式对考生的快速勾画各种生活中的人物动态要求更高了，同时也需要考生更高的组织面构成的能力，避免了考生只会画习惯动作的问题。这是一个好的改变。

4. 优秀动态、结构作品

此画虽只是一张动态结构作品，但人物的头发表达却是简洁到位，表现的时候需要有上下的叠压关系和松紧关系，线条要自然流畅，同时要注意通过头发体现头部的结构关系。

在表现衣领时，不仅要画出衣领的前后空间，在远处与脖子交会处还需画出衣领包着脖子的感觉，不能一根线直接画过去了。

作者对肩部的形体表现到位，近处肩的顶面、立面、侧面的划分就暗示得很好。

裤子形体明确，前后腿需要区分对待，特别要注意膝盖和脚踝的高低与扭转状态。腿部的重点在于肌肉的形状跟动态的配合，肌肉的弧度和骨点的起伏衔接较难把握，需要我们平时多加练习。

鞋子都是根据脚的形来设计的，所以画鞋时要注意脚的结构与形体的表达。

康勃夫的速度是以简练、精准著称的，无论短期的动态还是长期的素描都体现了他深厚的结构意识，从不失感性与理性的结合。看下图作者对几个结构点的表达精准到位，寥寥几笔却什么都有了，这样简练、精准的动力速写训练是至关重要的！

下面这张速写寥寥几笔，却将人物状态表现到了极致，这或许就是速写的最高境界吧，也正是速写的魅力！同学们平时可随身携带小本子，多画这样的小速写，简单、随性，短短几分钟就可以。

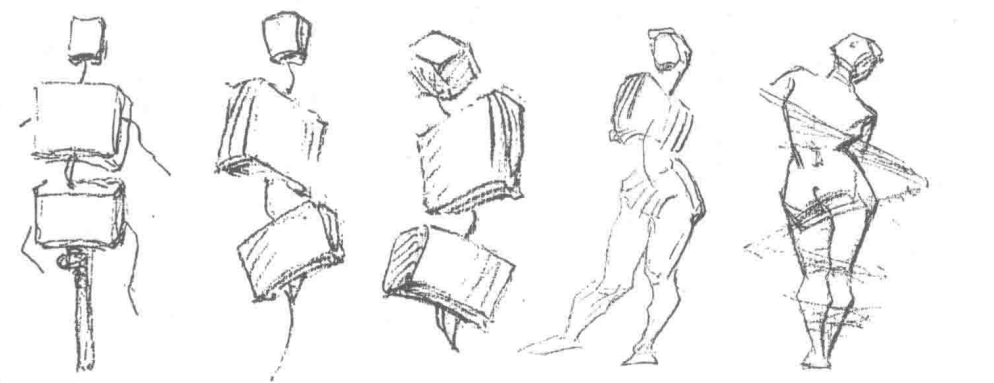
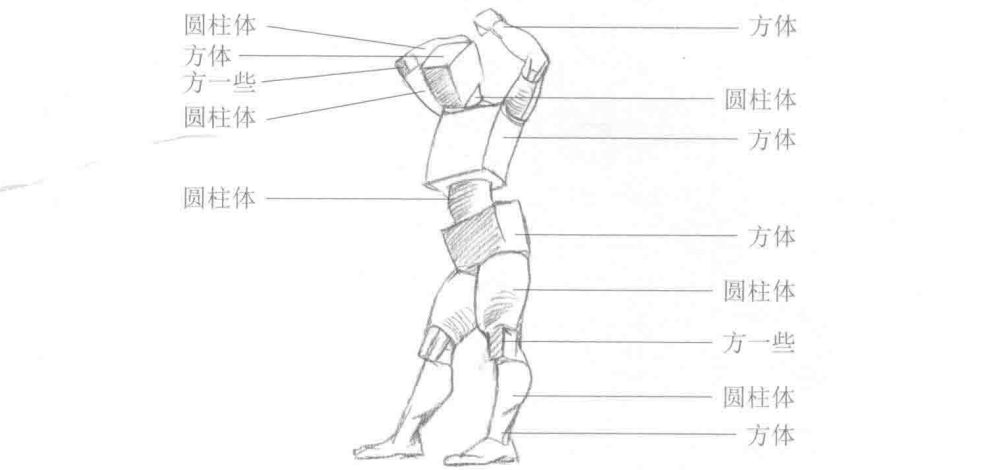
第二章 人物的形体结构

很多同学画速写经常会显得很“空”因为他们只在纸上画了件上衣和裤子，上衣上顶着一个脑袋，前面加两只手，裤子下面添两只脚。也就是只画了服装的外壳而不是人体结构在里面支撑，这就是不理解人体的内部构造而导致的。假如身边的同学他穿了紧身衣服就会很显体形：假如他穿的是类似羽绒服这样的衣服，即便很显臃肿，但一些关键的地方还是会与身体衔接在一起。假如你不能透过衣服画出人体内部结构，那么你画的速写只会流于表面。所以，仅仅了解人体各部分的基本比例及运动规律是远远不够的，人物动态的描绘，离不开对形体结构的表现，要熟悉人体的结构关系。

1. 人体的体块运动规律

人体各体块的方圆归纳（如下图）。要像图示这样去理解人体，将这些形体的体块牢记在心。

对人体结构有直接影响的“三大体块”指人体的三个基本组成部分，即头部、胸腔和骨盆。三大体块由脖子和腰部连接，各种动作都是三大块处于不同状态下的体现，是由脖子和腰部以及四肢协调而形成“S 曲线”的结果。可以把三大块理解成方体，每一块在运动时都会处在不同的角度、不同的方向，表现出不同的姿态。四肢可概括为八段圆柱体，这是人体运动表现最自由最丰富的部分，既要受制于三大块的运动，又保持了独立性。在三大块基本不变的情况下，四肢的动作幅度和姿态摆放可以千变万化。可见，三大块是根本，而四肢是辅助协调的作用。因此掌握了三大块的组成关系，也就掌握了人体运动的规律及特点。

这张作品，胯向画面的右侧扭动，胸腔在胯的基础上又向画面左侧转了一些，头部受到带动继续左转，而且还微微颌首，这三大体块的扭转关系将模特生动自然的状态表现得淋漓尽致，动态感十足。线条的张力感特别强。作者将它们捕捉得十分到位，模特“S”形的动态就显得特别大气和舒展。穿的衣服基本都会紧贴着人体，所以只要准确地表现出它们的饱满度后，外在的服装就会与内在的形体紧密联系在一起。

作者将头部的正面和侧面很好地区分开了。

画衣服时对于形体的归纳性很强，体量感也表现得很到位且非常饱满。

在画线面速写时，光源意识是很重要的。要明确光源的方向，如果同时有几个光源时，要取一个主光源。

前后两只脚在透视的作用下产生的大小变化也是需要注意的

2. 人物内在形体

当人体结构反映到外轮廓后，我们要把握住外轮廓上的转折点。如果我们能找到这些转折点，就能更好地把握住外轮廓的结构，再结合转折点的上下、左右对比着画，就可以准确表现出模特儿的特点（如下图）。

在表现肩膀时，一定要做到左右肩联系着观察和比较，在做到形体连贯的同时，还要注意透视的准确。要结合着脖子的体感和锁骨的位置把肩膀的厚度画出来。

肘部与腕部是体现手臂扭转的关键。

膝盖处裤褶的穿插要能很好暗示出内在骨骼的形状。这条裤褶从腓骨下来，往下压着后面结实的小腿再往外转到后面去，这对于形体的表现是十分关键的。

头、脸的轮廓和五官的用线通常要实和肯定，最重要的还是把握人物的头部的结构和形象特征。头发的轮廓就要相对放松些。局部的实线把头骨的形收起来，要注意左右两部分的头发应该适当地进行区分。

前胸和盆腔平面处理得比较疏，而胸腔、盆腔立面的衣褶则密了许多，这是画人物必须建立的形体意识。

大腿外轮廓饱满的形一定要表现到位，左边腿的透视和右边腿的翻转关系需要重点处理。

近处脚放在地上的感觉画得很到位，鞋带也画得很仔细。远处鞋子前脚掌的面积比较大，中间瘦一些，脚跟比中间略大一些，透视感很强。

向大师学习，那是最好的导师。感受固然重要，理性的研究才是进步的法门。

我国古代的传统绘画教学是非常重视临摹的，学习前人是入门的最好、最快的方法。很多同学只知道埋头用功，却不知得有个正确方法后再去用功才会快速、有效，否则适得其反，没有正确的标准与方向，最后只会离成功的路越走越远。考前训练中为了快速进步不仅要临摹好的考前范本，更要多临、多看大师作品，随时矫正考前养成的坏毛病。感受固然重要，理性的研究才是进步的法门。

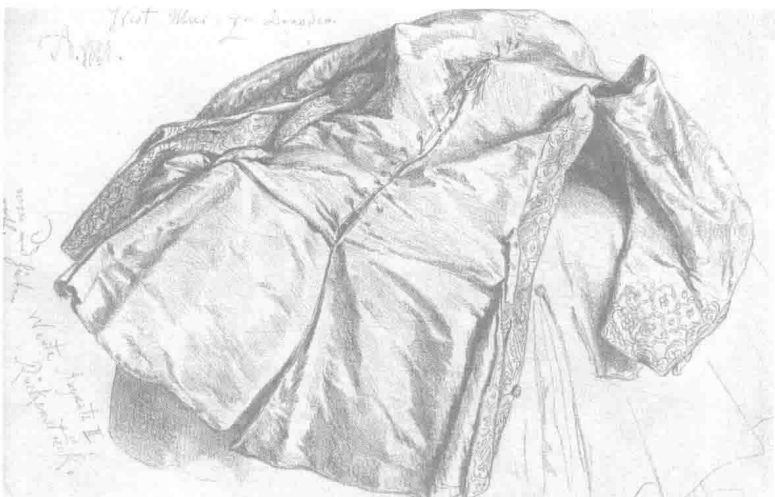
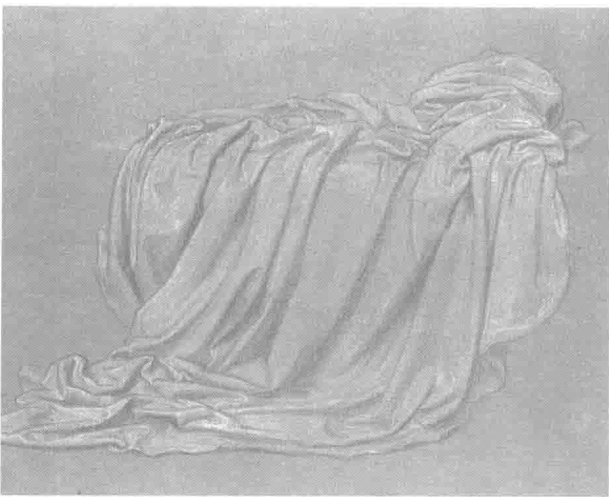
适当像大师这样将人体和着装联系起来研究，将这些能够显露在外的人体结构牢记在心，那么你表现出来的画面将扎实而耐看总之，对人体结构的学习，掌握其基本形状与结构关系是基础，在具体运用时要对其概括夸张，并结合写生多观察，在实践中加深体会。

第三章 局部讲解——衣纹

在人物速写的学习中，衣纹的刻画和衣纹线条的组织成了难点，很多同学不知道在面对繁杂的衣纹的时候怎么去进行处理、概括，攻克了这一关就会获得对一切形体转折透彻的理解。布就像人的皮肤连绵不断，画好了布自然就能画好人体，所以古典大师无一例外地重视布纹的训练。

1. 衣纹的形成

布本身是没有褶皱的，它是根据外来受力的大小、强弱而产生不同程度的拉伸、转折、堆积，这称之为衣褶。

①牵引型衣褶：身体各结构点由于力的作用向两个不同的方向拉扯，布料受力产生褶皱（如下图）。

②堆积型衣褶：一般情况下，堆积形成的衣褶呈螺旋状出现在腰间、撸起的裤腿或袖子（如下图所示）等处，画的时候不要因为它看起来很繁琐就感觉难以表现，要主观一些，做出取舍，可以人为地改变它们的形状和大小。（如下图）

③转折型衣褶：人体在运动时，各体块、关节参与动作时形成的衣褶。这种转折型衣褶往往会和牵引型褶皱结合在一块。要画好这类衣服褶皱，必须懂得衣服与人体结构的关系（如下图）。

转折型衣褶一般出现在关节弯曲的内侧，衣纹较密集，相对牵引型衣褶来说规律性不明显。

牵引型的衣褶是受身体各结构点之间的牵拉而产生的衣纹，此类衣纹笔直刚硬，朝向明确。