丰富详尽的速写资料，使你学习有备无患。专业细致的知识解答，让你考试从容应对。
严谨细致的速写范画，为你提供实用范例。系统实用的教学课程，帮你掌握速写绘画。

实用人物速写教程

1000例

常俊 著

艺术类
超级畅销
教育图书

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

作者简介

常俊，安徽合肥人。安徽省美术家协会会员、合肥市美术协会会员、合肥市青年美术家协会理事、艺术教育家、国画家。长期从事美术基础教育的教学和研究工作，先后培养了大量的学生步入高等美术院校。其个人绘画作品技法娴熟、个性鲜明，多次入选各类美术展览并屡次获奖，并出版了多种绘画教学专著，在各类重要期刊上发表文章十余篇。

实用人物速写教程

1000例

常俊 著

丰富详尽的速写资料，使你学习有备无患。
专业细致的知识解答，让你考试从容应对。
严谨细致的速写范画，为你提供实用范例。
系统实用的教学课程，帮你掌握速写绘画。

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

实用人物速写教程1000例 / 常俊著. —— 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.6
ISBN 978-7-5398-2813-8

Ⅰ. ①实… Ⅱ. ①常… Ⅲ. ①人物画－速写技法－教材 Ⅳ. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第114090号

本书部分作品作者无法联系，请看到本书后与出版社联系，我们将按标准支付稿酬，特此感谢。

实用人物速写教程1000例
常俊　著

出 版 人：郑　可　选题策划：谢育智　黄　奇
责任编辑：黄　奇　责任校对：史春霖
封面设计：吴智萤　版式设计：郑晓丹
责任印制：李建森　徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
　　安徽美术出版社（*http://www.ahmscbs.com*）
地　　址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F　邮编：230071
营 销 部电话：0551—3533604（省内）
　　0551—3533607（省外）
编辑出版热线：0551—3533612　13075573317
印　　制：北京市雅迪彩色印刷有限公司
开　　本：635×965　1/8　印　张：24.5
版　　次：2011年8月第1版
　　2011年8月第1次印刷
书　　号：ISBN978-7-5398-2813-8
定　　价：88.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所　孙卫东律师

目　录

人物速写概论 …… 4

速写的特点　速写的分类　速写的认识　速写的本质

速写的基础知 …… 6

速写的工具　速写的学习方法　速写的表现形式

人物速写的解剖结构及比例　人物速写的透视　人体运动规律

人物速写中的局部 …… 14

头部　手 脚　衣纹　下肢与衣纹的关系　上肢与衣纹的关系　人体与衣纹的关系

人体的形体特征

人物速写的训练方法 …… 24

站姿速写的作画步骤1　站姿速写的作画步骤2　坐姿速写的作画步骤1　坐姿速写的作画步骤2

人物速写的基本要求 …… 32

静态人物速写　站姿　坐姿　蹲姿　人物与道具组合　动态人物速写　人物组合速写

速写构图能力的培养 …… 54

构图的基本法则　均衡　多样与统一　对比的应用　学会取舍和概括　注意训练构图能力

培养记忆与默写的能力

人物速写教学示范图例 …… 56

附　录 …… 189

速写教学二十问　速写的出题内容和要求　高考出题方式与评分标准

美术高考人物速写的评分标准　速写的考试准备和考试要领　美术高考专业课培训应试全攻略

艺术生填报志愿时的注意事项　美术高考速写预测——重视速写的多方位练习

美术高考速写分析—— 一个值得重新认识的话题

绘画作为美术中的一个分类，其基础的训练课程至关重要。同时，绘画作为视觉艺术总会令你赏心悦目，始终需要带着一种新鲜的感受去领会和感悟。速写作为绘画的一种方法，其所形成的艺术形式具有独特的艺术魅力，我们总是在速写的练习中感受到许多新的内容、新的形式。

安格尔速写

伦勃朗速写

速写的特点

速写的词义有“快速、快捷”的意思，同时也含有略图、草稿和写生的众多内容。在西洋绘画传入中国以后，这种速写的形式也随之而来。速写的特点就是简练、概括、个性鲜明、快速准确，也就是在较短的时间内用简练的线条画出客观对象的形态、动作或神态。由于速写的时间一般较短，有一定的时间限制，所以就需要我们去快速捕捉生活中的各种形象或场景。另外，由于我们所画的对象总是在不断的变化中，有时其运动幅度很大，速度很快，如果作画速度很慢，就无法寻找到令人满意或生动的艺术形象。因此，这就要求我们在速写中要做到眼、心、手三者并用，配合默契，也就是我们要用眼睛去捕捉生活中的人与物，要有敏锐的观察能力，在心中要做准确的反映和判断，手要同时把眼睛观察到的、内心感受到的准确地表现在画面中。一旦我们能够熟练地掌握速写的技巧，其艺术的效果也就展现出来了。

速写的分类

速写在方式上可以分为慢写、快写、默写等。在内容上可以分为单人速写、单人环境速写、双人速写、多人组合速写、人物场景组合速写、动作速写、风景速写、静物速写等。这些分类形式的表现内容是十分广泛的。我们运用速写可以画出大千世界里的各种事物，方便而快捷，丰富而生动。

速写的认识

我们学习速写的目的是很明确的，就是准确、快捷地掌握各种形态的变化，

门采尔速写

培养熟练的造型能力，帮助我们记录生活、体验生活和搜集创作素材。我们知道，速写与素描同属于一个造型体系。当我们在欣赏大师们的大量炭笔及铅笔作品时，就很难从中划分出哪些是素描作品、哪些是速写作品，在造型艺术的训练过程中，都是研究形态并将自然的形态赋予了一种表现的形式。我们往往用最简单的形式去挖掘形态中更深入的内容。由于速写中加入了对时间的限定，自然地产生了简洁、概括的表现方式，与素描的理性分析形成了一定的距离。但从本质上来说，速写与素描相互之间是存在共性、密切相关的。速写是以一种最简单的状态面对自然界中的一切事物，因此在不断地表现自然物象的感受中，传达一种自我意识，创造一种新的形式，使速写更接近于人与自然的真情实感。因为有速度的特点，速写虽然仅用了几分钟或几十分钟的时间，但其所完成的作品同样具有强烈的感染力和震撼力。

我们在学习绘画的基本方法时一般都是从速写入手的，手绘线条图像的基本概念就是速写的一种形式。在儿童最初的绘画认识中，简单的线条涂抹都是一种线的造型方式，简单而概括、稚拙而有趣。我们在记录生活、体验生活和收集创作素材中都是用速写的形式去进行的，不论是初学者还是有经验的画家都与速写分不开，随着绘画学习的深入，速写的重要性越来越明显。因此，我们在绘画学习中，一定要重视对速写的训练。

速写的本质

由于速写的形式语言简练直接，使用的工具简单方便，在表现自然的活动中成为一种灵活多变的快捷方式。因此我们看大师们的作品，总会感到品位极高，给人以刻骨铭心的印象。

从速写的本质的内涵中我们可以领悟到深层的艺术内容。我们用简练的线条扼要地画出不同对象的形体、动作或神态，这是一种快捷的笔法。它的概括性、快速性、鲜明性是其主要的艺术表达方式，也是其特点所在，快速捕捉日常生活中的各种形象和场景就是速写的基本要求。因此，我们在速写的训练中要做到眼明手快，要形成一种默契，从各个局部到整体构图、从内容到形式、从一个主题到其他多方位的素材，都要展示出速写的艺术魅力，这也是速写所蕴涵的丰富的本质内涵。它也为速写的最终视觉形象的艺术性带来了无限的生命力。

门采尔速写

门采尔速写

席勒速写

席勒速写

席勒速写

铅笔

炭铅笔

钢笔

炭精条

在速写作画中要掌握不同的握笔方法。此种握笔方法可以画出较粗的速写线条，用于粗线条的衣纹表现。

此种握笔方法可以画出较细较硬的线条，用于表现人物的细节特征和骨点转折结构。

速写的工具

在速写训练中应用的工具也是十分广泛的，如铅笔、炭铅、炭精条、钢笔、毛笔等都可以用来速写。但最初的训练还是应以铅笔为主，等熟练以后，再尝试使用其他工具。

铅笔：速写时使用的铅笔一般选择2B—6B的就可以了。初学的时候尽量选择软硬适中的铅笔，如2B—4B，这样在画面处理或用线变化中可以得心应手。如果使用太软的铅笔，因初学时不容易把握线条的力度，会使其在变化上不够丰富明确。铅笔的主要特点是润滑流畅，线条有弹性且厚实，画出的线条有粗细浓淡之分。用其画出的速写，层次变化丰富，效果生动。

炭铅(炭精条)：炭铅的性能是色泽浓黑，深浅层次幅度大，黑白对比强烈，画面效果强。炭铅的使用方法接近铅笔。在使用炭精条时要注重侧锋和中锋的变化，同时要把握力度。炭精条一般适合大幅速写习作，画完后要喷上定画液，以免脱落。

钢笔：钢笔的特点是持久耐用，画出的线条挺拔有力，附着力强，不易修改，这就要求我们在使用钢笔时要有一定的造型基础。一般我们在使用钢笔速写时主要是用线的形式进行排列、组合、叠加，以形成较为丰富的层次变化。另外，专用的速写钢笔笔尖扁平，侧用或平用会出现不同的粗细变化，是速写训练中的理想工具。

毛笔：毛笔是我国传统的文房四宝之一，在速写中使用毛笔可以表现浓淡、轻重等各种变化。毛笔分为硬毫、软毫、兼毫三种。其中硬毫笔毛硬健、蓄水少、弹力强，表现出来的线条苍劲有力；软毫笔毛软，吸水多，适合浓淡之分；兼毫的硬度在狼毫和羊毫之间，在运用中适合不同线条的变化。运笔时可使用中、侧、藏、露、逆、顺等不同笔锋，充分发挥毛笔的特点，使画面生动丰富。

另外，还有其他种类的用笔工具也可以作为速写工具训练使用，如色粉笔、针管笔、记号笔等。凡是可以应用的工具在不同的纸材上都可能会画出意想不到的画面效果，因此，速写的工具是没有太多限制的。

速写的学习方法

在我们学习速写的过程中，掌握正确的学习方法是十分必要的，掌握了正确的学习方法，可以很快地提高速写的水平。

（1）先慢后快。慢写是我们进入速写过程中的第一步。如果在初学阶段速写能力很弱，那么不妨从慢写入手，这样有助于认识对象的基本形状、动态特征和场景气氛，在慢写中可以认真观察、充分理解、准确造型。一般慢写时间控制在一小时左右较好，这也是为今后的快写打下良好的基础。

（2）先静后动。静态速写是初学时必须掌握的，无论是静态人物还是静止的物体，都是很好的训练内容。由于处于静止状态的人或物形态变化不大，我们可以有充分的时间去观察和表现对象。当我们对静态有了充分的理解和掌握后，再接触动态速写就有了很好的造型基础。只要抓住大的动态线，就能很熟练地掌握动态关系，把动态的形状表现得十分完美。

（3）先简后繁。我们在观察对象时，总会遇到十分复杂的形状或环境，初学时不知如何下手，往往在处理画面时很乱，这主要是因为我们还没有掌握控制画面的能力。在实际训练中我们要学会从简单入手，也就是要抓住大的形状，选择较为简单的人或物去画，要删繁就简，去掉一些不必要的层次，形成一种大的关系，等逐步熟练后，再从简单的形状中寻找复杂的转折层次，使画面效果更丰富，从而能够熟练地掌握表现复杂场面的能力。

（4）先临摹后写生。临摹是初学者必须掌握的最简单、最适合的学习方式，通过临摹可以教你仔细观察速写对象的结构、动态等，培养你的观察能力和绘画能力。一般情况下，先从较为严谨的速写作品入手临摹，尽量临得慢一些，画得准一些，所临范本一般应是以线为主的速写较好，这样可以清晰地理

解其结构的变化以及解剖、透视等。当你熟练地掌握了速写的一些基本方法和表现手法后，再穿插临摹一些大师的速写作品，从中感受其艺术技巧和艺术风格，为你的速写铺开更广阔的道路。

临摹一段时间后，你就可以试着进行一些简单的静态人物或者景物写生了。把临摹中所理解和掌握的一些方法应用到写生中去，逐渐地就会熟练起来，从而顺利地连接到下一步的速写训练中，这也是速写训练中重要的一环。

速写的表现形式

速写的表现形式多种多样，我们可以用不同的工具（如铅笔、钢笔、炭笔、毛笔、色粉笔、圆珠笔等）在不同的纸材上进行。由于工具的应用效果不同，纸面上形成了不同的画面效果，大大丰富了速写的表现形式和表现效果。我们知道，速写中的线条是贯穿始终的生命线，我们运用不同的线条变化产生疏密层次。同时以线造型也是速写的根本，它与我们在中国画中的线描也有相通之处，只不过我们在速写中对线的要求和运用更自然、更流畅、更生动。

线面结合方式中，速写的表现效果更加充分，因为在对线的运用中通过面的辅助和补充，增加了明暗的成分和黑白的变化，从而使整体形态和画面层次更加充分，画面效果也更强。我们在组织线面结合的方式上要运用自然，要理解线与面的结合并用，有时为了表现物象结构转折的空间关系，面要服从于线的转折变化。

纯面的速写形式在现阶段有所流行，这对于一些急功近利的人来说可能是一种捷径。因为其中的表现方式更多是用光影的形式来完成的，线的内容很少体现，从而削弱了速写的本质内容——线是速写的根本，而更多地接近于素描中的明暗形式了。这是一种误区，以为这种方式表现的视觉效果较强。其实不然，因为人物速写的内容和形式是统一的，反映人物的动态关系和结构变化，必须依据于线在其中的运用和表现，离开了线，速写的内容和形式就会成为一种空洞的东西。纯面的形式是支撑不了人物的结构关系的，这就好像人是一种用线条支撑着的框架，一旦框架没有了，你画的画再强，也只是一堆堆砌物。

铅笔速写

钢笔速写

炭笔速写

毛笔速写

人物速写的解剖结构及比例

我们在学习人物速写的过程中，要对基本的理论知识——人体的比例、结构做充分的了解，这是十分重要的。因为我们对人体的比例、结构的理解程度直接关系到我们对人物整体形象的把握是否到位。这也是我们学习速写的训练要求。

（1）人体基本比例

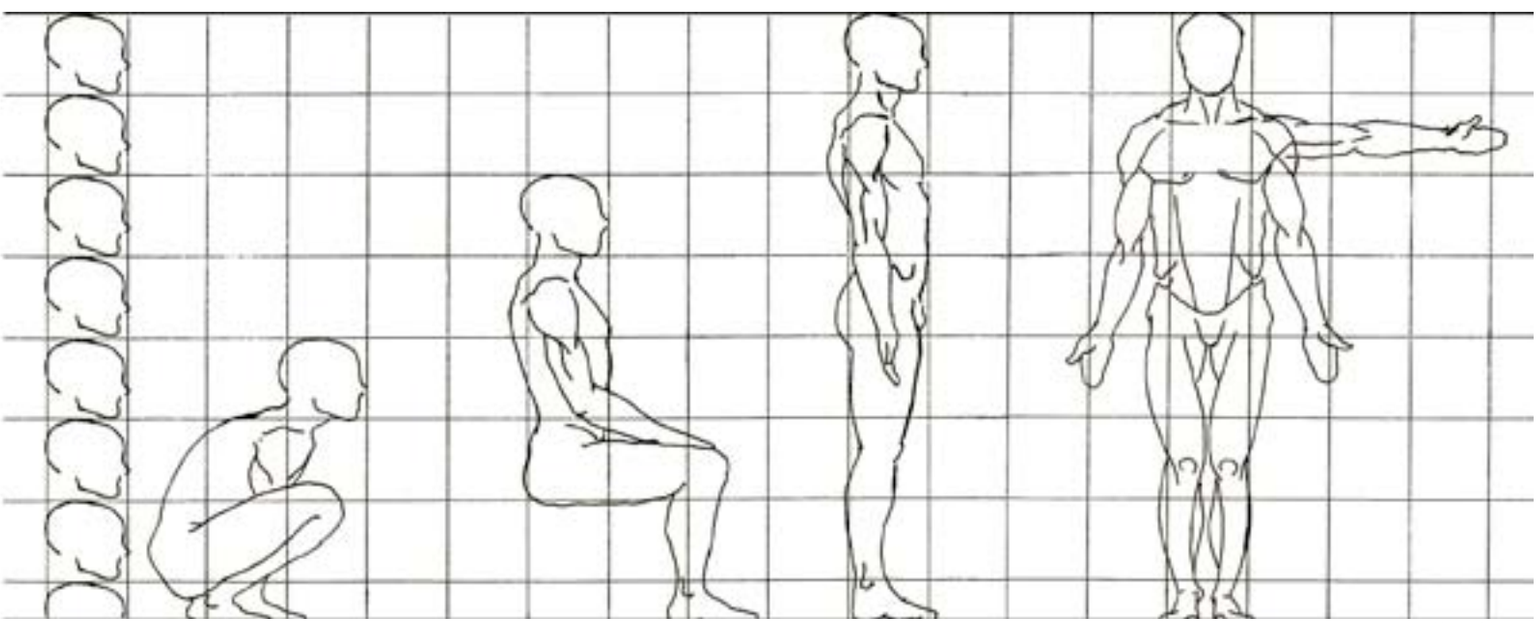
人体比例一般按照理论的解释可以分为立七、坐五、盘三半，这是按照古人所说的一种经验来判断的。但在实际的观察中，却是有所变化的。我们一般确定的范围是站立为7—7.5头高，坐在凳子上为5—5.5头高，蹲或盘腿为3—3.5头高。男性比例稍高一些，女性比例稍低一些。

（2）形体特点

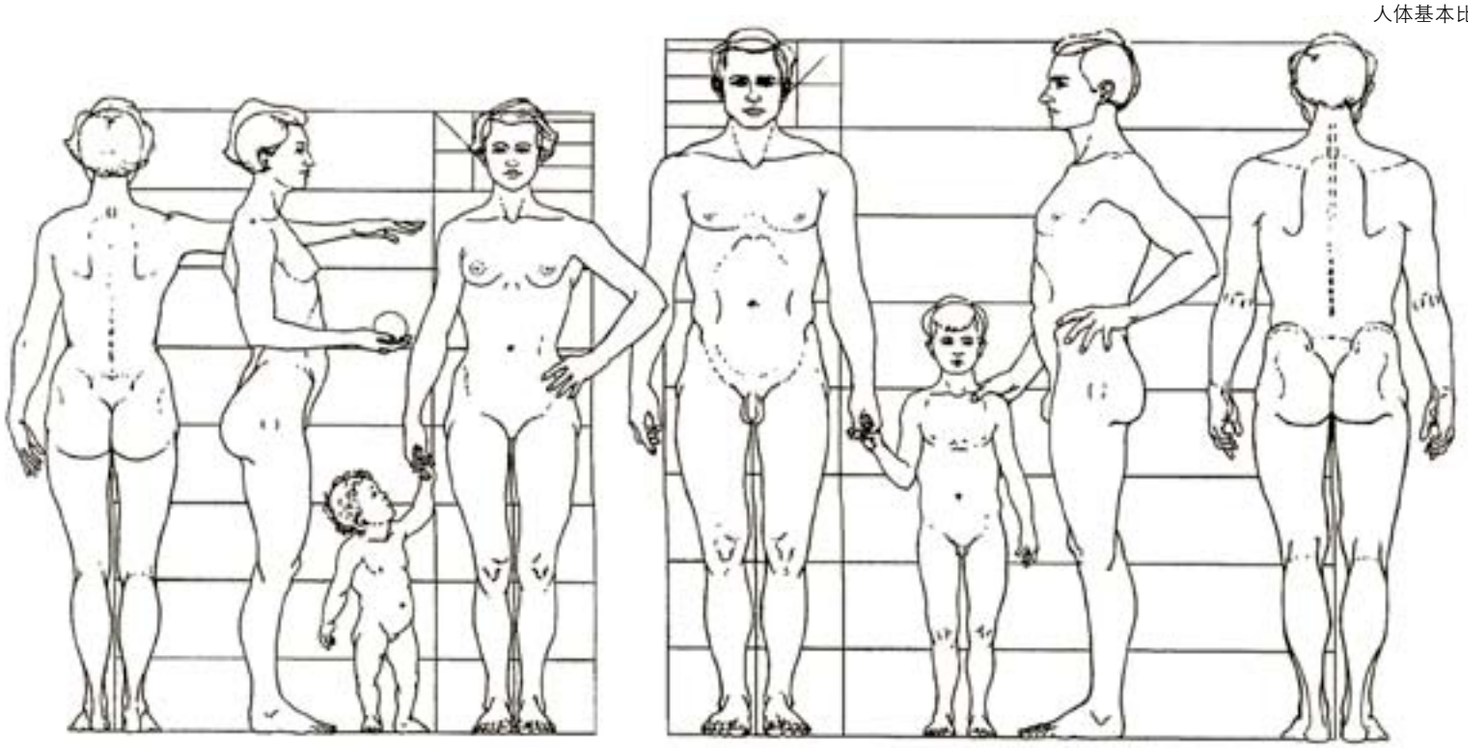
由于性别不同，男女形体差异较大。男性肩宽臀窄，呈“丁”字形或倒三角形；男性肩宽约为2头长，女性肩宽约为1.5头长；女性一般较男性矮，四肢稍短，肩窄臀宽，呈菱形。儿童头大身短，一般2—3岁时，全身高约4头长，到十七八岁时，才和成年人一致。老年人因为腰背弯曲，全身少于7头长。

（3）上下肢比例

正常人体上、下臂为4/3—5/3头长，手为2/3头长，肩胛骨与手等长，上腿比1.5头稍长，下腿（连脚）为2头长，脚前后约为1头长，两臂展开的长度约等于身高。

人体基本比例

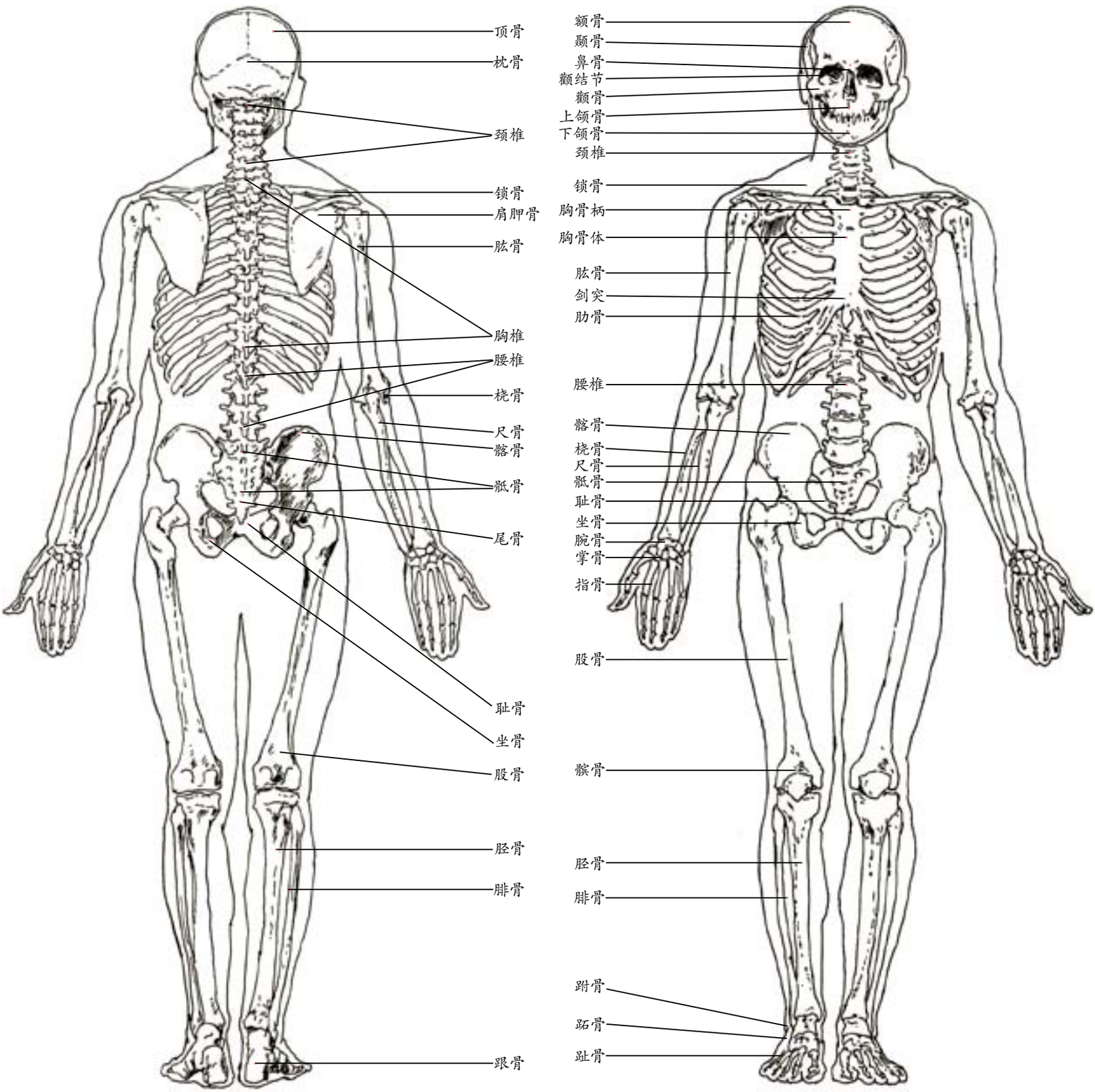

男性、女性、儿童的相互比例结构

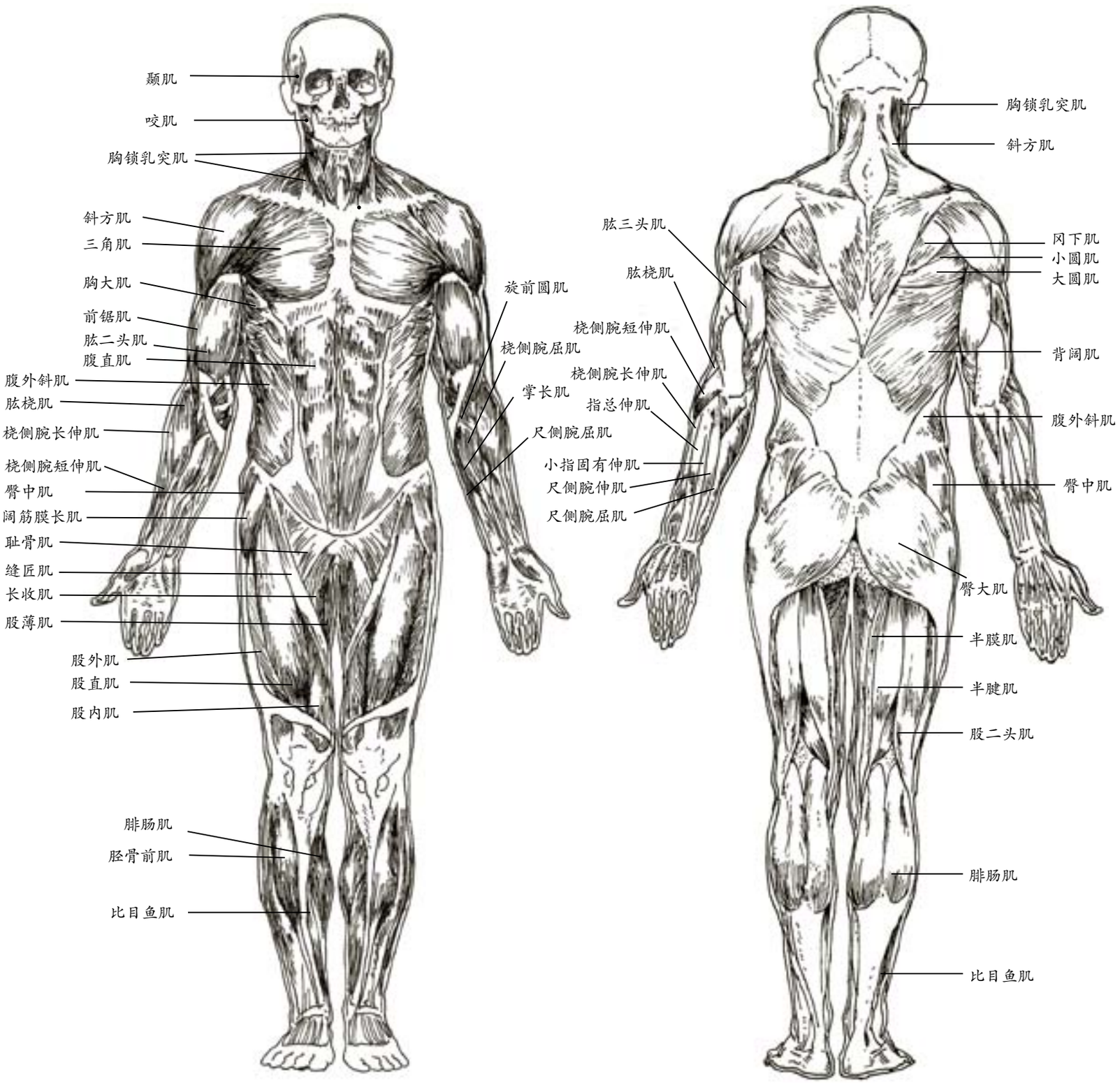
（4）人体解剖结构

人体解剖的内容是我们学习速写中所需要研究和掌握的，同时，熟悉人体解剖也是造型艺术的需要。我们通过研究人体骨骼、肌肉的关系及形态结构特点可以清楚地了解人体结构与外形之间的关系，包括人体结构与人的情绪、情感、心理状况等的关系，从而感受真实的生命运动并进而为我们更深入地把握人体的形态变化规律及造型艺术打下坚实的基础。

文艺复兴时期的艺术家在对人体的解剖研究方面理解极为深刻，如达·芬奇的《肌肉解剖图》、《斗士》，拉斐尔的《阿波罗习作》，丢勒的《手的习作》，米开朗琪罗的《腿的习作》等，都充分反映了艺术家精准的技艺和丰富的表现能力。他们对人体结构都进行了深入细致的描写，使人体之间的关系准确完整又错落有致。在作人物速写时需要掌握一些最基本的人体构造和解剖学知识，简要记住骨骼与肌肉的关系和形成的几何形状即可，特别应该了解人体头、胸、臂、腰、上下肢、腕、手、踝、脚的基本形态及其在运动中的组合关系，但没必要死记硬背人体各部位的每一个名称。

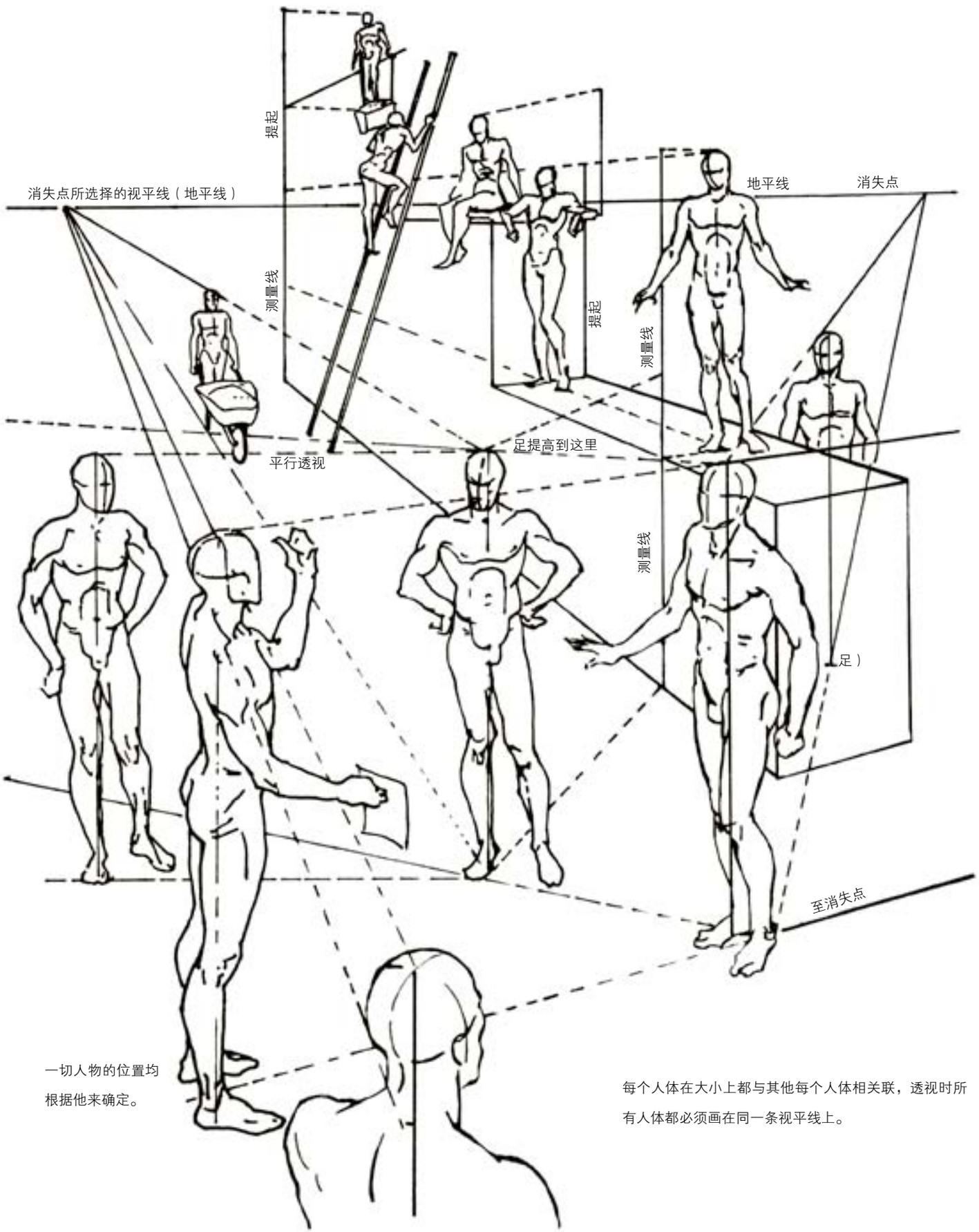
人体骨骼解剖

颞肌
咬肌
胸锁乳突肌
斜方肌
三角肌
胸大肌
前锯肌
肱二头肌
腹直肌
腹外斜肌
肱桡肌
桡侧腕长伸肌
桡侧腕短伸肌
臀中肌
阔筋膜长肌
耻骨肌
缝匠肌
长收肌
股薄肌
股外肌
股直肌
股内肌
腓肠肌
胫骨前肌
比目鱼肌
旋前圆肌
桡侧腕屈肌
掌长肌
尺侧腕屈肌
小指固有伸肌
尺侧腕伸肌
尺侧腕屈肌
肱三头肌
肱桡肌
桡侧腕短伸肌
桡侧腕长伸肌
指总伸肌
胸锁乳突肌
斜方肌
冈下肌
小圆肌
大圆肌
背阔肌
腹外斜肌
臀中肌
臀大肌
半膜肌
半腱肌
股二头肌
腓肠肌
比目鱼肌

人体肌肉解剖

人物速写的透视

我们在学习绘画中总要求掌握透视关系。所谓透视，就是“看透”的意思，即当我们在观察物象时，能透过物体表面观察其内部结构和空间关系，从而准确记录物体在空间中的变化。人物速写的透视也是遵循这一规律，在不断的观察和比较中寻找其中结构的变化与透视的变化，分析理解人体透视变化规律，从而能准确地在画面中把握深度空间的关系。

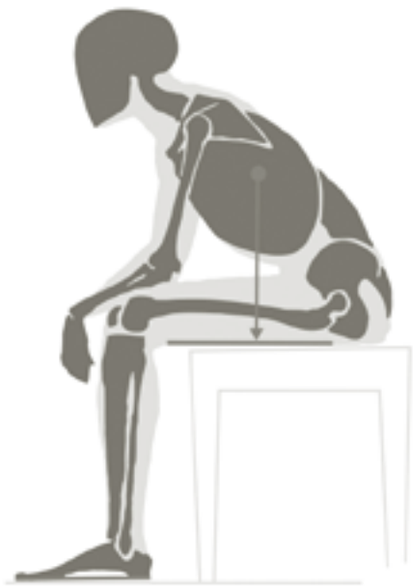
一切人物的位置均根据他来确定。

每个人体在大小上都与其他每个人体相关联，透视时所有人体都必须画在同一条视平线上。

人体运动规律

我们在实际的写生中要表现的大都是处于活动状态的人物，其造型复杂多变。因此，我们在学习时除了要对处于静止时的人体结构和局部的运动作研究外，还要将各部分串联起来，对人体全身运动的变化及其某些规律作认真研究。我们在把握人体运动的规律中，状态总是追求节奏和韵律，因为这是人体造型活力之所在。任何造型的生动性都是通过节奏和韵律有效的变化达到的。为了分析人体动态并掌握其规律，我们将复杂的人体归纳为一竖（脊柱线）、二横（两侧肩峰连线与两侧髂骨连线）、三体积（头、胸廓、骨盆）、四肢（两侧的上肢或下肢）。同时为了把人物动态画得生动合理，首先需要懂得重心、垂线和支撑面这三者的关系，了解它们在人体运动中的作用。重心是指人体的重量中心，静止时，重心位于人体骶骨与脐孔之间，从前侧看，重心便在脐孔的上下左右。重心线是通过人体重心向地面所引下的一条垂线，造型时可作为分析动态的辅助线。支撑面是指人体重量的体积，即指人体站立时脚所站的地面以及两脚之间所包含的面积。

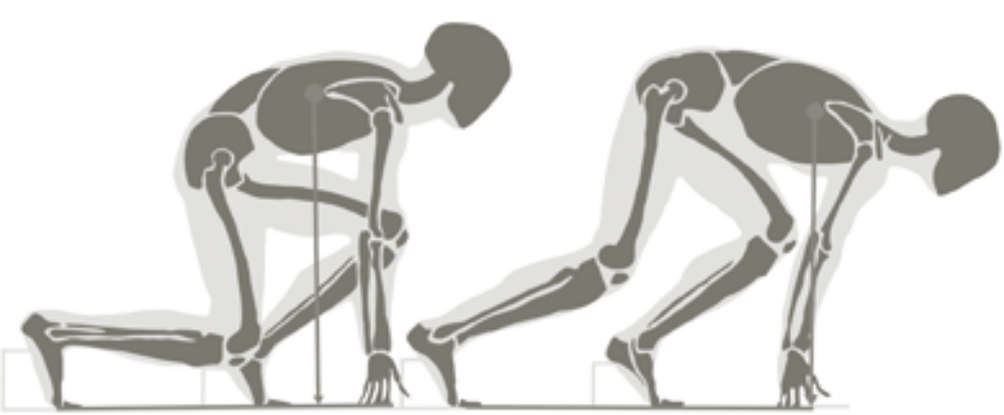

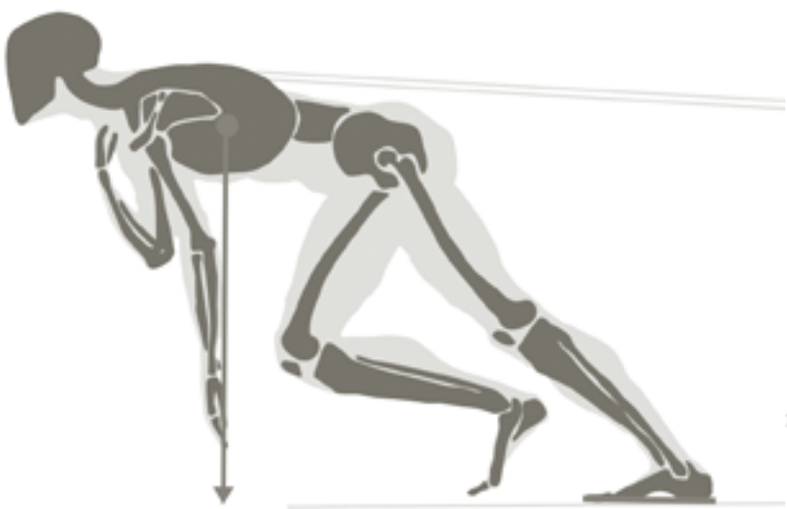

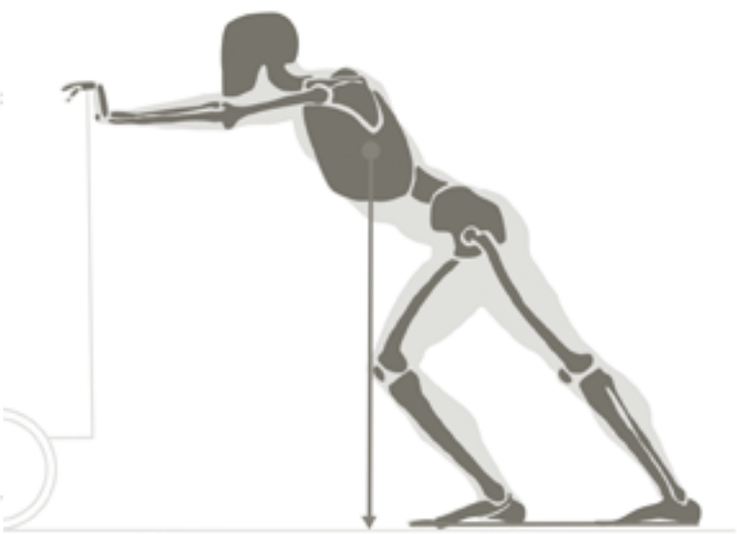

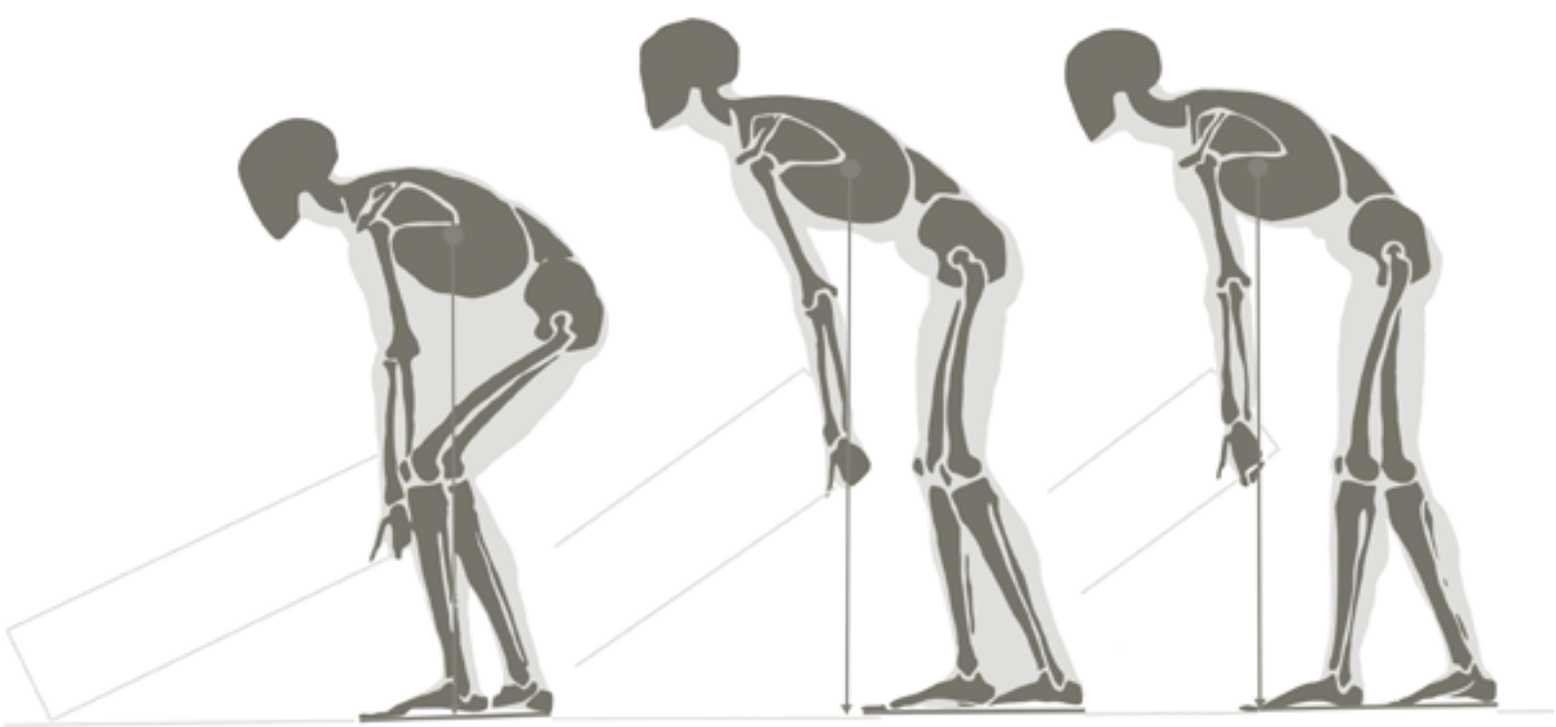

在人物速写的训练中，局部的刻画往往决定着一幅人物速写的精彩程度。一幅好的速写，其局部和整体是相互联系、相互映衬的。

头部

人的头部形状一般呈椭圆形，面部的结构比较复杂，表情特征丰富。画头部时要注意五官的结构比例、透视变化，确定五官的位置，注意用速写的形式概括性地处理头部与身体的接合关系。

