速写本

- 600余幅真人模特照片与对应的速写资料库
- 2012—2013年最新美术联考、美术学院、独立院校考试信息
- 速写考试临场应试技巧大全

实用人物速写题库1000例

精华版

常俊 郑晓丹/著

1000

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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

常俊，安徽合肥人，安徽省美术家协会会员，合肥市美术家协会会员。合肥市青年美术家协会理事。艺术教育家、国画家。长期以来一直从事美术基础教学工作，指导和培养了一大批艺考生进入美院和重点院校，得到了广大艺考生的喜爱和社会的认可。其速写作品技法娴熟、形式多样、个性鲜明，显示了深厚的艺术功底，并出版了一系列的专业书籍和文章。同时，兼攻中国人物画和山水画，在全国性的画展中屡次入选和获奖。

精华版

实用人物速写手册

一部速写教与学全方位的指导手册，速写学习最为实用的工具书

- 10000余幅人物速写中精挑细选出1000余幅教学范画
- 500余所美术教育机构指定速写教材
- 100余个人物速写教学知识点
- 连续5年全国同类图书销量领先

常俊/著

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

实用人物速写手册 / 常俊著.—合肥：安徽美术出版社，2012.5
ISBN 978-7-5398-3620-1

Ⅰ. ①实… Ⅱ. ①常… Ⅲ. ①人物画－速写技法－手册 Ⅳ. ①J214-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第110185号

实 用 人 物 速 写 手 册

SHI YONG REN WU SU XIE SHOU CE

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：林晓晓　责任印制：李建森 徐海燕　装帧设计：徽韵书坊
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：889×1194　1/16　印　张：13.5
版　次：2012年7月第3版
2012年7月第3次印刷
书　号：ISBN 978-7-5398-3620-1
定　价：78.00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

前　言

人物速写概论　2

速写的特点　速写的分类　速写的目的　速写的本质

第一章　人物速写基础知识　5

人体解剖结构　人体透视关系　人体运动规律　人体基本结构比例一　男性、女性、儿童的比例结构特点

人体基本结构比例二　头部比例及透视分析　人体运动结构变化示意　人体骨骼解剖　人体肌肉解剖

头部　手部　脚部和鞋　人体上肢结构及衣纹关系　人体下肢结构及衣纹关系　人体造型中的疏密对比

人体不同形体比较　男女着衣形体比较　人物速写场景的空间透视关系

第二章　速写的训练方法和表现方式　35

学习速写的方法　人物速写的主要表现方式　速写中线条的运用　速写画面的关系结构　速写中应注意的问题

人物写生的训练方法　人物速写默写的训练方法　人物速写的基本方法和步骤　人物速写的局部画法

人物速写的整体画法　构图的基本法则　画面的均衡　构图的多样与统一　速写画面中对比的运用

速写画面关系的处理　速写画面的取舍与概括　速写构图能力的培养　速写记忆与默写能力的培养

需要全本请访问 www.ertongbook.com

速写工具及其使用方法　速写用笔方法

第三章　静态人物速写　49

静态人物速写的训练　站姿　坐姿　蹲、躺姿态

第四章　人物组合及场景创作速写　129

人物组合速写的训练　场景速写的训练　人物速写中的道具

第五章　动态人物速写　157

动态人物速写的训练

附　录　193

西方艺术大师速写赏析　速写教学二十问

前　言

所谓速写，就是在较短的时间内，用简练的线条，概括、扼要、准确地将自己所感受到的艺术形象明确描绘下来的一种绘画形式。速写是素描的重要组成部分，是造型艺术的基础。

速写的对象丰富而种类繁多，速写的工具广泛而不受限制，速写的技法灵活多样，能够表现作者绘画的风格特点。一幅速写可以是记录形象的几根线条，也可以是造型完整、深入刻画的绘画作品。速写是提高艺术表现技巧的重要手段。速写作品无论繁简，在它塑造的形象中，都有作者个性的直接反映。速写的随意性、趣味性、创意性、主观性是其他种类的绘画训练不可替代的。历代绘画大师们的名品佳作给我们做出了典范，寥寥几笔速写，充分体现了他们丰富的人体解剖知识和驾驭形象的能力。历年来中外艺术大师们都非常重视速写的训练，他们在艺术上的成就与其平时的速写训练有着密不可分的联系。

近年来，速写已被列入美术专业基础课程，作为美术院校高考招生的必考科目，更加说明了其重要性。速写考试通过考查考生掌握基础造型的能力来区分考生短时间内造型的水平，其考试目的性非常明确。

高考中速写的内容形式、画面效果直接影响到卷面的完整性和表现性，所以要重视速写的训练过程和表达方式。高考速写考试内容以人物速写为主，以单体、人物组合或动静多姿态组合为训练目标。

人物速写千变万化，要想完整地表现其内容和效果，不仅要掌握透视学、解剖学、运动学的基础知识，而且要正确理解和运用造型观念、造型美学和造型要素。美术高考中速写人物的考查形式主要分为三种：对照真人写生，对照照片摹写，命题默写。第一种，对照真人写生，难易适度，能够较好地体现写生者的水平。但作为考试，它存在着每个考生面对不同模特、不同角度的难易公平问题。第二种，按同样照片进行摹写，对每个考生当然是公平的，但从照片的平面到卷面的平面，对个性的充分发挥却存在一定的限制。第三种，默写发挥的余地较大，但要求考生熟记各种人物形象姿态，因此，具有较高的难度。所以高考速写中要找到一个完美的考试形式是十分困难的。为了使试卷达到方便评判的效果，考题对卷面都有规范性的要求。内容一般为：构图完整、形体准确、比例得当、动态生动，刻画有一定深度，有一定艺术表现性。在考试中要使自己的速写试卷脱颖而出，就要有一定表现能力的体现，即画面效果。这就要求考生首先要勤学苦练速写的基础技艺，没有一段时间的训练是掌握不了的；其次是方法得当，抓住要领，少走弯路，正确入门，迅速提高；最后就是要有很好的表现方式，艺术性要强，要有一定的欣赏性和感染力，从而使作品出类拔萃。

速写是一个日积月累的过程，不断练习就会不断进步。

绘画作为美术的一个分类，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人赏心悦目，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。

速写的特点

速写一词有“快速、快捷”的意思，同时也含有略图、草稿和写生等诸多内容。在西洋绘画传入中国以后，速写的形式也随之而来。速写的特点是简练、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，所以就需要快速捕捉生活中的各种形象或场景。另外，由于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，如果作画速度慢，就无法寻找到令人满意或生动的艺术形象。因此，就要求在速写中要做到眼、心、手三者并用，配合默契，也就是要用眼睛去捕捉生活中的人与物，要有敏锐的观察能力，在心中要做出准确的反映和判断，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。一旦能够熟练地掌握这些速写的技巧，其艺术的效果也就展现出来了。

速写的分类

速写在形式上可以分为慢写、快写、默写等，在内容上可以分为单人速写、双人速写、多人组合速写、风景速写、场景速写、动态速写、静物速写等，这些分类形式的表现内容是十分广泛的。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。

速写的目的

学习速写的目的是很明确的，就是准确、快捷地掌握各种事物形态的变化，培养熟练的造型能力，帮助记录生活、体验生活和收集创作素材。众所周知，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，造型艺术的训练，都是研究形态并将自然的形态赋予了一种表现的形式，都是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，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。

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，在绘画学习中一定要重视对速写的训练。

速写的本质

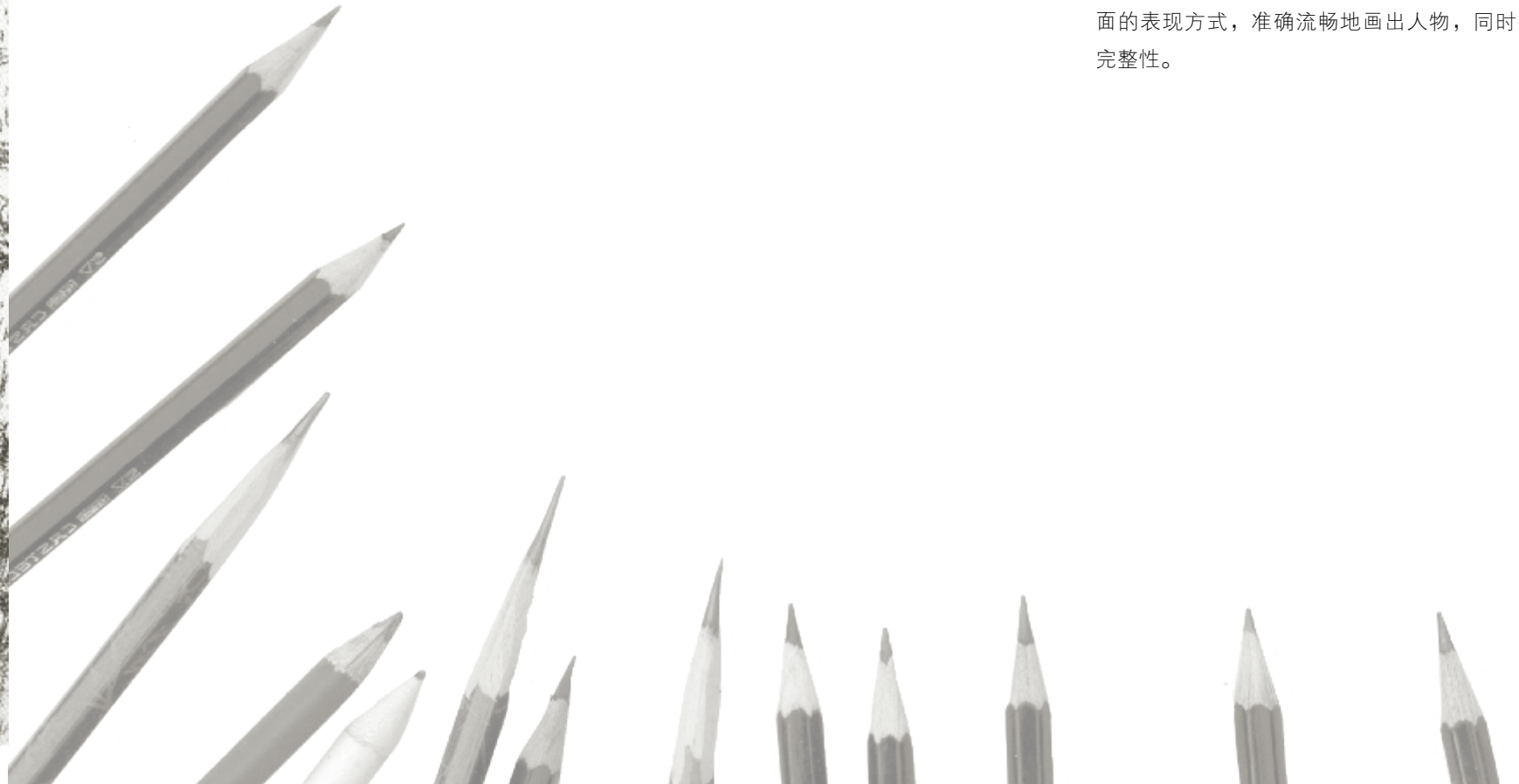
由于速写的形式语言简练直接，使用的工具简单方便，在表现自然的活动中成为一种灵活多变的快捷方式。因此我们看大师们的作品，总会感到品位极高，给人以刻骨铭心的印象。

从速写的本质的内涵中可以领悟到深层的艺术内容。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，也是其特点之所在，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，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。它也为速写最终视觉形象的艺术性带来了无限的生命力。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章 人物速写基础知识

人物速写是高考美术专业的考试科目之一，学习人物速写的目的主要是培养敏锐的观察力和绘画的概括力。在速写中要正确掌握人物的比例和形体的结构，要运用线或面的表现方式，准确流畅地画出人物，同时要注意构图的完整性。



人体解剖结构

人体解剖是从造型艺术的需要出发研究人体骨骼、肌肉的关系及形态结构特点等知识的学问。了解人体解剖学不仅可以清楚人体结构对外形的影响，而且能清楚人体结构与人的情绪、情感、心理状况等的联系。学习人体解剖艺术造型不可能完全用解剖学的概念来描述，它要求直接研究和感觉真实的生命运动，通过关注人体的姿态、情感、运动等变化来揭示人体的外形变化规律，为艺术造型打下坚实的基础。

文艺复兴时期的艺术家们对人体的解剖研究是极为深刻的，当时几乎每一个艺术家都对人体艺术及解剖关系作过深入的研究，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，都是经典习作。他们对人体结构的各种关系——其中包括肌肉与肌肉、肌肉与骨骼、肌肉骨骼与形体之间的穿插、连接、覆盖、交错等进行深入细致的表现，使人体之间的关系准确完整又错落有致。

人物速写需要掌握最基本的人体构造和解剖学知识，要简要记住骨骼与肌肉的关系以及形成的几何形状。特别是应该了解头、胸、臂、腰、上下肢、腕、手、踝、脚等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分的每一个细节。

人体透视关系

“透视”这个词从拉丁文翻译过来就是“看透”的意思，这种看透是指在观看物象时，透过物体表面观察其内部结构和空间关系。通常认为，透视准确地记录了物体在空间中的变化关系，掌握了这种关系，就掌握了透视的变化规律，也解决了画面的深度空间问题。人体透视同样遵循这一规律，只是其更具有整体性和准确性。

人物由头、躯干、上肢、下肢四个部分组成。躯干包括胸、背、腹、臂，它被半椭圆的胸廓和水斗似的骨盆控制。头、胸廓、骨盆本身的形状不会变化，但它们被可以灵活扭曲的脊椎骨连接起来后可做出各种动作。

画人物速写时，理解各个部分剖面和中心轴线的方向是十分重要的。根据透视规律和动态关系，刻画出不同的人物形态。

人体运动规律

在实际写生中要表现的大都是处于活动状态的人物，复杂多变。因此，除了对处于静止时的人体结构和局部的运动作研究外，还要将各部分串连起来，对人体全身运动的变化及其某些规律作认真研究。

节奏和韵律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的有效变化达到的。为了分析人体动态并掌握其规律，可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（两侧的上肢与下肢）。同时，为了把人物动态画得生动合理，还需要懂得重心、垂线和支撑面这三者的关系，了解它们对人体运动的作用。

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的一条垂线，造型时，可以作为分析动态的辅助线。

支撑面，是指支撑人体重量的面积，也即人站立时脚的底面以及两脚之间所包含的面积。

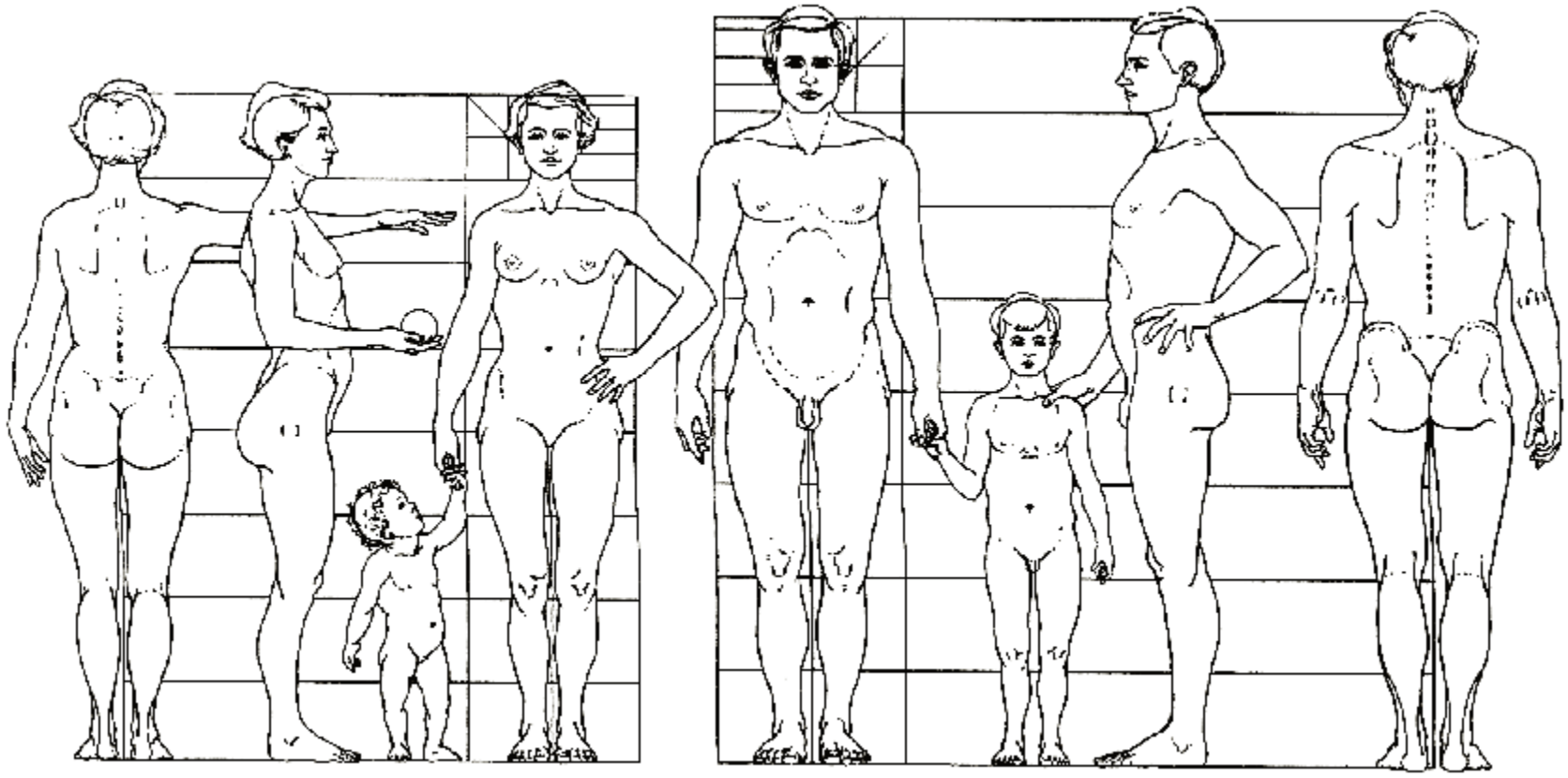
人体基本结构比例一

1.人体比例：在我国古代画论中，人的身高有“立七坐五盘三半”之说。即立者一般高度为7—7.5头长，坐在椅子上身高一般为5—5.5头长，蹲或盘腿则有3—3.5头长。

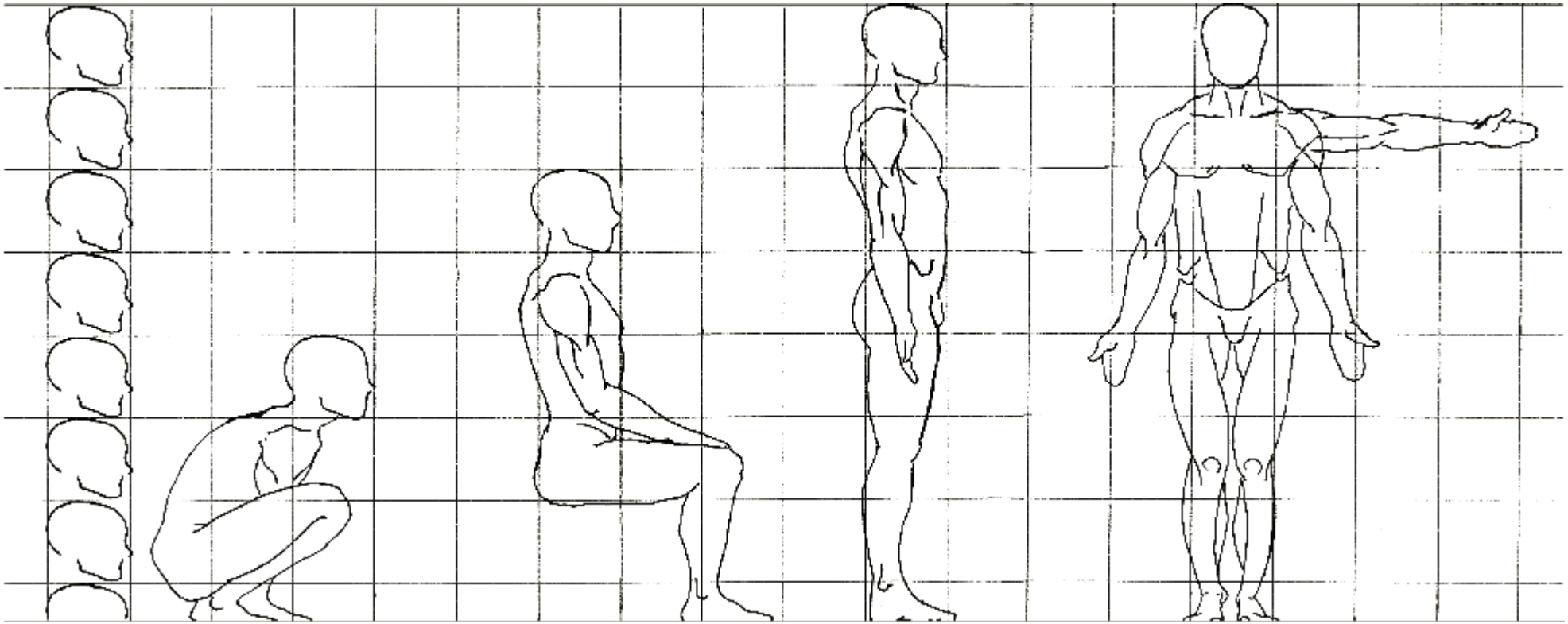
2.形体特点：由于性别不同，男女形体差异较大，女性一般较男性身体矮，四肢稍短，肩窄臀宽，呈菱形。男性肩宽臀窄，呈T字形或倒三角形。男性肩宽约2头长，女性肩宽约1.5头长。儿童头大身短，一般2—3岁时，全身高约为4头长，到十七八岁时，就和成年人一致了。老人因为腰背弯曲，全身少于7头长。

3.上下肢比例：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，脚前后长度约1头长；两臂展开的长度约等于身高。

男性、女性、儿童的比例结构特点



男性、女性、儿童人体的相互比例结构



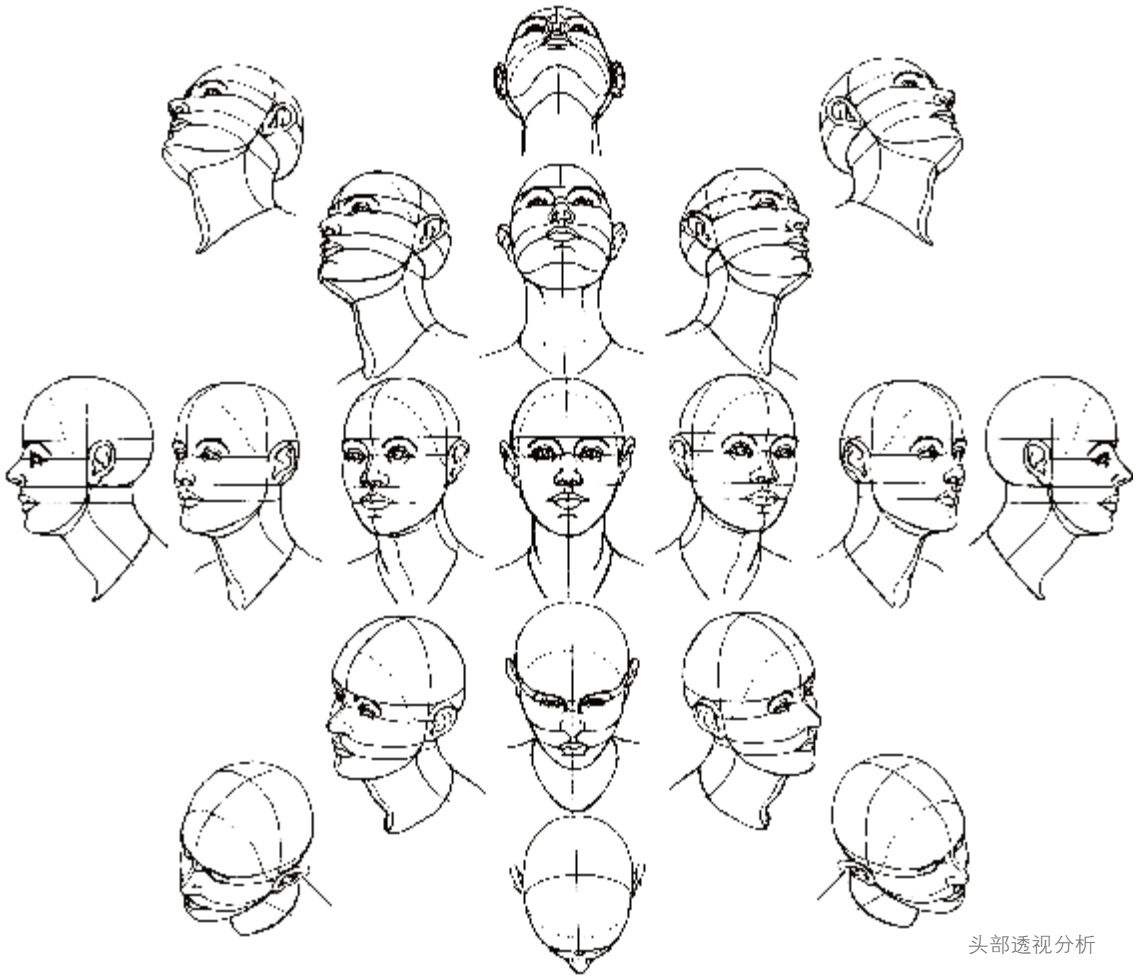
人体基本比例

人体基本构成比例二

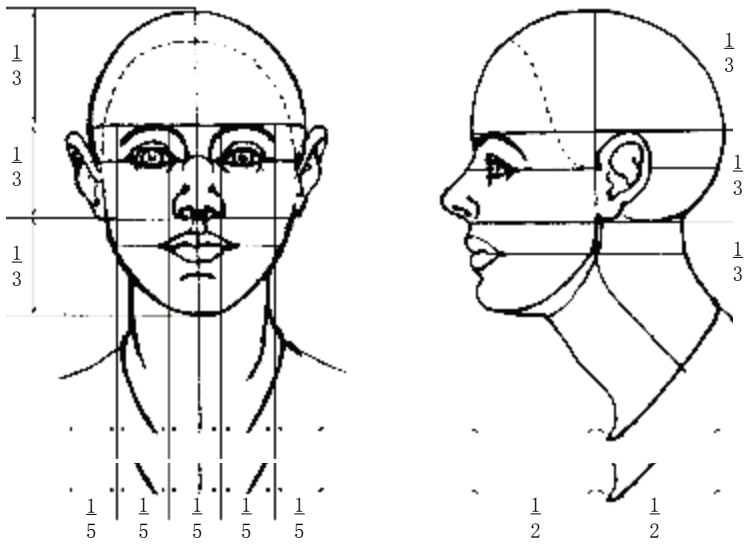
美术作品中人体的长度是以头长为单位的，我国的人体通常为7—7.5头长。在我国古代画论中，曾有“立七坐五盘三半”的说法。当然这个人体长度只是个基本的约数，在实际速写运用中，各部分可根据需要进行适当的伸缩，但感觉上必须舒适。

在分析人体动态规律时，可以将复杂的人体结构归纳为“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（两侧的上肢与下肢）”。其中，头与胸廓通过颈部相串，胸廓与骨盆以腰部相连，上肢和肩关节与胸部相依，下肢以髋关节与骨盆相接。整个人体通过颈部与腰部，肩关节与髋关节等进行运动，从而形成人体的各种动态。

头部比例及透视分析



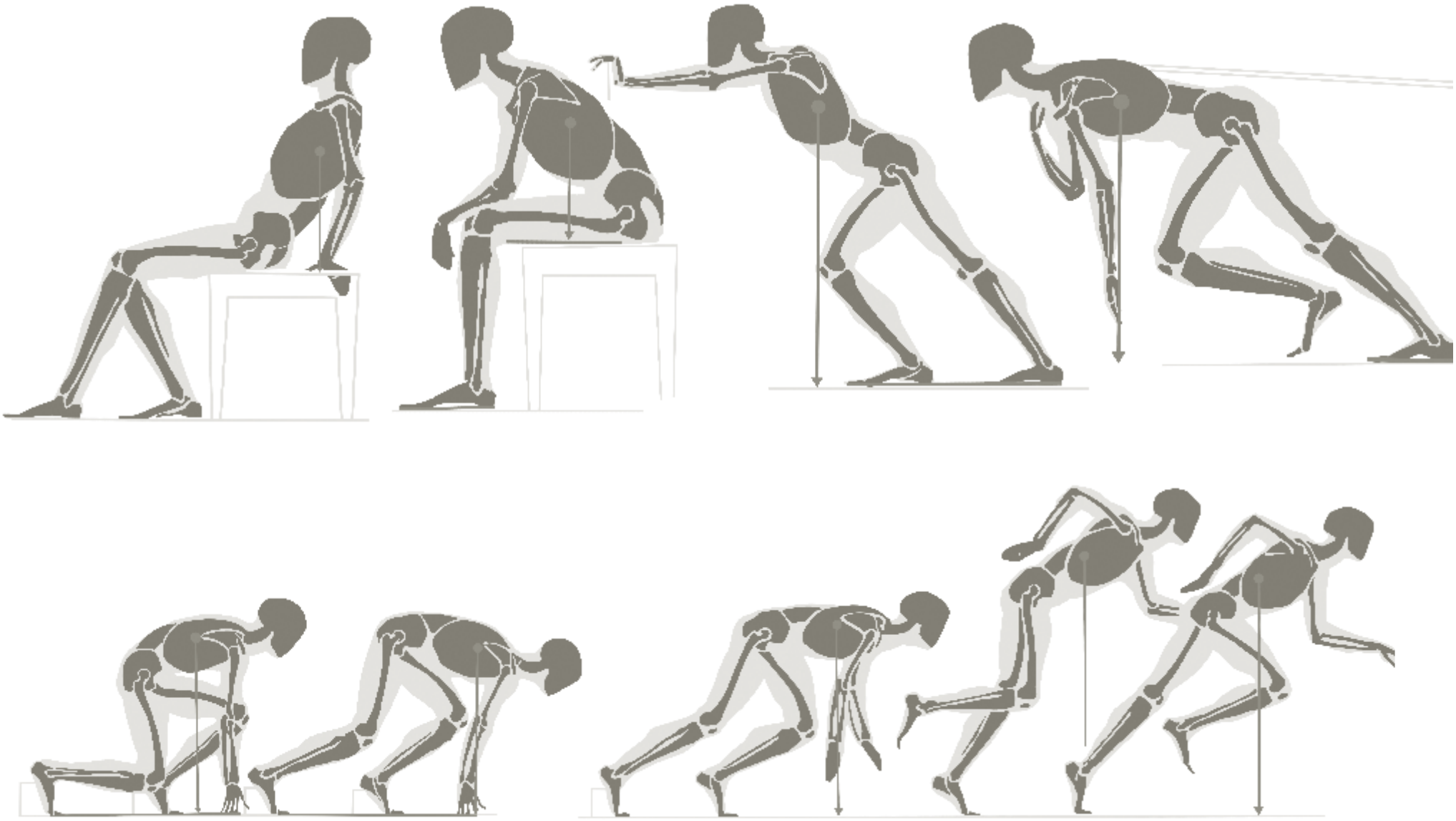
头部透视分析



头部“三停五眼”示例图

从头部正面看，眼睛恰好在头顶到下颏的正中，一只眼睛的宽度等于脸宽的1/5，两眼相隔一眼宽；发际向下分为“三停”——一停到眉，二停到鼻，三停到下颏。以上就是人体头部所谓的“三停五眼”。

人体运动结构变化示意



需要全本请访问 www.ertongbook.com