

M

美术基础技法训练

MEI SHU JI CHU JI FA XUN LIAN

知名教师编写
分步骤详尽解析
直击美术技法要点
快速掌握素描要领

张恒国 编著

速 写

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

M 美术基础技法训练

MEI SHU JI CHU JI FA XUN LIAN

张恒国 编著

速 写

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 张恒国编著. — 北京 : 人民邮电出版社,
2011.8
(美术基础技法训练)
ISBN 978-7-115-25798-7

I. ①速… II. ①张… III. ①速写技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第118159号

内 容 提 要

速写是指在短时间里快速绘制人物、风景等的绘画方式,它是绘画艺术的基础学科。通过速写的训练,不仅可以锻炼学习者对形体的敏锐认知,还可以提高迅速捕捉对象、提炼概括形象的能力。目前速写也是全国艺术院校招生考试的必考科目之一。本书内容丰富,结构安排合理,收集了大量优秀作品的范本,阐述了人物速写的绘画思路、方法及步骤。

本书是作者多年绘画与教学的实践总结,语言简明易懂,绘画步骤清晰易学,不仅可以作为美术爱好者学习素描的入门教程,也可以作为美术培训班及艺术院校相关专业的教材。

美术基础技法训练——速写

- ◆ 编 著 张恒国
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 10
字数: 100千字 2011年8月第1版
印数: 1-4000册 2011年8月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-25798-7

定价: 29.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

前言

目前，不论哪个行业，都非常注重设计，而美术基础技法是所有设计的基础。从最基本的光影认识、块面认识、构图认识、色彩认识到二维空间、三维空间、质感、体积感、空间感、结构的认识，再到具体的设计，如平面设计、机械造型设计、游戏设计、手机应用设计、服装设计、家具与电器设计、家装与工装设计等，都离不开最基本的美术技法知识。其中，素描是美术基础技法训练中最重要的一环，目前也是各大美术学院、综合性大学的美术相关专业考核学生能力最重要的基础知识。为了满足众多读者了解、学习美术基础知识的需求，我们组织了众多在教学一线的美术老师编写了本系列图书。

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式，是造型艺术的基础和组成部分，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，也是一切绘画的基础，它是所有造型艺术的基本功，是初学者进入艺术领域的必经之路。素描主要学习造型中的形体、比例、结构、透视、明暗、空间等知识，目的是培养形体把握、塑造和色彩的运用能力。

本系列图书通过大量的作品范例，系统地介绍了素描的入门知识、基本技法和步骤要领，包括素描基础、单体静物、组合景物、石膏头像、人物头像、速写和水粉7个方面的内容，完整地讲解了素描技法的画法和要点。本系列图书以美术素描的基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了素描的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容，总结了学习素描写生的入门知识、基础技法，完整地叙述了素描技法绘画方法的要点，力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体，在学习中能开拓视野，陶冶情操，增长美术知识，培养动手能力和创造能力。

本系列图书注重实用，遵循造型训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，以提高基本造型能力的实践练习为主，结合素描造型的基础理论知识学习，培养学生的动手实践能力。遵循实用性强和覆盖面广的原则。书中安排了大量的范画，讲解清楚、透彻，便于临摹，非常适合初学者和爱好者作为自学入门教材，也适合美术培训机构及高职院校相关专业作为教材使用。

本书由张恒国编著，参加编写的人员还有李素珍、卢晓真、周海平、乔学正、郑刚和折慧刚。

由于时间紧迫，编写水平有限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进、不断完善，望广大读者指正。

本系列图书编写组

2011年7月

第一章 速写理论.....	5	2. 手的画法.....	32
1. 速写概述.....	5	3. 脚的结构	34
2. 速写的题材和分类	5	4. 鞋子的画法	35
3. 速写的特点和作用	5	第六章 四肢的画法.....	36
4. 速写的工具与材料	6	1. 上肢的结构	36
5. 速写的表现形式	7	2. 上肢的画法	37
6. 速写的意义	7	3. 上衣的画法	38
7. 学习速写的方法	8	4. 下肢的结构	39
8. 默写	9	5. 下肢的画法	40
9. 物体明暗变化	9	第七章 人物半身速写.....	42
第二章 人体速写.....	10	第八章 人物速写的画法.....	45
1. 人体速写要点.....	10	1. 人物速写	45
2. 人体比例.....	10	2. 人物速写的要求	45
3. 人体骨骼和肌肉	11	3. 人物速写步骤.....	45
4. 人体速写的画法	12	4. 站立人物速写.....	48
5. 人体动态速写.....	13	5. 坐姿速写画法	68
6. 动态特征.....	13	6. 下蹲姿势的画法	88
7. 人体运动规律	14	第九章 单个人物速写范例.....	90
8. 动态速写步骤.....	14	第十章 小场景速写	109
9. 动态速写表现方法	15	1. 生活用品.....	109
10. 女性人体速写.....	16	2. 单人场景速写.....	110
11. 男性人体速写	17	第十一章 人物组合速写.....	129
第三章 人物头部结构和画法.....	18	1. 组合人物的画法.....	129
1. 头部结构.....	18	2. 组合人物速写作品	130
2. 头部骨骼和肌肉	19	第十二章 简单人物场景.....	141
3. 头部透视及应用	20	1. 人物场景速写概述	141
4. 眼睛结构.....	21	2. 生活场景画法	142
5. 鼻子结构.....	22	3. 场景速写	142
6. 耳朵结构.....	23	4. 人物场景速写作品	143
7. 嘴巴结构.....	24	第十三章 风景速写.....	155
第四章 人物局部速写.....	25	1. 风景速写要点	155
1. 人物头部速写.....	25	2. 风景速写范例	156
2. 头发速写	25		
3. 头部画法	26		
4. 头部速写范例.....	27		
第五章 手和脚的画法.....	31		
1. 手的结构.....	31		

第一章 速写理论

1. 速写概述

速写是一种快速的写生技法,英文单词为: sketch; 中文是草图的意思。速写是造型艺术的基础,是一种独立的艺术形式,是创作前的准备和记录阶段。随着艺术的发展,速写也成为了美术学习的必学科目。速写是素描的一种形式,相对长期素描而言,指的是在短时间内记录、塑造形象的一种能力。从字面意义理解,它包含作画方式和作画效果两方面的特征。“速”是时间概念,要求迅疾地画,而非长期素描那样缓慢而理性的描摹;“写”是一种作画的方式,是在敏锐的直观感受下直抒胸臆的记录和书写。

速写在所有造型艺术的表现手段中,最具有易操作性。速写是捕捉闪现灵感的主观情绪感受,是内心艺术气息最迅速展现的方式。在恣意、洒脱的线条中,以“传神达意”为上品。速写要求形象明确、生动、概括、简洁,不拖泥带水,注重整体,概括地表现它的美妙生动之处、形象的特点、动态的线条、整体感和大的透视关系,这些因素都体现在具有概括、鲜明的形象之中。

在作画过程中,下笔要有形、有感觉、有力度。没有感受的线条,也就不能体现造型中的生动性。对形象的形和特征感受得愈深,就愈接近感受表现的语言符号。在作画过程中,感受形体运动感的具体性,便能抓住整体美感的味道与形式。速写在培养敏锐的观察能力、高度概括能力、对物象的记忆能力、创新思维能力等方面起着十分重要的作用,因此速写训练是非常重要的,它能够体现出一个画家的灵性和基本功底。

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式,它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受。画面生动感人,是速写的一个显著特征。因作画时间短,在描绘对象时,放笔直取,可随时描绘我们周围生活中的任何物象,特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围,所以,常画速写能使我们养成注意观察周围生活的好习惯。长期坚持画速写,可为日后搞美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法,我们提倡从学画阶段开始就养成画速写的好习惯,有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式,在进行相对长时间的素描训练的同时,多画速写,做到长、短期作业穿插进行,是绘画基础训练的一种好方法,因此,速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。

2. 速写的题材和分类

速写的题材是非常广泛的,速写就是在很短的时间内通过视觉传达并运用各种绘画媒介材料来表达自己的对现实生活的感受。从一个小螺丝钉到场面热烈的集市,从一根羽毛到飞旋的人体,从一棵小草到茂密的森林,都是速写描绘的对象。它可以现场直接对景写生,也可以凭记忆对整个发生过的事件进行记述。我们生活中的任何事物都是速写的对象。根据速写对象的不同,速写的题材可分为人像速写、人物速写、生活速写、舞台速写、物体局部速写、事件场景速写、道具速写、记忆速写、想象速写和创作草图等;从绘画角度来说大致有素描人物速写、素描风景速写、素描静物速写、色彩人物速写、色彩风景速写及色彩静物速写等。

3. 速写的特点和作用

同样地,由于速写的随意性、灵动性,速写对纸张的要求也不严格。不同的绘画工具与不同的纸张搭配会有不同的画面效果,增加其艺术性。除了常用的白纸等,各种富有肌理效果的纸或者色纸也可以用于速写之中。

对于初学者来说,速写是一项训练造型综合能力的方法,是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性,主要受限于作画时间的短暂,这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描写对象,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。

速写能培养我们敏锐的观察能力,使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。

速写能培养我们的绘画概括能力,使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。

速写能为创作收集大量素材,好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

因此对于初学者来说,速写是一种学习用简化形式来综合表现运动物体造型的绘画基础课程。对于绘画创作者来说,速写是感受生活、记录感受的方式,速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常练习速写,能使我们迅速掌握人体的基本结构,熟练地画出人物的各种神态和动物的各种动态,对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

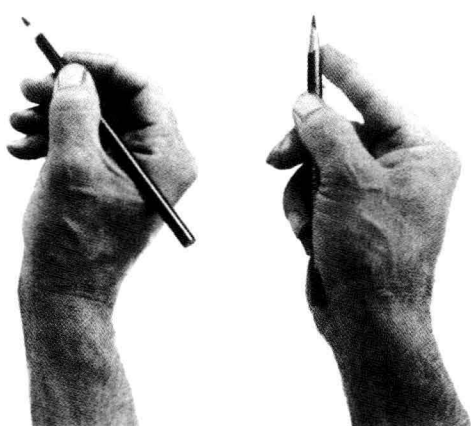
4. 速写的工具与材料

速写对绘画工具的要求不是很严格,不论选用什么样的工具,首先要了解它的性能。从工具的选用上来说,不论哪种工具,都有它自身的优缺点。对于初学者来说,开始时选用较软的铅笔为宜,这样在作画时,可方便修改,但同时要逐渐养成大胆的取舍与概括能力,避免反复修改。当有了些基础,也基本掌握工具性能以后,便可根据所画的内容和自己的喜好来选择工具。

(1) 笔:常用的有铅笔(软铅为宜)、木工铅笔、炭笔、钢笔、美工笔、炭精条、圆珠笔、毛笔等。

(2) 纸:常用的有素描纸、白报纸、绘图纸、复印纸、新闻纸、彩色纸、卡纸、宣纸、速写本等。

(3) 辅助工具:画板或画夹、小刀、橡皮、定画液(对炭条、炭精条等易碰掉的材料起固定作用)。

握笔姿势1

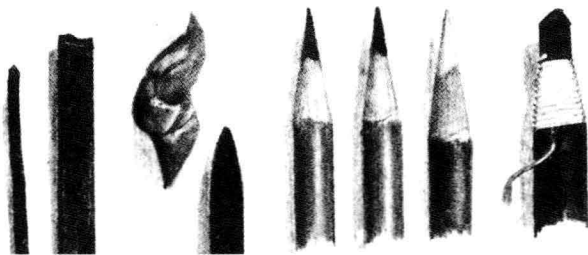
握笔姿势2

铅笔速写

炭精条速写

铅笔

速写本

铅笔:铅笔是初学者较易掌握的工具之一。它的突出优点是能产生粗细、浓淡的线条变化和丰富的明暗变化,易于修改,表现力丰富。使用铅笔时应注意学会用腕力和灵活的手指使线条产生粗、细、轻、重、快、慢、曲、直等丰富的线性变化,从而产生富有节奏和韵律的效果。

炭精条:炭精条有棕色和黑色两种,一般为方条形,它的色泽浓重,行笔顺畅,能产生粗细不同的线条和浓淡层次。炭精条和炭笔一样难以修改,容易弄糊线条,弄脏画面。

炭笔:炭笔也是常用的工具之一。使用方法和铅笔相同,但炭笔的表现力更强,颜色更深,能够产生强烈的黑白对比和丰富的层次变化。

钢笔:钢笔速写通常选用美工笔,它的最突出的优点是行笔流畅,经济耐用,携带方便,还可根据所要表现的物体变换用笔角度,从而产生粗细不同的线条,以此来表达不同的艺术效果和自己特定的意图;缺点是它不像铅笔那样能够修改。

铅笔效果

炭笔效果

炭精条效果

钢笔效果

5. 速写的表现形式

速写的表现形式很多,但作为造型的基本手段,总不外乎线条和明暗,不是以线为主的画法,就是以明暗块面为主的画法,或是线面结合的画法。

用线来描绘物象的方法由来已久,线条经过构成后,就会产生无穷的变化。线的刚柔可以表现物象的软硬,线的强弱可以表现空间的远近,线的疏密可以体现物体之间的层次等。作为具象造型艺术的速写来讲,线的组合,最关键的还是要如何协调地把它们运用在表现一个物象上,简单地讲,要“以线示体”,即线条的完美与否,应以表达好物象的形态、情绪为唯一的原则。

(1) 以线为主

线条可以表现出物体的轮廓、体积、质感、神态、明暗和虚实,从而有效地塑造出对象的造型特征,而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。它突出的特点是明确肯定、概括简练、生动传神,构成的画面简洁而明快,且富有极强的表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡、虚实及相互间的衬托,艺术地表现出物体的层次关系。初学者多选用以线条为主的速写练习,将自己对写生对象的感觉概括而肯定地表现出来。

(2) 线条与明暗相结合

是指在用线表现形体的基础上,再加以概括而简洁的明暗调子,使表现的形体结构更加突出生动,主题空间感更强,这种方法还可以营造出一种特殊的艺术效果。因此它的表现风格所适应的范围也更加宽广,并有更大更自由的表现空间。在描绘对象时,这种方法相对于只用线的速写刻画要更加深入一些,所以适用于时间稍长一些的速写。

(3) 以明暗调子为主

以明暗调子为主的表现方法,是指通过对光线明暗变化的描绘来塑造对象的整体,它能够充分地表现出物体的结构、块面和光感,给人一种立体的、空间的、厚重的感觉,使画面具有较强的视觉效果。

以线为主的速写

线条和明暗结合的速写

以明暗为主的速写

6. 速写的意义

速写是概括与提炼的艺术,线条所表现的物象是简化了的形体。一座房屋只要画几根竖线和横线,一棵树画些粗细交叉的线就可以了,一个复杂的人体也可以概括为直线和曲线的组合。这些线条看起来很简单,却概括了房屋、树和人体造型的最基本特征——结构特征,显示了物象不同的特质,传达了不同的艺术情趣。

速写拉近了艺术与生活的距离。每画一幅速写,即是一次与生活自然的接触,由手而心,直至心灵情感,同时积淀下对生活的认识,这是从事艺术创作的一个动力源泉。经历于生活,真诚于艺术,在丰厚的自然中丰富自己的精神世界。

速写是造型艺术的基础,训练的目的主要在于培养正确的观察方法,理解并熟练掌握物象的造型规律、表现形式、艺术语言等。希望通过此书,能唤起学生们对速写训练的重视,努力掌握这一被无数艺术家的实践所验证的有效训练方法,提高自己的艺术造型及创作能力。

7. 学习速写的方法

速写训练是对学画者观察能力、分析能力、理解能力和表现能力的全面训练。要画好速写，就要学会整体观察的方法，养成整体观察对象各种造型结构关系的习惯。这种整体观察方法要求在作画时观察对象要有整体意识，在画某一点、某一局部时，不要只盯着一点看，而是要将所画的这一点、这一局部与其他部位相互比较，对所要画的局部与其他部位的上下左右关系及它们之间的内在结构关系做到心中有数，从整体关系下笔。正确的观察方法，只有通过大量的练习才能逐步真正掌握。下面介绍速写训练的一般顺序、学习方法和作画步骤。

（1）由简到繁

初画速写，可先从较简单的描绘对象入手，如一个小木凳、一双随便摆放的雨靴、一件挂在墙上的衣服。作画时先画对象外形轮廓的大关系，用直线画出基本形，注意线条的长度比例及各线条的倾斜度；在此之后，再充实些细节，画各个细部时，要注意到它们各部分之间的关系，同时还要照顾到整体的大关系，不要因描绘细部而使整体显得琐碎。

（2）由静到动

初画速写，应先从静止的对象画起，稍熟练之后，再描写处于运动状态下的物象。静止的物体或处于不动状态下的人，有利于初学速写者在作画时能从容地观察对象，反复比较所描绘对象的各种结构关系，使初学速写者能在认真研究描绘对象各种结构关系的基础上下笔。作画时用线要肯定，线条是为了表达对象的形体关系，交待清楚结构造型而画的，线条的来龙去脉要有根据，这个根据就是被描绘物的结构。

（3）由慢到快

画速写的过程，是一个对形体观察、理解、表现的造型过程。这一过程，初学者需仔细体会，扎实描画，逐渐熟练了，画速写的速度就会快起来。初学者应先画慢些，如人物速写每幅可在45分钟至1个小时左右完成，以后可逐步过渡到半小时画一张或一刻钟画一张。并且在训练过程中还要不时地将慢、快训练方法穿插进行，这样才能在速写训练中既得到扎实的练习，又掌握到速写的一些方式方法。

（4）从描绘有规律的对象到描绘无规律的对象

初学速写者首先要画一些有规律的对象，这样有利于把握造型的准确性，并掌握速写的一些技巧。描绘有规律的对象，可先画一些基本形明确的花卉和重复出现的有规律的人物动态，在掌握了一些速写基本技法之后，再画一些无规律的对象，如杂乱无章的灌木丛、转瞬即逝的不规则的人物动态等。有规律的对象较易把握，通过中轴对称性原则，可以获得较准确的轮廓；而规律感不强的对象，则较难把握，需要有一定速写基础后，方可对之速写。

（5）临摹与速写相结合

学画速写的过程，应该是临摹优秀速写范画与对着对象写生相互交替进行训练的过程。临摹的目的是为了学习前人的技法，如对形象的概括、取舍，交待结构及一些用笔用线的技巧等，尽可能在临摹中获得体会。类似速写形式的优秀的线描画、连环画都可以临摹，通过临摹可以学到一些概括形体、处理衣纹、疏密穿插等方面的速写技法。另外，在初学速写的过程中还要多临摹优秀的艺用人体解剖图谱，以求在练习的过程中掌握人体的基本结构知识。要做到临摹与速写反复交替进行，这样临摹才能有体会，才能将临摹中学到的东西运用到速写中去，真正变为自己的东西。

8. 默写

默写是指将自己想要画的形象直接默画下来,而不用对着对象写生。初学绘画者在有一定的速写基础、人体解剖知识及透视知识后,可多做默写练习。开始练习时可将自己画过的速写默画出来,然后对着原来的速写稿纠正默画的不足之处,这样反复练习,默写能力会逐渐提高。然后可以采用看一下对象,记在脑子里,作画时不看对象,凭记忆将画完成的练习方法,这样效果较好。在此之后便可默画自己想画的各类人和物。默写促使我们注意一些规律性的东西,可更好地促进速写水平的提高,对构图练习也有直接帮助。通过以上种种练习手段,能逐渐提高我们的默写能力,为创作实践打下基础。

默写训练可以与不规则动态速写训练相结合。不规则动态速写是指描绘瞬间即逝、没有规则、不再重复的动作,记录这种动作,几乎全靠默画能力。多画这类速写,对过渡到完全不看对象的默写有很大帮助。默写这一造型方法与照对象写生不同,它是通过大脑储存的形象信息积累,将片断的局部、零散的画面和形体,经过推敲、酝酿、分析、组合,去粗取精,然后以记忆追写的造型手段再现物象的形态。默写中的画面,大都是画家最感兴趣的事物,流逝过的瞬间留在艺术家脑海中的东西,大都是事物中最精彩的东西,这些往往是画家产生创作灵感的火花。

默写的训练在造型技术中是非常重要的,因为在生活中特别有价值 and 感人的形象,往往发生在一瞬间,我们无法临场描绘,只有依靠记忆和感受,事后再加以记述。需要默写的情况有两种,一种是对对象写生时,我们要将对象稍纵即逝的动作和神态迅速地记载下来;另一种是我们在大街上或其他场合,发现了令人感动的场面和画面,需要回家后再以图画的形式加以记述。对于这两种情况,我们依靠的不仅是大脑的记忆,更重要的是凭借精神上的感受,不仅要记住对象的形态,还要抓住形象的“意味”。后一种默写情况是比较难的,要求画者具备描写人物和造型的能力。人物的动作只有在熟悉了人的骨骼组织和肌肉解剖后才能加以表达,人物形象只有与类型对比以后才能得出差异。因此,熟练地掌握人体结构和形象类型是默写的基础。

9. 物体明暗变化

物体的形象在光的照射下,产生了明暗变化。由于光的照射角度不同,光源与物体的距离不同,物体的质地不同,都将产生明暗色调的不同感觉。了解和掌握物体明暗调子的基本规律对速写也是十分有帮助的。物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

三大面:物体在受光的照射后,呈现出不同的明暗表现,受光的一面叫亮面,侧受光的一面叫灰面,背光的一面叫暗面,这就是三面。

五大调:调子是指画面不同明度的黑白层次,也就是画面的深浅程度。我们要把这5种调子把握好,在画面中树立调子的整体感,即画面黑、白、灰的关系,运用好这几大调子来统一画面,表现画面的整体效果。

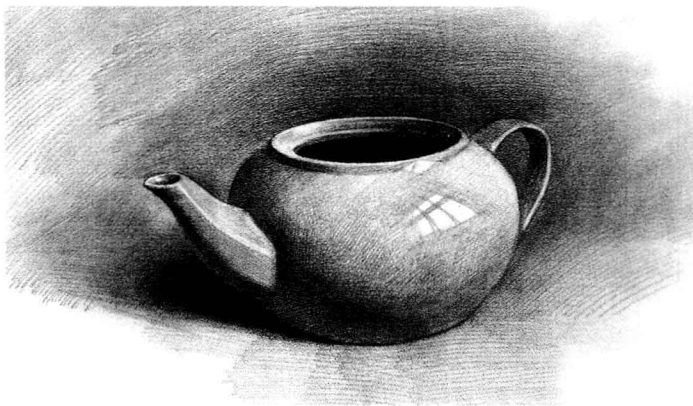
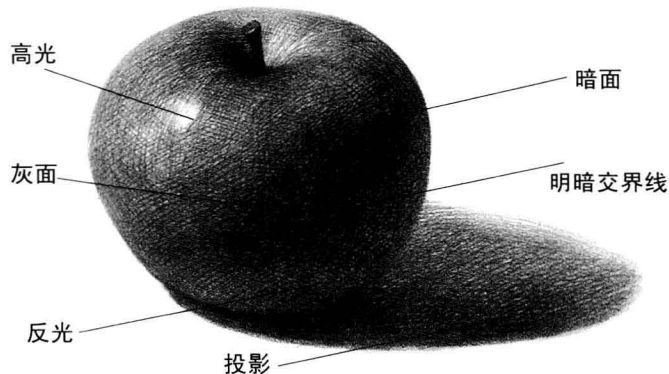
受光面(亮面):指物体受光线 90° 直射的地方,这部分受光最大,调子淡。亮部的受光焦点叫“高光”,一般只有光滑的物体才能出现。

中间色(灰面):指物体受光侧射的部分,是明暗交界线的过渡地带,色阶接近,层次丰富。

明暗交界线:由于它受到环境光的影响,但又受不到主要光源的照射,因此对比强烈,给人的感觉调子最深。

反光部:暗部由于受周围物体的反射作用,会产生反光,反光作为暗部的一部分,一般要比亮部最深的中间颜色要深。

投影:就是物体本身影子的部分,它作为一个大的色块出现,也算五调子之一。投影的边沿近处清楚,渐远的模糊。

第二章 人体速写

1. 人体速写要点

(1) 人体基本知识

人体的比例可以归结为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”之说。人体比例是以头的高度为基准的，正常站姿为7个或7个半头高，坐姿（大腿水平状态）为5个头高，盘姿（臀部和脚部均接触地面）为3个半头高。胳膊的长度从肩关节算起至中指指尖为3个头高，上臂为1½个头高，前臂为1¼个头高；腿部长度为四个头高，大腿和小腿各为两个头高。具体到手部和脚部的长度，手的长度与脸部的宽度接近，脚的长度和脸部的高度接近。总之，人体各部分比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况者，在观察和写生时要具体情况具体对待。

(2) 形体结构

人体的结构主要指骨骼和肌肉的组织规律，以及基本体块的构成与运动关系。头部结构主要研究头部骨骼的生长规律和肌肉的组织规律。头颅骨圆润；面部骨骼方正；眉弓骨外凸呈房檐状遮住眼睛；额骨呈圆形隆起，右对称；上颌骨和下颌骨的运动形成了嘴部的张合；颧骨隆突为脸部最宽处，等等，这些均属骨骼结构。关于肌肉，我们只需记住一些基本部位即可，例如眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌等。我们研究的只是形状和组成状态，大家可以看一些人体结构方面的书，加强对骨骼和肌肉的了解，对于画好人物动态速写还是大有裨益的。因此我们既要了解人体内在的形体构成，还要结合外在的衣纹变化，才能更好地体现人物速写的造型规律和展示速写艺术的魅力。

(3) 3个关键部位：脸部、手和脚部。

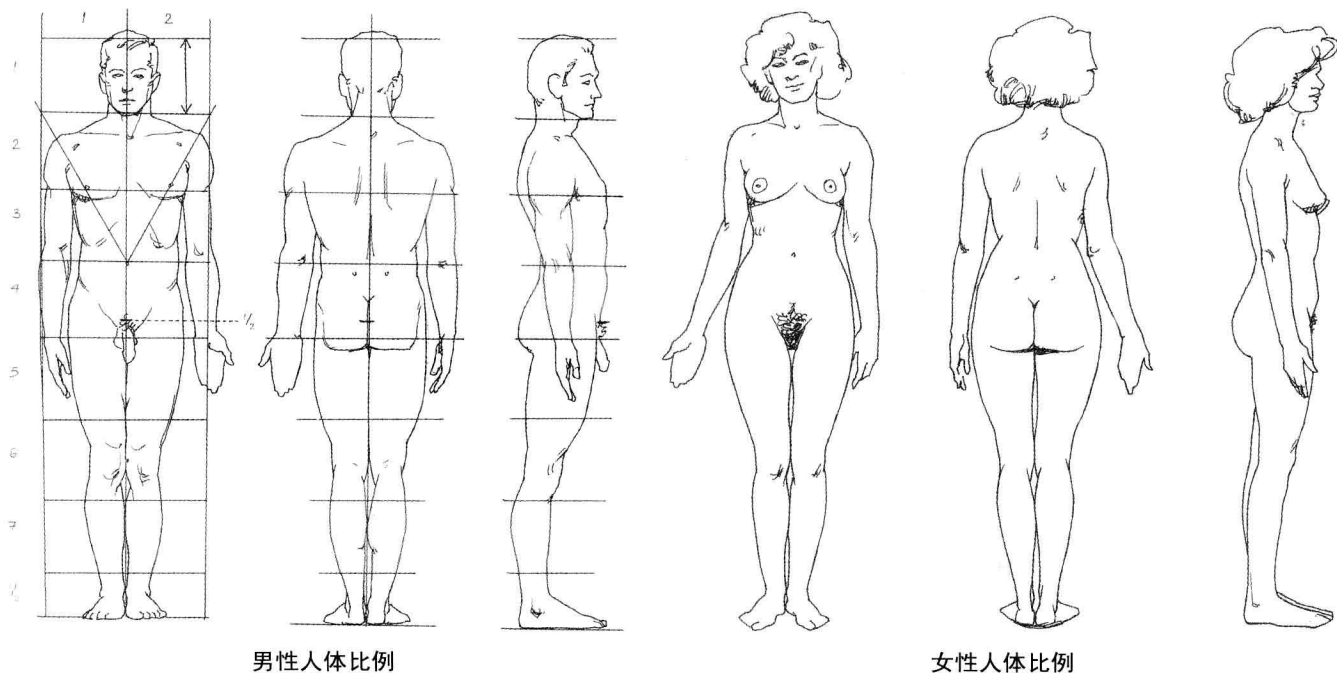
几分钟的快写，需要强调的是动作的基本特征、形态节奏及整体的动作美感，可能不必要过于描绘头部或手脚。但头部、手和脚部的造型又能够加强人物速写的精神内涵和艺术美感，特别是对于较长时间的速写或慢写，没有这些部位的深入刻画就不足以增强画面的感染力。这样来说，脸部、手和脚部（或鞋子）的表现就显得非常重要。

脸部的表现需要结合头发的处理，头发由于发型的千变万化，不同程度地会对脸部的表现产生影响。一般情况下，头发要围绕头颅的结构进行刻画。头发线条比较密集，要注意上下前后的穿插。而面部五官可以适当概括，用肯定的细线造型，尽量抓住神态，笔触不可太多，否则显得很乱或显得老相。

2. 人体比例

为了在速写练习中得到比较准确的比例，我们以头高作为单位得到这个最一般的“标准比例”，这个比例是我们观察人体的一个最基本的比较尺度，可以让我们准确判断人体各个部位的位置。这就要求我们在训练中尽量要用目测来训练我们的眼力，使我们有一双敏锐的眼睛和一种良好的感觉。

成人全身长一般为7个半头高，人体高度的一半在耻骨联合处，上段为头颈、躯干和上肢，下段为下肢。下颔至乳头为1个头高，乳头至肚脐为1个头高，躯干为3个头高，肩宽为2个头高，上肢为3个头高，下肢为4个头高。另外还应注意男性形体最宽部分是肩膀，而女性形体最宽是在腰以下的骨盆部分，女性的肩膀比男性要窄一点。

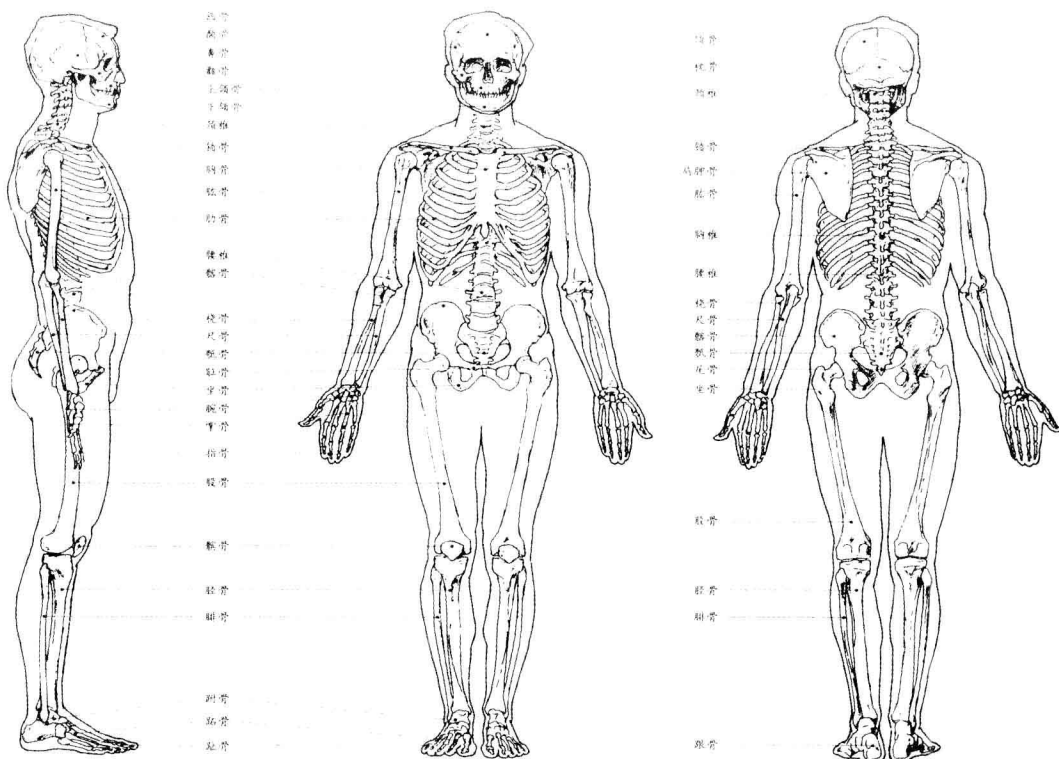

3. 人体骨骼和肌肉

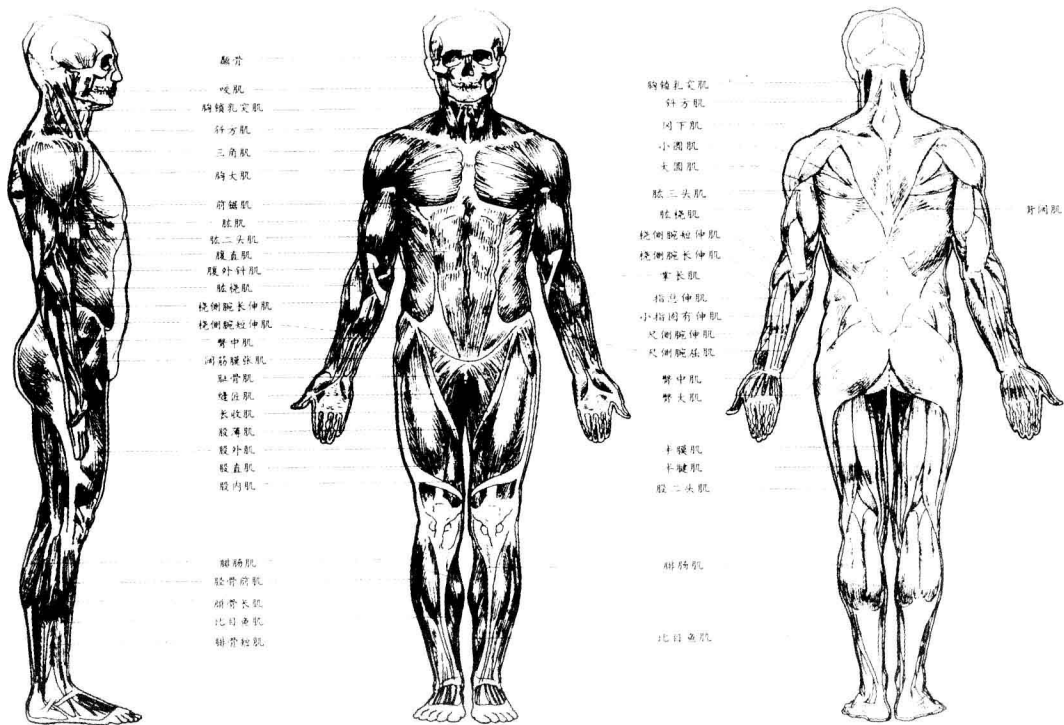
以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以圆球体、长方体和三角形体来进行概括、组合，形成人的基本形体结构。运用透视手段，将人体特征塑造准确，形体结构所概括的各结构点是塑造人物空间结构的依据。在我们进行速写训练时，看到某一对象的动作，首先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能迅速准确地将对象描绘出来。

人体支架和基本形态由骨、关节和肌肉构成。解剖学认为它们约占成人人体重量的58%。骨是运动的杠杆，关节是运动的枢纽，肌肉则附着于骨骼上，并在神经支配下通过收缩牵动骨骼产生各种运动。

人体骨骼图示

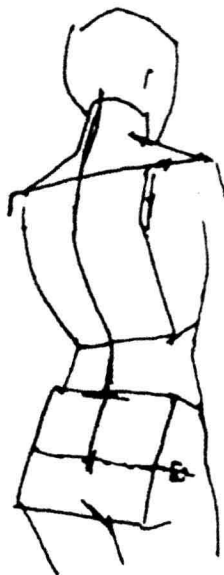
人体肌肉图示

4. 人体速写的画法

步骤一：先画出人体背部的曲线，然后画出肩部、臀部的动势曲线。

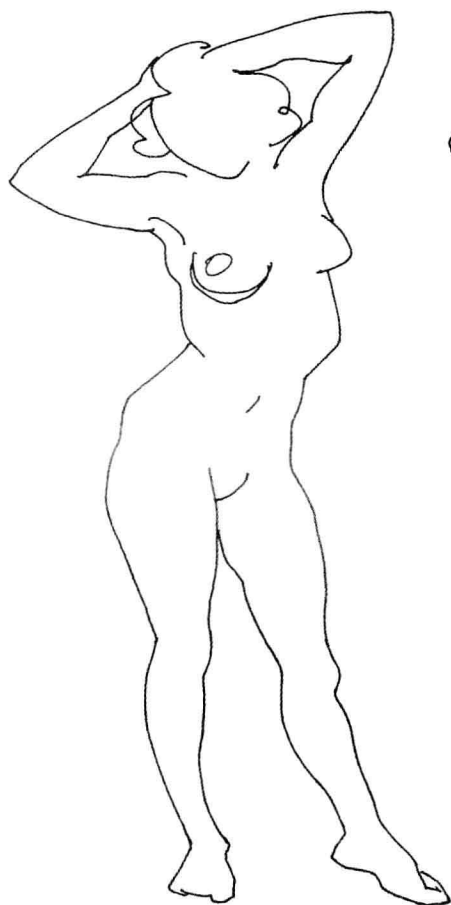
步骤二：画出头部和身体的体块和轮廓。

步骤三：画出肩部、背部和臀部的形体轮廓。

步骤四：画出头发、背部等细节。

步骤一：画出人体的曲线轮廓，注意身体比例和结构。

步骤二：画出头发和五官，并画出身体细节。

步骤一：画出坐下的人体的外轮廓。

步骤二：画出头发、身体上的细节，将人体画完整。

5. 人体动态速写

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,目的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,这也是当前美术院校检验考生综合素质的最基本要求之一。对人体结构、人体运动规律及线条的表现形式的深刻了解对于画好速写更是至关重要。

动态速写有规则性动态和不规则性动态两种。规则性动态速写是指绘画对象进行规律性的重复运动的动态,如拍篮球这一动态,主要是速写对象基本的位置不变,只是局部处于循环往复的运动动态;又如跑步的动态,主要是速写对象整体所做的规律性动作。画动态速写,关键是要抓住有代表性的某一动作瞬间。

不规则性动态速写是指那些重复动作较少的动态,如打球、舞蹈等动作,要画好这些动态是比较困难的,但是,这些动态形象在生活中往往也会反复出现,虽然说千变万化,但如果考生反复观察过这些动态形象也就不难了。因此,要画好不规则动态速写,除了要掌握解剖知识和运动规律外,还要多关注现实,随时随地留意观察生活中人物的各种动态特征,没有一定的生活知识,是很难画好这类速写的。

6. 动态特征

动态速写是专业造型训练的重要环节,可从慢动作或循环动作入手,找出动态形象的运动规律,反复观察,分解动作。需要注意的是:形象运动自身所具有的动势线,一组完整动作运动的流程线,它们的变化运动与重心的角度和移动有十分重要的关系。

运动规律构成了动态特征,运动规律的静止动态特征主要体现在以下几个方面。

(1) 重心与支撑面。重心是人体重量的中心,是支撑人体的关键;支撑面是支撑人体重量的面积,指两脚之间的距离。重心的位置在人体骶骨与脐孔之间,由脐孔往下引一条垂直线,称为重心线;重心线的落点在支撑面之内,人体则可依靠自身的支撑;如在支撑面以外,则不能依靠自身支撑。

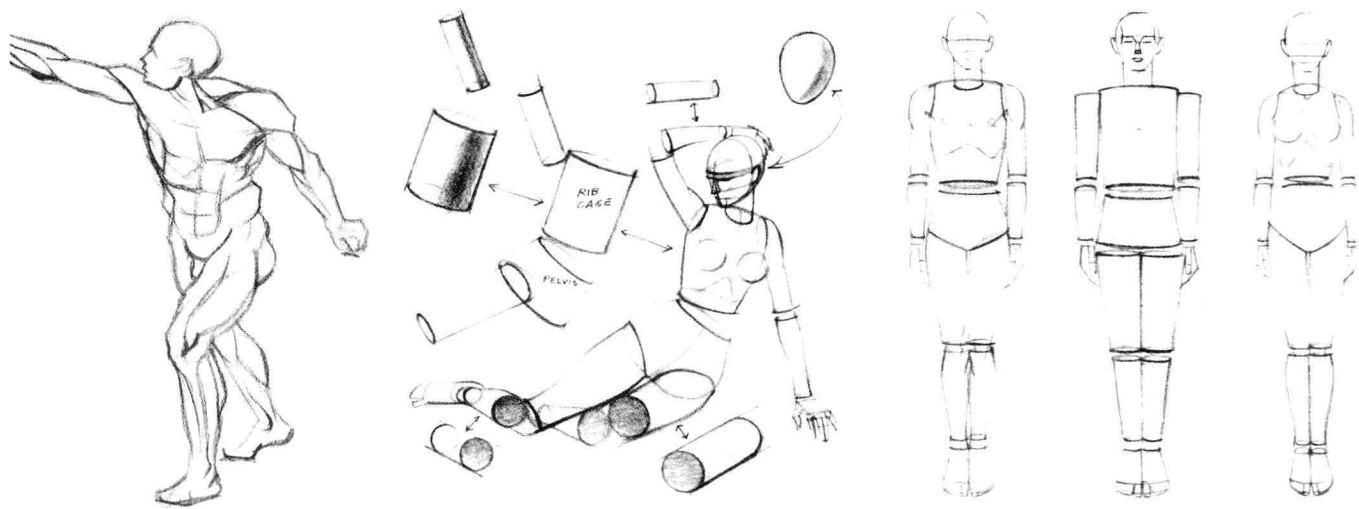
(2) 动向线。动向线是指人物之间的连线、左右肩之间的连线和臀部的左右连线。动向线只有在人物立正站立、头部平视下才是一种平行状态;人体只要稍微一动,动向线就是一种对立的状态。

(3) 形体转折。形体转折是指头、胸、臀三大体积的扭转变化。形体转折与动向线两位一体,动向线是形体转折的外在表象,形体转折是动向线的本质体现。

(4) 动态线。动态线是指人体由于动向线与形体转折的变化,带来的形体外在形态外缘上的变化。动向线与形体转折主要体现在躯干的动态变化上,而动态线包括四肢在内的全身动态变化的特征。最能体现动态外形变化的线条称为主要动态线,其他的则称为辅助动态线或次要动态线。

要将动态速写画得生动准确,就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;人物正面时,动态线会突出脊椎和四肢的变化。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。

在人物速写实践中,怎样准确地把握人体动态中的形象,把活动的人画得生动自然,不至于呆板静止,就必须了解人体动态产生的原因。动态产生的原因是人体重心(也称为重心线)的改变,重心一经转移,人体便立即呈现多种姿态。“态”就是姿态,就是扭动,态产生于肢体的各个关节部位,眼珠转动、衣纹飘随也有态。

7. 人体运动规律

人体在一般情况下，都是处于活动的状态。运动状态下人体千变万化，这对于初学者来讲是比较难以把握的，如何掌握人物动作的要领呢？可以概括为“一条线、两个枢纽、三大体块和四肢协调”，以及斜线与动态造型两方面。

(1) “一条线、两个枢纽、三大体块和四肢协调”是人体运动状态下的基本表现规律。

“一条线”即人体运动时所呈现的S形曲线，也称动态线。人体在运动状态下，头部、胸廓和骨盆都会朝着不同的方向，整个身体保持一个弯曲的姿态。也只有处于曲线状态，人体才能平衡，人体才感到自然舒适。这条线的走向决定了动作的特点，我们在开始造型打轮廓时应该首先抓住这条线。

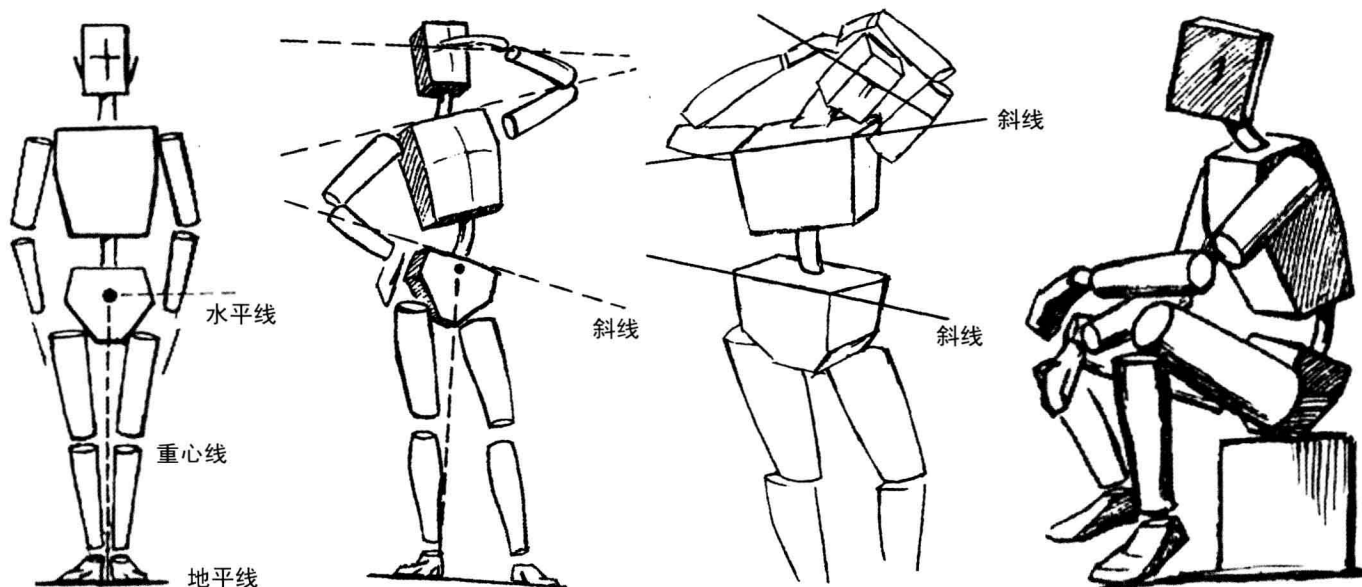
“两个枢纽”指连接头部、胸廓和臀部的两个关节，即脖子和腰部。人体所有的动作都是由脖子和腰部对三大块的协调所产生的，脖子和腰部是纽带，是产生动作的关键。

“三大体块”指人体的3个基本组成部分，即头部、胸廓和臀部。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、腰部及四肢协调而形成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。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，重心位置在骨盆中间的大转子处，重心必须与地面保持垂直关系，动作才能稳定。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。

“四肢”是指两条胳膊和两条腿，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，还保持了独立性。在“一条线、两个枢纽、三大体块”准确的情况下，四肢的不同造型和变化为人体运动注入了更加丰富的动作语言。可见，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。

(2) 斜线运用与动态造型。

有些人面对模特的动作，不注意分析内部形体结构，也不做深刻观察，对人物的动态特征视而不见，画出的动作僵硬、呆板和木讷。怎样才能把一个动作表现得生动自然呢？斜线的运用不失为一个良好的纠正动态造型的方法。

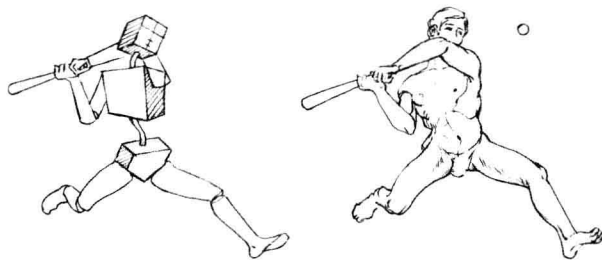

8. 动态速写步骤

初学者在刚开始画动态速写时可以选择重复性强的动态对象进行练习，如拉锯、铲土等，待技术熟练，积累起经验以后，再进行诸如舞蹈、体育方面的动态速写练习。动态速写是一项需要付出极大努力和培养专业精神的训练课程，只有常年坚持不懈地刻苦训练，才能练就一手动态速写的硬工夫，为将来创作出优秀的艺术作品打下坚实的基础。

动态速写的作画步骤如下。

- (1) 认真观察动态对象，选定典型动态，全力感受动态特征。
- (2) 迅速画出主动态线和动态辅助线。
- (3) 凭观察或记忆画出体积关系。
- (4) 迅速画出表现动势的衣纹。
- (5) 凭观察和解剖知识填补细节。
- (6) 按照画面结构要求调整形式节奏。
- (7) 刻画头部完成。

9. 动态速写表现方法

表现人物动态速写,离不开对人体形体结构的理解和对人体运动规律的研究,但要充分表现人物速写还需要掌握表现方法。着衣状态下的人物动作,人体的运动要靠服饰来体现,如何通过衣纹来表现人体的结构和动作呢?可以归纳为:衣纹与结构、衣纹的分类、线条的表现3部分。

(1) 衣纹与结构。

衣纹的变化是人体运动的外在体现,衣纹与人体的形体结构相互依存,互为表里。人体任何部位的衣纹都不同程度地反映了内部结构的起伏变化。衣纹用线具有一定规律,即朝关节集中。

(2) 衣纹的分类。

人物速写根据衣纹的不同用途可分为4类:轮廓线、衣纹线、装饰线和动势线。

轮廓线,顾名思义就是指人物动作的外部轮廓。轮廓线由于形体的运动,产生了线条的前后穿插,因为穿插的存在,才有了线的造型意义。因此说,画轮廓线要注意衣纹的上下前后的穿插。轮廓线左右着造型的准确与否,也影响着整个形象的表现效果,因此轮廓线要准确肯定,要多用流畅的中锋线。轮廓线可分为内轮廓和外轮廓,内轮廓线条聚集,穿插较多,外轮廓结构隆起,几乎没有布纹,线条的穿插也较少。

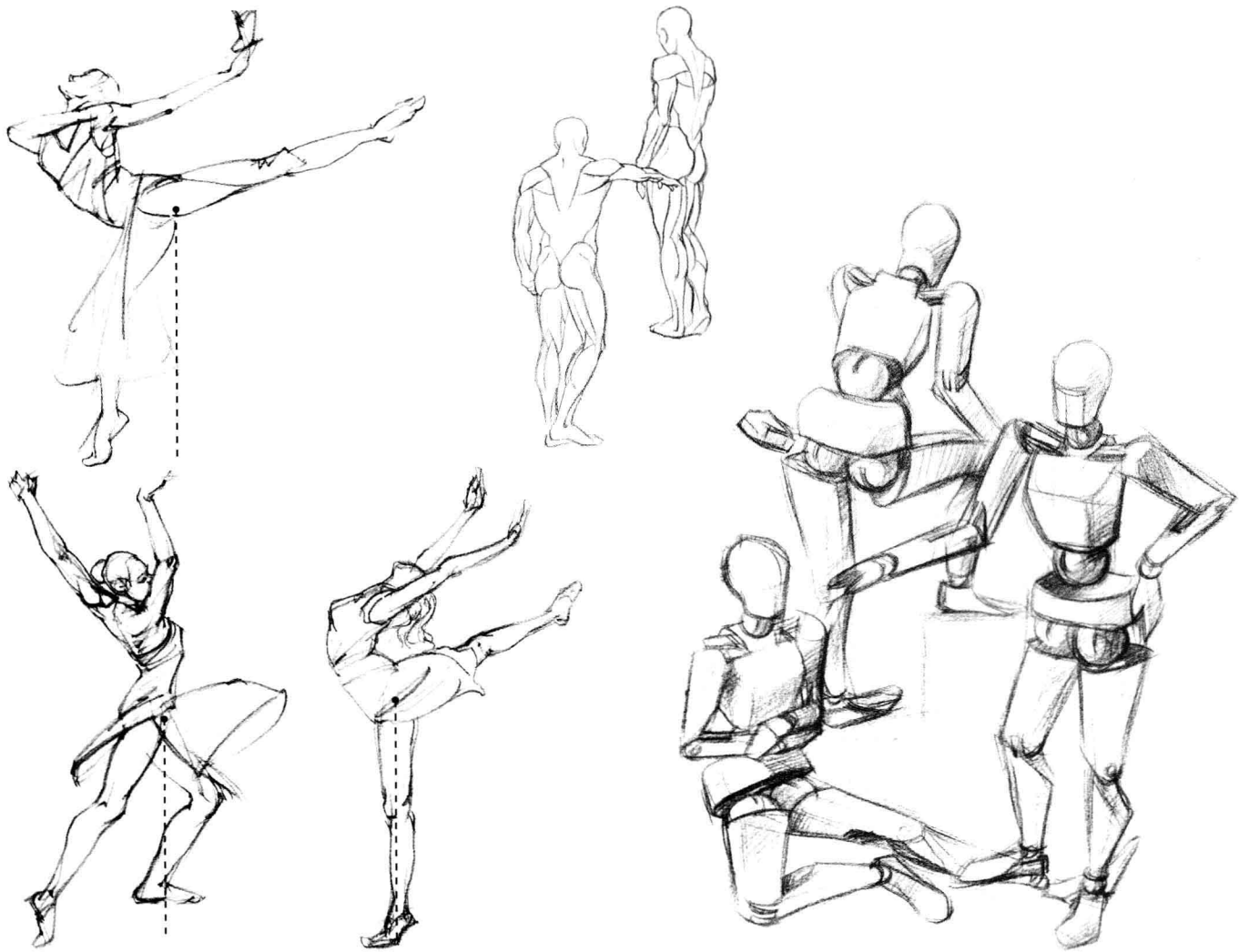
衣纹线多指关节处的衣褶,在表现衣褶时,要抓住关键的几个进行强调,要找准前后的穿插关系,避免不分前后上下的线条堆积。衣褶也是表现画面疏密效果的关键所在。衣纹线条一般较短,表现要灵活。

装饰线对于动作速写不是十分重要,多指衣服上的布兜、扣子、衣襟缝纫线,服饰图案或一些其他装饰品,这些装饰品的添加有利于表现画面的疏密效果和增强画面的审美情趣。装饰线的用线要弱。

动势线,多用在动作剧烈的人物造型上,为的是强化动作的幅度和体块的运动方向,多用凌厉而虚弱的线条。

(3) 线条的表现性。

线条除了具有表现形体团块的作用外,本身还具有丰富的表现力,对于增强画面的效果、传达作者的审美意向具有十分重要的意义。线的变化丰富,可以有长短、粗细、虚实、强弱、方圆、顿挫、急缓等变化,还有疏密、聚散等线的组织变化,因此线的表现性不仅能够反映线的组织美感,同时还能够彰显作者的激情和审美倾向。

10. 女性人体速写

