

速写基础教程

美术绘画基础技法教程

陈艺丹 编著

陕西人民美术出版社

责任编辑：韩选红 编委：陈艺丹 余凤谷 林锦荣 策划：任笑笑

速写基础教程

ISBN 7-5368-1776-2

9 787536 817760 >

陕西人民美术出版社 出版发行 (西安北大街131号)
全国新华书店经销 印刷：杭州下城教育印刷有限公司
2004年5月第一版 2004年5月第一次印刷
开本：787 × 1092 1/16 印张：25 印数：1-8000

总定价(共10册)：89.00元

本册定价：8.90元

速写基础教程

目 录

关于速写	2
速写工具与材料	3
各种工具的表现方法	3
人体的基本结构比例	5
人体的动态分析	9
人体的各种运动状态分析	10
肖像速写	13
肖像步骤写生	14
手的速写	16
脚的速写	18
衣纹的处理	20
初学速写的方法	21
速写的技巧	23
速写应注意的几个问题	25
速写的步骤 / 站姿	26
速写的步骤 / 卧姿	27
速写的步骤 / 跪姿	28
速写的步骤 / 坐姿	30
速写的步骤 / 组合速写	32
写生实例	34
风景速写	38
动物速写	40

关于速写

速写是快速概括地描绘对象的一种绘画手法，有利于培养敏锐的观察能力和表现能力。对于学习和从事绘画艺术的人们来说，画速写是非常有益的，具有一举多得的好处：

1. 速写可以增加练习的次数，可以增加对多种形象进行观察和表现的机会，有利于提高学习效率。

2. 画速写有利于保持新鲜敏锐的感觉，多画速写，可以更快地提高可视形象的感觉能力。

3. 有利于培养和提高从整体特征出发，简练、概括地刻画形象特征的能力。

4. 有利于学习，掌握放手作画，下笔准确，一气呵成的作画方法。

5. 工具简便，有利于随时随地记录，表现生活中的人物形象和场面，有利于积累创作素材。

总之，在素描的学习过程中，应该把长短期习作和速写结合起来练习，这样会使素描水平更快地提高，所以建议你带着速写本使其成为你自身的一部分。

而现在，必须做的就是画、画……

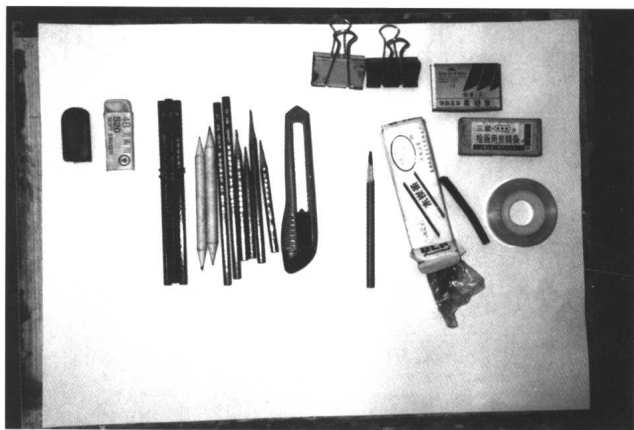

列奥那多·达芬奇

速写工具与材料

自从绘画产生以来,画家们努力挖掘每一种工具的潜力,不屡尝试新的工具,探索新的技法,以使自己追求的风格形式表现力的工具,自己的技巧、情感达到完美的融合,在绘画的艺术种类里,速写是最不受工具材料的限制的,不同的工具、材料可以产生不同的艺术效果。

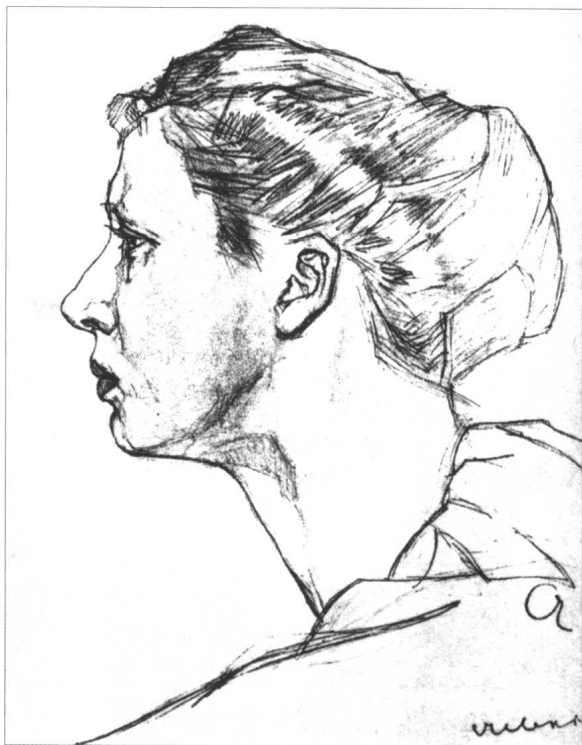
常用的一些工具和材料有夹子、铅笔、炭笔、木炭、炭精条、速写纸、新闻纸、速写本、圆珠笔、钢笔、定画液等等。

各种工具的表现方法

铅笔

绘画所用的铅笔以B和H来表现软硬深浅程度。B指色的深度、H指铅笔的硬度,HB介于软硬之间。铅笔软容易表现奔放、疏松的线条,画出的色调也微妙、丰富。铅笔硬则表现工整精细的风格,初学者可以根据自己作画所需来选择不同的软硬度的铅笔。

《女人头像》
约瑟夫·艾伯斯(美)

炭笔

《农妇》梵·高(荷)

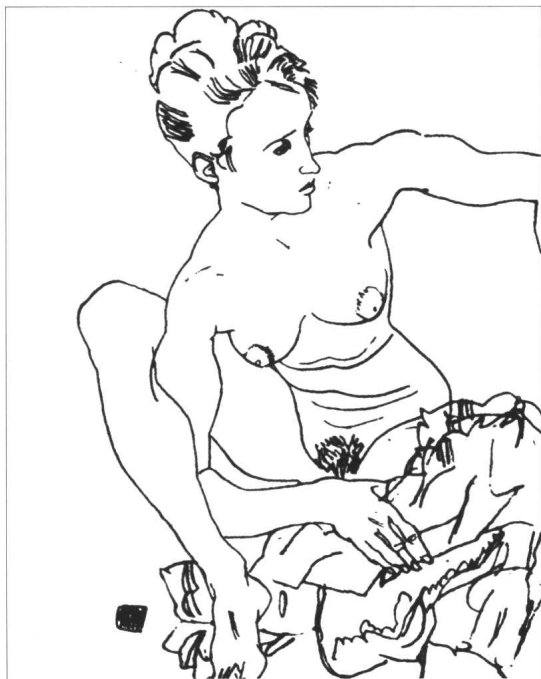
炭笔又称木炭铅笔,其色素比铅深,黑白对比度强,软硬适中,变化丰富,是一种常见的速写工具。它即可表现疏松、流畅的线条,又可进行精微细致的刻画。

《女肖像》马蒂斯(法)

线条

线条是绘画最便捷、最基本的语言形式。在西方,以线条造型的历史悠久,如埃及的墓室壁画、古希腊的瓶画等。在文艺复兴时期,许多画家都非常注重用线条造型来表现对象。

钢笔

《女模特》席勒(奥地利)

钢笔使用方便,易于携带。钢笔速写细致流畅,适宜画小幅速写。用常规钢笔画,线条粗细变化,钢笔尖向里或向内弯曲一下,用笔更为轻松息如。钢笔速写应注意得用线条的疏密、虚实、刚柔来表现。

明暗

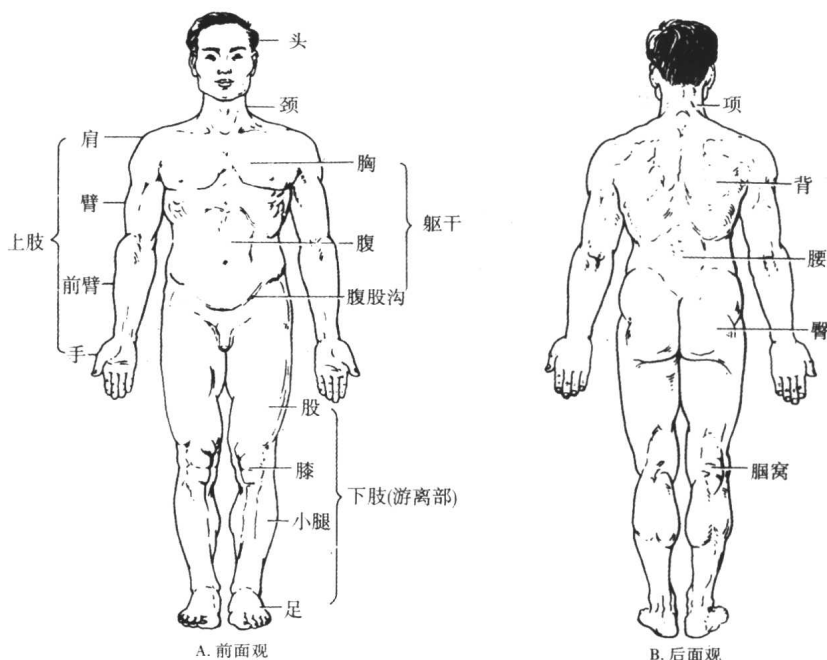
《熟睡的女孩》伦勃朗·范·兰(英)

画明暗光影的方法,可以立体地表现光照之下物体的形体结构、空间关系等,给人以生动直观的视觉效果。

人体的基本结构比例

一、人体的大体结构

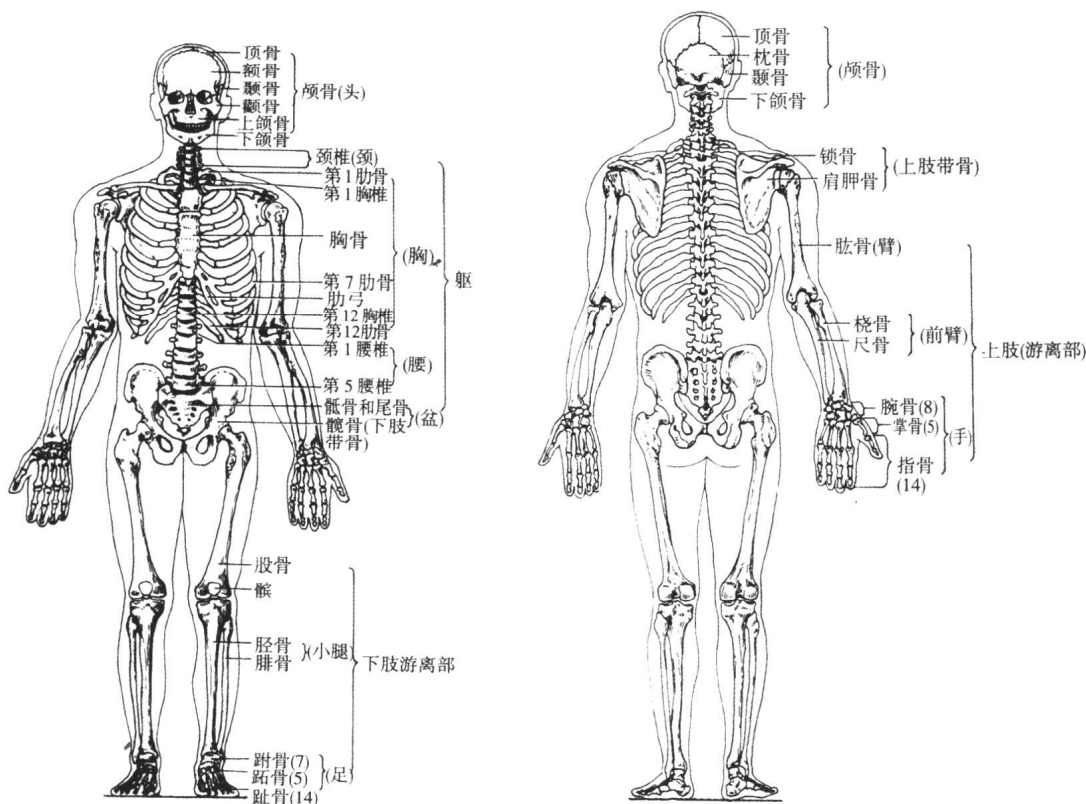
从总体上来讲，人体总体可分为：头、颈部、躯干、上肢、下肢和五个部分，头部分为：脑颅和面颅两部分。躯干分为：颈、胸、腹、背、腰五个部分。上肢分为：肩、上臂、肘、前臂、腕、手等部分。下肢可分为：髋、大腿、膝、小腿、踝、足等部分。

基本部位

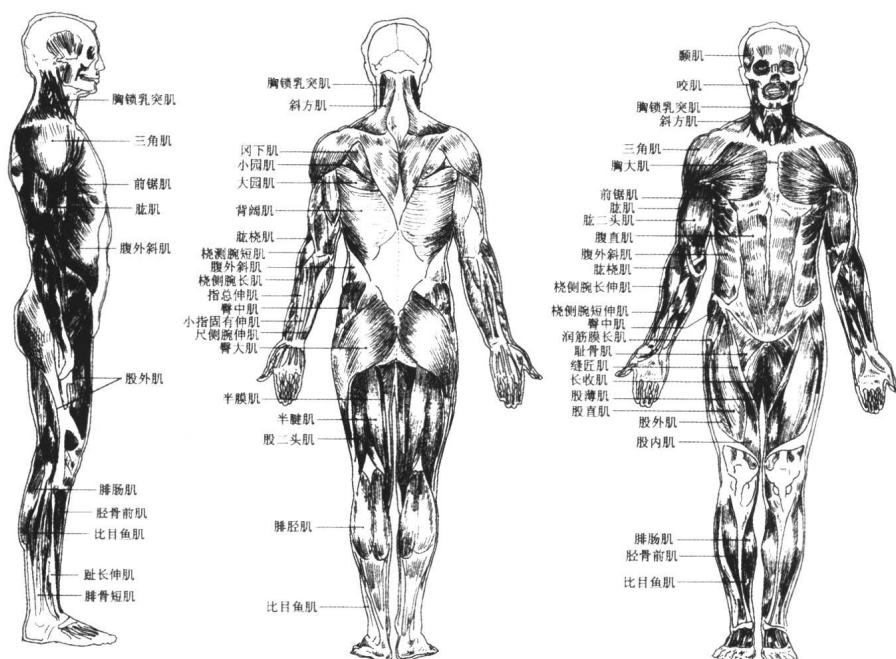
二、人体的骨骼

人体的骨骼是人体的固定框架、头骨、胸廓、骨盆三部分由可屈曲的脊柱连接，肩骨附着在胸廓之上连接臂骨，股骨和骨盆连接。

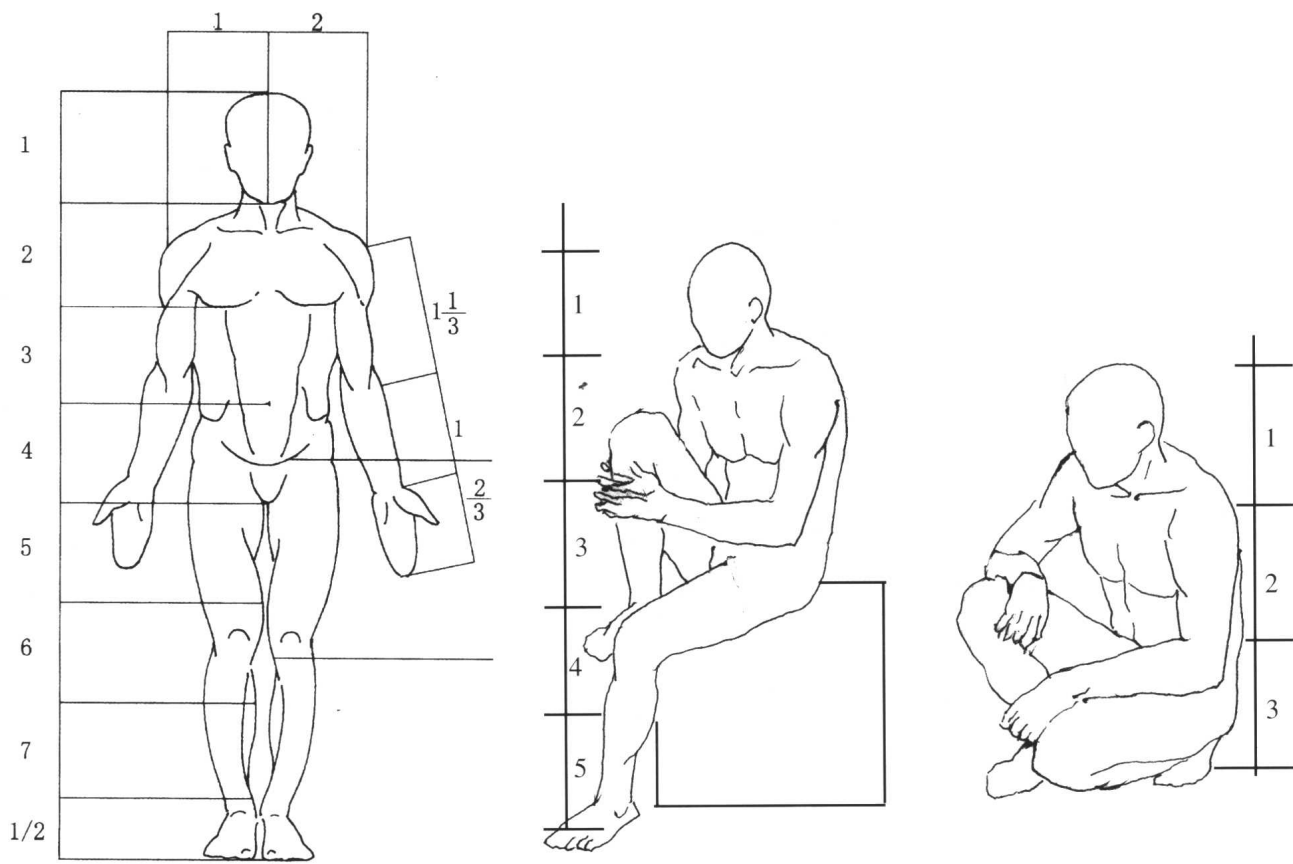
三、人体的肌肉

肌肉附着人体的骨骼上,其拉动可以带动骨结构的运动,了解了人体肌肉的运动变化才能使绘画作品更有想象力和表现力。

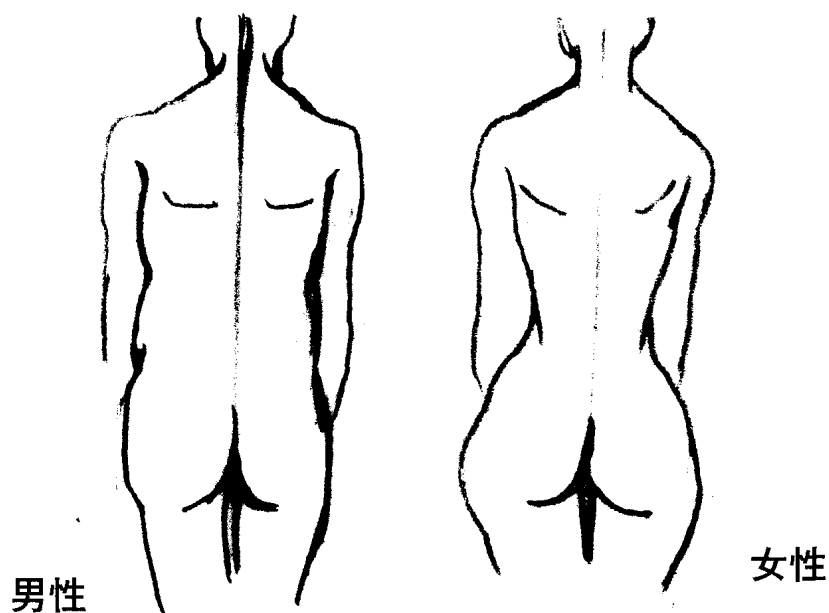
三、人体的比例

人体全身长度约等于其头长的七个到七个半。全身二分之一处是耻骨，户宽约等于两个头长。传统给中有“立七、坐五、蹲三”的讲法。生活中每个人的体型比例各不同，作画中要不屡去观察比较，从实践得到真姿知。

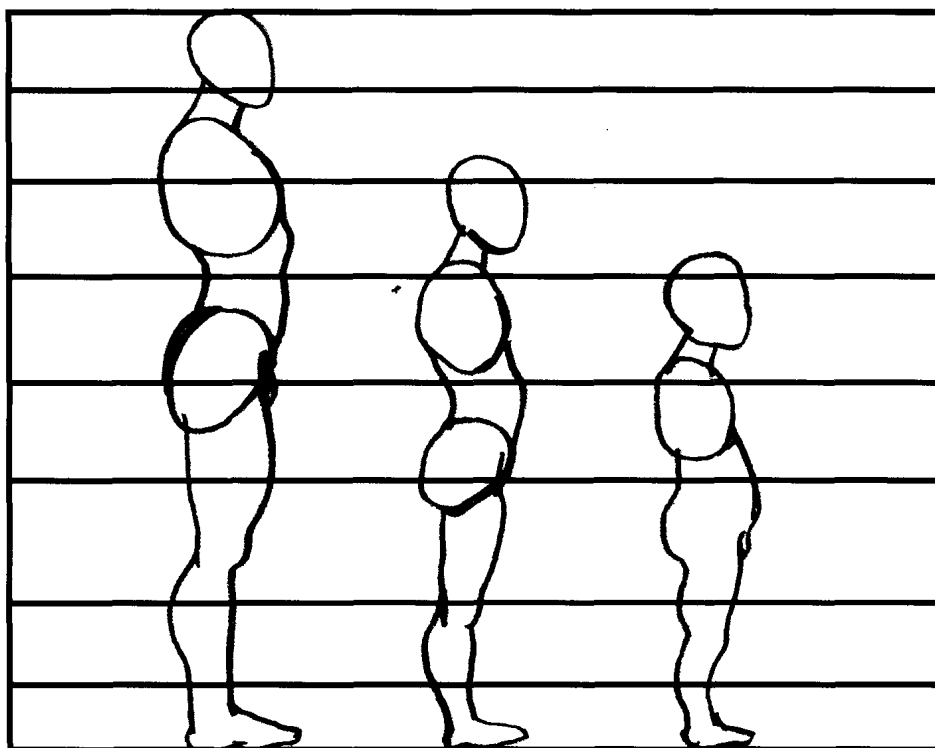
四、男性、女性人体比例的区别

人体的比例关系男女性也有所不同。一般男性肩宽臀窄，女性正好相反，初学者要了解男女不同的形体特点。

五、不同年龄的人体比例关系

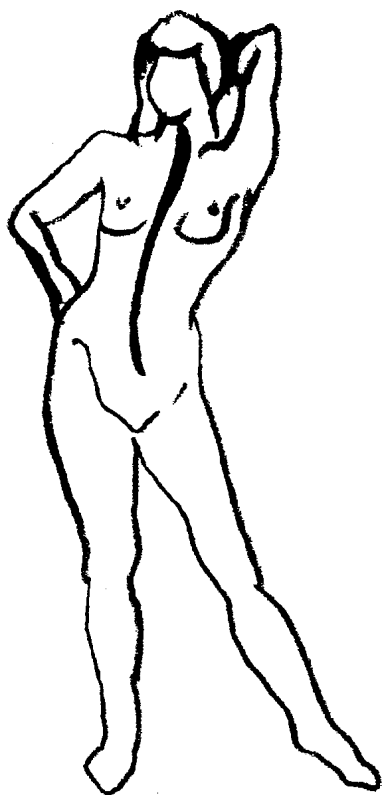
随年龄的变化，人体比例也会产生变化，五六岁为4:1。10岁为6:1，25岁为7.5:1。

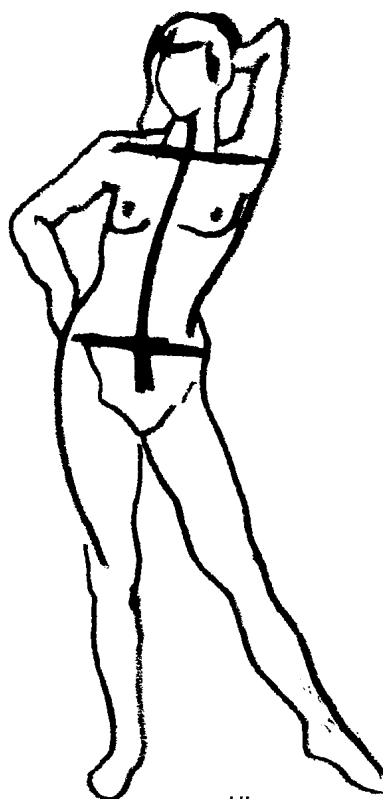
不同年龄的人体比例关系

六、人体的形体结构

人体的形体结构可理解为一竖、两横、三体积、四肢。一竖指脊柱，两横指肩部边线和臀部连线，三体积指头部、胸部、臀部，四肢指双臂和双腿。

一竖

二横

三体积

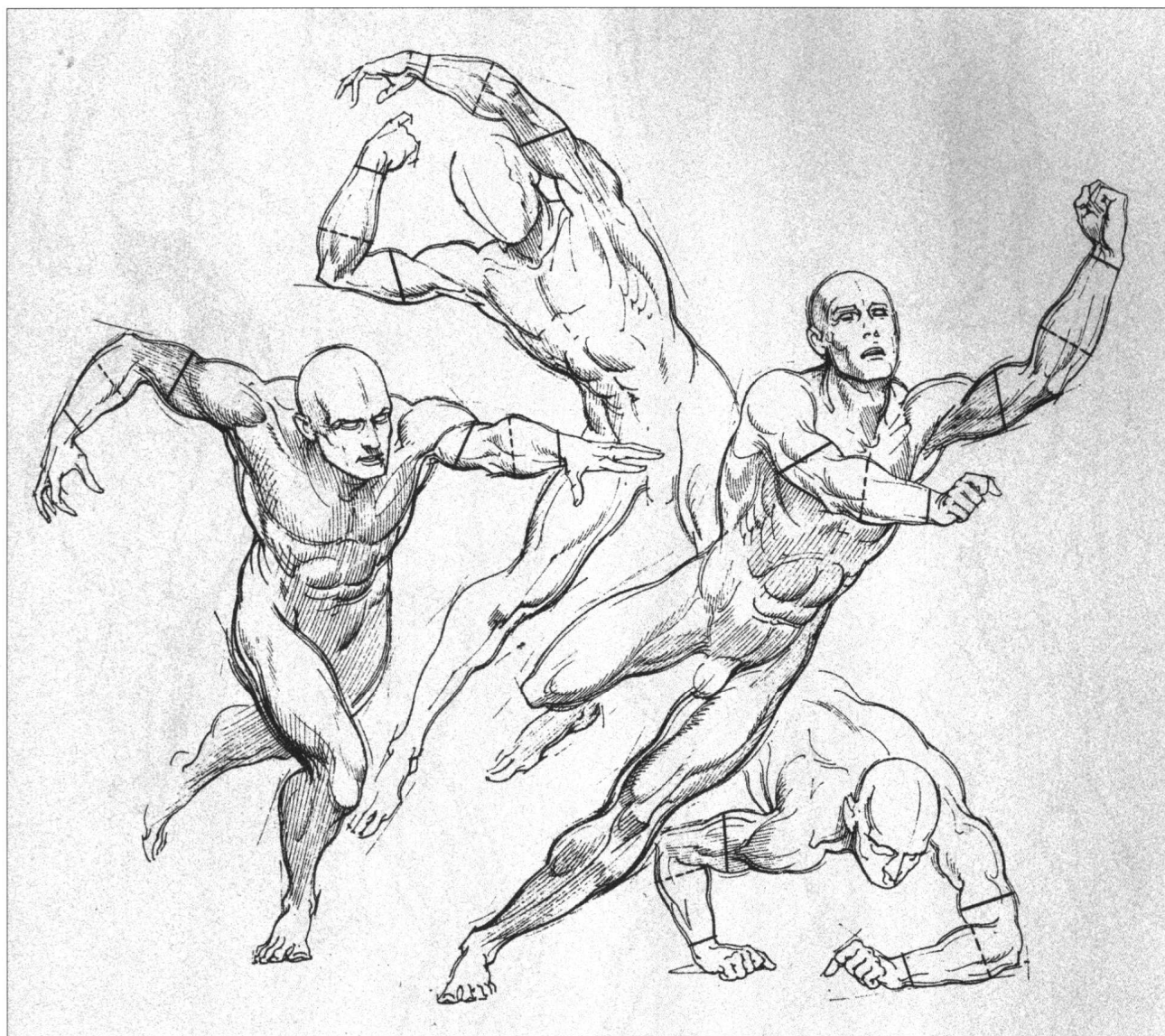

四肢

人体的动态分析

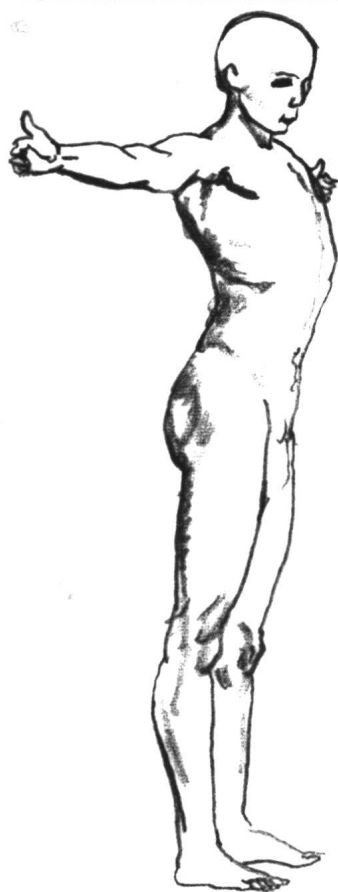
初学者应要注意研究人体的躯干运动的规律和四肢运动的变化。掌握人体的运动规律非常重要，人体的运动主要是由脊椎和下肢运动方式决定，尽管人体姿态千变万化，但还是有一定的规律可循的。“重心平衡”就是人体动态的基本规律，人体重心指的是人体重力垂直向地面的作用点，它随人体的运动而移动，人在静态站立时，重心线就是人体重心垂直于地面的线，重心线如果离开了支撑面，人体就会失去平衡。人体的相应部位就会相应协调移动。

头部、颈部的运动主要由颈部肌肉所决定，躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头使人体产生动作，而腰骨运动的主干，手臂的运动则随躯干运动产生不同的运动，而腿则起到支撑的作用。

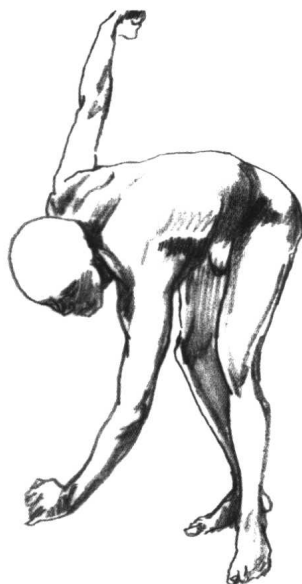
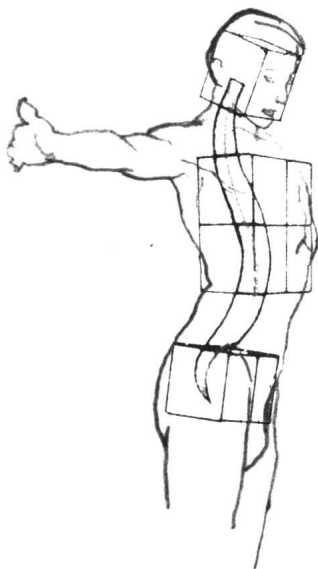

伯恩·霍加思

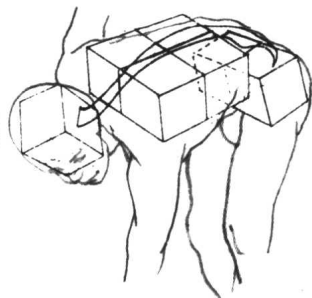
人体的各种运动状态分析

前移

前屈

回旋(背面观)

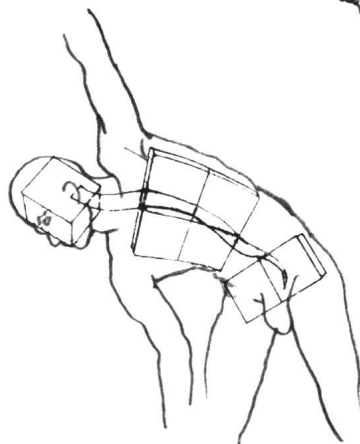
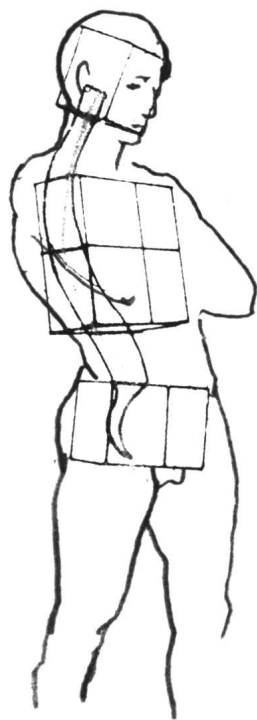

后伸、回旋

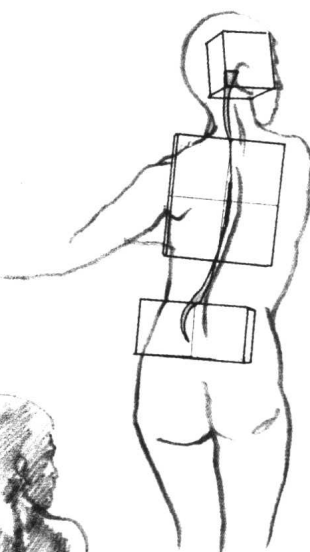
后移

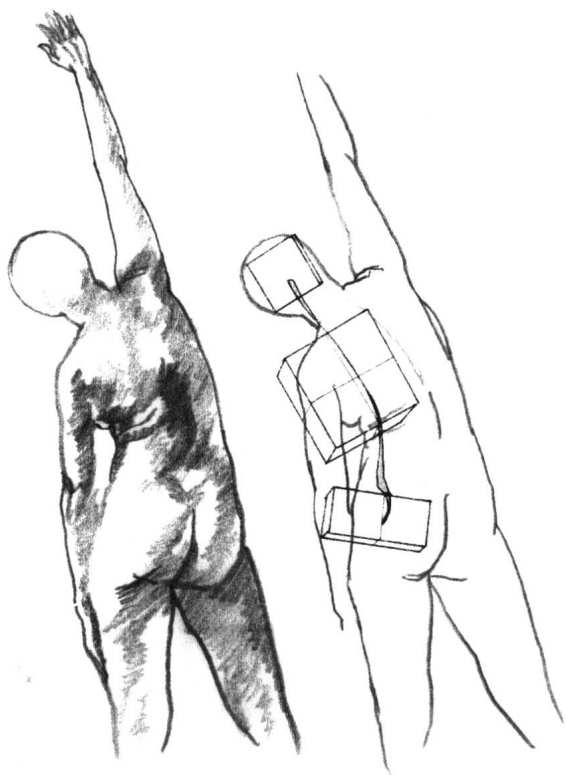
侧屈

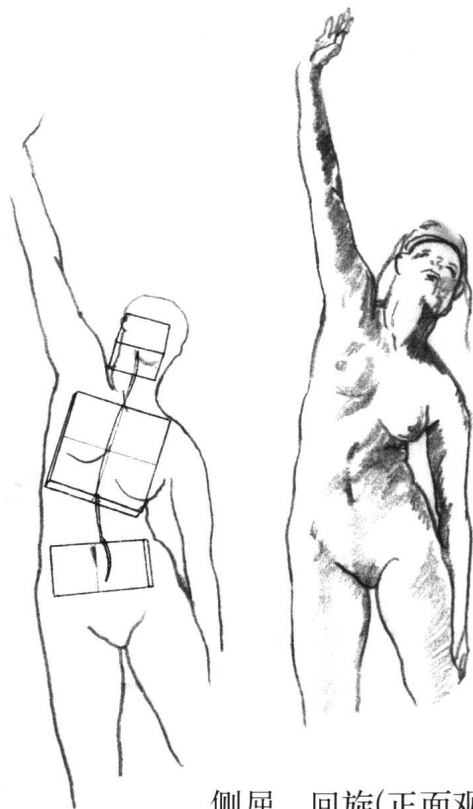
回旋

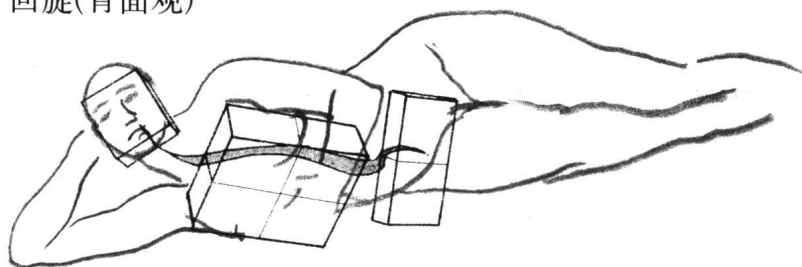
侧移、回旋(背面观)

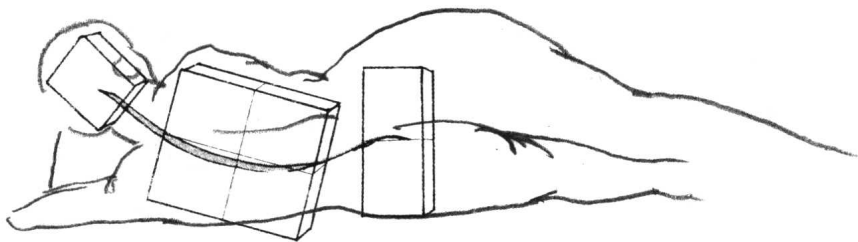
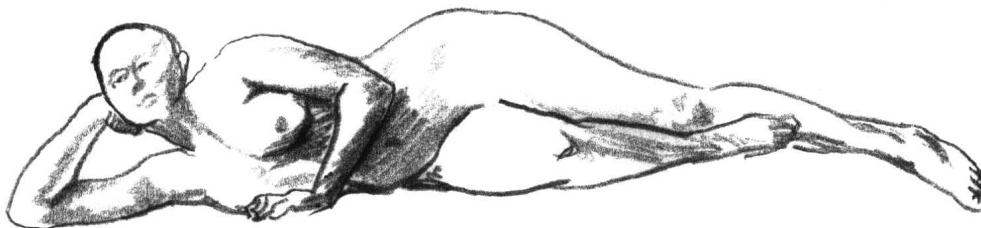
侧屈、回旋(背面观)

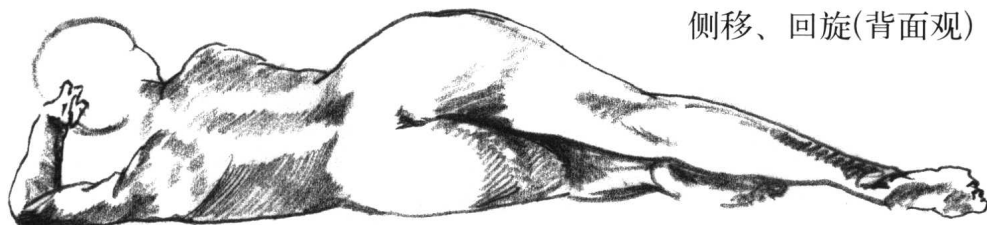
侧屈、回旋(正面观)

侧移、回旋(正面观)

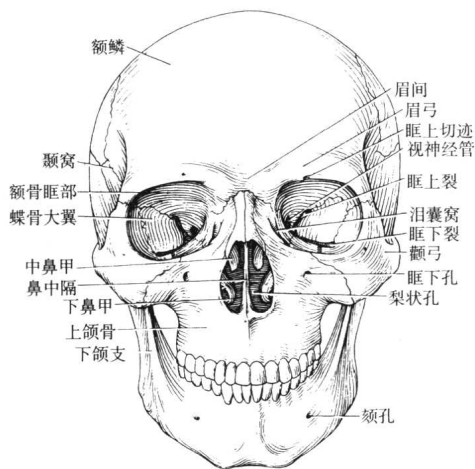
侧移、回旋(背面观)

肖像速写

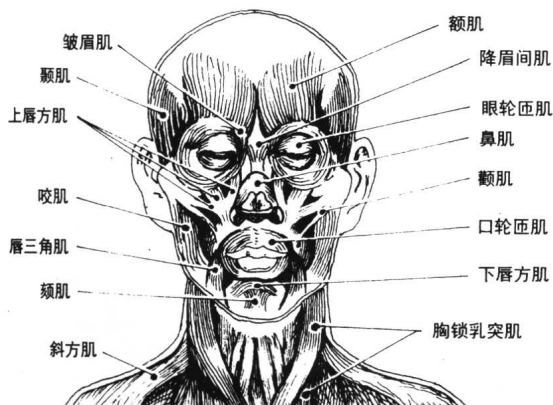
头骨

头骨是学习素描头像应当了解的基本结构,是支撑头部形体的框架,尤其是对结构起到比较关键作用的,重要的骨点及结构形态,是画好头像的基础。

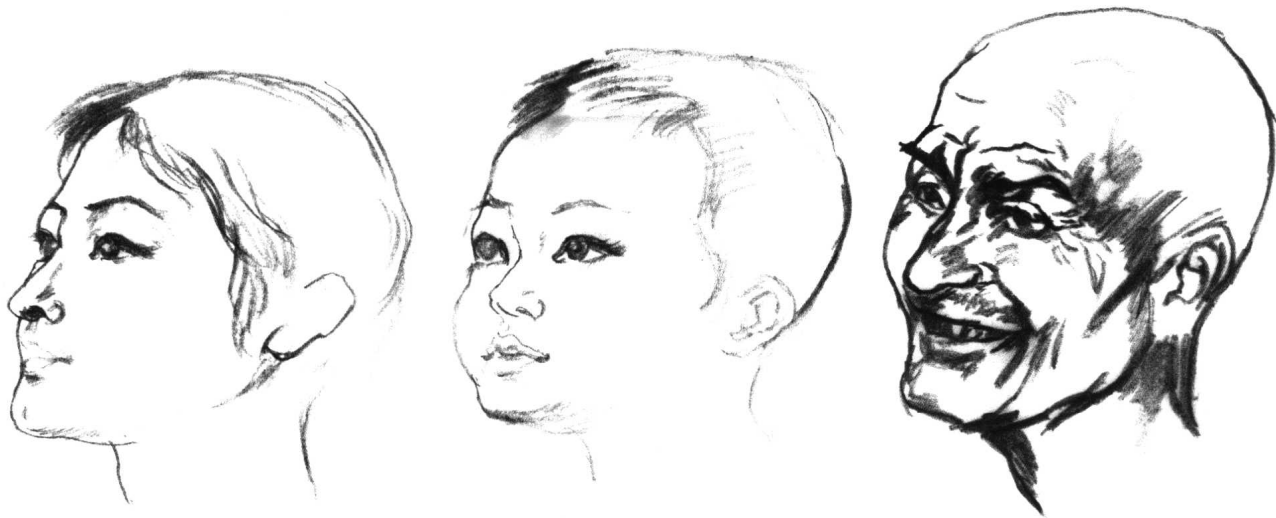
面部的肌肉

面部的肌肉有许多条构成,作为初学者不用每一条都要熟记,只要了解就可以啦。当然能把它们都了解也是一件好事情。这里介绍在形体上起重要作用的几条肌肉以便让初学者有所了解,

头部的特征

头——表现要领是用尽可能简练的线条表现人物头像的最基本的结构特点、重点是表现其五官的主要特征及其表情姿态等。

肖像步骤写生

1. 用直线把对象的头形抓准，定出头部的比例关系。

2. 画出五官的相对位置和比例

3. 画出头部的基本体感和骨点，逐步深入刻画。

1. 画出头部的侧面头形，并定出头部的比例关系。

2. 画出五官的位置和比例。

3. 逐步深入刻画头部的五官。

