

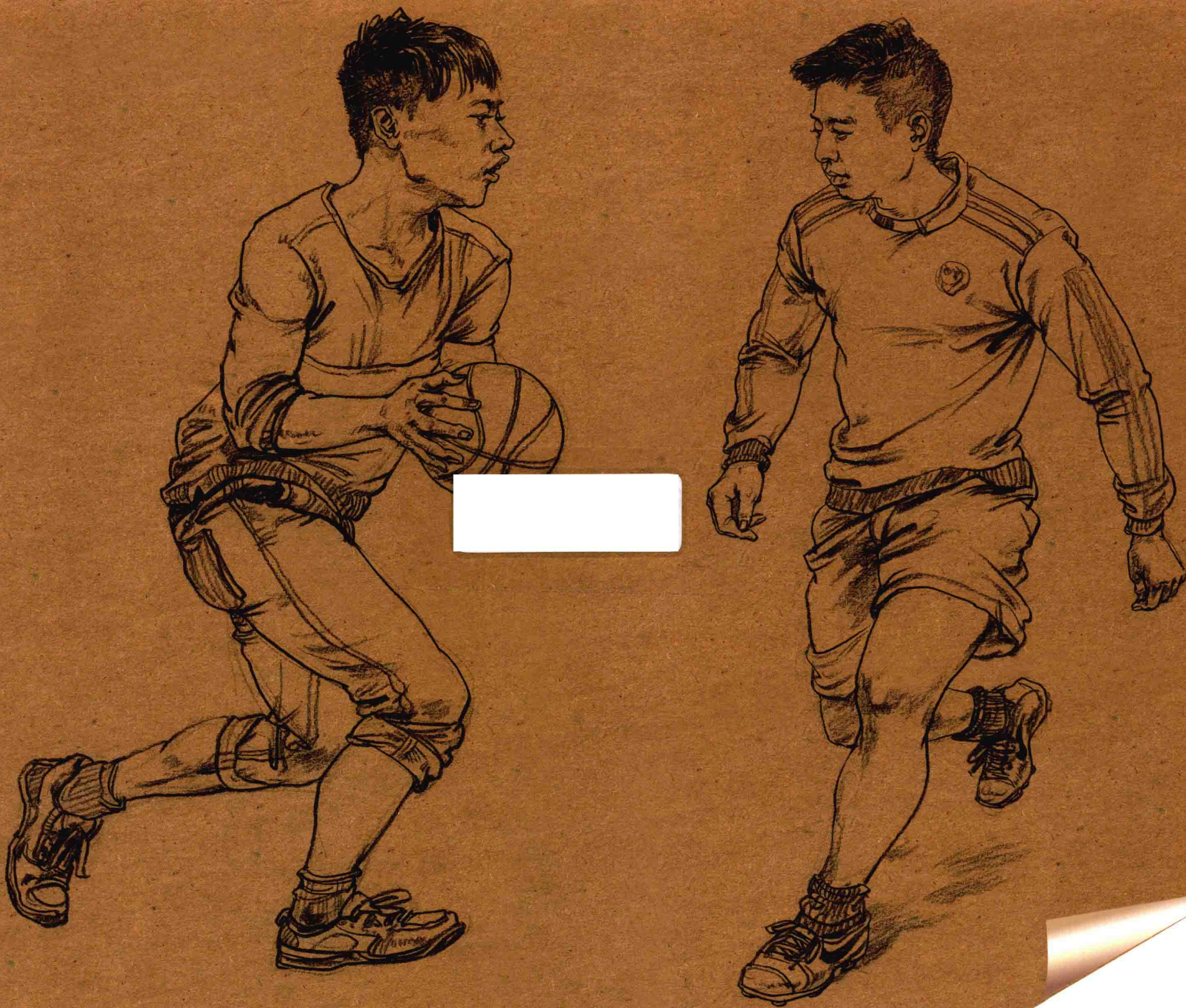

连写

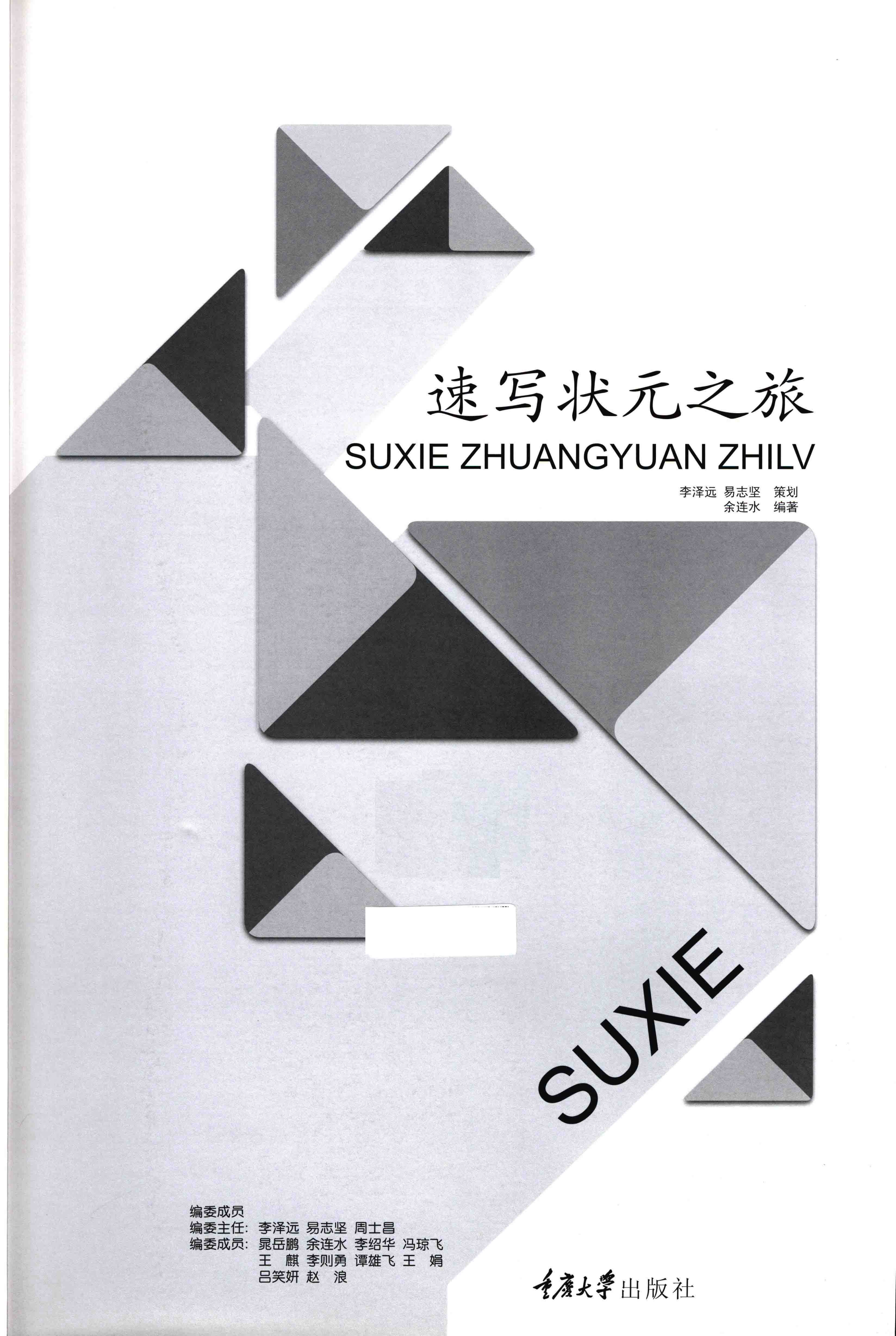
SKETCH
THE CHAMPION TRIP

状元之旅

● 李泽远 易志坚 策划 ● 余连水 编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

速写状元之旅

SUXIE ZHUANGYUAN ZHILV

李泽远 易志坚 策划
余连水 编著

SUXIE

编委成员
编委主任：李泽远 易志坚 周士昌
编委成员：晁岳鹏 余连水 李绍华 冯琼飞
王 麒 李则勇 谭雄飞 王 娟
吕笑妍 赵 浪

重庆大学出版社

图文编辑：蒲滢玮
装帧设计：刘 琴

敬告读者：

我们没有什么，有的只是一份真诚与执着。在未来的道路上我们愿与您携手合作！
一部优秀作品出版，您满意，我们才满意。全国读者满意才能让我们大家都满意！
如果您有意与我们合作，请及时与我们沟通！
QQ: 154726649 2011281134
微 信:YangMeiYouYue 2011281134
微 博:@央美有约
视 频: <http://i.youku.com/u/UMzA1NTQ4OTMyOA==>
E-mail: zcguo@126.com

《央美有约》编辑部

《央美有约》编辑部成员张承国、洋洋、谭本芬、戴文奇、张晓东、张翊、蒲滢玮、刘琴向关注本书的全国读者表示感谢！

图书在版编目(CIP)数据

速写状元之旅 / 余连水编著. -- 重庆: 重庆大
学出版社, 2015. 6
(央美有约)
ISBN 978-7-5624-9248-1

I. ①速… II. ①余… 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(2015)第139729号

速写状元之旅
SUXIE ZHUANGYUAN ZHILV
策 划: 李泽远 易志坚 编 著: 余连水
责任编辑: 文 鹏 版式设计: 刘 琴
责任校对: 张红梅 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行
出版人: 邓晓益
社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编: 401331
电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)
传真: (023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 1/8 印张: 10 字数: 78千
2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷
印数: 1-8000
ISBN 978-7-5624-9248-1 定价: 58.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

新书推荐：

头像状元之旅
速写状元之旅
色彩状元之旅

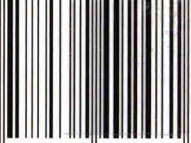
“央美有约” 微博

“央美有约” 微信

上架建议 美术类、辅导资料

ISBN 978-7-5624-9248-1

9 787562 492481 >

定价: 58.00元

ONE 基本常识

01 基本概念	01
02 认识人体	01
03 基本名词和术语	01
04 表现方法和类型	01

TOW 局部画法

01 眼	02
02 嘴	02
03 耳	03
04 鼻	03
05 头部	04
06 手与手臂	05
07 鞋与腿	06

FOUR 坐姿速写

01 学习目标	34
02 细节表现	34
03 穿插表现	34
04 坐姿构图	34
05 形体位置关系量化	34
06 步骤表现	35
07 动态剖析	36
08 画面分析	37
09 对照临摹	38
10 提示练习	40
11 课堂内外	42

SIX 组合速写

01 学习目标	72
02 细节表现	72
03 形体结构	72
04 穿插表现	72
05 组合构图	72
06 形体位置关系量化	72
07 动态剖析	73
08 画面分析	74
09 提示练习	75
10 课堂内外	76

THREE 站姿速写

01 学习目标	07
02 细节表现	07
03 穿插表现	07
04 站姿构图	07
05 形体位置关系量化	07
06 步骤表现	08
07 动态剖析	09
08 对照临摹	10
09 提示练习	12
10 课堂内外	14

FIVE 蹲姿速写

01 学习目标	60
02 细节表现	60
03 穿插表现	60
04 蹲姿构图	60
05 形体位置关系量化	60
06 步骤表现	61
07 动态剖析	62
08 画面分析	63
09 对照临摹	64
10 提示练习	66
11 课堂内外	68

ONE 基本常识

JIBEN CHANGSHI

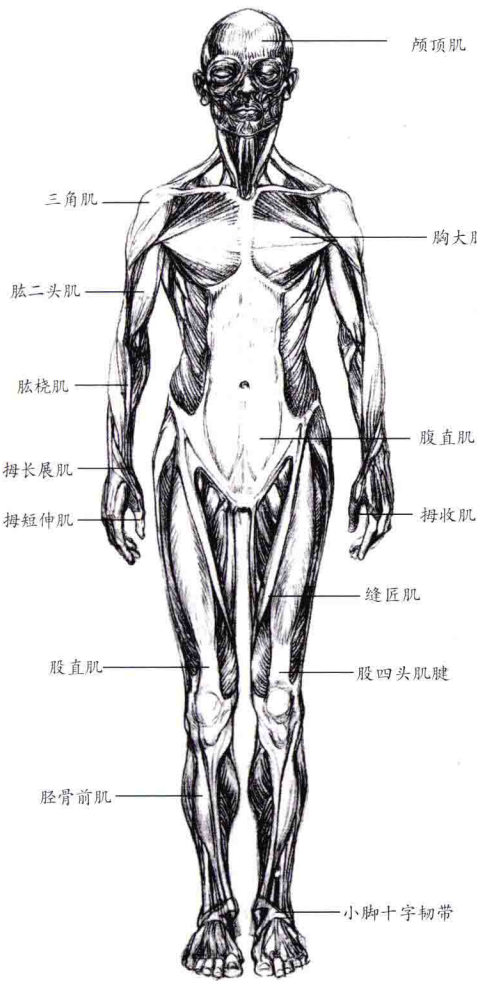
01 速写基本概念

速写在美术学科中是一种快速的写生技法，也是造型艺术的基础，是独立的艺术形式。速写最早出现在18世纪的欧洲。速写在以前是创作前的准备和记录的阶段，随着艺术的发展，速写也成为了美术学习的必学科目。因此，速写对于一个刚刚入门的学员来说是一项综合性的能力学习。素描提倡整体意识的应用和发展，速写则提倡综合锻炼能力。因为受到作画时间的限制，所以对速写的对象活动特点也有限制。当在速写中以动态的物体作为作品的对象时，作画者需要在有限的时间内进行分析和思考，再以综合的方式表现出来，这就对我们的速写基础和速写思路提出了一个综合性要求。所以，速写是美术科目中的绘画基础课程。速写不仅可以锻炼我们对生活的洞察力，而且还可以增强我们的绘画概括能力。当我们收集大量的素材，不断积累速写经验过后，我们的记忆力和默写能力也得到加强，在不知不觉中也培养了我们的创作力。总而言之，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。因此，速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。

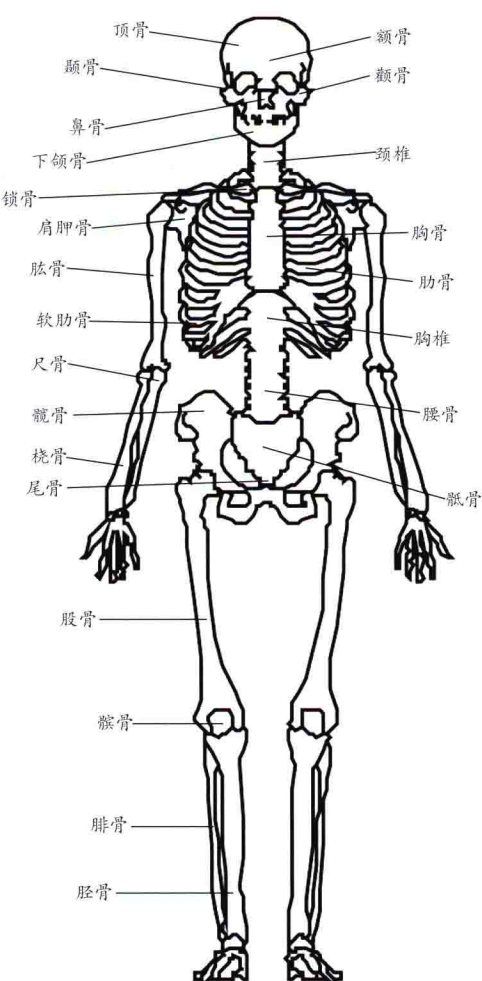
02 认识人体

如何将速写画得深刻而有力，掌握一定的解剖知识是极为关键的。我们要从解剖学的角度，对人体的骨骼、肌肉等结构以及骨点、骨线、体块的变化进行认真的研究和深入的了解，抓住骨点和骨线所形成的硬性和肌肉所形成的柔性以及它们之间所形成的刚柔节奏。当然，绘画对解剖的掌握，并不要求学生像医学解剖那样仔细全面，而是在掌握一些基本形状及结构关系的基础上，注意熟练掌握各部分的穿插关系。关于人体的结构，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。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，左右对称。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，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。

人体肌肉图示

人体骨骼图示

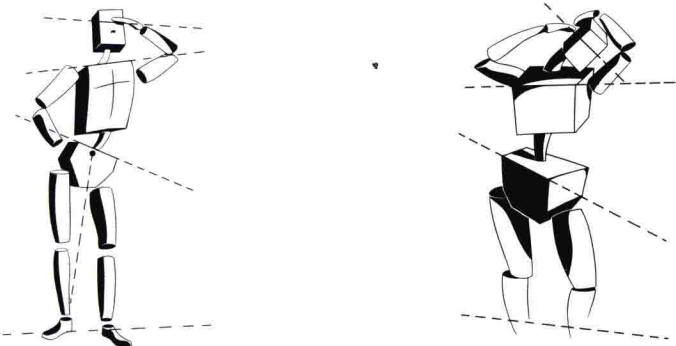
03 基本名词和术语

人体比例：成年人全身高度为七个半头长：从头顶到下巴为一个头长，从乳头到肚脐为一个头长，从肚脐到会阴（表现为坐平面）为一个头长，从会阴到膝盖中部为一个半头长，从膝盖中部到脚跟（足底）为两个头长。或者，从肚脐到两个股骨大转子连线为半个头长，从大转子连线到足底为四个头长。另外，人体高度的二分之一处在趾骨联合处，双手平伸直展宽与身高大致相等。

在人体生长的过程中，呈现年龄越大、头部越小的趋势，而下肢与全身的比则是越来越长。胸部和肩宽在发育过程中变阔，腰围在步入中年后变粗。随着年龄的增长，脊椎的弯度和肋骨的斜度会出现相应的变化。

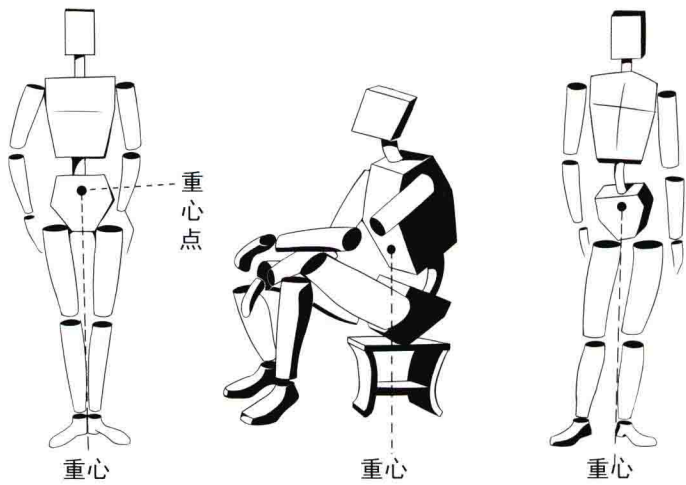
动态：人体的头、双肩、胯、双膝或双脚的运动构成了人体的基本动态。动态的产生使人体的一侧相对紧密剧烈，而另一侧则相对平缓柔和。

人体的大动态结构可以概括为“二横、三体、四肢”。二横为肩和胯，三体为头、胸腔和盆腔。四肢为上臂、下臂、大腿和小腿。

体块：就是将人体体积在立体空间中的立方形概括。任何复杂的形体都可以概括为几种基本的几何形体。通过概括，可以更简单直观地将人体动态表现于纸面。体块延伸出的动态，由“一竖”“二横”“三体积”“四肢”等体块之间运动扭转形成。当然，对内在体块结构的理解，这也是画好速写的重要前提。

重心：人体的重心点的位置必须处在人与地面的垂直投影面上，否则会给人以站立不稳或倒下的感觉。

场景速写：是指配有道具、环境并带有情节的人物速写，也称为组合速写或环境速写。场景速写要求注意人物结构、比例与场景透视的准确，构图均衡、变化、统一、空间、呼应、节奏，力求做到主题突出、环境明确、组合得当、主次分明，要有情节变化和生活气息。在数量上分类，场景分类包括2人组合、3人组合、多人组合。组合内容可分为人与人、人与物、人与景等。

在构图形式上，场景速写分为对称式、均衡式、交叉组合式、横竖组合式、三角形组合式、椭圆形组合式、不规则形组合式等。在绘画步骤上，可以根据题目进行构思，从内容到环境再到具体的人物数量，期间需要注意的是对时间、季节等外在元素的掌握与考虑。

静态速写：一般从慢写开始，由慢到快，以培养和提高捕捉形体动态的观察、记忆和概括取舍的表现能力，逐步掌握速写的一般规律。一般是指对一定时间内相对静止的动态所进行的速写。如：睡觉的姿态、专心看书的姿态或由模特摆出的某种相对静止的姿态等。

动态速写：要以熟悉和掌握人体基本结构和运动规律为基础，通过运动的动态性和基本形，以把握动态特征。同时要同记忆与默写结合起来，才能在训练实践中逐步地准确把握和表现人物的形体动态。动态速写分为静止动态、规律性动态和无规律性动态速写。在训练中，要遵循由慢到快、由静到动、由简到繁的原则，以利于提高训练的效率。

04 表现方法和类型

速写的表现方法主要有“线描法”和“线面结合法”。

线描法：以单线的形式将物体的轮廓、结构概括成线，有时配以装饰线条，主要表现物体的特征和传达人物的神态。此法近似中国画中的“白描”。

线面结合法：以线为主，适当配以表示灰度的排线，表明物体的明暗或固有色彩。当然，速写的表现类型由作画时间和目的而定。时间较长的称“慢写”，时间一般在两个小时以内；时间较短的叫“速写”，时间一般在几分钟至十几分钟；还有一种是“默写”，是在对象已经离开和变化的情况下，凭记忆作画。在创作中，默写的作用最大。

TOW局部练习

JUBU LIANXI

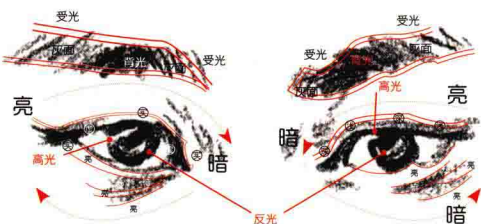
01 眼

眼是表达人物神态的重要部位。平视时，两眼之间有一眼长度距离，并且在同一视平线上，基本形状为菱形。侧面时，其基本形状是三角形。以不同的角度观察，眼的形状和比例都会产生透视变化。

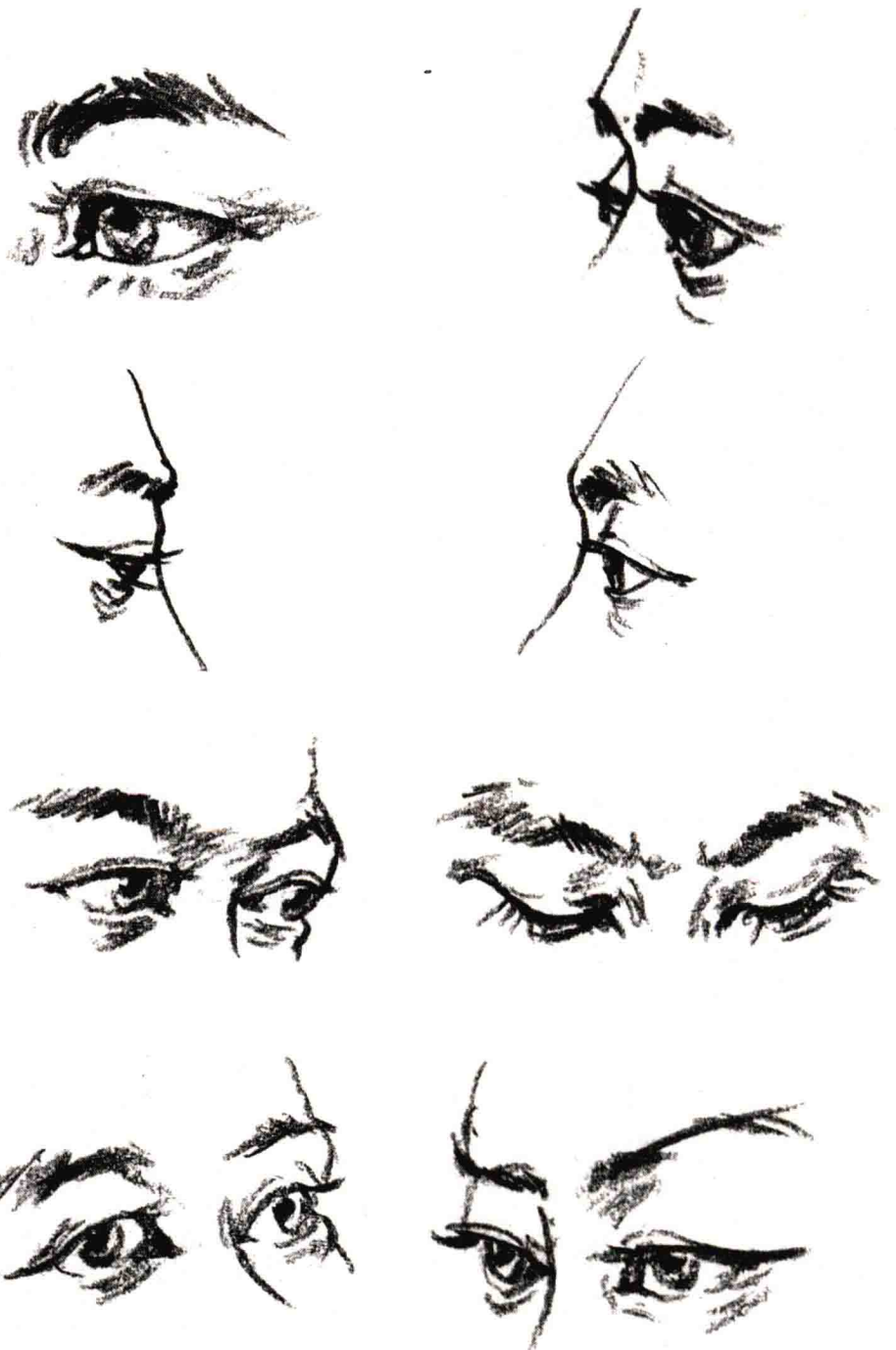
眼睛的构成

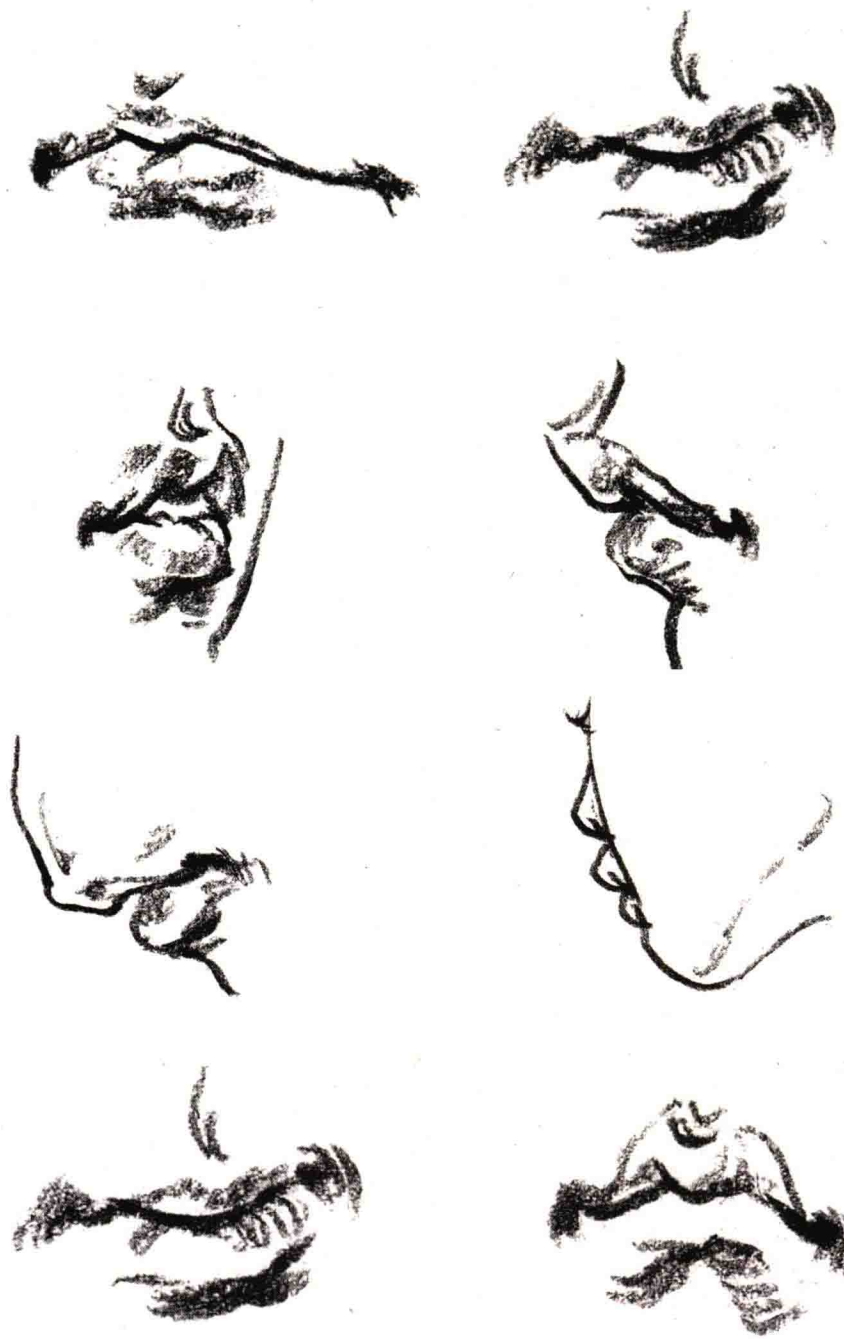
基本技法

课堂内外

课堂内外

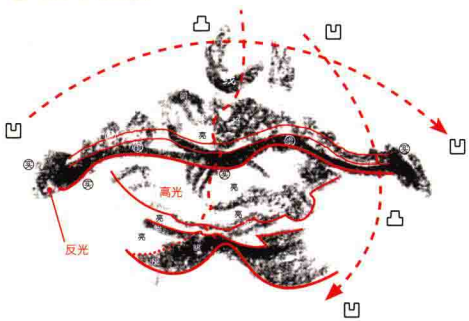
02 嘴

嘴是神情的表达器官之一，也是头部五官中最生动的部位。上、下嘴唇的结合处是口缝线，是嘴巴最重要的地方，注意变化：上、下唇外缘嘴角处要画实些，其他较虚。画嘴要注意它的形状结构、转向，画好上下唇的唇线、两唇间的唇缝曲线；画好嘴角；另外，人中和颧唇沟的表现是十分微妙的，仅仅略加表现，便是神来之笔，韵味无穷。

嘴的构成

基本技法

Y. 2015

03 耳

耳朵常常因它的特殊位置、角度透视或头发遮挡，在很多时候不参与人物神情的表现，也因此被忽视或简单化。耳朵的结构转折变化较大，也相当复杂，主要由耳轮、耳屏、耳垂三部分构成。在表现时，用线要流畅有弹性，轻快而富有节奏，以此表现它的质感。用面的虚实变化表现它的厚度感、体积感。

耳朵的构成

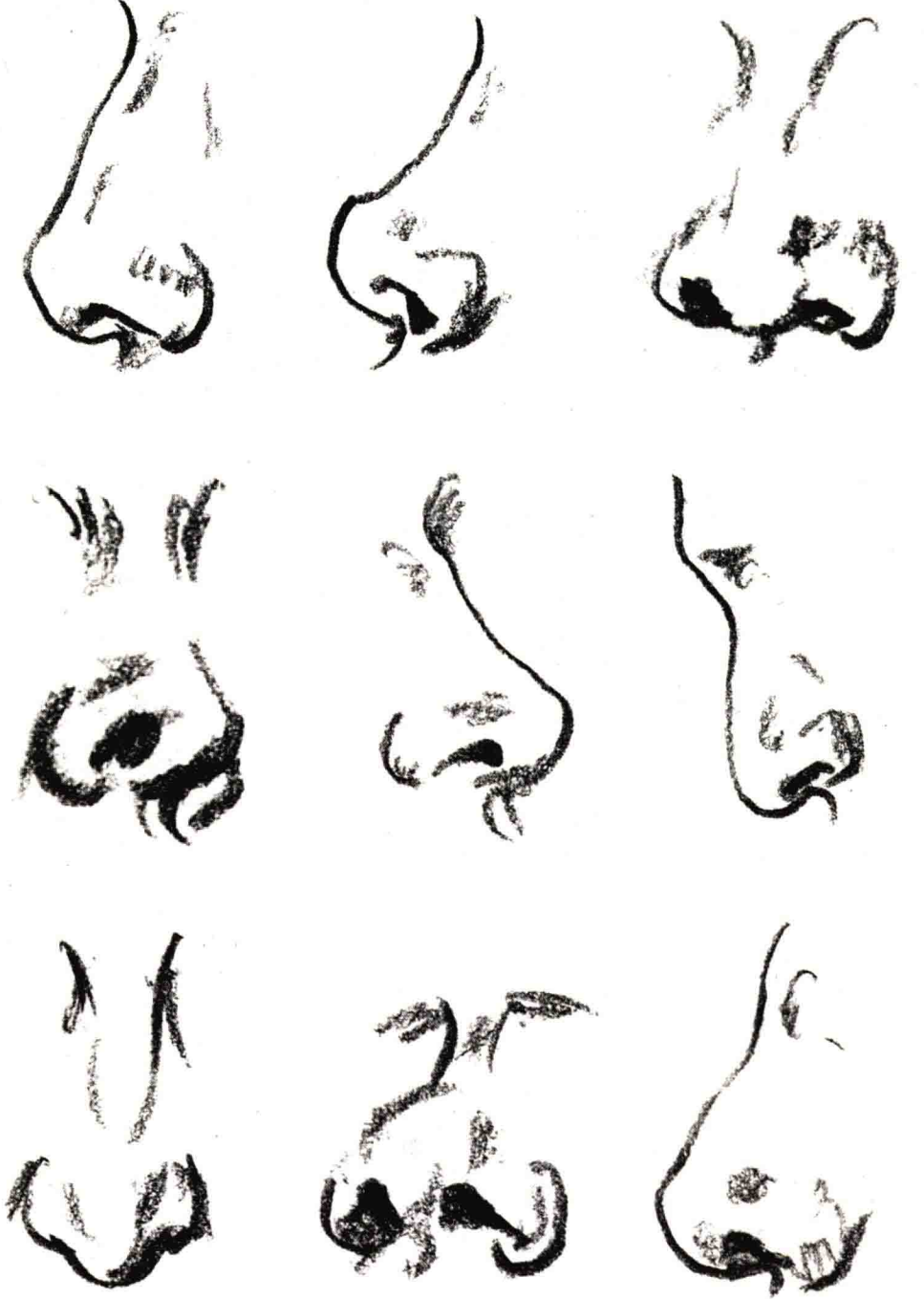
基本技法

课堂内外

课堂内外

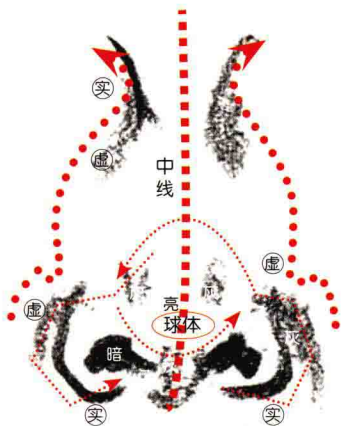
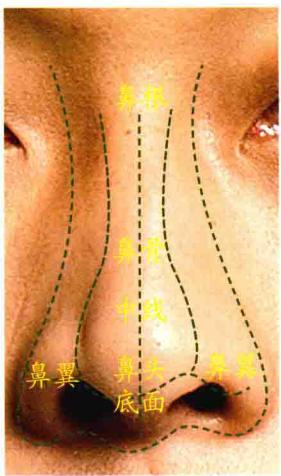

04 鼻

鼻是面部最突出的部位。鼻由三个部分组成：鼻骨和软骨组成的鼻梁；椭圆形鼻球和它下面的鼻中隔；两个向外下方倾斜的鼻翼和中空的鼻孔。整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形。鼻头和鼻翼外形比较丰满，要特别强调它们的体积感，注意鼻翼厚度。鼻孔不要画得死黑，要根据鼻翼的转折变化合理地处理虚实感，要透气。

鼻子的构成

基本技法

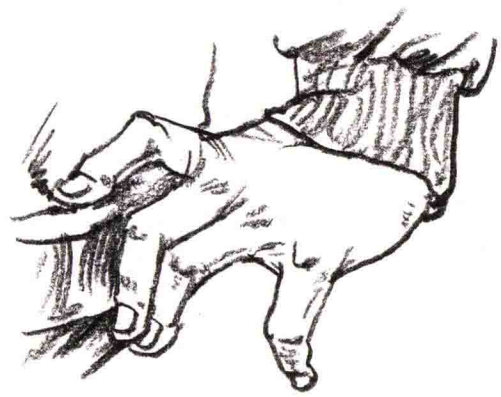
在画速写头像时，要善于从整体上捕捉和把握体现对象精神、性格与情感的形象和动态；要善于通过刻画对象的喜、怒、哀、乐情绪来表现人物的性格气质与精神状态；要善于以最简练的造型语言将其概括地表现于画面，以求得丰富而深刻的表现力和感染力。对人的头部来讲，眼睛、眉宇以及与其联系的鼻和嘴是情感与神态表现的集中点，也是人的表情中心。由于面部表情肌肤的相互关联作用，在任何表情状态下，眼、眉、鼻、嘴、活动都是协调一致的。因此人物头像的表现，要集中抓住眼神，画好眼睛与眉宇间的表情。

五官同样是速写中刻画的重要部分，每个人的相貌不同，五官细节也有较大差距，这就要求在平时训练中多练习不同性别、不同年龄段的人物五官以及对五官特征的敏感性，同时刻画五官时不要陷入局部，否则显得很乱或显得老相。

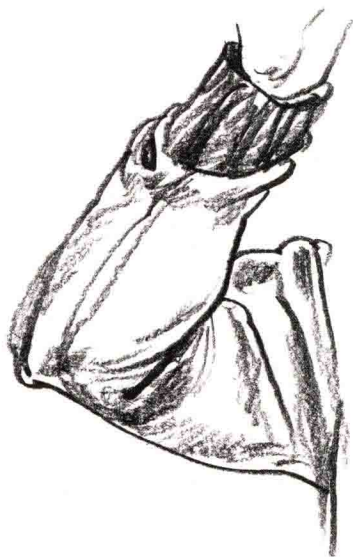
头发形态特征的把握是需要攻克的地方。女性头发较长，顺滑；男性头发比较短，相对于女性发质较硬。头发的造型走向是表达头发效果的关键，每一组的走向都会形成不同的分组，这些分组体现了头发的层次和空间。画头发也可以分为明暗两面，这样便于体现头发的明暗关系与体积。

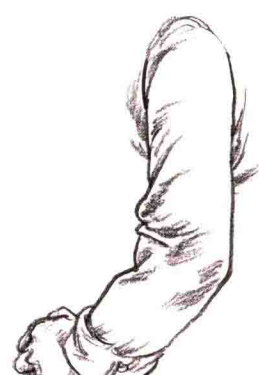
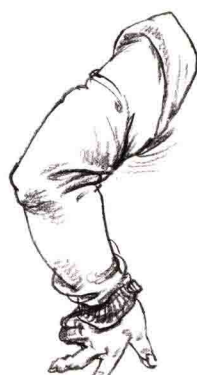
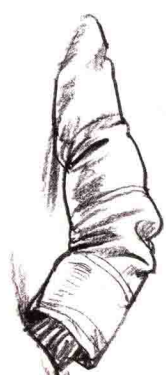
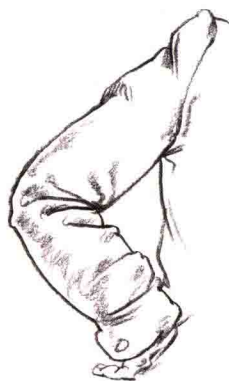
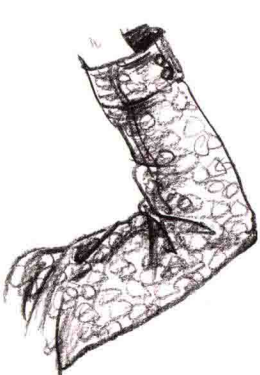
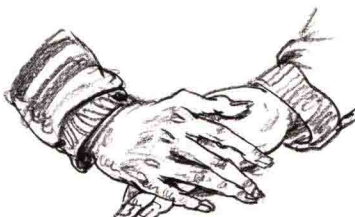
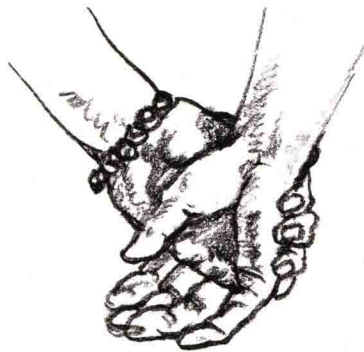
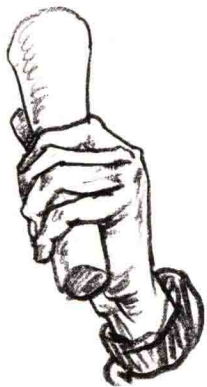
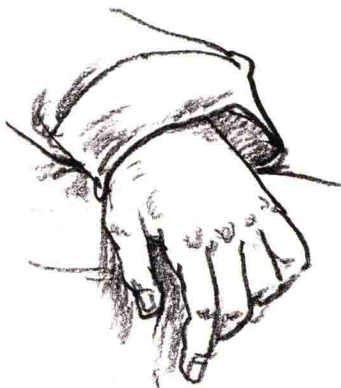
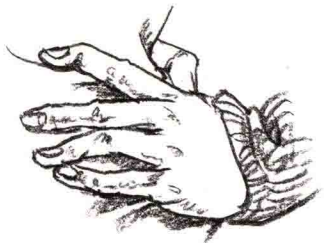
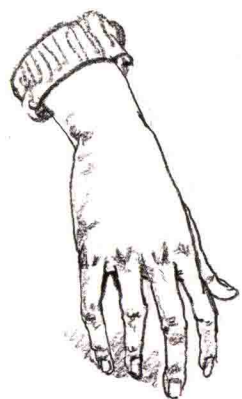

人物画中，手部被称为人物的第二表情，其重要性不亚于头部。因为人物的年龄特征、生活阅历和从事的职业，往往可以毫无遮掩地通过人物的手表现出来。

对人物手部的表现，除了要认识到手部对绘画的意义外，更重要的是从整体上认识手部的形态变化。要想获得准确的形象，就必须对手部各部位的比例关系有正确的认识，时刻从手部的整体结构出发（包括双手的边缘形态和轮廓）。不能顾此失彼，更不能只看局部的某一根手指，而忽视手部整体的体面起伏与结构转折。

衣服的褶皱，其实就是人体动态的外在表现，绘画时要求保留那些最能体现身体运动特征衣纹。这些衣纹往往处在身体交结处，随着身体的扭转形成折纹。这些衣纹的特点是大且深，能形成强烈的视觉反应。在很多情况下，我们为了加强关节部位的强度，将某些衣纹相连接，形成大的完整的线条变化。这种情况多发生在关节处的内侧。关节处的外侧是人体骨关节着力于衣服的地方，这一处的衣纹较少、较小，与内侧衣纹形成强烈的视觉对比。对此处的表现重点应放在透过衣服外形表现骨关节的形状上。另外，在处理衣纹变化时，应避免平行、交叉线条的出现。

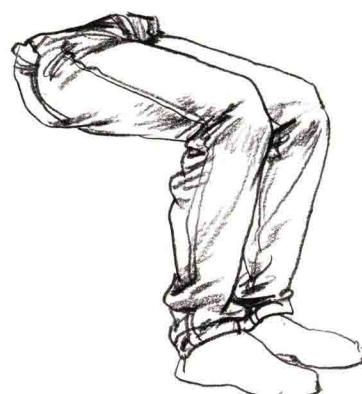
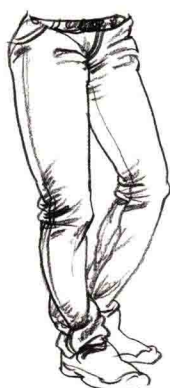
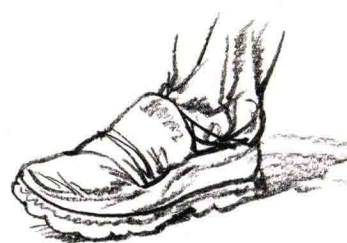
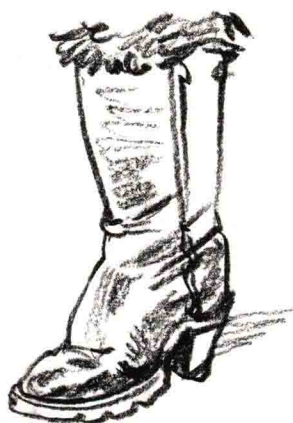
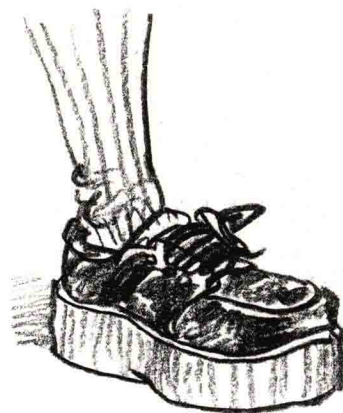
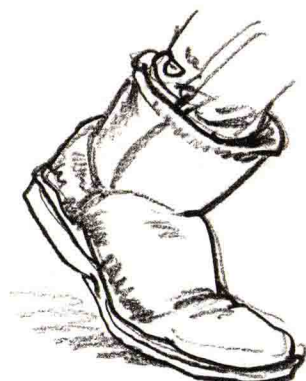

当我们看到穿上鞋子的脚，就要对鞋子的样式和特征把握清楚，也就是一般鞋底的轮廓线要特别强调，依据鞋子的向背关系，鞋带的穿插关系也要表现出来。画鞋子时，主要是要把鞋底与鞋面分开，这样就可以刻画出脚的体积，再稍微注意下细节即可。画鞋时应注意鞋的两侧曲线的变化，鞋子的内侧线向内收，外侧线向外扩，不要把鞋画得左右不分。

腿的运动同样影响着裤子衣纹的形状，腿上衣纹一般集中在大腿与耻骨相接处、膝关节处、裤脚处。衣纹的疏密关系同胳膊一样，顶的部位（贴着身体的地方）用线要实、线条要疏，身体挤压的地方要虚、线条要密。

腿可以理解成两个部分：大腿、小腿。大腿前侧是向前突起的、有弧度的，后侧可以简单理解为直线。小腿后侧是突起的，（小腿肚）有弧度的，前侧可以理解为是平的，大腿与小腿正好相反。很多人画的时候只画了小腿的突起，却忽视了大腿前侧的突起肌肉，所以容易把人的腿画成两条平行线。这也属于穿插的一种。

01 学习目标

速写站姿是考试中经常出现的考试形式。其重点是要考察考生把握人物的整体比例和动态关系的能力。人的头、颈、肩、胸、臀、膝盖等部位的扭动、倾斜关系一定要明确，不可含糊。同时注意各部位空间关系的前后变化与明暗变化，以及人物在结合椅子等道具时重心的转移等。

学习目标
 { 准确把握形体比例
 { 学会对细节的刻画
 { 虚实与疏密的把握
 { 善于表现人物神态

学习内容
 { 合理的构图
 { 动态的理解
 { 重心的把控
 { 角度与扭转

02 细节表现

头部的细节表现主要体现在头部的形状与重要的结构转折处，要概括地勾勒出五官的真实特征，也可略带夸张，这样可使其更具意味，但仍要注意结构与体积的表现。重要转折处可稍作擦拭，尤其是要表现出脸部正侧三个面的转折。

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上下前后地穿插。而面部应当适当概括，尽量抓住神态，笔触不可太多，否则显得很乱或显得老相。

画手臂要把握好胳膊、手腕及手三者间的转折、屈伸的节奏关系，勾画出手部的特有感觉。可以头部作参照画出手臂，通过与头部的比较来确定手的位置、大小，但要注意手与头部的呼应，在气势上也要贯通，对线的勾勒应放松一些，要强化线条的趣味。

03 穿插表现

表现好线与线之间的穿插和呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。同时，线的穿插呼应关系和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插，给人前后方向感是不一样的，它可以直接表现物体的透视方向。所以，线条的穿插关系决定了速写内容能否具备空间感和体积感。但速写又不等同于线描，如果每一处的刻画都像线描一样那么注意衣纹，线与线之间的穿插呼应又失去了速写富有节奏、流畅淋漓的韵味。

04 站姿构图

一般情况下，单个人物速写讲究相对少一些，主要是注意单个人物在纸面上的安排应大小合适，也遵循上紧下松的原则，人物头顶离纸的边缘近一些，脚底离纸的边缘远一些。人物面部朝向的方向多留一些空间。

在画面定位时，定好上点和下点以后，先定与人物面部朝向相反的点，遮阳构图就不容易偏。单个人物的构图比较简单，原则上宁上勿下，动作朝左，构图偏右即可。

站姿构图多以S字形构图。S字形构图使人物的动态在画面中的优美感得到充分发挥，首先体现在来自曲线的美感。S字形构图动感效果强，且较为稳重。

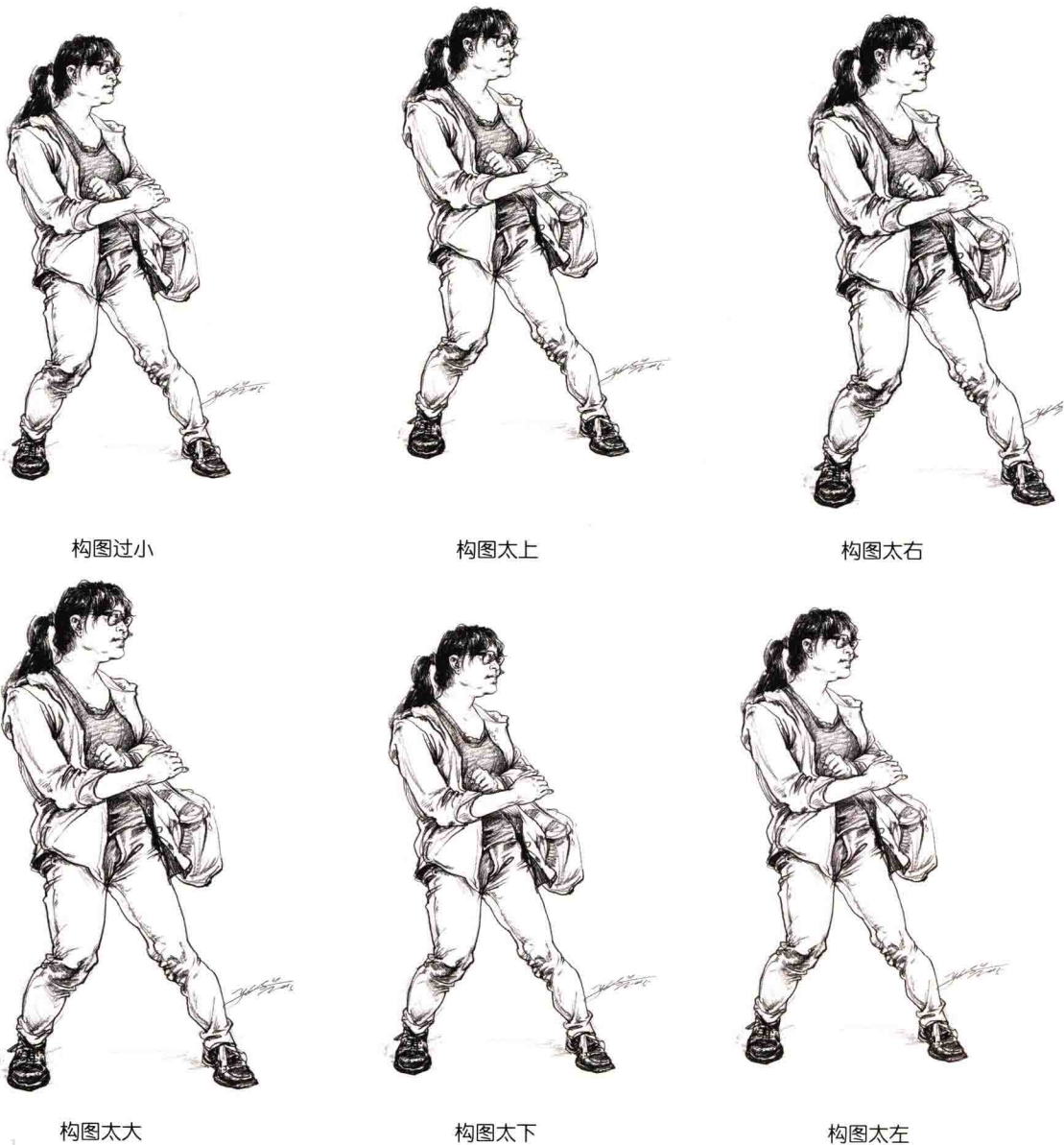
正确构图

↑
上紧

人物朝向的地方留出的空间大

黄金分割线上

↓
下松

构图过小

构图太上

构图太右

构图太大

构图太下

构图太左

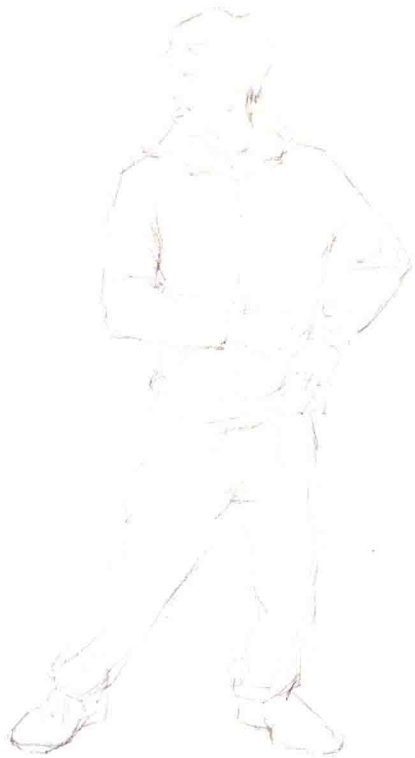
06 步骤表现

步骤一：先用大的流畅的线条抓住从头到肩及腰、腿的动势曲线，然后将人物比例关系确定，再画头、肩、腿、脚的转折和动势。

步骤二：再进一步深入，画头部时要符合透视，衣服也要随着人物的动势来画。在转折处，衣纹要画得丰富，有充分的说服力。

步骤三：整个动势和服饰画得完整后，再将围巾条纹、鞋带、随身听等细节补充上去，还有座垫也要画得完整些。

步骤四：深入刻画，画出细节，完善画面。

步骤一

步骤二

步骤三

2015.

步骤四

视觉中心的五官表现是重点，而头发的密也可以衬托五官的疏，从而强调了人物的精神面貌。

不同的发型就会有不同的外形特征，但是无论发型怎么五花八门，它的基本形体是不会变的，那就是头发是随着头部骨骼的形体生长的，也就是它的基本形状是球体。在表现头发的时候，首先要找出它的几个面，表现球体感，也就是体积感。然后再根据发型进行分束表达，目的是表现头发的遮挡和厚度，同时也应注意虚实变化。

手的形体比较复杂，其自身的动态变化也非常丰富。将手与其他物体组合在一起，就能形成手部的不同受力变化。手在受力时，骨骼结构和肌肉形体都会变得更加明显，但在表现受力的手时，一定要将这些变化融入手的大关系、大体块中去观察，这样才能更准确地将其表现出来。

运动裤的质感比较柔软，线条比较蓬松，同时线条比较多。这种情况下，我们要适当地取舍，抓住主要的结构线，其他的线条放松描绘。

主要受力的腿部线条要肯定、严谨。

躯干要画出有力的感觉，这需要对人体结构充分了解。

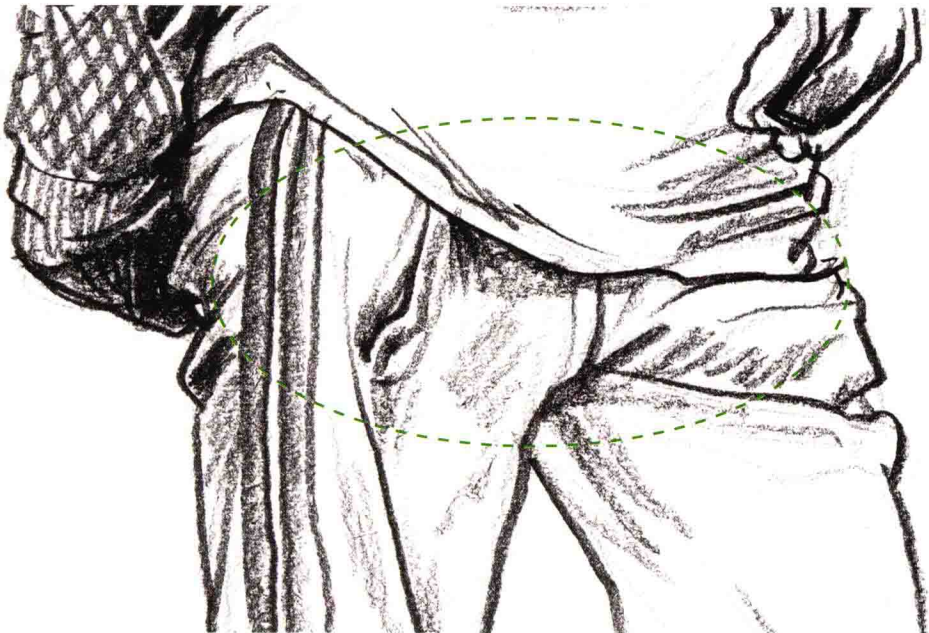

肘部和腰部挤压所形成的衣纹是比较密而实的。绘画时要根据人体结构来分析。

手在握持物体时因其受力，所以骨点会特别突出。绘画时要先仔细观察。

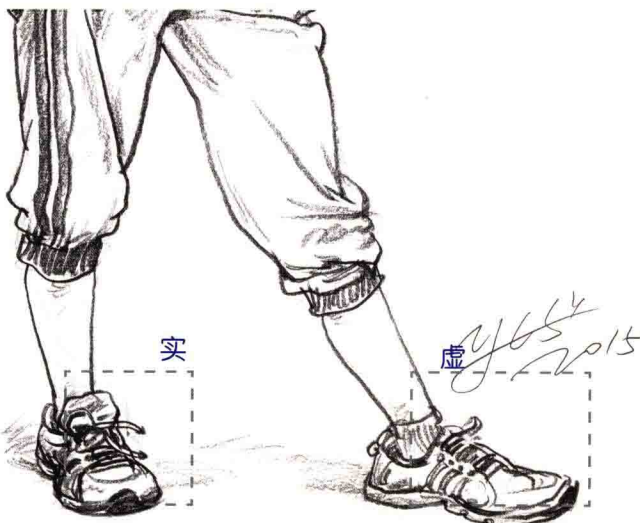

作品中，模特身上穿着棉袄，松软且具有一定厚度，表现这类服装时应以比较硬的线条走主线，然后再以松软的线条来表现蓬松的感觉。

实

虚

对比两只脚时会发现受力的一只脚刻画更“实”一些，这样便于虚实对比拉开画面的空间感。

