

王鹏 全方位 速写

王 鹏/著

速写掌中宝
知己知笔
人体比例与结构

画面效果与节奏

衣纹的组织与表现

节奏感的控制与把握

范画与详解

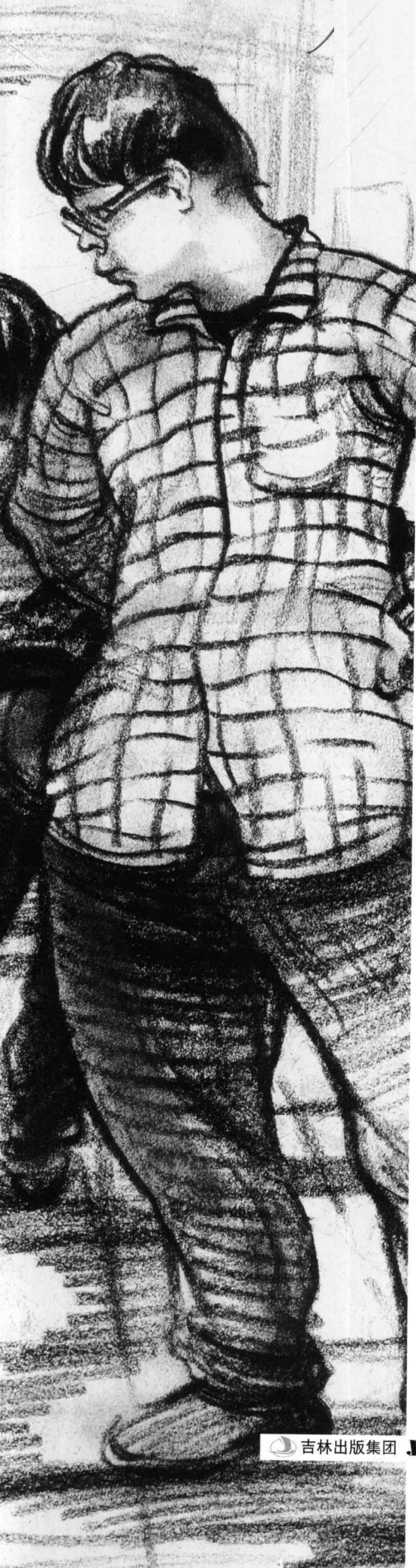
速写作画步骤详解与临摹

线面类范画详解与临摹

线描类范画详解与临摹

场景详解与临摹范画

王鹏 2011

王鹏

全方位速写

SKETCH

速写掌中宝
知己知笔
人体比例与结构
画面效果与节奏
范画与详解

吉林出版集团

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

PREFACE

序

这本书中的作品基本上是我大学毕业后近两年来画的，大部分都是在教学中为学生作的范画。对于我个人来讲，这本书也是毕业后作品的一个缩影，不断地努力工作、挫折、放弃、拿起、进步，在近千张作品中精选出来的，考前和大学生活的快乐、辛酸不必多说，当时，很自以为是，以为已知的就是一切。再画一段时间，又发现自己不是那回事儿，很多人的建议随着时间的流逝也变得靠谱了。

这本书收录的主要是我比较喜欢的“线面结合”画法的速写，也是在当下速写考试中很常见的，以线条为主，明暗调子加以辅助，放松自然不死板。这本书作为速写学习中的一本工具书，以临摹之用，同学们要在大量的写生中，不断地临摹。学习好作品的作画步骤、手法、线条的穿插。

学习画画时，一定要多动脑子，三人行必有我师，良师和益友都是有很多值得我们学习的，要活学活用，这就是学习速写的捷径。

王 鹏

目录

Contents

速写拿手宝

04

第一章 知己知笔

1. 速写 08
2. 速写工具的应用 08
3. 速写构图的控制 09
4. 临摹与写生相结合 09
5. 观察方法是王道 09
6. 利用正负形观察是个好方法 10
7. 快速提高速写的几个方法 10

第二章 人体比例与结构

1. 人体各区域的划分 11
2. 人物形体比例与结构 11
3. 人物的比例关系 12
4. 人物个性比例特征 12
5. 全身的几何形体结构 13
6. 人体运动的基本规律和重心 13
7. 头部的画法 14
8. 五官的画法 15
9. 手部的画法 18
10. 脚部的画法 19

第三章 画面效果与节奏

- 一、衣纹的组织与表现 20
 1. 线的穿插关系 20
 2. 线的取舍提炼 21
 3. 在速写学习当中需要去研究几种连接方式 21
- 二、节奏感的控制与把握 22
 1. 画面整体的强弱关系 22
 2. 线条的虚实强弱 23

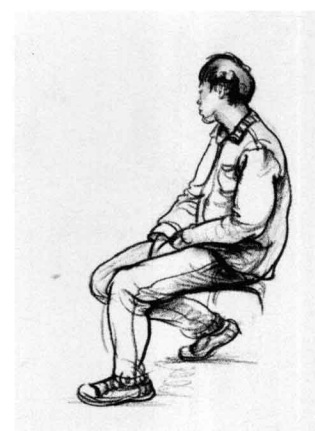
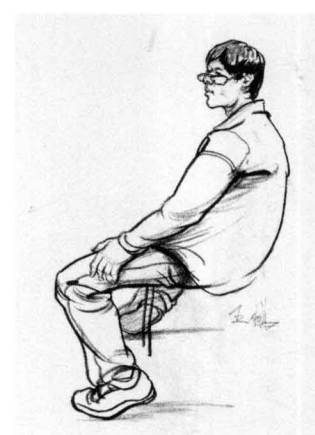
第四章 范画与详解

- 一、速写作画步骤详解与临摹范画 24
- 二、线面类范画详解与临摹范画 83
- 三、线描类范画详解与临摹范画 110
- 四、场景详解与临摹范画 119
 1. 场景构图 119
 2. 场景构图的几种类型 119
 3. 场景类范画解析与临摹范画 120

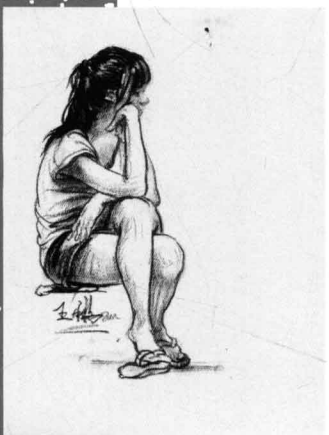
作者简介

143

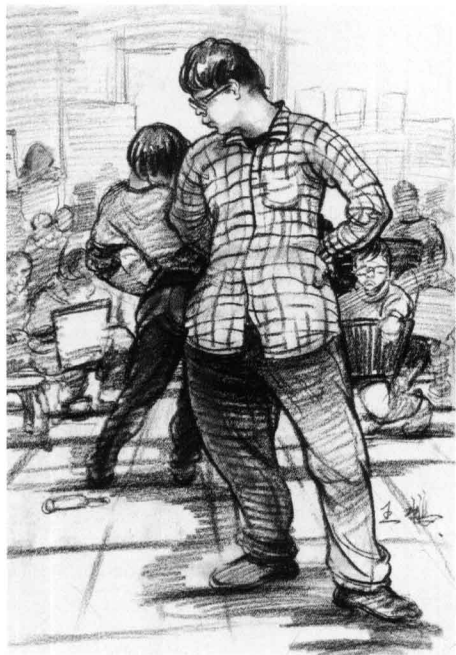

第一章 知己知笔

1. 速写

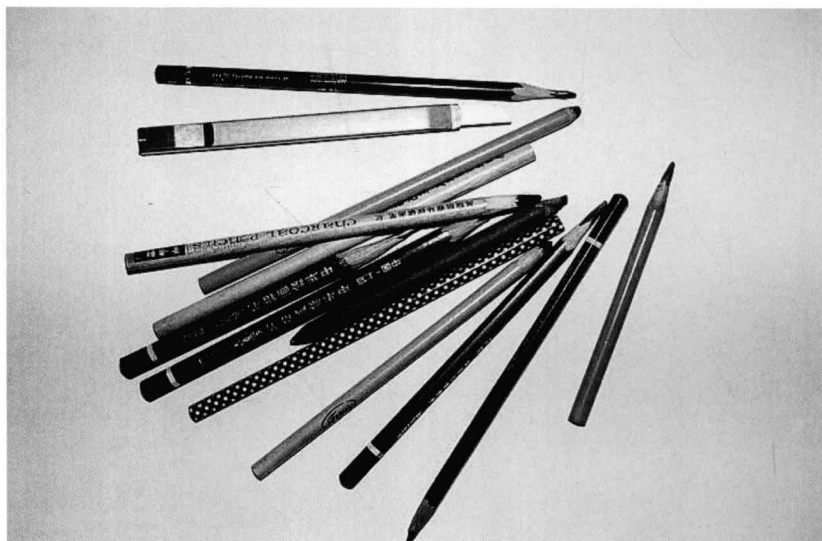
速写 顾名思义，是一种快速的写生方法，同素描一样是造型艺术的基础，也是独立的艺术形式，而在当今国内，速写已经成为美术专业中、高考和教学的重要项目，速写一般都是在十几分钟内完成画面，画者在没有充足的时间进行分析思考的情况下，必然以一种概括、简单的绘画手法来表现，这里就对我们的造型基础和速写思路做出了一个综合的考量。

而对于我们广大基础弱的考生来讲，都想找到速写速成的方法，卷上十分钟，课下十年功，别说十年了，有的可能连一年都不到，这就要求我们全方位地进行学习，加大临摹量，增强画面黑白效果，对局部关键部位的反复练习来增强脑子的记忆，再通过学习素描提高形体的准确度，速写不仅可以培养我们的综合绘画能力，也能锻炼我们对生活的洞察力，收集大量的素材，不断地积累速写经验，加深记忆力和默写能力，总之，速写是我们绘画道路的必经之路，也是造型训练走向创作的必然途径。

2. 速写工具的应用

对于速写来讲，形体准确是第一位的，但是画面效果也是很重要的一部分，用什么样的笔画出来的画面效果是有很大差别的，如果把速写分为线描和线面两类的话，那么线描我一般用4B以上的铅笔，这类铅笔的硬度较好，用线流畅，颜色也够重，如果想增强效果，硬一点的炭笔也是可以用的。线面的画法，黑白对比强，用线比较粗，要求力度大，一般用8B、12B或比较软的炭笔为佳。而使用工具不一定固定不变，可以炭笔和铅笔换着用，这样也可以提高对画面的兴趣和控制力，速写用纸因人而异，薄厚都可以。

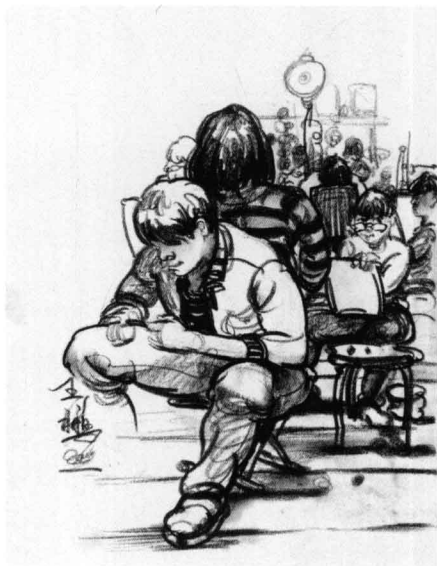

在速写的教学中发现，有很多同学把铅笔削得很长很尖，其实这样很不利于线条的力度和流畅度，而正确的笔头儿应该是短头带有一点斜坡的，这样画起来的线条才能节奏分明，力透纸背。

3. 速写构图的控制

对于单人速写来讲，由于纸张大小的限制并没有太多的构图方式。画面上面留得少一点下面多一点，画面大小协调就可以了，而场景速写和生活速写的构图，则是体现了构图的多样性和美感，对于人物的朝向、大小主次、投影和节奏，都有很多的表现方式。

4. 临摹与写生相结合

画速写的过程，应该是临摹优秀速写范画与写生交替进行的过程。临摹的目的是为了学习前人的技法，如对形象的概括、取舍、交代结构，以及一些用笔用线的技巧等等，尽可能在临摹中获得体会。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人体解剖图谱，以求在学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。

5. 观察方法是王道

画速写，正确的观察方法是至关重要的，要善于概括取舍，删繁就简，要把目光和注意力全部集中在最关键、最本质的地方，舍弃一些无关紧要的细节，大的动态、轮廓、节奏才是需要关注的重点，无任何感觉的描绘，画面总是苍白无力的，对于初学速写者来说，要始终保持正确的观察方式。

6. 利用正负形观察是个好方法

正形就是画面中实在的形，画面的实体。负形就是留白的地方。换句话说，正形就是你看到这个图时，第一眼能看到的实体图形部分，这个形以外的你又看到的部分就是负形。那么在画速写时，一方面是直观地观察人物主体，另一方面可以利用正负形的观察方法进一步提高形体的准确度，主要是观察比较负形的形状、角度、面积与正形的关系。

7. 快速提高速写的几个方法

①多临摹：对优秀作品的临摹，是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可作为感受速写样式，学习他人的手法。另一方面更重要的是可以提高造型能力，增强手感。

临摹和写生要穿插进行，带着问题去临摹，临摹会更有效果和针对性。当然首选大师作品了，我比较喜欢的几位大师是：安格尔、门采尔、丢勒、席勒、凡高等。

②对结构的理解：速写要求结构和比例准确，这种准确是建立在对形体结构理解的基础上的，所以要多看专业的艺用解剖书籍，了解人体结构，理解人体骨骼和肌肉的生长规律，有针对性地学习解剖和结构知识，要贯穿于整个速写的学习过程。

③多加思考：学习绘画是一种艰辛的劳动，画速写绝不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，结合优秀示范作品认真对照思索。

④由慢到快：速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快，这是速写训练中，在时间限制上要遵循的原则。初学

速写，如果只讲速度，往往浮于表面，难以深入。

⑤各个击破：在画速写中遇到的问题会很多，对速写学习中的一些难点，要集中力量，分段练习，可画大动态，单独对头、手、脚进行训练，衣纹褶皱，可以先对肘、膝等重要关节的衣纹进行训练，平时速写，可以在纸的空白处进行单独练习，各个击破，速写最能考验作者手、脑、眼的协调能力，线条的流畅和丰富度源于千锤百炼，没有量的积累很难达到理想的效果。

第二章 人体比例与结构

1. 人体各区域的划分

头部:

从头顶到颈部。

躯干部:

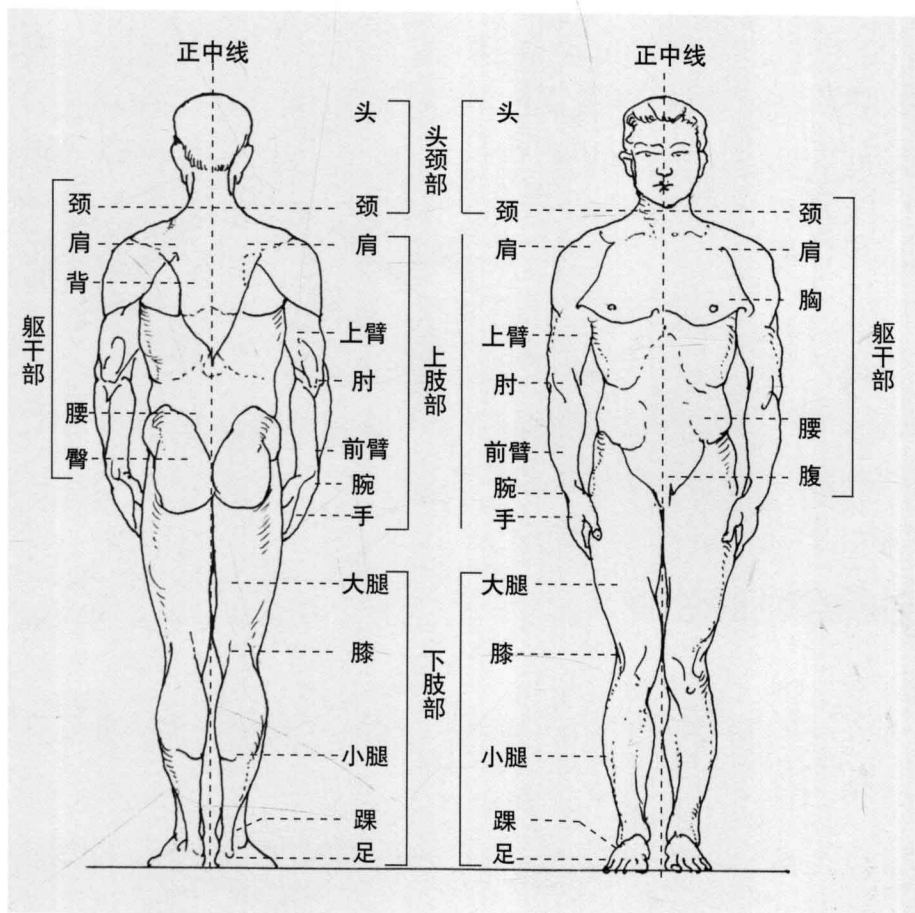
颈、肩、臀之内, 包括颈、肩、胸、腹、背、腰、臀。

上肢部:

肩至手指尖之内, 包括肩、上臂、肘、前臂、腕、手。

下肢部:

臀至脚趾尖之间, 包括臀、髌、大腿、膝、小腿、踝、足。

2. 人物形体比例与结构

比例与结构是形体塑造中最基本的因素, 非常重要。

比例是指人或物各部分长度的比值, 依靠这种比例关系, 可以画准对象。结构包括解剖结构和形体结构, 解剖结构是指物象的构造, 如人的骨骼和肌肉等, 形体结构是指以几何形 (三角、圆、方形等) 概括对象所组成的体块组合关系, 形体结构对绘画造型具有特别的意义。

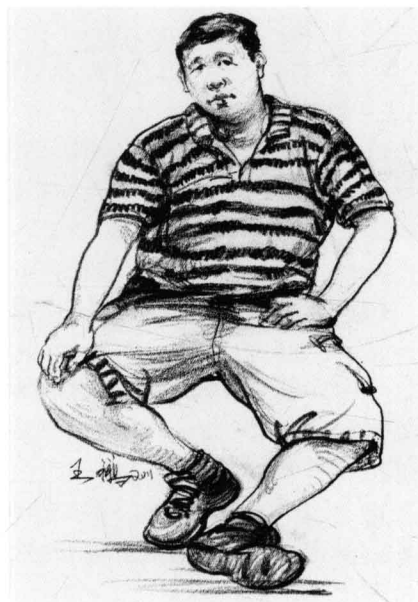
3. 人物的比例关系

形体特征首先反映在形体比例上, 人体比例为: 立七半、坐五、跪四、盘三半, 具体结构为头顶到脚底, 二分之一处为耻骨, 下颌至乳头, 乳头到肚脐, 各为1个头长, 躯干为3个头长, 肩宽为2个头长, 上肢为3个头长, 其中上臂1.3个头长, 前臂约1个头长, 手约0.7个头长。两臂伸展与人体等高, 大腿为2个头长, 小腿包括脚在内为2个头长, 脚为1个头长。

4. 人物个性比例特征

人物个性比例特征经常体现在人物的高矮、胖瘦上, 瘦高的常显得头小腿长, 而胖矮者, 往往显得头大腿短, 观察时要看出人物的个性差异, 并在表现中强调这些差异。

王鹏小问答:

画速写要夸张变形吗?

速写重视主观的感受和理解, 但我不主张过度地、刻意地夸张变形, 尤其对于初学者来讲, 表现真实的形体是很重要的, 当然画画也不可能完全地描摹对象, 要通过自己手法上的变化, 投入情感, 不经意之间达到生动的效果, 刻意地夸张只能造成走形的后果。

5. 全身的几何形体结构

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。

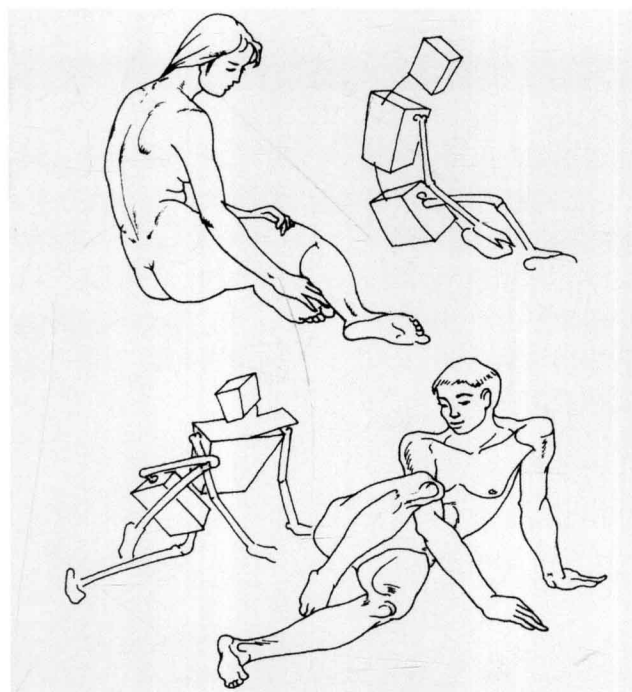
在我们进行速写训练时，看到对象的动作，首先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能准确地将对象描绘出来。

6. 人体运动的基本规律和重心

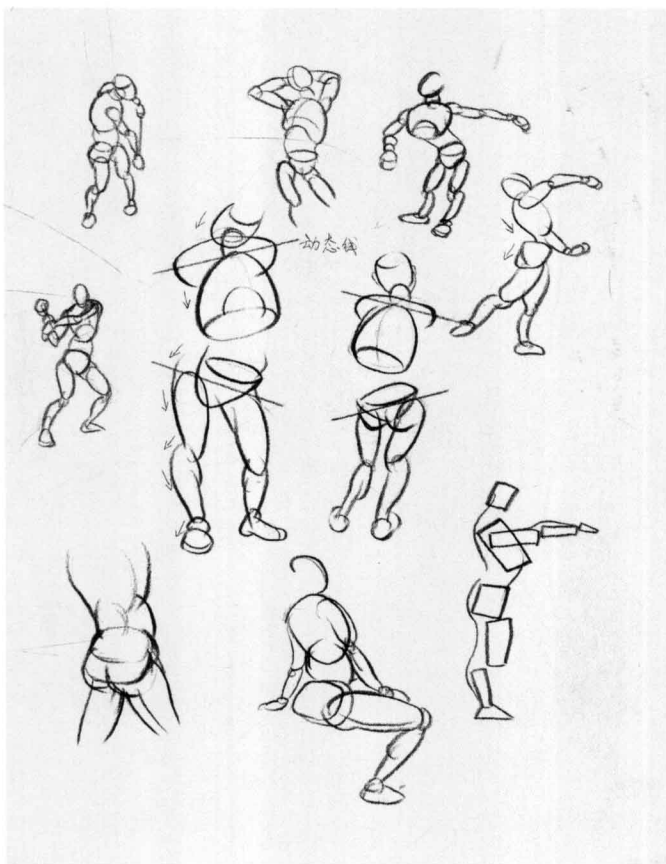
在现实生活中，人物的动态是千变万化的，但是，人的所有动态都体现了重心平衡的规律。大家知道，头、胸和骨盆三部分是不会活动的。人体活动（除四肢外）的关键部位是颈部和腰部，尤其是腰部。腰部的动作虽然不及四肢明显，但腰部的活动有时直接影响四肢的活动。人站立时，肩线与骨盆线是平行的，但如果将全身重量都落在一只脚上，其着力使骨盆向上，头、肩的横线就会往相反的方向倾斜以保持平衡。

头、胸、骨盆三部分的倾斜和方向透视变化，可以简化为三个方形的体积来解释，把肩膀和骨盆的关系简化为两条横线：把人体活动性最大的脊柱简化为一竖线。即通常简称的“一竖、二横、三体积”。在人物复杂变化的动态中，抓住这些要领，对观察和把握好人物的动态是十分有益的。

例如，单脚支撑的动态，如稍息动态，体重由双脚支撑改为单脚右脚支撑，这时右大腿向右倾斜，左腿随即放松并向左前方的斜向伸出去使骨盆向左下方倾斜，左臀因而降低右臀因而提升，这时由于人体臀部重量的转移使上身失去平衡，为抗衡这一失重关系，胸部必须向人体的支撑点右脚方向倾斜，人体胸廓右侧动点靠近骨盆，左侧动点相应提升，离开左侧臀部。甚至头也作相应的调整，重新使重心线两侧的人体保持负重平衡，进而保持重心稳定。

全身的集合形体结构

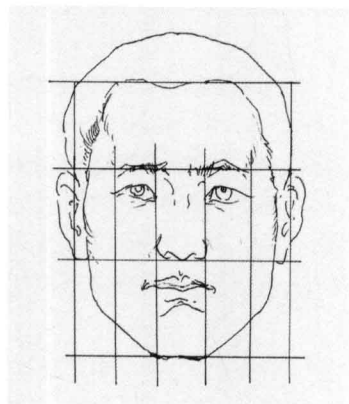
人体运动的基本规律和重心

7. 头部的画法

画头部时先注意头、颈、肩的基本关系，然后用虚线定出发头和脸部的基本形状和面积，画准大的形象特征后，再进一步画准各个部位的形象特征，它们是一对顶侧隆起、一对颞线、一对颧骨、一对下颌角，一对下颌结节，由于它们的结构点、线、面之间距离的宽窄与长短之别，因而由它们构成的任何一类头形中人的形象也会无一重复。在上述基础上再画出五官的形体特征。

三停

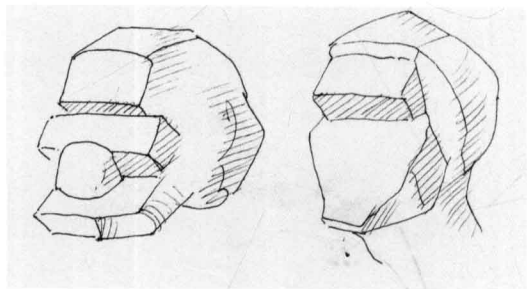
五眼

头部的三停五眼

眼在头部的二分之一处。眼长=两眼间距离=鼻宽。

三停：发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至下颌。

五眼：头部左右、边外轮廓到左右眼角的宽度=眼睛宽度=两眼间距。

头部的形体结构及透视

根据头部的解剖结构，以几何形概括头部形状。这些几何形之间的构造及组合便是头部的基本形体结构，首先我们可以将头部理解为一个长方形的六面体，也可将头的上部理解为圆球体，面部理解为梯形。

8. 五官的画法

五官的刻画塑造很重要。速写中的五官画法，与经较长时间的素描写生相比较有其自己的特点，速写主要是以线来刻画五官，作画时要集中精力看准对象的五官大小位置及个性特征，放笔直取，抓住结构，达到既反映个性体征，又生动传神的效果。面部表情的刻画，面部肌肉的收缩作用，使外形起着微妙变化，从而产生出各种表情。表情变化多半体现在口角、眼角和眉宇之间。在刻画表情时要注意这些关键部位的变化。

眼的画法

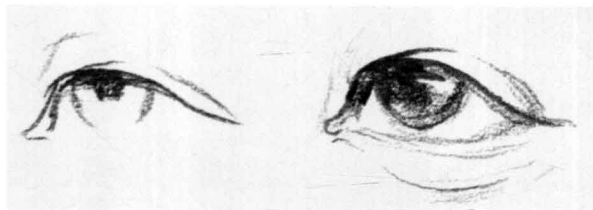
1. 首先画上眼皮的时候，要注意眼睛的基本形，内外眼角的不同链接方式。

把内外眼角的高度差画出来，内眼角的泪腺处用笔要小心。

2. 画出眼皮的厚度，眼球落在下眼睑上，上部被盖掉一部分。

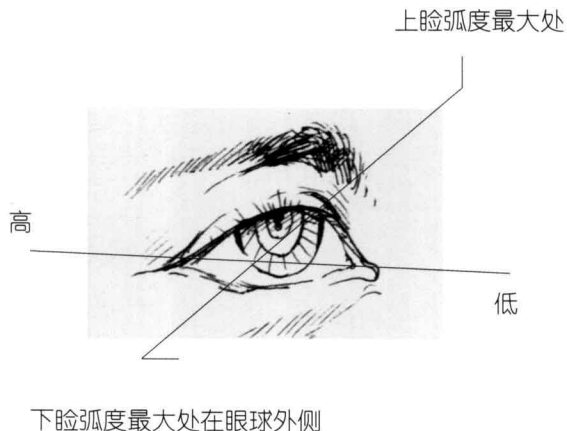
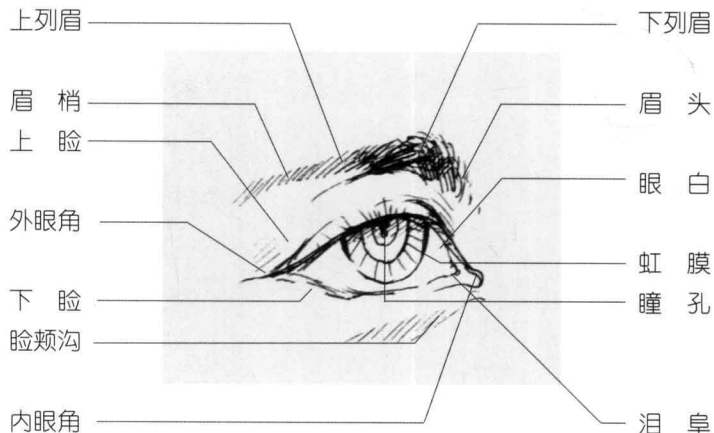
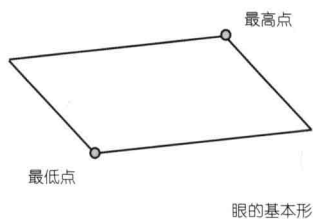
3. 注意上下眼皮弧度最大处的基本位置，上眼皮有睫毛和投影，画得要重一些，下眼皮则要轻描淡写。

4. 注意黑眼球和瞳孔的颜色变化，黑眼球和上眼皮交接处为最重。

眼的特征

眼睛的特征是上眼皮弧度大，下眼皮较平，眼睛的内眼角颜色较深并向下倾斜，外眼角则浅一些并盖住下眼皮，眼球的上弧被盖掉一部分，下弧落在下眼皮上。

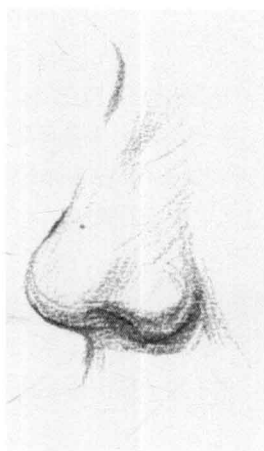

鼻子的画法

1. 画鼻子首先要了解鼻子在脸上的空间位置，把鼻子的高度定出来，要能感觉到鼻子底面的具体位置，通过鼻底暗面来确定整个鼻子的形状。

2. 通过鼻底来定鼻孔的形状和位置，要画好鼻孔的虚实变化，同时分出鼻翼的正侧面。

3. 注意鼻底交界线的连接方式，鼻孔和鼻翼的一部分都属于暗部，不要把鼻孔黑糊糊地画上。

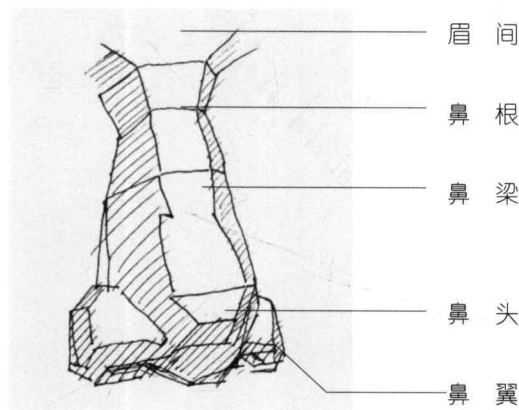

鼻子的特征

如果我们将鼻子理解成一个由几何体组成的结构，那么鼻子的结构透视我们就可以很简单地掌握了。

首先鼻梁的根部到鼻头是一个由低到高的过程，鼻头比鼻翼要高。注意鼻翼也要分正面、侧面和底面，特别要注意，鼻孔和它周围的一部分鼻翼都属于鼻底部分。

不同角度鼻子的透视有很大区别，要通过素描的不断练习来加强提高。

嘴的画法

1. 首先要画好口缝的左右透视和弧度，然后注意上下嘴唇的虚实变化，一般口缝最深，上下嘴唇要浅一些，嘴角比较虚。

2. 一般下嘴唇画得比上嘴唇厚一些，然后注意下嘴唇下面有暗部或投影，要画得虚一点。

