

米开朗基罗

康勃夫

拉斐尔

鲁本斯

米开朗基罗

德加

毕加索

伦勃朗

DASHI JINGDIAN

大师经典速写实训范本

梵高

徐增英 编著

人物·风景

Suxie Shixun Fanben Renwu Fengjing

鲁本斯

门采尔

毕加索

德加

东华大学出版社

安格尔

德加

毕加索

德加

江苏省高校哲学社会科学指导项目《高职建筑设计类专业人文课程体系
的构建与实践研究》成果之一（项目编号 2012SJD880004）

DASHI JINGDIAN

大师经典 速写实训范本

徐增英 编著

人物·风景

Suxie Shixun Fanben Renwu Fengjing

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大师经典速写实训范本：人物·风景 / 徐增英编著. — 上海：东华大学出版社，2012.9

ISBN 978-7-5669-0149-1

I. ①大... II. ①徐... III. ①人物画—速写技法 ②风景画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 234563 号

责任编辑：谭 英

封面设计：李 林

大师经典速写实训范本：人物·风景

Dashi Jingdian Suxie Shixun Fanben: Renwu Fengjing

徐增英 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码：200051 电话：(021) 62193056

新华书店上海发行所发行

苏州望电印刷有限公司印刷

开本：889×1194 1/16 印张：6 字数：211 千字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

印数：0 001 ~ 3 000

ISBN 978-7-5669-0149-1/J·127

定价：21.00 元

前言

20多年来,中国的艺术设计教育,无论是从高等教育的科目内容,还是从高等教育的规模与学生人数来说,其发展速度都已经成为世界之最。高等教育的飞速发展必然带来艺术与艺术设计教育的蓬勃兴起,而作为艺术与艺术设计基础的速写学习与教学就显得尤为重要,它也是造型艺术中最基础与最关键的一个环节,这对于一名艺术家或设计师来说其意义是不言而喻的。学习速写是每一个艺术家都必须经历的阶段,是一个优秀艺术家必备的基本功与素养,纵观艺术史上诸多艺术家为其穷经皓首,终其一生,使速写艺术达到了不可超越的高度。速写是每一个艺术家观察世界并与世界进行沟通和对话的最直接、最简单的方式,因此从中我们可以经常窥探出艺术家与设计师内心中存在的更为本质的意蕴。

速写对于艺术家与设计师来讲,其意义不仅在于技术,而更在于观察、思考与真情表露。因此对于初学者来说,要掌握速写这门艺术,首先要培养自己的观察与思考能力。所谓“一花一世界、一叶一菩提”,讲的就是这个。热爱生活,仔细观察世间万物、芸芸众生,将真情实感表现于你的笔端。其次要加强速写技术训练。速写是线条的艺术。保罗·克利说过:“用一根线条去散步”。要掌握不同的线条美感与表现。正如西涅克所说:“表现宁静之感,一般用平卧的线;表现欢乐,宜用上升线;表现忧郁,宜用下降线。介于三者之间的线将产生其他无限变化的感觉。”不同的线条的艺术表现,也就成为区分不同艺术的风格特点之一。

人物、风景是绘画中较难表现的对象,掌握了这两种速写能力就打开了通向绘画艺术的大门。人物、风景速写也是艺术院校绘画、服装设计、动漫设计、环境艺术设计等专业的基础课和基本功。如何学习速写,掌握速写技法?众所周知学习速写的捷径是对大师作品的学习模仿。当下流行的速写书分两种,一种是大师作品,另一种为美术院校教师、优秀学生作品。前者大师作品多为图录,缺少系统的介绍和技法解读,使初学者无从下手;后者良莠不齐,往往会将初学者带入歧途。

本书精选了达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、鲁本斯、伦勃朗、安格尔、门采尔、德加、梵高、康勃夫、毕加索、荷加斯12位艺术大师的经典作品,从基础开始,以每位大师为案例范本,在人物简介、艺术风格、技法步骤三个方面系统地进行解读。本书可使艺术院校的学生及初学者无师自通,快速地掌握人物速写的技巧,而且书中的大师生平及绘画名言亦能使品读本书的广大学子深深感悟其中的人文精神。

目 录

基础篇 /5

写生取景基础 /6

人体比例基础 /8

《为丽达的习作》临摹步骤 /11

《利比亚女巫》临摹步骤 /12

人体解剖基础 /13

《二使徒的头部和手部习作》临摹步骤 /17

《裸露的男背部》临摹步骤 /18

大师篇 /19

达·芬奇 /20

人物简介 /20

艺术风格 /20

经典作品 /20

《女子头像习作》临摹步骤 /23

《手的习作步骤》临摹步骤 /24

米开朗基罗 /25

人物简介 /25

艺术风格 /25

经典作品 /25

《“卡西那的战斗”人物习作》临摹步骤 /28

《“放逐乐园”习作》临摹步骤 /30

《弯曲睡的人体》临摹步骤 /31

拉斐尔 /32

人物简介 /32

艺术风格 /32

经典作品 /32

《女战士习作》临摹步骤 /36

《手握斧子的男人体草图》临摹步骤 /37

鲁本斯 /39

人物简介 /39

艺术风格 /39

经典作品 /39

《年轻的姑娘》临摹步骤 /43

伦勃朗 /45

人物简介 /45

艺术风格 /45

经典作品 /45

《在椅子上熟睡的女人》临摹步骤 /49

安格尔 /51

人物简介 /51

艺术风格 /51

经典作品 /51

《雅格·路易斯·雷布兰克》临摹步骤 /55

门采尔 /56

人物简介 /56

艺术风格 /56

经典作品 /56

《擦石板的学童》临摹步骤 /62

《轧铁工厂（主体部分草图）》临摹步骤 /63

德加 /64

人物简介 /64

艺术风格 /64

经典作品 /64

《妇女背部》临摹步骤 /68

梵高 /71

人物简介 /71

艺术风格 /71

经典作品 /71

《星空》临摹步骤 /76

康勃夫 /78

人物简介 /78

艺术风格 /78

经典作品 /78

《女体立姿》临摹步骤 /86

毕加索 /87

人物简介 /87

艺术风格 /87

经典作品 /87

《人体》临摹步骤 /90

荷加斯 /92

人物简介 /92

艺术风格 /92

经典作品 /92

《半身像》临摹步骤 /95

《全身像》临摹步骤 /96

江苏省高校哲学社会科学指导项目《高职建筑设计类专业人文课程体系
体系的构建与实践研究》成果之一（项目编号 2012SJD880004）

DASHI JINGDIAN

大师经典 速写实训范本

人物·风景

徐增英 编著

Suxie Shixun Fanben Renwu Fengjing

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大师经典速写实训范本：人物·风景 / 徐增英编著. — 上海：东华大学出版社，2012.9

ISBN 978-7-5669-0149-1

I. ①大... II. ①徐... III. ①人物画—速写技法 ②风景画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 234563 号

责任编辑：谭 英

封面设计：李 林

大师经典速写实训范本：人物·风景

Dashi Jingdian Suxie Shixun Fanben: Renwu Fengjing

徐增英 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码：200051 电话：(021) 62193056

新华书店上海发行所发行

苏州望电印刷有限公司印刷

开本：889×1194 1/16 印张：6 字数：211 千字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

印数：0 001 ~ 3 000

ISBN 978-7-5669-0149-1/J·127

定价：21.00 元

前言

20多年来,中国的艺术设计教育,无论是从高等教育的科目内容,还是从高等教育的规模与学生人数来说,其发展速度都已经成为世界之最。高等教育的飞速发展必然带来艺术与艺术设计教育的蓬勃兴起,而作为艺术与艺术设计基础的速写学习与教学就显得尤为重要,它也是造型艺术中最基础与最关键的一个环节,这对于一名艺术家或设计师来说其意义是不言而喻的。学习速写是每一个艺术家都必须经历的阶段,是一个优秀艺术家必备的基本功与素养,纵观艺术史上诸多艺术家为其穷经皓首,终其一生,使速写艺术达到了不可超越的高度。速写是每一个艺术家观察世界并与世界进行沟通和对话的最直接、最简单的方式,因此从中我们可以经常窥探出艺术家与设计师内心中存在的更为本质的意蕴。

速写对于艺术家与设计师来讲,其意义不仅在于技术,而更在于观察、思考与真情表露。因此对于初学者来说,要掌握速写这门艺术,首先要培养自己的观察与思考能力。所谓“一花一世界、一叶一菩提”,讲的就是这个。热爱生活,仔细观察世间万物、芸芸众生,将真情实感表现于你的笔端。其次要加强速写技术训练。速写是线条的艺术。保罗·克利说过:“用一根线条去散步”。要掌握不同的线条美感与表现。正如西涅克所说:“表现宁静之感,一般用平卧的线;表现欢乐,宜用上升线;表现忧郁,宜用下降线。介于三者之间的线将产生其他无限变化的感觉。”不同的线条的艺术表现,也就成为区分不同艺术的风格特点之一。

人物、风景是绘画中较难表现的对象,掌握了这两种速写能力就打开了通向绘画艺术的大门。人物、风景速写也是艺术院校绘画、服装设计、动漫设计、环境艺术设计等专业的基础课和基本功。如何学习速写,掌握速写技法?众所周知学习速写的捷径是对大师作品的学习模仿。当下流行的速写书分两种,一种是大师作品,另一种为美术院校教师、优秀学生作品。前者大师作品多为图录,缺少系统的介绍和技法解读,使初学者无从下手;后者良莠不齐,往往会将初学者带入歧途。

本书精选了达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、鲁本斯、伦勃朗、安格尔、门采尔、德加、梵高、康勃夫、毕加索、荷加斯12位艺术大师的经典作品,从基础开始,以每位大师为案例范本,在人物简介、艺术风格、技法步骤三个方面系统地进行解读。本书可使艺术院校的学生及初学者无师自通,快速地掌握人物速写的技巧,而且书中的大师生平及绘画名言亦能使品读本书的广大学子深深感悟其中的人文精神。

目 录

基础篇 /5

写生取景基础 /6

人体比例基础 /8

《为丽达的习作》临摹步骤 /11

《利比亚女巫》临摹步骤 /12

人体解剖基础 /13

《二使徒的头部和手部习作》临摹步骤 /17

《裸露的男背部》临摹步骤 /18

大师篇 /19

达·芬奇 /20

人物简介 /20

艺术风格 /20

经典作品 /20

《女子头像习作》临摹步骤 /23

《手的习作步骤》临摹步骤 /24

米开朗基罗 /25

人物简介 /25

艺术风格 /25

经典作品 /25

《“卡西那的战斗”人物习作》临摹步骤 /28

《“放逐乐园”习作》临摹步骤 /30

《弯曲睡的人体》临摹步骤 /31

拉斐尔 /32

人物简介 /32

艺术风格 /32

经典作品 /32

《女战士习作》临摹步骤 /36

《手握斧子的男人体草图》临摹步骤 /37

鲁本斯 /39

人物简介 /39

艺术风格 /39

经典作品 /39

《年轻的姑娘》临摹步骤 /43

伦勃朗 /45

人物简介 /45

艺术风格 /45

经典作品 /45

《在椅子上熟睡的女人》临摹步骤 /49

安格尔 /51

人物简介 /51

艺术风格 /51

经典作品 /51

《雅格·路易斯·雷布兰克》临摹步骤 /55

门采尔 /56

人物简介 /56

艺术风格 /56

经典作品 /56

《擦石板的学童》临摹步骤 /62

《轧铁工厂（主体部分草图）》临摹步骤 /63

德加 /64

人物简介 /64

艺术风格 /64

经典作品 /64

《妇女背部》临摹步骤 /68

梵高 /71

人物简介 /71

艺术风格 /71

经典作品 /71

《星空》临摹步骤 /76

康勃夫 /78

人物简介 /78

艺术风格 /78

经典作品 /78

《女体立姿》临摹步骤 /86

毕加索 /87

人物简介 /87

艺术风格 /87

经典作品 /87

《人体》临摹步骤 /90

荷加斯 /92

人物简介 /92

艺术风格 /92

经典作品 /92

《半身像》临摹步骤 /95

《全身像》临摹步骤 /96

基础篇

JI CHU PIAN

写生取景基础

1. 透视原理

1) 形体透视

由于视觉的原因,人们看到的物像都近大远小,即同样大的物体,距离越远感觉越小,最后会看不清直至“消失”。这种现象被称为“透视现象”。研究用科学的原理和方法将物体在空间中的立体感,精确再现于平面上的学问,叫透视学或透视法。能画出、画准复杂而繁琐的透视图不一定能画出好画,但掌握一些透视学的基本原理则一定有助于画好写实的绘画。

常见透视专用术语:

- (1) 视点: 作画者眼睛位置。
- (2) 视线: 视点和物象间的连线。
- (3) 视域: 固定视点后, 60° 视角所看到的范围。
- (4) 视平线: 向前平视和视点等高的一条水平线。
- (5) 灭点: 又称消失点,它是变线(消失线)的汇集点。
- (6) 主点: 是视平线上正对视点的一点。
- (7) 透视画面: 假设在作画者视点与被画物像之间的一个透明平面,就是人们透过透明平面把物像看成的三维立体的透明形象。

要点: 要理解“透明画面”的原理,即要有固定视点及视域限制,也就是只有一个视点,否则没有固定视点,视线就会混乱。视角要在 60° 范围内,否则超出 60° 视角范围,物象就会变形而画不准。所以我们在写生时必须与写生对象保持一定的距离(一般为写生对象高度的三倍远),以保证写生对象在 60° 范围内。

2) 三种透视类型

(1) 一点透视

也称平行透视,它的成立必须是物体的正面以及平面与地平线平行,而与中视线必须成直角。也就是,一点透视只能表现出物体的直正面成垂直的状态,而不能表现出倾斜的面状。以正立方体为例,在这种透视状态下最少只看到一个面,最多只看到三个面。

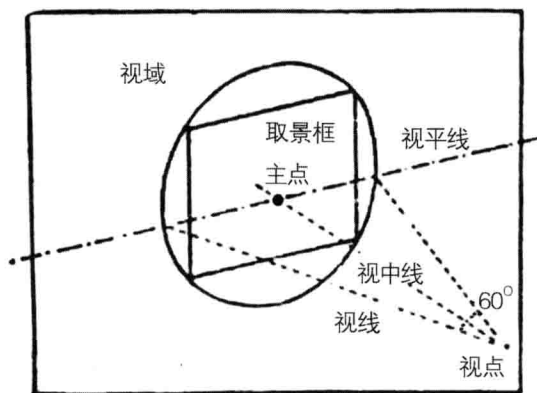
(2) 二点透视

也称成角透视,物体的侧面不但不与地平线平行,并且当中视线偏离时,物体侧面的平行线向地平线上相对的二个灭点消失。以正立方体为例,在这种透视状态下最少看到两个面。两直立面的上、下边线分别消失于两个灭点。

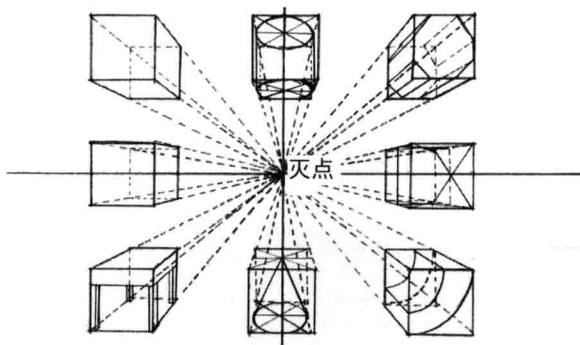
(3) 倾斜透视

有两种情况:一是物像本身有斜面,如三角斜面屋顶、斜坡等;二是视点与写生对象距离太近,或因写生对象形体太大,俯视或仰视造成的透视。以正立方体为例,

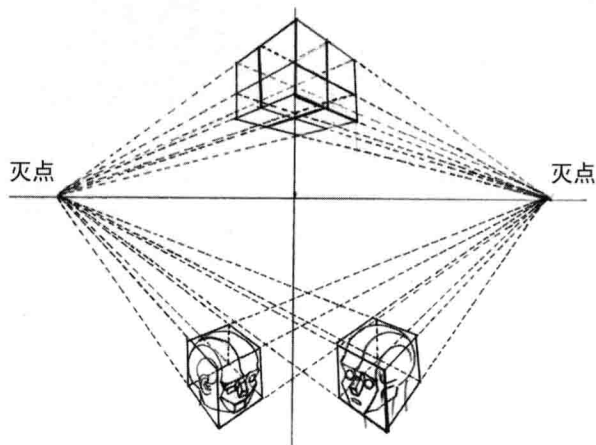
它的面与透明画面、顶面都成角度。

“透明画面”的原理

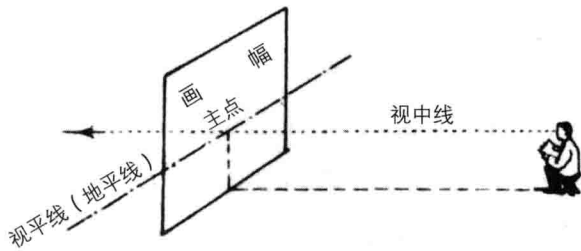
一点透视

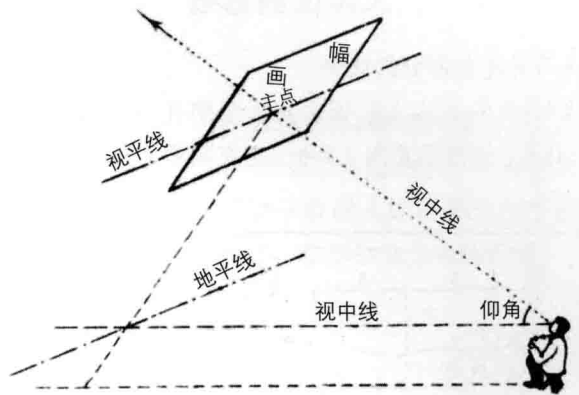
二点透视

2. 写生取景的视向分析

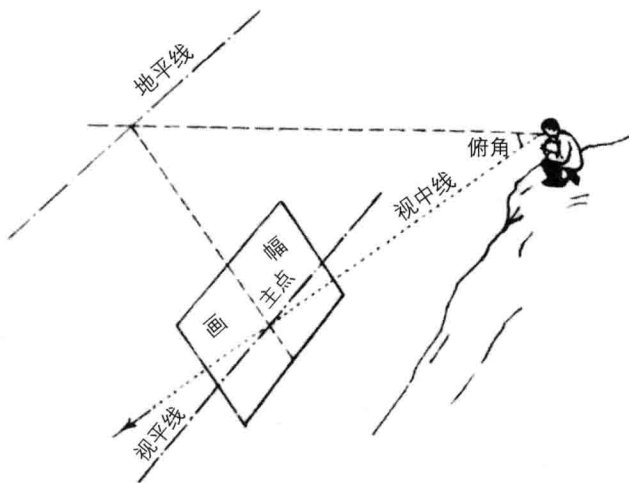
在写生取景时,首先要确定视向,视向确定了,视圈线才能固定,然后在视圈线范围内选取画幅,并在画幅上作出构图布局。从透视原理上讲,一幅画只能有一个视向和一条视中线,不要和作画过程中因眼睛转动观察所改变的视向混为一谈,并以这种因眼睛转动观察所改变的视向来寻找物体的透视关系,是不对的。因此视

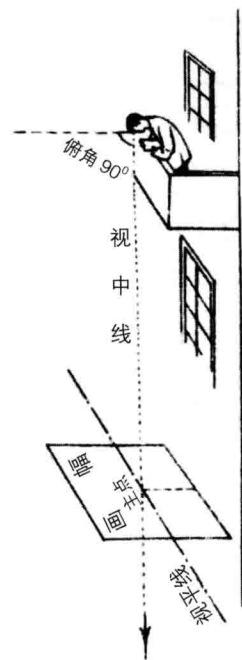
平视写生取景

斜仰视写生取景

斜俯视写生取景

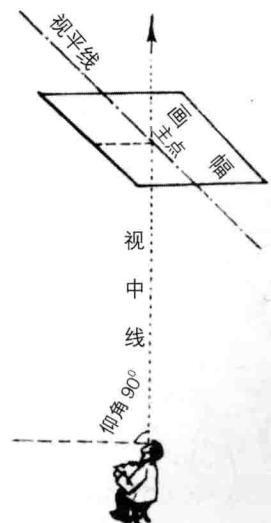

正仰视写生取景

点位置和视向的确定，是观察透视图形状的出发点。视向总的可分平视、仰视、俯视三种，在仰视中又可分为斜仰视和正仰视两种，在俯视中也可分为斜俯视和正俯视两种。具体如表 1。

表 1 取景的视向分析

视 向		仰角与俯角	视中线与地 面的关系	画幅与地 面的关系	视平线与地平线 的关系
平 视		0°	平行	垂直	重叠为一根
仰 视	斜仰视	$0^\circ < \text{角度} < 90^\circ$	倾斜	倾斜	分开，视平线在地平线的上面
	正仰视	90°	垂直	平行	分开，地平线不在画面上
俯 视	斜俯视	$0^\circ < \text{角度} < 90^\circ$	倾斜	倾斜	分开，视平线在地平线的下面
	正俯视	90°	垂	平行	分开，地平线不在画面上

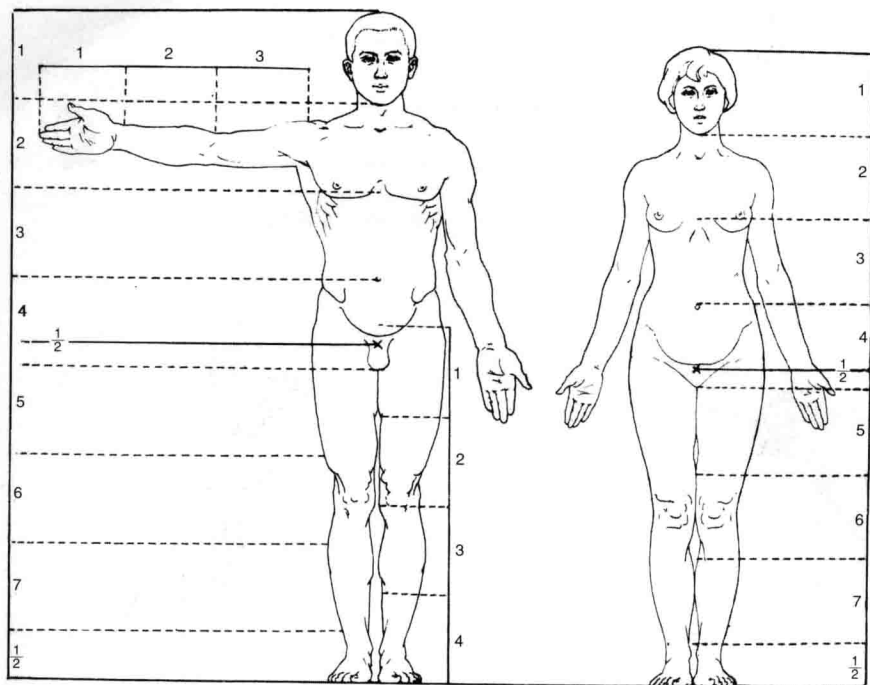

正仰视写生取景

人体比例基础

1. 头与身体各部分的比例

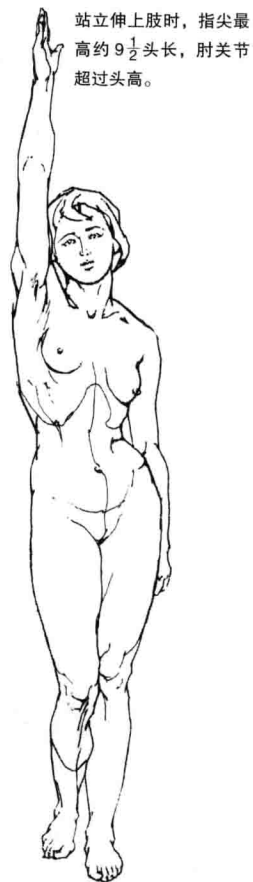
颌底至乳头为1头长，乳头至脐孔为1头长，躯干为3头长。男性肩宽为2头长，左右髂前上棘间为1头长。

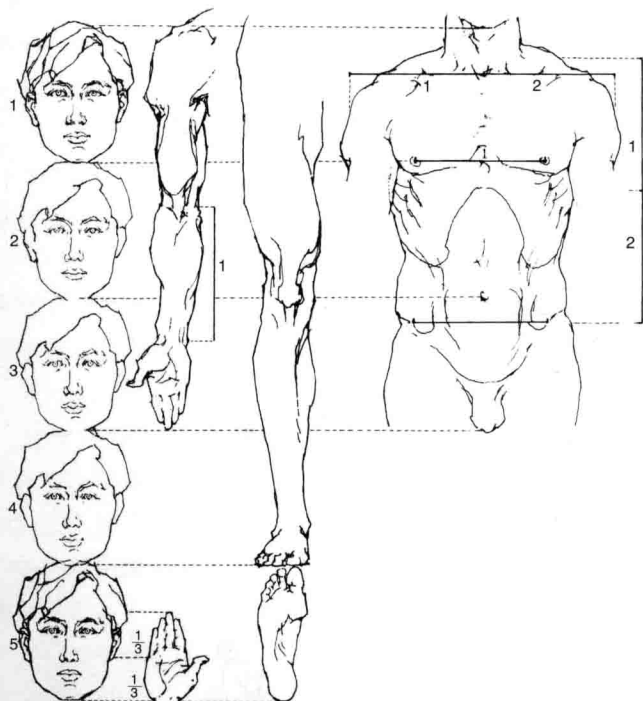
男女成人比例图

上肢为3头长，上臂为1头长，前臂为1头长，手为2/3头长。

下肢为4头长，大腿2头长，小腿为2头长，足底为1头长。

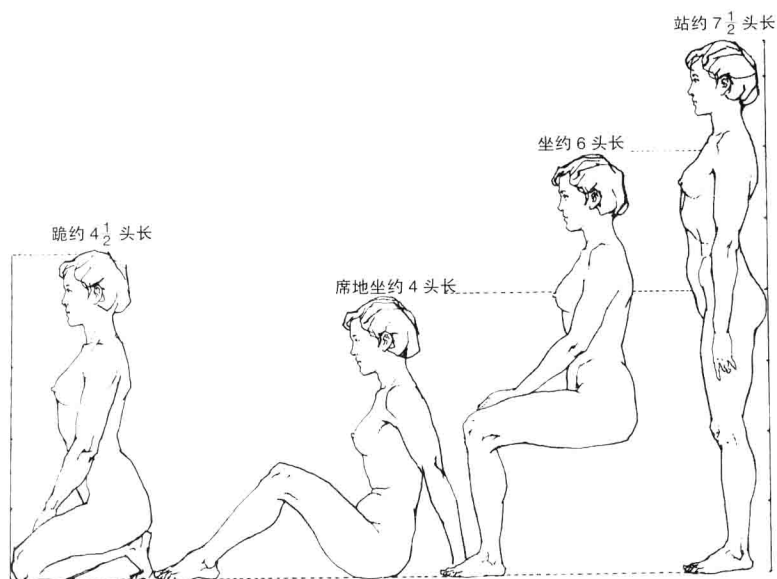
人体各种姿势比例(1)

头与身体各部分的比例

人体各种姿势比例(2)

人体各种姿势比例 (3)

深度过后，灰面变宽，
头形不正确。

深度适中，头形正确。

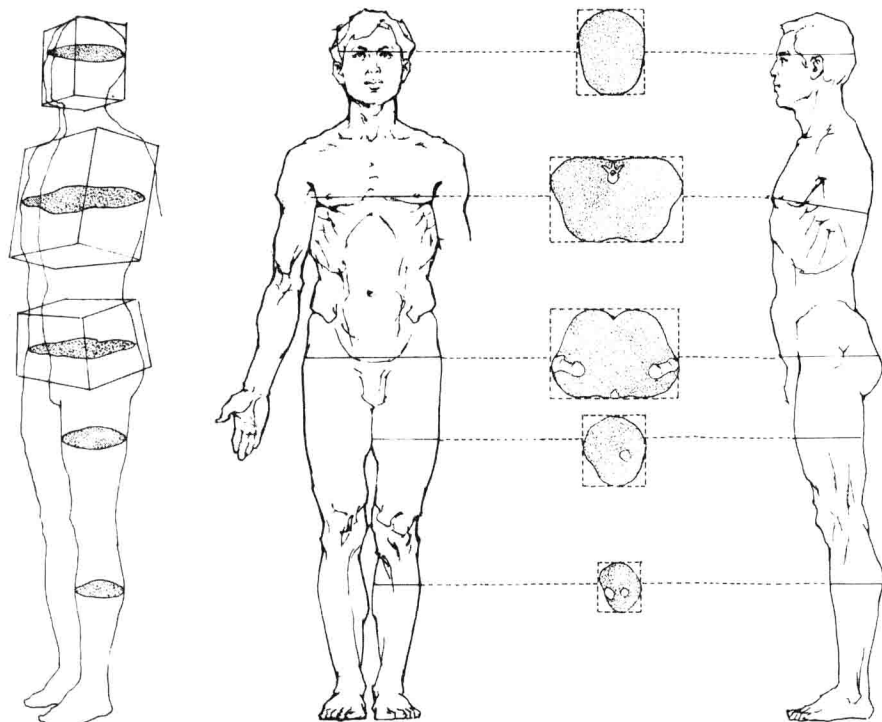

深度过薄，灰面变窄，
头形不正确。

头部的深度比例

人体形体结构的分析

人体的深度比例

2. 人体形体结构的分析

人体形体结构的分析和理解，有助于表现人体各部分的穿插和榫接，使形体塑造有体积感。

3. 人体的深度比例

人体各部分的深度比例可用横断面来测定：

头部体积的高、阔、深约为 5 : 5 : 6。

胸部体积的高、阔、深约为 3 : 3 : 2。

骨盆体积的高、阔、深约为 2 : 3 : 2。

达·芬奇作品《为丽达的习作》

米开朗基罗作品《利比亚女巫》（为西斯廷教堂壁画所作的习作）

《为丽达的习作》临摹步骤
(5B 铅笔)

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

步骤 1: 摹前理解作者表现人物的透视, 造型的主次、强弱、虚实关系。用较淡的线条画出轮廓。

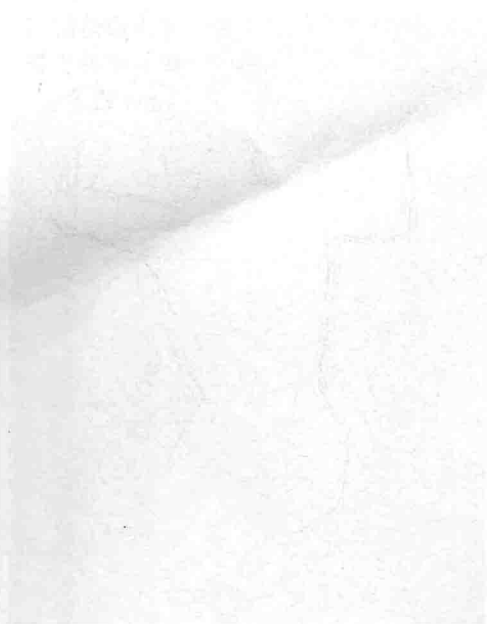
步骤 2: 以线为主, 进一步塑造结构, 注意大师的笔法。

步骤 3: 完成结构, 找出明暗交界线。

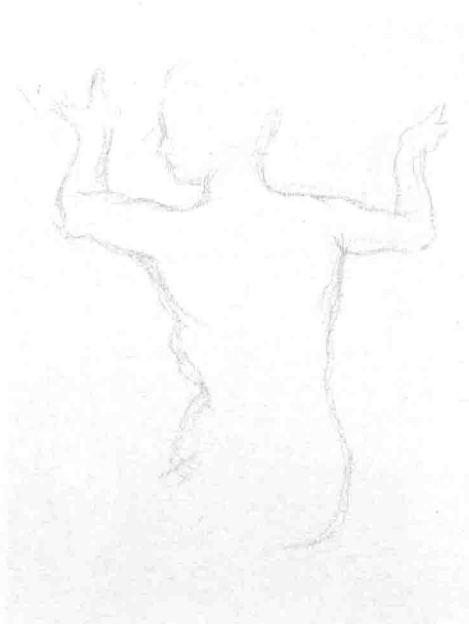
步骤 4: 进一步刻画, 注意头发结构, 五官的塑造, 铺暗部明暗。

步骤 5: 完成作品, 注意达芬奇的素描造型中的饱满、典雅以及构图稳定端庄的特点。

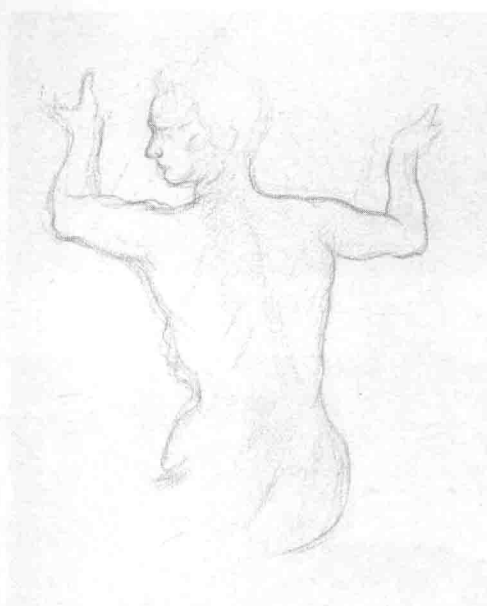
《利比亚女巫》临摹步骤 (6B 铅笔)

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

从米开朗基罗的《利比亚女巫》夸张的动态我们可以理解到，与不断变幻的光影和明暗调子相比，人体本身的形体结构是不变的，它才是我们真正要表达的对象。当我们熟知物体的形体结构关系以及它的运动变化规律时，我们才能准确的表现对象。