

速写 图典 3000

SKETCH ATLAS

例

主编 / 田野

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

内容简介

本书是速写绘画学习从入门到精通的权威教程,针对美术高考的速写应试要求,结合全国多位速写名师作品,为学生进行详细讲解和分析。书中提供了大量优秀速写作品范例,供学生临摹和参考。本书从速写解剖基础知识讲解入门,加入大师速写作品赏析,再分章节逐步提高速写学习难度,最终提高应试水平和得分能力。对速写局部训练和单人训练是本书重要基础训练内容;组合和场景速写训练是提高阶段针对内容;联考应试训练是备考前的核心强化训练内容。全书速写教学内容讲解严谨清晰,明确直观,适合各个阶段速写学习者和美术爱好者使用参考,同时也可以作为速写的教材教辅进行推广和使用。

图书在版编目(CIP)数据

速写图典3000例 / 田野主编. -- 北京:北京邮电大学出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5635-5077-7

I. ①速 II. ①田 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(2017)第068294号

书 名: 速写图典3000例

主 编: 田 野

责任编辑: 刘春棠

出版发行: 北京邮电大学出版社

社 址: 北京市海淀区西土城路10号 (邮编:100876)

发 行 部: 电话:010-62282185 传真:010-62283578

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京美图印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 33.5

字 数: 300千字

版 次: 2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

ISBN978-7-5635-5077-7

定 价: 88.00元

· 如有印装质量问题, 请与北京邮电大学出版社发行部联系

目录

CONTENTS

第一章 速写关键词

一 认知	2
二 准备	3
三 解剖	4
四 比例	10
五 体块结构	12
六 重心	14
七 动态	18
八 感受	26
九 线条	30
十 光影	36
十一 细节	40
十二 质感	44
十三 节奏	48

第二章 局部训练

一 头部训练	52
二 五官训练及范例	54
三 头发及衣领训练	62
四 头部速写训练	64
五 手部训练	74
六 脚部训练	84

第三章 速写单人训练

一 站姿训练	98
二 坐姿训练	140
三 蹲姿训练	184

第四章 双人及多人组合训练

一 双人组合训练	196
二 多人组合训练	210

第五章 速写场景训练

一 速写场景概述	216
二 速写场景精讲	217
三 速写场景临摹范例	230

第六章 速写联考主题训练

一 速写联考基础训练	254
二 速写联考真题范例	264

1. 速写学习计划

速写学习应该明确安排学习计划，合理安排学习时间，在有限的时间里最快提高速写能力水平，在考试中取得优秀成绩。

学习时间	速写学习科目	学习目的	学习要求	时间安排
5-7月	单人速写	基本掌握构图三个方面： 形体 比例 动势	对形体转折变化敏感、表现到位且用笔准确结实 基本比例自然，动态生动，结构准确强烈，构图饱满	180课时
8月	单人速写 双人速写	单人速写与6-7月基本相同，另外绘画语言要求统一、有节奏 双人速写的整体控制和表现双人的形体动势	重视线面的黑白布局 and 效果，节奏强烈、舒服，线条疏密有致，例如衣纹的松紧节奏处理，双人的动势区分以及纵横形体的对比，此外构图要完整饱满	90课时
9-10月	单人速写 双人速写 场景速写	单人速写与6~7~8月的基本相同；双人速写与8月基本相同，另外要训练画面的完整感，并逐步深入细节。场景速写要掌握画面的组织构图，构成感强，画面要有张力	画面整体感强，还要有生动和完整深入的精彩局部；加强双人色块、线条的疏密安排和布局。进一步完整深入画面的方圆、黑白和不规则形状对比、边角经营，加强视觉冲击力	200课时
11-12月	单人速写 双人速写 场景速写 创作基础 速写默写	单人速写与6~10月基本相同，另外要提高感受能力。双人速写基本与8~10月相同。场景速写同9-10月，要求进一步深入完整。创作基础要根据人物场景的训练熟练绘画。速写默写要根据院校有针对性地进行写生、临摹和默写	形象特征鲜活，可微微夸张。形体特征强烈，轮廓精彩。双人长期作业的形体、表情深入传神，细节完整。场景长期作业要深入表现，完整具体，大气深入，画面感强，自然贯气。11月份要多训练2小时以上的生活速写，一月不少于20张 12月份训练2小时以上的生活速写，一月不少于20张 临摹5小时以上的完整照片10幅 最后要达到画面构图饱满、形象生动自然、画面颜色经营深入的效果 经过先临摹后默写和先写生后默写的训练阶段，两个环节都要有针对性地进行练习	200课时
12月至考前	单人速写 双人速写 场景速写 创作基础 速写默写 各院校针对性速写辅导	单人和双人速写，各种尺寸的纸张和各种类型的模特动势组合都绘画自如 场景速写和创作基础常练不同题目 速写默写要能表现生动完整的形象，感觉自然准确，针对不同院校再加强针对性的辅导训练	提升绘画及应试能力到一定水平，1月份准备5张套题创作的完整作品(每张绘画训练次数不少于10次) 2月份训练套题修改，自由应对应试题目。默写张数不少于100张，其中包括单双人与场景 根据以往年的速写题目及优秀试卷，结合在校生的习作和毕业作品，找出极考院校的共性、特点及应对方法	100课时

2. 速写材料介绍

速写绘画材料和工具的选择非常重要。特别是对初学者而言，绘画材料多种多样，不同的速写绘画材料所表现出来的画面效果是不一样的，因此必须要了解每一种材料的特点和使用方法，这样在使用材料的时候才能得心应手，表现出理想的画面效果。现在市面上绘画材料品种繁多，选择适合自己的才是最重要的。

铅笔 有软铅和硬铅之分，以字母B和H区分。B数越大，颜色越重；H数越大，颜色越浅。铅笔易着色，适合较细致的刻画，是初学者的最佳选择

炭笔 分为软性、硬性和中性三种，质地较软，颜色比较重，着色力强，表现力丰富。但是，炭笔画出的线条较难修改，初学者不易掌握

木炭条 由细木枝经密封燃烧碳化而成，质地松脆，色调柔润、丰富；但木炭条的附着力较差，很容易掉色，不宜进行深入刻画，常常用于绘画的起稿阶段

炭精条 有黑、棕两色，比炭笔更为松软，画出的线条浓重、细腻。用笔可粗可细，表现力较强，易着色，画面效果呈现迅速，但较难修改

橡皮 分为硬橡皮和软橡皮（可塑橡皮）两种。硬橡皮擦过的物体边缘清晰；软橡皮能擦出更柔和的过渡效果，表现出更丰富的层次感

擦笔 在暗色调或灰色调线条进行涂扫，去除浮铅，色调层次丰富。注意用纸笔擦过处要用铅笔再画一遍，不然就会显得“腻”

速写纸 速写纸表面纹路有粗和细两种，纸正面密度大，铅粉附着层次多。纸背面则相反，重色调上不去，画面效果容易发灰

定画液 在画面完成九成时，可以喷上一层淡淡的定画液，固定深层次色调，以便在此层面上做深层次的调整和刻画

第一章 速写关键词

一 认知

1. 速写的含义

顾名思义，速写是一种快速的绘画写生和表现方法。“速写”是中国的原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术学习的基础，也是一种独立的艺术表现形式，而这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情。在此之前，速写只是画家创作准备阶段和记录身边事物的直接绘画表现手段。

2. 速写学习意义

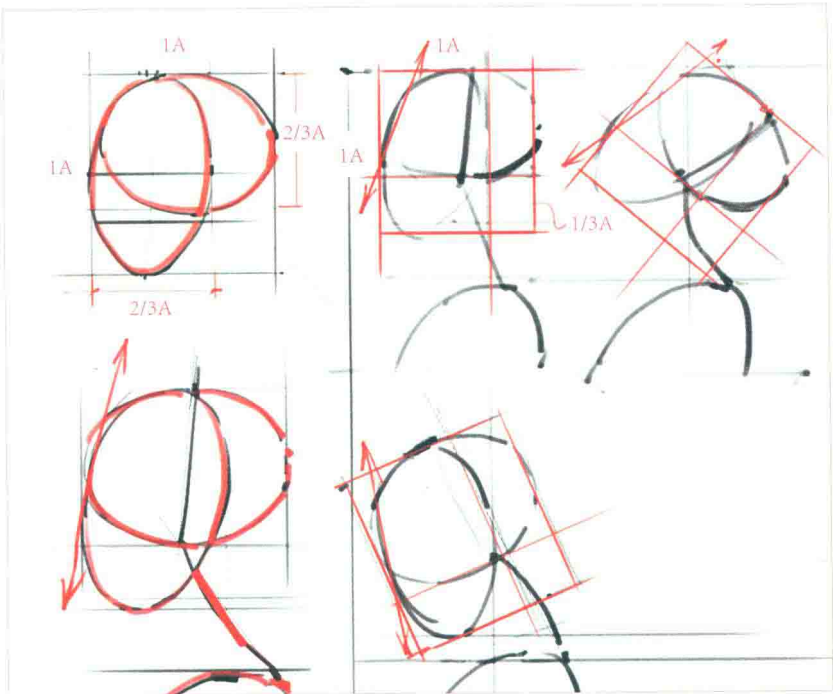
速写是一项训练造型综合能力比较直接的方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写短时间的作画时间。速写是以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。对于艺术创作者来说，速写是感受生活、记录感受和人物绘画方式。

速写训练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；速写能够积累大量的绘画素材，为今后的艺术创作做准备；速写可以提高我们对形象的记忆能力和默写能力；速写还可以使我们探索和培养具有独特个性的绘画风格。

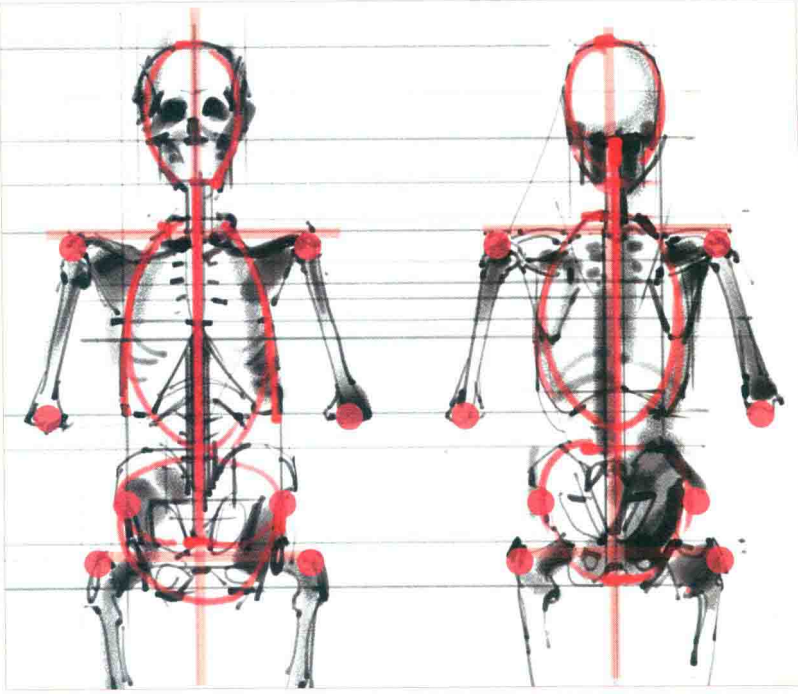
现在各大美术学院和综合类大学艺术学院对速写考察的要求越来越高，形式也是多种多样的，这就要求我们在掌握速写基本能力的同时，要加强速写应试能力的培养与训练。速写考试非常能考察出一个考生的绘画能力和基本功，只有具备扎实的绘画基本功，才能在考试中获得好的分数。

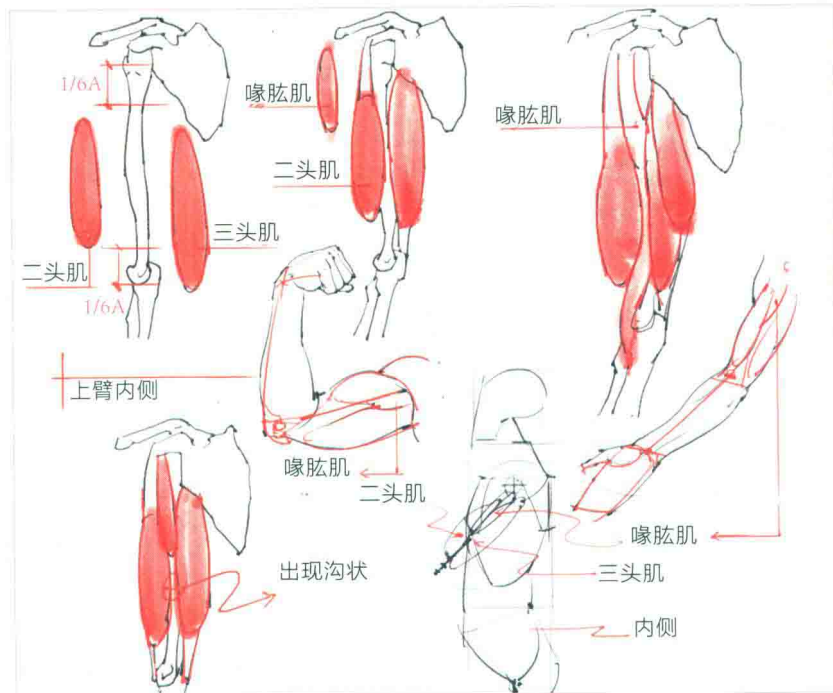
2.关键骨骼与肌肉解析

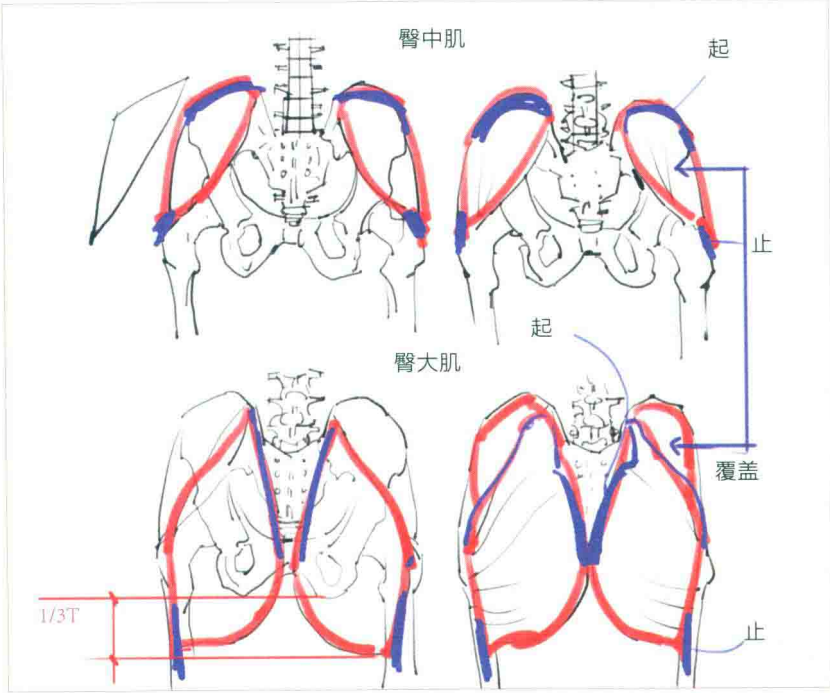
头骨可以归纳称为两个椭圆球体的穿插，注意面骨和颅骨的宽窄和长短的比例，记住面部的倾斜角度，以及头颈的穿插角度衔接关系

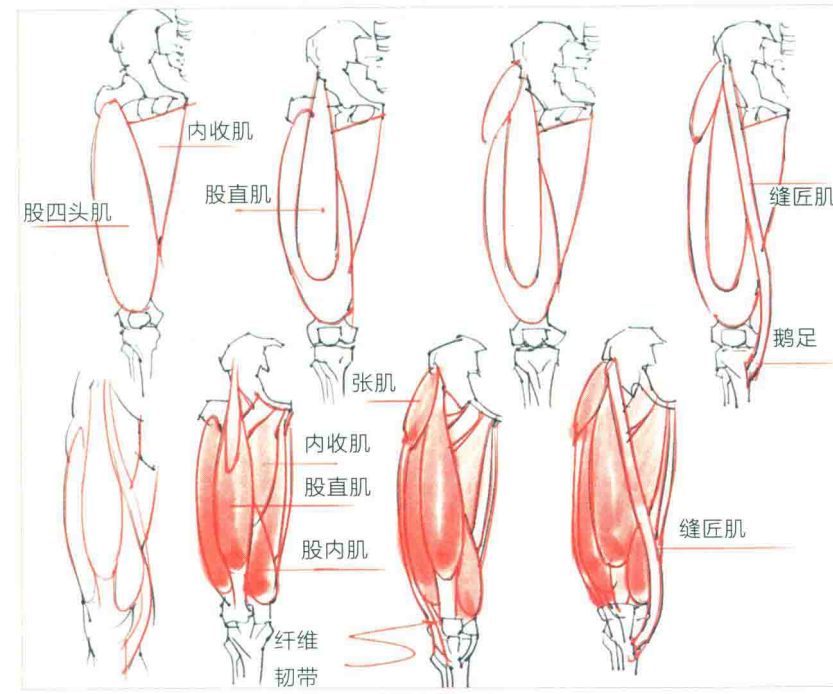
人的正面基本上是中心对称的，注意头颈肩和胸廓，以及腰和胯的对称关系，不管动作变化如何，都要表现准确人体的中线对称关系

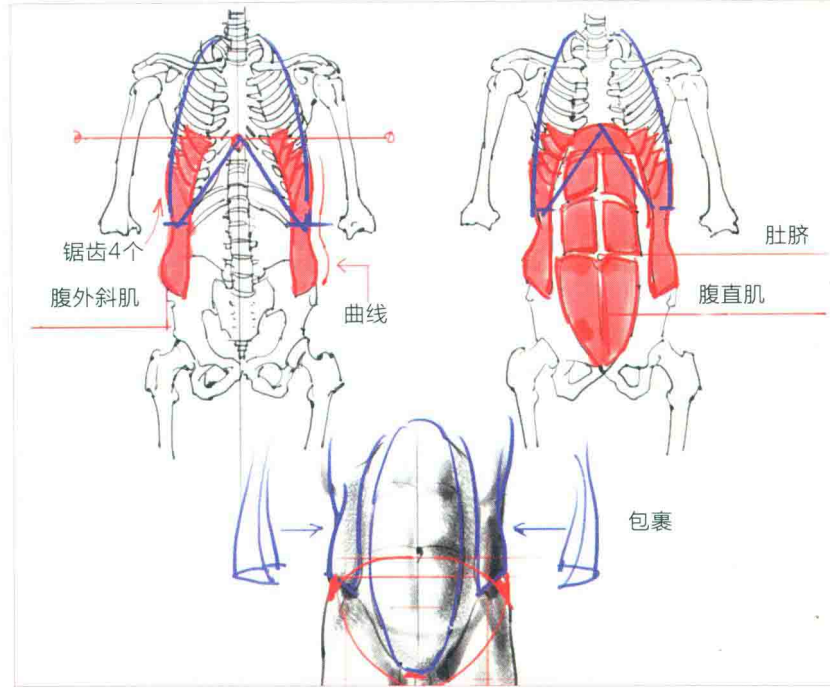
手臂是速写重要部分，很多同学不了解手臂肌肉的细节和造型关系，穿衣服之后更抓不住主要结构和转折，会出现明显的上臂结构转折错误

臀部是动态表现的重要结构，特别是动态强烈时，画的时候如果不了解解剖，画起来要不就是和腰结构衔接不对，要不就是和大腿衔接不上

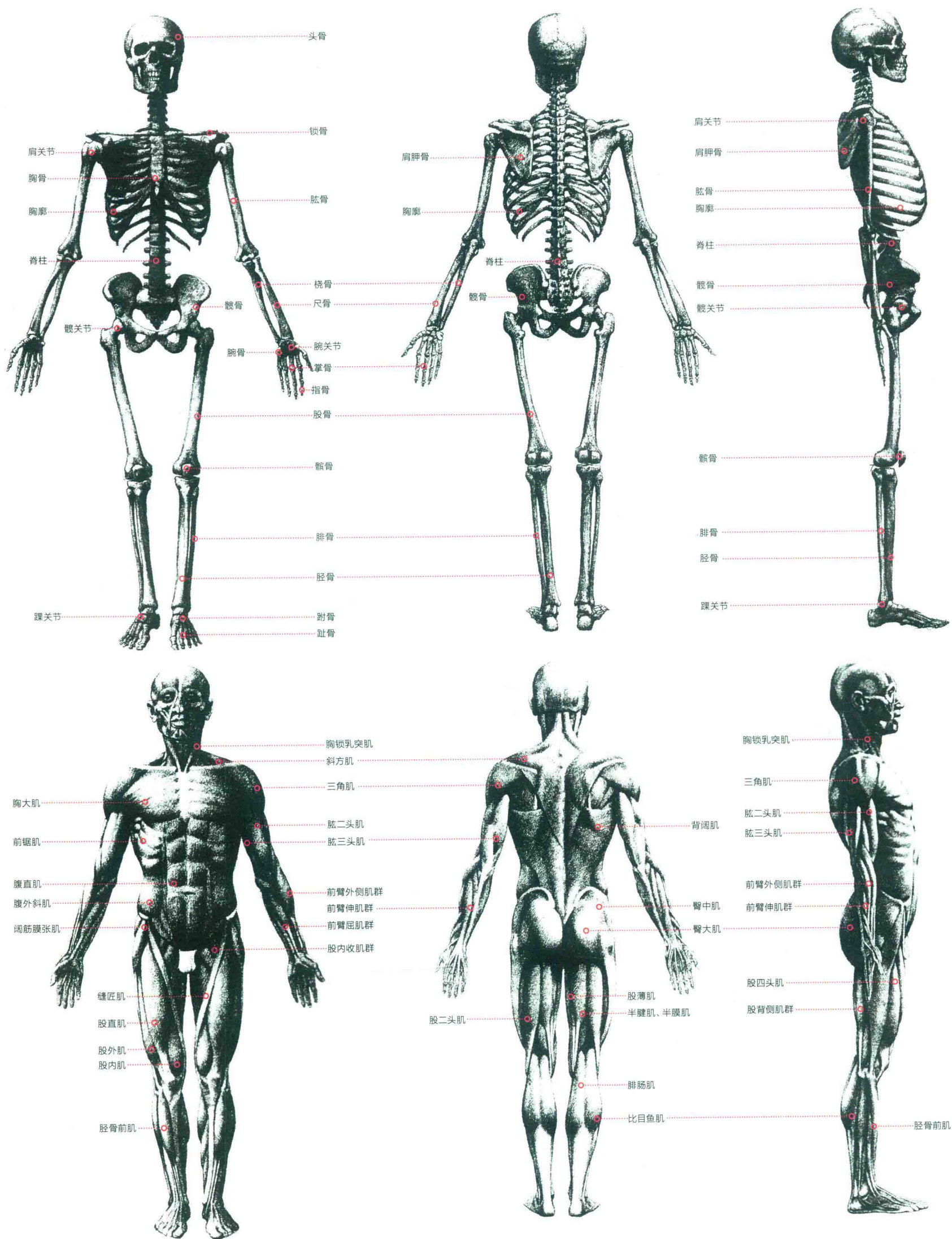
大腿的肌肉群非常复杂，很多同学比较混乱，表现不准确起伏关系，以至于画完裤子之后感觉里面腿结构不清楚，也不够结实

很多同学对胸廓肌肉比较明白，但是对于腹部的肌肉了解不够，随着动态的改变，腹部肌肉群也会发生形体的改变，会有明确的起伏关系

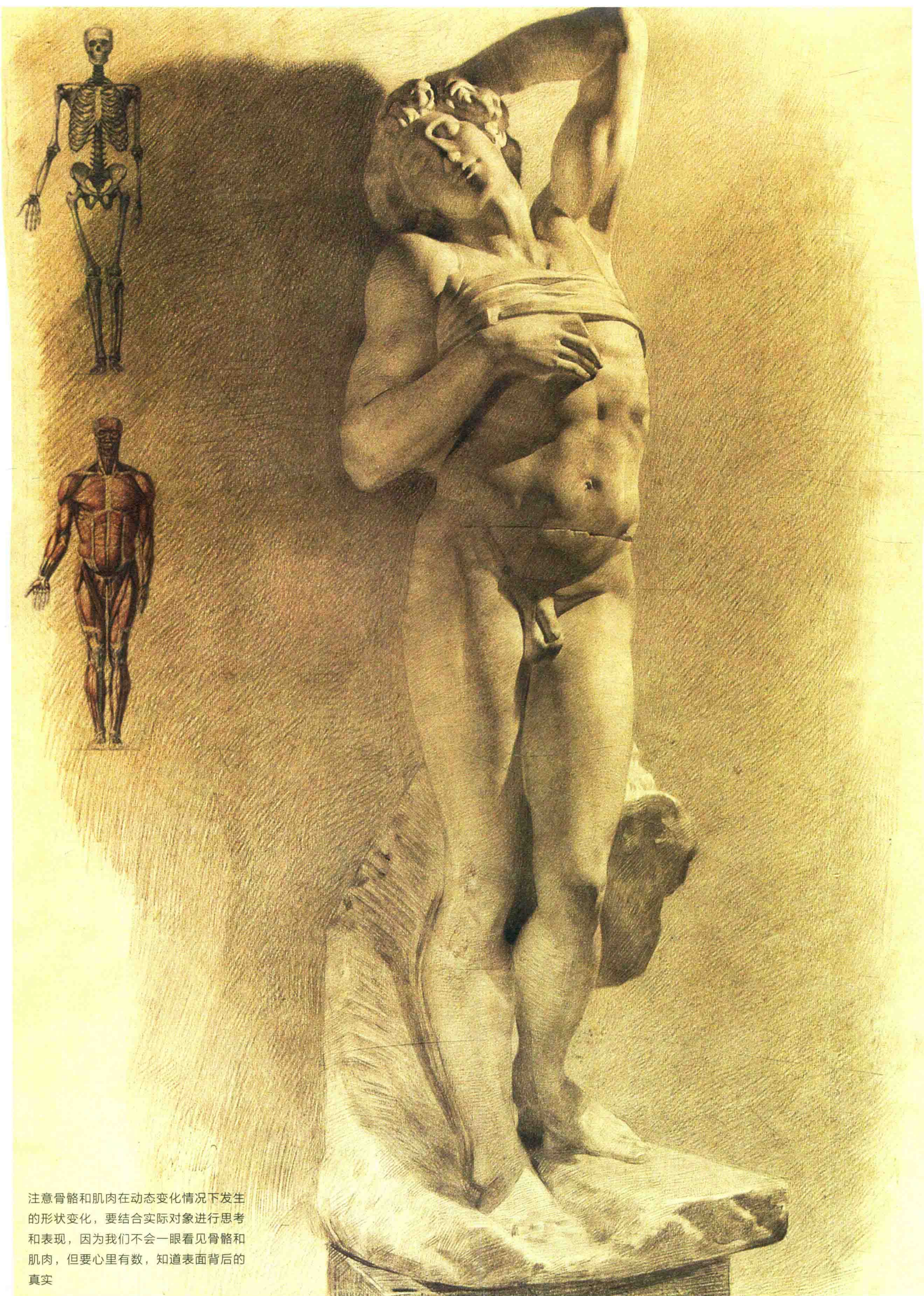
1.全身骨骼与肌肉

人体解剖主要要了解头、胸、臂、颈、腰、上下肢、腕、手、踝、脚的基本名称、形态和在运动中的组合关系，但不必死记硬背过多生疏的细节和名称，了解人体艺用解剖是为了更理性表达速写中骨点、转折和人体内部的结构支撑，可以使画面结构更加准确的同时，更能充实绘画的表达内容。

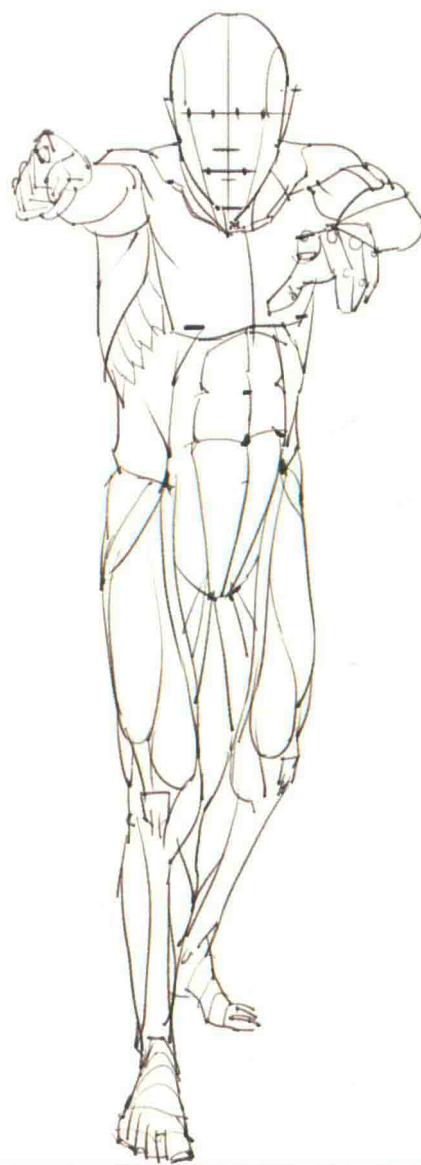
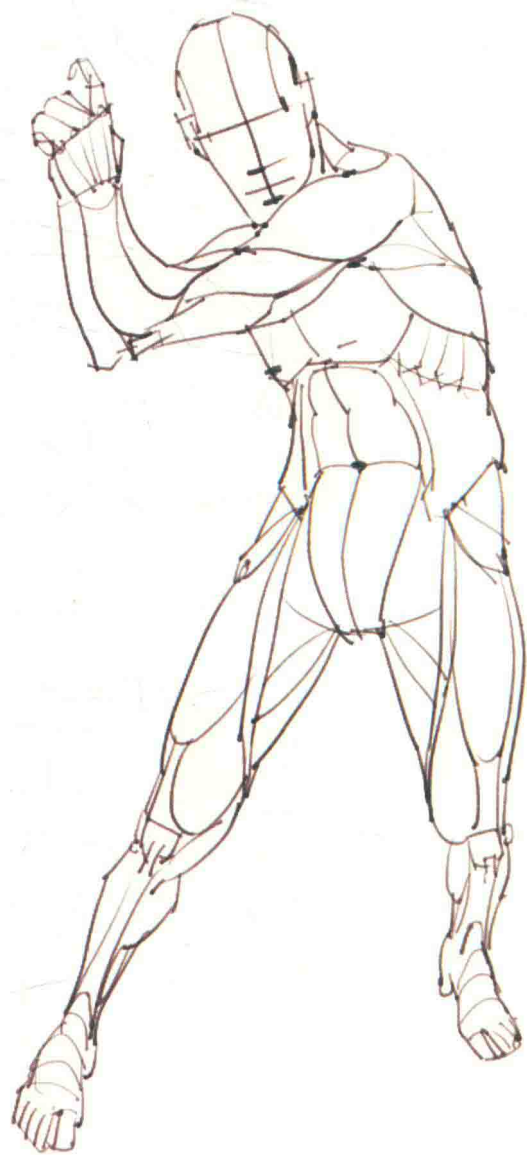
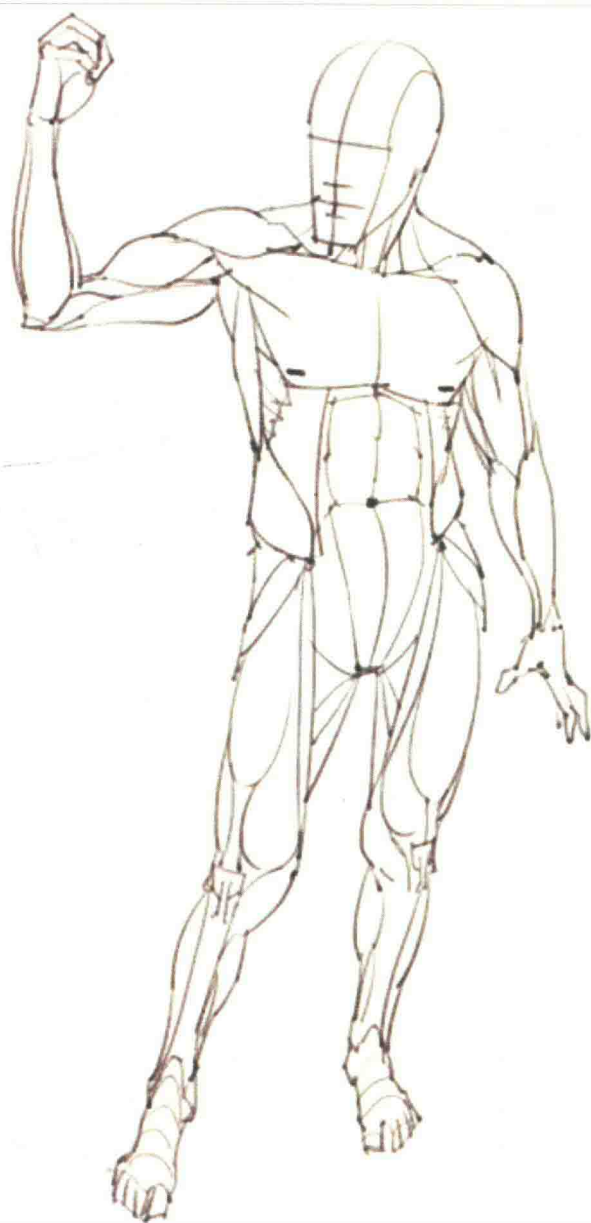

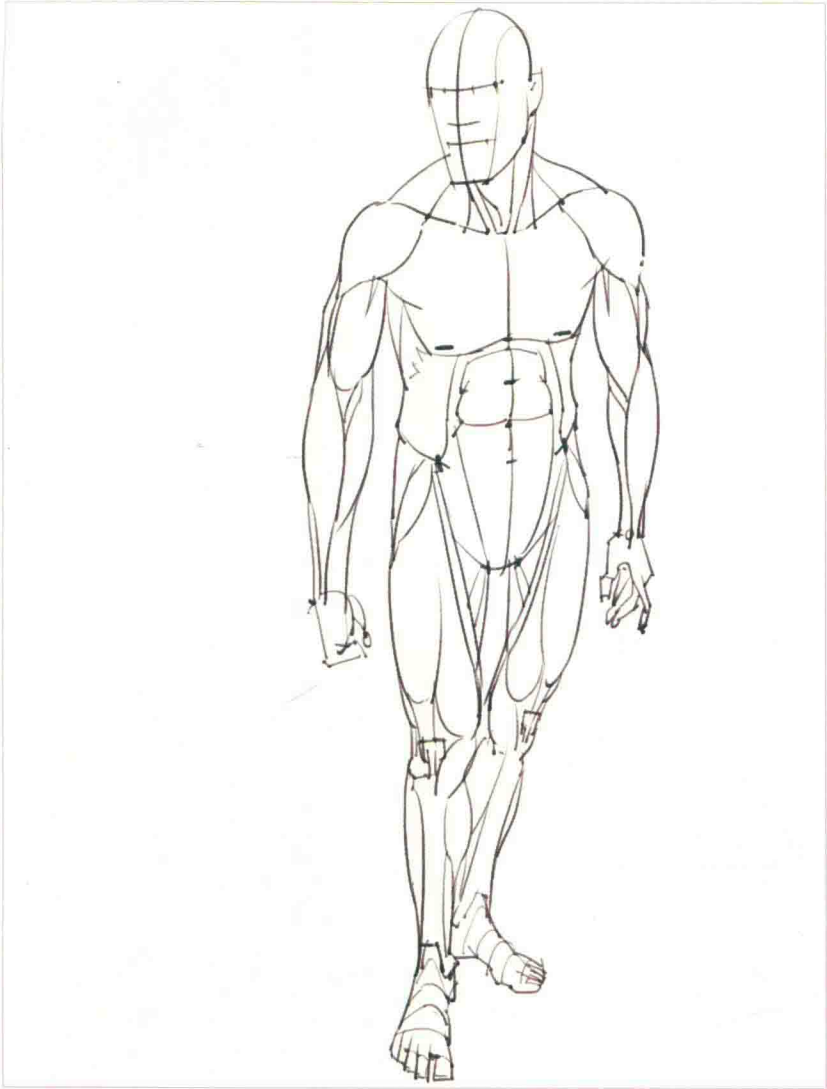
如果条件允许，可以画一些人体习作，这对于深刻理解解剖帮助很大，可以通过绘画过程，加深对骨骼和肌肉的理解和认识，进而画着衣人物游刃有余

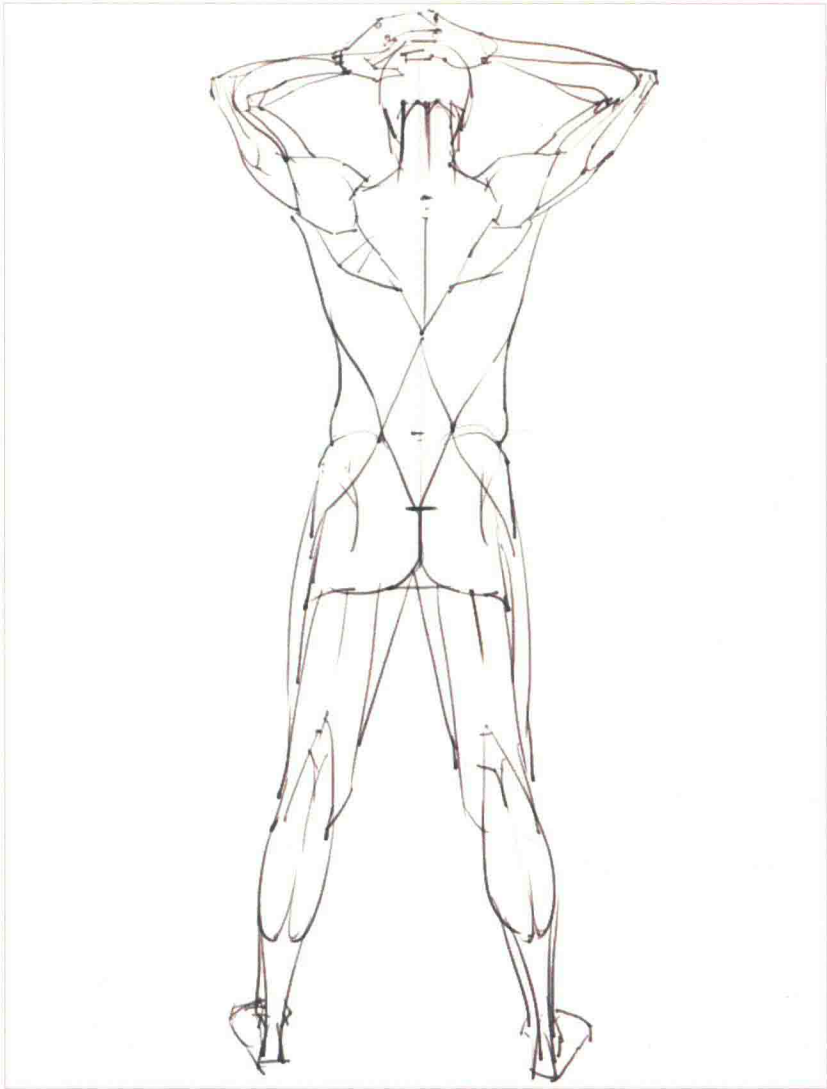
注意骨骼和肌肉在动态变化情况下发生的形状变化，要结合实际对象进行思考和表现，因为我们不会一眼看见骨骼和肌肉，但要心里有数，知道表面背后的真实

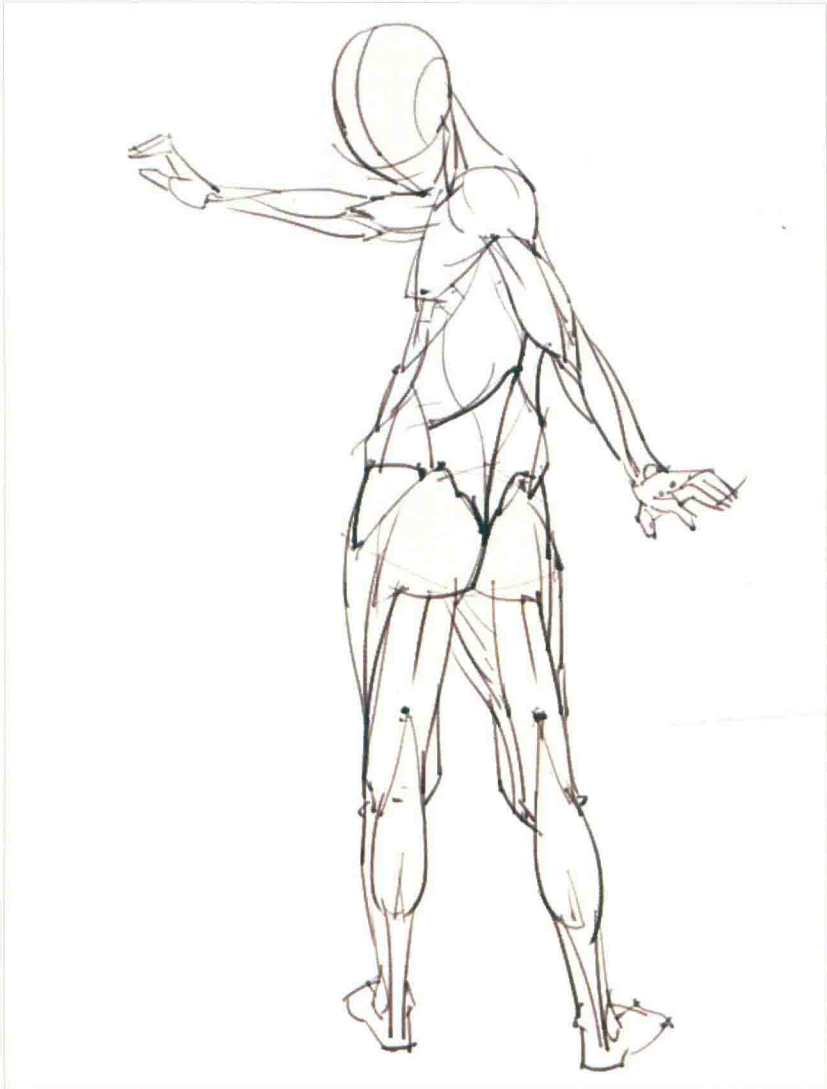
4.解剖人物分析

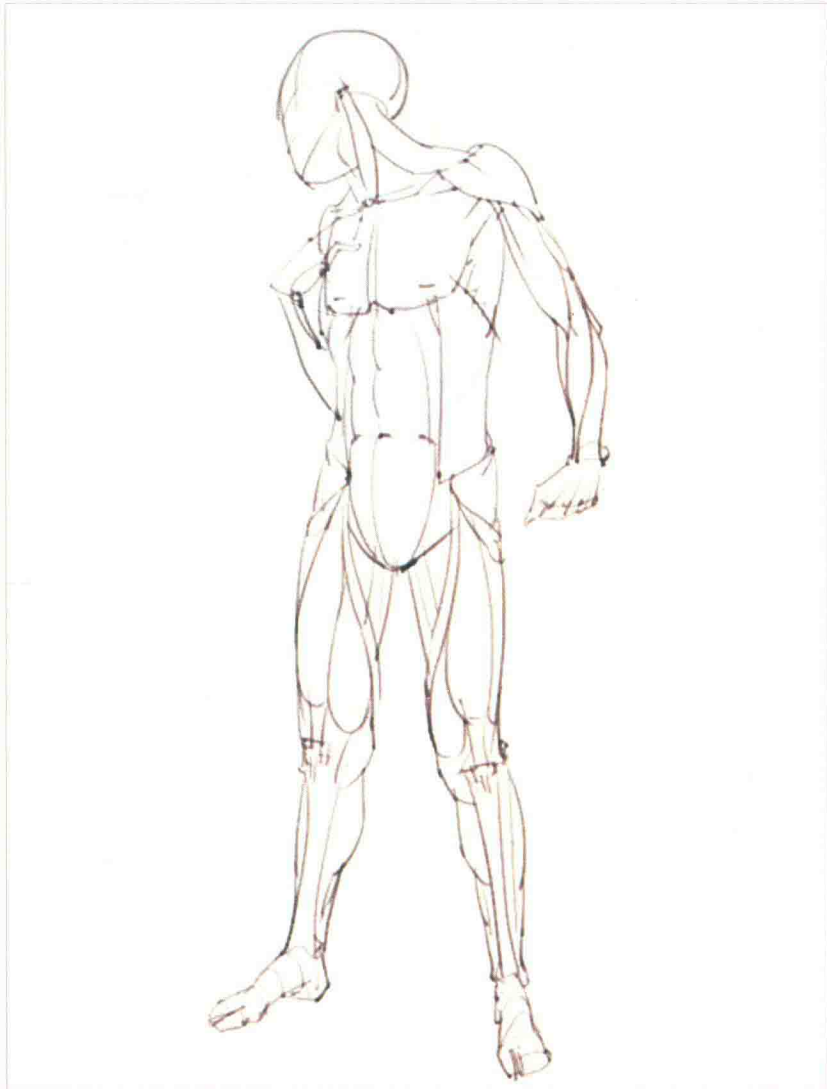
正面是比较基础的，注意大的肌肉群的组织 and 穿插关系即可，当动态变化时，肌肉的形态也会发生改变

背面的肌肉群相对于正面来说会简单一些，背部和腰部，以及臀部和腿的肌肉群要重点表现，决定了体积和起伏

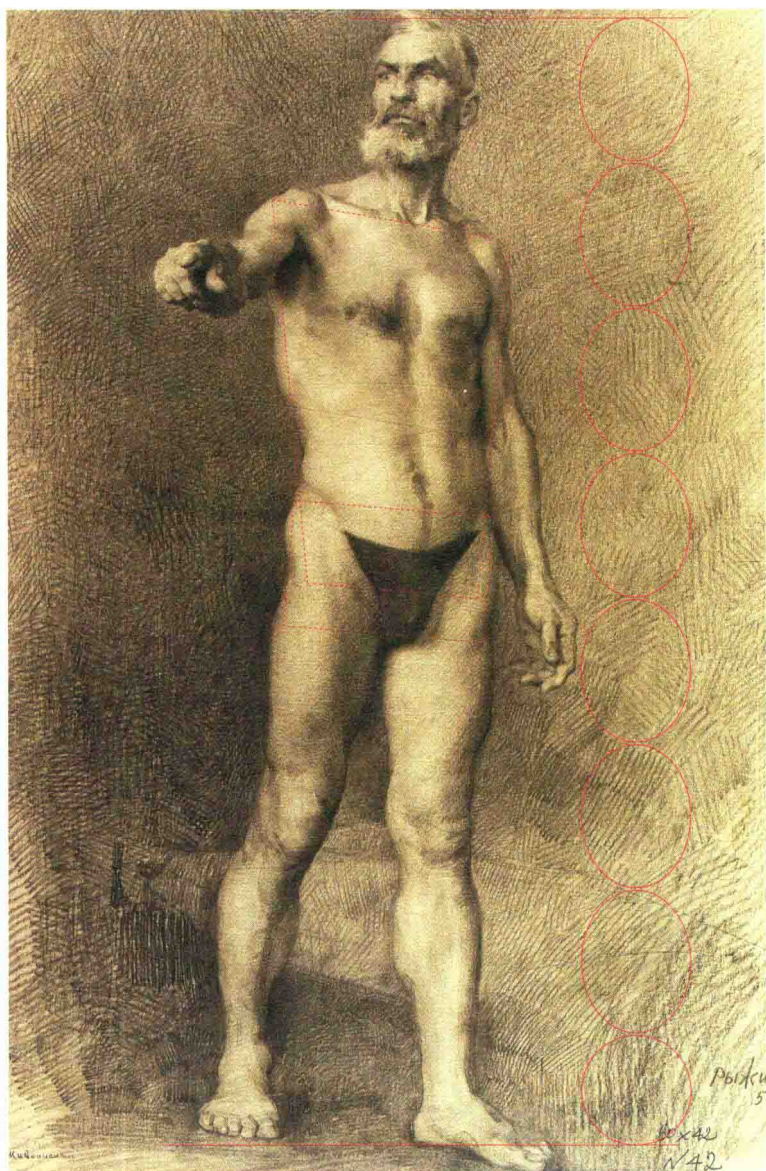

当人体发生比较明确的动态时，就要注意，因为动态改变造成骨骼肌肉的形态改变，不要出现肌肉群的衔接和穿插的明显错误

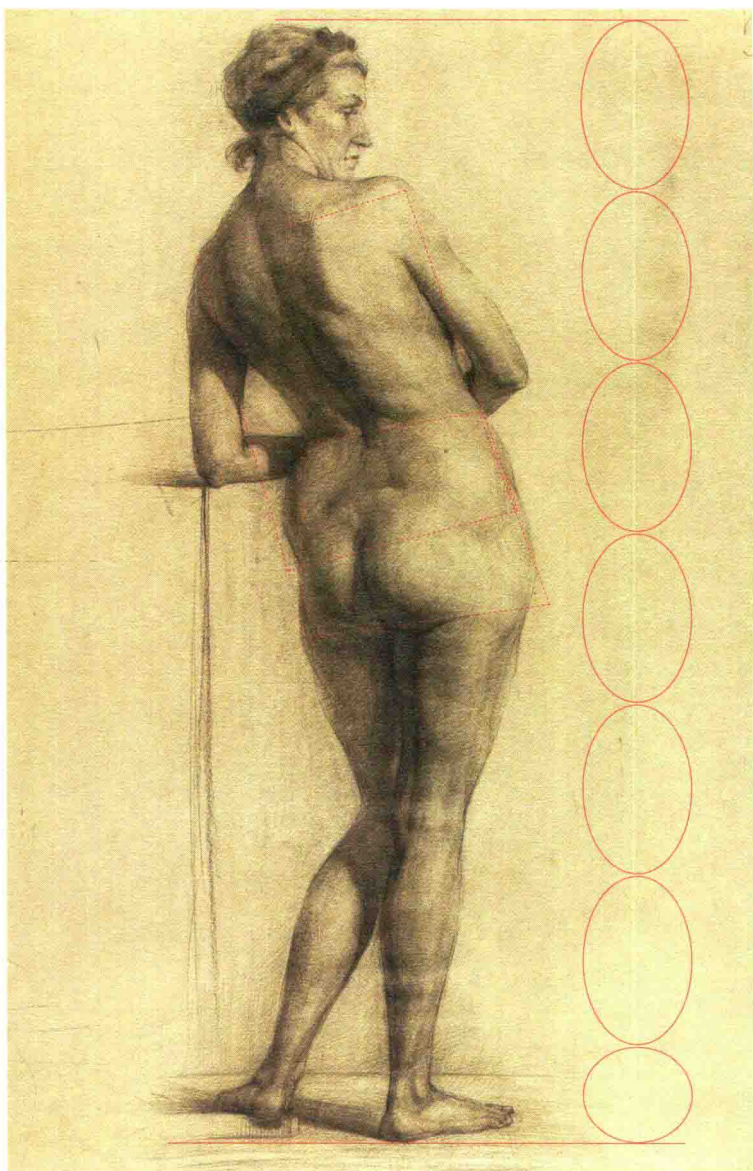

熟练掌握解剖知识就会避免因为结构不了解出现的明显错误，这些错误也是评分的失分点，这样可以大幅度提高速写水平和成绩

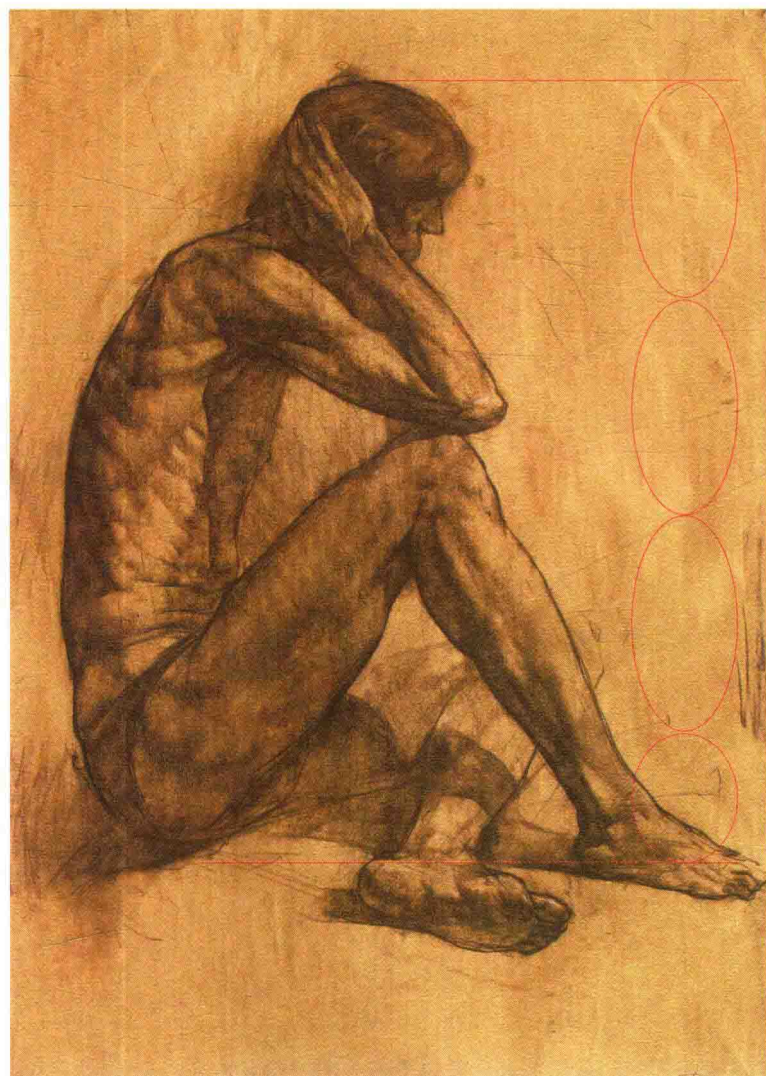
2.素描习作比例解析

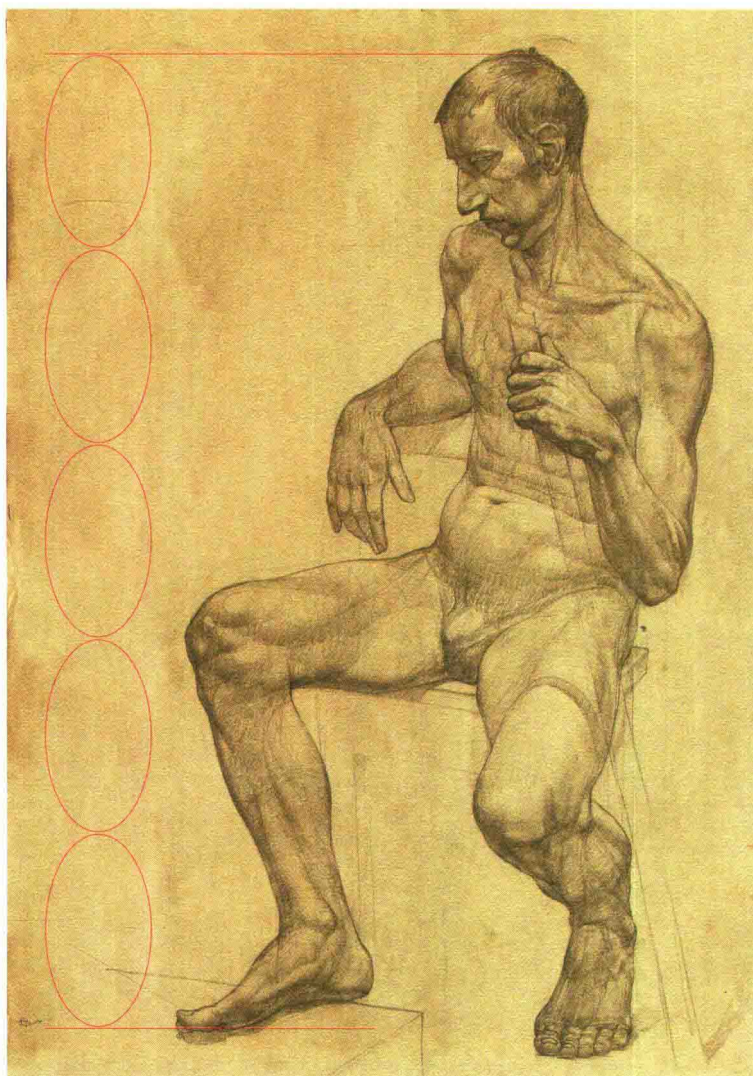
成年男性的正常比例站姿是七个半头，这是一般的比例，但有些个子比较高的男性是八个头，注意男性的胸廓和骨盆的形状，和女性区别开来

成年女性的比例是六个半或者七个头，有些模特身材高挑，可以达到八个头或者九个头的比例，要因人而异，也要注意胸廓和骨盆的形状特征

一般盘着腿坐是三个半头的比例关系，这也是一般规律

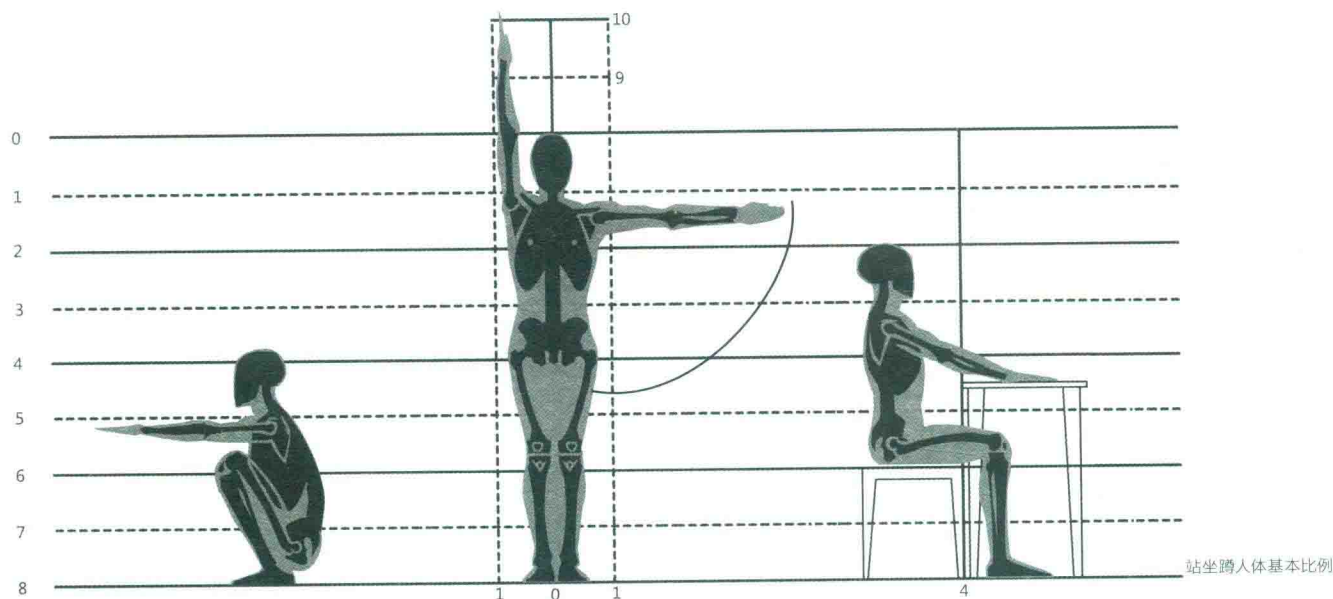

一般正常坐姿会是五个头的比例关系，但也会因为坐姿不同有变化

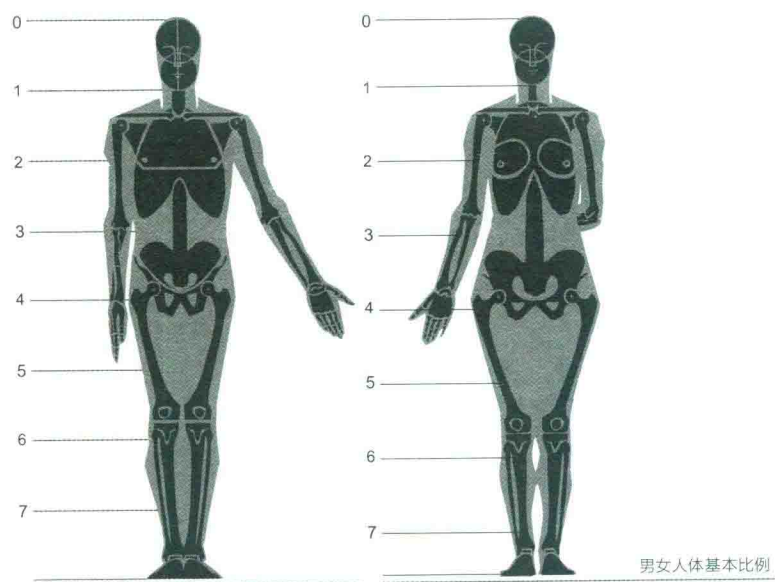
四 比例

1. 人体基本比例

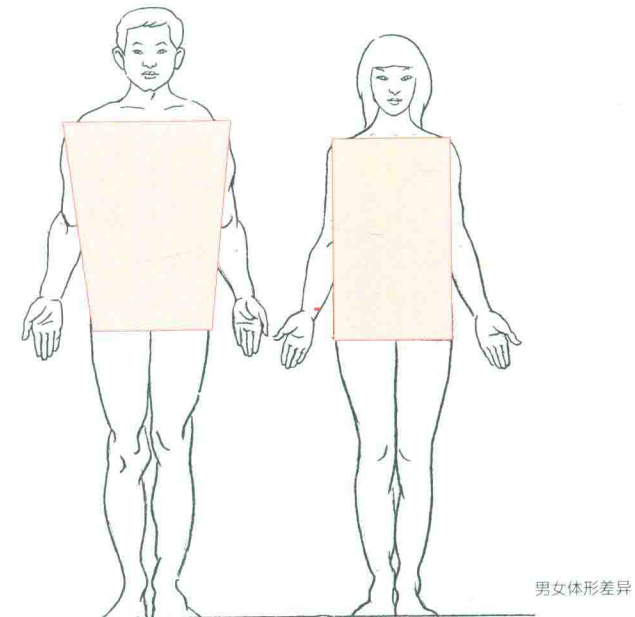
画速写时首先需要注意的就是人物的比例关系，如果比例处理不好，整个画面看起来就会很不舒服，人物似乎是扭曲的，就算细节处理得再好，也不能拿高分。人体的比例是以头长为单位的。我国人体通常为七个到七个半头长。在古代画论中曾有“立七、坐五、盘三半”的说法。即站姿共7个头长，坐姿共5个头长，盘腿共3个半头长。这是因为坐姿去掉了大腿的2个头长，盘腿的姿势去掉了大腿和小腿的长度，共4个头长。

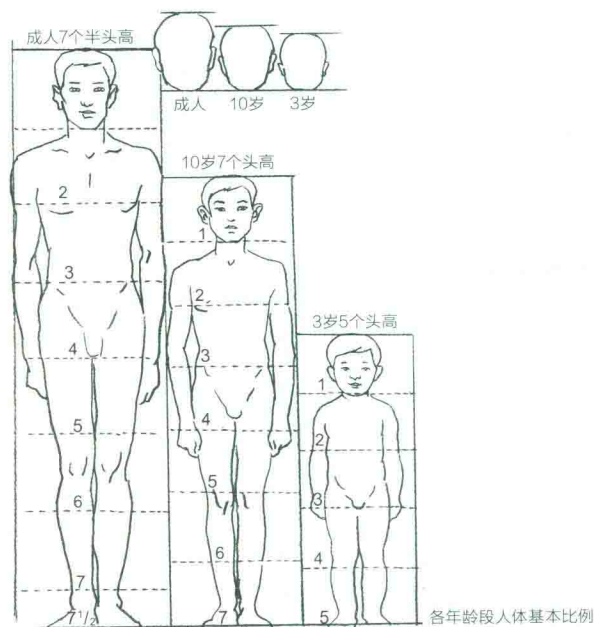
2. 男女比例及体型区别

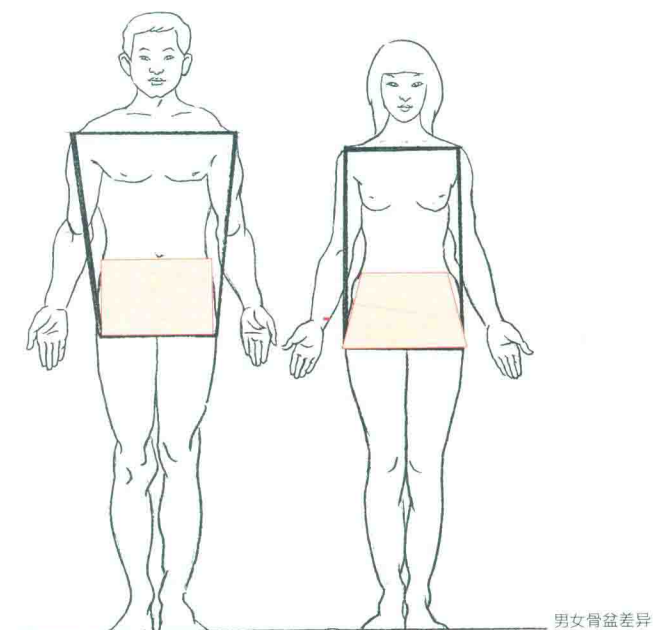
性别差异，女性较男性身体短小，主要特征为颈部细长，两肩斜窄，腰细臀宽，上肢稍短，躯干显长，手脚小巧，手指细长，胸部丰满而有起伏，臀部肥圆。男性胸部宽大而腹部短窄，胸肌发达，骨骼比女性粗大

总体来说，女性骨骼较男性骨骼纤细。然而，男女形体最为显著的差异是男性的肩宽比骨盆宽，而女性的肩宽与骨盆的宽度接近

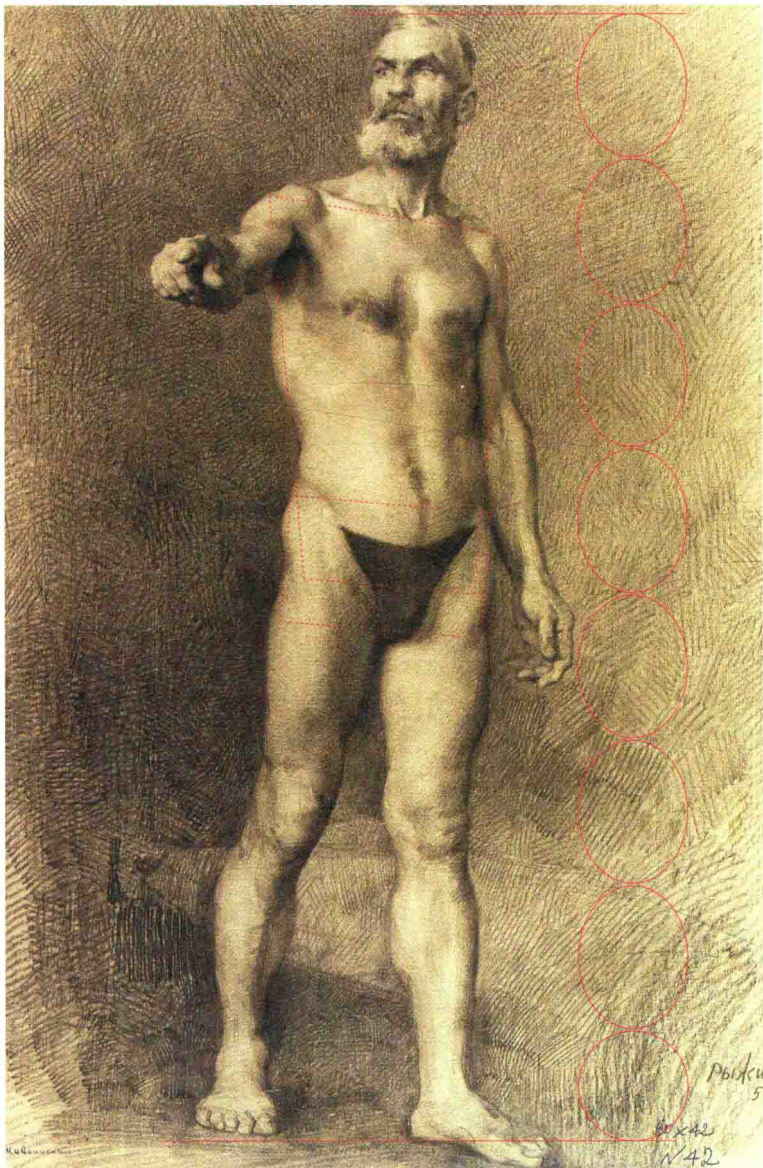

人体比例与年龄有着密切的关系。10岁以下的儿童腹部较为凸出，身体稍圆胖一些；10岁以上身体开始变匀称；成年时期人的肩变宽，体格更健壮；到了老年时期，腰、膝开始弯曲，身高变矮

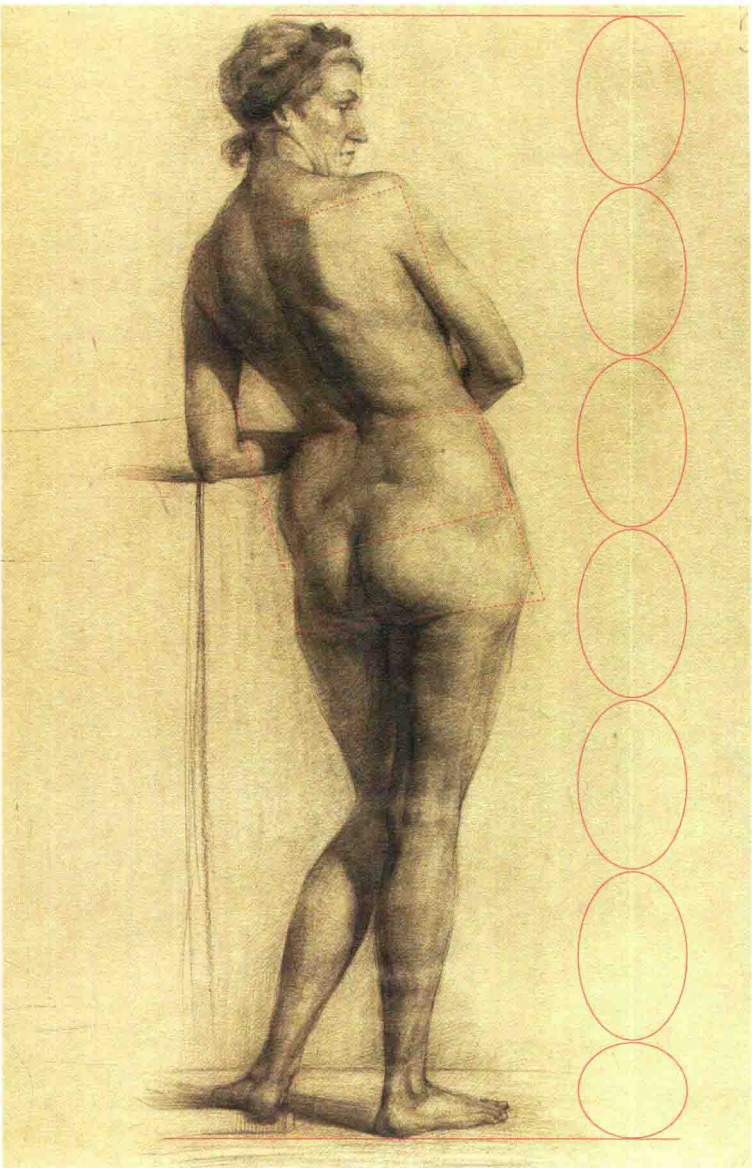

总体来说，女性骨盆会呈现梯形的感觉，上窄下宽，而男性的骨盆会比较像长方形一些，变化不大，这也是男女之间体型的区别

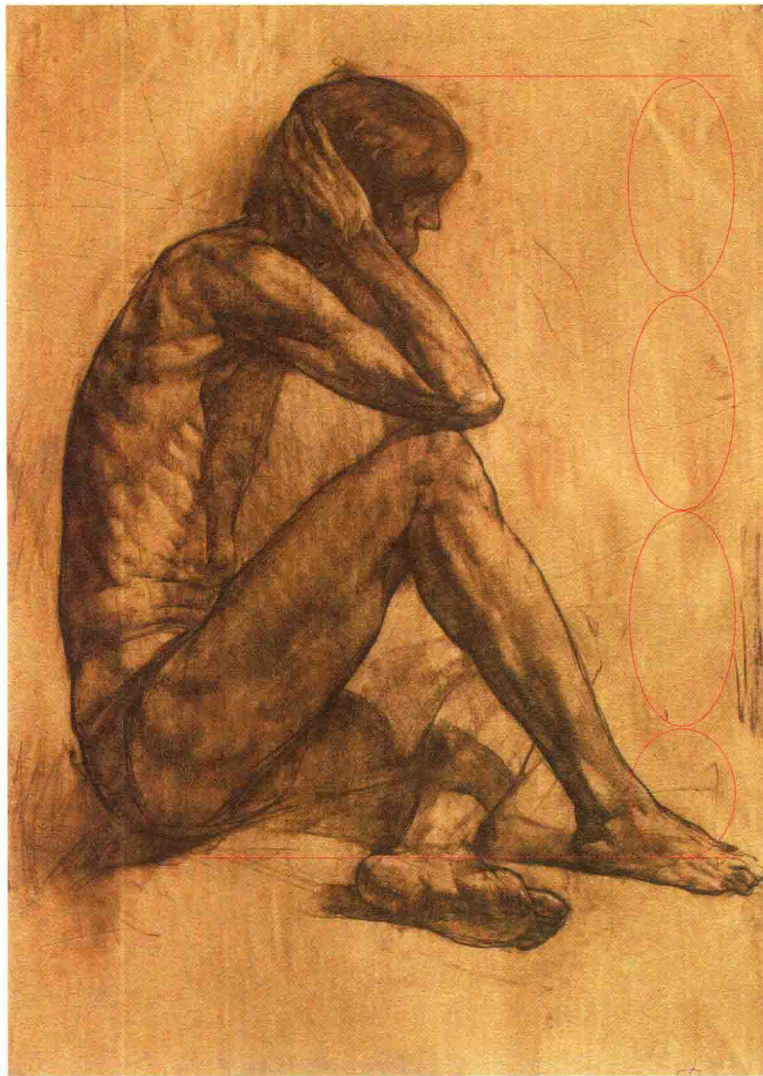
2.素描习作比例解析

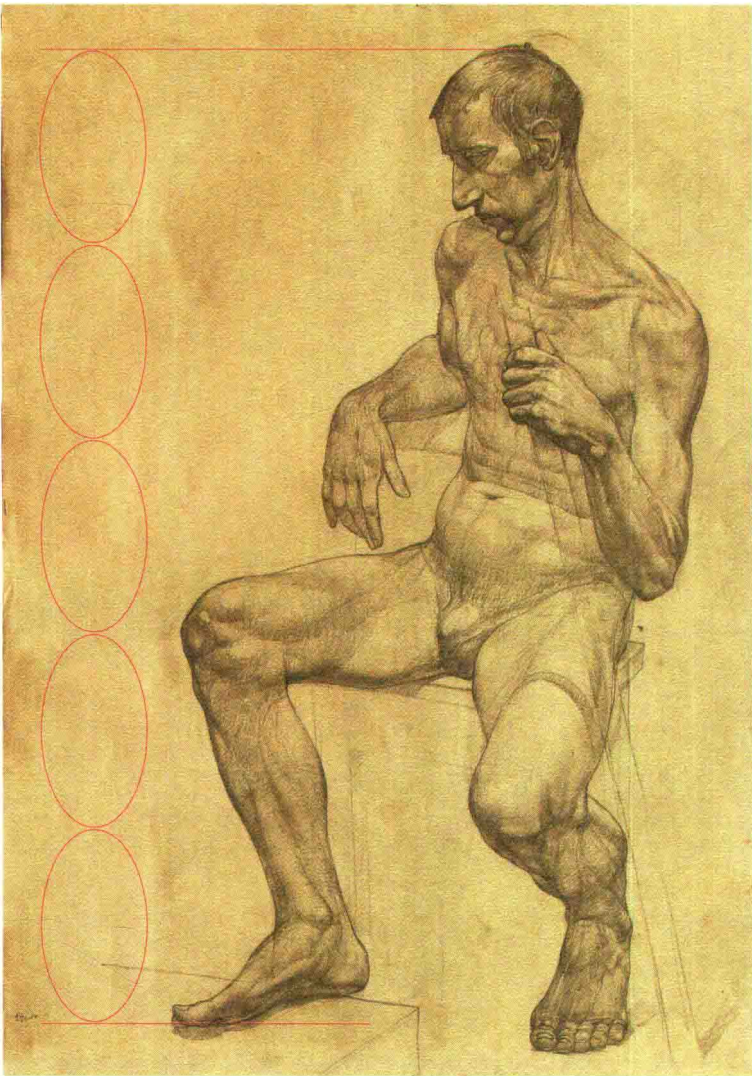
成年男性的正常比例站姿是七个半头，这是一般的比例，但有些个子比较高的男性是八个头，注意男性的胸廓和骨盆的形状，和女性区别开来

成年女性的比例是六个半或者七个头，有些模特身材高挑，可以达到八个头或者九个头的比例，要因人而异，也要注意胸廓和骨盆的形状特征

一般盘着腿坐是三个半头的比例关系，这也是一般规律

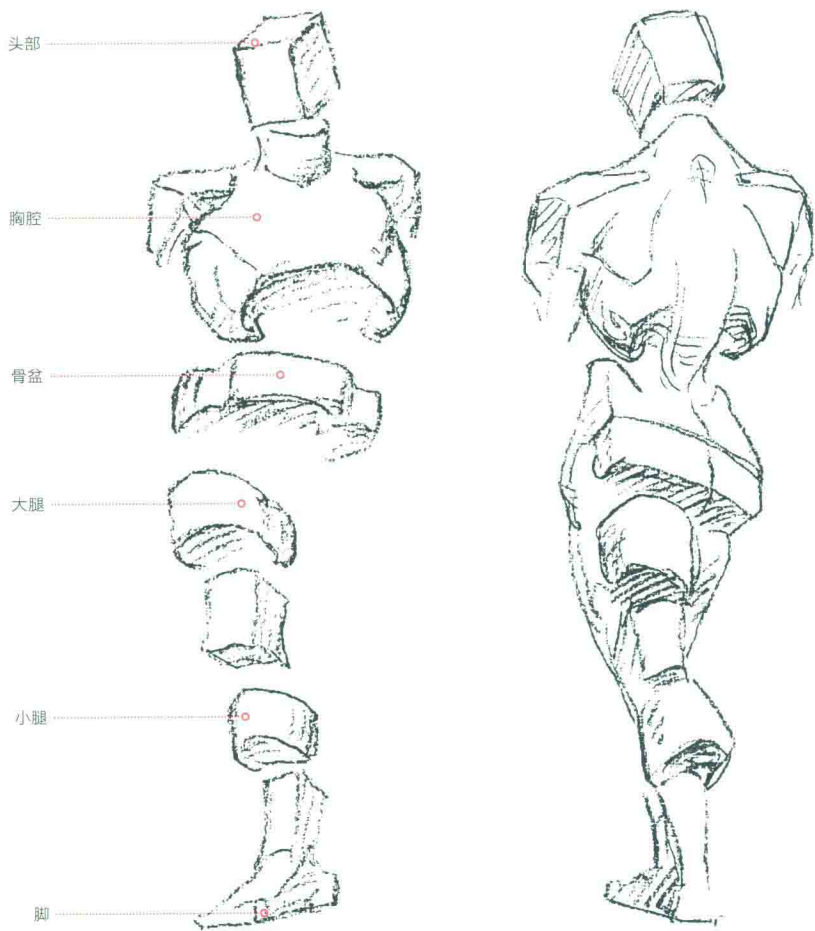
一般正常坐姿会是五个头的比例关系，但也会因为坐姿不同有变化

五 体块结构

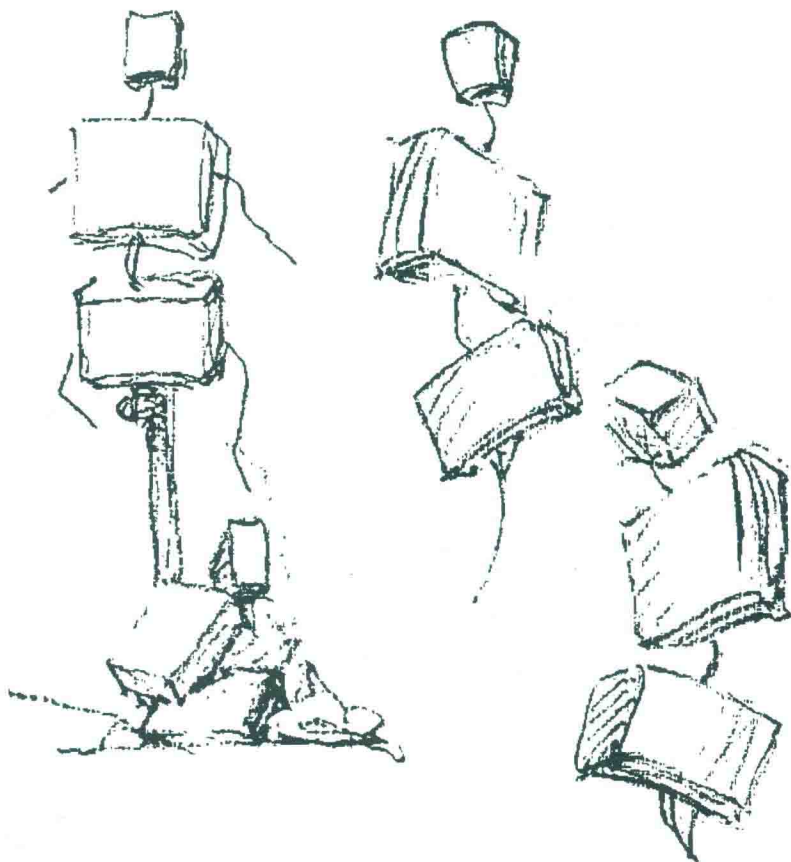
1.速写体块结构概述

我们经常说画要有“体积感”，“体积感”是在二维的只有长、宽的平面上体现立体的、三维的感觉。这种感觉在表现时是有技巧的，通常我们用明暗的变化、线的前后关系都能画出体积感。现实中的人是立体的，我们要做的是熟知人体各个部分的体块特征，建立体块意识，我们画的一般是着衣人物速写，人物衣服与一堆布的区别就在于衣纹变化要随着人物内在的“体”而变，这样的表现才更充分。

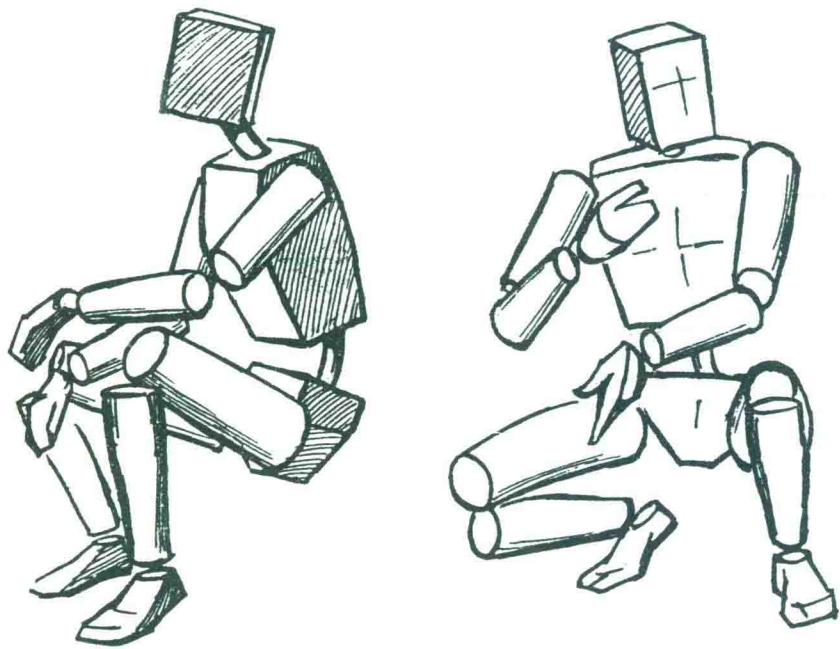
根据人体解剖学，可将人体各部分理解成具有相应特征的集合体——立方体、球体、柱体、多面体等，这些几何体本身的构造和几何体之间的榫合，便是人体的基本体块。头部、胸部和骨盆是人体的三大组块，它们本身是固定不动的。我们把它们看成块状物体，有四个面。这样，它们相互间的位置关系可以保持对称与平衡。但是，如果使这些块面向后、向前弯曲或是旋转扭动，那么人体将会因为块面位置的移动和变化而形成动态。

伯里曼会将一些局部的结构和体块关系交代清楚，特别是一些裸露部分的人体结构。那么在临摹伯里曼的过程中他们就会对速写结构有一些感觉，这非常有助于他们日后的速写学习

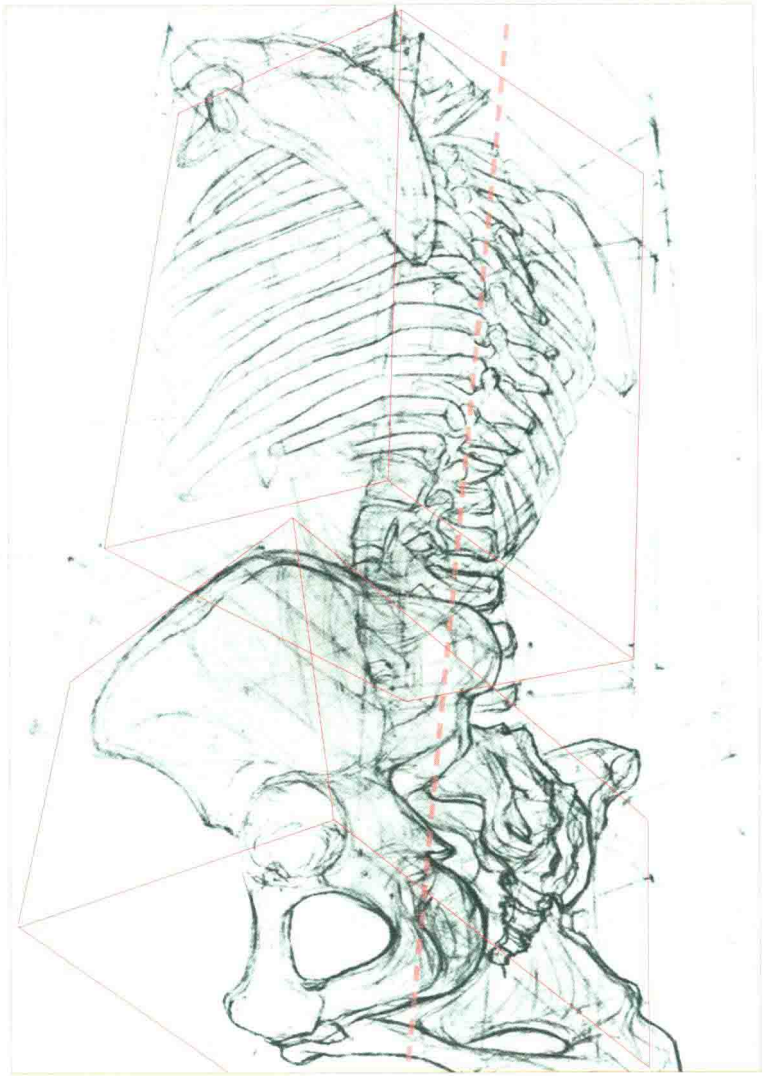
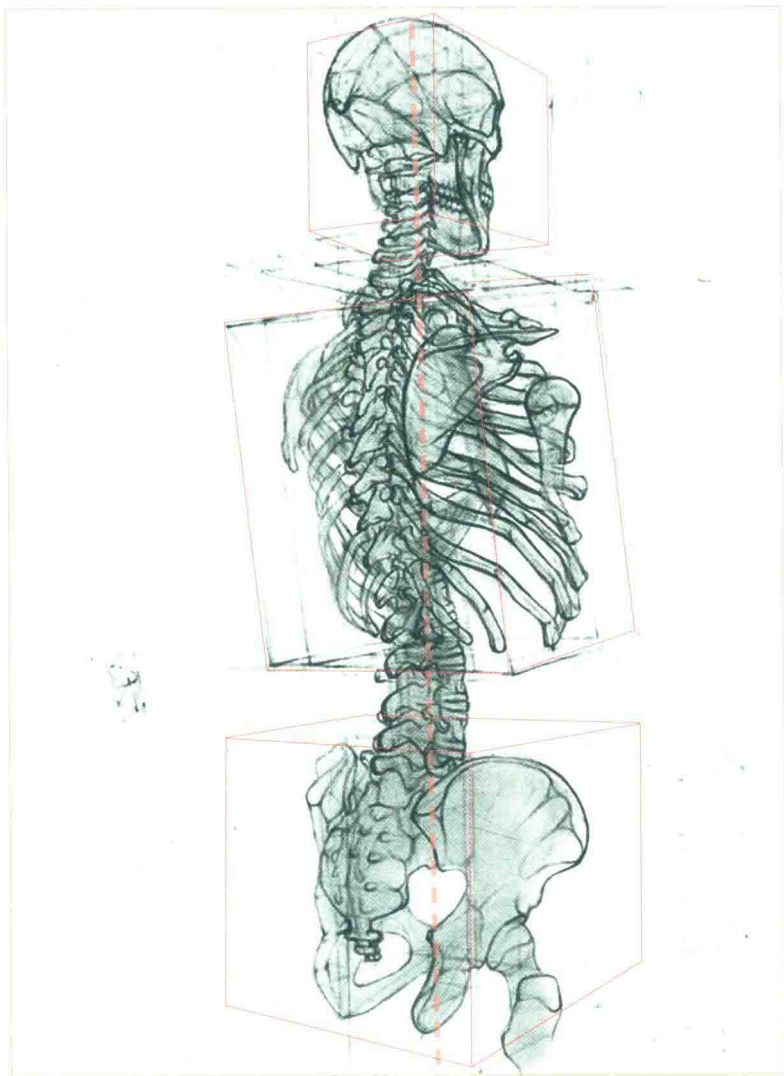

速写的体块也可以称为“骨骼”，是一种比喻，可以说是速写的建筑感和内部支撑感，也是速写结构之间严谨的衔接关系。学生的对速写“体块”的理解能力还是不够的，有时候会表现得比较表面，画面会显得都比较“软”，不够结实。所以还是加强速写的“体块意识”，进而表现出结实的速写造型感

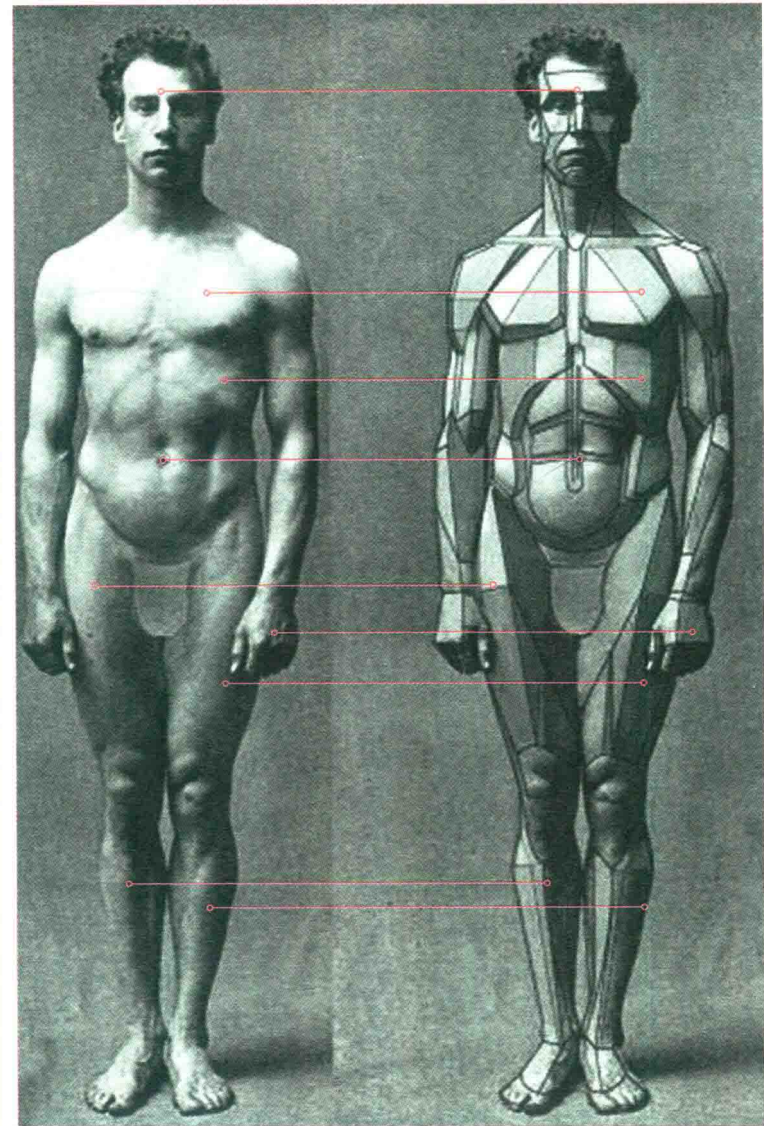
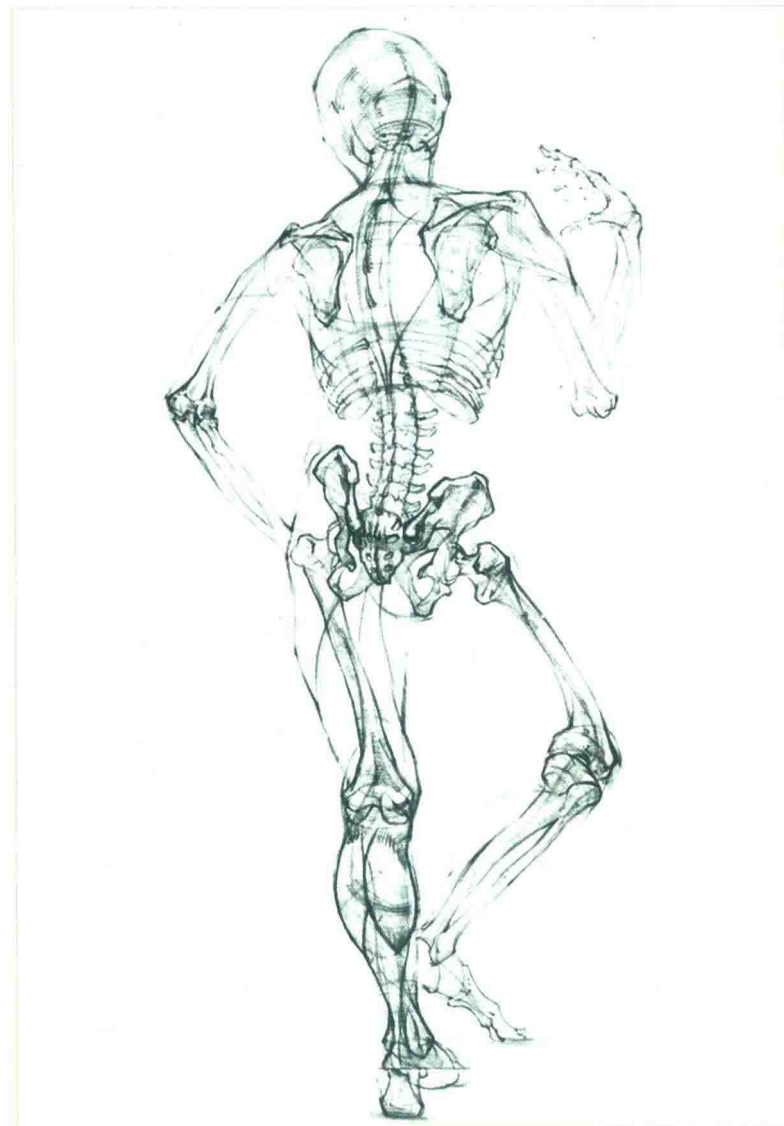
不要用艺用解剖来生硬地套真实人物，而要学会艺用解剖的理性归纳和概括方法，准确表现人物“骨骼感”和建筑支撑感。不要被动死记硬背“体块”，而是要多认真观察，结合之前记住的解剖知识，准确表现速写的体块和骨骼的支撑感

2.速写体块结构解析

人体的体块关系一定是在空间中的，而不是平面化的，在表现时一定要注意这几个体块在空间中的体积空间关系，还有就是中轴线要将体块贯穿起来

从特殊的仰视角度更可以明确看出人体主要部分体块的空间穿插关系。每个体块的角度都是联系紧密的，中轴线穿过，并不是脱节和支离破碎的

这张比较概括表现了全身的解剖和体块关系。因为人体的造型比较复杂，形状也会多变，但基本上都可以概括为方形和圆形，以及圆柱的造型关系

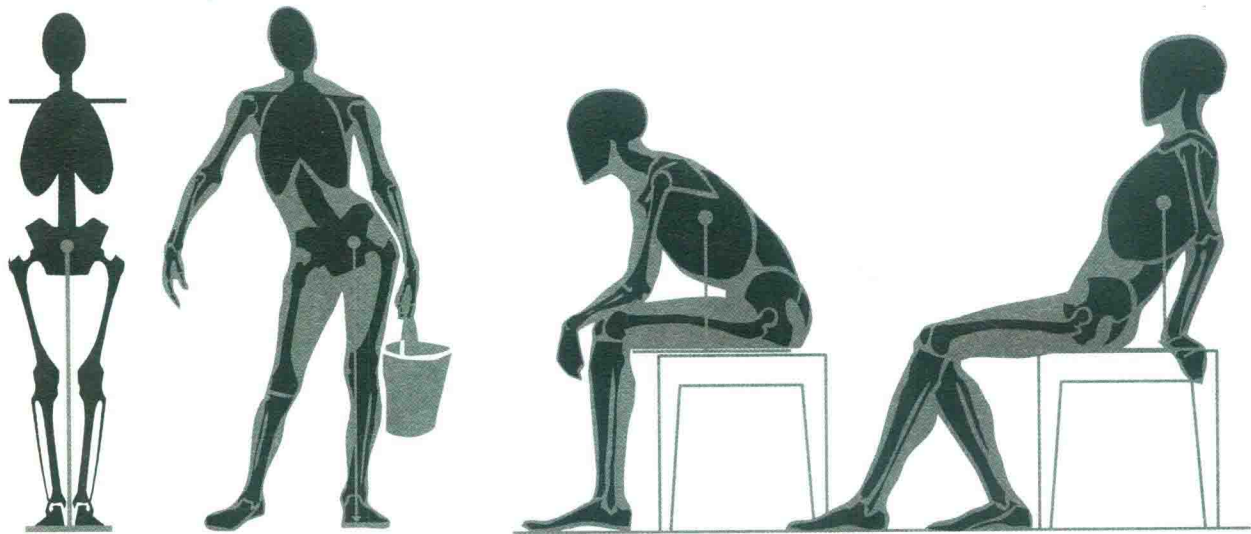
从人体大的体块再到局部的体块，又会分成更加细微的部分，只有先理解了整体，细节体块表现才是正确的和准确的，这是速写高手必须要掌握的

1.速写重心概述

画速写动态首先要找准支撑动态的重心位置，才能把动态协调地表现出来。人体重心主要体现在受力部位，比如站立、行走、下蹲的姿势，重心点就落在双脚或其中一只脚上；坐姿的重心点主要落在臀部；做手落地支撑或后仰靠肘关节支撑的动作时，重心点就在手上或肘关节上。人体的重心不只落在一个部位，而是要根据不同的动态而定，动作幅度大，人体的受力部位就多，重心点也就多。理解人体重心位置要根据不同动态而定，注意培养自己的直觉判断力。有个基本方法，那就是根据对人体姿态起稳定作用的受力点来确定人体重心位置，同时借助垂直线进行辅助测量。

速写的重点是动势，而动势的重点则是重心。重心线是一条虚拟的垂线，是人体重量的中心线，而重心点就是重心线与地面或者支撑物的接触点，也就是人体的受力点。总体来说，重心可分为站姿重心与坐姿重心两大类。在人物速写中，找到并表现出重心点，是将人物姿态画得稳定自然的关键所在

重心：是人体重力垂直向下指向地心的作用点，是支撑人体的关键。
支撑面：是人体支撑点所处的面，直径为两脚之间的距离

重心线：是一条虚拟的垂线，是人体的重心向下引出的一条垂直线

重心点：是重心线与地面或支撑物的接触点，也就是人体的受力点

