

线型速写

王朋飞 主编

Linear sketch

江西美术出版社

线型速写

王朋飞 主编

Linear sketch

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
 本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目（CIP）数据

线型速写 / 王朋飞主编. — 南昌：
 江西美术出版社，2018.7
 ISBN 978-7-5480-3603-6

I. ①线… II. ①王… III. ①速写技法 IV.
 ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第102497号

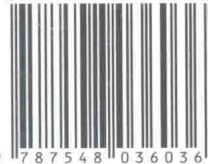
出品人：周建森
 企 划：江西美术出版社北京分社
 北京江美长风文化传播有限公司
 责任编辑：陈 东 康紫苏
 责任印制：谭 勋

线 型 速 写
 XIANXING SUXIE

主 编：王朋飞
 出版发行：江西美术出版社
 社 址：南昌市子安路66号 江美大厦
 网 址：<http://www.jxfinearts.com>
 电子信箱：jxms@jxfinearts.com
 电 话：010-82293750 0791-86566124
 邮 编：330025
 经 销：全国新华书店
 制 版：北京市文物出版社印刷厂
 印 刷：北京市文物出版社印刷厂
 版 次：2018年7月第1版
 印 次：2018年7月第1次印刷
 开 本：889mm×1194mm 1/12
 印 张：17
 印 数：10000
 I S B N：978-7-5480-3603-6
 定 价：128.00元

版权所有，侵权必究

ISBN 978-7-5480-3603-6

定 价：128.00元

目录

第一章 速写概况\4

一 理解速写, 认识速写\4

二 如何画好速写\5

第二章 速写的基本要素\6

一 平衡\6

二 比例\6

三 结构\7

四 虚实\8

五 动态\10

六 感受\10

七 神态\11

八 体块\12

九 光影\13

十 综合分析\15

第三章 速写的表现技法 16

一 以线为主\16

二 线面结合\17

三 线条的运用\18

第四章 速写局部分析\19

一 头部的结构\19

二 五官\20

五 手部\28

六 脚部\31

六 上肢\34

八 下肢\36

九 衣领\38

十 上衣\40

第五章 感受快写\44

第六章 速写照片对照分析\50

一 关于画速写材料\50

二 关于画照片\50

三 画照片步骤\51

四 照片构图对照\52

五 照片解析\54

第七章 单人速写作品示范\62

第八章 双人速写作品示范\136

线型速写

王朋飞 主编

Linear sketch

江西美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

第一章 速写概况\4

一 理解速写, 认识速写\4

二 如何画好速写\5

第二章 速写的基本要素\6

一 平衡\6

二 比例\6

三 结构\7

四 虚实\8

五 动态\10

六 感受\10

七 神态\11

八 体块\12

九 光影\13

十 综合分析\15

第三章 速写的表现技法 16

一 以线为主\16

二 线面结合\17

三 线条的运用\18

第四章 速写局部分析\19

一 头部的结构\19

二 五官\20

五 手部\28

六 脚部\31

六 上肢\34

八 下肢\36

九 衣领\38

十 上衣\40

第五章 感受快写\44

第六章 速写照片对照分析\50

一 关于画速写材料\50

二 关于画照片\50

三 画照片步骤\51

四 照片构图对照\52

五 照片解析\54

第七章 单人速写作品示范\62

第八章 双人速写作品示范\136

自述

在1988年农历10月初10，我出生在山东潍坊临朐县上林镇一个农村。爸妈希望我以后可以有大出息，给我起名叫鹏飞，意思是可以像大鹏鸟一样展翅翱翔。小的时候的成长经历很快乐，那时候无忧无虑，最好的回忆便是上山拿蝎子，下河摸螃蟹。最初接触绘画，印象中我那时候喜欢拿着圆珠笔在本子上把自己的一些奇怪的想法画下来，比如我把电风扇倒过来安在摩托车上可以当翅膀。摩托车可以像直升机一样飞起来！那时候的梦想是当一名科学家，因为我的老爸是一个科技狂，也是一个小学美术老师。他一生一直在研究他的科技论文，到走留下的遗言便是希望我把他的论文出版。那时候画完了自己奇怪的想法便拿给老爸看，老爸便鼓励我写写画画。上小学时我的母亲是我的班主任，每次美术课我都会把书上小人画的很像，还经常在班上画黑板报，做手工制作，应该是那时候开始萌生了当一个画家的想法。

有一次老爸带我来到临朐县城的新华书店，给我买了一本画画的书，那时候开始朦胧的接触素描速写，上初中时我的文化成绩并不好，而老爸为了陪我也来到上林初中教课，成了我在初中的美术老师，老爸没有学过画画，可画画一直是个好手。到了初三便开始考虑学美术考高中，特长生比较好考我也比较喜欢画画，那时候很奇怪，刚开速写课我可以很轻松的把一个人画出来。速写表现的很突出，那时候学画的途径便是临摹，也见不到几本像样的书，第一次中考没考好。我便来到了龙岗镇初中复读，还是学美术，那时候的美术老师看我画的不错便让我给我的同伴们讲课，我也很自豪。因为老爸教美术我也有幸来到当时县一中的考前美术班学习，跟白兴安老师！白老师是我们县美术教育界的泰斗，很受人尊重。我那时候开始迷上了画速写，因为速写画的好超有成就感。2003年我通过努力考上了县一中成为当时临朐颐中名校第一批学生，在美校的三年我的速写都比较突出。我们学校出了一个画家叫王少伦，速写画的很棒，那是我学生时代的榜样。高一捧着王少伦的速写集看个没完，也开始疯狂的临大师的画，从文艺复兴美术三杰到门采尔，安格尔。那时候只是单纯的喜欢画，并没有把考大学当回事。

当时特别羡慕班上复读好多年的复课生，牛的很。到了高二大家都很努力，我经常在班里偷偷的画通宵。高中三年没有别的事情可做，就是疯狂的画画，疯一样的画速写。到了高三看到大家都去北京学画画，我也萌生了出去学的想法，尤其中央美院。去那走一圈都觉得自己很牛。那时候家里穷，我的一个师哥考上了中央美院自己办班回来招生，看我画的不错便不收我学费让我去学。到现在我也很感激他，那时我就经常去北京的老火车站，花家地西里的菜市场画速写。第一年考学失利，我又来到了后来的潍坊七中复读，认识了后来对我帮助挺大的一批老师们，在七中的两年我通过自己的努力考上了天津美术学院。

拿到录取通知书，父母非常高兴。老爸坐火车把我送到天津美院的门口，开始了我的大学的生活。大一军训因为我个子小又不怎么听话教官便没有让我参加训练。正好我又拿起了速写本开始记录起了军训的日子，大学的记忆就是不断的画速写，上了瘾，那时就觉得手里没有速写本便没有安全感。现在翻来那些发黄的纸片都是那时的珍贵回忆。大一我便在宿舍举办了第一次速写作品展，后来到了大二我自己开始办画室教学生，因为觉得要自己养活自己。一个个速写本伴随我的成长留下一个个回忆。我在大学学习的是石版画，跟著名版画家陈九如老师学习，石版画是要用油性铅笔在石头上画画，更加的锻炼了我的速写功夫。那时候尝试了各种表现手法，也画了一些油画。比如《古灯》是我暑假在家画的，家里的老树根和老爸专门从集市买回来得马灯，还有《古寺》画了两个喇嘛等等。大四开始研究写意人物画，那时在天美的图书馆看到了史国良老师的速写集深受震撼。

大四毕业后，为了生活我回到老家潍坊，在以前老师的支持下从事美术考前培训，觉得做画室至少还可以画画。毕业之后我好多同学都已经脱离了画画这个行当，我们好多从事美术考前培训的都是一群画画情节很重的人。在潍坊待了两年，2013年我出版了个人第一本速写集。这时候开始觉得需要走出去，于是先在微信上做了一篇关于我速写的初页，浏览量出奇的达到32万。我开始被同行业的朋友们认知，开始了速写全国巡讲，同时有了更多的时间画自己想画的画。

2015年，我开始跟史国良老师学习人物画。史老师做事认真，画画虔诚，治学严谨的态度感染着我。现在在全国讲课天南海北，开始影响更多的美术学生。2015年我做了山东第一本适合山东联考横构图非常规的静物书《静物霸主》在山东很畅销。从此开始接触美术出版。后来出版自己的速写《边走边画》销量也近3万册，出版及讲课也给我提供了好的生活，也有更多的时间画画。2016年至2017年我坚持延续山东联考的教学思路，继续做山东特色的静物照片书。直至2018年，我又连续推出《荣耀齐鲁》素描静物照片和速写照片书两本。截止到今天，我的《线型速写》个人专集，经江西美术出版社出版面世。本书集结了我多年的教学思路与教学经验，收录精选作品数百张。感谢帮助我的编辑以及各位设计师朋友，一路走来印证了一句话：越努力越幸运！未来的路还长，还是要一步一个脚印的走下去。感谢所有支持过我的朋友们，我会画更多更好的作品朝着理想继续奋进，边走边画，书写更精彩的人生！

王鹏飞写于山东潍坊

第一章 速写概况

一 理解速写，认识速写

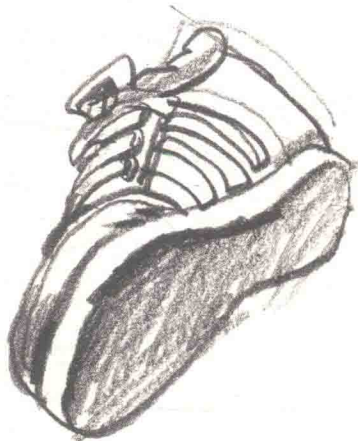
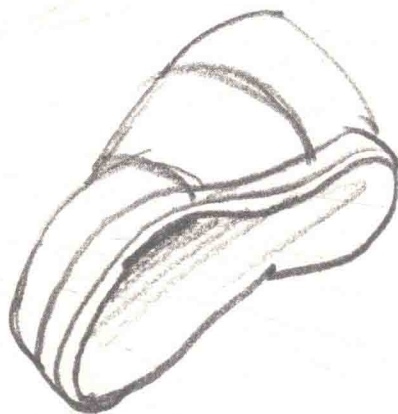
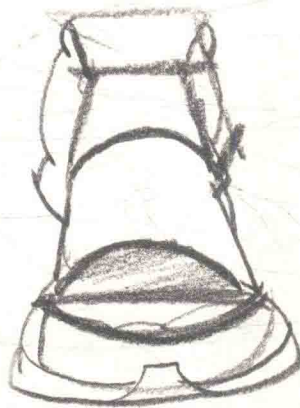
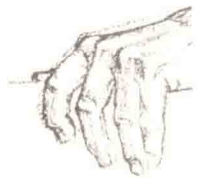
速写是绘画的一种表现形式，是快速表现造型的一种绘画方式。它所采用的是一种简化的记录和描绘形式。要求画者在短时间捕捉绘画对象的形态、特征。其目的是培养我们对绘画物体的形象化和具体化的能力。

速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在这之前，速写是画家创作准备阶段和记录生活手段。

速写能培养我们对事物敏锐的观察能力、对绘画的概括能力，在面对生活中动心的瞬间时，能以图画的形式记录下来。速写最终是需要我们对形象进行记忆和默写的，所以在具备这些能力之前我们要需要大量的练习速写。速写训练也能让我们迅速掌握人体的基本结构，流畅地画出人物和动物的动态及神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。一幅好的速写本身就是一幅完美的艺术品。这就是说，对于速写，并不能简单的看成是其他画种的一种附庸，速写本身就存在自己的独立的艺术价值。霍尔拜因的速写作品就具备完整性和很强烈的成熟度，而现代表现主义绘画大师席勒则更是以线型的速写做为作品创作的主要元素，可以说他的几乎所有著名的完整作品，都是速写。

然而有些大师们画速写，从绘画角度讲，就不是非常具有某些功利性，与许多“大创作”所不同，大师对素描、速写的研究，往往就是处在比较放松，比较随意的状态下。而以德加为例，他的速写，则更多的是在放松的状态下，带有明显的探索性。比如他的“舞女”系列，就是如此。

从最直接的切入点来了解大师速写，首先是技法。我们现在所接触的速写，不管是用什么材料，不管是线的，线面结合的方式，都可以在许多经典的速写作品中，找到根源。比方德国现实主义画家门采尔，对我们考前速写的学习，无论是造型还是光影，线面结合穿插，都具有直接而深远的影响。

二 如何画好速写

速写是绘画中最基础的一门课程。从应试上看，速写课程也越来越重要。在掌握初步的知识之后大量地去画，当你积累到一定程度的时候，你会发现对自己和身边的事物有新的认识。

速写是快速概括地描绘对象的一种绘画手法，也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。画速写的整体要求：

1. 明确意图，抓住对象主要特征。

画前要先观察，然后思考。要注意观察对象的动态特征，生理特征，尤其是神态特征。（思考不成熟，且慢下笔，画前思考很重要）

2. 注意构图。

对象被画在纸上的位置及大小，我们先要有个大的估计，不要画得太偏，太小或太大，从而使画面不完整（对象的大体位置要准确，主次要分明）。

3. 用整体的观察方法。

正确地表现对象，要整体地观察（把人体分成几何形来观察）。

4. 注意人体躯干运动的规律和四肢运动的变化。

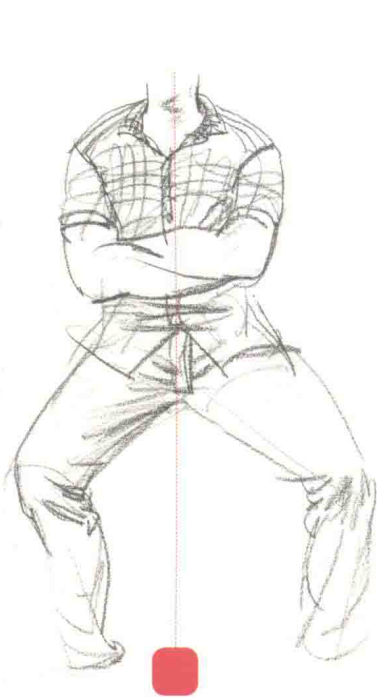
躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头，使人体迅速产生新的动作。腰部具有轴的性能，在运动时具有钟鼓形的胸廓是全身最大的形体结构，腹部呈楔形，大幅度的可转性。手臂的动作十分灵活，配合躯干可以产生许多相互协调的动作。腿，是人体躯干的支撑力量，腿部长在楔形骨盆两侧。

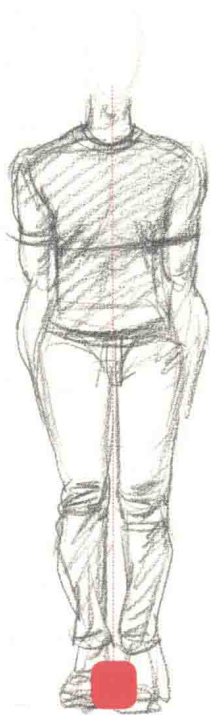
第二章 速写的基本要素

一 平衡

速写中的平衡主要是指人体的重心问题，无论是站、坐、蹲、躺……各种姿态都要注意受力的点，以下面两幅坐、站姿为例，图一的平衡重心点在两腿之间，从下颌开始，到上身到两腿的平衡，形成一种动态。图二的人物的重心点，在人物的脚上。

图一

图二

二 比例

在我们的速写中，可能真正有“艺用”价值，需要我们去深入理解的，就是人物的基本形体。比如人身体头、颈、肩的运动透视关系，四肢、肘关节、膝关节的运动透视关系等。

画好人物形体，就是要在理解形体结构的基础上，合理地运用线条，表现人物的形体特征，包括运动规律。人物形体特征以及比例透视一样，是画好人物速写的最基本的要素。

在速写中具体问题具体分析很重要，例如个子高的模特可能站立时有8个头的高度，个子矮的模特可能只有6个头的高度，遇见这样的情况，原来所说的那些比例基本上没什么帮助了。但是，反过来看的话，虽然站几个头，坐几个头的比例公式没有了，但是一些衡量的标准还是存在的，在整个人体比例的范畴之内共性仍然不变。例如：四肢和整个身体的比例，不论人体如何变，它们之间的比例是不会变太多的。

比例的意义在于找一种参照从而表现物体的整体形象，例如：瘦高的人就要突出其瘦高，矮小的人就要表现出其矮小。这也符合人物的特征表现的艺术性处理手法。

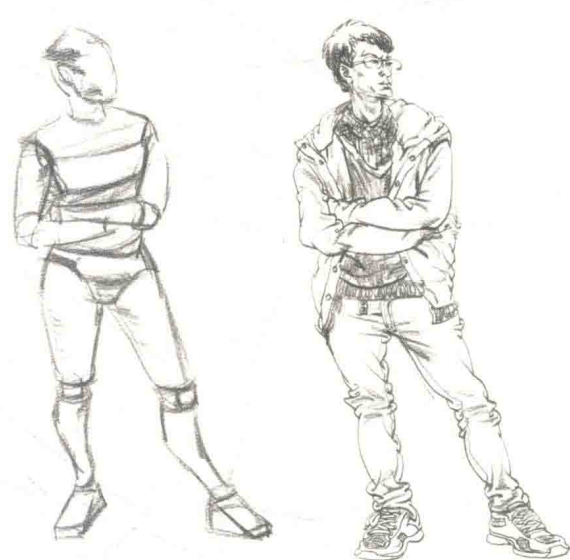
三 结构

人体的结构，首先要强调三个比较重要的体块，即三个“空腔”体积：颅腔，胸腔，盆腔。这三个部分可以将其看作是三个正方体。而四肢则可以用四个圆柱体做为形体结构的演示。衔接颅腔和胸腔的部位，可以看作是小型的圆柱体，衔接胸腔和盆腔的腰部，可以看作是小型的正方体。尽管手跟脚结构比较复杂，但是同样可以看作是小型的长方体。总之，结构是人物的一个框架，而做为速写，用线用面来表现人物形体，就是在结构的基本构架上，去“添砖添瓦”。也就是说，任何的形体变化，动态的变化，包括人物形象以及人物所表现出来的性格特征，都必须建立在结构框架准确合理的基础上。

结构对照一

结构对照二

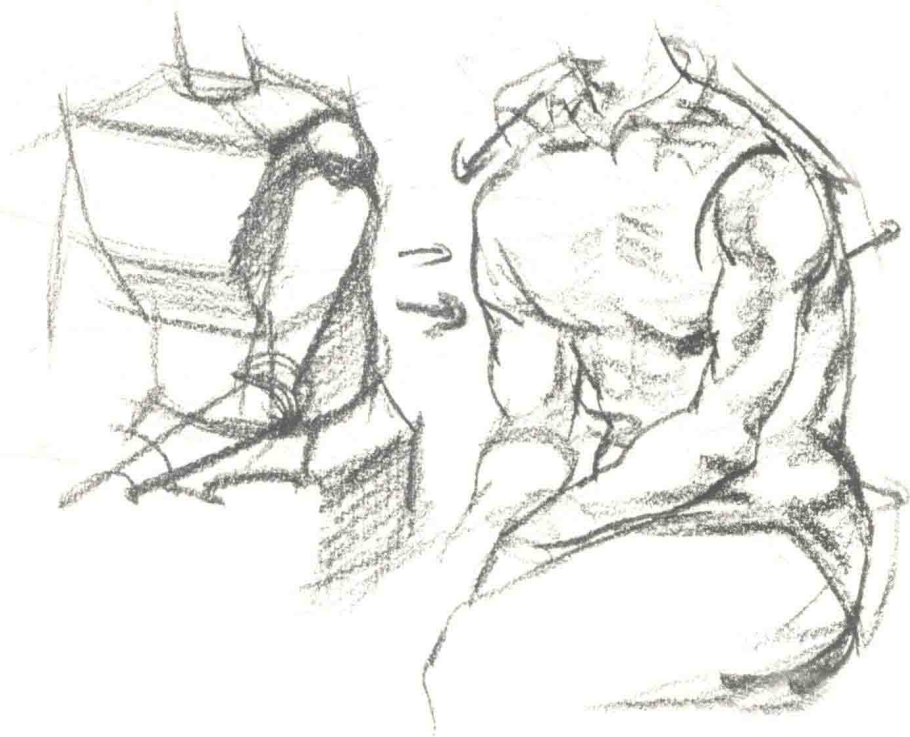
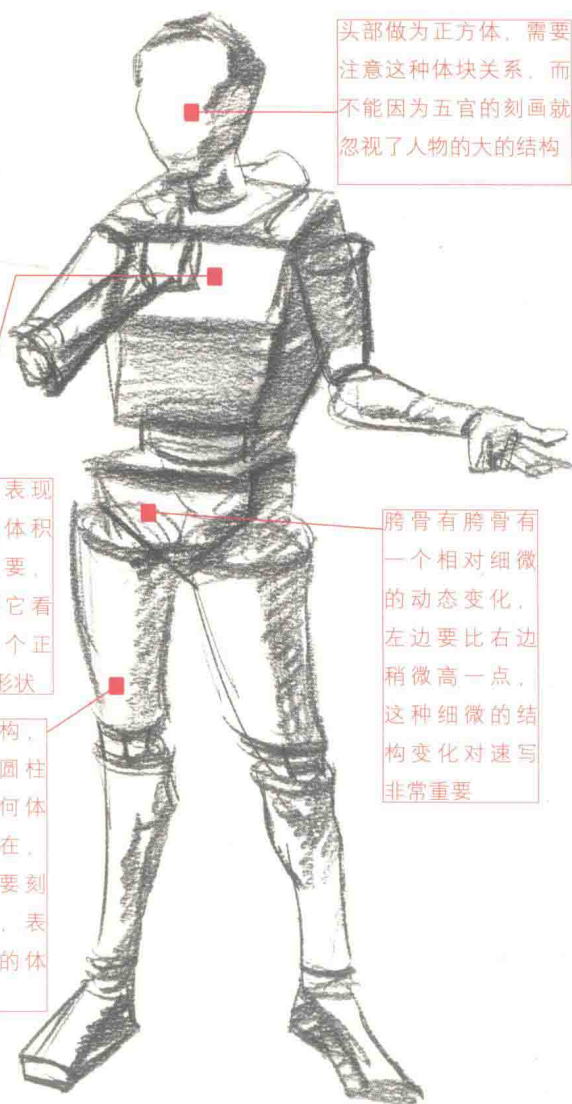

胸腔对表现人物的体积非常重要，可以把它看做是一个正方体的形状

腿的结构，是做为圆柱体的几何体形式存在，同样需要刻画饱满，表达充分的体块关系

头部做为正方体，需要注意这种体块关系，而不能因为五官的刻画就忽视了人物的大结构

胯骨有胯骨有一个相对细微的动态变化，左边要比右边稍微高一点，这种细微的结构变化对速写非常重要

站姿

坐姿

蹲姿

四 虚实

速写中虚实关系非常重要，一般的规律是，头、手、脚要求画的实，衣服饰物要虚；外轮廓要实，内轮廓要虚；肩、肘、腰、膝等关节或是转折处要实，皮肤质感处理要虚。

虚实的关系其实也是一个节奏的关系，这其中也包括用线的浓淡、疏密、粗细、长短、曲直的变化和对比。一张好的速写，无论是局部的刻画，还是整体的造型，乃至一个大概的轮廓，都需要对这些对比中进行分析，从而展现出合适、到位的速写造型动态。

虚

头发处理实而细密，受光照影响头顶边缘线要画虚一些

实

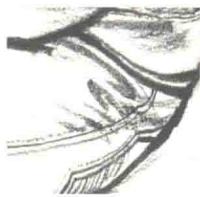
肘关节处要硬朗，衣服受到身体的影响，所以要实

虚

类似这种线条，因为不涉及形体的转折，所以用笔要轻，与外轮廓的实形成一种对比

实

脚部（鞋子）在速写中，更头和手一样重要，刻画是一定要一丝不苟，严谨仔细

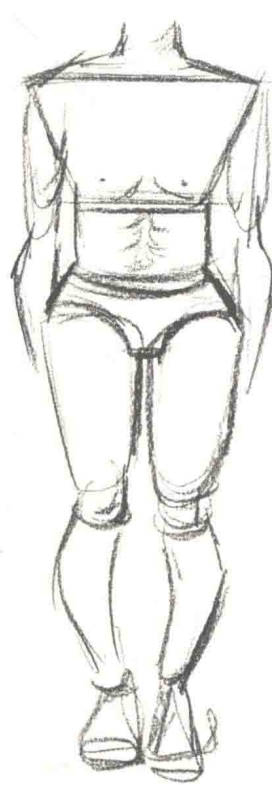

艺用比例中有“站七坐五盘三半”之说，这种说法建立在以头长为单位长度的基础上。脖子在直立时是半个头长。从肩线到联合耻骨处，划分为肩线到胸线为一个单位头长，胸线到肚脐为一个单位头长，肚脐到联合耻骨为一个单位头长，联合耻骨到脚跟为三个单位头长。手臂为三个半头长，手掌是四分之三头长。腿为四个头长，脚掌三分之四头长。

男女形体由于性别不同差异较大，女性一般较男性身体矮，四肢稍短，肩窄臀宽，呈菱形。男性肩宽臀窄，呈T字形或倒三角形。男性肩宽一般为两个头长，女性肩宽约为一个半头长。

儿童头大身体短，一般2—3岁时，全身高约为四个头长，到十七八岁时就和成年人一致了。老人因为腰背弯曲，全身则少于七个头长。

五 动态

动态是人的生命力和人的性格气质的重要表现形式，画面中没有动态将会大失光彩。画面中大的动态，如四肢的变化、腰部的弯曲等，小的动态变化如眉毛的扬起，嘴的张合变化等这些都是要注意的。初学者表现动态的时候一定要到位，甚至可以夸张，因为表现的过度和表现不出来这是理解层次的问题。最基本的人体动态变化在于头、胸、胯三块的转折，而动态变化的成立决定性因素在于重心的稳定。

动态的准确与否，其实是相对而言的，任何动作首先要确定最基本的人体的平衡以及比例结构的准确，注意透视关系的准确度。德国画家康勃夫，是现当代对素描、速写相当有研究的画家之一。他的速写讲究追求“力”的美感，人物动态往往在通常意义上的幅度中强力的夸大，拉伸形体的动作比例幅度，会使形体更加饱满有张力。哪怕就是在记录一霎那的动作，也会让人感觉人物充满“劲道”与“力量”。与德加的优雅、精炼、传神所不同。布洛欣的速写在线与面的结合当中，表现出很强的解剖性，在复杂性上也的确使之画面变得饱满厚实。

六 感受

画速写需要非常强烈的“感受”，这中感受可以分为两部分，一是对绘画对象的感受：人物最传神的动态，表情，神态，特征，人物一刹那表现出来的形感，都是要靠感受来将之记录和形成。大师们能够做到对所画之人，所画之物，寥寥数笔，就能传神生动而又入木三分，就在于敏锐的观察和捕捉客观描绘对象带给我们的感受。第二点，则是绘画人自身的捕捉客观对象的能力，这其中尤其考究的是对自己手头功夫，对比与纸的控制能力。许多老师非常提倡“快写”，用快速记录的方式，记录感受，其实是事出有因的。许多油画大师的完整作品，就是经历过许多或是系统或是零散的“快写”来记录某一时刻的“感受”，如同记事本或是备忘录。

七 神态

一幅好的人物速写作品，所刻画的人物气质和神态，一定也是出彩到位的。无论是人的精神状态，还是气息气质，所要传达表现出来，一定通过人物形象的刻画，从情感感受方面，人物状态无论是松弛、安静还是动感、有张力，人物的情绪的喜怒哀乐，都是我们所必要的速写练习的重点。

形象气质的表现和刻画，关乎着速写作品艺术感染力的表达。试问，一张呆滞刻板的，毫无情感和神态表现的速写试卷，怎么会打动阅卷评委？而我们在画速写的时候，千篇一律的重复一种神情，一种形象特征，哪怕将人物的造型比例、结构研习的再通透，所刻画的人物形象毫无生机，又有什么意思呢？不仅如此，好的速写，在人物形象和气质上，一定是生动、真实，充满灵动性的。

比方说，一个典型的农村老大爷，就要注意他的一些人物本来的特征，他的脸上的岁月痕迹一定很深，或许是胡须花白，牙齿松动开始掉落，或许是步履蹒跚，身形佝偻。这些气质和形态都会很好的在外形上体现出来。这就是我们要抓住的人物形象、气质的刻画。

还有一种情况，通常服饰或是某种特别道具也对人物形象气质的表现有着重要意义。比方说，安全帽，对于刻画建筑工人形象就非常具有象征意义。高考速写科目很多会考到职业特征或形象特征，这就需要你在平时生活中去观察体会。再举个例子，画的一名女护士，那么，护士帽、口罩、白马褂，这些都是护士特有的外貌特征。

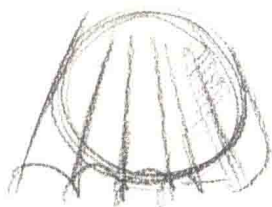

德国艺术大师门采尔所画速写，在捕捉人物形象方面，对我们具有非常大的借鉴意义。他笔下的人物形象，往往在某种动态中，反应一瞬间的人物神态，从而表现出质朴的人物气质，尤其是工人，流浪汉等社会底层人物的形象，门采尔往往将其刻画的入木三分，非常具有现实意义。从材料上，他所画人物不拘一格，反应在人的面部，未必就是精雕细琢，而人物感受却能够跃然纸上。

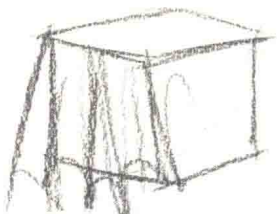

八 体块

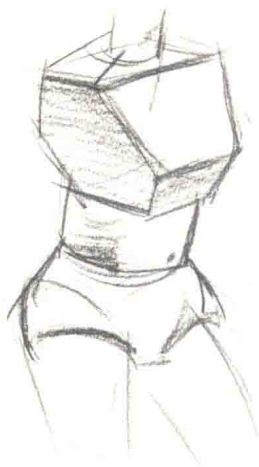
速写是作画方式中相对比较“单薄”的一种，无论是用线还是线面，讲究一个概括性。但是，以人物为主题的速写，在刻画的时候要注意三维的立体感，所谓“体块感”及时要注意刻画的厚度，具有“三维”意识，这样出来的速写才是具有造型意义的速写。

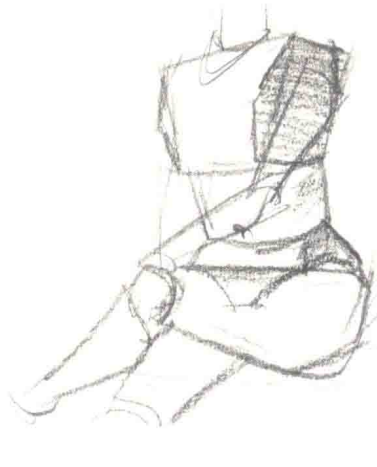
几何形体概括方式之一，圆体

几何形体概括方式之一，方体

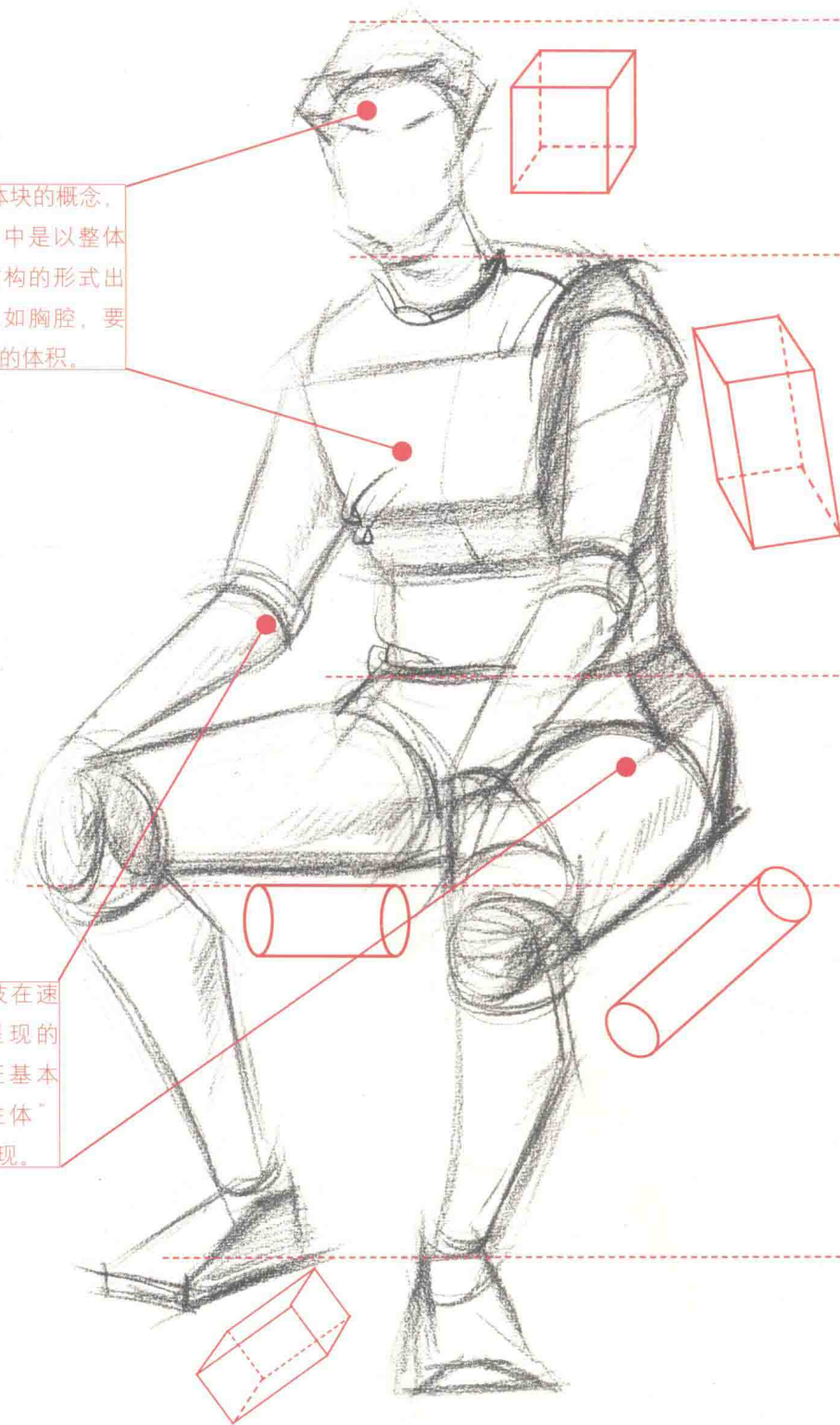
站姿几何形体

坐姿几何形体

体块的概念，
在速写中是以整体
内在结构的形式出
现。比如胸腔，要
注意它的体积。

四肢在速
写中所呈现的
体块特征基本
以“圆柱体”
的方式出现。

九 光影

线面速写的光影，首先是在整个画面的明暗对比关系。将人物的光感体现出来主要是通过画面暗部与亮部的对比，抓住画面整体的关系，整个画面有主有次，可以有条不紊的进行深入。每深入一层，即从明暗交接线处开始。在深入中时时考虑整体，主次各得其所。使画面的总体效果更趋完整，将琐碎的细节整体处理，加强画面的对比关系。

黑白灰关系的反差不应该影响细节的深入刻画，不应该影响到画面的层次，画速写应明确几块重色，比如头发、身体上的暗部，要着重刻画，加强视觉冲击力，亮部要留白，尽量拉开反差，才能表现出画面的响亮节奏感。

