

S U X I E R E N W U

速写

实用教程

专业基础知识 + 丰富经典案例
细致步骤详解 + 精美扩展作品

马腾◎编著

北京工艺美术出版社

马腾/编著

速写人物

实用教程

SUXIERENWUSHIYONGJIAOCHENG

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写人物实用教程/马腾编著. — 北京:北京工艺美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5140-1371-9

I. ①速… II. ①马… III. ①人物画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第214335号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 陈宗贵

封面设计: 韩立强

责任印制: 宋朝晖

速写人物实用教程

马 腾 编著

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲18号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283630 (编辑室)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京中振源印务有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 14
版 次 2017年9月第1版
印 次 2017年9月第1次印刷
印 数 1~5000
书 号 ISBN 978-7-5140-1371-9
定 价 78.00元

前言

速写，可以作为一种独立的绘画形式存在，是由于它的鲜活性、客观性和情感性。同时速写也是设计师和造型艺术家的一项基本技能，通过速写的训练，能够培养人们对生活和事物的敏锐观察力和描写力。掌握速写技能，可以得心应手地把自己的设想快速、准确、优美地表现出来。

速写常作为快速、准确写生的字义理解，但实际上它并未在制作的时间上或工具材料上受到限制。它不但包括在不太长的时间内完成的素描，也包括其他如水墨、油画、水彩等画种和材料在短时间内完成的即兴之作。这种将艺术家头脑中的想法、感受直记下来的方式，便捷而有效，作品内质熠熠生辉。

艺术家到生活中收集创作素材，依靠两样东西：照相机和速写本。在相机普及的今天，仍然代替不了速写本。用速写画生活，那下笔之处常常是心灵交融的亮点，是画家情绪饱满的记载，最能激发艺术家的想象力而萌发创作的原动力。速写自身亦是具有独立审美的艺术，历史上有作为的画家，往往都有其速写作品传世。

由此，不难理解为什么速写是当今美术院校学生的必修课程、报考美术院校考生的必考科目的原因。学画速写之初，要做好长期的甚至艰苦努力的思想准备，速写不同于素描，素描画得好，不一定速写就好，只能这样说，素描基础扎实，画速写就有较多方便之处。两种训练方式结合，互为补充，才能逐步练就坚实而全面的造型能力，才能逐步达到脑、眼、手的高

度协调配合。坚持到生活中去画速写，对培养敏锐的观察力、直觉判断力和艺术表现力，对培养关注生活紧贴生活以及积累生活的良好习惯，对未来的艺术事业开拓和发展都具有决定性意义。

初画速写，常见的毛病就是抓不到对象的特点，片面或表面地观察对象，很被动地看一眼画一笔，由于不熟悉用笔用线的规律，不能适当地删减或增强某些内容，致使有的画面造型因素重复和抵销，出现琐碎散乱的效果，有的画面上的轮廓线条并不具代表性，又没有可供观者注目的细节，而显空洞乏味。

人物速写，首先遇到抓型问题，初学者面对复杂的对象，往往理不好头绪，对人物头形、五官、体形、四肢比例特征，人物衣服与结构的关系把握心中无数。再加上对构图、透视、人体解剖、人体运动规律等方面理性知识的欠缺，作业必然带有很大的盲目性。如画坐着的人的身子也有六七个头长，感觉这个人没有坐着（比例问题），要不就是坐下去的人，大腿没有弯曲下来（透视问题），有的人像在耸肩，没有颈脖（结构问题）……特别是对对象的头、手、脚等外露形体，要么大形别扭，要么细节怪异……

学速写与学素描一样，应认真对待造型基础的规律性知识，是一个综合的教学过程，从开始到中间都应贯穿应用这些造型基础的理论知识。

目 录

第一章 形体与用线

- 1.1 对象的形 1
- 1.2 对象的体 1
- 1.3 形与体的结合 2
- 1.4 形体与线的运用 2

第二章 必备的形体知识

- 2.1 骨骼与肌肉 4
 - 2.1.1 大骨点 4
 - 2.1.2 正面肌肉 5
 - 2.1.3 其他角度 5
- 2.2 形体归纳 5
- 2.3 细节分析 6
 - 2.3.1 三关节 6
 - 2.3.2 三弧线 6

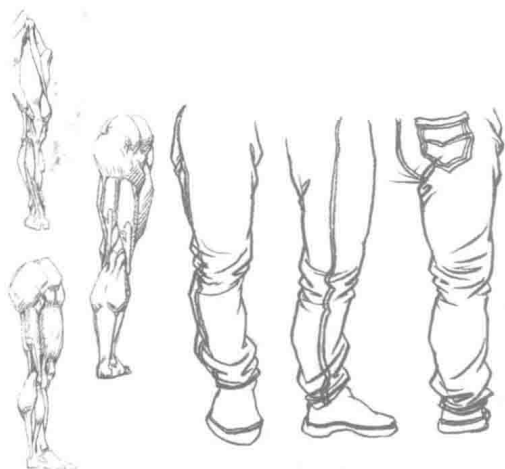
第三章 大师都在强调的形体

- 3.1 肌肉边线的研究 7
- 3.2 背面边线的研究 8
- 3.3 局部用线的研究 8
- 3.4 形体与动态的研究 9

第四章 内部形体与外部用线

- 4.1 内部形体与着衣人体 10
- 4.2 常见衣纹用线类型 10

4.3 衣纹用线分析	13
4.3.1 什么是衣纹塑造点	13
4.3.2 衣纹分析	15
4.4 内部形体与局部衣纹训练	16
4.4.1 上肢	16
4.4.2 下肢	17

4.5 动态与人物整体衣纹训练	18
4.5.1 动态、三体积与衣纹	18
4.5.2 动态、四肢与衣纹	18
4.5.3 衣纹强化动态	19
4.5.4 跨立动态与衣纹	20
4.5.5 扭转动态与衣纹	21
4.5.6 前屈动态与衣纹	22
4.5.7 伸展动态与衣纹	23

第五章 必备的速写技法

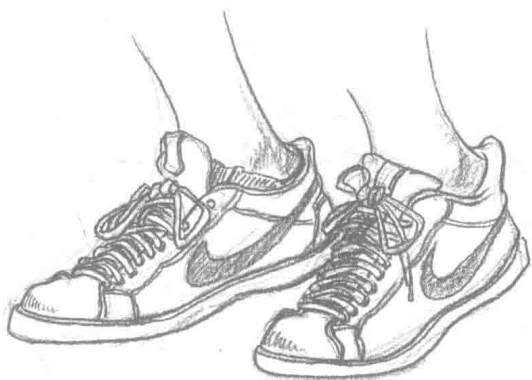
5.1 线条专项训练	24
5.1.1 技法训练	24
5.1.2 特殊技法	24
5.2 必备的线描技法	25
5.2.1 虚实体现体感	25

5.2.2 软硬对比	26
5.2.3 以方圆辅助	27
5.2.4 以断开线的手法强化线的硬度	27
5.2.5 疏与密	28
5.2.6 黑白灰	29
5.2.7 极具概括力的长线	29
5.3 画面节奏掌控	30
5.3.1 速写节奏概括	30
5.3.2 举例剖析速写中的节奏	30
5.3.3 速写节奏的表现方法	32

第六章 局部作品练习

6.1 头部练习	33
6.1.1 戴眼镜长发女青年头像	33
6.1.2 四分之三男青年侧脸头像	36
6.1.3 穿卫衣男青年头像	39
6.1.4 戴围巾长发女青年头像	42
6.2 手部练习	45
6.2.1 佩戴手表的双手	45
6.2.2 紧握道具的双手	48
6.2.3 自然放松的双手	51
6.3 足部练习	54
6.3.1 长腰马丁靴	54
6.3.2 中腰一体皮靴	57
6.3.3 运动鞋的练习	60

6.3.4 凉鞋的练习	63
-------------------	----

第七章 临摹与提升

7.1 蹲姿的练习	66
7.1.1 男青年蹲姿	66
7.1.2 拿尺子的蹲姿男青年	70
7.1.3 手托下巴的男青年蹲姿	74
7.1.4 男孩蹲姿	78

7.1.5 手接地男青年蹲姿	82
7.1.6 穿西服的男青年蹲姿	86
7.1.7 长发蹲姿女青年	90
7.2 坐姿的练习	94
7.2.1 四分之三侧女青年坐姿	94
7.2.2 吃水果的坐姿女青年	98
7.2.3 拿画板女青年坐姿	102
7.2.4 手拿报纸坐姿男青年	106
7.2.5 坐姿握笔男青年	110
7.2.6 戴帽女孩坐姿	114
7.2.7 双手拿道具男青年坐姿	118
7.2.8 读书小男孩坐姿	122

7.2.9 小孩坐姿	126
7.2.10 蜷曲身体小孩坐姿	130
7.2.11 双腿并拢小孩坐姿	135
7.2.12 左手拖腮男孩坐姿	140
7.2.13 手拿帽子老年人坐姿	144
7.2.14 戴帽老奶奶坐姿	149
7.2.15 喝水老年人坐姿	154
7.2.16 双手放膝盖男青年坐姿	158
7.2.17 手拿扇子女老年坐姿	164
7.3 站姿的练习	169
7.3.1 站姿女青年	169
7.3.2 双腿交叉, 双手叉腰女青年站姿	175
7.3.3 手抱画、双腿跨立的女青年...	180

7.3.4 侧身男青年	186
7.3.5 短发侧站女孩	191
7.3.6 卷发拿包女孩	196
7.3.7 单手插兜男青年站姿	201
7.3.8 握双手男青年站姿	206
7.3.9 扎辫子站立女青年	211

第一章 形体与用线

线描速写是由线条组成的速写，一笔一线构成了人物造型、体感、动态等重要部分。在速写中，我们要先清楚每一根线条存在的理由，即与形体的关系，再从技法上把握它们变化的规律，从而将众多知识要点统一起来，用行之有效的手法进行表现，在临摹中真正地、主动地掌握速写的要领。

1.1 对象的形

形是由边线围成的对象外轮廓。对象外形的变化会因边线的长短、方圆、曲直变化而变化。因此，需要我们练就一双敏感的眼睛，善于抓住边线变化，找到形的特征。

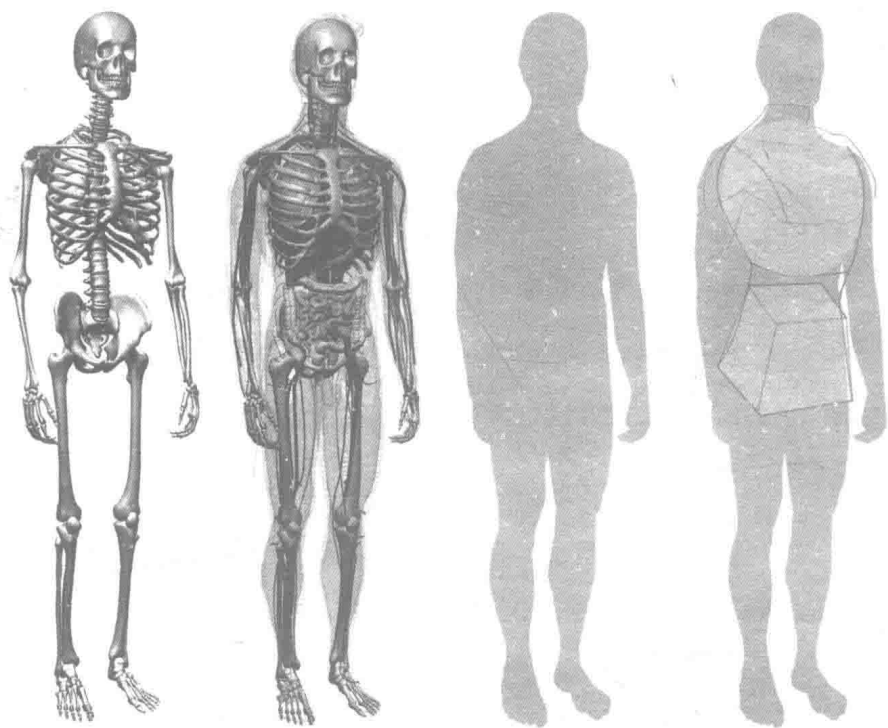
1.2 对象的体

体是三维的问题，是对象的体积感。在表现体积感时，我们会让线条产生上实下虚的变化。这种变化是通过边缘线条的叠压次序来判断的。而线的结束点正是面的开始。

1.3 形与体的结合

骨骼支撑着人的基本结构，外面包裹着肌肉，肌肉的凸起和凹下构成了人体轮廓线上不规则的复杂曲面。我们在画速写时，肌肉和骨骼的基本形态，就是人的轮廓形态。抓住人的轮廓形体，才能画好人体着衣后的基本形态。

1.4 形体与线的运用

1.轮廓线

2.结构线

3.衣纹线

4.装饰线

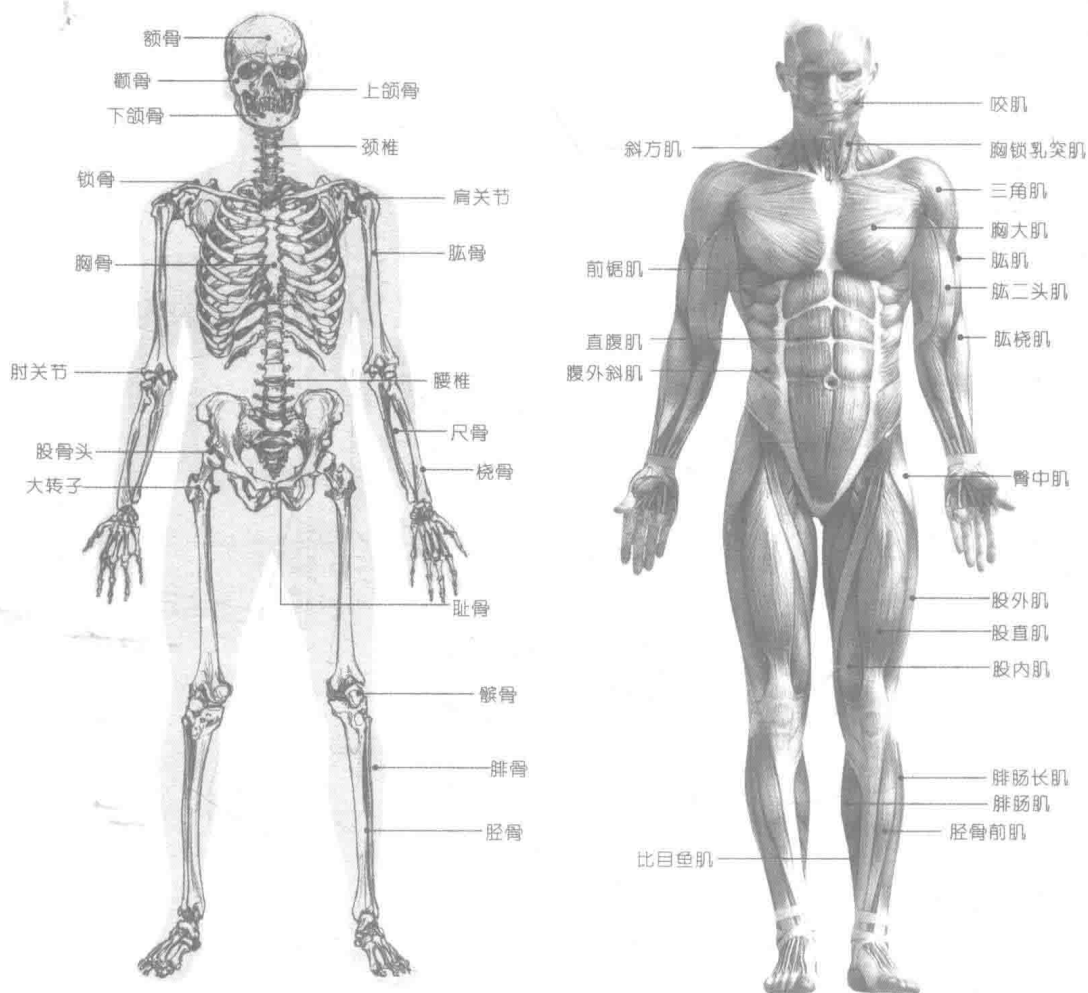

5.完成图

第二章 必备的形体知识

2.1 骨骼与肌肉

在不了解肌肉和骨骼分布时，我们很难判断人体复杂的轮廓变化。着衣后的人体形状就更难以判断了。在正面角度下，以脊柱为中线，人体左右两侧结构对称，因此，我们先从正面角度分析骨骼与肌肉。

2.1.1 大骨点

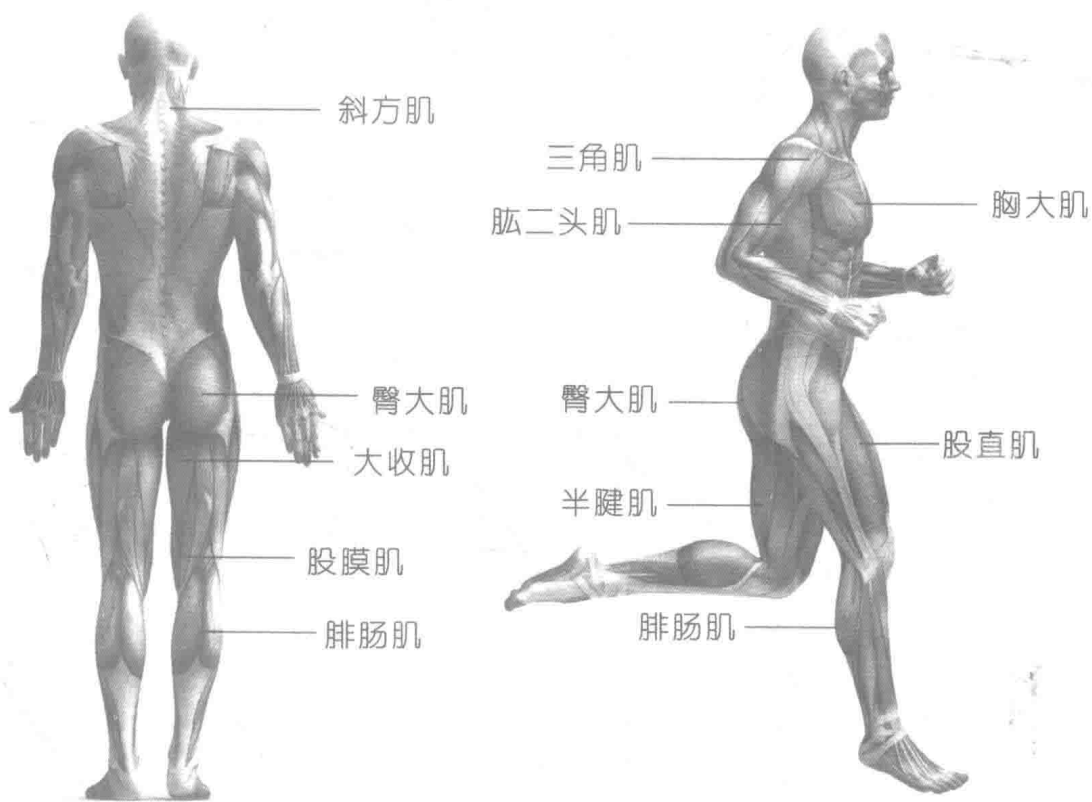
首先，需要我们熟记对人体外形影响较大的几个外凸的骨点。它们分别为：肩关节、肘关节、大转子、髌骨。

2.1.2 正面肌肉

其次，是观察对人体轮廓起伏影响较大的肌肉。它们分别为：三角肌、胸大肌、肱二头肌、臂中肌等。大家在观察时，要特别注意上肢和下肢的肌肉起伏。

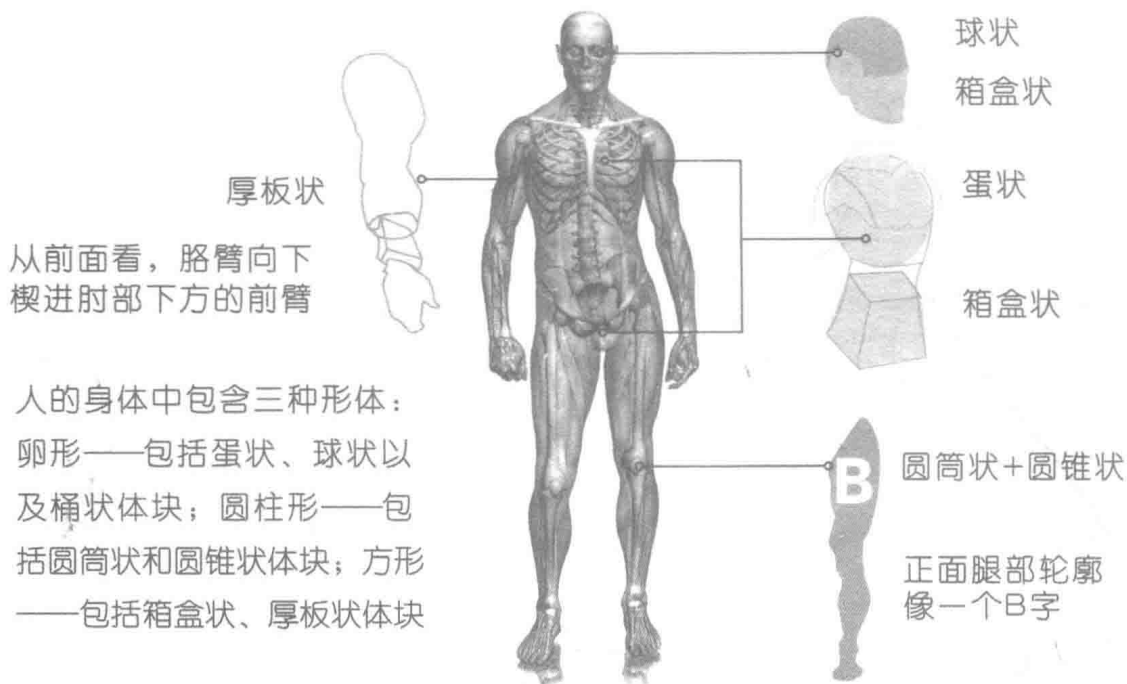
2.1.3 其他角度

角度变化后，人物外形会产生很大变化，肌肉与骨骼凸出的点也不同。下面为大家列出背面和侧面角度的重要肌肉。

2.2 形体归纳

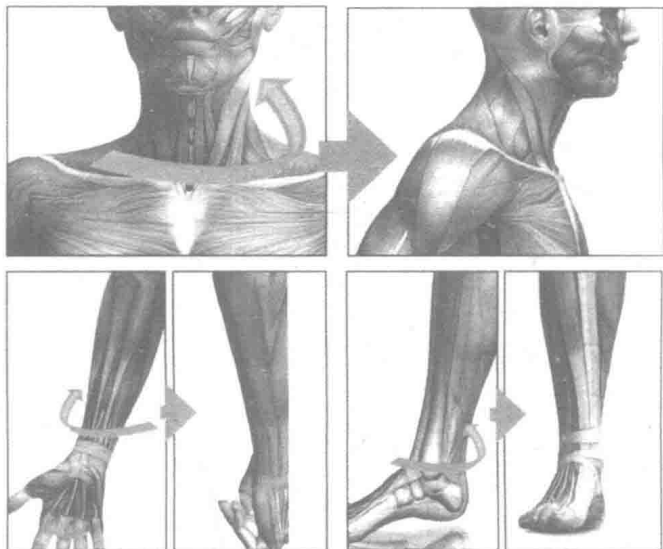
人体外形一般分为头部、躯干、上肢和下肢四个部分，每个部分又可以分成几个小的部分，这些小的部分各有各的形状特征。熟悉身体中的各种形状，有助于我们熟记复杂的肌肉形状。

2.3 细节分析

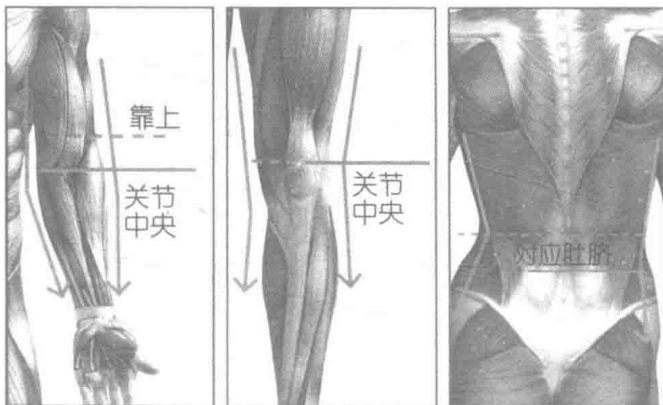
2.3.1 三关节

三关节是指颈部、手腕和腕。它们在观察角度发生改变后，有“变粗”“变细”两个基本走向。正面角度时为“粗”，越向侧面越“细”。

2.3.2 三弧线

手肘、膝盖、腰部的轮廓起伏，是人体中重要的三条弧线。肘部位于手臂中央，当手臂动势发生变化时，肘部外凸的弧线是会上下移动的。膝盖位于腿的中央。腰窝的弧线位于躯干中央。

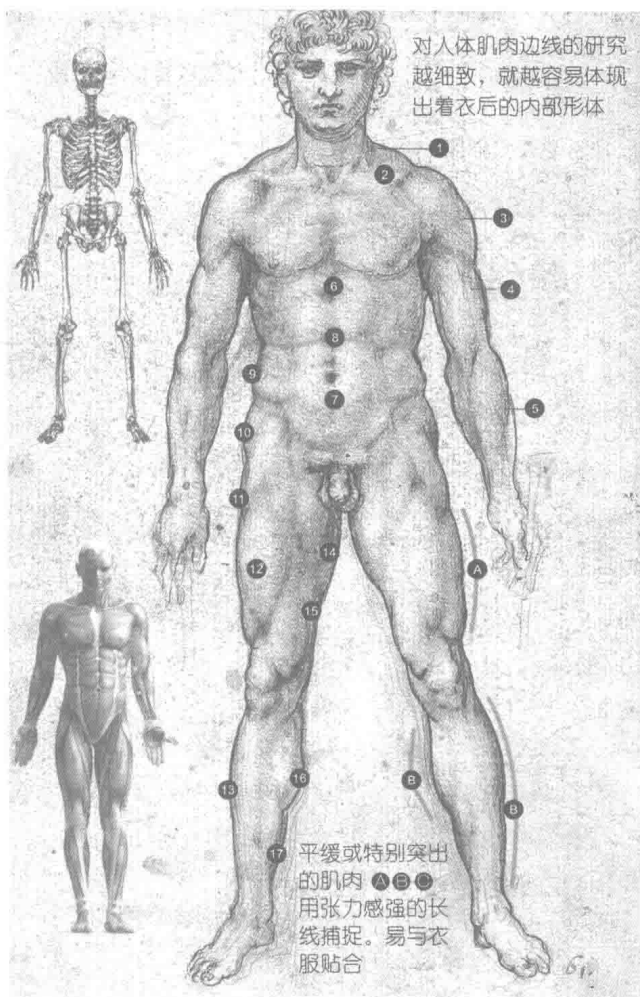
第三章 大师都在强调的形体

大师将人的形体当作非常重要的课题进行研究，这些研究正是建立在他们对骨骼和肌肉的认识上的。我们所能接触到的大师作品，有很大部分为裸体的人物速写。画这些人，是为了能更精准地暗示出着衣后的人体表现，避免画着衣人体时出现衣物不能与形体结合的情况，否则，这样的速写肯定是经不起推敲的。在临摹大师作品时，建议大家放慢脚步，像大师一样，将人体当作课题进行研究，去感受每一根线条的变化以及与骨骼肌肉的关系。

3.1 肌肉边线的研究

右图的人物给人一种形体饱满扎实的感觉。轮廓线随人物骨骼肌肉的鼓出、凹下形成了丰富精彩的起伏变化。

我们从对象头部向下观察：发达的斜方肌①从颈后面穿出来，至末尾处最为饱满。将颈部与锁骨②联系起来观察，斜方肌的形状接近于三角形。向下观察，胳膊的开始是三角肌③，它是胳膊上最发达的肌肉。向下是肱二头肌④，其饱满程度略低于三角肌。再向下，是前臂。从正面角度来看，前臂宽度宽于胳膊，这是内部的骨骼造型决定的⑤。从躯干来看，以⑧为胸腔截止点，将躯干分为胸腔⑥和盆腔⑦的两部分。胸腔边缘呈圆润的蛋状。盆腔边缘的弧度为腹外斜肌⑨的形状，再向下为鼓出的大转子⑩，腿部肌肉的轮廓起伏非常丰

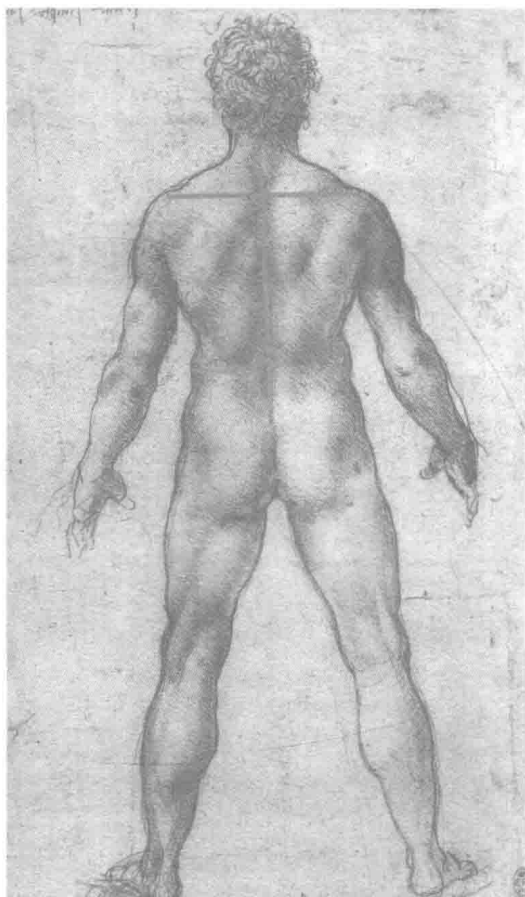
富。最外侧顶端是阔筋膜张肌⑪，向下是饱满的股外肌⑫，再向下是内压的膝盖，至小腿外侧，为平缓的胫骨前肌⑬。腿部内侧顶部为鼓出的大收肌⑭，向下为股内侧肌⑮。小腿内侧凸出的有腓肠肌⑯和比目鱼肌⑰。

3.2 背面边线的研究

从背面来看，人物背面肌肉轮廓与正面轮廓相符。就像是正面人体的剪影轮廓被翻转了过来。这一点可运用在正背面人体的写生上。

3.3 局部用线的研究

下图为人物腿部正侧面角度与背面角度的速写。

从正侧面来看，人物腿部的“S”造型明显。前侧股外肌①与后侧的腓肠肌②为正侧面时最为凸出的肌肉。从这个角度，我们还能观察到大腿、膝盖与小腿的位置关系，它们并不是头对头地连接在一起。后侧的顶端为臀部，臀大肌③最为突出处在整个弧度的三分之二处，向下是与半腱肌④穿插在一起。再向下膝盖窝微微鼓出的肌肉⑤，下方是方且硬的腓肠肌②。最下方是腓肠肌②与比目鱼肌⑥的穿插。

