

指南针

中级部分

1

21世纪

主 编 巨德辉

中国美术基础教育
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
规范系列教材
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

速写中级教程

人物速写

刘秀芳 著

辽宁美术出版社

刘秀芳
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

速写中级教程

人物速写

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总策划 范文南
总主编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总编审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚蔚
版式总体设计 曾爱军
印制总监 鲁浪 徐杰
编辑委员会
主任 李兴威
副主任 申虹霓 童迎强 王嵘 刘志刚
委员 光辉 姚蔚 金明 孙扬
罗楠 苍晓东 肖建忠 郭丹
杨玉燕 宋柳楠 林枫 邵悍孝
肇齐 关克荣 严赫 刘巍巍
侯俊华 刘时 张亚迪 方伟
孙红 鲁浪 徐杰 薛丽

图书在版编目 (CIP) 数据

速写中级教程. 人物速写 / 刘秀芳编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006. 9

(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)

ISBN 7-5314-3652-3

I. 速... II. 刘... III. 人物画—速写—技法 (美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 112209 号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印刷者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

发行者: 辽宁美术出版社

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 5

字数: 12 千字

印数: 1—3000 册

出版时间: 2006 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 9 月第 1 次

责任编辑: 刘时

图片翻拍: 刘时 张雷

版式设计: 曾爱军

责任校对: 张亚迪

定价: 18.50 元 E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

邮购部电话: 024-23414948 http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》是新世纪、新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的使用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等。在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性，将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释，在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

目录

CONTENTS

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

第一章	07	速写概述
第一节	07	速写的概念和内涵
第二节	09	速写的功能和任务
第二章	10	速写的材料、工具及性能
第三章	13	速写的基础知识
第一节	13	人物速写的基本结构形态分析
第二节	20	比例和透视
第三节	21	动势
第四节	24	夸张和变形
第四章	26	人物速写中的细节——头、手、脚及关节的表现
第一节	26	头
第二节	31	手和脚
第三节	35	关节
第五章	37	衣纹的处理方法
第六章	38	人物速写的表现方法
第一节	38	线的表现
第二节	39	明暗的表现
第三节	40	线面结合表现
第七章	42	场景速写
第八章	43	风景速写
第九章	49	默画
第十章	50	学生优秀作品赏析及作业分析

学术评定委员会

主任

宋惠民 鲁迅美术学院(原院长) 教授

副主任

何杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁元 中央美术学院基础部 教授

安滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

顾问

陈邯郸

主任

姜复越

副主任

刘永雄 于健 张军

主编

张军 于健 刘永雄

教材编写统筹

姜复越 王珂岳

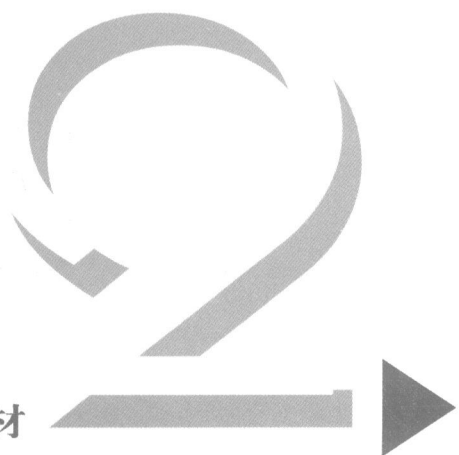
教材内容总体设计

于健 张军

编委

薛继斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊凯
王闰宁	刘秀芳	高媛	张艳	鞠峰
王进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可隽
冯连生	金勇文	王丹	何伟	王珂岳
陈金龙	巨德辉	王传杰	韩雪	全晓男
陈兵	谢天	冯利源	孙晓毅	刘洪帅
李元成	杨军	解文金		

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

第一章 速写概述

本章要点：1. 速写的概念和内涵
2. 速写的功能和任务

第一节 速写的概念和内涵

“速写”这个词语是随着西方传入东方而产生的，英语是SKETCH，即快速概括地描绘物象，也有草图的意思。

速写，广义的范围很宽泛。

1. 以使用的工具不同速写分为：油画速写、水彩速写、毛笔速写、钢笔速写、炭笔速写、铅笔速写等（附著名画家作品）。

奥地利画家 埃贡·席勒（钢笔，如图1-1）。

图1-1

俄罗斯画家尼古拉·费钦（炭笔，如图1-2）。

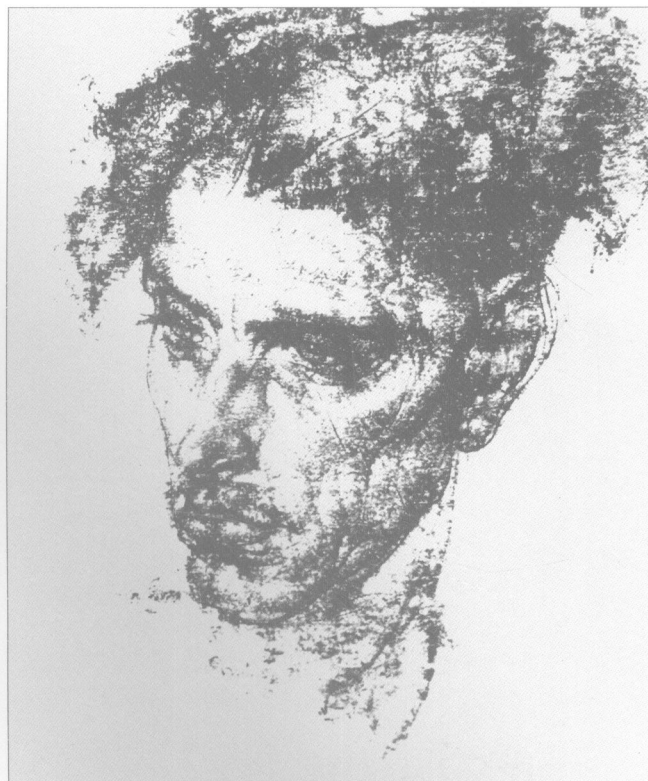

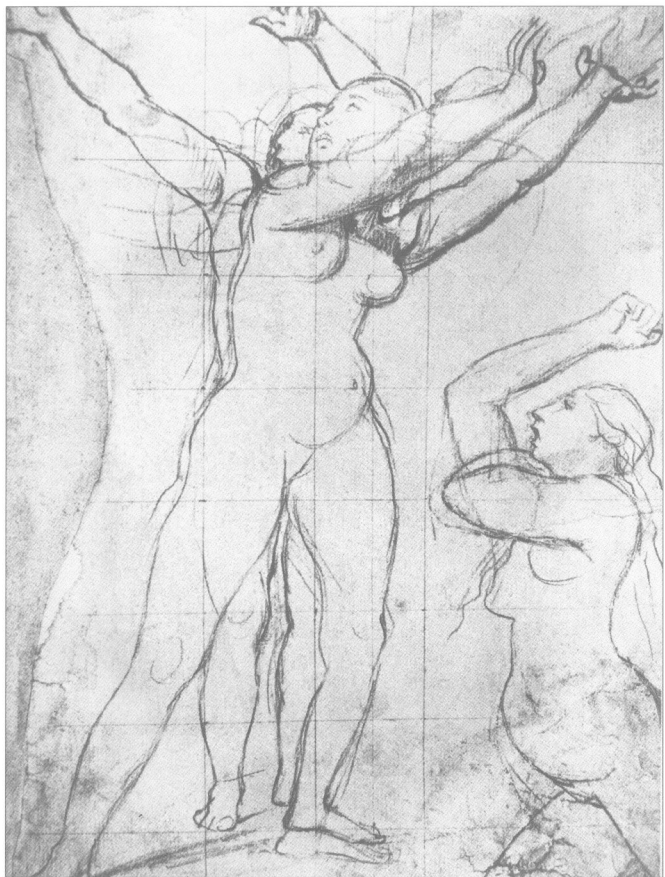
图1-2

德国画家阿道夫·门采尔（铅笔、粉笔，如图1-3）。

图1-3

2.以表现形式的不同速写分为:单线速写、明暗速写、线面结合速写等(附著名画家作品)。

安格尔
(单线速写,
如图1-4《裸
妇》)。

图1-4

伦勃朗
(明暗速写,
如图1-5《假
寐的少女》)。

图1-5

阿列申尼科夫(线面结合速写,如图1-6)。

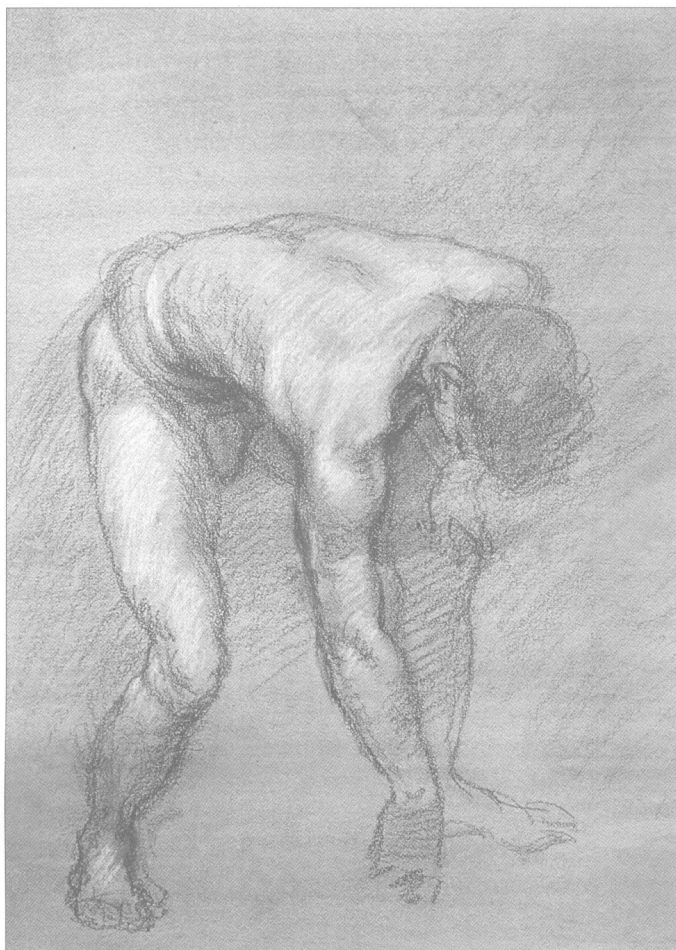
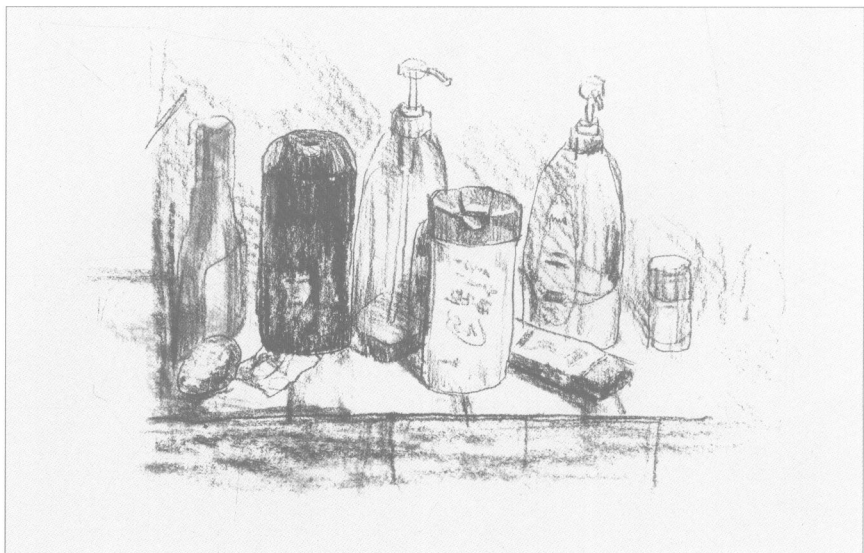

图1-6

3.以题材的不同速写分为:人物速写、场景速写、动物速写、风景速写等。

场景速写:学生作业(如图1-7、1-8《梳妆台上的静物》)。

图1-7《梳妆台上的静物》高一八班:王恩来;指导教师:刘秀芳

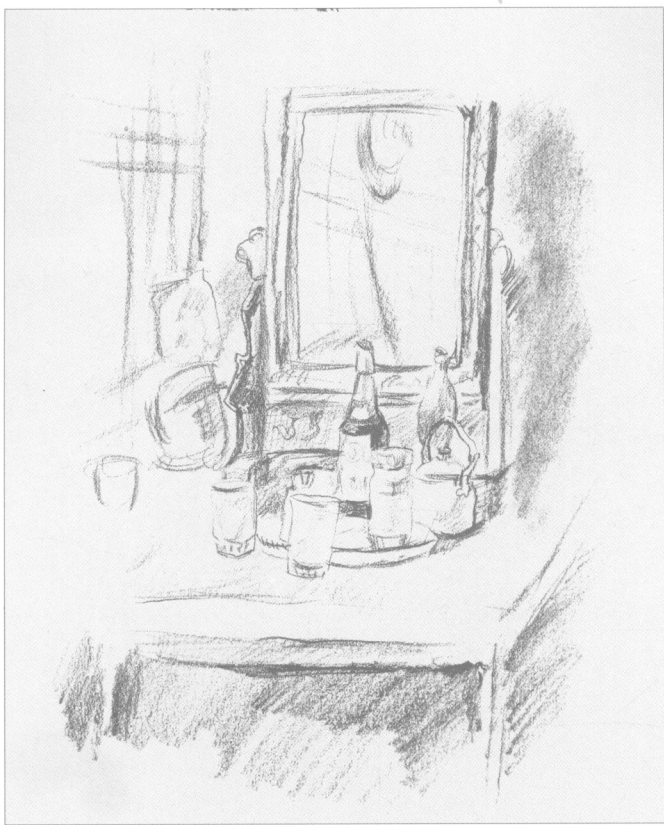
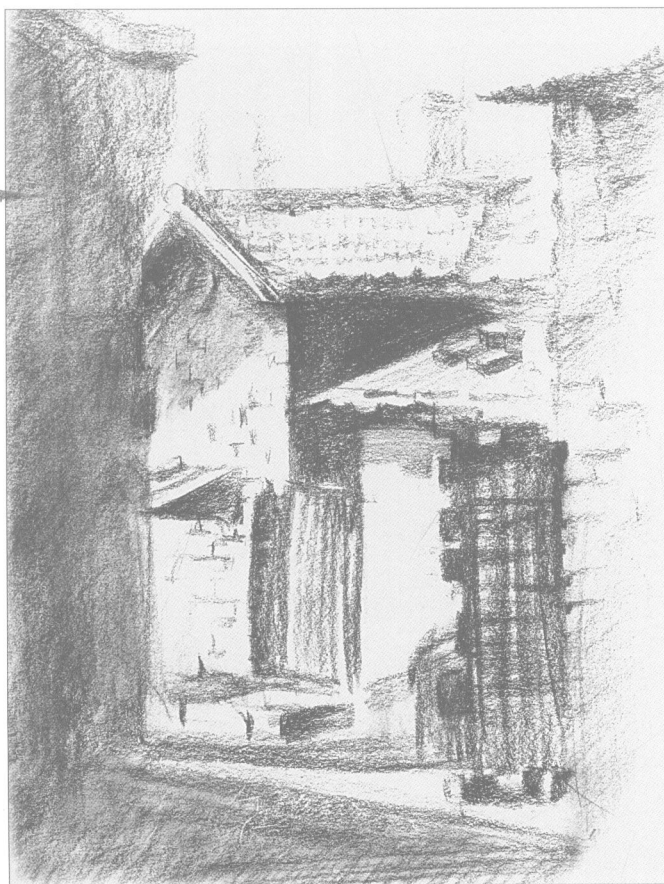

图1-8《梳妆台上的静物》高一八班：张梦晗；指导教师：刘秀芳

风景速写：学生作业（如图1-9《旅顺街景》）。

图1-9《旅顺街景》高一七班：藏卓辛；指导教师：吴彦蓉

教材中介绍的主要是指狭义的速写——单色的速写。就其基本造型方法而论，可以认为是一种相对快速完成、高度提炼概括、舍弃无关紧要细节而不要求面面俱到的素描，并以此有别于空间感、立体感、光感、质感等诸造型因素全面具备的素描。

一、速写与素描

从某种意义上说：单色的速写可以称为短期素描或视其为快速的写生。速写是把素描的部分原理加以提炼，它强调简练、概括、夸张和鲜明。由于高中课程的安排，为讲述方便，将速写和素描区分开，其实，能概括表现物象特征的速写是属于素描这一范畴的，两者之间往往很难确认一个明显的界限，不该将素描和速写做严格的区分。

二、速写与慢写和默写

“速”与“慢”是比较而言的，二者没有严格的界限。初学者应从“慢”开始。速写的着眼点应放在提高观察生活、认识生活，艺术地表现生活的能力上，速写离不开默写，它是锻炼形象记忆的有力手段。

第二节 速写的功能和任务

一、速写的功能

速写的功能是绘画基本功训练的重要手段之一。首先，速写作为造型艺术中的一个基本功训练手段，是培养初学绘画者敏锐、灵活的造型能力的一个很好途径。由于速写需要快速、简练地描绘对象，要求学生敏捷地思考整体关系，具有概括、扼要地表现对象和敏锐、快速地捕捉对象形态特征的功夫。这有利于培养和提高学生从整体出发的观察习惯和能力，从而提高感受和表现物象形态主要特征的能力。其次，由于速写所塑造的对象动势往往转瞬即逝，这就锻炼了初学者凭记忆和想象再现和创造形象的能力，从而促进了创作能力的提高。总之，速写在基础训练中有其非常重要的意义，是把我们的精神引导到入画境界的最快捷的方式。如同用毛笔写字一样达到心手一致的心灵体验。

二、速写的任务

1. 在短暂的时间内捕捉新鲜的印象；
2. 捕捉运动中的大的结构关系；
3. 捕捉突出的主要特征和生动的生活趣味。

思考题：1. 速写的概念和内涵。

2. 速写在基础训练中的重要意义。

第二章 速写的材料、工具及性能

掌握速写的工具材料的性能,是高中阶段学生画好速写不可忽视的重要方面。工具材料的局限性有时也能够促成速写风格和特色的形成,它需要在长期的速写实践中反复摸索、尝试,最终找到适合自己的得心应手的材料和工具。常用速写材料工具基本上分为笔、纸、辅助工具三种。

一、笔

1. 铅笔:用铅笔画速写轻松、灵活、易涂改,便于掌握,受初学者欢迎。但铅心细,不能作粗放的线条,明暗也费时间,影响速度(如图2-1)。

图2-1《旅顺中苏友谊塔》作者:高一七班程昕;指导教师:吴彦蓉

2. 木炭铅笔:用木炭铅笔画速写黑白对比强烈,便于在浓淡层次上拉开,可有虚实,深浅变化,也存在和铅笔同样的缺点,有时画起来还不如铅笔松灵。

3. 炭精条及木炭条:用炭精条画速写灵活性大,画线条能粗能细,浓淡层次拉得开,线条也松灵生动,有利于提高速度,而且接近毛笔画的效果,所以它很普及。木炭条较炭精条质地较软,附着力差,极易脱落,需用定型液固定画面效果。炭精条和木炭条有些技法相似,可以用炭条尖画,也可用炭条侧面画,效果非常生动精彩(附:炭精速写人像,如图2-2~2-5,作者:刘秀芳)。

图2-2

图2-3

图 2-4

图 2-5

4. 钢笔: 目前国内市场能购到的可以画速写的钢笔有: 能蓄存墨水的自来水笔、美工笔; 各种型号及颜色的签字笔、针管笔、圆珠笔; 各种型号的软笔等。用钢笔画速写, 操作灵活方便, 线条流畅肯定、简洁明快, 但画面效果局限性较大, 不能擦掉和涂改, 不利于体量感、厚度的刻画, 更不允许作画者犹豫不决。要求作画者目光锐利, 下笔果断(如图 2-6)。

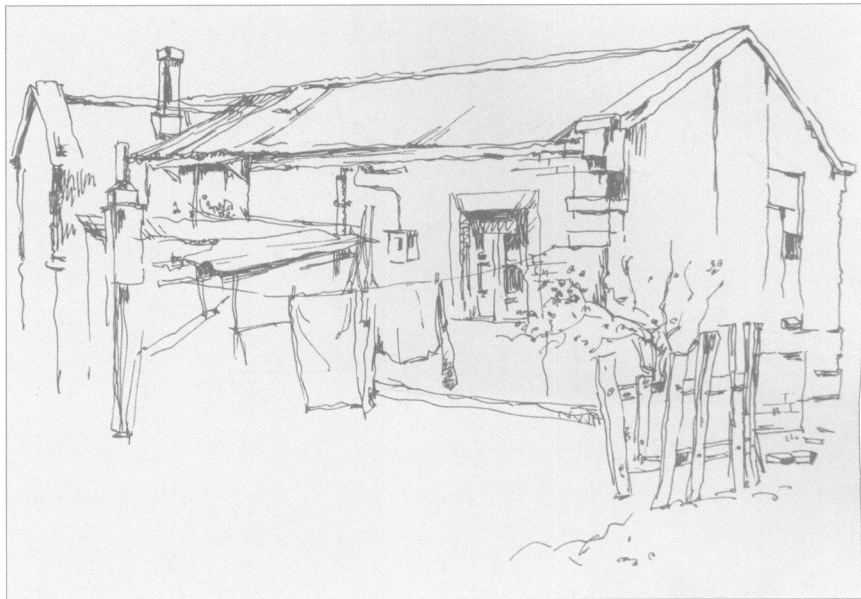

图 2-6, 高一八班: 倪楠; 指导教师: 刘秀芳

5. 毛笔: 毛笔的干擦配以叶筋笔纤细和富有变化的线条, 可有粗细、浓淡变化, 获得痛快淋漓的效果。缺点是携带不方便, 不利于快速作画(附: 毛笔速写风景, 如图 2-7、2-8, 作者: 刘秀芳)。

图 2-7

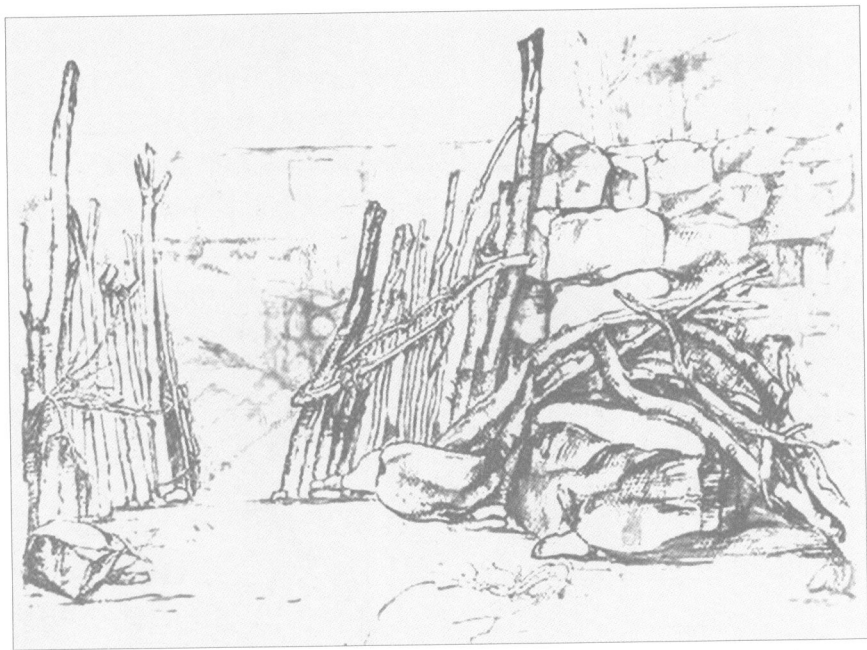

图 2-8

6. 色粉笔: 速写中点缀几处色粉笔, 会使画面更加厚重。但不应有过多色相的色粉笔介入, 基本上以单色为主: 白或红色用得较多。也需要及时用定画液固定画面效果 (附: 学生作品, 如图 2-9、2-10)。

图 2-10 高一八班: 包爽; 指导教师: 刘秀芳

图 2-9 高一班:
马斯彤; 指导教师:
伊凯

二、纸张

1. 白根纸。价格便宜, 画起来也不差, 但容易变黄。
2. 生宣和高丽纸。能画出柔美元润的效果, 勾线也很舒服, 又不太会变色, 但价格较贵。

三、辅助工具

图钉、画板、橡皮、擦布、定画液等。

人体及骨骼结构图(侧面,如图3-3)。

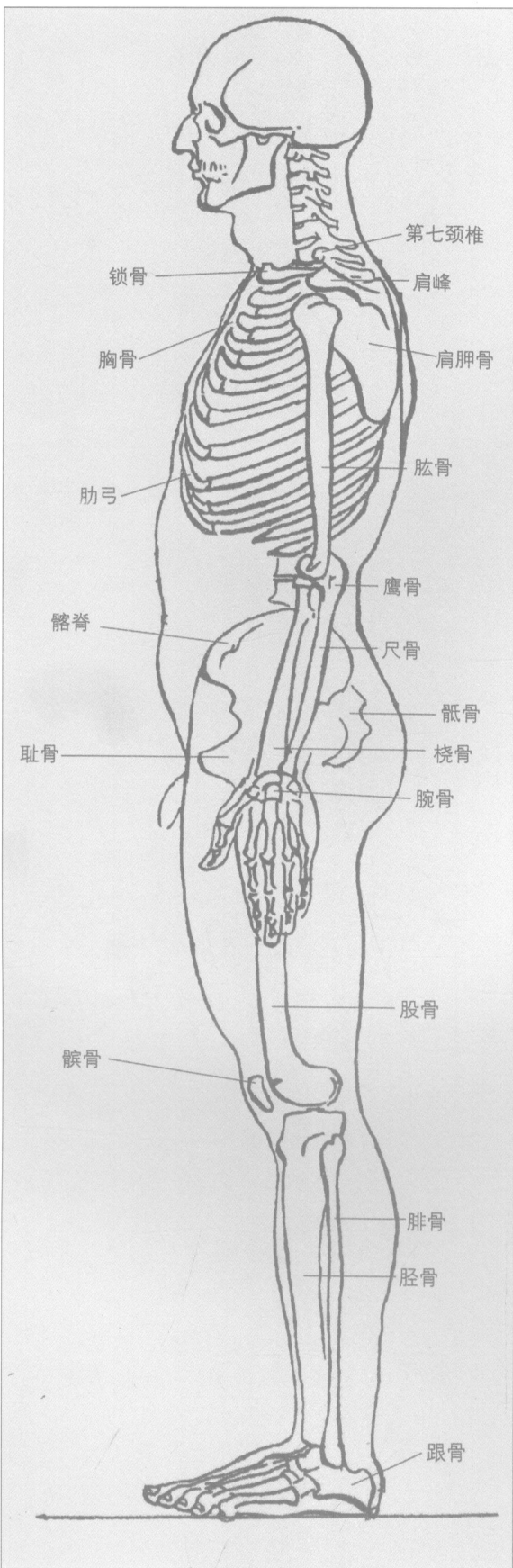

图 3-3

人体及骨骼结构图(坐姿,如图3-4)。

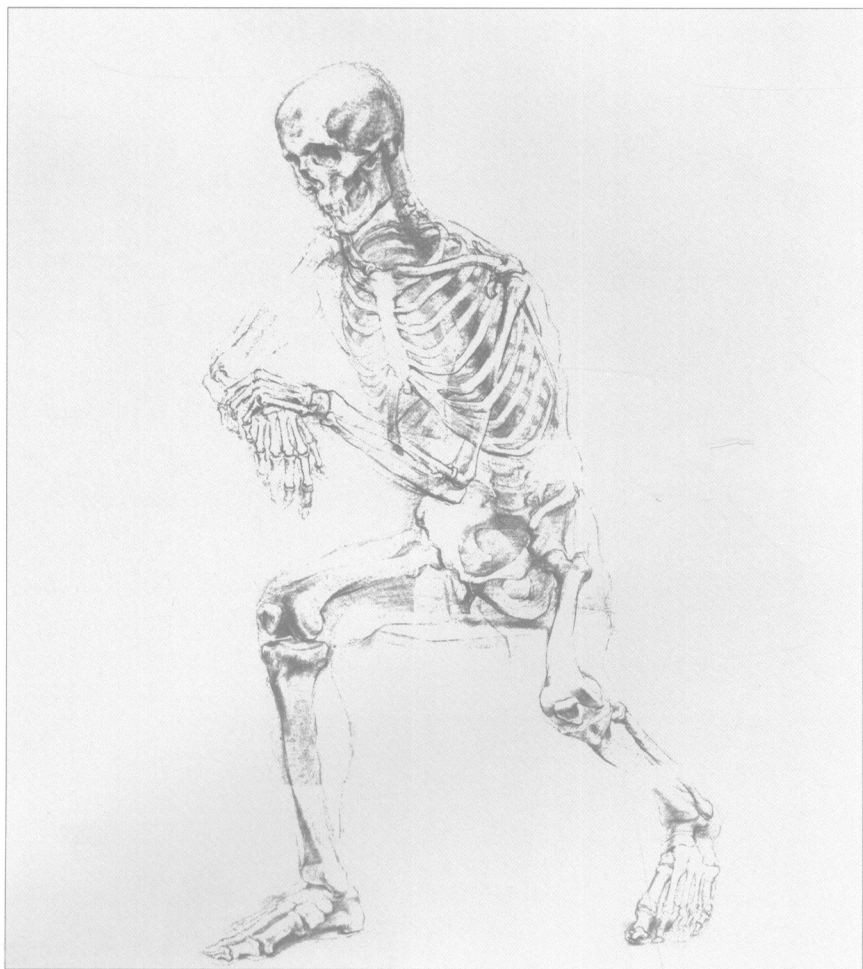

图 3-4

掌握人体的基本结构有四点好处: ①能较迅速和准确地表现形体结构要点; ②有利于加强整体观念, 避免钻细部; ③容易使形体画得巩固结实; ④有利于默写。

1. 平面理解形体。指观察边缘线, 确定基本形。
2. 立体理解形体。指宽度、高度、厚度、前后左右全方位理解形体。
3. 从结构的角理解形体。注意形体的转折关系, 体块与体块的方向关系。
4. 从解剖的角理解形体。注意骨骼与肌肉的穿插关系。
5. 从透视的角理解形体。透过看得见的一面, 分析看不见的转折面。从近大远小的规律、俯仰的角理解形体。
6. 变形。即从视觉感受出发组织形体。头部造型的理解与表现。立体认识、理解头部。注意五官比例。

小贴士: 只有切实解决造型中的基本问题, 才能在速写学习的过程中, 不断明确自己的任务, 随时纠正错误的观察方法和作画步骤, 提高自己的艺术修养和创造力。

学生作品：
正面人物
速写(如图3-5)。

图3-5 高一八班：
王恩来；指导教师：
刘秀芳

背面人物速
写(如图3-6)。

图3-6 高一三班：
谢俊清；指导教师：
王闽宁

侧面人物速
写步骤(如图3-
7~3-11)。高一八
班：包爽；指导教
师：刘秀芳

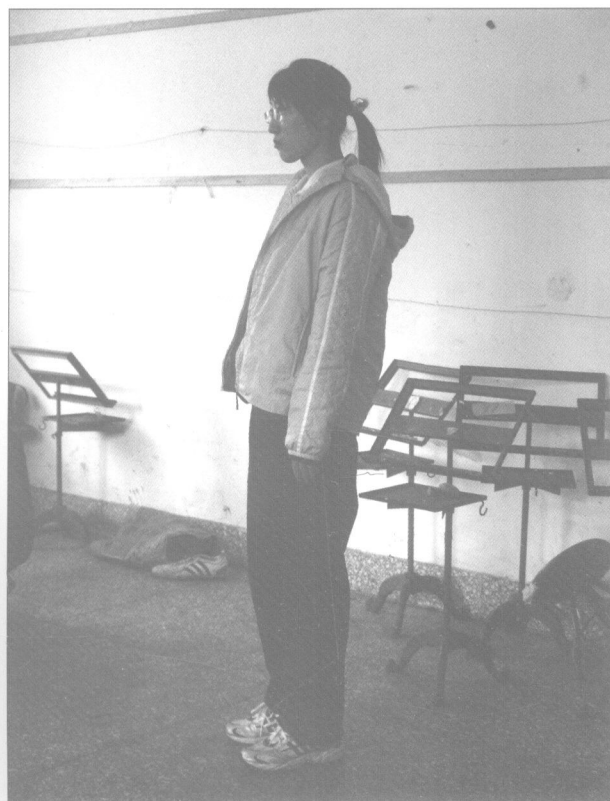

图3-7

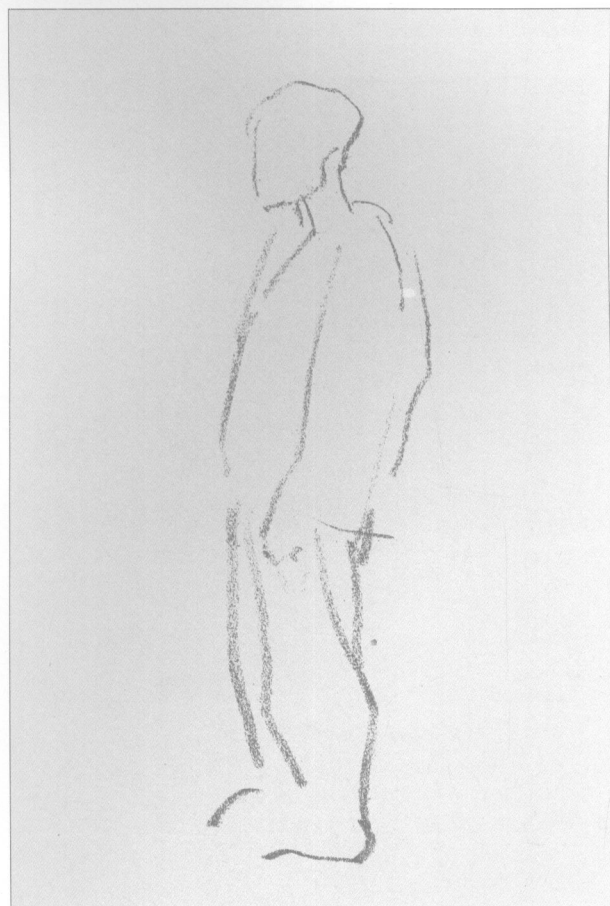

图3-8

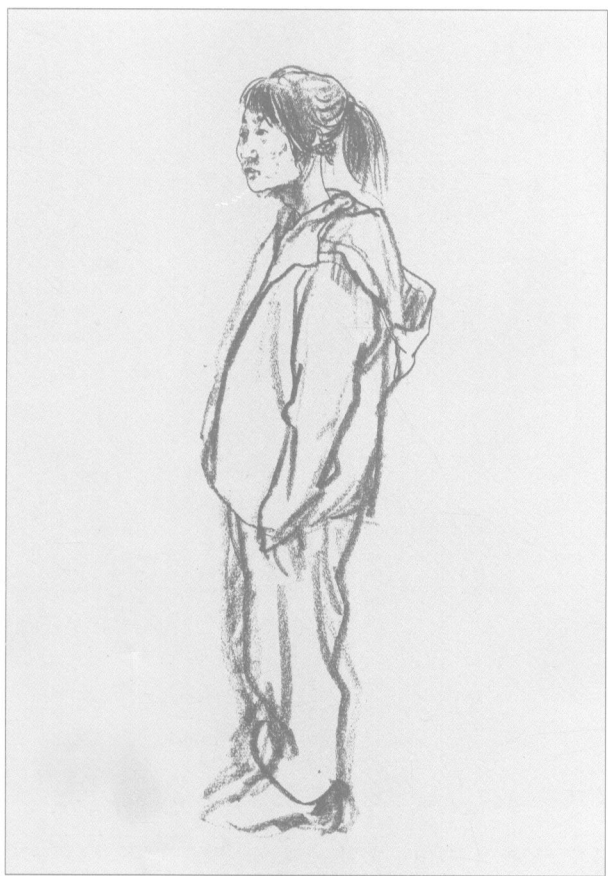

图 3-9

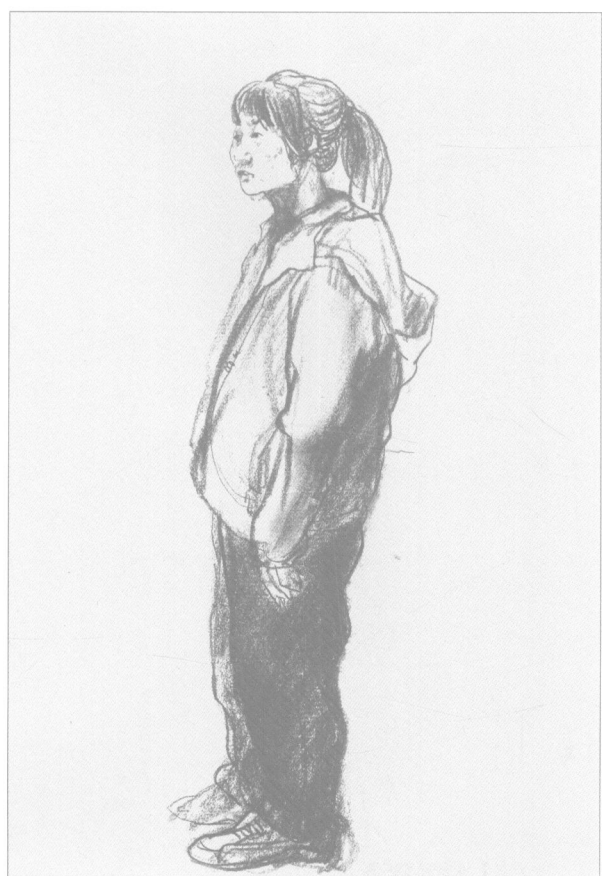

图 3-11

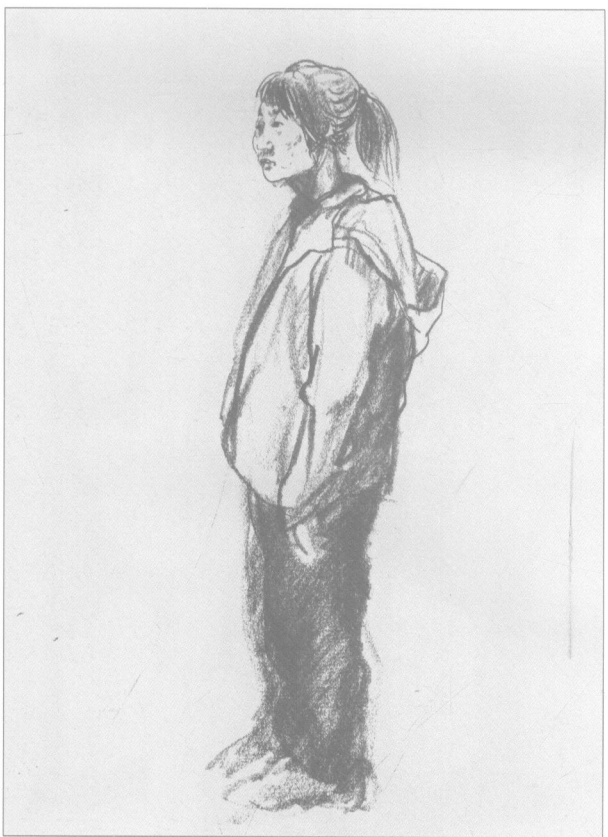

图 3-10

坐姿人物速写
(如图 3-12 ~ 3-14)。高一八班: 王
恩来; 指导教师: 刘
秀芳

图 3-12