

成功教学

中国第一部成功励志类画室专用读本

Chenggong

成功教学系列丛书

总策划 / 主编 侯昌恒 编著 成 蹊

速写 人物1

湖南美术出版社

美术高考 解决方案 E 02

 成功教学系列丛书

中国第一部成功励志类画室专用读本

www.chenggong211.com

成功励志

——找到你自己的路，好好走在你自己的路上

人生是单行道，只能不断向前走，永远不能回头。并不是每一个人都可以找到自己的路。

人生就像是一场无法预定期限的旅程，想走得远些，但也有人只关心眼前风景，忽略了更长远的路途。

人生到处充满着无数的道路，事业的路、学业的路、爱情的路，有崎岖，有平坦，有狭窄，有宽阔。也许在人生我们都只是一个过客，跟着千千万万的人向前走，不管是特立独行，或是创造新路，我们都应该为自己的未来走出一条新的路来。

在人生的道路上，不管是潇洒走一回，或者是千山独行，皆须是自己想走的路。虽然，有的人并不是很快就能找到自己的方向和道路。不过，只要坚持到底，我相信，就一定可以找到自己的路，只要找到路，就不必怕路途遥远了。

走在人生的路上，幸运的，能够遇到知己贵人，否则就得孤独地走上人生旅程。

走在人生的路上，也许热闹，也许冷清，也许寂寞，也许快乐。走在这条道路上，不仅需要不败的意志，更需要有不屈的勇气。

这条路也许有着太多人不能控制的意外，但不可以此为借口，不肯好好爱惜自己，尤其在年轻人身上，更容易看见这种本质，纵情地挥洒生命，不肯用心倾听自己身心的需求，用青春来燃烧自己，所以，这条路你可能走得比别人短些。

走在人生的路上，虽然有的人有双完好的眼睛，却什么也看不到。路是让人走的，必须用“眼”看，用“心”体会，而我们走在人生的这条路上，必须睁大眼睛，用心去体会，不要错过了眼前最美的风景。

图书在版编目 (C I P) 数据

速写人物. 1 / 成蹊编著. — 长沙 : 湖南美术出版社, 2011. 8
(成功教学系列丛书)
ISBN 978-7-5356-4672-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第155721号

成功教学系列丛书 速写 人物 1

主 编 侯昌恒

出 版 人 李小山

编 著 成 蹊

责任编辑 陈 刚

责任校对 彭 慧

出版发行 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销 湖南省新华书店

策 划 杭州多彩文化艺术策划有限公司

制 作 杭州品图文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

(杭州市西湖科技园西园一路 12 号)

开 本 635mm×965mm 1/8

印 张 12

版 次 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5356-4672-9

定 价 40.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0571-85779358 13305812360

目 录

道听途说——常识 / 006

- 一 应试速写的基本常识 / 006
- 二 速写的分类 / 006

高级游戏——入门 / 008

- 一 速写的绘画习惯 / 008
- 二 速写入门的方法 / 008

渐入佳境——知识 / 009

- 一 人物速写的基本构图知识 / 009
- 二 速写写生的科学观察方法 / 009
- 三 基本比例知识 / 009

发现之旅——再现 / 011

- 一 面部五官, 头发 / 011
- 二 完整头部 / 013
- 三 头颈肩 / 016
- 四 衣领 / 016
- 五 手、脚、鞋 / 016
- 六 手臂 / 020
- 七 臀部与腿 / 021

创造之旅——表现 / 023

- 一 结构、体积、空间、质感的综合表达 / 023
- 二 美感与个性的综合表达 / 024

我画你看——示范 / 026

- 一 单人 / 026
- 二 单人带环境 / 032
- 三 人物组合 / 036
- 四 场景速写 / 038
- 五 组合带场景 / 043

潜心研究——临摹 / 044

最后的检验——考试 / 090

- 一 2009—2011年全国各省联考、各艺术院校考题附录 / 090
- 二 考试注意事项 / 095

 成功教学系列丛书

中国第一部成功励志类画室专用读本

www.chenggong211.com

成功励志

——找到你自己的路，好好走在你自己的路上

人生是单行道，只能不断向前走，永远不能回头。并不是每一个人都可以找到自己的人生路。

人生就像是一场无法预定期限的旅程，想走得远些，但也有人只关心眼前风景，忽略了更长远的路途。

人生到处充满着无数的道路，事业的路、学业的路、爱情的路，有崎岖，有平坦，有狭窄，有宽阔。也许在人生中我们都只是一个过客，跟着千千万万的人向前走，不管是特立独行，或是创造新路，我们都应该为自己的未来走出一条新的路来。

在人生的道路上，不管是潇洒走一回，或者是千山独行，皆须是自己想走的路。虽然，有的人并不是很快就能找到自己的方向和道路。不过，只要坚持到底，我相信，就一定可以找到自己的路，只要找到路，就不必怕路途遥远了。

走在人生的路上，幸运的，能够遇到知己贵人，否则就得孤独地走上人生旅程。

走在人生的路上，也许热闹，也许冷清，也许寂寞，也许快乐。走在这条道路上，不仅需要不败的意志，更需要有不屈的勇气。

这条路也许有着太多人不能控制的意外，但不可以此为借口，不肯好好爱惜自己，尤其在年轻人身上，更容易看见这种本质，纵情地挥洒生命，不肯用心倾听自己身心的需求，用青春来燃烧自己，所以，这条路你可能走得比别人短些。

走在人生的路上，虽然有的人有双完好的眼睛，却什么也看不到。路是让人走的，必须用“眼”看，用“心”体会，而我们走在人生的这条路上，必须睁大眼睛，用心去体会，不要错过了眼前最美的风景。

图书在版编目 (C I P) 数据

速写人物. 1 / 成蹊编著. -- 长沙 : 湖南美术出版社, 2011. 8
(成功教学系列丛书)
ISBN 978-7-5356-4672-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第155721号

成功教学系列丛书 速写 人物 1

主 编 侯昌恒

出 版 人 李小山

编 著 成 蹊

责任编辑 陈 刚

责任校对 彭 慧

出版发行 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销 湖南省新华书店

策 划 杭州多彩文化艺术策划有限公司

制 作 杭州品图文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

(杭州市西湖科技园西园一路 12 号)

开 本 635mm×965mm 1/8

印 张 12

版 次 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5356-4672-9

定 价 40.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0571-85779358 13305812360

写在前面

苏格拉底说“艺术起源于模仿自然”，所以西方产生了写实素描。

齐白石说“不似则欺世，太似则媚俗，妙在似与不似之间”，所以中国绘画注重写意。

苏格拉底强调了技术的重要性，齐白石则强调了艺术的重要性。速写恰好是二者之间完美结合的产物。速写能够考察人的灵气和理解力，能够锻炼人的概括、取舍能力以及艺术感受能力。

我认为学习速写首要是理解力。

苏轼的“常形”、“常理”之说恰好说明了理解的重要性。

他在《净因院画记》中说：“余尝论画以为人禽、宫室、器用皆有常形，至于山石、竹木、水波、烟云，虽无常形，而有常理。常形之失，人皆知之。常理之不当，虽晓画者有不知，故可欺世而取名者，必托于无常形也。虽然，常形之失，止于所失，而不能病其全，若常理之不当，则举废之矣。以其形之无常，是以其理不可不谨也。世之工人或能曲尽其形，而至于其理，非高人逸才不能辨。”

苏轼所说的“常形”，是指事物的表象；所说的“常理”，是指事物内存的规律和本质。他反对艺术只追求对事物表象的描摹，而应反映出事物内存的规律和本质。

速写本身要求时间短，用这种方式表现事物更需要先弄清常理（即基本构造和生长规律等），然后才有可能自由表达个人情感。

对于考试而言还要先弄清考试的特殊要求，目的清楚再努力才会成功。

不知不觉中，教学已十年有余，应侯昌恒先生的邀请，谈谈教学心得，并把平时的习作编辑成册。本书中的速写都是本人教学时的范画，恐不够完美，希望同行批评指正。

如果本书能对广大考生和美术爱好者起到抛砖引玉的作用，我将不胜荣幸。

成蹊于北京

2011年5月

埃贡·席勒

目 录

道听途说——常识 / 006

- 一 应试速写的基本常识 / 006
- 二 速写的分类 / 006

高级游戏——入门 / 008

- 一 速写的绘画习惯 / 008
- 二 速写入门的方法 / 008

渐入佳境——知识 / 009

- 一 人物速写的基本构图知识 / 009
- 二 速写写生的科学观察方法 / 009
- 三 基本比例知识 / 009

发现之旅——再现 / 011

- 一 面部五官, 头发 / 011
- 二 完整头部 / 013
- 三 头颈肩 / 016
- 四 衣领 / 016
- 五 手、脚、鞋 / 016
- 六 手臂 / 020
- 七 臀部与腿 / 021

创造之旅——表现 / 023

- 一 结构、体积、空间、质感的综合表达 / 023
- 二 美感与个性的综合表达 / 024

我画你看——示范 / 026

- 一 单人 / 026
- 二 单人带环境 / 032
- 三 人物组合 / 036
- 四 场景速写 / 038
- 五 组合带场景 / 043

潜心研究——临摹 / 044

最后的检验——考试 / 090

- 一 2009—2011年全国各省联考、各艺术院校考题附录 / 090
- 二 考试注意事项 / 095

道听途说——常识

一、应试速写的基本常识

1. 什么是速写及学习速写的目的和意义

速写是指较于正式素描而言相对简洁的一种素描形式，在中国有素描和速写之分，那是由于中国的独特传统文化在吸收外来文化后而形成的结果，在国外则速写即素描，也就是说速写是素描的一种。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，是在欧洲18世纪以后，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。而对于考前速写而言则是一种快速度的造型应考的表达形式。

速写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。速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

对于绘画初学者来说，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。通过大量的练习，可以迅速提高自己的观察能力和造型能力，并且可以准确把握人物的比例以及结构。

对于绘画创作者来说，速写是感受生活、记录感受的方式。通过速写可以把瞬间的感受用画笔记录下来，使感觉更加形象化、具体化。随着数码技术的不断成熟，很多艺术创作者开始习惯用相机、DV来记录，但是对于景象人物的单纯复制是不能记录作者稍纵即逝的感受的，所以，速写仍然是非常重要的。

对于参加美术高考的艺考生来说，速写既是学习绘画的基础课程，又是培养自己审美能力以及手上功夫的重要手段，同时，速写又是大部分高等院校的必考项目之一。所以，对于一名艺考生来说，画好速写是非常重要的。

2. 速写的使用工具

画速写使用的工具主要有：小刀、铅笔、炭笔（注意两者不能同时用到一幅画中）、钢笔、水彩、水粉、毛笔、橡皮、各类纸等。考试一般要求必须用铅笔或炭笔。

3. 速写的表现手法和造型特点

速写的表现手法主要有：线描、线面、光影等。

速写的造型特点主要有：形体表达迅速、果断，干净利落，力度、情感真切。

二、速写的分类

1. 速写按表现形式分类及处理方法

(1) 线描法

线描法就是指用单线的方法来表达形体，包括运用中锋表达和侧锋表达及中锋和侧锋相结合的方法来表达。其中中锋表达能给人一种干脆、利索的感觉。侧锋表达能给人一种轻松、老练的感觉。中锋和侧锋结合的表达方法能给人一种充分、深入的感觉。但无论是哪种语言表现形式其中最重要的是速写的造型表达力度和速写的节奏关系及画面效果。大的节奏关系基本为：头发密——脸、脖子疏——衣领密——肩膀疏——腋窝密——胳膊肘密——手臂疏——袖口密——胸部密——大腿疏——膝盖密——小腿疏——裤口密——鞋带密——鞋中疏——鞋底密

(2) 线面法

线面法是指用整体的黑白灰做节奏表现的一种画法,主要是外轮廓用线表达,服饰用整体平涂法加上重衣褶而画出形体体块的一种方法。大关系为头发黑、脸灰(或白)、衣服白(或黑)、裤子黑(或灰)、鞋白(或黑、灰)。

(3) 光影法

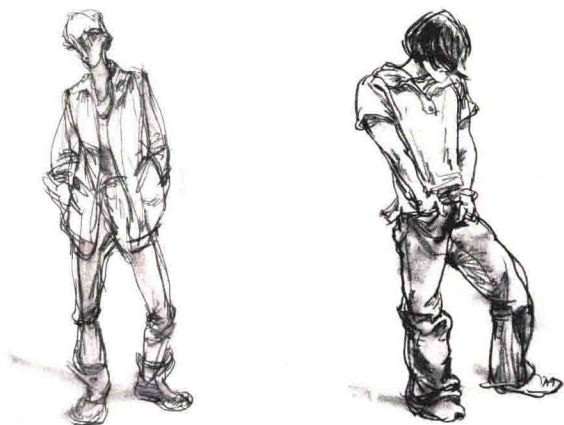
光影法是指用光和影的分配关系来表达节奏韵律的一种画法。主要画出整体的受光、背光、投影等大的节奏关系,重点强调明暗交界线(面)、投影线(面),同时可以画服饰的固有色,也可以将受光部整体留白。尤其要注意的是不能把明暗交界线和投影画死。

2. 速写按时间长短分类及要求

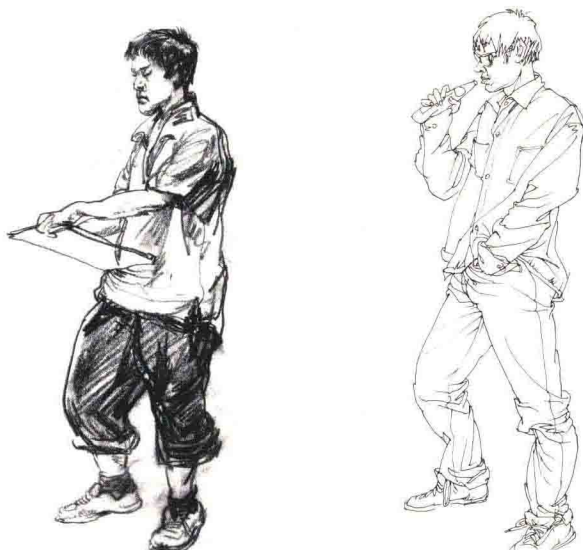
(1) 1~5分钟速写的基本要求

比例准确、结构明确、动态生动、线条流畅肯定。

(2) 10~15分钟速写的基本要求

造型准确、动态生动、节奏明确、线条肯定,刻画相对深入。

(3) 20~30分钟速写的基本要求

造型准确、动态生动、节奏明确、表现力突出,刻画深入,尤其是对头、手、脚的刻画。

(4) 30~45分钟速写的基本要求

造型严谨、动态明确、节奏灵活具有表现力、线条流利肯定。头、手、脚刻画具体,衣服轻松深入。

高级游戏——入门

一、速写的绘画习惯

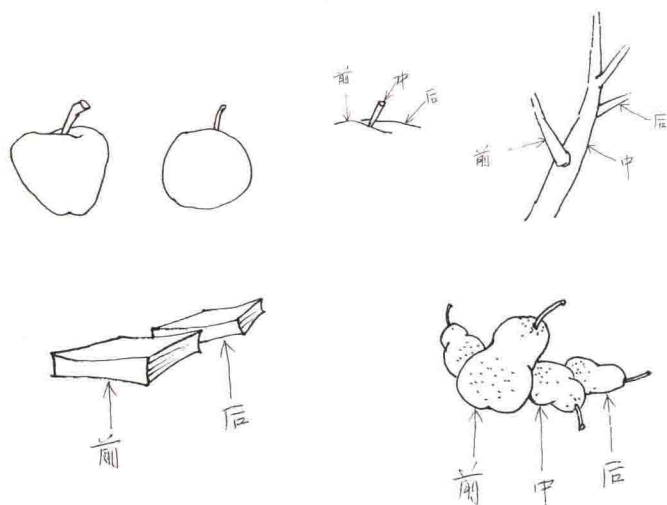
绘画习惯对于初学者来说是尤其重要的。有人说“习惯决定命运”，因此养成良好的绘画习惯是很有必要的。好的习惯会让你终身受益，坏的习惯会让你终身受折磨，绘画更是这样。可能有时候你会发现你老是进不了步。这可能不是因为你画得不够多，而是你在绘画习惯上出了问题。因此，我必须要求大家养成一个好的速写绘画习惯。而绘画的习惯无非就是观察习惯、绘画过程中从起稿到深入步步渐进的习惯、局部与整体同时进行的习惯、用笔习惯（握笔姿势）。

二、速写入门的方法

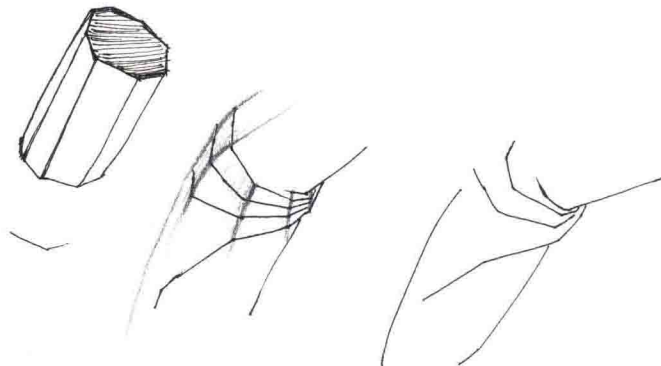
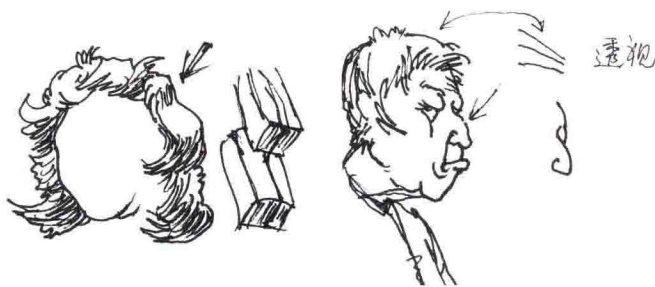
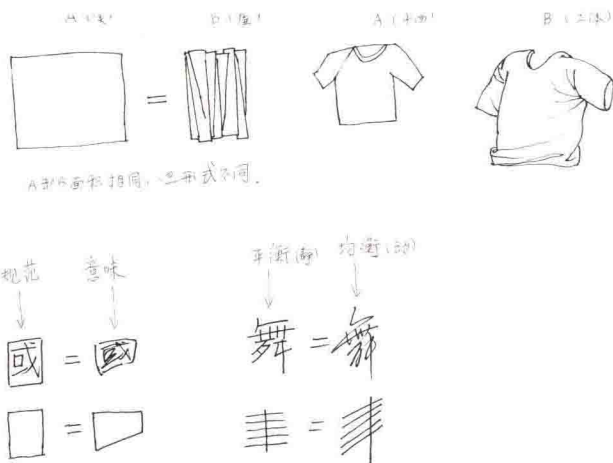
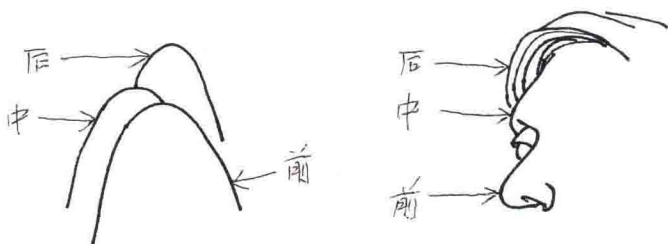
我一直认为画画是一件好玩的事情，但又需要一定的技术，所以我称其为高级游戏。任何技术的学习都有规律可循，重要的是方法恰当，要由浅入深。

初学者适宜从静物线描开始，画水果、蔬菜、植物、生活用品等。画出这些形象对于三四岁的儿童来说也很容易，但是要画出道理就没那么容易。我们要把简单的事物画得不简单，就需要了解以下内容：

1. 学习单体的体积表达（透视，结构，线的穿插，疏密与黑白的关系）。

2. 学习多体的空间表达（透视，遮挡，虚实，主次，天地物的关系）。

学会表达空间和体积，就算已经入门了，当然这只是简单的事物。

渐入佳境——知识

一、人物速写的基本构图知识

构图是一张画的起点，在绘画中有着非常重要的作用。俗话说“万事开头难”，因此构图不过关就不要往下画。速写也一样，构图起着至关重要的作用，在速写中我们常常遇到构偏、构小、构大、等问题。

要解决这些问题其实很简单，就是要坚持几条构图的重要原则：站姿第一是顶天立地的原则；第二是定界标点的原则；第三是定人物重心线和画面中心线的原则。坐姿第一是定界标点的原则；第二是背脊靠纸边的原则；第三是画到鞋下的原则。

二、速写写生的科学观察方法

凡是大师必定有自己的一套独特的观察方法，因为观察方法对于一个艺术家来说就是最好的导师。因此在我们学习速写写生时，必须有一套科学的观察方法做指导，树立一套科学的观察方法是非常必要的。

在这里给大家提供一套观察方法，仅供参考：

第一眼看构图；

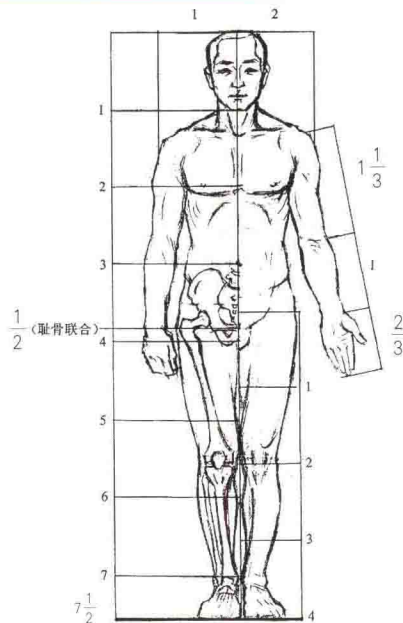
第二眼看剪影的形，即外轮廓；

第三眼看大的比例、动态；

第四眼看疏密节奏或黑白灰节奏；

第五眼看头、手、脚；

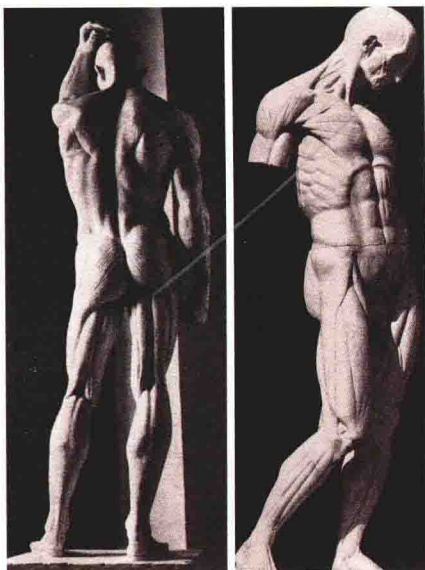
第六眼看衣褶、装饰。

三、基本比例知识

人体的基本比例与结构：

比例是人物速写的基础，因此要画好人物速写就必须掌握人体的一些基本比例知识。尽管不同人的比例不同，但是其中还是存在一个基本参照比例数的，因此我们掌握这个标准比例数就至关重要了。

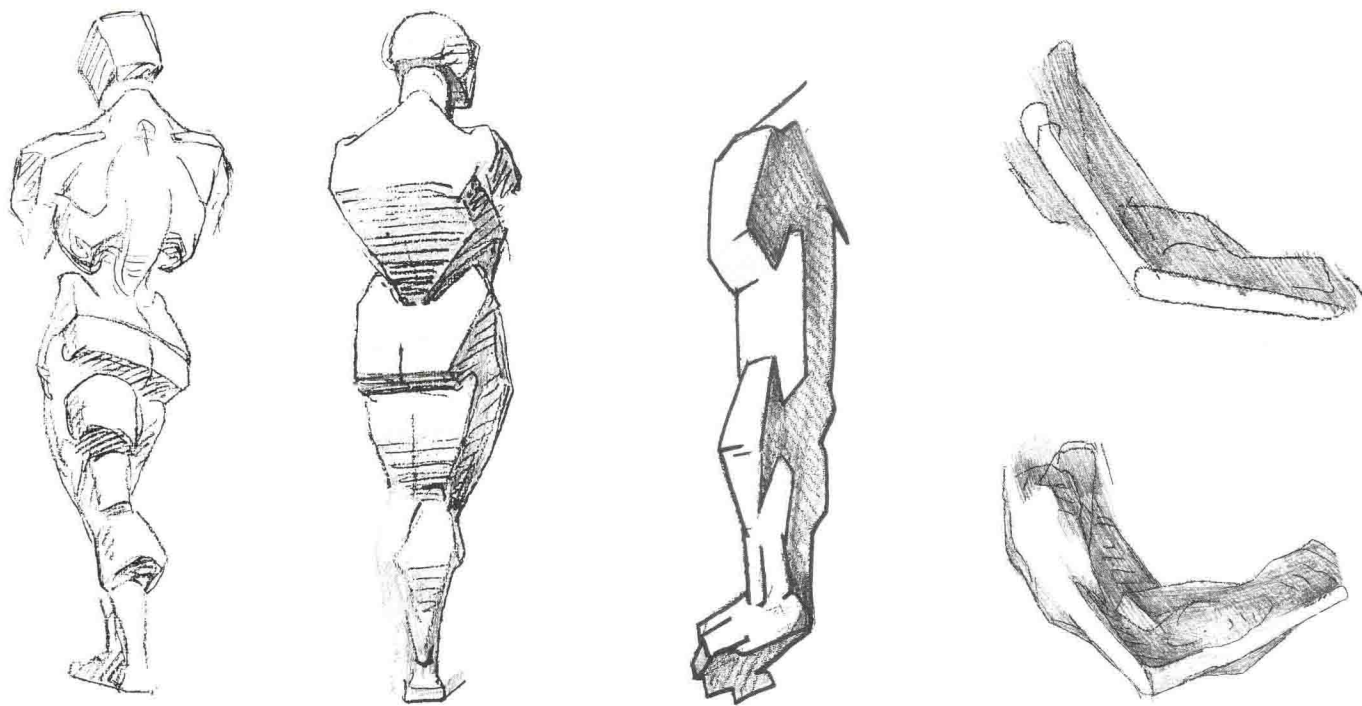
为了让我们更清楚地了解人体比例知识，我们现在以头为计量单位来进行测量。站立人的总高度为七个半头高。上手臂为一个头长。下手臂（手肘到中指）为一个半头长。大腿（胯部到膝盖）的长度基本为两个头长，小腿（膝盖到脚腕）的长度基本为两个头长，脚后跟到脚腕基本为半个头长。坐立人的总高度为五个半头高。在掌握好这些基本比例关系的情况下，可以根据对象的特征具体问题具体分析，甚至夸张比例。

1. 人体基本结构知识

结构是人物速写的骨架，没有结构的人物速写就等于树没有了树干，只剩下叶子是空洞的、不成立的。

人身上都是由凸曲线组成的（老人除外），因此在人物速写中应该尽可能用凸曲线表达，尤其是在肩膀、手臂、胸部、腹部、臀部、大腿、小腿等部位。

人的一些基本转折不能画错,要注意内在的衔接关系,尤其是在有形体插接、转折、扭转时。例如肩与手臂的相接(主要注意透视)、手臂与手臂的相接(主要注意转折)、手腕与手掌的相接(主要注意转折透视)、手掌与手指的相接(主要注意透视和骨点线),胸腔与腰的相接(主要注意挤压扭转)、背与腰的相接(主要注意背脊曲线)、腰与臀的相接(主要注意插接)、臀与腿的相接(主要注意转折)、大腿与小腿的相接(主要注意转折)、小腿与鞋的衔接(主要注意转折和透视)。

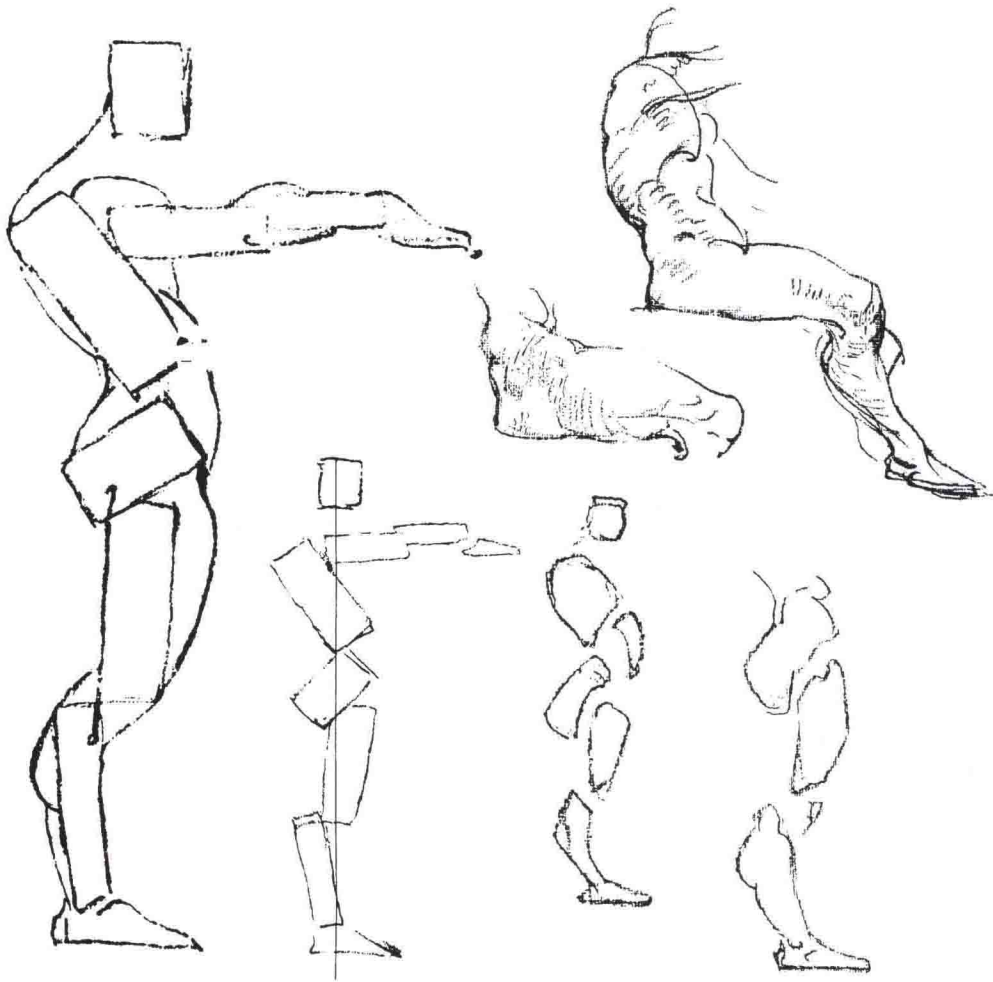
2. 人体动态的基本知识

在人物速写中,动态是速写的灵魂。

可以说画好了动态就等于画好了速写。

经过这几年来的经验总结,集中突破这个问题。要画好动态首先必须遵循动态夸张的原则,其次是简化概括外轮廓的原则,最后是把握大的连贯动态线的原则。

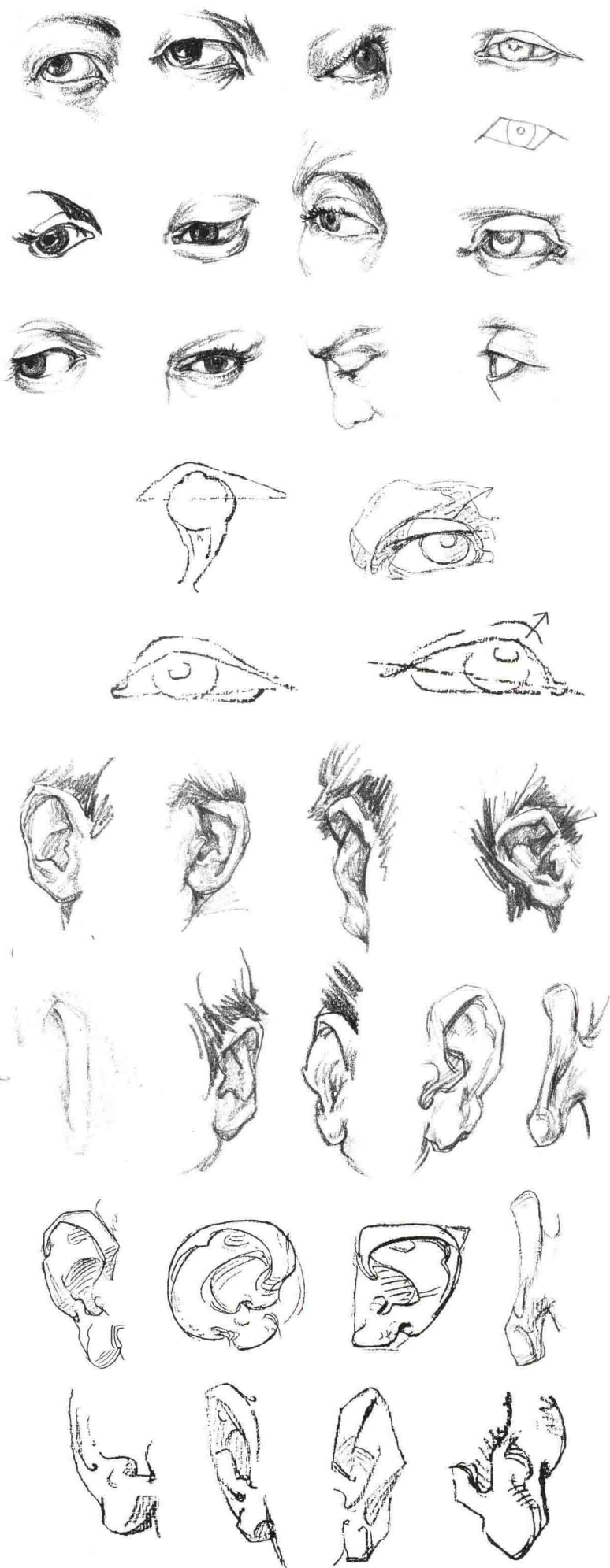
然而,在画动态实际操作时却面临很大的问题,例如怎么夸张动态、怎么简化概括外轮廓、怎么找大的动态线等。对于这些问题,我也找到了非常好的解决方法。我们在观察一个动态对象时,首先要看的是他的大的动态走势、大的体块扭转。例如头与颈的扭转、透视(拉长夸张脖子的扭曲,做出头的动势线),两个肩膀的高低关系(做出两个肩点的斜直线并加大斜度);胸腔线与肩线一致,腰线与胸腔线一致,臀线与腰线相反;画出人体中线,画出手臂中线,画出腿部中线。这样就能正确无误地画出动态,而且也保证了比例和结构。另外还有一个方法就是看人物的剪影形,而暂时忽略内部复杂的细节。

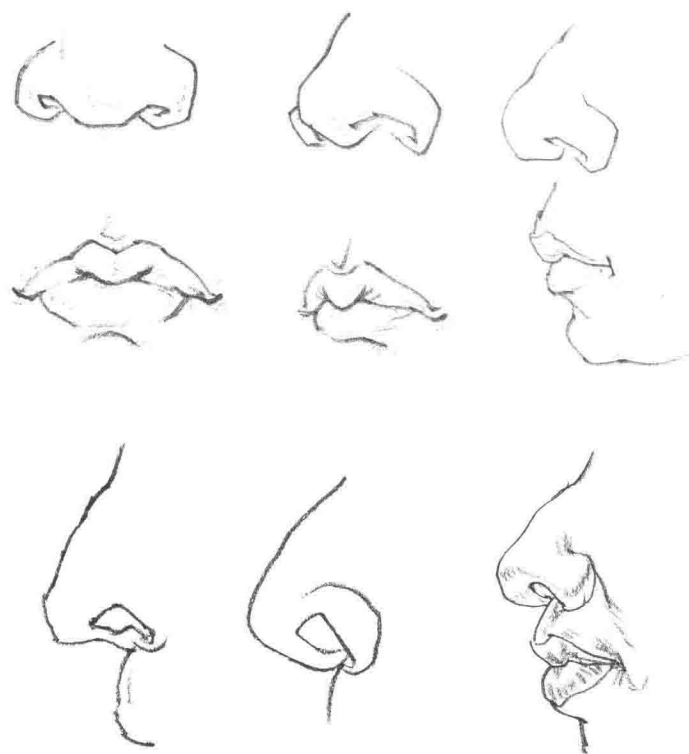
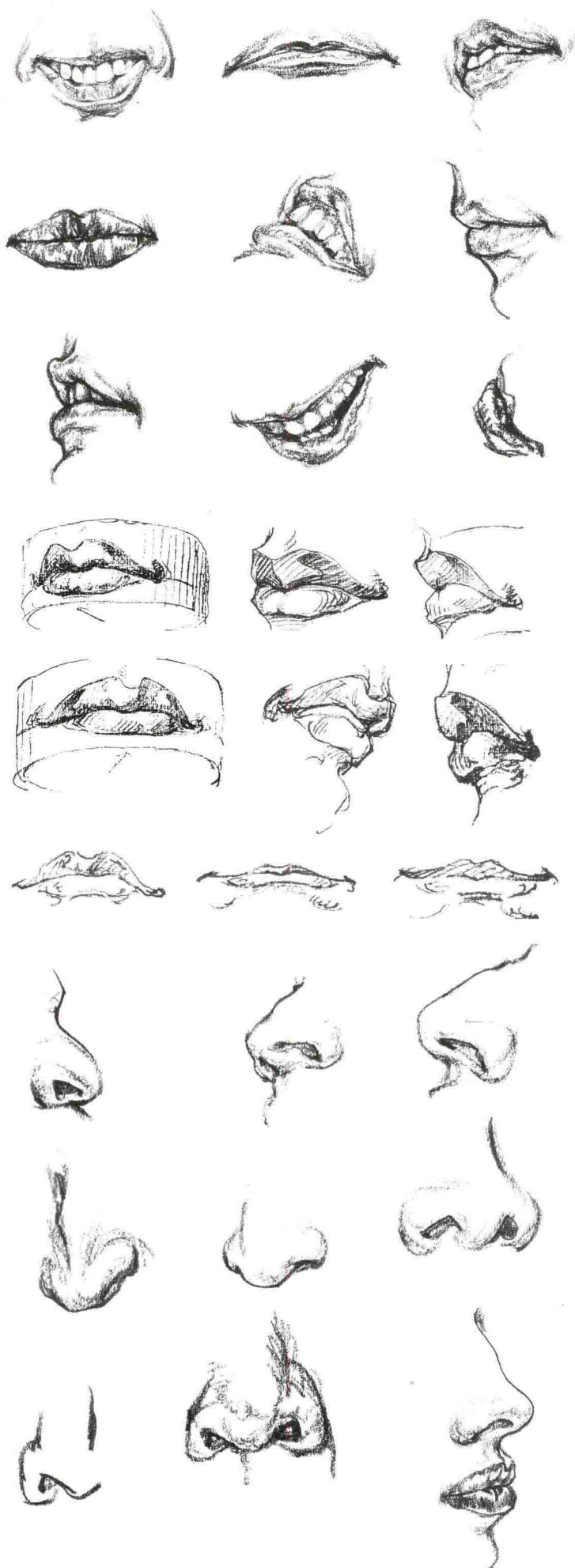

发现之旅——再现

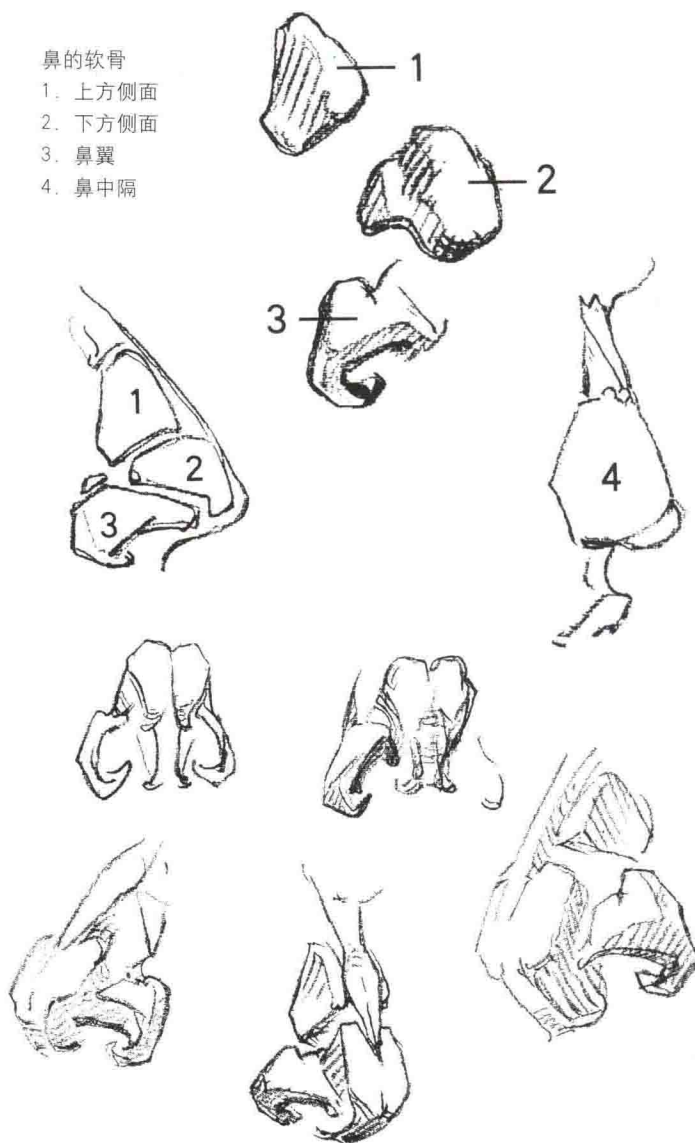
从人体中小元素开始分解学习，学习他们的科学形态原理与基本表达方法。建议临摹与写生相结合。

一、面部五官、头发

鼻的软骨
1. 上方侧面
2. 下方侧面
3. 鼻翼
4. 鼻中隔

二、完整头部

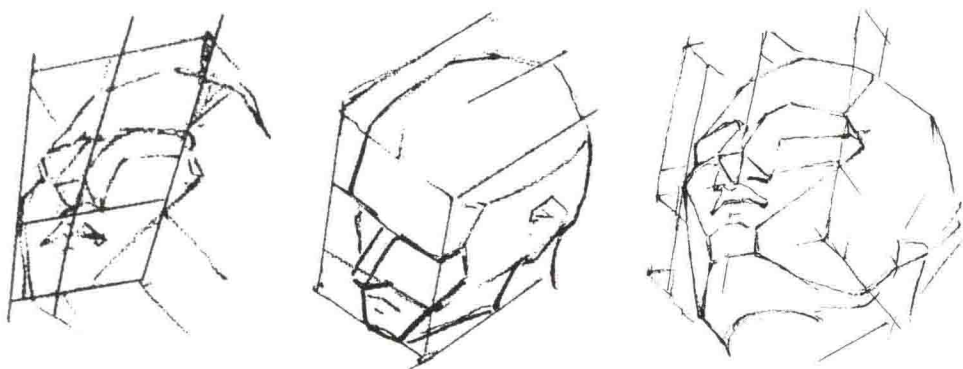
头部是人体最具特征的部分，它不仅具有性别的特征，还可以体现一个人的性格以及精神面貌。比如一个积极向上的人，他的头部永远是抬着的，如果是一个消极怠惰的人，他的头部永远是低着或是斜着的。在绘制头部之前应该先了解其结构，包括头部的骨骼、肌肉、皮肤。人的头部造型是由头部骨骼决定的，头部骨骼由额骨、顶骨、枕骨、颞骨、颧骨、上颌骨、下颌骨、鼻骨组成，其中能做有限运动的只有下颌骨，其他骨骼均固定不动。头部的肌肉主要集中在面部，肌肉之间通过相互协作从而产生各种不同的表情，面部主要的肌肉有额肌、颞肌、眼轮匝肌、鼻肌、咬肌等。皮肤是我们所能直接看到的，它是靠骨骼和肌肉进行支撑的，不同性别和年龄也存在一些差异，比如：男性的皮肤比较黝黑，女性的皮肤比较白皙，儿童的皮肤比较光滑，老人的皮肤比较松弛。当我们已经掌握结构的知识之后，我们还要学会塑造，就拿一条线来说，它也是有性格的，直线给人的感觉是刚直，曲线给人的感觉是柔美。因此，我们在塑造头部的时候，要根据不同对象的特点选择塑造方法，切不可偏概全。此外，我们还要善于抓住人物的特点，经过艺术处理，使所绘制的头像更加贴近对象，要想如此，就要做到以下两点：

1. 形似

形似就是外形的准确。我们可以从“三庭五眼”的规则出发进行分析，但是切记，人与人之间是不一样的，我们要学会具体问题具体分析。人的头部的造型是由头部骨骼决定的，所以要做到形似，对内在结构的掌握是必要的，同时因为性别年龄的差异，骨骼的形状也不同，例如：在东方人群中，男性的下颌骨较方而女性较尖。

2. 神似

每个人都有自己的精神面貌，如果要力求完美还必须做到神似。

基本型

