

速写工具书

2

—
SKETCH
TOOL BOOK

主编 / 阿老师 田家乐

精品范本

HIGH-QUALITY GOODS SAMPLE

分步精讲

STEP BY STEP

详细课件

THE COURSEWARE IN DETAIL

靠谱 实用 全面 系统

RELIABLE/PRACTICAL/COMPREHENSIVE/SYSTEM

河北美術出版社

速写工具书

SKETCH TOOL BOOK

主编 / 阿老师
田家乐

2

河北美術出版社

主 编：阿老师
田家乐

名誉编委：

白 琼 符爱强 冯子林 冯振宇 侯俊杰
胡莉娟 胡彦松 黄无极 景安平 江丹璐
靖黎明 刘金友 罗 亮 李来根 刘 蹇
刘汝佳 郎守峰 李彦彦 马 磊 潘远超
邱达鹏 邵继鹏 沈晓晖 唐 亮 吴 菲
王海龙 王鹏飞 万秋白 王学军 王杨生
王永胜 徐欣欣 赵 冰 张兵峰 赵柏清
张 巧 张树苹 张桐彬 张晓玉 曾祥汇
张 耀 张支龙（排名不分先后）

责任编辑：田 洁
责任校对：张青艳
装帧设计：王牡丹
出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：河北省石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-85915038
网址：www.hebms.com
制版：浙江中恒世纪印务有限公司
印刷：浙江中恒世纪印务有限公司
开本：889mm×1194mm 1/12
印张：28
版次：2018 年 6 月第 1 版
印次：2018 年 6 月第 1 次印刷
定价：128.00 元

SKETCH TOOL BOOK

目 录

第一章	速写理论与鉴赏	1
第二章	动态速写	10
第三章	局部解析——五官	18
第四章	局部解析——头部	22
第五章	局部解析——手部	57
第六章	局部解析——脚部	75
第七章	体块 / 衣服	84
第八章	单人 / 照片对应速写	110
第九章	范画赏析	176
第十章	组合场景	190
第十一章	模板	208

第一章 速写理论与鉴赏

关于速写

速写的定义

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。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。

对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，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，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为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。

速写的作用

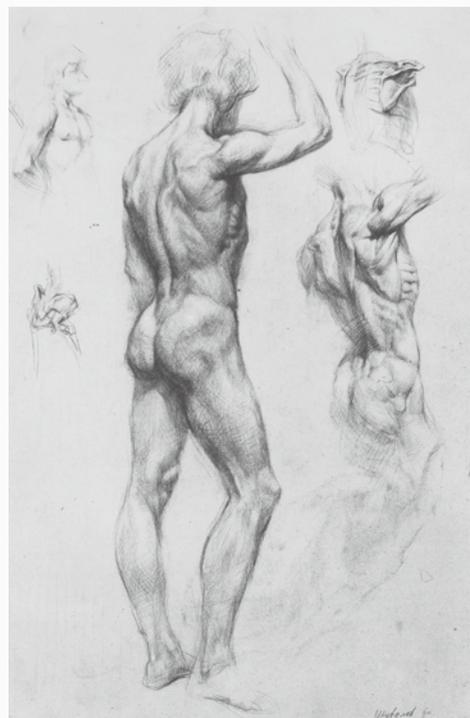
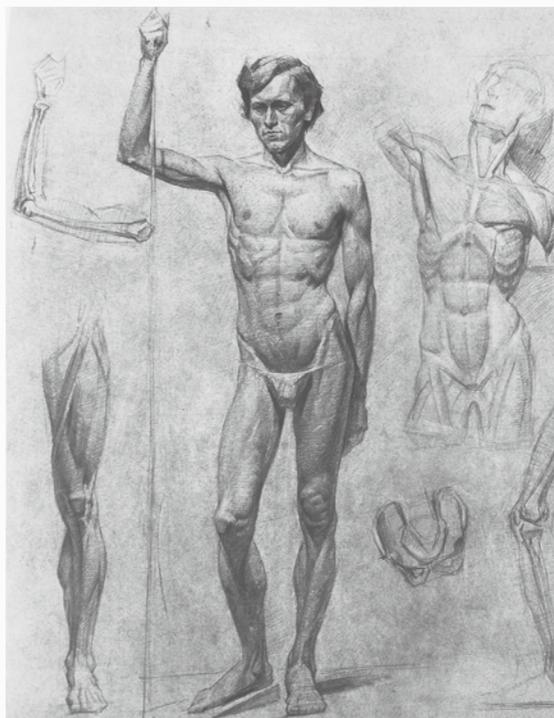
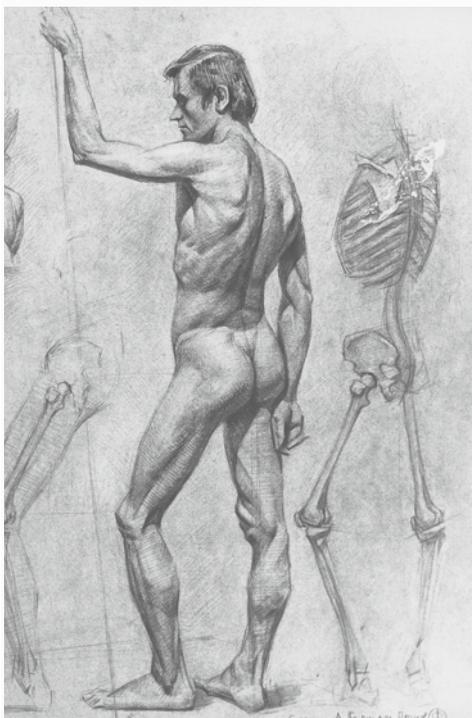
速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。

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。

速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

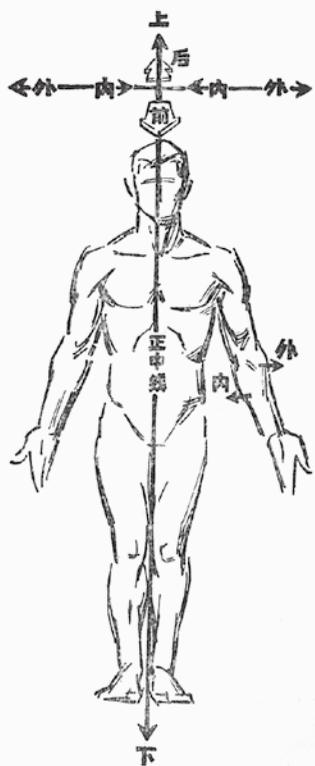
速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

因此对于初学者来说，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。对于绘画创作者来说，速写是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常练习速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物和各种动物的动态和神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

速写的要点

1. 构图饱满、合理、左右平衡。
2. 造型准确（比例、透视、重心、结构准确）。
3. 动态美观、合理、动势强。
4. 人物形象特征鲜明，黑、白、灰以及线条有节奏，疏密关系明确。
5. 头、手、脚细节刻画到位，用笔大胆，收放自如。
6. 有一定的艺术表现力，绘画手法独特。

基本术语解释

人体方位的主要名称

正中轴: 位于身体正中的垂线。

前侧与后侧: 身体面部的一面为前侧(面), 身体背面的一面为后侧(面)。

内侧与外侧: 接近正中线的为内侧, 远离正中线的为外侧。

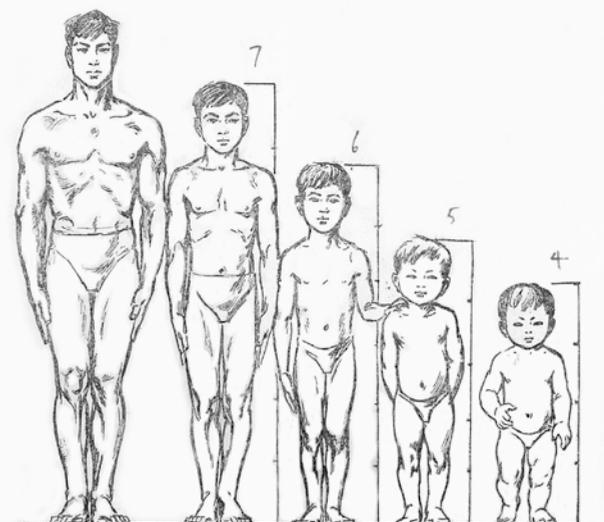
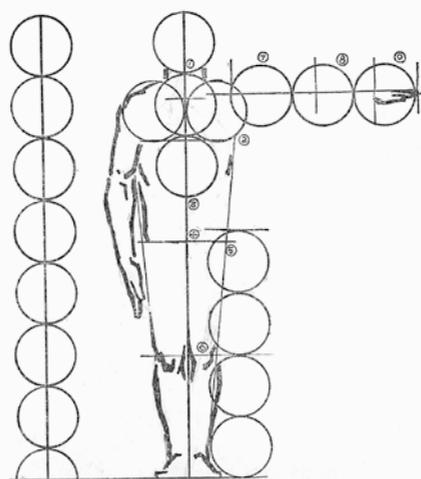
掌侧与背侧: 手的掌面为掌侧, 手背为背侧。

上端与下端: 近头部的一头为上端, 近脚的一头为下端。

人体主要动作的名称

屈与伸: 两部分(骨)肢体渐相近为屈; 两部分(骨)肢体渐相远为伸。

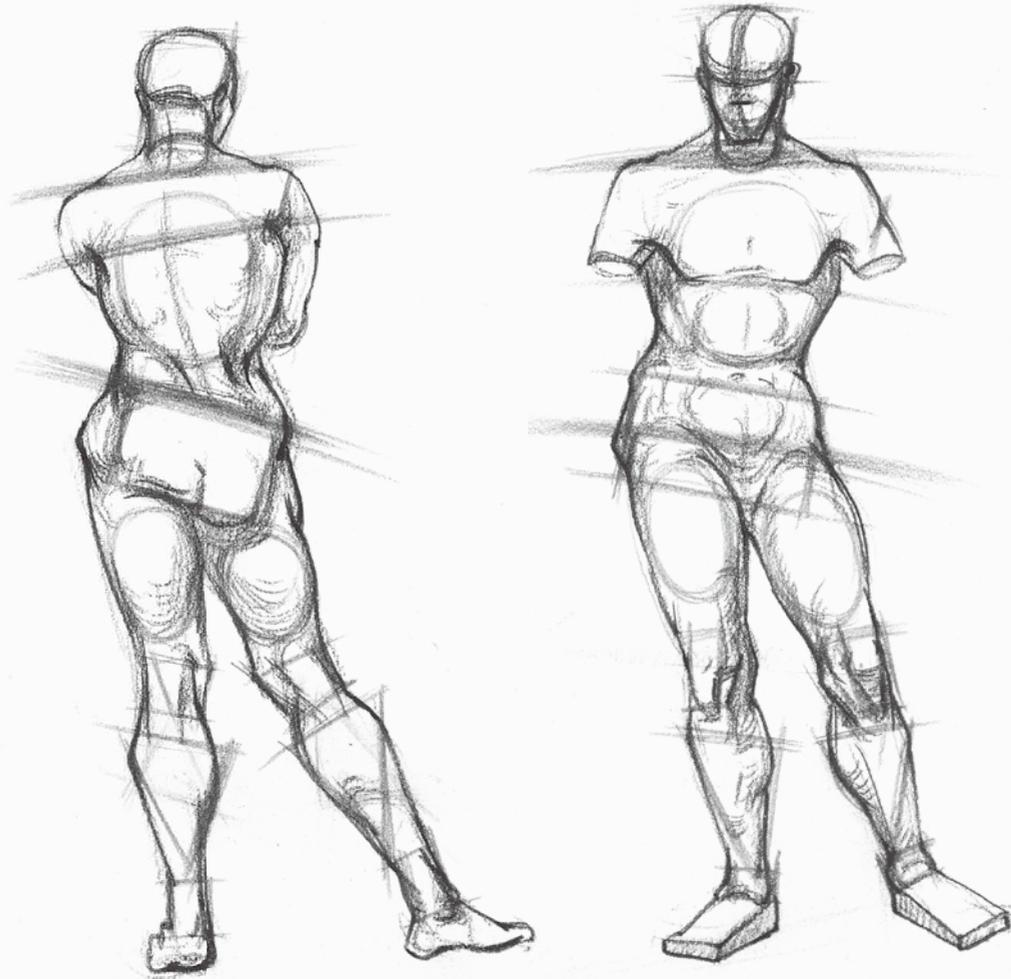
外展与内收: 远离正中线的运动为外展; 肢体向正中轴收拢的为内收。

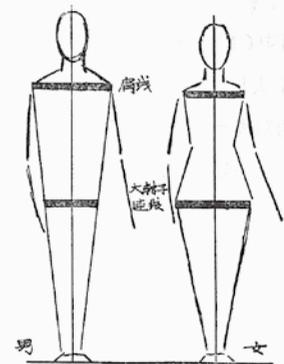
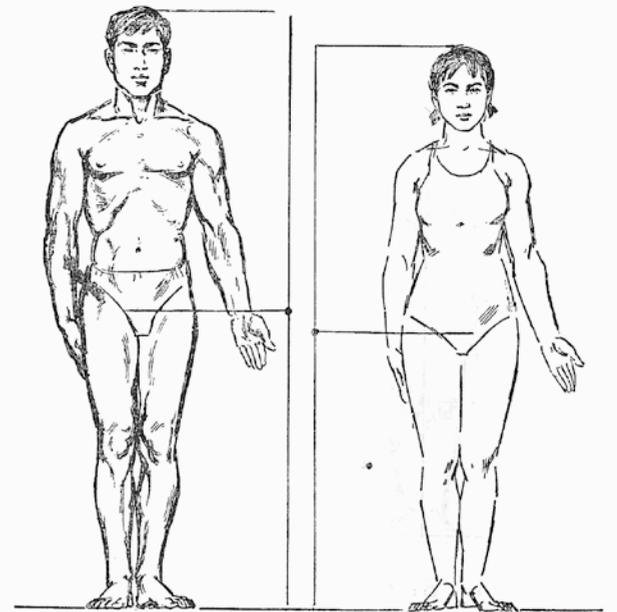
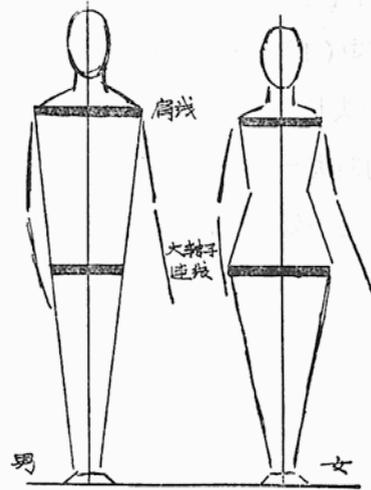
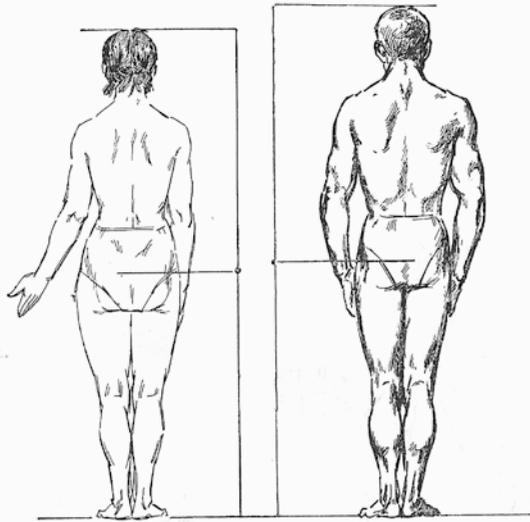

不同年龄段的比例变化

人体比例

人体的比例是以头长为单位。在我国, 人体的长度通常为七个到七个半头长。

男女人体由于长宽比例上的差异,形成了各自的特点。他们的差别主要体现在躯干部。从宽度看,男性两肩连线长于两侧大转子连线,而女性的两侧大转子连线长于肩线。从长度看,男性由于胸部体积大,显得腰部以上发达,而女性由于臀部的宽阔显得腰部以下发达。此外,男、女性虽然全身长度的标准比例相同,但他们各自的躯干与下肢相比,女性的躯干部略长,而腿部较短。

2017.3.26.
阿富河.

人物动态与重心

动态速写是一个重要的训练课题。动态速写要以熟悉和掌握人体基本结构和运动规律为基础，通过运动的动态性和基本形，以把握动态特征。同时要同记忆与默写结合起来，才能在训练实践中逐步地准确把握和表现人物的形体动态。

动态速写——速写的生命线

1. 人体是由一竖（脊椎）、两横（肩、胯骨）、三体块（头、胸腔、骨盆）和四肢组成的。人体动态主要也是由这四部分组成。

2. 画动态线时，要抓住大的部分，抓关键的动势并注意动态的重心。

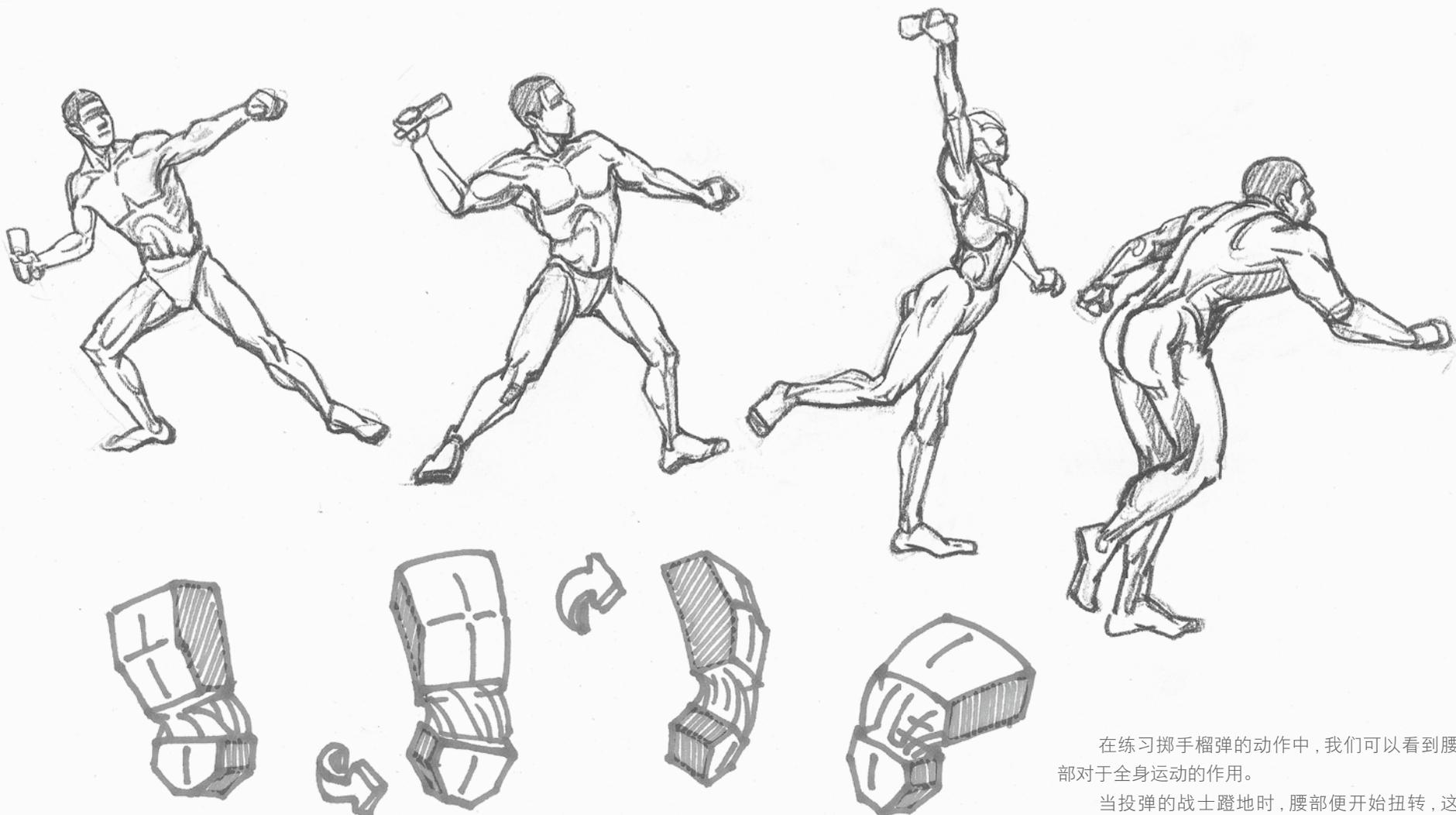
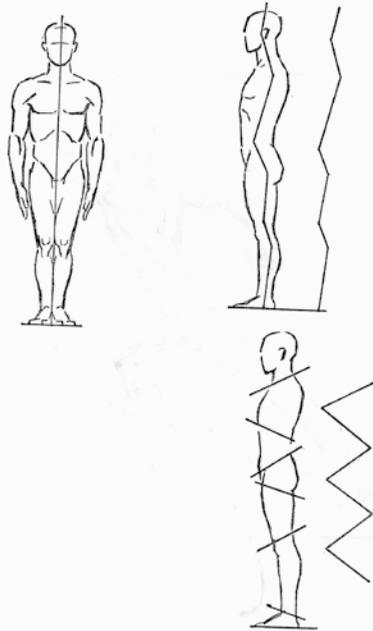
3. 在每个动作中，主要的动态线只有一条，其他都是动态辅助线。

4. 抓住人体各个关键部位的结构关系，比如，头、颈、肩，两个肩部骨点，两个胯骨骨点，躯干与四肢的关系，上臂与前臂的转折，大腿与小腿的关节和脚关节等。

人体动态

人体动态的变化丰富，并且牵一发而动全身。因此，除了要研究处于静止状态的人体结构及其局部运动规律外，还要将各部分串联起来，认真研究人体全身的运动变化及某些规律。我们一般将人体归纳为“一竖（脊柱线）、二横（两侧肩峰连线与两侧髂前上棘连线）、三体块（头、胸廓、骨盆）、四肢（上肢与下肢）”。

一个直立的人体无论从正面或侧面看，各部之间的联系既对立又统一。以正中中线为界，将人体一分为二，则左右对称，从而构成了人体的最基本规律。而人体各部之间，则是由一个曲来曲去的屈曲线来联系的，彼此并非直线相连。

腰部运动扭转示意图

在练习掷手榴弹的动作中，我们可以看到腰部对于全身运动的作用。

当投弹的战士蹬地时，腰部便开始扭转，这个扭转驱使胸廓的转动，进而使手臂大幅度地挥舞，将弹投向远方。

在画步行动作时，要仔细分析由于腰部的扭动所引起的胸廓与骨盆间的相反的摆动。

上肢的摆动与胸廓一致，下肢的摆动与骨盆一致。注意表现这种扭动，整个形象就会生动而不呆板。

重心——支撑人体的关键

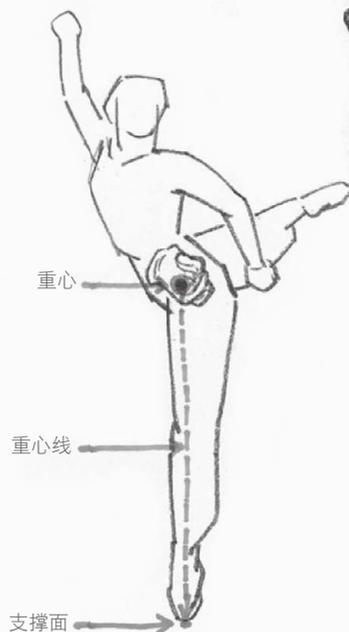
头、胸腔、臀部三大块的组合通过脖子和腰部，以及四肢的协调形成稳定的平衡重心，重心必须和地面保持垂直关系，动作才能稳定。人体重心的位置随人体姿态变化而移动，而人体体积中心的位置是固定的。

对于一幅画面，不论中心线在哪儿，各种力相互作用一定要使画面有稳定感、平衡感。无论姿态如何，这一点都是很重要的。一个站立的人体不论他是向前、向后还是向侧面，他的姿态体现在画面上都是稳定的。重心从脖颈处的胸口落在承重的那只脚上，或同时承重在两只脚之间，总体给人的感觉就是动态“不倒、不倾”。

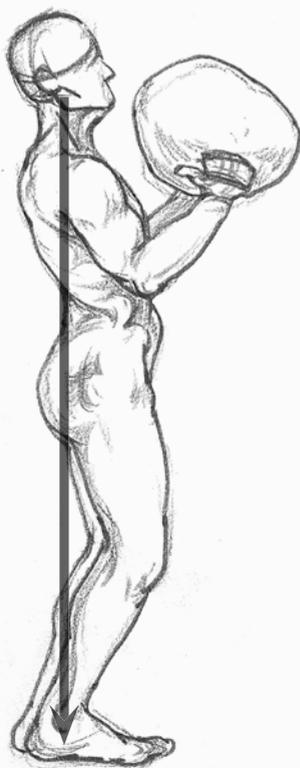
人体直立时的重心在肚脐的位置，垂直线与支撑面呈 90 度，重心落在两脚之间。

画人物动态时，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，人体受力部位就多，重心点也就多。例如，运动员预备起跑时，身体弯曲向前倾，双手落地，一只脚在前，一只脚在后，那么，人体的重心就落在双手和前面的那只脚上，形成三个重心点，以保持动态的平衡和稳定。

因此，理解人体重心位置要根据不同的动态而定，注意培养自己的直觉判断力。有个基本的方法，那就是根据对人体姿态起稳定作用的受力点来确定人体的重心位置，同时，借助垂直线进行辅助测量。

重心线

重心线

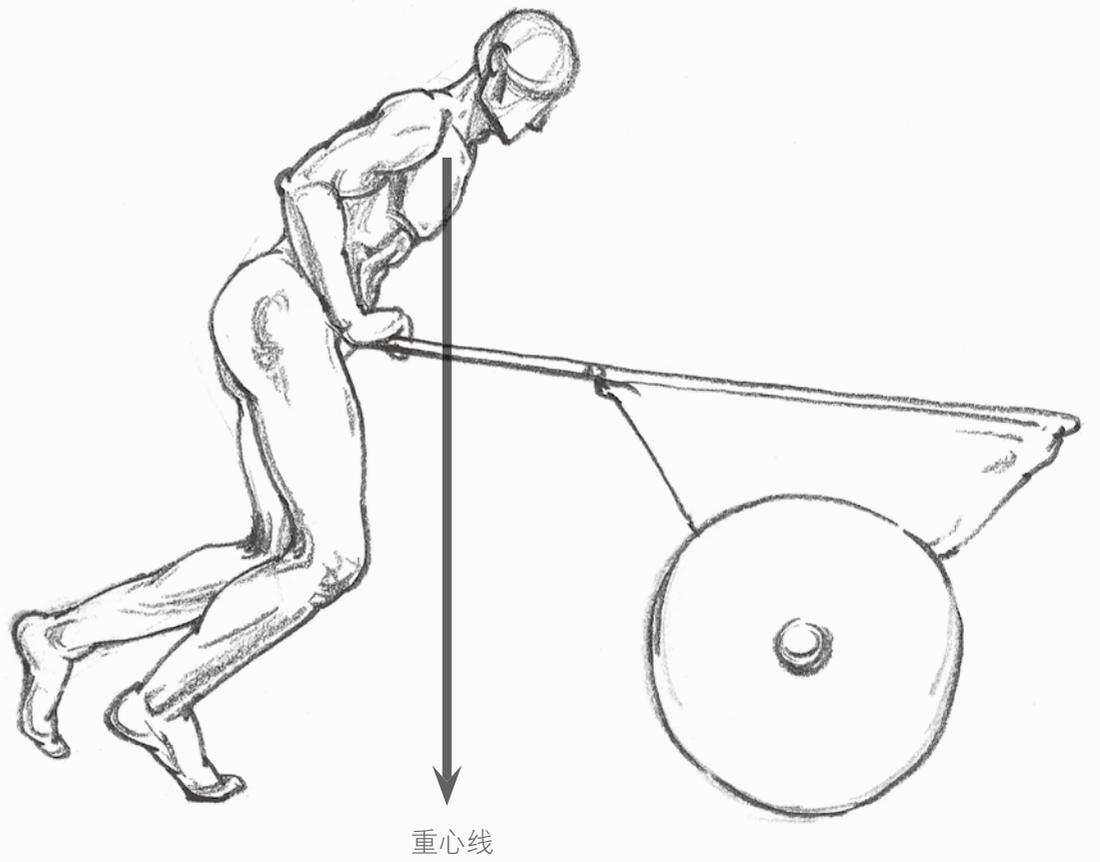
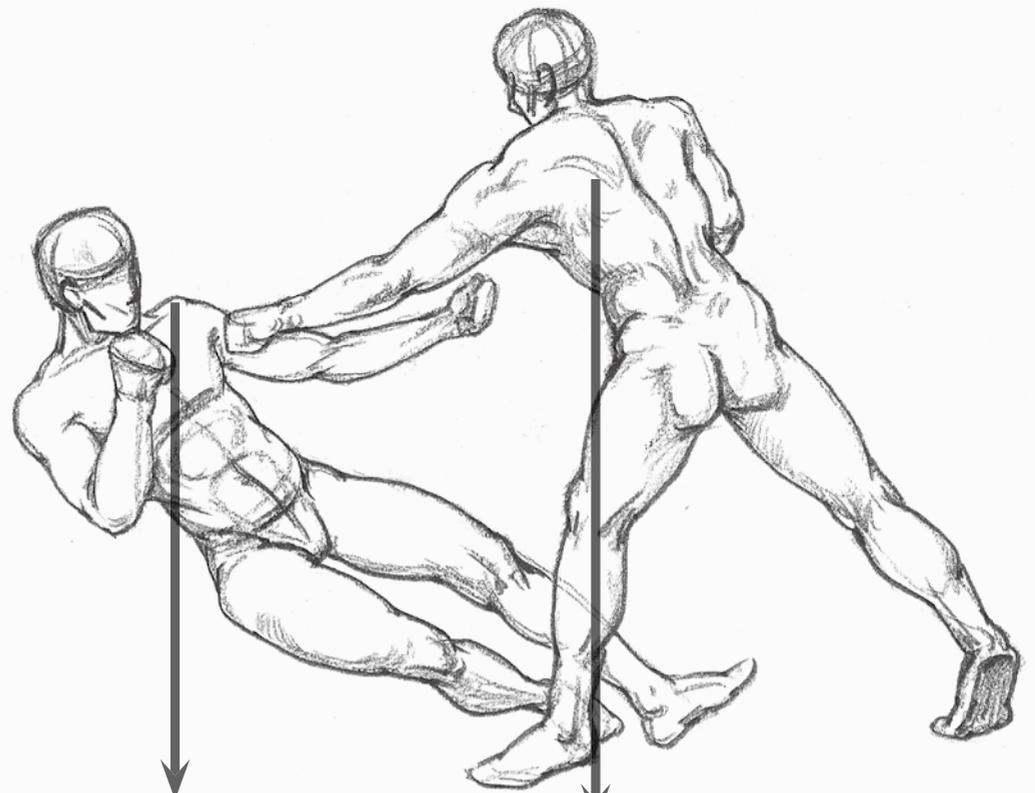
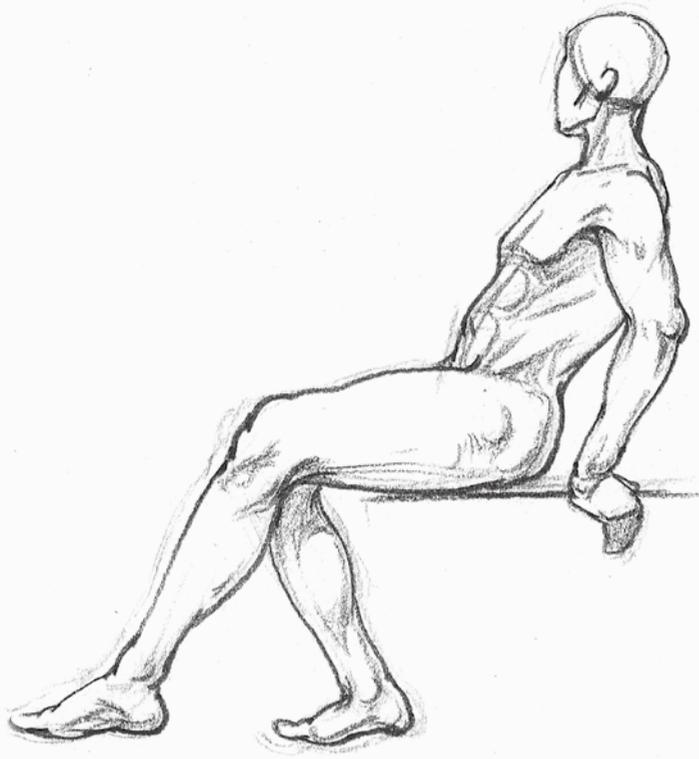

重心线

第二章 动态速写

同一模特正、背面动态线的变化解析

要想将动态速写画好，必须学会抓住和表现“动态线”。动态线是表现人物动作特征的主线，一般体现在人体大的动势关系变化上。表现正、背面人物时，动态线主要体现在脊椎和四肢的变化上；表现侧面人物时，动态线往往体现在外轮廓的一侧。抓住动态线对于画好动态速写至关重要。

那么如何抓住动态线呢？我们应注意以下几个方面。

1. 动态线是因人体动作变化而产生的，它是外轮廓上最明显，衣服与身体贴得最紧的部位。

2. 画动态线时，要抓住大的形体，抓住关键的动势并注意动态的重心。

3. 动态线是非常简练的线条，要根据动作的复杂程度决定动态线的多少。在每个动作中，主要的动态线仅有一条，其他的都是辅助动态线。

4. 抓住人体的各个关键部位的结构关系，如头与肩、手臂与躯干、骨盆与大腿、大腿与小腿，以及小腿与脚踝的交接处。这些部位往往对人体动态起着决定性作用。

