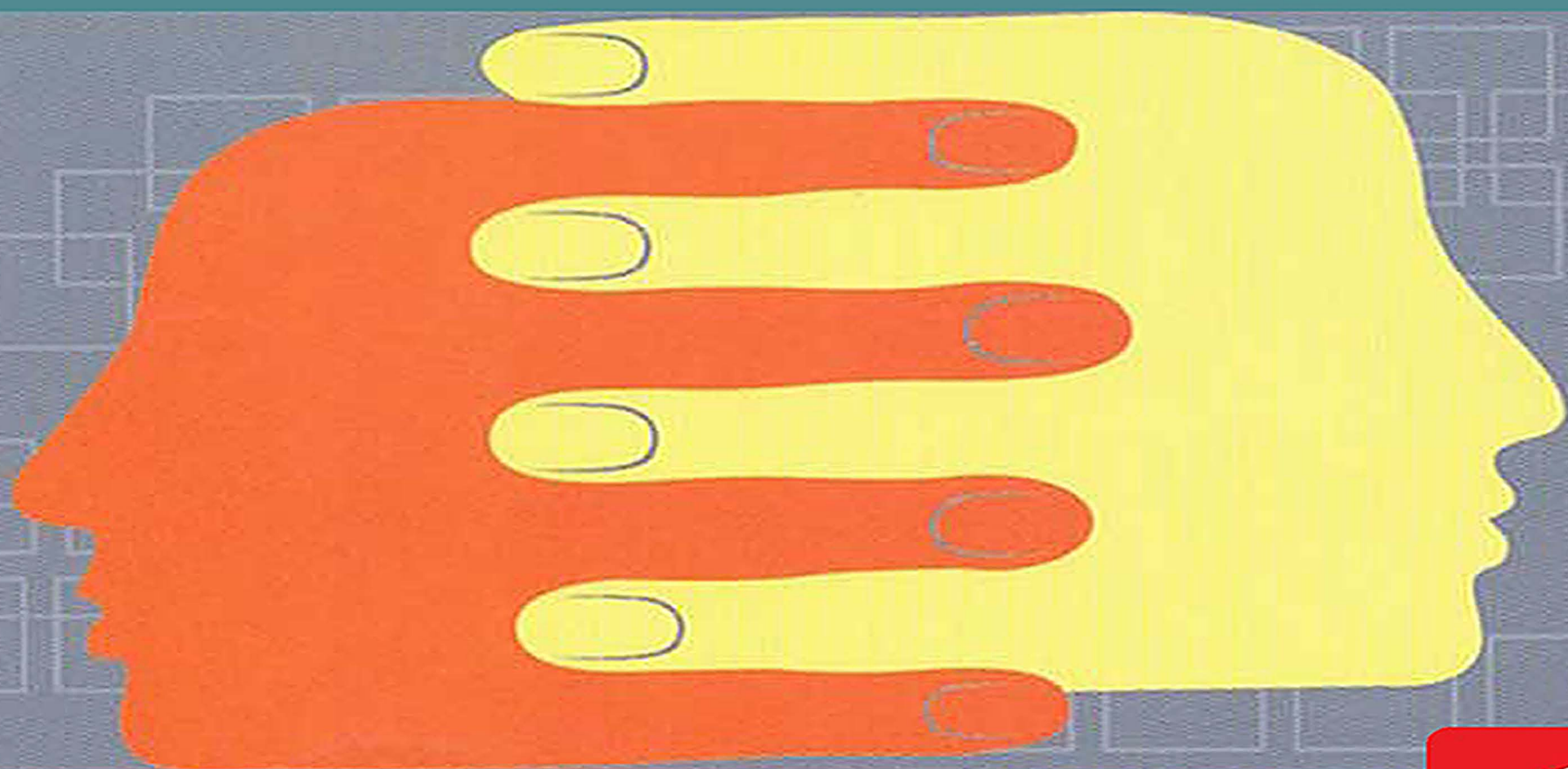

实用速写1000 例

王祁 主编

河北出版传媒集团
河北美术出版社

实用速写 1000 例

第二季

主编 / 王 祁

河北出版传媒集团
河北美术出版社

目录 CONTENTS

概述	4
大师速写欣赏	6
人体造型基础	12
人体基本结构的概括	12
人体基本比例详解	13
动态速写	14
头部详解	22
手部	34
足部	38
结构与衣纹	42
照片对画	46
单人速写赏析	62
人物组合	192
场景速写	216

概述

速写作为造型艺术与设计的基础，是美术学院的重点考试科目之一，同时也是多数考生基本绘画能力中最薄弱的科目。它不仅要求学生熟练地掌握人物比例、结构、动态的描绘，更注重考查学生“构图的组织能力”“人物关系的处理能力”“人物与景物的综合表达能力”。能够熟练、自如、准确地画出考试题目内容的学生，无疑是合格的。所谓构图完整、造型准确、立意新颖，就是指考生在塑造形体、组合画面、构思角度方面的综合能力。准确无误地表现主题，生动活泼地画出人物姿态，大胆明确地处理好人物与景物的关系，让画面合理、有序、耐看，不仅是每个考生应该做到的，也是学习艺术的学生必须经历的一种体验。如果你是真正地热爱，达到上述目标并不难。

大师速写欣赏

安格尔

法国画家，举世闻名的绘画大师、美英理论家和教育家。在80年的创作生涯中，安格尔孜孜以求地在艺术道路上实践着自己的理想。他勤于创作，留下了丰富的艺术遗产。安格尔一生向往古典主义，追求古典理论化的平静肃穆，赋予作品安静、庄严之美。古典派强调造型的准确性，在这一点上安格尔做得比较极端，到了一椅一物非倾心雕琢不可的地步。

让·巴蒂斯特·格勒兹(左)

格勒兹擅长作风俗画和肖像画。代表作有《给孩子读圣经的父亲》《乡村新嫁娘》《父亲的诅咒》《被惩罚的儿子》《破壶》等。这些作品尽管有些像在演戏，而狄德罗却对作品的民主倾向、社会教育作用、面向当代生活以及在形象和心理刻画技巧等方面给予了高度的评价。晚期格勒兹画了许多女子头像，表现出唯美主义倾向，这类作品被称作格勒兹式的头像。

丢勒(右)

丢勒描绘的人物表现出画家的艺术追求，是对人物的整体感受和人物性格、心态的深刻理解。画家母亲像更重结构的精确交代，体现了一个坚毅倔强的老年妇女具有的鲜明性格。

阿尼戈尼

阿尼戈尼生于意大利米兰。由于父亲的工作性质决定全家不得不经常搬迁，而后长住在佛罗伦萨。佛罗伦萨是意大利文艺复兴和欧洲文化的发祥地，文化底蕴十分深厚，艺术家辈出。乔托、达·芬奇、米开朗琪罗等一些艺术巨匠都出自这个城市。阿尼戈尼在这样的环境里成长，从小就接受了传统艺术的熏陶。从他早期素描中可以清晰地看到以达·芬奇为代表的佛罗伦萨派传统的素描技法和风格，用线条造型，造型严谨，表现充分，不强调物象的光影明暗，着重刻画对象的结构、体积和空间，特别讲究中间层次的丰富微妙变化，准确、细腻，富有优雅的美感。

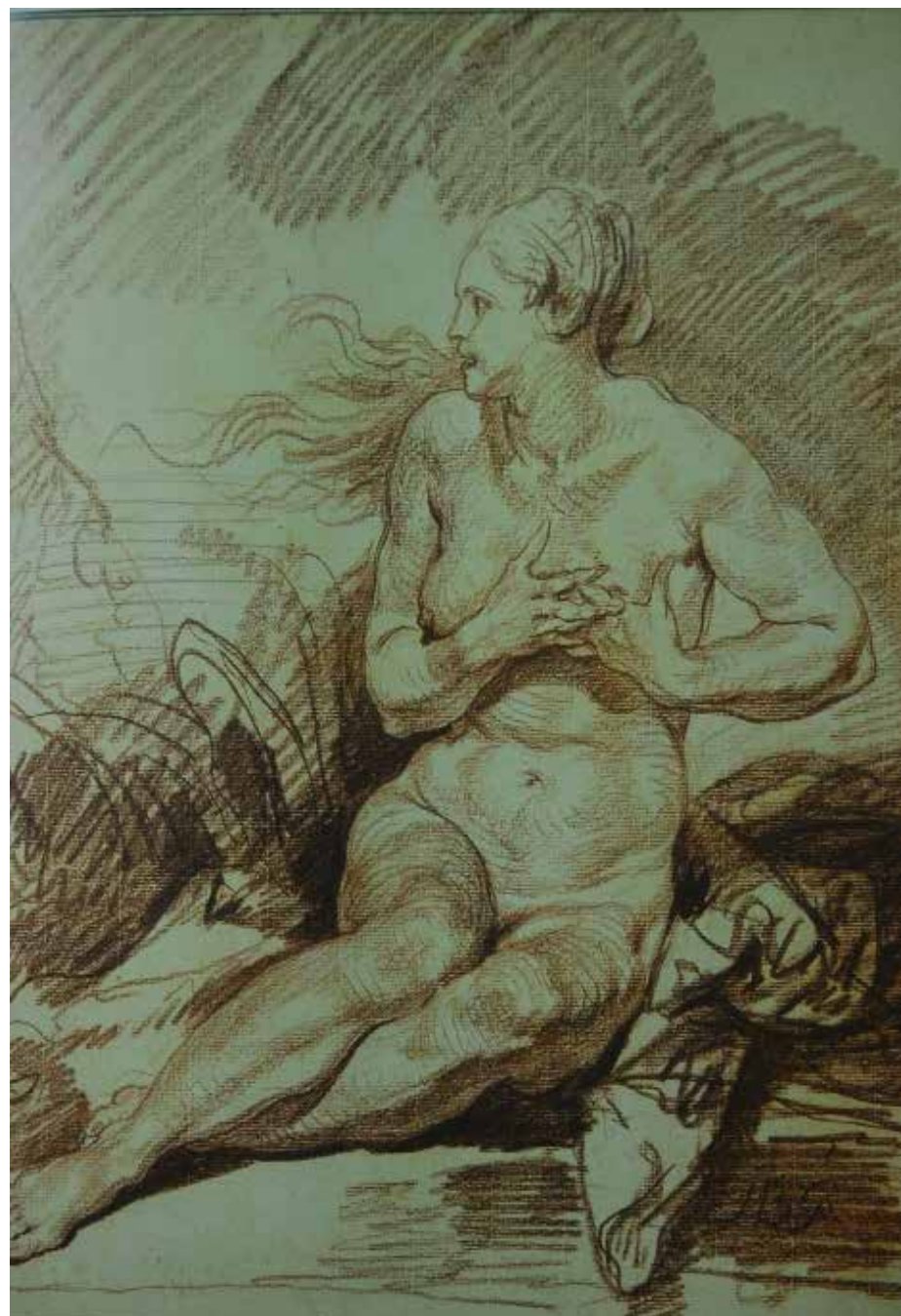
鲁本斯

鲁本斯的作品体现了热爱生活，对生活充满美好理想以及丰富的想象力，通过艺术形象肯定人的力量和人生的欢乐。他善于运用健康丰满、生机勃勃的形象，洋溢着乐观与激情的性格，去表现自己的审美理想与趣味。由于他所处的上流社会环境的影响，迎合了上层贵族的审美要求，所以他笔下的人物，尤其是妇女几乎都是贵族人，体态肥胖，皮肤细嫩，搔首弄姿，扭捏作态，而男子都是浪荡公子一类，在一定程度上反映了佛兰德斯贵族资产者的追求享乐和骄奢淫逸的生活情趣。鲁本斯一生创作极为丰盛，作品多具有宏大的场面，强烈的运动感，雄健的造型，富有想象力和戏剧性情节。对比鲜明，响亮饱满的色彩。流动的线条，激动人心的画面艺术效果。给人以一种富丽堂皇、华美火热、欢腾鼓舞的艺术感受。

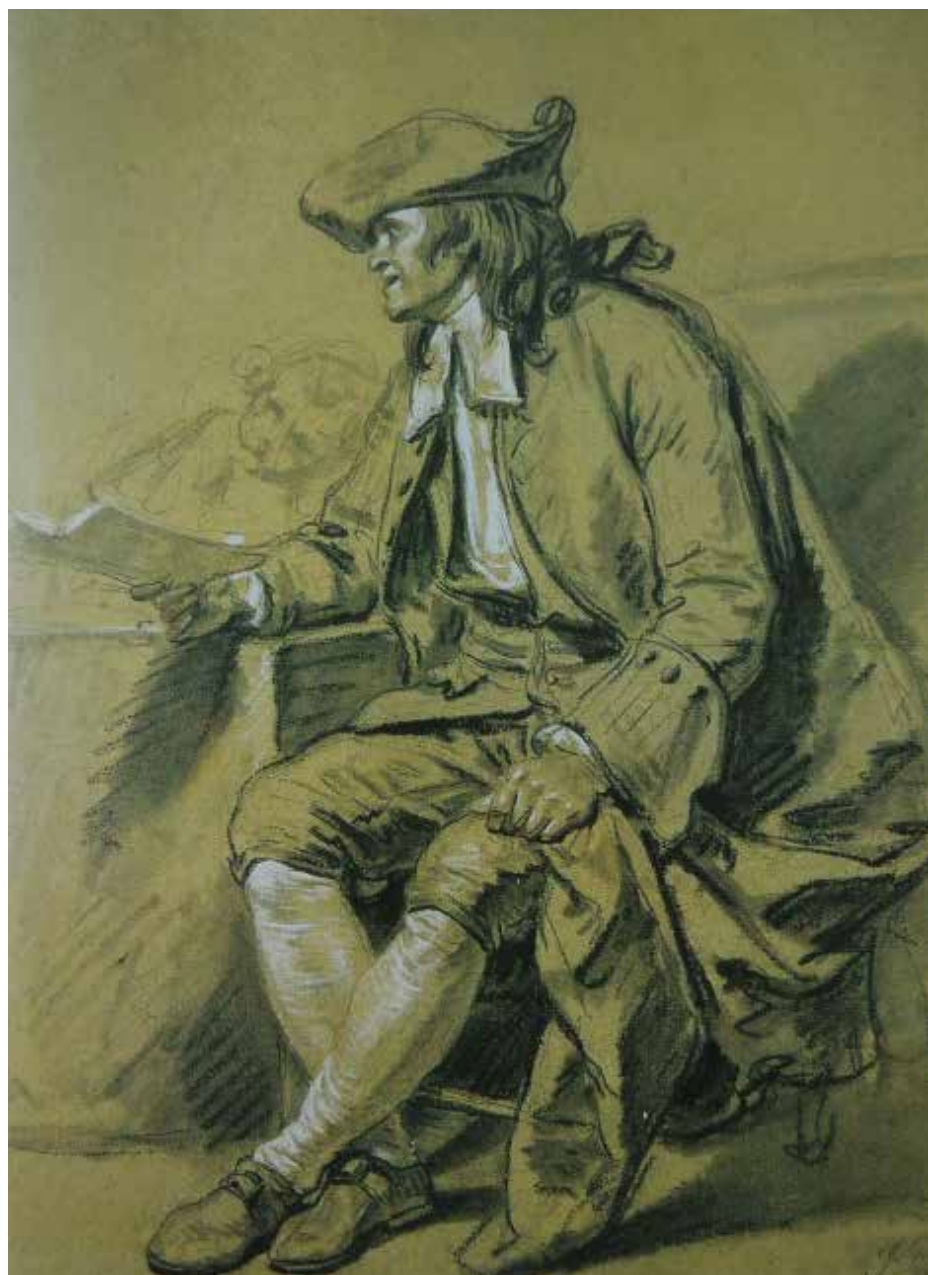
门采尔（右下）

门采尔是德国著名的油画家和版画家。他 13 岁开始作画，非常勤奋、刻苦。他的画比较早地反映了德国工人阶级的生活，泥水匠、车马夫、磨刀人、油漆工、修车工等，在他的笔下都栩栩如生。他凭记忆画了 5000 余幅素描和速写，造型严谨，解剖明确，笔法刚劲，生动自如，被誉为素描大师。

人体造型基础

人体基本结构的概括

人在生物学分类中属脊椎动物。人体的脊椎成垂直状的纵轴，身体左右对称，是人在形态构造上区别于一般动物的主要特征。

人体的脊椎骨是躯干的支柱，连贯头、胸腔、骨盆三个主要部分，并以肩胛骨与骨盆带为纽带，联结上肢和下肢，形成了人体的基本结构，因此可以用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括。

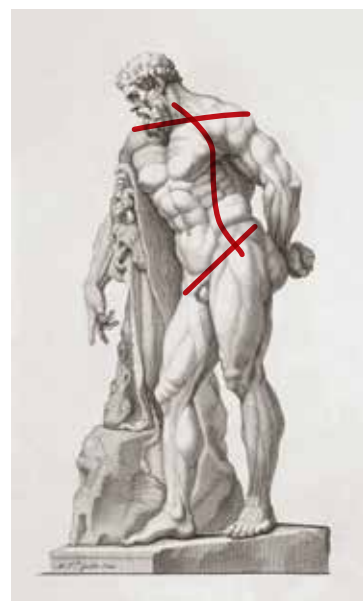
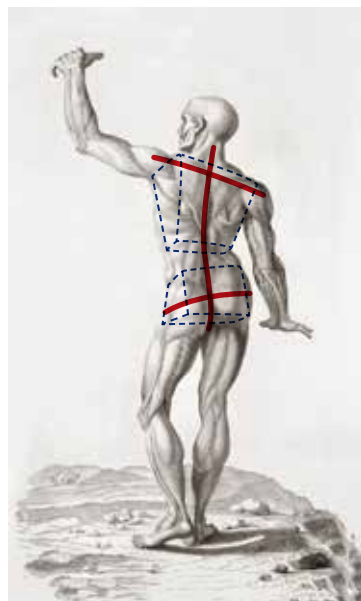
一竖——人体的脊柱。

二横——肩胛带横线和骨盆带横线。

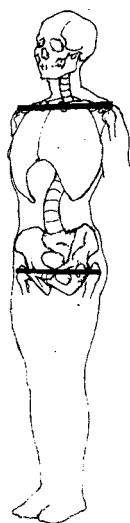
三体积——头、胸腔、骨盆三部分体积。

四肢——上肢与下肢。

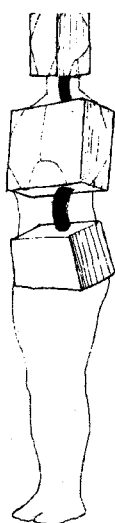
以上概括可以树立对人体形态构造的总体观念，而且也是研究人体运动规律、透视变化的前提。

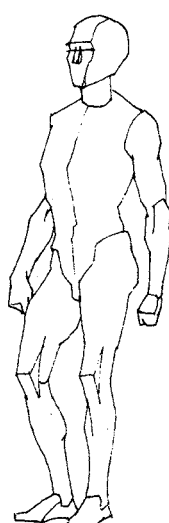
一竖

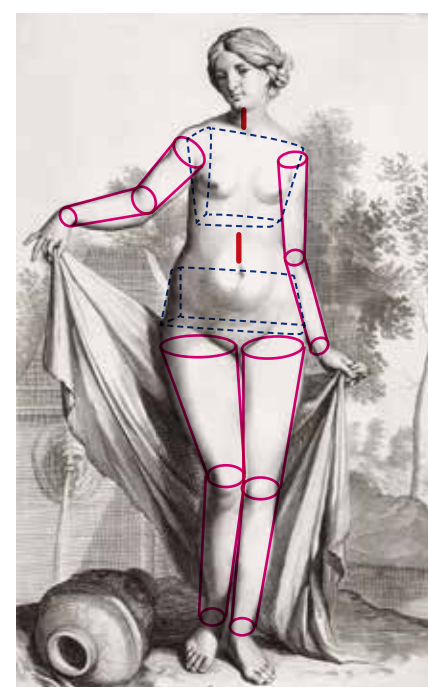
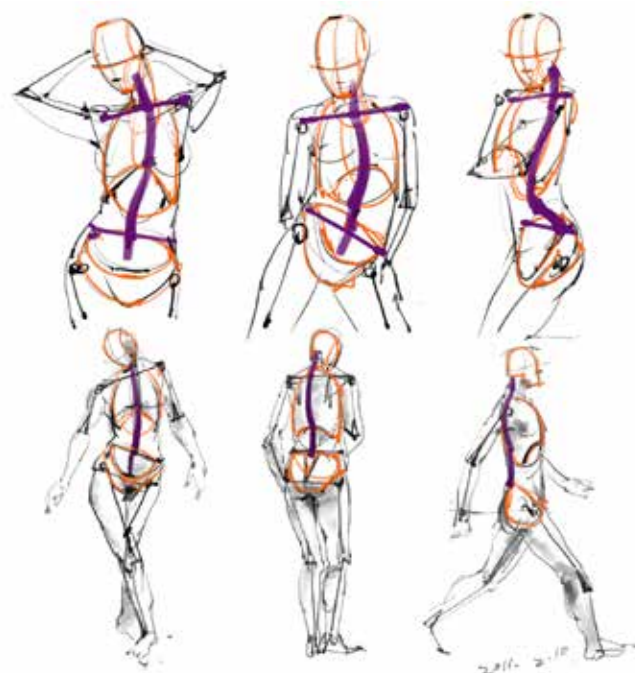
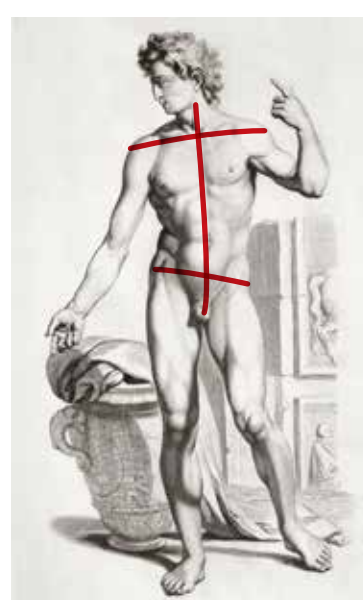
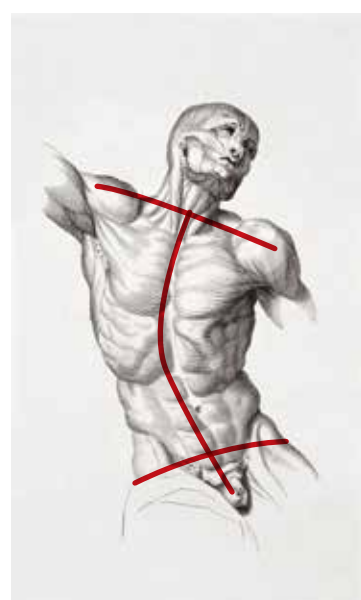
二横

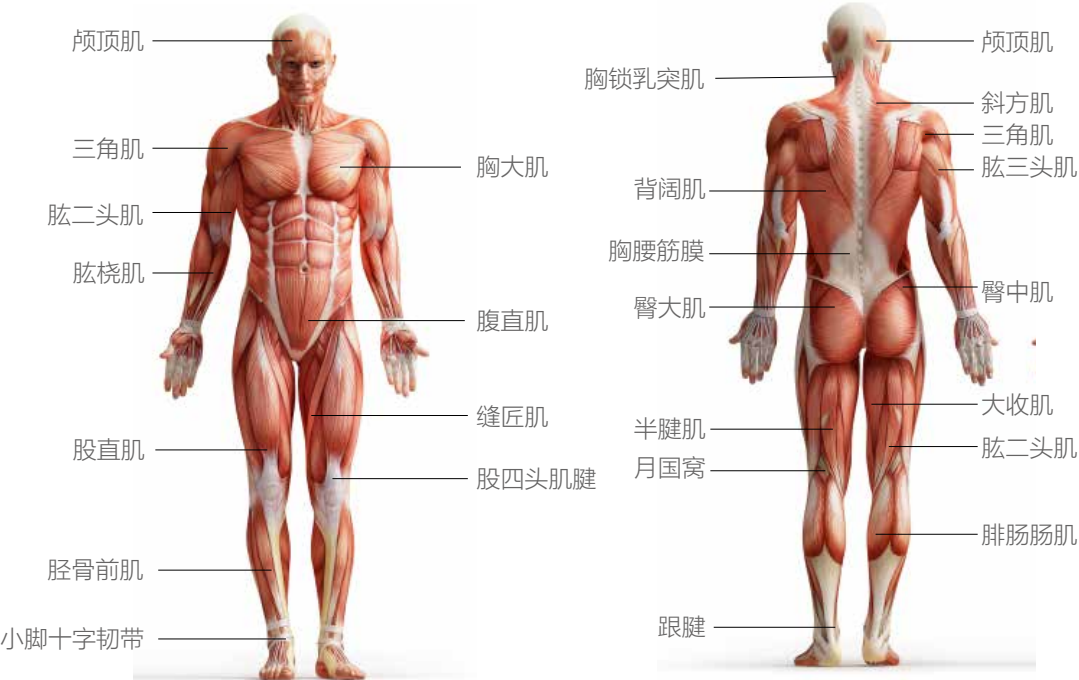
三体积

四肢

骨骼、肌肉

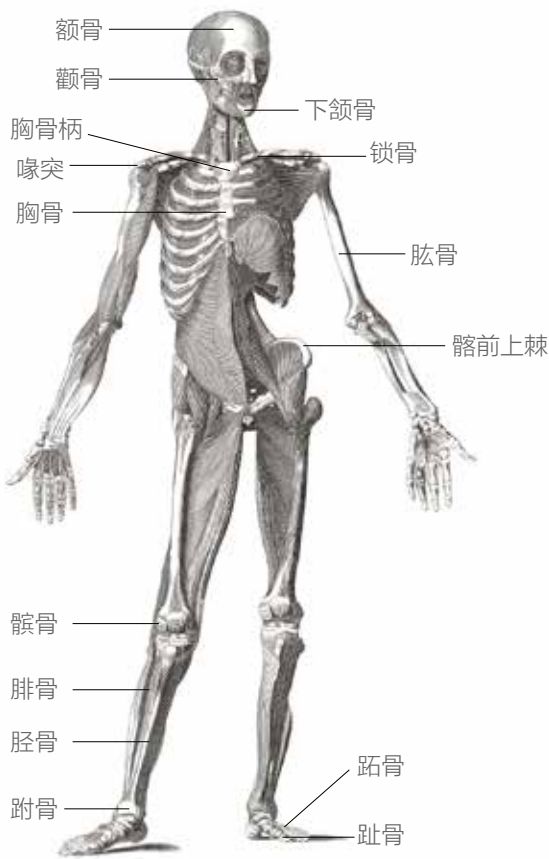
人体基本比例详解

掌握人体比例的意义

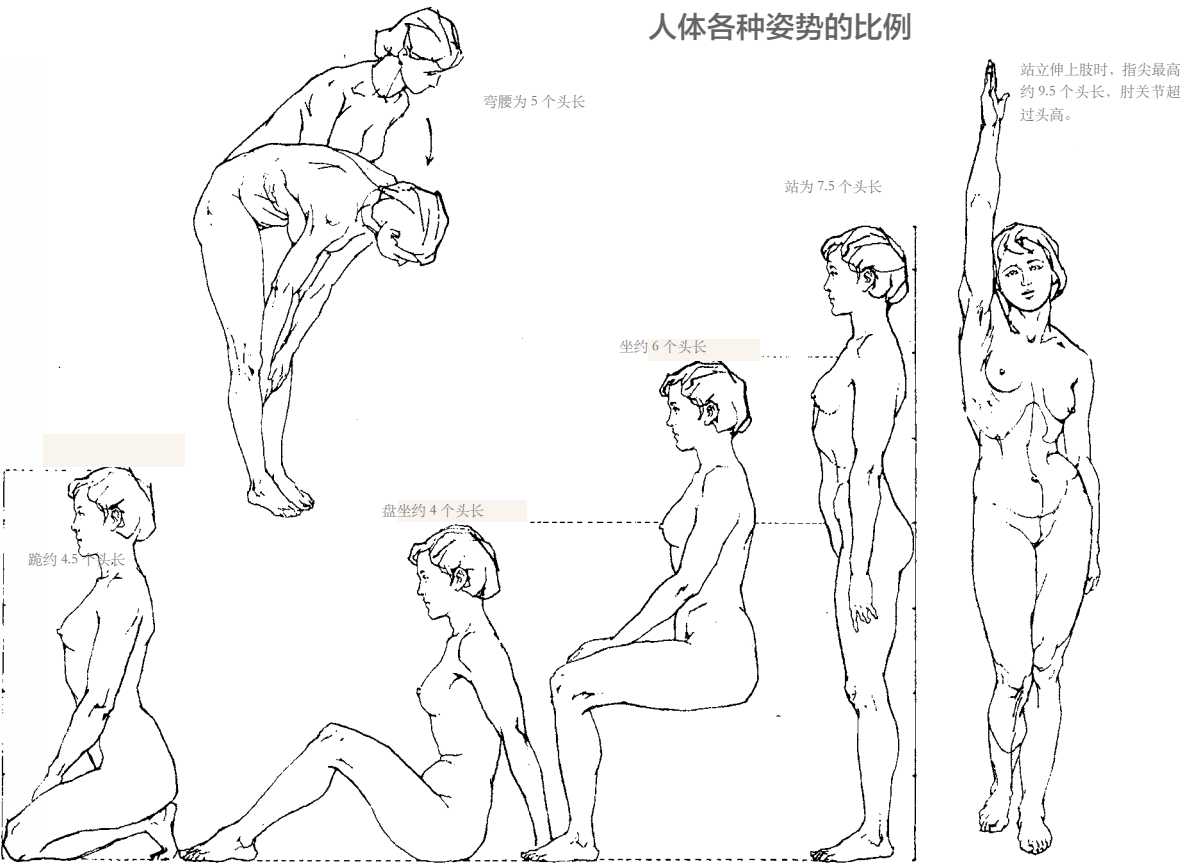
人体是由各部分形体按照一定的比例关系结合构成的。正确地塑造人体，必须掌握比例的一般规律。这一规律也是作画者整体与局部辩证观念的体现。如果我们观察一下儿童画，就会明显地发现几乎所有的孩子都会把人的头部画得比身子大几倍。为什么呢？因为在孩子的心目中，脸最重要，他们没受过系统的观察方法的训练，不会把握人体的比例关系。人体的比例关系就是比较的观念，一般来说，人们习惯以头长为标准，以头的长度来测量全身和各部分的关系，这是人体全身与各局部之间的量度比较。以画直立人体作业的过程为例，在确定人体中心线的动势和全身长度之后，以运用比例规律，正确无误地找到人体各部分的位置。

任何一个物体，都占有高、阔、深三度空间。人体也同样，除了高与阔形成一定的比例外，与人体各部分的深度也形成一定的比例，从而才能形成人体立体的比例概念，这里可取人体各部分的横断面来测定，这一观念的树立，可使人体的塑造具有体积感。

全身骨骼

人体各种姿势的比例

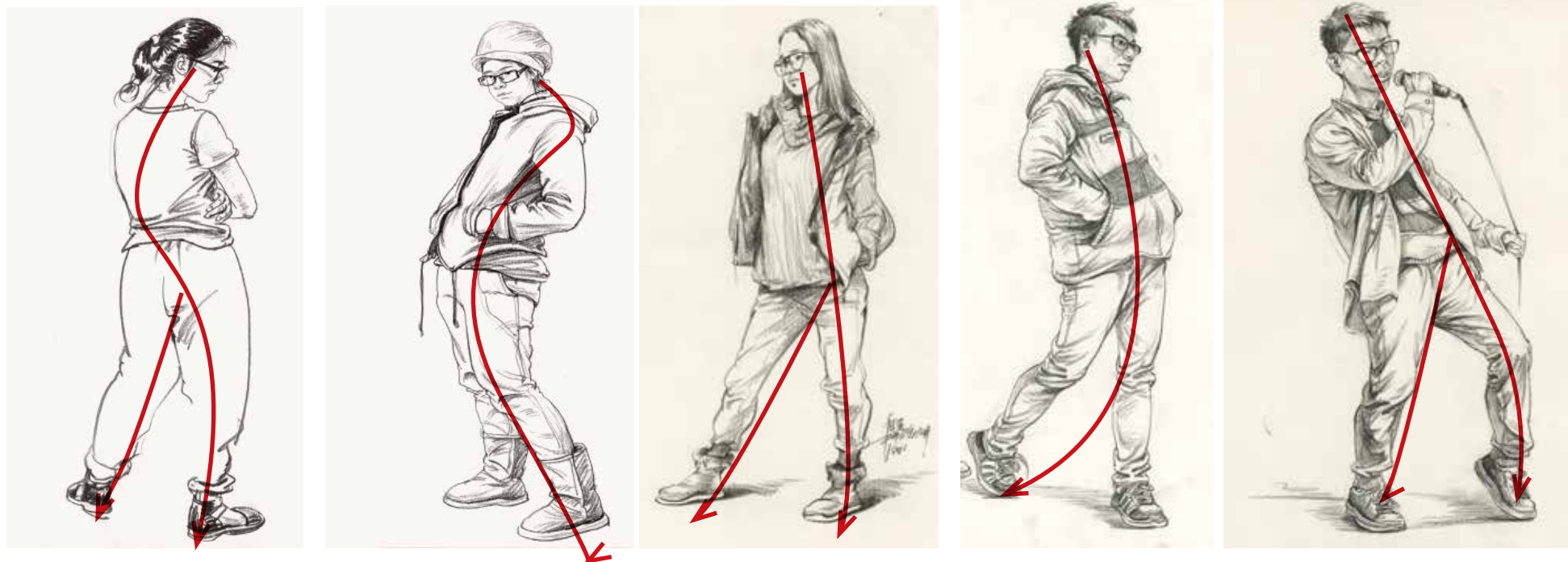

动态速写

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。

动态线

用去曲取直的方法对人体动态趋势所作的概括线称为动态线。而对某一个人物的动态，首先要从总体着眼，观察、认识其动态趋势，如从头到脚跟的联线趋势、两只手臂的伸向、腰的扭动角度等等。要画准运动趋势的动态线，除了要考虑总体比例外，还要注意动态线和水平线构成的角度，即倾斜度或垂直关系等。倾斜度画错了，动态趋势也就错了，或者造成动态软弱无力，失去力量美感，或者造成重心不稳，失去平衡。若不首先找准动态线，只从局部观察着手刻画，即使局部轮廓画得很准，而其动态却不对，局部的准确性也就失去了存在的意义。

轮廓线

动态线找准和确定之后，要进一步描绘动态的轮廓线，人在运动中体现的轮廓线看起来似乎很复杂微妙，但也是有规律可循的。其一，轮廓线的主要转折点和跨度大的曲线均处于人体的关节部位，如肩、肘、腰、膝、手腕、脚腕等处，其他部位不可能产生大的转折，其二，局部的起伏曲线、弧线等处于肌肉发达而突出的部位，如胸大肌、臀大肌、乳房、腓长肌（腿肚子）等处，也是应注意表现的重要部位；其三，手和脚的轮廓在速写中不需要细画，只要把大体轮廓画得比较舒服，和头成比例即可。

主要轮廓线

人做某种动作或处于某种风向之中, 会使某些部位的衣服比较贴近人体, 使人体轮廓比较鲜明, 大体体现人体形象。在动态速写中, 我们把这些轮廓线称为主要轮廓线。其他一些部位的衣服与人体产生一定距离, 呈现松弛状态, 其轮廓线则是次要的。在画着衣动态时, 应着重寻找并表现主要轮廓线的趋势和起伏形象, 藉以刻画人体动态的基本特征。

在学习阶段, 动态速写往往会出现两种倾向: 一种是线条琐碎无力, 气势不贯, 表达不出完整的形象和动势, 原因是缺乏最基本的技法和表现能力。为了尽快提高表现力, 可先临摹一些表现力强和技法熟练的速写作品, 学会基本的用笔方法后, 再进行写生练习。另一种倾向是用笔流利, 但华而不实, 废笔太多而缺乏形体内容, 有这种缺点的大多是学画时间较长, 掌握一定的表现技法, 但对形象的本质特征认识和理解不深, 思想上不够重视, 欣赏水平和审美趣味也有差距的画者。为了提高水平, 应学习解剖知识。研究表现形象本质特征的技法要领, 多欣赏一些水平高的速写作品, 注意体会作品的内涵和形体造型的力量感。作画时, 力争简练扼要地表现形象的主要特点和个性特征, 一笔没画准可再画一笔, 直到画准为止, 克服片面追求用笔表面效果的不良习惯。

在画动态速写的开始阶段, 可先画小幅的速写练习, 每个动态形象不必画得很大, 一张速写纸可画若干动态, 不必注意构图, 不必讲究完整效果。动态和动态即使有所重叠也无不可。在取得一定经验之后再画较大幅、较完整的动态速写。

规则性动态速写

规则性动态指人物进行规律性的重复运动的动态。一种是人所处的位置不变，只是部分肢体处于循环往复的某种运动动态，如织毛衣、洗衣服、踏水车等；另一种是人在行进中所做的规律性动作，如跑步、骑自行车、插秧、锄草等。画规则性动态速写，以位置基本不变者较为容易，它为我们提供了反复观察和捕捉动态特征的机会。但不论何种规则性动态，关键是要抓住有代表性的动作瞬间加以表现。一般来说，一个动作在开始或结束时较有代表性，如一个人在握镐刨地，当镐被举到最高位置时或已经入地的瞬间较有代表性和典型性，若取其处于不高不低的动作瞬间，往往会减弱动作的鲜明性和力量感。描写入在快速运动中所做的规则性动作，如奔跑、骑自行车等，可以在反复观察某个人或某些人的动态特征之后，凭记忆进行默写练习；若画不下来，可重新观察和研究其特征，直到画好为止。

不规则性动态速写

不规则性动态指的是偶然性大、少有重复的动态、如打球、练武、格斗以及由某些事件引起的突然性动作等等。要画好这些动态最为困难，但是，这些动态形象在生活中往往也会反复出现，如足球运动员的运球、拼抢、射门及守门员的扑球等动作都会千变万化，但如果经常观看足球比赛，就会熟悉球场上出现的各种动态，想画好这些动态形象也就比较容易了。因此，要画好不规则动态，除了要掌握解剖知识和运动规律外，随时随地注意观察人物的各种动态特征，丰富生活知识，多方面地体验生活也是非常重要的。

静止动态速写

静止动态指在一段时间内相对静止不动的动态，如人在睡觉、专心看书时就往往处于静态之中。为了画动态速写，特意请人作某种固定姿势，也属于此列。静止动态是比较容易画的。

