

大改变

盒一裝一書一的一領一導一者速寫

主編 霍星光

勵志教學系列叢書

大改变

速寫照片

主編 霍星光

河北美術出版社

勵志教學霍星光

河北美術出版社

策 划 张进军 周二健
责任编辑 苏建民
装帧设计 邵先领 王志琳 许天琦
摄影后期 刘福森

图书在版编目 (C I P) 数据
大改变 速写照片 / 霍星光主编. — 石家庄 : 河北美术出版社, 2016.4
(励志教学系列丛书 / 霍星光主编)
ISBN 978-7-5310-7184-6
I . ①大… II . ①霍… III . ①速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV . ①J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 076641 号

大 改 变 速写照片 主编 霍星光

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
发行电话 0311-87060677
网 址 <http://www.hbms.com>
制 版 杭州励尚文化艺术策划有限公司
印 刷 杭州海虹彩色印务有限公司
印 张 9
开 本 889mm×1194mm 1/4
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5310-7184-6

定 价 88.00 元

志成
i zhi cheng

大改变

速写照片

主 编：霍星光

目录

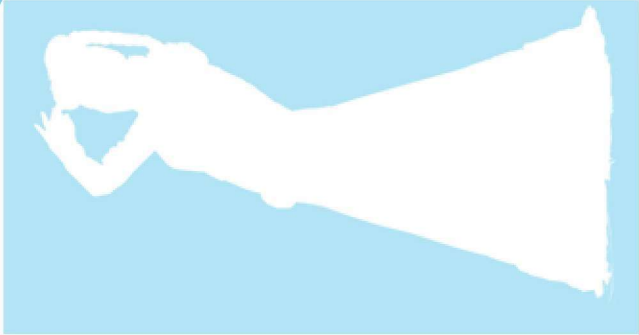

去掉琐碎细节，从整体入手	4
剪影形的概念	4
从平面到立体	5
名师范画对照分析	6
于细微处听惊雷 —— 精彩局部	9
头	9
手	10
脚	11
来，开始画画吧	12
同人不同角度及动作练习	12
站姿图库	24
站姿加道具练习	39
坐姿速写练习	50
蹲姿及盘坐练习	65
同人三姿速写练习	74
组合练习	86
场景速写练习	126

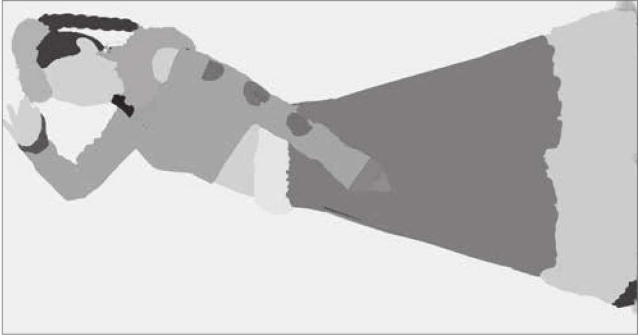
剪影形的概念

所谓的剪影形就是将照片中的人物看作类似剪纸的感觉，只看人物的外轮廓和背景形成的正负形，观察人物到大型体、大动态，比如整个人物呈现了大概一种什么样的形态。每个人都有自己的独特的外形特征，我们在画照片的时候，首先应该注意人物的高、矮、胖、瘦以及动态的变化，将初步的印象概括成一个只有轮廓的剪影，以线的形式呈现在纸面上。这样画的好处，可以让我们很快地抓住人物大的形体关系，避免因透视等规律的作用，导致形体概念化。概念化的形体和真实观察的形体有很大差异，所以为了帮助初学者绘画的学生尽快掌握这种形变，这里提出一个剪影形概念以及使用方法，以期给学生在观察方法上做一定的指导。

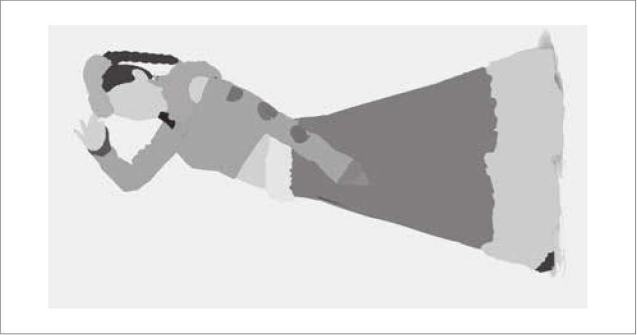
在构图的时候同样要注意正负形的空间分割以及构图的大小安排，一般来说，脸部朝向的位置可以多留一点，构图不要太撑，也不要太小。有很多同学认为为了让画面突出，刻意画得很饱满，结果画面画得“顶天立地”。固然构图饱满一点是没有问题，也是值得提倡的，可是也要把握好度。比如（图一）就是构图太大，而（图二）又构图过小了一些。

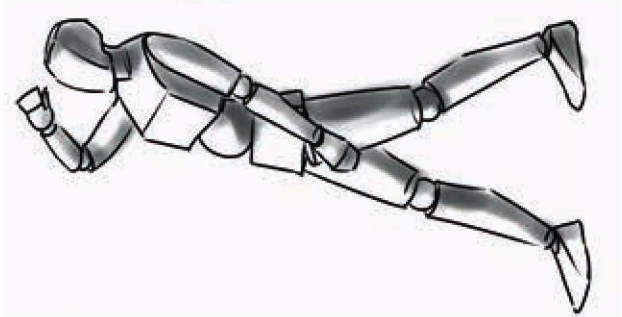
剪影形

(图一)

(图二)

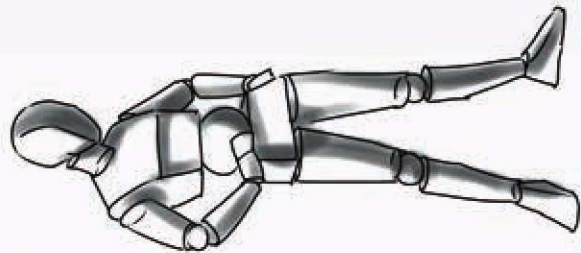
从平面到立体

如果让一个画面从平面的剪影形转换为立体的三维图形，就一定要了解画面的叠压关系。将三维的东西画在二维的平面上，必然要有一套方法。一般我们会马上想到用明暗和虚实来表现，明暗虚实会有所帮助，但它没有触及根本，对三维的体积而言，边缘线的变化才是表现体积最重要的手段。首先，要分辨边线叠压的次序，前面的形压着后面的形，空间由此产生。边线叠压的方式有两种：简单叠压和互含叠压。简单叠压就是前面的形压着后面的形，表现物体的前后关系或者称为空间。互含叠压是前面与后面只有局部是叠压着的，更多的区域连成了一体。再复杂的形体关系，也只是这两种叠压关系的变化而已。线与线的叠压表现的其实是面与面的叠压，因为线是面的边缘。在复杂的多人组合速写中，也是简单的叠压关系。通过剪影观察，比较各区域的不同形状和大小，透视问题就非常容易解决了。其次是坡面转化，也就是体积问题。我们在刻画形形色色的物体时，要重视线的结束点，一种表现是被其他线压到了后面，也就是我们上面讲的简单叠压的关系。另一种表现是它转化成了“坡面”，正是这些坡面，表现了形体在空间中的起伏和透视，这样就产生了体积。

要了解人物基本的体面关系，我们在绘画的时候，可以有意识地将复杂的形体归纳为简单的几何形体，比如头部可以概括成立方体，胸腔可以概括成类似梯形的体块等。在这种关系中，重要的是线的结束点，也是线变成面的转化点，这样的点就被称为坡。

名师范画对照分析

头发在画的时候要注意发际线与轮廓的虚实处理。另外在画头发的时候要学会分组处理。

在表达衣纹的时候，一定要考虑人体结构、衣服的款式和结构，人体的起伏转折会对衣纹产生作用，衣纹是附着在人体上面的，当然衣服款式不同也会影响衣纹的表现，这就需要我们在意线条的粗细变化以及线的组织形式，才能表现好衣纹。

画人难画骨，画鞋难画脚。在画鞋子的时候，要求我们既要把握鞋子的特征画出来，又要注意将脚的结构体现出来，这样才能达到绘画的真正意义。画鞋子的时候多注意鞋带的穿插关系以及透视关系和基本的体块转折。

手被称作人物的“第二表情”，在人物速写中，手的重要性仅次于面部形象，手画得好的话，会增加头部的节奏关系，增强画面的趣味性更强。在画手的时候不要只考虑到模特的手，同样要考虑到模特的职业、性别以及年龄等都会影响到手的特征，那么我们在画的时候用线和造型也就不会把每个人的手画得完全一样。

很多同学在刻画头部的時候往往只画一下头发和五官就結束了，这样画面总感觉不够充分，和身体其他部分不能形成有效的对比，无法拉开画面的节奏。我们在刻画头部的時候可以将脸部概括成一种立方体的感觉，稍微交代一下面部和脖子的暗部，这样画面的完整性就会大大提高。

冬天的衣服有着厚重的特点，在画这种衣服的时候要抓住这种特点。线条选择厚重一些的线条，多运用侧锋用笔是刻画这种衣服质感的有效手段。再稍微加上一些明暗调子，表现冬装厚重的感觉就出来了。

五官画好了，可以很好地表达人物的神态及表情，在画之前要认真观察其特点，每个人的五官特征都不一样，很多同学在画的时候恰恰就缺乏这种细致地观察，导致画面缺少感染力。

要想画好一幅好的速写作品，把握好人物的比例、结构、动态是关键所在。同时我们在画的时候，也要根据不同人物的形体特点来适当合理地调整动态、比例以及结构之间的关系，让人物达到协调、舒适的效果。

头部的刻画首先要抓住人物的发型、脸型以及五官，这三部分都有各自的特征，其中五官的特征尤为重要。人物的头部是表现人物精神状态和情感特征的重要部位。一幅优秀的速写作品，不在于刻画得如何深入充分，面面俱到，而在于生动传神，富有艺术感染力。因此，在画速写的过程中，重要的是多观察、多感受，然后再落笔。

模特脖子系着围巾，这是此照片的难点，但是同样这一块如果处理好了，也会让这幅画面更加出彩。在画的时候除了要注意脖子及肩膀的结构外，还要注意围巾和头部的关系。我们可以将脸部稍微处理得简单一些，头发和围巾处理得丰富一点，这样画面的节奏关系在明确的同时又有了一些趣味性的东西。

这张照片在画的时候要仔细观察人物不同部分的叠压关系，以及体块的转折变化造成的衣纹的穿插变化。

有些时候模特的边缘线条比较简单、概括，很多同学画画的时候就喜欢一根线条拉下来，那么人物的体面转折和身体的结构就很难体现出来。在画边缘线的时候，哪怕比较概括，同样有些细小的部分也会产生穿插关系。

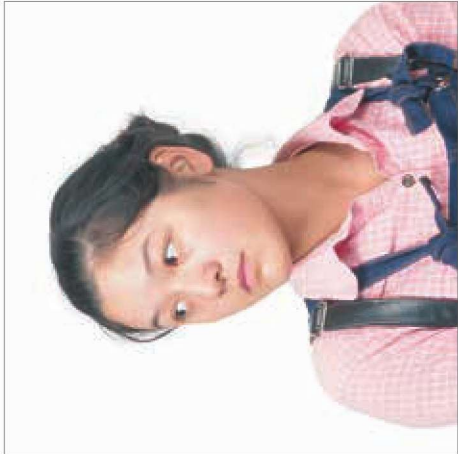
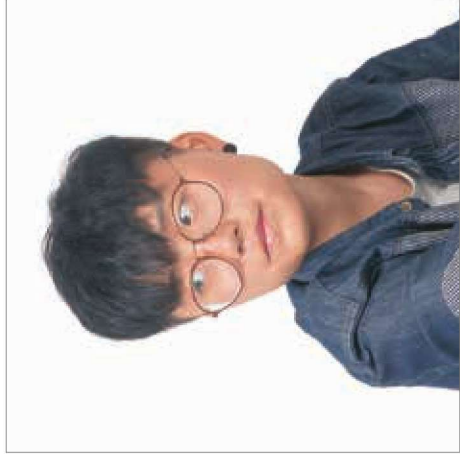

蹲姿在刻画的时候要注意人物的比例和动态，一定要蹲得住。蹲姿时的背部的造型是难点所在，在画的时候一定要注意，不要将人物画成“驼背”。

头

头部是人物速写的重点，它的刻画精彩与否，关系到整幅速写的优劣，所以大家要准确把握头部刻画，要理解和熟悉头部基本结构和形体关系。一般头部的形体可概括为一个方体或椭圆形的球体，在表现时要把握它的动态透视，理解正面、侧面、顶面和底面的关系。头部结构可概括为顶骨、额骨、眉弓骨、鼻骨、颧骨、上下颌骨等几个部分，这也是构成脸部主要特征的结构骨点。同学们在表现时，要抓住这几个部位的形体变化及附着于它们之上的肌肉运动规律。

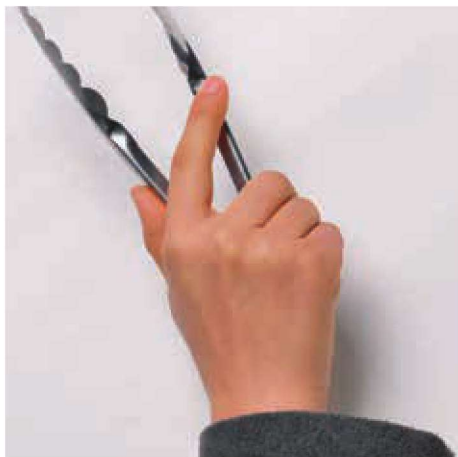

手

在表现的时候先把手看作一个整体，手掌就像个梯形的块面，不能活动，有五根掌骨，呈放射状。大拇指像个钩子，活动范围最大，要特别控制，其他四指像四根并排在一起有一定弧度能弯曲活动的线。这里需要提醒的是，同学们要注意它们之间的比例，正面手掌占整个手部长度的 $\frac{3}{5}$ ，成正方形；四指占 $\frac{2}{5}$ ，且每根手指中的三段指骨比例都是相等的；大拇指居手掌的中段和食指第一节的中段部位，且两段指骨比例相等。背面手掌与四指的比例是相等的；四指中每根手指的第一节的比例与第二、第三节的比例

总和是相等的；第二节与第三节也是相等的；拇指比例位置基本不变。当你了解了手部的基本形体比例，想要生动地表现手部，还必须理解它的运动规律及手腕关节的作用，要做到这点，就需要在写生时仔细观察，多体会和多练习，同时还应注意手指间的开合连接处的表现。手被誉为人的“第二表情”，对手的刻画至关重要，仅仅次于头部。

处理手部的时候，要把握不同年龄、不同性别、不同职业的区别，比如老人与小孩、男人与女人、工人与知识分子的手都是不一样的。老人的手皱纹较多，用线可以苦涩点；男人的关节转折比较明确结实，用线可刚硬肯定些；女人与小孩的手相对嫩滑、圆润，用线可细柔些。

脚

在速写中，脚的表现在仅次于手部的刻画，不过脚经常与鞋子同台共舞，所以表现脚很多时候是在表现鞋子。这就说明鞋子的刻画尤为重要，对脚的基本造型不可忽视。脚的结构比较复杂，我们大体可以概括为三角形，正面、侧面都可以看作是三角形的形状，同时要注意足弓的弧度。五个脚趾排成很整齐的一排，有一定的斜度，注意脚背隆起的表现。鞋底的轮廓线要特别强调，这样能表达鞋子的向背关系，另外鞋带也要仔细刻画，将鞋带的穿插关系要表现出来。

来，开始画画吧

同人不同姿态站姿练习

