

速写

段强速写讲堂

教学在线系列丛书 主编。伍文榜 编著。段强

策 划：田忠
责任编辑：杨硕
责任校对：齐少楠
装帧设计：

图书在版编目（C I P）数据

段强速写讲堂 / 伍文榜主编. -- 石家庄：河北美术出版社, 2016.6
（教学在线系列丛书. 速问）
ISBN 978-7-5310-7387-1

I. ①段… II. ①伍… 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 113710 号

教学在线系列丛书 速问一段强速写讲堂

伍文榜 主编

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：
印刷：
开本：
印张：14.125
印数：1-5000
版次：2016 年 7 月第 1 版
印次：2016 年 7 月第 1 次印刷

定价：78.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

速写

S U W E N

段强速写讲堂

教学在线系列丛书

主编·伍文榜 编著·段强

河北出版传媒集团
河北美术出版社

主编·伍文榜

广西阳朔人，毕业于中央民族大学。

曾以全国第一名的成绩考入中央民族大学，2008年至2011年任教于北京飞地艺术坊，多年来一直从事美术高考教学工作。2014年成立《教学在线》编辑部，从事美术教材出版。

编著·段强

1989年，黑龙江佳木斯人，2009年考入哈尔滨师范大学水彩系，2010年从事艺考教育工作至今。出版有《段强线性速写》、《超级速写1000例》等畅销书籍。

目 录

第一章

人物动态

05

第二章

人物的形体、结构

11

第三章

局部讲解·衣纹

25

第四章

局部讲解·头部

31

第五章

局部讲解·手部

39

第六章

局部讲解·脚

43

第七章

装饰元素的运用以及
画面的黑白灰

55

第八章

作画步骤

59

第九章

作品欣赏

69

第十章

场景速写

200

关于速写

速写的训练对人的敏锐感觉、概括力、想象力以及快速动手能力培养都是十分有益的。

速写，有人一听到“速”字就觉得速写一定要快，不快就不叫速写了，不快就没有“速写味”了，速写其实是忌讳快的，尤其是盲目的快，“快、油、散、编”都是速写所忌讳的，速写的训练要注意“感性训练”与“理性训练”的同步，感性训练（快速的捕捉对象特征、状态的训练）是为了让画面不流于表面，不肤浅，但要想感性训练做得好又必须经历理性训练，只有理性了，观察进去了，才能理解对象的结构、节奏，才能“快”而“准”地抓住对象的感受，它们必是相辅相成的。大家看本书第7页两幅康勃夫的速写，简练、概括，却把人物的状态描绘得淋漓尽致！结构精准、节奏清晰！对速写来说“感受”“结构”“节奏”是最重要的，“结构”在技术训练中又是最重要的。第一是生理结构或剪裁结构。第二是运动结构、外形和节奏。那要如何获得认清结构的能力呢？学习解剖是办法之一，但结构绝不仅是解剖，要不画桌子椅子、动物、汽车等等这些东西怎么办呢？结构其实是指形与形、形体与形体、面与面之间的互相连接。在软性物体中如衣服、裤子等，它们有两种形态，一种是固定的，即生理（剪裁结构），另一种是变化的，即运动结构。对结构的研究最直观、最有效的方法就是观察模仿，不要考虑作画时间，目的是研究清楚人物中衣纹的变化规律、花瓣的翻转规律、物品的穿插关系等等，先模仿、研究，后主观提炼改造，这时理性的慢写就显得尤为重要！这也是无数大师们的必经之路，你们看大师的创作草图很多就是带着研究性质的。（参考本书第24页的人体结构研究以及第26页衣纹的研究）

第一章 人物动态

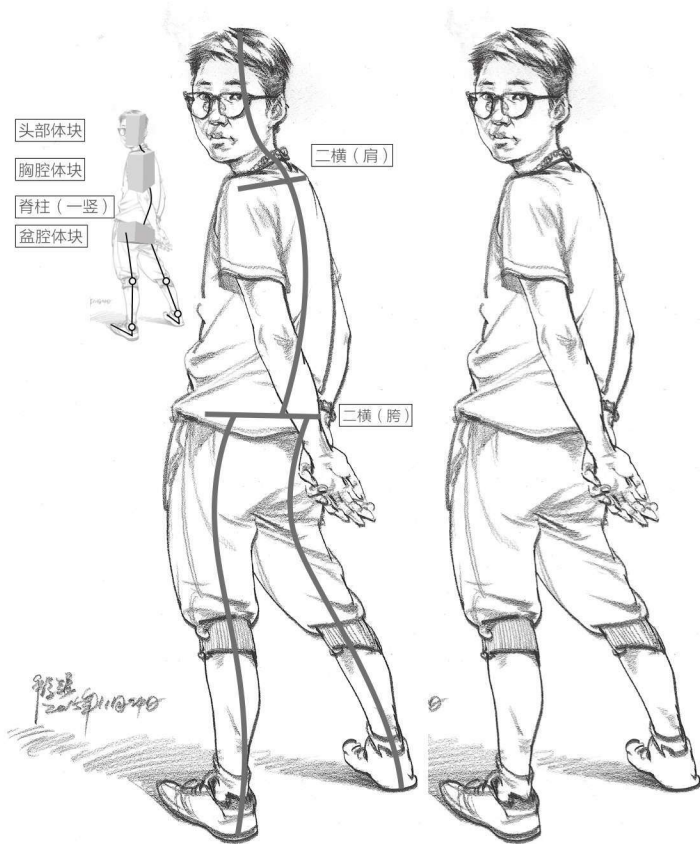
张子明

第一章 人物动态

1. 如何准确的表现人物动态

人物动态速写作为一门重要的基础训练课程和艺术表现形式，在于培养学习者敏锐的观察能力，以及捕捉形象的表现技能，也是当前美术院校检验考生综合素质的最基本要求之一。人体在一般情况下，都是处于活动的状态。运动状态下的人体千变万化，这对于初学者是比较难以把握的，那么如何掌握人物动作的要领？可以概括为“一竖、二横、三块、四肢”（如下图）。

头部、胸部和骨盆是人体三大组块，它们本身是固定不动的。我们把它们看成块状物体，有六个面。这样，它们相互间的位置关系可以保持对称与平衡。但是如果使这些块面向后、向前弯曲或是旋转扭动，那么人体将会因为块面位置的移动和变化而形成动态。

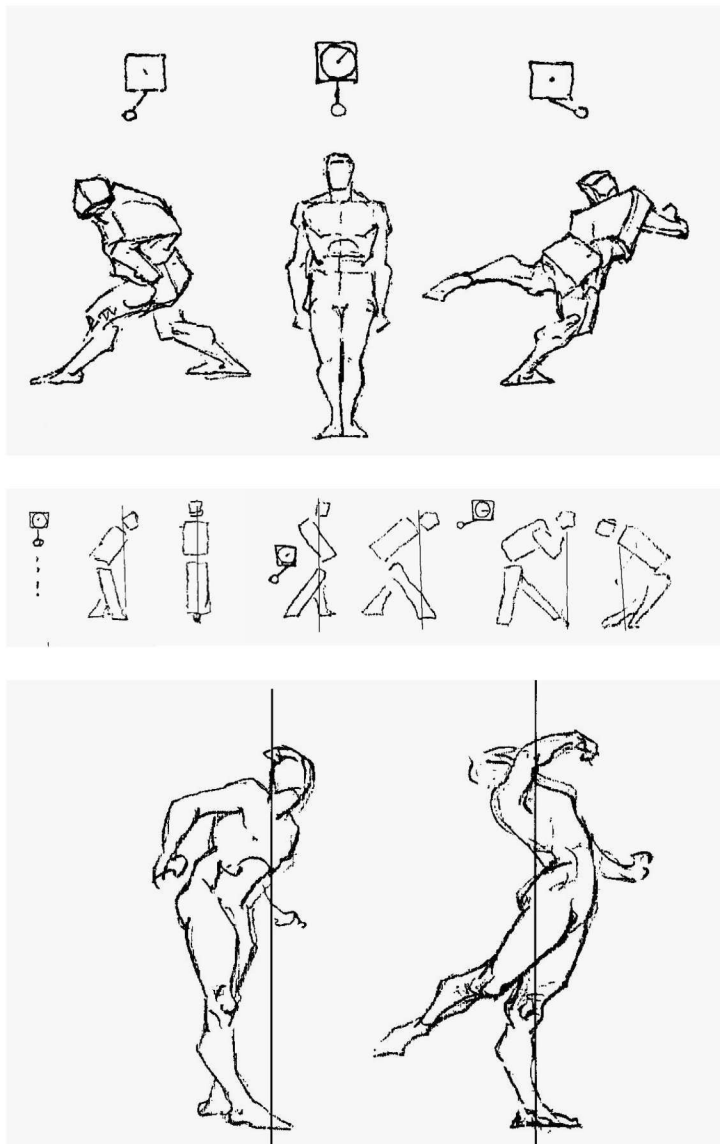

2. 重心——支撑人体的关键

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，重心必须与地面保持垂直关系，动作才能稳定。

在不受外力的影响下，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会是稳定的。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。当重心落在支撑的一只脚上，支撑腿的胯骨点往往会高于另一侧。

某种意义上讲，静态站立着的人体如同垂直悬挂的钟表，他和这个钟表一样，是静止不动的。当钟摆成弧形左右摆动时，它的重心总是固定不变的。钟摆从重心处呈弧形摆至两侧的极限位置，其远离重心的程度，正相当于人体远离平衡的程度。这个位置体现了最大的运动角度，画中此点为人体运动的最大角度。即使在运动角度达到最大时，动态中也必须有一种稳定感，就像钟摆一样，人体可以重新回到稳定的重心上来。这种平衡感在画面中表现出来的是动作的连贯性和韵律感。（如下图）

3. 抓动态的诀窍

运用“剪影”的方式整体地观察正负形。(如下图左)在下笔之前,必须暂时忘记自己画的是人还是物,需要看到的只是形状的正形和形状之外的负形,会观察与不会观察的差别就在于是否建立了这种“剪影”意识。从剪影出发学习把形画准是最直截了当的学习途径,这样有利于我们忽略琐碎的细节,把握整体的大形。

在速写的深入阶段,剪影的观察方式也是无时不在的,同样要只看到形状。(如下图-右)

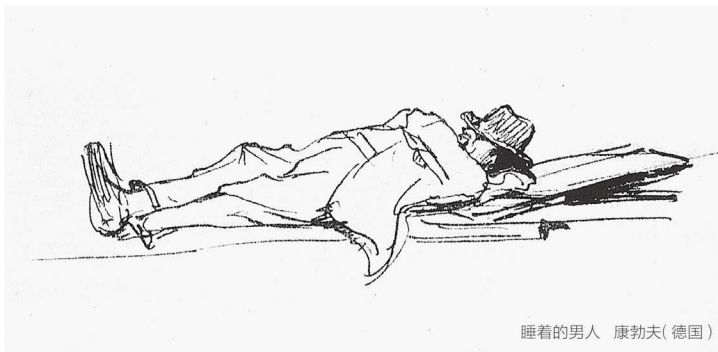

1~5 分钟动态速写,速写动态训练的关键课程。是锻炼建立“剪影”整体观察正负形意识的方式。(如下面这些大师的速写作品)

问路 康勃夫(德国)

《问路》是一副纸上钢笔作品,同学们在平时的训练中也可多尝试不同的表现手法、工具,试探更多的可能性,不同工具都能作画也更方便随时随地画速写。此画中的线条数量屈指可数,却把人物的形体特征、动作表现得十分到位,简单的头部勾勒体现了大概的形象特征不具体,但让你有一种画得很像的感觉,似乎正在微笑着询问路,大衣上简单的几条线暗示了体态特征。

睡着的男人 康勃夫(德国)

交谈的人们 康勃夫(德国)

画动态速写不在于把脸画像,甚至可以不画五官,通过对身体的表达来体现人物特征,身体是有表情、有特征的,任何物品都是有表情有特征的。

坐着的男人 康勃夫(德国)

上面这几张速写都出自康勃夫,都是一些随意记录的草图,很生活、很有趣,这也是画速写想进步的诀窍,笔不离身,随时记录身边的生活、场景,尺寸不用太大,一个巴掌大小就行,甚至可以更小,画多了对画面的把控能力也就上来了,人物的动态也能轻松捕捉,同时也加入了对场景组织的训练。而且现在的考试慢慢的已经摆脱了以前简单的站蹲坐写生,而是转向生活类的命题默写,往往是人物组合带场景或单人带场景的形式,这种形式对考生的快速勾画各种生活中的人物动态要求更高了,同时也需要考生更高的组织面构成的能力,避免了考生只会画习惯动作的问题,这是一个好的改变。

穿长袍的老人 康勃夫(德国)

康勃夫的速写是以简练、精准著称的，无论短期的动态还是长期的素描都体现了他深厚的结构意识，从不失感性与理性的结合。看右图作者对几个结构点的表达精准到位，寥寥几笔却什么都有了，这样简练、精准的动态速写训练是至关重要的！

街上的男人与牵狗的妇人 康勃夫(德国)

下面这张速写了了几笔，却将人物状态表现到了极致，这或许就是速写的最高境界吧，也正是速写的魅力！慵懒、随意靠在墙边的男人，步履蹒跚、扭头张望的妇人，现场感十足！同学们平时可随身携带小本子，多画这样的小速写，简单、随性，短短几分钟就可以。

● 速写课程第一阶段：2-5 分钟动态速写

要求：

以流畅、肯定的线条快速的表达出人物的动态，抓住模特的第一感受，学会剪影观察。

易犯错误：

1. 线条犹豫、不肯定；
2. 细节变化找太多，不懂概括；
3. 忽略了人物的形体特征，缺乏感受，不生动。
4. 忽略人物的剪影，抓不准大现状。

一张完整的速写作品中，生动的表情、丰富的细节、强烈的效果都应是以一个生动准确的动态为前提。此课程起步于初学速写，但也应贯穿于整个速写教学中，时刻提醒大家动态的重要性。

第二章

人物的形体、结构

有十
2015

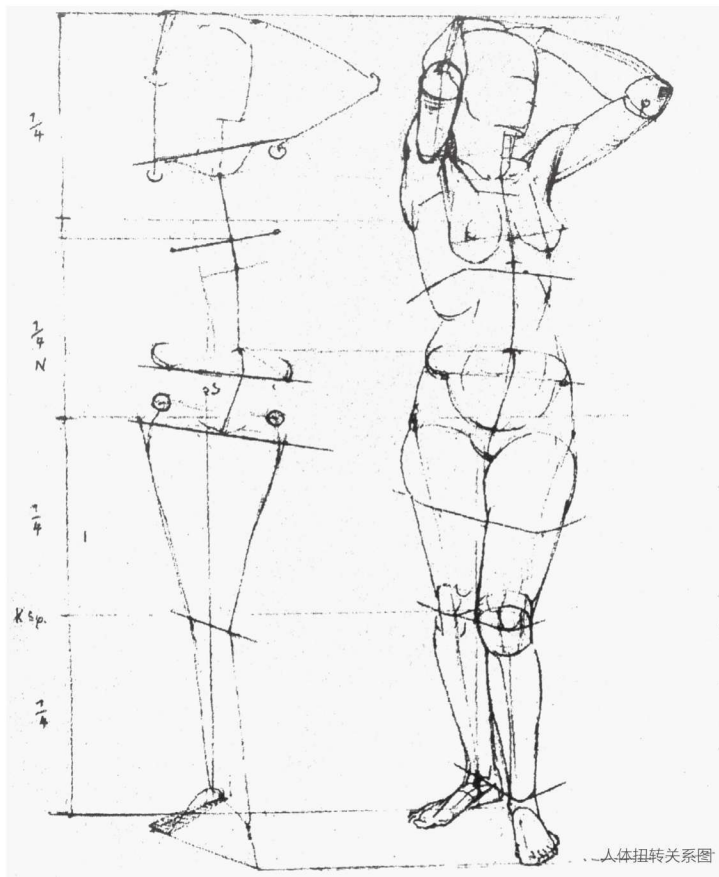
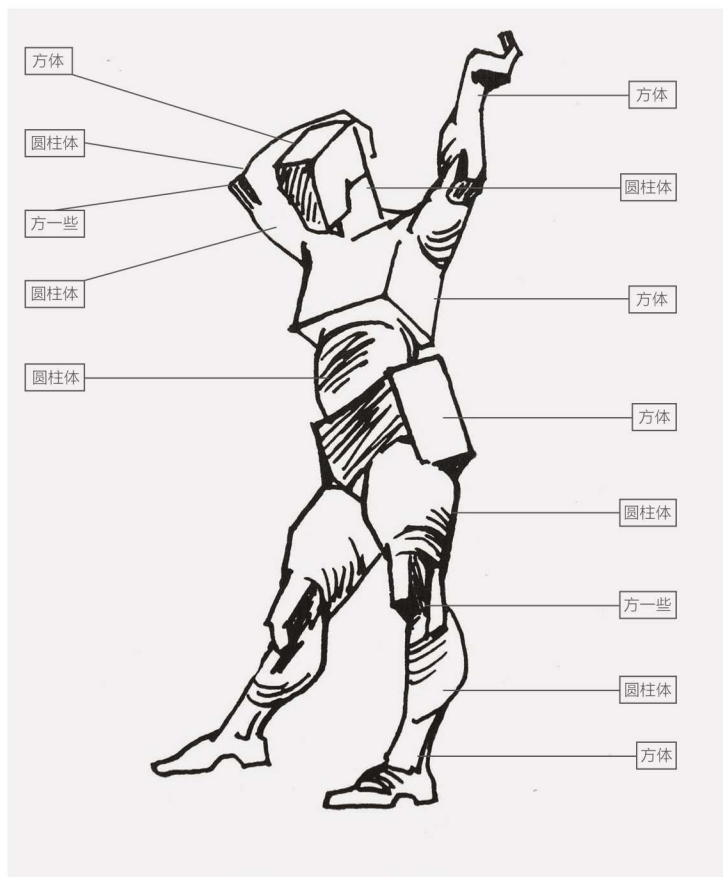
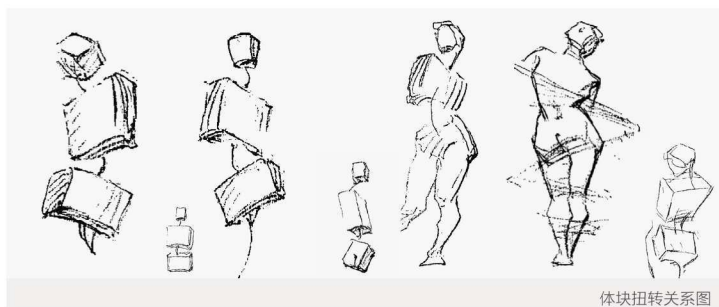
第二章 人物的形体、结构

很多同学画速写经常会显得很“空”因为他们只在纸上画了件上衣和裤子，上衣上顶着一个脑袋，前面加两只手，裤子下面添两只脚。也就是只画了服装的外壳而不是人体结构在里面支撑，这就是不理解人体的内部构造而导致的。假如身边的同学他穿了紧身衣服就会很显体形；假如他穿的是类似羽绒服这样的衣服，即便很显臃肿，但一些关键的地方还是会与身体衔接在一起。假如你不能透过衣服画出人体内部结构，那么你画的速写只会流于表面。所以，仅仅了解人体各部分的基本比例及运动规律是远远不够的，人物动态的描绘，离不开对形体结构的表现，要熟悉人体的结构关系。

1. 人体的体块运动规律

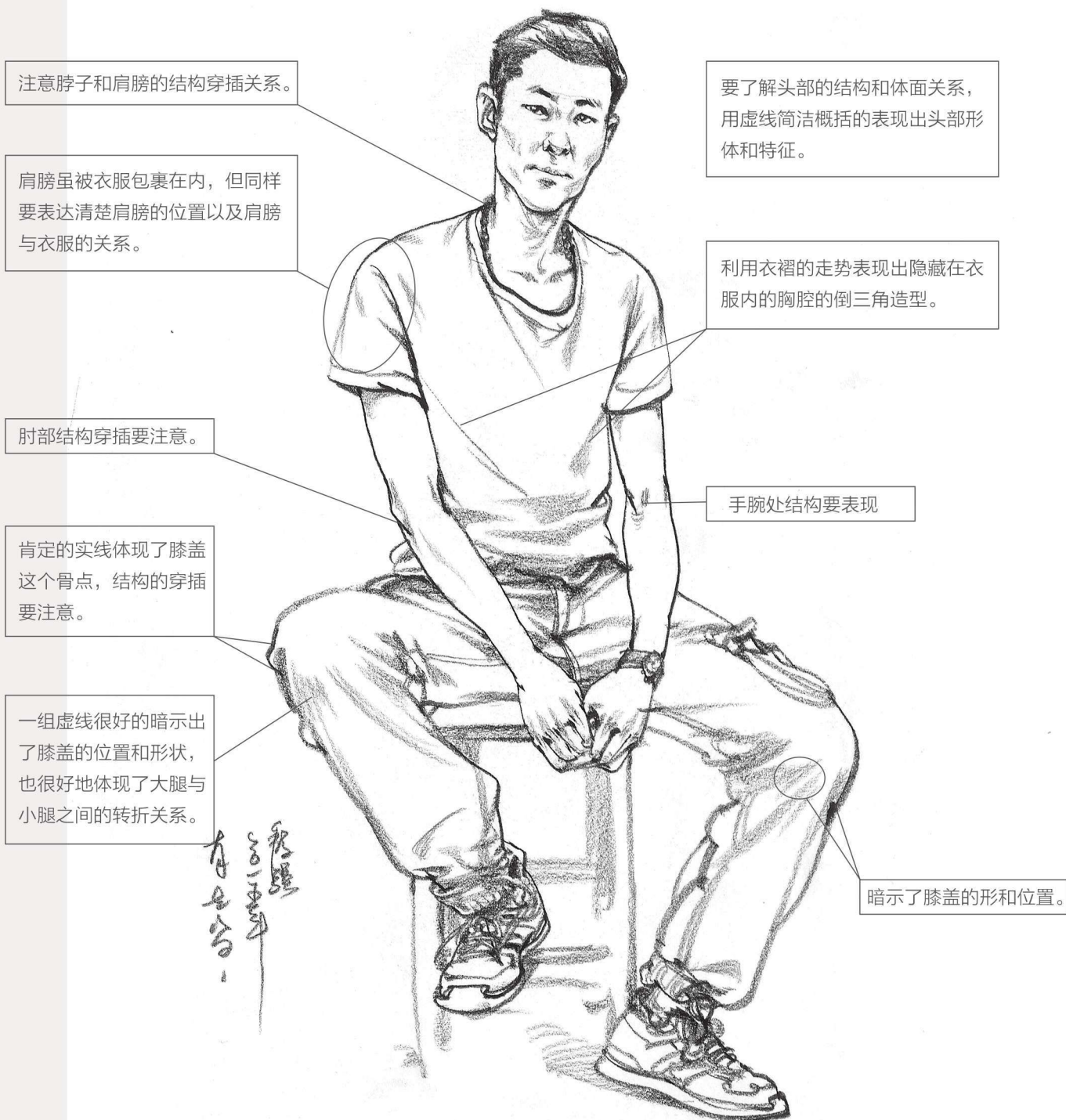
人体各体块的方圆归纳（如下图）。要像图示这样去理解人体，将这些形体的体块牢记在心。

对人体结构有直接影响的“三大体块”指人体的三个基本组成部分，即头部、胸腔和骨盆。三大体块由脖子和腰部连接，各种动作都是三大块处于不同状态下的体现，是由脖子和腰部以及四肢协调而形成“S 曲线”的结果。可以把三大块理解成方体，每一块在运动时都会处在不同的角度、不同的方向，表现出不同的姿态。四肢可概括为八段圆柱体，这是人体运动表现最自由最丰富的部分，既要受制于三大块的运动，还保持了独立性。在三大块基本不变的情况下，四肢的动作幅度和姿态摆放可以千变万化。可见，三大块是根本，而四肢是辅助协调的作用。因此掌握了三大块的组成关系，也就掌握了人体运动的规律及特点。

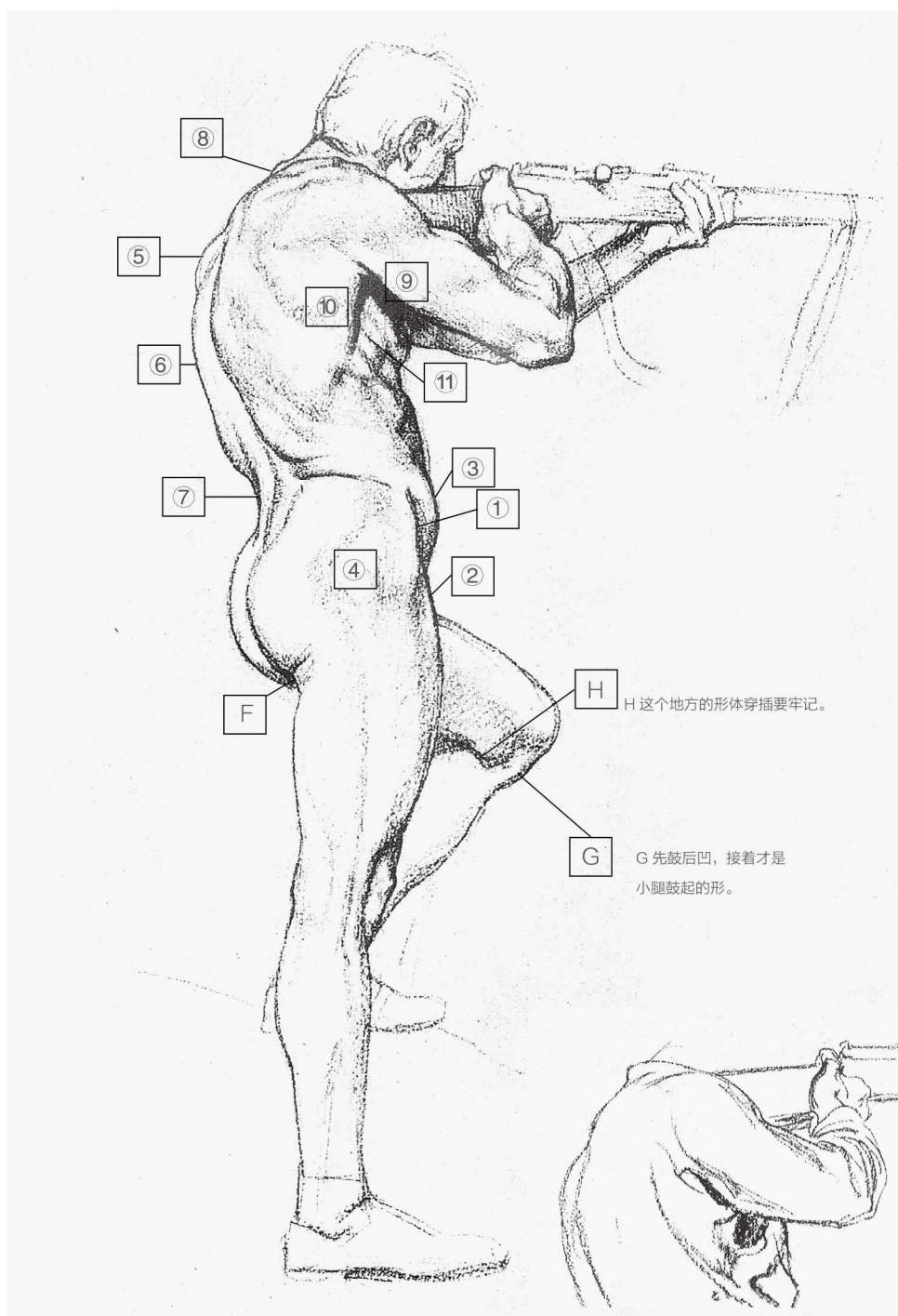

2. 人物内在形体

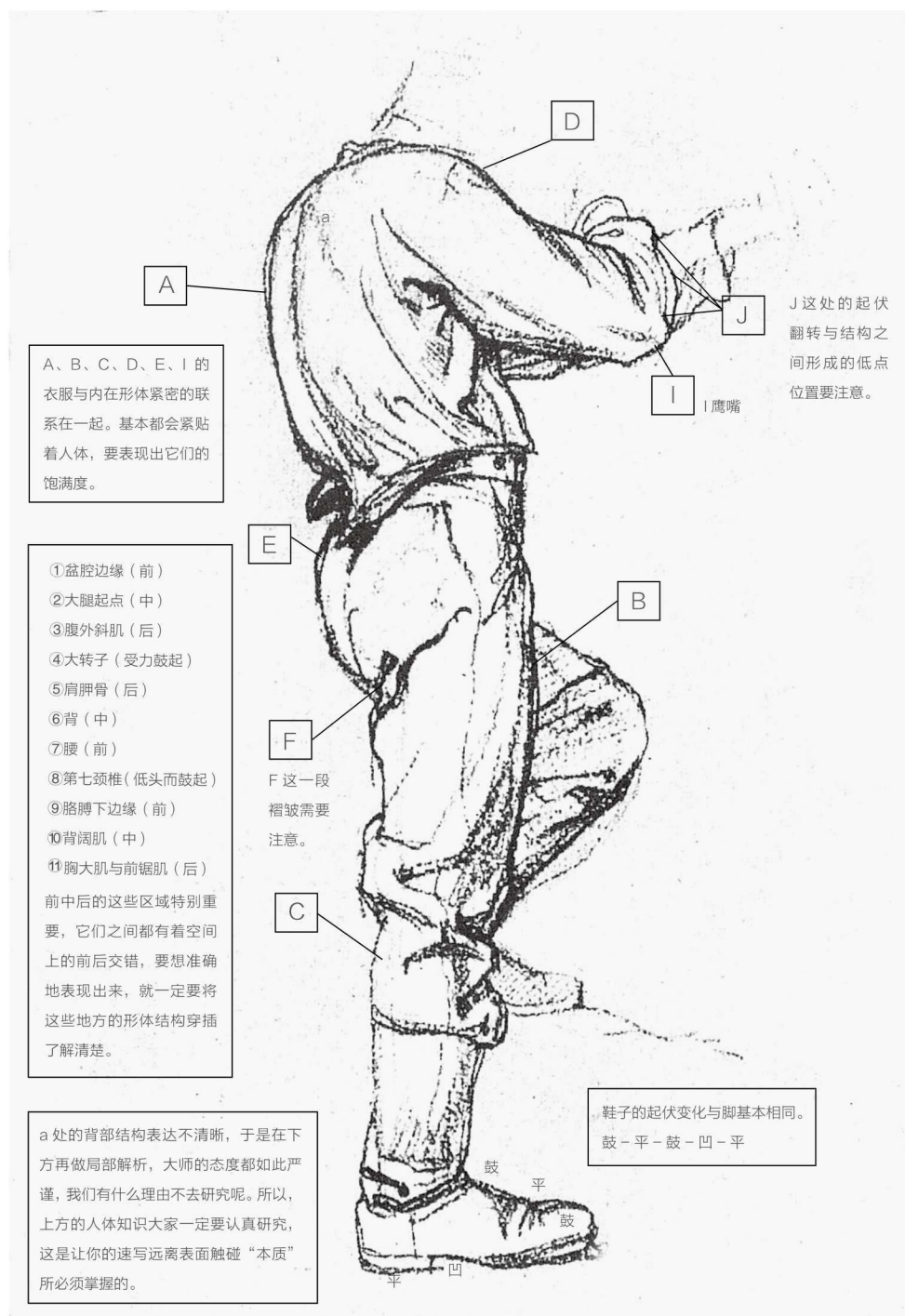
当人体结构反映到外轮廓后，我们要把握住外轮廓上的转折点。如果我们能找到这些转折点，就能更好地把握住外轮廓的结构。再结合转折点的上下、左右对比着画就可以准确表现出模特儿的特点。（如下图）

我们再来看看大师是怎么做的。两图对应观察，根据人体结构去研究着装后是如何随着结构变化的。康勃夫这张作品告诉我们，要有一双“透视眼”。（如下图）

射击的男人（局部） 康勃夫（德国）

射击的男人（局部） 康勃夫（德国）