

SKETCH OF THE SENTIMENT III

CLASSIC CORPUS
2009—2015

经典全集系列丛书 | 杨建飞 主编

感悟速写 III

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

经典全集系列丛书，
集合全国最优秀的基础类绘画作品，
集合最经典、最合适的大师作品，
展示美术绘画的优秀技法，
使得学生能快速掌握技巧，从容地应对美术高考。
该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值。

SKETCH OF THE SENTIMENT III

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

感悟速写 III

特约编委：杨 柳 张文华 邹乐华 吴晟伟 林 海
郝良月 孙 逊 赵建华 程 钊 孙晋杰

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

经典全集系列丛书，
集合全国最优秀的基础类绘画作品，
集合最经典、最合适的大师作品，
展示美术绘画的优秀技法，
使得学生能快速掌握技巧，从容地应对美术高考。
该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值。

坐在椅子上的年轻女子 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1893 年

SKETCH OF THE SENTIMENT III

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

感悟速写III

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

经典全集系列丛书，
集合全国最优秀的基础类绘画作品，
集合最经典、最合适的大师作品，
展示美术绘画的优秀技法，
使得学生能快速掌握技巧，从容地应对美术高考。
该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值。

CONTENTS 目录

第一章 人体的形体结构

熟练地掌握人体的结构很关键 4

第二章 人体的比例关系

人体的比例关系 6

人物的重心 7

第三章 感悟大师经典速写——线的灵动

临摹和写生相结合 8

第四章 精品临摹——头部

头部如何刻画 13

第五章 精品临摹——手

手部的刻画方法与步骤 20

第六章 精品细说——衣服

衣服与人体的关系 27

第七章 精品细说——裤子

裤子怎样去表现 32

第八章 精品临摹——鞋子

鞋子的刻画方法 35

第九章 如何把照片速写画生动

生动性是速写最关键要素 40

第十章 速写的虚实关系

虚、实在画面中的应用 42

第十一章 精品细读——拍照的游客

怎样把握画面的虚实关系 44

第十二章 画速写的方法——正确的方法能快速进步

画速写越快越好吗 46

第十三章 速写有哪几种形式

速写的类型有哪些 48

第十四章 精品细说——回头望的女孩

人物动态的把握 50

第十五章 速写的节奏——背包的男青年

速写的节奏感如何把握 52

第十六章 画人物组合的正确方法

画人物组合需要注意些什么 126

SKETCH OF THE SENTIMENT III

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

感悟速写III

特约编委：杨 柳 张文华 邹乐华 吴晟伟 林 海
郝良月 孙 逊 赵建华 程 钊 孙晋杰

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

经典全集系列丛书，
集合全国最优秀的基础类绘画作品，
集合最经典、最合适的大师作品，
展示美术绘画的优秀技法，
使得学生能快速掌握技巧，从容地应对美术高考。
该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值。

SKETCH OF THE SENTIMENT III

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

感悟速写III

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

经典全集系列丛书，
集合全国最优秀的基础类绘画作品，
集合最经典、最合适的大师作品，
展示美术绘画的优秀技法，
使得学生能快速掌握技巧，从容地应对美术高考。
该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值。

CONTENTS 目录

第一章 人体的形体结构

熟练地掌握人体的结构很关键 4

第二章 人体的比例关系

人体的比例关系 6

人物的重心 7

第三章 感悟大师经典速写——线的灵动

临摹和写生相结合 8

第四章 精品临摹——头部

头部如何刻画 13

第五章 精品临摹——手

手部的刻画方法与步骤 20

第六章 精品细说——衣服

衣服与人体的关系 27

第七章 精品细说——裤子

裤子怎样去表现 32

第八章 精品临摹——鞋子

鞋子的刻画方法 35

第九章 如何把照片速写画生动

生动性是速写最关键要素 40

第十章 速写的虚实关系

虚、实在画面中的应用 42

第十一章 精品细读——拍照的游客

怎样把握画面的虚实关系 44

第十二章 画速写的方法——正确的方法能快速进步

画速写越快越好吗 46

第十三章 速写有哪几种形式

速写的类型有哪些 48

第十四章 精品细说——回头望的女孩

人物动态的把握 50

第十五章 速写的节奏——背包的男青年

速写的节奏感如何把握 52

第十六章 画人物组合的正确方法

画人物组合需要注意些什么 126

年轻女子肖像 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1894 年

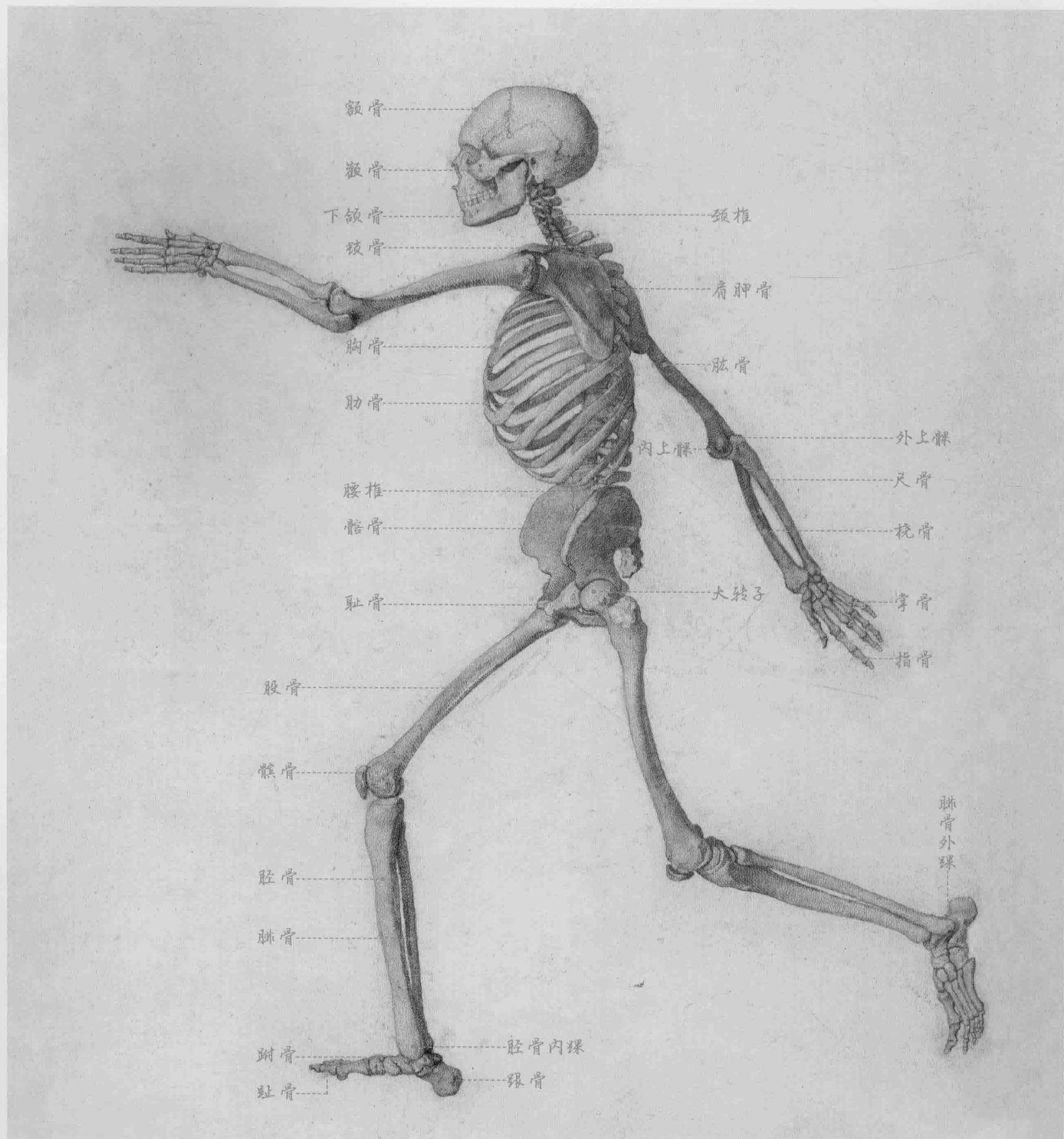
第一章 人体的形体结构

熟练地掌握人体的结构很关键

画速写不仅要找准形体，更要重视结构，结构是内在的，是最为本质的，这是我们能否画得扎实、到位的关键。

人体的结构主要指骨骼和肌肉的组织规律，以及基本体块的构成与运动关系。人体各部分的骨骼由关节连

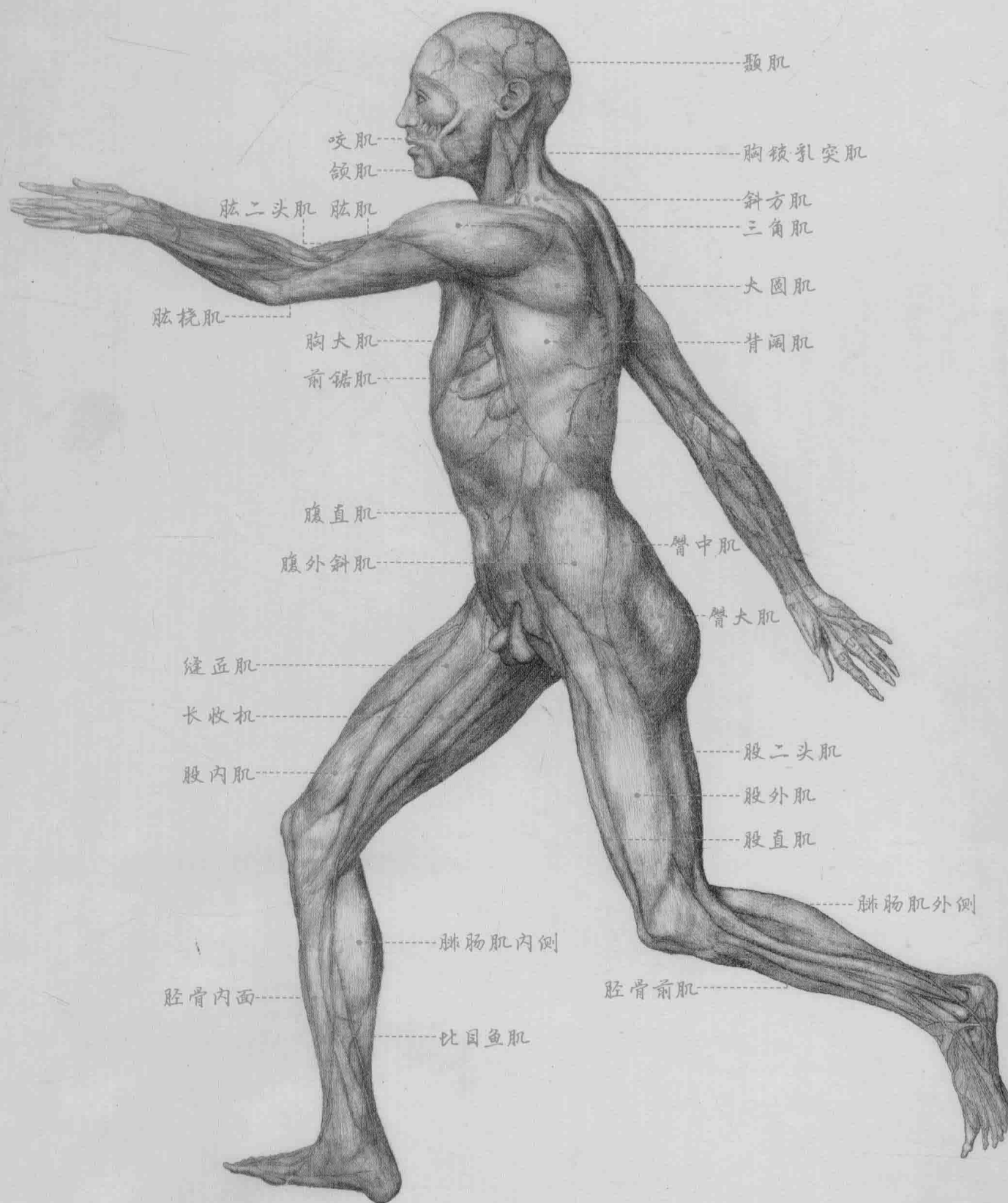
接，环环相扣。人体骨骼大致概括为头骨、躯干骨、上肢骨、下肢骨四个部分，其中每个部分单独组成一个完整的体积，头骨、躯干骨为椭圆形，上肢骨、下肢骨为圆柱形，它们通过颈椎和腰椎的连接形成一个完美的运

动系统。人体在运动中以腰椎为核心，它上端连接胸廓，下端连接盆骨。胸廓和头部是由颈椎连接的，相对腰椎来说颈椎在运动中的幅度较小。肌肉的外形特征对人体造型有着重要的作用，我们要研究肌肉的生长规律，了

解肌肉的起始点、形状以及在动态中的伸缩变化。

熟练地掌握人体的结构很关键，这样才能在画速写时做到下笔有内容，所以画速写前一定要多了解人体骨骼与肌肉的相关知识。

第二章 人体的比例关系

人体的比例关系

全面了解人体的比例关系，有助于我们解决在画各种动态时人物比例画得不协调的问题。特别在默写中，了解人体各个部分间的比例关系，有助于增强对整体人物形象的把握。

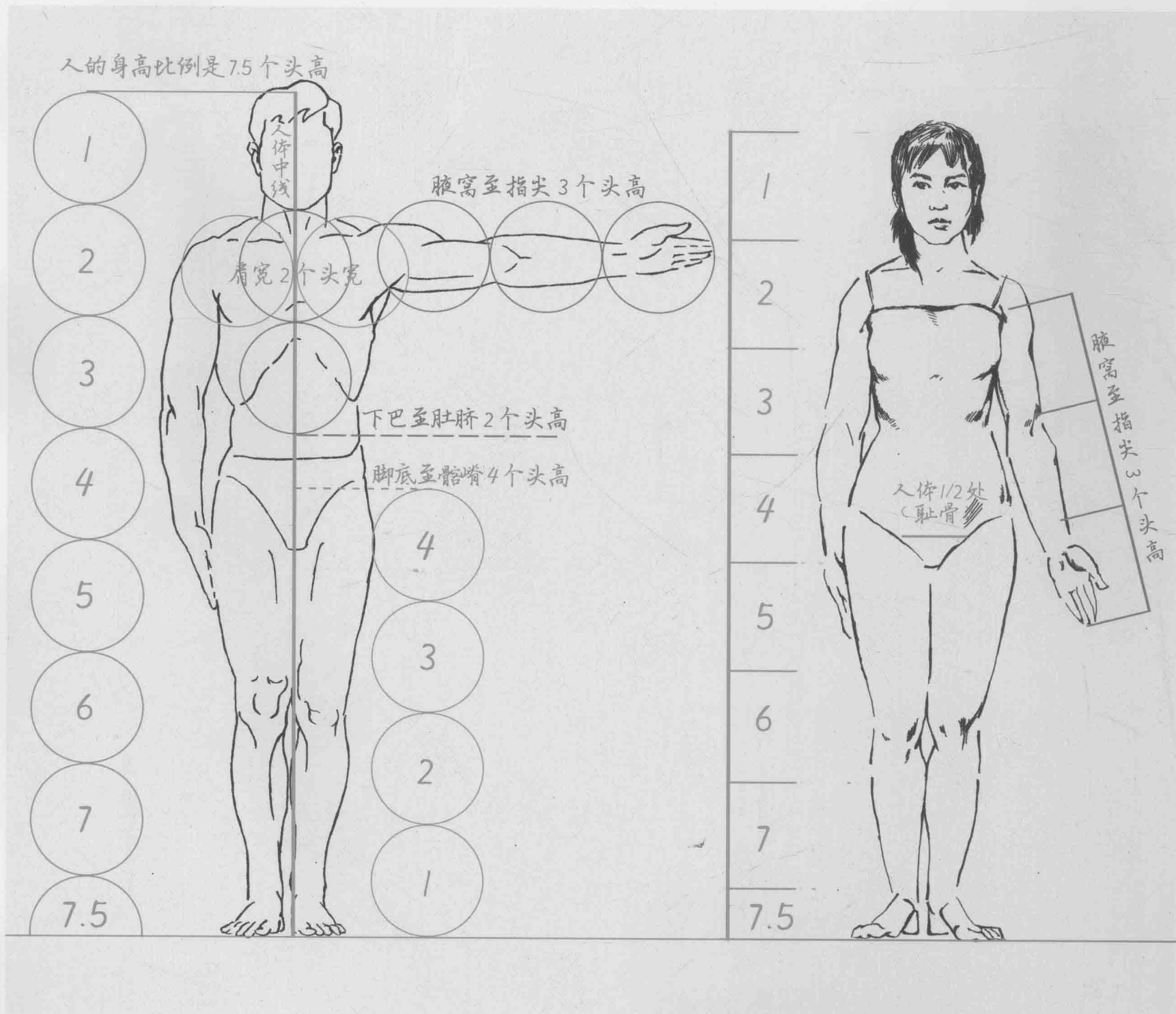
人体比例通常以头的高度为基准单位，归结为“立七、坐五、盘三半”和“臂三、腿四”等规律。

1. 正常站姿 ≈ 7 或 7.5 个头高；
2. 坐姿（大腿水平状态） ≈ 5 个头高；
3. 盘姿（臀部接触地面） ≈ 3.5 个头高；

4. 两肩宽度 ≈ 2 个头宽；
5. 乳头到肚脐 ≈ 1 个头高；
6. 上臂 + 下臂 + 手 ≈ 3 个头高；
7. 腿部长度 ≈ 4 个头高；
8. 大腿和小腿各 ≈ 2 个头高；

具体到手部和脚部的长度，手的长度与脸部的宽度接近，脚的长度和脸部的高度接近。

虽然人体各部比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况，在观察和写生时要具体情况具体对待。

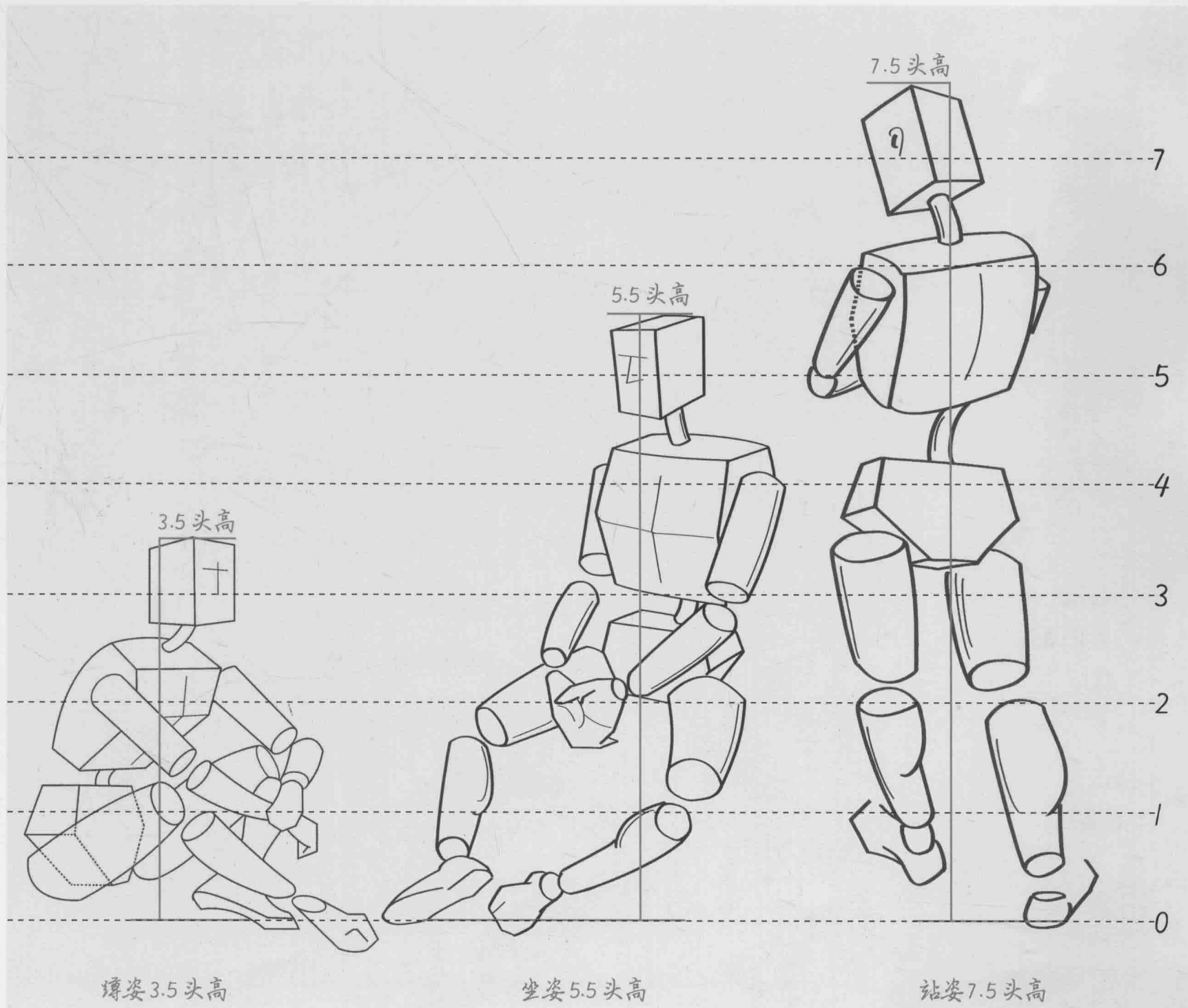
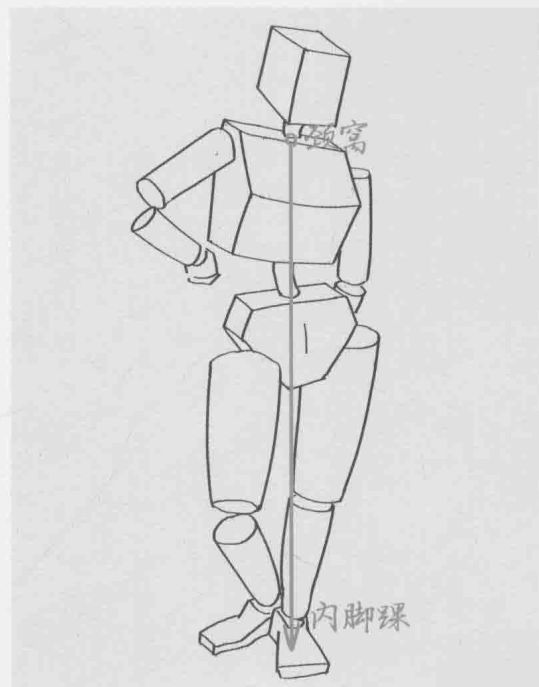
人物的重心

刻画站姿时要特别注意重心的问题，在没有外力影响的情况下，一般以颈窝与着力脚的内脚踝垂直线为准，在此前提下可以稍做夸张。站姿时，重心只有一个主要的着力点，受力的地方我们一定要“放稳”，这样即使其他部位稍微不准确也不会影响大局，但也依然要在充分理解人体结构的基础上分析其他部位，不能抱侥幸心理。

构图时，我们要快速地画出人物的基本几何体形状，再根据人体的比

例和动作进行调整。快速把握人物的动态，需要长时间的练习，更需要充分了解人体比例在动作变化中的大致透视关系。

一般髌立式的动态重心线是从颈窝垂直到受力脚内踝。其他的动态，不能一一地说明，需要大家在平时的练习中认真观察并且及时总结。

第三章 感悟大师经典速写——线的灵动

临摹和写生相结合

要画好速写，首先要学会看画，懂得什么样的速写是好的，然后就可以从中借鉴、学习。古今中外大量的绘画大师给我们提供了很多优秀作品，我们要学会欣赏、分析，并抽出一定的时间进行临摹。临摹是提高绘画水平的一条捷径。通过临摹，可以研究借鉴他人的观察方法和表现方法，比如如何观察对象、如何进行构图、如何把握结构、线条如何组织、黑白灰如何处理、节奏如何表现等等。

在速写训练过程中，老师要安排一定的时间让学生临摹优秀速写范画，而且要与写生结合起来反复交替训练。作为辅导老师，指导学生进行临摹的时候要有一定的目的性，要根据学习

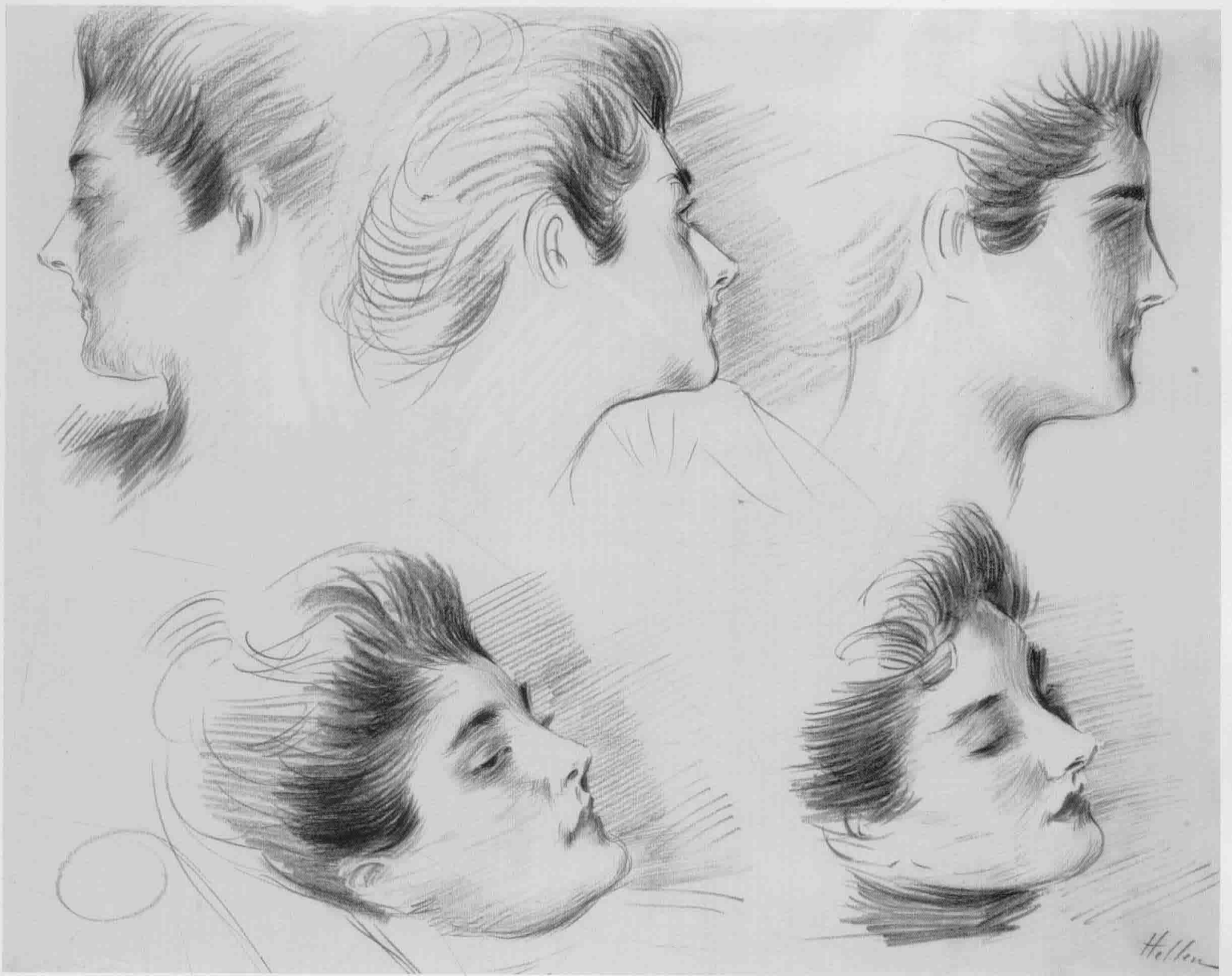
的不同阶段和每个学生的个性特点提供不同的范画。一是要有意识、有重点地解决学生学习过程中存在的问题；二是要让学生在临摹的过程中找到适合自己的表现方法和手段。速写的风格多种多样，采用的工具有铅笔、炭笔、木炭条、钢笔，其表现的形式有以线条为主的，有以明暗为主的，有线面相结合的。不同的工具表现出不同的感觉，不同的表现形式体现出不同的艺术效果。通过对不同表现风格的范画作品的临摹和使用不同工具进行写生实践，能让学生掌握最适合自己的速写方法。如果能够将临摹中学到的方法运用到自己的速写中，临摹也就达到了最初的目的。

(下图) 埃伦三个脸部研究 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1891年

(右上图) 头部五个练习曲 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1912年

(右下图) 头部四个练习曲 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1912年

(左上图) 杰奎琳肖像 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1881 年
 (左下图) 躺着的女性 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1888 年
 (右上—) 盖琳夫人肖像 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1909
 (右上二) 马尔伯勒公爵夫人 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1901 年
 (右下图) 年轻女子肖像 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1880 年

年轻女子的侧面肖像练习 保罗·塞萨尔·赫莱 法国 铅笔 1880 年

第四章 精品临摹——头部

头部如何刻画

速写要画得生动，首先要对对象的形象有感受，再去把对象的形象画出来，在这个基础上可以根据自己的感受对形象特征进行适当地夸张。结构是需要我们反复实践并记忆的“死知识”。

要想把头像画得生动出彩，就要通过简洁而不同的用笔，表达出模特的体积、质感、固有色等特点。还要通过线和色调的虚实变化表达对象的空间感，色调要概括透明，黑白要富有节

奏。

另外，要使所画人物达到“形神兼备”的效果，就得注重人物内在性格和情绪的刻画。在平时的练习中，多留意眉、眼、嘴等五官的情绪表现，抓住人物神情最为自然、生动的时刻，把它画出来。用笔要顺着形体的走向来画，但是全部顺着形体方向来画会显得很呆板，要适当穿插一些别的方向的用笔。

