

Lixhi 励志教学系列丛书 主 编 霍星光

授业速写

河北美术出版社

策 划 / 张进军 周二健

责任编辑 / 徐 滨

装帧设计 / 张海滨

图书在版编目 (CIP) 数据

授业速写 / 霍星光主编. — 石家庄: 河北美术出版社, 2014.6

(励志教学)

ISBN 978-7-5310-5554-9

I. ①解… II. ①霍… III. ①水粉画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 108334 号

解惑色彩

主编: 霍星光

出 版 / 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

邮政编码 / 050017

发行电话 / 0311-87060677

网 址 / www.hbms.com

制 版 / 杭州励尚文化艺术策划有限公司

印 刷 / 杭州富春电子印务有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/8

印 张 / 11

版 次 / 2014 年 6 月第 1 版

印 次 / 2014 年 6 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

第一章 认知速写

- 一、有关速写知识
- 二、基本比例和骨骼肌肉的关系
- 三、动态永远是速写的关键

第二章 姿态把握

- 一、站姿解析
- 二、坐姿分析
- 三、人物组合练习

第三章 局部分析

- 一、头部分析
- 二、手部分析
- 三、脚部分析
- 三、衣褶的表现方式

第四章 优秀作品赏析

第一章 认知速写

第一章 认知速写 有关速写知识

何为速写

速写是画家的眼、手、心与物象瞬间交晤的艺术反映形式，是客观事物的真实表象和画家自我的“内在心象”相融合的表达形式。速写的表达，主要是通过线条来完成的。熟练地掌握和运用线条的特性，是画好速写的必备条件。即利用线条的或长短、或松紧、或延伸、或扩张，使画面产生诸多视觉的和谐和美感。

速写的作用是什么？

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。

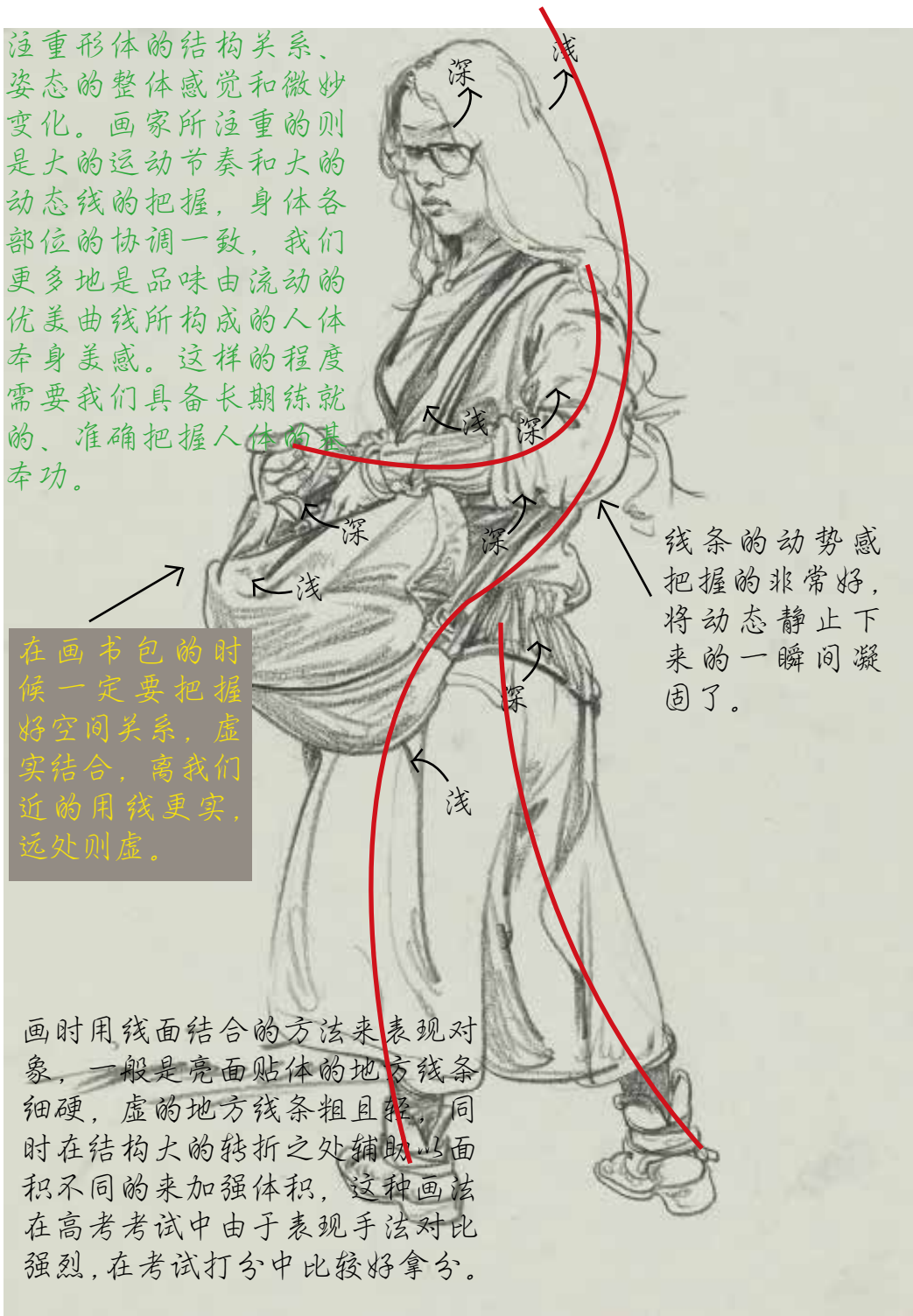
速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。

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。

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。

速写入门

很多初学绘画者，包括有些已经进行过一些素描训练的学画青少年想画速写，总感到无从下手。在与这些初学绘画者的接触中，我总是尽量告诉他们一些速写方面的训练方法，但是有更多同样需要这方面知识和技法的初学绘画者，我无法接触到。

他们中有许多人由于学习条件所限，没有机会接触这方面的老师。为此，我想借这次出版机会，将自己十几年来的一些速写教学心得和方法整理编写出来，献给那些有志于学画的青少年，为他们的学习助一臂之力，使他们在速写学习的过程中少走弯路，掌握正确的学习方法，接受到较为科学的速写正规训练指导。

速写的基本手段

速写的表现形式很多,但作为造型的基本手段,总不外乎线条和明暗。不是以线为主的画法,就是以明暗块面为主的画法,或是线面结合的法。

线条

线条本身变化多端。它可以长,可以短,可以粗,可以细,可以刚,可以柔,可以曲,可以直。线条本身就可以表现人的内在情绪的波动,表现感情活动的痕迹。人们已经试验过,只凭某个人下意识地画出的线条,就可以大体揣测出这个人的性格。中国有句话叫字如其人,也是这个道理。线条在点、线、面这绘画的三个基本元素中是最富有生命力的元素。

东西方绘画,五百年前是一家,以线造型的历史在西方也非常悠久。从旧石器时代(奥瑞纳文化)的洞窟壁画、古埃及的古墓壁画、古希腊的瓶画、无一不是用线来造型。以线条素描、速写作为一种艺术形式出现是在文艺复兴时期,称为当时意大利文艺复兴“三杰”的达芬奇、米开朗基罗、拉菲尔都有以线为主的素描留世,其中拉菲尔的线条以优美,娴熟达到了一个高峰,丢勒、荷尔拜因,以线造型的素描也很精湛。

永远的发展

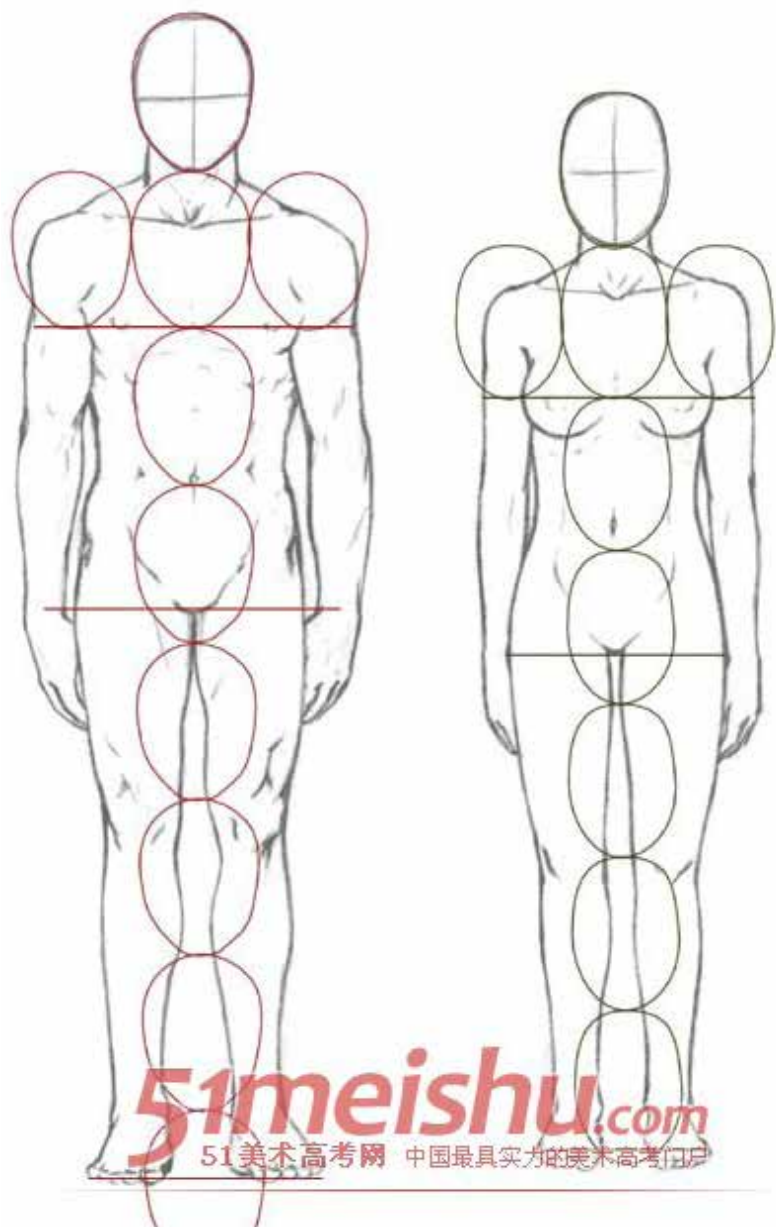
到了19世纪的安格尔毕生追求线条的精致与优美,他说:线条就是一切。印象派的德加从东方单纯的线条中,悟到它表现运动的力量,以轻灵的线条抓住了飞动的舞姿。野兽派的马蒂斯把他的线描速写看作是他的情感最直接最纯粹的表达。他的线条自由随意简洁明快用线条完成了内心的表现,发明了最能体现精神和谐的语言。线条这古老的绘画语言,在开创性的画家手中,永远在不停地演变、发展,线条的表现力越来越成为画家创造力的一个标志。

第一章 认知速写 基本比例和骨骼肌肉的关系

比例关系

在速写中，人体的基本比例关系是“站七、坐五”，但根据具体动态的特点和透视变化，比例也会发生变化，应当灵活应用。头的长宽比是诸多比例关系中最基本的关系比。它决定着头部大的基本形状。长宽比发生变化，头的形象便会发生变化。第一步打轮廓阶段，须认真观察对象，画出大的长宽比例关系。在深入刻画对象的过程中，要将长宽比与内部的比例关系总体把握、调整好，尽量达到准确。

头部的三停五眼

眼的头部的二分之一处。眼长 = 两眼间距离 = 鼻宽。

三停：发际线至眉线 = 眉线至鼻底线 = 鼻底线至颈线。

五眼：从头部左边外办轮廓到左眼外眼角的宽度 = 左眼宽度 = 两眼间距离的宽度 = 右眼宽度 = 右眼外眼角到头部右边轮廓的宽度。

在表现五官上，抓住人物特点，适当夸张，一定要注意透视上的大小，不要每个人画的都是正面。

对于脚的形体结构，由于鞋子的原因，适当了解一下脚部特征即可。脚弓、脚跟和脚趾是组成脚的三个部分。理解脚的结构是本质，对鞋子的准确表现是关键。因此画脚必须画鞋子，鞋子各种各样，左右脚对称。不管怎样变化，脚部的内在结构永远是最重要的。

人体比例

人体通常为七个半头长

颞底到乳头连线 = 乳头连线到脐孔 = 1 头长

大转子到膝关节 = 膝关节到脚根 = 2 头长

两肩距离 = 2 头长

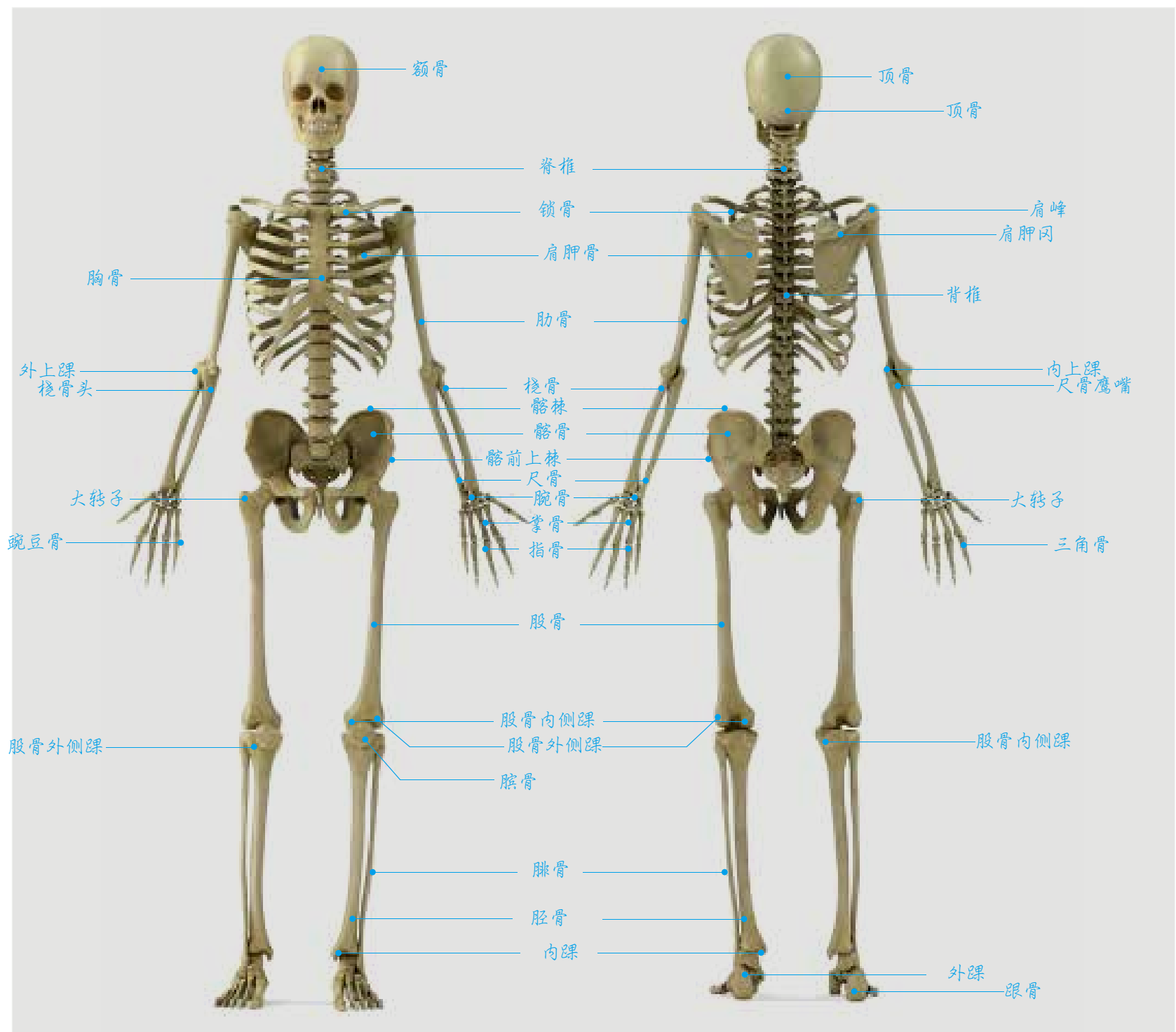

了解骨骼和肌肉

掌握骨骼结构和肌肉关系不是学要医学解剖图谱。我们画，不是把骨头画出来然后贴肌肉！而是画骨骼肌肉最终形成得体积关系几何形状。比如关节处，要画得是两根骨头加上软组织衔接后得到的形状，让学生了解各个骨骼和肌肉就是让你明白每块肌肉的几何形状以便更清楚的认识和理解组合后的几何形状。这才是目的所在。

头骨与外表皮衔接得很紧密，这种紧密度大家一定要注意到。锁骨所在的位置、锁骨和肩是怎么衔接的，三角肌有多厚等等的关系，这些地方都要认真感受。从外边缘线能看到，胸腔是怎么折进去的，腹外斜肌的形是如何饱满起来的。人站直后，股骨往里边倾斜，所以膝盖会并拢。股骨的末端比较壮实和粗大，它和髌骨的关系，腓骨和胫骨之间的关系等都要注意到。

研究完骨骼后，一定要把骨骼跟人体结合起来，也就是说把骨骼套在人体上研究，只有这样才能对你的绘画起到帮助。

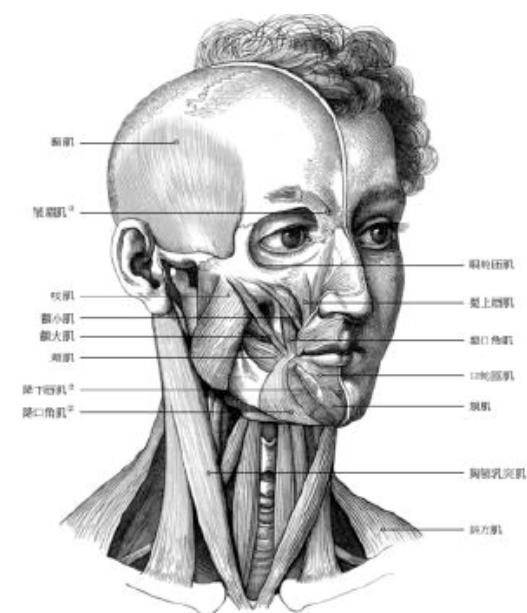
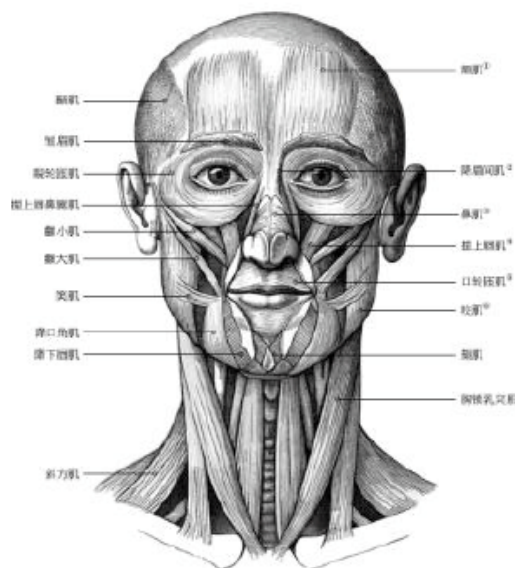

人体肌肉了解

头部解剖

对头部外形起决定作用的是头骨，掌握头部的结构，必须首先熟悉它。头骨除下颌骨外，其余各块连成了一个难以分割的整体。同时还要了解头部的肌肉，它对掌握头部造型，特别是对表情的刻画有着重要作用。

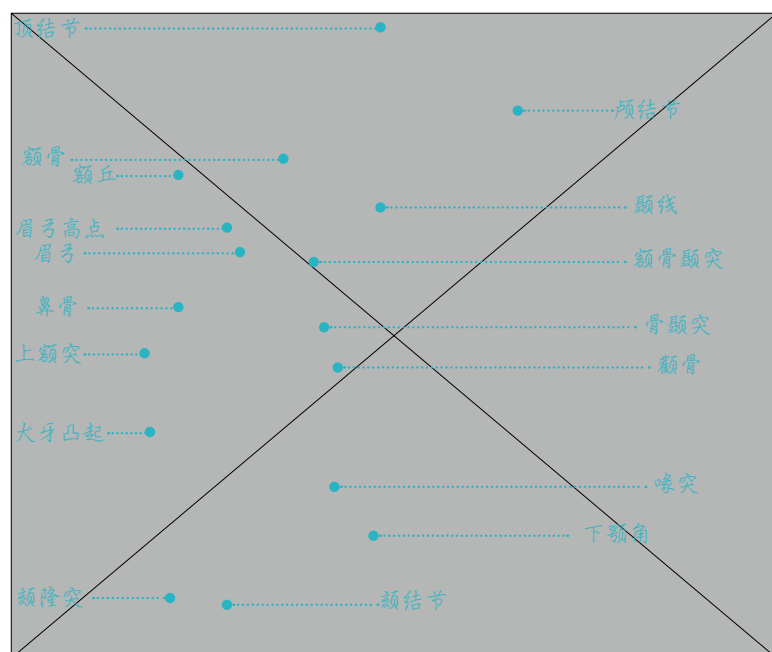
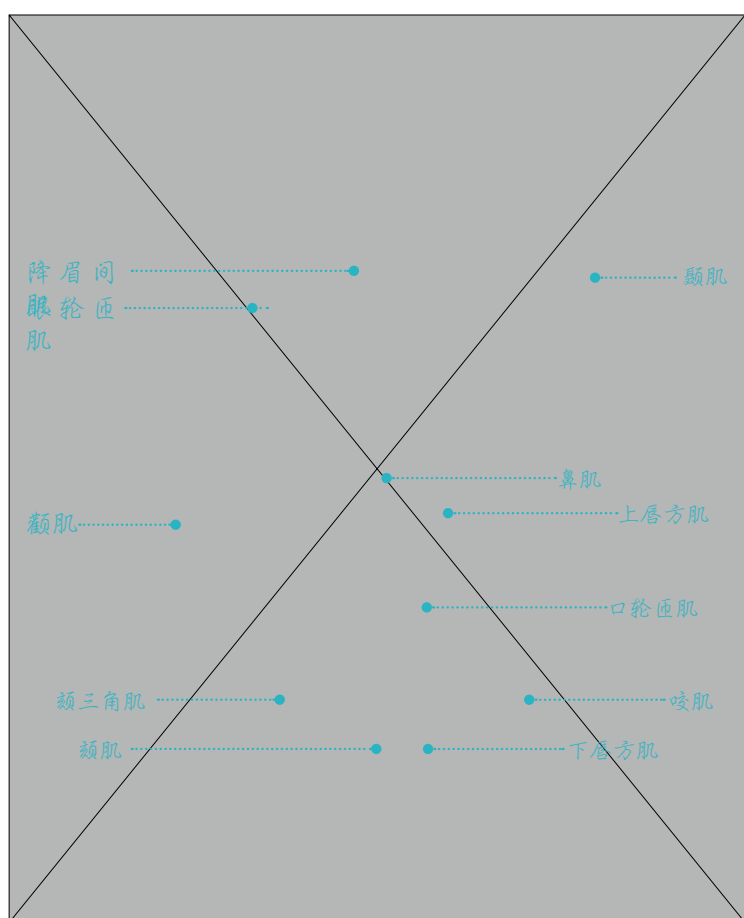
肌肉解剖图示

关于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。头部结构在我们学习素描头像写生时，已经接触过，主要研究头部骨骼的生长规律和肌肉的组织规律。头颅骨圆润、面部骨骼方正。眉弓骨外凸呈房檐状遮住眼睛，额骨呈圆形隆起，左右对称。上颌骨和下颌骨的运动形成了嘴部的张合，颧骨隆突为脸部最宽处，等等这些均属骨骼结构。

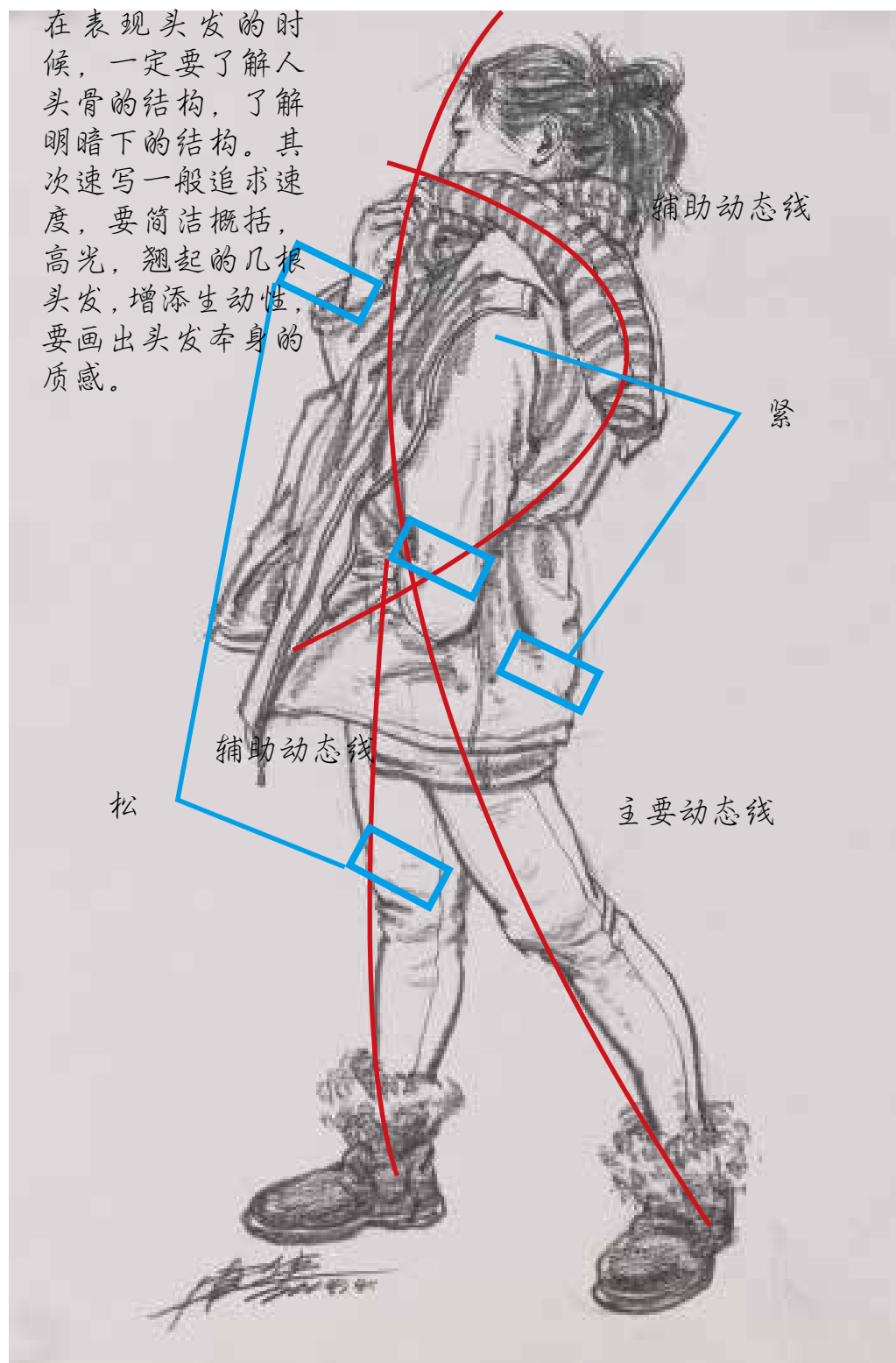
基本掌握

关于肌肉，我们只需记住一些基本部位即可，例如眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌等等。毕竟艺用人体解剖和医用人体解剖有本质的不同。加强对骨骼肌肉的了解，对于画好人物动态速写还是大有裨益的。当然我们画人物动作速写也不是画人体结构图，毕竟还有衣服的遮掩，因此我们既要了解人体内在的形体构成，还要结合外在的衣纹变化，才能更好的体现人物速写的造型规律和展示速写艺术的魅力。

三、动态永远是速写的关键

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。

动态速写的方法

动态速写分为静止的动态、规律性动态和无规律性动态速写。在训练中，要遵循由慢到快、由静到动、由简到繁的原则，以利于提高训练的效率。

静止的动态速写方法

静止的动态速写一般是指对一定时间内相对静止的动态所进行的速写。如睡觉的姿态、专心看书的姿态或由模特儿摆出的某种相对静止的姿态等。

静止的动态速写一般从慢写开始，由慢到快以培养和提高捕捉形体动态的观察、记忆和概括取舍的表现能力，逐步掌握速写的一般规律。

从慢写入手的静止动态速写，是学习动态速写的基础。与人物头像速写相比较，它的“动态”程度更大一些，所要表现的内容更多一些，其速写的难度也更大一些。静止的动态速写，重在学习和掌握动态速写的一般方法。因此，在静止动态速写过程中要注意以下三点。

(1) 要着眼整体。“局部入手，一次到位”，是速写的一般方法特点。因为是局部入手，所以更需要强调整体。从整体着眼，局部才有参照比较，也才能准确把握局部。对于动态速写来讲，所谓“整体”就是形体的

画动态时需要一些感性，在绘画的过程中要抓人体主要的动态线，要注意人体动态的透视关系。

注意头、颈、胸廓、骨盆之间扭转的角度和透视。

强化人体的动态特征，注意线的疏密、缓急和松紧变化。

可以对同一模特儿的不同动态进行表现，对模特的整体动势和细节变化进行全方位的表现。

整体动态。坚持着眼整体，就是要在局部入手之前，首先要抓住形体的整体动态特征，以此为基础寻求局部入手的切入点，进而再由点及面，一次到位地表现形体动态。

(2) 要抓住重点。动态速写切忌面面俱到，而强调分清主次抓住重点。什么是动态速写的重点，不是人的五官，也不是人的服饰，而是与整体动态关系最为密切、影响和制约整体动态的“三大部位”和“三大关节”。所谓“三大部位”，是指头（颈）部、肩（胸）部和髋部；所谓“三大关节”，是指肩关节、肘关节和膝关节。抓住了“三大部位”和“三大关节”，不仅能准确把握形体的整体动态，包括衣纹在内的概括取舍也就有了切实可信的依据。

(3) 要注重衣纹。衣纹与人的整体动态是密切联系的，注重衣纹是指注重那些能充分表现整体动态的衣纹。因此，注重衣纹其实质是注重形体的动态。要把握形体结构、形体动态和衣纹的关系，善于抓住关键性的能充分表现动态特征的衣纹予以表现，而不要被那些琐碎的偶然产生而与动态无关的衣纹所迷惑。要善于通过衣纹之间起止、始终、顺逆、交错的结构关系和衣纹变化，加强形体动态的表现。

第二章 姿态把握

第二章 姿态把握 站姿解析

在画姿势的时候，依然如我们前几章提到的，构图饱满的最基本的，人体比例是我们首先需要关注的，基本的关系为“站七坐五盘三半”但要根据具体动态的特点和透视变化，比例也会发生变化，应当灵活应用。

画好速写姿态的方法

多临摹，各种风格的速写。临摹多了，手自然熟练。当然不能死扣，毕竟速写是讲究速度的。

多写生，从曾经临摹的画中找到感觉，多画多练。

多研究，手上功夫熟练只是表现，最多只学会了表现方式，平日还要多看大师作品，从人物的明暗结构上考虑，哪边需要着重勾勒，哪边一笔带过，总之，画画也要思考。

学好画画不是一夕之功，心急未必得法，还是需要时间的积累，一步步的琢磨练习。

女青年坐姿

如何画好站姿

上下审视 左右顾盼

目的是将人物构图在试卷上安排合适，当笔落顶端时要顾及脚底，避免画出局外，当然，也不要画得太小，一般顶与底留空以不超过两指宽为宜。左右也要均衡，当虚勾佯攻左边时，实为画右边重点作铺垫。凡脸朝向面应略多留些空白。确定比例方可全面铺开，否则布局失控，擦了再重画，会耽误时间。

心系整体

观察不能抓小失大，要先关注大的外形、外轮廓线，用绘影的方法抓站姿，然后再考虑内、外形的彼此照应。不能稀里糊涂“一概收览”。

抓站姿要注意肩、大转子、膝连线的高低。要先抓躯体加下肢，有了上体，配上零件就容易。只有心系整体，才不会顾此失彼。

站姿人物速写是美术高考中经常出现的考试形式。它重点是要考察考生把握人物的整体比例和动态关系的能力。人的头、颈、肩、胸、臀、膝盖等部位的扭动、倾斜关系一定要明确，不可含糊。同时注意各部位空间关系的前后变化，以及由此产生的明暗变化。有的考生往往局部画得很精彩，可是整体的人体结构却很松散，人物动态的味道明显不足。好的人物速写是整体和局部的完美统一。站姿人物在与桌椅等道具相结合时要注意重心的转移。

