

高等院校艺术学门类「十三五」规划教材

速写

SUXIE

主编 李纯 陈林 艾青

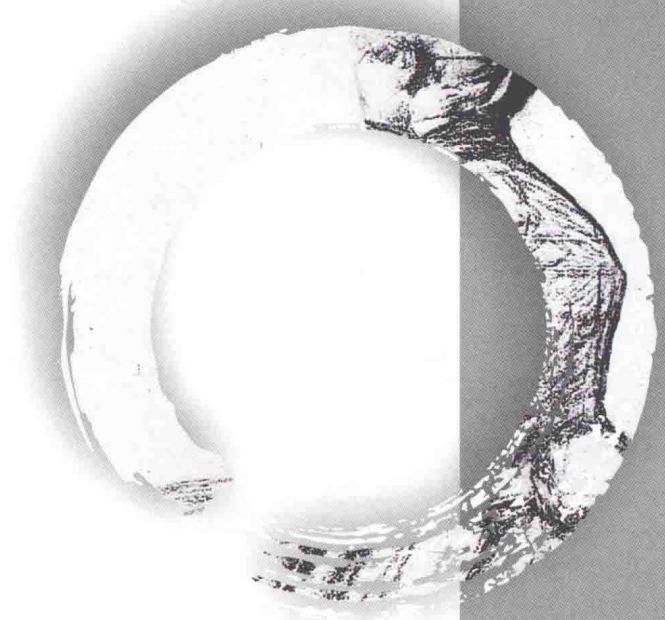

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

速写

SUXIE

主 编 李 纯 陈 林 艾 青
副 主 编 张 晗 吕 雯 雯 唐 映 梅 彭 泽 卢 向 往
参 编 黄 峰 陈 斌 熊 伟 张 红 岩 张 毅

内 容 简 介

本书从速写入手,理解速写的线条、结构及观察方式。速写最重要的是理解,用线条的语言来表现。速写就是揭示速写在绘画中的表现方式,从理解人体结构到衣纹表现,每一部分体现的都是观察和理解。当这些基本的知识成为可以灵活运用的工具时,速写就不再是困难的事了。本书对于速写的讲解更注重观察,破除以往速写中只重表面形式的格局,让学生更加注重绘画本质的东西,不被表面所迷惑,并且一步一步地让速写成为自己生活的一部分。

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 李纯, 陈林, 艾青主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.8

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-1702-2

I. ①速… II. ①李… ②陈… ③艾… III. ①速写技法 - 高等学校 - 教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 080542 号

速写
Suxie

李 纯 陈 林 艾 青 主 编

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 史永霞

封面设计: 抱 子

责任校对: 张会军

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321913

录 排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张: 6

字 数: 180 千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

SUXIE

速写是学好绘画的基础，是收集素材的必要手段，通过速写的练习能够快速掌握绘画的基本技能，认识绘画的基本规律。同时，速写也是一门具有极强表现力的艺术形式，早期艺术家用速写来记录灵感，创作草稿，有些已成为可以令后人欣赏的艺术作品。速写不仅仅是线条的艺术，它实际上涵盖了空间、时间这些具有哲学思想的元素。一幅好的速写作品是心灵、眼睛与手的配合而完成的，是心灵的呈现，是思想的融合，而不是简简单单的几根线条。所以，当我们画速写的时候，不仅仅是为了画出一幅漂亮的画面，更是为了表现出我们的思想，我们是怎么看对象的，怎么看这个世界的。当我们看到这个世界是生动活泼的时候，我们的速写也会是生动的；当我们看到这个世界是沉稳的时候，我们的速写也会一样沉稳。这就是形成不同风格的原因。不用刻意去模仿，因为每个人都有着自身的特点。

本书通过七个部分的讲解，涵盖了速写的基础知识、人物速写的基本方法，以及如何提高速写技能。每一部分都有详尽的讲解及配图，由浅入深、易于理解，适合初学者提高训练。

速写的训练是一个长期的过程，本书的讲解和练习能够大大缩短学生理解的过程，按照书中的步骤和练习坚持训练，相信大家能够取得快速的进步。在提高绘画技能的同时也需要付出辛勤的汗水，只有坚持再坚持，执着的你就一定能取得成功。

编者

2016年4月

目录

SUXIE

1

第一部分 快速开始速写

- 第一讲 如何练习速写 /2
- 第二讲 如何认识人的形体 /5
- 第三讲 速写中人体的比例 /11
- 第四讲 速写所需知道的基本骨骼 /15
- 第五讲 速写所需知道的肌肉 /22
- 第六讲 人体的结构关系和快速表现 /24

27

第二部分 从“头”开始

- 第七讲 头部的基本结构 /29
- 第八讲 如何认识并快速画出五官 /30
- 第九讲 如何画各种发型 /35
- 第十讲 头部的透视和表现 /38

41

第三部分 如何去画最难表现的手

- 第十一讲 手的基本结构认识 /42
- 第十二讲 手的画法 /45

47

第四部分 画好脚站得稳

- 第十三讲 脚的基本结构认识 /49
- 第十四讲 脚的画法 /50
- 第十五讲 鞋子的画法 /53

55

第五部分 衣纹的结构和画法

- 第十六讲 衣纹的结构和画法 /56

59

第六部分 线条的表现力

- 第十七讲 练习用线 /60
- 第十八讲 速写的基本步骤 /62
- 第十九讲 默写人像的画法 /71

77

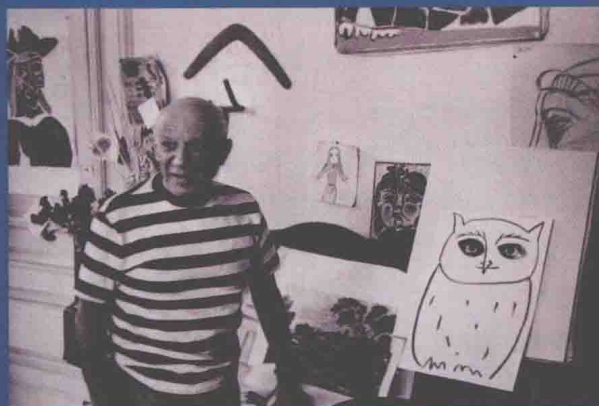
第七部分 写生与临摹

- 第二十讲 写生与临摹结合练习速写 /78

第一部分

快速开始速写

KUAI SU KAISHI SU XIE

第一讲

如何练习速写

一、了解视觉认知

实质上，速写就是观看、想象和再现对象的过程。“观看”是用双眼发现世界，感知并记录下影像；“想象”是当闭上眼时，用心灵的眼睛来再现我们看到的影像，这也是一种视觉记忆；“再现对象”是我们的绘画，在纸面上呈现出我们感知的影像。速写正是这三个环节相互作用的一个过程。

了解视觉认知如图 1-1 所示。

提示：请记住速写不只是学习各种技巧，更重要的是学习一种正确的观察方式，这种观察方式就是真实地去了解对象，不要停留在画面线条上，而是让自己能够围绕对象去看去触摸去画，直到真正理解了对对象的形体。

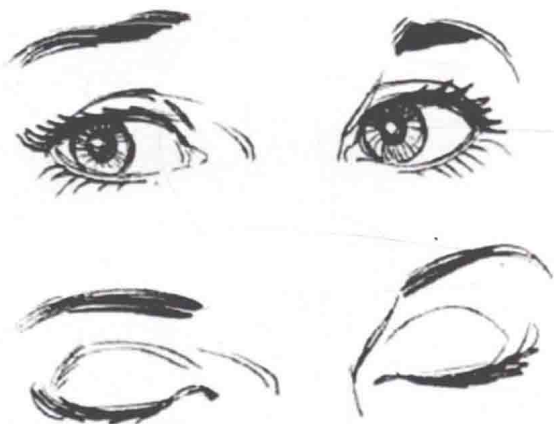

图 1-1 了解视觉认知

二、开始练习

1. 学会观看，先从简单的静物开始

轮廓线（见图 1-2）是眼睛最初对于“形”的认识，眼睛会游走于物体的边缘，从一个点开始，眼睛盯着这个点，开始移动，不看纸面，直到完成一个完整的物体。

继续这样的练习，开始尝试比较复杂的一组物体，眼睛能够游走在轮廓线上，手随着眼睛移动，如图 1-3 所示。

反复上面的练习，感觉眼睛和手的配合越来越熟练了。眼睛和手的配合需要练习才能做到游刃有余，速写就从一盆花（见图 1-4）开始吧。

生活中的素材是最好的练习范本。

2. 练习影像记忆速写

现在来试着画一个苹果，如图 1-5 所示。

是不是你很快就能画出来，因为“苹果”这个“形”已经成为你的影像记忆，储存在你的大脑中，但是画一个人（见图 1-6）呢？

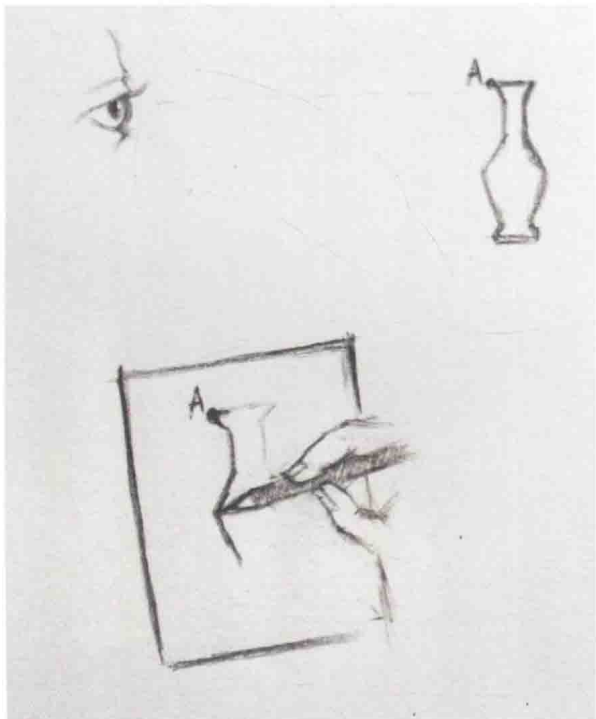

图 1-2 轮廓线

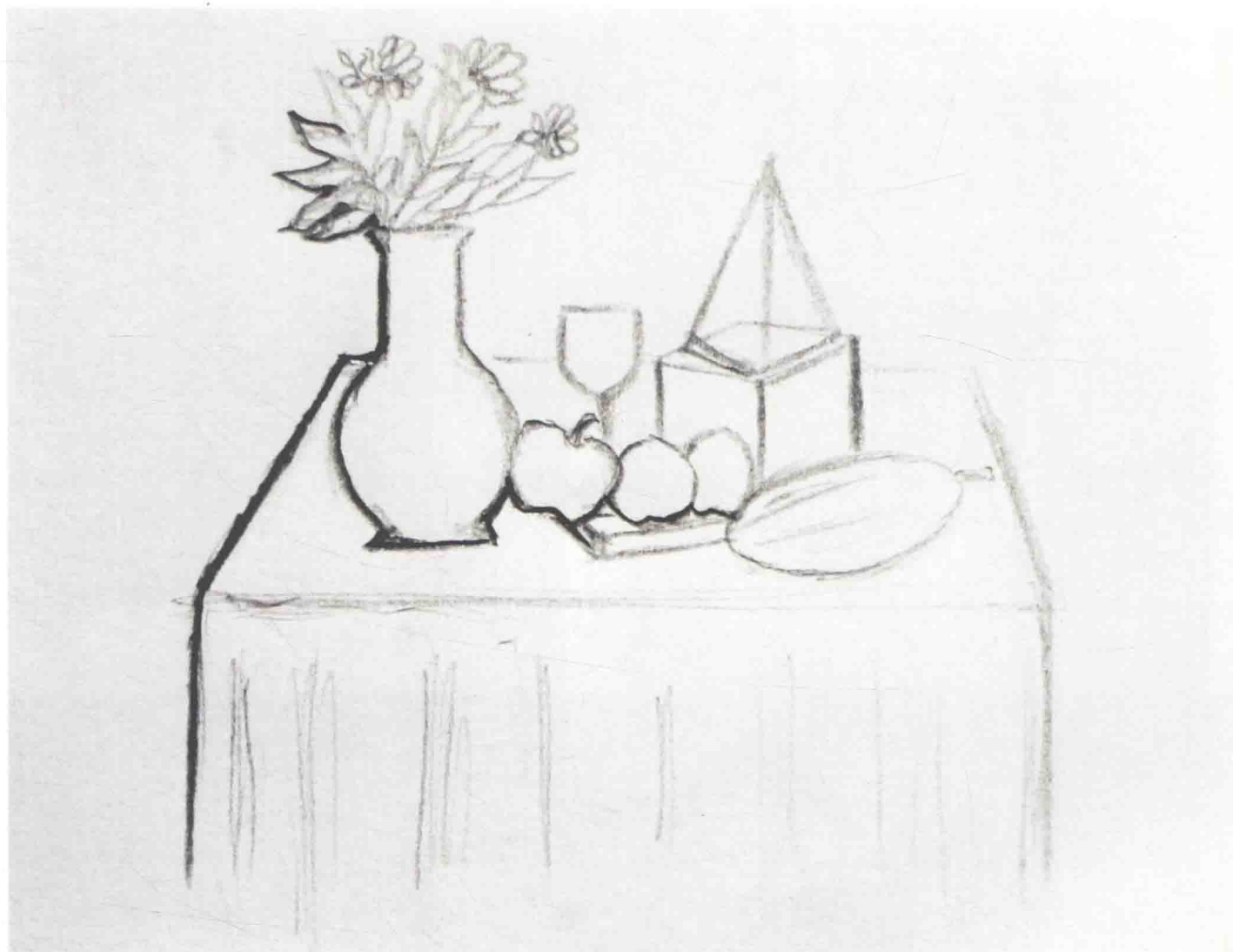

图 1-3 复杂的一组物体

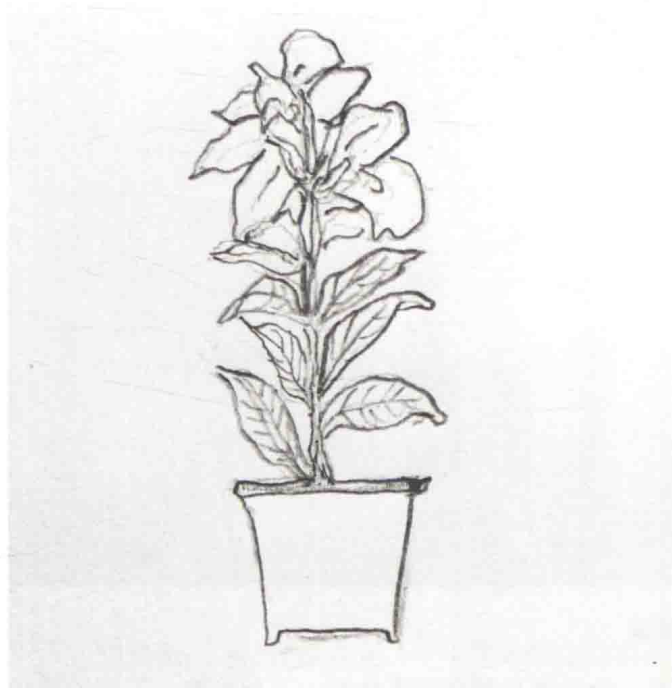

图 1-4 一盆花

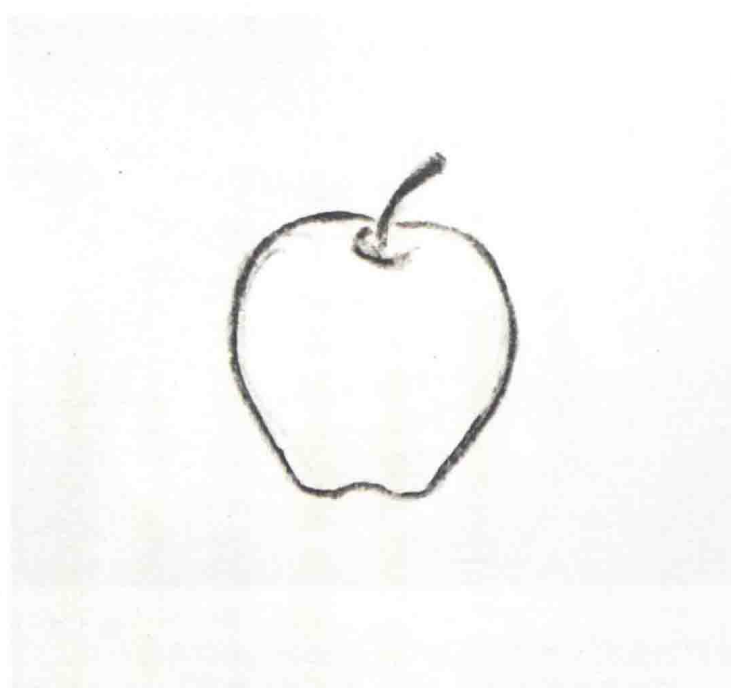

图 1-5 一个苹果

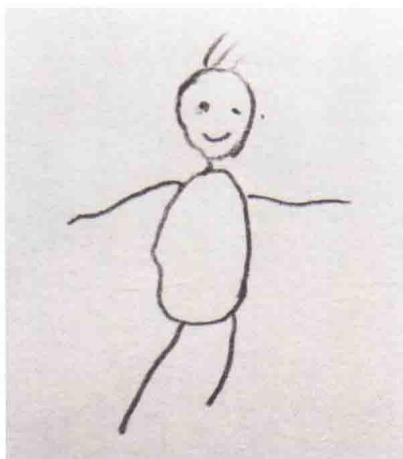

图 1-6 一个人

发现有点困难，因为“人”这个“形”在你的大脑里还比较抽象，这就需要我们不断练习，把具体的人的每部分的形和规律储存到你的大脑中，随时都能拿来用。

小练习：

- (1) 准备一盆花，或者院子里的一棵树，从一个点开始，画出全部。
- (2) 看看图 1-7 所示的图片。

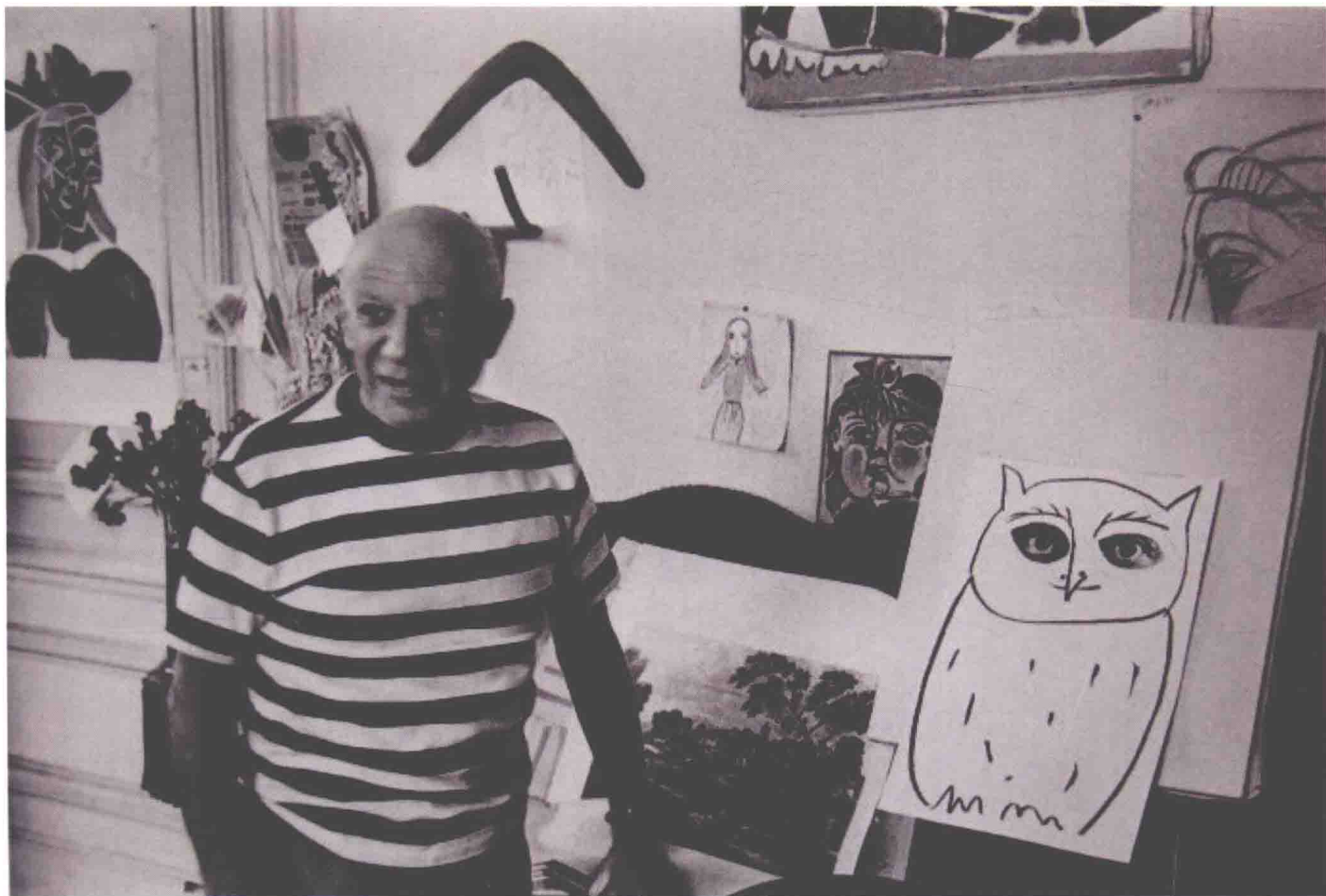

图 1-7 毕加索

这就是大师毕加索，他一生画过无数速写，线条运用优美，他的素材都来源于生活。下面临摹一下他的速写（见图 1-8 和图 1-9），并学习他的线条来画生活中的物品。

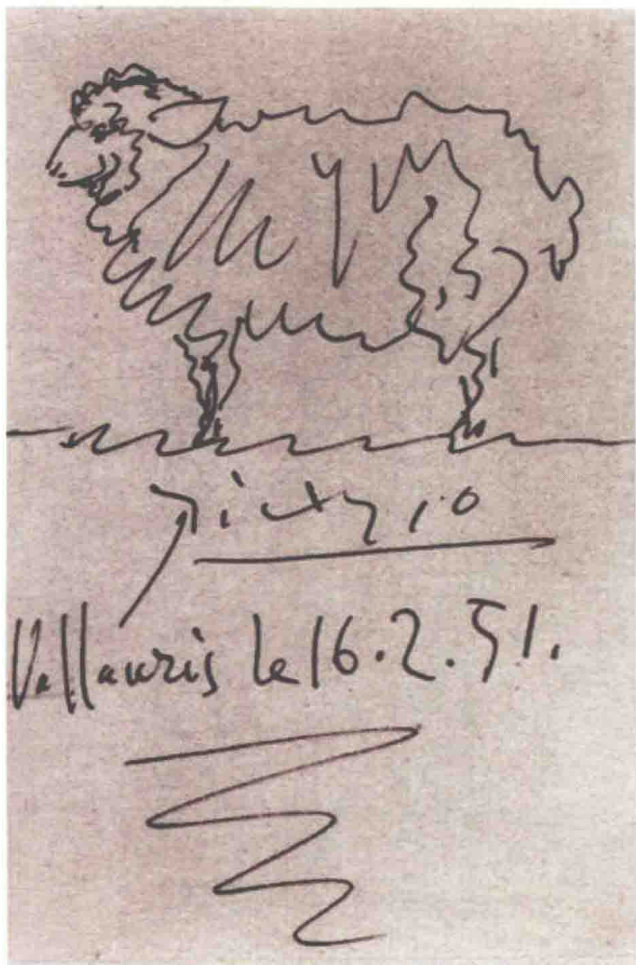

图 1-8 毕加索作品 1

图 1-9 毕加索作品 2

第二讲

如何认识人的形体

一、人的形体

人的形体变化是比较复杂的，是人体结构和运动规律的结合。在绘画过程中，还会有“空间”这样一个问题。因此，要画好速写就需要解决好人体结构、运动规律、空间透视这三大问题。

人的形体如图 1-10 至图 1-12 所示。

二、人体结构

人体结构(见图 1-13 和图 1-14)是掌握速写的基础，人体结构在绘画中看似是一个复杂的系统，但通过前辈艺术家的总结，得出不少规律，我们能够快速地通过这些规律掌握人体的基本结构。

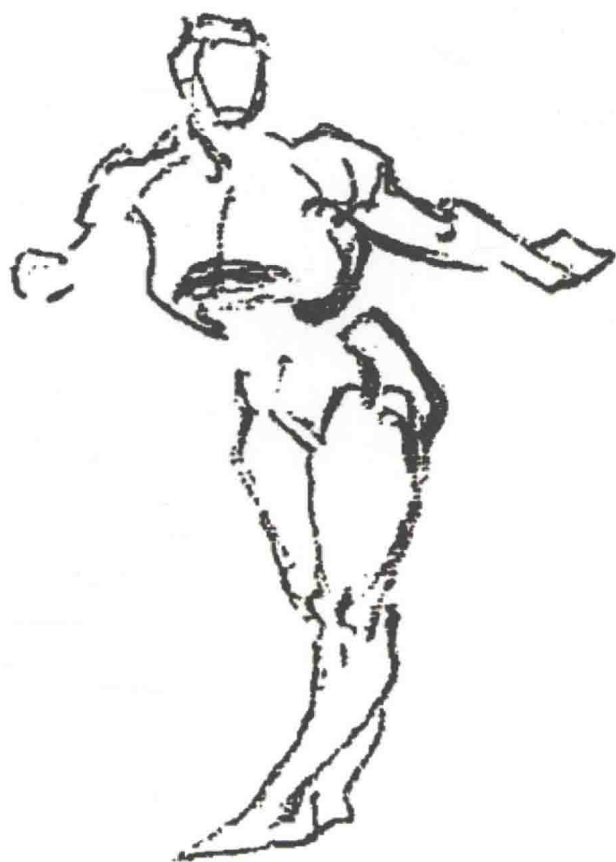

图 1-10 人的形体 1

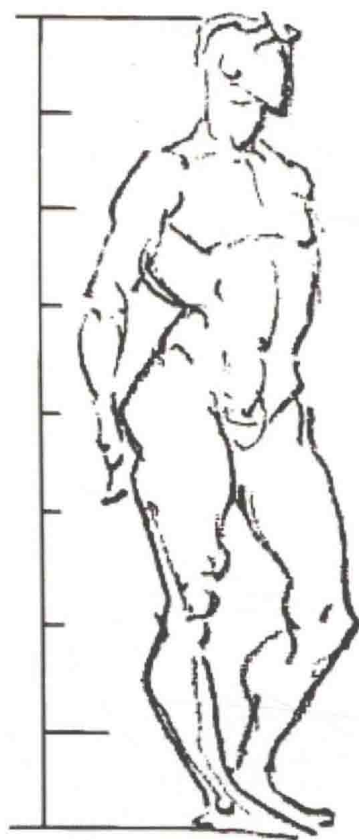

图 1-11 人的形体 2

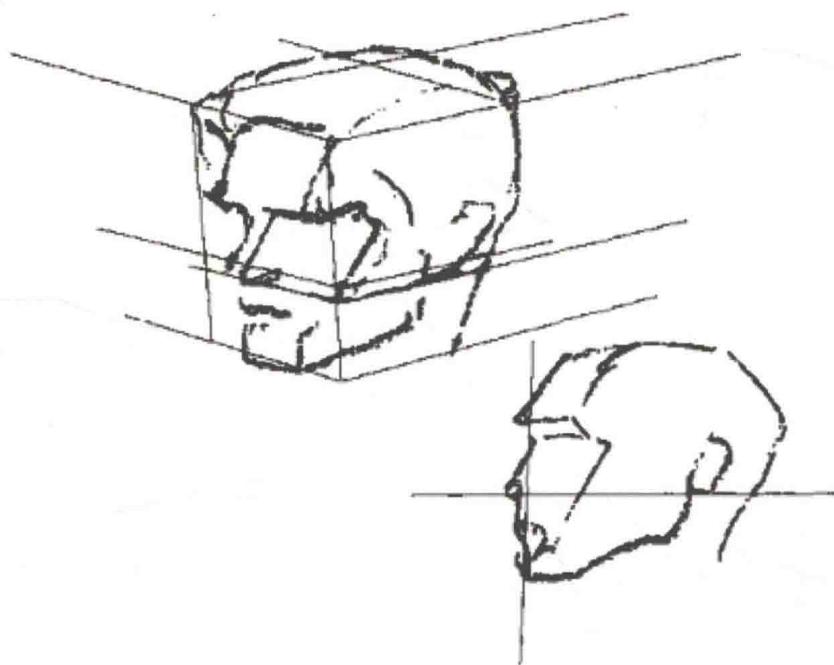

图 1-12 人的形体 3

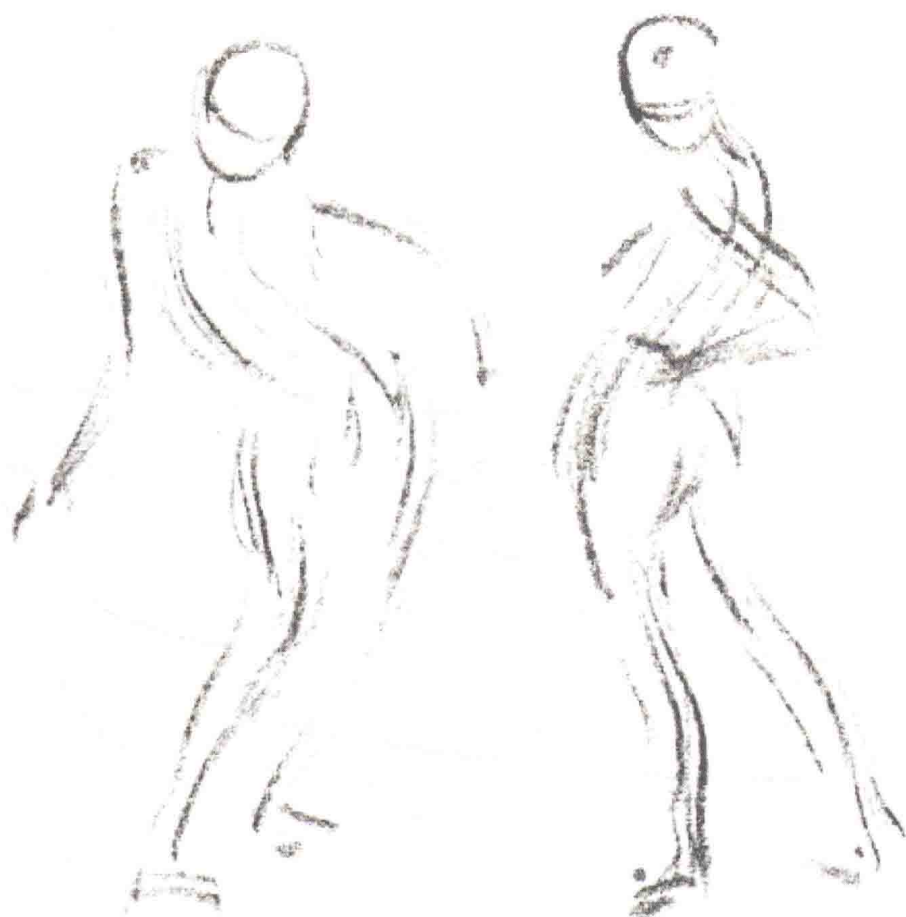

图 1-13 人体结构 1

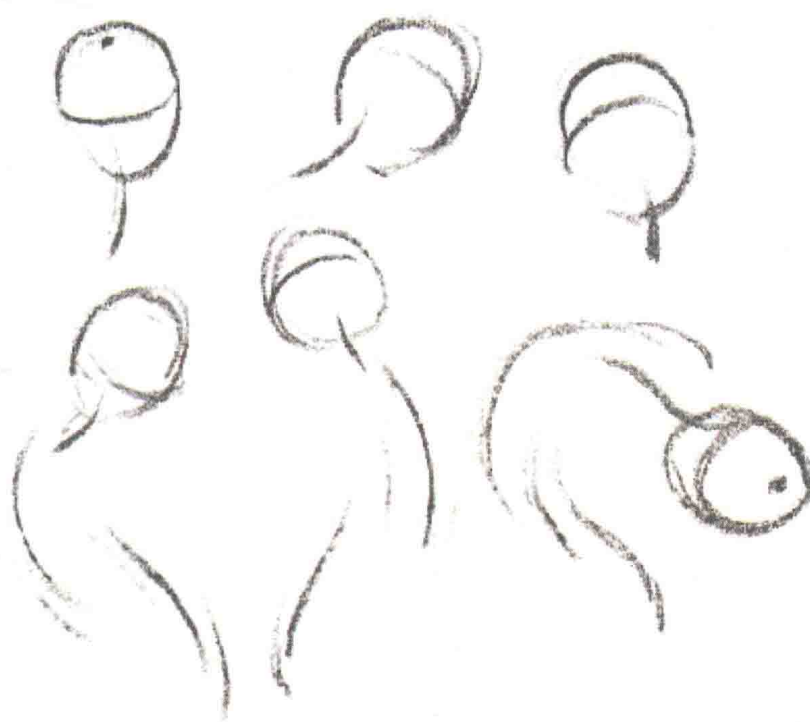

图 1-14 人体结构 2

我们看到的人体其实并不复杂。人们都吃过糖葫芦，一根竹签上串起几个圆圆的山楂。人体也可以看作是一根铁丝上串起几个大小的球体，形成头部和身体，再加上几个圆柱体形成四肢。理解了这个问题就可以开始画人体速写了。

练习画圆（见图 1-15），头部一个圆，躯干是两个结合在一起的圆，试着画不同的变化。

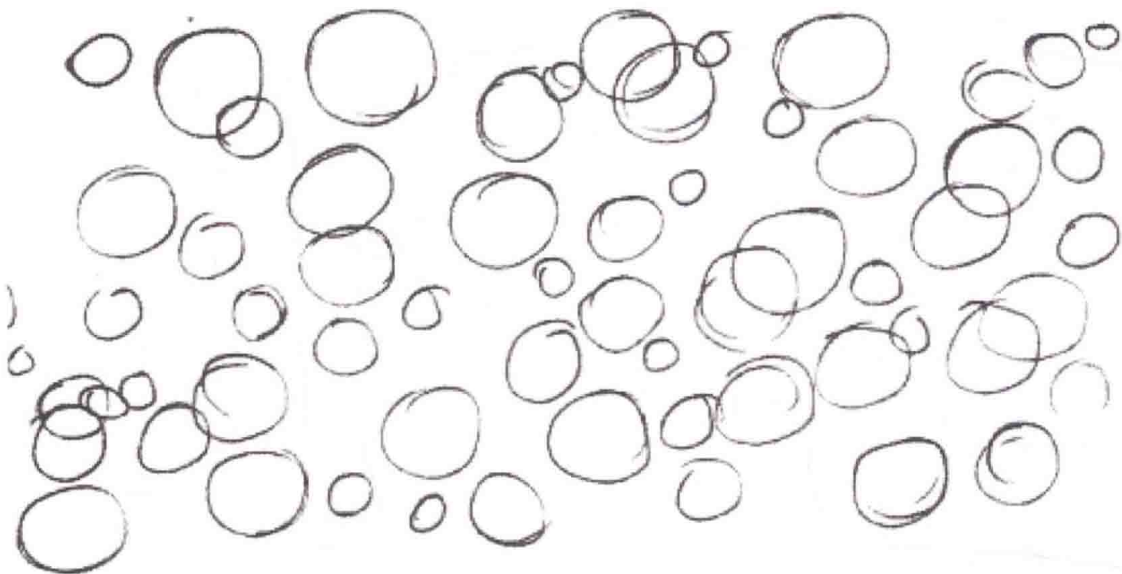

图 1-15 练习画圆

练习画躯干的圆，想象一下人的躯干变化，一般如图 1-16 所示。

下一步，由圆变方（见图 1-17 和图 1-18）。想象一下，串在铁丝上的是大小不同的长方体，这样刚才串起的球体开始有了方向，每一块形体开始分清了正面、侧面和底面，这时画出的人体开始具体了一些。

小技巧：画速写时，不用着急，先用“糖葫芦”的方式去分析，再从球体变为长方体，这样，我们再也不会惧怕那些看着挺复杂的人体了。

三、运动规律

人体不像石雕那样不动，而是在空间中不断变化着的，这就为速写增加了难度，这也是速写中最容易犯错的地方。因此，我们需要花更多的时间研究人体的运动规律。

人体运动如图 1-19 所示。

人体的运动，也就是绘画中的动态，这就是刚才串起那串“糖葫芦”的竹签，或者那根铁丝的变化，想象一下，我们很容易就可以将一根铁丝弯成人的各种形态，如行走、站立、坐卧等。这根铁丝就是速写中的动态线，通过这根动态线可以画出各种动态的人体来。动态的人体如图 1-20 所示。

图 1-16 画躯干的圆

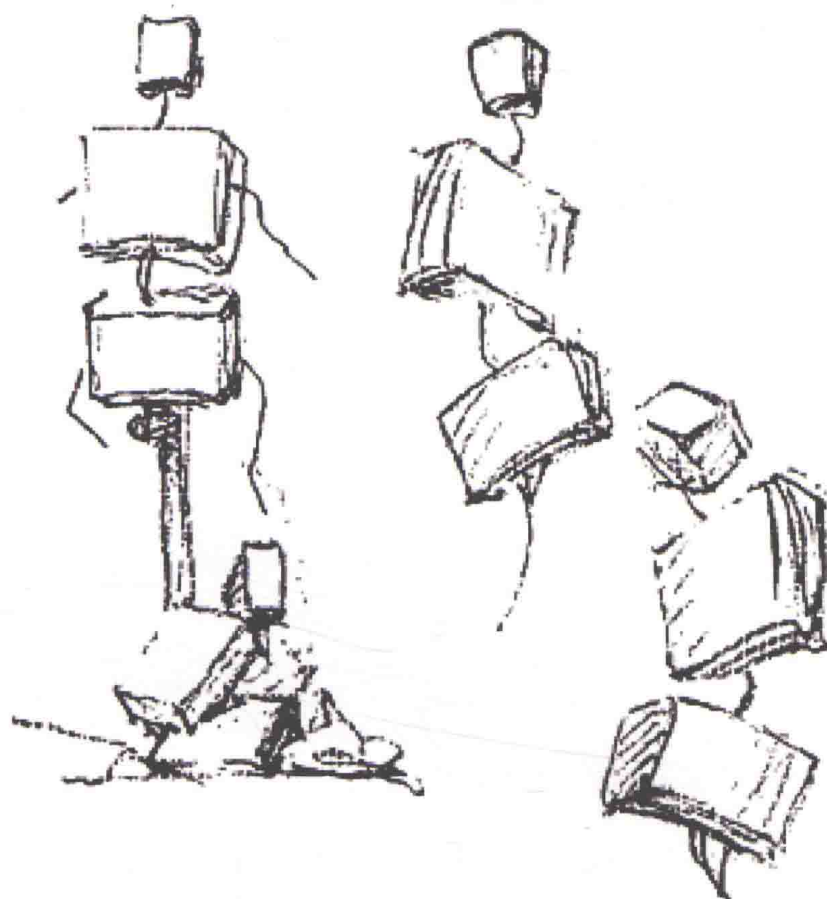

图 1-17 由圆变方 1

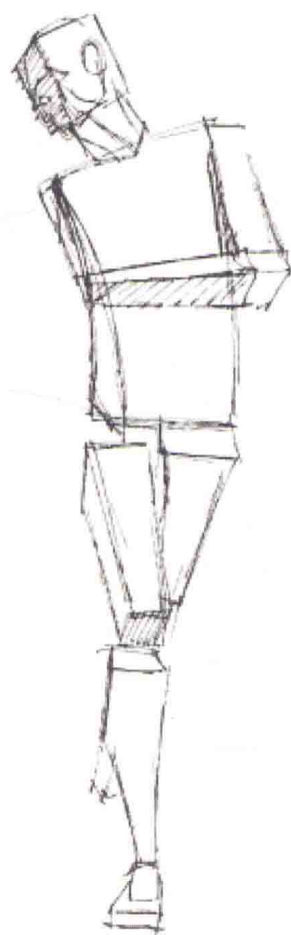

图 1-18 由圆变方 2

图 1-19 人体运动

图 1-20 动态的人体

小技巧：在画速写之前，我们最开始画的就是这根动态线，不要怕画错，反复尝试去练习画，看到不同的动态就画出来，这样练习多了，我们就可以很快画出人体的动态来。注意练习速写时不能只画站着和坐着的人，而是要画各种不同动态的人。

四、空间透视

速写中的人体是处于空间中的，在视觉上会有远近高低的透视变化，速写时应该了解这种空间和透视规律，才会在画速写时感到困惑。空间透视如图 1-21 所示。

当从正面看一个人体的时候，各个部分看似都在一个平面上，但当从侧面看的时候，就会发现，其实身体的各个部分在空间中都不在一个平面上，它们在空间中发生着各种变化。这就是人体的空间（见图 1-22），所以我们在画速写的时候一定要注意身体各部分的空间变化。

小技巧：当不能确定某部分的空间时就转到侧面来观察。

人体的透视（见图 1-23）是随着我们视点的变化而变化的，人体透视的变化其实和长方体、立方体的变化是一致的，所以看似复杂的透视关系，在能够把人体各部分理解为长方体的情况下，再加上透视原理，就可以画清楚人体的透视了，也就是把复杂的关系变得简单。

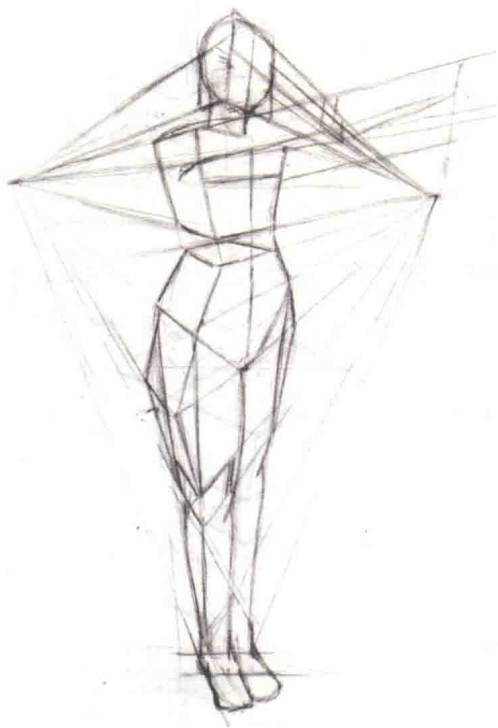

图 1-21 空间透视

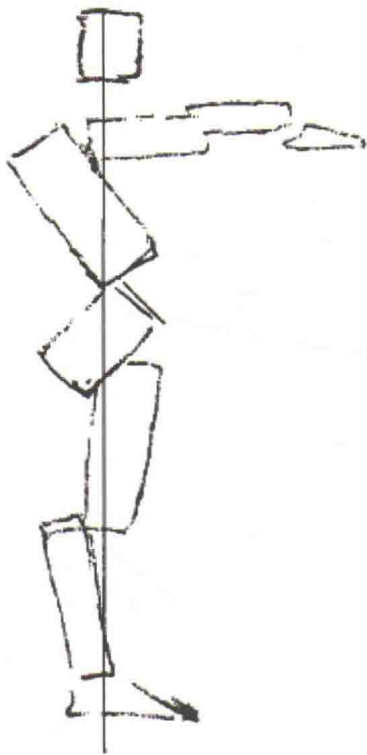

图 1-22 人体的空间

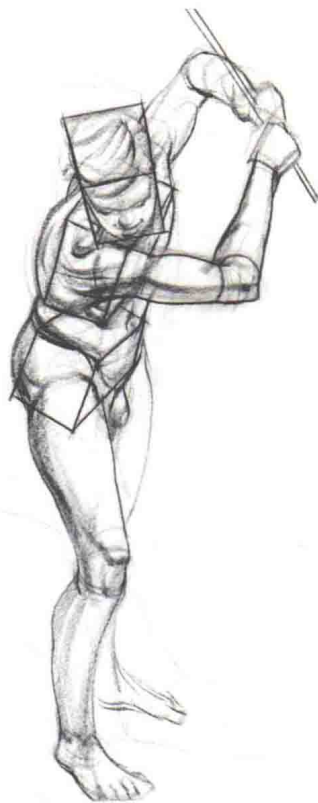

图 1-23 人体的透视

总结：这一讲介绍了人体的一些基本规律，首先我们在开始一张速写前先分析一下，画出动态线，加上球体、圆柱体，形成身体和四肢；再把球体变为长方体，确定方向；最后检查一下空间和透视关系是否正确，这样我们就能在开始阶段不犯错了。

小练习：找来一张人物图片，把图片中的人物画出来，分析一下动态、空间透视，然后再凭记忆画一遍，这样我们的影像记忆储存会越来越多，画速写的时候就会做到心中有数。记住这是快速画好速写的重要练习。

第三讲

速写中人体的比例

人物速写中常用的比例关系如图 1-24 和图 1-25 所示。

图 1-24 人体比例 1

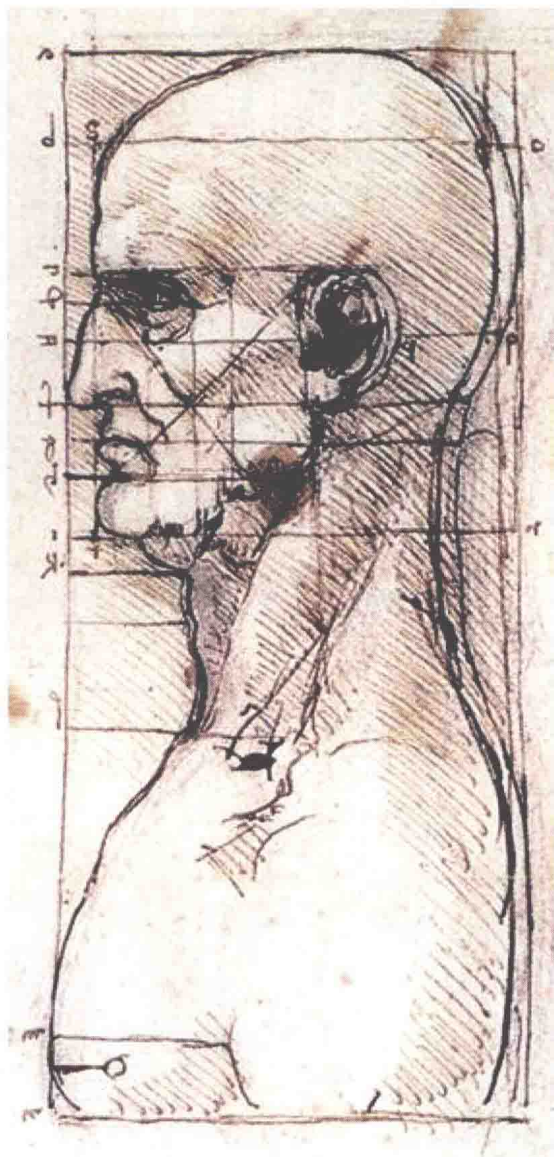

图 1-25 人体比例 2

大师达·芬奇对于比例的研究如此专注，并在他的绘画中体现了精确的比例。

比例是人体的尺度，通过这个比例，能够掌握人体各部分之间的长、宽、高等空间关系。所以，记住几个基本的比例关系，能够让我们更有信心地开始人体速写。

人体比例通常以头部长度的（简称头长）为比例单位，如图 1-26 所示。

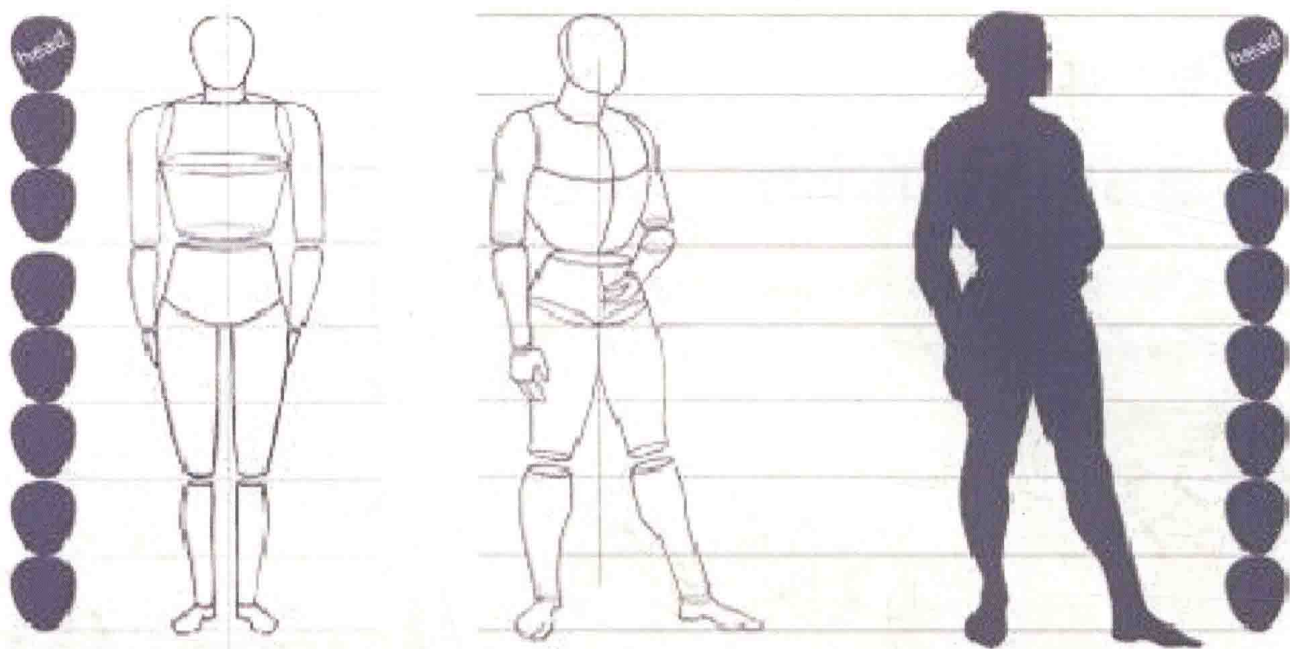

图 1-26 人体比例通常以头部长度为比例单位

一个成年人的身高一般为 7.5~8 个头长，男性略高一些，女性略矮一点。有了头部长度这个比例尺，就可以来测量身体各部分的比例了，如图 1-27 所示。

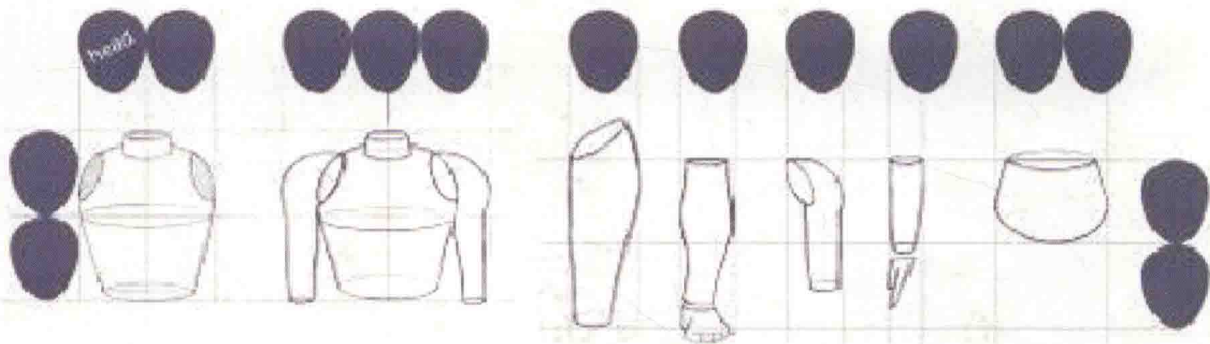

图 1-27 身体各部分的比例

请记住：以头长为单位的比例是一个参考，能够让我们心中有一个尺度的概念，快速掌握身体各部分的比例关系，在画速写的时候，不会画太长或太短。当我们熟练之后，比例已经在心中，就不用每次画画时都去想，这部分有几个头长，那部分有几个头长了。

所以，需要快速地把这些比例记住，然后运用到自己的速写练习中去，这时我们会发现比例对速写有很大的帮助。

肩宽：男性约三个头宽，女性约两个头宽。

上半身：两个头长。

上臂：约一个半头长。