

【美】罗恩·哈斯本德
(Ron Husband) 著
刁海鹏 译

世界绘画经典教程

Ron Husband

罗恩·哈斯本德
动态速写宝典

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

Ron Husband

罗恩·哈斯本德
动态速写宝典

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 罗恩·哈斯本德动态速写宝典 /
(美) 哈斯本德 (Husband, R.) 著; 刁海鹏译. — 北京:
人民邮电出版社, 2016. 4
ISBN 978-7-115-41498-4

I. ①世… II. ①哈… ②刁… III. ①人物画—速写
技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第003928号

版 权 声 明

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC.
Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一,其原版图书《Quick Sketching with Ron Husband》于2014年出版,曾问鼎欧美美术技法类图书畅销榜,是非常值得读者学习的经典之作。

全书共15章。作者首先讲解了学习速写的基础知识和人物的动作分析。然后从不同的角度详细地讲解了日常活动中的人物、坐姿人物的画法、玩桌上游戏人物的画法、站姿人物的画法、行走人物的画法,以及儿童的画法。最后按照不同专题展示了特殊场合中人物的画法、载歌载舞人物的画法、动物园中人物的画法,以及运动中人物的画法。

通过本书的学习,读者可以轻松掌握简单实用的人物速写绘制的原则和技巧,相信无论是初学者还是经验丰富的专业人士,都能从中汲取养分,提高自己的艺术创作水平。

本书适合速写爱好者使用阅读,还适合作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

-
- ◆ 著 [美] 罗恩·哈斯本德 (Ron Husband)
 - 译 刁海鹏
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市中晟雅豪印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 22.5 2016年4月第1版
字数: 678千字 2016年4月河北第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-5454号

定价: 88.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

序言

我和罗恩·哈斯本德（Ron Husband）是1975年在迪士尼电影公司认识的，当时我们作为学员一起研究沃尔特·迪士尼的《九个老男人》。给我们上课的就是创作出《小兔斑比》《木偶奇遇记》和《灰姑娘》的大师们。他们是现实生活中的传奇人物，而我们当时刚刚20出头，正是渴求知识的年龄。在给新员工分组的时候，真是上天的安排，把我与罗恩·哈斯本德分到了同一间办公室。

从那时起，我们便一起共同经历很多生活中的事情。这些生活经历给本书创作提供了素材。本书是一本介绍了罗恩的足迹和见闻的书。从迪士尼的各位老师那里我们知道了所有绘画和动画的基础就是敏锐的观察力。不管在观看足球比赛还是婚礼现场，你肯定能看到罗恩带着他的速写本静静地用线条将眼睛捕捉到的景象——记录下来。之所以说“静静地”，是因为这正是罗恩创作的方式。有些艺术家创作时就好像一定要“制服”绘画对象一样（比如我自己就是如此），而这位老兄似乎只是任其自然活动，从绘画对象的运动中去捕捉美的瞬间并记录在速写本上。在我的印象中，他总是尽量不去打扰对方，让画面自然地在他的双眼中流向自己的指尖。罗恩笔下的欢乐正是他在那一刻感受到并留在纸面上的那种快乐。

展开罗恩的动态速写宝典，让大家学习并欣赏这位艺术大师速写的创作过程是一件多么美好的事啊！

格伦·基尼（Glen Keane）

写在前面的话

我以绘画为生，但速写是我用来表达我与生俱来艺术天分的一种方式。由于几十年来一直孜孜不倦地进行速写练习，我作为动画师和插图画家的工作已经不再那么复杂了。就像一位篮球运动员总是不停地练习投篮，当在关键的比赛中，他会站在罚球线边，“嗖”的一声将球投入篮筐中。看起来轻松，但背后却是日积月累辛勤的汗水。画画也是一样，要下苦功夫才行。

只顾埋头苦练是不行的，我也不是总能画得正确。一位老师曾经说过：“你的心中有10000种错误的画法，忘掉它们，剩下的就是正确的画法了。”所以，我画了几百本速写，想要将“错误的画法”忘掉。要忘掉的错误画法数目越接近10000，我的速写就画得越好。我在速写本上不断地画呀画呀，这样的练习还带给了我很多创作灵感。

本书讲的是我是如何创作速写并从中获得知识的过程。每章后都有一些总结，记录下我速写的进步过程以及使用特定速写技巧的细节。作为美术老师，我认为这是依靠几十年的绘画积累让自己达到如此境界的特有权利。我希望你能喜欢速写，并在速写创作过程中改掉一些不好的毛病。我的目标是鼓励初学者进行动作分析并从中得到启发。要想看到在那宝贵的几秒钟内真正发生了什么事情，就必须观察我们周围转瞬即逝、永不再现的事物。

我在艺术这条路上跋涉了很多年，但依然没有到达终点，我还在一本本地边旅行边继续画着。这一路上，速写成为我进行沟通、休息、发现等的方式。我将速写视为艺术家提高技艺的重要手段。我已经发现坚持不懈地画速写的重要性以及对我的重要意义。我十分享受画速写的过程。我一路画着，但我并不觉得是在磨炼自己的技艺。这条路很多艺术家都可以走——你不想和我一起携手同行吗？

能够与初学者分享我的速写绘画技巧、谈谈我的一些看法和对艺术的热爱，以及那些隐藏在简单线条中的故事和有趣的轶闻，我感到非常兴奋。对于那些不用钢笔、铅笔、毛笔或泥土来表现自己的艺术家，希望你们喜欢这些画！

罗恩·哈斯本德

鸣谢

感谢许许多多不知道自己竟然最终成为本书中模特的人们和动物们。感谢所有帮助我磨练自己艺术天分的艺术指导和老师们。感谢我和很多人的共同老师埃里克·拉尔森（Eric Larsen），他告诉我在动笔前一定要深思熟虑。感谢弗兰克·托马斯（Frank Thomas）和奥利·约翰逊（Ollie Johnson）一家让我使用他们的通信设备，并一并感谢沃尔特·迪士尼公司。感谢特雷尔·华盛顿（Terrell Washington）在西班牙照了一晚上的相，因为我忘了带我的照相机。感谢我的同事，他们在翻看了我的速写本后建议我：“你应该写本书！”感谢唐·哈恩（Don Hahn）推荐我找到Focal Press来出版我的这本书，感谢大卫·德文斯（David D. Bevons）发现了我的手稿中的潜在价值并将其变成了出版物。感谢我心爱的妻子拉弗恩（LaVonne），她不知疲倦地打字、扫描、分类，是我出版这本书的忠实伙伴。感谢我的儿子杰（Jai），他是“莫尔豪斯学院人”并获得过2013年NAACP图像大奖，在对这些文件进行数码准备的过程中他为我们提供了第一手信息。感谢我的女儿梅丽沙（Melissa），她是斯佩尔曼学院的毕业生，她的英语专业知识给我帮了大忙，她为本书的文字部分进行了润色和编校。

contents 目录 6

第1章 学习速写之初

- 1.1 我的学画简介 p.11
- 1.2 我的速写本 p.18
- 1.3 为什么要写本书 p.22
- 1.4 年轻的动画师为什么要进行速写训练 p.25
- 1.5 这也是你的速写本 p.26
- 1.6 成长为大画家 p.28
- 1.7 画家就是要不停地画 p.36
- 1.8 我一生见闻的总结 p.37

第2章 速写基础

- 2.1 画速写的动力 p.39
- 2.2 简单的形状 p.40
 - 经验之谈1 p.40
- 2.3 体貌特征 p.42
- 2.4 骨骼/肌肉/脂肪 p.43
- 2.5 移动和平衡 p.46
- 2.6 小结 p.51

第3章 动作分析

- 3.1 观察—抓住特点 p.53
- 3.2 理解正空间和负空间 p.54
- 3.3 分析和观察 p.55
- 3.4 分析动作 p.57
- 3.5 分析“行走”的示例 p.58
- 3.6 道具 p.60
- 3.7 画些有趣的东西 p.60
- 3.8 动势线 p.64
- 3.9 意图明确的动势线 p.65
- 3.10 表面之下：用动势线串起骨骼和形状 p.65
- 3.11 身体语言 p.66
- 3.12 小结 p.69

第4章 日常活动

- 4.1 画出生活中的普通和精彩 p.71
- 4.2 体貌特征 p.82
- 4.3 餐馆是速写的理想场所 p.83
- 4.4 小结 p.93

第5章 坐姿的画法

- 5.1 坐姿分析 p.95
- 5.2 坐着的各种神态 p.95
- 5.3 语重心长的话 p.102
- 5.4 小结 p.113

第6章 玩桌上游戏的人

- 6.1 打牌的人 p.115
- 6.2 打台球的人 p.116
- 6.3 打乒乓球的人 p.118
- 6.4 小结 p.121

第7章 从站姿看心情

- 7.1 单独的姿势也有故事 p.123
- 7.2 引吭高歌 p.128
- 7.3 老年女性 p.131
- 7.4 照相机 p.132
- 7.5 婚礼摄影师 p.134
- 经验之谈2 p.138
- 7.6 小结 p.139

第8章 行走的特点

- 8.1 观察行走的哪些方面 p.141
- 经验之谈3 p.141
- 8.2 行走分析 p.142
- 8.3 多人行走 p.148
- 8.4 小结 p.149

第9章 儿童

- 9.1 画儿童充满乐趣 p.151
- 9.2 孩子们和玩具 p.166
- 9.3 足球少年 p.169
- 9.4 滑板运动员 p.170
- 9.5 儿童棒球 p.174
- 9.6 女孩子们的垒球 p.176
- 9.7 男孩子们的垒球 p.177
- 9.8 小结 p.179

第10章 特殊场合

- 10.1 婚礼 p.181
- 10.2 给本 (Ben) 和塞尔玛·琼斯 (Thelma Jones) 的献礼 p.192
- 10.3 小结 p.197

第11章 载歌载舞

- 11.1 把握节奏 p.199
- 11.2 音乐家和乐器 p.200
- 11.3 跳舞 p.213
- 11.4 指挥和歌唱 p.230
- 11.5 小结 p.233

第12章 动物园

- 12.1 了解动物的身体结构 p.235
- 12.2 开始画 p.237
- 12.3 小结 p.251

第13章 个人运动

- 13.1 运动员 p.253
- 13.2 拳击 p.254
- 13.3 高尔夫球 p.258
- 13.4 牛仔表演 p.260
- 13.5 田径比赛 p.262
- 13.6 小结 p.269

第14章 团队运动

- 14.1 棒球 p.271
- 14.2 女子篮球 p.277
- 14.3 男子篮球 p.281
- 14.4 教练 p.292
- 14.5 比赛之前 p.293
- 14.6 运动中的身体语言 p.294
 - 经验之谈4 p.296
- 14.7 美式橄榄球 p.297
- 14.8 女子美式足球 p.302
- 14.9 足球裁判 p.304
- 14.10 职业(美式)足球赛 p.306
 - 经验之谈5: 群像 p.321
- 14.11 比赛中的情绪 p.325
- 14.12 有故事的画 p.326
- 14.13 橄榄球卡通画 p.330
- 14.14 冰球 p.331
- 14.15 足球 p.332
- 14.16 排球 p.334
- 14.17 小结 p.337

第15章 速写世界风

- 15.1 法国巴黎卢森堡公园 p.344
- 15.2 墨西哥奇琴伊察的金字塔 p.348
- 15.3 澳大利亚悉尼的达令港 p.350
- 15.4 西班牙圣玛利亚港 p.351
- 15.5 假日盛装 p.352
- 15.6 西班牙罗塔城的欢庆舞蹈 p.354
- 15.7 小结 p.357

世界绘画经典教程

Ron Husband

罗恩·哈斯本德
动态速写宝典

【美】罗恩·哈斯本德
(Ron Husband) 著
刁海鹏 译

人民邮电出版社

北京

试读结束，需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 罗恩·哈斯本德动态速写宝典 /
(美) 哈斯本德 (Husband, R.) 著; 刁海鹏译. — 北京:
人民邮电出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-115-41498-4

I. ①世… II. ①哈… ②刁… III. ①人物画—速写
技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第003928号

版 权 声 明

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC.

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一,其原版图书《Quick Sketching with Ron Husband》于2014年出版,曾问鼎欧美美术技法类图书畅销榜,是非常值得读者学习的经典之作。

全书共15章。作者首先讲解了学习速写的基础知识和人物的动作分析。然后从不同的角度详细地讲解了日常活动中的人物、坐姿人物的画法、玩桌上游戏人物的画法、站姿人物的画法、行走人物的画法,以及儿童的画法。最后按照不同专题展示了特殊场合中人物的画法、载歌载舞人物的画法、动物园中人物的画法,以及运动中人物的画法。

通过本书的学习,读者可以轻松掌握简单实用的人物速写绘制的原则和技巧,相信无论是初学者还是经验丰富的专业人士,都能从中汲取养分,提高自己的艺术创作水平。

本书适合速写爱好者使用阅读,还适合作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

-
- ◆ 著 [美] 罗恩·哈斯本德 (Ron Husband)
 - 译 刁海鹏
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 陈 犇

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 22.5 2016年4月第1版
字数: 678千字 2016年4月河北第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-5454号
-

定价: 88.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

序言

我和罗恩·哈斯本德（Ron Husband）是1975年在迪士尼电影公司认识的，当时我们作为学员一起研究沃尔特·迪士尼的《九个老男人》。给我们上课的就是创作出《小兔斑比》《木偶奇遇记》和《灰姑娘》的大师们。他们是现实生活中的传奇人物，而我们当时刚刚20出头，正是渴求知识的年龄。在给新员工分组的时候，真是上天的安排，把我与罗恩·哈斯本德分到了同一间办公室。

从那时起，我们便一起共同经历很多生活中的事情。这些生活经历给本书创作提供了素材。本书是一本介绍了罗恩的足迹和见闻的书。从迪士尼的各位老师那里我们知道了所有绘画和动画的基础就是敏锐的观察力。不管在观看足球比赛还是婚礼现场，你肯定能看到罗恩带着他的速写本静静地用线条将眼睛捕捉到的景象——记录下来。之所以说“静静地”，是因为这正是罗恩创作的方式。有些艺术家创作时就好像一定要“制服”绘画对象一样（比如我自己就是如此），而这位老兄似乎只是任其自然活动，从绘画对象的运动中去捕捉美的瞬间并记录在速写本上。在我的印象中，他总是尽量不去打扰对方，让画面自然地在他的双眼中流向自己的指尖。罗恩笔下的欢乐正是他在那一刻感受到并留在纸面上的那种快乐。

展开罗恩的动态速写宝典，让大家学习并欣赏这位艺术大师速写的创作过程是一件多么美好的事啊！

格伦·基尼（Glen Keane）

写在前面的话

我以绘画为生，但速写是我用来表达我与生俱来艺术天分的一种方式。由于几十年来一直孜孜不倦地进行速写练习，我作为动画师和插图画家的工作已经不再那么复杂了。就像一位篮球运动员总是不停地练习投篮，当在关键的比赛中，他会站在罚球线边，“嗖”的一声将球投入篮筐中。看起来轻松，但背后却是日积月累辛勤的汗水。画画也是一样，要下苦功夫才行。

只顾埋头苦练是不行的，我也不是总能画得正确。一位老师曾经说过：“你的心中有10000种错误的画法，忘掉它们，剩下的就是正确的画法了。”所以，我画了几百本速写，想要将“错误的画法”忘掉。要忘掉的错误画法数目越接近10000，我的速写就画得越好。我在速写本上不断地画呀画呀，这样的练习还带给了我很多创作灵感。

本书讲的是我是如何创作速写并从中获得知识的过程。每章后都有一些总结，记录下我速写的进步过程以及使用特定速写技巧的细节。作为美术老师，我认为这是依靠几十年的绘画积累让自己达到如此境界的特有权利。我希望你能喜欢速写，并在速写创作过程中改掉一些不好的毛病。我的目标是鼓励初学者进行动作分析并从中得到启发。要想看到在那宝贵的几秒钟内真正发生了什么事情，就必须观察我们周围转瞬即逝、永不再现的事物。

我在艺术这条路上跋涉了很多年，但依然没有到达终点，我还在一本本地边旅行边继续画着。这一路上，速写成为我进行沟通、休息、发现等的方式。我将速写视为艺术家提高技艺的重要手段。我已经发现坚持不懈地画速写的重要性以及对我的重要意义。我十分享受画速写的过程。我一路画着，但我并不觉得是在磨炼自己的技艺。这条路很多艺术家都可以走——你不想和我一起携手同行吗？

能够与初学者分享我的速写绘画技巧、谈谈我的一些看法和对艺术的热爱，以及那些隐藏在简单线条中的故事和有趣的轶闻，我感到非常兴奋。对于那些不用钢笔、铅笔、毛笔或泥土来表现自己的艺术家，希望你们喜欢这些画！

罗恩·哈斯本德

鸣谢

感谢许许多多不知道自己竟然最终成为本书中模特的人们和动物们。感谢所有帮助我磨练自己艺术天分的艺术指导和老师们。感谢我和很多人的共同老师埃里克·拉尔森（Eric Larsen），他告诉我在动笔前一定要深思熟虑。感谢弗兰克·托马斯（Frank Thomas）和奥利·约翰逊（Ollie Johnson）一家让我使用他们的通信设备，并一并感谢沃尔特·迪士尼公司。感谢特雷尔·华盛顿（Terrell Washington）在西班牙照了一晚上的相，因为我忘了带我的照相机。感谢我的同事，他们在翻看了我的速写本后建议我：“你应该写本书！”感谢唐·哈恩（Don Hahn）推荐我找到Focal Press来出版我的这本书，感谢大卫·德文斯（David D. Bevons）发现了我手稿中的潜在价值并将其变成了出版物。感谢我心爱的妻子拉弗恩（LaVonne），她不知疲倦地打字、扫描、分类，是我出版这本书的忠实伙伴。感谢我的儿子杰（Jai），他是“莫尔豪斯学院人”并获得过2013年NAACP图像大奖，在对这些文件进行数码准备的过程中他为我们提供了第一手信息。感谢我的女儿梅丽沙（Melissa），她是斯佩尔曼学院的毕业生，她的英语专业知识给我帮了大忙，她为本书的文字部分进行了润色和编校。

contents 目录 6

第1章 学习速写之初

- 1.1 我的学画简介 p.11
- 1.2 我的速写本 p.18
- 1.3 为什么要写本书 p.22
- 1.4 年轻的动画师为什么要进行速写训练 p.25
- 1.5 这也是你的速写本 p.26
- 1.6 成长为大画家 p.28
- 1.7 画家就是要不停地画 p.36
- 1.8 我一生见闻的总结 p.37

第2章 速写基础

- 2.1 画速写的动力 p.39
- 2.2 简单的形状 p.40
 - 经验之谈1 p.40
- 2.3 体貌特征 p.42
- 2.4 骨骼/肌肉/脂肪 p.43
- 2.5 移动和平衡 p.46
- 2.6 小结 p.51

第3章 动作分析

- 3.1 观察—抓住特点 p.53
- 3.2 理解正空间和负空间 p.54
- 3.3 分析和观察 p.55
- 3.4 分析动作 p.57
- 3.5 分析“行走”的示例 p.58
- 3.6 道具 p.60
- 3.7 画些有趣的东西 p.60
- 3.8 动势线 p.64
- 3.9 意图明确的动势线 p.65
- 3.10 表面之下：用动势线串起骨骼和形状 p.65
- 3.11 身体语言 p.66
- 3.12 小结 p.69

第4章 日常活动

- 4.1 画出生活中的普通和精彩 p.71
- 4.2 体貌特征 p.82
- 4.3 餐馆是速写的理想场所 p.83
- 4.4 小结 p.93

第5章 坐姿的画法

- 5.1 坐姿分析 p.95
- 5.2 坐着的各种神态 p.95
- 5.3 语重心长的话 p.102
- 5.4 小结 p.113

第6章 玩桌上游戏的人

- 6.1 打牌的人 p.115
- 6.2 打台球的人 p.116
- 6.3 打乒乓球的人 p.118
- 6.4 小结 p.121

第7章 从站姿看心情

- 7.1 单独的姿势也有故事 p.123
- 7.2 引吭高歌 p.128
- 7.3 老年女性 p.131
- 7.4 照相机 p.132
- 7.5 婚礼摄影师 p.134
- 经验之谈2 p.138
- 7.6 小结 p.139

第8章 行走的特点

- 8.1 观察行走的哪些方面 p.141
- 经验之谈3 p.141
- 8.2 行走分析 p.142
- 8.3 多人行走 p.148
- 8.4 小结 p.149