

S

U

X

I

E

X

XINGAINIAN

新概念青少年美术辅导教材

速写

XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI-SUXIE

新

浙江人民美术出版社

● 周华 叶庆 著

新概念青少年美术辅导教材
XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI

速写

◎ 周华 叶庆 著

 浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速写 / 周华, 叶庆著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012.1

新概念青少年美术辅导教材

ISBN 978-7-5340-3118-2

I. ①速… II. ①周… ②叶… III. ①速写技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第261719号

出品人: 胡小罕

作者: 周 华 叶 庆

责任编辑: 水 明 洪 奔

封面设计: 黄利萍

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

新概念青少年美术辅导教材——速写

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江兴发印务有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 4

印 数 0,001-3,000

版 次 2012年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-3118-2

定 价 19.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

目 录 CONTENTS

XINGCAINIANQINGSHAONIANJIANMEISHUFUDAOJIAOCAI-SUXIE

编者的话·····	1	手部、足部的刻画·····	20
工具与材料介绍·····	2	手部练习·····	21
速写工具·····	2	足部练习·····	23
表现形式·····	6	儿童的刻画·····	25
以线为主的速写·····	6	慢写练习·····	26
线面结合和以明暗为主的速写·····	7	从慢写到快写·····	30
基础知识·····	8	快写练习·····	32
人体比例与外表标志·····	8	单个人物速写画法·····	34
人体结构与动态·····	10	站姿的练习·····	34
观察方法·····	12	多角度的站姿练习·····	36
构图与透视·····	14	坐姿和蹲姿的练习·····	44
学习方法·····	15	多角度的坐姿和蹲姿练习·····	46
临摹练习·····	15	动态的练习·····	52
神态的表达·····	17	组合人物速写画法·····	58
头部刻画·····	18	场景速写画法·····	59
头部练习·····	19		

■ 编者的话

对于立志想考取美术学院的莘莘学子和广大专业的美术从业者而言，速写都是一门特别重要和基础的学科。

相对于素描和色彩，人物速写对于各门美术学科的基础性作用更直接。无论是油画、国画、版画还是服装设计、家居设计，都把人物速写列为最重要的基础课之一。人物速写对人体的整体结构认识的培养，对线条敏感性和美感的训练，对画面的组织能力和创作能力的练习，以及对生活的敏锐感受力的激发，都满足了各美术学科学习的需要。

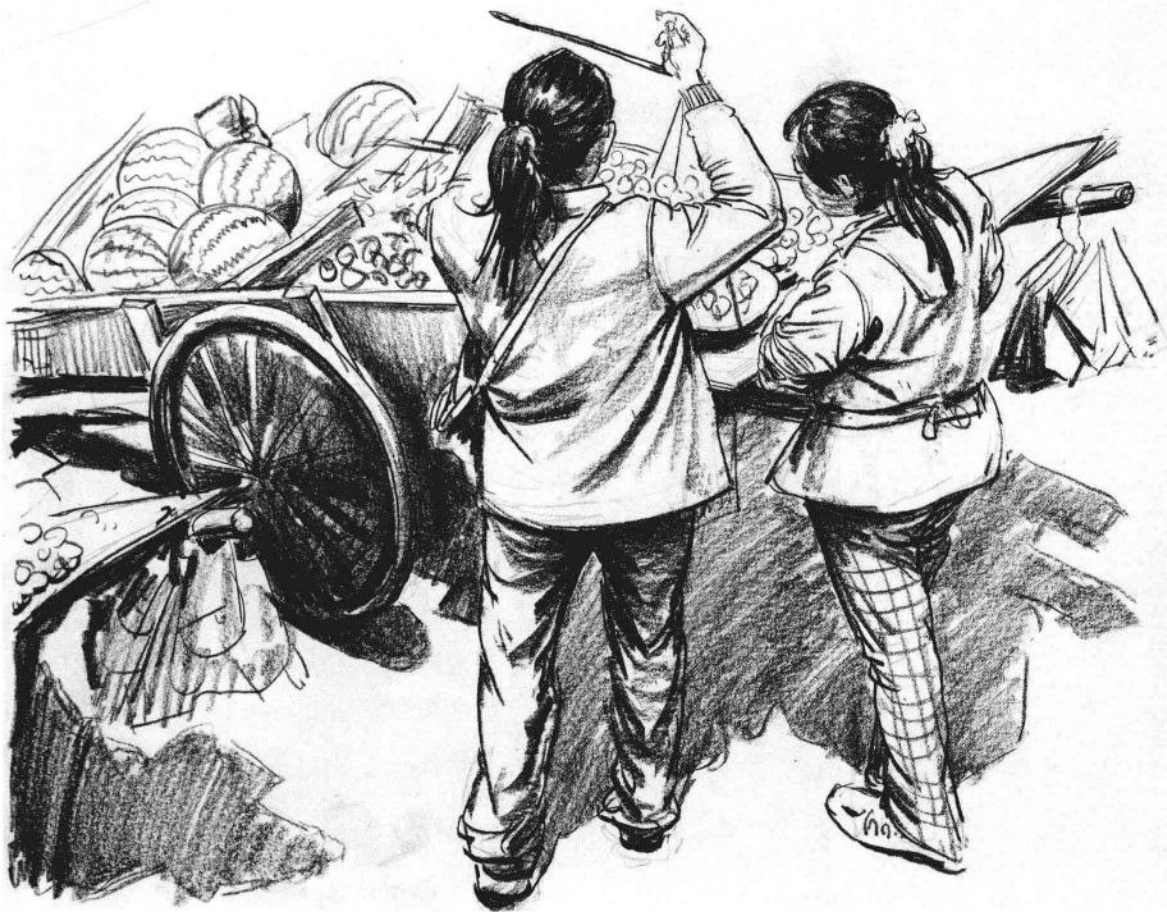
但是，由于对人物速写的片面认识、动手练习少等原因，造成很多学生在画人物速写时无从下手或力不从心，速写的水平普遍不高。为了给初学者编一本入门教材，配合各级美术类的考

试，我们编写了这本注重实用性和指导性的人物速写画法美术辅导教材。

本书从人物速写的有关基础知识到具体的画法步骤，都作了详尽的介绍，对人物全身慢写、快写等主要部分作了重点的介绍。书中各个速写练习的安排都是循序渐进的，从临摹、默写到各类写生，从头像、半身像、全身像到组合人物速写等。最后精选了各美术专业不同风格的优秀速写作品，并作了深入浅出的分析，供大家临摹和参考。

在编书的过程中，得到了许多老师、同事和朋友的帮助，任此谨表示感谢。

叶 庆 浙江理工大学建工学院

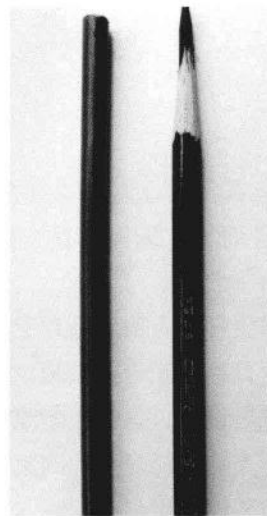
工具与材料介绍/速写工具

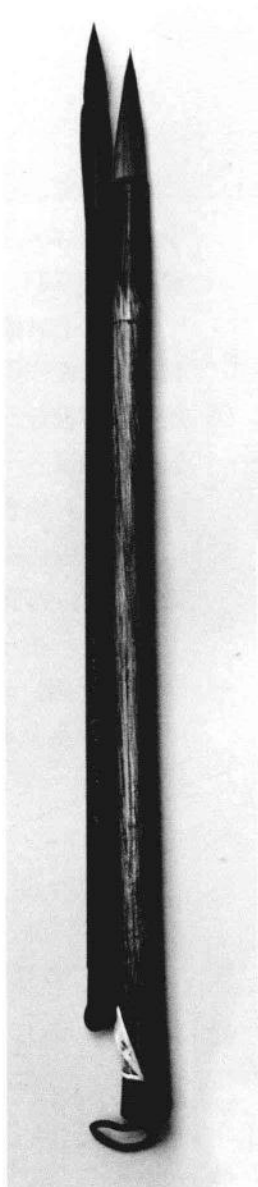
橡皮

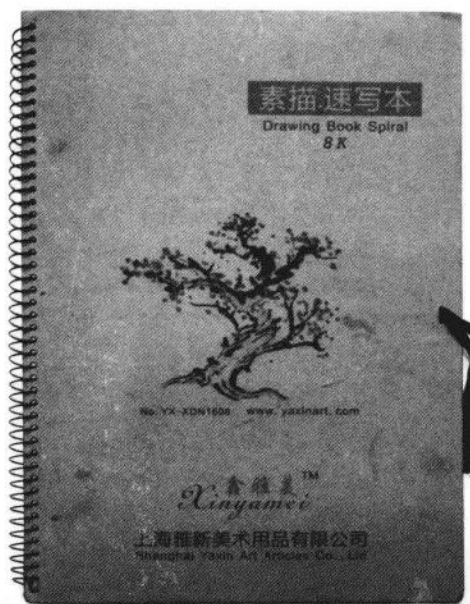
墨水

炭画铅笔 铅笔

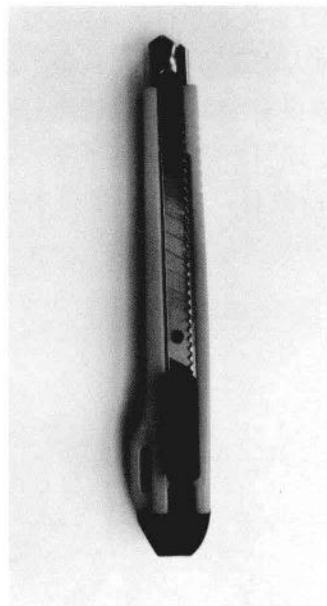
毛笔

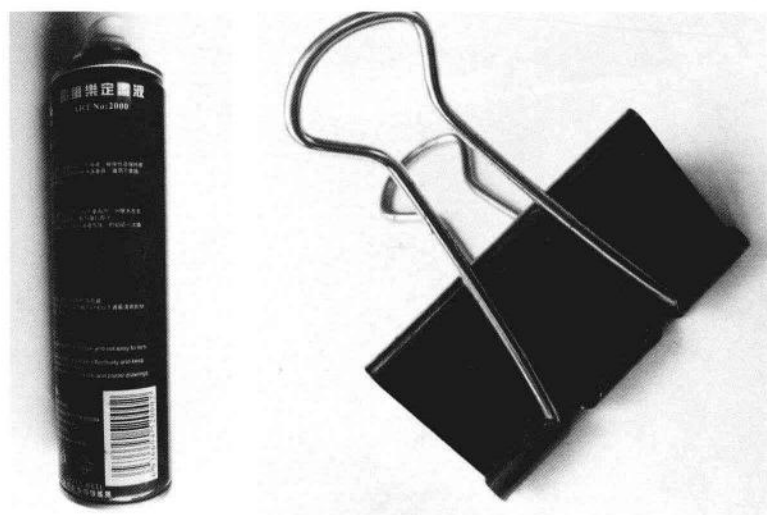
速写本

钢笔

美工刀

定型水

速写夹

速写工具

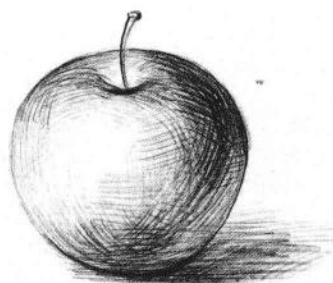
速写的工具最为简便，一张纸、一支笔足矣。当然，为了方便作画，一本好的速写本、一块橡皮也是需要的。

多尝试各种工具，如铅笔、炭画铅笔、水笔，复印纸、牛皮纸、铅画纸等等，只有进行反复地练习，认真体会工具的性能与特点，才能把握和发挥出各种工具的表现特色，画出令人满意的速写。

工具与材料介绍/速写工具

学生（铅笔）

铅笔效果图示

中华绘图铅笔

速写铅笔

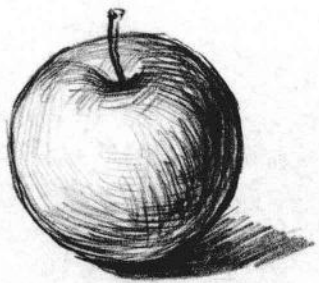
细芯铅笔

铅笔 铅笔是最普遍的速写工具。它易修改，色调细腻，效果丰富，是最容易掌握的工具。一般选择2B—5B绘图铅笔。无论进行慢写或者快写练习，铅笔都很适合。

炭画铅笔 炭画铅笔色泽较黑，也是一种普遍使用的传统工具。画面效果强烈，但不易修改，初学者使用有一定难度，熟练之后则容易出效果。炭画铅笔有软、硬之分，选择时软硬要适中。

上海产中华炭画铅笔

炭画铅笔效果图示

苗家老奶奶（炭画铅笔）

■ 工具与材料介绍/速写工具

藏族小男孩（木炭条）

木炭条

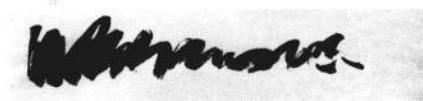
炭精条

水彩笔

毛笔

软笔 以毛笔最为常见。毛笔种类多，用笔方法也多，笔墨变化丰富，有极强的表现力。但学习难度大，要求很高。

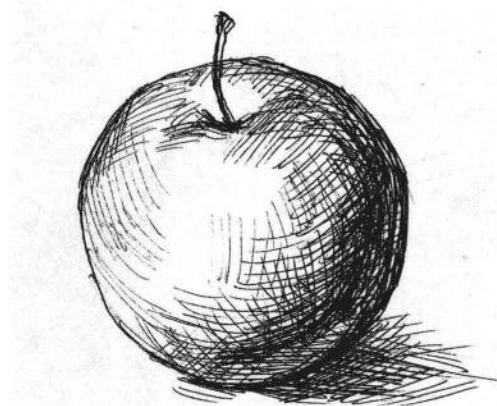
美工笔

钢笔

针管笔

钢笔效果图示

硬笔 硬笔主要有钢笔、美工笔、针管笔、签字笔等。这些工具便于携带，在日常生活中是最常用的书写工具。硬笔线条清晰流畅、刚劲有力，只是硬笔画的痕迹不能被擦掉，而且它的轻重很难控制，无法进行细腻的明暗表现，对使用者的要求较高。

其他速写工具

速写工具种类很多，各有不同的性能和表现特色，常用的速写工具还有木炭条、炭精条和水彩笔等，都具有丰富的表现效果。初学者一般从铅笔或者炭画铅笔入手，但也不妨尝试一下不同工具所表现出的效果，可以根据不同的要求，合理地运用工具。

■ 工具与材料介绍/速写工具

速写材料

纸张是速写的重要载体，不同质地和颜色的纸张，用不同的工具勾画，可以产生丰富的效果。这里两幅图例用的工具都是炭画铅笔，在不同质地的纸张上作画，产生了不同的画面效果，一个流畅，一个滞涩。

不同的纸张适用于不同的表现工具，不太光滑的纸张适于使用铅笔和炭画铅笔，光滑的纸张适于使用钢笔等硬笔，较粗糙的纸张则适于使用木炭条和炭精条。但这都是相对而言的。

在速写中常用的纸张有新闻纸、铅画纸、书面纸、复印纸等。这几种纸厚度及光滑度适中，适合各种工具的表现。

打牌的爷爷（炭画铅笔，铅画纸）

速写本

速写本便于携带，但不同的速写本纸张不一样，初学者应该选择适合自己的速写本。

定画液

用炭笔、木炭条、炭精条、软性铅笔作画时，画完后要喷上定画液，否则容易抹掉。

站立的女孩（炭画铅笔，新闻纸）

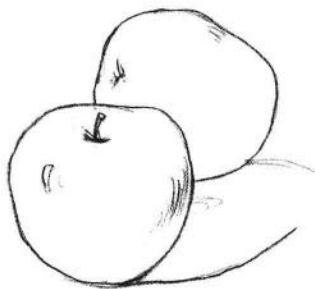
■ 表现形式/以线为主的速写

蹲坐的老汉

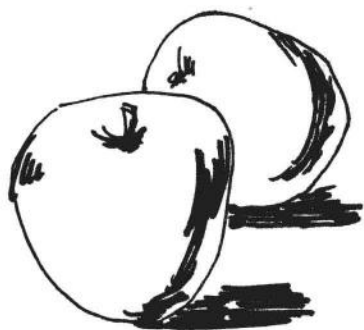
以线为主的速写

线条是绘画中最基本、最直接的表现手法，安格尔认为“线就是一切”。线条的表现方法很多，主要有中国画用线、西洋画用线、自由组合用线等。对于初学者来说，线条应以表达形体、质感的准确和感受作为宗旨，不能单纯追求线条的流畅和美感。

以线为主的效果图示

■ 表现形式/线面结合和以明暗为主的速写

线面结合的效果图示

线面结合的速写

纯粹用线的速写在表达体积、光影上有很大的难度，因此初学者可以在**线条表现的基础上**，加上一点明暗调子，使形体表达更加充分，这是速写中常用的形式。

线面结合的方法要用得自然，可以偏重于明暗的表现，也可以偏重于线条的表现。

山里人

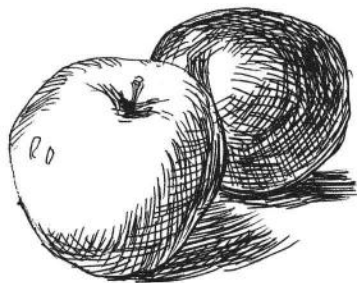

背包的男青年

以明暗为主的速写

用明暗调子表现的速写，要求作者有较强的形体塑造能力，但切忌画成面面俱到的小素描。速写的明暗应该更**注重节奏感**，要主动处理画面的主次、强弱。

以明暗为主的效果图示

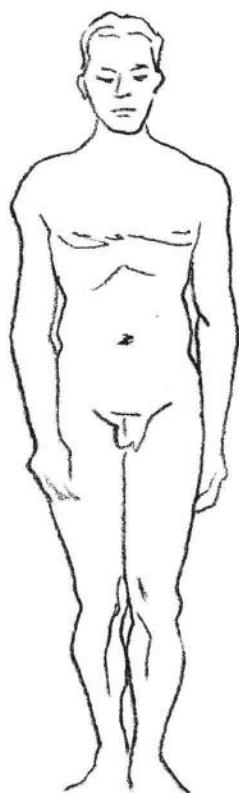

■ 基础知识/人体比例与外表标志

在人物速写的学习中，需要有一定的人体比例和解剖知识，并且能熟练和灵活地运用。

理想人物的比例

标准人物的比例

理想人物的比例

人体比例

不同人体的比例既有共同之处，又有个体的差异。不同的审美领域对此也有不同的标准，主要有三种，分别是**理想人物的比例**、**标准人物的比例**和**非标准人物的比例**。理想人物的比例常用于雕塑、绘画中的英雄人物形象，如左图中大卫的比例广泛应用于服装设计图中。标准人物的比例是人体一般比例，需要注意的是，不同种族、不同地区的人的标准比例略有不同。非标准人物的比例是指每个人的个体比例，世间没有比例完全一样的两个人，所有人的高矮、胖瘦都不同，需要我们敏锐地发现这些不同之处。

■ 基础知识/人体比例与外表标志

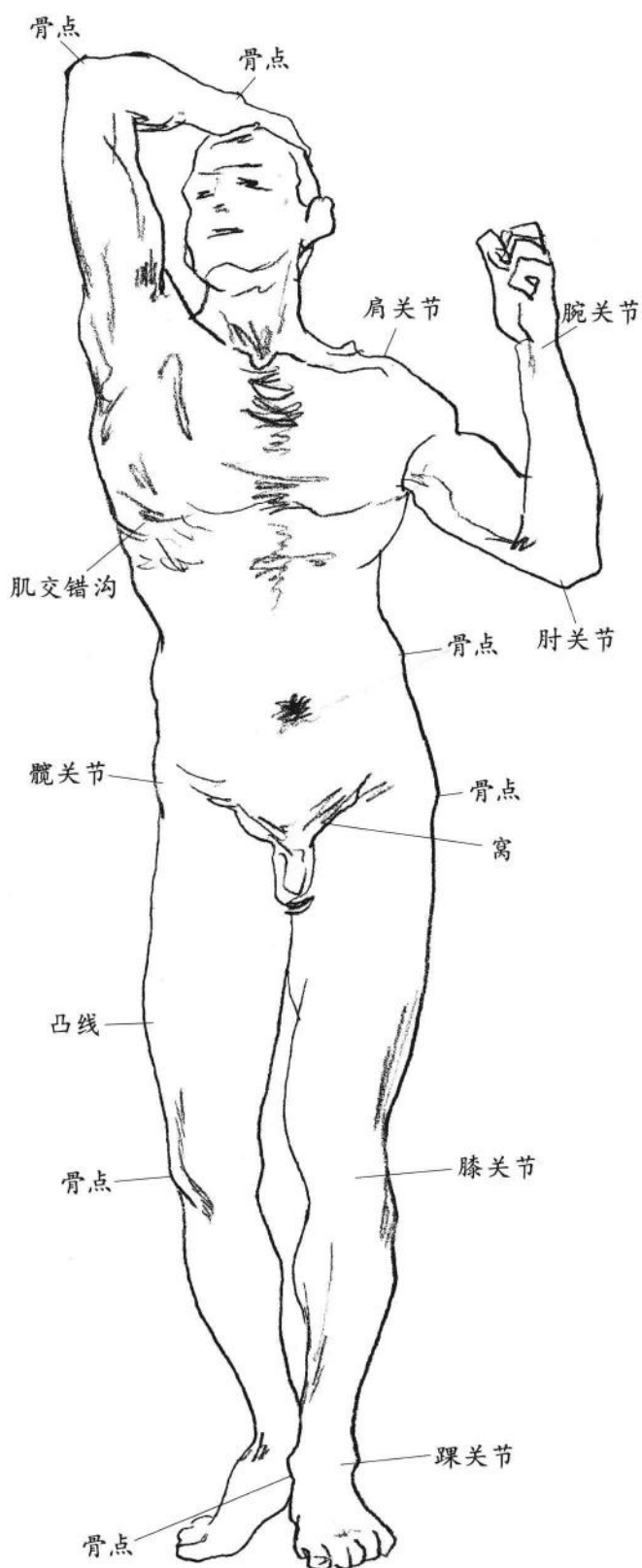
人体高度一般为7—8个头长，理想人物的高度可以在9个头长以上，宽2个头长，**人体的中心在耻骨联合处**。要注意比较男女人体在比例及外表形体上的差异，还要注意各种不同姿势下人体比例的变化。

民工

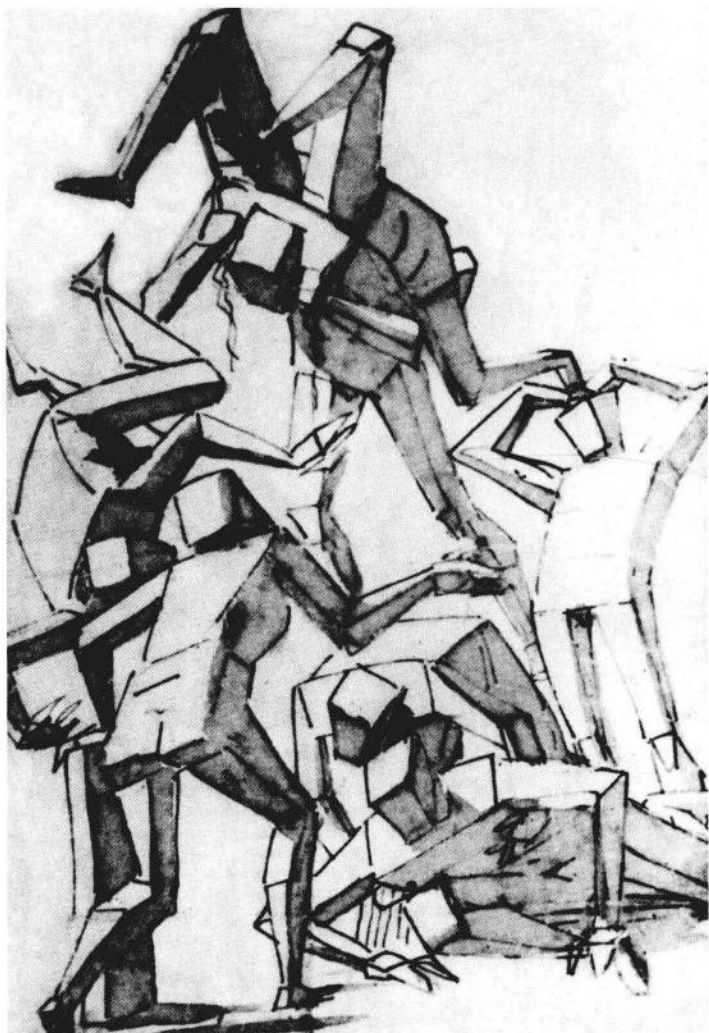
要特别注意人体的外表标志

人体的外在特征主要表现在**人体的外表标志**上，这是画好人物速写的关键所在，必须用心记住。在《民工》这幅速写中，人物的外在特征较明确，如手、膝盖、脚部的踝关节处，可对照右图进行比较。

人体的外表标志

■ 基础知识/人体结构与动态

块状组合人体 鲁卡·卡姆比亚索 (意大利)

人体结构

人体结构非常复杂,作为绘画的需要只要掌握一些基本的艺用人体解剖知识即可,如人体的外表结构,即由骨骼、肌肉共同组成的人体外在造型。初学者首先对人体结构要有立体的认识,要注意人体中头、躯干、四肢三大部分形体结构块状的连接和变化。伯里曼的《不同的体块》和鲁卡·卡姆比亚索的《块状组合人体》两幅作品都很好表现出了人体的形体结构,可以借鉴。

我们平时可以选择一些较好的艺用人体解剖书籍进行临摹。在学习不能死记硬背骨骼、肌肉的位置,要以人体外在造型特点和运动变化规律灵活运用。

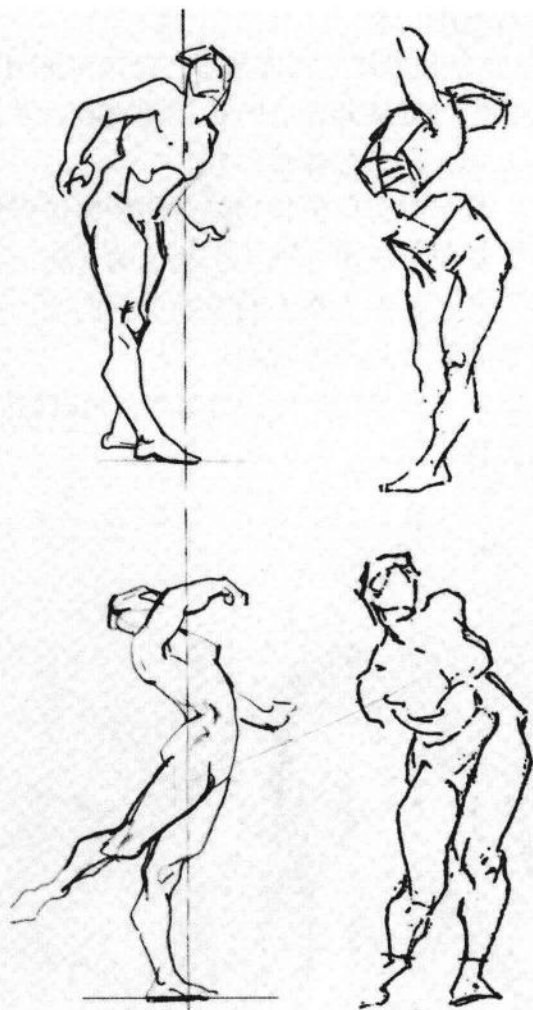
不同的体块 伯里曼 (美国)

动态结构

动态结构

不同的动态 伯里曼 (美国)

人体动态

在人物速写中，要善于把握人体的动态，掌握人体运动的规律。初学者要多体会颈、腰、四肢的变化，注意对人物重心和动态线的观察、表现。在伯里曼的《不同的动态》这幅作品中，可清楚地看到人体动态规律性的体现。

■ 基础知识/观察方法

速写中的观察方法

无论什么画种，**整体观察**都是最重要的观察方法。整体的观察首先可以从**外轮廓**出发，快速、准确地判定对象基本的外部轮廓形状。

观察时可以把较为复杂的人物外形进行**概括**，省略不重要的细节，抓住大的**动态和特征**反复练习，从而可以很迅速地捕捉到人的基本形态。之后可以从整体到局部，逐步进行深入刻画。

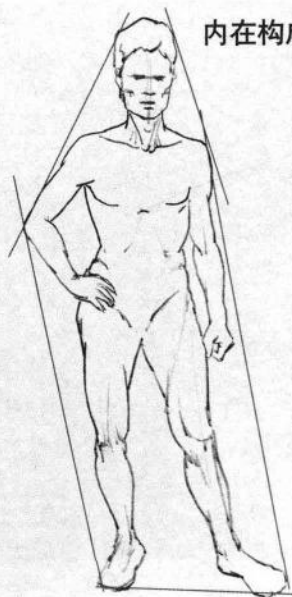
从下面几幅速写的分析中，可以好好体会“整体观察”的具体运用。

外轮廓形状

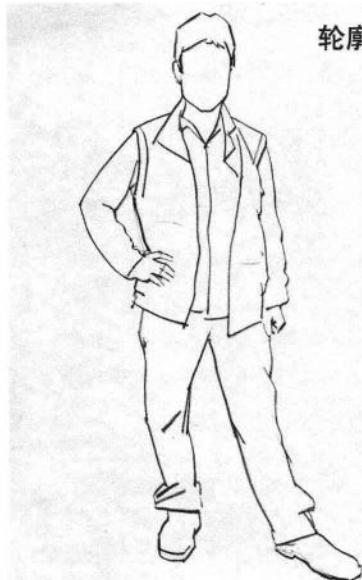

观察与分析

内在构成结构

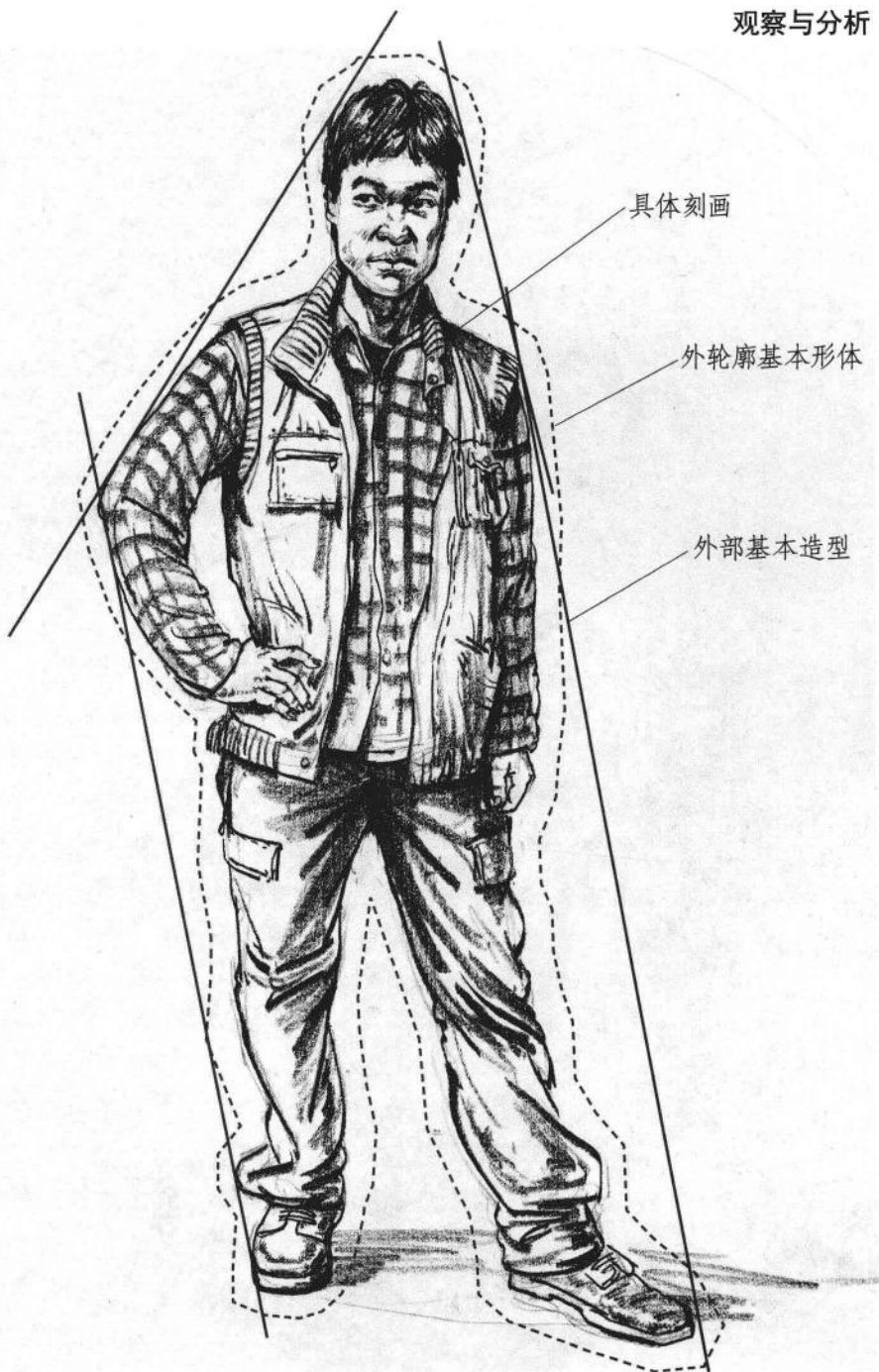
轮廓结构

具体刻画

外轮廓基本形体

外部基本造型

科室干部