

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

速写教程

张恒国 编著



清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

速写教程

张恒国 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社
· 北 京 ·



内 容 简 介

速写是指在短时间里快速概括人物、风景等的绘画方式,是绘画艺术的基础学科。速写是美术的基础,更是所有绘画的根源。速写是一种独特的艺术语言,有自己的艺术表现形式,是一门独立的艺术。因此,目前速写是全国艺术院校专业招生考试의 必考科目之一。

画速写,既是画者对生活的观察和积累,也是一次塑造物象的训练,同时也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。画速写可以培养绘画者敏锐的观察能力,能够强化眼、手、脑的有机配合,提高绘画能力,尤其是表现瞬间即逝的印象,有利于锻炼视觉记忆能力,提高默写能力。

本书以人物速写为主要学习内容,较为完整地提供了包括人物头像速写、人物半身速写、人物全身速写及人物组合速写的基本训练方法,并辅以必要的理论指导,全面介绍了人物速写的方法,使读者能够在较短的时间里逐渐掌握关于人物速写的正确学习方法。

本书从速写的基础训练、写生步骤和画法入手,详细地介绍了画人物速写的思路和方法。本书范例精美、规范,图画清晰、内容丰富,结构安排合理,由浅入深、循序渐进,具有图文并茂、内容丰富、信息量大、专业性强等特色。本书收录了多幅优秀的人物速写作品,旨在帮助读者提高人物速写水平。

本书适合美术教育、绘画专业、艺术设计、工业设计、动画设计等专业的学生学习使用,也可供速写爱好者参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

速写教程/张恒国编著. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2011.11
(普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材)
ISBN 978-7-81123-999-7

I. ①速… II. ①张… 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(2011)第 210480 号

责任编辑:韩素华

出版发行:清华大学出版社

邮编:100084

电话:010-62776969

北京交通大学出版社

邮编:100044

电话:010-51686414

印刷者:北京蓝图印刷有限公司

经销:全国新华书店

开本:210×285 印张:13 字数:158千字

版次:2011年11月第1版 2011年11月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-81123-999-7/J·44

印数:1~4000册 定价:39.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质检组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受能力。速写作画时间短，在描绘对象时，放笔直取，它可随时描绘生活中的任何物象，特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。常画速写能使绘画者养成注意观察周围生活的良好习惯。长期坚持画速写，可为搞美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。

速写要求在较短的时间内画出所需要表现的对象。所以，以线条形式来描绘形象，是速写表现中最直截了当的一种方法。线条除了具有描绘对象形体的功能外，其自身还具有艺术表现功能，它可体现出丰富的内涵，如力量、轻松、凝重、飘逸等美感特征。在画速写的时候，会不知不觉将自己的艺术个性通过线条的运用而流露出来。速写是一种最快捷最方便的造型语言，无论是艺术家还是设计师，都可以通过艺术语言表达自己的灵感和创意。

本书通过大量的作品范例，系统地介绍了人物速写的基本技法和步骤要领。本书以速写基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强速写基本技法的训练，以提高学习者的速写水平与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了速写的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容。完整地叙述了速写技法绘画方法的要点。力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体，在学习中能开拓视野，陶冶情操，增长美术知识，培养动手能力和创造能力。

本书注重实用，遵循速写训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践的学习过程；培养动手实践能力。遵循实用性强和覆盖面宽的原则，适合造型专业大多数专业使用。书中的大量范画，讲解清楚、透彻，便于临摹。非常适合初学者和爱好者自学入门，是美术培训机构及高职院校相关专业的适用教材。

由于时间紧、水平有限，本书难免存在着不足之处，需要在实践中不断改进、不断完善，望广大读者指正。

编者
2011年9月

第一章 速写概述	1	2. 坐立人物速写范例	80
1. 什么是速写	1	第十章 下蹲人物的画法	119
2. 速写的题材和分类	1	1. 下蹲姿势的画法	119
3. 速写的特点和作用	1	2. 下蹲姿势范例	121
4. 学习速写的技巧	1	第十一章 小场景速写	124
5. 速写学习要点	2	1. 人物场景速写	124
6. 速写的意义	2	2. 人物场景速写画法	125
第二章 速写工具与画法	4	3. 生活场景速写范例	129
1. 速写的工具与材料	4	第十二章 人物组合速写	150
2. 常用工具的特点与效果	4	1. 组合人物的画法	150
3. 握笔姿势	5	2. 组合人物速写范例	160
4. 速写的表现形式	6	第十三章 简单人物场景	176
5. 物体明暗变化	6	1. 场景速写	176
6. 学习速写的方法	7	2. 场景速写要点	176
第三章 人体知识	9	3. 场景速写画法	177
1. 人物比例与结构	9	4. 场景速写范例	184
2. 人体特点	9	第十四章 风景速写	192
3. 人体结构	10	1. 风景速写要点	192
第四章 人物头部结构	12	2. 风景速写范例	193
1. 头部比例	12		
2. 头部骨骼和肌肉	12		
3. 头部透视	13		
4. 眼睛结构	14		
5. 鼻子结构	15		
6. 耳朵结构	16		
7. 嘴巴结构	17		
第五章 人物局部速写	18		
1. 头发速写	18		
2. 头部画法	19		
3. 头部速写范例	22		
第六章 四肢的画法	25		
1. 手的结构	25		
2. 手的画法	26		
3. 脚的结构	27		
4. 鞋子的画法	28		
5. 上肢的结构和画法	29		
6. 下肢的结构和画法	30		
第七章 人物半身速写	32		
1. 上半身的画法	32		
2. 半身的画法	33		
3. 半身速写范例	34		
第八章 站立人物速写	37		
1. 人物速写	37		
2. 人物速写的要求	37		
3. 人物速写步骤	37		
4. 站立人物的画法	38		
5. 站立人物速写范例	46		
第九章 坐立人物的画法	70		
1. 坐立速写的画法	70		



第一章 速写概述

1. 什么是速写

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式,它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写是造型艺术的基础,是独立的艺术形式,是创作前的准备和记录的阶段。速写是素描的一种形式,速写是一种快速的写生技法。相对长期素描而言,指的是在短时间内记录、塑造形象的一种能力。

速写在所有造型艺术的表现手段中,最具有易操作性。速写是捕捉闪现灵感的主观情绪感受,是内心艺术气息最迅速展现的方式。速写要求形象明确、生动、概括、简洁、不拖泥带水,注重整体中又概括表现它的美妙生动之处、形象的特点、动态的线条、整体感和大的透视关系。

速写在培养敏锐的观察能力、高度概括能力、对物象的记忆能力、创新思维能力等方面起着十分重要的作用,因此速写训练是非常重要的。它能够体现出一个画家的灵性和基本功底。随着艺术的发展,速写也成为了美术学习的必学科目。

速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受,画面生动感人,是速写的一个显著特征。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围。所以,常画速写能使绘画者养成注意观察周围生活的好习惯。长期坚持画速写,可为美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。从学画阶段开始就养成画速写的好习惯。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式,在进行相对长时间的素描训练的同时,多画速写,做到长、短期作业穿插进行,是绘画基础训练的一种良好方法,因此,速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。

2. 速写的题材和分类

速写的题材是非常广泛的,它可以现场直接对景写生,也可以凭记忆对整个发生过的事件进行记述。生活中的任何事物都是速写的对象。根据速写对象的不同,速写的题材可分为:人像速写、人物速写、生活速写、舞台速写、物体局部速写、事件场景速写、道具速写、记忆速写、想象速写和创作草图等。从绘画角度来说大致有“素描人物速写”、“素描风景速写”、“素描静物速写”、“色彩人物速写”、“色彩风景速写”及“色彩静物速写”等。

3. 速写的特点和作用

对于初学者来说,速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。速写对于绘画创作者来说,是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常练习速写,能使绘画者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。

由于速写的随意性,灵动性,对纸张的要求不严格。不同的绘画工具与不同的纸张搭配会有不同的画面效果,增加其艺术性。除了常用的白纸等,各种富有肌理效果的纸或色纸也可以用于速写之中。

速写能培养绘画者敏锐的观察能力,使绘画者善于捕捉生活中美好的瞬间。

速写能培养绘画者的绘画概括能力,使绘画者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。

速写能提高绘画者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。

4. 学习速写的技巧

(1) 多临摹:对优秀作品的临摹,是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹,一方面可作为训练造型能力的手段,另一方面更重要的是学习其表现方法,应用在以后的学习中。

(2) 熟生巧:速写的工具较为简单,利用速写本可以随时随地记录生活的每一个侧面。只有多画多练才能提高专业水平。

(3) 勤动脑:学习绘画是一种艰辛的劳动,画速写决不是照抄对象,所以在速写写生中应注意多动脑筋,结合优秀示范作品认真对照思索。

(4) 由慢到快:速写训练要遵循人们的认识规律,由慢到快,这是速写训练中在时间上要遵循的原则。慢,是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来,形体的准确是重要的。但速写又有一定的时间限制,速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。



5. 速写学习要点

速写一般只要有一支笔、一张纸就可随时随地进行，它能及时定格下作者对事物的观察和感受，具有很强的记录性和生动性，是作者保持敏锐状态的最佳手段，所以凡有成就的画家，均在速写上有不俗的表现。平时“拳不离手”而养成眼疾手快、下笔有神的作者在绘画领域具有独特的优势。

要画好速写，因素很多，但在众多因素中“适合自己的方法”是最首要的。在这里特别要提醒初学者选取临摹范本一定要结合自己的爱好，从自身出发，这样可以结合自己的偏爱及性情，更易取得事半功倍的成效，俗称“容易上手”。临摹时要有目的性、针对性，解决自己面临的问题，只要仔细体会、感悟、实践，那速写定会有很大进步和起色。

其次是“取舍”处理，它是衡量速写是否成熟和优劣的关键所在。速写因时间制约，要在短时间内表现出对象的特征，必须要有整体观察能力，表现什么和如何表现，要做到意在笔先和胸有成竹，就能有的放矢，才会做到取舍和概括，下笔才能克服盲目性，否则看一眼画一笔是画不好速写的，画出来不是呆板就是琐碎。好的速写都是统筹画面，对事物做到恰到好处一气呵成，不多一笔不少一笔，笔笔生辉，从而使画面充满感染力。

再有就是黑、白、灰层次处理也很重要。速写一般是单色，黑、白、灰铺垫在画面形成反衬对比关系显得尤为重要。黑通过白才能达到极致，而白也需要黑的存在才体现其价值，在黑白二色之间有着广阔丰富的灰面层次，这是绘者要着重刻画深入的地方，这一层次的递进处理如何将直接导致画面的丰富性和深入性，即是否耐看，画面能否出彩主要就靠灰这一层次来展现。

速写中人物是很重要的内容，也是美术考试中必考的题材。在进行人物速写前，最好能找些摄影画报一类的刊物，对作品先进行临摹，一是画报中照片人物千姿百态、形象丰富多彩且生动，同时人物都是静止的，用多少时间摹写对象都保留着完整的造型，并能克服初学者因水平有限而产生怕人围观的胆怯心理。当有了一定基础后，面对真人速写就有了一定底气，自信心也增强了，用笔也更加大胆果断肯定，从而形成良性循环，进步也更加显著。

速写是最能锻炼眼、脑、手相互协调配合能力的，任何技能都是由生到熟、从量到质的转变过程。速写是人们认识画家面貌最直接、最本质、最准确的镜子。只有长期坚持速写并从中不断体会感悟，速写时就会越发感到表现对象越来越顺手，画面也越来越美妙，速写兴趣也越来越高涨，此时面对事物就会情景交融，在绘画者的手中自然而然就描绘出形与神、情与理和谐精彩的优美速写。

6. 速写的意义

速写是概括与提炼的艺术，线条所表现的物像是简化了的形体。一座房屋只要画几根竖线和横线，一棵树画些粗细交叉的线就可以。一个复杂的人体也可以概括为直线和曲线的组合。这些线条看起来很简单，却概括了房屋、树和人体造型的最基本特征——结构特征，显示了物象不同的特质，传达了不同的艺术情趣。

速写拉近了艺术与生活的距离。每画一幅速写，即是一次与生活自然的接触，由手而心，直至心灵情感，同时积淀下对生活的认识，这是从事艺术创作的一个动力源泉。经历于生活，真诚于艺术，在丰厚的自然中丰富自己的精神世界。

速写是造型艺术的基础，训练的目的主要在于培养正确的观察方法，理解并熟练掌握物象的造型规律、表现形式的把握、艺术语言的探究等。希望通过此书，能唤起对速写训练的重视，努力掌握这一被无数艺术家的实践所验证的有效训练方法，提高自己的艺术造型及创作能力。

速写也是美术、设计艺术入门的基础平台，加强速写训练，是快速提高绘画能力的一种有效的途径，特别是对刚步入美术专业学习的学生来讲尤其重要。大量的短期练习，不仅会使作画者在感受力与表现力方面得到很快提高，也可以使其在记忆、再现及创造形象方面的能力得到提高。



课后练习

1. 了解速写的含义和意义。
2. 了解学习速写的方法和要点。
3. 找一些名家速写，品读并分析作品。



第二章 速写工具与画法

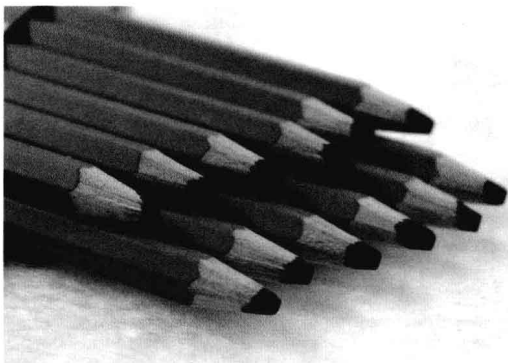
1. 速写的工具与材料

速写的工具材料很多,也很灵活。在平时练习中不管是表现形式、表现方法还是用什么材料是因人而异的,根据个人的喜好不同来选择。

速写对绘画工具的要求不是很严格,不论选用什么样的工具,首先要了解它的性能。从工具的选用上来说,不论哪种工具都有它自身的优缺点,对于初学者来说,开始时选用较软的铅笔为宜,这样在作画时,可方便修改。但同时要注意逐渐养成大胆的取舍与概括能力,避免反复修改。当有了些基础,工具性能也基本掌握以后,便可根据所画的内容和自己的喜好来选择工具。



铅笔



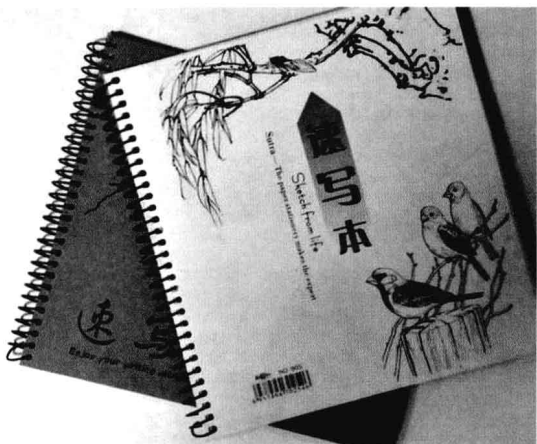
炭笔



马可炭笔



炭精条



速写本

(1) 笔:常用的有铅笔(软铅为宜)、木工铅笔、炭笔、钢笔、美工笔、炭精条、圆珠笔、毛笔等。

(2) 纸:素描纸、白报纸、绘图纸、复印纸、新闻纸、彩色纸、卡纸、宣纸、速写本等。

(3) 辅助工具:画板或画夹、小刀、橡皮、定画液(对炭条、炭精条等易碰掉的材料起固定作用)。

2. 常用工具的特点与效果

(1) 铅笔:铅笔是初学者较易掌握的常用工具之一。它的突出优点是能产生粗细、浓淡的线条变化和丰富的明暗变化,易于修改,表现力丰富。使用铅笔时应注意学会用腕力和灵活的手指使线条产生粗、细、轻、重、快、慢、曲、直等丰富的线性变化,从而产生富有节奏和韵律的效果。

(2) 炭精条:炭精条有棕色和黑色两种,一般为方形,它的色泽浓重,行笔顺畅,能产生粗细不同的线条和浓淡层次。炭精条和炭笔一样难以修改,容易把线条弄糊,弄脏画面。

(3) 炭笔:炭笔也是常用的工具之一。使用方法和铅笔相同,但炭笔的表现力更强,颜色更深,能够产生强烈的黑白对比和丰富的层次变化。

(4) 钢笔:钢笔速写,通常选用美工笔,它的最突出的优点是行笔流畅,经济耐用,携带方便,还可根据所要表现的物体,变换用笔角度,从而产生粗细不同的线条,来表达不同的艺术效果和自己特定的意图。缺点是它不像铅笔那样能够修改。



铅笔效果



炭笔效果



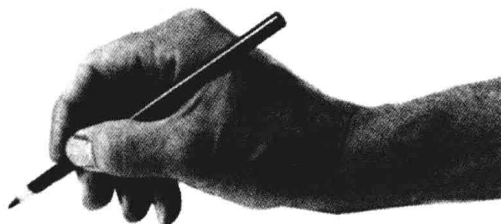
炭精条效果



钢笔效果

3. 握笔姿势

速写握笔姿势一般和铅笔相同，走中锋画线，有时在涂一些面时，也把铅笔横握，用侧锋涂画，用炭精条画速写时，一般握住炭精条来画。



握笔姿势1



握笔姿势2



炭精条速写



钢笔速写



站着画速写



坐着画速写



画速写的过程

4. 速写的表现形式

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,或是线面结合的画法。

用线来描绘物象的方法由来已久,线条经过构成后,就会产生无穷的变化,线的刚柔可以表现物象的软硬;线的强弱可以表现空间的远近;线的疏密可以体现物体之间的层次等。作为具象造型艺术的速写来讲,线的组合,最关键的还是要如何协调地把它运用在表现一个物象上,简单地讲,要“以线示体”,即线条的完美与否,应以表达好物象的形态、情绪为唯一的原则。



以线为主的速写

1) 以线为主

线条可以表现出物体的轮廓、体积、质感、神态、明暗和虚实,从而有效塑造出对象的造型特征,而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。它突出的特点是:明确肯定,概括简练,生动传神,构成的画面简洁而明快,且富有极强的表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡和虚实及相互间的衬托,艺术地表现出物体的层次关系。初学者多选用以线条为主的速写练习,将自己对写生对象的感觉概括而肯定地表现出来。



线条与明暗结合的速写

2) 线条与明暗相结合

是指在用线表现形体的基础上,再加以概括而简洁的明暗调子,使表现的形体结构更加突出生动,主题空间感更强。这种表现的方法还可以营造出一种特殊的艺术效果。因此它的表现风格适应的范围也更加宽广,并有更大更自由的表现空间。这种方法对对象的描绘,相对于只用线的速写刻画更加深入一些。所以适用于时间稍长一些的速写。



以明暗为主的速写

3) 以明暗调子为主

以明暗调子为主的表现方法,是指通过对光彩明暗变化的描绘来塑造对象的整体。它能够充分地表现出物体的结构、快面和光感,给人一种立体的、空间的、厚重的感觉,使画面具有较强的视觉效果。

5. 物体明暗变化

了解和掌握物体明暗调子的基本规律对速写也是十分有帮助的。物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

三大面:物体在受光的照射后,呈现出不同的明暗,受光的一面叫亮面,侧受光的一面叫灰面,背光的一面叫暗面。

五大调:调子是指画面不同明度的黑白层次。也就是面的深浅程度。要把这五种调子把握好。在画面中树立调子的整体感,即画面黑、白、灰的关系,运用好这几大调子来统一画面,表现画面的整体效果。

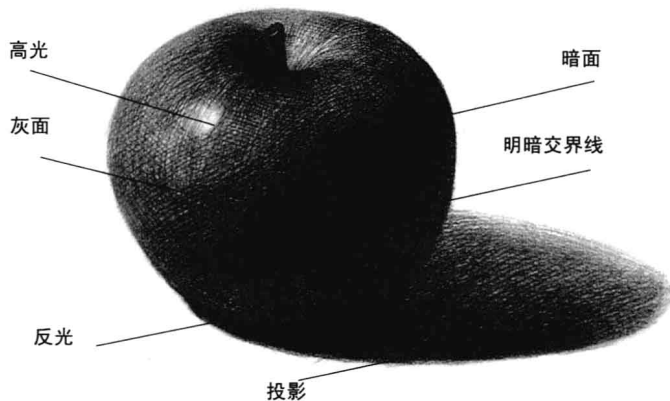
受光面(亮面):是物体受光线 90° 直射的地方,这部分受光最大,调子淡,亮部的受光焦点叫“高光”,一般只有光滑的物体才能出现。

中间色(灰面):是物体受光侧射的部分,是明暗交界线的过渡地带,色阶接近,层次丰富。

明暗交界线:由于它受到环境光的影响,又受不到主要光源的照射,因此对比强烈,给人的感觉调子最深。

反光部:暗部由于受周围物体的反射作用,会产生反光。反光作为暗部的一部分,一般要比亮部最深的中间颜色要深。

投影:就是物体本身影子的部分。它作为一个大的色块出现,也算五调子之一。投影的边沿近处清楚,渐远的模糊。



三大面五大调



速写明暗应用

6. 学习速写的方法

速写训练是对学画者观察能力、分析能力、理解能力和表现能力的全面训练。要画好速写，就要学会整体观察的方法，养成整体观察对象各种造型结构关系的习惯。这种整体观察方法要求在作画时观察对象有整体意识，在画某一点、某一局部时，不要只盯着一点看，而是要将所画的这一点、这一局部与其他部位相互比较，对所要画的局部与其他部位的上下左右关系及它们之间的内在结构关系做到心中有数，从整体关系下笔。正确的观察方法，只有通过大量的练习，才能逐步真正掌握。下面介绍速写训练的一般顺序、学习方法和作画步骤。

1) 由简到繁

初画速写，可先从较简单的描绘对象入手。如一个小木凳，一双随便摆放的雨靴，一件挂在墙上的衣服。作画时先画对象外形轮廓的大关系，用直线画出基本形，注意线条的长度比例及各线条的倾斜度。在此之后，再充实些细节。先从大的方面入手，确定了大的关系后，再充实细部。画各个细部时，要注意到它们各部分之间的关系，同时还要照顾到整体的大关系，不要因描绘细部而使整体显得琐碎。

2) 由静到动

初画速写，应先从静止的对象画起，稍熟练之后，再描写处于运动状态下的物象。静止的物体或处于不动状态下的人，有利于初学速写者在作画时能从容地观察对象，反复比较所描绘对象的各种结构关系，使初学速写者能在认真研究描绘对象各种结构关系的基础上下笔。作画时用线要肯定，线条是为了表达对象的形体关系，交代清楚结构造型而画的。线条的来龙去脉要有根据，这个根据就是被描绘物的结构。

3) 由慢到快

画速写的过程，是一个对形体观察、理解、表现的造型过程。这一过程，初学者须仔细体会，扎实描画。逐渐熟练了，画速写的速度就会快起来。初学者应先画慢些，如人物速写每幅可在45分钟至1个小时左右完成，以后可逐步过渡到半小时画一张或一刻钟画一张。并且在训练过程中还要不时地将慢、快训练方法穿插进行，这样才能在速写训练中既得到扎实的练习，又掌握到速写的一些方式方法。

4) 从描绘有规律的对象到描绘无规律的对象

初学速写者首先要画一些有规律的对象，这样有利于把握造型的准确性，并掌握速写的一些技巧。描绘有规律的对象，可先画一些基本形明确的花卉和重复出现的有规律的人物动态。在掌握了一些速写基本技法之后，再画一些无规律的对象，如杂乱无章的灌木丛，转瞬即逝的不规则的人物动态。有规律的对象较易把握，通过中轴对称性原则，可以获得较准确的轮廓。而规律感不强的对象，则较难把握，需要有一定速写基础后，方可对之速写。

5) 临摹与速写相结合

学画速写的过程，应该是临摹优秀速写范画与对着对象写生相交替进行训练的过程。临摹的目的是为了学习前人的技法，如对形象的概括、取舍、交代结构及一些用笔用线的技巧等，尽可能在临摹中获得体会。另外，类似速写形式的优秀的线描画、连环画都可以临摹。通过临摹可以学到一些概括形体、处理衣纹、疏密穿插等方面的速写技法。另外在初学速写的过程中还要多临摹优秀的艺用人体解剖图谱，以求在临习的过程中掌握人体的基本结构知识。要做到临摹与速写反复交替进行，这样临摹才能有体会，才能将临摹中学到的东西运用到速写中去，真正变为自己的东西。



课后练习

1. 了解不同笔和不同纸画速写的特点和效果。
2. 了解画速写握笔的方法、姿势，并练习画自由长线条。
3. 理解物体的明暗规律及变化，以及在速写中的应用。



第三章 人体知识

1. 人体比例与结构

1) 人体比例常识

人体的比例可以归结为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”之说。人体比例是以头的高度为基准，正常站姿为七个或七个半头高。坐姿（大腿水平状态）为五个头高。盘姿（臀部和脚部均接触地面）为三个半头高。胳膊的长度从肩关节算起至中指指尖为三个头高，上臂为一又三分之一头高，前臂为一又三分之一头高。腿部长度为四个头高，大腿和小腿各为两个头高。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。总之，人体各部比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况者，在观察和写生时要具体情况具体对待。

2) 形体结构

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……这些均属骨骼结构。

关于肌肉，只需记住一些基本部位即可，如眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌等。研究的只是形状和组成状态，大家可以看一些人体结构书，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。因此既要了解人体内在的形体构成，还要结合外在的衣纹变化，才能更好地体现人物速写的造型规律和展示速写艺术的魅力。

3) 三个关键部位：脸部、手和脚部

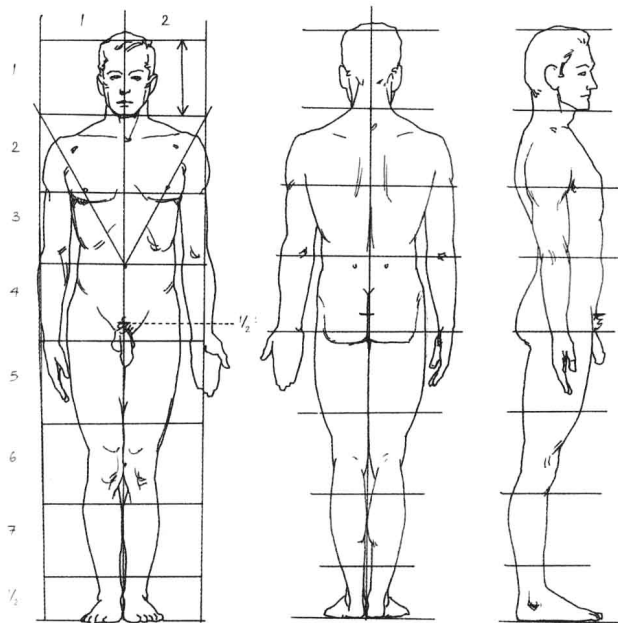
几分钟的速写，需要强调的是动作的基本特征和形态节奏及整体的动作美感，可能不必要过于描绘头部或手脚。但头部、手和脚部的造型又能够加强人物速写的精神内涵和艺术美感，特别是对于较长时间的速写或慢写，没有这些部位的深入刻画就不足以增强画面的感染力。这样说，脸部、手和脚部（或鞋子）的表现就显得非常重要。

脸部的表现需要结合头发的处理，头发由于发型的千变万化，不同程度对脸部的表现产生影响。一般情况下，头发要围绕头颅的结构进行刻画，头发线条比较密集，要注意上下前后的穿插。而面部五官可以适当概括，用肯定的细线造型，尽量抓住神态，笔触不可太多，否则显得很乱或显得老相。

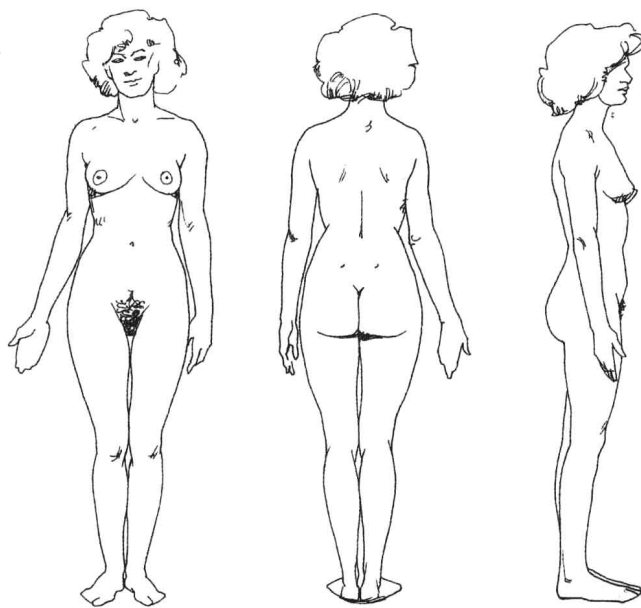
2. 人体特点

为了在速写练习中得到比较准确的比例，以头高作为单位得到这个最一般的“标准比例”，这个比例是观察人体的一个最基本的比较尺度。可以让绘画者准确判断人体各个部位的位置。这就要求绘画在训练中尽量要用目测来训练眼力，使绘画者有一双敏锐的眼睛和一种良好的感觉。

成人全身长一般为七个半头高，人体高度的一半在耻骨联合处，上段为头颈、躯干和上肢，下段为下肢。下颚至乳头为一个头高；乳头至肚脐为一个头高；躯干为三个头高；肩宽为两个头高；上肢为三个头高；下肢为四个头高。另外还应注意男性形体最宽部分是肩膀，而女性形体最宽是在腰以下的骨盆部分，肩膀比男性要窄一点。



男性人体比例

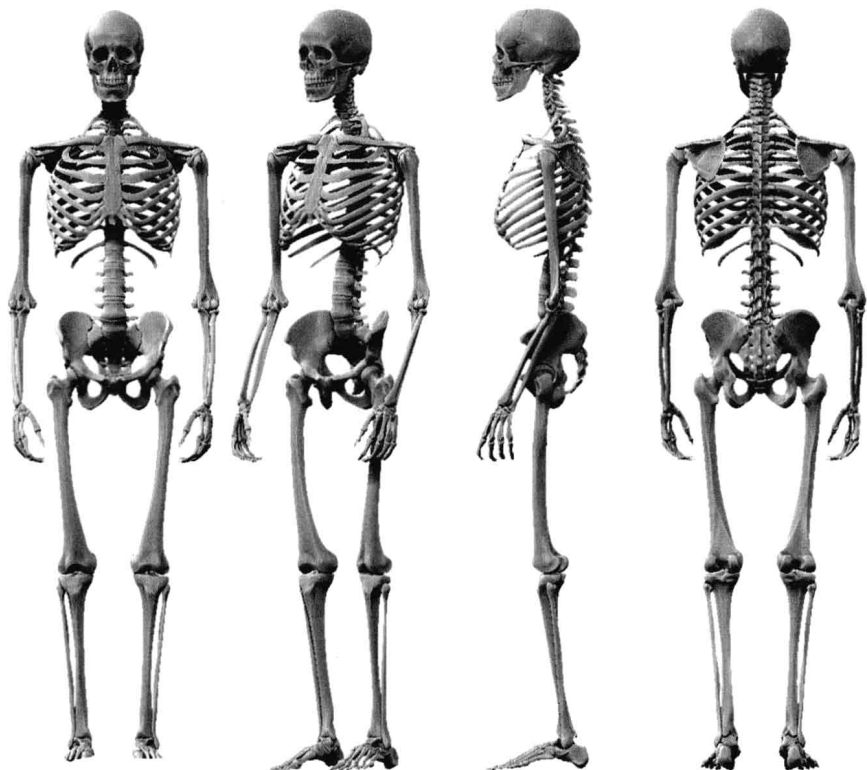


女性人体比例

3. 人体结构

以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以圆球体、长方体和三角形概括、组合，形成人的基本形体结构。运用透视手段，将人体特征塑造准确，形体结构所概括的各结构点是塑造人物空间结构的依据。在进行速写训练时，看到某一对象的动作，首先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能迅速准确地将对象描绘出来。

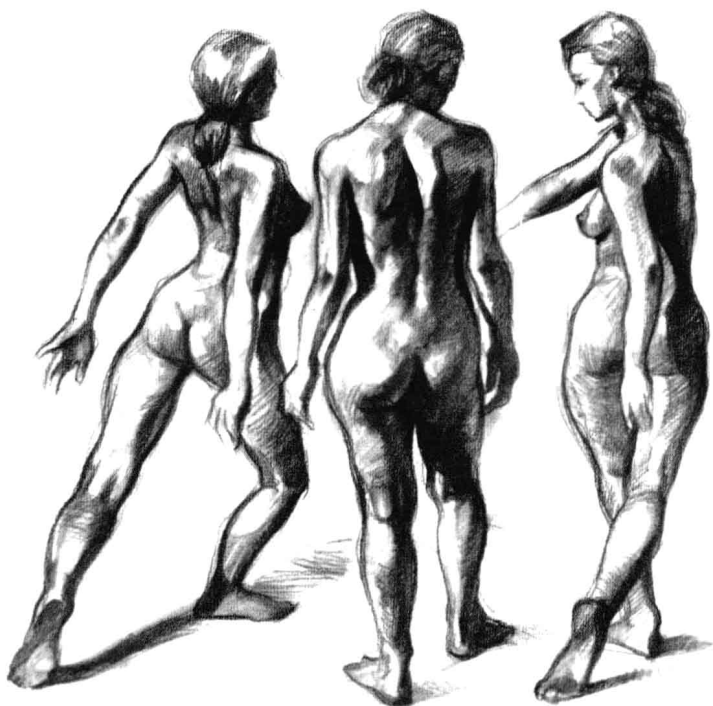
人体支架和基本形态由骨、关节和肌肉三种运动器官构成。解剖学认为这三种器官约占成人人体重量的58%。骨是运动的杠杆，关节是运动的枢纽，肌肉内则附着于骨骼，并在神经支配下通过收缩牵动骨骼产生各种运动。



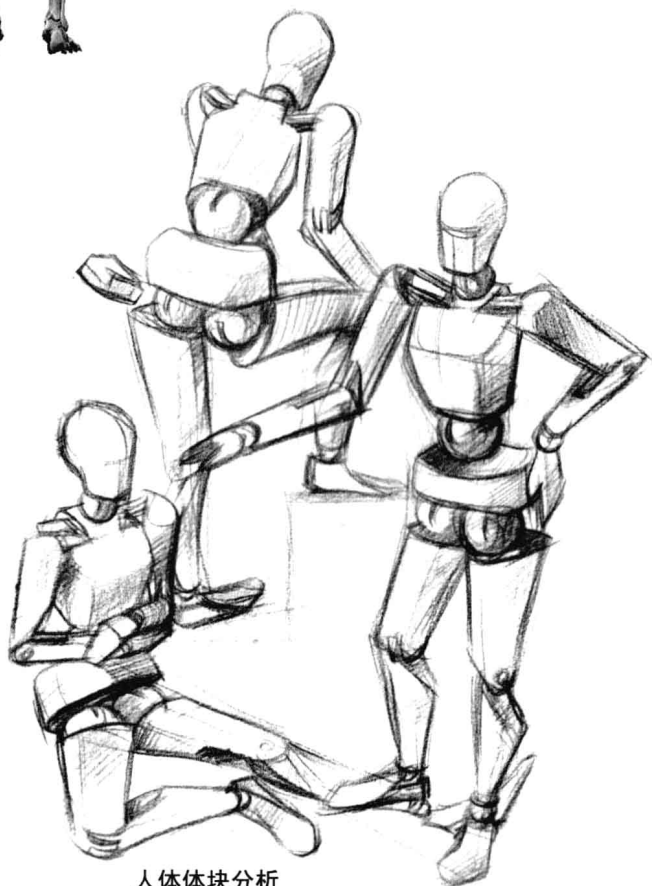
人体骨骼



人体体块构成



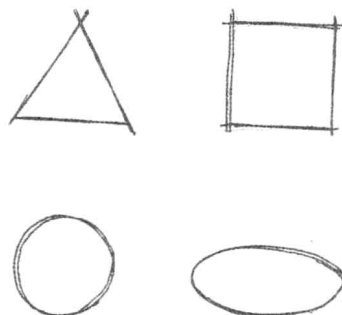
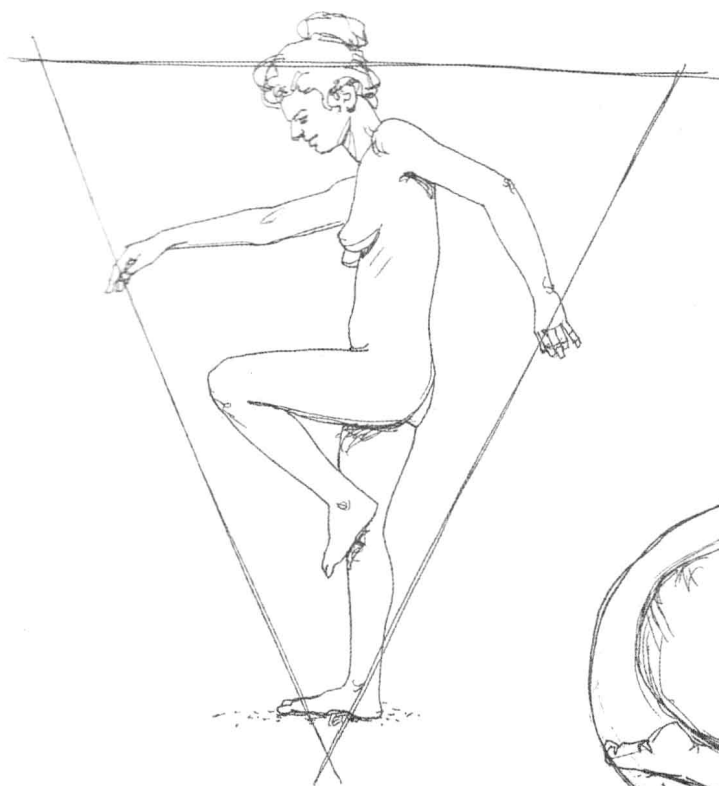
女性人体



人体体块分析

课后练习

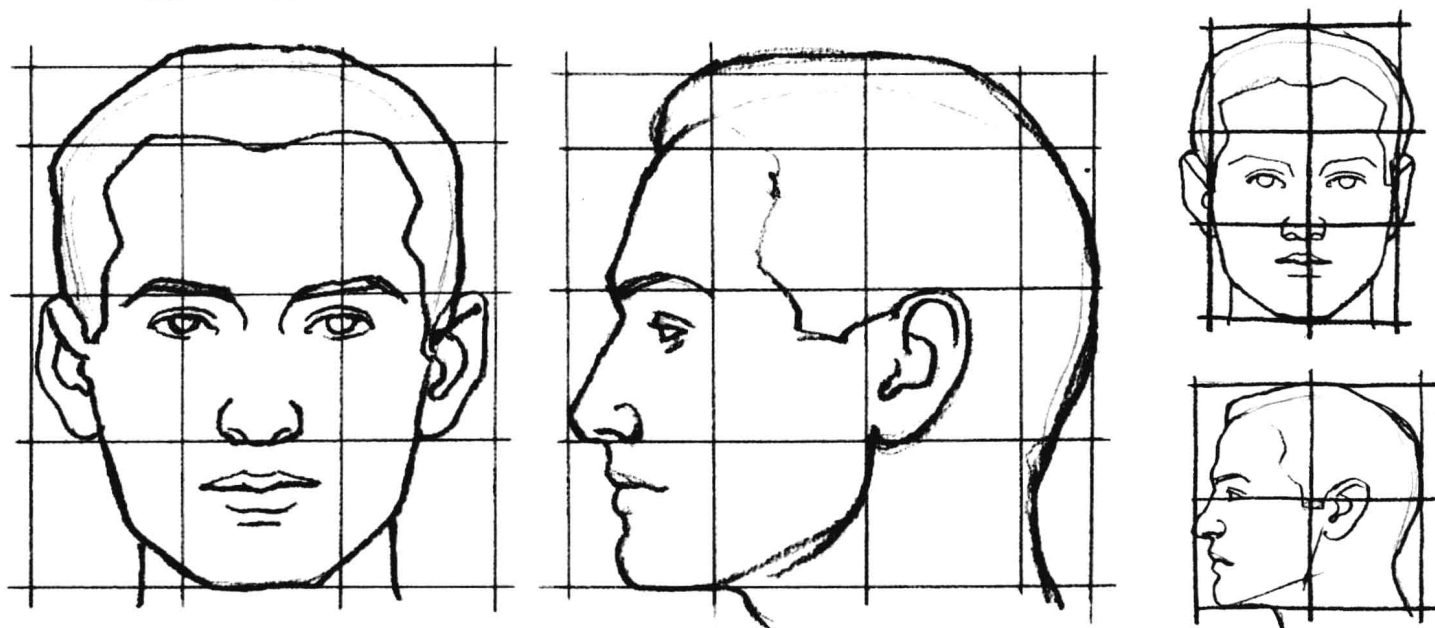
1. 了解人体比例情况。
2. 了解男女不同性别的身體结构特点。
3. 理解人体体块构成，并画图示之。



第四章 人物头部结构

1. 头部比例

头部比例可以用“三亭五眼”概括，即以正面的脸部，从发际线到眉毛、从眉毛到鼻底、从鼻底到下巴为上下高度的三亭。上下高度，成年人以眼部为二分之一处。从脸部高度的中间部位，两耳之间算起，面部左右有五个眼睛的宽度：外眼角至脸部轮廓各为一眼的宽度，两眼之间的眉心处又为一眼的宽度，加起来脸宽为五个眼睛的宽度。其中的耳朵和中亭高度基本一致。



2. 头部骨骼和肌肉

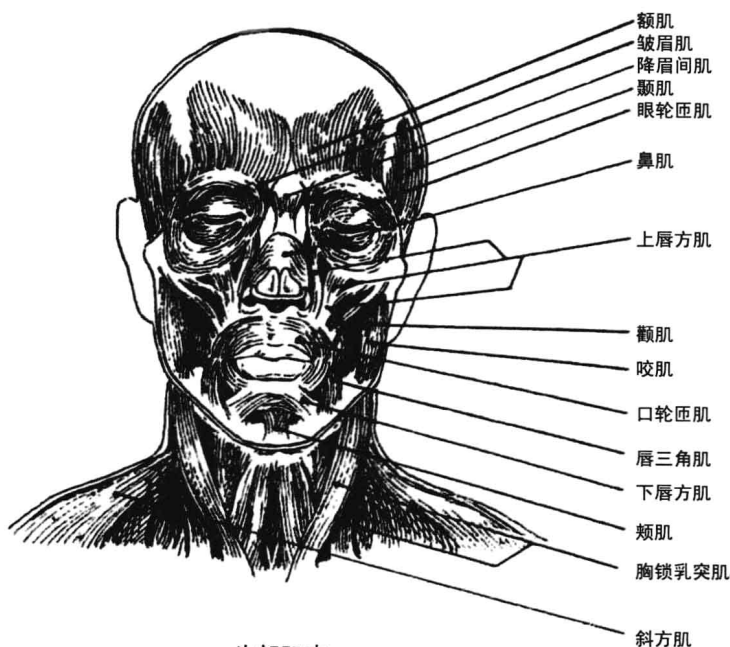
头骨由22块骨骼组成，除了下颌骨可以上下活动外，其余都是固定的。头部骨骼分脑颅和脸面两大部分，颅骨呈球体状，沿颞骨线至眼眶外侧变成方形，颧骨位置和下颌骨形状决定着脸型宽、窄、方、圆，上下颌骨至脸部中央组合成圆柱状，成为嘴部依托，下颌骨成契形向前，构成头部的底部。

额丘、眉弓、颧骨、下颌骨及下颌隆起在头部外表有明显的骨点，是头部形体塑造的标志。

头部肌肉为两部分：一部分作用于张嘴闭嘴的力肌，也称咀嚼肌，如咬肌、颞肌、颊肌。这些肌肉和头骨组合在一起就构成了头的基本形体。颞弓下面的空间由咬肌、颊肌填充，颞弓上面的空间由颞肌填充。另一部分肌是面部表情肌，是一些很薄的皮肤和五官结合在一起。表情肌的作用是使眼、嘴开闭和决定面部表情。



头部骨骼



头部肌肉