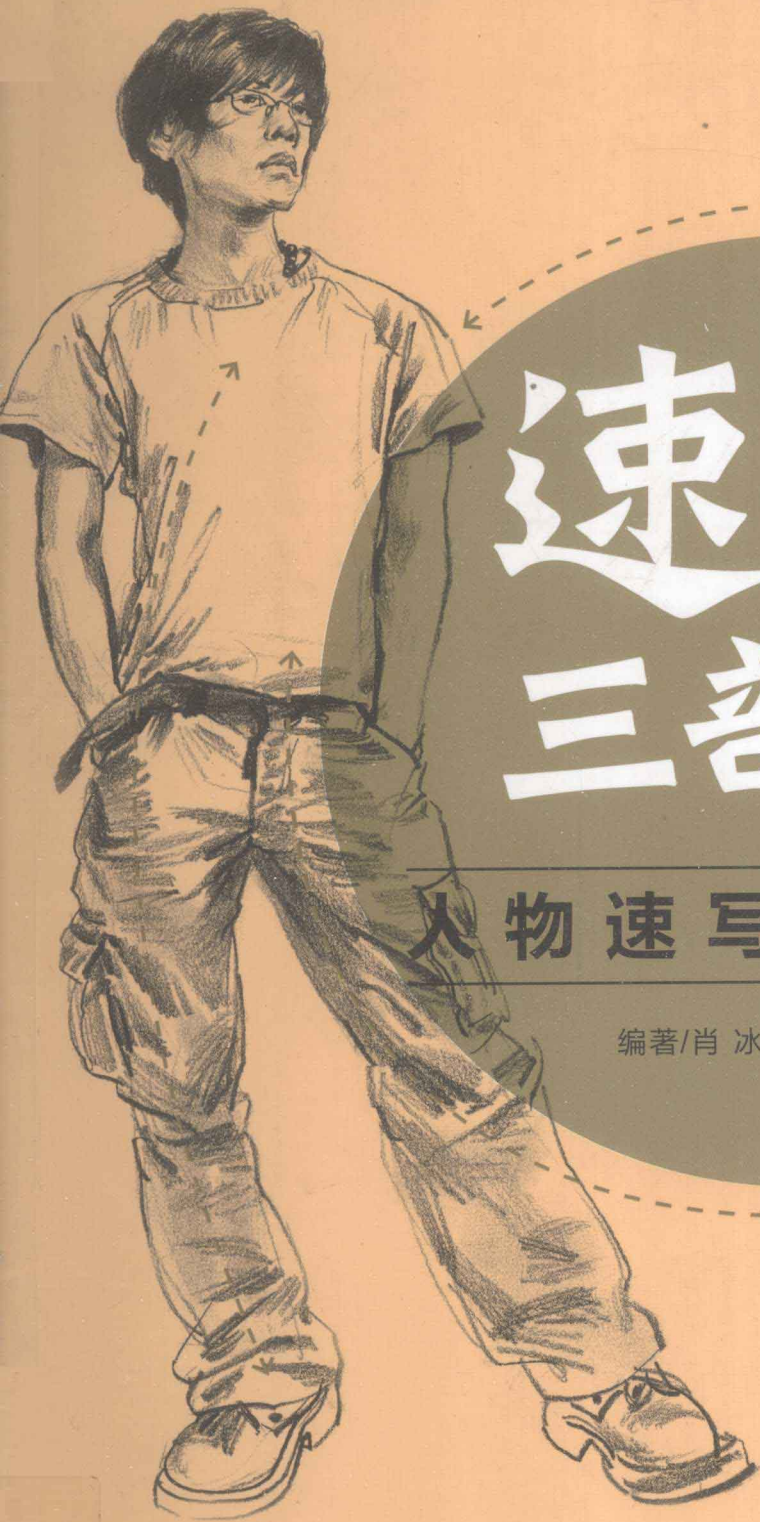

速写三部曲

人物速写技法解析

编著/肖冰 主编/王海强

▲ 透过表象

逐级解析速写的本质要素

▲ 系统训练

扎实掌握速写的表现技巧

▲ 实用范例

迅速提高速写的应试能力

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280。即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：	中国青年出版社
全国“扫黄打非”工作小组办公室	010-59521012
010-65233456 010-65212870	Email: cyplaw@cypmedia.com
http://www.shdf.gov.cn	MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

速写三部曲：人物速写技法解析 / 王海强主编；肖冰编著. —北京：中国青年出版社，2011.9

ISBN 978-7-5153-0138-9

I. ①速… II. ①王… ②肖… III. ①人物画—速写—技法（美术） IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第153525号

速写三部曲——人物速写技法解析

丛书策划：王海强

编 著：肖 冰

主 编：王海强

责任编辑：郭 光 唐丽丽 庞倩倩

出版发行：中国青年出版社

北京市东四十二条21号

邮政编码：100708 电话：（010）59521188 / 59521189

传 真：（010）59521111

印 刷：北京华联印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：11

版 次：2011年9月北京第1版

印 次：2011年9月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0138-9

定 价：48.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：（010）59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

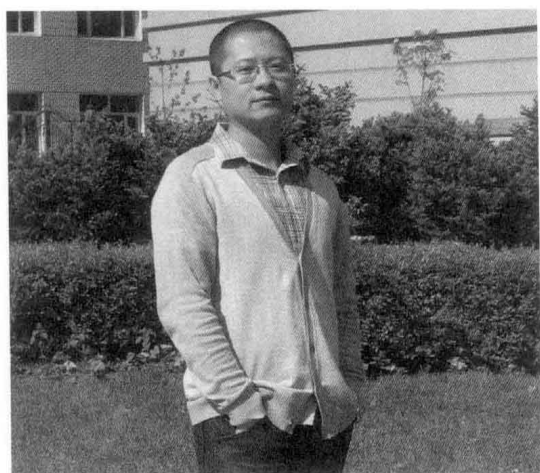
如有其他问题请访问我们的网站：http://www.lion-media.com.cn

速写三部曲

人物速写技法解析

编著/肖冰 主编/王海强

作者简介

肖冰

1978年生于黑龙江省哈尔滨市

高考美术培训专家

曾出版

《权威范本·速写卷1速写人像技法精解》

《权威范本·素描卷2素描头像体面表现》

《权威讲堂（速写卷）速写人像技法图解》

《速写三部曲——人物速写基础训练》

前言

PREFACE

速写小解

速写是素描的一种补充，它们的区别是时间长短的不同。如果说素描是以研究造型因素、解决造型问题、为寻求创作方向为目的的话，那么速写的目的则是在短时间内简明扼要地记录作者当时的所看所想。不要求面面俱到，它可以不完善，但一定要有建设性；可以片面，但一定要有代表性；可以不完全受限于造型因素但一定要表达出一种想法、情绪、状态，重要的是能够体现出作者的意图。

速写是锻炼观察能力一种有效的手段。而如何观察是一个不可回避的课题，也是当下美术高考要考核考生的重要方面，即是否具有较为敏锐的洞察力。速写有非常多的样式和表现手法，都能体现作者的观察力、造型能力、造型修养、美感、形式感、取舍、神来之笔等。

速写更是一种工具，是一种可以了解生活、积累素材、记录形象、锻炼洞察力和概括力的好工具。

从另一个角度讲，速写又不仅仅是工具。有些考生单纯地将它划分到技术层面，只关注技巧问题，这是不可取的。在当下的“快餐式”文化社会，希望广大美术考生不只把它看成是一个工具，而是一个载体，当你注入思想和感情时，它就是一门属于你的艺术。

目录

CONTENTS

第一章

观察解析

1. 主体感受 6
2. 观察要点 15
3. “式”的观察 19

第二章

造型能力的解析与训练

1. 形状 24
 - 轮廓线、两横一竖、对称点 24
 - “轮廓式”训练 30
2. 体积 32
 - 体块 32
 - “体块式”训练 40
3. 明暗 42
 - 明暗交界线 42
 - “明暗式”训练 45
4. 结构 52
 - 结构与主线 54
 - “线条”训练 58
 - 线条的遮挡穿插 60
 - “遮挡穿插”训练 63
 - 线条的疏密 68
 - “疏密”训练 72
 - 修饰线 78
 - “修饰线”训练 85
5. 纯线的表现 89
6. 深入细节 92
 - 形状特征 92
 - 深入训练一 96

- “夸张、强调”让每笔线条都有表情 102
- 深入训练二 106
- 7. 轻重、虚实关系 112
 - “两个距离”、“一个明暗” 112
 - “轻重、虚实”训练 115

第三章

节奏感与质感

1. 画面节奏解析 120
2. 质感技法解析 132
 - 画面中运笔的力度要有轻重快慢之分 132
 - “质感”训练 138

第四章

作画步骤及综合解析

1. 单人速写的作画步骤及解析图示 146
2. 单人速写综合解析 150
3. 双人组合的作画步骤 152
4. 场景速写的作画步骤 156
5. 场景速写要点解析 158
 - 空间 158
 - 形式感 160
 - 主次关系 161
 - 构成中的对比 163
 - “构图”训练 164

第五章

大师作品解析

- 丢勒 166
- 荷尔拜因 168
- 鲁本斯 169
- 安格尔 172
- 门采尔 173
- 德加 174
- 列宾 175

第一章 观察解析

速写是视觉的艺术，作画之前首先要有正确的观察方法，把正确的观察信号输入大脑，进行思考和理解，再转变为准确的感觉。许多人作画时急于动手，而且手不离笔，笔不离画。我们在观察时要抓特征，抓主要形象，略次要形象；抓整体基本形，略局部细节。尽量记下主要特征、神情动态，这样才能对描绘对象进行主观处理，增加画面的生动性。

1. 主体感受

由于个体性别、高矮胖瘦、学识家教、性格取向、经验经历等的不同，观察事物的态度、着眼点、立足点不同，所体会到的感受就会有所不同。例如：一个90斤的18岁女学生看到一个130斤的已经工作的25岁男生，会觉得他胖，但有一定的神秘感；而如果是180斤的18岁男生看到他，就会觉得他有些瘦或者比较标准，也许会有羡慕的感觉；而如果是25岁的女生看到他，则可能会有不成熟、不稳重的感觉。这些不同的感受都是作者应该去发现和把握的。

即便是同一个人在看待同一事物时，也会受到时间、地点、环境、心情、身体状况等因素的影响，产生不同的感受，从而形成不同的作品。多数人在心情好的时候，看到不喜欢的人或事情，也许会容忍；而在心情不好的时候，看到同样的事物多半都会生气或借题发挥。而地点、场合、身体状况等都会影响我们处理事情的方式。我们要运用这些不同的情绪，去观察所要表现的事物，寻找它传递的信息，并在画中赋予它鲜活的生命力。

每个人都是敏感的个体，都有察言观色的能力。刚出生3个月的婴儿都能根据大人的喜怒哀乐做出反应；长大一些开始淘气了，也会看脸色来判断长辈的容忍限度；当有了心爱的人，就更会根据微妙的变化来判断其喜好以及开心或悲伤的情绪。这种感受力、判断力是与生俱来的，因此，“没有感觉”这种托词显然是厌烦或疲劳的表现。

随画随想

“感受”

所谓“感受”，就是你所看到的模特的形象特征、言谈举止、情绪变化，是视觉、听觉、触觉、嗅觉等对大脑的混合刺激。例如模特的胖瘦、高矮、黑白丑俊，紧张或放松、老或少、阳刚或柔美等。

◀ 考虑到线条在空间中的虚实变化，加上浅淡的明暗对比，突出明亮的光感，线条概括清晰，结构明确，突出人物的瘦直与帅气。

◀抓住人物特征，表现其雪白的肤色、瘦弱的身材，以及对内向的性格和精神疲劳的状态进行表现，在注意光感的同时还要安排好画面的颜色顺序、线条的穿插疏密关系。通过添加修饰线，增强画面的趣味性，质感明确。

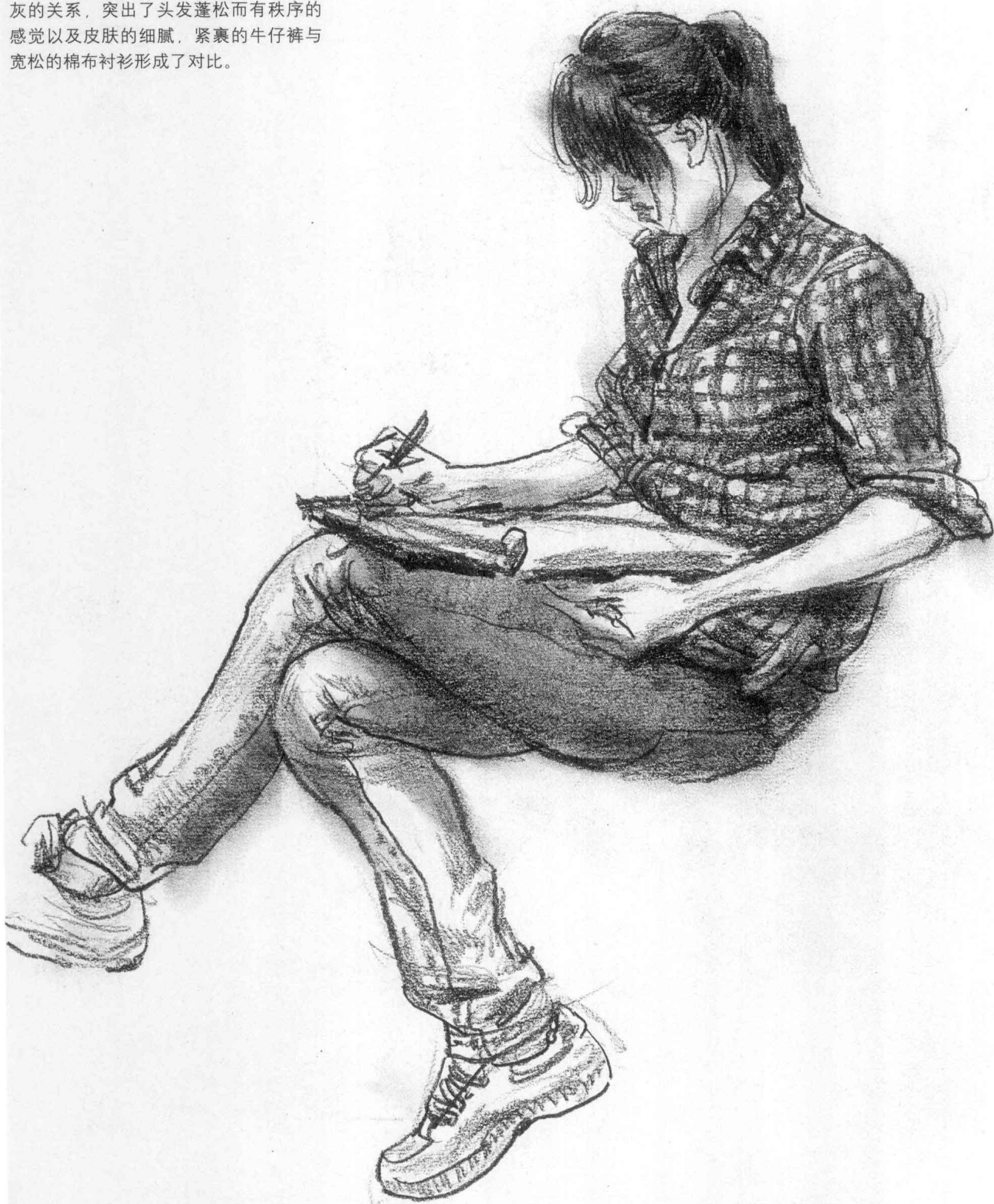
清新乖巧的形象是这幅画要突出的重点。用干净利落的线条来配合人物的性格，面部没有运用光影来表现体积感，是为了突出皮肤的颜色，作者的取舍源于作画的意图。

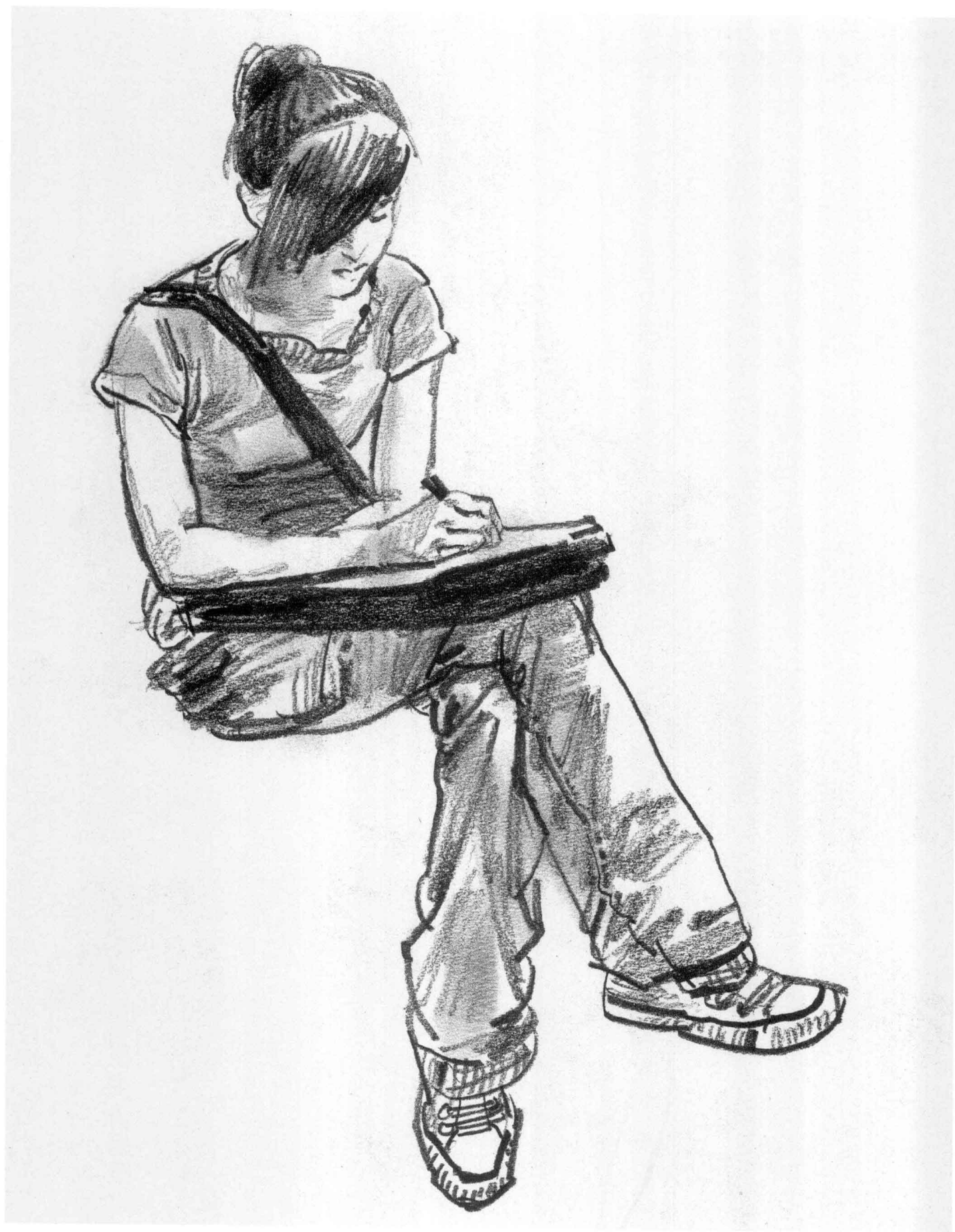

◀ 碳铅比较侧重光感、体积的表现。使小腿的长直与躯干的弯曲形成对比，突出了人物随意的性格。强调不同的固有色，表现了服装的质感。

运用明暗对比的表现手法，强调了黑白灰的关系，突出了头发蓬松而有秩序的感觉以及皮肤的细腻，紧裹的牛仔裤与宽松的棉布衬衫形成了对比。

把重点放在表现庞大的身躯、稚嫩的面孔、细腻的皮肤、叛逆的眼神等一系列的矛盾对比上。

◀人物的乖巧通过面部的表情、安静的坐姿、圆润的躯干、纤细的手部、肥圆的大腿、细直的小腿、整洁的穿着表现了出来。通过线条的疏密、松紧控制画面的节奏。

2. 观察要点

观察时要注意了解你所要表现的事物, 要想好从何下手、抓住什么、放下什么、重点在哪、哪里是辅助、哪里是呼应等。应该清楚地知道如何表现眼前的事物, 不能盲目出手。做事要注意方向, 这样才会事半功倍, 否则就会南辕北辙。

肢体的强健与面部的结实感相呼应。注▶
意肩胛骨、肘关节的表现, 画面的黑白
灰与衣服的质地都进行了一定的处理。

