

500
YEARS

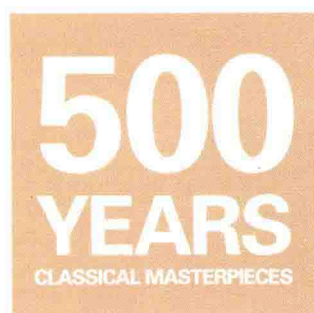
CLASSICAL MASTERPIECES

500年大师经典 速写人物

1500-2000
CLASSICAL MASTERPIECES

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

500年大师经典 速写人物

经典全集系列丛书

主编：杨建飞 策划：彭海健 杨永飞

图书在版编目 (C I P) 数据

速写人物 / 杨建飞主编. — 北京 : 中国书店,
2014.2
(500 年大师经典)
ISBN 978-7-5149-0244-0

I . ①速… II . ①杨… III . ①人物画—速写技法
IV . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 014021 号

500 年大师经典 速写人物

主 编 杨建飞

责任编辑 钟 书
策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889x1194 1/12
版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷
印 张 21
书 号 ISBN 978-7-5149-0244-0
定 价 118.00 元

敬告读者

本版书凡印装质量不合格者由本社调换, 当地新华书店售缺者由本社邮购。

淘宝官网

新浪微博 / 经典全集-杨建飞

经典全集系列丛书

长期向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话 / 0571-86652009 13515815145

购书官网 / <http://shop34050280.taobao.com>

QQ/ 14875444

Directory

目录

作品目录

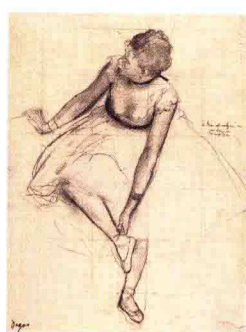
重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品风格进行前后排列；
其他艺术家在 252 页有详细名单列表

010
Adolpyh Von Menzel
阿尔道夫·门采尔

028
Jean Auguste
Dominique Ingres
让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

046
Edgar Degas
埃德加·德加

072
Hermann Struck
赫尔曼·斯特雷克

098
Santiago Rusinol
圣地亚哥·卢森纳

116
Peter Paul Rubens
彼得·保罗·鲁本斯

文字目录

006	006	006	007	007
速写的定义	速写与素描的区别	速写的分类	工具	速写的作用
008	008	009	009	
速写的技巧	动、静态速写	动态速写的注意事项	动态速写的作画步骤	

166
Edward Burne Jones
爱德华·伯恩·琼斯

170
Alma Tadema
Lawrence
阿尔玛·塔德玛

182
Pieter de Josselin
de Jong
彼得·若斯兰德容

200
Hippolyte Bellange
朱塞佩·玛丽亚·克
雷斯波

218
Jean Francois Millet
让·弗朗索瓦·米勒

228
Ford Madox Brown
福特·马多克斯·布朗

头、手、腿、衣服

072-097 头部速写作品赏析

140-165 手部、腿部速写作品赏析

228-251 衣服速写作品赏析

500
YEARS

CLASSICAL MASTERPIECES

500年大师经典 速写人物

1500-2000
CLASSICAL MASTERPIECES

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

500
YEARS

CLASSICAL MASTERPIECES

1949-2002 年中國音樂作品精選
500YEARS CLASSICAL MASTERPIECES

ISBN 978-7-5149-0244-0

9 787514 902440 >

定价：118 元

500年大师经典 速写人物

经典全集系列丛书

主编：杨建飞 策划：彭海健 杨永飞

Directory

目录

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品风格进行前后排列；
其他艺术家在 252 页有详细名单列表

010
Adolpyh Von Menzel
阿尔道夫·门采尔

028
Jean Auguste
Dominique Ingres
让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

046
Edgar Degas
埃德加·德加

072
Hermann Struck
赫尔曼·斯特雷克

098
Santiago Rusinol
圣地亚哥·卢森纳

116
Peter Paul Rubens
彼得·保罗·鲁本斯

文字目录

006	006	006	007	007
速写的定义	速写与素描的区别	速写的分类	工具	速写的作用
008	008	009	009	
速写的技巧	动、静态速写	动态速写的注意事项	动态速写的作画步骤	

166
Edward Burne Jones
爱德华·伯恩·琼斯

170
Alma Tadema
Lawrence
阿尔玛·塔德玛

182
Pieter de Josselin
de Jong
彼得·若斯兰德容

200
Hippolyte Bellange
朱塞佩·玛丽亚·克
雷斯波

218
Jean Francois Millet
让·弗朗索瓦·米勒

228
Ford Madox Brown
福特·马多克斯·布朗

头、手、腿、衣服

072-097 头部速写作品赏析

140-165 手部、腿部速写作品赏析

228-251 衣服速写作品赏析

Sketch 速写

一. 速写的定义

速写顾名思义是一种快速的写生方法。速写属于素描的一种，同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在这以前，

速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。随着艺术的发展，速写也成为了美术学习的必学科目。

二. 速写与素描的区别

经过长时间的积累与演变，素描在调子和线条结合下产生独特的以线为主、线面结合的造型方法，为了同素描概念区分出来，一般有两种定义：速写是用简练的线条在短时间内扼要地画出人和物体的动态或静态形象；素描则是一般用于创作的素材。

三. 速写的分类

直线速写

起形时用直线起形，要求简单概括，但是结构、形体等都要到位，在

关节关键部位可以重复几次，这种画法对于初学者十分有用。

勾线速写

画者需要用线十分肯定，时而直线时而曲线，既可以从自己最喜欢的部位下笔，又可以从头到脚一次画完，用线准确的情况下十分流利生动，但是难度要求非常大，画不好，线条就容易空洞，没有表现力。所以初学者可以直线起形，再勾线，画时便可以好画一些，更重要的是练习如何把握好快准狠的观察方法。

线面速写

画速写时用线面结合的方法来表现对象，一般是亮面贴身体的地方线条细硬，暗面虚用线则粗且轻，同时在结构大的转折之处辅助以面积不同的来加强体积，这种表现手法对比强烈，画面效果更能跳出来。

明暗速写

基本上与线面速写相同，但区别在于它更深入表现体积结构形体更严谨扎

阿尔芒·贝尔坦的肖像 多米尼克·安格尔 法国 铅笔 214x326mm 1842年

实。由于它用的时间相对于其它几种速写画法来说较少，故对学习者的手头功夫要求较高，要求快、准、狠。

四. 工具

速写对绘画工具的要求不是很严格，一般来说能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画速写，比如我们常用的铅笔、钢笔、签字笔、马克笔、圆珠笔、碳铅笔、木炭条、毛笔等等。

五. 速写的作用

对于画者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。

速写能培养我们的绘画概括能力，使我们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。速写能提高我们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。

因此对于画者而言，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，速写是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感

洗手研究 但丁·加百列·罗塞蒂 英国 铅笔 330x170mm 1865年

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，能使我们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。

六·速写的技巧

人物创作

动态速写技术是画家成熟的标志。人体的动态速写要求画者不但要具备较高的造型能力和整体意识，还要具有敏锐的感受能力和熟练运用解剖知识的经验。但是我们不能因此而说，动态速写的学习要放在基础训练完成以后，相反我们应该在基础素描训练的同时进行动态速写练习。在欧洲，人物速写被当作主要的造型训练手段，从儿童阶段就开始培养人物速写的能力，也起到了很好的效果。

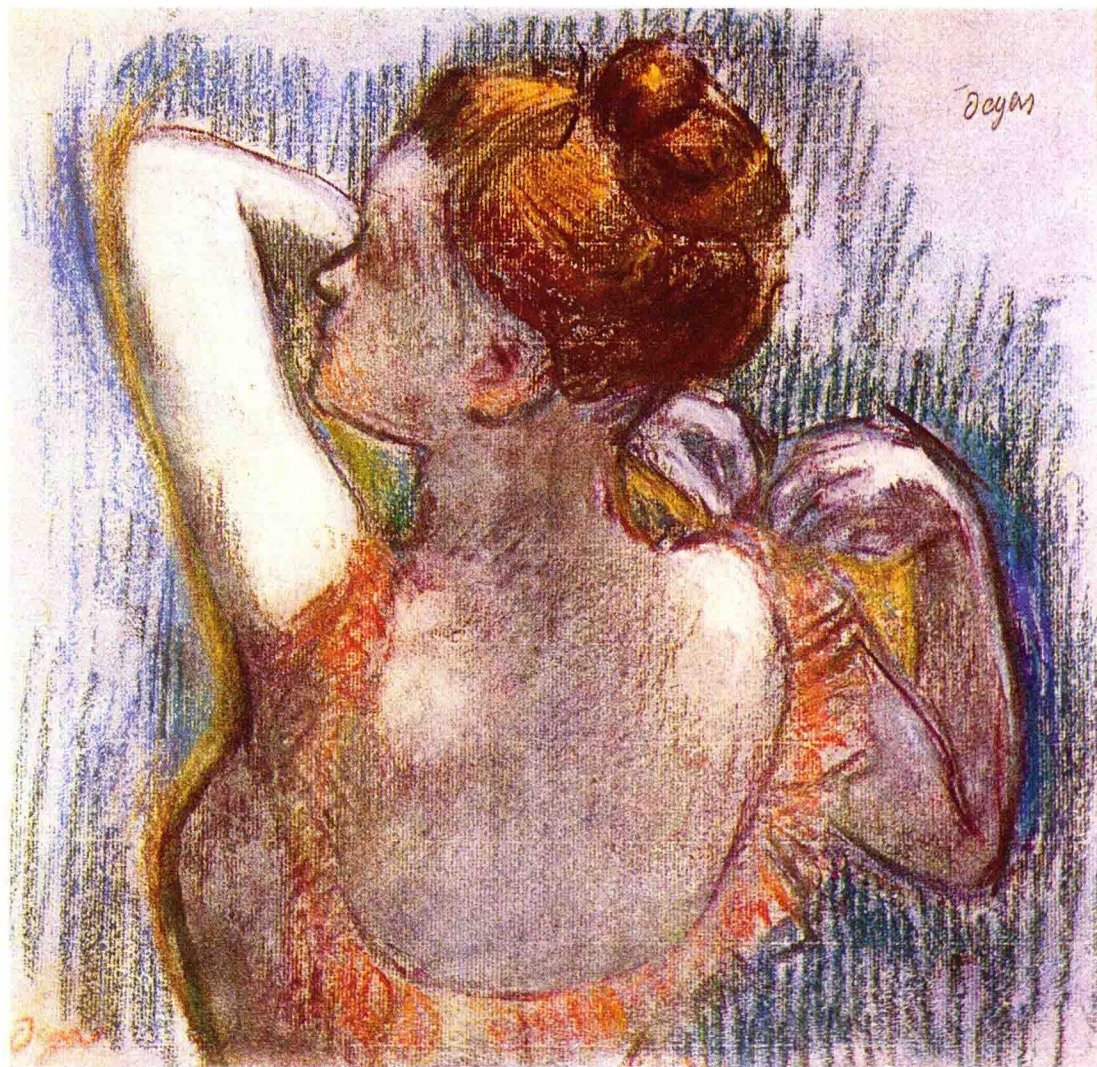
人物形象速写的方法是小头像速写和人物动态速写结合的画法。如果有机会对某个人物形象进行较深入的速写则更好。对着流动的人群中的形象画人物形象速写则比较困难，这要借助记忆的帮助并加进默写的成分，或者对同类形象、同类服装、同等身份的人物进行综合表现，速写成一个人物形象。

七·动、静态速写

动态速写与静态速写有很大不同，在随时变化的对象中，你无法用反复观察的方法捕捉对象，也无法用事先准备

好的方法表现对象，动态速写依靠的是对对象动作变化过程中动态的“选定”和对选定动作的感受和记忆。“选定”是动态速写特有的技术。选定是指画者对活动的对象瞬间动作的特定选择，也就是速写者面对自由活动的对象人物，在对象一系列动作中选择最有造型意义的瞬间动态。

动态速写动作的选定该符合两个条件，一个是选定的动作要有“造型性”；另一个是动态要具有美感，两个条件缺一不可。比方说，我们在选定一个人跑步动作时，要选定最能体现速度、力量和矫健意味的动态，也就是腿部跨度最大、手臂摆动幅度最大的动态，假如我们选择了手脚重叠时的动态，画出后的效果就会像是走路而

舞者 埃德加·德加 法国 彩色粉笔 195x208mm 1883年

不是跑步了。对选定动态的感受和记忆也是非常重要的，这是个一次性过程，而不像素描那样可以多次反复地进行。这种一次性记忆必须是感受性的，如果失去了感受性的记忆，我们所画出的动作可能会流于公式化、概念化。

在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可

想象的。我们必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识记忆补充，才能完整地完成任务。要在动态速写训练中做到上述要求，必须学会“抓住”和表现“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。

八. 动态速写的注意事项

(1)、动态线是由人体动作变化产生的，它是外形上最明显、衣服与身体贴得较紧的部位。

(2)、画动态线时，要抓住大的部位，抓关键的动势并注意动态的重心。

(3)、动态线是非常简练的线条，要根据动作的复杂程度决定动态线的多少，在每个动作中，主要的动态线仅有一条，其他的是动态辅助线。

(4)、抓住人体的各个关键部位的结构关系，如头与肩、手臂与躯干、

骨盆与腿、大腿与小腿的关节和小腿与脚的结合处。

九. 动态速写的作画步骤

(1)、认真观察动态对象，选定典型动态，集中精神，全力完整地感受动态特征。

(2)、迅速画出主动态线和动态辅助线。

(3)、凭观察或记忆画出体积关系。

(4)、迅速画出表现动势的衣纹。

(5)、凭观察和解剖知识填补细节。

(6)、按照画面结构要求调整形式节奏。

(7)、刻画头部完成。作为初学者，开始画动态速写是有一定困难的。

我们在刚开始画动态速写时可以选择重复性强的动态对象进行练习，如拉锯、铲土等，待技术熟练积累起经验以后，再进行诸如舞蹈、体育方面的动态练习。动态速写是一项需要付出极大努力和培养专业精神的训练课程，只有常年坚持不懈地刻苦训练，才能练就一手动态速写的硬工夫，为将来创作出优秀的艺术作品打下坚实的基础。

休息的舞者 埃德加·德加 法国 木炭和蜡笔 250x370mm 1896年

Adolpyh Von Menzel

阿尔道夫·门采尔

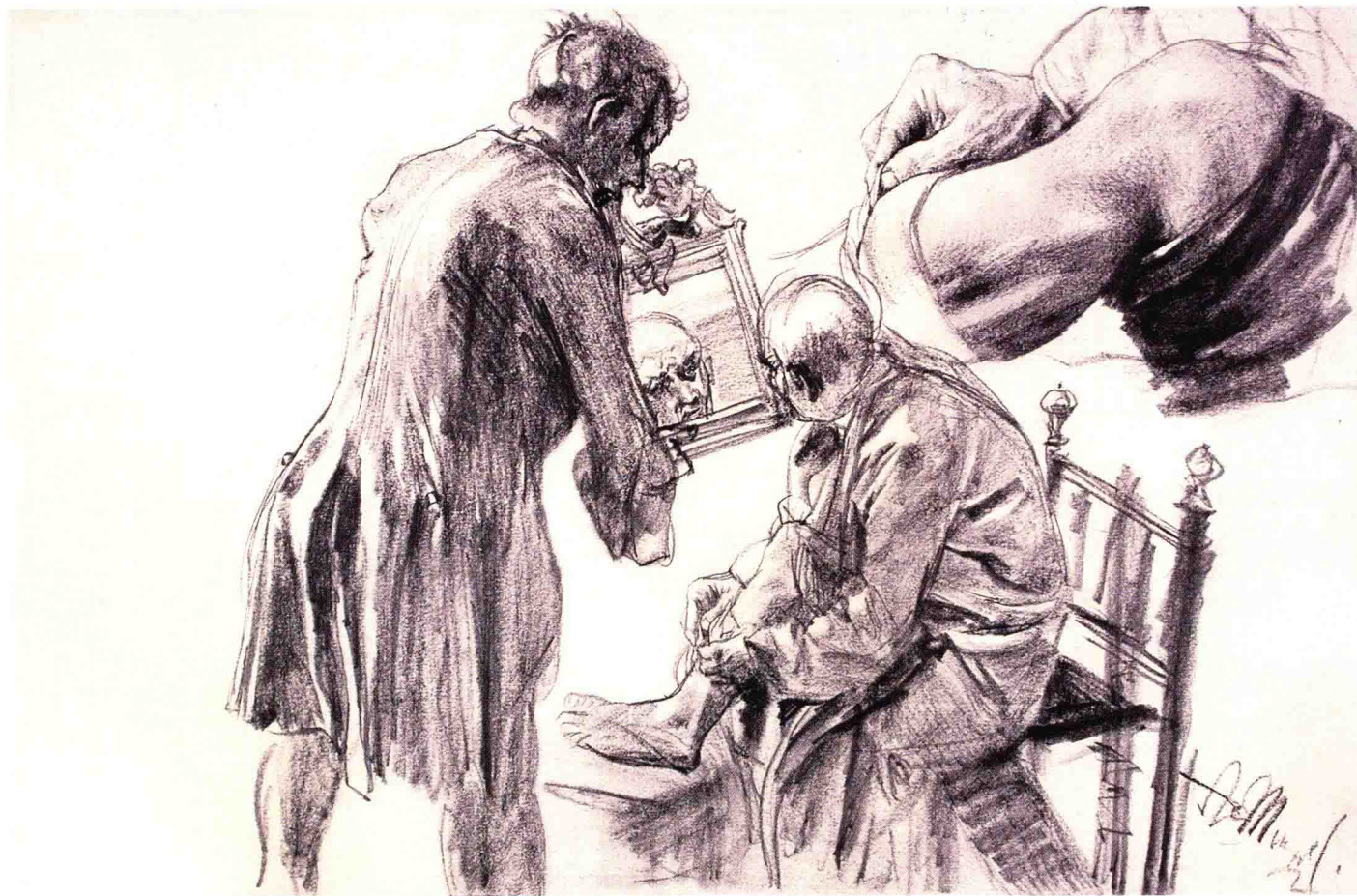
(1815-1905)

门采尔生于德国东部小城市布莱斯劳的一个印刷作坊家庭，幼年时便显露出了绘画的天分。后来他继承了印刷作坊，开始独立为一些画册，请柬，菜单等绘制和印刷插图。

门采尔力求从多方面反映现实生活，画了很多工人及其他劳动者的形象，这在当时欧洲同时代的画家中是罕见的。然而我们今天也不能用机械的观点去印证门采尔的政治意识。如在我国某些出版物中，似乎给门采尔作了主观的缺乏时代感的政治加冕。正如他画皇帝及统治阶级上层，并经常

出入于宫廷参加宴会和各种典礼，而自身并非反动派；他画了大量劳动者，但也不宜说他是为了表现工人阶级的力量和劳动创造世界。如同他对色彩和光颇感兴趣，但决非属于印象派一类。他经常在纸版上作小幅油画，描绘日常生活景。

在他 70 岁时被聘为柏林大学名誉校长，71 岁时被俄国彼得堡美术学院聘为荣誉院士，90 岁去世时德国皇宫为他举行了只有元帅和将军才能享有的盛大葬礼。

照镜子 阿道夫·门采尔 德国 炭笔 248x378mm 1876 年

一个女人 阿道夫·门采尔 德国 炭笔 320x420mm 1815-1905 年

回头看的女子 阿道夫·门采尔 德国 炭笔 248x378mm 1886 年