

SKETCH COLLECTION

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

速写大全

线性类 / 明暗类 / 场景类速写
同一模特站 / 坐 / 蹲及多角度速写
涵盖考试范畴内的所有人物动态

中国书店

SKETCH
COLLECTION

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

速写大全

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

中国书店

2009—2014

J.F.M.

CONTENTS 目录

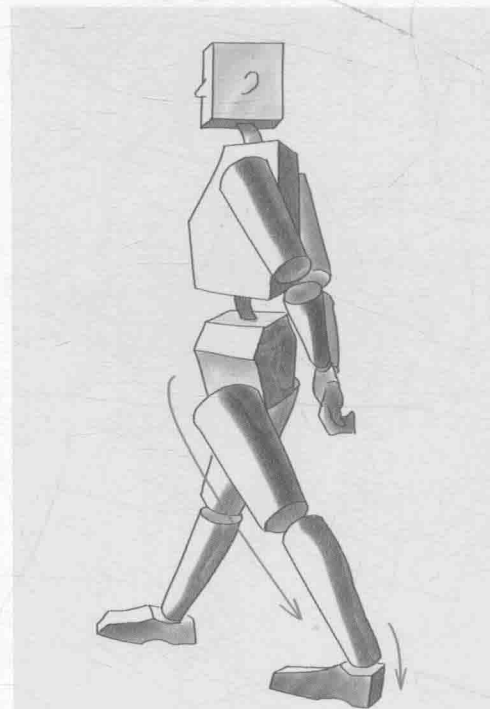
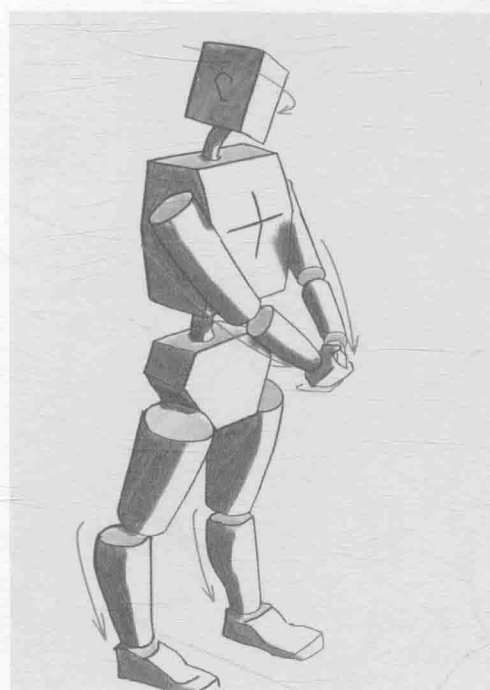
001	一、人物动态的体块	
	常见动态体块的深度分析	001
005	二、经典临摹——头部作品范例	
	头部如何刻画	005
	速写练习有什么好处呢	007
011	三、经典临摹——手部作品范例	
	速写手部的刻画方法	011
017	四、经典临摹——鞋与腿部作品范例	
	鞋子的刻画方法	017
	怎样把握好画面的松、紧关系	019
023	五、经典临摹——上衣作品范例	
	衣服与人体的关系	023
	速写的节奏感如何把握	042
049	六、经典临摹——多种姿势组合	
	画同一模特多个动作要注意些什么	049
	人物动态的把握	077
	如何把握人物的透视关系	079
	坐姿如何把握	095
111	七、经典临摹——速写有哪些关键要素	
	速写如何抓形体结构	109
	速写学习分为几个阶段	121
	画速写越快越好吗	127
	速写的类型有哪些	129
133	八、经典临摹——速写的效果如何把握	
	速写的调子怎么画	131
	衣服的调子如何控制	154
	有了生动性画面就有了灵性	162
	虚、实在画面中的应用	178
	场景速写注意事项	184

一、人物动态的体块

常见动态体块的深度分析

想画好速写要做好两个方面，第一是对速写基础知识的了解，也可以说是对人体结构的了解；第二是画速写的手感，俗话说“熟能生巧”，通过大量的练习，就能很好地找到画速写的感觉。

画速写是需要认真分析的，最好的方法就是用体块的形式去分析人物的动态以及比例关系。头部用方体代替，根据模特的脸型可以长可以短，并把握准模特的脸部朝向；用小圆柱体来代表脖子，

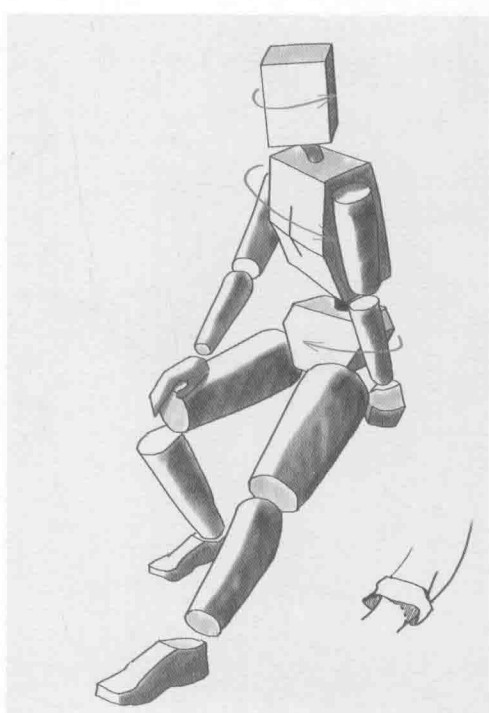
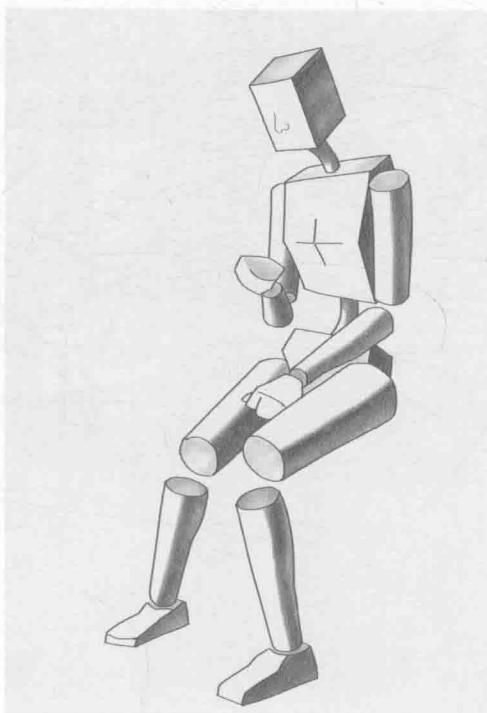
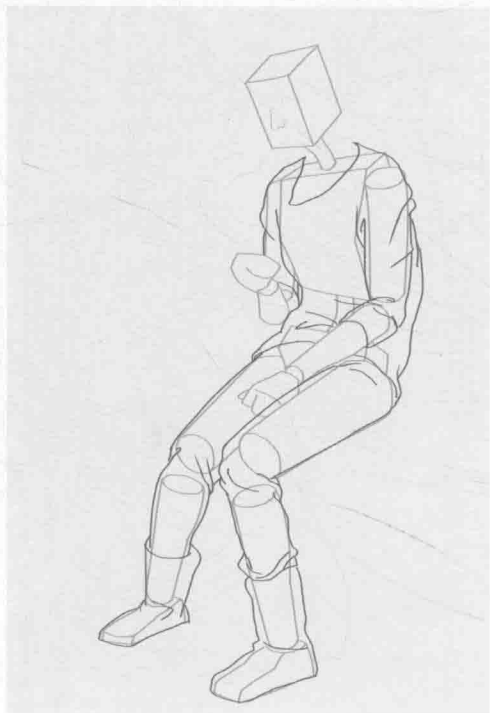
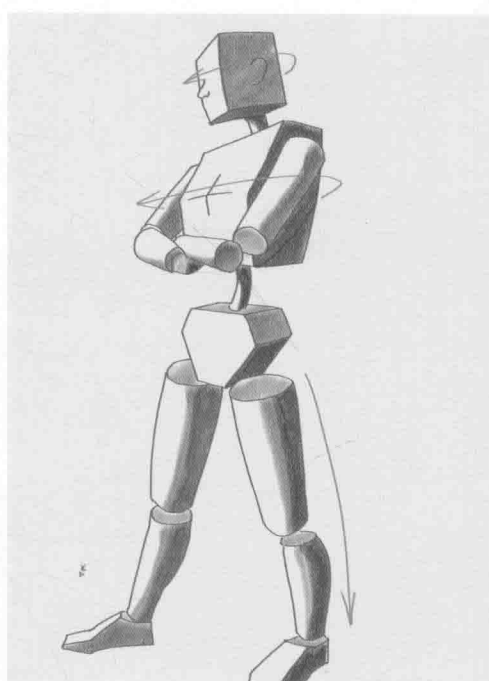
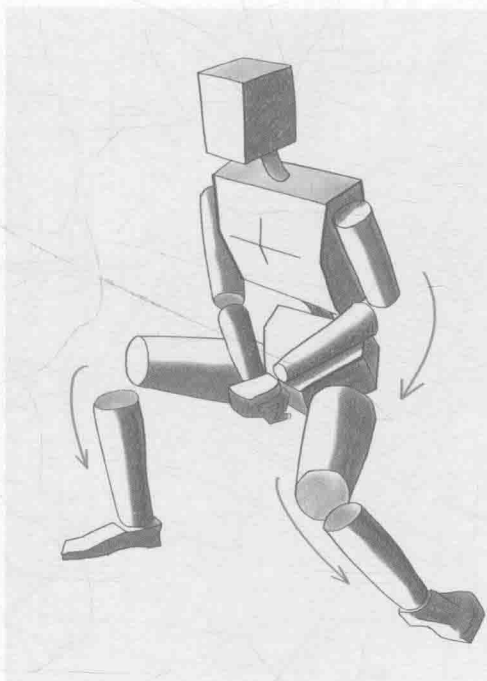
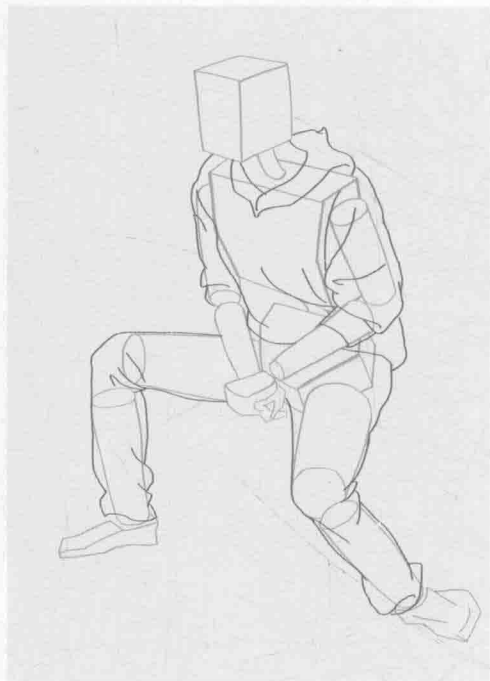

注意脖子的扭动和弯曲；胸腔可以用扁的方块代替，注意胸块的厚度与面的朝向；腰也可以和脖子一样用小圆柱体代替，特别注意的是胸块与盆骨是腰连接的，它们的扭动是由腰的扭动来实现的；盆骨用

梯形体代替，注意盆骨左右两边的高低变化；四肢可以用圆柱来代替，四肢的运动幅度很大，注意四肢的透视关系。

在很多书上可以看见大师作品旁边会画上一

些分析图。这些分析图和我们这里所说的动态体块图作用一样，都是为了更好地理解人物。所以通过下列结构图的学习，我希望同学们在自己每完成一张速写之后，在画纸空白较大的地方，尝

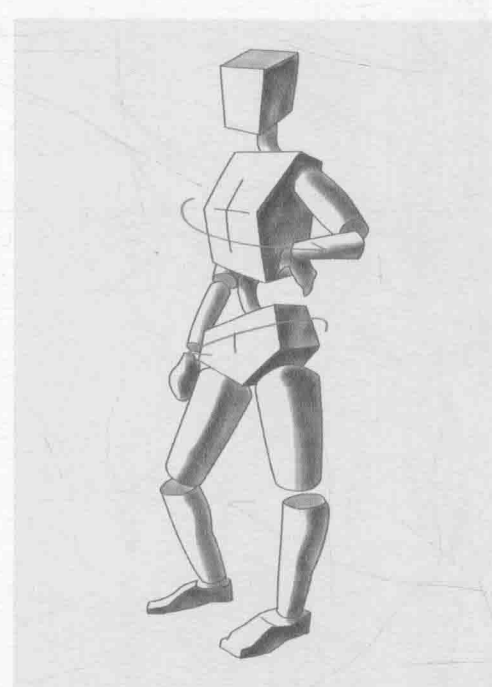
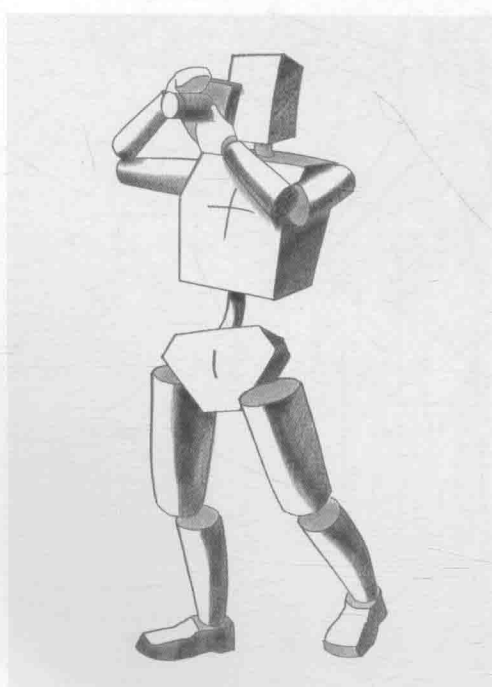
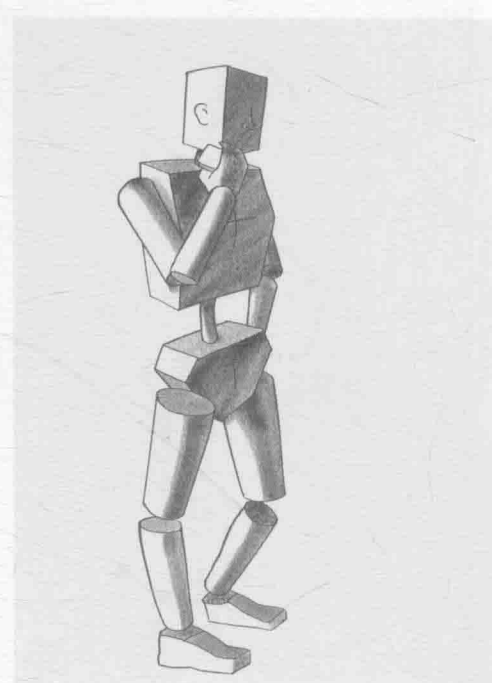
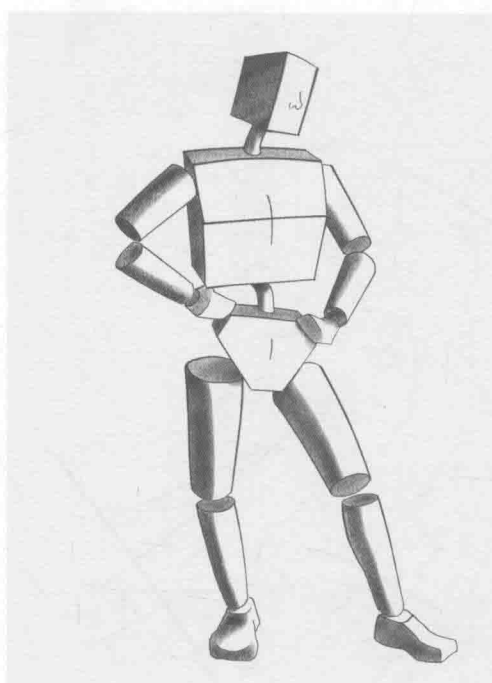
试分析人物的体块结构，并总结归纳出他们之间的规律来。

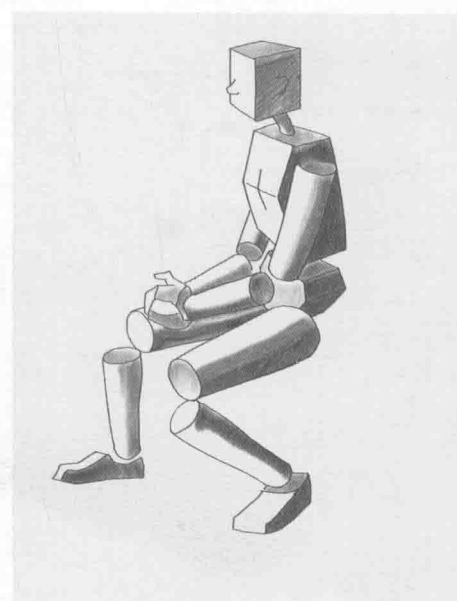
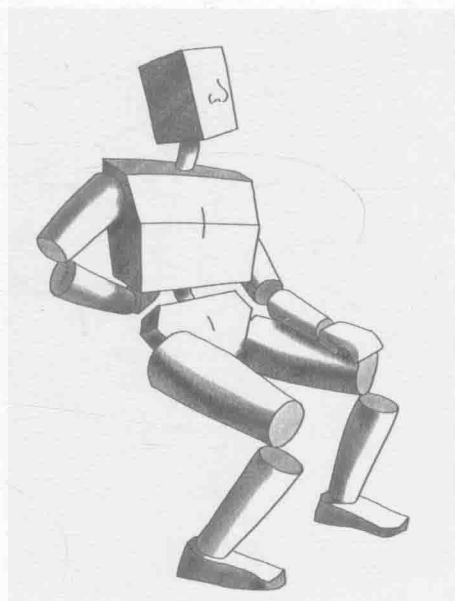
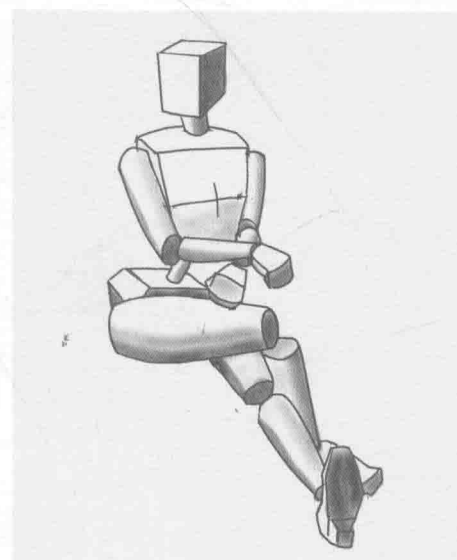
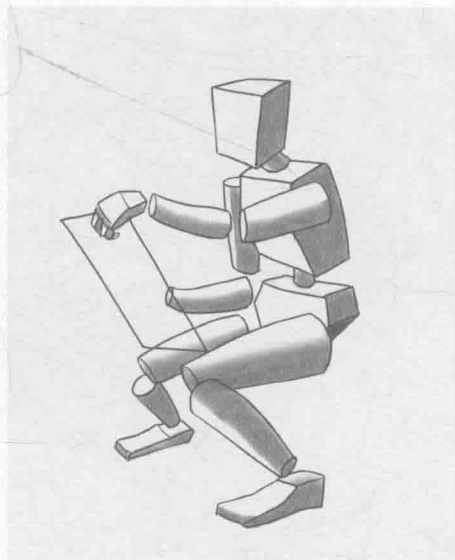
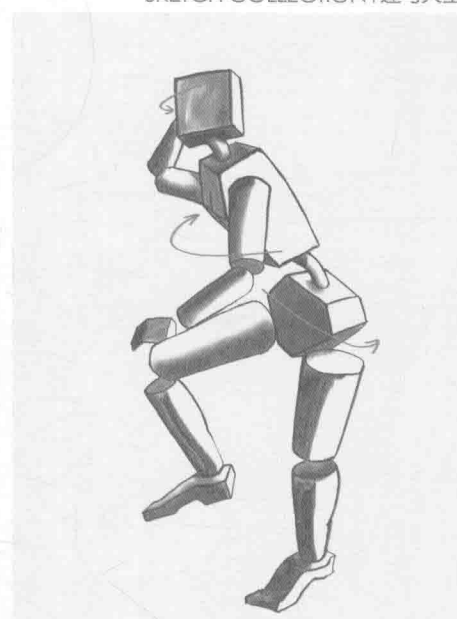
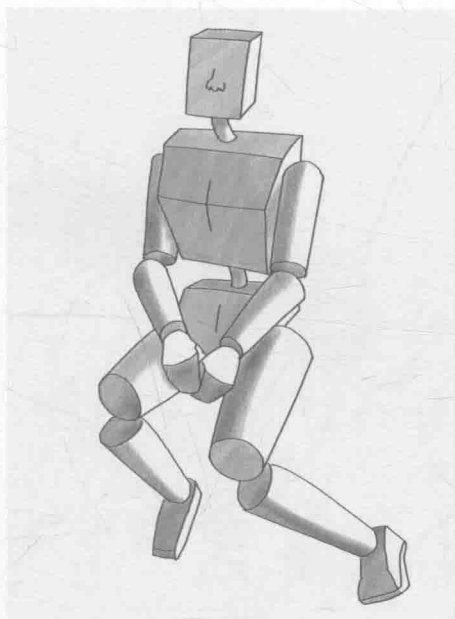
而在具体找形过程中，对“三体积”的理解与把握，比对细节的描绘更为重要，尤其它们之间的旋转与扭动关系。如果看不见躯干内在的支撑结

构，不能从整体体积和转折上把握它们，那么就谈不上对形体的塑造，即使将细节都堆砌出来也只能让人感觉到是一团棉花或一堆软肉。那些画得结实的人体作品，无不是在几何结构的理解上，寻找显露出的关键解剖结构，最终让形体与动态

完美结合在一起。

掌握动态，其实也可以说是对形体能透彻理解的另一个意思，形体本身是静的，而动态的人物就是动着的形体结构。

二、经典临摹——头部范例

头部如何刻画

速写要画得生动，首先要对对象的形象有感受，再去把对象的形画出来，在这个基础上可以根据自己的感受对形象特征进行适当地夸张。结构是需要我们反复实践并记忆的“死知识”。

要想把头部画得生动出彩，就要通过简洁而不同的用笔，表达出模特头部的体形、质感、固有色等特点。通过线和色调的虚实变化表达对象

的空间感。色调要概括透明，黑白要富有节奏。

另外，要使所画人物达到“形神兼备”的效果，就得注重人物内在性格和情绪的刻画。在平时的练习中，多留意眉、眼、嘴等五官的情绪表现，抓住人物神情最为自然、生动的时刻，去把它画出来。用笔在顺着形体走向来画的同时，也要适当穿插一些别的方向的用笔。

速写练习有什么好处呢

画速写的好处有三点：1. 可以培养我们敏锐的观察能力；2. 能培养我们绘画的概括能力；3. 能给我们搜集大量的素材。

画速写是为了提高我们综合的造型能力。画好速写，它可以引导你朝正确观察方法走。所谓整体就是从大处着眼，速写在时间上的限制让你无法顾及小的东西（但并不是不要细节），这样

会使你的整体意识慢慢随着速写的进步而增强，从而带动素描、色彩的进步。总的来说，速写可以有效地为素描、色彩及以后大学里的专业课程打好基础，也可以独立出来成为一种专门的艺术语言，让我们体会到素描、色彩以外的一种乐趣。

对于绘画而言，速写主要是为创作积累一些素材，同时也可以解决创作上的造型问题。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。因此对于初学者来说，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。

平时多看大师的作品，对大师之作不断地领悟，会使你绘画水平不断地攀升，加强知识的全面性，考试起来自然会相对轻松一些，而且当今高考已加了很多题目，目的是考查考生全面的绘画能力。虽然现在考试的内容大多是基础范畴，

但眼界一定要高。这不是否认看考前作品的作用，大师的作品与其比较起来，档次肯定是高的。

三、经典临摹——手部范例

速写手部的刻画方法

手是非常重要的部分，必须要刻画充分，是除了头之外的第二个刻画中心。把视线转移到手上时，并不是把手的每个地方都画精细，手部也有自己的视觉中心。大家看下图的手，作者有意地强调了大拇指与食指的亮部刻画，暗部调子弱化处理，其他手指逐渐弱化，形成强烈的反差，

效果明显。

手部的骨骼由腕骨、掌骨和指骨组成。腕骨构成手掌的基部，由八块小骨组成，形似椭圆形，位于手掌与前臂之间，它犹如桥梁，把手掌与前臂连接起来，这部分在造型时往往容易被忽视，请同学们在学习的时候认真研究，多做练习。

