

成功大讲堂

中国首部一站式励志类画室专用读本

Cheng Gong

成功大讲堂系列丛书

总策划/主编 侯 杰 编著 韩丁虎

速写之王

韩丁虎

CTS | 湖南美术出版社

速写之王 韩丁虎

成功大讲堂 www.huashi211.com 只与美术高考有关
《成功大讲堂系列丛书》

图书在版编目 (C I P) 数据

速写之王：韩丁虎 / 韩丁虎编著. -- 长沙：湖南
美术出版社，2012.7
(成功大讲堂系列丛书)
ISBN 978-7-5356-5535-6

I. ①速… II. ①韩… III. ①速写技法—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 159045 号

成功大讲堂系列丛书 速写之王：韩丁虎

主 编 侯 杰

出 版 人 李小山
责任编辑 赵燕军
出版发行 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段 622 号)
经 销 湖南省新华书店
策划制作 杭州多彩文化艺术策划有限公司
印 刷 杭州富春电子印务有限公司
(杭州市西湖科技园西园一路 12 号)
开 本 787mm×1092mm 1/8
印 张 16
版 次 2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5356-5535-6
定 价 58.00 元

【版权所有，请勿翻印、转载】

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0571-85779358 13305812360



韩丁虎

- 1986 年 生于河南省濮阳市
- 2007 年 考入中央美术学院，后进入油画系学习
- 2008 年 出版《这样画素描才能考上中央美院》
- 2009 年 出版《中央美院高考第一名考前教你画素描/色彩/速写》系列、《学院派基础训练——怎么画素描头像》
- 2010 年 出版完美教学系列《中央美院第一名韩丁虎·速写 最新临本》
- 2011 年 出版《点实成金·现实与人物速写之间》《央美视线临本·人物速写 2》《美术生的自我修养·韩丁虎速写笔记》
- 2011 年 成立韩丁虎工作室，从事美术基础教材出版及考前辅导工作
- 2012 年 出版《韩丁虎线性速写 600 例》《速写之王：韩丁虎》

成功是可以复制的

成功是可以复制的，而一般的人不成功的原因主要在于没有去“复制”。

要复制成功，首先就要复制成功者的“信念”，我们之所以没有采取和成功者一样的行动，就是因为我们还不太相信，因为不太相信，所以做事情时就做的不够彻底，或者碰到问题时就主动放弃了，所以因为信念不足而中途放弃而导致失败的人大有人在。

其次要复制成功者的策略，策略就是做事的先后顺序，是一种思维模式，更是一种行为方式，有时候我们做了和成功者一样多的事情，但还是没有成功；不为什么，只是因为我们的先后顺序错了，在错误的时间做了对的事情，结果也是错的。

第三个要复制的是成功者的肢体动作，透过积极向上的肢体动作，给自己带来持续不断的动力来源，肢体动作其实就是一种行为方式或者是行为习惯，因为有了正确的行为方式，所以在最短的时间内完成了应该帮的事情，所以成功了。

其实成功的道理大家都是懂的，只是很少人愿意照着去做，因为我们往往自以为是的认为成功太难了，或者是对自己所做的事情没有太大的信心，心里往往会问“这样做有用吗？”因而没有采取行动。不采取行动，就不会产生结果。

这个世界上不要听别人说什么，更多的是需要你看别人怎么做，然后找出成功者的信念和策略，同时加以模仿，相信在某一天，我们将会成为成功故事里的主角。

目 录

第一章 细节决定成败	人体结构	7
	人体骨骼和肌肉	10
	头部的表现	12
	躯干的表现	18
	四肢	25
第二章 静态中的动势	一竖、二横、三体、四肢	38
	重心与平衡	42
	静态速写中的动势	46
	步骤与详解	50
第三章 运动中的平衡	掌握运动的规律	80
	运动的重心和平衡	80
第四章 场景速写中的 主次虚实	双人组合	92
	场景速写	97
第五章 考试中的速写	历年高校速写考题归纳与分析	109
	考场应变	122
	考试注意事项	124
	附：《速写之王》节选	126

速写之王 韩丁虎

成功大讲堂 www.huashi211.com 只与美术高考有关
《成功大讲堂系列丛书》

序一 提倡画速写

徐仲偶（中央美院城市设计学院院长）



临放假前，大会小会不断，有位学生逗留在会议室外，不知他等了多久，近中午我离开会场，这位同学拿出了平时课余画的速写让我看，我很惊喜，今天的学生能这样投入去画速写，而且画的不错，真让当老师的心里升起希望。

每届新生入校，我都会在不同的场合强调画速写，因为画速写会解决在课堂上无法解决的问题。主动的画速写，首先表现出来的就是热爱艺术，一个爱艺术的人是很少停手的，手动，眼动，脑动，人一下就变活了。同时在画速写的过程中，关注了生活，关注了生活中的细节，也关注了社会的方方面面，人的心与社会的交流面也就扩大了。画者在画各类眼睛所决定的事、物、人的过程中，观点也开始渐渐的凸显出来，自己的艺术观、创作态度、艺术手法也在画速写的过程中越来越清晰，绘画和造型的能力也会越来越强。

读小虎同学的速写，看得出他酷爱艺术的那份热情，那种精神，那种态度。他的速写生动中有准确，有个人的体验，手法也很多样，如果小虎同学坚持下去，想必会有大有出息。在美院教书时间长了，看见像他这样有才而又优秀的孩子，并自律地把握自己的艺术人生轨道，心中就会生出极大的喜悦。我希望同学们多了解一些老师的那份真情和真诚，爱艺术并坚守一生是我们共同的理想。

祝小虎同学坚守一生。

序二 关于《速写之王》

韩丁虎



“速写之王”里的“王”不是指我，我再愚昧也不可能给自己戴这么高一个帽子，让众人来批判。“速写之王”是我写的一部关于一个美术中学提倡学生画速写的短篇小说的名字，该小说附在本书后面。

为什么要画速写以及速写的含义，相信这些无聊的解释和概念，大家在泛滥成灾的速写书籍上早已见惯不惯了，从美术老师的耳朵眼里也都听腻了。不论老师和书中怎么说，大部分学生还是不以为然，然而一旦速写被列入到考试或竞赛中来，大家会疯狂的。这是为什么呢？“速写之王”里也许有答案。其实我讨厌别人追着我问“为什么？”这是个没法解释的“假”问题。记得在07年上大一的时候，轻易不去上什么理论课，偶尔有一次去了公共教室，碰上了个“大牌”，中央美院人文学院的院长尹吉男教授在讲台上闲侃。他说：“不要问我‘为什么’？一切事物问到底儿的时候，就成了‘你活着是为了什么？’或者‘你为什么活着？’这是哲学家几千年来都没能解决的问题，我何必再在这儿伤脑筋呢？”

听了尹大教授的课，一切都变得如此明了，我画速写也好，画油画也罢，说白了只有两个目的：一是用一种自己擅长的方式养活自己，或者说是让自己和身边的人活得更好；二是打发时间。仅此而已，不能再接着往下问了，因为无论问谁，他都答不出来。

关于速写和素描的区别，很多大学的教授一直在蓄意抹掉两者之间的区别，并说是“我们”这些爱出考前书的人硬生生地划分开了速写和素描的概念。对于即将参加高考的中学生来说，画速写就是为了考大学；而对于我来说，画速写是为了在油画创作的时候心里有底。对我考上大学的人来说，速写和素描没有分别，都是用朴素的工具表现对象，在时间上是相对的。但是对于即将参加高考的学生来说，速写和素描是有区别的，不仅从尺幅、考试内容上有区别，考试时间的长短也有很大的区别，时间是绝对的。造成这种现象的人正是出考题目的大学教授和专家们，怎么能怪到“我们”的头上呢？

这本速写书仍旧是我出给即将考大学的中学生们看的，全书自然以应试为主，我竭尽全力把自己知道的知识毫不保留地讲给大家，不足之处，敬请批正，共同进步，让我们生活变得更加美好。



目 录

第一章 细节决定成败	人体结构	7
	人体骨骼和肌肉	10
	头部的表现	12
	躯干的表现	18
	四肢	25
第二章 静态中的动势	一竖、二横、三体、四肢	38
	重心与平衡	42
	静态速写中的动势	46
	步骤与详解	50
第三章 运动中的平衡	掌握运动的规律	80
	运动的重心和平衡	80
第四章 场景速写中的 主次虚实	双人组合	92
	场景速写	97
第五章 考试中的速写	历年高校速写考题归纳与分析	109
	考场应变	122
	考试注意事项	124
	附：《速写之王》节选	126



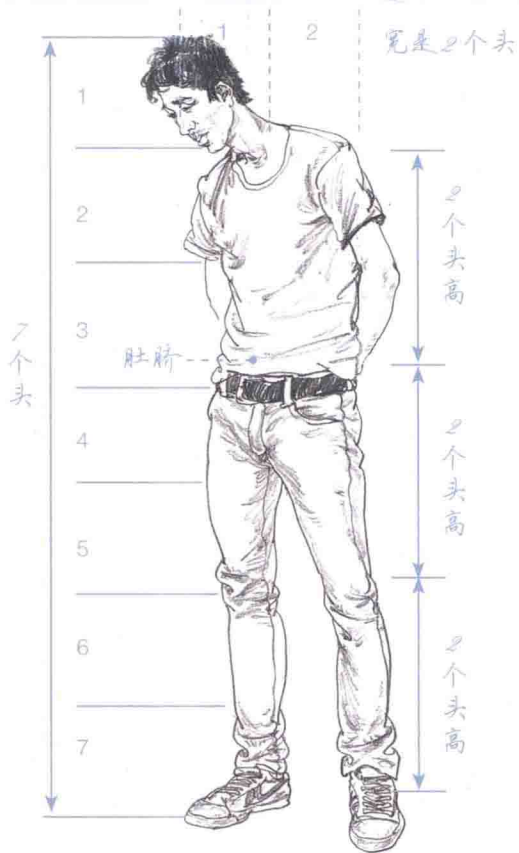
第一章 细节决定成败

人体结构

速写作为一科必考科目，考的不仅是一个艺术生的造型能力，更加是在考察一个艺术生对生活的观察、关注和体验，尤其是对生活中的各个细节，生活无非就是各个细节的结合体。

人物速写作为历年速写考试中的重点，我们更要注意潜藏在人体里的各个细节，并且对其进行分类和概括，概括是为了画面能够容纳更多的细节，从这方面来讲，概括和细节是相辅相成的，而不是绝对对立的。

一：人体的基本比例



在学习人体的比例时，我们要找一个测量人体的尺子或者一个固定的单位，通常我们会把“一个头长”作为衡量人体高度的单位，就比如左侧的人物有7个头长，肩膀两个头宽，大腿有两个头长，小腿也有两个头长。从下巴到胸部也是一个头长。

这样一来，我们的学习就会变得很方便，无论是站着的人还是蹲着的人，我们都可以看看他有几个头长。



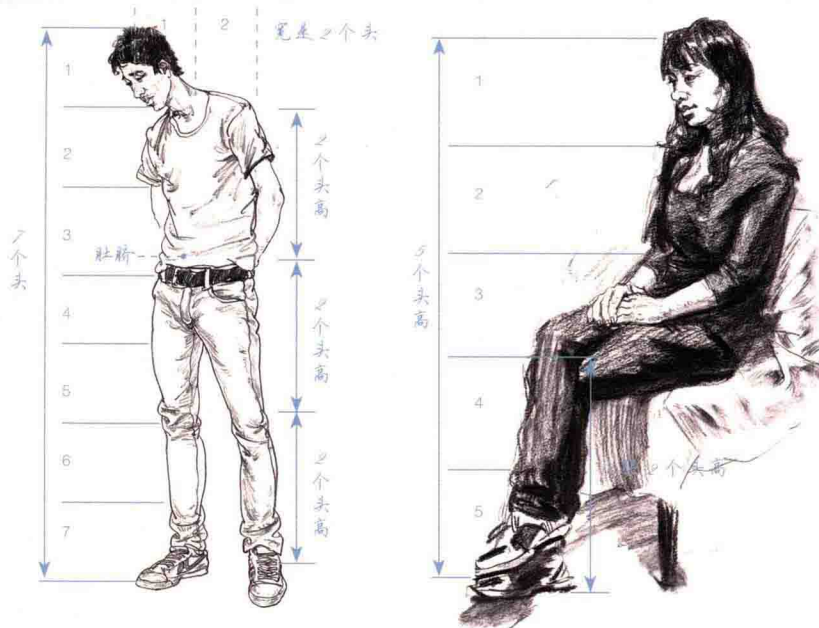
男性的特征：1. 体积明显比女性大很多，个子平均较高；2. 头骨偏方，骨点突出，肌肉明显隆起；3. 肩膀比较宽、高、平；4. 胸部的肌肉发达，宽厚；5. 骨盆高而且窄，臀部较小；6. 手部和脚部的骨节比女性大很多，且骨节明显，血管隆起；7. 胳膊的肱二头肌和三角肌都较为明显；8. 腿部的上下由于肌肉的隆起从而粗细变化较大。



女性的特征：1. 体积明显比男性小很多，2. 头骨偏圆，骨点不突出，肌肤平滑圆润；3. 肩膀比较窄、低；4. 胸部乳房隆起，从侧面看有明显的S型；5. 骨盆低而且大，臀部较圆且突起；6. 手部和脚部的骨节较小，且骨节和血管不明显；7. 胳膊和腿上的肌肉组织没有男性的明显；8. 腿部的上下由于肌肉的突起程度小从而粗细变化较小。

不同姿态下的人体比例和结构特征

a、站姿 b、坐姿 c、蹲姿 d、运动或劳作



站立的人物高度一般为7个头至7个半头高，西方人多为7个头至8个头高。一般从腰间到脚跟为4个头高，大腿两个头高，小腿两个头高，上臂有一个头多一点，小臂一个头长，手，手掌伸开时约2/3头长，正面时肩膀约两个头宽。

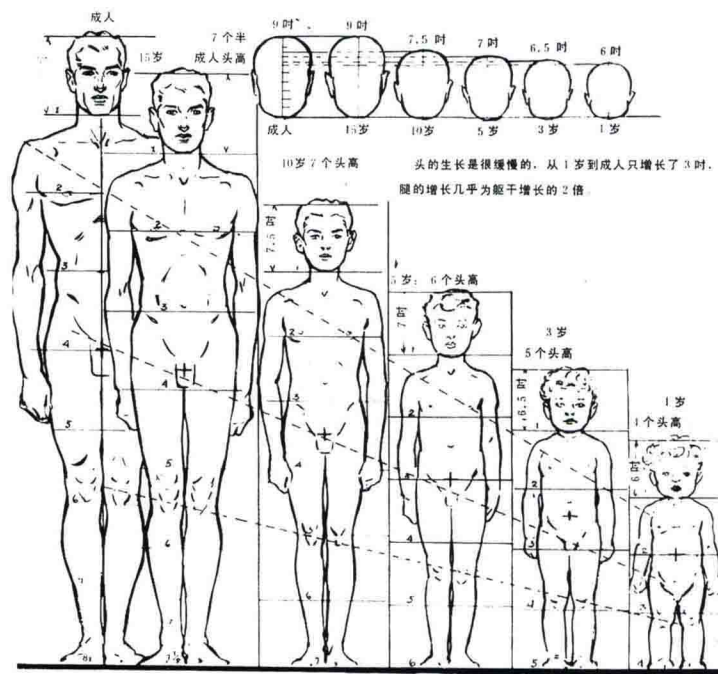
坐着的人物一般为5个头长，有的同学好奇，那两个头长去那里了呢？坐着的时候由于大腿是平着的这状态，上身的三个头长之后接下来的就是小腿的两个头，加起来就是5个头长。脚在侧面看时是1个头长，大腿从横着的时候依然是两个头的长度。

人在蹲着的时候一般为3个半头长，可以这样理解，从头到屁股为3个头长，但是蹲着的时候屁股距离地面还有不足一个头长的距离，和前者加起来就是3个半头长了。

运动着的人物和劳作的人物的比例就不能完全按照头长来计算了，因为身体在运动时可能会产生不同程度的弯曲，但是有一点可以肯定，就是肯定不足7个头长。不过局部的长度还是可以用头长来计算的，比如没有发生透视变化的胳膊是3个头长，腿是4个头长。



不同年龄的人体比例



不同年龄的人体比例自然也是不同，如果还是以头长作为计量单位的话，那么刚出生的婴儿一般约为3个半到4个头长，也就是说头在人体高度的比例中占据1/3到1/4，随着年龄的成长，头在人体中的比例会随之缩小，到成年的时候头的比例会缩小到1/7或者1/8，不过这已经到了极限，再往后的很长一段时间基本就固定了，到老年的时候，骨质会不同程度的萎缩，造成个头变矮，骨节也会轻度的错位，造成身体的S型或“弓”型明显，身体的比例又会增加到1/6左右。

随着年龄的成长，人头本身的长宽比例也在发生着变化，由偏方向偏瘦长发展。腿部的比例会随着年龄的增长而增大，到成年就到了极点，就基本稳定了。

头的宽度在幼年几乎是与肩同宽，但是到成年时，头和肩的比例就缩减到了1/2。



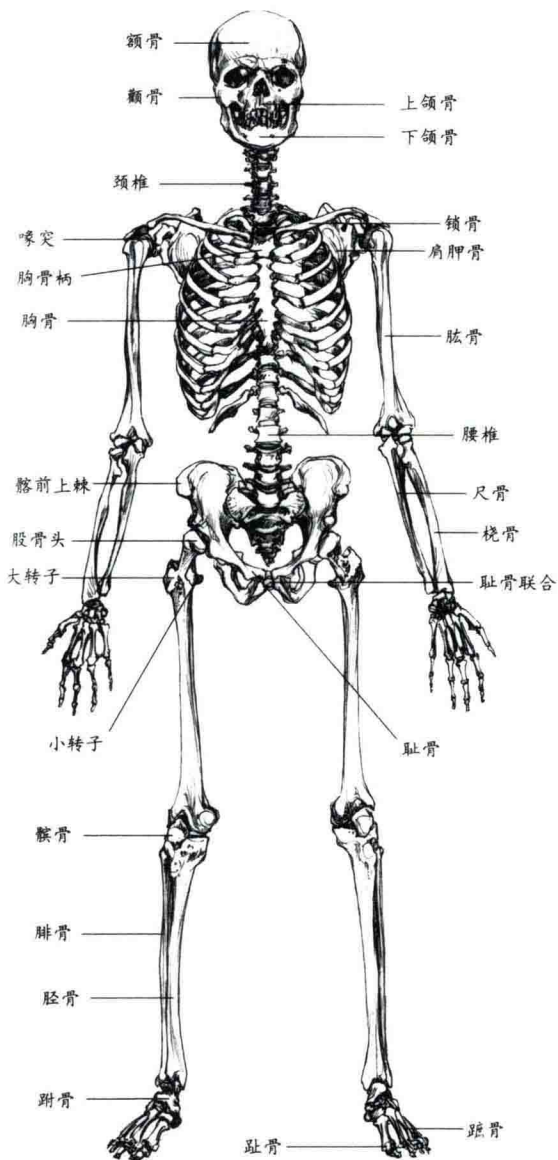
人体骨骼和肌肉

骨骼是人物的基本支架

为了表达人体的结构关系，必须了解人的解剖结构。人的解剖结构是由骨骼、肌肉、脂肪等组织构成，由骨骼支撑的。

骨骼是组成脊椎动物的坚硬器官，担负着运动、支持和保护身体的功能，是人体运动系统的一部分。成人有 206 块骨，骨与骨之间一般用关节和韧带连接起来。除 6 块听小骨属于感觉器外，按部位可分为颅骨 23 块，躯干骨 51 块，四肢骨 126 块。

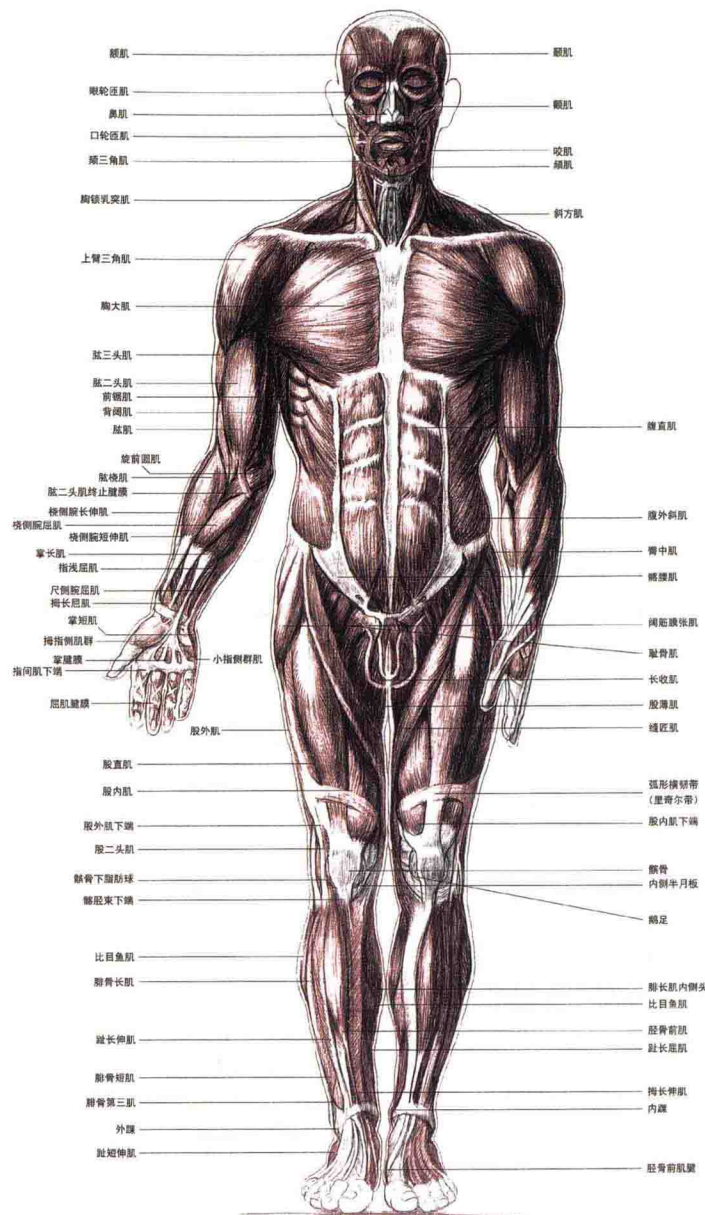
骨点：由于骨点部分几乎没有肌肉和脂肪覆盖，同时它又处在形体的转折部位，所以对造型起着至关重要的作用。人体主要的骨点有：额头、颧骨、下颌角、下巴、鼻梁、眉弓、肩胛骨、锁骨、胳膊肘、尺骨头、手指关节、肋骨、脊椎、骨盆、膝盖、股骨大转子、排骨头等等，画画的时候，要注意这些主要的骨点，即使在人物着衣的情况下，这些主要的骨点也是相对突出的。



肌肉决定人物的动态

人体的肌按结构和功能的不同可分为平滑肌、心肌和骨骼肌三种，按形态又可分为长肌、短肌、阔肌和轮匝肌。平滑肌主要构成内脏和血管，具有收缩缓慢、持久、不易疲劳等特点；心肌构成心脏；两者都不随人的意志收缩，故称不随意肌。骨骼肌分布于头、颈、躯干和四肢，通常附着于骨，骨骼肌收缩迅速、有力、容易疲劳，可随人的意志舒缩，故称随意肌。骨骼肌在显微镜下观察呈横纹状，故又称横纹肌。

骨骼肌：骨骼肌是运动系统的动力部分，在神经系统的支配下，骨骼肌收缩中，牵引骨骼产生运动。人体骨骼肌共有 600 多块，分布广，约占体重的 40%。

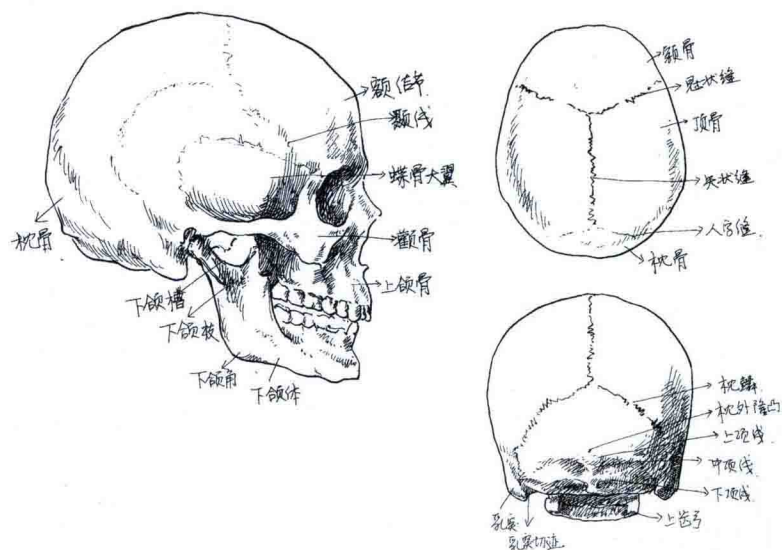
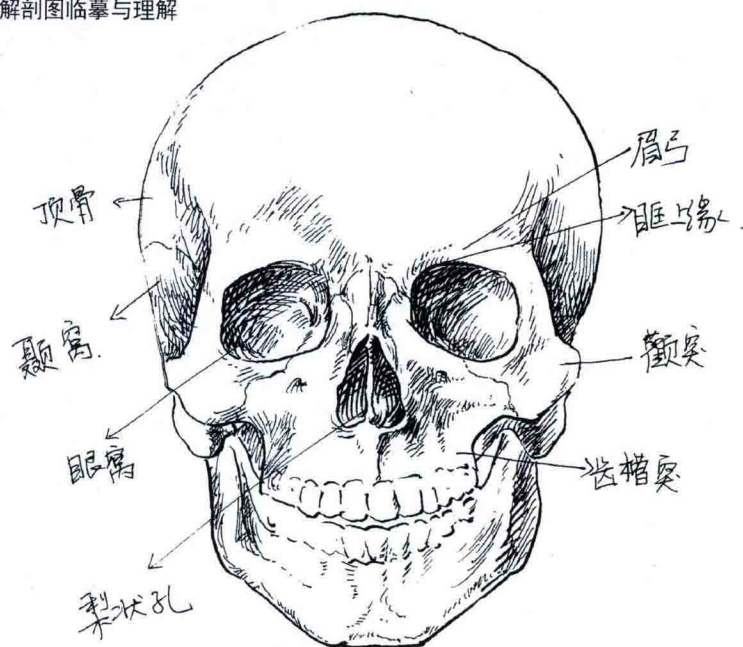


理解和记忆重要的骨点和肌肉

画速写必须熟练掌握的几个骨点和肌肉有：锁骨、胳膊肘、尺骨头、骨盆、股骨头大转子、膝盖、排骨头、咬肌、胸锁乳突肌、三角肌、腋二头肌、胸大肌、背阔肌、斜方肌、臀大肌、股直肌、股侧肌、排肠肌等。



解剖图临摹与理解



头部的表现

头部的主要骨点和肌肉

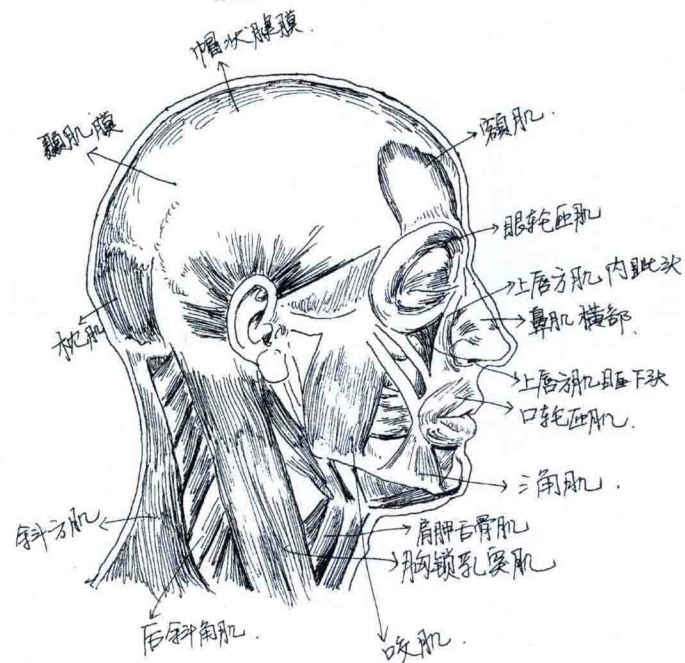
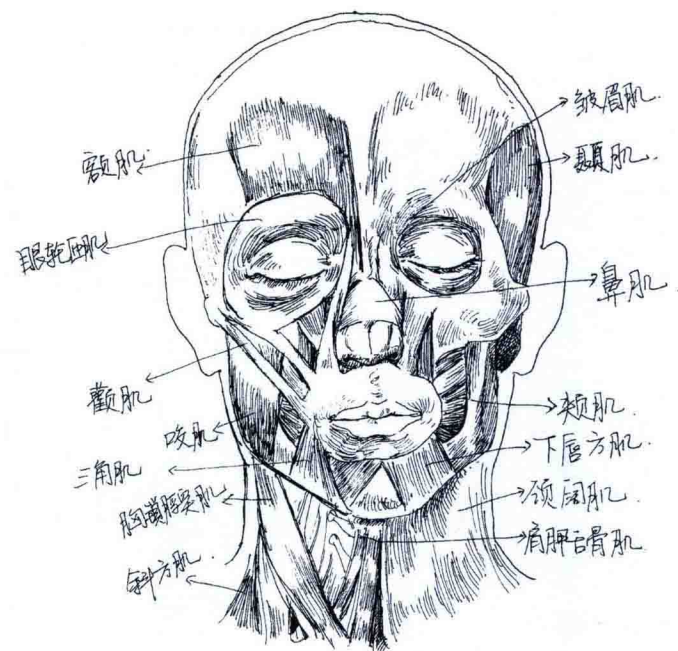
头部的主要骨点：头部骨骼分为颅骨部分和颜面部分。颅骨部分包括：额骨（1块）、顶骨（2块）、枕骨（1块）、颞骨（2块）、蝶骨（左右外部露出两块，实际为相连的一块骨骼）；颜面部分：鼻骨（2块）、颧骨（2块）、上颌骨（2块）、下颌骨（1块）。

鼻骨高点标志着鼻梁的高度、宽度，也能标志出鼻梁正面、侧面的转折点。

下颌结节是面部下巴上，正面、侧面、底面的重要转折，标志着下巴的宽度。

颧突是面部正面、侧面、侧面下部和上部的重要转折点，标志着面部正面的宽窄、颧骨的高矮。

下颌角标志着下颌骨的长短、宽窄和下巴的角度。



头部的主要肌肉：额肌、降眉间肌、皱眉肌、眼轮匝肌、鼻肌、上唇方肌、口轮匝肌、下唇方肌。面部肌肉在造型上远没有头骨起的作用大，但对面部的表情起了至关重要的作用。