

大师帮你考大学系列丛书

速 写

DA SHI BANG NI
KAO DA XUE XI LIE
CONG SHU SU XIE

主编：宫科 王兴华 著：广陆陆 张浩

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

- 速写的基础知识
- 人体比例知识
- 人体结构分析
- 动势
- 重心
- 头部透视

破解大师的秘密
学习大师的技法
吸收大师的智慧

DA SHI BANG NI KAO DA XUE
XI LIE CONG SHU

大师帮你考大学系列丛书

速 写

SU XIE

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

目 录

第一章 速写的基本知识	03
一、 速写的定义	03
二、 速写的工具	04
三、 速写的作用	06
四、 比例知识	07
第二章 人体结构	10
一、 人体结构分析	10
二、 头部、颈部	12
三、 躯干部	15
四、 上肢	18
五、 下肢	22
六、 手部	26
七、 脚部	30
第三章 速写的关键要素	34
一、 动势	34
二、 重心	36
三、 头部透视	36
四、 速写的表现形式	38
五、 动态线	39
第四章 速写的基本技法	40
一、 线条	40
二、 明暗	42
三、 构图	43
第五章 速写的训练方法	46
一、 短期速写训练	46
二、 研究型速写训练	47
三、 应试速写训练	48

第一章 速写的基本知识

一、速写的定义：

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，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。在中国素描和中国白描结合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：

1、绘画术语。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的绘画形式。一般用于创作素材的记录与描绘。

2、一种篇幅短小、文笔简练生动，简练的描写生活中有意义的人物或事物。也指用概括有力的笔墨描写人物或生活场景的表现手法。我们这里讲的就是绘画当中的一种方法。

随着近几年美术高考的发展。速写已经成为高考的一部分，而且比重越来越大，已经成为判定学生基本功底高低的标准了。所以，我们对速写这门艺术形式不可小视。

人体速写—达·芬奇（意大利）

达·芬奇的速写用线严谨。在大量的人体解剖实验中，他对人体的骨骼和肌肉把握得十分精确。他的人物速写用线非常的到位，能够准确的卡住人体的每一处骨骼和肌肉。

二、速写的工具：

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、圆珠、炭铅笔、木炭条、毛笔、油彩、油画棒等等，这些都可以作为表现速写的工具。下面是工具的表现手法：

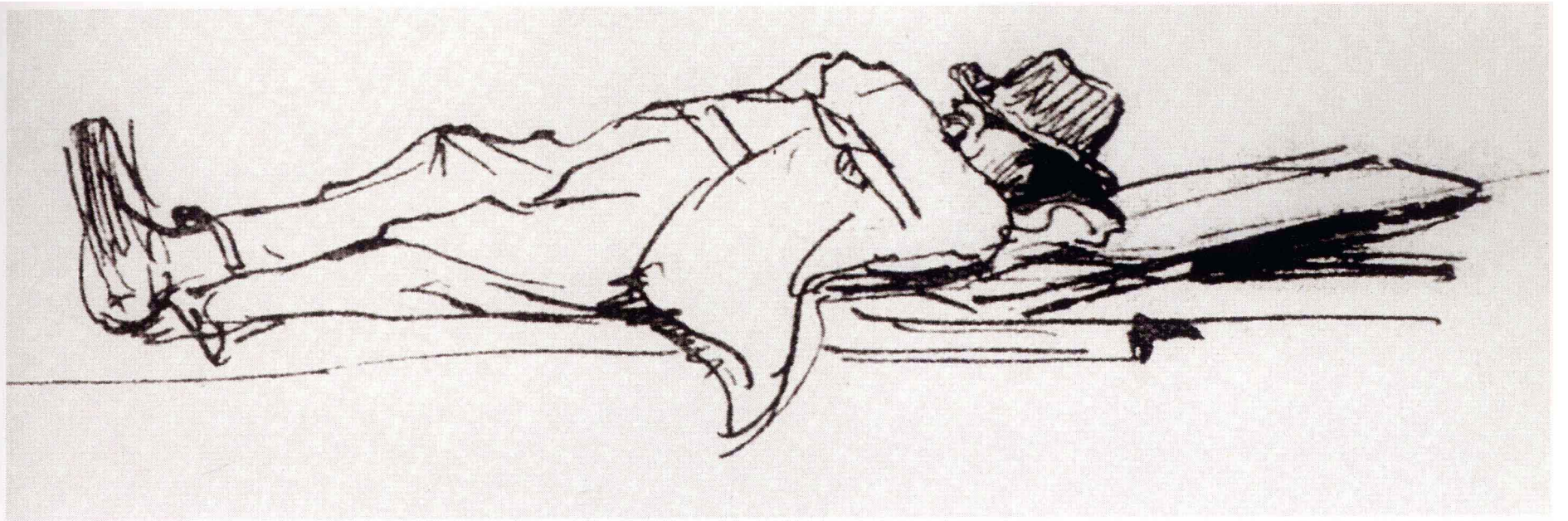
人物动态速写—鲁本斯（比利时）

左图是一幅用铅笔作的速写作品。铅笔容易让人掌握，尤其是画慢写的时候，可以对作品进行反复的修改，而且还能更为深入的刻画每一个细节。线条的变化也是十分丰富的。

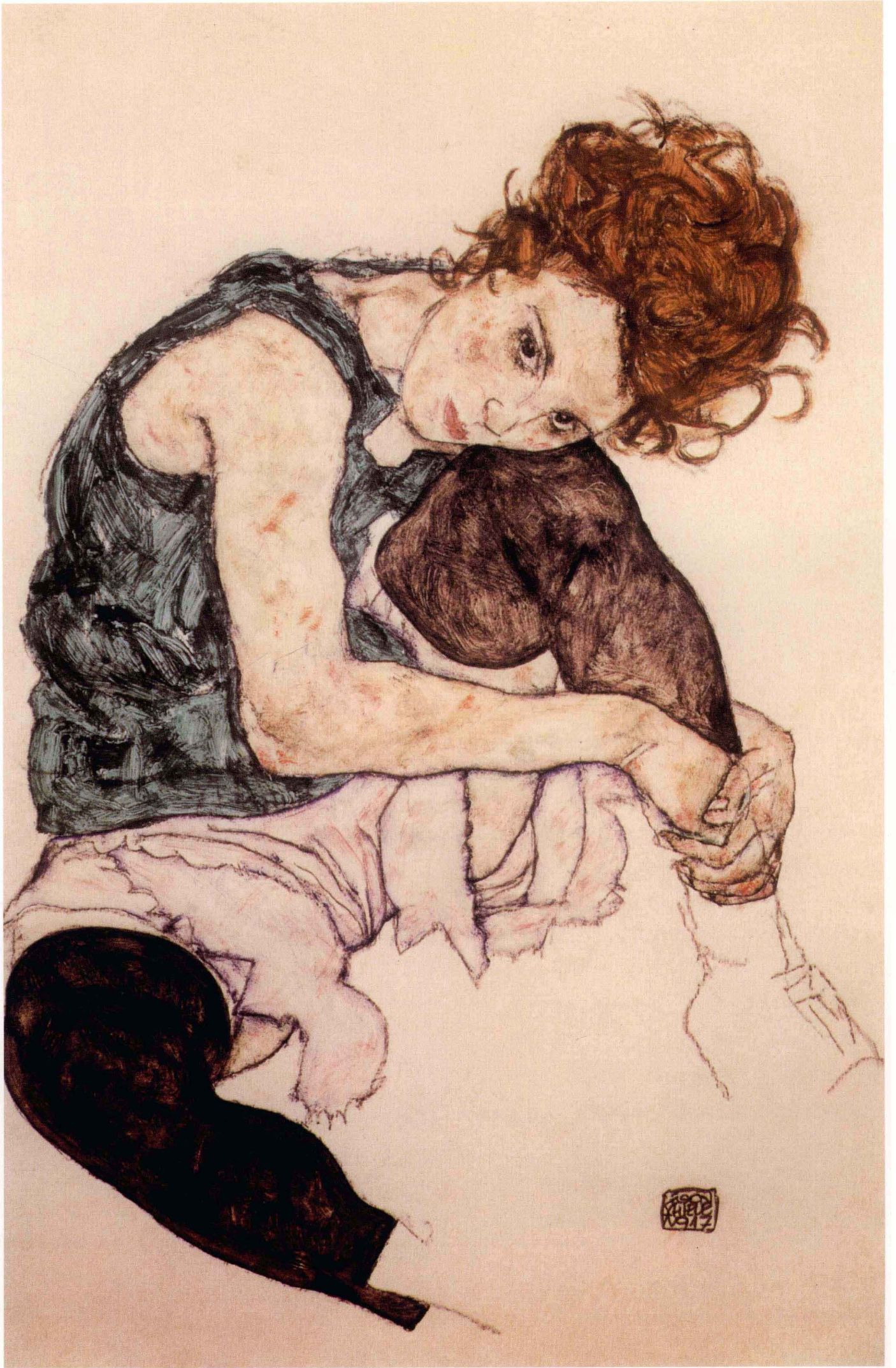

熟睡的人—伦勃朗（荷兰）

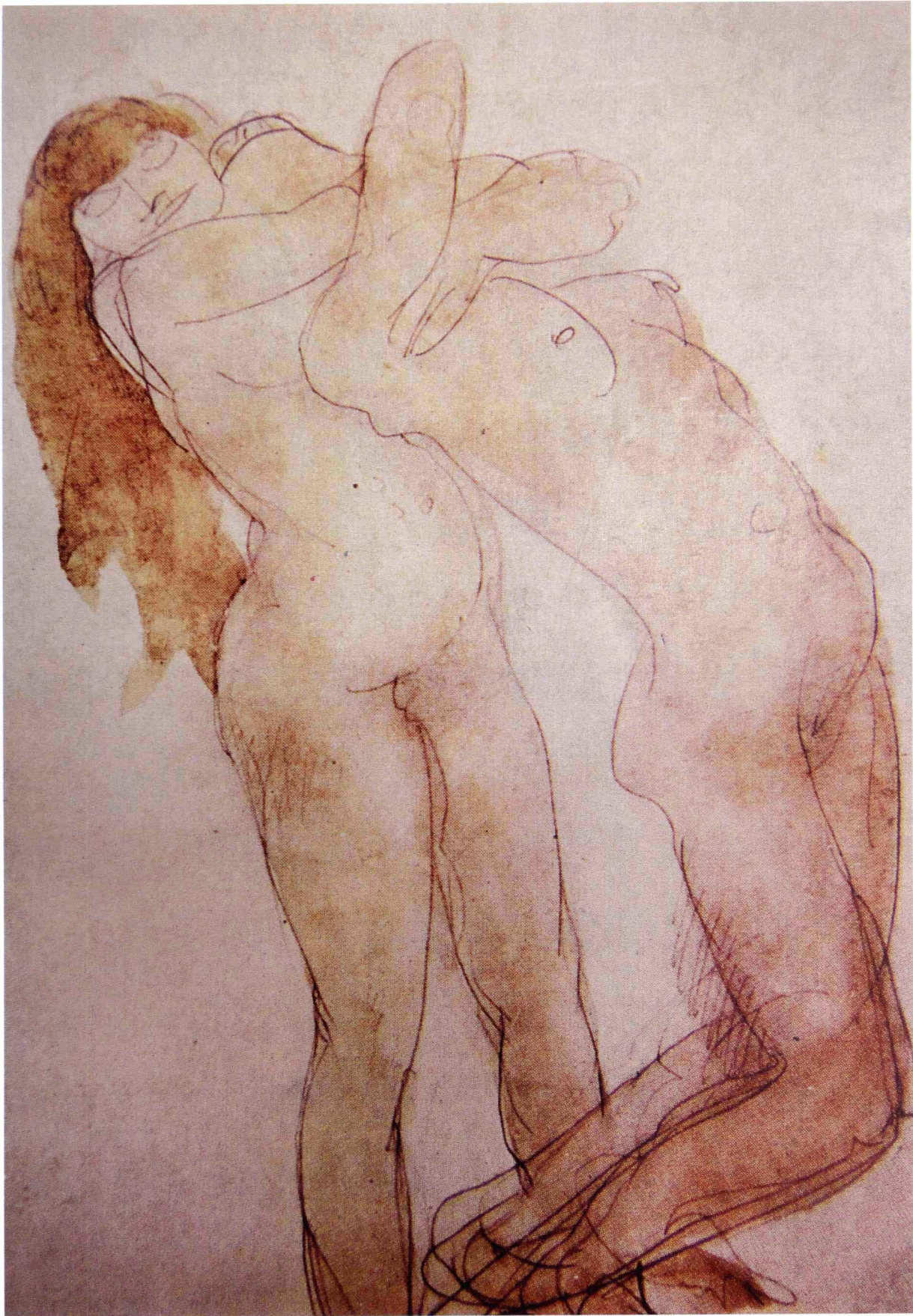
左图是一幅水墨速写作品。水墨不是那么容易让人掌握的一种绘画工具，有一定功力的人才能够驾驭得了它。水墨线条变化极为丰富多变，用笔时要干脆、利索，一幅作品要用笔连贯，有一气呵成之势。

休憩速写—康波夫(德国)
 上图是一幅用炭笔画的速写作品。炭笔概括能力较铅笔强,但是不便于修改,所以用炭笔画人物速写是需要有一定功底的。

抱腿坐着的女人—席勒(奥地利)
 色粉笔作为速写的工具,它和水彩有同样的功能和作用,不仅能画出物象的色彩倾向,而且它浓淡的变化还能够表现出物象的体积感。而且色粉笔还有丰富的线条变化。

人体速写—罗丹（法国）
水彩作为速写的工具，它不仅可以表现出物象的色彩，而且它的浓淡变化还能够更为形象地体现出物象的体积感。

三、速写的作用：

对于初学者来说，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整体意识的应用和发展，是进入绘画的基础课程。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活动的特点。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。

速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们能够善于捕捉生活中美好的瞬间。

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抓住并画出对象的特征。

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。

速写能提高我们对对象的记忆能力和默写能力。

速写能帮助我们探索和培养具有独特个性的绘画风格。

因此，对于初学者来说，速写是一种学习简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。

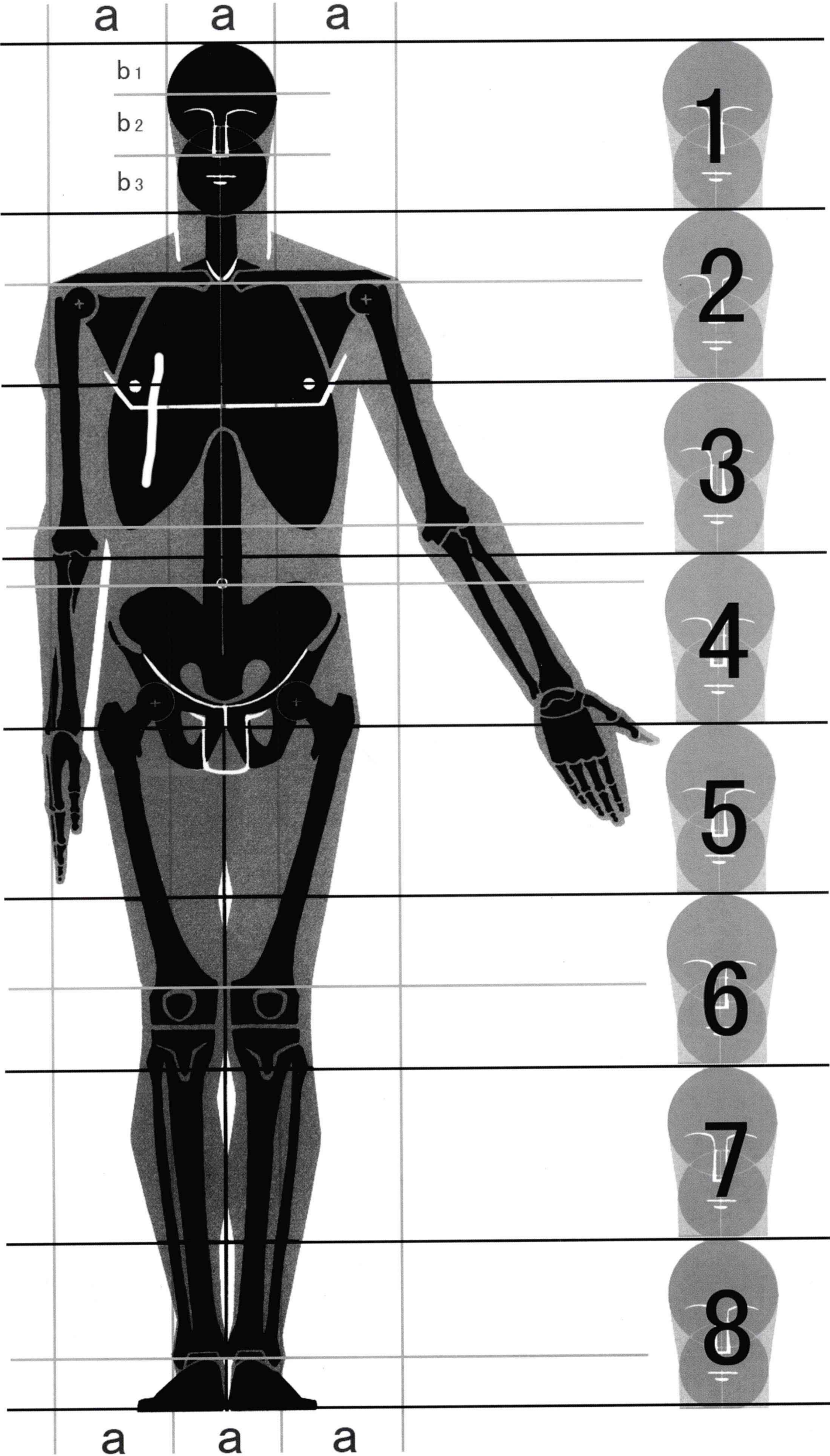
速写对于绘画创作者来说，是感受生活、记录生活的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常练习

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及神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

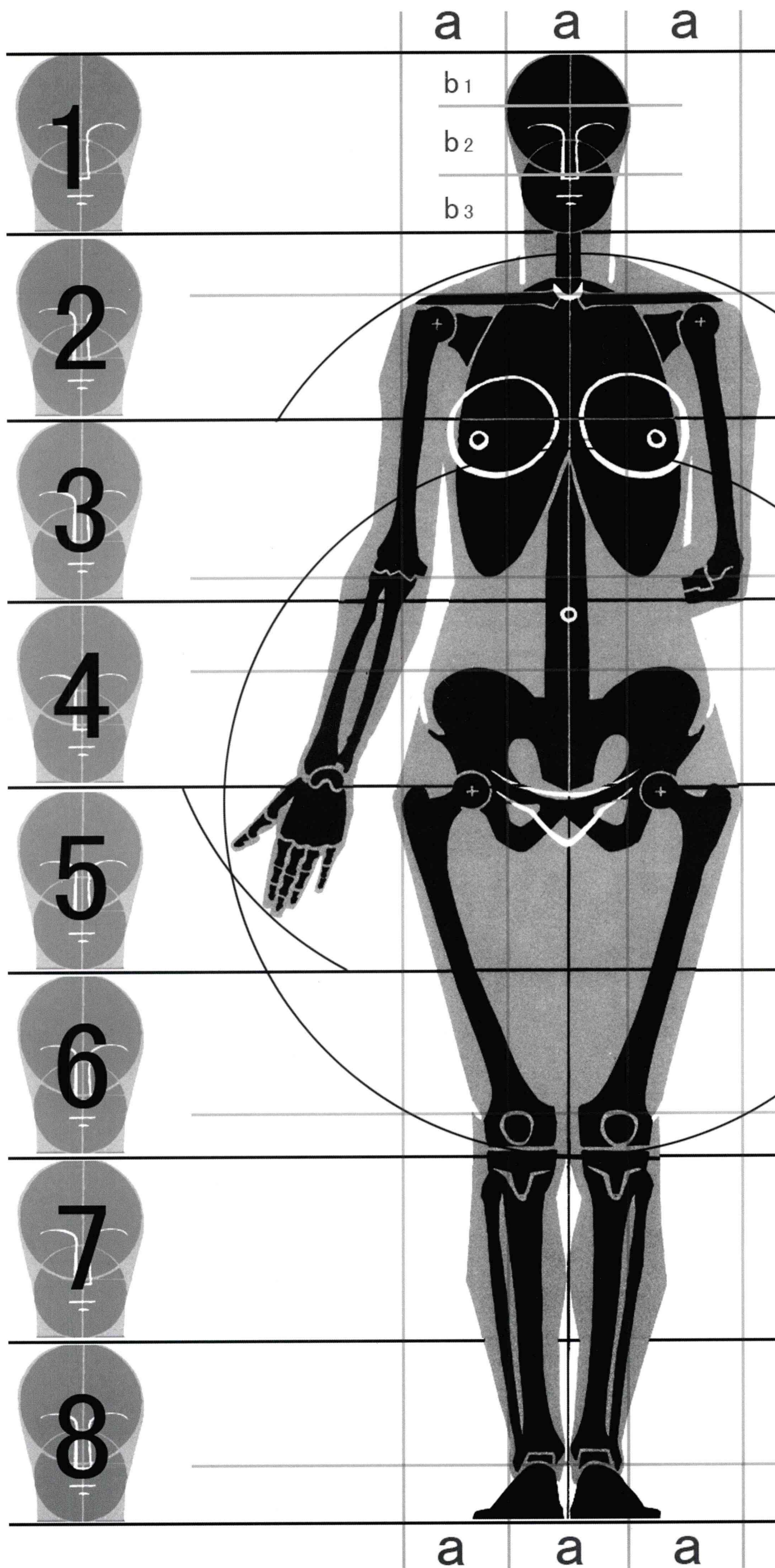
历史上的绘画大师（不管是中国的还是外国的绘画大师），他们的速写功底都是非常深厚的，他们不仅是绘画的高手，更是速写的高手。国内的如：绘画大师徐悲鸿，国画大家叶浅予，著名画家刘文西等；国外的如：文艺复兴时期的美术“三杰”——达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔，野兽派的法国画家H·马蒂斯，法国著名雕塑家A·罗丹，立体派的西班牙画家毕加索，17世纪荷兰画家伦勃朗，18世纪英国画家荷加斯，19世纪德国画家门采尔等。

四、比例知识：

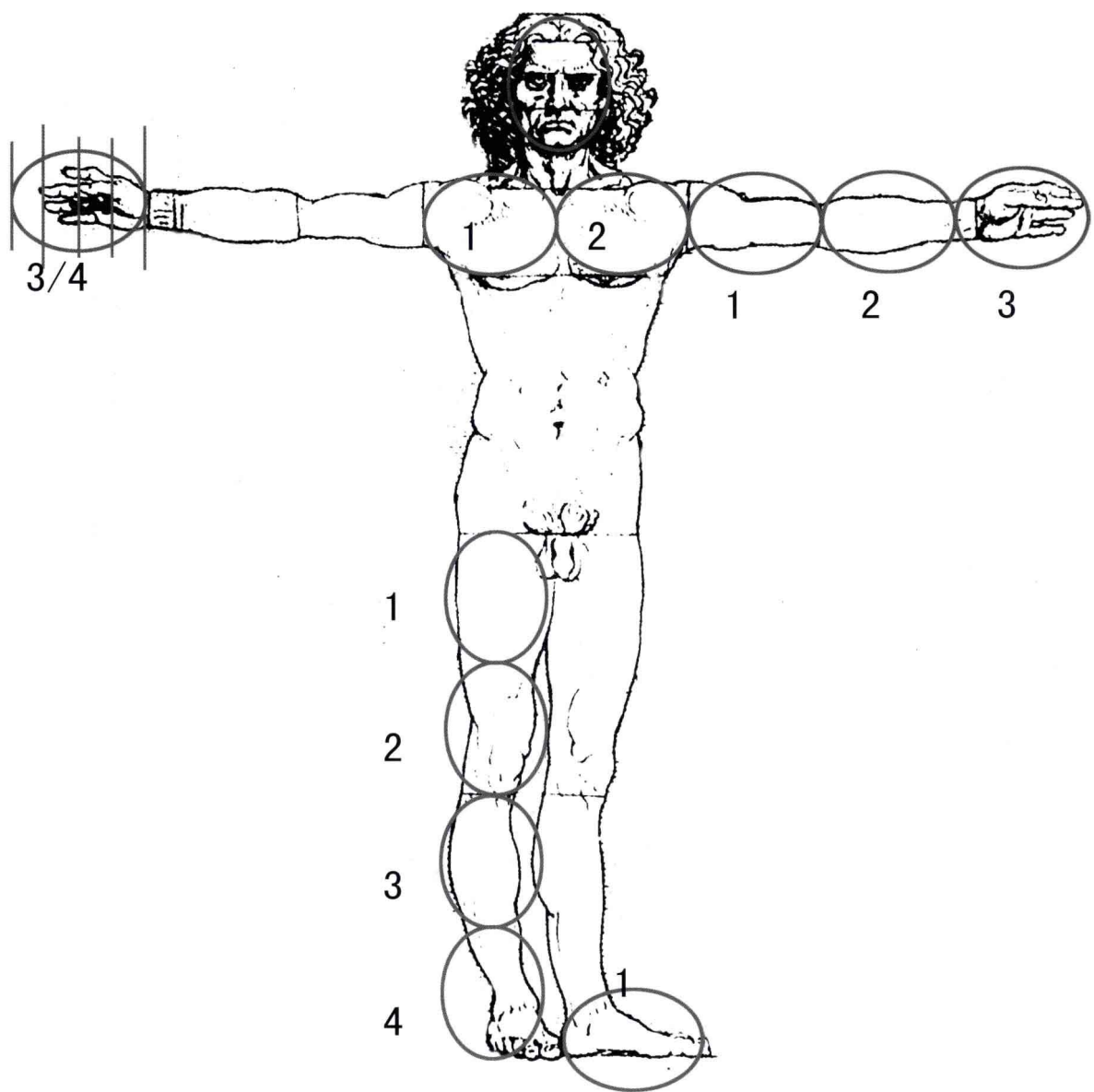
初学者在学人物速写的时候一定要掌握其基本知识，深入了解人体比例关系。(人物)速写首先要掌握人体的基本比例，立七半(理想的人是八个头)、坐五(五个半头)、跪四、盘三半、肩二、臂三、腿四、足一头、大腿小腿各两头。

男性站姿比例图

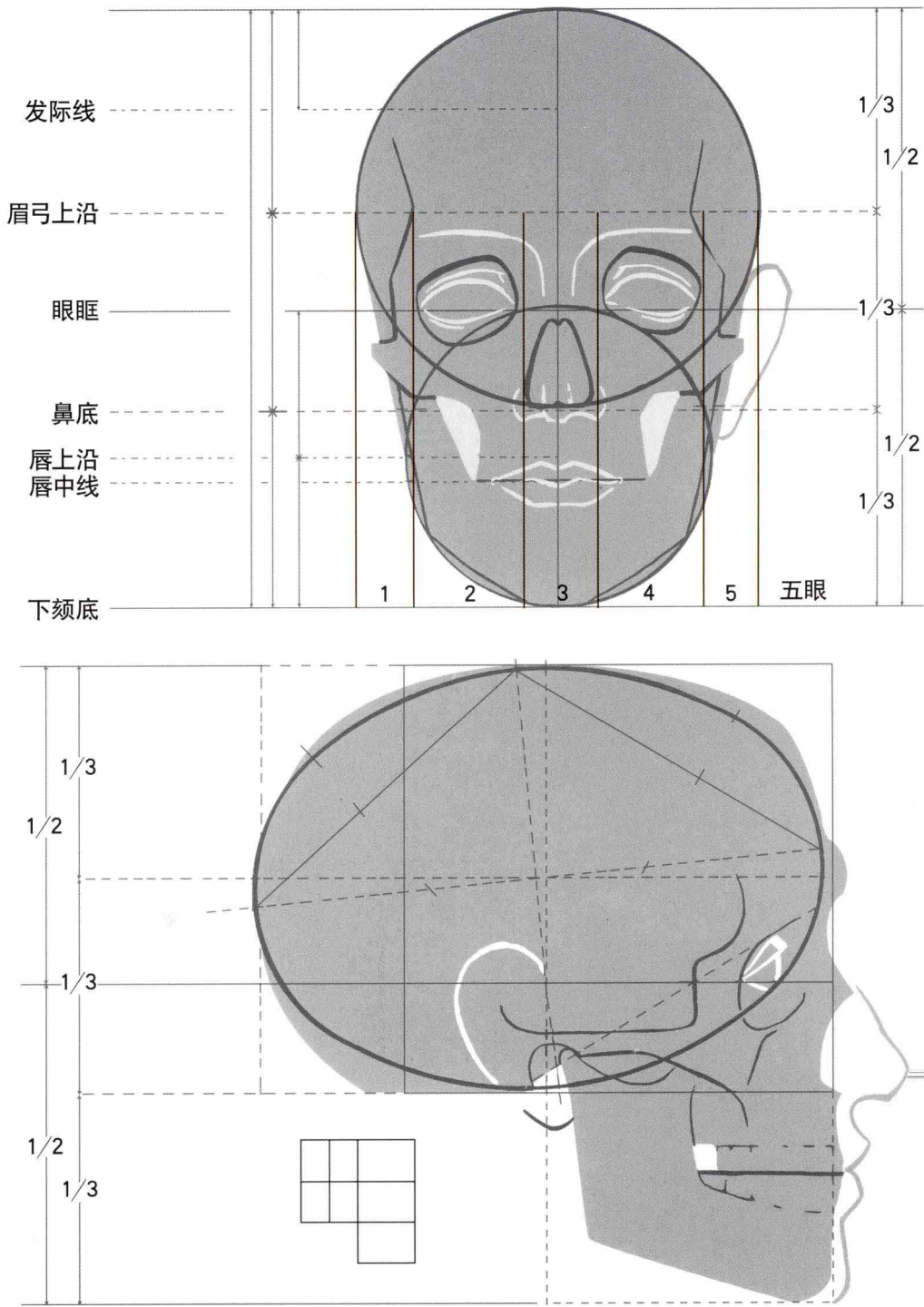

女性站姿比例图

人体各个部分的比例图(上图)

人物的头部比例结构, 古人称为“三庭五眼”。头部长度的二分之一处是眼睛的位置; 由发际至下颌分为三等份即为三庭: 一庭处为发际线到眉毛的位置; 二庭处为鼻子的位置; 三庭处为鼻子底部到下颌的位置。头部正面的最宽处左右分为五等份即为五眼: 颧骨外侧至外眼角为一眼宽; 二眼中间为一眼宽, (鼻翼也为一眼宽) 故称之为五眼。鼻子至下颌的三分之一处是嘴巴的位置; 耳的长度与眉毛至鼻底的距离相等。

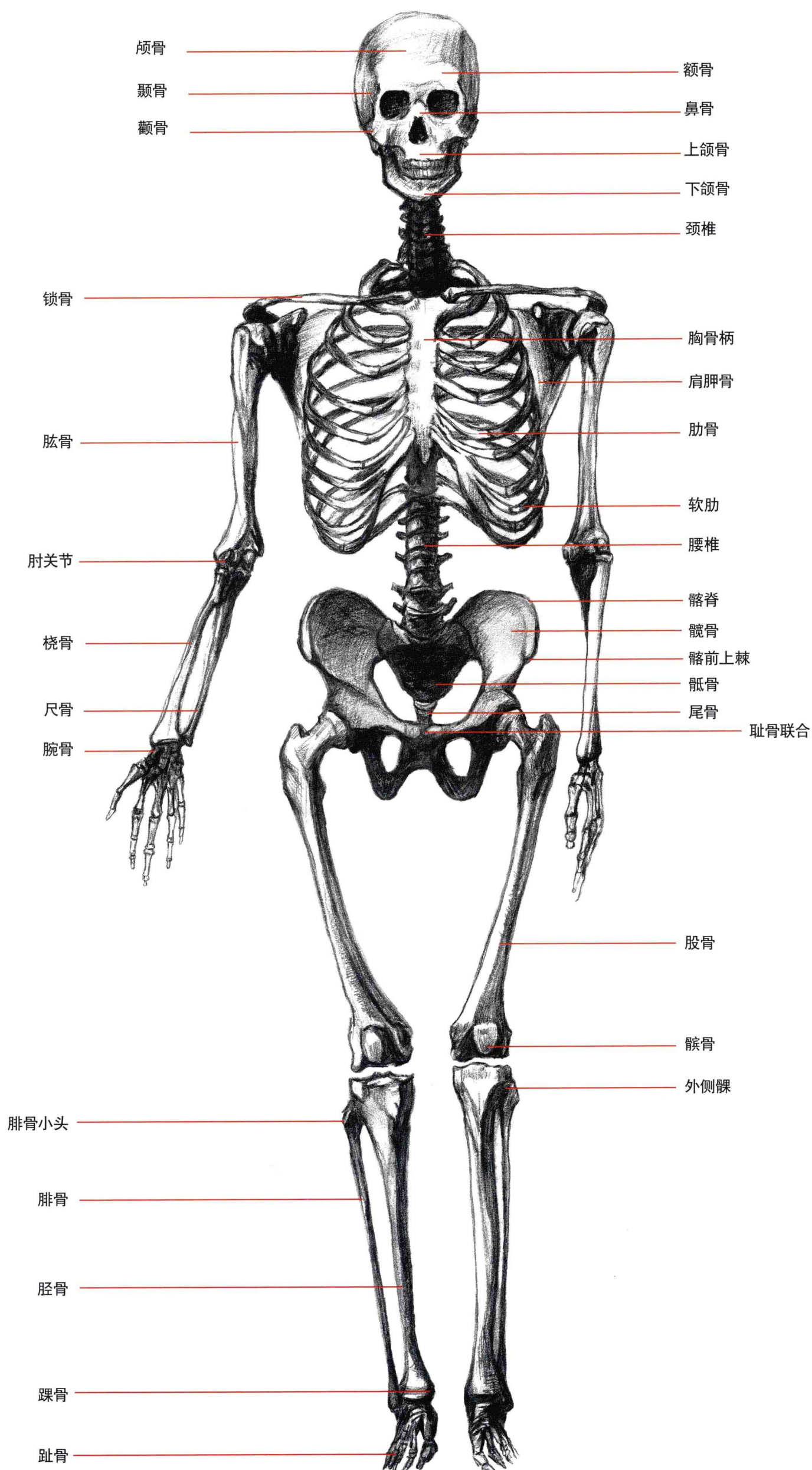

人物头部的比例结构图

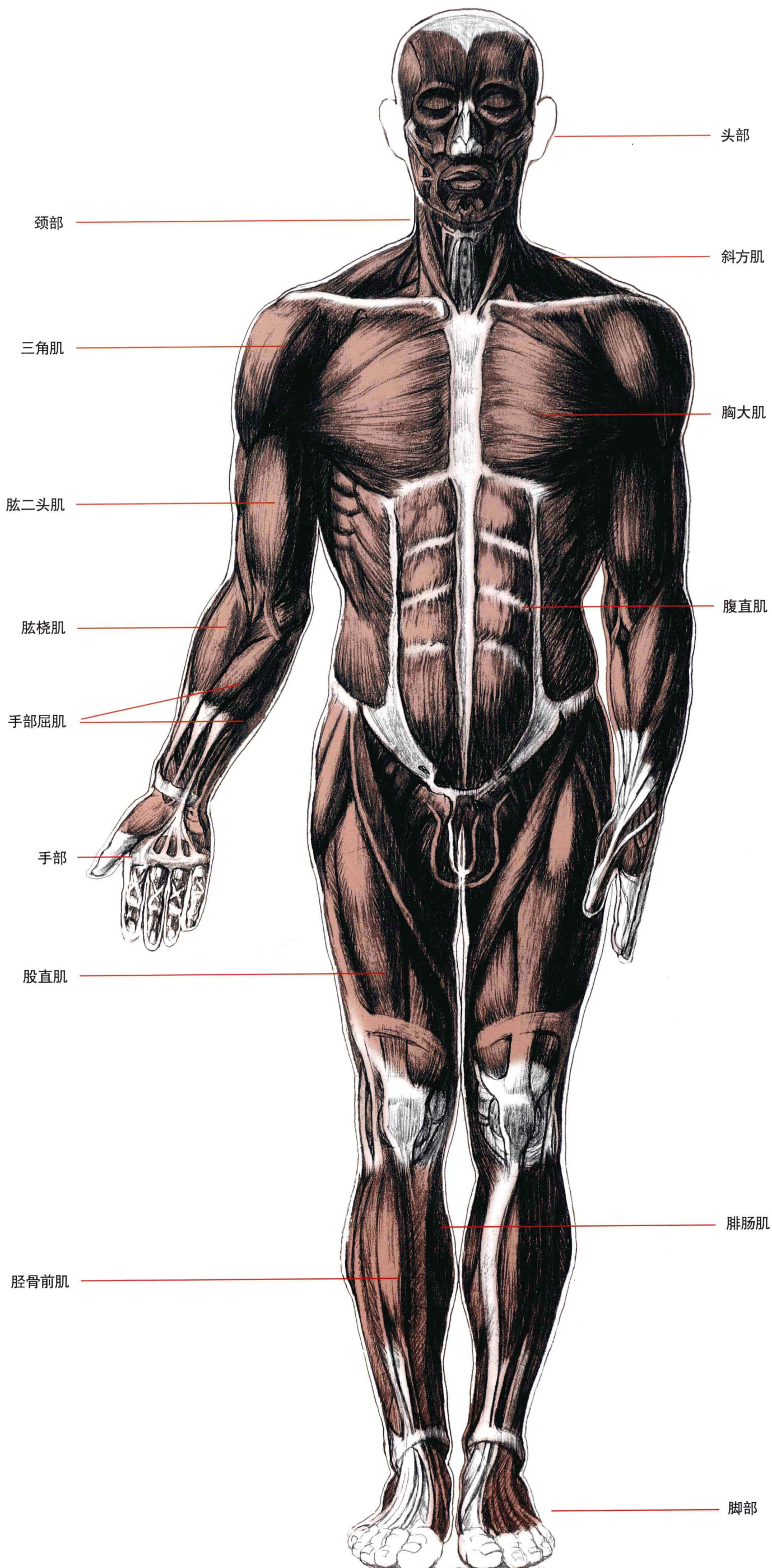
第二章 人体结构

一、人体结构分析：

在画速写时,我们对人体的解剖知识是不能不了解和掌握的,这是我们能否更准确地画出人物速写的非常重要的知识。我们将从头、颈、躯干、上肢、下肢、手、脚等七个部分,分别以骨骼、肌肉、形体概括这几个方面来详细地介绍人体各个部分的知识。

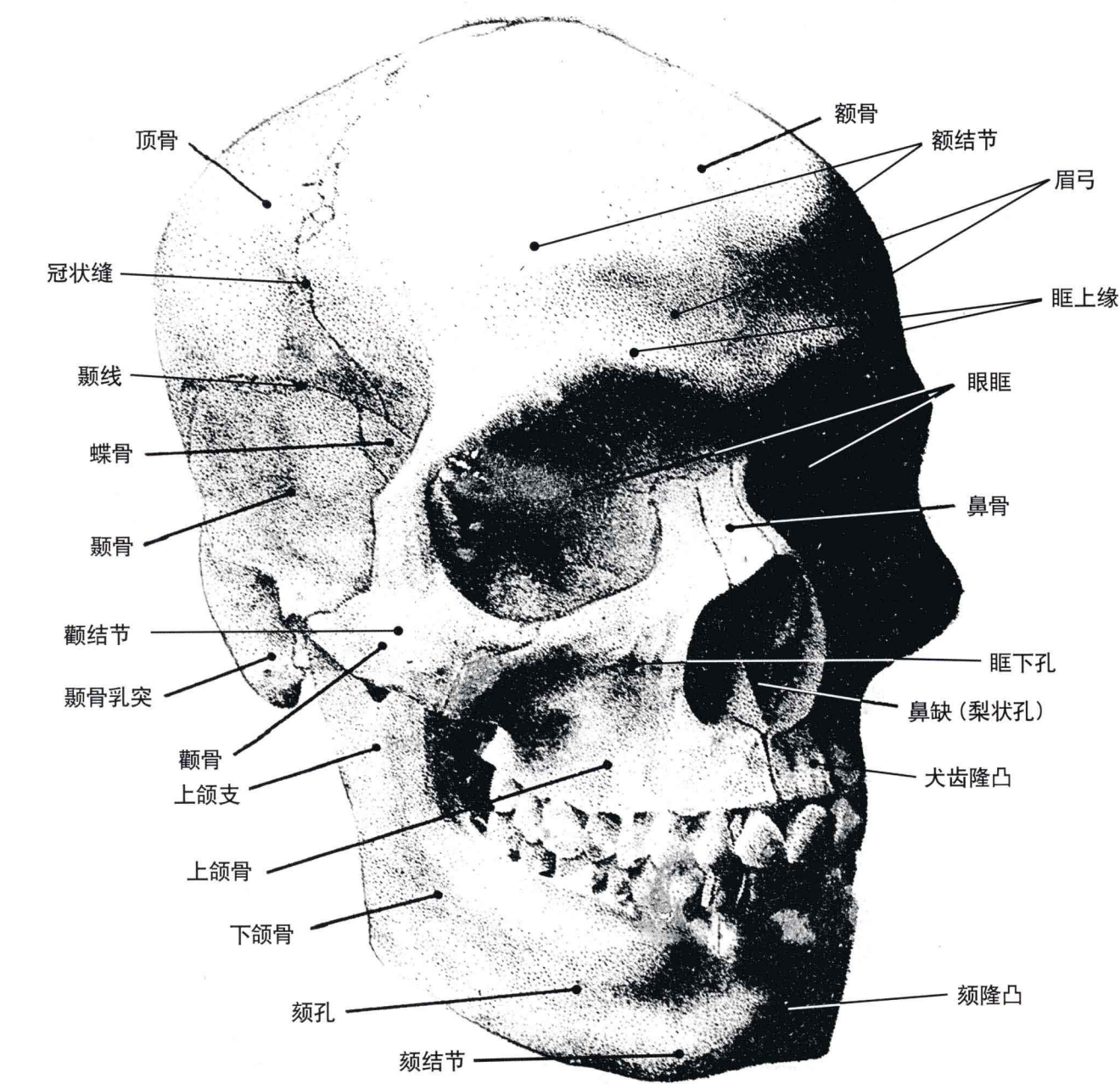

人体正面骨骼图

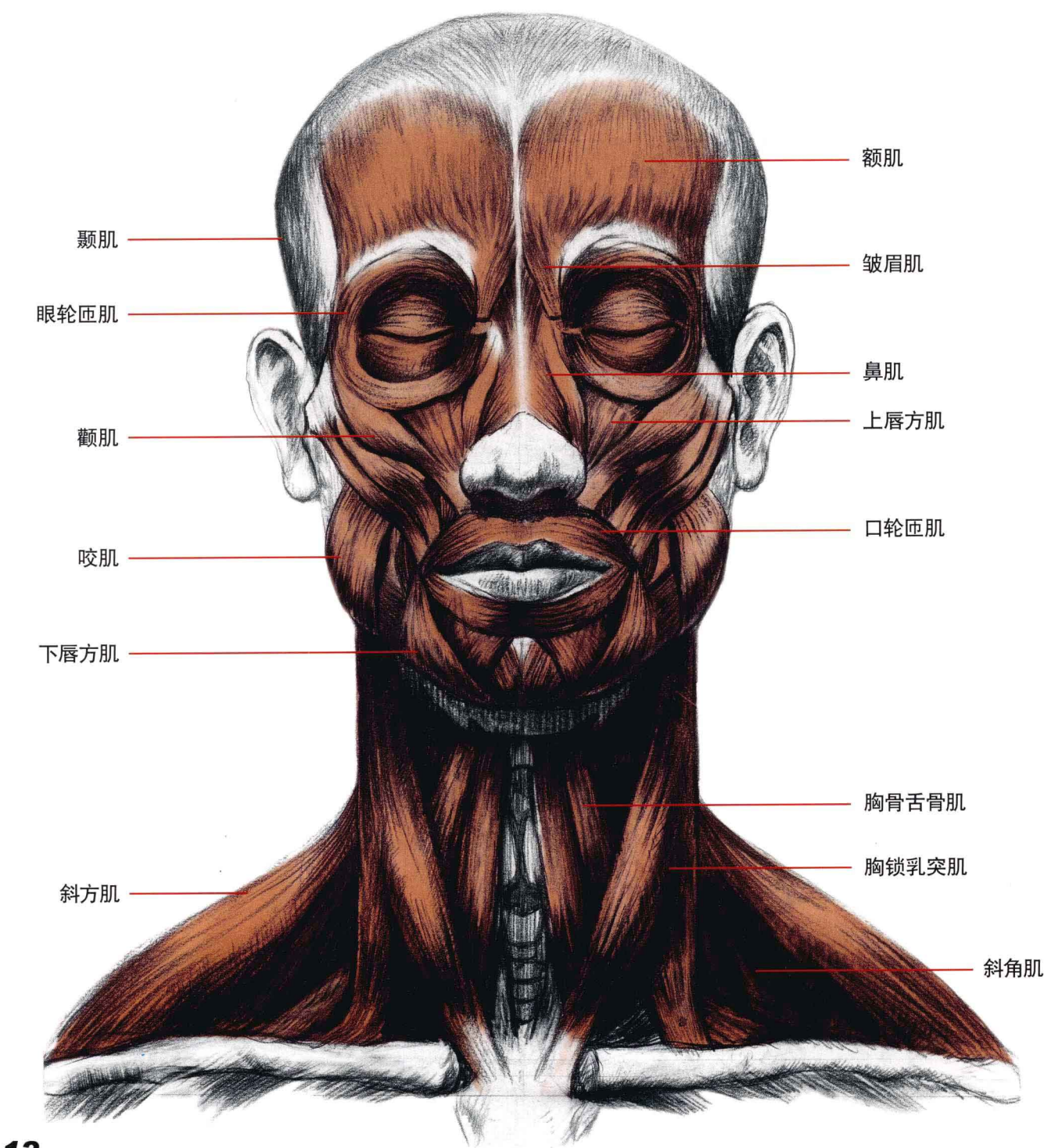

人体正面肌肉图

二、头部、颈部：

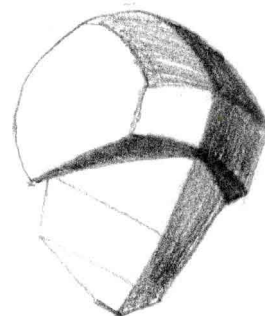
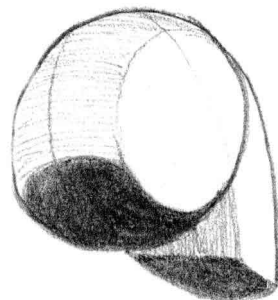
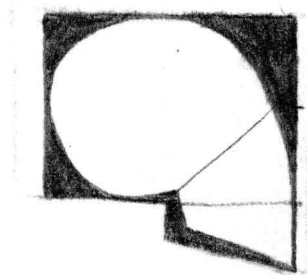
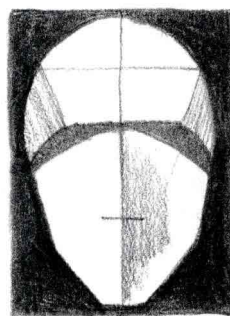

头部骨骼结构

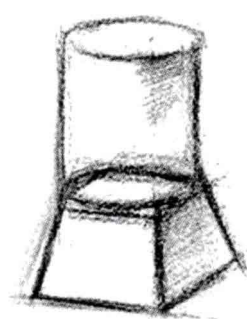

头、颈部肌肉解剖

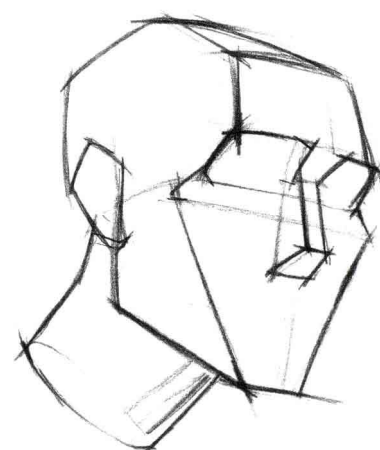
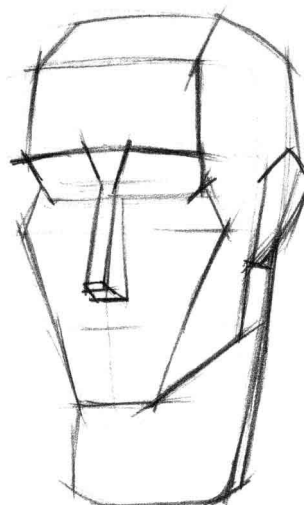
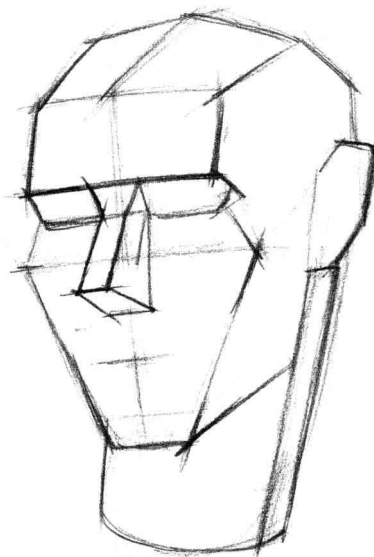
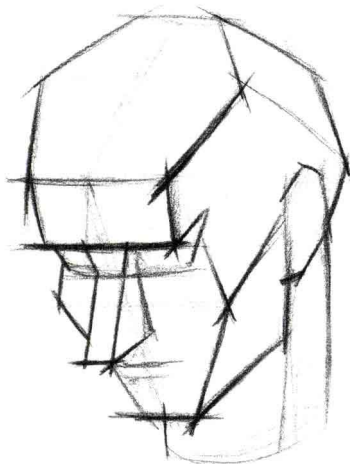
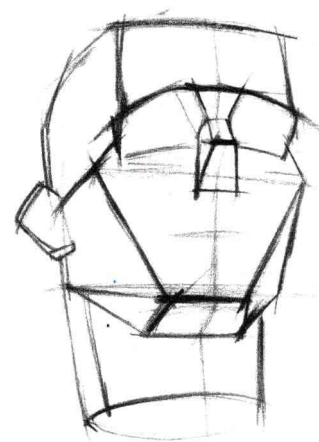
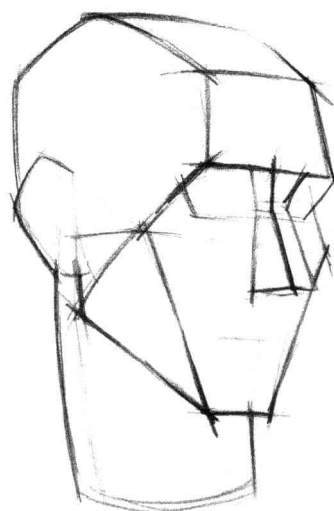
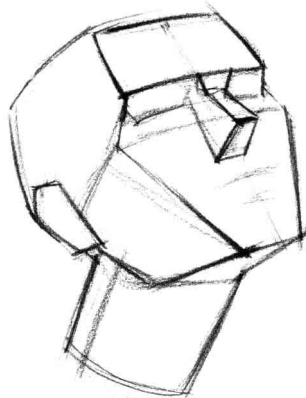
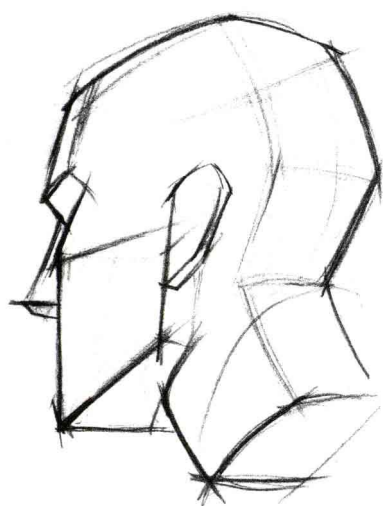
形体是人们在
对人体解剖的基础
之上,人为地把身
体的各个部位进行
简单的几何化的表
现形式。形体知识
能便于我们了解人
体的各个部位的体
积和大形,从整体上
把握人体,进而为我
们的速写打下坚实
的基础。

(右图) 头部形体概括

(右图) 颈部形体概括

(上图) 头颈各角度形体概括

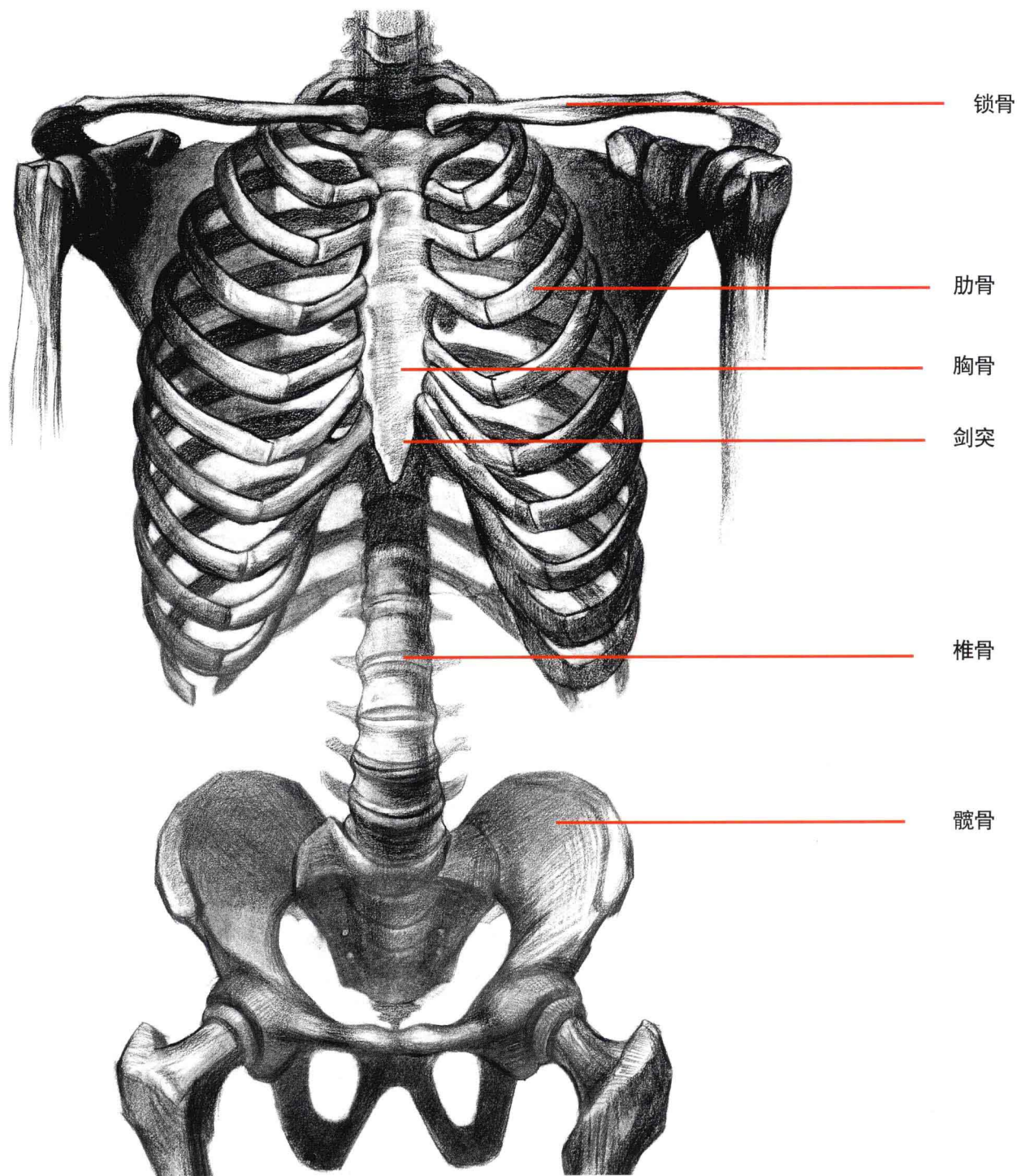

■ 背东西的行人—康波夫 (德国)

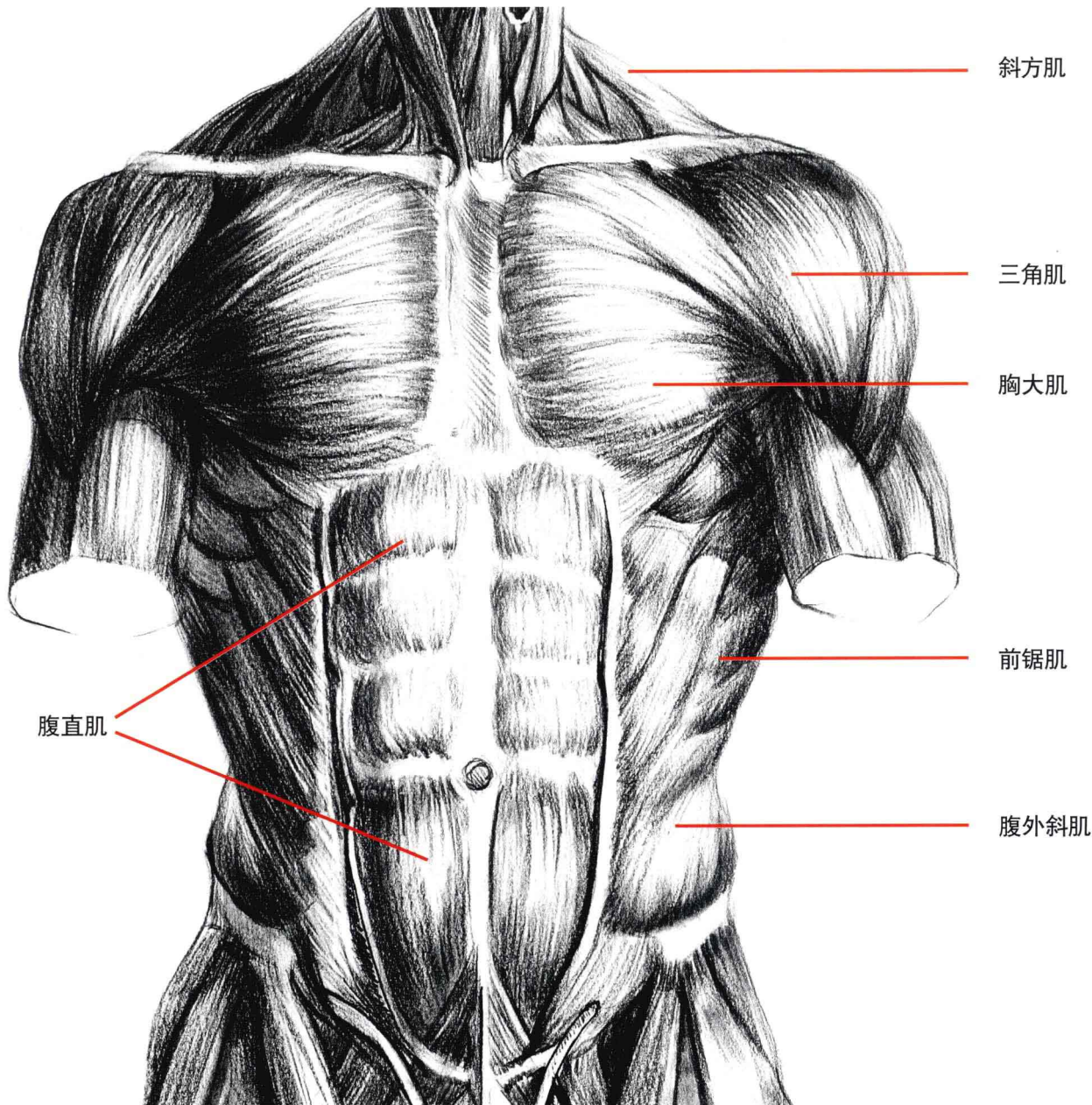

■ 人物速写—康波夫 (德国)

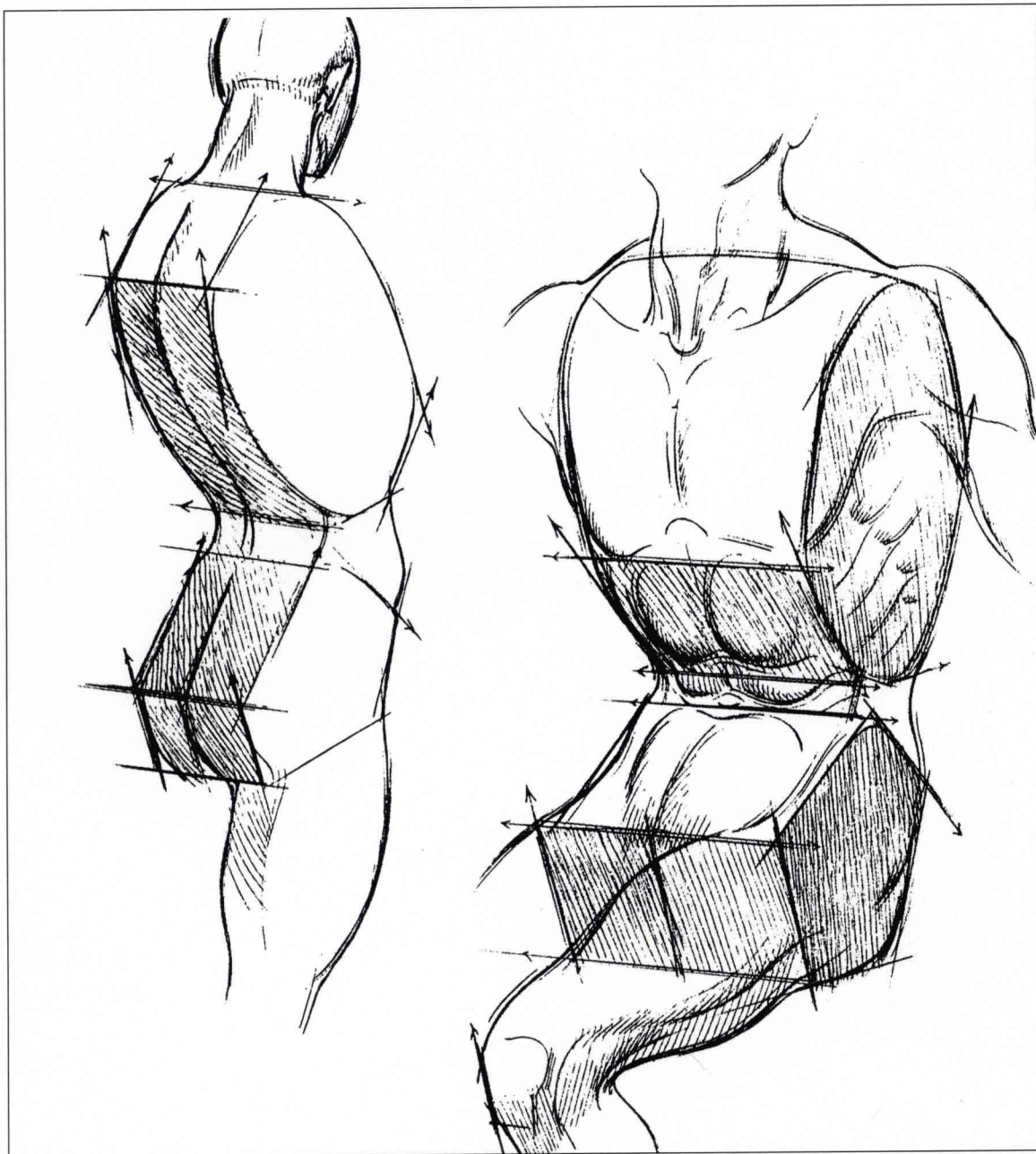
三、躯干部

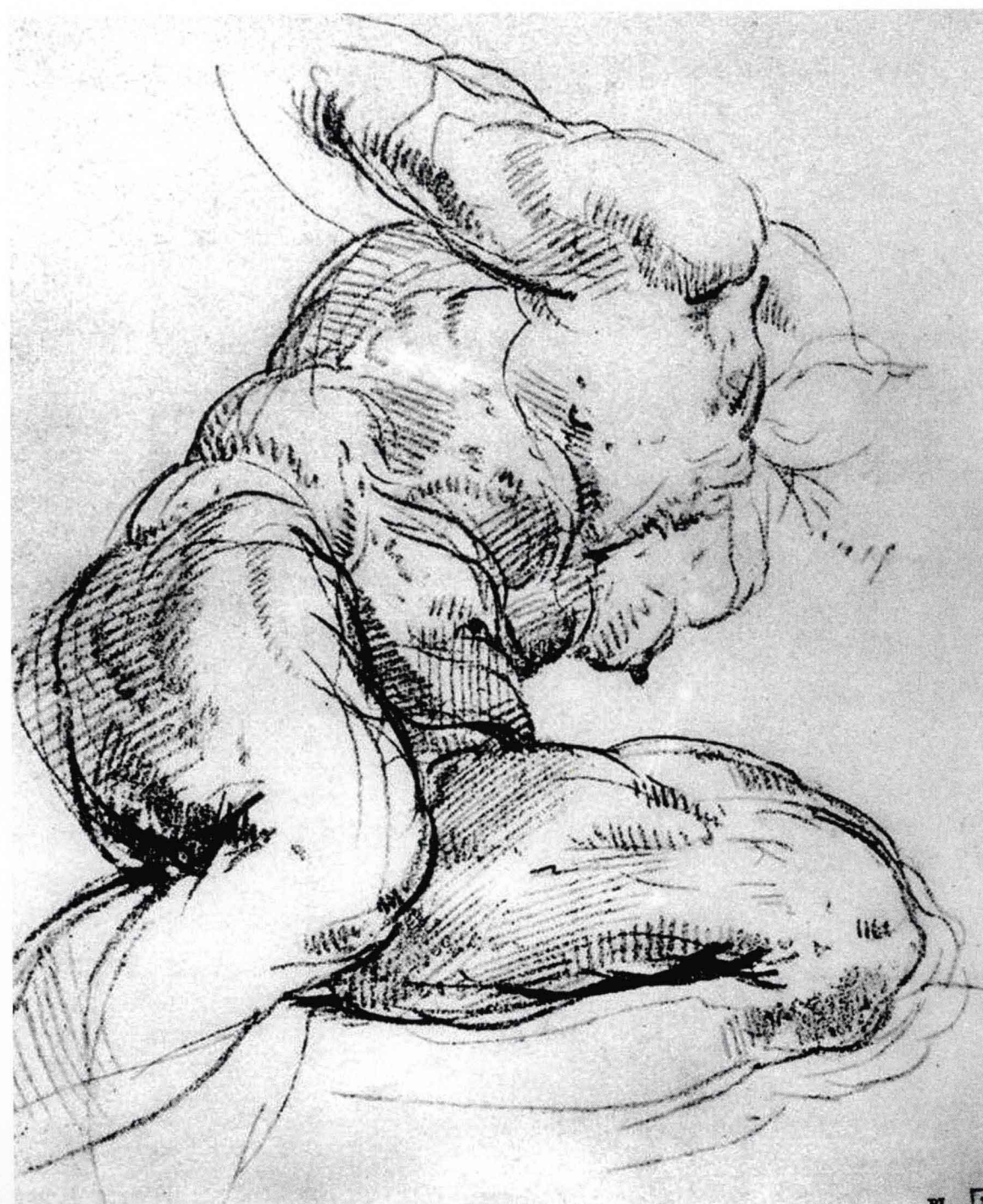
躯干部骨骼结构

躯干部肌肉解剖

胸部及臀部形体概括

人体速写—米开朗基罗（意大利）

米开朗基罗与达·芬奇、拉斐尔并称为文艺复兴时期的“美术三杰”。他对人体的把握可谓是非常的娴熟，并且创作出了一系列非常著名的雕塑作品，他的速写作品非常注重对人体肌肉的表现，线条娴熟。