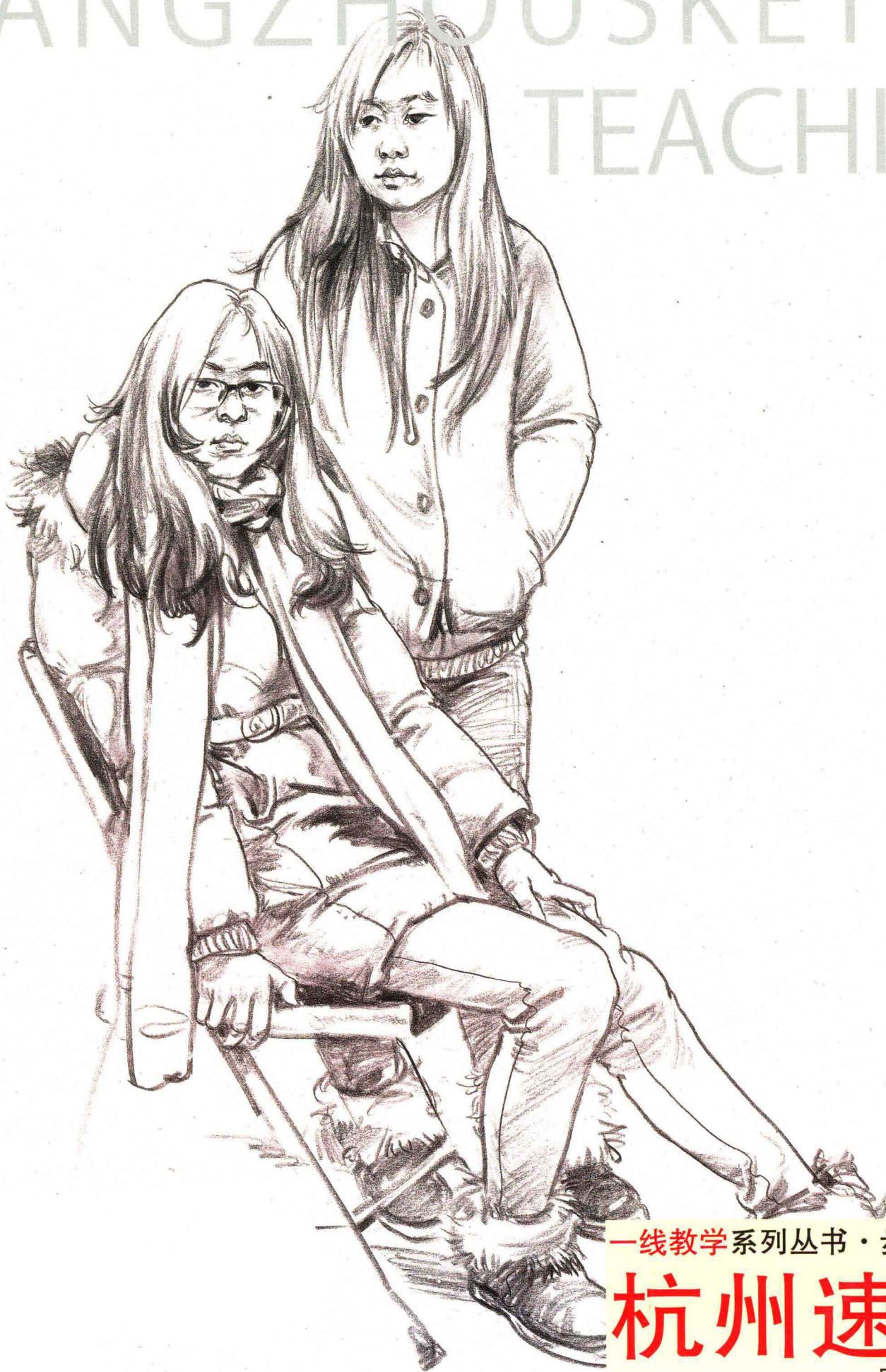

HANGZHOU SKETCH
TEACHING

一线教学系列丛书·步步精心

杭州速写

成辉 主编

河南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

杭州速写 / 成辉主编. — 郑州 : 河南美术出版社,
2013. 7

ISBN 978-7-5401-2626-1

I. ①杭… II. ①成… 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(2013)第173126号

编 委:

刘雪松 于 凡 王洪星 陈 杰 谢理彬

翟乃文 李 亚 曲永轩 陈艺佳

执行编委:

吴 昊 郑光耀 曹博文

一线教学系列丛书·步步精心

杭州速写

主 编 成 辉

责任编辑 郭贵兴

责任校对 李 娟

装帧设计 朱婉橙

出版发行 河南美术出版社

地 址 河南省郑州市经五路66号

邮政编码 450002

经 销 全国新华书店

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 787X1092 1/8

印 张 12.5

版 次 2013年7月第一次版

印 次 2013年7月第一次印刷

印 数 1-5000

书 号 ISBN 978-7-5401-2626-1

定 价 68.00元

CATALOGUE 目录

PART 1 速写概述 003/

PART 2 精彩局部 011/

PART 3 优秀作品分析与欣赏 019/

PART 4 人物组合与场景练习 135/

PART 5 大师优秀作品欣赏 149/

CATALOGUE 目录

PART 1 速写概述 003/

PART 2 精彩局部 011/

PART 3 优秀作品分析与欣赏 019/

PART 4 人物组合与场景练习 135/

PART 5 大师优秀作品欣赏 149/

PART 1 速写概述

速写概述

速写【sketch】，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。速写在美术的学科中而言是一种快速的写生技法，就像我们在做建筑的时候，需要先设计一个建筑的轮廓，速写也是这个意思，英文名字：sketch，中文是草图的意思。速写是造型艺术的基础，是独立的艺术形式。速写最早出现在18世纪的欧洲，速写在以前是创作前准备和记录的阶段。随着艺术的发展，速写也成为了美术学习的必学科目。

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。

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。

速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们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。

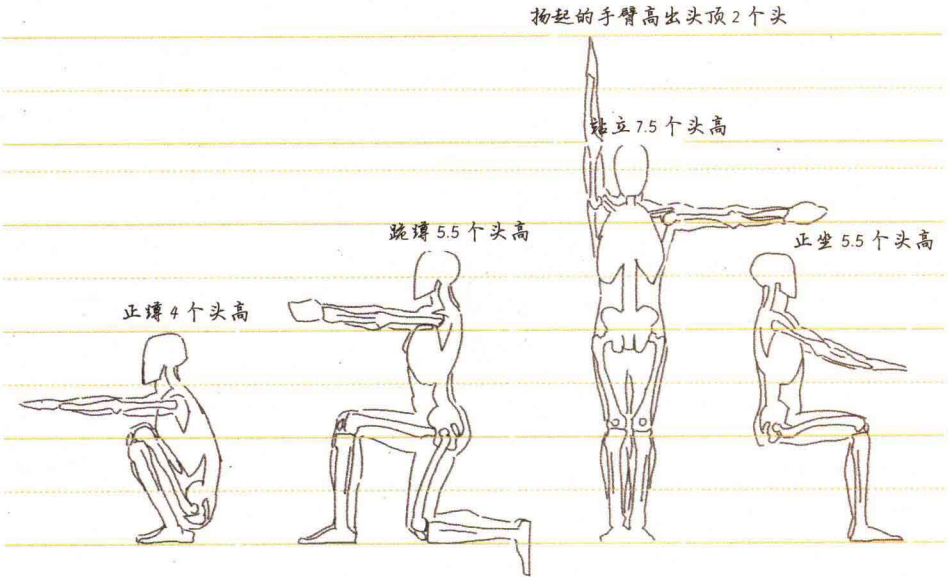
因此对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式来综合表现运动物体造型的绘画基础课程。对于绘画创作者来说，速写是感受生活、记录生活的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化，是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常练习速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物和各种动物的动态和神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

注：艺术中并没有真正意义上的速写！sketch是素描速写以及草图的统称。

人体比例

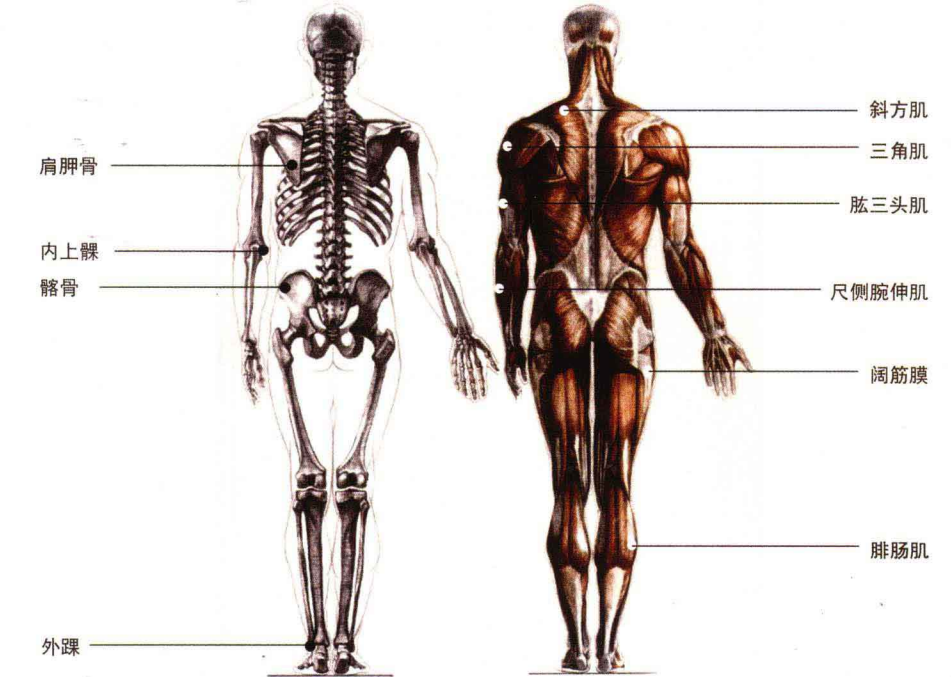
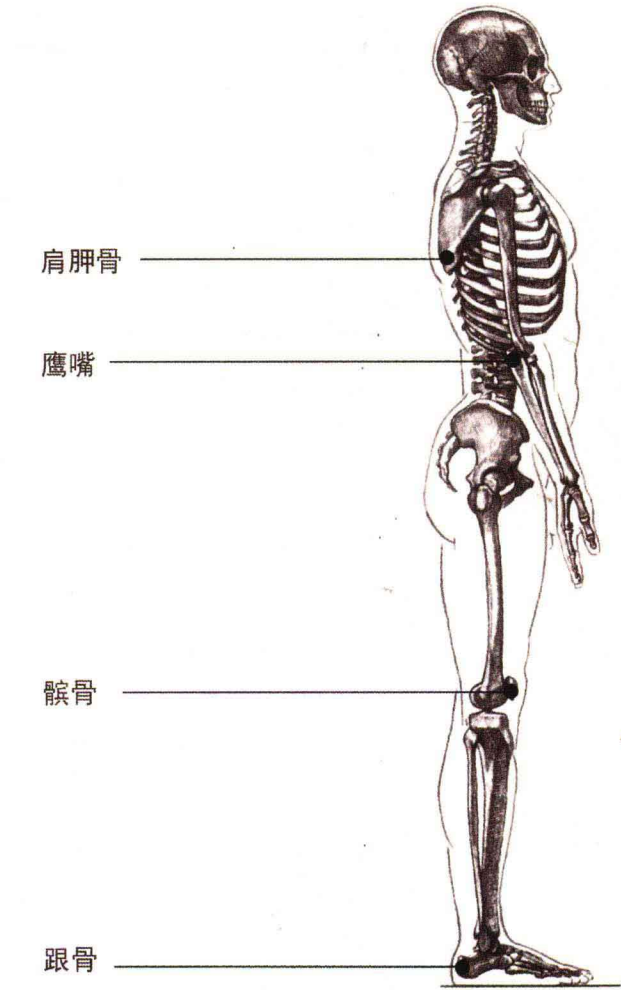
解剖结构

研究人体生理结构中 与外形有关的骨骼和肌肉的生长规律、形态特征、生理机能和相互之间的关系，同时寻求人体性别的特征和个性的特征，这是分析，理解人体各种结构形态的依据和基础。初学者，若想画一手好速写，首先要对人体结构进行了解和掌握，然后勤加练习才能事半功倍。

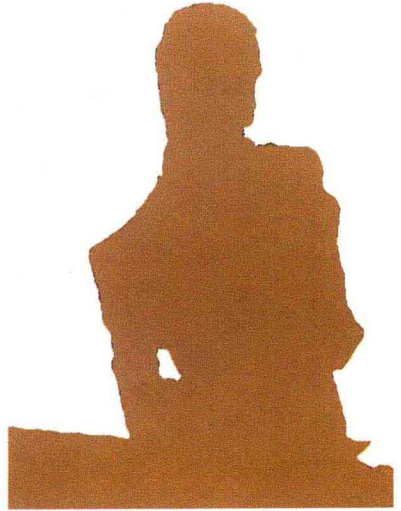
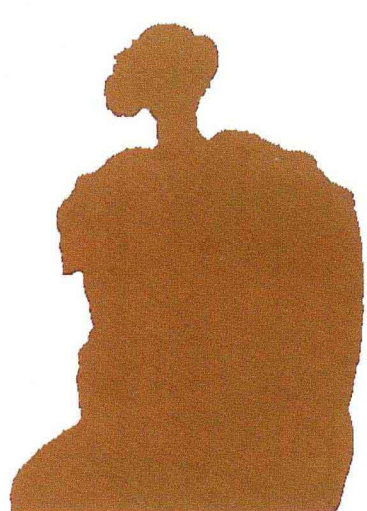
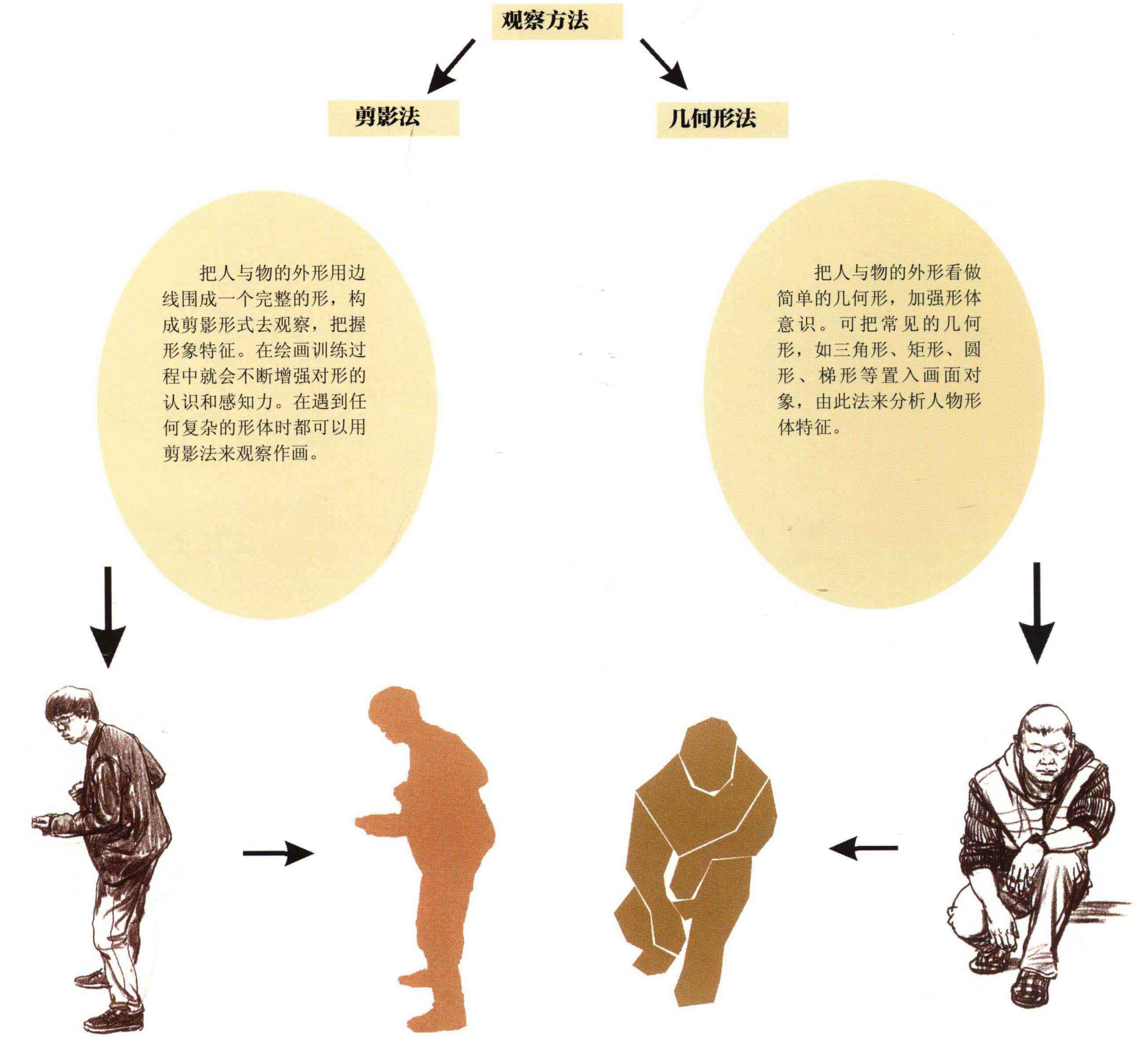
形体结构

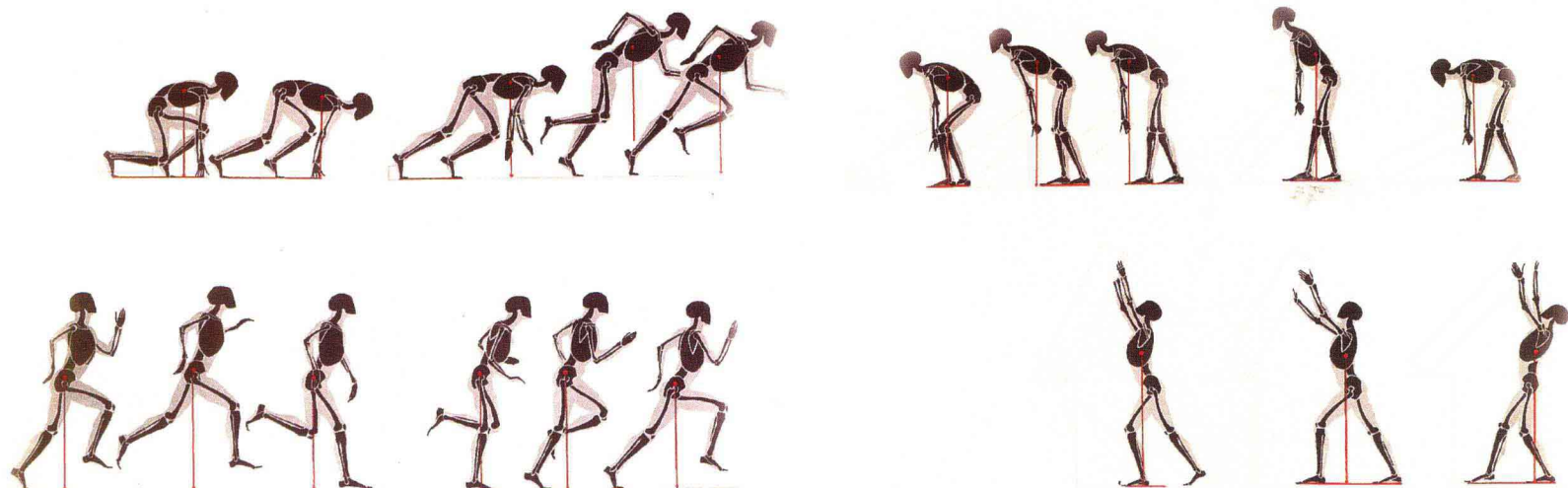
也称为几何结构，是为了达到易于观察、理解、记忆、想象的目的，把人体外形的形体切面化和几何体块化，以此来进行分析、理解人体结构形态。人体肌肉是附着在骨骼上的，直接暴露在外表。初学时，我们常常先将其体块化分析，了解人体肌肉走向及穿插对画好速写至关重要。

人体骨骼

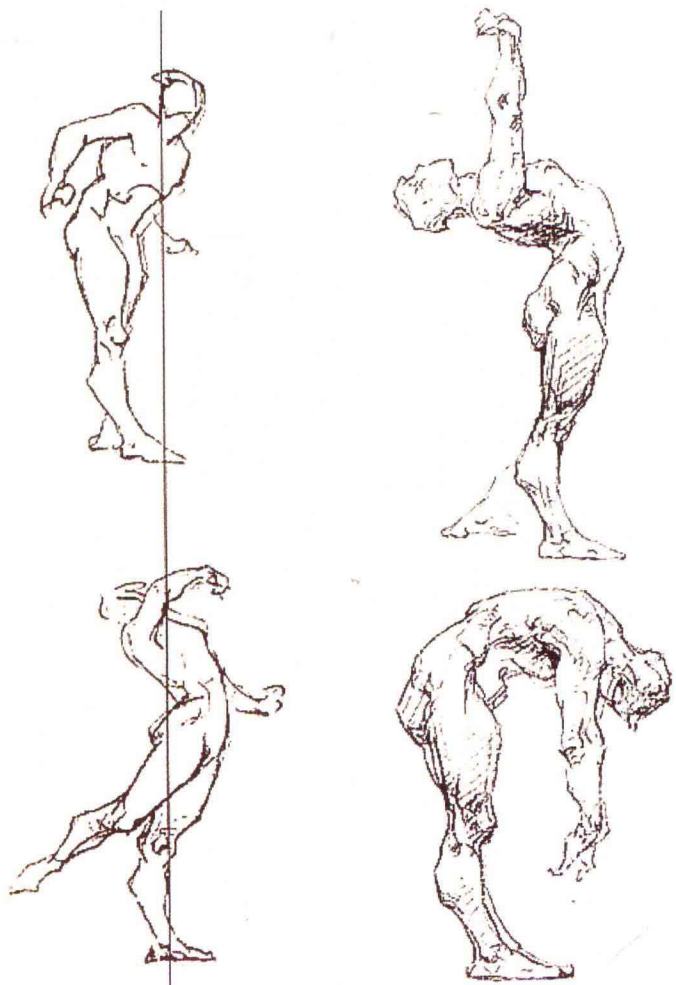
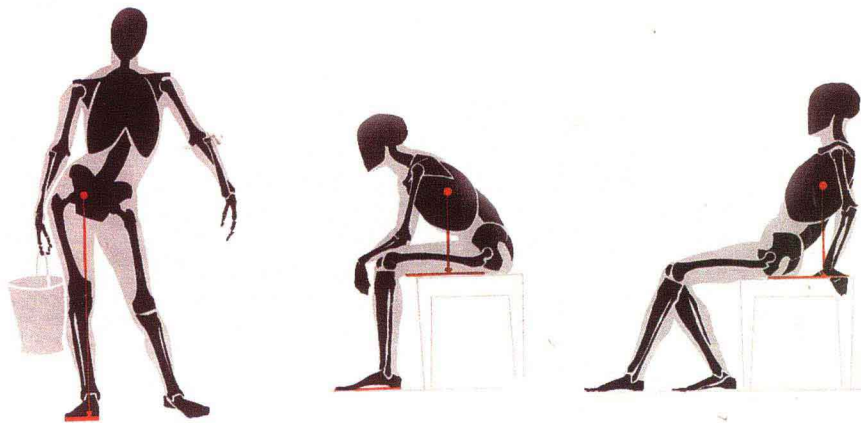
观察方法

运动规律

速写训练过程中，难免有动作幅度较大的摆姿，针对这一问题我们必须要了解人体运动规律。动态是表现人体生命特征的首要因素。所谓“动态”，即是人体由某一种姿势转变为另一种姿态的过程。而“姿势”又是人体动态某一瞬间的形态特征。因此，我们除了需要对静态的人体结构进行了解外，还要对人体的运动做进一步的研究，认识和掌握人体运动的基本规律。

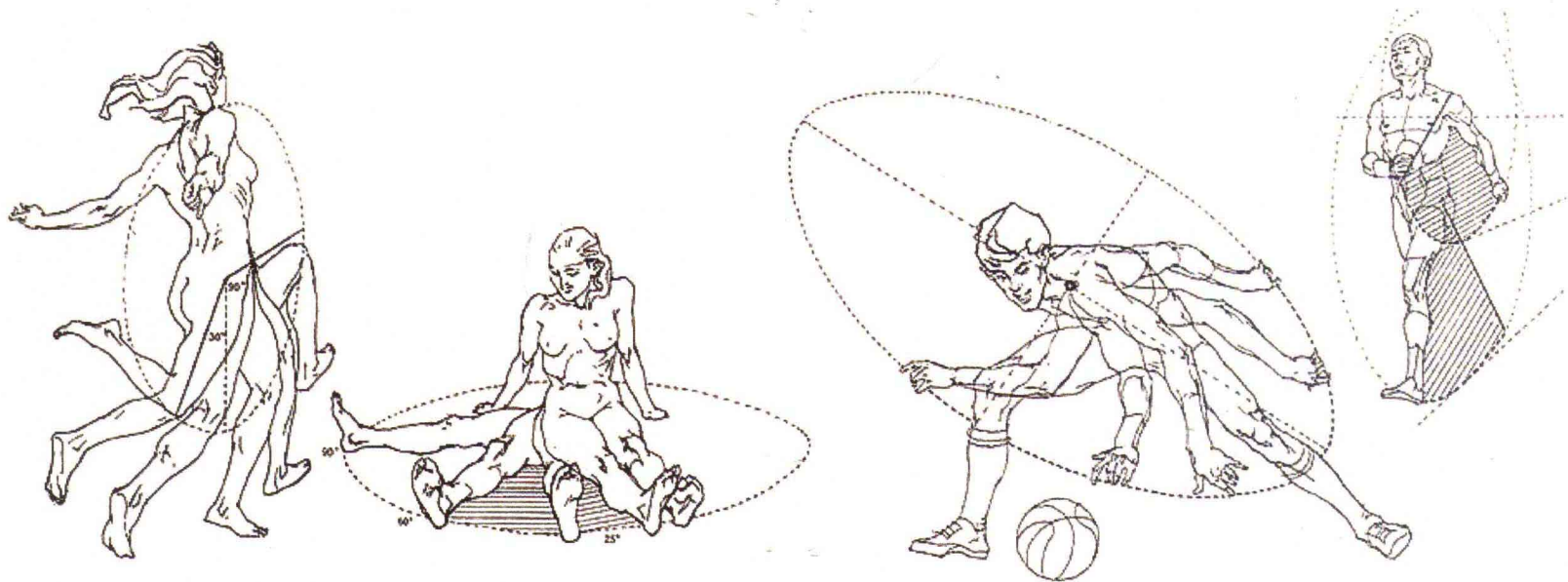
关于重心

初学者在画速写时往往会忽视重心，以至于画面中的人物歪歪扭扭。重心，以及与重心密切相关的重心线、支撑面、稳定角等是分析和理解人体动态的几个重要因素，这些因素在不同的人体动态里，征状各异，是反映人体动态特征的基本点。

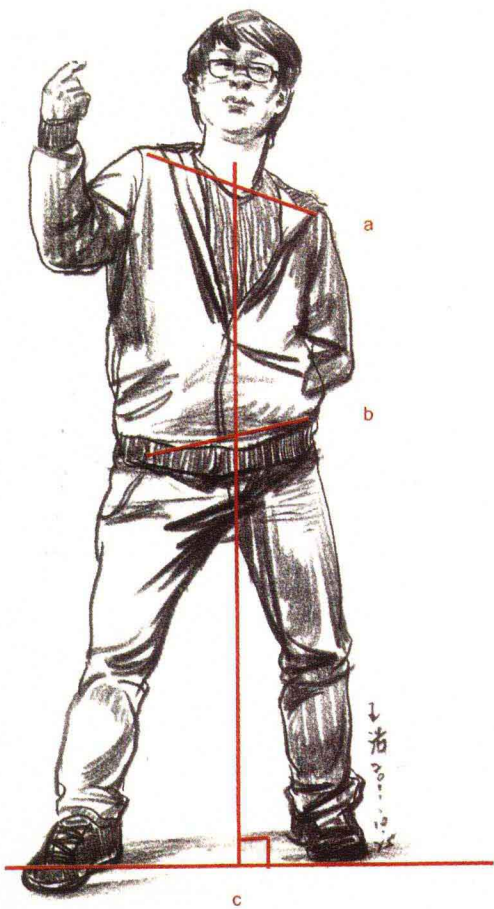
重心的位置

在站立且静止的人体上，重心的位置在脐孔偏下。女性由于盆腔大于男性，其重心较男性低，不同形体重心位置也稍有不同。人体重心稍低于人体体积重心，人体重心的位置随人体姿势变化而移动，而人体体积重心的位置是固定的。对此要重点把握。

关于动态

在速写训练中，运动中的人物是最难把握的，学员往往因很难把握而常常避开动作大的角度，这不是解决问题的办法。关于运动中的动态速写训练，我们只有了解它的运动规律和生理结构才能更好地结合我们日常勤奋的练习，才能画出准确的动态速写。肢体运动以关节为中心，如果将关节比作圆心，臂、腿比作半径，则不论它们处于什么方位，都能用圆周的弧形线对它们的头长进行全面控制。这样，我们就能把弧线上的一系列半径作为肢体的长度，从而画出多种多样的肢体动作并得到准确的长度。

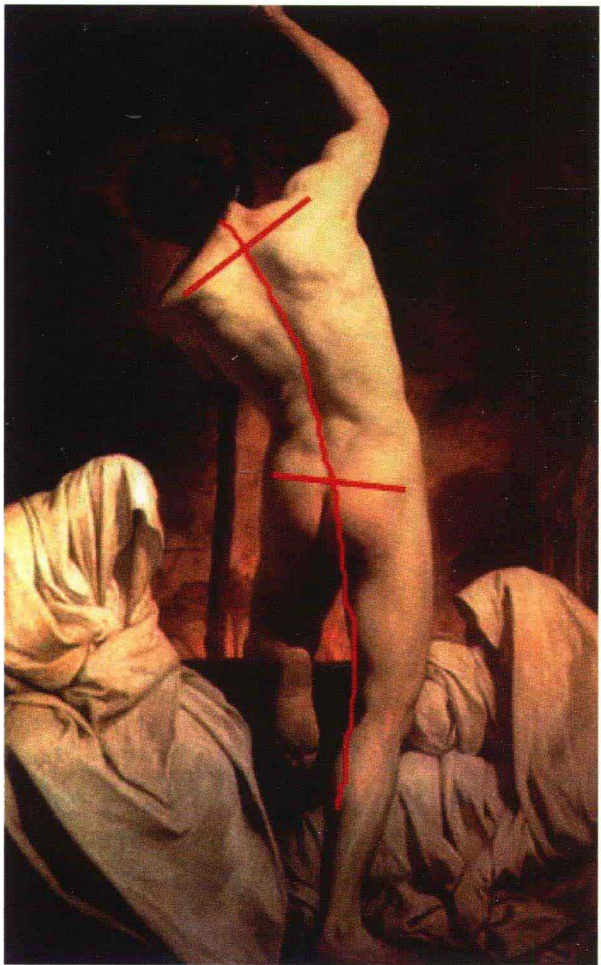

画人物速写时，动态的把握是非常重要的。人物是否生动，除取决于五官表现外，还体现在动态是否优美。

表现动态的生动性需要注意以下几点：

定位锁骨线、盆骨线，一般规律是当一侧肩头a低时，那么这一侧的盆骨b则高。（如左图）

定位重心线，从锁骨引一条垂直线c于地面，落在两脚之间或内侧脚踝上，若偏离两脚之间，动态则不稳定。（如左图）

画好动态线应注意的问题

- 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，要抓住大的部分，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、盆骨与腿、大腿与小腿的关节和小腿与脚的结合处。

表现手法

1. 概括与取舍

对有利于表现形体结构，或有利于处理各种关系的部分，清晰的自然要取，不太清晰的也要提炼出来，对表现形体结构不利，又无助于艺术处理的部分，无论清晰与否，则要毫不犹豫地舍弃。（如下图）

2. 对比夸张

对比是绘画艺术最基本的表现语言，它在人物动态速写中的运用有疏密对比、虚实对比、曲直对比、黑白对比。

疏密对比

虚实对比

曲直对比

黑白对比

Portrait de Mlle Mme Ed. Rameau

à mon cher frère Edmond Rameau
Vouant de Cannes. 7. Auguste 1844

PART 2 精彩局部

