

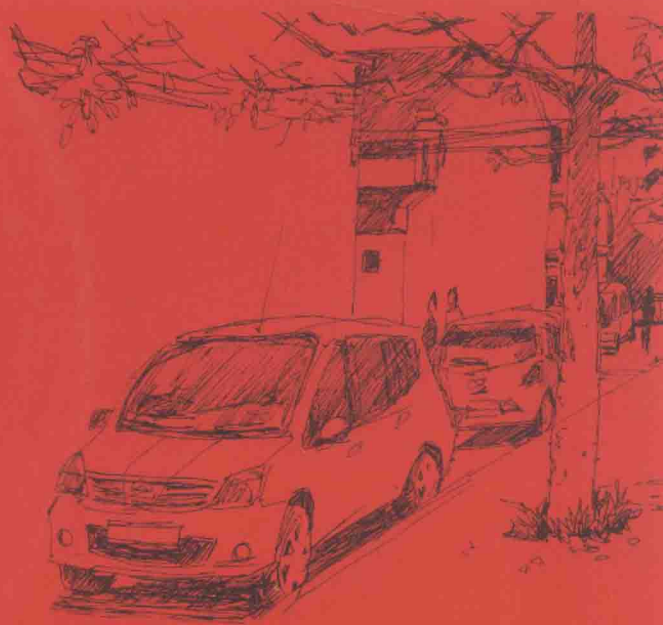
ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

SU
VIE

速写

编著 赵英斌

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

速写

SU
XIE

编 著	赵英斌		
副主编	薛福顺	刘俊生	王 娜
	易 单		
参 编	夏文秀	熊亚琴	栗启龙
	伍鹏飞	彭 超	林培亮
	吴向东	李芳莉	刘子毓
	石家泉		

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书包括速写理念和方法、炭笔人物速写步骤、场景钢笔速写步骤和速写作品欣赏四个项目的内容。本书既有速写基本知识讲解,又有速写实际操作训练实践。本书附有速写示范的录像光盘,供读者学习参考。本书通过严谨、形象的理论讲解,以及结合实践的综合性课程训练来开拓学生视野,培养学生的创造思维能力,从而培养学生的速写理论水平和实践能力。

图书在版编目(CIP)数据

速写/赵英斌 主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-5609-7525-2

I. 速… II. 赵… III. 速写技法-高等职业教育-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 244986 号

速 写

赵英斌 主编

策划编辑: 曾 光 彭中军

责任编辑: 彭中军

封面设计: 龙文装帧

责任校对: 朱 玢

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)87557437

录 排: 龙文装帧

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm×1230 mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 225 千字

版 次: 2011 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 39.00 元(含 1CD)

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教学教材

编审委员会名单

■ 顾问 (排名不分先后)

王国川	教育部高职高专教指委协联办主任
夏万爽	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
江绍雄	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈希	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈文龙	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
彭亮	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈新	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员

■ 总序

姜大源	教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长 《中国职业技术教育》杂志主编 中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任
-----	--

■ 编审委员会 (排名不分先后)

万良保	吴帆	黄立元	陈艳麒	许兴国	肖新华	杨志红	李胜林	裴兵	张程	吴琰
葛玉珍	任雪玲	黄达	殷辛	廖运升	王茜	廖婉华	张容容	张震甫	薛保华	余戡平
陈锦忠	张晓红	马金萍	乔艺峰	丁春娟	蒋尚文	龙英	吴玉红	岳金莲	瞿思思	肖楚才
刘小艳	郝灵生	郑伟方	李翠玉	覃京燕	朱圳基	石晓岚	赵璐	洪易娜	李华	杨艳芳
李璇	郑蓉蓉	梁茜	邱萌	李茂虎	潘春利	张歆旒	黄亮	翁蕾蕾	刘雪花	朱岱力
熊莎	欧阳丹	钱丹丹	高倬君	姜金泽	徐斌	王兆熊	鲁娟	余思慧	袁丽萍	盛国森
林蛟	黄兵桥	肖友民	曾易平	白光泽	郭新宇	刘素平	李征	许磊	万晓梅	侯利阳
王宏	秦红兰	胡信	王唯茵	唐晓辉	刘媛媛	马丽芳	张远珑	李松励	金秋月	冯越峰
李琳琳	董雪	王双科	潘静	张成子	张丹丹	李琰	胡成明	黄海宏	郑灵燕	杨平
陈杨飞	王汝恒	李锦林	矫荣波	邓学峰	吴天中	邵爱民	王慧	余辉	杜伟	王佳
税明丽	陈超	吴金柱	陈崇刚	杨超	李楠	陈春花	罗时武	武建林	刘晔	陈旭彤
乔璐	管学理	权凌枫	张勇	冷先平	任康丽	严昶新	孙晓明	戚彬	许增健	余学伟
陈绪春	姚鹏	王翠萍	李琳	刘君	孙建军	孟祥云	徐勤	李兰	桂元龙	江敬艳
刘兴邦	陈峥强	朱琴	王海燕	熊勇	孙秀春	姚志奇	袁铀	杨淑珍	李迎丹	黄彦
谢岚	肖机灵	韩云霞	刘卷	刘洪	董萍	赵家富	常丽群	刘永福	姜淑媛	郑楠
张春燕	史树秋	陈杰	牛晓鹏	谷莉	刘金刚	汲晓辉	刘利志	高昕	刘璞	杨晓飞
高卿	陈志勤	江广城	钱明学	于娜	杨清虎	徐琳	彭华容			

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

组编院校(排名不分先后)

广州番禺职业技术学院
深圳职业技术学院
天津职业大学
广西机电职业技术学院
常州轻工职业技术学院
邢台职业技术学院
长江职业学院
上海工艺美术职业学院
山东科技职业学院
随州职业技术学院
大连艺术职业学院
潍坊职业学院
广州城市职业学院
武汉商业服务学院
甘肃林业职业技术学院
湖南科技职业学院
鄂州职业大学
武汉交通职业学院
石家庄东方美术职业学院
漳州职业技术学院
广东岭南职业技术学院
石家庄科技工程职业学院
湖北生物科技职业学院
重庆航天职业技术学院
江苏信息职业技术学院
湖南工业职业技术学院
无锡南洋职业技术学院
武汉软件工程职业学院
湖南民族职业学院
湖南环境生物职业技术学院
长春职业技术学院
石家庄职业技术学院
河北工业职业技术学院
广东建设职业技术学院
辽宁经济职业技术学院
武昌理工学院
武汉城市职业学院
武汉船舶职业技术学院

湖南大众传媒职业技术学院
黄冈职业技术学院
无锡商业职业技术学院
南宁职业技术学院
广西建设职业技术学院
江汉艺术职业学院
淄博职业学院
温州职业技术学院
邯郸职业技术学院
湖南女子学院
广东文艺职业学院
宁波职业技术学院
潮汕职业技术学院
四川建筑职业技术学院
海口经济学院
威海职业学院
襄樊职业技术学院
武汉工业职业技术学院
南通纺织职业技术学院
四川国际标榜职业学院
陕西服装艺术职业学院
湖北生态工程职业技术学院
重庆工商职业学院
重庆工贸职业技术学院
宁夏职业技术学院
无锡工艺职业技术学院
云南经济管理职业学院
内蒙古商贸职业学院
十堰职业技术学院
青岛职业技术学院
湖北交通职业技术学院
绵阳职业技术学院
湖北职业技术学院
浙江同济科技职业学院
沈阳市于洪区职业教育中心
安徽现代信息工程职业学院
武汉民政职业学院
北京镇德职业学院

天津轻工职业技术学院
重庆城市管理职业学院
顺德职业技术学院
武汉职业技术学院
黑龙江建筑职业技术学院
乌鲁木齐职业大学
黑龙江省艺术设计协会
冀中职业学院
湖南中医药大学
广西大学农学院
山东理工大学
湖北工业大学
重庆三峡学院美术学院
湖北经济学院
内蒙古农业大学
重庆工商大学设计艺术学院
石家庄学院
河北科技大学理工学院
江南大学
北京科技大学
襄樊学院
南阳理工学院
广西职业技术学院
三峡电力职业学院
唐山学院
苏州经贸职业技术学院
唐山工业职业技术学院
广东纺织职业技术学院
昆明冶金高等专科学校
江西财经大学
天津财经大学珠江学院
广东科技贸易职业学院
武汉科技大学城市学院
广东轻工职业技术学院
辽宁装备制造职业技术学院
湖北城市建设职业技术学院
黑龙江林业职业技术学院

总序

SUXIE

ZONGXU

世界职业教育发展的经验和我国职业教育发展的历程都表明,职业教育是提高国家核心竞争力的要素。职业教育的这一重要作用,主要体现在两个方面。其一,职业教育承载着满足社会需求的重任,是培养为社会直接创造价值的高素质劳动者和专门人才的教育。职业教育既是经济发展的需要,又是促进就业的需要。其二,职业教育还承载着满足个性发展需求的重任,是促进青少年成才的教育。因此,职业教育既是保证教育公平的需要,又是教育协调发展的需要。

这意味着,职业教育不仅有自己的特定目标——满足社会经济发展的人才需求,以及与之相关的就业需求,而且有自己的特殊规律——促进不同智力群体的个性发展,以及与之相关的智力开发。

长期以来,由于我们对职业教育作为一种类型教育的规律缺乏深刻的认识,加之学校职业教育又占据绝对主体地位,因此职业教育与经济、与企业联系不紧,导致职业教育的办学未能冲破“供给驱动”的束缚;由于与职业实践结合不紧密,职业教育的教学也未能跳出学科体系的框架,所培养的职业人才,其职业技能的“专”、“深”不够,工作能力不强,与行业、企业的实际需求及我国经济发展的需要相距甚远。实际上,这也不利于个人通过职业这个载体实现自身所应有的职业生涯的发展。

因此,要遵循职业教育的规律,强调校企合作、工学结合,“在做中学”,“在学中做”,就必须进行教学改革。职业教育教学应遵循“行动导向”的教学原则,强调“为了行动而学习”、“通过行动来学习”和“行动就是学习”的教育理念,让学生在由实践情境构成的、以过程逻辑为中心的行动体系中获取过程性知识,去解决“怎么做”(经验)和“怎么做更好”(策略)的问题,而不是在由专业学科构成的、以架构逻辑为中心的学科体系中去追求陈述性知识,只解决“是什么”(事实、概念等)和“为什么”(原理、规律等)的问题。由此,作为教学改革核心的课程,就成为职业教育教学改革成功与否的关键。

当前,在学习和借鉴国内外职业教育课程改革成功经验的基础上,工作过程导向的课程开发思想已逐渐为职业教育战线所认同。所谓工作过程,是“在企业里为完成一项工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序”,是一个综合的、时刻处于运动状态但结构相对固定的系统。与之相关的工作过程知识,是情境化的职业经验知识与普适化的系统科学知识的交集,它“不是关于单个事务和重复性质工作的知识,而是在企业内部关系中将不同的子工作予以连接的知识”。以工作过程逻辑展开的课程开发,其内容编排以典型的职业工作任务及实际的职业工作过程为参照系,按照完整行动所特有的“资讯、决策、计划、实施、检查、评价”结构,实现学科体系的解构与行动体系的重构,实现于变化的、具体的工作过程之中获取不变的思维过程和完整的工作训练,实现实体性技术、规范性技术通过过程性技术的物化。

近年来,教育部在高等职业教育领域组织了我国职业教育史上最大的职业教育师资培训项目——中德职教师资培训项目和国家级骨干教师培训项目。这些骨干教师通过学习、了解,接受先进的教学理念和教学模式,结合中国的国情,开发了更适合中国国情、更具有中国特色的职业教育课程模式。

华中科技大学出版社结合我国正在探索的职业教育课程改革,邀请我国职业教育领域的专家、企业技术专家和企业人力资源专家,特别是国家示范校、接受过中德职教师资培训或国家级骨干教师培训的高职院校的骨干教师,为支持、推动这一课程开发应用于教学实践,进行了有意义的探索——相关教材的编写。

华中科技大学出版社的这一探索,有两个特点。

第一,课程设置针对专业所对应的职业领域,邀请相关企业的技术骨干、人力资源管理者及行业著名专家和院校骨干教师,通过访谈、问卷和研讨,提出职业工作岗位对技能型人才在技能、知识和素质方面的要求,结合目前中国高职教育的现状,共同分析、讨论课程设置存在的问题,通过科学合理的调整、增删,确定课程门类及其教学内容。

第二,教学模式针对高职教育对象的特点,积极探讨提高教学质量的有效途径,根据工作过程导向课程开发的实践,引入能够激发学习兴趣、贴近职业实践的工作任务,将项目教学作为提高教学质量、培养学生能力的主要教学方法,把适度够用的理论知识按照工作过程来梳理、编排,以促进符合职业教育规律的、新的教学模式的建立。

在此基础上,华中科技大学出版社组织出版了这套规划教材。我始终欣喜地关注着这套教材的规划、组织和编写。华中科技大学出版社敢于探索、积极创新的精神,应该大力提倡。我很乐意将这套教材介绍给读者,衷心希望这套教材能在相关课程的教学中发挥积极作用,并得到读者的青睐。我也相信,这套教材在使用的过程中,通过教学实践的检验和实际问题的解决,不断得到改进、完善和提高。我希望,华中科技大学出版社能继续发扬探索、研究的作风,在建立具有中国特色的高等职业教育的课程体系的改革之中,作出更大的贡献。

是为序。

教育部职业技术教育中心研究所

学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事

教学工作委员会副主任

职教课程理论与开发研究会主任

姜大源 教授

2010年6月6日

目录

SUXIE

MULU

项目一	速写理念和方法.....	(1)
项目二	炭笔人物速写步骤.....	(5)
项目三	场景钢笔速写步骤.....	(11)
项目四	速写作品欣赏.....	(19)
参考文献		(138)

项目一

速写理念和方法

SU
XIE

一、速写的本源

ONE

速写,就是对活生生的客观形象进行快速写生。中国古代传统美术中就有此方法,不过那时不叫“速写”,而名之曰“传移模写”。20世纪30年代,中国美术界兴起了向外国美术界学习的潮流,各国大量的优秀速写作品陆续传入中国,使中国人大开眼界。在仿照国外建立的美术院校里面,人们对速写予以了高度重视。速写成为学习美术的入门之法,一时蔚然成风。在这个学习过程中艺术家创造了“速写”一词。这个词没有直接对应的英语词。在英语里速写、素描都用 sketch 表达,它是“草图”的意思。另外,“速写”这个词因为是中国艺术家所造的,是从中国传统写意画中的“写”字借用来的,因此,这个“写”字,除了“写生”的意思,还包含“写意”和“表现”的意思。在向外国美术界学习的过程中,可以体会中国艺术家在美术教育领域的探索和创造。

二、速写的本体意义

TWO

速写的本体意义是在相对短的时间内,敏锐地捕捉客观形象的训练方法和艺术表现手段。这需要长期的对客观形象结构分析和把握的基础训练。这种敏锐的感受能力和把握能力,只有在长期的速写训练过程中才能最大限度地培养,才能获得夸张、取舍,以及线条变化、色彩层次、画面构成、意境升华等艺术创作效果。只有这种在速写过程中获得的、真实的、最鲜活的艺术因素才能满足艺术创作活动的需要。古人谓之曰:“外师造化,中得心源。”依靠单纯的长期作业、慢写、默写、临摹,或者画照片等,只能使艺术感受能力和把握能力越来越差。

三、速写是一种艺术修养

THREE

速写的长期训练单凭课堂上的时间显然不够。艺术院校的学生入学前经过了强化人物速写训练,入学后又有速写课程,然而课堂训练依然不能完全解决问题。这是因为课堂训练的目的主要是为了培养学生平时养成速写的习惯,这是一种从事艺术设计事业必备的艺术修养。不具备这种艺术修养,就很难获得对客观形象的平面几何结构和材质结构的敏锐感受能力和把握能力。

四、理性逻辑的空间真实和感性形象的空间真实

FOUR

“万物皆方圆,万物非方圆”,是说客观世界的物体结构几乎都是以规则的平面几何形状构成的,这称为理性逻辑的空间真实。由于空间透视和物体各自的个性发展,除了个别特殊环境的球体以外,客观世界几乎永远不可能有规则的平面几何形,我们看到的只能是不规则的平面几何形结构,这称为感性形象的空间真实。因为如此,人类在认识科学世界的同时,也凭直接视觉获得了一个千变万化的、丰富多彩的、充满节奏魅力的艺术世界。

平时所谓的立体效果图,或者气氛图,都是运用千变万化的、丰富多彩的、不规则的平面几何形结构来表现的,就是感性形象的空间真实。如果要表现客观世界的各种物体结构规则的几何形状构成,普遍运用的方法是绘制平面图。在艺术设计中,平面图实际上是一种理性逻辑的空间真实。可以这样看,立体效果图,或者气氛图表现的是人们理想追求的感性形象空间真实,平面图是实现这种理想追求的理性逻辑空间真实。

将这种理念应用于速写课程教学,就要教学生学会画眼睛看到的那些不规则的平面几何形,千万不要画脑子里想象的规则平面几何形,这就是平时教学中一再嘱咐学生“要用眼睛看,不要想,一想就错”的根本原因。然

而,在大多数情况下,学生画法错误,或者画不出来,往往都是因为学生失去了用眼睛观察的能力。

四岁小女孩画头顶上面的吊扇,把三个叶片画成瘦长的雪糕棍儿、雪糕和自己的嘴巴。妈妈却莫名其妙,认为三个叶片应当一样大。在这类实例面前,我们不但可以发现人们在认知世界的过程中,理性逻辑空间真实和感性形象空间真实的同时存在,而且也可以说明,人们在成长过程中,随着理性逻辑思维能力的提高,感性形象思维能力逐渐退化。正因为如此,古今中外的艺术家从儿童那里汲取无限的艺术灵感。中外艺术家非常重视儿童涂鸦、民间艺术和原始艺术对现代艺术发展价值的研究;也正因为如此,我们的艺术教育不能是理性逻辑的灌输,而应当是启发学生克服理性逻辑思维的羁绊,恢复感性形象思维的能力。

五、本书的鲜明特色

FIVE

本书的鲜明特色有如下几点。

- (1) 全新的理念、体例、示范作品和教学方法。
- (2) 与艺术设计的后续课程联系密切。
- (3) 学生入门容易,一学就会,同时还可以明了艺术的更高境界和目标。
- (4) 40 年艺术实践和艺术教学实践的展现。

六、客观形象的平面几何结构和材质结构

SIX

随着科学技术的发展和普及,21 世纪的艺术教学要求我们必须区别于传统的艺术教学理念和方法。速写教学不能简单模拟客观形象,而要培养学生对客观形象平面几何结构和材质结构敏锐的感受能力和捕捉能力,以及对作品平面几何结构和材质结构形式美感敏锐的感受能力和捕捉能力。只有这些能力的培养,才能为学生专业创作和设计能力的提高打下扎实的基础;否则,仅仅依赖设计软件,只能制造花花绿绿的“垃圾”。在许多院校艺术毕业作品展览会上,学生的作品普遍存在结构散乱,缺乏鲜活材质的感觉。如今,大多数院校的艺术学生,在毕业的时候对色彩仍是懵懵懂懂的,其根本原因在于,没有对客观形象平面几何结构和材质结构敏锐的感受能力和捕捉能力,所以就不可能明白 19 世纪法国印象派发现的色彩学原理是怎么回事。我国艺术教育水平落后的根源,也在于长期没有扭转这种艺术基础课程教学的混乱现状。

七、不可替代的独立课程意义

SEVEN

新速写理念和方法,使速写这门基础课程在艺术教学中产生不可替代的独立意义。平常所说的设计速写、创意速写、意象速写等,在艺术教学中都不是真正基础意义上的速写课程。因为没有新理念速写的基础能力,这些都无从谈起。从这个意义上来看,这些课程起不到基础课程的作用,倒像是应当属于不同的专业课程。科学技术发展提供的丰富多彩和使用便捷的图像资料,在新理念速写面前也会显得苍白和媚俗。而且,传统意义上的速写作品,仅仅停留在“传移模写”水平上,与现代艺术设计缺乏密切联系,显得软弱空泛。传统意义上的速写,即使是与现代图像资料相比,也显示出明显的笨拙和低劣。

八、人物速写的重要性

EIGHT

在速写课程中人物速写至关重要。因为在艺术设计中,不管是以人物为主的写实绘画,还是没有人物形象的

抽象绘画、平面设计、产品设计、环境艺术设计等，其构成艺术形式和谐的最高标准，都离不开人类与生俱来的对人类自身结构美学判断的规则。这种美学判断的规则，一方面是人类自身几何结构的和谐，另一方面是先天和后天材质结构的和谐。而且，通过人物速写水平的培养和提高，其他诸如场景速写、静物速写的问题也可以迎刃而解。

九、具体操作方法

NINE

整体的观察和把握，在艺术教育中没有人不重视，然而又多是泛泛而谈。老子曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”将此思想应用于新速写理念和方法，讲的不仅仅是前后顺序，更重要的是辩证关系，是前后关系的对立统一。万物非凭空而生，是前后关系的“有无相生”。前后发展变化，既紧密联系，又对立差异。在实际操作过程中，确定位置的方法是用水平线和垂直线测量，表现差异的方法是进行邻近比较和同类比较。比较什么，大小、方圆、曲直、粗细、软硬、深浅等。当然，还有纯度、冷暖和色相的比较，只是这些不包括在本书之内，须要在另外的色彩类书里来研究。

整体即关系。无关系，即无整体。用这样的理念和方法来把握，就可以提高学生对平面几何结构和材质结构的感受能力和表现能力。

十、打开原创意识的茅塞

TEN

速写如果不能摆脱新闻观念和旅游意识的盲目和猎奇，就不能进入艺术状态。身边景、眼前人和物最能与心灵相沟通。在当下，或未来，对自己来说，最熟悉的东西，体验最多；对于别人来说，意中有，言中无，和而不同。因此，克服本末倒置，回归本源，也就最能发现新意，最能表现人生体悟和生命意识。可见对身边景、眼前人和物的几何结构和材质结构的感受和表现，最能产生独特的艺术光彩。那么，将此理念应用于艺术教学，便找到了打开学生原创意识茅塞的金钥匙。

十一、多种材质的体验

ELEVEN

本书在最后部分，提供了大量的、多种材质的示范作品。

速写作品集中展示了新速写理念和方法多种工具材料的表现形式和艺术效果。其中工具包括铅笔、炭笔、钢笔、尼龙笔、炭精棒、木炭、油画刀、水粉笔、水彩笔、毛笔、手指等；材料包括复印纸、报纸、再生纸、信笺纸、铜版纸、素描纸、亚麻布、卡片纸、水彩纸、水粉纸、生宣纸、元书纸，以及黑墨水、油画颜料、水彩画颜料、水粉画颜料、中国画墨汁、中国画颜料等。这些都可以进一步培养学生对平面几何结构和材质结构的感受能力和表现能力，向学生展示多种材质表现的艺术魅力和广阔天地。并且在此学习过程中，让学生领悟速写与艺术设计的密切关系。

下面两个项目从炭笔人物速写和钢笔场景速写两个方面，分别根据具体速写作品，以真实步骤图的形式，具体讲解平面几何结构和材质结构的感受方法和表现方法。另外，本书还附有速写示范的录像光盘，供读者学习参考。

项目二

炭笔人物速写步骤

SU
XIE

炭笔人物速写步骤如下。

步骤一 面对靓丽的模特，一定要控制住内心的激动，用理智、平和来释放艺术感受的灵感，运用平面几何形去把握形体结构的稳固，运用材质结构的敏感表现对象生命气息的律动。炭笔人物速写步骤图一如图 2-1 所示。

图 2-1 炭笔人物速写步骤图一

头的上部盖发基本是一个圆形，但是又不能画成一个简单的圆形。肩上的游丝是不同大小、不同深浅的三角形，但是又不是简单的、规则的三角形。这就是“万物皆方圆，万物非方圆”的道理和运用。然而，这种感受必须在松动而且正锋、偏锋、顺逆、轻重随机变化的用笔过程中，才能表现秀发如云的境界。同时注意，头顶相对固定的盖发和两肩披散的游丝，也一定要表现不同的韵味变化。

面部和颈部与头部相比，有截然不同的材质变化：一是润泽、细腻、含蓄，二是活泼、奔放，三是白皙如玉芙蓉，四是黝黑如漆墨。五官变化也极其微妙，双眸有额发的掩映，眉睫的烘托，扑朔迷离，犹如夜空之星斗，深山之幽潭。鼻骨、鼻翼、唇、颧、颊、颌等，既突出了平面几何形的概括，也强调了材质感受的表现。这部分的肌肤材质渲染，是用手擦的，轻轻掠过，基本是表现透明的光影和朦胧。这种方法用之应谨慎，只用于表现皮肤的亮泽，如果到处乱擦，势必混淆材质表现的信息。

另外，第一笔一定要考虑全篇的构图。头部既要避开九个构图忌讳点，又不要画得太大，基本原则是宁小勿大。

步骤二 模特胸前是透明的轻纱装饰，用轻柔的细线表现，既要用笔灵动，又要随意涂出细碎的阴影，方能显出特定材质的飘逸。这一步，还要注意胸前轻纱与衬衣领口材质表现的区别。除了线条的变化，关键是平面几何形似方非方、似圆非圆的变幻莫测。

右肩部游丝的调整，其实是在进行胸部的描绘。炭笔人物速写步骤图二如图 2-2 所示。

步骤三 右肩的位置首先取决于颌与颈的关系，其次是运用水平线确定肩线的倾斜角度。肩的宽度，即转向手臂的转折点的确定，则要运用垂直线判断与头部的关系，包括描绘大臂和小臂下行线的方向，都是依靠这种垂直线的测量方法来把握的。这条有转有折、急缓变化的长线，存在两种意义的把握：一是线性与上面头发、面部、胸部运用的区别，以及大臂和小臂内外线性的变化；二是大臂和小臂平面几何形似是而非的变化。

双手十指交叉，因为在最前面，用笔要稍为重一点，左右位置用垂直线确定与头部的关系，上下位置也是参考头部的大小确定与颌部的距离。双手十指交叉紧密，可以看出模特恬静自然的外表背后心理和情绪的涟漪。炭笔人物速写步骤图三如图 2-3 所示。

图 2-2 炭笔人物速写步骤图二

图 2-3 炭笔人物速写步骤图三

步骤四 画左臂左肩的方法与画右臂右肩的相似，只是在水平线上稍微高一点，用笔稍微放松一些。在平面几何形构成方面，袖口因为是一个地道的梯形，小臂、大臂和左肩的长方形和梯形，隐藏于外部衣服的材质和内部臂膀的解剖之中了。

胸部暗面的渲染，一是为了塑造厚度和体积，二是为了与垂于左肩的发丝，以及左臂内侧的线条浑然一体，使外侧的线条更鲜明，从而在整体艺术气氛里，构成模特左右部分的对比和呼应。炭笔人物速写步骤图四如图 2-4 所示。

步骤五 腹部两个梯形的表现。上腹部大梯形是上衣的材质，运用松动的线条，下部小梯形是牛仔裤的材质和深色，运用重笔涂画。上腹部大梯形与右臂交界处是一个多衣纹的皱褶，皱褶的准确是因为这里是肢体结构的空虚处，上部是腹部和胸部的转折点，下部是腹部和胯部的转折点，上下硬，中部软。这种结构和材质的感受，就要用又粗又重又硬的一组线条涂画和表现，而且，构成模特整个躯体的上下起伏变化和立体空间结构。

腹部的材质柔软表现，这个时候已经转变为形式语言对比，即主观对客观的感受和表现，转变为炭笔线条变化对比的节奏和韵律。炭笔人物速写步骤图五如图 2-5 所示。

步骤六 模特左臂肘下的三角形及其变化，是对左胯部的实在表现和上衣包裹结构与材质的概括表现，这既

图 2-4 炭笔人物速写步骤图四

图 2-5 炭笔人物速写步骤图五

可以与整体的腹胯部结构呼应，也因为这里的明暗对比烘托了躯干的体积感和艺术语言的层次，而且自然地实现了画面的稳定。炭笔人物速写步骤图六如图 2-6 所示。

步骤七 椭圆形的区域应重重涂抹。这个区域里面隐隐约约的直裤线和直裤线上交叉的斜线，都是在表现大腿的厚实和健壮，表现牛仔裤的特定材质。

将原来腹部的重色梯形修复成三角形，其实是对左腕袖口造型的纠正。这个刚刚形成的重色三角形正好与大腿的重色椭圆形呼应，并且与胯部的灰三角形一起，不论在意象上，还是在形式上，都构成一个结实坚固的“大树之根”，其余部分则都成为婀娜多姿的“杨柳枝”和婆娑有情的“绿叶”了。炭笔人物速写步骤图七如图 2-7 所示。

步骤八 裤管垂直而下，几乎在画面的正中，出现“构图危机”状态。但是不要恐慌，在这种情况下，一定要平心静气、按部就班地继续画下去。首先，把握住从膝盖到踝骨的这个长长的梯形和由蓬松在踝骨处的裤口构成的小梯形。其次，再进行梯形的变化，运用线条和皴擦技巧表现裤管里面的胫骨和腓肠肌。炭笔人物速写步骤图八如图 2-8 所示。

步骤九 当画出模特的右腿和双脚的时候，“构图危机”完全解除。注意右腿的一个长梯形与左腿的区别。左腿梯形的左边线条是胫骨的表象，右腿梯形的左右两边线条却都是腓肠肌的表象，这是因为两条腿的角度不同，右腿的胫骨这种情况下在长梯形的内部。这里的皴擦有时是光影的暗面，有时是牛仔裤的特定材质，不可拘泥，不可刻板。鞋和脚也不过是一些小几何形的密匝组合和构成，在疏密关系上和裤管形成对比，和双手形成呼应。炭笔人物速写步骤图九如图 2-9 所示。

步骤十 稍加整理作品基本完成，绘画日期、签名和整个画面浑然一体。这时候才会发现，模特体态在画面上形成一个“北斗银钩”，端庄秀丽，垂直向下的左腿和裤管起到了非常重要的稳定作用。这就是速写过程中的随机应变、化险为夷、险中出奇。炭笔人物速写步骤图十如图 2-10 所示。

图 2-6 炭笔人物速写步骤图六

图 2-7 炭笔人物速写步骤图七

图 2-8 炭笔人物速写步骤图八

图 2-9 炭笔人物速写步骤图九