

速写人物

经典全集系列丛书　主编：杨建飞　A03

5.3

中国书店

需要全本请访问 www.ertongbook.com

G634.965.3
2013-2

阅 览

经典全集

A. 精品合集系列 B. 全国名校系列 C. 经典解构系列
D. 经典临本系列 E. 名师精选系列

速写 人物

全国编委名录

北方

吴学聪 于萍 张中文 孙楠 韩旭 徐书斌 马超 陶都罕
宋沅臻 左硕 杨建 高小伟 周景纯 李少勇 李超 陈萧
胡辛 邵同 彭冲 徐雪平 彭海健

南方

付宁波 张留峰 翟乃文 彭朋 叶旭明 严旭 辉周远
刘洋 马凌霄 游贤健 付近 孙磊 寿舟旦 周斌

皇南大學圖書館藏書

中国书店

图书在版编目（CIP）数据

速写人物／杨建飞主编．— 修订本．— 北京：中国书店，2010.9
ISBN 978-7-80663-895-8

Ⅰ．①速… Ⅱ．①杨… Ⅲ．①人物画－速写－技法（美术）－高等学校－入学考试－自学参考资料 Ⅳ．① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 162333 号

经典全集系列丛书 A03 **速写人物**

主　　编　杨建飞

出 品 人　于华刚
责任编辑　宋　莹
策　　划　杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行　中国书店
地　　址　北京市宣武区琉璃厂东街115号
邮　　编　100050
经　　销　全国新华书店
印　　刷　杭州富春电子印务有限公司
开　　本　635×965　1/8
版　　次　2010年9月第1版　　2010年9月第1次印刷
印　　张　24
书　　号　ISBN 978-7-80663-895-8
定　　价　88.00元

敬告读者
本版书凡印装质量不合格者由本社调换，
当地新华书店售缺者可由本社邮购。

组合类 104

10 明暗类

场景类 112

经典作品 100 问百答

6 70

关于速写

6 学习方法

7 审美、常识

关于画面

整体关系 70

空间、调子 73

线条 75

技法 77

材料 77

场景速写 112

140 线描类

174 欣赏类

头 84

手 88

鞋 90

经典局部

92 腿、裤

98 衣服

女青年 100

男青年 102

经典步骤

80

182

184

关于局部

80 头

88 手

90 脚

90 鞋子

92 衣服、裤子

关于训练

182 写生

182 临摹

183 默写

关于考试

心态 184

考试 184

考卷 185

报考 186

评分 187

人体比例 188

需要全本请访问 www.ertongbook.com

G634.965.3
2013-2

阅 览

经典全集

A. 精品合集系列 B. 全国名校系列 C. 经典解构系列
D. 经典临本系列 E. 名师精选系列

速写 人物

全国编委名录

北方

吴学聪 于萍 张中文 孙楠 韩旭 徐书斌 马超 陶都罕
宋沅臻 左硕 杨建 高小伟 周景纯 李少勇 李超 陈萧
胡辛 邵同 彭冲 徐雪平 彭海健

南方

付宁波 张留峰 翟乃文 彭朋 叶旭明 严旭 辉周远
刘洋 马凌霄 游贤健 付近 孙磊 寿舟旦 周斌

皇南大學圖書館藏書

中国书店

经典全集出书平台介绍

随着中国社会各个方面的迅猛发展，高考美术更是盛况空前，各类型美术书籍层出不穷，学生面对琳琅满目的书籍，很难作出正确的选择。而且目前大量的美术书籍均缺乏系统性的指导，导致学生学习的片面性。为此，我们有很强的责任感，为莘莘学子寻找一条正确的途径，使他们能顺利考上心中理想大学。

我们致力于打造“经典全集”全国美术高考类出书平台，整合全国美术教育机构和个人最优秀的绘画作品，力争把全国最新、最优秀、最权威的绘画作品展现给考生和美术工作者。去年我们开始运作经典全集的第一期书籍，在全国范围内向 100 多家画室征集了优秀作品，涉及的城市主要包括北京、杭州、广州、天津、重庆、西安、武汉、南京、沈阳等地。

大量作品的成功征集，同时也给我们出了很大的难题：这么多优秀作品该如何筛选？因为只有一丝不苟地筛选，才能更准确地把握美术高考的要求，才能让学生更好、更全面地学习。我们邀请了其中的 30 位作者作为编委来共同选画，这 30 位编委由美院教授、阅卷老师和工作在美术高考教育一线的教师组成。大家经过长时间的激烈争论和分析后，才最终定稿。可以说，本套书里的每一张作品都是很具有代表性的，具有很强的临摹价值，学生通过临摹，自身的艺术鉴赏水平可以得到长足提高。

文字方面，我们也听取了各方的建议，总结出学生常问老师的 300 多个问题。60 位编委毫无保留地精心讲解，把他们多年的宝贵教学经验和大家一一分享。在通俗、易懂、活泼的解答中使阅读更有趣味性，从而轻松获取丰富的专业知识。

这些教育机构和个人所付出的辛劳均已凝结在本套书中，他们必定会在整个高考美术的发展过程中留下不可磨灭的印记。

集合全国优秀作品

囊括绘画考试的所有形式

整理学生最常问、最想问的300问

600段生动语言全面剖析知识要点

展现绘画的所有技法

60位编委为学生精心解答

组合类 104

10 明暗类 场景类 112

经典作品 100 问百答

6 70

关于速写

6 学习方法

7 审美、常识

关于画面

整体关系 70

空间、调子 73

线条 75

技法 77

材料 77

场景速写 112

140 线描类
174 欣赏类

头 84
手 88
鞋 90
经典局部

92 腿、裤
98 衣服

女青年 100
男青年 102
经典步骤

80

关于局部

80 头
88 手
90 脚
90 鞋子
92 衣服、裤子

182

关于训练

182 写生
182 临摹
183 默写

184

关于考试

心态 184
考试 184
考卷 185
报考 186
评分 187
人体比例 188

关于速写

六十位编委精心解答

/学习方法/

1. 你们是怎么画好速写的?

翟乃文：速写——就是要求我们对对象加以高度的概括和表现，这是技法和观察方法的集中体现，缺一不可。要画好速写，在掌握基本知识的前提下，就是一个“量”字，要勤画、多画，“量变”达到“质变”。当然，我们还要正确的认识速写的重要性，以认真的态度对待这门学问。

吴学聪：速写非一日之功，除了多动手画以外，还要加强素描的训练，循序渐进。

叶旭明：我先避开问题不谈。大家都明白，做什么事，有兴趣了，就容易做好。而很多考前生最初对速写是不感兴趣的，这点我可以毫无隐瞒地承认，我也是其中之一。

陈潇：我是怎么培养出对速写的兴趣的呢？初学速写的时候，很容易走形，从而闹出许多笑话，这个时候，不要因为别人的笑而无地自容，认为是嘲笑，从而失去自信。我是采取将错就错的态度，有时候画得连自己都笑了。如此，还会没有兴趣吗？有兴趣了，自然就愿意多画了，就像前面几位老师说的；量，有了量，肯定就有质的飞跃了。

彭朋：这是个很笼统的问题，我们在长期学习中能体会到：多临摩，多画，多思考，多总结优秀习作的精髓并加以运用就能快速地进步，至于多大进步肯定是因人而异的，并且主要跟个人的投入是有着最大的联系。

2. 画好速写有捷径吗?

付宁波：我个人觉得捷径就是勤奋练习（勤奋就是持续，不要间断），但也要学会思考，不能一味拼命画。

游贤健：要说捷径，那就是提高效率，就是在画每张画都要有较大收获，那就需要学生在画每张画的时候都要深入思考，同时不断反思。

张中文：相对来说，考前速写的捷径，那就是注重方法。大问题一时解决不了，那就将之分成数份小问题各个击破，争取事半功倍。比如：我们训练的是整体观察能力，当不能将一个人整体的描绘好时，可以多练局部，（头、手、脚）分开单独练，练好局部了，再组合。

3. 画好速写有什么好处，为什么要画速写?

吴学聪：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. 同时能给我们搜集大量的素材。我们画速写是为了提高我们综合的造型能力。

宋沅臻：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。

周景纯：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。

4. 怎样培养正确的观察习惯?

肖俊雄：可以大致从形体、特征和结构三个方面来培养自己的观察习惯。要想提升，应从临摹中去获得经验，经过反思把经验应用到实践中去。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

/ 审美、常识 /

5. 看大师的作品对考试有帮助吗?

杨建：我认为帮助肯定是有的，但它的体现并不是直接的。看大师的作品，对大师不断的领悟，会使你绘画水平（这种绘画水平是全面的）不断地攀升，画得好了，考试起来会自然相对轻松一些，而且当今高考已加了很多题目，目的是考你全面的绘画能力。

叶旭明：肯定有。我的观点是，虽然考前的的内容大多是基础阶段，但眼界一定要高。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。两者结合着看，但未必非得学的跟大师一模一样。

6. 速写学习分为几个阶段？重点在哪一阶段?

肖俊雄：大致分为临摹、写生和默写三个阶段，但这三个阶段并不是绝对的，可以根据每人的学习需要再作一些反复的练习。

周远：我的方法是：临摹、写生、默写循环起来练习。其中临摹，可以反复看好的临本，温故而知新。写生通常以时间的长短为单位，有一两分钟的、五分钟的、十分钟的、十五分钟的、半小时的不等，作用是使学生明白自己在单位时间内能做些什么，同时也是训练完整性的一个好方法。默写则是对自己的肯定，有些好临本和在写生时偶然出的好效果以及一些解剖知识，是很容易忘记的，默写能使学生明显地感到自己消化了多少东西。为什么要三方面循环反复练习？主要是因为学习的阶段性很强，在不同的阶段，理解能力是不同的。

7. 初学者应该怎么做?

付宁波：初学者应该从简单的对象入手，可以先画些简单的静物如杯子、椅子等来训练自己对形的把握能力和对线的表现能力。开始接触时可以从临摹到静态速写再到动态速写这样的顺序来练习。

徐雪平：可以为比例、大体块关系（人体几大转折）练习画一些两三分钟的速写，同时可以临摹一些结合了各种处理方法的好作品来积累对画面组织、衣纹组织的能力。初学者一定要大胆去画，不要计较每张的好坏，把临摹写生结合起来更有效。

付进：记住，每张纸都是块试验田。初学阶段，看到别人画得好的作品，很容易感到自己的作品与其有着遥远的距离，从而产生畏惧感，失去对速写的兴趣。但要知道，别人也是一步一步走过来的，自己所要做的，就是提高每张速写的质量。

8. 速写的概念

严旭辉：速写其实是和素描一样的，或者说是素描里面一种快速的写生方法。

张中文：在较短时间内完成的画面形式都叫速写。

9. 速写在绘画中的地位与作用?

陈萧：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。

10. 速写的类型有哪些?

左硕：以线为主，以明暗为主，线面结合。

张中文：短期速写和慢写。

11. 哪种风格最容易掌握、最适应考试?

杨建：对于考试而言，无所谓风格，考试考的是基本能力和技巧，

关于速写

六十位编委精心解答

在掌握基本能力技巧的基础上适当（不要脱离考试范围）寻求一种自己的方法来增强画面的生动性，这是最适应考试的。

叶旭明：速写语言是非常丰富的。每个人都该尝试不同的绘画风格，不同的对象亦有最适合它的表达形式，不要刻意地追求。应该掌握速写的几种表现形式，了解基础的解剖知识，平时多练，才会熟能生巧，在考场上运用自如。

12. 速写的生动性如何把握？

陶都罕：速写要画得生动可以在准确把握人物动态和特征的前提下稍微有所夸张，线条可以用得比较放松。

李超：生动性体现在对模特形象特征的准确把握上，画面的节奏感也是增强生动性的重点。表现手段在一定感受上也是增强生动性的方法。

游贤健：可以在用线、构图以及局部形体的处理上多花心思，避免画面生硬、没活力。

13. 速写的节奏感如何把握？

徐雪平：速写的节奏感可以通过几方面来体现：1. 线条的节奏感；2. 形体的节奏感；3. 黑白灰关系的节奏感；4. 构图的节奏感。

翟乃文：1. 对于表现节奏感，线条的运用可以起到很重要的作用。一张好的作业，用线上要有粗有细，有硬有软，有浓有淡，有直有弯等等。例如，外轮廓线可以用细而流畅的线，内轮廓线和布纹罗列处可以用粗而有顿挫的线。2. 所谓形体的节奏感也要分几个方面：画穿着夏装的模特时，我们要把握好人体本身的结构，尤其关节的处理要相对充分，还要画得结实有力，而长的线要一气呵成，比如四肢的轮廓，从而达到结构上的节奏；画穿着秋冬装的模特时，上衣、裤子、鞋子要注意质感的异同，有的软，有的硬，有的衣纹多，有的衣纹少等等。3. 画明暗速写，有的同学只是用简单调子表现，其实为了整个画面的灵动，我们要加强黑白灰的对比，体现节奏。4. 构图的节奏多出现在场景速写上，把握好画面的视觉中心要注意人或物之间的错落，决不能出现整齐排列的现象。

汪迎旺：速写的节奏感可以通过线条的轻重、方圆、长短、疏密、厚薄的对比产生。另外速写的节奏感还来源于人的动态，线条只是产生节奏感的一个因素，线条运用得好更有利于表现人体的动态。

吴学聪：线条在体现结构的地方要肯定、沉稳，次要地方用线随意，有轻有重，方显节奏。

叶旭明：所谓节奏感，主要就是画面的关系要好，要有主次，有疏密。

14. 画速写越快越好吗？

陈潇：肯定不是。画速写时间的长短是根据画面的需要和作者的能力来决定的，当然考试是根据考试要求来决定的。

王攀文：速写有快写和慢写之分，快慢不能评价一张画的好坏，最主要还是看结果。

汪迎旺：速写不是拼速度，尤其是在平时训练的时候，宁可慢点，认真观察看准了再下笔。

考试的时候更要不慌不忙，只要在规定时间内画好就行了。

宋沅臻：根据画面需要控制速度，做到快而准确，否则就达不到训练的目的 。

李少勇：回答是否定的。不能望文生义地去理解“速”的含义。速写，也和素描一样，需要很严谨去画，只是它更归纳、概括，它的简洁不是不画东西，而是把东西用简捷的线条归纳出来。

叶旭明：速写的速度只是片面的，关键是画的质量要有保证。

彭朋：从优秀作品来看，有的是短时间画的，有的时间稍长；从训练的角度来看，应当快慢结合。“快”主要训练概括能力，“慢”主要训练深入刻画能力，两者结合才能全面提高速写能力。

15. 画速写有哪些不良的习惯？

陶都罕：最大的不良习惯就是态度不端正，我相信态度端正了，不良习惯都可以改进。所以我们特别要注意的不良习惯有：过分地依赖橡皮擦，总以为画错就改。那样会给自己有一种心理暗示，觉得画错也不要紧，可以改，在画的时候就不会非常用心地去观察形了。

叶旭明：死心眼，不敢多尝试新的表现手法、新的工具。

16. 画速写可以夸张吗？

肖俊雄：画速写本身就是一件很感性和随性的事情，当然对夸张的表现手法就没什么限定和要求。如果放在考试的要求中来讲速写，那夸张是要适度的。夸张可以增加画面的感染力，但夸张到基本形体都出现较大问题时，那就偏离了考试的要求了。

邵同：适当的变形夸张，不仅能突出对象的特征、气质，还能提高速写的档次。作为高考用的速写，考的是基础，不易过分夸张，能体现出个人实力就够了。

靳灿朋：当然可以，但必须夸张。形象感、动态、气韵，甚至细节都可以根据兴趣和画面需要进行夸张处理。

彭朋：从高考的角度来看，只要总体是写实的，适当地夸张增加绘画性、生动性是完全可以的，具体也要根据不同学校不同专业的要求应变。

偏长期（层次丰富、造型严谨）

偏短期（快速灵动、注重感受）

17. 短期速写和长期速写的区分在哪里？

翟乃文：短期速写主要是在短时间内快速将人物的动态比例等基本特征表现好，细节可适当省略。长期速写是在短期速写的基础上，对头、手、脚刻画更加深入精彩，衣纹穿插、局部松紧更要细致到位。

宋沅臻：深入程度不一样，短期速写高度准确概括，长期速写相对深入一些。

叶旭明：我们对学生的短期与长期速写的训练，目的是不同的。短期能有效地提高整体观察能力，使学生发现一些未经历过的偶然效果。长期则是使学生逼迫自己观察，提高敏锐能力的同时锻炼取舍能力。

靳灿朋：最重要的区别在于因训练目的不同采取不同的表现手法而产生不同的效果。短期速写在于捕捉，如狮子扑象，要快。长期速写在于到位，体会画面完整性 。

一．用线分析

线的提、按、顿、挫变化是通过对具体人物的具体节奏来体现的。比如头发A是虚起虚收的用笔，用笔快速爽利；围巾B轻虚圆滑；牛仔裤C重实粗厚，行笔要慢；上身毛衣D用笔轻盈大胆，感觉轻松大方的感觉；画鞋子E时用笔干净严谨；画女孩皮肤F用线要勾的虚柔细润等等，变化是无穷无尽的。通常作画时，不会完全理性地画出预先想要的效果，比如说用线表现质地的“理想方案”，而是被对象的那种感染力所地引领着，也可以说是感觉。俗话说“熟能生巧”笔下自然画出那些层次变化，这要求我们要有很强的理论和解剖知识做前提的。

二．衣纹勾线分析

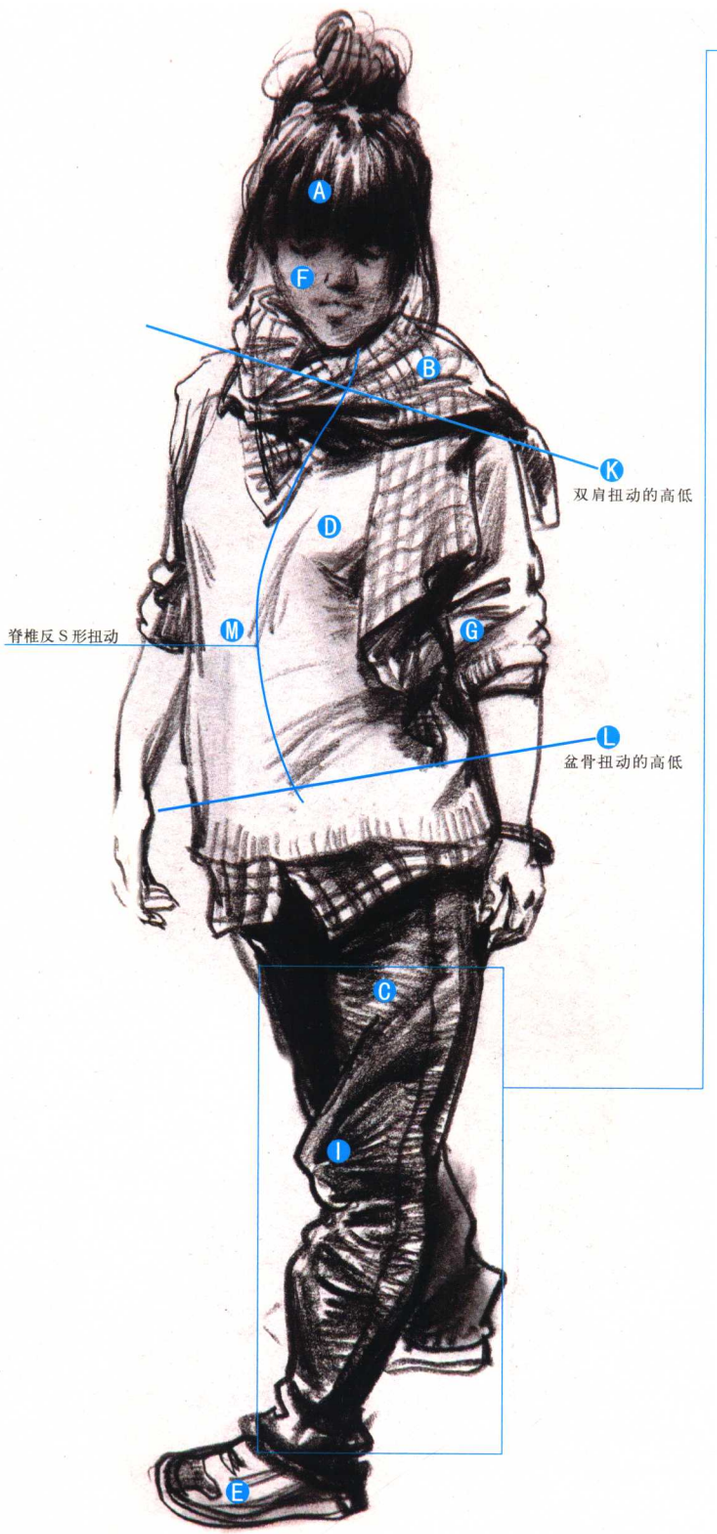
画衣服褶皱明显、集中的地方G时，线勾在每一个形体的边缘上，不重要的地方可以含糊，甚至可以不画。如果画，也是勾虚线，尽量弱化，使它成为衔接线或面。

三．裤纹塑造分析

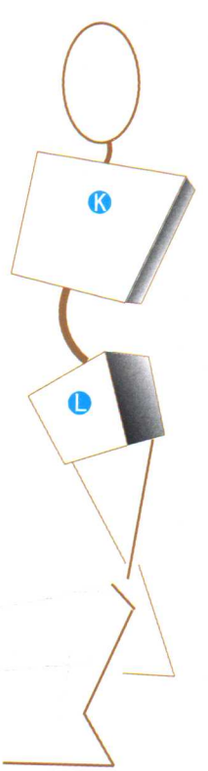
在疏密节奏中，腿部褶子I往往是线条密集的部分。应该深入细致地刻画，会有丰富的层次，有叠、压、穿、插等关系。也可简练地将裤纹概括为一些密集的线，不求深入也会有种书写的美感，当然这要视画面需要而定。

四．动态分析

动态是在人物的整体韵律中体现出来的，要看大形，看大势，从头到脚地看。做到“胸有成竹”的状态时，用“长线虚勾”起稿，分析身体扭动的形体，就容易生动的把握整体的动态。这张作品中女孩扭动的动势比较强烈，我们可以从双肩K的高低、盆骨L的高低及脊椎M反S形扭动，动态就容易理解了。



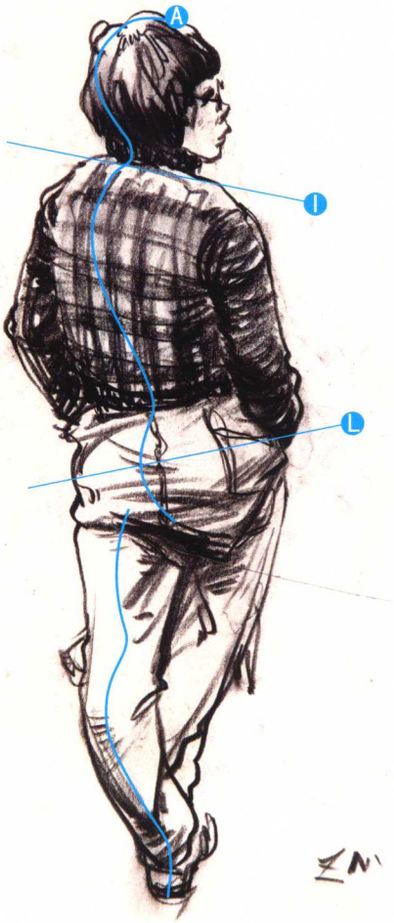
▲ 画面中黑白关系明细表



▲ 人物动态解析图

一．构图分析

速写的构图相对色彩、素描来说，是简单的。根据画面的安排人物的大小，一般偏饱满些好，首先定出上、下的位置，再对左、右两边做一个估算，人物面朝的那边多留些空间。“构图好，作品就成功了一半。”取景方面，选着最理想、最有表现力的的角度进行作画。



二．动态分析

肩膀动态线Ⓘ，即左右肩峰的连线；骨盆动态线Ⓛ，即左右股骨大转子连线。

肩部与骨盆位于躯干的上、下两端，是躯干连接四肢的肢纽带，它们之间的相互关系，显示了人体胸腔体块Ⓒ和骨盆体块Ⓓ的平行、倾斜、旋转的运动变化。人体立正时，肩膀和骨盆动态线呈水平状并相互平行；人体活动时肩膀和骨盆动态线呈反向倾斜；人体跑动时，肩膀和骨盆动态线以脊柱线Ⓐ为轴心前后旋转，这种旋转也可以称作为对置，通常是胸廓和肩部在同一方向，而臀部和腿部则扭转到相反的方向。

三．体块分析

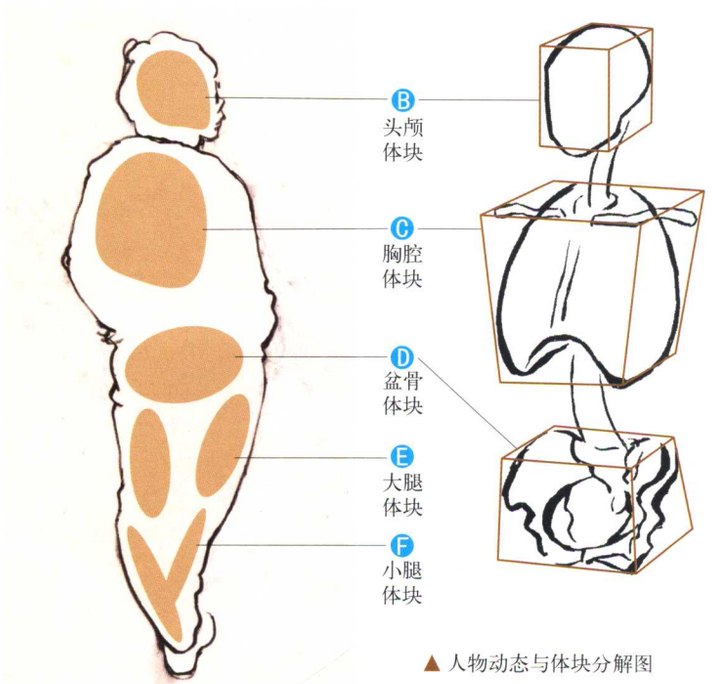
人体的头部Ⓑ、胸廓Ⓒ和盆骨Ⓓ三部分的形体可概括成三个立方体，称三体积。三体积的塑造，是人体造型是否具有体积感和量感的关键。

由于骨骼结构中没有活动关节，这决定它本身是不能活动的整体，由脊椎贯穿连接，只有脊柱的活动才可使这三部分活动时发生不同的位置变化，而这种空间位置的移动是人体动态的基础。人体动态是以三体积在三个面上的协调动作作为核心的。所谓三个面就是正面、侧面、水平面。从正面观，身体左右倾斜；从侧面观，身体前后伸曲；从水平面观身体左右转动。人体的极为复杂、细致的动态特点，总是靠头、胸、臀在三个面上的协调一致的动作来体现的。当然它们在三个面上的运动程度有主有次、有强有弱，非常富有节奏和丰富的变化。

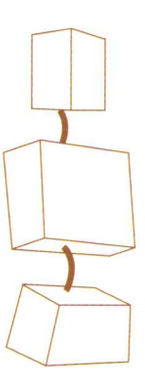
四．作画提示

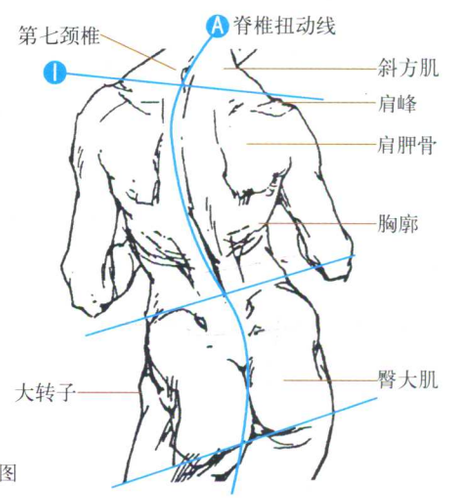
画速写前，先提前考虑好画面的构图，比如：1．人物的大小；2．取景的角度。

作画时要注意：1．动态方面，人物肩膀动态线、骨盆动态线与脊柱线的关系；2．塑造方面：头颅体块、胸腔体块、盆骨体块、大腿体块Ⓔ、小腿体块Ⓕ的空间与体积。



▲ 人物动态与体块分解图





▶ 人物结构位置示意图

需要全本请访问 www.ertongbook.com