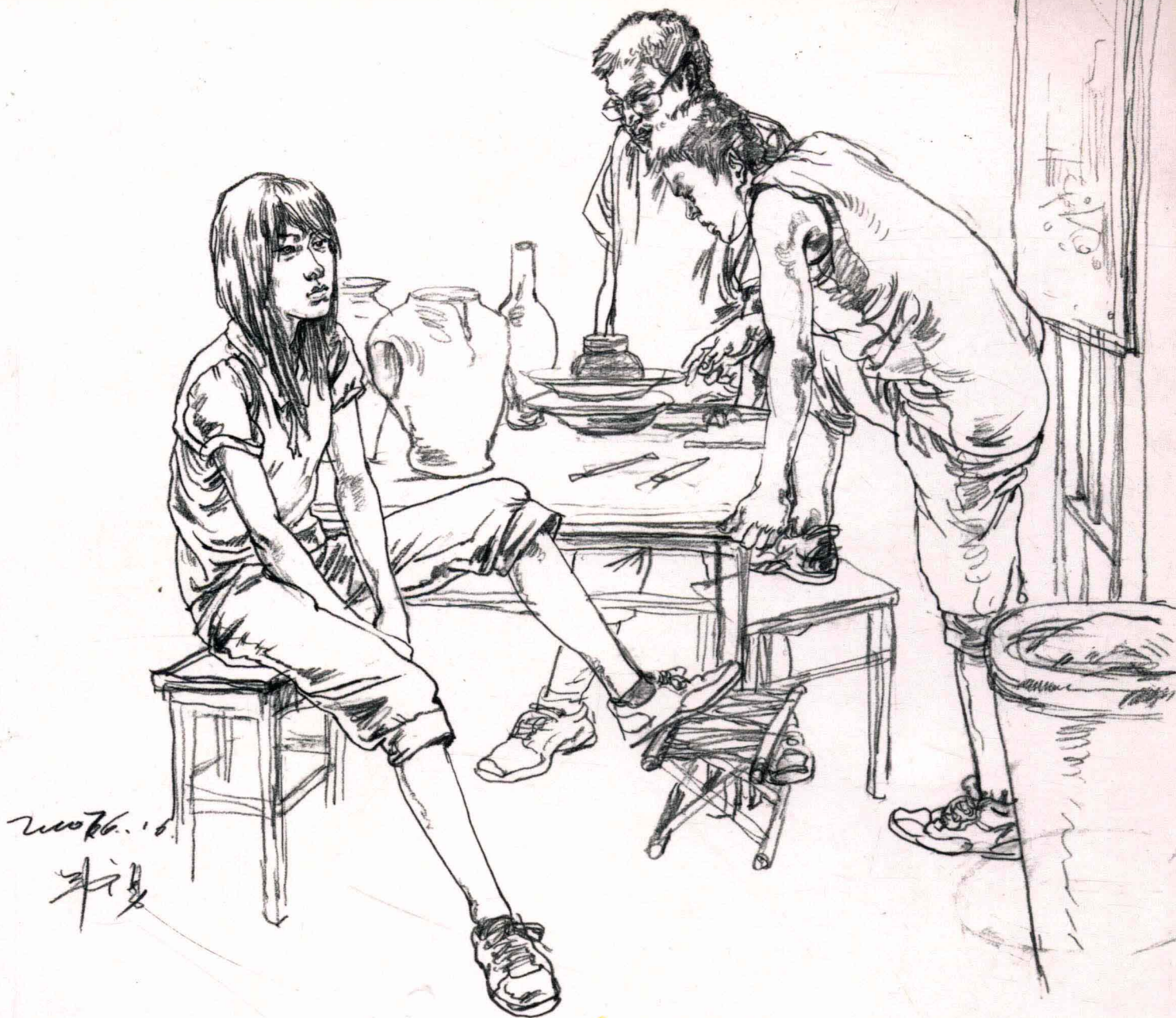




▶▶▶ 新编青少年美术绘画学习教程 ● 韦立勇 主编

人物速写画法

Rewu Suxie Huafa

吉林美术出版社

新编青少年美术绘画学习教程

人物速写画法

韦立勇 主编



吉林美术出版社

目 录

第一章 什么是速写	1
第二章 速写工具	2
第三章 速写工具的技法表现	3
第四章 速写的表现形式	5
第五章 人体的基础知识	6
第六章 头部的五官解剖	8
第七章 头部的不同画法	9
第八章 手的不同画法	10
第九章 脚的不同画法	11
第十章 衣纹的不同画法	12
第十一章 速写的观察方法	14
第十二章 头像速写	16
第十三章 动态速写	17
第十四章 情节性速写	18
第十五章 场面速写	19
第十六章 青年女子坐姿画法	20
第十七章 青年女子站姿画法	22
第十八章 青年男子站姿画法	24
第十九章 青年男子坐姿画法	26
第二十章 青年男子坐姿画法	28
第二十一章 场景速写（一）	30
第二十二章 场景速写（二）	32
第二十三章 作品范例	34
第二十四章 应试速写的训练方法	58
第二十五章 好的人物速写基本标准	60

第一章 什么是速写

速写就是指在很短的时间内，用较快的速度，概括地描绘对象的一种绘画手法，也是初学绘画者培养形象记忆力和表现能力的一种重要手段。速写是运用素描的道理来描绘对象，它是在很短的时间内，多角度、全方位地加以研究，用最简洁的线和面把形象的总体感受生动地表现出来。所以说速写是一门看似简单，其实是很深、很复杂的艺术创作。

速写能培养我们敏锐的观察能力和表现能力，在很短的时间内快速、敏锐、简练、概括地把握对象的能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。同时速写能为初学者的创作收集大量的素材，因为生活中的东西实在太多，而我们所能描绘的世界也丰富多彩。在生活中积累素材，才能使作品更丰富，更具有艺术感染力；其实好的速写本身就是一种完美的作品。

经常练习速写，有助于我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物的各种造型和神态，提高我们对人物形象的记忆力和默写能力。

速写是基础训练中必不可少的一个重要部分，同时，要把素描、速写结合好，不要对立起来。这样有利于为以后的创作打下坚实的基础。



第二章 速写工具

速写是最不受工具、材料限制的,不同工具、材料可以产生不同的艺术效果,下面是我们常用的速写工具介绍。

铅笔: 绘画所用铅笔以B和H来表示软硬、深浅程度,B是英文Black的缩写,H是英文Hard的缩写,B的数码越大表示深度越重,H的数码越大表示硬度越大,色调越浅。HB则介于两者之间,一般我们画速写选择软铅,如:4B或6B的铅笔,专用速写铅笔芯是扁平的,类似于木工用来画线的铅笔。当然,你可根据作画需要和自己的习惯选择不同软硬的铅笔。

炭笔: 炭笔又称木炭铅笔,其色调比铅笔深,黑白对比强烈,变化丰富,也是常用的一种速写工具,它既可表现疏松、流畅的线条,又可进行精微细致的刻画。

钢笔: 钢笔因其方便,易于携带,而被大家普遍应用,钢笔画出来的线条清晰流畅,明确有力,但不能被擦掉,下笔必须果断肯定,现有一种特制的速写钢笔,笔尖弯曲,作画时可有粗有细,可以提高作品的表现力。

炭精条: 分黑色、棕色两种,炭精条是一种特制的、更具表现力的绘画工具,有圆、方、三棱等不同规格,使用时,既可以大片涂抹,也可以用棱边画线,是一种较为写意的速写工具,比较适合大幅面速写。

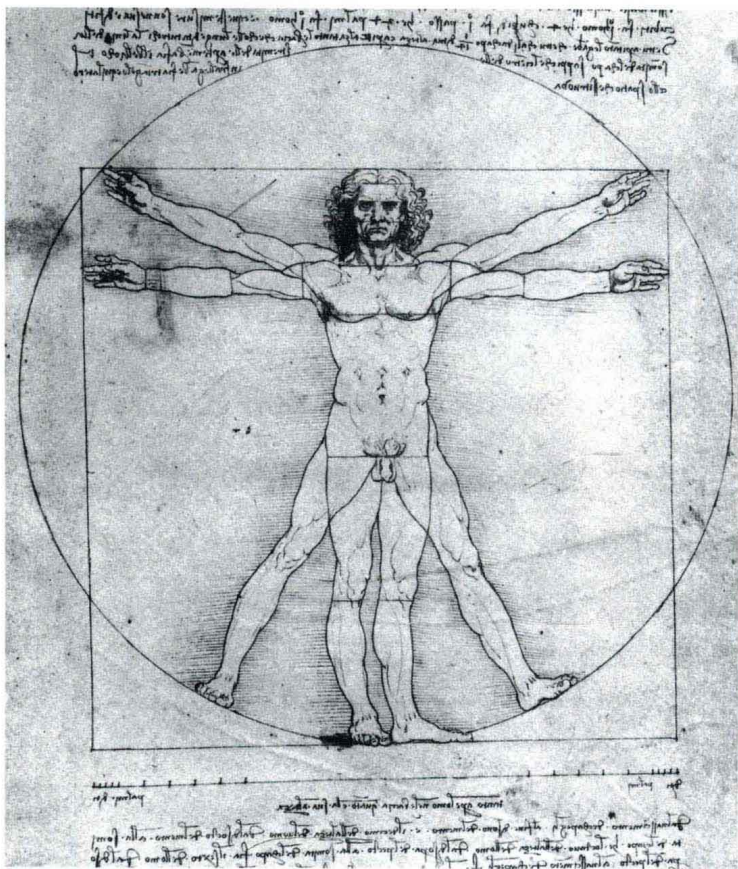
毛笔: 毛笔是中国传统的绘画工具,笔端用动物毛制成,笔分为羊毫、狼毫、兼毫三种。

纸: 画速写用任何纸都可以,不同的笔和不同的线都会产生不同的效果,一般常用的速写纸有:绘图纸、书写纸、毛边纸等等。

木炭: 是指用细枝烧成的木炭。质地疏松,易脱落,用木炭作画可以营造气氛,画面生动,但完成后要喷定画液。

色粉笔: 使画面虚实关系加强,色调较丰富而且可选择彩色粉笔,有利于画面气氛的自然表现。

圆珠笔: 使画面显得随意,有利于细节的体现,线条丰富、多变。



人体比例图 钢笔画

达·芬奇

第三章 速写工具的技法表现



瓦连京·谢洛夫 卡维娜肖像 铅笔



凡·高 农妇



尼古拉·格里高莱斯库 少女 木炭



炭精条



钢笔



色粉笔



圆珠笔

第四章 速写的表现形式

速写是一种灵活自如的绘画方式，在任何场合都可进行。表现手法可概括为以下三种：

1. 线条为主的表现方法

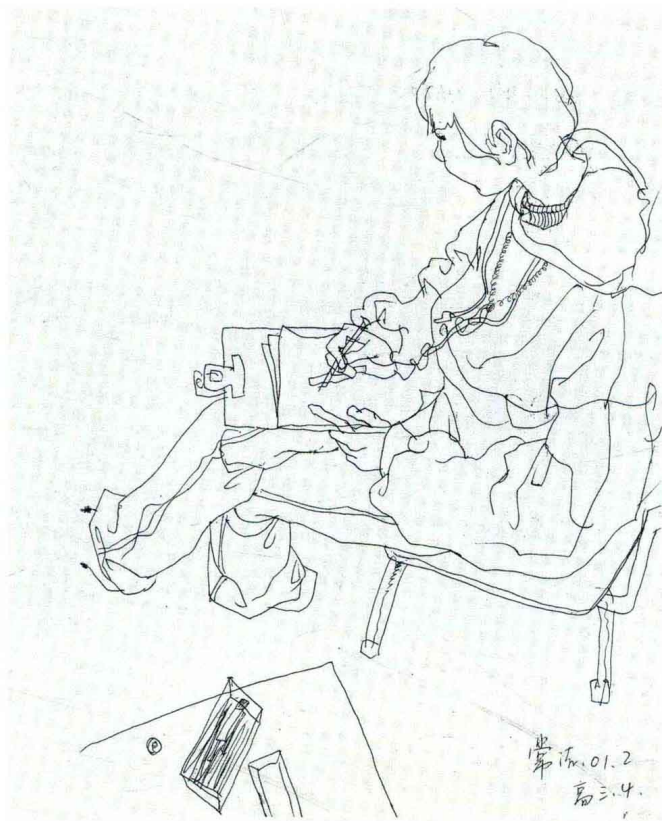
以线条为主的表现方法很多，好处是变化丰富而且相对自由，还极具自身的魅力。初学者在把握形体的同时，还要注意线条的流畅和美感。

2. 线面结合的表现方法

线面结合的速写，是在线条表现的基础上加上明暗调子，使形体更加充分，这是初学者最容易掌握的一种方法。线面结合要融洽自然，可以偏重明暗的表现，也可以偏重线条的表现。

3. 明暗为主的表现方法

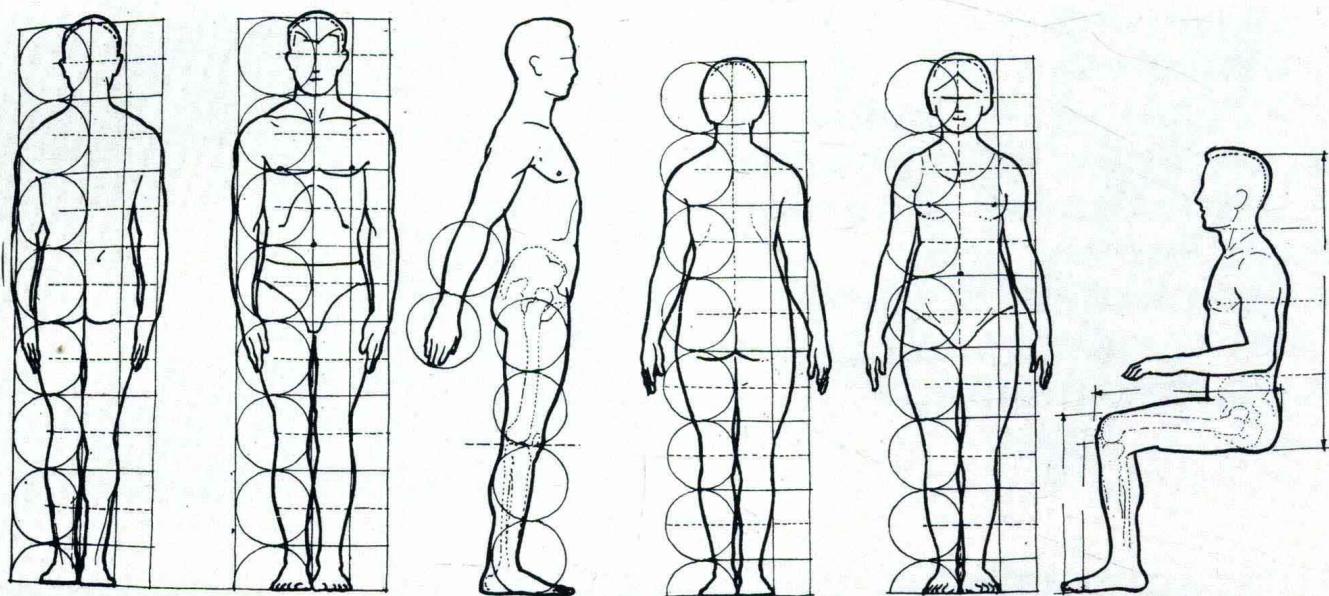
用明暗调子表现的速写有点属于小素描的形式，要求结合人物的结构加以充分刻画。



第五章 人体的基础知识

人体的美体现在各部分的比例上，古希腊时期的优美雕塑再现了比例的美感形式，如维纳斯、掷铁饼者等等，完美的比例加上动作、体态的变化，形成了造型上的杰作。

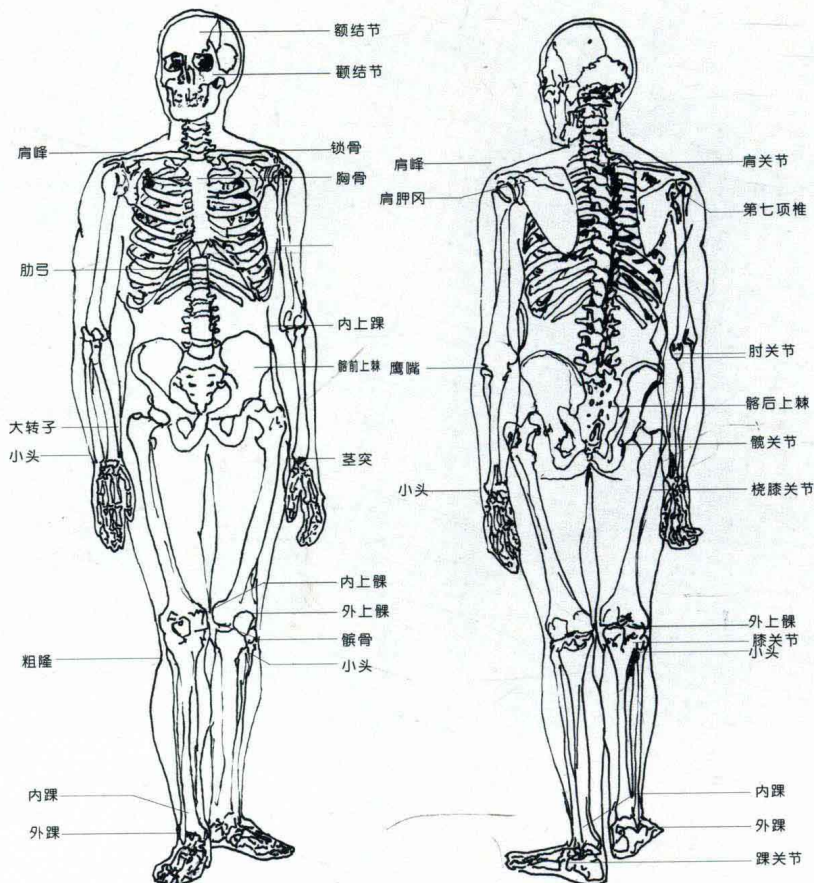
人体比例通常以头的长度为单位衡量，常见的中等个为7.5个头高，时装模特儿一般为9个头高。为了便于大家记忆，我们编几句简单的句子，即“立七、坐五、盘三半，肩二、臂三、腿四、足一头，大腿、小腿各二头”。



人体比例

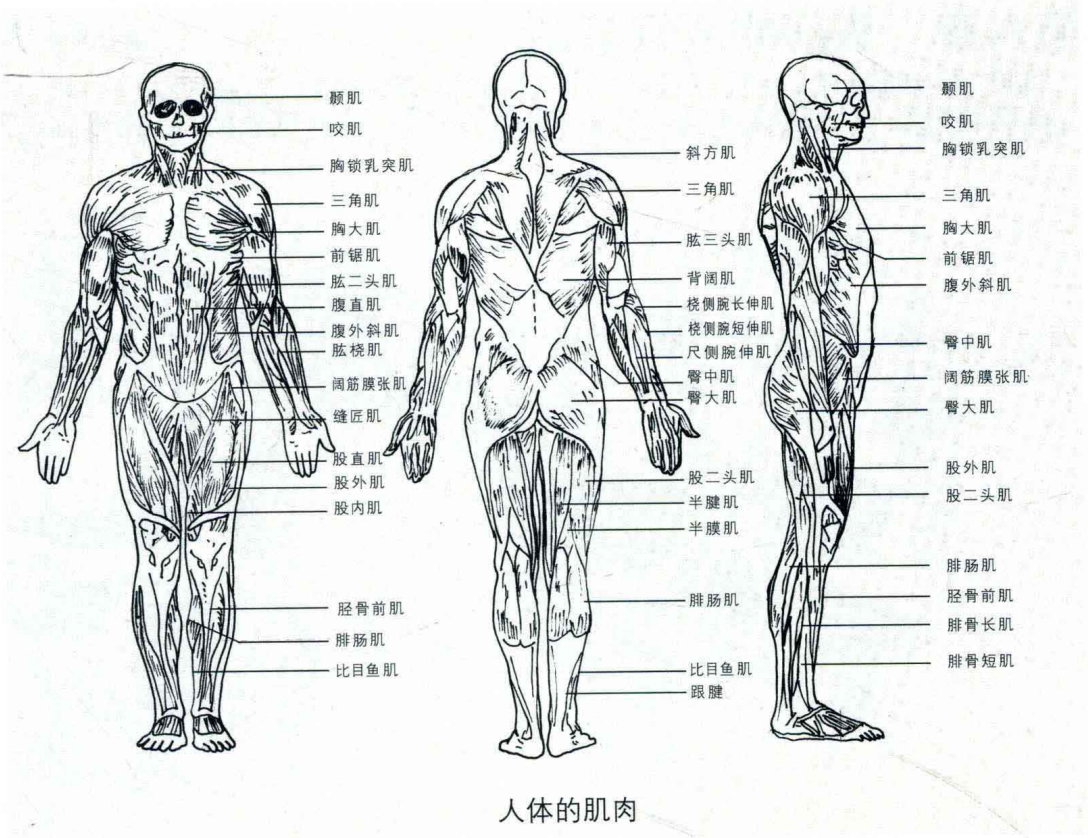
人体的骨骼

骨骼在人体中起着支撑作用，在外形上决定着人体比例、体型。人体全身共有骨骼206块，大体分为头骨、躯干骨、上肢骨、下肢骨等。骨骼结构的关节处和骨骼在人体的外露点我们称为骨点，是绘画时的着眼点，因此是我们学习解剖的重点。同时，人体上相应的几大关节也是重点，这些主要关节是肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节。右侧是全身骨骼关节详图。



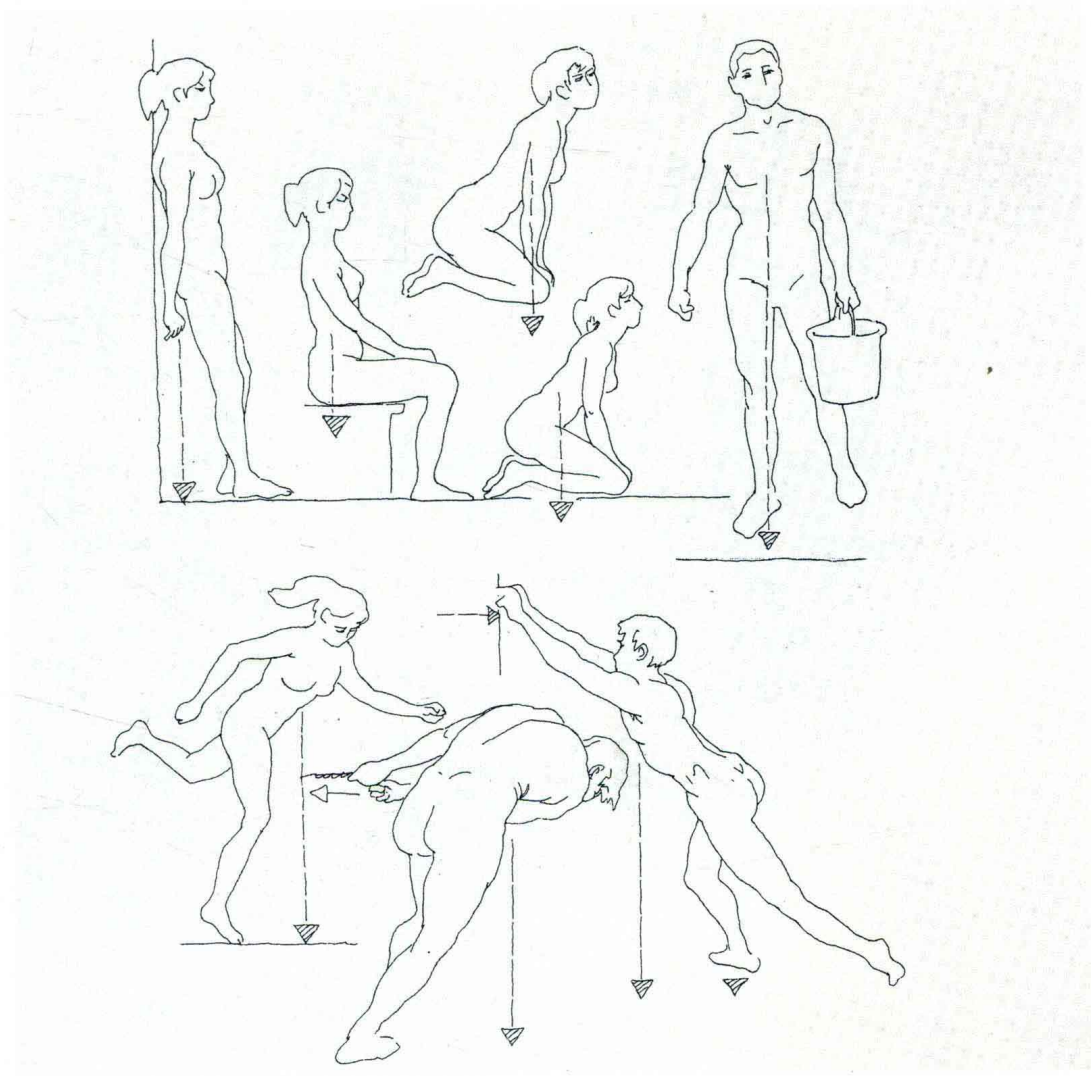
人体的肌肉

人体肌肉大约有 600 块左右，大多左右对称，表层的肌肉直接体现人体外形的轮廓和起伏。肌肉的形状多样，功能各异。四肢的肌肉大多数呈长梭形，由肌腹和肌腱两部分组成，跨过关节，起止于骨上，牵动骨骼产生运动。躯干部分的肌肉多呈扁平状，肌腱多为薄膜。



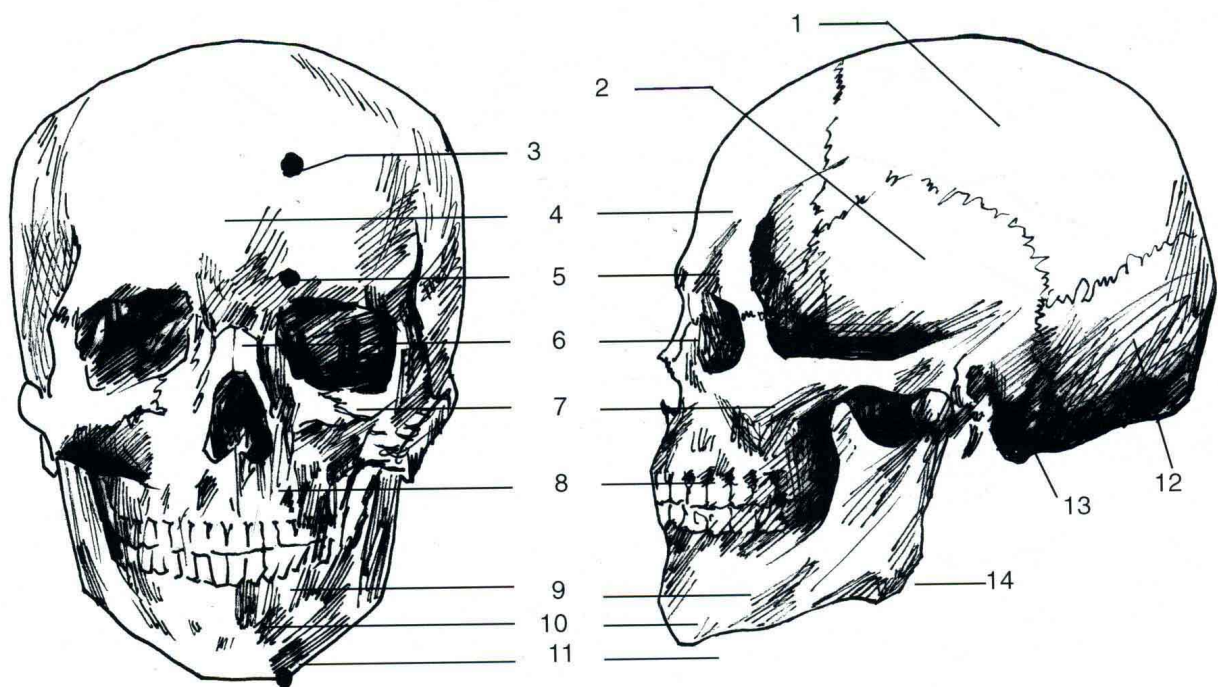
人体的重心

重心即人体重量的集中点。当站立的人体两脚支撑的重量相等时，重心点位于两脚的中间；人体进入运动状态时，重心随之位移。

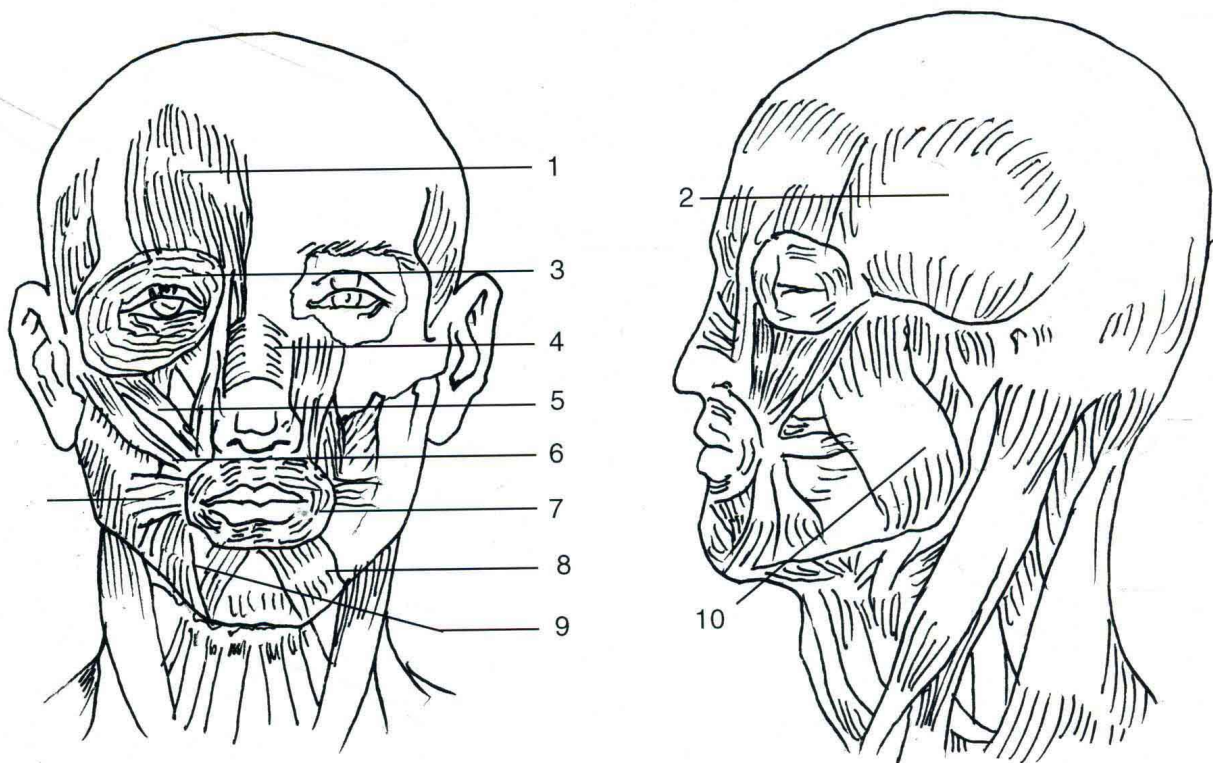


第六章 头部的五官解剖

头部是塑造人物形象的关键，五官又是头部的重点，头部骨骼的不同形成了男女、老少脸形的差异。



1 顶骨 2 颞骨 3 额结节 4 额骨 5 眉弓 6 鼻骨 7 颧骨 8 上颌骨 9 下颌骨 10 颏隆凸 11 颏结节 12 枕骨 13 乳突 14 下额角



1 额肌 2 颞肌 3 眼轮匝肌 4 鼻肌 5 上唇方肌 6 颧肌 7 笑肌 8 口轮匝肌 9 下唇方肌 10 颊三角肌 10 咬肌

第七章 头部的不同画法

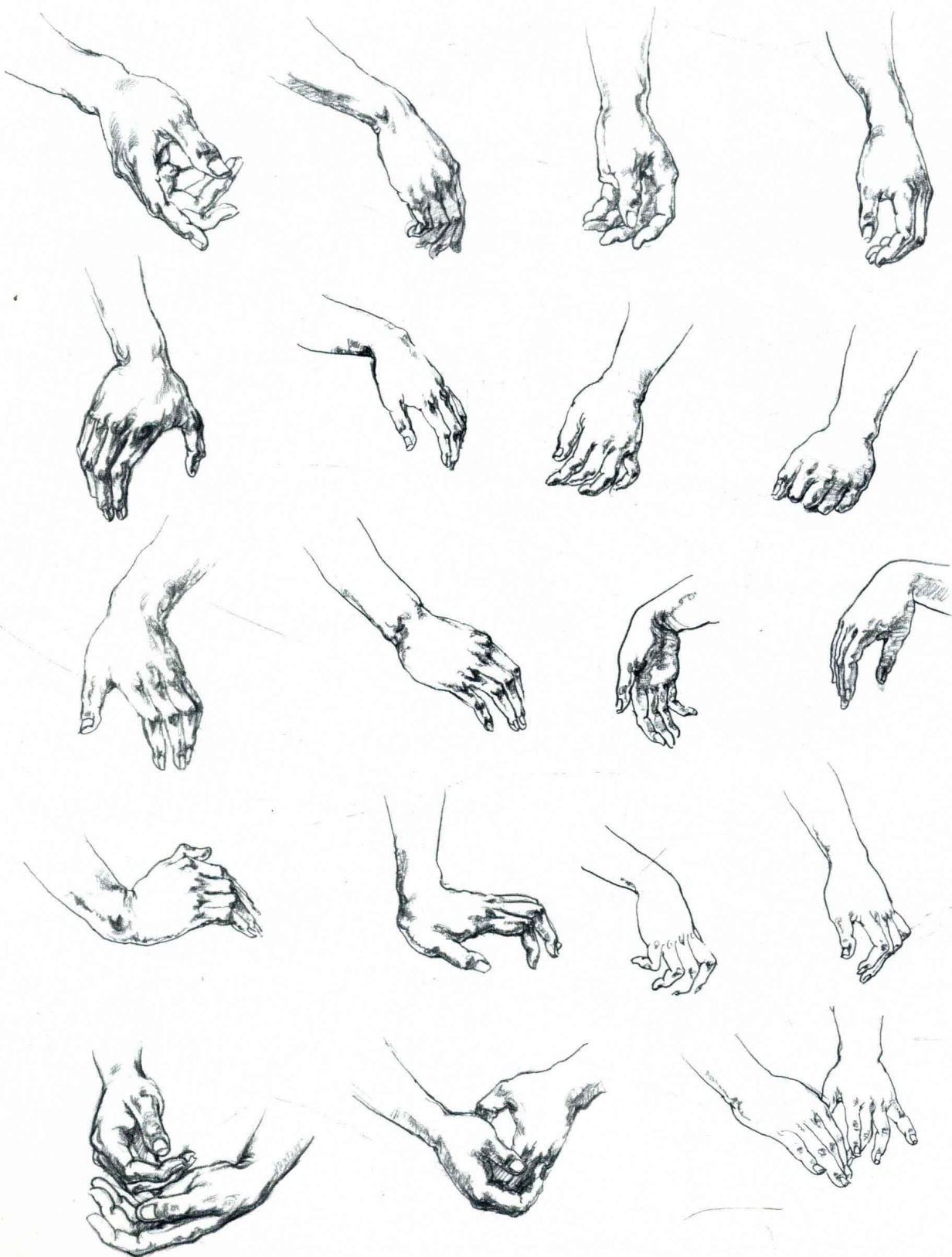
一幅好的速写要求是：比例恰当、动态优美、线条流畅、有粗细对比，但是作为速写的重要组成“部件”，头、五官的画法也是至关重要的，在速写当中对这些“部件”塑造的度要有所把握和控制，既不能过于反复，也不能过于简略。



第八章 手的不同画法

手部结构包括腕、掌、指三部分。腕部连接手与前臂。腕部骨骼与手的其他骨骼连在一起，筑成一块体积，腕和手一起活动。前臂的背面、腕、掌、指呈“降阶式”，要注意腕部在运动中的形状变化。手部的比例为：

正面手掌长：正面手的中指长 = 4 : 3 正面手掌长：背面手的中指长 = 1 : 1



第九章 脚的不同画法

脚是支撑人体的重要部位，双脚的动势和身体的运动息息相关，和腿的运动更是关系密切。由于我们通常所见的人物都是穿鞋子的，首先应该考虑被鞋子包裹着的脚，而不是鞋子本身，要了解鞋子的结构和脚的结构的关系，善于通过结构线有选择、有重点地刻画来表现脚的体积、结构。在刻画鞋时应注意鞋子的形体比例、繁简虚实与整体关系要协调。



第十章 衣纹的不同画法

画人物速写除了面部和手脚之外,衣纹的画法非常重要,因为人体躯干通常是通过衣服的处理来完成的,衣纹的描绘表现出人体的形态特点和运动规律,从而突出了人物形态的变化,画衣纹要注意整体的关系,懂得怎样“取舍”,要舍去多余的、繁琐的、不必要的衣纹,取表现力强的衣纹。

在衣纹的表现中,要注意轻重、快慢的节奏变化,避免单一的线条,要有疏密、虚实、粗细、横直、长短、方圆等变化,这是画速写的基本技法,初学者应好好学习、观察。



学会画衣纹，在人物写生中有重要的意义。一方面，衣纹是表现人体动作的重要因素，同时衣纹的各种形象，也有自己独特的审美价值。人在做各种动作时，由于人体各部分形态的结构不同，所以衣纹的形态就会有大的变化，产生走势的不同，表现这种变化，捕捉变化中衣纹的特征，成为考查一个人速写能力的重要之处。



第十一章 速写的观察方法

观察方法在绘画过程中起着决定性的作用,关系到每幅习作的成败,所谓观察方法不外乎解决局部与整体的关系,处理好局部与整体的关系,也就学会了正确的观察方法。要先简后繁,先抓大局而后充实,“大局”即最能显示形象特征的轮廓。化繁为简要注意的是人物整体的形象和基本的动态,要把对象概括成大的体块和大的线条去观察,这里比较重要的是头、胸、骨盆的相对位置关系。

一、要先抓要点,捕捉对象要抓要点、抓关键、抓主要特征。即要从衣服紧贴身体的部分着手,因为紧贴部位形体显露,正是骨骼与肌肉结构的突起点和关节转折点,也是人物运动姿态的关键点。这些要点是:肩、胸、骨盆、大转子、踝(注意踝骨内高外低)及腕等。而背部则是:肩胛骨、臀大肌、腓肠肌。注意在要点处用笔要准确实在,重点要注意的是双肩、双肘、骨盆的左右两点,双膝的相对位置,这些都决定了人体的转折动向。

二、要无中生有。视而不见是指对繁琐的表象而言,而对表现人物的形体结构要点处,即使并不明显,也要抓住衣纹线去组合与表现,甚至夸张强化,这便是“无中生有”、化虚为实。要忽略小的衣褶,把注意力集中到表现人物大的形体转折的线条上来。最后观察时,要把上下、左右联系在一起去看,切忌画到哪里眼睛就盯在哪里。举例来说:画右手时,要注意它和左手的位置关系,还要注意它和肩膀、膝盖、脚等等的关系,也就是说,每画一个局部,都要把它放到整体的环境中去观察比较,这样才能做到画面的完整协调,速写可以从局部画起但观察要从整体入手,逐步细化,做到胸有成竹,下笔才能准确、利落。

