

第一教学

人物速写

美院的高度

第一教学系列丛书

MEI YUAN DE GAO DU

刘曙光 主 编

刘雪松 编 著

河北美术出版社

人物速写

第一教学系列丛书

美院的高度

MEI YUAN DE GAO DU

刘曙光 主 编
刘雪松 编 著
河北美术出版社

目录

Contents

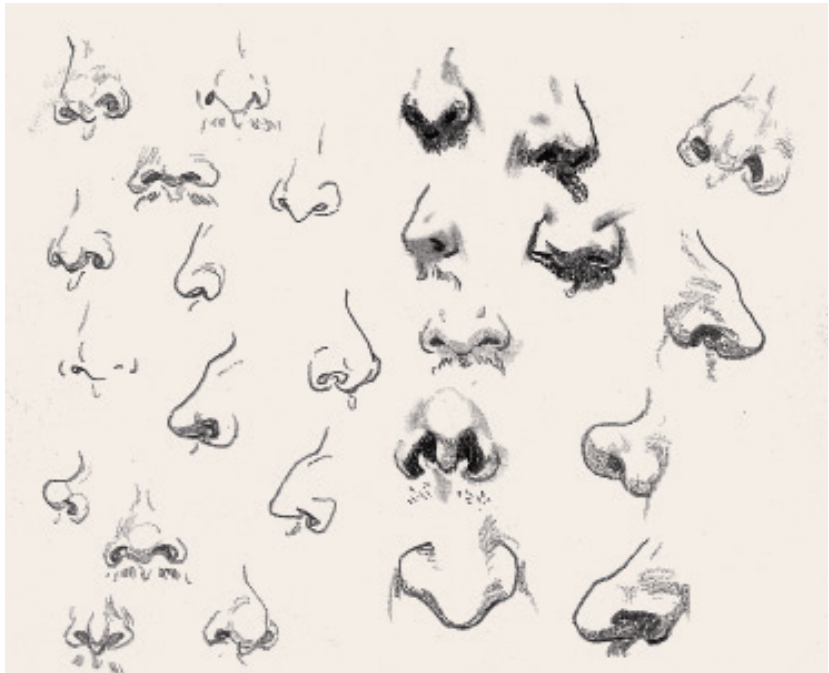
速写概要	2
速写中的五官	2
速写中的头部	3
速写中的手部	5
速写中的脚部	5
站姿讲解	10
站姿示范	13
坐姿讲解	38
坐姿示范	42
试卷形式讲解	85
试卷形式示范	87

速写概要

速写在美术学科中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的准备和记录的阶段。随着艺术的发展,速写也成为了美术学习的必学科目。

速写对于一个刚刚入门的学员来说是一项综合性的能力学习,素描中提倡整体意识的应用和发展,速写中则提倡综合锻炼能力。速写因为受到作画时间的限制,因此对速写的对象活动特点也有限制。在速写中是以动态的物体作为作品的对象,作画者需要在有限的时间内进行分析和思考,做好创作前的思路和轮廓是很重要的,再以综合的方式表现出来,这里就对我们的速写基础和速写思路做出了一个综合的考察。所以,速写是美术科目中的绘画基础课程。

速写不仅可以锻炼我们对生活的洞察力,也能培养我们的绘画概括能力,收集大量的素材,不断的积累速写经验,加深记忆力和默写能力。在不知不觉中也培养了我们的创作力。总而言之,速写是感受生活、记录感受的方式。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。

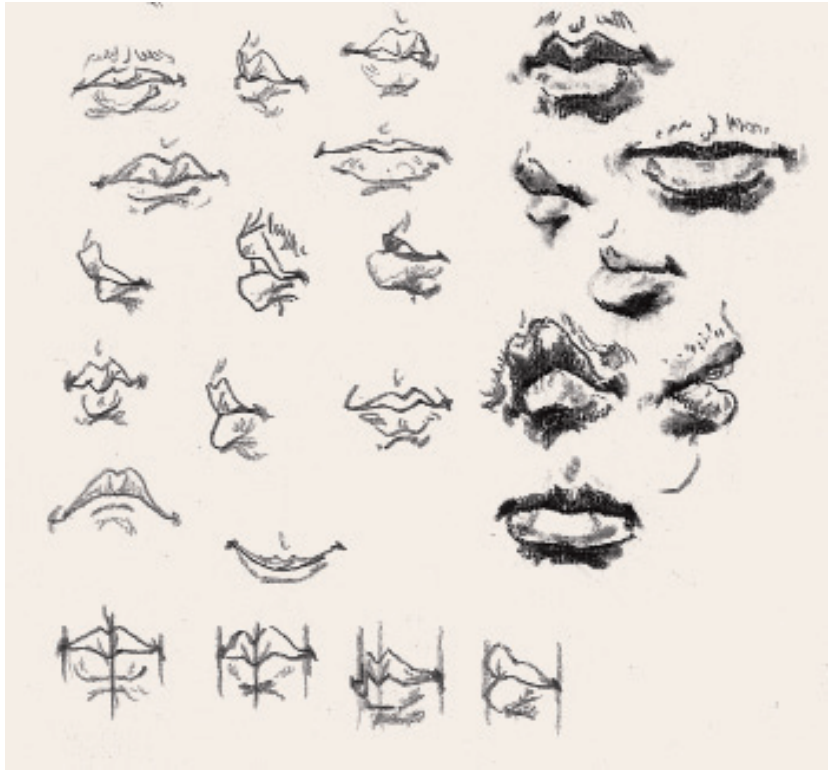

鼻子: 鼻子处在面部中心的位置,也是整个脸部立体感最强烈的器官。鼻头的结构饱满结实,鼻翼和鼻中隔向内包住形成鼻孔。在绘画过程中,鼻子的体积和挺拔感一定要画出来。鼻梁的硬度,用线要肯定有力,不拖泥带水。

速写中的五官

眼睛: 眼睛是人面部的第一表情器官,我们经常说的神态主要指的是眼睛。眼睛和眉弓是相互联系的,因此在画眼睛的时候一定要考虑眉弓的变化。将眉弓与眼睛看成一个整体。现交代它们之间的关系,再进一步刻画,并交代两个眼角的穿插关系。加强前后两个眼角的虚实对比,最好是能够抓住模特的瞬间表情,它能够起到画龙点睛的作用。

嘴: 嘴是人面部的第二表情器官,其变化非常丰富。嘴的表情是由于口轮匝肌、笑肌和咬肌等拉伸或收缩而产生的。在画嘴的时候,一般强调嘴的中缝线,明确嘴角的穿插关系,其他地方画松动。每个模特的特征不同,表情也不同,有的嘴角朝下垂,有的嘴角朝上翘,这些在写生的时候都要注意。

耳朵: 耳朵的形状是不规则的,位于头部的两侧。结构分为耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏。耳朵在绘画过程中很容易被忽视,画的时候结构一定要交代清楚。

速写中的头部

头部：速写要画得生动，首先要对对象的形象有所感受，再去把对象的形象表达出来，在这个基础上可以根据自己的感受对对象进行主观的艺术加工。这种能力是需要我们反复练习的。要把对象的头像画得生动出彩，就要通过简洁而丰富的用笔，表达出模特儿的特征、神态、体积等。通过线和色调的虚实变化表达对象的空间感。色调要概括透明，黑白要富有节奏。另外要使所画人物达到“形神兼备”的效果，就要注重人物内在性格和情绪的刻画。在平时练习中多留意眉毛、眼睛、嘴巴的情绪变化表现，抓住人物神情最为自然生动的时刻去把它画出来。

动态速写与静态速写有很大不同，在随时变化的对象中，你无法用反复观察的方法捕捉对象，也无法用事先准备好的方法表现对象，动态速写依靠的是对对象动作变化过程中动态的选定和对选定动作的感受和记忆。选定是动态速写特有的技术。选定是指画者对活动的对象瞬间动作的特定选择，也就是速写者面对自由活动的对象人物，在对象一系列动作中选择最有造型意义的瞬间动态。动态速写动作的选定应符合两个条件，一个是选定的动作要有“造型性”；另一个是动态要具有美感。应该符合两个条件，缺一不可。

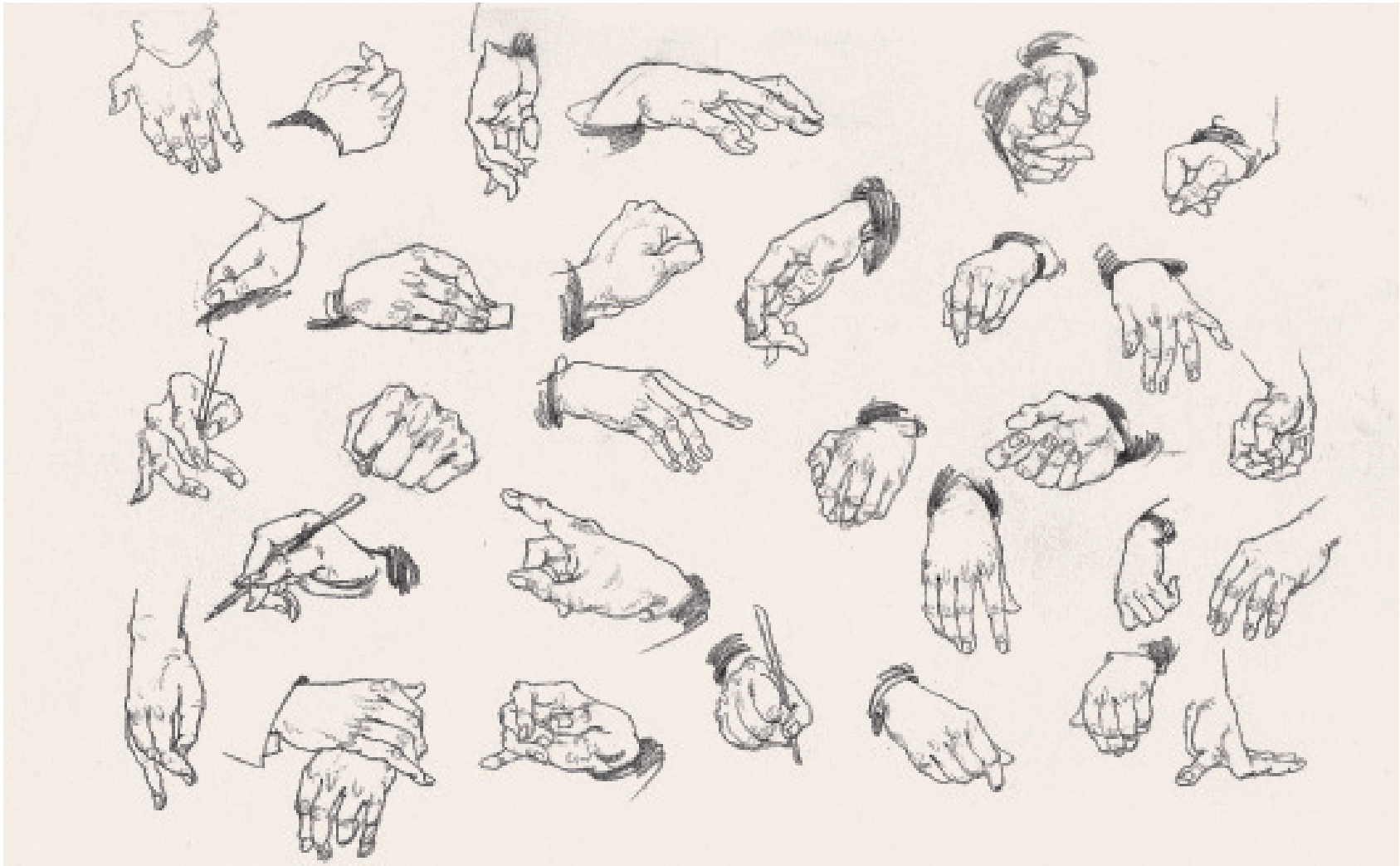
人物动态速写的要点是表现人物的动态，人物形象速写则着重表现人物形象，包括其五官形象、服装动态及所体现的性格、人物身份等个性特点。相对来说，人物形象速写要表现的内容更为广泛和深刻，难度也就更大，其速写效果也更加精细和富有生活气息。人物形象速写着重表现头部形象、手势和服装特征以及和人物形象有关的道具等。

速写中的手部

手部：手部的骨骼结构是由腕骨、掌骨和指骨组成的。腕骨构成整个手腕的结构，由八块小骨组成，椭圆形结构，位于手掌和前臂之间，是连接手掌和前臂的关键转折部位。这个部位在绘画过程中往往容易被忽视，所以在绘画时要认真研究和了解手腕的结构。掌骨由五根小骨组成，成放射形状从腕骨处连接，前端连接着指骨。手的背侧因前臂肌肉的肌腱通过腕部伸向各个手指，因此手臂屈伸时，肌腱显露得非常明显，绘画时可以画出一些筋络，使得手部更加自然生动。

手是整个人体中非常重要的部分，必须要刻画充分，是除了头部以外的第二个刻画中心。视线转移到手上时并不是说要把每个部位都画得非常具体，非常精致，手部也有自己的视觉中心。

速写中的脚部

脚部：脚是人物速写中第三个视觉中心。在平时训练的过程中纯粹画脚的时间并不是很多，而且脚的刻画非常容易被忽视，脚的造型基本都是被鞋子包住，以鞋子的形态反映在模特儿的形象中。

脚的最关键部位就是脚踝，内脚踝高外脚踝低。它的重要性就相当于手部的手腕，是连接腿部骨骼和脚掌骨骼的关键结构。

画鞋子的时候最主要是要把脚和鞋子理解成一个整体，我们可以理解成简单的几何形体。鞋子的投影也可以适当地表现，它的作用可以明确脚和地面的关系以及强调脚的体积感和立体感。鞋子代替脚出现在速写画面中，鞋子就需要重点刻画，刻画过程中要注意做到头、手、脚相互呼应，三者都不能忽视。

站姿讲解

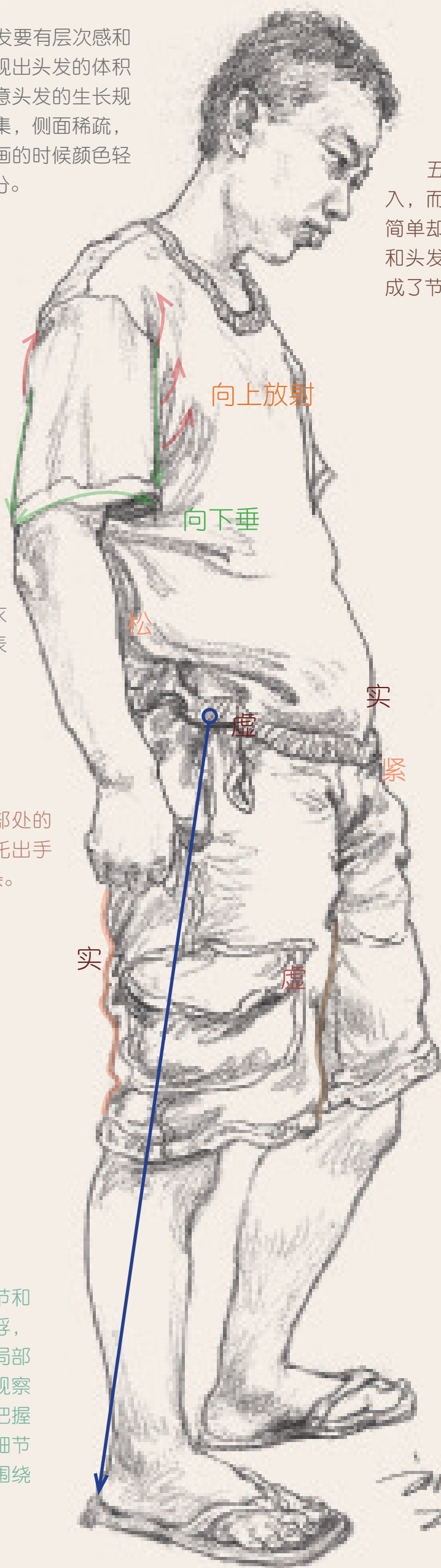
刻画头发要有层次感和节奏感，表现出头发的体积和厚度。注意头发的生长规律，头顶密集，侧面稀疏，后部蓬松。画的时候颜色轻重注意区分。

五官的处理非常深入，而脸部的处理则比较简单却不失细节感。五官和头发的密与脸部的疏形成了节奏的对比。

上臂的体积感依靠衣袖的转折来体现，弧度表现出胳膊的体积。

手臂和腰部处的密集短线条衬托出手臂简洁的长线条。

正确处理速写中的细节和局部，没有细节的速写轻浮，缺少丰富性。画好细节和局部是画面成功与否的关键。观察细节，表现细节，要注意把握细节和整体特征的关系，细节不可繁琐，千篇一律，要围绕整体。

腹部轮廓线弧度很有弹性，准确并且肯定。用线讲究虚实对比，腰部以及腹部下段的衣纹由于手臂的挤压而形成，几条线暗示了腰部的形体。线条松动，虚实结合，很有节奏感。

由于透视，双脚处理的近大远小，刻画得非常精细。

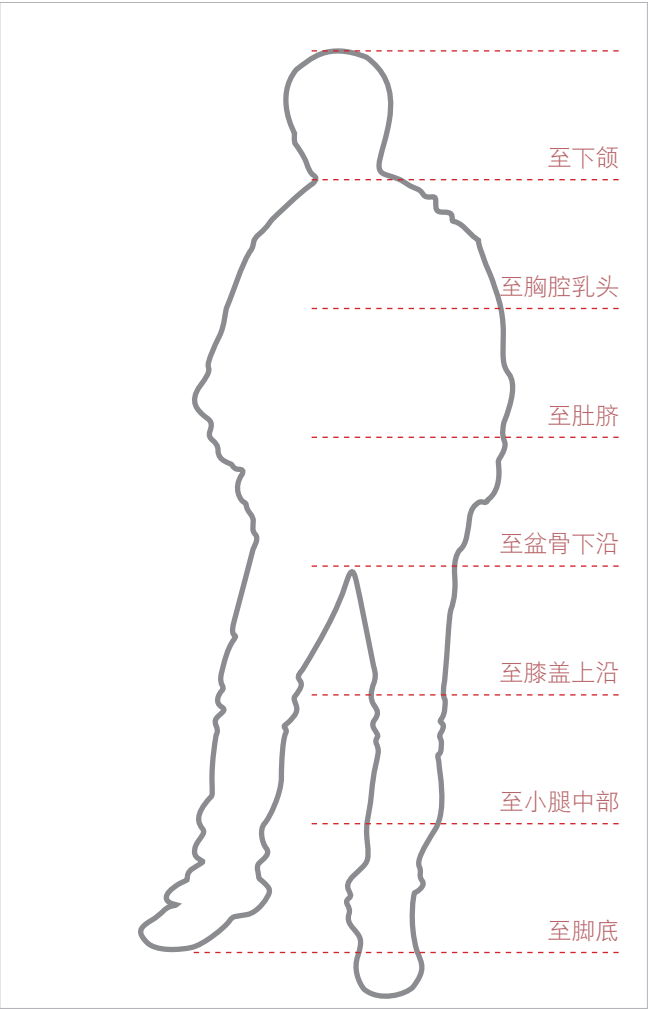
选定动态的感受和记忆也是非常重要的，这是个一次性过程，而不像素描那样可以多次反复地进行。这种一次性记忆必须是感受性的，如果失去了感受性的记忆，我们所画出的动作可能会流于公式化、概念化。只有凭借对特定动作感受的特殊性，再辅之以对人体解剖知识的了解，我们才有可能画出诸如疯狂的跑或悠闲的跑等等避免雷同的作品。在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可想象的。我们必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识记忆补充，才能完整地完 成作品。要在动态速写训练中做到上述要求，必须学会“抓住”和表现“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。人物侧面时，动态线往往体现在外轮廓的一侧；当人物正面时，动态线会突出于脊椎和四肢的变化。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。

编辑本段动态注意（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，要抓住大的部位，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、骨盆与腿、大腿与小腿的关节、小腿与脚的结合处。

欣赏一幅速写作品，通常先看整个大的动态是否生动，其次是画面中大的黑白灰布局是否合理。

线描速写强调一气呵成的效果，这种效果主要来源于线的灵活性和调子的强烈效果，这就要求绘画者用线肯定，流畅，特别是外轮廓和明暗交界线处的线条，运用极为重要，在一些形体转折的地方要用强烈的线条来“卡”出形体的转折结构，特别是一些关节点和重要转折的地方。

