名牌美术学校经典教案 野风美术中学

MINGPAI MEISHU XUEXIAO JINGDIAN JIAOAN YEFENG MEISHU ZHONGXUE

RENWU SUXIE

人物速写

主 编 冯建法 副主编 李从娜



河北出版传媒集团
河北美术出版社

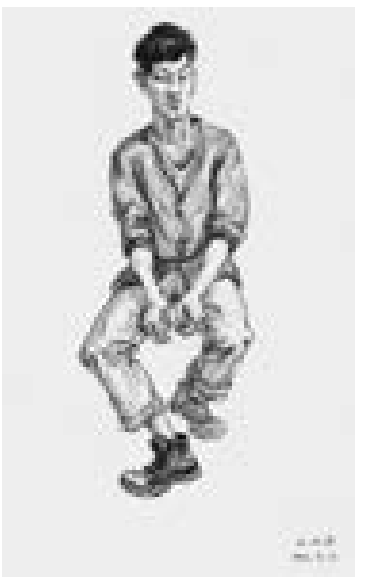
需要全本请访问 www.ertongbook.com




























人物速写

CONTENTS

名牌美术学校经典教案 野风美术中学

RENWU SUXIE MINGPAI MEISHU XUEXIAO JINGDIAN JIAOAN YEFENG MEISHU ZHONGXUE

目录

第一讲 人物速写考试的要求 04

第二讲 画速写应有的状态 05

第三讲 分析人物 06

第四讲 构图 07

第五讲 速写表达要主次分明 08

第六讲 画面的黑白节奏 13

第七讲 作品解读 14

第八讲 人物速写考试的训练 19









速写是一个日积月累的过程，不断学习就会不断进步。在学习速写的过程中，要选择些优秀的速写作品临摹至关重要。美术史上有很多艺术巨匠，一生手不离笔，给后人留下了大量的速写佳作，如伦勃朗、门采儿、席勒等，他们技法娴熟，或为创作采集素材，或为记录生活中稍纵即逝的细节，用心的描绘或即兴拈来，这些速写真实地反映了大师们的审美意识、造型观念、风格面貌。与此同时，学习现代速写的一些方法和效果，提炼一些优秀的速写作品进行学习和领悟，如果直接的加以应用，那么在高考有限的学习时间内会取得事半功倍的效果。

做为学画者只是一模一样地照搬大师的作品还不行，要把自己当作大师一样思考，直接感受、体验大师们的表现方法以及造型技巧，同时研究和学习大师的造型规律和绘画形象的感知能力，完美地表现造型中的各种具体因素以及整体与局部、虚与实之间的关系。你画的越多，看的越多，也就越能透彻地理解大师们取得的成就。

要画好速写，除了临摹大师作品外，我认为应从以下几个方面去学习速写。







第一讲　人物速写考试的要求

速写高分的获得，必须准确把握人物速写考试的要求。人物速写考试的要求分为以下几部分：

1. 人物基本结构与比例准确

考生要理解人物结构的透视、比例、穿插以及运动规律，采用概括的手法来表现人物的动态特征；在对大的形的把握的同时，要注意交代每个转折部位的相互关系，注重绘画的视觉感受，这是画好人物速写的前提。

2. 人物的动态协调舒展

一幅好的速写也会给人强烈的审美享受，这是无可辩驳的事实！好的速写必须要求描绘对象的动态自然、协调，让人看起来比较舒服。要达到这一点，绘画者的眼光就显得尤为重要。所以说如何构图，怎样选取绘画角度，怎样的姿态更合乎审美情趣，这些都是考生要思考的问题。

3. 线条要有较强的艺术性

线条主要是通过长短、轻重、疏密和浓淡来表现的。流畅的线条可增强画面表现力和生动性。线条与形体结构的巧妙结合，是生动表现人物的前提。以浓淡、缓急的线条来表现人物，有利于增加层次感，区分质感，提高艺术的感染力。

4. 用笔果断概括

用笔的果断与否，直接反映了考生对速写技法掌握的熟练程度，同时也反映出了考生的个性以及绘画修养。那种犹豫用笔的速写是很难表现出速写的感觉的。考生应牢牢把握住整体、大局，以最简练的用笔去概括地表现对象的主要形象特征，适当放弃一些细枝末节，这样才能达到速写的有效办法。

5. 风格统一，整体效果好

整体的艺术风格统一，是一幅速写完整性的重要体现。这里讲的风格，主要是指速写时考生所采用的艺术手法。风格的统一，就是说绘画的特征基本一致。整体的效果是一种感受，它主要是通过画面的节奏、黑白灰的布局所产生的效果，这种效果是通过对比来实现的。因此，考生考虑画面的时候，对比与统一这两个方面必须要心中有数。

第二讲　画速写应有的状态

1. 画画需要状态，只有在最佳状态时才能画出最好的作品。享受是绘画的顶级状态，在绘画过程中需要作者对画面的表现付出感情，享受绘画的乐趣，感受其中的魅力。

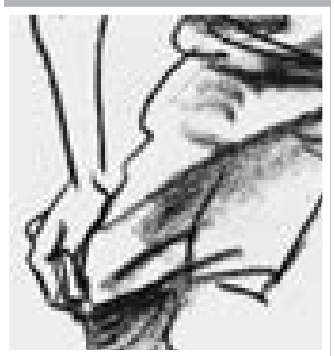
2. 大胆、肯定、自信

肯定是所有优秀绘画作品都必须具备的优点，所谓“胆大心细”，就是指以猛、准、狠的手法来表现。很多初学者就是不敢画，磨磨蹭蹭浪费时间，速写最重要就是敢画，所谓“可贵者胆，所要者魂”，画画就是得有一股气魄、有一股冲劲，才能画出意想不到的作品。





头部和胸腔的关系

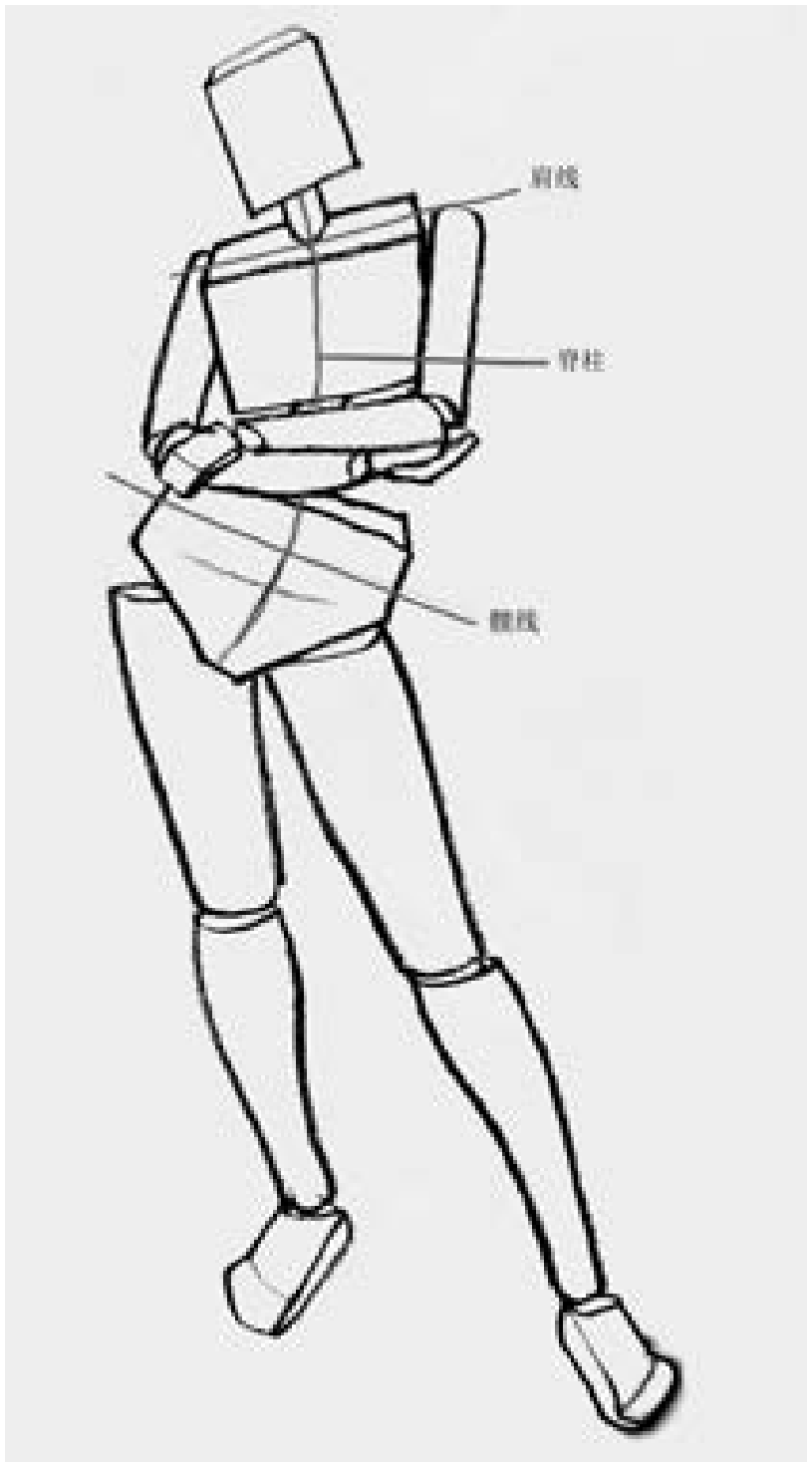


手和膝盖的叠加



右脚





第三讲 分析人物

速写最终的目的就是表达人物形象，形体特征、形象特征、动态特征、服饰特征共同构成了人物的个性特征。可以从被视对象的某个点入手，从上到下，或由下至上；从左到右或由右至左；由整体看到局部、由局部联系到整体，从整体上去比较，在比较中去观察。

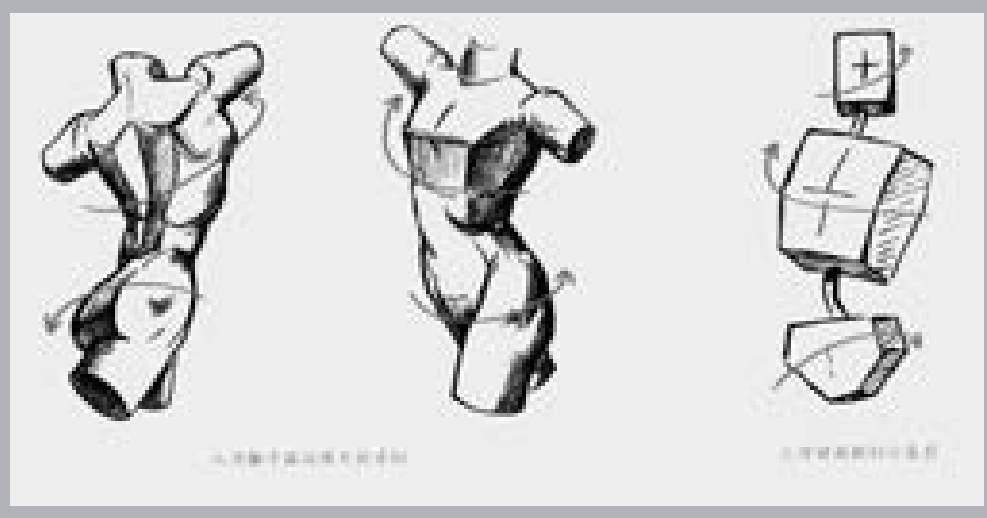
1. 观察人物特征

首先需对人物的体型特征有所了解。比如此人是瘦的还是胖的，瘦长者长相显头小腿长，而胖矮者往往头大腿短。其次还需对人物脸型特征、发型特征、服装及鞋子特征等方面做详细观察，不同的人物不同的职业所表现出来的特征都是不一样的。

2. 解析人物动态

从人物动态来说，动态是由一竖两横三体积的体块之间的运动扭转而形成的。因此只有以形体的眼光来表现，对人物几个体块间有一个立体的想象力，才能画出完整生动的速写。动态是在人物运动的整体韵律中体现出来的，要看大形、看大势、从头到脚的看。

一竖：记住先从正面或从侧面看，都是一根从上到下的竖线，人物运动时，上身的动态是靠脊柱的扭转来完成的。两横：指的是两肩的连接线和骨盆上部之间的连接线，即肩线和髋线。直立时这两条线是平行的，运动时两线朝相反的方向倾斜。三体积：指的是头部、胸廓和骨盆三部分，把它们看成是长方体和近似长方体的体积。运动时三者之间通常是相互扭转的。四肢：把四肢概括成八段直线，能理解人体的运动规律。把手臂和腿部概括成圆柱体，更能概括四肢的空间。



3. 把握人体三体积的运动规律

人体运动是以三体积在三个面上的协调动作为核心的。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。

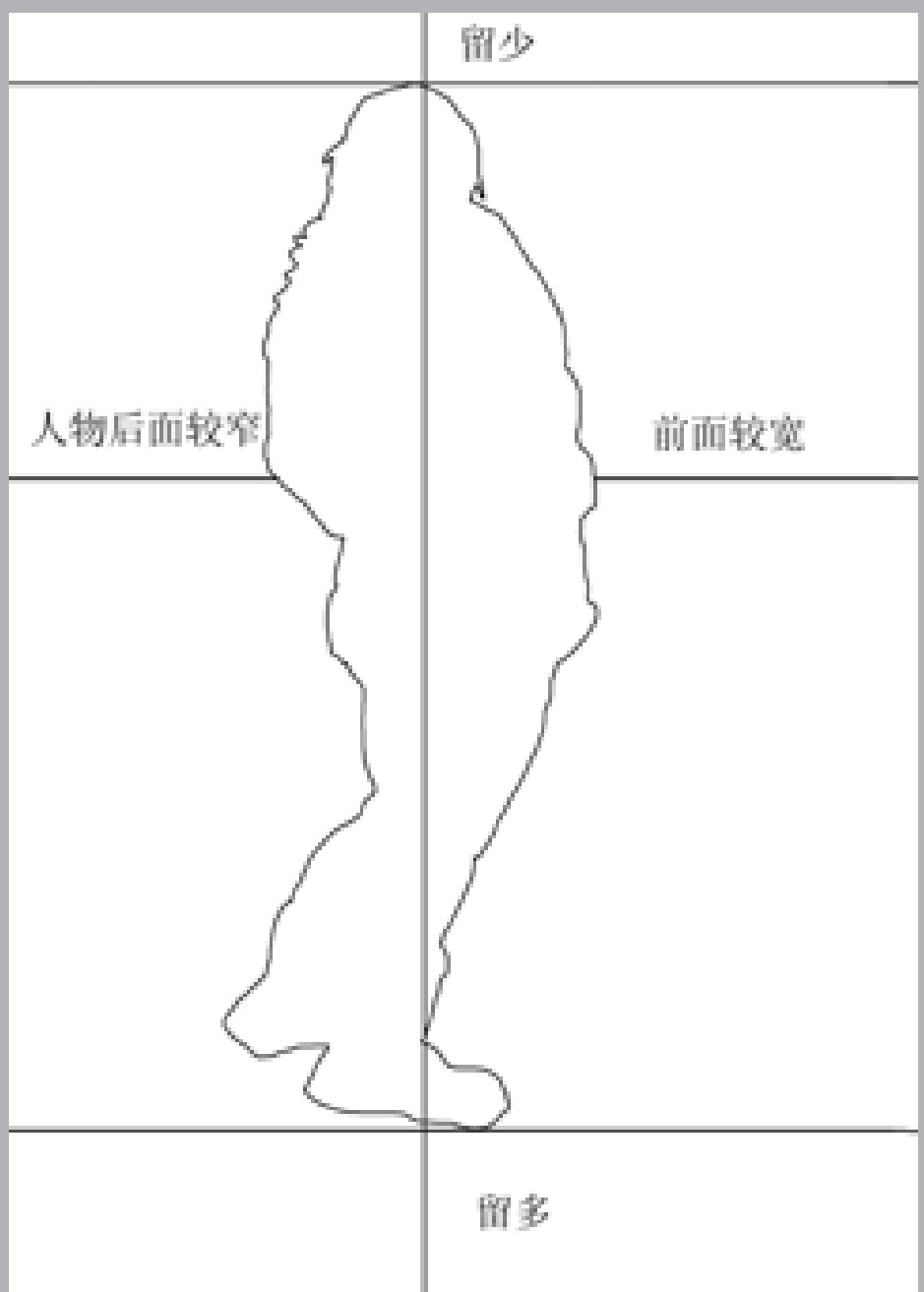
第四讲 构图

速写中最致命的问题就是观察太局部，促使整个外轮廓严重走形。外轮廓比较准的情况下，画面即使没有细节表现也可以看出整个人物生动的动态，这就是整体观察的重要性。

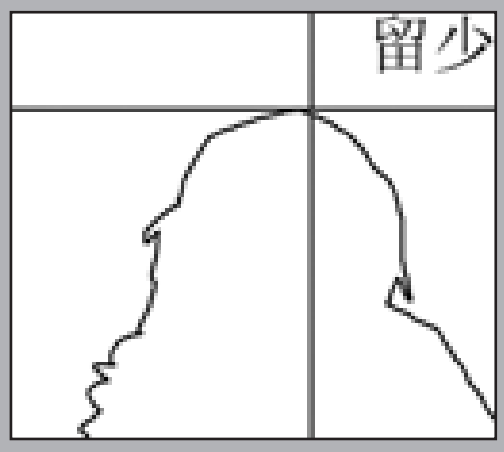
起稿时一定要先去观察模特儿整个外轮廓的形状特征。我们可以将其看成是一个剪影，总结出剪影从上至下整体给你的感觉是一个怎么样的几何图形，有了这个图形后，再考虑人物离边框上下左右的距离。站姿的时候，头顶到边框的距离比较短，在八开的速写纸上为 1~3 厘米，而鞋底到下边框的距离为 3~5 厘米。

从规律来说：通常都采用上挤下松的原则，即头部上方留的距离可相对多一些，但需切记构图一定要饱满，左右要平衡。当模特儿面向左侧时，将人物放在纸张偏上、偏右的位置是一种非常好的构图选择。

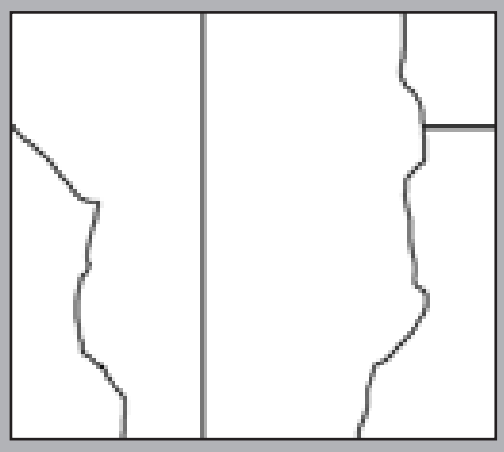














画面正负形分析图

第五讲　速写表达要主次分明

速写并不是几个部位的简单罗列，它需要有重点的去表达，有意识的去减弱。头手脚是画面的刻画中心，需要重点刻画。

1. 头手脚的表现

头部：速写要画的生动，首先要对人物的形象有感受，可以根据自己的感受对形象特征表情进行适当地夸张。在平时的练习中，多留意眉、眼、嘴的情绪变化的表现，抓住人物神情最为自然生动的时刻，去把它画出来。速写中头部透视较大，要准确把握头部的透视变化。















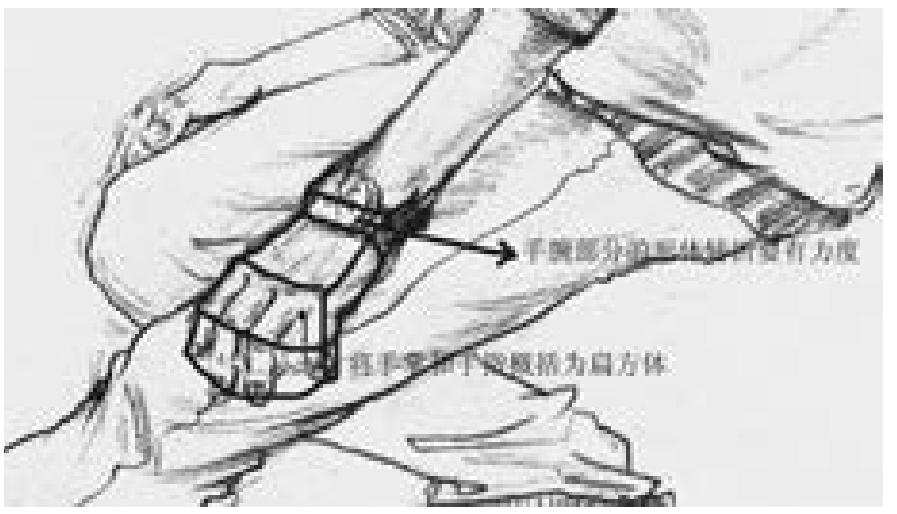








手：手是非常重要的部分，是除了头脚之外的第三个刻画中心。手掌就像一个扁的方体，刻画时要注意手掌的厚度，可以用少量调子体现它的厚度就不会显得单薄了。一般情况下可以将手分成三部分，即腕、掌、指三部分来理解，根据三部分的不同朝向以及长短前后的变化分割空间。





脚: 在平时训练中脚往往是以鞋子结构的形式体现出来的。画鞋时首先要分析出鞋子的着地点，将脚分为前脚掌、脚中、后脚跟三部分，抓住两个着地点的连线，即可确定脚部的倾斜角度，即脚的空间位置。













2. 形体、衣纹的组织与穿插

透过衣纹表达内在的形体结构，衣服紧贴身体的部位显露的形体，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。衣服的起伏就是内部结构的起伏，衣纹的穿插是结构的空间体现。应注意形体与形体之间的连接，即头、颈、肩、胸腔、腰、骨盆、大转子、脚踝（注意踝骨内高外低）及腕等之间的连接，这些连接都是通过衣纹的穿插与包裹实现的。如骨骼紧，肌肉松；贴身的衣纹紧，不贴身的衣纹松；主要突出的位置紧，次要的位置松等。

疏与密、强与弱是塑造画面节奏感的主要手段。国画中有句话说的很好，“疏可走马，密不透风”，要做到疏而不空、密不透气，说的就是疏密的对比。强弱是一种感觉，是方与圆、虚与实、浓与淡对比产生的一种效果。衣纹的密集点：身体侧面、腿中间、胳膊中间、胸腔底面、腰、腹部、臀部底面、大转子、脚踝等。组织衣纹时重点强化这些部位，疏密节奏就形成了。











第六讲　画面的黑白节奏

速写和黑白装饰画一样需要经营画面效果，画面要有黑白节奏。画面要把整体的效果摆在第一位，有黑白对比、疏密安排、装饰线点缀，使其画面效果突出。在考试时主动运用黑白灰的处理手法能够使画面效果较为强烈，且画面比较整体，富有节奏。

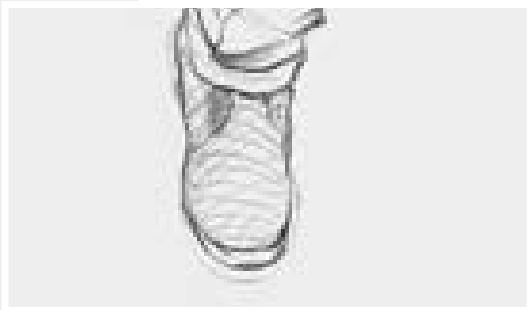
通常头发处理的相对较重，上衣和裤子选择处理成一白一灰，而鞋子通常也处理的重一些。在表现场景速写时，需要主动去处理人与人之间、人与景之间由于遮挡所产生的黑白灰关系。

衬衣上的条纹、格子，毛衣上的花纹，T 恤上的文字、图案，外套上的拉链都由线条组成，我们称其为装饰线。不管是曲线、圆点或者文字，都必须顺着人体结构作画。装饰线的运用能够丰富画面，调节画面的黑白灰节奏，同时又遮挡了不足。











第七讲 作品解读 1

头发的处理手法非常概括，黑白灰关系明确，准确地刻画出了头发的质感和头部的体积。面部和五官适当概括，用肯定的线条刻画，准确抓住人物的神态，笔触不多却和头发的疏密形成了鲜明的对比。

用帽子的前后转折，将肩的厚度表现的准确到位。

外轮廓线的处理要有轻重虚实的变化和体积意识，要注意线的穿插关系对空间的影响。

画衣袖要体现小臂的内在形体结构，衣纹的走向同结构和动态有很大关联，要理解形体结构，做到心中有数。

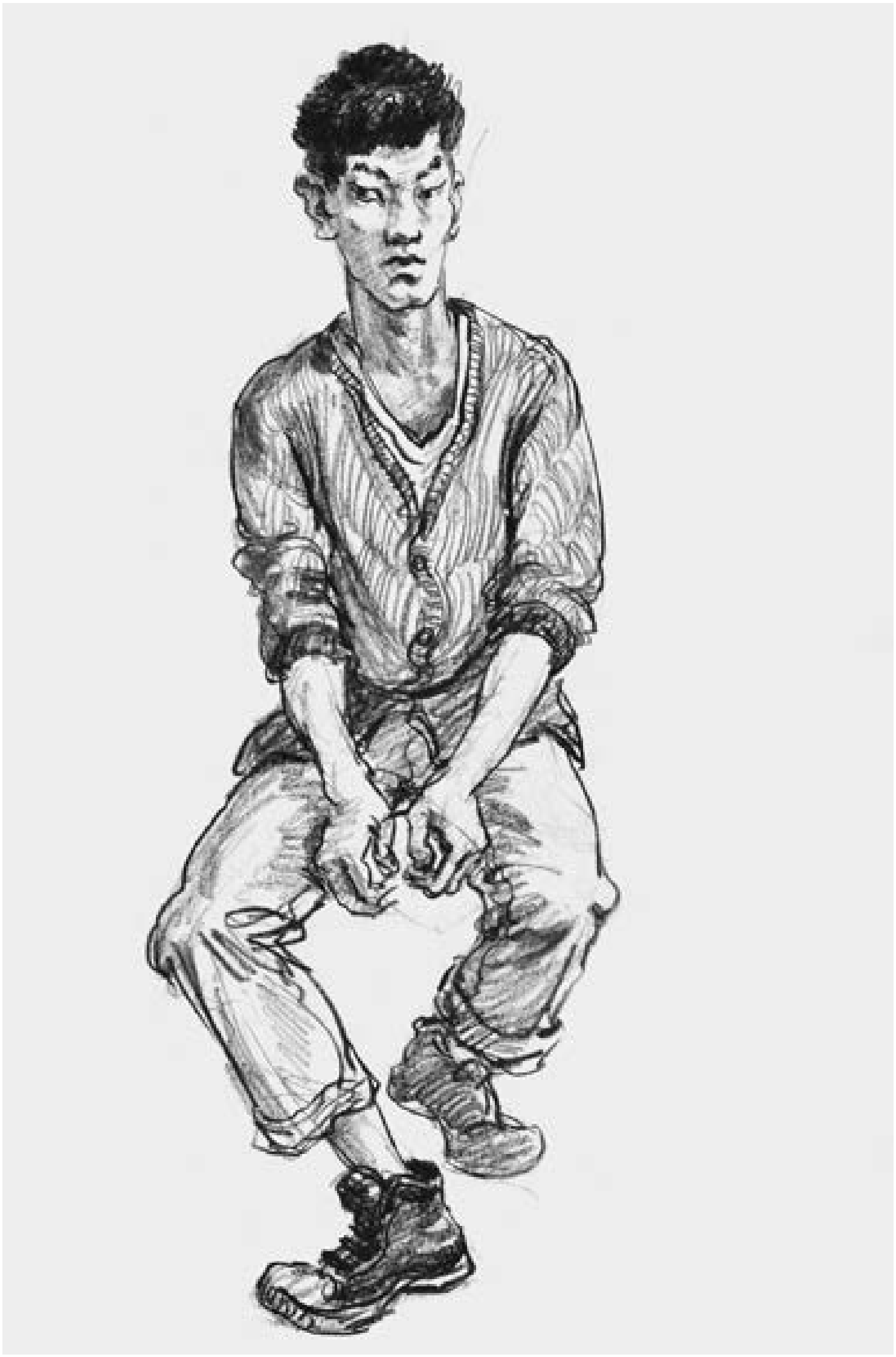
上衣下面的边缘并不是平直的，是根据人体髋部的形体、动态而确定的。要利用衣服边缘线条的弧度、走势虚实来表现空间和体积。

大腿两边的线条有虚实、曲直等变化，体积饱满。









腿部向前倾的动态很自然，具有美感。贴近腿部的地方画的肯定，用线根据腿部的结构走，小腿的形体画得非常结实。脚踝部分刻画松动流畅，与小腿上方形成了松紧对比，加强了画面的节奏。

两只鞋子前后空间明确，前面的重点刻画，后面的概括处理。

头部的暗部调子整体概括，画得松动透气，更能突显五官的“实”。微微侧目的动态表现的十分到位，人物形象夸张鲜明。

头部投影根据肩膀的形体和衣纹的起伏而变化，前实后虚。

肩部是突起的地方，衣服的包裹感很强，正面的左右肩比较难区分，作者故意加强了左右肩的强弱。

上衣装饰线的运用加强了内在形体的转折与起伏 , 丰富了画面的黑白灰节奏。

膝关节是人体最大的关节，刻画时要体现它的厚度，轮廓线要画得肯定，体现出硬挺结实的感觉。

将鞋子归纳为简单的形体来帮助理解。刻画时要特别注意透视关系和几个面的朝向。