名家艺术教学课稿专辑

原大范画 真题解析

绘画阶梯教学丛书·大范本系列

余嘉亮人物速写教学

余嘉亮 著

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

余嘉亮人物速写教学 / 余嘉亮著. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2010.6（绘画阶梯教学丛书. 大范本系列. 名家艺术教学课稿专辑）
ISBN 978-7-5398-2337-9

Ⅰ. ①余… Ⅱ. ①余… Ⅲ. ①人物画－速写－技法（美术） Ⅳ. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第088538号

策划编辑：谢育智　毛春林
责任编辑：马　涛　毛春林
责任校对：史春霖

名家艺术教学课稿专辑　绘画阶梯教学丛书·大范本系列　　余嘉亮人物速写教学　　余嘉亮　著

网络支持：安徽美术出版社网站 http://www.ahmscbs.com/
出版发行：安徽美术出版社（合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F）
编辑热线：15255190979　0551-3533612　毛春林
销售热线：0551-3533607（或0551-3533609）姚健　李春鸣
安徽省内销售热线：0551-3533604 马燕　都亚鹏
经　　销：全国新华书店
印　　刷：安徽联众印刷有限公司印刷
版　　次：2010年6月第1版　2010年6月第1次印刷
开　　本：889×1194　8开
印　　张：15
书　　号：ISBN 978-7-5398-2337-9
定　　价：55.00元

速写常见问题问答

问题1 高考人物速写考试的要求是什么?

答：不同省市和院校有不同的说法，我认为要做到如下几点：

一、符合试题规定及要求（特别是带有道具和创作性质的考题）；

二、构图合理，位置得当；

三、比例正确，结构到位；

四、动态鲜明；

五、有关键细节；

六、运用合适的艺术表现手段表现客观对象。

问题2 考试内容和形式有哪些?

答：各省市、各院校都不同，内容大致上分为：

一、单人（以站、坐、道具动作为主，蹲、盘较为少见），时间以10—15分钟为主，5—10分钟较少；

二、双人组合（以一站一坐为主），一般是30分钟左右；

三、多人的带场景，一般也是30分钟左右。

形式上分为：

一、写生的较为多见；

二、半默写（就是写生1—3分钟，剩下的时间默写），这种形式较少；

三、默写的也是较常见的。

问题3 怎样画好速写？有捷径吗?

答：总的来讲，画速写是从感性到理性，再回到感性的过程。刚开始阶段以线为主，要注意构图、重心、动态，把东西画准，特别是把形体的轮廓变化画准；再一个应该注意协调和控制整体关系、体积、固有色、空间、画面黑白灰分布、衣纹的分布规律、人的结构和衣服的关系等；最后阶段，虽只是在表现对象，但会感受到很多的东西，注意的问题较多，感觉会越来越轻松。

捷径就是正确学习方法+勤于思考+不倦的练习。

问题4 临摹有什么作用?

答：一、规范作画方法和步骤，少走弯路；

二、分析和练习每个部位的表现形式；

三、熟悉和研究表现人物的有机整体和联系，形成作画理念。

问题5 多看大师的作品有帮助吗?总觉得看不太懂。

答：当然有帮助。大多数大师的速写跟素描是有直接联系的，他们作品的线条分轻、重、粗、细，用以表现对象的形、空间和光线；其明暗则更充分地体现对象的体积、光线、空间，并区分固有色。

我们可试着去感觉和理解他们作品的画面要素，包括形体的控制，人的结构同衣服的关系，画面的生动性，等等。

问题6 画几张后就不想画了，怎么找状态啊?

答：我们画速写一定要抱着必须画好的态度，而不能仅在数量上做累积。要明白怎样去画，理念是什么，将注意力转到将要画的对象上，抓住最主要的特点，放弃次要特点和细节，着重观察重心、外形特征、形体结构和空间比例，放弃和省略细小的褶皱、缺角，注意色彩、光线对形体的影响等。这些都是比较核心的东西。每一张可以侧重注意一点，要有决心和信心。

问题7 我们用线描还是用明暗表现对象?工具是用铅笔还是炭笔?

答：线描可较单纯地刻画被描绘的对象，便于抓大形和主要结构、转折，可参考中国传统线描。至于有一定基础的同学可以用线面结合表现对象的明暗变化。报考油画、雕塑、三维动画专业的同学用明暗的方式去理解和表现对象会更好。

画线描可选择铅笔、炭笔；画明暗用炭笔，因炭笔的表现力鲜明，速度迅捷。

问题8 怎样的构图才是最完美的?画的人物为何有时显得没站住?

答：构图要饱满，留空时注意：上少下略多，左右差不多，面部或身体朝向的一边留空略多。

平常站姿，注意颈窝的垂直线要到两脚站立面的区域；有动态的情况下，应先注意躯干和双腿，然后才是双臂和头。要注意身躯的中线和双腿的角度。双臂朝一个方向时对重心是有一定影响的，这时也要注意它们和躯干的关系。

问题9 人物的动态有时候控制不好怎么办?

答：可以用HB铅笔轻轻定个形，先注意躯干和双腿的变化，然后才是双臂和头；另一个办法，是找出对象外轮廓的变化。

问题10 衣纹如何画?

答：衣纹的产生主要是因为人体关节处的运动变化，然后还有重力的因素，注意这些地方的纹路走势变化，将它们统一起来研究。另外要多临摹。

问题11 画出来感觉很简单，不知道再怎样画?

答：检查一下局部，观察更多一些的变化，让自己画得更准更充分。

问题12 手怎么画?

答：首先是概括出大形，控制好体面大小。我们须明确手分为手掌、大拇指2处关节、4根手指3处关节，注意它们的变化。然后是要能画好每一根手指，这样既有整体，又有局部，问题就迎刃而解了。

问题13 头怎么画?

答：将头理解为立方体，在各个角度下注意五官的位置与头的关系，画之前将头型、发型、五官的位置大致定一下，局部的表现以书上范画为依据。

问题14 鞋子怎样画才能画好?

答：注意鞋子和脚的几何结构，再逐步完成鞋底、鞋面上的结构。

问题15 我画的线条挺乱，如何才能控制好?

答：要理清思路，画外轮廓时，受光的线要浅些、细些，背光的线条要深些、粗些。衣纹要注意分布的节奏，着重表现关节处由于运动变化而产生的纹路。

问题16 有时候体积感不强，怎样强化体积感?

答：要认识到人的各个部位的几何结构在运动变化下的状态，较为集中的光源会在结构上形成大的明暗变化，强调大的结构的体积，拉开黑白灰的对比。

问题17 总说注意虚实，到底怎样理解?

答：关于此问题，我认为有两层意思。

一、区分人的结构（实）和衣裤（虚），用较方较重的线面强调人的骨骼、肌肉与衣裤贴紧的地方，用轻柔的线面表现衣裤较蓬松的地方。

二、指前后空间关系的明显和模糊，重和轻，对比强烈和不强烈。同样的如双手和双腿等，前后关系拉得越大，实与虚的关系也便要拉得越开。

问题18 怎样发现自己画面的问题?

答：书上的作品除了临摹外，可用来与自己的写生作品进行对比，像比例、动态、黑白灰、衣纹的处理等方面，找出不足的地方。另外还须多与老师、同学交流，找出差距，以便提高。

问题19 双人组合速写要注意哪些方面?

答：一是注意构图，要挑个好角度，考虑好两个人物的黑白灰关系，空间和虚实；二是根据画面需要，适当地调整两个人物的动态和位置。

问题20 场景速写有哪些要点需注意?

答：首先要注意大的构图，画面要有个视觉中心，一般是近处的。然后是考虑好画面整个的黑白灰关系、空间关系和虚实关系。

问题21 画面黑白灰效果不好，怎样办?

答：注意所描绘对象不同部位本身固有色的区别，比如黑的头发、白皙肌肤、浅色上衣、深色裤子、浅色鞋子，画之前先观察清楚，做到心中有数。然后在画面上做好黑白灰基本的分布，在此基础上进一步强化，重的更重，浅的更浅。

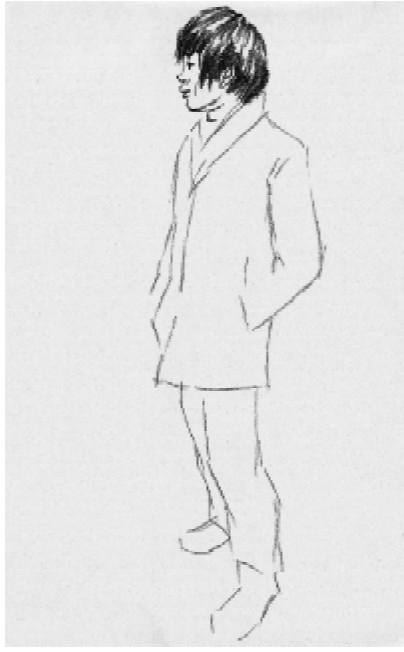
问题22 默写能力怎样提高?

答：平时写生或临摹完，就有意识地默写一张，然后再对照之前的写生或临摹改一改。半默写的方式也是非常锻炼观察和记忆能力的，写生的时候自己可以练一练。另外，写生和临摹的时候，多画画人的骨骼结构，多去理解它们是怎样变化的。多进行默写练习，然后可将熟知的骨骼结构进行一些运动变化练习。

问题23 考试时怎样找到状态，避免慌张?角度的选择重要吗?

答：考速写是最锻炼心理素质的，你需要的是避免紧张感，心无旁骛，将注意力集中到模特或是画面上。平时每个人都会有最好状态的时候，记住那种感觉，让它一直陪伴你。角度要选外轮廓变化较明显的。

男青年站姿写生步骤解析



一、用HB铅笔起稿，定好构图，找出头颈、躯干、双手、双腿的动态和比例的大形。注意侧面的动态线节奏和重心。

二、画头颈，用尖一些的中性炭笔画出五官，用软炭笔画出头发和脖子的关系。

三、画躯干，用软炭笔画出躯干的关系，将躯干作一个立方体来理解，表现出两大面的正侧关系和体积。

四、画双臂和双手用软炭笔，注意强调肩、肘、腕三个关节的比例结构和衣纹。

五、画双腿和双脚，用软炭笔表现双腿和鞋子。注意膝、踝两处关节的比例结构和裤纹，同时也要表现好大小腿的正侧关系和体积。

六、调整画面关系，用小指头或擦笔强化整个人物的体积和质感。

女青年坐姿写生步骤解析

一、用 HB 铅笔简洁而准确地画出构图，找准头颈、躯干、双手、双腿的动态和比例。

二、画头颈，五官可以画得相对仔细；上眼皮，鼻底和鼻孔，上唇和唇缝，嘴角这几处线条略重些。注意喉结、颈窝、胸锁乳突肌的结构。

三、画躯干，注意躯干整个的体积。注意受光线和远处的结构线处理得轻些，背光线和近处的结构线处理得重些。

四、画双臂和双手。注意手臂整个是有体积的，暗面适度有点调子，在肩，肘，腕处观察和理解衣纹的变化。

五、画双腿和双脚，坐姿注意胯部的纹路，辅助的结构如荷包等画得相对虚一点，从大腿到小腿由于弯曲而形成空间变化。小腿整体因为顶光作用而背光，因而调子较重。

六、调整画面，拉大黑白灰效果，在头发、重色的裤子等处擦重一些，在浅色上衣的暗部则擦轻些。

女青年动态写生步骤解析

一、用HB铅笔轻轻地画出构图，找准头颈、躯干、双手、双腿的动态和比例。注意动作较大时产生的轮廓和动态线的变化。

二、画头颈。注意脸的正侧关系，在背光面给出淡淡的调子。头发则要在理解正、侧、顶三个大面的基础上，画出大的体块的固有色和质感，根据高光的分布可以找出转折的体积。

三、画躯干。从躯干两大面的转折处开始往暗面画衣纹，因动态产生的衣纹变化为重要的衣纹结构，注意这些衣纹的出现频率和节奏。

四、画双臂和双手。注意两只手臂前大后小和适度的虚实，用较尖的中性炭笔画好手掌和手指的结构。

五、画双腿和双脚。注意裤缝线在裤纹上的起伏变化。膝盖处的裤纹要体现出膝盖的结构。

六、调整画面。擦的时候注意近实远虚，不要破坏近处的结构，加强体积感和固有色的对比；远处则轻柔地表现。

双人组合写生步骤解析

一、用HB铅笔定出两个人物关系的构图，找准头颈、躯干、双手、双腿的动态和比例。注意人物之间要比较着看。

二、依先上后下、先左后右的原则，先画站姿男青年。注意其神态与坐姿女青年区分。由于是半侧面透视，因而人体中线的左半边因近而实，右半边因远而虚。

三、上衣比裤子略重，用线时注意轻微的对比。整个人物要有大的节奏感。

四、坐姿整个感觉比略远处的站姿强烈，头部的对比更明显。

五、上衣的固有色在整个画面中最重，腿部既要苗条又要表现出结构的韵律。

▶ 六、调整画面。轻重有序地擦，强化两个人物的关系和画面效果。

短期速写练习

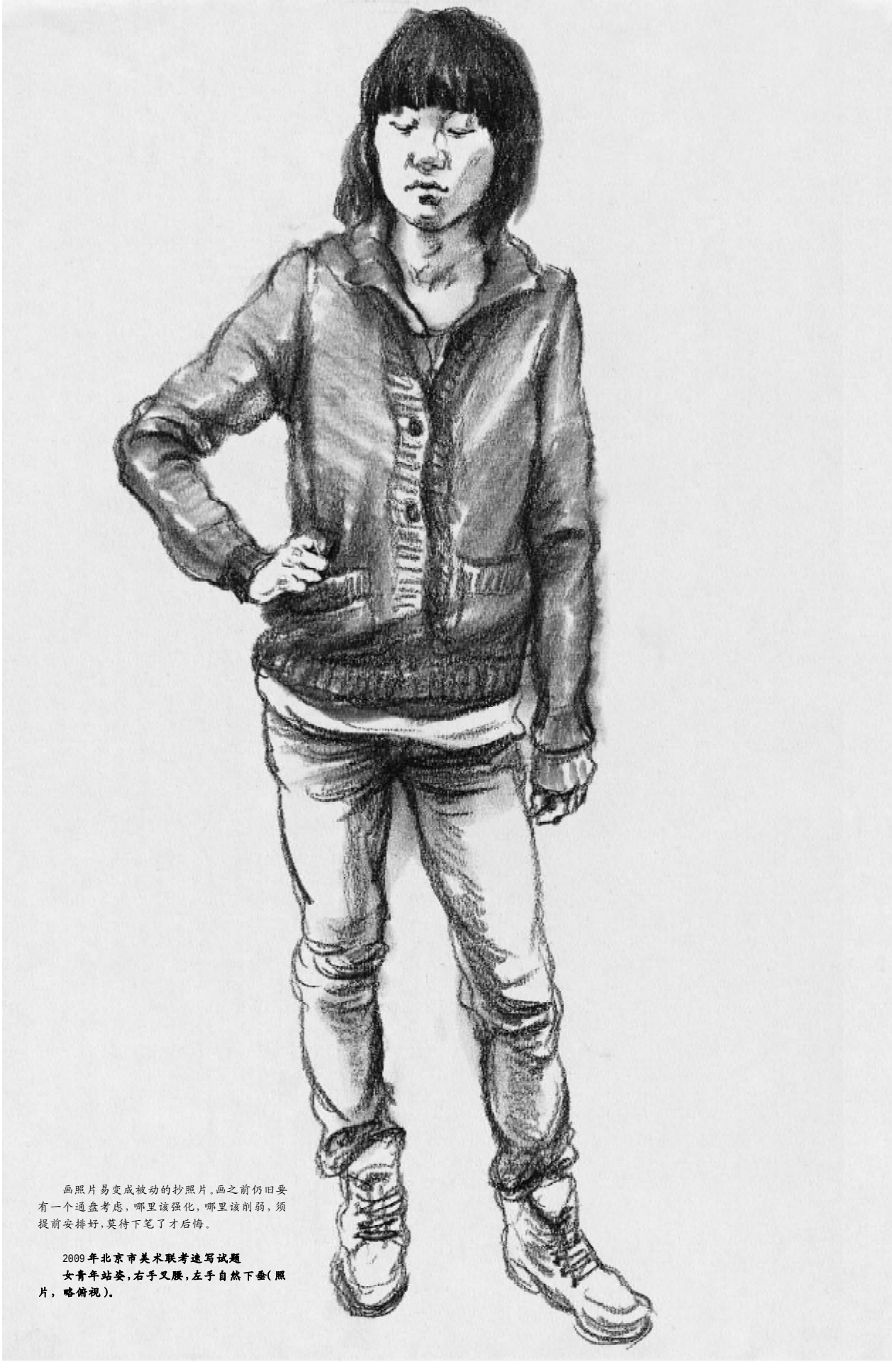
速写作为发掘我们敏锐的观察能力和纯熟的动手能力的有效手段，需要多种多样的练习方式，短期的3—5分钟的速写便是一种。这类练习注重的是大的动态和各部位的协调处理，至于细节方面便点到为止。

我们在平素要多做此类练习，写生、临摹、默写交替进行，多动脑筋，同时要与较长期的慢写相结合，如此才能做到既有整体又有丰富的细节。

站姿范图

此画根据2010年江西省美术联考试题所画。我们在平素的练习中要有意识地提高练习的难度，画美术高考试题是一个好方法。

2010年江西省美术联考速写试题
一个雨中漫步的人



画照片易变成被动的抄照片。画之前仍旧要有一个通盘考虑，哪里该强化，哪里该削弱，须提前安排好，莫待下笔了才后悔。

2009年北京市美术联考速写试题

女青年站姿，右手叉腰，左手自然下垂（照片，略俯视）。

此画为2009年北京市美术联考速写试题的另一种画法。我们希望找到的秘诀，或许就在不断变化的练习中。