

美

高中阶段美术专业教材

Gaozhong jieduan

meishu zhuan ye jiaocai 张军 王平 编著

Suxie jichu xunlian

速写基础训练

从入门到高考 循序渐进

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

目 录

第一章 概 述	1
第二章 人物头部比例结构及表现	3
一、人物头部结构与比例	3
二、头部的外形特征	4
三、五官的形体结构及表现技法	5
四、头部速写步骤	11
五、头部塑造	12
第三章 四肢结构与表现	14
一、手部结构	14
二、脚部结构	16
第四章 人体结构比例	17
一、人体比例	17
二、人体造型结构	19
三、手臂塑造	21
四、腿部塑造	22
第五章 形体的认识与判断	24
第六章 线的变化及运用	26
第七章 速写表现形式	28
一、以线为主的表现手法	28
二、线面结合的表现手法	30
第八章 课堂习作与作品点评	32

第一章 概述

速写 在美术学科中属于基础画种。它直接为各画种、雕塑、建筑的创作和艺术设计打下基础。通过速写训练,可以提高和锻炼我们的观察能力、思维能力和表现能力。它是搜集素材、随时记录艺术灵感的手段,是造型艺术创作准备阶段的工具。速写同素描一样不仅是造型艺术的基础,而且是一种独立的艺术形式。优秀的速写本身就具有艺术作品的特征,并具备独特的创作性与审美性。速写是感受生活并记录生活感受的方式,速写使这些感受和想像更加形象化和具体化。

速写的定义

速写是一种快速的写生方法。快速地表现根据需要删繁就简,对要表现的对象进行归纳和概括。概括、简练、快速是速写的基本特征。因此,速写是用概括的手法,简练的线条和明暗调子等表现方法,在较短的时间内表现对象的形体结构和动态特征的一种绘画方法。

速写的工具

只要是能够在短时间内快速地表现记录对象的工具 and 材料都可以画速写。最常用的工具有铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等。常用纸张有素描纸、白报纸、速写本等。

铅笔:它是画速写最常用并适合初学者掌握的工具。根据型号的不同可以分为软铅和硬铅。画速写用 3B~6B 比较合适。铅笔侧用,可画粗线条,还可以表现明暗调子,用中间部分可画丰富的细节。(图 1)

炭笔:比铅笔画出的色泽更暗黑,画面的黑白关系更强烈。它也可以画出色调的丰富层次。呈方条状的炭精条更具表现力。(图 2)

毛笔:线的变化最为丰富,根据用笔方法及墨色的不同,可产生极为丰富的线条和明暗的变化,但毛笔最不好掌握和控制。(图 3)

钢笔:线条清晰,肯定,不易修改。可用线条排列的方法表现明暗色调。(图 4)

图 1

图 2

图 3

图 4

速写的表现形式

线条:线条是速写最基本的造型语言和要素,最符合速写的特点和表现的需要。不同工具材料的使用和用笔的抑扬顿挫使线条产生丰富的变化。在表现形体时,运用线的长短、粗细、曲直、重叠、穿插、疏密等手法可以产生独特的形式美感。(图5)

明暗色调:可用线条排列的方法产生不同的明暗调子,也可以将笔侧卧横扫形成色块,对物体形象进行概括而深入的表现。但在运用时注意要简练、概括,抓住大的黑白灰关系,并注意强调明暗交界线。同时,物体形象本身固有色的表现也可以带来节奏层次的变化。我们在表现物体形象时,可以用以上方法大胆主观地表现物体形象的明暗变化规律。(图6)

线条和明暗结合:线面结合可以取长补短,它是一种普遍采用的速写方法。它的表现形式更加丰富,可以带来更大的表现空间。一般在运用时用线画轮廓,用明暗表现体面关系,两者相互配合使用,围绕表现对象将两者有机地结合起来。(图7)

图5

图6

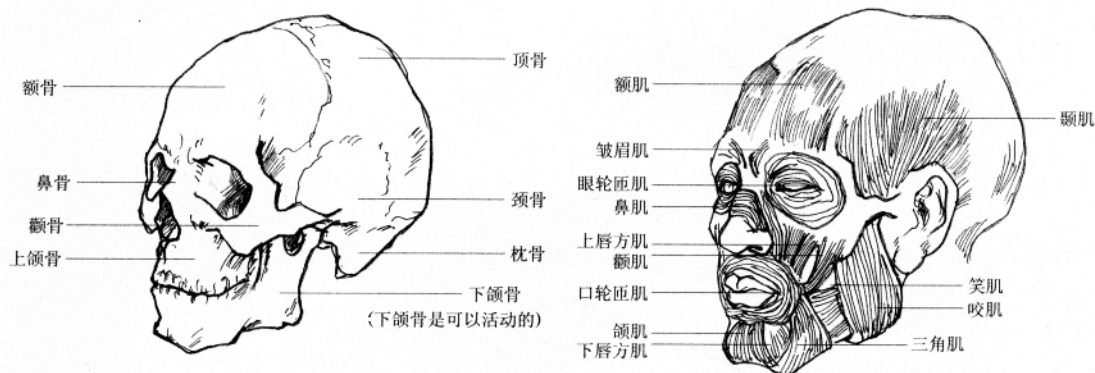

图7

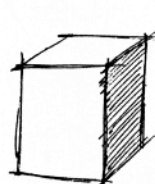
第二章 人物头部比例结构及表现

一、人物头部结构与比例

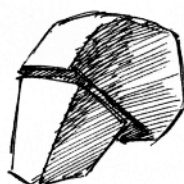
了解头部的解剖结构,对我们头部写生有着重要意义。人的头部中有许多明显的“骨点”,比如:额、眉弓、颧、下颌骨中的颞、颌角。把这些点连起来就构成了头部的基本形体。人物的不同表情是因为肌肉运动的变化产生的。

人物头部形体理解

呈方形

分脑颅和面颅

面颅的小体面

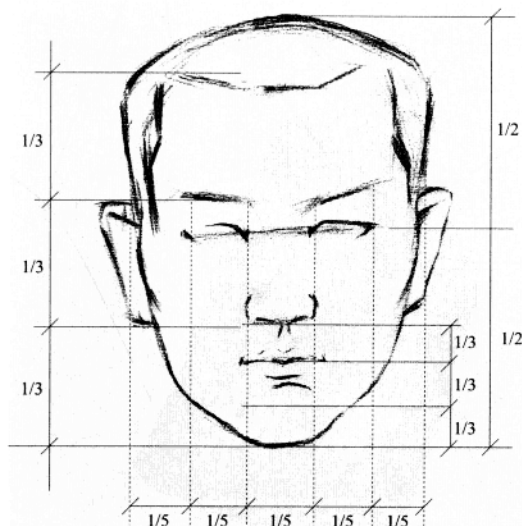
注意轮廓和体面关系

人物头部比例

头部的基本比例为“三停五眼”,发际至眉间、眉间至鼻底、鼻底至下颏,三段的距离长度相等称为“三停”。正面观脸的宽度为五个眼睛的长度,称“五眼”。

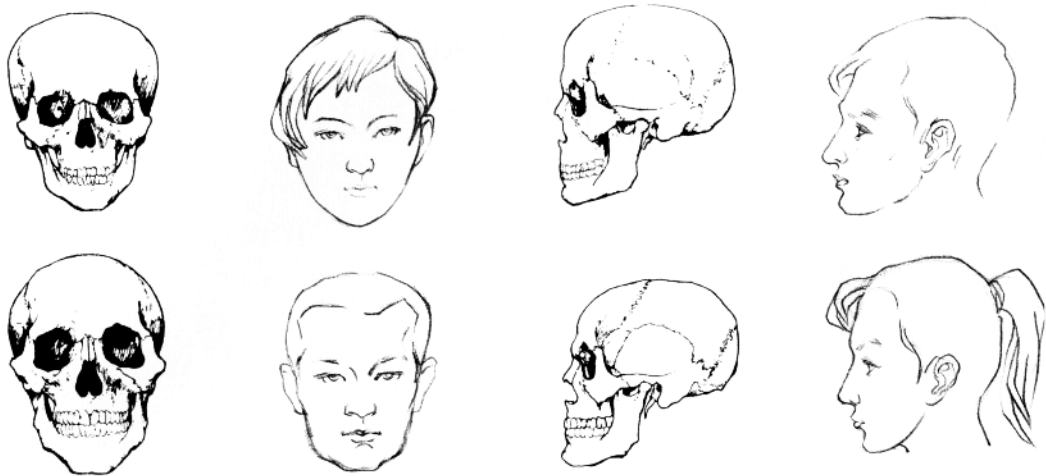
五官的比例位置关系

眼的位置在头的 $\frac{1}{2}$ 的地方。两眼之间为一眼的宽度,鼻子为一个眼的宽度,耳朵为一停的长度。口裂缝在鼻底至下颏一停的 $\frac{1}{3}$ 处。侧面看,耳朵和鼻子的倾斜度一致,外眼眦到嘴角、耳屏的距离相等。

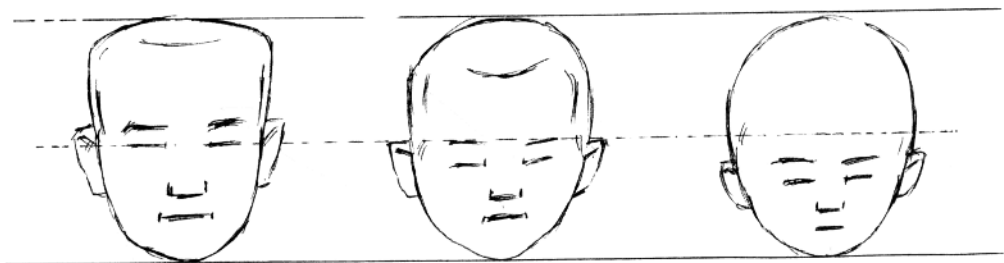

二、头部的外形特征

男女的头部骨骼有明显差别。男性骨骼大且棱角分明,趋于方正。前额后倾,下颌与颈部呈方形,形体的起伏较大。女性额部平直,颈部较圆,下颌尖窄。外形趋于柔和。

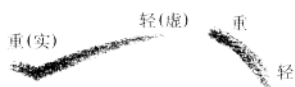
成人和儿童脸部五官位置的区别

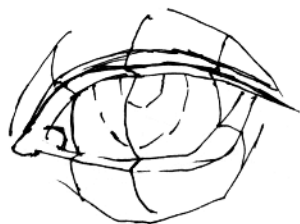
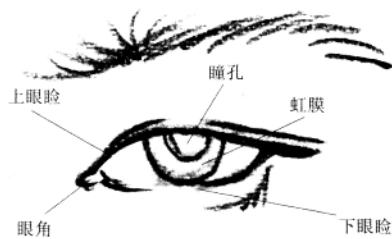
年龄越小,五官所占面部的比例越小,脑颅越大,面颅面积越小。鼻底至下颏的距离缩短,下颌小而圆,是儿童的显著特征。

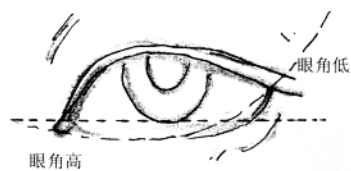
三、五官的形体结构及表现技法

眉毛的用笔

眼的体面

眼的写生步骤:

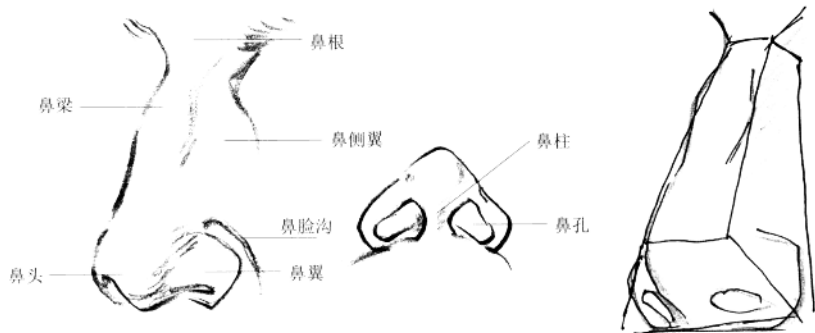

五笔画眼睛:

眼部的表现:

鼻子的写生步骤:

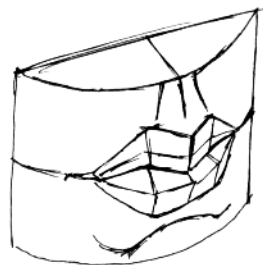
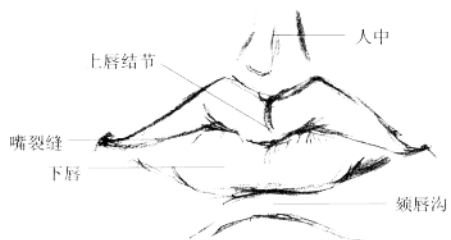

五笔画鼻子:

鼻子的表现:

嘴部体面

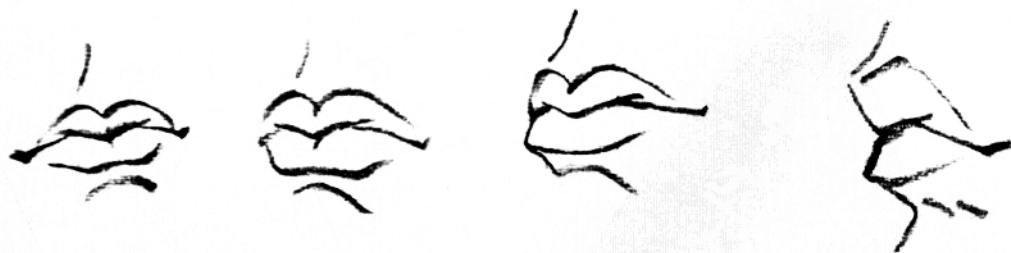
嘴部写生步骤：

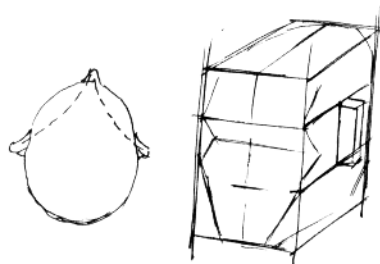
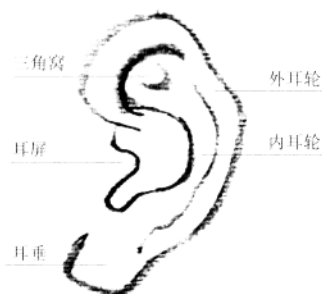

五笔画嘴：

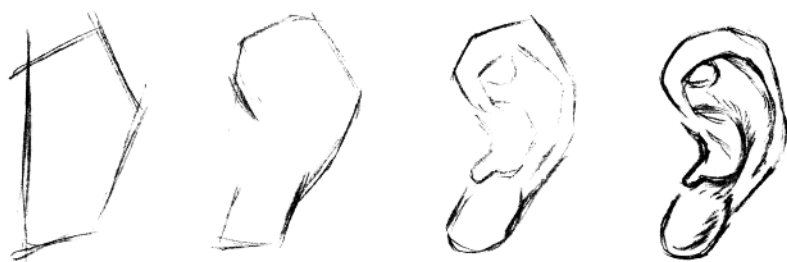
嘴部表现：

耳部与头的位置关系

耳部写生步骤:

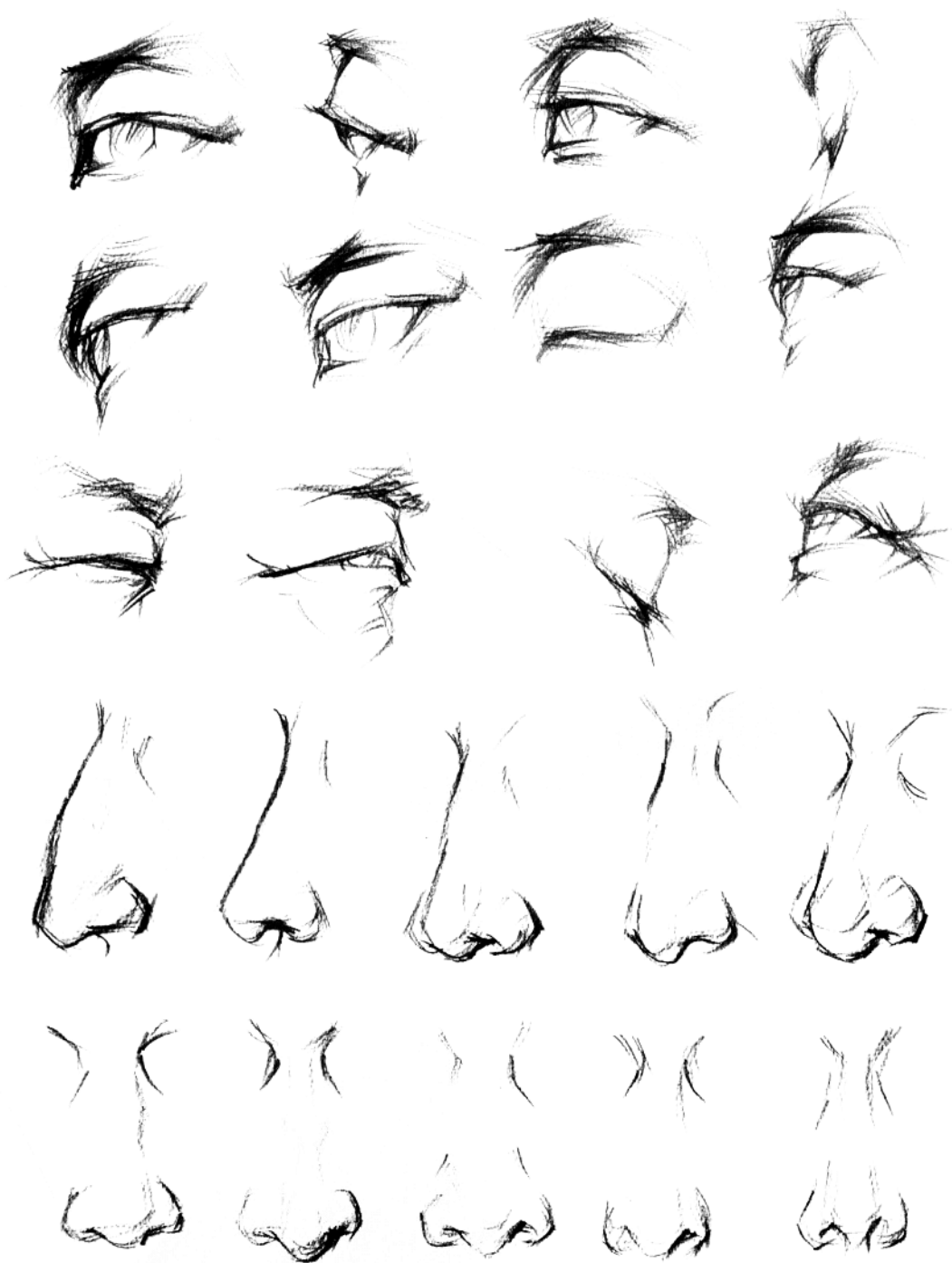

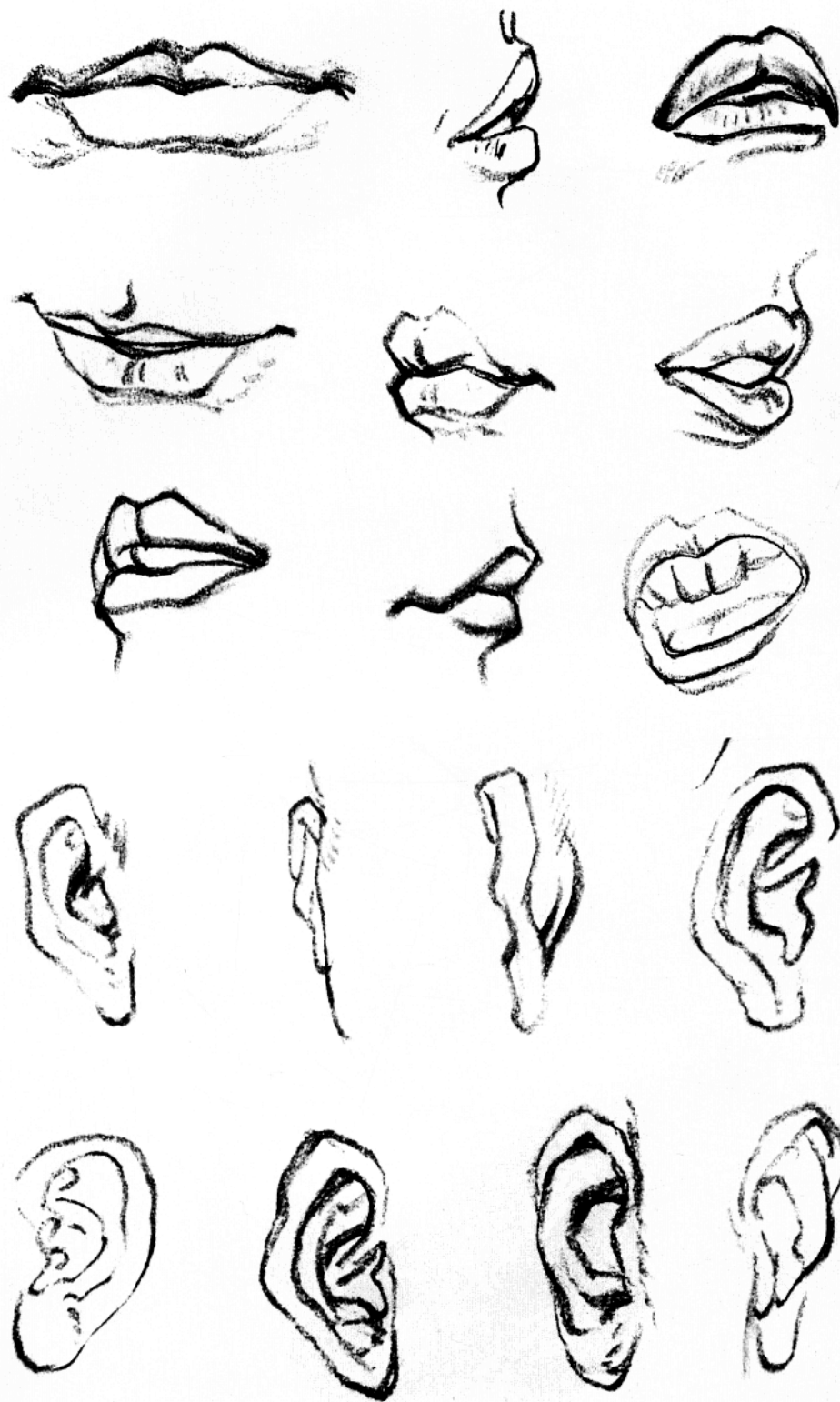
五笔画耳:

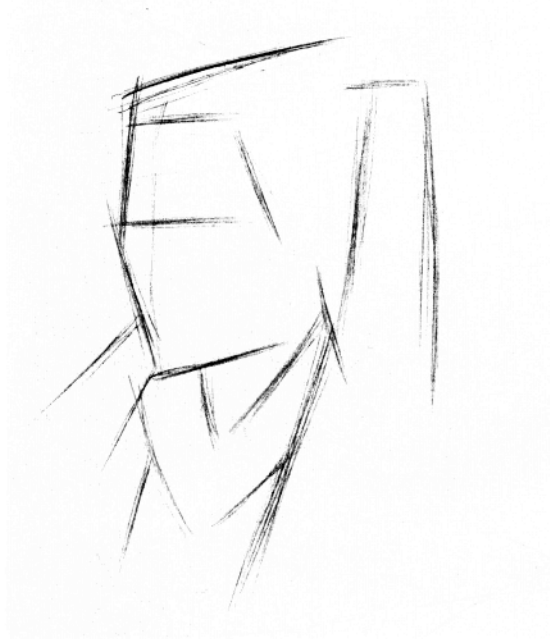
耳部表现:

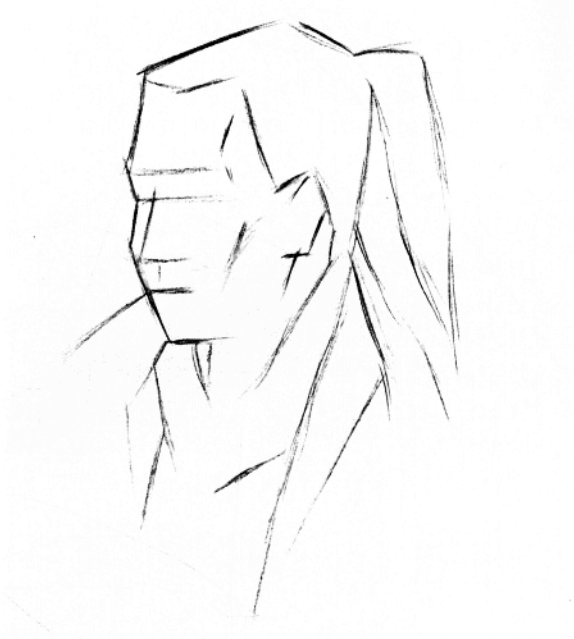

四、头部速写步骤

1. 先用长直线轻轻概括画出大的基本形。分出头发和面部。在头的 $1/2$ 处找出眼睛的位置。

2. 画出额的转折和颧骨的位置,区分脸部正侧面的体积。再依次画出五官的位置。注意面部透视变化。

3. 从五官开始画出形体结构。头发要分组画,注意头、颈、衣领的关系。

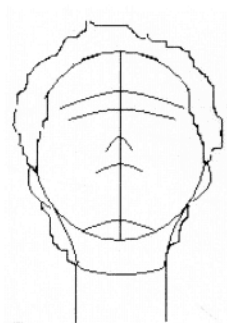
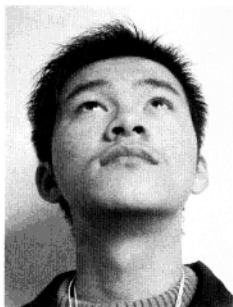

4. 用短线画出头发的体积和细节,进一步塑造五官。注意疏密关系,调整完成。

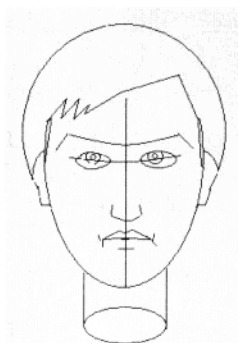
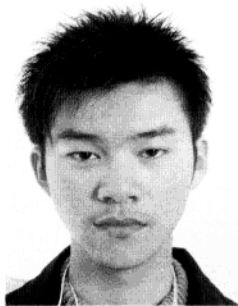
五、头部塑造

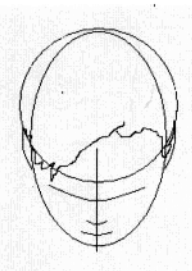
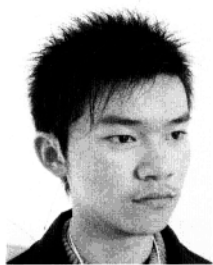
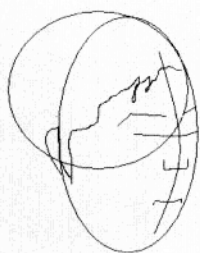
应抓住第一印象,依靠第一眼整体感觉,把握对象的头部外形特征和面部五官特点。落笔时首先确定头部比例特征。用简练的线条稍快、轻松地画出发型、脸形的外廓部。不要怕画不准,可重复落笔,更不要开始落笔就画“死”。抓大体轮廓时不一定要十分精确,从“不准”到“准”是速写学习中的必然过程。

仰势——头顶部转向后边看不见双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线呈现为向上弧的曲线,双耳位置下移,前额、眉弓、鼻头之间距离缩小,嘴与下巴颏、腮角、颈部之间距离扩大。

正势——头部正面与画者彼此视线高低相同,通过面部眉心、鼻梁、下颏结的一条中轴线与双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平线相互垂直,双耳与鼻子等高,头部两侧形体、结构呈对称状态。

侧势——处于头部左侧时，从肩间到鼻梁、下巴颏的中轴垂线变为向右的曲线，两眉弓、两眼、两鼻翼、两嘴角的距离因透视而缩小，直到右半侧面颊消失为全侧。

俯势——双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线因俯视呈向下弧的曲线，双耳位置上移，头顶部、前额部面积扩大，面颊部、下巴颏、嘴、鼻之间距离缩小。

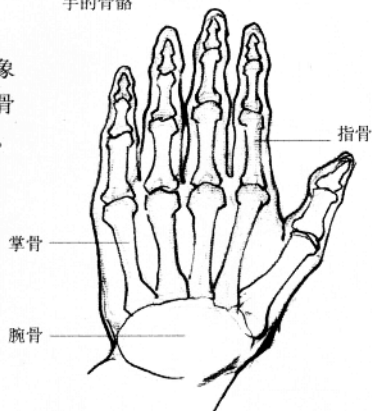
第三章 四肢结构与表现

一、手部结构

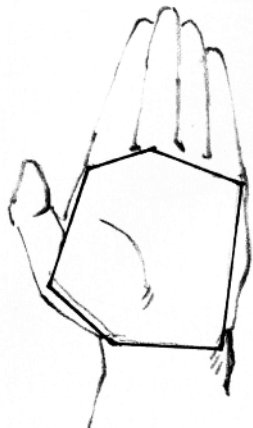
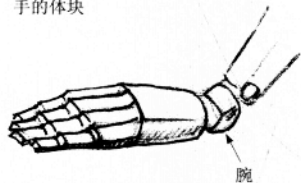
手是显示人物性格，构成整体形象特征的重要因素。画手首先要对手的骨骼、形体特征及其活动规律有所了解。

手分为腕，掌，指三部分。

手的骨骼

手的体块

手的基本形

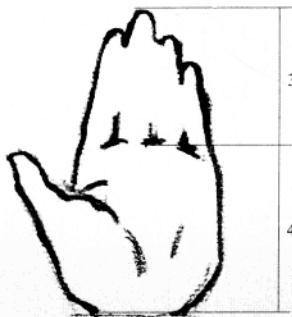

大拇指侧厚

小指侧薄

手的比例

正面掌指比例 4 : 3

手背掌指比例 3 : 4

骨点的起伏

手的表现

