

指南针

中级部分

4

21 世纪

主 编 张 军

中国美术基础教材
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
规范系列教材
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

速写中级教程

人物速写

张 艳 著

辽宁美术出版社

张
艳
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

人物速写

高
中
部
分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总策划 范文南
总主编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总编审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚蔚
版式总体设计 曾爱军
印制总监 鲁浪 徐杰
编辑委员会
主任 李兴威
副主任 申虹寇 童迎强 王峰 刘志南
委员 光辉 姚蔚 金明 孙扬
罗楠 苍晓东 肖建忠 郭丹
杨玉燕 宋柳楠 林枫 邵悍孝
黎齐 吴克荣 严磊 刘巍巍
侯俊华 刘时 张亚迪 方伟
孙红 鲁浪 徐杰 薛丽

图书在原编目 (CIP) 数据

人物速写. 中級部分. 4/张艳蓉. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2006. 10

(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)

ISBN 7-5314-3673-6

I. 人... II. 张... III. 人物画—速写—技法 (美术)—高中—教学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第124187号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

印刷者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

发行者: 辽宁美术出版社

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 5

字数: 12千字

印数: 1-3000册

出版时间: 2006年10月第1版

印刷时间: 2006年10月第1次印刷

责任编辑: 张雷

图片翻拍: 刘时 张雷

版式设计: 曾爱军

责任校对: 张亚迪

定价: 18.50元 E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

邮购电话: 024-23414948

<http://www.lnpgc.com.cn>

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教育理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础教育，已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者，有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅速发展，真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等。在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性，将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理并加以诠释，在知识的掌握和能力的培养上，给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的，我们必须全面发展。这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升自己的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随你们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

概 述	06	
第一章	07	全身人物速写
第一节	07	全身各种动态的慢写
第二节	20	各种动态下的人物全身像速写
第三节	23	多人多动态的速写
第四节	23	人物组合速写
第二章	26	人物与场景组合的速写
第一节	26	单人与场景组合的速写
第二节	27	多人与场景组合的速写
第三节	27	道具的刻画
第三章	29	全身人物默画
第四章	31	关于高考速写命题的研究与分析
第五章	32	速写赏析

学术评定委员会

主任	宋惠民	鲁迅美术学院 (原院长)	教授
副主任	何杰	清华大学美术学院副院长	教授
	龙力游	中央美术学院附中	教授
	申胜秋	中央美术学院附中	教授
	袁元	中央美术学院基础部	教授
	安滨	中国美术学院基础部	教授

教材编写委员会

顾问	陈即邨
主任	姜复越
副主任	刘永雄 于健 张军
主编	张军 于健 刘永雄

教材编写统筹

王珂岳 姜复越

教材内容总体设计

于健 张军

编委

薛继斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊凯
王闰宁	刘秀芳	高媛	张艳	鞠峰
王进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可隽
冯连生	金勇文	王丹	何伟	王珂岳
刘洪帅	巨德辉	王传杰	韩雪	全晓男
陈兵	谢天	冯利源	孙晓毅	

概述

速写是绘画的一种方法,其过程是一边观察对象一边用简洁而单纯的线条将其主要特点迅速地画出来。在英文“SKETCH”一词,指的是草图、概要、随笔,也就是指美术中的素描。速写,其特点就是随意、自由地表现画家对客观存在的内在感受。由于速写所具有的特性,因此,它作为造型训练的主要手段之一,古今中外无论是东方的还是西方的画家,都非常重视速写在写实绘画基础中所起作用。认为速写是一种素质和能力,更是一种认识方法,甚至被看成是艺术生命的一部分。如画家陈丹青在《陈丹青速写》集中的“作而速之”中这样说道:“速写”看似简单,甚或潦草,却是观察与作画的第一步。虽说可以率性,总也还得讲理;画者的天性,不具品位等诸般磨难,亦无不经由草草几笔速写,即分明有所呈显(见《陈丹青速写》天津人民美术出版社1992.5)。毕加索的一生是在艺术道路上不断否定自我、创造求变的过程,其中速写对其创作生涯起到关键性的作用。据相关资料记载,毕加索去世时留下的素描作品7089件中,就有“在与人家交谈时顺手把对方桌上的速写作品……”甚至这些作品还影响了其他的艺术家,如马蒂斯的人物速写线条许多是从毕加索的素描、速写作品中借鉴的。由此可以看出速写不仅能训练正确的观察方法,培养敏锐的观察能力和造型表现能力,还是一门学习美术专业的学生必修的课程。

速写的两大主要功能一是收集绘画素材,二是训练造型能力,因为速写要在第一时间表现在物象、形体和外貌的感受和认识,因此,其主要特征是要激情贯穿整个作画过程,感受新鲜,画面生动,形象感人。好的速写可以唤起绘画创作热情,看的速写画面,略加发展,便可为一幅优秀的绘画创作。虽然现在数码相机、照相机可以对方便收集资料,但绝不能取代速写训练的过程,更不可能达到速写训练的目的。因此,我们提倡从学画阶段开始就养成速写的良好习惯。有些内容的速写训练还可以理解为素描的短期作业形式,在进行相对长时间的素描训练的同时,多画速写,做到长、短期作业穿插进行,是绘画基础训练的一种良好方法,因此,速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。作为高二下学期的速写练习,主要是以人物练习为主,要求在高一画过风景速写和其他主要内容的基础上,更加正确地表现人物的形态和神态,同时必须学习了解人体的形体结构、解剖知识和各部位结构形体穿插组合关系,人体的运动规律等。如我国著名画家叶浅予的舞剧速写,生动熟练,寥寥数笔就表现出人物的动态,这说明画家对舞蹈动作和人体运动规律有充分的理解,可见,学习掌握人物解剖、结构、运动变化规律的知识对真正画好各种人物速写有着重要的作用。同时,加强优秀作品的赏析,注意培养提高审美能力。更要关注高考动态,分析高考考题的走势,使自

己速写练习间优秀作品看齐,与高考保持一致。另外,人物速写作品要有一定的深刻性,深刻性来源于作者对所画物象观察认识上的深刻性。总只看表面,只知大概,总图物象者,简单概念的速写。因此,认真细致的观察,真诚的学习态度和热切的表现欲望是画好速写的前提。在这样的前提下画出的感受和理解准确地表现人物的动态中结构变化规律才是好的速写作品的主要标准之一。最后,有空画,抽空画,坚持不懈,练好速写不能离开这点。即所谓的“手不离口,拳不离手”指的就是刻苦练技艺,一日不间断的精神。

刻苦训练是一方面,科学的学习方法是更重要的一方面。我们不仅可以提倡“以基础知识学习为基础,以临摹带动写生,以慢写联系进入速写,写生和默画相结合以及画、看、研、悟运动的方式,更要训练自己“要善于把写生的人看成是活生生的、运动的,变化的状态,不要看成是模特儿,要训练瞬间捕捉人物形象的能力”。更要注重写生角度的选择,要积极主动地选择那种善于表现人物形象、动态和神态的角度,这样的尝试和研究多做一些有益于速写练习热情的提升和正确方法的把握,更能带动观察能力和表现能力的显著提高。科学的学习方法还包括不要从表面现象,更要能引起表面变化的原因,也就是总“照葫芦画瓢”,不理解地画空空的速写,画分析、研究、理解的物象。这样才能使笔下形象真切结实、生动、有根有据。正如毕加索所说:“人们不能光画他们看到的東西,还必须首先要画出他们对事物的认识。因此,我们不应把速写只看成“应试”的工具,还应该考虑到速写作为形象思维训练之一,它和逻辑思维一样都是思维方式,它必定伴随着学生成长过程,成为不断帮助学生观察、认识、理解、评价世界和人生的重要手段,进而促进他们向更高的艺术领域迈进。

如果从美术教师不仅能为学生带来高考上的帮助和指导,引领学生走进美术学院向往的学校,更能为学生以后的成长带来帮助的话,那将是我们编写教材的初衷,我们期待着《速写》成为学生走向艺术人生的阶梯。

教学目标:

1. 了解人体的解剖、结构、形体和运动变化方面的知识,学习全身人物速写知识和结构。
2. 在全身人物速写的练习中,逐步掌握人物速写的步骤和方法,养成先理解再表现的思维方式和绘画习惯,以提高观察和表现能力。
3. 通过人物速写练习,体会到学习速写的重要性,坚定画好速写的心情,培养持之以恒的品格。

第一章 全身人物速写

本章重点: 在反复练习与比较中, 熟练掌握全身各个部位骨骼、肌肉、结构的名称以及现实中的人物运动规律和透视关系, 达到正确画出全身各种动势速写的目的

注意事项: 1. 要在了解人体解剖、结构、形体和运动变化知识的基础之上, 画出人物的各种特征及其运动变化规律, 用速写的语言画出自己观察到的和想到的

2. 要明确人物造型起作用的骨点
3. 要在对人物形体和运动规律有了一定的理解时, 逐步提高速写技巧

必须解决的问题:

1. 人物头部和颈、胸、臂间的关系
2. 处理好人物重心, 着力点、支撑面的关系
3. 上衣与躯干的关系
4. 下肢与躯干的关系
5. 人物运动时的形体变化
6. 人体变化中的透视关系

第一节 全身各种动态的慢写

一、了解、掌握人物的比例和结构的关系

人物比例与结构的关系(如图1.2)。

人物比例: 人体比例通常以人物的头部为单位测量身体各部位的长短。如人的上肢约为3个头长, 下肢约为3.5个头长, 肩的宽度约为2个头长。起幅时, 以头的长度来确定全身的比例。例如我们常说的“立七、坐五、盘三半”就是如此(需要说明的是现代成人立高一般已增至7.5个头长。与此同时, 男性和女性形体有着根本的区别: 男性头骨一般大于女性, 女性骨骼一般小于男性, 身材也普遍较矮一些, 女性锁骨比男性宽, 双臂比男性窄)。

人物结构: 指大块的形体变化。人体中大的体块是指头、胸、臀和四肢几大块。其中胸部和臀部是最大的两块。由于人的脊椎的灵活性, 使这两大块体积产生了多样的变化, 掌握这两大块体积的活动规律是画好人体动态的关键。在着衣的人物慢写中, 胸部和臀部被衣服所遮挡, 不易观察它们的变化关系, 特别是它们的透视变形, 如何表现好身体的这两大块关系呢? 除了认真仔细地观察外, 还可以利用所掌握的人体解剖知识, 在画的旁边画些结构运动草图, 以帮助理解和处理人体各部位的关系。

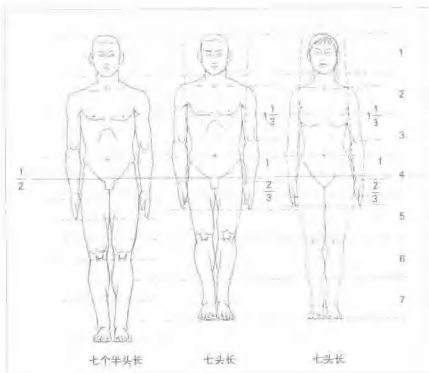
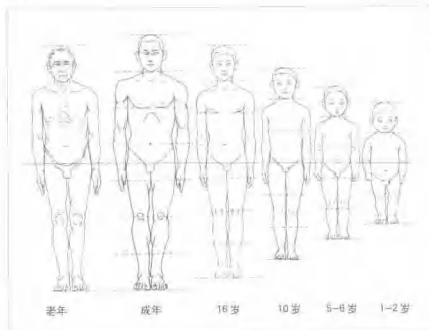

图1

图2

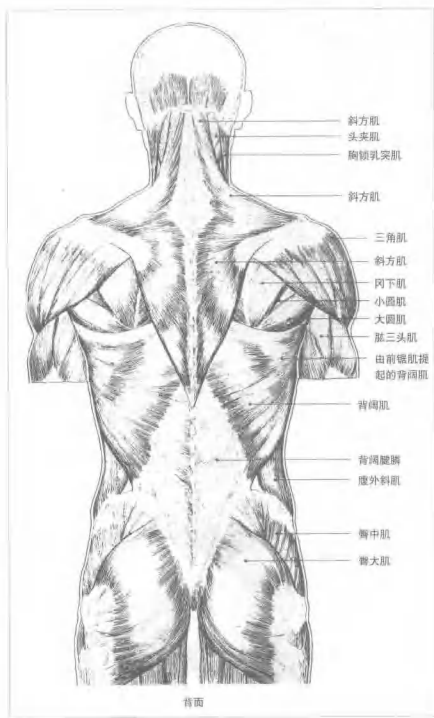
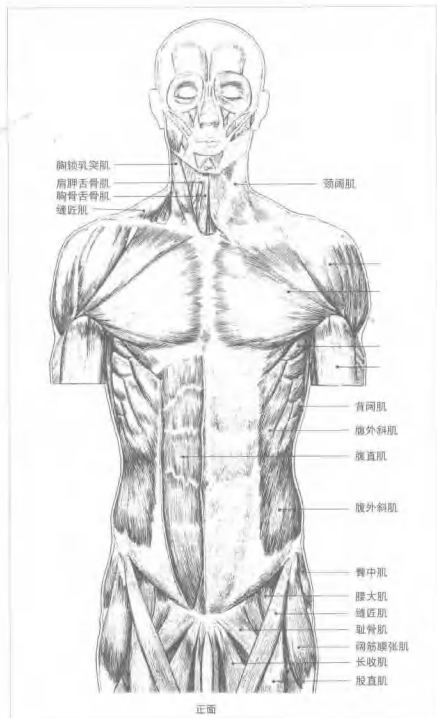

图 13

图 14

3. 人物运动时形体的变化(如图15~17)

图15

图16

图17

二、手的造型与画法

手是人的“第二表情器官”，它是仅次于人面部的关键部位。当面部表情发生或不能表达内心感受时，手的动势已经把内心的活动表达得淋漓尽致了。如“摩拳擦掌”、“捶胸顿足”、“振臂高呼”等成语都表达了手与内心感受的关系；不仅如此，手在人的日常生活中更是主要角色，穿衣、吃饭、做家务、处理办公室的工作、读书、写字、画画等等。因此，画好手是学习人物速写的关键，古今中外历代美术大师都在人物手的刻画上下了许多工夫，被称之为画手的典型，如门采尔刻画的手，不仅造型准确，用笔流畅，而且还能画出鲜明的特征，如年龄和职业等。再如美国画家佐治·伯里曼画的手、运动和韵律表现得非常到位，是学习画人物速写的学生常常临摹的范本(如图18~20)。

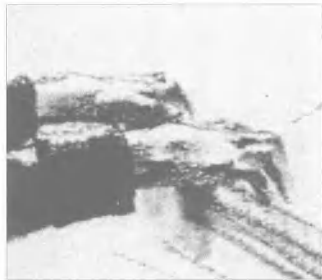

图18

图 19

图 20

手由手腕、手掌、手指三部分构成。手腕是支撑着手灵活运动的关节，手的运动在很大程度上取决于手腕的运动。手腕的造型受桡骨和尺骨下端形象的影响较大。手的造型与动态又与手掌和手指各个关节的运动变化密切相关。想把手画准，尤其是画处于运动状态下的手比较难，因为手上关节太多，运动变化也特别大，如端饭碗的手和拿筷子的手虽然是处于一个人同一状态下，但其关系运动相差却很大，因此画手的动势必须从整体着眼，分析研究手腕、手掌最基本的造型，再确定手指各个关节的位置，包括各手指端点，各中间关系的位置和体现的连线趋势，最好再画出各个手指的运动状态。

当然，由于性别、年龄不同，职业不同，体态以及生存环境不同，手呈现出千差万别的神情和姿态。我们应当分析理解细心观察，画出发感受(如图 21—28)。

图 21

图 22

图 23

图 24

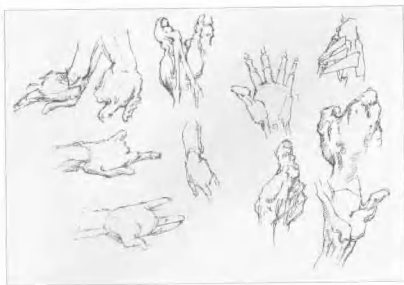

图 25

图 26

图 27

图 28

练习时应注意：

1. 手腕和手掌的关系。
2. 手掌与手指的关系。
3. 五个手指造型的异同之处。
4. 指甲与手指的关系。
5. 由于性别、年龄、职业特点以及生存环境不同产生的千姿百态的手。
6. 拿工具的手的关节变化。

三、脚的造型与画法

脚的画法在全身人物速写中也是非常重要的。人站立时脚(鞋)可以表现重心和身体之间的关系,但平时在练习中,只因位置相对次要和脚基本上都是穿在鞋子里,因此常常被忽略,或者只要鞋子表现而忘掉鞋子里脚的结构及其透视关系,更有甚者画到脚(鞋)时只画个大致的轮廓,这样的习惯,久而久之,速写的形体画得越来越好,而不会画脚,因此,脚(鞋)在全身人物速写中相当重要,处于仅次于“手”的位置。中国清代画家任伯年的《高思缘》脚(鞋)的表现就很精彩,为这幅肖像的成功创作平添了亮点,可见脚(鞋)的刻画会影响一张速写的整体效果。

脚是由内踝、外踝、脚掌、脚趾构成,脚虽不及手那样灵活,但也是有运动规律和透视关系的(如图29、30)。

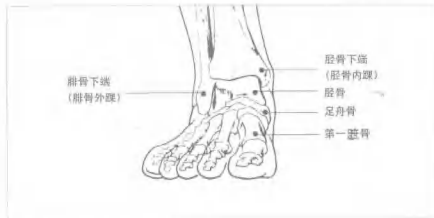

图29

图30

画脚时不能不顾及到鞋子的表现,画鞋时一定要理解脚的结构和运动规律及透视关系。尤其是夏天穿凉鞋或穿袜子穿凉鞋时,画脚更要理解结构及与凉鞋的关系,不能只画鞋不画脚或只画些似是而非的外轮廓。因此画脚(鞋)时一定要注意:

1. 掌握深刻画出理解的结构。
2. 画出脚(鞋)的前后透视关系,更要画出内踝和外踝的关系。
3. 如果画赤脚的脚趾,要均匀的表现,因为脚趾不像手指运动的机会那么多,因此不必一个一个勾画出,只需注意脚趾也有厚度,从脚背到脚趾的体积关系的变化。
4. 鞋子的刻画一定要符合脚的体积与整体效果,依照于被画对象和客观主体以及需要表现的内容对鞋进行刻画,一般表现出鞋的样式、结构、质感就可以了。但要画出动感,注意鞋是穿在人脚上的,而不是摆设在那里的静物(如图31—34)。

图31

图32

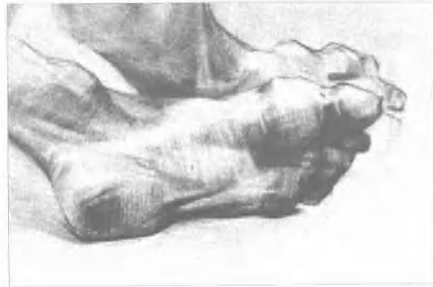

图33

图34

图 33

图 34

四、人物动态与皱纹的关系

皱纹变化的表现是人物画的难点,初学者面对人物衣服上的繁杂琐碎的皱纹,往往不知如何下手。其实人的皱纹变化也是有规则的,它会随着人的身体运动产生有规律的变化,这一点需要初学者进行大量的动态写生,积累经验后才能解决。我们在人物慢写中要解决的是对皱纹如何取舍问题,而对对象身上大大小小的皱纹我们不可能在慢写中对它们一一照抄,保留哪一些,去掉哪一些,合并哪一些,强化哪一些,这些

都是皱纹的表现问题。在慢写中我们可以按照两条原则处理这些问题:一个是“优化”原则,一个是“美化”原则。优化原则要求保留那些最能体现身体运动特征的皱纹,这些皱纹往往处在身体交接处,随着身体的扭转形成折线,这些皱纹的特点是大量、深,有强烈的视觉反映。在很多情况下,我们为了加强关节部位的强度,将某些皱纹和连接,形成大的完整的线条变化。这种情况多发生在关节处的内侧,关节处的外侧是人体骨关节着力于衣服的地方,这一处的皱纹较少,与内侧皱纹形成强烈的视觉对比,对此处的表现重点应放在透过衣服外形表现关节的形状上。另外,在处理皱纹变化时,避免平行、交叉线条的出现。

1. 画皱纹的要点

(1) 皱纹产生的线,主要是由人体结构决定的线,它表现出人体体积的结构。

(2) 人在运动时,由于外力或者不同环境等因素产生的线,它标志着运动的幅度。

(3) 由于衣料表面质感的不同,因此,即使是同样的人、同样的运动状态,穿着不同面料质感的衣服也会产生不同的皱纹,画时要注意认真观察表现出不同质感的衣服,更要注意季节带来的衣服质感的趋同性,如冬季大多数人的衣服厚、鼓,画时要注意厚重的棉衣下的结构、运动规律和透视关系;夏季衣料多趋向薄、倾向纱、绸、麻和薄棉布衣服,人在穿着时都会产生不同的体积、质感、量感,表现时要理解地画,要有区别。

图 35

