

范本

●新编美术绘画强化训练丛书

人物速写

崔涌 编著

開卷有益

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

新编美术绘画强化训练丛书

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 / 崔涌编著. — 武汉: 湖北美术出版社,
2006.7
(新编美术绘画强化训练丛书)
ISBN 7-5394-1870-2

I. 人... II. 崔... III. 人物画—速写—作品集—
中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第 073824 号

人物速写范本

◎ 崔涌 编著

责任编辑: 袁 飞 装帧设计: 赵宇

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号 B 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 杭州下城教育印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/8

印 张: 5

印 数: 9000 册

版 次: 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1870-2/J1466

全套定价: 245.00 元 本册定价: 25.00 元

ISBN 7-5394-1870-2

9 787539 418704 >

新编美术绘画强化训练丛书

速写范本

目录

- 一、什么是速写 /1
- 二、为什么要学习速写 /1
- 三、速写工具 /1
- 四、人体的解剖知识 /1
- 五、人体的形体结构 /1
- 六、速写的表现形式 /2
- 七、速写的训练方法 /4
- 八、人物速写的基本表现 /5
- 九、人体的运动规律 /9
- 十、怎样画站姿 /10
- 十一、怎样画坐姿 /12
- 十二、怎样画跪姿 /14
- 十三、作品范例 /16
- 十四、大师作品 /39

一、什么是速写

速写就是指在很短的时间内，用较快的速度，概括地描绘对象的一种绘画手法，也是初学绘画者培养形象记忆力和表现能力的一种重要手段。速写是运用素描的道理来描绘对象，它是在很短的时间内，多角度、全方位地加以研究，用最简洁的线和面把形象的总体感受生动地表现出来。所以说速写是一门看似简单，其实是很深、很复杂的艺术创作。

二、为什么要学习速写

速写能培养我们敏锐的观察能力和表现能力，在很短的时间内快速、敏锐、简练、概括地把握对象的能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。同时速写能为初学者的创作收集大量的素材，因为生活中的东西实在太多，而我们所能描绘的世界也丰富多彩。在生活中积累素材，才能使作品更丰富，更具有艺术感染力；其实好的速写本身就是一种完美的作品。

经常练习速写，有助于我们牢固掌握人体的基本结构，熟练地画出人物的各种造型和神态，提高我们对人物形象的记忆力和默写能力。

速写是基础训练中必不可少的一个重要部分，同时，要把素描、速写结合好，不要对立起来。这样有利于为以后的创作打下坚实的基础。

三、速写工具

速写是最不受工具、材料限制的，不同工具、材料可以产生不同的艺术效果，下面是我们常用的速写工具介绍。

铅笔：绘画所用铅笔以B和H来表示软硬深浅程度，B是英文Black的缩写，H是英文Hard的缩写，B数越大表示深度越重；H数越大表示硬度越大，色调越浅；HB则介于两者之间。一般我们画速写选择软铅，如4B或6B的铅笔，专用速写铅笔芯是扁平的，类似于木工用来画线的铅笔。当然，作者可根据作画需要和自己的习惯选择不同软硬的铅笔。

炭笔：炭笔又称木炭铅笔，其色素比铅笔深，黑白对比强烈，变化丰富，也是常用的一种速写工具，它既可表现疏松、流畅的线条，又可进行精微细致的刻画。

钢笔：钢笔因其方便，易于携带，而被大家普遍使用。钢笔画出来的线条清晰流畅，明确有力，但不能被擦掉，下笔必须果断肯定。现有一种特制的速写钢笔，笔尖弯曲，作画时可有粗有细，可以提高作品的表现力。

炭精条：分黑色、棕色两种，炭精条是一种特制的更具表现力的绘画工具，有圆、方、三棱等不同规格，使用时，既可以大片涂抹，也可以用棱边画线，是一种较为写意的速写工具，比较适合大幅面速写。

毛笔：毛笔是中国传统的绘画工具，笔端用动物毛制成，笔分为羊毫、狼毫、兼毫三种。

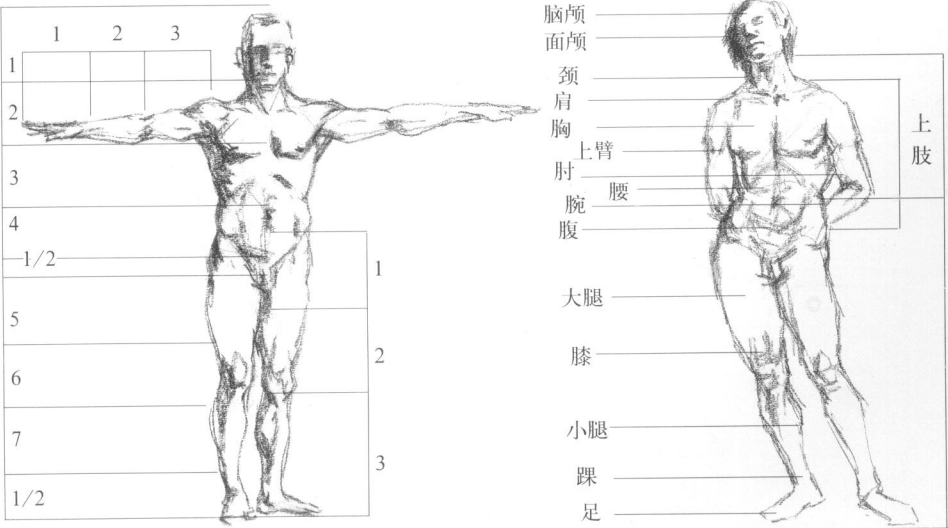
纸：画速写用任何纸都可以，不同的笔和不同的线都会产生不同的效果，一般常用的速写纸有：绘图纸、书写纸、毛边纸等。

四、人体的解剖知识

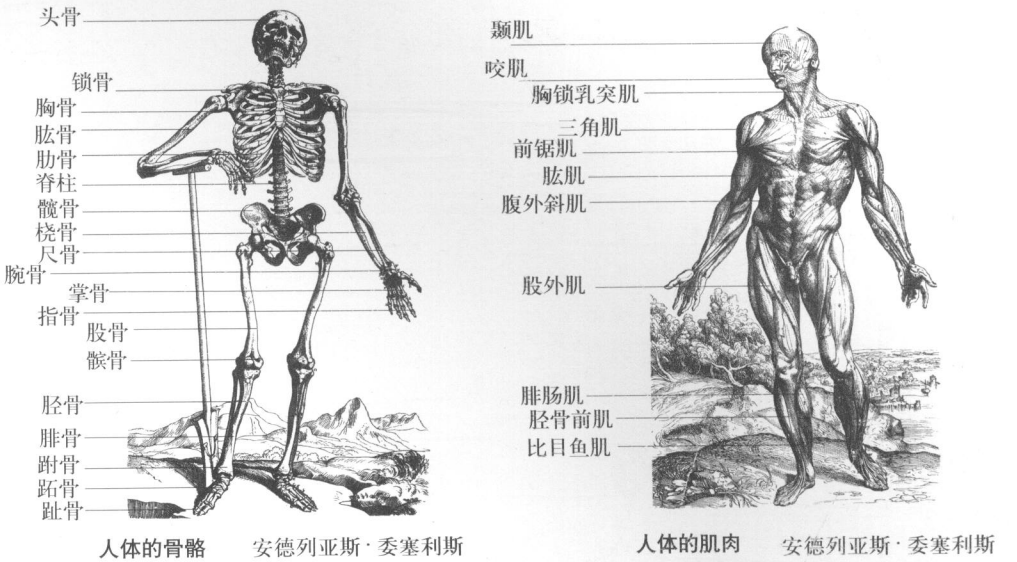
1. 人体比例：人体比例是指头和身体各部分间的比例关系，不同种族、民族、性别、年龄的人体比例均不相同，一般来说，中国人的比例基本规律，如下左图所示。

2. 人体结构：从总体上来讲，人体总体可分为头、躯干、上肢、下肢四个部分，头部分为脑颅和面颅两部分。躯干分为颈、胸、腹、背、腰五个部分。上肢分为肩、上臂、肘、前臂、腕、手等部分。下肢可分为髋、大腿、膝、小腿、踝、足等部分。

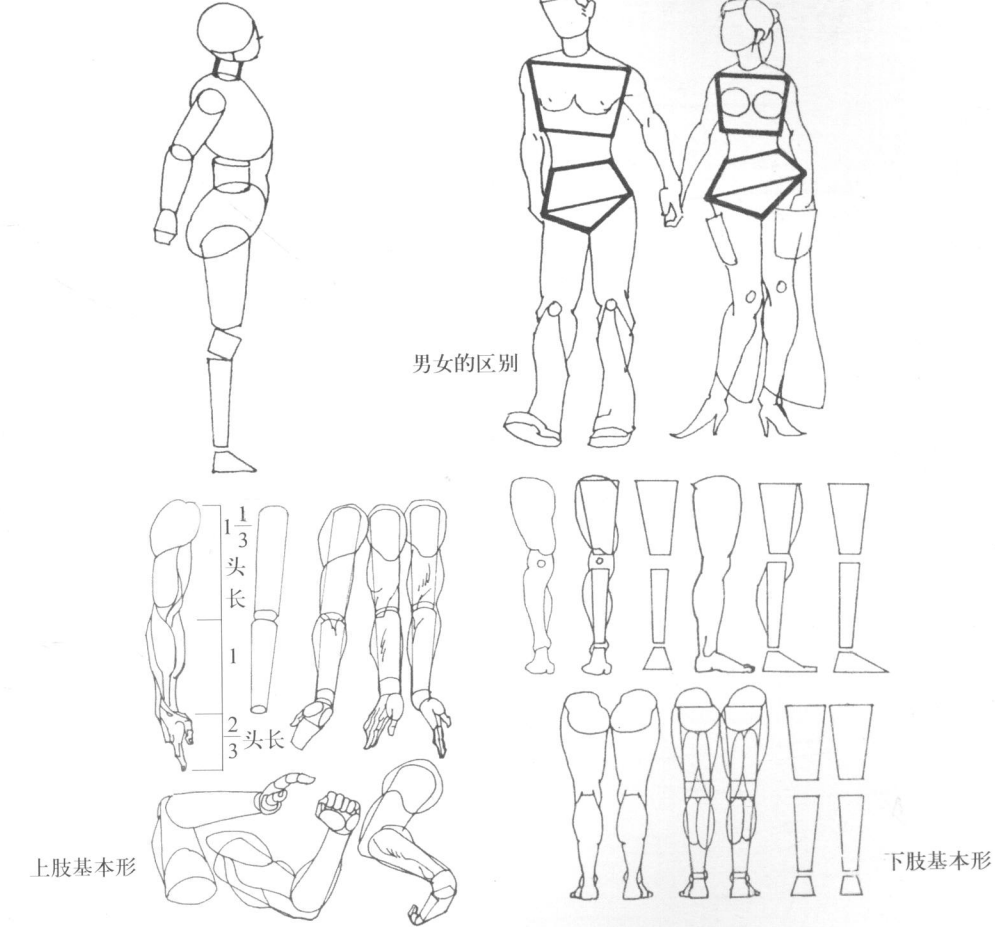
3. 人体的骨骼：人体的骨骼是人体的固定框架，头骨、胸廓、骨盆三部分由可屈曲的脊柱连接，肩骨附着在胸廓之上连接臂骨，股骨和骨盆连接。

4. 人体的肌肉：肌肉附着人体的骨骼上，其拉动可以带动骨结构的运动，了解了人体肌肉的运动变化才能使绘画作品更有想象力和表现力。

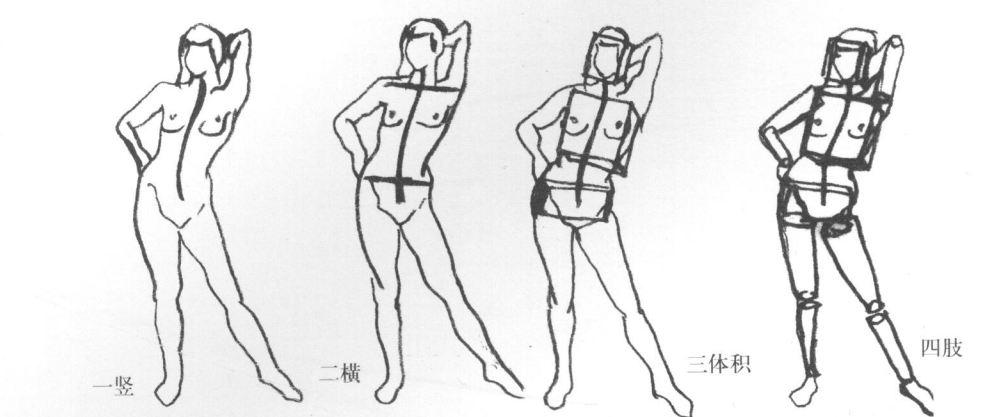
五、人体的形体结构

1. 人体的基本形

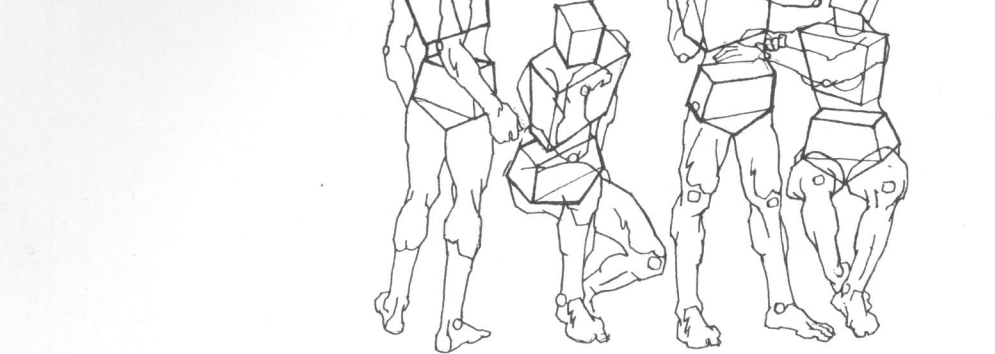

2. 人体的形体结构

人体的形体结构可理解为一竖、两横、三体积、四肢。一竖指脊柱，两横指肩部边线和臀部连线，三体积指头部、胸部、臀部，四肢指双臂和双腿。

3. 人体的基本动态

六、速写的表现形式

1. 以线为主的表现形式

用线描绘对象最为简练、快捷，因而以线为主成为速写中最常见的表现形式。线条的最大特点是能直截了当地勾画出形体，不仅能描绘对象的外形轮廓，而且表现对象的构造关系。线条以其直、曲、弧的形态变化，表现出对象一定的质感。线条具有自身的表现功能：通过自身形状的粗与细、流畅与艰涩等变化，能体现出飘逸、秀丽、拙朴、厚重等丰富的内涵。另外，画家在长期的绘画实践中所形成的艺术气质、个性，在以线条表现形象时，能自然流露体现出来。

女模特儿速写 席勒(奥地利)

少妇像 马蒂斯(法)

作曲家斯特拉文斯基 毕加索(西)

2. 线面结合的表现形式

线条能表达对象的形体构造，但渲染气氛、表达真实感觉和立体块面，要靠明暗。画速写时，不能像画素描那样对每个块面作细致刻画。而线面结合的表现形式则能在较短的时间内兼顾结构与块面的交待和气氛的渲染。画线面结合的速写在进行面的铺染时，有两种表现方法，一种是以受光、背光为依据来画出明暗，将暗部涂上阴影；另一种是以对象凹凸为依据皴出浓淡，将凹部分皴上深色调，将凸的部分留出空白。

裸体男子的格斗 拉斐尔·桑乔

老妇人肖像 查理茨曼（俄罗斯）

康勃夫(德)

七、速写的训练方法

速写是一种能力，而能力的获得都得经过一个循序渐进的学习过程。速写训练应当遵循由慢到快，由静到动，由简到繁的程序原则。

1. 由慢到快

速写的最大特点是快速和准确，如果不能准确，速度再快也无意义，这便需要一个熟练过程。为此，我们不得不在开始学时速度放慢一些，然后随着熟练程度的提高，逐渐加快速度。而若一开始就追求速度，为快而快，只能欲速而不达。但是慢写实际也是速度慢一些的速写，它同样需要具有速写特有的简练和直接表现效果，切不可因为慢而进入长期素描的状态。

2. 由静到动

活动的对象自然比静止的对象难于把握，而速写的快速性并非仅是作画运笔的速度，它实质体现的是观察理解和概括对象的速度。因此，是否快得起来，首先取决于我们能否在极短的时间里，准确地观察认识和整理生活中转瞬即逝的形象。而看不准会使我们茫然失措，无从下笔，进而导致画不准和画不快。因此，不妨从静态慢写过过渡到动态速写。另外，除了活动对象以外，照片也是速写学习的极好素材。面对完全静止的照片，初学者可从容地面对某一动作反复练习和琢磨。不过这只能作为辅助练习，不能以此代替写生。

3. 由简到繁

初学速写，选择较简单，较易于把握和表现的对象入手，是速写训练的一个有效策略，随着我们概括、提炼和组织对象能力的提高，逐渐增加难度，向表现比较复杂、繁琐的对象过渡。

4. 默写记忆

将速写与默写和记忆画结合起来学习，对提高速写能力极有帮助。实际上所有的写生作画活动，都依赖于人的视觉形象记忆力，只是在写生时我们看一眼画一点，仅仅使用了瞬间的局部的记忆。默写则要求看一眼画全部，这需要具备关于对象的整体记忆。实际只有当我们进行默写的时候，才知道自己究竟记住了什么，记住了多少。因此，默写不仅训练我们的视觉形象记忆力，同时还可以帮助整理、检验和巩固我们已知的造型知识及经验。具备了默写的能力便可时常进行记忆画练习，更可提高我们的视觉想象和创造能力。

5. 与临摹结合

绘画艺术是直观的而非理念的艺术。艺术的学习过程，本质上是艺术表现方式的学习过程，亦即如何将自然对象转换为一种艺术形式的学习过程。因此他人的艺术形式，是我们最好的老师。除了儿童画，任何绘画形式无一不是在他人的影响下成长起来的。这也是美术史的价值。因此，多阅读和研究优秀的艺术作品，是极为重要的。临摹作品，是一种极好的学习方式，从中我们可获得表现方法和艺术效果的启示和滋养，不断给自己提出更高的表现要求。但同时须注意临摹只是为了学习和借鉴，切不可用别人的方法和风格取代自己的感受，一味地套用别人的艺术方式，这样反而会阻碍和限制自己艺术个性的发展。

八、人物速写的基本表现

1. 头部的表现

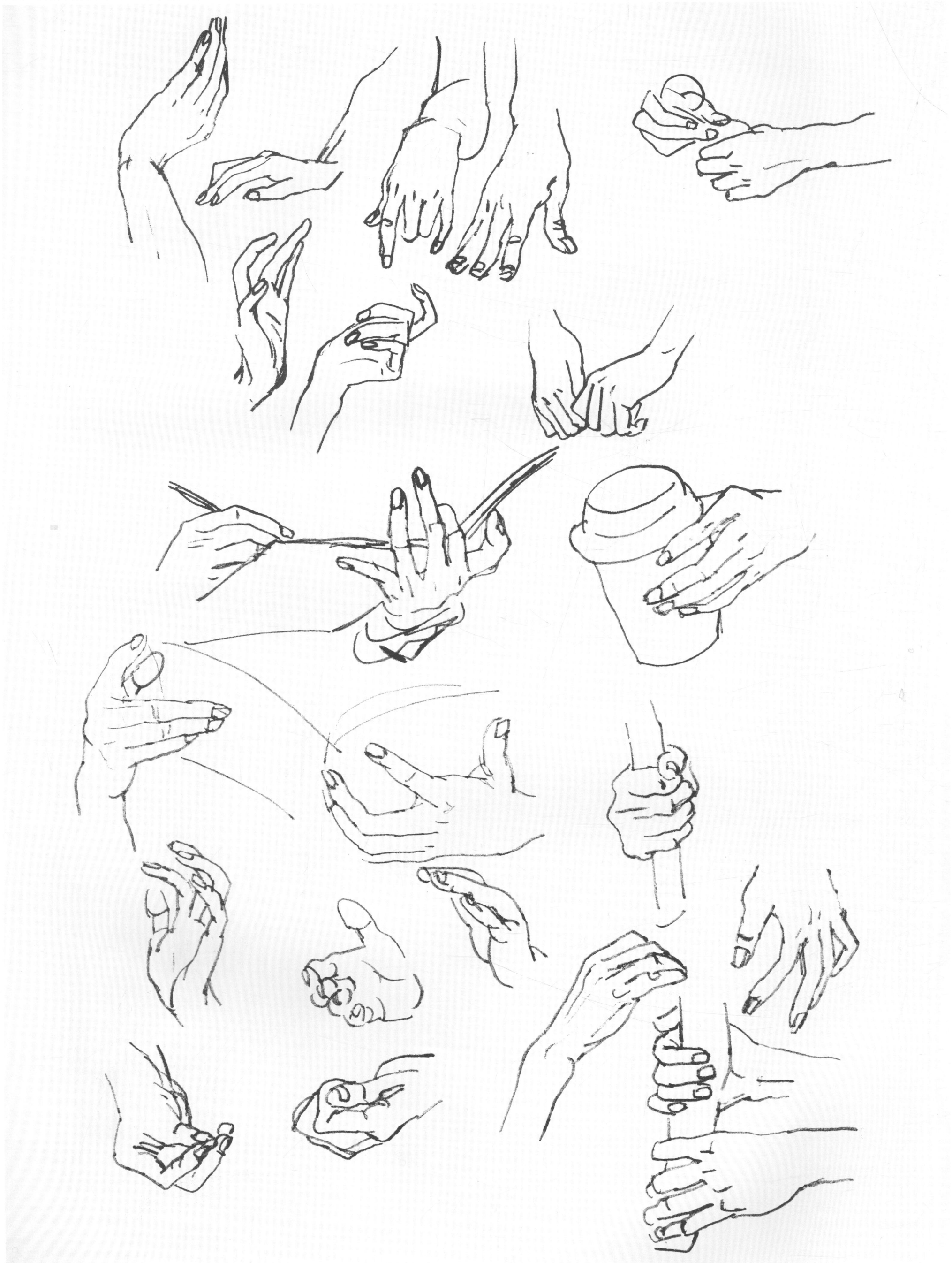
画全身速写时，对头部的表现要把握正确的方法。首先要确定大小比例及与身体的位置关系。然后要判断出对象头部与作画者所观察的角度，最后以肯定的用笔来画头部的结构与形象特征。尽管不同时间的速写对头部刻画的程度也有所不同，但尽可能画得充分一些，表现大的结构关系的前后线条穿插都要有所体现。

另外，要注意头部水平方向的扭转变化和俯仰变化，要始终将头部理解为一个透视变化中的立方体，这样就容易画出正确的形体关系。

2. 手部的表现

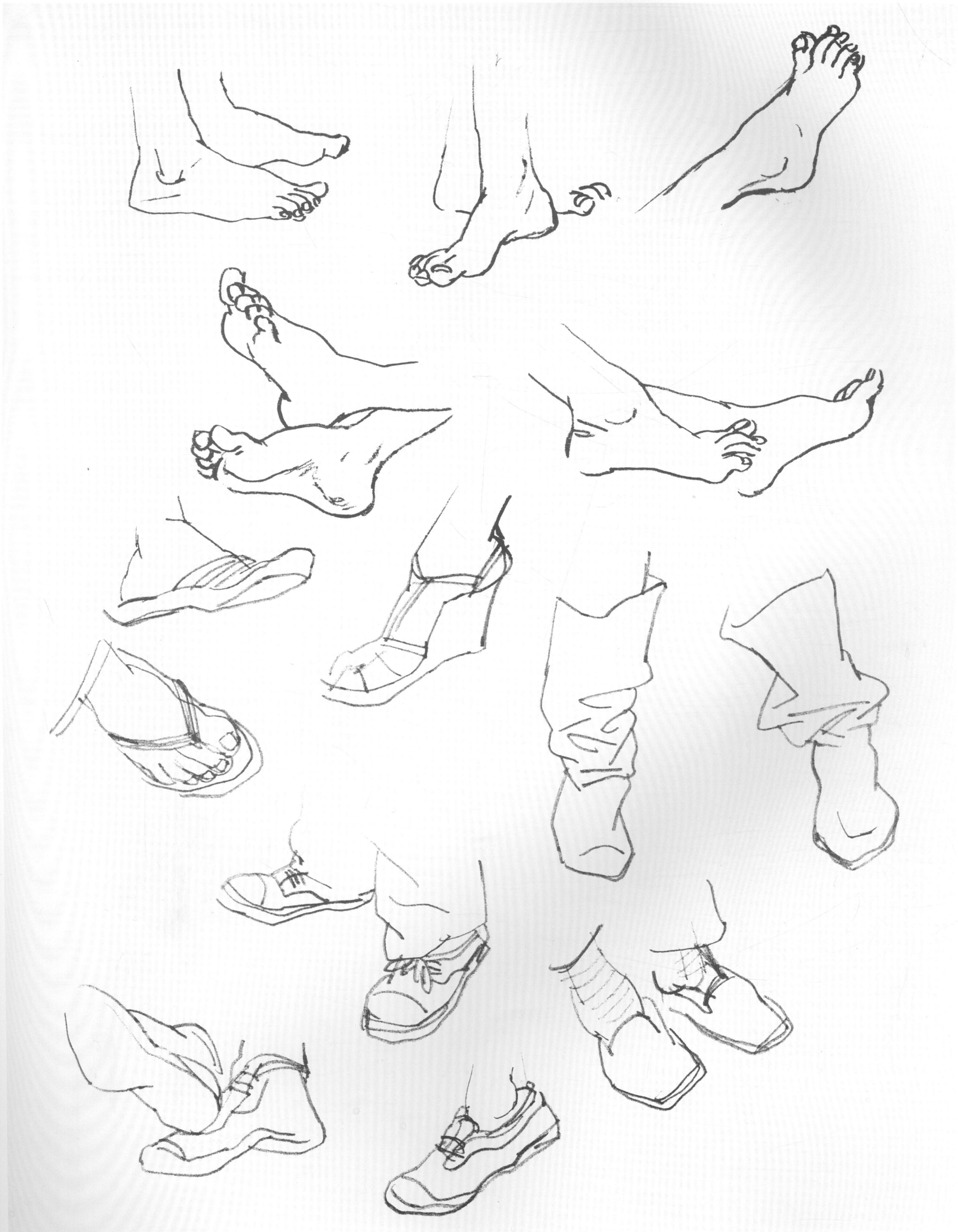
手部包括手掌、手指和手腕三部分。手部的描写在全身人物速写中很重要，时间再短的速写，都要留出时间来将手的形体动态画出，否则，这副速写就显得缺少细部与整体的对比。手部在平时训练时要作为一个单独训练课题，多加练习，多多临摹解剖图谱，多画手的局部速写，这样才能逐步认识画手的规律。画手时将拇指以外的四个手指当做一个整体看待，画起来比较容易把握。在用直线、弧线将手的外形勾出后，再逐渐画出手的结构关系，这样画手整体感强。

3. 脚部的表现

画全身速写时，脚底的位置确定了，才算是明确交待出全身的确切长度。许多考生在画全身速写时，总是以“累加”的方法来完成。例如先画完裤子，后加上脚腕，再加上脚跟。这种画法，不易控制比例，往往将小腿至脚跟的这一段画长了，而且整体关系显得琐碎。我们可以采用从膝关节处直接将线连接至脚跟，这样确定了小腿的长度后，裤子的长度位置就容易把握了。

脚的长度为一个头长，画脚部时，可先画出脚底边轮廓线，再根据脚的基本形，用线一次性画出脚的外形，最后画完脚的细部。一些考生不重视画脚，画至下半身时，用笔轻轻带过，甚至不画脚，这样不完整的速写，评卷时是会影响成绩的。

4. 衣纹的表现

人的衣纹主要分为两类：牵引型和折叠型。牵引型衣纹是从人体的一个突出部位引向另一个突出部位的一种牵拉衣纹；折叠型衣纹主要出现在关节的内侧，是因挤压而产生的一种较密集衣纹。处理好这两种形态的衣纹，对体现衣服内的人体结构很有帮助。

现代服装的面料种类丰富，作画时要体现不同的质感，如丝织或混纺丝织类的服装，衣纹线密而柔和流畅，较厚衣料的服装衣纹少而形态硬直等。模特身上穿的服装，往往衣裤不是同一质料，因此要仔细观察，分析体会，通过衣纹用线的变化来画出不同的质感。

九、人体的运动规律

掌握人体的运动规律非常重要。人体的运动主要是由脊椎和下肢运动方式决定，尽管人体姿态千变万化，但还是有一定的规律可循的。“重心平衡”就是人体动态的基本规律，人体重心指的是人体重力垂直向地面的作用点，它随人体的运动而移动，人在静态站立时，重心线就是人体重心垂直于地面的线，重心线如果离开了支撑面，人体就会失去平衡。人体的相应部位就会相应协调移动。

头部、颈部的运动主要由颈部肌肉所决定，躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头使人体产生动作。腰骨是运动的主干，手臂的运动则随躯干运动产生不同的运动，而腿则起到支撑的作用。

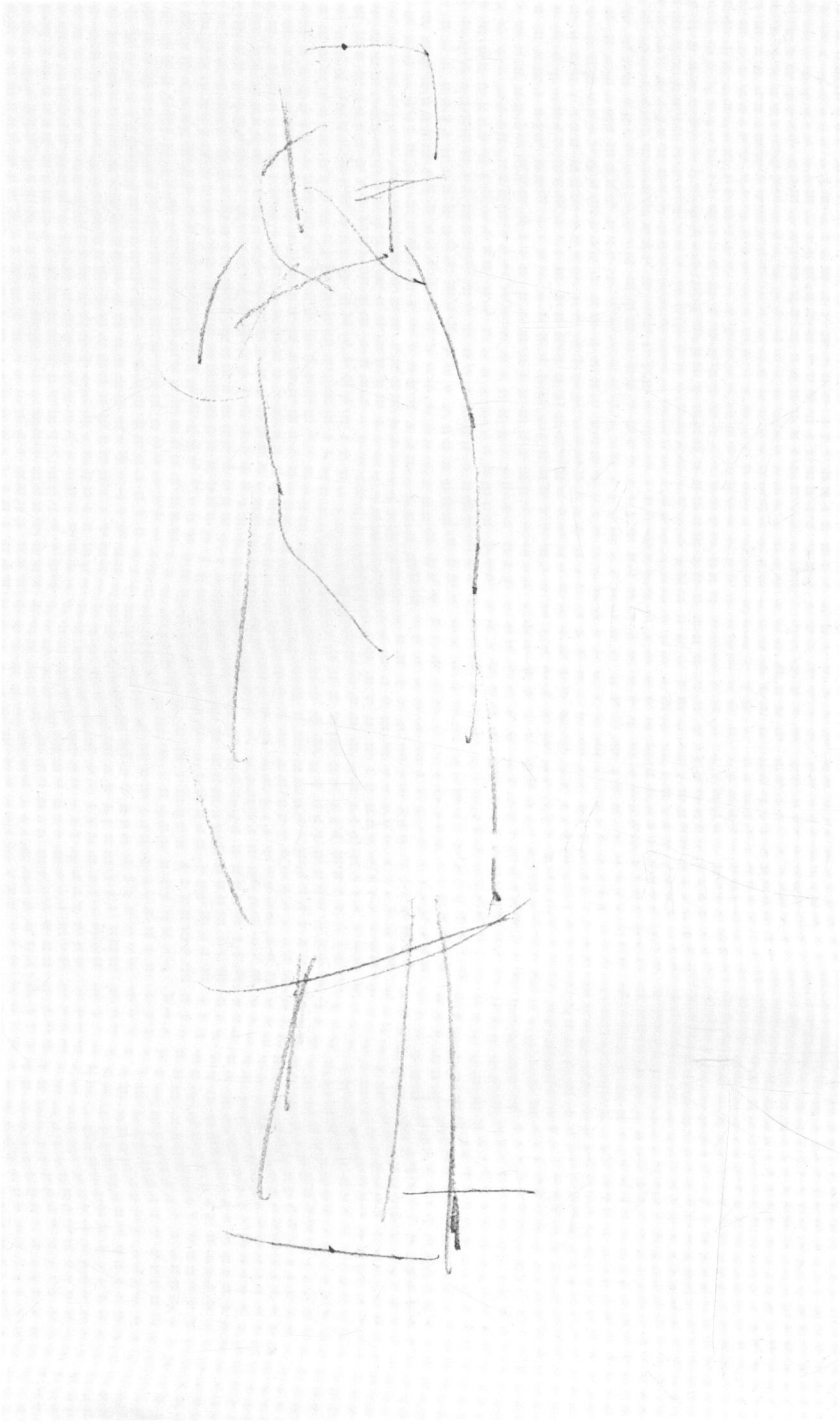
十、怎样画站姿

学习要点：

观察不能抓小失大，要先关注大的外形、外轮廓线，用绘影的方法抓站姿，然后再考虑内、外形的彼此照应。不能稀里糊涂“一概收览”。抓站姿要注意肩、膝连线的高低。要先抓躯体加下肢，有了主体，配上零件就容易。

写生步骤：

1. 用虚线画好站姿各个局部的位置，确定好整个站姿的重心，注意人物各部位的比例关系，然后从头部开始写生。
2. 用大的线条画出人物的主要穿插线。注意穿插线的把握，特别是手臂转折的地方，穿插线一定要确定好。
3. 大的线条画好之后，手的刻画同时开始，注意手的形状和手的关节部位的表现，适当画一些密线条，丰富画面。
4. 最后刻画脚的部位，注意脚的结构转折和体积变化。然后，在确定大形无误之后，调整疏密关系，结束写生。

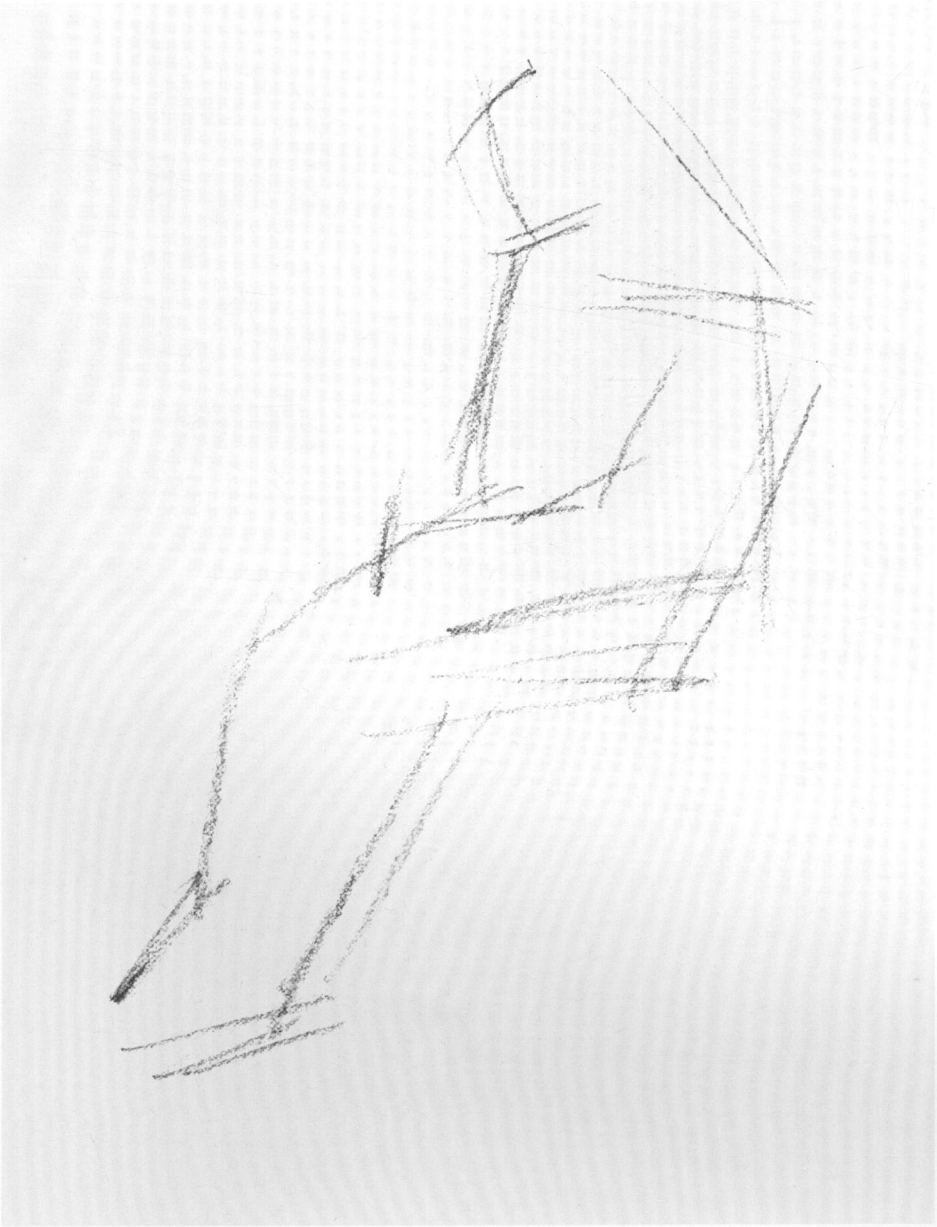
十一、怎样画坐姿

学习要点：

坐姿一般为5-6个头高。头与躯干4个头长，小腿2个头长。变化主要在大腿与臀部，这也是难点所在。侧坐姿，脐孔到臀底，由于坐姿变化略有变形，有时显得长，有时又显得短。大转子至膝盖为2个头长。因此，完全正侧时，到臀侧边还需略放宽，这点不容忽视。正坐姿，由于膝盖、大腿、臀部、腹部重叠，因此仍应交代或显示臀部底线、小腹、腹股沟的互相关系。

写生步骤：

- 1. 确定人物的姿态与头、手、脚的位置，用虚线画好，然后由头部开始写生，用果断、概括的线条开始刻画。
- 2. 画完头部以后，再由肩开始，顺着胸廓画到手部，特别要注意手与头部的比例关系，衣纹线要用大的线条表现和概括。
- 3. 上身画完后，用大的长线条画出腿部的穿插结构，此时一定要注意上身与腿部的比例关系，不要画成上身长、下身短，或者相反。
- 4. 最后刻画脚部，注意脚与头的比例关系，以及脚的形状与透视变化。然后在人物的关节活动部位画一些密线条，对人物作进一步的补充与丰富。

十二、怎样画跪姿

学习要点：

速写用笔要气脉相连，有气势；要挥洒自如，有灵变；要有胆略，一气呵成。忌碎、忌死、忌板。灵变运线应有刚柔、方圆、粗细、浓淡、虚实、疏密、缓疾等节奏变化，灵变化含义还指强化、弱化、夸张、概括、取舍等艺术手法。

写生步骤：

- 1. 这个动态的腿部透视关系较难，用虚线定位时要注意，做到心中有数。头与手、脚的位置确定好之后，从头部开始写生。
- 2. 头和手可以在画大线条时同时刻画，注意时间的把握，不要在画头、手时占用时间太多，耽误整幅画的写生。
- 3. 大的动态线和头、手画完以后，再画一些密线，如腰部、手臂和腿部的关节处都可以加一些细密线条。这样画面看上去就会疏密有致，层次变化丰富。
- 4. 整体调整，使画面和谐和谐统一。

