

青 少 年 美 术 辅 导 教 材

MEISHUJIFA

速写与人物画法

洪复旦 / 编著

浙江人民美术出版社

速写人物画法

洪复旦 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(C I P) 数据

速写人物画法 / 洪复旦著. - 杭州：浙江人民美术出版社，1999.3 (2003.3 重印)

青少年美术辅导教材

ISBN 7-5340-0945-6

**I. 速… II. 洪… III. 速写：人物画—技法（美术）
IV. J214**

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 10806 号

目 录

编者的话	1
工具与材料介绍	
速写工具	2
速写材料	5
表现形式	
以线为主的速写	6
线面结合和以明暗为主的速写	7
基础知识	
人体比例与外表标志	8
人体结构与动态	10
观察方法	12
构图与透视	14
学习方法	
临摹练习	15
慢写练习	17
快写练习	20
人体速写练习	22
快速安排人物比例的练习	23
个性化的速写练习	24
头像速写画法	
江南少年	25
老农	27
半身人物速写画法	
电脑操作员	28
青年打工者	30
坐着休息的中年人	31
单个人物速写画法	
技术员	32
中学生	34
教师	36
女青年	38
锄草	40
勤奋学习、运动场上	42
多角度的观察和表现	43
组合人物速写画法	
苗家女	46
画室	48
姐妹俩	50
湘西集市	51
场景速写画法	
陕北娃	52
山村加工场上、农家走廊	54
船厂车间、电焊工具	55
渔村码头	56
人物速写中容易出现的问题	57
示范作品精选	
抽旱烟的人	58
戴帽老人	59
白发青年	60
专心下棋者	61
都市姑娘	62
女服务员	63
闲坐的老奶奶	64
老邮递员	65
船厂工人	66
小姐妹、纳鞋底	67
下雨天	68
美院考生	69
思考问题的人	70
打工妹	71
村支书	72
模特儿	73
女大学生	74
儿童、看电视	75
凉山人	76
写生课上、记录	77
回忆	78
好奇者	79
藏族兄弟	80
火车站所见	81
姐弟俩	82
认真作画的学生	83
小旅馆里	84

编者的话

人物速写画法对于参加美术类中考、高考的青少年和各美术院校在读学生而言，都是一个必不可少的学习内容。

人物速写既是美术专业的基础课程，又是美术专业考试的基本内容之一。速写的训练可以直接帮助你素描、创作的学习和绘画综合能力的提高。在我多年教学过程中，观察到速写画得好的学生，绘画素质和综合应用能力明显强于其他学生，同时，由于对人物速写的片面认识、动手练习少等原因，造成很多学生在画人物速写时无从下手，或力不从心，速写的水平普遍不高。有关人物速写的书籍、资料虽然不少，但是大部分可操作性不强，不能适合各种层次学画者学习的需要。为了配合参加美术类中考、高考的青少年学习，也为了让各美

术院校在读学生能迅速掌握人物速写的画法，切实提高作画能力，特编写了这本注重实用性和指导性的人物速写画法美术辅导教材。

本书从人物速写的有关基础知识到具体的画法步骤，都作了详尽的介绍，对人物全身慢写、快写等主要部分作了重点的介绍。书中各个速写练习的安排都是循序渐进的，从临摹、默写到各类写生，从头像、半身、全身到组合人物速写等。最后精选了各美术专业不同风格的优秀速写作品，并作了深入浅出的分析，供临摹和参考。相信本书必将给参加美术类中考、高考的青少年和在各美术院校在读的学生以较大的帮助。

在编书的过程中，得到了许多老师、同事和朋友的帮助，在此谨表示感谢。

工具与材料介绍 / 速写工具

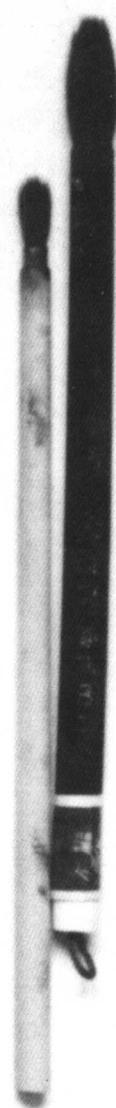
橡皮

墨水

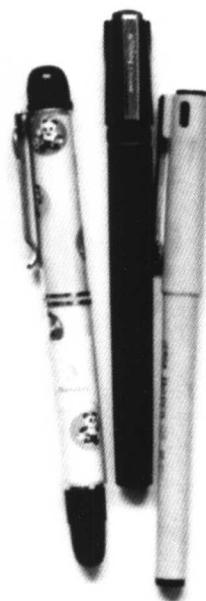
炭画铅笔 铅笔

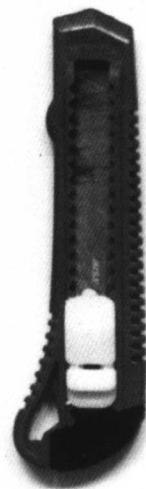
毛笔

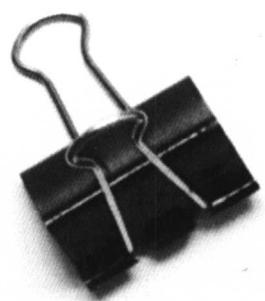
定型水

速写本

美工刀

速写夹

速写工具

速写可以说是最方便的一种绘画手段，有一支笔和一张纸就可以作画。当然，好的笔和纸可以使你的速写“事半功倍”。如果再有速写本或文件夹会更方便。

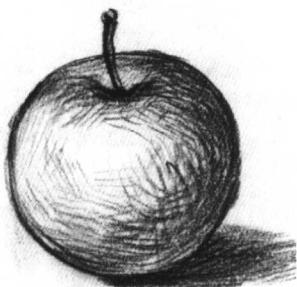
要多接触各种工具，找到自己得心应手的工具，这是画好速写的前提条件。只有进行反复的练习，认真体会工具的性能与特点，才能把握和发挥出各种工具的表现特色，画出令人满意的速写。

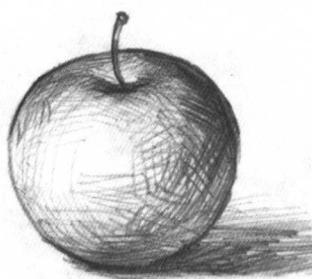
学生（铅笔）

炭画铅笔 炭画铅笔黑白分明，变化多端，也是一种普遍使用的传统工具。炭画铅笔色素深，效果强烈，但不易修改，初学者使用有一定难度，熟练之后则容易出效果。炭画铅笔有软、硬之分，选择时软硬要适中。

炭画铅笔效果图示

天津产三星炭画铅笔
上海产中华炭画铅笔

铅笔效果图示

铅笔 铅笔易修改，色调细腻，效果丰富，是最容易掌握的工具。各种铅笔都可以用来画速写，比较合理的选择是速写铅笔和3B-5B中华绘图铅笔。一般来说，铅笔更适合进行慢写练习。

专用速写铅笔的笔芯和笔杆呈扁形，软硬适中，可以表现出粗细不同的线条和丰富的色调。

苗家姑娘
(炭画铅笔)

工具与材料介绍 / 速写工具

藏族小学生（钢笔）

美工笔

钢笔

针管笔

钢笔效果图示

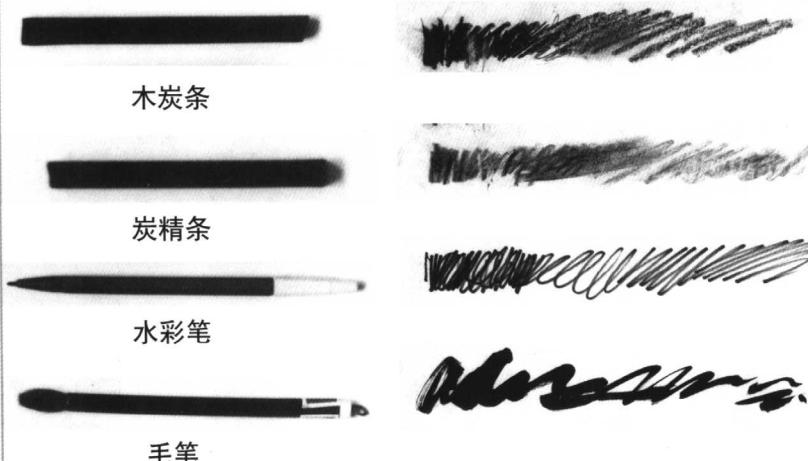

硬笔 硬笔主要有钢笔、美工笔、针管笔、签字笔等，这些工具便于携带，在日常生活中是最常用的书写工具。硬笔线条清晰流畅，刚劲有力，只是硬笔画的痕迹不能被擦掉，要求较高。

其他速写工具

速写工具种类很多，各有不同的性能和表现特色，初学者不妨都尝试一下，体会不同工具所表现出的效果，可以根据不同的要求，合理地运用不同的工具。

其他常用的速写工具有木炭条和炭精条，还有水彩笔等，都具有丰富的表现效果。

软笔 以毛笔最为常见。毛笔种类多，用笔方法也多，笔墨变化丰富，有极强的表现力。学习难度大，要求很高。

速写材料

速写主要的材料是纸张。不同质地和颜色的纸张，用不同的工具勾画，可以产生丰富的效果。这里两幅图例用的工具都是炭画铅笔，在不同质地的纸张上作画，产生了不同的画面效果。

不同的纸张适用于不同的表现工具，不太光滑的纸张适于使用铅笔和炭画铅笔，光滑的纸适于使用钢笔等硬笔，较粗糙的纸张则适于使用木炭条和炭精条。

在速写中常用的纸张有新闻纸、铅画纸、书面纸、复印纸等，这几种纸厚度及光滑度适中，适合各种工具的表现。

女钳工（炭画铅笔，包装纸）

速写本

速写本便于携带，但初学时在速写本上画速写容易拘谨，应先在单页纸张上多进行练习，有一定的基础后再到速写本上去画。
墨水及固定液

墨水及固定液也是速写中常用的材料，各种墨水都可以进行尝试。固定液常用的是定型水。

老师傅（炭画铅笔，新闻纸）

画速写的人

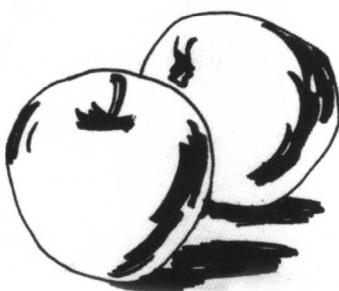
以线为主的速写

线条变化丰富，极有魅力。线条的表现方法很多，主要有轮廓线、中国画用线，西洋画用线，自由组合用线等方法。对于初学者来说，线条应以表达形体的准确和完美作为宗旨，不能单纯追求线条的流畅和美感。

以线为主效果图示

表现形式 / 线面结合和以明暗为主的速写

线面结合效果图示

线面结合的速写

线面结合的速写，是在线条表现的基础上，加上一点明暗调子，使形体表达更加充分，这是速写中常用的形式，也是初学者比较容易掌握的。

线面结合的方法要用得自然，切忌线面分家。可以偏重于明暗的表现，也可以偏重于线条的表现。

工人师傅

明暗效果图示

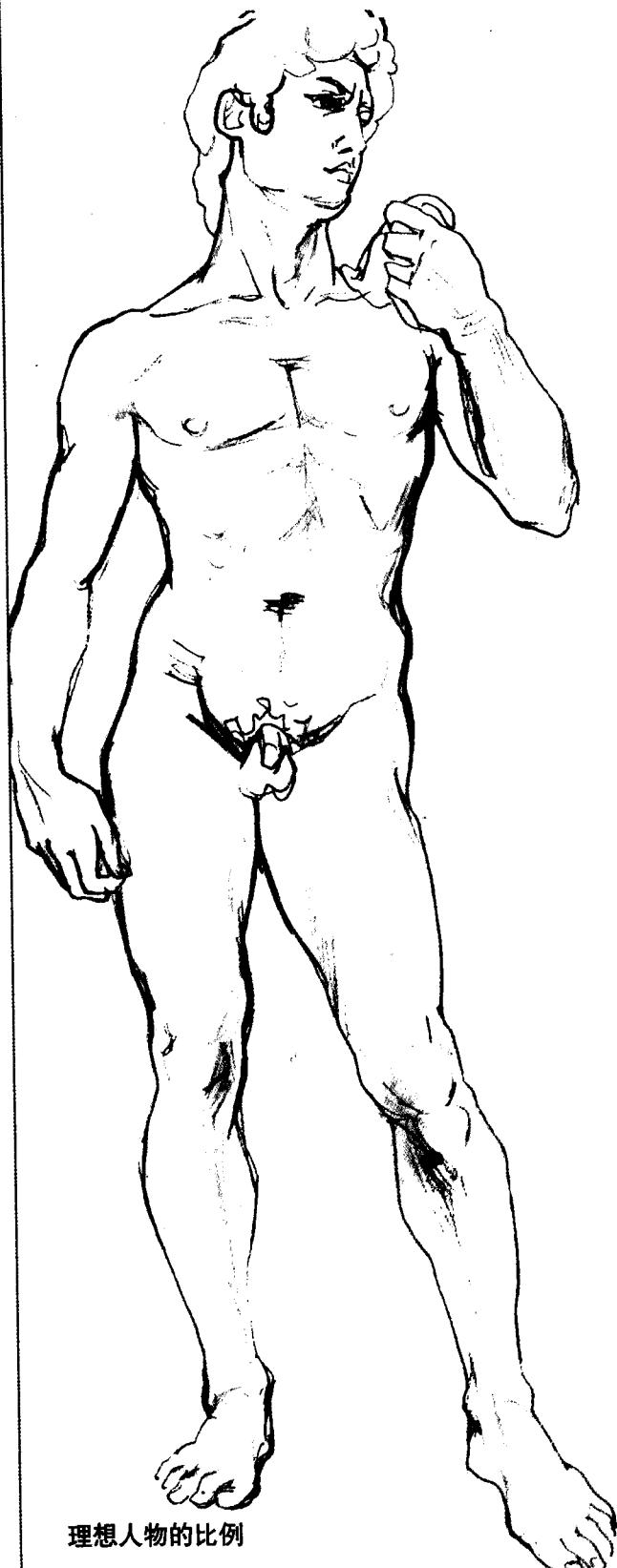
于吉泰
夏至

以明暗为主的速写

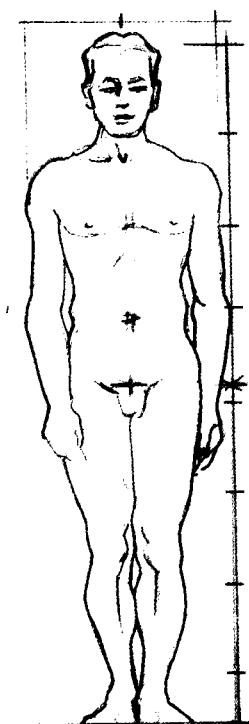
用明暗调子表现的速写，要求用笔简洁，多结合人物结构。初学者切忌画成面面俱到的小素描。速写的明暗调子应该更注重整体性，同时也可以有较强的主观性。

山里人

在人物速写的学习中，需要有一定的
人体解剖知识，并且能灵活运用。

理想人物的比例

标准人物的比例

理想人物的比例

人体比例

人体比例有多种标准，在美术领域中主要有三种，分别是“理想人物的比例”，“标准人物的比例”和“非标准人物的比例”。“理想人物的比例”常用于雕塑、绘画中的英雄人物形象，也广泛应用于服装设计图中。“标准人物的比例”是人体正常比例，为大多数的艺术家所接受。“非标准人物的比例”是生活中常见的，在写生中，人物之间就有了高矮、胖瘦的不同体型变化。

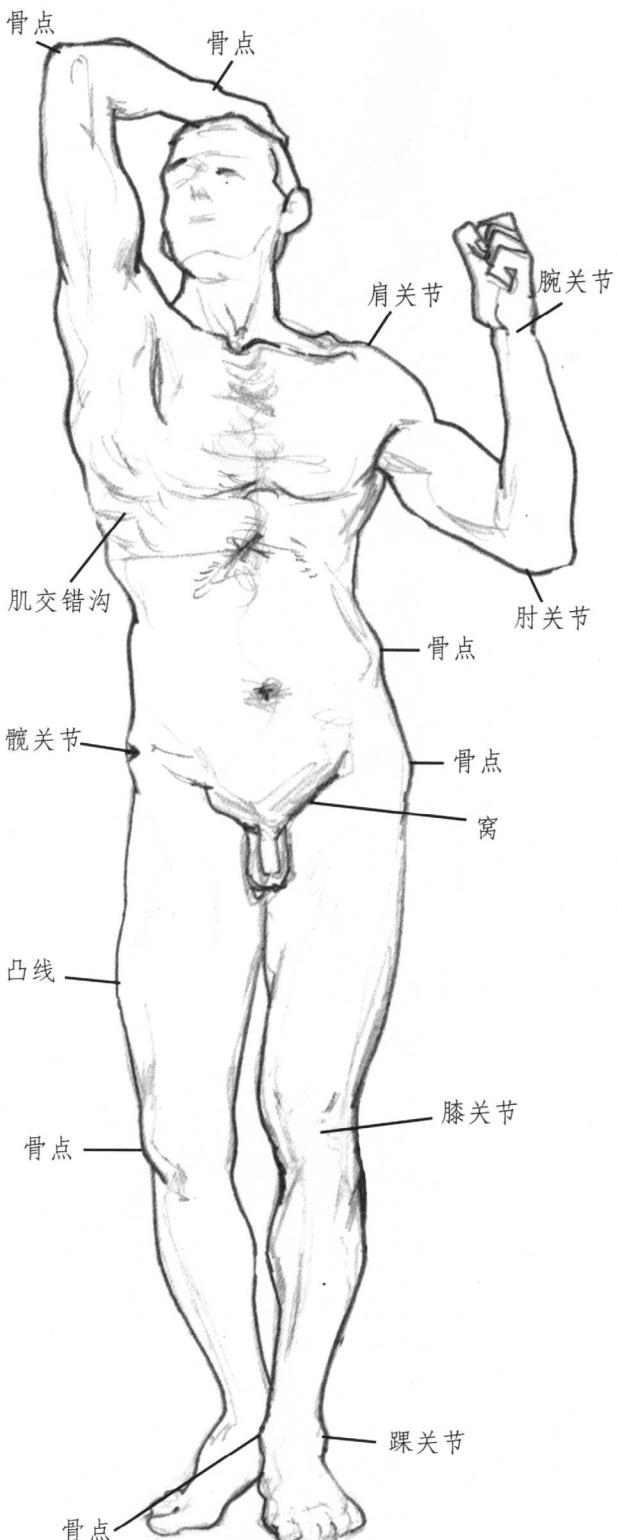
人体比例一般为7-8个头长，理想人物的人体比例可以在9个头以上，宽2个头长，人体的中心在耻骨联合处。要注意比较男女人体在比例及外表形体上的差异，还要注意各种不同姿势人体比例变化。

四川民工

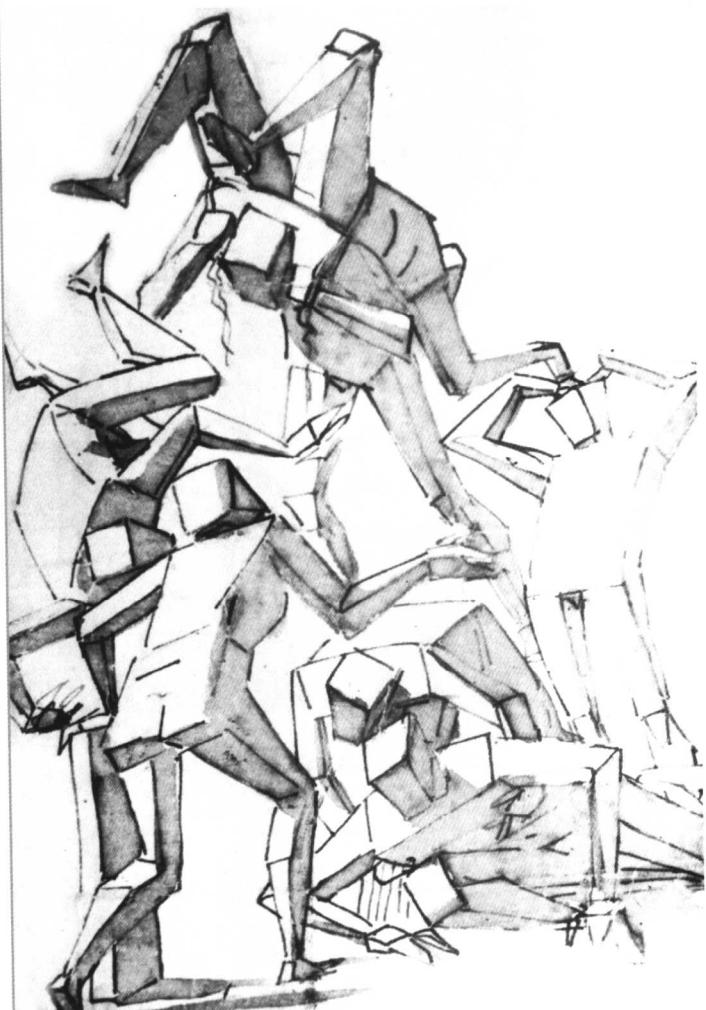

要特别注意人体的外表标志

人体的外在特征主要表现在人体的外表标志上，这是画好人物速写的关键所在，必须用心记住。在《四川民工》这幅速写中，人物的外在特征较明确，如手、膝盖、脚部的踝关节等处，可对照右图进行比较。

人体的外表标志

块状组合人体 鲁卡·卡姆比亚索(意大利)

人体结构

人体结构是指由骨骼、肌肉共同组成的人体外在造型。初学者首先对人体结构要有立体的认识，要注意人体中头、胸和髋部三大部分形体结构块状的连接和变化。伯里曼的《不同的体块》和鲁卡·卡姆比亚索的《块状组合人体》两幅作品都很好地表现出了人体的形体结构，可以借鉴。

有可能的话，应选择一些较好的艺用人体解剖书籍，进行临摹。在学习中不能死记硬背骨骼、肌肉，要以人体外在造型和运动变化规律的掌握和灵活运用为目的。

《退伍军人》这幅速写就有意强调了人物的形体结构。

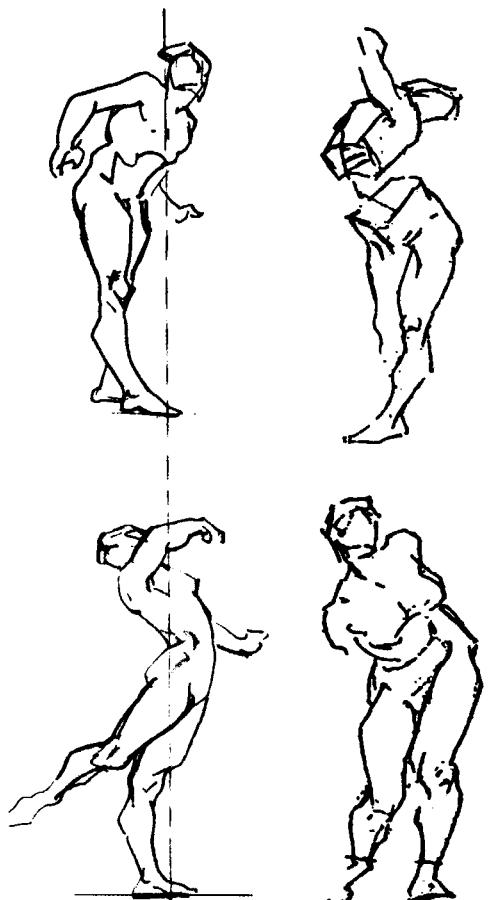
不同的体块 伯里曼 (美国)

退伍军人

新房客

不同的动态 伯里曼（美国）

人体动态

在人物速写中，人体运动规律的掌握和运用很重要，人体结构灵活运用的关键也就在于动态的把握。初学者要多体会颈、腰部分的变化和人的动态特征，同时注意对人物重心和动态线的观察、表现。在伯里曼的《不同的动态》这幅作品中，可清楚地看到人体动态规律性的东西。

这里上下两幅速写就较好地表现了人物不同的动态特征。

看戏者

基础知识 / 观察方法

速写中的观察方法

“整体着眼，局部入手”是速写练习的基本原则。整体的观察首先可以从外轮廓的认识和判断出发，学会快速、准确地判定人物大的外部轮廓形状。

观察时可以把较为复杂的物体进行概括，省略不重要的细节，从而形成较为准确、简练的人物印象，通过多次反复的练习，在具备抓人物大的轮廓形状的能力后，可以从大到小，逐渐学会深入局部的观察。

从下面几幅速写的分析中，可以好好体会一下“整体观察”的具体运用。

外轮廓形状

观察与分析

内在构成结构

轮廓结构

具体刻画

外轮廓基本形体

外部基本造型

