

Jiaoxue Mendao
教学门道系列美术丛书

新起点 第8册

人物速写

时新题材 夯实基础 专题强化 紧扣考点 成就高分

编著：赵新

图书在版编目(CIP)数据

新起点·人物速写 / 赵新编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2013.1
(教学门道系列美术丛书)
ISBN 978-7-5356-5807-4

I. ①新… II. ①赵… III. ①人物画—速写技法
IV. ①J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第255974号

新起点 人物速写

(教学门道系列美术丛书)

出版人: 李小山

编 著: 赵 新

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州嘉业印务有限公司

(杭州市登云路312号)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2.5

版 次: 2013年1月第1版

2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5807-4

定 价: 10.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

人物速写 概述

速写是一种快速捕捉形象、表现形象的绘画艺术形式。速写最初是在画家们绘画作品的草图基础上逐步发展起来的,经过长时间的不断完善,渐渐发展成为一个独立的绘画形式。

速写是通过对客观物象进行敏锐的观察、分析,抓住对象的造型特征,用概括、生动的手法来表现对象的一种艺术形式。我们也可以把速写理解为一种在较短时间内完成的、简练的、直记式的素描。而相对于长期素描来说,速写更强调简捷、精练,强调绘画过程中的直觉感受。正因为如此,学生掌握绘画基本原理和技巧熟练的程度也较能够在速写中得到体现,全国许多艺术院校也把速写作为入学考试的一个重要科目,并在教学安排上予以高度的重视。

速写是我们获得基本造型能力所必须掌握的一项技能。众所周知,通过素描的基础训练,我们可以学会如何观察对象,如何理解对象的各种关系,以及如何运用透视原理、构图法则、人体解剖等绘画理论知识去塑造形象。速写作为素描的一种,在基础训练中的作用与素描是一致的。然而,与长期素描相比,速写又有独特之处。其不同之处在于速写要求整体观察,抓住对象最能打动作者的一瞬间,从整体入手,心到手到,笔到意到,果断下笔,一气呵成。它不允许反复修改,而是一条线画错了再画一条,一张画失败了就再画一张,直至完成。这些特点不仅可以训练学生对形象的敏感度和记忆力,还能提高学生迅速捕捉对象,提炼、概括形象的能力。它拥有长期素描无法替代的功能和作用。

目 录

第一章 基础知识讲解

- 02 一、速写工具特征
- 02 二、骨骼与肌肉
- 03 三、人体比例
- 03 四、不同年龄段人体比例
- 04 五、人体重心与平衡
- 04 六、人体的结构与运动
- 05 七、表现形式

第二章 塑造讲解

- 06 头部的画法要领
- 06 手部的画法要领
- 07 脚部的画法要领
- 07 衣纹和裤纹的画法要领
- 08 站姿女青年画法练习
- 09 站姿男青年画法练习
- 10 坐姿男青年画法练习
- 12 动态女青年画法练习
- 13 动态女青年画法练习
- 14 人物场景画法练习

第三章 精品临摹

人物速写 概述

速写是一种快速捕捉形象、表现形象的绘画艺术形式。速写最初是在画家们绘画作品的草图基础上逐步发展起来的,经过长时间的不断完善,渐渐发展成为一个独立的绘画形式。

速写是通过对客观物象进行敏锐的观察、分析,抓住对象的造型特征,用概括、生动的手法来表现对象的一种艺术形式。我们也可以把速写理解为一种在较短时间内完成的、简练的、直记式的素描。而相对于长期素描来说,速写更强调简捷、精练,强调绘画过程中的直觉感受。正因为如此,学生掌握绘画基本原理和技巧熟练的程度也较能够在速写中得到体现,全国许多艺术院校也把速写作为入学考试的一个重要科目,并在教学安排上予以高度的重视。

速写是我们获得基本造型能力所必须掌握的一项技能。众所周知,通过素描的基础训练,我们可以学会如何观察对象,如何理解对象的各种关系,以及如何运用透视原理、构图法则、人体解剖等绘画理论知识去塑造形象。速写作为素描的一种,在基础训练中的作用与素描是一致的。然而,与长期素描相比,速写又有独特之处。其不同之处在于速写要求整体观察,抓住对象最能打动作者的一瞬间,从整体入手,心到手到,笔到意到,果断下笔,一气呵成。它不允许反复修改,而是一条线画错了再画一条,一张画失败了就再画一张,直至完成。这些特点不仅可以训练学生对形象的敏感度和记忆力,还能提高学生迅速捕捉对象,提炼、概括形象的能力。它拥有长期素描无法替代的功能和作用。

目 录

第一章 基础知识讲解

- 02 一、速写工具特征
- 02 二、骨骼与肌肉
- 03 三、人体比例
- 03 四、不同年龄段人体比例
- 04 五、人体重心与平衡
- 04 六、人体的结构与运动
- 05 七、表现形式

第二章 塑造讲解

- 06 头部的画法要领
- 06 手部的画法要领
- 07 脚部的画法要领
- 07 衣纹和裤纹的画法要领
- 08 站姿女青年画法练习
- 09 站姿男青年画法练习
- 10 坐姿男青年画法练习
- 12 动态女青年画法练习
- 13 动态女青年画法练习
- 14 人物场景画法练习

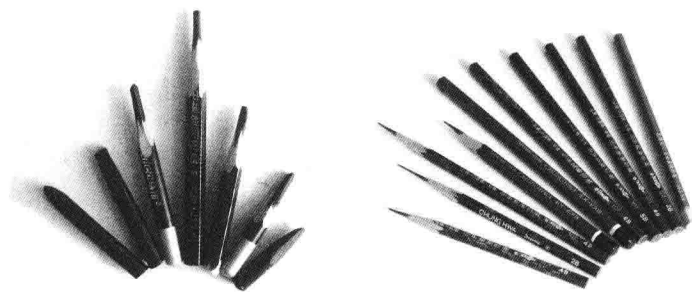
第三章 精品临摹

第一章 基础知识讲解

一、速写工具特征

在速写训练中,用不同的工具,会产生不同的艺术效果。但是一幅速写的好坏不在于用何种表现形式,而在于作者的艺术素养和功底。对于初学者来说,学习速写经常使用的工具为铅笔、炭笔和钢笔。在诸多的方法中采用线条的表现形式为宜,因为线条最单纯,也最明确。

①铅笔:层次丰富、细腻,性能稳定,有利于塑造和刻画细节,并易于修改,是目前国内使用最广泛的绘画工具之一。

②炭笔:线条浓重厚实,有较强的对比效果。

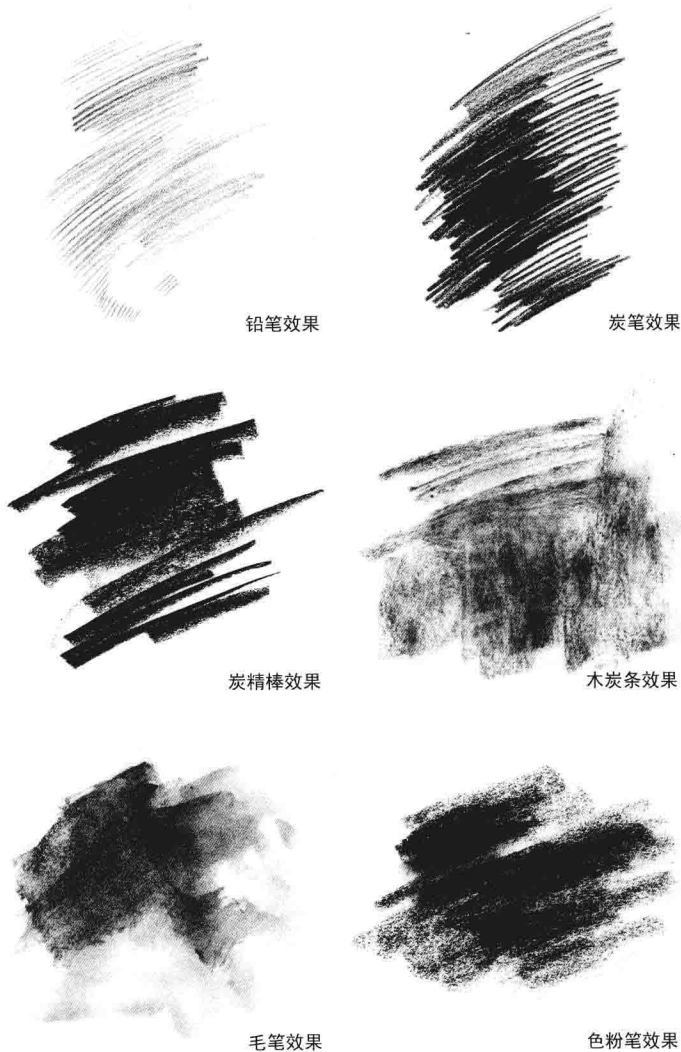
③木炭条:质地松脆,线条粗犷有力,块面干脆利落,可重复涂抹,但易脱落,需要用专业定画液来固定画面。

④炭精棒:相对于木炭条而言质地更硬,对比强烈,不易修改,易脱落,不好保存,要用专业定画液固定。

⑤色粉笔:质地松软,视觉层次丰富,既可表现粗犷强烈的效果,又可进行细腻刻画,有较强的覆盖性。要具备较强的绘画能力才能把握,以达到运用自如的效果。

⑥毛笔:中国传统绘画工具。线条流畅,韵味十足,但是性能不稳定,不易把握。

人体肌肉解剖

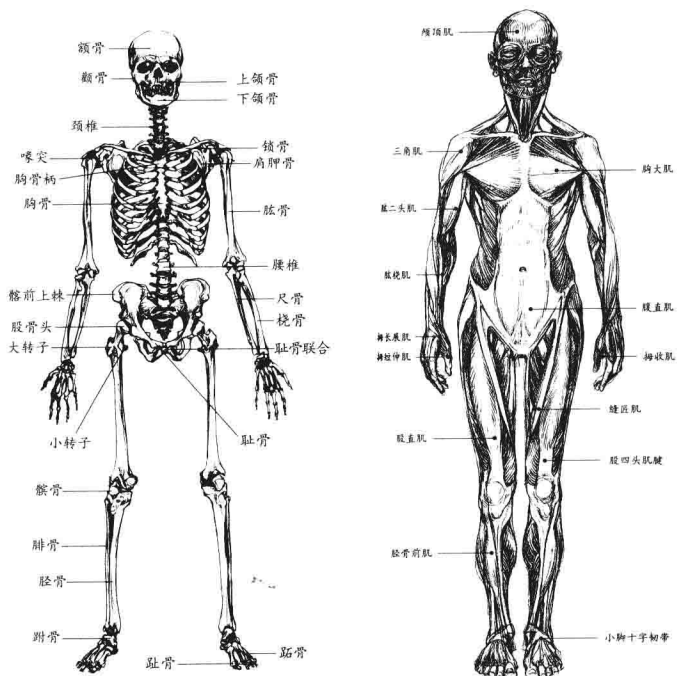

二、骨骼与肌肉

人的身体主要是由骨骼和肌肉构成的,每个人的骨骼大致相同,它们紧凑而巧妙地连接,支撑着人身体的重量,产生各种姿态。肌肉则决定着不同人的不同体态特征。画速写时要找准骨骼显露在外或是撑起衣服最明显的骨点,动态不同,骨点的明显程度也不同。把握几个比较明显的骨点连线,就得到动态的基本形,这对快速抓大形很有帮助。

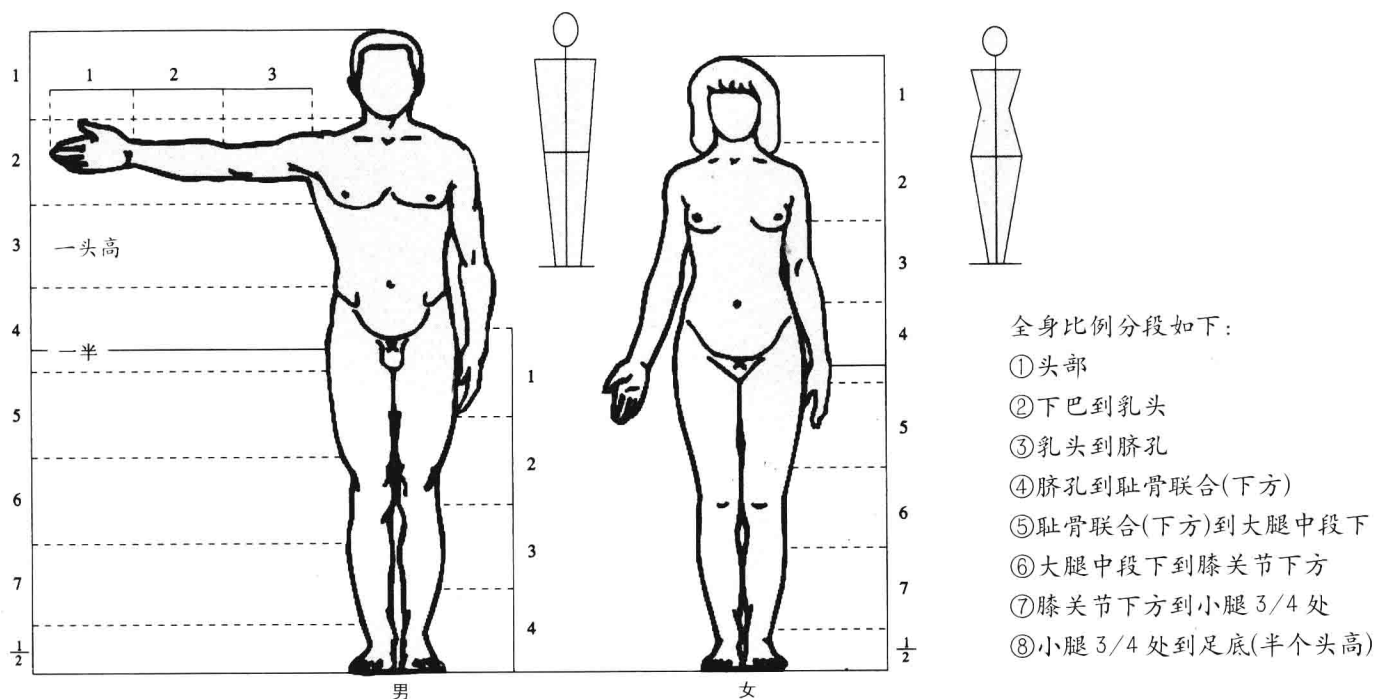
骨骼决定动态和动作,肌肉决定体态和分量感。速写中必须重视的也是最明显的肌肉分布在:

- ①肩(三角肌、斜方肌),背(背阔肌)
- ②大臂(肱桡肌),胸(胸大肌)
- ③腰(腹直肌),胯(臀大肌)
- ④大腿(缝匠肌、股二头肌)

三、人体比例

人体是一个有机联合体。人体的整体比例关系，现在通用的是以人自身的头高为长度单位来测量人体的各个部位。每个人都有自己的长相，高矮胖瘦不尽相同，其比例形态也因人而异。中国人的比例高度在七个半头高左右。

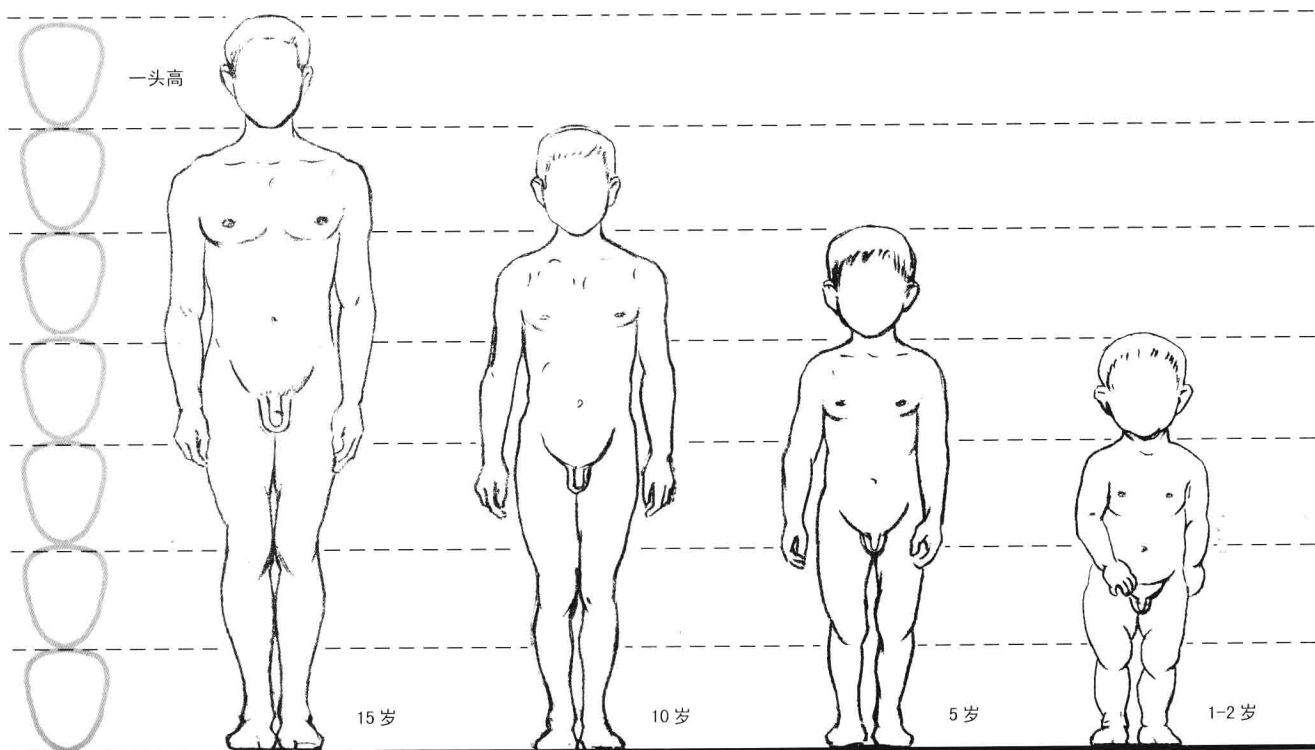

四、不同年龄段人体比例

不同年龄的比例划分是个比较模糊的概念。因为有发育的迟早和遗传等因素的影响，各年龄段的身高比例也只能是一个约数，一个参考坐标。

以自身头高为原尺来计算的不同年龄头高如下：

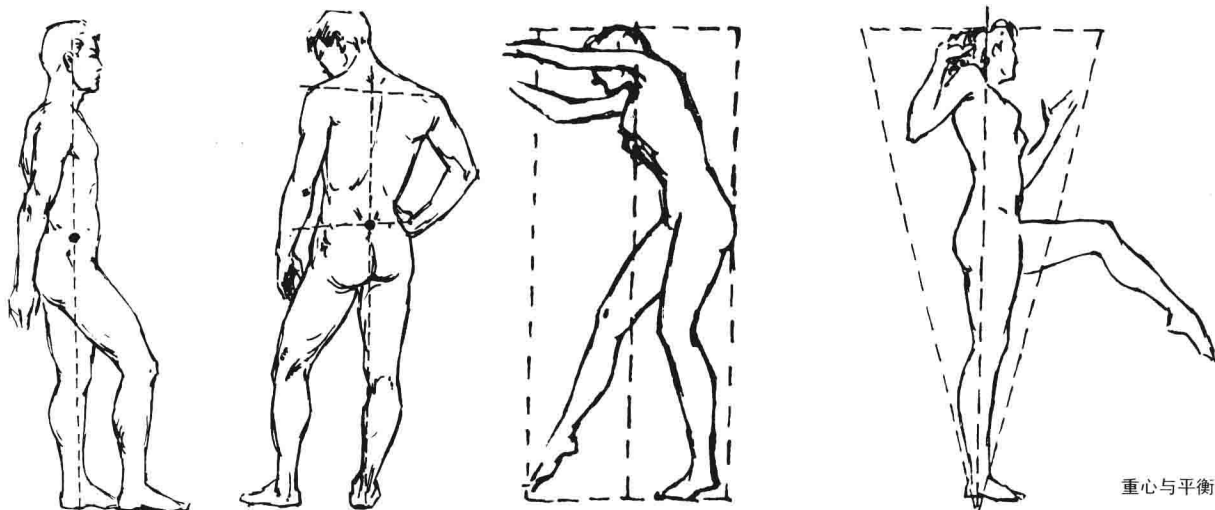
- ① 1-2岁为4个头高
- ② 5岁左右为5个头高
- ③ 10岁左右为6个头高
- ④ 15岁左右为7个头高

五、人体重心与平衡

重心偏移动作,至少有一足必须着地,整个人体的重心在双足着地的情况时就在两足之间,一足着地时重心就在着地的脚上。扭和转又是一种重心偏移的动作形式,重心仍在两足间或一足上。胸腔和臀部的方向作相反的转动,此时头部和上肢的动态必须协调,以保持动作的稳定。

所有带动作的人体,造型时都必须注意各部位的平衡和节奏。平衡是每个人必须保持的生理机能。一个人失去身体的平衡,就会感到不安定。平衡是人体重量的均衡分配。如果身体向一旁倾斜时,一只臂或一条腿必须向另一方向伸展,以补偿失去的平衡。如果用一只脚站立,重心必须集中在落地的脚底,而人往往形成一个倒三角形以保持平衡。如果重量落在两只脚上,重心就得在两脚之间,这时人体往往呈长方形。平衡不等于静止,静止显得呆板,而平衡则像弯曲的弹簧,有一放松就会弹回去的势头,静而有生机。

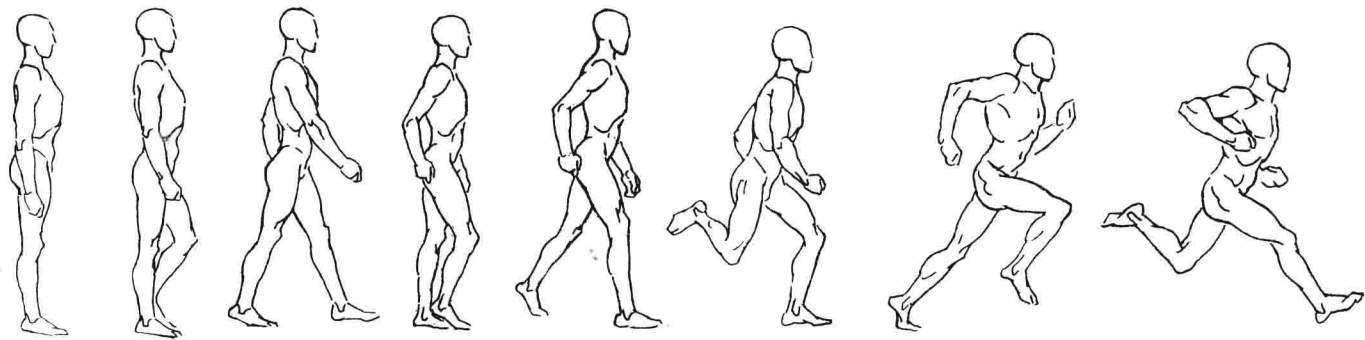

重心与平衡分析图

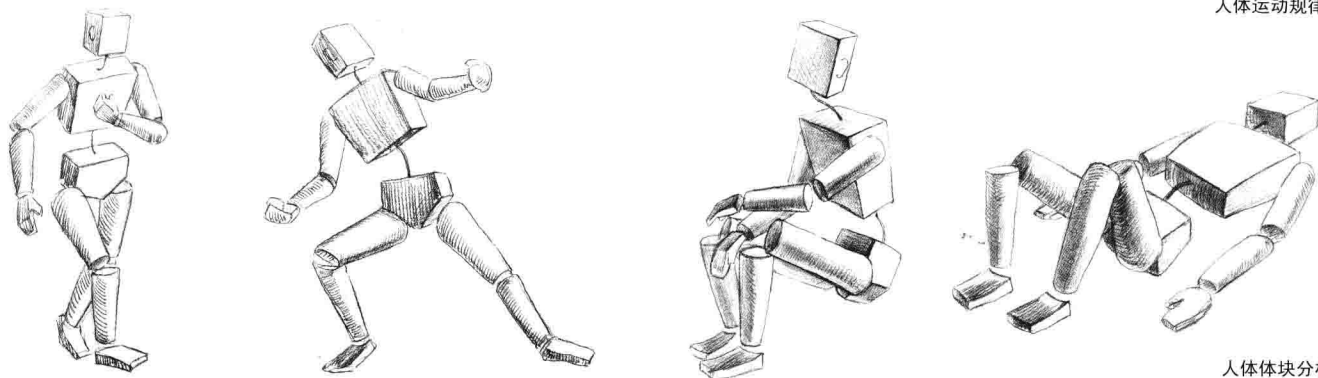
六、人体的结构与运动

初学者画速写,首先要对人体结构有立体的认识,要把人体理解为由头、躯干、骨盆三大体块组成的结构,把四肢理解为柱状结构。

掌握人体的运动规律对学习速写至关重要。人体运动主要是由脊椎和下肢的运动方式决定。脊椎的运动主要体现在躯干与骨盆这两个体块的变化上。初学者要多观察颈、胸、腰之间的变化,同时还应多注意人物重心与动态线的关系。头部、颈部的运动主要是由颈部的肌肉所决定的。躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头,使人体产生动作。而腰是运动的枢纽,运动的幅度相当大。手臂的运动变化很多,可依据躯干运动产生许多协调的运动。腿的运动变化也很多,它是躯干的支撑力量。

人体运动规律分析图

人体体块分析图

七、表现形式

以线性为主:线条不仅可以表现出物体的轮廓、体积、质感、明暗和虚实,从而有效塑造出对象的造型特征,而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。它突出的特点是:明确肯定,概括简练,生动传神;构成的画面简洁而明快,且富有极强的表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡和虚实以及相互间的衬托,艺术地表现出物体之间的层次关系。

以线面为主:线条与明暗相结合的表现方法是指在用线表现形体的基础上,再加以简洁的明暗调子,使所表现的形体结构更加突出、生动,主题空间感更强。这种表现方法还可营造出一种特殊的艺术效果。因此它的表现风格适应的范围更加宽广,并有更大更自由的表现空间。

以明暗调子为主:以明暗调子为主的表现方法,是指通过对光影明暗变化的描绘来塑造对象的形体。它能够充分地表现出物体的结构、块面和光感,给人一种立体的、空间的、厚重的感觉,使画面具有较强的视觉效果。

以线性为主

以线面为主

以明暗调子为主

第二章 塑造讲解

头部的画法要领

头部各部位的骨骼和肌肉是相互联系的,构成一个系统,不能孤立地去观察和描绘。作画时,应根据头部的体积结构由表及里整体地联系地去观察和表现,不同性别、年龄的人在骨骼和肌肉上的显露程度也是不同的,应区别对待。

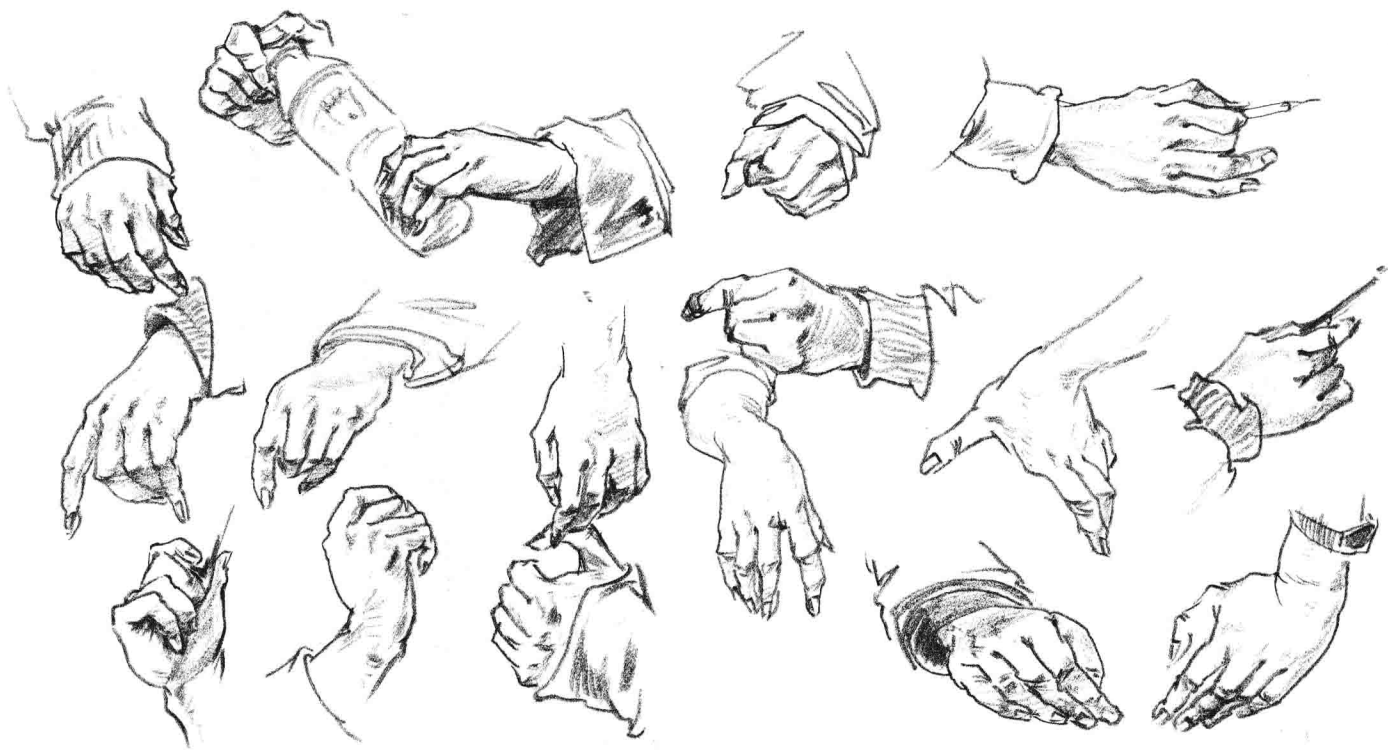
头部是一个六面体,靠圆柱体的颈部支撑。颈部是人体比较灵活的部位,它的扭动关系直接影响头部面向的变化,产生不同的透视。常见的有俯视、仰视、平视、侧视,这几种透视变化使头部各部位的比例关系发生一定改变,要仔细观察和理解。

手部的画法要领

要画好手,首先要对手的形态结构有一定的了解,可以找一些手的肌肉骨骼解剖图来研究。不一定要把每一块肌肉和骨骼的名字背熟,但要对形体结构有一个大概的了解,比如说手掌之间的关系,各个手指间的距离,手指的长短关系,各个骨节的运动规律等。手部的刻画要把握好手掌的形状与透视变化,然后灵活地安排五指。

画出不同年龄、姿态、角度、形状、质感的手。要画出男女之手的区别,男人手较大,轮廓线粗重较大,重在表现关节,骨点转折处画出骨感。女人手用线一般较细、柔和,轮廓线用曲线,内部结构不需过多刻画,骨点处点到为止,画出肉感。

脚部的画法要领

脚是支撑人体的重要部位，双脚的动势和身体的运动息息相关，和腿的运动更是关系密切。由于我们通常所见的人物都是穿鞋子的，所以首先应该考虑被鞋子包裹着的脚，而不是脚本身，要了解鞋子的结构和脚的结构的密切关系，善于通过结构线有选择、有重点地刻画。画鞋时应注意鞋子的形体比例，繁简虚实与整体关系要协调。

衣纹和裤纹的画法要领

画衣纹时要注意其穿插（避免过分平行和三线交叉一点的鸟爪形）、疏密、轻重、粗细、虚实、质感与手臂结构的体现等，要画出线条的来龙去脉和衣纹下的体积关系。画裤纹时则要注意其穿插、疏密、轻重、粗细、虚实、质感和腿部结构等。

站姿女青年画法练习

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

画法示范

步骤一:观察画面的形体特征,从头部入手,头部五官刻画遵照三停五眼规律。头发刻画注意其生长方向,靠近五官处画得稍微实一些。

步骤二:处理好头、颈和肩的关系。注意肩部动态表现,主要结构转折的用线与肩膀轮廓的用线要强。

步骤三:顺势完成上半身的刻画,注意空间的虚实表现,结合结构画好手臂与腰部的扭转动势。

步骤四:画出下半身,注意腰部和臀部的动态姿势,刻画好臀部向下的动势和腿部整体的转折关系。用连贯轻松的线条画出裤纹,注意条纹的走向要与整体裤形相结合。

步骤五:调整丰富衣纹,注意关节的挤压关系。最后画上脚部,注意两脚的用线要有差别,这样可区分两者的前后空间关系。

站姿男青年画法练习

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

站姿速写应注意的问题

①站姿的刻画重点在于重心的定位和把握,其次就是人物头、手、脚比例的确定。

②画站姿的腿部时,就要观察腿部与整个身体的结构关系,以头部大小为单位,进行整体观察,确定腿部的形状与走向。确定好形状之后,就要大胆地抓大的穿插线条,因为,穿插线条的对错直接影响到人物的比例与结构的对与错。穿插线条画对了,人的结构也就画对了,所以抓大穿插线一定要冷静果断。

③为了整幅画的画面效果,可以在人物的几处作重点处理,如手臂关节、腿部关节、人体腰部可以加一些密线条。从人物的整体上来说,这几处处理也要有主次和疏密变化。

坐姿男青年画法练习

步骤一:在明确人物比例和动态关系后,从人物头部入手,画时要注意头发、五官、结构的关系。

步骤二:明确整个画面的线条结构穿插关系,画出颈部与肩部,头与颈部形体关系要到位。

步骤三:继续完善画面,画出人物上肢和衣物,注意褶皱的处理。刻画人物的衣纹部分要注意关节处衣纹的处理。

步骤四:画出人物的下肢部分,注意两条腿的透视关系。腿的处理要有虚实之分。

坐姿速写应注意的问题

①坐姿有高坐和低坐之分，人物透视关系会发生改变，比例也会发生变化，因此刻画时要视具体情况而定。要特别注意观察对象坐姿的高低变化和透视变化。局部的刻画依然是在画好衣纹线的前提下进行。头部、手和脚的刻画依然是人物写生的重点。

②坐姿的腿部是不太容易画的，特别是正面的腿部更不好画，正面有前后的透视关系。所以表现时一定要把线条应用好，特别是大的穿插线一定要画准确，这样才能够把腿部的形态和结构画准。

③腿部的主要线条就是裤子紧贴在腿上的实线，所以，这种线一定要画得果断、流畅。画两腿时，注意观察两腿之间的关系，线的穿插和疏密，可以在局部适当地画一些小线条进行疏密对比，使腿部刻画略为丰富一点。

步骤五：最后画上脚部，注意把握好外形及与裤子的呼应关系。丰富画面，加强画面的节奏感，适当加入装饰线。

动态女青年画法练习

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

画法示范

步骤一：观察人物，分析人物动态，勾画出头部并刻画出五官及头发，注意头、颈、肩的转折关系。

步骤二：勾画手及躯干部分，注意肩部动态表现。衣领处的留白能衬托头部。手臂的衣纹刻画要结合袖子的结构。注意两件衣服之间的前后关系处理。

步骤三：继续完善人物上肢和衣物，注意褶皱的处理，用线要体现结构穿插变化，衣纹的组织也应疏密得当。

步骤四：用连贯轻松的线条画出下半身，臀部与小腿肚的主要结构转折处用线要强一些。

步骤五：从形体、结构、线条的疏密布局等方面全面整理画面，并对主次、节奏等逐一调整，使之更具视觉力度。

动态女青年画法练习

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

动态速写应注意的问题

①分析动态关系，找准动态线，关注关节位置的变化，确定好重心。把注意力放在基本形体的运动上，抛开影响结构的外在因素。

②重点把握好躯干部位相互转动的运动关系，同时注意头和四肢的变化。动态速写重点是画动态，应把注意力集中在动态的观察和表现上，对于细节刻画，要择其要点，点到为止。

③在表现对象时，一笔没有画准可再重复补笔，不必为了追求表面干净、好看而反复修饰。注意动态整体节奏的表现，关注节奏就是关注整体，只有整体观察和描绘才能形成节奏和韵律。

人物场景画法练习

场景速写注意的问题

①画场景速写要结合透视知识,因为如果透视出现问题,那么整个画面就会很别扭。还要运用构图知识,主动地经营画面,处理好画面的聚散、疏密、均衡、对比等关系和要素,使画面生动有序。

②起草时,要充分运用结构原则来构图,大胆地进行取舍、添加。最后还要主动地营造画面的氛围,使画面具有生活情趣,人物与环境和谐统一。

③在构图上就要注意物体之间的形状对比。如人物的高矮、胖瘦、姿态和角度要有对比,景物的方圆、大小、高低、曲直、规整和残缺要形成对比。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一:根据画面的主次关系把主要人物作为重点对象进行刻画。先从主要人物头部出发,画出面部表情及颈、肩的关系。

步骤二:明确上肢外形、结构、比例,画出人物上肢。明确衣物轮廓线,手臂动态要准确生动,因人物有些倾斜,画胳膊时注意前后的空间关系。

步骤三:先简单地表现两腿的关系,这样更利于找准腿的动态,以及臀与两腿的衔接关系。在画坐姿的腿部时注意上衣与裤子衔接处形的方圆变化。

步骤四

步骤五

步骤六

步骤四:在处理次要人物时注意其主次虚实的关系,利用面积大小、形状及明暗区分人物之间的关系。

步骤五:进一步加上远处人物,注意远处人物与近处人物的透视关系,注意人物的动作姿态不能雷同。

步骤六:表现出空间遮挡关系。调整人物的虚实关系,以体现空间为主。

步骤七:最后对画面人物的衣纹进行调整,再添加背景和道具,处理好地面瓷墙的透视关系,调整完成画面。