

人物速写与表现

RENWU SUXIE YU BIAOXIAN

黄艾 黄鹿 著

中国纺织出版社

人物速写与表现

黄艾 黄鹿 著

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写与表现 / 黄艾, 黄鹿著. —北京: 中国纺织出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5180-0254-2

I. ①人… II. ①黄… ②黄… III. ①人物画技法—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第302534号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 余莉花 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
邮购电话: 010-87155894 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司 各地新华书店经销
2014年3月第1版第1次印刷
开本: 787 × 1092 1/12 印张: 14
字数: 100千字 定价: 42.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

黄艾，苏州大学艺术学院教授、硕士研究生导师。中国美术家协会会员、全国艺术专业学位研究生教育指导委员会美术与艺术设计专业分委员会委员。

黄鹿，苏州科技学院传媒与视觉艺术学院影视动画专业教师。

目 录

一、人物速写的工具、材料 / 001

1. 笔 / 001

2. 纸 / 001

二、人物速写的表现要点 / 002

1. 观察 / 002

2. 构思 / 004

3. 构图 / 005

4. 主次关系 / 008

5. 虚实对比 / 009

6. 疏密处理 / 009

三、人物速写的表现形式 / 012

1. 线条的表现形式 / 012

2. 明暗调子的表现形式 / 013

3. 线面结合的表现形式 / 015

四、人物速写的局部训练方法 / 017

1. 头部的表现 / 017

2. 手的表现 / 021

3. 脚（鞋）的表现 / 023

4. 衣纹的表现 / 025

五、人物速写的全身动态训练方法 / 027

1. 同一人物动态，不同观察角度的表现 / 027

2. 同一人物动态，不同绘画工具的表现 / 030

3. 同一人物动态，不同绘画方法的表现 / 037

4. 同一人物动态，同一构图形式，不同景物的表现 / 039

5. 同一人物动态，不同构图形式的表现 / 042

六、人物速写的作画步骤 / 048

1. 《小岳同学》作画步骤 / 048

2. 《待发》作画步骤 / 050

3. 《手持大水杯的女孩》作画步骤 / 052

4. 《帅哥小张》作画步骤 / 054

5. 《腰间挂着钥匙的老人》作画步骤 / 056

6. 《站姿女生》作画步骤 / 058

7. 《同学》作画步骤 / 060

8. 《两个女生》作画步骤 / 062

七、作品赏析 / 064

人物速写是在短时间内用简练、概括的表现手法,捕捉对象主要特征与结构的一种绘画形式,是造型艺术中基本功训练的一种方法,是培养作画者敏锐地观察、分析、综合表现对象能力的重要途径。同时,人物速写作为一种独立的创作形式,又是培养作画者主观与客观相互统一的纽带。另外,人物速写还是作画者搜集、积累创作素材的重要手段之一。

一、人物速写的工具、材料

1. 笔

铅笔是使用最为普遍和最简单的速写工具之一。在人物速写中多使用6B以上的软铅笔,软铅笔最大的优点是即可以用笔尖画出肯定、有力的中锋线条,又可以用笔侧画出丰富、多变的侧锋线条,并可根据力度的大小画出浓淡、虚实不同的线条来,同时也易于修改(图1)。

炭笔颜色要比铅笔深,画在纸上黑白反差较大,而且没有反光,附着力较强,有墨色匀线般的效果。行笔略有涩味,画出的速写粗犷、厚重、醒目,有很强的表现力,但掌握不好易弄脏画面,且不易修改,另外,作品要及时喷上定画液,否则容易擦掉(图2)。

图1 铅笔

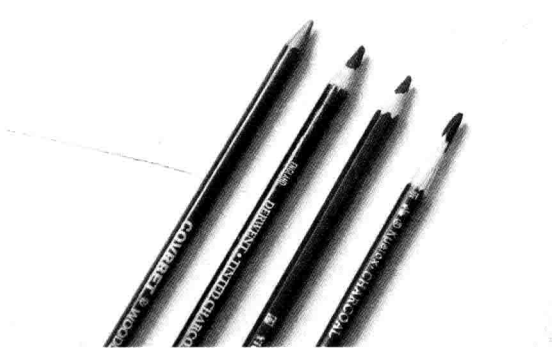

图2 炭笔

图3 中性笔

图4 普通钢笔和速写钢笔

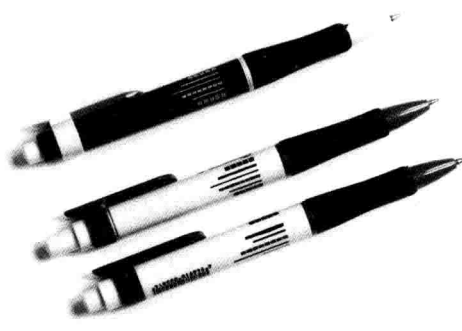

图5 圆珠笔

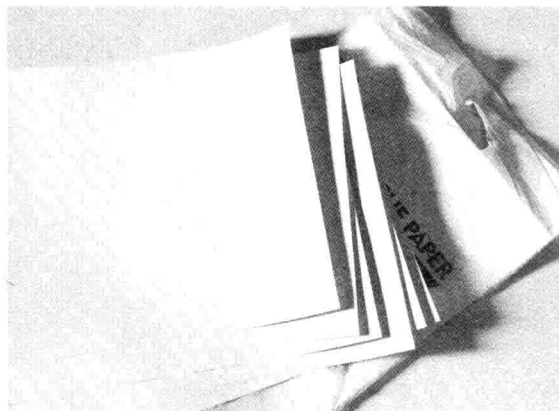

图6 速写纸

中性笔即签字笔,这种笔是当日常工作中使用率最高的笔,有0.38mm、0.5mm、1.0mm等多种规格。中性笔最大的优点是随处可见,携带方便,笔尖不会堵塞,特别是天气干燥时,出水依然流畅,而且作品易于保存。用中性笔画出的线条犹如毛笔的中锋用笔,生动、有力,特别是对线条的疏密变化有着更为灵活的表现力(图3)。

画速写可使用普通钢笔和速写钢笔。速写钢笔就是将普通钢笔的笔尖弯成一定的角度,其优点是所表现的线条粗细变化丰富、自如、流畅。缺点是日久之后笔管和笔尖容易堵塞。为了保证出水的通畅,最好每次使用完后及时清洗笔尖和笔管(图4)。

圆珠笔也可以用来画人物速写,其特点是运笔流畅,便于携带,在表现上与中性笔、普通钢笔近似(图5)。

2. 纸

人物速写对纸张的选择没有过多要求,图画纸、新闻纸、速写纸都可以使用,只要不是特别光滑或特别粗糙的纸张均可。相对而言,稍粗略毛的纸适合用铅笔、炭笔作画;较光滑的纸适合用钢笔、中性笔作画。因速写练习的量很大,以选择较便宜的纸张为宜。现在日常办公用的打印纸物美价廉,特别适合于中性笔、钢笔使用(图6)。

二、人物速写的表现要点

1. 观察

由于人物速写要在短时间内迅速、简练、概括地描绘出对象，因此作者必须全身心地调动自己的全部热情，敏捷地观察、思考，快速地抓住对象转瞬即逝的动态、表情等变化，运用客观的观察方法完成对对象的主观艺术夸张与概括、提炼，从而达到既强调了表现对象的典型性，又不完全是客观对象模拟的表现目的。现在有许多画家运用“剪影式”的方法观察对象，这种观察方法就是从整体入手，先弃细节而不见，将复杂的物体看成是二维平面的剪影，也就是对象外轮廓线构成的人或物的形状。因为任何形都有自身的特征和个性，在大小、长短、曲直、方圆的对比中呈现自身形状的个性。“剪影式”的观察方法是宏观的、全局的，它能培养作画者观察对象时的整体的大局意识。“剪影式”的观察方法在局部细节的刻画中也都可以运用，比如眼睛是由上下眼睑的边缘连接而成的“菱形”、手掌展开后呈“扇形”等（图7、图8）。

2008.10.10
黄文义

图7 充满自信的女孩 0.5mm中性笔

画中女孩苗条的体态、“S”形的动势，深深地吸引了作者。这些体态特征体现于对象的外形上，因此，作画时的观察方法尤为重要。要先看到大的外形“剪影”，而形的准确、生动及个性都隐藏于外形围成的形状之中。

剪影式观察方法

在人物速写训练中，我们常常会运用“剪影”式的观察方法观察对象。“剪影”式的观察方法也就是将复杂的物体看成如同被剪刀剪下的一个平面外形，只看到物体整体的形状。然后在这种整体形状的基础上，从局部入手进行具体的刻画。在这幅画中，人物外形轮廓线的起伏形成节奏关系，特别是挂在背包上的水杯和地上的画具箱，增强了画面上的节奏感和韵律感。

黄义
三月廿六日
画

图8 背包的男青年 0.5mm中性笔

2. 构思

在人物速写中,构思是作者通过观察、感受、理解所要表现的对象,在头脑中进行思考和想象,最终运用构图手段通过画面表现出来的过程。因此,当确定好了合适的动态后,不要急于动笔,而是要面对对象进行多角度、多方位的比较,确定最佳角度,也就是选择有形式美感的角度。但对同一人物动态,采取不同的角度、不同的位置进行表现时,也有着不同的视觉感受和画面效果。面对模特认真思考该怎么画,用什么表现方法去画,生活中的不同人物动态总会存在这样或那样的不足,这种不足不会影响自身的美感,但对画面影响较大。所以,对一些影响主体的细节要予以弱化,甚至舍弃,一切都可以主观的表现目的为依据进行调整(图9)。

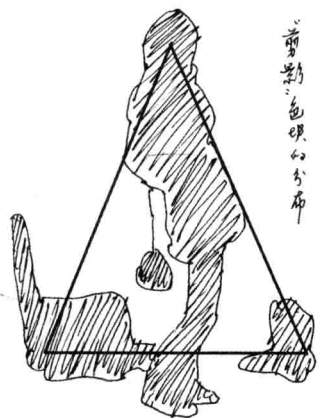
大小色块的分布

对象映入眼帘的第一感觉便是修长的身材,犹如T型台上的时装模特儿。表现时,首先要把握好对象的“剪影”形态,强调第一感觉,有意识地将腿适度拉长。同时夸张衣领,突显服装的特征,突出对象微微抬起的头部,这样有助于对象气质的体现。线条的运用做到轻松、随意,不拘紧。环境景物的添加,使画面构图丰富而富有变化。

图9 高个子女生 0.5mm中性笔

3. 构图

一幅作品能否成功,构图是关键性因素之一。首先是人物形象在画面中的空间位置的安排,要以均衡、饱满、上下大小、左右合适为宜。一般规律是:画面上部所留的空间要比画面下部所留的空间少一些为宜,以免有下坠之感;左右空间的大小以画中人物视线面对的一侧或动势较大的一侧较空为宜,以免有急促之弊。除绘画创作进行的有意识安排外,一般情况下,人物安排既不可撑满画面造成压迫与堵塞之感,也不能把人物画得过小而使画面过于空旷。其次应注意人物与环境景物的高低错落和呼应,要主次分明,疏密有致。再则要注意取舍,要善于把呆板、乏味的物象舍弃,把生动有趣的形象进行有机组合,使画面充满生机。历代画家对构图形式进行了很多总结,如开合、聚散、呼应、主次、虚实、疏密、均衡等等,并因此演化出一些程式化的格式,如“S”形构图、三角形构图、对角线构图、平行线构图等(图10~图12)。

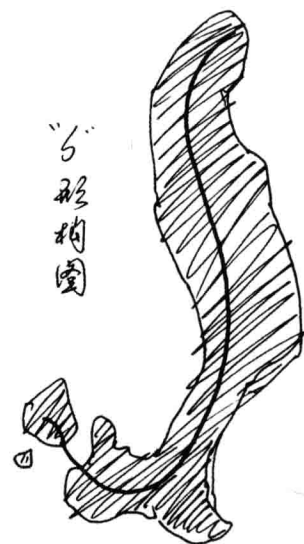
三角形构图

美,无处不在。对象的一个动作,一个眼神,一个与众不同的发型,甚至高高耸立的毛衣领子和一个精致的小包,还有那放在地上不显眼的纸提袋,这一切都会给你带来美的享受,给你带来表现美的强烈欲望。有了对美的发现,便可认真分析、表现这种美,并运用手中的笔将美永远定格在画面上。

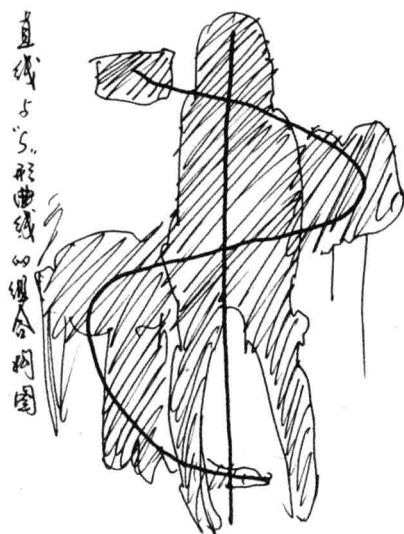
图10 爱美的女孩 0.5mm中性笔

一零年
三月十日
黄少人

“S”形构图

图11 腼腆的女生 0.5mm中性笔

直线与“S”形曲线的组合构图

画中女孩是一位学服装设计的学生，服装的搭配既时尚又很得体，加上长长的棕色头发和漂亮的手提包，以及潇洒大方的动作，洋溢着青春的活力。作画时，首先要注意动态的外形“剪影”，在此基础上表现人物的特征。两条修长的腿极具美感，要认真理解腿的结构，并充分体现出穿着长靴的两脚的变化。环境景物的点缀，对女孩的身份是最好的诠释。

图12 爱美的女生 0.5mm中性笔

图13 凝视 1.0mm中性笔

模特照片

4. 主次关系

主次关系的处理在人物速写中极为重要。何为“主”，画面需要表现的重点就是“主”。在人物速写中，人物就是“主”，作画时自始至终都要围绕这个“主”做文章，环境景物都要从属它，衬托它。表现人物这个“主”时，人物的动态线、轮廓线、结构线又是“主中之主”、“重中之重”，作画时要紧紧抓住，不能放松。“主”不一定在画面的前边或正中，就看你用什么的手段来达到“众星捧月”的效果。因此，画面中主次一定要分明，不可杂乱无章，要强调主客体的协调。作为主体的人物固然重要，但环境景物这个客体也起着完善画面，调节气氛，丰富节奏的作用，也不可忽视。下笔前要多观察、多推敲。要从人物画起，要抓住人物的动态线、轮廓线、结构线，兼顾环境景物的添加。要考虑相互间的主次关系，相互留有余地。

左边这幅人物速写注重的是整体的外形变化，这也是一幅作品成败的根基，细节必须服从全局。同时，这幅作品又注意了疏密的对比关系。或以疏衬密，或以密衬疏，疏密相间，恰到好处。线条的运用轻松、流畅，一气呵成。景物的表现应与人物一致，从而形成了画面的整体效果。在人物速写的学习中，这种训练极有必要（图13）。

5. 虚实对比

在人物速写中,虚实对比关系不可忽视。而虚实对比关系在人物速写中,又与人物的衣纹紧密相关。人物衣纹的线条虽然长短不一、繁简不同,但就其表现功能而言,不外乎两种类型,一为实线,二为虚线。人物形体结构是衣纹附着的依据,衣纹也随着人物的动作而变化,这就导致了有的衣纹与形体紧贴,有的衣纹与形体产生一定的距离。与形体紧贴的衣纹为实线,而与形体有一定距离的衣纹为虚线,这部分衣纹既与形体没有直接的联系,又不能体现形体结构形态。实线由于紧贴形体,它的位置和形状与形体结构密切相关,其可变性和随意性的成分很小;而虚线的位置、形状与形体关联不是十分密切,线条的组织运用则较为灵活,可变性和随意性也较强。因此,在人物速写中,通常运用实线表现形体结构的内在形态,运用虚线随意性较大的特点调整各种关系。没有实线,形体势必松散、空洞,言之无物;但实线过多,形体表现则会过于拘谨;实线与虚线二者相辅相成,相依则相互利用,相离则二者具毁。因此,对实与虚的运用,要结合取舍统筹处理,切不可自然地模拟对象(图14)。

6. 疏密处理

在人物速写中,疏密多指画面中物象与物象之间交错安排的线条的繁简关系。线条表现在人物速写中运用得最为广泛,线条的排列是表现物象形体以及各种关系的重要手段,线条排列的远近则构成了疏密。疏密是一种对比关系,而对比是绘画最基本的表现语言。疏密来自于取舍,对比则是取舍的依据。画面有了疏密对比,才会产生节奏、韵律,才不至于平淡无味。疏可到极致,密也可到极致,但疏处不可空虚,还得有物;密处还得见空灵,不能让人感到窒息。即所谓的“疏可跑马,密不透风”。这就是疏中有密,密中有疏。而大的疏密对比关系是一种一目了然的整体效果,是构成线条组织的基础。有了大的对比关系的制约,细节的变化则可在此制约下有条不紊地进行(图15、图16)。

图14 信息 0.5mm中性笔

图15 戴着棉帽写生的女孩 0.5mm中性笔

画面整体的疏密关系

线条疏密关系的处理是构成画面形式美感之所在。它强调画面的对比层次和节奏，是对画面视觉效果的一种修饰，也是影响画面效果的直接因素。在画这幅作品时，作者不仅注意了局部线条的疏密关系，更是注重整幅画线条的疏密关系的安排与处理。人物、景物相得益彰，形成了画面上的节奏关系。

画面整体的疏密关系

疏密对比是人物速写中运用最多的技法之一。从画面整体关系，到局部处理，疏密对比无处不在。疏密对比关系没有公式可套用，只是相对而言，这种对比是通过比较而得到的。在表现时，要根据画面构图和突出人物的需要而灵活地运用，做到“疏中有密，密中有疏”，通过疏密关系形成画面的节奏。

图16 穿短裙的女生 0.5mm中性笔

三、人物速写的表现形式

人物速写的表现形式多种多样，概括起来大致可分为线条表现、明暗调子表现和线面结合表现三种形式。这三种表现形式虽有所不同，但共同的一点都是以快捷的方式来记录对人物的瞬间印象，都能生动地反映我们看到的视觉形象。在人物速写中，最为常用的是以线条为主的表现形式。

1. 线条的表现形式

以线条表现物象具有简洁、便利和概括性强的特征，线条表现的画法在人物速写中被广泛运用。用线条表现对象时，摒除了光影变化和色彩的因素，具有很强的主观性，这就使我们在作画时可以更加注重对线条的主观感受和理解。由此可以自由地去组织线条，通过笔尖在纸面上的运动产生粗细、长短、虚实、疏密、刚柔等不同的线条变化。线条在表现疏密关系上具有较大的优势（图17、图18）。

图17 手挽轻纱的女孩 0.5mm中性笔

秋分时节，天气还有点热。模特儿穿着紧身长袖衫，胳膊上挽着一条宽大透明的纱巾，优雅的体态与服饰协调一致。作者运用有节奏的线条一挥而就，一气呵成。流畅、自然的线条，增强了视觉上的流动感，这样的节奏、韵律更加适合表现年轻的女性。