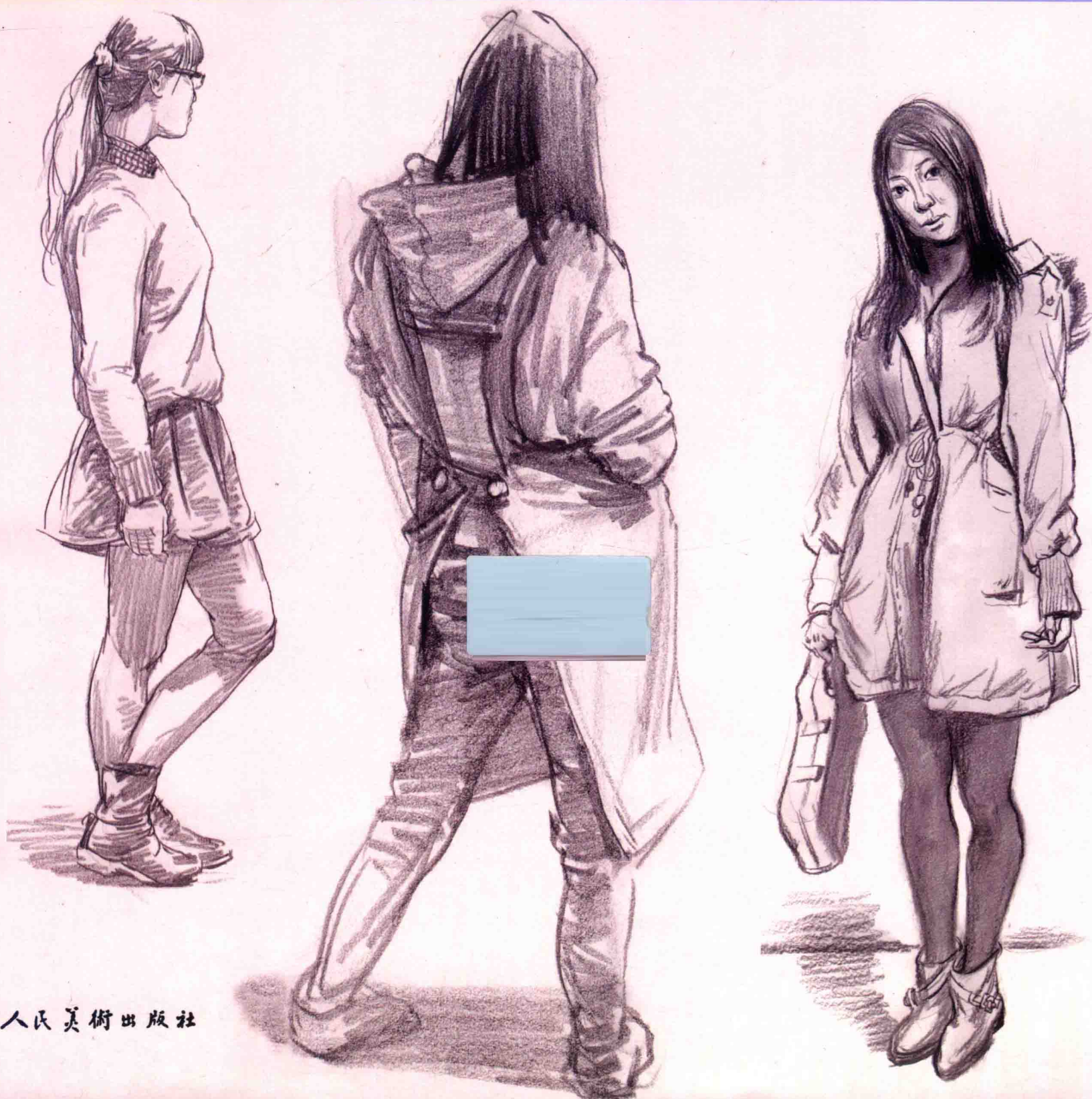

名师示范
素描头像
实战系列

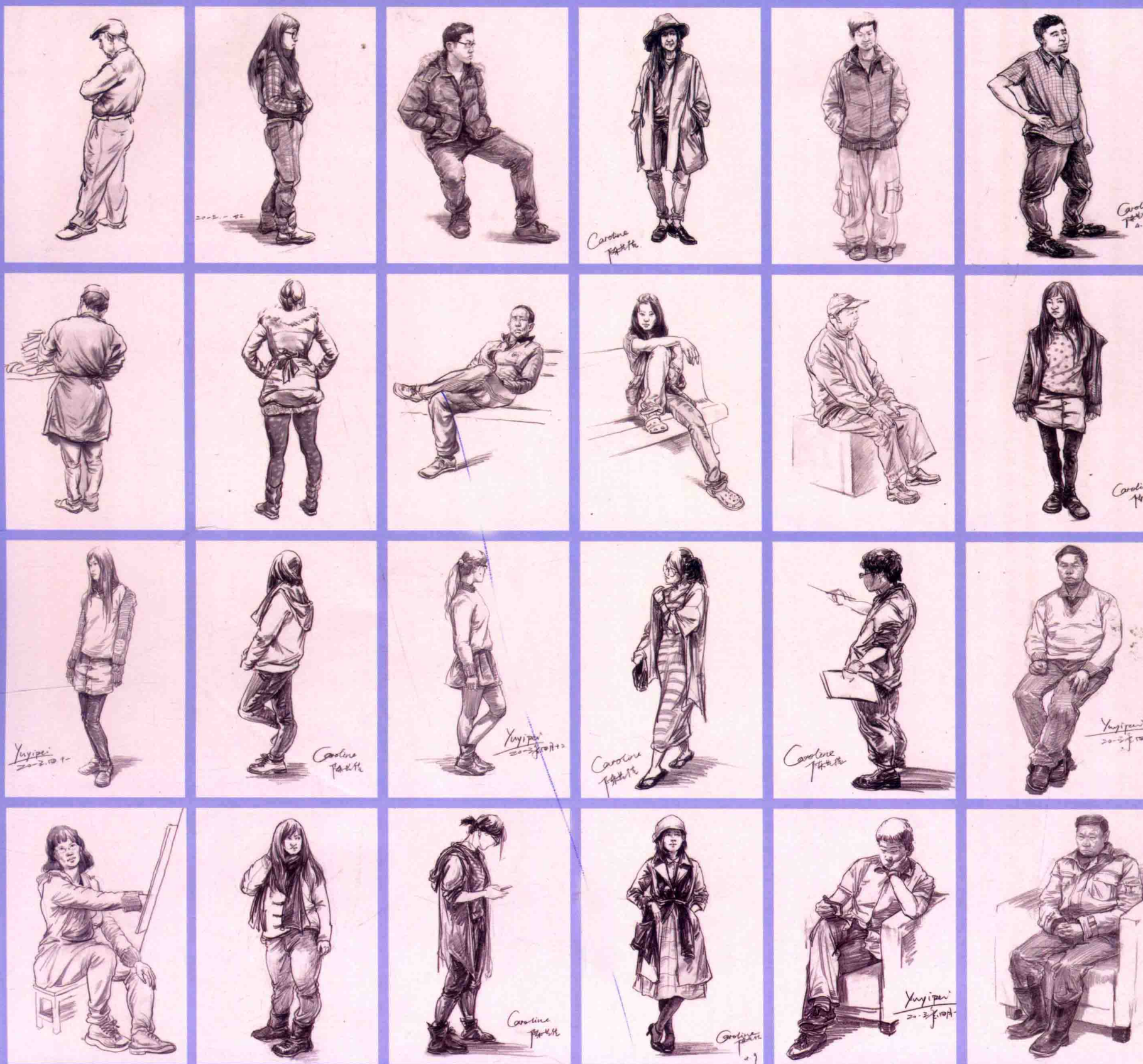
速写

编著 孟文曦

人物速写速成

上海人民美術出版社

人物速写速成

(美术技法名师指导实战系列)

主 编 | 邱孟瑜
编 著 | 孟文曦
绘 者 | 于一沛、孟文曦、陈艺佳
责任编辑 | 张 璎
技术编辑 | 季 卫
出版发行 | 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)
印 刷 | 上海市印刷十厂有限公司
制 版 | 上海立艺彩印制版有限公司
开 本 | 787×1092 1/8 4.5 印张
版 次 | 2013 年 7 月第 1 版
印 次 | 2013 年 7 月第 1 次
印 数 | 0001-3300
书 号 | ISBN 978-7-5322-8523-5
定 价 | 26.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

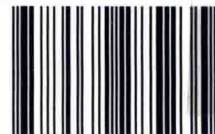
人物速写速成 / 孟文曦 编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2013.7

(美术技法名师指导实战系列)
ISBN 978-7-5322-8523-5

I. ①人 ... II. ①孟 ... III. ①人物画 - 速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 150005 号

ISBN 978-7-5322-8523-5

9 787532 285235 >

定价: 26.00 元

前言

在十几年的教学实践中，我接触到很多学生，发现他们对于画速写似乎无从下手，其中甚至有很多素描已经画的不错的学生。这在很大程度上与他们本身对速写的重视程度不够有关，也有一些是受自身学习条件的限制，没能掌握要领。在这里把我们教学上面的一些感悟与心得整理出来与更多的同学分享，希望能对速写能力的提高起到积极作用。

我们在翻阅西方大师的素描作品时不难看出，很多素描就是简单的一些线条组成的，并没有很多的明暗色调，跟我们所说的速写的概念几乎是一样的。其实在西方，速写与素描都可以共享“sketch”（素描）这个单词，让我们来一起学习和体会它们之间的奥秘吧。

目录

前言 / 封二

一、速写理论 / 1

二、读大师作品认识速写 / 1

三、人物速写基础知识 / 4

四、速写步骤练习 / 6

五、照片练习 / 8

六、速写示范作品 / 10

前言

在十几年的教学实践中，我接触到很多学生，发现他们对于画速写似乎无从下手，其中甚至有很多素描已经画的不错的学生。这在很大程度上与他们本身对速写的重视程度不够有关，也有一些是受自身学习条件的限制，没能掌握要领。在这里把我们教学上面的一些感悟与心得整理出来与更多的同学分享，希望能对速写能力的提高起到积极作用。

我们在翻阅西方大师的素描作品时不难看出，很多素描就是简单的一些线条组成的，并没有很多的明暗色调，跟我们所说的速写的概念几乎是一样的。其实在西方，速写与素描都可以共享“sketch”（素描）这个单词，让我们来一起学习和体会它们之间的奥秘吧。

目录

前言 / 封二

一、速写理论 / 1

二、读大师作品认识速写 / 1

三、人物速写基础知识 / 4

四、速写步骤练习 / 6

五、照片练习 / 8

六、速写示范作品 / 10

一、速写理论

1. 速写的定义

速写从字面意义来说就是迅速地写生，从这个概念出发，我们不难看出速写的优劣判断，其实也是素描的优劣判断。形与体的造型要求，其实跟素描的要求没有什么不同，也是注重造型能力、艺术表现能力等等。国内素描的教学强调全素描，传统的学院派教学仍旧是主流。相对来说，速写就有更多的包容性，可以是单纯以线条形式完成的速写，也可以是以线条为主，附带明暗的速写。也能是完全以明暗为主导的速写，形式多样。

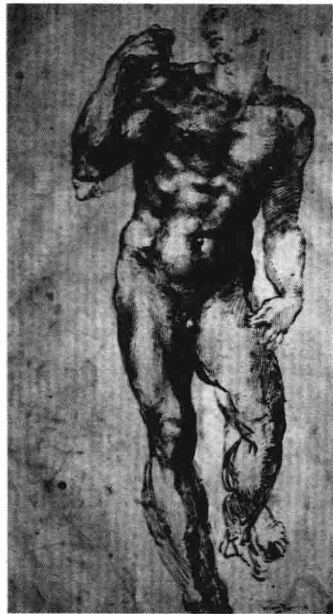
国内的艺术院校考试的时候给速写的时间一般都比较短，最长的不过45分钟，短的甚至5分钟画一幅作品，这就要求我们不可能像画长期素描那样画出丰富的调子，我们必须高度精炼画面，通过最富有表现力的、最具有概括性的线条来表现对象。明暗只能作为辅助，否则在表现形态、体积、结构、感情等方面都难以概括。我们在众多的大师作品中也能看出端倪。当然，以体面为主的速写也是存在的。相对来说，以线条为主的速写还是占着更大的比重，这主要跟线条本身具有的高度概括对象的特性以及本身具有的艺术表现力是分不开的。

2. 速写的要点

比例：速写中的比例问题是速写中最大的问题，这个跟素描一样，都是基本功，需要不断的训练。没有一个速写高手不是靠勤学苦练得来的，只靠理论支持是没有用的。比例更是要通过大量的观察与训练来控制掌握好人物的结构关系、透视关系的。我们在训练的时候要从整体观察，不能看到胳膊就画胳膊，必须多作比较。

线条：速写中要使线条画得自然松动，才有艺术表现力，否则的话出来的东西就会显得僵化、不生动。线条要注意疏密变化、粗细变化、长短变化、虚实变化、松紧变化、深浅变化等等。这些变化自然了，画面才会生动好看。

结构：速写中最重要的还是人物的结构关系，必须要严谨地研究人物的结构比例等关系，才能画好速写。

米开朗基罗为雕塑画的素描稿子，从素描稿子中我们不难看出米开朗基罗对人体结构及解剖学的熟练程度。米氏的线条几近完美，外形及内形的线条变化微妙，体积感与力量感跃然纸上。

二、读大师作品认识速写

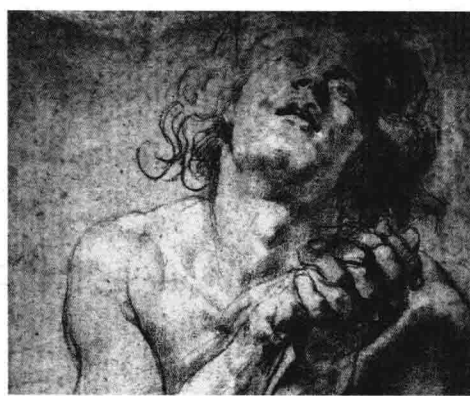
很多初学者认为初学绘画，要从最浅显的范本开始学习，所以往往倾向于选择一些看起来比较简单的临本，很少敢于直接向大师学习。总是觉得大师太难，不单是难临摹，也难理解。其实这是初学绘画最错误的一个认识，真正的掌握了正确的方法，了解了基本的原理，我们会发现其实学习大师的绘画才是我们学习绘画的捷径。

大师们都有自己的表现风格和绘画语言，他们所用的线条不尽相同，对明暗的运用也各不相同，而这些都是艺术表现与绘画习惯的不同所造成的，我们初学者不能只学这些表面，应该看到大师们对形体、比例、结构、体块的认识与表现方法，学习他们的观察方法，而不是学习他们不同的手法，否则就是只学会了花拳绣腿，真正的功夫还是没有掌握。

我们先来看看大师们不同的表现手法

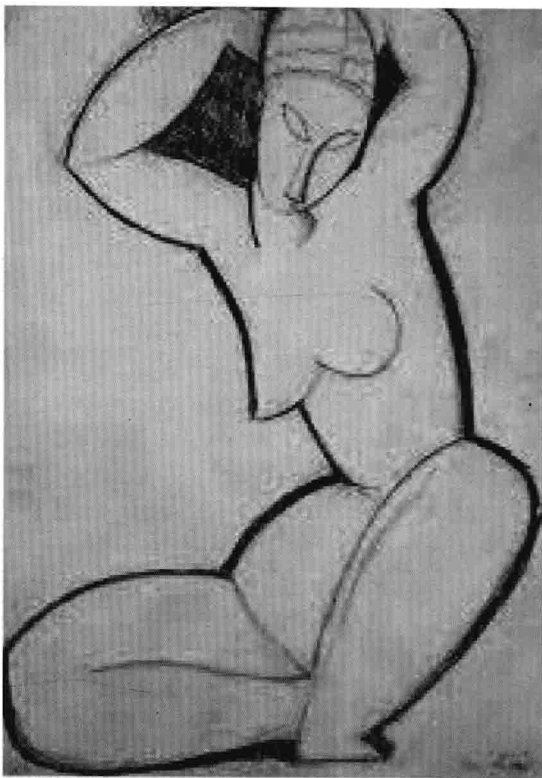
拉斐尔的这幅作品，通过柔美细长的线条生动地画下了两个人物的动态，明暗的处理方式是用均匀排列的线条来表现的，自然而不刻意。

极富表现力的手，通过线条与明暗的辅助展现了手的结构及体积，注意手指的透视关系的处理，这是我们初学人物速写时最难以把握的地方。

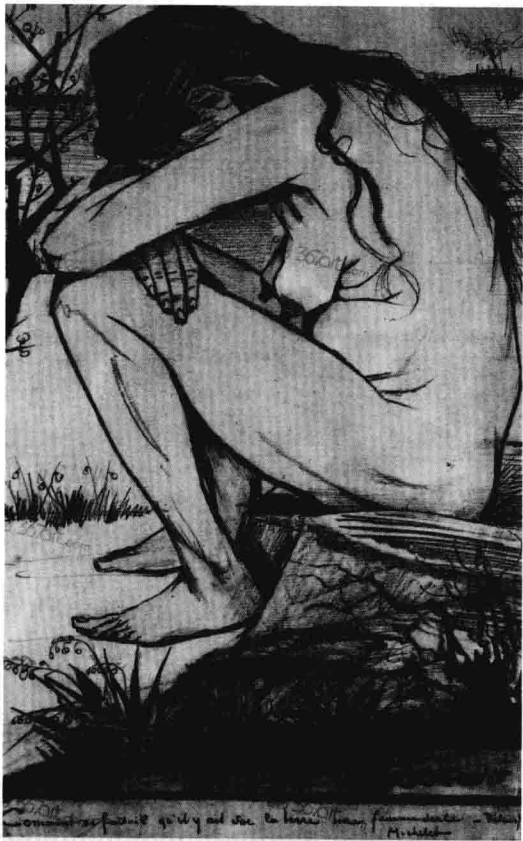
提香的这幅速写运用了比较生辣的线条来刻画这个弯腰的人物，明暗也用得比较粗犷自由，表现手法生动畅快。

莫迪里阿尼的速写人体，线条肯定而有趣味。人体几个关键的体块结构交待得十分明确，整个作品几乎不着一一点明暗，而且线条处理也不求太多变化，似乎所有的重点都放在了大结构及画面趣味上。

这幅作品线条肯定有力，在线条的粗细虚实上面下足功夫，使得空间感得到了强化。特别是画面中女子的衣服纹路比较繁琐杂乱，通过不同的线条处理，使得主次分明，穿插关系非常清晰。明暗关系则是通过大面积的涂抹丰富了画面，增加了人物的体积感与画面的空间感。

凡·高的这幅人体素描，线条硬朗明晰，极其肯定，凡·高通过线条的穿插和转折变化将人体的基本体块转折交待得十分清晰肯定，几乎不着一一点明暗，而人物的厚重感却依然十分强烈，宛如一尊雕塑。

安格尔是用线的大师，他自己非常强调线条在画面中的作用，线条柔美精确，非常严谨。从上面这幅作品中我们不难看出安格尔作为线条大师的风范。

手脚是画速写的时候比较难表现的地方，对于初学者来说，往往比头部更为难画。这幅作品，我们可以看出外形的线条变化对手与腿的结构体块的表现力，前后虚实都在线条中体现出来了。我们在日常学习中要多画手脚的局部，把这当作一个重要的课程来训练。

伦勃朗用墨水画出来的这幅速写，线条多变，轻松自由，随意中却注重人物体积感的表达，人物显得厚重，毫不轻浮。明暗则是通过线条的加粗来暗示背光的阴暗部分，使得线条的表现更为丰富多样，丰富了线条的表现力。

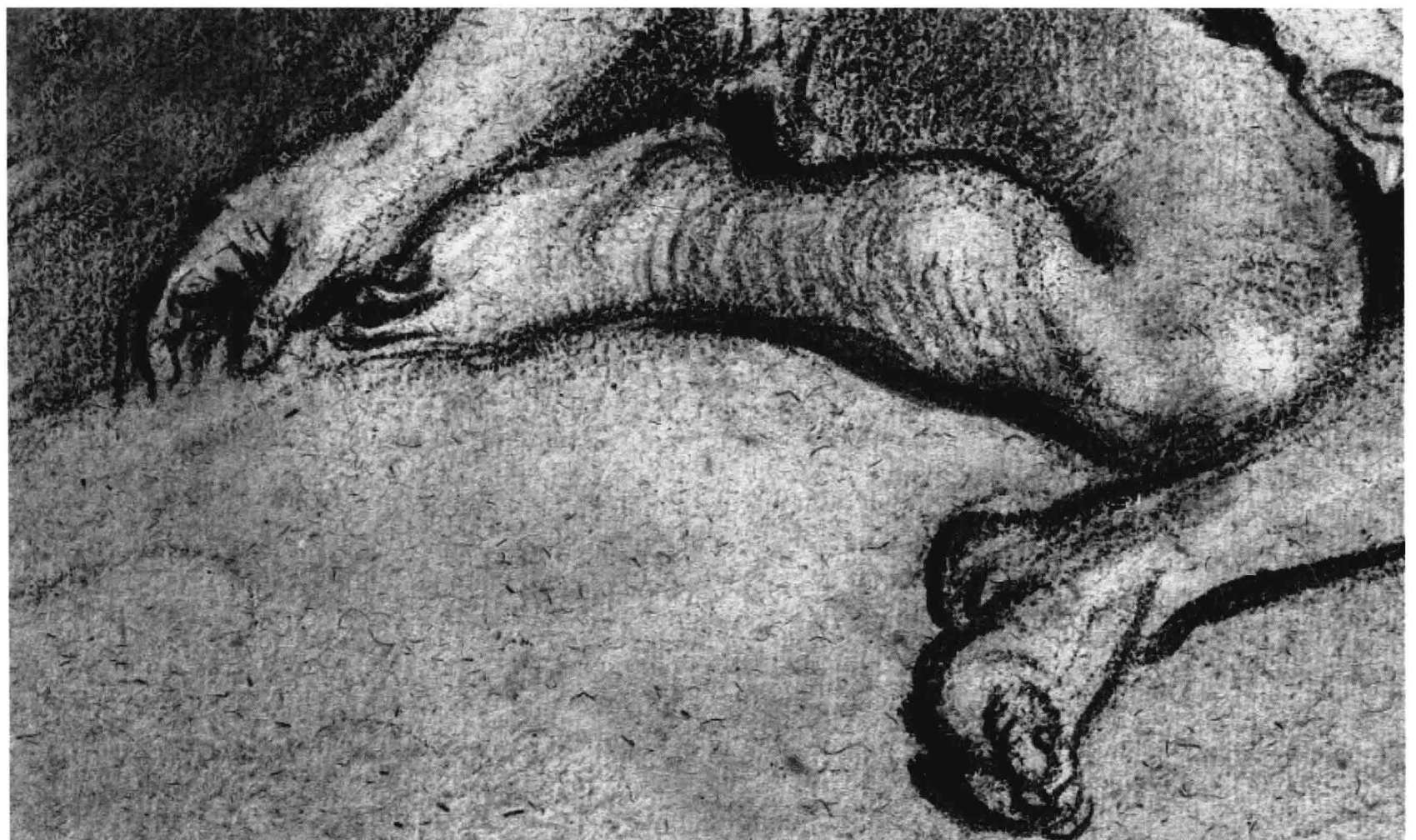
这幅速写的局部我们可以看出大师处理空间的绝妙之处。手臂通过不同深浅的毛笔勾画线条，辅以部分明暗，明暗也注意墨色浓淡的变化，借以区分不同的体块面的朝向。使得手臂部分的衣服非常厚实，并且带有质感。

两个人物，用了对比比较强烈的明暗对比关系来表现两人对话的画面氛围，人物面部的线条做了概括的处理，但仍旧十分注重虚实的变化和空间的处理。

这幅作品通过微妙的线条变化来表现人物的厚重感，明暗是轻轻涂抹上去的，作为线条的辅助来更好地表现体积和画面氛围。

画中我们不难看出线条的重要性。线条柔弱，明暗更是淡淡地涂抹，整个画面都被外轮廓线支撑，韵味十足。

三、人物速写基础知识

我们要画好速写，离不开长期的刻苦训练。艺术本身就是一门技术，技术的高低与我们的勤学苦练是不能分开的。《卖油翁》里的卖油翁说“无它，唯手熟耳”，其实正道出了学好任何一门技术最重要的一点，那就是多多练习。但是只是练习，没有专业的基础知识，也会陷入歧途，所以，我们在画速写之前要掌握以下最重要的几个知识点：

1. 构图与比例

构图涉及的是整个画面的布局安排，在人物速写中的主要表现是人物画得太大、太小或者太偏。其实我们平时在4开或者8开纸张上训练多了，最初的时候多注意头的大小比例，头放对了，身体根据头的比例推进就可以了，画多了基本就能掌握头画多大，肩画多宽，构图自然而然的就不会太大或者太小了。

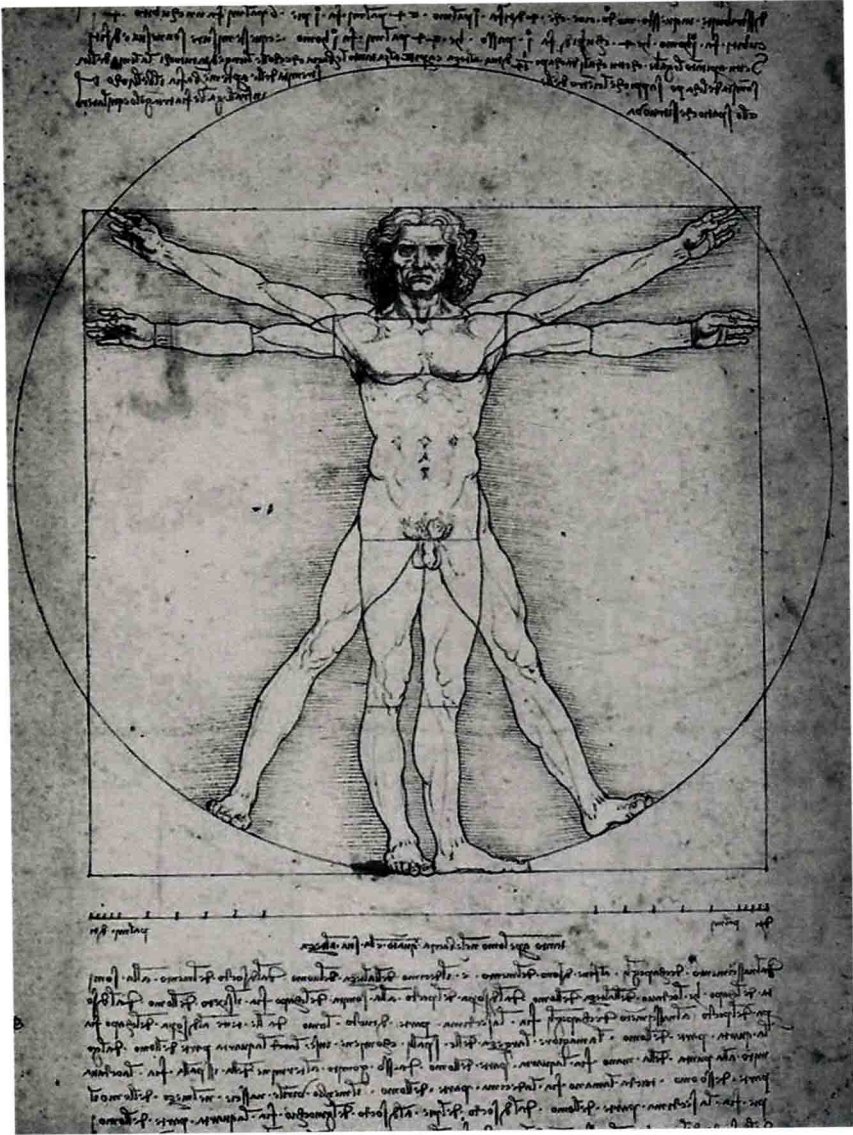
人物的比例在人物速写中至关重要，比例错了，人物怎么看都不会舒服。有时候我们掌握了标准的人体比例知识还是远远不够的，因为具体的对象站在我们面前或者坐在我们面前的时候，往往不是正对着你，人物总是有动态的，同时人物可能还有身体各部分的透视关系，这样我们在纸上画出的人物比例往往要根据具体情况对对象做调整。

2. 人体结构

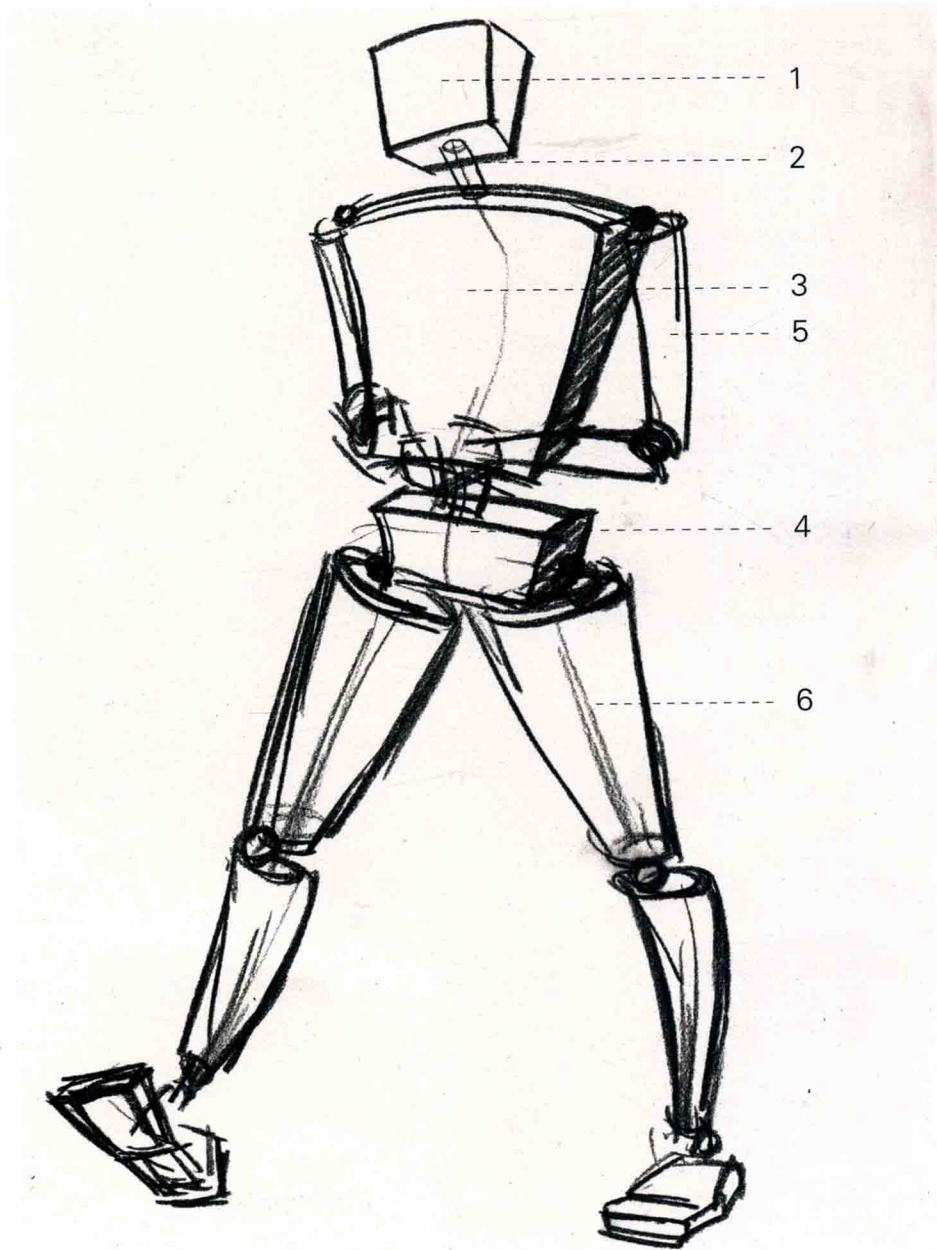
人体是由上图的头（1）、颈（2）、胸廓（3）、骨盆（4）、上肢（5）、下肢（6）以及手脚组成的。我们在画人物速写时，要注意这几个部分的比例关系以及穿插关系。

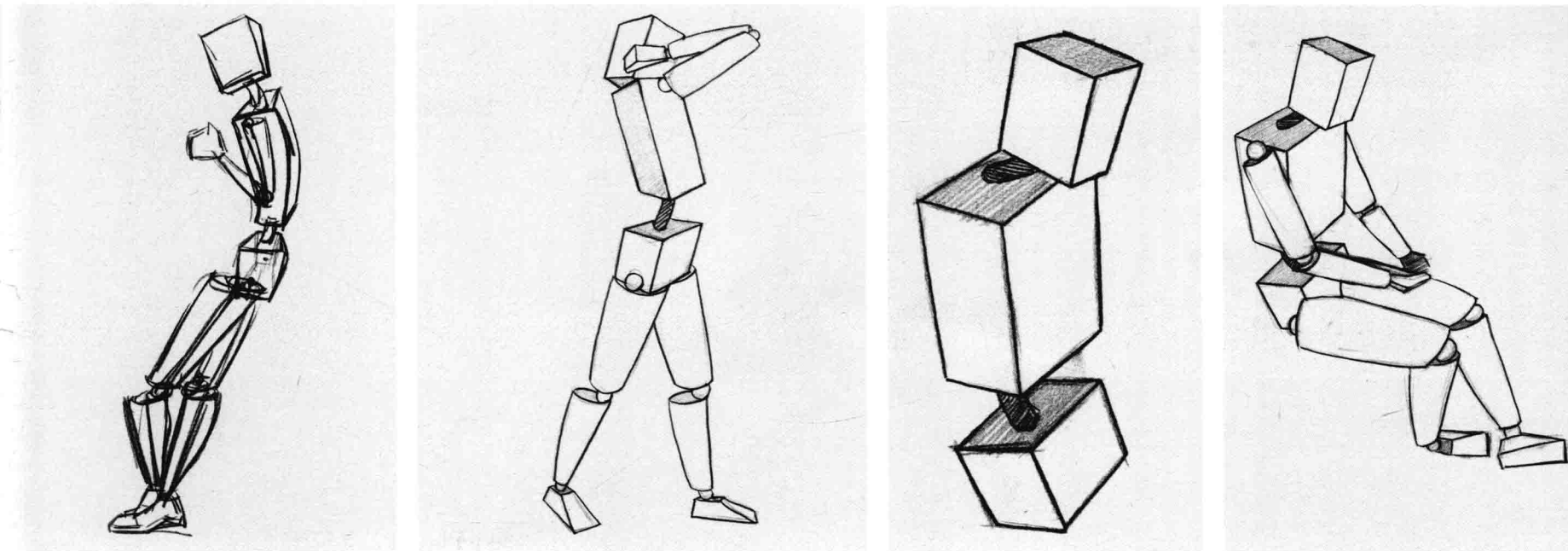
身体的这几个部分都是由不同形状的体块组成的，不同的角度看到体块不同的形状和面，在画人物速写的时候，我们要注意这些体块的表现，避免画得过于平面。

了解这些结构对我们默写动态人物也有很大益处，有时候我们在进行人物创作的时候，脑子里要有一个人物结构图，人物的这几个部分任意地组装，只要组装得合理，就能产生不同的动态效果，我们只需要丰富其内容就能画出正确的动态人物了。市场上有做装饰用的或者教学用的活动木头人，初学者不妨拥有一只，经常对着琢磨，可以加深我们对人物结构的认识。

达·芬奇画的人物标准比例图，值得我们好好研究。

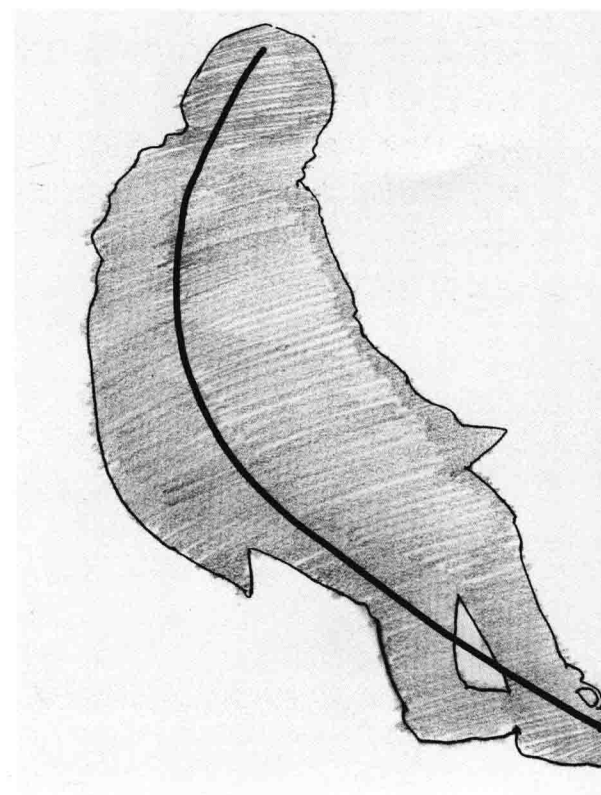
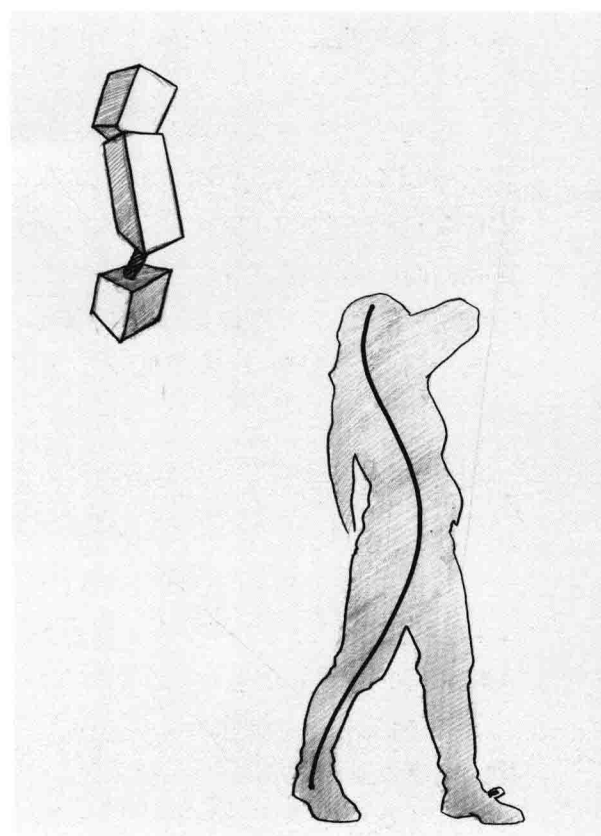

部、胸廓、骨盆体块分析以及全身体块结构分析。

要注意三大体块的转折关系，不同体块的几个面的朝向不同，人体就会产生动势的变化。注意到这点，我们在画的时候心中有数，画出的人物才能生动。

我们平时可以经常训练默画一些人物动态的体块结构图，然后试着给他们画上衣服，根据体块的转折创造一些衣纹，这对我们以后画速写会有极大的好处。

人物坐着的姿势相对站着姿势更为复杂，几个体块的透视关系会更加强烈。要安排好各个部分的关系至关重要。初学者常常会出现头没法装在脖子上，脖子没有装在胸廓上，腿直接装在了胸廓上等等错误的情况。坐着的人物因为胸廓的体块透视关系，要注意前后的空间感的处理。前面的手臂与后面的手臂的处理方式不能相同，否则就会使后面的部分外翻，胸廓扭曲，这些都必须要建立在我们对人体体块结构认识的基础上，做到心中有数。

人物动势剪影分析。

四、速写步骤练习

画无定法，速写也有很多画法步骤。可以先定整体的外形，从整体开始画，先画主要的线条，再逐渐深入。也可以先从部分开始画，慢慢推进。无论哪种方法，只要能达到最后的要求，都是可以的。其实无论何种画法，画的过程不同，但是观察的方法都是一样的，那就是用整体的观察方法，多多比较，做到看左画右，看上画下。

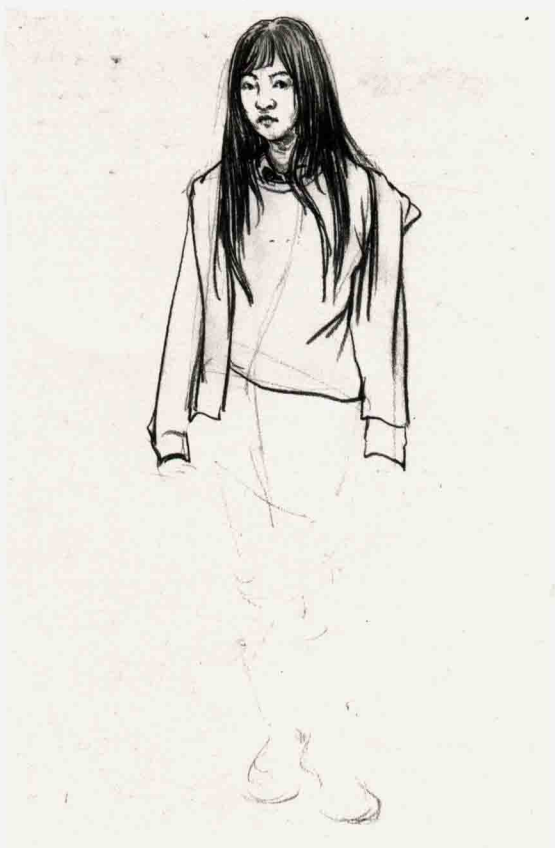
1. 观察模特，注意发现几个体块的动态变化，同时要整体观察，注意大的形体比例。

2. 用淡淡的笔触轻轻起稿，不要画得太深。注意大的结构及动态把握。

3. 大的比例位置确定好以后，从头部开始刻画，画之前再次明确头部的比例是否适中。注意头发的体块表现。

4. 从上往下的顺序画下来，注意手臂的长短，先画最关键的能影响人物动态的大的线条，不要一开始就画很多琐碎细节。

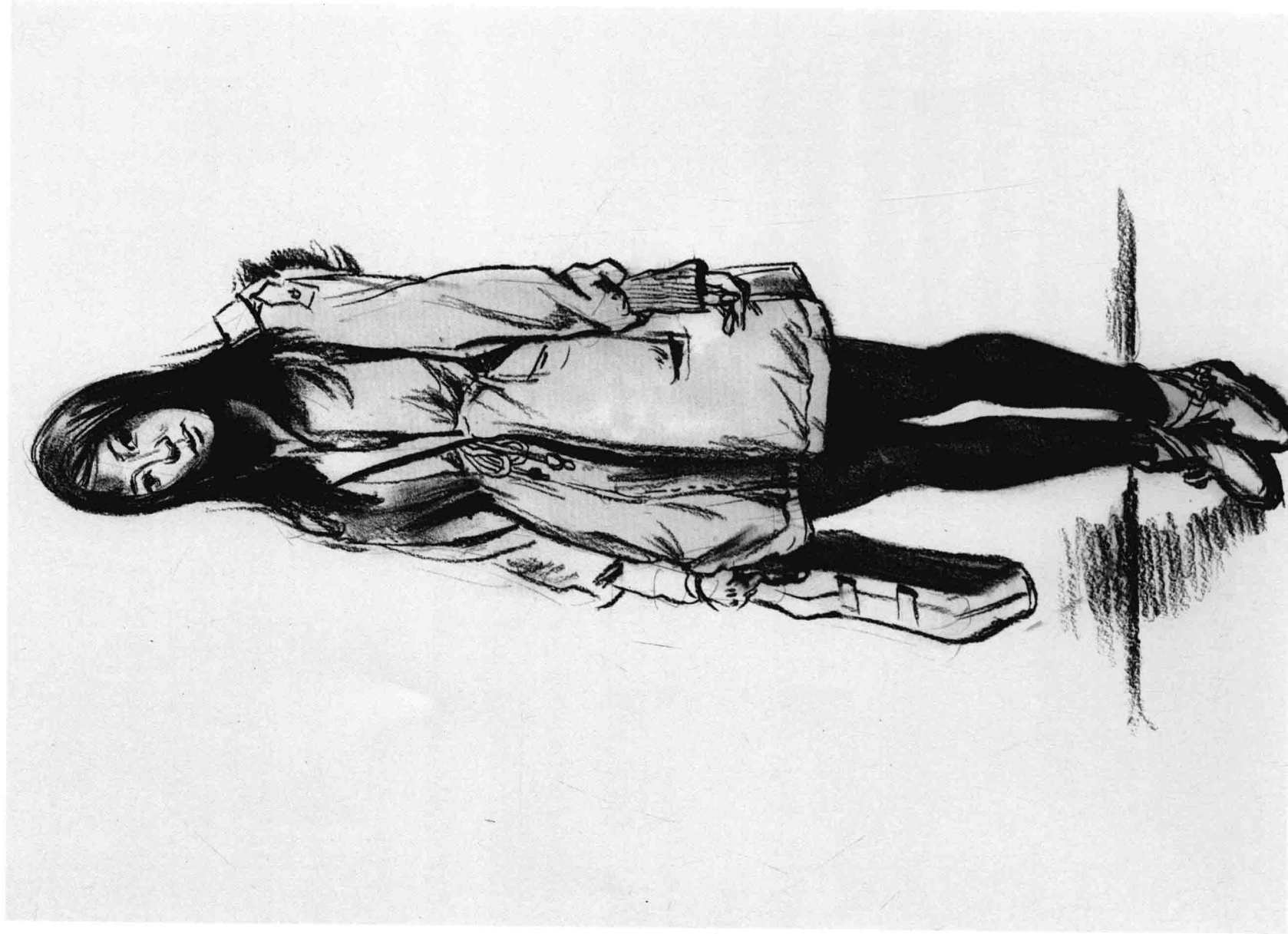
5. 躯干部分深入刻画，注意胸廓及骨盆的表现，画出几个部分的体块关系。

6. 刻画腿部的时候注意大腿和小腿的弯曲关系，注意膝盖处的扭曲，同时要注意用力的腿和放松的腿之间的关系。

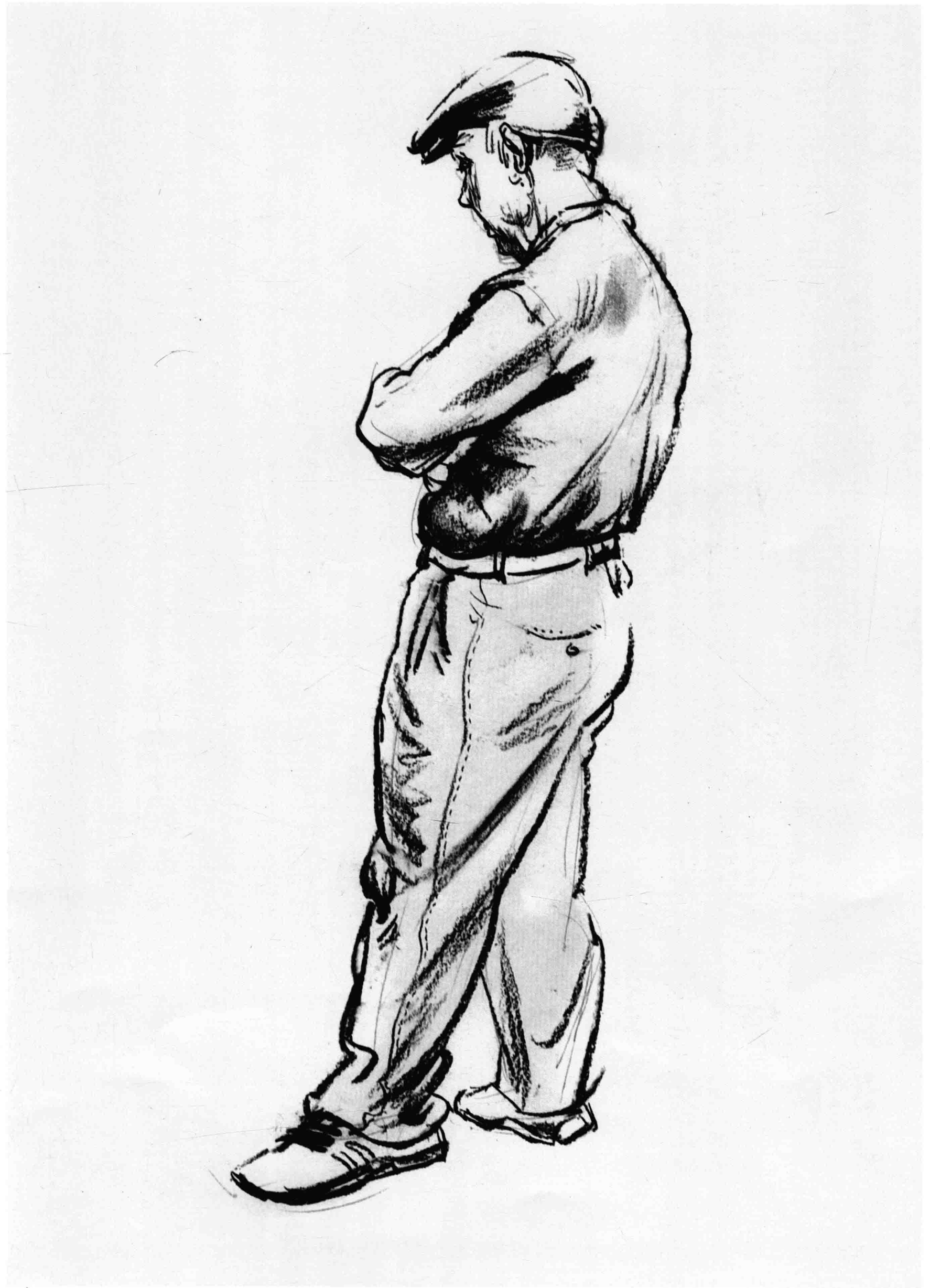
Caroline
14. 11. 12

六、速写示范作品

20-3.1.23

