

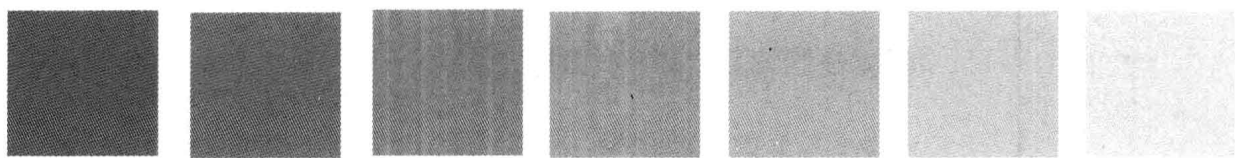

蒋啸镝 蒋友燊 著

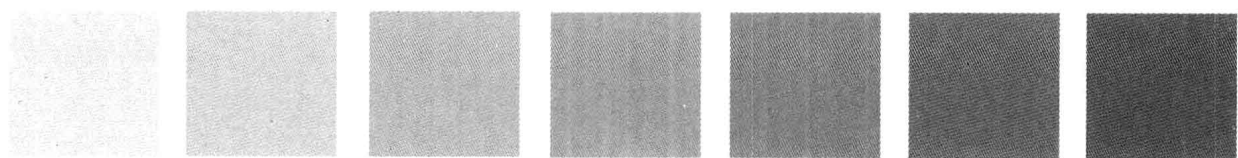
人物速写技法

湖南师范大学出版社

人物速写技法

蒋啸镝 蒋友燊 著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写技法 / 蒋啸镒, 蒋友燊著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5648 - 0531 - 9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 118412 号

人物速写技法

蒋啸镒 蒋友燊 著

◇责任编辑: 宋 瑛

◇责任校对: 欧继花

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 湖南航天长宇印务有限公司

◇开本: 890 mm × 1240 mm 1/16

◇印张: 11. 25

◇字数: 100 千字

◇版次: 2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 0531 - 9

◇定价: 35. 00 元

前 言

长期以来，速写一直被认为是造型艺术绘画的基础，是用于训练画者的观察力、大脑的反应能力和提高画者的造型能力以及收集创作素材的手段，而没有把它看作是绘画的一门独立的门类。其实在某种意义上讲，一幅优秀的速写作品同样具有很高的审美价值。我国老一辈的绘画大师吴作人、黄胄、刘文西、顾生岳……都是画速写的高手。他们笔下的狮、毛驴、陕北农民、江南少女等速写作品都能很好地反映社会生活，歌颂人类的真善美，而且生动传神，具有很深的意境，一点也不亚于某些主题性的创作作品。因此美术界长期倡导画家要深入实际，深入生活，多画速写。

曾经一度，速写受到冷落，特别是美术院校几乎不开速写课了，而现在这种局面得到了根本性的改变，不但开了速写课，而且分量还不轻，在招生数科考试中，许多院校还把速写列为必考科目。这无疑是美术界的一件大好事。

本书的作者十分热爱速写并能坚持经常画一画，故积累了一些速写稿子。湖南师范大学出版社副总编黄林博士看到后，极力主张将这些稿子编印成书，以为学习美术的学子提供参考。鉴于此，我们把这些稿子筛选分类，整理成册，再逐渐付印。首先出版的是《人物速写技法》，以后将渐次出版《风景速写技法》、《动物速写技法》等。

这本《人物速写技法》遵循出版社的意愿，要考虑到一书多用，不但要起到资料参考作用，还要起到教学示范作用。于是书中对速写的基本常识及人物速写技法作了较为详细的介

绍，并遵循由慢到快、由简到繁、由易到难、突出重点的原则，引导学生进行练习。画人物速写最重要的是人的头像，这是首先要解决的，书中阐述了人的脸部外形特征及五官比例，运动时的透视变化，再附上一些范例让学生加深认识。对于全身人的结构关系作了简单的，也是必要的介绍，使学生在写生中能较好地把握人体的比例、动态、重心等各方面的关系，力求画得更准确些。

画全身人像，我们主张从单个的人画起，再到双人、三人、多人直至场面，逐渐加大难度，因此书中就是沿着这个思路进行编排的。书中每个单元都有步骤图，告诉学生如何下笔，如何深入刻画，如何作最后调整。至于速写的表现方法没有面面俱到地介绍，而重点介绍两种：一种是用单线，因为单线清晰明了而且画起来速度很快；另一种是线条加明暗，以线条为主稍加黑白渲染，这种技法使速写的表现力更为丰富，尤其使人物的皮肤、服装等更富于细腻的变化。

本书在人物形象的塑造方面比较注重写实，主要目的是不提倡初学者好高骛远，片面追求风格、趣味，而是引导他们扎扎实实打好基本功。因此，本书对美术、动漫、服装、设计艺术的学生都有一定的参考价值。

具体写生时，我们提倡从整体到局部再由局部回到整体的速写方法，因为初学者最容易掌握，但也不排除从局部开始描绘，只要画者的胸中有全局，从局部入手则更为快捷，这两种方法在书中都有介绍。读者可以根据自己的特点，侧重某一种方法或两者兼而用之，只要能画出好的作品就行。

作 者

2011 年 6 月

目 录

一、速写的基本概念	(1)
二、学习速写的目的、意义	(1)
三、人物速写训练的过程和基本方法	(1)
(一) 训练过程	(1)
(二) 基本方法	(2)
四、人物速写的主要表现技法	(2)
(一) 用单纯的线条表现	(2)
(二) 线条略加明暗的表现	(3)
五、人物速写实践	(3)
(一) 人物头像速写	(3)
1. 人的五官比例及透视分析	(3)
2. 人的脸型特征	(7)
3. 头像慢写 (线条加明暗的画法及步骤)	(8)
4. 线条加明暗的头像慢写举例	(9)
5. 单线头像速写	(20)
6. 单线头像速写举例	(21)
(二) 单个人物全身像速写	(40)
1. 人的身高	(40)
2. 人体主要结构	(42)
3. 单个人物速写画法及步骤之一	(43)
4. 单个人物速写画法及步骤之二	(44)
5. 各种人物动态单线速写举例	(45)
6. 单个人物线条加明暗速写步骤及其举例 (整体—局部—整体)	(86)

(三) 衣纹线条的组织与取舍	(135)
(四) 手的画法	(136)
1. 不同手姿的画法步骤	(137)
2. 各种手姿举例	(138)
(五) 脚的画法	(144)
(六) 组合人物速写步骤 (整体—局部—整体)	(146)
1. 双人组合	(147)
2. 多人组合	(153)
(七) 以人物为主的场景速写	(158)
1. 画法步骤	(158)
2. 作品举例	(162)
后记	(174)

一、速写的基本概念

速写，顾名思义：速者，快也；写者，写生，写意，绘写之意也。就是说，速写在绘画中是快速描绘对象的一种形式。

因为要求快速，所以应该在较短的时间内完成更多的写生作品，收集到更多的绘画创作素材。速写还可以极好地训练画者的快速反应能力、敏锐的观察能力，并在训练过程中同时提高自己的绘画造型能力和绘画技巧。

速写有快写、慢写和默写之分。快写，是用极为简洁的笔调，飞快的动作，少则几秒钟，多则十几二十分钟，把对象的神态生动地记录下来，对形的准确性不作苛求，重在传神。

慢写，是在时间稍微充裕、环境较为安定的情况下去描绘对象。以人像为例，最长时间一般不超过一小时，通常在半小时左右完成，否则与素描没有什么差别了。当然，速写与素描没有本质的区别，它们都是用单色来描绘对象，也要求神形兼备，只不过是要求的程度不同而已。素描重在表现对象的立体与空间、质感与量感，形体比例准确，当然也要注意生动传神，这样需要的时间则长；速写则不要求过分强调明暗调子，对质感、量感的表现也不强求，因此就不必用那么长的时间。

默写，一般是在对象离开现场或人物、动物的动态一瞬即逝的情况下作画。要求画者精神高度集中并以锐利的目光认真地观察对象，并把握对象的基本形态、基本结构、运动规律，将其深深地印在脑海里，然后在画纸上快速地记录下来。当然在快写当中也应有默写，不是看一眼画一笔，而是看一眼画数笔，这也是靠默记。默写还不只是速写才用，素描等一切造型艺术都要用到默写，画者应该在自己的脑海里多记一些人物形象、风景场面、名画名作等，以提高自己的绘画基本技能，丰富自己的绘画知识。

二、学习速写的目的、意义

一个立志于美术创作的学生必须要有很好的速写基本功。前面已经谈到画者不仅可以通过练习速写训练自己大脑的快速反应能力、眼睛的敏锐观察能力、手的娴熟的表现力，而且还可以在现实生活中收集各种各样丰富的素材，为今后的创作打下坚实的基础。因此有人认为练习速写不是目的而是一种手段。也有人认为，好的速写就是一幅好的创作，这样的例子屡见不鲜。

作为一个即将进入高等美术学府的考生来说，学习速写尤为重要。每个学校都要考速写的目的：一是看考生的眼、手、脑是否协调一致，发展是否平衡；二是看考生的绘画基础如何，能否胜任大学的学习与实践；三是看考生有没有灵气。

三、人物速写的训练过程和基本方法

（一）训练过程

1. 由易到难

画人物头像，可以先画侧面，再到侧3/4面，再到正面。因为侧面的头像轮廓线十分清楚，便于把握，易于表现；侧3/4面难度加大，因为要考虑五官的近大远小的透视变化；而正面是最难画的，因为正面是对称的脸型，五官的特点不好抓。

按人物的年龄分，以老年人最好表现，因为老人的结构清晰，皱纹也多，容易找到参

照元素，画起来比较顺手。其次是男青年，再其次是小孩和女青年。

画人物动态，最好先画相对稳定的动态，如站立、坐、蹲、躺等，接着画规则动态，即在一段时间不断出现的重复动作，如跑步、挖土、打锤、拉锯、做操、绣花、吹笛、拉琴等，最后画不规则动作，如打球、套马等。

先画透视变形不大的，再画透视变形较大的，如手、腿的前后屈伸，向前、向后、弯腰等。

2. 由简到繁

先画单个人物，再画两个、多个人物到一个场景；先画单纯的人物，再连带环境一起画。

3. 由慢到快

练习时，可以画同一个对象，第一幅画半个钟头，第二幅画十分钟，第三幅画五分钟。逐渐做减法，去掉那些细枝末节，保留主要的元素，速度也不断地加快。当然，最初要多练习慢写，对一般人的结构、比例、动态规律都要默记于心，才知道该如何概括。

（二）基本方法

1. 由整体到局部再由局部回到整体的方法

（1）整体观察。无论对象多么复杂，动手之前必须认真观察。如画人，他是高，是矮？是胖，是瘦？是年轻还是年老？精神气质如何？其动态的规律如何？头与颈、胸部与骨盆的关系、四肢的变化一眼就要看准，做到胸中有数。

（2）用大直线抓住大轮廓。打轮廓叫做“磨刀不误砍柴工”，不仅能解决大的比例关系、结构关系，还可以恰当处理构图关系。

（3）从局部入手。画时，可以从头部着笔，自上而下，完成整个速写。画的过程中一定要注意：虽着手于局部，但胸中要有全局。考虑第一笔下去是长还是短至关重要，长了，所有的比例要加大；短了，所有的比例要缩小。同时，每画一笔都要左顾右盼，在不断的比较中完成写生。

（4）画完之后再整体地看一看，不理想的地方可作少量的调整，如动态、重心、线条的组织等。

2. 直接从局部着手的方法

这种方法一般是对具有一定绘画基础的学员而言的。虽然是从局部着手，但他对描绘的对象已有了较全面的了解，不会出太大的差错。在画的过程当中，要提醒自己注意以下几个问题：

（1）首先要用敏锐的目光观察对象并把他的特征熟记于心。

（2）从人的头部入手，依次画到颈、肩、胸、四肢，直至完成。在画的过程当中，虽然是着眼于局部，但胸中要有全局。用眼睛的余光前后左右照应，在心里进行比较，如形体的大小、结构的关联、局部与整体的关系尤为重要。

（3）画完后略作调整。

四、人物速写的主要表现技法

速写的表现技法是多种多样的，有用明暗表现的，有用单线表现的，也有线条稍明暗的，作为初学者，本人认为用线条或线条加明暗的办法去画速写最好。

（一）用单纯的线条表现

线条是最简洁的绘画元素，而且可以以极快的速度去描绘对象，这正好与速写的性质相吻合。线条本身有曲直、刚柔、粗细、长短之分，很多线条在组合时有疏密、穿插、转折、呼应等关系。线条运用或组合得好，同样可以表现对象的质感、量感和体积感。如柔和流畅的细线可以表现轻薄、柔软的丝织品，刚直粗壮的线条则可以表现粗布和呢子等。当然，这不是像素描那样直接，而是通过线条的表现，让观众自己去想象和联想而得到的效果。

线条的疏密是有规律的，不是凭空想象的，如人物在其关节处容易产生密集的衣纹线条，尤其是在关节发生弯曲时，衣纹线条分外明显，但值得注意的是关节弯曲的外部线条拉紧，内部线

条则松而密，画时，一定要注意其前后的搭接与穿插呼应关系，还要注意局部的长短与疏密的变化，更要忌讳平行的等距离的排列。

（二）线条略加明暗的表现

这里说的明暗不是讲的素描的明暗调子，可以套用国画的说法，这是一种凹凸关系，是为了更进一步丰富画面而采用的自由的表现手法，这种阴阳的效果通常是用手指或纸笔抹出来的，如人的嘴唇很红，女人、小孩面颊的红润都用此法，其效果比单线要丰富一些，不过需用时间要长一些，画者可以根据具体情况或需要而定。

先画单个人物，再画两个、三个到一个场景，先画单纯的任务，再连带好环境一起画。

五、人物速写实践

懂得速写一些基本常识后，就要真正到现实生活中去进行具体的写生了。

（一）人物头像速写

1. 人的五官比例及透视分析

画人物头像，首先要了解人的脸部三停五眼的关系，即脸部纵向有三个鼻子长，五个眼睛宽；其次要了解头部在发生变化时所产生的头饰变化，如图1。同一个人，其正面平视时的两眼双眉、两个鼻翼、两个嘴角的连线都是水平线，一旦发生仰视，这些平行线变成了向下弯曲的弧线；一旦变为俯视，这些平行线又变成了向上弯曲的弧，俯视程度愈大，弧线的弯曲亦愈大。还有，仰视时，人的耳朵位置变得低；俯视时，则变得较高。因为在正面平视时，鼻梁是斜的，而到了俯视时，鼻梁反倒变平了，故俯视时鼻梁较长，仰视时则变短，如图2。

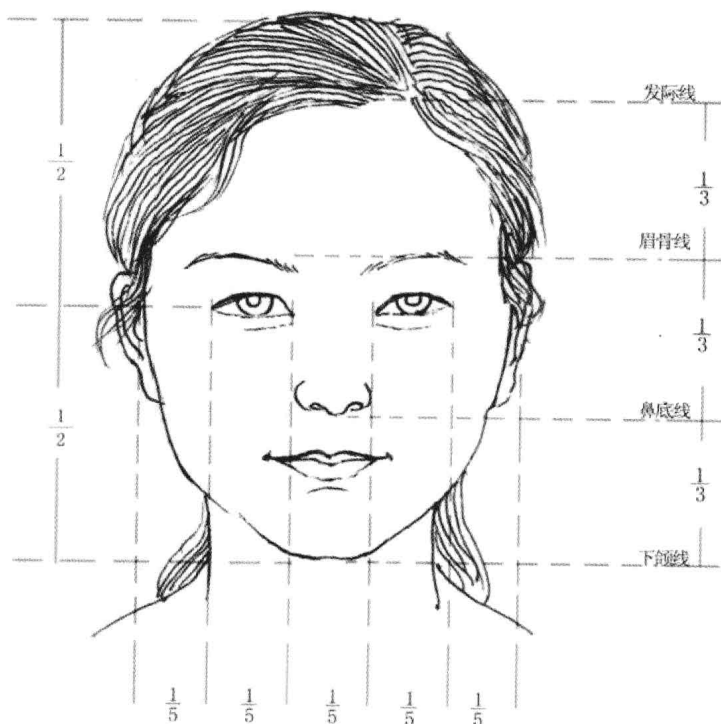
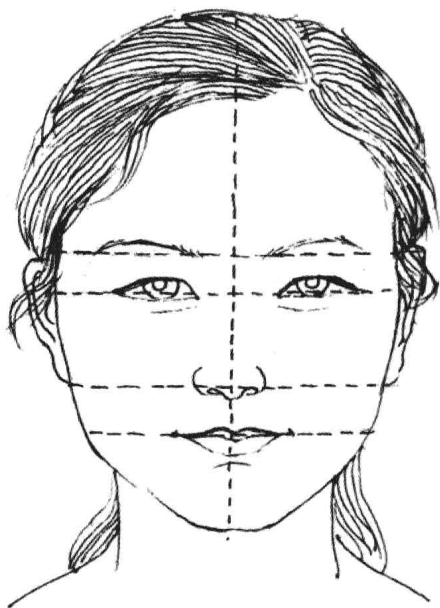
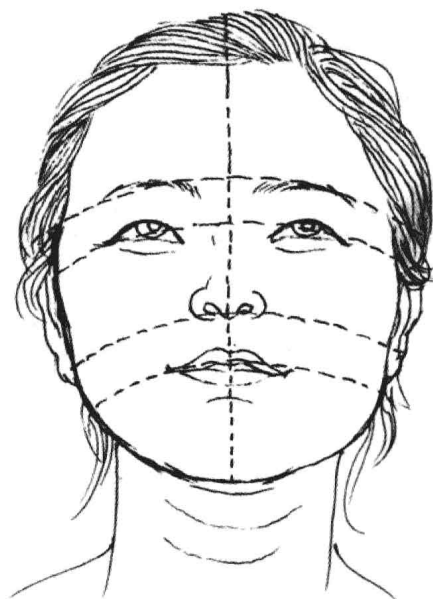

图1 人物五官比例

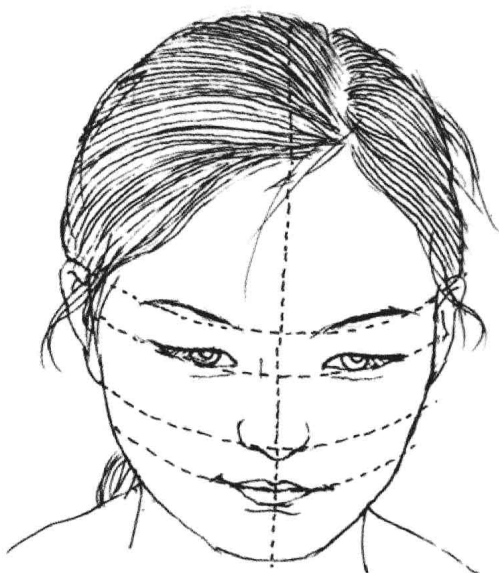
全正面平视

眉、眼、鼻翼、嘴角的连线为水平线

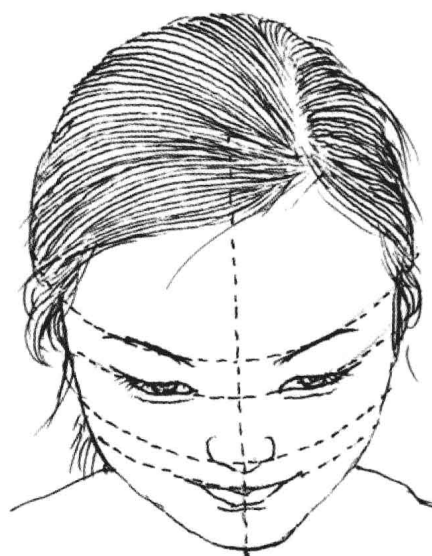
全正面仰视

原来的水平线都变成了向下弯曲的弧线

全正面俯视（一）

原来的水平线都变成了向上弯曲的弧线

全正面俯视（二）

俯视的程度越大，向上的弧线弯曲越明显

图2 正面人物头部透视变化分析

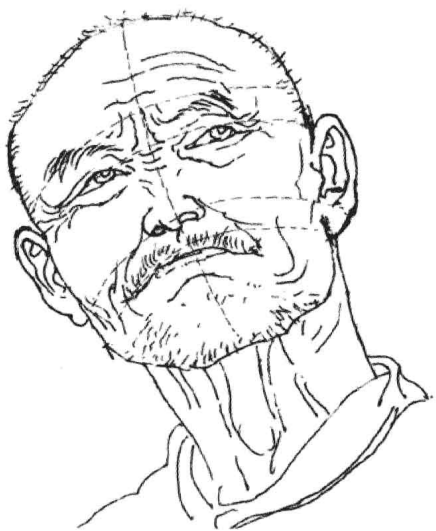
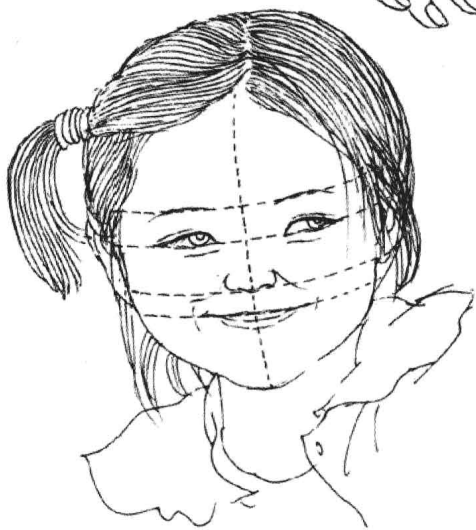
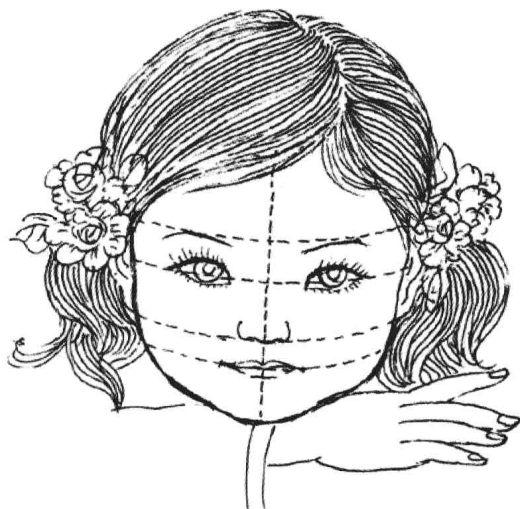

图3 男女老少不同角度头像的透视分析

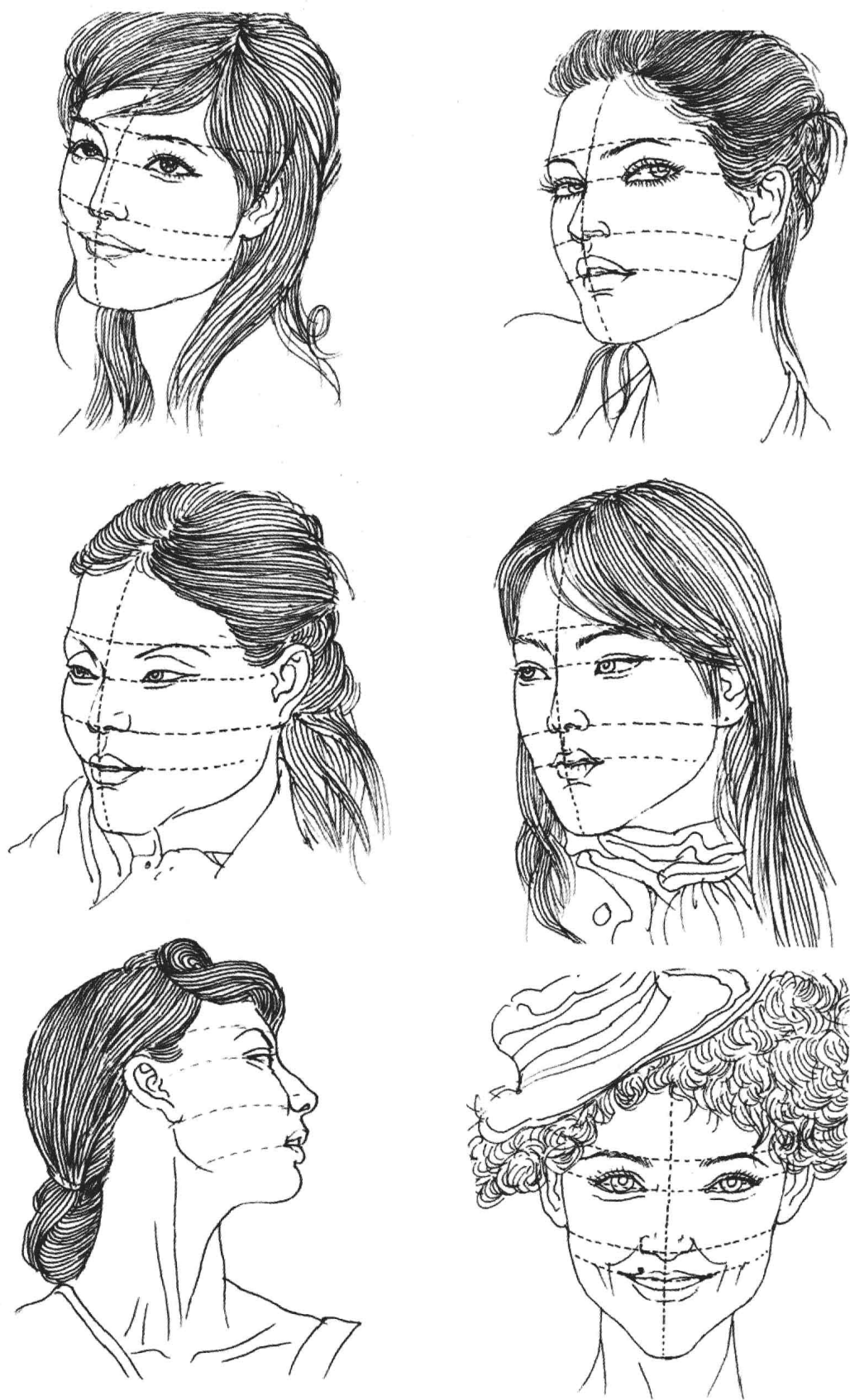

图4 不同女孩不同角度头像透视分析

2. 人的脸型特征

为了使人物形象画得很有个性，最关键的是要抓住他的特点，而最具特色的是他的脸型，这是给人第一印象的要素。中国古代画家就把人的脸部外形归纳为八格，并用八个汉字来作十分形象而贴切的比喻。用“田”字来比作圆脸，“由”字比喻下巴较宽、额头较窄的脸型，“甲”字比喻额顶宽、下巴较尖的脸型，“申”字比喻额头与下巴都尖而颧骨较高的脸型，“国”字比喻方方正正的脸型，“目”字比喻方但较长的脸型，“风”字比喻额头呈方而下巴很宽的脸型，“用”字比喻额头呈方、下巴稍宽的脸型。见图5。

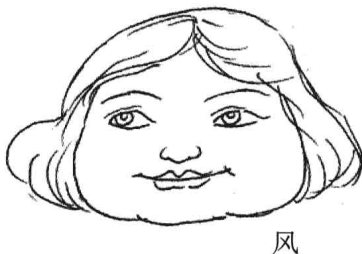
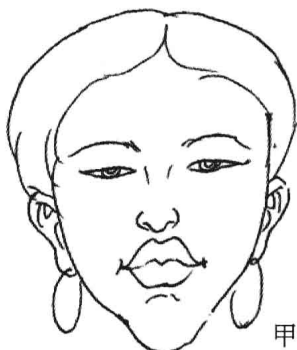

图5 人物面部形状八格示意图

3. 头像慢写（线条加明暗的画法及步骤）

①用直线打好轮廓；

②在轮廓的基础上，用线条画出各个局部的具体形状；

③上明暗，完成。

图6 线条加明暗的头像速写步骤

4. 线条加明暗的头像慢写举例

前文已经谈到速写有快写与慢写之分，为了深入研究，画头像也应从慢写入手，无论用哪种技法去表现，都要十分认真地对待。画时，要尽可能地抓住人物的性别、年龄、表情甚至性格等方面的特点，做到生动传神。

图7 天真无邪的少女

图8 不同年龄的人物头像