

正
规
训
练
范
画
正
规
训
练
范
画

SUXIE RUMEN

RENWU SUXIE HUAF

周卫华 编著

速写入门

人物速写画法

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写画法 / 周卫华编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2004.6

(速写入门)

ISBN 7-5368-1774-6

I. 人... II. 周... III. 人物画—速写—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 030791 号

速写入门

人物速写画法

周卫华 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16 开本 5 印张 10 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-5000

ISBN7-5368-1774-6/J·1419

定价: 16.00 元

编者的话

近年来各专业美术院校招生考试都注重人物速写或创作构图的考核。其目的是要求初学者掌握人物基本动态、年龄、性格特征及人物与场景之间的观察方式和表现技法，考察学生在规定时间内的写生能力和组织创造能力，书中将针对以上具体问题做详尽解析。目前图书市场上与速写有关的书籍很多，但如何鉴赏、如何分析模特的特征，用何种表现技法最准确适用，如何在较短的时间内取得最好的成效，本人结合自己多年基础教学经验，采用正规易懂的方法，在速写的观察方式和表现技法方面作了较为全面、系统、具体的解释和示范，并选择了大量的优秀速写，以便初学者结合自身的喜好有选择地鉴赏、学习，但愿初学者能在此书的帮助下取得快速的进步。

周卫华

2004年4月25日

序

在绘画学习中,写生、记忆和想像的速写与慢写占有非常重要的地位,它们是学习素描整个过程中的一部分。

人物写生是初学者速写训练的主要内容,通过对人物速写的训练,能使初学者迅速掌握人体的基本结构,熟练地表现出人物的动态。本书以人物速写为主要学习的内容,较为完整地提供了包括人物头像速写、人物半身速写、人物全身速写及人物组合速写的基本训练方法,并辅以必要的理论指导,全面锻炼了初学者综合造型的能力,使之能够在较短的时间里逐渐掌握关于人物速写的正确学习方法。

王胜利

2004年2月于西安美术学院

目 录

序

- ① 速写的概念和意义 (1)
- ② 速写的材料和工具 (3)
- ③ 人物速写的常识 (4)
- ④ 人物速写的构图 (5)
- ⑤ 人物半身速写 (6)
- ⑥ 人物全身坐姿速写 (10)
- ⑦ 人物全身立姿速写 (14)
- ⑧ 多人组合速写 (20)
- ⑨ 优秀人物速写欣赏 (30)
- ⑩ 大师作品欣赏 (69)

编者的话

1 速写的概念和意义

人物速写是造型艺术基础训练的必由之路,与基础素描相辅相成。基础素描重点在于对基本形体的理解和表现,通过全因素的素描研习掌握一定的艺术表现技法和培养整体的观察意识。人物速写因时间短,不仅要求我们用准确精简的技法表现出人物神态、比例、结构、年龄、职业特点等,还要求我们面向生活,培养整体观察,并提炼组织到画面上的能力,它比素描和慢写都要简练概括。

从单个人物动态速写到多个人物组合速写的学习,是一个循序渐进的过程,也是从课堂走向生活的第一步。生活速写往往是创作的第一手资料,它鲜活、生动、直接、节奏感强。通过大量的写生或默写练习有利于我们增长阅历、提高修养和审美能力,为将来的艺术实践和创作打下坚实的绘画基础。艺术源于生活并高于生活,一幅好的速写本身就可以作为独立的艺术品存在,因此,速写也是艺术创作的重要手段,不少世界名家诸如列宾、门采尔、德加、席勒、米勒、毕加索、康勃夫、徐悲鸿等,都曾用速写的形式创作了大量生动感人的作品。

康勃夫 [德国]

人本主义视人之精神为本源，研究表现人物必须画大量生活速写，才能把握人物。人物是艺术精神最重要的载体，无数艺术家都必须经历记录现实生活，然后创造出高于现实生活的艺术形象。初学者要顺利进入艺术之门，必须重视速写的练习，只有采用正确的方法循序渐进才能做到事半功倍。

列宾 [俄罗斯]

2 速写的材料和工具

速写的工具很广泛，可以说任何绘图笔都可以作为速写的工具，常见的有铅笔、炭笔、炭条、毛笔、硬笔、水管笔、水粉笔、油画笔等。不同的笔画出的效果各不相同，初学者应广泛尝试各种笔的性能，了解不同工具的优缺点。一般应先采用易于掌握的工具，如软炭笔、软铅笔、软橡皮等，易出层次，便于修改，容易掌握。

速写的纸张种类多样，不同的纸画出的效果也各不相同。作画时可根据笔的性能或主题选用相应的纸张，常用的速写纸有新闻纸、高丽纸、素描纸、速写本、打印纸、宣纸等。初学者选纸尺寸不宜过大，八开左右为宜，便于携带，也易于控制和掌握。

列宾 [俄罗斯]

3 人物速写的常识

一、人体解剖

要画好人物速写，首先必须了解人体基本解剖知识，了解解剖与人体运动的相互关系。骨骼与肌肉是构成人物形象的基本元素，正确有机地组织它们以构成人物动态，是描绘人物精神特征的前提。

人体结构基本可以分为头、颈、胸、骨盆、四肢几个重要部分，由脊椎、颈椎以及上下肢关节相连，通过扭转、折叠、依靠、支撑、平衡等形式合成动态。初学者一定要花时间熟悉这些基础知识，先熟悉结构与动态的关系，然后才可能追求动态与神态的关系。

二、几种常见方法

A、调子速写：层次、质感丰富，气氛感强，如米勒、修拉、列宾等大师常用此画法。

B、线性速写：形象清晰，给人感觉明朗、简洁、秀美、个性鲜明，如席勒、德加、保罗·荷加斯等大师擅用此法。

C、线面速写：节奏感强，形与空间相依附，兼有调子速写和线性速写的优点，也是最受欢迎的速写样式，如鲁本斯、费申、门采尔等大师的作品。

刘永杰

构图，即是画面的布局，在古代称之为“经营位置”，通俗地讲便是画面安排。

常见的构图样式有平行构图和斜线构图等。完美的构图安排应该创造变化、创造节奏、创造对比，同时变化对比又要在一定的统一中去寻求，如只有变化而没有统一的构图，则会显得杂乱无章，反之只有统一而没有变化的构图肯定会是单调、乏味，毫无生命力可言。

速写构图的几条常用法则需要掌握：一是简洁明了。即便是庞大而又排列有序的场面构图，也需要用简洁明了的方法去抓大的动势，切勿“面面俱到、平均对待”；二是含蓄生动。构图要讲究“曲径通幽”、“山重水复”，而不是一目了然、尽收眼底，需给予观者一定的想像空间，才会使画面耐人寻味、出奇制胜；三是敢于尝试、勇于创新。要时刻使画面保持新鲜感，给予观者耳目一新的感觉。

想要熟练地掌握好人物速写的构图法则，需要初学者一步一个脚印地打好基础，在训练中还是先从头像练起，再画半身，然后是单人速写，最后再尝试两人以上组合乃至大的场景组合速写，这样分步骤地进行各个阶段的写生训练，由易到难，层层深入，对于初学者是很有必要的。

人物速写最基本的构图特点，还是要以独幅画的构图形式出现，这也是它与连环画、插图构图形式的区别。简而言之，就是要使画面完整，大小适中，符合人们的视觉审美习惯。

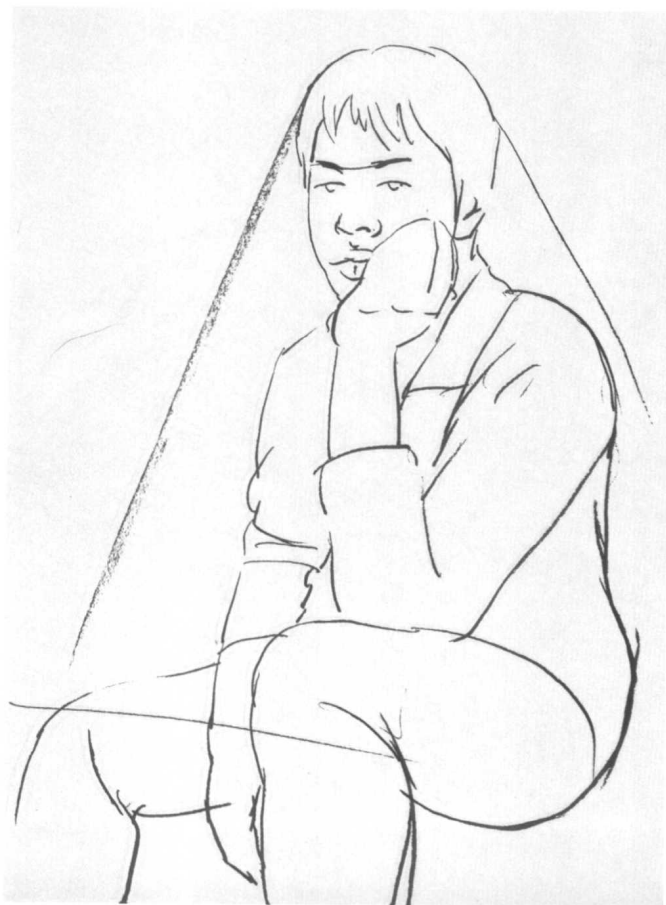
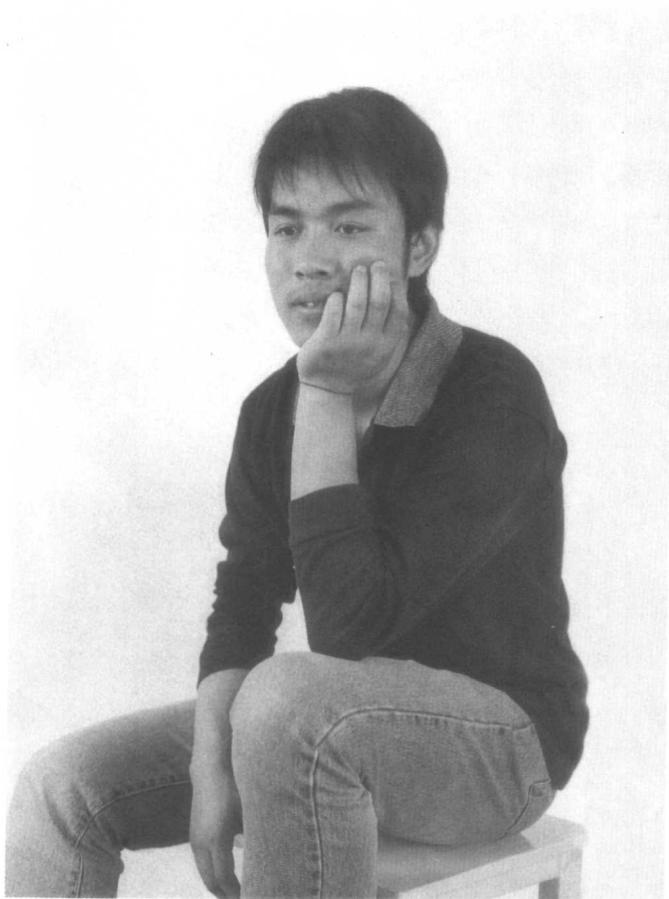

5 人物半身速写

人物半身速写步骤

男青年 周卫华

模特特征：这位男青年的头部被左手撑着，稍向左侧倾斜，右手自然下垂，神态深沉。

1. 起稿。先用辅助线确定头、肩、膝及双手的基本比例，力求人体结构相对准确。脸部五官应重点刻画。

2. 调整完成。深入刻画头、手及各关节处的结构，为突出画面中心，衣服可先罩上一层调子，这样黑白相间，画面也更沉稳、生动。

人物半身速写步骤

女青年 周卫华

模特特征：这位女青年侧面平视，身体前倾，神态凝重。

1. 起稿。定出头、肩、上肢的位置，画出头部五官的基本形。

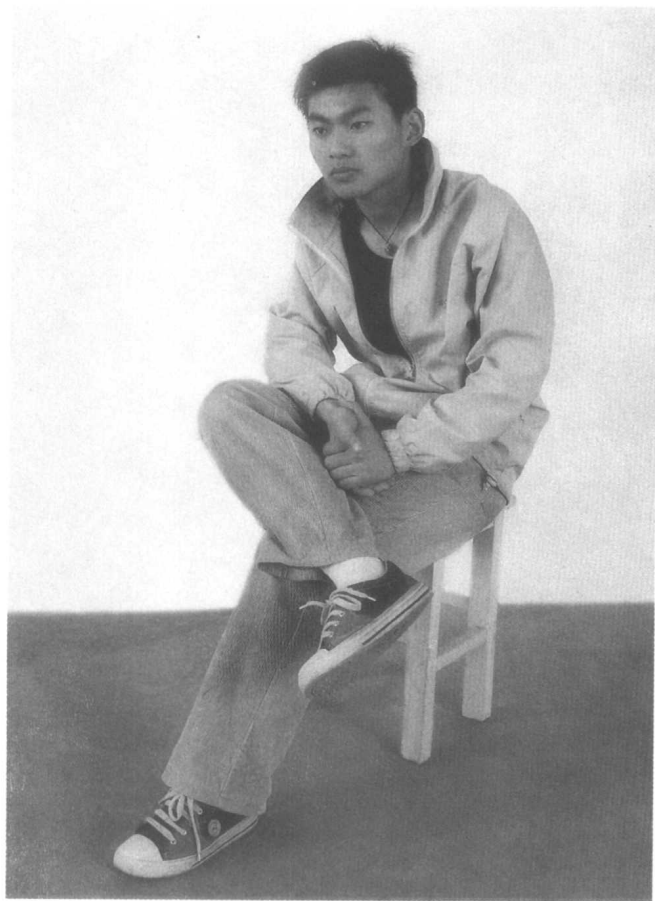
2. 调整完成。强调头发和胸前的线条，以使画面疏密相间，形成节奏，衬托脸部和手单纯的线条，衣服上的几个黑色块，增强画面的层次。

6 人物全身坐姿速写

人物全身坐姿速写步骤

男青年 周卫华

模特特征：这位男青年脸型较方，左膝、右腿、右肘形成叠加关系，上身弯曲，头微下低。

1. 起稿。注意画面的空间感，用线条先画出人物的基本动态。

2. 调整完成。深入刻画五官和衣纹，使人物表里结构贯穿统一，密集流畅的衣纹使画面充满活力。

人物全身坐姿速写步骤

女青年 张晓梅

模特特征：这位女青年脸型显圆，头微下低，神情轻松自然。

1. 起稿。用辅助线定出上下臂、大小腿的长短及倾向，并注意脚底与凳子的透视关系。