

人物速写

RENWU SUXIE

Xinkebiao Meishu Jifa Qianghua Xunlian Congshu
新课标美术技法强化训练丛书

5

基础教程

◎赵锦飞 主编
◎梁彦麒 编著

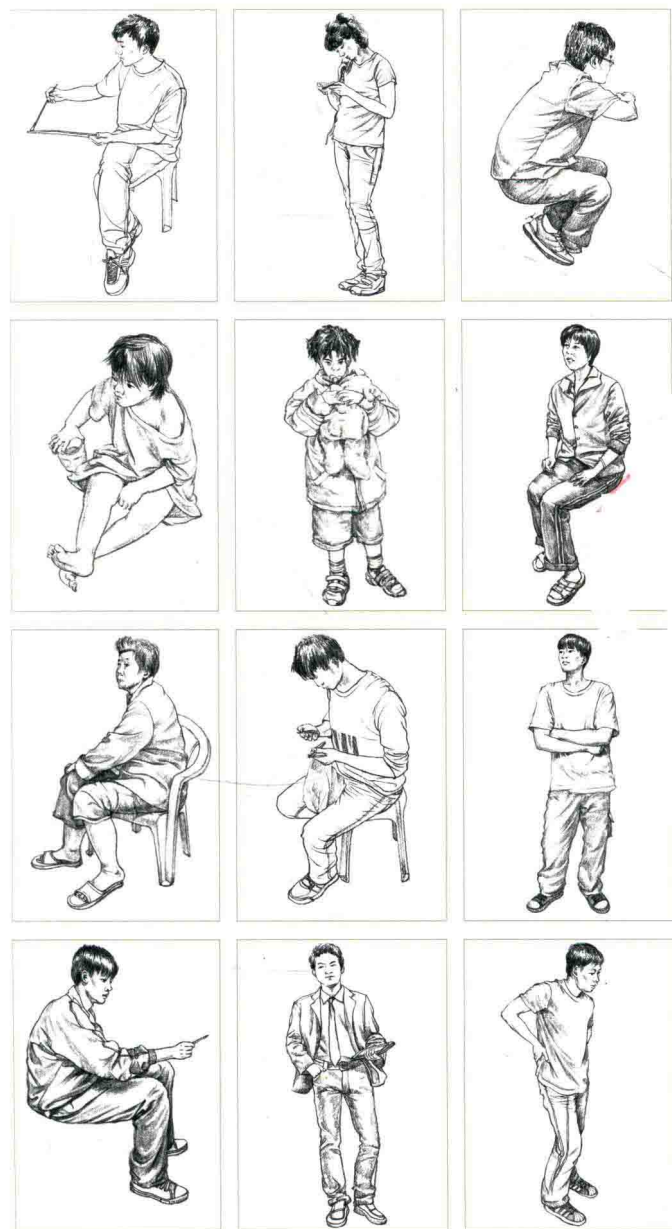

新课标美术技法强化训练丛书

人物速写基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎梁彦麒 编著

目录 CONTENTS

2	人物速写概述
3	速写的工具材料及使用
4	速写的观察方法与速写的表现形式
5	了解一些人体解剖知识
6	手的速写
7	脚的速写
8	头部的速写
9	衣纹和裤纹的处理
10	站姿范例解析（一）
12	站姿范例解析（二）
14	坐姿范例解析（一）
15	坐姿范例解析（二）
16	坐姿范例解析（三）
18	坐姿范例解析（四）
19	坐姿范例解析（五）
20	坐姿范例解析（六）
22	躺姿范例解析
24	优秀作品欣赏

人物速写基础教程 / 梁彦麒编著. —长沙 : 湖南美术出版社, 2013.1

(新课标美术技法强化训练丛书)

ISBN 978-7-5356-6103-6

I. ①人… II. ①梁… III. ①人物画—速写技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第029303号

人物速写基础教程

新课标美术技法强化训练丛书

出版人：李小山

主 编：赵锦飞

编 著：梁彦麒

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：杭州杭新印务有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：3

版 次：2013 年 3 月第 1 版

2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-6103-6

定 价：13.80 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

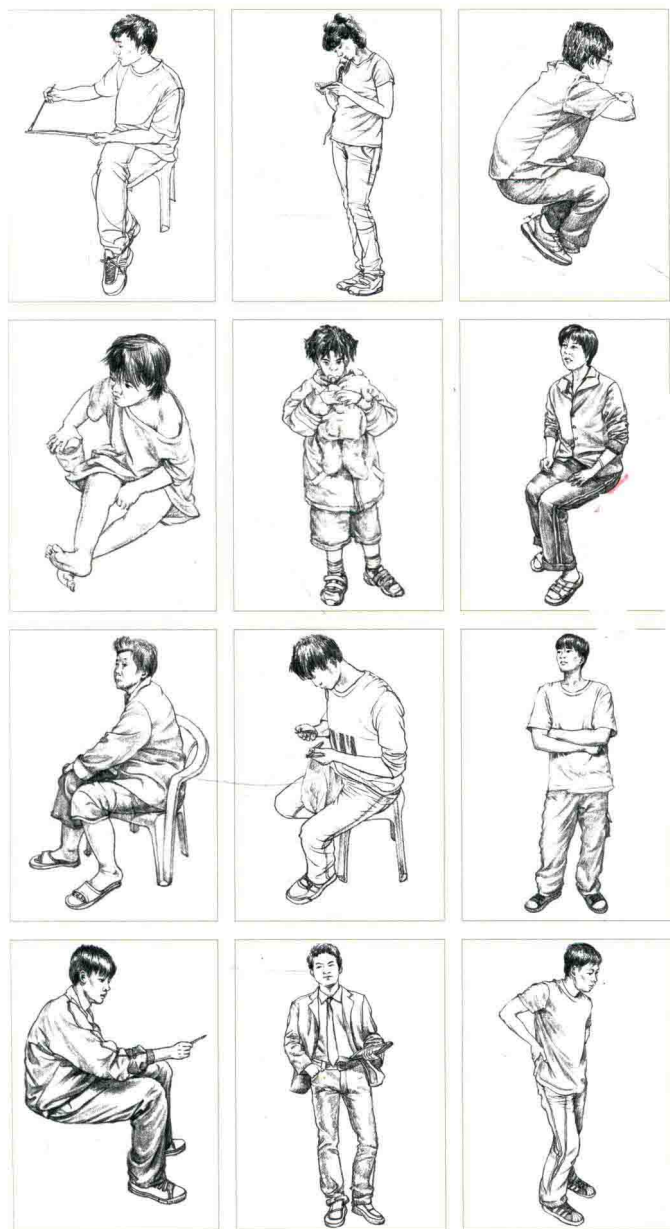
印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

新课标美术技法强化训练丛书

人物速写基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎梁彦麒 编著

目录 CONTENTS

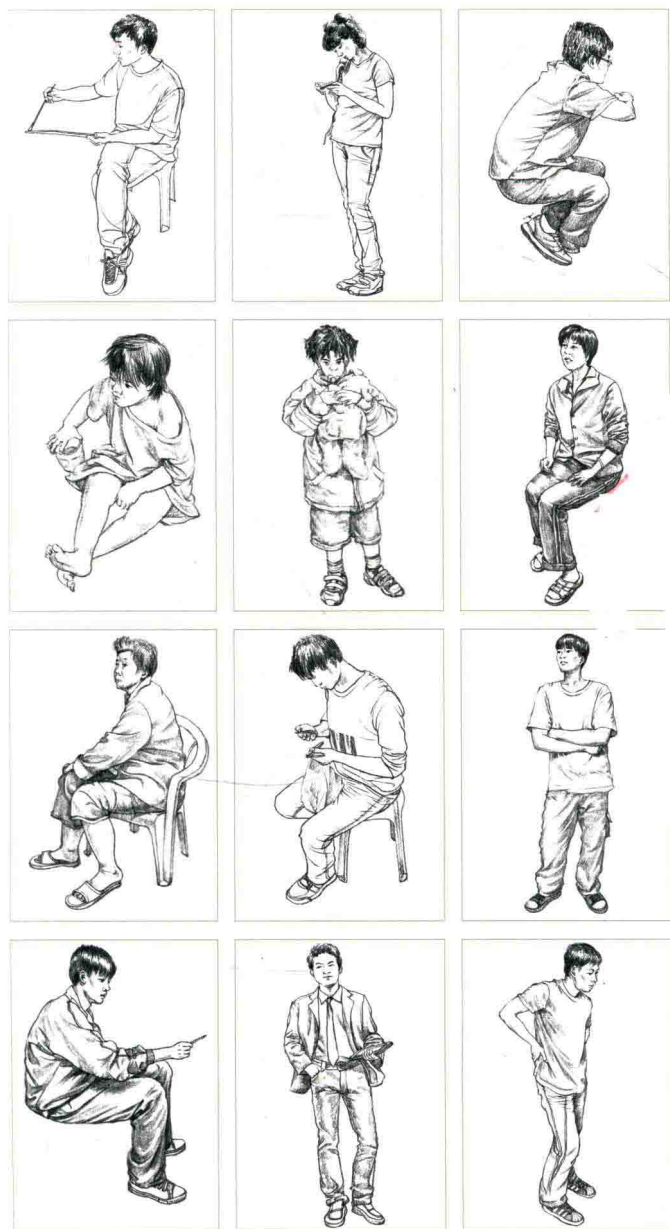
2	人物速写概述
3	速写的工具材料及使用
4	速写的观察方法与速写的表现形式
5	了解一些人体解剖知识
6	手的速写
7	脚的速写
8	头部的速写
9	衣纹和裤纹的处理
10	站姿范例解析(一)
12	站姿范例解析(二)
14	坐姿范例解析(一)
15	坐姿范例解析(二)
16	坐姿范例解析(三)
18	坐姿范例解析(四)
19	坐姿范例解析(五)
20	坐姿范例解析(六)
22	躺姿范例解析
24	优秀作品欣赏

新课标美术技法强化训练丛书

人物速写基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎梁彦麒 编著

目录 CONTENTS

2	人物速写概述
3	速写的工具材料及使用
4	速写的观察方法与速写的表现形式
5	了解一些人体解剖知识
6	手的速写
7	脚的速写
8	头部的速写
9	衣纹和裤纹的处理
10	站姿范例解析（一）
12	站姿范例解析（二）
14	坐姿范例解析（一）
15	坐姿范例解析（二）
16	坐姿范例解析（三）
18	坐姿范例解析（四）
19	坐姿范例解析（五）
20	坐姿范例解析（六）
22	躺姿范例解析
24	优秀作品欣赏

人物速写概述

把作画时间较短并具有即兴意味的和记录性、草稿性特点的绘画作品称为“速写”。速写是指在较短的时间内，用简单的绘画工具快速地描绘出对象的主要形象特征和精神面貌的一种绘画形式。

在绘画学习中，速写占了重要地位，它是锻炼造型能力的重要手段，它能训练我们观察对象、概括对象的能力。长期画速写能使我们眼、心、手之间高度结合，使我们的造型基本功得到充分的表现。速写常常与长期素描结合起来训练。素描要求有充足的时间，被描绘的对象又相对静止，需要去深入研究；而速写有时描绘一些瞬间即逝的物象，要求简练概括，舍去细节，重视感受。

速写与绘画创作有密切的联系，艺术创作需要画家到生活中去感受，提炼生活中的精华。速写是表达画家感受，记录与积累生活素材的最好的形式，是创作与生活之间的纽带。为了捕捉快速多变的生活瞬间，速写常常被艺术家们用来搜集创作的素材，一幅好的速写作品是一幅独立的艺术品，也是我们研究与表现生活的一个重要途径。

速写不仅在于其“速”字，更在于“写”字，它包含了“写生”、“写意”、“传神写照”等等，速写在表现手法上简洁、明快、线条肯定、传神。速写是绘画的基础，绘画者应具备观察能力和绘画表现能力，在整个作画过程中贯彻整体与对立统一的绘画意识，逐步提高自身美学修养，而速写正是行之有效的途径。

速写是绘画的源泉，速写在观察世界的同时，记录着世界，感受着大千世界，同时积累了大量丰富的生活素材，它记录下了生命的足迹，让绘画真正来于生活，更超越生活，体现其艺术精华。

速写是一门独立的艺术，古往今来，从国内到国外，有多少大师为人类留下了不计其数的珍贵艺术作品，其中不乏大量优秀的速写作品。本书在介绍速写技法的同时，点评一些大师作品，给学生以灵感触发，让他们感受其中的妙处。

速写是最不受工具、材料限制的，不同工具、材料可以产生不同的艺术效果，下面是我们常用的速写工具的介绍：

纸

画速写用任何纸都可以，不同的笔和不同的纸都会产生不同的效果。一般常用的速写纸有：绘图纸、书写纸、毛边纸等等。

铅笔

铅笔是最简单和直接的速写工具，铅笔的笔芯不是铅的，它的成分是石墨粉和胶泥。铅笔从硬到软有一系列程度不同的级别，这软硬的区别由大写的外文字母 B 和 H 代表，B 代表软，H 代表硬。H 和 B 之间常有阿拉伯数字，B 前数字越大则笔芯的软度越高，反之则硬度越高，处于硬软两者之间的是 HB。笔芯越硬画出来的线条越淡，反之则越浓。选用少数的几种铅笔即可达到良好的效果。速写者可根据自己的习惯和需要选择铅笔。通常，我们把铅笔笔芯削成一个斜面，用尖锋画局部，用斜面画画。画速写时，铅笔的表现力需要手腕的灵活多变来实现。

炭笔

炭笔又称木炭铅笔，炭笔是由炭粉压缩加工而成，色素比铅笔深，作画黑白对比强，没有反光，在纸上作画，附着力强。炭笔的使用方法接近于铅笔，笔芯也有软硬区别，越软画出来的线条就越黑。

炭精条和木炭条

炭精条也是由炭粉和胶泥制成，分黑色、棕色两种。炭精条是一种特制的更具表现力的绘画工具，有圆、方、三棱等不同规格，使用时，既可以大片涂抹，也可以用棱边画线，是一种较为写意的速写工具，比较适合大幅面速写。木炭条也称柳条，是一种自然材料，通常是用柳条烧制而成，它是一种高度灵活、适用范围广的工具，但炭粉容易脱落，需要用定画液固定。

钢笔

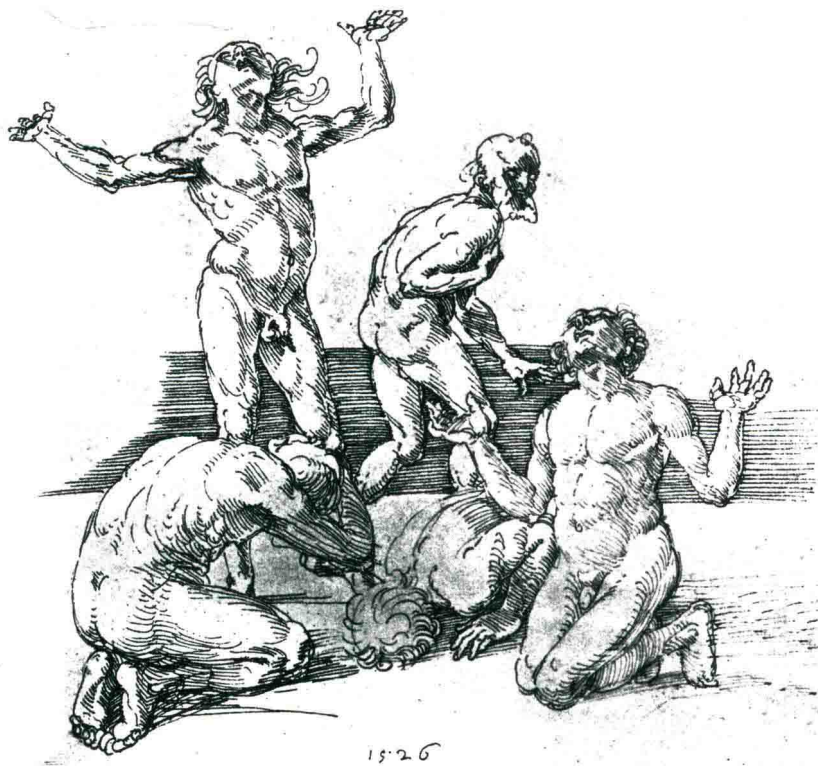
钢笔因其方便，易于携带而被大家普遍使用，钢笔画出来的线条清晰流畅，明确有力，但不能被擦掉，下笔必须果断肯定。现有一种特制的速写钢笔，笔尖弯曲，作画时线条有粗有细，可以提高作品的表现力。

色粉笔

它能使画面虚实关系加强，色调较丰富，且可选择彩色粉笔，有利于画面气氛的自然表现。

毛笔

毛笔是中国传统的绘画工具，笔头用动物毛制成，主要分为羊毫、狼毫、兼毫三种。

速写的观察方法与速写的表现形式

速写的观察方法

如何提高观察能力,对初学画画的同学来说是首先要学习的问题。我们平时看到的物体在每个不同行业的人看来,认识是不一样的,作画人的眼睛是需要训练的。那么,需要怎样的眼光去审视世界上的万物呢?

一、角度

观察物体或人时,你所选择的场景或人物的动态均和画面的构图有直接联系。

二、形状

一个物体有外形和内形之分,外形指外轮廓,内形指丰富的结构,这里要强调的是外轮廓。外轮廓在造型中有很大的作用,你的第一视觉只是看到你感兴趣的东西,如画人时注意眼睛或另外一些跳出的东西,而忽略了整体的形态。学习绘画的人必须眼光不同,在你看好要画的对象时,第一感受是他的外轮廓,你应该注重外轮廓的整体造型。对外轮廓的观察方法可以先简单后复杂,先直线后曲线;或用实体训练的办法,坚持用目测比例来分析其造型。

三、体积

体积是指物体的重量体感,一般用明暗或线条来表现(线条在中国画中得到充分的表现),明暗在画面里表现得更具体,因为用明暗来表现它的体积更真实些,所以,在画速写时,往往应加上些明暗来衬托体积感。在慢写或素描中,明暗被应用得更充分,而速写时在线条中略带明暗,更显灵气,更显生动。

速写的表现形式

速写的表现形式,是指这幅画所采用的艺术语言。绘画语言的基本因素主要是“点、线、面”,那么速写的表现形式主要有以下三种:

一、以线为主的速写

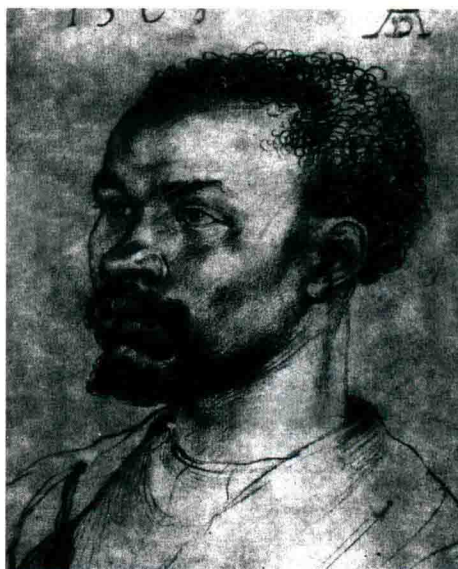
以线为主的速写,是速写中最基本的、最常用的表现形式。由于线条具有鲜明、灵活、生动、多变的表現特点,所以历代绘画大师也经常使用这种形式。罗丹的速写就是用线达到的艺术最高境界,几根简单的线条,就将对象栩栩如生地表现了出来。以线为主的速写,主要将对象的内在结构放在首位,研究对象的内在结构,表现对象的内在特性。

二、线面结合的速写

线面结合的速写,具体是指在以线造型的基础上,运用简洁的明暗来加强形体结构、块面的塑造。

三、以明暗为主的速写

以明暗为主的速写,就是先用线准确地画出物体的基本形、结构、比例、透视关系,然后运用调子在物体的重要部位和大面转折处予以简单、概括的排线,以增强形体的体感和质感。它对光线的处理很讲究。

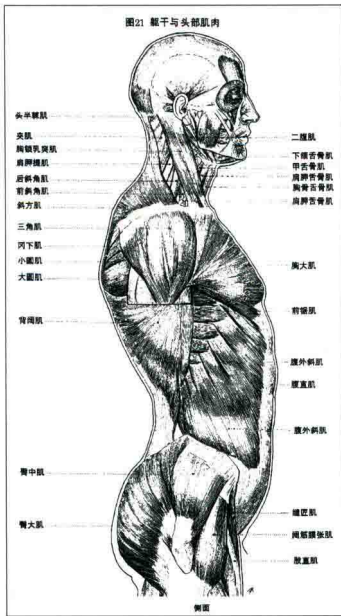
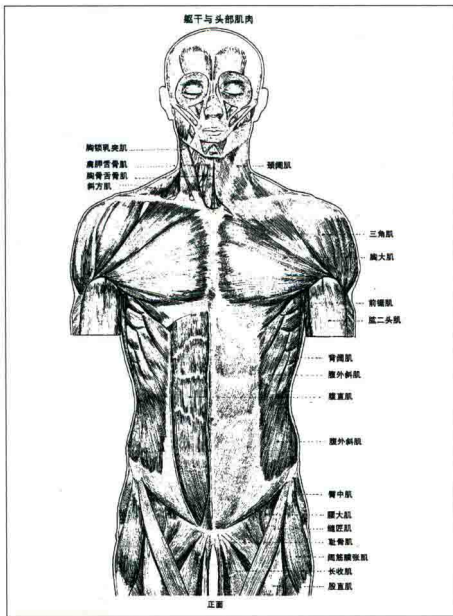

人体骨骼

人体肌肉

This diagram illustrates the human skeleton from two perspectives: a lateral view on the left and an anterior view on the right. The bones are labeled in Chinese characters with leader lines pointing to their respective locations. The labels are as follows:

- 骨 (Bone)
- 额骨 (Frontal bone)
- 颧骨 (Zygomatic bone)
- 鼻骨 (Nasal bone)
- 上颌骨 (Maxilla)
- 下颌骨 (Mandible)
- 颈椎骨 (Cervical vertebrae)
- 锁骨 (Clavicle)
- 胸骨柄 (Manubrium of sternum)
- 胸骨体 (Body of sternum)
- 肋骨 (Ribs)
- 腕骨 (Carpals)
- 掌骨 (Metacarpals)
- 指骨 (Phalanges)
- 股骨 (Femur)
- 髌骨 (Patella)
- 胫骨 (Tibia)
- 腓骨 (Fibula)
- 跗骨 (Tarsals)
- 跖骨 (Metatarsals)
- 趾骨 (Phalanges of toes)

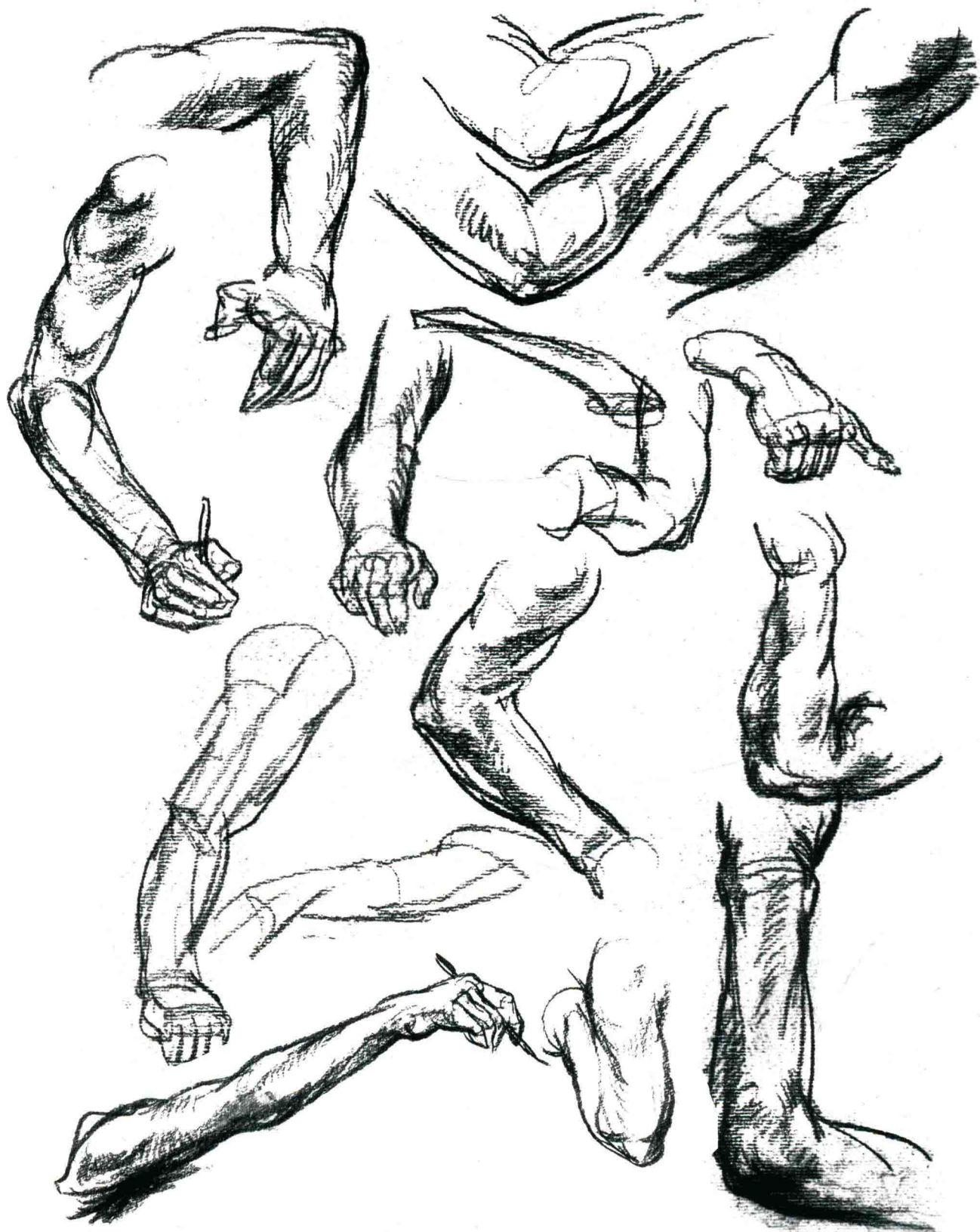

人体的运动

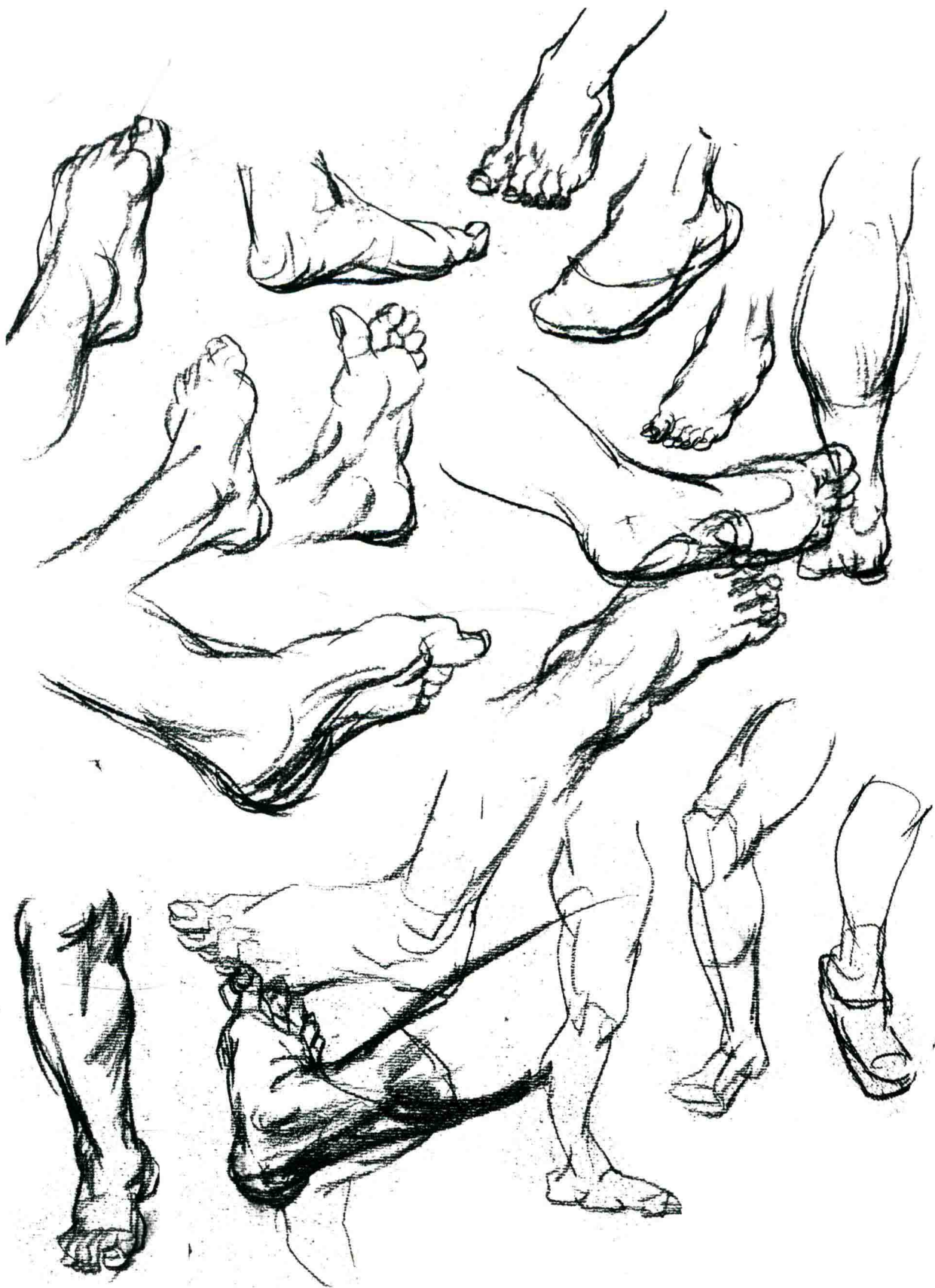

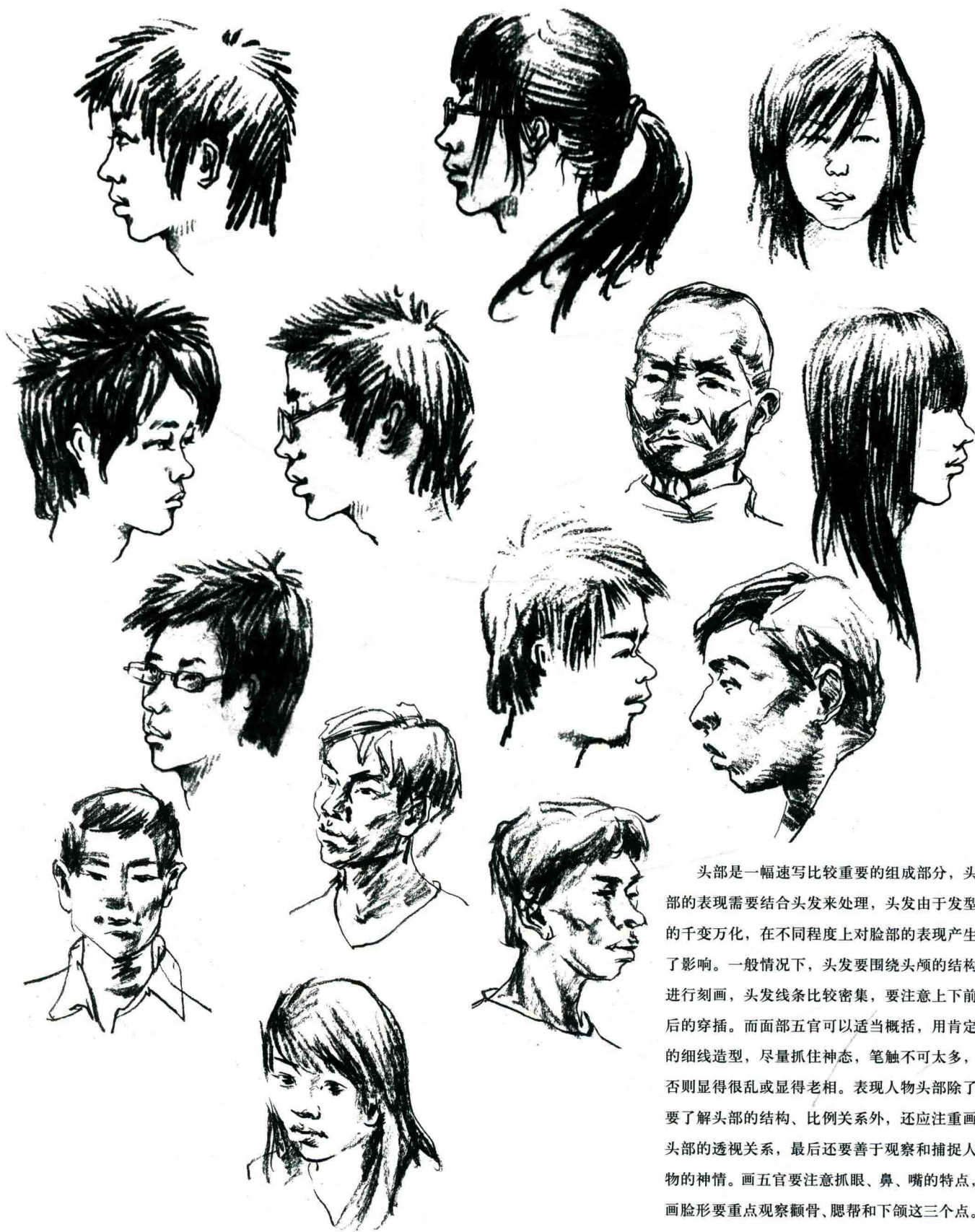
手的速写

手和头都是十分夺目的部位，因此有必要画得精彩。手的造型简单，但变化复杂，可以分为腕、掌和指三部分。腕部和掌部变化小。手的变化主要表现在手指的各种动作和组合上。手指的造型基本相似，但长短各异。最重要的是要注意手指的姿态和组合，在表现时，单个手指不可以画得太烦琐，特别是女青年的手指，画多了显得苍老。五根手指一般情况下摆放不可能十分规则，应有疏密、有曲直、有上下、有握伸等等的不同，这些变化组成了手的优美姿态。

脚部的刻画往往被人忽略，其实脚部也是非常重要的，对于脚的形体结构，由于鞋子的原因，适当了解一下脚部特征即可。脚弓、脚跟和脚趾是组成脚的三个部分。理解脚的结构是本质，对鞋子的准确表现是关键。因此画脚必须画鞋子，鞋子各种各样，但应注意左右脚对称。不管怎样变化，脚部的内在结构永远是最重要的。要善于有重点地刻画，注意虚实前后的空间关系。

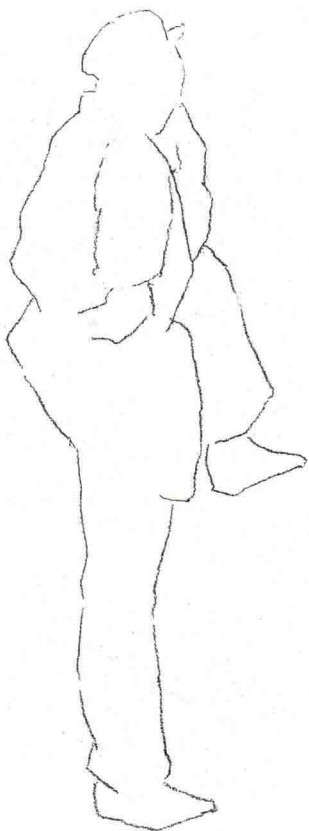

头部是一幅速写比较重要的组成部分，头部的表现需要结合头发来处理，头发由于发型的千变万化，在不同程度上对脸部的表现产生了影响。一般情况下，头发要围绕头颅的结构进行刻画，头发线条比较密集，要注意上下前后的穿插。而面部五官可以适当概括，用肯定的细线造型，尽量抓住神态，笔触不可太多，否则显得很乱或显得老相。表现人物头部除了要了解头部的结构、比例关系外，还应注重画头部的透视关系，最后还要善于观察和捕捉人物的神情。画五官要注意抓眼、鼻、嘴的特点，画脸型要重点观察颧骨、腮帮和下颌这三个点。

衣纹和裤纹的变化是人体运动的外在表现，衣纹和裤纹与人体的形体结构息息相关，人体任何部位的衣纹和裤纹都不同程度反映了内部骨骼的起伏变化。衣纹和裤纹用线具有一定规律性，即向关节集中。人物速写根据衣纹和裤纹的不同用途可分为四类：轮廓线、衣纹线、装饰线和动势线，在作画时要尤为注意衣纹和裤纹的变化，因为它能暗示对象的体积和动态。

站姿范例解析（一）

步骤一：定出人物的姿势和重心，用虚线分出人物的基本比例关系，用长线勾出人物的姿势线，注意人物的基本特征。

步骤二：对人物的头部进行具体刻画，表现出手关节和膝盖之处的衣纹关系和特点。

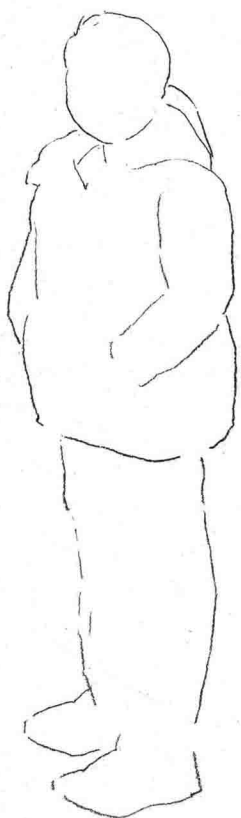
步骤三：对人物的头部和关节处进行深入，画出形体结构，加重衣服的暗部。

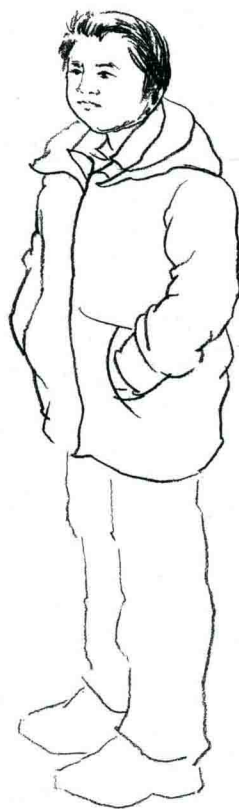
步骤四：着重地深入刻画，给暗部添加一些明暗变化，注意外轮廓和内结构的深入，再把线和面结合使用。

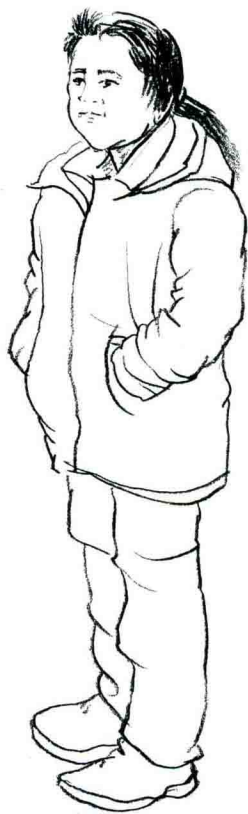
站姿范例解析 (二)

步骤一：用虚线确定人物在画面的构图位置，再整体观察对象，确定好对象动态后，用轻线条概括出人物形体，要做到心中有数。

步骤二：从人物的头部开始入手，头发的刻画应上虚下实，靠近五官处要画得稍微实一些，其他地方稍微虚一些。

步骤三：逐步刻画人物的五官、手、脚及衣纹的表现。远处腿部的刻画也要遵照体积关系，将关节处表现清楚。腿部的细节刻画要注意鞋面与鞋底的体积表现。

步骤四：从整体出发进行调整。对五官、手、脚的细节进一步完善，对衣纹的组织及疏密关系作进一步调整。

