

教学主题

JIAOXUE ZHUTI 基础造型

美术技法正规辅导教材

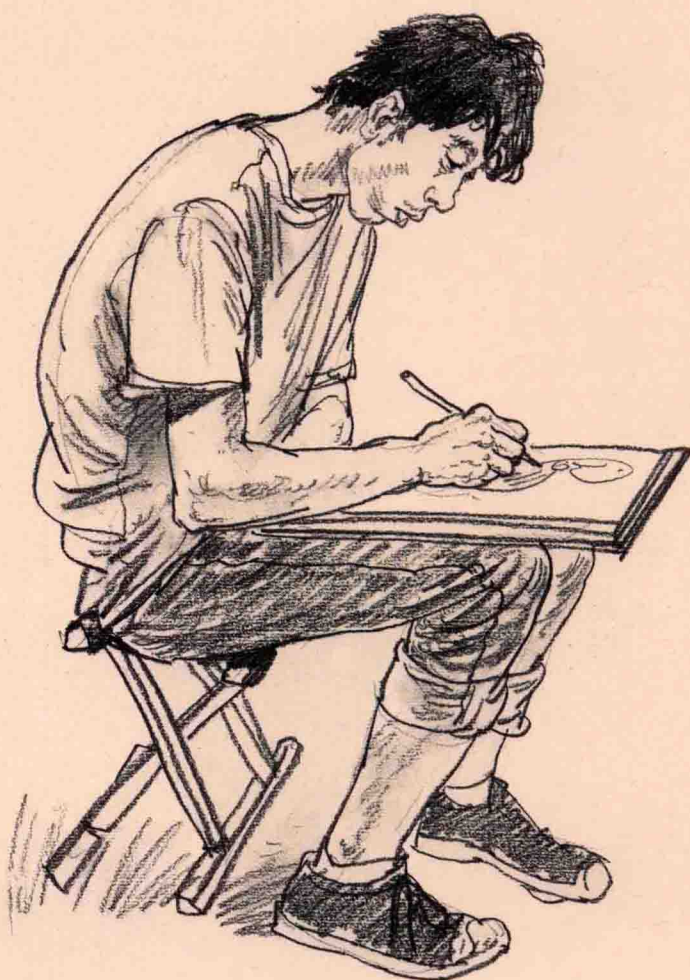
● 赵锦杰 主编 韩丁虎 编著

名师教学步骤讲解与分析 伴您快速掌握绘画技法要领

人物速写

CTS | 湖南美术出版社

名师
推荐

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写 / 韩丁虎编著. — 长沙: 湖南美术出版社,
2014.2

(教学主题·基础造型 / 赵锦杰主编)

ISBN 978-7-5356-6818-9

I. ①人… II. ①韩… III. ①人物画—速写技法—高等
学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 040305 号

教学主题 基础造型 人物速写

出 版 人: 李小山

主 编: 赵锦杰

编 著: 韩丁虎

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 唐 云

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

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2.5

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6818-9

定 价: 12.80 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>

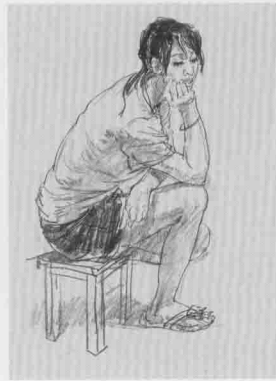
电子邮箱: market@arts-press.com

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

■ 编者的话

随着现代社会的迅速发展，建筑、服装、装潢、设计(广告设计、包装设计、室内外设计、工业造型设计、动漫设计……)等行业逐渐兴起，社会急需大量艺术专业人才。这样的人才不是一朝一夕可以产生的，而是要从小开始进行专业培训。这其中最基础的部分就是素描。为了让青少年和绘画爱好者尽快掌握素描的基本功，我们编著了这套《教学主题基础造型》，内容包括最简单的几何体、静物、风景、真人头像、色彩等。本教程深入浅出、循序渐进地设置了临摹写生练习课程，规范而系统地介绍了运用线条、明暗表现物体体感、质感、空间感的专业知识，使青少年和绘画爱好者少走弯路，尽快掌握绘画基础知识和技能，为早日考入大中专艺术院校，成为素质全面、富有创造力的专业人才打好基础。

目录

CONTENTS

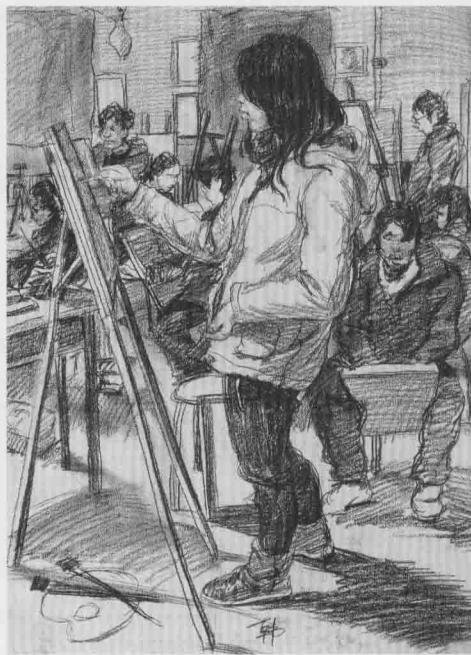
人物速写的概述	01
速写工具及特征	02
骨骼与肌肉	02
人体比例	03
动态与重心	04
速写的表现形式	05
头发的画法	06
头部的画法	06
衣纹和裤纹的画法	07
手部的画法	08
脚部的画法	08
男站姿的画法	09
女站姿的画法	10
坐姿的画法	12
动态的画法	14
场景速写的画法	16
临摹作品精选	17

■ 人物速写的概述

速写是我们获得基本造型能力所必须掌握的一门学科。众所周知,通过素描的基础训练,我们可以学会如何观察对象,如何理解对象的各种关系,以及如何运用透视原理、构图法则、人体解剖等绘画理论知识去塑造形象。速写作为素描的一种,在基础训练中的作用与素描是一致的。然而,与素描相比,速写又有其独特之处。其不同之处在于速写要求整体观察,抓住对象最能打动作者的一瞬间,从局部入手,心到手到,笔到意到,一气呵成。它不允许反复修改,而是一条线画错了再画一根,一张画失败了再来一张,直至完成。这些特点不仅可以训练学生对形象的敏感度和记忆力,还能提高学生迅速捕捉对象及提炼、概括形象的能力。它拥有长期素描技法无法替代的功能和作用。速写是一种快速捕捉形象、表现形象的绘画艺术形式。速写最初是画家们绘画作品的草图,经过长时间的不断完善,渐渐发展成为一种独立的绘画形式。

速写,通常是指在较短的时间内,用较快的速度概括地表现、记录生活中所见所感的一种绘画方式。速写与素描一样,是绘画艺术的基本功,两者都是以最简单的工具、最单纯朴实的方式来表现对象和构筑画面。但速写又有别于素描。画素描所用的时间比较充裕,对象又处于相对静止的状态,画时可以从容观察、仔细分析、深入刻画。速写却相反,画速写所用的时间较短,对象有时甚至处于瞬息变化的状态中,画速写时须快速敏捷地感受对象的整体关系,捕捉对象主要的特征并简练概括地进行表现。对速写的认识,不能只注意到一个“速”字,而忽视了那个“写”字。速度的快慢是相对而言的,也是由作画时不同的情况、不同的需要而决定的。“写”,是一种作画时的用笔要求,“写”的特点是:概括、简练和肯定。速写以“写”的笔法来表现对象,就能做到从容随意,不拘小节。“写”最能形神兼备地表现对象,最能充分地体现作者的感受,“写”也最能显示速写的艺术风格。

速写工具及特征

在速写训练中,用不同的工具,会产生不同的艺术效果。但是一幅速写的好坏不在于用何种表现形式,而在于作者的艺术素养和功底。对于初学者来说,学习速写经常使用的工具为铅笔、炭笔和钢笔。在诸多的方法中采用线条的表现形式为宜,因为线条最单纯,也最明确。

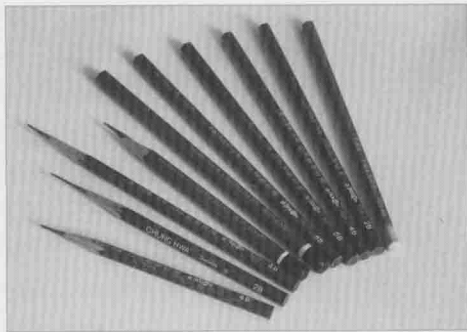
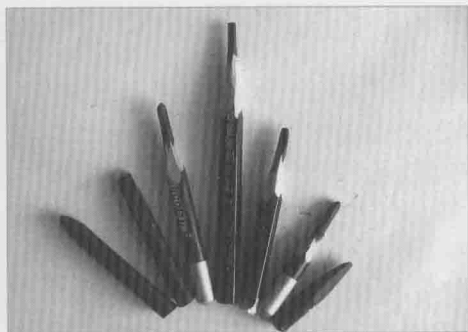
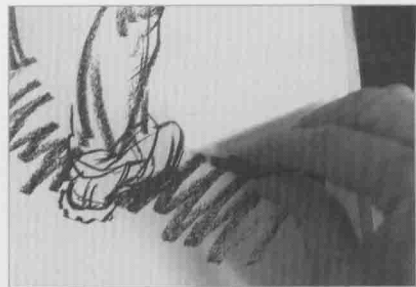
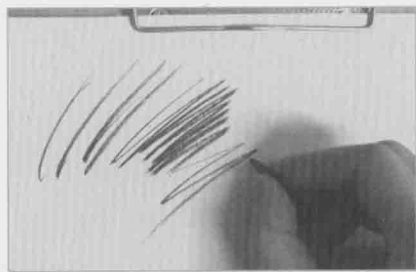
铅笔的效果：铅笔是速写最理想的工具，线条流畅，浓淡粗细有变化。用4B铅笔为宜。

钢笔的效果：钢笔是速写经常使用的工具之一，携带方便，线条清晰，笔迹浓重，表现力强，作品久藏不褪色。用一般的书写钢笔即可，专用美工钢笔效果更佳。

炭笔的效果：炭笔具有软（行笔流畅）、黑（效果强烈）、尖（中锋可细，侧锋可粗）、短（可握于手心，运转自如）等特点。新笔可断开两半用。

其他表现工具的使用，如炭精棒、毛笔等，待速写有了一定的基础，均可尝试。

纸：一般的书写白纸均可使用，图画纸、新闻纸、毛边纸、有色纸等也很适合于速写，效果很好。为方便使用，可自己制作速写本或买现成的速写本。

■ 骨骼与肌肉

人的身体主要是由骨骼和肌肉构成的,每个人的骨骼大致相同,它们紧凑而巧妙地连接起来,支撑着人身体的重量,产生了各种姿态。肌肉则决定着不同人的不同体态特征。所以在画速写之前,各位朋友很有必要了解清楚人体的骨骼和肌肉的位置及特征,这样才能更精确和得心应手地刻画出不同的人物形象和动态。

画速写时要找准骨骼显露在外或是撑起衣服最明显的骨点，动态不同，骨点的明显程度也不同。把几个比较明显的骨点连线，就得到动态的基本形。这对快速抓大形很有帮助。

骨骼决定动态和动作，肌肉决定体态和分量感。速写中必须重视的也是最明显的肌肉分布在：

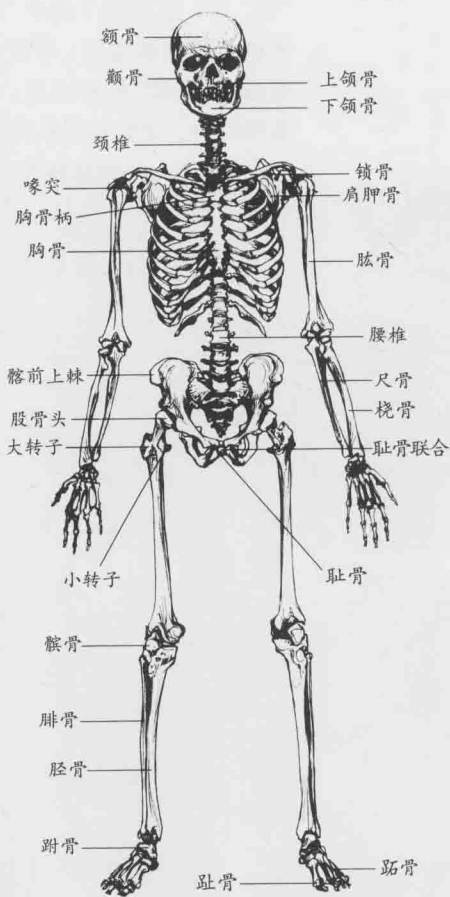
肩(三角肌、斜方肌), 背(背阔肌);

大臂(肱桡肌), 胸(胸大肌);

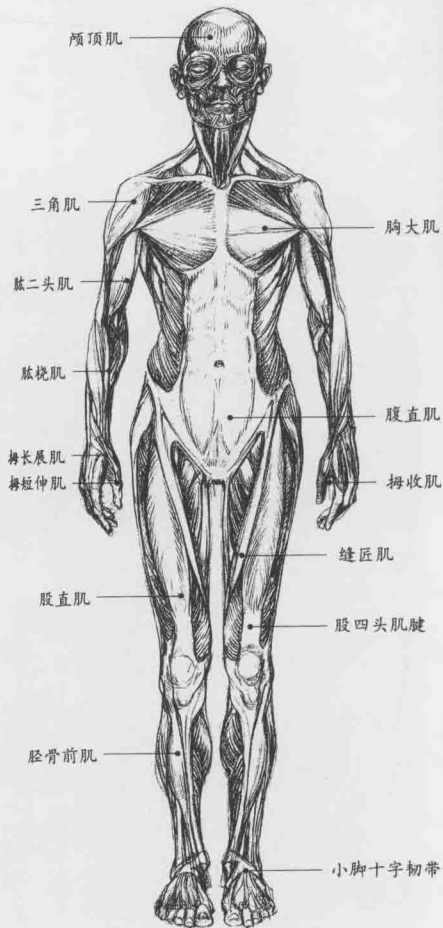
腰(腹直肌), 胯(臀大肌);

大腿(缝匠肌、股二头肌)。

刻画时，哪怕简单明了到一条线概括，也应把它们的起伏转折交代清楚。

人体骨骼图

人体肌肉图

■ 人体比例

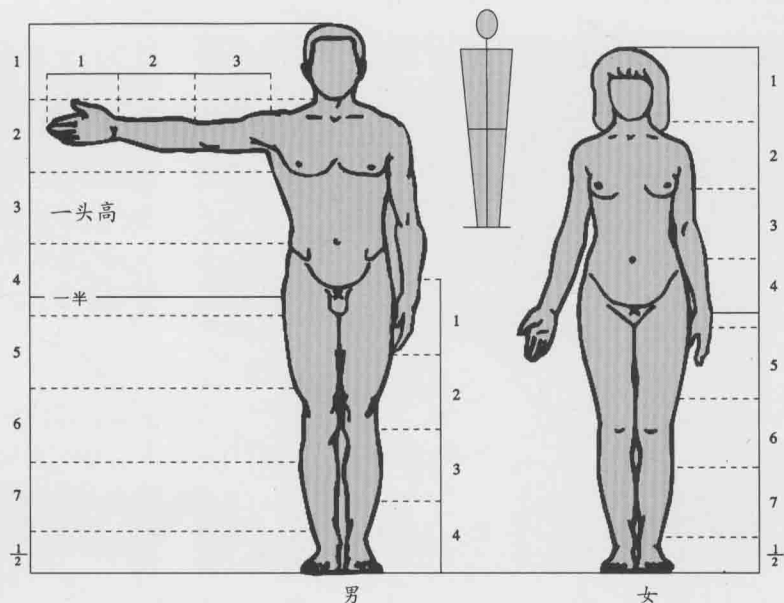
要画好人物速写，首先要理解人物在常态下正确的比例关系。对于初学者而言，一方面要了解人体的基本常识，并在实践中掌握和运用。另一方面也要去体会个体之间的差别，不能生搬硬套“标准”比例，因为每个人都各不相同，各有其特点。因此，初学者更要努力去提高自己对于差异和细节的感受能力。

● 男女全身比例

人体是一个有机联合体。人体的整体比例关系，现在通用的是以人自身的头高为长度单位来测量人体的各个部位。每个人都有自己的长相，高矮胖瘦不尽相同，其比例形态也因人而异。中国人的比例高度在七个半头高左右。

全身比例分段如下：

1. 头部；
2. 下巴到乳头；
3. 乳头到脐孔；
4. 脐孔到耻骨联合(下方)；
5. 耻骨联合(下方)到大腿中段下方；
6. 大腿中段下方到膝关节下方；
7. 膝关节下方到小腿3/4处；
8. 小腿3/4处到足底(半个头高)。

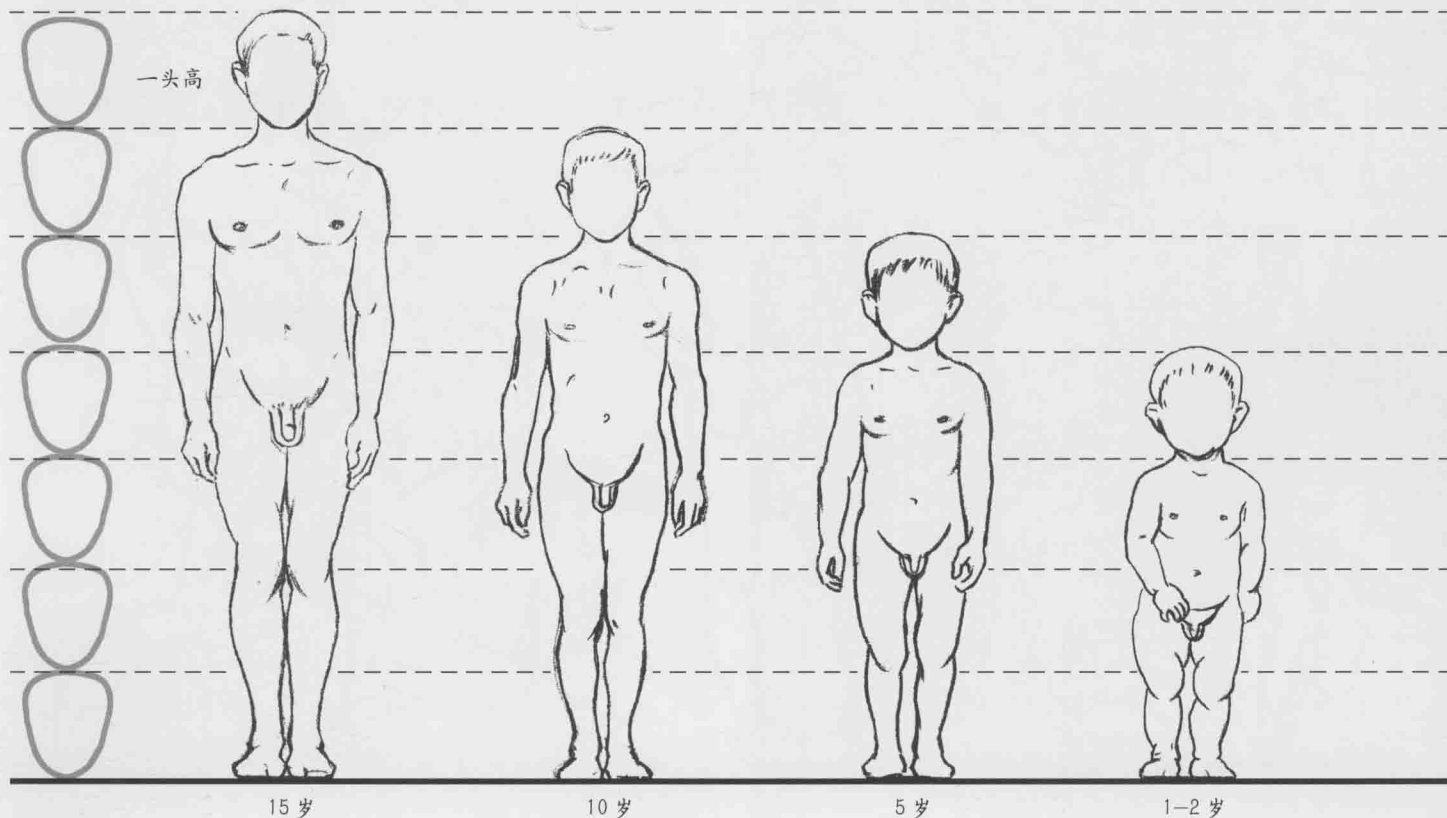

● 各年龄段的比例

不同年龄的比例划分是个比较模糊的概念。因为发育的迟早和遗传等因素的影响，各年龄段的身高比例也只能是一个约数，一个参考坐标。

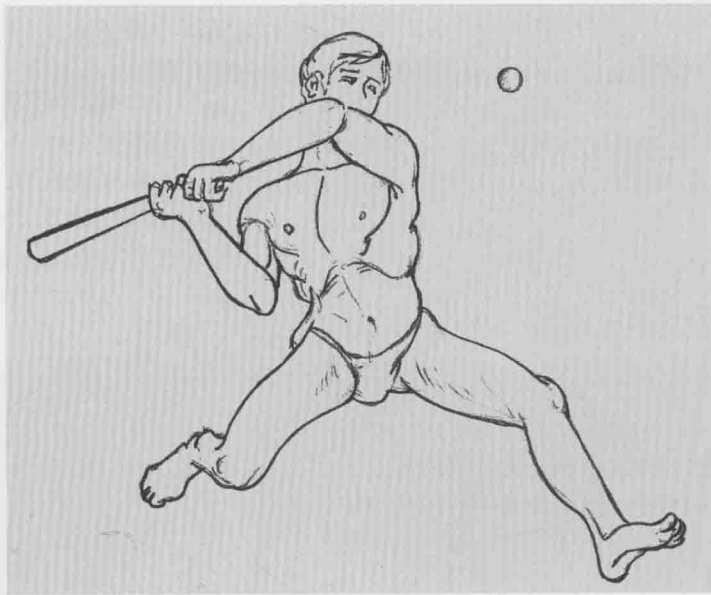
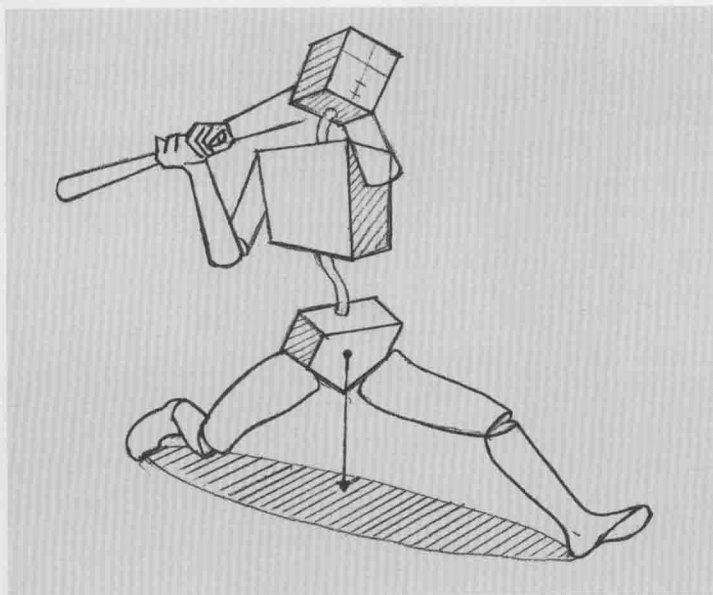
以自身头高为原尺来计算的不同年龄头高如下：

1. 1-2岁为4个头高；
2. 2.5岁左右为5个头高；
3. 10岁左右为6个头高；
4. 15岁左右为7个头高；
5. 18-20岁为7.5-8个头高。

■ 动态与重心

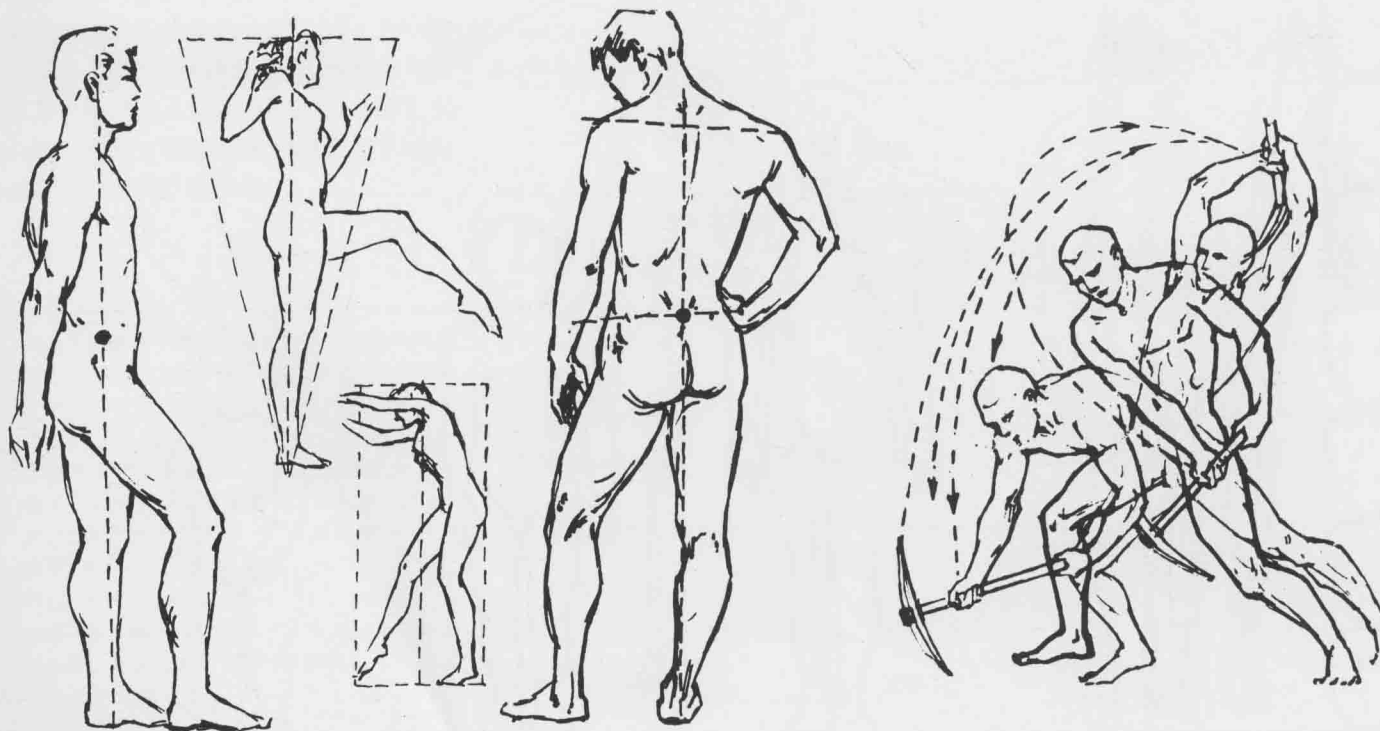
动态是人体在一定时空中的运动状态，如跑、跳、走及其他生产劳动、文体活动中所产生的动作，这些动作都要涉及重心的变化。运动改变重心的位置，重心的改变产生运动。重心向哪个方向移动，人体就向哪个方向运动。人体除了睡觉以外，都必须维持重心的稳定，而人体运动又必须移动重心。一般走路跑步是先弯腰俯身，使重心向前，再运动四肢，重心不断前移，人体不断向前运动。

动态分析

依附支撑物主要体现在坐、卧、靠、伏、撑等动作上。添加别的重量则体现在负重（如背、挑、掬等）和使用工具（如举锤、挥镐及使用体育运动器具等）上。处于这两类动作时人体的重心必须与支撑物、负重物或使用物的重量取得平衡。例如：背物时物体越重上身躯干就越向前倾；挥镐时上身向后仰而挺腹，镐着地时上身就前弯而拱腰。

处于剧烈动作时，人体重心是不稳定的。要注意重心须和运动方向一致。这类动作以跑跳、翻腾动作最典型。

速写的表现形式

以线为主：线条不仅可以表现出物体的轮廓、体积、质感、明暗和虚实，从而有效塑造出对象的造型特征，而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。它突出的特点是：明确肯定，概括简练，生动传神；构成的画面简洁而明快，且富有极强的表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡和虚实以及相互间的衬托，艺术地表现出物体之间的层次关系。

线条与明暗相结合：线条与明暗相结合的表现方法是指在用线表现形体的基础上，再加以简洁的明暗调子，使所表现的形体结构更加突出、生动，主体空间感更强。这种表现方法还可营造出一种特殊的艺术效果。因此它的表现风格适应的范围更加宽广，并有更大更自由的表现空间。

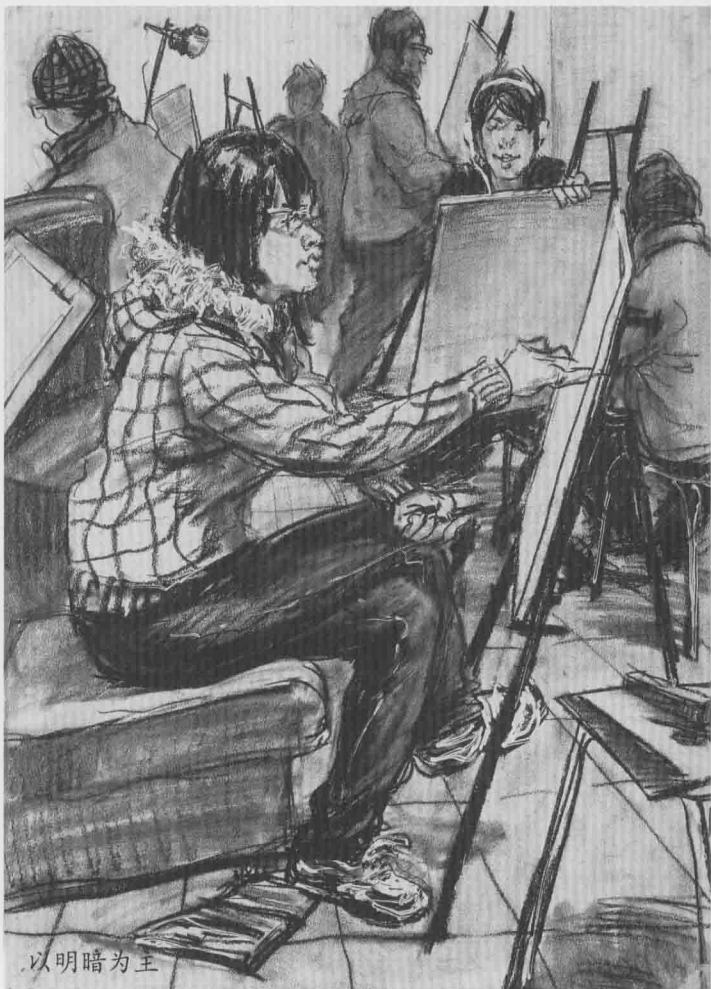
以明暗调子为主：以明暗调子为主的表现方法，是指通过对光影明暗变化的描绘来塑造对象的形体。它能够充分地表现出物体的结构、块面和光感，给人一种立体的、空间的、厚重的感觉，使画面具有较强的视觉效果。

以线为主

线条与明暗相结合

以明暗为主

■ 头发的画法

头发质感、生长的位置及头骨的形状起伏各有不同,所以画头发要分好组,一组一组地画出大面积的转折关系,用笔要灵动轻盈,不能平均处理,要分出浓淡、虚实和疏密关系,体现其质感。额头附近、耳朵周围、后脑勺的头发可适当具体些,其他的头发扫出大面或者留白即可,能形成舒服的节奏感。人与人不同,注意发型与人的气质要匹配,不放过任何一个能让画面更生动和更生活化的因素。

■ 头部的画法

头部各部位的骨骼和肌肉是相互联系的,构成一个系统,不能孤立地去观察和描绘。作画时,应根据头部的体积结构由表及里整体地联系地去观察和表现,不同性别、年龄的人在骨骼和肌肉上的显露程度也是不同的,应区别对待。

头部是一个六面体,靠圆柱体的颈部支撑,颈部是人体比较灵活的部位,它的扭动关系直接影响头部面向的变化,产生不同的透视。常见的有俯视、仰视、平视、侧视,这几种透视变化使头部各部位的比例关系发生一定改变,要仔细观察和理解。

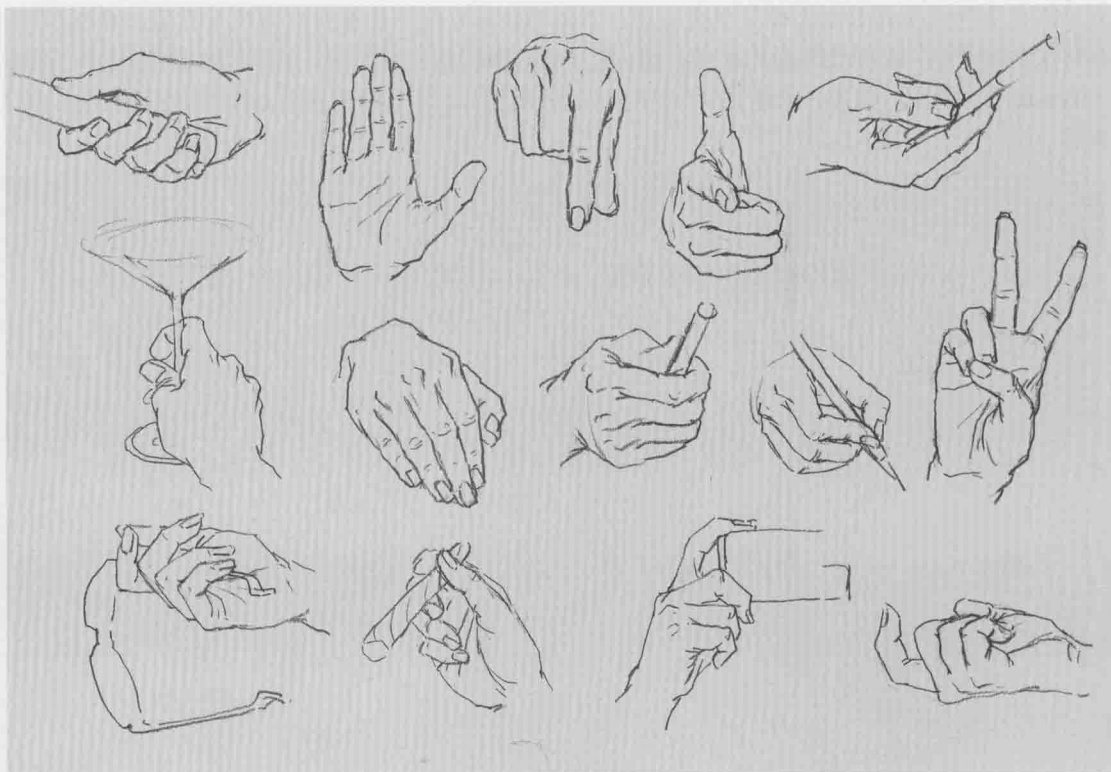
■ 衣纹和裤纹的画法

重在交代线条的来龙去脉和穿插关系，刚画时较难处理，最有效的方法是临摹，多在老师的绘画作品中体味表现皱纹穿插时用线的感觉。画衣纹时要注意其穿插（避免过分平行和三线交叉一点的鸟爪形）、疏密、轻重、粗细、虚实、质感与手臂结构的体现等，要画出线条的来龙去脉和衣纹下的体积关系。画裤纹时则要注意其穿插、疏密、轻重、粗细、虚实、质感和腿部结构等。

■ 手部的画法

要画好手，首先要对手的形态结构有一定的了解，可以找一些手的肌肉骨骼解剖图来研究。不一定要把每一块肌肉和骨骼的名字背熟，但要对形体结构有一个大概的了解，比如说手掌之间的关系，各个手指间的距离，手指的长短关系，各个骨节的运动规律等。手部的刻画要把握好手掌的形状与透视变化，然后灵活地安排五指。一般用线较细、柔和，轮廓线用曲线，内部结构不需过多刻画，骨点处点到为止，画出肉感。

■ 脚部的画法

脚是支撑人体的重要部位，双脚的动势和身体的运动息息相关，和腿的运动更是关系密切。由于我们通常所见的人物都是穿鞋子的，所以首先应该考虑被鞋子包裹着的脚，而不是鞋子本身，要了解鞋子的结构和脚的结构的关系，善于通过结构线有选择、有重点地刻画。画鞋时应注意鞋子的形体比例，繁简虚实与整体关系要协调。

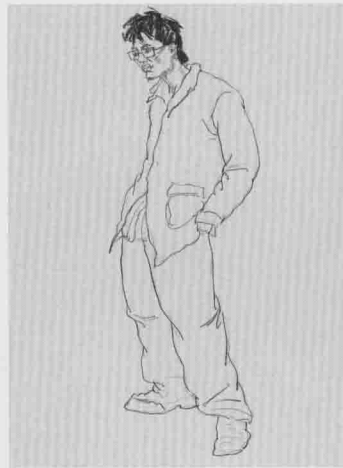
步骤一：构图与打形。在画之前先观察一下对象的状态，构图尽量饱满一些，以使画面更有张力。打形时用较长的线条把对象的大轮廓轻轻勾勒在画纸上，要注意画面的完整性。

步骤二：头颈肩的塑造。在第一步的基础上进行局部推画，但要注意“画上观下、左右兼顾”。在画对象的头部时要注意头部的动态，发型与刘海和鬓角的虚实对比，也要分清颈部边线的倾斜度。

步骤三：快速地画出衣领结构，衣领细节的刻画要仔细，手臂的衣纹刻画要结合袖子的结构。

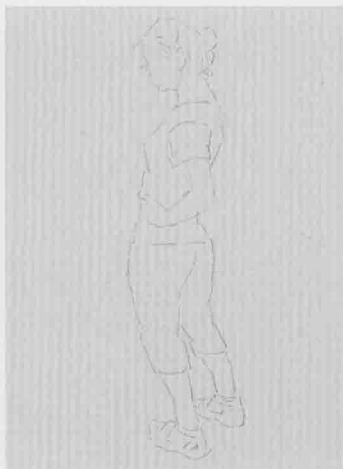
步骤四：腰部与下肢。骨盆是连接下肢和腰部过渡的桥梁，我们在处理这一部位时要特别谨慎，用线要注意形体的关系。

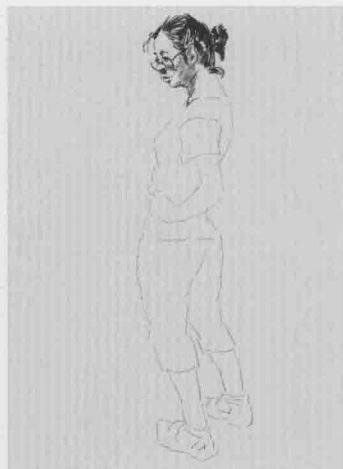
步骤五：添加人物衣褶的穿插，将衣裤线条的疏密关系表现出来，注意主次虚实的变化，用线应有取舍。突出装饰线的疏密关系，使黑、白关系更明确。

步骤六：从整体出发调整画面，对一些细节部分再进一步完善，使形体的各部分关系更加协调，人物形象更加整体统一。

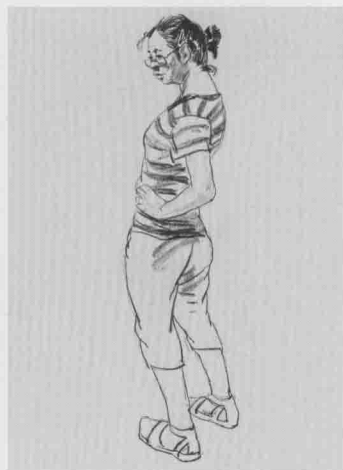
步骤一：用长线先画出大概的姿态，为下一步刻画做好准备。因为轮廓和比例的好坏直接关系到一幅作品的成败，所以整体的比例和轮廓画到位后，才能深入。

步骤二：从头部开始具体刻画，要注意头发和耳部的比例与头部的状态。五官刻画时注意侧俯角度的透视变化。头发的表现注意其生长的走向和头部的转折关系。

步骤三：顺着头部向下带出肩部、大臂及前臂的基本形，注意头部、颈部和手臂的动态趋势和穿插关系以及轮廓的完整性。

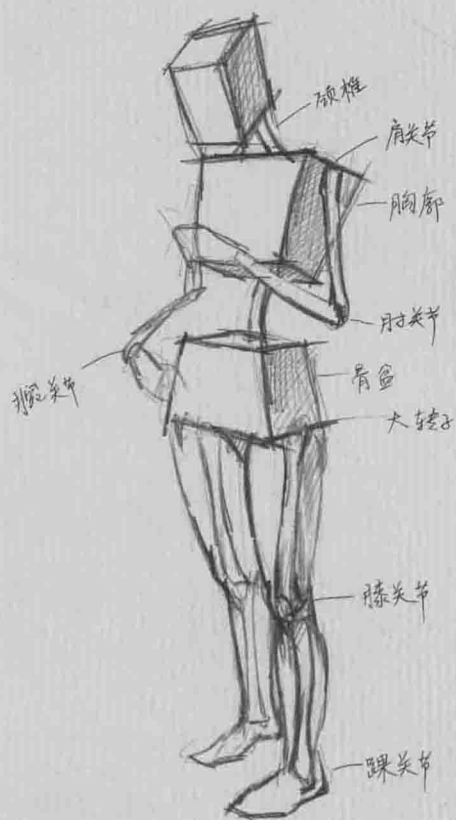
步骤四：从臀部向下将大腿和小腿的转折交代出来，注意转折处裤褶的变化及基本形体的变化，并将画面的空间关系表现出来。

步骤五：进一步添加衣褶的穿插，将画面线条的疏密关系表现出来。线的虚实、疏密变化是画好速写最有力的表现因素。

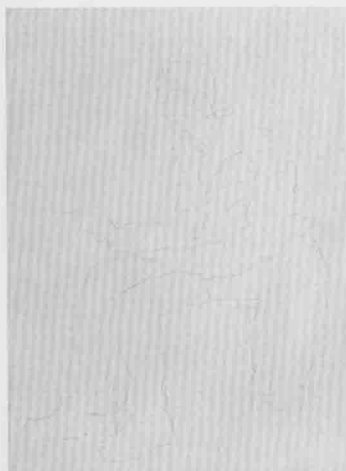

步骤六：从画面的黑、白、灰关系入手，寻找黑色与灰色之间的颜色对比。擦掉不必要的线条和污点，以免影响画面美观。

站姿动态需要在把握住重心的同时把各个局部的动态特征表达准确。全身要把握住上身与下身的团块形状对比才能彰显出站姿动态的美感，站姿最忌讳上下一样粗，不能画得跟柱子一样。

■ 坐姿的画法

步骤一：用较干脆的长线切形，用笔要轻，这样后期的实线就会将其隐藏到后方，不会使画面呈现出杂乱的状态。

步骤二：从头部画起。头部是人物速写表现的亮点，要尽可能地刻画充分、生动。刻画时要注意头、颈、肩之间的关系。

步骤三：接着画上半身，注意各部位的比例、动态关系，根据画面疏密节奏的需要，有取舍地画些衣纹。

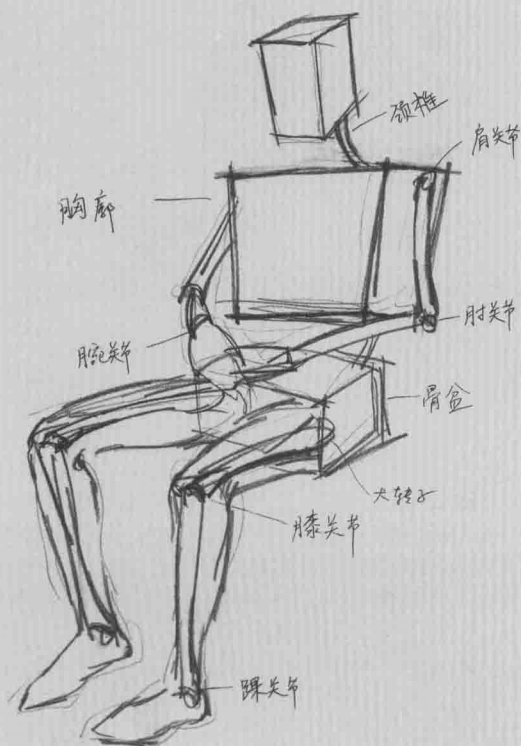
步骤四：画出手时注意手在画面中的比例。画下肢时注意坐姿人物大腿的透视以及膝关节的转折关系。

步骤五：根据画面需要，添一些衣纹或调子，使画面更充分，而且更有分量感。也可根据光源，在腿上画些调子，体现出下肢的体积感。

步骤六：进一步塑造脚部，塑造时要注意鞋底的起伏与厚度变化，这关系到脚部的生动性。最后调整画面，可以在不破坏画面整体关系的前提下，进行点缀美化。

坐姿的比例为五个头长。在刻画时要注意两个肩膀的高低与膝的透视以及动态的生动性。画好头颈肩、膝关节、腰部的结构以及这几处因形体挤压所产生的衣纹变化。用线讲究虚实、疏密、长短的合理运用。