

线味

人物速写

严格来说，艺术基础教学的主要目的就是让学生在造型技艺、了解绘画艺术的同时，使自己从一个粗糙的人变成一个精致的人。在深入细微的艺术观察与练习中，学会做一个懂得工作方法、注重细节注重品质的人。从这个意义上讲，这本书既是教本也是学本。让同学们和我们一起，参与速写艺术的学习、选择、判断和评价，通过艺术实践来培养自身分析问题和解决问题的能力。

Artistic
Conception

目录 Contents

Part 1.说速写	1
Part 2.人体速写	3
Part 3.人物站姿速写	5
Part 4.人物坐姿速写	17
Part 5.人物蹲姿速写	31
Part 6.人物组合速写	37
Part 7.生活场景速写	47

Part 1.说速写

速写是一门独立艺术，它的艺术价值不逊色于一幅油画。速写不是简单的、客观地再现对象，而是追求事物表象背后的真实，表现画家的“内在心象”。“准确的描绘不等于真实”，“点、线、面”这些绘画的元素完全脱离了记录自然形态的作用，而在于表达一个画家“心的灵境，物的神韵”。速写艺术的乐趣在于追求刹那心境的过程，妙就妙在偶得、天成，无可复制。

学生作品

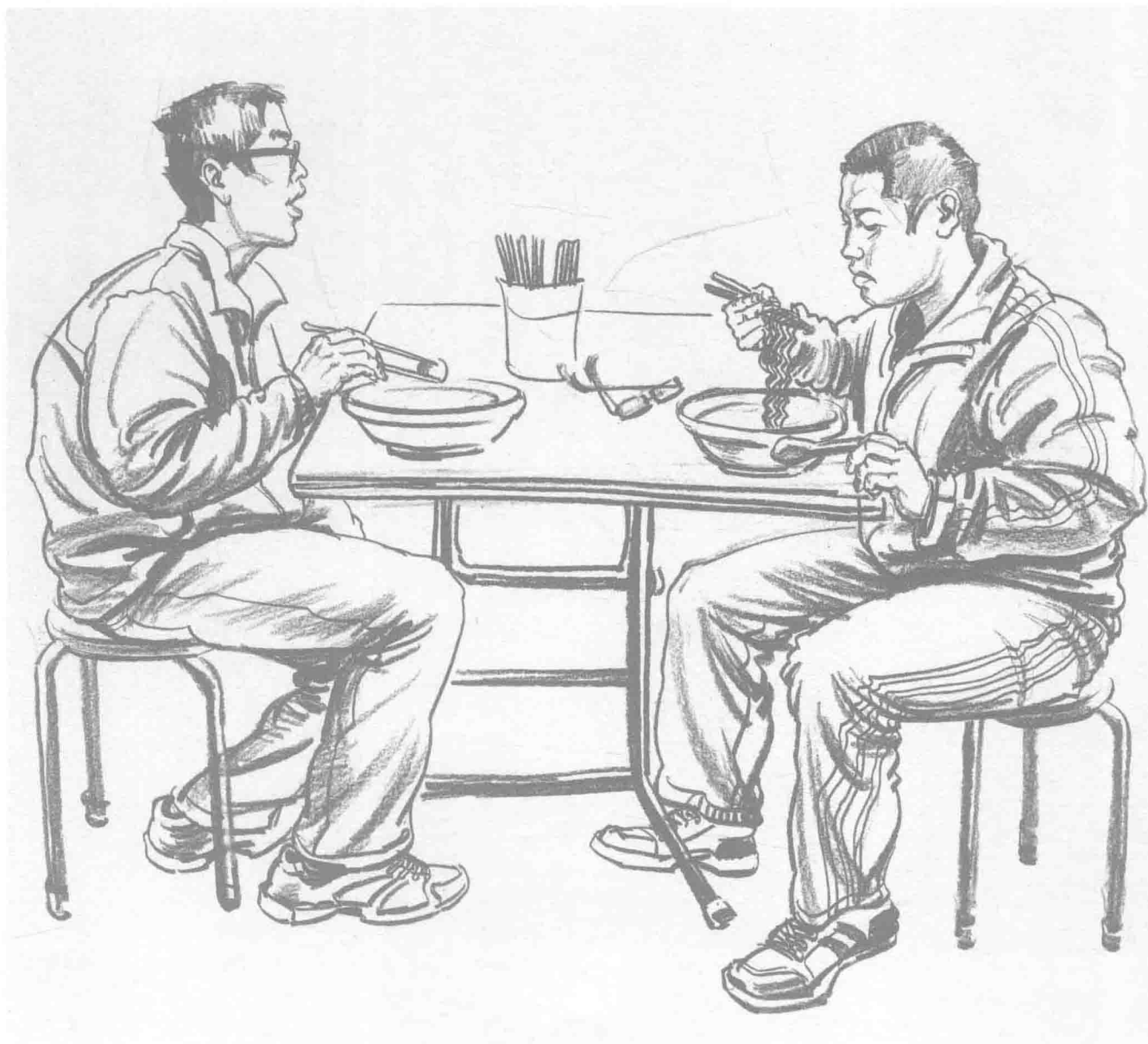

大师作品

速写也可以说是一种情感的宣泄。如同你写日记，随时随地倾心吐露，只要你留意身边的生活，美处处可见，往往好的作品就在无意间诞生，那么朴实无华，让人感动……

画速写时必须特别注意防止盲目抄写，要带有感情地去表现，在充分理解的基础上进入“角色”，要深深体会对象的动态、精神气质，进入“忘我”的境界，宣泄自己的情感。

每一个动作，每一根线条，就像一句话，一个音符，徘徊在对象、画面、自己的“情感”之间，你才会享受到艺术的真正魅力。若平铺直叙地，准确、细致、完整，无一欠缺地完成一幅速写习作，可以在高考中得个七八十分，但总觉得它缺少了点动人的东西，这就是我们说的“学生气”“习作性”。究其原因，就是自己作画的状态：感情淡漠，被动面对对象，缺乏激情。一个画家如果自己不激动，画出画来却要人家看了就激动起来，那是绝对不可能的。

学生作品

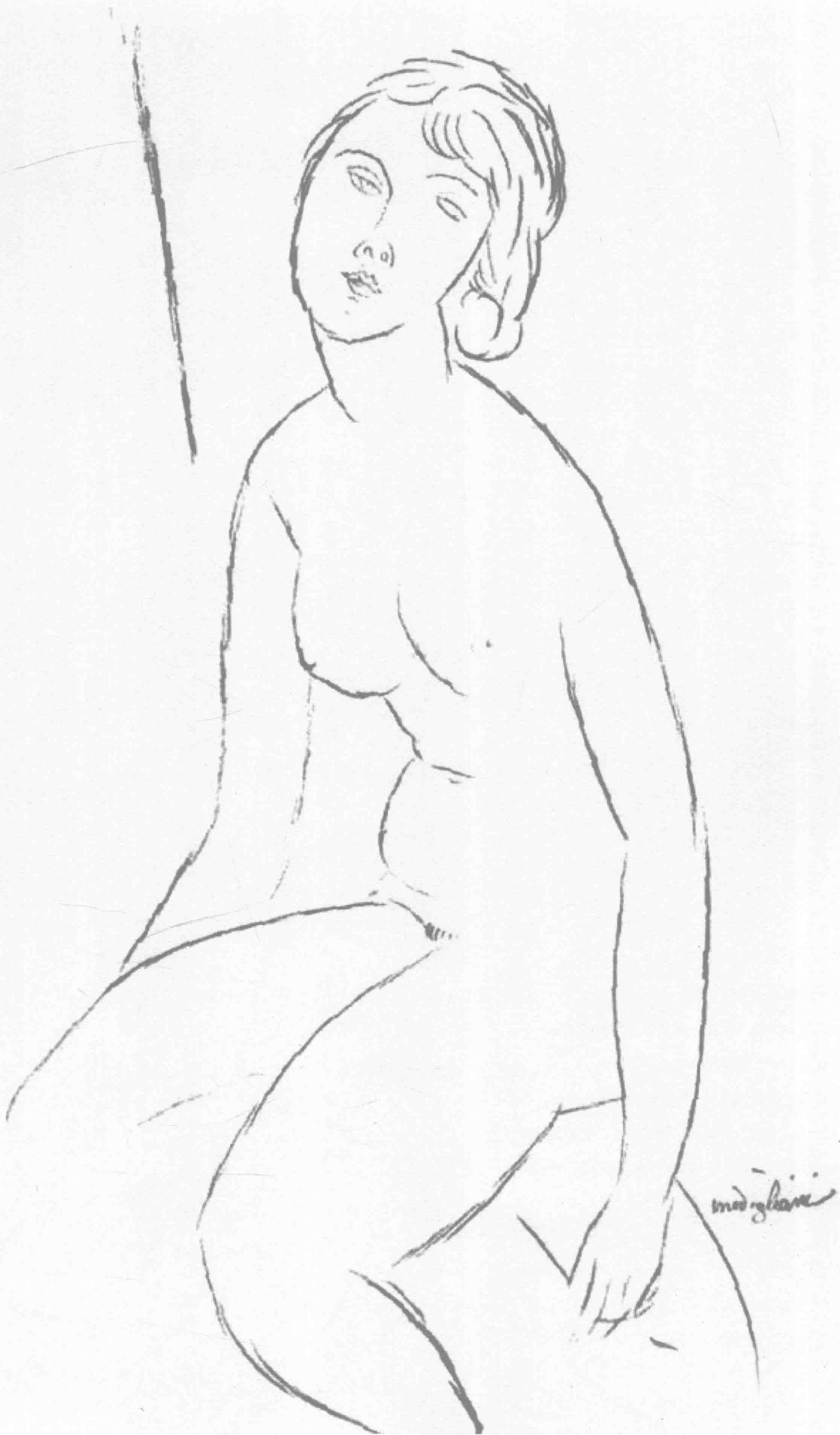
鲁迅先生就说过：能憎能爱才能文。只有自己感动了，才会触动自己的感觉，刺激自己表达的欲望，你才会有可能抓住这些动人的元素，才能恰如其分地把握这些动人元素的分寸，表达到位。

Part 2.人体速写

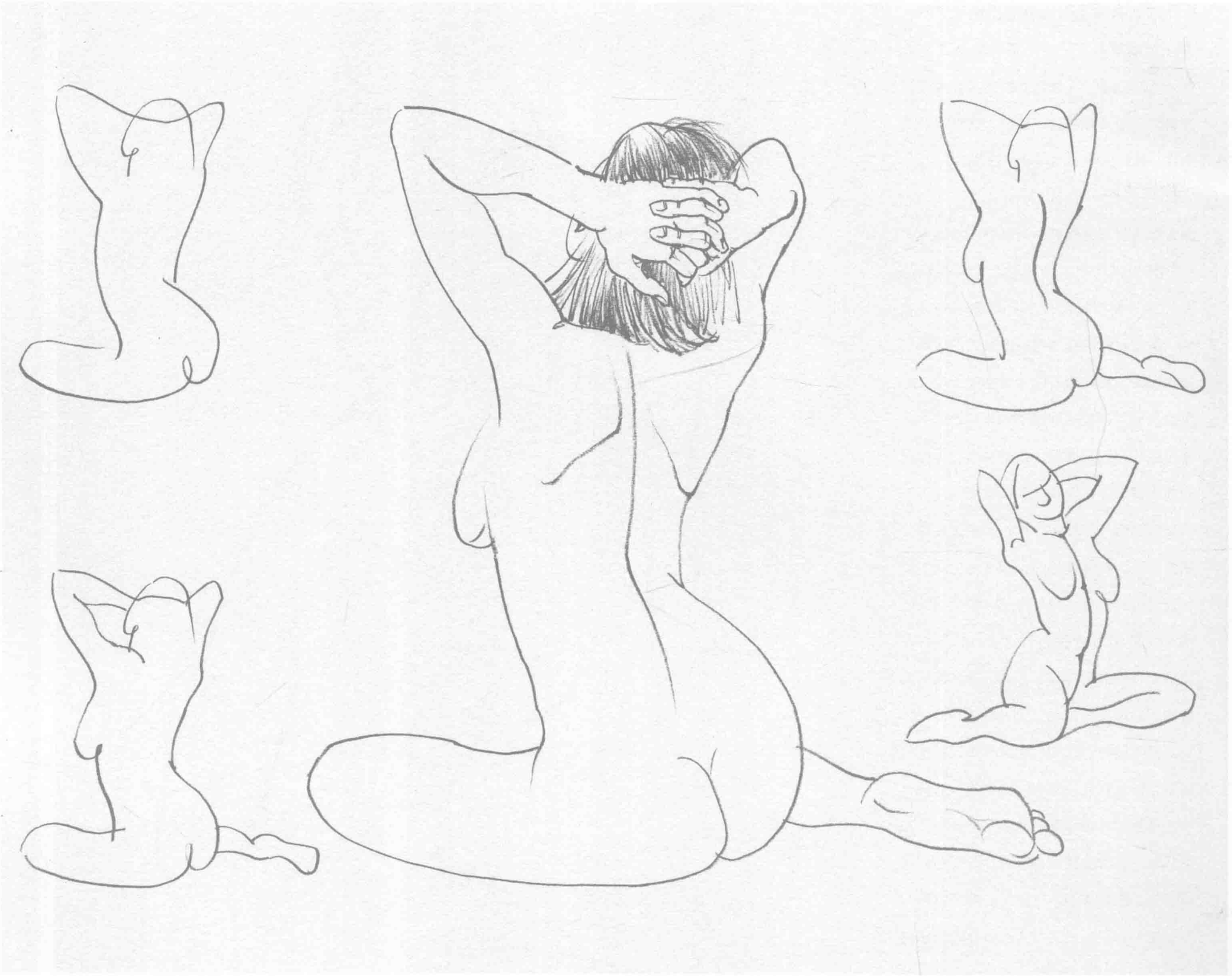
人体艺术是画家永恒的创作主题之一，米开朗基罗说：“艺术真正的对象是人体。”我们进行人体速写的目的是通过速写艺术展现人体的美，通过人体速写训练研究、掌握人的结构与动态的表现。

画人体速写首先需要学习掌握一些解剖知识，弄懂人体的基本比例、形体结构关系。学习解剖，切忌硬背肌肉、骨骼名称，而重点要研究的是解剖结构的运动变化的规律，及其对人体外部造型上构成的影响。为了能概括地描绘变化多端的人体运动规律及透视关系，我们在学习人体解剖结构时可先将人体的各部位概括成各种相互衔接的几何体块。如头部可看成球形加木楔形，胸部是鼓形，骨盆是楔形，臂和腿是圆柱形。这样，通过分析研究几何体块在空间的透视变化规律，来达到正确研究人体的结构透视，画好人体速写的目的。但这仅仅是帮助我们理解的一种手段，并非要一直这样机械地去表现。因为速写人体毕竟还是要用自由自在、变化丰富的曲线，才能达到生动概括的表现。人体速写还需要掌握人体重心平衡规律。人体的重心在脐孔上下，女性的重心稍低，儿童偏上。重心线是指人的重心垂直于地面的线，人的重心常常随着运动而变化移位，重心移动的方向与人体主要部位移动的方向保持一致。为了保持平衡，人体的相应部位必须协调，以保持动作的稳定。由于人体生理结构的对称性和联动性，所以在运动时，必然有一些部分受力紧张，而另一部分松弛，一部分肌肉收缩而相应地另一部分肌肉放松；这一紧一松，一张一弛，一曲一直，一起一伏，就形成了人体的节奏美。人体速写要画得生动，就要表现这种节奏美。

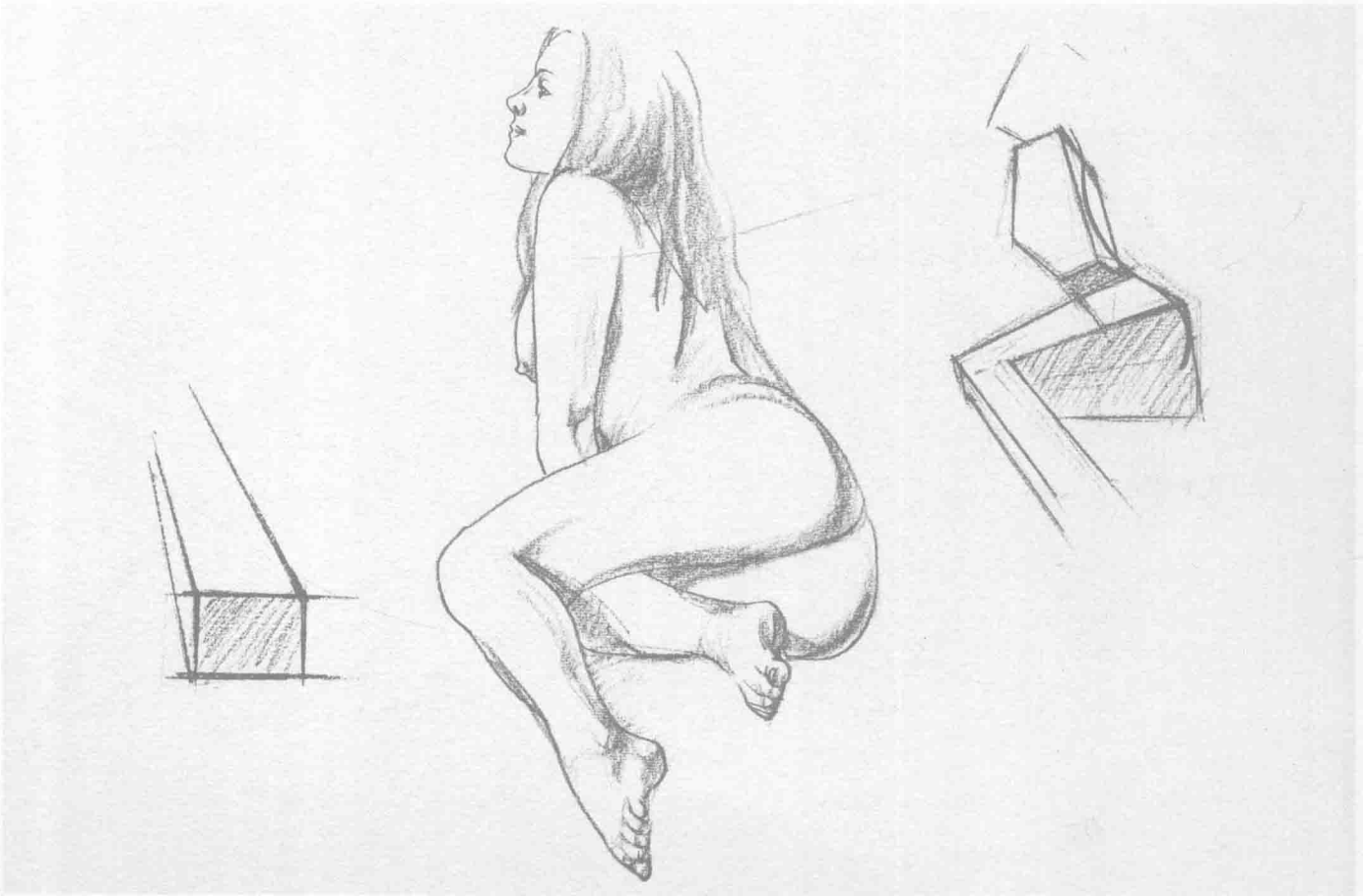
人体速写的步骤与方法

一、观察分析人体的动态特征，选定写生较理想的角度。二、把握构图，控制人体在画面上的大小位置及各部分的比例关系，用虚线把人体动势的外轮廓画出来。三、利用辅助线的分割把人体的各部位，尤其是头、胸、臀的位置确定好，可借助结构体块的办法分析理解形体结构和各部位的关系。四、各主要部位及关系定准后，可以从你感兴趣的部位着手开始用准确流畅的线条深入勾画，并略施加简洁的明暗。五、调整整体关系，达到造型准确、结构严谨完整的效果。

人体动态线的三个方面：

- ①主要动态线，就是表现动态主要特征的线，一般是两到三根较长的线。
- ②轮廓动态线，就是表现外形特征动态的线。
- ③中心动态线，有前面、背面两条，前面是颈窝、胸窝、脐孔、耻骨联合之间的连线，背面是脊柱。

Part 3.人物站姿速写

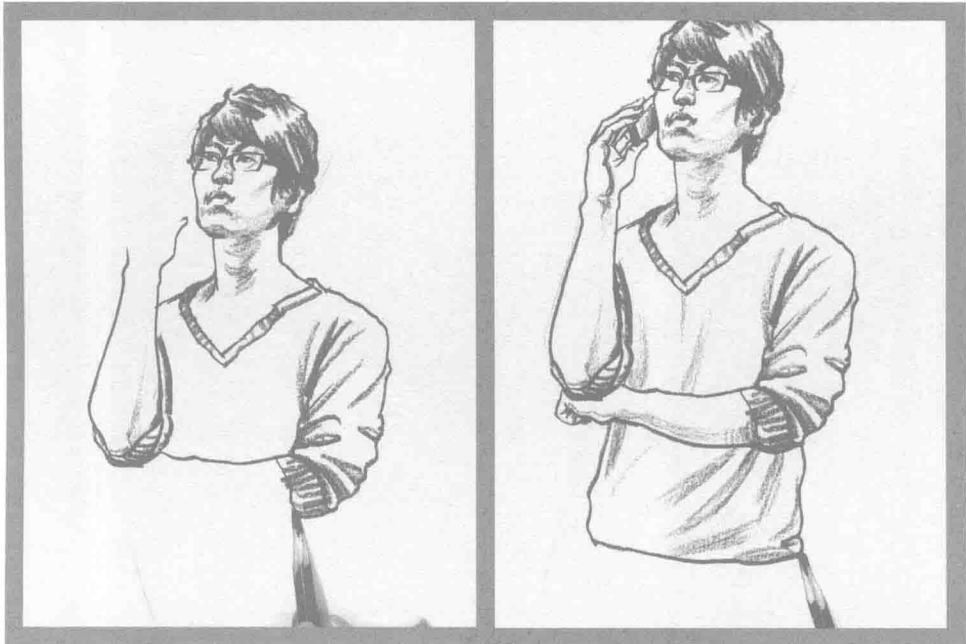
这个站姿是典型的髌立式站姿。髌立式站姿的特点是人体的重心落在一个脚上，骨盆与胸腔形成相反的倾斜，脊椎从正面看去形成一个S形。这落笔前的观察是画速写至关重要的第一步，在这个时候我们要将这个站姿要点完整地记在脑子里，这叫胸有成竹。而接下来画速写的过程，则是放笔直追的过程。

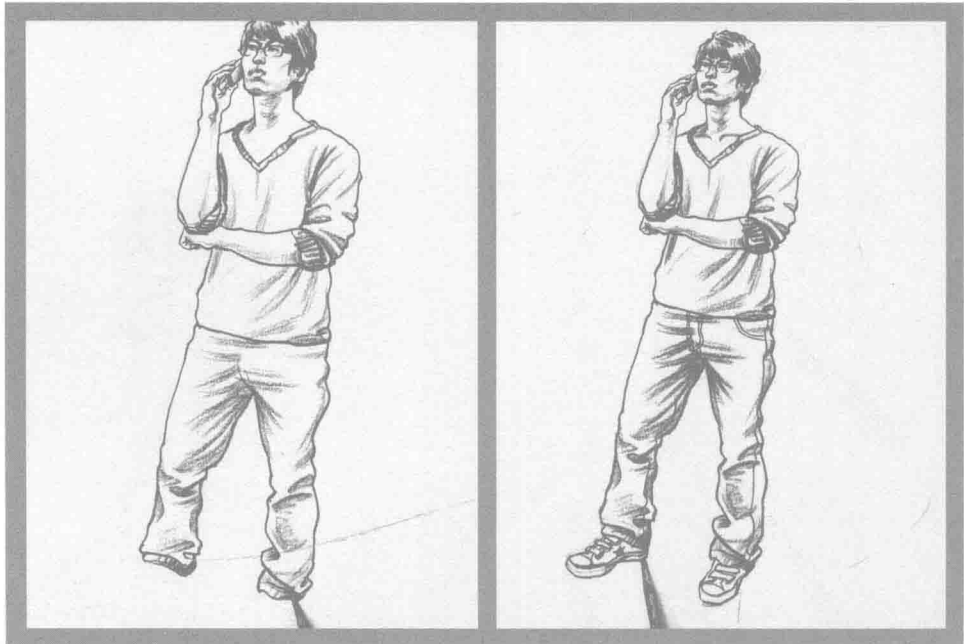
人体站姿的表现步骤与方法

我们对这个站姿有了以上的认识之后，
接下来就要学习人物站姿的表现步骤。

第一步：
我们不主张使用长期素描起稿的方式，我们从被画对象的头部开始画起，以头长来推及身长。头部之中我们从被画对象的右眼开始下笔。其过程是先画右眼，再以右眼推左眼，再以左右两眼推鼻子，再以鼻子推嘴巴；画完嘴巴以后再画下颌（下巴），再及耳朵，再及头颅（包括发型等）。这样完成头部以后，我们就可以用头部的长度来预测未来人物的比例在画纸上是否合适了。办法是以拇指和食指卡出头长的单位，向下移动六个或六个半的长度以后就是将来脚的位置。这个位置如果离下面的纸边很远或出了纸边，就意味我们已画的头部在比例上不是太小就是太大了，那么，我们就需要对已画的头部的大小进行修改。

第二步：
画完头部以后，我们的速写向下推至颈部、两肩、上肢、躯干。在这个过程中，眼睛一定要经常看得“大”一些。是什么意思呢？就是我们的视线要在被画对象身上跑来跑去，尤其重要的是要看出动态的势，并用心去把握这种势。画虽然是从局部到局部一步步推出来的，但我们的心中对被画对象一定要有全局的体认，这就是心存全局、成竹在胸。这样的办法是画速写取得成功所必需的。

第三步：
画完下肢和脚，速写就基本上画完了。这时，我们要做一些必要的调整和补充。但要避免画蛇添足。这种速写应以把握和表现人物的动态特征为目的，凡对动态的生动性不起作用的东西，我们都可以弃之而不画。这些东西，如以文章为喻，就是赘语。这里，我们要注意两个鞋底的线的倾斜的角度，因为，这个倾斜的角度暗示了地面的延展，画得不当，被画对象就会有踮起脚尖或者勾起脚尖的感觉，而非稳稳地站在地面上。

1. 正面站姿

特别提示：正面站姿是最常见的一种。它的“S”形不是特别明显。在画站姿时，首先要快速专注于动态线，注意各个部位的转折点；其次要注意动态线组成的“躯干”外形是否协调。

模特的衣纹稍微有些细乱，这时要学会归纳，有意识地利用线条的疏密变化，通过组织线条，使速写也能有“黑白灰”的画面感。手部的刻画，重点在骨点。男人的手尤其要强调关节的硬朗，否则就绵软无力了。

A. 动态分析

该模特很放松地站在那里，双手抱着胳膊，身体的重心往左偏。从躯干上来说，他的右肩线上提，有轻微的含胸倾向。从上部来说，他的双臂环抱，双手抱住胳膊。从下肢来说，左腿伸直，右腿稍稍弯曲，左腿承载了人体的大部分重量。

B. 细节点拨

衣纹的纹路要懂得取舍，格子衬衣表现完整后，外套就无需再表现大体形，注意整体的黑白灰关系。

衣纹的造型应根据衣料的自身属性和人物动态所造成的纹路来分析。图中的模特衣服外套宽松，质地较厚、硬，在肘关节处，模特双手抱着手臂，所产生的纹路应仔细观察。

考试中遇到的模特大多穿着牛仔裤。大多数牛仔裤是比较贴身的，衣纹出现在比较宽松的位置。而纹路之间的距离和体积大小是根据衣料的厚度而决定的。在画紧身牛仔裤的时候，主要是在画腿部的结构。模特的裤管较松，用坚硬的轮廓线条画出结实的感觉。

疏

密

注意线条的疏密

线条的走向很，表现了后空间遮挡关系。

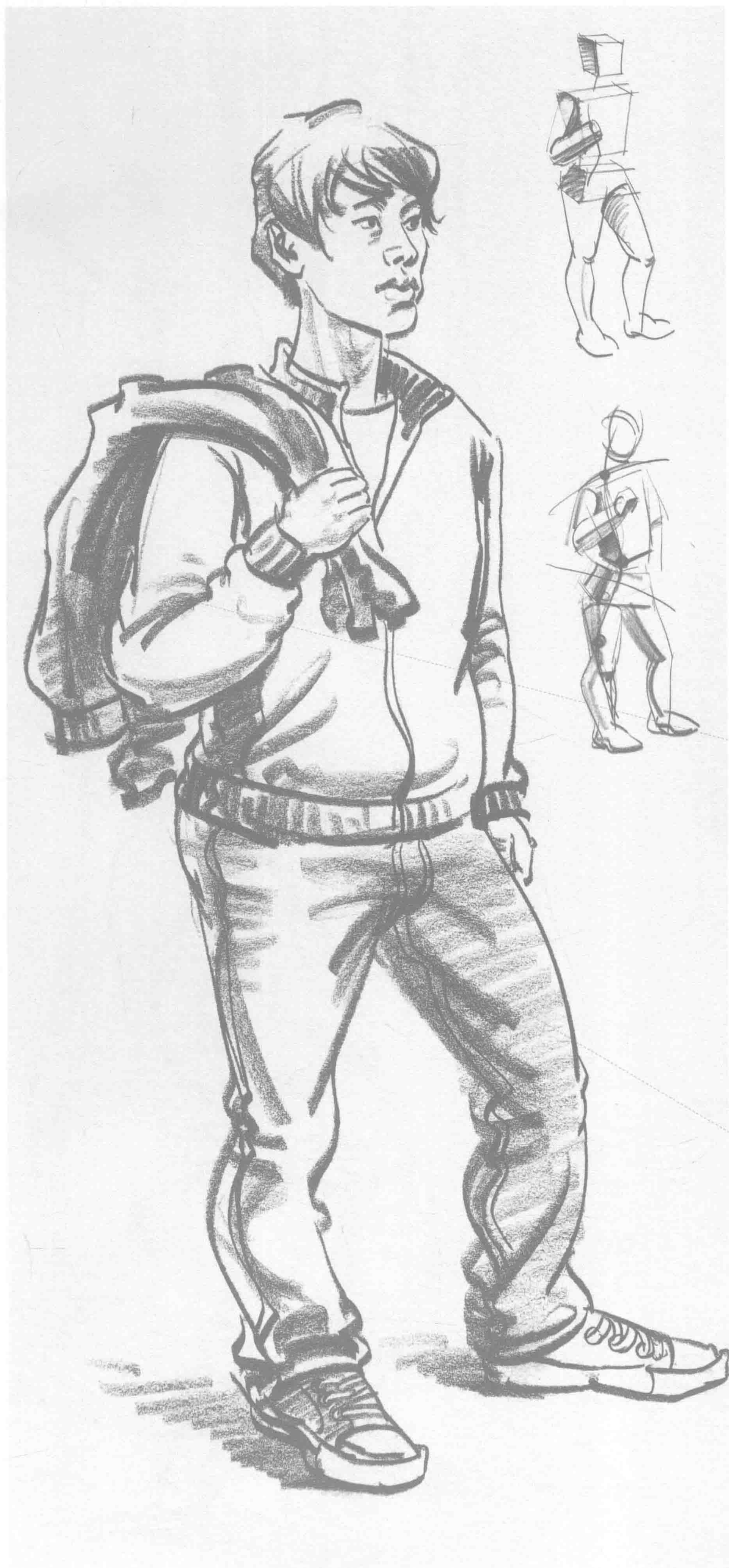
C.举一反三

2.侧面站姿

特别提示：侧面站姿身体的扭动比较明显，动态线会形成一道优美的曲线。

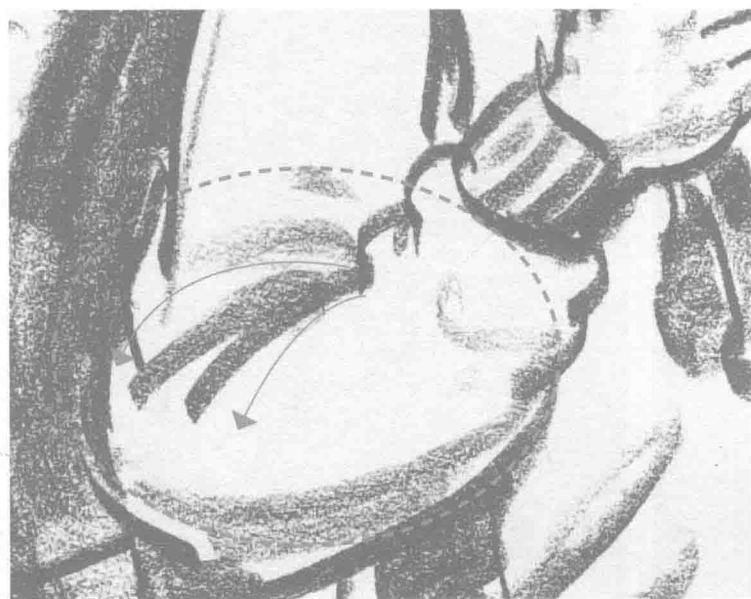
绘画时注意重心的偏向。

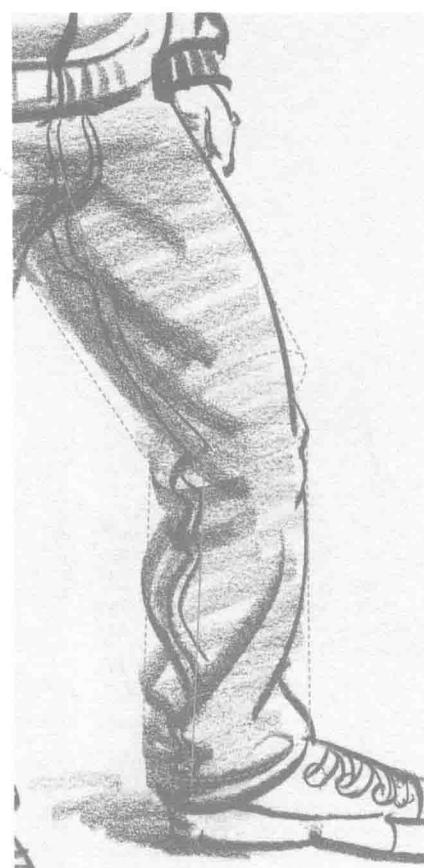
A.动态分析

这个动态的难点在于左手臂的弯曲变化和衣服的表现，躯体的其他部分只要把平时背的简单动态补充完整就可以了。在考前起码要背好三种动态：站姿、坐姿和蹲姿。这三种姿态是现在各大院校考试中常见的，在准备了这几种模版式的动态后，根据考题进行相应部位的修改，如考题是喝水或玩手机的男青年，你就可以把这张图里的衣服去掉，简单地改成手拿水杯或手机即可。如果要改成看报纸，就只要改动两手的动作，再多画份报纸即可。

B.细节点拨

通过观察，我们可以看到，上衣衣纹最密集的地方是手肘窝的位置，呈放射式的褶皱。在速写表现时，与结构贴合得最紧密的位置用硬朗的线条表现，与身体产生空隙的位置，衣纹最多最密集。

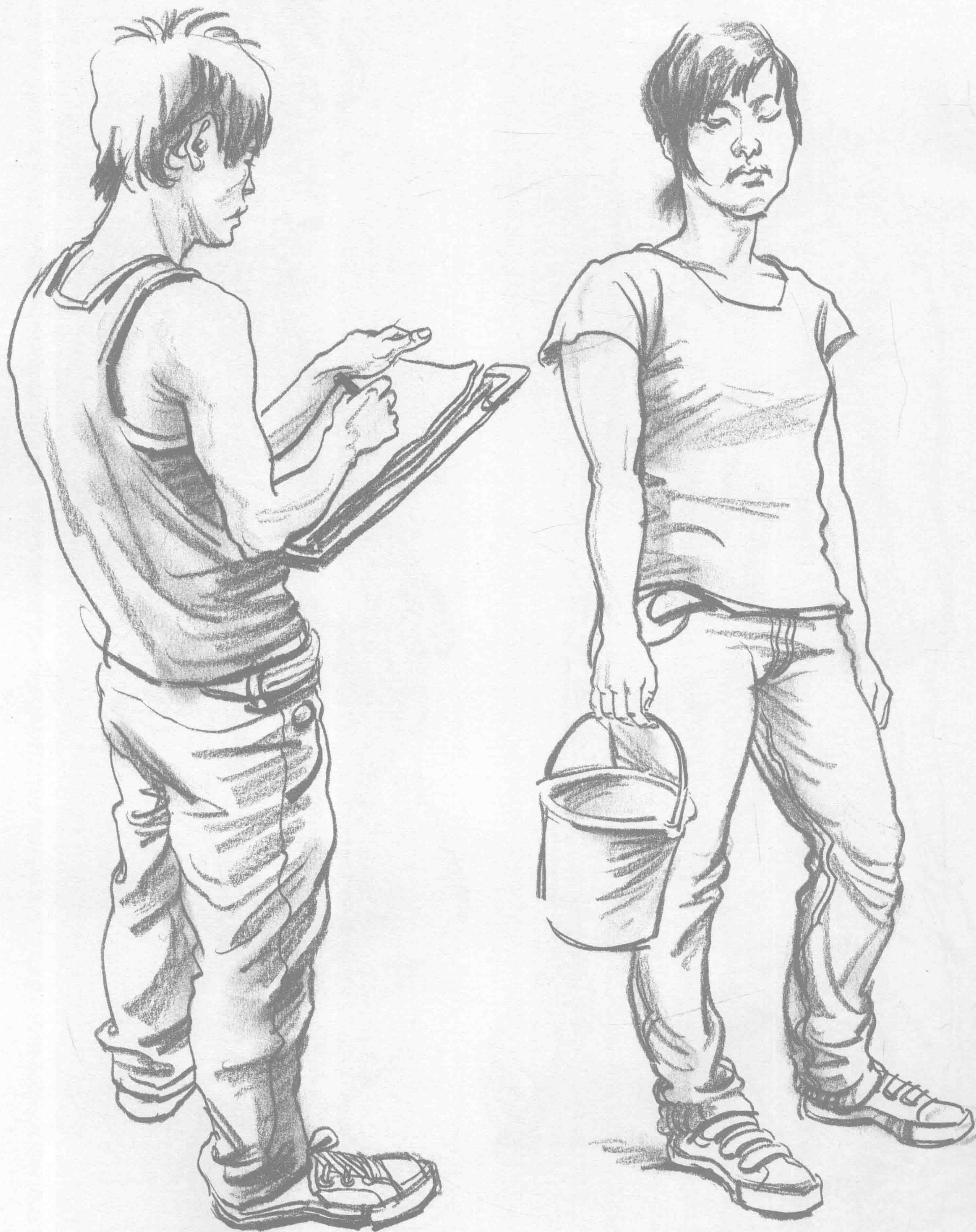
表现下肢的立体感时，可以将腿部比作两个圆柱体。牛仔裤的特征在于对裤缝的刻画，只要将裤缝的细节表现到位，牛仔裤自身的质感就能完美地表现出来。

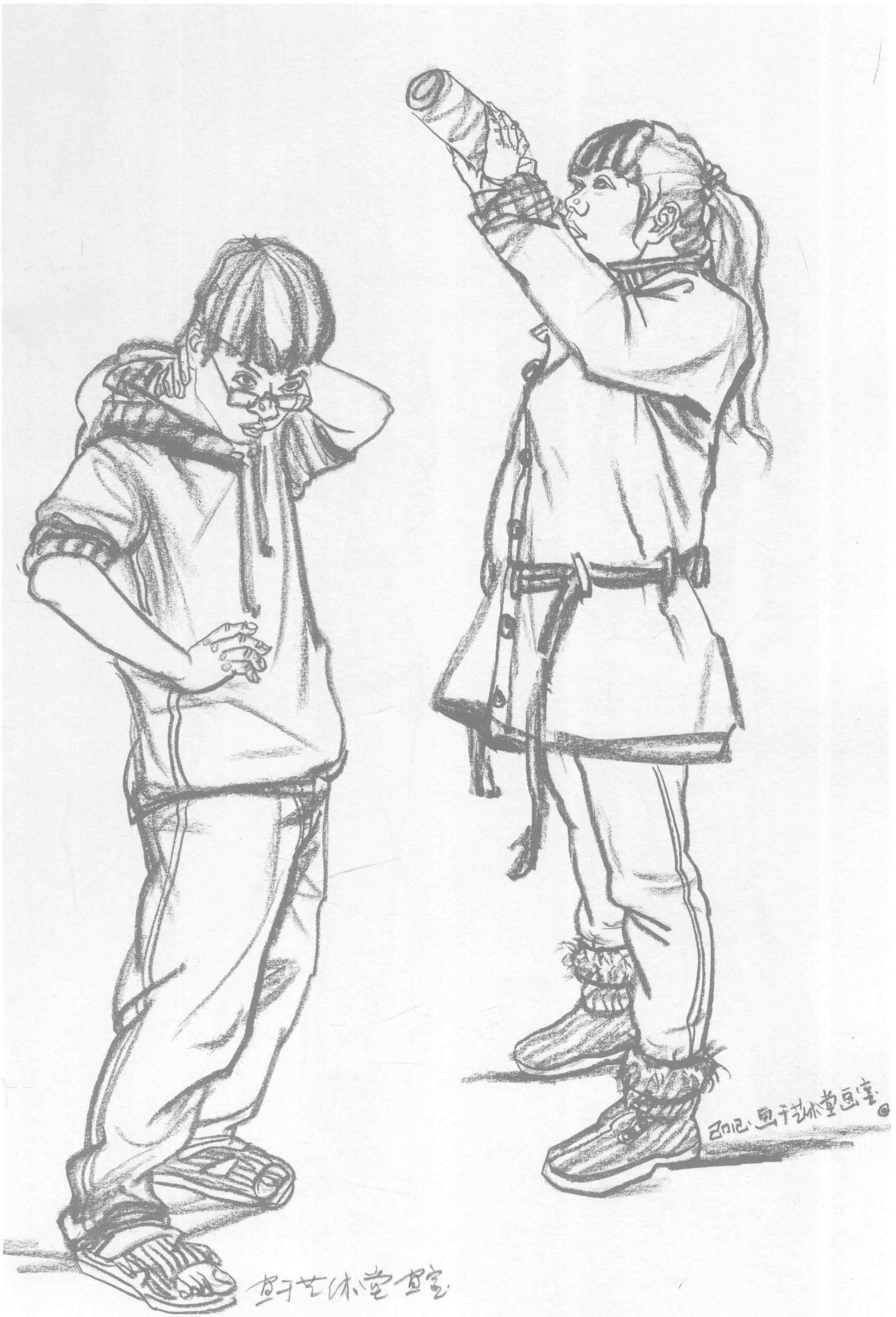
C.举一反三

3.其他站姿

女子学院 2011.10

女子学院 2011.10