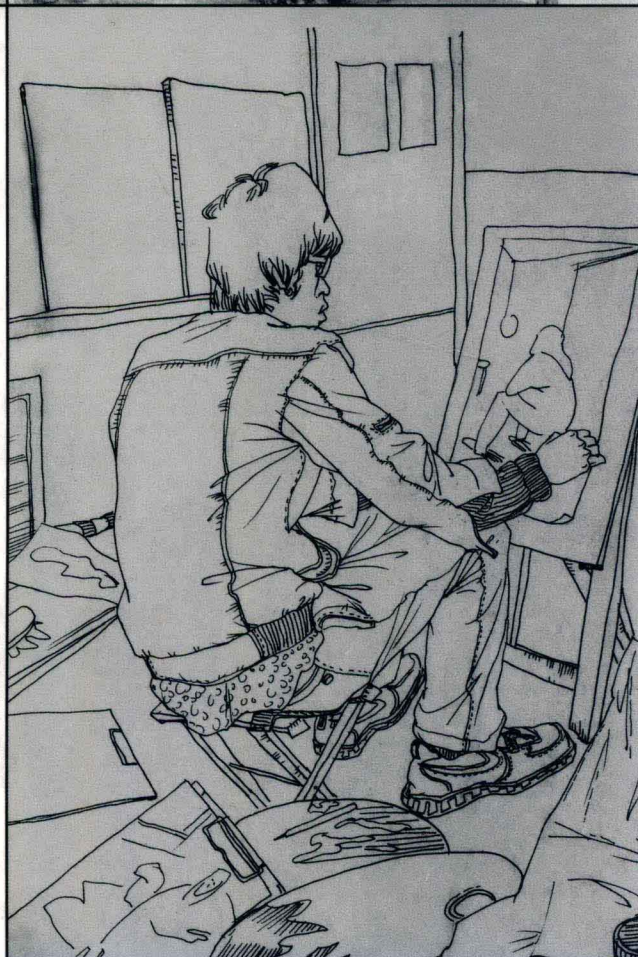
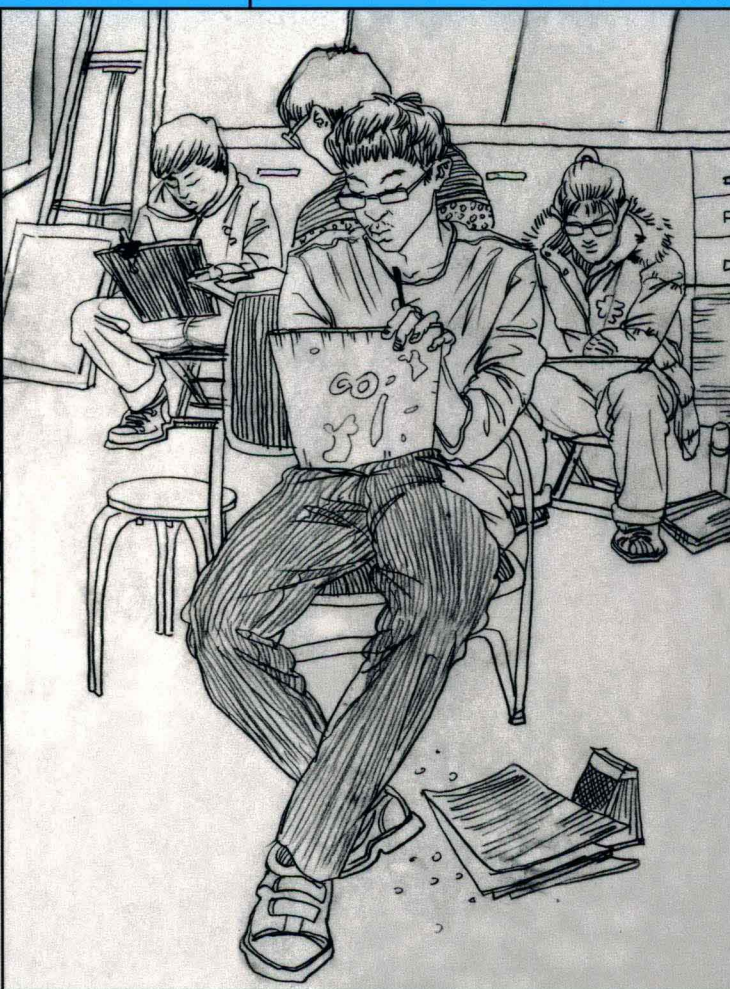

人物速写

美术技法范例解析

- 清华、央美直通路
- 成就高考成功之路
- 学院派技法，夯实基础
- 图例清晰，解析详实，贴近高考

李剑 编著

图书在版编目（CIP）数据

美术技法范例解析：人物速写 / 李剑编著. — 北京：人民邮电出版社，2011. 9
ISBN 978-7-115-25972-1

I. ①美… II. ①李… 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(2011)第137694号

内 容 提 要

速写，顾名思义，即快速地描写、描绘。具体来说，速写是指在较短的时间内，在现场以简练的手法把对象的主要特征和动态描写出来的一种绘画形式，它具有迅速记录的特点。速写是造型艺术的基本功之一，也是全国艺术院校招生考试的必考科目之一。本书内容丰富，结构安排合理，从人物速写的基础知识讲起，分别阐述了单人速写、组合人物速写、场景人物速写的绘画思路、方法及步骤。

本书语言简明易懂，绘画步骤清晰易学，不仅可以作为美术爱好者学习速写的入门教程，也可以作为美术培训班及艺术院校相关专业的教材。

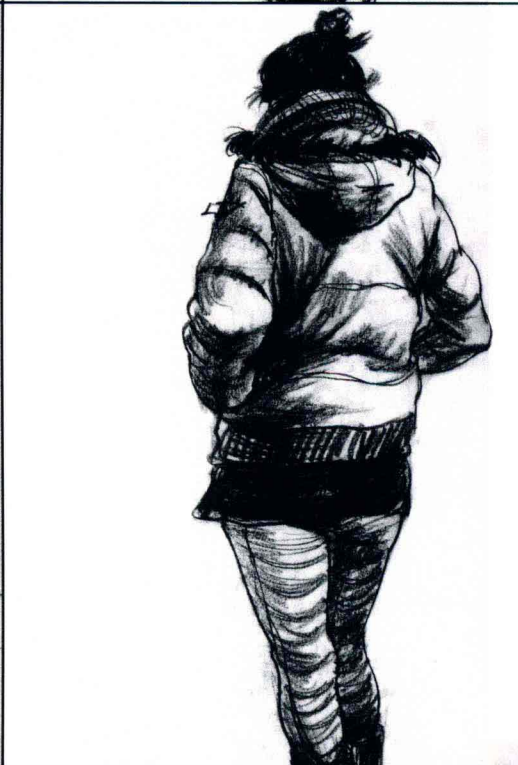
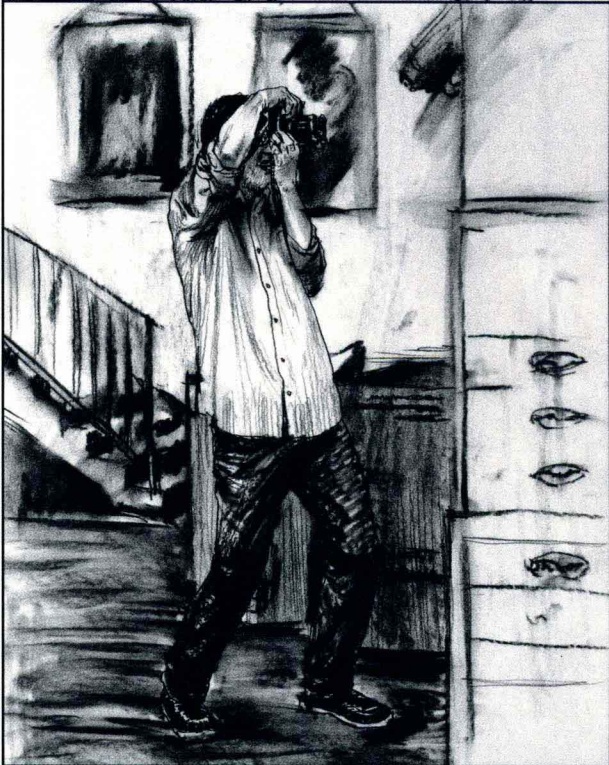
美术技法范例解析——人物速写

- ◆ 编 著 李 剑
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/8
印张：6
字数：50千字 2011年9月第1版
印数：1—4000册 2011年9月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-25972-1

定价：29.00 元

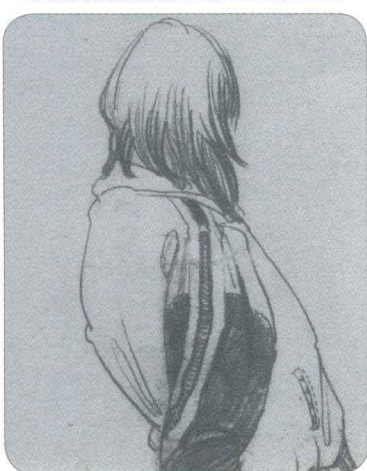
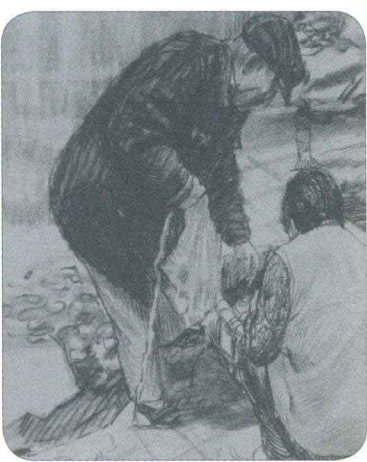
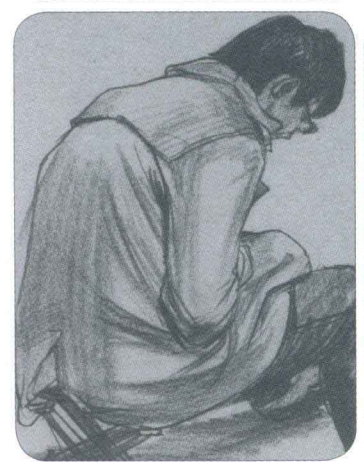
读者服务热线：(010) 67132692 印装质量热线：(010) 67129223
反盗版热线：(010) 67171154
广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

美术技法范例解析

李 剑 编著

人物速写

人民邮电出版社
北 京

前言

从 1994 年开始学习绘画到现在已有十七年了。一路走来，深知学习绘画的辛酸与快乐，但这也正是绘画的乐趣所在。也正是有这种享受过程的心态，支撑着我走进中央美术学院学习绘画。从事美术高考培训已经有近十年的时间了，我遇见了来自全国各地的许多有理想的学生，他们都曾不懈地努力过，有些同学是幸运的，考取了理想学府，而更多的是和自己的理想失之交臂，原因就在于绘画认识的肤浅以及不规范的学习方法。

发现并改正学生绘画过程中的陋习，一直是我在进行基础课教学的这几年里的主要目标。功利心及当下对考试概念的强化，导致学生在学习绘画的道路上迷惘，有甚者在绘画的起点就已然迷失了。这让我很心痛，同时也激发了我的责任感。这次与人民邮电出版社合作完成这本速写人物教程，是个展现我们教学成果及教学方向的契机，也给了我们与更多的绘画爱好者进行交流的平台。

在当下的速写教学中，存在着两个方面的问题。一是“教”的问题，学生在选择老师的同时已将全部的信任寄托在老师身上，但此时老师的问题也就随之暴露。一味的强调考试，急功近利的教学，使学生对速写绘画的意识变得淡薄，完全模板式的教学使学生不能掌握绘画的真谛，真正要做到让学生懂画、乐画、善画。二是“学”的问题，师傅领进门修行靠个人，这个“修”字很关键。正确的学习方法会使你事半功倍，可一旦掌握的方法不准确，正如当下诸如模板式、以量取胜的教学方式，那只能使你迂回甚至停滞，我们都不同程度的体会过这种痛苦！要改善这种状况，我们应该做到客观评价作品、提高学生自身的鉴赏能力、丰富学生的知识结构、培养兴趣、提高学生的综合素质，创新迫在眉睫。在本书中我们整理部分近期优秀作品，并围绕学好速写做了详细阐述，对作品的讲解我们坚持客观的原则，旨在为想画好速写的同学们尽一份微薄之力。

李 剑
名艺画室
2011 年 5 月

目录

一、关于人物速写 / 003

二、人物速写的基础知识与分析办法 / 003

- 1 速写的基础知识 / 003
- 比例 / 003
- 运动规律 / 004
- 基本形 / 004
- 体积光影 / 004
- 表现形式 / 005
- 2 人物速写理性与感性的分析 / 005

三、单人速写 / 006

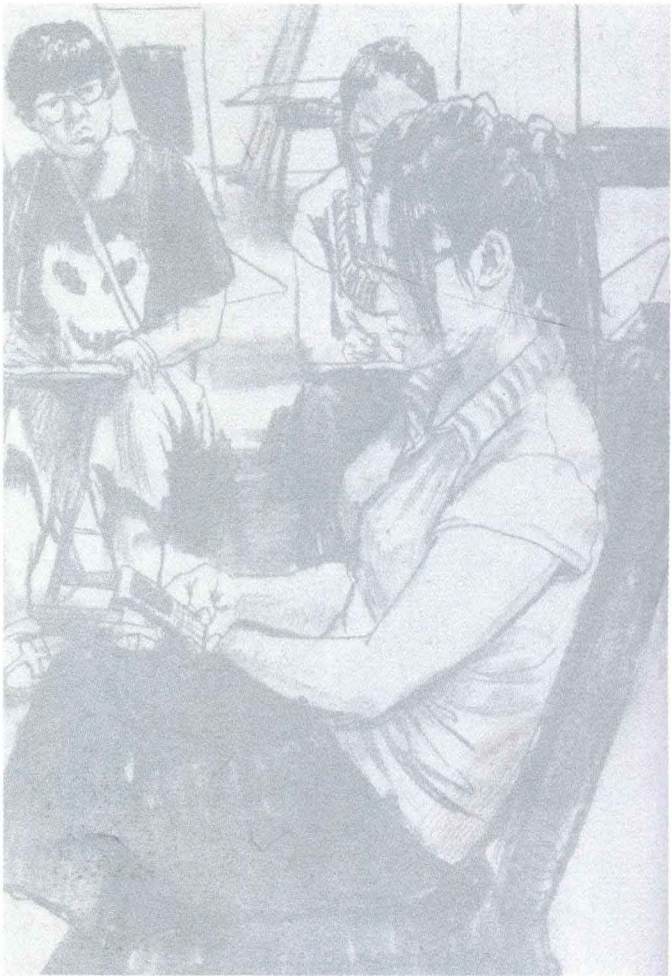
- 单人速写分析 / 006
- 优秀单人速写作品欣赏 / 007

四、组合人物速写 / 025

- 组合人物速写分析 / 025
- 优秀组合人物速写作品欣赏 / 026

五、场景人物速写 / 035

- 场景人物速写分析 / 035
- 优秀场景人物速写作品欣赏 / 036

一、关于人物速写

人物速写在当下美术高考中占有非常重要的地位，从历年考试成绩来看，这是一门分数差距比较大的科目。可以说，学习好人物速写将是考生在考试中脱颖而出的制胜法宝。如何快速提高人物速写水平，在考试中取得一个满意的成绩呢？考生可以从如下几个方面入手。

第一，要培养兴趣，这是画好速写的关键，正所谓知之者不如好之者，好之者不如乐知者，兴趣是推动你勤学苦练的动力。

第二，要掌握人物速写的基础知识，对人体结构、比例及人的运动规律要深入了解，要多画图、记口诀，在实践中认真体会。

第三，要得法。要掌握正确的观察方法、训练方法及绘画方法。因为考场速写要求在规定时间内表现出绘画对象的特征，因此必须要有整体观察能力，另外细节的观察也很重要。平时训练观察模特时，要抓准模特的体态、动作、长相、着装、表情等特征作画。在平时训练形式上，要兼顾长期作业训练、室内外的训练、单人组合的训练以及加道具的场景训练。

第四，要手勤。考生通过长期、大量、严格的训练，努力提高眼、脑、手相互协调配合能力。同时，要多将课堂速写训练与生活速写训练相结合，提高大家对人物及周围事物的造型及观察、感受能力，这是对于考生来说是很有帮助的。

第五，要借鉴。要大量的翻阅资料，开阔自己的眼界，提高自己的审美。要多临摹、作比较，提高自己的绘画技巧和绘画表现能力。

努力做到以上几点，相信你一定会成为美术高考大军中的胜利者！

二、人物速写的基础知识与分析办法

1 速写的基础知识

比例

要牢记住“站七、坐五、蹲三半”这样一个经典的人体比例，它将在你进行人物速写的默写时起到非常重要的作用。但也会有一定的弊端，死记硬背将使画面显得很呆板，因此我们还要重视感性比例，那就是要相信自己的眼睛，尊重你的自身感受，通过目测确定模特的比例。窍门就是拿模特身体的各个部分同模特的头部进行比较，得出一个自然、生动的个体比例（图1、图2、图3）。

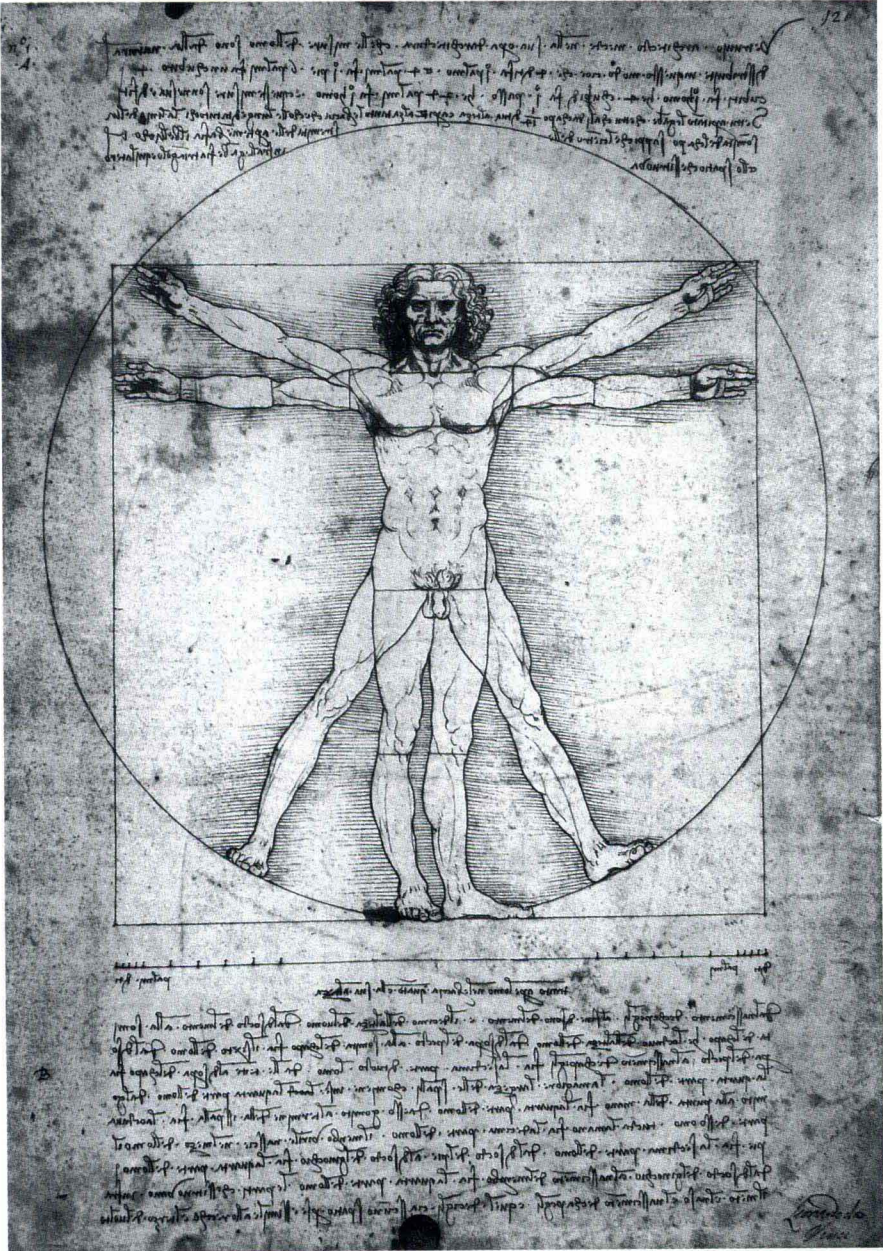

图 1

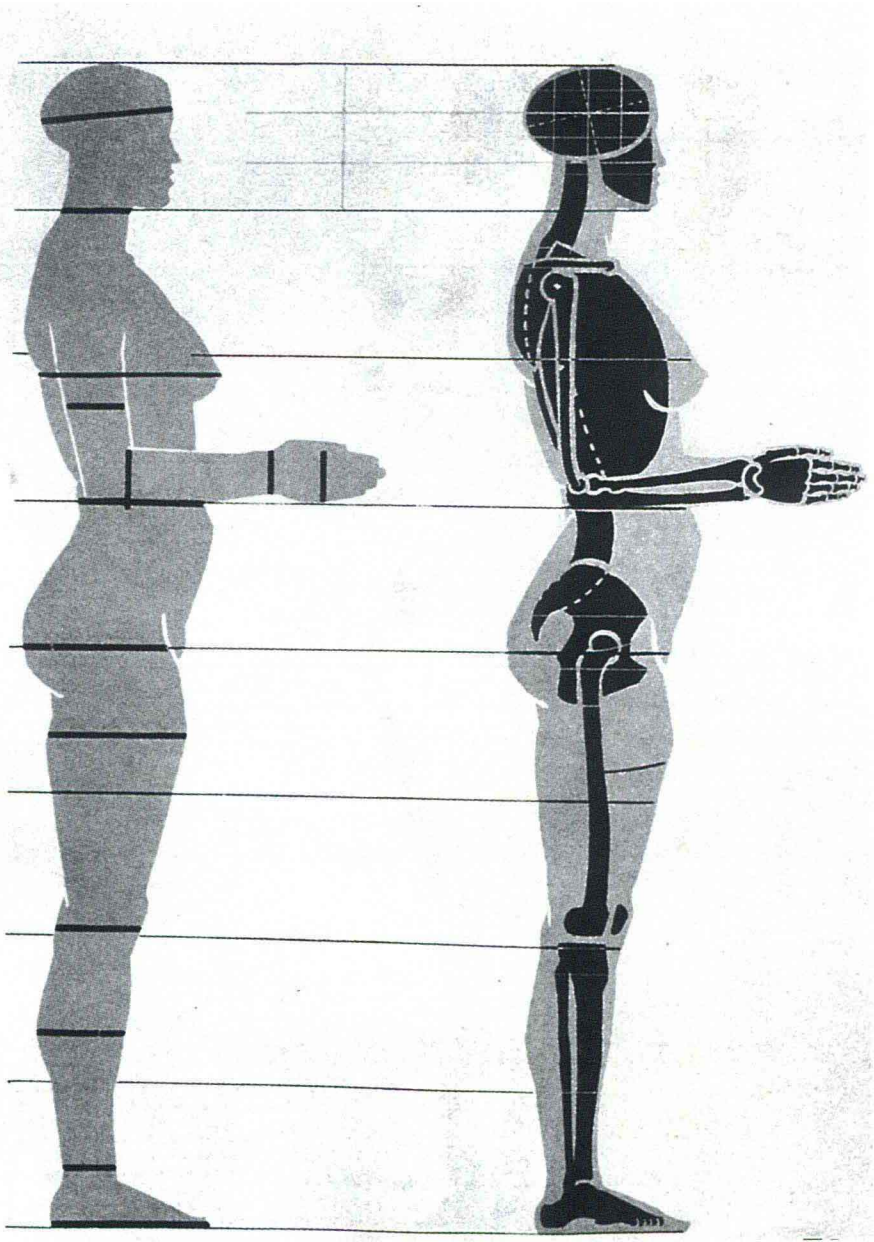

图 2

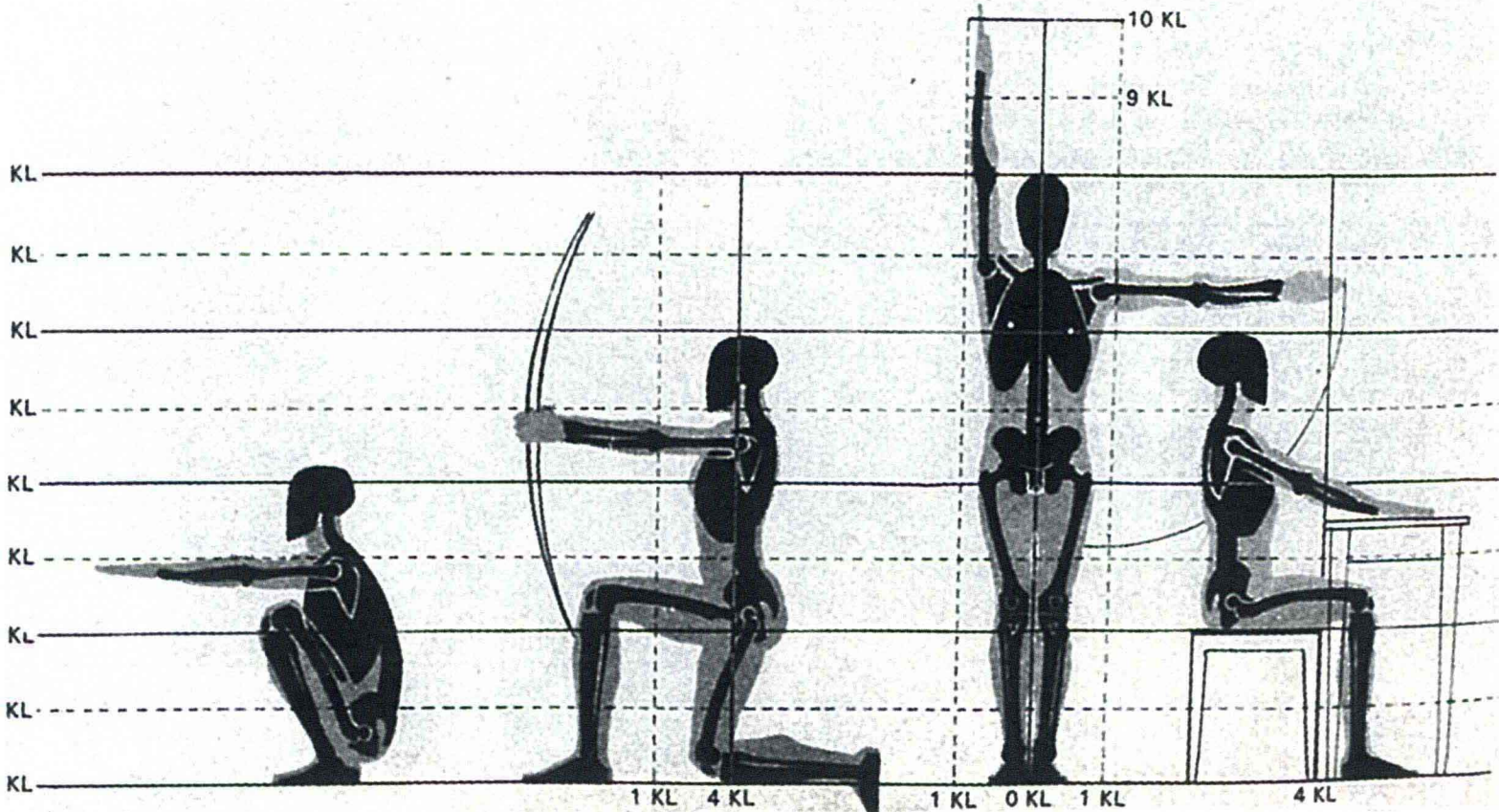

图 3

运动规律

了解人体的运动规律要注意以下三个要素：
1. 大的体块，包括头、胸、胯、大腿、小腿、大臂、小臂（图4）。

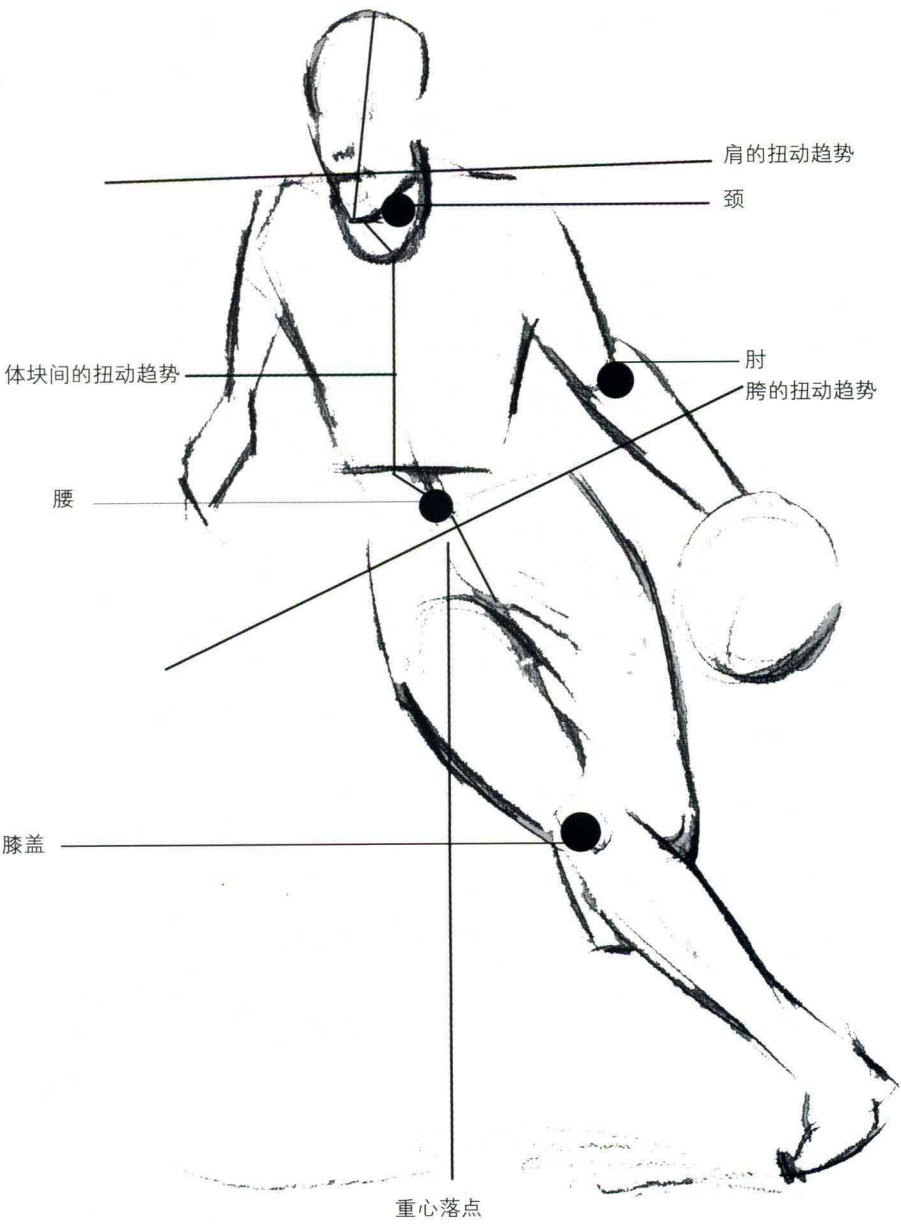

图4

2. 能动的转折点，包含了颈、腰、膝盖、肘（图4）
3. 身体的平衡，即表现出人物在做动作时保持身体的平衡。要注意身体各部分的扭动关系及身体的重心（图5）。

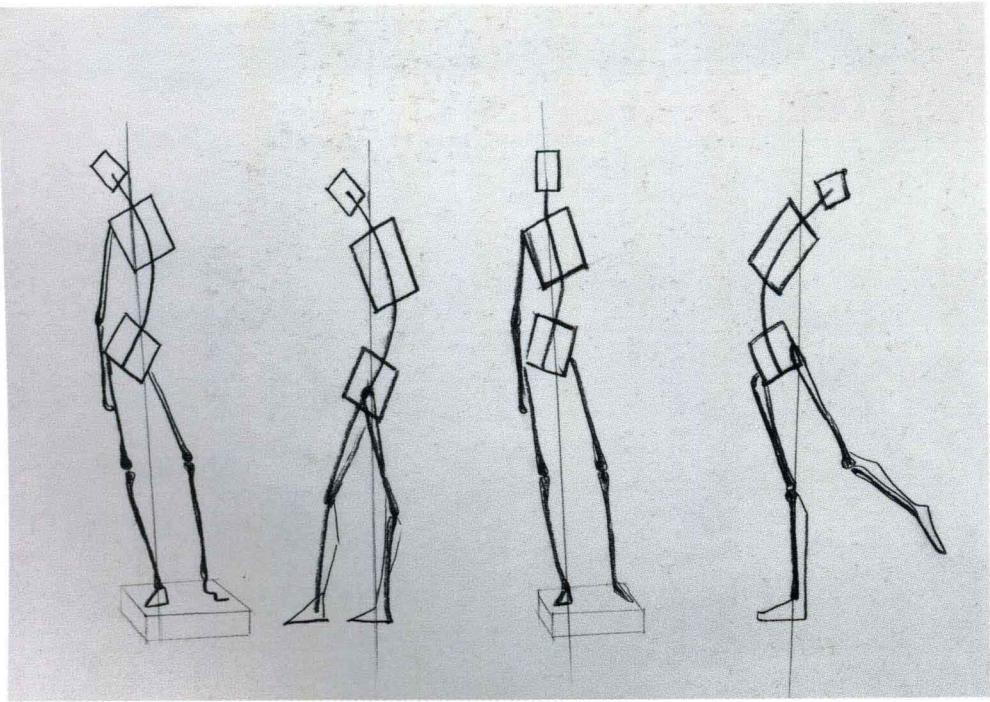

图5

基本形

基本形是绘画中经常用的一种理解、归纳办法，是用几何形来整理对复杂形体进行简洁有效的概括。（图6）

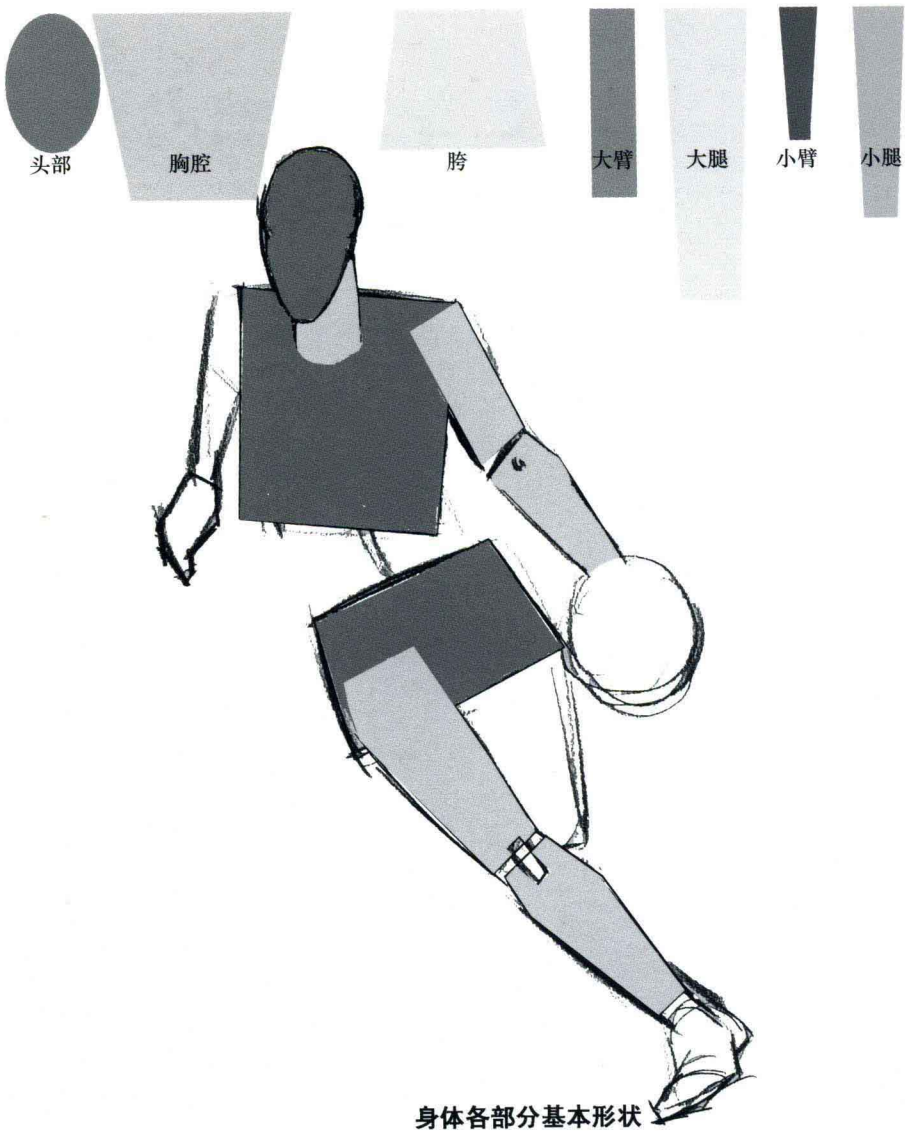

图6

体积光影

将人体理解成是由不同的形体结构组成的。在明确光源的情况下感受形体各部分的起伏变化，通过光影与形体的结合，可以让我们的速写作品看起来整体感更厚重、对比效果更强烈。（图7）

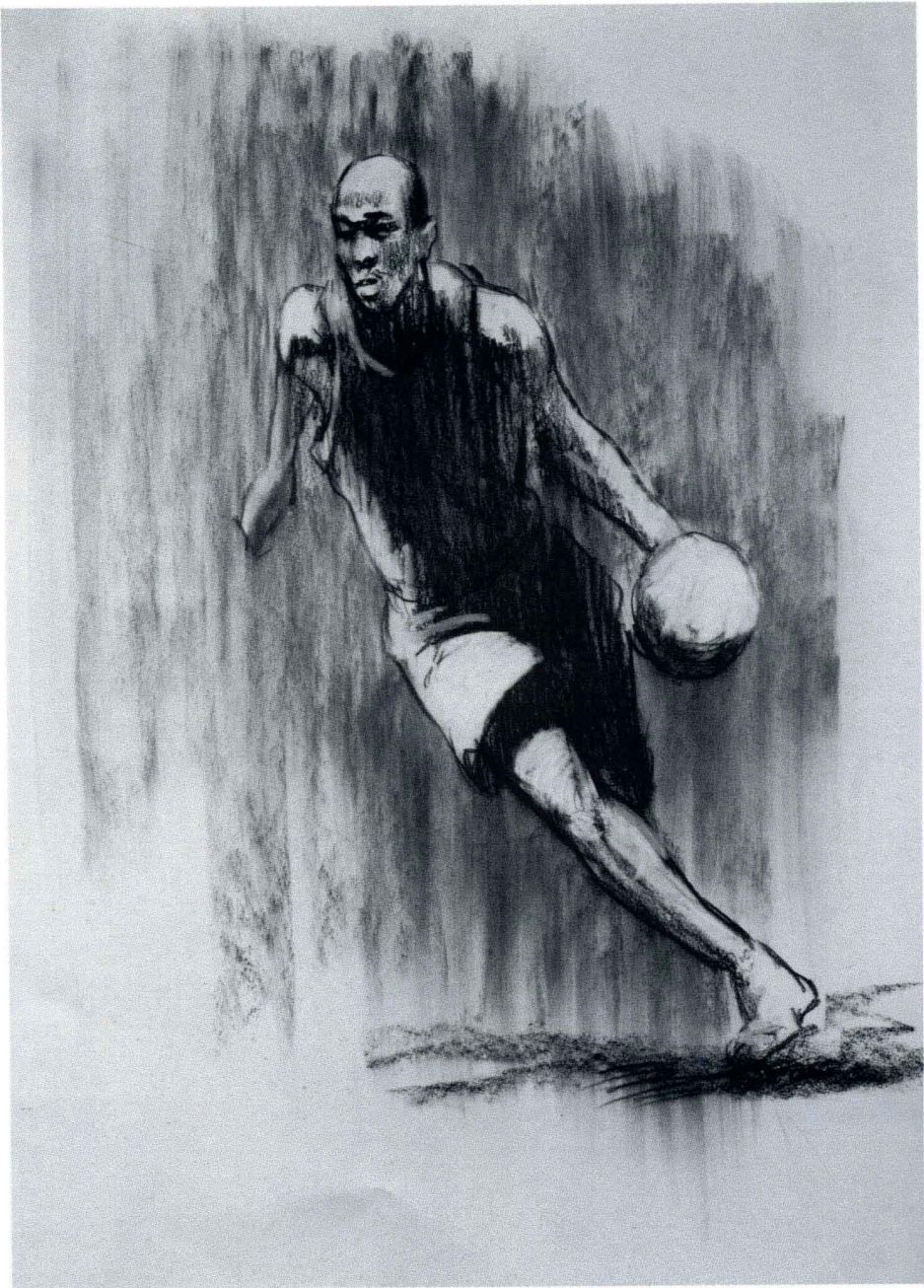

图7

表现形式

速写受模特、时间、空间、光线、绘画材料等诸多因素的影响，因此其表达形式可以说千变万化。当下应试速写大致分为两类：线性速写与线面速写。线性速写用线精炼、穿插严谨、表达细腻，多用于设计类考试（图9）。线面速写用笔大方、画面厚重、体积感强、效果强烈，多用于造型类速写应试（图10，图11）。但这只是一般意义上的区分，一张高水平的速写是可以多种技术兼用的。

图 8

图 9

图 10

图 11

2 人物速写理性与感性的分析

速写的理性指的是，在面对速写对象时要客观地把握一些基本规律，比如人物的比例、结构、透视、光源等。而速写的感性分析主要强调对人物的表情、身体的动势、黑白灰的变化等因素略带夸张的表现。一张优秀的速写作品应该是理性分析与感性分析的完美结合。

三、单人速写

单人速写分析

- 绘制一张优秀的单人速写作品中应该从整体观察构图、造型、人物刻画、表现手法等多个角度进行分析。接下来通过上图对上述几点进行讲解。
1. 整体观察。对模特的体态、年龄、长相、着装、动作以及要在绘画过程中的必要的艺术化处理等做出整体分析，这一过程会影响到绘画的进程及完成效果。往往有很多同学会忽视这一过程，急于入画，这将会使你成为手高眼低的匠派，让你的作品没有灵气。如果训练中不能及时调整，则会让你的速写进步速度变慢甚至停滞，还有可能影响你其他科目的成绩。
 2. 构图。单人速写的构图相对简单，容易控制。只要在作画之前做到先观察模特的动态特点，将模特体态归纳为剪影形状，然后确定画面的上下、左右即可。原则上遵循上紧下松、左右平衡的规律，还要根据画面的需要进行适当调整。上图的构图把握到位饱满有张力，空间布局也很合理。
 3. 造型。要做到造型准确，需要一个日积月累的漫长过程，是画面人物鲜活起来的根本。要做

- 到造型准确就要掌握人体结构的基础知识，如比例、人体各部分基本形及体块理解等，并将这些基础知识熟记默画。同时也要注意，速写是一门要求在在规定时间内，表现人物整体的科目，造型准确到位是必须努力提高的，但也不要钻牛角尖，过于抠形体结构，要从整体去看待作品，如果造型出现问题要及时做出标记，及时解决。不要养成出笔即擦、中途停画的坏习惯。上图除右侧腰胯部分衔接交代含糊，但整体比例结构准确、动态生动。
4. 人物刻画。上图中对人物刻画深入有度，节奏感强。对模特的体态、着装、质感、光线、空间等都做了细致刻画。很多同学不太理解速写的刻画过程。其实，速写的刻画可以从以下几个层面来理解：模特的形象特点、着装、服饰的质感、光线、黑白灰及画面的空间感。作画过程中将以上几点进行细致揣摩、适度刻画，那完成的作品一定富有变化。
 5. 表现手法。上图中作者采用线面结合的手法对模特进行表现，准确到位的轮廓线使画面显得连贯、顺畅。体面地运用增强了画面的厚重感。头发、局部的衣服、靴子的黑色及贯穿画面的灰色处理，有效地表现了画面的节奏，使画面内容丰富又不失整体感。综合来看上图是一张比较优秀，值得同学们借鉴的考前作品。

优秀单人速写作品欣赏

许伟杰

