

编著/孙建东

考试过程中不要紧张
保持清醒的头脑
良好的临战状态
抓住几个要点：

- ① 形准
- ② 构图完整
- ③ 比例协调
- ④ 线条组织疏密得当
- ⑤ 重点突出 有精神

中国画专业 人物速写 技法训练

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

中国画教程

人物速写

编著/孙建东

技法训练

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

中国画专业人物速写技法训练 / 孙建东编著. — 天津:
天津人民美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-5305-3813-5

I. 中... II. 孙... III. 人物画-速写-技法(美术)-
高等学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第199877号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 5 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 19.80元

目 录

第一章 概述	1
第一节 速写的概念.....	1
第二节 速写的功能、意义和作用.....	1
第三节 大师与速写.....	2
第四节 关于速写考试.....	2
第二章 工具材料	3
第三章 速写基本知识	6
第一节 训练方法.....	6
第二节 头像速写.....	6
第三节 手、脚的刻画.....	11
第四节 衣纹的组织与表现.....	11
第五节 解剖与速写.....	13
第六节 动态速写.....	16
第七节 舞台速写.....	16
第八节 毛笔速写.....	17

第四章 人物速写技法要领及应试技巧	19
第一节 临 摹	19
第二节 默 写	20
第三节 整体与局部	20
第四节 夸张与变形	20
第五节 高考速写应试技巧	20
第六节 速写的艺术审美和高层次表现	22
第七节 我的速写情结与感悟	22
 第五章 人物速写示范及步骤	 26
第一节 多种不同方法的尝试	26
第二节 头像速写步骤	28
第三节 全身着衣人物速写步骤	31
第四节 人体速写步骤	33
第五节 舞台人物速写步骤	38
第六节 组合人物速写步骤	40
 第六章 作品欣赏	 41
速写头像	41
速写半身像	44
少数民族人物速写	49
课堂人物速写	56
人体速写	64
水墨人物	69

第一章 概述

第一节 速写的概念

速写,是指在较短的时间内,用比较简单的表现手法把所观察到的客观对象的形体、动作、特点和神态准确生动地描绘下来的一种绘画形式。速写这个词是随着西方绘画传入中国而产生的,英语称之为“sketch”,即快速概括地描绘对象,同时也含有草稿、草图的意思。

速写的概念,广义上来说是很广泛的,包括多种不同工具的速写,如油画速写、国画速写、水彩水粉速写、钢笔速写、木炭笔、铅笔速写等,还有钢笔淡彩、油画棒、马克笔,甚至圆珠笔也能用来画速写。从形式上来分,有纯用线条表现对象的速写,有纯用色彩表现的速写,有用明暗、块面表现的速写,有大块黑白表现的速写和用线条结合明暗表现的速写。造型上也有纯写实的、意象的和装饰性的速写等区别。从表现题材上来分,则有人物速写、景物速写、动物速写、花卉速写、舞台速写等。狭义的概念上来说,则主要指单色的速写。

单色速写与素描本无严格意义上的区别。素描中有长期作业与短期作业之分,长期作业的素描要求刻画细腻逼真的形象,要求表现出空间感、立体感、光线感、质感等,短期作业就不要求那么全面和完整,因完成时间相对较短,就必须高度提炼概括,舍弃一些无关紧要的细节而突出重点,这正是速写所要求的。所以也有人把素描的短期作业称之为“慢写”,这是相对于动态速写的“快”而提出来的。速写与长期素描作业相比,其优势在于能在短暂的时间内把握住第一感觉,捕捉最新鲜的印象,从而使作品更具有生活趣味和生动性。

第二节 速写的功能、意义和作用

速写是造型艺术中基本功训练的一种方法,是培养初学者敏锐的观察能力、分析能力和灵活的造型能力的一个重要途径。可以说,速写是一个有前途的画家,尤其是写意国画家最重要的基本功之一。由于速写需要快速、简练地表现对象,就迫使作者必须敏捷地思考整体关系,把握对象的精、气、神,必须全身心地投入,调动自己全部的热情和注意力,快速地抓住那些稍纵即逝的对人物精神的感受。由于对象往往处于运动之中,这就锻炼了画家凭记忆和想象力再现形象的能力。速写也是画家积累创作素材的重要手段。画家用速写记录生活,速写本中长年累月收集的形象和生活素材,有很多都可以点燃画家的创作灵感,继而发展成一幅很好的创作作品。速写的功能还有根据创作任务和主题,有目的地进行素材的收集,特别是连环画的创作。作者拿到文字脚本以后,就会到该故事发生的地区去体验生活,分门别类地收集素材。比如可以把人物形象、动态和服饰作为一本;环境、风景、房屋建筑集中在一本;道具、生产生活用品等集中在一本。有了这几本速写本作为依据,

就能画出非常有生活情趣和乡土气息的连环画作品来。现在科技发达了,照相机、摄像机也普及了,一些年轻画家不愿意花功夫画速写,而用照相机取代了速写本,这种现象是很令人担忧的。我们认为照相只能作为收集素材的一种辅助手段,速写中获取的艺术感觉和速写时本身的快感是照相机永远无法代替的。

第三节 大师与速写

古今中外的艺术大师对于速写都是极为重视的。如意大利文艺复兴时期的“三杰”达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔,还有伦勃朗、丢勒、安格尔、门采尔、罗丹、列宾、马蒂斯、席勒、费钦等,这些画家一生中画了不计其数的速写,他们在艺术上的巨大成就与平时的速写练习是密不可分的。我国的著名画家也都在速写方面下过很大的功夫,从石涛的“搜尽奇峰打草稿”,到近现代的徐悲鸿、蒋兆和、吴作人、黄胄、叶浅予等,皆有着很高的艺术造诣和功底,尤其是著名画家黄胄,从速写中悟出了艺道的真谛,从而创造了他所独有的与众不同的创作风格,更是为人所称道。他的速写画风也影响了一大批业余学画出身有志于国画创作的年轻人。

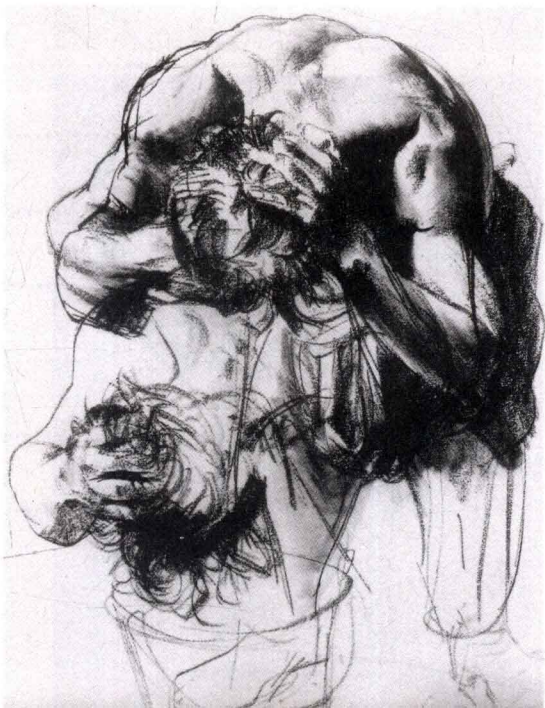
笔者本人也是众多画速写起家的画家之一,正是当年在西双版纳当知青时勤奋速写打下的基础,成就了我现在长于表现云南少数民族人物和花鸟的生动清新的画风。至今我仍对速写情有独钟。

我们看大师们的速写,常会被画面中的那神采飞扬的线条所感动。虽然只是寥寥几笔,却是画家心灵的迹化,流露出画家的真情实感,可以说一幅好的速写也是一幅有独立审美意义的艺术作品。

第四节 关于速写考试

由于通过速写可以看出一个画家在造型上的基本功力和潜质,目前高等院校的招生考试中大都设有速写考试这个项目,虽然有些学校速写的成绩不是百分之百计入总分。速写的考试形式一般为单人模特儿的站姿、坐姿,或一组人物的动态组合,也有的学校出的速写考题会出现带有场景的主题默写,内容一般为大家所熟悉的人和事,比如看书、画画、吃饭、打球、娱乐、化妆等。考试时间一般为半个小时。

本书将根据笔者本人长期进行速写实践积累的经验 and 体会介绍人物速写的基本知识、技法要领,着重介绍动态速写的学习、国画专业以线为主的人物速写方法以及速写考试中应注意的一些问题。

第二章 工具材料

速写的工具多种多样。这里着重介绍初学者常用的笔、墨、纸张等。

一、铅笔

初学者宜用铅笔进行练习，尤其是小幅的速写。优点在于线条有深浅的变化，可用排线方法表现明暗结构，画错了可用橡皮擦修改。缺点在于画大幅的画比较费时，经常使用橡皮会导致画线不肯定，甚至随时依赖橡皮的坏习惯。初学画速写可在HB~4B之间选择，小速写本HB的铅笔即可。

另有一种专门的速写铅笔，类似于木工笔，笔芯扁平，可画出不同粗细变化的线条，更宜于铺大调子。

二、炭笔

炭笔也叫碳素铅笔，也是速写常用的工具，比铅笔画出的线条更浓更黑更有力。但层次上不如铅笔来得细腻丰富，处理不好画面容易抹脏。

三、炭精条

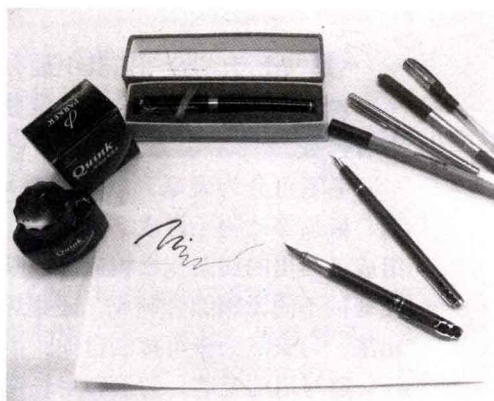
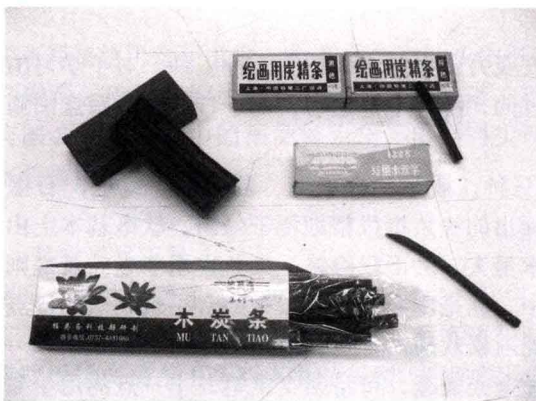
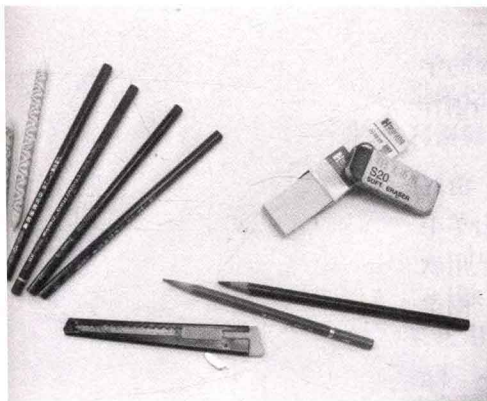
与炭笔有类似的效果，更适宜画大幅的速写。用刀将炭精条的笔锋削成一个斜面，可以斜卧在纸上擦出块面，丰富画面。利用棱边则可以画出锐利的有变化的线条。但缺点也与炭笔类似。炭精条与炭笔有时可以在一幅画上交替使用，如用炭笔刻画人物脸的细部，而用炭精条画头发、衣纹等大面积。

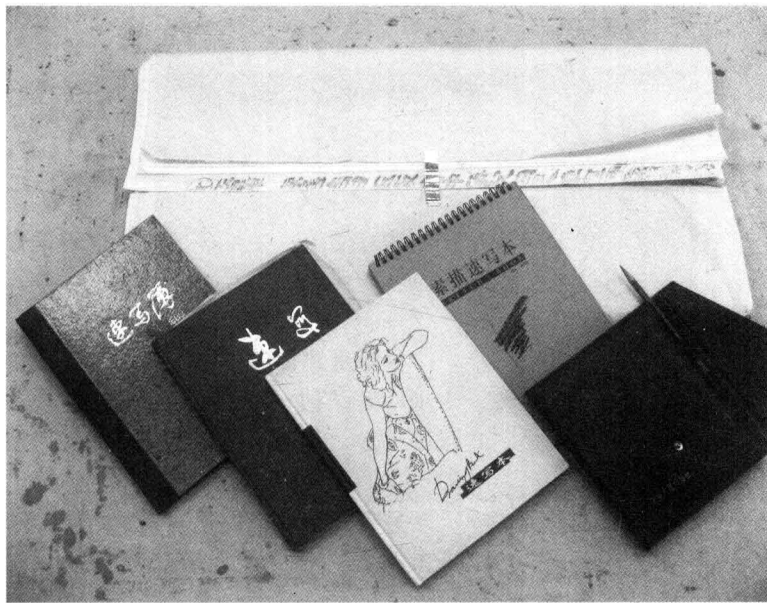
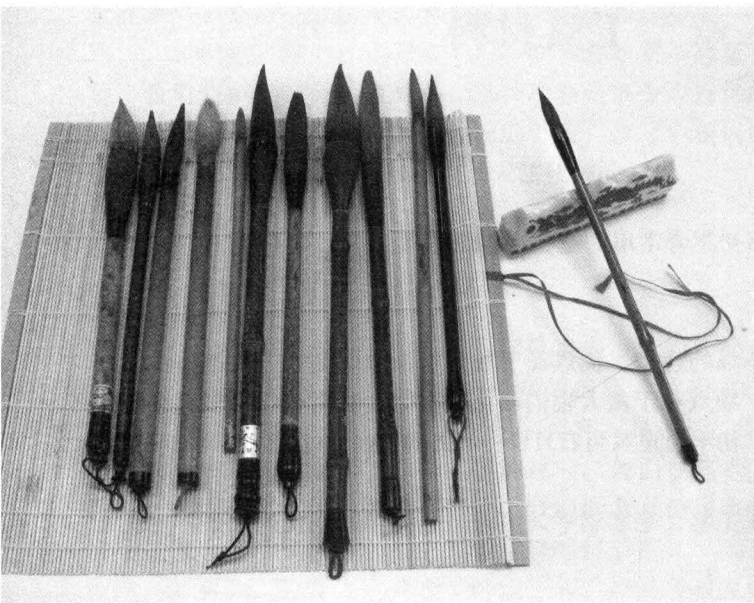
四、木炭条

木炭条的黑度不如炭精条，比较松、脆，除适宜画大幅的速写以外，也常用于国画、油画等创造的起稿和草图，木炭条附着力较差，修改方便，用废布轻轻一擦，画面线条就能变得很淡，也可使用馒头擦拭。缺点在于完成的作品不易保存，须用定画液喷涂画面，比较麻烦。

五、橡皮

画速写尽量不用橡皮，初学者为了纠正形，可偶尔用之。作画过程中，橡皮不仅仅是一种被动的涂改工具，可用于提亮暗部，擦出反光，擦时所用力度可有轻重变化。会出现很生动的痕迹。橡皮的品种很多，以柔软者为好。有一种可塑橡皮也很好用，不仅柔软，还能随意捏型。

六、钢笔

钢笔的种类也有很多，除普通笔尖外，还有签字笔、管状的绘图笔、弯过头的美工笔等。钢笔速写工具简单，使用方便，线条肯定，流畅明快，因钢笔速写不能涂改，故要求作画者从全局出发，目光敏锐，下笔果断，对初学者来说有一定难度，但却能培养画家大胆心细的好习惯。作品也易于保存。在农村画人物速写，画完后老百姓往往喜欢拿过去翻翻看看，若是铅笔或炭笔画的，画面很容易被指指戳戳的手指头抹花，但钢笔不会。

美工笔是笔者最喜欢的速写工具，因为它可以画出近似毛笔的有粗细变化的线条，增强了画面的表现力，比毛笔线条更有力，还能很方便地涂出黑色块面。有志于画写意中国画的画家不妨选用美工笔来画速写，必能发现很多乐趣。钢笔速写用的墨水宜选用派克墨水或国产的碳素墨水。早年我们学画时条件较差，曾用染料自己泡制墨水，出水倒是很流畅，而干了以后遇水还会化开。

此外，如竹笔、芦秆笔、鹅毛笔、孔雀毛笔等硬质的笔尖带有韧性的蘸墨水作画的笔都可归于钢笔这一类。当年丁绍光先生在西双版纳画的大量线描风景、人物速写所用的就是自制的竹笔，画在铜版纸上，线条坚实有力，有些地方还会出现竹笔在硬纸上运行受阻而崩溅出的小墨点，别有韵味。

七、毛笔

毛笔是所有的速写工具中最有表现力，也最难掌握的一种工具，对于学习国画的学生来说，毛笔速写这一关是一定要过的，练好毛笔速写，对于日后进行写意国画的创作大有裨益。

毛笔可分为硬毫、软毫和兼毫三种。硬毫笔由狼毫、豹狼毫、兔毫、石獾、山马毛、鼠须等动物毛做成，弹性好，画出的线条挺拔精细便于勾画。软毫基本上由山羊毛组成，画出的线条宽松粗放，因吸水量大，大面积涂皴、染色宜用羊毫。兼毫则是用软硬毫按不同比例综合制成，硬毫居中，软毫围在四周。兼毫综合了软硬毫的优点，刚柔相济，勾皴点染皆可挥洒自如，很受画家欢迎。

速写用的毛笔，勾线宜用长锋硬毫或兼毫，可备两支主笔，小一点的用于勾脸、手

和肌肤，大一点的勾衣纹、头发等。染色及大面积的泼墨、染脸则以羊毫笔为佳。建议用笔宜大不宜小，切忌用小笔勉强凑合画大幅速写。

八、 纸

初学速写用纸不必很讲究，市面上出售的速写本都可以用于画速写，但是要注意纸质最好与所使用的笔相匹配，因为不同的纸和笔相接触产生的效果是不同的。一般的规律，笔尖较润滑宜配较生涩、颗粒较粗的纸，而笔尖较粗涩的话，则宜配较平滑的有密度的纸。有些画家选用有色的纸，或比较低劣的包装纸、牛皮纸、新闻纸等，效果也不错。钢笔速写宜选用不容易洇水的纸，因为会洇水的纸不利于刻画细部。

油画、水粉、水彩速写都有其专用的纸，这里不作详述。国画速写当然是用宣纸最合适。宣纸品种很多，但目前最正宗的宣纸还当数安徽泾县小岭宣纸厂生产的红星牌和百岭出产的红旗牌宣纸。有些人物画家比较偏爱使用皮纸，如刘文西、王子武先生等有不少作品都是用温州皮纸画的。皮纸染脸不留笔痕，比较滋润。对于初学者来说，不一定要用非常好的宣纸来画速写，各种品牌的宣纸都是可以用的，作为练习，高丽纸、元书纸、毛边纸等都能使用，而且比较经济。

九、 墨汁与颜料

国画速写墨汁可选用北京一得阁书画墨汁或中日合资的红星墨液等。传统国画家讲究用墨锭在砚台上磨墨，因比较费时且不方便携带，不宜在速写中使用。颜料则以上海马利画材有限公司出品的中国画颜料为佳，出外写生调色不宜使用家中常用的画碟，可用水彩、水粉画调色盒代用。

十、 其它速写工具

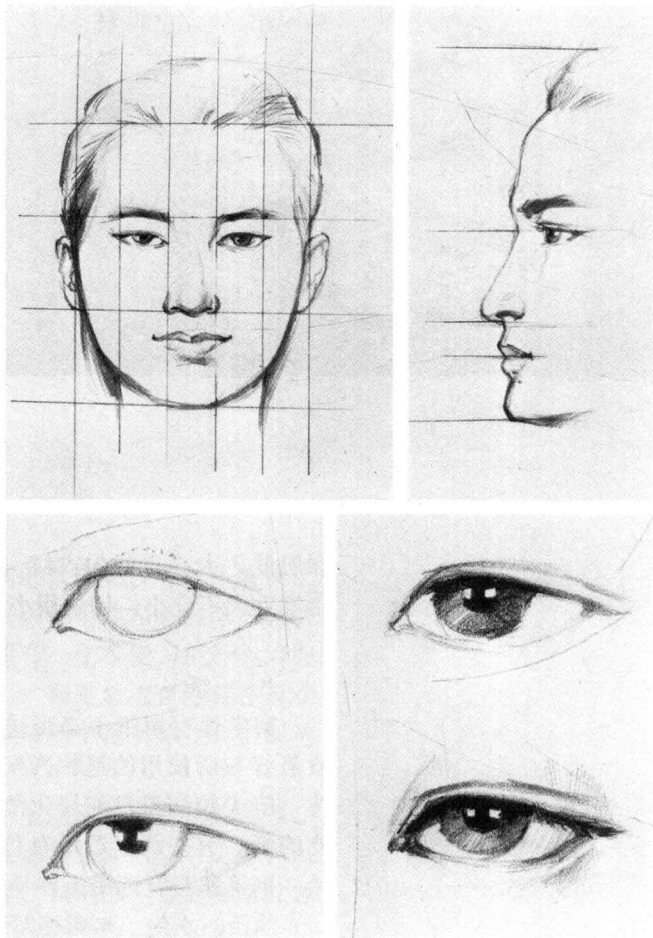
除速写本以外，速写常用的工具有速写夹、写生夹（也可用普通的三层板配一个铁皮夹代用）、定画液、喷壶、纸笔、出外画毛笔速写专用的国画笔、画毡、折叠画凳和水桶等，这些用具在美术用品商店里能买到，可酌情选购。

第三章 速写基本知识

第一节 训练方法

速写虽然要有一定的速度,但对初学者来说速度的提高有一定过程,应该循序渐进,由静到动,先慢后快,先收后放。

开始时可以先从慢写入手,用较宽裕的时间来表现静止的、较简单的人物。慢写以准确丰富、深入、细致为标准,目的是让初学者有充分的时间思考、研究、理解对象,经过深思熟虑和反复推敲,通过主观感受开动脑筋进行取舍、归纳、概括,抓取主要的东西,舍去次要的细节。经过一段时间、一定数量的慢写训练以后,学生的分析理解能力、熟练程度和处理画面的技巧都有了一定的提高,速度上自然会逐渐加快,并慢慢过渡到快写和动态速写的训练之中。慢写训练可以从60分钟酌减到30分钟,再慢慢提速。慢写中要注意整体观察,抓住大形,突出重点,简约取舍,深入刻画,最后收拾整理。

第二节 头像速写

不论是慢写还是快写,人物的头部始终是最能“传神写照”的重要部位,所以必须认真对待。头像速写也可独立成为一个速写项目。

初学画头像,首先要对头部的形体结构有一个大概的了解,可以参考解剖书籍了解颧骨、眉弓、上下颌骨的位置,并理解头骨上突出的骨点。对五官的基本比例也要熟悉,中国古人所总结的“三停五眼”是可以作为画人像时五官比例的基本参考的,熟悉了这个标准的五官位置,再分析具体表现对象的五官位置与“三停五眼”有何不同,这样就比较容易抓住对象的特点。

眼睛:

五官中最重要当数眼睛,是传神最关键的部位。要仔细观察两眼的连线是在一条直线上还是在弧线上,并根据透视而产生变化。眼睛的造型因人而异,万不可千篇一律。笔者在年轻时曾学到过一种画眼睛的基本模式,至今未忘,记述于此,或可提供初学者及应考者借鉴:

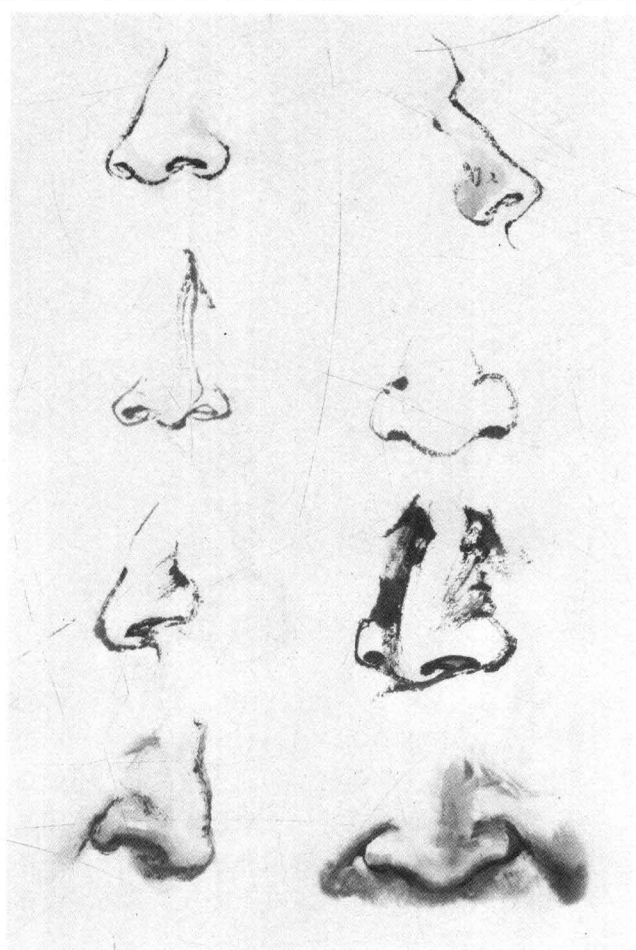
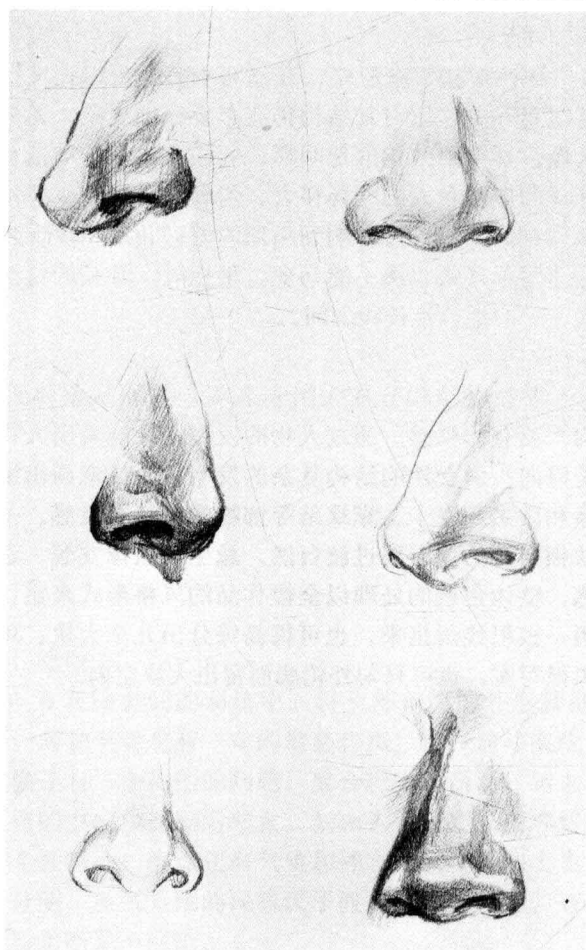
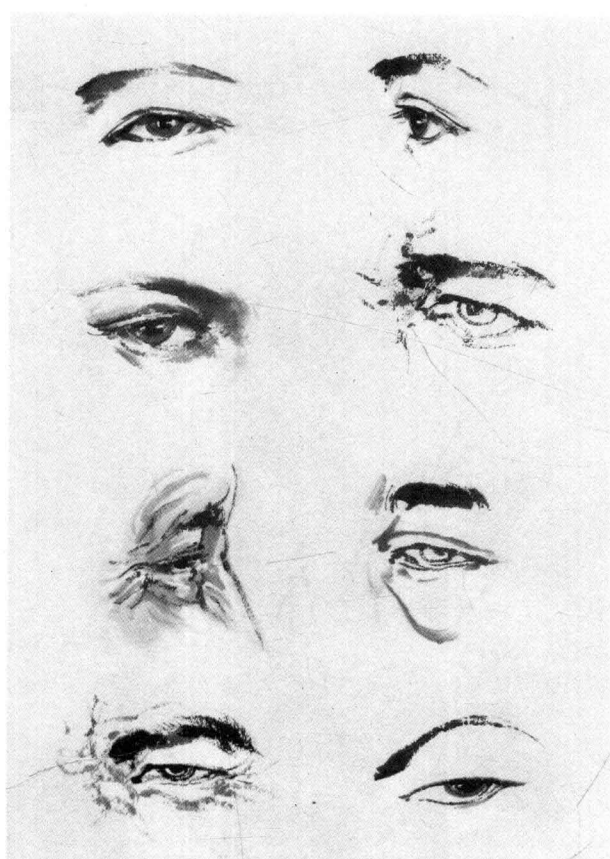
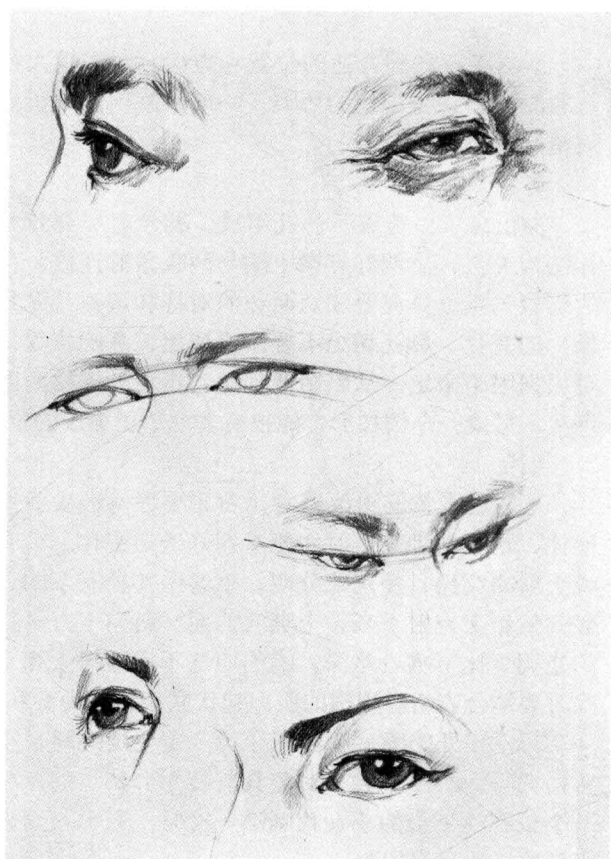
1. 先画出眼睛之外形,找出眼珠的位置,一般情况下黑眼珠上部应有四分之一左右是被覆盖在眼皮之下的。

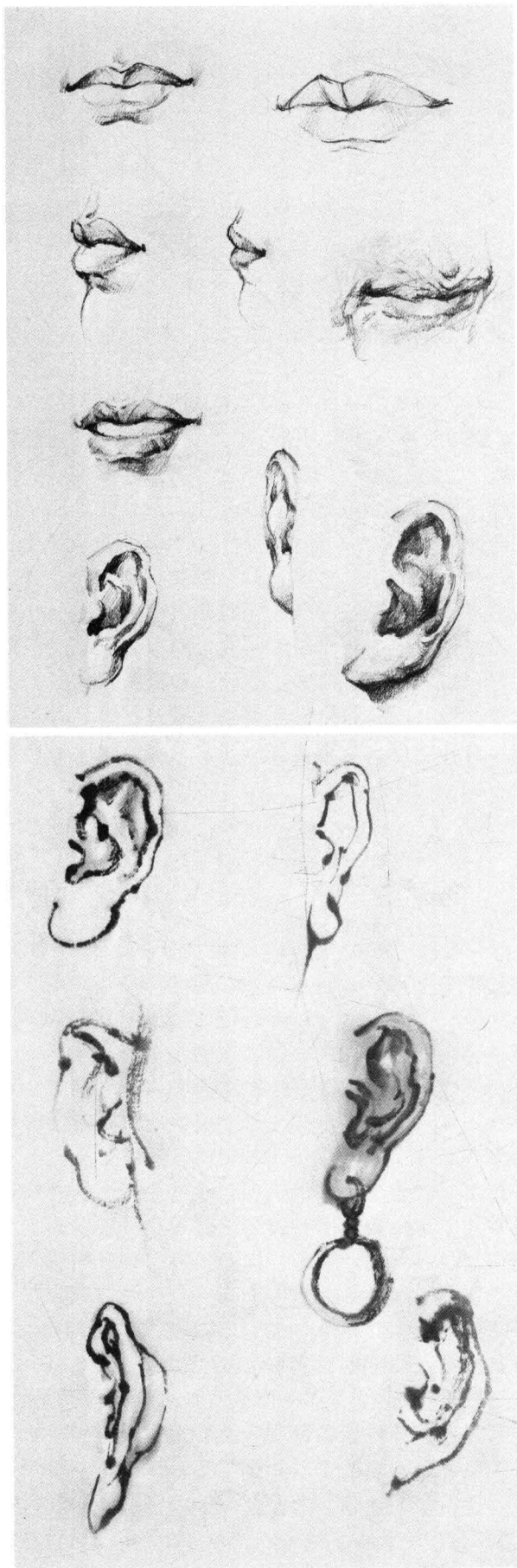
2. 用最浓的笔触画出瞳孔,可概括为“工”字或“[”字形,缺口处为高光点,须细心留出。

3. 顺着瞳孔四周由浓渐淡画出虹膜,上半部略深,以体现眼睑的厚度及阴影。与高光相对应的虹膜下部色调较淡,表现虹膜之反光,有透明感。

4. 顺着上眼睑在眼白部分画出阴影,并加上眼睫毛。浅浅地画出下眼睑的宽度。最后画出眼球的立体感及眼皮的松紧关系。此法亦适用于在宣纸上用毛笔画的速写。

5. 需要强调的是,这种方法决不是万能的,尤其对眼皮松弛的老人不适用,一定要根据对象的具体特征来进行刻画。

眉毛:

画眉毛应找到合适的位置和方向,对表现人物性格特征很有帮助。注意与眉弓的协调。一般眼眶内和转折处颜色较深,眉梢处较淡而疏。

鼻:

鼻由鼻梁、鼻翼、鼻孔组成,初学者要充分理解鼻子的形体结构关系,协调好鼻梁上端与两眼角连接、鼻下端与人中的连接关系。鼻翼要注意两边的对称和透视(尤其是半侧面人像)的变化。鼻孔切记不要涂得死黑,鼻的位置、大小、长短可根据眼睛来定,从眼睛两外角到鼻翼外侧拉两条虚拟线的辅助线,形成一个倒梯形,能很有效地矫正鼻子的位置。

嘴:

是体现表情的重要器官,首先要理解形成嘴体积的半圆柱形体,这样画半侧面时才能掌握好透视变化。嘴的形状一般来说上唇略突出,棱角较分明,下唇中部稍有下凹。因自然光一般从斜上方射下来,上嘴唇的面又斜向下方,故画时上嘴唇的色调可比下嘴唇略深。嘴的中缝不宜画得太死太黑。同时画嘴时要结合表情和周围的肌肉起伏联系起来观察和表现。

若画张开的嘴,要注意牙齿一定要虚处理,小幅头像牙齿留白即可。当然,如果对象具有特别有特点的牙型,比如说画一个正在换牙齿的小女孩咧嘴一笑时,则另当别论,甚至可以强调缺牙的另类的美。

耳朵:

往往被初学者忽略,在速写中有时可以处理得虚一点,以免喧宾夺主,但对其结构仍有必要仔细观察,尤其是画侧面的人像。耳朵的结构清楚明晰,要注意内在的穿插关系,耳轮和耳垂的形状各人的差异很大,勾勒时要轻快,并富有节奏。耳朵位置的变化直接影响到头部的俯仰角度,故透视变化大的头像速写画耳朵也决不能马虎。平视时,耳朵的位置大约在眼睛与鼻子的平行延长线之间。

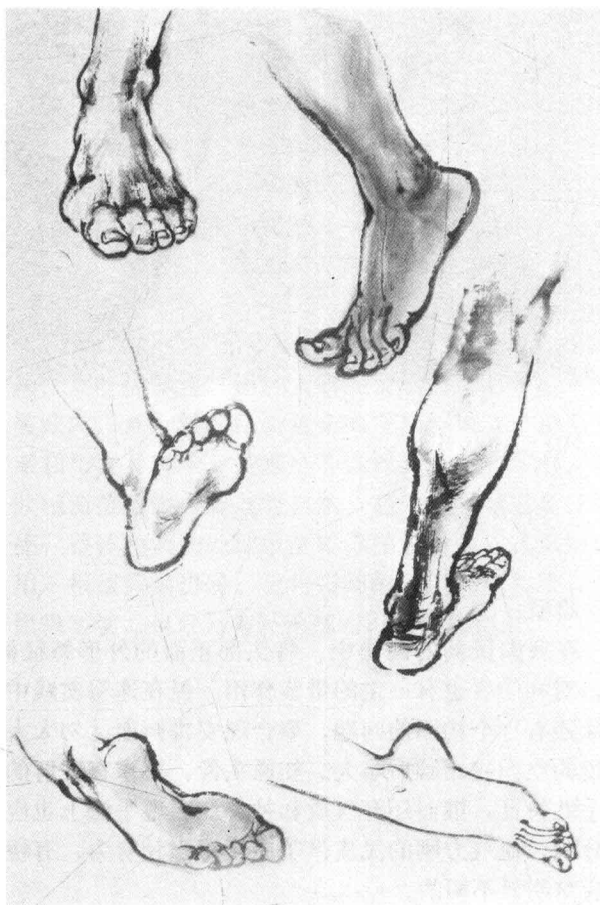
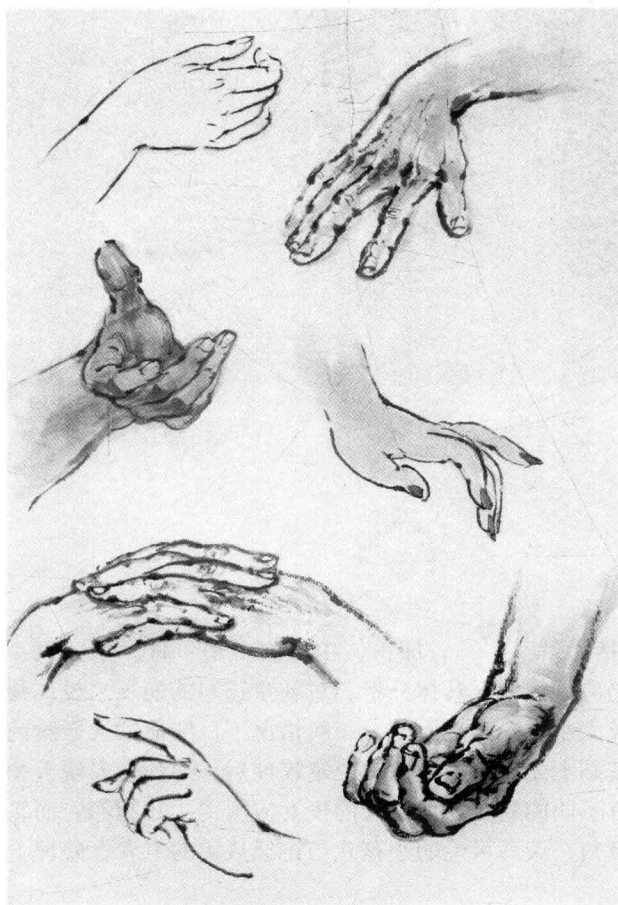
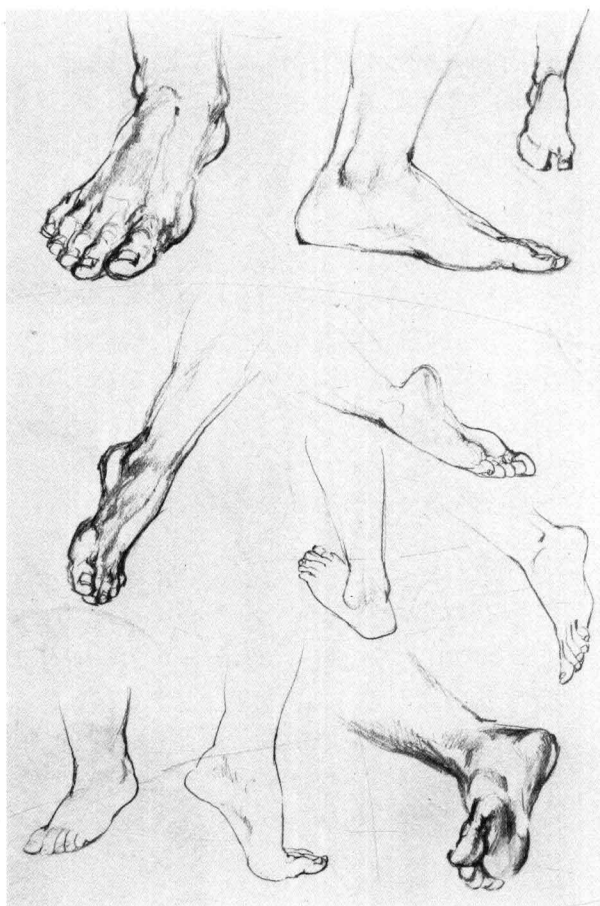
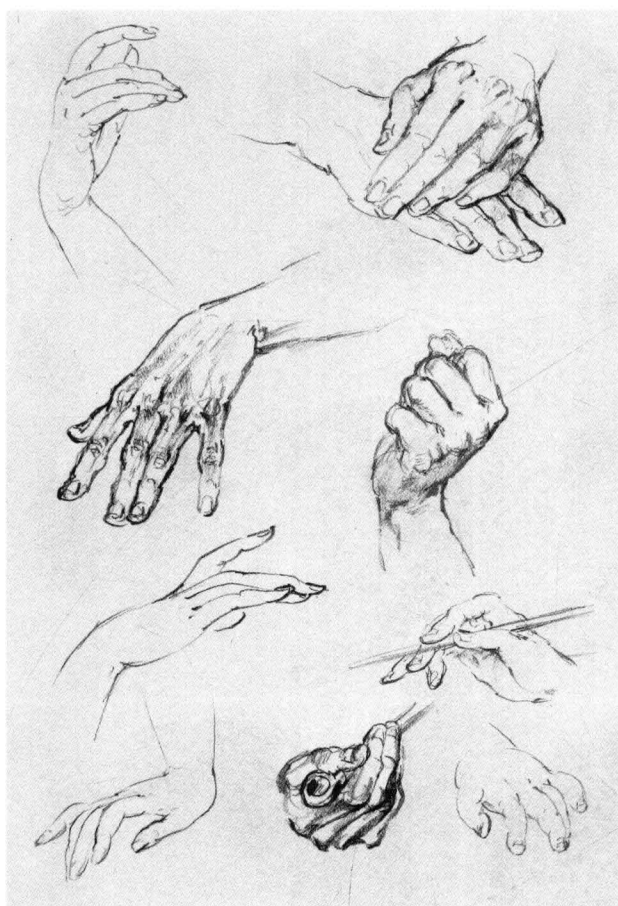
头发:

要按其结构分成大组来表现,并服从整体头部的球形结构,要有体积感。通过人物的发型往往能看出人物的性格和审美取向。画女性的结构复杂的发型,要注意画出编结成组的关系和质感及发卡、蝴蝶结等饰物的特征和质感。一般来说与皮肤相衔接的地方要过渡自然,忌生硬而像发套,边缘要有蓬松感,整体色调的处理以全幅作品的风格形式来定,可根据走势用一根根线画出来,也可很简练分出几个大块;可画得很重很黑很写实,也可只勾外轮廓而留出大块空白。

脸型：

在我国民间的画诀中，将头部正面的外形特征概括为“八格”，即田、由、国、用、目、甲、风、申，对初学者也有一定的借鉴作用，但在速写实践中仍应具体情况具体分析。对初学速写的朋友来说，画头像还有一个构图的问题，要合理安排画面，勿太大或太小、太高或太低。一般情况下，侧面的人像脸前面留的空间应比脑后略大。初画头像，要求在理解的基础上先把对象画像，一定程度后，要注意表现人物的个性特征，继而还有气质和神态。表现手法上也应有不同的处理，如清秀的少女应画得柔和圆润；而轮廓分明，血气方刚的民族汉子应画得强壮有力，有棱有角；天真可爱的小孩儿与饱经风霜的老者在处理上更应是明显不同的。

第三节 手、脚的刻画

会画头部以后，在半身人物速写中就要遇到画手的问题。古人云“画人难画手”，我们看一些同学的速写作业，经常会发现有些作业头部画得很好，但再一看手就露馅了，非常影响整幅作品的效果。所以手画得好与坏，也是一幅半身肖像成功与否的关键。画手也应先熟悉手的解剖结构，包括手指和手掌的关系、手与手腕的关系等。手的动作非常丰富，不同人群的手的特征也各不相同，画时要注意，小孩儿和年轻人的手用笔要流畅，关节与褶皱要处理得轻松简洁，劳动者与老人的手可强调关节皱纹，用线也宜苍劲有力。

建议初学者将画手作为一个专题来研究，比较行之有效的办法是自己画画自己的左手，变换各种动作不断地练习，如需画右手的动作，可在桌上立一面镜子，左手比画，对镜写生即可。此法在没有模特儿的情况下搞创作时常用。久而久之，手的各种变化便会在心中生动起来，到实践时便能成竹在胸，一挥而就。

画脚仅次于画手，虽然不像画手那样具备那么多的表情，但在画全身人像和人体的时候，它们是人物总动势的组成部分，尤其画人体写生时不可避免要画到脚。画脚也与画手一样，要研究脚的解剖结构，掌握大形，理解上可以将五个脚趾作为一个整体来对待，有时不必一一勾出，或将大脚趾与其余四个脚趾分别表现。趾甲处理宜虚。

在全身人物的写生中，对象往往是穿鞋的，要在不破坏脚的体积与整体效果的前提下，刻画好符合模特儿身份的鞋，包括鞋的样式、品质、透视变化等，注意在画动态速写时鞋的处理宜简洁明了，线条虚才能体现动感。

第四节 衣纹的组织与表现

在速写练习中，衣服、裤子与头、手相比较，属于比较次要的部分，但它在画面中占的面积往往又是最大的，值得认真研究。衣纹不仅可以表现衣服自身形态和质量，更重要的是通过衣纹来表现内在的人体的形体结构和运动变化。衣服穿在身，往往一部分贴在身体上，另一部分不贴，贴的部分较明显地体现出了人体的内在结构，是为“实”的部分，不贴的部分为“虚”的部分，变化比较丰富，但人体内在结构不明显，这正是画家们体现风格最为痛快淋漓的地方。在国画速写中，“实”的部分勾线比较严谨些，“虚”的部分则往往放

笔直取，一波三折，中侧锋并用，连勾带皴，最大限度地传达出线条的魅力和笔墨上的生动变化。

人物速写的衣纹线大抵可以分为：

结构线——由人体结构决定的线，即前面提到的“实”线。

运动线——由运动产生的或由外力作用于人体产生的线，部分属于“虚”线。关节转折处，此类线条经常呈放射状。

质感线——表现不同衣料的质量。如棉衣可用较粗短圆弧的线，丝绸质料的用线则可细长而飘逸。

缝绉线——也属于质感线的范畴，如牛仔服装上针脚较大的积点成线，以前画连环画和漫画中画到衣服上的补丁时也常出现这种线。

折叠线——指经折叠或熨烫产生的线，如西裤正面的熨烫线等。

以上线条在人身互相作用，互相联系。

初学速写，面对众多的线条往往觉得无从入手，其实衣纹是有一定规律的，形体转折之处是衣纹多而集中的地方，形体较为伸展之处衣纹则少而平缓。掌握这个规律以后，再进行取舍和提炼，分出主次进行概括，或

根据中国画用线“密不透风、疏可走马”的艺术法则进行线条组织，赋予更多的形式感。

在衣纹的组织上，画家往往有自己的习惯用线，如黄胄先生的线速写味最浓，线条画不准的话，旁边再来一条准的，反而使线条的组织更为丰富更有动感，从而形成了自己明显的风格。但对初学者来说，要避免一些油滑、浮躁的毛病，如不要用一些概念的三道弯式的线条来程式化地表现任何衣褶，而要多从对象给予的直接感受中提炼组织线条。

