

成功教程

正规 科学 系统 严谨

清华大学美术学院权威教授推荐

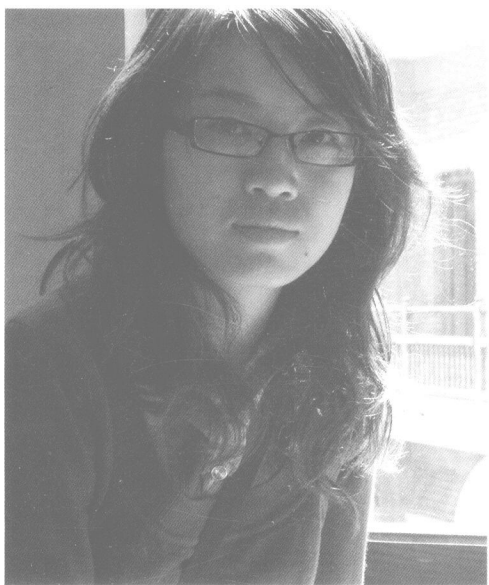
人物速写

技法图解·应试范本

陈洪彬 编著

湖南美术出版社

陈洪彬：

汉雨画室创办人之一。

多年来一直致力于高考美术教育工作。

为清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院等高等艺术类院校培养并输送了大批优秀人才。

速写要点概述

一、对于速写的认识和诠释

速写是一种记录生活的艺术表现形式，是一切创作灵感的源泉。在众多的绘画形式中，速写永远是最为单纯，最为直接和质朴的。速写记录我们的成长和经历，并用它的单纯感染力激励我们在现实的生活和创作中不断探索和追求。

速写包括单人速写、场景速写、人物组合速写、风景速写和人体速写，单人速写是各美术院校考查的重点，因为它涵盖了造型类、设计类相同的一些基础问题，比如构图、动态、比例。有些学校也常考到场景速写和人物组合速写，像纯艺术专业及舞台美术专业等相关专业，这主要考查学生组织画面能力及处理层次和空间的能力。速写在当前的美术高考中，占据了不可替代的位置，一方面，绘画者基础的好坏在速写中无可遁形，另一方面，绘画者敏锐的观察力和表现力在速写中也能得以体现，因此，速写是一个人的造型能力和艺术修养的集中体现。

二、怎样画好速写

初画速写的学生都想知道怎样才能又快又好的画出一幅速写，“快”是速写中一个必须考虑的客观条件，所有生命都是受思维意识和生理因素支配的，人的表情会随着情绪和思维的变化而变化，由于生理原因，人也不可能长时间保持一个姿势不动，所以就会要求我们在绘画时必须考虑时间的问题，但画的速度和绘画的质量之间又会产生一个矛盾，这个矛盾将会随着绘画者对结构的由浅入深的了解而逐渐缩小，要想解决这个矛盾一定是需要量的积累的，有的学生经常会问我这个问题，到底要达到多少量才能解决这个矛盾呢？其实，有很多学生即使已经画了很多年，也画了好多的速写，但是由于总是不得法，对人物的形体缺少形象思维的能力，总是画不好，或者进步缓慢。速写的量的积累和画的好坏一定是成正比的，但是在量的积累过程当中还是有窍门的，这个窍门就是每画一张速写都用心去记忆和分析动态和结构的关系，培养自己对形象的想象能力，还有就是培养自身对于整体人物动态趋势的观察方法。人体结构是绘画速写时需要领会和了解的内在因素，了解了人体骨骼肌肉的穿插和走向趋势后，绘画速写的过程将变被动观察为主动分析处理，知道该怎样主动分析和处理也就预示了你已经掌握了画面中的取舍，线条精练了，速度自然而然就会提高。

当然速度只是画速写的一个非常狭义的条件，画好速写一定是要求眼的敏锐观察、脑的主动分析和取舍、手的有力肯定的表现这三者合为一体的，一幅好的速写作品必须结构合理，动态造型准确，神态生动，线条流畅，虚实得当。要做到这些点必须是对人物进行整体观察和分析之后做到心中有数、下笔胸有成竹才可以达到的。

动态和比例是画好速写的根本，人物的动态是由人体的各个体积的转折运动构成，而人体的各个体积也是有不同比例分布的，动态的感受会随着人物的运动状态或紧凑、或张扬、或舒展。只有整体的把握人物的比例、动态趋势，才能画出完整生动的速写。

速写的表现形式主要有两种，一种是纯线的，一种则是线面结合。在很多学生看来，线面结合的速写更为丰富，视觉效果强，但却往往忽略线面结合中“线”的作用，线的变化是丰富的，它不是单独孤立存在的单薄的线，一张好的纯线速写，是非常讲究线的穿插疏密和虚实空间的，还有则是线在刻画人物时的准头，甚至速写中的“面”也是由不同粗细、深浅、疏密的线组成的，“面”用来表现速写中体块转折的强度，但决不单纯是涂出光影那么简单，要想处理好线面结合的速写，就必须先观察到“面”当中“线”的变化和走向，及学会怎样处理出结构的转折处和体积。

画好速写一定要善于抓住速写中的重点，头、手、脚是速写中的“彩头”，因此，应该尽量画好、画准，并且捕捉住人物的神态。不要面面俱到的画，结果会是什么都没画到。人物的外轮廓线要概括、精炼、完整，细碎的东西不要找得太多，它是速写的整体框架，衣纹的处理主要是作用在结构体块的转折处的，这样线条才会有疏密的变化。

速写的形体与重心。形体是造型的基础，认识形体必然要了解人体的解剖，肌肉和骨骼的穿插和名称，但了解骨骼和肌肉的关系并不代表你真正了解了人的形体，因为人的形体是由11个部分的基本形态组成的：头、颈、胸、腰、臀、大腿、小腿、足、上臂、前臂、手，我们除了要了解肌肉和骨骼的名称位置和穿插之外，还要了解人体各部位的基本形，只有对形体有了基本的立体想象力，我们画出的轮廓才是有分量的，不会虚浮在纸的表面，因此画轮廓的要领就是服从于体块，其实只要了解了人的基本体块形态和运动规律，甚至可以很轻松的默写出人物的速写。这11个部分的形体本身是不能活动的，能活动的是连接它们的轴，通过轴的运动，衣纹便产生在形体与形体之间的转折处。另外，地球有引力，根据人在站立时必然产生重心的规律，想要稳定的让所绘画的人物站立在你设置的画面中，就必须观察和分析人物重心的落点在什么位置上。总之，速写的绘画是要求胆大而心细的，看上去粗犷实则有章可循，有理可依。

构图要点

从规律上来理解,通常都采用上挤下松的原则,即作画时应注意头部上方留的距离可相对少一些,而脚底下留的距离可相对多一些。但需切记构图一定要饱满,左右要平衡。

要有意识地进行站、蹲、坐等姿势的训练,同时需注意站、蹲、坐等姿势在构图中人物大小的变化。

比例与结构分析

从比例上来理解,以中国人现有的身高为例,在单人速写中人物站姿的比例通常控制在七个到八个头之间,坐姿五个头,蹲姿三个半头左右,这样的比例看起来较为舒服。

从结构上来理解,着重研究人体着衣后所能体现出的部位。可通过人体解剖的研究,人物在运动过程中肢体动态的基本规律及各种动态中着衣后局部的体现等进行研究。

动态与人物形象的表现

从人物动态上来理解,动态是由“一竖两横三体积”的体块之间运动而形成的。因此只有以形体的眼光来表现,对人物几个体块间有一个立体的想象力,才能画出完整生动的速写。通常情况下,作画者在画人物速写时需注意选择在何种角度来表现效果最佳,并且对动态都需要用略带夸张的表现来增强人物的特征感受。在作画前可以先感受模特的性格特征及其所摆的习惯性动作,站姿中重心的问题尤为重要。

从人物形象特征上来理解,需注意模特脸型、发型和五官的特征,同时也需有选择性地对模特的服饰特征进行表现。

黑白灰的掌握

从优势上来理解,在应试速写中如果选择了有意识地运用黑白灰来表现,在考试中就比较容易脱颖而出。即使是在设计类的速写

中运用线条来表现,同样也需要在头发、鞋子及衣服等方面运用线条的疏密来组织画面。

从造型类速写的黑白灰控制上来理解,头发的色调通常处理得相对较重,上衣和裤子色调关系选择处理成一白一灰,而鞋子的色调通常也会处理得重一些。在表现场景速写时,需要主动去处理人与人之间、人与景之间由于遮挡所产生的黑白灰关系。

刻画要点

在对人物形象感受表现到位的前提下,深入刻画的充分程度会直接影响画面效果,特别是头、手、脚的表现要尽量画好,这与考试时的分数是密切挂钩的。

建议对速写的细节进行刻画时,不论你是运用何种方式表现,都要对一些规律性的,且必须表现的内容及表现技法进行总结。只有这样在学习中不断总结才会有飞快的进步。

技法的表现手法

作画者在绘画之前需要确定自己所要使用的工具材料(铅笔或碳笔)及表现手法。

造型类线面结合的表现手法需要大家多临摹优秀作品,掌握其中一些优秀的表现技法,该用笔肯定的地方要肯定地表现,该精细的地方要细致地描绘,并要对人物总体黑白灰布局做主观的安排与控制。

设计类速写用线来表现时需要大家用笔干脆利落,总结线条的疏密、方圆、强弱等变化的规律,同时还需注意保持画面的干净整洁。

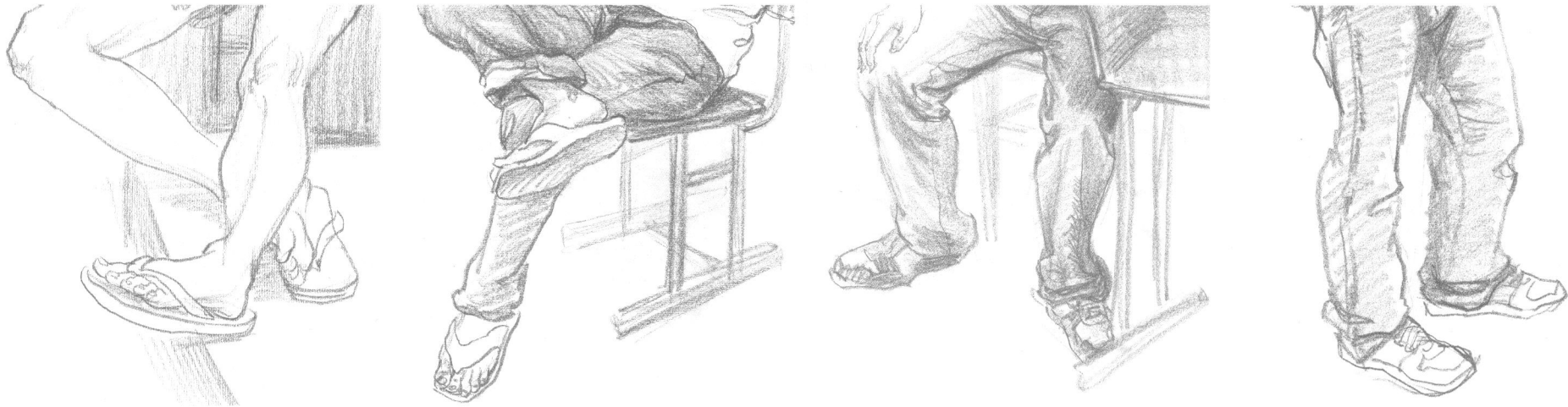
手部刻画要点

对手部的刻画是大家最容易忽视的部分，这是因为难画，所以逃避对它的表现。手部的刻画主要是对手部结构的表現，需注意刻画手指的关节处和手指甲，运用少许的明暗画重要的位置来表现形体。切记手一定要画得相对方正、结实一些。要注意手部的形体与身体的衔接以及在手部的某些特殊姿态中形成形体特征的表现。

脚部刻画要点

刻画脚部首先需要了解脚是由脚趾、足弓、脚背和后脚跟等几大形体组成的。穿上鞋子后同样需要体现出这些内容。画鞋子时不分左右脚，这是对鞋子与脚的结构不太了解所造成的。大家可以多临摹些名师的作品来积累经验。在写生过程中还需注意不同鞋子特征的表现及左右鞋子在空间中所产生的虚实强弱的变化。对于鞋子特征的表现及鞋带、鞋底厚度以及鞋子的特殊质感都需要进行详细的表现。

头部的刻画要点

人物速写中，头部的刻画很重要，因为头部是整个人体的比例依据。通常我们都是从头部开始刻画，头部画好了，才有往下画的信心，否则，画下去非常困难。

头部细节主要是眼、鼻、嘴、耳，我们首先要将这些细节刻画好，并将其画熟、记熟。

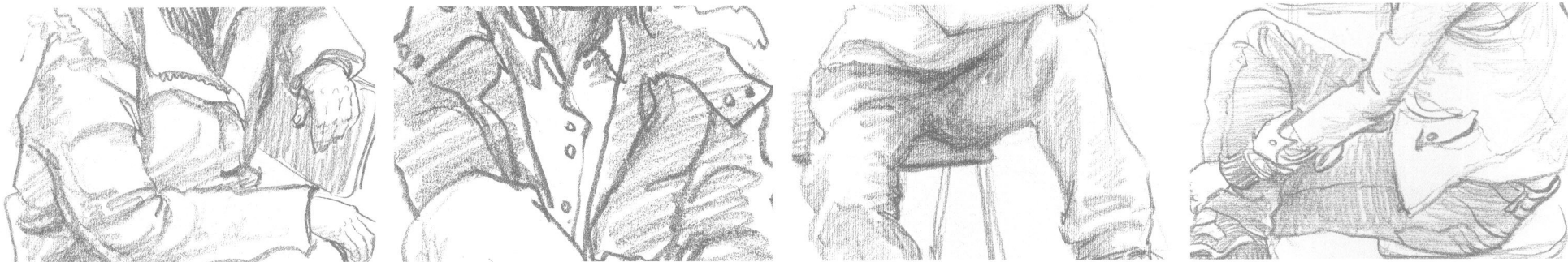
头部刻画要注意结构，并要了解头部在不同角度下的透视变化。画头部时要考虑到五官的细节刻画，要将脸型与五官结合好，这样训练才能既画了头部又复习了五官细节。

衣褶的刻画要点

衣褶因为肢体的不同动作而产生。按肢体动作的不同可将衣褶分为牵引型衣褶和折叠型衣褶。牵引型衣褶，靠近肢体、皮肤的部分较实，远离肢体部分的地方较虚；折叠型衣褶上端疏、下端密。

裤子的表现通常运用长线放开来画，在裤脚部位由于裤褶的堆积要把形收住，并且要尽量画出裤子与鞋的质感区分。在刻画时，大家需注意运用繁简的手法主动地处理画面，以使得画面富有强烈的节奏感。

站姿的刻画重点在于重心的定位和把握，其次就是人物头、手、脚比例的确定。在进行局部深入刻画时要果断肯定。衣纹线的表现重点在手臂、腿部和腰部，在此基础上，人物的头、手、脚的刻画是点睛之处。这几点在写生中如果基本做到，再加上自信果断的用线，站姿刻画就会准确生动。

站姿作画步骤示范（一）

写生实景

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

陈世华
2008.11.28

完成稿

作画步骤解析：

步骤一：从整体出发，在画纸上轻画出对象大的比例关系和外形特征。

步骤二：把握准大的形体关系后，用较流畅的线条从上至下比较着画。表现对象时特别要注意颈、肩、肘、腰、膝等关节活动部位。

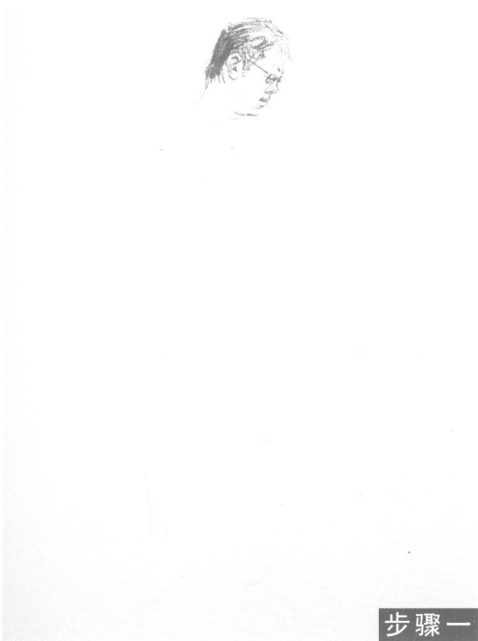
步骤三：进一步刻画衣纹及手、脚的形体。注意用线的节奏感。用线应有虚有实、有疏有密地进行。

步骤四：从整体出发收拾调整，对五官、手、脚等细节部分进一步完善，对衣纹的走向及用线疏密关系做进一步调整。

站姿作画步骤示范（二）

写生实景

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成稿

作画步骤解析：

步骤一：确定人物的大体形态及各部分形体的位置，用笔轻画出人物的大致轮廓，注意大的比例及动态。

步骤二：自上而下画出各部分的基本结构。要注意多比较，以表现大的形体结构关系为主，用线要体现结构的穿插变化。

步骤三：刻画对象的具体形态，要明确而轻松，但不要过分表现，对形体塑造留有余地。

步骤四：进一步强化形体结构关系，在加强某些用线效果的同时加入一定的明暗关系，加强对象的体积感。

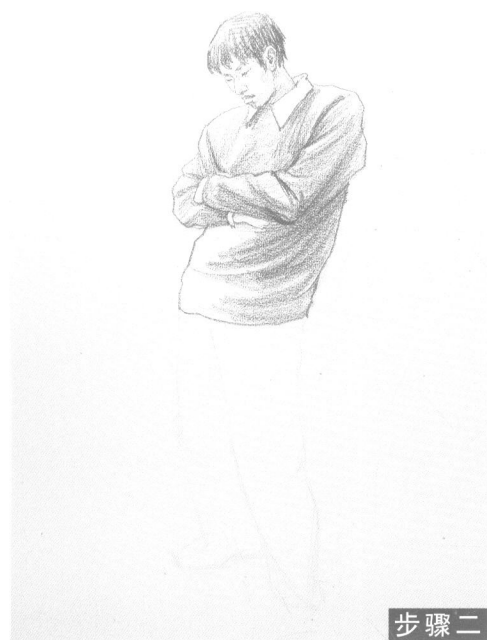
站姿作画步骤示范（三）

写生实景

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

陈浩彬
2008.11.27

完成稿

作画步骤解析：

步骤一：先整体地观察人物的姿态特征，用轻柔的线条画出人物的大轮廓，再从局部开始刻画，线条要概括精练。

步骤二：进一步刻画，注意关节转折处和整个形体的大小比例关系，并适当地强调形体大转折处的线条，使之更具力度感。

步骤三：深入刻画的顺序同样从头到脚一步一步地展开，注意大的空白对比、线条疏密、衣纹的穿插关系等。

步骤四：把腿和脚的关系确定，注意脚的位置关系，这会对整个人物重心造成直接的影响。

站姿作画步骤示范（四）

写生实景

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成稿

作画步骤解析：

步骤一：观察人物动态，考虑整体比例关系和外表特征，确定人物的外轮廓。注意外轮廓必须结合内部形体来理解。

步骤二：把握好大的形体关系后，用流畅的线条来表现对象的具体形态。自上而下画出各部分的基体结构。

步骤三：进一步刻画衣纹及手、脚的形体，将衣褶变化与内部形体联系着画，贴近形体的衣褶线浓重、强烈，远离形体的衣褶线粗犷、虚弱。

步骤四：从整体出发来调整，对五官、手、脚的细节进一步完善，对衣纹的组织及用线疏密关系做最后调整。

范例 一

范例 二

范例 三

范例 四

陈世雄 2008.10.30

范例 五

范例 六

陈世雄 2008.10.1. 西站.

范例 七

范例 八

坐姿的写生重点在于人物比例的确定，这比画站姿略有难度，刻画时首先要了解坐姿的比例。坐姿中人物的长度一般为五个头长。坐姿有高坐和低坐之分，人物透视关系会发生改变，比例也会发生变化，因此刻画时要视具体情况而定。所以，要特别注意观察对象坐姿的高低变化和透视变化。局部的刻画依然是在画好衣纹线的基础上进行。头部、手和脚的刻画依然是人物写生的重点。

坐姿作画步骤示范（一）

写生实景

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成稿

作画步骤解析：

步骤一：抓准对象大的结构、动态关系。用轻线画出人物的外轮廓，注意坐姿的比例关系。

步骤二：自上向下从身体动态较突出的躯干部位着手开始塑造形体，用线要注重结构，简洁流畅，抓住主要形体结构关系。

步骤三：进一步完成全身的形体塑造，注意坐着的对象要动态自然，腰部微微向前弯下去，透视关系不要处理得太僵硬。

步骤四：在表现衣领、衣袖时，要联想到颈、肩、背和上肢的关系。可适当加一些明暗，使画面更加丰富有整体感，并能增加厚实感。

坐姿作画步骤示范(二)

写生实景

步骤一

步骤二

步骤三

完成稿

步骤四

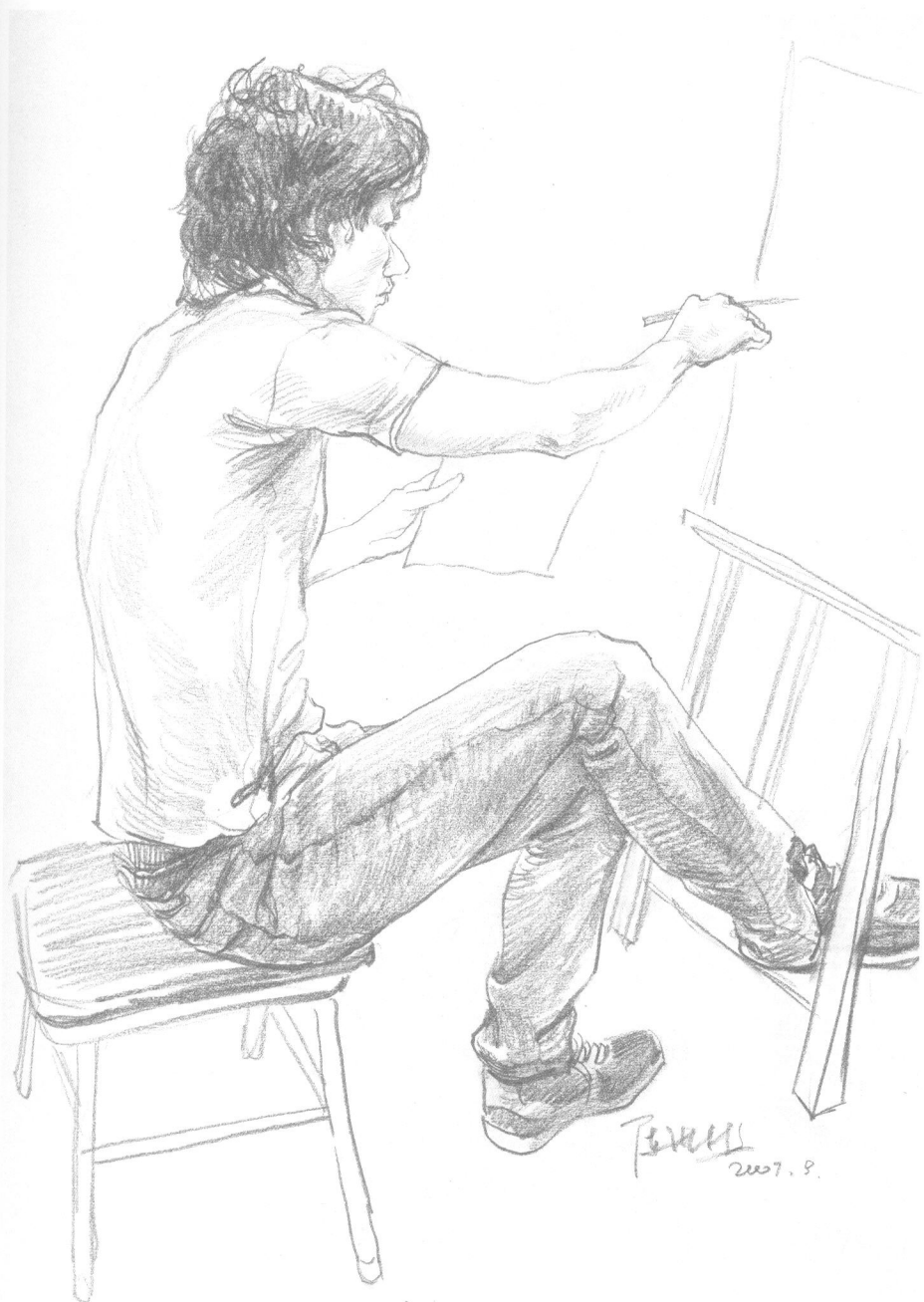
作画步骤解析：

步骤一：确定对象的大体形态及各部分形体的位置。把基本形和大的比例关系轻轻地画一画。

步骤二：从局部入手，把人物部分形体概括地确定下来。特别要注意颈、肩、肘、腰、膝等关节活动部位。

步骤三：用线刻画对象的形体形态，要明确而轻松，但不要过分表现，对形体塑造留有余地。

步骤四：进一步强化形体结构关系，在加强某些用线效果的同时加入一定的明暗关系加强对象的体积感。

范例 一

范例 二

范例 三

范例 四

范例 五

范例 六

范例 七

范例 八

范例 九

范例 十

范例 十一

范例 十二