

基础美术阶梯训练教材

人物

速写

魏志善 ★ 著

RENWU SUXIE

海大学出版社

基础美术阶梯训练教材

人物速写

魏志善 著

上海大学出版社

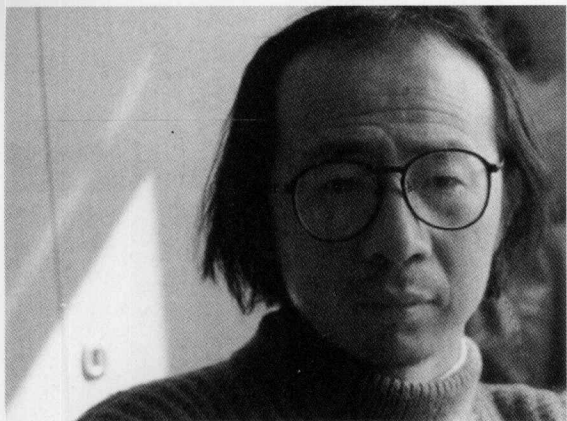
· 上海 ·

编者的话

绘画，不仅只是一门艺术，而且对开发智力、发展个性、提高素质都是非常有益的。

为了满足社会对艺术教育教材的需求，培养跨世纪人才，我社根据“全国学校艺术教育总体规划”的精神，特邀上海大学美术学院、上海师范大学行知艺术学院、华东师范大学的专业美术教师编绘了《基础美术阶梯训练教材》系列丛书。旨在通过绘画技法的训练，培养学生视觉思维能力、艺术审美能力以及开拓创新精神。

本系列丛书内容全面，图文并茂，通俗易懂，既可作为专业、业余美术训练教材，亦可作临习摹本，无论对初学者或是已有一定绘画能力者，均有实际的指导意义。

魏志善，男，1957年生于上海。

1983年毕业于上海师范大学艺术系。现任教于上海师范大学行知艺术学院。

作品多次参加全国美展、省市美展，并多次在国内美术专业刊物上发表。

出版过《三字经》、《康熙大帝》等连环画，著有《国画》、《风景速写》绘画辅导书等。

基础美术阶梯训练教材

几何体静物素描

五官石膏素描

石膏像素描

石膏胸像素描

人物像素描

人物速写

风景速写

山水国画

人物国画

静物水彩

风景水彩

静物水粉

风景水粉

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 / 魏志善著. —上海: 上海大学出版社,
2000.6

基础美术阶梯训练教材

ISBN 7-81058-114-7

I.人…… II.魏…… III.人物画—速写—技法(美术)—教材 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 60869 号

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码 200072)

上海出版印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 889 × 1194 1/16 印张 4 字数 103 000

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数: 5101-10200

定价: 12.00 元

目 录

速写概述	1	全身速写	28
速写的作用和意义	2	人体的比例与结构	29
速写工具	6	人体的动作与节奏	33
速写的表现形式	8	人体的动态与性格神情	34
观察、理解与表现	11	全身速写画法	36
头像速写	12	衣纹表现	37
头部的比例	13	手的表现	39
头部的解剖与结构	14	运动速写	41
理解与表现	15	速写习作	44
五官	16	组合速写	46
头像速写步骤之一	18	人与人的组合	47
头像速写步骤之二	20	人与环境的组合	48
范例	22	组合中的立意与表现	49
头像习作	23	学习进程	51
感受与表现	24	学生速写作品	53
范例	27	附图	55

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物象和构组画面。但速写又有别于素描。画素描所用的时间比较充裕，对象又处于比较静止的状态，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促，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，捕捉对象的主要特征并简练概括地进行表现。

素描和速写各有特长，作为绘画基本功训练而言，两者是相辅组成，相得益彰，不可偏废的。

另外，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”的笔法来表现物象，就能做到从容随意，不拘小节。“写”，最能形神兼备地表现物象，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。

速写不只是绘画造形能力的训练手段，它更是一种深化认识客观事物、不断积累生活感受的必由途径，也是捕捉生活意趣、组织画面结构能力的培养和锻炼。

我国自古以来就有“师造化”的主张和“搜尽奇峰打草稿”的传统。无论古今还是中外，凡有创造性的画家，都十分重视向客观世界不断吸取营养，将人、社会和自然当作自己真正的始终不渝的老师。因此，速写，就不能仅仅作为一般意义上的绘画基本功来训练。

速写,画者只需携带一支笔、一本速写本便能不受任何限制地进行操练;或具体地描绘眼前的物象,或概括迅敏地捕捉瞬息变化的形态,或记录和搜集一些生活的感受和创作的素材,甚或探索一下绘画的表现形式,因而赢得了更广泛的训练时间和空间。

绘画,是一门艺术,但从某一方面来讲,也是一门手艺活。画者惟有不解于手,方可达到熟能生巧、渐趋笔随心意、为所欲为的境地。

速写通常需要在较短的时间内完成,这有利于培养、锻炼画者对物象整体敏锐的观察能力和判断能力,以及对其主要特征的感受能力、对瞬息变化着的物象形态的记忆和想象的能力。

通过画速写,画者在不断积累生活画面素材的同时,也不断地积累了对社会生活的真切感受。只有对生活有了情真意切的感受,才更容易被那些鲜活的生活景象所感动,并激发起艺术创作的情绪和灵感。也只有凭着这些情真意切的感受,才能独具慧眼地在看似平常的生活现象中,发掘、捕捉到那些别有意味的生活内容和情景。

绘画,离不了眼、心、手三者的有效配合。“人目见之,则心有意”,惟有藉娴熟精练的表现手法,方能捉形态于变化中,融性灵于造化里,凝精思于尺幅间。因此,对绘画者而言,坚持画速写,不仅于眼、于心、于手以及三者的有效配合,都是一种极为重要的训练手段,同时也是积累生活感受和创作素材、探索绘画表现形式的一种必不可少的手段。

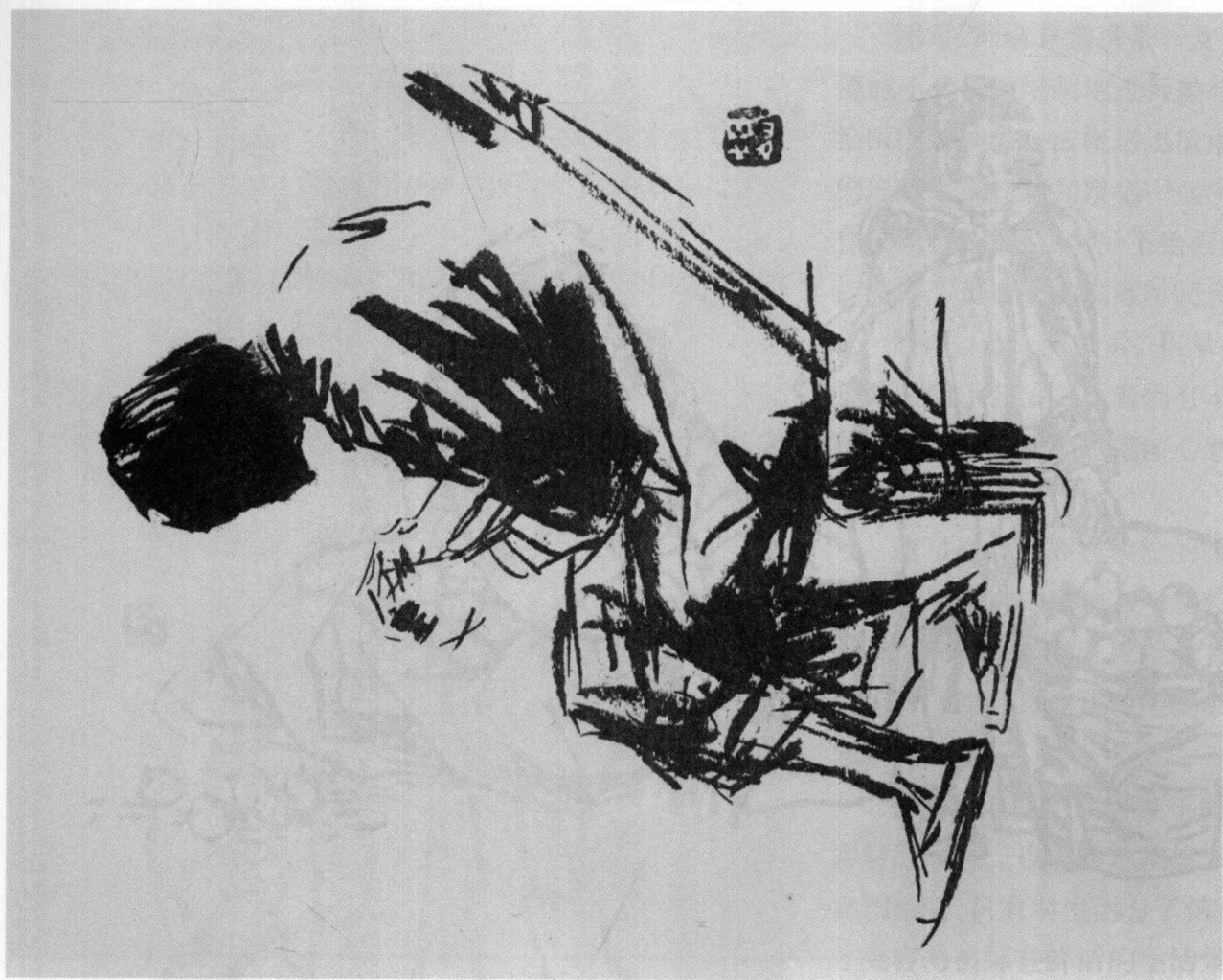

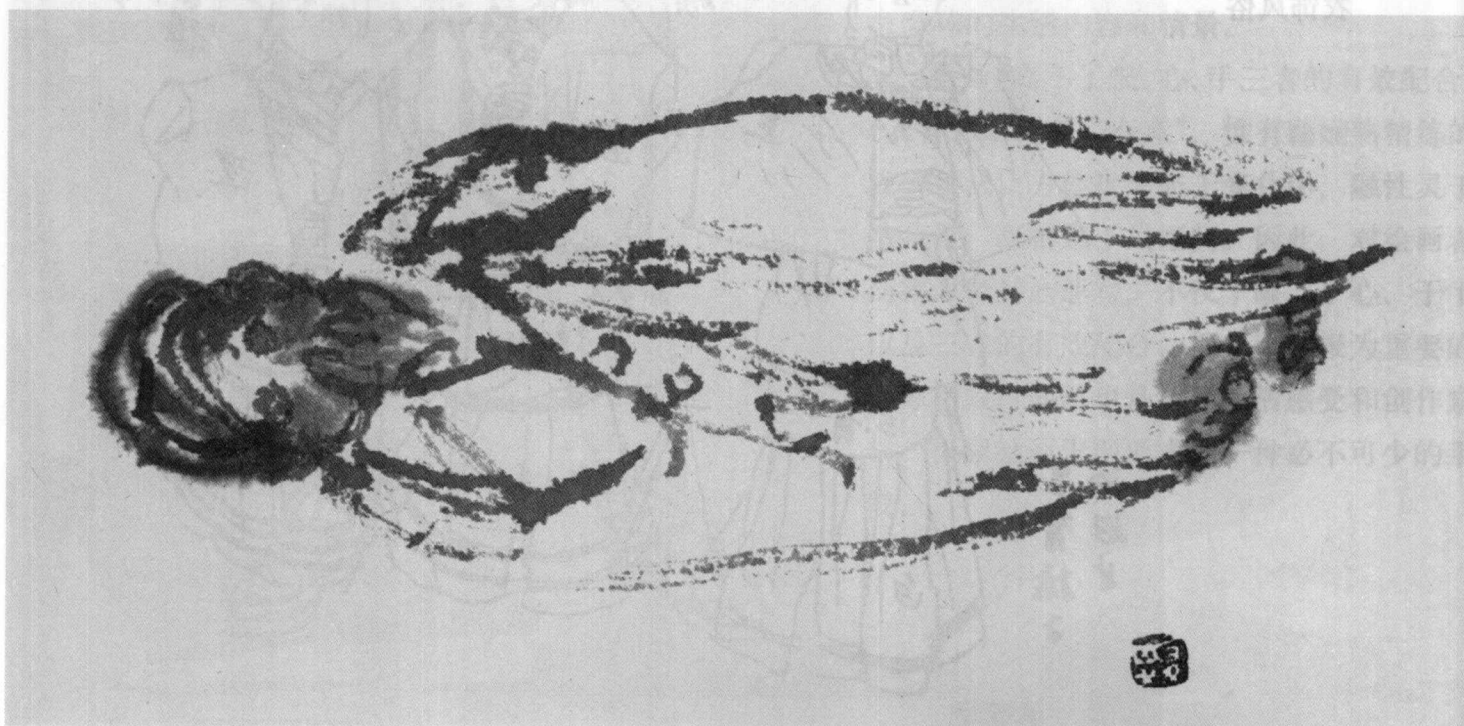
凉山集市

衣饰风俗

山里的孩子 —— 阳光下的母亲

弹口弦者

哺食

速写工具有很多,就笔而言,有铅笔、钢笔、木炭笔、炭精条、柳炭条、毛笔、记号笔、圆珠笔、竹笔、彩色水笔等。速写工具也可以说最简单随便,简单随便到任何一种笔、任何一张纸都可用来画速写。

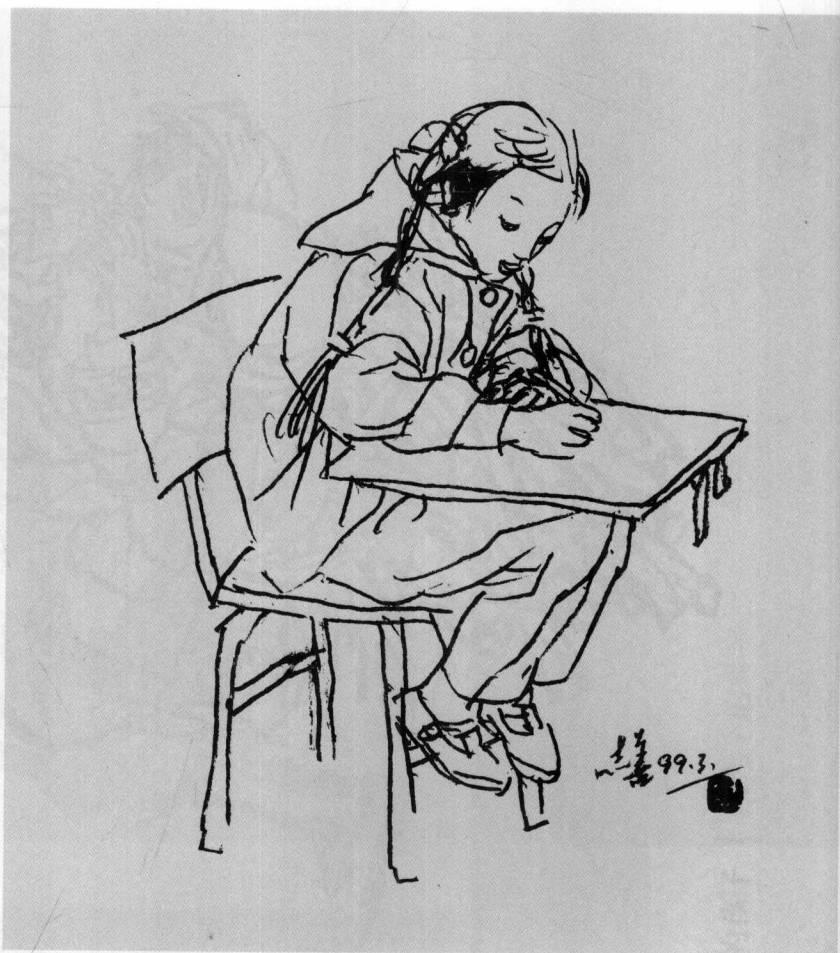
当然,由于各种工具(笔和纸)的质地和性能有别,所表现出的效果当然也就各具特色。

在众多的笔具中,数铅笔、钢笔、木炭笔、炭精条和毛笔应用比较普遍。

铅笔携带方便,也便于掌握;铅笔的线条活泼流畅、浓淡粗细也有变化,是速写的理想工具。铅笔按粗细软硬之分有十余种,一般画速写,用2B~4B的软性铅笔较为适宜。

钢笔最好选择那种弯头速写型的,它的主要特点是粗细变化大。笔尖卧下,线条就粗;笔尖直起,线条则细。另外,笔迹浓重,画面清晰,表现力强,而且可久藏而不褪色。

木炭笔虽然感觉与铅笔差不多,但色泽深,黑白对比强,便于画出层次,表现力很强。但如控制不当,也容易使画面粗糙和僵硬,甚至显得脏乱。

铅笔速写

钢笔速写

炭精条速写 / 魏忠善

毛笔速写

炭精条色泽深，方或圆形条状，用其锐角可刻画成线条，用其横面可涂成明暗块面，加之以手指、纸笔的揉擦，更可出现丰富的色调层次的变化，表现力很强，适宜画大幅速写。

毛笔毫长且柔，勾、皴、点、擦，正、侧、顺、逆都可以用力或轻重，行笔或急缓，便能相应地造成枯、湿、虚、实、凝重、飘逸等笔线墨象效果，但很难把握，更不适宜于初学者使用。

速写的表现样式，主要有两种：线条速写和明暗速写。

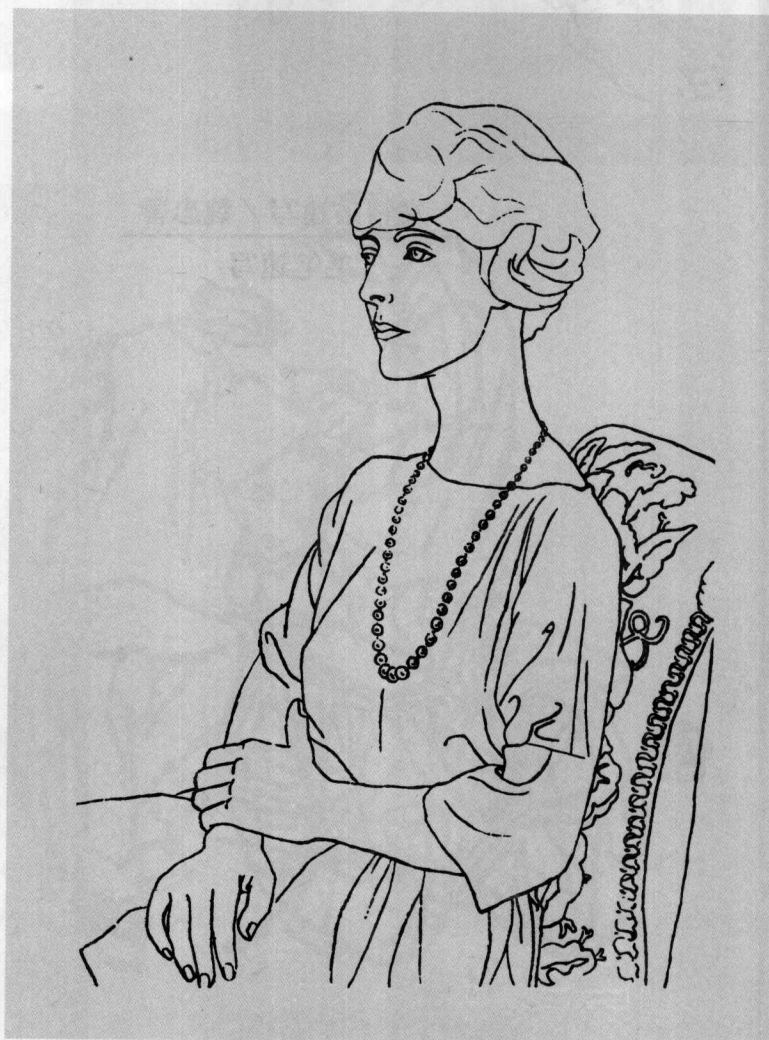
线条速写

线条在绘画的点、线、面三个基本形态要素中最有概括性和最具表现力。用线来表现物象，似乎是人类绘画的一种天性和本能。原始绘画，无论中外皆用线。儿童涂鸦也是用线，即便是后来众多的西洋画大师，也好用线。因此，用线作画不仅最有历史性，而且更具普遍性。线条的粗细、浓淡、曲直、滞畅、虚实、刚柔等变化，均能让人从中得到不同的感受和体会。

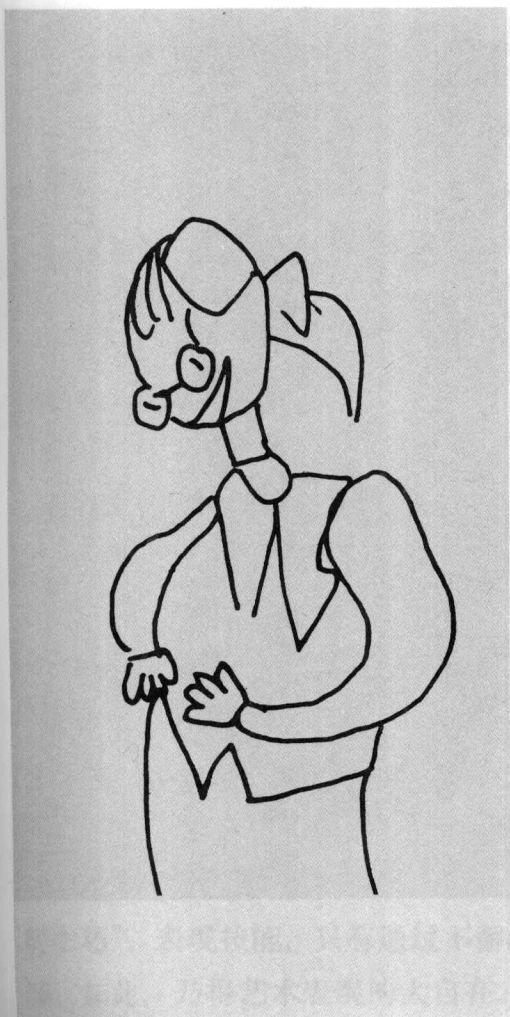
线条的变化是丰富的，经高手的运用和发挥，则更为神奇和美妙。我们从古代画家顾恺之的“春蚕吐丝”、曹仲达的“曹衣出水”、吴道子的“吴带当风”这些极富创造力的线条风格中，更能体会到它的无穷魅力。但对初学者来说，首要的问题是如何用明确肯定的实用线条，从表现物象的本质内容出发，以合理有效的线条组织方式，刻画物象的结构形态和本质特征，不可过早地沉迷于线条风格和形式的玩味中。须知只有当线条依附于充实的物象，才能最有效地显示其真正的价值。

作者 任伯年

作者 毕加索

孩子眼里的母亲 / 魏衍

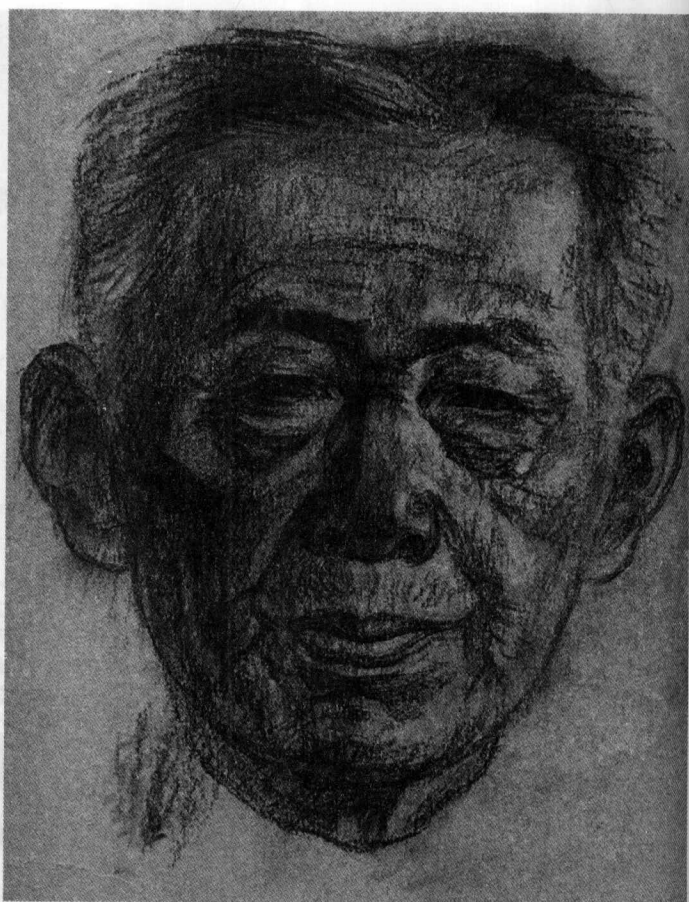
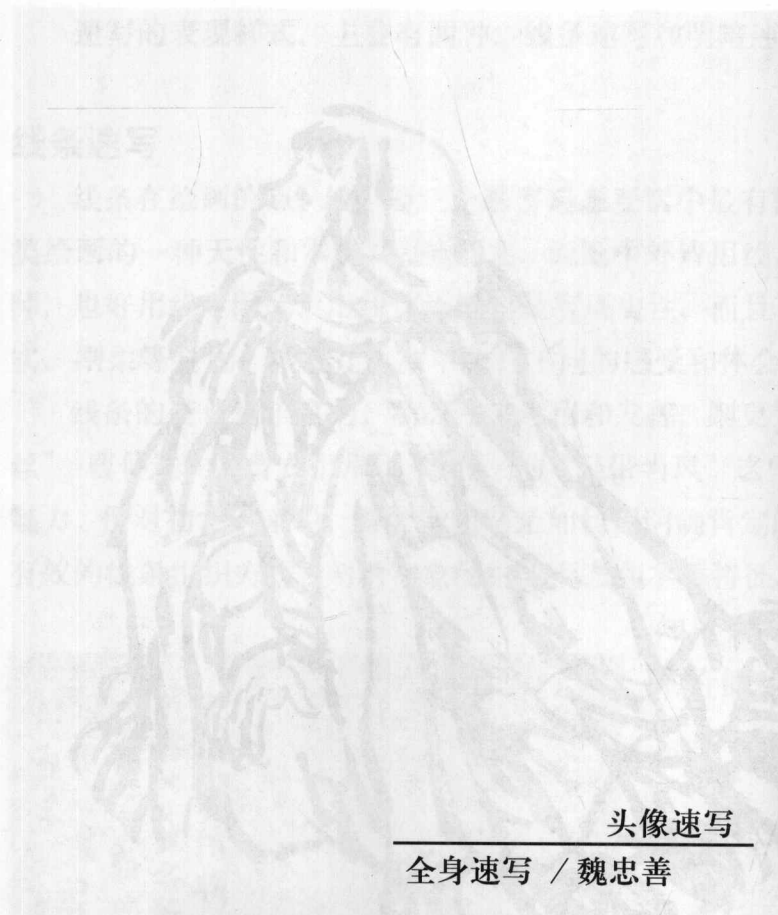
彝家女孩

明暗速写

明暗是物体在光线作用下一种自然的可视现象。物体的明暗光影是画家用来表现物象形体结构、物象质感和空间感的重要因素。

明暗光影，以其对立变化又和谐统一的完整视觉现象，体现出一种独立的审美意识。利用明暗光影来塑造物象、构组画面，无疑是一种很有效的表现手段。

然而，速写毕竟是以表现物象的本质内容为出发点的一种绘画形式，它所表现的决不仅局限于一种物体的视觉现象，更不是为了搜寻依附于物体上的光影现象。画明暗光影，要摒弃被动和死板。明暗光影是因受光线的影响而依附在物象形体上的一种可变的现象，而不是物体本身。我们在画速写时应从表现物象形体结构的本身和画面结构关系的需要出发，灵活地运用明暗色调和光影关系，使之在表现物象、构组画面、体现空间秩序和寄寓审美情绪的速写过程中发挥其更加积极的作用。

观察与表现

画速写，需要有敏锐的观察能力。

“观察”，与通常所说的“看”之间有很大的差别。一般的“看”，主要表现为对物象的某些普遍性特征的识别，是一种无视事物间的相互作用和变化的视觉，是对物体恒常现象的一种概念性的认识。“观察”，则带有一种视觉思维的性质，它要随时抛弃以上那些普遍的恒常现象的概念，转而从物象间相互关系的整体认识上去探寻绘画所需的更加鲜活的知觉变化。在速写过程中，只有通过这样的“观察”，才能把握住物象的形状特征、组织结构、结构比例和相互作用中的变化关系，做到目中有神，笔下有物。

在观察过程中，画者不可忽视内心的感受。人目见之，则心有意；因物感心，以心体物。这样，笔下所表现出的就不只是纯客观的物象实体，而更是随心之变；笔下形态不仅“称物”，也“逮心意”。要知道，艺术真正所求的不是“逐物”小技，而是万物一体之大道。

绘画追求“目中有神”、“内心有意”、“运笔巧妙”。“目中有神”自有真知灼见，“内心有意”必然笔下生情，而要达到内外通、意物合、“称物”、“逮意”的境界，还得靠“巧手妙笔”的运作来实现。

“巧妙”两字，在速写中体现出多层意义：以简练的用笔，来体现物象的形态特征、精神面貌，是为巧。逸笔了了，不仅“称物”还“逮人意”，既为巧更为妙。最后体现为表现技能发展成熟过程中的“熟能生巧”。表现技能，只有通过不懈的训练，才能“手巧笔活”，从而达到“手眼相追”、“笔到意随”的妙境。如此，乃得艺术表现的大自在。

理解与表现

画速写，仅靠观察来知觉对象有时是不够的。尤其是画人物，既要表现外部的形态，又需体现内部的结构关系，而那些对外部形状变化起着重要作用的内部结构，以及这些结构相互间联接组织的关系，更是难以一眼洞穿的。还有那些在瞬息间变化着的形体，仅靠观察和记忆是难以一笔一划地表现下来的。

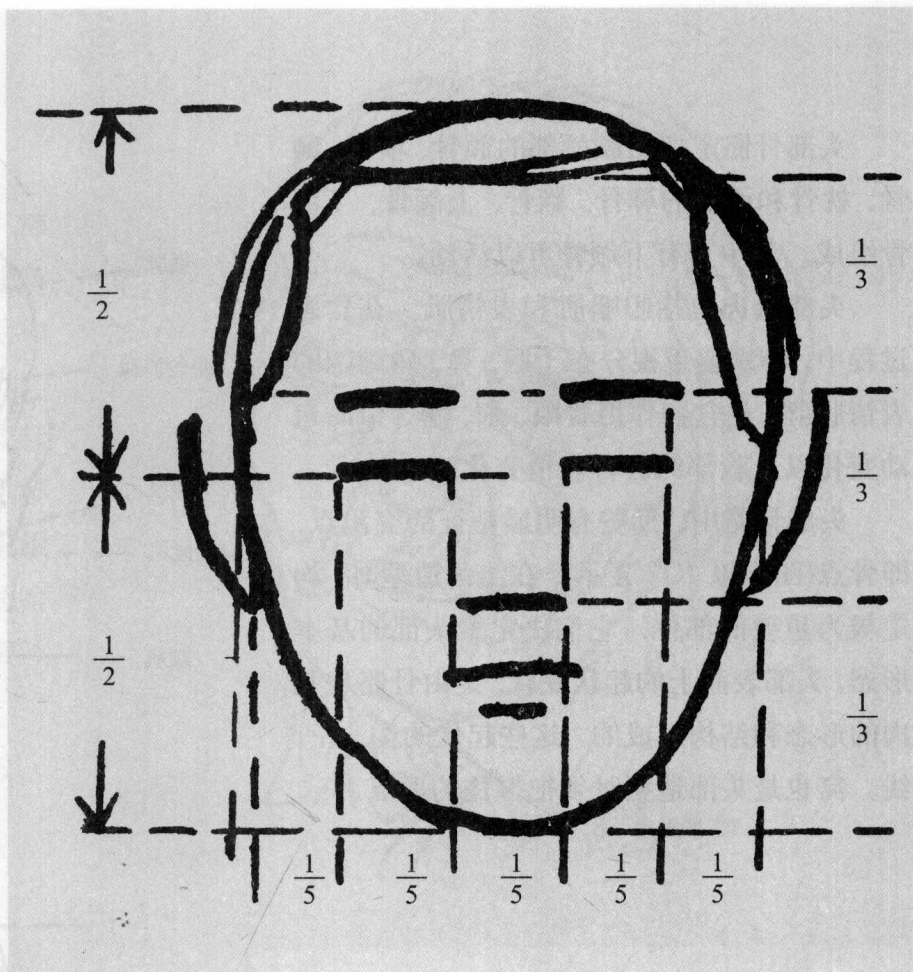
画速写，常常要表现瞬间即逝的动作形态，这就需要有整体的观察方法，对其结构组织以及运动变化规律进一步理解和熟悉，同时充分发挥记忆力和想象力，才能达到目的。这其中理解和熟悉的作用是非常重要的。

庖丁解牛，不伤刃，不费劲，快捷利索，如有神助。其中奥妙无非是对牛体结构组织之熟悉和运刀技术之熟练。这个典故，尤其对初学者来说，无疑有一定的启示作用。

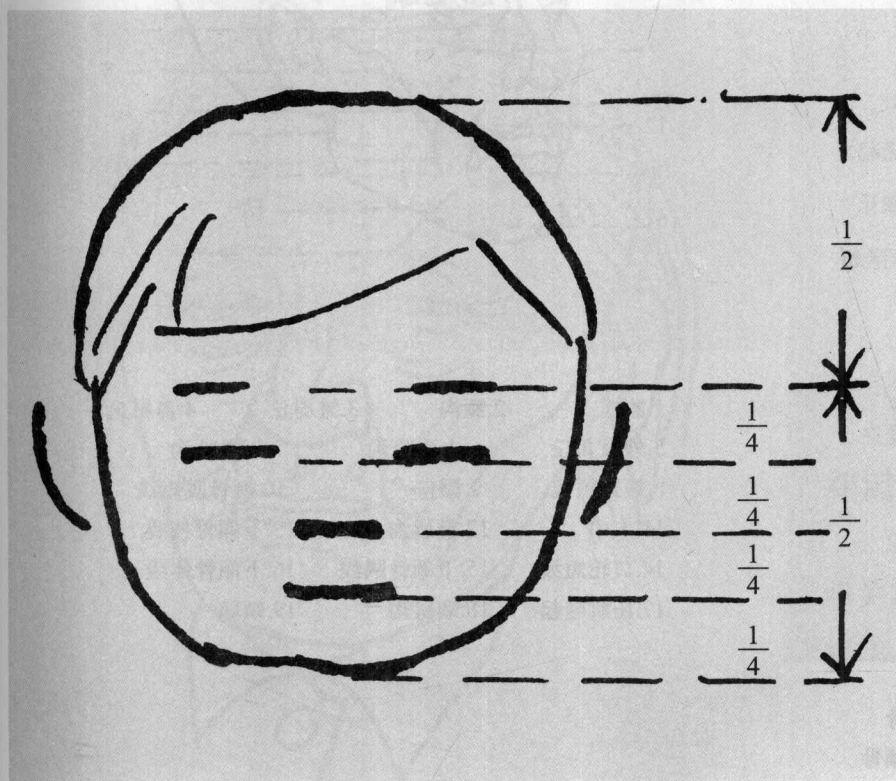

画头像，首先要了解头部的结构关系。头部是由头颅、五官及肌肉综合而成的。头部的结构形态、比例关系有其共性，也有其特性。如果我们清楚地认识到头部结构的共性，也就容易把握好各种不同特征的头部的特性。

画头部，把握好头部的五官位置以及比例关系是十分重要的。成年人头部的比例关系，前人指定为“三庭”和“五眼”。这一比例画诀，很便于记忆和掌握。“三庭”，一庭指从发际线到眉毛，二庭指从眉毛到鼻底，三庭指从鼻底到颏底，三者距离相等；“五眼”是指从正面看，人的整个脸部的宽度为五只眼睛的长度。这一比例关系具有一般的共性。

成年人头部比例

儿童头部比例

当然，人的头部各有特征，但决定各种头部特征的不同头型和五官，也只是在此一般共性的比例依据间略有些差别而已。

儿童头部的比例关系与成年人不同，成年人的眼睛是在头部的 $\frac{1}{2}$ 处，儿童的眼睛是在头部的 $\frac{1}{2}$ 以下。