

指南针

中级部分
2

21世纪

主 编 张 军

中国美术基础教育
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

速写中级教程

人物速写

伊 凯 著

辽宁美术出版社

伊
凯
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

速写中级教程

人物速写

高
中
部
分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印制 总 监 鲁 浪 徐 杰
编 辑 委 员 会

主 任 李兴威
副主任 申虹霓 童迎强 王 峰 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵卓孝
黎 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写. 高一. 下 / 伊凯编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2006. 9
(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)
ISBN 7-5314-3581-0

I. 人... II. 伊... III. 人物画—速写—技法 (美术)—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第062790号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
印刷者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 5
字 数: 12千字
印 数: 1—3000册
出版时间: 2006年9月第1版
印刷时间: 2006年9月第1次
责任编辑: 宋柳楠
图片翻拍: 刘 时 张 雷
版式设计: 曾爱军
责任校对: 张亚迪
定 价: 18.50元 E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
邮购部电话: 024-23414948 http://www.lnpgc.com.cn

前 言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》是新世纪、新的教育理念、新的美术教材，融汇了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的使用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等。在编写过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性，将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点、科学家的整理，并加以诠释，在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的，我们必须全面发展。这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

第一章	07	速写的基本知识
第一节	08	速写的种类
第二节	10	速写的表现形式
第二章	14	画人物速写必须知道的
第三章	16	人物静态速写
第一节	16	人物静态速写步骤
第二节	19	多种形式表现人物静态
第三节	24	五官、手、脚的画法
第四章	26	人物动态速写
第一节	26	人物动态速写步骤
第二节	29	默写训练
第五章	31	场景人物速写
第一节	31	场景人物的作画步骤
第二节	34	人物组合速写
第六章	37	关于临摹大师速写

学术评定委员会

主任	鲁迅美术学院(原院长)	教授
副主任		
何杰	清华大学美术学院副院长	教授
龙力游	中央美术学院附中	教授
申胜秋	中央美术学院附中	教授
袁元	中央美术学院基础部	教授
安滨	中国美术学院基础部	教授

教材编写委员会

顾问

陈邯韩

主任

姜复越

副主任

刘永雄 于健 张军

主编

张军 于健 刘永雄

教材编写总纂

王珂岳 姜复越

教材内容总体设计

于健 张军

编委

薛继斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊凯
王闯宁	刘秀芳	高媛	张艳	鞠峰
王进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可男
冯连生	金勇文	王丹	何伟	王珂岳
陈金龙	巨德辉	王传杰	韩雪	全晓男
陈兵	谢天	冯利源	孙晓敏	刘洪帅
李元成	杨军	解文金		

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

第一章 速写的基本知识

本章重点：速写的种类、速写的表现形式

本章难点：速写表现形式的把握

速写，是造型艺术的基础学科之一，它是培养造型能力的重要手段。从通俗意义上讲，速写是以简单而迅速的笔调表现一种动态形象的图画，即在短时间内用简练的线条扼要地画出对象的形体、动作和神态。速写的任务是在短暂的时间内捕捉新鲜的印象，捕捉运动中大的结构关系，捕捉主要特征和生动的生活趣味。速写是把素描的部分原理加以提炼，它强调简练、概括、夸张和鲜明。同时也是我们记录生活，积累创作素材最好、最便当的工具（如图1、2）。

在高一的速写学习中，我们要打好基础，明确速写的意义，以便

更好地把握高考以及未来的艺术创作。速写应该把握两点，也就是字面上的“速”和“写”。一是“速”，作画时间要短，要有激情，要流畅，不能拖泥带水，不能含混不清，不能精雕细刻，描摹细抠。二是“写”，要像写字那样下笔直书，笔笔到位，一气呵成，气的通达。

速写的训练如同书法一样，非一日之功，也不可能速成，需要同学们勤奋努力，坚持不懈。俗话说“熟能生巧”，要想画好速写，贵在持之以恒，拳不离手，曲不离口，坚持天天画，月月画。有毅力，有恒心，所谓功夫不负有心人，日积月累，定会成功。

图1 德加(法国)

图2 作者：王珏

图3 作者：张铭淳

第一节 速写的种类

速写按题材一般分为人物速写、风景速写、场景速写和动物速写等。

1. 人物速写

人物是造型艺术主要反映的对象，人物在基本功训练中也是最重要和最难的课题。因此，在速写训练中人物速写是我们训练的重点，尤以人物动态速写为重点（如图3）。

2. 风景速写

风景画最早源于人物画的背景，随后才发展为独立的绘画题材。画风景写生可以培养和提高对大自然的观察和感受能力，同时它又是锻炼表现空间能力、构图能力的最好课题。风景速写中透视的运用非常重要，我们掌握透视规律才能有的放矢，胸有成竹。在画风景时才能很好地把握空间。选景在风景速写中也很重要，大自然的景物有着无限的空间和层次，我们画画时不可能画出全部东西，

我们只是截取其中最生动的一部分。一般我们习惯用手搭成取景框。像相机镜头一样放在眼前，上下左右移动来观察比较，直到自己比较满意时再落幅构图（如图4）。

3. 场景速写

场景速写是人物动态速写和风景速写的综合，以景物烘托人物的活动为主。场景速写中人物和景物一定和谐统一。在作画过程中要注意取舍，注意相互衬托，尽量使画中人物生动，主题突出，构图合理恰当。也可以画一些有特点的物体速写（如图5）。

4. 动物速写

自然界中有种类繁多的动物，有飞禽，有走兽，有很多都和我们的息息相关。也是我们描绘的对象。要画好动物，首先要大体了解每种动物的结构，然后还要了解动物的运动规律。平常要细心揣摩，注意观察动物的形象特征和动态特征。在训练过程中也可以采取各个击破的办法，先了解、画好一种动物，其他往往能触类旁通，事半功倍（如图6）。

图4 凡·高(荷兰)

图5 作者: 郑晓峰

图6 鲁斯本

第二节 速写的表现形式

速写从表现形式与内容上大致可分为以下几种:

1. 以线为主的速写(如图7~9)

“线”本身既是一种形式,又是一种语言。因此它有其自身的形象特征,并且相对独立。线表达客观对象时,并不仅仅为轮廓的边缘线,也不仅是对表面效果的模仿,而是一种情感语言的表达。

“线”造型中有长与短、粗与细、刚与柔、虚与实、疏与密、激与滞、浓与淡等的矛盾对立统一特征,增强了艺术塑造物体形象在表达上的韵律和节奏感,所产生的这一作用,是我们学习时应不断把握并应用的。笔下的线是受画家情感的驱使并成为画家任意驾驭、任意拨动的情丝,同时也包含了画家对生活体验的深度。以线为主的表现方式清晰肯定,简明扼要,是一切表现形式的基础。

图7 作者:时婧

图8 作者:马思彤

图9 作者：马思彤

2. 以明暗为主的速写 (如图 10—12)

任何一个物体都是由许多体面构成的, 暗调子的变化是表现物体形体特征和空间特征的重要手段。明暗是一对因素, 除表达光影形象之外, 另一方面还指色度构成, 实处为地儿, 虚与地儿的作用使形象显现出来。利用光照射的光影效果造型, 简要地表现暗部与亮部的变化节奏, 画特定环境下的物象, 有特殊的表现力。光影效果的速写依赖于模仿, 色度构成速写有赖于作者的观念, 无论哪种语言都要以达到表现对象为目的。

要正确地表现物象的明暗关系, 以求得画面完成统一的效果。涂调子时要注意不能像画素描长期作业那样细致入微, 而是运用强化概括、归纳等手法。画明暗效果速写应注意黑白对比要鲜明, 讲究黑白呼应, 韵律与起伏节奏疏密相间。这里要提出的是明暗调子是光线照射到物体上所呈现的表面现象, 是可变因素, 恰当的运用有助于形体表现。但明暗关系并不是结构的本质, 所以我们练习时, 在追求调子的表面效果的同时, 更应该注重与内在结构紧密相连, 这是表现物象的本质所在。所以, 在表现以明暗为主的速写中, 不应过分追求刻画物体丰富的明暗色调以及细部, 应该仔细观察和分析物体的形态特征和明暗规律, 从体面出发强调明暗的对比效果。

图10
门采尔(德国)图11
作者：马思彤

图12 塞尚(法国)

3. 线面结合的速写(如图13~15)

这种速写是在线的基础上施以简单的明暗块面,以使形体表现得更为充分。它综合了以上两种速写形式的优点,又补其不足而采用的一种方法,这种形式是在线的表现基础上稍加简单的明暗调子和皴擦,可以使画面表现得更为充分且富于变化,是速写的常用手法。

思考题: 1. 速写的种类有哪些?

2. 速写的基本形式是什么?

图13 作者: 孙颖

图14 作者: 郭志

图15 作者：王晓磊

第二章 画人物速写必须知道的

本章重点：人体比例、结构、动态特征

本章难点：准确地理解和把握人体运动的重心平衡规律

人物是绘画中最主要研究的对象，能够熟练掌握人体解剖知识，对我们提高观察能力和理解能力有很大帮助。

1. 人体比例特征（如图16）

画准人体的比例关系是正确表现人物的前提。人体比例一般以头长为基本比例单位，一般成年人的身高为七个半头高。具体分配是这样的，头部算一个，下颏至乳线为一个头高，乳线至肚脐为一个头高。肚脐到大转子为半个头高，大转子到膝盖为两个头高。膝盖到脚为两个头高。手臂为三个头高。其中上臂为三分之二个头高，下臂为一个头高，手为三分之二个头高。人坐在椅子上约为五个半头高，盘腿坐约为三个半头高。一个民间口诀是这样说的“立七坐五盘三半”。

年龄的不同，人体比例的关系也不同。一般儿童的头部硕大，占比例大，随着年龄的增长，所占比例变小。

图16 人体比例图

2. 人体的形块概念

在熟悉了人体的基本比例特征后，我们还要有根据地理解人体的形块概念，表现有深度的人物速写。在国内外优秀的速写作品中，我们欣赏的是那种具有空间感的自然的形体，他们不仅仅熟练地画出常见的人物姿态，而且进一步概括了人体的空间形块关系，准确把握人体各部分的相互关系。假如在高一阶段我们有这样的认知的話，就会更加理解大师的速写，并在以后的学习中有更好的帮助（如图17）。

图17

在人体结构的认识中，我们的态度不仅是勾出它的外形轮廓。因为只用线条勾出的外形轮廓是平板的，没有体积感，那么它就不能表现物体的纵深感。而且，人体的形块显然是空间里的立体物，所以我们表现的就该是立体的形块。对于形块有一个固定的概念，即：身体是一种有形有质的块体，一种由许多部分组成的，有空间、有深度、有立体物。它的每一部分都是立体的，各个形块相互衔接。它们构成一个完整的人体，完成各种各样的运动姿态。

3. 人体运动规律 (如图 18)

人体大致形体结构可以理解为—竖、两横、三体积、四肢。—竖是指人体有一条通过脊柱的对称线；两横是指人最宽的两条线，即肩部连线和臀部连线；三体积是头部形体、胸腔形体和盆腔形体；四肢指双臂和双腿。

头部、胸廓和臀部三体积自身是相对固定的，三部分之间依靠颈椎和腰椎连接和运动。颈椎和腰椎像弹簧一样，使这三体积作一些前仰后合的动作。因此我们在画速写时，头、颈、肩的关系和肩、腰、臀的关系非常重要。人在站立时，随着重心的变化，为了维持身体平衡，三体积就会相互对立。这种对立越强烈，动态就越生动。

人体的运动规律，即重心平衡规律。一般说来，人体的中心在肚

脐儿附近，人的重量由下肢支撑。在两脚之间的地面面积，是身体重量的支撑面，重心线是人的重心垂直于地面的线。

人的重心常常随着运动的变化而变化，重心线如果离开了支撑面，人就站不稳，就要倾倒。所以在写生时，我们常常依靠重心线来纠正错误。支撑面越大，重心就越稳定，反之就不稳定。

人体的重心是随着人体动作的变化而变化的，当人体姿势显著变化时，人体重心能够超出体外，为了保持身体平衡，支撑面要相应推移，两者互相交替移动，就形成了运动，如跑步。反之，支撑面移动，重心要随之移动，如跳交谊舞。平衡是人体的生理机能。

作业：临摹人体结构、人体块面分析的范围。

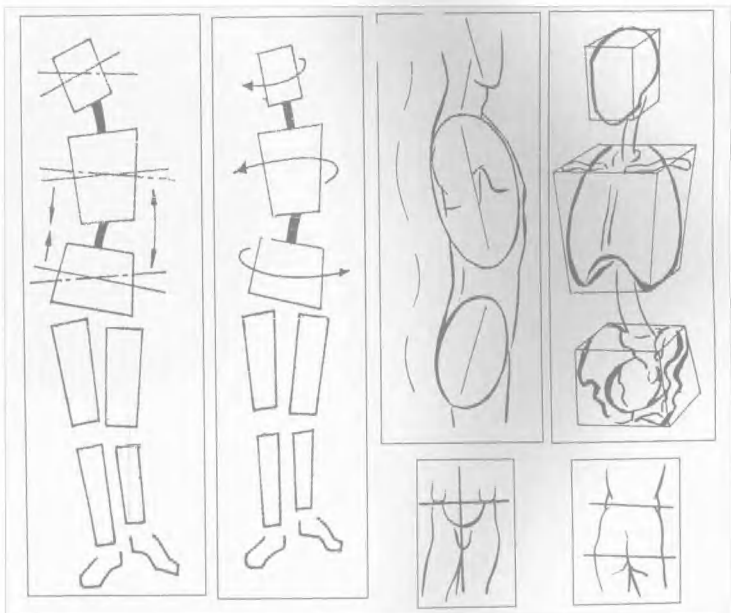

图 18

第三章 人物静态速写

- 本章重点：1. 人物静态的表现方法
2. 多种形式表现人物静态
3. 五官、手、脚的表现

本章难点：人物静态速写的艺术处理手段

第一节 人物静态速写步骤

速写的方法步骤可以根据个人的习惯因人而异，一般采取整体观察、整体作画的原则。一般应遵循如下步骤：

1. 整体观察

在画速写时先了解动态目的，观察动态的过程，选择生动的瞬间和恰当的角度，确定作画位置。速写主要是考查我们的观察能力和概括能力，在作画前一定要观察到要把握的重点，概括出大的基本形和动态，意在笔先，胸有成竹。在理解时，一定往最简单处理解，大胆舍弃，大胆联想，大胆落笔（如图19）。

图19
人物模特儿
持几架
景照片

2. 落幅构图

找出所画对象的大体位置，找出最高点和最低点，确立构图，确立基本比例关系。然后找出大的动势线和动态线，确立基本动态。构图时要注意大小适中，平衡有序。脸或动态的方向要多留一点，以免产生拥挤的感觉（如图20）。

图20 作者：谷新

