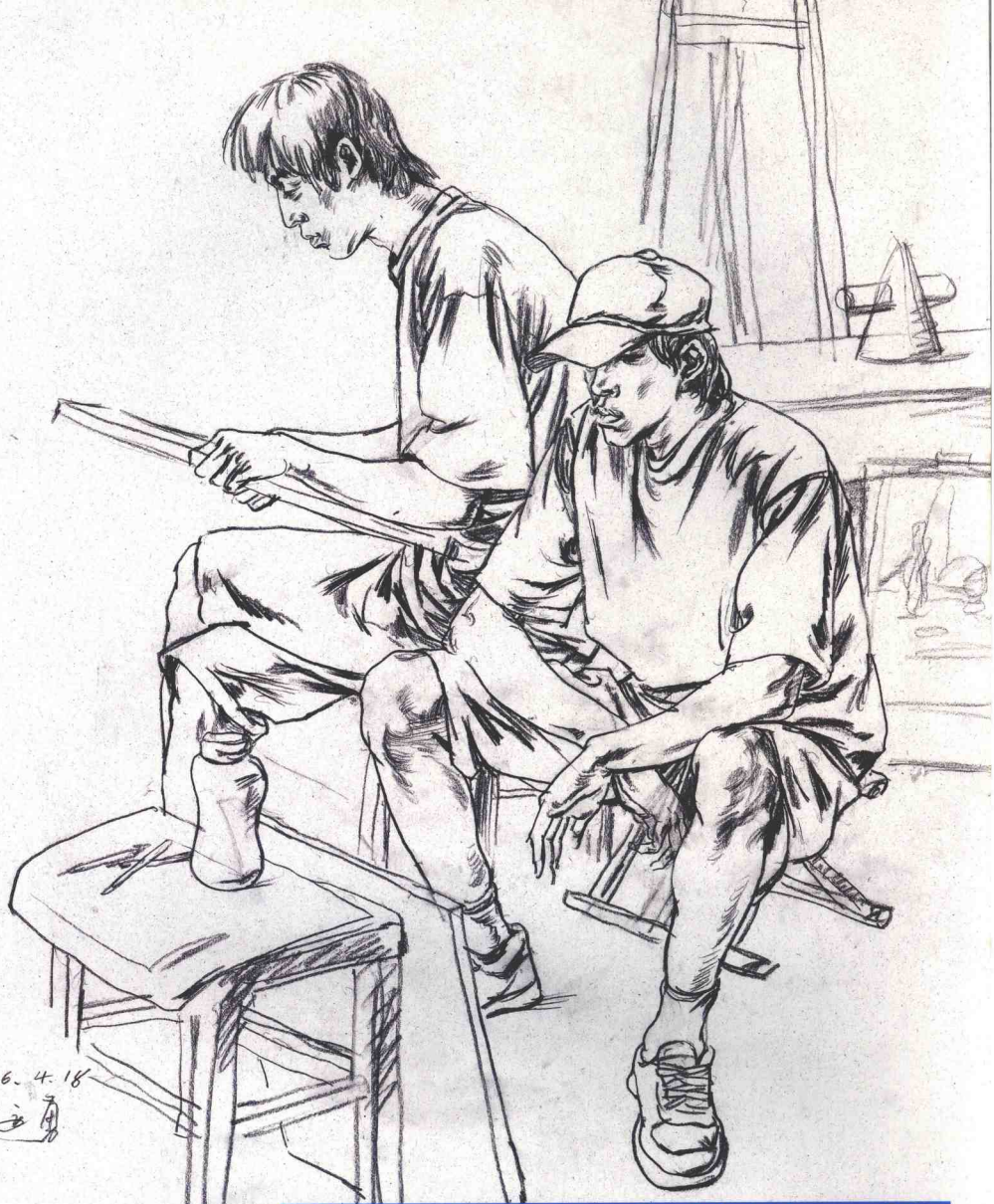

006.4.18
韦立勇

美术高考名家教学示范

韦立勇 人物速写

韦立勇 著 湖北美术出版社

作者简介:

王京平, 1973年生于山东威海市。2001年毕业于山东艺术学院油画系第一工作室, 后一直任教于山东世纪艺术学校至今。在美术基础教育的工作中还总结了非常丰富的教学经验, 为全国各地院校输送了一大批人才。2000年参与创作大型全景画《我军进驻老理斯战场上》被济宁永久收藏。2002年著作编辑书《军礼惠泽》。2003年由山东美术出版社出版《山东艺术学院世纪艺术学校素描高考强化训练》。《山东艺术学院世纪艺术学校色彩高考强化训练》。

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 / 王京平著. -- 武汉: 湖北美术出版社,

2006.11

(湖北美术学院美术考级教材)

ISBN 7-5394-1907-5

I. ①王… II. 王… III. 素描—技法(美术)

Ⅳ. ①J612.1②J612.1③J612.1④J612.1⑤J612.1⑥J612.1⑦J612.1⑧J612.1⑨J612.1⑩J612.1⑪J612.1⑫J612.1⑬J612.1⑭J612.1⑮J612.1⑯J612.1⑰J612.1⑱J612.1⑲J612.1⑳J612.1㉑J612.1㉒J612.1㉓J612.1㉔J612.1㉕J612.1㉖J612.1㉗J612.1㉘J612.1㉙J612.1㉚J612.1㉛J612.1㉜J612.1㉝J612.1㉞J612.1㉟J612.1㊱J612.1㊲J612.1㊳J612.1㊴J612.1㊵J612.1㊶J612.1㊷J612.1㊸J612.1㊹J612.1㊺J612.1㊻J612.1㊼J612.1㊽J612.1㊾J612.1㊿J612.1

Ⅳ. ①J612.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第123863号

人物速写

◎ 书 目 录

责任编辑	袁 飞
编辑设计	程 华
出版发行	湖北美术出版社
地 址	武汉市江汉北路333号B座
电 话	(027) 87679825 87679847 87679822
传 真	(027) 87679524
邮 政 编 码	430070
印 刷	武汉市城教育印刷有限公司
开 本	880mm×1100mm 1/8
印 张	6
插 图	1+12000余
版 次	(2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷)
ISBN 7-5394-1907-5/J·1432	
书 号 定 价	19.00元

ISBN 7-5394-1907-5

9 787539 419077 >

人物速写概况

人物速写是要求画者在较短的时间内快速地捕捉对象动作、表情、特征的一种绘画形式。它能很好地体现出作者的构图意识,把握动态造型的能力、潜在的创作能力和整体的艺术修养,同时对于绘画者而言,速写还是一种对素描训练的辅助练习手段。大量的速写练习能培养绘画者敏锐的观察能力,对事物的新鲜感受力和对绘画的概括能力。画面生动感人是速写的一个显著的特征。

初学者先研究人物结构,尤其是要熟悉头部、颈部、胸部、盆骨和四肢的结构和相互之间的联系,大量的写生练习与临摹优秀速写范本相结合是提高速写水平最快的方式。临摹速写范本要在理解的基础上学习对动态特征的把握,对画面整体的控制以及对线的运用等等,同时再进行大量的写生练习,速写的进步就非常迅速了。

一般人物速写训练包括人物静态速写,人物动态速写和人物场景速写,早期训练可以先从静态人物速写(慢写)进行,这样便于理解,易于把握,可以画得较深入一些,不好地方可以修改。

一、人物静态速写

人物静态速写是一种可以在较短时间内完整地表现对象的绘画形式,所用的时间由画者的熟练程度和对象的复杂程度而定。静态速写的作画方式要有步骤、有过程地进行,起草阶段要快捷、简练,忽略对象的体面和光彩,线条灵活,要用简练的弧线、直线表明对象的特征。首先确定对象的主要部位,然后依次迅速画出其他部分。整体和结构是起草阶段最重要的问题。深入刻画阶段可以从局部直接画起,一部分一部分地刻画完成,注意画的过程中要一直照顾着整体,每一步都要从整体上事先分析,否则会陷入局部,从而把握不准形体。

随着对静态速写熟练程度的提高,可以逐步把时间减少,这样会使初学者在不知不觉中提升作画的速度,进一步再进行人物动态速写练习。

二、人物动态速写

人物动态速写要求画者要有较强的造型能力和把握整体的意识,同时熟练的解剖知识和敏锐的感受能力也是必不可少的。

动态速写与静态速写有很大的不同,静态速写写生对象是静止的,可以反复地观察和比较;而动态速写写生对象随时都在变化,没有反复观察对象的机会,必须在具有较强的感受和记忆的前提下,选定一个最有代表性的特定动态加以描写。绘画过程中要注意对象造型性和美感。较强的感受力和记忆力,两者缺一不可。有感受力没有记忆力,无法准确地描写对象;有记忆力没有感受力,就容易进入概念化或公式化,只有两者都具备,再加以熟练的人体解剖知识才能准确表达对象。

在动态速写中,学会抓住和表现动态线是至关重要的。动态线是人体中表现动态特征的主线。动态一般表现在人体动作大的体积变化关系上。比如,人物侧面时,动态线往往体现在外轮廓的一侧;当人物正面时,动态线会突出于脊椎和四肢的变化。把握动态线要注意以下几个方面:

- 1、在注意动态重心的前提下,抓住人体大的部位的变化和关键的动势。
- 2、简练的动态线,要从整体上观察,主要的动态线只有一条,其他的都是动态辅助线。
- 3、抓住人体的各个关键部位的结构关系,如头与肩、手臂与躯干、骨盆与腿、大腿与小腿的关节和小腿与脚的结合处。

三、人物场景速写

画人物场景速写,首先要有一种创作意识。人物场景速写是多物体、多物种的一种组合形式,不再是单一的物体表现。场景速写对形式的构图安排、画面结构组织、中心主题突出提出了新的要求,增加了情节发展和动态呼应等新内容。

场景速写包括了诸多种类速写的表现形式,也囊括了所有速写的表现技术。作画的步骤更加自由,内容可以根据需要任意添加、挪动、变换画面上的物体或人物,背景也可以根据需要变换。它要求作画者有很强的整体控制能力和对局部刻画的把握能力,以及组织安排画面的能力。

画人物场景速写,首先要明确“画面中心”,中心位置往往最能引起人的兴趣,一般置于画面中央。

构图在场景速写中极为关键的。在进行速写之前,大脑中就有一个大的轮廓,人物位置和物体摆放,可以根据需要添加、挪动,使构图完整丰满,画面节奏感强烈,丰富有趣。

人物场景速写是一种情节性的绘画,情节即事情的变化和经过,也就是各个部分围绕画面主题内容产生的画面变化。在情节表现上要注意发展不能背离主题和中心,要讲究前后左右的呼应,注意情节发展的合理性。

如何在画面上安排好每个人的动作变化,也是场景速写中一个很重要的方面。众多的人物活动在同一个场景当中,并且不断地变化,在选择人物的动作时,注意动作要符合主题,符合情节的发展和要求。

道具的描写能够点缀画面并能说明人物的身份、环境、时间、地点等,还可以填补画面空白,连接、建立人物之间的关系,调节画面结构上的节奏变化。说明性的道具描写要完整、细致,点缀性的道具可以画得比较轻松随意,注意道具的刻画比重不要超过主题的分量。

速写的表现手段

速写有很丰富的表现手法，作为造型的基本手段，总脱离不了线条和明暗，主要有三种表现形式：以线为主，以明暗为主以及线条与明暗结合的表现形式。

1. 以线为主的速写

速写要求在较短时间内画出要表现的对象，因此线条就成为速写表现中最直截了当的一种方法，线条自身有着非常丰富的艺术表现功能，它可以体现出丰富的内涵，表现物体的美感特征。作者在作画过程中会把自己的艺术个性通过对线条的运用淋漓尽致地表现出来。

线的疏密关系在表现主体结构上起着最为重要的作用，疏密随形体的转折起伏而变化。用线要有虚实、粗细、深浅、浓淡的变化，要连贯、有力度，运用起来要灵活轻松，有节奏感，做到刚柔相济、虚实相间。

2. 以明暗为主的速写

明暗关系可以使形体结构有着强烈的对比效果，加强空间关系，丰富层次的变化。以明暗为主的速写中，明暗交界线是极为重要的，它能灵活地使明暗调子和对象固有色合理地结合起来。要注意黑白对比，做到黑白交错，形体关系有起伏，调子上面有节奏。注意边缘位置和亮部的一些地方还是要辅以线来表现的。

3. 线面结合的速写

线面结合画法是最常用的手法。在线的基础上施以简单的明暗块面，以便使形体表现得更为充分，兼得两者之长又补其二者不足，进一步加强速写的表现能力，使画面气氛更加丰富多变。

两者结合比单用线条或明暗更为自由、随意，变化更加丰富，适应范围更广。线具有极大的自由性和灵活性，它抓形迅速、明确，而明暗块面又给以补充，赋予画面力量和生气。这种画法最为重要的就是色调和线条的相互配合，要做到自然，防止线面分家，不要照抄明暗，注意物象本身的色调对比，才能使画面更加丰富而统一，且具有装饰审美趣味。

以线为主

以明暗为主

线面结合

速写中人物特征的把握

一幅好的人物速写要能准确而生动地表现出对象的特征及气质来，速写是练习快速把握人物特征的最好方法，因此，画速写时要把如何捕捉人物的特征作为一个重点来进行练习。

首先，抓住人物本身的特点，如高、矮、胖、瘦等。其中头部是最能体现对象主要特征的部位。人的头部形态各异，有长脸也有宽脸，五官的形状也各有特色，需要重点把握。另外，人物外形特征还有很多，比如，头发的形状，颈部的粗细长短，手的大小胖瘦，腿部的粗细长短等。

还有就是人物在动态当中所做动作本身的特点。比如胳膊向前伸出以及伸到什么程度，头向下低以及低到什么位置等，需要画者深入观察，凭借自己的感觉能力去捕捉这种动态特征。

在这里要说明一点就是要加大对特征描写的力度，比如对象眼睛比较小，在描写时可以夸张小的程度；对象嘴唇比较厚，在描写时可以夸张厚的程度；再比如，胳膊向前伸的程度能不能再大一点，头向下低的幅度可不可以再强一些，等等。在一定程度上夸张对象的特征，会使对象显得更加生动传神。另外，在掌握这些的同时，还应当强调现场的感受，结合人物的情绪和气质，把人物的精神面貌和外形特征完整地表现出来，这也是一张好的速写应具有的特点。

速写中形体结构的把握

了解人体的形体结构是画好人物速写的首要条件。只有深入透彻地了解人体的比例结构，才能在较短的时间内准确地表现人物的动态特征。首先，我们要去繁就简，大胆取舍，把人体概括成几大几何形体，可分为头、胸、骨盆三大块和四肢。其中，头、胸、骨盆分别由颈和腰连接起来，这三大块的运动决定人体的基本动态。而四肢是随这三大块的运动而变化的。另外，胸和骨盆的比例关系决定了人物的性别，男性胸较宽而骨盆较窄，而女性骨盆相对于胸要宽一些。

其次要抓住要点。抓住关节及身体的转折处，即要从衣服紧贴身体的部分着手，因为这些部分和形体最为明显，是骨骼与肌肉结构的突出点和关节转折处，也是人物运动姿态的关键点，比如，肩、胸、骨盆、大转子、踝及腕等。背部和肩胛骨、臀大肌、腓肠肌，这些要点用笔要准确而实在。

具体比例结构如下：

头部的三停五眼

眼在头部的二分之一处。眼长=两眼间距离=鼻宽

三停：发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底至颏线

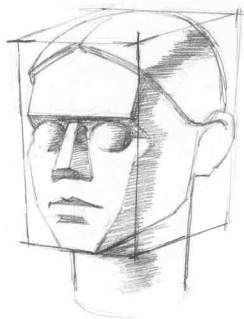
五眼：从头部左边外轮廓到左眼外眼角的宽度=左眼宽度=两眼间距离的宽度=右眼宽度=右眼外眼角到头部右边轮廓的宽度。

头部的形体结构与透视：

根据头部构造，以几何形概括头部形状。这些几何形之间的构造及组合便是头部基本形体结构，首先我们可以将头部理解为一个长方形六面体，也可将头的上部理解为圆球体，颜面理解为梯形。

三停五眼

形体结构

人的全身比例

人体比例是以头长为单位计算的。人体通常为七个半头长，比例如下：

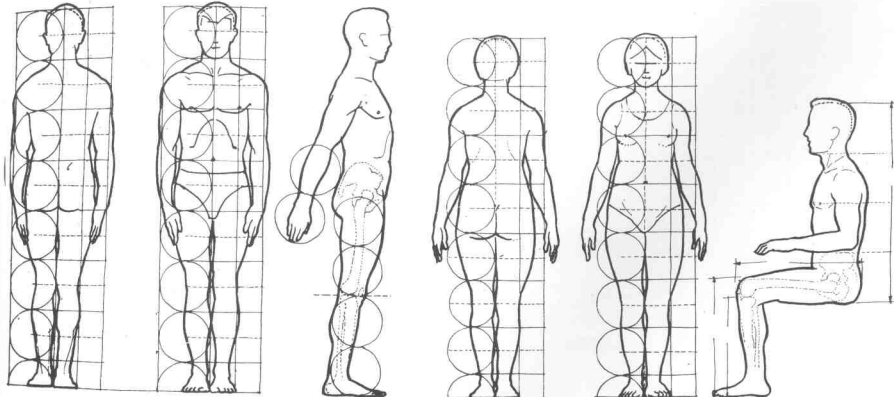
1. 额底到乳头连线=乳头连线到脐孔=1头长

2. 大转子到膝关节=膝关节到脚跟=2头长

3. 两肩距离=2头长

全身的几何形结构

以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以圆球体、长方体和三角形体概括、组合，形成人的基本形体结构。运用透视手段，将人体特征塑造准确，形体结构所概括的各结构点是塑造人物空间结构的依据。在我们进行速写训练时，看到某一对象的动作，首先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能迅速准确地将对象描绘出来。

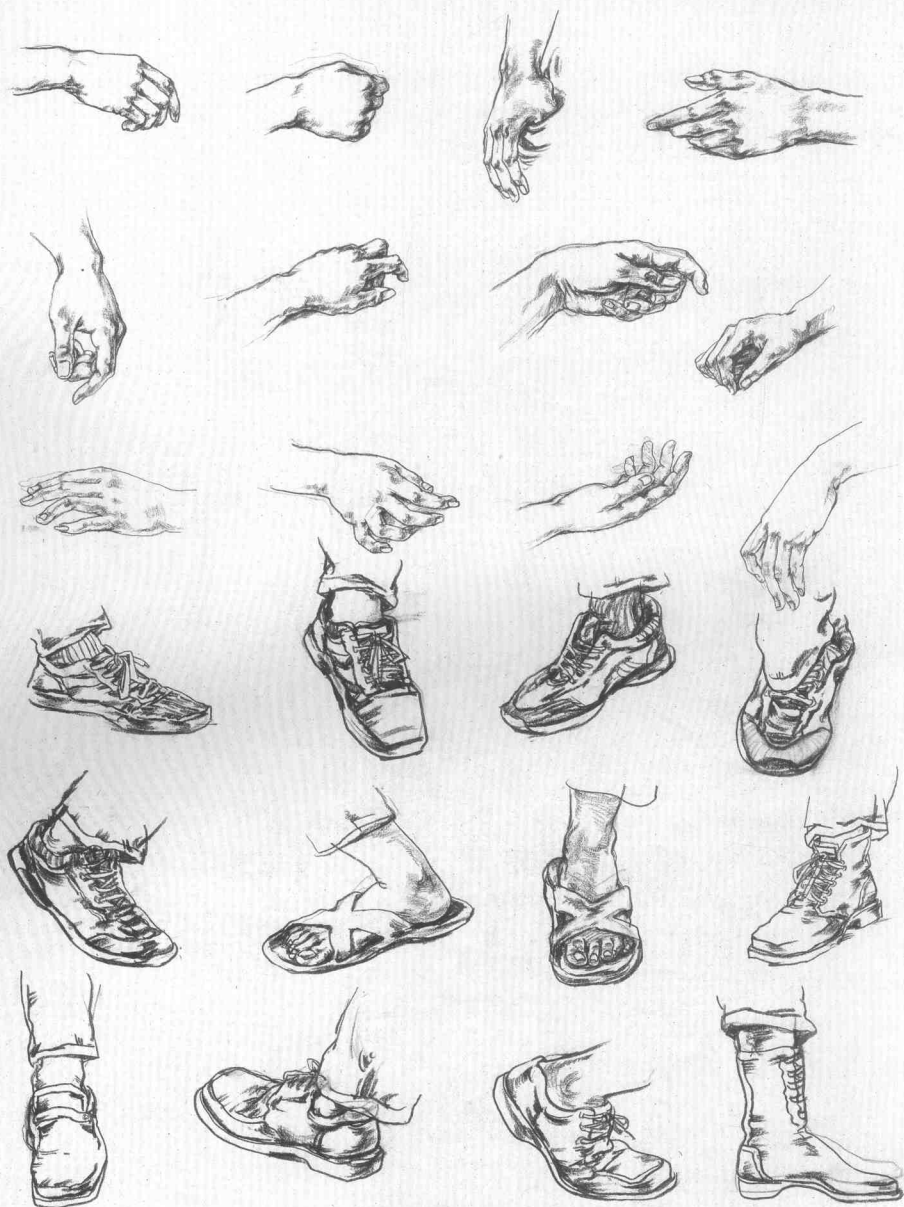

手部结构

手部结构包括腕、掌、指三部分。腕部连接手与前臂。腕部骨骼与手的其他骨骼连在一起，筑成一块体积，腕和手一起活动。前臂的背面、腕、掌、指呈“降阶式”。要注意腕部在运动中的形状变化。手部的比例为：

正面手掌长：正面手的中指长 = 4 : 3

正面手掌长：背面手的中指长 = 1 : 1

头部练习

一张好的速写要求是：比例恰当、动态优美、线条流畅、有粗细对比，但是作为速写的重要组成“部件”，头、五官的画法也是至关重要的，在速写当中对这些“部件”塑造的度要有所把握和控制，既不能过于精彩，也不能过于简略。

步骤一

步骤二

步骤三

作画步骤:

1. 对人物个性特征的各个方面进行认真的整体观察的基础上,用简练的线条概括出人体的基本动态和基本比例。用线大胆肯定,可以用比较灵活的曲线概括。这一步重点要注意的是大关系,要将人物的形体联系起来看,不要注重局部的细节。

2. 进一步确定人物关键部分的比例关系与相对位置,重点处理人物的头、颈、肩和头、胸、骨盆的关系,以及双手、双脚的相对位置和大的转折的具体位置,同时,把人物的基本特征以及大的衣纹线的走向确定下来。

3. 在基本型确定的基础上从整体出发,对人物五官形象、手、身体轮廓、衣纹等进一步刻画。注意手脚的透视方向,对衣纹部分的处理要注意浓淡、虚实、粗细、曲直、长短、疏密的对比。

4. 这一阶段要对人物的头、手、脚进行深入刻画,同时要不断地调整整体关系,该加强的加强,该削弱的削弱,也可以借鉴一下光源。重点刻画之处一定要细致入微,如,五官要传神,手要刻画好关节部分等。总之,在作画过程中时要有整体意识,不断调整修改,直到最后完成。

直接画法:

首先整体观察,熟悉对象,掌握对象形体比例、动作的特征,从这些基本点着手分析对象,头脑中应对画面的整体处理有个大的构思,做到胸有成竹。

然后定一下大的比例、动态关系,从头部入手,由上而下,依次进行刻画。刻画过程中要始终对上下左右进行对比,力求做到比例准确,动态生动。最后回到整体,进一步调整画面的虚实疏密关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

W. 05.5.6.

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

2006.7.14. 李强

站姿也是我们最常见、最常练的动态。在画站姿写生时模特的头、颈、肩、胯、膝盖、踝之间各部位倾斜关系一定要明确，不可含糊。人物重心稳是画立姿速写最基本的一个要求。另外头、手、鞋也是立姿速写中该用心描绘的地方。

