

美术绘画
正规训练

RENWUSUXIETUAFU

人物速写画法

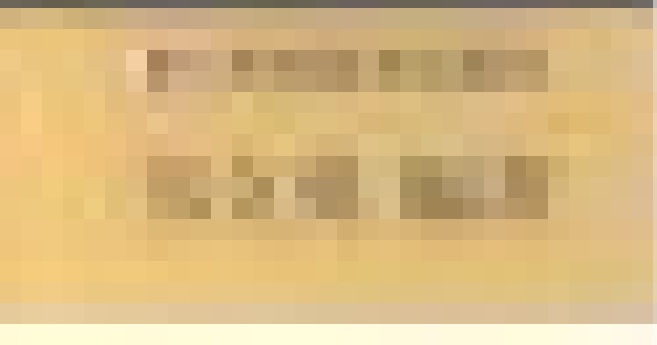

吉林美术出版社

韦立勇 编著

人
物
速
寫
冊

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写画法 / 韦立勇编. — 长春: 吉林美术出版社,
2007.7

(美术绘画正规训练)

ISBN 978-7-5386-2314-7

I. 人… II. 韦… III. 人物画—速写—技法 (美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 103463 号

美术绘画正规训练
人物速写画法
韦立勇 编著

出版人 / 石志刚

出版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

责任编辑 / 尤雷

发行 / 吉林美术出版社图书经理部

印刷 / 杭州下城教育印刷有限公司

出版日期 / 2007 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 / 889 × 1194mm 1/8

印张 / 5

印数 / 1-11000 册

书号 / ISBN 978-7-5386-2314-7

定价 / 125.00 元 / 套

本册: 25.00 元

韦立勇

1973 年生于山东省商河县。2001 年毕业于山东艺术学院油画系第一工作室。在美术基础教育的工作中总结出了非常丰富的教学经验,为全国各所院校输送了一大批人才。2002 年出版畅销书《韦立勇速写》,2005 年由江苏美术出版社出版《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》,2006 年由湖北美术出版社出版《美术高考名家教学示范·韦立勇人物速写》。

ISBN 978-7-5386-2314-7

9 787538 623147 >

人物速写简述

初学绘画者，大多从素描入手，往往忽略了速写的训练。很多想练习速写的学生，又感觉无从下手，不知道如何画速写，如何画好速写。在这里我将自己近几年来速写教学中的一些心得和方法整理编写出来，作为我的工作总结，同时也把它介绍给想要学习和正在学习速写的同学们，通过科学正规的训练指导，尽快地掌握正确的速写方法，少走弯路，为同学们速写学习助一臂之力。

那么什么是速写呢？速写即是在较短时间内运用简练而准确的绘画手法，迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集绘画素材、训练造型能力这两大方面的功能。速写主要体现绘画者对造型的把握，对形体的理解。也是一个成熟画家的最重要的基本功之一。一幅优秀速写作品所记录的画面是生动感人的，它可以随时描绘我们周围生活中的任何物象，特别是运动中的对象和转瞬即逝的生动形态。通过速写，可以展现一个绘画者的造型功力和把握人物个性特征的敏感程度，只要能够养成画速写的习惯，画者就能保持对世间万物观察的敏锐感觉。

如何才能画好速写呢？简单地说就是“从量变到质变”，初学画速写时，往往因为对形态比例的整体把握困难，而把精力大多投入到控制各种比例上面，而无暇顾及画面的美感，人物的生动等速写要素。而后，随着量的积累，当解决了比例问题时就会自然地把精力投入到营造画面气氛，刻画人物特点上来。并能通过画笔和纸摩擦的感受，落笔的轻重缓急，自然地表现出速写的不同味道。画速写的时候要细心，在绘画过程中要想着整体表现写生对象的神态、动势，将看上去平淡无奇的东西画出味道来，画出感觉来。

在基础教学中，速写是提高造型能力、训练观察能力最直接也是最有效的方法。通过对速写的学习，学生会对透视、人物的比例关系等等有较好的把握。因此，速写功底好的人，对其他绘画形式也能快速地掌握和提高。随着速写学习的进步，学生快速准确抓形的能力也会大大提高，对人物特征的把握也会随之增强。同时，学生也会养成大胆利落的作画习惯，对以后的水粉、油画等画种的学习都有很大的帮助。因此，速写是初学绘画者最好的训练手段，也是美术学院选拔人才的有效方法之一。

速写在训练过程中，可以大致分为以下几类：以时间长短分，可分为速写和慢写。以作画对象的状态分，可分为动态速写和静态速写；还有单人及群体场景速写等。从表现方法上分，大致可分为：以线为主的，利用线条艺术表现能力的线描法；以面为主的，发挥色调的丰富变化和块面对形体质感方面表现优势的纯明暗法；再就是充分利用线、面两方面优势的线面结合画法。以上分类只是为了在教学中有一个循序渐进的过程，方便课程的安排。为了有利于初学者的学习，一般来说，要速写、慢写相结合，从静态到动态，由单人到多人的顺序安排教学。根据学生的自身特点，来教授不同的绘画方法。

每天坚持画速写，能在很短的时间里以简捷、精到的线、面，描绘出人物的神态举止、个性特征，也是速写者的乐趣，把速写当成一种生活习惯，逐渐培养自己的感觉，自然而然就会提高自信心和成就感，这对以后的艺术学习是很有裨益的。

速写中要理解的形体结构关系

人物的形体结构就像建筑中的梁架结构一样，它是人物形体的内在支撑。一切优美的线条，丰富的色调都要建立在准确的形体结构中。而不是线条和色调的杂乱堆砌，在学习速写时，应初步了解人体的基本结构，并在学习过程中，逐渐理解运用。

何为形体结构？这个在绘画教学中经常用到的术语，大多数初学者并不是很理解，我觉得有必要在这里解释一下。

形体本身包括两种含义，即“形”与“体”。“形”就是客观对象的形象特征。比如电视机是方形的，到底是长方形还是正方形？杯子、花瓶是圆形的，是粗还是细？是高还是矮？我们可以按照基本的平面形和组合形去分析它们的形的特征。“体”是指对象的体积。凡是存在于世间的物体，必定有一定的体积，占有长度、宽度、深度三个方面的空间。在平面上表现物体的立体性特征，要求所描绘的物体不仅要有横向的长度、竖向的长度，而且要有纵深方向的长度，我们描绘物体时，要由点、线、面组织出物体的体感。点与点连接成线，线与线组合成面，面与面组合成体。结构是指物体各部分的构成与构造，自然界任何物体都具有特定的结构特征。例如：建房子，首先要架起建筑的骨架，而这个骨架的构成以及构造的方式决定这个房子外部造型。这说明了任何对象都具有内部结构和外部形体，内部结构决定外部形体，两者紧密相关！应用到人物速写中，就要注意哪些是影响到人物造型变化的结构，哪些是依附在结构上的形。这是对形体结构的简略的讲解，希望对初学者有所帮助。

要了解人物的形体结构，我们就要去繁就简，把人物概括成不同几何形体的组合，分为：头、胸腔、骨盆和四肢。其中，头、胸腔、骨盆分别由颈和腰连接，这三大块体积的运动决定了人的基本动态，这三大块体积的相对位置是要首先确定的，而四肢是随着这三大块体积的运动来变化的，另外，胸腔与骨盆的比例关系决定了人物的性别，男性的胸腔较宽而骨盆较窄，女性的骨盆相对于胸腔要宽一些。下面我们大致了解一下人体各部位的比例关系。

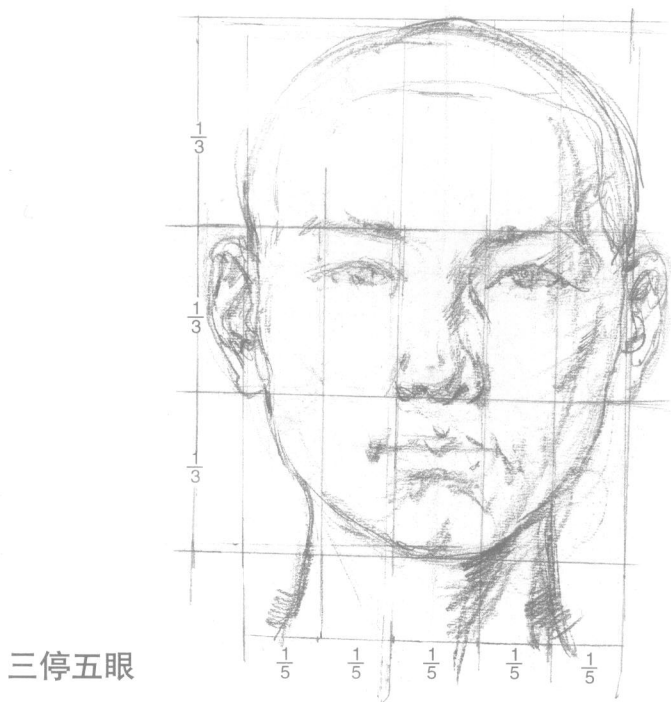
人体比例通常是以头长为单位计算的。

人体通常为七个半头长，比例如下：

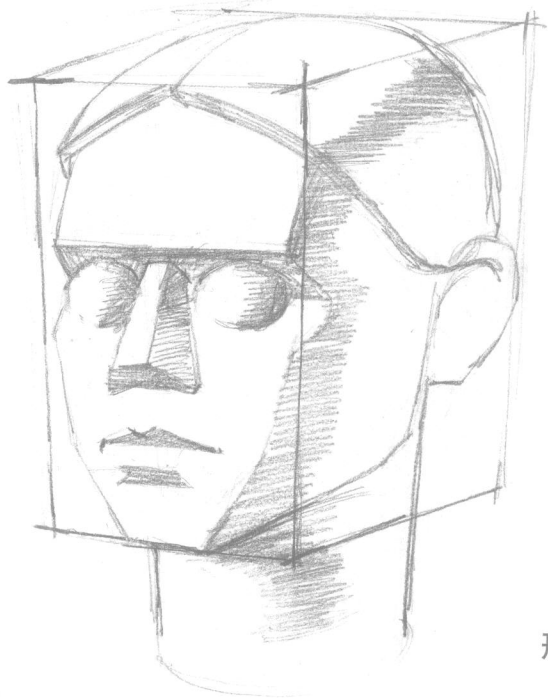
1. 颞底到乳头连线 = 乳头连线到脐孔 = 1 头长
2. 大转子到膝关节 = 膝关节到足底 = 2 头长

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，形成一体和手一起活动。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。

以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以球体、长方体和三角形概括基本形体结构。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体积的重要依据。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，这样才能将对象的形体与动势正确描绘出来。

三停五眼

形体结构

观察方法

观察方法在绘画过程中起着决定性的作用，关系到每幅习作的成败，所谓观察方法不外乎解决局部与整体的关系，处理好局部与整体的关系，也就学会了正确的观察方法。要先简后繁，先抓大局而后充实，“大局”即最能显示形象特征的轮廓。化繁为简要注意的是人物整体的形象和基本的动态，要把对象概括成大的体块和大的线条去观察，这里比较重要的是头、胸腔、骨盆的相对位置关系。

一、要先抓要点，捕捉对象要抓要点、抓关键、抓主要特征。即要从衣服紧贴身体的部分着手，因为紧贴部位形体显露，正是骨骼与肌肉结构的突起点和关节转折点，也是人物运动姿态的关键点。这些要点是：肩、胸、骨盆、大转子、踝(注意踝骨内高外低)及腕等。而背部则是：肩胛骨、臀大肌、腓肠肌。注意在要点处用笔要准确实在。重点要注意的是双肩、双肘、骨盆的左右两点，双膝的相对位置，这些都决定了人体的转折动向。

二、要无中生有，视而不见是指对繁琐的表象而言，而对表现人物的形体结构要点处，即使并不明显，也要抓住衣纹线去组合与表现，甚至夸张强化，这便是“无中生有”、化虚为实。要忽略小的衣褶，把注意力集中到表现人物大的形体转折的线条上来。最后观察时，要把上下，左右联系在一起去看，切忌画到哪里眼睛就盯在哪里。举例来说：画右手时，要注意它和左手的位置关系，还要注意它和肩膀、膝盖、脚等等的关系，也就是说，每画一个局部，都要把它放到整体的环境中去观察比较，这样才能做到画面的完整协调，速写可以从局部画起但观察要从整体入手，逐步细化，做到胸有成竹，下笔才能准确、利落。

人物特征的把握

人物速写，作画对象自然是人，在先前的形体结构的讲解中，我们发现人的形体结构是有规律的，但是由于人们所生活的环境不同，人生的经历不同，人与人之间也就有了较大的差异，就绘画者而言，我们要表现的就是人与人之间的这种差异。简单地说，就是要把人物画像，这是我们人物速写要达到的一个基本要求。往深层次里讲，就要让欣赏者能从我们的画中品味出不同的人生，不同的情感来，这就要求我们对人物的特征有很强的把握能力。

每个人的面貌、骨架、高矮胖瘦等各有不同，这就给我们要画像人物提供了依据。这些外在的特征，是绘画者必须认真观察的。在落笔前，绘画者要先充分观察人物，去寻找绘画对象与众不同的特点，要把这种特点充分地在画面中表现出来。其次，每个人由于不同的生活经历、工作经历以及思想内涵、精神状态都自然地反映在动作和表情中，绘画者只要用心去观察、去体会，就能从人物细微的动作变化中发现很多反映人物内在情感的东西。画准面部特征，会画得像。找准人物的神态，就会画得传神，也就是常说的，形神兼备。这样才能算作是一幅好的速写。

应试速写的训练方法

现阶段,大多数学画者都是为了参加各大艺术院校的专业考试而学习绘画的,很多人是在基础较弱或没有绘画基础的状态下,要短期提高作画水平。这就要求教学者有一个系统的教学方法,才能在短期内使学生有长足的进步,我在近几年的速写教学中逐步总结了一些经验,希望对有志于考取艺术院校的考生们有所帮助。

训练考生快速提高速写能力,我一般分以下几步进行:

1. 先给学生讲解人体的基本形体结构,重要部位的骨骼形状及肌肉的走向,头、手、脚的基本构造,让学生能对人物速写有一个大致的了解,为以后训练奠定坚实的基础。(在此过程中,教师的范画是不可缺少的,如能保证每次速写课都进行一次示范,这样每节课学生进入状态的时间会大大缩短)

2. 在第一步的基础上,进一步让学生了解头、颈、肩和头、胸、骨盆的关系,使学生了解这些身体结构的位置变化是如何影响人物的姿态变化的,并通过临摹,在实际运用中理解他们之间的联系与变化。(临摹要选择优秀的作品,最好由教师来为学生选择,每次选择范画都应根据学生的不同特点来进行选择。最好的速写自然是大师们的作品,欧洲的一些大师不仅留给我们大量的油画、雕塑等经典作品,而且在他们的创作过程中,留下的大量速写手稿也是需要我们要潜心学习的)

3. 讲解线条的走向规律,让学生了解线条是如何产生的,人体的内在结构是如何影响到线条的具体变化的,这就要求教师能在作范画的过程中给学生进行讲解,加深学生对线与形体之间关系的理解。

4. 早期以临摹为主,写生为辅,重点检验临摹的收获,以慢写作为主要的写生方式。临摹是学生获得基础表现技法的最佳途径,学生临摹比较优秀的速写作品,可以很直观地理解那些作画者线与面的组织,形与体的表现及对画面的整体处理,有利于学生速写技能的快速提高。临摹要求深入,一笔一画都要尽可能地模仿,越细致越好。

5. 根据进展速度,逐步提高写生的比例,临摹与写生并行,以慢写为主,辅以适量的速写,来提高学生对画面整体的把握能力。

6. 要求大量的写生,在写生中出现的问题以适量的临摹来解决,从以临摹为主的学习方式转为以写生为主,时间大致可定为一个半月。

7. 随着学生对速写的掌握程度的提高,课程逐渐由慢写向速写过渡,表现在写生过程中,就是逐渐地缩短作画时间。

8. 在以上的静态速写的训练后,学生应该对人物的基本比例关系和速写的一般绘画规律有了一定的了解,在动态速写里就要加强学生的视觉记忆能力,加强学生的整体观察能力。在画的过程中,逐步培养学生的概括能力,并要求学生下笔利落、大胆,画面简练、明确。

9. 由单人速写训练逐步向多人组合过渡,培养学生驾驭大画面的能力。在这里要求学生了解前后人物的透视关系,学会处理人物之间的虚实关系,并学会在画面内加入适当的道具,来丰富画面。

10. 默写训练,默写训练可以与动态速写结合起来训练,动态速写是描绘转瞬即逝、没有特定规律的、不会重复的动作。记录这些动作就要结合默写来进行描绘了。同时,在默写的过程中,学生可以回顾自己以前的写生习作,查找错位与疏漏之处,分析原因,加深理解。这样,通过默写训练,学生速写能力也就有了长足的进步。

人物速写中应注意的几个问题

初学速写者,往往会过度注意人体比例、动作等,往往忽略一些同样重要的问题,下面我总结了以下几点,望考生注意:

1. 线条的问题:大多数考生只是看到什么就去描画什么,特别是对繁杂的线条变化,往往无从下手。这里要考生注意,对于线条的处理,要注意把线条进行分组来画,线条中重点是表现结构的线条,其他线条要围绕着这几个主要线条来组织,重要的是处理好能表现形体结构的几个大的线条变化,其他的小线条作为辅助之用,不要过多刻画。

2. 画面花、乱的问题:这种问题往往出现在线面结合的速写上,大多是色调用得过多,并且没能和人体结构有效地结合在一起,或是过多地去表现衣褶变化和人物衣服上的花色。解决此类问题的有效办法就是,所有线条、色调都要以表现人物形体结构为目的,要大胆地取舍,才能使画面简洁、明快。

3. 关于慢写的问题:有的学生以为速写就是要快速,就是用笔潇洒,几根线条就行了,这是非常片面的理解。要画好速写,一定要学会理解人物的结构,线条的疏密关系,画面的节奏和对象的取舍。要培养这种能力,必须要进行慢写训练,练习多了才能快起来,否则,就会显得浮躁、潦草。慢写是画好速写的关键,速写也需要慢写来提高,二者相辅相成。

4. 关于透视的问题:很多初学者由于对透视的不了解,造成画面上一些基本概念的错误。这里首先要注意到的就是近大远小的基本概念,也就是画面的前后关系、虚实关系。要注意随着作画者视角的变化,人物自身的透视也会有所变化的,这里常见的就是仰视和俯视的变化,这需要学生适当地掌握一些透视方面的知识,再就是要在绘画过程中认真观察、体会。

5. 关于构图的问题:单人速写的构图比较简单,人物在画面上要大小合适,过大或过小都会造成画面的不舒适感。一般的规律是,人物脚下的空间要大一些,头顶上的空间稍小一些,面前的空间大一些,后背的空间小一些。双人速写就要注意人物之间的穿插和主次关系了。还要注意人物在画面中均衡关系,场景速写的构图基本上就是一幅小的创作的构图,在下笔之前,心中就要有一个大的轮廓,要注意画面的主次关系,人物与人物,人物与场景道具之间的关系,在画的过程中,要根据构图的需要添加或安排细节,做到构图丰满完整,节奏感强,虚实有序。

6. 人物重心的问题:这是我要重点说的一个问题,重心不稳是考生常出现的问题,这里重点讲一下什么是重心。

(1) 重心是人体重量平衡的中心,是支撑人体的关键;支撑面是支撑人体重量的面积,指两脚之间的距离。

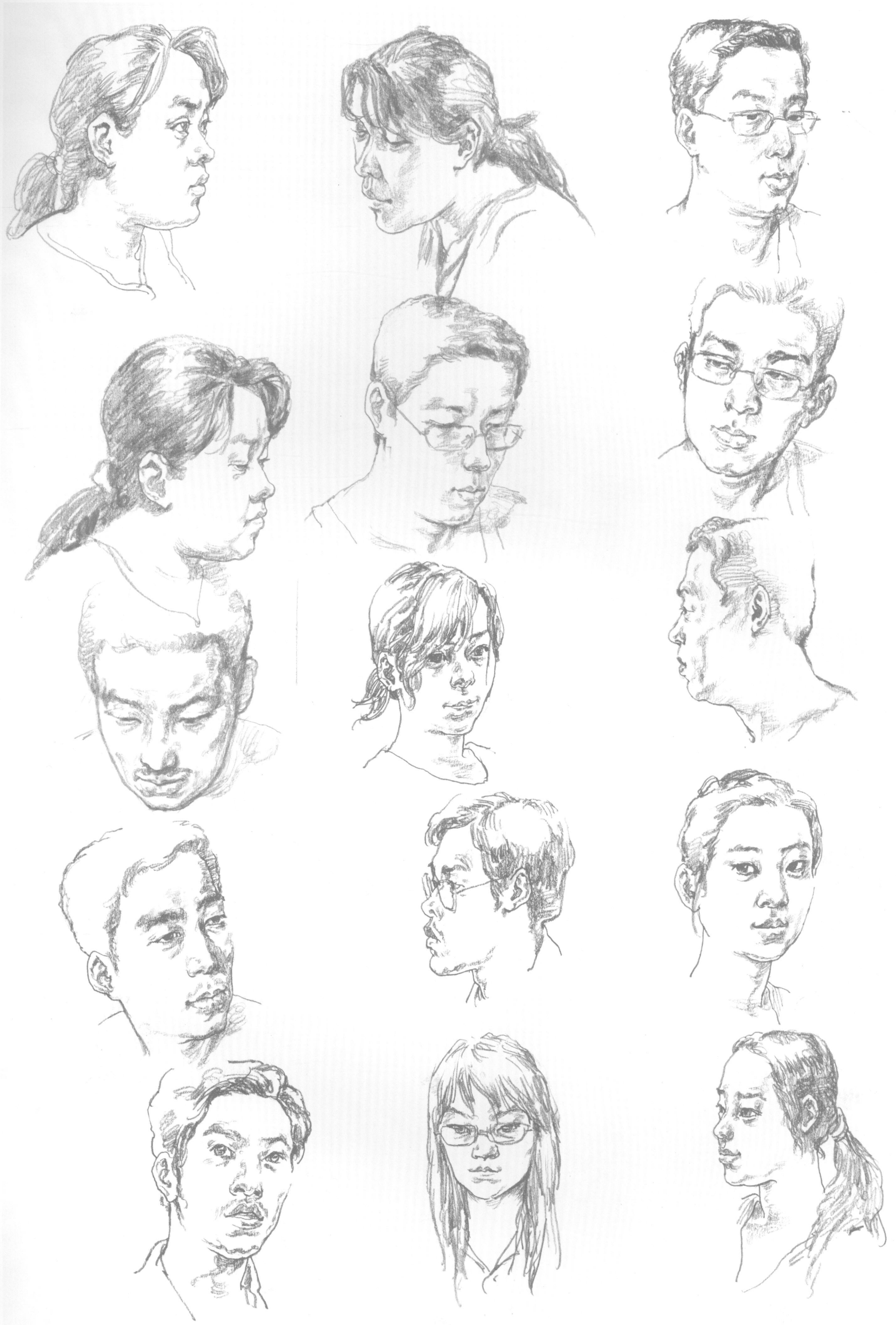
(2) 重心的位置在人体骶骨与脐孔之间,由脐孔往下引一条垂直线,称为重心线;重心线落在支撑面以内,人体则可依靠自身的支撑;如在支撑面以外,则不能依靠自身支撑。

(3) 重心落在支撑的一只脚上,称为单脚支撑动态;重心落于两腿间,称为双脚支撑动态;重心落在两脚外即支撑面外,人体要保持平衡则要依靠辅助物体支撑点,有支撑点的动态,重心则落在两脚和支撑物之间。

对于重心的理解就要在写生的过程中多观察、多体会,才能做到不出错。

头部的不同画法

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，既不能过于反复，也不能过于简略。

头部的不同角度变化画法

这是同一个人不同角度的头部速写。速写的特点是准确地、快速地把握好人物的表情特征,让人物的形象丰富生动。

手部的不同画法

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

脚部的不同画法

脚是人体支撑的重要部位，双脚的动势和身体的运动息息相关，和腿的运动更是关系密切。由于我们通常所见的人物都是穿鞋子的，首先应该考虑被鞋子包裹着的脚，而不是鞋子本身，要了解鞋子的结构和脚的结构的关系，善于通过结构线有选择、有重点地刻画来表现脚的体积、结构。在刻画鞋时应注意鞋子的形体比例，繁简虚实与整体关系要协调。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤解析:

1. 在对人物进行各个方面认真的整体观察后,用简练的线条概括出人体的基本动态和基本比例。用线要大胆肯定,可以用比较灵活的曲线来概括形体。这一步要注意的是,画面整体的大关系,要注意画面的基本构图和人物动态比例,不要过多地关注细节。

2. 确立人物关键部位的比例关系与相对位置,重点处理人物的头、颈、肩、头、胸、盆骨的关系以及双手、双脚的相对位置和人体大的转折,同时把人物的基本特征和大的线的走向确定下来。

3. 在基本造型确定的基础上从整体出发,对人物的五官形象,手,身体轮廓,衣纹等进一步地刻画。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、疏密等的对比变化。

4. 这一阶段到对人物的头、手、脚进行深入地刻画,同时要不断地调整画面整体的关系,该加强的加强,该削弱的削弱。重点刻画处一定要细致入微。如五官的刻画要传神,手的刻画要处理好关节部分等。总之,在作画过程中要时时有整体意识,不断调整修改,直到最后完成。

直接画法

首先还是要整体观察对象、熟悉对象,掌握对象的比例动态等特征,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。

然后进一步确定大的比例动态关系,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,形态生动。

最后要回到整体,进一步调整画面的虚实疏密关系。

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

2007.6.15
朱之勇

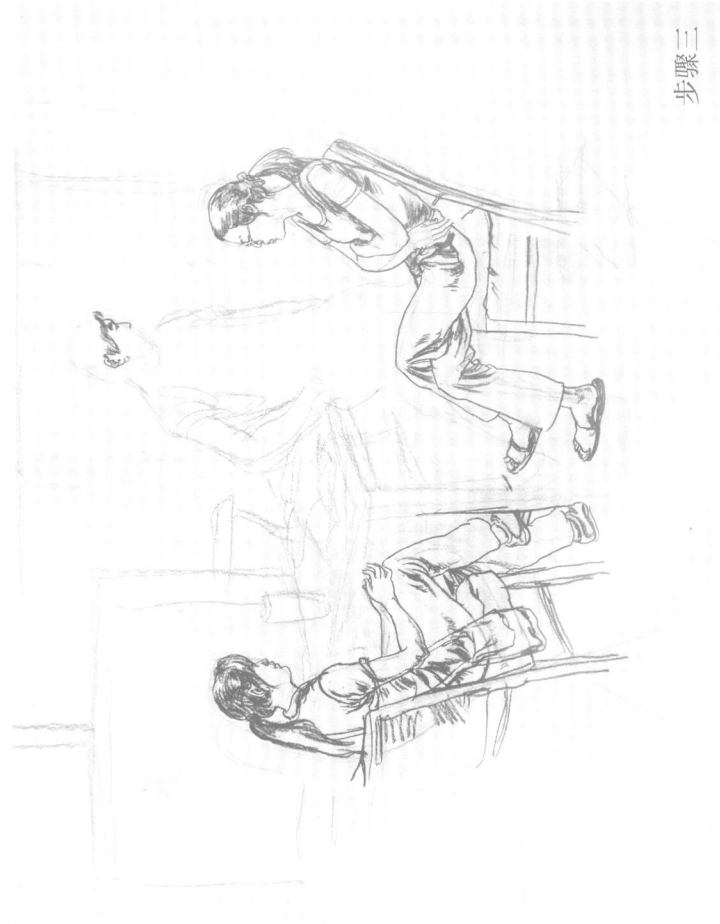
步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

2007.6.5 李 明

