

RENWUSUXIE

基础美术技法一本通

人物速写

© 钱克勤 编著 黑龙江美术出版社

速写起步教材

基础美术技法一本通 / 速写起步教材

◎钱克勤 编著 黑龙江美术出版社

人物速写

REN WU SU XIE

钱克勤简介:

97年毕业于北京服装学院,后于中央美术学院继续学习。99年应邀创办人。2002年应邀到南艺创办。期间在每年的艺考中为全国各大美术学院及艺术院校输送大批优秀生源,有着丰富的教学经验。基础作品多次收录于各类美术基础书籍。创作作品曾在全国各场馆中展览。

图书在版编目(CIP)数据

人物速写/钱克勤编著. —哈尔滨:黑龙江美术出版社, 2006. 12

(基础美术技法一本通: 2)

ISBN 7-5318-1742-X

I. 人... II. 钱... III. 人物画—速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第154227号

书 名/基础美术技法一本通·人物速写

作 者/钱克勤

出 版/黑龙江美术出版社

地 址/哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码/150016

经 销/全国新华书店

责任编辑/金海滨

装帧设计/赵亚群

发行电话/(0451)84270514

网 址/WWW.HLJMSS.COM

印 刷/杭州市天鸿印刷有限公司印刷

开 本/889 × 1194 1/16

印 张/2.5

字 数/50千字

版 次/2006年12月第1版

印 次/2006年12月第1次印刷

书 号/ISBN 7-5318-1742-X/J·1743

(全套十册)定价/102.00元

本书如发现印刷质量问题,请直接与印刷厂联系调换

目录

前 言	3
观察方法	4
一、角度	4
二、形状	4
三、体积	5
速写的训练学习方法	6
一、先慢后快	6
二、从简到繁	6
三、先静后动	7
四、默写、临摹与速写相结合训练	7
速写的工具及技法	8
速写的表现形式	10
一、以线为主	10
二、以明暗调子为主	10
三、以线面结合为主	11
了解人体解剖知识	12
一、人体的骨骼	14
二、人体的肌肉	14
三、人体结构	15
四、人体的重心	15
五、人体的动态	16
头部速写	17
手的速写	18
脚的速写	20
衣服、衣纹的处理	22
静态速写和动态速写	23
速写作画步骤表现实例(一)	24
速写作画步骤表现实例(二)	25
速写作画步骤表现实例(三)	26
速写作画步骤表现实例(四)	27
速写作画步骤表现实例(五)	28
速写作画步骤表现实例(六)	29
速写作画步骤表现实例(七)	30
速写作画步骤表现实例(八)	31
作品范例选登	32

前言

速写是指在较短的时间内,用简单的绘画工具和扼要手法,快速地描绘出对象的主要形象特征和精神面貌的一种绘画形式。速写有工具简单、绘画手段简捷的特点。它不需要固定的模特儿,也无需大量的时间,只要身边有一张纸、一支笔就能完成的艺术品。它是造型艺术中最方便的艺术形式,历来被绘画者所喜爱和重视。

在绘画学习中速写占了重要地位,它首先是锻炼造型能力的重要手段,与素描一样是绘画的基础。它能训练我们观察对象、概括对象的能力,也训练我们对对象的塑造能力、形象默写记忆力和想象力。

长期画速写能使我们眼、心、手之间高度结合,使我们的造型基本功得到充分的表现。速写常常与长期素描结合起来训练。素描要求有充足的时间,被描绘的对象又相对静止,需要去深入研究;而速写有时描绘一些瞬间即逝的物象,要求简练概括,舍去细节,重视感受。所以速写被理解为一种在短时间内完成的速记式素描。

速写与绘画创作有密切的联系,艺术创作需要画家到生活中去感受,提炼生活中的精华。速写是表达画家感受,记录、积累生活素材的最好的形式,是创作与生活之间的纽带。为了捕捉快速多变的生活,速写常常被艺术家们用来搜集创作的素材,一幅好的速写作品是一幅独立的艺术品,也是我们研究表现生活的一个重要途径。

观察方法

如何提高观察能力,对初学画画的同学来说是首先要学习的问题。我们平时看到的物体在每个不同行业的人来看,认识是不一样的,作画人的眼睛是需要训练的。那么,需要怎么样的眼光去审视世界上的万物呢?

一、角度

观察物体或人时,你所选择的场景或人物的动态均和画面的构图有直接联系。

二、形状

一个物体有外形和内形之分,外形指外轮廓,内形指丰富的结构,这里要强调的是外轮廓。外轮廓在造型中有很大的作用,你的第一视觉只是看到你感兴趣的东西,如画人注意眼睛或另外一些跳出的东西,而忽略了整体的形态。学习绘画的人必须眼光不同,在你看好要画的对象,第一感受是他的外轮廓,你应该注重外轮廓的整体造型。对外轮廓的观察方法可以先简单后复杂,先直线后曲线;或用实体训练的办法,坚持要用目测比例来分析其造型。

三、体积

体积是指物体的重量感，一般用明暗或线条来表现（线条在中国画中得到充分的表现），明暗在画面里表现的更具体，因为用明暗来表现它的体积更真实些，所以，在画速写时，往往能加上几块的明暗来衬托体积感，在慢写或素描中，明暗被应用得更充分，而速写在线条中，略带明暗，更显灵气，更显生动。

速写的训练学习方法

初学者在学习画速写时应遵循由易到难、由简到繁、由慢到快的学习原则。

一、先慢后快

要画好速写，必须经过一个由慢到快的训练过程，逐步提高观察能力和心、眼、手的协调能力，先从慢写训练开始是非常必要的，它有充裕的时间让我们去分析。开始先以画准对象的基本形为目的，多动脑筋，把精力放在如何取舍、归纳、概括对象上。在刚开始学习速写时，往往会患“欲速不达”的毛病，往往以为速写要强调“速”字，越快越好，看上去线条流畅，结果并不准确地表现对象。只有在慢的基础上，逐步深入、逐步加快才不会空洞，随着熟练程度的提高，速写自然会快起来。

二、从简到繁

先画简单的、局部的，再画复杂的、场面大的，这也是一个循序渐进的学习过程。如画人物，可以先画一些单个或一、二个人的组合，甚至先进行头、手、脚、衣纹等的局部练习，然后再画一些复杂的场面速写。

三、先静后动

静态的人和物运动变化不大，可以有比较充足的时间让我们去观察、分析和描绘。经过一个阶段的静态训练，作画者的心、眼、手相对协调后，基本上能够比较准确地完成一幅静态速写，就可画一些动作难度大一点，时间短一点的速写了。

四、默写、临摹与速写相结合训练

默写是培养形象记忆力、想象力的有效途径。速写和记忆是分不开的，有些稍纵即逝的对象来不及画下来，就可以用追忆的手法，通过默写将最关键的地方记录下来。

临摹是提高造型能力的极有效的方法，在速写的学习过程中，配一定数量的临摹是非常必要的，通过临摹，我们可以学习到优秀艺术家的造型手法，品味到艺术家们是怎样将生活中的形态提炼成艺术形象的，从而借鉴吸收他们的表现方法，将运用到自己的速写训练中来。

速写学习是一个循序渐进的过程，应多临摹一些优秀作品。速写与其他绘画方式一样，在技法的运用上也应熟能生巧。

熟睡的女孩 伦勃朗·范·兰 毛笔

速写的工具及技法

速写是最不受工具、材料限制的，不同工具、材料可以产生不同的艺术效果，下面是我们常用的速写工具介绍。

纸

画速写用任何纸都可以，不同的笔和不同的线都会产生不同的效果，一般常用的速写纸有：绘图纸、书写纸、毛边纸等等。

铅笔

铅笔是最简单和直接的速写工具，铅笔的笔芯不是铅的，它的成分是石墨粉的胶泥。铅笔从硬到软有一系列程度不同的级别，这软硬的区别由大写的英文字母B和H代表，B代表软，H代表硬。H和B之间常有阿拉伯数字，数字越大则笔芯的硬度或软度越高，并属于硬软两者之间的HB。笔芯越硬画出来的线条越淡，反之则越浓。上选用少数的几种铅笔即可达到良好的效果。速写者可根据自己的习惯和需要选择铅笔。通常，我们把铅笔削成一个斜面，用尖锋画局部，用斜面画画。画速写时，铅笔的表现力需要手腕的灵活、多变。

炭笔

炭笔又称木炭铅笔，炭笔是由炭粉压缩加工而成，色素比铅笔深，作画黑白对比，没有反光，在纸上作画，附着力强。炭笔的使用方法接近于铅笔，笔芯也有软硬区别，越软画出来的线条就越黑。

木炭条和木炭精

炭精条也是由炭粉和胶泥制成。分黑色、棕色两种，炭精条是一种特制的更具表现力的绘画工具，有圆、方、三棱等不同规格，使用时，既可以大片涂抹，也可以用棱边画线，是一种较为写意的速写工具，比较适合大幅面速写。

木炭条也称柳条，是一种自然材料，通常是用柳条烧制而成。木炭条是一种高度灵活、适用范围广的工具，但炭粉容易脱落。需要喷定画液固定。

调整舞鞋的舞女 埃德加·德加 铅笔和炭笔

钢笔

钢笔因其方便，易于携带，而被大家普遍应用，钢笔画出来的线条清晰流畅，明确有力，但不能被擦掉，下笔必须果断肯定，现有一种特制的速写钢笔，笔尖弯曲，作画时可有粗有细，可以提高作品的表现力。

色粉笔

使画面虚实关系加强，色调较丰富，且可选择彩色粉笔，有利于画面的气氛的自然表现。

圆珠笔

使画面显得随意，尤其细节的表现，线条丰富、多变。

毛笔

毛笔是中国传统的绘画工具，笔端用动物毛制成，笔分为羊毫、狼毫、兼毫三种。

五个裸体 阿尔布莱特·丢勒 钢笔

速写的表现形式

速写的表现形式多种多样,而且因人而异,基本的方法有三种。

一、以线为主

线条不仅可以表现出物体的轮廓、体积、质感、神态、明暗和虚实,从而有效地塑造出对象的造型特征,而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。它突出的特点是:明确肯定、概括简练、生动传神,所构成的画面极富有艺术表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡和虚实以及相互衬托,艺术地表现出物体之间的层次关系。

二、以明暗调子为主

明暗速写是轮廓与明暗色调造型法相结合的一种速写方法,这种速写效果要接近真实的客观对象。其轮廓线根据人体造型的前后空间及明暗关系的变化,或轻或重、或虚或实。有些部位甚至没有明确的轮廓线、断断续续。明暗速写的目的主要是突出对象的立体感,初学者在画明暗速写时,要注意明暗色调和轮廓线条的和谐统一,避免生硬。

三.以线面结合为主

在线条速写基础上,加以块面的概括处理,达到线面结合的画面效果。在速写过程中,不注意明暗关系、线条的轻重可以不受客观形象明暗色调的约束;不是简单地从轮廓线出发,而是从形象的解剖关系、体面起伏关系出发,寻找体块的转折和互相联结关系。线面结合的方法适合用浓黑铅笔、炭笔来表现。

了解人体解剖知识

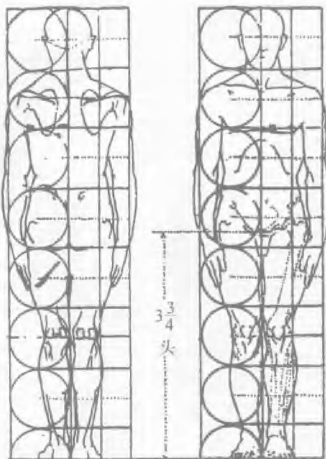
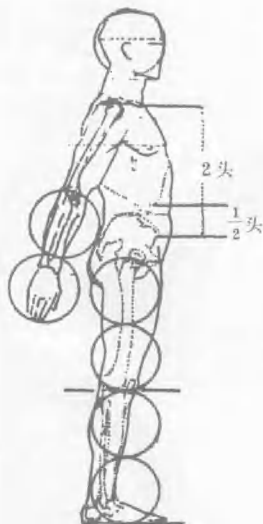
一、人体的比例

人体的比例,一般以人体中某一部分为单位来衡量,如测量全身,通常以头长为单位。我国成人的人体长度一般为七个半头。

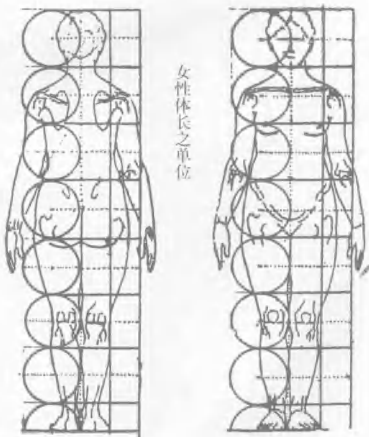
1岁孩子的身高也用他自己的头高来衡量大约相当于4.5个高,注意其他部位与头高的对比。

儿童满8岁时,头部变大,身高大致相当于6.25个头高,注意每个人体都只能用自己的头高来衡量。

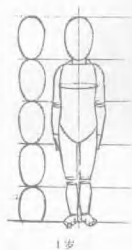
12岁的身高大致相当于7个头高,身体中心移到大腿分叉处。

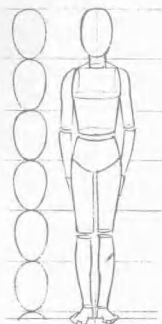
男性体长之单位

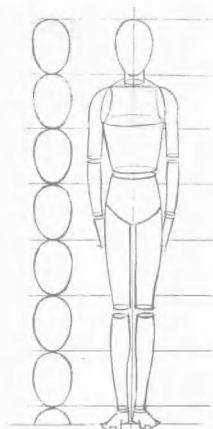
女性体长之单位

1岁

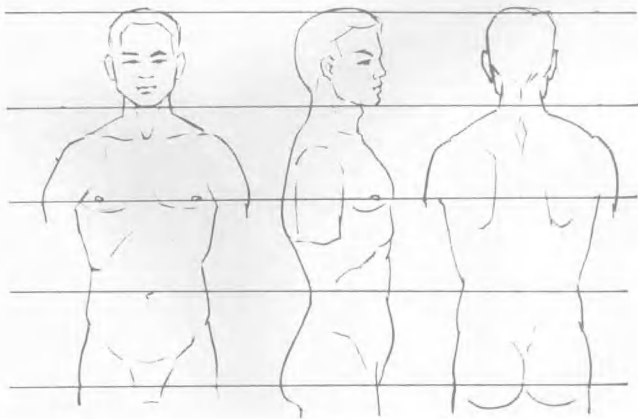
8岁

12岁

躯干比例

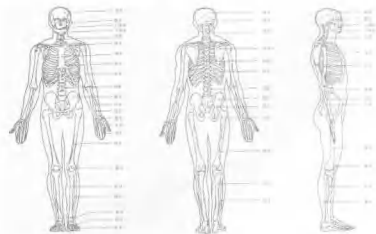
躯干为3个头长，前自额底至乳线为1个头长，乳线至脐孔1个头长，脐孔至耻骨稍下1个头长。

二、人体的骨骼

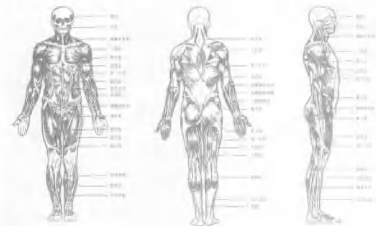
人体全身的骨骼共有206块。按人体的部位，一般分为颅骨、躯干骨、上肢骨和下肢骨四大部分。

骨骼在外形上直接显露于皮下的部分称骨点，它是塑造人体各部位的重要标记。人体主要骨点是额结节、颧骨、第7颈椎、肩峰、肩胛骨、胸骨、胸窝、髂嵴、额前上棘、髂后上棘、耻骨、尾椎、鹰嘴突、肘骨内髁、大转子、髌骨、胫骨粗隆、腓骨小头、胫骨前嵴、内踝、外踝、跟骨等。

三、人体的肌肉

人体全身的肌肉有600余块，主要的肌肉有额肌、颞肌、眼轮匝肌、颊肌、咬肌、胸锁乳肌、胸大肌、前锯肌、腹外斜肌、腹直肌、斜方肌、背阔肌、骶棘肌、三角肌、冈下肌、小圆肌、大圆肌、肱二头肌、肱三头肌、肱桡肌、桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、指总伸肌、小指固有伸肌、尺侧腕伸肌、尺侧腕屈肌、掌长肌、桡侧腕屈肌、旋前圆肌、臀大肌、臀中肌、阔筋膜张肌、缝匠肌、股直肌、股内肌、股外肌、长收肌、股薄肌、耻骨肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、胫骨前肌、拇长伸肌、腓长伸肌、腓肠肌、比目鱼肌、腓骨长肌、腓骨短肌等等。

四、人体结构

为了便于分析和理解人体动态,可将复杂的人体结构概括为“一竖,二横,三体积,四肢”,所谓“一竖”指脊柱,脊柱线从前侧或背侧看是一根竖线,从两侧看呈变曲状。“二横”指两侧肩峰连线与骨盆两侧髂前上棘连线。这两条连线,人体直立时平等,运动时两线倾斜,不平行。“三积”是指头部、胸廓和骨盆,这三块体积由于骨骼结构的原因,自身不能活动,其外形相对固定。三体积由脊柱上下串联成一个整体,头与胸廓通过颈椎相串,胸廓与骨盆则由腰椎相连。运动时三者通常是相互扭转的。“四肢”是指上、下肢。

五、人体的重心

人体的重心是指人体重量中心,由人体和重心向地面引出一条垂直线即重心线,支撑人体面。

人体重心的位置不是固定的它随着人体的姿势变化而变动。人体的姿势不同,其重心位置也不同,例如站立的人体重心大约在脐孔的稍下处,当人体下蹲时,重心下降,当人体前屈时重心前移,当人体后伸时重心后移等。此外不同,重心也不一样。

五、人体的动态

人体全身动态是各部位动态的复合。各部位的运动又是关节的活动中实现的，它们受关节生理结构所限定的活动范围的制约，都有一定的运动规律。如头部运动以脊柱为中心，经常左右转动，左右倾斜及上下倾斜，头部无论如何运动，都不会引起人体动作的变化。躯干的动态是全身动态的关键。躯干中每一个微妙的变化都势必影响全身。

人体运动写生步骤画法

1. 用线条画出人体的基本形，注意人体各部分的相互关系和立体关系。
2. 把人体分成最基本形状，然后把部位组合起来，注意人体的平衡感。
3. 通过添加相关的骨骼和肌肉使图人性化。
4. 深入刻画人体的结构，并注意人体的动态。

作画步骤1

作画步骤2

作画步骤3

作画步骤4