

美术专业课堂教学丛书

MEISHU
ZHUYAN
KETANG
JIAOXUE
CONGSHU

RENOISSANCE

王继平 编著

人物速写

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写 / 王继平主编. — 天津: 天津人民美术出版社,
2007.1

(美术专业课堂教学丛书)

ISBN 978-7-5305-3372-7

I. 人... II. 王... 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 (2006) 第 138769 号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022)23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

昌黎太阳红彩色印刷有限公司

全国新华书店经销

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 5 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 16.00 元

王继平

1961年生，毕业于河北师范大学美术系，现为河北农业大学艺术学院院长、教授、硕士生导师，中国美术家协会会员、河北省美术家协会副主席、保定市美术家协会主席。

出版专著：《王继平花鸟画集》、《王继平山水画集》、《白描风景写生技法》、《写意山水画技法》、《山水小品》等。

主要参展：第十届全国美术作品展、全国第十五次新人新作展、时代风采——全国写生画展、庆祝建党八十周年全国美术作品展，纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展等。

主要发表：《美术观察》、《国画家》、《艺术界》、《画刊》、《美术界》、《东方艺术》、《中华文化画报》、《中国书画报》等。

美术专业课堂教学丛书

MEISHU
ZHANYE
KETANG
JIAOXUE
CONGSHU

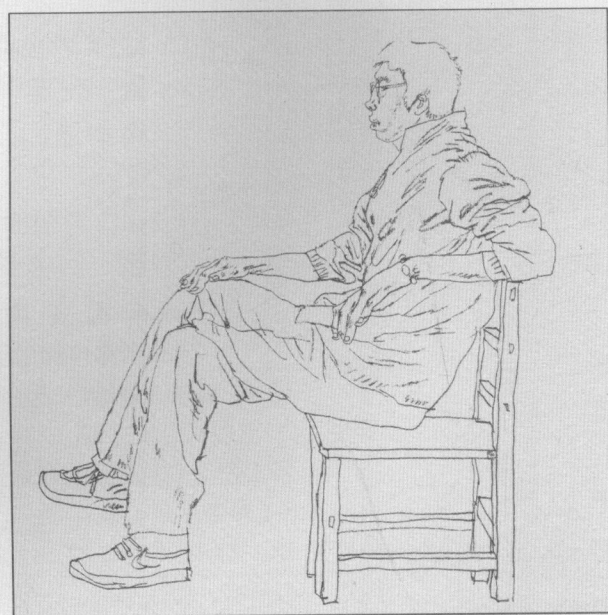
RENWUSUOXIE

王继平 编著

人物速写

目录

第一章	速写的概念和功能	1
第二章	速写的工具	2
第三章	速写的类型	4
第四章	速写的观察方法	7
第五章	速写造型的主要因素——线	8
第六章	人体比例与人的动态规律	14
第七章	人物速写的表现方法	17
第八章	人物速写的分类训练	19
第九章	人物速写习作赏析	39

第一章 速写的概念和功能

速写的概念

速写是画家在较短的时间内以简练、概括和鲜明的手法对艺术形象进行瞬间捕捉，并以此方式表达自己对物象的强烈感受。速写是素描的凝练与概括。

速写的功能

速写是观察能力和艺术造型能力培养的重要途径。速写作为造型艺术基本功的训练，能够培养学习者对物象敏锐的观察力，具备与众不同的眼睛，以艺术的眼光和视角去认识和观察世界，在平凡中发现伟大，在一般中发现典型。速写还可以培养学习者灵活准确的造型能力，能够从复杂多变的生活场面和人物中捕捉、概括出不同形象的鲜明特征。

速写是画家创作素材收集的重要载体。艺术创作与生活的体验、素材的积累有着密切的关系。“素材”是画家艺术创作必备的前提条件之一，可以说，没有艺术家素材的收集和积累，就不可能有艺术精品佳作的诞生。速写以其工具简单，携带方便，能够迅速、简要捕捉和概括瞬间物象变化而成为画家收集创作素材的重要载体。许多画家一生速写本不离身，走到哪里，画到哪里，速写使他们成就卓著，受益终身。

速写具有独立的审美价值。速写，以其大胆而富有节奏的落笔、简练而流畅的线条、强烈而饱满的激情……把观众带到无限深邃的意境之中，得到美的熏陶和享受。因此，速写不仅是艺术造型的重要途径，素材收集的重要载体，而且具有独立的艺术审美价值。

一个梦想成为艺术家的人，他必须具备敏锐的观察力；必须熟练掌握艺术造型能力；必须具有丰富的生活体验和艺术素材的积累。而速写，是实现这些条件的重要途径。因此，速写对学习者成才具有重要而深远的意义。

对于美术院校的学生来说，速写作为造型艺术训练的基本功，它是美术院校的必修课。甚至速写还作为某些专业的主要课程，如中国画专业。所以，已经入校的美术学生也应高度重视速写的训练和学习。

对于正在准备迎战美术高考的考生来说，速写是绝大部分美术院校招生的必考科目，速写能力的高低，成绩的优劣，直接关系到考生的录取与否。分析历年的美术高考，许多考生素描、水粉等科目成绩优秀，却因不够重视速写科目的训练，能力较差，成绩不佳，而在高考中名落孙山，遗憾终身。从某种意义上说，速写是一块打开“艺术之门”的敲门砖。速写对于正在报考美术院校的学生，具有更现实的意义。

王继平 速写三幅

第二章 速写的工具

速写的工具选择,可根据个人的偏爱和实际需要来确定。但应以简单实用、携带方便为原则。

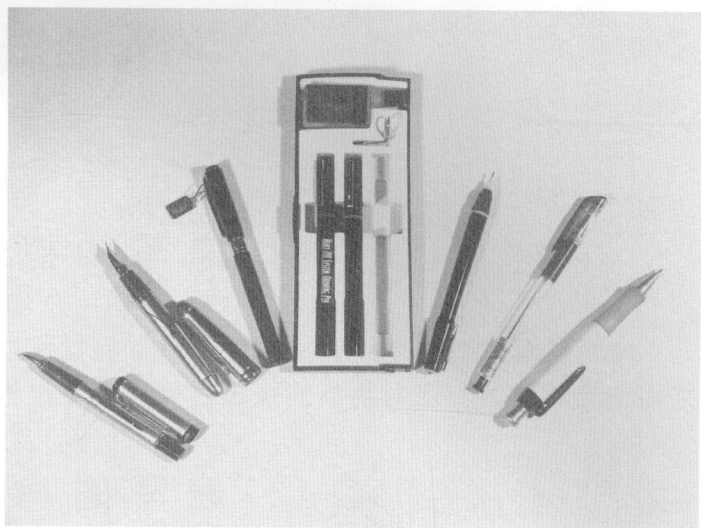
笔的选择

用于速写的笔可谓多种多样,如钢笔、铅笔、炭笔、马克笔、毛笔、油画棒等。只要用起来得心应手,能充分表达个人的感受、激情和意图即可。

钢笔 钢笔有普通钢笔、针管笔和美工笔等。其共同特点是含墨水较多,线条流畅、清晰而挺拔。美工笔弯曲的笔尖使线条可粗可细变化丰富。钢笔的缺点是不易涂改,无浓淡、深浅变化。

铅笔(含炭笔) 铅笔有绘图铅笔、炭铅笔、速写铅笔和木炭条等。速写铅笔为扁平状,铅芯可切为斜面,线可粗可细。铅笔有软硬之分。人物速写多以软铅笔为主,线条润滑而流畅,可表现出丰富的线条变化和深浅调子层次。不足之处是画面易脏,不易保存。

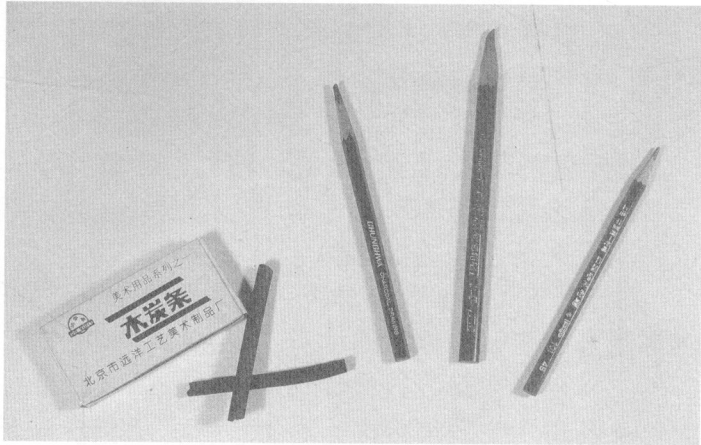
毛笔 毛笔是中国传统的绘画工具,有勾线笔、衣纹笔等,目前还有多种钢笔型毛笔,可用钢笔墨水,携带方便。毛笔有软毫、硬毫之分(如羊毫笔较软,狼毫笔较硬)。毛笔可抑扬顿挫、轻重缓急,可体现干湿浓淡、皴擦点染等不同变化。是画家绘画的好工具,尤其是中国画专业的必用工具。但作为速写工具,最大的缺点是携带不便。

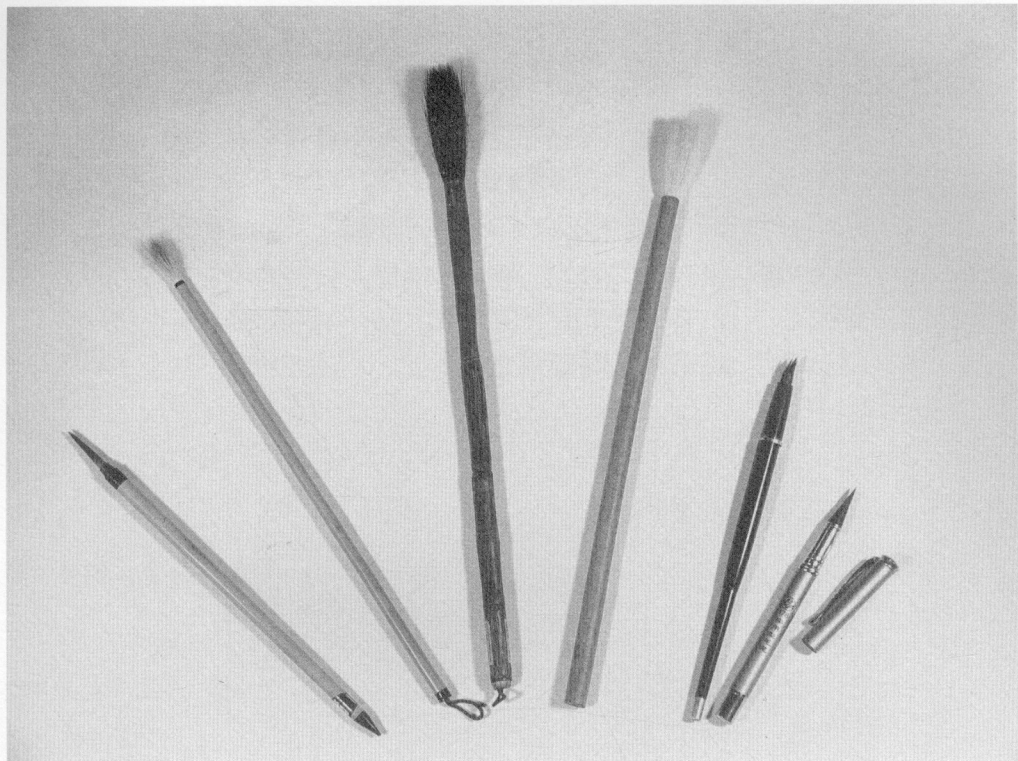
钢笔类: 美工笔 针管绘图笔 普通水写钢笔 圆珠笔

马克笔 油画棒

铅笔类、木炭类: 炭铅笔 速写铅笔 绘图铅笔

毛笔类 衣纹笔 小、中号羊毫笔 中号狼毫笔 钢笔型毛笔

各种型号速写本、册页

纸的选择

速写用的种类繁多，如绘图纸、素描纸、铜版纸、卡纸、毛边纸、宣纸等。由于用笔不同，所选择使用的纸也就不同。

钢笔速写的用纸应选择光滑而不太渗水的纸为宜，如卡纸、铜版纸等。

铅笔速写的用纸应选择质地较粗、较厚或松涩的纸张为宜，如素描纸、图画纸、毛边纸等。

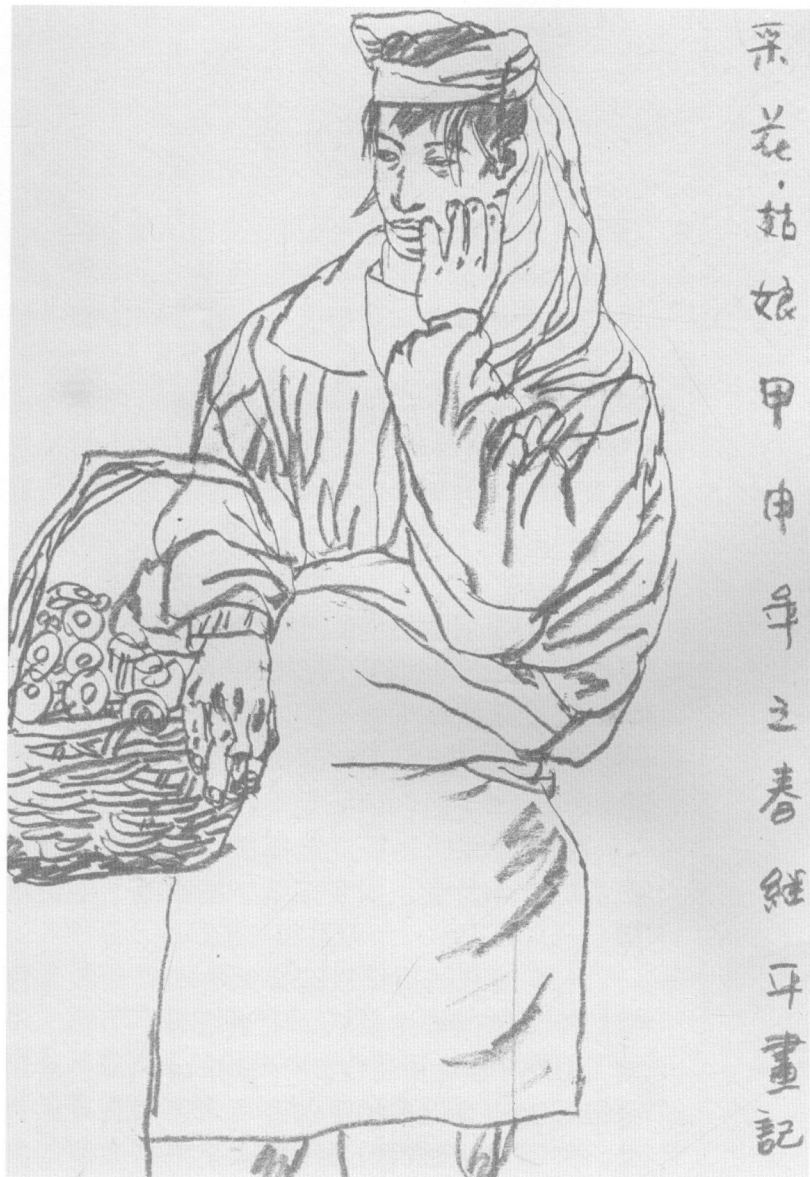
毛笔速写的用纸应选择纸质松软，吸水性强的纸为宜，如生宣纸、毛边纸等。

另外，除选用适合自身使用的单片纸外。目前市场上还有很多种类的速写本、册页可供选择。速写本、册页的最大优点是携带和使用方便，便于收藏。

第三章 速写的类型

完美型

完美型 追求画面形式的完整和完美，侧重于物象整体气势、构图和效果的把握描绘，可作为一幅完整作品来欣赏，具有独立的审美价值。此类型速写在美术院校高考专业测试中有所运用。

采花姑娘（铅笔） 王继平 作

手写型

手写型（又称写生型）即用笔描绘。其特点是现场对模特儿进行真实描绘，画家感情投入，画面生动感人，宜永久性保存。此类型速写使用广泛，在历年美术院校高考专业测试中出现频率最高。

画画的女大学生（铅笔） 王继平 作

素材型

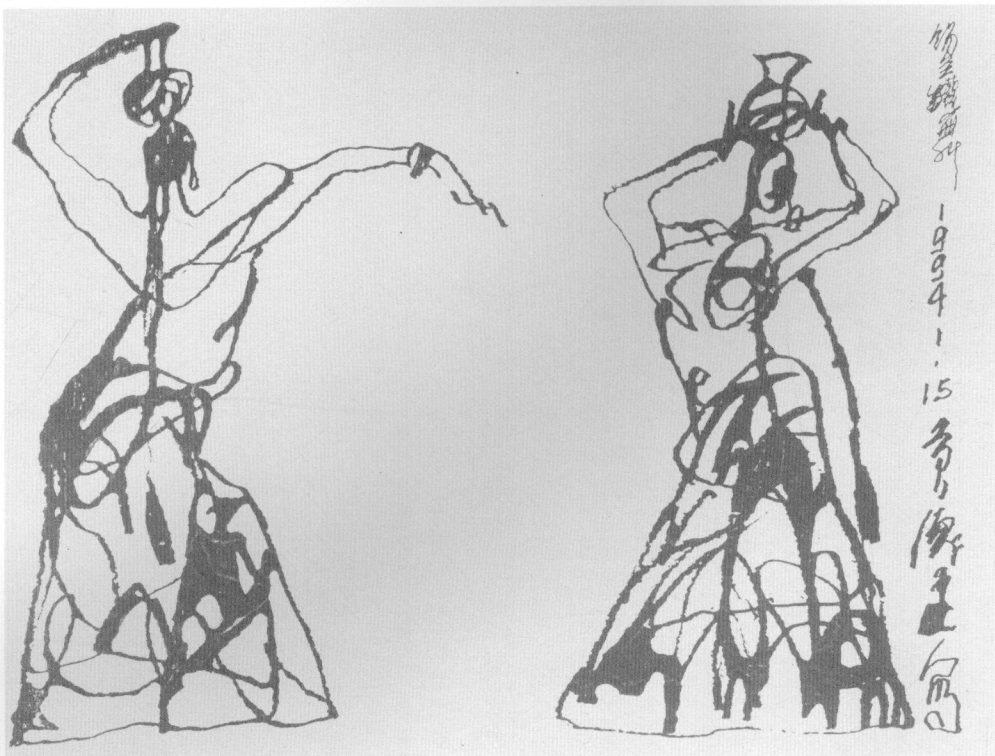
素材型 不追求画面的完整或完美，侧重于物象局部典型性的具体刻画，是作为画家生活资料的记录和艺术创作资料收集研究使用的一种速写方法。在美术院校专业测试中运用较少。

头像速写 赵贵德 作

默写型

默写型（又称记忆型） 对模特儿不作现场写生，而是以心记忆物象的形象或动态特征，然后凭记忆默写出物象。其优点是适于捕捉瞬间即逝的物象变化。此类型速写在近些年美术院校专业测试中也常常出现。

朝鲜舞 赵贵德 作

慢写型

慢写型 就是对物象描绘得比较具体细致深入，所用时间也相对较长。慢写为初学者提供了较充裕的观察、理解、刻画对象的可能，也能充分体现绘画者的基本功。这种类型的速写在历年美术院校高考测试中经常使用。

快写型

快写型 就是对物象的描绘比较凝练、概括，所用时间较短。在表现瞬间即逝的物象时，此方法可迅捷表达物象鲜明特征。此类型速写在近年的美术高考测试中也时有使用。

坐着的男青年（炭铅笔） 王继平作

围长巾的女子（铅笔） 王继平作

提篮的姑娘（铅笔） 王继平作

站立的女孩（铅笔） 王继平作

第四章 速写的观察方法

概括取舍 删繁就简

要善于概括取舍，删繁就简。只有把目光和精力集中于最主要、最本质、视觉最敏感的地方，才能舍弃那些无关紧要的细节。大的轮廓、结构，大的动势、节奏，是表现物象的重点和主导，只有抓住了整体，才是抓住了最本质的东西。没有概括和删减，平铺直叙地去描绘，画面必然苍白无力。

王继平作

这幅速写着力抓人物大的动态和变化，舍弃无关紧要的琐碎细节，并且强调了头、臂、脚与上身的疏密对比。

对于初学速写者来说，培养训练敏锐、正确的观察方法是至关重要的大事。

敏锐正确的观察方法，就是要“充满激情”、“整体观察”、“概括取舍”、“删繁就简”。

充满激情 整体观察

要培养敏锐的观察力，具备一双“艺术家的眼睛”，能够发现一般常人所能观察到美的和感人的东西，于平凡中发现伟大。无动于衷或静止地去观察事物是不行的，要带着强烈的激情去观察，要运动的，多角度的观察。要整体的观察，不要陷入无关紧要的琐碎细节。

王继平作

这幅速写的着眼点放在了人物的脸和手的刻画，通过整体观察，将人物各部分概括为不同的块面，用长线概括勾出，大胆舍弃衣纹细节。

第五章 速写造型的主要因素——线

流畅的线条，可以表达欢快、轻松、愉悦的感觉；晦涩的线条则可以表达苦闷、压抑的情感。

线的抑扬顿挫、轻重缓急、长短曲直、浓淡干湿、虚实变化都展现了画家不同的情怀。

线所形成的节奏，构成的韵律，产生的强烈视觉冲击力，使观者得到美的享受。

拿速写本的姑娘（铅笔）

王继平作

左图人物速写，采用方、直、短线刻画人物，给人以挺拔、青春之感。

围头巾的男模特儿（普通书写水笔）

王继平作

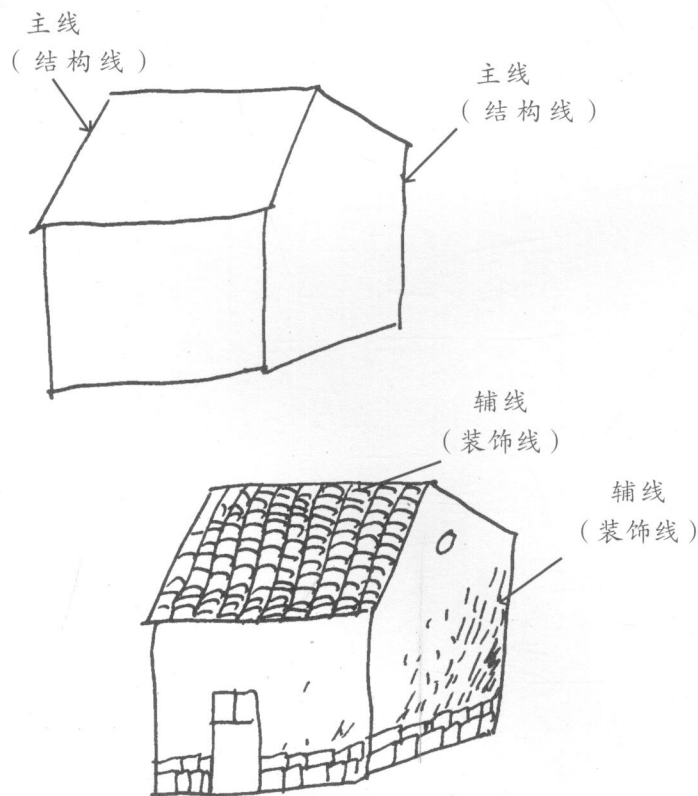
右图人物速写，采用柔、圆的线条刻画人物，给人以轻柔、飘逸流畅之美感。

主线与辅线

主线（又称结构线）是决定物象形状、轮廓和结构关系的主导线。在一定意义上讲，它决定着一幅速写作品的成败。

画主线（结构线）时，要求线条准确、肯定、简练、生动。其线的表现形式一般多为长而整的线条（见左上图）。

辅线（又称装饰线）是在主线（结构线）确定的基础上，进一步表现物象质感、体积，增强丰富画面效果的线。要求自然、生动、灵活，线条可繁可简。其线的表现形式一般多为随意多变的短线条（见左下图）。

图中箭头所指的主线决定着男青年的轮廓形状和结构，要求画得准确、肯定、概括，线条整而长。辅线则可灵活、随意，多以短线画之，线条可多可少。

坐凳子的中年男子（铅笔） 王继平 作

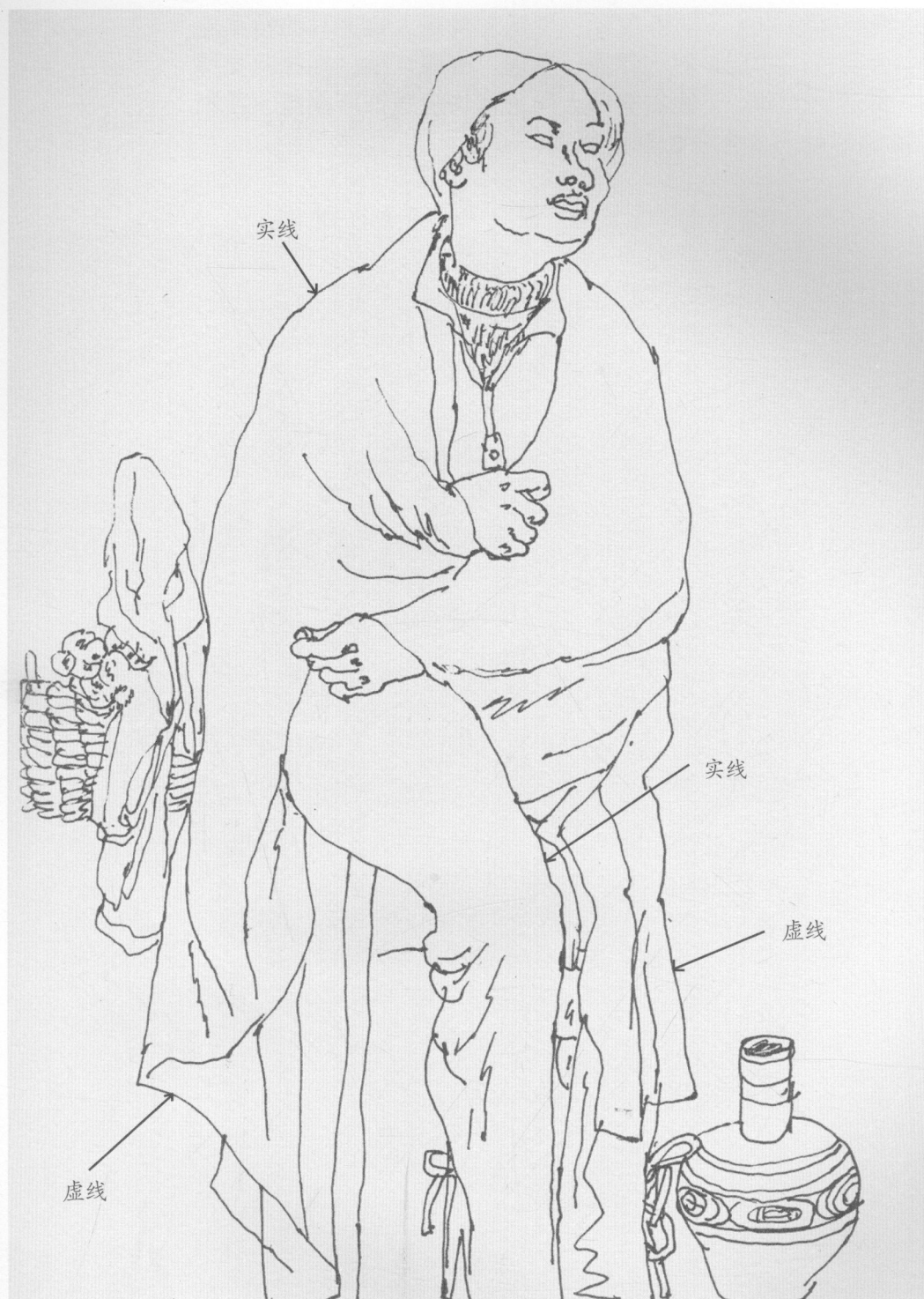
憩 (钢笔) 王继平作

休闲 (钢笔) 王继平作

主线与辅线有密切相连的关系。没有主线(结构线)对物象形态和大局的确定,辅线就无从落笔。而没有辅线(装饰线)补充,画面强烈丰富的效果就难以实现。

应该特别强调的是,正确认清和把握主线与辅线的概念、作用 and 关系,是学好速写的一个十分重要的环节。

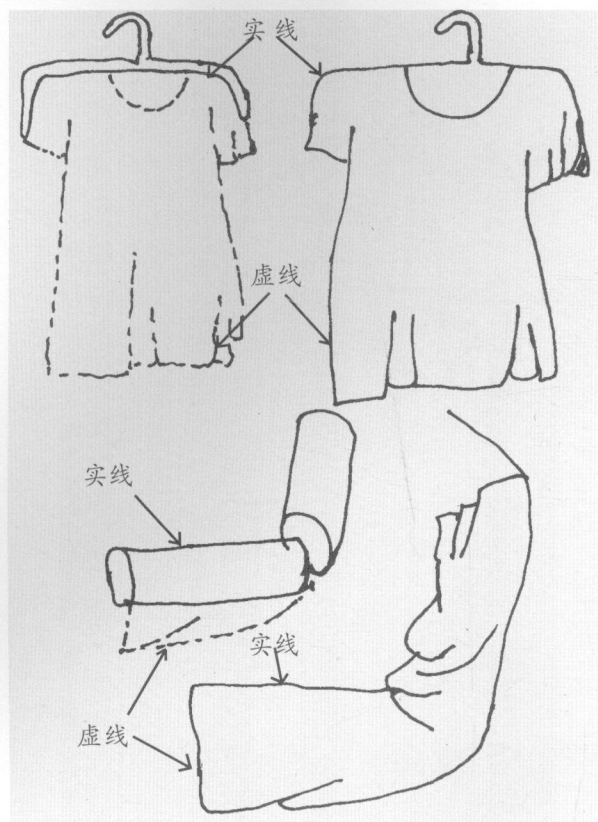
图中箭头所指的实线，是衣饰的支撑点，要求画得准确、肯定、简练，用线整而长。虚线部分则不是支撑点，画时可随意、灵活、多变一点。

实线与虚线

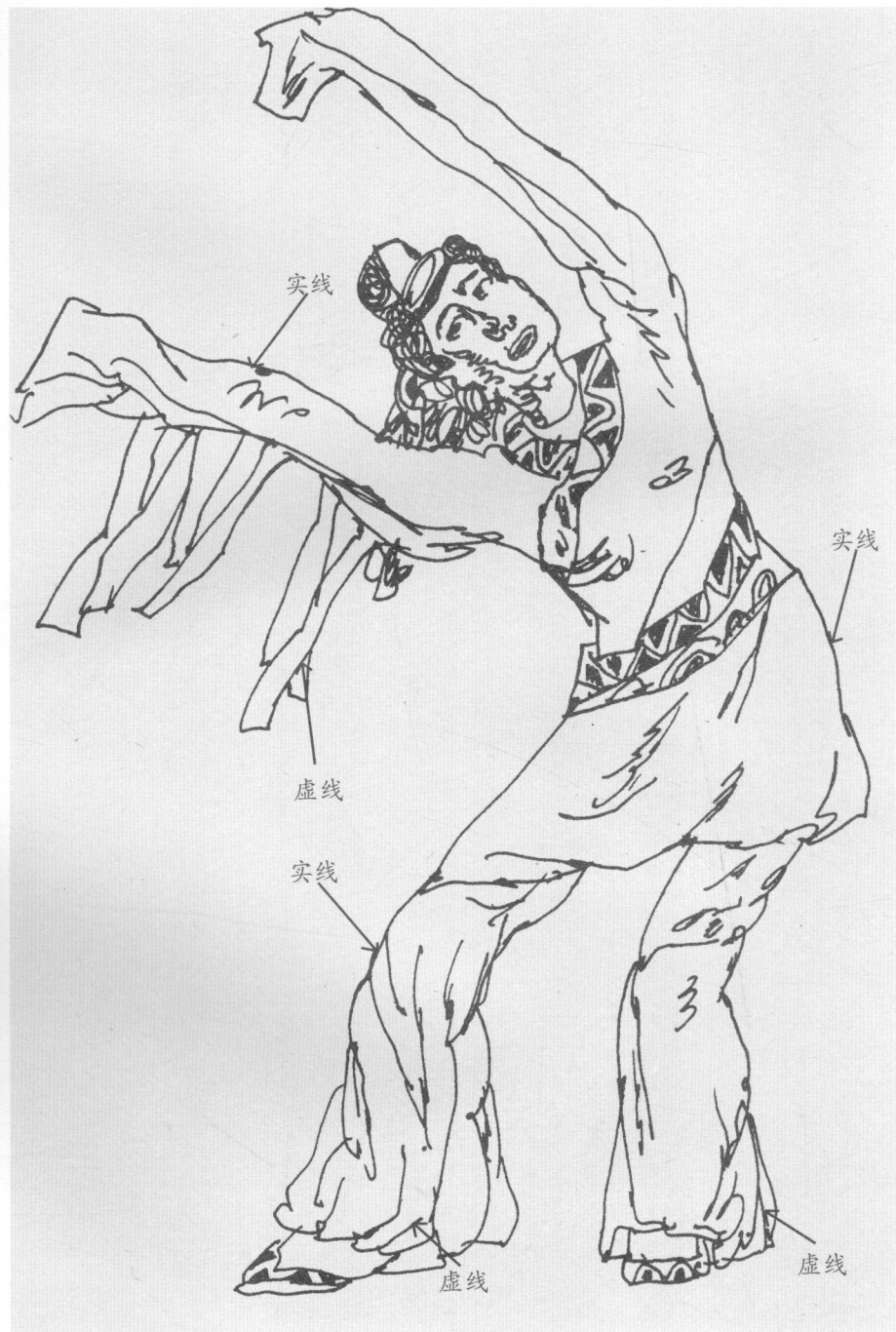
实线是指决定物象形态变化的支撑线。画实线时，要求线条准确、简练、生动，线条多长而整。(见下图)

虚线是指无支撑作用的物象变化线。画虚线时，线条可自然、灵活、生动一些。(见下图)

实线与虚线关系把握的总的原则是实线严谨而准确，虚线自然而灵活。

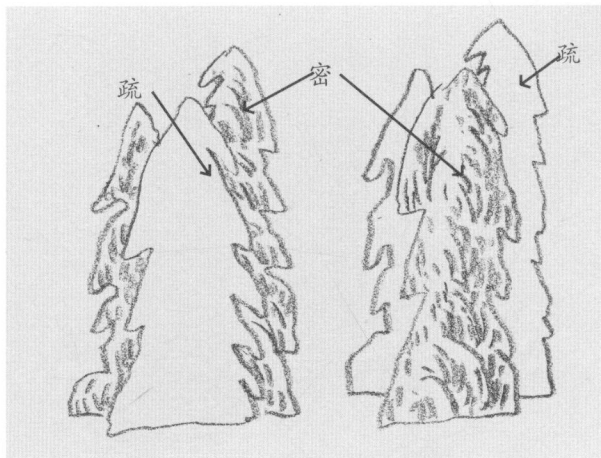
正确处理好实线与虚线的关系与正确处理好主线与辅线的关系同等重要。下图左舞蹈人物速写的特点是人体与服饰对比鲜明，手臂及腿脚裸露在外部分均为实线，在刻画时应严谨、准确。有服饰部分在抓紧支撑点（实线）的前提下，服饰的描绘则尽可能自然、灵活、生动。下图右舞蹈人物身体均被服饰所覆盖，在刻画时要特别关注支撑点的实线处理，而其虚线的服饰部分则应画得松动而飘逸。

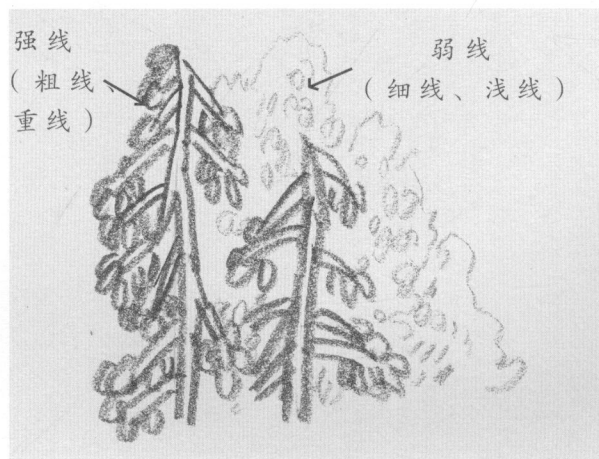
线的表现方法

线在表现空间、质感、量感等方面有独特的表现方法：如利用疏密、强弱、方向的不同变化来表现空间、距离、质感、量感等。

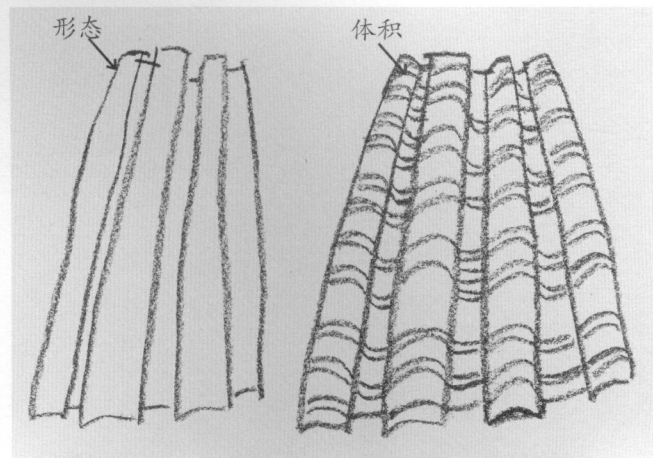
线的疏密表现 通过线条疏密的不同排列和衬托，表现物象的空间。如用疏密相衬法表现物象的前后关系。即前面的物象画得疏些，后面的物象画得密些把前面物象衬托出来。也可反过来用之。（见下图）

线的强弱表现 通过线条的强弱变化也可以表现物象的前后空间关系。如用强（粗线、重线）线来表现近处物象，用弱（细线、浅线）线去表现远处的物象。（见下图）

线的方向表现 通过线的方向的不同变化来表现物象的形态和体积等。（见下图）

线的质感与量感表现 运用刚柔、方圆、粗细、浓淡、干湿等表现物体的质感与量感。如坚硬的物体用刚、方、重的线来表现；轻柔的物体用柔、圆、淡、细的线来表现；粗糙沉重的物体用粗、浓、干的线来表现。（见下图）

