

素描基础教程——人物速写

陈鑫 张恒国 编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

速写是指在短时间里快速概括对象的绘画方式,是绘画艺术的基础学科。画速写,既是画者对生活的观察和积累,也是一次塑造物象的训练,同时也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。画速写可以培养敏锐的观察能力,能够强化眼、手、脑的有机配合,提高绘画能力。

本书以人物速写表现为重点,分别介绍了速写的概念,速写工具,人物的比例和五官,人物手脚和四肢结构以及站立人物、坐立人物和下蹲人物的画法,包括了人物速写的主要内容。本书作品精美、规范,图画清晰、内容丰富,结构安排合理,由浅入深、循序渐进,书中收集了大量优秀作品的范本,给读者提供了画人物速写新的思路和方法。

本书具有图文并茂、内容丰富、信息量大、专业特色强的特色,旨在帮助读者提高人物速写水平。对于正准备美术考试的读者和美术爱好者来说是一本不错的临摹范本,希望能给广大的考生及美术爱好者带来新的收获和意外的惊喜。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程.人物速写/陈鑫,张恒国编著.一北京:清华大学出版社,2016
ISBN 978-7-302-41224-3

I. ①素… II. ①陈… ②张… III. ①人物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第184822号

责任编辑:杜长清
封面设计:刘超
版式设计:刘洪利
责任校对:马军令
责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:5.5 字 数:112千字

版 次:2016年2月第1版 印 次:2016年2月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:19.90元

产品编号:063992-01

前 言

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式，是造型艺术的基础和组成部分，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，也是一切绘画的基础，可锻炼绘画者所有造型艺术的基本功，是初学者进入艺术领域的必经之路。为提升广大美术爱好者的素描绘画水平，我们组织编写了本套素描基础学习教材，其中包括《素描基础教程（畅销升级版）》、《素描基础教程——素描静物》、《素描基础教程——石膏像》、《素描基础教程——人物头像》、《素描基础教程——结构素描》、《素描基础教程——石膏几何体》、《素描基础教程——人物速写》和《素描基础教程——风景写生》八本书，涵盖了素描基础入门的主要内容。该套图书既可单独成册，也可以形成一个素描入门的完整体系，可以适应不同层次和不同需求的读者。

本套丛书以美术素描的基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了素描的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容，总结了学习素描写生的入门知识、基础技法，完整地叙述了素描绘画技法的要点，力求做到融科学性、知识性、通俗性、实用性于一体，读者在学习中能开拓视野，陶冶情操，增长美术知识，培养动手能力和创造能力。

本套丛书注重实用性，遵循造型训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，以提高基本造型能力的实践练习为主，同时也遵循实用性强和覆盖面宽的原则，适合素描初学者和爱好者自学入门，也适合大多数美术类、设计类、造型类专业的学生使用，是美术培训机构及高等院校相关专业的适用教材。

由于时间紧张、水平有限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进和完善，望广大读者指正。

编者

目 录

CONTENTS

第1章 速写概述 1

- 速写的概念 1
- 速写的作用 1
- 速写的工具与材料 1
- 速写的表现方式 1
- 速写的重要性 1

第2章 比例及五官 2

- 人体速写要点 2
- 头部的结构 2
- 眼睛的结构 3
- 鼻子的结构 3
- 耳朵的结构 3
- 嘴巴的结构 3

第3章 手脚和四肢 4

- 手的结构 4
- 上肢的结构 4
- 脚的结构 5

- 下肢的结构 5

第4章 站立人物速写 6

- 人物速写 6
- 人物速写的要求 6
- 人物速写要点 6
- 站立人物速写范例 7

第5章 坐立人物速写 55

- 坐立人物 55
- 坐立人物速写范例 56

第6章 下蹲人物速写 69

- 下蹲人物 69
- 下蹲人物速写范例 70

第7章 明暗人物速写 75

- 明暗速写 75
- 明暗人物速写范例 76

第1章 速写概述

速写的概念

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式。速写是造型艺术的基础，是独立的艺术形式，是创作前的准备和记录的阶段。速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对世界的新鲜感受，画面生动感人，是速写的一个显著特征。速写可随时描绘我们周围生活中的任何物象，特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围。所以，常画速写能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。速写是一种锻炼动手能力的良好训练方法，速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。

速写的作用

- (1)速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。
- (2)速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。
- (3)速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。
- (4)速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。
- (5)速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

速写的工具与材料

速写的工具材料很多，常见的有铅笔、钢笔、炭笔、木炭条、炭精条等。纸张有素描纸、速写纸、新闻纸等。

速写对绘画工具的要求不是很严格，不论选用什么样的工具，首先要了解它的性能。从工具的选用上来说，不论哪种工具都有它自身的优缺点，对于初学者来说，开始时选用较软的铅笔为宜，这样在作画时可方便修改。但同时要注意逐渐养成大胆的取舍与概括能力，避免反复修改。当有了些基础，工具性能也基本掌握以后，便可根据所画的内容和自己的喜好来选择工具。

铅笔速写

握笔姿势

速写的表现方式

以线造型是速写中最常用的表现形式。线条除了具有描绘对象形体的功能外，其自身还具有艺术表现功能，它可体现出丰富的内涵，如力量、轻松、凝重、飘逸等美感特征。除此之外，线面结合也是常见的形式之一。有时在结构转折处衬些明暗调子，能增加速写艺术的表现力，使画面的气氛更加变幻丰富。

速写的重要性

速写是造型艺术的基础，训练的目的主要在于培养正确的观察方法，理解并熟练掌握物象的造型规律、表现形式的把握、艺术语言的探究等。

速写是概括与提炼的艺术，线条所表现的物象是简化了的形体。速写拉近了艺术与生活的距离。每画一幅速写，即是一次与生活自然的接触，由手而心，直至心灵情感，同时积淀下对生活的认识，这是从事艺术创作的一个动力源泉。经历于生活，真诚于艺术，在丰厚的自然中丰富自己的精神世界。

速写也是美术、设计艺术入门的基础平台，加强速写训练，是快速提高绘画能力的一种有效途径，特别是对刚步入美术专业学习的学生来讲尤其重要。大量的短期练习，不仅会使作画者在感受力与表现力方面得到很快提高，也可以使其在记忆、再现及创造形象方面的能力得到提高。

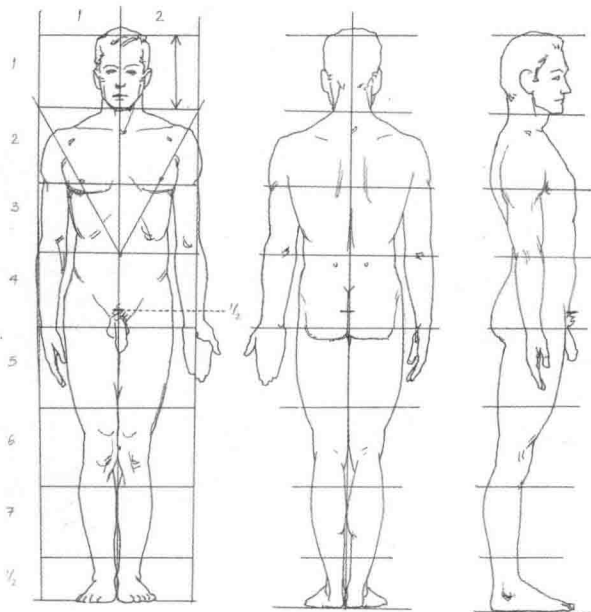
以线为主的速写

线和明暗结合的速写

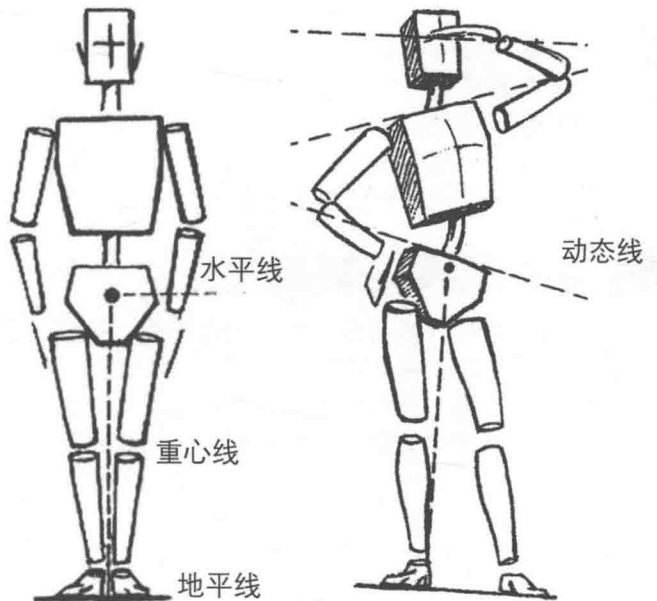
第2章 比例及五官

人体速写要点

为了在速写练习中得到比较准确的比例，我们以头高作为单位得到一个一般的“标准比例”，这个比例是我们观察人体的一个最基本的比较尺度。这就要求我们在训练中尽量用目测来训练我们的眼力，使我们有一双敏锐的眼睛和一种良好的感觉。人体的比例可以归结为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”。人体比例是以头的高度为基准，正常站姿为七个或七个半头高。坐姿（大腿水平状态）为五个头高。人体各部比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况，在观察和写生时要具体情况具体对待。另外，还应注意男性形体最宽部分是肩膀，而女性形体最宽部分是腰以下的骨盆，肩膀比男性要窄一点。

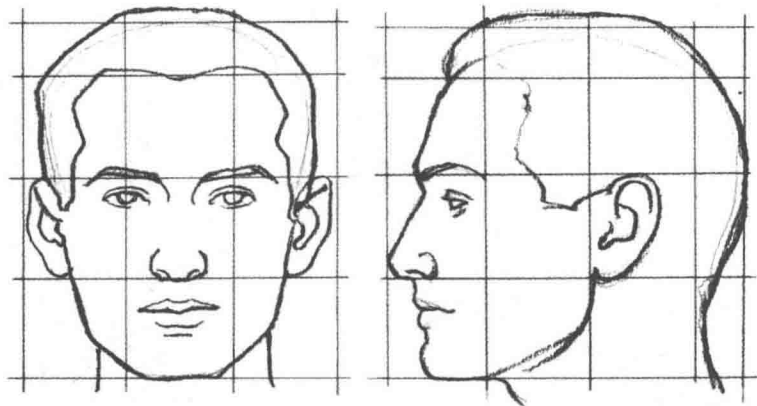
人体比例

人体动态结构

头部的结构

头部比例可以用“三庭五眼”概括，即以正面的脸部，从发际线到眉毛、从眉毛到鼻底、从鼻底到下巴为上下高度的三庭。上下高度，成年人以眼部为二分之一处。从脸部高度的中间部位，两耳之间算起，面部左右有五个眼睛的宽度：外眼角至脸部轮廓各为一眼的宽度，两眼之间的眉心处又为一眼的宽度，加起来脸宽为五个眼睛的宽度。其中耳朵和中庭高度基本一致。

头部正面比例

头部侧面比例

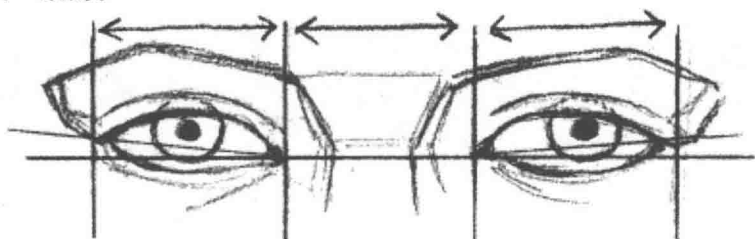

男性头部比例

五官的刻画对形象塑造很重要。速写主要是以线来刻画五官，作画时要集中精力看准对象的五官大小、位置及个性特征，放笔直取，抓住结构，达到既反映个性特征，又有生动传神的效果。

眼睛的结构

眼睛，被称为“灵魂的窗户”，是传神写照的重要部分。眼部包括眼眶、眼睑、眼球3部分，眼眶为四边矩形，内置眼球，双眼并置于脸部同一平面上。眉毛依附在眼眶上缘即眉骨上。眉毛的形状与浓淡，因人的性别、年龄不同而有差异。一般来讲，男性的眉毛粗而密，颜色浓；女性的眉毛细而长，颜色淡。眉与眼的表情动作及其透视变化是协调一致的。

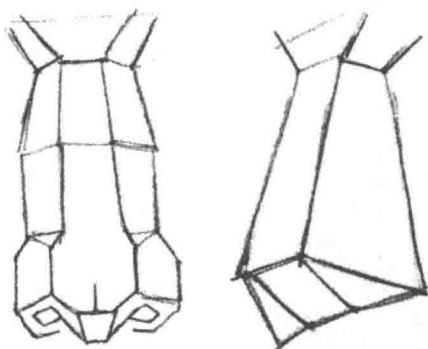
眼睛的比例

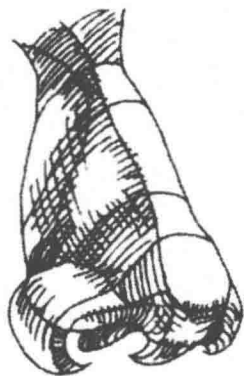
眼睛的画法

鼻子的结构

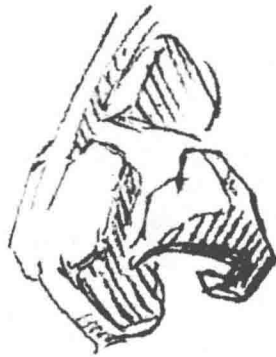
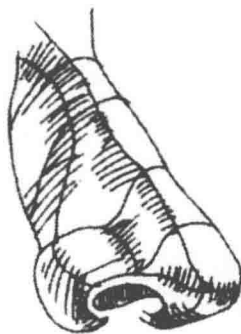
鼻由鼻根、鼻背和鼻尖3部分构成，正视好似梯形，其体积由鼻梁、鼻两侧、鼻底4个面组成。鼻根隆起的部分称“鼻梁”，上缘与额骨相连。鼻骨小而结实，其形状决定着鼻的长宽斜直。鼻头的形状与蒜头形似，鼻的整体形状可概括为三角形。

鼻子的结构

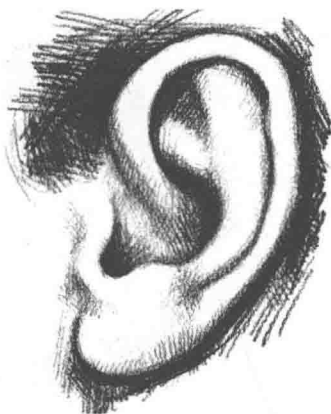
鼻子的形体

鼻头的形体

耳朵的结构

耳朵主要由内外耳轮、耳垂、耳屏、耳孔等组成。整个耳的造型呈内平外圆、上大下小的椭圆形。耳的全部称为耳廓，其基本结构分为耳屏、耳轮、耳垂。耳屏与耳孔相对；耳轮为耳周围的边缘，耳轮内附近的凸起部分上端称为对耳轮，其下端与耳屏相对，称为对耳屏；耳垂位于耳朵下端。

耳朵的形体

耳朵的结构

嘴巴的结构

嘴巴的结构主要由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇、人中等组成。牙齿和上下颌骨构成嘴部外在造型的框架。而口轮匝肌附在这一骨架之上。人中位于口轮匝肌之上。最外部由皮肤覆盖。

嘴巴半侧面

嘴巴侧面

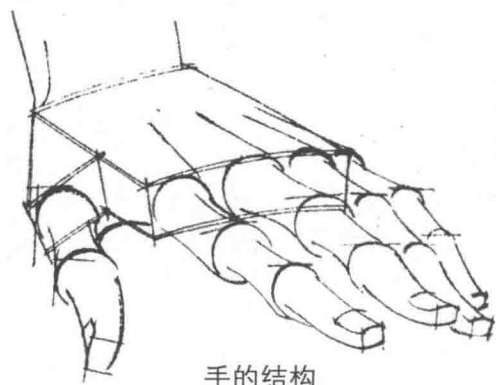

第3章 手脚和四肢

手脚和四肢是人物速写比较重要的局部，在画速写的时候，也要准确表现手脚的形体。

手的结构

手的造型简单，但变化复杂，可以分为腕、掌和指3部分。腕部和掌部变化小。手的变化主要表现在手指的各种动作和组合上。手指的造型基本相似，但长短各异。最重要的是要注意手指的姿态和组合，在表现时，单个手指不可以画得太烦琐。五根手指一般情况下摆放不可能十分规则，有疏密、有曲直、有上下、有握伸等，这些变化组成了手的优美姿态。

手的结构

手的动势

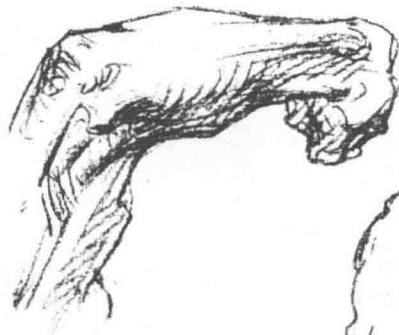

手的画法

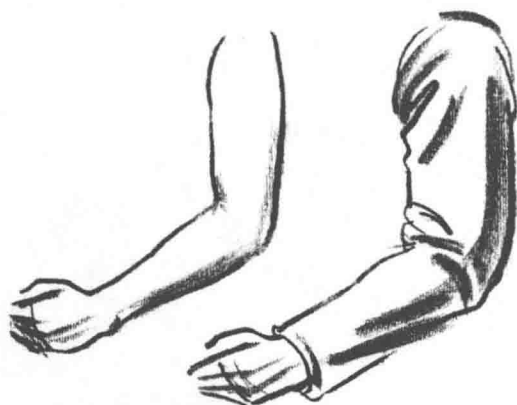

上肢的结构

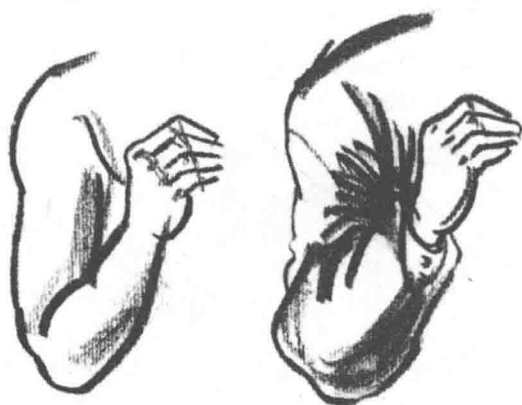
画上肢时要注意观察上肢的运动变化特点，衣服会随着胳膊不同的姿势出现不同的纹理变化。胳膊弯曲时，肘部形体轮廓清晰，用单线表现，弯曲的地方衣服褶皱比较多，在画时注意归纳纹理。

上肢结构

上肢的画法（一）

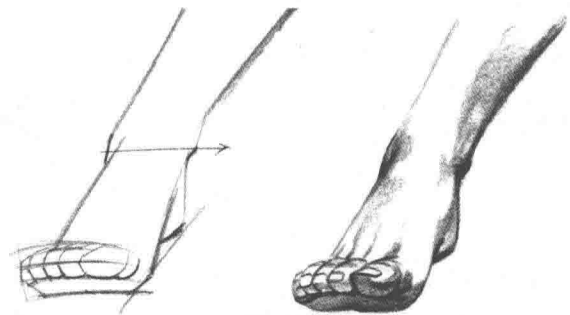
上肢的画法（二）

脚的结构

对于脚的形体结构，由于鞋子的原因，适当了解一下脚部特征即可。足弓、脚跟和脚趾是组成脚的3个部分。理解脚的结构是本质，对鞋子的准确表现是关键。鞋子各种各样，左右脚对称，不管怎样变化，脚部的内在结构永远是最重要的。

脚的侧面

脚的正面

鞋子的画法（一）

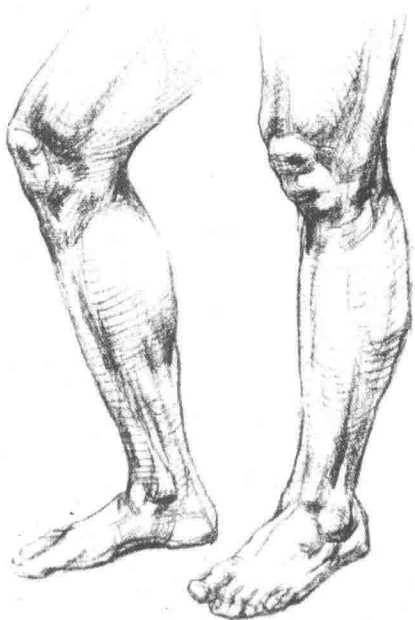
鞋子的画法（二）

下肢的结构

了解腿部的结构，对画腿部比较有帮助，腿部有膝盖和脚腕两个关节，这两个关节可以弯曲，在画穿裤子的腿部时，膝盖和脚腕的褶皱比较多，可以表现腿部的弯曲。

腿部正面

腿部侧面

腿部的画法

第4章 站立人物速写

人物速写

人物速写，一般先练习画静态站立人物速写。静态人物速写指在一段时间内相对静止不动的状态，如男女青年站姿或者坐姿、看书等。在画人物速写时，不仅要准确地画出人物的动态特征、人体各部位之间的比例、透视和解剖关系，更重要的是能捕捉住人物的神态，表现出人物的情感、精神气质及内心世界。练习对人物整体结构的把握能力和表现能力。

人物速写的要求

(1) 人物基本结构与比例准确

要理解人物结构的透视、比例、穿插以及运动规律，采用概括的手法来表现人物的动态特征；在对大的形体把握的同时，要注意交代每个转折部位的相互关系。

(2) 人物的动态协调舒展

要使描绘对象的动态自然、协调，让人看起来比较舒服。如何构图，怎样选取绘画角度，怎样的姿态更合乎审美情趣，这些都是要思考的问题。

(3) 线条要有较强的艺术性

线条主要是通过长短、轻重、疏密和浓淡来表现的。流畅的线条可增强画面表现力和生动性。线条与形体结构的巧妙结合，是生动表现人物的前提。以浓淡、缓急的线条来表现人物，有利于增加层次感，区分质感，提高艺术的感染力。

(4) 用笔果断概括

在画人物速写时，应牢牢把握住整体、大局，以最简练的用笔去概括地表现对象的主要形象特征，适当放弃一些细枝末节，这样才是达到速写的有效办法。

(5) 风格统一，整体效果好

整体的艺术风格统一，是一幅速写完整性的重要体现。风格的统一，就是说绘画的特征基本一致。整体的效果是一种感受，它主要是通过画面的节奏、黑白灰的布局所产生的效果，这种效果是通过对比来实现的。

人物速写要点

人物速写有3个关键部位：脸部、手和脚部。脸部、手和脚部的造型能够加强人物速写的精神内涵和艺术美感，没有这些部位的深入刻画就不足以增强画面的感染力。这样来说，脸部、手和脚部（或鞋子）的表现就显得非常重要。

脸部的表现需要结合头发的处理，头发由于发型的千变万化，对脸部的表现产生不同程度的影响。一般情况下，头发要围绕头颅的结构进行刻画，头发线条比较密集，要注意上下前后的穿插。而面部五官可以适当概括，用肯定的细线造型，尽量抓住神态，笔触不可太多，否则显得画面很乱或显得人物老相。

