

金牌
美术书

美术高考名家教学典范

优秀范画·完全解析·系统训练

◎ 编著：白培章

YOUXIUFANHUAWANQUANJIEXIXITONGXUNLIAN

白培章人物速写

 吉林美术出版社

美术高考名家教学典范

优秀范画·完全解析·系统训练

YOUXIUFANHUA WANQUANJIEXIXITONGXUNLIAN

白培章人物速写

吉林美术出版社

编著：白培章

图书在版编目（CIP）数据

白培章人物速写/白培章编著. —长春：吉林美术出版社，2008.9
(美术高考名家教学典范)
ISBN 978—7—5386—2875—3

I. 白… II. 白… 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（2008）第128115号

美术高考名家教学典范

白培章 人物速写

白培章 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/ 杭州艺华印刷有限公司

出版日期/ 2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

开 本/ 889×1194 mm 1/8

印 张/ 5

印 数/ 1—12000册

书 号/ ISBN 978—7—5386—2875—3

定 价/ 28.80元

作者简介：

白培章，1980 年生于山东莘县，2004年毕业于山东师范大学，现为高校教师，山东青年美术家协会会员，济南书画艺术研究院书法家。

2000 年—2004 年曾连续四年获一等优秀学生奖学金，毕业创作被评为“优秀毕业创作”。

2004年作品《青春年华》入选“第十届全国美展山东预选作品展”，并获三等奖。设计作品“中国齐长城考察队队徽”。

2005年作品《期待》《远方》《遐思》《静心》入选“山东省第十二届美术新人新作展”。

2006年作品《少女》入选“济南市教职工书画精品展”并获三等奖；

2008年作品《清音之一》《清音之二》入选“70后美术新星作品展”。

2004 年在山东济南创办“零距离艺术工作室”，四年来工作室共培训了上千名学生，所培训的学生现遍布全国各大美术学院。工作室聘请有多年美术高考培训经验的专家教授及清华美术学院、中央美术学院等优秀毕业生前来任教，在老师们的共同努力下，形成了一套理论严谨、实践系统的培训教学模式，教学效果显著，得到广大考生及家长的一致好评。作品入编：《山东省绘画摄影精品集》、《山东省第十二届新人新作作品集》、《济南市教职工绘画摄影精品集》等。

美术高考名家教学典范

优秀范画·完全解析·系统训练

YOUXIUFANHUA WANQUANJIEXIXITONGXUNLIAN

白培章人物速写

吉林美术出版社

编著：白培章

前言

在造型艺术中作为基础训练的素描和速写所起的主要作用不言而喻，其中人物头像素描和人物速写更是检验一个人造型能力和艺术素质的试金石，我们能从这看似简单的表现形式中了解一个学习者对艺术的理解和认识，也能从中感受到他具备怎样的潜力和发展空间。因为素描、速写即是基础也是体现绘画艺术风格和品位的主要形式。纵观美术发展的轨迹，不难发现，每个时期的优秀画家都在素描、速写中做了大量的练习和研究，其绘画风格和形式与在素描、速写中的不断磨砺和提是炼密不可分，有什么样的素描、速写就有什么样的绘画。因此说，素描速写不单单是学习和掌握绘画造型技艺，更主要的是它能使我们从这种看似枯燥的训练中，体味绘画艺术规律，寻找真正适合自己的绘画形式和语言，这一点对初学者同样重要。

白培章的这两本《人物头像素描》和《人物速写》，其绘画技艺娴熟，格调不凡。人物头像素描，造型严谨，刻画深入，人物的神情刻画生动、传神，体现出画家对人物敏锐的观察力。在绘画表现形式上吸收众家之长，逐步形成自己的绘画风格。他的作品局部深入又不失整体，细腻而不失大气。

人物速写造型生动，适当运用夸张的方法使人物更具造型感和表现力；其线条流畅富有韵律，疏密有致，节奏明快。通过这些作品可以看出白培章在自己的教学实践中不断总结，深入研究，已经摸索出一套理论严谨、实践系统的教学方法，尤其适合各类艺术考试训练，是很好的素描、速写范本。相信通过这两本书的编辑出版，能够给广大青年学生和绘画爱好者带来一些有益的指导和帮助。

张望于济南
(山东师范大学美术学院教授、硕士生导师)

一、速写教学的几点体会

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，是画家的眼、手、心与物象瞬间交晤的艺术反映形式，是客观事物的真实表象和画家自我的“内在心象”相融合的表达形式。它主要有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。一幅成功的速写也是一幅完美的艺术品。速写的一个最显著特征就是能培养绘画者敏锐的观察能力和对客观物质世界的新鲜感受能力，画面生动感人。速写作画时间短，在描绘对象时，放笔直取，它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。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法，也是一种对素描训练的辅助练习形式。

速写的作用

1. 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作品。
2. 速写能培养我们敏锐的观察能力，手头的表现能力，眼与手的协调一致
3. 使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。
4. 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表现出对象的特征。
5. 速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。
6. 速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。
7. 经常练习人物速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物和各种物态的动态和神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

速写学习的方法

1. 临摹：对优秀作品的临摹，是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可作为训练造型能力的手段，另一方面更重要的是学习其具体部位的表现方法，应用在以后的学习中。
2. 多画多练：速写的工具较为简单，利用速写本可以随时随地记录生活中的每一个侧面。只有多画多练并且善于总结才能提高速写水平。
3. 勤用脑：学习绘画是一种艰辛的脑力劳动，画速写决不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，认真考虑哪些地方该强调哪些该简略，结合优秀示范作品认真对照思索。
4. 由慢到快：速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快，这是速写训练中，在时间限制上要遵循的原则。慢，是相对比较而言的，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确是重要的。但速写又有一定的时间限制，速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。

速写的线条 线条——速写的命脉

总的来说，速写是运用线条来表现千变万化的物象的。不同的线条表达不同造型理念，实线有力，细线锐利，粗细亦可产生远近的视觉效果；线还具有方向性，中国画的张力之说来自于其视觉导向。垂直线有庄重上升之感；水平线有平静、安静之感；斜线有运动、速度之感；曲线有自由、流动、柔美之感。不同的线可以组成千变万化的造型；不同的线的运用，可以体现不同的虚实效果；不同的线的运用，可以有千差万别的视觉效果。线条无论在西方还是在中国的速写中都具有举足轻重的作用，尤其在中国，它传承着中国五千年深厚的文化底蕴，具有独领风骚的审美情趣和独特的精神蕴涵。在平时练习中，应主动去认识线的复杂多变，异幻无穷，除了力求熟练地将形刻画准确生动外，有时以强烈的线的意识将线的观念提升到主要位置，将线相对抽出来，从其自身的本性规律中去研究、去认识、去把握，对线的研究有时在细微处，在一个小的方位深入进去才能达到特定的效果。如线的粗细、虚实、方圆、曲直、刚柔、生涩、光润、顿挫、长短等；如线的各种对比关系，各种构成关系；如在线的互相纠缠变幻中某些力的倾向，某些痕迹的出现，甚至有许多无法言传的视觉形态的出现，感觉形态的出现；又如某些特殊节奏与旋律的出现，某些现象的闪现，各种不同的点与各种线的多样性出现了特别的感觉，在审慎而敏感的视野里，及时捕捉不放，将这细微弱小灵感的闪现进行分析，找出规律，并扩大化、强烈化、序列化，线在画面中游逸，在黑、白、灰中自如穿梭，或显或隐、或淡或浓、或圆或方，顺其自然、随心所欲。

2 美术高考名家教学典范

二、在了解了线条基本特征的基础上还应了解

1. 线的穿插

表现好线与线之间的穿插和呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。同时，线的穿插呼应关系和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插，给人前后方向感是不一样的，它可以直接表现物体的透视方向。所以，线条的穿插关系决定了速写内容能否具备空间感和体积感，但速写又不等同于线描，如果每一处的刻画都像线描一样那么注意衣纹，线与线之间的穿插呼应又失去了速写富有节奏、流畅淋漓的韵味。

2. 线的取舍提炼

速写训练中，基本形肯定之后，对于线的处理应注意以下几点：衣纹线和结构线的关系，是结构决定着衣纹的变化，注意临近的两条线忌平行，两线并生以一条线为主并一实一虚，多条线并用以一条为主其他附之，注意疏密对比，体现结构的线着重表现。“结构线”不要被“衣纹线”迷惑，要画准确，贴结构处线要实，要准。“惯性线”刻画时不要画得太多，且不宜画得太重。

3. 线的对比

在速写中，通过对比发现物体形体比例、透视关系的正确与否。而速写中强调在形体比例、动态、透视等几方面准确的前提下，利用和强调线的对比，通常有以下几种对比手法：线的曲直对比、线的浓淡对比、线的虚实对比、线的长短对比、线的疏密对比、线的粗细对比。往往是曲直、浓淡、虚实、长短、疏密以及粗细都是相伴而生的。

三、速写的表现形式

速写要求在较短的时间内画出所需要表现的对象。所以，以线条形式来描绘形象，是速写表现中最直截了当的一种方法。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。一个在速写方面有一定表现力度的人，会不知不觉地将自己的艺术个性通过线条的运用在速写作品中流露出来。以线造型是速写中最常用的表现形式。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。这种方法被越来越多的考生学习运用；除以上两种形式外，纯明暗的速写较少见。当然有些画家因追求自己画风的需要而作这样的形式探索也是有的。但这不能成为初学速写者训练过程中追求的目标。

1. 以线条为主的速写

线条从来是人类最本能的表达形式。熟练地掌握和运用线条的特性，是画好速写的必备条件。即利用线条的或长短、或松紧、或延伸、或扩张，使画面产生诸多视觉的和谐和美感。

学生画速写时除了比例失调，结构空洞之外，最突出的缺点就是线条散乱、不流畅，过于做作或小器。只有当作画者用心去触摸对象的脉搏与情感，具备一定的概括提炼能力，了解人体的内部结构，弄清线条形成的所以然，透过现象去表现本质，再复杂紊乱的衣纹你也能提炼与组织。

由于线条是速写的最主要的表现手段，所以以线条为主的速写风格各异，样式纷杂，由于工具不同，线条也各具特色，铅笔、炭笔的线可有虚实，深浅变化；毛笔可有粗细、浓淡变化；而钢笔最单纯，一般不可表现虚实、粗细、深浅、浓淡变化；由于作画者追求不同，有的线刚健，有的线柔弱，有的线拙笨，有的线流畅；有的作画者的线条注重素描关系，以粗的、实的、重的、硬的线表现物象的前面及突出的地方，以细的、虚的、轻的、软的线表现物象的后退、减弱；有的则只是用粗细较重均同的线，不考虑细微的空间关系，用线的透视位置来决定形体的前后。

以线条为主的速写有时也并不完全排斥点和面，也可用一些点或面来活跃画面，来辅助形体。

以线条为主的速写要讲究：

- (1) 用线要贯连、完整；忌中断、忌零碎。
- (2) 用线要中肯、朴实；忌飘浮、忌流滑。
- (3) 用线要活泼、轻灵；忌死板、忌呆板。
- (4) 用线要有力度、结实；忌轻飘、忌柔弱。
- (5) 用线要有变化、刚柔相济，虚实相间。
- (6) 用线要有节奏、抑扬顿挫、起伏跌宕。

当然，画速写时不可能将这诸多原则都顾到，往往容易顾此失彼，一追求结构就容易呆板，追求活泼又容易飘浮，这都是正常的，需多年的练习，方可达到技艺精湛的地步。

在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体转折、变化运动和质感用概括简炼的线条表现出来。它应具备造型严谨，形态自然生动，线条运用得当，整体效果好等特点。它通过线的粗细、虚实变化表达主次关系、空间关系。

2. 以线为主，线面结合的速写

在门采尔的速写作品中有种体量、厚度及其重量感，具备很强的视觉力度及浑厚感。仔细要研究发现，在每条线的旁边都添加了一些面来进一步表现形体结构。线不是万能的，凸现于物象外轮廓上的任何形状，线的表达都是游忍有余的，但内轮廓的处理上，正是明暗的长处，外轮廓里面的任何凹凸起伏，它几乎无所不能，明暗所达到的那种立体感，那种浑厚的厚度，那种精细的层次，那种转折的微妙，都非线所能企及和概括。线面结合能如我所愿，线与明暗相辅相生，你中有我，我中有你，争让有序，和平共处，各显其能，融合在画面这个整体大家庭中，在线与明暗相纠缠的世界里乐此不疲。

优秀的速写要做到：平面而不单薄，平面而不脆弱、平面而又不失浑厚，力图在画面明暗中找到支撑点。

“以线为主、线面结合”的速写表现形式，在写生中，尤其在课堂较短时间的针对美术高考的训练中，能较好地发挥速写的特点，这也是目前速写训练中常用的表现手法。通过对部分明暗交界线及暗部、衣纹处调子的补充添加，来表现物体，其特点是层次丰富，表现力强。

速写的表现形式总的分这两种，严格讲其表现形式是多种多样的，速写所采用的表现形式主要依据表现对象的差异，无论用什么形式去表现都要抓住事物的本质，去伪存真、去粗取精、由表及里，是画速写的一般要求。

五、速写的基本方法步骤

1. 整体观察、熟悉对象
- 整体观察对象，掌握对象的形体、比例、运动特征，从这些基本点着眼来分析研究感受对象表现对象。初步酝酿成熟后，头脑中应出现画好之后的大体效果，而这个反应是很快的，我们不妨叫它“成竹在胸”。在创作中这一步骤被称为“构思”。整体的观察首先表现在形体比例上。以人体为例，人体比例为“立七半、坐五、跪四、盘三半”，具体结构为头顶至脚底，二分之一处为耻骨。下颏至乳点、乳点至肚脐各为一个头长；躯干为三个头长，肩宽为二个头长；上肢为三个头长，其中上臂约一点三个头长，前臂约一个头长，手约零点七个头长；两臂伸展与人体等高；大腿为二个头长，小腿包括脚在内为二个头长，脚为一个头长。
- 人体主要是由头、颈、躯干（胸部、腹部、背部、腰部、臀部）四肢组成的。千变万化的动作，正是由于这些互相连接着部位的屈伸与旋转所造成。要了解各部位的骨骼、肌肉关系和它们由于运动而产生的外形变化。同时要注意性别、年龄的不同，在人体各部位比例关系上所显现的差异。

2. 构图布局
- 根据选择的角度，把写生对象安排在画幅的适当位置。将对象大的比例、动态画出。用虚线快速勾勒出对象的基本动态。构图很大程度上决定了一幅作品的成功与否，一般而言，人物所面向的一方留的面积应相对大些，下面留的空间比上面的稍大些。作为一般基础的学生最好先用虚线勾勒出大的形体动态。

3. 落幅定形
- 轻轻落笔，从整体出发，用长直线或长弧线很快确定大的基本形体，抓住大的形体比例关系及透视关系。基本形体抓住之后，进一步检查画面是否需进一步调整，可将画面推远，从整体检查形体比例、动态、透视是否准确无误。写生中，检查、调整、修改应贯穿始终，可以说，作画过程是一个不断调整不断修改不断完善的过程。

4. 局部肯定
- 在基本形确定的基础上，从局部开始塑造形体，一般从头部画起，用准确肯定的笔触开始描绘对象的五官形象，从上到下，将对象的手及身体轮廓、衣纹等作进一步刻画。这里应注意头、手、脚的透视方向，头发部分不要画得太少，太多。对衣纹部分的处理应注意几种对比变化，即浓淡、虚实、粗细、曲直、长短、疏密对比。在对胸腔、盆腔刻画时应注意其内部结构穿插连接关系。

5. 调整完成
- 整体－局部－整体，在作画时应始终把握这一原则。局部肯定之后，继续回到整体，该加强的加强，该削弱的削弱，重点刻画之处一定要刻画细致入微。头发应画出其蓬松之感，手部要注意关节处的刻画。对一些小的饰物处刻画，不宜太重、太多，应根据需要将部分衣服饰物省略掉以免造成画面琐碎之感，对衣服的缝制线不宜画得太重，体现内部结构的线重点刻画。总之，在作画时应时时把握整体，从整体出发，不断调整、修改直至最后完成。

以人物作为描绘对象的速写练习，是初学者或有一定基础的同学重点进行练习的课程。人物形象包含了诸多方面的造型因素，如比例、结构、动态、神情、形体体块组合等。通过对人物诸多造型因素关系的把握，逐渐培养起整体观察、整体描绘的良好习惯和能力。这对于描绘其他物象能起到触类旁通的作用。画人物速写要多进行人物的形体结构、艺用解剖图谱的临摹，并对透视知识作必要的了解。

使速写的线条、明暗、体积、层次和空间在黑、白、灰的韵律间起伏跌宕，在画面整体关系中，相互补充，相互映衬，相互对比，或增或删，或隐或显，不管是空间处理，还是形体比例，都经过精心的组织，由自然主义原生态变成整体有序的画面。竭力使这些因素完全结合，而在不忽略其他结构成分的前提下，不削弱某一成分的表现力，将画面各个结构结合成一个和谐整体，充分揭示每一种因素单独具有的特殊能力，使其相互融合在一起，组合成一幅和谐的画面。

六、速写动态的选定

画速写时选取一个什么样的动态来表现，对作品的成功与否具有很大的关系。动态的选定是指画者对活动的对象瞬间动作的特定选择，也就是速写者面对自由活动的对象人物，在对象一系列动作中选择最有造型意义的瞬间动态。动态速写动作的选定该符合两个条件，一个是选定的动作要有“造型性”；另一个是动态要具有美感，两个条件缺一不可。对选定动态的感受和记忆也是非常重要的，这是个一次性过程，而不像素描那样可以多次反复地进行。这种一次性记忆必须是感受性的，如果失去了感受性的记忆，我们所画出的动作可能会流于公式化、概念化。只有凭借对特定动作感受的特殊性，再辅之以对人体解剖知识的了解我们才有可能画出生动优美和谐的速写作品。在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可想象的。我们必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识记忆补充，才能完整地完作品。要在动态速写训练中做到上述要求，必须找出并学会表现“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。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，以及头、颈、肩、胸腔、盆腔的关系。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。如何画好动态线呢？我们应该注意以下几个方面：（1）动态线是由人体动作变化产生的，它是外形上最明显、衣服与身体贴得较紧的部位。（2）画动态线时，要抓住大的部位，抓关键的动势并注意动态的重心。（3）动态线是非常简练的线条，要根据动作的复杂程度决定动态线的多少，在每个动作中，主要的动态线仅有一条，其他的是动态辅助线。（4）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。

七、速写考试的基本要求

1. 人物结构与比例准确

要求考生掌握人物结构的基本知识和技能，理解人物骨路和肌肉的生长规律以及对形体运动所产生的能量进行明确判断。以简洁、概括的手法、整体把握人物的比例和动态特征。注意每个转折部位的扭动关系，重视客观的敏锐感受。要求构图完整，造型生动准确、比例正确，动态舒适自然。

2. 线条流畅、生动

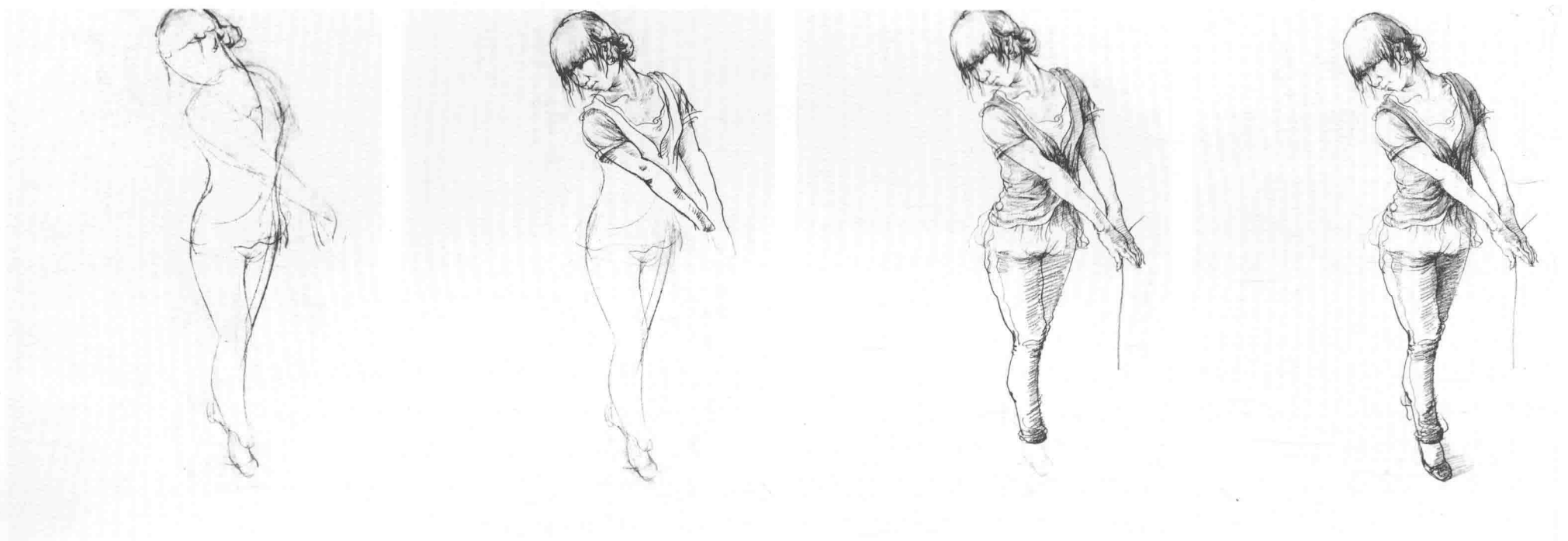
物象是通过线条的长短、曲折和穿插来表现的。流畅的线条可增强画面表现力和生动性。线条的特质与形体结构的巧妙结合，是速写臻于生动的重要条件。而适当地辅以明暗关系，以线、面来表现速写对象，有利于增加层次感，提高感染力。要求有节奏、有韵律。

3. 注重整体效果与美感

这里讲的整体效果，主要是指所画对象的比例、动态和形体之间有节奏地进行穿插和布局所产生的效果。由于速写是瞬间交晤，必须把瞬间美包括动态和表情的瞬间美表现出来。要求有主次、虚实、疏密、空间，形象上有一定的情趣和美感。

一、站姿人物速写

作画步骤：

1. 用虚线画好站姿各个局部的位置，确定好整个站姿的位置，注意人物各部位的比例关系。
2. 用大的线条画出人物的主要穿插线，注意穿插的把握，穿插一定要确定好。
3. 手的刻画同时开始，注意手的形状和手的关节部位的表现。同时进行对脚的刻画。
4. 最后在确定大形无误后，调整疏密关系。

二、坐姿人物速写

作画步骤：

1. 在纸上画好人物姿势，要考虑上、下、左、右的位置。
2. 在观察头部的基础上，考虑并画出手的位置。
3. 画出人物躯干的动势线，并逐步深入刻画。确立脚的位置和凳子的大致位置。
4. 整体观察一下画面，然后细节部分调整完成。

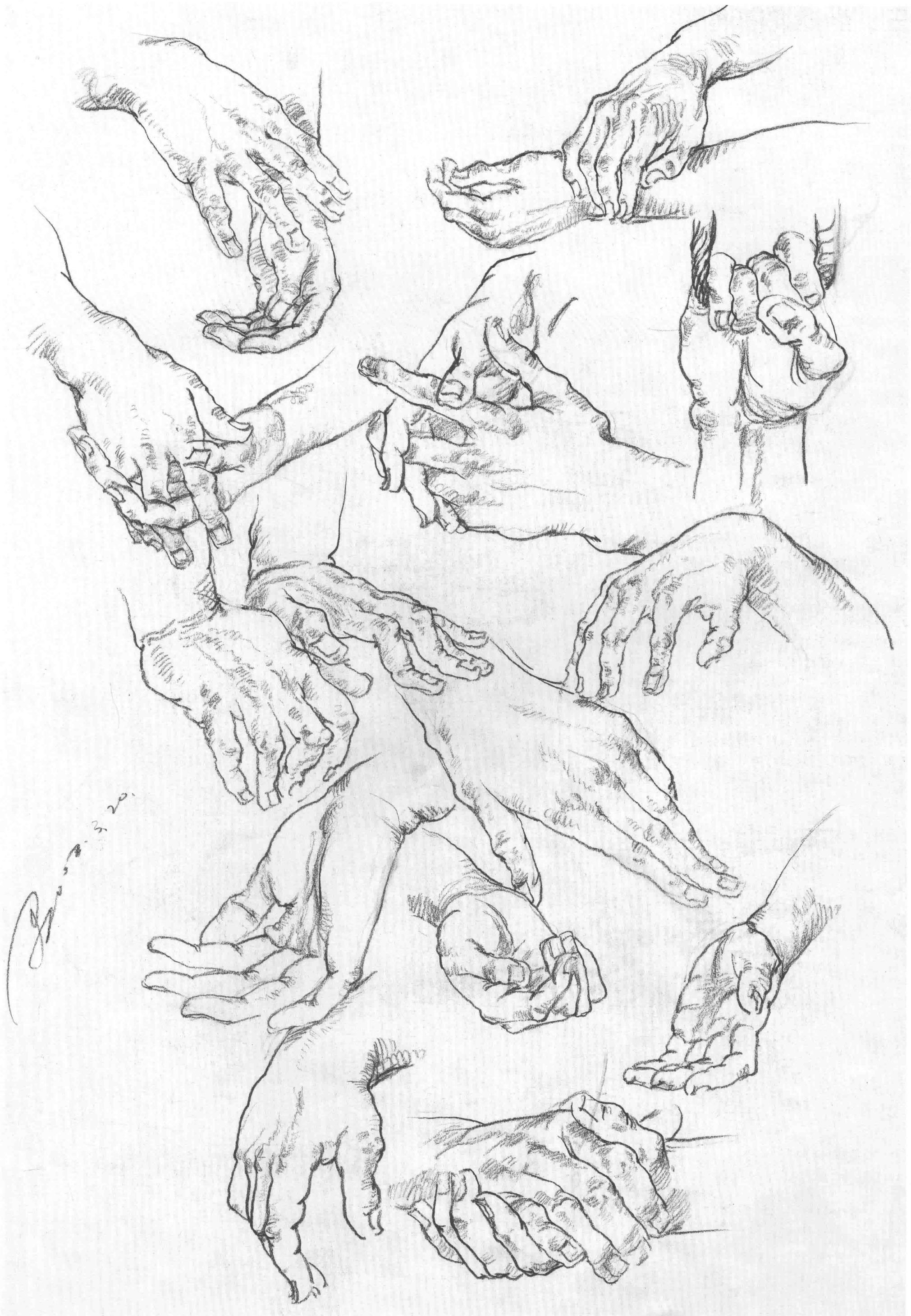
三、坐姿人物速写

作画步骤：

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。
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、骨盆的关系以及双手、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、手、身体轮廓、衣纹等进行进一步地刻画。注意手脚的透视,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. 这一阶段须对人物的头、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。

P. 008.5.17.

