

名
师
技
法

临摹

美术培训 · 正规教程

人物速写

● 临摹名师教学范例

屈云东 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临摹名师教学范例 / 张磊、龚军等编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-5356-2908-1

I. 临… II. 张… III. ①素描—作品集—中国—现代
②水粉画—作品集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第037239号

临摹名师教学范例 人物速写

编 著: 屈云东

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 赵锦杰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 889x1194 1/12

印 张: 27

版 次: 2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2908-1

定 价: 144.00元(共九册)

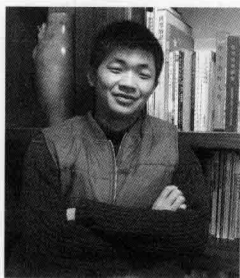
【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

屈云东: 男, 汉族, 湖南永州人, 艺术硕士, 现任职于中南大学艺术学院, 云东画室主持, 主要研究方向为环境艺术设计理论、平面设计创新基础课程教学、速写艺术研究等, 主讲课程有CI设计、广告设计、图形设计、字体设计、表现技法、版式设计等。

主要学术成果: 出版《美术院校考题全解—速写》、《新编美术院校考题全解—速写》、《2004年高考美术试题剖析—速写卷》、《如何考上清华大学美术学院》、《我把绝招告诉你—快速掌握人物速写诀窍》、《美术高考默画速成—速写》等速写个人学术专著5部。参编《艺术设计审美基础》、《美术鉴赏》等艺术设计类教材数部。

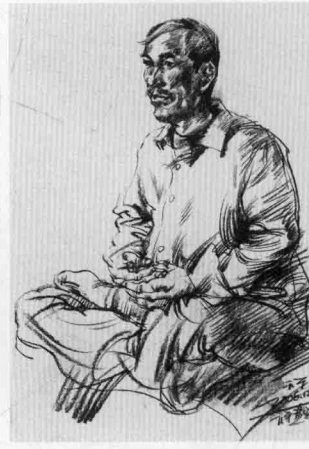
人物速写

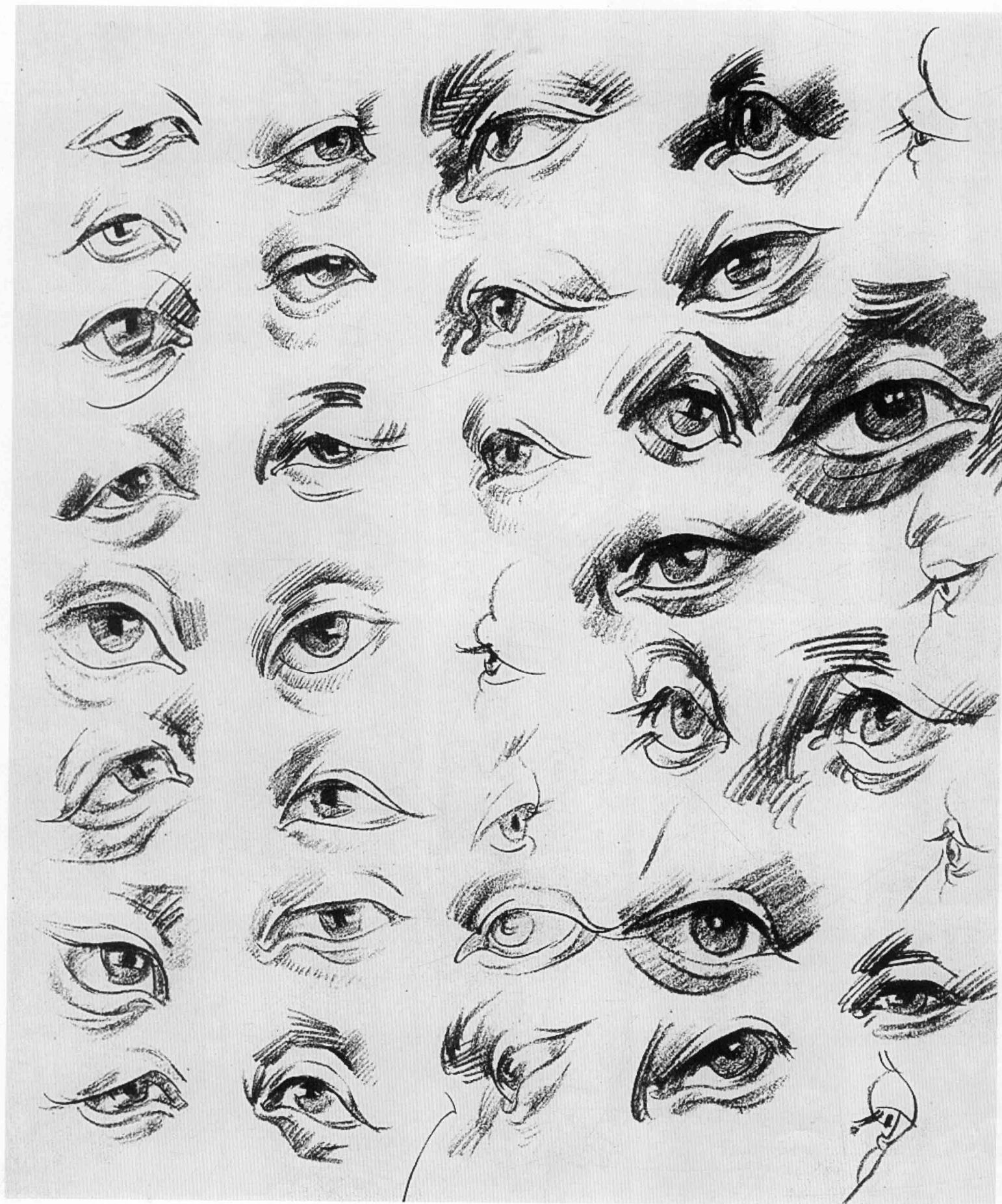
速写是一种比较快速的绘画方式, 通常是用线条或明暗来表现, 也可以作为素描的延伸, 素描与速写是相辅相成的互为促进, 我们不能只画面面俱到的素描, 那样会使我们的视觉缺乏对美感的捕捉能力, 在日常生活中, 我们周围都可能发现美的风景和美的形态。比如一个正在画架前作画的学生姿势很生动、一个人看报的动作很特别、在食堂里坐着一桌吃饭的人组合得很有画面感等等, 这些都可以作为人物速写的内容, 人在生活中许多无意中产生的生动的动态是我们在画室里想象不出来的。风景也是如此。一条小街、一幢老屋等等, 只要我们留意我们周围的每一个角度, 都可能美的发现, 成为我们速写的对象, 特别是在我们外出采风时, 速写更是记录我们对当地风土人情的印象。不管你是画家、雕塑家还是平面设计师、服装设计师, 是工业造型设计师还是环境艺术设计师, 只要是一个从事与视觉艺术有关系的人, 掌握速写这门技法都会使你所从事的工作更为出色。速写现实性的表现不同于长期素描作业的表现, 它可以是一幅完整的作品, 也可以不完整, 有的地方画错了, 也可将错就错, 不必一错就改, 画面的内容组合也不必完全按照对象, 可以根据画面的需要“东拼西凑”, 将对象的内容增加或删减, 把对象的物体缩小或放大, 对所画对象分详写与略写。如果我们拘泥于要把对象画得很准确, 不但没必要, 而且会影响画面的效果, 使一些生动的、促发灵感的東西丢失。

在画长期素描时我们通常画许多辅助线, 但在速写中我们不能把这些线画出来, 基本上每一局部都是直接肯定地画出来, 这对于习惯画长期素描的学生开始可能不习惯。初学者可以先画得慢一些, 但是从局部画起, 落笔要肯定点, 画某一局部时主要考虑到全局, 好像打腹稿一样, 使所画的每一个局部都与还未画的部分产生联系, 做到这些就能把握住速写的形。

形画准了还不够, 线条的组合是体现速写的重要成分。通过线条的穿插来表达物体的转折和前后关系, 用线条和疏密来体现画面的节奏。

编者的话

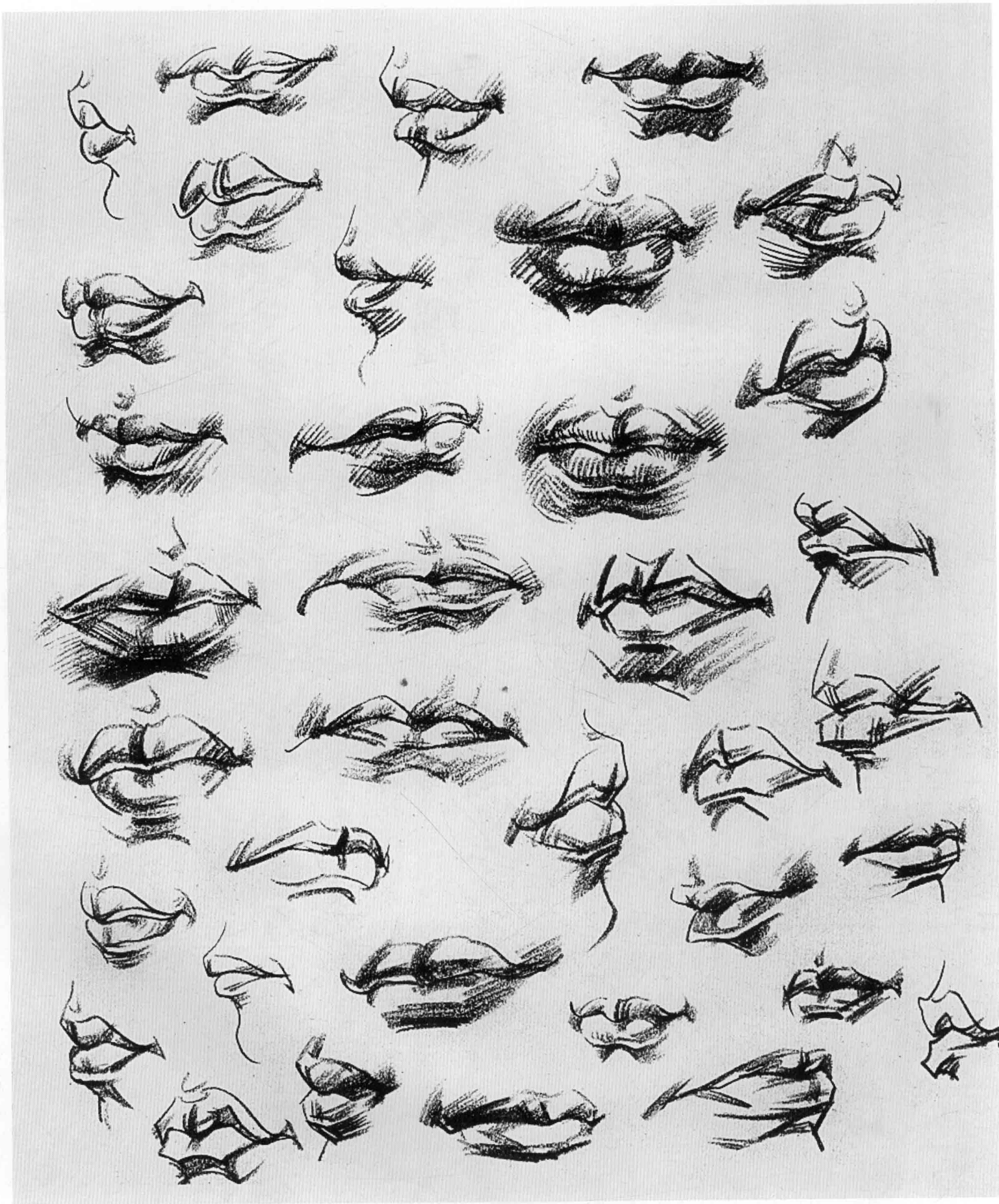

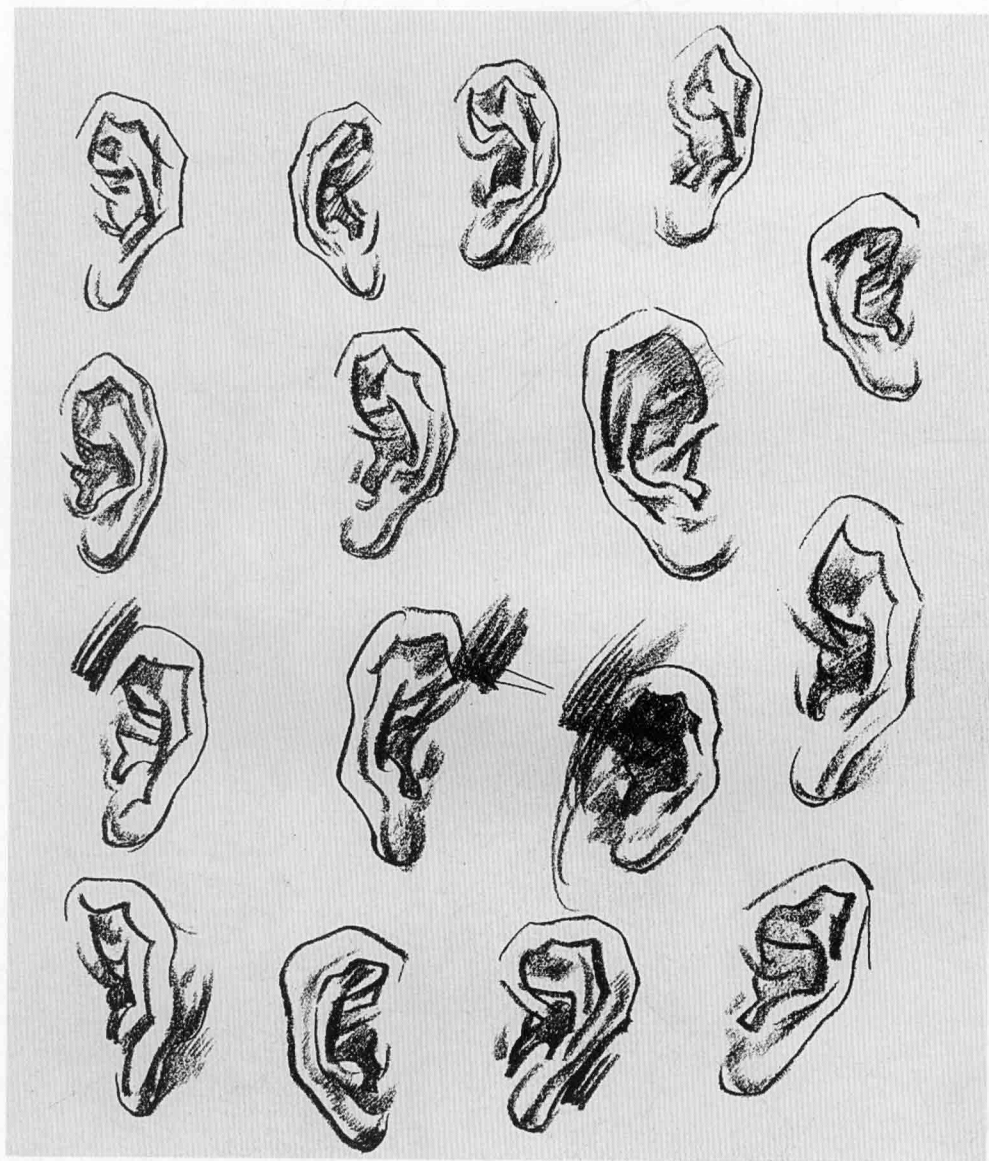
五官的画法：

五官各部分不是孤立的，画五官其实就是在画五官与其周围之间的联系。如画眼是在画眉毛和眼轮匝肌，画嘴是在画嘴轮匝肌和下颌肌，画鼻是在画它和嘴的关系，画眉就是在画眉弓和眼的关系。

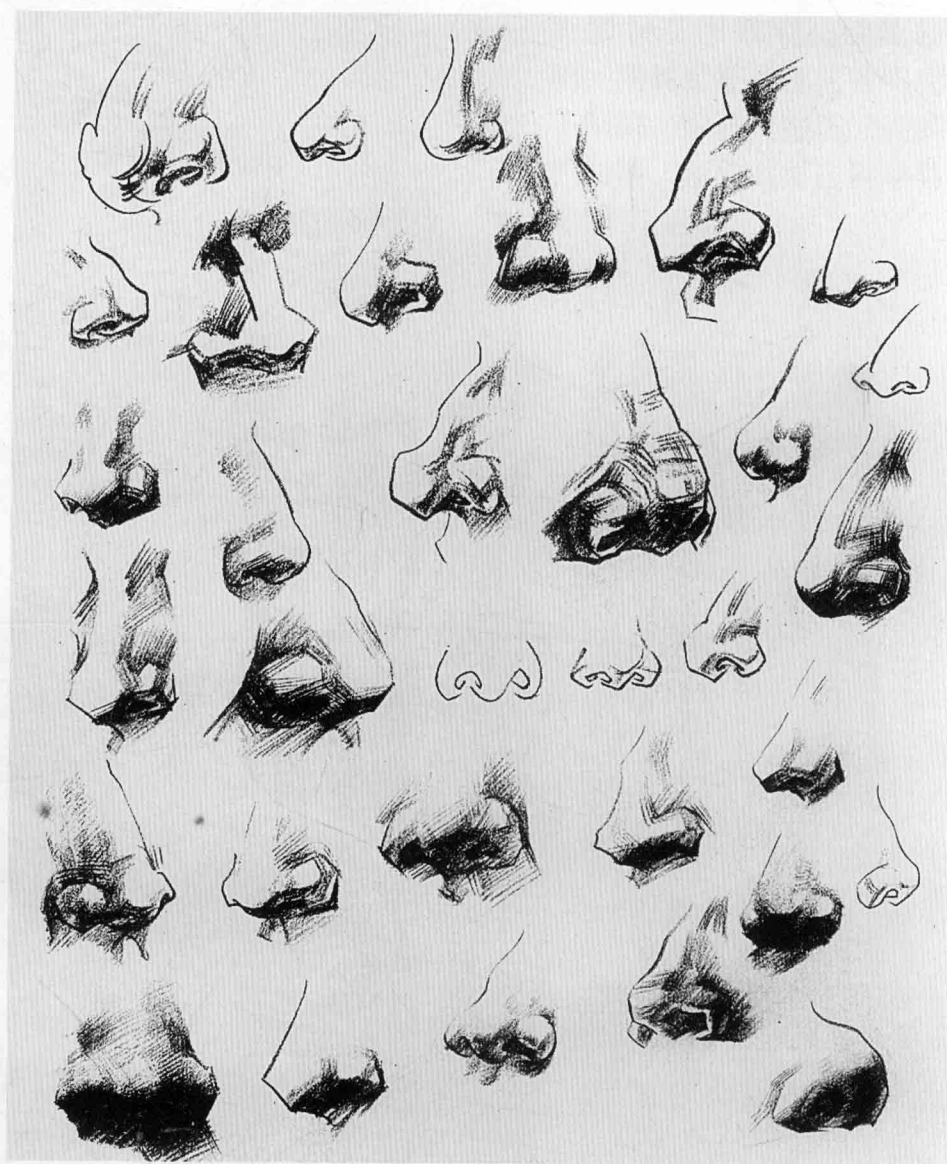
眼：上眼睑实，下眼睑虚；眼珠要画得左顾右盼，要传神；要画出眼睛的球体关系，要有体积感。

嘴：嘴裂线要注意线的虚实与轻重关系，嘴角要重、要实。上嘴唇色重，边缘轮廓线较虚；下嘴唇较丰满，体现质感。

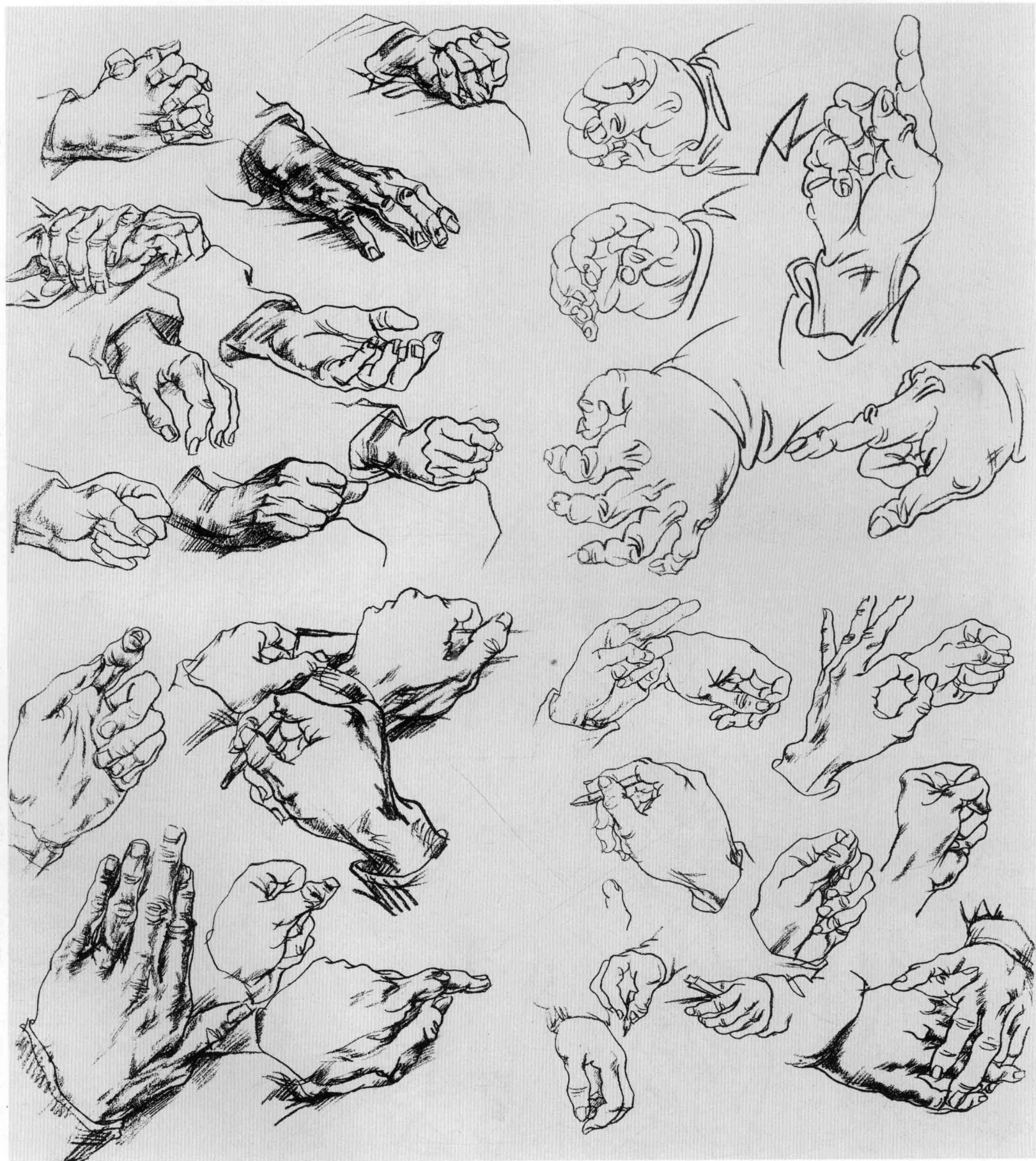
耳:一般侧重外轮廓形状和位置,里面结构表现较少,要和周围头发的关系结合在一起画,往往处理得较虚。

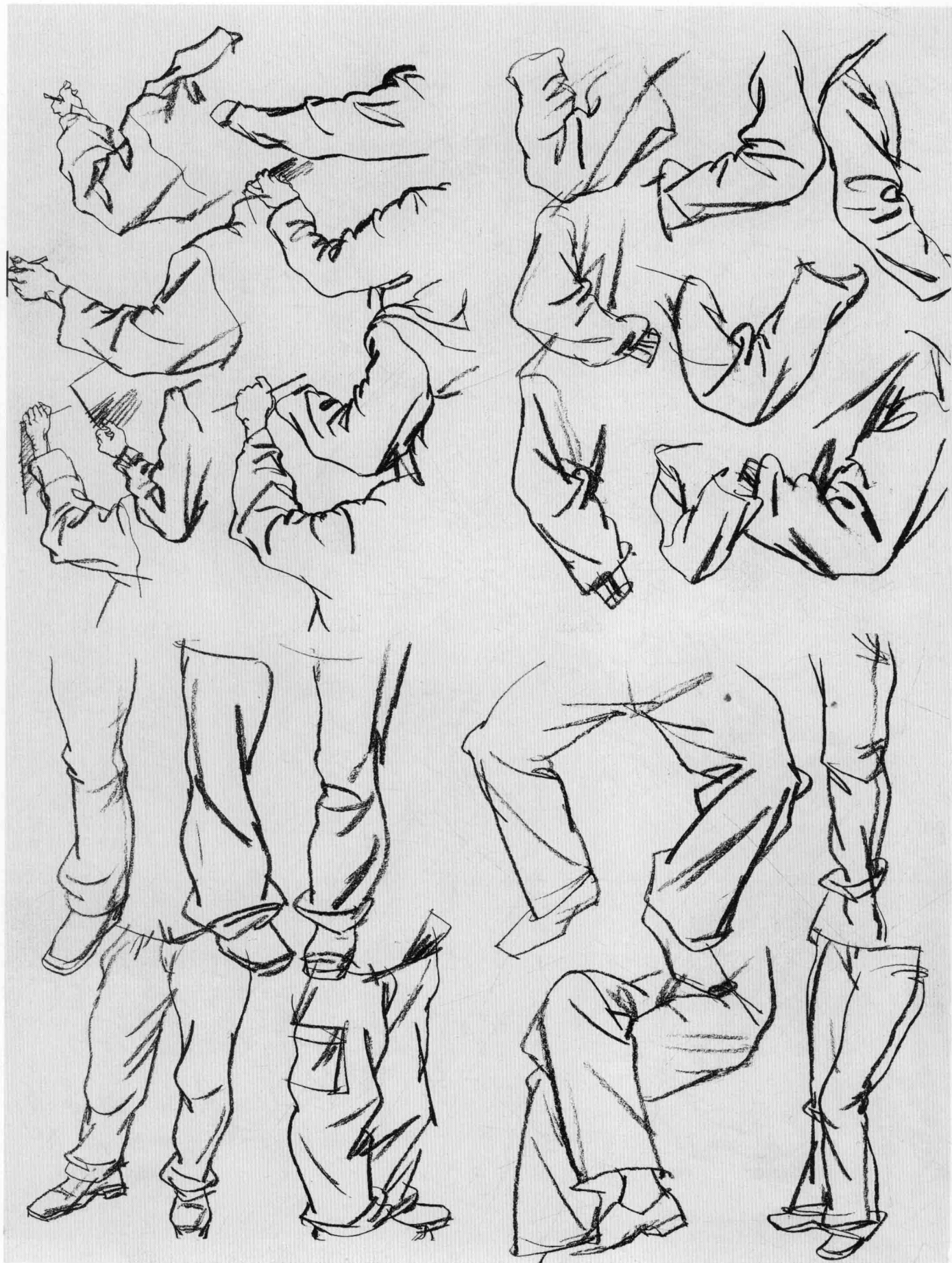

鼻:重在鼻梁的形状和鼻底的鼻孔穿插用线关系。

手的画法：

画出不同年龄、姿态、表情、角度、形状、质状。要画出男、女之手的区别，男人手轮廓线粗重较大，重在表现关节，骨点转折处画出骨点转折处骨感。女人手用线一般较细、柔和，轮廓线用曲线，内部结构不需过多刻画，骨点处点到为止，画出肉感。

衣纹和裤纹的画法:

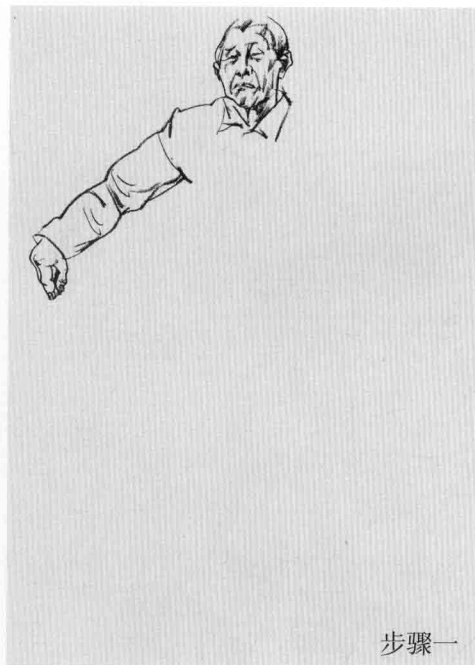
重在线条的来龙去脉和穿插关系, 刚画时处理较难, 最有效的方法是多临摹, 多在老师的范画作品中体味表现皱纹穿插时用线的感觉。画衣纹时要注意其穿插(避免过分平行和三线交叉一点的鸟爪形)、疏密、轻重、粗细、虚实、质感与手臂结构的体现等, 要画出线条的来龙去脉和衣纹下的体积关系。画裤纹时则要注意其穿插、疏密、轻重、粗细、虚实、质感和腿部结构等。

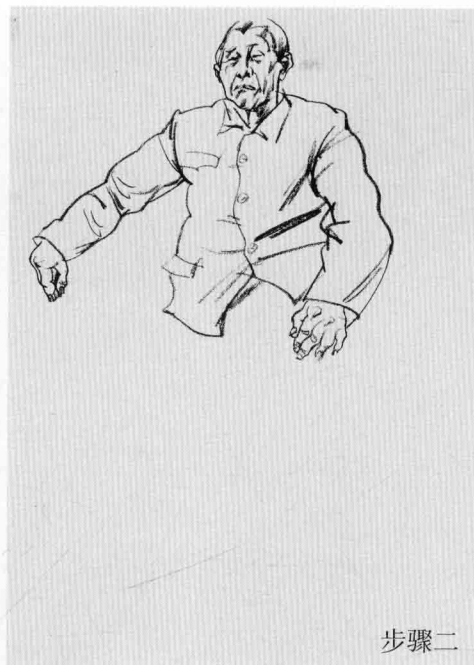
动态速写

坐姿速写

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤:

步骤一：从左眼入手，画到右眼，画出五官、头发直到整个头部，然后从上到下画出脖子、衣领、肩膀、左手臂和左手。

步骤二：从左到右，画出右边的肩部、右手臂和右手，顺手用很随意的线条交待出上衣结构，注意要画出纽扣以形成画面的点线面美感关系。

步骤三：从上往下，到左边腿部和鞋的刻画，用线可以粗而有力，曲直结合，以此形成和上衣的细线和曲线的对比，画面线条美感变化由此而生。同时要注意整个身体的重心侧向左腿，所以左脚和头部基本在一条竖线上。

步骤四：然后画出右腿，注意腿部的转折关系，可通过线条的前后穿插和疏密大小等对比来得以体现。

步骤五：最后画出扫帚和板凳等道具，注意这些次要的配景不要画得很完整，应表现轻松到位，以起到烘托主题的效果。

作画步骤:

步骤一: 先用粗黑大块用笔扫出头发基本体块和色块, 然后用细线精致地勾画出脸部五官特征和皮肤质感, 往下画好脖子和衣领的圆柱体结构, 顺手拉出背部和上臂轮廓线。

步骤二: 从前臂衣纹结构开始塑造, 要交待出肩的宽度和胸的起伏, 注意用线的粗中细和虚实等变化, 表现好褶皱的疏密关系。

步骤三: 往下画出右腿和鞋子, 皮鞋的质感可通过鞋面用笔粗黑、轮廓用线曲直肯定、高光留白到位来体现, 同时画好手部, 注意女性的手要画得纤细柔和, 不必过多强调结构, 因此用笔以中锋和曲线为主, 用线则细和虚实结合。

步骤四: 最后画出位于前面的左腿, 注意关节转折处的线条穿插和长短变化, 同时反应好两腿之间的整体虚实和疏密对比关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤:

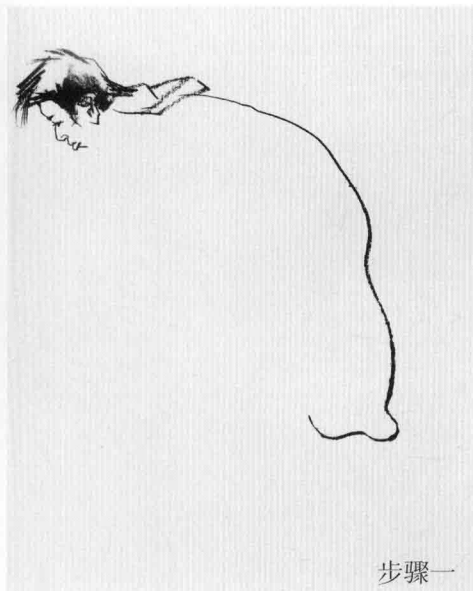
步骤一: 从头发入手, 画出五官和脸部, 直到脖子和衣领。注意头发的留白交待体面关系, 五官用线精准不要修改, 男性脖子可交待喉结和锁骨等结构关系。

步骤二: 画出位于左边的手臂和一些衣纹特征, 注意男性的手部刻画可方而粗大, 用线有力, 要表现关节骨点结构, 如腕关节, 转折处的指关节等, 以体现男性的阳刚之美。

步骤三: 画好左手和脸部的接触关系, 注意两只手之间的长短、大小、曲直和虚实等透视对比变化, 画前顾后, 画后看前。

步骤四: 用粗长线拉出右腿的基本轮廓, 注意结构和线条之间的穿插, 反映出腿部的转折关系, 用笔应轻松活泼, 富于跳跃感。

步骤五: 左腿的线条应细而虚, 但因人席地而坐而变得富有弹性, 鞋头稍有夸大以表现透视的近大远小, 最后画出几笔人物的投影, 增加画面的空间感。

作画步骤:

步骤一: 此人物属动态速写, 背部动态线很生动很吸引人, 所以头部寥寥几笔后我从上至下一根线从头勾到脚, 这是练习抓动态线的好方法, 应快速、简洁、准确且富于变化。这一步没有按部就班从左画到右, 而是先画右, 属从最感兴趣的地方入手, 所以画画的道理没有一成不变的, 应随机应变。

步骤二: 然后从左画出左臂, 注意同右边整体观察比较, 协调好两边关系。

步骤三: 再从身子衣纹入手, 连接好手臂同背部的关系, 顺手从上往下画出前面的左腿, 注意手掌要正好放在腿部转折处以交待腿部的支撑作用, 手臂用细实线和腿部用粗虚线形成对比。

步骤四: 最后画出右腿的裤纹结构变化, 注意两腿之间的长短、大小、虚实、疏密等透视对比关系。辅助以投影色调, 加强人物的立体感和空间感, 也增加了整个画面色调的对比效果。

