

美术专业技法教程

人物速写

雷务武 主编 陈 川 著

 广西美术出版社

静物素描

静物色彩

风景速写

风景色彩

石膏素描

头像素描

人物速写

图书在版编目(CIP)数据

人物速写/陈川编.—南宁:广西美术出版社,2007.6

美术专业技法教程

ISBN 978-7-80746-148-7

I.人… II.陈… III.人物画—速写—技法(美术)—
教材 IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第078058号

美术专业技法教程——人物速写

图书策划:杨勇

责任编辑:吴雅

责任校对:陈宇虹 黄雪婷

审读:欧阳耀地

装帧设计:有鱼

出版人:黄宗湖

出版发行:广西美术出版社

地址:南宁市望园路9号(邮编:530022)

制版:广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷:广西地质印刷厂

版次:2007年10月第1版

印次:2007年10月第1次印刷

开本:889mm×1194mm 1/12

印张:7

书号:ISBN 978-7-80746-148-7/J·803

定价:20.00元

ISBN 978-7-80746-148-7

9 787807 461487 >

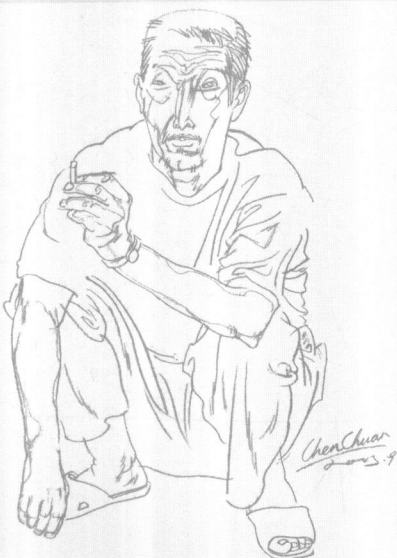

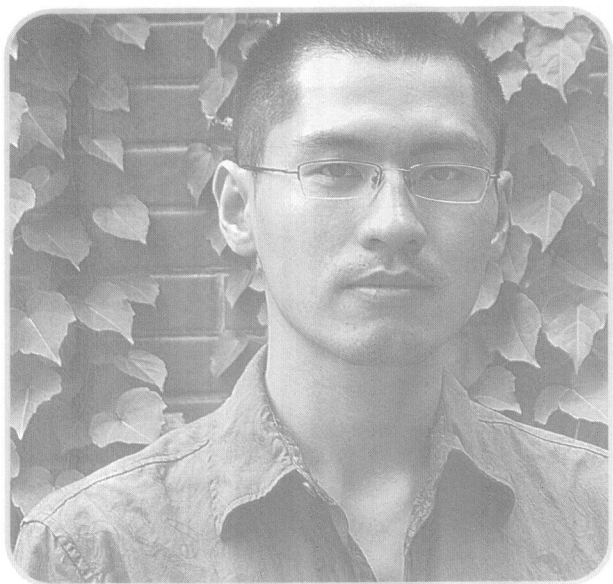
美术专业技法教程

人物速写

雷务武 主编 陈 川 著

广西美术出版社

作者简介

陈川，1978年生，湖北松滋人。毕业于湖北美术学院中国画系，为广西艺术学院中国画学院讲师、广西美术家协会会员。现在中央美术学院攻读唐勇力教授硕士研究生。作品参加第十届全国美展，并在省级美展中获一等奖两次。作品发表于《中国画家》、《艺术探索》、《美术界》、《当代中青年艺术家佳作选》等刊物及画册。著有《写生实战点评·速写》、《新世纪美术专业教材·速写训练》等书籍。

序言

大自然不仅为人类提供了生存、居住、繁衍、发展的栖息地，也为艺术家提供了无限表现自己视觉审美、情感发泄和观念解读的图形。

作为美术专业的学生，如何在艺术造型基础训练中运用自己掌握的美术造型理论、知识和技能，将自然物象转化为艺术图形，并将这些艺术图形构架成为有意味的画面，是一门非常重要的学问。尤其是在研究造型与图式的构架、空间与透视的处理、形式与情感的表达等艺术造型规律的时候，如何培养视觉审美、科学分析、艺术表现三位一体的综合思维能力，这是美术专业学生进入艺术创作必须解决的课题。

广西美术出版社针对目前美术专业学生缺乏规范教材和范画资料，基础教学流于各行其教的现象，率先组织了任教于大学美术基础教学第一线的教师，撰写了这套《美术专业技法教程》丛书。该书为广大的美术学生提供了各种不同的绘画步骤和大量不同风格的素描、色彩、速写作品和范画，并在基础造型理论的研究和实践中，设置了基本造型、结构分析、明暗处理、色彩关系、线条趣味等重要课题，教程深入浅出，条理清楚，既体现了美术教学与实践的多样性，又保证了学生在训练过程中有序可循，还能启发学生自主学习的能动性。

学习美术基础造型的技能、知识和理论，一定要有一个由浅到深、循序渐进的过程，这个过程就是读画与临摹。这套《美术专业技法教程》的作画步骤和优秀作品，已经在画面的形式构架、造型处理、技法表现上显示出各位名家和教师的拿手绝活，只要细心研究和认真临摹，一定受益匪浅。

唐敏

2007年3月25日

目录

第一章 速写的基本知识	5
一、速写的概念、功能和意义	5
二、工具与材料	5
三、速写的主要表现形式	7
第二章 人体的结构	9
一、形体结构	9
二、运动规律	9
第三章 局部结构与画法	12
一、五官和头发的画法	12
二、手脚的画法	21
三、衣纹的画法	29
第四章 速写的训练方法	33
一、构图练习	33
二、由慢写到快写, 两者结合	33
三、常默写	33
四、多临摹	34
五、综合手段	34
第五章 写生步骤与表现	35
一、头像速写	35
二、全身像	37
三、组合(场景)	44
第六章 优秀作品欣赏	49

第一章 速写的基本知识

一、速写的概念、功能和意义

速写是一种在短时间内记录、塑造形象的素描样式。它是画家培养敏锐的观察力、训练造型能力和探索形式语言的手段,又是画家深入生活积累创作素材的记录手法。翻阅画史,大师们的素描作品,往往以速写形式出现。所以,一幅好的速写作品还具有很高的独立审美价值。(图1)

速写不仅是观察力的有效训练,也是艺术素质的训练。在速写过程中,学习者不断地被对象以及画面生动的形式所激励,被一些偶然的艺术效果所启示,艺术的想象力和创造力也随之激发,使学习者逐渐能够通过表现对象而达到表现自我,最终形成自己的艺术语言。

速写是立体的,是从自己特有的直觉感受出发,以自己特有的艺术形式对形象进行的提炼和整合,因而它是机械实录的照片不能够替代的。

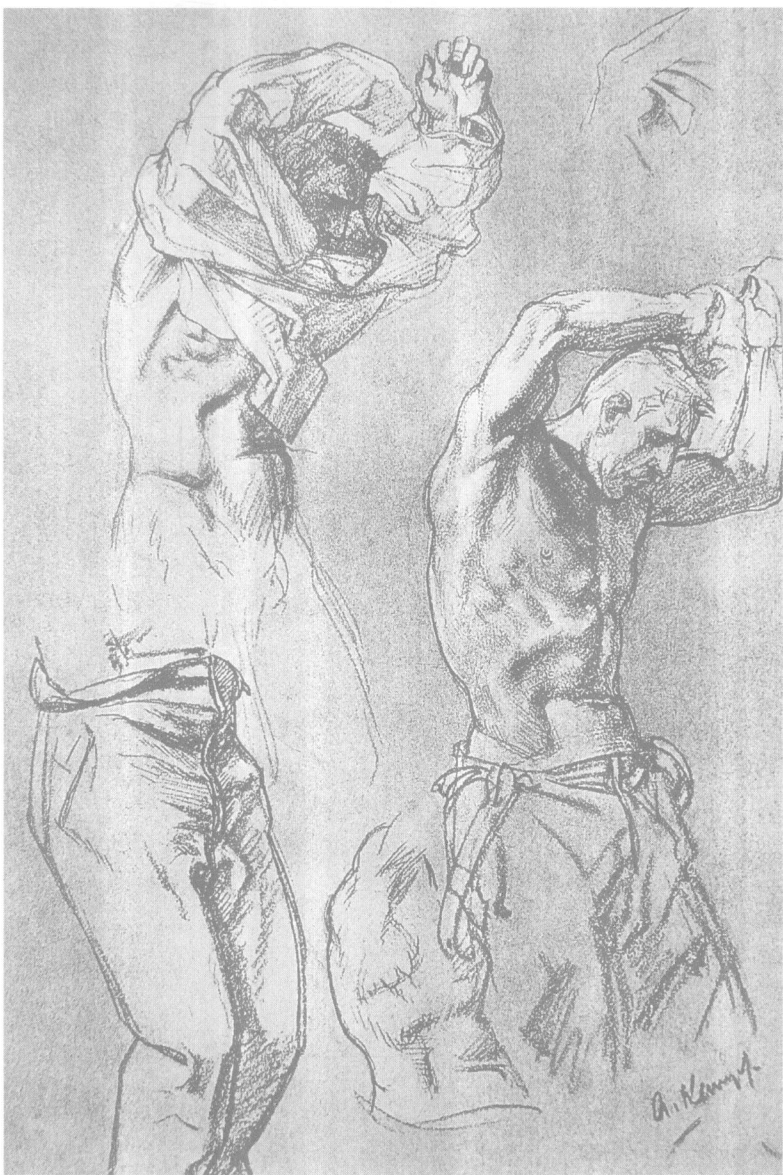

图1 康勃夫

二、工具与材料

1. 笔

速写的用笔简单而多样,绝大部分用于书写和绘画的工具材料都可以用于速写,主要工具有:

铅笔——最常用的速写工具,线条流畅,有粗细浓淡的变化。铅笔由H至B有十多个软硬等级,画人物速写以3B、4B较为合适,软硬适中。如果铅笔太硬,则线条变化少,发挥不出铅笔的特点。(图2、图3)

炭笔——线条浓重,浓淡变化比铅笔更大,画面效果强烈醒目。但如使用不当,线条容易生硬,也比铅笔难于修改。(图4)

自动铅笔——画出的线条工整、干净利索,反复描绘,可以产生丰富的色调。它不需削笔尖,铅笔芯还可以伸缩进笔管内保管。更换不同硬度的笔芯也十分便捷。(图5)

图2 凡·高

钢笔——画面效果清晰,线条流畅,但不能修改。(图6)

圆珠笔——与钢笔相比,优点是使用时间长,不像钢笔常常要受到吸收墨水量的限制,但使用中的笔迹变化较钢笔要少。(图7)

硬色粉笔——方棱棒形(软色粉笔为圆柱形)。硬色粉笔有各种色阶,可以产生丰富的色调,在各种纸张上使用都有效果。它能削尖,并能持续画一段时间。作画时,压力或角度的改变,就会

图3 庞茂昆

图4 黄胄

出现不同的效果。用硬色粉笔画完速写后,需要用固定剂对作品加以保护。(图8)

炭精条——性质与炭笔一样,但有褐、黑两种颜色,色泽深重,外型为方形条状,用其锐角可画线条,用其横面可涂调子,表现力很强。(图9)

毛笔——中国传统的书写工具,也是国画画家们常用的速写工具。毛笔可根据所含墨的多寡以及水分的不同,运笔时的快、慢,执笔时或中锋、或偏锋、或侧锋,可产生或圆润、或挺括、或艰涩、或干枯的线条变化,效果变化多端,但使用难度较大。(图10)

各种工具也可以结合使用,发挥各自所长,会出现多层次的艺术效果。(图11)

2. 纸

几乎任何纸张都可以用来速写,但不同的纸质与不同的笔相结合会产生不同的笔迹效果。铅笔速写用纸以较硬、厚,较粗糙为好,这样既便于修改,又易于表现出线、面的力度和变化。炭笔速写的用纸也以较硬为宜,因炭芯较铅笔坚硬,纸质太薄,容易划破。炭精条较炭笔性软,故而除纸面细致、光滑以外,稍薄的纸也可用。钢笔墨水含有水分,速写用纸以纸质较厚、硬为好,以免因纸张渗洇。圆珠笔用纸相对随意。毛笔则一般是用生宣纸和高丽纸等吸水性较强的纸张。

平时应该配备一本速写本,以练习捕捉生活中的人物形态,使其与课堂写生相结合,

对于速写水平的提高会有很大的帮助。

3. 橡皮及其他

橡皮在慢写中使用得较多,快写中一般不用。要逐渐养成一个画速写不用橡皮的好习惯。

另外,用铅笔等易被涂抹的工具画的速写,如要保存作品应该使用固定液,以免掉色或弄脏。用于固定画面的固定液有两种,一种是用松香溶于酒精制成,一种是用白乳胶加水调制而成,后一种不易变色。发胶也可以作为固定液使用,但不可喷得过多。

图5 陈孟昕

图6 丢勒

图7 曹力

图8 陈川

图9 米哈依洛夫

图10 陈川

图11 罗丹

三、速写的主要表现形式

1. 线画法

线是绘画艺术中最基本的表现语言,它单纯、明确,因而也就成为速写中最为快捷、方便的表现形式。因此,单线的表现方法是最基本的。同时,线条的运用能使画者摆脱自然光的直接影响,来研究物象形体的内在结构和运动规律,强调视觉的联想。

速写中的线虽不像中国画线描中那么讲究,但线的运用同样也是情感的倾诉,线条本身的粗细、曲直、轻重、虚实、疾徐、顺涩等种种变化,无不与作者对物象的感受与体悟相关。初学者应该明确“提高造型能力”这一运用线条的目的。(图12)

2. 线面结合画法

主要分两种类型:一种是以线为主,以面为辅;一种是以面为主,以线为辅。

(1) 以线为主。线在表现中对造型起骨干与架构作用,面只是一种辅助,对面的运用有很大的灵活性。面的运用以协助线表现结构与形体转折为原则,可以运用也可以舍弃,可以根据物象的固有色定轻重,也可以根据具体需要来取舍。(图13、图14)

(2) 以面为主。同样要以表现人物的形体结构入手,要考虑到光源的影响和固有色的关系。由于速写时间的限制,不可能像调子素描那样作深入的刻画,因而要将面概括成大的体面关系,强调大的黑白灰对比,利用线来加以肯定和区分,此种方法可以画得丰富、肯定、有力度,但较难掌握。(图15)

另外,线面结合的方法还可以在局部出现。常见的如头部与手带有体面,而衣服则是以线完成的(图16)。色调经常是通过线创造出来的,写生中不能把它们绝然分开。要反对那种为线条而线条,为色调而色调的呆板画法。

图12 马蒂斯

图 13 蔡玉水

图 14 庞茂琨

图 15 杜米埃

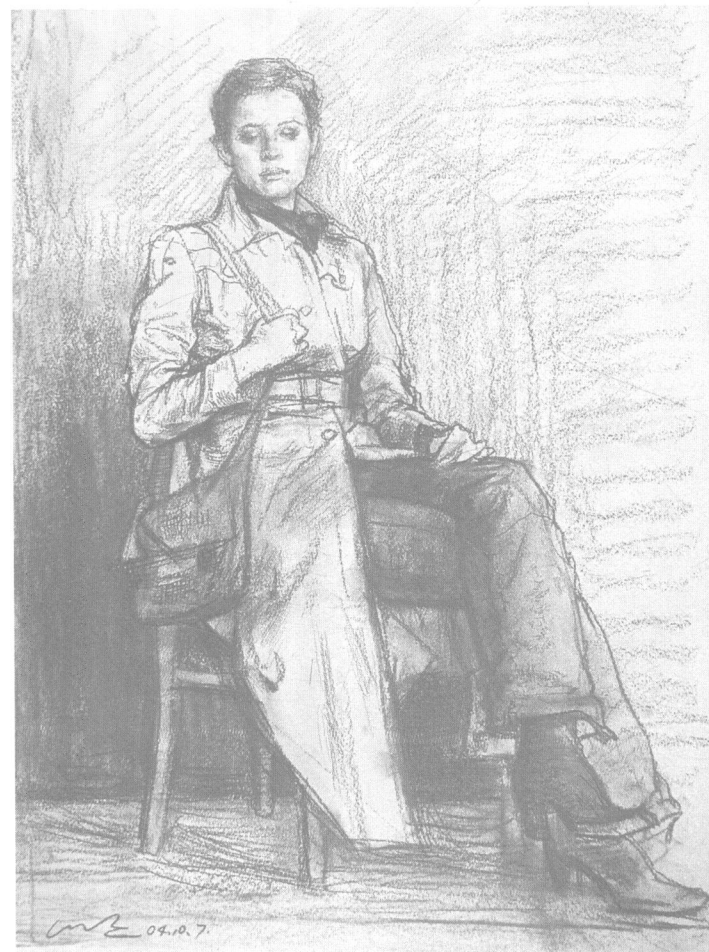

图 16 王少伦

作业内容和要求：

分别选用 3 种工具，临摹 3 张线面结合的速写范画。体会画法的区别，要求造型严谨，线与面的刻画到位。

第二章 人体的结构

一、形体结构

1. 形体结构首先反映在形体比例上。一般习惯于以头部的高度作为衡量人体比例的比较基准。传统的比例称之为“立七坐五蹲三半”，现代人物写生通常将人体高度定为7个半头长。个性化的基准为从全身的 $\frac{1}{2}$ 处为耻骨，下颌至乳点、乳点至肚脐各为1个头长，躯干为3个头长；肩宽为2个头长，上肢为3个头长，其中上臂约1.3个头长，前臂约1个头长，手约为0.7个头长，两臂伸展与人体等高；大腿为2个头长，小腿包括脚在内为2个头长，脚为1个头长。（图17）

人物的个性比例特征却经常体现在高矮胖瘦上，瘦者常显头小腿长。而胖者往往头大腿短。老人由于肌肉松弛，脊柱弯曲，身高一般比成年人矮。儿童因处于发育过程，一般脸圆、头大、腿短（图18）。速写时以个性化的比例作为基准，强调个性差异的典型性，才能真正把握住人物的形体特征。

2. 人物的头部是绘画表现的重要部位。成年人头部的比例结构，元代王绎《写像秘诀·写真古诀》中将其称为“三庭五配三匀”（图19）。曰“写真之法，先观八格，次看三庭，眼横五配，口约三匀。明其大局，好定分寸。”头部长度的 $\frac{1}{2}$ 处是眼睛的位置，由发际至下颌分为三等份即为三庭，一庭处为眉毛的位置，二庭处为鼻头的位置。头部正面的最宽处左右分为5等份，颧骨至外眼角为一眼宽，二眼中间为一眼宽（鼻翼也为一眼宽），故称之为五眼五配。鼻至下颌的 $\frac{1}{2}$ 处是嘴的位置，耳的长度与眉毛至鼻底的距离相等。

形象的共性结构比例关系，在写生中只是一种基本制约，现实生活中的人物形象，却是千变万化的。古人将形象特征概括为“八格”。所谓“八格”，即是以象形文字将人物面部形象分为“田、由、国、用、目、甲、风、申”八字。（图20，可供参考）

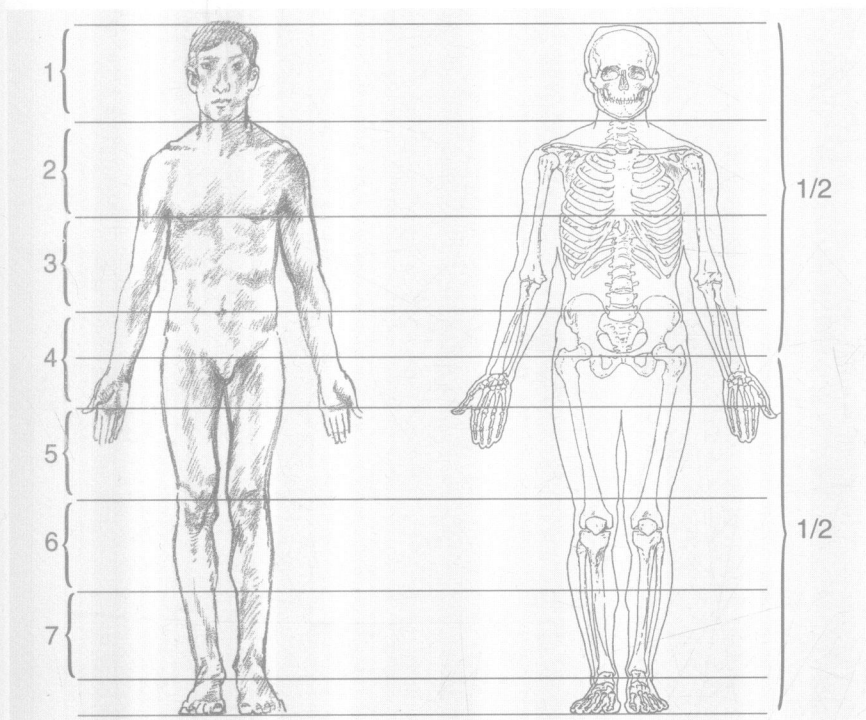

图17

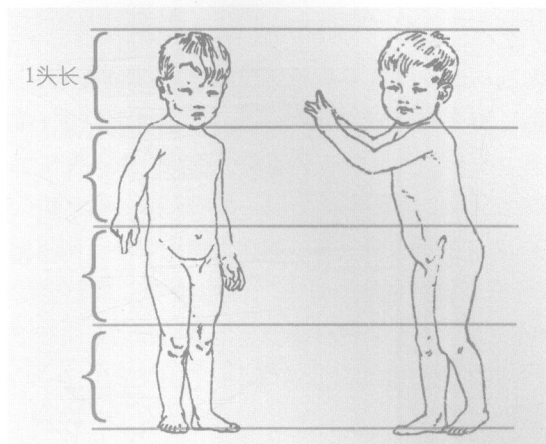

图18

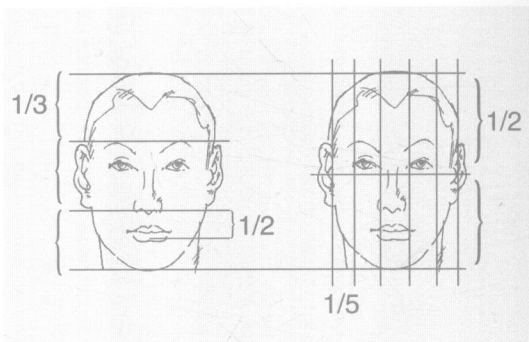

图19

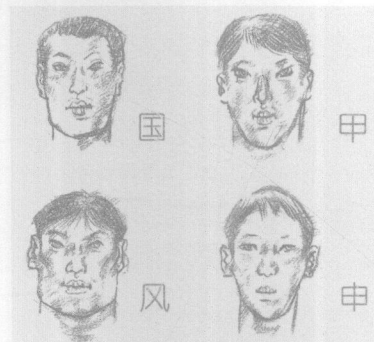

图20

二、运动规律

1. 人体体积

把人体归纳为简单的体积关系，并以此来理解体积之间的组合、榫接、运动、透视关系，有助于人物结构的概括。头部可看成椭圆体、颈部是圆柱体、胸部及骨盆是多边体、四肢是圆锥体。（图21）

我们可以用“一竖二横三体积四肢”一句话把人体各部分体积概括出来。一竖即是脊柱线，连接头部、胸部和盆骨，是可以弯曲的一条竖线；二横即肩线和骨盆线，两根横线在人体动态时往往相对，而不平行；三体积即头、胸、骨盆三部分，在动态时三体积呈现多样的状态；四肢即八段圆锥体组成各种丰富的动作形态。（图22）

画速写时还要注意，人体各体积组合必须符合透视变化。

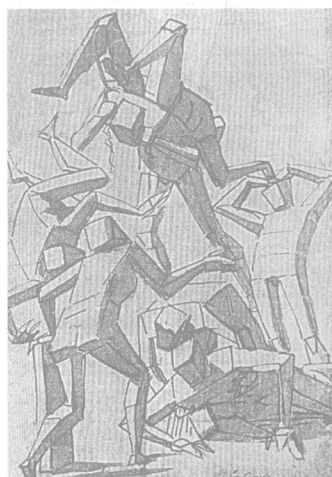

图21

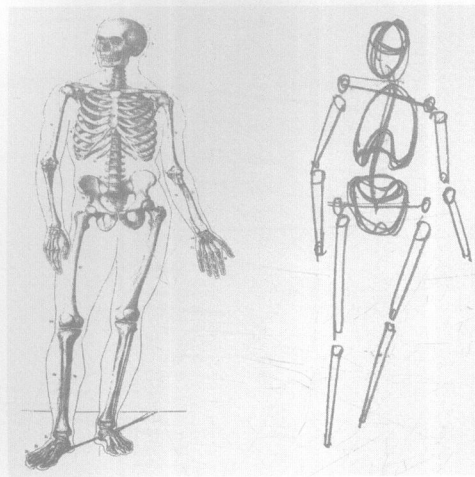

图22

2. 人体重心

重心与支撑面。人具有保持自身平衡的生理功能,人体的运动即是一个由平衡到打破平衡再回到平衡的反复过程。动态中保持平衡主要是掌握好重心与支撑面的关系。重心是人体重量的中心,支撑面是支撑人体重量的面积,是指两脚之间的距离。重心的位置在人体骶骨与脐孔之间,由脐孔往下引一条垂直线,称为重心线。重心线的落点在支撑面之内,人体则可依靠自身支撑,如在支撑面以外,则不能依靠自身支撑。

重心与人物动态特征有着最直接的关系,支撑面越大,重心越稳,重心位置的变化,导致了动态特征的变化。对重心的准确观察,是把握动态特征的关键。(图23)

动向线。动向线是指人物两眼之间的连线、左右肩之间的连线和臀部的左右连线。动向线只有在人物立正站立、目光平视的状态下才是一种平行状态,人体稍有运动,动向线则是一种对立状态。动作轻微,动向线的对立状态不十分明显;动作幅度越大,动向线的对立状态越强烈,动态特征也就越明显。把握住了动向线的变化也就等于把握住了动态的特征。

对着衣物动向线的观察常常由于服饰的遮掩,使初学者无所适从,但动向线的变化可以推理出来。因为动向线的变化与重心有着直接的联系,重心侧重的一边,臀部的动向线则高,而臀部动向线的倾斜与肩部的动向线是一种对立关系,因此,由重心的位置即可推理出动向线的对立关系。

另外,肩部动向线的倾斜与平正是一目了然的,由肩部动向线的关系也可推理出其

他部分动向线的变化。(图24)

形体转折。形体转折是指头、胸、臀三大体积的扭转变化。人体的生理功能决定了在保持自身平衡的时候,随着重心的变化,形体的扭转也要产生微妙的转折变化,这种转折变化在人体生理上是为了维持自身的平衡状态,在动态表现上则可以使动态自然生动。

形体转折与动向线两位一体,动向线是形体转折的外在表象,形体转折是动向线的本质体现。对形体转折的观察要与动向线联系起来看。(图25、图26)

头、颈、肩的关系。头、颈、肩的关系是人物写生中最易出现问题的动态部位,初学者往往不注意头与肩的位置形态。生活运动中,头的位置由于动态特征或视角与透视的原因,下颌部位经常在肩部动向线以下。头、颈、肩的关系是否准确,直接关系到人物动态特征的表现,头部位置不对,动态则显得别扭。(图27、图28)

图 23a

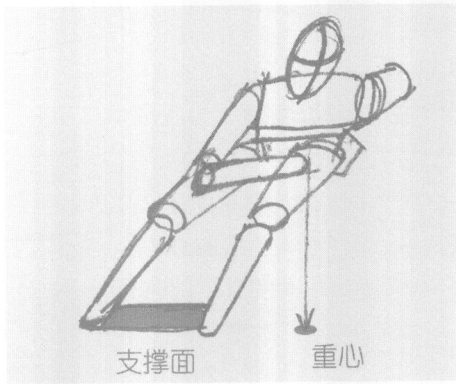

图 23b

图 24a

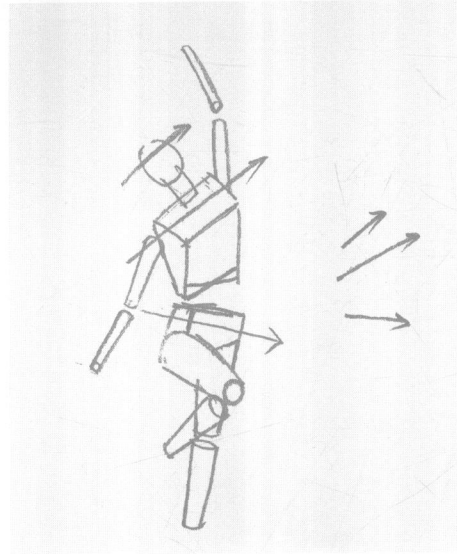

图 24b

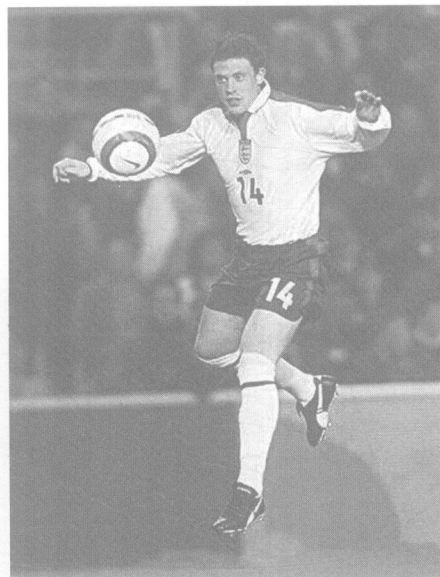

图 25a

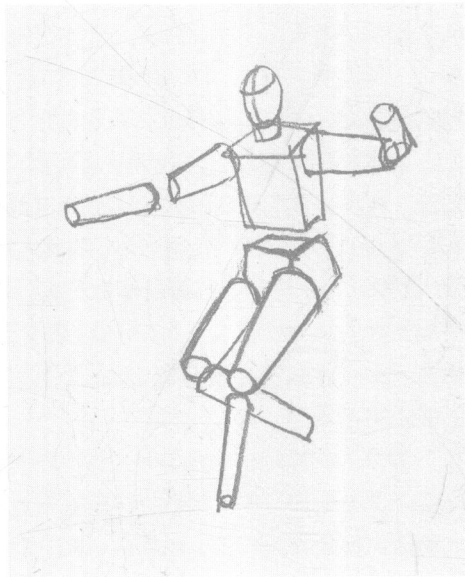

图 25b

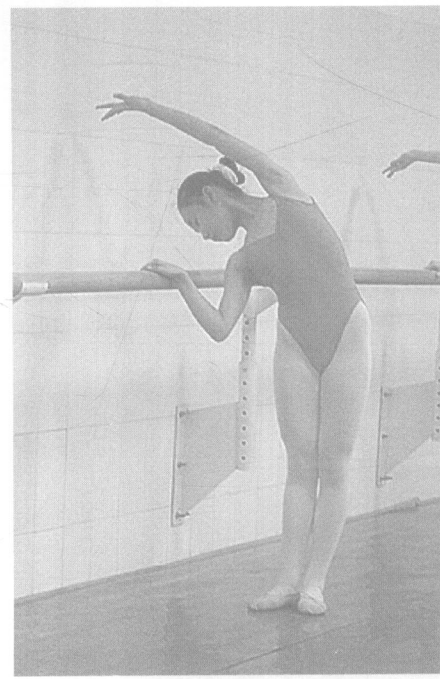

图 26a

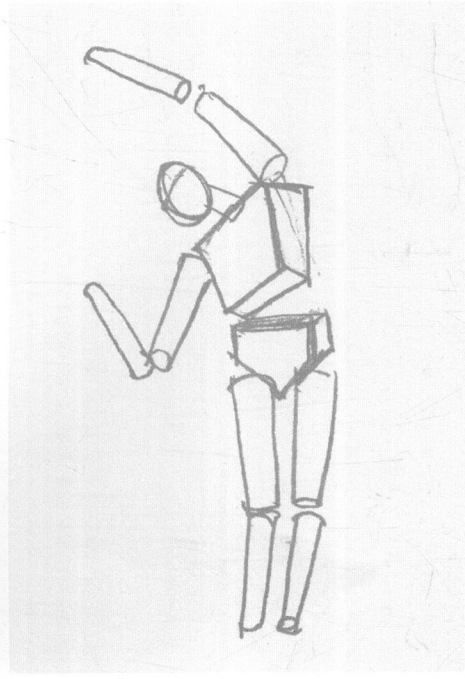

图 26b

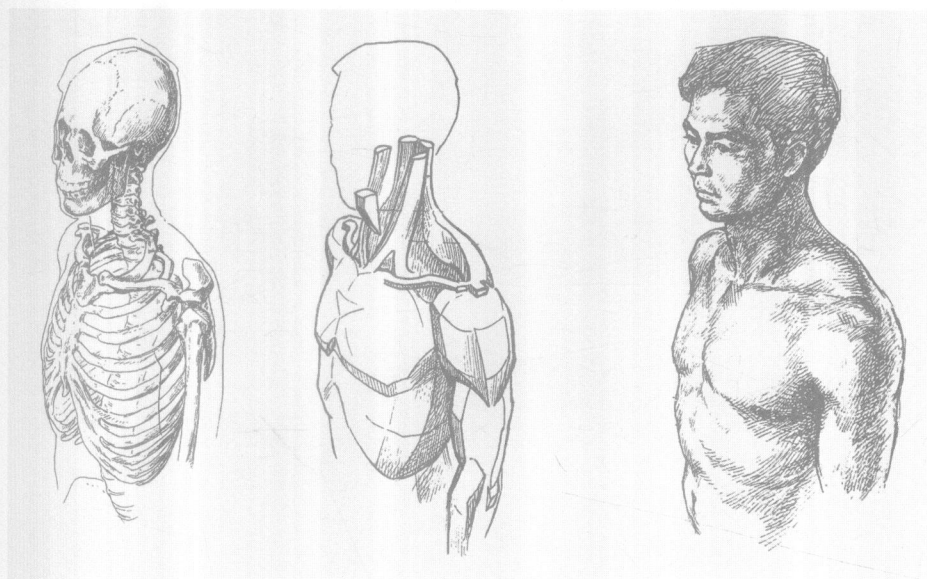

图 27

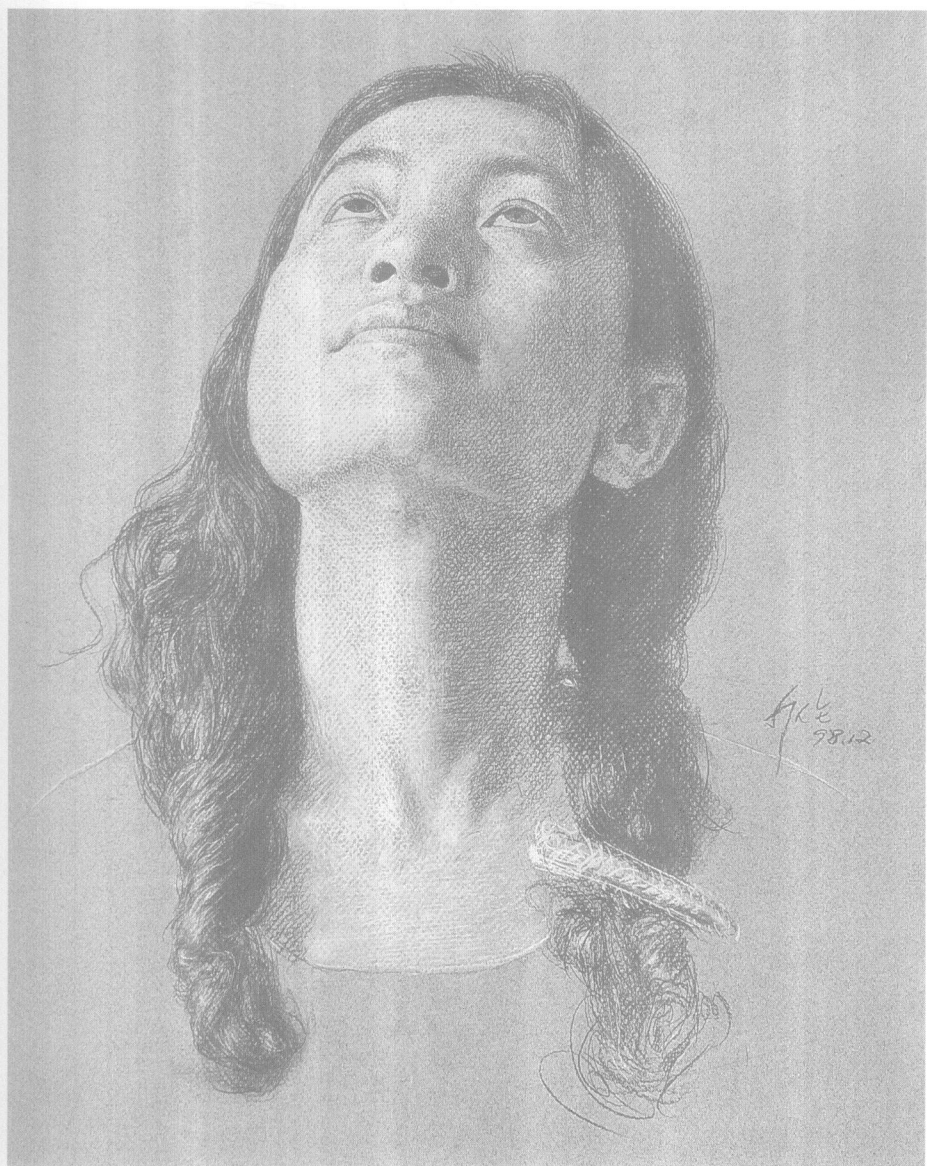

图 28 王少伦

常犯错误评析:

1. 画出的东西不立体,即没有立体观察的意识。立体观察和结构意识是一回事,习画者要学会立体地观察,学会通过想象去感觉形体看不见的另外的几个面。(图29、图30)

2. 体型松垮,无力度感。抓动态长线,不可用短线条拼凑轮廓,即使倍加小心地看一笔画一笔,似乎把对象画得很准,实则形象是概念的、僵死的。(图31、图32)

图 29

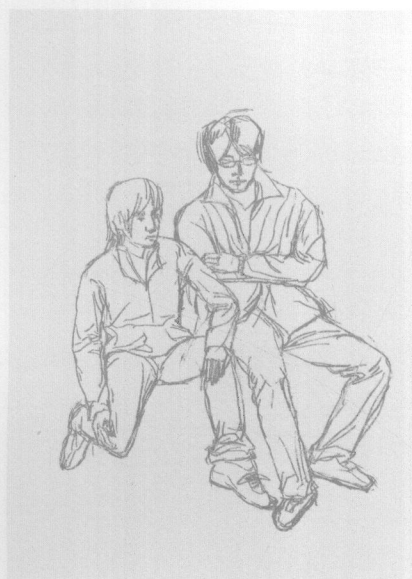

图 30

图 31

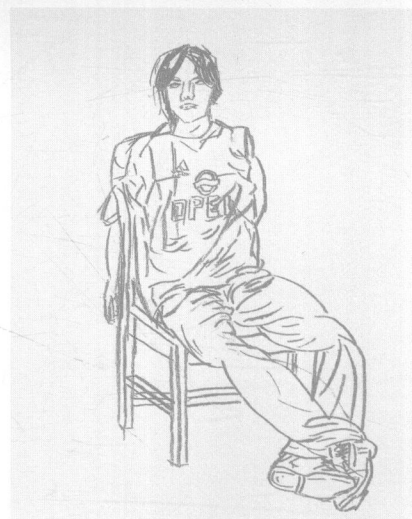

图 32

作业内容和要求:

1. 选取3张照片,画出运动人物的三大体积的形体转折、重心以及支撑面。

2. 交换学生作业,根据人物的三大体积、重心以及支撑面,画出运动人物,与照片比对修改。

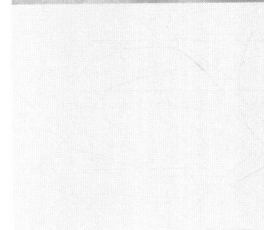
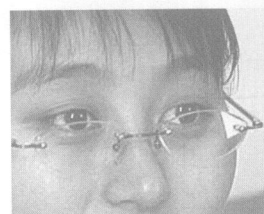
第三章 局部结构与画法

一、五官和头发的画法

1. 鼻、眼

鼻子在结构上分为两截，鼻梁部分是骨骼，所以鼻弓是不变的，在表现中所要注意的是造型上的特征。鼻头与鼻翼部分是软骨，是可动的，随着表情的变化而有相应的变化。

对眼睛的表现，要力求准确生动，精到突出。除形状要把握准确以外，要抓住眼神，眼神是体现表情关键。眼球的形状深浅，受光的部位，眼睑的紧张与松弛无不与内在情感密切相关，而眉毛的形态的微妙变化，更与情感相连，不可忽视。(图33—图36)

先画好五官再把眼镜“架”上去
可保结构不失。

图33-1 先画好五官，再把眼镜“架”上去，可保结构不失。

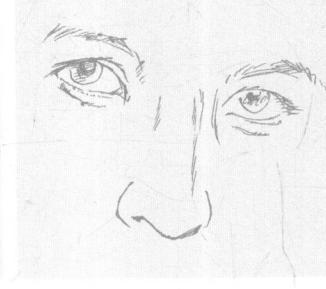
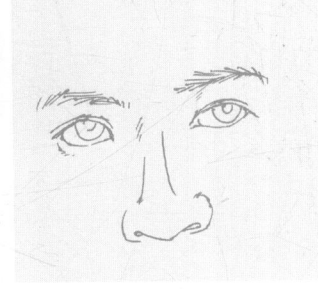
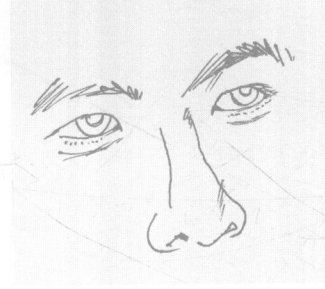
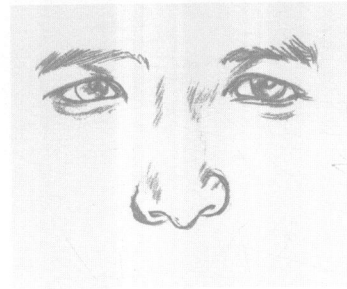
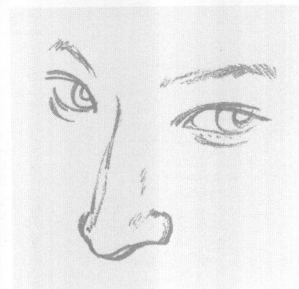
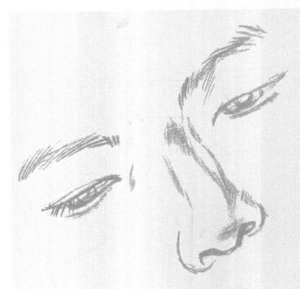
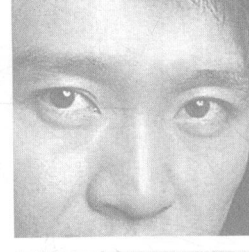
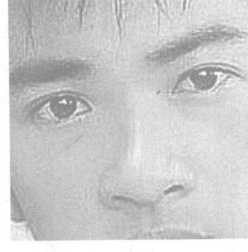
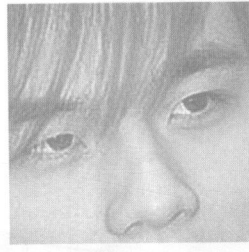
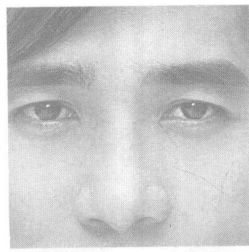
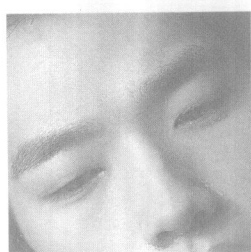

图33-2

图33-3

图33-4

图33-5

图33-6

图33-7

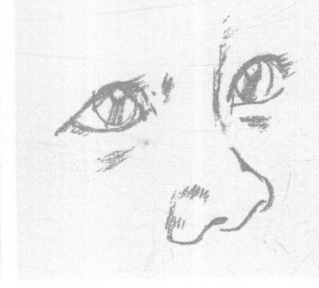
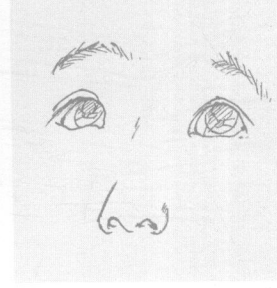
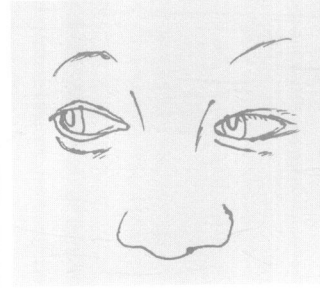
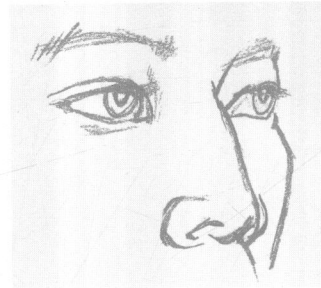
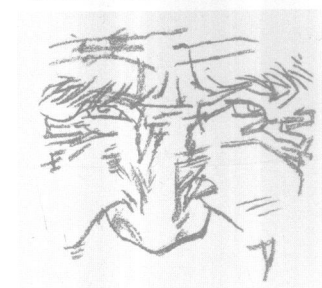
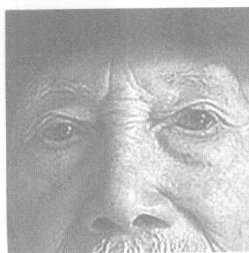
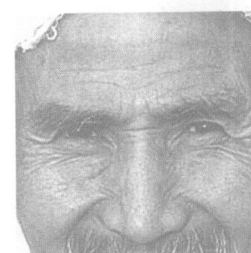

图33-8

图33-9

图33-10

图33-11

图33-12 儿童的瞳孔较大，眼睛外形偏圆。

图33-13

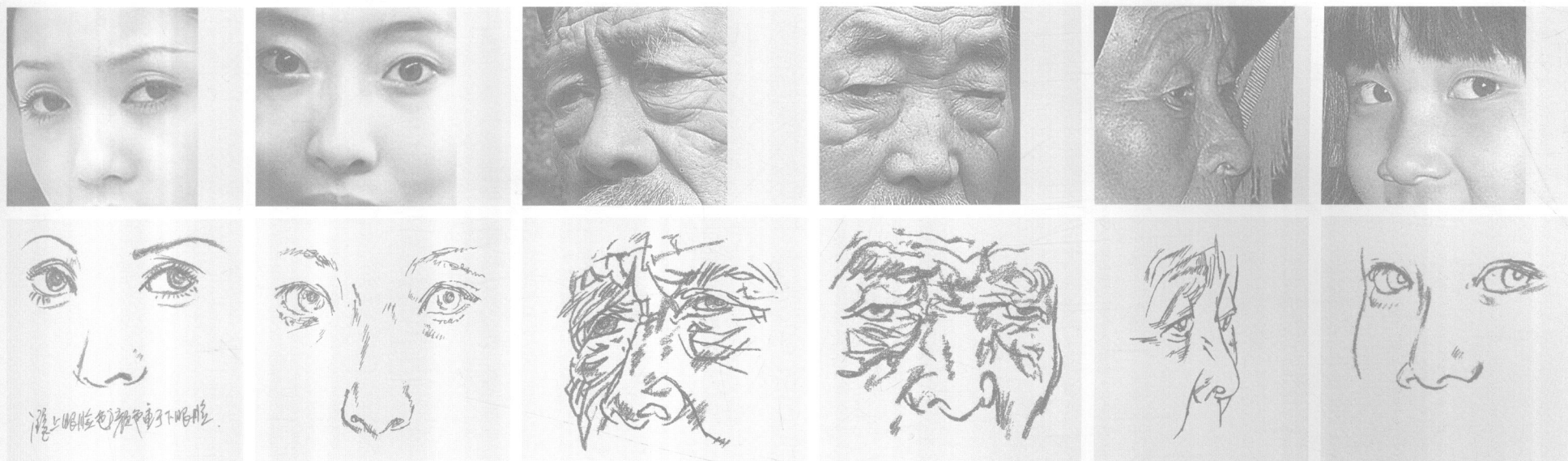

图33-14 注意上眼睑颜色要重于下眼睑。

图 33-15

图 33-16

图 33-17

图 33-18

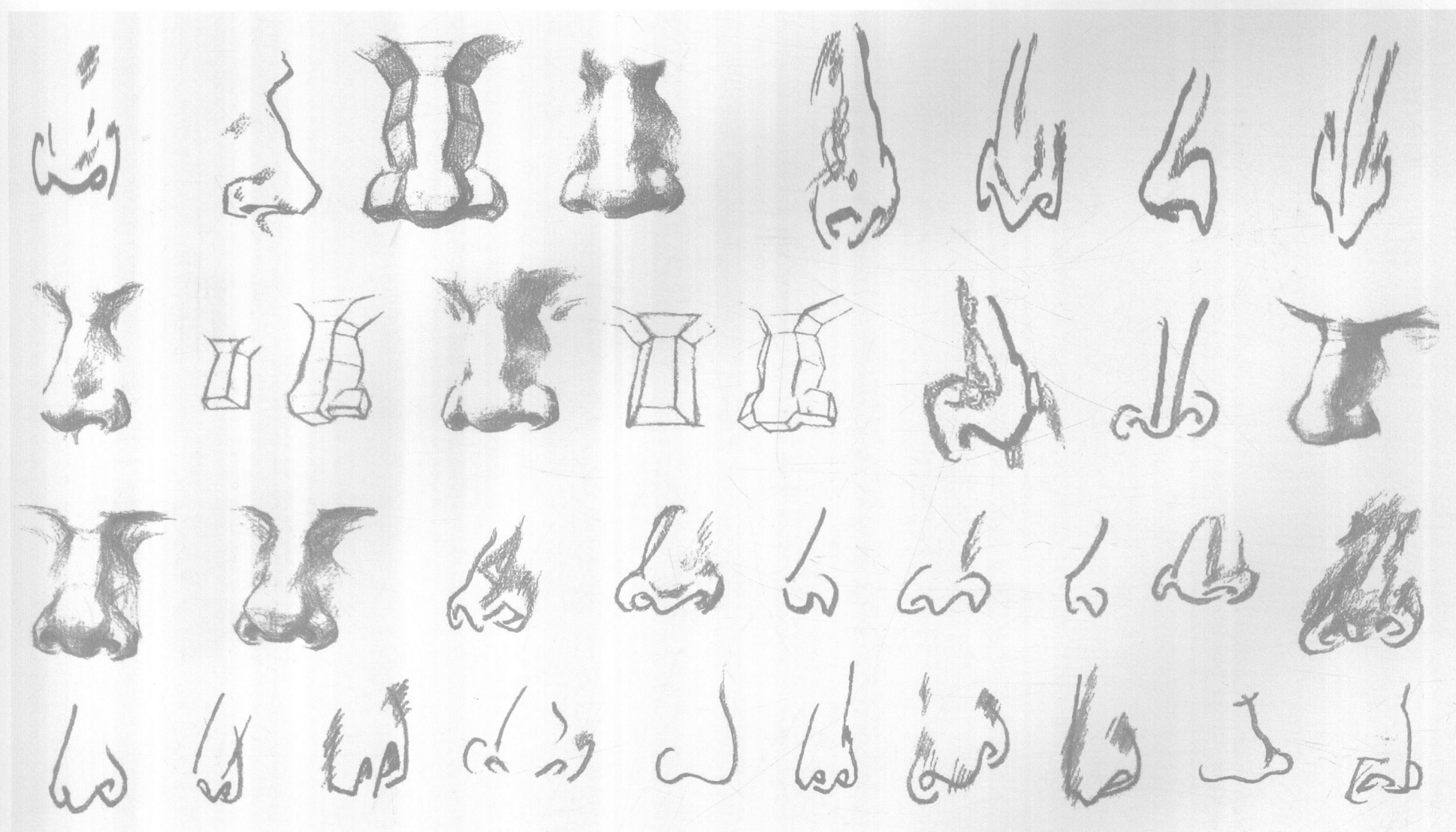

图 34

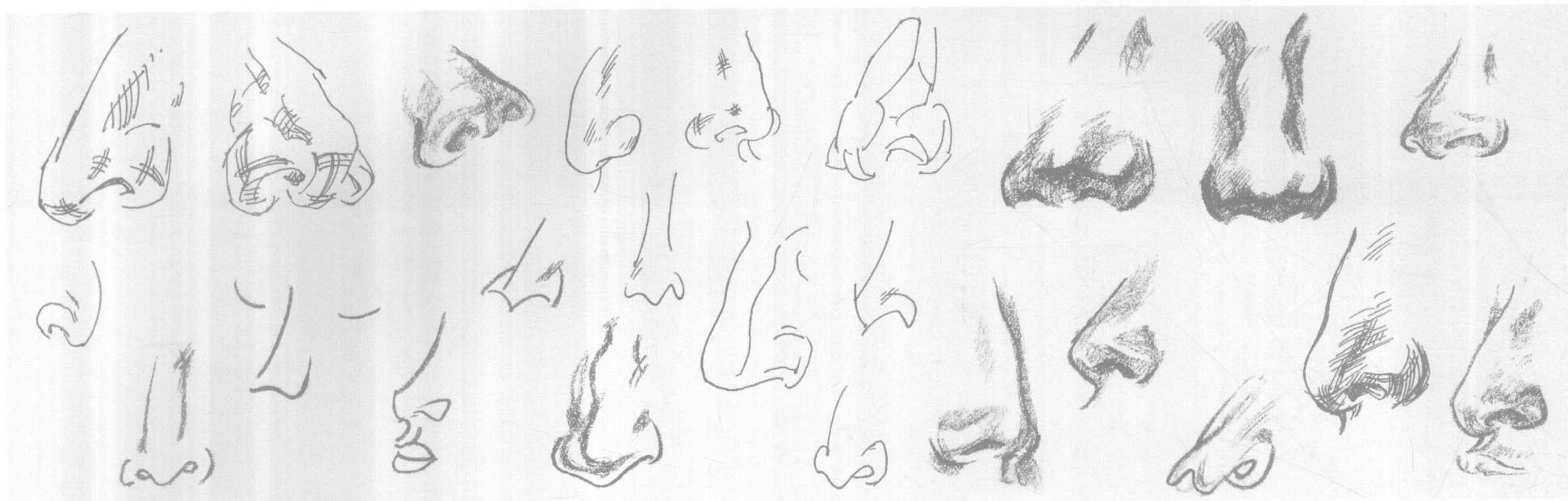

图 35

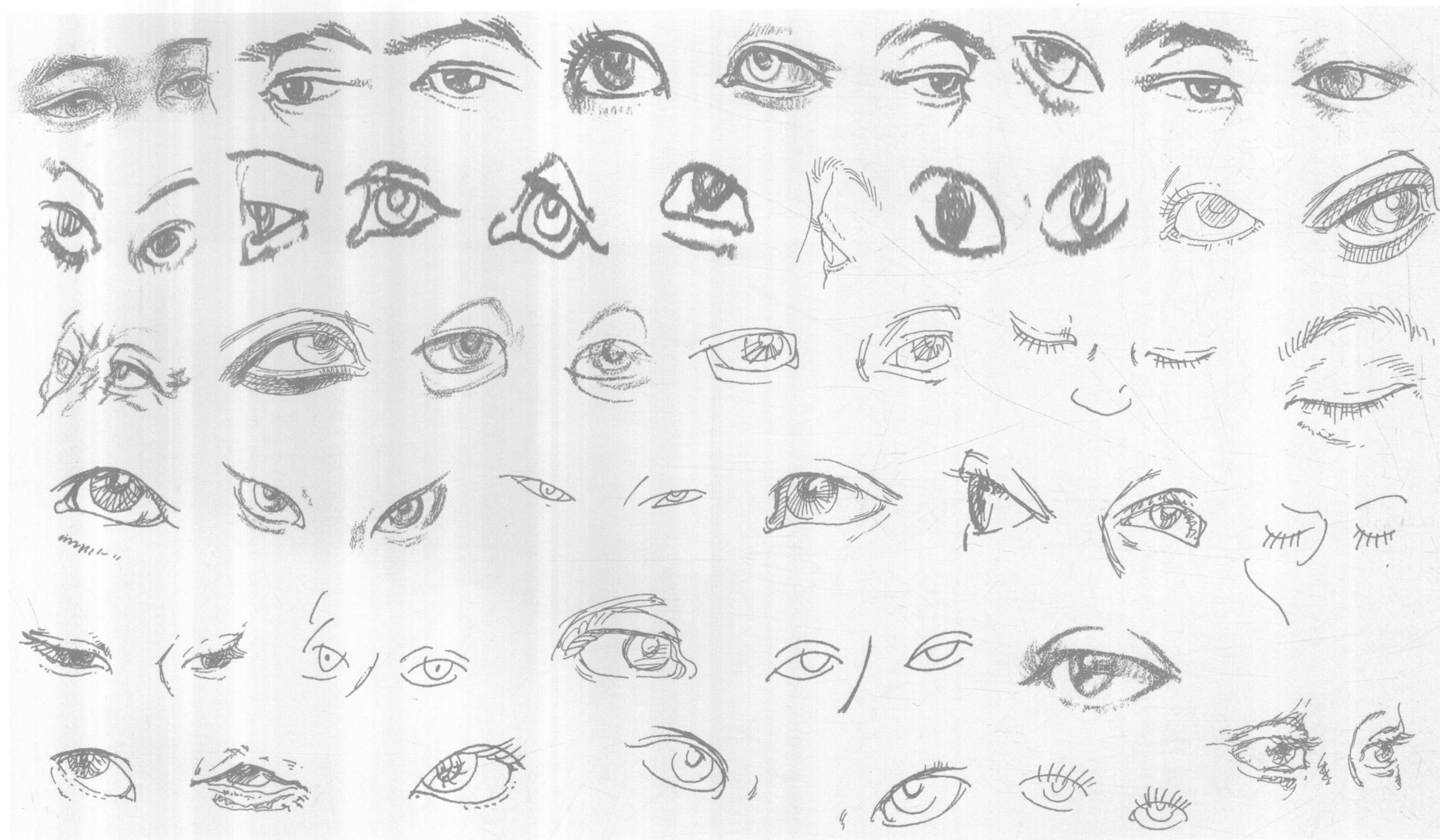

图 36

2. 嘴巴

嘴的变化丰富而细微,嘴唇的开合、嘴角的微动都包含着微妙的情感变化。嘴的表现要特别注意其与周围肌肉变化的相互关系,既要造型生动,又要有虚有实。嘴刻画得到位,才能与眼睛以及面部肌肉相协调。(图37—图38)

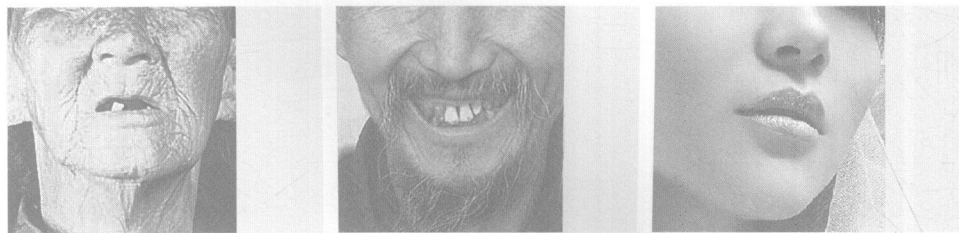

图37-1

图37-2

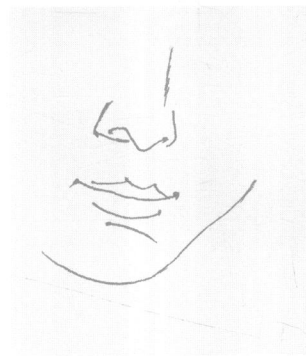

图37-3

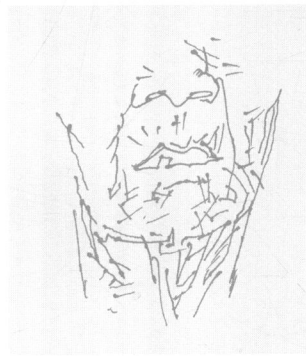

图37-4 老年人面部肌肉干瘪,看不见丰厚的嘴唇,可用短促的线条表现。

图37-5

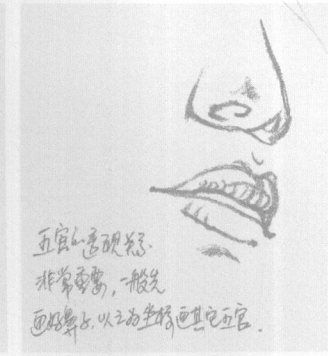

图37-6 五官的透视关系非常重要,一般先画好鼻子,以之为坐标画其它五官。

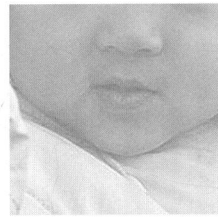
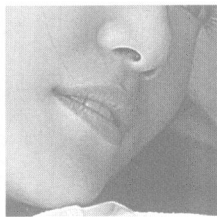
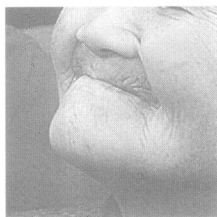
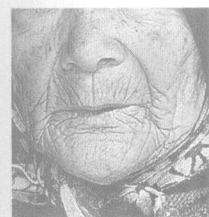

图37-10 儿童面部五官圆润,线条要少而精。

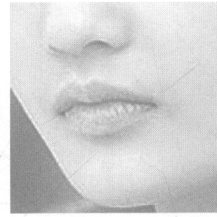

图37-11 嘴唇开合线是色泽最深的地方,可以强调。

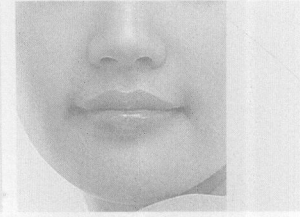

图37-12

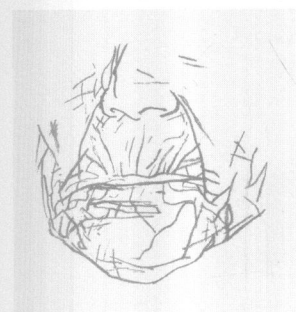

图37-7 老人面部五官周围的线条组织不可支离破碎,要组合成大小块,添加皱纹等其他表面形式。相同,有集中有分散的形式。

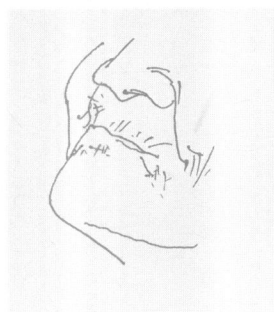

图37-8 把握住外形特征,再

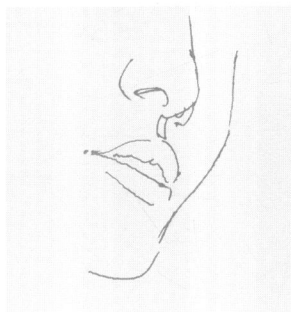

图37-9

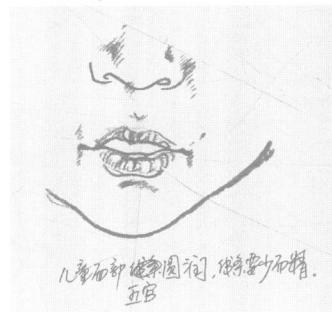

图37-10 儿童面部五官圆润,线条要少而精。

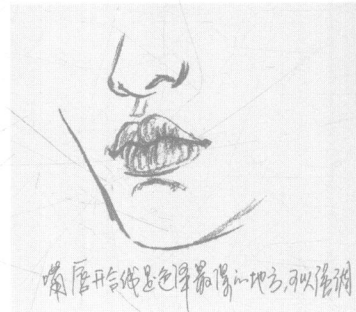

图37-11 嘴唇开合线是色泽最深的地方,可以强调。

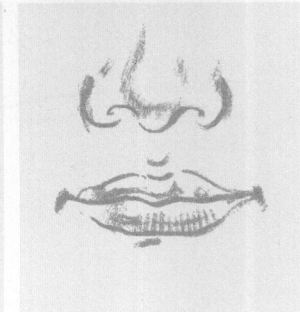

图37-12

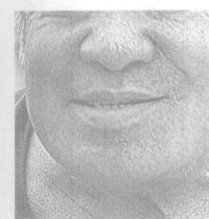
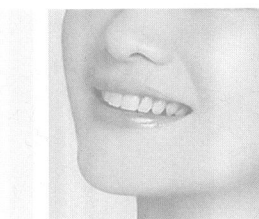

图37-13 注意观察嘴巴不对称的特征,这往往是表情生动的体现。

女性五官线条宜简洁、柔软、干脆。

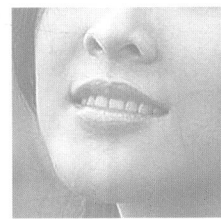

图37-15 注意穿插关系。

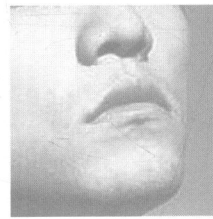

图37-16 嘴角、鼻翼都是反映人物表情的地方,要多将五官的外形与人物性格做对应的比较。

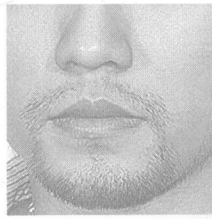

图37-17

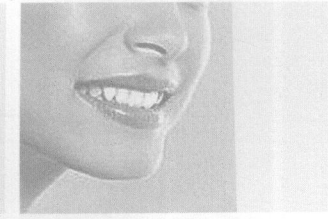

图37-18

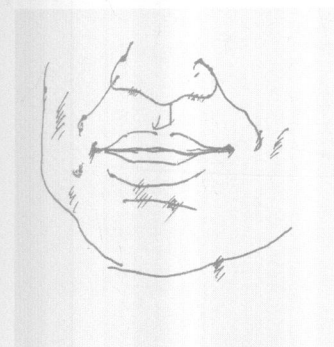

图37-13 注意观察嘴巴不对称的特征,这往往是表情生动的体现。

女性五官线条宜简洁、柔软、干脆。

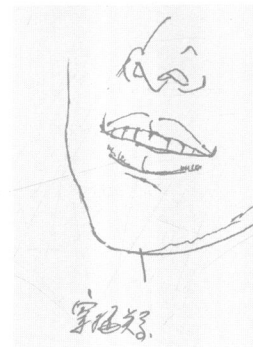

图37-15 注意穿插关系。

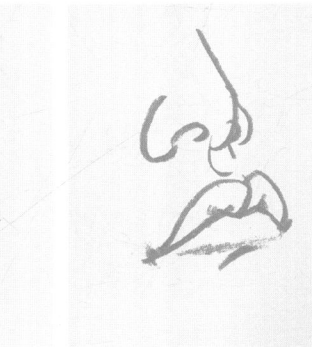

图37-16 嘴角、鼻翼都是反映人物表情的地方,要多将五官的外形与人物性格做对应的比较。

图37-17

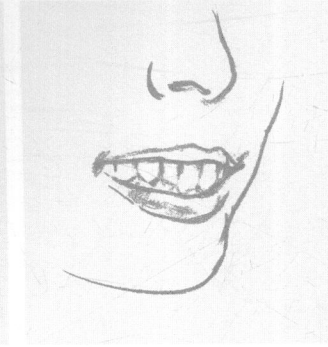

图37-18