

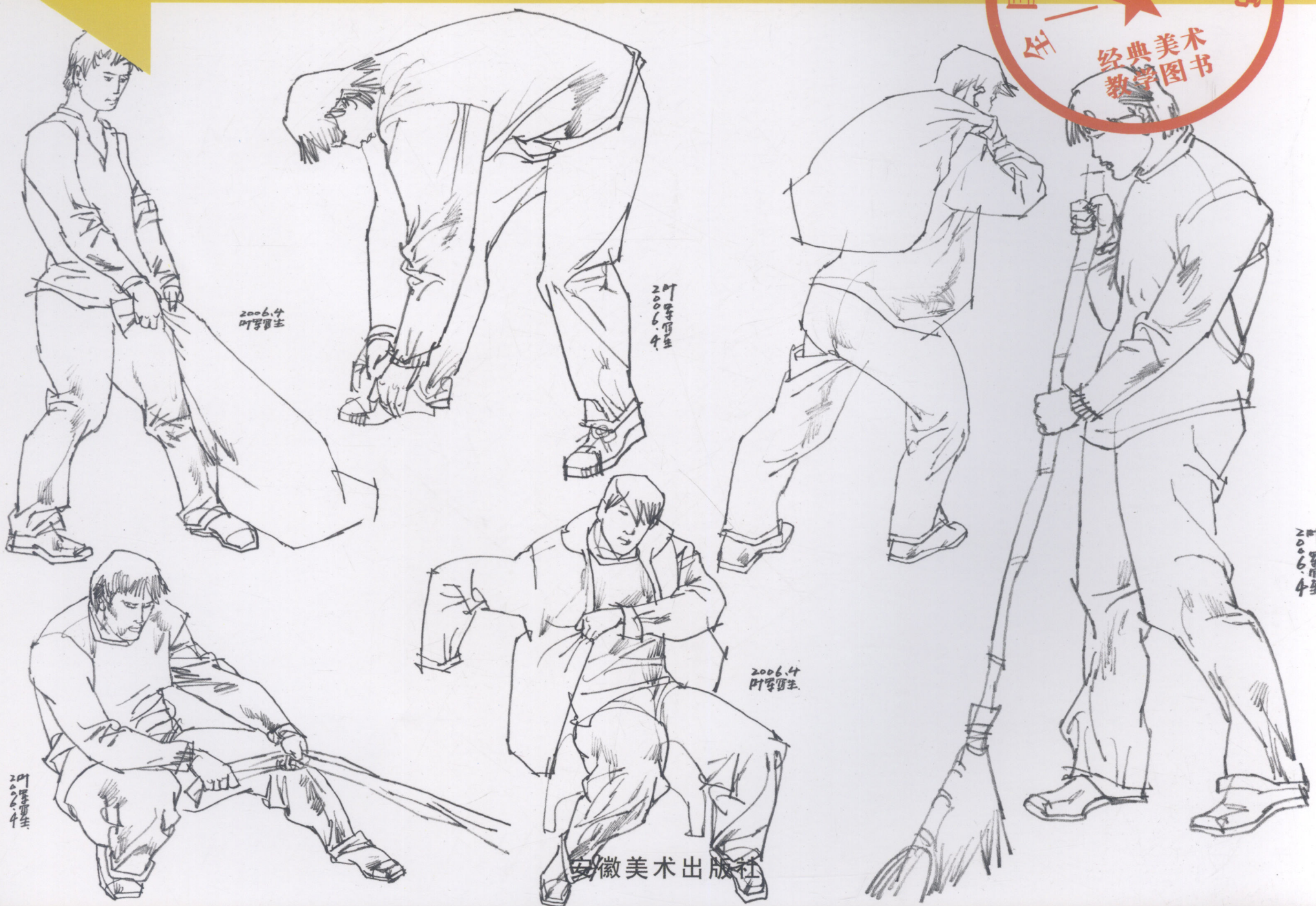
美术培训 规范教学

人物速写 ①

经典美术基础专业教学用书

- 艺术教育专家倾力打造
- 符合中国教育特色的基础艺术教育丛书
- 连续三年高居艺术基础教学图书排行榜前列
- 带领数万艺术学子成功步入高等艺术院校的大门

叶军 著

安徽美术出版社

…… 待续

系列丛书《美术培训规范教学》征稿启事

征稿内容：作品须结合美术绘画基础教学的常规内容，形体塑造严谨规范。作品具有较强的示范教学意义。其具体内容包括：

①速写；②素描；③色彩；④设计。

稿件要求：为了保证图书出版的质量，请作者将精选作品以 120 反转片或作品原稿形式提供。对开以上要求提供反转片，对开尺寸以内的希望寄原稿。所寄稿件上请注明联系方式和“同意发表”字样。

寄稿地址：安徽省合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场

安徽美术出版社 黄奇 收

联系电话：0551 — 3533612 13075573317 邮编：230071 E-mail: Huangqi823@163.com

图书策划：谢育智 黄奇 责任编辑：黄奇 装帧设计：楚风工作室

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写① / 叶军著. — 修订本. — 合肥：安徽美术出版社，2008. 1

(美术培训规范教学)

经典美术基础专业教学用书

ISBN 978-7-5398-1823-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 153973 号

美术培训规范教学·人物速写①

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版

传媒广场 14 层 邮编：230071)

安徽联众印刷有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/12

2008 年 1 月第 2 版

ISBN 978-7-5398-1823-8

电话：(0551) 3533612

新华书店经销

印数：17001-22000 册

印张：3

2008 年 1 月第 7 次印刷

定价：15.00 元

ISBN 978-7-5398-1823-8

定价：15.00

概述

叶军，湖北沙市人，毕业于湖北美术学院，现为湖北美术学院教授，中国画系副主任，研究生导师，中国美术家协会会员。作品参加第七、八届全国美展，第19届国际沙龙展，法国巴黎第55届“五月沙龙展”；获第八届全国美展优秀作品资助，湖北第七届美展银奖，湖北第八届美展铜奖出版有《人物动态速写》、《叶军人物速写》、《名家速写表现实例·叶军》、《叶军作品集》等画集。

人物速写学习的意义

人物速写的学习对于绘画、雕塑以及设计的学习都有着十分重要的意义。人物速写的学习，不但训练学生的手和眼，同时也可以提高大脑形象思维能力。人物速写主要是指通过对对象的观察，快速捕捉与表现对象的瞬间状态。人物速写中，手和眼以及脑的协调性是相当重要的。如果以后进入绘画专业学习，人物速写的基础性和重要性更是不可避免的。例如在国画写意人物的学习过程中，就需要依靠在人物速写中培养的果断准确造形的功底来进行作画。对学习设计专业的人来说，人物速写也较为重要。虽然现在用电脑辅助设计，但人物速写的学习可以帮助提高手绘的能力，使设计者更好地用手绘效果图来表达设计和创意。如服装设计效果图，完全靠程序化的电脑是无法做到生动传神的。总之人物速写在绘画专业和设计专业上的基础地位是值得肯定的。

人物速写学习的目标

画好人物速写并掌握人物速写方法，是我们学习人物速写的基础目标。特别是对刚刚开始学习人物速写的人来说，如何熟练地掌握学习方法是放在每个初学者面前的重要问题。掌握了人物速写基本方法，并画好人物形态就是人物速写主要目标。所以，人物速写需要几个阶段来进行学习和训练。第一阶段：学习方法和掌握方法。如表现方法，其中有线、线面结合、光影明暗三种表现方法。第二阶段：熟练掌握人物速写技法和巩固学习过的人物速写知识。这其中最重要的就是如何将观察对象表现得生动、自然。第三阶段：巩固和加强默写训练。这个阶段就是上升到一个高层次，巩固、提高自己的绘画水平，将自己的艺术感受力融于画中，加强默写可以强化自己的观察能力。如果这三个阶段都完成得较好，那么人物速写也就掌握得不错了。其中巩固、提高是比较难的，它需要大量的速写经验积累，也就是量的积累，就是所谓的“量变到质变”。如果真正达到了量的积累，相信速写水平就会有一个提高和飞跃。

人物速写的认识态度

人物速写作为一门基础的美术科目，它影响到绘画学科和设计学科。作为一种基础训练，人物速写一直贯穿于美术学院的教学之中，如在下乡写生的艺术实践中，就强调通过人物速写搜集素材，为创作服务。再者，作为造型能力的训练，人物速写技巧的训练和学习也是非常重要的。人物速写作为一种快速素描，用简练、灵活、流畅和肯定的线条表现形象为其最主要特征，我们在人物速写的训练过程中要注意培养自己的用线造型能力。进行人物速写还可以增强自己对物象的敏感性，对事物的概括能力，并能锻炼我们在有限的时间内对对象的表现能力。总之学好人物速写对我们学习其他的绘画科目将会有很大的帮助作用。我们在人物速写的学习过程中始终要抱着一种严谨、认真的学习态度并辅以大量的速写训练才能学好人物速写。

速写对于画家就像日记之于作家。它为作品提供了源源不断的主题和思想源泉，以及对于过去的一种有趣的记录。速写本给画提供了一个不断增长的图像储藏室，当画家从许多不同想法中选择一种创作素材，这种选择都可以成为经受住时间考验，比其他图像更好的合格图像。

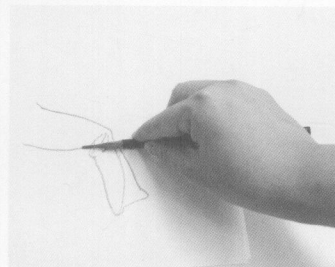
——丹尼尔·M·曼德尔洛维兹

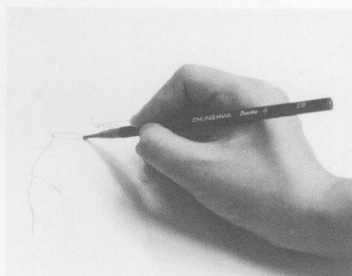
课题1 人物速写的基础知识

课题要点

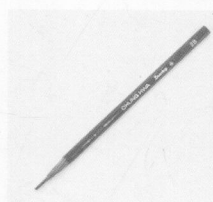
■ 了解人物速写的基本知识，包括速写绘画中常用的工具材料，基本用笔方法，以及人体结构的基本比例；特别是要重点掌握人体头、手、脚的速写表现方法，以及衣纹的处理。

在速写作画中要掌握不同的用笔方法。此种握笔方法可以画出较粗的速写线条，用于粗线条的衣纹表现。

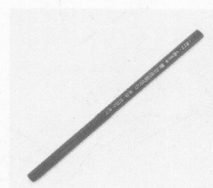

此种握笔方法可以画出较细较硬的线条，用于表现人物的细节特征和骨点转折结构。

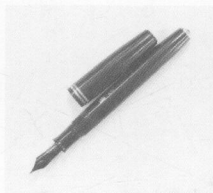
铅笔

铅笔是最快捷最常用的速写工具。它既能够表现出画作精细微妙之处，也能够适应粗犷有力的画风。应注意铅笔的硬软，有从H—B的变化。一支软芯铅笔能够留下浓重的黑色痕迹，用这种笔画速写效果很好；硬芯铅笔色彩偏灰，它们适合刻画精确的线条和细部。在速写作画中合理使用不同型号的铅笔可以刻画出更加生动、丰富多彩的线条和色调。

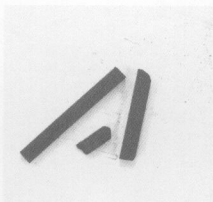
炭铅笔

炭铅笔比炭棒更容易使用，也更好控制，质地稍硬。这种笔只能用笔尖作画，不能侧涂，但是它的线条和笔触更加沉稳。炭铅笔有硬、中、软三个档次。它的铅笔尖可以削得很尖，就像铅笔那样。

钢笔

钢笔用于速写，有着使用、携带方便的特点。其作画时线条流畅明确，常有意想不到的艺术效果。但线条相对比较单一，且不能修改。

炭精棒

炭精棒的效果和炭铅笔相似，但是它更硬，因而既能够画出纤细的线条也能够铺涂大片的色调区域。

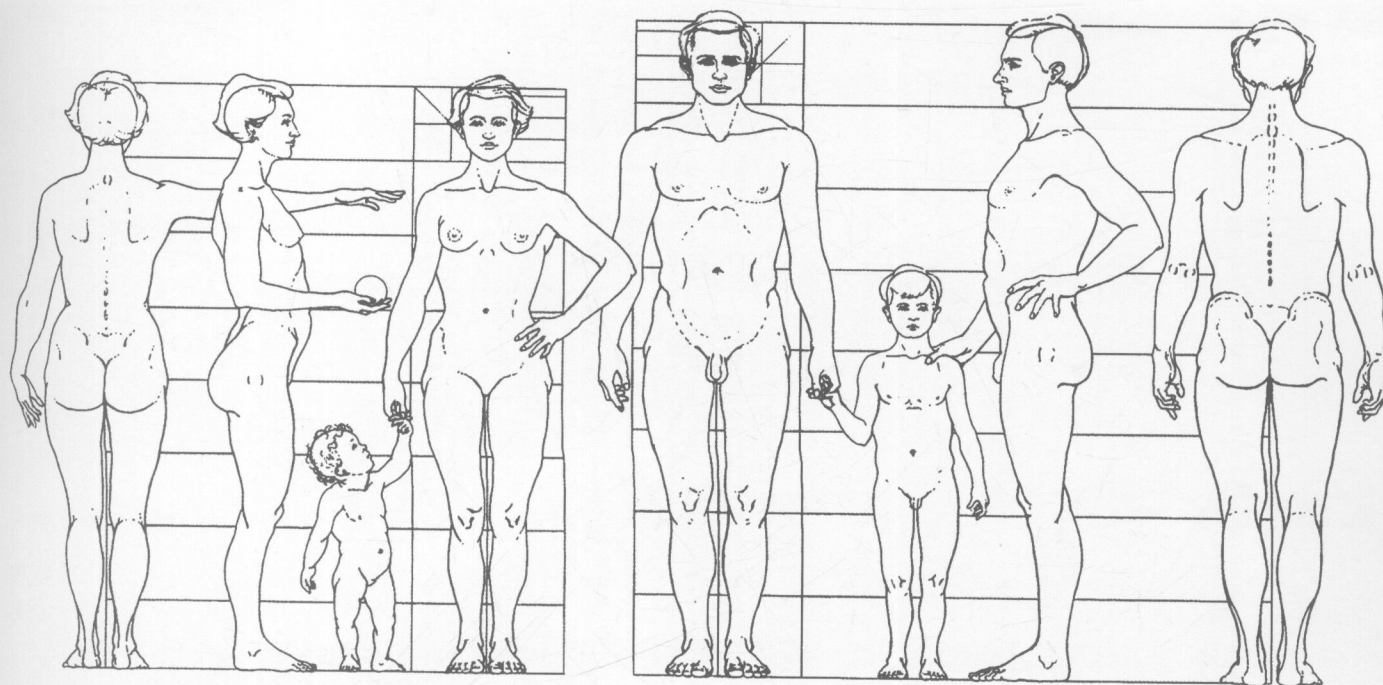
炭棒

炭棒有不同的厚度和硬度，适合于调与与模糊的画法，表现出大片的色调区域。炭棒的唯一的缺点就是它脆而易碎，用力稍大便会折断。

橡皮

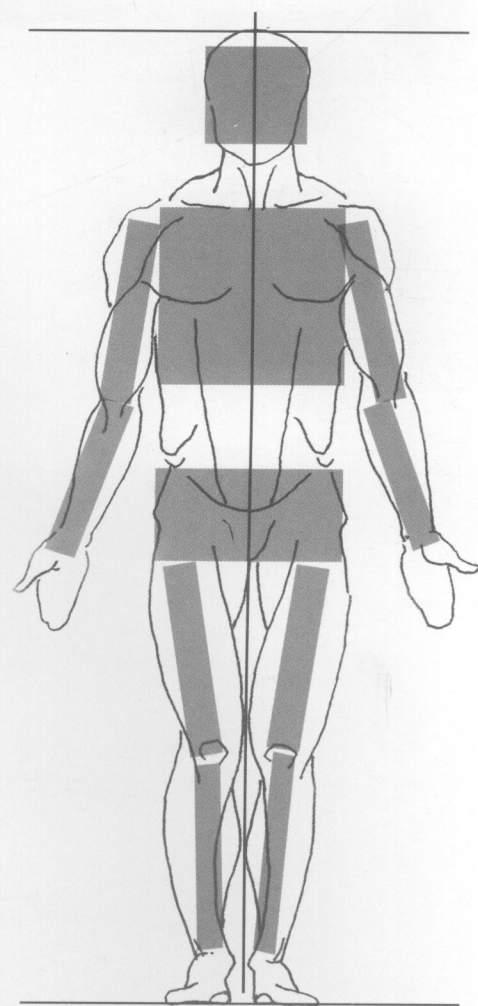
橡皮在速写中不但可以修改铅笔、炭笔所留下的线条，而且可以用于减轻素描线条的深度。

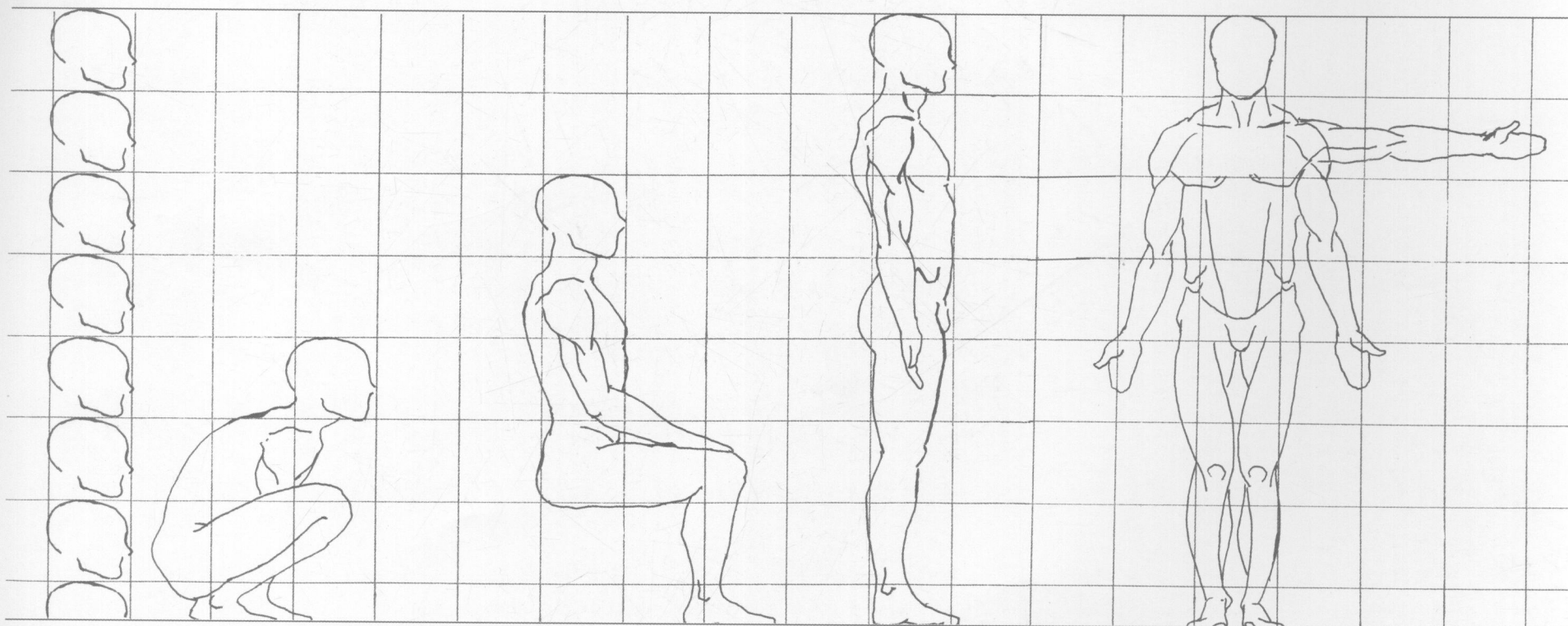
男性、女性、儿童的相互比例结构

人体的长度是以头长为单位。我国人的人体通常为七个到七个半头长，在我国古代画论中，曾有“立七坐五、盘三半”的说法。当然这个人体长度是个基本的约数，在实际速写运用中，各部分可根据需要进行适当的伸缩，但感觉上必须舒适。

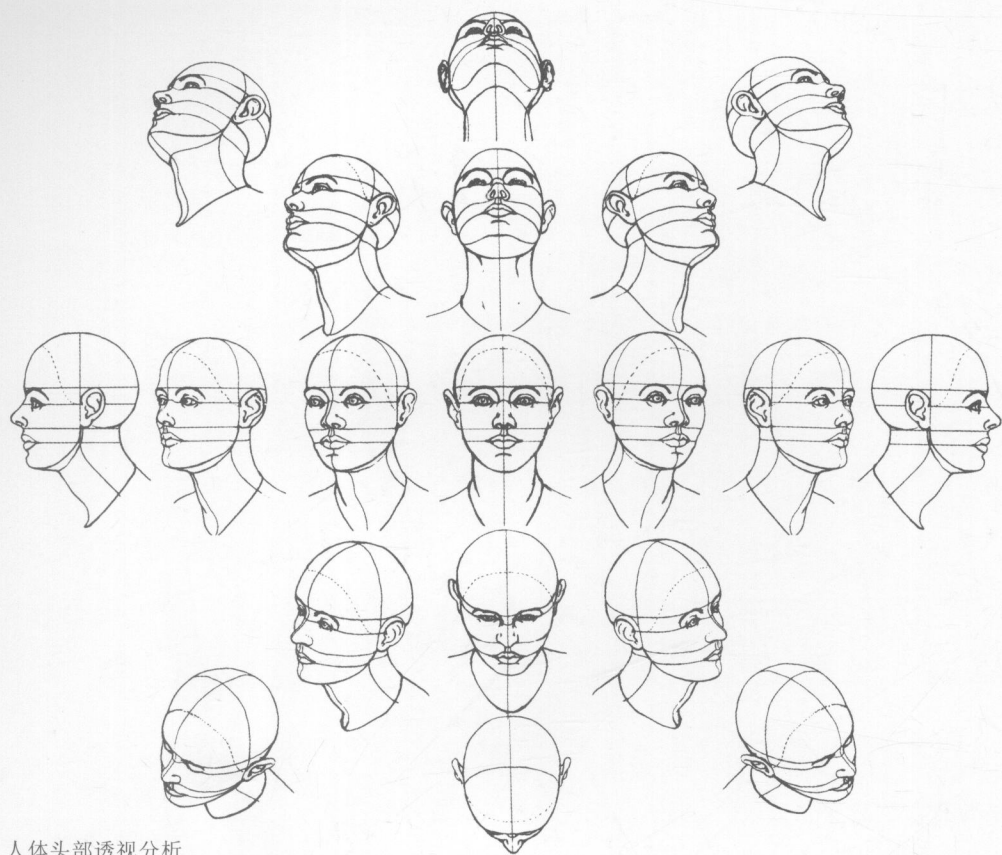
我们在分析人体动态规律时，可以将复杂的人体结构归纳为“一竖（脊柱线）、二横（两侧肩峰连线与两侧髂前上棘连线）、三体积（头、胸廓、骨盆）、四肢（两侧的上肢与下肢）”。而三体积之间，头与胸廓通过颈部相串，胸廓与骨盆以腰部相连，上肢和肩关节与胸部相依，下肢以髋关节与骨盆相接。整个人体通过颈部与腰部，肩关节与髋关节等进行运动，从而形成人体的各种动态。

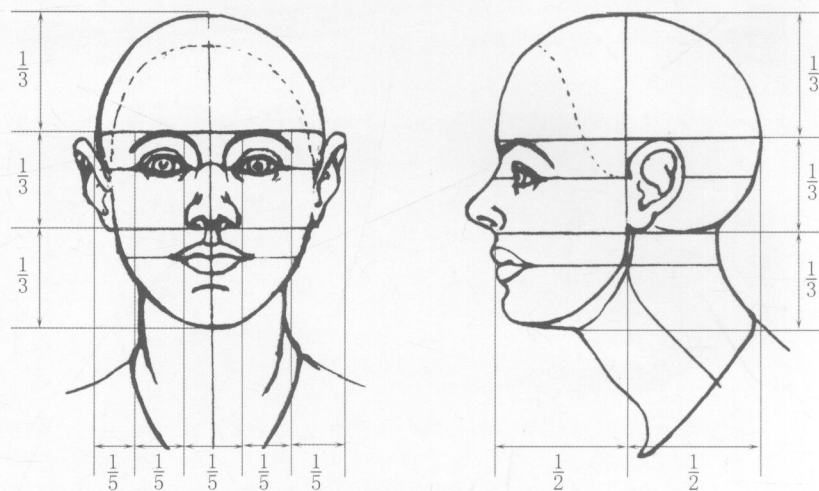
人体动态结构分析

人体基本比例结构

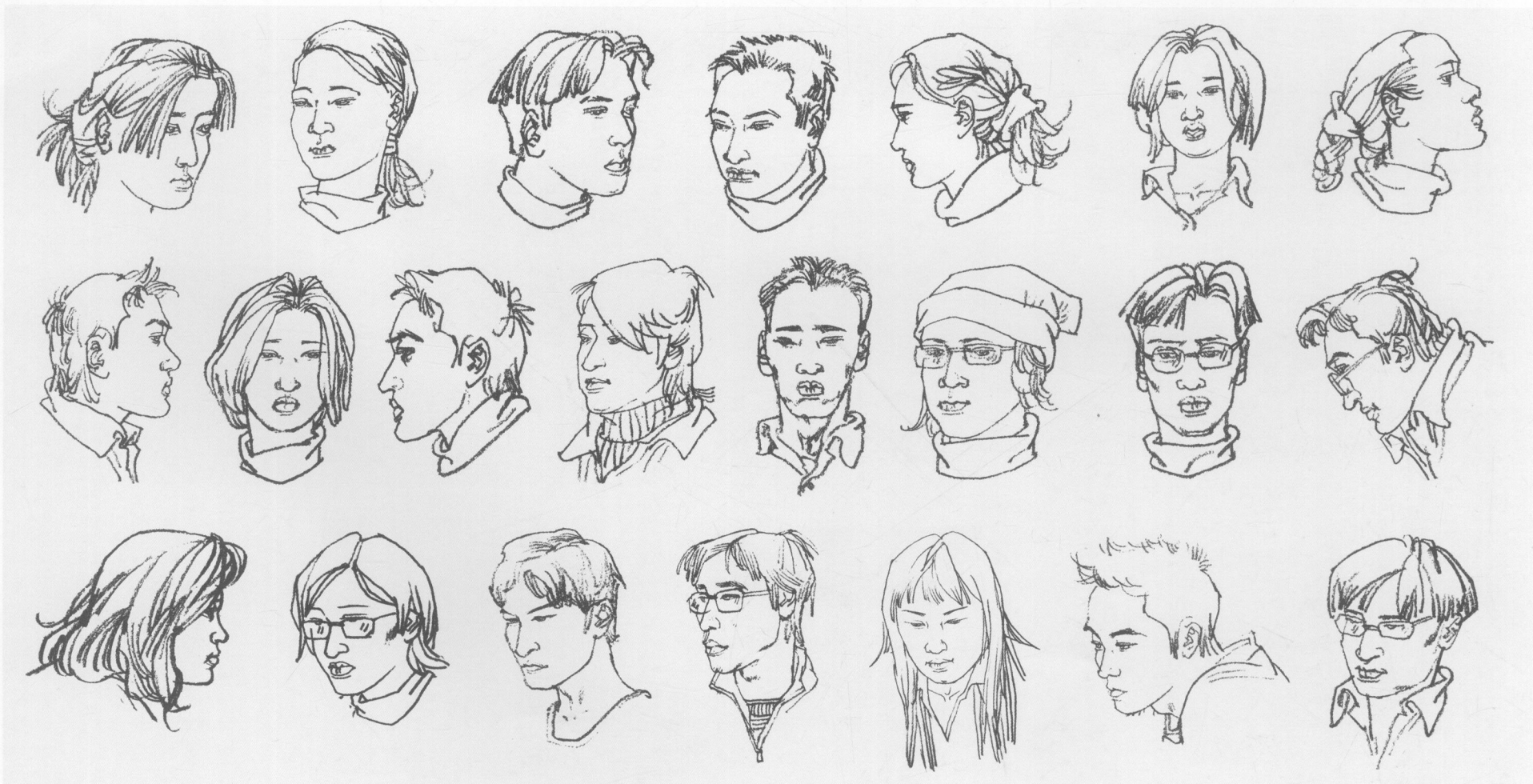

人体头部透视分析

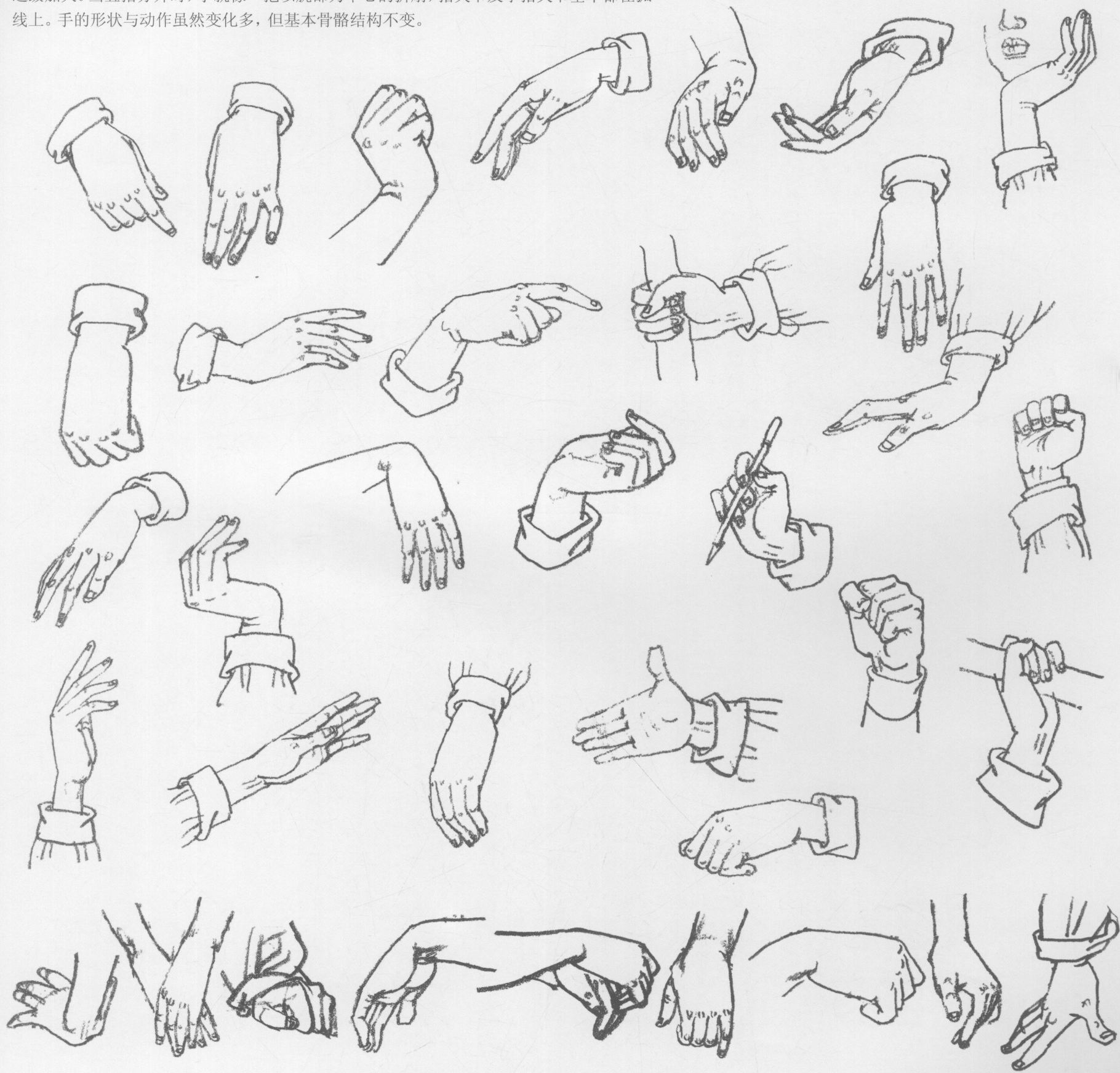

头部、“三停五眼”示例图

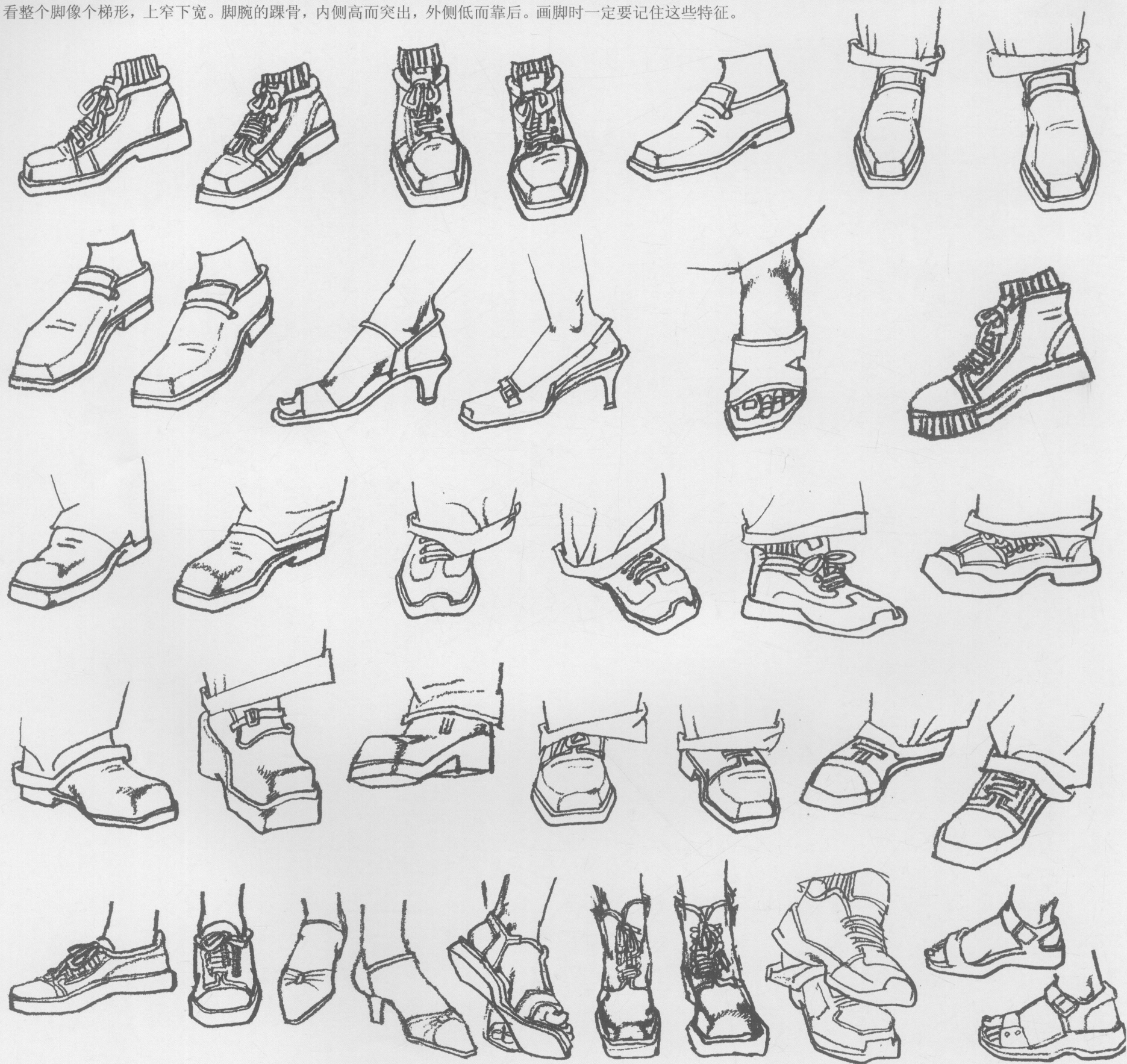
从头部正面看，眼睛恰好在头顶到下颔的正中，一只眼睛的宽度等于脸宽的五分之一，两眼相隔一眼宽；发际向下分为“三停”，“一停到眉”，“二停到鼻”，“三停到下颔”。以上就是所谓的“三停五眼”。

画手时，要注意各关节连线的变化角度。中指最高，从指尖向下，关节连线的角度逐级加大。当五指分开时，手就像一把以腕部为中心的折扇，指关节及掌指关节基本都在弧线上。手的形状与动作虽然变化多，但基本骨骼结构不变。

脚的骨骼基本结构从侧面看像一个三角支架，前面脚掌与脚趾像斜坡似的向下，角度较大，后面脚跟角度较小。正面看整个脚像个梯形，上窄下宽。脚腕的踝骨，内侧高而突出，外侧低而靠后。画脚时一定要记住这些特征。

衣褶因为肢体的不同动作而产生。按肢体动作的不同可将衣褶分为牵引型衣褶和折叠型衣褶。牵引型衣褶，近肢体、贴肉的部分较实，远离肢体部分的地方较虚；折叠型衣褶上端疏、下端密，下端密集 of 衣褶为上端稀疏的衣褶所覆盖。

课题2 站姿速写

课题要点

- 重点了解人物站姿中身体各部分的比例关系和结构特点，熟悉人物站立状态下不同角度的变化。掌握站姿的基本描绘刻画方法以及站姿画面的构图原则。
- 熟练运用速写的线条表现画面，注意画面中线条的穿插、组织。通过线条疏密变化，传达画面的节奏。刻画时要找准人物动态线和重心。

站姿的刻画重点

站姿的刻画重点在于重心的定位和把握，其次就是人物头、手、脚比例的确定。在进行局部深入刻画时要果断肯定。衣纹线的表现重点在手臂、腿部、腰部，在此基础上，人物的头、手、脚的刻画是点睛之处。这几点在写生中如果基本做到，再加上自信果断的用线，站姿刻画就会准确生动。

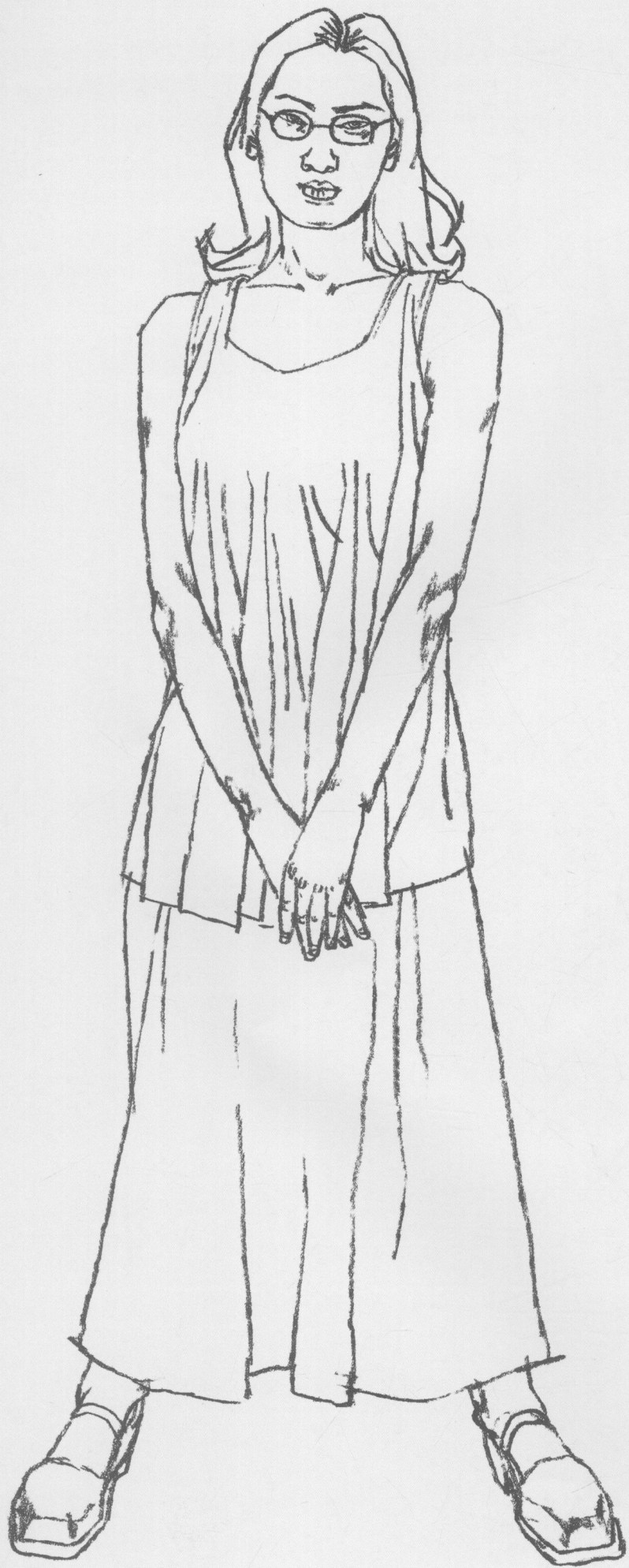

阿罗写生
2004.7.10.

2003.10.阿罗写生.

2004.7.10.
陈雪生

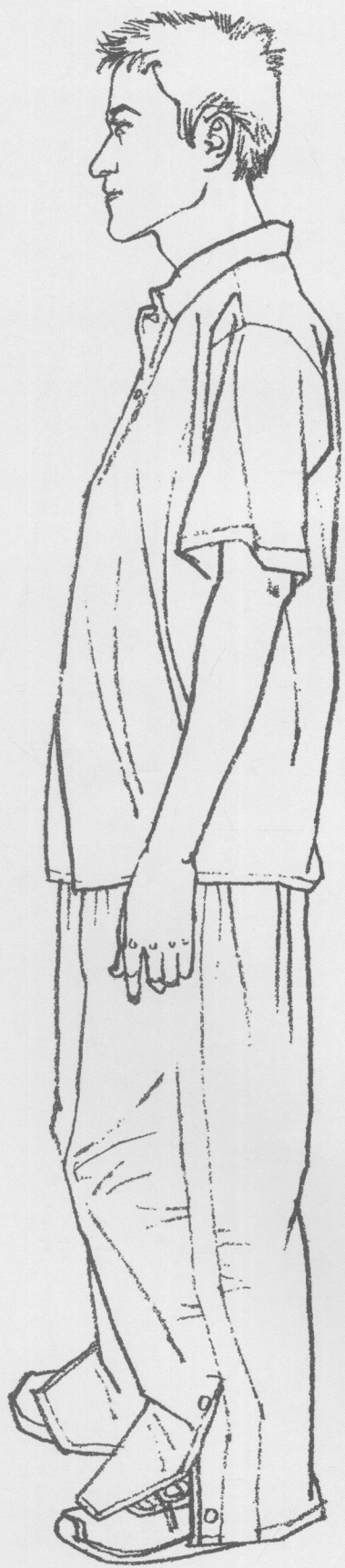
2004.7.10. 叶军画生.

于湖北美术学院
叶军画生
2004.7.10.

于湖北美术学院
2004.7.8. 叶军

2004.7.9. 叶野野生.

2004.7.9. 叶野野生.

叶野野生.
2004.7.10.

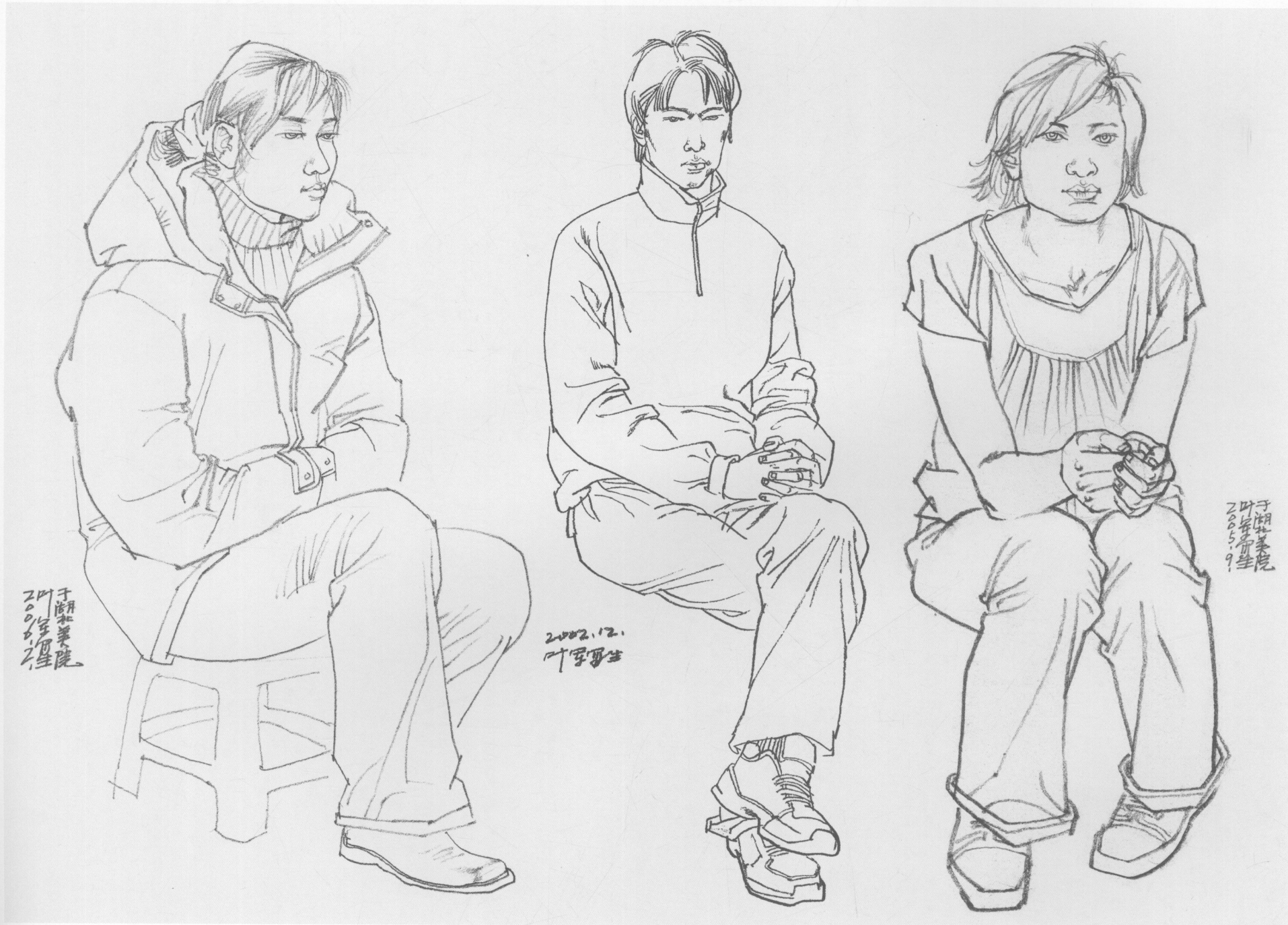
课题3 坐姿速写

课题要点

- 重点了解人物坐姿中身体各部位的结构比例关系，熟悉坐姿中不同姿态的结构透视变化，掌握坐姿画面的构图法则和刻画方法。
- 了解掌握人物坐姿状态下衣纹的疏密变化，注意五官与四肢的比例透视在画面中的表现，找准人物的动势结构。

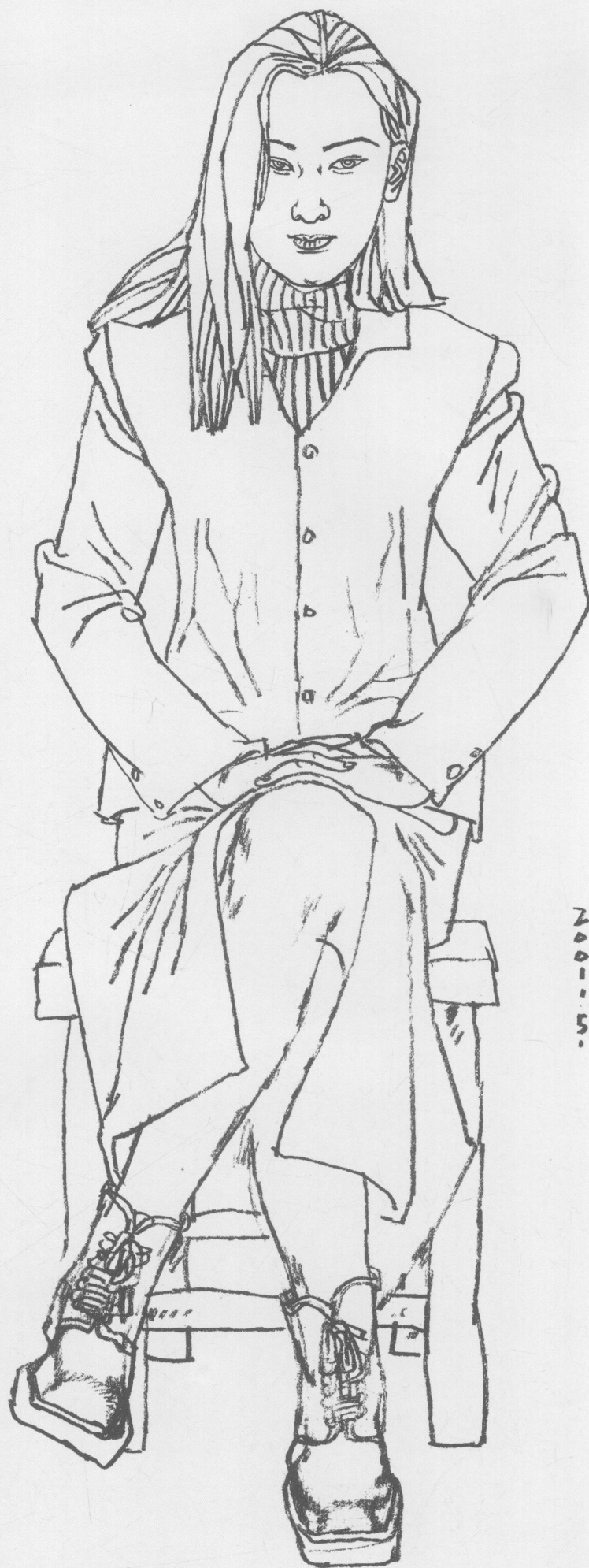
坐姿的刻画重点

坐姿的写生重点在于人物比例的确定，这比画站姿略有难度，刻画时首先要了解坐姿的比例。坐姿中人物的长度一般为5个头长。坐姿有高坐和低坐之分，人物透视关系会发生变化，比例也会发生变化，因此刻画时要视具体情况而定。所以，要特别注意观察对象坐姿的高低变化和透视变化。局部的刻画依然是在画好衣纹线的前提下进行。头部、手和脚的刻画依然是人物写生的重点。

2003.11.11 叶宇宁画

叶宇宁画
2003.11.15