

美术课堂全程训练丛书

人物速写 全程训练

RENWU SUXIE
QUANCHENG XUNLIAN

刘淑玲 编著

- 根据专业美术学校
教学大纲编制
- 一线专家编写、绘制
- 系统 科学 严谨 规范
- 示范作品供学习、临摹

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

美术课堂全程训练丛书

人物速写全程训练

刘淑玲 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写全程训练 / 刘淑玲编著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2002. 6

(美术课堂全程训练丛书)

ISBN 7-5305-1837-2

I. 人... II. 刘... III. 人物画—速写—技法 (美
术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第038842号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店天津发行所经销

2002年9月第1版

2003年2月第3次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 4

印数: 5501-8500

版权所有, 侵权必究

定价: 18.50元

出版前言

《美术课堂全程训练丛书》是根据专业美术院校素描、色彩、设计的教学大纲，约请一线专家编写而成的，具有系统、科学、严谨、规范、实用的特点。

众所周知，美术教育的首要任务是培养学生的造型意识与造型能力，而这种意识与能力又必须通过对绘画造型语言的训练才能达到。绘画造型语言又称为绘画的形式要素及组合，绘画训练所关注的正是这一形式所呈现的意义和表现技巧。人们用眼来观察对象或是在画面上表现对象时，首先要解决的问题就是对视觉信息——那些存在于画面之中的点、线、面、色及其组合——的准确反应和处理。因此，将绘画的形式要素及组合抽象出来并加以理解与训练就显得特别重要了。

本套丛书正是根据以上宗旨，针对各种类型美术学校，不同年龄，不同程度学生的特点和要求，从美术基础理论及技法入手编写的。目的是训练学生正确地观察对象与表现对象的方法，从而能循序渐进地提高学生的绘画水平。

丛书的基本框架是：对基础理论的文字表述，图文并茂的技法分析及步骤，佳作赏析。简单、便捷、实用，针对性强，是一套理想的教材参考丛书。

目录

一、速写的含义及意义

二、工具材料的选择及运用

三、速写的观察方法

四、线条的表现

五、构图与透视

六、静物速写

七、人体的结构认识

- (一) 人体解剖与比例
- (二) 头部特征与透视
- (三) 五官的结构与特征
- (四) 躯干与四肢的运动规律

八、人物的速写练习

- (一) 局部练习——手
- (二) 人物局部练习——脚与鞋
- (三) 人物局部练习——头部
- (四) 衣褶的练习
- (五) 人物局部练习——躯干
- (六) 全身练习
- (七) 人物组合写生
- (八) 动态速写
- (九) 默写

九、速写的整理

十、作品欣赏

- (一) 作者课堂写生示范作品
- (二) 世界名家作品赏析

第一章 课程目标

水彩画是以水为调色媒介的一种独特的绘画形式，深受人们的喜爱。目前，我国水彩画发展很快，在国际上具有一定的影响。长期以来，水彩画作为专业院校基础课程之一，受到空前的重视。同样水彩画也是青少年学习色彩知识、进行色彩训练和表达情感，以及提高审美能力和艺术素养所必修的课程。水彩是一种简便而科学的研究色彩的工具，也是研究色彩最直接的方法之一，将水彩画视为色彩训练的基本途径，必将为青少年的现在和将来的发展奠定扎实的基础。本书旨在从水彩的基本方法入手，运用水彩语汇揭示或表现色彩规律，通过观察、感悟、实践、体验、赏析，领悟水彩艺术的自由与灵性。从而激励广大青少年热爱生活、热爱自然、热爱艺术与艺术实践。

一、工具材料

1. 笔

(图 1)

专业水彩笔有扁头和圆头两种。普通的毛笔、板刷也是水彩画必备的工具。初学者不宜选择更多的笔，一般准备3~5支即可。初学者最好选择大号笔。铅笔型号为B或2B。

2. 纸

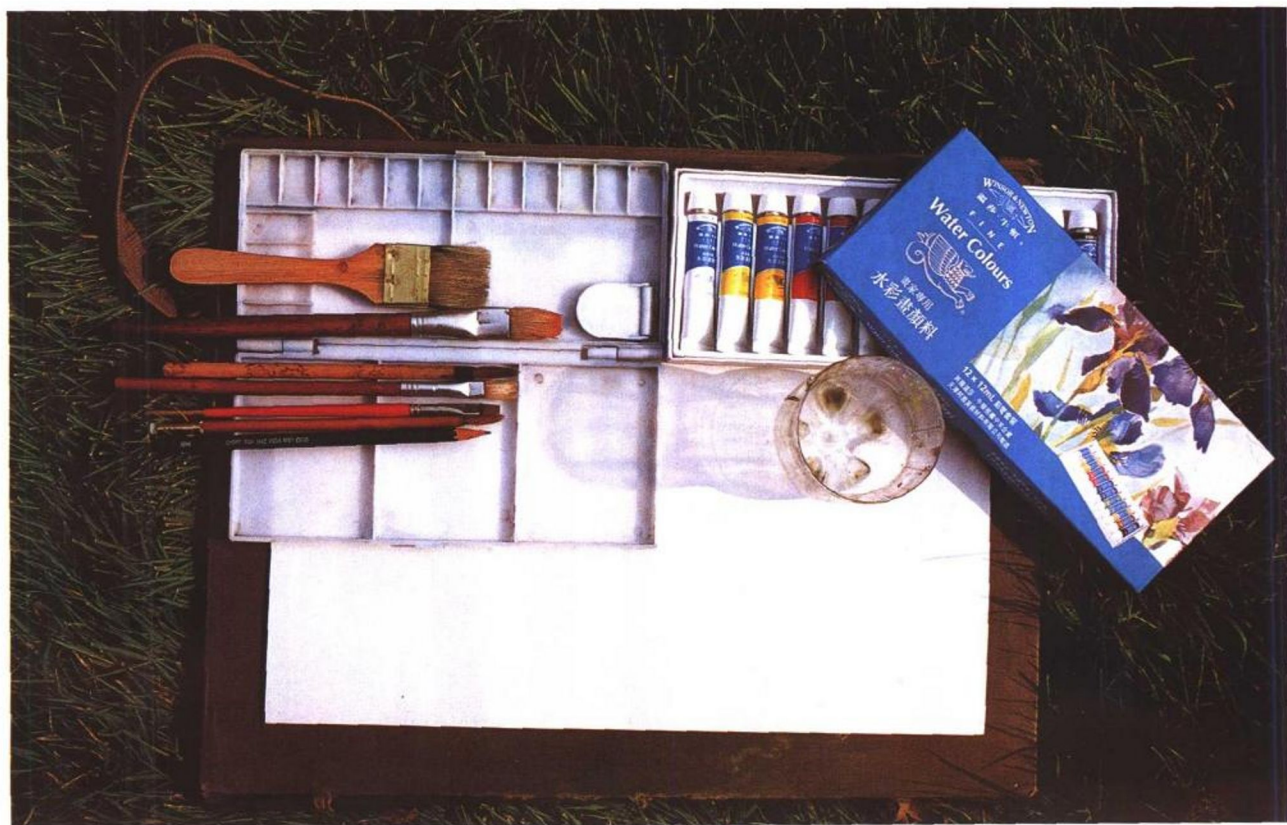
水彩用纸有专业水彩纸和非专业水彩纸。专业水彩纸如：保定生产的水彩纸性能较好，是初学者理想的用纸。非专业水彩纸如：水粉纸、素描纸、图画纸等。

3. 色

一般国内生产的水彩颜色均可。如：天津产的温莎牛顿牌水彩颜料、上海产的马力牌水彩颜料。

4. 其它

调色盒、涮笔水碗、画板（画夹）、刀子、海绵、喷壶，以及室外写生用具等。（图 1）

二、水彩画特点

水彩画最大的特点，具有很强的透明性，其独特的表现形式充分体现在对水的性能自如运用和尽情发挥而形成的鲜明的艺术特色。呈现透明清新、流畅洒脱、凝重空灵、轻盈大气等艺术效果。是由水、色、笔、意而构成的瑰丽世界。(图2)

(图2)《福克史东港》康斯太勃尔

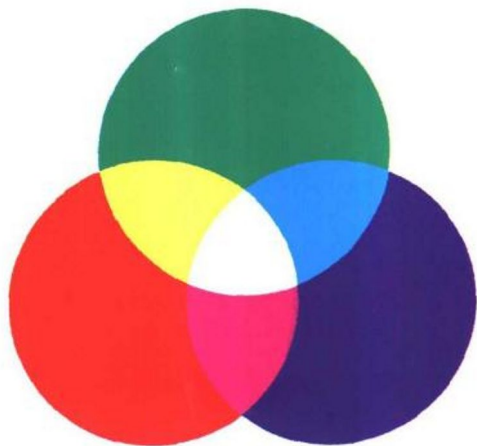
第二章 色彩基础

一、光与色

我们为什么能够辨别或认识周围世界的各种形和色彩，主要是通过视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉。在这五种感觉中，视觉是最主要的，我们通过视觉获取信息，这些信息最强的刺激就是形和色彩。而我们对一切色彩的感知又源自光源。因此说，色彩（或称色彩视觉）的产生必须具备三个基本条件：第一是物体，被观察的物象。第二是视觉器官，人的眼睛。第三是光，没有光就没有色。关于这一点，早在17世纪英国科学家牛顿就已发现一个最基本的色彩奥秘，他根据对太阳光的测定而来。原本白色的太阳光，透过三棱镜后，就会被分解成：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。而这些色光组合到一起后形成白光。后来科学家在这个原理基础上发现、归纳出色光的三原色，及混合色光的理论，使斑斓的色光有了科学的解释。（图3）《山村早晨》（图4）色光三原色混合

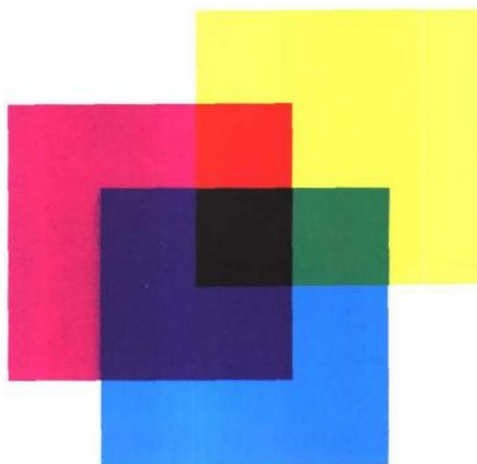
（图3）《山村早晨》

（图4）色光三原色

二、原色、间色和复色

1. 原色：红、黄、蓝，是指不能用其它色来调配，但原色能调配其它颜色。
2. 间色：橙、绿、紫，是指两种原色调和而成的颜色。
3. 复色：黄灰、红灰、蓝灰，是指两种间色或三种原色调和而成的颜色。（图5）颜料三原色混合

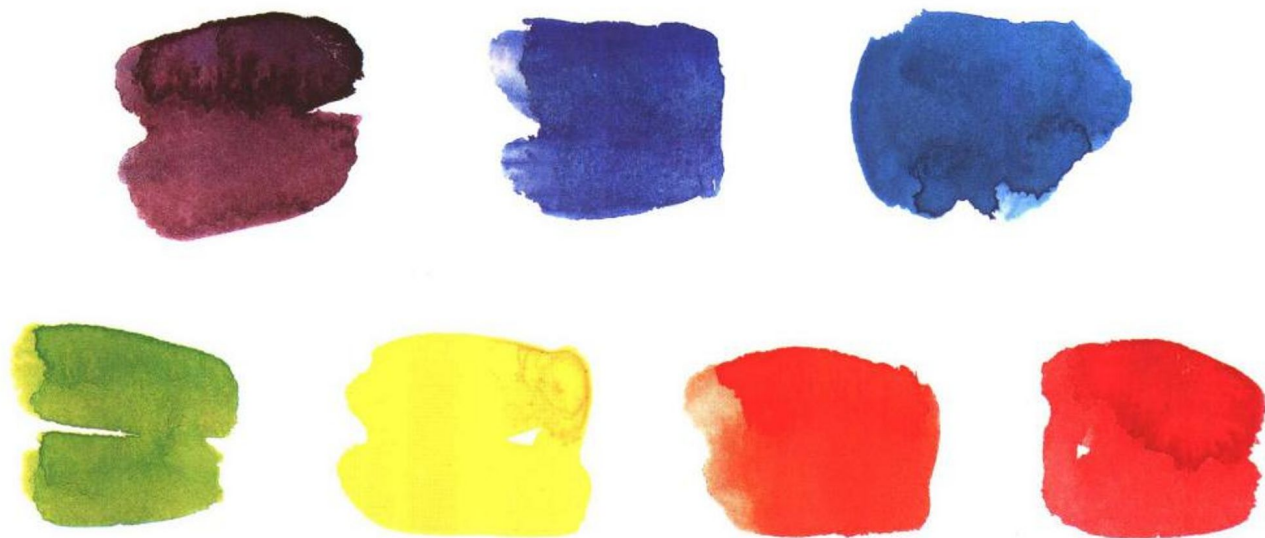
（图5）颜料三原色混合

三、色彩属性

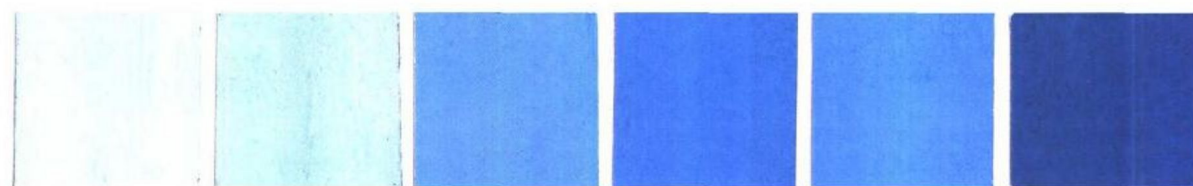
色彩可分为两类：无彩色类和有彩色类，无彩色类是指黑、白、灰，有彩色类是指带有颜色的色彩，如红、黄、蓝、绿等。

1. 色相

是指确切地表示各种颜色的名称，色相是色彩最明显的特点。(图 6—1)

(图 6-1)

(图 6-2)

(图 6-3)

2. 明度

是指色彩明暗深浅程度。接近白色的，明度高；接近黑色的，明度低。(图 6—2)

3. 纯度

是指色彩含量的饱和程度，颜色没有调入白色、黑色和其它颜色时纯度高，调入其它颜色纯度低。(图 6—3)

四、色彩的冷暖

色彩的冷暖称为色性，即色彩的感觉属性。色彩的冷暖是色彩给人心理的一种感觉。如：红、橙、黄等色给人温暖的感觉，我们称之为暖色；而蓝色、紫色给人寒冷的感觉，我们称之为冷色。但色彩的冷暖是相对的，同时有一定的情感因素。在写生中我们努力地将物象的总体色彩倾向统一在画面上，这就是我们常说的色调。从色相上分，有红色调、蓝色调；从明度上分，有亮色调、暗色调；从纯度上分，有高纯度、低纯度；从冷暖上分，有冷色调、暖色调。（图7）

（图 7-1）

（图 7-2）

五、写生色彩的基本规律

写生色彩主要是让初学者通过写实性的训练,引导他们在认识自然物象色彩变化的同时,发现和掌握绘画艺术色彩的一般规律。前人的经验证明:自然界中任何物象的色彩反映,都是由固有色、光源色与环境色之间相互影响而存在的。因此,进行色彩写生训练必须在实践中观察、分析、研究影响色彩关系的三个因素,才能把握物象的色彩变化,并相对准确地反映在画面上。(图8)

1. 固有色

是指物体在一般情况下所呈现的颜色。当光线照射物体时,物体的色彩(明暗)产生变化,越接近光源的地方反射光就越强,反光强,固有色则弱,反光弱,固有色则强。(图9-1)

2. 光源色

是指光源自身的色彩倾向。具体分为自然光源和人工光源。从色调倾向上可分暖光源和冷光源。(图9-2)

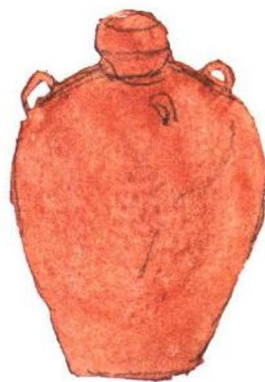
3. 环境色

是指在光的作用下物体周围环境中的相互反射、相互影响的色彩变化。(图9-3)

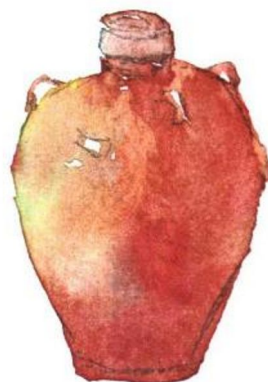
固有色、光源色、环境色之间相互联系,在不同的情况下呈现不同的变化,有时是明显的,有时是微妙的,需要我们在实践中细心观察、发现。

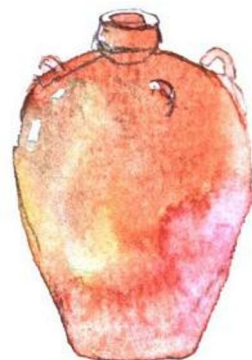
(图8)

(图9-1)

(图9-2)

(图9-3)

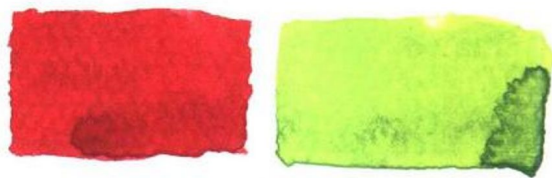
六、色彩的对比与调和

一、色彩对比

当两种以上的色彩并置在一起,比较出清晰的差别时,它们之间的相互关系称为对比色。我们研究色彩的对比关系,有利于我们进行色彩训练,因此不可忽视。

1. 色相对比

色相对比是指色相间的差别形成的对比。(图 10-1)

(图 10-1)

2. 明度对比

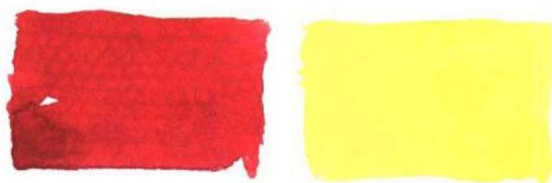
明度对比是指色彩深浅的对比。(图 10-2)

(图 10-2)

3. 纯度对比

纯度对比是指一种色中所含的色量不同而形成的对比。(图 10-3)

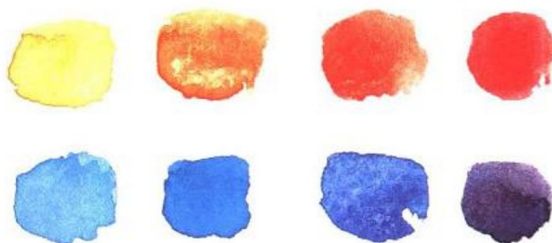
(图 10-3)

4. 冷暖对比

冷色与暖色具有明显的对比关系,但同是暖色或同是冷色,都存在着相对的对比现象。(图 10-4)

二、色彩调和

色彩调和是指以画面整体色调的调和为基础,具体体现在色调处理过程中对色相、明度、纯度、冷暖及色彩面积等相关要素在对比中的适度和谐统一的关系。

(图 10-4)

(图 11-1) 光源调和 (图 11-2) 同类色调和

(图 11-1) 光源调和

(图 11-2) 同类色调和

第三章 水彩基本技法

一、水彩画法

画法是作品的表现和塑造形象服务的。水彩画法是发挥水彩画工具材料性能的基础性技法。概括地分为：湿画法、干画法、干湿结合法，以及为达到某种特殊效果而采用特殊的技法。

1. 湿画法

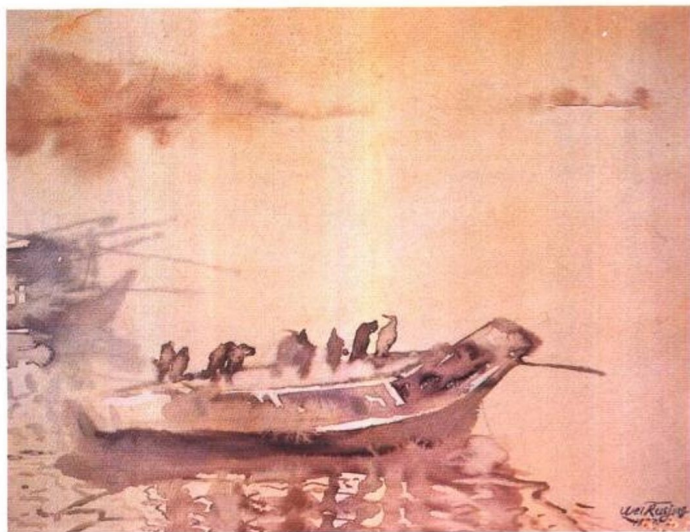
湿画法是指在被打湿的纸上进行的着色，或者是在第一遍未干颜色上继续着色，以达到水色交融的画面效果。湿画法是水彩画代表性的画法，这种方法能够表现朦胧的意象以及柔和光洁的物体，水色通过流动、渗化时常呈现出奇特的意外效果。一个优秀的水彩画高手就是善于发挥其特点，并能灵活而娴熟地运用，以抒发情感，表现客观世界。(图 12) 湿画法

2. 干画法

干画法是指在第一遍颜色干后再加第二遍颜色。干画法不要理解为用干笔画，干笔画是干画法的一种形式。干画法同样需要饱满的水分。更讲究用笔，强调融洽分明，适合表现结实的形体，以及表现质感和量感。

(图 13) 干画法

(图 14) 干湿结合法

(图 12) 湿画法

(图 13) 干画法

3. 干、湿结合法

是指将两种方法结合起来的一种画法。它要求作画者熟练地把握，达到自如表现。因为任何方法都不是万能的，有优势就会有劣势，要善于发挥画法所长，同时还要考虑所要描绘的对象。(图 14) 干湿结合法

二、特殊技法

水彩画有许多特殊的技法，是众多艺术家们在实践中不断摸索出来的。艺术家探索、创造的经验和方法是人类的财富。它使得我们在学习中有法可依，少走弯路。(图 15)

(图 15) 特殊技法

1. 撒盐法

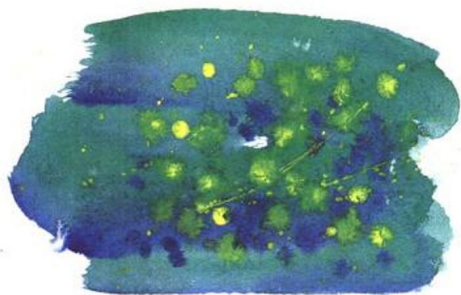
2. 水冲法

3. 着蜡法

4. 对印法

5. 弹点法

6. 刀刮法

(图 16)

水彩画中各要素之间有着密切的关系，是一个相互关联，又相互制约的关系。这些要素简要概括为：水、色、笔、白、意。水与色是水彩画的灵魂；笔的灵活运用能使水色达到畅快自然；白指空白，是在有意与无意中生成

的，不在大与小、多与少，画面因它而更加精彩，意指意境，是画面营造的一种境界，它有技术成分，更多的是精神和修养的体现。(图 16)

第四章 基础练习

一、几种色彩混合

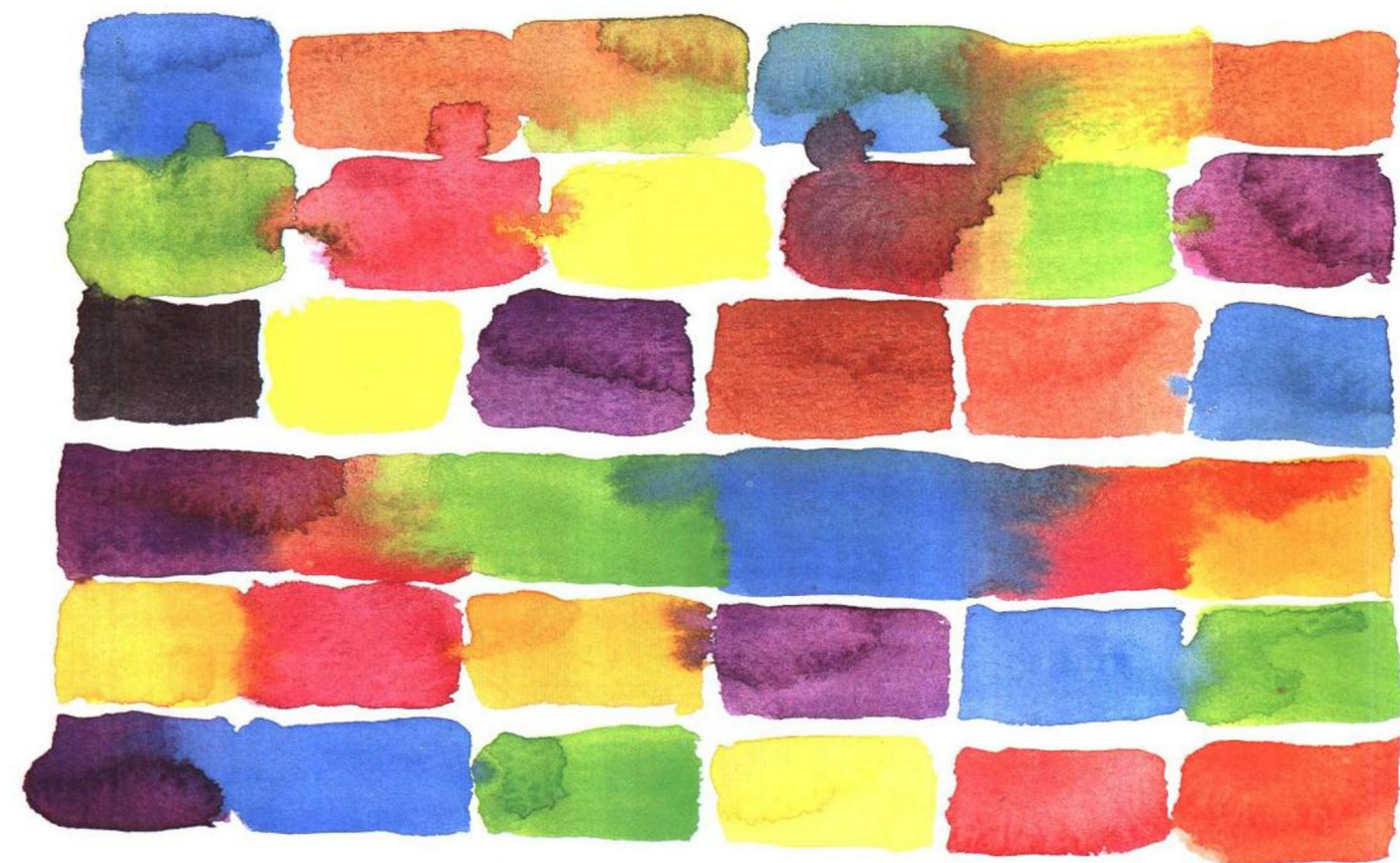
为了更好地熟悉、了解以及掌握水彩画的方法,色彩混合练习是一种非常简易的方法,不仅有助于初学者掌握,还能激发学习兴趣。具体做法是:先在纸面上刷上清水,在水未干的情况下用笔调和颜色直接画在纸上。可以随意变换颜色,随意点画,无须考虑画的是什,直到满意为止。在练习中获得直接经验。(图 17)

(图 17)

二、色块练习

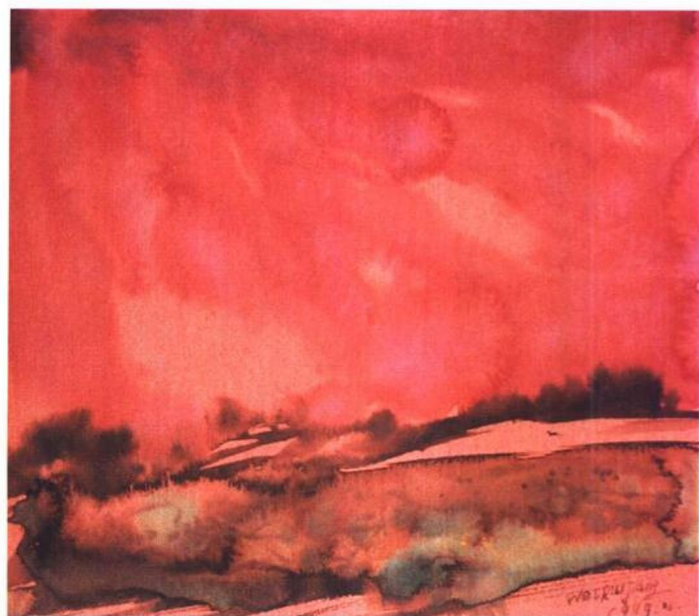
选择大笔调和颜色,水色要饱满。在纸上画出正方形或长方形的色块,每笔之间的颜色可以连接、断开,也可以重叠,无论选择哪种形式,它所产生的画面效果是不同的,你是否感觉到了?(图 18)

(图 18)

三、天与地

天与地是自然景观中最常见的，水彩画将天与地列为初学者最重要的练习内容，有一定的道理。因为进行天与地练习，可以帮助初学者在最短的时间内掌握水色变化，以及用色彩表现空间。在我们眼里天空可以是单纯的，也可以是复杂多变的。练习时可以从简单到复杂，从易到难，从色彩单纯到色彩多变。在练习中除了用心体会还要到生活中用心观察。以下范图供临摹参考。(图 19)

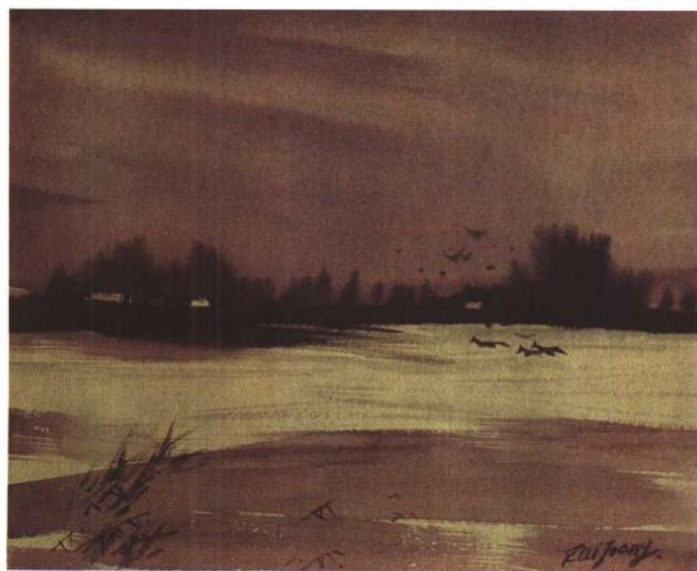
(图 19-3)

(图 19-1)

(图 19-4)

(图 19-2)

(图 19-5)