

蔡玉水 著

人物速写技法

CAIYUSHUIRENWUSUXIEJIFA

山东美术出版社

人物速写技法

ren wu su xie ji fa

蔡玉水 著

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写技法 / 蔡玉水著. - 济南: 山东美术出版社,
2000 (2004.9 重印)
ISBN 7-5330-1251-8

I. 人… II. 蔡… III. 人物画: 速写 - 技法 (美术) IV. J
214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 76889 号

出 版: 山东美术出版社
地 址: 山东省济南市胜利大街 39 号
邮 编: 250001
电 话: 0531-2098268
传 真: 0531-2066185
发 行: 山东美术出版社发行部
地 址: 山东省济南市顺河商业街 1 号楼
邮 编: 250001
电 话: 0531-6193019 6193028
传 真: 0531-6193029
制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂
规格开本: 787 × 1092 毫米 8 开 8 印张
版 次: 1998 年 12 月第 1 版 2004 年 10 月第 6 次印刷
定 价: 19.50 元

写在前面的话

有人说，人生是一首诗。

有人说，人生像一条河。

让我说，人生就是一本一页一页累积的速写日记，一页速写描绘的是瞬间，留下的却是永恒。

无论是对学生还是对学画的朋友，只要一谈起有关速写的话题，我就会滔滔不绝，按捺不住心情的激动，原因是我热爱于此，也受益于此，它不仅仅解决学习绘画者的基本功问题，同时，艺术家无数次的生活速写、草图速写、人物的夸张变形、变体练习，就是很多重要创作思路，创作风格不断实验推敲的重要手段。

古今中外，有成就的画家，无不在速写方面投入了大量的时间与精力，也流传着许许多多的动人故事。

毕加索一生中创作了数以万计的速写作品，吴冠中年近八旬无论走到哪里，速写本从不离手。史国良少时每星期速写订量十斤纸。陈丹青当年报考中央美院研究生带去的是数麻袋速写。黄胄、罗中立等艺术家的成就无不是在堆积如山的速写中走出来的。

学习速写没有捷径，但要讲科学，讲方法。学习速写像学习其它任何门类的艺术一样，没有正确的引导、训练和学习认识是难以较快的掌握这一艺术表现形式的。在以往长期的教学过程中，我曾看到许多这样的同学，他们由于没有正确的引导，选择了不好的或者不适合自己作为临习的范画，虽然学习了很长时间，也做了不少练习，但效果却很难令人满意。有的同学苦恼于难以较快的进步。而有的同学则痛苦于误入歧途，难以自拔，因此，如何选择适合自己条件和自身个性发展的优秀作品作为参照，已经成为一个非常重要的问题。如果我的作品与心得能给你以帮助的话，那将是我最大的欣慰。

学习速写不外乎三个重要因素。一个是学习绘画者本人；另一个是现实生活；再一个则是古今中外的优秀作品。学习者通过对生活的感受和不断深刻的对人生的理解、认识，有所选择的分析和借鉴中外绘画大师们的表现形式，经过不断的探索和实践，最终创作出具有自己独特个性和面貌的艺术作品。

人们常说，学习绘画艺术要踩着大师们的肩膀攀登，这是毋庸置疑的。但是，初学者，往往由于缺乏足够的认识而陷于表面的摹仿，难以掌握内在的规律，以至失其本质。

初学速写时，必须要抱着严谨的态度，严格要求自己。先从慢写训练开始，较为细致地研究对象的结构，进行整体的分析、比较，进而表现对象的内在思想情感。在选择绘画对象时，可由静到动，由简到繁，由规则到不规则，时间掌握上也可以由慢到快。

在学习过程中，大量的穿插对于优秀作品的观摩、临习是十分重要的。联系实际，学习一些有关的理论书籍和艺用人体解剖书籍，培养热爱生活、观察生活的良好习惯，把速写和创作密切结合起来，使审美水平和认识水平提高到一个较高的水平上来。

当你有了正确的认识和明确的方向之后，剩下的工作就是靠你的勤奋去努力实践。一百张、一千张、一万张的去创造、去积累。你将最终实现自己的理想，走进速写艺术之门。

自1995年以来我开始了漂泊海外漫长的艰苦创作生活，使我失去了与同学们面对面交流学习的机会，那一双双纯洁渴求知识的眼睛和无数支速写铅笔在纸上发出的嚓嚓声，仍时时浮现、萦绕在我的脑海里，今天非常感谢山东美术出版社领导的盛情，使得我把过去速写中的部分适合初学绘画的朋友临习和一些在校学生参考研究的作品找出来，再加上小部分新作，整理成此册。看着一幅幅熟悉的速写肖像，我如同又看到了他们本人一样，仿佛又回到了旧日那明亮宽敞、充满激情与活力的课堂。

蔡玉水

1998年仲秋于BaLi

目 录

● 速写的概念	1
● 速写的功能	1
● 速写的形式	1
(1) 线条与速写	1
(2) 线的质感表现	1
(3) 线条的组织	1
(4) 线与体面	1
● 如何学习速写	1
(1) 速写的工具	1
(2) 关于人体解剖	2
(3) 慢写到速写	2
(4) 理智客观地追求感受	2
● 第一部分 头像速写	3
一、头像速写步骤	4
二、头像的构图安排	4
女青年头像	6
男青年头像	7
带眼镜的女孩头像	8
巴厘老妇	9
巴厘老妇	10
● 第二部分 半身人像慢写	11
一、半身人像慢写步骤	12
二、半身人像慢写的问题	12
少年半身像	14
抱布老虎的女孩	15
高中生	16
低头看书的大学生	17
男子半身像	18
女学生坐姿侧面像	19
男青年像	20
雯 雯	21
手拿玩具的小姑娘	22
带小帽的女孩	23
男青年像	24
少女像	25
女青年像	26
带花头巾的女孩	27
颖 颖	28
中学生	29
穿花上衣的女孩	30

鸣 宇	31
穿羽绒服的小姑娘	32
女学生	33
学习绘画的女孩	34
带花围巾的女孩	35
巴厘俩少年	36
● 第三部分 全身人像慢写	37
一、全身人像慢写步骤	38
穿大兵鞋的青年	40
山东老汉	41
低头坐着的女孩	42
少女整身像	43
农村老汉	44
雅加达的小姑娘	45
蒙山老太太	46
● 第四部分 动态速写	47
一、动态速写步骤	48
二、动态速写的问题	49
理发	50
京剧人物速写	51
艺术体操速写	52
京剧人物速写	53
现代音乐演奏家	54
躺在长凳上的男子	55
痛苦思考的人	55
临摹古画的学生	56
青年头像	56
青年头像	56
站姿写生的女学生	57
男子速写肖像	57
临摹线描的学生们	57
睡着了的女孩	58
人物动态速写	58
人物动态速写	58
画室写生作品	59
中午的太阳	59
画室写生作品	59
姐弟俩	60
雪梅	封面
女人体	封三

速写的概念

顾名思义,“速写”就是用简单的手法把所观察对象的主要特点迅速地画出来。因此,“快”即速写的特点。但“快”和“慢”是相比较而言的,它们之间很难划出一道严格的界限。

“速写”一词是随着西方绘画传入中国而产生的,英语为“sketch”,是快速描绘概括物象的意思,另外还有草稿、略图之意。

速写的概念非常宽泛,包括:各种不同工具的速写,例如油画速写、水彩速写、钢笔速写、毛笔速写;各种不同形式的速写,如以单线为主的速写、线与明暗结合的速写;还有描绘不同对象的速写,例如人物速写、动物速写、风景速写等。

高等美术院校的速写考试,多以单色的人物速写为主要内容。因此,本书将着重介绍关于速写学习以及高考训练所应当注意的各种问题。

速写的功能

速写作为造型艺术中基本功训练的一种方法,是培养学习绘画者敏锐的观察、分析、综合形象能力的一个很好的途径。同时,速写作为一种独立的创作形式,是培养绘画者主观与客观相统一的纽带。另外,速写还是画家积累创作素材的重要手段。

由于速写需要作者在短时间内迅速、简炼地概括、描绘出对象,因此它迫使画者必须全身心地调动自己的全部热情,敏捷地观察、思考画面的整体关系,快速地表现出那些短暂的转瞬即逝的对人物的感受。优秀的速写作品是画家们灵感的闪现,而这一灵感闪现是在实践中不断的锤炼才得以实现的。古今中外有不少艺术大师运用速写这一艺术形式,充分地发挥其主体创造精神,激发创作情感,对艺术精神及艺术形式进行深入地探索,使他们的艺术生命永远年轻。

速写的形式

(1)线条与速写

速写的形式很多,但常用的方法是以线条表现,或是以线条为主结合明暗处理这两种方法。用明暗方法表现的速写也有。

下面就常用的两种方法进行介绍。

在我们还没有用线条去作画之前,应首先了解一下有关线的特征和它的表现力。

“线”是中国传统绘画的生命,其用法有18种之多,即所谓的“十八描”。它是指18种不同形式、不同特点的线形表现。运用线条的浓淡、粗细、虚实、疏密、刚柔对比来表现各种不同的对象。虽然,我们在写生及绘画创作时,不会把所有不同表现形式的线运用在同一幅画面中,在速写中对线本身的要求也不是特别严格,但对一些常用的线和它们的特性,我们还是有必要掌握的。

一般初学绘画和一些不太懂绘画的人,在观看抽象画时,总是要努力在画面中找出具体事物,而不会用艺术的眼光和思维去理解与思考绘画,更不懂得画面中的点、线、面正是传达思想情感的最佳形式。如果我们现在认真地研究一下优秀作品就会发现,画家的情感并不仅是表现于所塑造的形体,他画的每一条线、每一笔都在传达着丰富的情感。我们可以看到有的线“走”得欢快,有的线“刻”得苦涩;有的线柔弱,有的线稳重、刚健,富有理性。当我们了解了这些之后,在作画时就不会仅仅注意人物形象,同时也会注意到线条为作品增添的光彩。

(2)线的质感表现

同学们在画调子素描时,老师常常会提醒大家说注意把瓷器的质感画好,或把衬布的质感表现出来。在这里,我也要提醒同学们尽可能地用线把所画的物体的质感表现出来。如果是质地坚硬的物体,应画刚线、实线,质软的物体,则宜用柔线、虚线表达。

(3)线条的组织

以上,我讲述了线的情感表现及质感表现。懂得了线的这两大特点之后,我们还应知道以下运用线条作画的一般知识。

线条有着众多的特性与变化,既丰富又复杂,通过画家的组织、协调构成之后,就更具表现力了。一般来说,物体的主要部位、前面的部位和重点刻画的部分,以及外形明显的部分,表现在画面上适用肯定的实线;而次要的部分、后面的部分以及形体松散部分,则适用虚线、淡线、细线来表现。

以线条造形,就是运用简单的线条,在画面上表现实实在在的立体人物,这本身就是作者主观上对客观物体的再创造。因此,我们可以根据主观上的需要,用线的疏密来表现主次、前后的关系。

画面中线条的粗细、虚实可以表达主次关系和前后关系。表现好线与线之间的穿插和呼应关系,是使画面赋有节奏感的主要因素。同时,线条穿插关系和透视关系对表现对象的主体感也起重要作用。

用线条表现对象相对来说难度较大,但只要了解了线的这些性能,在作画时做到用线连贯、整体、有力度、有变化,富有节奏感,经过大量的实践,线条的运用就会被你所掌握。

(4)线与体面

以线为主,体面结合的速写,简称为线面结合的速写。这种形式是在线的表现基础上稍加简单的调子和皴擦以使画面表现得更为充分且有变化,是一般速写常用的手法。这种方法能较好地发挥速写的特点,表现力强,初学者较容易掌握。

(1)由于这种方法是线为主,体面的调子皴擦是作为补充,因此作画时,首先应用线画出对象的大的框架来,这是十分重要的。

(2)注意强调物体本身的组织结构,减弱由光线所引起的明暗变化。加强主观认识,作到抛开光影的束缚,自由地用色调结合物体结构,进行刻画处理。

(3)注意线与面的穿插,虚与实的结合,防止线面分家,控制好调子的深度。作画时无论是勾线还是揉擦调子,一定要用笔清晰,尤其是大片深调子,用笔更切忌画腻。

注意物体本身的色调对比。任何事物的色调都是靠对比产生的,因此,我们在画面中需要重点表达或一般概括的物体,要在刻画时有计划地区别开来。

最后强调一点,速写的表现方法是很多的,但无论什么方法都是手段,都是为表达对事物的感受服务的,只要能表达出作者对生活的感受,方法并不是很重要的。

如何学习速写

(1)速写的工具

速写的工具是多种多样的,不管用什么工具,首先要了解它的性能,看它能否使作品充分表达你的意图。常见的工具有铅笔、炭笔、炭条、钢笔、毛笔等等。有这么多不同的工具,不能说哪种好、

哪种不好,因为任何一种工具材料都有它自身的优势和局限性。虽然每一位画家对于工具材料有着不同的偏爱,但广泛地运用各种不同的工具材料,探索、尝试着创造出具有较高水平的新作品,却是所有绘画者的共同愿望。

对于初学绘画的同学来说,铅笔(宜用软铅)与炭笔或炭笔与炭精条合用,较为容易掌握。相对来说毛笔、钢笔等难度较大些,这些可以在有了一定程度的绘画基础之后再慢慢尝试、体会。

速写在纸张的选择上没有什么太严格的要求,一般来说,图画纸、新闻纸或只要不是特别光滑和特别粗糙的纸均可。速写练习的量很大,因此初学绘画的同学最好选用物美价廉的为宜。

(2)关于人体解剖

同学们要想在刻画人物时做到游刃有余,就得具备熟练、扎实的人体解剖知识,否则难以抓住所画对象的内在本质,而只是停留于表面的模仿和照抄。有关人体解剖的书已出版了很多,根据我自己的经验体会,向初学绘画的同学推荐两本书:一本是浙江美术出版社出版的《艺用人体解剖》,另一本是美国画家伯理曼的《艺用人体解剖》。后者艺术性较强,易于提高对人体的艺术表现及绘画者自身对人体认识的艺术修养。前者较为浅显易懂,便于掌握。希望同学们能结合起来学习。

人体结构虽然较复杂,但对于学习绘画的人来讲,需要掌握的并不是像医生一样详细,学习者要学会用一定的方法去理解和记忆。

头部、胸部和骨盆是人体的三个重要部分,它们由脊椎连接产生出千姿百态的变化,表现出它们就抓住了人的主要动势,加上上肢和下肢,整个人体的动势便表现出来了。

掌握了人体大的结构,再进一步去学习和记忆那些小的局部。如上肢中的三角肌、肱二头肌、前臂侧群肌、手腕、手,手中的手掌、手背、手指、手指甲、手指关节。因此要从大到小、从整体到局部,最后全面地掌握它们。

在我们对一般概念上的人体结构有了一定的认识之后,再进一步解决那些不同形体特征,不同人物面貌、造型等方面的问题。因为这方面可参考的书籍很多,在这里就不多讲了。

(3)慢写到快写

常常看到很多初学绘画的同学,在短短的时间里就能画出好几幅速写作品,但形式千篇一律。虽然他们做了大量这样的写生,但是在技巧上始终没有起色。原因很简单,他们在学习方法上有问题。

速写虽然讲究准确和快速,但是如同让一个出生不久的小孩,不学爬、走就直接学习跑步是不可能的一样,不能急于求成。学习速写,首先应从慢写入手。因此,最初要讲求准确,不要过分的讲求速度,要静下心来多做些深入的研究。选择表现的对象可以由静到动、由慢到快、由繁到简、由紧紧地客观地对待对象到豪放地注重主观情感地表现。慢写中的“慢”字是相对而言的,不是一个绝对的时间概念。一般刚开始画全身肖像或半身肖像时,可以在60分钟到90分钟。由于时间较宽裕,所以画者可以从容地面对模特做一些细致的研究。速写的过程是一个作者通过对模特的认识与研究,然后再通过主观感受去归纳、概括、攫取主要东西,舍去次要的细节的过程,也就是一个由严谨、细致到概括、提炼,由繁到简

的过程。这就要求初学者花很长的时间,深入地对对象进行研究,经过深思熟虑和反复推敲,做到较为深刻、细致地将对象表现出来。在这个过程中所表现的形体,一定要准确到位,切忌表面化、公式化。这个过程进行了一段时间后,由于量的积累,画者的熟练程度和认识技巧都有了一定的提高,时间上自然会加快起来。这时,可以进入到动态快写、场面速写上来。

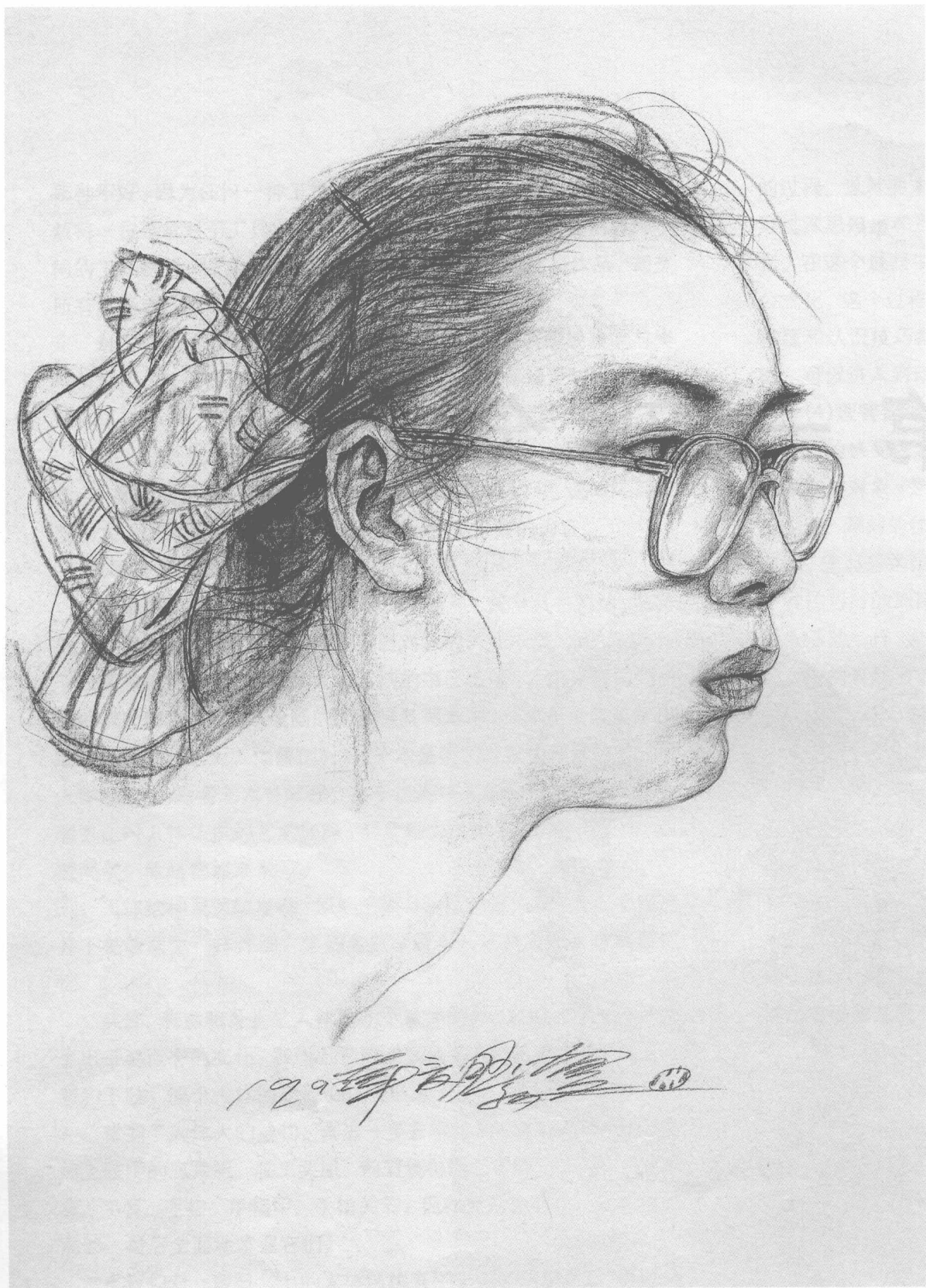
(4)理智客观地追求感受

人的感受来源于客观生活。因此深刻地理解生活,深入地观察所表现的对象,是我们必须要做的第一步。不然,我们就难以表现出生动、深刻的作品,而只能画出一些空洞、表面的缺乏创造力的东西。速写艺术虽然取自生活,但不是去照抄生活。速写不仅仅是一种技巧性的训练,也是一种思维方式的训练。画速写和其它艺术创作活动一样,画家要融进自己的主观感受,同时选择与这一感受相适应的表现形式。老师评论学生们的作品时,常常会说:表现得比较准确。在这里的准确应有两个含义:一个是形体表现方面的准确,另一个是指感受表达方面的准确。同时,这个准确也是相对的有条件的。写实造型与夸张变形以至抽象造型中的准确的标准与界定决不是一回事。也就是说,我们决不可以用写实的造型中形体的准确,去评判夸张变形、抽象作品中形体的准确。不同的思想,就会有不同的标准,重要的是看这一思想与形式是否协调合理。由于我们所谈的,主要是较为写实的一种造型训练方法,所以,我们在这里应学习和把握的是符合客观规律、尊重客观对象内在结构,同时又有画家主观感受和认识的艺术表现手段。

第一部分

头像速写

一、头像速写步骤

步骤图五(完成图)

人像包括头像、半身像和全身像。不管是画哪一种，整体观察对象以及整体安排处理画面都是非常重要且必须的，这是初学者在训练中一定要始终贯彻、严格遵守的法则。从大形起稿，到深入局部刻画都要以整体为重，并不时地调整局部与整体的协调关系。我们不建议初学者从局部入手推着画的方法，这种方法不仅仅在于难以去捕捉转瞬即逝的美好动态，更重要的是过早地由局部刻画，会失去对整体的把握。

头像速写由于时间限制，要求我们不能像在课堂上画素描头像一样精雕细琢。一般头像速写都在60分钟左右，逐渐减短。画好头部是塑造人物形象的关键，因此在这方面初学者应尽最大努力。

(1)首先是观察、研究对象，有个初步的想法和意图。虽然速写在时间上有所限制，但不能省略对对象的外形特征和精神气质的最初的观察，这也是我们选取何种方法来表现

对象的一个重要依据。准确地塑造出头像的形体结构，是我们的目的，但并不是目的的全部。常常有不少头像造型很准确，却不能打动人，原因就在于缺乏对模特的内心发掘和表现。因此要注意模特神态气质的流露，抓取模特的形象个体特征。

(2)用虚的线把头部的基本形状、五官的位置和特征画出来。同时，注意整体协调五官与脸部、头部的位位置及透视关系。(见图1)

(3)在对象特征、大形基本准确后，用虚线把对象五官位置特征清晰的进一步交待，发型、头的体感以及与脸的关系更加明确。(见图2)

(4)在前两步的基础上，重点转入初步的深入描绘。人们常说，眼睛是心灵的窗口，眉宇之间是人们表情最为丰富的地方。因此，画眼睛时一定要调整好最佳情绪，力求表现准确、细致、生动。眼球的刻画要透明，注意无论眼球对比多么强烈，也要蕴含在眼眶之中。

这就需要在画上眼皮时画出一定的深度和厚度，使眼球和上眼皮之间存在一定的空间。虽然眼睛在人像速写中是极为重要的，但不等于说其它部分不重要，重要的是它们要合理地处在自己的位置上。画眉毛，要先把眉弓的结构表现出来，然后再在上面画出眉毛；鼻子的表现也是应从大的体块结构入手，然后再给予肯定；画嘴的时候注意口轮扎肌及下巴周围的相互关系，使五官与头部结构密切结合为一体。(见图3)

(5)耳朵在头像中有特别重要的作用，由于它所在的位置，使之向前联系到鬓角、颧骨，向后联系到脖子、后脑勺和头发，所以它是头像中的一个重要结合部分，是头部上下转的轴。耳朵位置的变化，直接影响头部的仰俯的角度。把耳朵周围的关系处理好了，就能使整个头像有了立体感和层次感。因此围绕耳朵进行整体的结构塑造，会使整个画面生动完整起来。(见图4)

(6)头发要按其结构分成大组来表现，整体中有变化。注意头发与皮肤的结构关系，无论是画浓重的地方还是清淡的地方，都要笔触清晰，切忌画腻。靠近头眼的地方和头发较厚的大块部位，要画得紧一点、整一点、实一点。离结构较远的、松散的头发，则可以轻松一些、随意一些。(见完成图)。

在整个作品的写生过程中，无论是画到哪个局部，都要注意这一局部在整体中所处的位置，根据整体需要，对画面进行取舍，使我们所要表现的主体有所加强，使次要的部分有所减弱，使我们的主观设想能较完整地体现在画面之中。

二、头像的构图安排

初学绘画的朋友一定要注意，作画过程中的第一步是合理地安排画面。太偏、太低或太高、太大、太小都会令人不舒服。选择对象的角度，也要注意选择其最佳角度。画面表现份量上虽不要对称，但要相对均衡。

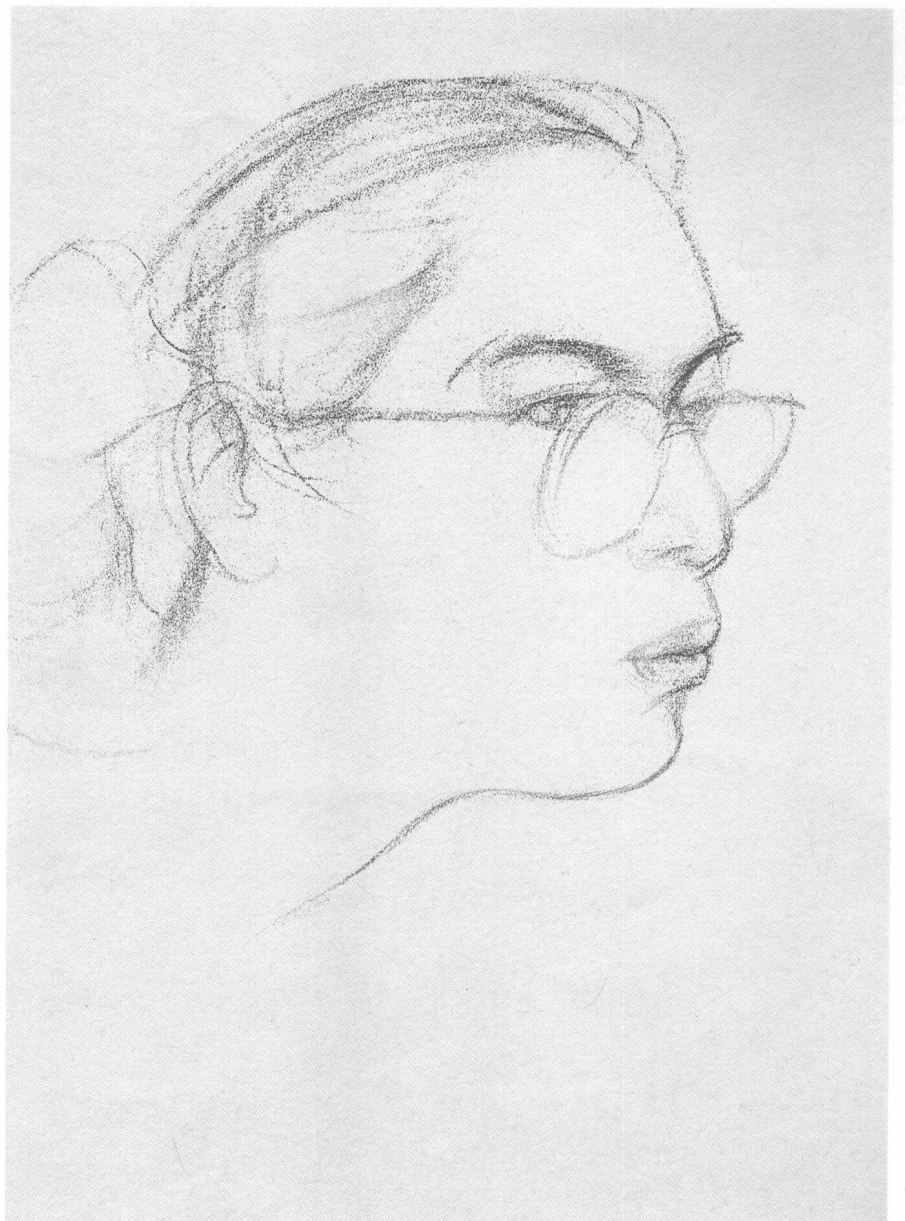
解决这一问题，要结合结构解剖知识进行。就有关的头部形体结构的共性规律、五官的基本比例、头部形体的透视要有一个全面了解和掌握，然后进一步了解头部五官的个性特征。有了这一基础之后，在写生过程中，我们才能做到胸有成竹。

初学绘画的朋友短时期难以抓住人物的五官特征，这不足为怪。但有些学习绘画很久的朋友，画出的头像仍然是五官概念化、公式化，无论画什么人总是千篇一律，这不是表现能力上的问题，而是思想认识和观察方法上的问题，要改掉这个毛病，就要细心地观察生活、观察人。

对头部整体一般特征进行全面研究、分析，同时，多做一些短期的不同角度的速写训练，例如正面、侧面、三分之一面、背侧面及俯视、仰视等几个主要的常见角度，将它们的一般特征通过反复训练，达到熟练掌握的程度，简炼地表现五官。

步骤图一

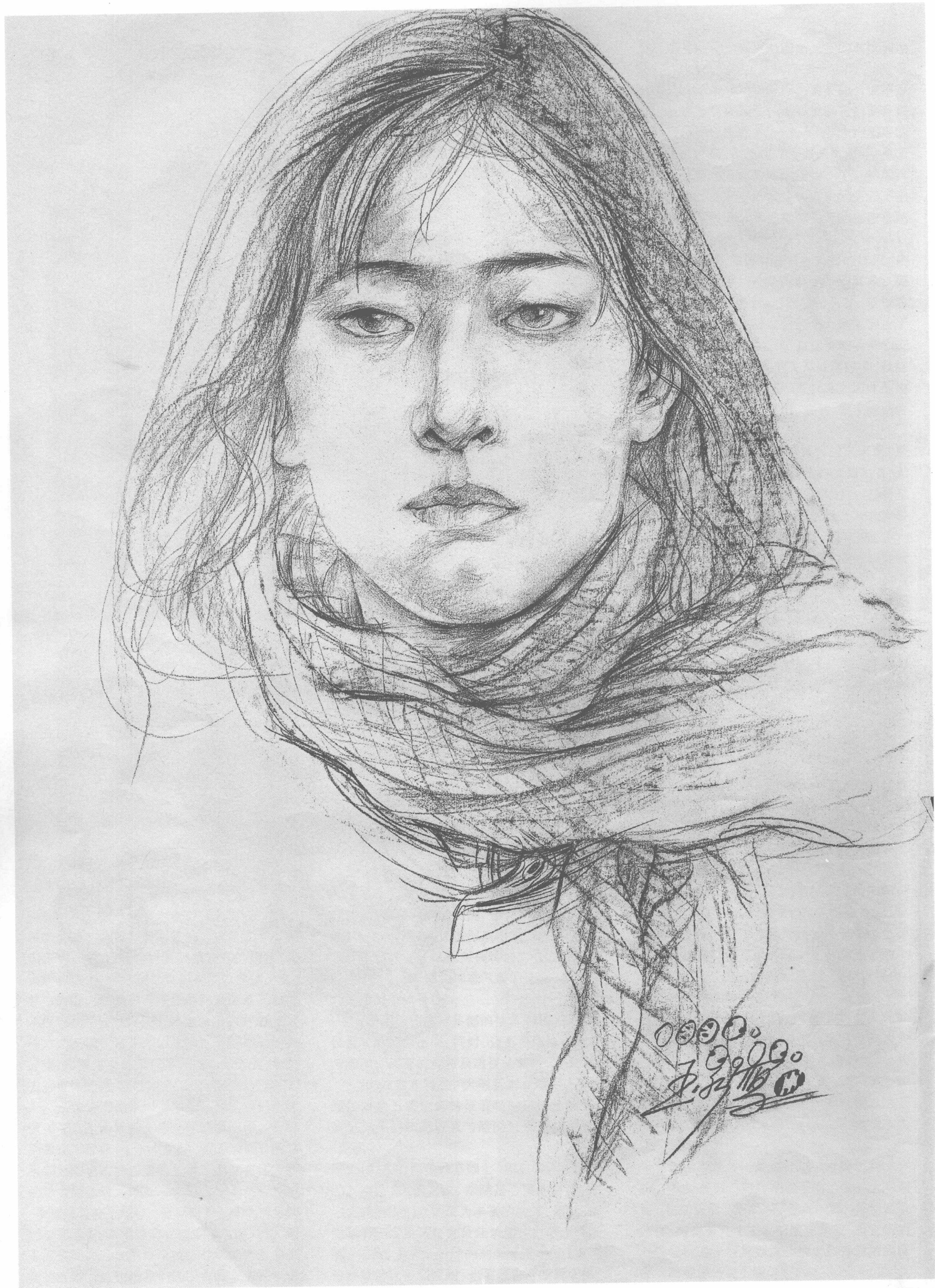
步骤图二

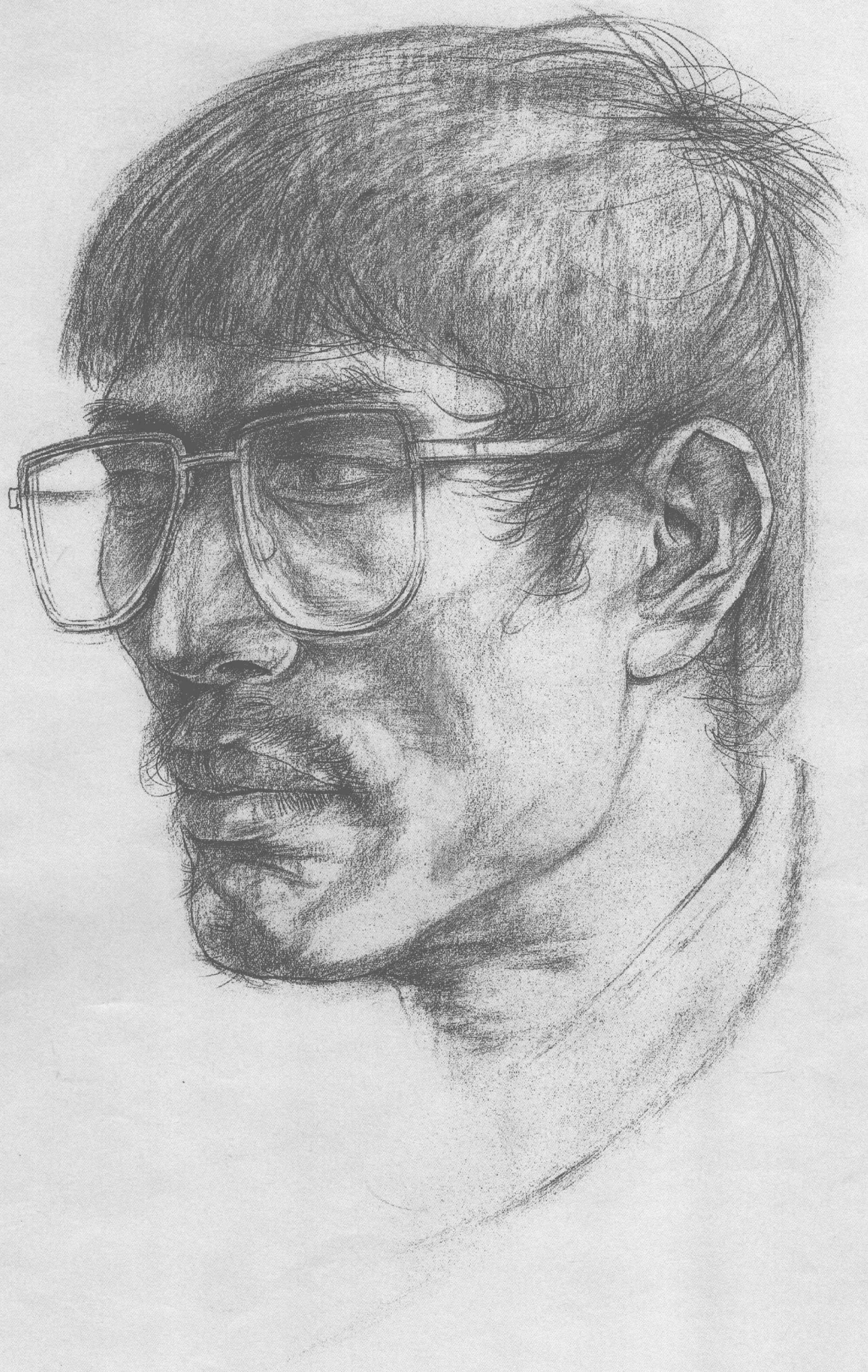
步骤图三

步骤图四

女青年头像

男青年头像

戴眼镜的女孩头像

巴厘老妇

巴厘老妇

第二部分

半身人像慢写