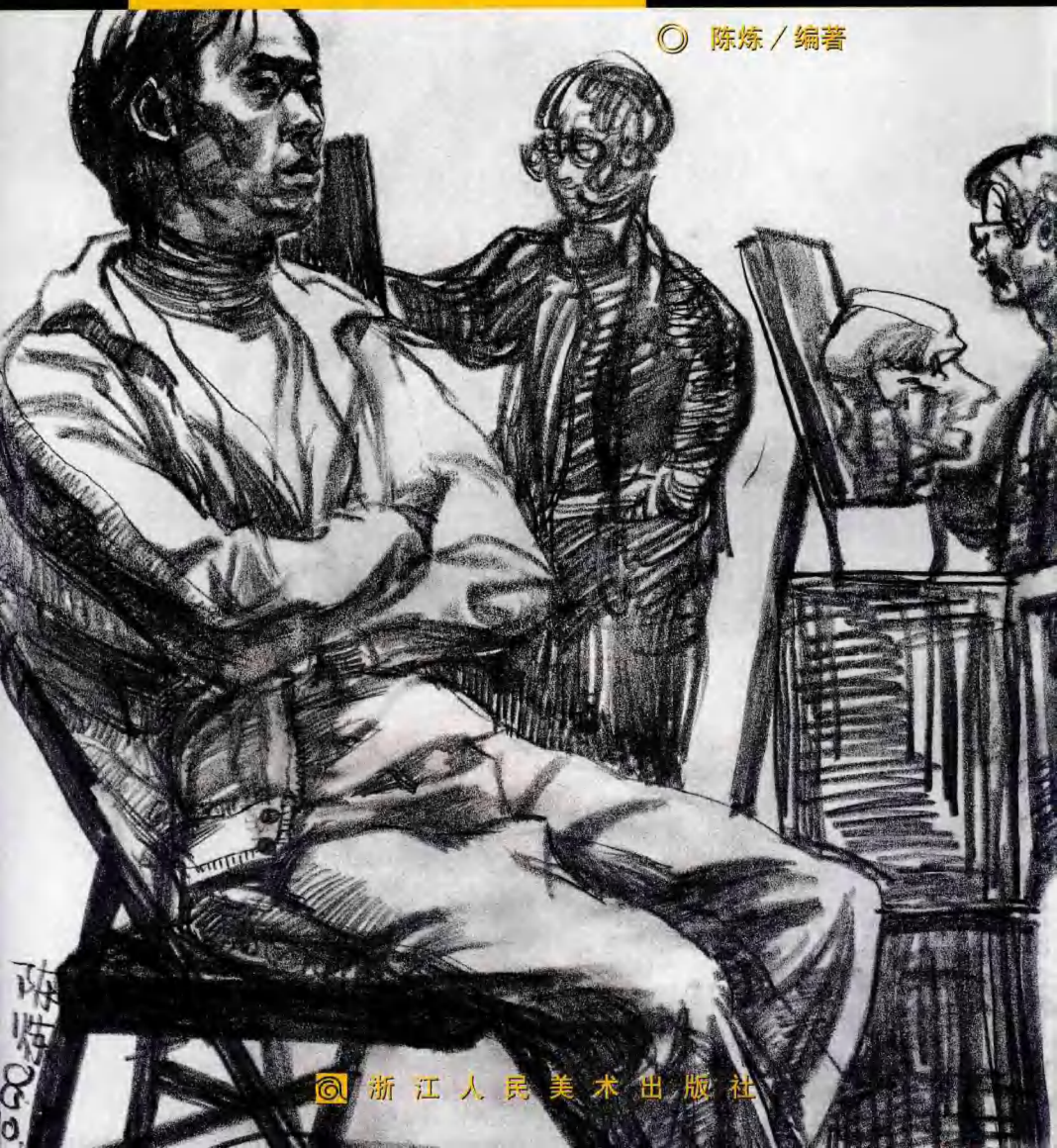
基础美术强化训练丛书

MEISHU JICHU 18

速写人物范本

◎ 陈炼／编著



浙江人民美术出版社

速写人物范本 18

陈炼／编著
浙江人民美术出版社

本辑目录

在休息天里的写生／封二
速写人物画法要点 /2
在中国美院学报上的速写 /3
站着的男青年／写生步骤 /4
站着的男青年／完成图 /5
坐在靠椅上的老年人／写生步骤 /6
坐在靠椅上的老年人／完成图 /7
坐着的女学生／写生步骤 /8
坐着的女学生／完成图 /9
画室场景一角／写生步骤 /10
画室场景一角／完成图 /11
画室场景两幅／写生步骤 /12
画室场景两幅／完成图 /13
站着的男生 /14
站着的女生 /15
青年男子 /16
背着包的少女 /17
穿着风衣的女子 /18
胖子男青年 /19
靠站着的男子 /20
单手撑站着的男子 /21
单抬腿的男孩 /22
坐着思考的女孩 /23
跷腿坐着的姑娘 /24
注视 /25
斜坐着的女生 /26
靠坐着的女孩 /27
长发女子 /28
单手撑坐着的男青年 /29
画室里的模特 /30
穿鞋子的动态速写 /31
推铅球的动态速写 /32
喝茶的动态速写 /33
课堂写生 /34
在作画的学生 /35
画室场景之一 /36
画室场景之二 /37
街边小景 /38
在家中的写生 /39
在中国美院下乡实习的写生 /40
在集市上的写生／封三

图书在版编目(CIP)数据

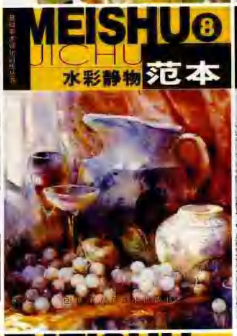
速写人物范本/陈炼编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2006.1

（基础美术强化训练丛书）

ISBN 7-5340-2099-9

Ⅰ.速… Ⅱ.陈… Ⅲ.人物画—速写—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 Ⅳ.J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第159015号



基础美术强化训练丛书总书目

- 石膏几何体范本 ①
- 素描静物范本 ②
- 石膏五官范本 ③
- 石膏头像范本 ④
- 素描头像范本 ⑤
- 水粉静物范本 ⑥
- 色彩风景范本 ⑦
- 水彩静物范本 ⑧
- 水彩风景范本 ⑨
- 丙烯头像范本 ⑩
- 水粉肖像范本 ⑪
- 油画肖像范本 ⑫
- 油画人体范本 ⑬
- 石膏半面像范本 ⑭
- 解剖头像范本 ⑮
- 设计素描静物范本 ⑯
- 设计素描石膏像范本 ⑰
- 速写人物范本 ⑱
- 速写风景范本 ⑲
- 石膏胸像范本 ⑳
- 素描半身像范本 ㉑
- 素描人体范本 ㉒
- 水墨现代人物范本 ㉓
- 水墨传统人物范本 ㉔

速写人物范本 ⑱ —基础美术强化训练丛书

编　　著　陈炼

出版发行　浙江人民美术出版社（杭州市体育场路 347 号）

网　　址　http://mss.zjcb.com

经　　销　全国各地新华书店

制　　版　杭州彩地电脑图文有限公司

印　　刷　浙江兴发印务有限公司

版　　次　2006 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开　　本　889 × 1194　1/8

印　　张　5

印　　数　0,001—5,120

书　　号　ISBN 7-5340-2099-9/J · 1723

定　　价　25.00 元

如发现印刷装订质量问题，请与本社发行科联系调换。

策划　高志岳　　责任编辑　高志岳

封面设计　黄晓峰

版式设计　曹　军

文字审校　王素一

图片翻拍　王雄伟

责任印制　陈柏荣

ISBN 7-5340-2099-9/J · 1723　定价　25.00 元

在休息天里的写生 / 黄骏

速写人物画法要点

中国美术学院 陈炼

速写人物画，顾名思义，是用洗练的笔法，勾画出人物的神情，面貌，动态，甚至更高层次地传达人物内心世界的一个画种。画速写人物的工具很广泛，有铅笔，炭笔，木炭条，钢笔，圆珠笔，油画棒，色粉笔，只要你能想到的，都可以用来画人物速写。但对于初学者来说，一般以铅笔与炭笔最为适宜，因为这两种工具的性能较容易掌握。

速写人物，从不同的画法上来分主要有工笔白描和写意描绘两种。工笔白描是以线条为主，讲究线条的流畅性，注意以线条的穿插来表现形体结构。它是训练基本功的有效手段，初学者可以先训练一段时间。一开始的线条可能有点笨拙呆板，这些都不成问题。只要你真诚的面对对象，不断的练习，线条自然而然就会流畅生动鲜活起来。写意描绘，线条不像工笔白描那样工整，相对来说更注重作者自身的感受，通常是用线条与明暗相结合的方法，画面的内容更为丰富，更具感染力。画速写时间较长后，可以运用写意描绘的手法，在线条的基础上，适当做一些明暗的处理。但要注意，这跟素描一样，形体是根本，明暗调子建立于形体基础之上，明暗要表现形体结构。千万不可本末倒置，为明暗而明暗，不能说明形体结构。

写意速写人物，首先要求作者在观察和感受对象之后，深深被对象的神情、外貌或动态所打动，这样，在你的写生过程中，才会流露出一种情不自禁的冲动。这种冲动是一幅优秀的速写人物所最为难能可贵的，并且是不可或缺的。失去了这份真诚的冲动，画出来的作品必定是僵硬冰冷，无法打动别人的。

速写人物的作画步骤，开始学画速写时，可以先用淡淡的辅助线笔法，定轮廓位置，慢慢地搭框架，再一步步地深入，逐步熟练掌握速写基本方法。速写较为熟练之后要求作者感受对象之时，迅速安排好构图，胸有成竹，一气呵成。速写人物特别追求在短时间内对人物瞬间感受的生动鲜活的流露，如果你像素描那样去画速写，等你搭好框架，确定好位置，可能最初最真实的感受早已抹煞掉，并且再也寻找不回来了。速写要求一气呵气，这就需要作者经过长期的训练，反复的研究，把人物的结构摸透，这样在作画的过程中，才可以得心应手，游刃有余。

有的同学会觉得研究了解人物的解剖结构，只在画夏天人物露胳膊露大腿时才用得上。寒冬，大家穿上厚厚的棉袄，身体的各个部位都被包裹得严严实实，学的解剖知识根本用不上，这种认识是错误的。人体解剖是对人体本质的描绘，作画者只有对人体的本质有了一定的了解，才能揭示其本质，否则画的速写都是基于表面，松松垮垮，缺少气势和力度，甚至画的形体比例不准，结构不对。比如到了寒冬，画的棉袄衣袖里没有手臂感觉，裤管里没有大腿感觉，都没有表现出实在本质的面貌。可见，只有对人体解剖有了一定的了解，在画穿着厚棉袄的人时，也会体现出来。懂得哪些衣纹是交代形体结构，就可以着重刻画，哪些衣纹是无关紧要的，则可以简略或不画。有取有舍，详略得当，画的速写才有水平，有品位。初学者要一边画人物速写，一边学解剖知识。多学点解剖肯定没有坏处，将来会使你受益匪浅。

画速写人物，对头部解剖知识需要深入地了解，掌握头部骨骼的框架，骨点的位置，肌肉的起止点，对刻画好人物的神情、面貌，表现好人物的内心世界，具有相当重要的作用。反映人物的个性特征，脸部的刻画是关键。如何把对象的脸部，五官特征画得栩栩如生，首当其冲的是脸部的骨骼和肌肉本质要画得扎实稳固，入木三分，才能耐人寻味，感染观众。在掌握形体解剖结构的同时，再加入作者自己对人物的独特感受，这样的作品才有与众不同的味道。

除了人物的脸部之外，人物的手部，脚部等几个部位也同样重要，要把手部，脚部形体解剖结构画得清晰准确，还要画出手脚不同的表情，画得有生命，只有达到理性与感性的统一，才能创作出真正优秀的作品。

画速写贵在持之以恒，不可一时性起才动笔，亦非心血来潮。你视之为艺术，倾注所有的激情和心血，把它作为表达你内心感触的一种形式，就好像每天写日记，积少成多，这样速写水平自然就上去了，才能更加准确地表达自己的心声，感染更多的观众。

速写人物比风景或静物速写更难些，从某种角度上说，速写人物更有意思，更具内涵，一个个鲜活的生命体等着我们去研究、去表现。我们一得空闲，便可以背着画板上街下乡，走进城市，深入农村，只要是你感兴趣的对象，就用手中的笔把他们记录下来。速写不同于摄影，速写是具有感情的，人物的喜怒哀乐经过我们生动的描绘，要比现实人物更具艺术性和感染力，也使我们产生一种莫大的成就感。

不过，漫无目的过多的画速写人物，没有深刻的感受，一味盲目的画，这样效果并不好，反而会使你画得很“概念”。虽然“产量”很高，但“质量”很差，千篇一律。一旦陷入这一阶段，你得停下来，换一种绘画工具，或换一种绘画方法，可能会比较容易的摆脱画得“概念”、“油”的误区。或者干脆停画一段时间，不动笔，只是用心去感受，之后再重新提笔，这也是一种比较有效的方法。只有量的积累，才能达到质的飞跃，但这“量”不能盲目的积累，需要用心积累。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

“两江两山”尘埃落定 “山水学院”初具雏形

学院积极开展贫困生资助工作

步骤一：站姿在构图上一定要注意完整。定点起形时，一定要最大限度地利用画纸幅面，作到饱满。分析人物的重心和虚实张弛的关系。

步骤二：进一步定好五官的位置及手的体块、身体各部位和整体造型的关系，以及线条的整体疏密强弱。此时用脑要多于用手。

步骤三：胸有成竹之后便可从眼睛下笔直抒，情绪要调动起来，抓住人物动态的美好瞬间，加以主观性的处理，尽量地一步到位，一气呵成。

步骤四：注意胸、腰、胯扭动的S形以及左右肩的不同力度，可从衣襟处，即从中间向两边画。裤子侧缝的装饰线，可帮助我们将腿部刻画得更丰满。虽然鞋子相对于手来说次要了一些，但也应该以严谨的态度来对待。

站着的男青年／完成图／张丽华／5

步骤一：速写前先仔细地感受对象，做到胸有成竹，就可以直接从局部入手。从人物的五官开始，再画人物的头发及脸的外轮廓。用笔要肯定干脆。注意对象五官的深入刻画，力求表现对象生动的神态。

步骤二：脸部完成之后，用笔快速地勾勒出身体。要注意对胸廓的体积、衣服的质量以及衣纹的刻画。肩膀上的纽扣显示了军大衣的质感，几条主要衣纹的描绘交代出了胸廓的体积。

步骤三：完成衣服之后，用笔勾画出手部，注意线条的粗细变化，并且要画出手掌与手指不同面的朝向。完成手部的刻画后，可以在衣服上适当地排一些整齐的线条，这样可以增强身子的体积感。

步骤四：在画裤子的时候，要使人感到裤子里面长着腿，而不是两条空裤管子。这就要求我们在深刻地了解腿部结构之后，还得用扎实简练的线条概括总结出来。

步骤五：画脚与鞋子，要将结构表现出来，人物坐的椅子，用粗重的笔法来画，这样反衬出人物身上纤细的线条。画椅子的靠背时，在与人物身子的衔接处要画到位，不要中间断了，这样既会有严谨感，又增强了形式感。

步骤六：刻画窗子与墙壁等背景。窗子用斜线条，墙壁用竖线。这些都是表达作者当时感受的线条，比较随意。这样的线条还可以强化出背景块面的感觉。

步骤七：一个合理的背景起到一个很好的烘托作用。对于背景的处理最好是一气呵成，可以用点、线、面相结合的方法来处理，如地板用点的笔触，这样就增强了形式感。

步骤一：仔细观察模特，做好定点、切大形的准备，在构图上要适当留出“天”和“地”的位置，人物视线前方留空要大一些，做到均衡饱满。

步骤二：进一步找形。用笔要轻，注意五官的透视，头、颈、肩三者的连接关系，双肩微妙的倾斜度，衣纹的大的疏密对比关系，找准骨点（转折之处）以及手的大的体块和透视变化。

步骤三：可以直接从眼睛局部开始用线表现。以线带面，顺势淡淡地皴擦，增加皮肤的质感。头发用笔宜放松，分组表现，用线要有疏密，心里有头部的球体的主要概念。对下巴、喉结和胸锁乳突肌进行刻画。

步骤四：注意双肩、脖子和胸的关系，两肩的外轮廓线要有强弱对比。衣服的质地相对柔软，因此用线宜柔，要柔中有刚。要注意线的表情和线的往来穿插及叠压。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

步骤一：感觉一下对象，确定这幅速写用体块方法来表现。这是一幅预光作业，所以作者在处理头部的时候，增强了明暗对比和形体的转折。先从五官开始，再画头发。头发的描绘要分出几个大的体块，这样可以塑造出扎实深厚的体量感。

步骤二：再画衣服，先画衣服大的外轮廓线，再画具体的衣纹以及手臂。注意头、颈和胸之间的关系。画衣纹的同时要注意形体的转折。画衣纹要注意抓主要的，舍去次要的。能代表形体转折的衣纹要重点刻画，次要的小衣纹就大胆地舍去。

步骤三：用笔勾勒出裤子。把腰、臂及大腿与小腿之间的衔接交代清楚，把关系摆舒服。这些地方绝对不能含糊。刻画腿部时，要注意腿的体积感，不要画平了。

步骤四：画出鞋子和椅子。为了增强体积，可以上些暗调子。需要强调一下，上明暗的目的是为使形体更加明确、扎实，而不是为了上明暗而上明暗。任何调子离开了形体就成了废调子。

步骤五：画远处的腿时，可以用笔轻一点，这样可以增强空间感。但要注意也得交代出形体的转折。随后画出桌子，这样就把人物置身于一个特定的环境中。

步骤六：加上背景。背景可以用虚衬实、用重衬轻。背景是为了烘托人物，把人物的边缘线与身后的道具、画板和学生的关系处理好，注意疏密结合、虚实结合。

步骤七：把背景完成后，再调整一下主要人物的整体关系。调整暗部时，一定要注意暗部是怎样一个形，里面的结构是怎样的。力求人物传神，气的生动。

在纸上定出人物组合造型的位置，注意情节的“趣味中心”，人物活动围绕中心进行，注意画面人物组合的大形大势，注意疏密。

进一步分析人物大形，画出人物的造型、动态和整体疏密，注意空白的运用，标出人物与道具的对比。

从前面的人物（或主要的人物）画起，推画后面的其他人物。先把外轮廓画好，再注意其中的对比。画时注意单人速写、双人和三人组合速写中基本原理的运用，这是基本元素。多人速写不过是单个元素的组合。人物要分组，分虚实、轻重、疏密。

画后面人物时要考虑到已画出的形象，留出空白、疏密等余地。一般地说，前实后虚，前重后轻，前密后疏。但速写中时有出人意料的处理，各种对比关系是随时由场面启发的，要注重即时感受。速写中，往往有人走动或走掉，可在现场中抓取其他地方的人物动态“移”来填充，“移”来的人物要考虑与画中人物、景物和协调。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com