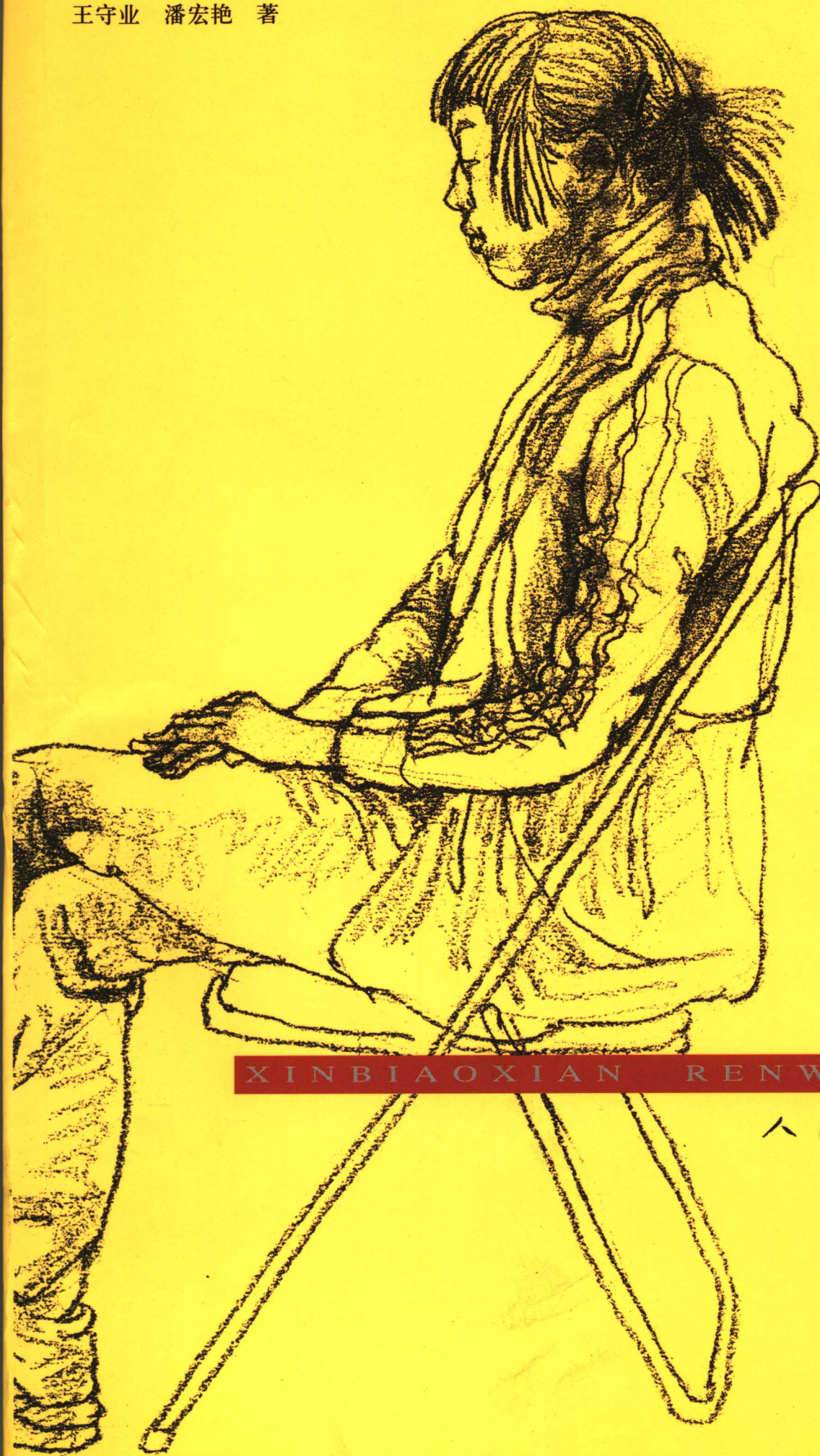

王守业 潘宏艳 著

新表现 人物速写

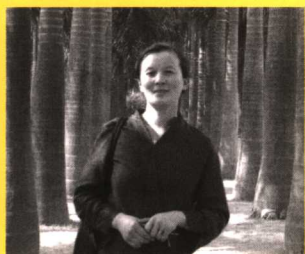
XINBIAOXIAN RENWU SUXIE

人民美术出版社

王守业 1959 年出生。1984 年结业于东北师范大学美术系油画专业，获学士学位；1997 年结业于中央美术学院油画系第九届油画助教班。现任东北师范大学美术学院副教授。作品曾多次参加国内外展览。

潘宏艳 1961 年出生。2000 年毕业于东北师范大学美术学院，获硕士学位。现任教于东北师范大学美术学院，为硕士研究生导师。

新表现

人物速写

XINBIAOXIAN RENWUSUXIE

王守业 潘宏艳 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

新表现人物速写 / 王守业, 潘宏艳著. —北京: 人民美术出版社, 2006.6

ISBN 7-102-03670-1

I. 新... II. ①王...②潘... III. 人物画—速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 050558 号

新表现人物速写

出 版: 人民美术出版社

(北京东城区北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

制 版: 北京燕泰彩视制版印刷有限责任公司

印 刷: 北京美通印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

2006 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 6.5

印 数: 1-5000 册

ISBN 7-102-03670-1

定 价: 15.00 元

目 录

序	潘宏艳 4
构图、比例、透视变化与表现	5
构图	5
人体比例	6
肩与头的比例	6
比例与夸张	8
透视变化与表现	9
体块的认识与表现	10
三大体块的认识	10
立体思维与形体认识	13
着眼于大形体	18
形与形的关系	20
整体控制与形体表现	23
线的认识、理解¹与表现	25
线的认识、理解与形体表现	25
把握中心线（动势线）与形体表现	31
把握两条线与形体表现	35
衣褶的处理与形体表现	36
结构的认识与形体表现	42
关于结构	42
头部、五官的理解与表现	43
手的理解与表现	52
脚（鞋）的理解与表现	54
综合训练与表现	57
研究与训练	57
造型意识	58
思考与练习	60
整体与局部	68
用调子强化形体表现	72
夸张与表现	85
人物形体的夸张与变形	87

序

人物速写是王守业近十年来基础课教学研究的课题之一。已经先后出版了《新思维人物速写》、《名家王守业速写改优》、《名家王守业速写》等速写专集，其中《新思维人物速写》比较系统地反映了2003年以前的研究成果，而这次人民美术出版社出版的这部速写专集——《新表现人物速写》是他近五年来的教学研究与实践的新成果。

以往的几本专集主要是关于画速写的思维方式、观察方式及基本技法的研究与讲授，而这部专集则着重针对速写语言的理解与表现展开更深入具体的研究与探索。其内容是在保留速写教学基本问题研究成果的同时，增加了新问题的研究成果：一是关于画出充满灵性与个性的速写作品的主要着眼点的研究，比如从不同的透视角度观察人物形体；从线造型的角度观察与思考，再用调子进一步塑造形体；把观察与表现联系起来，调动作画者的主观情绪；把使作画者产生强烈感受和创作欲望的人物外形及精神、气质、性格特征迅速抓到并通过适度夸张处理，进行强化等。二是借鉴大师作品着眼点的研究，比如了解大师对人体解剖、结构处理的奥妙，明暗交接线的分布与变化，局部的明与暗、虚与实、线条的强与弱等表现手段与方法。三是作画前的思考和画速写时心理状态的研究，包括如何通过手、脑并用画出理想的速写作品及如何防止“熟套子”等不良习惯的形成、学习速写不同阶段面临的问题及其解决办法等。四是对具体问题的解决与处理办法的探讨，比如在着眼于大的形体的观察方式中提出“剪影式”地概括出大的基本形的方法以及如何进行形与形的相互比较，注意形状与形状之间的区别；在线的认识与理解方面强调线要随着形体走，注意线的轻与重、虚与实的控制，提出了用笔的要求和训练目标等。

总之，这本专集内容充实，研究与表达深入、具体；能够给学画者以启示，给美术教师及美术爱好者以借鉴和帮助。

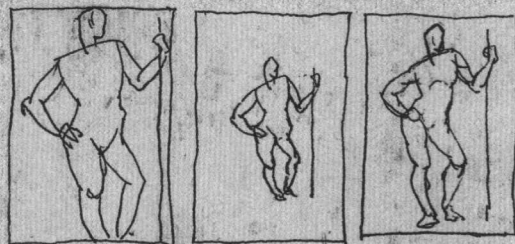
2006年4月于长春

构图

作画之前要考虑清楚是画人物的半身还是全身，抑或只画手、脚等部位，以此来确定画面的构图。

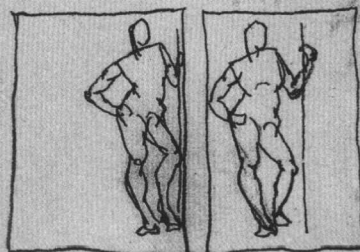
画面人物的大小及比例关系是根据纸的大小来确定的，人物在纸的上下左右的位置要适当，不要把人物画得过大，也不要过小，要学会主动控制画面人物所处的位置和比例关系。

过大

过小

最佳

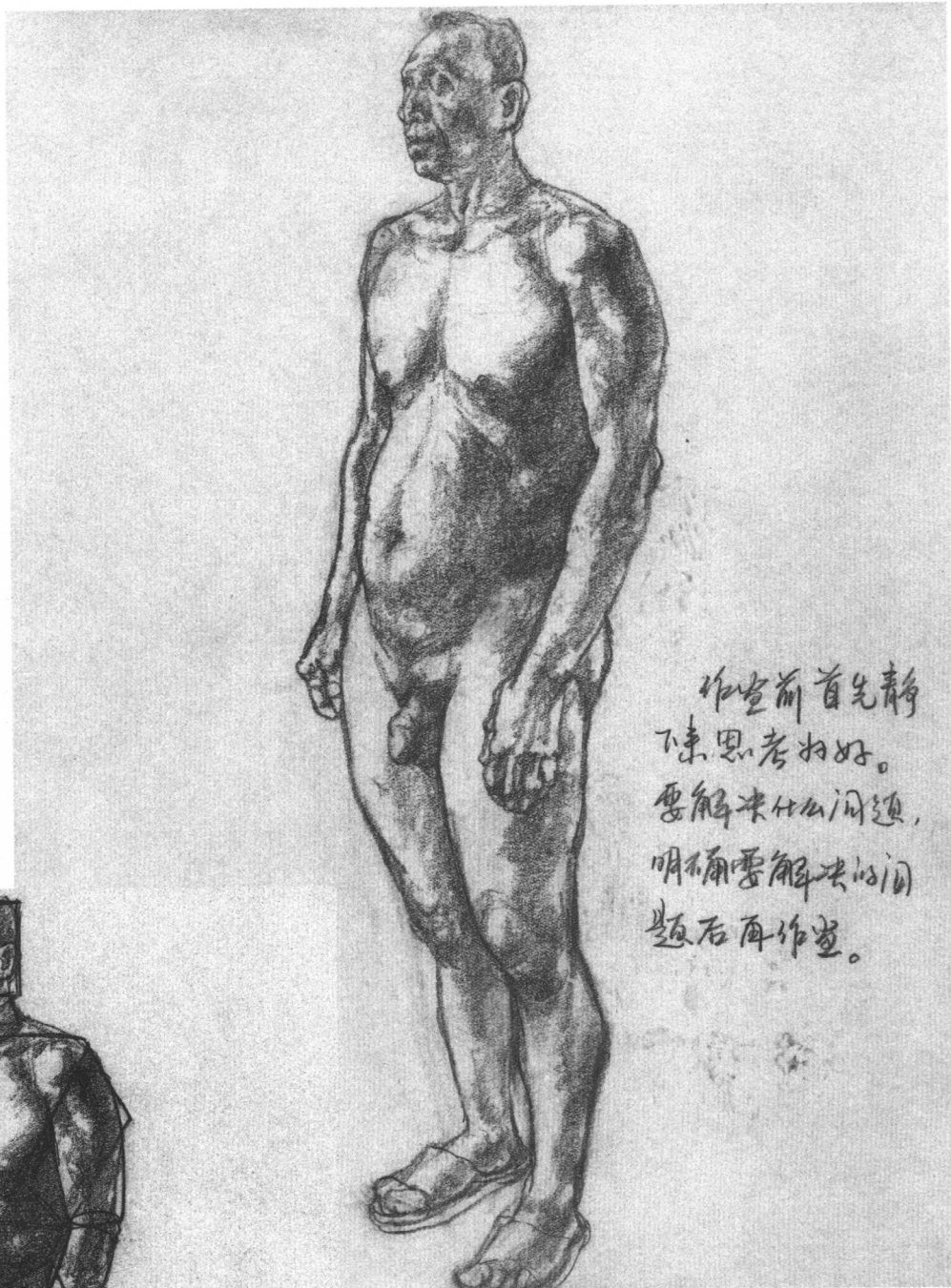
偏右

偏左

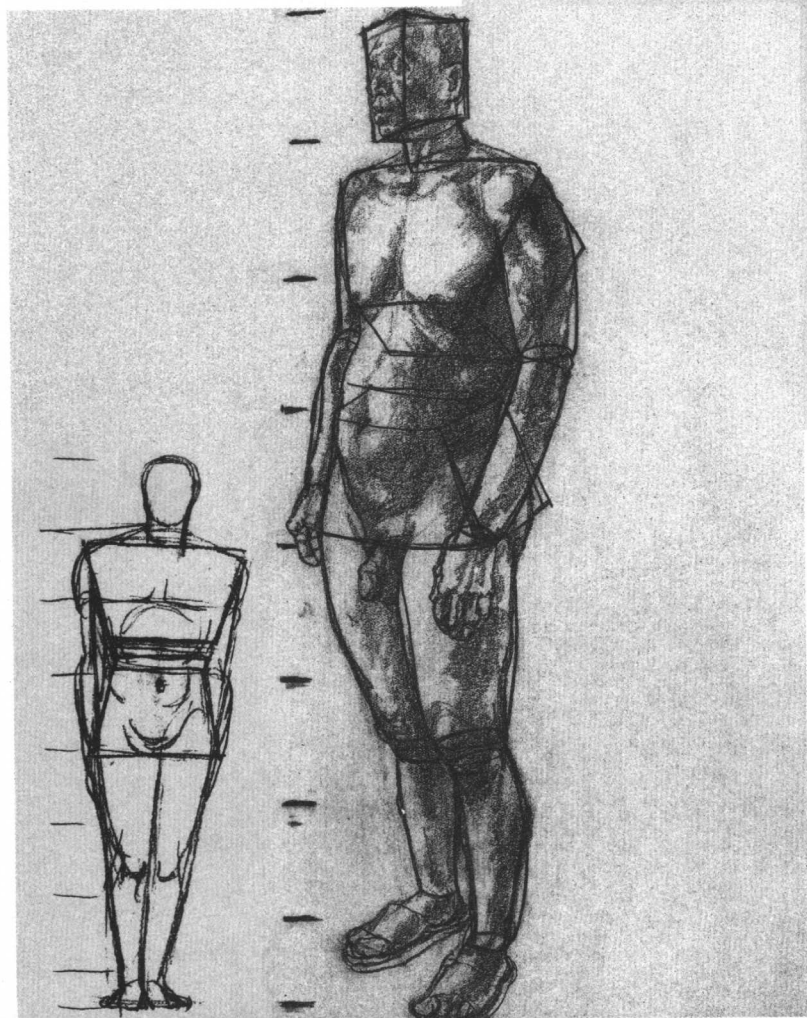
人体比例

用头的长度比身体的高度是比较方便又早已被认可的方法。中国人身高比例一般为七个半头长左右，但不是绝对的。不同的人可能有不同的身高比例，有的是七个半头长多一点，有的不足七个半头长，因人而异。

从头到骨盆一般的视觉感受为四个头长左右，骨盆到脚为三个半头长左右。

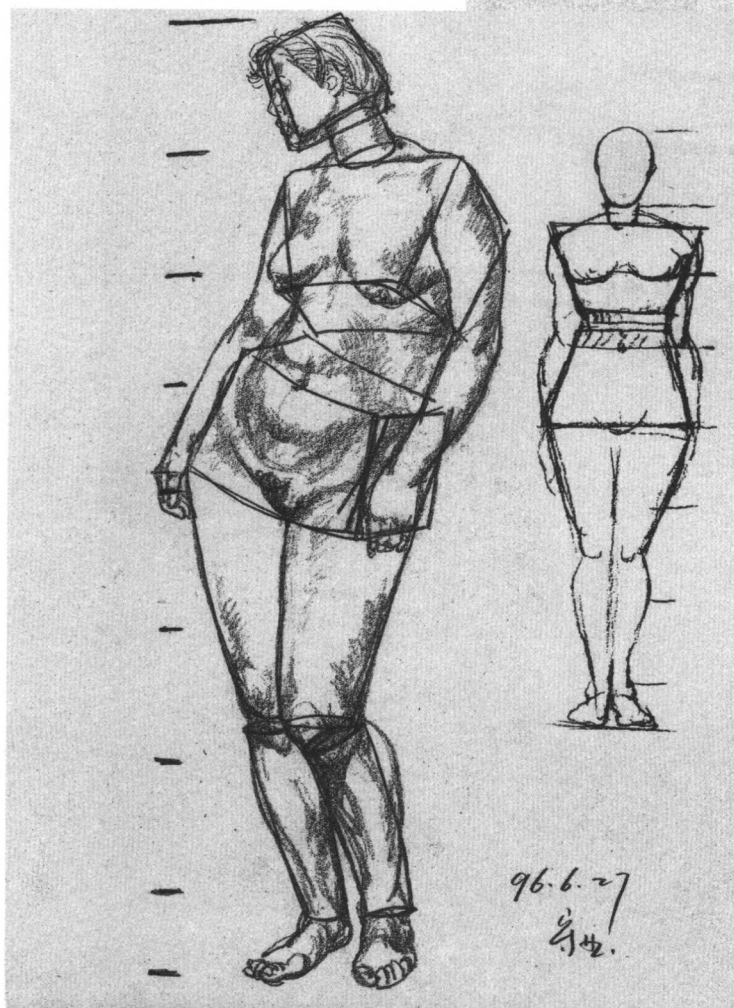
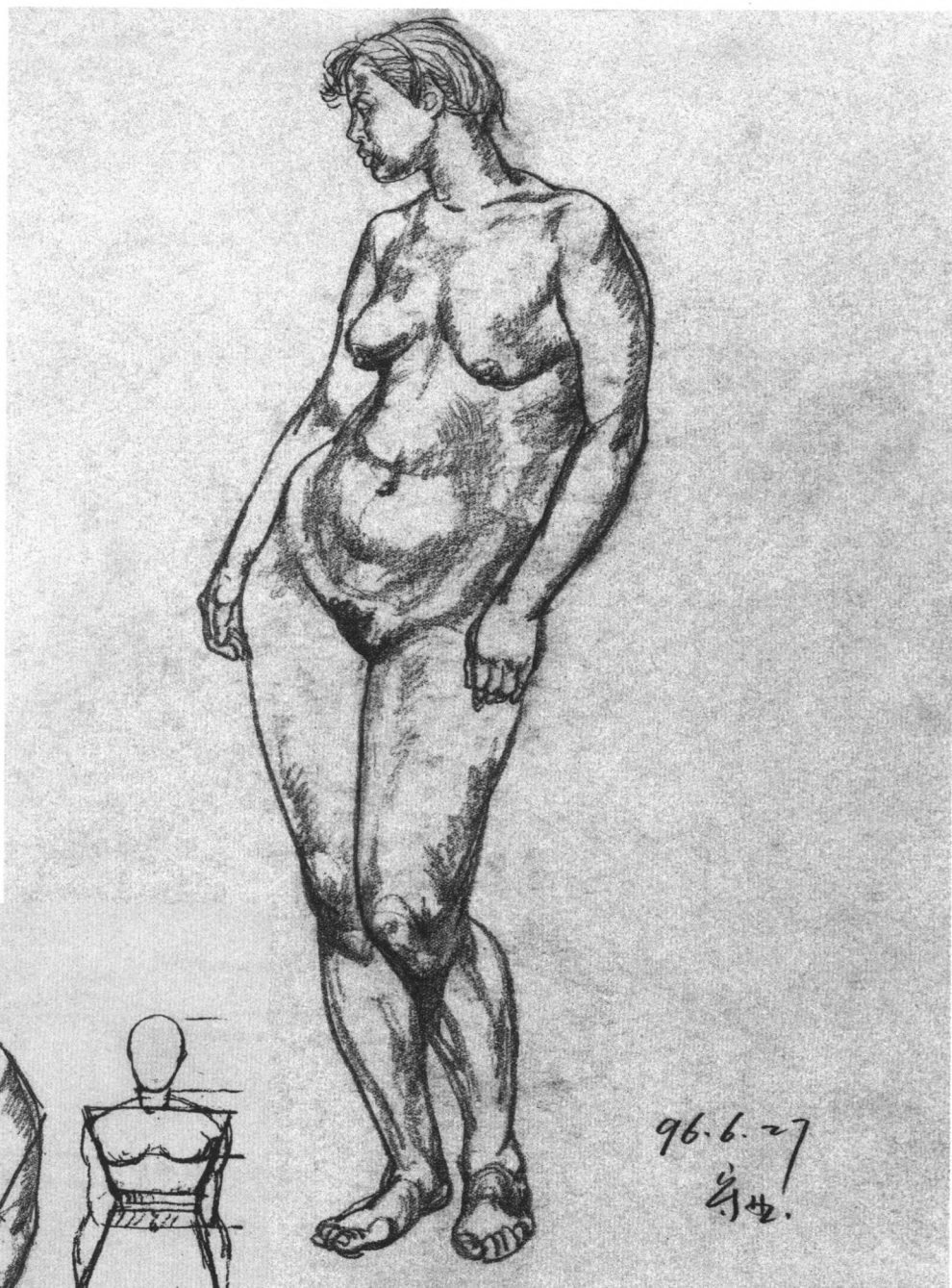
作画前首先静下心来思考好。要解决什么问题，明确要解决的问题后再作画。

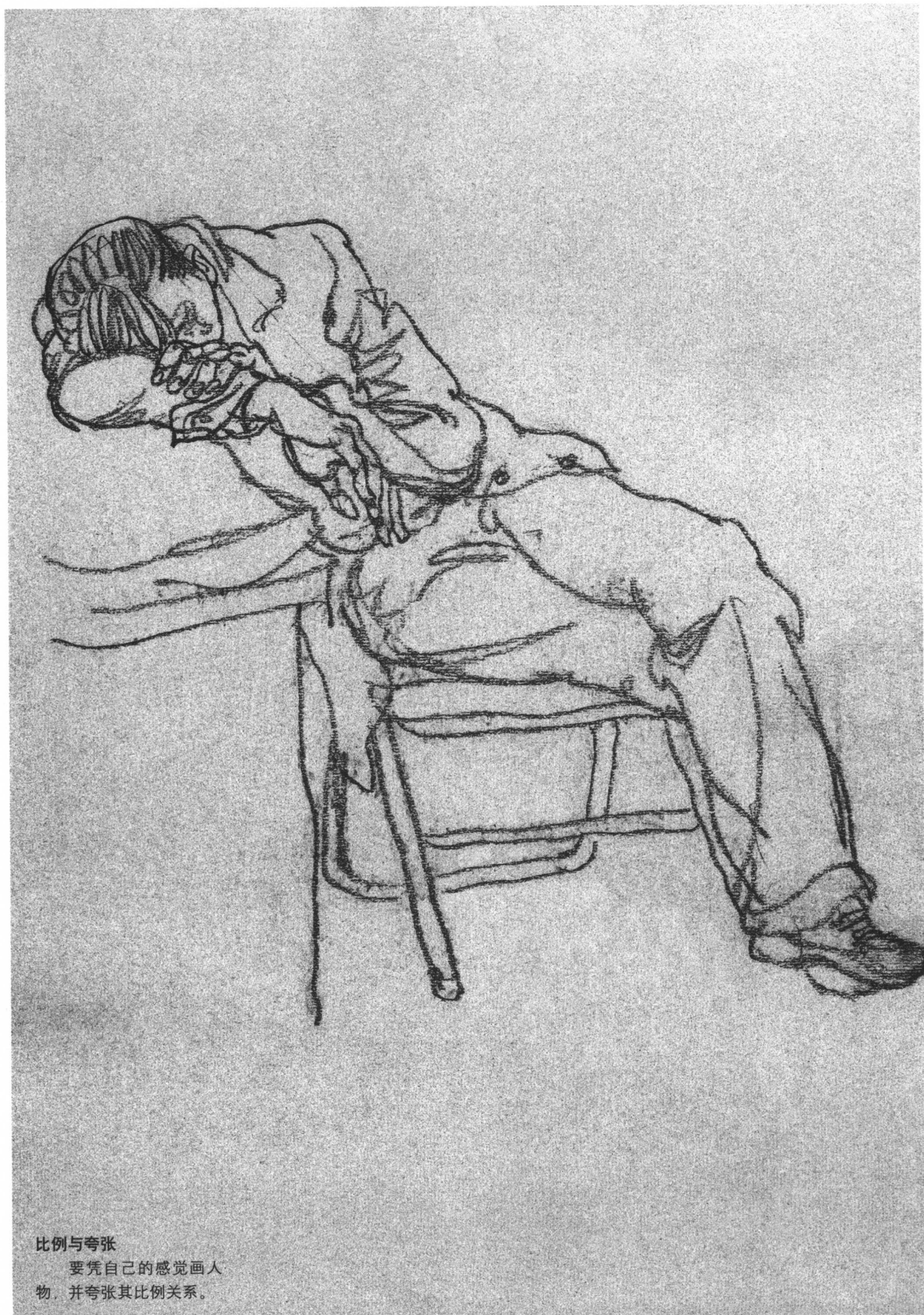

肩与头的比例

成年男人体的肩宽为两个头宽左右，成年女人体一般是一个半头宽左右。人体的肩宽也不是固定不变的，要根据不同方向、透视等视觉角度的变化而改变。

注意：成年男性肩宽，而骨盆相对较窄。成年女性则肩窄，骨盆相对较宽。

比例与夸张

要凭自己的感觉画人物，并夸张其比例关系。

透视变化与表现

画人物时，用头长为单位确定人体比例是比较方便的方法，但是并不是用尺子量，而是靠作者的感觉去画出人体的比例关系。同时更要注意透视因素使人体比例产生的变化。如作画者站在比被描画者高的位置或者低的位置所产生的透视角度不同，人物形体的比例就会因透视的变化而变化，因此就产生视觉比例上的变化，有时为了表现的需要可以根据视觉感受有意识地强化这种变化，使人物适度夸张变形。

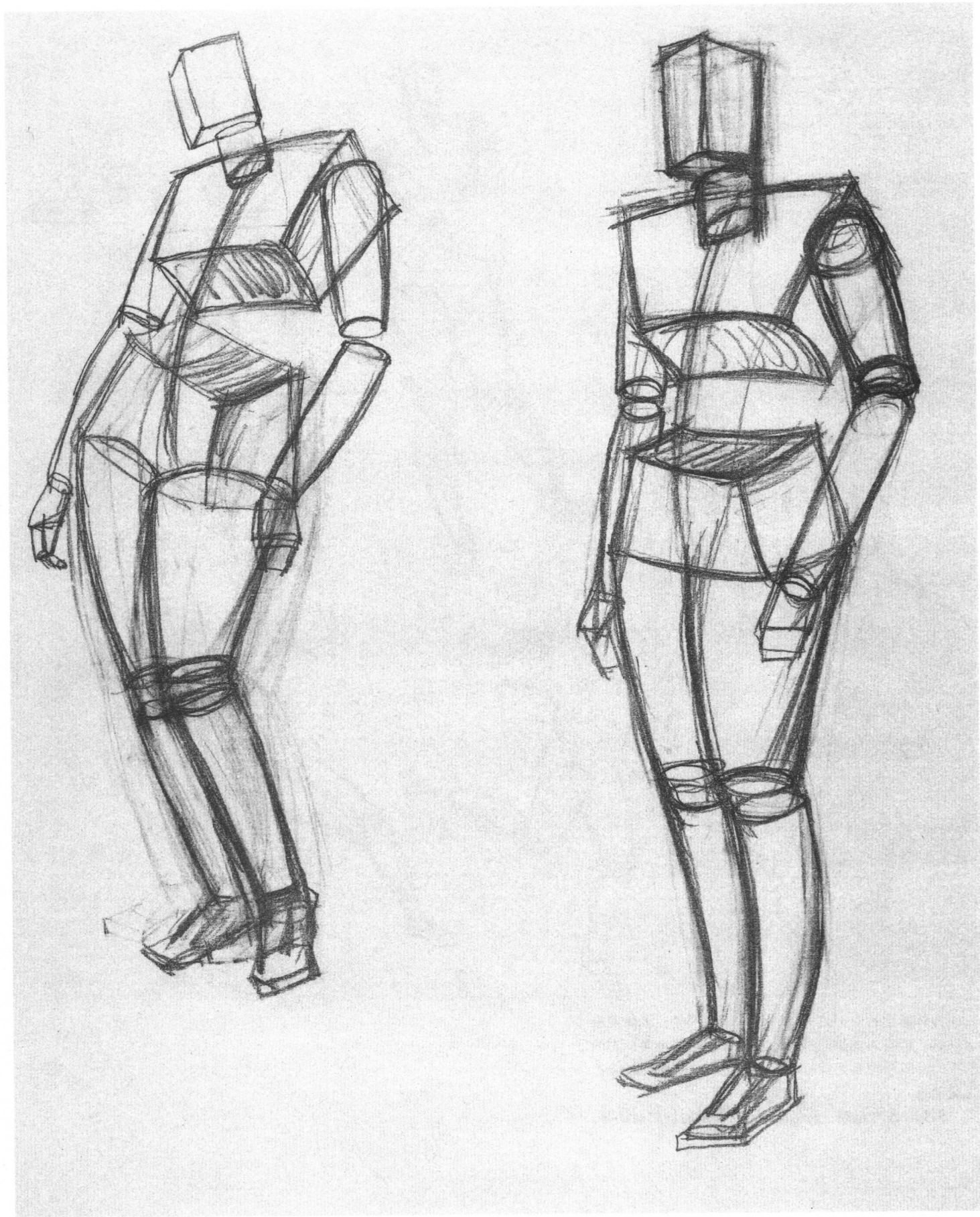
模特站立时,胸和
骨盆形成了扭转关系,
作画时就有意识注
意了这一点。

三大体块的认识

头块:基本形是长方形。注意长
度、宽度和厚度的比例关系。

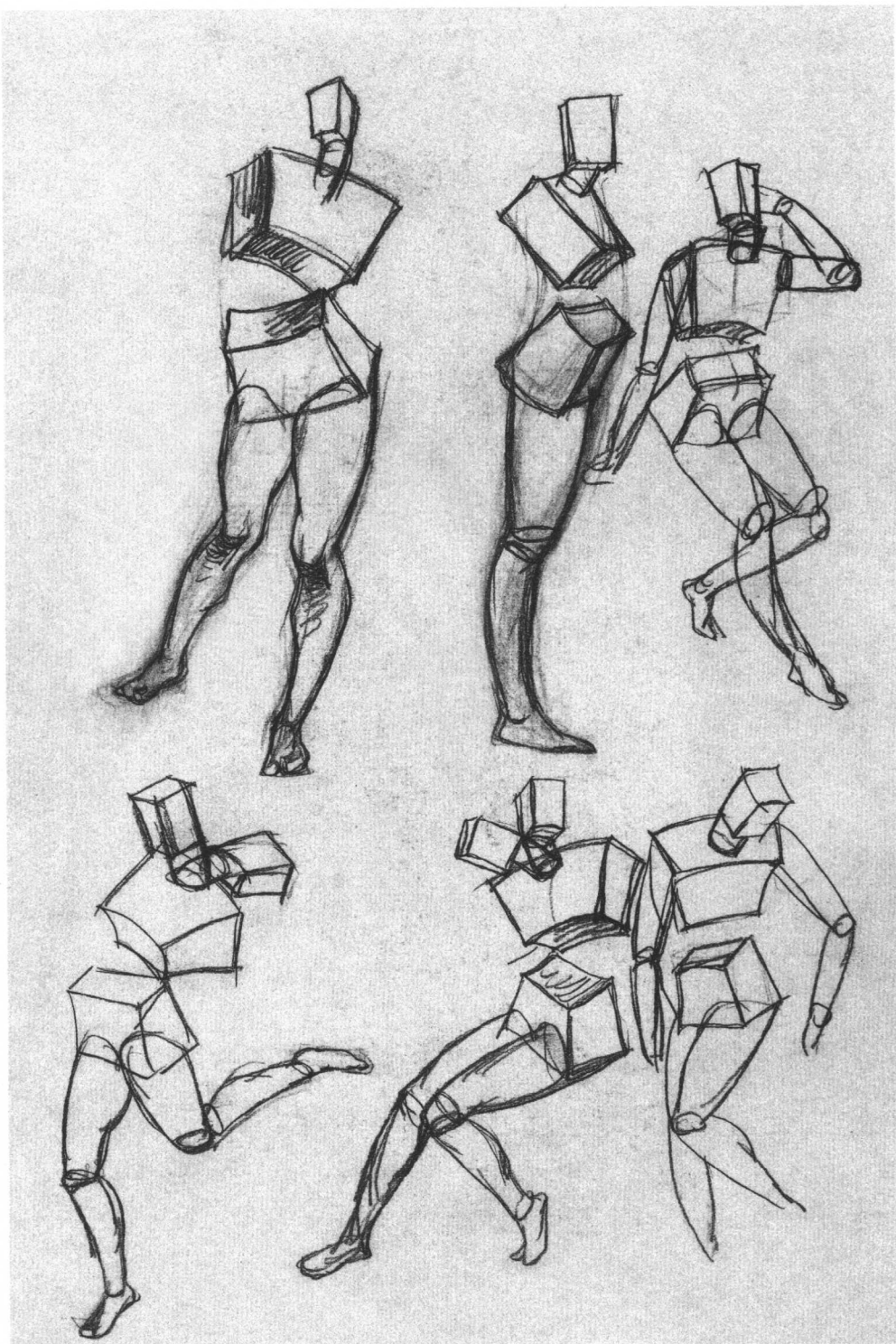
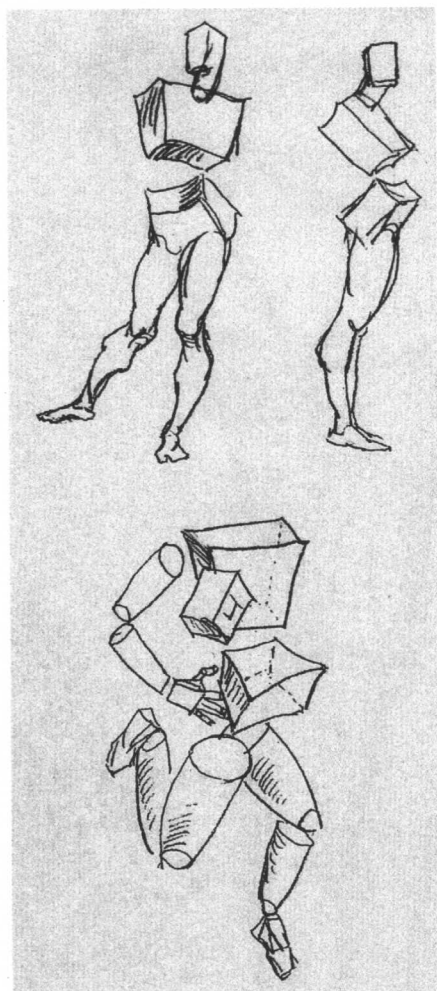
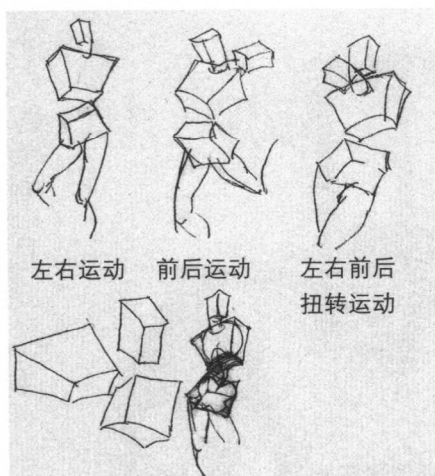
胸块:基本形是倒梯形。

骨盆块:基本形是正梯形。

胳膊、腿的形体认识

胳膊和腿可以概括理解为圆柱体。

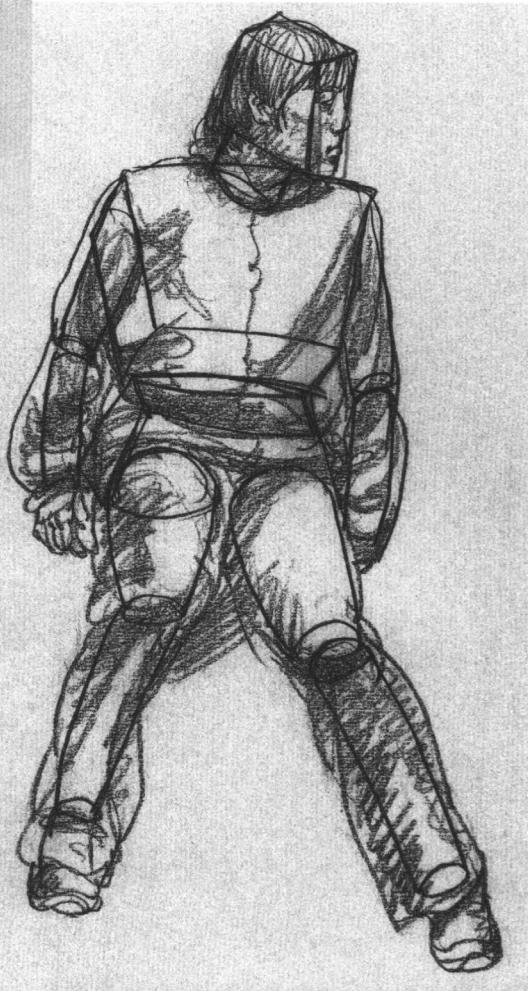

人体静止站立时三大体块基本不会改变，人体没有运动感。但当人体运动时由于三大体块扭转角度、方向的不同，体块相互之间就会产生变化，这种变化就会产生运动感。

例如：左右运动、前后运动、左右前后扭转运动等。

画这幅画时，考虑到要画人物大的起势造型，所以画了比较多的调子来表现人物形体。

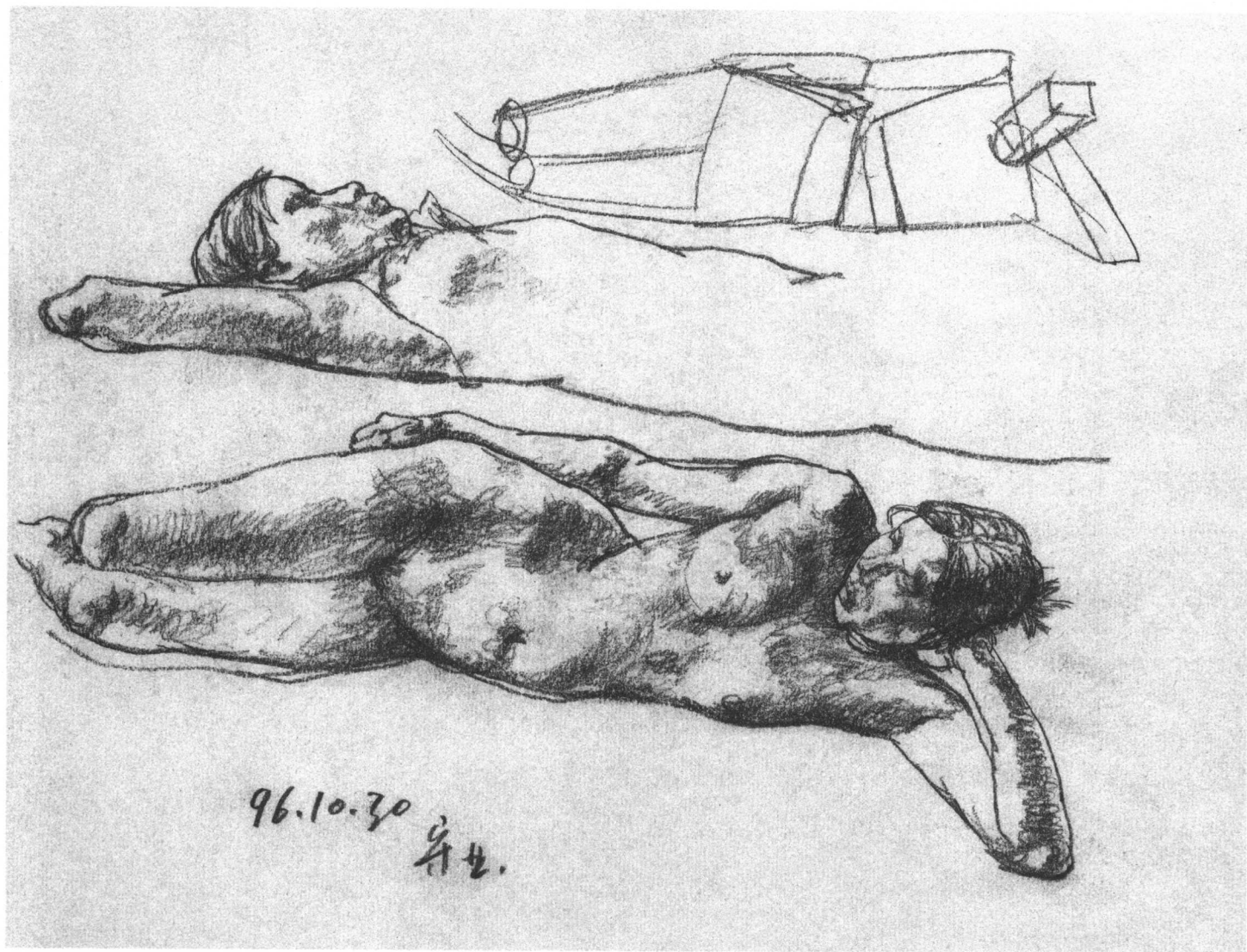

立体思维与形体认识

作画要有形的认识，同时也要有对体的明确认识。形，指平面认识的形。体，指全方位概括的转折面的立体意识。我们要用立体思维的方法认识人物形体。

虽然是画衣服的外形，但是作画者头脑中要有三个体块的立体概念。

画人物形体要找其规律，透过衣着来分析内在形体，把握体块与体块之间运动的相互关系。