

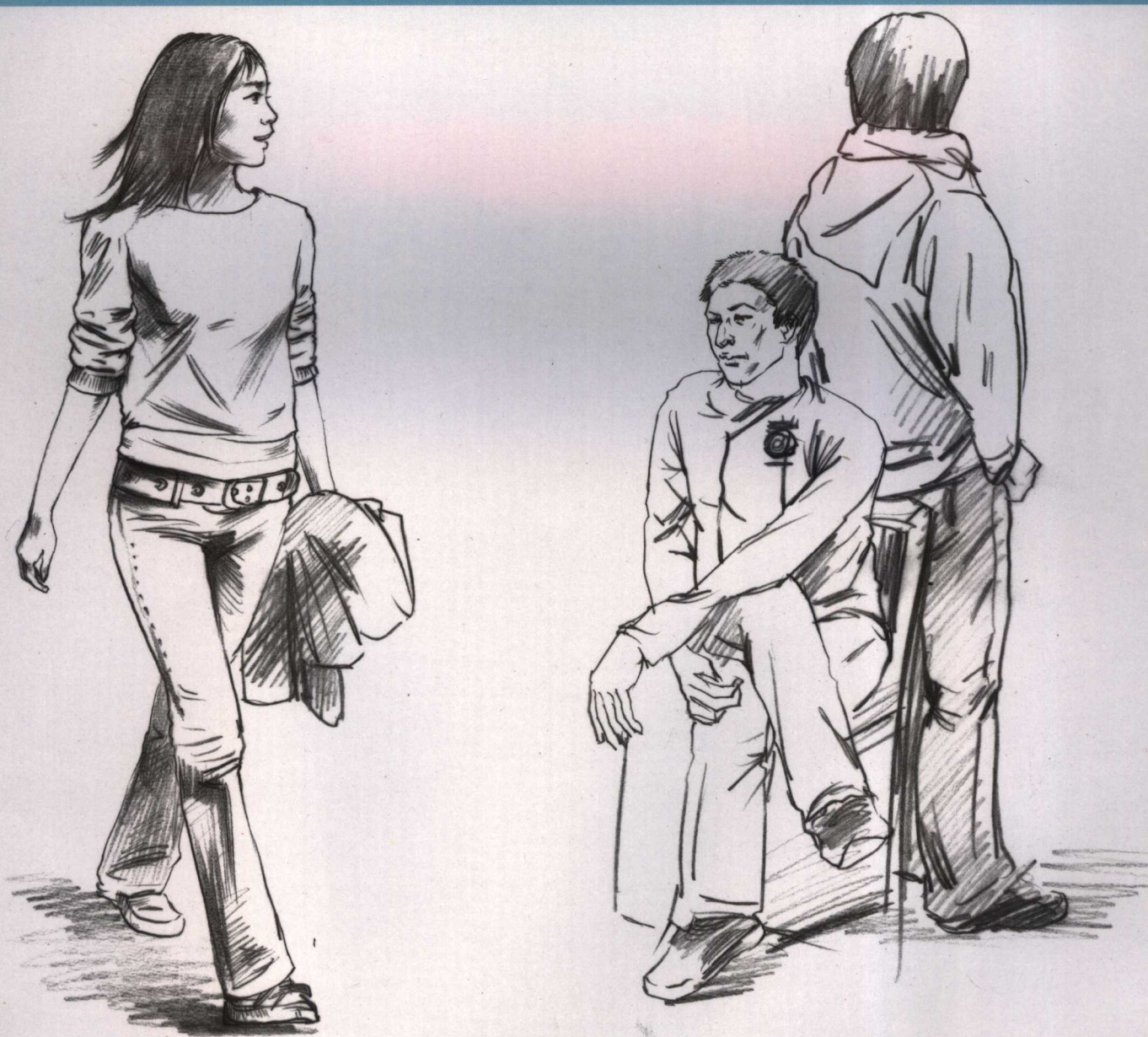
人物速写

正规教材

基础美术绘画学习强化训练

REN WU SU XIE ZHENG GUI JIAO CAI

陈海平 陈挺 编著

黑龙江美术出版社

人物速写

素描教程 / 素描分册 / 素描头像 / 素描半身像 / 素描全身像

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 / 陈海平, 陈挺编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006. 7

(基础美术绘画学习强化训练; 5)

ISBN 7-5318-1640-7

I. 人... II. ①陈...②陈... III. 人物画—速写—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第071409号

书 名 / 人物速写·正规教材

作 者 / 陈海平 陈挺

出 版 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码 / 150016

经 销 / 全国新华书店

责任编辑 / 金海滨

装帧设计 / 赵亚群

发行电话 / (0451)84270514

网 址 / WWW.HLJMSS.COM

印 刷 / 浙江天鸿印务有限公司印刷

开 本 / 889 × 1194 1/16

印 张 / 3

字 数 / 50 千字

版 次 / 2006 年 7 月第一版

印 次 / 2006 年 7 月第一次印刷

书 号 / ISBN 7-5318-1640-7/J·1641

(全套八册)定价 / 88.40 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

基础美术绘画学习 强化训练

人物速写 正规教材

陈海平 陈挺 编著

黑龙江美术出版社

目录

- ◎ 前言 3
- ◎ 速写工具材料与技法 4
- ◎ 速写的表现形式 5
- ◎ 人体的基本比例和特征 6
- ◎ 人体骨骼 7
- ◎ 人体肌肉 7
- ◎ 人体运动规律 8
- ◎ 头部骨骼 10
- ◎ 头部的肌肉 10
- ◎ 头部的各种形态写生 11
- ◎ 手的速写 12
- ◎ 手的各种形态 13
- ◎ 脚的速写 14

- ◎ 脚的各种形态 15
- ◎ 衣纹的速写 16
- ◎ 人物速写的学习方法 18
- ◎ 人物速写的训练方法 19
- ◎ 人物的静态速写 20
- ◎ 人物的动态速写 21
- ◎ 站姿速写作画步骤写生(一) 22
- ◎ 站姿速写作画步骤写生(二) 23
- ◎ 站姿速写作画步骤写生(三) 24
- ◎ 站姿速写作画步骤写生(四) 25
- ◎ 站姿速写作画步骤写生(五) 26
- ◎ 站姿速写作画步骤写生(六) 27
- ◎ 站姿速写作画步骤写生(七) 28

人物速写 正规教材

陈挺 陈海平 编著

- ◎ 站姿速写作画步骤写生(八) 29
- ◎ 坐姿速写作画步骤写生(一) 30
- ◎ 坐姿速写作画步骤写生(二) 31
- ◎ 坐姿速写作画步骤写生(三) 32
- ◎ 坐姿速写作画步骤写生(四) 33
- ◎ 坐姿速写作画步骤写生(五) 34
- ◎ 组合人物速写作画步骤写生(一) 35
- ◎ 组合人物速写作画步骤写生(二) 36
- ◎ 组合人物速写作画步骤写生(三) 37
- ◎ 组合人物速写作画步骤写生(四) 38
- ◎ 作品欣赏 39

◎前言

在国内,人们通常把绘画时间较长并带有创作性,研究性的绘画作品称为“素描”,而把作画时间较短并具有即兴意味的和记录性、草稿性特点的绘画作品称为“速写”。

其实,这不过是名称的简单归类。对于作画者来说,用“速写”来表达个人的情感,记录瞬间的情境,才是最为重要的。“速写”因每个作画人的绘画习惯不同,借用各种“速写”工具,出现各种不同的视觉效果。如果说“速写”是对我们广义生活的一种痕迹的记录,一点不为过,它是极其灵活多变的绘画之一。

“速写”从字面上理解,易产生误解。这里要说的是,速写不在于其“速”字,更在于“写”字,它包含了“写生”、“写意”、“传神写照”等等,“速写”在表现手法上简洁、明快、线条肯定、传神。总的说来,它有以下几方面特点。

一、速写是绘画的基础

绘画者应具备观察能力和绘画表现能力,在整个作画过程中贯彻整体与对立统一的绘画意识,逐步提高自身美学修养,而速写正是行之有效的途径。

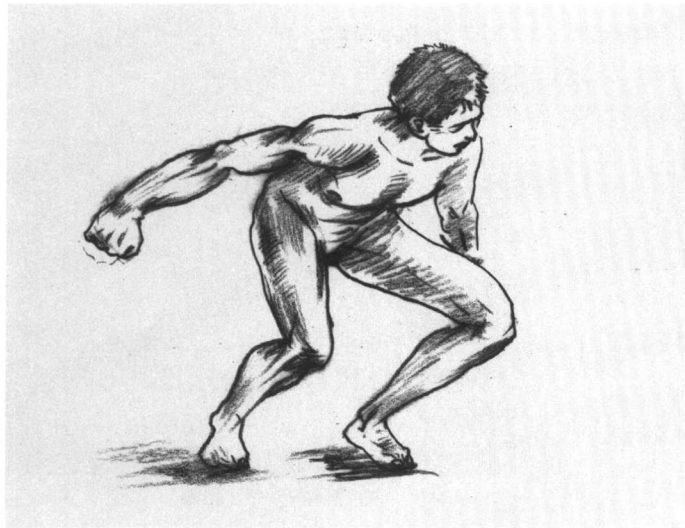
二、速写是绘画的源泉

“速写”在观察世界的同时,记录着世界,感受着大千世界,同时积累了大量丰富的生活素材,它记录下了生命的足迹,让绘画真正来于生活,更超越生活,体现其艺术精华。

三、速写是一门独立的艺术

古往今来,从国内到国外,有多少大师为人类留下了不计其数的珍贵艺术作品,其中不乏大量优秀的速写作品。本书在介绍速写技法的同时,点评一些大师作品,给学者以灵感触发,感受其中的妙处。

现在,“速写”已成为各大艺术院校的考试科目之一,这就更要求学生长期认真地去画“速写”了。

◎速写工具材料与技法

速写是最不受工具、材料限制的,不同工具、材料可以产生不同的艺术效果,下面是我们常用的速写工具介绍。

纸:画速写用任何纸都可以,不同的笔和不同的线都会产生不同的效果,一般常用的速写纸有:绘图纸、书写纸、毛边纸等等。

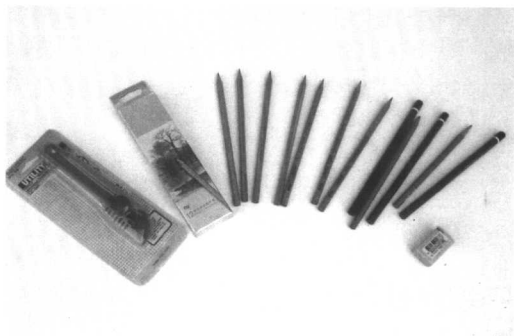
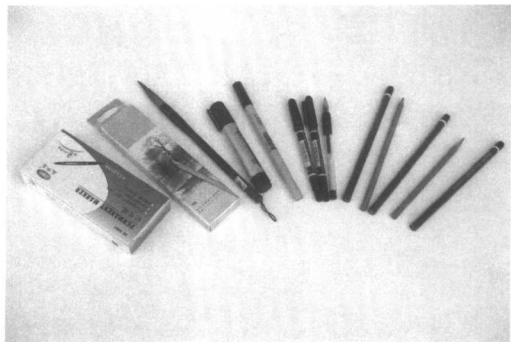
铅笔:绘画所用铅笔以B和H来表示软硬深浅程度,B是英文Black的缩写,H是英文Hard的缩写,B的数码越大表示深度越重,H的数码越大表示硬度越大,色调越浅。HB则介于两者之间,一般我们画速写选择软铅。如:4B或6B的铅笔,专用速写铅笔芯是扁平的类似于木工用来画线的铅笔。当然,作者可根据作画需要和自己的习惯选择不同软硬的铅笔。

炭笔:炭笔又称木炭铅笔,其色素比铅笔深,黑白对比强烈,变化丰富,也是常用的一种速写工具,它既可表现疏松、流畅的线条,又可进行精微细致的刻画。

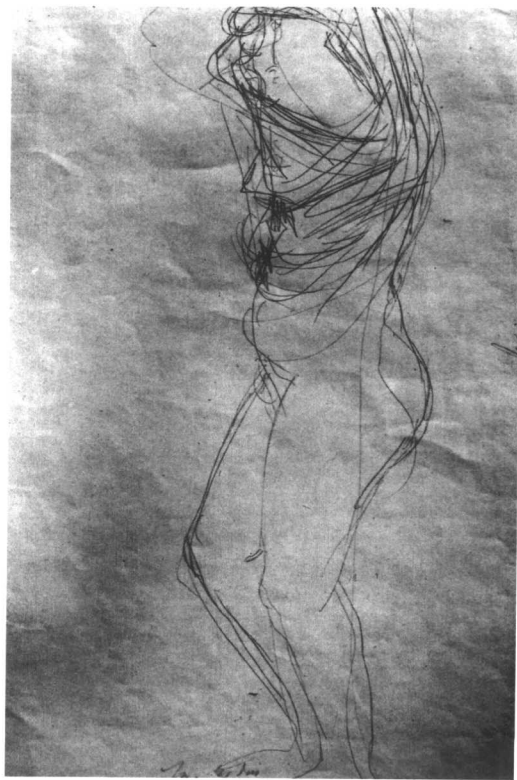
钢笔:钢笔因其方便,易于携带,而被大家普遍应用。钢笔画出来的线条清晰流畅,明确有力,但不能被擦掉,下笔必须果断肯定。现有一种特制的速写钢笔,笔尖弯曲,作画时可有粗有细,可以提高作品的表现力。

炭精条:分黑色、棕色两种,炭精条是一种特制的更具表现力的绘画工具,有圆、方、三棱等不同规格,使用时,既可以大片涂抹,也可以用棱边画线,是一种较为写意的速写工具,比较适合大幅面速写。

毛笔:毛笔是中国传统的绘画工具,笔端用动物毛制成,笔分为羊毫、狼毫、兼毫三种。

《母亲肖像》 毛勒 炭笔

《脱衣人体》 奥古斯特·罗丹 铅笔

◎速写的表现形式

速写的表现形式多种多样,而且因人而异,基本的方法有三种。

1.以线为主

线条不仅可以表现出物体的轮廓、体积、质感、神态、明暗和虚实,从而有效地塑造出对象的造型特征,而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。它突出的特点是:明确肯定、概括简炼、生动传神,所构成的画面极富有艺术表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡和虚实以及相互衬托,艺术地表现出物体之间的层次关系。

2.以明暗调子为主

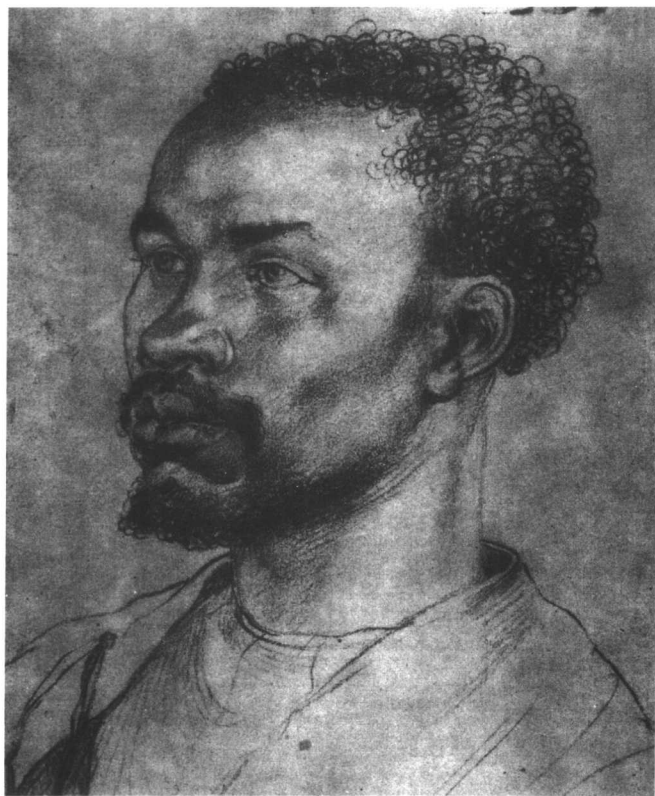
明暗速写是轮廓与明暗色调造型法相结合的一种速写方法,这种速写效果要接近真实的客观对象。其轮廓线根据人体造型的前后空间及明暗关系的变化,或轻或重、或虚或实。有些部位甚至没有明确的轮廓线,断断续续。明暗速写的目的主要是突出对象的立体感,初学者在画明暗速写时,要注意明暗色调和轮廓线条的和谐统一,避免生硬。

3.以线面结合为主

在线条速写基础上,加以块面的概括处理,达到线面结合的画面效果。在速写过程中,不注意明暗关系,线条的轻重可以不受客观形象明暗色调的约束;不是简单地从轮廓线出发,而是从形象的解剖关系,体面起伏关系出发,寻找体块的转折和互相联结关系。线面结合的方法适合用浓黑铅笔、炭笔来表现。

《男子头像》 毛勒 钢笔

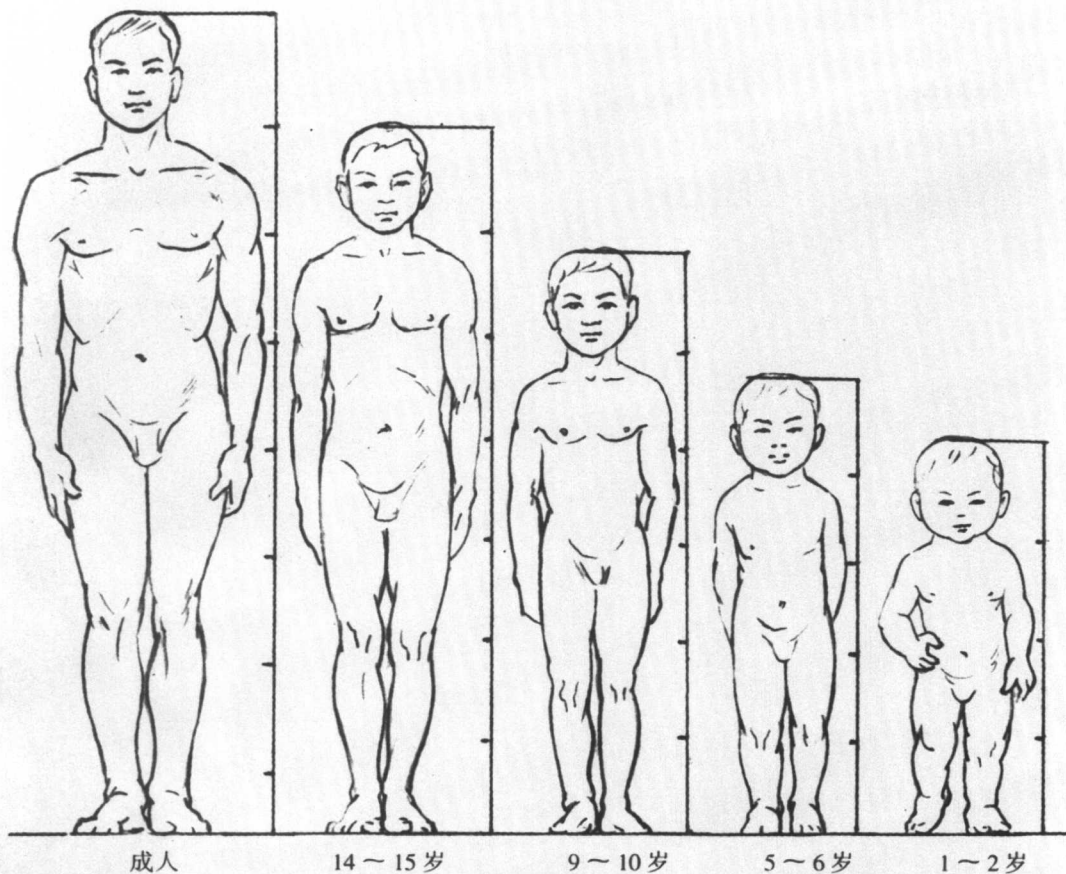
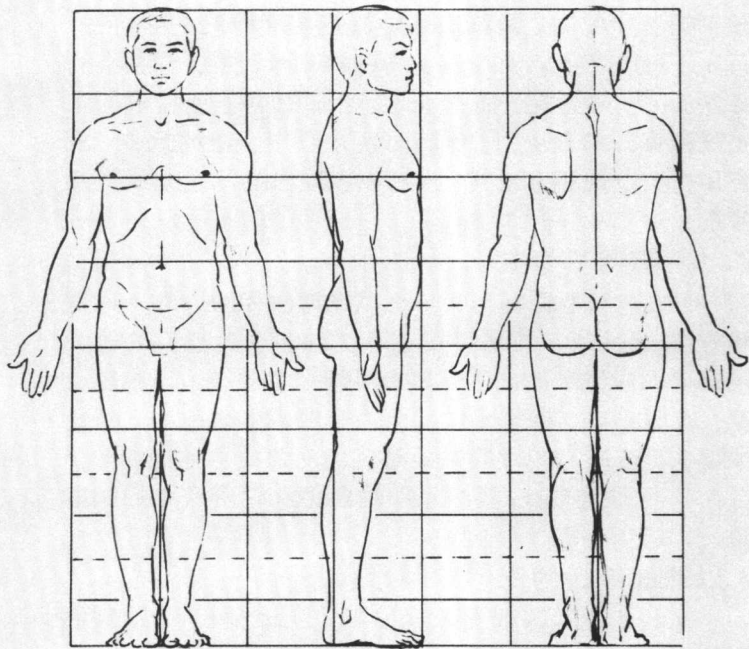
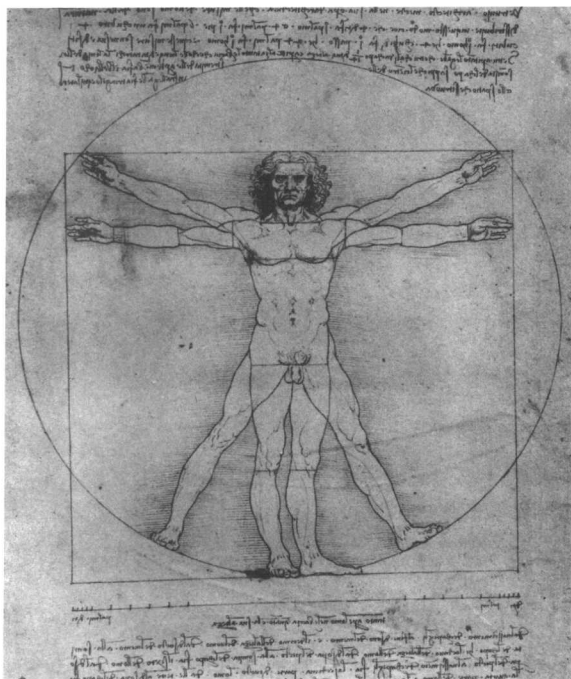

《黑人头像》 毛勒 炭笔

◎ 人体的基本比例和特征

一般来讲,测定人体身高及其部位关系的方法多以头长为单位。掌握这种局部与全身的比例规律,可以帮助我们准确地找到人体各部位的比例关系。人们在这个比例图中把男人体确定为八个头长,女人体为七个半头长,人体身高的二分之一处都在趾骨和大转子连线上。趾骨至膝关节、膝关节至足底各为两个头长。

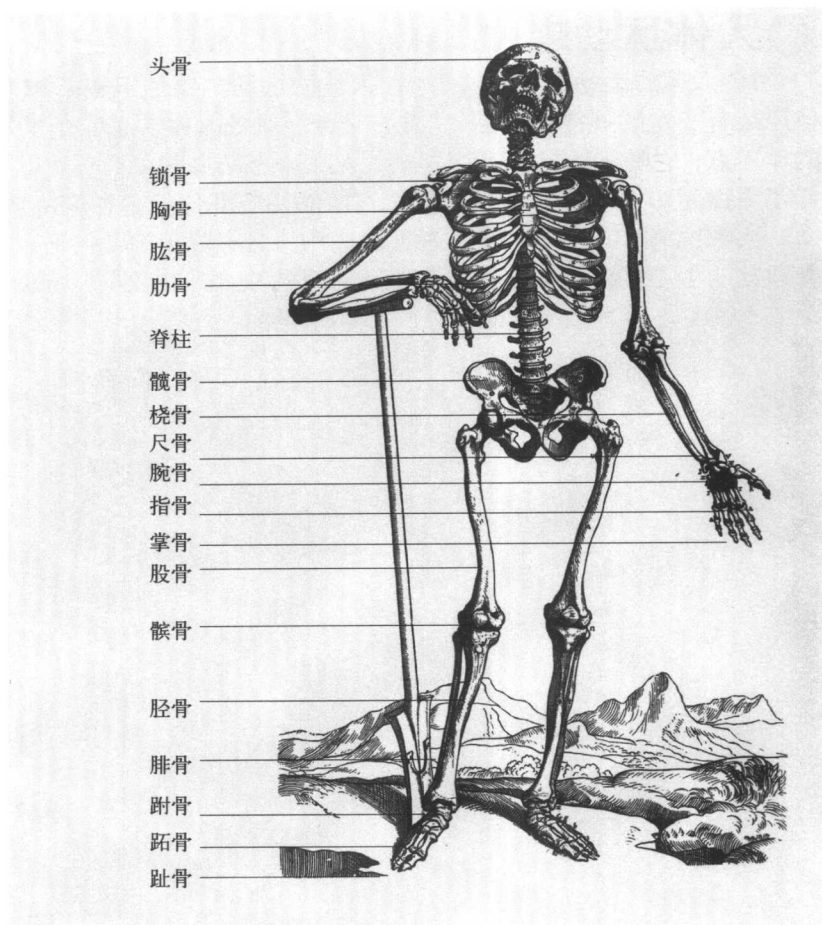
不同年龄段的人体比例

人体各部分之间大体保持一定的比例,但这种比例关系也不是绝对不变的,存在较大的差异。如1~2岁儿童为4个头长,5~6岁的儿童为5个头长,9~10岁的儿童为6个头长,14~15岁的少年为7个头长,成人为7个半头长,因此在绘画中还是要结合不同年龄,不同特征来确定每个人的人体比例关系。

◎ 人体骨骼

人体的骨骼是人体的固定框架，头骨、胸廓、骨盆三部分由可屈曲的脊柱连接，肩骨附着在胸廓之上连接臂骨、股骨和骨盆。

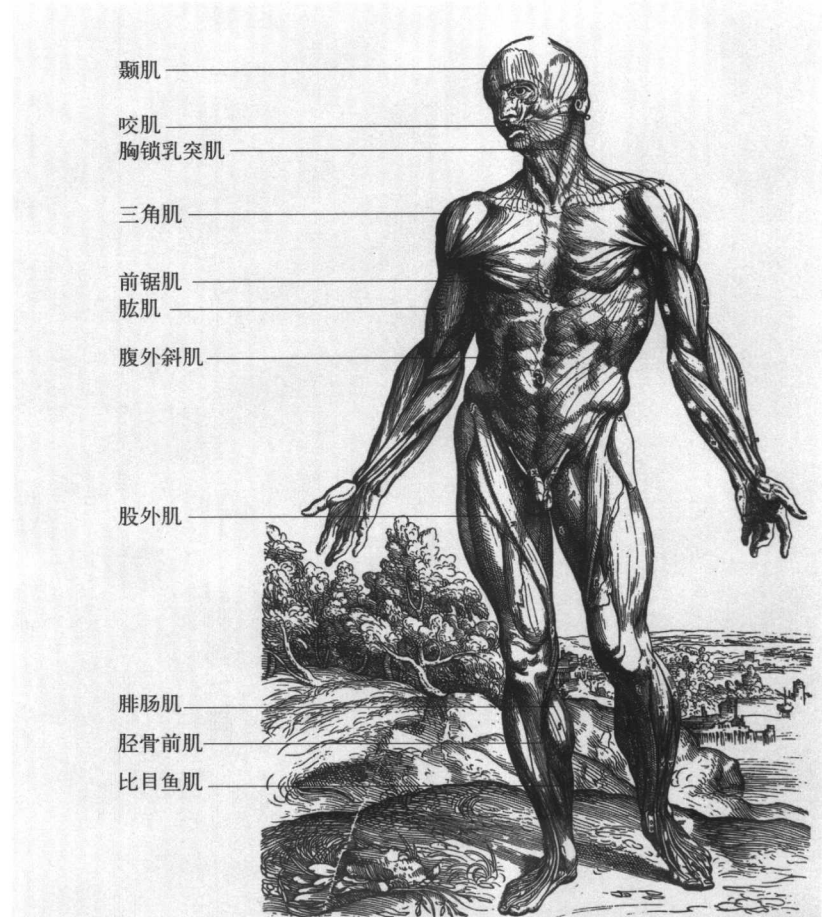
人体的骨骼
安德列亚斯·委塞利斯

◎ 人体肌肉

人体的肌肉附着人体的骨骼上，其拉动可以带动骨结构的运动，了解了人体肌肉的运动变化才能使绘画作品更有想象力和表现力。

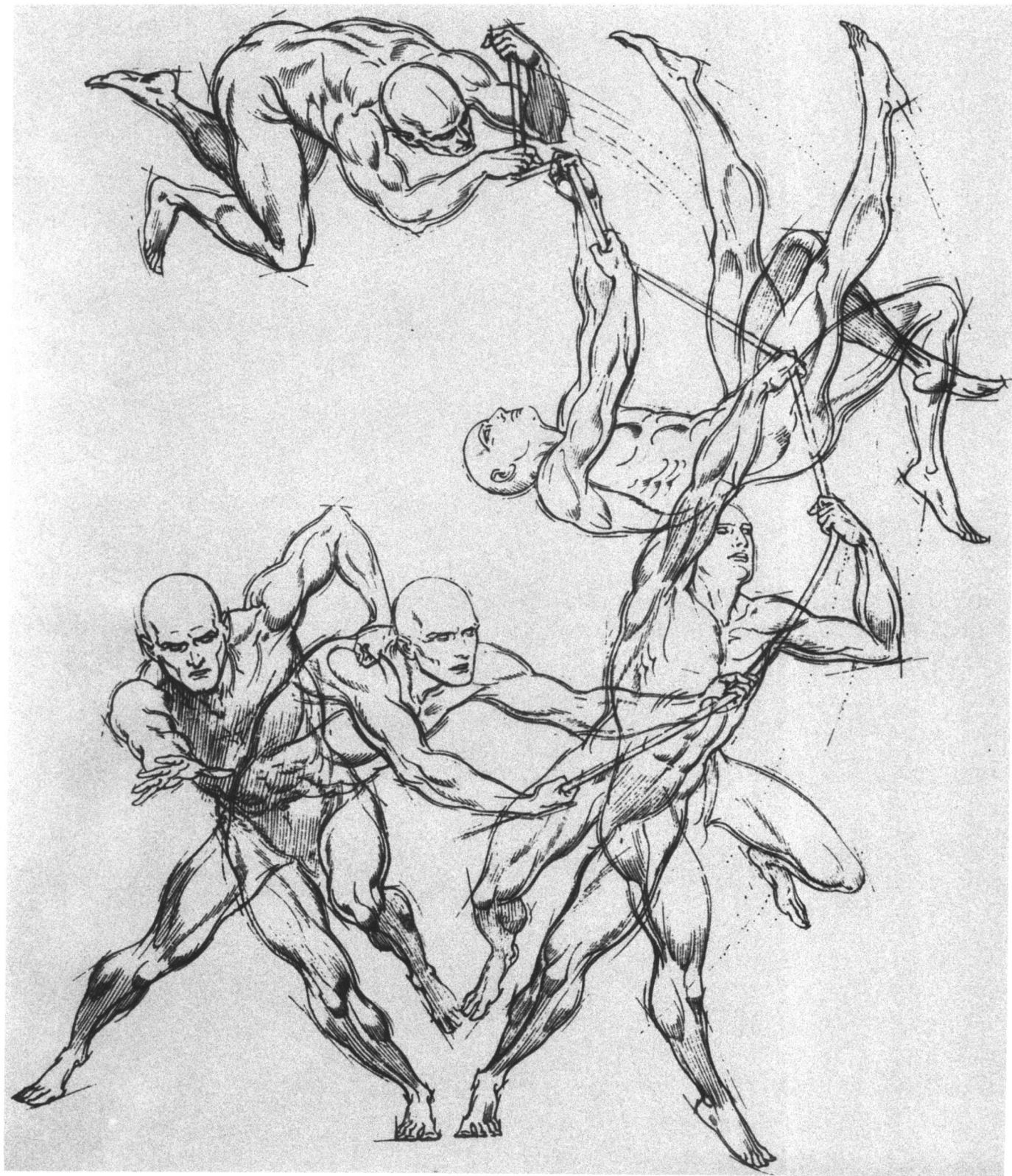
人体的肌肉
安德列亚斯·委塞利斯

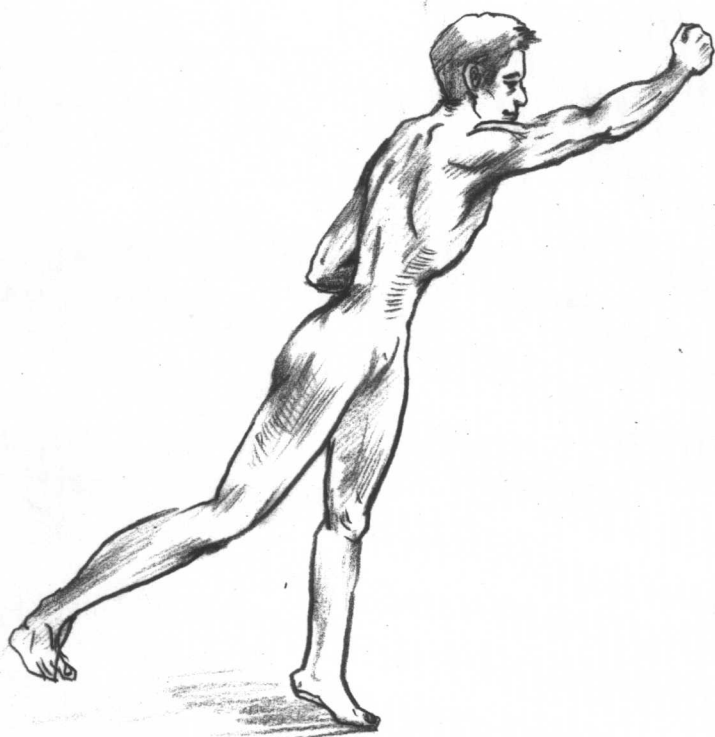

◎ 人体运动规律

掌握人体的运动规律非常重要，人体的运动主要是由脊椎和下肢运动方式决定，尽管人体姿态千变万化，但还是有一定的规律可循的。“重心平衡”就是人体动态的基本规律，人体重心指的是人体重力垂直向地面的作用点，它随人体的运动而移动，人在静态站立时，重心线就是人体重心垂直于地面的线，垂心线如果离开了支撑面，人体就会失去平衡。人体的相应部位就会相应协调移动。

头部、颈部的运动主要由颈部肌肉所决定，躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头使人体产生动作，而腰骨运动的主干，手臂的运动则随躯干运动产生不同的运动，而腿则起到支撑的作用。

◎ 头部骨骼

头部的骨骼称颅骨，可划分为脑颅骨和面颅骨两部分。

一、脑颅骨

脑颅骨包括额骨、颞骨、顶骨和枕骨等。额骨位于脑颅的前方，是头部向前突出的一块大骨。颞骨位于前额两侧，左右成对，它的形状不大规则，结构上分为颞鳞、颞突、外耳孔、乳突四部分。顶骨位于顶额骨与枕骨之间。枕骨位于脑后，与顶骨、颞骨结合构成颅底部。

二、面颅骨

面颅骨包括颧骨、鼻骨、上颌骨和下颌骨等。颧骨位于颅骨前中部两侧的眼眶下缘左右一块。鼻骨位于额骨正中央下方。下颌骨位于面颅正中，呈弧形与两侧的颧骨相接。下颌骨下颌呈马蹄形位于面颅前下方，构成了脸下部轮廓。

◎ 头部的肌肉

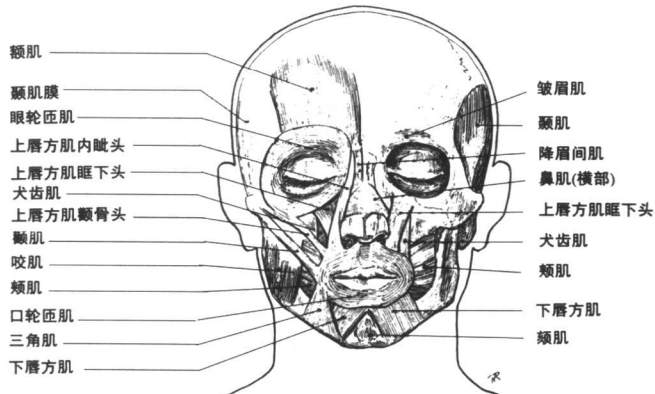
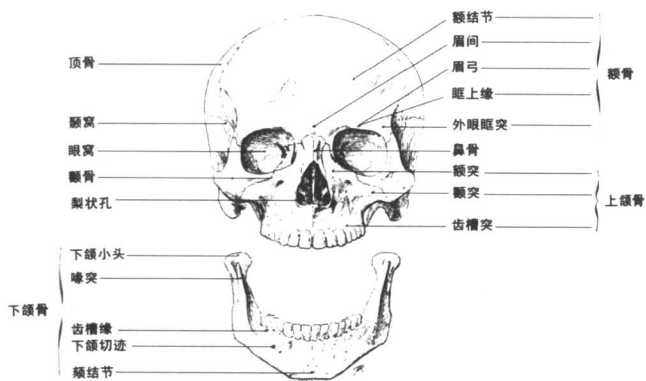
头部的肌肉对面部外形和表情起着重要的作用，头肌可分为表情肌和咀嚼肌两大类，表情肌是连接于颅骨与皮肤之间的一些很薄的皮肤，它收缩时使面部产生各种表情；咀嚼肌是均止于下颌骨，可运动颞下颌关节，产生咀嚼运动。

一、表情肌

表情肌主要有额肌、眼轮匝肌、皱眉肌、降眉间肌、鼻肌、颧肌、上唇方肌、犬齿肌、下唇三角肌、口轮匝肌、颊肌、笑肌、枕肌等。

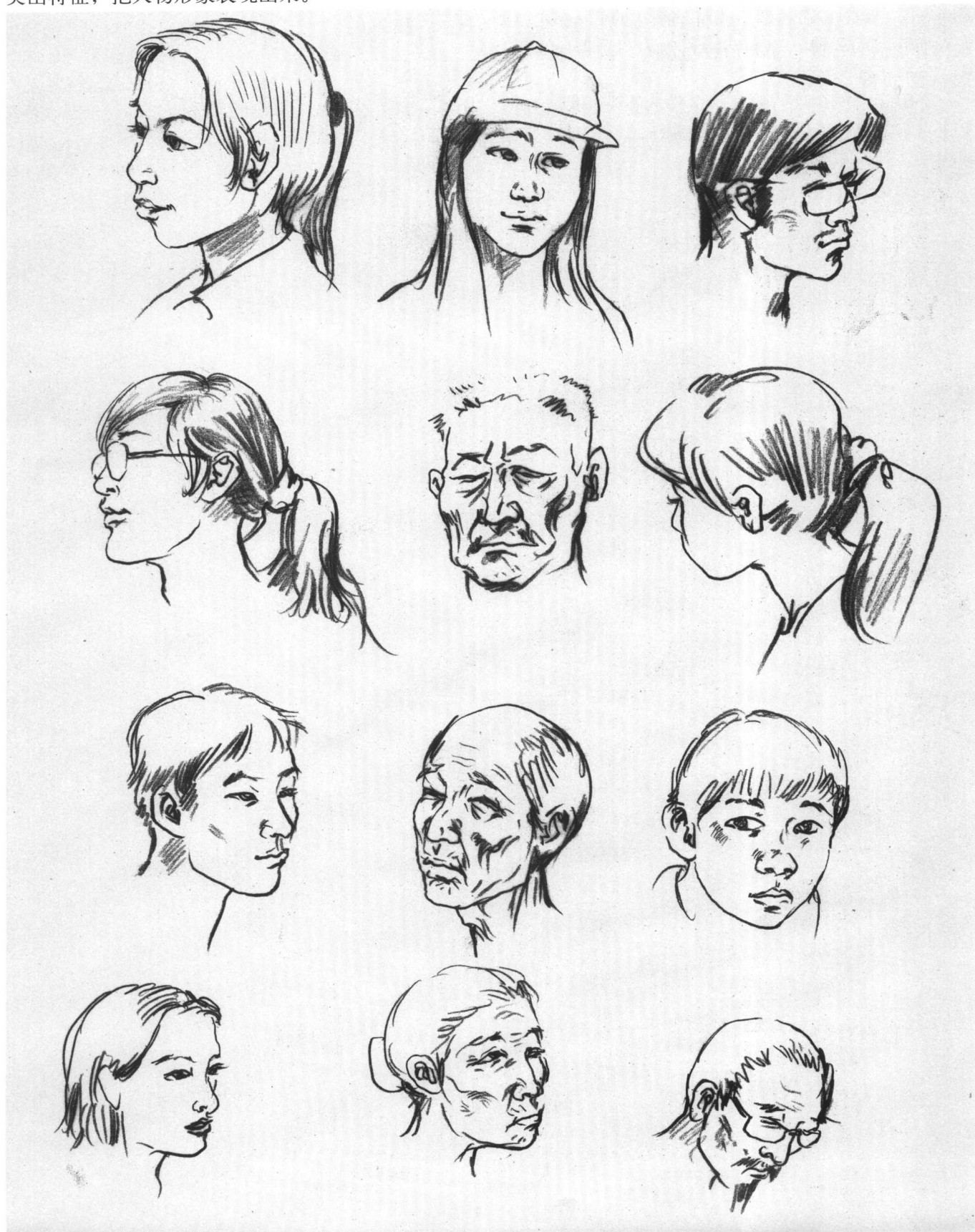
二、咀嚼肌

咀嚼肌主要有咬肌和颞肌。咬肌起自颞方下缘，止于下颌骨的下颌角，可以提下颞骨，使嘴闭合，在咬牙时肌形明显。颞肌起自颞窝，止于下颌骨，作用与咬肌相同，牵动下颌骨，做咀嚼动作。

◎头部的各种形态写生

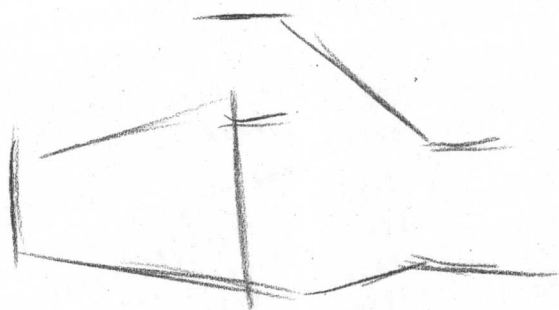
人的相貌千差万别，各有不同，在人群中找不到两个完全一样的面相，但头部的特征基本相似，头部的特征包括：头部的基本形、五官特征、五官之间的联系和神态，每个人的形态各异，只有仔细观察，才能突出特征，把人物形象表现出来。

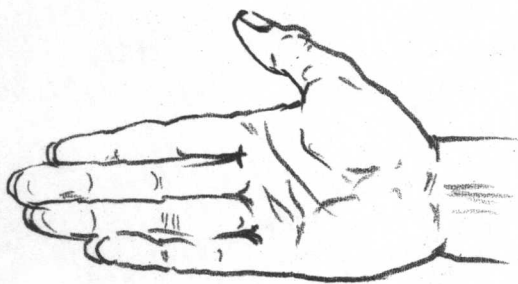
◎手的速写

由于手的结构较复杂，初学者会觉得手特别难画，人们经常说手是人体素描中最难画的部分，然而，一旦你掌握了画手的技巧，有助于人物的刻画和表现，要画好手，首先必须熟悉手的解剖结构，外形变化，以及基本的运动规律，手的结构可分为四个部分：腕、掌、大拇指和另外四个手指。

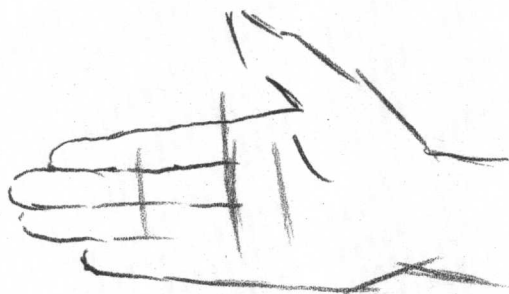
手指除大拇指外，其它四个指头基本相似，画时要注意它们之间的区别，同时还要注意它们活动的共同规律，如长短和方向等。

作画步骤 1

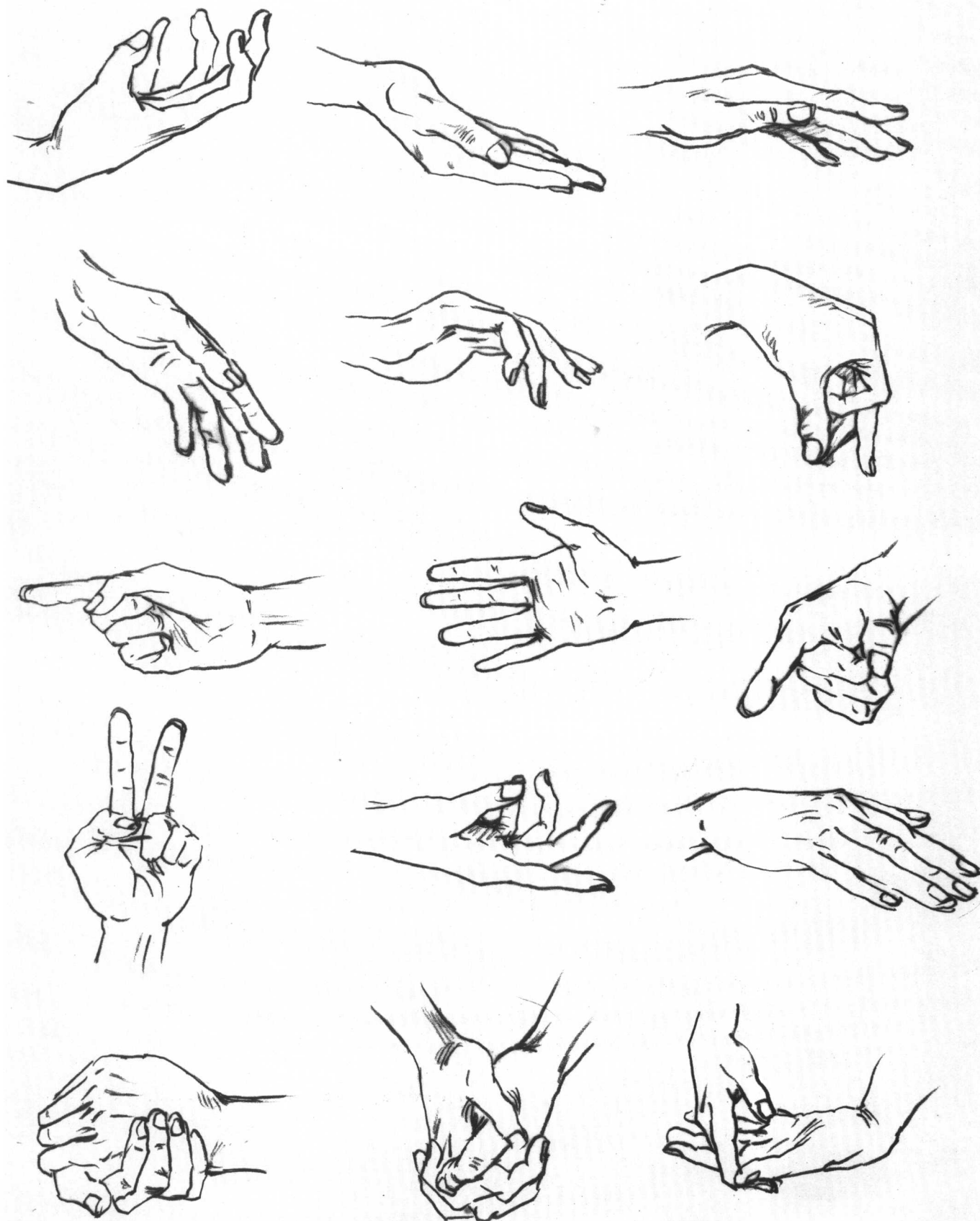
作画步骤 2

作画步骤 3

◎ 手的各种形态

◎脚的速写

脚和手一样，要画好脚，必须先了解脚的解剖结构，外形变化以及基本规律，脚的主要功能是起支撑作用，脚后跟呈三角形，后高前低，形成陡坡，自后跟降至脚趾。

