

本辑共分四册 石膏头像汇编① 真人头像汇编② 水粉静物汇编③ 人物速写汇编④

人物速写汇编④

名家名作·第一辑·王磊编绘

浙江人民美术出版社

石膏头像汇编①

名家名作·第一辑·刘大勇编著

新书介绍

名师教材·第一辑

- 石膏头像画法①
- 真人头像画法②
- 水粉静物画法③
- 人物速写画法④

名家名作·第一辑

- 石膏头像汇编①
- 真人头像汇编②
- 水粉静物汇编③
- 人物速写汇编④

本辑共四册 石膏头像汇编① 真人头像汇编② 水粉静物汇编③ 人物速写汇编④

人物速写汇编④

名家名作·第一辑·王磊编绘

浙江人民美术出版社

真人头像汇编②

名家名作·第一辑·刘大勇编著

发行人 奚天鹰
策划 高志岳
责任编辑 高志岳
封面设计 沈 汶
版式设计 王诗瑶
图片翻拍 吕 超
文字校对 王素一
张彦能
责任印制 陈柏荣

图书在版编目(CIP)数据

人物速写汇编/王磊编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.6

(名家名作, 第1辑. 4)

ISBN 7-5340-2202-9

I. 人… II. 王… III. 人物画—速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 073962 号

人物速写汇编④—名家名作·第一辑

编 绘 王磊

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 杭州东印制版有限公司

刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2006 年 6 月第 1 版, 第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 7

印 数 0,001—4,000

书 号 ISBN7-5340-2202-9/J·1770

定 价 30.00 元

如发现印刷装订质量问题, 请与本社发行科联系调换。

ISBN7-5340-2202-9/J·1770 定价 30.00 元

ISBN 7-5340-2202-9

9 787534 022029 >

水粉静物汇编③

名家名作·第一辑·李健平编绘

人物速写汇编4

名家名作·第一辑·王磊编绘

浙江人民美术出版社

一、引以自豪的美术高考上榜消息

因为编辑工作的关系，我要经常与许多美术高考培训班或画室老师保持联系，大家像老朋友一样，时常共同探讨高考培训和美术基础课的问题。每当美术高考之后，碰面谈论最多的话题必然是关于高考上榜的事。他们会说：“我的学生某某、某某某已列入中央美院前三名之内！”“中国美院中有两个考上第一名的就是我的学生某某、某某某！”“在本地高考中，我的学生考得最棒！”“我的学生高考上线率占九成，升学率占七成！”等等。其中部分学生因为我曾多次刊用过他们的作品，也是我所熟悉的。除了这些当面表述引以自豪的语言之外，我还收到很多外地的电话、短信、信件，同样传来这类喜报，在这个时候，我总是一句一句地重复着向他们表示恭喜就像我们中国人过年一样，充满着喜气洋洋的气氛，我由衷地向他们表示祝贺！

二、他们出成绩的高招是什么

能考出这样好的成绩，他们的老师有什么高招？学生高水平的作品是怎样画出来的？能够体现他们师生高水平的作品资料怎么样才能得到？这是许许多多学画的孩子及家长们迫切需要了解 and 解决的问题。近年来，各地学画的队伍愈来愈庞大，他们已不满足于一般性的学习，他们要求学得更好，这就须要得到更精更好的学习资料和信息。

三、我们这两套系列丛书将会告诉你怎样出成绩

我们这两套美术辅导教材上下编系列丛书，带着“出成绩的高招是什么”的问题，从浙江到全国，对有关美术培训情况进行了粗略的调查研究，向部分名列前茅的优秀美术培训班及画室师生征集了许多习作精品。在已取得较为成功的《范本》美术技法丛书经验基础上，用不断创新品牌的强烈意识又努力地策划和编辑了现在这两套规模较大的系列丛书，分别取名为《名师教材》及《名家名作》。一套基础编，实属姊妹系列，将陆续出版。该丛书将会直观而形象地把这些优秀师生作品的效果、技法和经验，展示在你的面前，你就会从中得到那些高才生出成绩的答案和秘诀。

四、这些指导老师都是绘画或教学高手

这两套丛书所选用的老师作品，都是曾经培养出高考高分考生的老师示范习作。从这些作品中不难看出，这些指导老师的技法是非常出色的，他们的教学经验是十分丰富的！所有这些，都是他们多年从事培训实践中磨练出来的。有了这样的老师亲自示范指导，就为学生的高升学率创造了良好的条件。因此，他们的美术培训班或画室，往往就会成为学生的首选目标。常言道名师出高徒，事实正是如此。

五、漂亮的学生习作令人刮目相看

这两套丛书中所选用的学生作品，许多出自考入中央美院和中国美院的学生之手，所以入选这两套丛书中的学生作品，也是非常优秀的！在名师的指导培训之下，许多孩子进步惊人。模仿是孩子们的天性，他们在教学经验丰富的名师引领下努力奋进，画出了令人刮目相看的课堂习作。有部分习作，甚至于分不出是出于学生之手还是老师之手，或者已超过了他们的老师，可谓是“青出于蓝而胜于蓝”吧！这些漂亮的学生习作与优秀的老师习作摆在一起，皆可称之为名家名作，这一点也不过分。

六、下功夫借巧力的捷径

一个人能力有大小之分，但是，只要肯下功夫，其中很重要的一点，就是借鉴优秀师生的学习经验，同样会取得突破性的成绩。借鉴的前提是资料本身应属于最优秀的，这才是下功夫借巧力的真正捷径。谁拥有了这两套最优秀的作品资料，谁就将得到神力相助，将会给更多的老师提供有力的支援，给更多的学生增加上榜的机会，多出几个高考状元，这是肯定的！这也是我们浙江人民美术出版社出版这两套丛书的目的和心愿，并会因此而感到无上荣幸和欣慰的！

借此机会，要对大力支持过和正在支持这两套系列丛书出版的老师、学生、朋友们，表示最诚挚的感谢！你们精彩的作品或专集的出版，虽然包含出版社的努力在内，却更是你们才智的体现，更是对他人倾情的帮助。谢谢你们！！

名师谈怎样准备速写高考

一、正视在考场上的心态

掌握一定应试技巧很重要。不少受过专业训练并具有一定基础的考生，在考场上往往会出些毛病，以致发挥不佳，令人惋惜。能否出色地发挥水平与考生的心理素质及在考试的限定时间内采用正确和有序的步骤步骤密切相关。进入考场要放松而自信，合理地分配时间。在平日的写生训练之中，考生应当有意识地控制每个作画步骤的时间，明确各阶段的任务。从整体观察到局部表现，再回到整体调整，这是绘画艺术的基本规律。下面就一些具体问题分别讲一下。

二、练就一双火眼金睛

像寻找自己的爱人——这就是观察所须的满腔激情。首先要调动自己的所有感知，兴奋起来。又有谁会面对自己的所有所爱而无动于衷？对象给你的第一感受是怎样的，是什么样的动态，怎样的张弛收放，重心在哪里，形象上有什么特征，平和些什么表情，对象的经历、职业、性情或许就隐藏在张扬的头发、环扣的十指中呢！换个角度表现怎样？

往往有些习画者，画了很多，却千人一面，流于概念。无论何人、任何姿态，无论时间长短，均按条斯理的的一个频率，看上一眼机械执笔，定点起笔。这第一步就输了。自己的情绪和感受没有调动起来，不尽心投入，又怎么可能会有生动的作品呢？画速写不是照相式的再现，它必然带有主观性的处理，带有个人的心灵烙印。而这个烙印就是经过观察而来的第一感受。

三、“庖丁解牛”的道理

若想在刻画人物时游刃有余，认真研究艺术人体解剖是抓住对象“质”的关键。人的外表千差万别，但生理结构、运动规律是一样的。所谓“庖丁解牛”说的就是这个理儿。

在人体结构中，头部、胸、骨盆是三个重要的部分，脊椎连接三者，加上四肢，演绎了千姿百态，所以人物动态可归纳为“一竖、两横、四肢”。头部为球体，胸、骨盆是方形的体块，四肢是立体柱状。手如削、脚如铲。另外，人体各关节除了屈伸，还能不同程度的扭动、旋转。掌握了大的结构，再理解和记忆骨骼、肌肉，由大到小，由整体到局部逐步掌握。

画速写要胆要大，有“百步穿杨”的胆儿。许多初学者总觉得不敢画，起定大形后又感觉无从下手，难以表达，究其根本，就是因为对人体解剖知识的匮乏所致。

四、用线造型

速写表现形式，基本可以分为三种：以线为主，线面结合，以明暗为主。

用线造型：线条是表现主力，要懂得体会线条的类。线的特征和表现能力是极强的。对于一条线，讲究“一破二折”，起要“藏”，蓄势；行要“稳”，贯气；收要“回”，送到家，留得住；对于若干线的组合，就得注意主次之分，承上启下，互相之间的气势衔接，还应该注意避让。互为衬托。我们可以立起或放倒手中的笔，运用中锋、侧锋的转换，断笔、逆笔的交替，压力、速度的增减，进行勾、挑、撇、捺……以此得到表情不同的线：粗犷的、缠绵的、艰涩的、欢快的……不仅能表现质感，也能体现光感、色感；中肯而细的线往往表现物体的受光处，而松动的、丰富的粗线或者组合、顿挫、不正是暗处的含蓄吗？

笔触的浓淡、粗细、起伏变化，其实就是形的起伏转折。最终，线是为形体说话的。同样，言不达意的线条永远停在纸面上。

五、衣纹的表现

衣纹是被人体的挤压挤压的形体。画衣纹，实际在画被衣服裹着的人体。看似复杂，却不外乎这么几种：结构线、运动线、装饰线。

从哪里来？到哪里去？要想处理好衣纹，就得搞清楚衣纹的来龙去脉和相互之间的穿插、前后的叠压。多画点局部的衣纹，找找关键性的衣纹。对于结构线，运动线一起画得再细致，装饰性的线条，图案要视具体情况添加，不能喧宾夺主。衣纹的强弱、疏密、松紧、避让、衬托，往往控制着整个画面的节奏，影响全局的黑白灰关系。避免出现组织不当的问题：像衣纹过于整齐平行，将形体平均分割，交叉为“井”字，“十”字或扎成束状。衣纹的转折或者锐线的转折处是方折还是圆折，弧度、折角是大还是小，这些细节足以体现衣料的质地、厚、瘦、软、硬。

对于不同质感的衣料，用线和笔触上要区分对待：粗糙厚重的衣料，用笔用线要方、硬，有顿挫，行走毛糙；棉衣线条短促，断线较多，笔触宜抖动；西服之类的挺括面料当然用洒脱的长线，而表现丝绸的质地，线条要婉转弹性，非此莫属。

六、各步骤各阶段的任务

局部入手，推画完成正是速写的特点。古人云：“成从臂起，或从足先”。没有什么程式，但这项要较高的整体把握能力。对于一些难度较大的动态和场面，应根据自身能力，先起形，再深入刻画。

1. 定点起形阶段

(1)构图。要求饱满均衡。

(2)人物比例基本准确、动态舒服、透视正确。把复杂的形体几何体化。多用长线，直线找形体的转折点，找出各体块间的衔接关系，“立七坐五盘三半”，只是一个指导。遇到具体情况应具体处理，舒服即为准确。

(3)衣纹。初步分析人体运动对衣纹的影响，对线条的疏密强弱、黑白灰分布作初步安排。

(4)实形与虚形。在卷面上，我们所画的人物是实形，人物周围的空白也是形，那是虚形。实形与虚形是图与底的关系。有时候，利用虚形的起伏变化会很自然地校正实形上的失误。注意寻找形上的大的直曲对比、方圆对比。

2. 具体刻画阶段

根据时间、个人习惯和对画面效果的把握能力，可以由局部推画到全身，直至完成，或者反过来仍然从大关系入手，由整体到局部，逐步找寻身体各部位之间的关系。后者虽然稳妥可靠，但生动性很难达到。笔者还是赞成从局部直接推画——把手里的橡皮扔掉！错了又怎样？一毫不行就再来一笔！将错就错！此时的你，一定要胆大心细，上下左右不断去比较和调整。

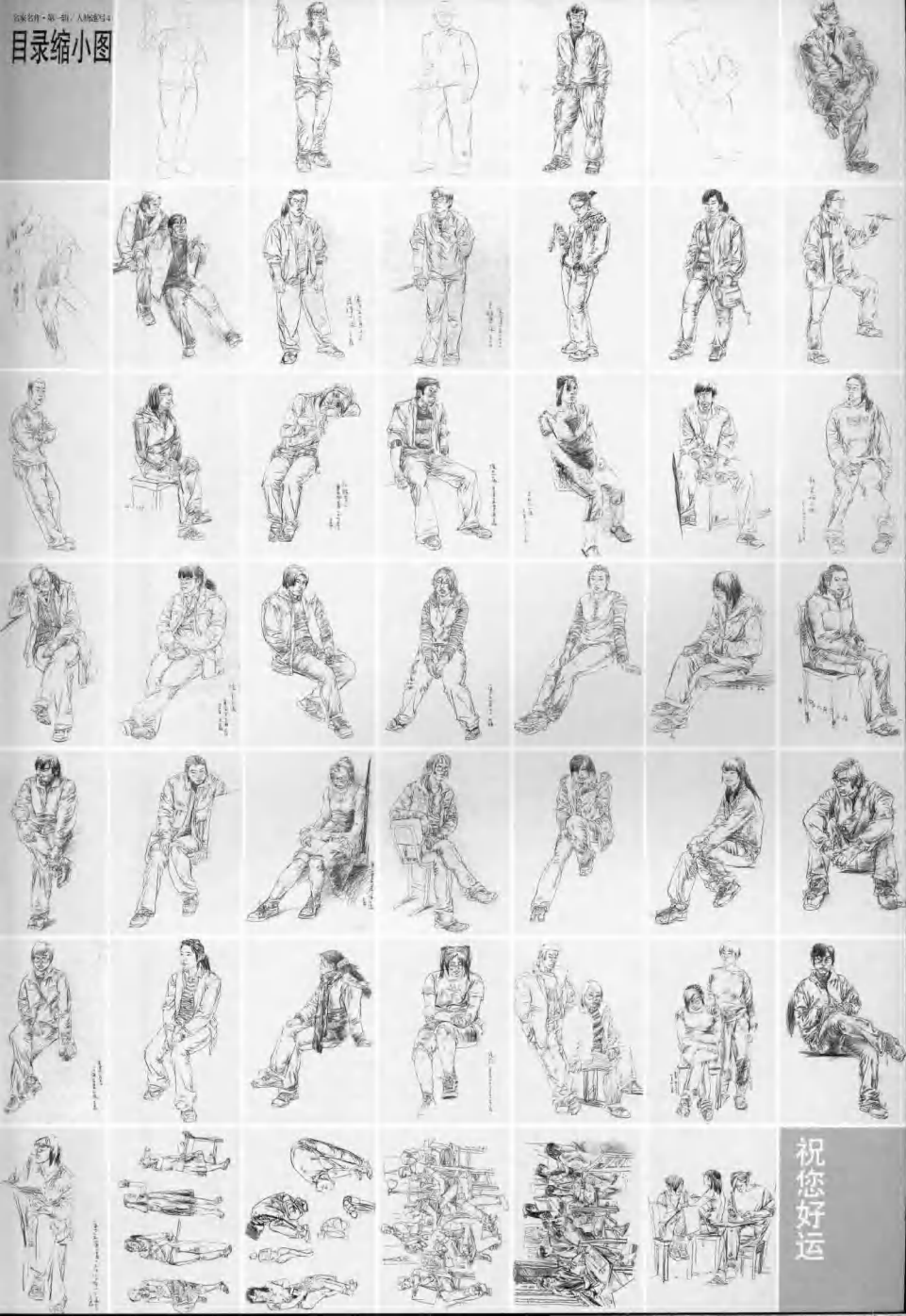
头部和手是全身人物速写的重点，尤其是头部的刻画，须要浓墨重彩。从五官开始从大到小深入刻画，更容易去把握整体形象。善于察言观色，捕捉人物有趣的神韵和特征，表现不沉闷空泛一些。

3. 调整阶段

调整画面的节奏，包括大的疏密对比、松紧对比、衣纹的穿插关系、黑白灰关系、虚实强弱。

将画面远一点，看比例、动态舒服与否，有没有产生“碎”或“花”的病病。如果有，就及时作加减法，去掉次要的线条或面，加长线，强调主线。有没有觉得“板”、“死”或僵化？如果有，解决这样的问题，还是得多从观察、结构和深入刻画上苦下功夫。

画速写有诀窍吗？有，那就是——勤奋，正所谓“拳不离手，曲不离口”。没有量的积累，哪有质的飞跃！此外，多看好的速写作品来养眼，提高欣赏鉴别能力，并适当临摹优秀作品来增强理解。做人要老实，可画画不能老实，得有个性。过上一段时间，自个儿进行一番比较、评判、总结。

祝您好运

步骤一：站立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关系。

步骤二：进一步定好五官的位置，手的体块，身体各部位和整体造型关系，以及线条的整体疏密和强弱。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。

步骤五：裤子侧缝的装饰线可帮助我们zhuān腿脚刻画得更丰满。

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，认真地系一回鞋带儿，哪怕是一根不起眼儿的鞋带儿，它的垂下或翘起，谁说不是对画面的或温顺或俏皮的呼应呢？

步骤一：
仔细观察人物的生理特点、精神气质、动态，用几笔长线，肯定果敢地定出大形。要注意人物右肩和左腿的力量支撑。

步骤二：
抛开琐碎的衣纹，仍然抓取大的形体转折、动势。进一步确定五官、手、脖颈、肩、肘、腰、髋部的位置及变化。梳理主要的衣纹变化。

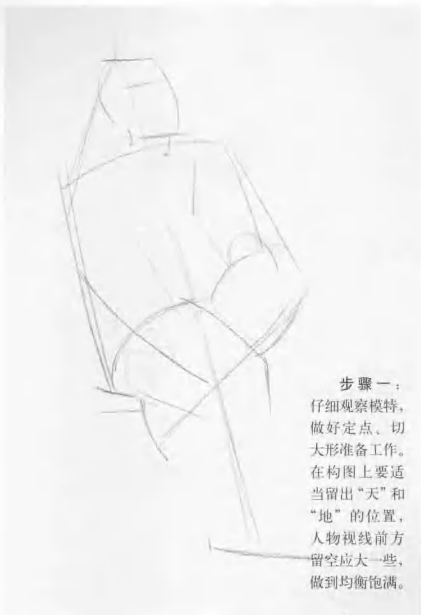
步骤三：
局部入手大胆刻画，头发要成组，用笔要活、有动感。把毛衣用线条编织出来，形成黑白灰关系。

步骤四：
体会线条的组合、穿插带来的韵律。线条的方向可以帮助我们更好地表现形体。如腰部的横向线条，左腿的横向线条排列，使腰和腿的竖向圆柱体感更强。

步骤五：注意裤袋的用笔轻重、弧度，脑子里仍然得有一个“附着在腿部圆柱体上的装饰物”的概念，这样，就不会因为裤袋而将一条有血有肉的腿画垮。

步骤一：
仔细观察模特，
做好定点。切
大形准备工作。
在构图上要适
当留出“天”和
“地”的位置，
人物视线前方
留空应大一些，
做到均衡饱满。

步骤二：
进一步找形。用
笔要轻，不要刻
死，为以后的用
笔用线留有余地。
要注意五官的透
视及头、颈、肩三
者的衔接关系，双
肩的微妙倾斜，衣
纹的大的疏密对
比，找出骨点（转
折之处）以及手
的大体块和透视
变化。

步骤三：
可以直接从眼睛
局部开始用线表
现。以线带面，
顺势加以淡淡地
皴擦，增加皮肤
的“质感”。

头发用笔宜松
松，分组表现。用
线要有疏密，心
里应有头部的球
体的立体概念。

对下巴、喉结和
胸锁乳突肌进行
刻画。

步骤四：
注意双肩和脖子
的关系，两肩的
外轮廓线要有强
弱对比。

模特比较自然
的坐姿，给人以
文雅的感受，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
和笔划的往来穿
插及叠压。

下笔的顺序，按
自己的作画习惯
和所表现的对象
来确定，没有固
定样式。

步骤五：下垂的左胳膊，可以从肩部的外轮廓线入手，顺势画进小的线条，画到腋窝，顺势向下，直到袖口，然后，回到胳膊肘儿处，利用运动服的装饰线作为辅助线，皱以小线条，从中间卡紧结构，最后勾勒胳膊的外轮廓线，还要注意袖管本身的结构和藏在里面的手背的体积。

时刻理性地审视画面，局部应服从整体。

步骤一：认真观察这组人物。两人物动态幅度大，一张一弛，一收一放。起稿时仍然要舍去不必要的细节，运用直线、长线切出大形。

步骤二：比较两人物相互关系。进一步分析两人物大的体块转折与透视，区分大的黑白灰关系。

步骤三：注意刻画后面人物的起支撑力量的右臂以及有较大透视的左臂。用密集的线条调子来“挤”出前面人物的外形。

步骤四：同样，对前面人物在处理手法上也应讲究虚实、疏密对比。四只手的处理，不要面面俱到、力量平均。

步骤五：线与面之间的相互转换，根据所表现对象，适当控制行笔的力量、速度，细线变为粗线，就有了面的感觉，起到明暗调子的作用。线为“骨”，而为“肉”，线面结合，有血有肉，是个相辅相成的过程。

二零一五年十二月
王石
耳畔小像

素描头像
2010年10月10日
王磊