

WUSHIZITONG

无师自通

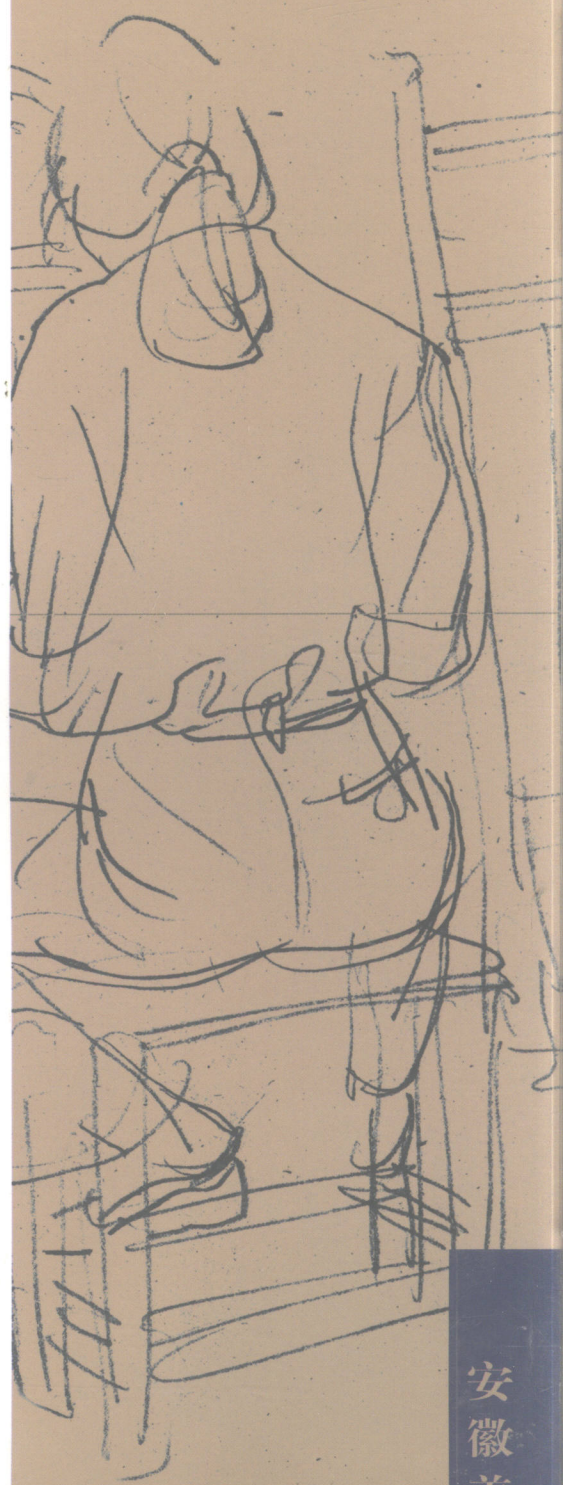
人物速写速成

◎编著 邓达平

高
考
宝
典



任平初冬
七岁



安徽美术出版社

.955
-2

图书在版编目(CIP)数据

人物速写速成 / 邓达平编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2003.8

(无师自通)

ISBN 7-5398-1175-7

I. 人... II. 邓... 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(2003)第 062050 号

作者简介

邓达平 毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)版画系,现为杭州师范学院副教授。长期从事基础素描教学。编著出版有《素描静物》、《头像素描》、《人物速写》等素描教学丛书。作者还长期从事中国水墨画的创作和探索,其抽象水墨画系列作品颇得画界的好评。

无师自通·人物速写速成

丛书策划	晨 曦 段彬伍
编 著	邓达平
图版作者	邓达平等
装帧设计	晨 曦
责任编辑	陈 涛
责任校对	郑发群
电脑制作	谷 子 童群儿 曹国宏 许 立 刘国琴 方 芳

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmss.com>

全国新华书店经销

合肥杏花印务股份有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 4

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 2 月第 2 次印刷

ISBN 7-5398-1175-7 定价: 16.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目录

写给考生的话

第一章 人物速写的意义

第二章 人物速写的基础知识和准备

- 一、材料与工具 /3
- 二、人体比例 /3
- 三、人体基本结构及人体节奏 /4
- 四、人体重心 /4
- 五、人体结构的划分 /5
- 六、人体的透视关系 /5
- 七、手和脚的结构表现 /5

第三章 静态人物速写的基本方法和步骤

- 一、静态人物常见姿势 /6
- 二、如何观察静态人物特征 /7
- 三、如何用线条概括地表现对象 /7
- 四、如何抓住人物形象大关系 /7
- 五、各种站、坐、蹲、躺姿范例 /8
- 六、静态组合人物表现步骤 /14

第四章 动态人物速写的基本方法和步骤

- 一、动态人物的特征及要点 /16
- 二、如何观察动态人物 /17
- 三、如何用简练线条概括表现对象 /17
- 四、如何快速准确地抓住大关系、掌握动态变化 /18
- 五、动态组合人物速写的观察方法 /19
- 六、动态组合人物速写表现步骤 /20

第五章 人物速写的用线技巧与表现

- 一、线的对比与和谐 /21
- 二、线的节奏与变化 /21
- 三、线的错位、对冲与穿插、互衬 /21
- 四、衣褶的用线 /23
- 五、各类工具的用线技巧 /23

第六章 肖像速写

- 一、头部结构分析 /24
- 二、肖像速写的特征分析与方法步骤 /25
- 三、肖像速写作品示范 /26

第七章 速写课程训练阶段性时间安排

- 一、速写训练实践要点 /29
- 二、速写训练课程表 /29
- 三、作品范例评析 /30



写给考生的话

美术基础体现了学生的观察、造型能力，它是表现能力、想象能力的综合。许多艺术院校将其作为招生达标条件来考核。然而，美术教育又往往被许多中小学校所忽视，只是作为艺术欣赏教育，忽略了绘画技能的培养，因而造成许多中小学学生的基础绘画能力水平低下。每年的考前培训班都存在着一大批美术基础水平较差的考生，而他們又想通过快捷训练的方式来达到应试的要求。寻找一条高效学习的方法是我们美术教育工作者值得探索的问题。因此，就这种现状我们总结了历年的考试特点，分析了考生的应试能力，找到了一种适合初学者自学训练模式，能使其在短期内达到应试的目的。

本丛书的编辑内容特点是将多年来美术基础教学与美术高考这两者之间的关系进行优化，针对历年高考要求，为初学者、考生提供一种快捷自学训练模式，使之在短期内达到一定的塑造水准。本丛书所选编的素材均为具有多年美术教育经验的名师作品，作为一种崭新的教学方法，相信它将会被广大的读者所接受，并能引发美术教育界的共鸣。

第一章 人物速写的意义

2

人物速写是指在较短的时间里,用简练生动的笔法表现人物瞬间形态的一种绘画表现形式。

人物速写在造型练习中有着重要作用,故现在许多艺术院校为测试学生绘画能力及艺术素质,把人物速写作为招生中的考试项目。历年来艺术院校关于速写的考试要求大致可归纳为构图完整、造型准确(包括诸如人体比例、特征、解剖关系、动态规律、透视变化等的准确),以及作品所体现的考生的观察能力和表现能力。当然,这些要求和素描人物的要求是不一样的。速写的构图及造型不要求一丝不苟的准确和完整,速写人物更偏重于神态、感觉以及形体大关系的把握,笔法要简练,造型要生动。

学习人物速写可以训练学生敏锐的观察力、艺术表现力及想像力,培养学生的艺术感觉及手绘技能。人物速写还可以记录生活中人物的特征、形态,为物画创作提供参考素材。另外人物速写因其工具简单,表现手法快捷,作为绘画能力的训练手段,较之其他训练方法,其优势十分明显。



第二章 人物速写的基础知识和准备



一、材料与工具

人物速写的材料工具十分简单。纸张一般采用8开或16开白报纸或书写纸，一般考试时用纸是8开。用铅笔、木炭笔、钢笔、炭精条、毛笔都可。铅笔画速写刻画较细腻、准确，只是色调淡些、对比较弱。铅笔可分为B铅系列和H铅系列，B铅系列按2B、3B、4B……8B由浅入深，H铅系列按HB、H、2H、3H……由深入浅。浓铅一般称做软铅，淡铅一般称做硬铅。对纸的适应性较强，粗细均可。木炭铅笔是十分适合画速写的，因为它既具备了铅笔的特性，又因炭芯的浓度较深、对比较强，故画面效果对比强烈，只是不适合在太光滑的纸上画，用在纹路较粗的纸上效果会更好。钢笔速写用笔较为肯定，线条流畅，黑白对比较强，只是不如铅笔、炭笔可画出灰色层次。钢笔速写的纸张要求比较光滑，用道林纸或白卡纸效果较好。市场上的美工钢笔因笔头的弯折可画出粗细差异较大的线条，效果也不错。钢笔因不易涂改，下笔必须肯定，故对于不敢下笔、用线琐碎的同学而言，用钢笔练习作画一段时间是有好处的。用炭精条画人物速写效果强烈，因为用笔粗细对比反差大，色泽较重，且晕笔效果好，可以大片涂抹。炭精条的用纸纹路宜粗，太光滑的纸上画不上去的。用炭精条作画因炭芯较粗，不易画准确，初学者需要一个适应过程。毛笔画速写有十分强烈的效果，如运用得好，线条、水墨效果都有很强的表现力，毛笔画线条较难控制，笔与墨的偶然成分更多些，如果没有较为纯熟的技巧，一般情况下，这种工具就用得不多。

工具的使用要注意人与笔、人与纸、及笔与纸三者之间的关系。在做广泛实践的基础上寻找最适合自己的纸和笔。一般说人物速写考试用纸较为固定，如8开大白报纸或书写纸，偶尔会用铅画纸，笔往往可自由选择。有的同学如几种笔都能运用自如，则可都带在身边，考试时根据对象的感觉选择适合的笔进行表现。一般说掌握一种笔的用法，在考场就尽量不要用不熟悉的笔来表现，这样就更便于自己水平的发挥。

考场上有的细节却是不可忽视的，如笔要多准备几支，以免折断再重削而浪费时间。笔的质量更应在考前作好检查，如有的次品炭笔炭芯太软或太硬都会直接影响效果。

二、人体比例

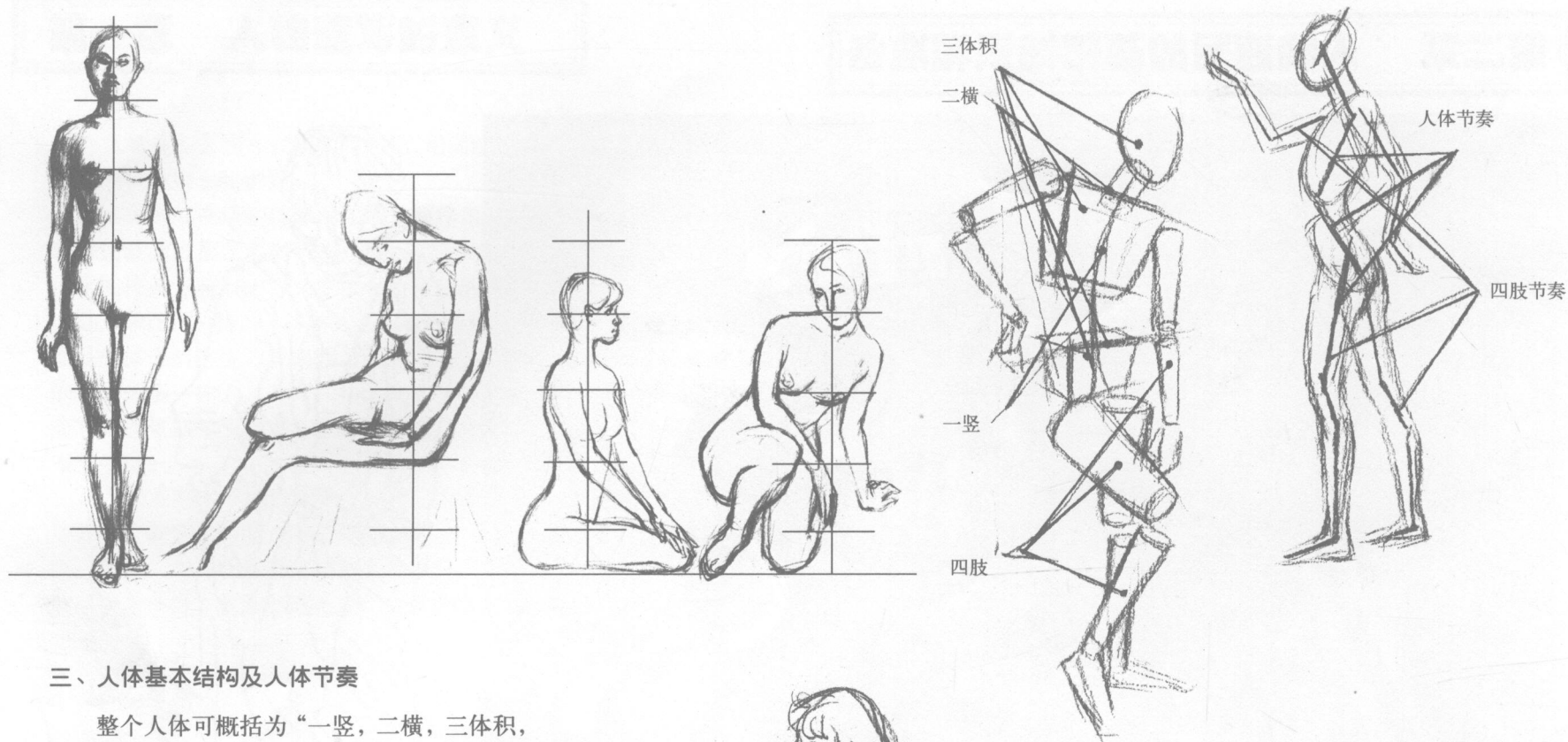
人体比例的正确把握应引起考生的重视，和谐、匀称的比例会使作品产生美感，也是考试评分的重要标准。人体比例往往以头长为单位，全身一般为7至7个半头长。第二头长从下巴至乳头，第三头长至脐部，第四头长至耻骨，第五头长至膝上，第六头长至小腿中部，第七头长至足底。

另外上臂为5/4头长，前臂为1头长，腕到指尖为3/4头长，下肢髋关节至膝为3/2头长，膝至足跟为3/2头长。

人体的横向比例如肩宽有3/2头长，乳距为1头长，臀宽为3/2头长，足长为1头长，两臂左右伸展长度与身高相等。

人体比例还有男女老幼的差别，有年龄差别，有性别差异。老人与小孩头部在全身所占的比例较大。男女体型差别表现为女的肩窄臀宽，男的正相反；女的胸部丰满，臀部宽厚，男的胸部平坦，臀部较窄；男人的腰线比女人低。

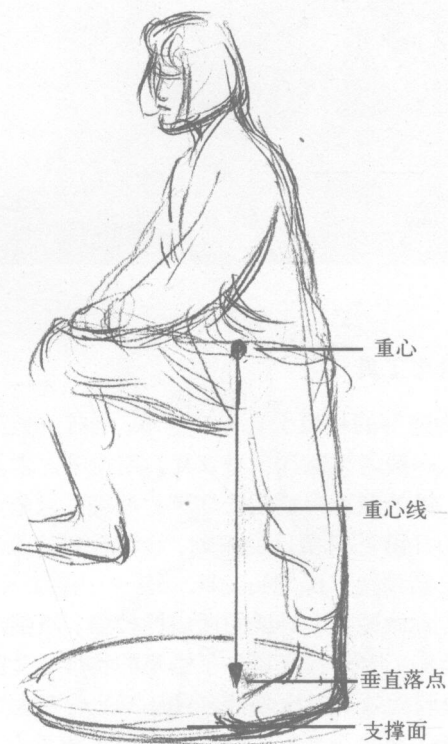
人体坐姿比例一般为5~6个头长。人体蹲姿比例一般为4~5头长。人体跪姿比例一般为4个头长。



三、人体基本结构及人体节奏

整个人体可概括为“一竖，二横，三体积，四肢”这样几个简单元素。“一竖”即脊柱线，“二横”是肩线与臀线。肩线与臀线在运动状态时往往向反方向倾斜，以取得反位平衡。“三体积”即头、胸廓、骨盆体积。头部似椭圆体，胸部是上大下小的多面体，骨盆也是上大下小的多面体。“四肢”则由臂部。腿部的圆柱体或圆锥体组成。

对人体体积结构关系的理解，可以正确画出人体体积穿插、重叠以及透视关系，以正确表现出人体各部分相互之间的空间关系及体量。人体各部分连接、组合不是简单地垂直或平行关系，而是处处都体现着节奏和变化。人体的正面、侧面都有十分明显的节奏变化，上肢、下肢的各部分组合同样有明显的节奏变化。掌握人体节奏关系，便于我们描绘出正确的人体造型。



四、人体的重心

对体重心的分析把握，有助于把人物姿态画得协调自然。重心是指人体重量的平衡点，直立时往往是位于中轴线附近，发生倾斜时往往重心也会发生变化。重心线是重心向地面的垂直线，垂直线与地面相交的点称为垂直落点。身体着地点之间所形成的近乎圆形的面为支撑面。

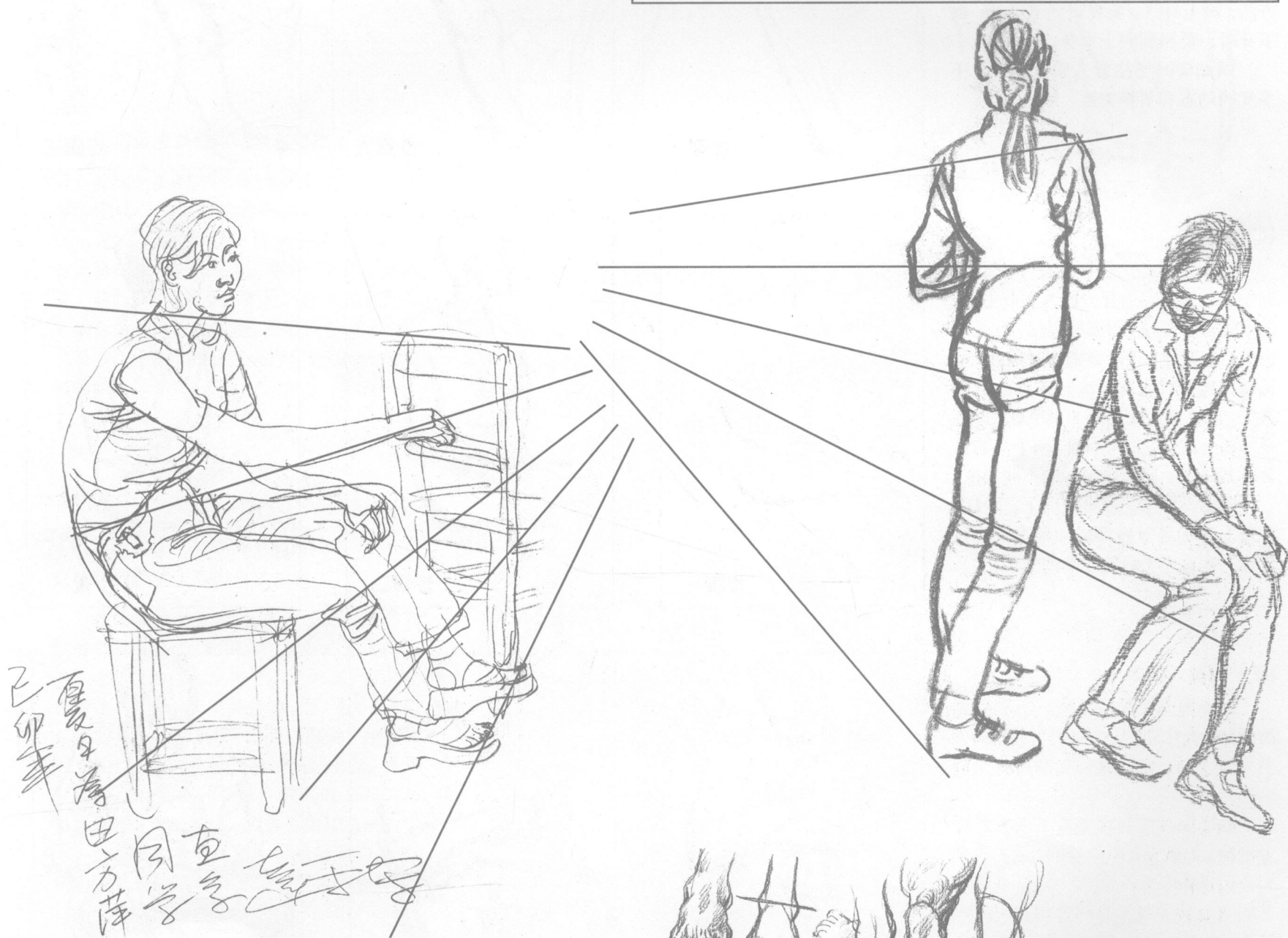
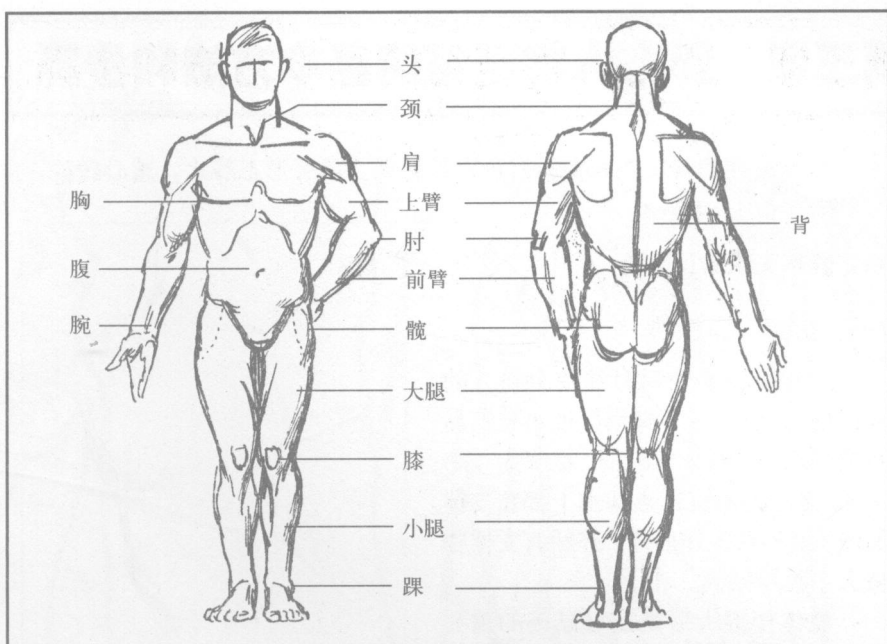
当人物直立时其垂直落点在支撑面内，人物姿态必然是自然而稳定的。当垂直落点在支撑面之外时，其动态便觉倾倒，不稳定。当我们画动态人物时，重心的垂直落点如不在支撑面内，动作幅度就大，动感强，如跑步、踢球等动态。垂直落点离开支撑面距离越远，动作幅度便越大。



五、人体结构的划分

六、人体的透视关系

人是处在一定的空间状态中的。也就是说人物各部分在画者视平线以上、以下或与视平线平齐的状态中的。在空间状态下人的形体是近大远小、近长远短。如果双肩与画面呈向下的角度且又在视平线以上，则近处肩部大、位置高，远处肩部小、位置低。足部一般处于视平线以下，如与画面呈向上角度，一般前足大、位置低，后足小、位置高。以此类推，人物在运动状态下，透视变化更为复杂，要仔细分辨才能使人物形体处理贴切。



七、手和脚的结构表现

手的长度是头长的 $\frac{2}{3}$ 左右。脚的长度为一个头长。速写中手、脚画小是常有的错误。

手由掌、指、腕三部分组成。腕部是连接前臂与手掌的部分，往往易被忽略。腕部是由八块腕骨组成的。

掌部外形可看做五边形，四指呈放射状，每一指节都呈阶梯级下降状态。

足部内侧呈直线形，外侧呈弧状半月形。自然状态时两足外展 60° ，与足部相连的内踝比外侧的外踝高。



第三章 静态人物速写的基本方法和步骤

静态人物相对动态人物而言较容易表现。前者形态静止，重心较稳。

一、静态人物常见姿势

(一) 站姿

考生画站姿速写时往往会将人的身体画得过长，手、脚画得过小也是易犯的毛病。手有2/3头长，足部为一个头长。重心的垂直落点基本上都在支撑面内。如不在支撑面内，必然有支撑物使人不致于倾倒。

整体把握大形是画好站姿的重要方法。画上身时，要观察到下半身；画下身时，要照顾到上半身。

画站姿时要注意人体直立状态下多变的动态和节奏关系。



步骤一



步骤二



步骤三

(二) 坐姿

人的上身长度往往变化不大，区别主要在腿部。上身一般为4个头长，但坐姿常有俯视、斜侧的变化，故长度也会产生变化。正面坐姿相对难画，不易画出透视感极强的大腿前伸的空间感觉。如果把大腿理解为圆锥体，大腿根部为大圆，膝盖为小圆，两个圆的重叠关系便显示出大腿前伸的不同角度。

坐姿一般都在视平线以下。肩膀、膝盖、足部等对应部位如果不是正对着你，都应产生近低远高的变化。



步骤一



步骤二



步骤三

(三) 蹲姿、躺姿

蹲姿因为要保持平衡，上半身会前倾些。人体比例会在4个头长至4个半头长之间，这与腹部受挤压使比例缩短有关。

躺姿因反常的视觉效果而变得较难把握。如躺姿有纵深感的，远去的半身会因透视变形而缩小、缩短，各体块之间重叠较多就不易画好相互间的连接关系。

蹲姿和躺姿一般都是处在视平线之下的透视状态。和坐姿一样，各对应部位如不正对着你，都应产生近低远高的透视变化。



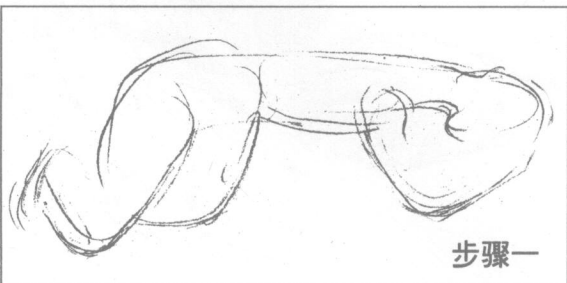
步骤一



步骤二



步骤三



步骤一



步骤二



步骤三

二、如何观察静态人物特征

静态人物因动作幅度相对较小，故应采用整体观察比较的方法把握对象大的比例关系和特征。第一要通过观察确定表现的重点以及特征（包括神态、体型等）；第二确定表现手法（如是粗犷的还是细致的）；第三注意外形；第四要抓关键点，关键点往往是转折处，或是骨点；第五要表现出体积及厚度；第六要注意虚实、详略，要有主有次。



三、如何用线条概括地表现对象

简练是美的。简练线条的运用不仅是速写的需要（太繁复的线条会影响速度的实现），而且是美的需要。要画出简练的线条，首先得把人物先行简化，看得“简”才能画得“简”。线条要尽量拉长，但又表现出人物形体的转折和特征。否则线条缺乏内容便显空泛。当然并非完全排斥短线条，而应长短结合。

四、如何抓住人物形象大关系

整体观察对象时，首先把注意力放在人物外形的关系上，找到大的转折点和大的线条，通过比较捕捉住外形的大关系。可以先画身体再画头部，要抓住肩、臀、膝、足跟、足尖以及头部的头顶、下巴、颧骨、颈等关键点的位置，以控制大的比例和动态。背部长线可注意胸廓和腰椎、腰和骨盆间的转折。为把握大形关系，线条不必顾忌前后关系。如先画胸廓整体形，后画前面的上臂；胸廓远处轮廓线与前臂线条产生透叠效果，这在人物速写中是允许的。





用单纯的、飘逸的线条刻画人物特征，随意地安排人物速写味更浓些。



用线十分概括、准确，五官刻画要抓住关键神态特征，充分展现人物个性。



如果找到重心点和线就可发现重心是落在对象的左脚上，右脚是不着力的。

使用铅笔可以画得丰富、细致。脸部、手部的描绘要与身体的表现有所区别。

虽然是画背面,可是人物体态、特征也表露无遗。腰部、胸部的弧线显示了体积厚度以及透视关系。



女子之姿态



女子之姿态
王健画
2011年

人物瞬间动态和神态抓得比较生动,用笔肯定流畅。



九〇年秋
王石
画



九〇年秋
王石
画

动态速写有时可先画身体再画头部。



作品可明显看出头、胸、骨盆三体积的扭转关系。人物神态特征生动，线条的粗细、疏密配置很有表现力。

九〇年秋
王石
画



九〇年秋
王石
画

衣服不要画得太满、太死，
要留白，要透气。



张望秋白
四雅乃字子
二天山互字
李正平画

申路
李正平



线条的灵活运用可使造型生动，富有韵律感。



刘金



蹲姿因透视的关系，往往近低远高。



(四) 躺姿



王磊画于
一九九一年秋



躺姿中人体结构与体积因透视压缩的关系比较难把握。



王磊画于
一九九一年秋

六、静态组合人物表现步骤

两个人以上的人物速写便是组合速写了。不管两人还是三人组合，可以作为一个人去画，这就要求更整体。还要注意人物之间的顾、盼、俯、仰的呼应关系。如人物的高低、前后关系（包括透视关系）、主次关系、组合关系等。人物的排列不要平均，而应有大小、长短、聚散、详略、主次等的区分。

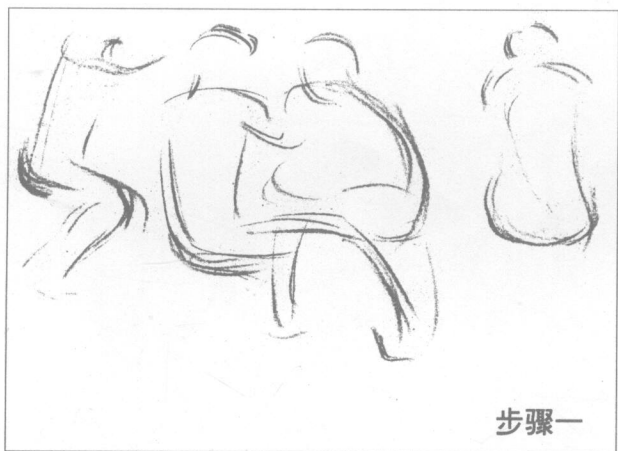
组合人物构图相对要求比较完整。在人物之间穿插道具设置，可使构图更丰满、场景更丰富。要注意道具和人的比例、透视关系、主次关系，这是现场写生不可忽略的。譬如画单人速写坐姿可以不画凳子，可是画多人组合坐姿速写时要有场景感，这时就要画上凳子。

组合人物的速写步骤：

第一步可用粗略淡线勾画人物大的位置和比例关系。

第二步便从主体人物开始用肯定的笔法进行具体刻画，然后再画次要人物。

第三步调整画面，强调特点，使画面更趋完整。



步骤一



步骤二



步骤三

这幅场景速写是以中间正在对话的两个人物为中心，以左右不同距离的侧坐及背向人物作衬托。远处画板后的人物加强了画面的纵深感，左下角凳子和画架打破了上面横向的平行线，使构图富于变化。



己卯夏月
教室写生

