

美术绘画起步学习教程

人物速写

基础
训练

REN WU SU XIE JI CHU XUN LIAN

●胡立涛 杨小霞 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物速写基础训练 / 胡立涛编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006. 5
美术绘画起步学习教程
ISBN 7-5318-1589-3

I. 人... II. 胡... 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036645号

书 名 / 人物速写·基础训练

作 者 / 胡立涛 杨小霞

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 / 杭州艺华印刷有限公司印刷

开 本 / 889 × 1194 1/16

印 张 / 2

字 数 / 50 千字

版 次 / 2006 年 5 月第一版

印 次 / 2006 年 5 月第一次印刷

书 号 / ISBN 7-5318-1589-3/J · 1590

(全套六册) 定价: 52.80 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

ISBN 7-5318-1589-3

9 787531 815891 >

目 录

人物速写基础训练

速写的概述	1
速写的作画工具及技法	2
速写的训练过程	4
速写的训练要点	5
人体的比例	6
人体的骨骼	7
人体的肌肉	7
人体的形体结构	8
人体的姿态	8
头部速写	9
头部的各种形态	9
手的速写	10
脚的速写	12
衣纹的速写	14
速写的表现形式	15
静态速写	16
动态速写	17
站姿速写范例(一)	18
站姿速写范例(二)	19
坐姿速写范例(一)	20
坐姿速写范例(二)	21
坐姿速写范例(三)	22
躺姿速写范例	23
组合速写范例(一)	24
组合速写范例(二)	26
组合速写范例(三)	28
场景速写	30
作品选登	32

■速写的概述

速写就是指在很短的时间内,用较快的速度,概括地描绘对象的一种绘画手法,也是初学绘画者培养形象记忆力和表现能力的一种重要手段。速写是运用素描的道理来描绘对象,它是在很短的时间内,多角度,全方位地加以研究,用最简洁的线和面把形象的总体感受生动地表现出来。所以说速写是一门看似简单,其实是很深、很复杂的艺术创作。

速写能为初学者的创作收集大量的素材,因为生活中的东西实在太多,而我们所能描绘的世界也丰富多彩。在生活中积累素材,才能使作品更丰富,更具有艺术感染力;其实好的速写本身就是一种完美的作品。

经常练习速写,有助于我们迅速掌握人体的基本结构,熟练地画出人物的各种造型和神态,提高我们对人物形象的记忆力和默写能力。

速写是基础训练中必不可少的一个重要部分。同时,要把素描、速写结合好,不要对立起来。这样有利于为以后的创作打下坚实的基础。

■速写的作画工具及技法

任何可以用来涂写的笔和纸都是画速写的基本工具。铅笔、炭铅笔、木炭条、钢笔、毛笔等都各有所长，但也都有其局限性。

在画速写时可以选择自己得心应手的工具。不同的工具会产生不同的画面效果。

铅笔:

画速写时，不必像长期素描使用多种软硬度的铅笔，通常是一支铅笔画到底。绘画时可以通过手腕和手指的力量来变化笔与纸面的角度，或快或慢，或轻或重，或立或卧，由此产生丰富的线条变化，丰富画面效果。

炭笔:

一些较软的炭笔更适合画有明暗的速写。有些画家把几种工具混合使用，便出现不同的效果。

木炭条:

速写时常用细柳枝烧成的木条。但炭粉极易脱落。画完后需喷定画液。

《海滩上的渔家女》 温斯洛·荷麦 铅笔

《黑人头像》 毛勒 炭笔

炭精条：

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。

钢笔：

钢笔方便携带，而被大家普遍应用。钢笔画出的线条流畅、清晰、有力。使用时，或平用或侧用或手腕指尖用力会产生不同粗细变化的线条，丰富了钢笔的表现力。

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。

色粉笔：

使画面虚实关系加强，色调较丰富，且可选择彩色色粉笔，有利于画面的气氛自然表现。

《男子头像》 毛勒 钢笔

《熟睡的女孩》 伦勃朗·范·兰 毛笔

《裸体男子的格斗》 拉斐尔·桑乔 铁笔、红色粉笔

■速写的训练过程

速写训练应当遵循由慢到快、由静到动、由简到繁的原则。

一、由慢到快

速写练习，必须靠大量的训练，以求得熟能生巧，但如果一开始就求快、讲速度，则事与愿违，欲速则不达。因此，速写训练应从慢写起步，从相对静止的、重复的动作入手。一张速写一般用十五分钟至半个小时，甚至用更多的时间，对一个规定动作反复练习，寻找感觉。然后由静到动，由慢到快，由繁到简，再由客观的反映到注入主观情感，直至挥洒自如的表现。走过这个过程需要很长的时间，还要个人的勤奋刻苦程度及生活感悟深度。

二、由静到动

活动的对象自然幽静的对象对初学者难于把握，而看不会使我们茫然失措，无从下笔，进而导致画不准和画不快。因此，不妨从静态慢写过渡到动态速写。

三、由简到繁

初学速写，选择较简单较易于把握和表现的对象入手，是速写训练的一个有效策略。随着我们概括、提炼和组织画面能力的提高，逐渐向表现比较复杂、繁琐的对象过渡。

■速写的训练要点

一、整体观察

如何提高观察能力,对初学画画的同学来说是首先要学习的问题。我们平时看到的物体在每个不同行业的人来看,认识是不一样的,作画人的眼睛是需要训练的。那么,需要怎么样的眼光去审视世界上的万物呢?

二、笔触流畅

速写力求用笔直接和流畅。不要怕画错,大胆落笔,看准形象后,尽可能用流畅的线条表现出来。

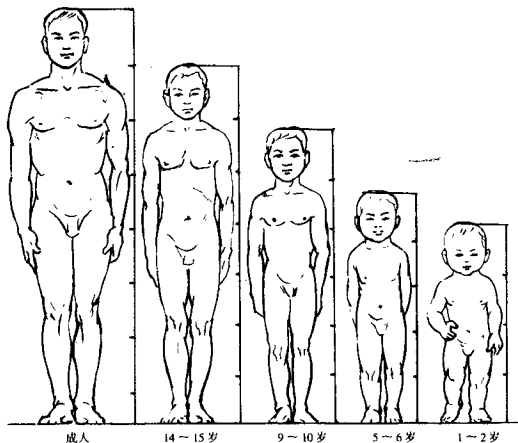
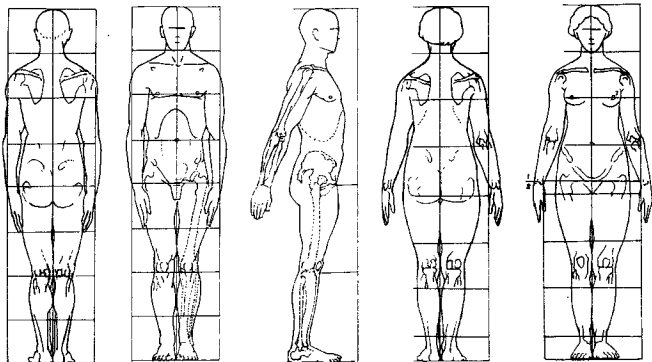
三、提炼取舍

面对纷繁复杂的自然界,画哪一些,不画哪一些,先画哪一些,而后再画哪一些,都是一个艺术处理上的问题,面对这些,我们要大胆的取舍。把形象生动的地方,给人以独特审美感受处画下来,并作细致深入描绘,把一些能体现人体的结构,生动的线条画下来,把一些能体现一个人的精神面貌,体态特征画下来,而一些复杂的衣纹、图案、佩戴的饰品可简、可省、可概括、可虚之。

■人体的比例

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耻骨和大转子连线上。耻骨至膝关节、膝关节至足底各为两个头长。

成人

14~15岁

9~10岁

5~6岁

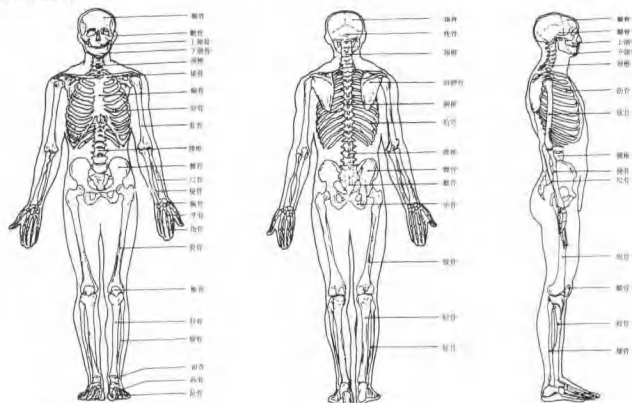
1~2岁

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的儿童为5个头长,9~10的儿童为6个头长,14~15的少年为7个头长,成人则为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。

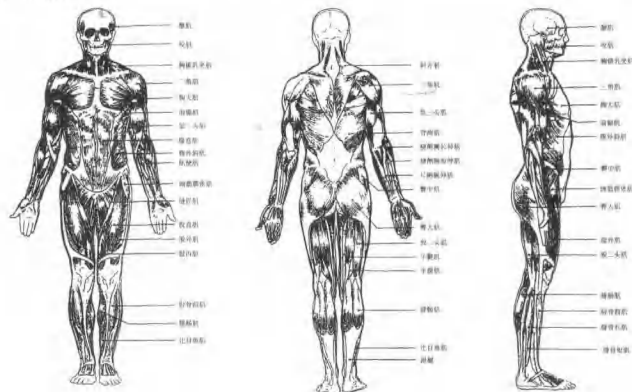
■人体的骨骼

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，股骨和骨盆连接。

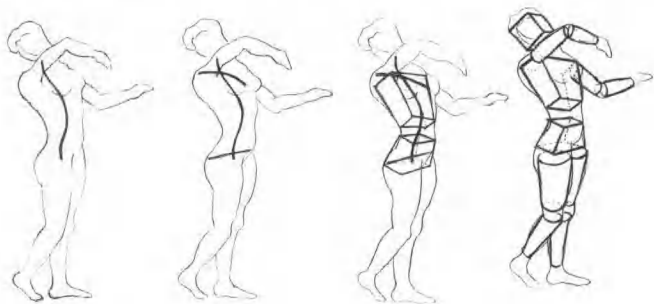
■人体的肌肉

人体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。

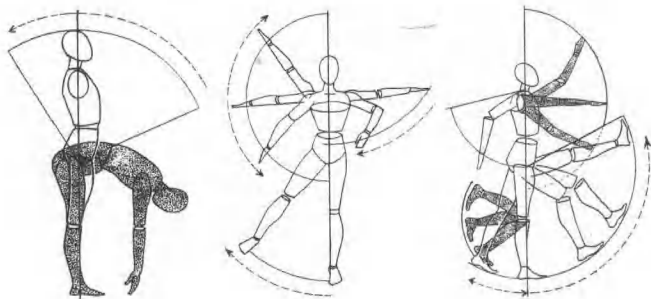
■人体的形体结构

人体的结构大致可以理解为“一竖、两横、三体积、四肢体。”“一竖”是指脊柱；“两横”是指肩部连线和胯部连线。“三体积”是指头、胸骨盆。“四肢体”是指双臂和双腿。头、胸、骨盆是相对固定的，三部分靠脊椎连接。平时我们说的转头其实是颈椎在转，转胸是转腰椎。上肢和胸部相连。下肢和骨盆相连。在作画时要注意头、胸、腰的连接和动态的关系。

■人体的姿态

人体总是以各种姿态来表达行为与感情，动态是表现人体生命特点的首要因素。人体通过腰部、颈部与肩关节、髋关节等的运动，从而产生各种动态。人体的姿态和动作受到各关节结构形式的制约，人体幅度较大的动作是全身各关节运动的组合。骨盆、腰、肩、头和四肢在维持身体的平衡中会产生各自的运动趋向，一般情况下是以躯干带动肩膀、上臂、前臂，既而传达到手，这是人体运动的程序规律。

■头部速写

头部是人体中最生动的部分。是人们传递情感的主要器官。因此,要充分了解头部的骨骼结构,才能精心刻画人物的特征。

头部的骨骼

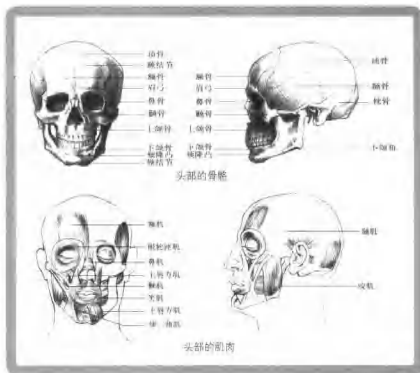
头骨由脑颅和面颅两部分组成,头骨骨骼共有 22 块。除了下颌骨可以活动以外,它的骨架都是固定的。其中,八块骨构成球状颅骨,其余十四块骨块骨构成脸部,骨骼上突出的点叫“骨点”,如图上所标的额丘、颞骨、下颌骨、颞结节等等,骨点位置的差异,形成了每个个体外形的差异。前额、颞骨宽度的大小决定了脸型的宽窄,初学者应了解头部的特征后,才能进行学习与创作。

头部的肌肉

头部的肌肉分表情肌和咀嚼肌两部分,脸部的肌肉非常复杂,它有许多条组成,初学绘画者只需了解主要的肌肉,它们对人的表情起作决定性的作用。在如:一般欢乐是通过颞肌、上唇方肌、颊肌等使嘴角,下巴、鼻、脸颊向上方拉而形成的。因此它属于扩张的肌肉。对于痛苦、愤怒的表情主要是通过皱眉肌、鼻肌、三角肌等肌肉的作用,使眉、眼、口、鼻向下或向内拉而形成,它属于收缩的肌肉。

■头部的各种形态

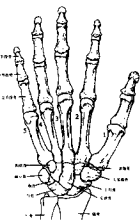
人的相貌千差万别:各有不同,在人群中找不到两个完全一样的面相,但头部的特征基本相似,头部的特征包括:头部的的基本形、五官特征、五官之间的联系和神态,古人云:“头部的外形概括为‘八格’。用田、由、国、用、日、甲、风、申八个字来比喻八种头部的的基本形:田——方形,甲——蛋形,由——锥形,日——长方形、国——正方形、申——枣核形等等,每个人的形态各异,只有仔细观察,才能突出特征,把人物形象表现出来。

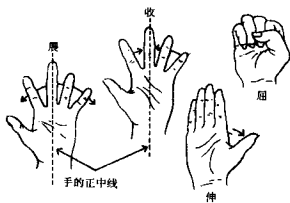
■手的速写

古人云：“画人难画手”，那是因为手的变化多，以至于初学者很难掌握速写中手的刻画，如果手表现得很好，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。

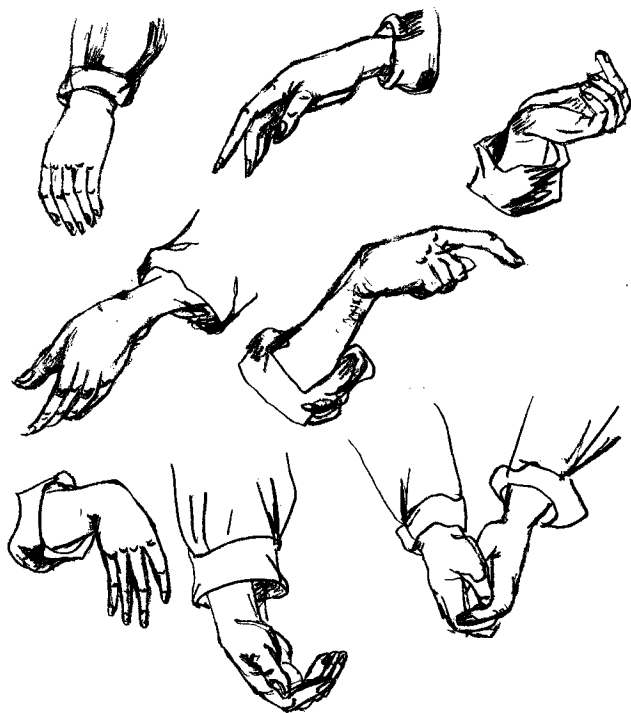
手指除大拇指外，其它四个指头基本相似，画时要注意它们之间的区别，同时还要注意它们活动的共同规律，如长短和方向等。

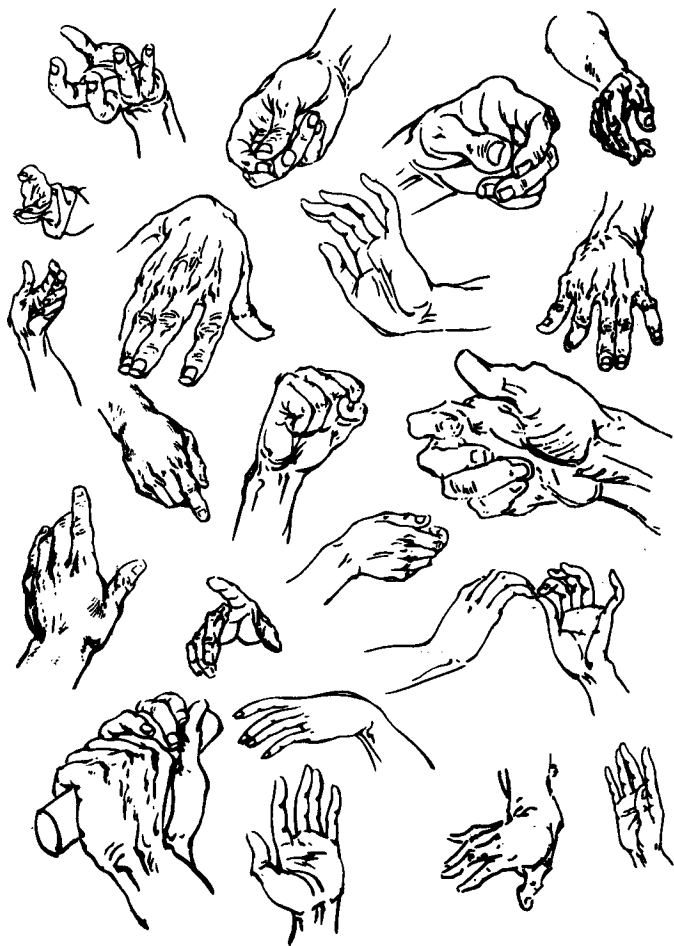

手的结构

手的各种形态变化

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。

■衣纹的速写

衣纹随着人体形态的变化而变化，男女老少着装迥异，极为丰富，宽松的、紧绷的，还有款式和质地的差异等等。我们切不可被表面所迷惑，应把握人体结构的变化要素，在复杂零乱的衣褶变化关系一下子难以分辨的情况下，首先求得人体结构变化的清楚表达，结构的准确把握，才是我们首要关注的核心问题和关键所在。而衣纹褶皱变化关系，经反复研究摸索后，才能迎刃而解，逐步清晰地表现和传递。

