

权威教学

正规 科学 系统 严谨

名师推荐

新概念美术技法权威教学 基础版

XIN GAINIAN MEISHU JIFA QUANWEI JIAOXUE JICHUBAN

10

人物速写

陈建章 编著

湖南美术出版社

- ◆ 名师编著 引领成功之路
- ◆ 循序渐进 打造坚实基础
- ◆ 锦囊妙计 解决阶段难题
- ◆ 美术培训 正规实用教程

新概念美术技法权威教学 基础版

► 人物速写

编 著：陈建章
 责任编辑：吴海恩
 封面设计：赵锦杰
 出版发行：湖南美术出版社
 （长沙市东二环一段622号）
 经 销：湖南省新华书店
 印 刷：浙江中瑞印业有限公司
 （杭州市西湖区三墩镇西园路1号）
 开 本：889 × 1194 1/16
 印 张：20
 版 次：2010年1月第1版
 2010年1月第1次印刷
 书 号：ISBN 978-7-5356-3526-6
 定 价：100.00元（共十册）

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 / 陈建章编著. —长沙：湖南美术出版社，2010.1
 （新概念美术技法权威教学 基础版）
 ISBN 978-7-5356-3526-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第241469号

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，

请与印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

陈建章

山东济宁人。毕业于西南大学美术学院，获学士学位。

2005 年创办艺群人画室，并长期在北京、济南、杭州、重庆等地美术培训机构授课，近年来所辅导的学生许多以优异的成绩通过中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、四川美术学院等各大高校。

多次参加全国美展并获奖，部分作品为机构及个人收藏。

目录 Contents

概述	1
工具材料的特性	2
人体基本知识及比例	3
速写的表现形式	4
人物速写的学习方法	5
构图要点	6
人物的重心与动态	6
线的表现技法	7
手部刻画要点	8
脚部刻画要点	8
头部的刻画要点	9
衣褶的刻画要点	9
站姿速写 写生技法	10
坐姿速写 写生技法	12
场景速写 写生技法	14
动态速写 写生技法	16
优秀作品赏析	18

概述

速写是我们获得基本造型能力所必须掌握的一门学科。众所周知,通过素描的基础训练,我们可以学会如何观察对象,如何理解对象的各种关系,以及如何运用透视原理、构图法则、人体解剖等绘画理论知识去塑造形象。速写作为素描的一种,在基础训练中的作用与素描是一致的。然而,与素描相比,速写又有其独特之处。其不同之处在于速写要求整体观察,抓住对象最能打动作作者的一瞬间,从局部入手,心到手到,笔到意到,一气呵成。它不允许反复修改,而是一条线画错了再画一根,一张画失败了再来一张,直至完成。这些特点不仅可以训练学生对形象的敏感度和记忆力,还能提高学生迅速捕捉对象、提炼、概括形象的能力。它拥有长期素描技法替代的功能和作用。速写是一种快速捕捉形象、表现形象的绘画艺术形式。速写最初是画家们绘画作品的草图,经过长时间的不断完善,渐渐发展成为一个独立的绘画形式。

速写,通常是指在较短的时间内,用较快的速度概括地表现、记录生活中所见所感的一种绘画方式。速写与素描一样,是绘画艺术的基本功,两者都是以最简单的工具、最单纯朴实的方式来表现物象和构筑画面。但速写又有别于素描。画素描所用的时间比较充裕,对象又处于相对静止的状态,画时可以从容观察、仔细分析、深入刻画。速写却相反,画速写所用的时间较短,对象有时甚至处于瞬息变化的状态中,画速写时须快速敏捷地感受对象的整体关系,捕捉对象主要的特征并简练概括地进行表现。对速写的认识,不能只注意到一个“速”字,而忽视了那个“写”字。速度的快慢是相对而言的,也是由作画时不同的情况、不同的需要而决定的。“写”,是一种作画时的用笔要求,“写”的特点是:概括、简练和肯定。速写以“写”的笔法来表现物象,就能做到从容随意,不拘小节。“写”最能形神兼备地表现物象,最能充分地体现作者的感受,“写”也最能显示速写的艺术风格。

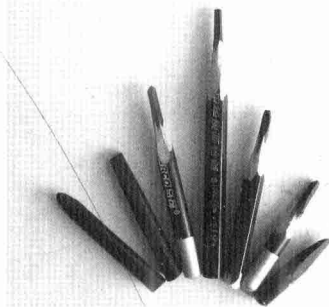

工具材料的特性

速写使用的工具是多样的，它不仅包括素描使用的工具，还包括彩色画使用的工具。

单色速写的工具以各种书写笔和画笔为主，画者可以根据自己的喜好选择甚至自己动手制作特殊的笔。速写用的笔有铅笔、钢笔、炭笔、炭棒、毛笔、鹅管笔等。彩色速写练习还可以使用彩色铅笔、水彩、水粉、油画笔。

速写的用纸比较随便，一般用普通的图画纸或速写本即可。速写的工具非常普遍，可以说凡是能画出痕迹的东西，都可成为速写工具。速写的工具灵活多样，不拘一格，许多画家的速写工具都是顺手拾来，随意成画。有些画家则根据自己的创作需要和习惯爱好长期使用某种画笔和画纸，形成了自己的固有风格。

不同材料会对线条本身的宽窄、强弱、虚实、机理等方面产生影响。这里就需要初学者对某些常用的工具材料的性能有所了解。

素描纸：纸质中粗，吸附性好，适用性广。能配合各种干性工具，如铅笔、炭笔、炭精等。

宣纸：其中又大致分为生宣与熟宣。生宣受墨水易渗化，但如果毛笔水分控制合理也能画出清晰、流畅的线条，并且也可以适当利用渗化效果增强画面气氛。熟宣受墨水不渗化，可以较方便地用毛笔画出均匀的线条，也适用于钢笔。

新闻纸：属于再生纸。纸质较差，如果用铅笔，易打滑，且着色很淡。比较适合炭笔，因为低廉的价格，使用也很广泛。

卡纸：质地较硬，纸面细腻光滑，不易上色，但适合钢笔的使用，画出的线条明快而流畅。

铅笔：层次丰富、细腻、流畅，性能稳定，有利于塑造和刻画细节，易于修改，是目前国内应用最广泛的绘画材料之一。

炭笔：线条浓重厚实，有较强的对比效果。

木炭：质地松脆，线条粗犷有力。块面干脆利落，可重复涂抹，但易脱落，需要用专业定画液来固定画面。

炭精：相对木炭质地硬，对比强烈，不易修改，易脱落，不好保存，要用专业定画液固定。

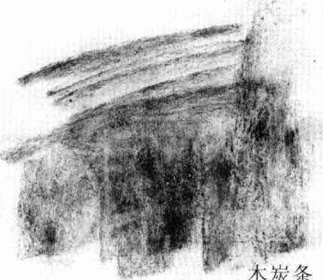
铅笔

炭精条

毛笔

木炭条

色粉笔

炭笔

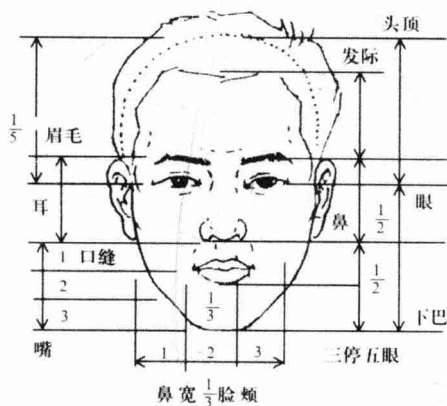
■ 人体基本知识及比例

学习速写必须从人物开始。人物速写主要学习和解决关于人物造型比例、结构、动态和速写表现方法等。同时它具有更广泛和长远的作用。因为人物速写对于几乎所有的艺术创作和实践都具有实用和借鉴的意义。这一部分将就人物速写中重点要去学习和解决的诸如:人物比例、结构、动态和具体方法等方面的问题进行详细的阐述和列举。

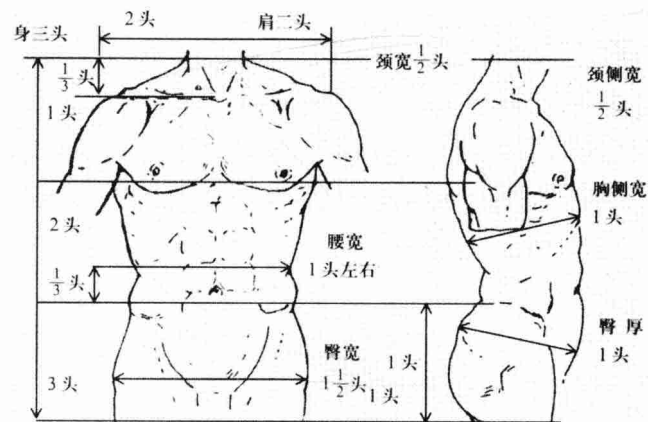
要画好人物速写,首先是要理解人物在常态下正确的比例关系。

对于初学者而言,一方面要了解人体的基本常识,并在实践中掌握和运用;另一方面也要去体会个体之间的差别,不能生搬硬套“标准”比例。因为,每个人是各不相同、各有其特点的。比如:小孩由于大脑发育完整,头部和成年人大小相差不大,而身体其他部分则还没有成长到成人的体型,所以头部就显得较大。老年人则因为骨骼的变形和肌肉的萎缩,从全身比例来看一般也没有7.5个头高。因此,初学者更要努力去提高自己对于差异和细节的感受能力。

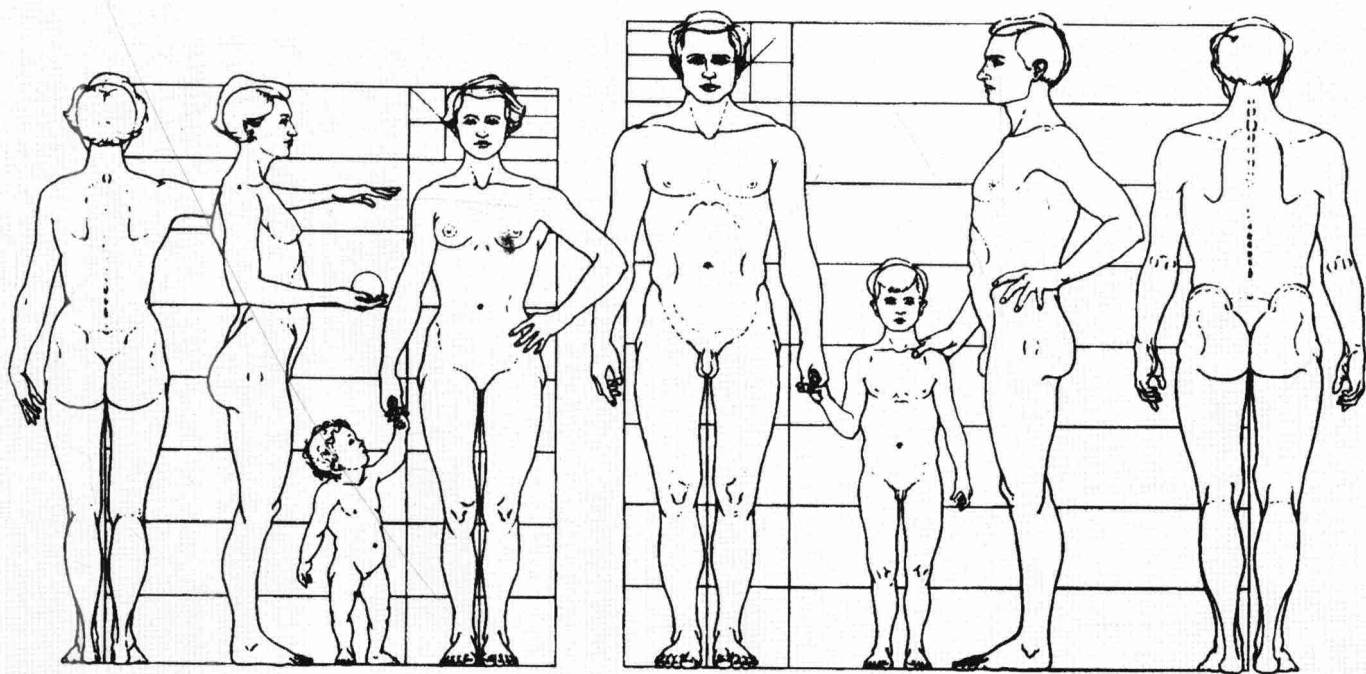
成人全身长一般为7.5个头高,人体高度的一半在耻骨联合处。上段为头颈、躯干和上肢;下段为下肢。下颏至乳头为1个头高;乳头至肚脐为1个头高;躯干为3个头高;肩宽为2个头高;上肢为3个头高;下肢为4个头高。

头部比例图

躯干比例图

速写的表现形式

以线为主的速写

线条变化丰富，极有魅力。线条的表现方法很多，主要有轮廓线、中国画用线、西洋画用线、自由组合用线等方法。对于初学者来说，线条应以表达形体的准确和完美作为宗旨，不能单纯追求线条的流畅和美感。

线面结合的速写

线面结合的速写，是在线条表现的基础上，加上一点明暗调子，使形体表达更加充分，这是速写中常用的形式，也是初学者比较容易掌握的。线面结合的方法要用得自然，切忌线面分家。可以偏重于明暗的表现，也可以偏重于线条的表现。

明暗为主的速写

用明暗调子表现的速写，要求用笔简洁，多结合人物结构。初学者切忌画成面面俱到的小素描。速写的明暗调子应该更注重整体性，同时也可以有较强的主观性。

以线为主的速写

线面结合的速写

明暗为主的速写

■ 人物速写的学习方法

速写要求眼、脑、手三者高度地协调统一，一幅好的速写要求绘画者具有相应的技能和熟练程度。学习速写通常经过临摹、慢写、快写、默写、人体速写等几个阶段，并应遵循由慢到快、由简到繁、由静到动的几个原则。

初学者开始画速写时，可以先从临摹入手。选择一些照片或者名家的速写作品，对照临摹，不仅可以获得速写感性经验，还可以体会如何概括、提炼对象的方法。临摹时，可以从最精彩的局部开始入手，大胆取舍，不必拘泥一些细节。

慢写也是一种训练初学者的较好的方法，类似于课堂上的素描作业，一张作业画十几分钟到二十几分钟。等有了一定的慢写基础，可以逐步缩短作画的时间。

总之，学习速写要多练、多画，要有意识地培养整体观察的能力，在描绘动态时，还需熟练掌握动态规律。同时，在作画过程中，用线要果断肯定，如果画得不准，可以重画，不能像画素描那样用橡皮修改，一定要有意识锻炼自动、稳定和准确的表现能力。

■ 构图要点

画面的形式结构以及趣味和变化等首先要靠构图来完成。一般说来,以绘画者的兴趣中心为切入点,进而通过概括、取舍等处理手法合理安排在画面中。

构图是从纸张的大小和形状开始的。纸的边缘是素描的最初的四根线条,意识到这点非常重要。这直接决定了某个绘画者是否真正学会了构图。纸的四边以内被称之为画面。构图也就是所有的线条、形状和要素同四边的关系。

总之,构图的规律要在实践中体会掌握,不要拘泥形式,甚至有时候巧妙地运用一些反常规的构图方式以形成某种奇妙的画面效果。大胆尝试多种构图方式,吸取其他优秀作品的经验,以增强对画面构图的控制把握能力。

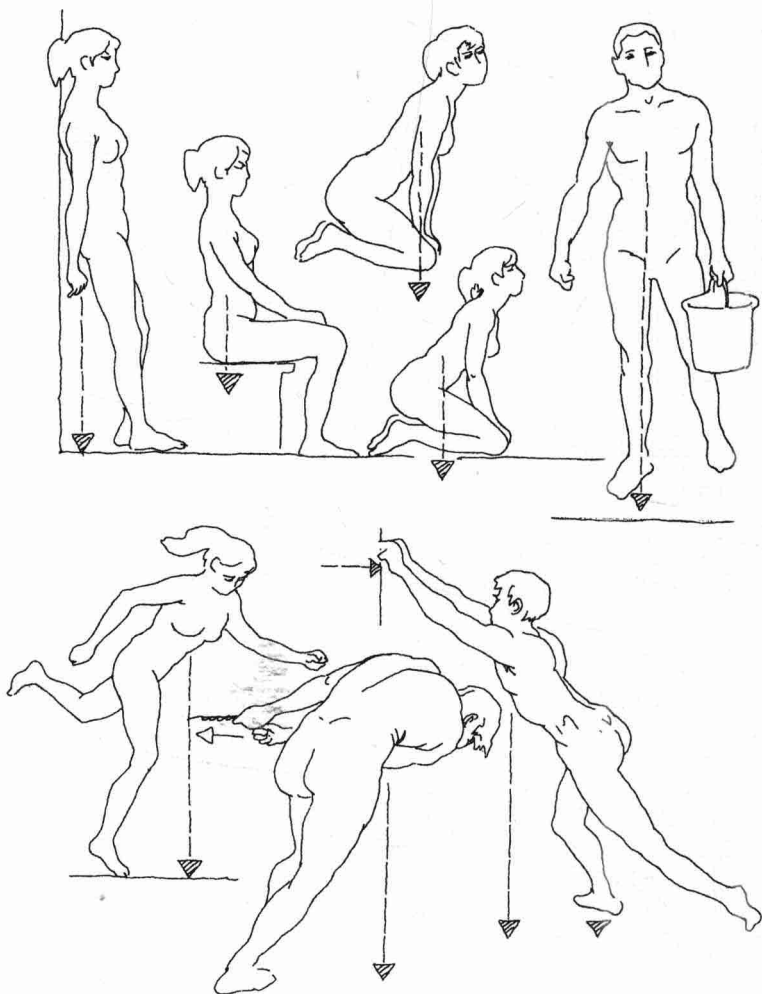
较好的构图必须符合审美规律。画面要稳定而不呆板;画面饱满但又不滞塞,不然会产生压迫感,不透气;画面要有主次,有近有远,错落有致,活泼而又不散乱;画面黑白布局要合理,注意平衡感等等。

■ 人物的重心与动态

在人物速写实践中,怎样准确地把握人体动态中的形象,把活动的人画得生动、自然,不至于呆板、静止,就必须了解人体动态产生的原因。

动态产生的原因是人体重心(也称为重心线)的改变。重心一经转移,人体便立即呈现多种姿态。拿动态来说,很多人画动态,只画了动作,而没有态。“态”就是姿态,就是扭动,一幅速写中只有动而没有姿态那就呆板了。态产生于肢体的各个关节部位,眼珠转动、衣纹飘逸也有态。重心线就是以人体两半正中为重心的垂直线。重心,是指人体重量的集中点。人体的重心一般在脐孔上下,是身体重量的支撑面。重心线如果离开支撑面,人就站不稳。

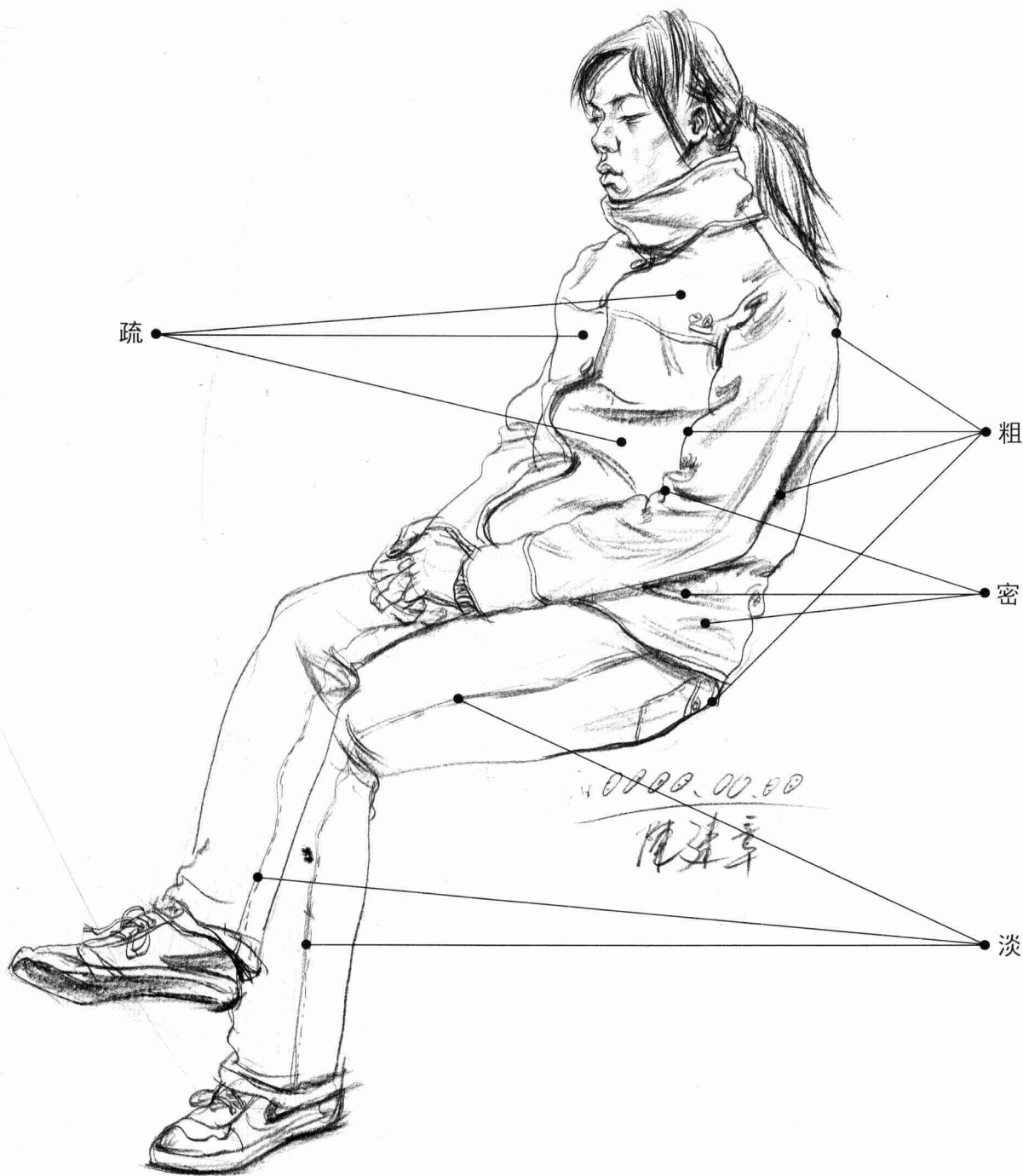
线的表现技法

速写用线要求流畅、有变化。线条有浓淡、粗细、虚实、疏密之分，不同的线条可产生不同的效果，表现出刚柔、强弱、穿插、转折等对比与变化关系，而这些线条的运用都是为了更加恰当地表现对象的结构关系和空间关系，使之更具生动的绘画感。

虚 实：外形特征明显、结构明确的部分用线宜实，应明确有力，外形松散的部分及一些次要衣饰，衣纹用线可虚些，轻淡些，这样可强化形体结构，分清主次关系。

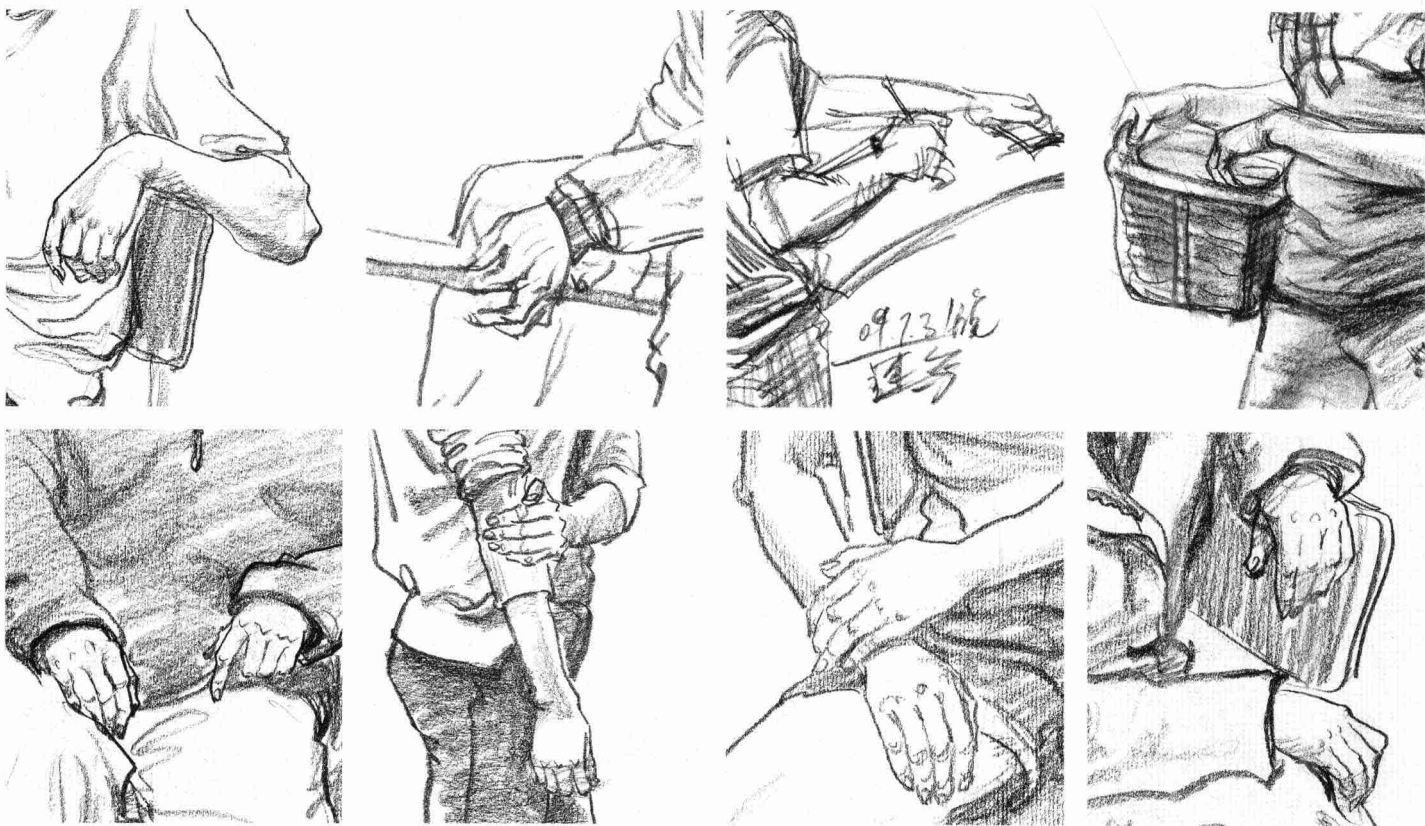
疏 密：线条组合的疏密可以产生相互衬托的效果，在突出主体部位的同时使画面更具节奏感。

粗细浓淡：用线的粗细、浓淡能恰当地表现前后空间关系，使画面层次分明、主次明确。

■ 手部刻画要点

对手部的刻画是大家最容易忽视的部分，这是因为难画，所以逃避对它的表现。手部的刻画主要是对手部结构的表現，需注意刻画手指的关节处和手指甲，运用少许的明暗画重要的位置来表现形体。切记手一定要画得相对方正、结实一些。要注意手部的形体与身体的衔接以及在手部的某些特殊姿态中形成形体特征的表现。

■ 脚部刻画要点

刻画脚部首先需要了解脚是由脚趾、足弓、脚背和后脚跟等几大形体组成的。穿上鞋子后同样需要体现出这些内容。画鞋子时如果不分左右脚，是因为对鞋子与脚的结构不太了解。大家可以多临摹些名师的作品来积累经验。在写生过程中还需注意不同鞋子特征的表现及左右鞋子在空间中所产生的虚实强弱的变化。对于鞋子特征的表现及鞋带、鞋底厚度以及鞋子的特殊质感都需要进行细致的表现。

头部的刻画要点

人物速写中，头部的刻画很重要，因为头部是整个身体的比例依据。通常我们都是从头部开始刻画，头部画好了，才有往下画的信心，否则，画下去非常困难。

头部细节主要是眼、鼻、嘴、耳，我们首先要将这些细节刻画好，并将其画熟、记熟。

头部刻画要注意结构，并要了解头部在不同角度下的透视变化。画头部时要考虑到五官的细节刻画，要将脸形与五官结合好，这样训练就能既画了头部又复习了五官细节。

衣褶的刻画要点

衣褶因为肢体的不同动作而产生。按肢体动作的不同可将衣褶分为牵引型衣褶和折叠型衣褶。牵引型衣褶，靠近肢体、皮肤的部分较实，远离肢体部分的地方较虚；折叠型衣褶上端疏、下端密。

裤子的表现通常运用长线放开来画，在裤脚部位由于裤褶的堆积要把形收住，并且要尽量画出裤子与鞋的质感区别。在刻画时，大家需注意运用繁简的手法主动地处理画面，使得画面富有强烈的节奏感。

站姿速写 写生技法

步骤一：确定对象的大体形态及各部分形体的位置，注意大的比例及动态。

步骤二：把人物各部分形体概括地确定下来。特别要注意颈、肩、肘、腰、膝等关节活动部位。

步骤三：用线刻画对象的具体形态，要明确而轻松，但不要过分表现，为形体塑造留有余地。

步骤四：进一步强化形体结构关系，在加强某些用线效果的同时加入一定的明暗关系，加强对象的体积感。

站姿速写 写生技法

步骤一：从整体出发，画出对象大的比例关系和外形特征。

步骤二：把握准大的形体关系后，用较流畅的线条来表现对象的具体形态。特别注意颈、肩、肘、腰、膝等关节活动部位。

步骤三：进一步刻画五官、衣纹及手、脚的形体。注意用线的结构感。

步骤四：从整体出发收拾调整，对五官、手、脚等细节部分进一步完善，对衣纹的组织及用线疏密关系做进一步调整。

2008.8.19号
肖全川画

坐姿速写 写生技法

步骤一：轻轻地勾画出人物在画面中的位置。同时确定重心所在的结构线。要迅速而准确。

步骤二：从结构线出发，勾画完成。用线要肯定而轻松。

步骤三：结合有关人体的基础知识，对人物的比例、结构、细节特征及线条进行修整补充和完善。

步骤四：对局部作深入刻画，进行补充、加工，及时调整人物的整体关系。

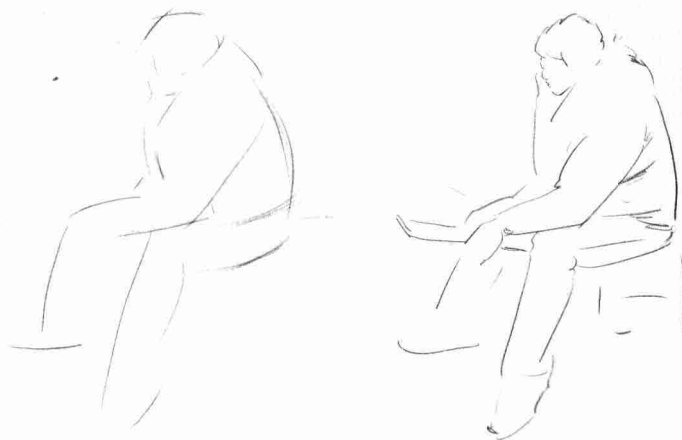
坐姿速写 写生技法

步骤一：首先对人物进行整体观察，把握大的形体和动态，注意头、胸、骨盆、腿的动态、比例及相互之间的联系。

步骤二：在把握准大的形体关系后，用较流畅的线条来表现对象的具体形态。可自上而下画出各部分的基本结构。

步骤三：进一步刻画五官、衣纹及脚的形体，注意结构感。

步骤四：从整体出发收拾调整，对五官、手、脚的细节进一步完善，对衣纹的组织及用线疏密关系做进一步调整。

场景速写 写生技法

一、中心。场景速写首先必须明确“画面中心”，又称“趣味中心”。场景的中心一般是某一个人或某一个景物，也就是场景中最能引起你的兴趣，使你产生绘画欲望的那一部分。场景中心一般置于画面中央并以它为起点下笔。

二、构图。场景速写的构图要在动手下笔之前，心中有一个大体的轮廓。在速写进行中，将对象逐一安排在预想的框架中。场景速写往往是将对象依主次关系先后画出，再根据构图的要求和情节的说明添加物体或安排细节，以达到构图丰满完整、节奏强烈有趣的目的。

三、情节。情节表现是写生速写的新内容。情节即事情的变化和经过，也就是各个部分围绕着画面主题内容产生的发展变化。在情节表现方面要注意，情节的发展不能呆板单调，也不能背离主题和中心，既要讲究前后左右的呼应，又要注意情节发展的合理性。

四、动态。场景速写中所指的动态是画面中单个或组合人物的动作形态。选择人物的动作应注意两个方面：第一，应注意人物的动作要符合主题的需要；第二，应注意人物的动作要符合情节发展的需求。

