

mingxiao mingshi jiaoxue xilie

中央美院附中
马刚人物速写教学



马 刚 著 江 西 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中央美院附中马刚人物速写教学 / 马刚著. —南昌：
江西美术出版社, 2003.1
(名校名师教学系列)
ISBN 7-80690-075-6

I. 中... II. 马... III. 人物画 - 速写 - 技法
术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 095995 号

责任编辑：付廷煦 王太军

装帧设计：杜 菲

图片提供：李晶晶 袁 媛 林佳佳
柳慧婷 程 竹 肖 进
谢雪凝 侯妍妍 郭 伟
陈月娥 季佳翰 韩 熙
田 禹 许 蒙 刘 宇
康志勇 梁 婧 宋 杨
魏 芳 涂腾一方

中央美院附中马刚人物速写教学

马刚 著

江西美术出版社

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编：330025 电话：6524009

全国新华书店经销

制版：北京市大天乐制版有限责任公司

印刷：北京市华联印刷有限公司

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第一次印刷

开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张：2

印数：3000

ISBN 7-80690-075-6/J · 985

定价：28 元

ISBN 7-80690-075-6



9 787806 900758 >

人物速写

从造型的角度来说，素描与速写是没有区别的。如果说有差异的话，就是由于作画时间的长和短带来的对问题思考点的不同。

速写面临的课题是要在短时间内表现人体动态的主要特征。动态是由人身体的运动引起的，如果要表现人的动态，就必须对人体的运动系统进行了解，知道哪些部位对运动起决定性作用。

人体的运动主要分静态和动态两种，无论是动或静，都与脊柱连接的头、胸、骨盆这三个体块有关。

当这三个体块在前后或水平方向发生扭动时，身体是处在比较强的运动中，而且带动四肢。

在静态中，头、胸、骨盆这三块的关系是微妙的，对这三个体块关系的准确表现，往往会使动态表达非常贴切充分。如果对其没有认识，就很难传达运动的深刻性。加强对人体内部构造和运动的理解，培养对人体构造及动态的敏感，是画好人物速写的关键。

四肢与躯干是因果关系，躯干的扭动带动四肢，四肢的运动趋势影响躯干。当腿承受上身的运动时，一定要注意腿与脊柱的关系。举臂时，肩胛骨会同步滑动，并使躯干形状发生变化。

千万不要忽视脖子，脖子的动作有时会使整个人体动态发生根本变化。无论躯干和四肢的运动是在什么状态，整个人体系统本身都是作用于头部，围绕头部的相对稳定来运转。脖子就是身体的这些运动与头部最紧密的联系纽带。

耳朵和肩的位置关系线能够暗示脖子的方位。

动态线是思考动作的线索。在画中，它可能是一条线，也可能是一些其他现象，从上至下暗示动态。在速写时，采用线可快速地抓住主要的动作特征，比如人物的侧面，就可以用一条线从后脑至脖子、后背、屁股到腿画下



来，能够反映基本动势。线的准确性与上述的三个体块的正确关系有关。

在论及人物动态时，不能不提到“重心”问题。“重心”是指人的重力垂直于地面的关系式，在支撑身体的腿部或其他支撑物之间。“重心”与动态的合理性有关，也是检查动态的重要线索，人体的构造都是围绕着转移重量（也就是承受地引力）而发生的，这种力的转移过程形成“重心”的移动，牵动身体的主要体块运动。

在生活中，画速写是通过外部衣服的衣纹变化来体现人的内部构造和运动。一般常说的衣纹的“虚”与“实”，也就是衣服紧贴身体的部分为“实”，虚空的部分为“虚”。“实”的地方描绘的就是人体的形状。衣纹的形状和方向也传达人体动态的内容。在速写中可采用的表现手法是多种的，基本也是围绕着素描的造型方式来展开，如大的明暗特征、结构特征、线造型等，其实这些都是与对对象的感受有关，是一种感受方式。与素描一样，速写最终目的是表现自己所见，传达自己所想。

对人物的手、脚、头部的刻画，是非常重要的，因为这些地方较突出地传达了人物形象特征。强调对特征的表现，而不只是“细”（当然“细”也是一种特征的表现），特别是生活速写，对特定头、手等的刻画，能够更为深刻地表现特定对象，也往往成为描绘的主体。



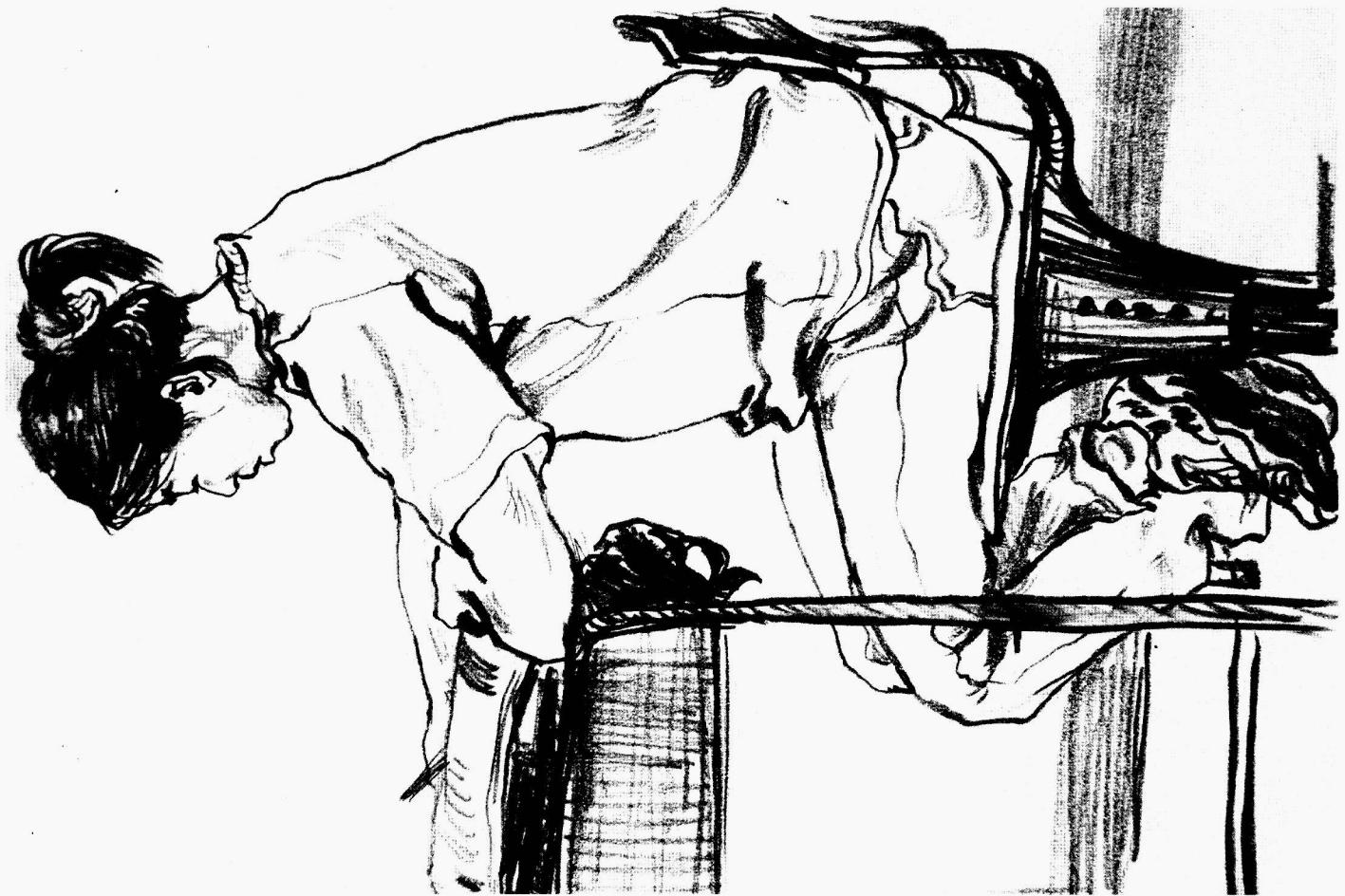
马刚

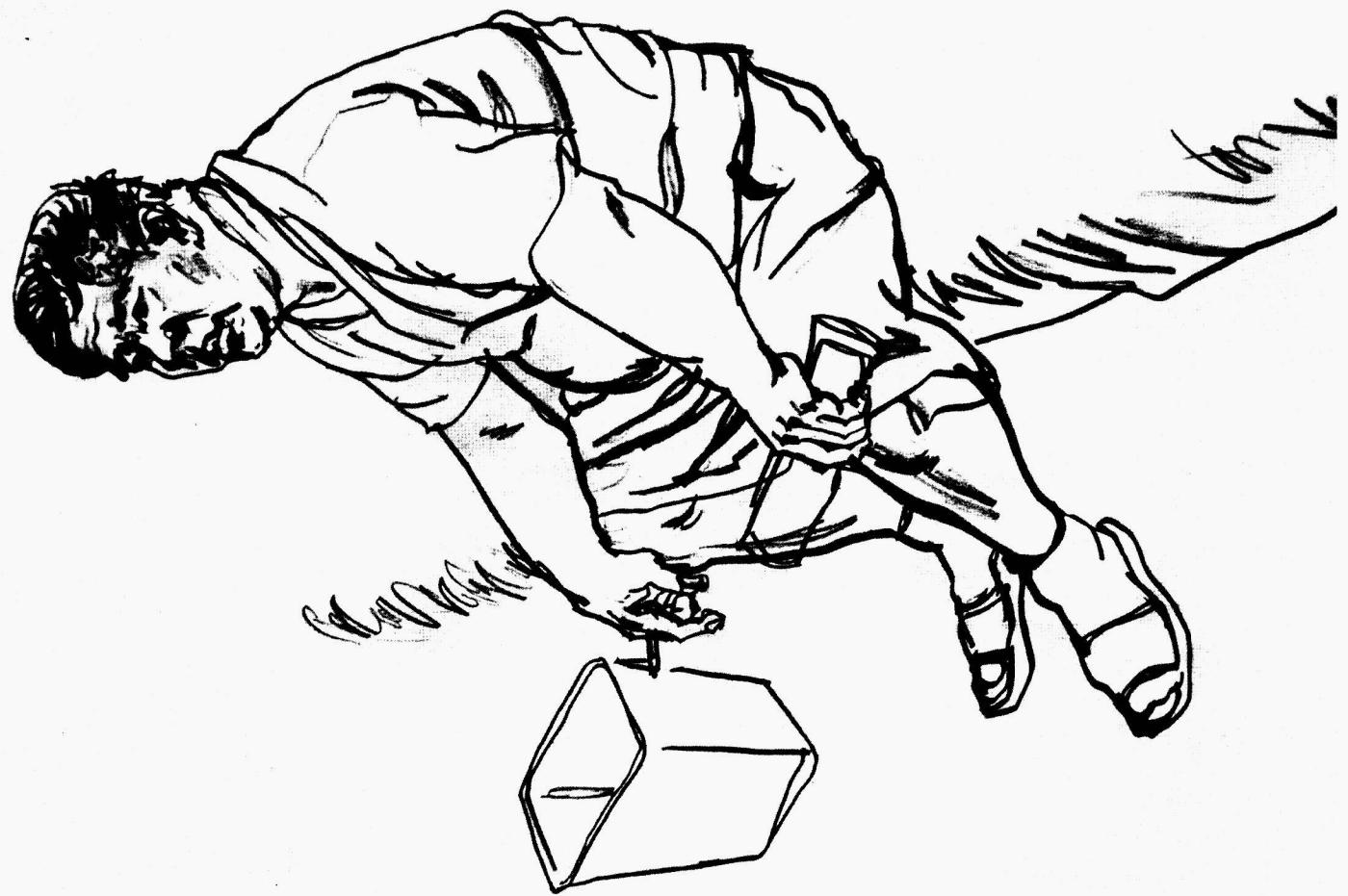
2002年10月

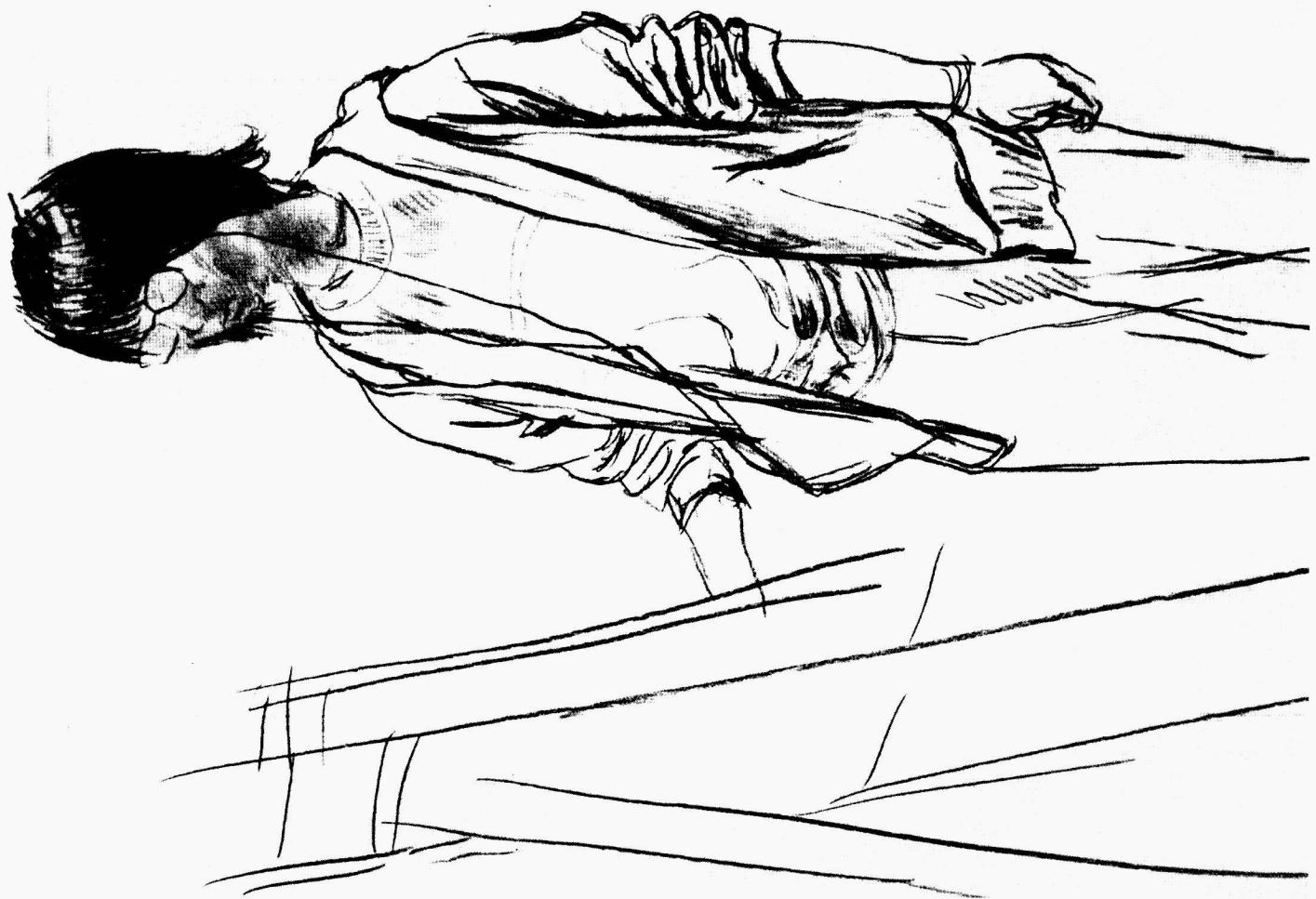


井



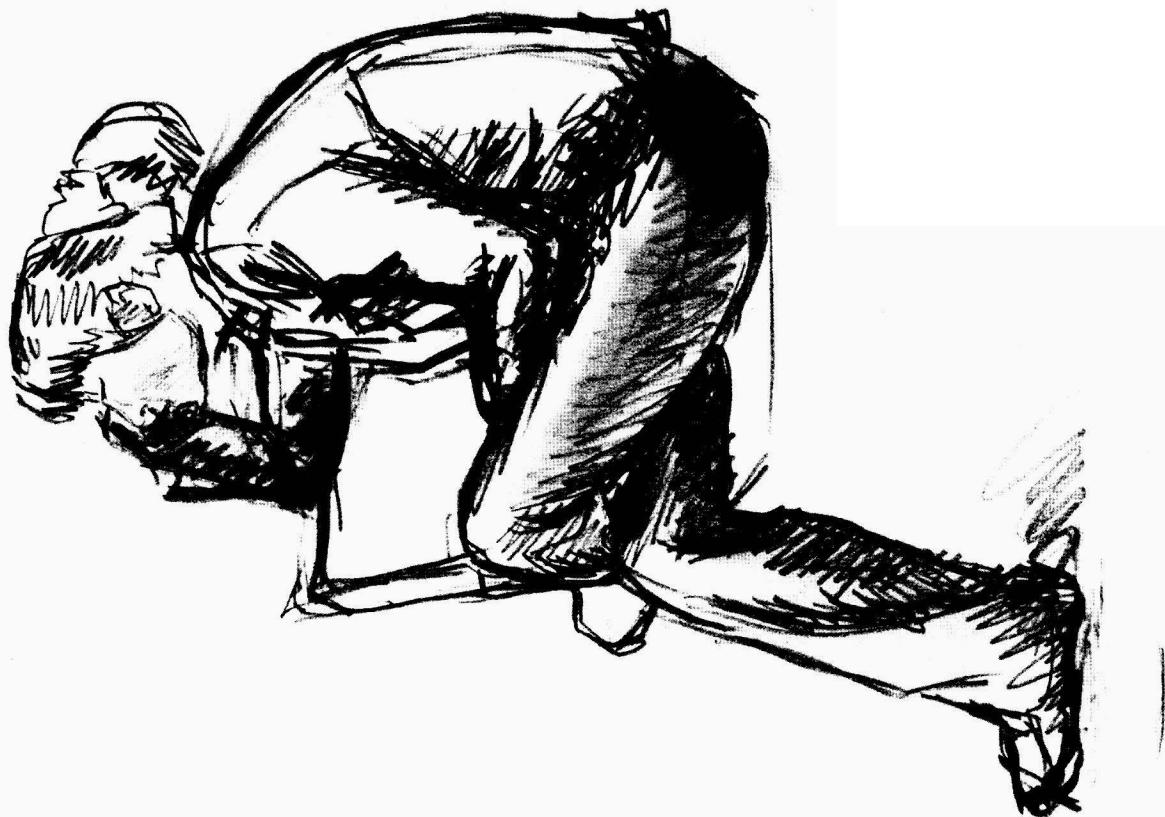








在生活中把握一组人物情节，相对来说有一定的难度。这幅画人物之间的相互关系，作为一组的整体处理和对人物单体的动态把握，都是比较好的。画面生动自然，自行车画得简洁而不简单。





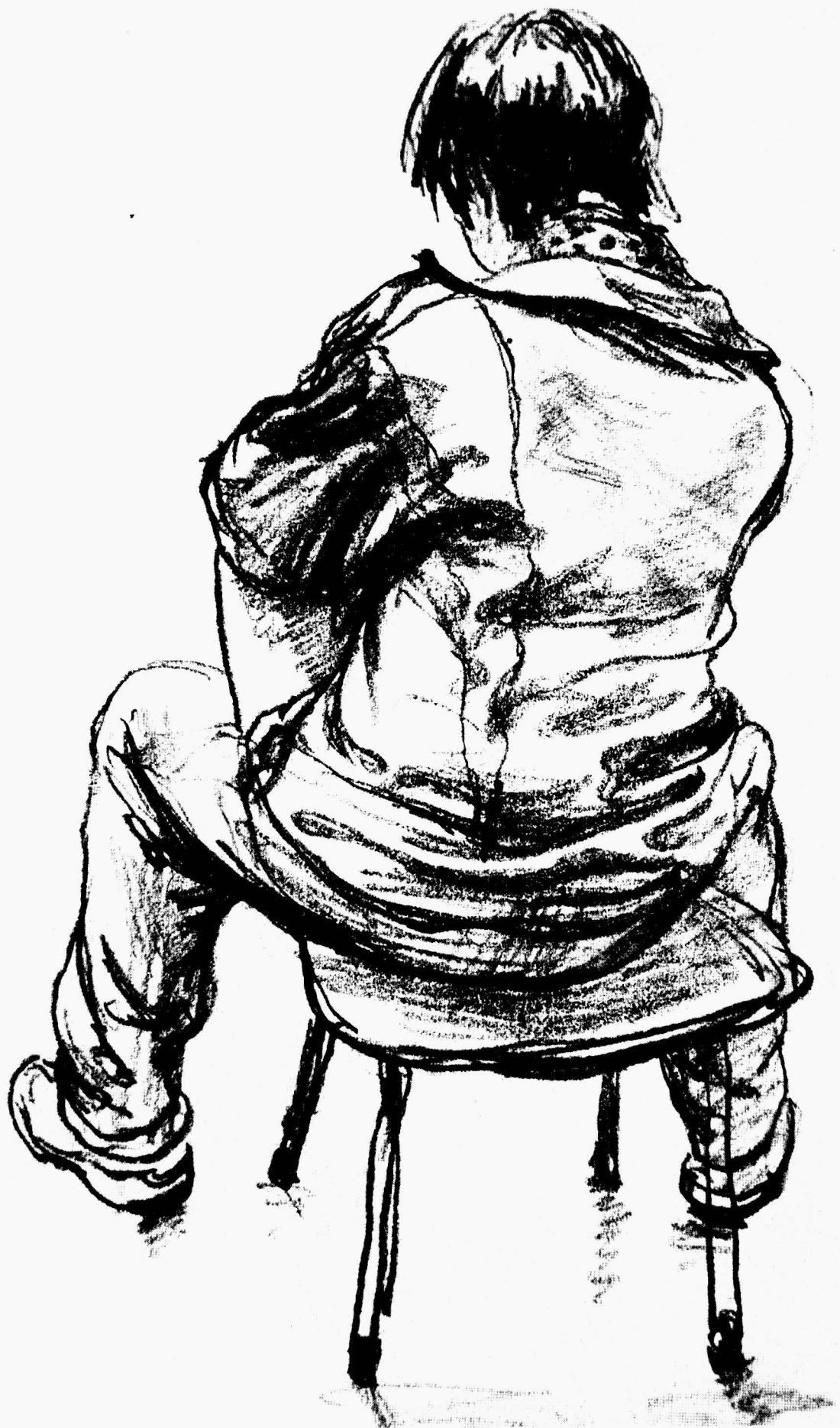


这是一幅人物组合速写，在把握两个人物动态的同时，注意到了作为一组人物的空间组合关系，使两个人处在前后空间中。在处理上，后面站立的人物比较好，特别是头部，大的形体特征和五官刻画的分寸掌握较好；前面的人物上半身和下半身连带大腿，这两块的体块关系比较明确。（左图）











这是用签字笔画的一张速写，每个局部都有具体的刻画，而且稍有夸张。画的着眼点是画面的整体处理，每一个道具，包括人穿的衣服、书等，都和人物一样占有重要的地位，既考虑了画面的构成因素，又对画面的疏密进行了组织，所以，画面看上去比较完整。脚下的那块布，是笔画过后用手揉擦，产生了一种厚重的效果，使画面不单调。(上图)

在平时的动态速写的练习中，要注意的是，通过具体生动的衣纹来把人体的动态，交待明确。用线画时，可以结合一些色调，尽量传达对象本身特有的个性特征，包括对象本身的形象特点、衣着和动作特点。这张画的长处也正在于此。(左图)

