

P O R T R A I T S K E T C H

人物速写教程

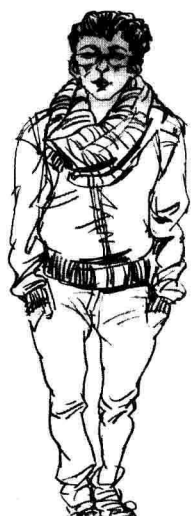
86个提高绘画能力的诀窍 45类步骤详细的绘画实例 30天完全掌握速写技巧

人物速写教程

刘若蕾 郝录平 王爽 编著

内 容 简 介

速写是最基本的造型表现形式，是绘画学习者必须掌握的艺术形式。

本书共分为8章，第1章详细介绍了速写的工具，并且介绍了速写的表现形式。第2章通过大量实例，详细讲解人物速写的构图、透视、人体结构、人体比例、人体的骨骼、人体的肌肉、人体的形体结构、人体的动态规律等必备基础知识，为后续学习打好基础。第3章通过具体实例讲解人物速写的训练方法，通过从整体入手到局部刻画的方法和从主要部位入手到整体的方法进行细致讲解，帮助学习者掌握作画要领。第4章通过大量实例和详细的步骤说明讲解人物速写练习的方法，帮助学习者进行全面练习。第5章重点讲解人物生活场景速写，通过大量实例讲解人物场景速写的作画步骤和方法，通过提供多幅精美作品供学习者参考练习。第6章通过观察要临摹的对象、构图、勾勒人物的大轮廓、场景的描绘、深入刻画局部、调整完成等步骤细致讲解人物速写临摹的步骤和方法，并通过范例细致讲解人物速写临摹需要注意的重点。第7章通过观察人物、稳抓动态、局部深入刻画、调整完成细致讲解人物默写的步骤，并通过大量优秀作品进行分析。第8章为作品欣赏章节，精选多幅大师作品与学生优秀作品展示给学习者，并加以点评，帮助学习者掌握人物速写的要领。

本书严格遵循造型训练的学习规律，内容由简入繁、从理论到实践，循序渐进地指导初学者进入速写练习的最佳状态。

书中提供了大量范画，便于学习者临摹，非常适合作为初学者、美术爱好者的自学入门教材。同时，本书还遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，也可以作为美术培训教育机构的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

人物速写教程 / 刘若蕾, 郗录平, 王爽编著. —北京:
龙门书局, 2011.6

ISBN 978-7-5088-3013-1

I. ①人… II. ①刘… ②郗… ③王… III. ①人物画
—速写技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第089111号

责任编辑: 刘 薇 丁小静 / 责任校对: 杨慧芳

责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 林 陶

龍 門 書 局 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京艺辉印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年7月第一版

开本: 16开(210mm×280mm)

2011年7月第一次印刷

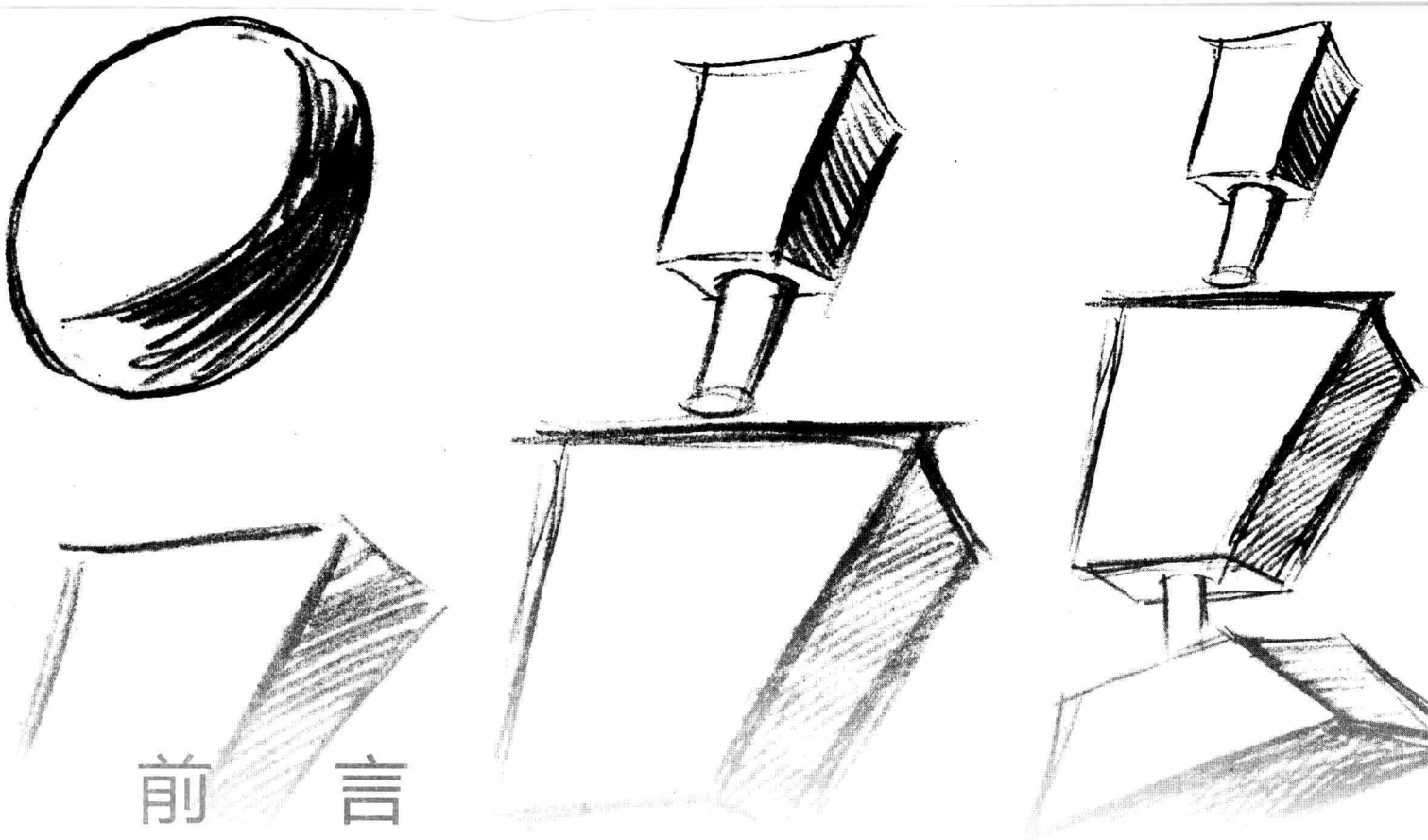
印张: 9.5

印数: 1—4 000

字数: 254 000

定价: 35.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

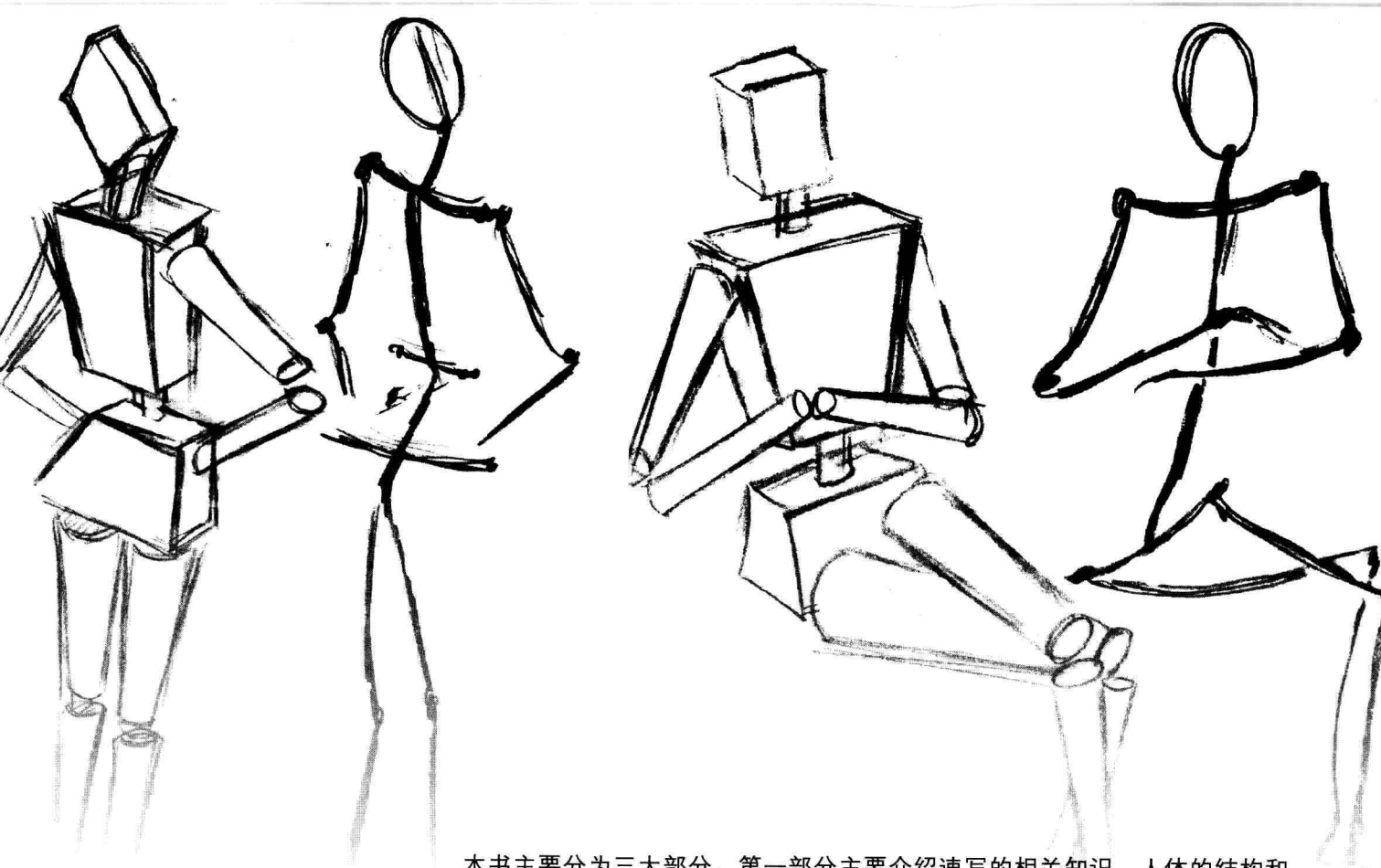
P r e f a c e

速写是一种造型表现形式，它的特点是快速描绘、概括事物的造型特点，与素描同属于一个造型体系和艺术范畴。速写是造型基础训练和艺术创作过程中的重要表现手段。它的基本特点是“快速准确”、“简练概括”。

速写的使用价值高，应用面非常广泛，近年来它已经成为了与素描平行并列的一种独立的画种。速写可以帮助我们培养快速的造型概括的能力、敏锐的观察力，激发画者潜在的创造力。速写是最基础的造型手段，初学者在接触绘画时要从速写开始，因此正确的学习方法对于初学者来说是非常重要的。速写作为最基本的造型手段，是怀有艺术理想的学子们必须掌握的一门艺术形式。

绘画艺术的蓬勃发展，使得美术领域里出现了很多新的艺术形式，比如插画艺术、环境艺术设计、动漫设计、家具设计、服装设计等，美术被越来越多地运用到日常生活中，这些优秀的设计为我们的生活增添了色彩，同时也为许多热爱美术和设计的人们提供了展示自己创造力与想象力的机会。不论是绘画艺术，还是从绘画艺术中分离出来的设计，它们都属于造型艺术，离开了造型，它们将无任何表现力。

现在在市面上有各种各样的速写书，有的侧重教授绘画技巧，有的侧重讲解绘画表现形式。近年来参加美术高考的考生越来越多，市场上出现了很多针对高考的速写书，而针对初学者学习速写的书籍是非常少的，精品书更是凤毛麟角。我们编写这本《人物速写教程》的目的就是帮助爱好美术的初学者在学习速写的过程中，解决一些基本问题，提供一些比较正确的绘画技巧，同时提示初学者在学习速写的过程中需要注意的问题，避免他们走弯路。在编写这本书之前，我们经过多番讨论研究，努力做到从初学者的角度出发，用心去体会初学绘画的孩子真正需要的是什么。

本书主要分为三大部分。第一部分主要介绍速写的相关知识、人体的结构和比例，这一部分主要是帮助初学者对速写有一个基本的了解，关于速写的工具、表现方法、速写的类型等我们都会在这一部分为大家详细地讲解，了解了这些基本知识之后，必须对我们要描绘的对象有一个深入的了解，因此我们在第2章讲解人体的比例与结构。第二部分更加侧重于速写实践，我们分步骤讲解速写的过程，每一步都配上相对应的图片，更加直观易懂，使初学者学习起来更加方便。第三部分我们主要介绍大师的优秀速写作品和学生的优秀速写作品，这样可以使初学者更加清楚什么样的速写作品是优秀的速写作品，提高他们的审美水平。

书中提供了大量范画，便于学习者临摹，非常适合作为初学者、美术爱好者的自学入门教材。同时，本书还遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，也可以作为美术培训教育机构的培训教材。

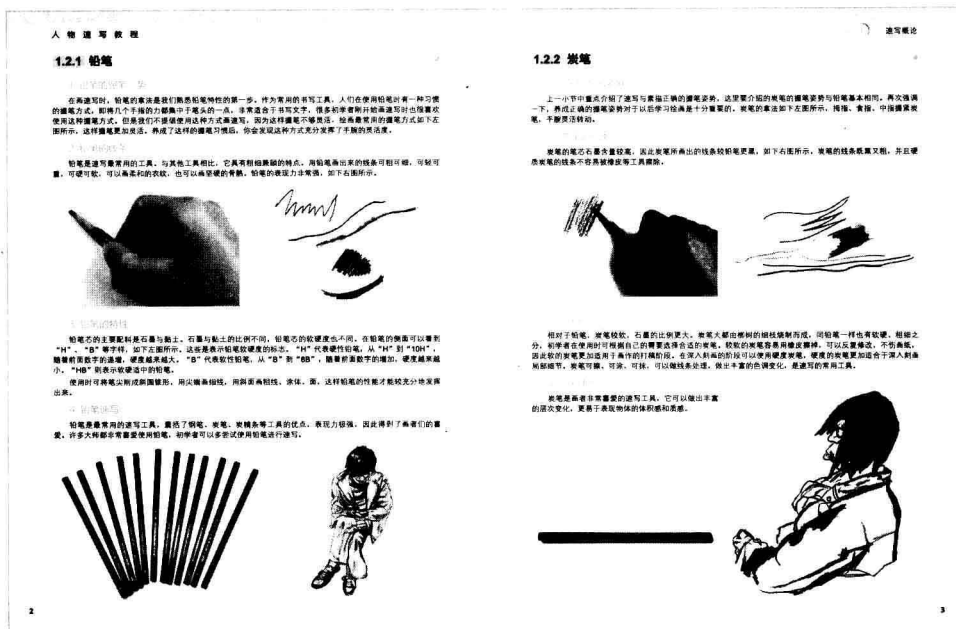
在最后我要感谢刘洪涛、刘大伟、李华、陈磊，感谢他们在本书编写过程中提供的大力帮助。

编者
2011年5月

本书学习说明

How to Read the Book

本章详细介绍了速写的工具，如铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、圆珠笔、马克笔、油画棒、擦笔、软橡皮、硬橡皮、素描纸、速写纸、速写夹与速写本，并且介绍了速写的表现形式。

本章通过大量实例，详细讲解人物速写的构图、透视、人体结构、人体比例、人体的骨骼、人体的肌肉、人体的形体结构、人体的动态规律等必备基础知识，为后续学习打好基础。

本章通过具体实例讲解人物速写的训练方法，通过从整体入手到局部刻画的方法和从主要部位入手到整体的方法进行细致讲解，帮助学习者掌握作画要领。

第3章 人物速写训练方法

初学者在速写基础造型的训练过程中，首先接触的是绘画的基本步骤与方法，速写的目的是提高我们的造型塑造能力和对形体的理解能力，而方法的合理性与准确性对于实现这一目标非常重要，因此掌握正确的绘画步骤是学习绘画和提高技巧的重要要素。

根据速写的题材、目的和对速写的具体要求不同，人们将速写的方法分成很多种，这里向初学者介绍最基本的两种。

从整体入手到局部刻画的方法

3.1.1 从整体入手到局部刻画

- (1) 首先仔细观察对象，了解其大动态和特征。仔细观看下面的图片，女孩呈站立姿态，右手插在腰间，左手自然下垂，这种姿势是速写中常见的姿势。下半身线条非常杂乱，对于初学者来说有些难度，提高观察力注意取舍，舍弃掉杂乱的线条，留下比较重要的部分就可以了。
- (2) 首先确定画面大的构图，确定人物的最高点、最低点、最左边点和最右边点分别在画面的什么位置，将女像放在画面的合适位置上。

(3) 用虚线将人物的形体与结构的大关系进行定位，衣袂的体态倾向、形体的转折需要准确地定位。

(4) 逐步深入刻画细节，将人物大的姿势确定下来，找好衣袂大的走向。

深入刻画人物的局部，手臂转折处的衣袂要处理好，腰部的衣袂也要集中精力深入刻画。

(5) 调整画面，调整画面是非常重要的，为了突出形态转折和人物动态，提高画面突出强调人物的臀部、手臂和腿部。

本章通过大量实例和详细的步骤说明讲解人物速写练习的方法，以仔细观察、确定大的轮廓线、深入刻画局部细节、调整完成为思维方式，进行全面练习。

4.1.2 确定大的轮廓线

在确定了人物大的动态和比例之后，我们就要勾勒人物大的轮廓线，定出人物头部、躯干、四肢大的形态。

4.1.3 深入刻画局部

姿态轮廓基本确定以后，从头部五官开始写生，正着的五官要用理性的“三庭五眼”的方法来观察和确立位置。

绘高时眼睛相对照，相互比较，把握每个局部与整体的关系，要注意嘴形的形状结构，画右边的脸一定要观察左边的脸，如此才能确定脸的形状。

找到五官大的形态之后再画头发，注意发形与发质的相互关联，画头发要与脸型相协调，不要将头发与脸部分开，避免不在一个头像整体。

头发的细节比较重要，细节要注意分结构画，进行理性的概括与提炼，这样画细节时就不会显得太碎、太乱，头发要既生动又整体。

画颈部时，观察对象的头、颈、胸三者的倾斜度，确定后才可以动手写生，一定要对肩头与胸，最稳时才能把颈画稳。

画高时注意三角形的角度，画要画平，画宽时要注意比例，一般来说，女性画宽以一个半人头头长度为准；男性画宽以两个头头长度为宽。

画衣袂时先画衣袂大的衣袂走向，然后再下垂。

画高时注意要画上半身了，正着的上半身比较难画一些，因为两个手臂都画在右肩，要有意识地作一些处理，比如一只手臂可以画短一些或者画淡一些。

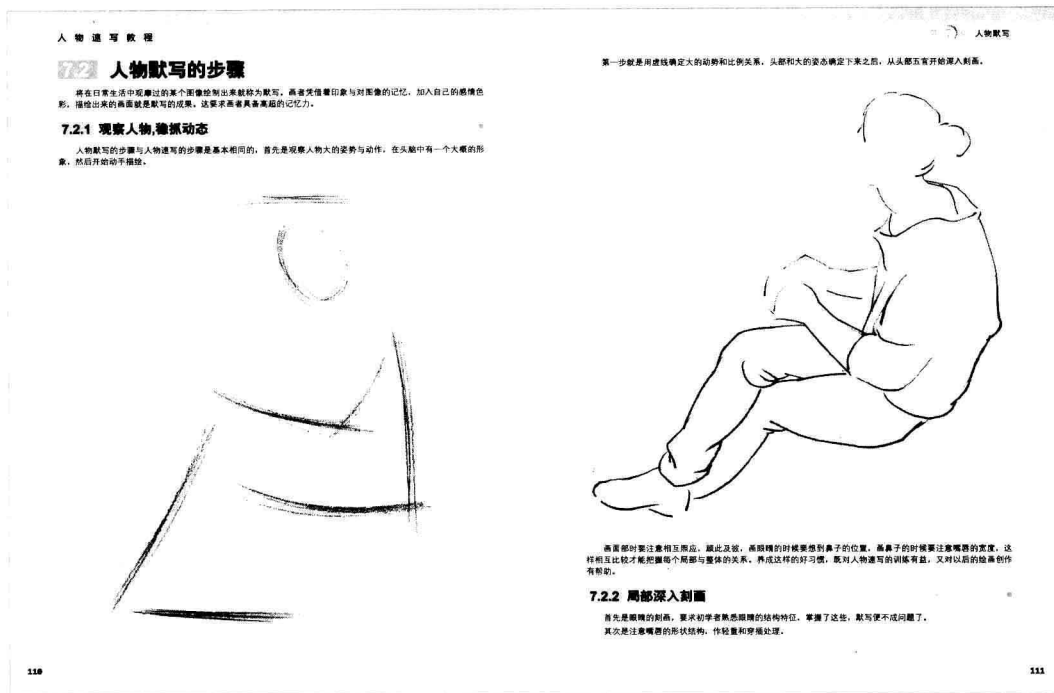
本章重点讲解人物生活场景速写，以中心、构图、情节、动态、道具、背景为训练要点，通过大量实例讲解人物场景速写的作画步骤和方法，通过提供多幅精美作品供学习者参考练习。

本章通过观察要临摹的对象、构图、勾勒人物的大轮廓、场景的描绘、深入刻画局部、调整完成等步骤细致讲解人物速写临摹的步骤和方法，并通过范例细致讲解人物速写临摹需要注意的重点。

本章通过观察人物、稳抓动态、局部深入刻画、调整完成细致讲解人物默写的步骤，并通过大量优秀作品进行分析。

本章为作品欣赏章节，精选多幅大师作品与学生优秀作品展示给学习者，并加以点评，帮助学习者掌握人物速写的要领。

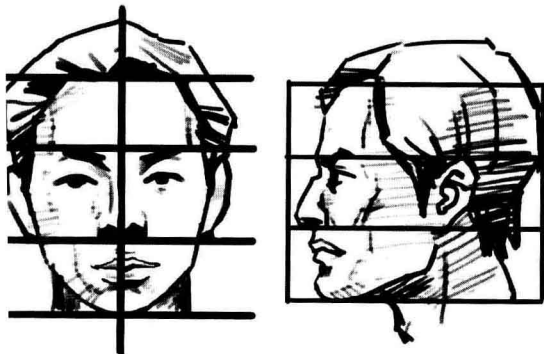

第1章 速写概论 1

1.1 速写的定义	1
1.2 速写工具	1
1.2.1 铅笔	2
1.2.2 炭笔	3
1.2.3 炭精条	4
1.2.4 木炭条	4
1.2.5 钢笔	5
1.2.6 圆珠笔	7
1.2.7 马克笔	9
1.2.8 油画棒	10
1.2.9 擦笔	10
1.2.10 软橡皮	11
1.2.11 硬橡皮	12
1.2.12 素描纸	12
1.2.13 速写纸	13
1.2.14 速写夹与速写本	13
1.3 速写的表现形式	14
1.3.1 用线条表现	14
1.3.2 用明暗表现	15
1.3.3 线条与明暗相结合	16

第2章 人物速写相关知识 17

2.1 构图	17
2.2 透视	18
2.2.1 透视的概念	18
2.2.2 透视术语	18
2.2.3 透视方法	19
2.3 人体的大体结构	20
2.3.1 局部分解	20
2.3.2 人体大体结构	21
2.4 人体的比例	21
2.4.1 头部比例	21

2.4.2 躯干的比例	22
2.4.3 上肢的比例	22
2.4.4 下肢的比例	23
2.4.5 人体比例	23
2.5 人体的骨骼	24
2.5.1 头部的骨骼	24
2.5.2 颈部骨骼	24
2.5.3 人体躯干和四肢骨骼	25
2.6 人体的肌肉	26
2.6.1 面部肌肉	26
2.6.2 颈部肌肉	26
2.6.3 躯干的肌肉	27
2.6.4 上肢的肌肉	27
2.6.5 腿部的肌肉	28
2.7 人体的形体结构	28
2.7.1 头部几何形体结构	28
2.7.2 躯干几何形体	28
2.7.3 骨盆	28
2.7.4 手臂与腿部	29
2.8 人体的动态规律	30
2.8.1 人体的重心	30
2.8.2 动向线	30
2.8.3 形体转折	31

第3章 人物速写训练方法

32

3.1 从整体入手到局部刻画的方法	32
3.1.1 从整体入手到局部范例一	32
3.1.2 从整体入手到局部范例二	35
3.2 从主要部位入手到整体的方法	36
3.2.1 从主要部分入手到整体范例一	37
3.2.2 从主要部分入手到整体范例二	39

第4章 人物速写练习

41

4.1 人物速写步骤图范例一	41
4.1.1 仔细观察对象, 确定动态和比例	41
4.1.2 确定大的轮廓线	42
4.1.3 深入刻画局部	42

4.1.4 调整完成	46
4.2 人物速写步骤图范例二	47
4.2.1 仔细观察对象, 确定大的动态和人体比例	47
4.2.2 勾勒大的轮廓线	47
4.2.3 深入刻画局部细节	48
4.2.4 调整完成	54
4.3 人物速写步骤图范例三	56
4.3.1 仔细观察对象, 确定动态和比例	56
4.3.2 确定大的轮廓线	57
4.3.3 局部细节的刻画	58
4.3.4 调整完成	63
4.4 人物速写步骤图范例四	64
4.4.1 观察人物, 稳抓动态	64
4.4.2 局部深入刻画	64
4.4.3 调整完成	67
4.5 人物速写步骤图范例五	68
4.5.1 仔细观察人物大的动态	68
4.5.2 局部深入刻画	69
4.5.3 深入刻画腿部和脚部	72
4.5.4 调整完成	74

第5章

人物生活场景速写

75

5.1 人物生活场景速写的难点及训练目的	75
5.1.1 人物生活场景速写的难点	75
5.1.2 人物场景速写的训练目的	75
5.2 人物场景速写的训练要点	76
5.2.1 中心	76
5.2.2 构图	77
5.2.3 情节	79
5.2.4 动态	80
5.2.5 道具	83
5.2.6 背景	84
5.3 人物场景速写步骤	85
5.3.1 仔细观察人物和场景道具等	85
5.3.2 构图	86
5.3.3 勾勒人物大的轮廓、概括描绘场景及道具	87
5.3.4 深入刻画局部	88
5.3.5 调整完成	89
5.4 场景速写赏析	90

第6章 人物速写临摹

93

- 6.1 人物速写临摹的意义 93
- 6.2 人物速写临摹步骤 94
 - 6.2.1 观察要临摹的对象 94
 - 6.2.2 构图 95
 - 6.2.3 勾勒人物大的轮廓 96
 - 6.2.4 场景的描绘 100
 - 6.2.5 深入刻画局部 101
 - 6.2.6 调整完成 102
- 6.3 人物速写临摹需要注意的重点 103
 - 6.3.1 选择大师的作品临摹 103
 - 6.3.2 临摹速写时要有针对性 105
 - 6.3.3 临摹时要注意取其精华, 去其糟粕 105

第7章 人物默写

107

- 7.1 人物默写的意义 107
- 7.2 人物默写的步骤 110
 - 7.2.1 观察人物, 稳抓动态 110
 - 7.2.2 局部深入刻画 111
 - 7.2.3 调整完成 114
- 7.3 人物默写作品赏析 116

第8章 优秀人物速写作品赏析

121

- 8.1 大师人物速写赏析 121
- 8.2 学生优秀人物速写作品赏析 126

第 1 章 速写概论

1.1 速写的定义

速写，顾名思义就是快速的写生，它是最基本的造型手段，非常适合初学者初步练习。为了帮助初学者更加深入地理解速写的概念，我们将速写的“速”与“写”分开解释。“速”指的是时间，要求画者在绘画的过程中把握住时间的长短，速写的时间不宜过长。“写”指的是描绘，也就是“画”，因此我们可以将速写的定义解释为在较短的时间内运用简练概括的笔调描绘对象的形态、动态、神态等特征的绘画表现形式。

速写与素描的不同之处在于，速写直接从生活中取材，对象往往动作不定，有的则转瞬即逝，这就要求我们会善于捕捉对象的主要特征，迅速而简练地概括出对象的动作与姿态。对初学者来说，速写的目的是要培养自己对生活的敏锐观察力和得心应手的表现力。

(马蒂斯 作)

(毕加索 作)

1.2 速写工具

速写对工具的要求不像其他绘画表现形式那样严格，大部分的书写工具和材料都适用于速写。从使用范围上划分，适用于速写的笔主要包括三大类。第一类是进行素描和速写最常用的工具，有铅笔、炭笔、木炭条、炭精条四种。第二类是生活中常用到的书写工具，圆珠笔、钢笔以及中国人最熟悉的毛笔。最后一大类是设计、速写使用较广的绘画工具，包括彩色铅笔、色粉笔、油画棒、马克笔等。橡皮主要包括软橡皮和硬橡皮两种，这里还要特别提一下现在学生们爱用的擦笔工具，使用它可以帮助塑造体积。速写使用的纸包括素描纸、速写纸、水彩纸、打印纸等。画者在速写时还会用到的一个工具就是速写夹，将速写纸放在速写夹上绘画更加方便。

1.2.1 铅笔

1. 铅笔的握笔姿势

在画速写时，铅笔的拿法是我们熟悉铅笔特性的第一步。作为常用的书写工具，人们在使用铅笔时有一种习惯的握笔方式，即将几个手指的力都集中于笔头的一点，非常适合于书写文字，很多初学者刚开始画速写时也很喜欢使用这种握笔方式。但是我们不提倡使用这种方式画速写，因为这样握笔不够灵活，绘画最常用的握笔方式如下左图所示，这样握笔更加灵活。养成了这样的握笔习惯后，你会发现这种方式充分发挥了手腕的灵活性。

2. 铅笔的线条

铅笔是速写最常用的工具。与其他工具相比，它具有粗细兼顾的特点。用铅笔画出来的线条可粗可细，可轻可重，可硬可软，可以画柔和的衣纹，也可以画坚硬的骨骼。铅笔的表现力非常强，如下右图所示。

3. 铅笔的特性

铅笔芯的主要配料是石墨与黏土。石墨与黏土的比例不同，铅笔芯的软硬度也不同。在铅笔的侧面可以看到“H”、“B”等字样，如下左图所示。这些是表示铅笔软硬度的标志。“H”代表硬性铅笔，从“H”到“10H”，随着前面数字的递增，硬度越来越大。“B”代表软性铅笔，从“B”到“8B”，随着前面数字的增加，硬度越来越小。“HB”则表示软硬适中的铅笔。

使用时可将笔尖削成斜圆锥形，用尖端画细线，用斜面画粗线、涂体、面，这样铅笔的性能才能较充分地发挥出来。

4. 铅笔速写

铅笔是最常用的速写工具，囊括了钢笔、炭笔、炭精条等工具的优点，表现力极强，因此得到了画者们的喜爱。许多大师都非常喜爱使用铅笔，初学者可以多尝试使用铅笔进行速写。

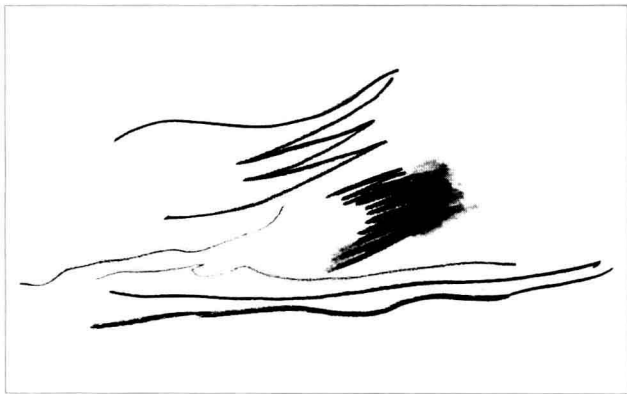
1.2.2 炭笔

1. 炭笔的握笔姿势

上一小节中重点介绍了速写与素描正确的握笔姿势，这里要介绍的炭笔的握笔姿势与铅笔基本相同。再次强调一下，养成正确的握笔姿势对于以后学习绘画是十分重要的。炭笔的拿法如下左图所示，拇指、食指、中指握紧炭笔，手腕灵活转动。

2. 炭笔的线条

炭笔的笔芯石墨含量较高，因此炭笔所画出的线条较铅笔更黑，如下右图所示。炭笔的线条既黑又粗，并且硬质炭笔的线条不容易被橡皮等工具擦除。

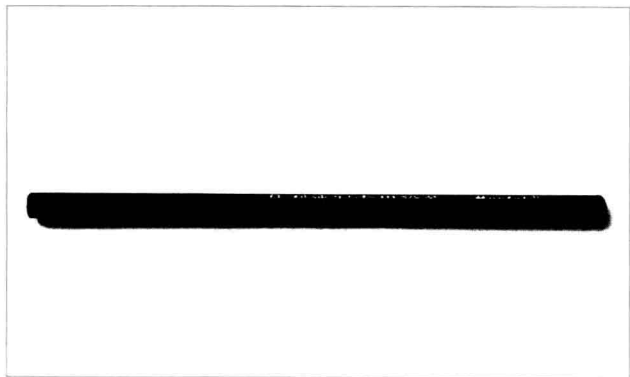

3. 炭笔的特性

相对于铅笔，炭笔较软，石墨的比例更大。炭笔大都由柳树的细枝烧制而成，同铅笔一样也有软硬、粗细之分，初学者在使用时可根据自己的需要选择合适的炭笔。较软的炭笔容易用橡皮擦掉，可以反复修改，不伤画纸，因此软的炭笔更加适用于画作的打稿阶段。在深入刻画阶段可以使用硬度炭笔，硬度的炭笔更加适合于深入刻画局部细节。炭笔可擦、可涂、可抹，可以做线条处理，做出丰富的色调变化，是速写的常用工具。

4. 炭笔速写

炭笔是画者非常喜爱的速写工具，它可以做出丰富的层次变化，更易于表现物体的体积感和质感。

马利速写专用铅笔（炭笔）

1.2.3 炭精条

1. 炭精条的握笔姿势

铅笔与炭笔都包有一层木质的外壳，以保护笔芯，炭精条则不同，它没有保护外壳，只有一根细细的炭身。越细的东西，握紧它需要的力气也就越大，因此，在刚开始使用炭精条时可以使用自己习惯的握笔姿势，首先熟悉炭精条的特性；熟悉了炭精条的特性之后，再改回正确的握笔姿势，如下左图所示。

2. 炭精条的线条

炭精条绘出的线条如下右图所示，很黑，可粗可细，用擦笔或者手指涂擦可以出现晕染的效果。

3. 炭精条的特性

与铅笔相比，炭精条较粗、较松、变化较多，比较适合画大幅速写及头像，但初学时较难掌握。创作时应充分发挥炭精条的性能，有时可以横卧着大片涂刷，迅速地画下大体明暗关系和固有色。炭精条配合擦笔等工具，则更易于表现物体的质感。

4. 炭精条速写

炭精条在质感的表现方面显示出较强的优越性。

三星绘画用炭精条

1.2.4 木炭条

1. 木炭条的握笔姿势

在谈木炭条的握笔姿势之前，初学者要了解木炭条的质感，用手摸一摸就会发现，木炭条特别脆且软，一旦用