

■理论知识指导 ■重点难点突破 ■名师精析精讲 ■思路实用创新

学院派基础美术新航线

Xueyuanshipai Jichu Meishu Xinhangxian

速写教程

权威篇

人物速写

◎唐斯旻 编著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

速写教程

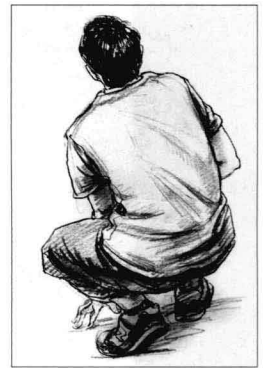
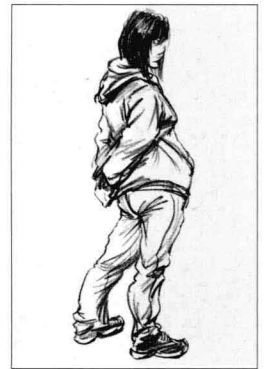
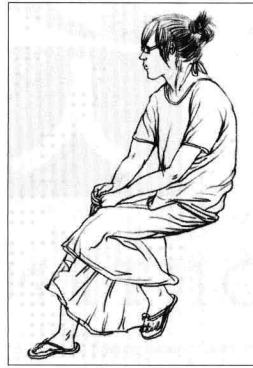
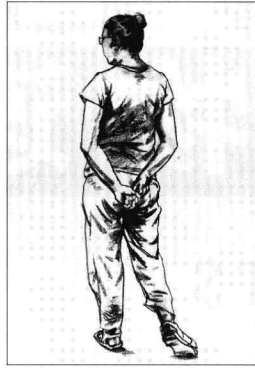
权威篇

人物速写

◎唐斯旻 编著

目录 CONTENTS

■ 速写的概念	3
第一课 了解一些人体解剖知识	4
■ 人体骨骼	4
■ 人体肌肉	4
■ 人体比例	5
■ 人体重心与平衡	5
■ 人体的结构与运动	6
第二课 速写表现技法分析	7
第三课 局部画法（头部）	8
第四课 局部画法（手部和足部）	11
第五课 局部画法（衣纹和裤纹）	16
第六课 速写写生训练 站姿速写	22
■ 站姿作画步骤分析（一）	22
■ 站姿作画步骤分析（二）	24
■ 站姿示范作品精选	26
第七课 速写写生训练 坐姿速写	38
■ 坐姿作画步骤分析（一）	38
■ 坐姿作画步骤分析（二）	40
■ 坐姿示范作品精选	42
第八课 速写写生训练 场景组合人物速写	50
■ 场景组合人物速写作画步骤分析（一）	50
■ 场景组合人物速写作画步骤分析（二）	52
■ 场景组合人物速写示范作品精选	54

■ 速写的概念

传统定义上的速写是由西方引入的名词，相当于中国的线描或白描，受到时代环境影响速写成为当时画家或雕塑家用于搜集素材、创作前所做的笔记或草稿的最有效方法。选材都是以快速为目的，主要用单色（铅笔、钢笔、毛笔）快速地表现物象和内心感受。如今速写在美术专业的高考科目中所占的比例越来越大，引起了各大画室和考生的重视。站姿或坐姿的模特速写，要求比例恰当、结构准确、线条优美。这也是我们对速写的基本要求。

无论你是一名打算进入专业美术绘画领域的艺术爱好者还是参加美术高考的艺术类考生，速写都是非常重要的一门课程。而对人物速写的学习无疑是了解和掌握速写的最佳途径。作为一门美术高考必考科目，人物速写的重要性更是毋庸置疑的。

我们需要掌握的是一个速写的概念，它一方面取决于对象客观的存在，另一方面也取决于主观的认识和理解。速写基础训练的要求是培养对物象速写的感受和表现能力。考生要有敏锐的感觉，这就需要考生在学习时养成正确的观察方法。整体的观察对象，将要表现的物象全面地概括地并且是快速地看，要训练自己的眼睛善于同时看到被描绘的全部对象，抓住对象，抓住总的形体结构和动态的总趋向，其中既有感性的认识，也有理性的分析。同时我们不能简单地把学习速写从绘画学习中分割开来，对于初学绘画者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描绘对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。速写不仅可以锻炼我们对生活的洞察力，也能培养我们的绘画概括能力，收集大量的素材，不断地积累速写经验，加深记忆力和默写能力。在不知不觉中也培养了我们的创作力。

总而言之，速写是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写也是由造型训练走向造型创作的必然途径，在速写学习和训练的同时，其实也在学习素描的各种造型要素，也要表现明暗、体积，也要注重形的准确和构图的完美。在实践过程中两者是相互融合的。因此，学习素描和学习速写应同步进行。最后，考生还要有计划地进行严格的训练，方能事半功倍。

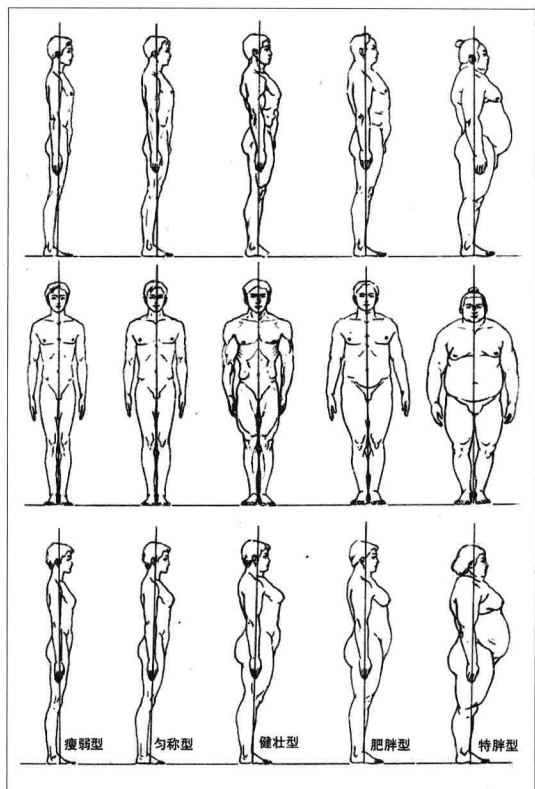
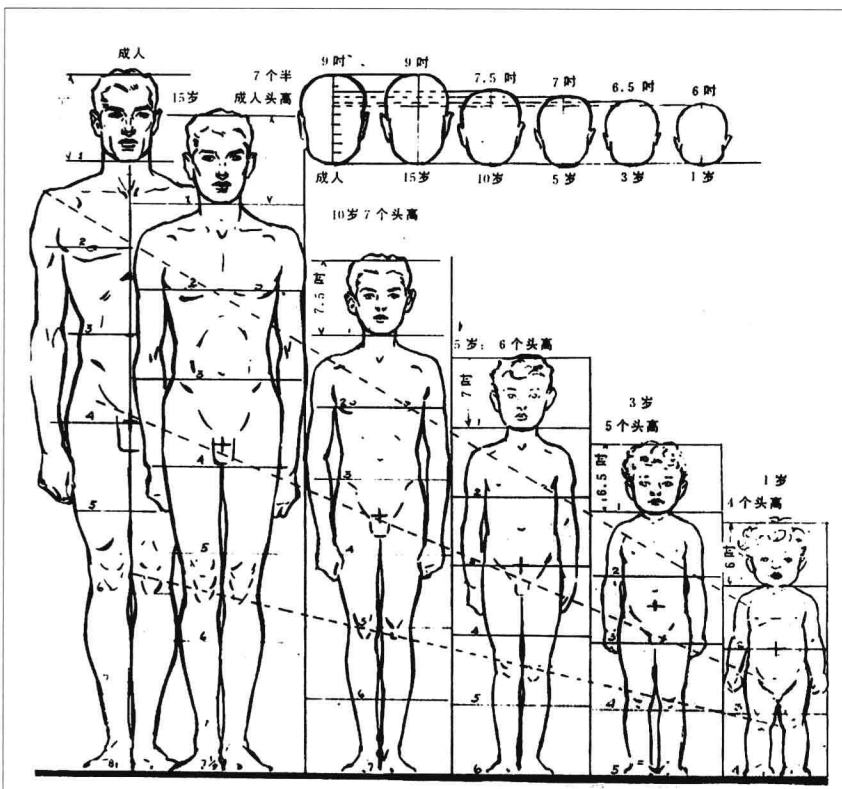

■ 人体比例

速写动态人物的比例主要指头部比例和人体比例。头部比例可以用“三停五眼”概括，即以正面的脸部，从发际线到眉毛、从眉毛到鼻底、从鼻底到下巴为上下高度的三停。上下高度，成年人以眼部为二分之一处。从脸部高度的中间部位，两耳之间算起，面部左右有五个眼睛的宽度：外眼角至脸部轮廓各为一眼的宽度，两眼之间的眉心处又为一眼的宽度，加起来脸宽为五个眼睛的宽度。其中的耳朵和中停高度基本一致。

人体的比例可以归结为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”之说。人体比例剖析人体立姿为七个头高（立七），坐姿为五个头高（坐五），蹲姿为三个半头高（蹲三半），立姿手臂下垂时，指尖位置在大腿二分之一处，标准人体的比例为头是身高的 $\frac{1}{8}$ ，肩宽是身高的 $\frac{1}{4}$ ，平伸两臂的宽度等于身高，两腋的宽度与臀部宽度相等，乳房与肩胛下角在同一水平上，大腿正面厚度等于脸的厚度，跪下的高度减少 $\frac{1}{4}$ 。男性：男性肩膀较宽，锁骨平宽而有力，四肢粗壮，肌肉结实饱满；女性：女性肩膀窄，肩膀坡度较大，脖子较细，四肢比例略小，腰细，胯宽，胸部丰满。

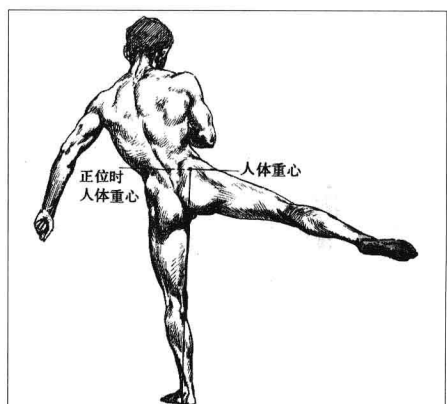
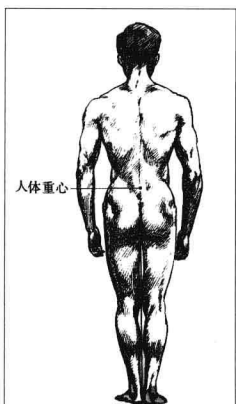
总之，人体各部分比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况者，在观察和写生时要具体情况具体对待。

■ 人体重心与平衡

人体的重心在腰部和大腿，腰上有力量自然就有重心了，当一个人两脚站立的时候重心就在两脚之间，单脚站立时就在着地那只脚上。

平衡是指当人产生动作后，在重心的作用下保持的平衡身体不倾倒的身体姿态。所有带动作的人体，造型时都必须注意各部位的平衡和节奏。平衡不仅是每个人必须保持的生理机能。也是使画面产生美感的重要因素。

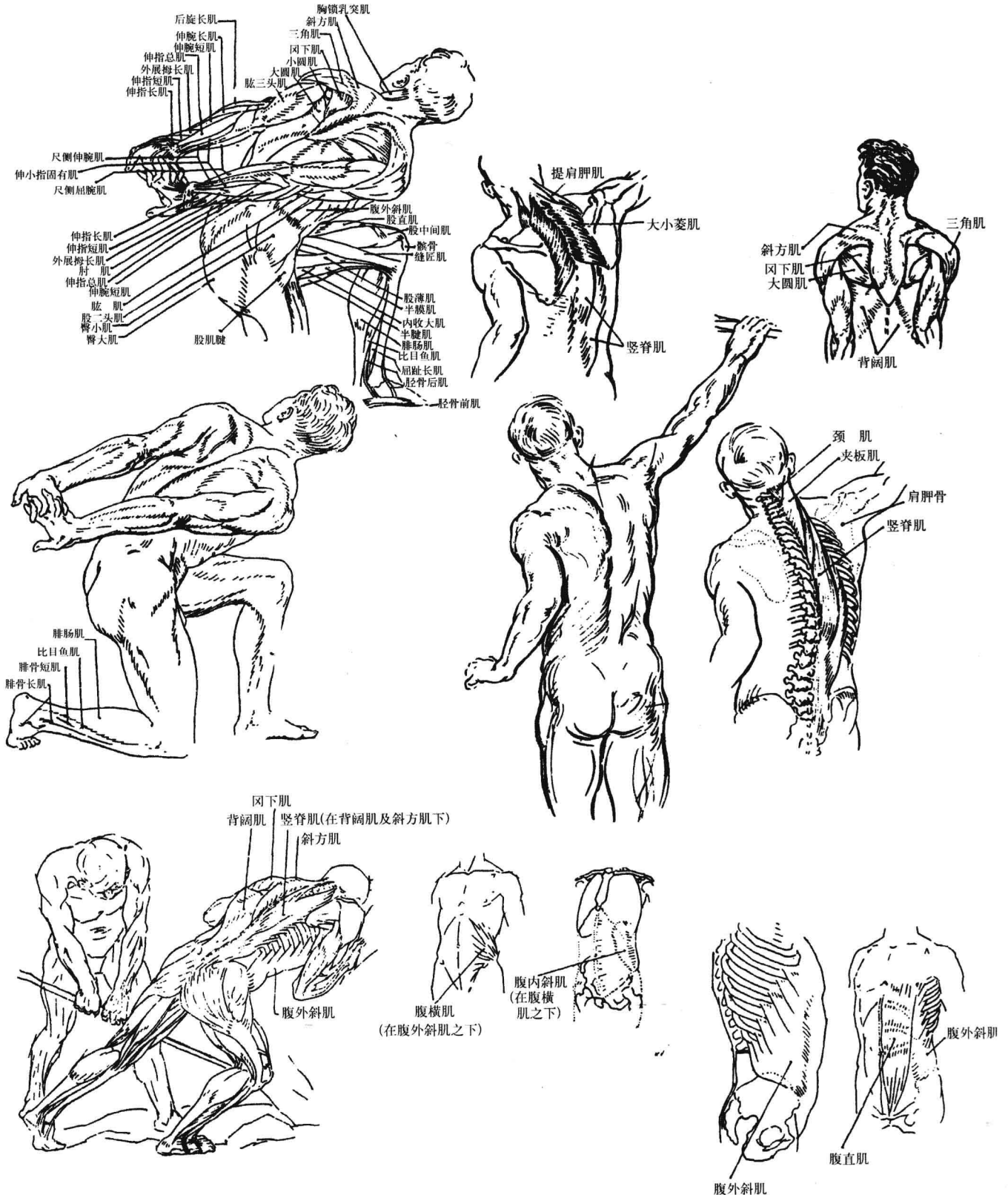

人体的结构与运动

要画成一幅优秀的速写，首先要对人体结构有立体的认识，我们可以要把人体理解为由头、胸、髋三大体块组成的结构，四肢是柱状结构。

人体在一般情况下，都是处于活动的状态。掌握人体的运动规律对学习速写至关重要。运动状态下的人体千变万化，这对于初学者是比较难以把握的，人体运动主要是由脊椎和下肢的运动方式决定。脊椎的运动性主要体现在胸与髋这两个体块的变化上。初学者要多观察颈、胸、腰之间的变化，同时还应多注意人物重心与动态线的关系。人体运动所产生的动态趋势也是一幅优秀速写带给读者美感的关键因素之一。

第二课

速写表现技法分析

速写是造型训练中的基础，它的表现形式简练而概括，表现手法也是多种多样，因人而异。但无论用什么方法作画，所表达的内容是一样的。

线描表现

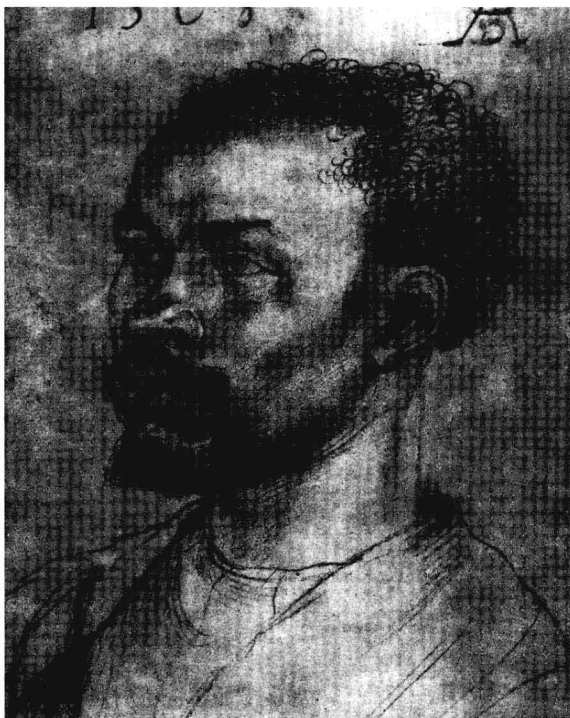
线条是最高级的造型语言，线条本身就具有独特的表达语言，用单线来作画就叫做线描，注重的是各个关节，主次分明。线描画得好的，可以表现出画中人物特有的神韵。

明暗表现

明暗速写是比较强烈的表现方式，明暗画法主要分为两种：一种是黑白相衬方法，一种是以光源为根据的方法，比较常见的是以明暗调子来反映形象的一种处理方法，这种处理方法能更好地表现物体的质感、色彩的深浅和肌理效果。

线面结合

线面结合是一种比较折中的表现手法，既有线描的干脆也兼备明暗的质感和厚重，线面结合可以优势互补，使画面层次更加丰富，是美术考试中比较常用的方法。

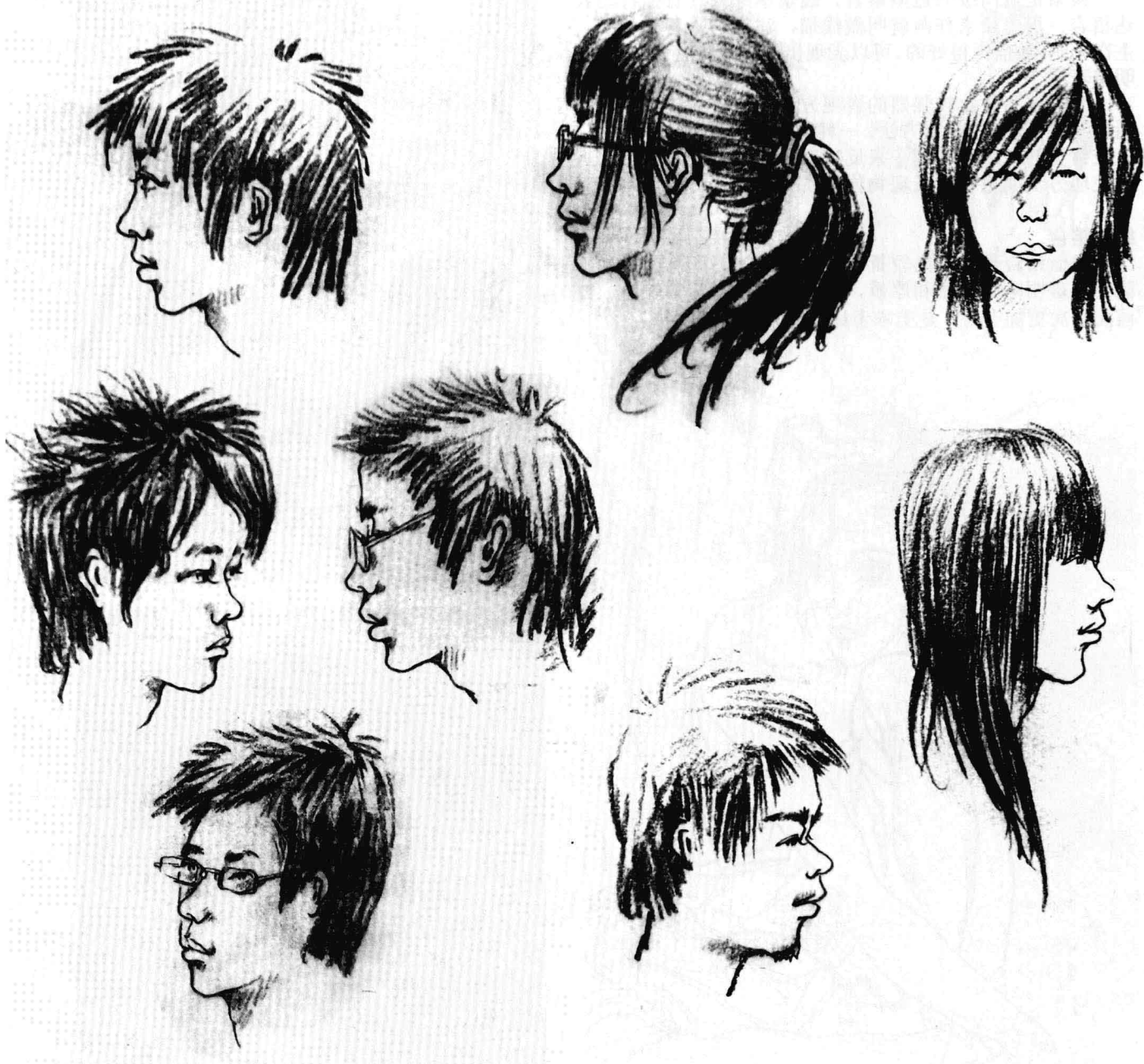

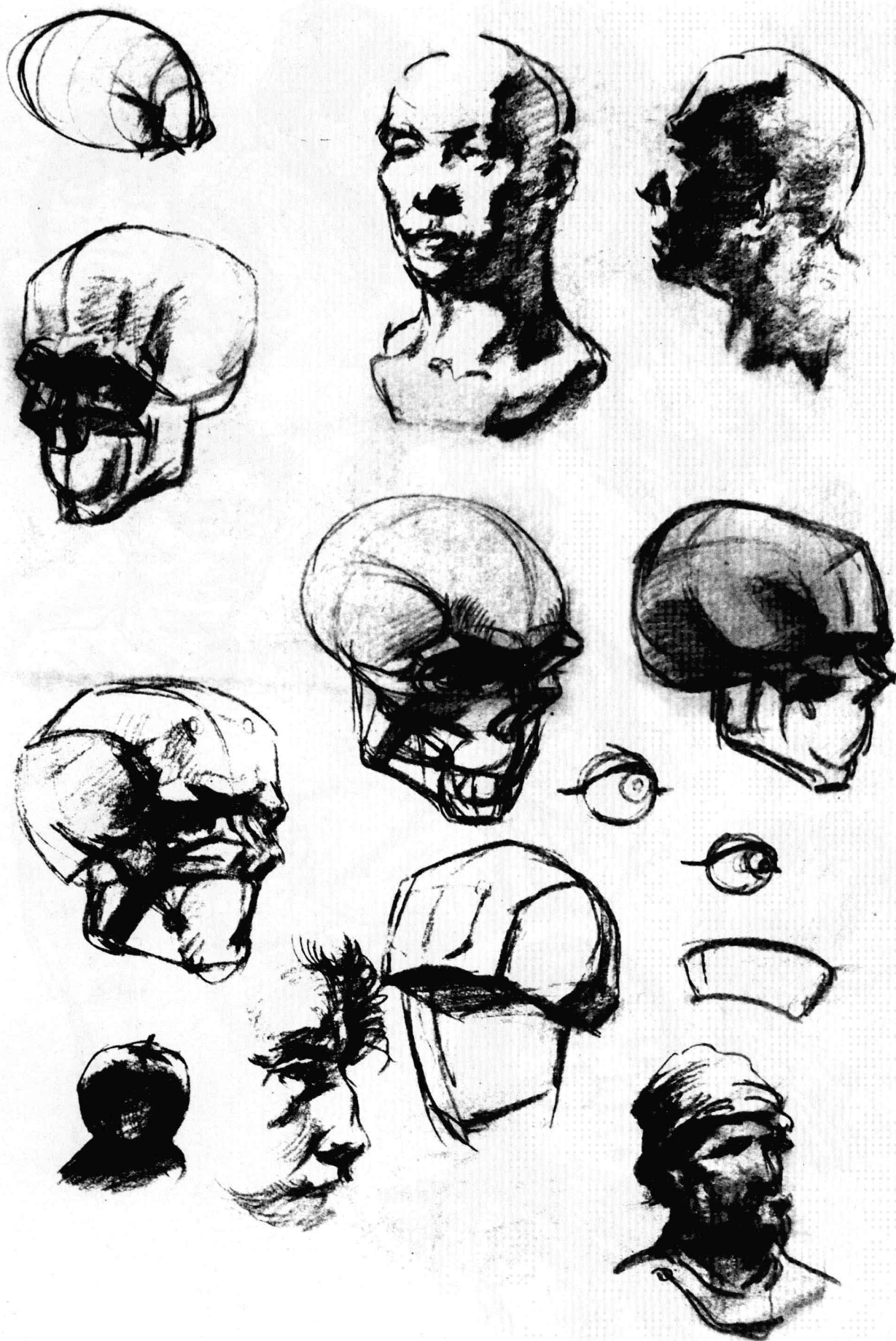

第三课

▶▶▶ 局部画法（头部）

头部是一幅速写比较重要的组成部分，头部的表现需要结合头发的处理，头发由于发型的千变万化，不同程度对脸部的表现产生影响。一般情况下，头发要围绕头颅的结构进行刻画，头发线条比较密集，要注意上下、前后的穿插。而面部五官可以适当概括，用肯定的细线造型，尽量抓住神态，笔触不可太多，否则显得很乱或显得老相。表现人物头部除了要了解头部的结构、比例关系外，还应注重画头部的透视关系，最后还要善于观察和捕捉人物的神情。画五官要注意抓眼、鼻、嘴的特点，脸形重点观察颧骨、腮帮和下颌这三个点。

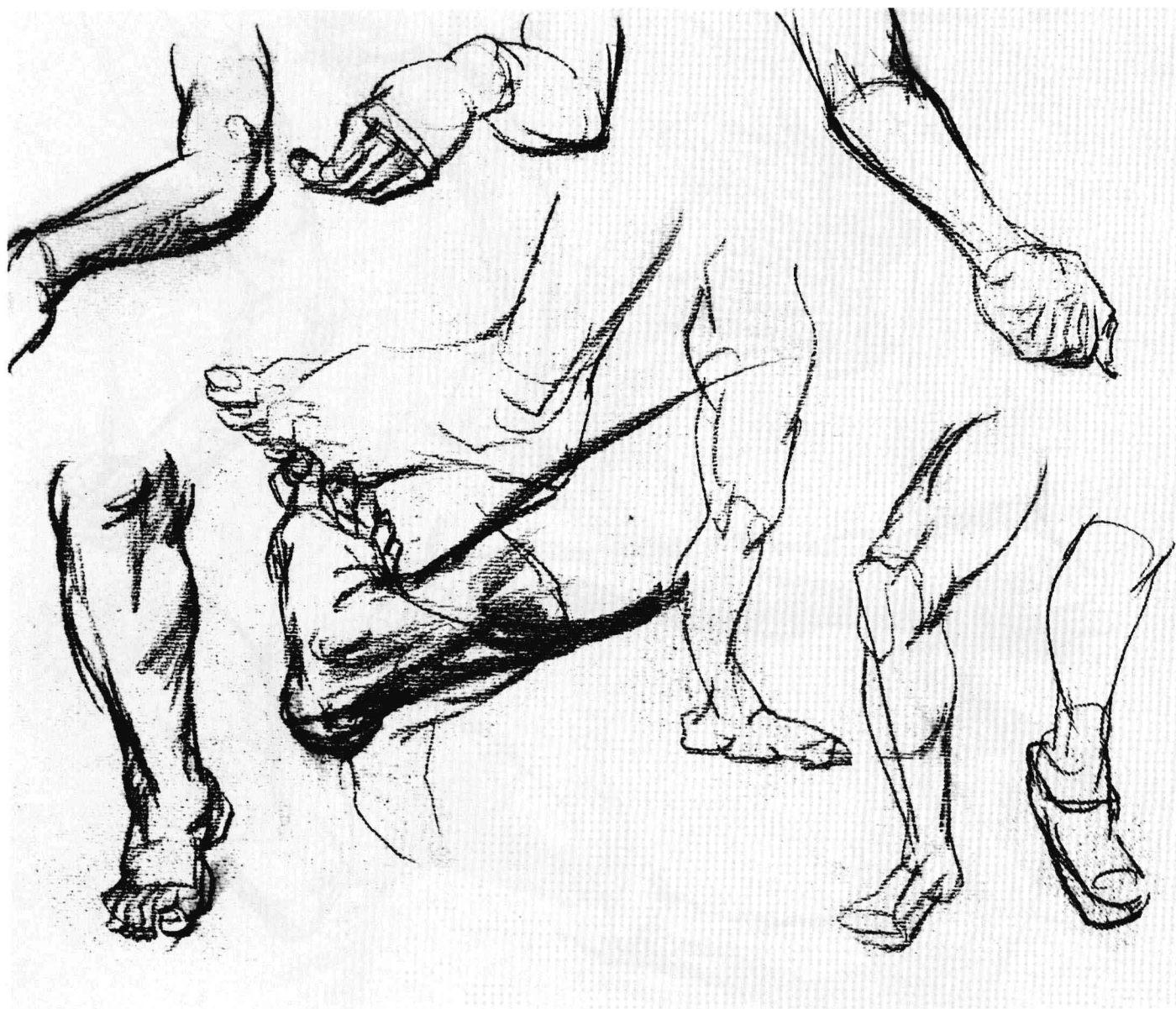

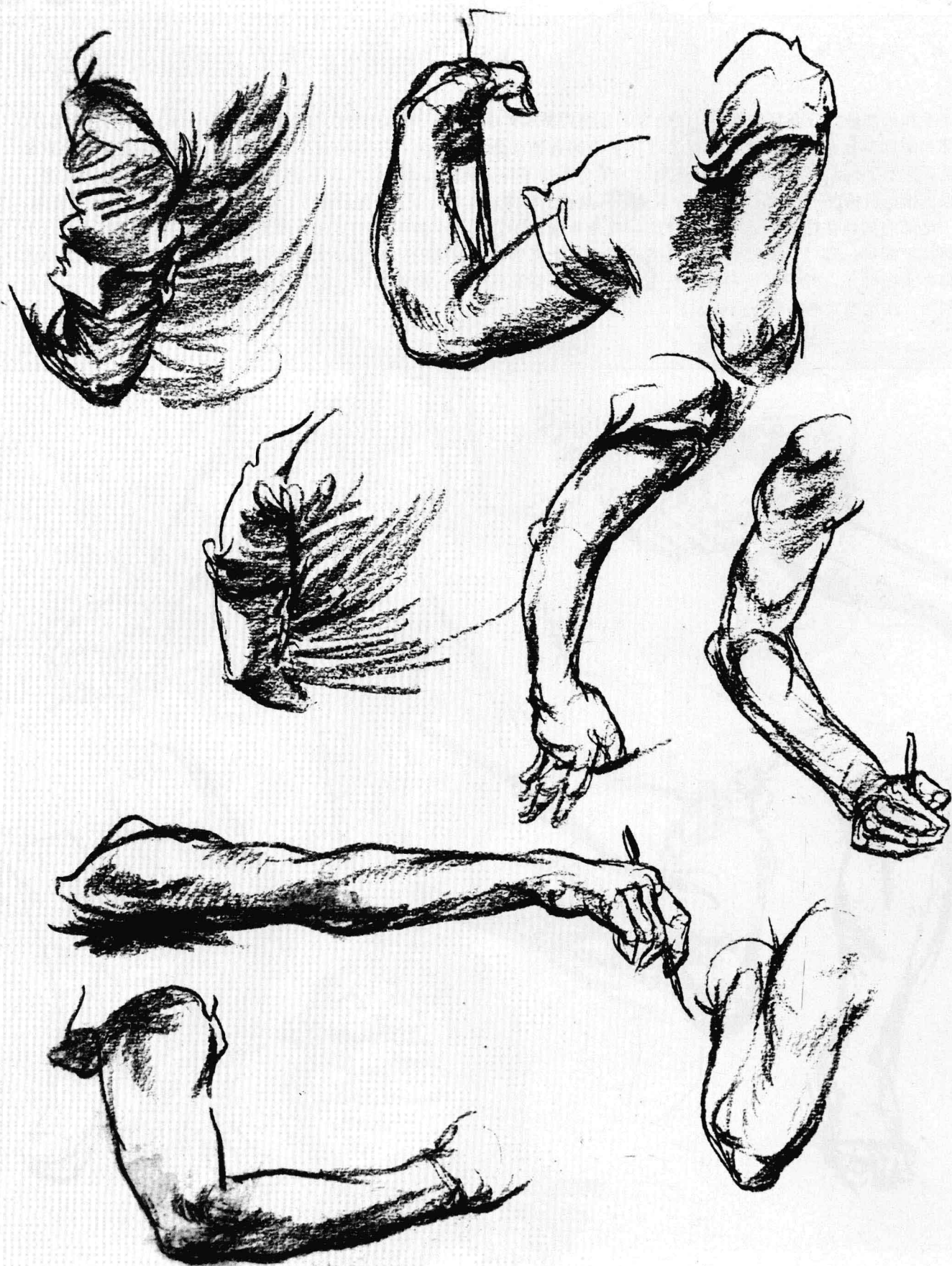

▶▶▶ 局部画法（手部和足部）

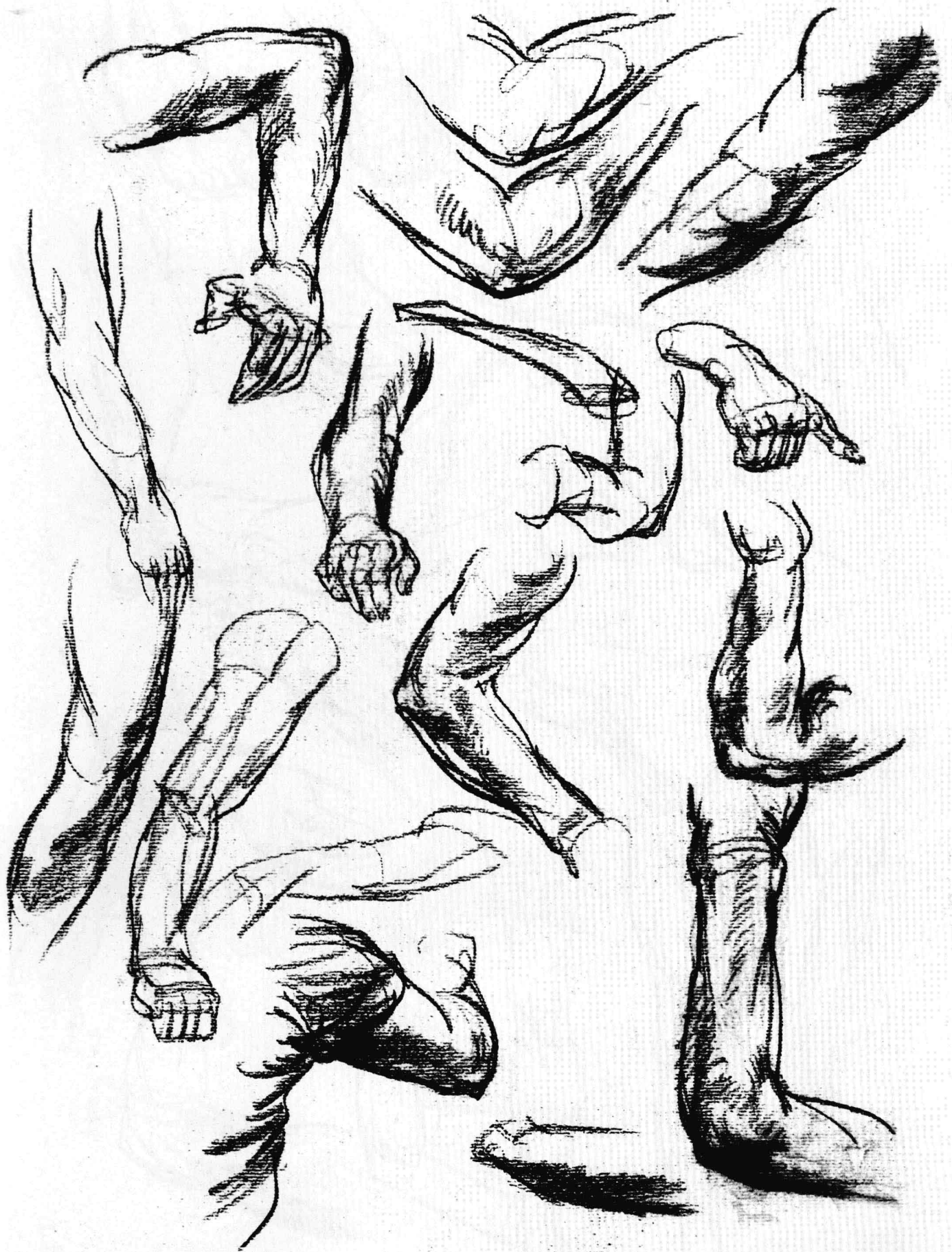
手和头都是十分夺目的部位，因此有必要画得精彩。手的造型简单，但变化复杂。可以分为腕、掌和指三部分。腕部和掌部变化小。手的变化主要表现在手指的各种动作和组合上。手指的造型基本相似，但长短各异。最重要的是要注意手指的姿态和组合，在表现时，单个手指不可以画的太烦琐，特别是女青年的手指，画多了显得苍老。五根手指一般情况下摆放不可能十分规则，有疏密、有曲直、有上下、有握伸等等，这些变化组成了手的优美姿态。

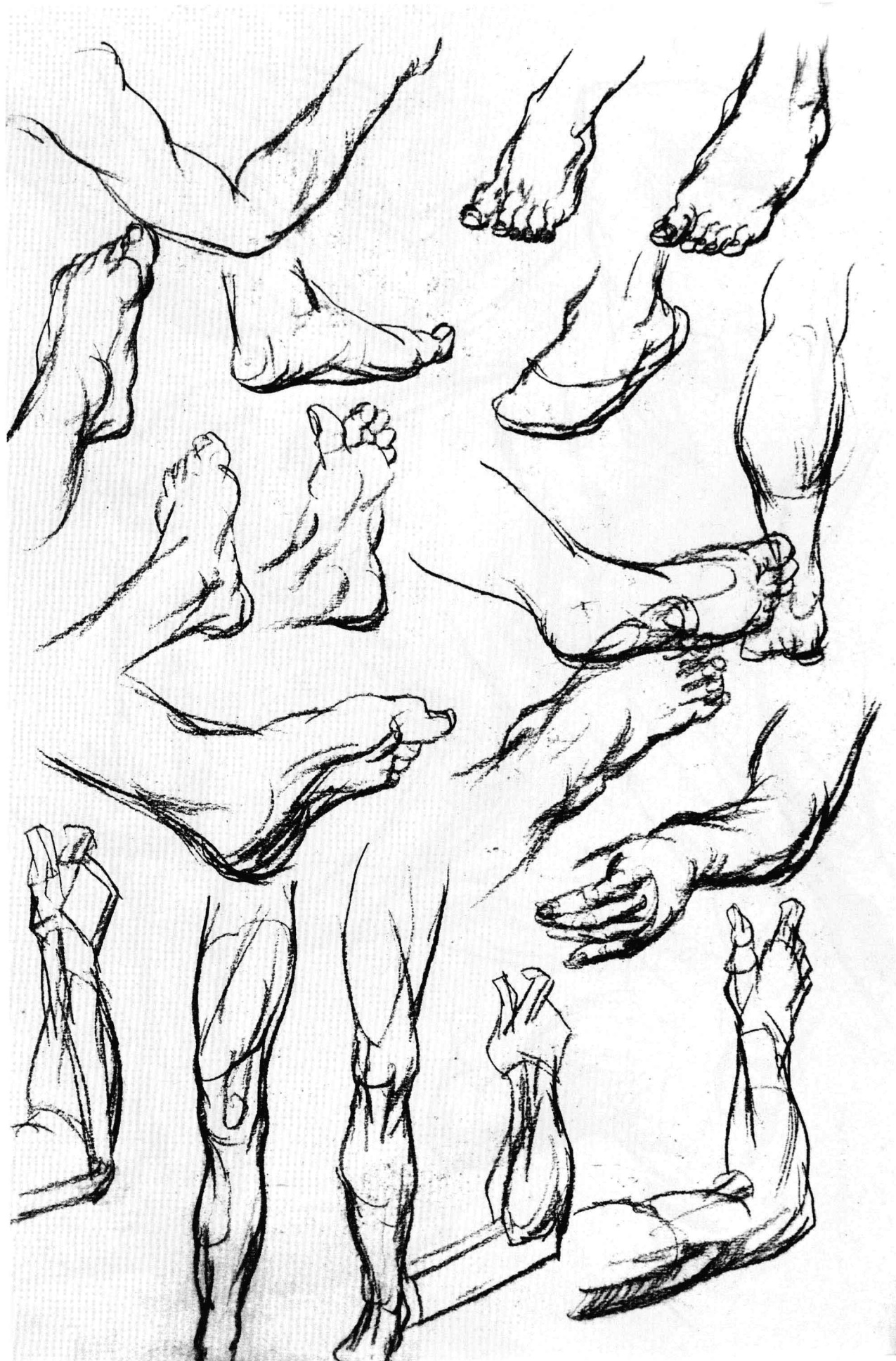
足部的刻画往往被人忽略，同样足部也是非常重要的，对于脚的形体结构，由于鞋子的原因，适当了解一下脚部特征即可。脚弓、脚跟和脚趾是组成脚的三个部分。理解脚的结构是本质，对鞋子的准确表现是关键。因此画脚必须画鞋子，鞋子各种各样，左右脚对称。不管怎样变化，脚部的内在结构永远是最重要的。要善于有重点的刻画，注意虚实前后的空间关系。

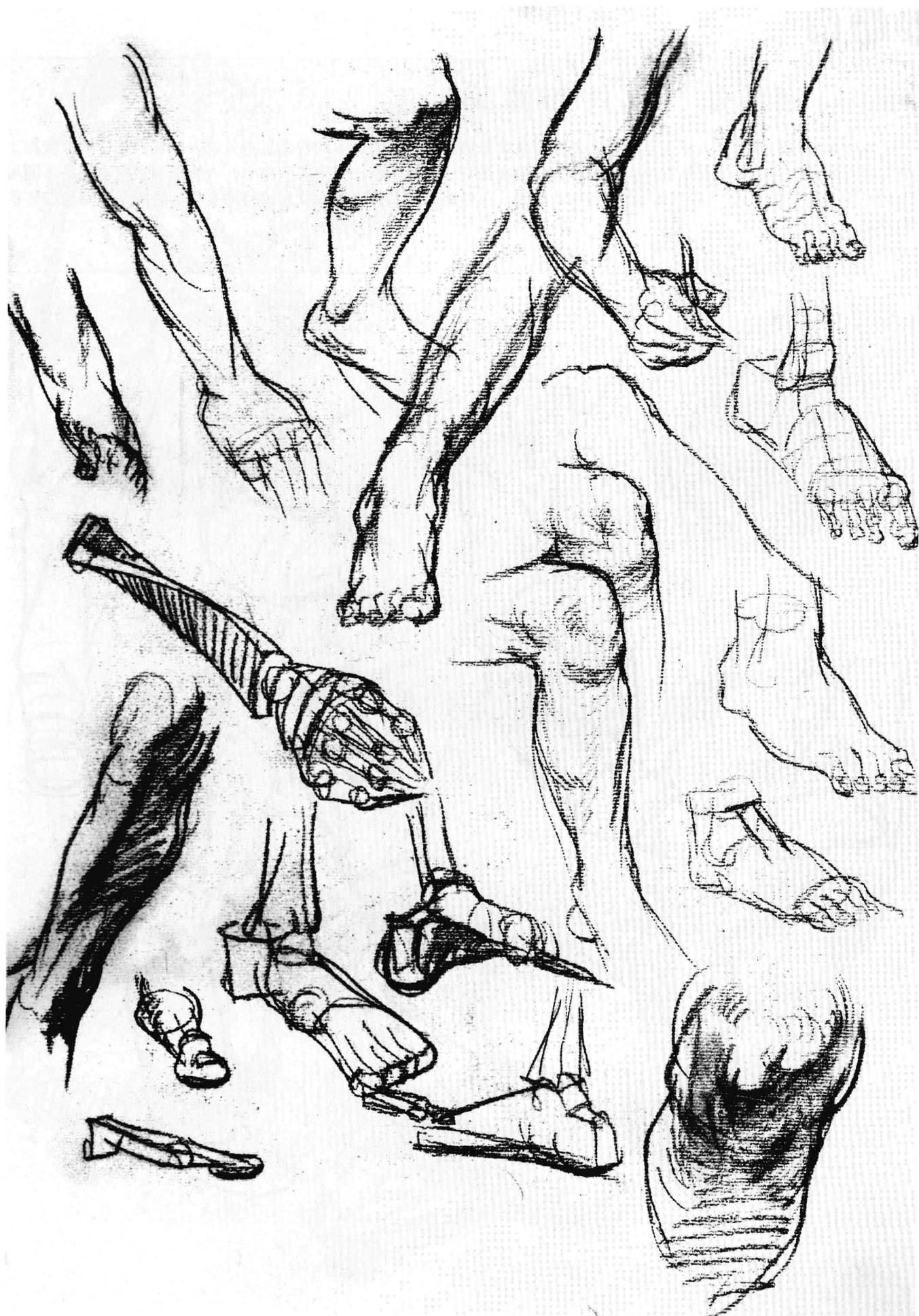

第五课

局部画法（衣纹和裤纹）

衣纹和裤纹的变化是人体运动的外在表现，衣纹和裤纹与人体的形体结构息息相关，人体任何部位的衣纹都不同程度反映了内部骨骼的起伏变化。衣纹和裤纹用线具有一定规律性，即向关节集中，人物速写根据衣纹的不同用途可分为四类：轮廓线、衣纹线、装饰线和动势线，在作画时要尤为注意衣纹和裤纹的变化，它能暗示对象的体积和动态。

