

美术培训
规范教学

MEISHUPEIXUNGUIFANJIAOXUE

叶军 编著

安徽美术出版社

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE

1

人物速写

美术培训
规范教学

MEISHUPEIXUNGUIFANJIAOXUE

叶军 编著

安徽美术出版社

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE

1

人物速写

概述

人物速写学习的意义

人物速写的学习对于绘画、雕塑以及设计的学习都有着十分重要的意义。人物速写的学习，不但训练学生的手和眼，同时也可以提高大脑形象思维能力。人物速写主要是通过对物象的观察，快速捕捉与表现对象的瞬间状态。人物速写中，手和眼以及脑的协调性是相当重要的。如果以后进入绘画专业学习，人物速写的基础性和重要性更是不可回避的。例如在国画写意人物的学习过程中，就需要依靠在人物速写中培养的果断准确的造型功底来进行作画。对学习设计专业的人来说，人物速写也较为重要，虽然现在用电脑辅助设计，但人物速写的学习可以帮助提高手绘的能力，使设计者更好地用手绘效果图来表达设计和创意。如服装设计效果图，完全靠程序化的电脑是无法做到生动传神的。总之，人物速写在绘画专业和设计专业的基础地位是值得肯定的。

人物速写学习的目标

画好人物速写并掌握人物速写方法，是我们学习人物速写的基础目标。特别是对刚刚开始学习人物速写的人来说，如何熟练地掌握学习方法是放在每个初学者面前的重要课题。掌握了人物速写基本方法，并画好人物形态就是人物速写主要目标。所以，人物速写需要几个阶段来进行学习和训练。第一阶段：学习方法和掌握方法，如表现方法，其中有线、线面结合、光影明暗三种表现方法。第二阶段：熟练掌握人物速写技法和巩固学习过的人物速写知识，这其中最重要的就是如何将观察对象表现得生动、自然。第三阶段：巩固提高和加强默写训练，这个阶段就是上升到一个高层次，巩固提高自己的绘画水平，将自己的艺术感受力融于画中，加强默写可以强化自己的观察能力。如果这三个阶段都完成得较好，那么人物速写也就掌握得不错了。其中巩固提高是比较难的，它是需要大量的速写经验积累，也就是量的积累，就是所谓的“量变到质变”。如果真正达到了量的积累，相信速写水平就会有一个提高和飞跃。

速写的认识态度

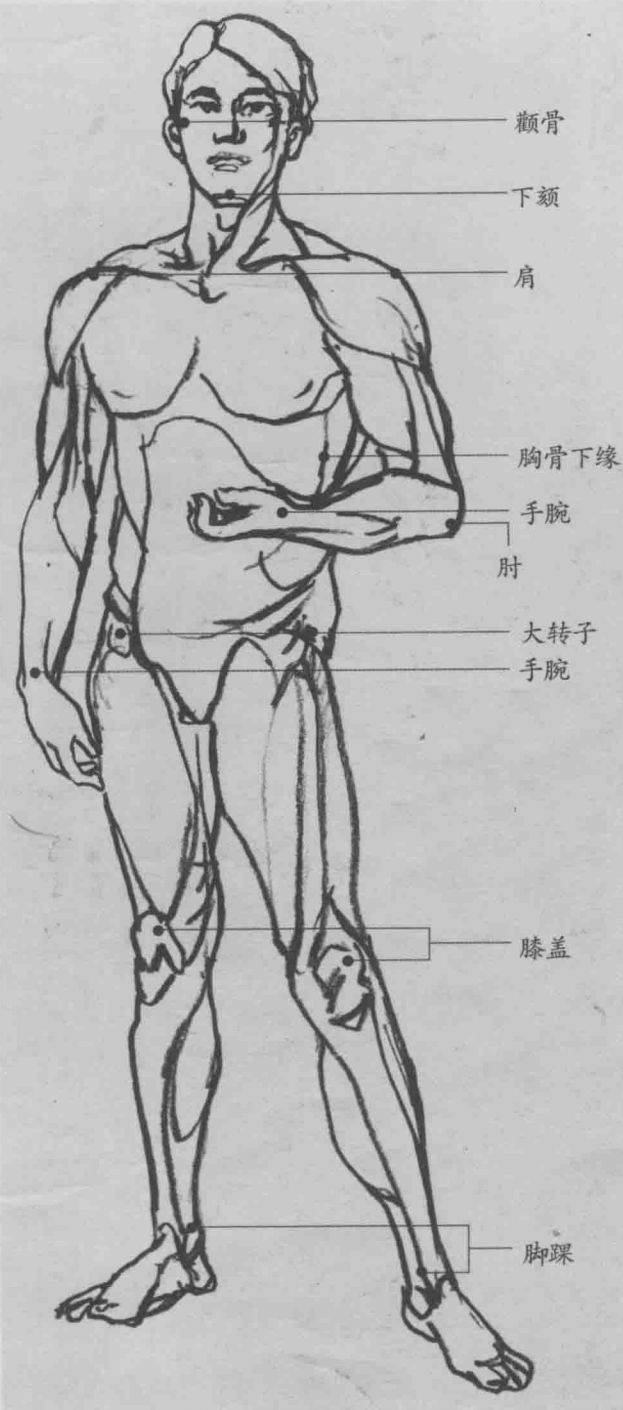
人物速写作为一门基础的美术科目，它影响到绘画学科和设计学科。作为一种基础训练，人物速写一直贯穿于美术学院的教学之中，如在下乡写生的艺术实践中，就强调通过人物速写搜集素材，为创作服务。再者，作为造型能力的训练，人物速写技巧的训练和学习也是非常重要的。人物速写作为一种快速素描，用简练、灵活、流畅和肯定的线条表现形象为其最主要特征，我们在人物速写的训练的过程中要注意培养自己的用线造型能力。人物速写还可以训练自己对物象的敏感性，对事物的概括能力，并能锻炼我们在有限的时间内对对象的表现能力。总之，学好人物速写对我们学习其他的绘画科目将会有很大的帮助作用。我们在人物速写的学习过程中始终要抱着一种严谨、认真的学习态度并辅以大量的速写训练才能学好人物速写。

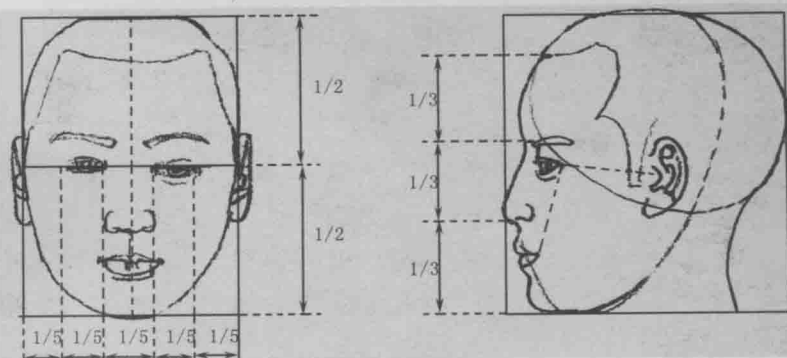
人物速写注意事项

人体结构动态千变万化，要正确画出人物的各种结构姿态，必须注意人体的解剖结构、动态线以及重心位置，尤其是画面人物的重心位置。画面中的人物如果失去了重心，画面看起来就会失去平衡。准确的人物结构和动态、生动流畅的速写表现技法、完整适当的构图是构成一幅优秀人物速写所应当具备的必要条件。

人体的主要骨点

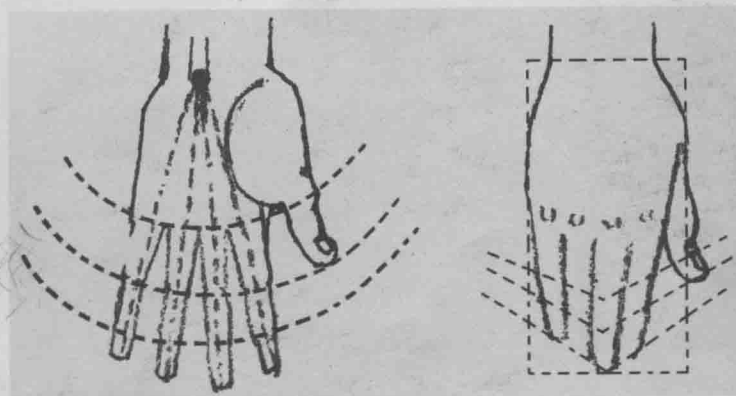

头部正面看，眼睛恰好在头顶到下颞的正中，眼睛的宽度等于脸宽的五分之一，两眼相隔一眼宽；脸部发际向下分为“三庭”，“一庭到眉”，“二庭到鼻”，“三庭到下颞”，以上就是所谓的“三庭五眼”。

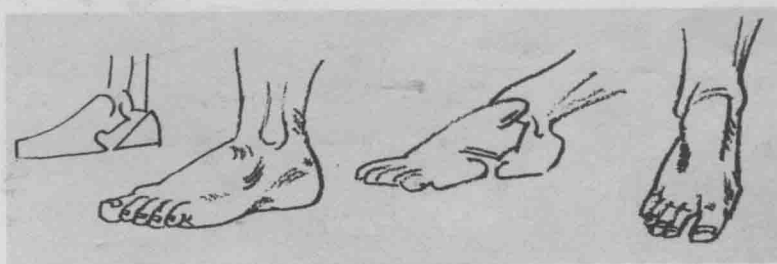
人像面部基本比例

画手时，要注意各关节连线的变化角度。中指最高，从指尖向下，关节连线的角度逐级加大，当五指分开时，手就像一把以腕部为中心的折扇，指关节及掌指关节基本都在弧线上。手的形状与动作虽然变化多，但基本骨骼结构不变。

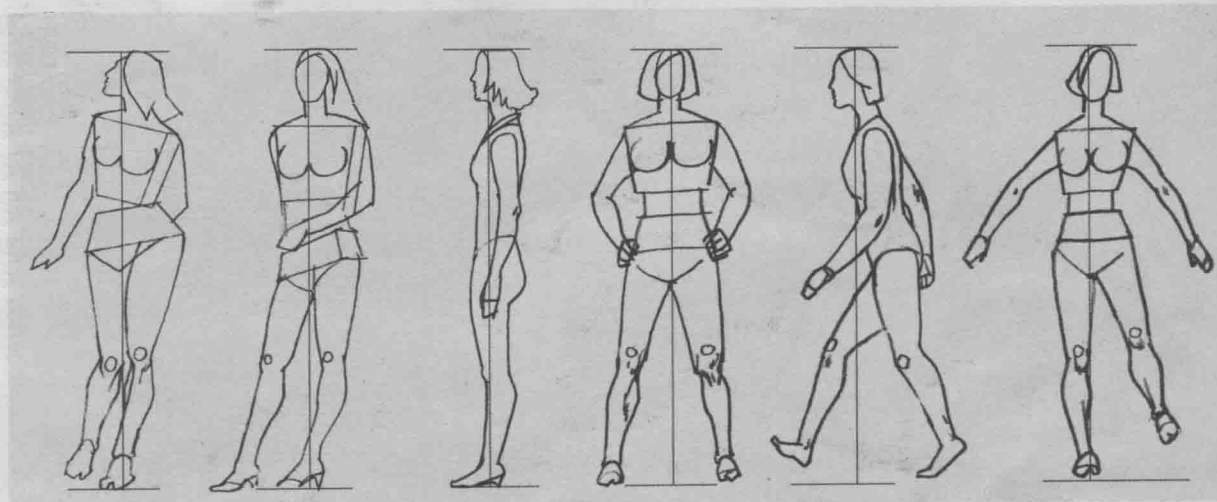

手部结构示意图

脚的骨骼基本结构从侧面看像一个三角支架，前边脚掌与脚趾，像斜坡似的向下，角度较大，后边脚跟角度较小。正面看整个脚像个梯形，上窄下宽。脚腕的踝骨，内侧高而突出，外侧低而靠后。画脚时一定要记住这些特征。

脚部结构示意图

人物重心分析

通过人体重心画一条与地面垂直的线，就是重心线。人在直立时，从正面看重心线恰好在人体的中心，由喉头至两脚中间；从侧面看重心线在由咽喉至脚的中心。

头部的刻画实例

手的刻画实例

衣纹的刻画实例

脚的刻画实例

课题1：站姿

课题要点

- 重点了解人物站姿中身体各部分的比例关系和结构特点，熟悉人物站立状态下不同角度的变化。掌握站姿的基本描绘刻画方法以及站姿画面的构图原则
- 熟练运用速写的线条表现画面，注意画面中线条的穿插、组织。通过线条疏密变化，传达画面的节奏。刻画时要找准人物动态线和重心

站姿的刻画

站姿的重点在于重心的定位和把握，其次就是人物头、手、脚比例的确立。在进行局部深入刻画时要果断肯定。衣纹线的表现重点在手臂、腿部、腰部，在此基础上，人物的头、手、脚的刻画是点睛之处。这几点在写生中如果基本到位，再加上自信果断的用线，站姿刻画就会准确生动。

人物写生步骤

站姿（15分钟）

步骤一：用虚线画出人物的位置和动势，构图确定好之后，开始从头部五官着手写生，抓住大的形体结构。

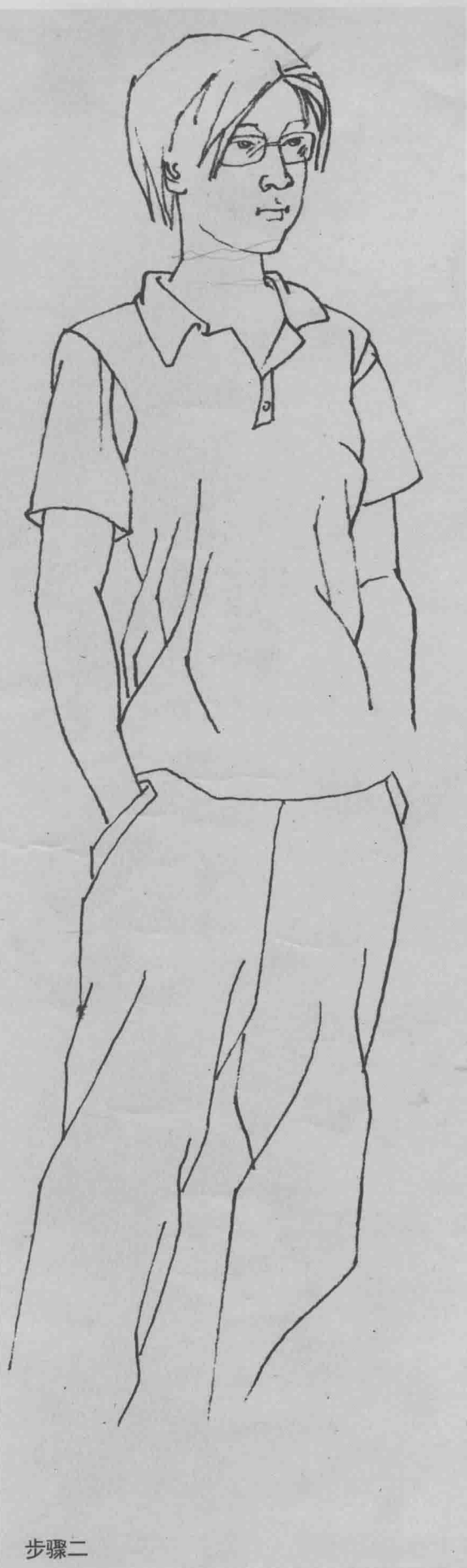
步骤二：头部画完以后，画手和手臂以及上半身，注意手臂、身体的主要结构线条的穿插和表现，特别要注意肩和手臂的比例。（要注意人的肩宽：男性两个头长，女性一个半头长，手臂两个半头长。）

步骤三：头部、手、手臂和上半身画完以后，逐步展开，完成人物的动态，以及腿部、脚部大的形体描绘，较为肯定地画准人物的穿插线条。（注意：主要线条一定要画准，穿插线条也要画到位。）

完成图：画完大的动态关系以后，做好细部的刻画，把脚部略为画深入，腰部以及关节处可以多画一些线条。（注意：此时主要是进行疏密线条的处理。）整个疏密关系调整好以后，作品就完成了。

步骤一

阿军写生
2004.7.10.

2003.10.阿军写生.

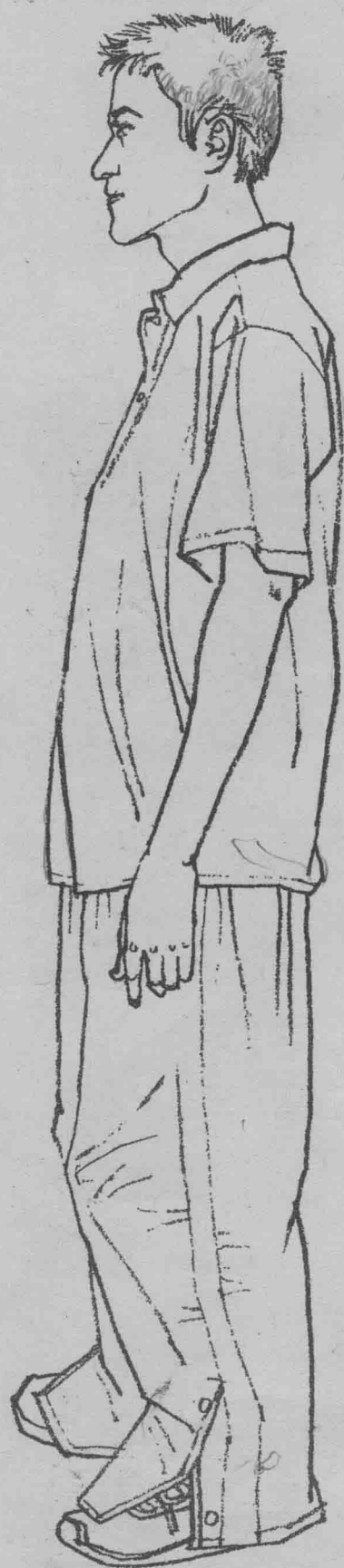
2004.7.10. 叶宇画生.

于湖北美术学院
叶宇画生
2004.7.10.

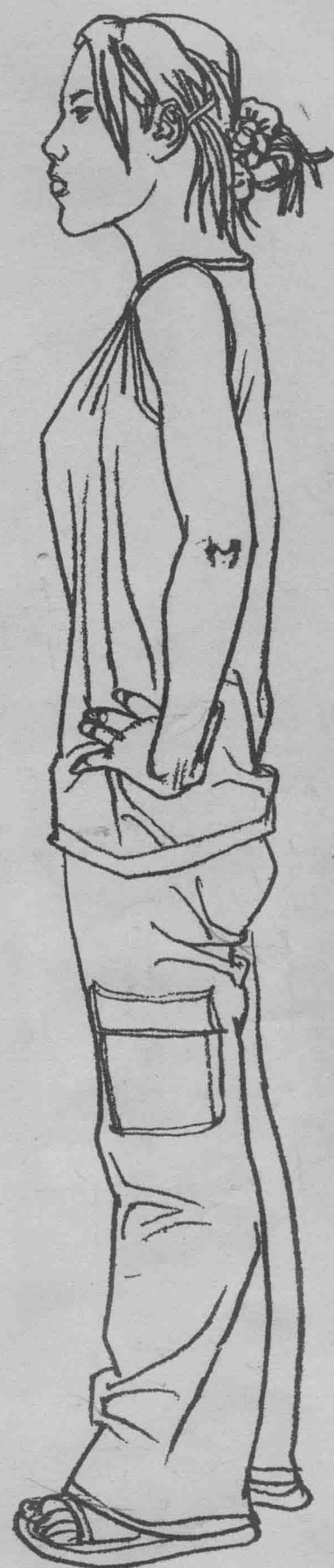
于湖北美术学院
2004.7.8. 叶宇

2004.7.9. 叶宇宁画

2004.12.12. 叶宇宁画

叶宇宁画
2004.7.10.

课题2：坐姿

课题要点

- 重点了解人物坐姿中身体各部位的结构比例关系,熟悉坐姿中不同姿态的结构透视变化,掌握坐姿画面的构图法则和刻画方法
- 了解掌握人物坐姿状态下衣纹的疏密变化,注意五官与四肢的比例透视在画面中的表现,找准人物的动势结构

坐姿的刻画

坐姿的写生重点在于人物比例的确定,这比站姿略有难度,刻画时首先要了解坐姿的比例。坐姿中人物的长度比例一般为5个头长,当然也有高坐和低坐,使人物透视关系发生改变,比例也发生变化,因此刻画时要视具体情况而定。所以,要特别注意观察对象坐姿的高低变化和透视变化。局部的刻画依然是在画好衣纹线的情况下进行。头部、手和脚的刻画依然是人物写生的重点。

人物写生步骤

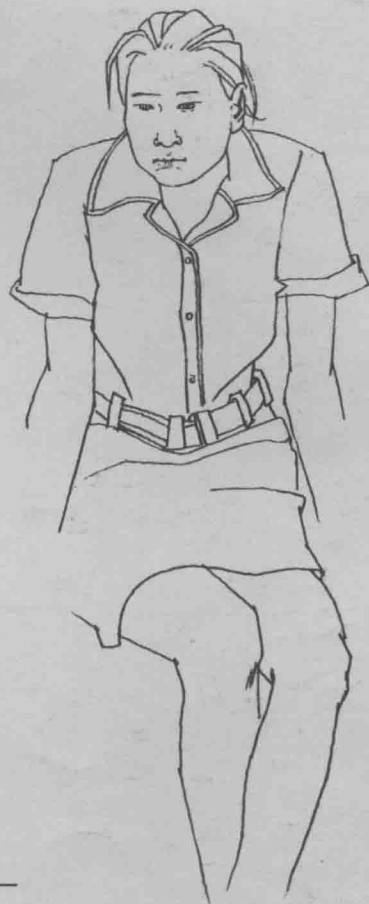
坐姿(15分钟)

步骤一:首先用目测的方法确定好对象的大形,用虚线画出大的动势和定出局部的位置。然后,从头部五官开始写生,此时要注意人物各个局部的比例关系。

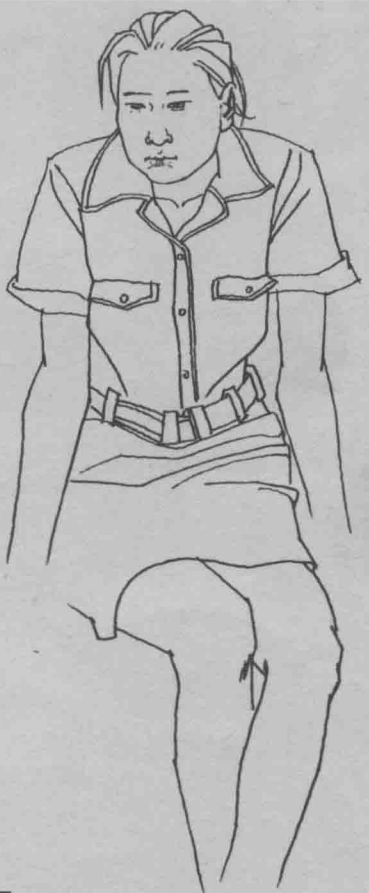
步骤二:用肯定的线条将对象的主要结构画出来,主要是应用穿插的线条画出对象的结构,这样就会更准确地表现人物结构关系。(注意:穿插线画对了,结构也就画准了。)

步骤三:刻画整体关系的过程中,局部刻画可以同时进行。在衣纹的处理上,要注意主要线条和次要线条的穿插和疏密,要灵活应用。此阶段要特别注意疏密关系的处理,有的地方可以舍去线条,有的地方可以加密线条,这就是所谓的“密不透风,疏可走马”。

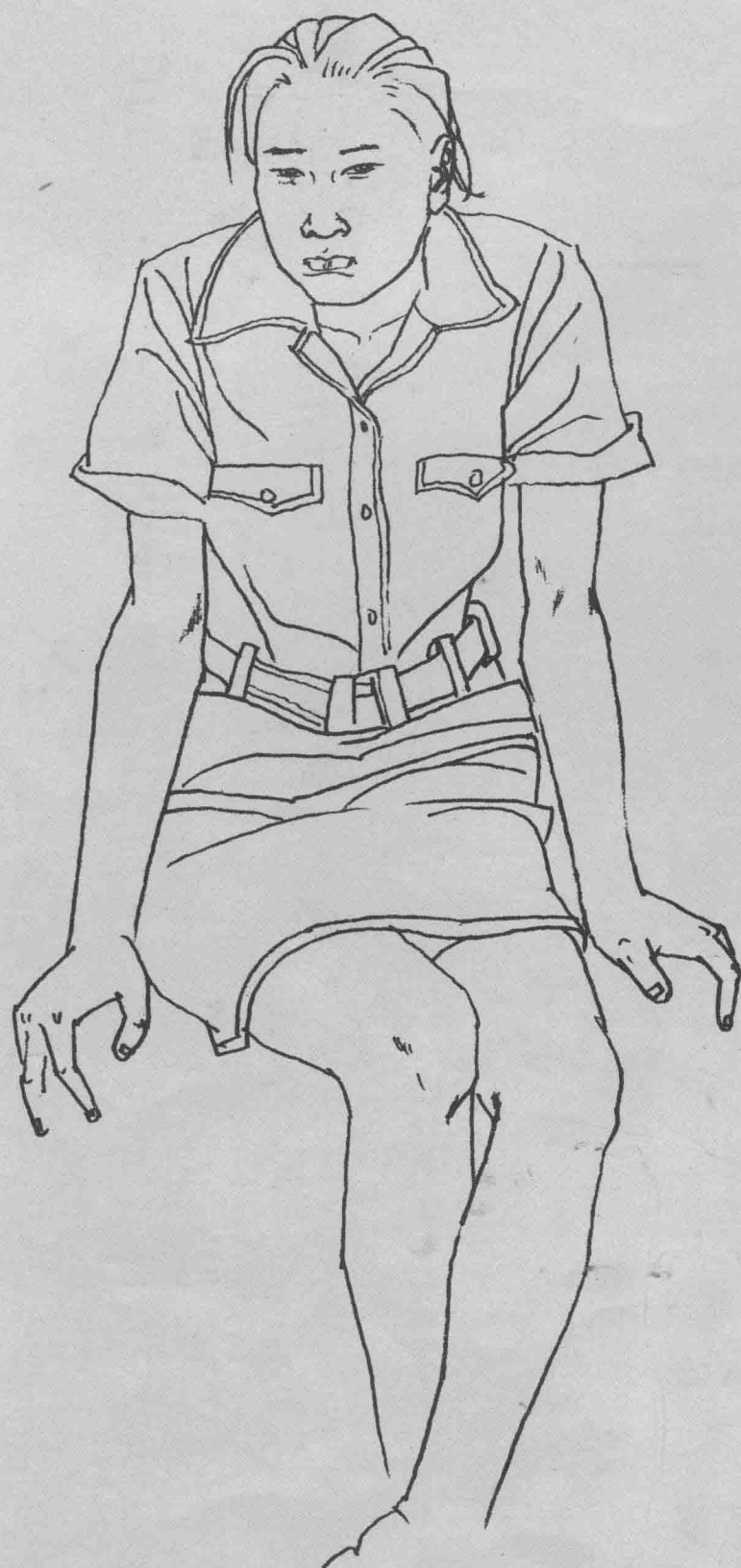
完成图:最后人物大的关系都画好以后,注意调整人物的比例、线条穿插、疏密的用线关系。如果比例有误,快点改正;结构有误,调整穿插用线;大的效果不好,调整疏密用线。

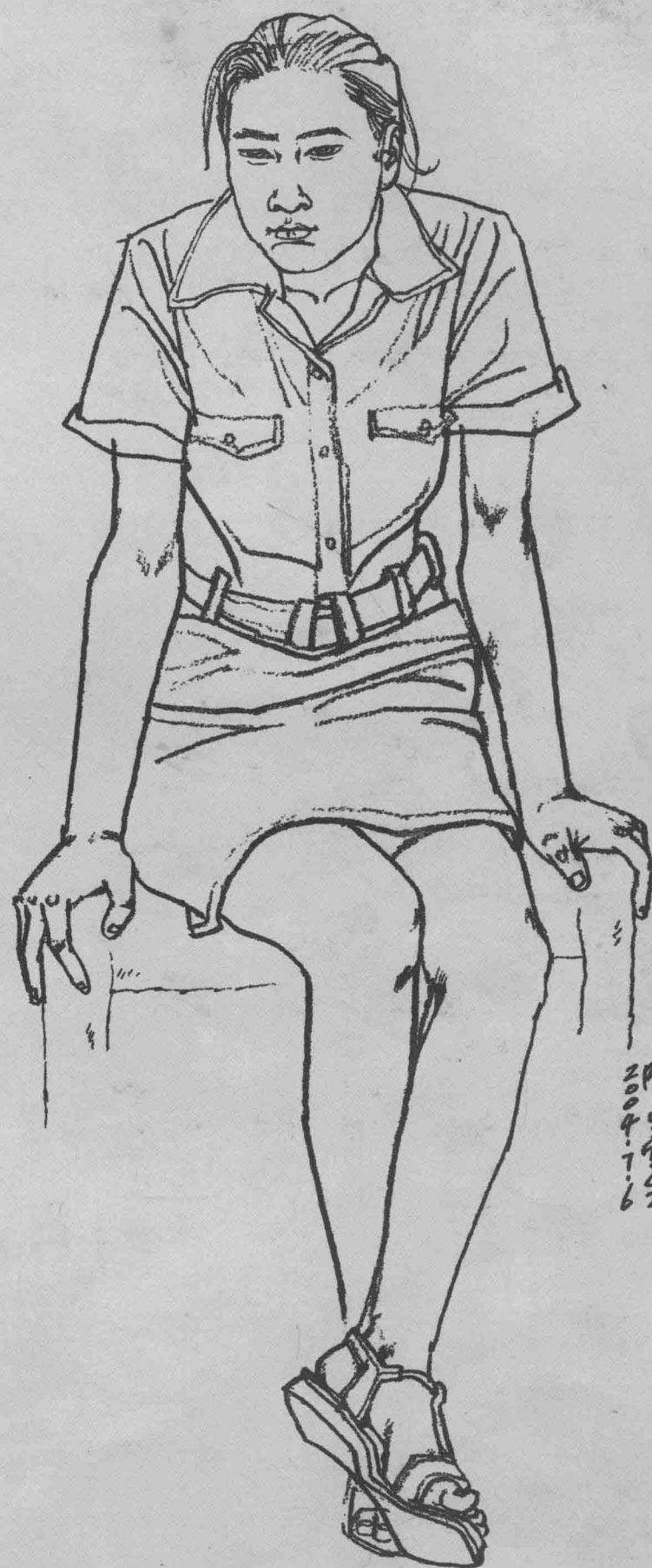
步骤一

步骤二

步骤三

完成图