

美术绘画基础技法起步教程

人物速写

RENWU SUXIE

强世军 编著

陕西人民美术出版社

强世军 2000

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 / 强世军编. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2004.12

美术绘画基础技法起步教程

ISBN7-5368-1836-X

I. 人... II. 强... III. 人物画—速写—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117165 号

作者的话

人物速写在美术院校的基础训练和高考当中, 占有很大的比重, 通过人物速写的练习, 一方面能培养作画者敏锐的观察力, 另一方面, 又能锻炼与提高作画者迅速捕捉对象形象特征和动态特征的能力。因此, 对于初学者来说具有十分重要的意义。

本书通过简洁明快的语言, 详细讲解了人物速写由浅入深, 由简到繁, 循序渐进的学习过程。并选用一些具有一定代表性和针对性的作品进行重点点评, 主要是为了使初学者能够达到正确认识 and 全面理解人物速写这一最终目的。

2004 年 10 月于西安美术学院

作者简历

强世军, 1971 年出生, 1996 年毕业于西安美术学院油画系, 获学士学位, 现任西安美术学院油画系教师, 作品曾在 2003 年陕西省第三届油画展中获优秀奖。2004 年在巴黎国际艺术城画廊举办个展, 部分作品被美国、法国、日本、香港及台湾等地画廊及私人收藏。

目 录

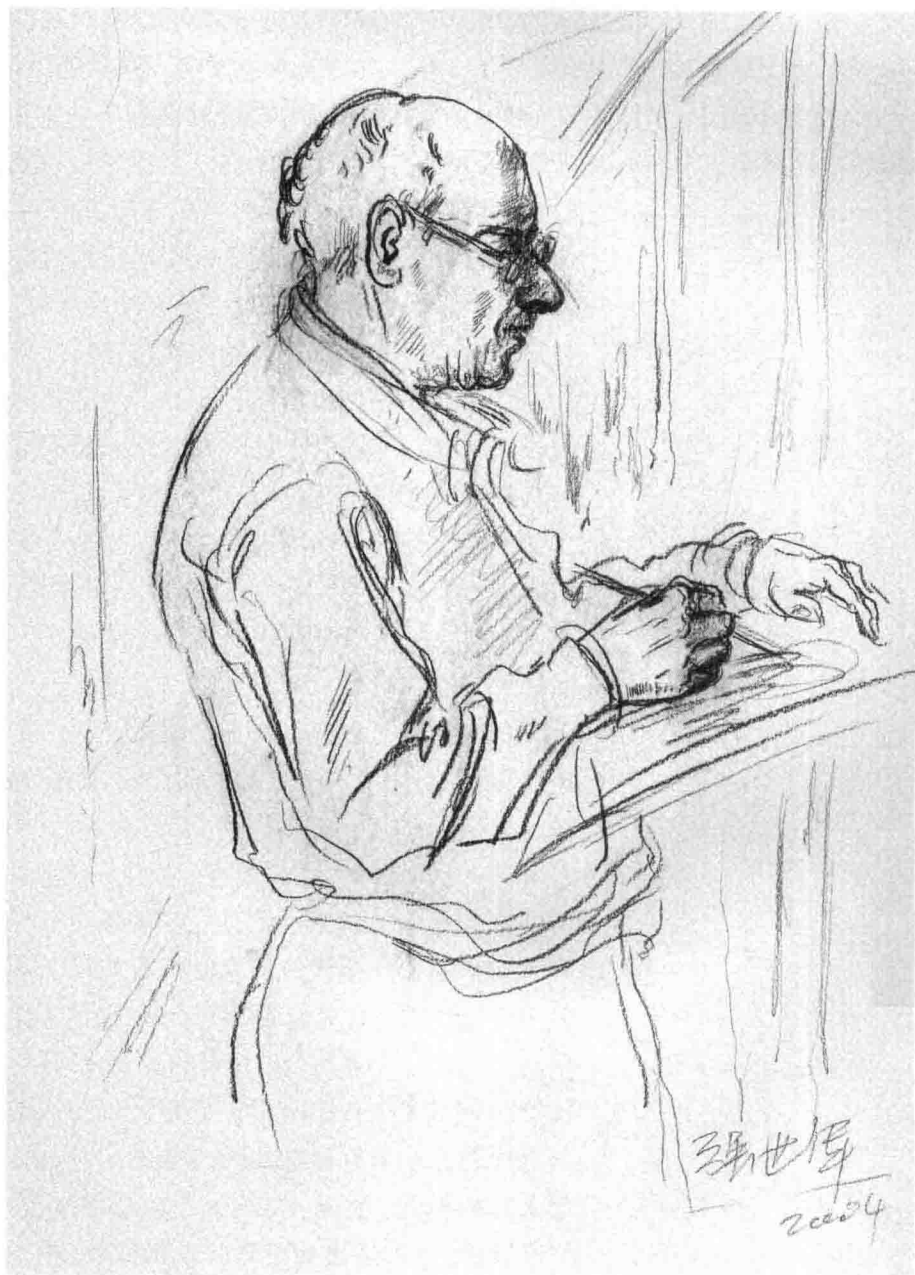
- 1 速写人物概述 ..... (1)
- 2 速写的基本要素 ..... (2)
- 3 速写人物写生实例讲解 ..... (4)
- 4 作品赏析 ..... (12)

速写人物概述

速写，顾名思义是以相对快速的作画方式，将所看到的物象捕捉并表现出来的一种绘画方法，通过这样一种绘画方法，来培养和提高作画者的敏锐观察力以及快速抓住对象形象特征的能力。速写介于素描与慢写之间，是一种非常有效的基础训练方式。现在已成为各级美术院校基础课程中必不可少的一种绘画手段。同时，速写也以其简洁明快的表现特点和方便携带而受到广大美术爱好者的喜爱。好的速写本身就是一件独立的艺术品。速写的题材非常广泛，从人物、风景、静物到自然中的一草一

木都可以成为速写的描绘对象。

人物速写是在较短的时间内迅速捕捉人物形象特征、神情特征、结构特征以及动态特征的一种绘画手段。其特点是概括而精炼，舍去一些繁琐的细节，简洁而生动的表现人物的内在气质和外在特征。因此，对于初学者来说，对提高造型能力、培养观察力有着十分重要的意义。同时，速写也起到收集生活素材、提炼艺术感觉的作用，因此，在刚开始学画的时候，应该大量的进行速写练习，为以后的学习打下坚实的基础。

《老画家》

本幅作品突出之处在于对人物动态及神情特征的巧妙把握，老人全神贯注的神态得到真实的呈现，线的运用率真而灵动，充满了温暖的情怀。

2 速写的基本要素

一、工具和材料

画速写人物的工具和材料十分丰富,许多绘画材料都可用来表现人物速写。其中笔和纸张是不可缺少的。目前市场上及美术商店中笔的种类非常多,但对于初学者来说,一般选用铅笔和炭笔就可以了。铅笔的笔性偏软,画出来的线条易于涂抹和修改;而用炭笔作画,黑白对比强烈,艺术的感染力强。随着科学技术的发展,传统的纸张种类得到拓展,可供选择的纸张变得更加丰富(如灰报纸、高丽纸、牛皮纸、有色纸、底纹纸等)。一般情况下,画速写选用柔软、相对细腻的纸为好,在这样的纸上作画,线条显得更加自由和流畅。总之,对速写工具和材料的使用从来没有固定不变的标准,总是与作画者的个人爱好和对材料的不同理解有

关,作画者可根据自己的爱好和使用习惯以及所要追求的画面效果来选择所需要的工具和材料。

二、动态的把握和构图

对于初学者来说,在开始学画速写的时候,首先要学会观察对象以及构图。构图,简而言之,就是将所要描绘的对象怎样合理的安排在画面上,也就是古人所说的“经营位置”。构图的好坏会直接影响到画面的最终效果。好的构图方式会使画面显得新颖而独特。而反之,则会使画面变得美中不足或留有缺憾。所以,对于画面的构图,一定要多加推敲。在人物速写的练习当中,对象的动态关系是非常重要的。一个人在静止和运动的不同状态下,身体各个部分的形体特征和结构关系就会产生完全不同的变化。比如一个正在扫地的人,他身体的重

心集中在双腿上,从头到肩、腰,再到脚的动态线呈弯曲状。从比例到透视相比正常情况下都产生了很大变化。所以在画人物速写时,首先要仔细观察与感受模特的动态特征,其次是感受对象的气质特征,比如一个健壮的男青年,我们从他身上能够感受到一种威猛雄壮的阳刚之气,而面对一个女孩,我们感受到的则是文静而俊秀的温柔之美。根据不同对象的气质和动态特征来选择恰当的表现方式是人物速写练习中很重要的一个方面。

三、线的运用

在人物速写当中,线条的运用是至关重要的。线的运用要注意它的强弱虚实、轻重粗细,线条要讲究节奏变化,不能平均对待。一幅好的人物速写,人物形象栩栩如生,线的运用如行云流水、生动而富有韵律,就如同一首好听的乐曲一样给人美的享受。而如果线条缺少变化,就会给人造成机械、呆板的感觉,所以对于速写人物而言,线条的疏密、穿插、松紧以及节奏变化都会直接影响到画面效果乃至作画者的审美表达。同时,线的运用也要与人物的造型、比例、结构以及动态相结合,只有这样,才能够更加准确的表现对象。速写

人物的表现手法多种多样,初学者应从最简单、最容易掌握的方法入手,循序渐进,在具有了一定的速写基础后,应当大胆的尝试各种不同的工具和材料,以及各种速写表现方式,以此来提高与加强对速写的认识和理解。

四、衣纹的处理

对于人物速写而言,一般来说衣纹的处理要简洁而概括,主次分明。处理衣纹时首先要注意它的节奏变化以及来龙去脉;其次要观察衣服的质地和衣纹之间的关系,因为不同质地的衣服会造就不同的衣纹变化。另外,衣纹的处理要与人体内在的结构联系起来,不能脱节,否则就是一件衣架上的衣服,空而无物。对衣纹及人物内在结构特征的合理表达,能够体现出作者对画面的整体把握和控制能力。衣纹的处理还要注意两个方面:一方面不能喧宾夺主,要突出人物结构及动态特征。另一方面要

将衣纹本身所具有的美感表现出来。因此,对衣纹的处理与人物内在结构的相互关系的深入理解是画好人物速写十分关键的一步。

五、速写的审美感受

速写作为一种造型手段,在本质上是一种艺术表现。速写有其自身的特点和规律,但无论何种形式的速写,其实都是作画者审美意识的凝聚和体现。中外许多杰出的艺术大师在他们辉煌的艺术生涯中留下了大量精彩的素描速写作品,为人类艺术发展史写上了灿烂的一页。而他们那深厚的修养以及超乎寻常的敏锐艺术感觉,给人以深刻的启发。因此,在画速写的同时,应努力培养与提高自身的艺术修养和审美感受力。学习和借鉴一切优秀的东西,并通过不断的读书、阅读画册、观看展览以及大量的速写练习,最终找到适合自己表现的速写艺术语言。

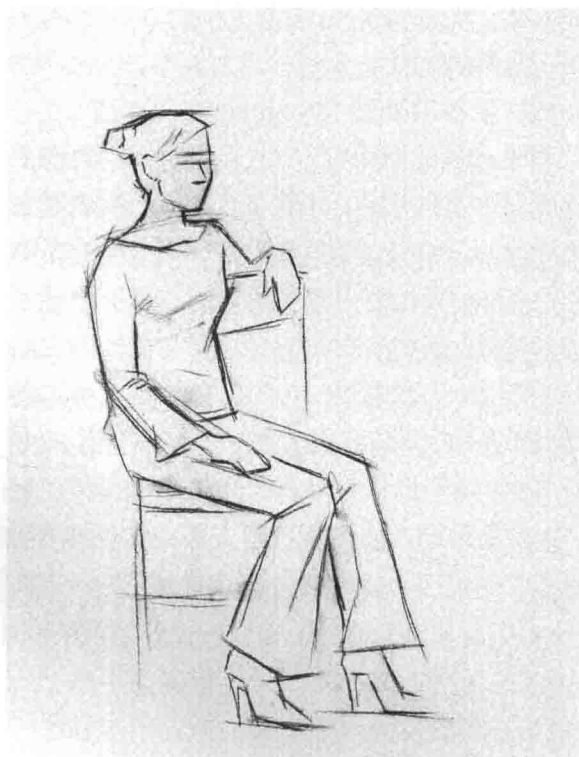

3 速写人物写生实例讲解

一、《坐着的女青年》

步骤一：仔细观察模特的气质及形象特征，对人物的整体动态做到心中有数。

步骤二：用直线将模特大的结构、造型、比例及动态关系确定下来。

步骤三：对模特的形象特征及动态进行初步刻画，同时注意模特与椅子、橡皮树之间的位置关系。

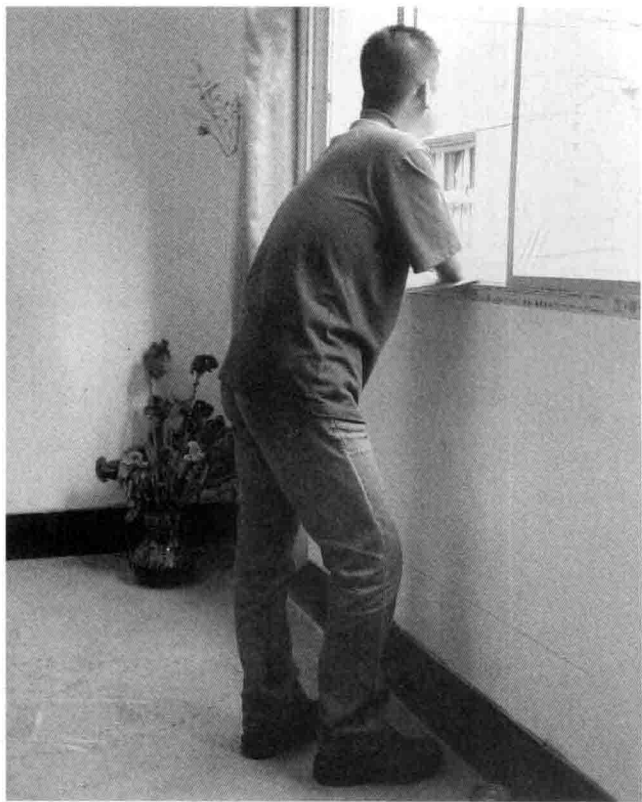

步骤四：对人物进行深入刻画，强调全身各部位之间的相互协调关系。

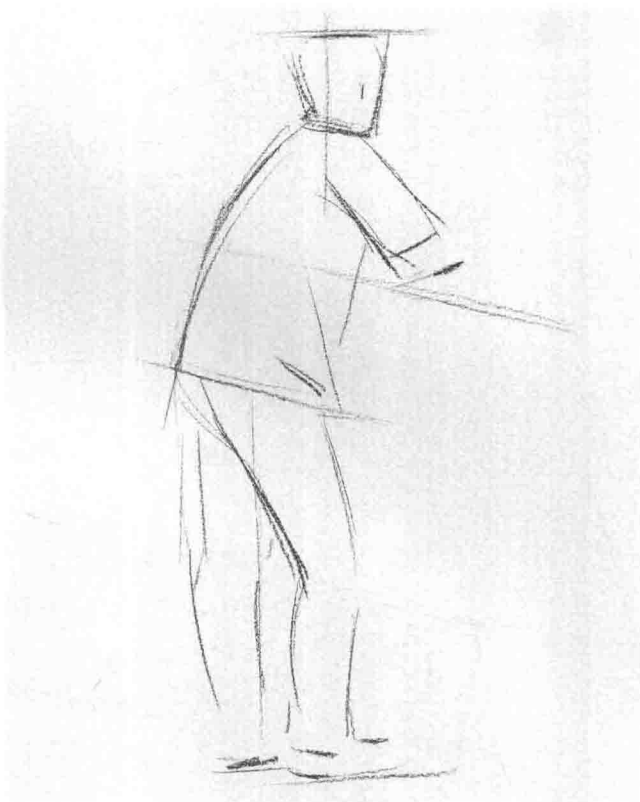

步骤五：调整完成画面，注意线的强弱、疏密、穿插及主次关系，使画面完整而统一。

二、《站立的男青年》

步骤一：观察模特的全身动态以及腰部和腿部的运动关系，对模特有一个大致的认识。

步骤二：确定模特大的比例、结构和动态关系。

步骤三：对模特进行初步刻画，尤其注意模特背部及腿部的运动变化。

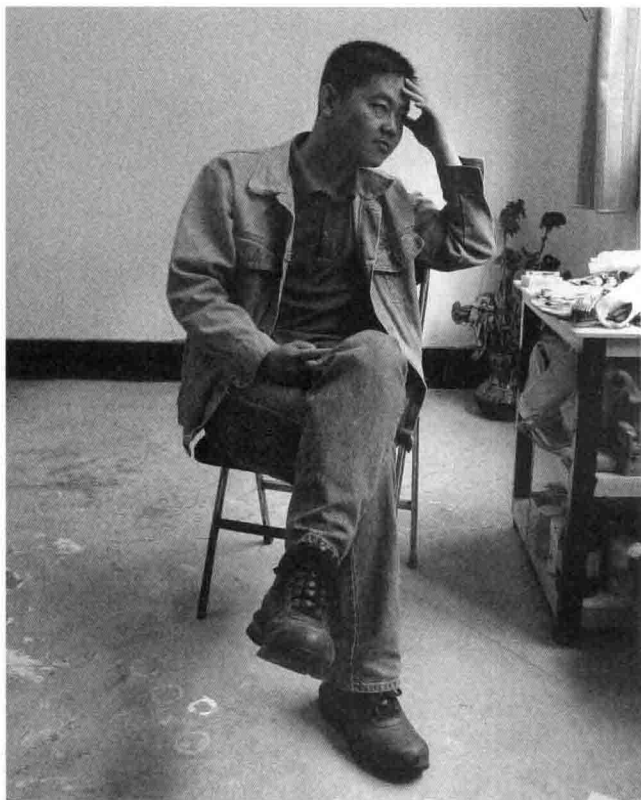

步骤四：对人物形象做进一步刻画，重点刻画头、脚，衣纹处理要简洁而富于变化，并注意两条腿的前后关系。

步骤五：调整画面的整体关系，最终完成画面。

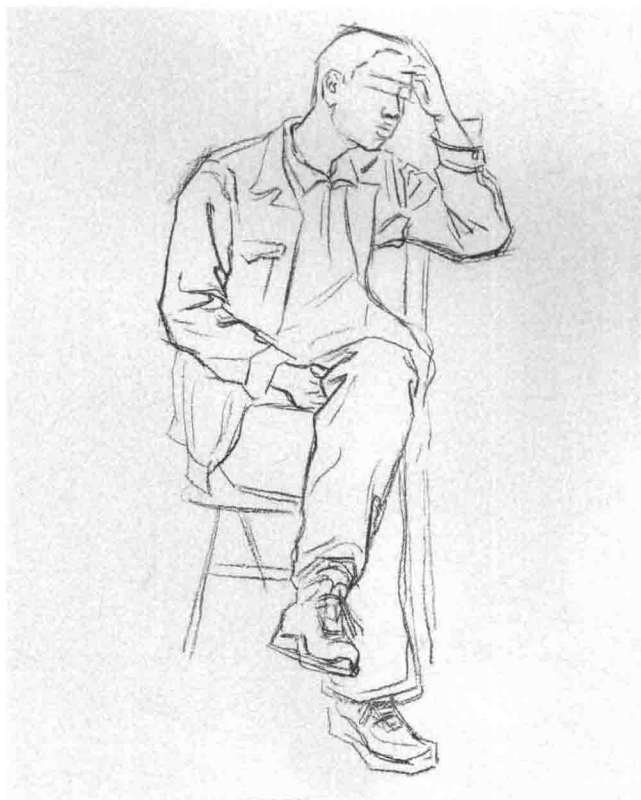
三、《坐着思考的男青年》

步骤一：仔细观察模特的形象特征和神情特征，对人物的动态有一个初步认识。

步骤二：将模特大的结构、比例及动态关系确定下来，尤其注意胳膊、肩与腿部的运动变化。

步骤三：对模特的动态以及头、手、脚做初步刻画，并注意身体各部分之间的相互关系，做到基本接近对象。

步骤四：深入刻画模特的形象特征，对头、手、脚进行重点刻画，同时衣纹的处理要注意疏密与穿插变化。

步骤五：统一画面的整体关系，使画面更加协调和完整。

四、局部衣纹练习

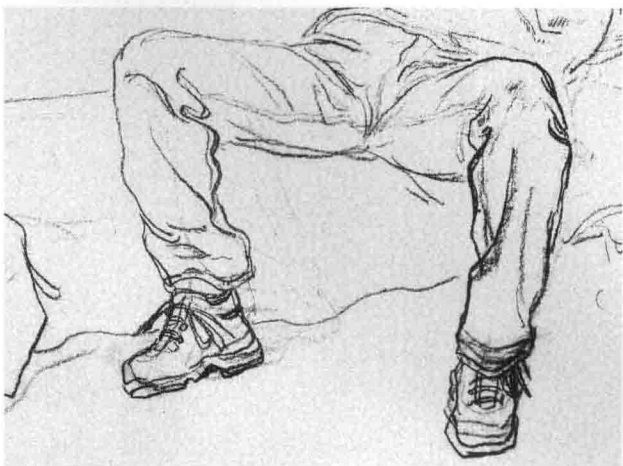
局部一 在画模特的头部时，一定要注意模特头部的结构和脸部的表情特征。

局部二 画胳膊上的衣纹时，要注意衣纹与胳膊内在结构的相互关系，衣纹要讲究疏密穿插与节奏变化。

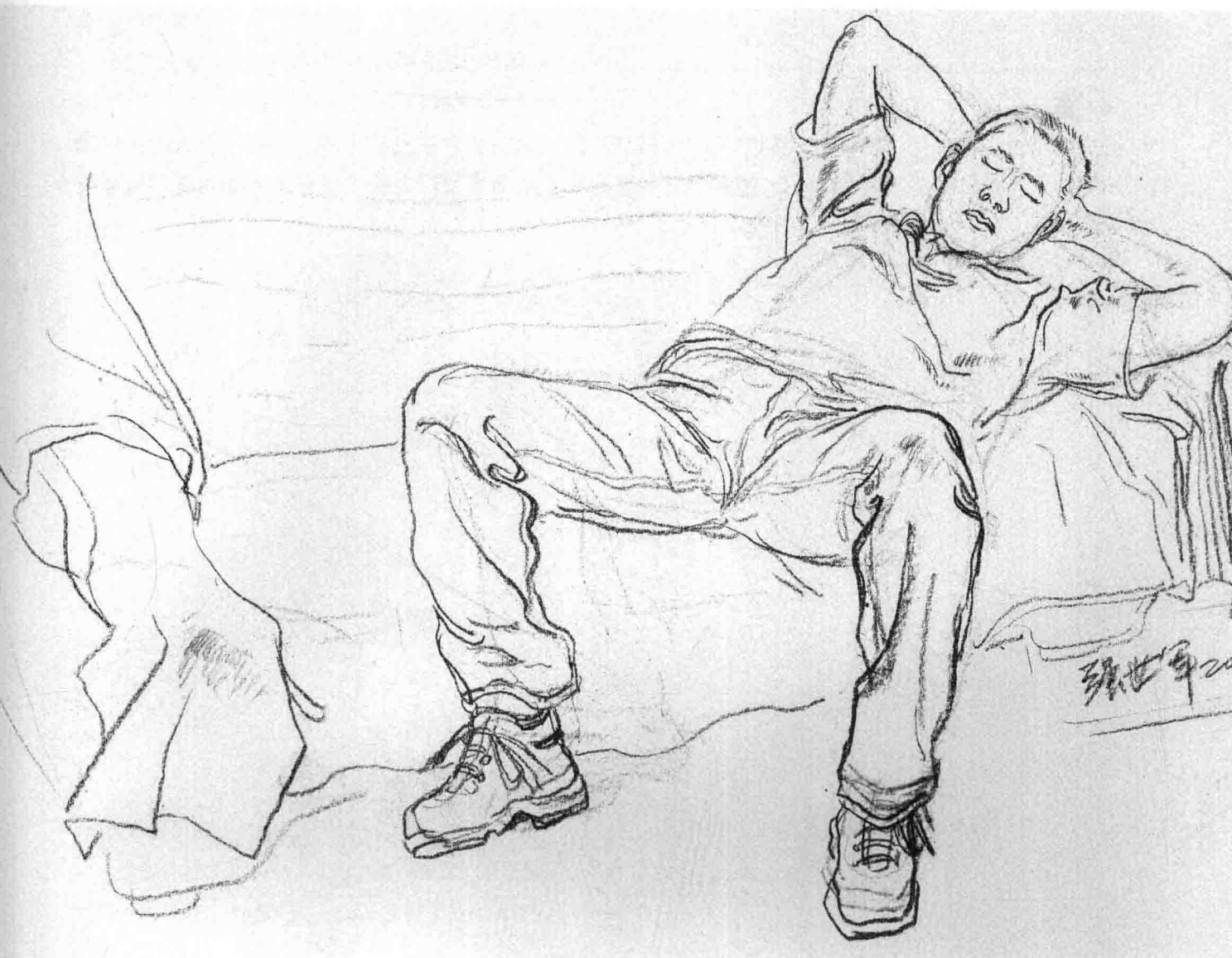

局部三 画腿部衣纹时，注意衣纹的来龙去脉和主次关系，以及衣纹与腿部内在结构的关系。

局部四 鞋子的刻画对于人物速写而言是非常重要的，鞋的刻画要简练而到位，并且一定要符合画面的整体需要。

完成图 全身各部分之间要协调而统一，尽可能将模特闭目休息的情景表现的自然而然。

4 作品赏析

第一部分：

这一部分选用的速写主要是针对初学者，从最基本、最简单的方法入手并循序渐进，从人物的局部刻画到完整人物速写的处理方法都一一讲解，目的是为了初学者及广大美术爱好者更好的认识与理解人物速写。

《作画的女青年》

此幅作品线条流畅，动态把握的生动而自然，整幅画面充满了轻松而愉悦的气息。

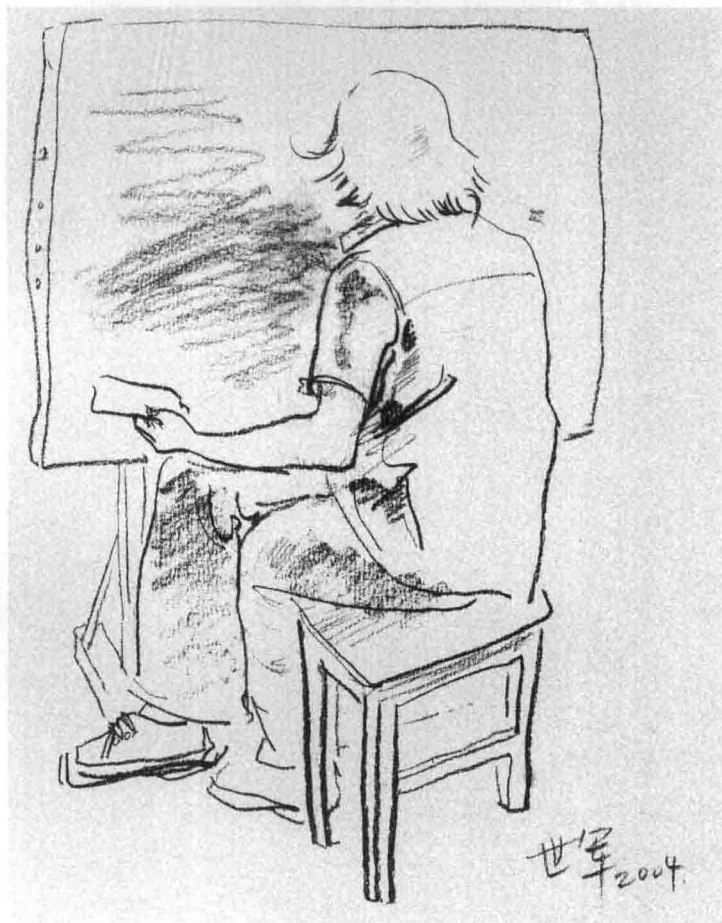
《逆光的妇女》

这张画重点表现了光照射在人物身上的情景,在强光的作用下,人的脸隐在暗影里,画面显得生机盎然。

《画室一角》

这幅作品动态自然,用笔生动,画面洋溢着清新而隽永的气息。

《小男孩》

面对一个天真无邪的孩子，我们感受到的是一种纯洁的力量，对孩子的动态及神情特征的准确把握是画好小孩子的关键所在。

