

速写教程

人物篇

张清 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

速写教程

人物篇

张清 著

内容提要

人物速写,既是美术专业教学的基础课程,又是美术高考的重要内容。它不仅是美术工作者的基本功,而且在衡量学生和考生艺术素质方面都具有重要的意义。许多绘画大师在人物速写上取得了卓越的成就。本书以人物速写理论为主,从速写的概念、工具、基础知识、表现手法、训练方法和人物慢写写生、速写写生等方面,分六章进行解析,从理论和实践两方面入手,提高学生的认识水平和绘画能力。本书还提供了大量的人物写生作品范例,可供本、专科高校学生,艺考生及美术爱好者学习参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

速写教程. 人物篇 / 张清著. —北京: 中国电力出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5123-9342-4

I. ①速… II. ①张… III. ①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第103682号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 胡堂亮 周 娟 联系电话: 010-63412604

责任印制: 蔺义舟 责任校对: 郝军燕

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2016年7月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·10印张·214千字

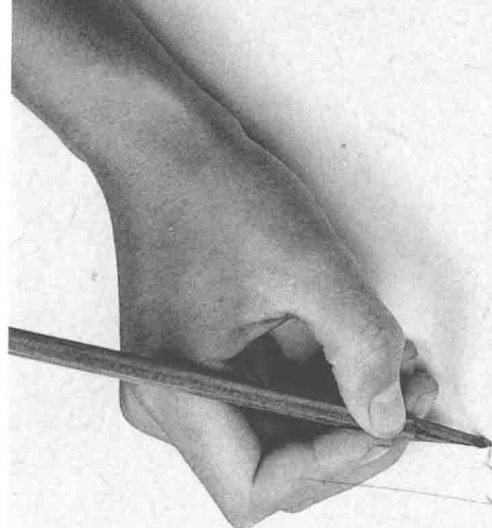
定价: 39.80元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前言

速写，不仅是认识生活、记录生活、积累素材为创作做准备的手段，而且是具有独立审美价值的艺术创造形式。在各类速写中，人物速写尤为重要。它不仅是美术工作者的重要基本功，同时也是衡量高校美术专业学生及考生艺术素质的一个重要方面。因此，人物速写既是美术专业院校教学的基础科目，又是美术高考必考的科目之一。

从画人物速写入手，是学习速写的最佳途径。画好人物速写，就会触类旁通，学习其他种类速写就容易多了。然而，人体结构复杂、动态千变万化，并且人物形象、气质多样，心理变化丰富、微妙，这使得人物速写尤难掌握。那么，如何才能从基础入手画好人物速写，打下坚实的造型基本功呢？在学习过程中有没有好的方法或“诀窍”呢？笔者认为肯定有，但所谓的“诀窍”其实就是存在于事物内部且不易被觉察，但左右事物发展的内在规律。人物速写也有其内在的规律，本书虽不能面面俱到地诠释这些规律，但根据在人物速写实践之中的体会，对这些规律进行了梳理解析。事物的发展在不同的条件下会产生很多变化，这些变化既符合大的规律又有各自的特点，正所谓“大道归一”，而又“变化万千”。作为一个社会人，我们每天都要与形形色色的人打交道，每个人既有共性也有千差万别的特点，而且心理活动复杂，表情丰富多样。这就使得人物速写训练既容易抓住一些规律，又难于捕捉各个人物的特点。如果能掌握科学的学习方法，加上刻苦训练，我们就会逐渐摸清一些人物速写的规律。本书将以人物速写学习过程中遇到的问题为基础，和大家共同探讨学习这些规律。

在本书的整个编写过程中，泰山学院美术学院刘刚教授、赵振山副教授给予了方向性的指导，中国电力出版社周娟总编、胡堂亮编辑为本书的编辑策划提出了宝贵的建议，在此一并表示感谢。

目 录

前言

第一章 速写概述

002 / 一、速写的定义

006 / 二、速写的现状及分类

第二章 人物速写的工具与应用

013 / 一、速写的工具材料

013 / (一) 直接绘画工具

015 / (二) 辅助绘画工具

015 / 二、速写握笔方法

第三章 速写的基础知识

018 / 一、构图原则

018 / (一) 空间合理的原则

020 / (二) 宾主呼应的原则

021 / 二、透视与变形原则

021 / (一) 透视原则

023 / (二) 变形原则

026 / 三、把握动态、形体的基本要素

026 / (一) 动态线

027 / (二) 重心与支撑面

028 / 四、人体比例及特征

028 / (一) 人物头部的比例

029 / (二) 人体比例

032 / (三) 男、女的形体特征差异

032 / 五、线与面的造型方法及表现形式

032 / (一) 线造型的方法及表现形式

037 / (二) 面造型的方法及表现形式

040 / (三) 线面结合的表现形式

第四章 人物速写的艺术处理

043 / 一、画面效果及艺术处理

044 / (一) 概括与取舍

045 / (二) 把握画面节奏

048 / (三) 分清主次

050 / 二、头部特征艺术处理

052 / (一) 面部表情

052 / (二) 脸型

053 / (三) 眼睛

055 / (四) 眉毛

056 / (五) 鼻子

056 / (六) 嘴

057 / (七) 耳朵

058 / (八) 头发、胡须

059 / 三、人物速写局部艺术处理

059 / (一) 手的处理

062 / (二) 脚的处理

063 / (三) 衣纹与人体结构处理

第五章 人物速写训练

066 / 一、临摹与默写

066 / (一) 临摹

066 / (二) 默写

070 / 二、写生训练的三个阶段

070 / (一) 第一阶段: 快(简)

077 / (二) 第二阶段: 慢(深入)

080 / (三) 第三阶段: 快(概括)

083 / 三、人物不同动态的写生训练

083 / (一) 静态人物速写训练与步骤

113 / (二) 动态人物速写

第六章 在实践中提高人物速写专业水平

121 / 一、人物速写中容易出现的问题及处理方法

124 / 二、“质”的突破来自“量”的积累

125 / 三、人物速写写生范例

参考文献

第一章

速写概述

一、速写的定义

“速写”作为一个概念，是近代随着西画的传入而传入我国并衍生出来的。在英文中，“速写”写作“sketch”，是草图；素描；题材的意思（图1-1、图1-2）。

有些理论家和美术工作者单纯地将速写归类于素描，这是值得商榷的从英文对速写的意义界定来看，确实有一部分速写从属于素描，但如果简单地将其划归素描的范畴，既不严谨也不完善。因为，速写表现手法多样，除去单色的速写外，在搜集素材、记录生活过程中还有许多施以淡

彩的作品出现，这部分速写就不能简单地归入素描的范畴中去。所以，对速写概念的界定应全面考虑，单纯地从功用、目的或者外在形式上来诠释速写的概念是片面的、不科学的。

所谓“速写”是指短时间内用简练的线条、块面、色彩等对实体或者思想、理念的最初视觉信息的表达。本书侧重介绍的是短时间内所作的写生绘画，即面对实物、实景用简练的线条、面或色彩扼要地画出对象的主要特点（图1-3~图1-6）。

图 1-1 达·芬奇作品

图 1-2 席勒作品

图 1-3 姐弟俩习作

图 1-4 速写人物习作

图 1-5 女青年坐姿习作

图 1-6 儿童组合速写

“速写”这个单词，是智慧的中国艺术家、理论家秉承了西方“sketch”的特点，并将其完善、发展，融合进许多有中国文化艺术特点的元素而创造出来的。下面让我们来分析一下这个有中国艺术特点的“速写”所秉承和衍生的脉络。首先，“sketch”有草图的意思，所谓草图就是一般不用制图仪器，按目测比例徒手绘出的工程样图，常作为绘制正式图样的依据。这种手绘的草图必然有不精确、粗略等特点，一般是在时间较短的情况下完成的，所以速写的“速”字非常准确地翻译了“sketch”这一个重要的特点。其实，在中国古代虽然没有“速写”这个单词^①，却已经有了速写类似形式的实践和理论探索。郑午昌所著《中国画学全史》中曾记载了南北朝时期的武烈太子用笔随意点染即成数人的高超画技。清·沈宗骥所著《芥舟学画编卷三·传神·取神》中写道：“竹垞老人谓沈尔调曰：‘观人之神，如飞鸟之过目，其去愈速，其神愈全’。故当瞥见之时，神乃全而真。作者能以数笔勾出，脱手而神活现，是笔机与神理凑合，自有一段天然之妙也。”上述情况在中国画史、画论中不胜枚举。速写除了“速”的特点，另外一个重要的特点就是“写”。这里的“写”就是“写生”的意思，是以实物或实景作为对象进行直接描绘的作画方式。“sketch”中实际上暗含着“写生”的意思，之所以将其翻译为速写，其中的“写”字应该是在深刻研究理解绘画规律的基础上对这个单词内涵的一种准确把握。早在公元4世纪，南朝画家、理论家宗炳就提出了“以形写形，以色貌色”。^②即用自然山水本来的形、色来创作山水画，这是后来传统画论中提出的“外师造化”的先声。实际上就是提倡根据事实情况直接对物象进行描绘的方法，也就是提倡写生。写生要准确地记录作者对物象的客观认知与感受，要求对速写对象的特征进行概括、简练和肯定的描绘，从而达到“以形写神”^③的目的（图1-7）。

图 1-7 顾恺之《女史箴图》局部

① 陈传席. 中国绘画美学史（上册）. 北京：人民美术出版社出版，2002：182.

② 陈传席. 中国绘画美学史（上册）. 北京：人民美术出版社出版，2002：43.

③ 周积寅. 中国画论辑要. 江苏：江苏美术出版社出版，1985：187.

当然,在对“sketch”内涵的挖掘秉承过程中,中国的艺术家、理论家还融合进了书法这个非常重要的中国艺术元素,使速写的含义更民族化、更具独特的审美魅力。即要求速写的线条符合中国传统书法审美的要求。国画大师黄宾虹在古人笔法论的基础上总结了“五笔”:一曰平,起笔落笔用力要均衡,笔笔送到;二曰圆,笔划转折处须平均圆转;三曰留,下笔须稳重,不可过快;四曰重,下笔要有力道,有重量感;五曰变,用笔因物变化,不拘于法。这五种笔法体现了传统中国书法的内美,直接影响着速写的用笔用线。还有书法艺术中“一波三折”“起承转合”等审美特征在速写绘画过程中的广泛应用,对速写的用线都产生了深远的影响(图1-8)。

明确了速写的概念及其从西方引入、

融合的过程后,我们再来了解一下速写作为一种绘画形式的功用和目的。速写有三个重要的目的:其一,为创作准备素材,是创作的前期准备工作。美术工作者通过对客观实物、实景进行大量的写生,从中挑选出适合自己作品主题思想的形象来进行艺术创作。其二,速写是一种重要的基础训练手段。对于初学者来讲,这种训练培养了观察能力和对物象的感受能力,并切实地提高了捕捉形象的绘画基本技能。有一定水平的美术工作者也会在速写训练中进一步提高对自然美和艺术美的感受能力。其三,速写具有独特的审美价值。一幅优秀的速写作品本身就是一件值得品味和研究的艺术品。对于速写的初学者来说,应避免为速写而速写或片面地追求表面效果而忘记了速写的根本目的。

图1-8 怀素《论书贴》

二、速写的现状及分类

速写在一定程度上就是在诠释一种写生的速度之美，因此有人就从速写的用时多少来界定其概念。那么，多短的时间、多快的速度才可以被称为“速”呢？在这点上许多初学者产生了误解，导致他们一味地追求速度，追求速写表面形式的直观感觉而失去了对速写的基本认识，走了不少的弯路。我们这里说的“速”其实是一个相对的概念，是相对于十几个小时甚至几十个小时乃至更长时间的作品而言的。不能简单地用时间长短、速度快慢来限定速写的范围，应根据对象的不同情况，刻画的深入程度以及作者的艺术追求来客观地看待速写的时间问题（图1-9、图1-10）。在近些年的美术高考中，根据考试的性质和考试大纲的要求，一般规定的速写考试时间是5~30分钟。相应地，学生在考前训练上也以这个时间作为训练的标准，致使很多学生和美术工作者会对速写的时间问题产生一些误解。还有许多速写教材和参考书籍所收录的作品大多是一些时间短、速度快、比较概括的速写作品，所以造成这种误解是在所难免的。在这种风气影响下，速写不再是主要用来记录转瞬即逝的美的手段，而是假借速写以“异化”的躯壳，训练成一种熟练的程序化技巧，发展为平均、程式化地快速描绘。这与速写的精髓是背道而驰的，失去了原本的意义，丢弃了优良的传统。鉴于此种现状，速写应正本清源，还原其本来面貌。

图 1-9 速写人物习作

图 1-10 慢写人物习作

一般而言，速写按其绘画所用时间的长短又被细分为“慢写”和“速写”。这里慢写和速写时间上的差别也只是相对而言的，亦无明确的界线之分。所以，初学者对慢写和速写的时间差异不可机械地去理解。

“慢写”是以静止动态的人物为主，绘画时间在一二个小时，甚至更长一点（图1-11）。由于慢写的对象相对比较静止，而且用时较长，这就给学习者提供了深入研究、刻画对象的条件。首先，初学者可以在慢写中通过对人物形象、动态等的反复推敲及修改，循序渐进地提高自己的造型能力，加强对客观形象、动态等的认识；其次，慢写可以使初学者深入地理解人体结构、运动规律，将书本上学到的理论知识与绘画实践相结合，并在实践中灵活地加以运用；第三，慢写可以使学习者了解速写的造型规律，较好地把握速写的造型特点（图1-12）；第四，慢写可以培养学习者敏锐的观察能力，加深对被表现人物内在本质的理解；最后，慢写通过充分利用有限的时间，最大限度地刻画人物，为以后的创作活动提供尽可能完善、准确的素材。慢写适用于对结构造型深入的研究和创作中对细节的提炼和记录。

图 1-11 慢写人物习作

图 1-12 慢写人物局部

“速写”可以表现静止动态的人物也可以表现运动动态的人物。用时相对较短,长的不过半小时,短的甚至几分钟(图1-13、图1-14)。由于受时间的限制,无论人物动态复杂程度如何,只能简练、概括地抓住动作最关键、最本质的特征。所以速写的表现手法、程度与慢写都存在着

很大的差别。首先,速写训练主要是培养初学者把握形体基本构架、动势的能力;其次是训练学习者瞬间捕捉人物本质特征的能力;最后,速写培养、加强了学习者运用线条的概括能力。速写适用于外出写生情况下,对人物短时间的准确把握和对多人物场景的生动记录。

图 1-13 速写人物习作

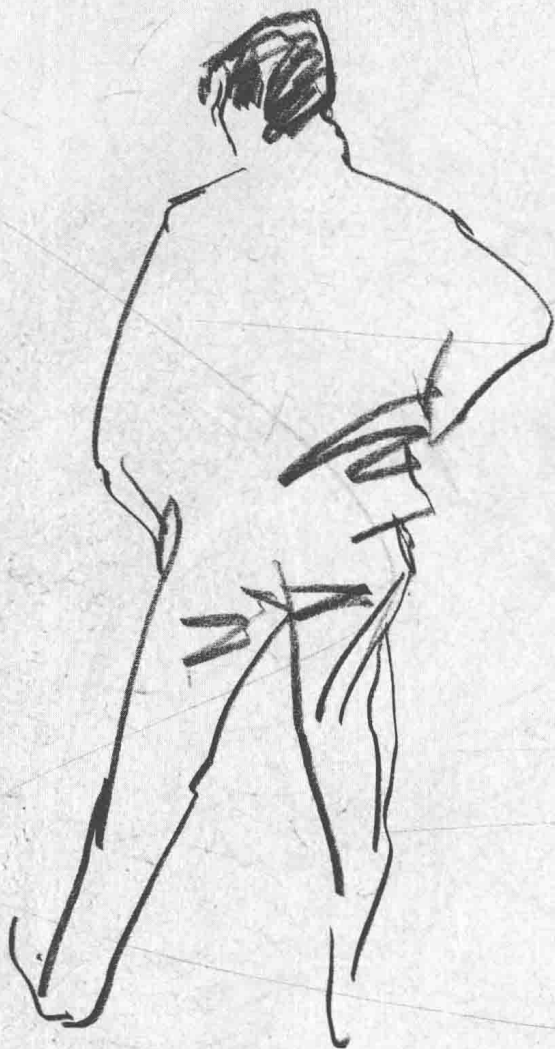

图 1-14 速写人物习作

初学者在学习速写时往往被“速”的概念所吸引,被前辈大师速写的流畅、洗练、传神所折服,单凭一腔激情作画,总想使自己的笔触符合速写的面貌,其结果往往是力不从心,欲速则不达。因此初学者,应遵循速写学习的基本规律,不可好高骛远。

“速写”的训练要经过一个由生到熟的过程，大师速写中感人的线条、传神的形象是经过长期的摸索、研究、训练而得来的。这个训练过程中慢写起了决定性作用（图1-15、图1-16）。慢写是速写的基础，只有通过大量

的慢写训练，掌握了正确的观察方法、表现技巧，并对形体结构和运动规律有了深刻的了解，才能逐渐地向速写过渡。只有重视慢写的训练，才能更快地提高速写水平。

图 1-15 速写人物习作

图 1-16 速写人物习作