

人物速写

——线与面的神韵表达

王宜川 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物速写:线与面的神韵表达/王宜川 著. —合肥:合肥工业大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-5650-0338-7

I. ①人… II. ①王… III. ①人物画—速写—技法(美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(20010)第255844号

人物速写——线与面的神韵表达

著 王宜川 责任编辑 朱移山

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 安徽省合肥市屯溪路193号
邮 编 230009
电 话 总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903198
网 址 www.hfutpress.com
E-mail press@hfutpress.com.cn
版 次 2010年12月第1版
印 次 2010年12月第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16 印张 5
印 刷 安徽联众印刷有限公司
发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0338-7 定价: 28.00 元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

作者简介

王宜川，1957年出生于安徽省淮南市，1984年毕业于安徽师范大学艺术系美术专业，一直在高等院校从事美术专业教学，以人物画见长。1996年至1999年赴澳大利亚留学，现任教于合肥工业大学建筑与艺术学院广告学系，广告研究所所长，副教授，安徽省美术家协会会员。

主要参展作品

1984年 《周末》 安徽省美术作品展览。

1985年 《母亲》《工笔花鸟》 安徽省高校教师美术作品展览。

1994年 《大山希望》 安徽省庆祝建国45周年美术作品展览。《山妹背上新书包》 第二届全国教师优秀作品展览，获省一等奖。

2001年 《心声》 庆祝中国共产党成立八十周年安徽省美术作品展览。

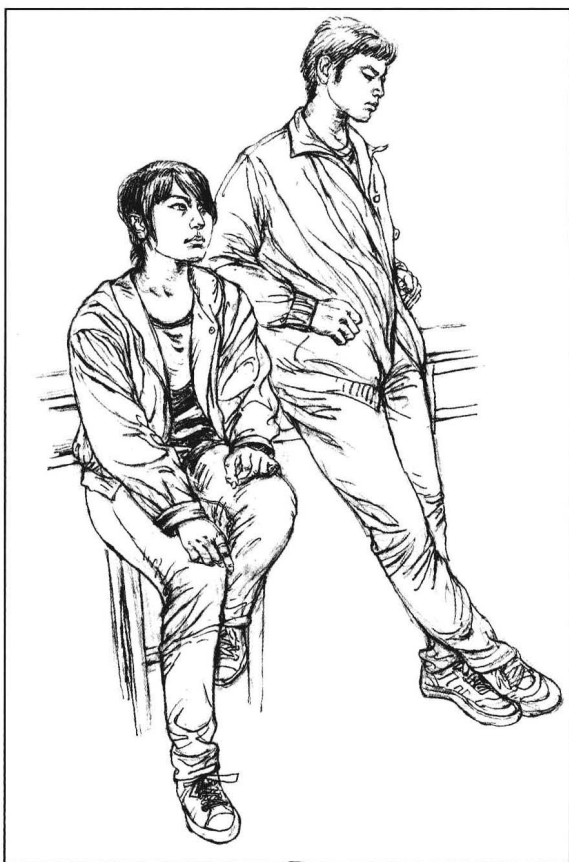
2003年 《夕阳情深》 “2003年全国中国画作品展” 安徽送评作品展示会入选作品。

2004年 《多梦时节》 第二届安徽省少年儿童题材美术作品展。《艺术来源于“生活”》《采煤工》 新世纪首届安徽美术作品大展。

主要著作

2008年 《素描——探索与再现》 合肥工业大学出版社。

有多幅作品及插图在报刊上刊登，多篇学术论文在国家级和省级各类专业杂志上发表，部分美术作品被海内外人士收藏。

人物速写

——线与面的神韵表达

王宜川 著

合肥工业大学出版社

速写概述

所谓速写，是一种用较快的速度对物象概括进行表现的一种写生方法。速写属于素描范畴，既是训练绘画技巧的重要手段，也是一门独立的艺术形式。通过画速写能培养我们敏锐的观察能力和高度的概括能力，使我们善于观察捕捉生活中美好生动的瞬间，并能在较短的时间内画出对象的特征。

速写对于初学者来说更是一门重要的基础训练课程，它能提高学习者对形象的记忆能力和默写能力，把握物象的基本结构，熟练地画出各种物象形态和动态。而更为重要的是，通过速写的表现可以相对准确地了解和提高学生的绘画素质，速写本身在衡量学生艺术素质方面起到了不可替代的重要作用。

人物速写是最能检验我们速写水平的，因为人不仅在形体、形象特征各有差异，而且在动态、表情乃至心里状态也是千变万化。要画好人物速写首先要对人体的形体结构有所了解，对人体的运动规律有所了解，对人体的透视现象有所了解。再则要学会取舍，要知道哪些东西需要画，哪些东西不需要画，因为对象的细节是无法穷尽的，否则会抓不住人物大的动态特征、主要的比例结构关系，而落入众多的细节描绘不能自拔。画好人物速写要从以下几方面着手学习：

（一）整体观察

采用整体观察的方法，能正确地表现对象。初学者容易看一点画一点，看到哪里画哪里，这是一种局部的孤立观察方法，在没达到熟能生巧的时候，这样常会画得主次不分、前后不分、比例不准，无法准确地把握好整体关系。而整体观察是要整体地去看对象，在作画时观察对象要有整体意识，把复杂的对象理解为各种基本形的组合，从大体关系上抓住对象的特征，用概括的线条去表现。要求画上面同时要注意下面，画前

面同时要注意后面，画外面同时要注意里面。也就是说，在画某一点、某一局部时，不要只盯着一点看，二是要将所画的这一点、这一局部与其他部位相互比较，对所要画的局部与其他部位的上下左右关系及它们之间的内在结构关系做到心中有数，从整体关系着眼下笔。

（二）循序渐进

学习速写应从慢写开始，选择练习的人物动态应该由简入繁，由静到动。切不可一开始就用较快的速度画过于繁杂或处于运动状态之中的物象。通常的做法我们应选择一些人物形体的局部来进行练习，从简单一点的局部中画准比例、结构及线条的组合。在分部练习的过程中要对人体各部位的基本结构有所了解，并做专门练习，因为画准每个部位的结构对画好整体的形态至关重要。画好局部如同在加工标准零件，然后再按整体的要求进行组装。这是一种循序渐进的学习方法。由局部的形体入手，力争简练、扼要地表现形象的主要特点和个性特征，一笔没画准可再画一笔，直到画准为止。通过简单形象的速写训练之后，可慢慢加大描绘对象的难度，诸如一些细节上的刻画，可以让画面更生动、更形象。全身人物动态速写应遵循从静态慢写开始，必须反复将所画的速写与描绘对象进行比较，修改画得不准确的地方。要求掌握大体关系，做到姿势与特征比较正确。这样在静态速写练习中才能更方便地学习人物的比例结构、运动规律、线条组合等等。练习一段时间，使脑与手的呼应比较熟练后，画起动态速写来才能够得心应手。由于动态速写较难掌握，应尽量先找动作比较简单而少动的对象，如织毛衣、洗衣服等，以及选择有重复动作的动态，如拖地、插秧、慢跑步等。这类动态相对说停留往复时间较长，为我们提供了反复观察和捕捉动态特征的机会。要认真对待每一个阶段所画的速写，仔细体会、扎实描画，要用脑子想着画，切不可随意涂画，否则会流于表现形式，无法达到较高的速写水平。

（三）多途径结合

在学画速写的过程中，应结合多种途径交替进行学习。首先是临摹。选择带有步骤图的优秀速写范画临摹学习。临摹的目的是为了学习前人的技法。如怎样观察、选角度、概括、取舍，怎样起稿落笔、交代结构以及如何用线、用面来表现等等。开始可以通过局部练习来学习，如临摹头部学习五官及头部的整体造型、表现方法；上肢下肢形体衣纹的表现组合；手、脚（以鞋子为主）的动态形状等等，每个部位都需要多画几遍，在熟练的过程中，掌握局部的表现方法。接下来要进行默写练习。每个局部的造型及线面的组合表现，都要记下来，多画，反复默写，这样练习看似枯燥，但对记忆有帮助。技法的掌握非得需要这一过程，才能做到胸有成竹。最后进行写生练习，对着模特画速写，能生动地表现人物的形体动态、神情相貌。但刚开始写生时，由于经验不足，不能把平时临摹和默写掌握的东西运用到实践中来，写生时会不动脑子，照抄对象的不足，往往造成临摹、默写和写生出来的人物速写水平判若两人。因此，在写生过程中，不要只看着画，而要想着画，把通过临摹记忆下来的表现方法用到写生中来。在学习画速写的过程中，临摹、默写、写生应相互结合练习，养成良好的学习习惯，学会观察、理解、借鉴，用大量的练习来积累实践经验，按照科学的方法步骤进行系统的训练，一定会很快地掌握速写这门技法，画出一幅幅优美生动的速写。

速写的工具 材料及使用

速写的主要工具是笔和纸，辅助工具有橡皮、纸笔及定画液。熟悉工具、材料包含两层意义，一是要了解工具、材料的性能，二是要掌握正确的使用方法和预见使用效果，对速写工具与材料的深入了解和灵活运用，可以帮助画者创造出具有很强艺术表现力的速写作品。

（一）笔

可供画速写使用的笔类很多，常用的有铅笔、木碳笔、碳精条、钢笔等，每种工具都具有其独特的性能，能产生不同的画面效果。可在大量的写生实践中掌握工具的性能，并根据速写的表现要求和对工具掌握的熟练程度有选择地加以使用。

铅笔，最为常用的工具，其特点是色调层次细腻，既易固定又易擦拭修改，初学者选择铅笔做速写较适宜。铅笔型号从硬到软、从淡到深有十几种之多，一般不宜用硬铅。画小幅速写以线条来表现时可用B或HB，若结合一些明暗或画幅较大时可用4B—8B。

木碳铅笔，其质地松软，颜色深重，具有较强的表现力。但木碳铅笔的芯较粗黑，不易控制线条和色调，不方便修改及细节刻画，且碳粉颗粒易脱落，不利保存。一般需要定画液加以固定碳粉，所以初学速写不宜采用。

碳精条，有黑色和棕色两种，表现效果粗放而柔和，黑白分明，线条更有力度感，色调富有变化。运用时，可以横卧着大片涂刷，用于表现大体明暗色调；也可用正、侧锋表现线条的粗细变化。配合纸笔，更可增加画面的层次。画面要长期保存时，一般需要定画液加以固定。因其掌握较难，笔迹不易涂改，技法熟练者可使用。

钢笔，钢笔速写一般使用黑色碳素笔墨水，流畅、细致，适宜画小幅速写。但用常规钢笔作画，由于笔尖的原因，所画线条粗细变化不大，可使用专门的美工钢笔，或将钢笔尖向里、向外弯曲一下，便能画出富有粗细变化的线条来。用钢笔画速写应注意线条的组合，不同的线条组合将产生疏密、虚实、刚柔不同的质感效果。用钢笔（包括其他水笔）这类不可涂改的工具作画，可以锻炼学生下笔的肯定性和准确性，对提高自己的观察力大有好处。运用于平时练习是一种很好的方式，但不建议在考试时使用。

（二）纸

可供速写使用的纸种类很多，有普通白纸、新闻纸、图画纸、卡纸、毛边纸等等，它们的不同点有厚、薄、粗糙、光滑、结实、松软等，颜色也有白色、灰色和各种浅色。速写用纸可根据工具特点和不同目的的追求，灵活选用，用钢笔画速写，纸质就要求光洁些，而用碳精条画速写纸质则可松一些。掌握不同纸的性能，利用纸的特点来表现不同的感受和质地。比如表现老年人的皮肤可选用碳精条和毛边纸来画，能产生粗糙的质感，但用来画女孩和儿童就有点不太适宜了。

作为平时练习画速写对纸张没有特殊的要求，一般选用普通白纸、新闻纸和图画纸均可。

（三）辅助工具

画速写的辅助工具主要由橡皮（或可塑橡皮）、纸笔、定画液等，在画速写的过程中正确地运用辅助工具，不仅能提高作画效率，帮助你进行画面处理，还会使作品产生更好的艺术效果。

橡皮，以柔软而有弹性为好，现在画材店里售卖的“4B”橡皮和“美术专用橡皮”都是比较理想的橡皮，不仅能修改画面（擦去多余的或错误的部分），还可以当作笔来作画，即作减法，可用“压”的方法粘轻色调，轻擦、轻揉可使原来的色层均匀统一，有些线面画的缺少变化，可用橡皮调整浓淡、虚实、主次关系。“可塑橡皮”的使用方法与橡皮相同，能够擦去多余的色调，并根据所擦面的大小及形状将可塑橡皮捏成不同形状方便使用。

纸笔，也叫擦笔，是用毛边纸或宣纸卷成松紧适度如同铅笔一样粗细的纸棒，再用刀削成笔尖状，当作擦笔使用。擦笔能将铅粉或碳粉擦入纸纹，用擦笔宜表现中间色的过渡及暗部和固有色不太明显的物体，可增加画面的层次、调和画面的效果，多用于碳精棒、木碳铅笔作画。

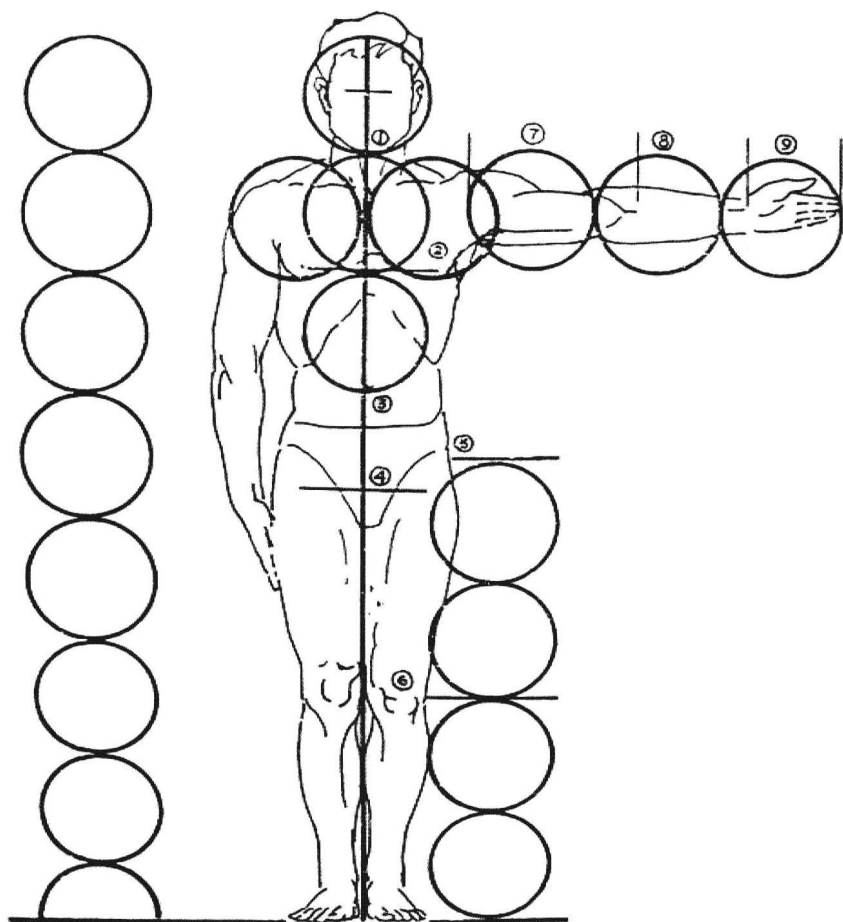
定画液，用碳精棒、木碳铅笔作画完毕后，一般都使用定画液固定容易脱落的碳粉。定画液可用松香加酒精自行配制，也可以从画材店购买定画液，发型定型胶也可作定画液使用。自行配制定画液的方法是：将松香捣碎成粉状放入95%以上浓度的酒精中溶解，根据使用量，调成的溶液用手指捏一捏感觉稍有粘性即可，然后用吹管均匀喷在画面上。

人体

(一) 人体的基本比例

人体的比例是以头的长度为衡量单位，在我国普通成年人的高度一般为七个到七个半头长，传统绘画中有“立七、坐五、蹲三半”的讲法，比例关系大致如下：

1. 下颚底①至乳头连线②、乳头连线至脐孔③分别为一个头长。
2. 下肢大腿骨上端（大转子）⑤至膝关节⑥、膝关节至脚跟，均为一个头长。
3. 上肢的上臂⑦为 $1\frac{1}{3}$ 头长，前臂⑧为一个头长，手为 $\frac{2}{3}$ 头长，总长度为三个头长。
4. 两臂并手指伸直下垂，略超大腿的中部。
5. 两肩之间的距离为二个头长。
6. 人体全身二分之一处在耻骨联合④上下。
7. 髭宽（两侧股骨大转子之间的宽度）为一个半头长。
8. 脚（从脚跟的最后端到脚趾的最前端）为一个头长。

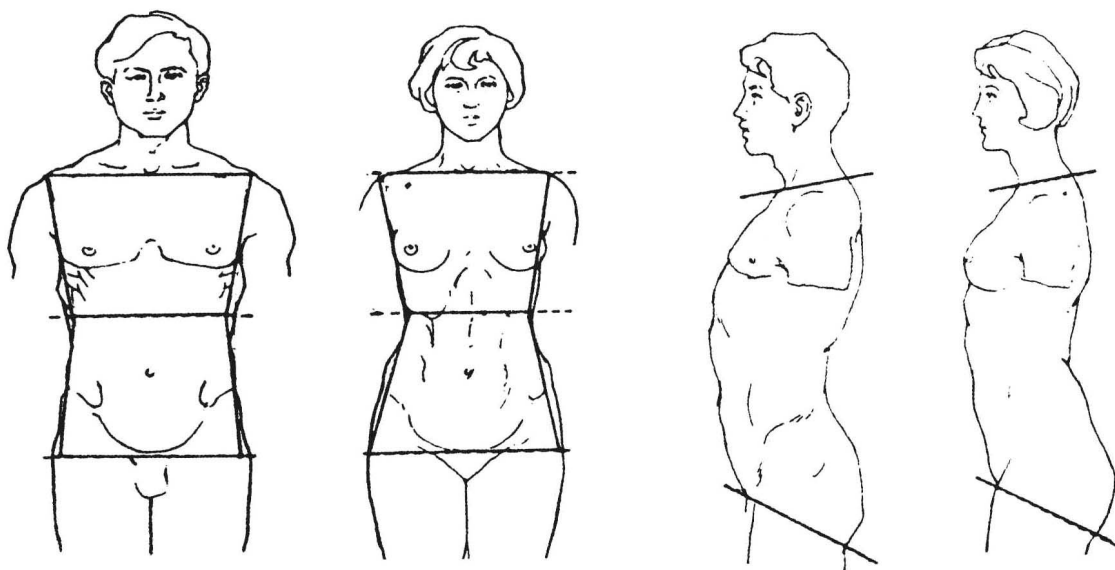

另外，男女人体的比例关系也有差异，从宽度看，一般男性肩宽臀窄，而女性正好相反。

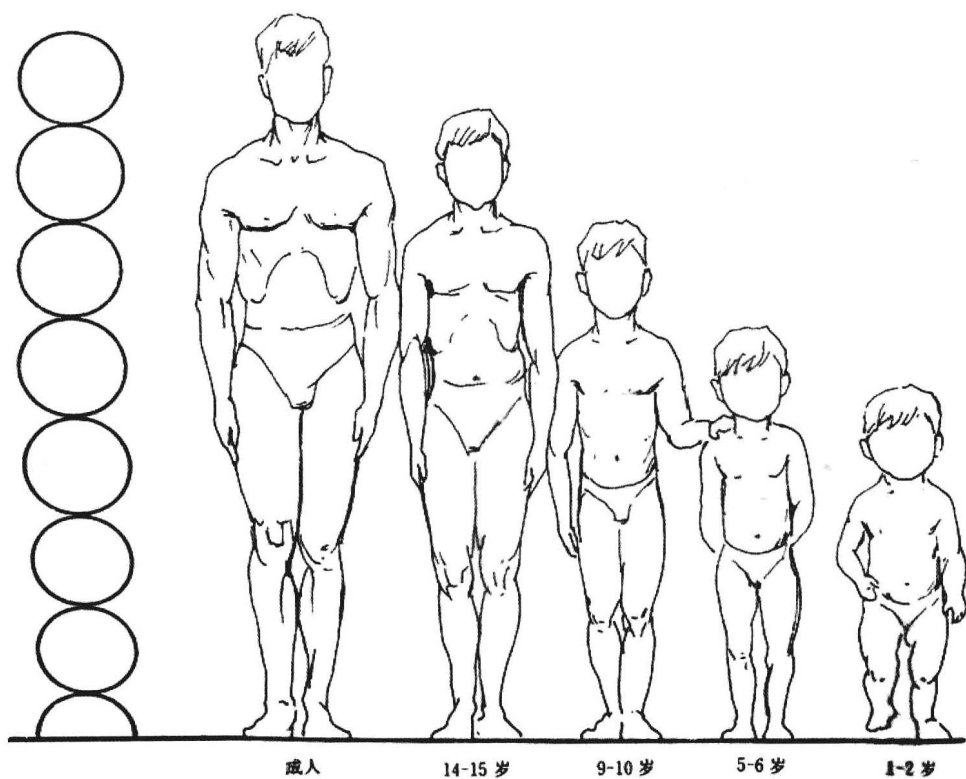
从长度看，男性胸部体积大，显得腰部以上发达，而女性臀部宽阔，显得腰部以下发达。

随着年龄的不同，人体比例在生长过程中也会产生变化，二岁左右为四个头长，六岁为五个头长，十岁为六个头长，十五岁为七个头长，到二十五岁左右就基本定型为七个半头。

(1) 男女人体特征

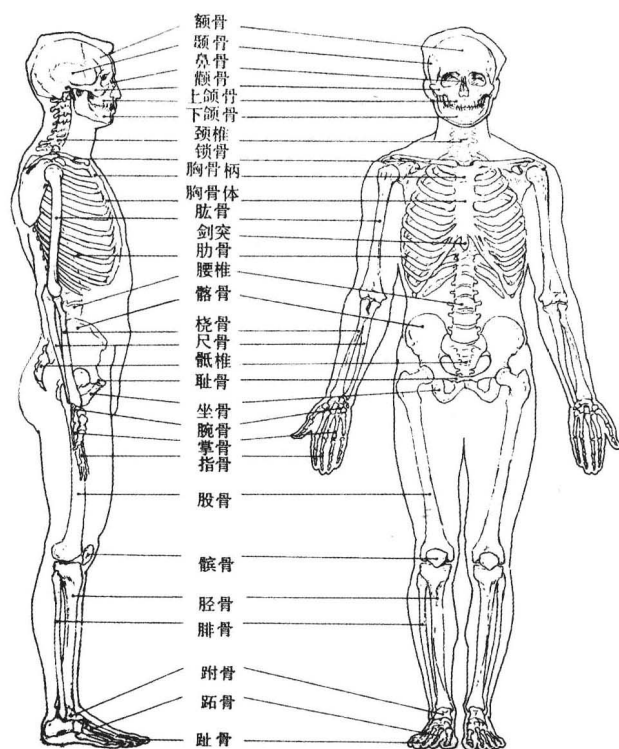

(2) 人体生长比例图

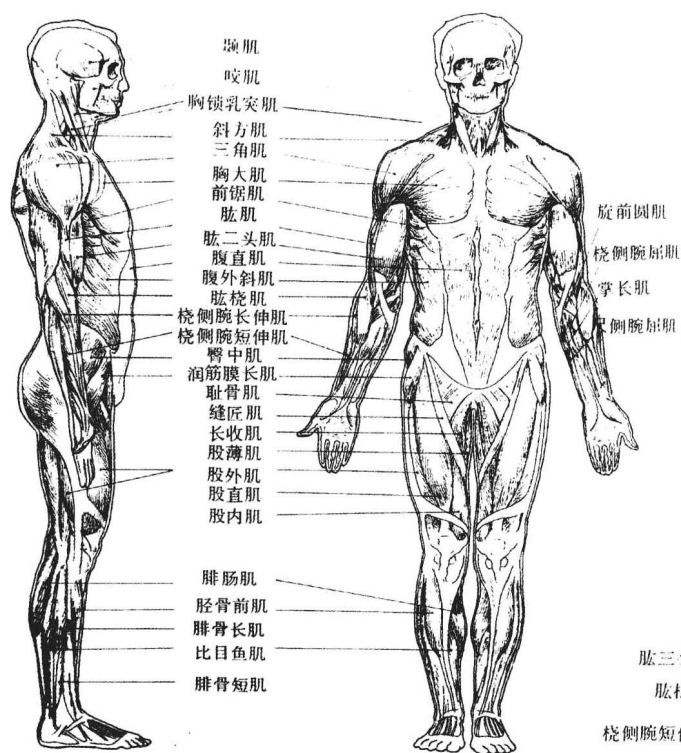

(二) 人体的主要骨骼和肌肉

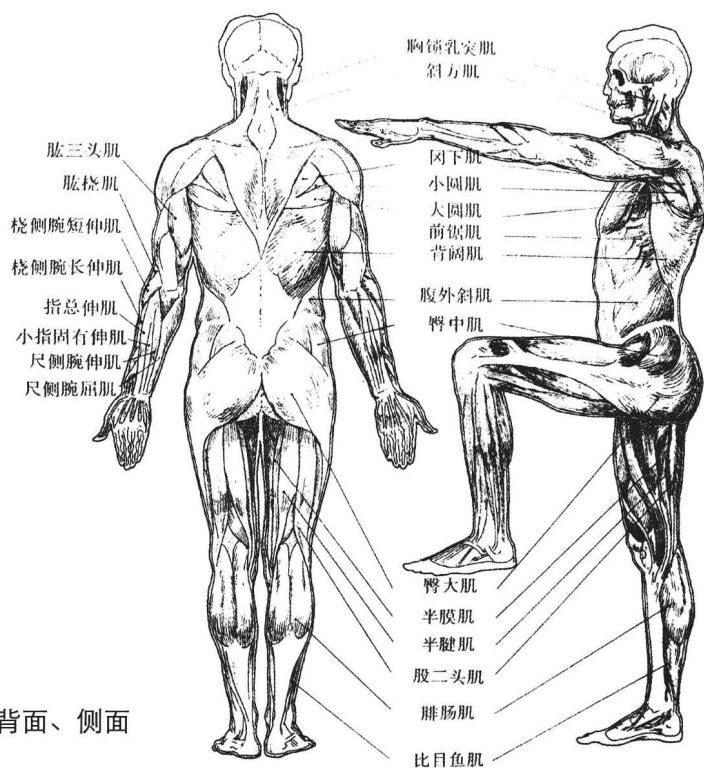
骨骼正面、侧面

肌肉正面、侧面

肌肉背面、侧面

（三）人体的基本形体结构

一竖、二横、三体积、四肢是人体形体基本结构。

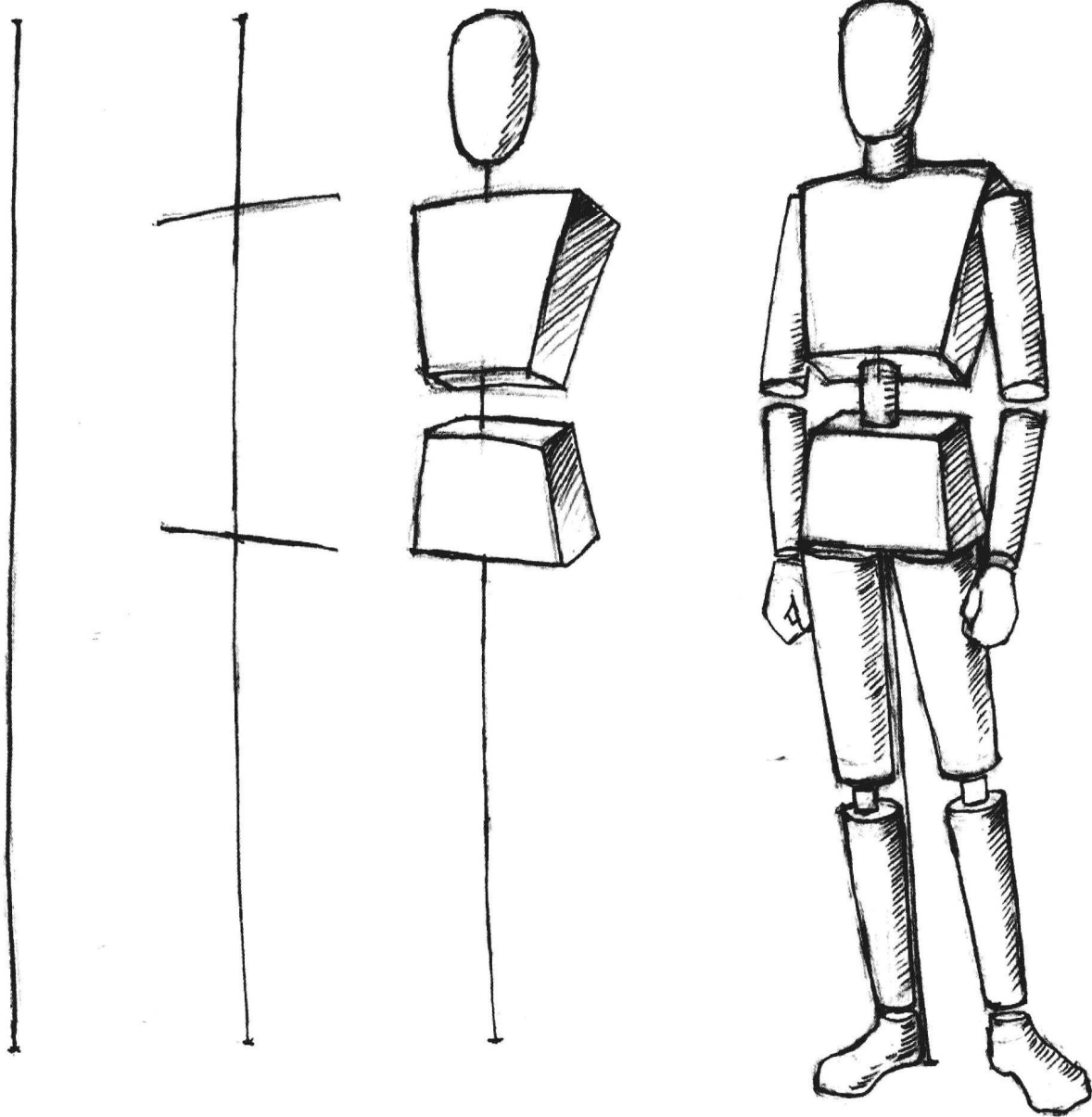
一竖为人体中线（脊柱线）；二横：上横为两侧肩峰连线，下横为骨盆两侧连线，直立时两横平行，运动时两横互为相反方向倾斜，以保持身体平衡。三体积为头、胸廓、骨盆，三者通过脊柱连接起来，运动时通常是相互扭转的，将头理解为卵状体、胸廓为倒梯形、骨盆为梯形的体积。四肢为双胳膊和双腿，将四肢概括为八段圆柱体。把人体复杂形体理解为各种基本形的组合，便以从大体关系上抓住对象的特征。

一竖

二横

三体积

四肢

（四）人体的基本运动规律

人体的运动姿态千变万化，比较复杂，但还是有它的要点和规律的，一般从生理机能和从物理规律的变化，所产生的动态大致如下：

1. 从生理机能方面看

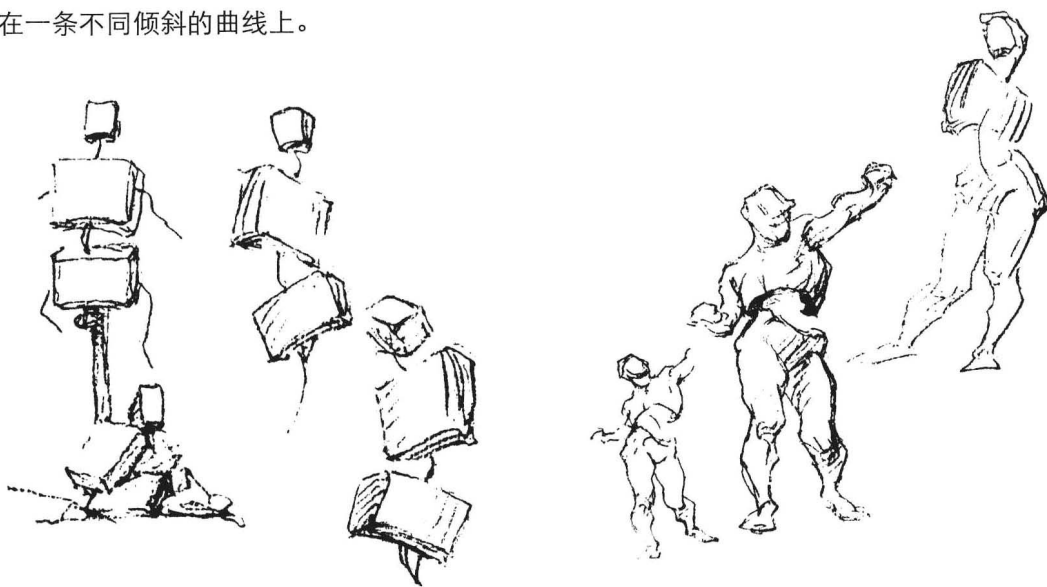
（1）屈与伸。凡是两部分肢体渐移相近为屈，使已屈的肢体变直为伸（如四肢的屈伸和脊柱的屈伸）；

（2）外展与内收。肢体远离中心线为外展，向中心线合拢为内收（也就是外展向外辐射，内收向内贴紧）；

(3) 扭转和倾斜。扭转的特点是身体的一部分相对稳定，而另一部分向一方扭转或向四周旋转；倾斜是人体为了保持平衡所发生的现象，如头、颈、胸、骨盆、四肢各个部分，是在一条不同倾斜的曲线上。

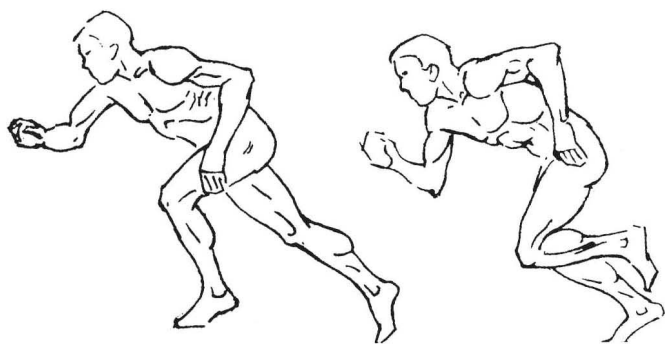

2. 从物理规律方面看

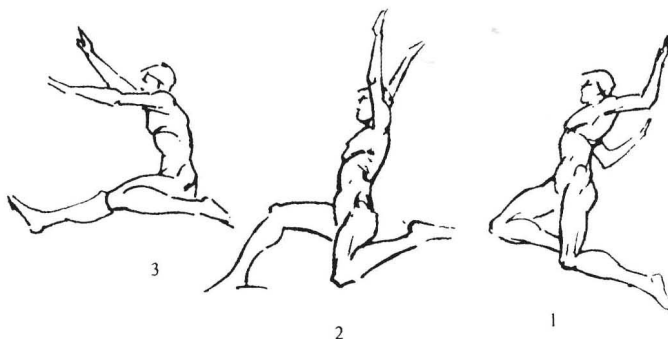
(1) 在支撑面以内重心移动的动态，重心稳定，如站、坐、跪、蹲、躺、卧、靠等；

(2) 超越了支撑面重心移动的动态，重心不稳，为保持平衡，便产生了如走、跑、推、拉等动态；

(3) 人体离开了支撑面的动态，重心连续移动，如跳跃、游泳等动态。

速写局部的表现

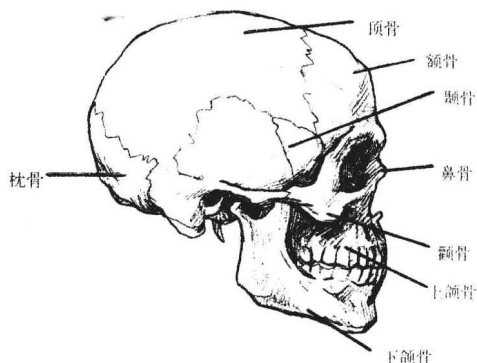
(一) 头部

1. 头部的骨骼结构

头部骨骼在外形上由枕骨、顶骨、额骨、颞骨、鼻骨、颧骨、上颌骨和下颌骨组成。

头骨正面

头骨侧面

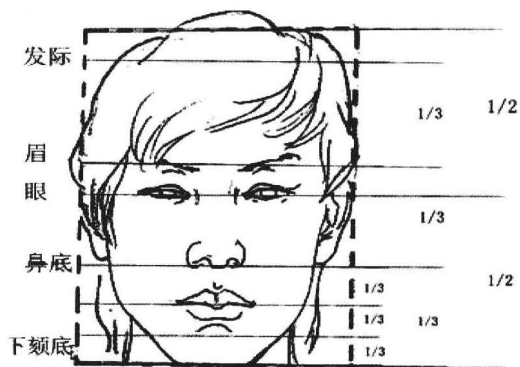
2. 头部面部的肌肉

面部肌肉分为运动肌和表情肌两大类，运动肌控制下颌骨的活动，如咬肌、唇三角肌、颞肌等，表情肌控制面部的表情，如额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、颧肌、上唇方肌、口轮匝肌、下唇方肌等，面部肌肉除口轮匝肌外，左右均相称。

3. 头部的比例

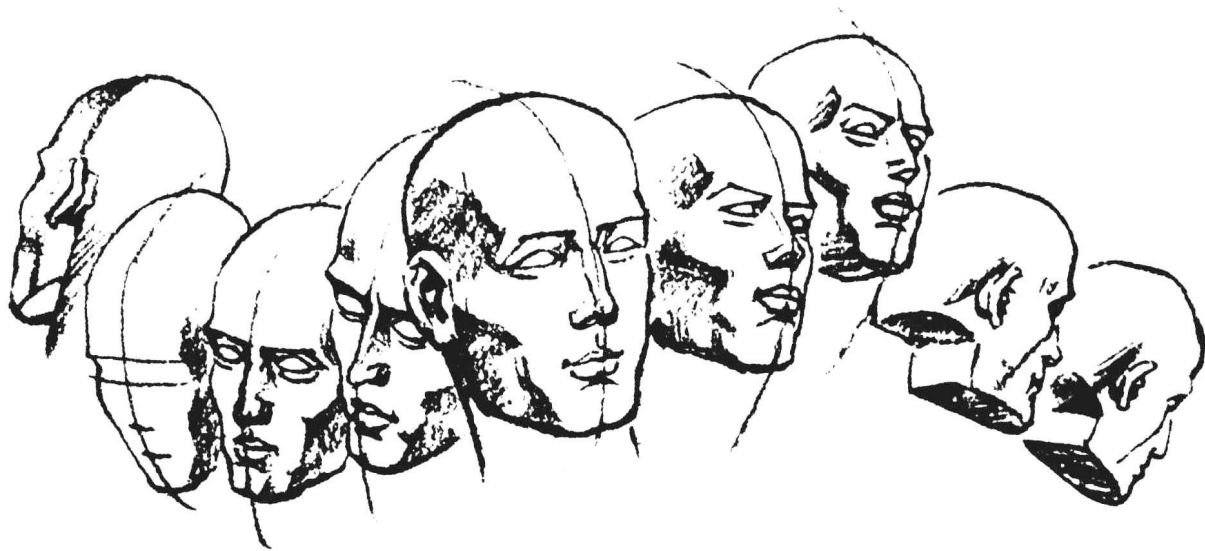
头部的比例关系，从正面看接近长方形，从侧面看接近正方形，五官之间的比例有“三停五眼”之说。三停：发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至颏底线；五眼：人脸的宽度=五个眼睛的长度，两眼之间的距离=一个眼长=鼻宽；成人眼睛在头顶至下颏之间的二分之一处；嘴唇口缝在鼻底线至颏底线的上三分之一处；耳朵的长度为眉线至鼻底线内。

4. 头部的特征

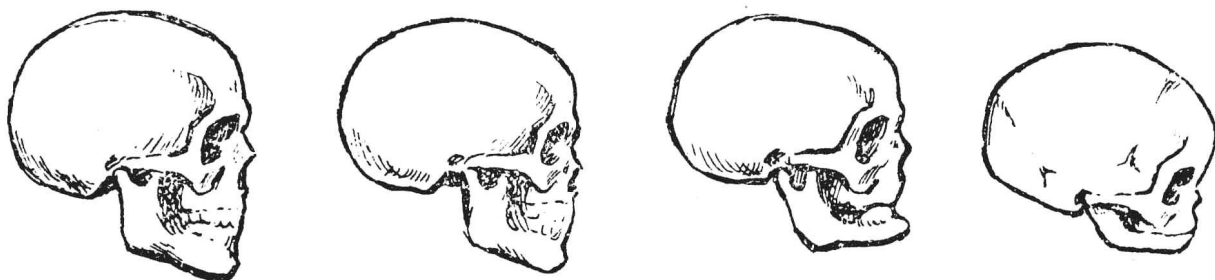
(1) 五官与头面部的关系

头部可看作是一个卵形，五官的透视变化是在卵形基础上的各种透视角度的变化。

(2) 男、女、老、幼的差异

头部骨骼的不同形成了男、女、老、幼脸型的差异，男子骨骼、肌肉起伏较大，额部向后倾斜，头部显得方正；女子骨骼、肌肉起伏较小，额部平直，下颌稍尖，头部显得圆润；老人由于牙齿脱落，牙床凹陷，嘴唇缩瘪颈部外突；幼儿由于下颌尚未发育完全，因而下颌圆润短小，额骨宽大。

男

女

老

幼

(3) 脸型的差异

我国古代画论中就脸型的差异有“八格”之述，所谓“八格”即为：“田、由、国、用、目、甲、风、申”八字，概括了个体特征。

5. 眉、眼、鼻、嘴、耳的画法

