

美 术 基 础 人 门

速写 人物

◎主编\陈静 理想

●◎珠海出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础入门 / 陈静主编. — 珠海: 珠海出版社, 2002.8

ISBN7-80607-941-6

I. 美... II. 陈... III. ①美术—基本知识②绘画—技法(美术) IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第025797号

编 著: 陈志明 刘翔

作品提供: 理想画室

图版作者: 陈志明 刘翔 王黎

郑墨 陈艺

美术基础入门

主 编: 陈静 理想

策 划: 罗立群

责任编辑: 帅云

装帧设计: 理想

出版发行: 珠海出版社

地 址: 珠海市香洲区梅华东路297号二层

电 话: 0756-2222759 邮政编码: 519001

印 刷: 杭州市长命印刷厂

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 20 字 数: 500千字

版 次: 2002年8月第1版

2002年8月第1次印刷

印 数: 1-8000册

ISBN7-80607-941-6/J·90

E-mail: zhcbstl@pub.zhuhai.gd.cn

定 价: 80.00元(全套八册)

目 录

■ 概述 / 1

■ 什么是人物速写 / 2

■ 材料与工具 / 3

■ 人体的基本解剖结构和运动规律 / 4

■ 人物速写的基本方法与步骤 / 7

■ 人物速写的学习方法 / 9

■ 头部的形体结构 / 10

■ 肖像速写 / 13

■ 手、脚的表现 / 17

■ 站姿和坐姿 / 19

■ 衣褶的处理 / 21

■ 动态速写 / 22

■ 动态组合与场景 / 26

■ 人物速写作品欣赏 / 30

■概述

速写是相对于长期作业而言的绘画作品，通常属素描范畴，是快速、简洁、洗炼的绘画语言，极具表现性。

速写作为一种造型基础课，是训练观察能力与表现能力的手段。一幅速写作品的完成，来自于精心的观察、专注的研究与深刻的体验。在速写过程中由于受时间的限制，作画者没有了“步步贴近”的可能，这就迫使其在作画过程中始终全身心地紧张投入，调动所有感官能力，移情客体，紧扣对象，直接切入。在眼、脑、手高度默契的操作过程中，画者的观察能力、感受能力、记忆能力、表现能力等综合能力都得到了一次有效的全面的锤炼，自身的艺术想象力与创造个性得到了充分的发挥。

速写是画家记录生活、搜集素材、探索表现形式的手段，是艺术家创作的源泉。长期的速写活动能使我们的大脑保持形象和形态的思维，能丰富形象记忆的信息，加强与完善我们的想象能力。通过速写，使我们不断加深对客观世界的认识，并借助自然形态充分发挥自己的绘画个性，从而随机创造出与内容相应的绘画语言。正是凭着速写的捕捉与提炼这一特点，多种信息与经验能够得以深厚地积淀。当我们进行创造性形象思维时，这些平时的积累就会源源不断、自然而然地从你的脑海中涌现出来，为你的艺术创作提供丰富的联想契机与多种选择的可能。

作为一种表现手段，速写是表达自身感受最便捷的语言方式，往往直接反映艺术家的艺术素质与艺术追求，体现画家的绘画观念及创作意识。纵观大师们的速写作品，无论是“古典大师”还是“现代之父”，从达·芬奇到毕加索，无不在其中呈现出他们对艺术的不懈追求，对自然的真挚之情，在画面上体现出对可视世界那种惊人的洞察力、理解力与表现力。大师们那丰富多彩的速写更显示出那种鲜明的性格和多种情绪的体验，展示了大师们独特的艺术风格与绘画观念，以及高超的绘画技巧。在大师们的手下，速写的概念与意义得以极大的变化与拓展，直接衍化为一种艺术追求，一种极具创造性的工作。速写本身具有了艺术上的独立性，成为具有审美价值的艺术品。

一种新的绘画观念的产生，一件具有个性的艺术作品的诞生，无疑是艺术家倾注全部精力的探索、一点一滴积累的成果。每一种个性鲜明的艺术语言，都是艺术家在自身不断的实践中达到完善与成熟的。没有长期的观察与体验，没有日积月累的尝试与探索，就不可能拥有丰富的艺术想象力与艺术创造力。唯有锲而不舍，持之以恒，勤于动手，勤于观察，勤于思考，才能创作出感人至深的伟大的艺术作品。

速写，启迪观察的灵性，激发表现的志趣；速写，探索形式语言，发挥自我个性；速写，捕捉形象，传达情感；速写，使我们不断学习自然、不断研究自然，使我们在对自然的认识过程中发现自我；速写，使我们在不断的实践中逐渐完善与加强自己的艺术素质与创造个性；速写，为创作提供多种视觉经验与丰富的绘画语言，创造出具有独特艺术风格的艺术作品。速写的全部意义正在于此。

■什么是人物速写

人物速写是美术专业的基础课程，是提高造型能力的重要手段。在绘画当中，人物是最难画的，它不仅是因为人是我们自己最熟悉的，更是因为人体的结构复杂、人物表情和动态的千变万化而不容易把握。但是如果你有一定的人物速写能力，那么，再去画诸如风景、动物等其他内容题材的画就显得游刃有余了。

在较短时间内把复杂的人物画下来，这需要有较强的观察能力和表现能力，也就是需要我们用脑、眼、手协同作战的能力。当然这种能力的培养，需要我们去学习、思考和实践。研究熟悉人体的基本结构、运动规律，去观察你身边各种各样的人，观察他们的表情和动态特征，还可以临摹学习一些优秀的人物速写作品，这些都是学好人物速写的有效方法，但更重要的是要长期坚持不懈地画人物速写，只有这样你才会得到意想不到的收获。

■材料与工具

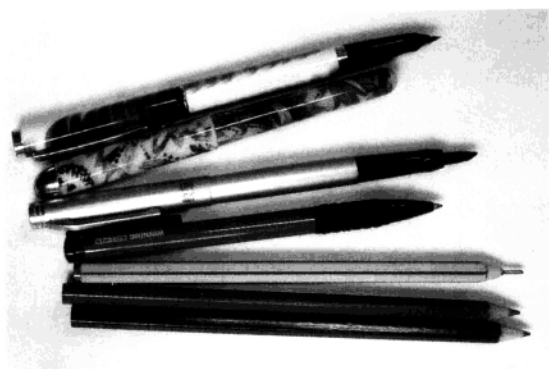
与其他画种的工具相比较，速写的工具是非常单纯的，它的主要工具是一枝笔和一张纸。使用的纸一般以较软的新闻纸和胶版纸为好，也可以根据笔的性能来选择不同的纸。画速写时可以依据自己的爱好和需要来选择不同的笔，如铅笔、碳铅笔、钢笔、水彩笔、圆珠笔、毛笔等等。每一种笔都会表现出自身特有的线条感觉和工具性能。但初学者的用笔应选择比较容易掌握的铅笔、钢笔、水彩笔等工具。当有一定的造型能力后，再根据自己的需要选择使用其它不同种类的笔。下面具体介绍几种常用的速写工具与材料。

铅笔：铅笔容易修改，色调丰富，更适宜于慢写。一般选用软铅，如2B、6B的铅笔，也可使用偏芯的专用速写铅笔。

碳铅笔：碳铅笔较浓重，黑白对比强烈，变化丰富，但不易修改。初学者使用时较难掌握，待熟练之后，则更容易出效果。

钢笔：线条清晰流畅，黑白对比明快。除普通钢笔外，可选择笔头向外或向内弯曲的美工钢笔。这种钢笔可以画出不同粗细变化的线条，很适合在小速写本上画速写，且携带方便。

炭精条：一般有黑色和棕色两种炭精条。使用时，即可大片涂抹，又可利用棱角画线，线面交错，韵味无穷。是一种潇洒而写意的工具，但需有一定的造型能力后使用为易，否则容易走向流于形式的极端。

墨水及固定液：不必限制用什么墨水，也可尝试用其它蓝墨水等，只要不堵笔就好。除了通常用的碳素墨水外，用铅笔、碳铅笔、炭精条画的速写作品需要用固定液来固定，以免日久磨损。通常可以用发胶来固定画面。

速写本：速写本便于携带，但初学者在速写本上画速写往往会显得拘谨。可以先在其他学画的纸上多进行练习，待有一定的基础后再到速写本上去画。

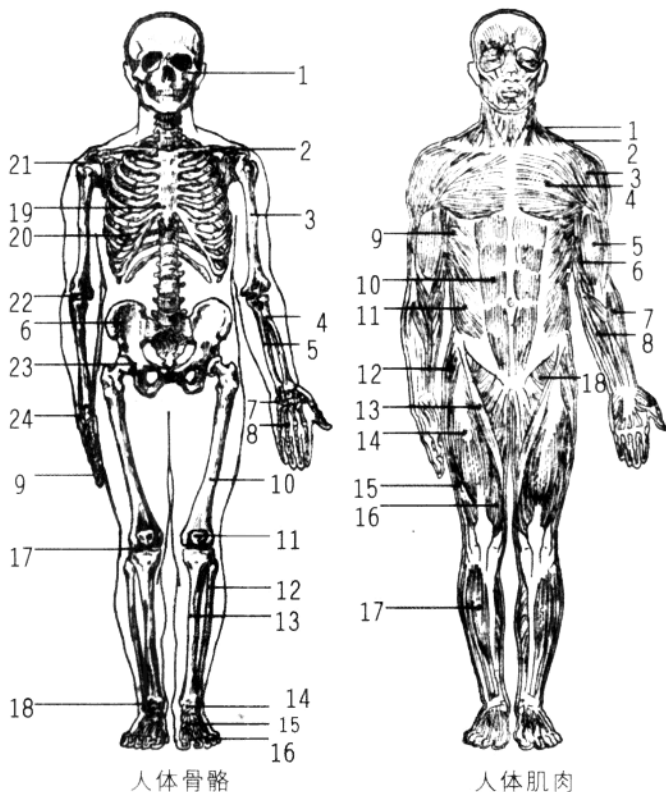
以上只是常用的工具和材料。当你达到一定的速写水平后，可以突破常规，创造自己喜欢的速写材料和工具，更好地表现对人物的感受。

■ 人体的基本解剖结构和运动规律

初学人物速写，需要掌握基本的人体解剖知识、人体的比例、以及人体的基本结构和运动规律，并能在画人物速写时灵活应用。

● 人体的基本解剖示意图

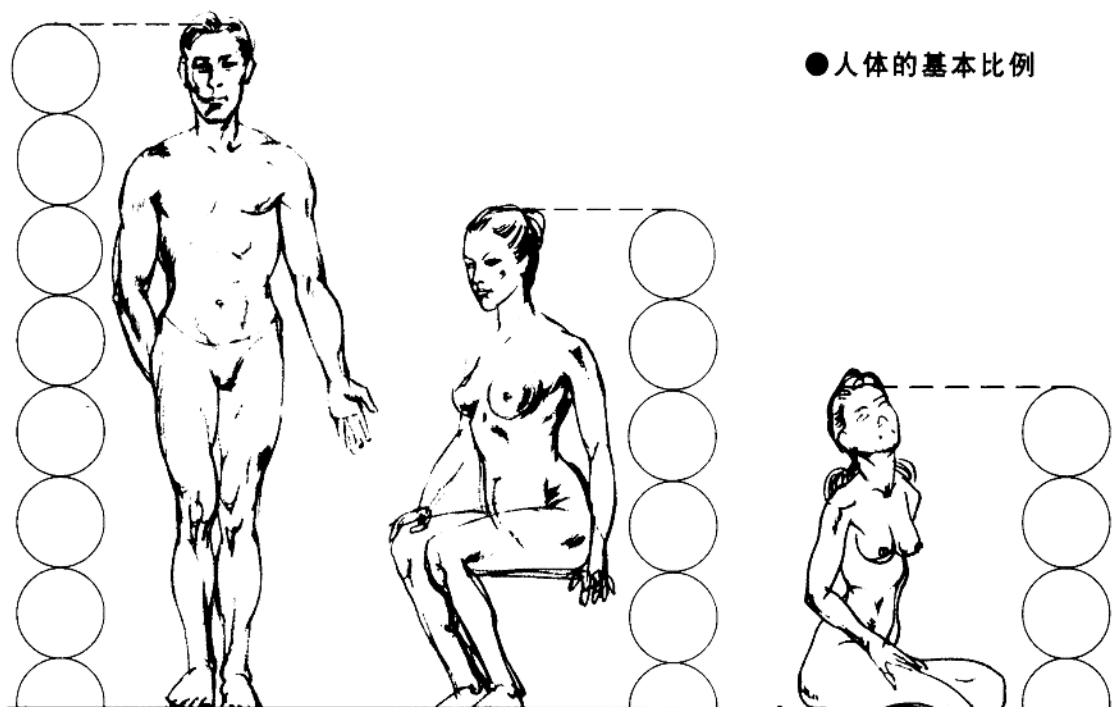
人体骨骼名称：

1. 头骨
2. 锁骨
3. 肱骨
4. 桡骨
5. 尺骨
6. 髌骨
7. 腕骨
8. 掌骨
9. 指骨
10. 股骨
11. 髌骨
12. 肋骨
13. 胫骨
14. 跗骨
15. 跖骨
16. 趾骨
17. 膝关节
18. 踝关节
19. 胸骨
20. 胸廓
21. 肩关节
22. 肘关节
23. 髋关节
24. 腕关节

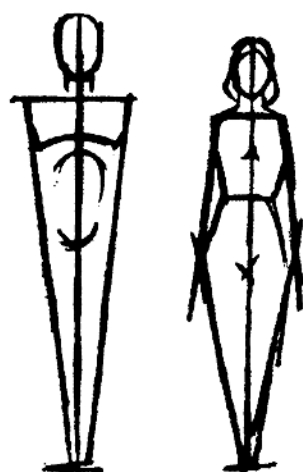
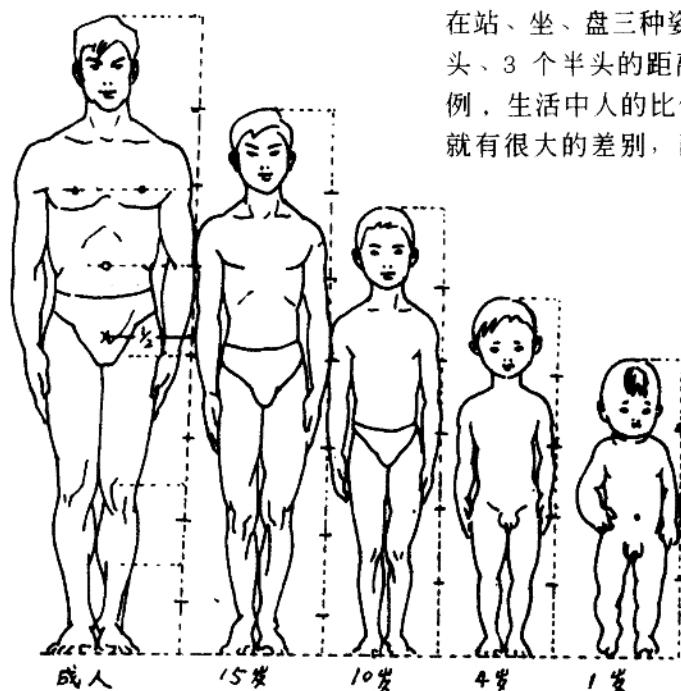
人体肌肉名称：

1. 胸锁乳突肌
2. 斜方肌
3. 三角肌
4. 胸大肌
5. 肱二头肌
6. 肱三头肌
7. 前臂外侧肌群
8. 前臂屈肌群
9. 前锯肌
10. 腹直肌
11. 腹外斜肌
12. 阔筋膜张肌
13. 缝匠肌
14. 股直肌
15. 股外肌
16. 股内肌
17. 胫骨前肌
18. 股内收肌群

●人体的基本比例

人体的正常比例即标准比例，一般为7个头长或7个半头长，人体的1/2处是耻骨联合点。肩宽约2个头长。人们常说的“站七、坐五、盘三半”，就是指人在站、坐、盘三种姿态下的高度，分别为7个头、5个头、3个半头的距离。当然，这些都是人体的基本比例，生活中人的比例是不尽相同的，如男女人体比例就有很大的差别，画速写时要注意观察比较。

●人体的基本结构

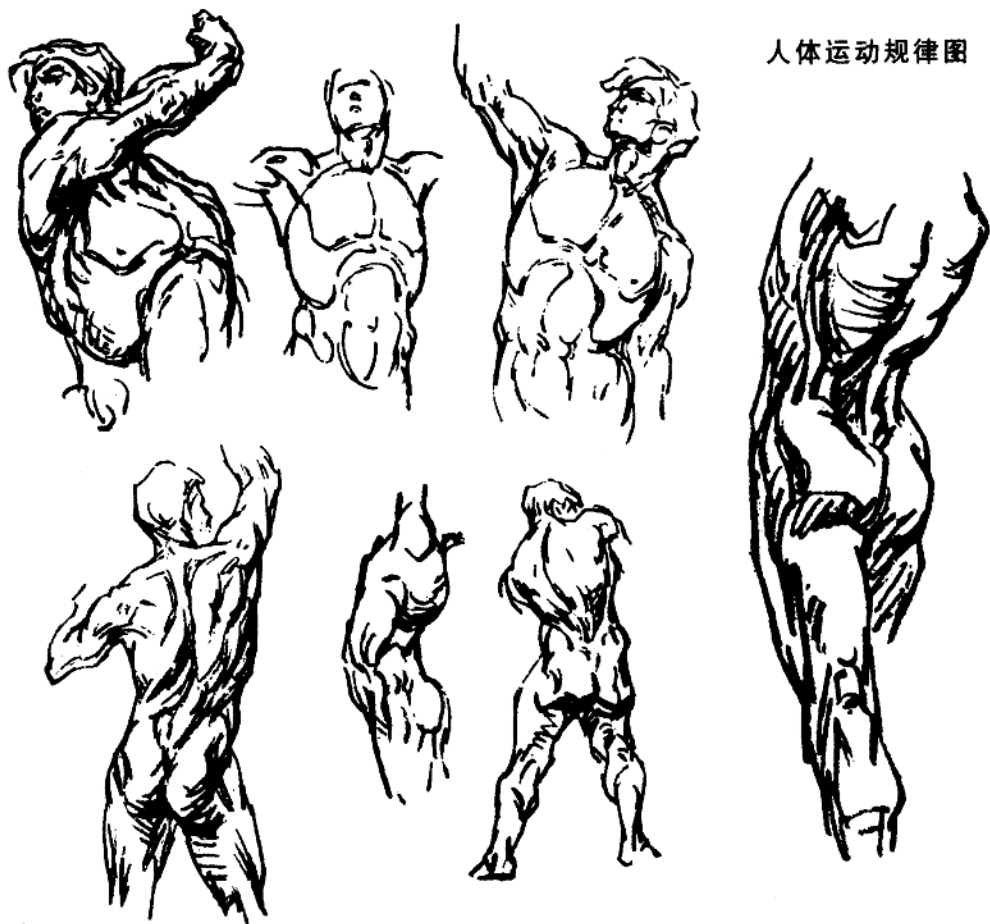
初学者会感到人体的结构复杂，但只要把人体各部分当作几个几何体来认识，就简单多了。我们可以把人体理解为由头、胸、髋几个方形体块组成的结构，而把四肢理解为柱状结构。

●人体运动规律

熟悉掌握人体的基本运动规律，是学习速写的重要课程。人体运动主要是由脊椎的运动方式决定。脊椎的运动主要体现在头部、胸部与髋部这三大体块的变化上，即颈部和腰部的运动。它们决定了人体的总体运动特征。而人体各部位的运动方式，又是靠肌肉的曲伸来完成的。颈部肌肉的曲伸，使头部产生上下左右的运动。腰部是运动的枢纽，运动的幅度很大，会牵引腿、臂和头产生的动作。四肢的关节灵活、变化多，初学者要了解和掌握它们是如何根据躯干的运动来产生协调动态的。

人体运动规律图

■ 人物速写的基本方法与步骤

人物速写最基本的要求是“整体着眼，局部入手”。所谓“整体着眼”，是指观察对象时的最初印象，即我们通常说的第一感觉，这种感觉舍弃了对象一切次要的细节，留下了主要形象特征。要牢牢把握。“局部入手”是指在整体特征的基础上，用手来迅速画出你所观察到的对象整体感觉。前者显然是最重要的，他决定着你的速写作品的成现以及学习速度进度的快慢。

人物速写的基本步骤：

①从整体出发，用较概括的虚直线画出人物大的体态特征。注意人物的比例以及头颈胸关系。

②看准大关系后，用肯定、流畅、概括的线条迅速画出人物各部位的结构衔接关系，注意画面主次、虚实、前后关系。画时尽量运用长线条，大胆下笔，避免描画。可利用错线条来达到画面丰富的线条变化。

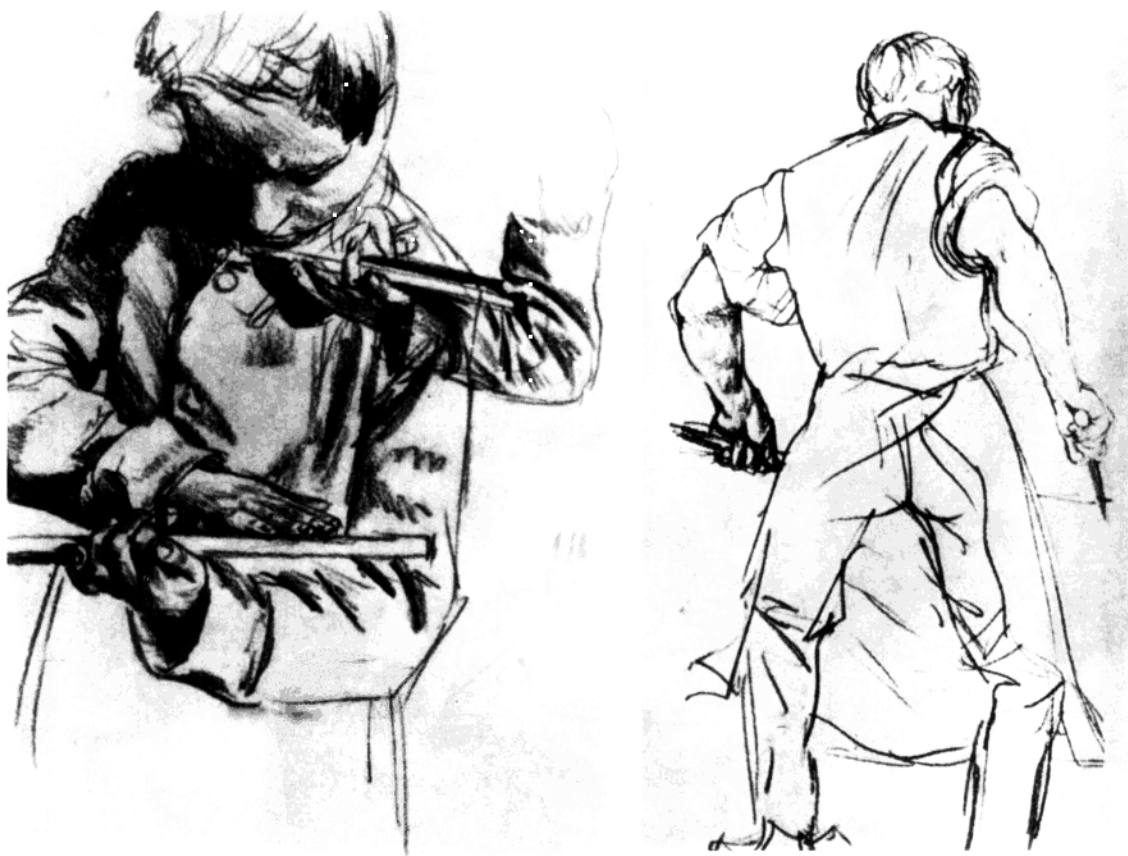

③ 进一步深入刻画，强化头和手。最后再从整体结构和空间关系出发，添加必要的衣褶。

■人物速写的学习方法

初学速写，往往会面临许多困难，甚至无从下手。这就需要初学者有一个良好的学习心态。首先，不要急于求成，还是要踏踏实实的，按部就班地从最基础的单个人物慢写开始。待有一定熟练程度后，再开始局部动态的速写练习，最后过渡到整体的动态速写和场景速写。当然，初学速写也可以先从临摹入手。选择一些优秀的速写作品对照临摹，不仅可以获得速写的感性经验，还可以学习到如何概括、提炼对象的方法。临摹时，不必追求完整和细节的相似，也可对一些感兴趣的局部进行有针对性的临摹。慢写练习一般每幅控制在20分钟左右。随熟练程度的提高，可以逐步缩短作画时间。

学习速写除了多练、多画、培养整体观察能力和掌握人体运动规律外，关键是要持之以恒。另外，你在作画过程中，用笔要主动、大胆、肯定，尽量用长线条去画，不要怕画坏。只有“正确”对头加上持之以恒，就会达到炉火纯青的熟练程度。

这是两幅门采尔的速写作品，造型严谨，非常适合初学者临摹学习

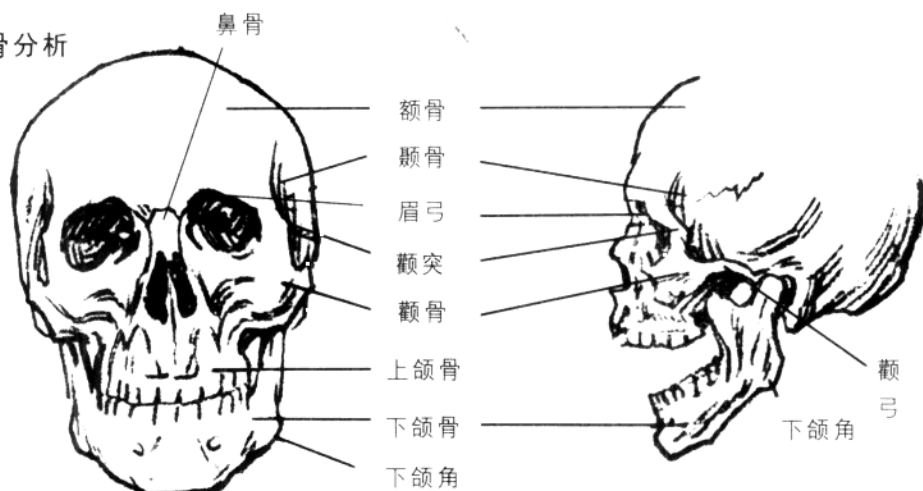
■头部的形体结构

头部，不仅能传递人类的思想感情，同时也是支配协调人体动作的“指挥部”，因此在画人物速写中起着重要作用。对初学速写者来说了解基本的头部形体结构是非常有必要的。

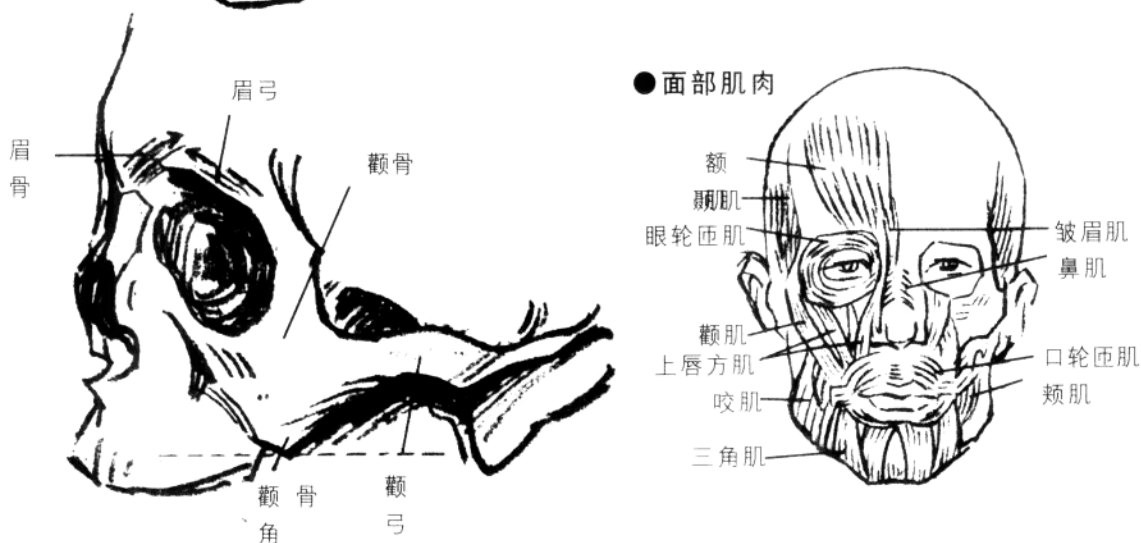
我们可以把头部理解为长方体或蛋形圆球体，而五官是放在这个大形体上的几个小体块。由于不同的形体差异，使我们在生活中看到了不同特征的人物形象，如国字脸、目字脸、由字脸、用字脸、申字脸等。另外，成人和儿童的头部形体也有所区别。儿童的五官较集中，基本上处于头部1/2线以下，而成人的1/2处则在眼睛连线。

在画头部速写时，五官属于重点刻画部分。因此，需要深入了解，掌握他们的基本结构和形体特征。

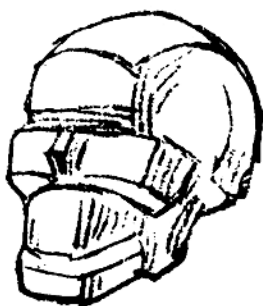
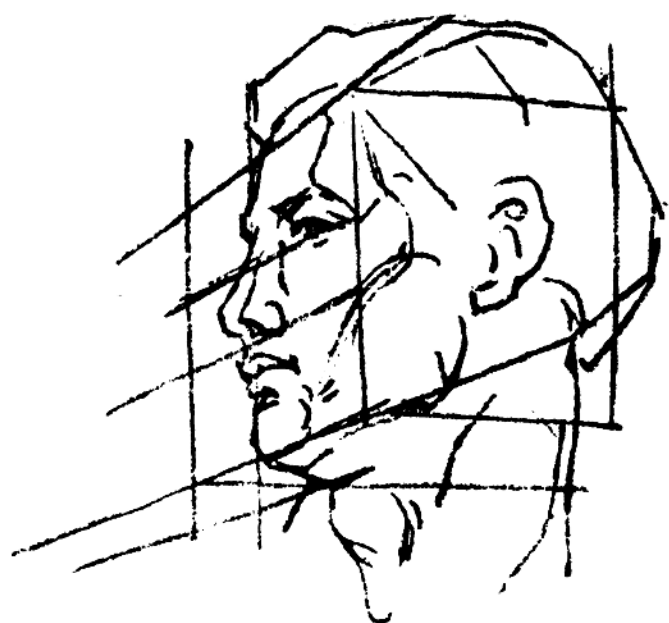
●头骨分析

●面部肌肉

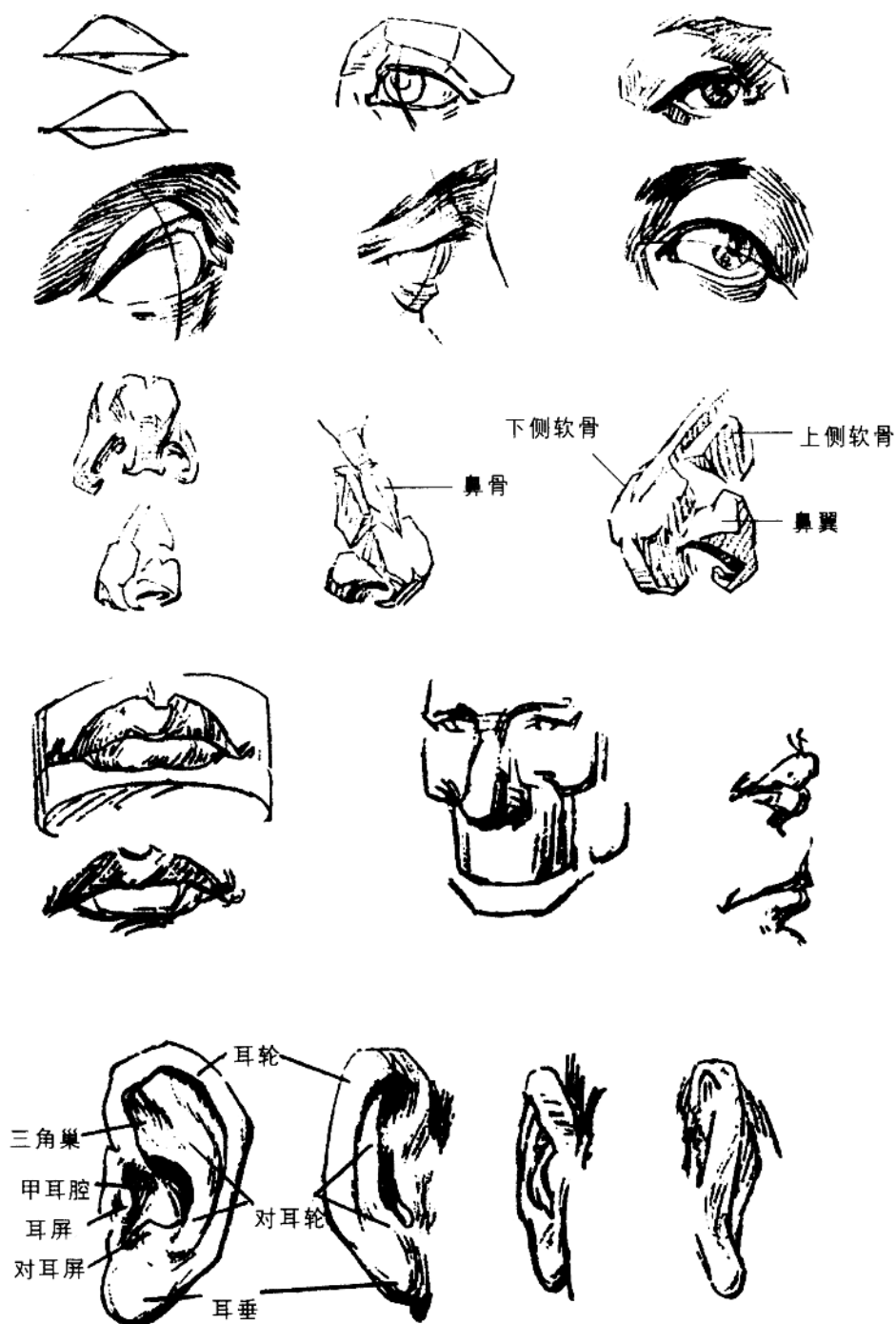

● 头部形体

●五官形体分析

在画头部速写时，五官属于重点刻画部分。因此，需要深入地了解，掌握他们的基本结构和形体特征。

肖像速写

肖像速写的主要任务是在短时间内捕捉人物的形象特征和表情。人物形象可以是头像，也可以是带手的胸像。肖像速写需要作画者对对象作整体观察和高度概括，即从整体出发强化能体现对象特征的部分，减弱甚至舍弃、次要的细节。

德加（法国）作

毕加索（西班牙）作

马奈（法国）作

人物无所不在。无论在家里，或走亲访友或在公共场所，都可以接触到各种各样的人物，要养成随身携带速写本的习惯，多观察多画，日积月累，就能随心所欲地表现出具有个性的人物肖像画。

●肖像速写的基本步骤

①首先观察对象的总体感觉，包括基本形体特征以及表情特点，不要一拿起画笔就盲目下笔。做到心中有数后，再用较概括的长线条画出对象的基本形。并从形体理解出发，肯定颧骨眉弓等体块的转折点。然后，初步画出五官的位置和基本形体。

②作进一步比较、调整基本形体，使各部位的形体逐步具体和准确。同时对五官、形体转折处（即明暗交界线）等主要的部位进行强化。注意在画头发时要按头部的形体来分块，要有前后、虚实之分，不能画成一片漆黑。

③抓住重点，深入刻画，特别是对眼、嘴等传神之处进行重点刻画。在画的同时要时刻留意局部与整体的关系，并注意各部位的质感和色素的变化，如黑眼睛、黑头发、红嘴唇等。