

表现体积

新技法

速写 人物 画法

SUXIERENWUHUAF

海雁 / 著

湖南美术出版社

表现体积

新技法

速写 人物 画法

SUXIE RENWU HUAFU

海雁 / 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写人物画法 / 海雁著. —长沙: 湖南美术出版社,
2004

I. 速... II. 海... III. 人物画—速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第037087号

速写人物画法

作者: 海雁

责任编辑: 吴海恩

责任校对: 李奇志

封面设计: 谢颖

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经销: 湖南省新华书店

印刷: 长沙市化勘印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 4.5

版次: 2004年7月第1版

2004年7月第1次印刷

印数: 1-5000册

ISBN7-5356-2051-5/J·1912

定 价: 15.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请寄回本社市场营销部调换。

【作者简介】

海雁，1963年出生，河南人。毕业于湖北美术学院，研修于中央美术学院。中国油画学会会员。长期从事油画和版画创作，作品曾多次参加全国美展及在报刊杂志上发表。近年主要从事高校美术基础课教学，并和著名高考导师张文恒先生在郑州共同创办美术高考特训班。由于教法的独特和教学的严谨，多年来为中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院等全国各大院校输送了千余名优秀学生。出版的专著、画集有《名家画室——素描头像写生》、《名家画室——色彩静物写生》(湖北美术出版社)、《突破难关——素描肖像》(安徽美术出版社)、《美术高考模拟战法——速写篇》(河北美术出版社)、《素描头像改优》、《水粉静物改优》、《人物速写改优》(吉林美术出版社)等。

【目录】

作者简介

速写人物基础知识..... 1

1. 人物速写..... 3
2. 学生易犯的毛病..... 15
3. 给考生的一些建议..... 19
4. 人物速写步骤演示..... 21
5. 手的速写方法..... 27
6. 衣纹的处理方法..... 29
7. 场景速写..... 33

速写作品点评..... 39

速写作品欣赏..... 53

速写人物基础知识

1. 人物速写

人像描绘常常是艺术家绘画表现的主题，也是造型基础训练的重要课题之一。绘画的基础始于素描训练，而速写与素描又是难被分开的，所以，人物速写是绘画初始必不可少的一种训练形式，它是应试必考科目之一。那么人物速写训练该怎样入手？使用哪些绘画工具？表现形式如何？这些话题也许是初学绘画者期望知道的。

《老者》，炭笔/素描画，2003

速写是在短时间内用简练、概括的表现手法，捕捉物象主要特征与结构的一种绘画形式。具有简洁、洗练、鲜活的特点。绘画工具可以是铅笔、炭笔、钢笔、粉笔等能显现物象的各种材料。其表现形式可以是线条、明暗、线面结合等多种样式。由于速写需要在相对较短的时间内快捷、简练地表现对象，这就迫使你敏捷地把握对象的整体关系及主要视觉特征，要求你具有概括、扼要地表现对象的功夫。这有利于培养和提高从整体出发去观察、感受和表现物象主要

《乞者》，炭笔/素描纸，2002

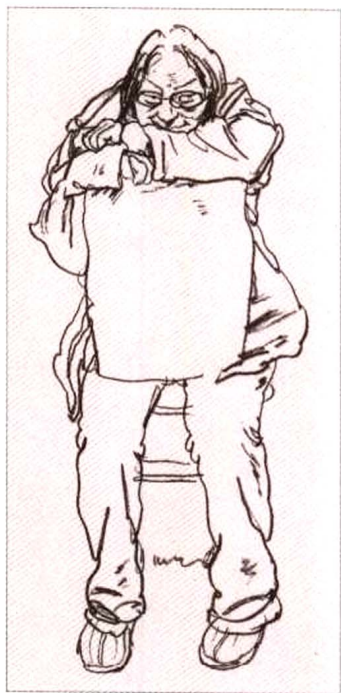
特征的能力。由于描绘对象的动态瞬逝，初学者凭记忆和想像再现与创造形象的能力能从中得到锻炼，从而促进创作能力的提高。

速写的主要构成要素为线条与明暗。线条是视觉形式的最基本的语言。自然中并不存在纯粹的线条，它是艺术家的一种概括和“抽象”，是源于对形体的认识和由此而产生的理念和情绪，是表现物象的实体同时又完成画面自身的绘画形式。

明暗也是一种有力的表现媒介。通过明暗可以暗示出不同的心理与情绪，它又是在深层上调整构图的手段。通过在明暗上的比例、形状、对比、重叠来组织和统一画面形象与渲染某种氛围。

一幅完美的速写，体现在参与进去的所有线条、明暗、形状都相互制约和依存，形成一个均衡与统一的有机整体。各个部分都发挥着自己的特殊作用。

为了某种内在的需要或为了画面结构和艺术要求，我们常常会对自然形貌进行不同程度的夸张

《豫西青年》，炭笔 / 素描纸，2003

《作画的女学生》，炭笔 / 素描纸，2003

与变异。通过对自然形貌的改造、重构，画面上的形迹已成为一种绘画者精神的显现。

这里的夸张和变异与常说的“形不准”有着本质的区别。“夸张和变异”是对形的深刻理解与高层把握，而“形不准”却是形的失控。

速写要求“速”与“写”。比起素描来，它有些像减法，但决非是简单、空虚。相反，简约的画面却要传达出复杂的信息。让一个初学者“快写”是困难的，学习之初，当由慢到快、先简后繁、先静后动、先收后放为宜。初学者先由“慢写”开始，能在较宽裕的时间内观察与思考，取舍与归纳，为速写作积累，打基础，这样，到“速写”时才显浓缩之效。

速写是一种手头功夫，要能意明笔健、出神入化，非经长期修炼不可。

在人物速写实际训练过程中会遇到许多具体问题，诸如：手的表现、衣服及饰纹的取舍、人物表情的刻画、动作姿态的捕捉等等，而这些问题也正

《等车的人》，炭笔 / 素描纸，2003

《男青年》，炭笔 / 图画纸，2004

《女学生系列之二》，炭笔 / 素描纸，2004

是人物速写的重要之点。

许多入门、技法书上都配有速写方法步骤图。想想看，速写如果限定了套路就失去了感觉；描绘若变成了机械的操作就毫无生动可言。艺术需有感而发，对初学者也一样。画前必得先有感受，这感受实际就是通过观看而产生的想法，再支配你怎样刻画，可以说怎样观看就怎样刻画。当然，你要拥有一双经过训练的眼。眼睛怎样训练？那就是对着“真人”放眼直看，多画、多想、多悟，先瞧老师怎样画，再看名家如何写。不要测量“三停五眼”和“几个头长”，更不要记背“几块骨头”和肌肉名称。我们画的大多是着衣的外表，即使脱去了衣服也看不到内部的肌肉骨骼，但内部的肌肉骨骼仍然隆起凸显在你的眼前。想深入了解人体，你可结合自己的身体，触摸观看：哪儿硬，哪儿软，哪儿曲，哪儿直，哪儿是可以活动的，哪儿是不能动弹的。致于比例，任何一个未经艺术训练的初学者看人的比例（如身材的高矮、胖瘦、以及身体各部位间的协调关系）都几乎有着天生的敏感。

《手持拖把的男生》，炭笔 / 素描纸，2003

《伫立的青年》，炭笔 / 素描纸，2004

《大爷和孙女》，炭笔 / 图画纸，2004

前面说过，画画之前是先要观看，即常说的“观察”。看看表现对象是高是矮，是胖是瘦，全身是怎样的一个“比例关系”，人物是什么脸型，五官又是什么模样，这叫“人物特征”（每个人的特征各异，无一相同）；再细细观看他（她）的装束与发式，给你感觉是“刚”是“柔”，“另类的”或“传统的”，这又称为表现人物内心“性格”；当时的人物姿势是怎样的状态，是运动的，还是稳定平衡的，这属于“人物动态”。在作画前的观看实际就是在心里揣摩怎样具体表现的过程，正所谓“胸有成竹”，画前的细心观看虽短暂，却非常重要。

在人物速写过程中，衣服衣纹褶皱让初学者觉得纷杂繁赘、环环相套、没完没了。你不能不画当然也不能全画。这要依据人体动态特征分清是“必然性”还是“偶然性”衣纹褶皱，从结构出发对衣纹进行概括与取舍，要主次分明，注重衣纹、虚实、松紧变化。简单讲，肢体弯曲的地方褶皱压的衣纹又多又密，可谓“必然性”，所呈现的衣纹状态是实、强、紧；肢体伸展的部分衣纹很少，这是由于身体内部结构关

《中年人》，炭笔 / 素描纸，2004

《绿城姐妹》，炭笔 / 图画纸，2002