

基础美术技法丛书
(中级班)

REN WU SU XIE

人物速写 ⑧



中国民族摄影艺术出版社

责任编辑 刘志刚

装帧设计 陈 蓓

基础美术技法丛书

素描风景·人物速写·国画花鸟

色彩风景·国画山水·国画花鸟

中国民族摄影艺术出版社 出版·发行

(北京东城区和平里北街14号 邮政编码:100013)

新华书店经销 杭州钱江彩色印务有限公司印制

开本 787X1092 毫米 1/16 印张:18

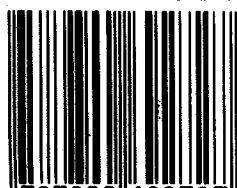
1999年9月第1版 1999年9月第1次印刷

印数:1-5,000册

ISBN 7-80069-272-8/G·28

定价:58.80元(六册) 9.80元(分册)

ISBN 7-80069-272-8



9 787800 692727 >



基础美术技法丛书 中级班

人物速写

陈志明

编著



关于速写·····	2
工具与材料·····	2
观察方法·····	3
表现方法·····	4
人物头像速写·····	8
五官造型·····	11
作画步骤之一·····	12
写生范例之一·····	14
人物动态速写·····	24
全身基本比例·····	26
躯干与四肢的运动规律·····	27
衣纹·····	29
手与脚构造·····	34
作画步骤之二·····	36
写生范例之二·····	38

关于速写

速写是一种概括、简洁、洗炼的绘画形式。通常属素描范畴。

速写作为一种造型基础，是训练观察能力与表现能力的学习手段。持续不断的速写训练，能不断提高我们的观察能力、感受能力与表现能力。

速写是画家记录生活、搜集创作素材的工具。长期的速写活动，使我们不断积累与丰富形象记忆信息，不断加强与活跃我们的形象思维能力；使我们不断探索寻找新绘画形式，不断尝试与创造新的绘画语言。

一幅好的速写往往直接反映艺术家的艺术素质与艺术追求，明显体现画家的绘画理念，呈现出鲜明的形式语言，展示出画家高超稔熟的绘画技巧，使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。

工具与材料

笔：主要有铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、毛笔等等。

纸：一般的纸都可供速写使用。平常为了配合各种不同性能的笔的使用，应备有各种不同的纸张。如铅画纸、书写纸、复印纸、新闻纸、毛边纸、宣纸等。

外出写生时应配备一只画夹或一块三合板。另外应随身携带一本速写簿，以备随时使用。



观察方法

整体的观察方法是速写中必须遵循的基本要求。

整体的观察就是以全局的、联系的目光观察对象，力求在整体上把握对象的主要特征。观察当中不可只停留在某一个局部上。对一个局部的分析研究应该转化为对整体中各个局部之间关系的分析研究，以此来确定一个局部在整体中的正确关系，最终取得一个完整准确的形象。

正确的观察方法是在全面地、统一地表现对象的前提下，取得和谐的、完整的画面效果。



表现方法

速写的表现方法,如果加以归纳的话,不外乎以线条勾勒为主的线条速写、以明暗黑白调子涂抹为主的调子速写;以及线条与明暗相结合的速写方式等几种。

线条速写:

线条速写在速写中较为常见。线条是一种简洁的绘画语言,具有其自身独特魅力。单纯以线条勾勒的速写,画面给人以明快的感觉。

线条的表现力极为丰富。在速写过程中,利用线条本身的轻重、缓急、浓淡、粗细、方圆、曲直、疏密、聚散、穿插、叠压等,可以勾勒形体的形面走向及体块构成;分割画面的平面空间;表现物体深度空间及透视变化;暗示物体的运动趋势;呈现物质特有的质地;营造画面的节奏韵律;更能传达作者的审美情趣和思想情感。







明暗调子速写:

以明暗调子为表现手法的速写,主要是运用黑白调子来表现物体的体积与形状、立体的深度空间、特定的光照与光感、物体特有的量感和质感。明暗调子是构成画面构图的有机成分,可渲染某种特定的氛围与情调,提高作品的艺术表现力。

速写中明暗调子的使用要适当摆脱自然光线的束缚,应从形体结构与画面构成出发,强调形体本身的造型特征,表现对象形体结构;合理有效地配置画面的明暗比例,形成画面有序的富有韵律感的黑、白、灰节奏,提高画面的艺术感染力。

线条与明暗结合使用的速写方式

线条与明暗结合的速写，兼收以上两者的长处，比单纯的线条或明暗速写更为自由与便捷，同时亦更具表现力，产生的画面效果也更加丰富与生动。

在线条与明暗的使用过程中，线条与调子应有机结合。线面转换要自然、合理、谐调。线条与块面的分布与处理既要丰富多变，又要和谐统一。整个画面既要有线条的概括勾勒，又要有调子的渲染涂抹。

当然，在速写中，无论是勾线还是涂明暗、或者线条与明暗结合，主要取决于使用的工具，它是作者作画时表达自身感受的需要。



人物头像速写

头像速写，有赖于对头部解剖结构、形体结构及其在空间的透视变化的了解与掌握。

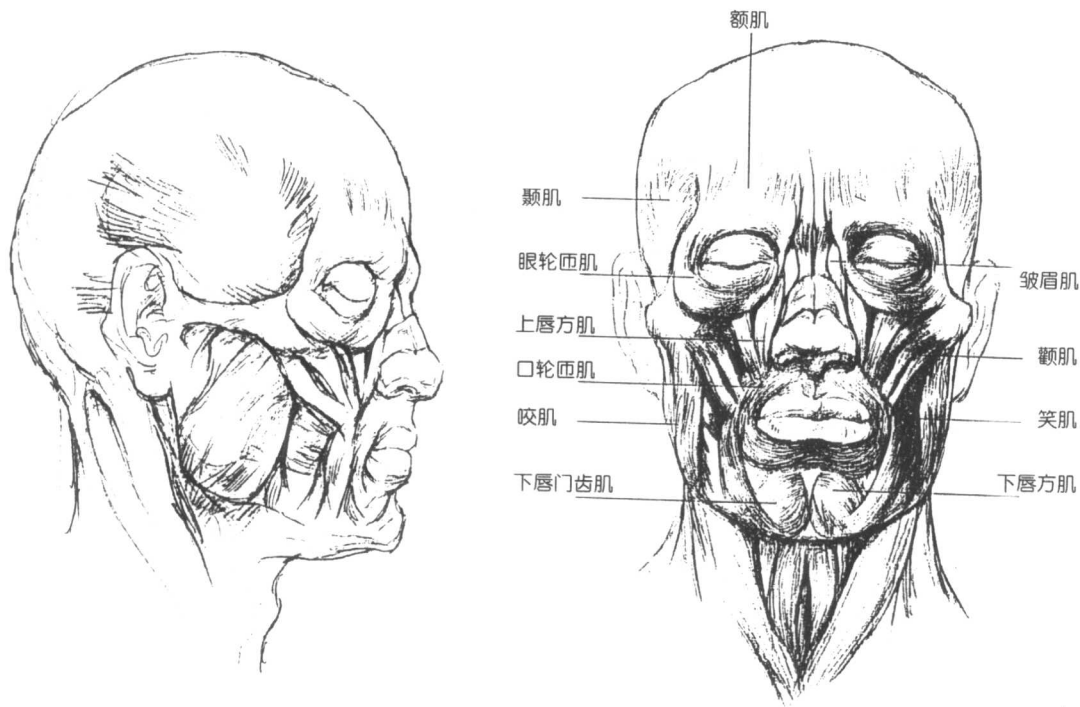
头部的解剖结构

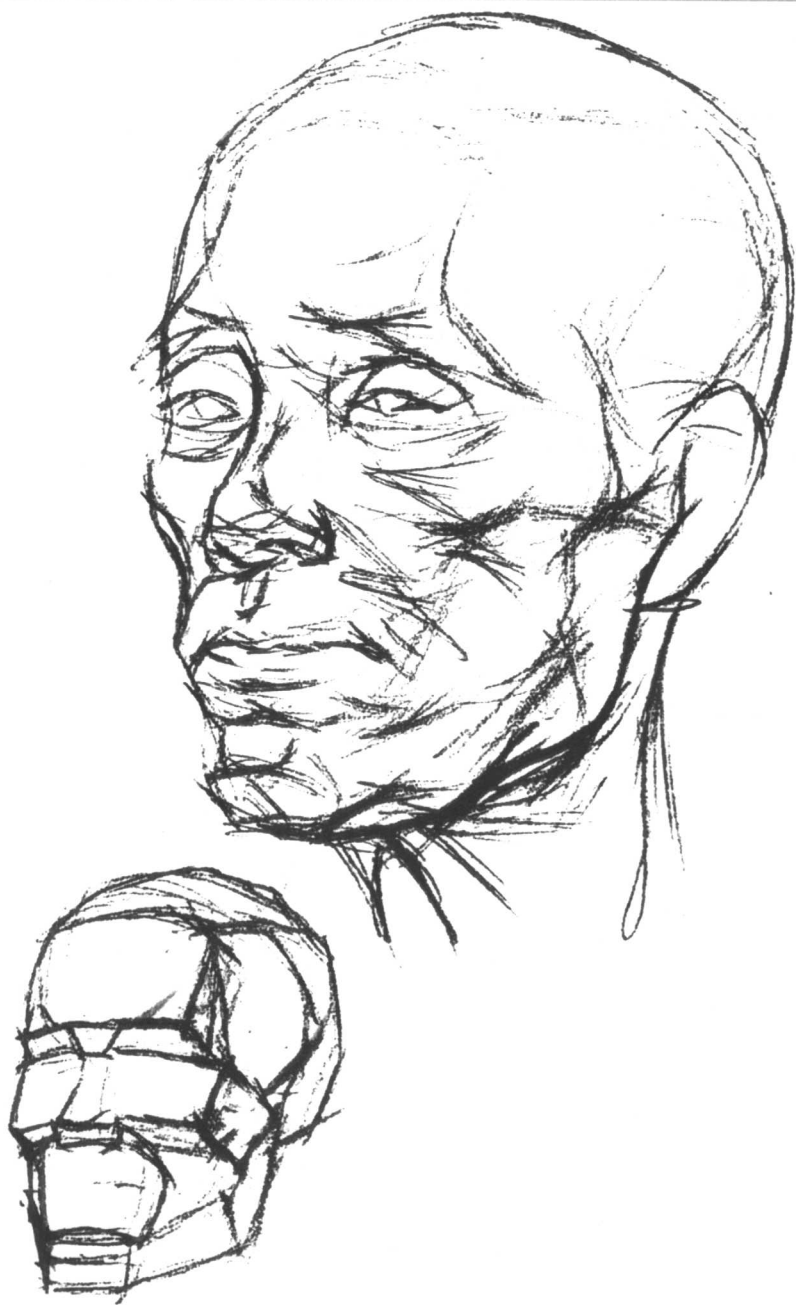
头部的形体是由头骨与覆盖在其上面的肌肉层组合而成。

头骨决定头部的基本造型，包括上部的头盖骨，中部的颧骨，下部的颌骨。

骨骼上的各个显突的高点，是确定头部造型的关键。

肌肉是覆盖在头骨表面的一个薄层，对人物表情神态的刻画起着重要作用。

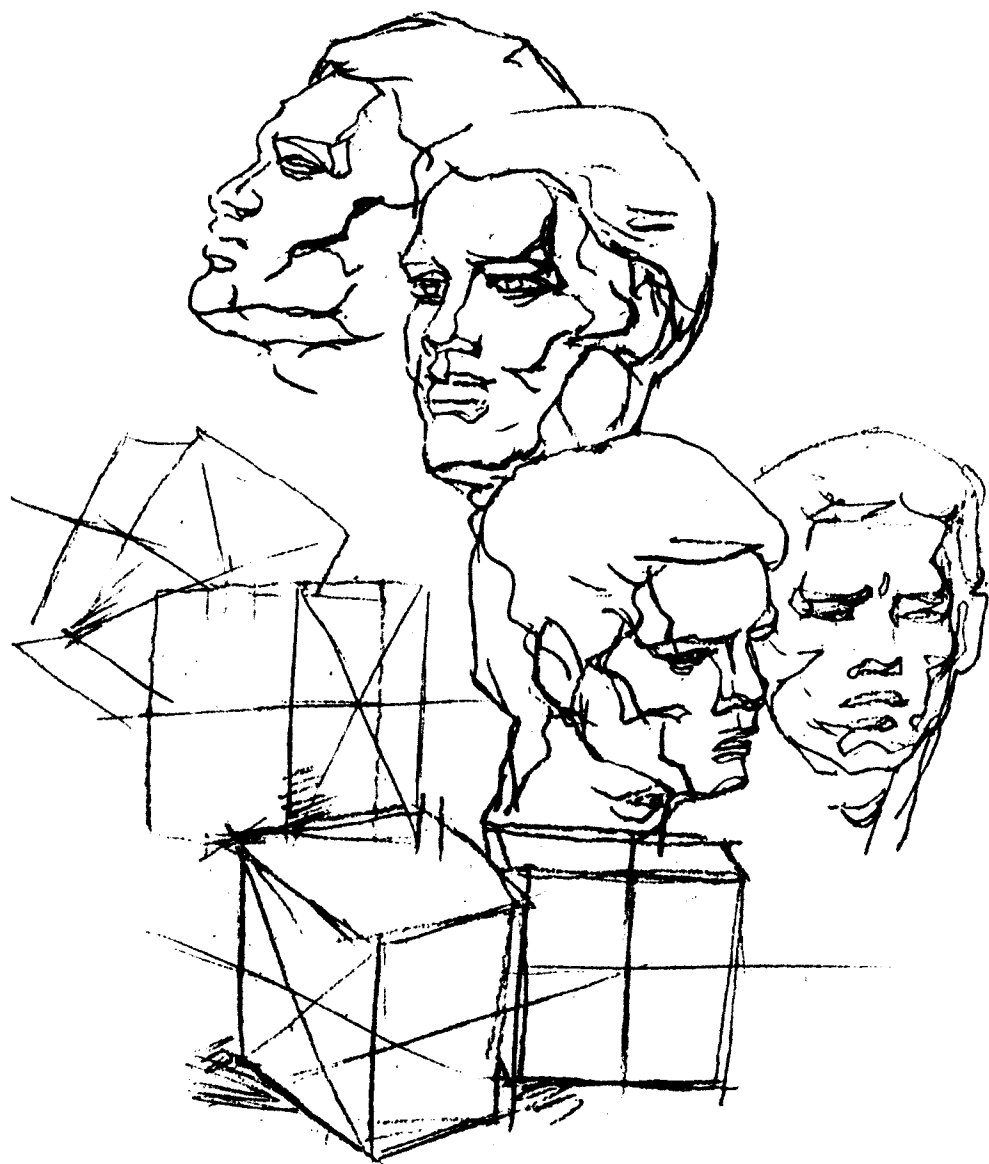




头部形体结构

头部的形体结构是基于解剖结构之上的，是对头部骨骼与肌肉结合构成的几何切面与几何体块的处理与归纳。

由于这些体块之间相互的契合与榫接，使头部在外形上成为一个非常紧凑的结体。同时，由于它们各自的前突与后缩的不同程度，从而造成各种在造型上具有明显差异的头部形象。



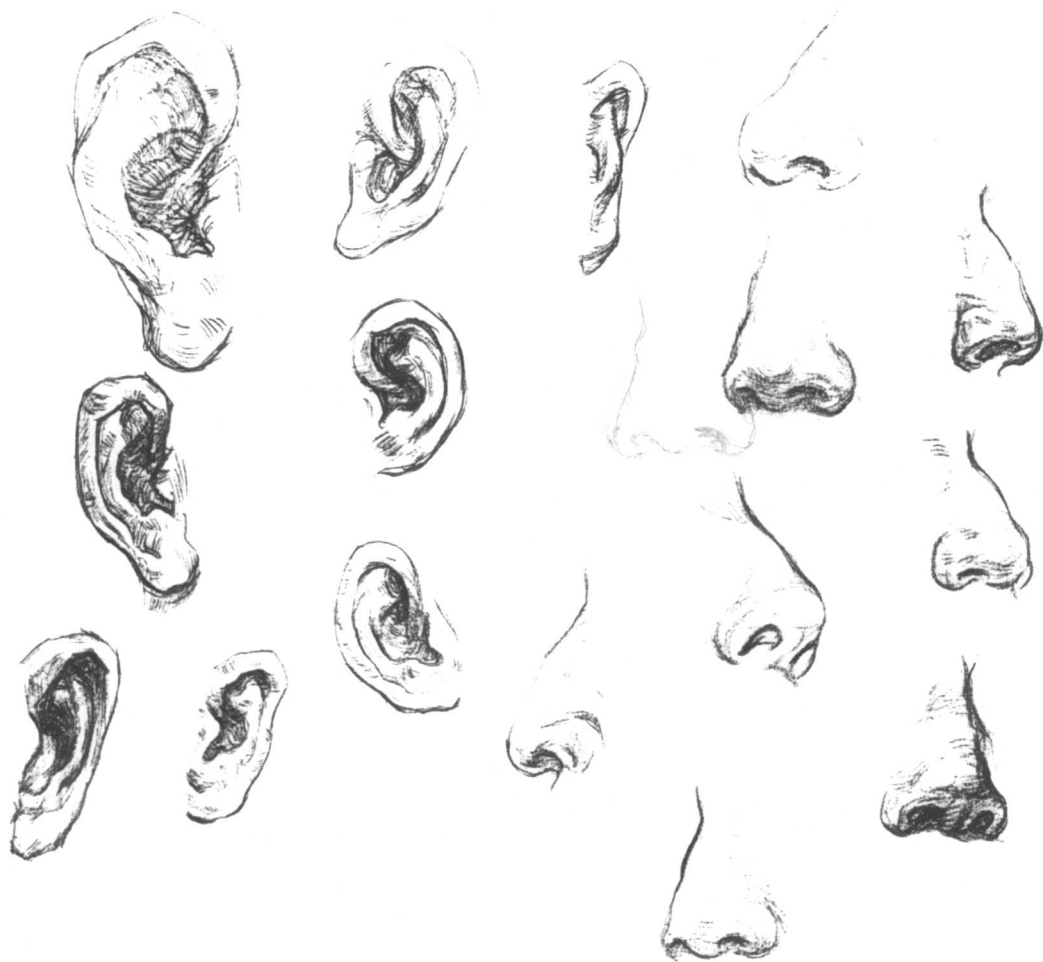
头部透视现象

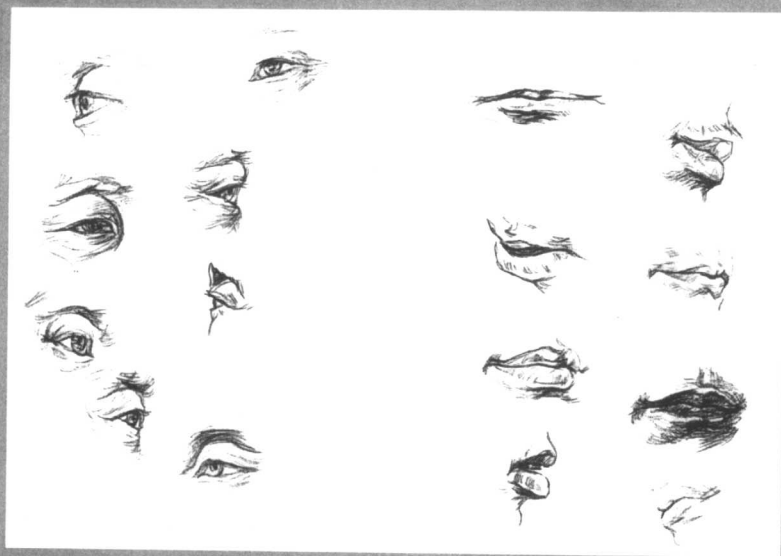
头像动态的变化，头部所处的角度与高度的不同，将产生不同的透视现象。如：处在仰视情况下的头像，五官的三条平行线从靠近视点的一端向下倾斜；头部形体的各高点由近到远呈现由高到低的排列现象；头部形体上的面，朝上的将变窄，朝下的则变宽。如果头像处于俯视状态，则呈现与仰视相反的透视现象。而平视时的头像透视现象较弱，不明显。

五官造型

耳：可以看成是斜插在头部两侧、与头部侧面呈一定角度的小扇形面。由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成，是软骨组织。

鼻：可以大致分为几个梯形面的组合，由鼻根和鼻底组成，总体呈三角状。包括鼻上部的鼻骨、下边连接鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨。

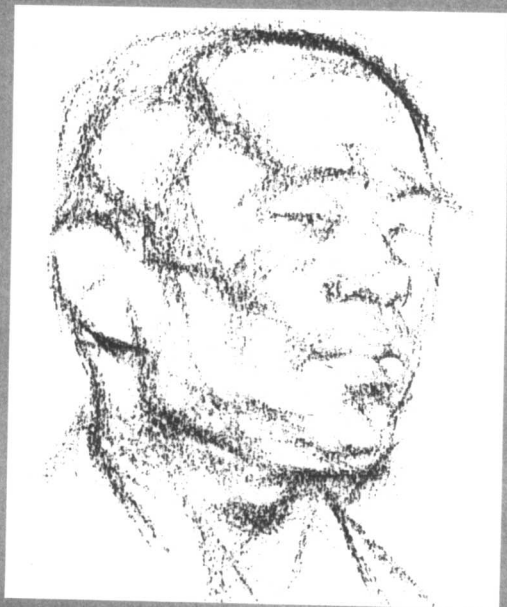




眼：可以把它理解为含在眉弓下眼眶内的一个球体，是由瞳孔、角膜和眼白组成，有一定厚度的眼睑包裹在其外面。

嘴：它的中间有一条弧形的水平线，生长在由颌骨和牙齿组合形成的圆锥体之上，这圆锥体的弧度直接影响嘴的形状。嘴唇是由口轮匝肌组成，上唇中间有一个凹下去的人中。唇的表面有唇纹。

作画步骤之一



在对作画对象作一番观察之后，轻轻地、迅速地在画面适当的位置勾画出对象大体的外形造型特征、动态及五官在头部的位置。然后，通过与对象的比较，检查并调整各部分比例关系、动态关系、透视关系。在这些基本准确的前提下，认真分析一下对象的形体结构关系。而后从最生动感人，又易出效果的一处入手，并以此自左至右、从上而下、由里及外地依次推进。落笔要准确。



写生范例之一



