

美术绘画学习辅导用书

人物速写

正规训练

● 翟水良 著

● 陕西人民美术出版社

2002.5.17

编 委：翟水良 顾致农 程沙
责任编辑：韩选红
策 划：任笑笑

美术绘画学习辅导用书

人物速写正规训练

陕西人民美术出版社发行(西安北大街131号)

全国新华书店经销

开本：787×1092 1/16 印张：2.5

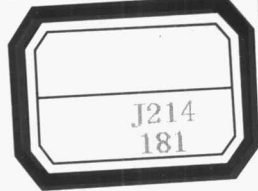
2003年1月第一版 2004年1月第二次印刷

杭州下城教育印刷有限公司印刷

ISBN 7-5368-1577-8/J1270

(全套八册) 定价：86.40元 本册定价：10.80元

目录

- 前言 / 2
- 第一章
- 工具材料 / 4
- 一、笔 / 4
- 1. 铅笔 / 4
- 2. 钢笔 / 4
- 3. 炭笔 / 4
- 4. 中性笔 / 6
- 二、纸 / 7
- 第二章
- 观察方法 / 7
- 一、角度 / 8
- 二、形状 / 8
- 三、结构 / 9
- 四、体积 / 10
- 第三章
- 基本技法 / 12
- 一、临摹 / 13
- 二、训练 / 14
- 步骤图(一) / 16
- 步骤图(二) / 18
- 步骤图(三) / 20
- A. 头 / 22
- B. 手 / 23
- C. 脚 / 24
- D. 衣纹 / 25
- 三、处理 / 25
- 1. 取舍 / 25
- 2. 线条 / 26
- 3. 变形 / 26
- 四、默写 / 27

- 第四章
- 作品解析 / 28
- 第五章
- 作品选登 / 36
- 第六章
- 学习总结 / 40

■ 前言

在国内，人们通常把绘画时间较长，并带有创作性，研究性的绘画作品称为“素描”，而把作画时间较短，具有即兴意味的，带有记录性的草稿性特点的绘画作品称为“速写”。

其实，这不过是名称的简单归类。对于作画者来说，用“速写”来表达个人的情感，记录瞬间的情境，才是最为重要的。“速写”因每个作画人的绘画习惯不同，借用各种“速写”工具，出现各种不同的视觉效果。如果说“速写”是对我们广义生活的一种痕迹的记录，一点不为过，它是极其灵活多变的绘画之一。

“速写”，从字面上理解，易产生误解。这里要说的是，速写不在于其“速”字，更在于“写”字，它包含了“写生”、“写意”、“传神写照”等等，“速写”在表现手法上简洁，明快，线条肯定、传神，总的说来，它有以下几方面特点。

一、速写是绘画的基础

绘画者应具备观察能力和绘画表现能力，在整个作画过程中贯彻整体与对立统一的绘画意识，逐步提高自身美学修养，而速写正是行之有效的途径。

二、速写是绘画的源泉

“速写”在观察世界的同时，记录着世界，感受大千世界，同时积累了大量丰富的生活素材，它记录下了生命的足迹，让绘画真正来于生活，更超越生活，体现其艺术精华。

三、速写是一门独立的艺术

古往今来，从国内到国外，有多少大师为人类留下了不计其数的珍贵艺术作品，其中不乏大量优秀的速写作品。本书在介绍速写技法的同时，点去一些大师作品，给学者以灵感触发，感受其中的妙处。

现在，“速写”已成为各大艺术院校的考试科目之一，这就更要求学生长期认真地去画“速写”了。

翟水良 中性笔

翟水良 铅笔

人体速写

翟水良

西藏风情

翟水良

第一章：工具材料

一、笔

1. 铅笔

一般采用较软的铅笔，如2B、4B，铅笔便于掌握，容易修改，适合初学者使用。

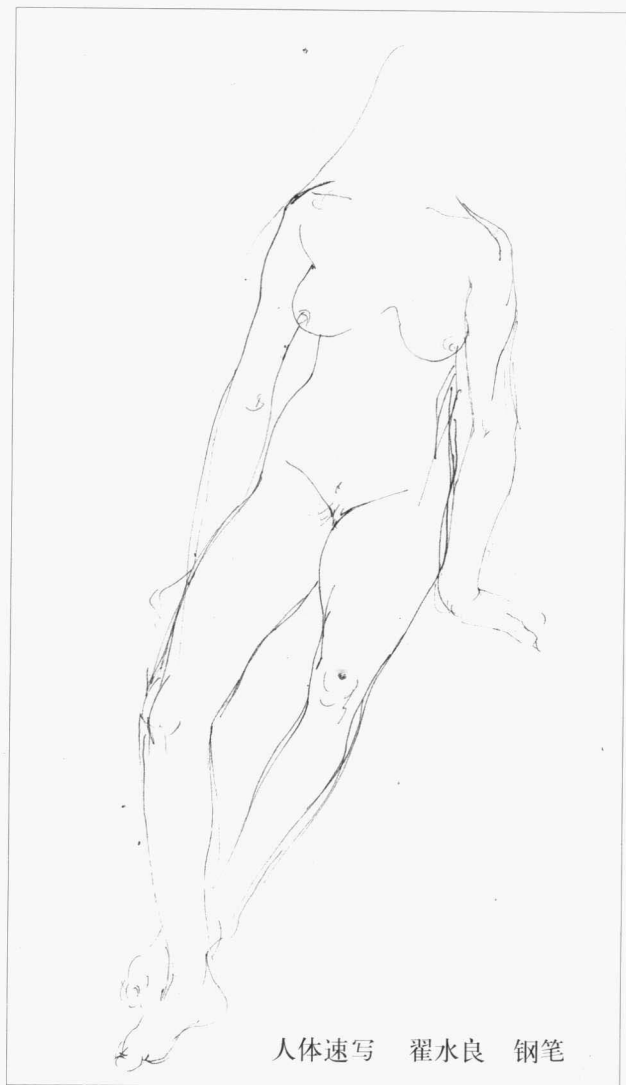
罗拉 毕加索(西) 钢笔

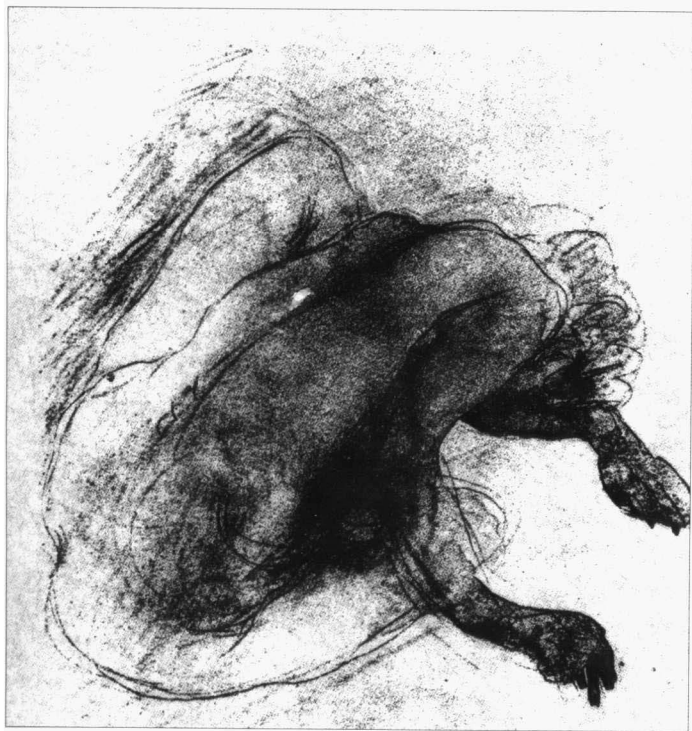
为阿德·布洛克一鲍尔肖像习作 克里姆特(奥) 签字笔

2. 钢笔

美术用钢笔的特点是线条粗细结合，用惯了，可得心应手。

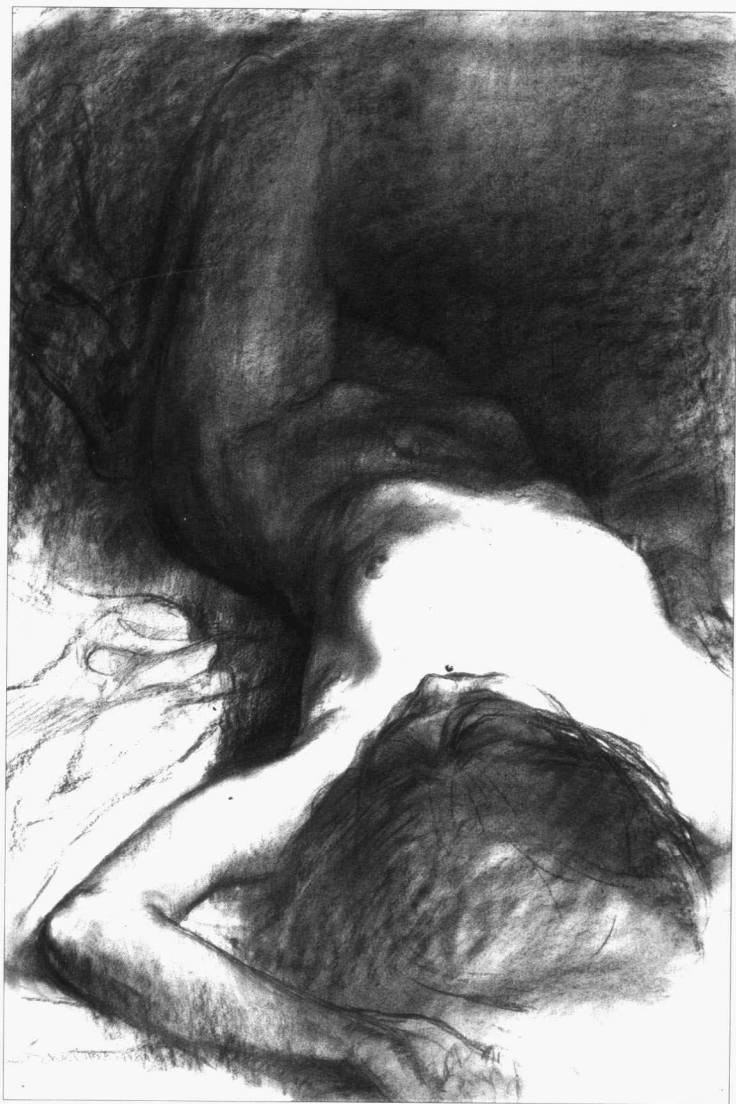
人体速写 翟水良 钢笔

人体速写 罗丹(法) 铅笔、水彩

3. 炭笔

一些较软的炭笔更适合画有明暗的速写,有些画家把几种工具混合使用,便出现不同的效果。

人体速写 翟水良 木炭

4. 中性笔

线条流畅，既可细线、又可粗线或排线，和钢笔一样，不能擦去，初学者会感到有一定的难度。

可以用来画速写的笔还有许多，如：毛笔、炭精条、木炭条、签字笔、马克笔、色粉笔、圆珠笔等等，还有一些画家用小棒做成笔状蘸墨水画画，会画出不同的效果。

西藏写生 翟水良 中性笔

女人像 马蒂斯(法)

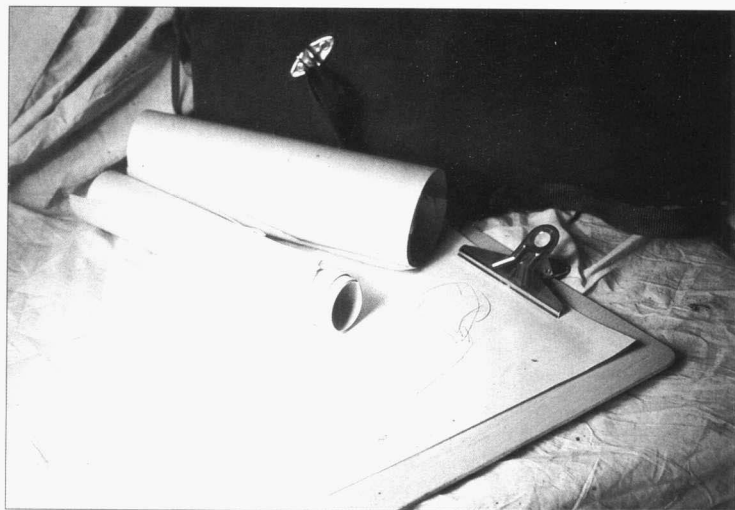
正在写生的姑娘 夏尔·卡穆安(法) 毛笔

作曲家斯特拉文斯基 毕加索(西) 钢笔

二、纸

画速写几乎什么纸都可以用，当然，还是要看你想画出什么样的效果。一般初学者可用新闻纸，它价格便宜，略带灰黄色，画上去的线能“含”进去。另外，有多种速写本可供选择，外出写生时，携带方便。这里还需介绍一下速写板，八开，板上有夹子的就可。

第二章：观察方法

穿鞋的模特儿 埃贡·席勒(奥)

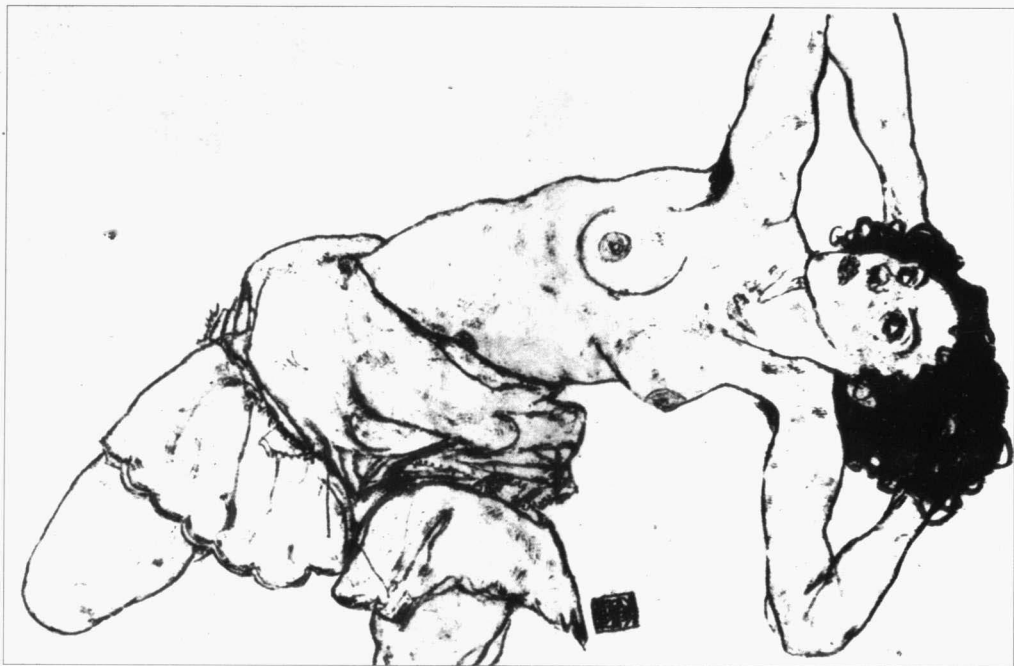
如何提高观察能力，对初学画画的同学来说是首先要学习的问题。我们平时看到的物体在每个不同行业的人来看，认识是不一样的，作画人的眼睛是需要训练的。那么，需要怎么样的眼光去审视世界上的万物呢？

翟水良 中性笔

一、角度

观察物体或人首先要有平稳的概念，就像德加画的《舞女》，从中看出你所选择的场景或人物的动态均和画面的构图有直接联系。

向左斜跪着半裸
的女模特儿
埃贡·席勒(奥)

二、形状

一个物体有外形和内形之分，外形指外轮廓，内形指丰富的结构，这里要强调的是外轮廓。外轮廓在造型中有很大的作用，你的第一视觉只是看到你感兴趣的东西，如见人注意眼睛或另外一些出跳的东西，而忽略了整体的形态。学习绘画的人必须眼光不同，在你看好要画的对象，第一感受是他的外轮廓，你应该注重外轮廓的整体造型。对外轮廓的观察方法可以先简单后复杂，先直线后曲线；或用实体训练的办法，坚持要用目测比例来分析其造型。

整理舞鞋的舞女 德加(法) 木炭

人物速写局部 翟水良

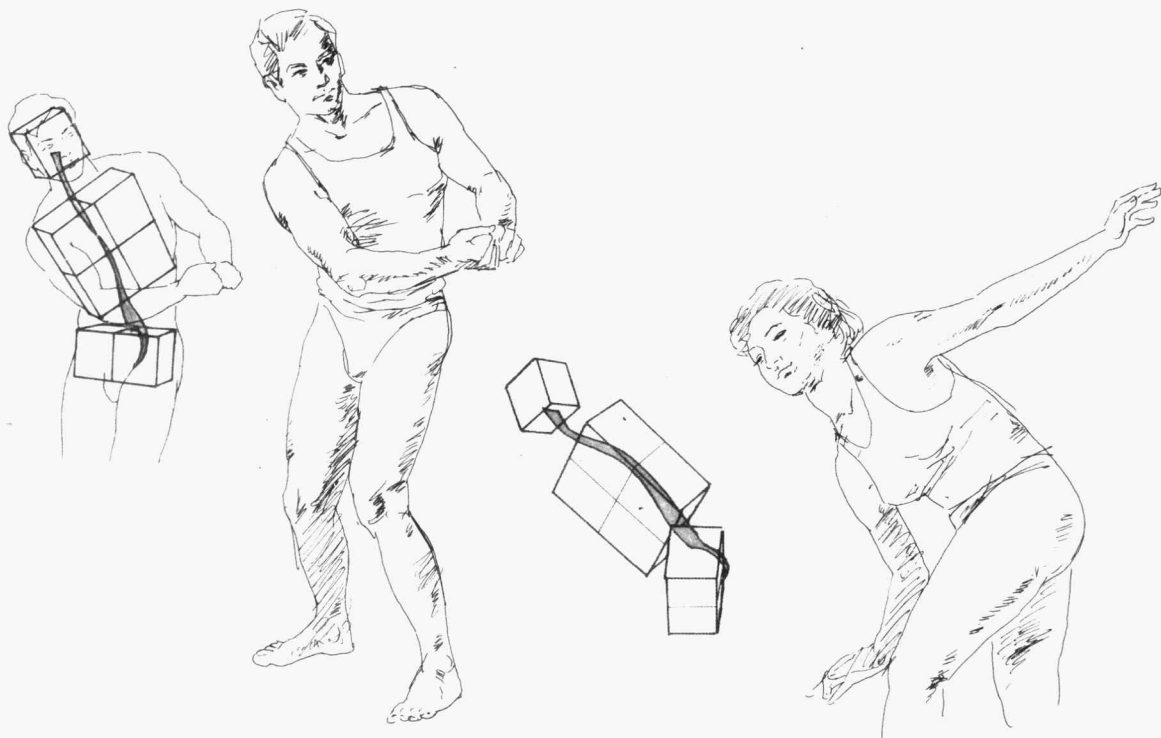
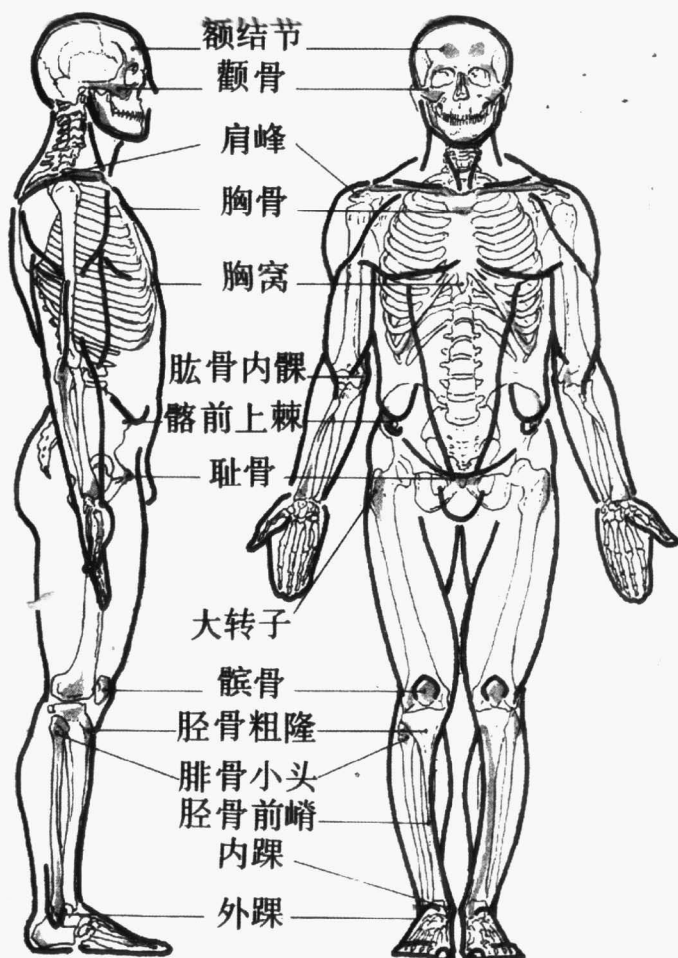
三、结构

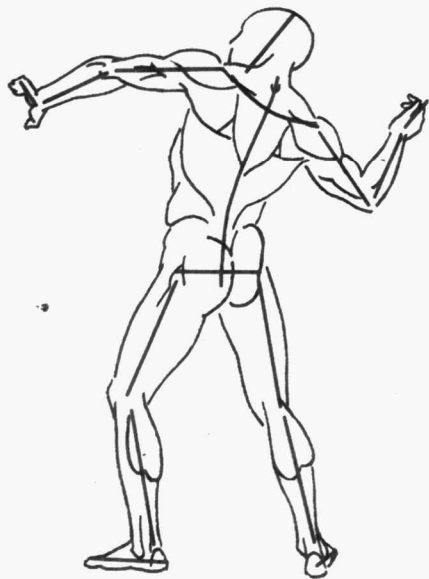
对结构的理解,在慢写或素描中更加体现严谨,如果你画房屋,其较简单的结构好理解,但你画人或动物,那结构相对复杂的多。

人的结构比例分三大块,即头部、胸廓和髋部,随着脊椎的弯曲变化,人的千姿百态就表现出来,但骨骼与骨骼之间的接合点,却是我们画速写时要找到的点,人体的重心是平衡的。这在前面的观察角度中已经谈到过,人体结构的分析详细可参照一些人体解剖学资料。对初学者来讲主要能理解男女老少人体的特征几个大方面就可:

①主要的几个骨点和关节变化,如手。

②人体立、坐、盘按头为参照物的比例,(即“立七坐五盘三半”肩宽,大腿长及膝至脚后跟约为两头,前臂脚长约为一头,手长约四分之三头等)。

四、体积

体积是指物体的重量体感，一般用明暗或线条来表现（线条在中国画中得到充分的表现），明暗在画面里表现的更具体，因为用明暗来表现它的体积更真实些，所以，在画速写时，往往能加上几块的明暗来衬托体积感，在慢写或素描中，明暗被应用的更充分，而速写在线条中，略带明暗，更显灵气、更显生动。

坐着的女模特儿 埃贡·席勒(奥)

擦干头发的浴女 德加(法)

女孩人物速写 翟水良 中性笔

第三章：基本技法

速写是一种强调纪录性和训练性的绘画，要求绘画者经常画画，对于初学者更是一种训练观察能力和动手能力的必要手段，所以初学者可每天按课时量来训练速写，每星期30张（每天二课时，六张作业），以一学期算，为350张90课时，一学期下来的成绩，必定会大有进步。

人物速写 翟水良 铅笔

人物速写 翟水良 铅笔

躺着的男子 董翌晨 炭笔

一、临摹(10课时)

临摹的形式有很多种，你只要觉得有兴趣或有用都可以临摹。有些同学喜欢画手，可以反复临摹。又如，有些同学喜欢画美女，而且反复画，又反复去临摹，再如，有些同学喜欢把画倒着画，倒着去临摹，也会出现想不到的效果。这是因为倒着看东西，没有顺着看的那种习惯，自然就感到新鲜了。

如果你有意识去画，有意识去临摹一些想学习，想掌握的东西，那进步就更显著了。

二、训练:(50 课时)

1、注意人物的三大块面的关系,用几根线把它们串连起来,同时,应注意平衡和重心点。

坐着的女孩(局部) 翟水良 铅笔

在作画的男孩(局部) 翟水良 铅笔

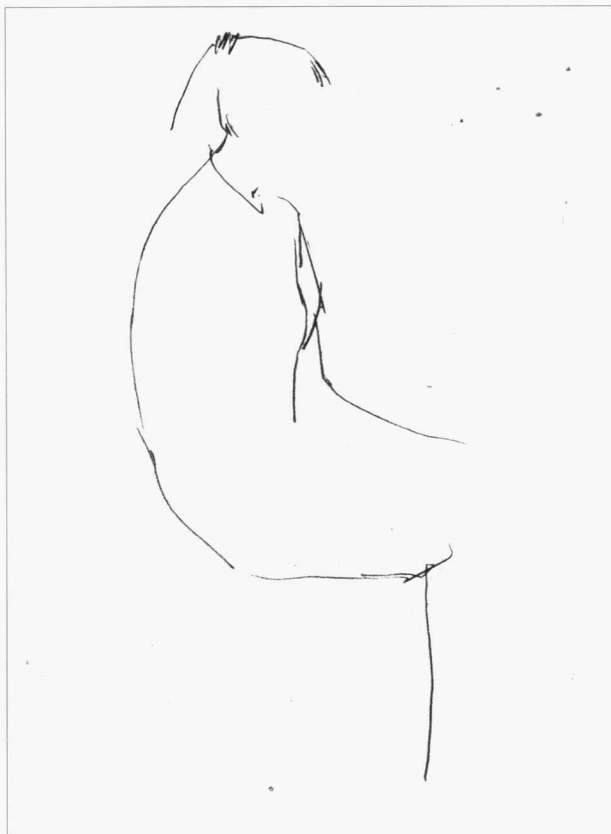

阿妹(局部) 翟水良 水晶笔

2. 步骤图分析

- (1) 画出动态线。应注意人物的比例。
- (2) 画出五官和人体三大块面的线条。
- (3) 衣纹的组织 and 手脚的表现。
- (4) 复查外轮廓和内结构的关系, 在基本没有问题的情况下, 对头、手、脚、衣纹深入, 但应该注意线条的虚实、疏密。

完成稿 铅笔(5B) 10分钟完成