

美术培训规范教学丛书

美术基础入门教程

许章茹 著

人物速写详解

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE
CONGSHU

- 全国最权威、最规范、最实用的基础美术教学用书
- 连续五年雄居美术图书销售排行榜前列
- 引领数万学子成功步入高等艺术院校殿堂

名家

名师

名作

超低定价
超值回馈

安徽美术出版社

高考辅导教材·成人自考教材

美术培训规范教学丛书

美术基础入门教程

许章茹 著

人物速写详解

REN WU SU XIE XIANG JIE

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物速写详解 / 许章茹著. —合肥: 安徽美术出版社, 2009. 1

(美术培训规范教学丛书. 美术基础入门教程)

ISBN 978-7-5398-2019-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第200179号

作者: 许章茹
责任编辑: 朱阜燕 黄奇
封面设计: 张斌

美术培训规范教学丛书
美术基础入门教程

人物速写详解

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场
14F 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 5印张

2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2019-4 定价: 15.00元

作者简介

许章茹 毕业于中国美术学院附中和版画系。杭州师范大学美术学院副教授。杭州工艺美术研究所特聘教授、杭州市工艺美术行业协会特聘教授。①著作:《老水手》等彩色连环画,《闪亮的金星》、《三笑姻缘》、《民间故事》等线描连环画,《青霉素的发明者》等素描连环画,《母乳喂养好》等系列彩色宣传画,《哈德逊河畔》等水彩画作品(出版发行于美国)。②编著:《人物速写临本》、《名师指点》、《高考题库解析》、《高考速成——素描基础临本》、《高考速成——素描头像临本》、《高考速成——色彩静物临本1》、《高考速成——色彩静物临本2》、《人物速写详解》等。③编写:《工艺美术技术职称考试指导》中白描、素描、速写、色彩章节。④创作与设计:《包拯历史文化长廊》(安徽合肥)、《孔子历史文化长廊》(广东德庆)、《南宋故都胜景图》(浙江杭州)等大型工艺美术作品。⑤创作大型历史画(常州博物馆、嘉兴博物馆等)及雕塑、蜡像人物造型设计(深圳、上海等二十余所博物馆)。

写给初学者

正确理解和表现物体的形态特征，以快捷的观察方法与运笔来达到准确的艺术造型表现是学习速写的基本要求。

素描塑造是一种最基本的训练方法。通过这种训练过程，初学者可以从最简单、最基本的造型元素开始，去学习和领会对物体的观察与塑造方法，熟悉作画的基本方法与步骤，掌握作画基本的技巧与技能，认识和理解绘画基本的造型要素，掌握基本的造型规律。

学习速写是从易到难、由简入繁、循序渐进的过程，需要经过长期的训练和大量写生，才能准确地把握好速写基本造型规律，掌握一定的形体内在动态表现。

人物速写的学习也需要有一个循序渐进的过程，我们从最基本的人体结构造型训练开始，学习速写的各种表现方法，理解和掌握人物头部的五官结构及人体造型结构。人物动态速写也是素描基础教学中不可替代的关键阶段，是训练学生快速抓形的最行之有效的基本造型的学习。

本套基础培训教程是为初学入门和进一步提高者而特别编辑出版的，但愿初学美术类专业的读者能顺畅地进入艺术殿堂。

高考辅导需要教材，成人自考需要教材，本书读者反馈验证：这是一本谋篇回应现实、适合时宜、案例简明、条理清晰、准确生动、务实阐释之书。

任何一位初学者与杰出的艺术家之间并没有不可跨越的鸿沟。他们的差别只是思维的方式与程度不同。初学者要懂得人具有无限的潜能，我们应该开发潜能。本书的旨意就是助初学者成为真正的天才！

目录

概述	1
速写的准备	2
如何抓形	4
形体结构	6
人体肌肉	8
人体骨骼、关节	9
人体动态	10
速写步骤	12
表现方法	14
如何运线	22
线面表现	27
站姿速写	32
坐姿速写	38
蹲姿速写	45
走姿速写	51
动态速写	55
手的基本动态	62
半身人像速写	64
人物速写欣赏	69

概述

速写是指快速、简洁、概括、准确地描绘对象。速写属于素描范畴，是一种朴素、单色的绘画。素描时间充裕，可以从容细致地观察与研究对象，深入地刻画对象的形体、结构、比例、透视、明暗、空间、质感、量感等全方位因素。速写则受时间制约，侧重对象的形体特征、比例、动态、透视的表现。速写要求在绘画中舍弃琐碎，突出主体，强调用线的简洁、概括。

速写是造型艺术基本功训练的极好助手。造型的观念，造型的形式要素、美学原则，造型的表现手法等，构成了绘画造型基础语言的内容。

速写贵在“意写”，它是培养敏锐的形象概括能力、组织能力（构图）、记忆能力与默写能力的最有效的手段。这些能力的提高，标志着造型艺术水平的提升。速写的对象是转瞬即逝的，仅用眼的观察还不够，还需默记配合。这就必然促使初学者的记忆和默写能力得到提高，从而使创造性思维能力得到锻炼与提高。

我们倡导多画速写，主要是为了激发初学者的想象力和创造力。只有具备过硬的速写表现基本功，才能真正显现出你对素描造型的深刻理解。

速写与造型的关系极为密切，速写、造型的社会应用几乎包罗万象，社会生存空间也无比广阔，学会与掌握好速写，其意义甚为深远。

速写的准备

（一）速写本

从携带方便着想，平时的速写工具可以用速写簿，16K规格，相当于A4纸大小。一般美术文化用品市场都有出售。

（二）速写纸

作为练习用的速写纸，使用比较随意。白报纸、书写纸、打印纸、复印纸、素描纸、水粉纸、水彩纸、彩色纸（淡）均可使用。一般美术用品商店、文化用品商店及文化用品超市，都会有现成的A3规格的用纸供应。但是太光滑的铜版纸、卡纸则不宜作铅笔、炭笔的速写纸。纹理太粗的也不宜。倘用钢笔作速写，渗水性强的纸也不行。

（三）速写笔

1. 铅笔：铅笔的H是英文Hard的缩写，指硬度。H数值愈大则铅笔愈硬，而色调愈浅。铅笔的B是Black的缩写，指色深度。B数值愈大则铅笔愈松软，而色调愈深重。如果你喜欢用铅笔画速写，则应该选择6B的铅笔。6B铅笔松软润滑，它只要与纸面轻轻一触，就会留下清晰的痕迹。一些画家不仅选6B铅笔，还喜欢使用短铅笔，因为铅笔头运转灵活，使用方便。6B铅笔弱点是铅笔芯易断，磨损快，密集重复排线或复笔处会出现反光。即使最深的铅笔也达不到炭笔那样的黑度。

2. 炭画铅笔：炭画铅笔是最深、最黑的铅笔。炭画铅笔分硬软两种：硬的笔管呈棱形，软的笔管呈圆形。后者绘写舒适，质地松软，适宜作速写之用。前者则适宜在画头像速写或进行深入刻画与塑造时用。炭画铅笔的弱点是笔芯脆、易断，削笔时要小心，同时要慎防掉地。

用炭画铅笔画速写黑白反差大，醒目，表现丰富，但掌握不好易弄脏画面。倘注意作画方式，先左后右，先上后下，尽量避免手掌贴纸作画，也可防止。为了保存速写，可以在作画完成后喷上定画液，但速写簿的速写用纸喷后易皱。

3. 炭精条（另名：高级素描笔。注明：碳素黑）：性质类似炭画铅笔。它的形状扁平，两头斜尖形（也有两头平的）。它虽不是笔，但是它是最佳的速写工具用笔（适用在8K与4K用纸上作画，即试卷纸大小）。炭精条在作画时要磨成斜形，因此要自备木砂纸或铁砂纸。

炭精条有以下的使用特点：A. 垂直使用作画效果是线，细线深度能达到炭画铅笔效果。斜着作画是面，面可达到炭精条的宽度（1cm），这是其他速写用笔无法达到的宽度，有利于速写线条粗细幅度的转换与线面结合的表现。B. 炭精条使用后，磨损易变粗。可备炭画铅笔（削尖），再作细部补充。表现可灵活，结合使用可依据个人习惯。C. 炭精条有利于手指或擦笔皴擦与渲染，层次丰富，塑造力强。D. 黑白对比效果醒目，视觉冲击力强烈，表现力丰富、遒劲，有力度。

将炭精条与炭画铅笔结合使用画速写，是获取理想画面的一种方法。

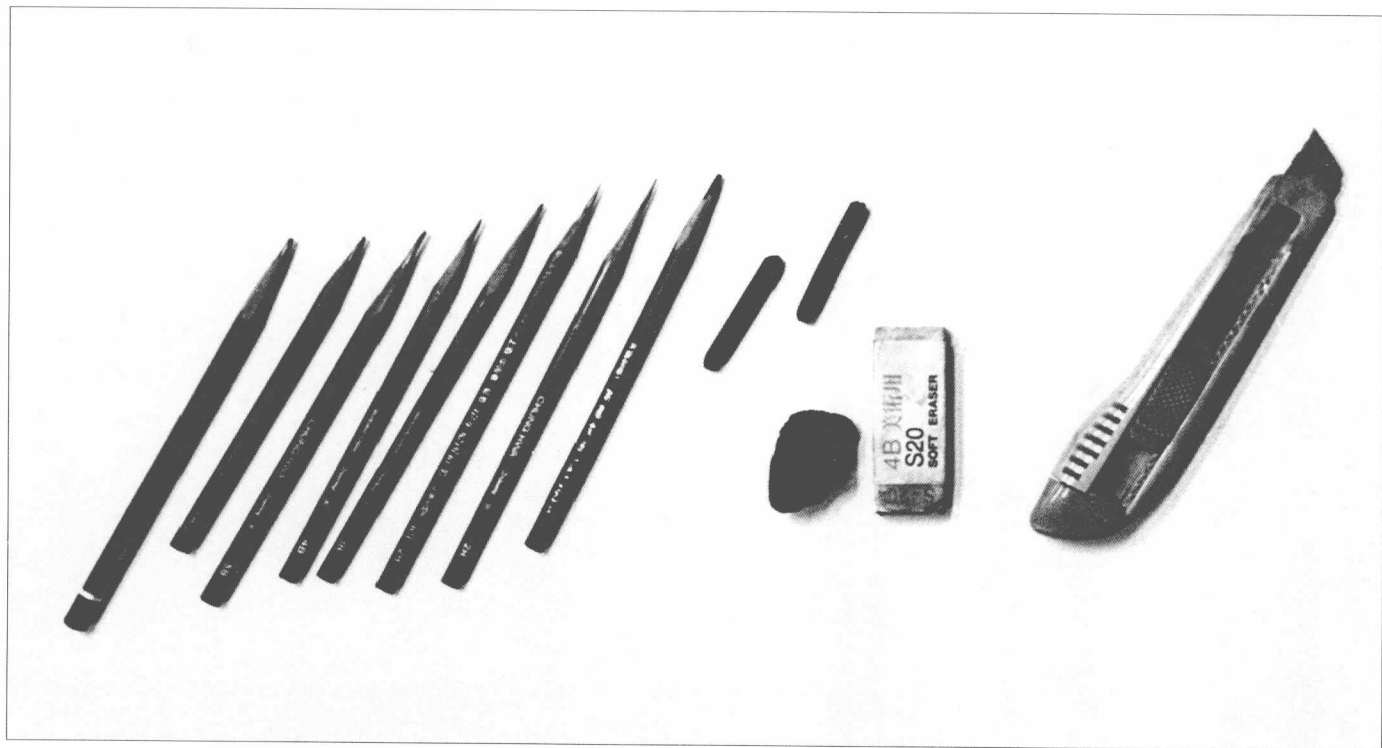
4. 擦笔：擦笔在市面上有现成品供应。倘买不到，可自制。纸张可用略软的书面纸、餐巾纸，通过捻卷制成，但要尽可能紧些。最外层应用糨糊

或胶水封牢。使用时用小刀削尖。擦笔可制成大、中、小号备用。擦笔在画头像时，经皴擦皮肤有细嫩感，转折柔和。此外，画灰面速度也较快。擦笔在画组合场景速写、风景速写中也可依据需要适当使用。但一幅画中不要过多使用。

5. 钢笔：钢笔可分普通钢笔、美工钢笔。普通钢笔出线细而匀，变化不多而单线肯定实在。美工钢笔是一种折弯了笔尖的钢笔，线也有粗细变化，表现刚健有力，活泼丰富，既可画简单明了的单线，也可用排线密集的线条组成面，表现出层次丰富的明暗色调。初学者刚接触钢笔速写，画面可能会僵化呆板，熟练使用钢笔后，画面才会渐趋成熟。

6. 签字笔：具有钢笔般的简单明了、挺拔爽畅的效果。不用灌注墨水，可换芯，使用方便。

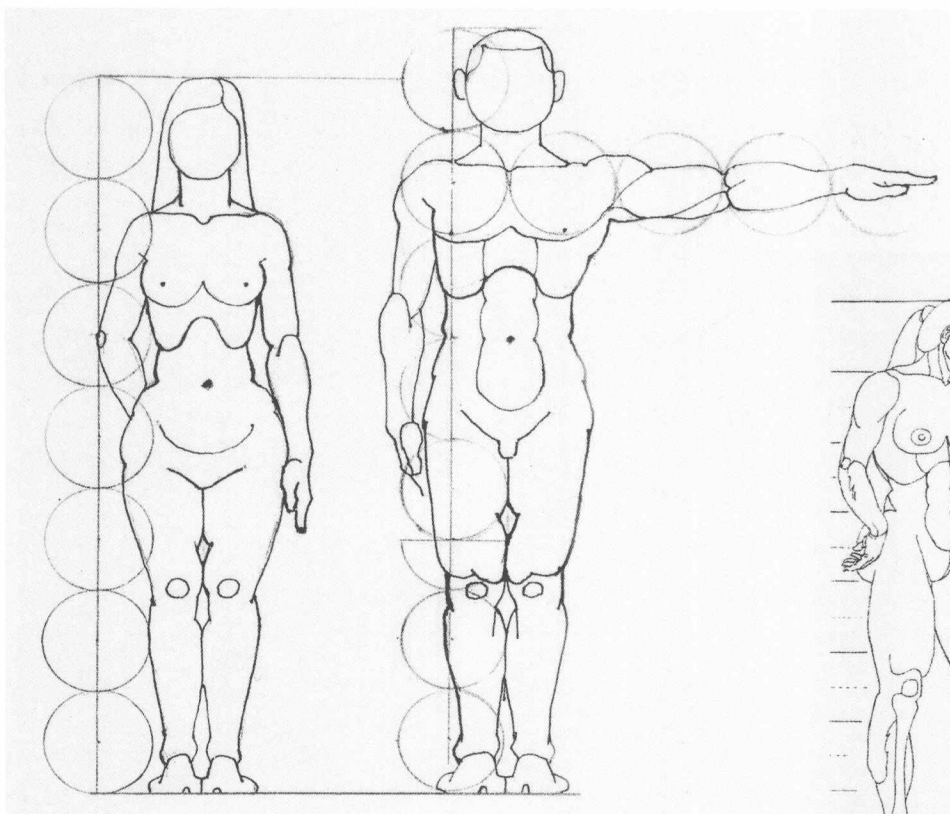
7. 活动铅笔：线很细，有0.5、0.7的规格。画速写以0.7为宜。出线似钢笔线，类似毛笔中锋线，变化较少。优点是无削铅笔之麻烦，还可修改。线条简洁、淡雅。

如何抓形 人体基本比例

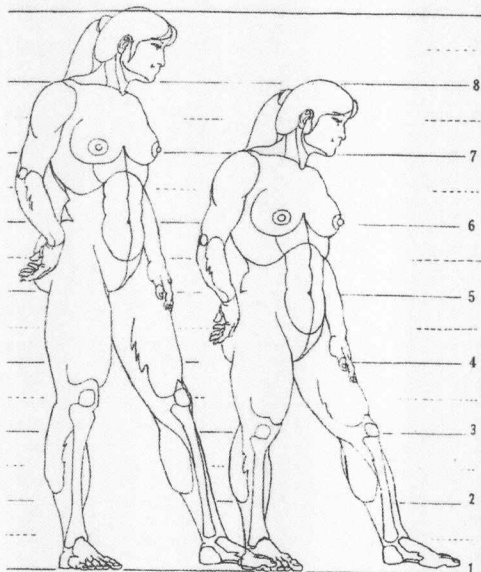
服装专业的学生可画 8 个头长的人体，一般在大腿与小腿间的膝盖上下各加半个头。

8 头与 7 头对照

男人站姿 7 个半头长

女站姿 7 个头长

画速写时要凭感觉，同时又要理解对象。感觉与理解是属于对描绘客观对象的认知。光有认知还不够，还需要表达、描绘能力以实现这一认知。初学者要用科学态度来认识速写规律，培养这两方面的能力，缺一不可。

（一）概括取舍

形体特征、形象特征、动态特征、服饰特征，共同构成了一个具有个性特征的人物。要抓住这个人物整体的大形，首先要删繁就简地作出“取舍”。“取舍不由人，取舍可由人。”这句话的上句是说，抓形要以客观对象为依据，不可主观臆造；下句是说，抓形既要保持对象的特质，又可发挥自己艺术创造力。概括取舍有四点：

1. 先画垂线，以人物头长为基准，定高低与宽度。然后用浅淡笔调，虚线勾画外形。
2. 视复杂人物为简化的几何形，即几何化归纳造型的方法。无论物体内部结构如何复杂，外在形态如何变化，都可以概括为简单的几何形的组合。
3. 用视觉虚拟的垂直线与水平线来制约与纠正外形。垂直线与水平线运用的关键在于可上下对照，可左右联系。
4. 大处着眼，大形入手，有虚有实。力求准确性，及时作调整，纠正错误（但不必擦掉）。

席地坐姿约3个半或4头长

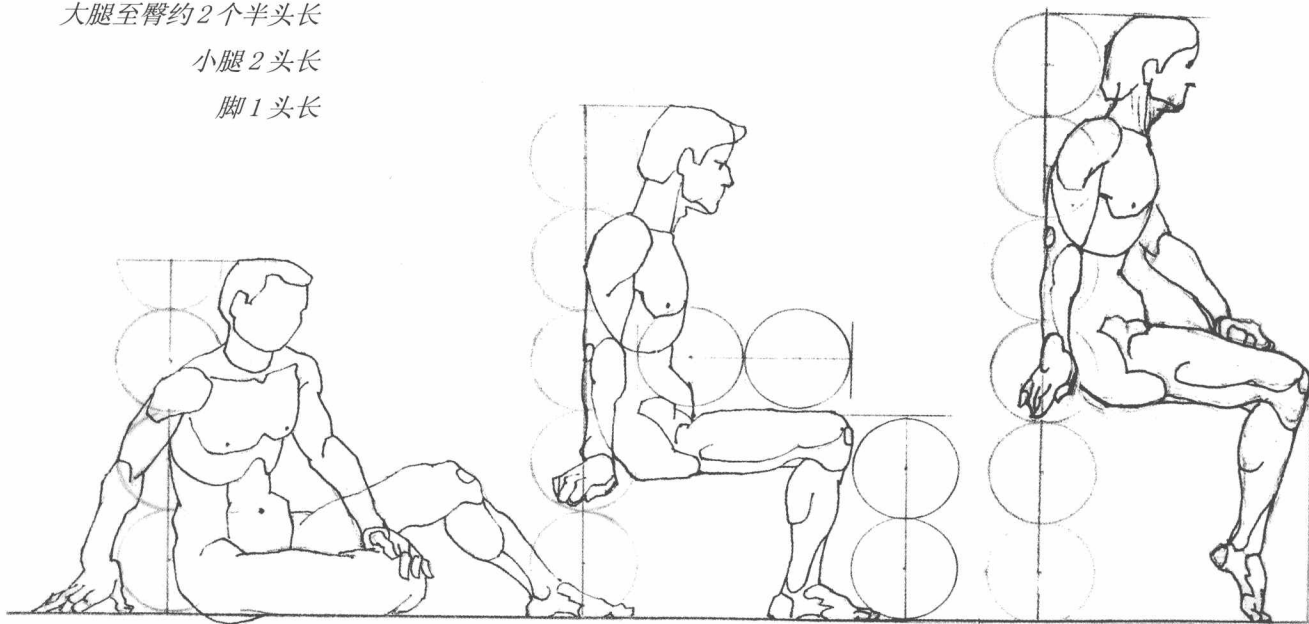
低坐姿5头长

高坐姿6头长

大腿至臀约2个半头长

小腿2头长

脚1头长

（二）欲擒故纵

要抓住最能显示人物特征的外形、形体的轮廓线，就得先大后小，先易后难，先简后繁。例如：颅后与面部比，前者较简单，即可很快顺手引线先画，可谓“顺手牵羊”。而面部较复杂，关系到头的大小控制，五官形象特征把握等可暂放下，即使是生动细节也暂缓。

（三）先抓要点

抓要点，抓关节，即要从衣服紧贴住人体之点着手。因为紧贴之点形体显露，正是骨骼与肌肉结构突起之点和关节转折之点，也是人物运动姿态的关键点。这些要点是：肩、胸、腕、骨盆、大转子、膝盖、踝（注意踝骨内高外低）等。而背部则是：肩胛骨、臀大肌、腓肠肌。在要点处用笔要画得准确与实在。

（四）无中生有

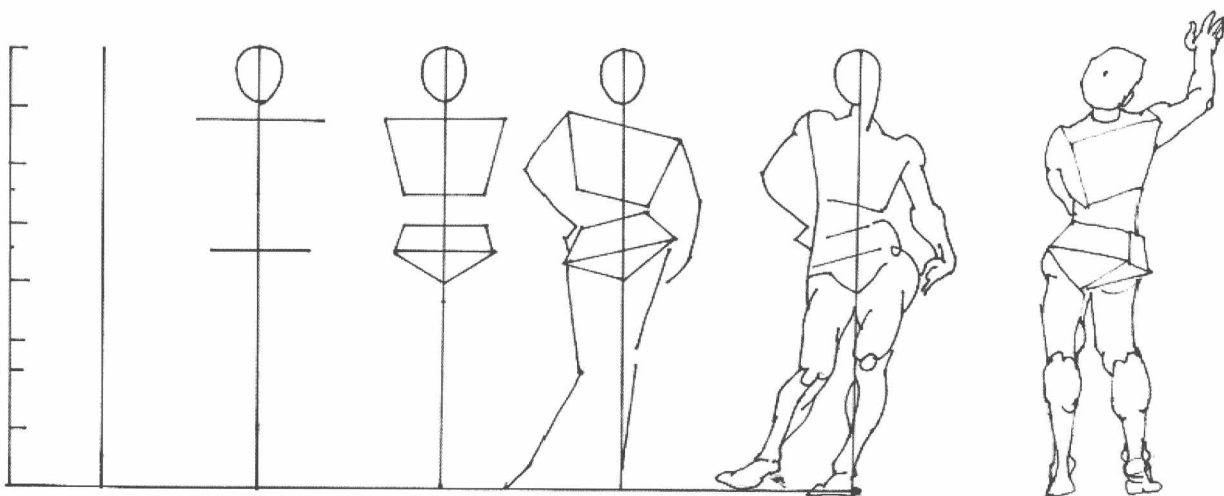
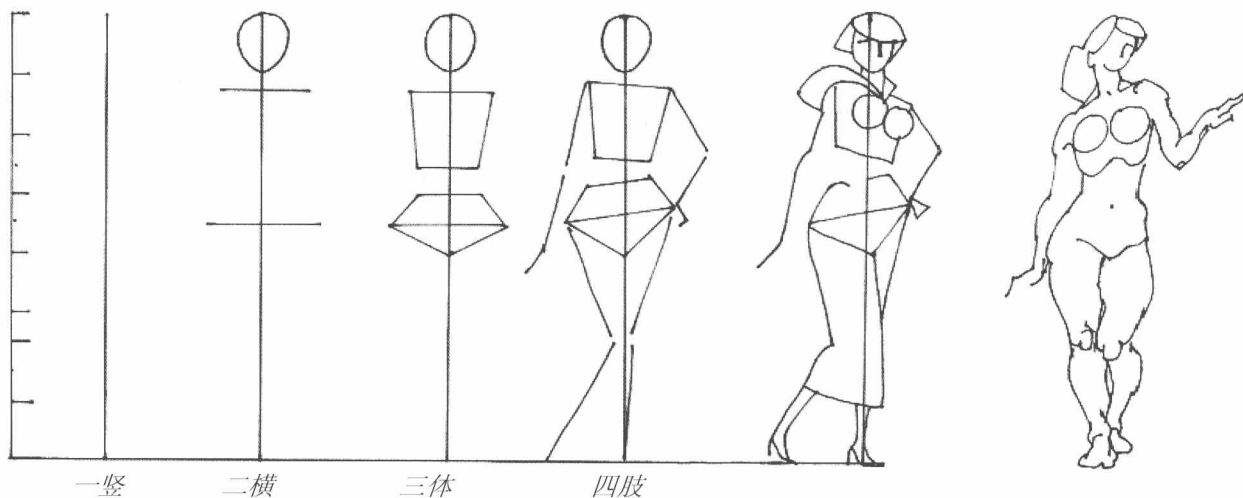
初学者拘泥于形迹，往往对清晰但不利于形体结构表现的线条不敢舍弃。这样不仅有违审美原则，还乱了形体结构。因此要纠正这种错误，就要“视而不见”。此外对繁琐的表象也要“视而不见”。而对于有利于表现结构的衣纹线，要善于抓住不放，并且要认真去强化组合与夸张表现，甚至将若有若无的线条也要提炼出来。这便是“无中生有”、化虚为实。

（五）由表及里

依据新鲜强烈的第一印象，感受对象，由表及里地理解人体的基本结构与运动规律。这对在有限的时间内迅速抓取形体，准确生动表现对象至关重要。

形体结构

简易人体画法 (“一竖二横三体四肢”)

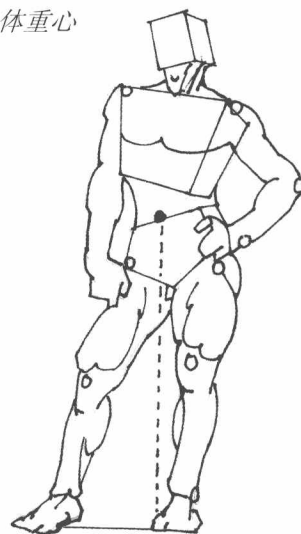
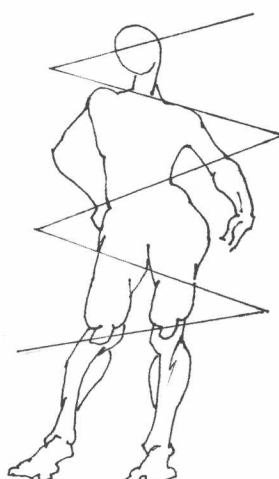
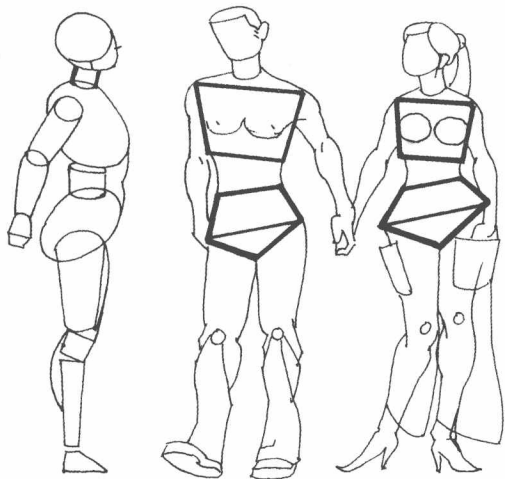

人体基本形

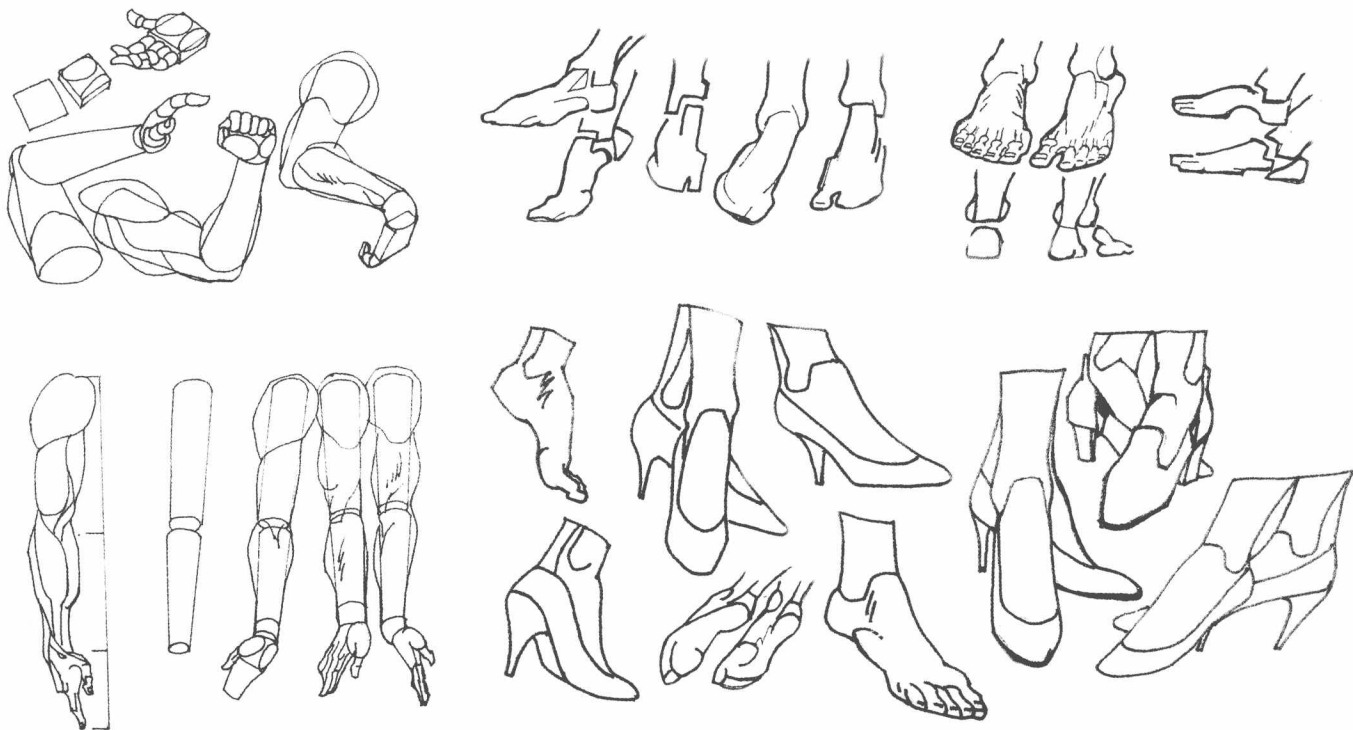
男女区别

人体节奏

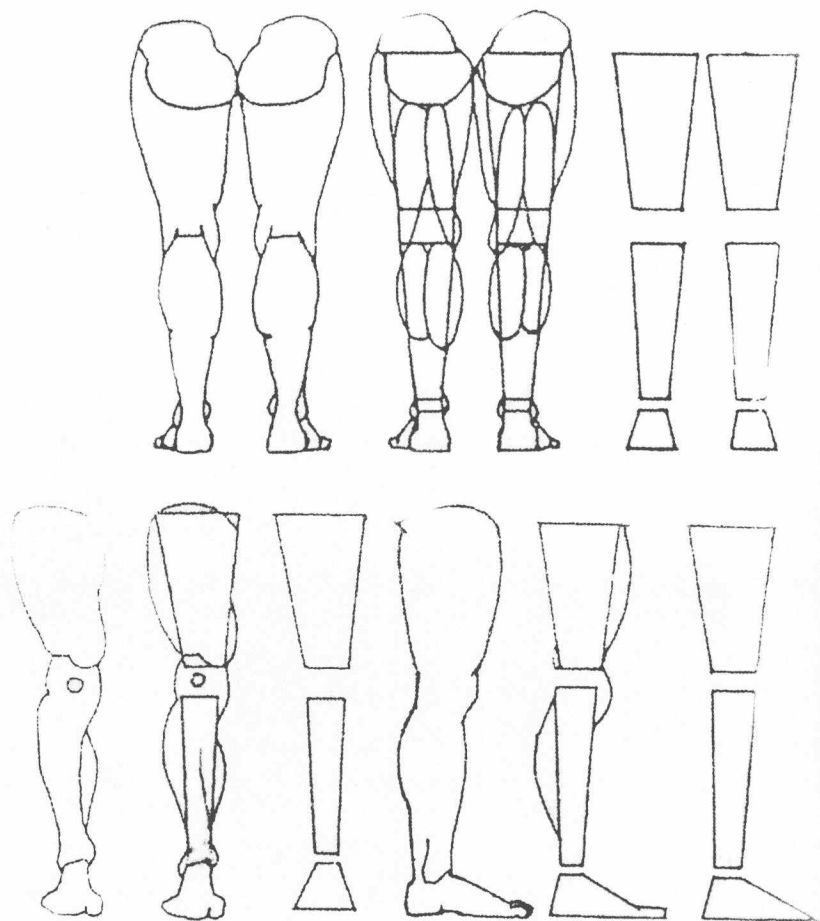
人体重心

上肢基本形与脚的法

下肢基本形

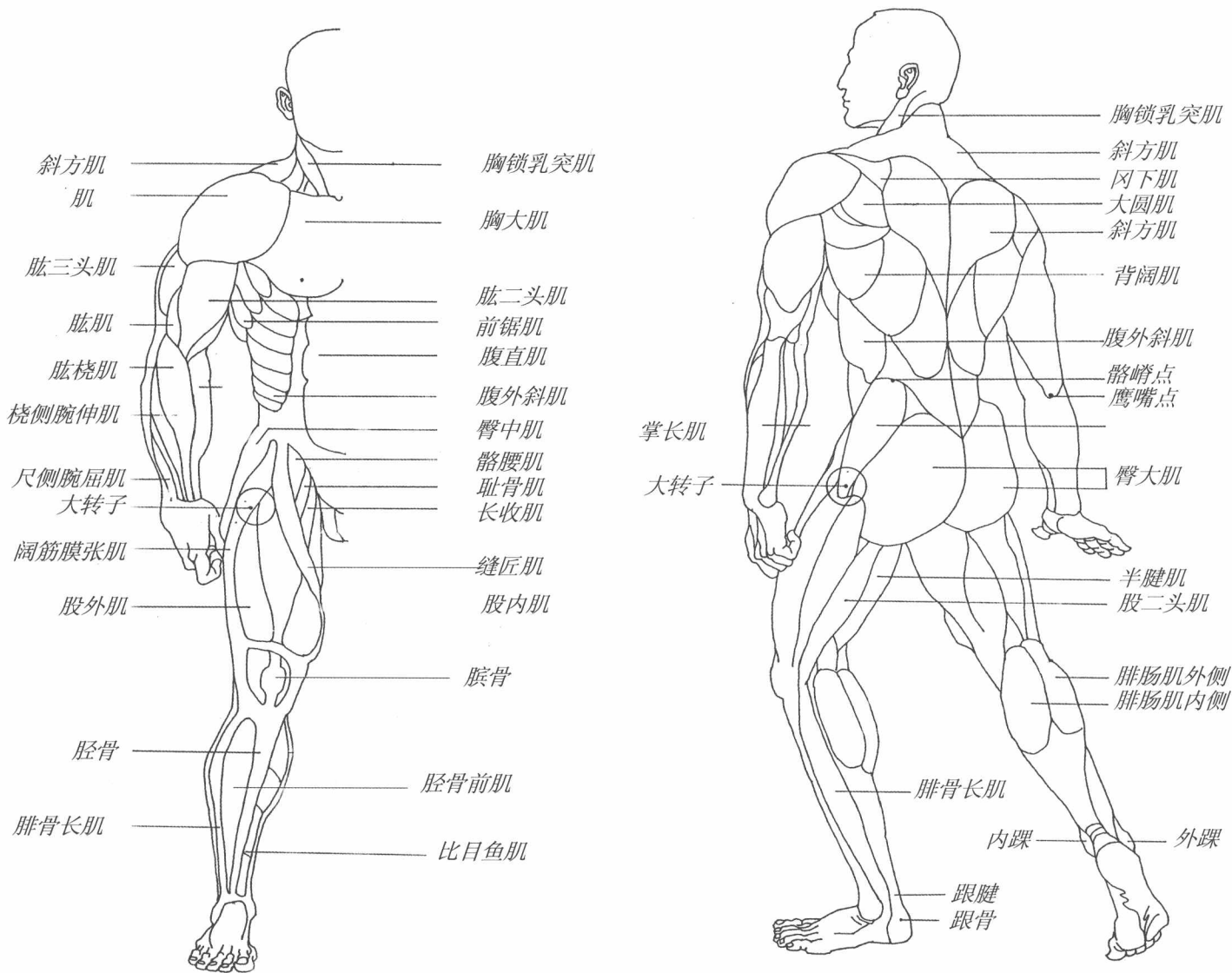

在画人物速写时，要有对人体的解剖知识的认识，并能将几何体的形体塑造概念运用到人体表现的结构中。

譬如，上肢的表现要理解为两个圆柱体加一个长方体。动态变化是依靠手的不同角度的形状变化来反映形态特征。脚与手的表现是一样的，也要用几何体的概念来理解。平时注意观察多角度的变化。

下肢也是用同样的方法去理解与思考，将它们分割成几块形体，以便于理解与表现。

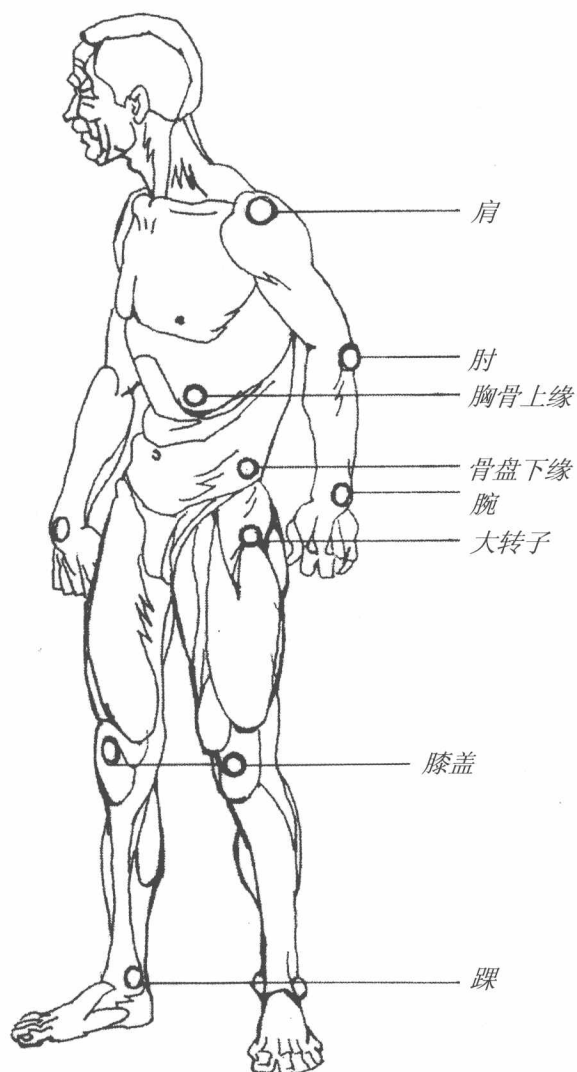
人体肌肉

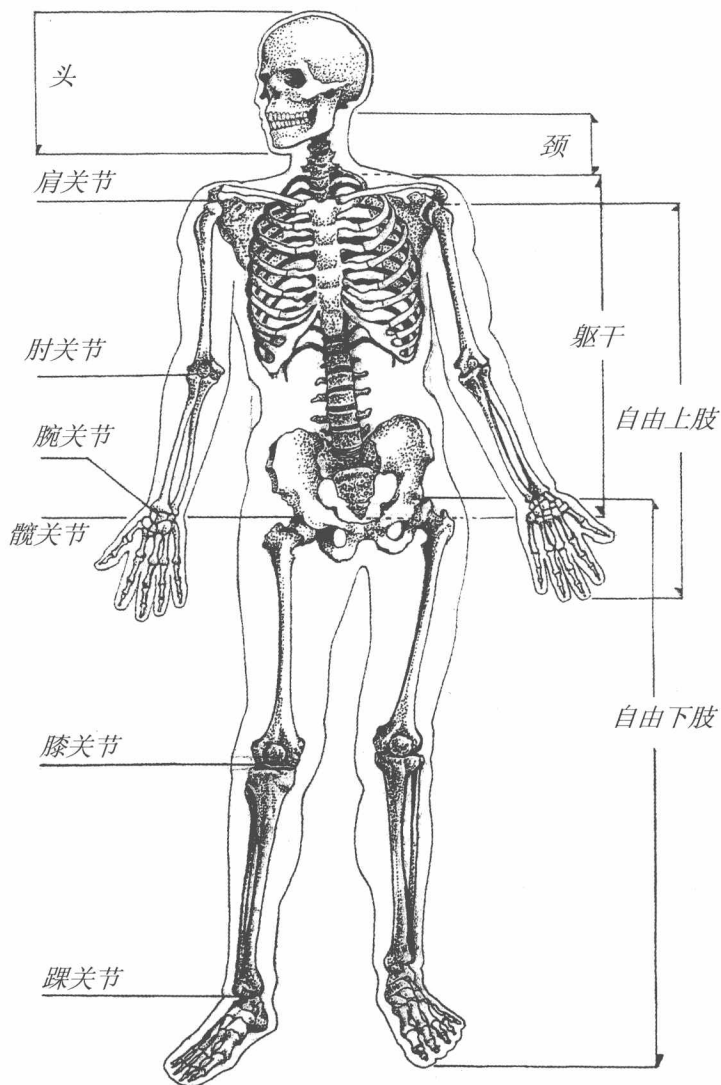
在画人物速写时，要对人体的解剖知识有一定的理解，人体是由骨架与肌肉、关节组合而成。因此，只有理解了人体的组织关系，才能把握好你的眼力与动手能力，以最快的速度表现出对象。

人体骨骼、关节

人体骨点

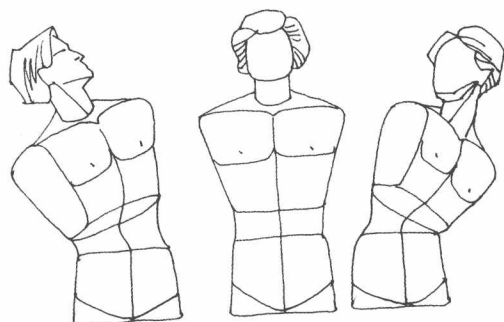

人体关节

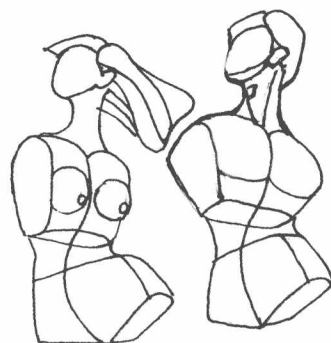
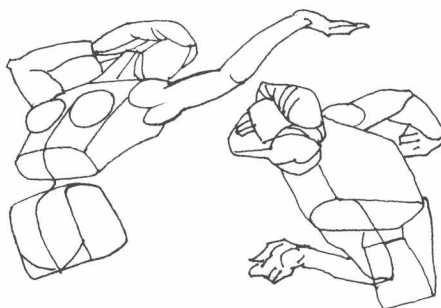

骨骼是人体的支架，理解了骨骼、肌肉与关节的各种连接点的关系，就能准确地画好人体各种动态的结构。因此，初学者必须先学习解剖知识，再画人体速写。

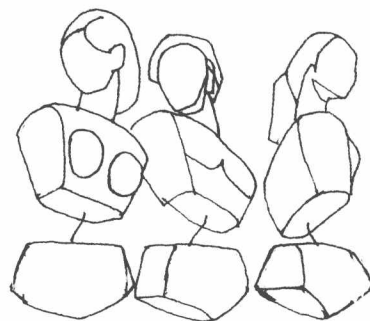
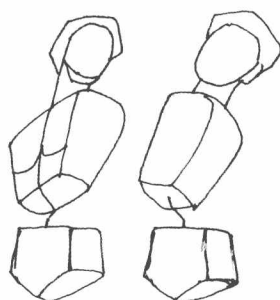
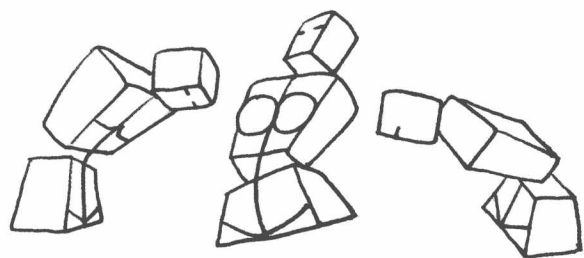
人体动态

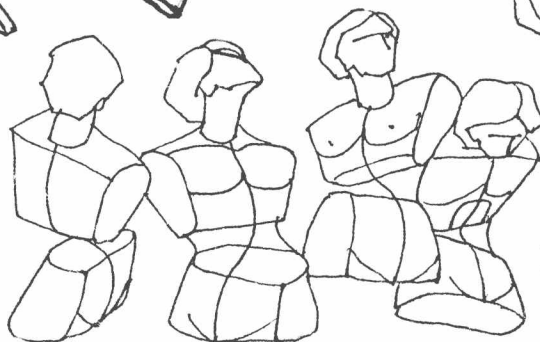
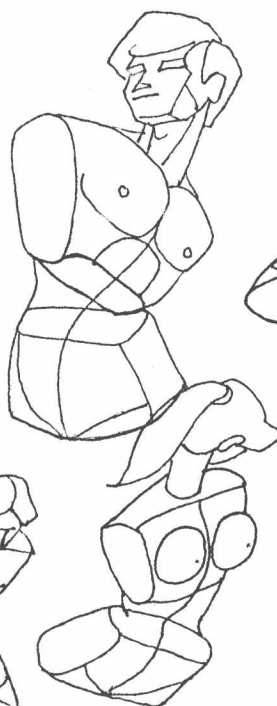
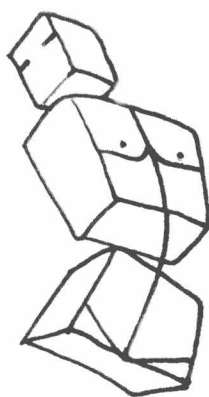
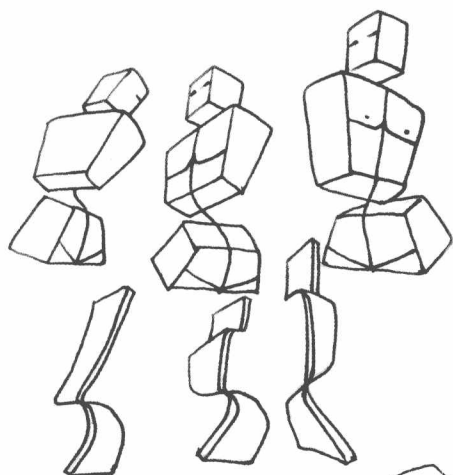
人体前俯后仰

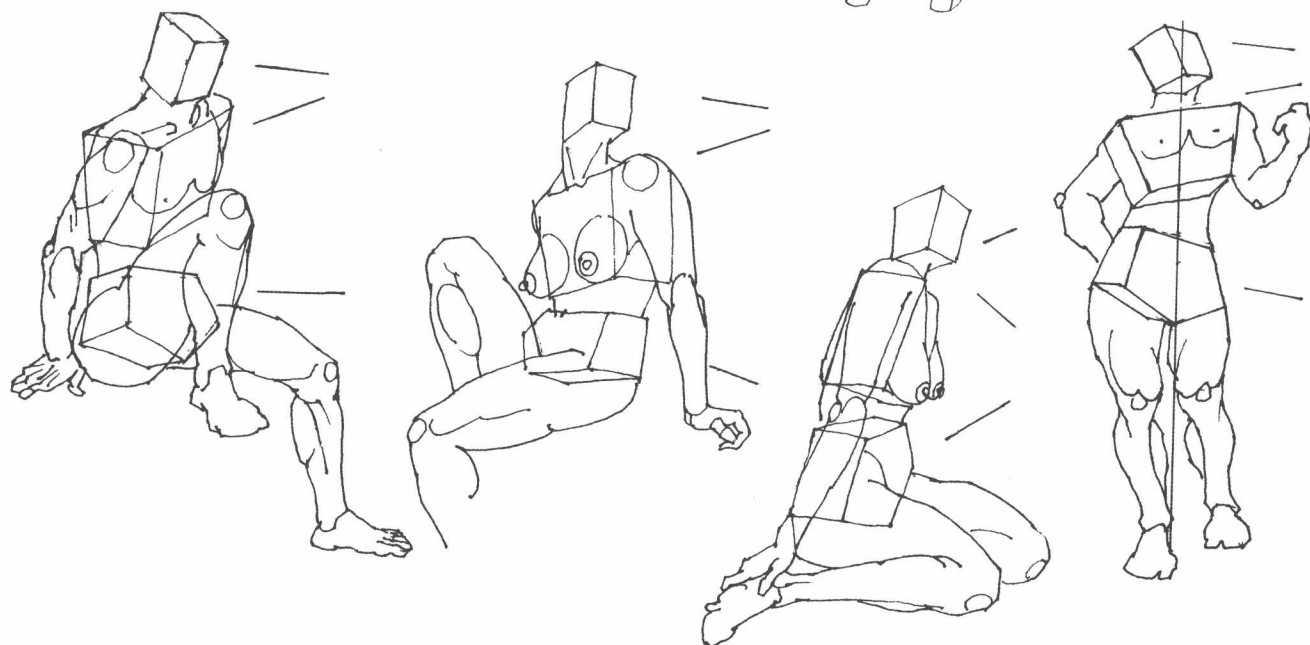
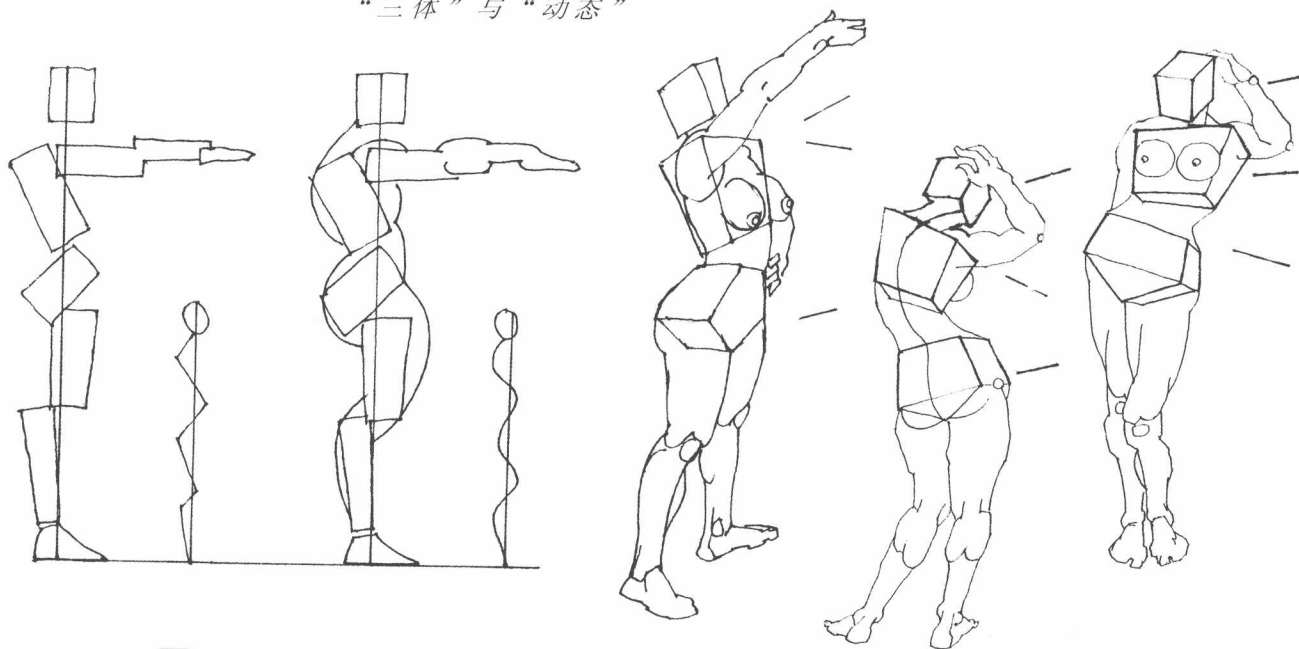

人体左右侧转

人体扭转倾斜

速写步骤

在画人物静态速写时，首先要考虑的是人体的比例，站着的人体比例为7个半头长，其次是确定重心位置。用简练的线条勾勒出动态，注意躯干、上肢、下肢，头、肩、胸、腰、臀、腿的外轮廓。

