

· 从入门到美院 ·

速写 人物速写

美术技法·权威教材 **提高篇**

编著：徐民 秦怀宇

湖南美术出版社

目 录

人物速写

content

速写概述	2
速写工具及特征	3
人体比例	3
重心与动作	4
动态分析	4
人体透视	5
速写的表现形式	5
五官速写要点	6
头部速写要点	7
衣纹和脚部速写要点	8
手部速写要点	9
速写用线技法	10
站姿速写 (写生示范一)	11
站姿速写 (写生示范二)	12
站姿速写 (写生示范三)	13
坐姿速写 (写生示范一)	14
坐姿速写 (写生示范二)	15
躺姿速写 写生示范	16
场景速写 写生示范	17
优秀作品赏析	18

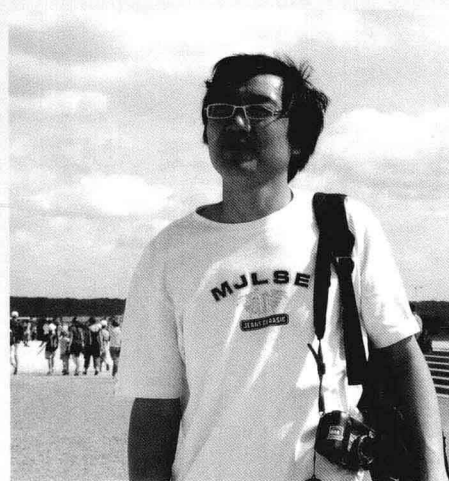

徐民艺术简历

山东日照人，当代青年画家。

毕业于天津美术学院，学士学位。

长期从事美术高考培训工作，拥有丰富的教学经验。

秦怀宇艺术简历

1996年毕业于景德镇陶瓷学院美术系。2001年9月毕业于清华大学美术学院研究生班。

现任苏州工艺美术学院工业设计系副主任、中国工艺美术师中国工业设计协会会员、江苏省工业设计学会理事。著有《高考经典临本——头像半身像》、《立体构成》、《工业产品设计》等教材。

人物速写

从入门到美院 提高篇

美术技法·权威教材

RENWU SUXIE

速写概述

速写是一种比较快速的绘画方式，通常是用线条或明暗来表现，也可以作为素描的延伸。素描与速写是相辅相成、互为促进的。我们不能只画面面俱到的素描，那样会使我们的视觉缺乏对美感的捕捉能力，在日常生活中，我们周围都能发现美的风景和美的形态。比如一个正在画架前作画的学生姿势很生动、一个人看报的动作很特别、在食堂里坐着满桌吃饭的人组合得很有画面感等等，这些都可以作为人物速写的内容，人在生活中无意产生的许多生动的形态是我们在画室里想象不出来的。风景也是如此。一条小街、一幢老屋等等，只要我们留意周围的每一个角落，都可能发现美的发现，成为我们速写的对象，特别是我们在外出采风时，速写更是记录了我们当地风土人情的印象。不管你是画家、雕塑家还是平面设计师、服装设计师，是工业造型设计师还是环境艺术设计师，只要是一个从事与视觉艺术有关系的人，掌握速写这门技法都会使你在所从事的工作中更为出色。

速写的表现不同于长期素描作业的表现，它可以是一幅完整的作品，也可以不完整，有的地方画错了，也可将错就错，不必一错就改，画面的内容组合也不必完全按照对象描画，可以根据画面的需要“东拼西凑”，将对象的内容增加或删减，把对象的物体缩小或放大，将所画对象分详写与略写。如果我们拘泥于要把对象画得很准确，不但没必要，而且会影响画面的效果，使一些生动的、触发灵感的东西丢失。

在画长期素描时我们通常画许多辅助线，但在速写中我们不能把这些线画出来，基本上每一部分、都是直接肯定地画出来，这对于习惯画长期素描的学生开始可能不习惯。初学者可以先画得慢一些，从局部画起，但是落笔要肯定，画局部时心中要考虑到全局，好像打腹稿一样，使所画的每一个部分都与还未画的部分产生联系，做到这些就能把握住速写的形了。

形画准了还不够，线条的组合是体现速写艺术的重要成分。通过线条的穿插来表达物体的转折和前后关系，用线条的疏密来体现画面的节奏。

速写工具及特征

在速写训练中，用不同的工具，会产生不同的艺术效果。但是一幅速写的好坏不在于用何种表现形式，而在于作者的艺术素养和功底。对于初学者来说，学习速写经常使用的工具为铅笔、炭笔和钢笔。在诸多的方法中以采用线条的表现形式为宜，因为线条最单纯，也最明确。

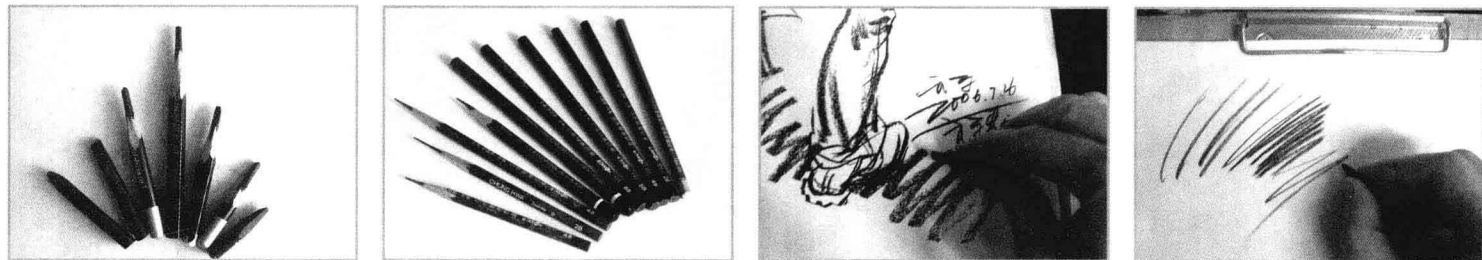
铅笔的效果：铅笔是速写最理想的工具，线条流畅，浓淡粗细有变化，用4B 铅笔为宜。

钢笔的效果：钢笔是速写经常使用的工具之一，携带方便，线条清晰，笔迹浓重，表现力强，作品久藏不褪色。用一般的书写钢笔即可，专用美工钢笔效果更佳。

炭笔的效果：炭笔具有软（行笔流畅）、黑（效果强烈）、尖（中锋可细，侧锋可粗）、短（可握手心，运转自如）等特点。新笔可断开分两半用。

其他表现工具的使用，如炭精棒、毛笔等，待速写有一定的基础，均可尝试。

纸：一般的书写白纸均可使用，图画纸、新闻纸、毛边纸、有色纸等也很适于速写，效果很好。为方便使用，可自己制作速写本或买现成的速写本。

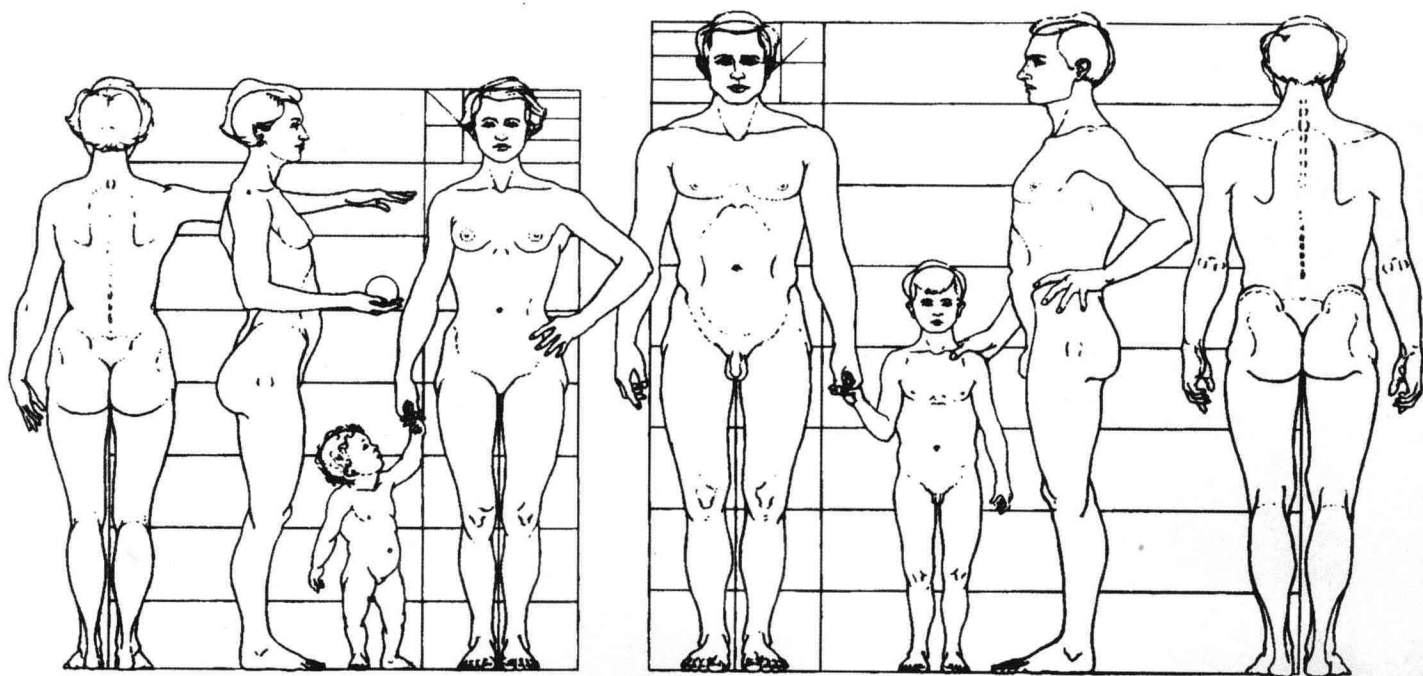

人体比例

人体比例不仅是客观的存在，也是人们审美标准的体现。艺用人体解剖学中的人体比例，是对许多现实生活中的人的各部分比例进行测量、记录、归纳、筛选的结果。每一种比例的研究者都认为自己定的比例最标准、最美。达·芬奇把人体各部分比例归纳为简单的整数比，并视为“神圣”的比例。因此，这些人体比例被称为“理想比例”或“标准比例”。这个理想和标准，当然体现了他们的审美观点。

但是现实生活中符合标准比例的人是极少的，绝对符合的几乎没有。那么，为什么又要定标准比例？因为任何事物都得有标准或规格作为检验的依据，有了标准人体比例，进行人体造型就容易比较出各个具体形象的特征。

对待标准人体比例有两种态度。一种是以标准比例作为模式，他们不管模特儿自身的体形特点，写生时都画成他们信奉的古希腊经典人体比例，这种做法不可取。另一种是将标准比例当做一种尺度，作为写生时分析比较的依据，从共性中找个性，是我们应该采取的方法。

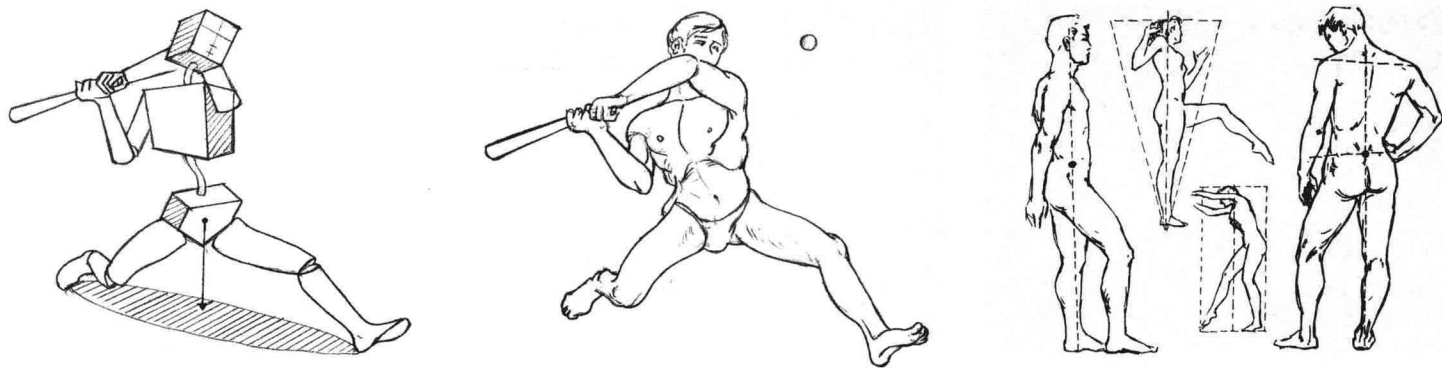

重心与动作

重心偏移动作，至少有一足必须着地整个人体的重心在双足着地的情况下就在两足之间，一足着地时重心就在着地的脚上。扭和转又是一种重心偏移的动作形式，重心仍在两足间或一足上。胸腔和臀部的方向作相反的转动，此时头部和上肢的动态必须协调，以保持动作的稳定。

所有带动作的人体，造型时都必须注意各部位的平衡和节奏。

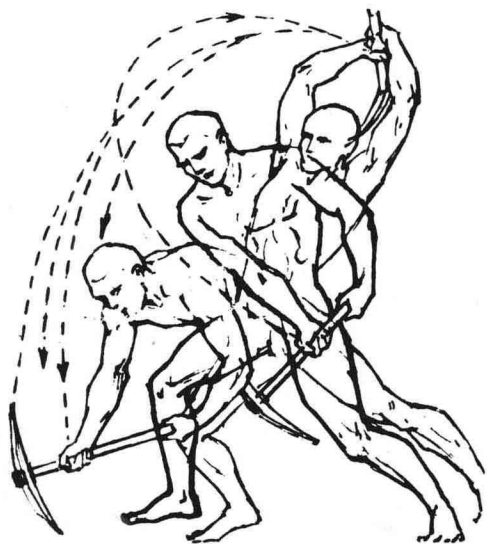
平衡是每个人必须保持的生理机能。一个人失去身体的平衡，就会感到不安定。平衡是人体重量的均衡分配。如果身体向一旁倾斜时，一只臂或一条腿必须向另一方向伸展，以补偿失去的平衡。如果用一只脚站立，重心必须集中在落地的脚底，而人往往形成一个倒三角形以保持平衡。如果重量落在两只脚上，重心就得在两脚之间，这时人体往往呈长方形。平衡不等于静止，静止显得呆板，而平衡则像弯曲的弹簧，有一放松就会弹回去的势头，静而有生机。

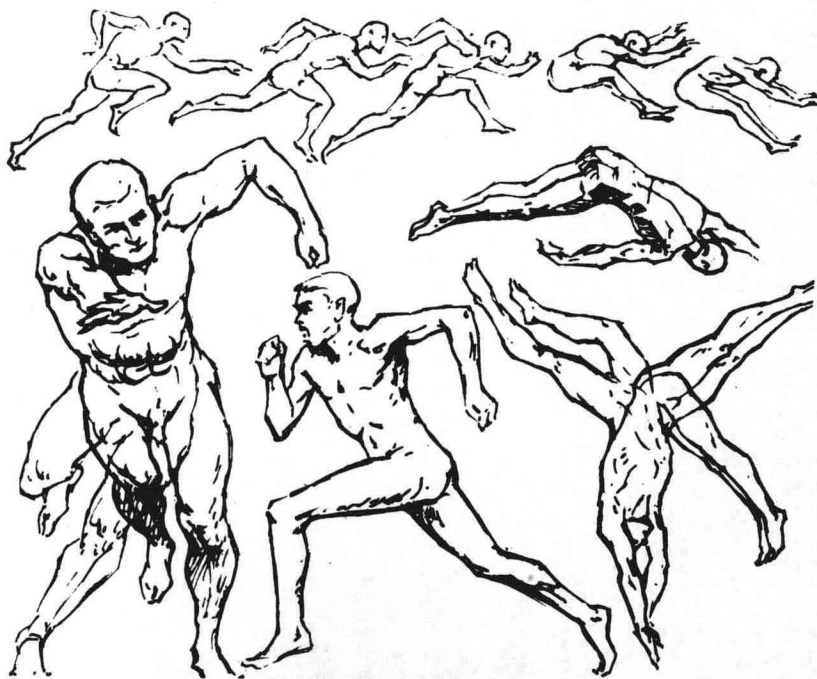
动态分析

依附支撑物主要体现在坐、卧、靠、伏、撑等动作上。添加别的重量则体现在负重（如背、挑、掮等）和使用工具（如举锤、挥镐及使用体育运动器具等）。处于这两类动作时人体的重心必须与支撑物、负重物或使用物的重量取得平衡。例如，背物时物体越重上身躯干就越向前倾；挥镐时上身后仰而挺腹，镐着地时上身就前弯而拱腰。

处于剧烈动作时，人体重心是不稳定的。要注意重心须和运动方向一致。这类动作以跑跳、翻腾动作最典型。

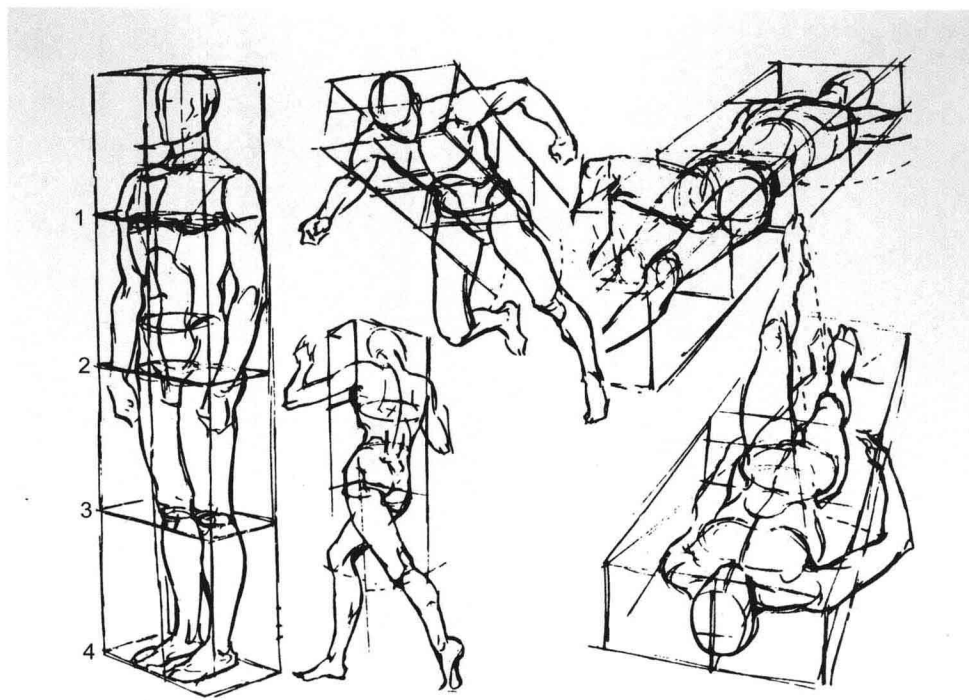
挥镐动作分析图

激烈动作分析图

人体透视

作画中,某些部位的透视形感觉欠妥时,可以把人体归入一个大的方形中作检查,当然这个方形的透视必须和人体的透视一致。反之,为了一开始就把握住人体各主要部位的整体透视关系,也可以先确定大的方形的透视形,再定出肩、腰、臀、膝的透视位置。不过,这些借助辅助形的方法主要还是帮助理解规律和原理。

速写的表现形式

以线为主

线条不仅可以表现出物体的轮廓、体积、质感神态、明暗和虚实,从而有效塑造出对象的造型特征,而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感。它的突出特点是:明确肯定,概括简练,生动传神,构成的画面简洁而明快,且富有极强的表现力。作画时要求利用线条的疏密、浓淡和虚实以及相互间的衬托,艺术地表现出物体之间的层次关系。初学者宜多选用以线条为主的速写练习,将自己对写生对象的感觉概括而肯定地表现出来。

线条与明暗相结合

线条与明暗相结合的表现方法是指在用线表现形体的基础上,再加以简洁的明暗调子,使所表现的形体结构更加突出、生动,主题空间感更强。这种表现方法还可营造出一种特殊的艺术效果。因此它的表现风格适应的范围更加广,并有更大更自由的表现空间。这种方法对对象的描绘,相对于只用线的速写,刻画更加深入一些,所以适用于时间稍长一些的速写。

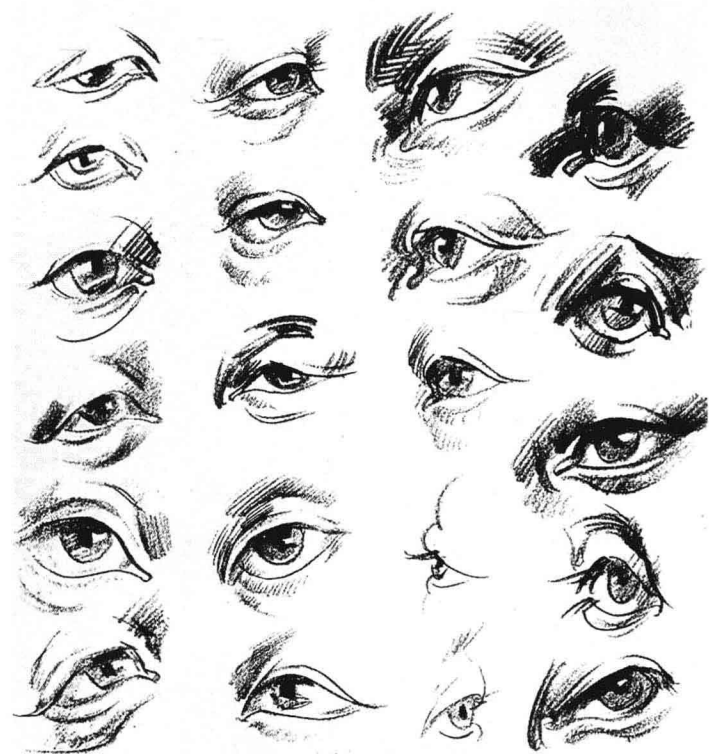
以明暗调子为主

以明暗调子为主的表现方法,是指通过对光影明暗变化的描绘来塑造对象的形体。它能够充分地表现出物体的结构、块面和光感,给人一种立体的、空间的、厚重的感觉,使画面具有较强的视觉效果。

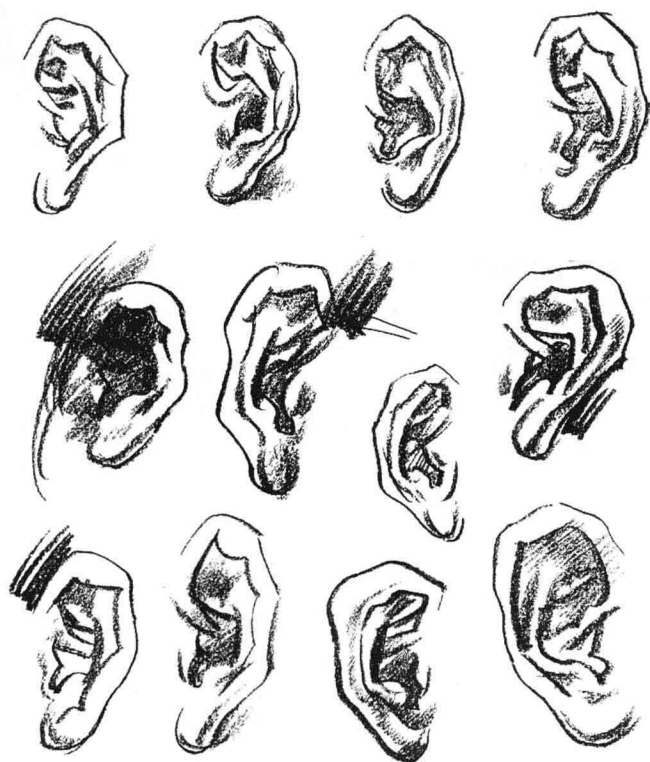

五官速写要点

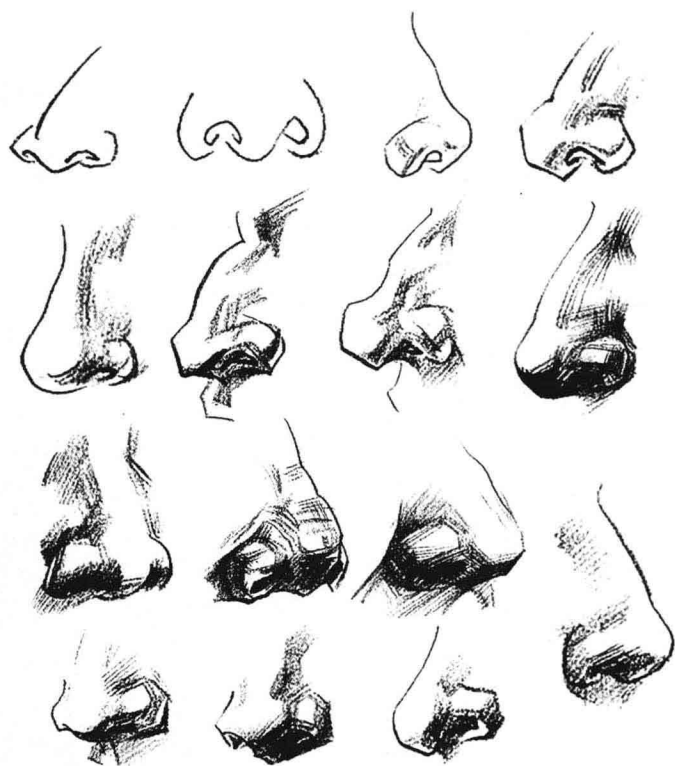
五官各部分不是孤立的，画五官其实就是在画五官与其周围部分之间的联系。如画眼是在画眉毛和眼轮匝肌，画嘴是在画嘴轮匝肌和下颌肌，画鼻是在画它和嘴的关系，画眉就是在画眉弓和眼的关系。

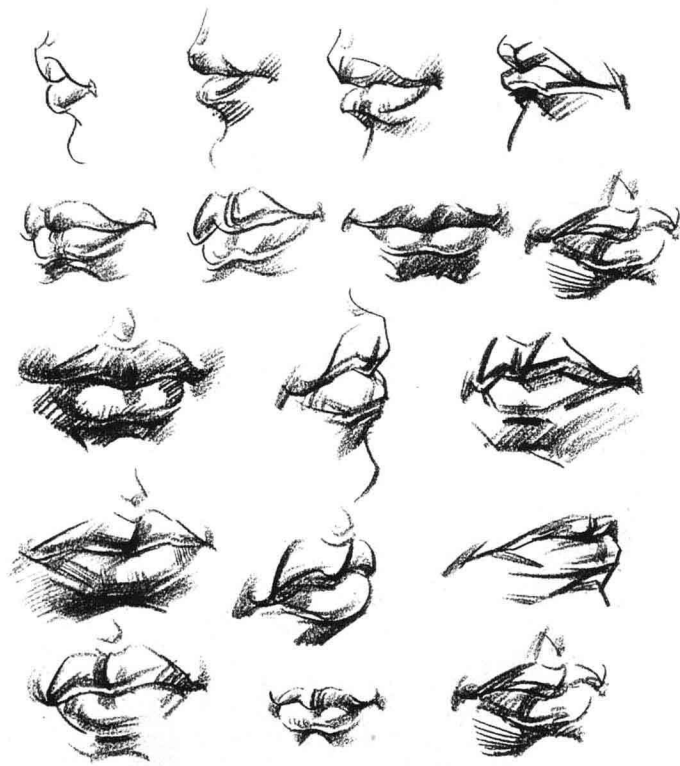
眼睛的画法：上眼睑实，下眼睑虚；眼珠要画得左顾右盼，要传神；要画出眼睛的球体关系，要有体积感。

耳朵的画法：一般侧重外轮廓形状和位置，里面结构表现较少，要和周围头发的关系结合在一起画，往往处理得较虚。

鼻子的画法：画鼻子时要特别注意对面的塑造，重在鼻梁的形状和鼻底的鼻孔穿插用线关系。

嘴巴的画法：画嘴唇线要注意线的虚实与轻重关系，嘴角要厚重。上嘴唇色调重，边缘轮廓线较虚；下嘴唇较丰满，体现质感。

头部速写要点

画好头部速写也是非常关键的一步，大形确定后，画好头部也是画好一幅作品良好的开端。

人物头部结构基本上呈蛋形，五官的透视要在蛋形基础上注意“三停五眼”的变化，注意抓住额部、颞骨、颧骨、咬肌、口轮匝肌、下颌等面部结构变化。在表现上，面部表现要体现出人物的形神特征，面部五官可以作适当概括，尽量抓住人物面部的神态，笔触不要太多，用明确的线条造型。发型在一定程度上影响脸部的变化，因而面部的表现还要结合头发一起处理，画头发时要围绕头部的结构进行刻画，头发线条较密，要注意头发的上下、前后穿插。

在练习中，还要重视人物不同角度、年龄、神情的特征变化，抓住人物特点，从简单到复杂进行训练，循序渐进。

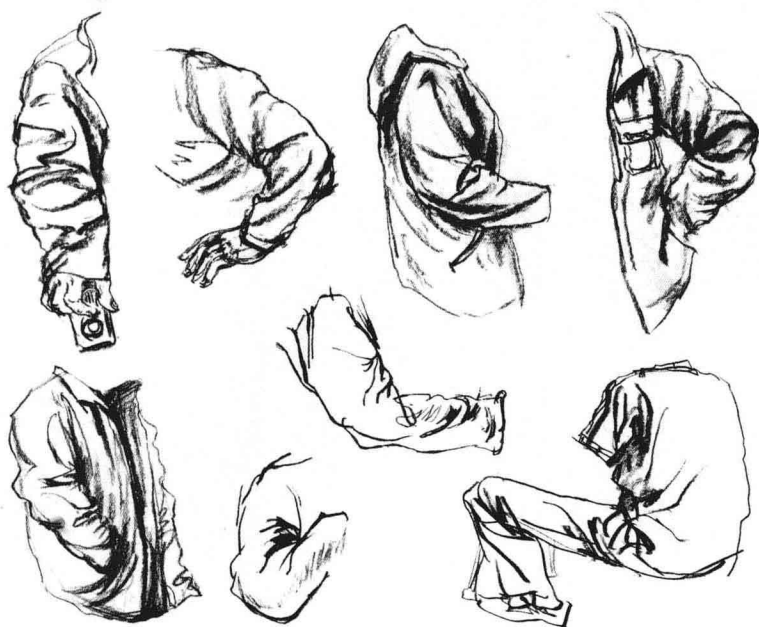

衣纹和脚部速写要点

衣纹的画法非常重要，我们所画的人物动态，通常就是通过衣纹的处理来完成的。衣纹的处理与表现是与人体内部结构紧密联系在一起的，通过衣纹可以表现出人体的形态特点和运动变化规律。

画衣纹时，首先要注意人物动态与画面整体，分析内部结构与外部衣纹对动态产生的影响，理解衣纹线的形成原因，为描绘衣纹找到依据及规律。在抓住动态线的基础上对衣纹进行“取舍”。线条也要注意轻重、快慢的节奏变化，要有疏密、虚实、粗细、横竖、长短、刚柔之分。用不同的力，能使线条产生顿挫、转折、顺逆等变化。在肘与膝盖结构明显的部位或在前面的部位，可用较有力的线来表现，转折或后面外形松散的部位可用淡些、虚些的线条来表现。同时要讲究线条的取向与前后穿插及疏密对比，不同的衣纹变化要能体现出各种不同面料的质感。

画脚部时，主要是对脚部鞋子的刻画。鞋子主要由鞋底与鞋面构成，我们在描绘时要注意鞋的透视变化，重点描绘鞋两侧内线与外面的曲线变化。

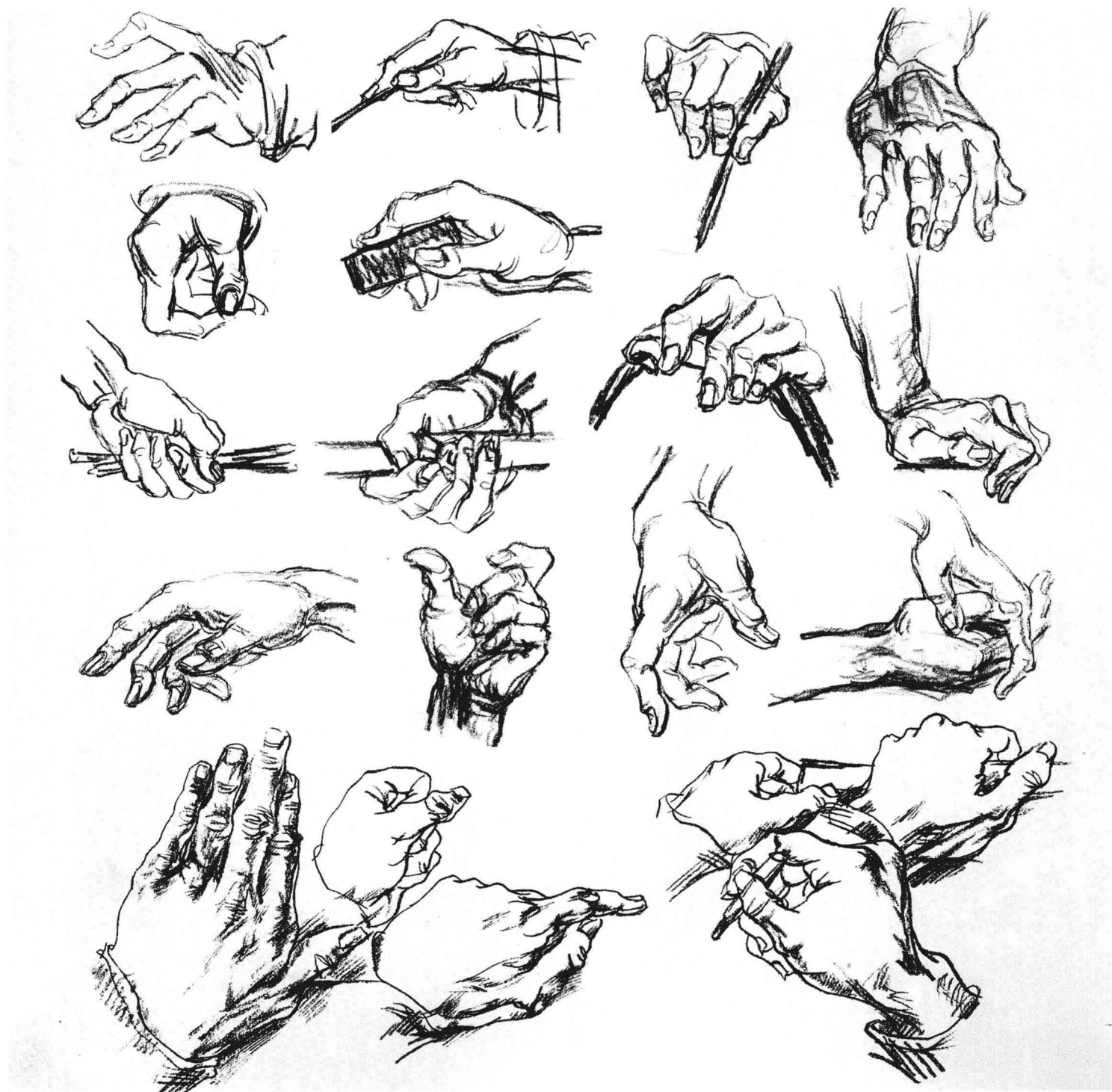
手部速写要点

画手首先要理解手的结构。手大致可分成手掌、四指、大拇指三个部分。

在人物速写练习中，初学者往往不敢画手，常把手放在一边完不成，这是不可取的。其实，手初看很复杂，但经过分析可简化成最基本的几何形状，先画出手的基本的动态。控制好手的基本形，然后再进一步对手的形状和结构进行深入细化，那画手就会容易很多。画手时倘若一开始就盯住手指的细小变化，则易失去手的整体感。在关节处宜用方硬的线强调，而在拇指球和小指球处宜用富有弹性的线。手指的指背用线宜直，指肚的线可略圆一些。倘若四指连在一起，则宜在食指和小指处将结构交代清楚。中间二指可虚一些，不要把每根手指都画得十分清楚，那样就显得呆板，从而失去手的灵活性。手上皮肤的皱纹和筋，只要轻轻表示一下即可。

画手时还要注意手与臂的连接，注意手腕的过渡。手腕随着手上下左右运动，如同安装在手掌与手臂之间的一个弹簧，使手得以灵活地运动。在表现上要重视对腕的刻画，注意手掌两侧拇指侧的掌骨的指关节粗壮隆起，和小指展肌的显露有明显的不同。

除此以外，画手时一定要注意手的动势与人物情绪，注意观察与表达出人物在安详、紧张、轻松、痛苦等状态手所呈现的变化。

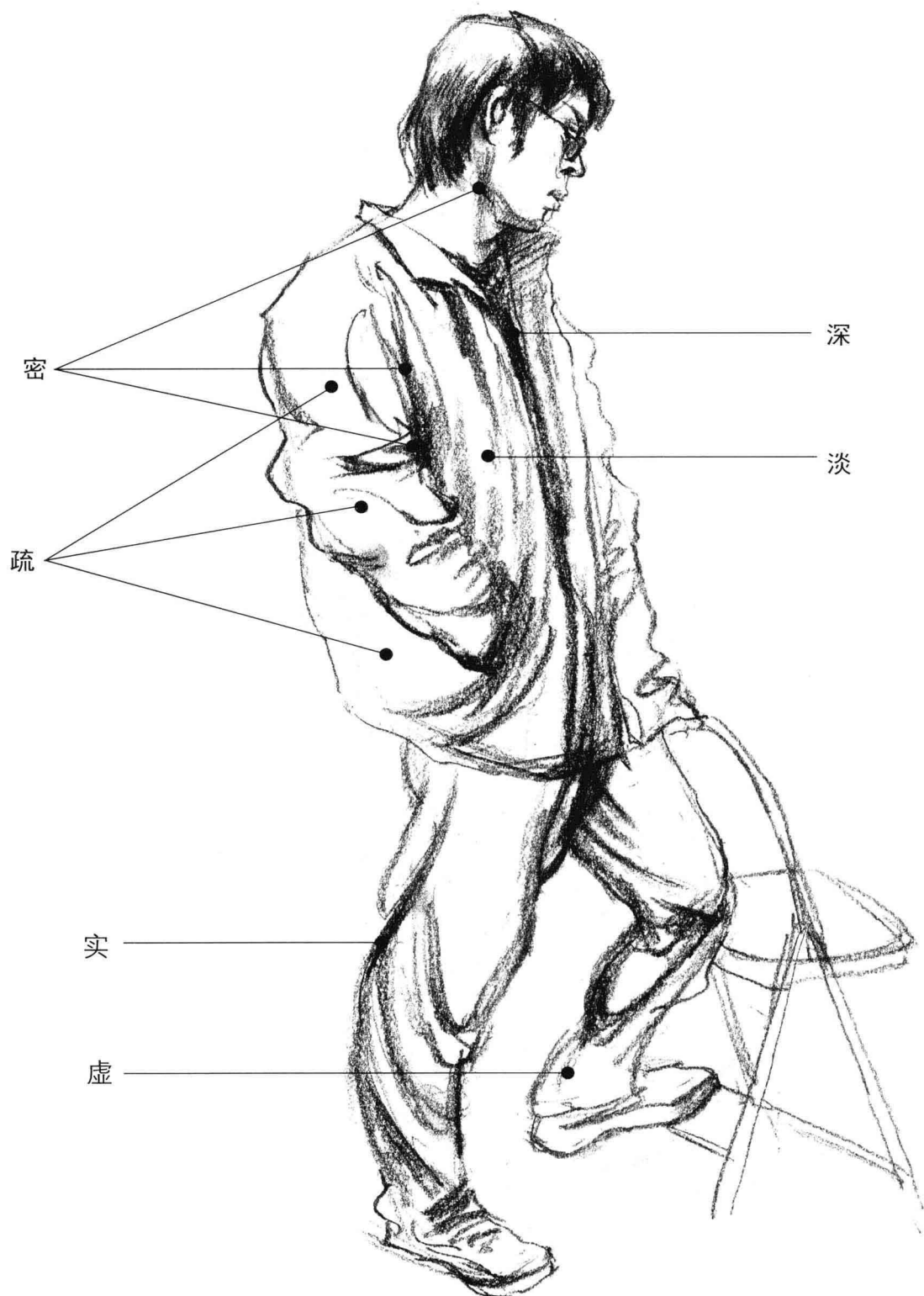
速写用线技法

速写用线要求动、流畅、有变化。线条有浓淡、粗细、虚实、疏密之分，不同的线条可产生不同的效果，表现出刚柔、强弱、穿插、转折等对比与变化关系，而这些线条的运用都是为了更加恰当地表现对象的结构关系和空间关系，使之更具生动的绘画感。

虚实：外形特征明显、结构明确的部分用线宜实，应明确有力，外形松散的部分及一些次要衣饰、衣纹用线可虚些，轻淡些，这样可强化形体结构，分清主次关系。

疏密：线条组合的疏密可以产生相互衬托的效果，在突出主体部位的同时使画面更具节奏感。

粗细浓淡：用线的粗细、浓淡能恰当地表现前后空间关系，使画面层次分明、主次明确。

站姿速写 (写生示范一)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一:观察人物的动态,考虑整体比例关系和外形特征。

步骤二:在把握准确的形体关系后,用较流畅的线条来表现对象的具体形态。

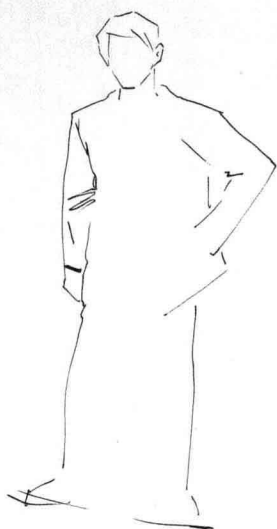
步骤三:进一步刻画五官、衣纹及手、脚的形体。注意用线的结构感。

步骤四:从整体出发加以调整,结合五官、手、脚的细节进一步完善,对衣纹的组织及用线疏密关系作进一步调整。

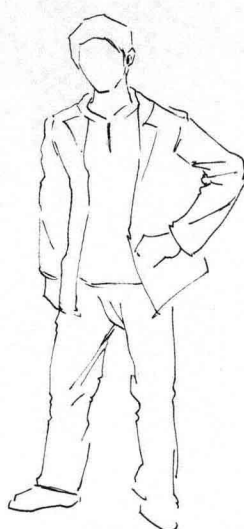
站姿速写 (写生示范二)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一:用较淡的线在纸上画出人物基本位置,概括地画出人物大的外形轮廓以及动态关系。

步骤二:更加准确地画出人物各大部位的外形轮廓,还可利用假设的垂线、水平线、倾斜线来校正形体大的动势是否准确。

步骤三:进一步明确肯定各部位之间的比例、透视、动态以及各部位之间的结构起伏关系。这时要注意检查前一步轮廓、比例是否准确。

步骤四:画到整体时,对与整体不协调的地方,如结构、虚实等还不够理想的地方,进行加强或减弱的处理,调整统一画面。

站姿速写 (写生示范三)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一：首先对人物进行整体观察，把握大的形体和动态，注意头、胸、骨盆、腿的形态、比例及相互之间的联系。

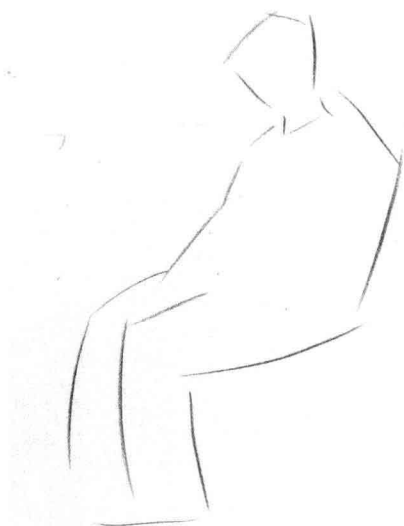
步骤二：要注意多比较，以表现大的形体结构关系为主，用线要体现结构的穿插变化。

步骤三：进一步塑造对象，通过用线的强弱疏密的变化来强化形体感和节奏感。

步骤四：从整体出发调整画面，对一些细节部分再进一步完善，使形体的各部分关系更加协调，人物形象更加整体统一。

坐姿速写 (写生示范一)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一:大致确定对象在画面上的基本位置,轻轻地用笔概括出人物的基本形和大的比例关系。

步骤二:从局部入手,逐步深入刻画,局部要服从整体。

步骤三:丰富空间关系,用线虽然变化多,但要主次分明、重点突出。

步骤四:整体调整,对与整体不协调的地方,如结构、虚实等还不够理想的地方,进行加强或减弱的处理,调整统一画面。

坐姿速写 (写生示范二)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一：确定对象的大体形态及各部分形体的位置，注意大的比例及动态。

步骤二：概括确定人物部分的形体。特别要注意颈、肩、肘、腰、膝等关节活动部位。

步骤三：用线刻画人物的形体动态，要明确而轻松，但不要过分表现，对形体塑造要留有余地。

步骤四：进一步强化形体结构关系，最后调整画面中线条的疏密与穿插关系。