

1:1 等大·临本
速写人物

经典全集系列丛书 / 作品的典范 / 临摹的范本 F03

主编：杨建飞 编著：程钊

1:1 等大·临本 速写人物

经典全集系列丛书 / 作品的典范 / 临摹的范本 F03

主编：杨建飞 编著：程钊

执行编委：石博文 彭海健 付进

目录

- 04 局部（头 / 手 / 脚 / 衣服）作品的解析与欣赏
- 14 单人经典作品个例解析（一至五）
- 24 单人经典作品（偏线性类）
- 42 人物速写基础知识
- 44 速写感觉的训练
- 48 单人经典作品（偏明暗类）
- 68 人物组合作品个例解析（六）与人物组合作品

1:1 等大·临本 速写人物

经典全集系列丛书 / 作品的典范 / 临摹的范本 F03

主编：杨建飞 编著：程钊

执行编委：石博文 彭海健 付进

目录

- 04 局部（头 / 手 / 脚 / 衣服）作品的解析与欣赏
- 14 单人经典作品个例解析（一至五）
- 24 单人经典作品（偏线性类）
- 42 人物速写基础知识
- 44 速写感觉的训练
- 48 单人经典作品（偏明暗类）
- 68 人物组合作品个例解析（六）与人物组合作品

1:1 等大·临本 速写人物

经典全集系列丛书 / 作品的典范 / 临摹的范本 F03

主编：杨建飞 编著：程钊

执行编委：石博文 彭海健 付进

目录

- 04 局部（头 / 手 / 脚 / 衣服）作品的解析与欣赏
- 14 单人经典作品个例解析（一至五）
- 24 单人经典作品（偏线性类）
- 42 人物速写基础知识
- 44 速写感觉的训练
- 48 单人经典作品（偏明暗类）
- 68 人物组合作品个例解析（六）与人物组合作品

一. 速写入门谈

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受，画面生动感人，是速写的一个显著特征。因作画时间短，在描绘对象时，放笔直取，它可随时描绘我们周围生活中的任何物象，特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围。所以，常画速写能使我们养成注意观察周围生活的好习惯。长期坚持画速写，可为日后进行美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。我们提倡从学画阶段开始就养成画速写的好习惯。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式，在进行相对长时间的素描训练的同时，多画速写，做到长、短期作业穿插进行，是绘画基础训练的一种良好方法，因此，速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。

有些绘画大师，如17世纪荷兰画家伦勃朗、18世纪英国画家荷加斯、19世纪德国画家门采尔等都是速写方面的高手，我国许多著名画家在速写领域也取得了很高成就，形成了

独特的个人风格，如叶浅予、吴冠中、黄胄、刘文西、周思聪等。他们中间有的从没有机会进入正规美术院校学习，而是以速写作为美术培训的基本形式走上成功之路的。有志于学习绘画的青少年，只要肯努力，保持高度热情，勤学苦练，多动脑筋，方法得当，持之以恒，就一定能画好速写，为绘画学习打下坚实的基础。

速写要求在较短的时间内画出所需要表现的对象。所以，以线条形式来描绘形象，是速写表现中最直截了当的一种方法。线条除了具有描绘对象形体的功能外，其自身还具有艺术表现功能，它可体现出丰富的内涵，如力量、轻松、凝重、飘逸等美感特征。作者在画速写的时候，会不知不觉将自己的艺术个性，通过线条的运用而流露出来。以线造型是速写中最常用的表现形式。除此之外，线面结合也是常见的形式之一。有时在结构转折处衬些明暗调子，能增加速写艺术的表现力，使画面的气氛更加变幻丰富。除以上两种形式外，纯明暗的速写较少见。当然有些画家因追求自己画风的需要而作这样的形式探索也是有的。但这不能成为初学速写者训练过程中追求的目标。

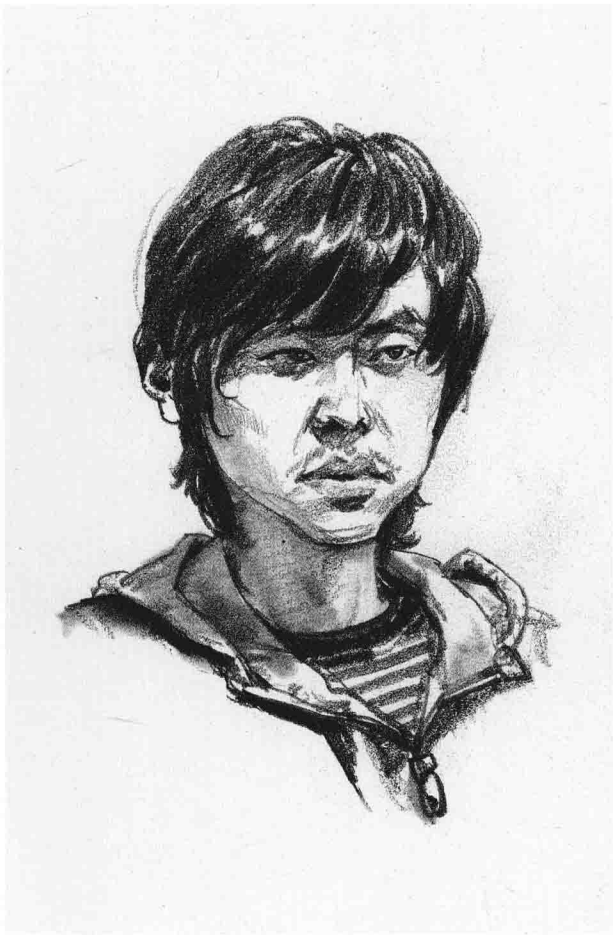
二. 头部的刻画是画面的点睛之笔

头部必须要生动

头部是速写中较为复杂的一部分知识点，在人物全身速写中，它往往起到画龙点睛的效果。对人物神情的捕捉，是速写能力训练中的一个很高的要求，这主要体现在五官的塑造上。在整张画面，头部的刻画并不是完全靠脸部的精彩就能突显出来，还可以通过黑白灰的对比：头发的黑、脸部的白、脖子的灰、衣服的重灰等，有了这样的对比，脸部的空间就可以轻松

地跳出来了。从一开始涉及到速写这一门类，我们就要学会这个要点，整体考虑画面的效果。

头部是否生动，并非靠长相，更多是动态与人物表情的捕捉。动态是指人物身体的扭动，包括头部，人物的表情则是喜怒哀乐。将这两点加进你的画面，必然会使作品生趣盎然。

三. 大师们都很勤奋

学习要学会举一反三

美术教育家徐悲鸿先生曾说过，有中等以上智力的人，通过努力，都能学好绘画。看来只要肯努力，钻进去，逐渐摸到规律，原来感到难的问题也就变得不难了。在初学绘画的青少年中，有的人儿童时代就画过儿童画，有的临摹过卡通画、连环画等，有的虽然没有动手画过速写，但一直对速写很感兴趣。这些都是通向速写专业训练的良好开端。

我们都知道达芬奇画鸡蛋的故事，都知道勤奋是成功的关键之一，但勤奋不是盲目或者是死画。在画画中很忌讳一点就是将自己当成复制的工具，因此我们更需要体会每样事物的独特性，在描画一个模特的时候，仔细观察人物的动态与表情的变化，然后将最生动吸引人的一面画出来，才能赋予画面灵魂。

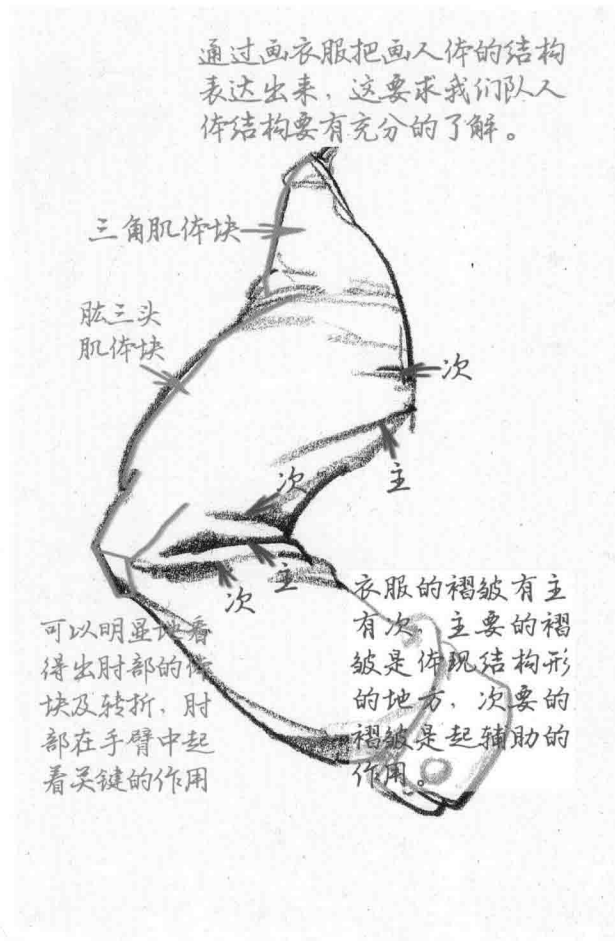
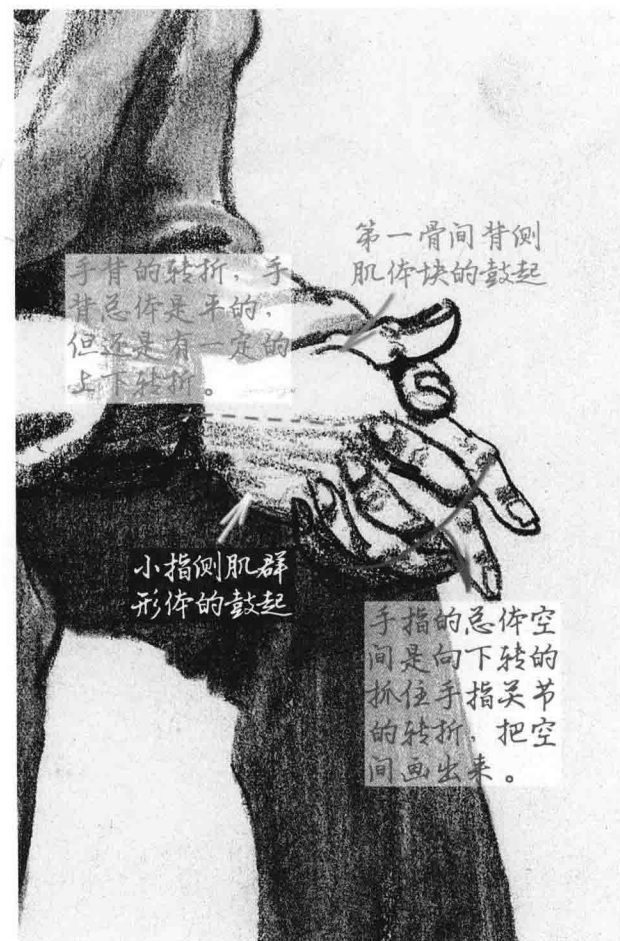
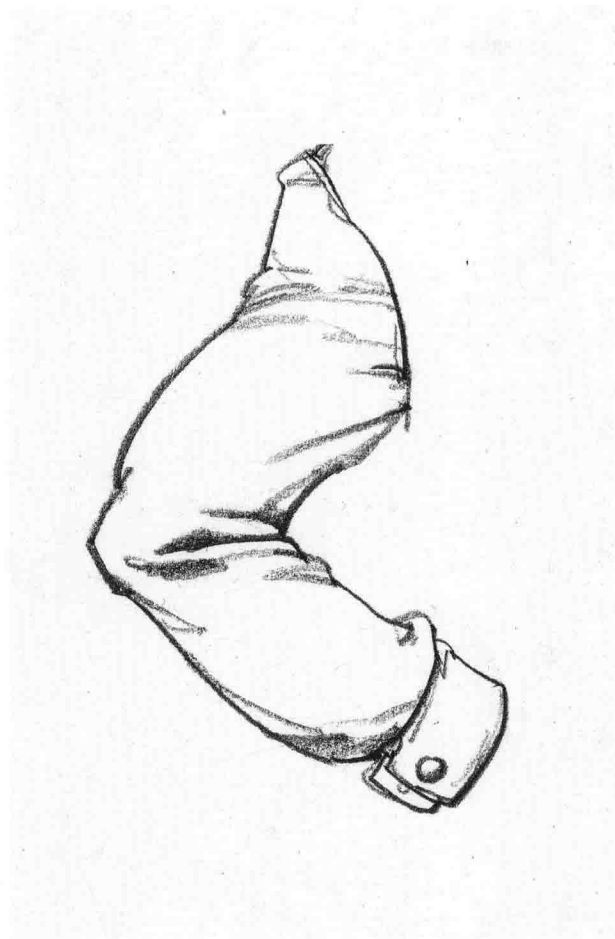
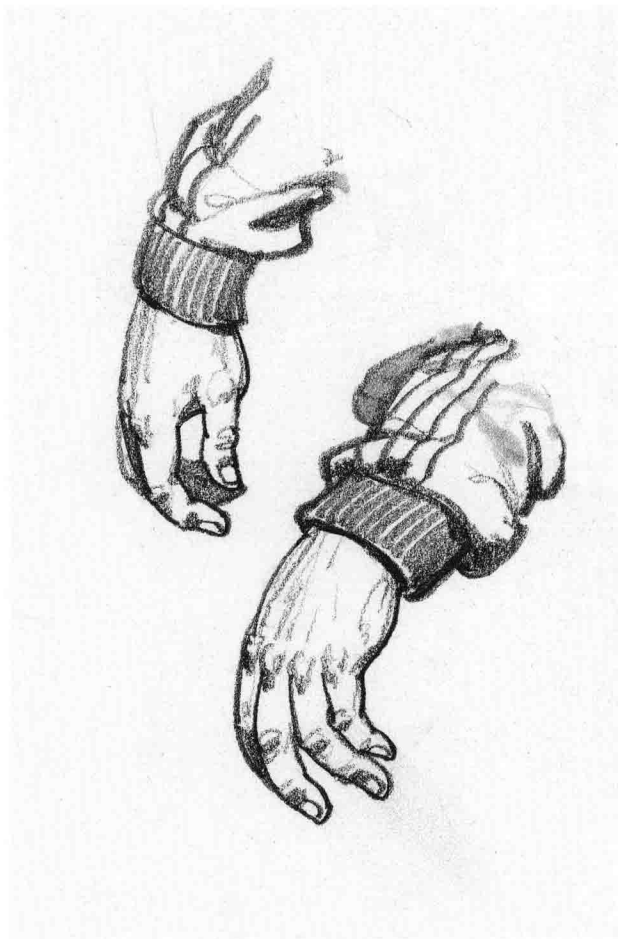
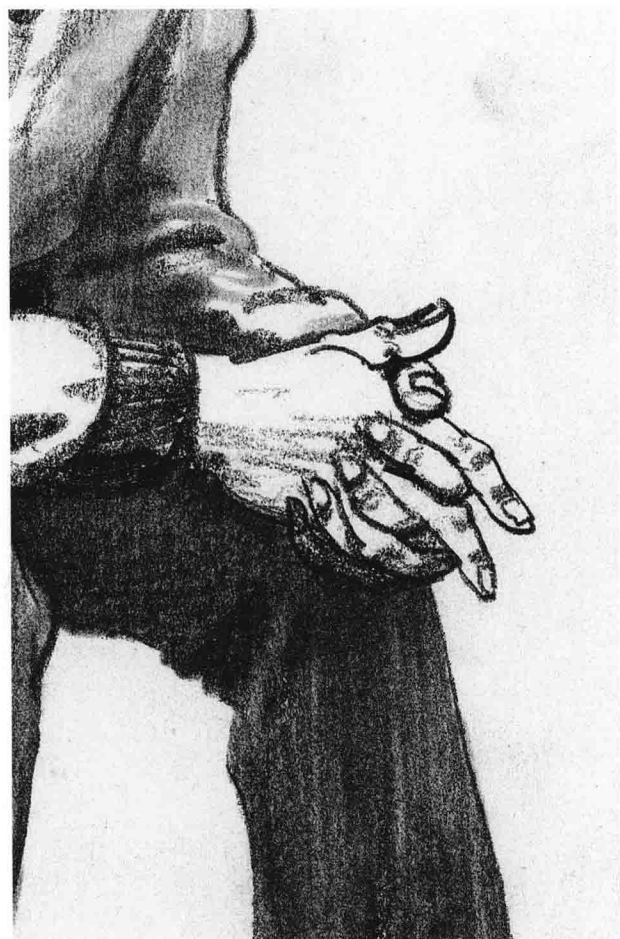
四. 局部的练习——手

想画好手掌吗？

如果说三体积是人体的自身对称体块的话，那么上肢、下肢就是自身非对称体块，而它们连接着人体的躯干，在人体的运动中占重要地位。上肢在生活和运动中使用最多，是人体最灵活的部位。上肢的运动关节较多，运动范围大，动态复杂。

上肢的难点是手掌的刻画，因为它可以分为许多细节，但这许多的细节是有固定的规律的。我们将手掌完全展开，会发

现它由掌心、手指部分组成，而手指的大形呈扇形状，这一特征可以延伸到手指的关节的连接，也是像弧线。当我们理解这几点大的规律，把手的大形轮廓勾出来后，再去丰富细节，手部便不再是难题了。很多漫画大师都能将人物画得简洁而且很生动，正是因为他们有正确的观察分析方法。

五. 多个角度的手部练习

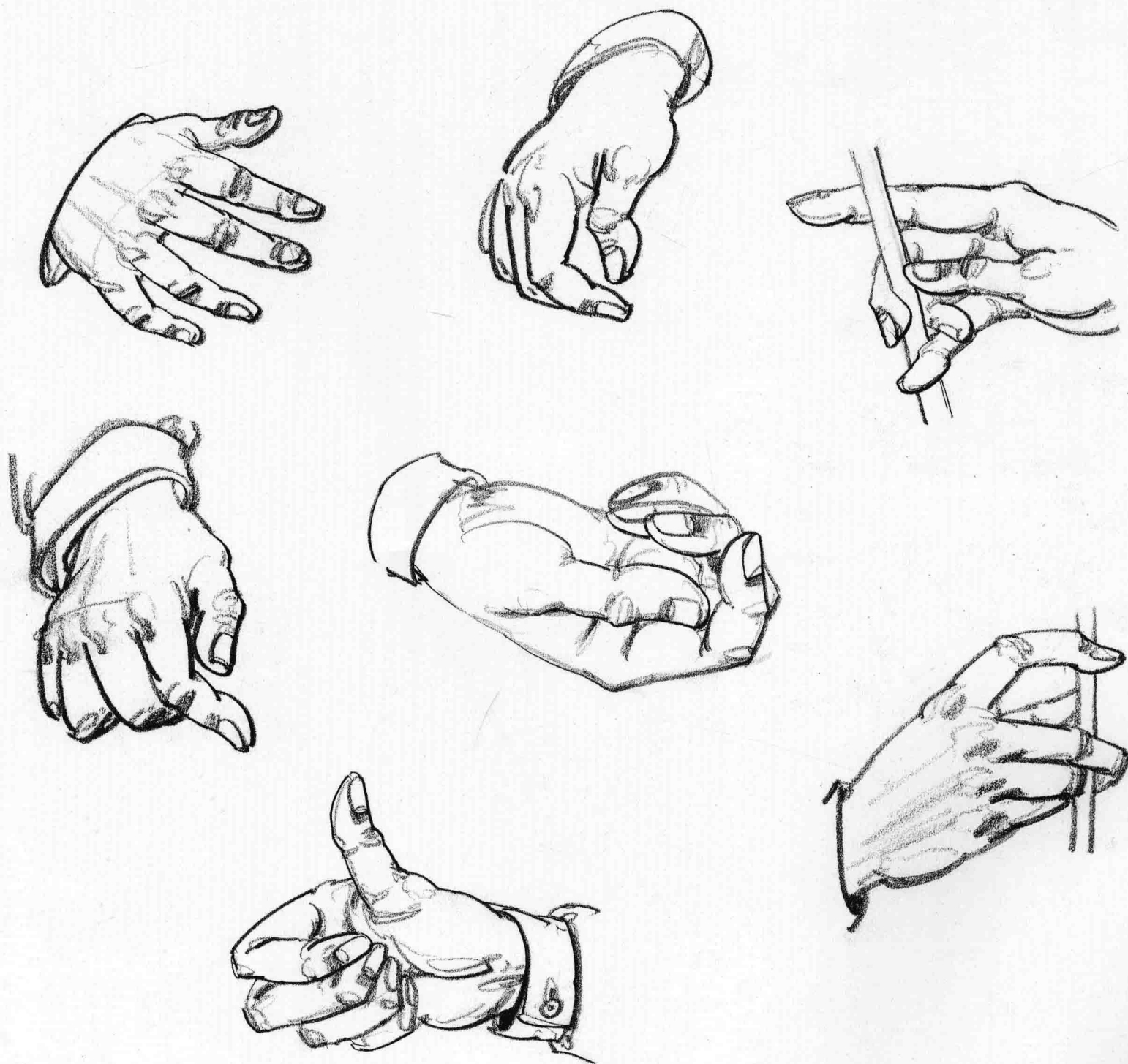
手部的刻画方法

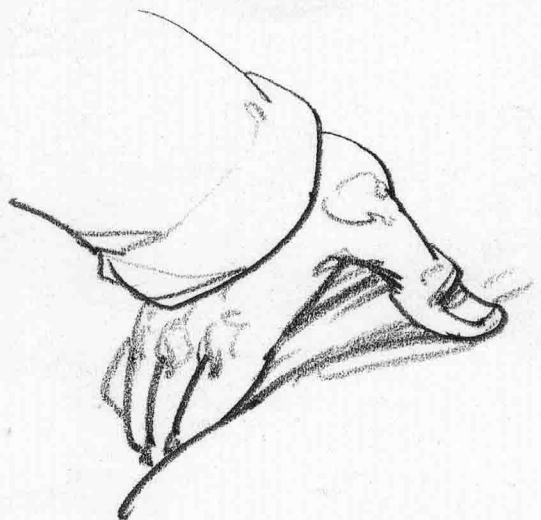
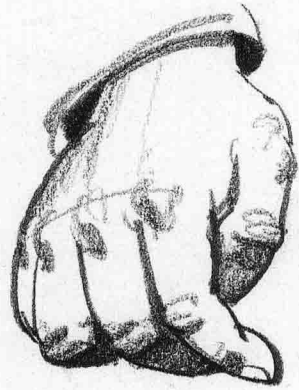
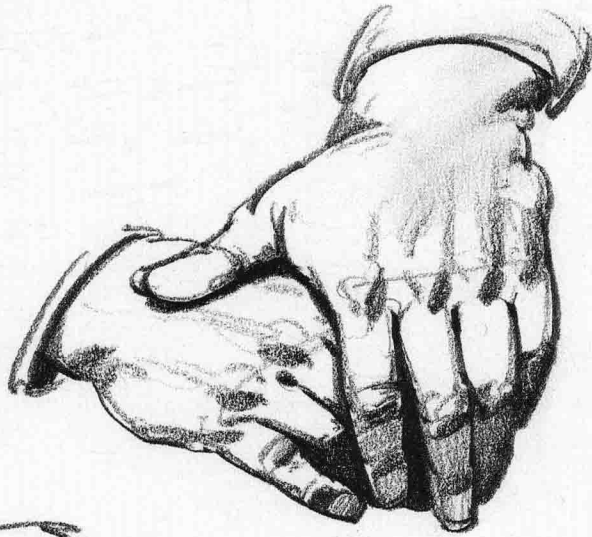
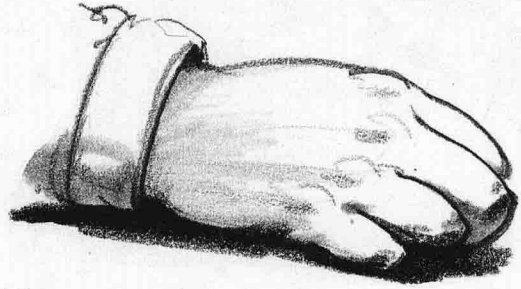
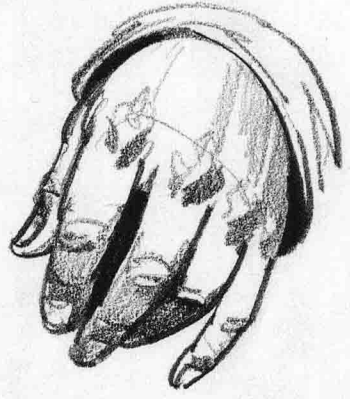
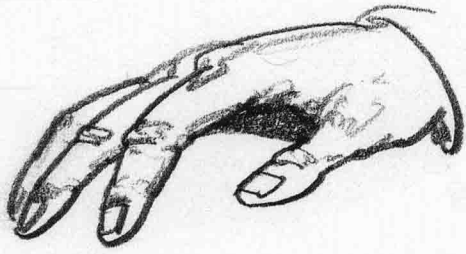
手部的骨骼由腕骨、掌骨和指骨组成。腕骨构成手掌的基部，由八块小骨组成，形似椭圆形，位于手掌与前臂之间，它犹如桥梁，把手掌与前臂连接起来（要塑造出手的生动有力，必须注意腕部与手及前臂的连接），这部分在造型时往往容易被忽视，请同学们在学习的时候认真研究，多做练习。掌骨有五根，呈弓形，下端小头成隆凸关节，屈指时为圆球状。

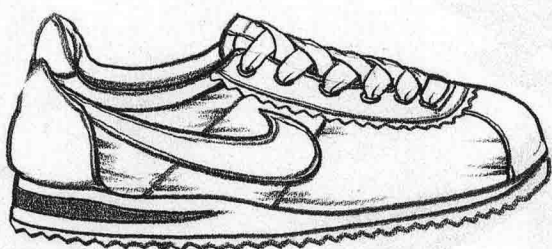
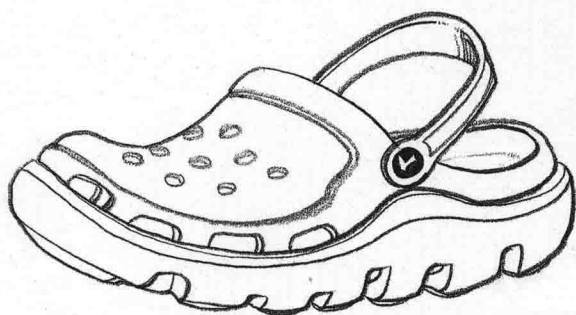
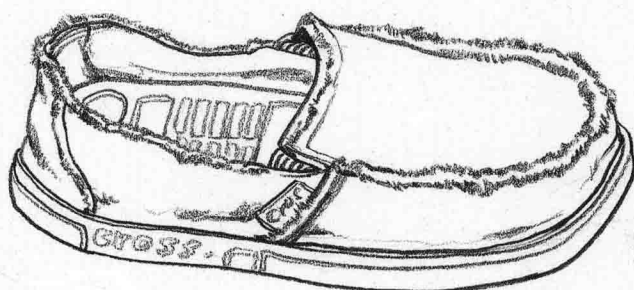
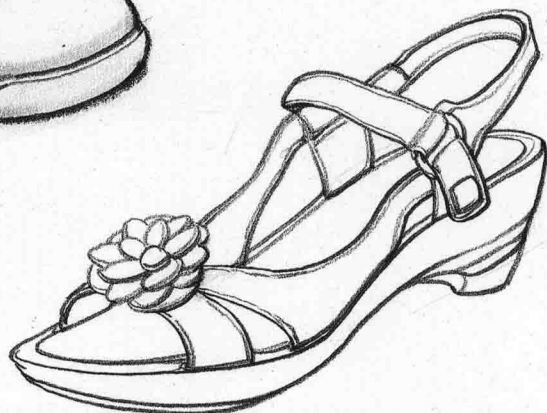
手部背侧因前臂肌肉的肌腱通过腕部伸向各个手指，因此手部屈伸时，肌腱显露得非常明显，同学们在画手部时，可以

适当画出一些手部的筋络以显得自然生动。

手是非常重要的部分，必须要刻画充分，是除了头之外的第二个刻画中心。把视线转移到手上时，并不是把手的每个地方都画精细，手部也有自己的视觉中心。大家看这里的一些手，作者有意地强调了大拇指与食指的刻画，暗部调子弱化处理，其他手指逐渐弱化，形成强烈的反差，效果明显。

六. 腿部与鞋子的练习

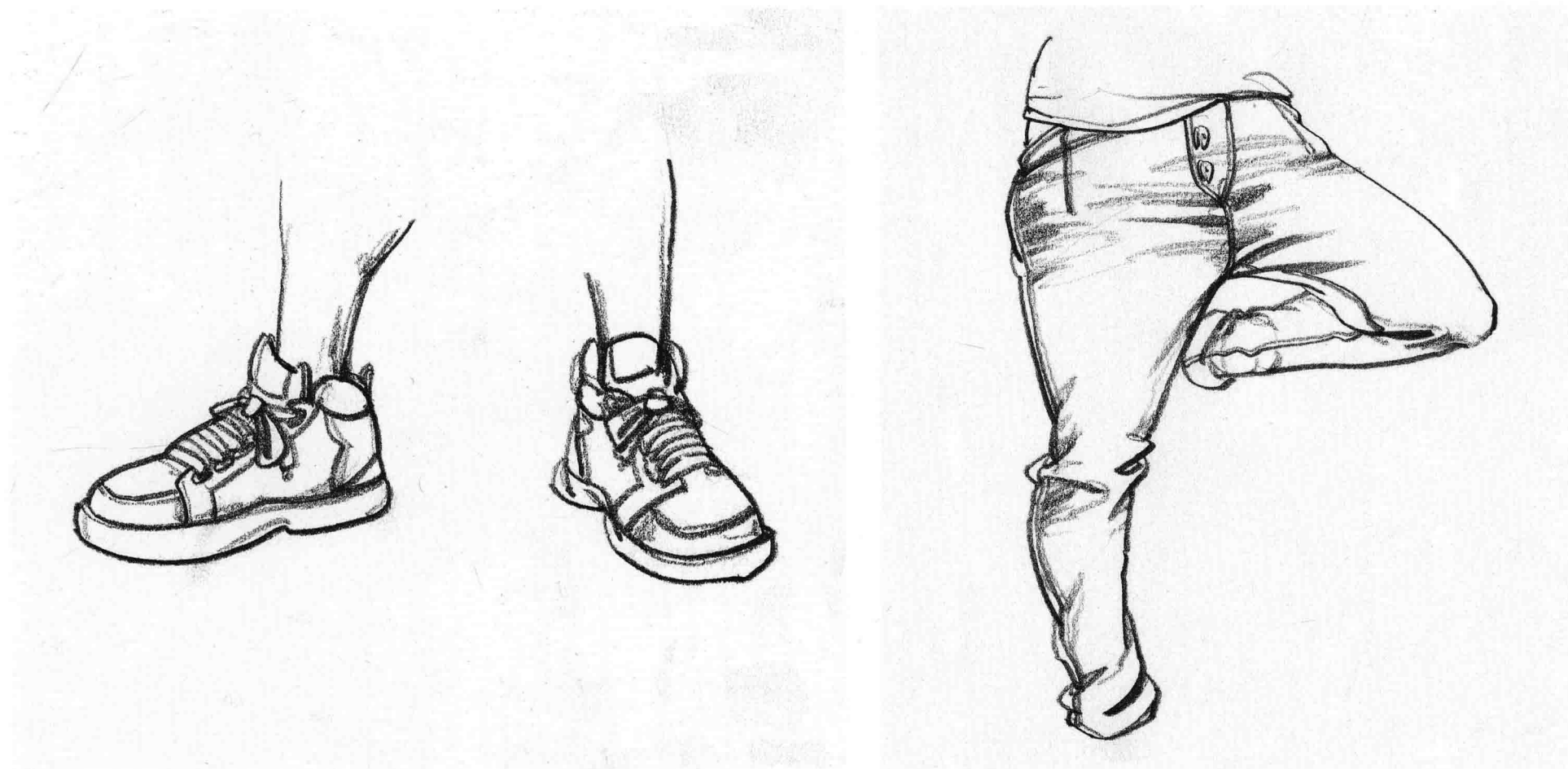
速写鞋子的刻画方法

脚是人物速写中第三个表现中心。在平时训练中纯粹画脚的时候不多，脚的造型往往是以鞋子结构的形式体现出来的。

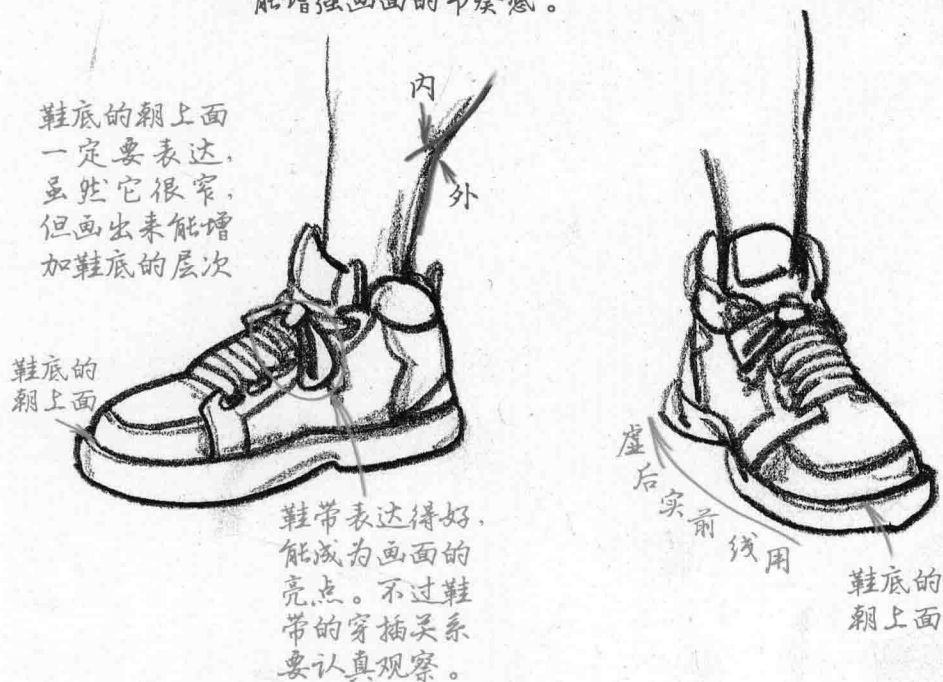
鞋子是代替脚掌在速写中出现，所以说鞋子也是重点刻画的部分之一，起到支撑全身的作用。在刻画程度上应做到头、手、脚呼应，任何一处都不能忽视。这一点作者表达得很好，鞋子用线流畅且顿挫有力。虽说是线性画法，却画出了鞋子饱满的体积。鞋

带用线的穿插叠压关系也很清晰，而且与鞋面上的调子形成对比，加强了整只脚的跳跃性。从鞋子的正面观察时，透视是比较明显的，同学们往往会忽视，这里提醒大家要注意脚部的透视。

通常情况下，我们不会让学生画正面的脚。因为正面的角度要么看不到前脚掌，要么看不到脚后跟，特别不利于表现。

速写中用线的穿插关系很重要。不仅能表达形体间的前后关系，而且能增强画面的节奏感。

腿部弯曲带来裤子的褶皱，有了褶皱就要注意边线的穿插关系。

膝盖是腿部最关键部分，膝盖是区分大腿与小腿的关键。右边的膝盖主要通过边线来表达，用线要方。左边的膝盖是通过裤子的褶皱来表达的。

