

叶军人物速写

Art Studio

美教室

新技法

叶军 著

Art Studio

美 教室

叶 军

人物速写新技法

SKETCH

目 录

前言	P003
第一章 速写前的准备	P005
一、应试资讯	P006
二、心理准备	P006
三、考试要求	P006
四、速写的基本工具	P007
第二章 人物速写的基本要素	P009
一、头部比例	P010
二、五官的形态	P010
三、人体的比例关系	P011
第三章 人物局部表现方法	P013
一、线与笔触	P014
二、速写中的快写与慢写	P014
三、处理方法	P014
四、五官的局部刻画	P016
五、头、手、脚的局部刻画	P022
六、衣纹的局部刻画	P028
第四章 人物速写写生详解	P035
一、线性速写的表现方法	P036
二、线面结合速写的表现方法	P050
三、组合人物速写的表现方法	P062
四、场景速写的表现方法	P074
第五章 人物速写试题解析	P079
第六章 人物速写作品解析	P089

图书在版编目(CIP)数据

叶军人物速写新技法 / 叶军 著.

—武汉:湖北美术出版社,2012.6

(美教室)

ISBN 978-7-5394-5150-3

I.叶…

II.叶…

III.①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV.①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 107738 号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城

电 话:(027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码:430070

经 销:新华书店

印 制:武汉三川印务有限公司

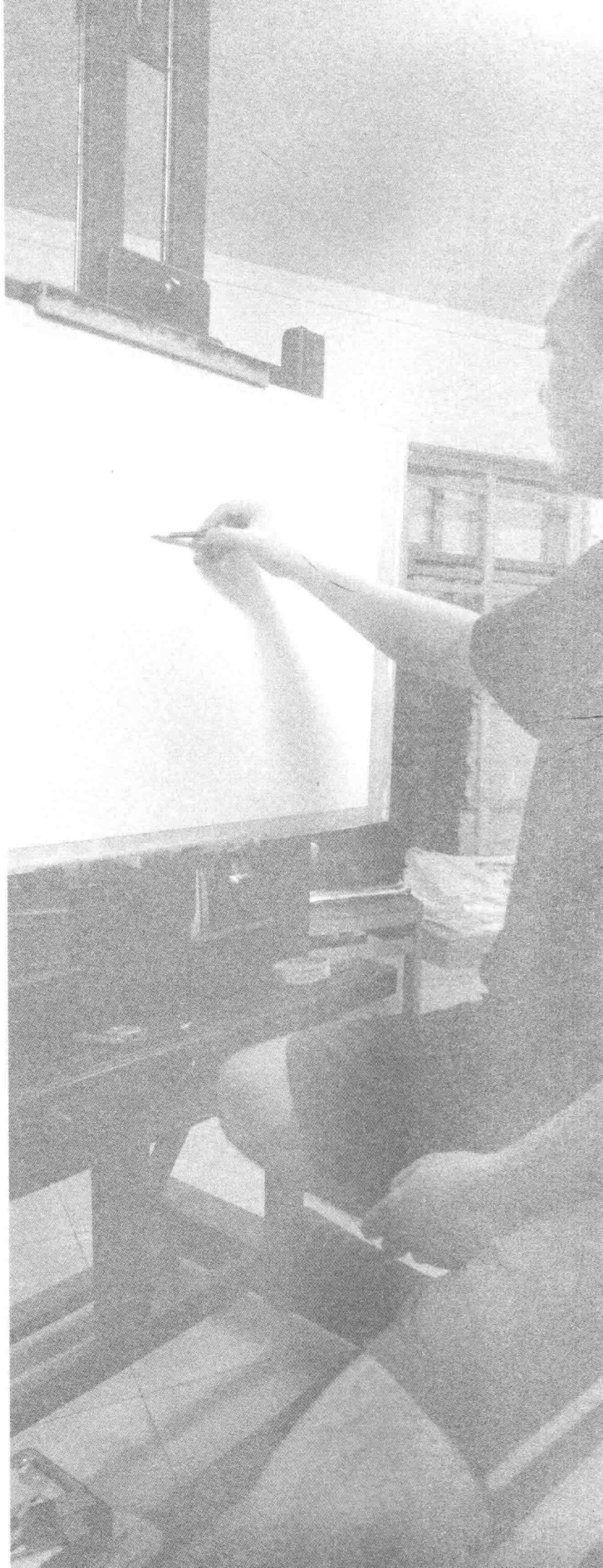
开 本:635mm x 965mm 1/8

印 张:16

印 数:5001-10000 册

版 次:2012 年 8 月第 2 版 2012 年 8 月第 2 次印刷

定 价:38.00 元

Art Studio

美 教室

叶 军

人物速写新技法

SKETCH

目 录

前言	P003
第一章 速写前的准备	P005
一、应试资讯	P006
二、心理准备	P006
三、考试要求	P006
四、速写的基本工具	P007
第二章 人物速写的基本要素	P009
一、头部比例	P010
二、五官的形态	P010
三、人体的比例关系	P011
第三章 人物局部表现方法	P013
一、线与笔触	P014
二、速写中的快写与慢写	P014
三、处理方法	P014
四、五官的局部刻画	P016
五、头、手、脚的局部刻画	P022
六、衣纹的局部刻画	P028
第四章 人物速写写生详解	P035
一、线性速写的表现方法	P036
二、线面结合速写的表现方法	P050
三、组合人物速写的表现方法	P062
四、场景速写的表现方法	P074
第五章 人物速写试题解析	P079
第六章 人物速写作品解析	P089

图书在版编目(CIP)数据

叶军人物速写新技法 / 叶军 著.

—武汉:湖北美术出版社,2012.6

(美教室)

ISBN 978-7-5394-5150-3

I.叶…

II.叶…

III.①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV.①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 107738 号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城

电 话:(027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码:430070

经 销:新华书店

印 制:武汉三川印务有限公司

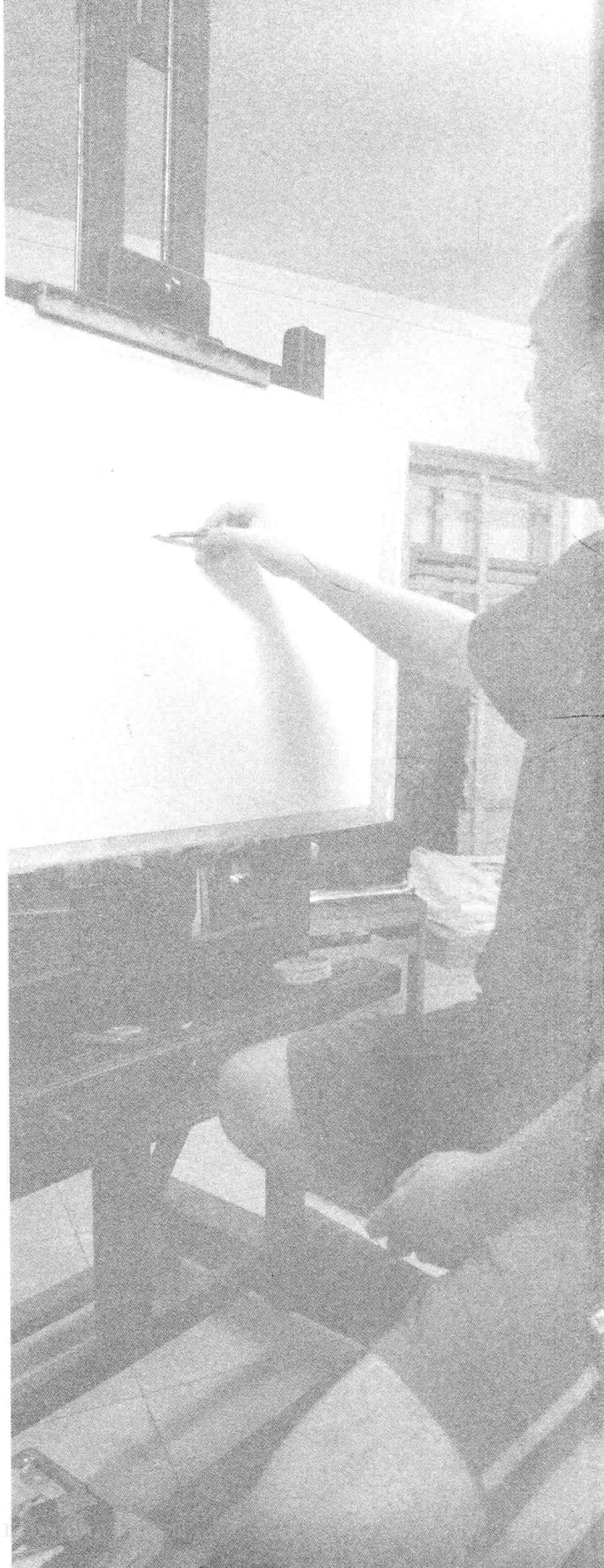
开 本:635mm x 965mm 1/8

印 张:16

印 数:5001-10000 册

版 次:2012 年 8 月第 2 版 2012 年 8 月第 2 次印刷

定 价:38.00 元

The background of the page is a black and white photograph of an art studio. In the foreground, there is a wooden chair with a patterned cushion. The studio is filled with people, some of whom are seated at easels, working on their art. The room has large windows and a high ceiling with a grid pattern. The overall atmosphere is one of a busy, creative workspace.

前言

速写是培养敏锐的观察力和造型能力的主要手段之一，同时，也可达到考查学生艺术素质的目的。速写不仅是基础训练中贯穿始终的课题，也是造型艺术中各专业的一门必修课程。

人物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。而人物速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对事物的新鲜感受，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，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，常画人物速写能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。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良好习惯。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，速写又是素描训练的一种辅助练习形式。

经常画人物速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物的动态和神态，可为日后的美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。

2012.20.
竹野野

竹野野

2012.20.
竹野野

竹野野

第一章 速写前的准备

速写是一种感性的写生方式,偶然性的成分较多,如果再加上心理上的紧张,考试就很难达到预期效果。我们可以进行一些较为理性的训练,如人物的形态和局部细节概念性的默画,并牢牢地记住,实际上就是对人物共性规律的掌握。应试时,可将这些共性的形态概念套用在具体的、鲜活的人物身上,这样,我们的考试就会显得运用自如了。

一、应试资讯

近年来,各综合院校美术专业的速写考试形式一般有:速写、慢写、默写三种;考试的内容有:动态默写、动态写生、单人速写、双人组合、多人组合、场景速写等。全国美术学院的考试也各有不同,如:中央美院的考试是多人组合写生(30分钟)、鲁迅美院的考试是人物慢写(60分钟),清华大学美院的考试是动态默写(15分钟),北京服装学院的考试是创意默写(20分钟),株洲工学院的考试是单人写生(15分钟)。这些院校的速写考试虽各不相同,但大致上还是以写生为主。考生们可根据近年来的速写考试形式和内容以及所要报考的院校,制定有针对性的备考计划。有了这些准备,相信任何考试都会过关的。

二、心理准备

对于美术考生而言,心理准备是必要的,当考生们走进考场的那一瞬间,心理紧张肯定是有的。如何消除这种状态并能正确发挥?要知道,大部分同学受过较长时间的绘画基础训练,并且有很多的同学在考前强化班进行了几个月的集训。有了这些积累,无论进步的快慢,都会让自己的专业有一个大的提高。所以,同学们只要自信、调整好自己的心态,紧张的情绪就会慢慢地消除。速写本来是一种感性的写生方式,偶然性的成分较多,如果再加上心理上的紧张,考试就很难达到预期效果。我们可以进行一些较为理性的训练,如人物的形态和局部细节概念性的默画,并牢牢地记住,实际上就是对人物共性规律的掌握。应试时,可将这些共性的形态概念套用在具体的、鲜活的人物身上,这样,我们的考试就会显得运用自如了。

三、考试要求

一般学校都是由几个老师来评定速写试卷,最终取平均分。虽然不能避免有的老师在评卷时有个人偏好,但其中还是有一定的共同标准:

1. 构图要适中,动态要安排得舒服、生动,重心稳定。
2. 人物结构与大体的比例要准确。
3. 细节刻画要生动,即头、手、脚的刻画要到位。
4. 画得要整,不能琐碎;表现方法要得当,即技术、技巧的处理要到位。
5. 是否画出了自己主观情绪上的东西。

构图与透视	动态	比例	表现手法	艺术感觉	总分
10分	30分	30分	20分	10分	100

不同工具的笔触

炭笔

铅笔

炭精条

木炭条

马克笔

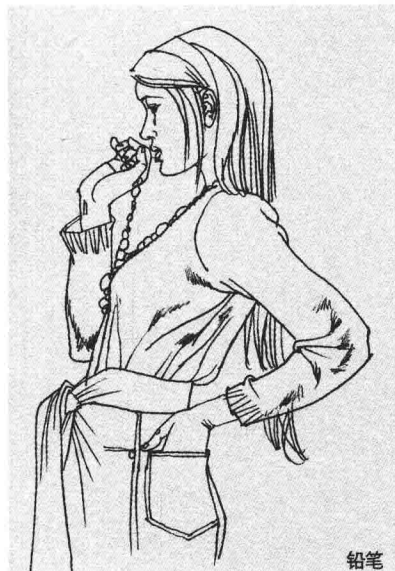
四、速写的基本工具

在日常的训练当中可以使用任何的绘画工具进行速写,几乎可以说没有任何的限制。比如纸张可以使用素描纸、新闻纸、宣纸、卡纸等等;速写的笔可以使用铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、钢笔、圆珠笔、马克笔、毛笔、水彩笔等等。工具选用的原则是只要是自己使用习惯的就可以。

但是在美术高考当中,为了便于大家的掌握和高考应试的方便,一般的美术院校都选择规定使用素描纸和黑色硬质的笔,比如铅笔、炭笔、炭精条等等,而其他类型的笔因为不易于掌握和携带,而且容易产生作弊的嫌疑而往往不被允许使用。所以大家在日常的训练当中可以有意识地多使用这些工具。因为虽然绘画的能力是第一位的,但是各种工具都有一些自己的特点和使用的技巧,如果临时换一种绘画工具,势必要经过一定的适应才能熟练地运用。下面我们选择大家经常使用的几种工具举例说明一下。

一般来讲,铅笔在速写绘画和训练当中是使用频率比较高的工具,原因是易于掌握,便于修改,能够很容易地深入刻画,而且准备

不同工具的画面效果

铅笔

钢笔

炭笔

毛笔

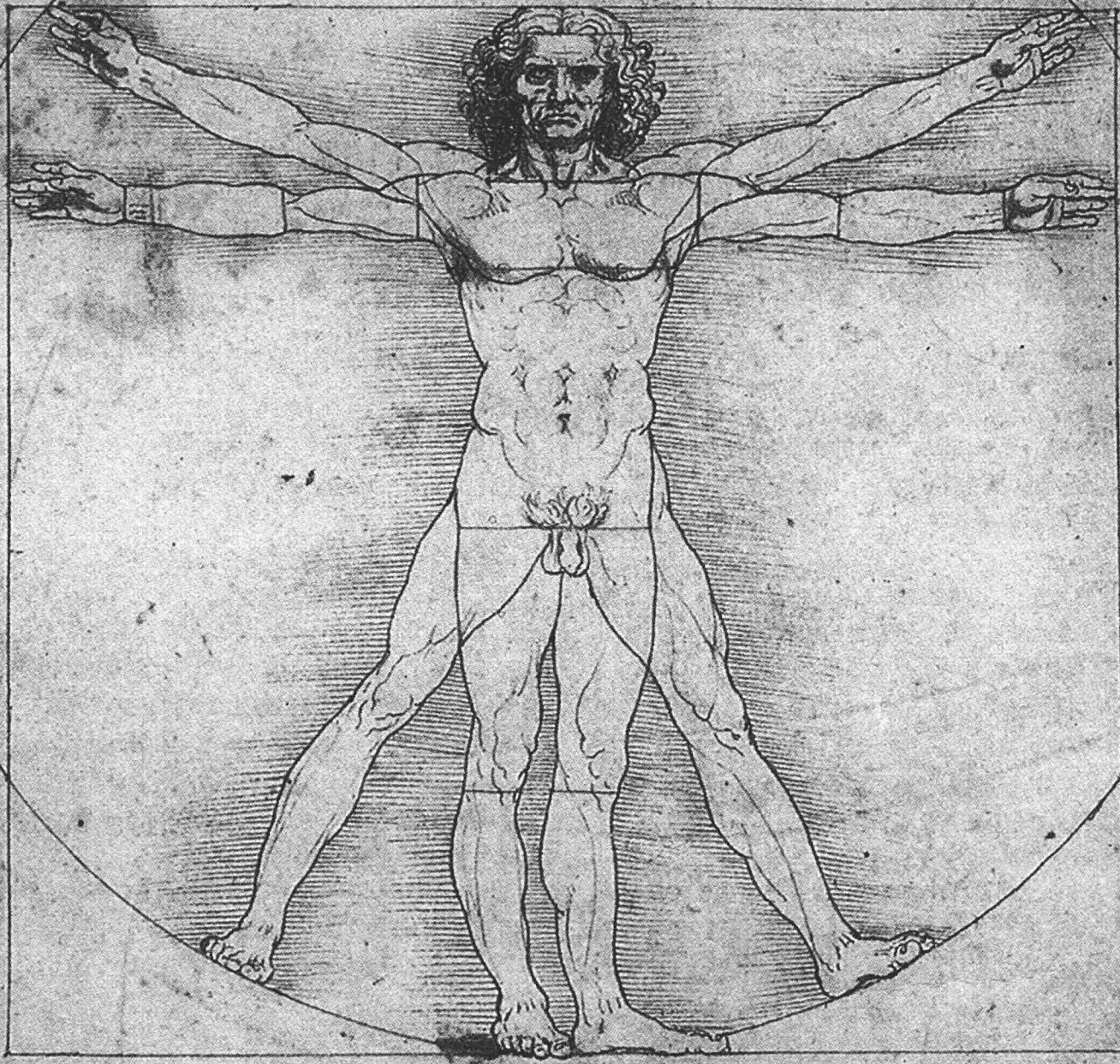
和携带也比较方便。但是铅笔的弱点是颜色较灰,色差较小,而且虚实变化不会很大,容易产生“平”和“空”的毛病。这就要求大家如果用铅笔来画速写,最好选择**4B**以上的较软的铅笔,以防出现上述的问题。

炭笔和木炭条以及炭精棒在绘画效果上比较接近。这几种工具的优点是线条黑白效果对比强烈,虚实变化大,画面效果生动活泼而且丰富。但是它的缺点是画面不易保存,很容易被涂抹,而且不太容易深入刻画细节。尤其是炭精棒和木炭条,由于质地较软,不易于携带,所以如果大家喜欢这种绘画效果的时候要尽量地选择炭笔,而且要配以定画液来使用。

钢笔和圆珠笔以及马克笔也在速写绘画中经常被使用,但是因为许多院校都不允许使用这几种工具来进行应试作业,所以这里就不多说了。

另外,在准备各种写生用笔之后,还要相应地为自己准备比如削铅笔的小刀、橡皮、定画液、各种速写本等等工具。

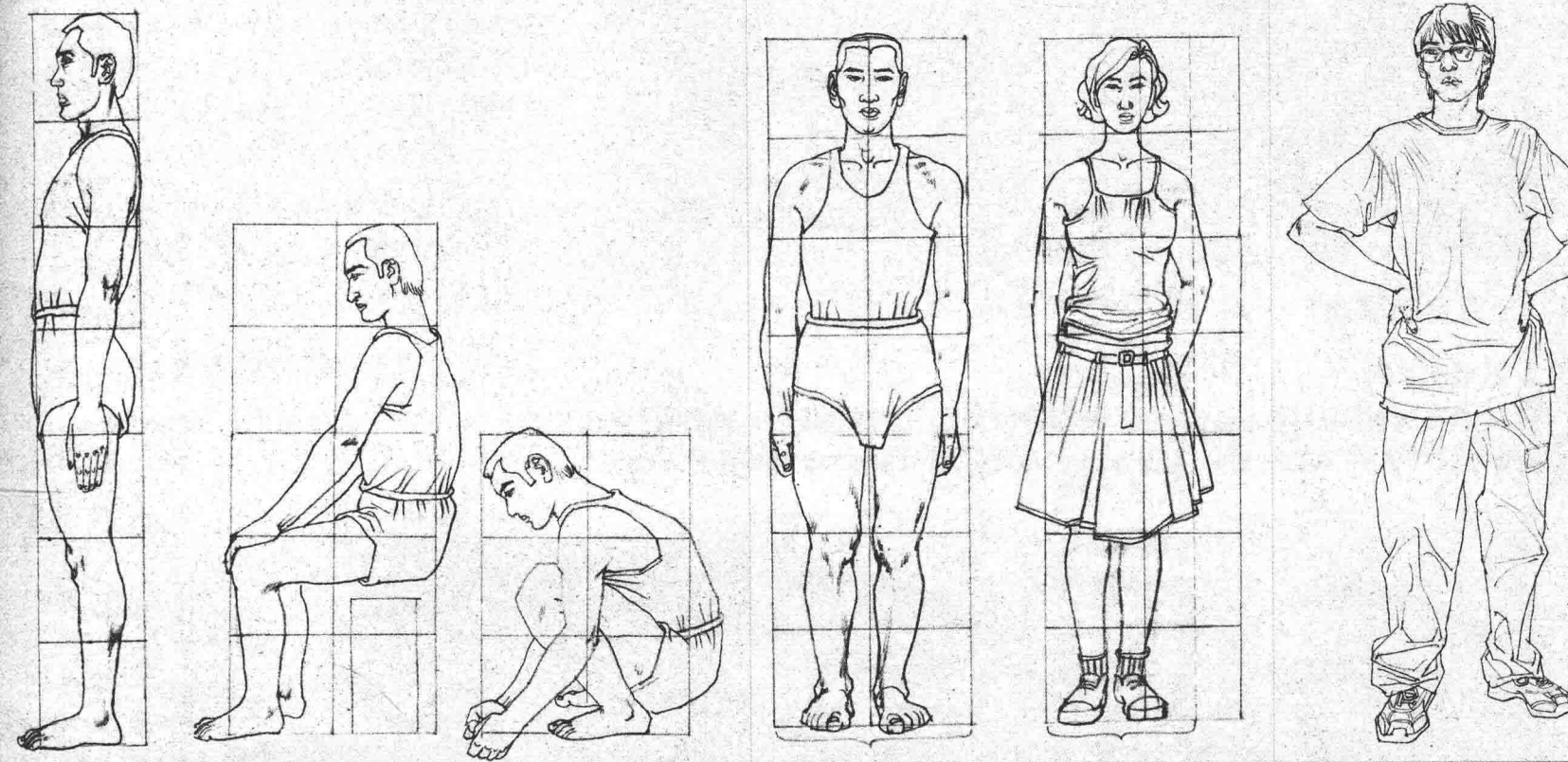
Handwritten text in a medieval script, likely Latin, located at the top of the page, above the main illustration.

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, located below the main illustration, above the bottom text block.

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, located at the bottom of the page, below the main illustration.

第二章 人物速写的基本要素

速写人物首先要掌握人物的全身比例。通常是以人的头长为一个单位，男、女成人身长的比例约为七个半头长。男性形体最宽处是肩部，肩宽等于两个头长；女性形体最宽处在臀部，肩宽等于一个半头长。了解这些基本的比例关系后，我们作画时，才心中有数，也便于我们随时地调整对象的形体结构、动态比例，更好地画好人物速写。

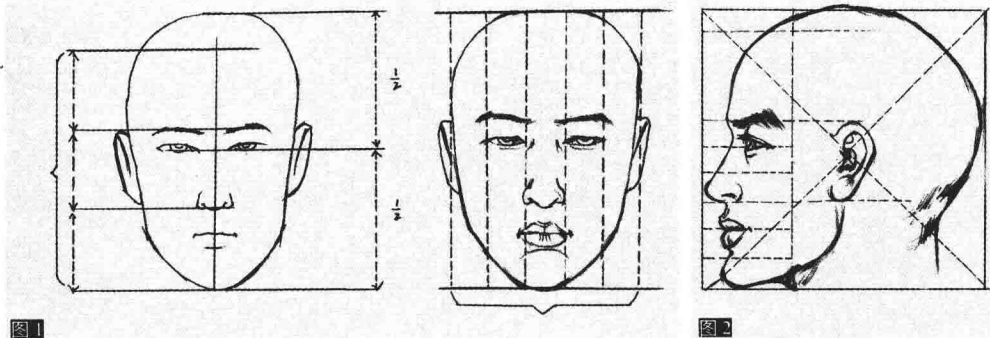

图1

图2

一、头部比例

对于初学者而言,掌握人物的比例是非常重要的。人物头部的比例一般是以“三停五眼”为标准的。“三停”指的是发际至眉毛为天停;眉毛至鼻底线为中停;鼻底线至颏底线为地停。三停之间的距离基本相等。“五眼”指的是整个面部为五个眼睛宽,眼睛基本上位于整个头部的二分之一处;下颌角与颏唇沟大约位于同一水平线上,并在鼻底至颏底的二分之一处;开口线基本上在鼻底到颏底的三分之一处。

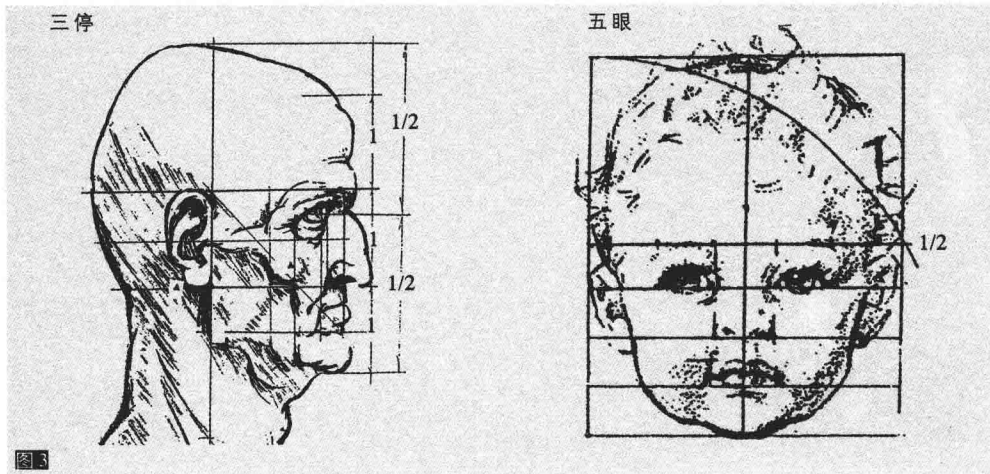

图3

左图所示,是头部最一般的比例,自发际到眉毛、自眉毛到鼻尖,又从鼻尖到下巴这三部分是相等的,称为“三停”,从正面看,脸部最宽的地方为五眼宽,两眼之间的距离为一只眼宽度,称“五眼”。图2所示,从侧面看五官的位置和比例,眼睛在眉毛到鼻底的 $\frac{1}{3}$ 处,口裂线位于鼻底到下巴的 $\frac{1}{3}$ 处,耳孔恰在头的中心,耳朵位于耳孔稍后一点。(图1、图2、图3)

二、五官的形态

1. 眼部的形态

眼睛是像圆球一样的水晶体,嵌在左右两个眼窝骨内,外面罩着上下眼皮,因而眼白是球形的一部分。头部转动时,眼睛会出现正面、侧面、半侧面等透视变化。(图4)

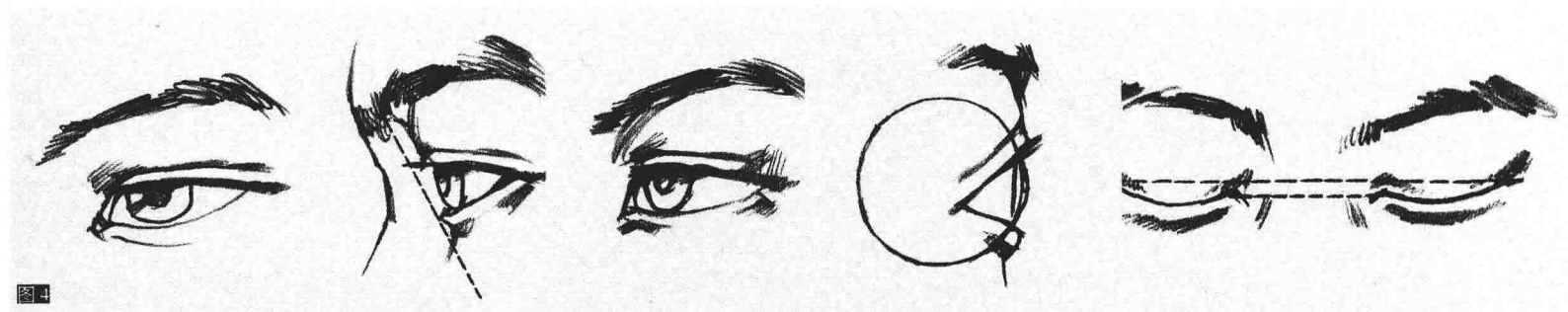

图4

2. 鼻部的形态

无论正面或侧面看,每个人的鼻子都有明显的特点,不过是由鼻根、鼻梁、鼻尖、鼻翼四个部分组成,所以有了这一概念就好去画了。(图5)

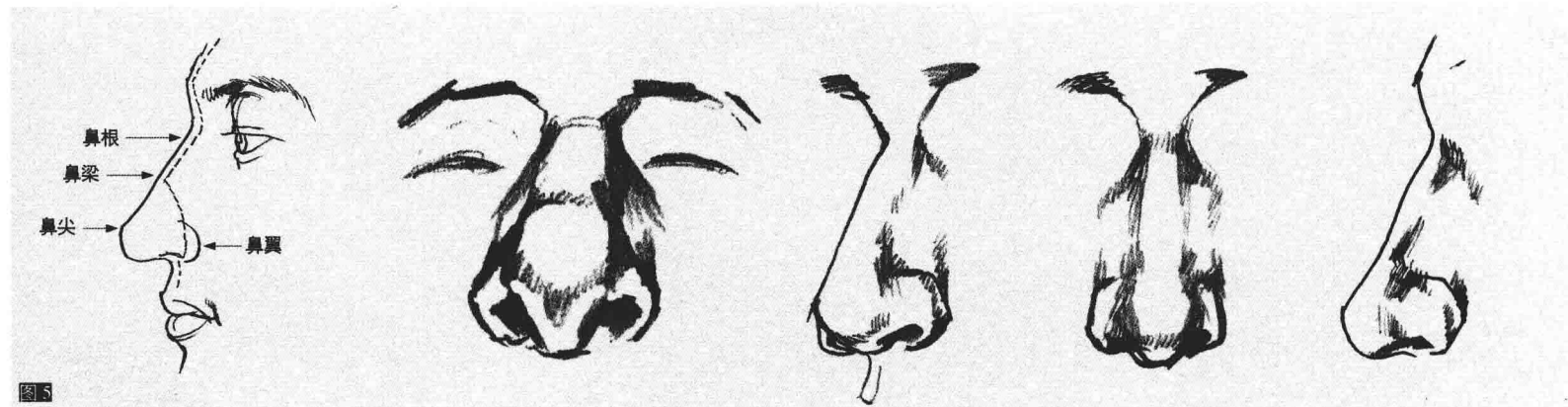

图5

3. 嘴部的形态

画嘴的时候,不仅要把上下嘴唇看作一个整体,而且要把它与周围肌肉起伏联系起来观察和表现,嘴是依附在呈半圆球形的上下颌骨上的,用圆柱作比喻,就容易掌握它的透视变化。(图6)

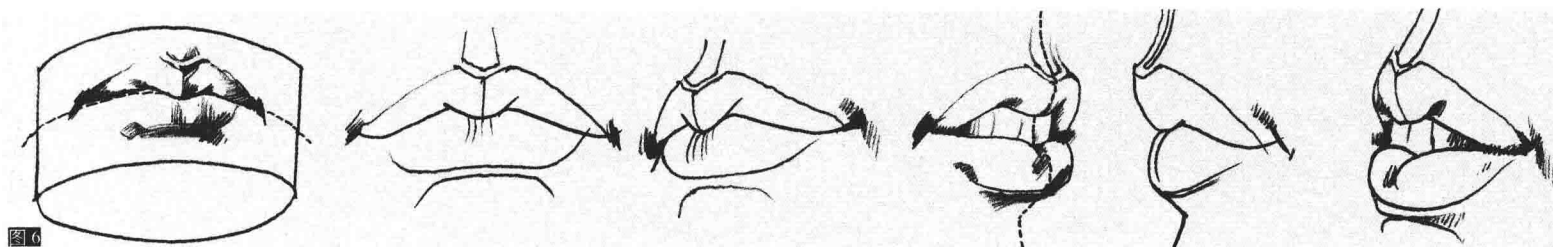

图6

4. 耳部的形态

耳朵生在头部两侧,从头的正面看,不能见到它的全部,在五官中虽比较次要,但应把它的形体和位置画正确,耳朵主要由耳轮、耳丘、耳屏、耳垂组成,画时要注意它的穿插关系。(图7)

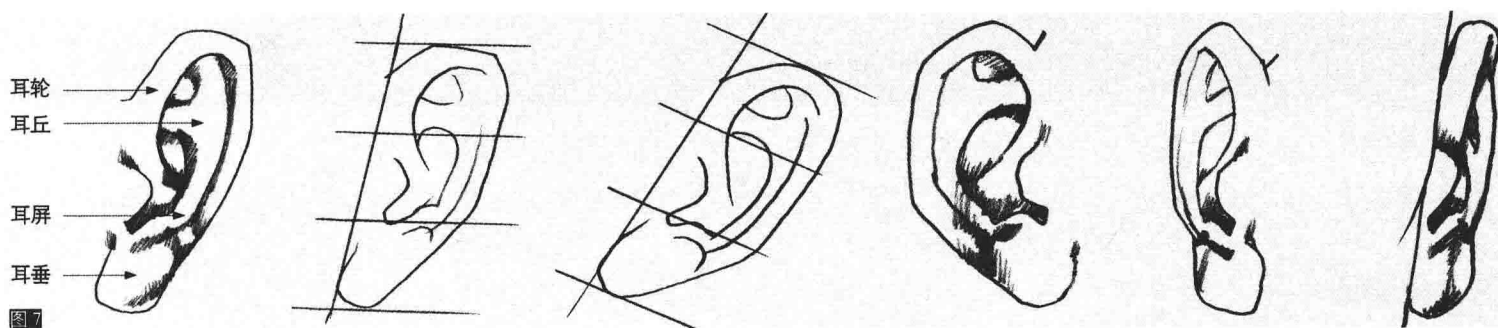

图7

三、人体的比例关系

男女成人一般是七个半头长,男性形体最宽的部分是肩膀,等于两个头的高。而女性形体最宽的部分是在腰以下的骨盆部分。肩膀等于一个半头长。女性形体长度的中心在耻骨上方;男性长度的中心,恰在耻骨。了解这些基本的比例关系,是为了平日观察和作画时可以调整对象的形态。(图8)

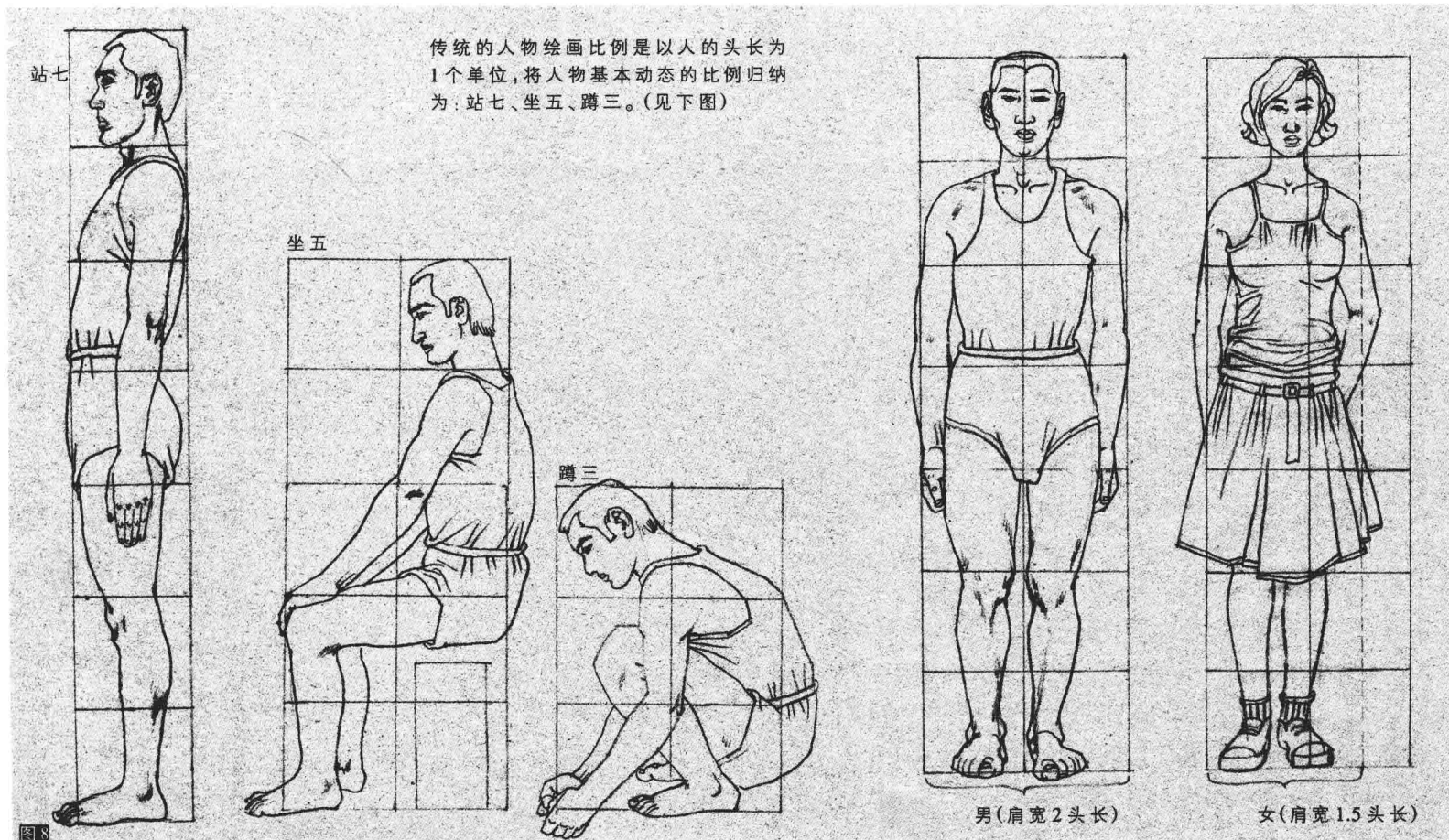
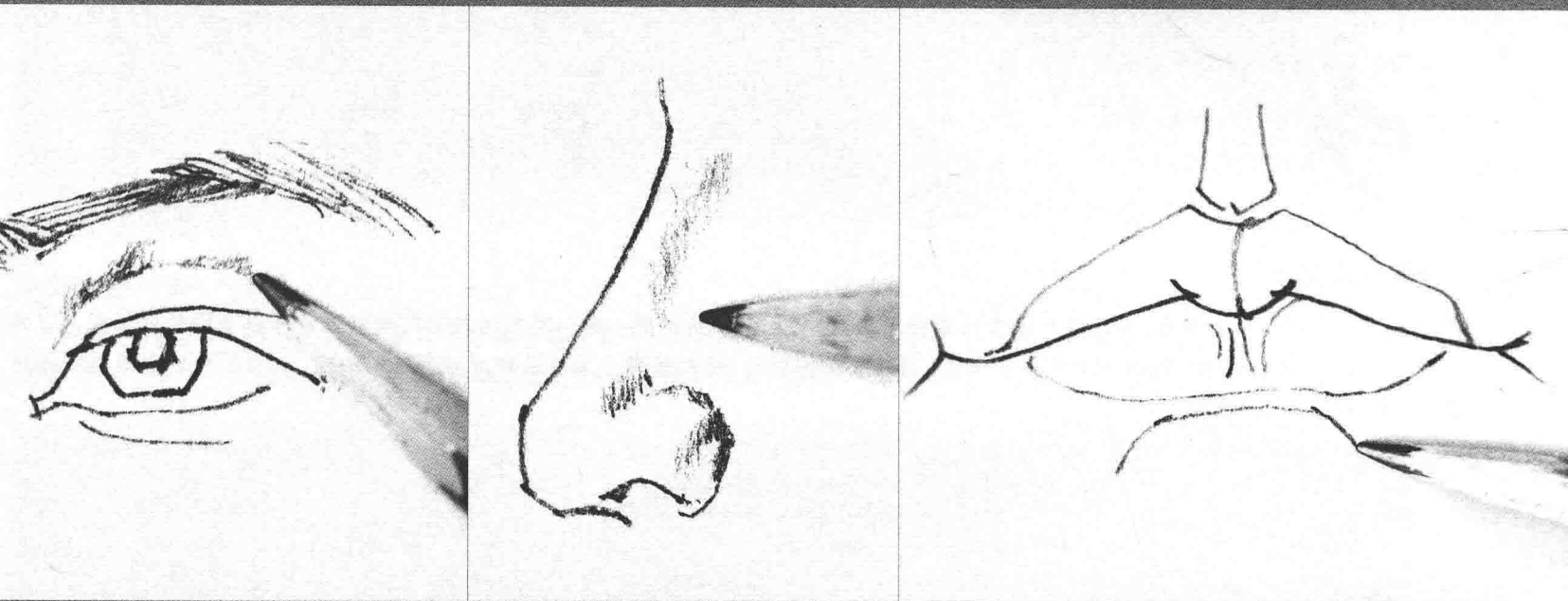

图8

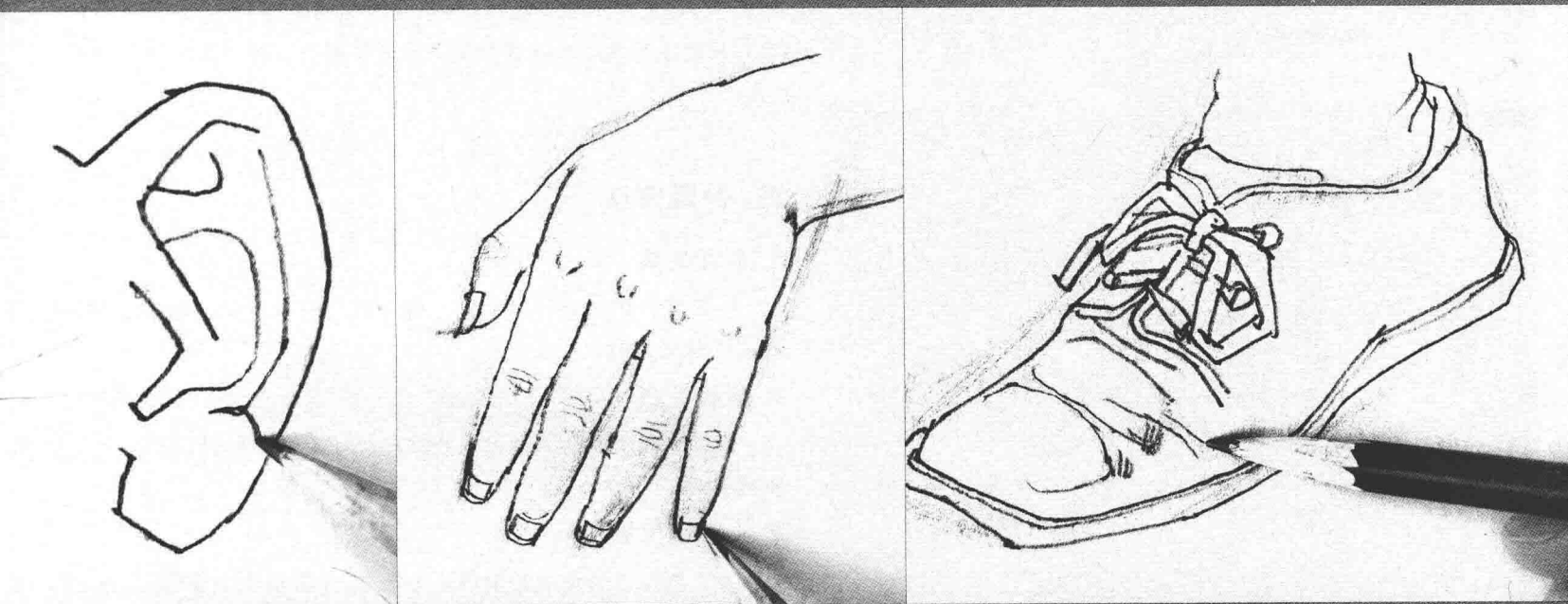
▲ 速写的量化

速写水平的提高,有赖于大量的速写积累与实践。所谓量化,就是在一定的时间、一定的阶段内,完成多少张作品、达到一个什么效果。我们可以给自己拟定一个学习计划,如月计划或者周计划。以周计划为例,一天画10幅人物速写,七天就是70幅速写作品。在完成周计划的训练之后,我们可以给自己拟定月计划的训练。一个月有四周算30天,每天画10幅,一个月就可以完成近300幅的速写作品。如此往复,习画者的进步将会是惊人的。

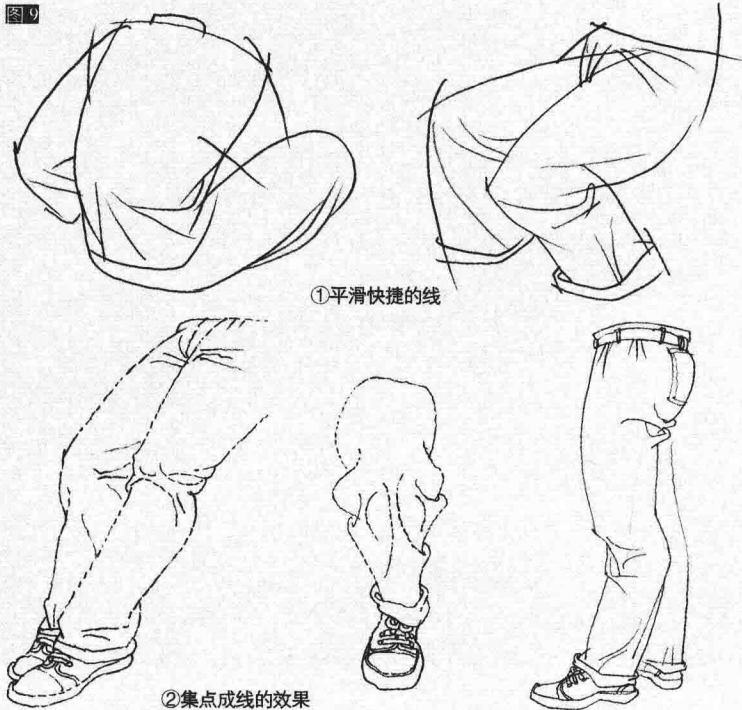
再者,针对自己的实际情况,进行各个击破练习,这种练习实际上是进行局部量化训练,对自己的薄弱环节进行一定数量的强化训练。具体的操作可以从局部开始,如眼、鼻、嘴、耳、头发、手、脚等,视情况而定。一般是从正面、侧面、半侧面进行概念化的量化训练。反复练习,肯定会对自己的写生和默写大有帮助的。

第三章 人物局部表现方法

我们将复杂的人物动态通过局部分解,再组合,如此强化训练后,再画复杂的人物动态,就显得不是那么困难,并且比较容易掌握了。人物的局部刻画及细节表现,主要是在一些院校的慢写考试中有所要求。这种考试不但要表现好人物大的动态,还要准确地画出人物的各个局部和细节。所以,我们平时的基本功训练不仅要画好快写,而且还要训练慢写,画好细节。如此训练,我们既掌握了对人物局部形态结构的深入刻画,又能快速地表现人物的大动态,且能适应美术院校的速写考试。那么,我们如何进行局部与细节的写生训练并掌握呢?对于局部与细节的训练,我们分成两个部分进行:临摹与写生。临摹的目的主要是掌握局部形态,在头脑中要有一个大致概念。通过一定的训练达到量化后,有意识地将局部的形态默背下来。一旦大脑存储了这些局部形态后,那么,我们在人物写生中就能运用自如。其次是写生训练,我们将所学的局部概念形状以及局部刻画方法,直接运用在写生中。如果用得不太熟练也无妨,只要多画,达到一定的数量,直到在写生中对局部的刻画达到准确、生动为止。初学者可将临摹与写生两个方面制定一个详细的训练计划,相信,训练一些时日,定能有所收获。

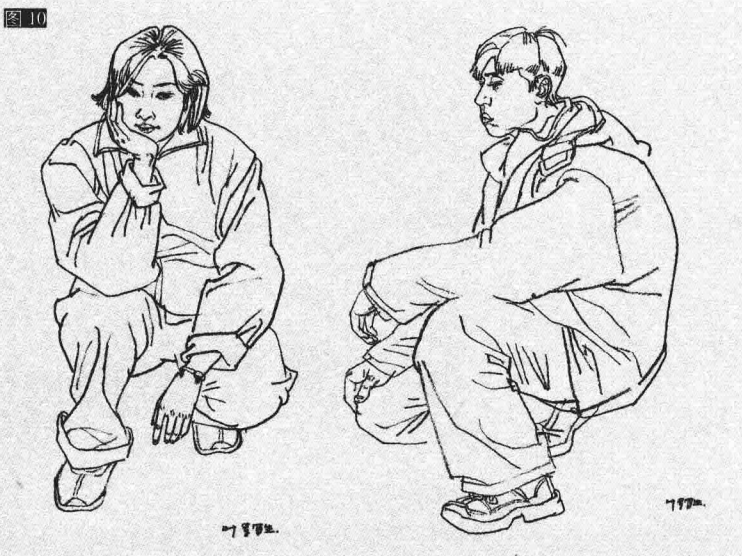

一、线与笔触

用线的方法和形成线形的效果有着根本的联系，学习者必须要注意，根据速度的快慢所形成的笔触效果是不一样的，一般分为三种：一是平滑快捷的线；二是集点成线的效果；三是快慢与停顿的线，由此可以确定快写与慢写的用线方式。（图9）

二、速写中的快写与慢写

一般表现速写大致上分为快速写生和慢速写生，静态的物象可以采取慢写；动态的物象可以采取快写。快速写生应用的线条快捷而平滑，慢写则应用集点成线或者快慢停顿的用线。如果将速度与用线结合得较好，那么，表现对象的静态和动态也就比较有把握了，写生时不至于慌乱，可以从容应对。建议初学者采取慢写的方式进行写生会容易掌握些。（图10）

三、处理方法

1. 主次关系

一般将大的形态和结构称之为主要的速写用线，除此之外称为次要的速写用线。

2. 穿插关系

穿插用线主要是表现对象的结构准确性，穿插线画对了，结构也就画对了。

3. 疏密线关系

为了把对象的层次表现得较为充分，主要就靠疏密线的应用，要做好“密不透风，疏可走马”，才能把画面层次处理好。（图11）

