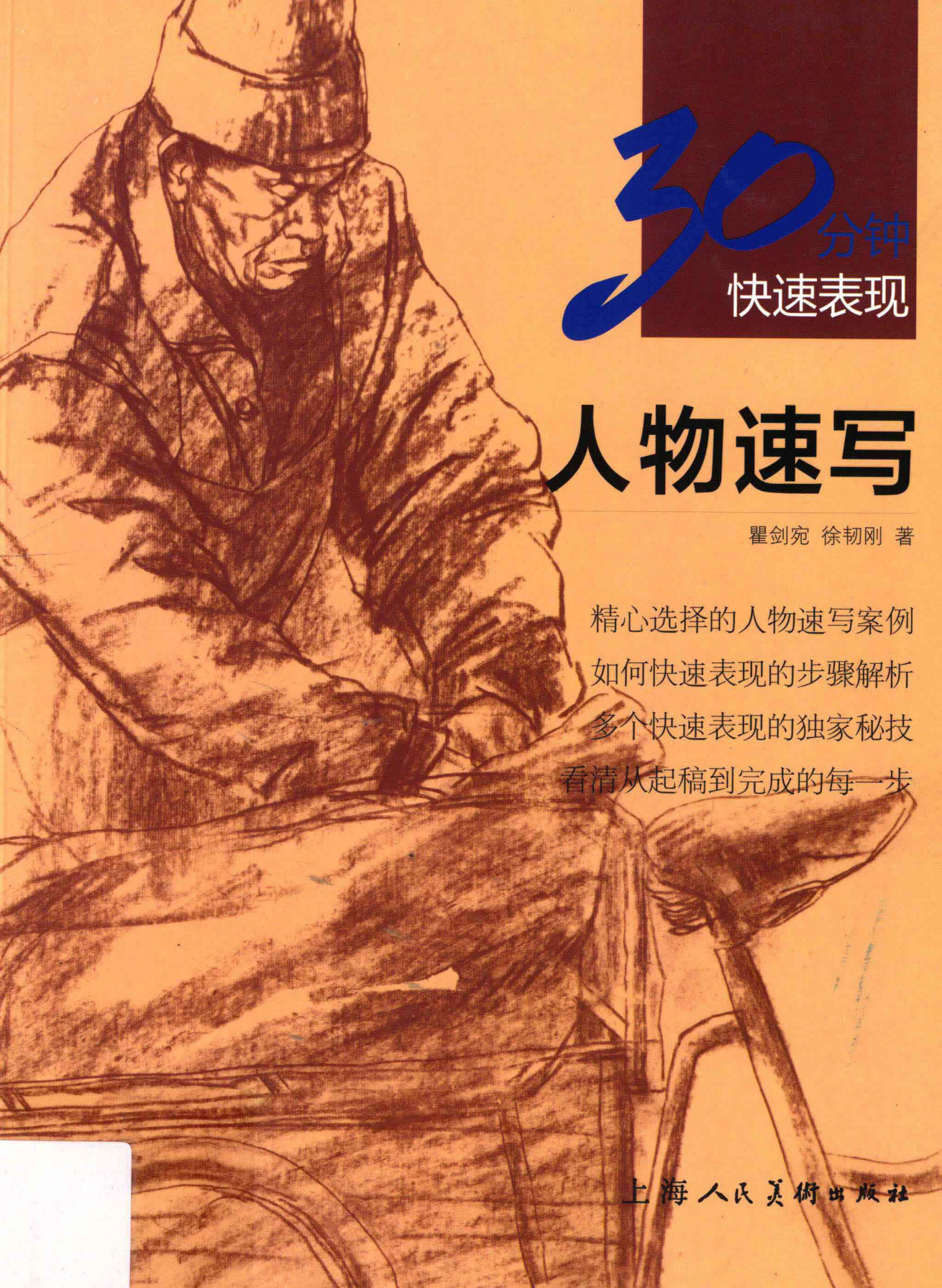

30分钟
快速表现

人物速写

瞿剑宛 徐韧刚 著

精心选择的人物速写案例
如何快速表现的步骤解析
多个快速表现的独家秘技
看清从起稿到完成的每一步

上海人民美術出版社

30

分钟快速表现

人物速写

瞿剑宛 徐韧刚 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写 / 瞿剑宛 徐韧刚著. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.8

(30分钟快速表现)

ISBN 978-7-5322-8475-7

I. ①人… II. ①瞿… ②徐… III. ①人物画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第098041号

30分钟快速表现

人物速写

著 者: 瞿剑宛 徐韧刚

策 划: 薛建华 霍 覃

责任编辑: 薛建华 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7.5印张

版 次: 2013年8月第1版

印 次: 2013年8月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8475-7

定 价: 28.00元

序

一幅好的速写作品，它综合了作画者的技法、情感、气质、个性、爱好、修养等因素，表现出作画者面对客观对象时所呈现的激情投入、以心入画、以情作画的精神状态。速写作为一种记录生活的绘画形式，其工具材料简单，携带方便，表现快捷，呈现直观，解读直白，通俗易懂。因此，即使在影像技术高度发达的今天，速写仍具有其独特的存在价值。

速写，不仅是画家收集创作素材以及如今美术考生获取专业高分的重要途径，速写还能起到“养眼”、“养手”、“养脑”、“养心”的艺术功效。事实表明，一个人经常画速写，能让自己的眼睛变得更加敏锐，能及时发现自然、生活的美；能使自己的手在快速而富有节奏变化的用笔过程中，变得更加灵巧、协调；能让自己在观察分析综合形象、表现对象特征和神态的过程中，思维变得更加活跃和全面、细致；在视觉对象与手的互动中让我们发现美、欣赏美、表现美、创造美，以愉悦性情，陶冶情操，不断提高生活的乐趣。

速写，贵在多观察、多思考、多训练，养成随身携带速写本，随处留意、思考、记录发生在自己身边有意义的场景，持之以恒，那么，你的“眼、手、脑、心”就会变得与众不同！

速写是一种“人人可以学、万物可以画、时时可以练、处处可以用”的直白的形象语言。因此，在视觉文化的图像时代，出版《30分钟快速表现——人物速写》一书很有意义。速写有静物、风景、动物、人物、场景等，其中，人物速写要求较高且难度较大。为了让初学者或有一定造型基础的美术爱好者更好地了解人物速写，喜爱人物速写，画好人物速写，作者结合自己长期的速写体验和教学实践经验编绘成书，从速写工具的运用到简单的人体结构基础知识；从单个人物到多个人物的速写训练方法介绍。为了避免学习者在速写过程中犯错误，还总结了在速写人物中几种易犯错误的类型，希望能给广大美术爱好者以启发和参考。由于本人水平有限，有不足之处，敬请读者提出宝贵意见。

瞿剑宛
2013年6月

目 录

第一章 认识速写	1	第五章 单人速写	52
一 为什么要画速写	1	一 动态人物速写要点	52
二 速写的工具与性能	1	二 动态人物速写步骤解析	53
三 如何使用速写工具	5		
四 速写的表现类型	7	第六章 组合速写	70
五 速写的表现手法	11	一 双人组合速写	70
		二 多人组合速写	71
第二章 人体结构基础知识	13		
一 人体骨骼和肌肉	13	第七章 场景人物速写	77
二 人体比例	16	一 场景速写的组合法	77
三 人体运动	17	二 场景速写要点	77
		三 场景人物组合速写步骤解析	78
第三章 人物速写的局部表现	19		
一 头的划分（三庭五眼）	19	第八章 人物速写范例解析	83
二 脸型（八格）	20		
三 发型	21	第九章 人物速写中易犯错误解析	100
四 面部五官的表现	23	一 构图问题	100
五 胳膊与手的表现	26	二 动态问题	101
六 腿部与脚的速写表现	32	三 比例问题	101
		四 透视问题	102
第四章 不同年龄段头像速写表现	38	五 结构问题	102
一 儿童头像速写要领	38	六 组合问题	103
二 青年头像速写要领	41	七 线条问题	103
三 中年头像速写要领	47		
四 老年头像速写要领	49	第十章 优秀人物速写作品欣赏	104

一 为什么要画速写

速写是绘画中最便捷、最单纯、最凝炼、最灵活的一种表达方式。速写是作画者对生活感知的瞬间形象记录，是一种可以独立存在的美术表现形式。速写讲究“速度”与“书写性”，要求作画者用速记的方式富有情感地描写对象，记录生活。

速写是一种生活日记，速写要求作画者能面对真山水、真花鸟、真人物，认真观察、仔细研究、用心体悟，从而概括提炼出自己的心中之象、心中之形。速写，注重画者走进生活，加深生活体验，记录生活感受，搜集创作素材，提高绘画技巧，从生活中汲取营养，陶冶情操，激发灵感，缘物寄情，提高敏锐的观察力、高度的概括力、迅捷的捕捉力、准确的表现力，

也有利于培养作画者高尚的审美情趣和乐观向上的生活态度。

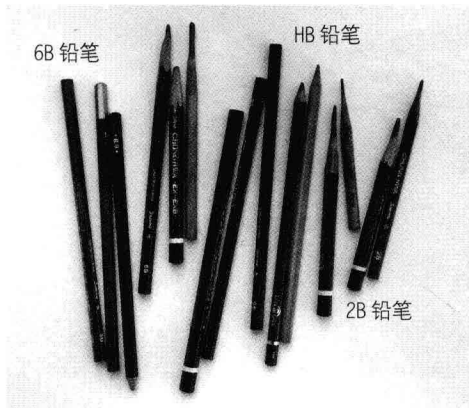
二 速写的工具与性能

速写的工具种类很多，如铅笔、钢笔、炭笔、粉笔和毛笔等。工具的不同，其表现出的作品效果也不同。速写工具的选用取决于画者的造型基础和所想达到的艺术效果。

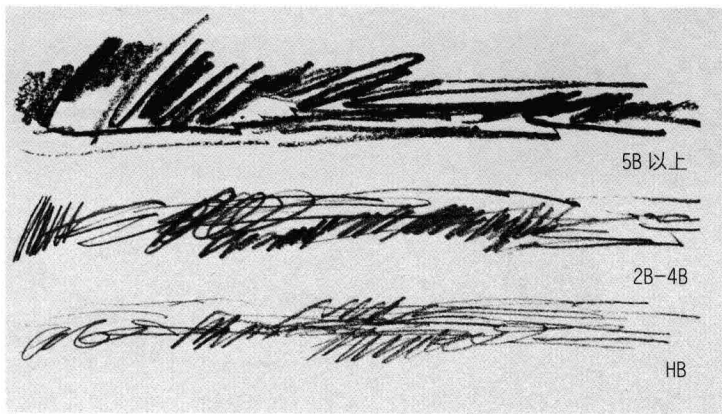
1. 铅笔工具

铅笔是最简单而方便的速写工具。铅笔作画圆滑流畅，线条具有粗细、浓淡变化。铅笔能深入刻画对象的细部特点。铅笔的种类较多，有软硬之分，“H”表示硬铅笔，“B”表示软铅笔，并具有不同深浅的色度。

铅笔示意图

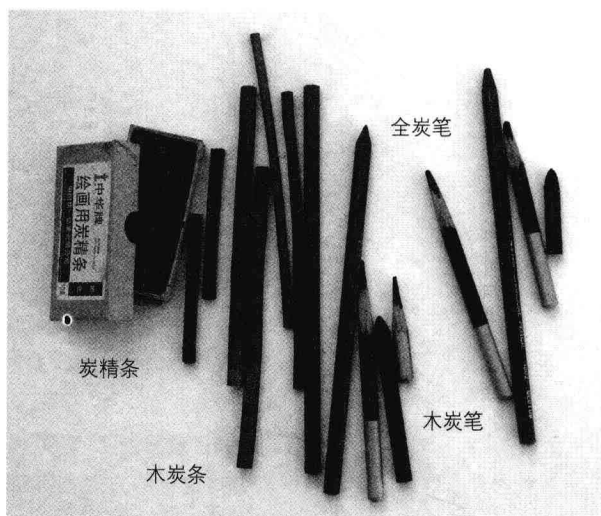
线条示意图

2. 炭笔工具

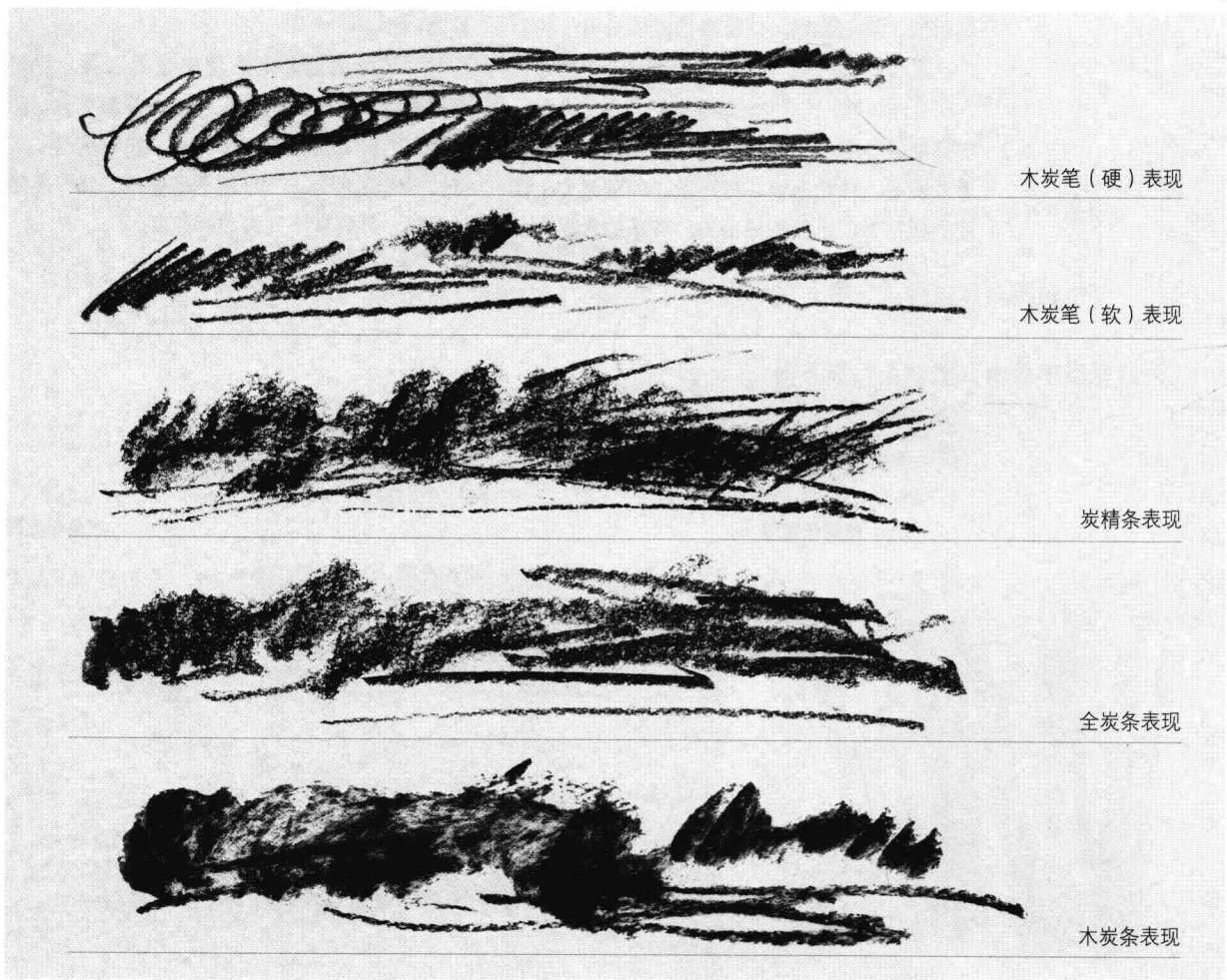
炭精条

用炭精条作画，线条粗细变化大，块面快速形成，但不便修改，落笔要求大胆、肯定、准确、到位。黑白对比强烈，线面结合效果佳，富有艺术表现力（如费欣的《老人头像》）。

木炭线条

木炭绘画工具

老人头像 费欣（俄罗斯）

木炭条速写

木炭笔速写

木炭笔

木炭笔色泽黑,有硬性、中性、软性之分,线条能粗能细,既能画大作品,又能画小作品。软性炭笔适宜画人物速写,线条富有深浅、虚实,画面效果理想。

木炭条

木炭条质地松软,色泽纯黑,没有反光,粉末细致,层次多变,作画爽快,表现力强,黑白强烈、效果响亮。炭条速写,需喷定画液,以便保存。

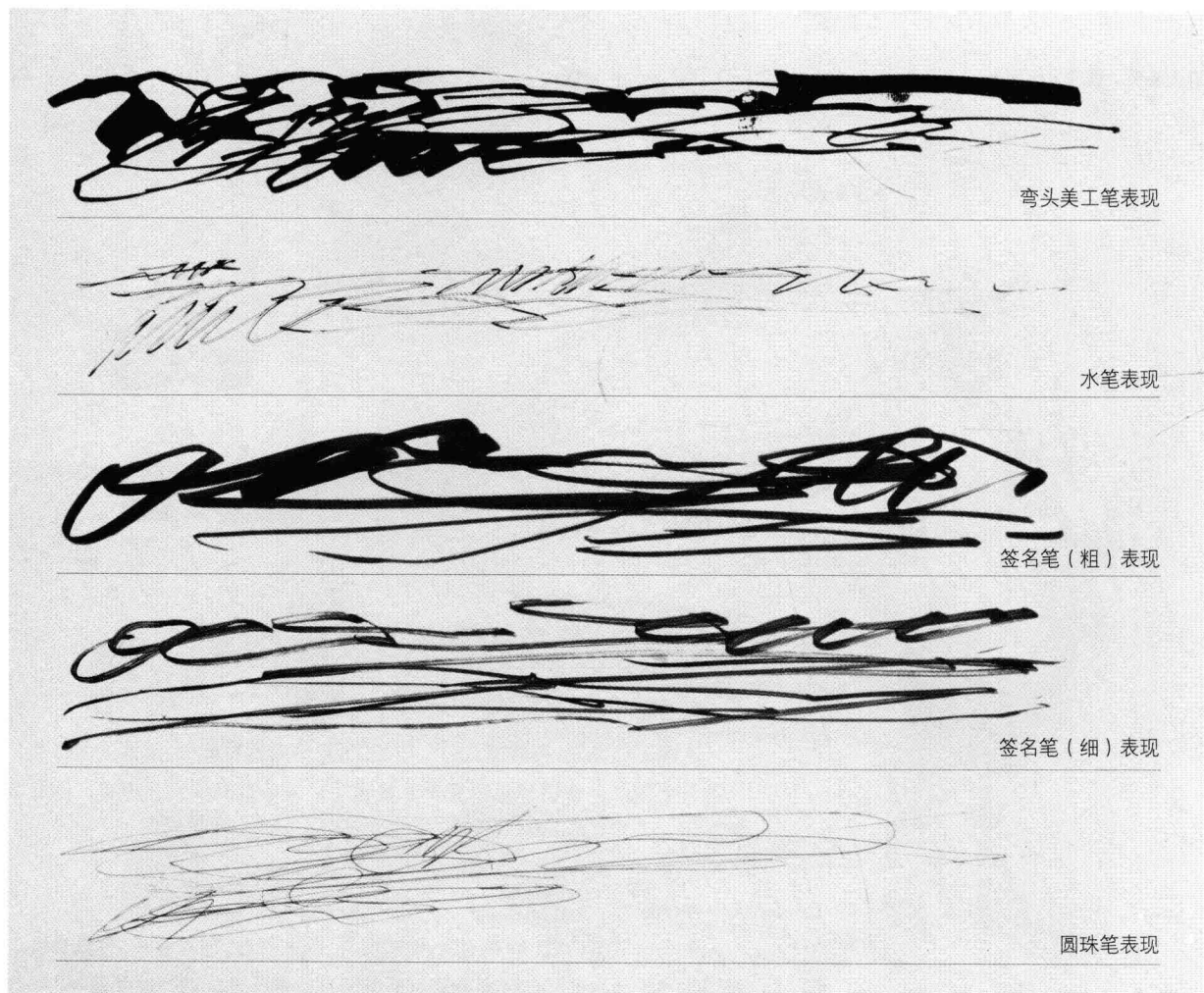
3. 钢笔工具

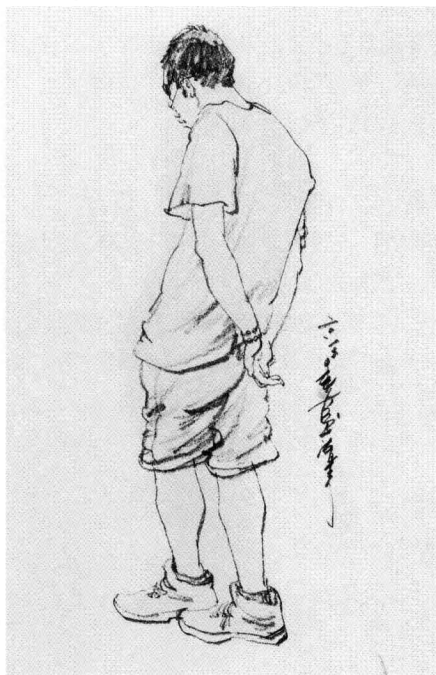
一般书写钢笔即可作写生画，弯头美工笔，是较为理想的速写用笔。钢笔画写生黑白分明，需落笔肯定，线条挺拔有力、流畅、富有弹性，作品保存方便。

其他绘画工具

钢笔线条

铅笔速写

钢笔速写

速写本

4. 纸张、写生本、画夹

纸有不同的纸质，底色深浅、毛糙与光滑、坚硬与柔软等不同，都有其独特的艺术表现效果。铅画纸使用广泛，炭笔适合于较粗质的画纸，钢笔适合于光滑的画纸。毛笔适合于宣纸，有墨色变化。

写生本，携带方便，随时可画，便于保存。

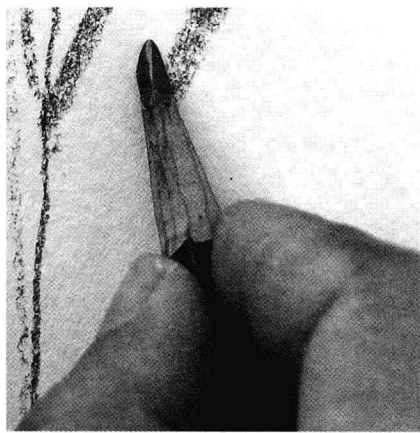
画夹，也称写生夹，适用于画大的速写作品，8开大小的画夹，便利画者户外速写。

三 如何使用速写工具

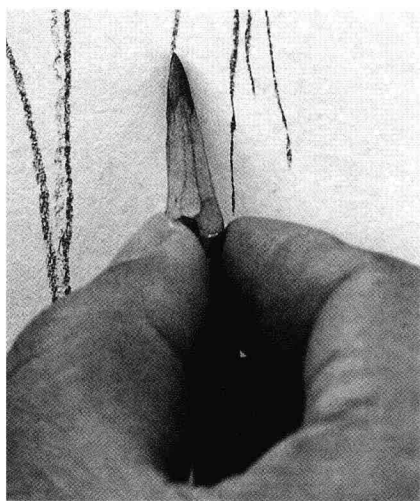
1. 怎样削笔

别小看削铅笔，削铅笔也有讲究，正确的削铅笔能增强画者对对象的艺术表现。

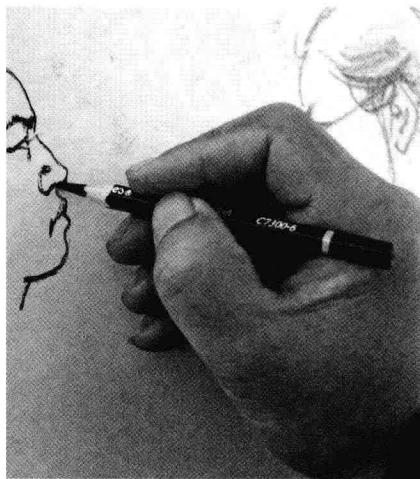
① 削铅笔时笔芯不宜过长或过短，笔芯一般长度为0.5~1cm左右。笔芯过长，画深线条时，容易压断；笔芯过短，时而需要削笔，会影响作画者的情绪。

笔芯呈三角形宽面接触纸面

笔芯呈三角形窄面接触纸面

竖握法

和延长作画的时间。

② 铅笔的笔芯不宜削得太尖，笔芯太尖，线条缺少变化，而且线条容易僵硬、呆板。铅笔的笔芯应呈“尖中带扁”或“斜三角形”的形状，作画时，铅笔“竖为细，横为粗”。

2. 怎样握笔

不同的握笔，在画纸上就会产生不同样式的线条。常见的握笔方法为：“竖握法”、“横握法”。

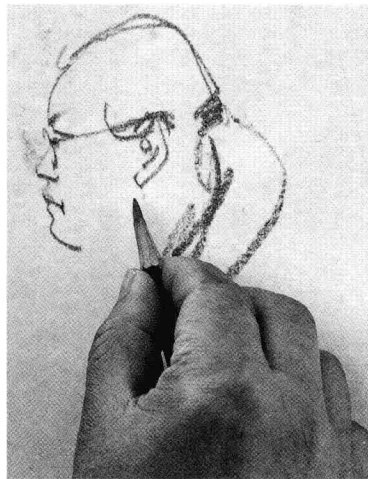
竖握法：握笔的姿势与写字握笔姿势相似。这种握笔方法适合使用铅笔、钢笔、水笔、圆珠笔等绘画工具，画幅较小，以线为主，适合对形象的细节刻画。

横握法：画笔的末端藏在手心中，手背朝上，笔杆横卧，小指的位置调控着笔杆与纸面所形成的夹角，小指提起，角度变大，线条变粗，反之亦然。

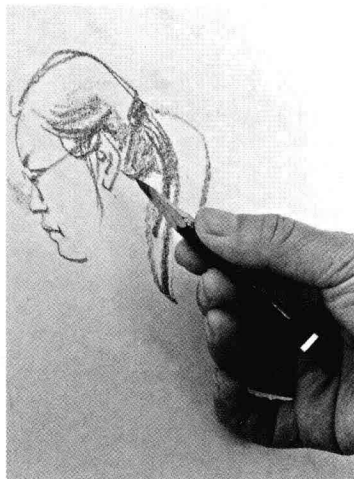
横握法，笔杆不宜过长，笔杆长度以笔梢碰不到手掌为宜。大拇指、食指、中指的位置应离笔头近一些，手指靠近笔头，容易控制画笔落笔的轻重、快慢。

3. 怎样画线

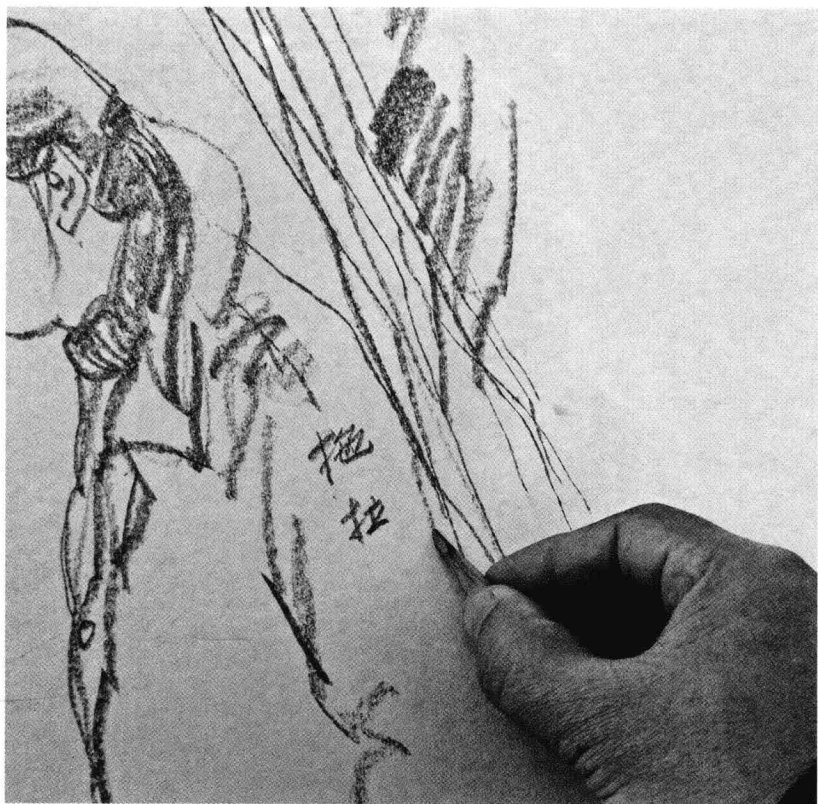
线条是画笔与纸面接触，并受作画者调控而产生的迹象。速写线条是舞动的，有节奏变化的。速写的线条不是“画出来”，不是一个简单的形象符号，速写是作画者通过“拖”、“拉”、“转”等独特的用力方式来表现出有粗

横握法

笔的长度要求

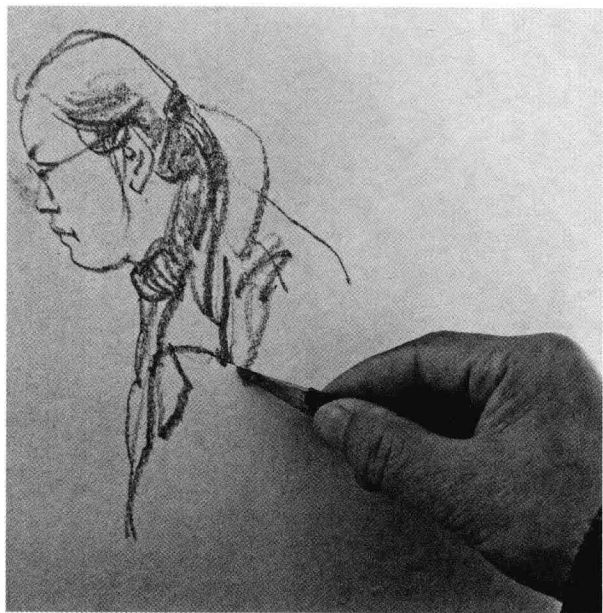

通过拖拉、提按、旋转的用笔，增强线条的粗细、深浅、虚实变化

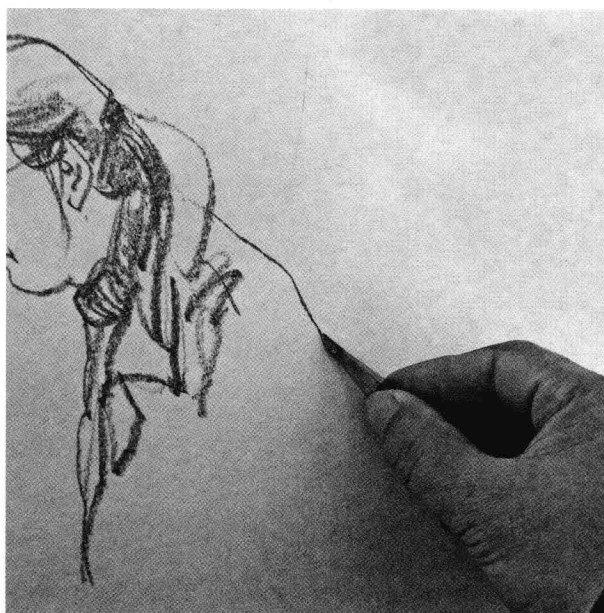
细、深浅、虚实的线条。漂亮的线条是具有舞动感、节奏感。画速写时，画者应该注意拇指、食指、中指对画笔的提、按把握，注意无名指、小指对画笔与画纸角度大小的调控。另外，在运线时，我们要学会轻微旋转笔杆，通过手部和画笔的变动来带动线条的变化，使画出的线条更加丰富，更加凝炼，画面更加有艺术表现力。

四 速写的表现类型

速写的表现类型是由作画时间和目的而定的，速写一般分为快写、慢写、默写三类。

宽面画粗线条，一般表示大的转折和虚线

窄面画细线条，一般表示结构线和实线

1. 快写 (一般时间在几分钟至十几分钟)

主要在相对较短的时间内快速将人物的动态比例等基本特征表现到位, 其他细节可以适当省略。

2. 慢写 (时间一般在半小时左右)

是在快写的基础上, 对五官、四肢等细节

进行深入刻画, 并且把衣纹的穿插、局部松紧交代清楚。

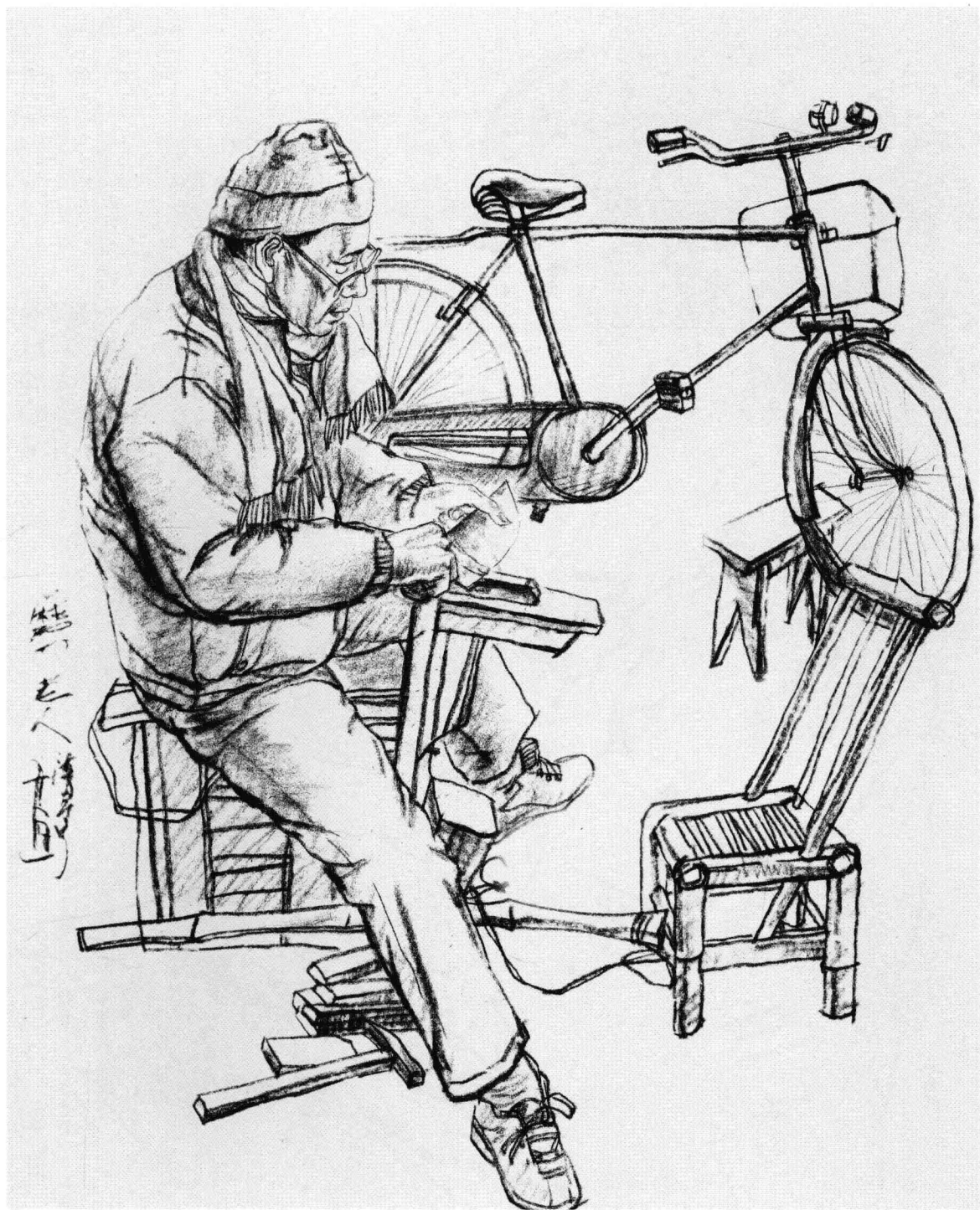
3. 默写

是在对象离开或者动态发生变化后, 凭借记忆完成作品的绘画类型。作画时, 抬头为观察, 低头便是凭记忆默写了。

扇子舞

画者富有激情地用简洁的线条快速、肯定、准确地勾勒出人物运动的特征, 紧紧抓住扇子舞者瞬间的优美舞姿, 省略细节刻画。

磨刀的老人

画者首先观察磨刀老人的运动规律，其次用虚线画出人物的运动基本特征，再刻画对象的细节如脸部、衣服。最后画者为了使作品具有浓郁的生活气息，添加了自行车等道具。

在作画的女生

画者凭借着自己的观察、记忆，将作画女生的动态、神态等基本特征表现出来。默写内容源于记忆形象，又高于真实形象，具有一定的创作性。

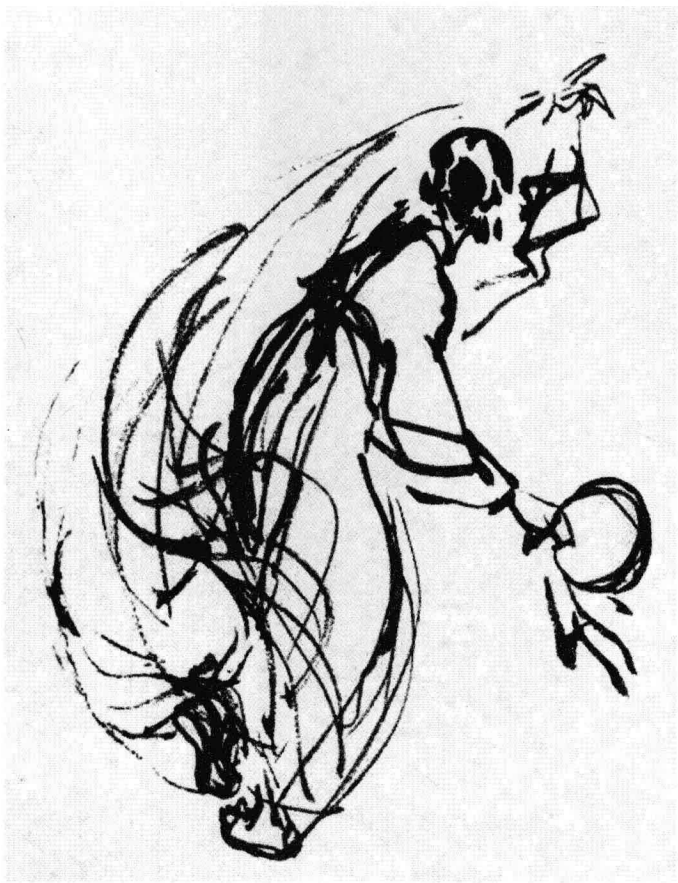
五 速写的表现手法

1. 以线为主的线描法

线条具有概括、明快、确定、富有装饰性等特点，有很强的抽象意味和艺术美感，可以在短时间内确定形体。在速写观察中，大家可以利用线条本身所具有的粗细、浓淡、曲折、方圆、疏密、虚实等特点去表现各种不同的形体结构、体面转折和暗示物体的运动趋势。

2. 以面为主的明暗速写

以面为主的速写就是用色调画光影明暗来塑造形体，布置画面。其风格黑白分明，体积塑造结实，整体气氛活跃，体感、光感、空间质量等层次分明、强烈、丰富。明暗色调简洁，可分出明面、暗面和灰面，淡化中间层次。

列宾的《巴塔谢娃》

画家用生动的线条排列成虚实变化的画面，人物形象刻画生动，画面主次突出，表现力强。

叶浅予的《舞》

画家用灵动的线条表现出一位少数民族少女的优美舞姿，线条简单洗练、洒脱，造型生动，给人以欢乐愉悦之感。

3. 线面结合的速写

兼上述两种表现之长的一种速写绘画形式，以线为主，用线条刻画形体转折，辅以明暗，线面结合，增强形体的体积和质感。

费欣的《女人头像》

画家用富有节奏感的线条肯定、精确地刻画出了人物的基本结构，用虚实的块面增添了形象的体积感与质感。