

美术技法名师指导 实战

速写

武千嶂 著

人物速写基础

上海人民美術出版社

一、人物速写基本知识 / 1

二、人物速写局部画法 / 2

头部画法 / 2

脚部造型画法 / 2

手部画法 / 3

衣纹褶皱画法 / 3

三、人物速写姿态画法 / 4

正面站姿 / 4

半侧面站姿 / 6

扭动站姿 / 8

坐姿 / 10

四、人物速写单线过渡画法 / 12

托腮的女生 / 12

盘坐的女生 / 14

斜倚的男生 / 16

嬉戏的女生 / 18

五、人物速写黑白过渡画法 / 20

六、人物速写细线表现范画 / 23

七、人物速写粗线表现范画 / 28

八、人物速写线面表现范画 / 35

编者的话

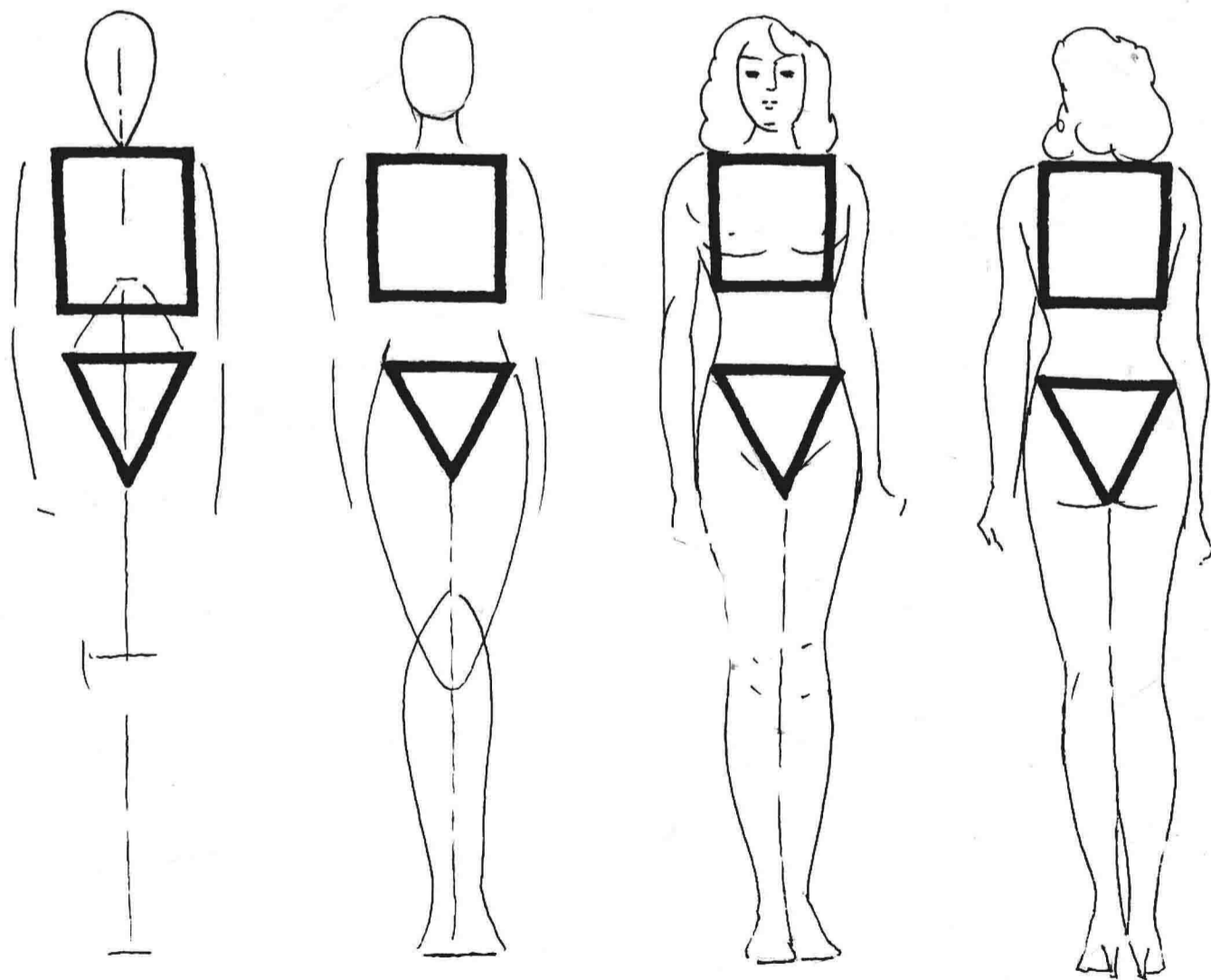
本书呈现的有三种表现形式：第一种是粗笔单线的速写，这种速写简单干脆，概括性强，容易入手。但对线条的表现力有一定的要求，初学者可以在进入学习速写前，可以先画一些人物的局部，进行试验性的尝试学习，等到对线条有一定感觉后，再进行完整的速写训练。第二种是细笔速写，这是一种略带有些体积感的速写形式，出现一些明暗的体块。这种方法对线条的要求不是很高，基本上属于没有变化的“铁线描”，只有造型准确即可。第三种速写是属于明暗画法，对造型差的初学者来说这是一个捷径，先用炭粉涂出一个人物的大概体现，在这个基础上，画出人物的完整结构，最后用橡皮擦出人物的具体造型。

一、人物速写基础知识

现代的速写已不单单是记录的手段，而是一种艺术的形式，表现的也不是简单的再现，而是有着思想、情感、个性、趣味的一种独立的表现形式。速写是简化了的素描，素描研究的是物体的深刻塑造，速写追求的是物体概括表现，速写是造型艺术中一门不可或缺的基础课程。在速写的诞生之日起，就是收集素材的手段，是画家必备之物，随时随地作记录，他是照相机所不能代替的，因为速写是画家对物体感受的一种即兴表现。有时为了将对象真实地描写下来，速写就用现实的方法，一丝不苟地再现，以求完整的记忆。有时对象物体给画家带来了新的感受，速写就成为对物寄情的一种手段，对物体的再现就变成了有趣的表演。夸张变形的形象寄托着画家的艺术追求和个性彰显，这是一种“意象”的表现方式，表达的是一种理解以后的思考，是画家独特的个性传达。

速写中人物速写是有一定难度的艺术语言，因为人物综合着很多的难点。首先就是人体结构问题，只有在熟知人体解剖知识的基础上，进行高度的提炼和概括，才有可能画好速写，人物形象是一个复杂的造型，只要某一个局部稍有变动，就会影响整个人体的动势。在进入实际速写前，先得进入临摹阶段，临摹是为了学习表现语言，按照速写的规律，起笔开始一定要从整体出发，切不可从某一个局部细画起步。本书采用钢笔速写，为的是训练眼睛观察的准确度，由于用这种笔时无法擦改，所以落笔前一定要对人物作仔细的观察，在心中有数的基础上才能胸有成竹地下笔。如能熟练驾驭钢笔，其他笔就简单多了。

人物速写的关键是在“快速捕捉”这个节点上，面对着范本临摹，第一眼要快速找出人物的动态线，准确地画出这根动态线，画好了这根动态线，人物的一半就等于画好了，接下来是要根据人体七个头高的比例，画出脸部的下颚线，最后是画好动态线的对应线，在这样三步曲的训练下，初学者能迅速提高眼睛的捕捉能力和笔下的表现能力。临摹到了一定的时候，就要运用临摹中学来的表现语言对真人进行速写了，初学者只要遵循速写三步曲，就可以轻松地画好速写。

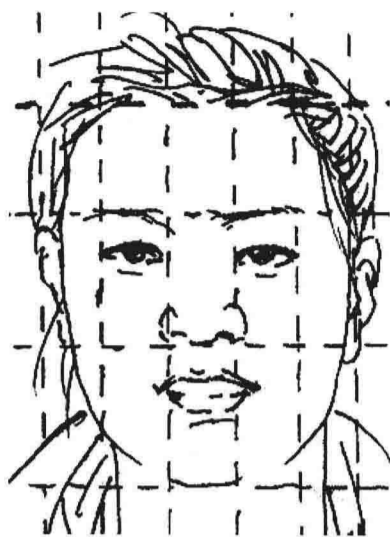
为简要地记住人体形体，最好的方法是将人体的几个主要部分组合成几个几何体块，头部为长圆体，胸部为大的正方体，髋部为三角体。人物的任何动作都能通过这三个几何体清晰地体现出来，这是画好速写关键一步。

二、人物速写局部画法

在进入速写之前，应该先进行一些人物造型的局部训练，这些局部是速写中技巧的关键所在，解决了局部的表现方法，很多整体的问题就能迎刃而解了。

● 头部画法

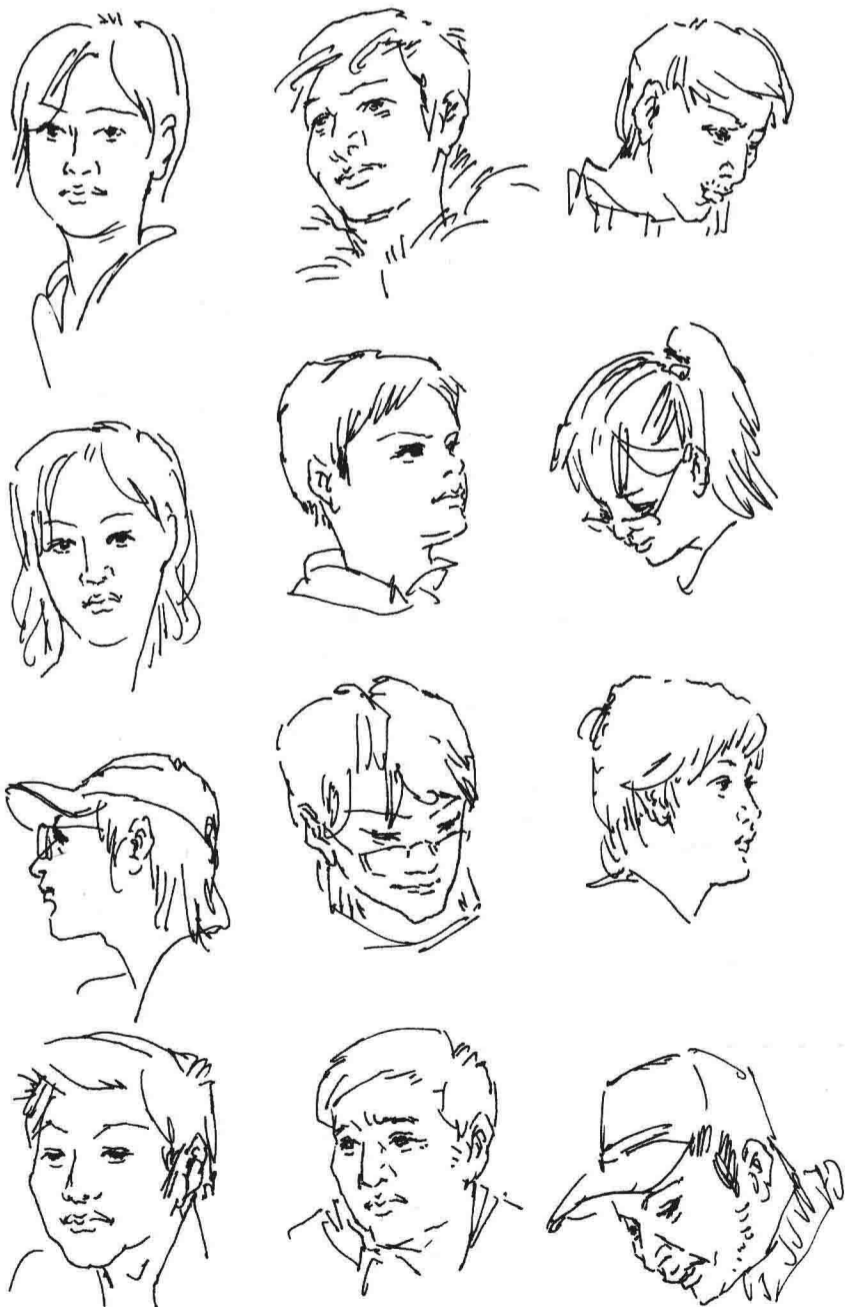
头部的关键是脸部，一般在画好整个头部的大体轮廓后，在头高的中部是眼睛的位置，可以在这个位置先用小笔点好眼睛的眼珠，以定位之用，待审视后正确了，再将眼睛画完整，接着画眉毛，由眉毛衍生出“三庭五眼”。三庭为眉毛上至发际，下至鼻底，再至下颚，此三庭为等分。五眼为眼睛横向比量，两眼之间为一只眼睛宽度，全部照两眼角外到耳各一只眼睛宽度。懂得“三庭五眼”知识后，一般就能基本控制脸部的五官位置。完成这一步后，要在透视中进行反复的训练，训练观察能力和眼睛到位的精确度，做到下笔无悔。

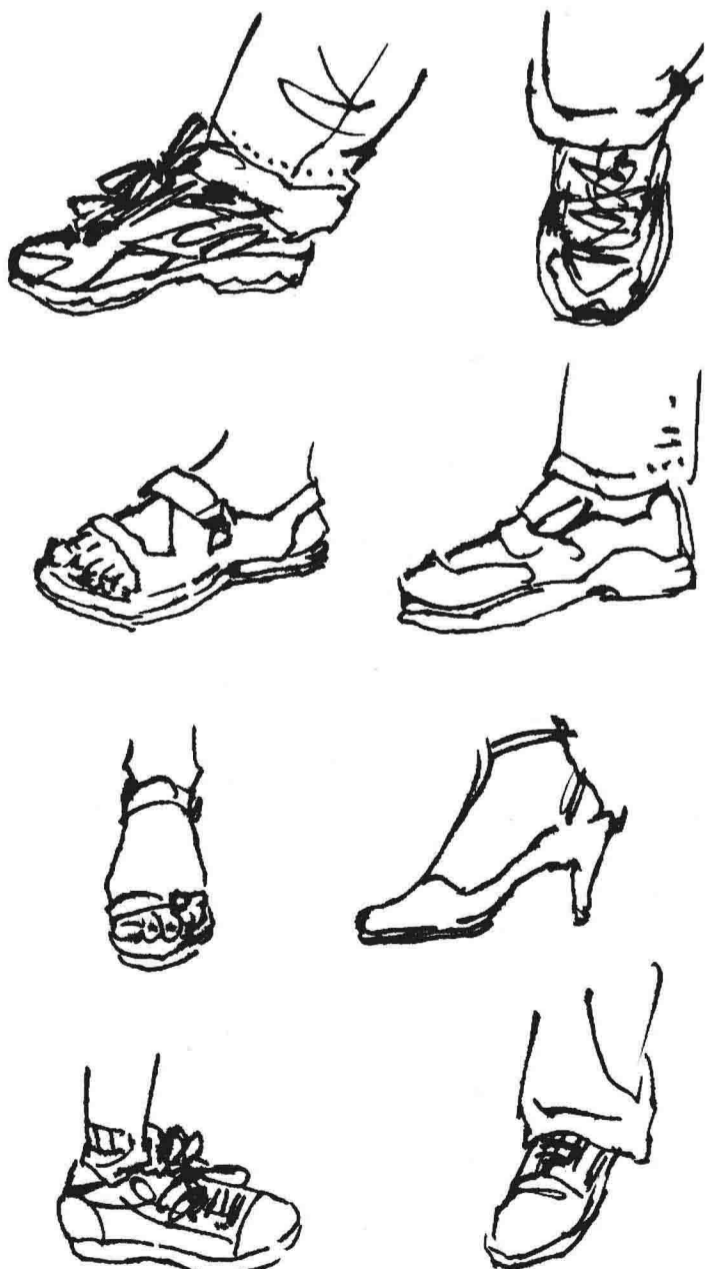
头部的“三庭五眼”

● 脚部造型画法

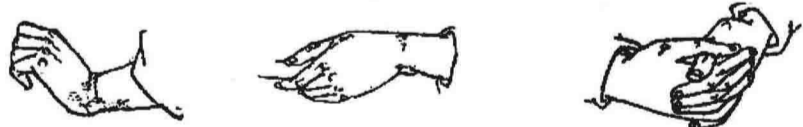
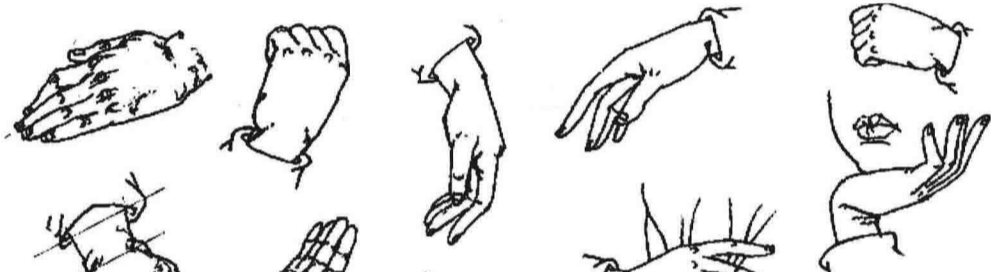
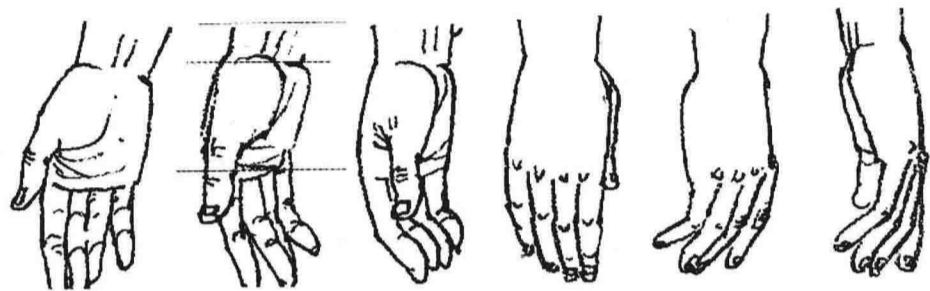
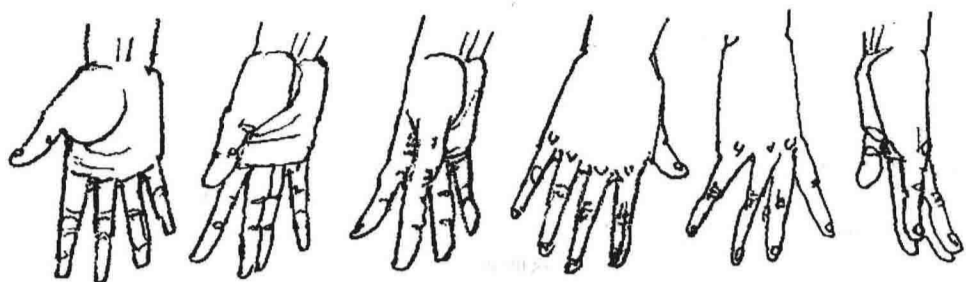
速写要求是画对象的大概，有些特别细致的局部可以忽略不见，如画比较高级的旅游鞋，上面很多花哨的细节，包括繁琐的鞋带都可以用线条的排列和变化替代，由于这是一种宽松的鞋子，只需粗略画就整个鞋子的外沿结构，把握鞋子表面的虚实搭配即可。难度高的是画穿着露脚背的凉鞋、高跟鞋，这类脚要求在严谨的造型基础上画出漂亮的鞋子，每一笔都要到位，都得符合脚的解剖结构，很难在线条上有所发挥和表现。不过在线条上还有很多文章可以做，通过长线的流动和短线的休止、直线和曲线的互动、粗线和细线的搭配，就能画出多种节奏韵律的造型。

头部的局部表现

脚部的局部表现

手部的局部表现

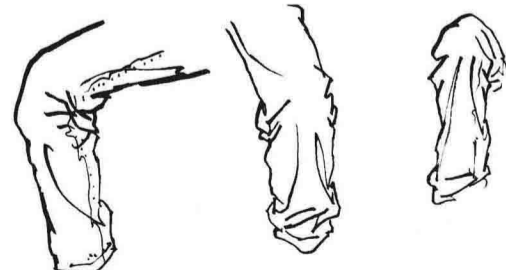
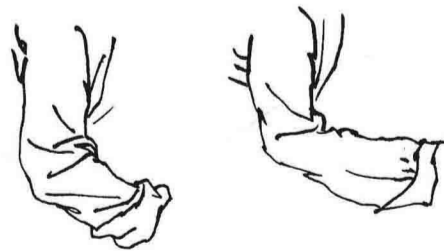
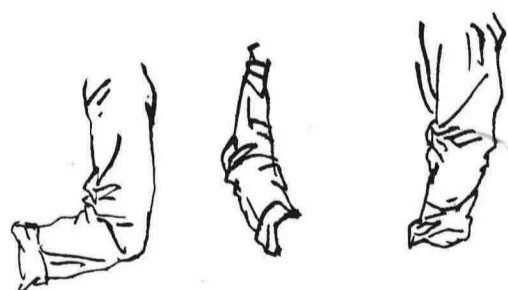
手部和衣纹褶皱的局部表现

● 手部画法

古人曰“画人难画手”，手的变化太多，每一个细小的变化，每一个微妙的角度，都会呈现完全不同的造型，在速写中稍有不慎，手就会变形。所以在局部训练中，手是重要的一环，要反复地画，才能画好。先将手掌和手指等分为二，将手掌作为一个体块单元，这样在结构上比较好理解。四个手指组合为一个体块单元，是为了整合性处理，希望每一节手指都能在一个透视中呈现。尽可能地整体把握，也就是说画手指时，四个一起画，先画出每个手指的一根线，定好位后，再逐个地画好。

● 衣纹褶皱画法

在这个过程中，先要认识线条的作用，速写中的线条不是平面单调的，而是有体积和内含的，每一笔都有内容，单线条可以画出人物的整体轮廓线，两根线条可以画出局部衣纹的质感。在画这个线条的过程中，贴身的衣服可以用有力的线条严谨地表现，虚空的地方就可以用轻松的线条夸张地表现，两根线交汇重叠，就能巧妙地表现出衣纹隆起的效果。学好了局部的褶皱画法后，关键是要会运用线条的长短搭配。一般情况下，一样长短的线条不能出现地太多，平行的线条应尽量避免，交叉线条不宜出现，多余的点线尽可能不画。初学者要在线条上多花点功夫，理解线条的真正功能，就能真正地画好速写。

衣纹的局部处理

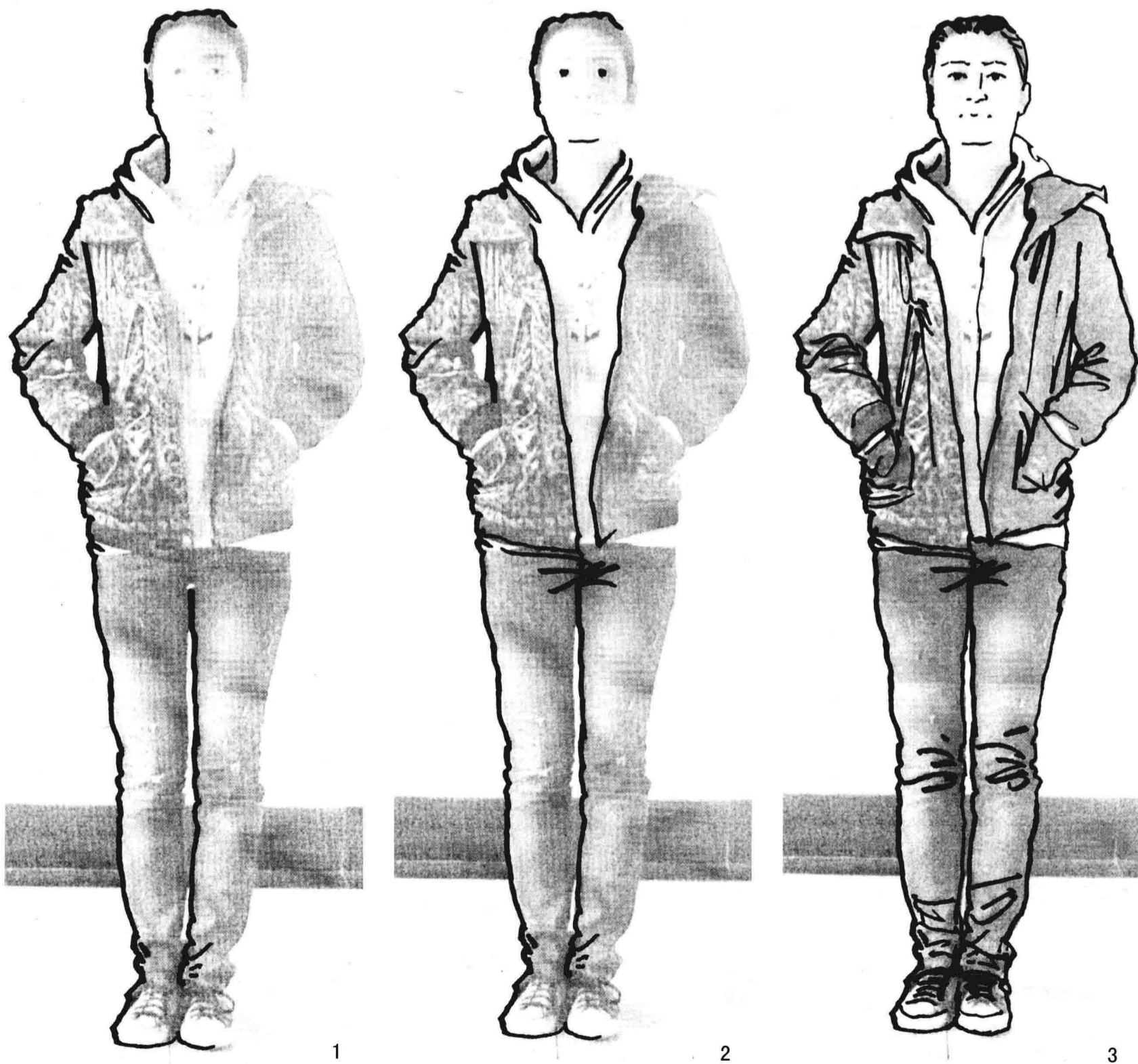
三、人物速写姿态画法

● 正面站姿

1. 动态线：正面的人物速写有一定的难度，特别是完全的对称形象更难。这是个完全对称的直立人物，一般先要在人物的左面边沿，从头顶到脚画一根动态线。画动态线不是很概括的笼统线条，而是有内涵和节奏的，在画动态长线的过程中，一定要将关键的小褶皱一起画出，所有的长线条可以画到结构的里面来。

2. 精点位：在人体的七分之一的地方，准确地画出人物的下颚线，先简单地标出人物头部，接着是在头高的中间部位找到位置，精准地点好眼睛的眼珠。在这同时概要画出衣服的门襟线。这是一个整体定位的方法，通过这几个长线，就能很清楚地看出造型上是否有问题。

3. 对应线：根据人物对象的实际情况，对应着左面的动态线，准确地画出人物结构。在画对应线的同时，要概要地画出人物主要关节的衣折纹理。画到这个时候，要不时地检查和修正人物的整体造型，及时调整不妥之处。最后再画人物的五官，只需表现出人物大概的表情即可。

4. 细收拾：细心收拾是整幅速写的最后关键。先将很多分散的关节衣折纹理有序地链接起来，使之成为一个整体，在这个过程中，虚实处理很重要，这就需要进行有意识的线条表现，有的线条是为了整体的美而有意加的，有的是有意虚掉的。最后是精细地描写人物的脸部，将五官和发型进一步描写完善。

◆ 局部图

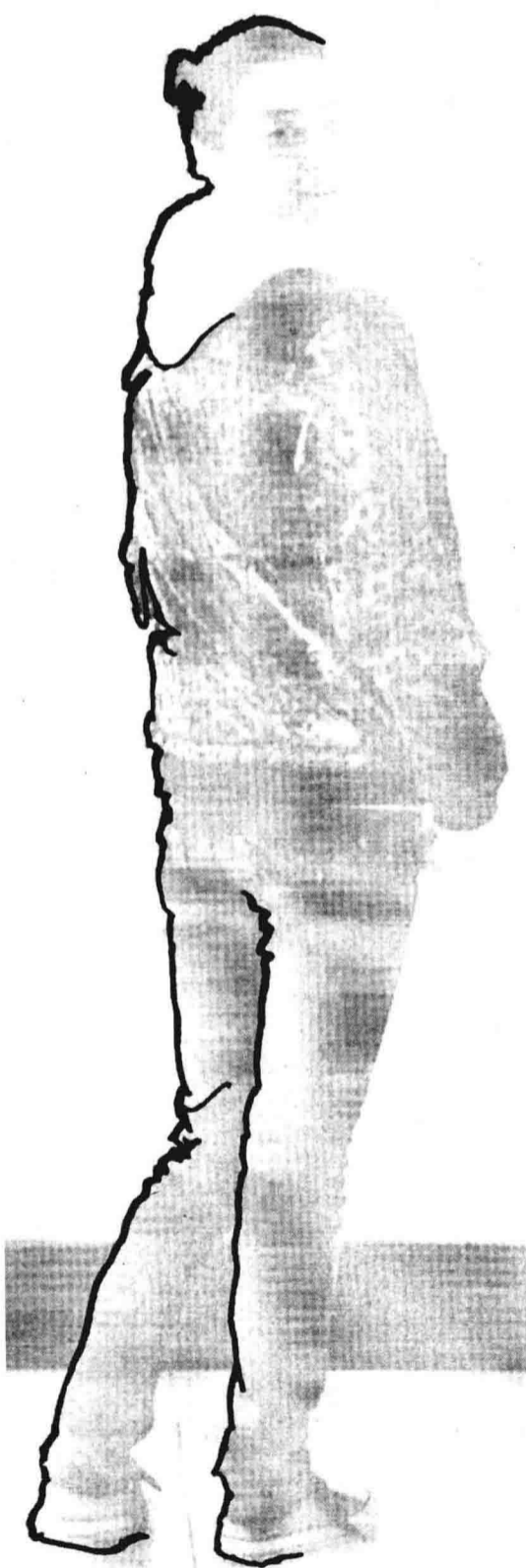

● 半侧面站姿

1. 动态线：面对真人或照片速写，先要仔细观察对象的动态造型，然后沿着对象的后脑、背部和双腿的左边沿准确地画出一根动态线。这是人物速写中最关键的一步，在画线的过程中，既要抓住人物整体的动态，又要及时地将一些人体关节部位的衣纹褶皱同时表现出来。这样画出来的线条，赋予浓厚的音乐节奏感。

2. 精点位：这一步的关键是要精确地点出人物头部下颚的位置。在下笔以前，一定要仔细比较头占整个身体高度的大小，一般情况下，头是整个身体的七分之一，略高点也可以。接着是要更加精确地点出眼睛的位置，眼睛在整个头高的中间部位，一般是先大略点出眼珠。最后再稍加一些四肢的位置线。

3. 对应线：在下笔以前，先要仔细观察对象的胖瘦，比较一下所有关节点的位置，接着对应着左边的动态线，相应地画出右边的结构线条。接着要很好地画出脸部的五官，先将眼睛画完整，再画好其他部分，关键是在画出准确的五官位置后，同时要表现出人物的表情。

1

2

3

4. 细收拾：最后一步是细部描写。先是把五官进一步描写精到，再用概括的线条画好头发，完整地展现头像，接着是将衣服和裤子的纹理仔细画好。在画的过程中一定要有所取舍，在靠近关节部位的衣折纹理要多画些，其他地方要有意识地虚掉，最后是画出衣服的材质。

◆ 局部图

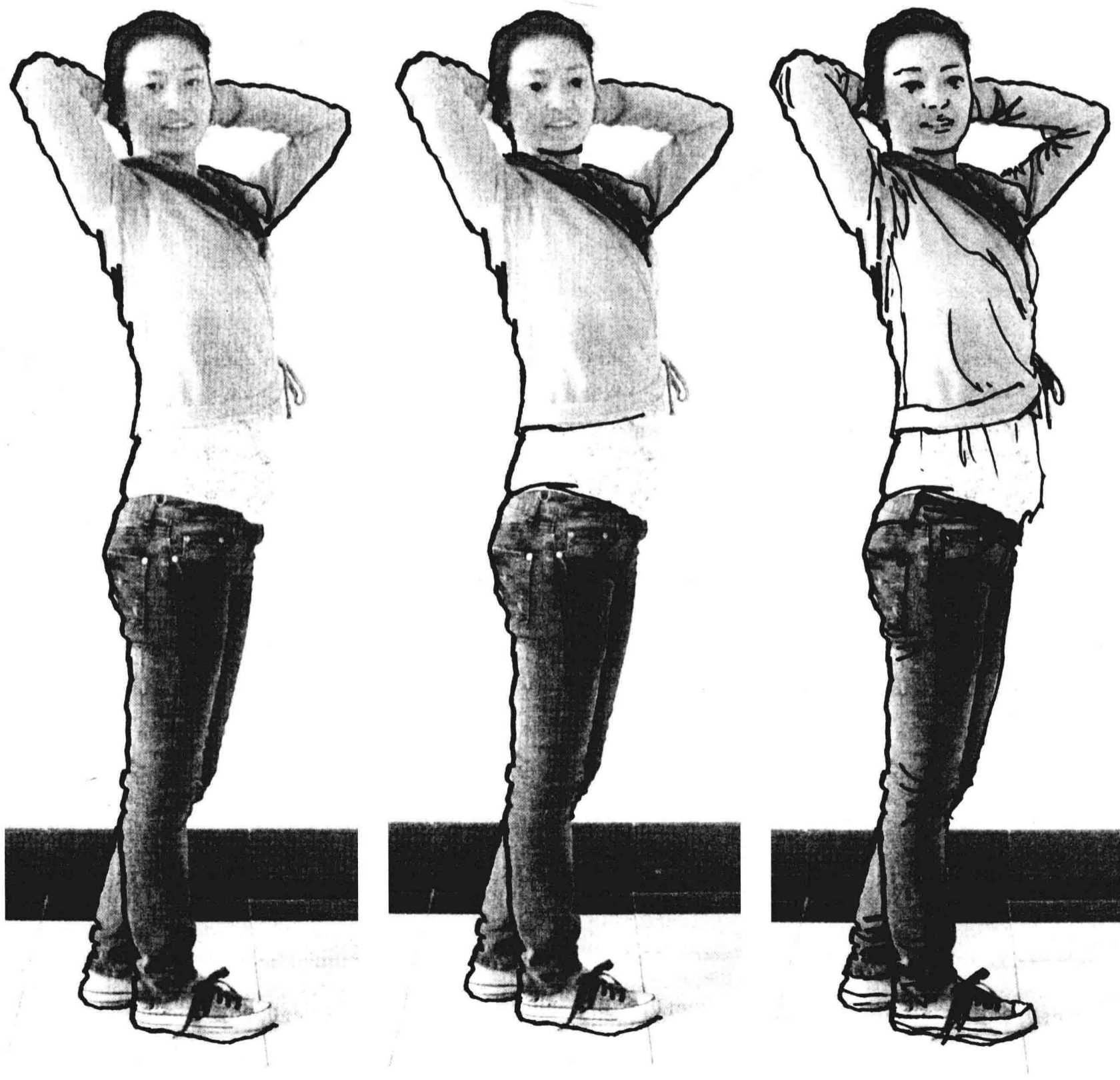

● 扭动站姿

1. 动态线：人物速写中，扭动幅度大的动态比较难画。这个动作有一定难度，画动态线时，一定要将头部线先定位下来，然后重点将弯曲的右手和腰、腿的边沿线一气呵成画出来，由于这是个动态的动作，所以要同时将左手动态线画出来。

2. 精点位：在这一步中，可以先画出粗松的领子，大概定一下头部的方位，然后再按照准确的比例，用精准的线，将人物的下颚准确地画出，再点出头部中间眼睛的眼珠的位置，最后画出衣服的下摆和腿的大概结构线条。

3. 对应线：有了准确的动态线，画对应线就方便多了，要注意的是对应点的位置是否准确，在下笔前要先仔细看好，人物中每一个关节部位，特别是这一动作的两个手臂的动势，稍不留神就会很别扭，画好对应线后，要对人物的脸部稍作描绘，点出大概的位置和表情即可。

1

2

3

4. 细收拾：速写到最后时刻是整体调整和细部描写。这种调整是局部处理，如将发散的线条进行有意识的链接整合，虚实疏密的配合。而细部描写就要有意识地进行黑白灰的处理了，在这里领子画黑，作为暗部，露出来的内衣，用点的方法，表现出一种灰的效果。最后就是刻画脸部表情和发型等细小部分。

◆ 局部图

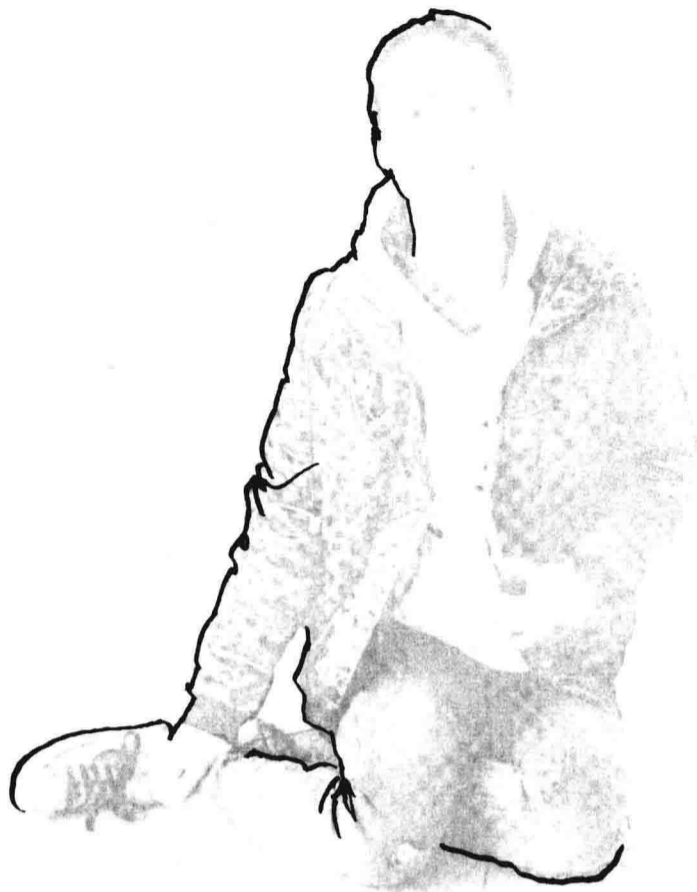

● 坐姿

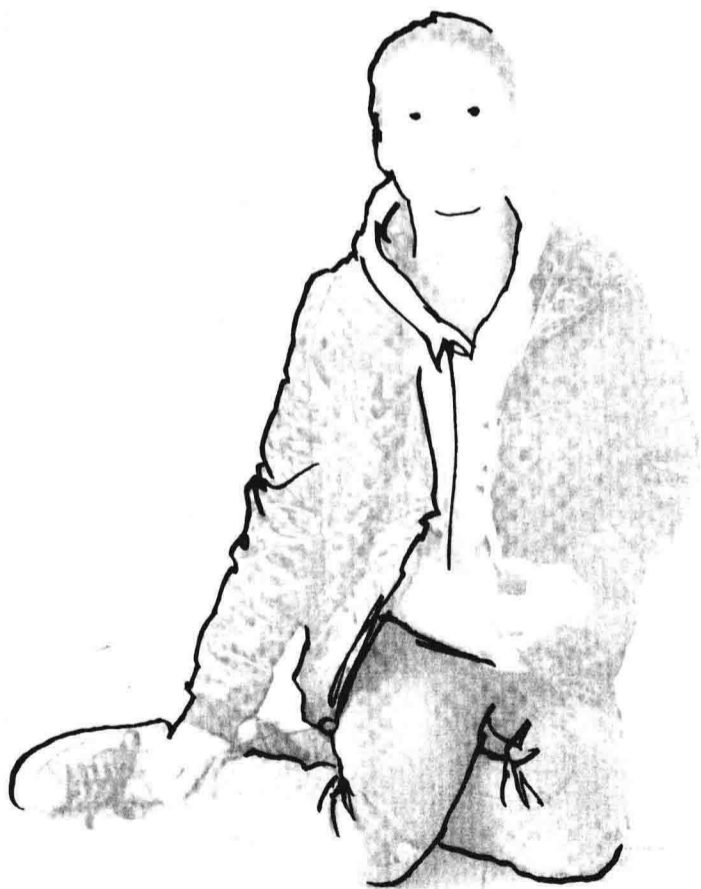
1. 动态线：坐姿和站姿动态线有所不同，坐姿动作扭动的曲线比较大，画动态线时经常是跳跃式的。这个坐姿比较特别，动态线先从人体左面开始画，头部一线，领子到右手臂一线，接下来是用横向线画成腿部的一侧线，这样就抓住了整个人体的大概动势。

2. 精点位：按照盘坐姿的比例是三个半头高，在这个比例中，先准确地画出人物头部下颚的线，点上眼睛的眼珠，定好头部的位置。接着是画出领子和衣服门襟的位置线条，最后画出两条腿的大概结构，同时略画些关节处的纹理褶皱。

3. 对应线：这个动作幅度不小，但是因为坐姿，所有动势不大，所以在这一步可以先画头部，将五官大概画妥，同时画好头发，接着概括画出两手臂的肘关节处的纹理褶皱，最后很好地画出两条盘地横斜的大腿，待观察仔细后，经提炼线条后再画这些衣折纹理。

1

2

3

4. 细收拾：这一步的重点是仔细描写衣服的衣折纹理。首先要理顺衣纹的大概走向，在关节处要进行有意识的线条处理，然后通过巧妙的粗线条排列，组成有趣的花纹图式，展现衣服上花纹，从而产生画面上的一种独特的厚重感。接着仔细刻画人物的脸部，在标准的五官位置上着重表达表情。

◆ 局部图

四、人物速写单线过渡画法

● 托腮的女生

这是个活泼的动态造型，通常像这类动作其摆得时间是有限的，所以画动态线时必须敏锐而准确地抓住动作特征。

第一步要概括地将人物的头、背、手和腿快速勾勒出一根整合性的线条，同时还得将踏在椅子上的一条成直角的腿画好位置。

第二步先点好人物下颚的位置，在简单画出另一只手臂的位置以及一些有趣的细节部分。

第三步是画出人物的对应线，完整地将女孩画好。

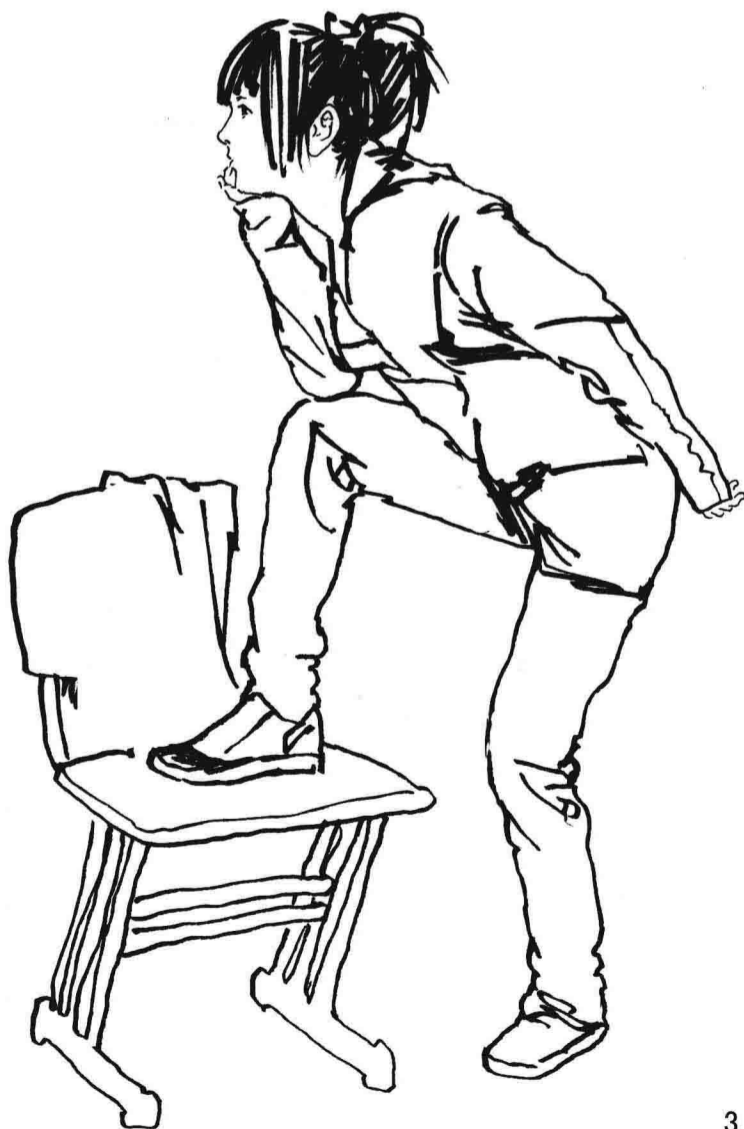
最后进行局部的仔细塑造，有意识地用线和面等组合符号进行整体形象的装饰处理。

1

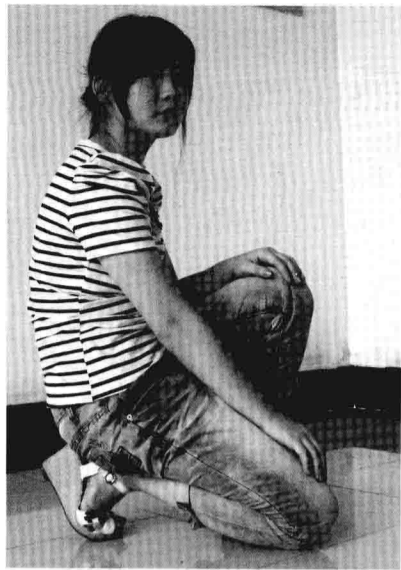

2

3

● 盘坐的女生

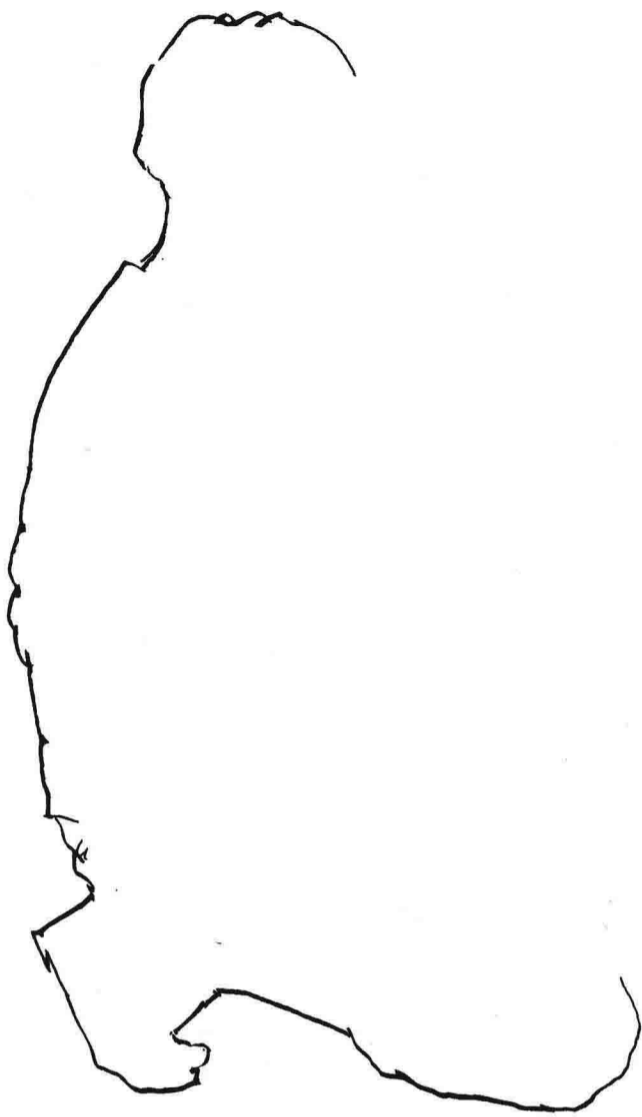
在人物速写中，盘坐的姿势是最难画的，因为整个人体都团坐在一起，扭曲在一起，毫无线条之美，同时由于肢体都靠在一起，在速写时很难一下子把位置看得很准，因此很多人物都有些扭曲和变形，所以画这类人物前，一定要进行仔细的观察和研究，做到心中有数后才能下笔。

第一步将人物的头到弯曲的腿部快速勾勒出一根整合性的线条，确定好整体动态的位置。

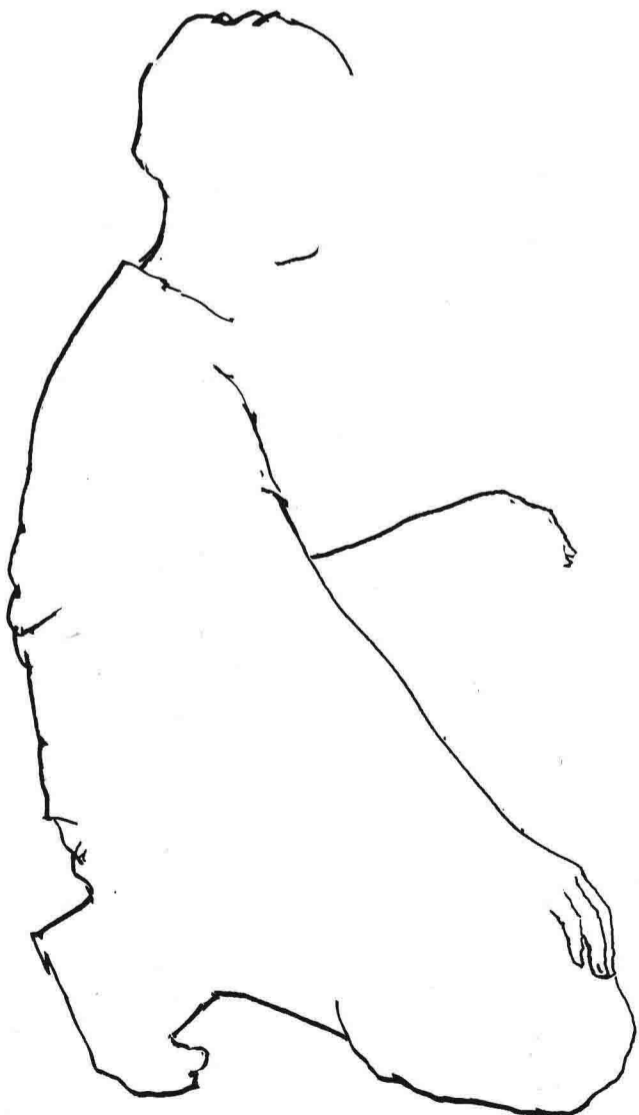
第二步勾画脸部下颌的位置，明确手臂的位置以及手指、衣领等细节部分。

第三步勾勒人物的头部和上半身，着重脸部以及头发的整体表现。

最后进行局部的细节塑造，有意识地用线和面进行整体形象的处理。

1

2

3

完成稿