

零基础学素描

张恒国◎等编著

Unedited
Biographies

人物速写

化学工业出版社

零基础学素描

Unedited Biographies

人物速写

张恒国 等编著

 化学工业出版社

·北京·

本丛书针对绘画初学者精心打造, 包含《素描基础》《石膏几何体》《素描静物》《石膏头像》《真人真像》《结构素描》《人物速写》《风景速写》八个分册, 系统介绍了学习素描写生的入门知识和基本技法, 完整地叙述了素描绘画的要点。

速写是指在短时间内快速概括对象的绘画方式, 是绘画艺术的基础学科。画速写可以培养人敏锐的观察能力、判断能力, 能够强化眼、手、脑的有机配合, 提高绘画能力。

本书以人物速写表现为重点, 分别介绍了速写的概念, 速写工具、人物的比例和五官、人物手脚、四肢结构、人物头部速写以及站立人物、坐立人物和下蹲人物的画法。

本书作品规范, 图画清晰、内容丰富, 结构安排合理, 由浅入深、循序渐进, 给读者提供了画人物速写的新的思路和方法。

图书在版编目(CIP)数据

零基础学素描. 人物速写/张恒国等编著. —北京:
化学工业出版社, 2018.8

ISBN 978-7-122-32631-7

I. ①零… II. ①张… III. ①人物画-速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第155614号

责任编辑: 徐华颖
责任校对: 边涛

装帧设计: 张辉

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装: 中煤(北京)印务有限公司

880mm×1230mm 1/16 印张5 字数127千字 2019年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888

售后服务: 010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定价: 22.80元

版权所有 违者必究

前言

Preface

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式，是造型艺术的基础和组成部分，是锻炼观察能力、分析能力、判断能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，它是造型艺术的基本功，是初学者进入艺术领域的重要路径。素描主要学习造型中的形体、比例、结构、透视、明暗、空间等知识，目的是培养形体把握、画面塑造和色彩的运用能力。

学习素描的基本原则，就是要忠实地描绘客观对象，养成整体观察、整体表现的良好习惯，遵循整体—局部—整体的作画程序。素描要始终把结构放在第一位，因为结构是素描的“根”，只有树立明确的结构意识，才能进入“素描之门”。

本丛书针对绘画初学者精心打造，以美术素描的基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力为目的。本丛书包含《素描基础》《石膏几何体》《素描静物》《石膏头像》《真人真像》《结构素描》《人物速写》《风景速写》八个分册。其中，《素描基础》全面介绍了素描的基础知识，完整地叙述了素描技法及绘画要点；其余各个分册通过大量优秀的作品范例，有针对性地，详细、系统地介绍了石膏几何体素描、素描静物、石膏头像、人物肖像、结构素描、人物速写以及风景速写的入门知识、绘画技法和绘画步骤等内容。

本套丛书遵循造型训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，简明易学；书中的大量范画，讲解简洁、清晰、透彻，便于临摹，非常适合初学者和绘画爱好者自学入门；同时本书具有实用性强和覆盖面宽的特点，是美术培训机构及高职院校相关专业的适用教材。

本丛书由张恒国、李松林、李素珍、杨超、宋晓娇、胡莹、耿雪、廖进粮、陈戈、刘娟娟共同编写。

编著者

目录

Contents

第1章 速写基础知识

001

1. 速写概述 / 001
2. 速写的作用 / 001
3. 学习速写的方法 / 001
4. 速写的表现形式 / 002
5. 速写的工具 / 003
6. 速写握笔姿势 / 004
7. 人体比例 / 004
8. 形体结构 / 004

第2章 人物局部速写

006

1. 手部速写 / 006
2. 胳膊速写 / 007
3. 脚部速写 / 008
4. 腿部速写 / 009
5. 女青年头部速写的画法 / 010
6. 男青年头部速写的画法 / 011
7. 头部速写范例 / 012

第3章 人物整体速写

018

1. 站姿男青年人物速写的画法 / 018
2. 唱歌人物速写的画法 / 019
3. 坐姿女青年人物速写的画法 / 020
4. 坐姿男青年人物速写的画法 / 021
5. 站姿人物速写范例 / 022
6. 坐姿人物速写范例 / 039
7. 下蹲人物速写范例 / 066

第4章 场景人物速写

068

1. 单个人物场景速写范例 / 068
2. 组合人物场景速写范例 / 073

第1章 速写基础知识

1. 速写概述

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。速写是造型艺术的基础，是独立的艺术形式，是创作前的准备和记录的阶段。速写是素描的一种形式，是一种快速的写生技法。

速写在所有造型艺术的表现手段中，最易操作。速写要求形象明确、生动、概括、简洁、注重整体，概括表现对象的美妙生动之处、形象的特点、动态的线条、整体感和大的透视关系。

速写在培养敏锐的观察能力、准确的判断能力、高度概括能力、对物象的记忆能力、创新思维能力等方面起着十分重要的作用，因此速写训练是非常重要的。它能够体现出一个画家的灵性和基本功底。同时，速写也是美术学习的必学科目之一。

2. 速写的作用

速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。

速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。

速写能为创作收集大量素材，充实自己的创作内容，扩大创作思维。好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力，让我们能更好地表现绘画创作。

速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

3. 学习速写的方法

(1) 多临摹

对优秀作品的临摹，是初学绘画者最快捷简便的学习方法。临摹可作为训练造型能力的手段，更重要的是学习其表现方法，应用在以后的学习中。

（2）熟生巧

速写的工具较为简单，利用速写本可以随时随地记录生活的每一个侧面。只有多画多练才能提高专业水平。

（3）勤用脑

学习绘画是一种艰辛的劳动，画速写不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，结合优秀示范作品认真对照思索。

（4）由慢到快

速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快。这是速写训练在时间限制上要遵循的原则。慢，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确是重要的。速写有一定的时间限制，速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。

4. 速写的表现形式

速写的表现形式很多，但作为造型的基本手段，总不外乎线条和明暗，不是以线为主的画法，就是以明暗块面为主的画法，或是线面结合的法。

（1）以线为主

线条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。它突出的特点是：明确肯定、概括简练、生动传

以线为主的速写

线条和明暗结合的速写

以明暗为主的速写

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,艺术地表现出物体的层次关系。初学者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。

(2) 线条与明暗相结合

线条与明暗相结合,是指在用线表现形体的基础上,再加以概括简洁的明暗调子,使表现的形体结构更加突出生动,主题空间感更强。这种表现的方法还可以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也更加宽广,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。

(3) 以明暗调子为主

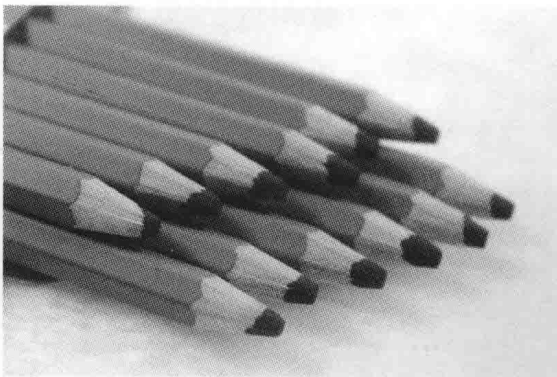
以明暗调子为主的表现方法,是指通过对光明暗变化的描绘来塑造对象的整体。它能够充分地表现出物体的结构、块面和光感,给人一种立体感、空间感和厚重感,使画面具有较强的视觉效果。

5. 速写的工具

速写的工具材料很多,也很灵活。在平时练习中不管是表现形式、表现方法还是用什么材料是因人而异的,根据个人的喜好不同来选择。不论选用什么样的工具,首先要了解它的性能。对于绘画初学者来说,开始时选用较软的铅笔为宜,这样在作画时,可方便修改。但同时要注意逐渐养成大胆的取舍与概括能力,避免反复修改。当有了些基础,工具性能也基本掌握以后,便可根据所画的内容和自己的喜好来选择工具。

铅笔

炭笔

速写本

(1) 笔

常用的有铅笔(软铅为宜)、木工铅笔、炭笔、钢笔、美工笔、炭精条、圆珠笔、毛笔等。

(2) 纸

素描纸、白报纸、绘图纸、复印纸、新闻纸、彩色纸、卡纸、宣纸、速写本等。

(3) 辅助工具

画板或画夹、小刀、橡皮、定画液（对炭条、炭精条等易碰掉的材料起固定作用）。

6. 速写握笔姿势

速写握笔姿势一般和铅笔写字相同，走中锋画线；有时在铺一些面的调子时，也把铅笔横握，用侧锋铺调子。用炭精条画速写时，一般握住炭精的头部来画。

握笔姿势 1

握笔姿势 2

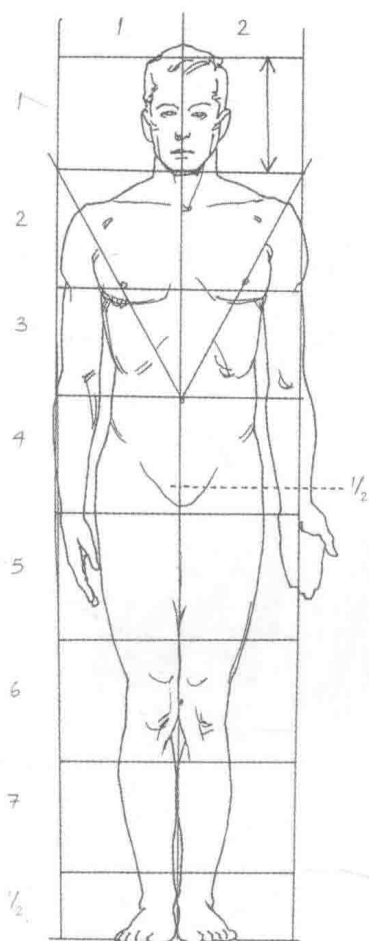
画速写的姿势

7. 人体比例

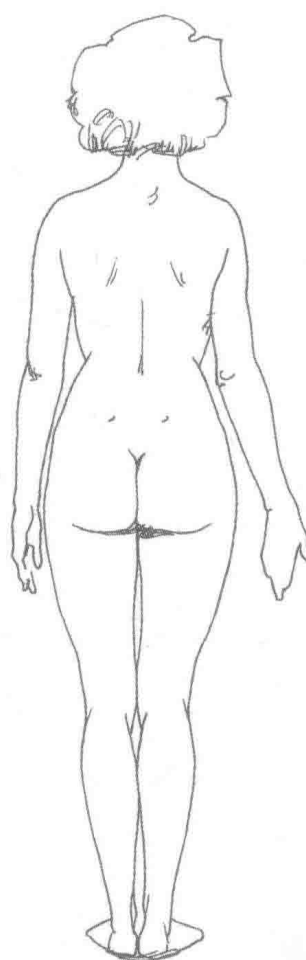
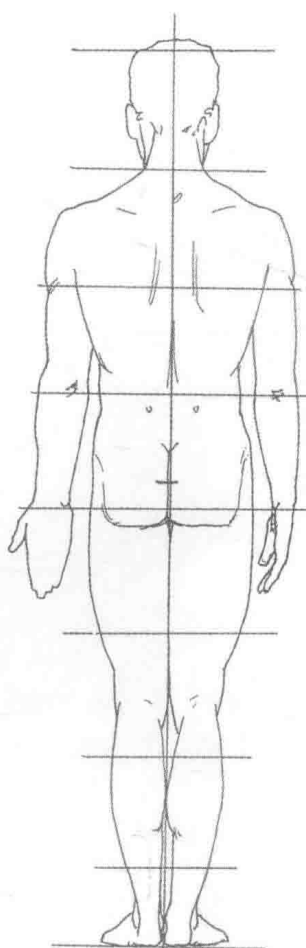
人体的比例可以归结为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”之说。人体比例是以头的高度为基准，正常站姿为七个或七个半头高。坐姿（大腿水平状态）为五个头高。盘姿（臀部和脚部均接触地面）为三个半头高。胳膊的长度从肩关节算起至中指指尖为三个头高，上臂为 $4/3$ 个头高，前臂为 $5/3$ 个头高。腿部长度为四个头高，大腿和小腿各为两个头高。具体到手部和脚部的长度，手的长度与脸部的宽度接近，脚的长度和脸部的高度接近。总之，人体各部比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况，在观察和写生时要具体情况具体对待。

8. 形体结构

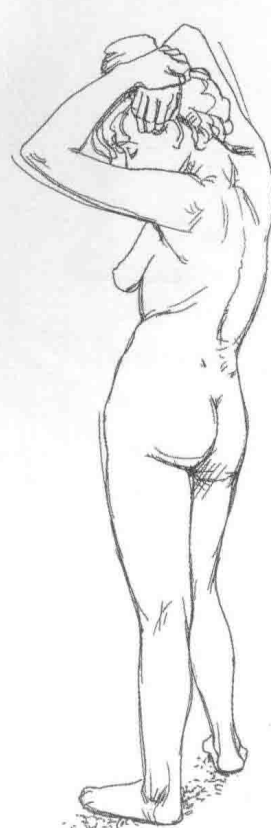
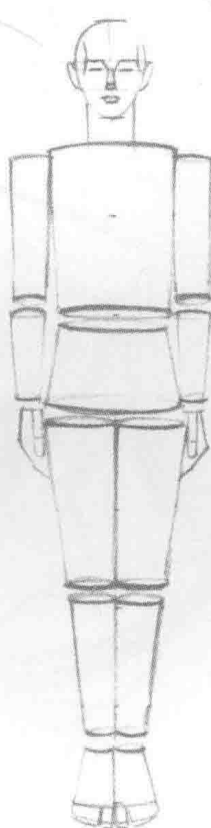
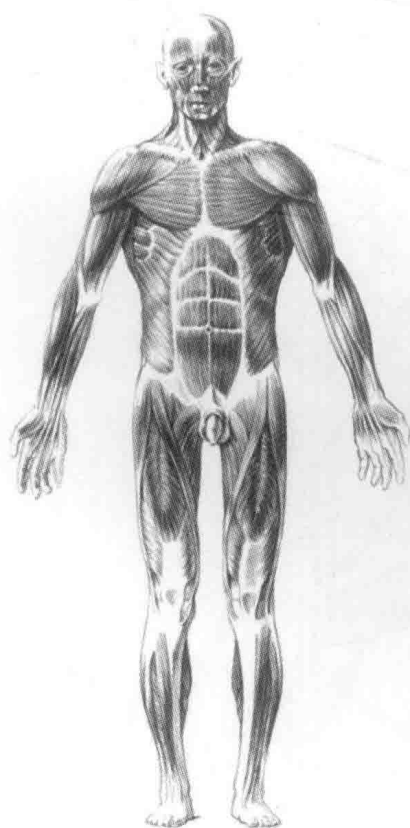
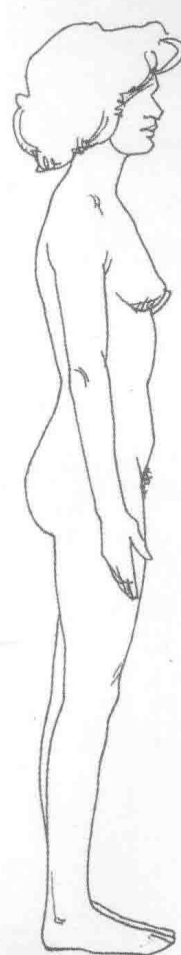
关于人体的结构主要指骨骼和肌肉的组织规律，以及基本体块的构成与运动关系。头部结构主要研究头部骨骼的生长规律和肌肉的组织规律。头颅骨圆润、面部骨骼方正。关于肌肉，我们只需记住一些基本部位即可，例如眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌等。我们研究的只是形状和组成状态，大家可以看一些人体结构书，加强对骨骼肌肉的了解，对于画好人物动态速写还是大有裨益的。因此我们既要了解人体内在的形体构成，还要结合外在的衣纹变化，才能更好地体现人物速写的造型规律和展示速写艺术的魅力。

男性人体比例

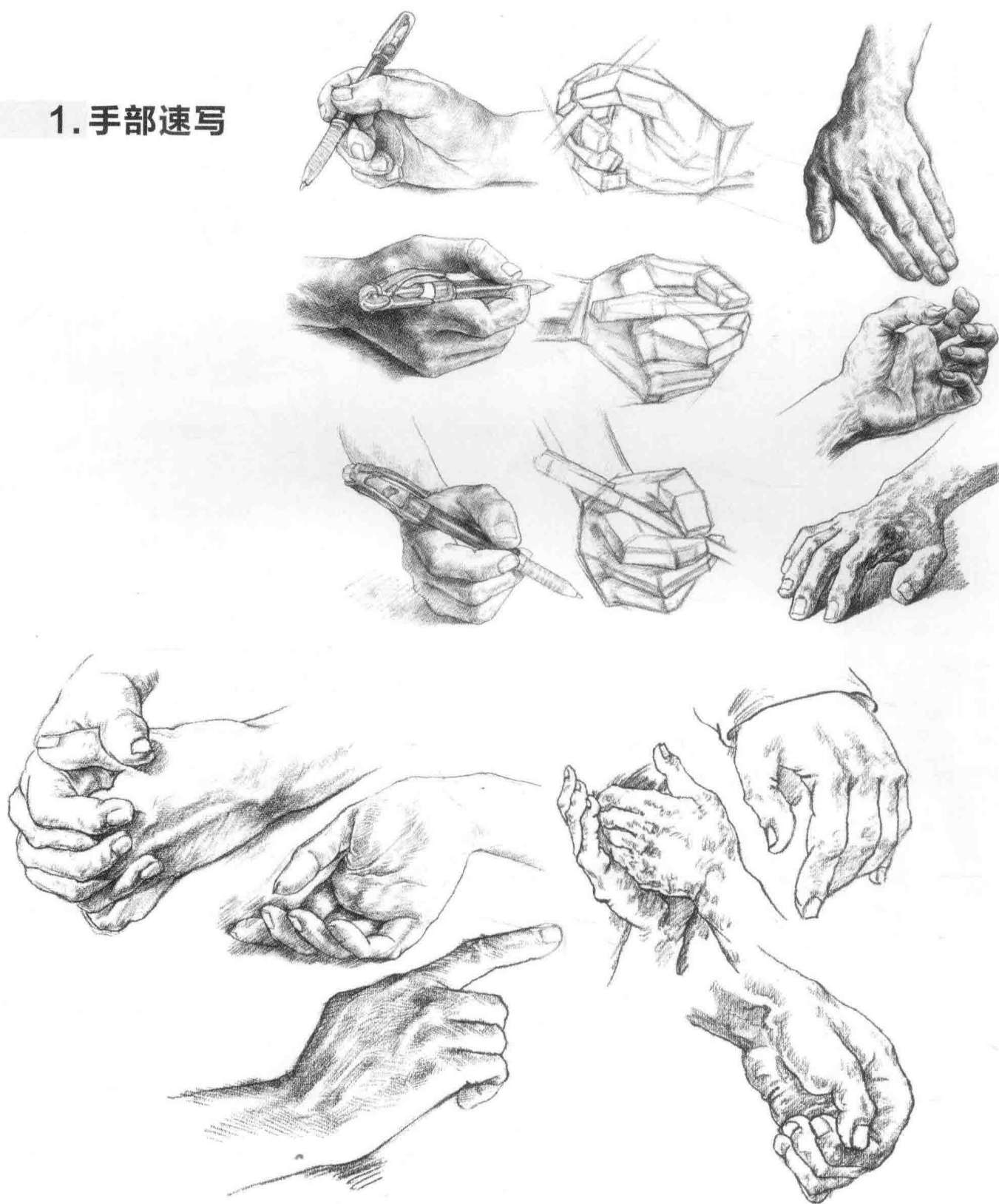

女性人体比例

第2章 人物局部速写

1. 手部速写

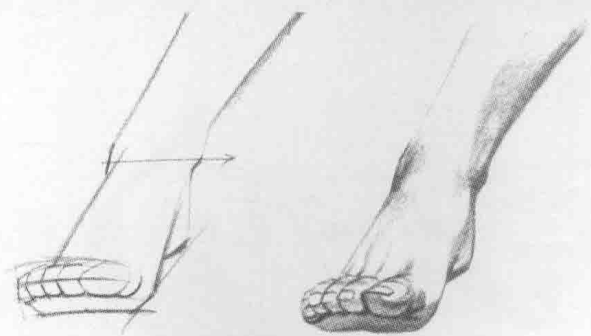
2. 胳膊速写

衣服的折皱变化规律，对画好人物速写是很重要的。衣服与人体的关系，一般来说，贴体的部分为实处，远离身体的部分为虚处。实处可体现出人物的形体。衣纹分为折叠型和牵引型两种，折叠型衣纹一般出现在关节弯曲的内侧，而牵引型的衣纹是由于运动使两个结构点之间的衣服产生牵拉所引起的。

3. 脚部速写

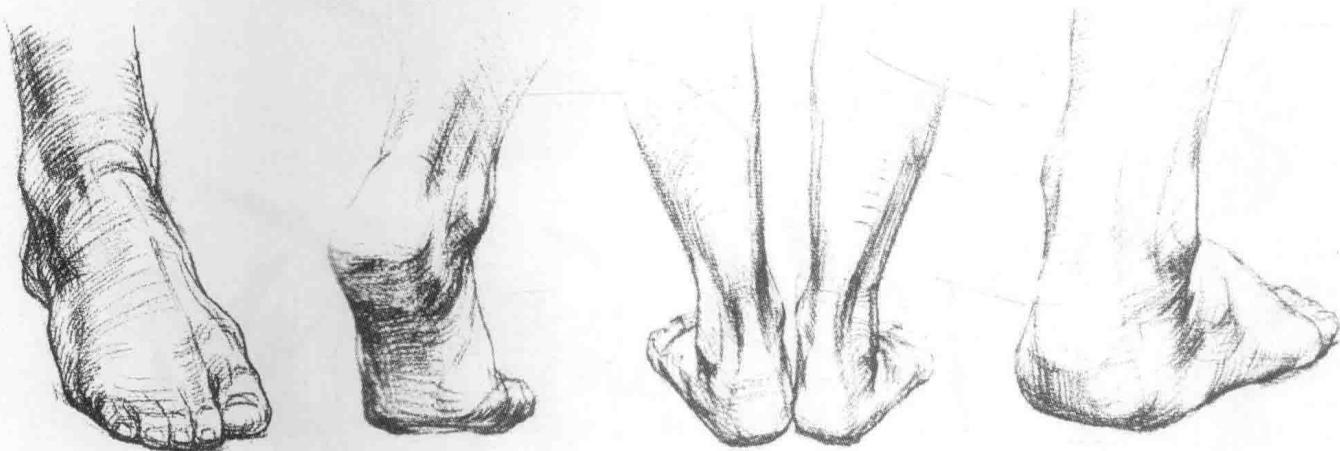
脚弓、脚跟和脚趾是组成脚的三个部分。理解脚部结构的本质，对鞋子的准确表现起关键作用。鞋子各种各样，左右脚对称。不管怎样变化，脚部的内在结构永远是最重要的。

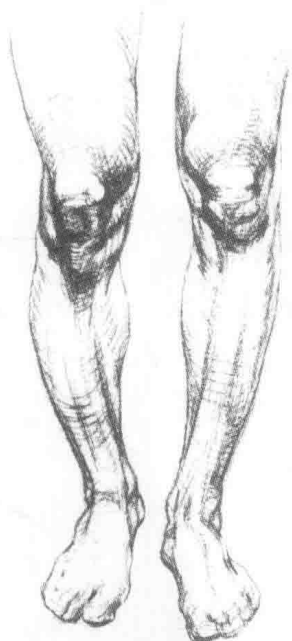
脚正面透视

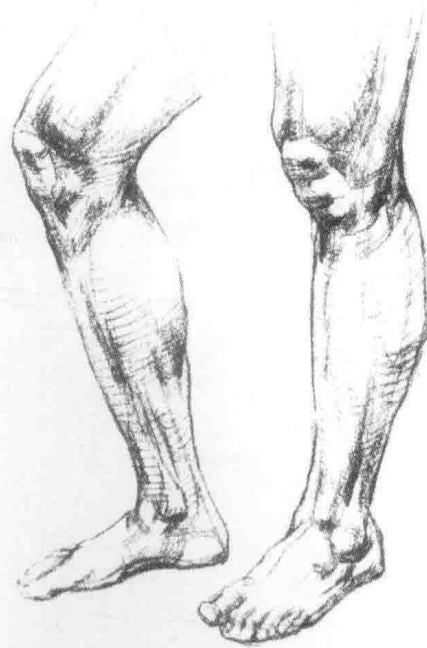
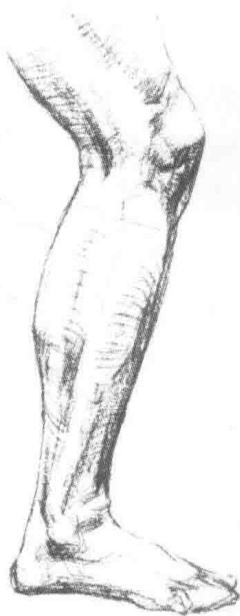
脚侧面透视

4. 腿部速写

腿部正面

腿部侧面

腿部速写

5. 女青年头部速写的画法

脸部的表现需要结合头发的处理，头发由于发型的千变万化，会不同程度地对脸部的表现产生影响。一般情况下，头发要围绕头颅的结构进行刻画，头发线条比较密集，要注意上下前后的穿插。而面部五官可以适当概括，用肯定的细线造型，尽量抓住神态，笔触不可太多，否则画面显得杂乱或人物显得老相。

步骤一：仔细观察女孩头部特点，然后用线勾勒出女孩头部和五官的轮廓。

步骤二：先用铅笔侧锋画出女孩的头发，然后再画出女孩的眼睛。

步骤三：接着，画出女孩鼻子、嘴巴和脖子，然后调整画面效果。

6. 男青年头部速写的画法

步骤一：先用线画出男青年头部和肩部的大体轮廓，然后再画出脸部五官。

步骤二：画出男青年的头发、五官、脸部和脖子的具体结构，表现出头部的特征。

步骤三：接着再画出男青年的衣领和肩部，然后进一步完善画面效果。

7. 头部速写范例

