人物速写

名家教你画

4

权威的教学理念 详细的技法讲解
生动的步骤示范 精选的名家范画

重庆出版集团
重庆出版社

高中立 编著

14
99

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

人物速写/高中立编著. —重庆：重庆出版社，2008.11
ISBN 978-7-229-00098-1

Ⅰ.人… Ⅱ.高… Ⅲ.人物画—速写—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料 Ⅳ.J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第174451号

人物速写
高中立 编著

出 版 人：罗小卫
策　　划：郭　宜　李家友
责任编辑：张　跃　郑文武
装帧设计：李家友　尚宏涛
责任校对：李小君

重庆出版集团
重庆出版社　出版
重庆长江二路205号　邮政编码：400016　http://www.cqph.com
重庆出版集团印务有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL:fxchu@cqph.com　邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm　1/16　印张：2
2008年11月第1版　2008年11月第1次印刷
印数：1-4000
ISBN 978-7-229-00098-1
定价：13.50元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有　侵权必究

第一章　速写入门

1.概述

速写和素描都是造型艺术的基础，同时还是一种独立的艺术形式。速写常是画家创作的准备阶段和记录手段，他们用简练的线条扼要地画出人、动植物、场景以及风景的动态或静态形象，然后用于艺术创作当中。

速写需要我们在短时间内去捕捉生活中的某一个瞬间，然后用纸笔“记录”在画纸上面，这个过程能培养我们敏锐的观察能力及绘画的概括能力，还能提高对形象的记忆能力和默写能力，多画速写还能为以后的创作收集大量的素材。

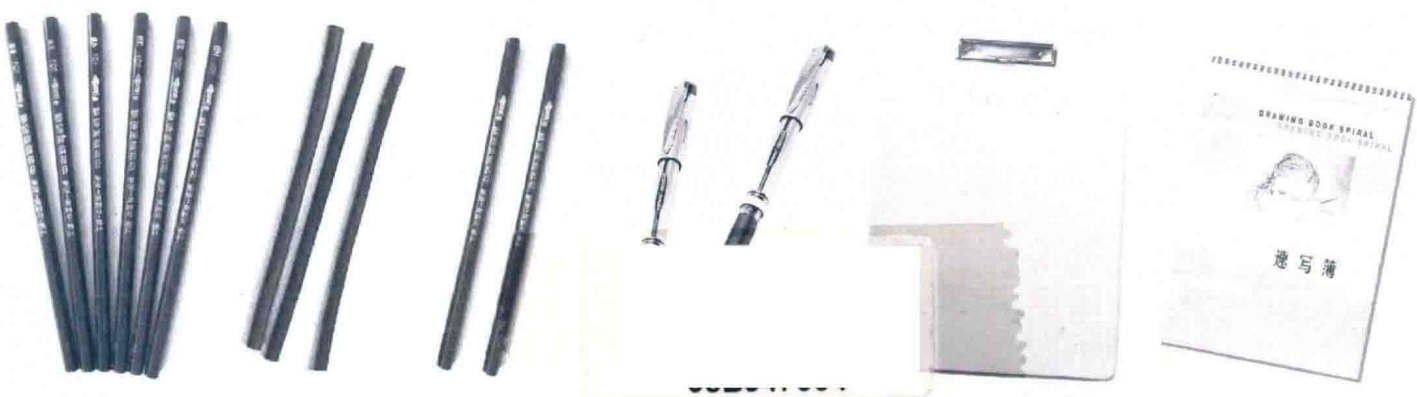
开始学习速写时，在长期训练过程中可能会感觉很枯燥，但是只有细心地钻研速写技法中各种要素的作用，随着训练的不断深入和自我的技能提升，发挥自己的主观意识，把所观察到的对象进行创造性“加工”，这样才能画好速写。

2.工具及材料

画速写对绘画工具的要求不是很严格，我们常用的绘画工具主要有：铅笔和碳笔（易于表现各种流畅的线条及明暗效果）、钢笔和签字笔（较硬，线条坚硬有力，但不易修改）、木碳条（质地松软，可表现出粗细虚实等多种效果）。尽量不用橡皮去擦，因反复地修改和擦抹不仅不利于锻炼准确的造型能力，还使画出来的速写呆板、不生动。

画速写对纸的要求也不高，最常见的就是素描用纸、新闻纸、普通打印用纸、还有牛皮纸、布纹纸等等，只要能表现出笔触的任何纸都可以。建议初学者用市场上容易买到的速写本，方便且实用。

铅笔　　碳条　　碳笔　　圆珠笔\签字笔　　速写板　　速写簿

第二章　速写的表现形式

1.线描形式

线描速写是指在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体转折、变化运动和质感，用概括、简练的线条表现出来。它具备造型严谨、形态自然生动、线条运用得当、整体效果好等特点。它通过线的粗细、虚实变化表达主次关系、空间关系。在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体转折、变化运动和质感用概括、简练的线条表现出来，具备造型严谨、形态自然生动、线条运用得当、整体效果好等特点。线条与素描关系也是很密切的，以粗实线表现物象的前面及突出的地方，以细虚线表现后退、减弱感觉。

以线条为主的速写简洁明了，风格样式多样，由于工具不同，线条也各具特色，例如铅笔、碳笔所画的线条有虚实、深浅变化；毛笔有粗细、浓淡变化；而钢笔却只能画出粗细相等的线条。

2.明暗（光影）形式

以面为主的速写主要运用明暗调子作为表现手段，运用黑白规律来经营画面。在塑造速写对象的形体时，在明暗交界线处分出明暗两大面，结合光影并强化明暗对比，借此去表现形体的转折、结构等关系，使之更加具有立体感。画好这种速写需要注意以下几点：

①整幅画面要注意黑白鲜明，切忌太灰或太暗。

②黑白块面要相互呼应，注意疏密相间。

③明暗对比还要讲究韵律感，切忌呆板，毫无起伏节奏。

3.线面结合形式

线面结合的速写表现形式是指写生中，在线的基础上施以简单的明暗块面，以便使形体表现得更为充分。主要是通过对部分明暗交界线及暗部、衣纹处调子的补充和添加来表现对象，其特点是层次丰富，表现力强，变化多样，适用范围较广，比单用线条或明暗法画速写更加随意，但在画这种形式的速写时，必须注意以下几个问题：

①线和面要结合起来画，要应用得自然一点。

②应该多加强调对象本身的组织结构关系，而且要有选择、有重点地去刻画对象。

③用线条画轮廓，用块面表现形体结构，注意概括块面的明暗关系。

④注意速写对象本身的色调对比、轻重虚实，不可没有重点地乱画。

第三章　速写基本要点

1.观察分析

观察分析是画好一幅速写必须做好的工作，初学者往往画不准形体，是因为眼睛看不准，这样一来理所当然就画不准。眼睛看不准的原因在于缺乏对人体结构基本常识的理解，因此不会利用比例来检查画面上的错误，这就要求我们在画前必须理解后，看准了再下笔。

①.人体的基本结构为：一竖、二横、三体积、四肢。

一竖：指人体的脊柱。是控制人体基本动态的主要结构，当人体由于运动产生不同的姿势时，人体的脊柱也跟随着发生变化。

二横：指人的肩部连线与髋部连线。它是控制人四肢的动态结构。

三体积：指头、躯干、骨盆三个体积。三体积均为不动的整体，由脊柱贯穿连接。脊柱的弯曲、旋转使三体积呈现出俯仰、倾斜、扭动等不同状态，并产生相应的透视变化。

四肢：指上肢与下肢。连接在躯干上下两端，呈近粗远细的圆锥形体块。

②.人体的基本比例：立七半、坐五、跪四、蹲三半。

头高=1头长（顶骨到下颌骨底部）

肩宽=2头长（两个肩峰之间的宽度）

躯干=3头长（从下颌骨底部到腹股沟底部）

上臂=1.5头长（从肩峰到手踝关节）

前臂=1头长（从手肘关节到手踝关节）

髋骨=1.5头长（两侧股骨大转子之间的宽度）

手=0.8头长（从手掌底部到中指末端）

大腿=2头长（从大转子到膝盖）

小腿=1.5头长（从膝盖到脚内踝）

脚=1头长（从脚后跟到第二脚趾的最前端）

注：人的两臂水平成一条直线展开，两手中指末端的水平距离与人的身高相近。

立的示范

坐的示范

蹲的示范

需要全本请访问 www.ertongbook.com

2.构图起稿

①.速写的构图要尽量饱满一些，写生的人物大一些，视觉效果会强烈一些。

②.在构图时注意不要将人物的头或者是脚画出了画面。

③.速写纸的上下两边也不要留太多的空白，一般来说以十六开大小的纸张为例，下边留二厘米左右，上边留一厘米左右为宜。

④.当速写人物对象侧坐时，应把面部朝向的画面空间较背部稍多留点。

构图偏上

构图偏下

构图偏小

构图合适

构图偏左

构图偏右

3.概括对比

①概括与取舍

速写需要以简练、概括的手法，生动、准确的线条来表现对象，那么在写生的过程中就需要强有力的概括手段来表达，这就要求我们能有一双敏锐的捕捉对象的眼睛和一双精确的描绘对象的手。如果强调了速写的概括与简练，也就同时要求线条的生动与准确才能将形体表现得淋漓尽致。线条的生动与准确则需要在长期的写生训练中积累经验，对有利于表现形体结构和穿插关系的部分，要准确表达在画面上，对表现形体结构不利且又打乱画面整体效果的部分要敢于舍弃。

影响形体结构关系和画面整体效果的线条则要敢于舍弃

表现衣服穿插关系和人体结构关系的线条则要提炼概括

②. 表现与对比

对比是绘画艺术最基本的表现语言，它在人物速写中的运用有以下几个方面。

疏密对比：线较密的地方，也往往是结构转折最为明显的地方。如下图，线条最密集的地方很明显，在他的腋下、肘部、腰部、膝盖等部位；相对而言，胸部、背部、大腿等部位较平整且褶皱变化不大。在速写中，也正是这种疏密对比更加深刻地塑造了对象人物的鲜明形象。

虚实对比：表现人物外部轮廓以及一般紧贴人物身体部位的线条要紧且实，没有接触人体部位的线条要松且虚。远处的衣褶较虚，近处的衣褶较实，这样也可拉开画面上的视觉空间感。

长短对比：主要体现在线描速写中，短线过多，画面则显得凌乱；长线过多，画面则显得简单。长线一般体现在人物的外部大轮廓线上，短线则多出现在形体内部。

曲直对比：主要体现在整个画面的用线中，曲线画得太多会给人感觉软弱，直线则感觉呆板。曲线与直线如果能够运用得恰到好处，画面就会产生一种轻松自然的感觉。曲直对比的变化也会造成人物形体边缘上的凹凸、高低起伏变化，使线条表现出来的人物形体结构更加犀利、准确。

黑白对比：黑白对比主要体现在线面结合速写和明暗速写中，主要是利用光源和物体本身对比关系来加强画面的明暗对比关系，更加凸显主体。

第四章　速写训练

初学者对速写的认识程度不高，知识掌握也不多，要想提升速写的绘画能力，就需要一个长期持续的训练过程，要经常地进行速写练习，自我发现问题并解决问题，只有在不断写生、研究与总结的过程中，才能提高自己。

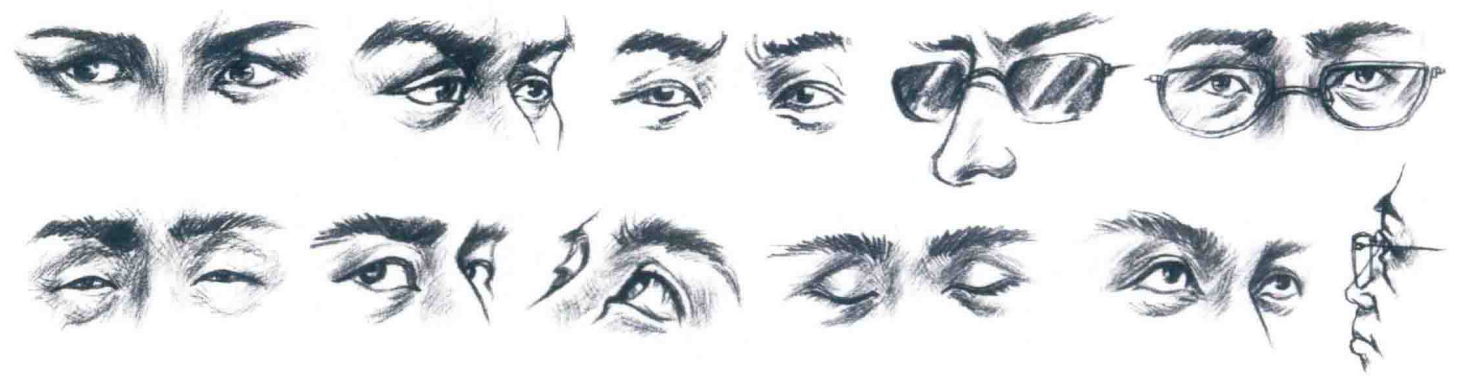
1.头部五官

人的头部经常是人们目光的焦点，因此在画面中对面部的刻画显得尤为重要，面部表情都反映在我们的一张脸上，是人们内心情感的外在表现，这种无声的语言最能反映出人的内心的现状与实际感受。我们可以把头部理解成为一个卵形，把握眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴四条平行线的分布和透视关系，还有鼻子这条中线的位置关系。头发要结合头部体积画，边缘的头发可画得实些，用笔要有轻重，能分出浓淡虚实的关系，这样才能体现出头发的质感。

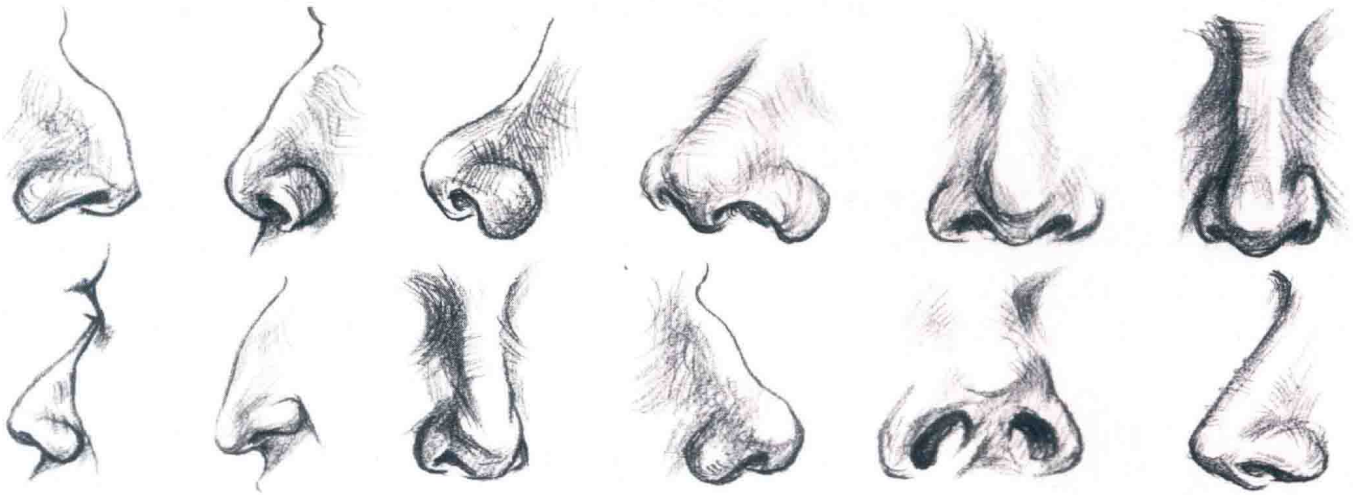

眼睛：眼睛的用线是比较微妙的，动手画之前，先要沉住心去观察，画出上下眼睑和眼角，再画出眼皮（注意由于观察角度造成的转折和透视关系），最后再画出眼球和瞳孔。值得注意的是，人的两个眼珠的转动方向是相对一致的，这样视线才会统一，不然就要出现“斗眼”的情况。人的下眼睑转折关系比上眼睑弱且小，所以在表现时一般选择用虚线或者不去画。侧面写生时，眼睛的透视变化以及外轮廓的穿插和虚实关系一定要明确，注意对睫毛的刻画。画老人的眼睛时，还要注意皱纹的线条走向和虚实变化要与眼睛一致。

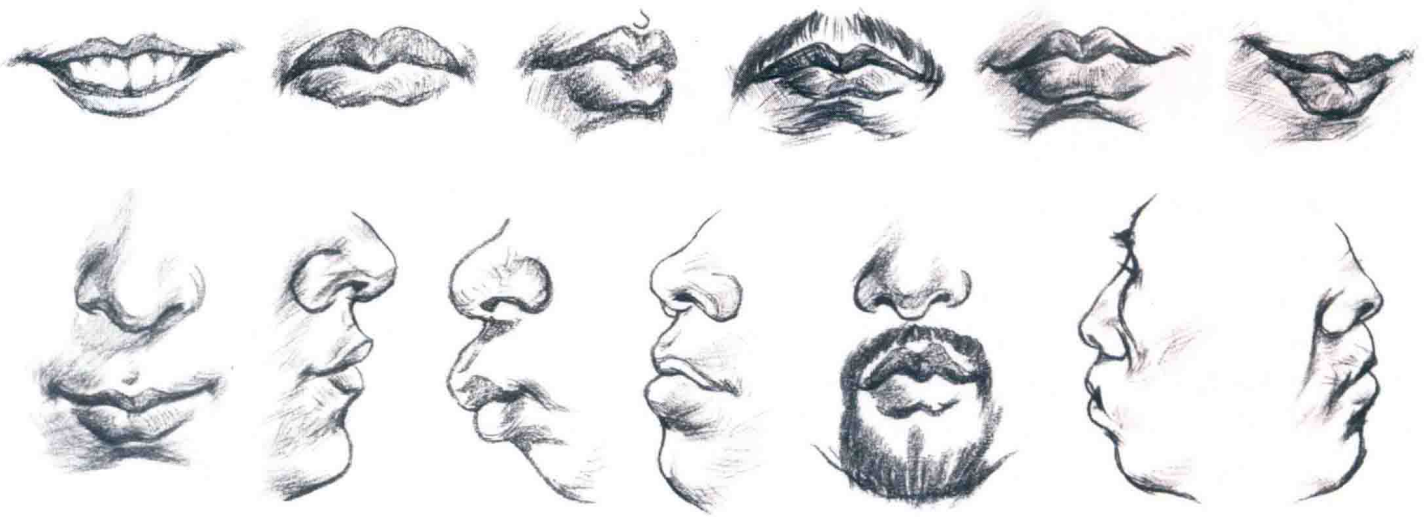
眉毛：通常眉毛和眼睛都视为统一体来画，眉毛的走向一般分为两段，眉弓的内外边缘即是两个面的转折处，靠近鼻梁的一段较深，靠近眉梢的一段则相对较浅。女人的眉毛相对男人的眉毛要细而浅，男人的眉毛粗而密，浓而深。

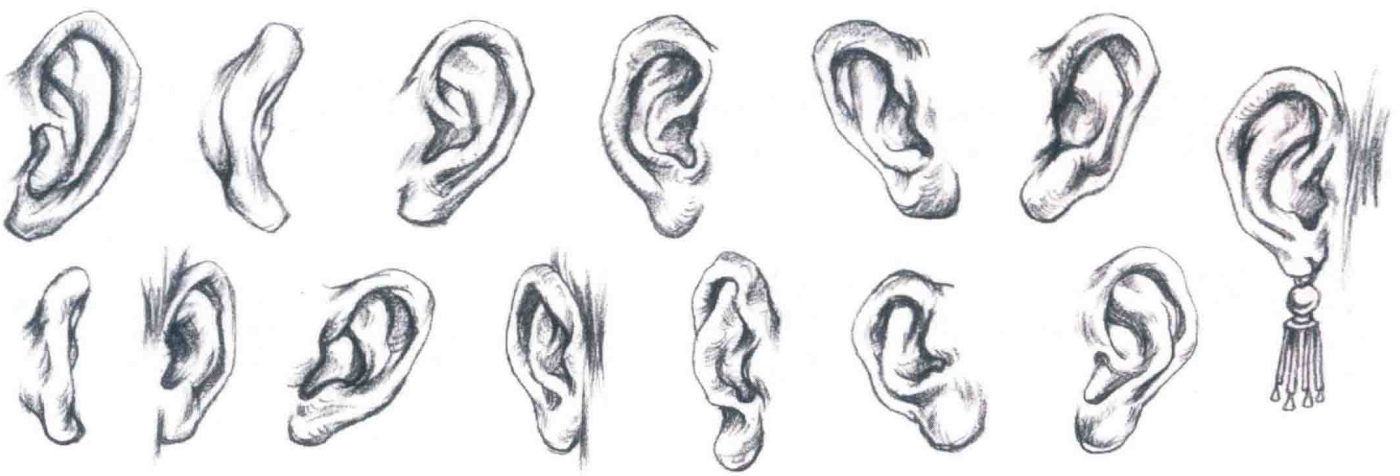
鼻子：正面写生的鼻子不好用线来表现，鼻梁纵向的分界线较为明显，一般只画一条。从正面看，鼻子是脸上唯一的垂直线，所以鼻子的长宽比例对于脸型的影响很大，因此这点把握好很重要。

嘴巴：嘴巴的肌肉是比较灵活的，因此嘴部的表情非常丰富，微笑、大笑、哭泣、悲伤、疼痛……都会发生不同的变化，要结合嘴巴周边的肌肉来画。注意上嘴唇的转折比下嘴唇大，嘴角是较深的部位，刻画也是一个重点。

耳朵：耳朵的位置在面部偏后，正面人像的耳朵要处理得虚一点，侧面人像的耳朵应该画得实一些，注意透视变化。

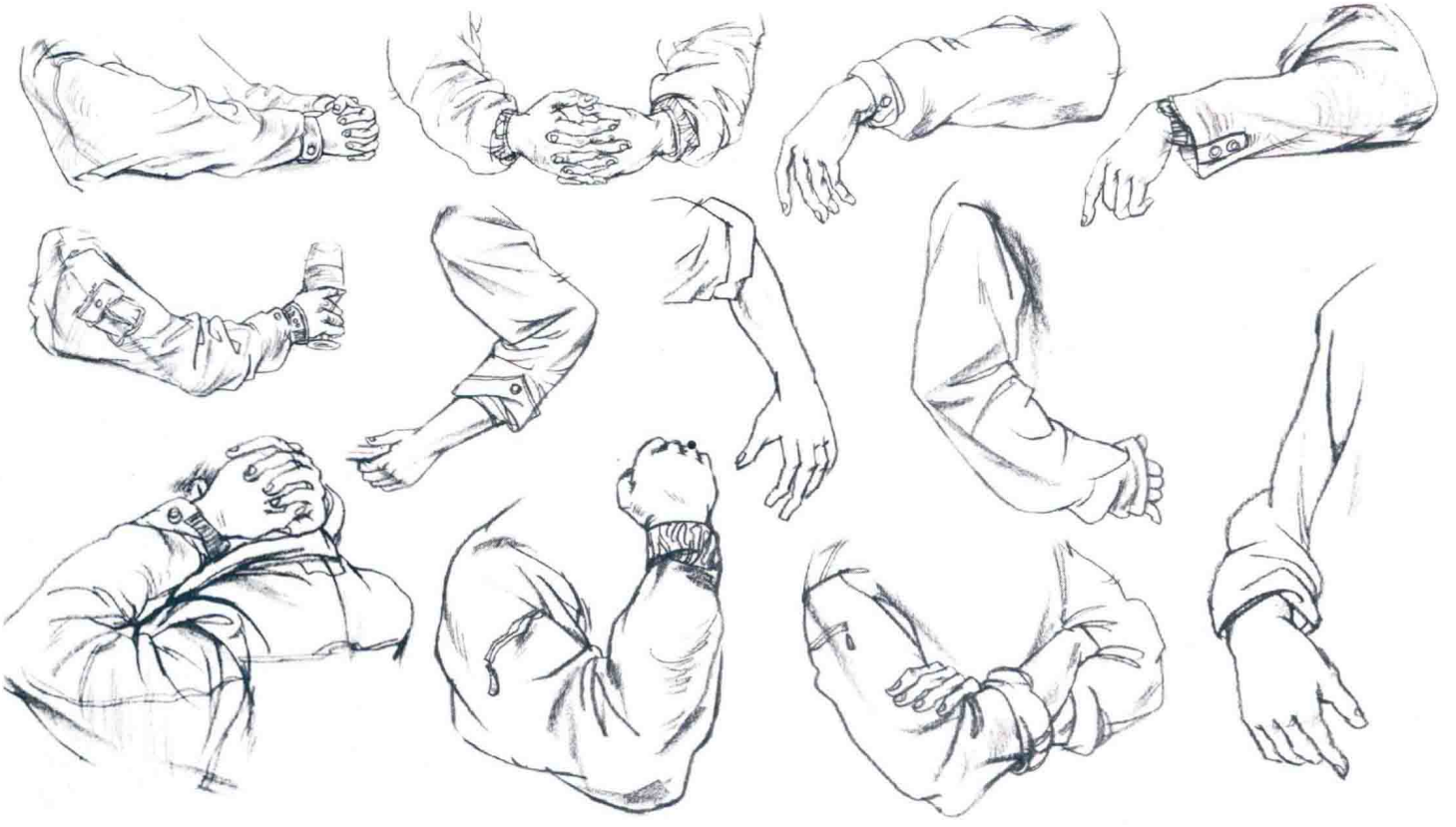

2.四肢速写

手：画手要先确定手掌和手指的动态外部形状，再来区分各个手指透视和转折面之间的关系。指甲、手指关节部位的皱纹、还有手掌和手指交接的骨节这些细节部位一定要刻画出来，这样才能让手变得生动起来。

臂：手臂的转折和形体一般来说都是通过外部衣物的褶皱表现出来的，肘部的衣纹较凸起，可用强有力的线来表现。

脚：把握踝关节与脚掌的结构，画鞋也要结合脚的内部结构来画。

腿：注意膝关节的裤纹走向，裤管的转折要跟着腿部结构走，注意虚实、疏密关系。

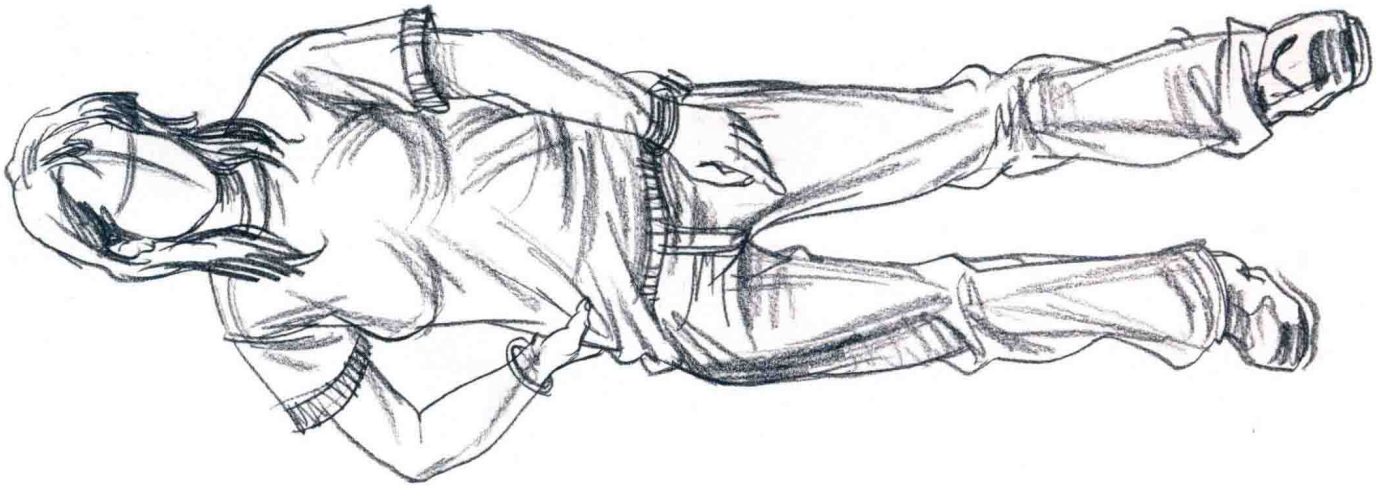
需要全本请访问 www.ertongbook.com

3.速写范例

●五分钟速写

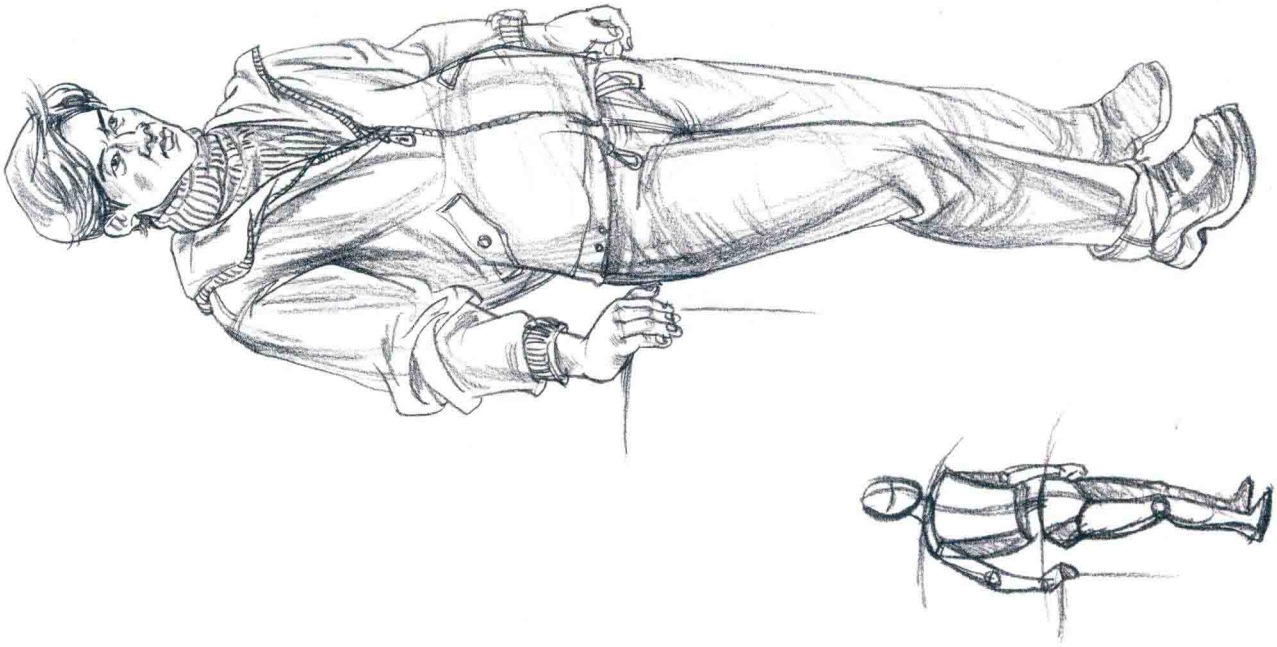

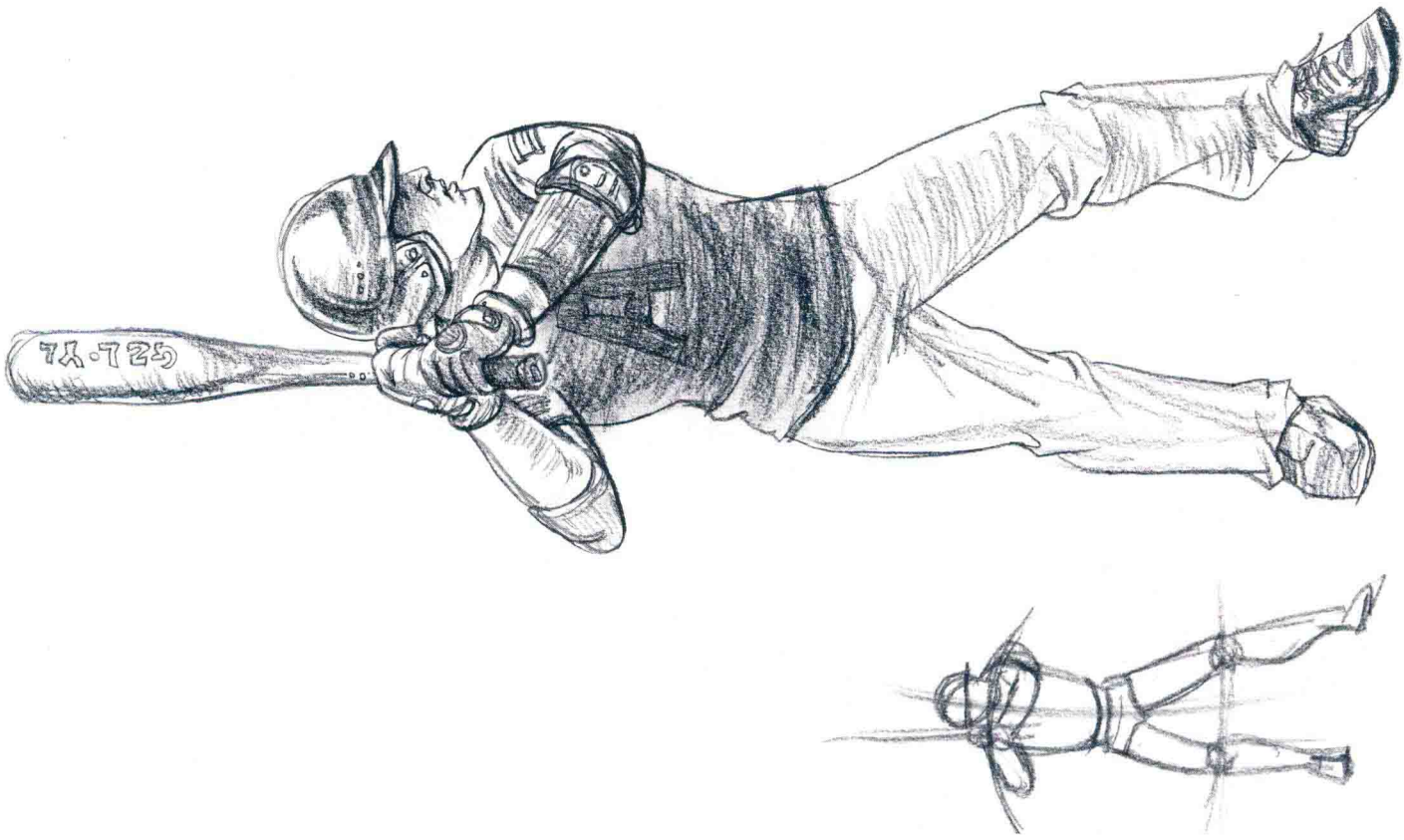

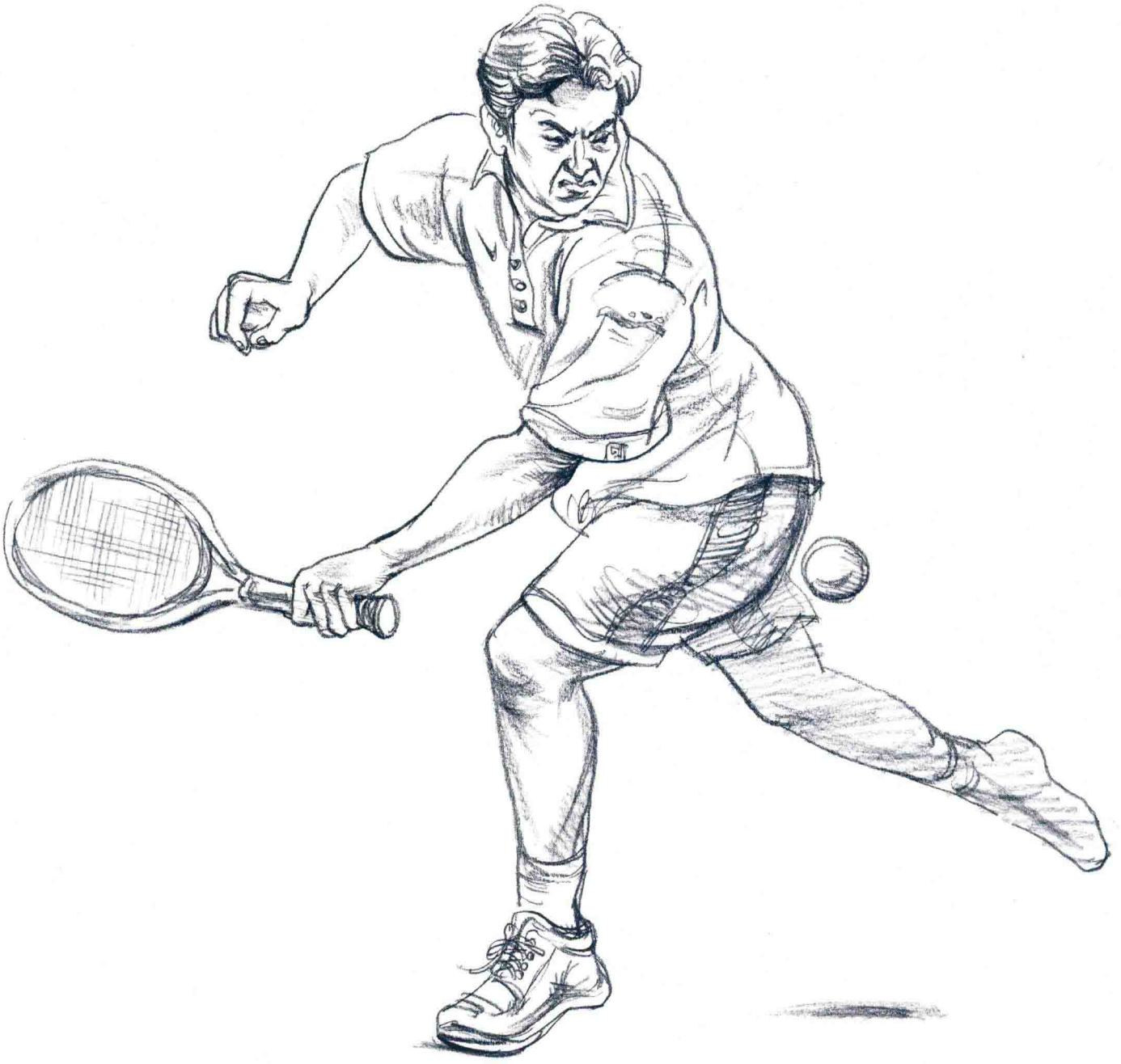
"五分钟速写" 高中立 摄
张文郁先生画室

● 十五分钟速写

需要全本请访问 www.ertongbook.com