HUIHUA JICHU JIAOXUE XUNLIAN

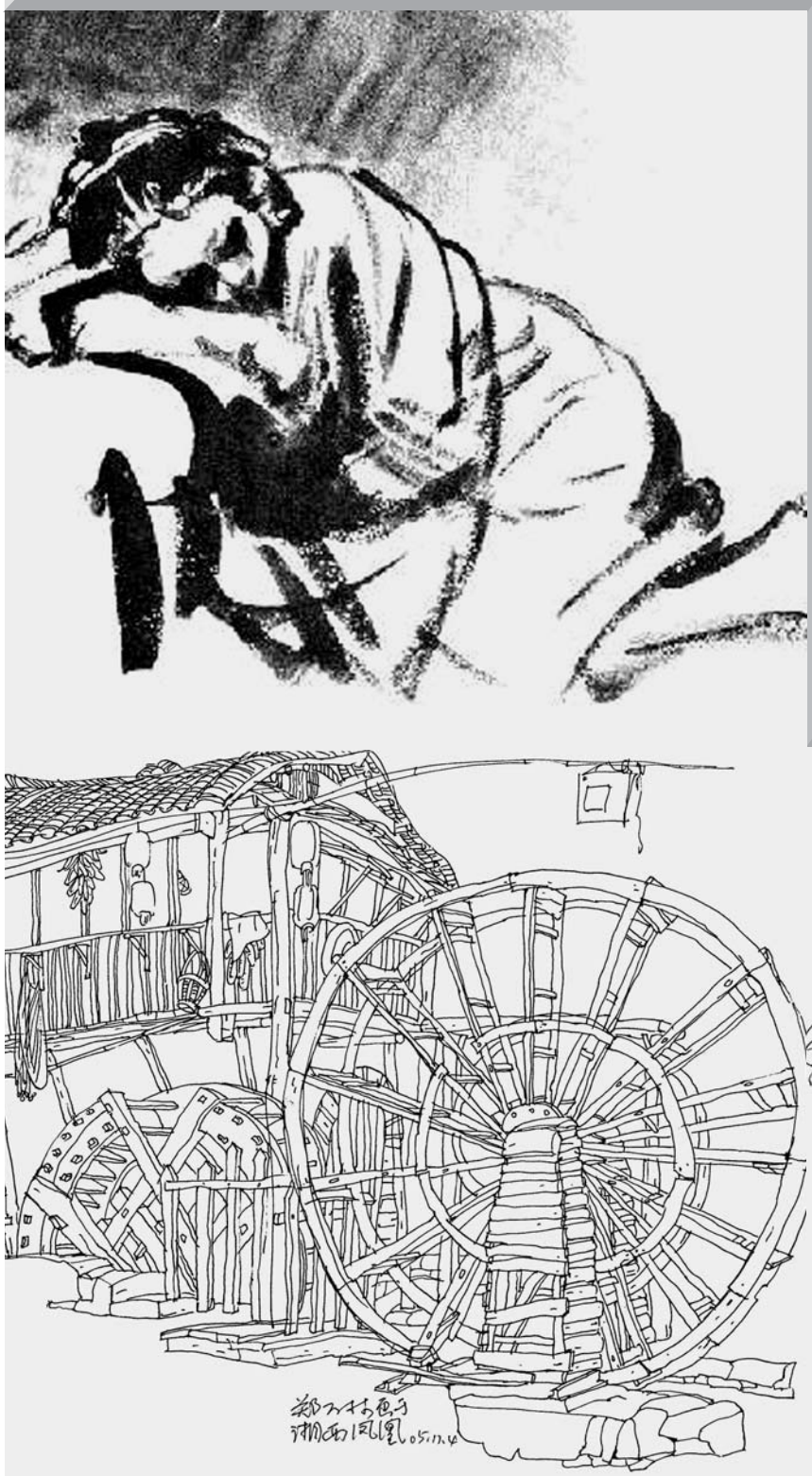
绘画基础教学训练

人物速写

RENWU SUXIE

傅俊山 主编　郑万林 著

广西美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

作者简介

郑万林，男，汉族，1958 年生。1984 年毕业于广西艺术学院美术师范系油画专业并获学士学位，1986 年结业于南京艺术学院油画专业助教班。长期担负油画、素描教学，1988年起从事连环画、插图创作，有二十余年的高校教龄。现任广西艺术学院美术学院副教授、装饰插图工作室主任、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，广西美术家协会会员。

主要出版有《三国演义新传》（湖北美术出版社/1991年）、《中国古建筑图集》（广西美术出版社/1995年）、《一个中国孩子的英雄喜剧》（接力出版社/1999年）、《抗美援朝战争史画》（广西美术出版社/2001年）、《卡通形象设计》（广西美术出版社/2003年）。

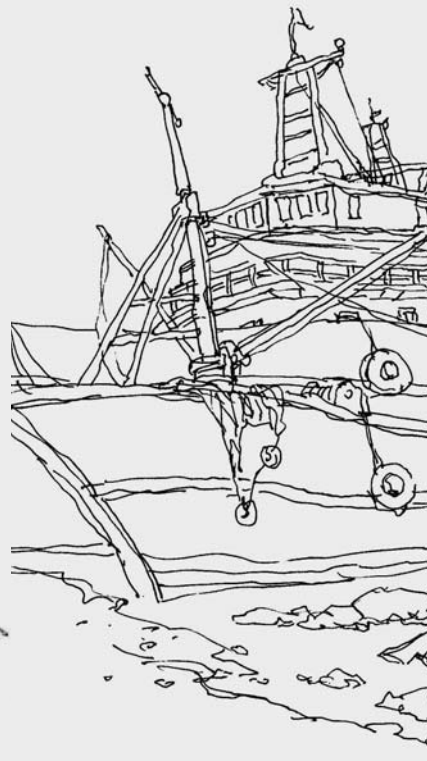
序

对于绘画初学者来说能有一套系统的学习丛书是何等重要！本丛书的编写正好为了满足学画者这一愿望。

近几年来由于全国很多艺术院校扩大招生，一些普通院校也增设艺术专业，尤其是美术专业，致使艺术生招生数量剧增。艺术生再也不像过去那样要经过数年的努力才能实现上大学的愿望，艺术似乎已从象牙之塔走向普及。然而，这些求学者中很多人没有美术专业基础，甚至有些人对艺术根本没有兴趣，只是为了满足读大学的愿望。为了达到目的，他们试图寻找一切可能成功的捷径，寻找灵丹妙药。于是一些“高考突破点”、“高考小灵通”之类的书投其所好，根据很多院校一贯考试的内容，教你死记硬背一两招总会碰上个把学校，给考生以极大的误导。几乎没有一套较全面的丛书来正确引导他们学习基础方面的需要，导致这些考生美术基础不全面，严重营养不良，考进大学以后专业水平跟不上课程要求，因此完不成学习任务，极大地降低了高校的教学质量。鉴于上述存在的实际情况，亟待有一套较全面系统的丛书（教材）来满足广大求学者的学习渴望。

我们编写的这套丛书以科学严谨、循序渐进的方式，系统地为初学美术立志报考绘画（设计）专业的考生构筑一个学习的阶梯。《静物素描》作为本丛书的首卷，通过静物写生训练，使考生对物体造型、空间、质感、画面黑白灰等素描语言有一个初步认知，从而掌握物体造型基本功和组织构图能力。然后进行色彩静物、素描石膏像、素描人物头像写生等基本功训

练，在这个过程中不间断地画速写，训练能得心应手地准确表达人物动态的能力，促进前几科的艺术表达与控制能力。它像阶梯一样由低到高、由浅入深。按照本套书的学习顺序，可以在较短的时间内，避免学习单一、营养不良，掌握一套较全面扎实的基本功，以不变应万变，应对各种各样的考试，以优异成绩步入大学门槛，成为学业的骄子。所掌握的这些基本功还将使你受益终生。这套丛书也适合大学低年级学生作为基础课的参考书，供他们汲取各种营养，满足学习渴望。同时，还适合做职业技术学院、中等学校绘画和设计专业的基础教材，学生根据书中的要求通过系统地训练，很快就能较为全面牢固地掌握美术基础。本丛书选用作品量大，风格多样，内容详实，既实用又有深度，是一套适用性很强的丛书。

《静物素描》、《静物色彩》、《石膏像素描》、《头像素描》、《人物速写》这套丛书由郑万林、侯伟、陈虹、陈兵等几位老师和我一起本着对广大学子认真负责的态度，经过精心编写，今天终于和大家见面了。首先感谢这套书的策划编辑杨诚先生给予的大力支持，感谢前几位老师的辛勤劳作，确保了这套丛书的良好质量和顺利发行。

傅 俊 山

2006 年 3 月

目录

第一章　人物速写总论　4

第二章　人体结构比例常识　10

第三章　人体运动规律　14

第四章　人体动态速写　16

第五章　场景中的人物速写　29

第六章　速写的表现　42

第一章　人物速写总论

1. 速写概述

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写要求在极短的时间内，通过观察分析、整理归纳，将对象的形象特征、动态特征简练地描绘下来。速写的英文是 sketch，一般是指创作的草图，或是短时间的素描写生。在古代欧洲学院派的绘画教学体系中，速写练习一直被作为写生课程的重要内容，用来训练学生对人体结构和人体运动规律的理解和把握。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础训练课程，也是一种独立的艺术形式。意大利文艺复兴时期，许多著名画家利用速写手段，作为艺术创作准备阶段的形象记录，留下了许多技艺精湛、形象生动的速写作品。17 世纪荷兰画家伦勃朗、18 世纪英国画家荷加斯、19 世纪德国画家门采尔、20 世纪奥地利画家席勒都是速写的高手。大约在 18 世纪以后，这些大师的创作草图和速写习作得以在一些展览会和出版物中与观众见面，速写独特的绘画效果慢慢被观众认可和接受，逐步确立为一种具有独立审美价值的艺术表现形式。（图 1—图 11）

图 1　伦勃朗

图 2　伦勃朗

图 3　荷加斯

图 4　门采尔

图5　门采尔

图6　门采尔

图7　康波夫

图8　席　勒

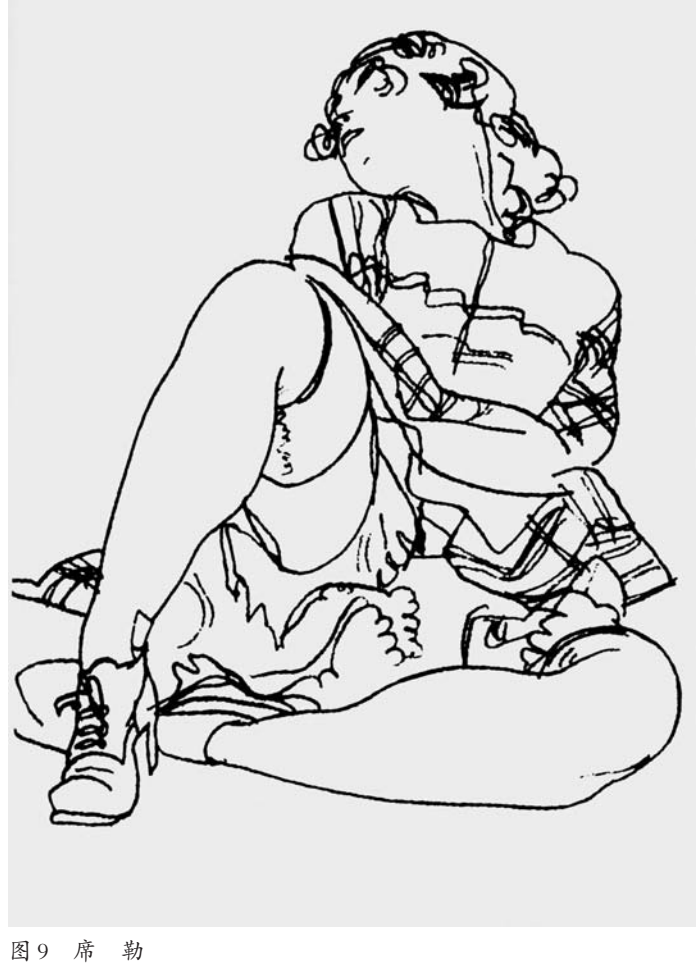

图9　席　勒

需要全本请访问 www.ertongbook.com

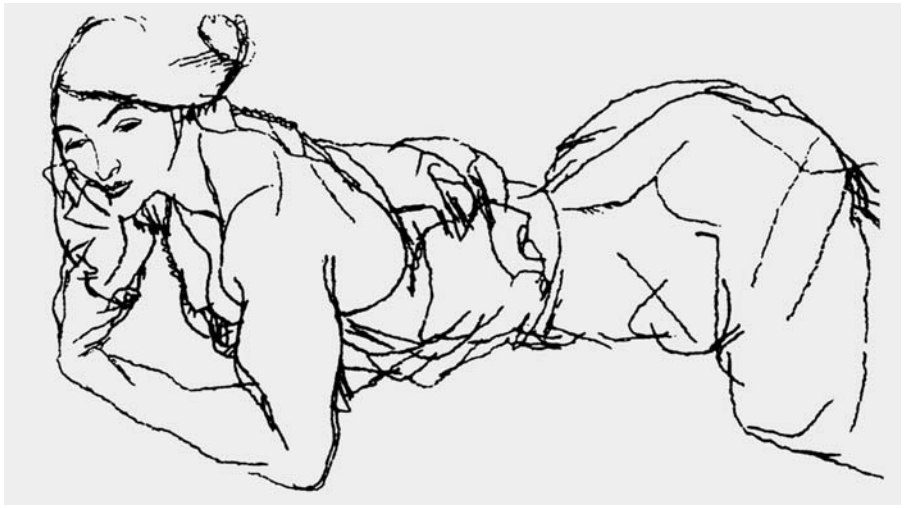

图 10　席　勒

图 11　席　勒

速写作画时间短，在描绘复杂形象时需对细节大胆取舍，因此能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间里表现出对象的主要特征。速写在描写运动的对象和转瞬即逝的动态时，又能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。有些形式的速写训练可以理解为素描的短期作业，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，是绘画基础强化训练的一种有效手段。因此，速写是素描训练的辅助练习形式。（图 12—图 15）

图 12　郑万林

图 13　郑万林

同时，速写是一项提高造型综合能力的有效训练方法，是素描教学体系中所提倡“整体意识”的应用和发展。速写中的综合造型能力，主要体现在速写作画是在时间短暂、对象不断活动变化的条件下表现对象的。因为速写是以运动中的物体为主要描绘对象，绘画者没有充足的时间进行分析和思考，必需对对象进行归纳与取舍，以一种简约的综合方式来表现对象。因此，对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动对象的造型绘画基础课程。

而对于绘画创作者来说，由于速写工具和表现形式的简便，理所当然成为感受生活、积累素材的首选方式。通过速写，把生活感受和创作思想形象化、具体化。所以，速写又是由造型训练走向造型创作的必然途径。

2. 人物速写的目的

速写是在较短的时间里迅速地将物体对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集创作素材、训练造型能力两大方面的功能。速写的题材广泛，远远超出课堂素描练习内容的范围，所以速写练习能培养我们对生活情景和细节的敏锐观察力和感受力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。

图 14　郑万林

图 15　王　珏

3. 人物速写使用的工具

速写使用的工具非常普遍，几乎所有的笔都可以用来画速写。常用的有铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、炭精条等。这些笔画出来的线条粗细、软硬有很大差别，可以用来描绘不同的对象，表现不同的质感、对象的空间和体积。

（1）铅笔。 铅笔以3B、4B、5B软性为合适，运用起来线条柔和、自然流畅，有粗细、浓淡、虚实之分。铅笔画线尽可能自然随意。在画速写时，不要经常用橡皮去擦刚画的线条，即使一次画得不准，可以重复画另一根，这样反而会使画面层次更丰富，而且生动。有时可把铅笔芯在砂纸上磨成楔形，便可画出较宽的线条。随着笔杆的旋转变化，笔的角度转折和握笔的手劲轻重变化，能产生多变的、美妙的线条。（图16）

图16-1　铅笔

图16-2　铅笔线

（2）炭笔。炭笔比铅笔松软，不仅可以画线条，也可以涂抹调子。通常将笔芯削成较长的锥形，通过笔杆与纸面的角度变化来产生线条的粗细变化。由于木炭笔的笔芯松软，作画时手劲运笔的轻重很容易获得线条的虚实变化。（图17）

图17-1　木碳笔

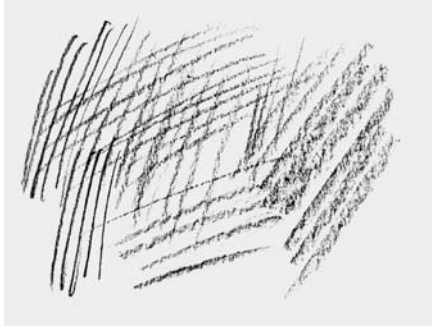

图17-2　木碳笔线

（3）钢笔。一般的写字钢笔画速写，线条均匀、工整，缺乏变化。美工钢笔，笔尖折成弯头形状，画出来的速写效果很好。有一种蘸水钢笔，边蘸墨水边画，能表现出非常独特、意想不到的效果。（图18）

图18-1　钢笔

图18-2　钢笔线

（4）毛笔。毛笔是中国传统的绘画工具。毛笔的毛柔软而富有弹性，画出来的线条变化多端。用毛笔画的速写有潇洒流畅的效果。同时，毛笔太软，初学者不容易控制，加上写生时须携带墨汁和砚台，比较麻烦，因而毛笔速写并不普及。（图19）

图19-1　毛笔

图19-2　毛笔线

（5）炭精条。炭精条短而粗，形状有方、圆两种。炭精条颜色不多，一般有黑色、棕色、灰绿色等。使用时，可以先把它削成一个斜面，或者尖头状。炭精条更合适作大幅的速写，铺大块的调子。它可以用各种方法来画，作画时运用压力或角度的变化，就会出现不同的肌理效果，结合手指或擦笔，擦出柔和的灰调，有特殊的艺术效果。（图20）

图20-1　炭精条

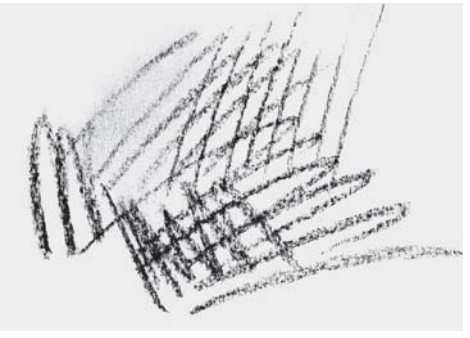

图20-2　炭精条线

4. 人物速写的方法

速写的方法很多，有结构法（强调人物的结构关系而忽略明暗）（图21）、明暗法（适当运用明暗、光影关系）（图22）、色彩法（适当表现对象的固有色）（图23）、凸染法（在物体凸起部分进行皴擦）（图24）、凹染法（在物体凹陷部分适当皴擦以烘托形体）（图25）、虚实法（将某些部分画得实一些，某些部分处理得虚一些）（图26）等。至于用哪种方法来表现，则要由作者根据自身条件和作画习惯、特长来决定。无论何种方法，最终都要达到速写的基本要求，即迅速、概括、准确地表现出人物的精神内涵和外形特征。这里从速写考试的实用出发，介绍两种方法：一是线条结构法；二是线面结合法。

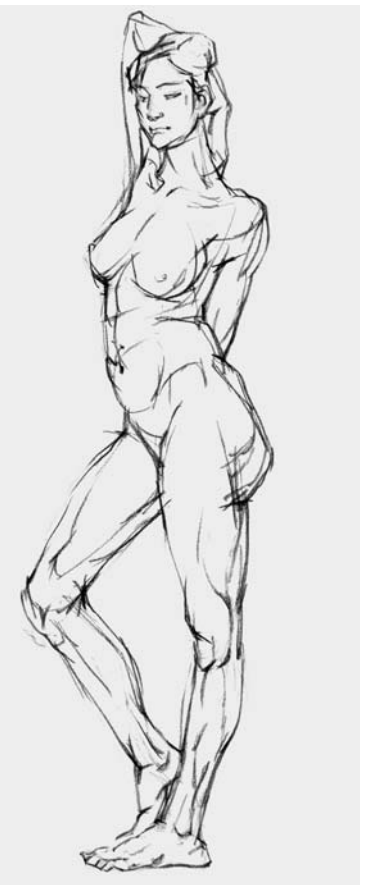

图21　郑万林

图22　郑万林

图23　郑万林

图24　郑万林

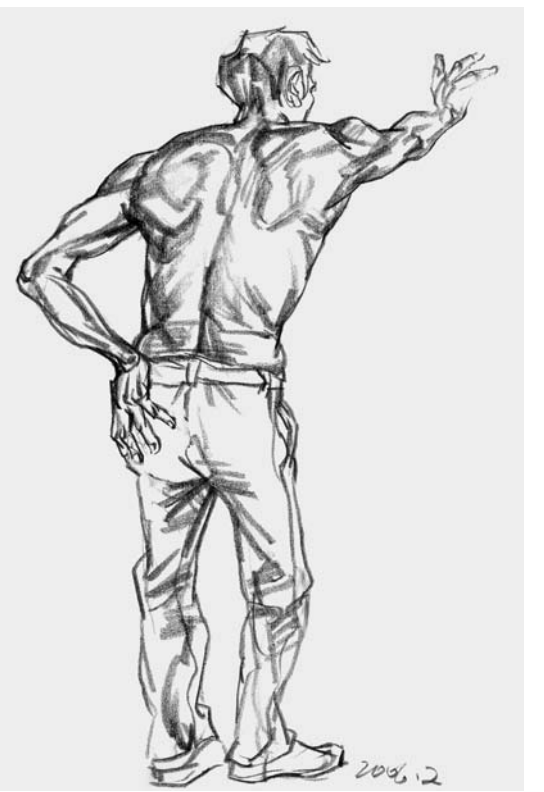

图25　郑万林

图26　郑万林

（1）线条结构法

从观察人物形体的结构关系出发，去分析、理解、省略明暗调子、固有色等因素，通过线条之间的穿插、衔接、疏密的组合，用笔的轻重、粗细、疾缓，来表现人物的体积和空间，运用线条前后的疏密推移来表示体积的前后关系。线条越是密集推移，其体积透视感越强。

线条的对比和变化可以表现出不同的质感。如粗线体现坚硬、厚重，细线表示柔软、轻盈，挺拔的线条可表现出光滑的质感，飘逸和流畅的线给人以动感，疏松和迟缓的线又可以表达一种粗糙的质感等。线条的变化会传达出某种感受，具有独特的个性和艺术美感。（图27）

（2）线面结合法

无论是平光还是灯光照射下的人物，都可以采用线面结合法画速写。线面结合法是在用线塑造对象形体的基础上，结合光影调子去皴擦对象的体积起伏，形体的转折、结构等关系，使之更加结实丰富，更具立体感。（图 28）

运用光影的方法有两种。一种为凹部皴擦法，这种方法运用了西洋绘画的光影原理，在物体的边线上涂抹一些不同深浅的光影调子，来衬托凸出的体块。另一种为凸部皴擦法，这种方法主要根据中国画的上色凸深凹淡原理。因为无论是人还是物体，其突出部位受到阳光照射晒黑，或者积灰或者被人经常触摸而变深，所以在凸起部位增加皴擦调子，会给人一种向前突出的感觉。（图 29）

以上两种方法都有自己的长处和特点，作为速写考试，还要看报考的专业和速写时间的长短来决定用哪种方法。一般来说，中国画、工艺设计、民间艺术、装饰绘画专业采用线条结构法比较合适；雕塑、油画、版画专业采用线面结合法为好。

图 27　郑万林

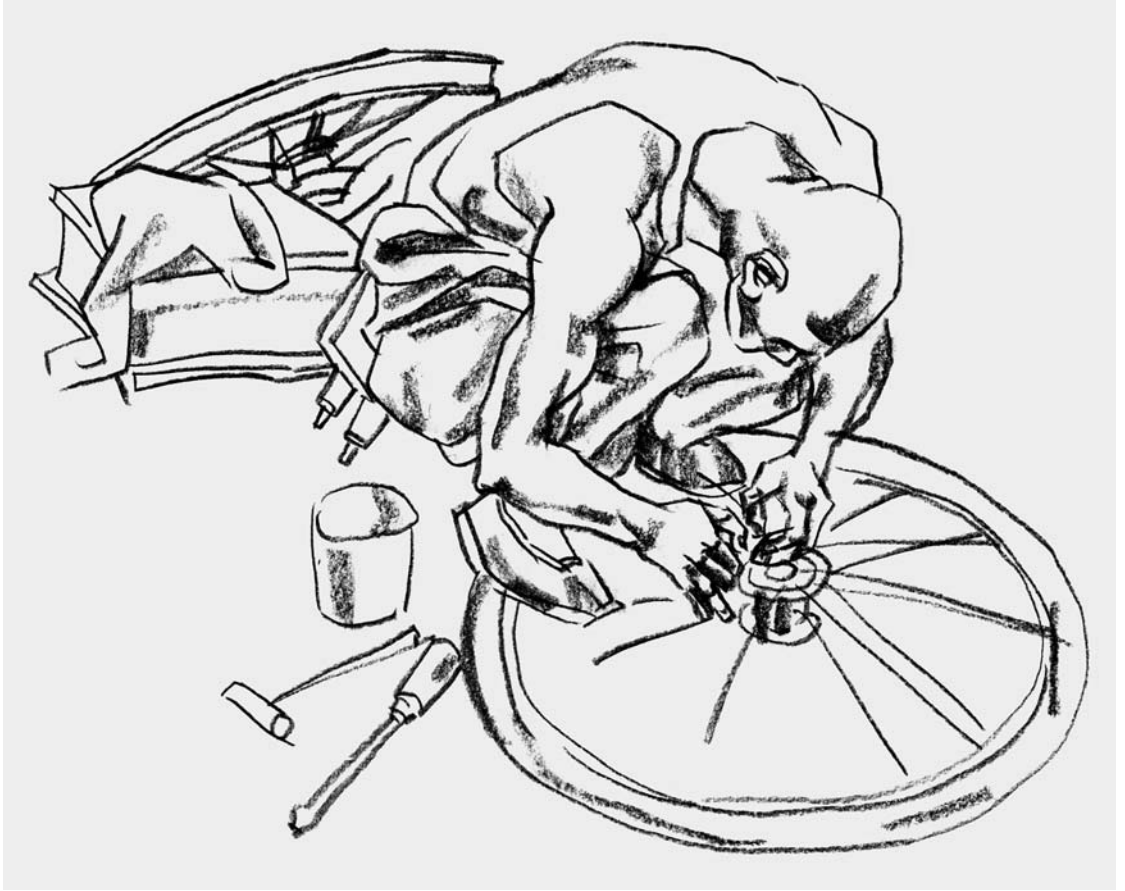

图 28　郑万林

图 29　郑万林

第二章　人体结构比例常识

1. 人体的比例

（1）不同年龄阶段人体的比例：不同年龄阶段的人体比例各不相同，儿童头大躯干小、腿短；老年人因脊柱弯曲，身高趋矮。（图 30）

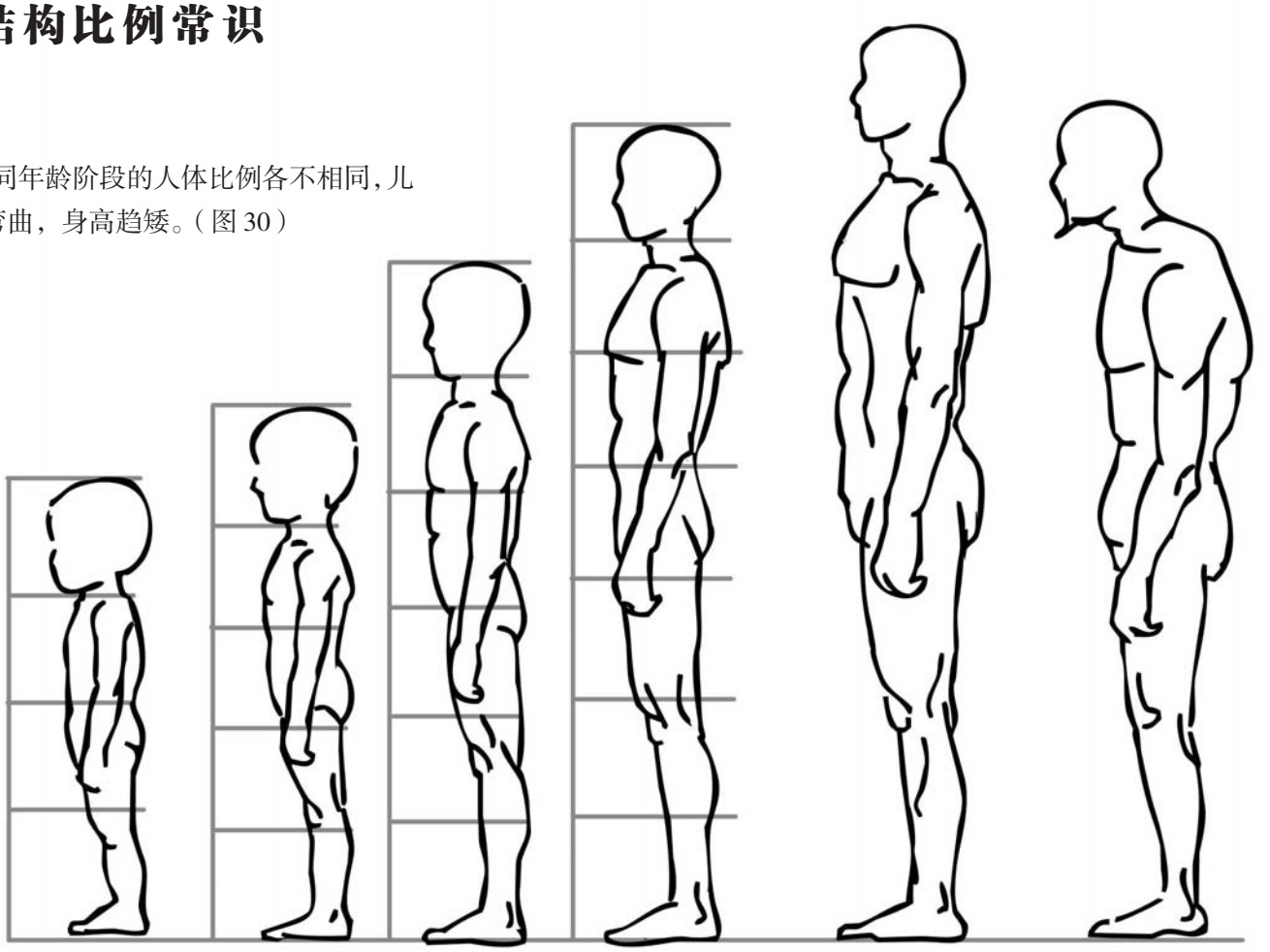

图 30

（2）人体身高的比例：一般来说，成人身高约等于其头长的七个到七个半。中国传统绘画理论中将人体比例归纳为“立七、坐五、跪四、盘三半”（图 31）。应用在服装设计、卡通形象和现代雕塑时，人物比例可达到八至九个头长。

图 31

（3）男女人体的比例：男、女人体在比例和外表形体上有很多差异。一般男人体比女人体要高大。男人体胸体块较宽，双肩连线宽于耻骨连线，女人体则相反。（图 32）

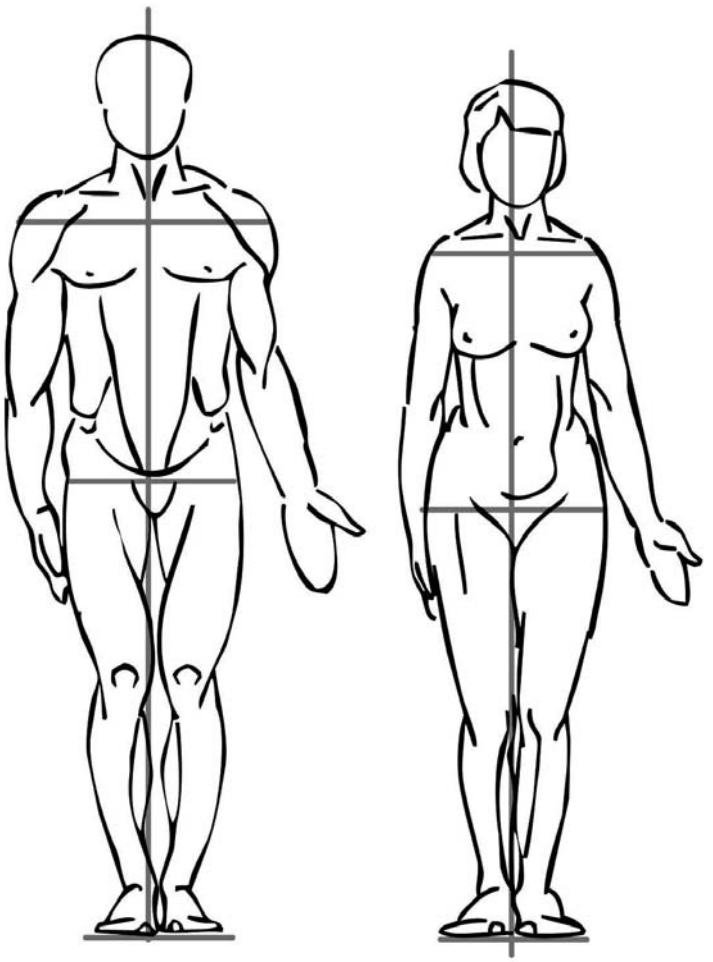

图 32

（4）人体各部分的比例：从头顶至脚底，二分之一处为耻骨；下颌至乳点，乳点至肚脐各为一个头长；躯干为三个头长；肩宽为两个头长；上肢为三个头长，其中上臂为一点三个头长，前臂为一个头长，手为零点七个头长；两臂伸展长度与人体等高；大腿为两个头长；小腿包括脚在内为两个头长；脚为一个头长。（图 33）

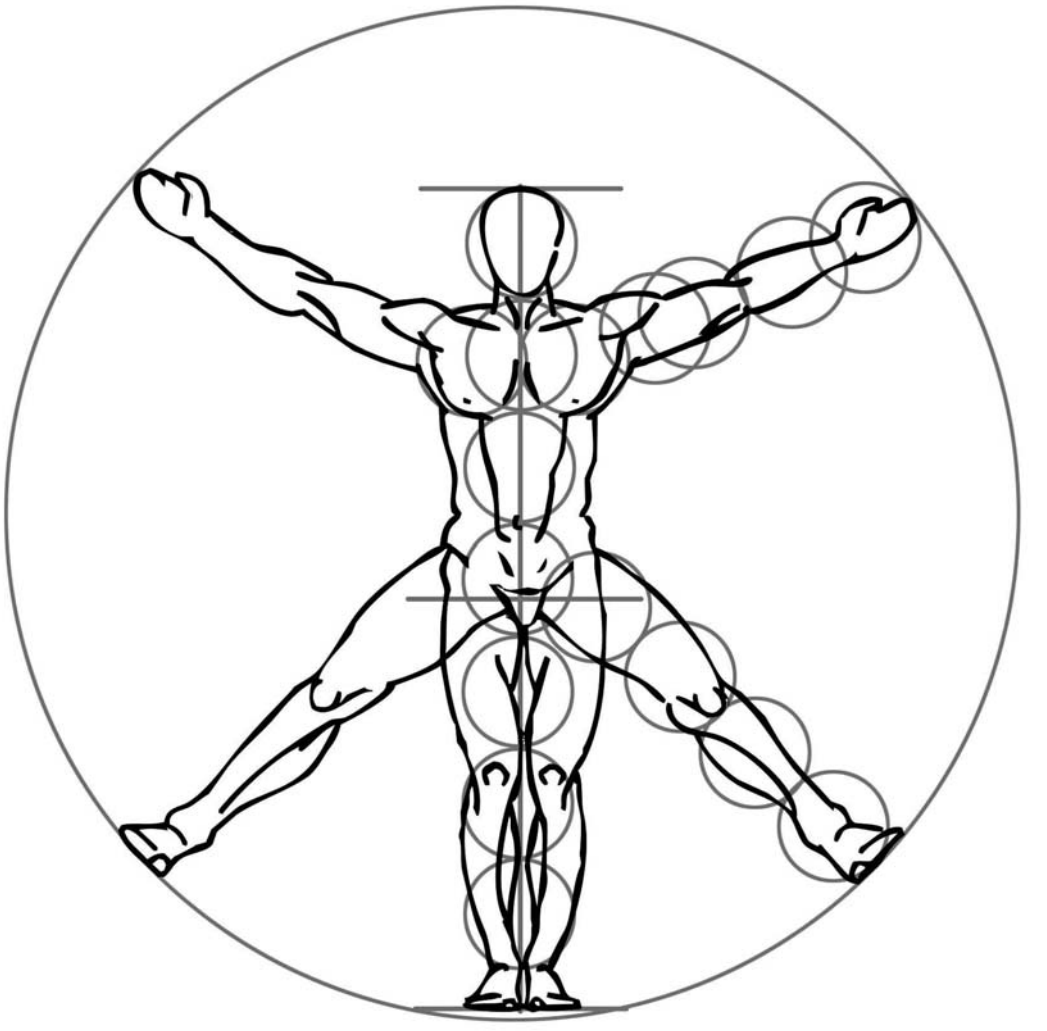

图 33

2. 人体的基本结构

（1）人体骨骼和肌肉：人体的外在造型由骨骼和肌肉共同组成。骨骼是人体的支架，在外形上直接显于皮下的部分称为骨点，是塑造人体各部的重要标记。（图 34、图 35）

（2）头部的基本结构：头部是由头盖骨与脸部的主要骨骼组成的椭圆形，正面为长椭圆，侧面则为圆形。（图 36）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

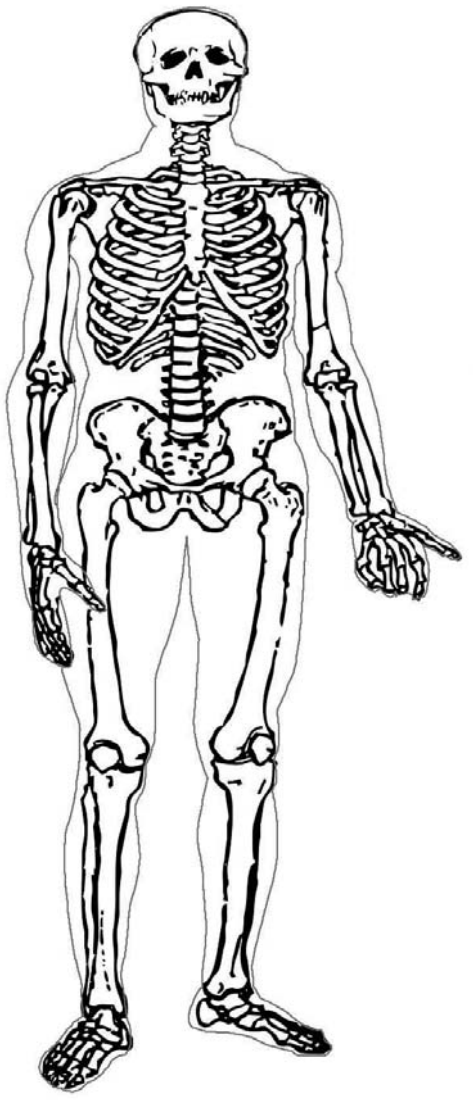

图 34

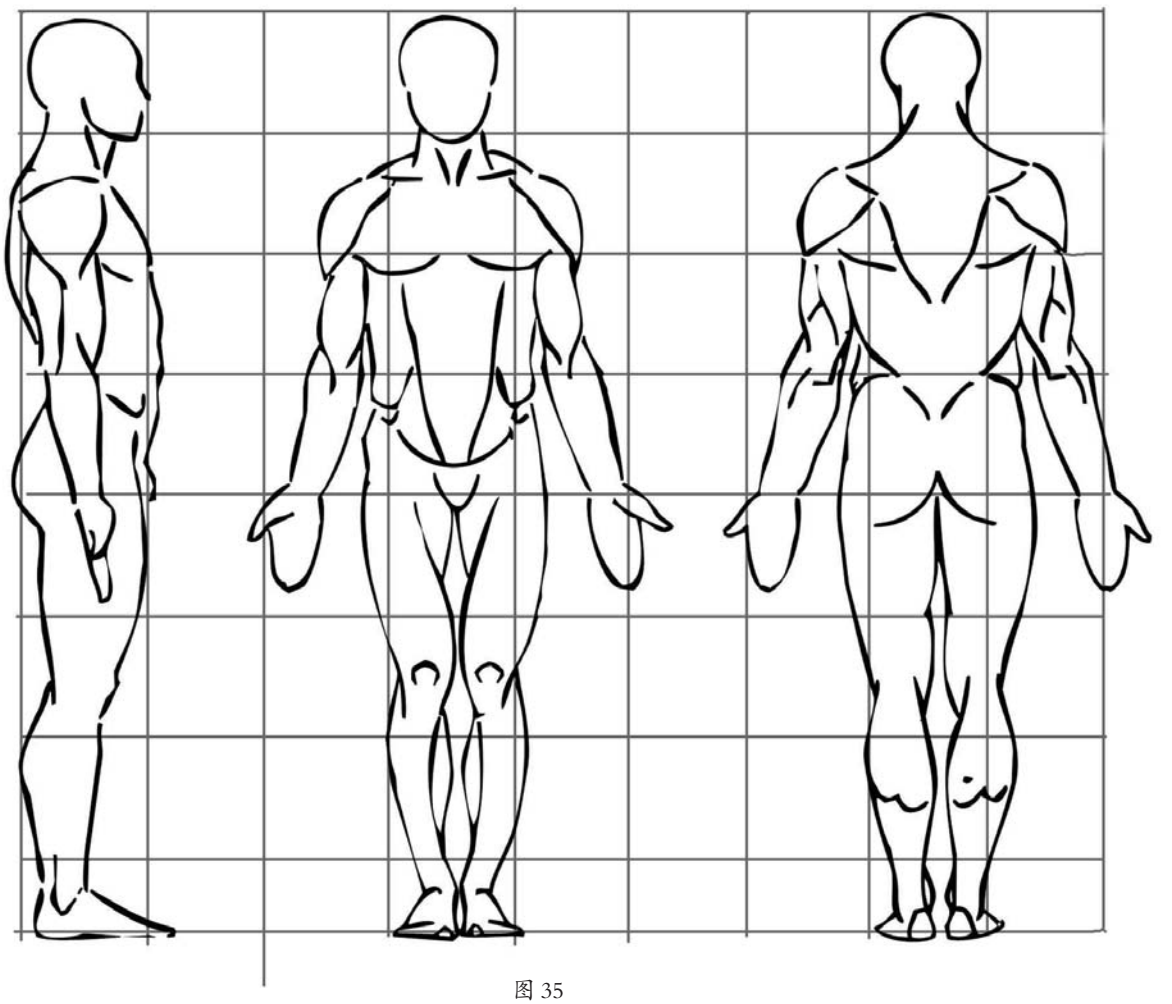

图 35

（3）上肢的基本结构：上肢的主要结构点是肩关节、肘关节和腕关节。上肢的各种动作，对表现人物的性格和情态起着相当大的作用。（图 37）

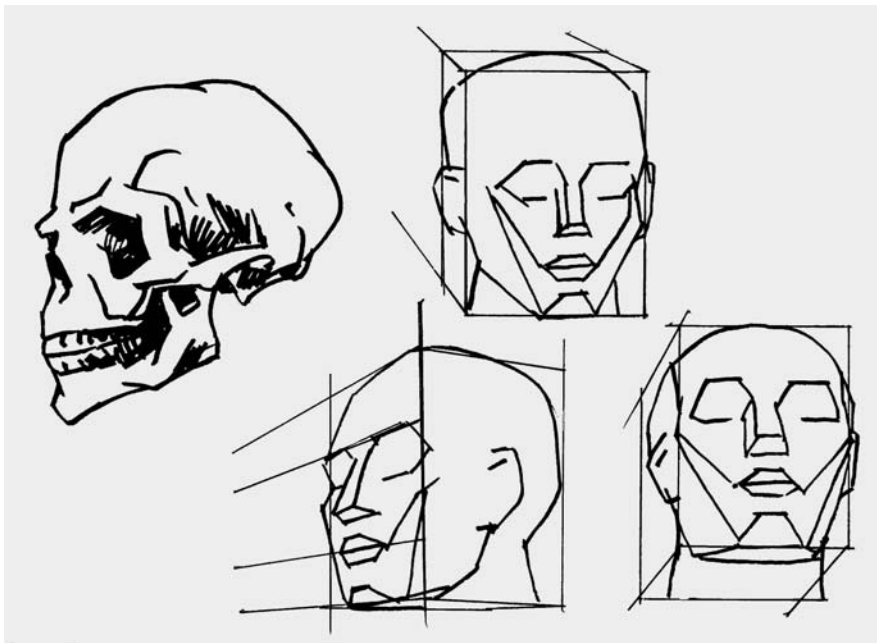

图 36

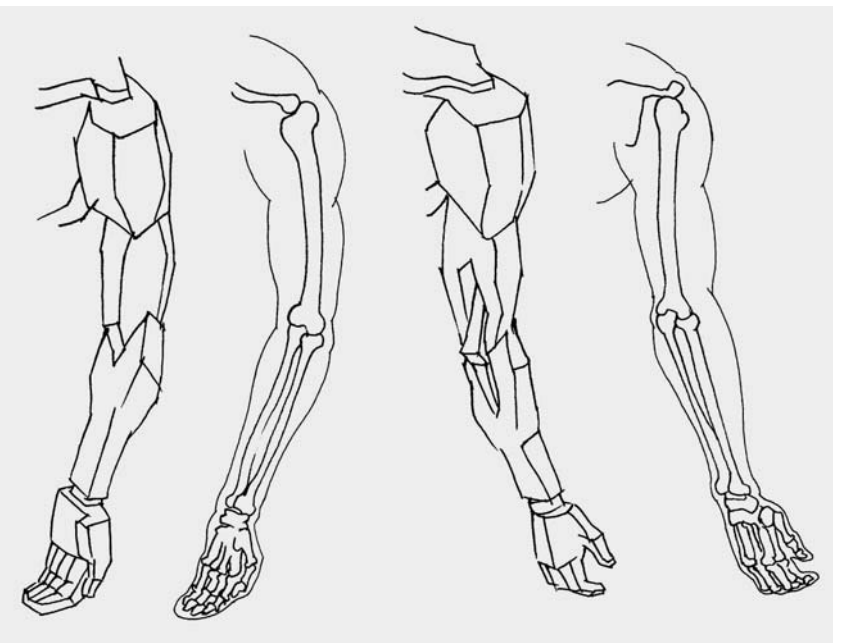

图 37

（4）手的基本结构：手包括腕、掌、指三部分。当手指伸展时，呈扇面作辐射状与腕关节相连，大拇指基部是中心。手掌有三个肉垫：高而大的拇指肉垫、上大下小的小指肉垫、与手指相接的横放的前掌肉垫。（图 38）

（5）脚的基本结构：脚包括脚后跟、脚掌、脚指三部分。（图 39）

（6）下肢的基本结构：下肢是人体躯干的支撑力量。下肢由大腿、小腿和脚三部分组成。人体中最长和最强的骨头是股骨。股骨和胫骨之间的结合处（关节）长着膝盖骨（髌骨）。（图 40）

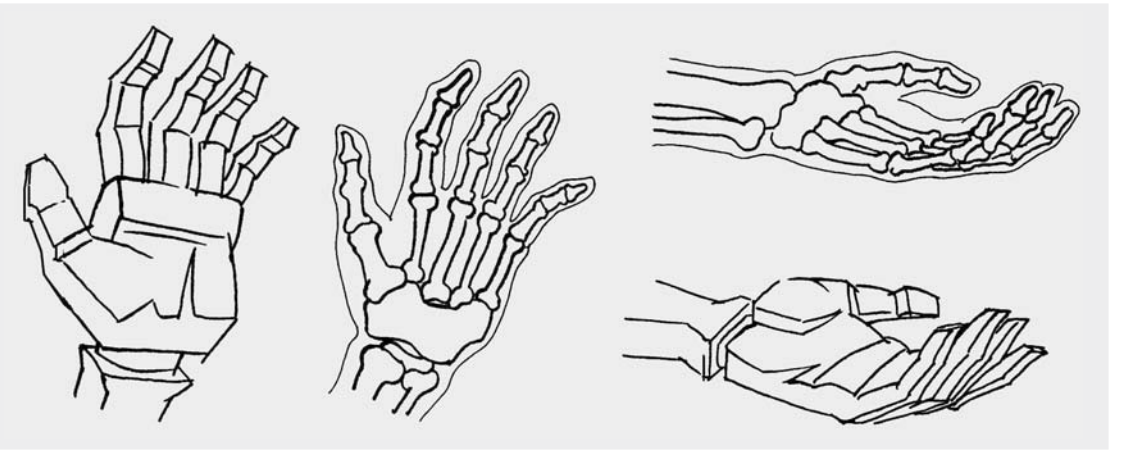

图 38

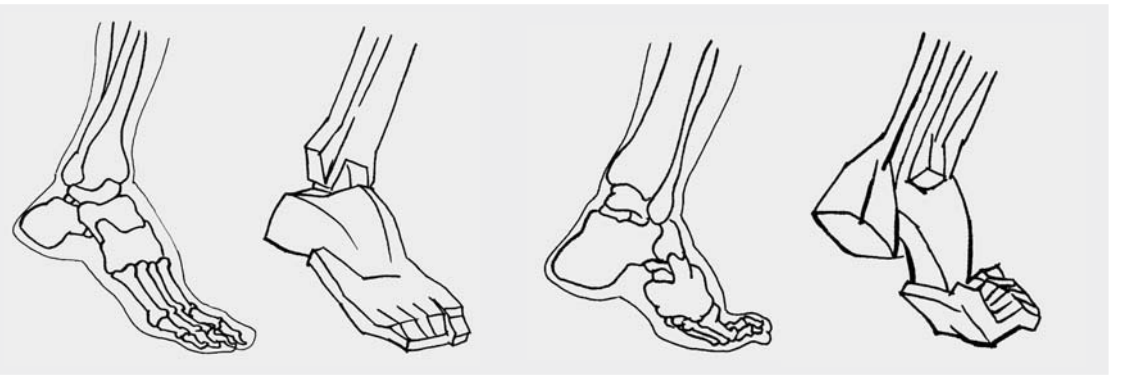

图 39

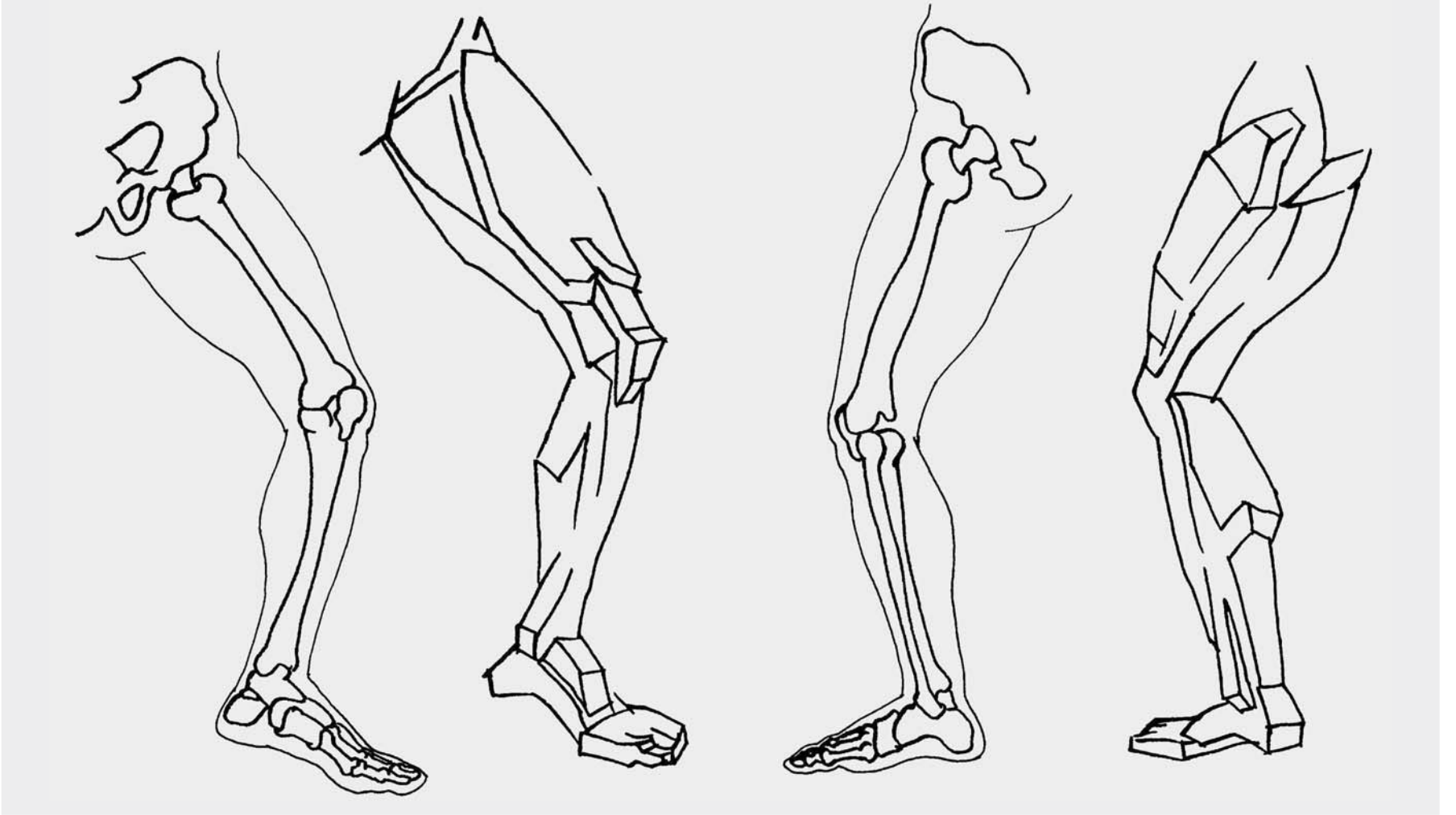

图 40

第三章　人体运动规律

1. 运动中人体各部分的关系

人体的主要构造由头、胸、臀三大块组成，这三大块之间由类似于弹簧的关节连接。观察人体运动时，首先应判断体块的转动方向和透视关系，这样才能迅速地将对象的动态生动准确地描绘下来。（图 41、图 42）

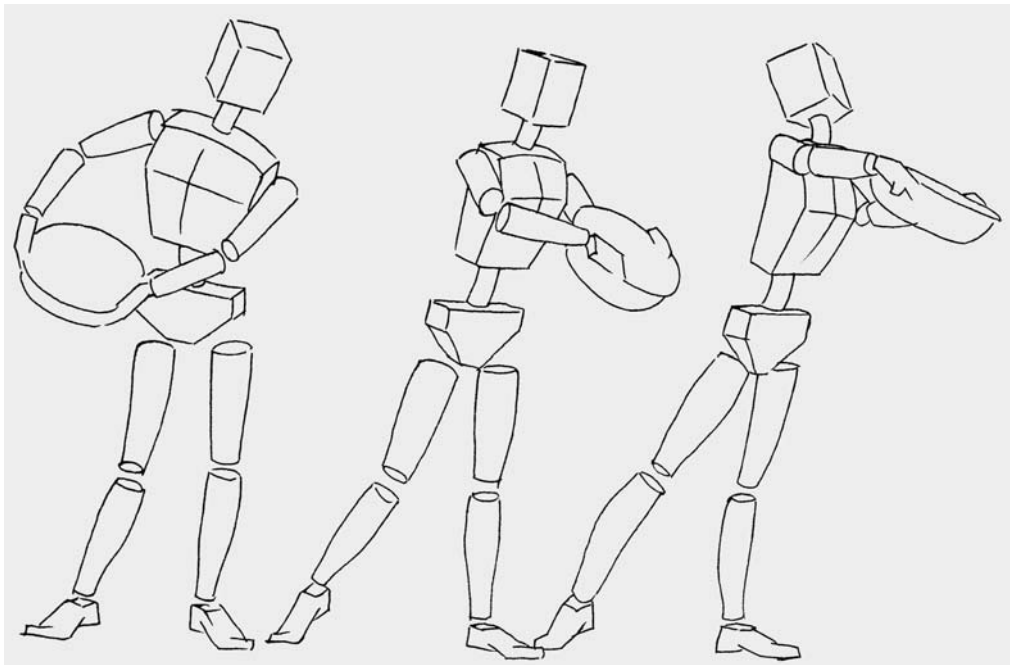

图 41

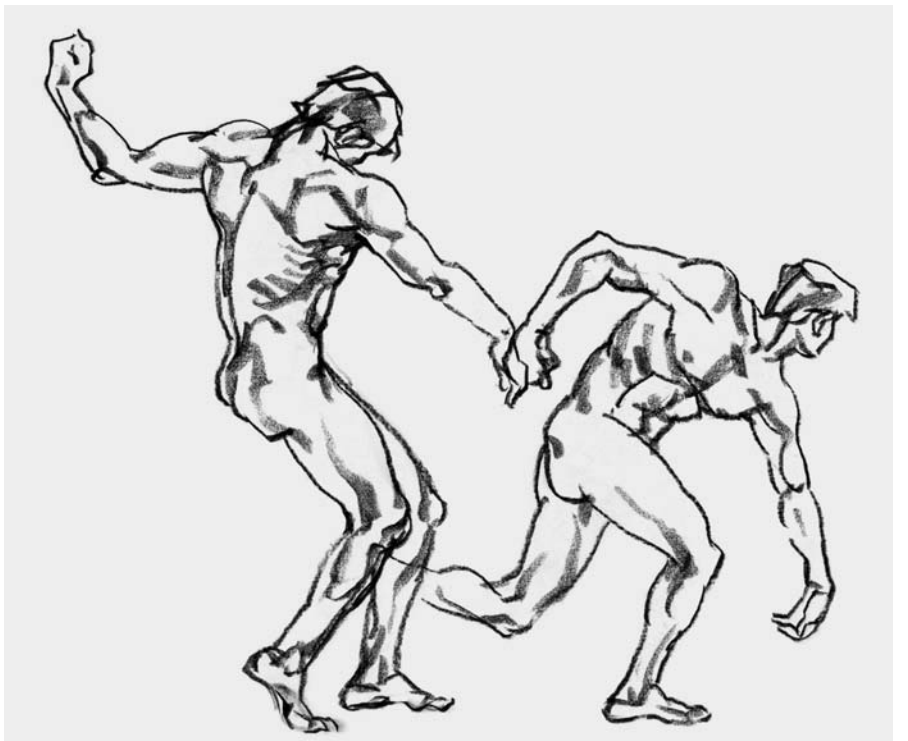

图 42

2. 人体运动的动态特征

（1）动向线：动向线是指人体主要体块的运动方向。动向线只有在人物立正站立、头部平视的状态下才是平行的，人体只要稍微一动，动向线就处于一种倾斜和交叉状态。（图 43）

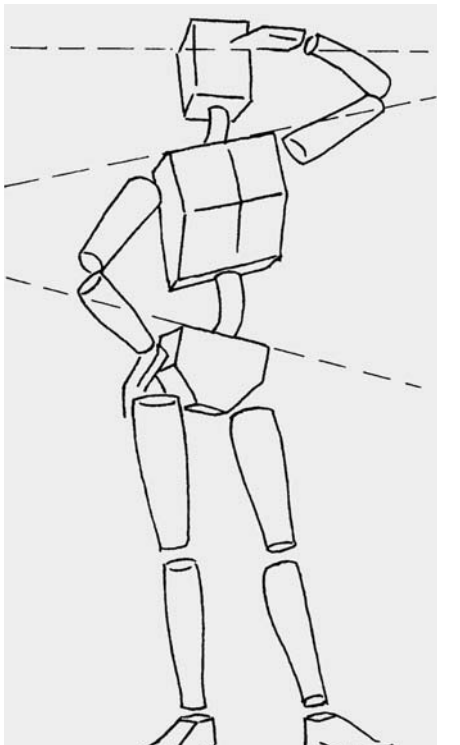

图 43

（2）重心：重心是人体重量的中心，是支撑人体平衡的关键点，两脚之间的距离是支撑人体重量的支撑面。当重心点落在支撑面之内时，人体可以靠自身保持平衡，当重心点落在支撑面之外，人体就会因失去平衡而跌倒。（图 44）

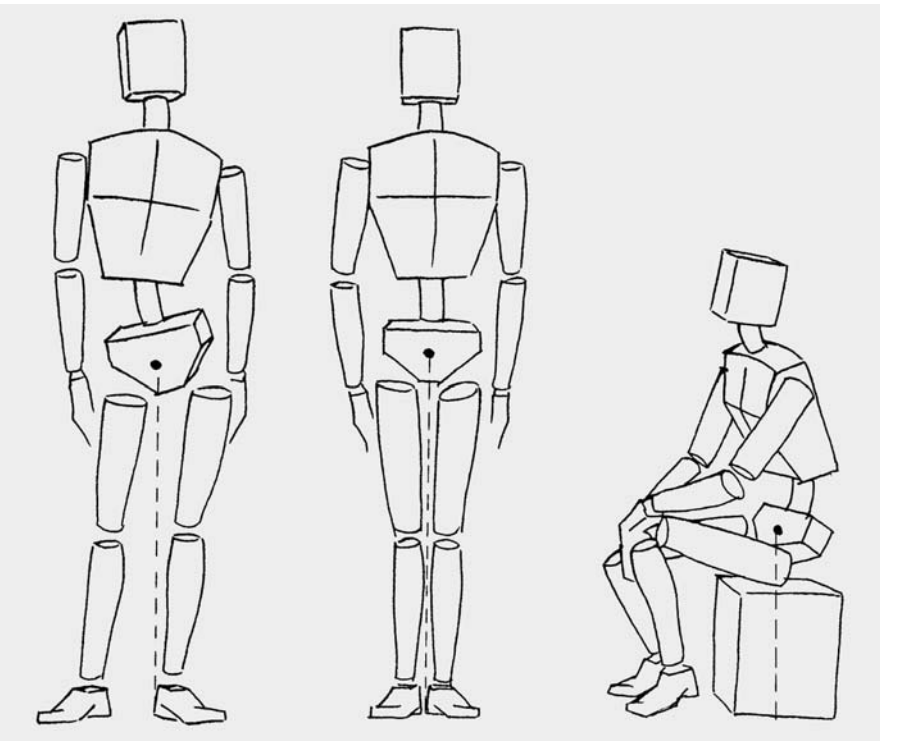

图 44

（3）形体转折：形体转折是头、胸、臀三大体积的扭转变化，形体转折与动向线二位一体，动向线是形体转折的外在表现，形体转折是动向线的本质体现。（图 45）

（4）动态线：动态线是指人体由于动向线与形体转折的变化，带来的形体外形边缘的变化。动向线与形体转折主要体现在躯干的动态变化上，而动态线包括四肢在内的全身动态变化特征。最能体现动态外形方向的线条称为主要动态线，其他则称为次要动态线。（图 46）

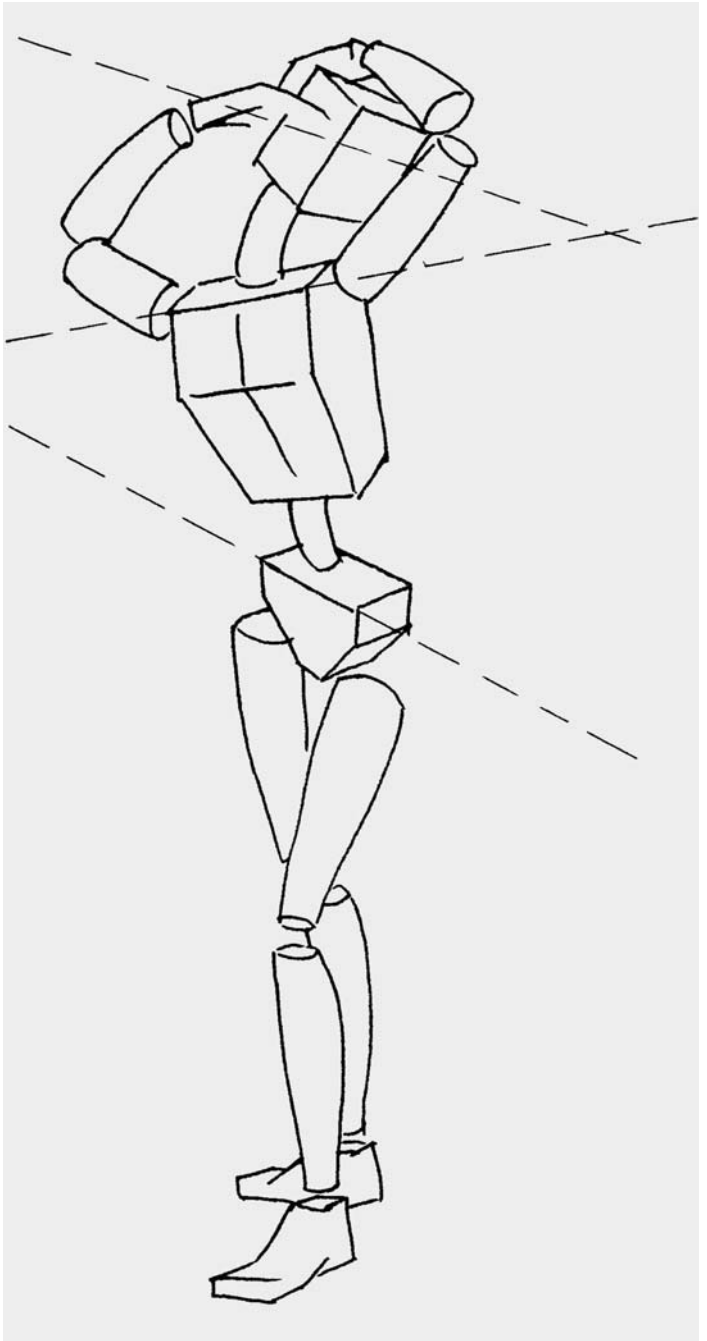

图 45

图 46

第四章　人体动态速写

1. 头部的动态速写

头部动作是由于颈部运动而产生的，通过颈部与躯干连接，形成旋转或倾斜等各种姿势，尤其要注意头部与肩部的关系。（图 47）

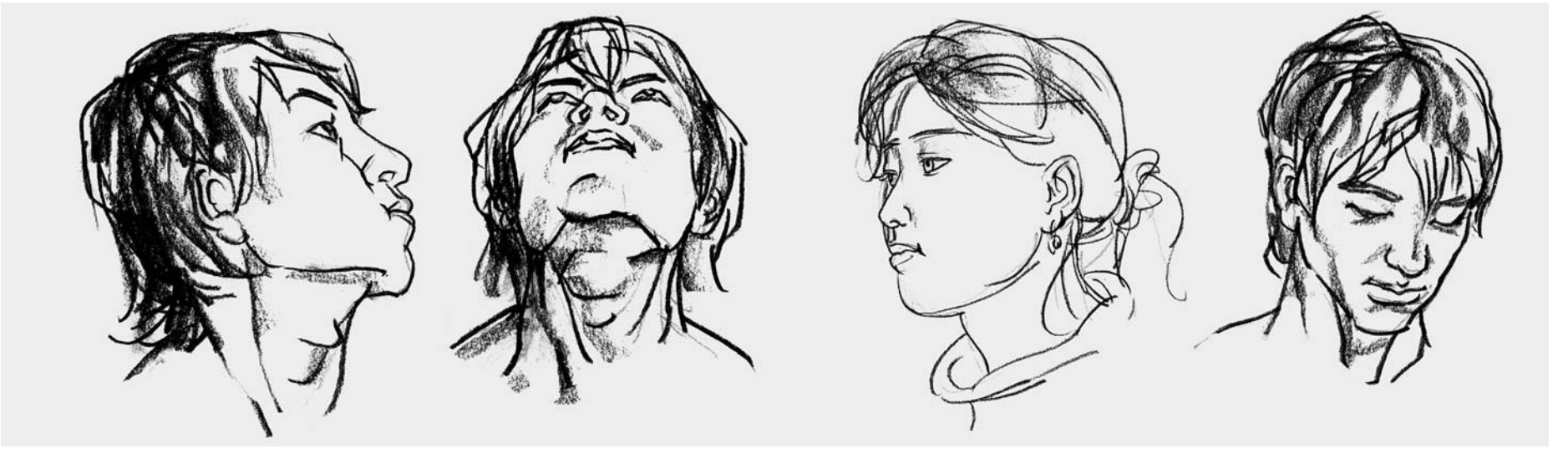

图 47

2. 上肢的动态速写

上肢的动作变化十分灵活，配合躯干能产生许多协调的运动，造型时要注意肩、肘、腕关节的刻画。（图 48）

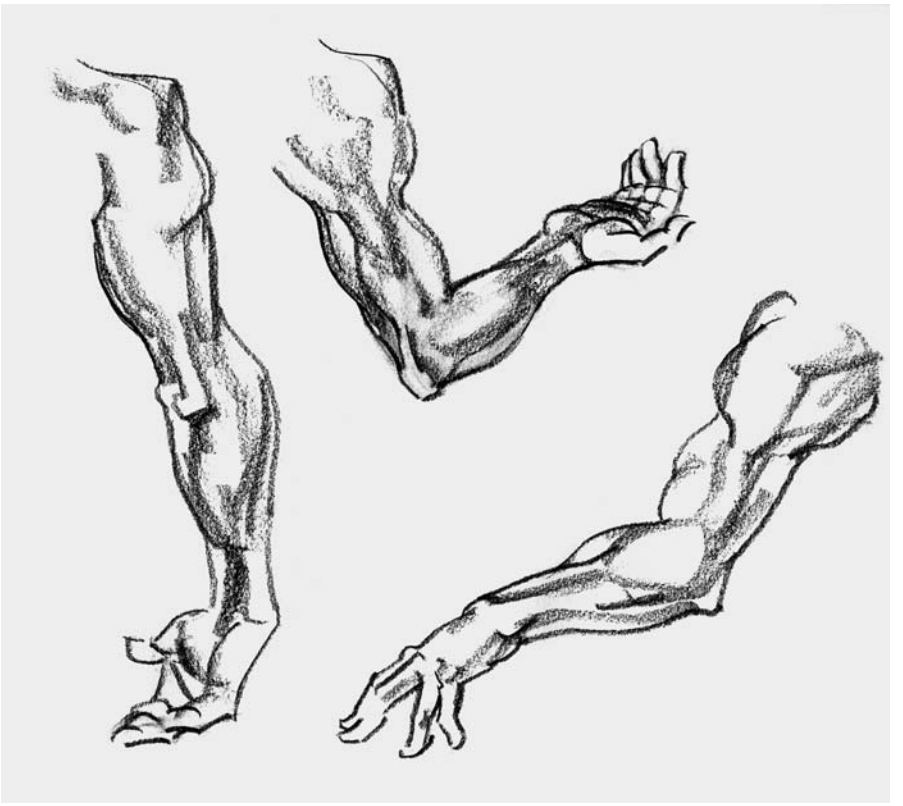

图 48

3. 手的动态速写

手的动作变化丰富，并包含各种表情，是人物动态速写的一个重要组成部分。同时，手的姿态可以体现出人的年龄、性别、职业等方面的特征。因此，手的表现在整幅画中十分重要，画不好会成为全局的败笔。（图 49—图 51）

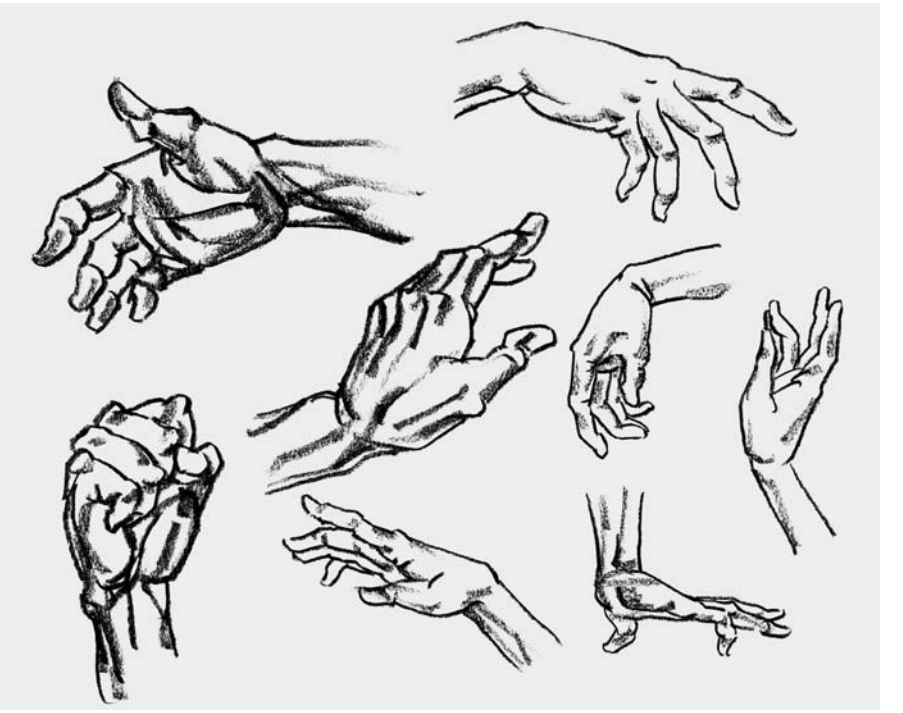

图 49

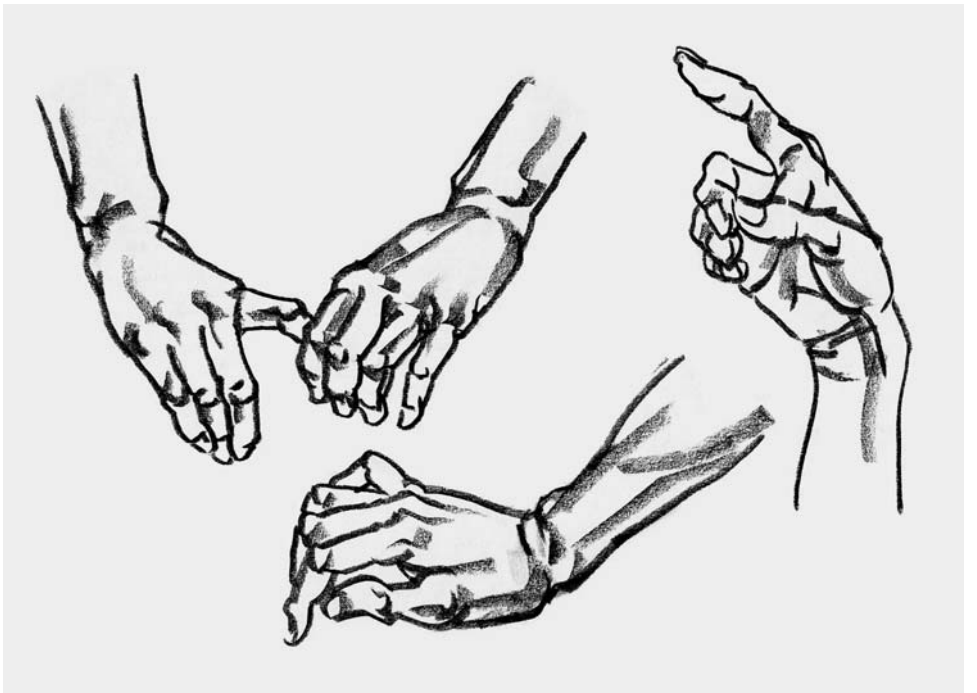

图 50

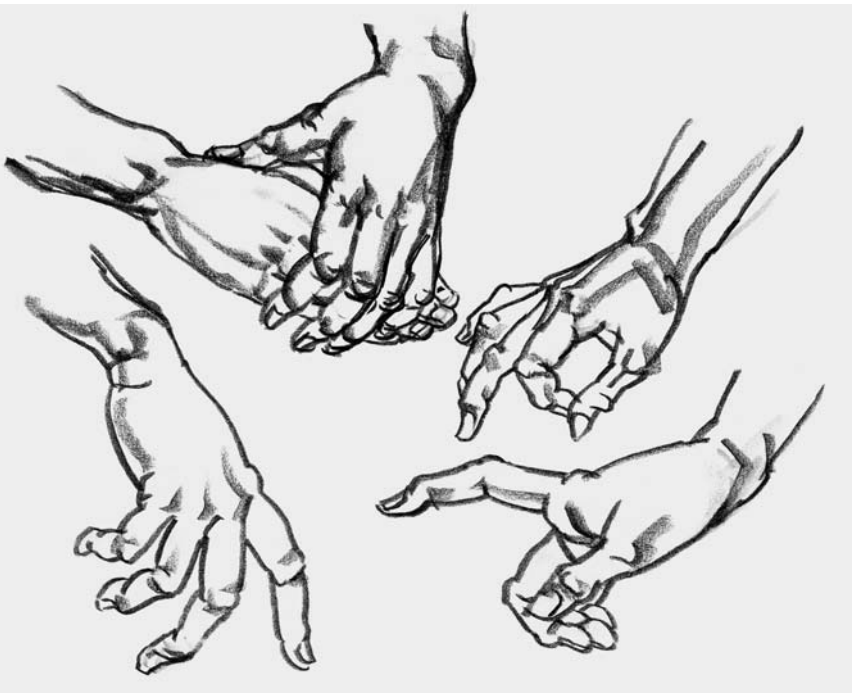

图 51

4. 下肢的动态速写

下肢的动态特征体现在腿部屈曲弧线的变化和膝关节、踝关节。（图 52）

5. 脚的动态速写

脚的运动主要取决于踝关节的活动，脚后跟高、脚趾低，形成一定的斜度。（图 53）

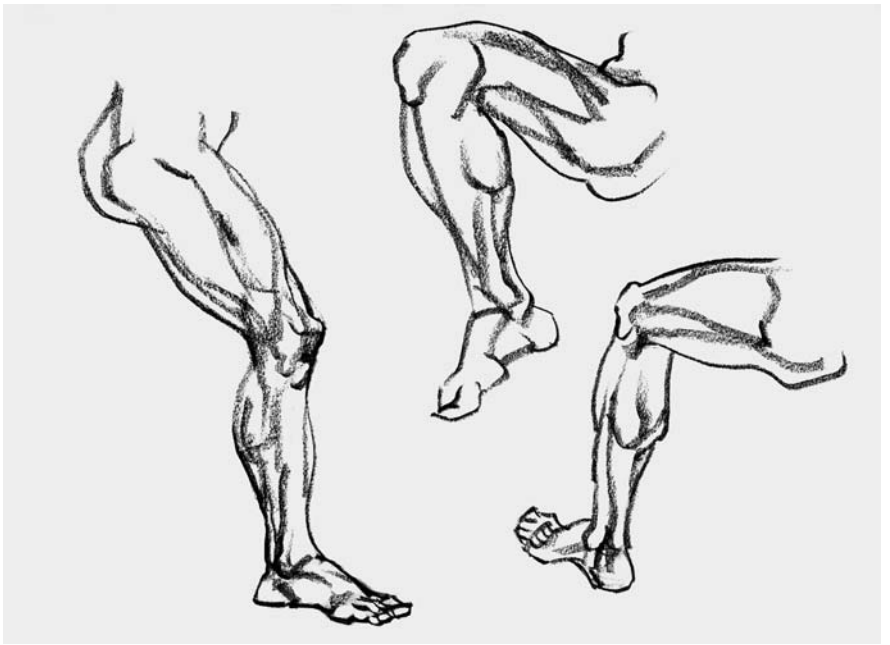

图 52

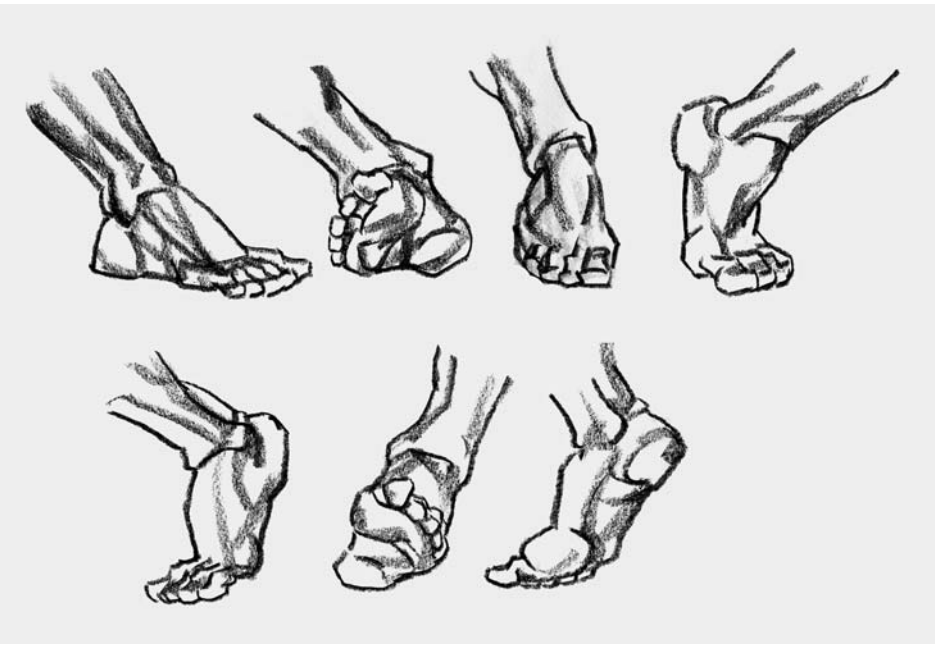

图 53

需要全本请访问 www.ertongbook.com