美术基础实用教材

阶梯训练一点通

张钧 编著

人物速写

快速地掌握美术基础知识

缩短从入门到精通的学习过程

教您循序渐进的科学学习方法

四川出版集团 四川美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

美术基础实用教材

阶梯训练一点通　人物速写

本训练课题简介

当今中国高等美术院校招生考试，速写和素描、色彩一样，是重要和必考的一科。为什么呢？速写是用快速而简洁的手法把所观察到的客观对象生动地、主观地表达出来。英语为“sketch”，是快速描绘、概括物象的意思。形式可以是线、线面结合，明暗、色彩都可；内容可以是人物、动物、静物道具，风景、场景都可，即大千世界都可入画。

速写作为造型艺术中基本功训练的一种最简便最常用的方法，可以极大地提高广大初学美术者敏锐的观察能力、分析概括综合形象的能力、眼手脑的协调能力、快速简练的作画能力等。而这些是美术设计工作者必备的素质。速写可以培养勤奋作画的习惯。速写要经常画，手才不生，头脑才灵，感觉才好，才会一直处于专业状态；速写作为一门艺术，可以培养极佳的审美能力。同时，经常画速写，经常关注现实生活，人事动态，可以为创作、设计积累大量的重要素材。

学习速写要讲科学、讲方法。像其他任何门类的艺术一样，没有正确的引导、训练和学习认识是难以较快较好地掌握这一艺术表现形式的。

本书以浅显易懂、由浅入深、图文并茂的方式为广大初学绘画的朋友提供了一本同时具备画册性和丰富文字讲解的学习速写的参考书、教研书。

书中的速写以美术高考的人物动态速写为主要内容。从实际形象出发，运用大量的图解，提出了速写的正规方式方法、训练步骤，明确了要达到的视觉效果以及速写的精髓，简洁、实用、艺术性强。

作者简介

张钧

1992 年考入四川美术学院美术教育系绘画（油画）专业。

1996 年到四川大学艺术学院绘画系油画专业任教。

2001~2003 年攻读油画硕士研究生，现为四川大学艺术学院绘画系副主任。四川大学校徽设计者。

2005 年在中共央美术学院和俄罗斯列宾美术学院主办的“全国高等美术院校教师解剖造型高级研修班”学习，作品赴俄罗斯圣彼得堡展出。

2005 年创建“大学堂美术高考工作室”，培养出了上百个考入美术高等学府的大学生。

目　录

第一章　人物速写的基本知识 …… 01

一、速写概论 …… 01

二、速写工具介绍 …… 01

三、速写的特征 …… 02

四、画好速写的基本要点 …… 02

五、人体基本比例 …… 04

六、人体简笔运动动态 …… 04

第二章　人物速写局部刻画实例 …… 05

一、头部的刻画实例 …… 05

二、衣褶的刻画实例 …… 06

三、手的刻画实例 …… 07

四、裤纹的刻画实例 …… 08

五、脚与鞋的刻画实例 …… 09

第三章　人物速写步骤解析 …… 10

一、站立的女青年 …… 10

二、站姿动态速写 …… 11

三、女性蹲姿 …… 12

四、男性蹲姿 …… 13

五、组合双人组 …… 14

六、组合三人组 …… 16

第四章　高考试卷评析 …… 18

第五章　范画欣赏 …… 21

第一章 人物速写的基本知识

一、速写概论

关于速写

所谓速写，就是指作画既“速”又“写”。

“速”指快速、迅速。快慢是相对的，根据作画的要求，快可以是几秒、几分钟、十几分钟，慢可以是半小时、一小时。这样，速写可以分为快写和慢写。本书主要讲授快写，即十分钟左右的绘画训练。

“写”，就像我们写毛笔字、钢笔字一样的书写。这种书写，是一种描绘，一种对事物的描绘，对客观对象的结构、形态、造型的主观描绘。要达到速写的“速”，这种描绘就需要概括、简练、生动。

很多成功的大画家、大师，都有从小开始练速写的习惯，并且持之以恒，坚持不懈。

速写的作用

1. 速写是美术基本功训练的重要组成部分。在绘画用材上，速写的工具是最简单的了。铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、色粉笔、钢笔、圆珠笔、针笔、毛笔等都可以用来画速写。并且一支笔就可以画，比素描工具还方便。速写可以培养敏锐的观察力，整体的概括力，简洁的表现力，提高捕捉、记忆形象的能力。

2. 速写要天天画、经常画才能画得好，不然手会生。所以速写可以培养勤奋作画的习惯，也是艺术家积累创作素材的手段之一。重视速写训练有助于提高综合的艺术素质。速写对素描、创作都有很大的帮助。

3. 画速写要全神贯注，注意力高度集中，才能快速抓住对象的瞬间状态。速写可以培养眼、手以及脑子的协调性，同时大大提高脑子的形象思维能力。速写还是提高审美能力的重要手段，探索艺术形式、语言观念的捷径。

4. 学习绘画，需要在速写中练就果断准确的造型功底；学习设计，速写的学习可以帮助提高手绘的能力，使设计者更好地用手绘效果来表达创意。

所以，速写是美术高考的必考科目。

速写的内容可以是多方面的，即风景速写、场景速写等。本书主要讲人物速写，并且核心是人物动态速写训练略带一些环境，十分钟左右一个，这是美术高考考试的内容。

二、速写工具

1. 只要能用来书写的笔都可以用来画速写。

铅笔是用来画速写的主要工具，一般以 4B~8B 最佳。

炭笔以软质为适宜。

炭精条、木炭条适合画大幅的速写。

钢笔、圆珠笔、签字笔、水性笔也可以用来画速写，只是要求比较高，下笔要准，是铁线条，不宜修改。

毛笔要求更难，要有书法、国画基础。毛笔是像写毛笔字那样，用笔要有中国画的白描功夫，对线要求特别高。

2. 素描使用硬质橡皮

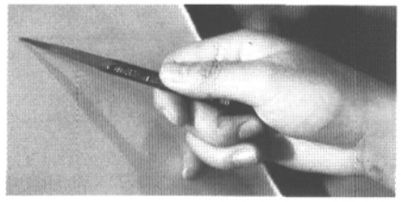
一般不用橡皮，尽量画准，不得已才用擦。

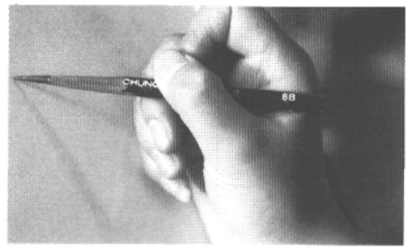
速写用纸较广泛，厚薄均可。粗糙的纸张纹理适合用铅笔，细腻的纸张适合用炭笔、钢笔等，宣纸用毛笔。

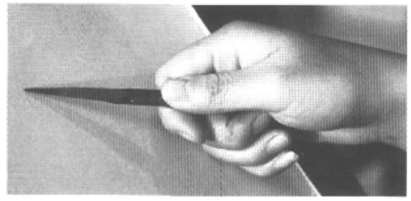
3．执笔方法

横握笔：主要用于勾粗细线条和表现面。

竖握笔：主要用于勾线。







三、速写的特征

素描也是一种线描。西方古典素描往往是线面相结合，加上一定的光影而成，不像现在的全调子素描，主要还是线，或线面相结合。速写主要是研究线、运用线的训练，线条是速写最主要的表现手段，是速写最常用最方便的绘画语言。

中国画的白描，现代的硬笔线描，现代卡通画、漫画线描，西方的线面相结合偏重于光影的素描，都不是真正意义上的速写。虽然速写有上述内容的因素，但速写是独立存在的一种绘画形式。这里面有三种特征与上述情况不一样。

1. 是通过对客观对象的写生，客观参照，主观表现，并且要求一定的速度。这就要求对客观物象有敏锐的观察力，分析、抓住其造型特征，对造型有较强的感受力。

2. 要抓住客观物象的造型特征，必须了解其形态、结构、造型特点，特别是结构，表现其动态、抓住其形态取点，概括、简练、生动地表现，不是什么都表现，也不要对物象表面、光影、肌理等其他形式过多考虑，抓住其最生动的视觉冲击力。

3. 速写线的运用更广泛，长线、短线；直线、曲线；重线、浅线；密线、疏线；宽线、窄线；实线、虚线都能运用，并且很多情况是线面相结合。

四、画好速写的基本要点

笔者以为画好速写要抓好三个基本，做好三个讲究。

三个基本

1. 基本形：基本外形、基本比例、基本结构和基本体积。

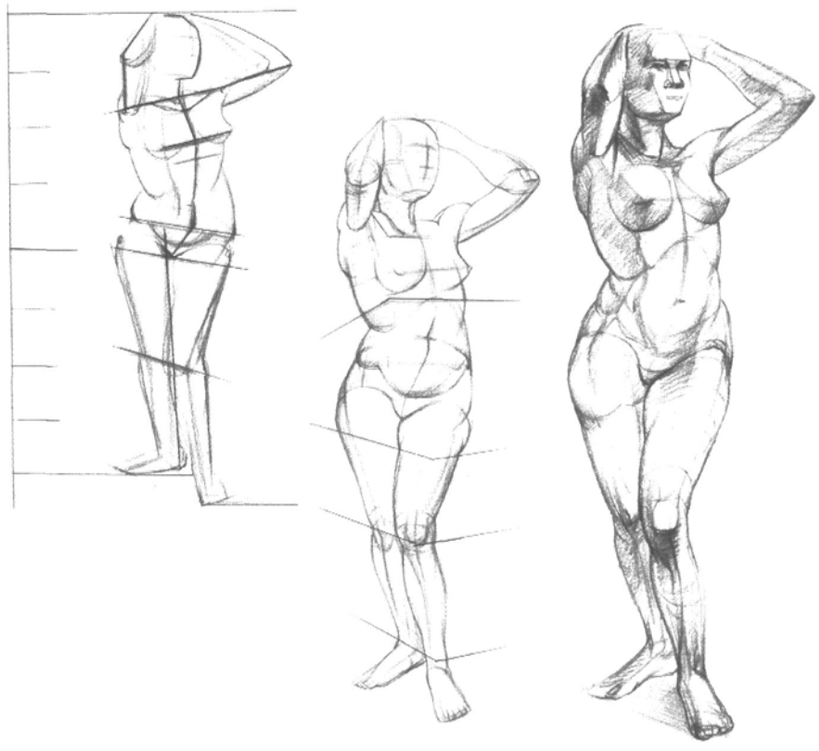
2. 基本动态：一竖（指脊椎骨形成 S 形）、二横（两肩关节连线和两髋

关节连线）、三体积（头、胸腔和盆腔）、四肢（上肢和下肢）、注意人物运动的重心、平衡、节奏。

3. 基本结构：画骨骼速写的关键在于对肩关节、肘关节、腕关系、指关节、髋关节（大转子）、膝关节、踝关节、手骨、脚骨和锁骨的掌握。

另外肌肉主要掌握胸大肌、腹肌、斜方肌、背阔肌、胸锁乳突肌、上肢肌肉、下肢肌肉。

结构要点是掌握人体体块，特别注意体块之间的多种扭动变化。注意它在透视中的对称关系，牢牢建立中线的意识。人体体态为了克服重力也形成了自身的节奏，在人体外部形态中出现了许多Z字、S字形。肌肉圆润的弹性结构和骨骼方面的力度之间的对比，形成了凸起与凹陷之间的对比。



三个讲究

1. 讲究线条：线条可以表示物体的外轮廓、块面交界的位置、形体结构转折处，形与形、色与色、调子与调子的交界，更重要的，线条是用来表现其自身的。换句话说，线条也有诸多讲究：讲究流畅，讲究力度，讲究疏密、主次。主线往往与形体相联系，要明确肯定、有力度，要实、粗、重，外轮廓线与内线相比，要外实内虚。线有前后、重叠与穿插。前挡后、上盖下进行穿插。前置线一般为实、重、粗，后置线反之，同一根线近端重、深，远端松、淡，两根线则一根粗与重，而另一根细与松。讲究透视、前后关系、体积，讲究灵变动态。

中国画有十八描（白描），意思是线有十八种画法，西方现代艺术速写线条也有多种表现方式。① 钢笔执笔方式画的；②素描执笔方式画的。

2. 讲究简练生动：速写要概括形体，分析动态，抓住看点，简练生动地表现。

3. 讲究艺术美感：速写线条和动态要有美感，表现要具有艺术性。

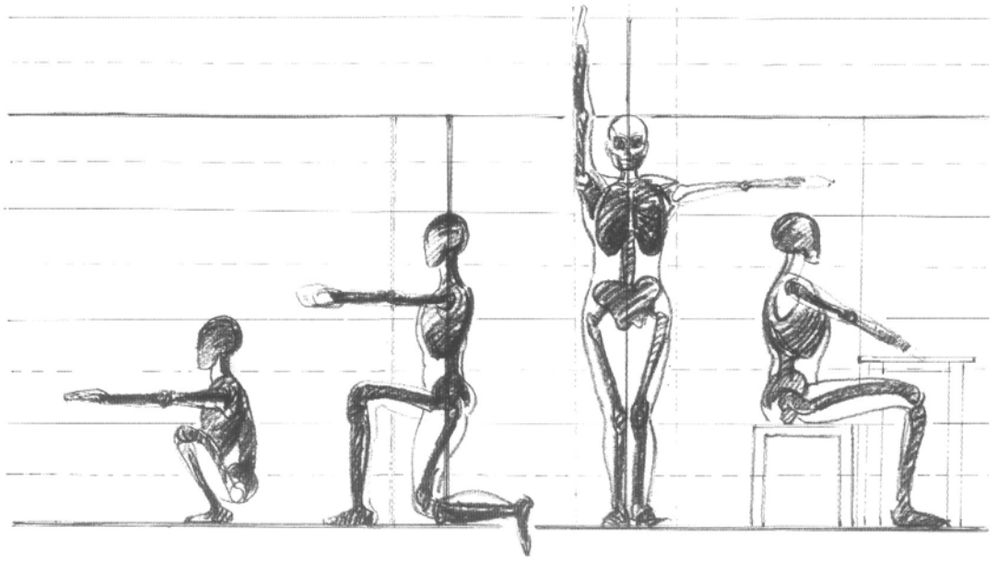
需要全本请访问 www.ertongbook.com

五、人体的基本比例

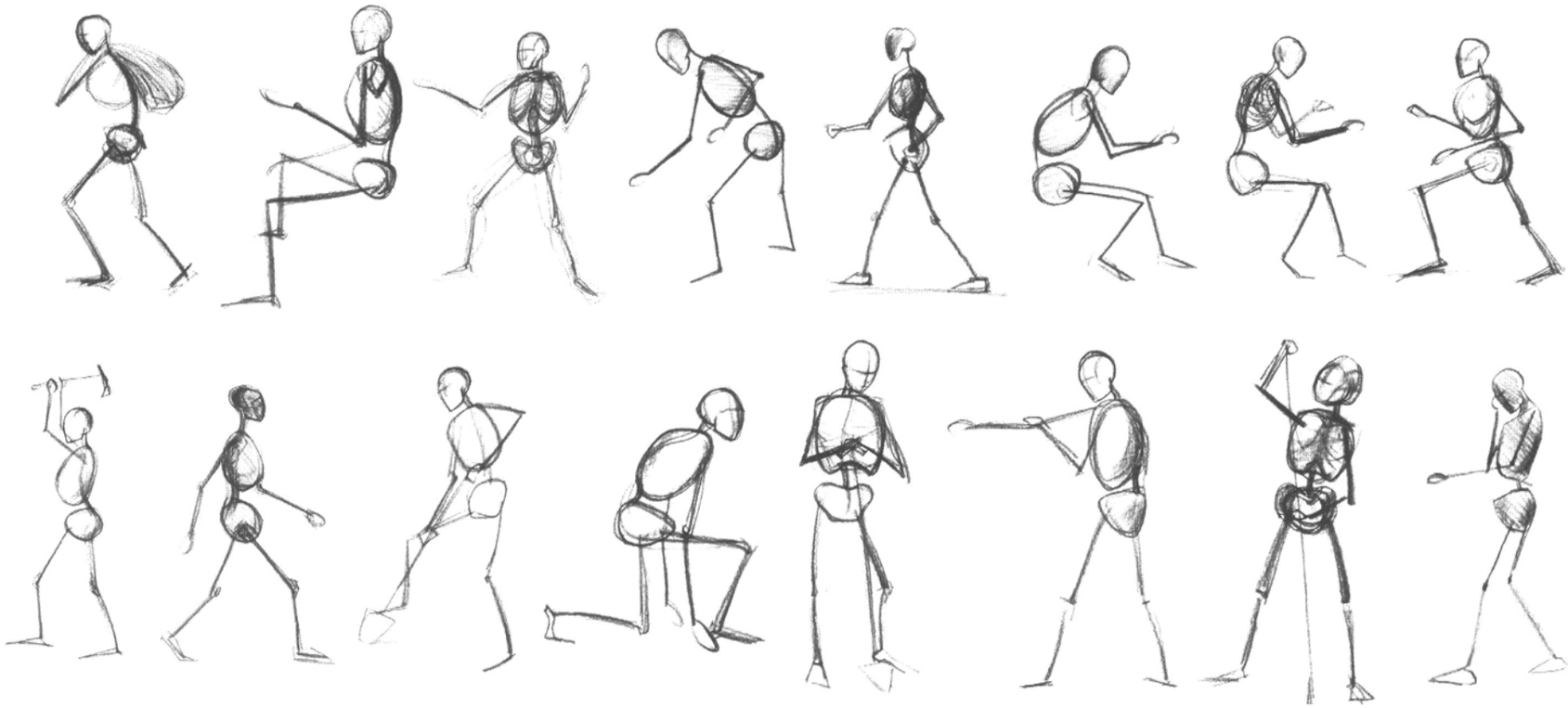
正常青年男性人体的中点在耻骨位置（女性略高）；男性乳头几乎在第六个头高处（女性略低）；男女性膝关节均在第二个头高略向上（男性略高）；男性第五个头高几乎是腰部最狭的截面（女性略高）；男女性腹脐均在第五个头之下（女性略高）；大臂约等于 1.5 个头长，小臂约等于 1.1 个头长。

双手伸开约等全身高度；肩部宽约等于 2 个头长。过去我们常说立 7，坐 5，蹲 3 半，指的是各种动作中的人体高度和头的比例。

按 8 个头高的比例计算，应该是立 8，坐（跪）6，蹲 4。儿童的头比青年时要大一些（年龄越小越大），老年的头比青年时略小一些。



六、人体简笔运动动态

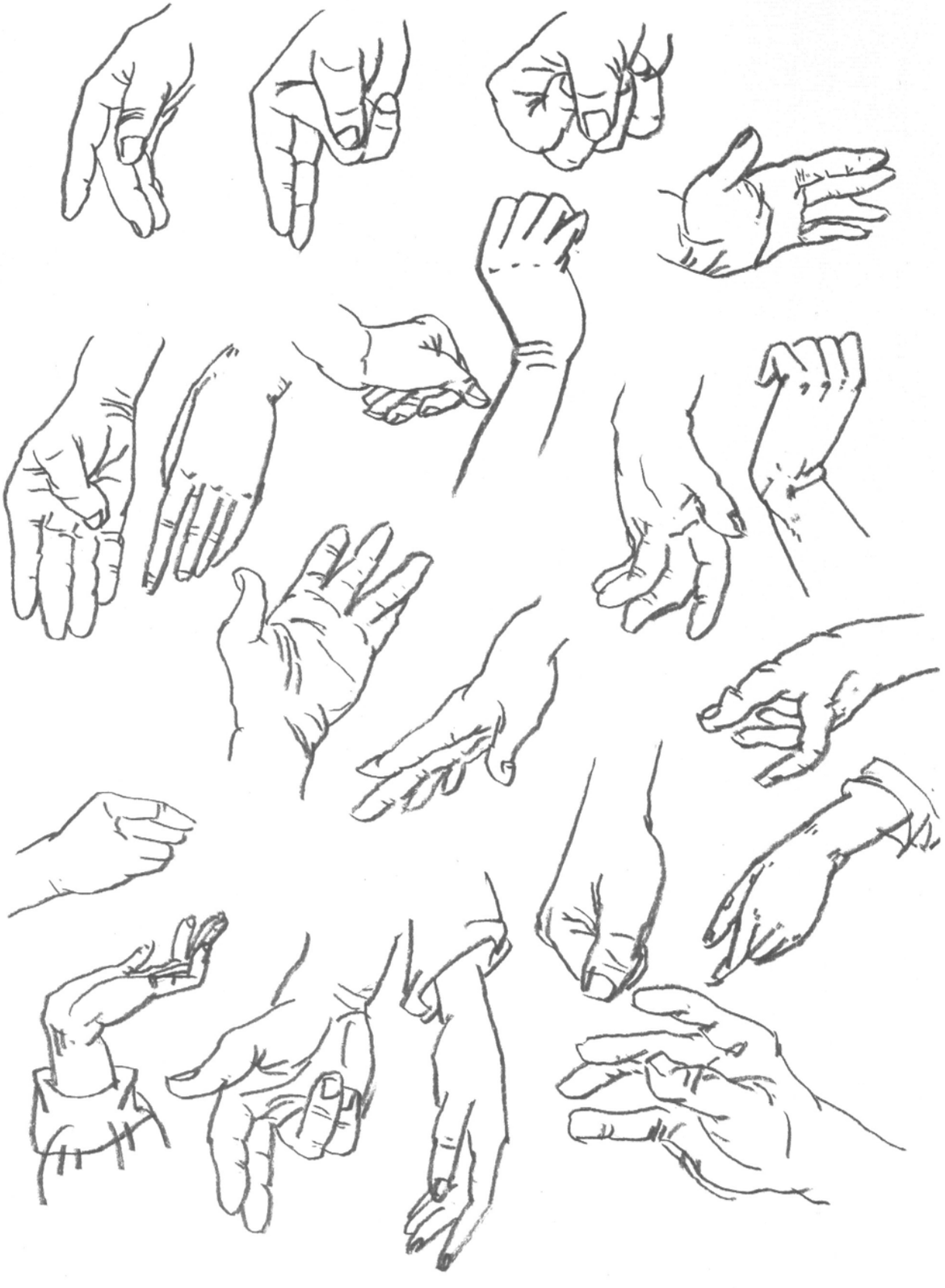


第二章 人物速写局部刻画实例

一、头部的刻画实例

二、衣褶的刻画实例

三、手的刻画实例

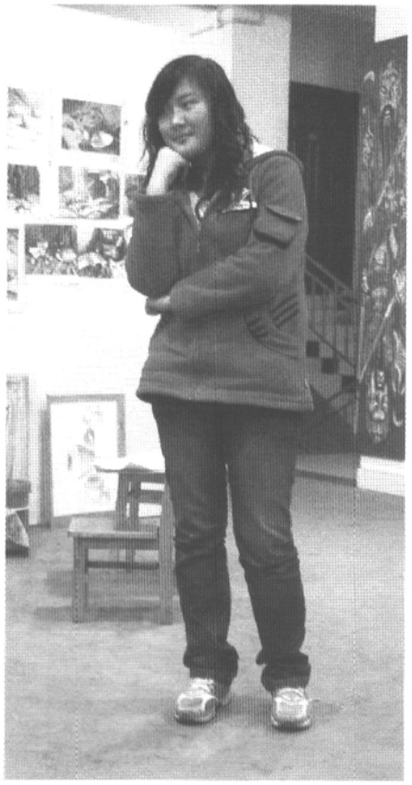


四、裤纹的刻画实例

五、脚与鞋的刻画实例

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一、站立的女青年



01

整体观察、分析对象，并在纸上精心勾勒出大致的形状。以准确生动的线条，肯定地画出头部及五官。

04

最后刻画人物的头、手的细部，调整画面的疏密关系，注意整体感，完成速写。

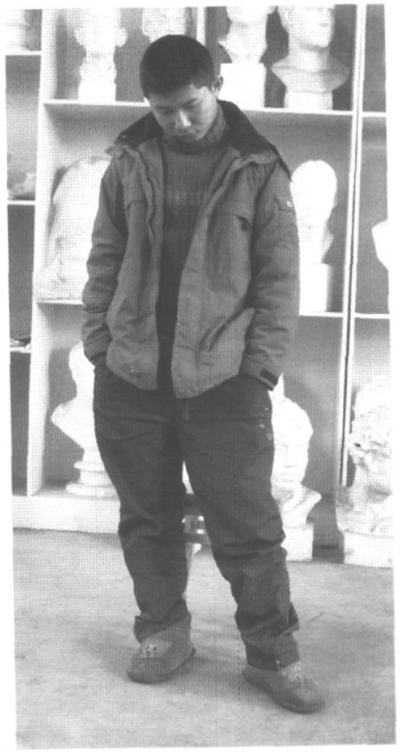
02

迅速画出手臂及上身，注意其长度和透视。

03

用短线加强人物身上的密度，如手臂转折处。注重线的主次、穿插、疏密关系。

二、站姿动态速写



01

整体观察、分析形象，对其有大体的比例结构和形象特征，并在纸上轻轻画出大致的形体，考虑并画出五官。特别注意人物动态，要考虑上、下、左、右的位置。

02

在观察头部的基础上，画完头部，顺势画出肩部，注意头颈肩的位置关系。

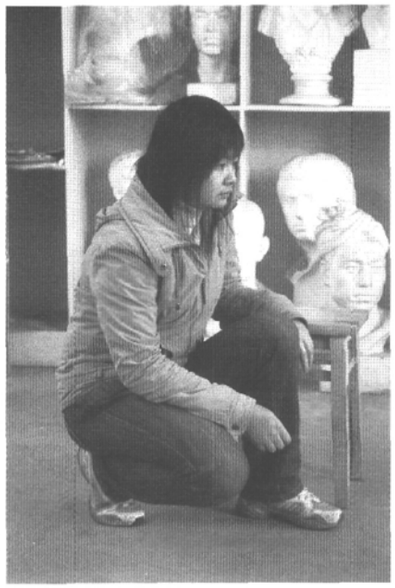
03

画出手臂以及上半身。逐步深入刻画。注意各部位的关系，同时画出脚部。

04

整体观察一下画面，然后完成细节部分。注意线条的美感。

三、女性蹲姿



01

用简要的线条画出人物蹲姿。从上到下，注意整体的位置和特征，然后果断流畅地用笔从局部入手，画出五官。

02

注意颈与肩的关系，完成头、颈、肩的刻画。

03

在大的关系确立后，开始寻找内部结构及部分疏密、卡次和穿插关系。画出卡要的衣纹和手脚的动态，注意透视和线的穿插。

04

深入刻画，调整完成。注意线条的干净利落。

四、男性蹲姿

01

准确画出五官，注意头部及五官的透视关系。用肯定的线条完成手及上身的刻画，注意线条的穿插及疏密关系。将对象的姿态、形体特征和比例作仔细观察，默记于心，轻轻勾画出大的动态线。

02

对上半身作深入刻画，并肯定地画出脚部。画蹲着的腿时注意其透视关系，并以简洁的线条画出凳子。

03

深入刻画腿部及脚部，注意腿的长短，裤纹的穿插和疏密关系的处理。

04

对画面作整体调整，完成全图。

五、组合双人组

01

双人组合的画法与单人画相同，不同的是两人中有一个为主要人物，一般以处在前面的人物为主。在对所画双人进行观察后，用简洁的线条勾画其整体位置，同时注意画面的构图。

02

用肯定的线条概括画出右边人物，每画一个局部都要考虑其在画面整体中的位置、大小和形状。

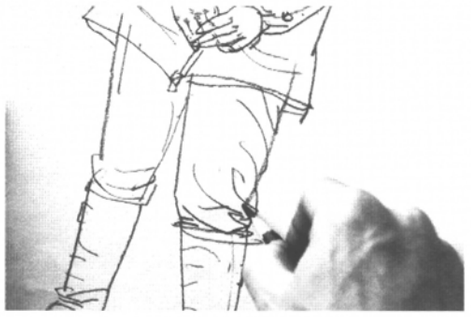
03

对照前景人物的关系，确定凳的位置、高度和大小，并采取局部落笔，整体控制的手法进行。

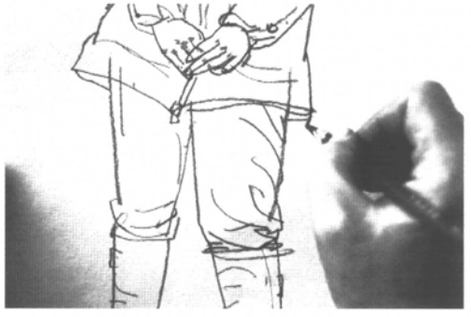
04

完成站立的女青年，进行调整处理。注意画面的主次、虚实关系。

速写细节处理的要点



在以线形结构表达对象形体关系时，应特别注意线的前后叠压关系，线的粗细、软硬、强弱、疏密关系，使线与线之间构成具有形体空间感的图像结构。



在处理形体的转折处，应注意线条抑扬顿挫的节奏感的表达，特别要注意线的起笔与收笔的虚实关系——尤其是两条不同方向的线交汇时。

用铅笔画线时，可转动笔头变化笔与纸接触的角度，以画出具有多变的线条来表达丰富的图像信息。

05

最后要对画面的整体关系作调整，直至完成。

需要全本请访问 www.ertongbook.com