中等职业教育工艺美术专业国家规划教材配套教学用书

人物线描速写技法

周　庆

高等教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

责任编辑　王雨平
封面设计　张　楠
版式设计　史新薇
责任校对　杨雪莲
责任印制

内容简介

本书是中等职业教育工艺美术专业国家规划教材配套教学用书,是教育部 2001 年颁布的《中等职业教育工艺美术专业教学指导方案》中的非主干课程教材。

全书共分六章,内容包括:速写概述、人物线描速写基础知识、人物线描速写的训练方法、人物线描速写技法、世界大师速写作品赏析、人物线描速写范画等。本书从艺术角度出发,融入素质教育的理念,使本书集理论、训练、临摹、实践、创作于一体,突出了应用的主线。

本书图丰文简,书后附速写范画 60 余张,供学生临摹训练。为了便于欣赏世界大师的速写作品,本书配有《世界绘画大师速写作品选》光盘一张,精选了文艺复兴时期意大利三杰以及世界著名大师的速写作品 200 余幅,以供学生赏析临摹。

本书可供中等职业学校工艺美术专业教学使用,也可作为高考升学的学生的速写教材。本书还是美术培训班的必备教材。

图书在版编目(CIP)数据

人物线描速写技法 周庆 . —北京:高等教育出版社,
2003 .6
ISBN 7 - 04 - 011778 - 9

Ⅰ.人 … Ⅱ.周 … Ⅲ.人物画 - 速写 - 技法(美术) - 专业学校 - 教学参考资料 Ⅳ.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 110779 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 64054588
社　　址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100009	网　　址	http: www .hep .edu .cn
传　　真	010 - 64014048		http: www .hep .com .cn
经　　销	新华书店北京发行所		
印　　刷			
开　　本	787×1092　1 16	版　　次	年　月第　版
印　　张	14	印　　次	年　月第　次印刷
字　　数	260 000	定　　价	25 .10 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有　侵权必究

前　言

本书是中等职业教育工艺美术专业国家规划教材配套教学用书，是教育部 2001 年颁布的《中等职业教育工艺美术专业教学指导方案》的非主干课程教材。

本书作者多年从事中等职业学校工艺美术专业基础课教学，积累了丰富的教学经验。在教学中，作者发现学生速写能力一般较差，其主要原因是学习方法和造型用线存在一些问题。那么如何画好速写呢？速写教学怎样才能教得有效果呢？本书正是针对这些问题，根据作者在教学中总结归纳出的成功经验，给学生一个扎实、有效的学习方法。

速写是造型能力的基础，而人物线描速写是基础的基础。因为，掌握了人物线描速写，对于风景写生、静物写生、设计创意就比较容易了。本书分层次的给学生多种训练方法。在各层次的训练中，按照不同层次的要求，有针对性地选取中外古今绘画大师及作者本人的速写作品作为示范，逐渐提高学生的动手能力，使学生在掌握多种速写技法的基础上，最终找到适合自己的表现技法。

由于作者水平有限，书中难免存有缺憾和不足，在此衷心希望使用本书的教师、学生提出意见和建议，以便再版时改正。

作　者

2002 年 10 月

目　　录

第一章　速写概念 …… 1

第一节　什么是速写 …… 1
第二节　速写的工具材料 …… 3
第三节　不同的工具产生不同的效果 …… 16
思考与练习 …… 28

第二章　人物线描速写基础知识 …… 29

第一节　人体比例 …… 29
第二节　人体解剖结构 …… 47
第三节　人体的结构 …… 61
第四节　人物速写的透视关系 …… 68
思考与练习 …… 80

第三章　人物线描速写的训练方法 …… 81

第一节　临摹法 …… 81
第二节　慢写法 …… 88
第三节　记忆法与默写法 …… 94
第四节　创作与想象法 …… 94
思考与练习 …… 96

第四章　人物线描速写技法 …… 97

第一节　线的总述 …… 97
第二节　线的归纳 …… 98
第三节　用线的要求 …… 99
第四节　用线的稳、准、狠 …… 114
第五节　人物画十八描 …… 116
思考与练习 …… 135

第五章　世界大师速写作品赏析 …… 136

思考与练习 …… 145

第六章　人物线描速写范画 …… 146

思考与练习 …… 214

附录 …… 215

主要参考书目 …… 216

需要全本请访问 www.ertongbook.com

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》。行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

现公布举报电话及通讯地址：

电　　话：(010) 84043279　13801081108

传　　真：(010) 64033424

E - mail：dd@hep .com .cn

地　　址：北京市东城区沙滩后街 55 号

邮　　编：100009

第一章　速写概念

第一节　什么是速写

速写属于素描范畴。在国外,艺术大师的素描也解释为速写。通常速写指作草稿、略图、素材等。从广义上讲,速写是艺术家创作的艺术形式、语言、符号、观念等的手段。从狭义上讲,速写是提高造型能力、积累创作素材的重要手段。线描人物速写是指在有限的时间内,抓住自然物象最主要的特征与结构的一种绘画形式,它更注重对象的视觉暗示(图 1 - 1),通过人物表达自我感受,传达意念。所以,人物线描速写更接近人的本体,是表达真实情感的。

图 1 - 1　《坐着的女模特》　希勒(奥地利)

图 1 - 2　《塔吉克女孩》　黄胄

速写与素描有两个显著的区别:①时间的限定。素描要长时间研究物象的形体、结构、明暗等关系,而速写要求短时间内把握对象。②形式限定。素描为单色塑造形象,而速写可以用多种形式,如油画速写、水粉速写、色粉速

写、炭笔速写、钢笔淡彩速写等，也就是说速写工具不限种类，可以用色彩表现，而素描则不行。

速写通常是造型训练的一种手段。它是绘画的基本功，是技法、能力的表现。一个人画画得好坏，一看其速写就可略知其功力如何。速写又是为收集创作素材服务的。绘画大师黄胄、史国良先生的速写(图 1 - 2、图 1 - 3)，敏捷地抓住人物形象的整体关系，并用简练的线条概括的表达出来，给人以生动、形象、鲜明的感受。他们的速写是为画人物创作服务的，是创作的素材。有些速写本身就是一种艺术作品。

图 1 - 3　毛笔人物速写　史国良

速写是思维和捕捉创新灵感的方法之一，是感受生活和认识自然的桥梁，又是画家自我艺术风格的体现。

第二节　速写的工具材料

艺术家作画与自身性格、绘画风格、画种等有着密切的关系，工具材料性能的掌握，对作画的影响是非常大。所以画家速写有的用毛笔(图1 - 4)，有的用炭条，有的用铅笔(图1 - 5，图1 - 6)，由此可见，每个画家对于工具材料都有自己的喜爱。初学者应该尝试不同的工具材料，熟悉其表现形式，更应找出适合自己的工具材料，这样才能与自我审美趣味相融合，产生好的作品。

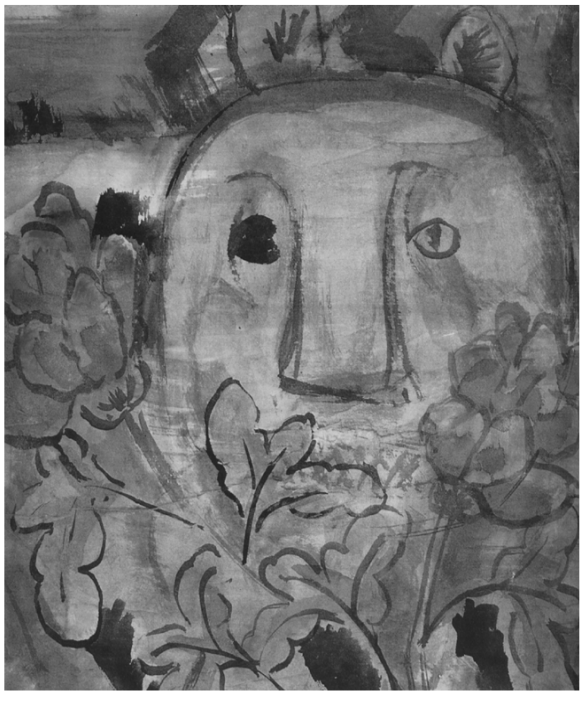

图 1 - 4　《对花》　毛笔　张进

图 1 - 5　《持灯人》　木炭条
门采尔(德国)

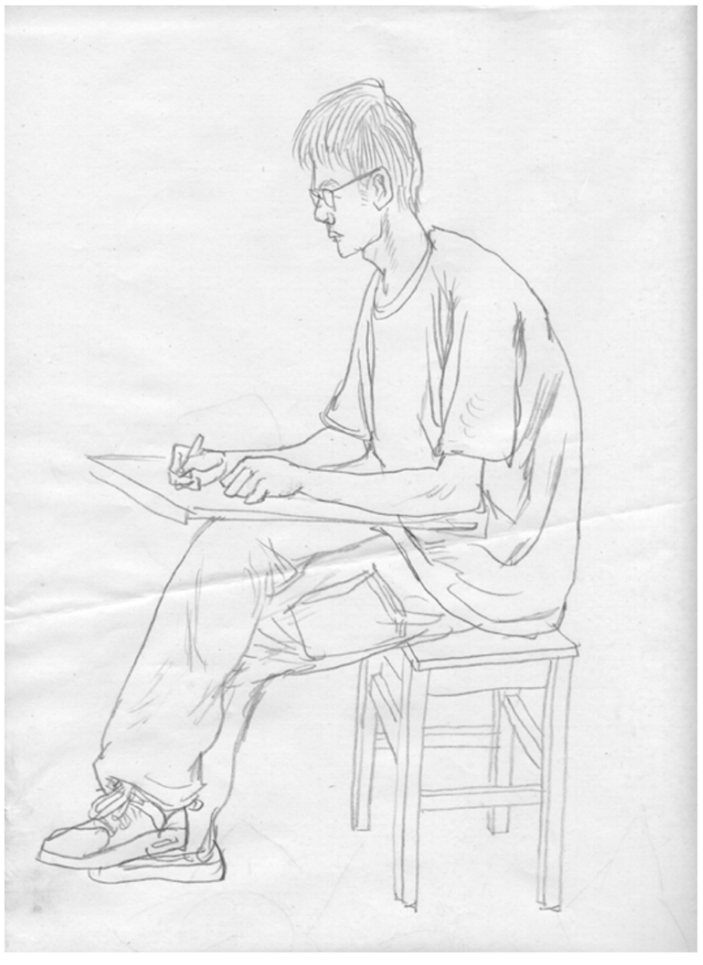

图 1 - 6　《画速写的学生》
2B 铅笔　周庆

这里介绍几种基本的工具和性能。

一、笔

1.毛笔　毛笔是中国传统的绘画和书写工具,也是速写的理想工具。它可以在宣纸上画出不同变化的线条,还可根据作画者的需求,使毛笔含水量不同,在作画时产生粗细、浓淡、渲染、干枯、湿润等特殊效果。中国画家在外出写生时,常常使用毛笔作速写工具,这样可获得大量笔墨不同的特殊肌理。毛笔可分为两类:一类是用羊毫制作的毛笔,其含水量大,易于画粗线和渲染(图1-7);另一类是用狼毫制作的毛笔,其特点是含水量少,笔的上水快,下水也快,它适用于勾细线条和画干枯线条。

图1-7　《映月》　毛笔水墨　何家英

图 1 - 8　《女模特》　毛笔白描　周庆

需要全本请访问 www.ertongbook.com

用狼豪笔勾出的线圆润、挺拔,初学者容易掌握。线条的变化是根据行笔时手对笔的压力、速度、起笔、收笔所产生的使线有粗犷、细腻、长短、浓淡的变化(图 1 - 8)。

初学者可选用毛笔进行一些简单的慢写人物速写,旨在运用掌握发挥这一工具的特殊表现力。在毛笔的选择上,可选用大白云笔(羊毫笔),衣纹、大兰竹(狼毫笔)、叶筋、长峰云母(狼毫笔)等不同的毛笔(图 1 - 9)。

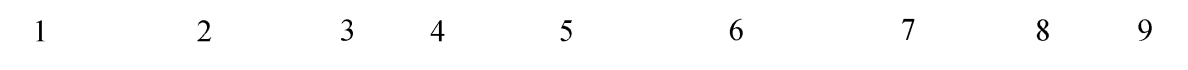

图 1 - 9　各种不同的毛笔

① 大白云　② 小白云　③ 衣纹笔　④ 点眉　⑤ 大兰竹　⑥ 叶筋　⑦ 长峰云母　⑧ 得心应手　⑨ 提笔

2 . 铅笔　铅笔是人物速写中最常用的工具。用铅笔能描绘出粗细浓度变化的线条,又可表现明暗深浅色调的效果。铅笔携带方便,表现力丰富,

图 1 - 10　中华绘图铅笔不同类型的笔尖及它们的线条特点

① 5H 铅笔　② 2H 铅笔　③ HB 铅笔　④ 2B 铅笔　⑤ 4B 铅笔　⑥ 6B 铅笔

又可以反复修改。常用的中华绘画铅笔笔芯有软、硬之分。软笔画出的线条比较重，深浅程度以字母“B”表现，依次为 B、2B、3B、4B、5B、6B，B 为最浅，6B 为最重。字母“H”表示浅的铅笔，铅芯较硬，依次为 H～6H，6H 最硬为最浅的铅笔(图 1 - 10)。

通常用于速写的铅笔较为重，也就是“软”芯的 B～6B 铅笔，运用这种笔可产生不同的变化线条。西班牙画家委拉斯开兹的速写《喝酒人》，其衣服的表现，用铅笔横线描绘出织物质感(图 1 - 11)。

图 1 - 11　《喝酒人》　铅笔　委拉斯开兹(西班牙)

3．炭笔　炭笔包括木炭铅笔、木炭条(柳条)、炭精条(炭精棒)等。木炭铅笔比铅笔色度更深厚，适于画出黑白效果强烈、有丰富变化的线条。用手或纸笔擦擦时，可产生渲染的层次效果，有较强的表现力度，但不易用橡皮擦改。

木炭铅笔画出的线条较细，可以画局部或较长的线条，通常用它画人物动态速写时，用手或纸笔擦涂脸面及黑色衣服，使其产生黑白对比的效果。法国印象派画家马奈的速写作品《少女肖像》正是用了此种方法(图 1 - 12)。

图 1 - 12　《少女肖像》　木炭铅笔　马奈(法国)

木炭条是用柳条烧制而成，它的色度在炭笔中最浅。适用于在宣纸或高丽纸、毛边纸上绘画。用木炭条画错涂改时，可用布轻轻掸掉。用木炭条绘画容易抹掉和蹭赃，且不易保存。

炭精条又叫炭精棒，是炭笔里最易画深的，它可画出大的层次和粗细变化的线条。德国批判现实主义女画家珂勒惠支用炭精棒表现劳动妇女的速写，充分体现了人物的精神气质(图 1 - 13)。

4．钢笔　钢笔是速写中最灵活的工具。根据不同的钢笔笔尖的型号，墨水含量和性质，可产生各种不同的效果。用钢笔画出的线条流畅、精细、清晰。钢笔可画线描，也可画明暗色调。特殊速写钢笔(书法钢笔)是把笔尖弯曲，产生粗的线条(图 1 - 14)。

图 1 - 13　《劳动妇女》　炭精棒　珂勒惠支(德国)

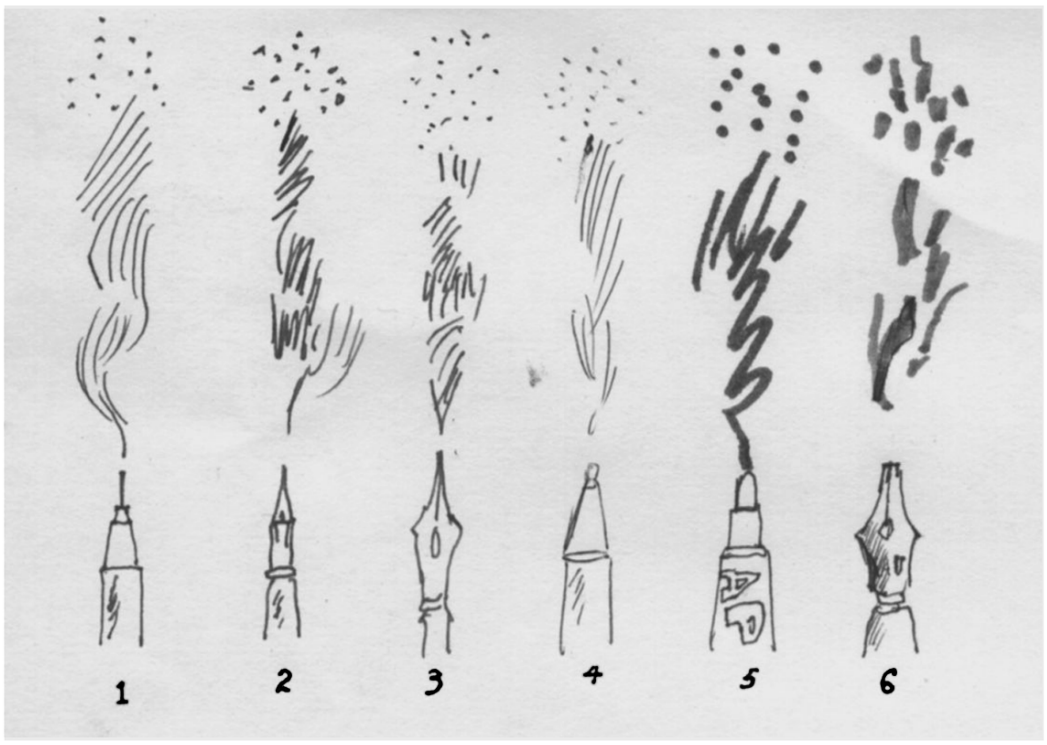

图 1 - 14　各种钢笔画出的线条和点出的点

① 水笔　② 普通钢笔　③ 蘸水钢笔　④ 细心钢笔　⑤ 墨水笔　⑥ 绘画钢笔(书法钢笔)

由此可见,钢笔的表现手法多变,但钢笔不适合画大幅速写。画家维利·西特用钢笔、墨水创作的人体速写,充分利用钢笔的特长,用钢笔笔尖刻画出人体轮廓、明暗线条(图 1 - 15)。

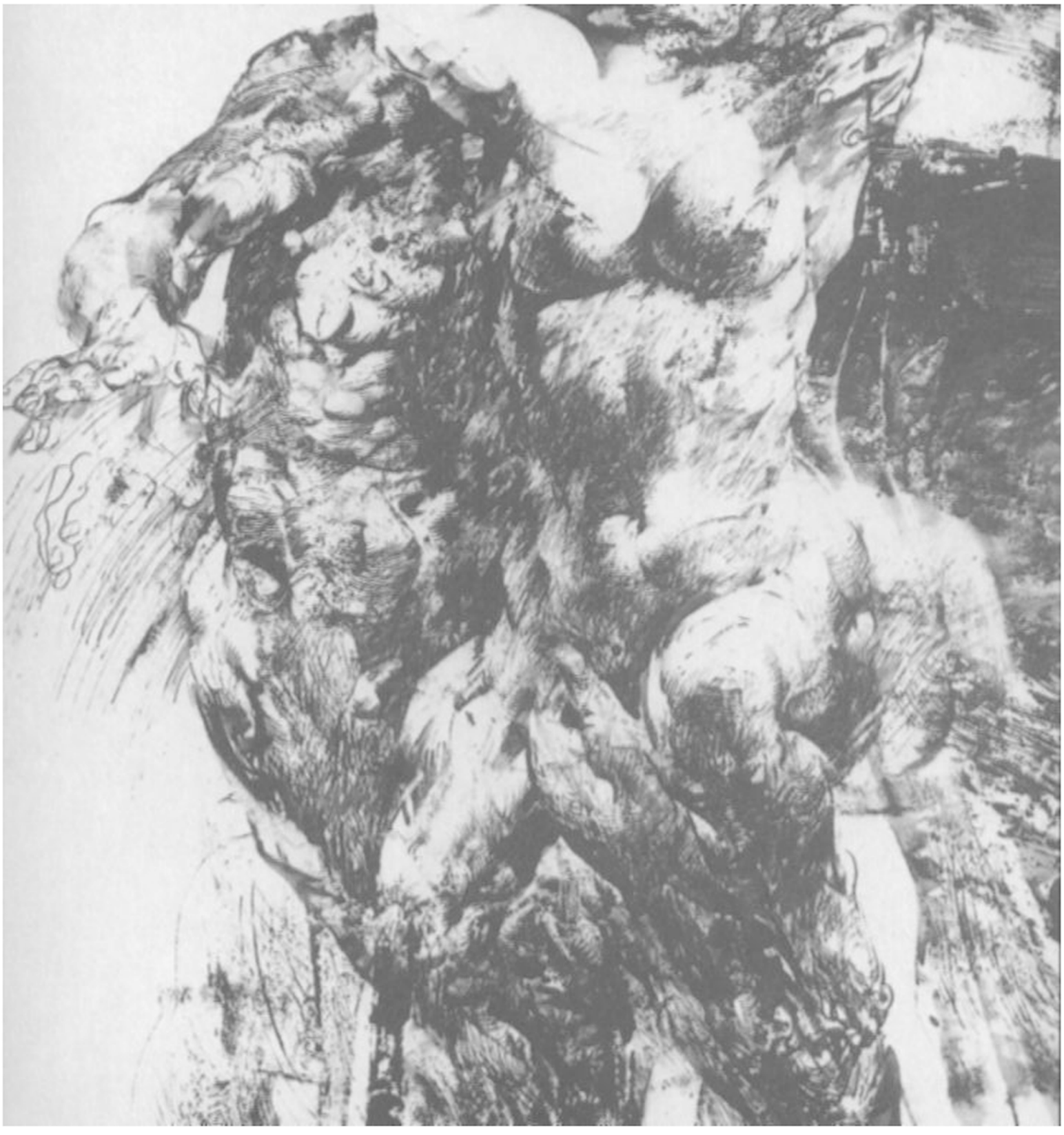

图 1 - 15　《人体》　钢笔 墨水　维利·西特(美国)

5 . 指画　是用手指代替笔来作画。指画作为人物速写技法之一,要灵活运用手的各个部分,甲、指、掌背都在使用之列。如画人物五官时,以无名指和小指相互使用。画身体衣纹时,则中指及其他三指齐动,这样衣纹线条清楚,形如流水。但指画人物速写较难学,初学者不易掌握。我国指画中人物速写高手是清代的高其佩(图 1 - 16)。

图 1 - 16　《钟馗》　指画　高其佩(清代)

6 . 其他笔　色粉笔、油画棒、圆珠笔、马克笔、自来水笔、纸笔、喷绘颜料等(图 1 - 17)。以下仅将色粉笔、油画棒、圆珠笔作一简要介绍。

需要全本请访问 www.ertongbook.com