

SKETCH WORLD

速写视界

王靖宇 编著

王靖宇人物速写
系统训练

王靖宇

黑龙江省北安人，2010年毕业于东北农业大学，2008年开始从事高考美术教育，现任哈尔滨至尚画室教学校长。曾出版《教学对话现场》《尚读从照片到画面》《敲门砖最强线描》《人物速写大典》、《敲门砖一摹一样》等。

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

王靖宇人物速写系统训练 / 王靖宇编著.
—北京: 中国青年出版社, 2014.12(速写视界 / 王海强主编)
ISBN 978-7-5153-2842-3
I. ①王… II. ①王… III. ①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第239396号

速写视界——王靖宇人物速写系统训练

编著 / 王靖宇

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑：王海强 王世伟
责任编辑：张 军
助理编辑：田 野 李梦川
书籍设计：彭 涛 王海强
印 刷：北京建宏印刷有限公司
开 本：889×1194 1/8
印 张：11
版 次：2015 年 5 月北京第 1 版
印 次：2015 年 9 月第 2 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-2842-3
定 价：56.00 元

目录 CONTENTS

第一章

速写基本规律

- 一、比例与观察2
- 二、动势线3
- 三、重心与平衡4
- 四、体块感5

第二章

局部训练

- 一、头部表现要点6
- 二、五官表现要点8
- 三、手脚表现要点10
- 四、衣纹表现要点12

第三章

线的解析

- 一、线的穿插14
- 二、线的节奏15
- 三、线的质感16
- 四、线的疏密17
- 五、线的虚实18

第四章

照片对画

第五章

单人、多人速写训练

第六章

场景速写训练

- 一、场景速写表现要点 70
- 二、场景速写表现解析 70

目录 CONTENTS

第一章

速写基本规律

- 一、比例与观察2
- 二、动势线3
- 三、重心与平衡4
- 四、体块感5

第二章

局部训练

- 一、头部表现要点6
- 二、五官表现要点8
- 三、手脚表现要点10
- 四、衣纹表现要点12

第三章

线的解析

- 一、线的穿插14
- 二、线的节奏15
- 三、线的质感16
- 四、线的疏密17
- 五、线的虚实18

第四章

照片对画

第五章

单人、多人速写训练

第六章

场景速写训练

- 一、场景速写表现要点 70
- 二、场景速写表现解析 70

第一章

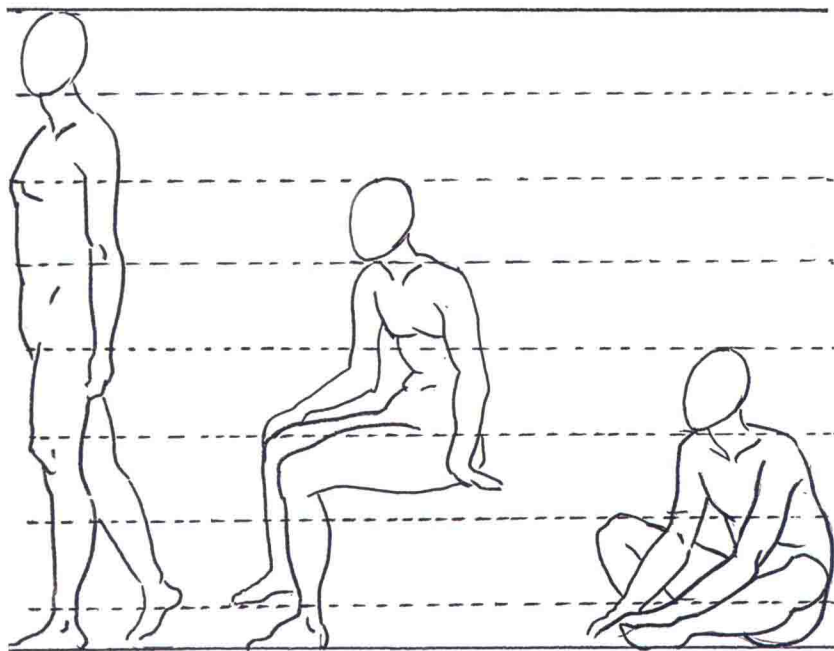
速写基本规律

形在更多的时候是指物体的外轮廓特征。它的属性是平面的。人体是由大大小小不同的形状按比例、位置、大小组合构成的，一般用线来表现。注意培养自己的绘画感受力，因为只有在对人物形象的外形先有一个较深刻的感受的前提下，才能体会到人物精神层面的感悟。

速写的最高境界不是刻画得有多深入，也不在于画了多少，草草几笔与不厌其烦地深入同样可以画出精品力作。关键是在作画过程中投入了多少情感，对写生对象感悟到了多少。

一 比例与观察

■ 人体比例与动态

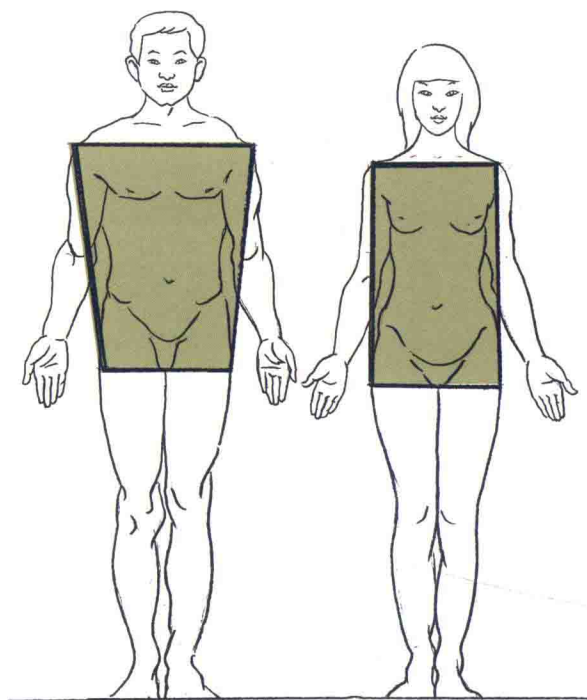
人体比例与动态的关系被归纳为“站七坐五盘三半”，即站姿共七个头长，坐姿共五个头长，盘腿坐姿共三个半头长。这是因为坐姿去掉了大腿的两个头长，而盘腿的姿势则去掉了大腿和小腿的长度，共四个头长。但在平时的写生中，我们通常会站姿和坐姿的人物多画半个头长，使其在视觉上更为舒展。

■ 观察方法——剪影观察

形的属性是平面的，一般用线来表现。因此我们在观察人物形体时，需要将其看成一个简单的平面剪影，再在大的剪影中细分出许多小的、相互依存的剪影。剪影观察即通过高度概括的方法，将复杂的形象看作简单的剪影，迅速抓住对象的整体特征，然后通过大形中的大小、长短和曲直等对比，概括出细节特征。

■ 男女体型差异

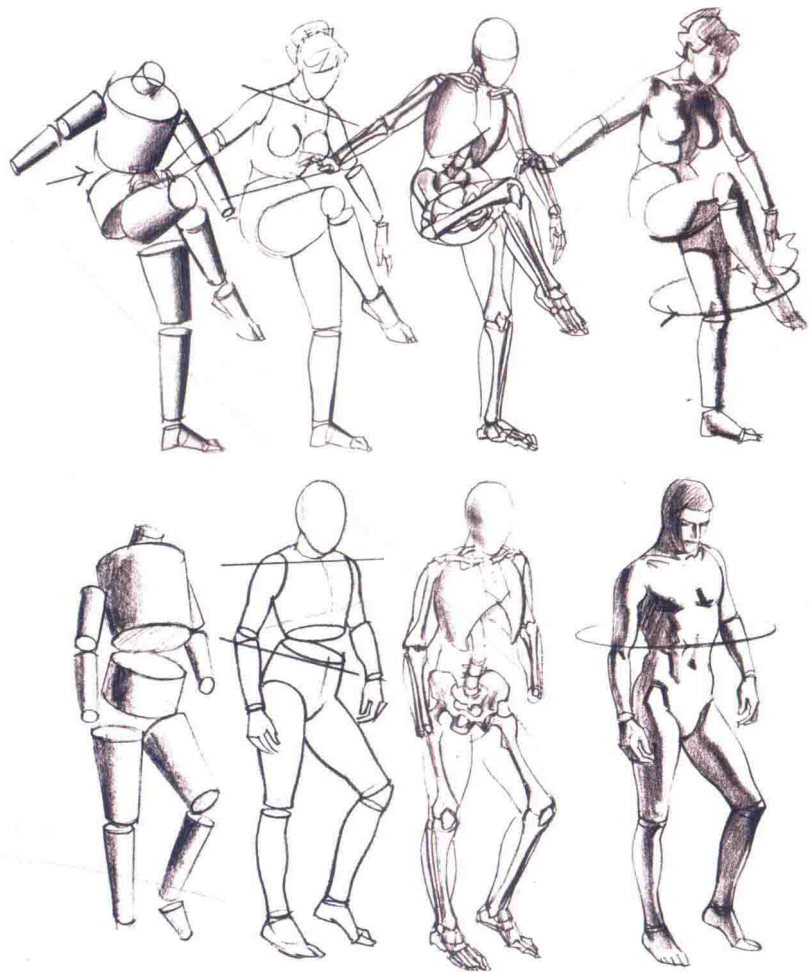

总体来说，女性的骨骼较男性的骨骼纤细。然而，男女体型最为显著的差异是男性的肩宽比骨盆宽，而女性的肩宽与骨盆的宽度接近。

二 动势

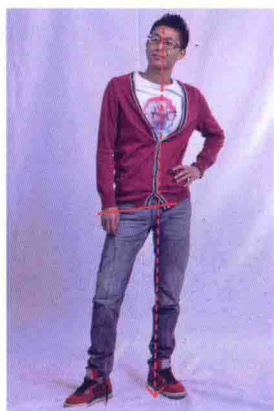
人的身体是有表情的，落寞时双肩低垂，兴奋时手舞足蹈。舞蹈演员用丰富的肢体语言来表现人物的心情和故事的发展。总体概括出这种身体的“表情”，就是身体的“势”。回忆一下，当你与朋友在街头偶遇，你可以在很远的距离，甚至在他的背面就能认出他，这就是因为朋友的姿态特征已存在于你的头脑当中。评判一张速写的优劣，“像不像”是重要的参考标准之一，而速写中表现特征的重点就是人物的动势。这种“势”是靠躯干和四肢的状态与方向构成的一种存在于人体中的内在力。

动势线就是隐藏在人体中的力的方向线。

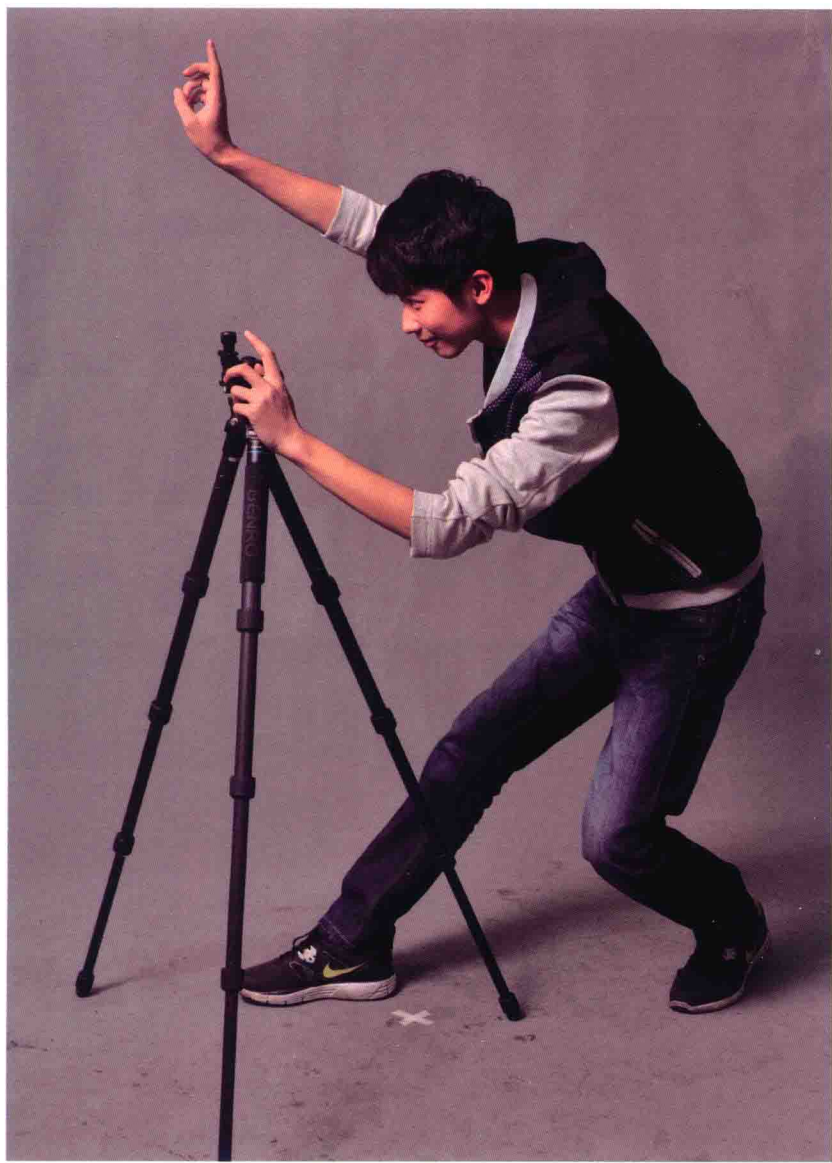
动势线可以概括为主干动势线与从属动势线两大类，主干动势线存在于躯干和腿等对人体起主要支撑作用的部分，这部分就好比树的树干；从属动势线则存在于肩膀、胳膊等较为次要的支撑部分，这部分就好比树的树枝。主干动势线与从属动势线是主从关系并且和谐统一的，力的总体方向也是一致的，违反这种从属关系的画面，就会出现让人感觉非常别扭的人体姿态。

在人物速写绘画中，支撑画面的是动势，它的重要性甚至要排在人体结构、比例等之前。我们现在探讨的不是人物照片，而是人物速写绘画，两者的区别就在于前者是客观而科学的还原，后者则是主观而感性的表现。当你感受到模特所表现出的强烈动势姿态时，如果需要，你完全可以选择忽略部分人体结构比例，进而优先表现人物当时的动作状态与精神特质。正所谓“画虎画皮难画骨”，其中的“骨”就是内在的特征，“皮”就是外在表现。“画骨”是最难的，但却是最基础的，能做到将速写人物从“里”画到“外”，从“形”画到“神”，才说明开始掌握速写人物的真谛了。

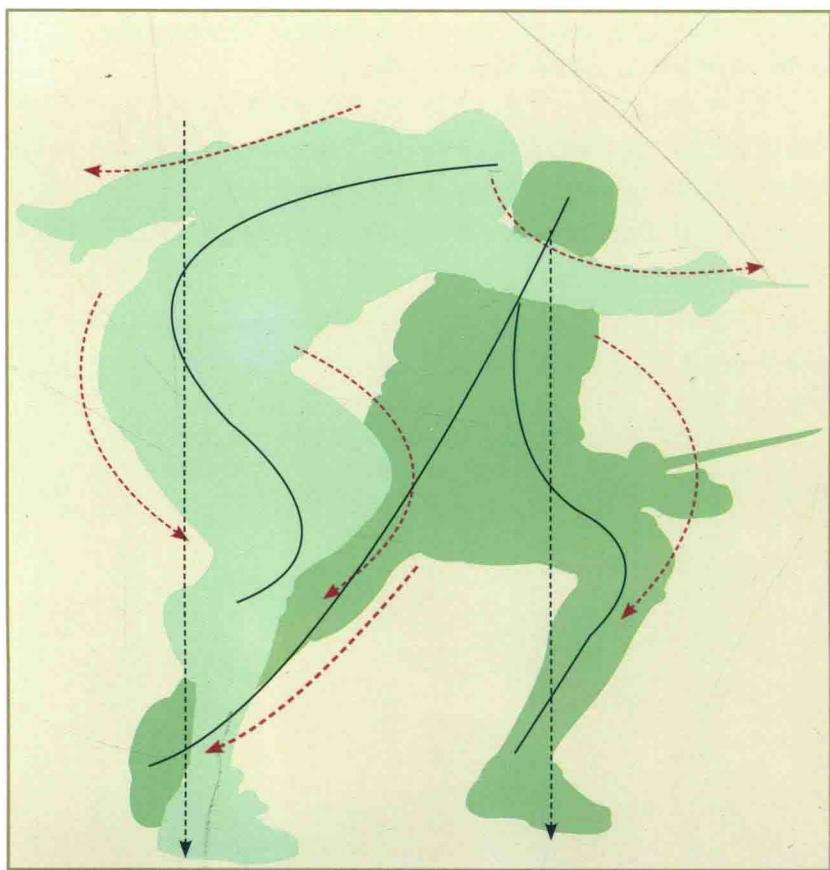
三 重心与平衡

速写的重点是动势，而动势的重点则是重心。重心线是一条虚拟的垂线，是人体重量的中心线，而重心点就是重心线与地面或者支撑物的接触点，也就是人体的受力点。总体来说，重心可分为站姿重心与坐姿重心两大类。在人物速写中，找到并表现出重心点，是将人物姿态画得稳定自然的关键所在。

■ 运动状态的重心

当人运动时，我们通常可以根据对人体姿态起稳定作用的受力点来确定人体的重心位置。所以要想找准重心，首先要根据对象的动态线找准支撑动态的受力点位置，才能确保对象动态的协调性。

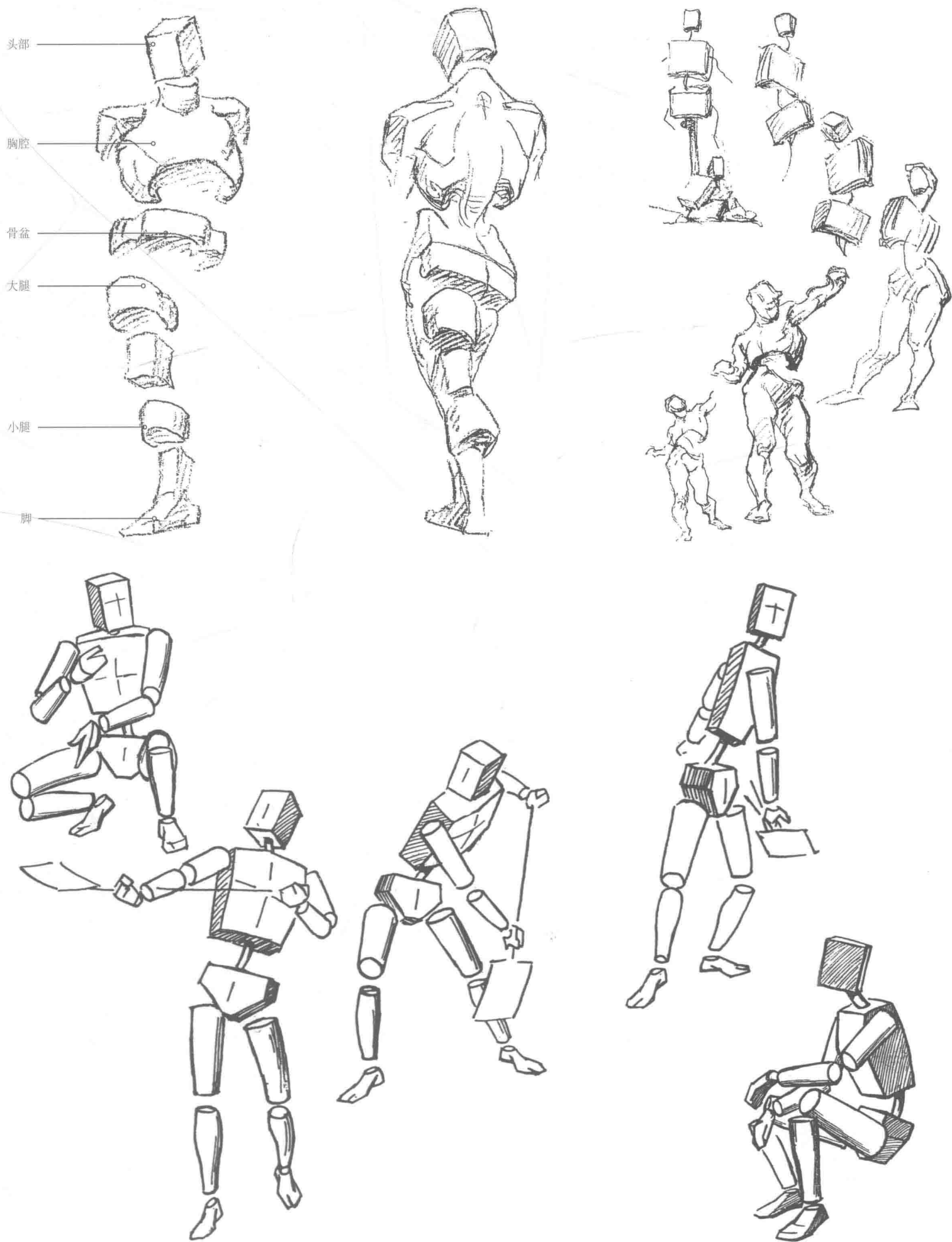

四 体块感

我们经常说画要有“体积感”，“体积感”是在二维的只有长、宽的平面上体现立体的、三维的感觉。这种感觉在表现时是有技巧的，通常我们用明暗的变化、线的前后关系都能画出体积感。现实中的人是立体的，我们要做的是熟知人体各个部分的体块特征，建立体块意识，如头部近似卵圆形、手臂与大腿近似纺锤形、手掌近似倒梯形等。只有形与体结合观察，形随体，形才有意义。我们画的一般是着衣人物速写，人物衣服与一堆布的区别就在于衣纹变化要随着人物内在的“体”而变，这样的表现才更充分。

根据人体解剖学，可将人体各部分理解成具有相应特征的集合体——立方体、球体、柱体、多面体等，这些几何体本身的构造和几何体之间的榫合，便是人体的基本体块。

头部、胸部和骨盆是人体的三大组块，它们本身是固定不动的。我们把它们看成块状物体，有四个面。这样，它们相互间的位置关系可以保持对称与平衡。但是，如果使这些块面向后、向前弯曲或是旋转扭动，那么人体将会因为块面位置的移动和变化而形成动态。

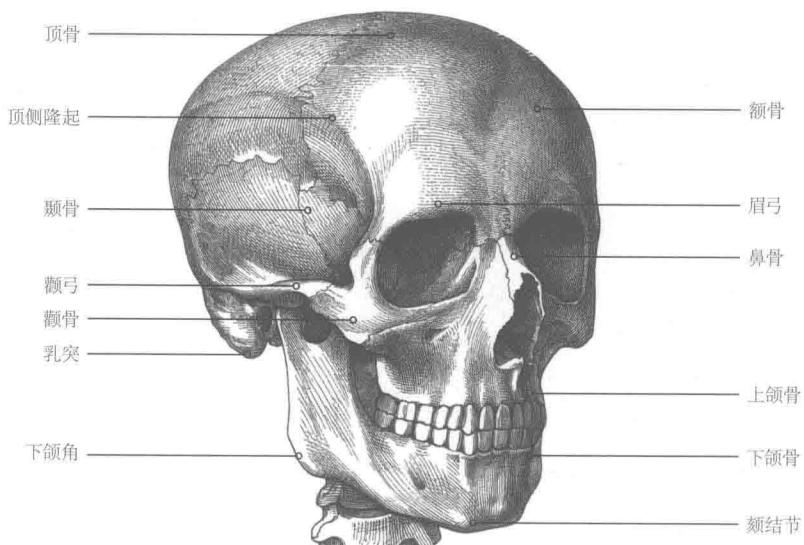
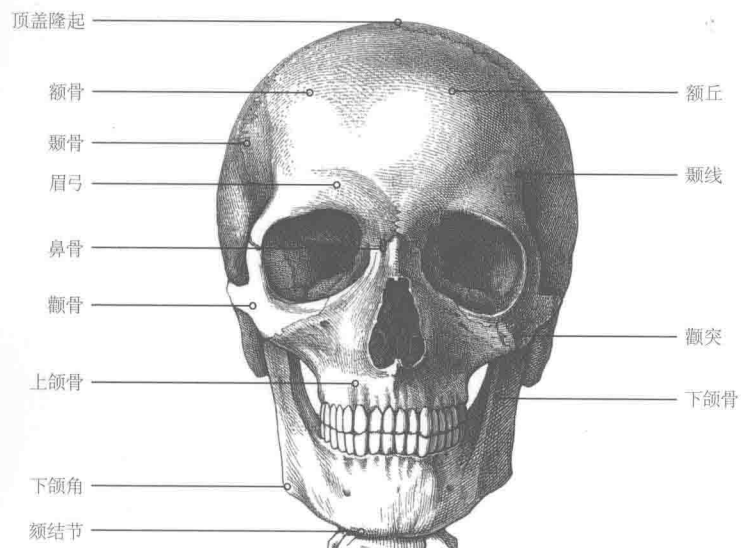
第二章

局部训练

一 头部表现要点

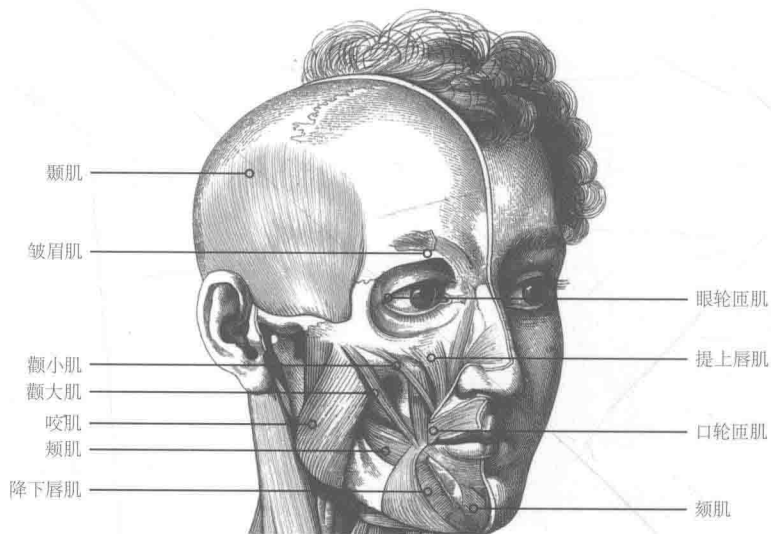
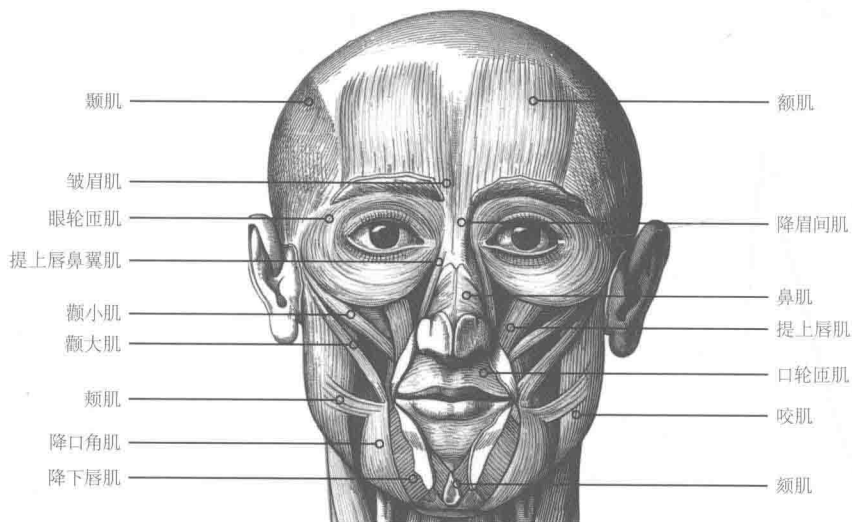
■ 头部骨骼

要注意学习头部骨骼的解剖知识，因为头部骨骼是支撑整个头部的本质结构，我们脸上体现出来的形体结构的起伏变化都和头部骨骼的形状、结构有关。我们虽不必像医学院的学生那样全面和深入地了解头骨的解剖知识，但也要了解基本的头部骨骼结构，为下面的速写头像学习做好铺垫。

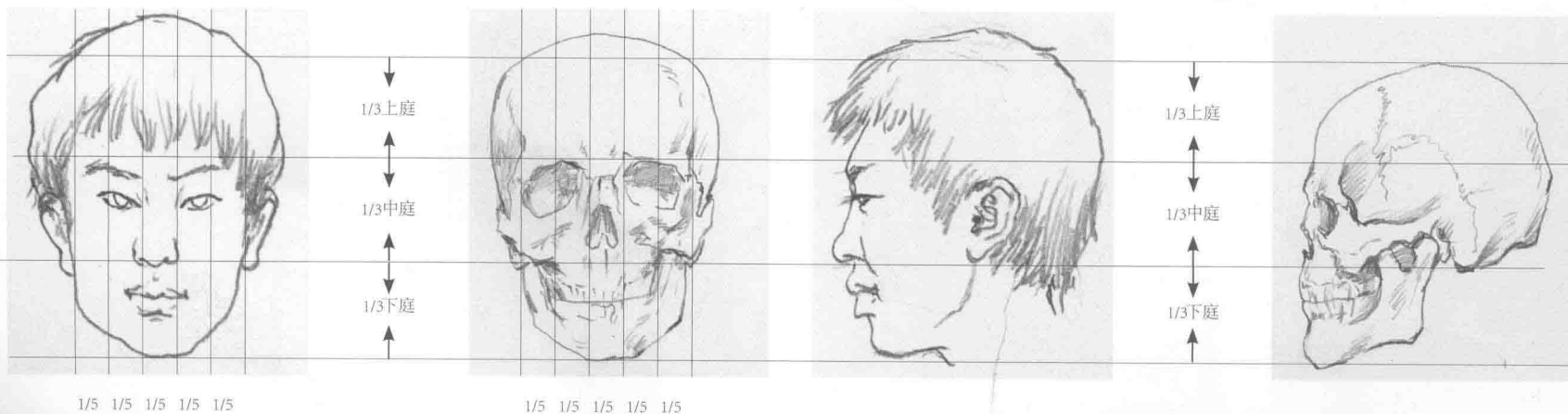
■ 头部肌肉

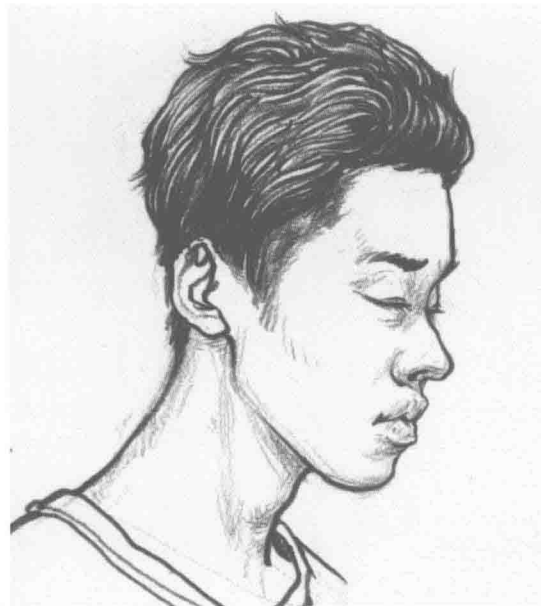
肌肉对脸部形体的变化有着很大的影响，它依附在骨骼之上，并且支配着面部丰富的表情变化。肌肉本身就具有一定的体积感，在表现头部形态方面发挥着重要作用。在研究头部骨骼的基础上，还要了解头部肌肉的结构和形态，这对理解头部的内在结构是十分重要的。

■ 头部比例关系

脸部的长度为从额头发际线到下巴的长度，理想脸型的长度可分为三等分：由发际线到眉毛为上庭，由眉毛到鼻底为中庭，由鼻底到下巴为下庭，称为“三庭”。理想脸型的宽度为五个眼睛的长度，就是以一只眼睛的长度为标准，从发际线到眼尾(外眼角)为一眼，从外眼角到内眼角为两眼，两个内眼角的距离为三眼，从内眼角到外眼角的距离为四眼，从外眼角再到发际线为五眼，称为“五眼”。

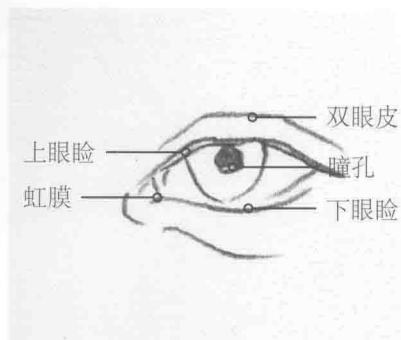

二 五官表现要点

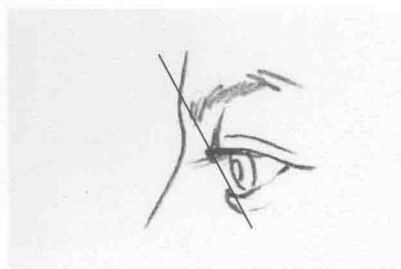
■ 眼部

眼睛分上眼睑、下眼睑、眼珠、瞳孔、内眼角、外眼角、眼睫毛等，眼睛一般呈菱形。上眼睑较厚，有投影，所以画得浓重些；下眼睑较松弛，多为受光的地方，所以可画得轻些、淡些；上眼睑要比下眼睑厚且长。眼珠需在受光面留出高光点，瞳孔要画得浓重一些。

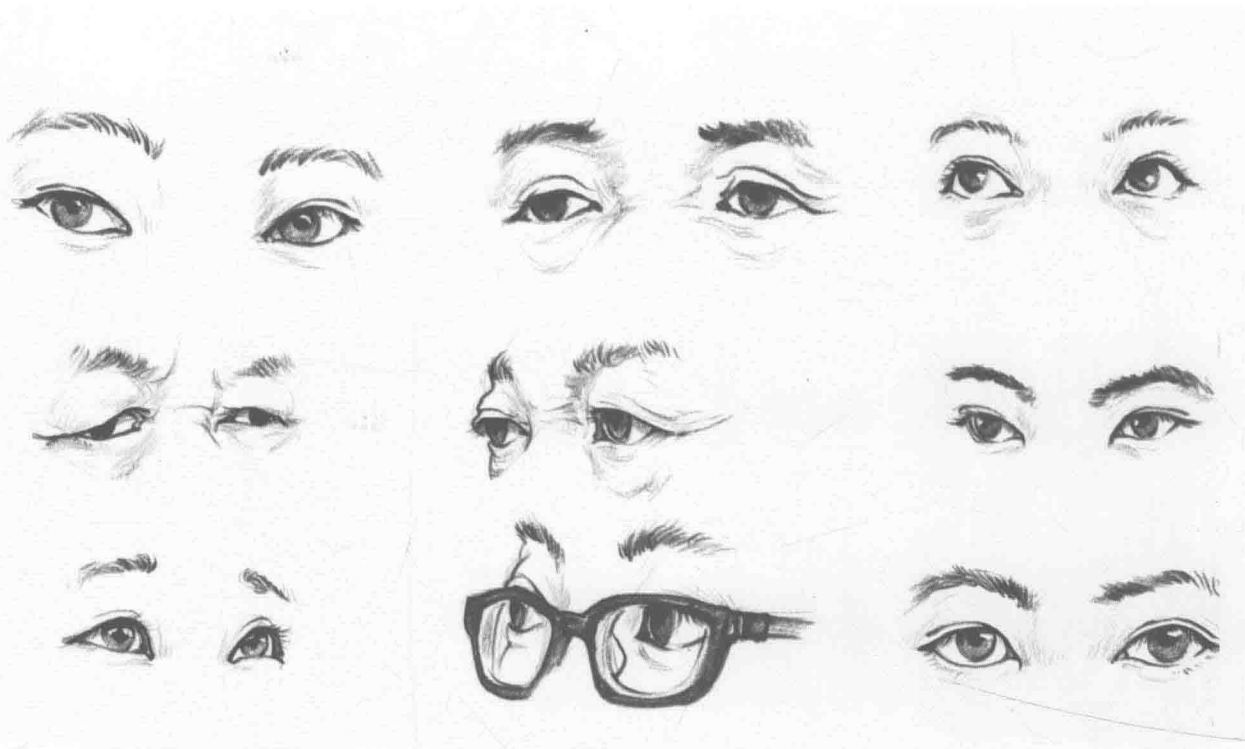
画眼睛要注意抓眼神，把握其精神状态，画出眼睛注视的方向；眼睛要和眉宇之间一同画，眉宇的状态直接影响到眼睛的“表情”。人在思考时，往往眉毛向中间集中，眉头微皱；眉毛舒展会显得神情平静。仔细观察上眼皮与下眼皮的开合程度，眼皮合拢一点，就会有疲倦的感觉；眼皮张开一点，就会显得有精神。画上眼皮那一条线时，从头至尾不是一样深浅、一样宽窄，最深的只有一点，在眼球部位。每个人的眼球都不同，眼球的受光部位、高光、阴影、最深最黑的部位，以及眼球反光的程度都有区别，作画时要细致观察，认真描绘。

眼睛的结构示意图

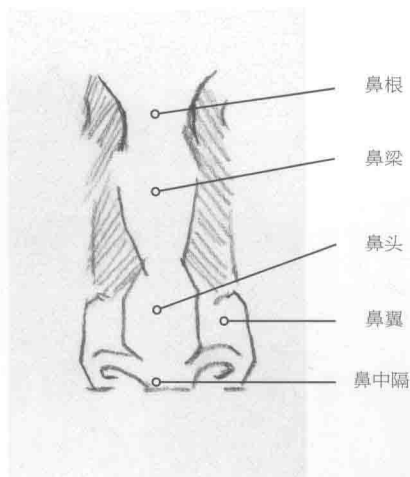
注意上眼睑与下眼睑形成的空间：从侧面看上眼睑在前，下眼睑在后，两者之间有一个角度。

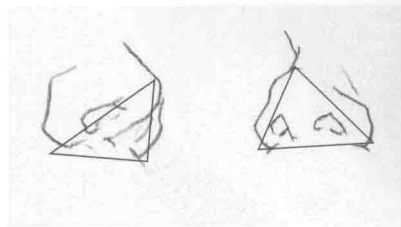
■ 鼻部

鼻子是脸部最凸出的部位，表现时要强调鼻底的厚度感。可以将鼻子看做一个梯台，分成四个面，中间是凸起的鼻骨，形成有弧度的鼻梁面；其两侧是由鼻软骨构成的斜面；最后一个面是由鼻翼和鼻孔组成的底面。画的时候要注意鼻翼的厚度，且鼻孔不要画得死黑。

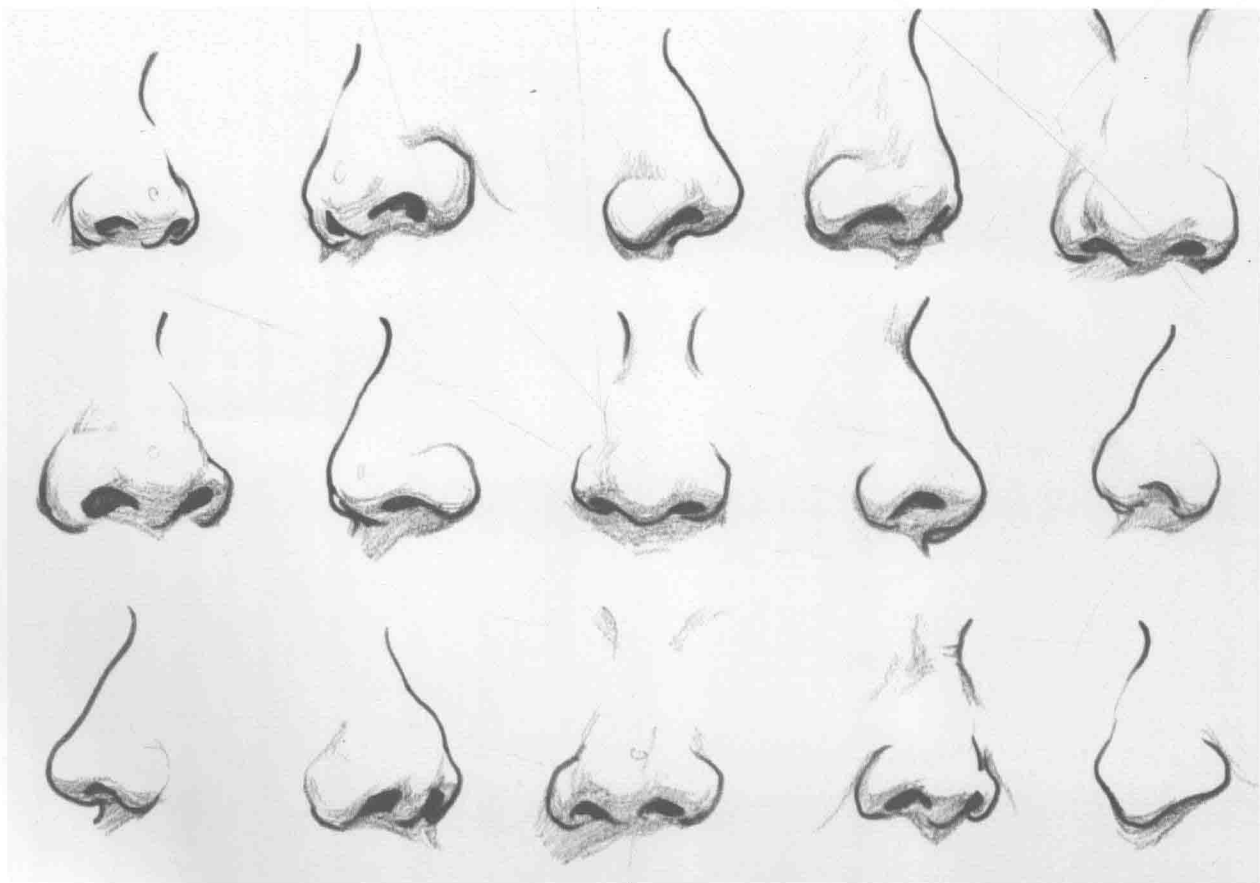
画鼻子要注意对体积的刻画，分出几个面，鼻尖是整个鼻子的最高点，可稍作强调。鼻翼两侧有两条肌肉，随表情的变化可使鼻翼拉伸与收缩，这两条肌肉的形态因人而异，要注意观察表现。鼻子是脸上唯一的垂直线（从正面看），所以对鼻子长宽比例的把握很重要。

鼻子的结构示意图

仰视角度下，随着仰视角度的变化，所看到的鼻底面积也会发生变化。

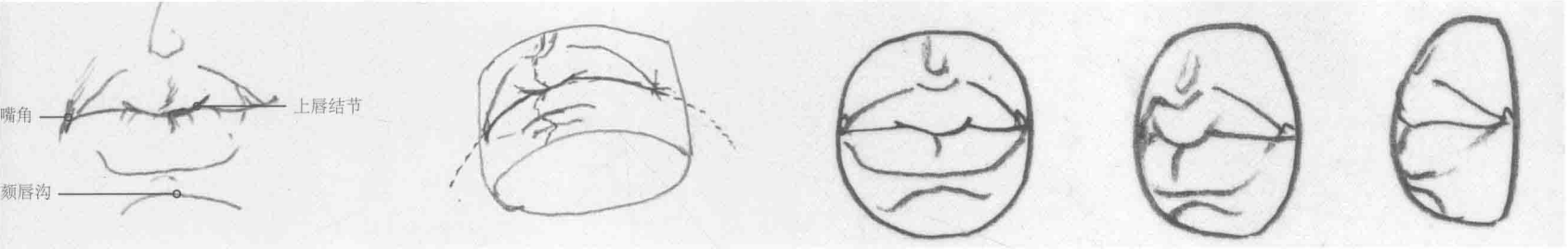

■ 嘴部

除眼睛之外，嘴是第二个用来表现表情的重点。

嘴巴分为上唇、下唇、口缝、唇结节、嘴角、人中等部分。当嘴唇紧闭时，上唇紧压着下唇。画正面的嘴时要注意嘴角与瞳孔对齐，女人、小孩的嘴略小。要注意人中的形状及位置，注意两嘴角的倾斜角度。

在人体全身的肌肉中，嘴部肌肉是最灵活的，随表情的变化而变化。画嘴时，要和周围的肌肉联系起来，特别要注意嘴唇与嘴圈部位肌肉的相互关系，嘴唇的动作是由嘴圈的肌肉带动的。如抿嘴、微笑、大笑时，嘴圈部位的肌肉都会有不同的变化，不能只勾勒一个嘴唇的外形轮廓而把相互之间的联系分割开来。嘴唇的轮廓处理要有虚有实，嘴角要仔细刻画，面部的表情不同，嘴角的形状也不一样。

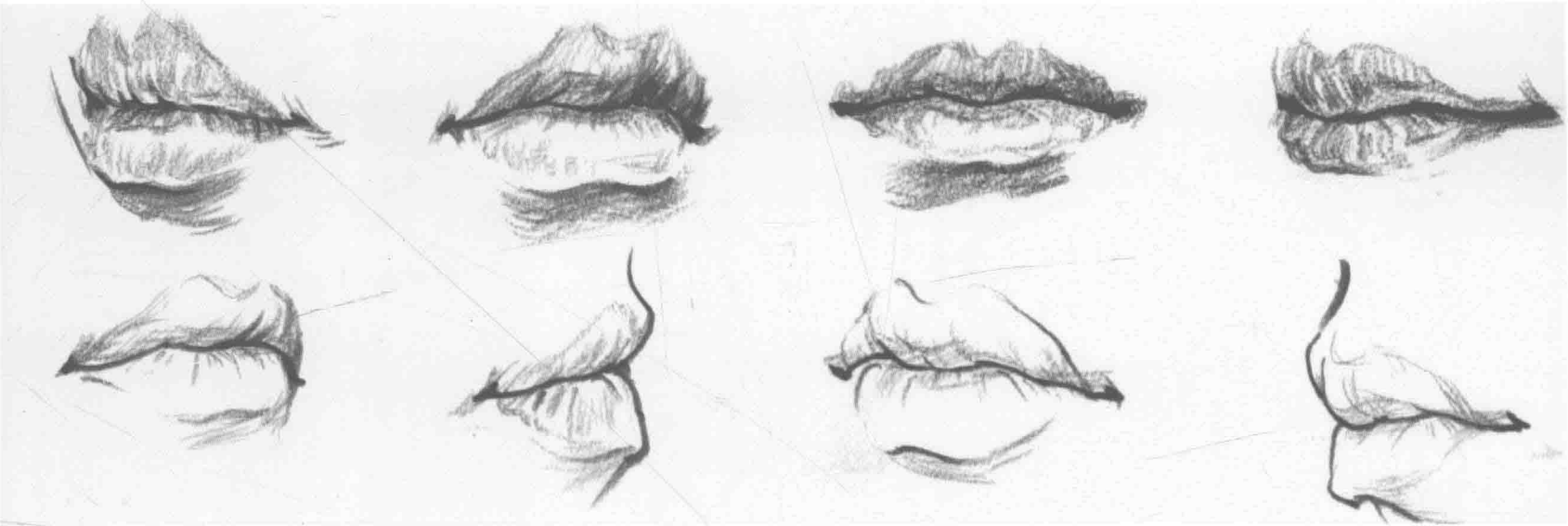
嘴的结构示意图

嘴的立体结构示意图

正面

3/4侧面

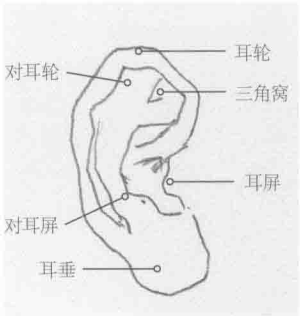
侧面

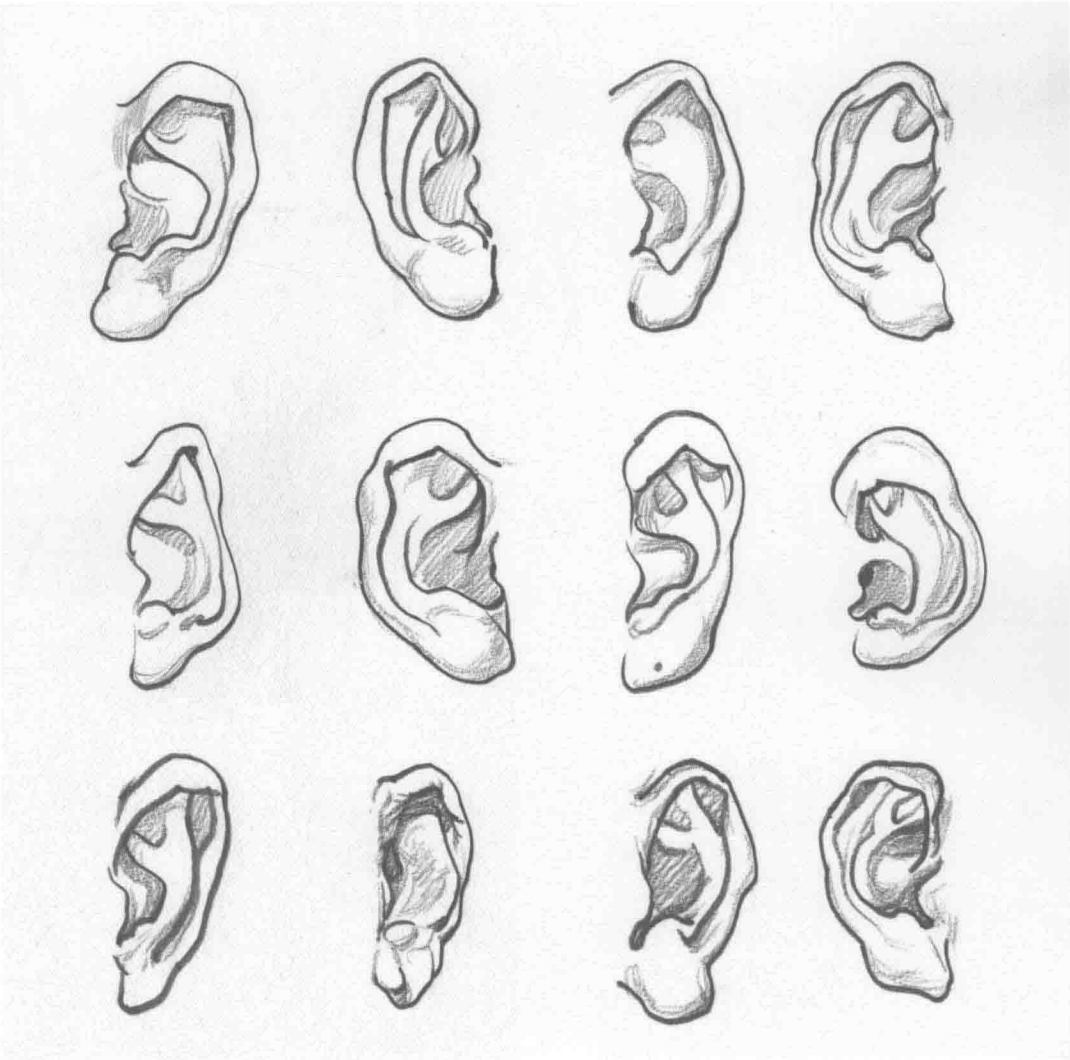
■ 耳部

从头部正面看，耳朵位于眉毛和鼻底水平线之间。在头部转动时，耳朵的外轮廓形态变化较大，在表现耳朵外形特征的时候，不要简单地将其处理成C形，要有意识地区分人与人之间的不同。不同的人，耳朵的形状有一定的差别，不能画得千人一面。此外，耳朵是倾斜的，不能将其画成垂直的。画耳朵要根据人像的角度来处理虚实，正面人像的耳朵画得虚一点、概括一点，侧面人像的耳朵画得实一些、具体一些。要注意对耳朵各部位厚度以及耳轮和耳垂结构的表現。

用“掐两头、弱中间”的方法确定耳朵边缘线的位置，同时注意线的方圆、深浅、虚实等方面的变化，通过此方式表现耳朵体块转折的位置和强度，能有效地使耳朵的结构关系更加明确。加强对耳朵细节的刻画，围绕着耳朵的结构走向布置线条，能够有效地突出耳朵的体积感和质感。

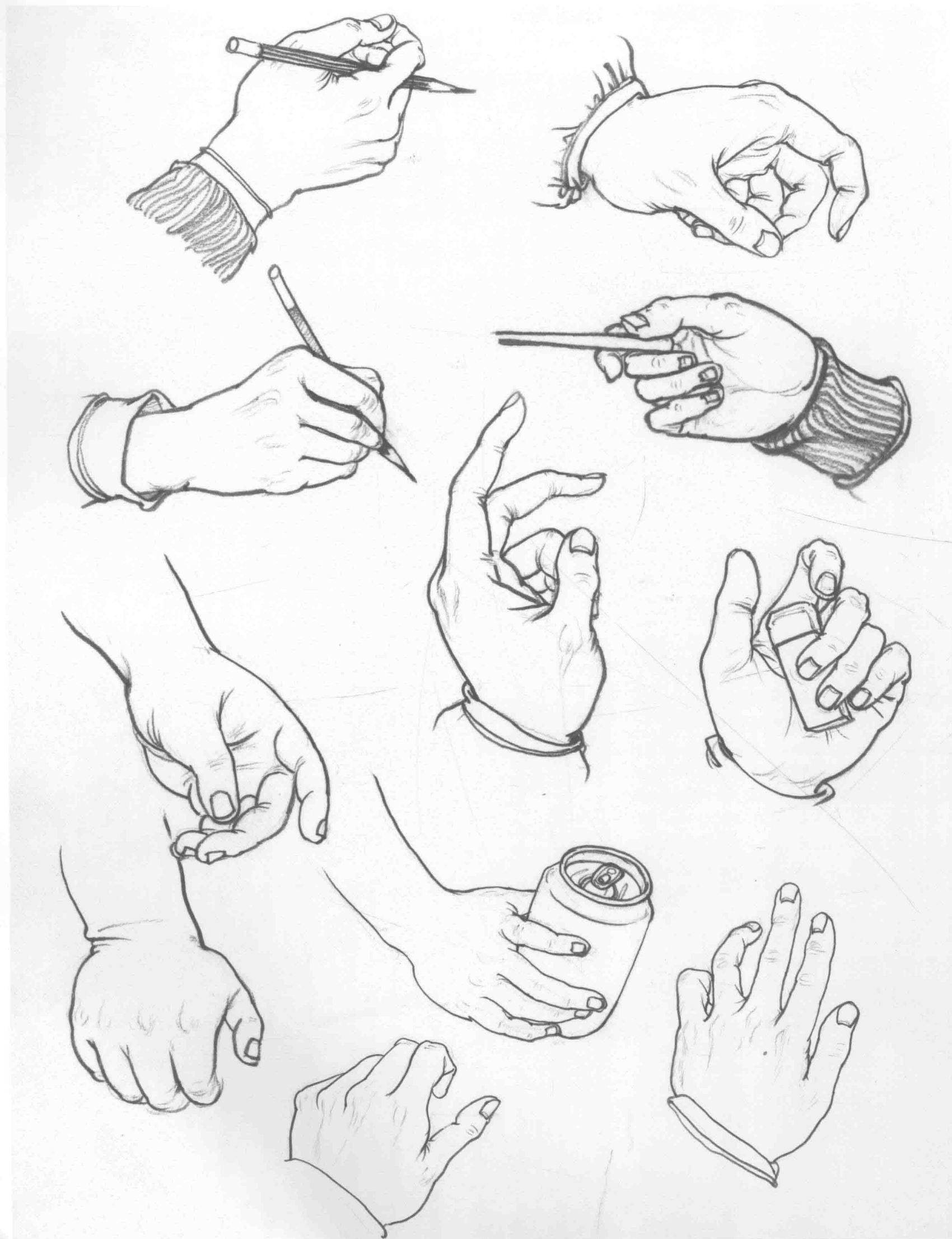

耳朵结构示意图

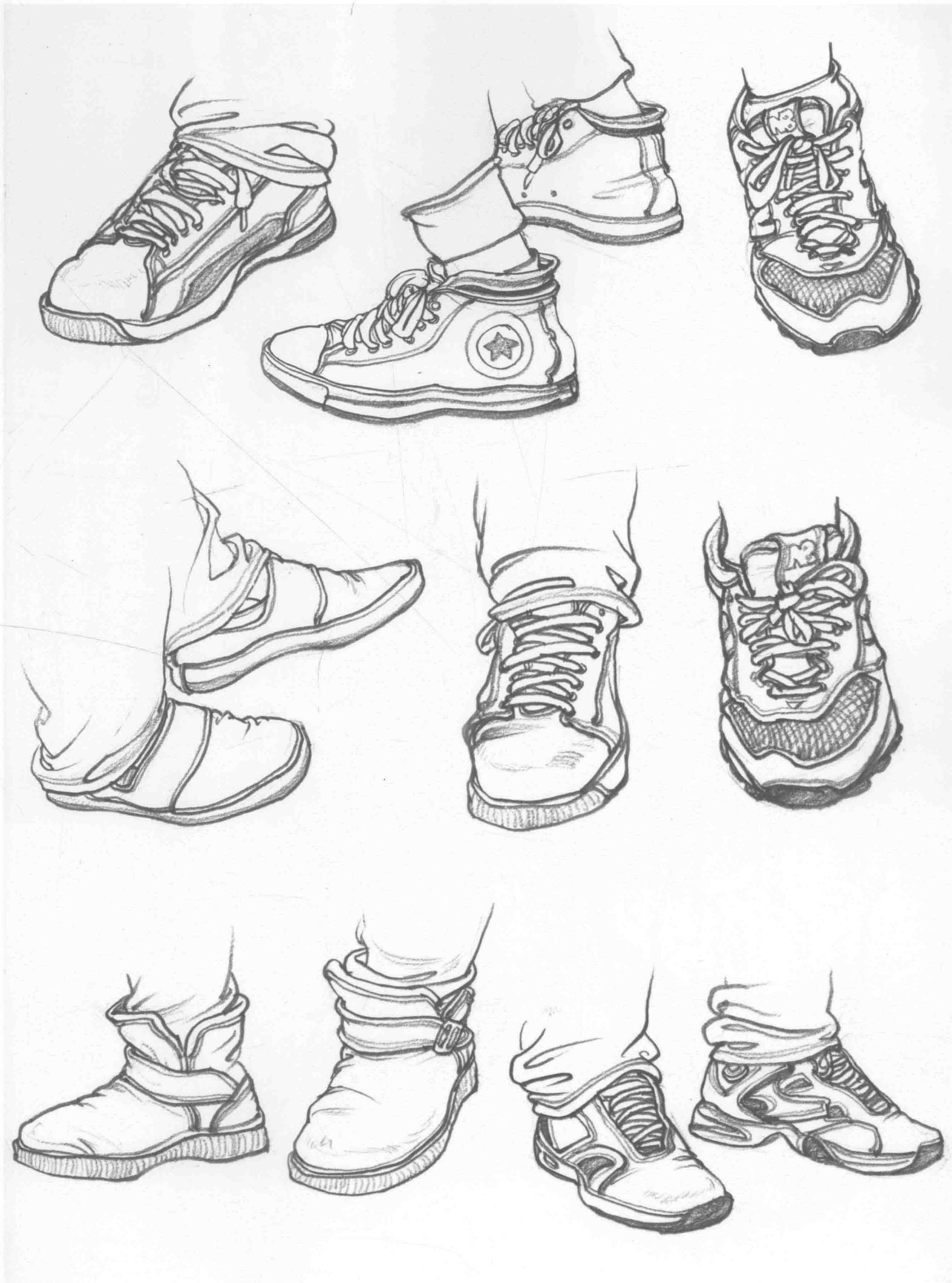

三 手脚表现要点

平时应多注意观察自己的手，并经常进行写生练习。观察时要将手分为手腕、手掌和手指三个部分来看。要牢记手掌和腕部的骨骼结构，从内在的结构上去分析手掌和五根手指的动态。手部的外轮廓线一定要画准，强化转折较大的关节部位。在画准手指三段骨点的同时，还应注意手指间的透视变化。

对于初学者来说，画脚最主要的任务就是表现出鞋的特征。平时多学习不同类型和质感的鞋的画法，细节方面主要注意三点：一是鞋上的花纹、鞋带的穿插；二是鞋边缘和鞋底厚度的透视变化；三是鞋与裤脚的线条穿插关系。在绘画表现中，人的两只脚通常会处于一前一后的状态，注意不要将它们画成一样大小，而应根据近大远小、近实远虚的原理来表现。因此，前面的脚一般要比后面的脚画得大一些、实一些。

四 衣纹表现要点

“变化”是好的绘画中关键的一点，对于线条来说，尤其要有丰富的变化。首先，线条要有力度的变化。用笔浓重并带有力道，对于这种线，中国画中有一个名词叫“铁线描”，意在用线刚劲有力、形如铁线，常用来表现重点的转折部位，如关节等。用笔轻柔浅淡，多用来表现毛发或轻薄衣物等。线从轻到重或从重到轻的过渡与渐变能使画面更加丰富，多用来表现皮肤、肌肉的弹性和质感以及衣纹穿插等。

用线有轻有重的同时，下笔速度的缓急变化也蕴含在线中，这往往和轻重变化是统一的，时而奋笔疾涂，时而轻描慢写，好似《琵琶行》中“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语”的感觉，让画面多一些韵律感。

一 线的穿插

线的“穿插”重在强调人物的结构与动态，不论是用来表现人物服饰的线，还是用来表现人物动态、轮廓的线，都是用来塑造人物形象的，生动的人物形象主要是依靠这些有组织的线来完成的。而这些线既表达了人物形象，又展示了速写中线的艺术魅力。

如下图，通过一些线条的穿插和叠压，对人物的衣纹、形象等交代得非常清楚、到位。速写中有很多线不一定要画得面面俱到，在整体中亦能起到笔断意连的效果。

