

ZHUXUANLU

主旋律
美术考级丛书

※ 全国青少年美术辅导推荐教材 ※

高强·编著

技法教程

人物速写

提高篇

JIFA JIAOCHENG RENWU SUXIE TIGAOPIAN

中国纺织出版社

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要,对于绘画来说同样重要。在画面上,旋律是一种感觉,是一种神采,是一种感动。它源自绘画的方方面面:虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉,是构成画面的元素,是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”,依附于躯体,所谓“以形写神,形散神不散”。然而,形存神未必在,原因就是形体可以复制,但神采却因作者的取舍描写而生,这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律,学会以形写神,使作品能够达到形神具备、精神饱满、栩栩如生的效果,打动人们的心灵,敲开成功的大门。

本书策划:张勇 刘柳 王蕾 赵金海 严玲

名誉编委:张延平 高强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 张华 郭艳丽 庞源 王雷
李鹤鸣 陈奇妙 吴军 任立娟 王辉 陈久玲 郑国艳 孙明珠 马鹏翔

装帧设计: 景创文化
JINGCHUAN WENHUA

图书在版编目(CIP)数据

技法教程. 人物速写. 提高篇 / 高强编著. — 北京:
中国纺织出版社, 2016. 1
(主旋律美术系列丛书)
ISBN 978-7-5180-2199-4

I. ①技… II. ①高… III. ①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第283820号

策划编辑:余莉花 责任校对:王花妮
责任设计:余莉花 责任印制:王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京博海升彩色印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2016年1月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:3

字数:70千字 定价:20.00元

高强

河北省秦皇岛人,毕业于河北师范大学美术系,后进修于中央美术学院美术教育研修班。现任教于河北省秦皇岛市昌黎汇文第二中学(秦皇岛市美术高中)。绘画功底深厚,多年从事美术高考教育工作,具有丰富的教学经验,针对高考人物速写积累了一套行之有效的教学方法。辅导的学生考入清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、四川美术学院、西安美术学院、广州美术学院、中国人民大学、北京电影学院、北京服装学院等全国重点艺术院校。

绘画作品先后发表于《美术大观》、中国美术高考网。

多幅速写作品收录于《中央美院研修班作品集》以及各种高考书刊。

2008年出版个人作品集《绘画新起点速写范本》。

2009年出版个人作品集《高强速写》。

2010年出版个人作品集《高分密码人物速写》。

2011年出版个人作品集《教学对话人物速写专题》。

2012年出版个人作品集《速写公开课》。

2013年出版个人作品集《主旋律美术系列丛书——高强速写》。

2014年出版个人作品集《本色照片——人物速写》。

2014年出版个人作品集《主旋律美术系列丛书(塑造)——石膏几何体》。

2014年出版《决胜高考》。

个人新浪博客: <http://blog.sina.com.cn/gaoqiangsuxie>

CONTENTS

人物速写

基础知识 02

含义	02
特点及要求	02

人体的基本知识 02

比例结构	02
运动规律	02
局部的刻画	03

步骤详解与作品欣赏 08

站姿(男)	08
站姿(女)	14
坐姿(男)	20
坐姿(女)	26
组合速写	32
经典作品欣赏	34
场景速写	44

CONTENTS

人物速写

基础知识 02

含义	02
特点及要求	02

人体的基本知识 02

比例结构	02
运动规律	02
局部的刻画	03

步骤详解与作品欣赏 08

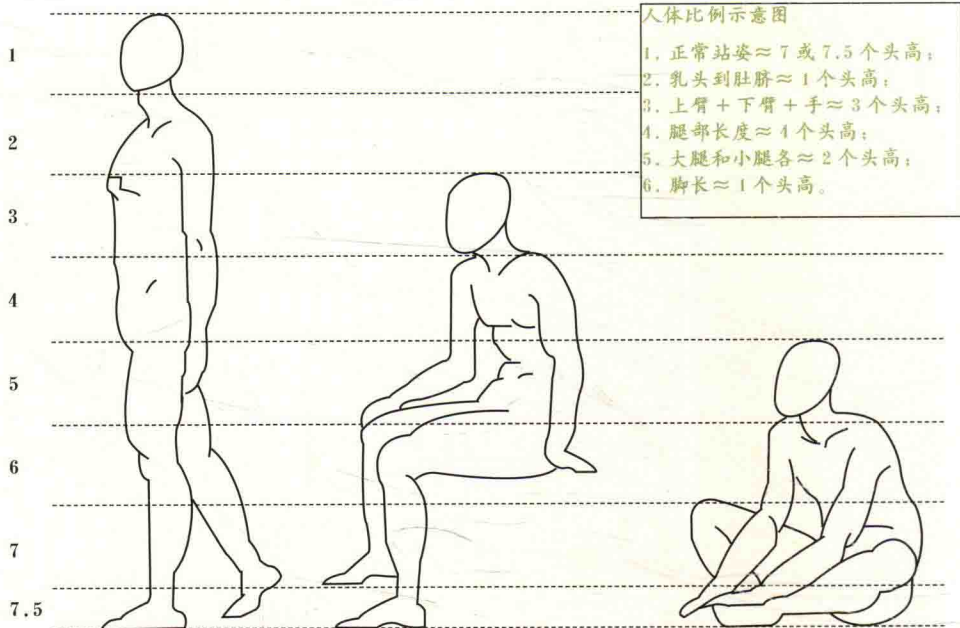
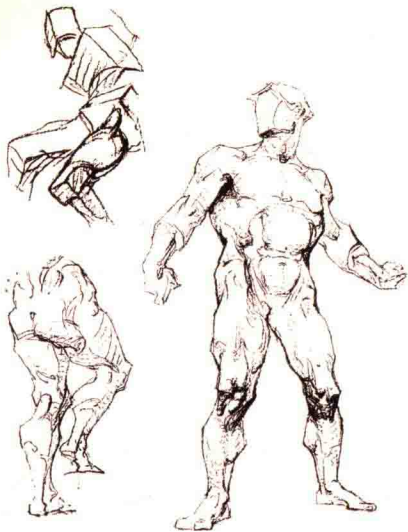
站姿(男)	08
站姿(女)	14
坐姿(男)	20
坐姿(女)	26
组合速写	32
经典作品欣赏	34
场景速写	44

基础知识

含义

“速写”是快速地描绘对象的一种绘画手法。其实在绘画中没有素描和速写之分，速写属于素描的一种，两者只有作画时间长短之分。

间、部分与部分之间的比例关系。成年人的身体比例可以归纳为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”之说。正常站姿为七个或七个半头高，坐姿（大腿水平状态）为五个头高，盘腿坐时（臀部和脚部均接触地面）为三个半头高。胳膊的长度从肩关节算起至中指指尖为三个头高。上臂为1.3个头高，前臂为1个头高，手为0.7个头高。腿部长度为四个头高，大腿和小腿各为两个头高。具体到手部和脚部的长度，手部的长度与脸部的宽度接近，脚部的长度与脸部高度接近。总之，人体各部比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况者，在观察和写生时要具体情况具体分析。

特点及要求

顾名思义，速写是指在较短的时间里，用简练的笔法概括地描绘对象。速写对于初学者来说具有重大意义，它是提高作画者默写能力和积累创作素材的重要途径。

初画速写，常见的毛病就是抓不准对象的特点，片面或表面地观察对象，很被动地看一眼画一笔。由于不熟悉用笔、用线的规律，不能适当地删减或加强某些内容，致使画面造型因素重复，出现琐碎、散乱的效果。有的画面上的轮廓线条既不具有代表性，又没有可供观者注目的细节，内容空洞乏味，这是初学者没有掌握“概括”所致。

人体基本知识

比例结构

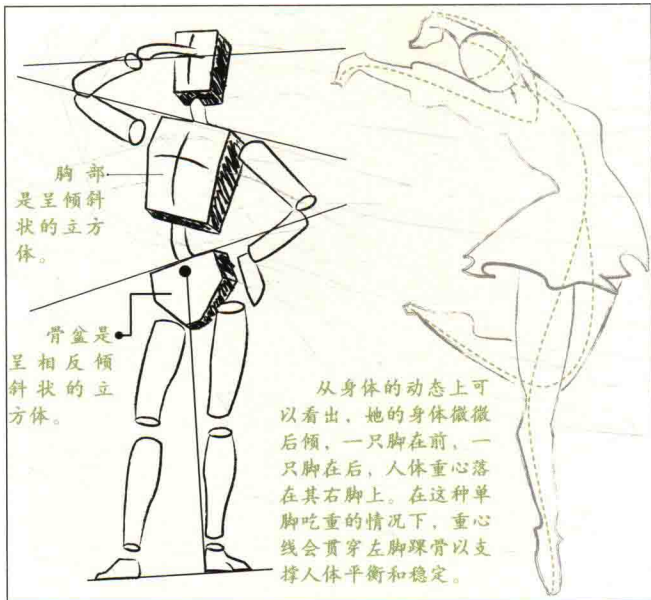
在人体造型中，我们通常以“头长”为基本单位来研究、比较人体各部分与整体之

运动规律

画速写时，无论人物是运动状态还是静止状态，只要能处理好重心，就能保持人体的平衡稳定。在运动状态下，无论动作幅度多大，重心问题解决了，就会回到稳定的状态中。

人在从事各种工作和活动中，经常会出现一些旋转或扭动的姿态，无论是躯干的转动还是四肢的屈伸都会产生一种挤压和拉伸关系。例如：弯曲手臂时，手臂的内侧肌肉被挤压，与之相对的，外侧的肌肉被拉伸。

分析人体的动态时，可以按以下方法概括：脊柱线从正面或从侧面看，都是一根从上到下的竖线，人体运动时，上身的动态是靠脊柱扭动来完成的；两肩的连接线（即肩线）和骨盆上部之间的连接线（即髋线），在直立时是平行的，但在运动时，两线倾斜，不平行；上身可概括成三体积，运动时三者之间通常是互相扭动的；把四肢概括为八段直线来理解人体的运动规律。把手臂和腿部理解成圆柱体，以此来理解四肢的空间。

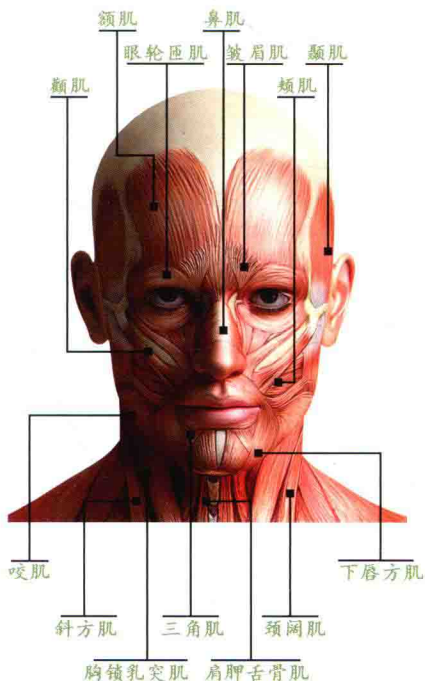
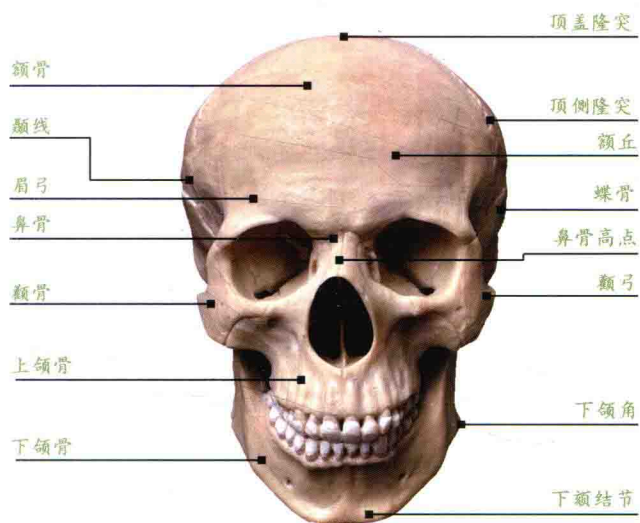

局部的刻画

头

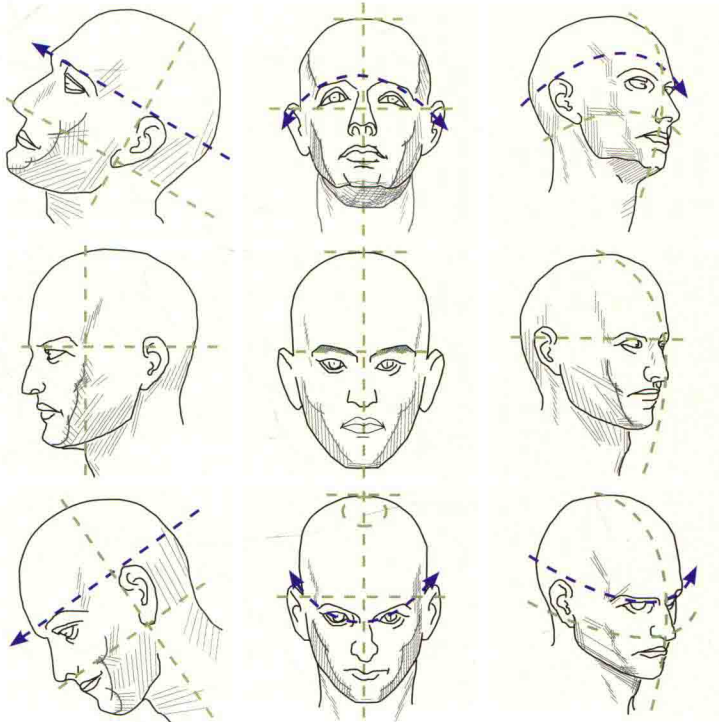
头部的形状是由骨骼决定的，了解头部骨骼有助于画好头部。头部骨骼由脑颅、面颅两部分组成。脑颅包括额骨、颞骨、顶骨、枕骨；面颅包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨。其中除下颌骨能有限地运动外，其他骨骼均固定不动。由于头部骨骼在结构上是对称生长的，故而决定了生长其上的肌肉和软组织同样是对称的结构。

头部的肌肉主要集中在面部，肌肉的伸缩、松紧形成各种面部表情。额肌主要影响额头的皱纹；降眉间肌、皱眉肌、眼轮匝肌主要影响眼部的运动和皱纹；鼻肌主要影响鼻翼的扩张；口轮匝肌、上唇方肌、下唇方肌、颧肌、颊肌、咬肌、颊肌、三角肌主要影响嘴部的运动和进食；笑肌则会影响人的笑容，有时会产生小酒窝。

由于头部的运动、空间的变化以及我们观察对象时的视线高低与视角的变化，头部及五官就会发生各种透视变化。如头前俯，则

头顶扩大，面部及五官缩短，下颌面的比例增大。为把握这些透视变化，首先应确定头部中线、五官辅助线，再以此出发去把握头部运动规律。在把握这一规律时要注意以下几点：一是掌握透视变化规律，如近大远小，视线以上的东西近高远低，视线以下的东西近低远高等；二是要了解头部的结构连贯性，头部的运动引起结构透视变化，要依靠结构辅助线从中找出规律；三是视觉位置要判断准确，观察整体透视视角，推断出变化的透视幅度。只要把这三者把握好，无论头怎样运动，都能从中找出一定的规律。

男性头部特点分析

在对男性头部进行刻画时需要注意，相对女性而言，男性头部一般有更明显的额窦，双眼上方的眉骨更加厚实。在表现青年男性时，可以在颧骨、下巴附近添加一些粗线条的明暗，以体现男性面部结构的刚毅质感。

女性头部特点分析

在对女性头部进行刻画时需要注意，女性面部较为平滑、光洁，额窦并不突出，且女性眼窝部分也没有男性凹陷。在表现女性时，

面部尽量少用调子表现结构，要尽量保持女性面部的均匀与柔美。

在观察女性整个头部时，因为女性下巴较尖，可以把头部整体看成一个椭圆形，然后在这个简单的椭圆形上找准五官比例与透视关系。

头发的表现

头发主要生长区域是发际线向上、颞骨两侧向后的整个颅骨部分，所以说发际线是头发在头骨表皮上生长区域的表现。在对头部进行刻画之前，一定要对发际线的位置进行较为准确的观察。

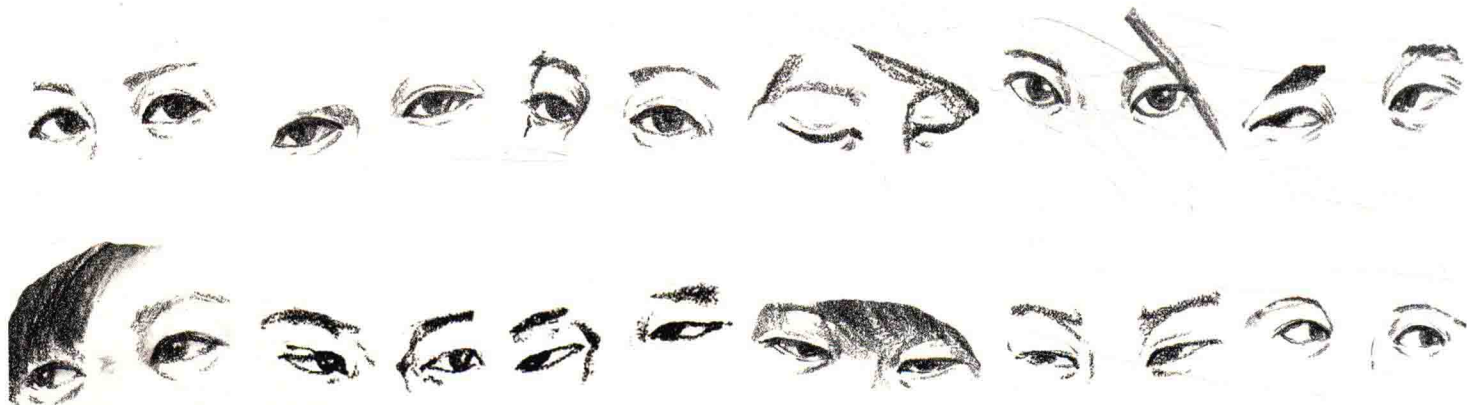
我们学习画头发的目的不是画好头发，而是要让“头发”为头部整体服务。人的头发很多、很细，但我们只能把它们看成是一个是由大的块面组成的整体。

眼部

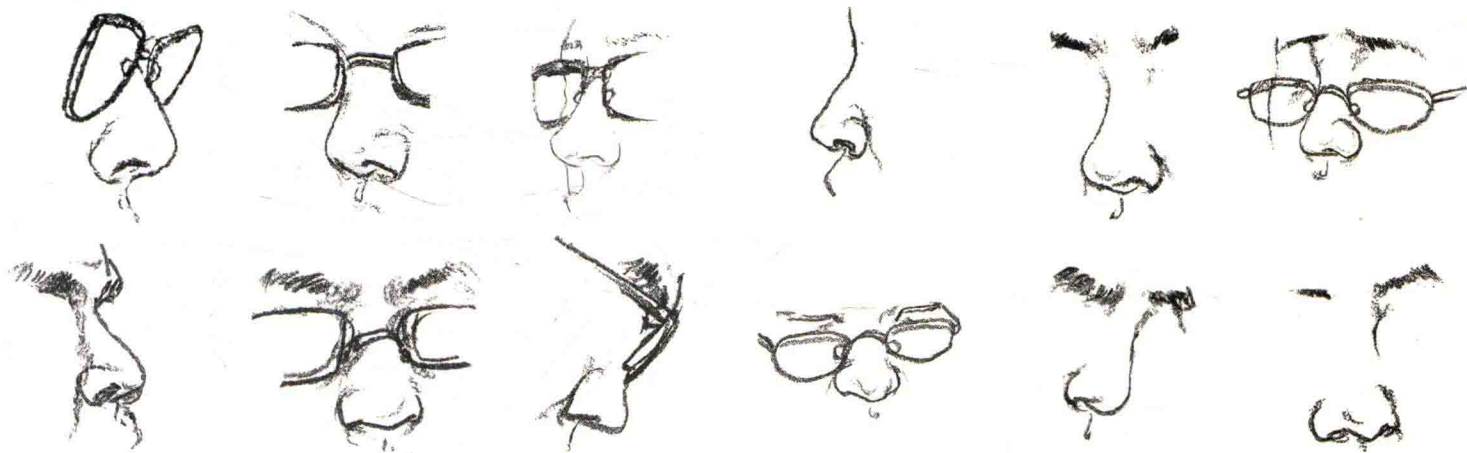
眼睛位于眼窝内，上面是突出的前额骨，下面是结实的颧骨，所以眼睛可以得到很好的保护。眼球为球体结构，我们可见到的部分有瞳孔、虹膜、角膜及眼白。由于角膜附于虹膜之上，呈透明状，从而使眼部轻微地向前突出。

上眼睑可随眼球上下滑动，从而形成了张眼和闭眼的动态。由于角膜的关系，造成上眼睑突出，而固定不动的下眼睑则没有这种关系。敏感的睫毛可以保护眼睛，防止灰尘入内并让眼睛本能地闭合。

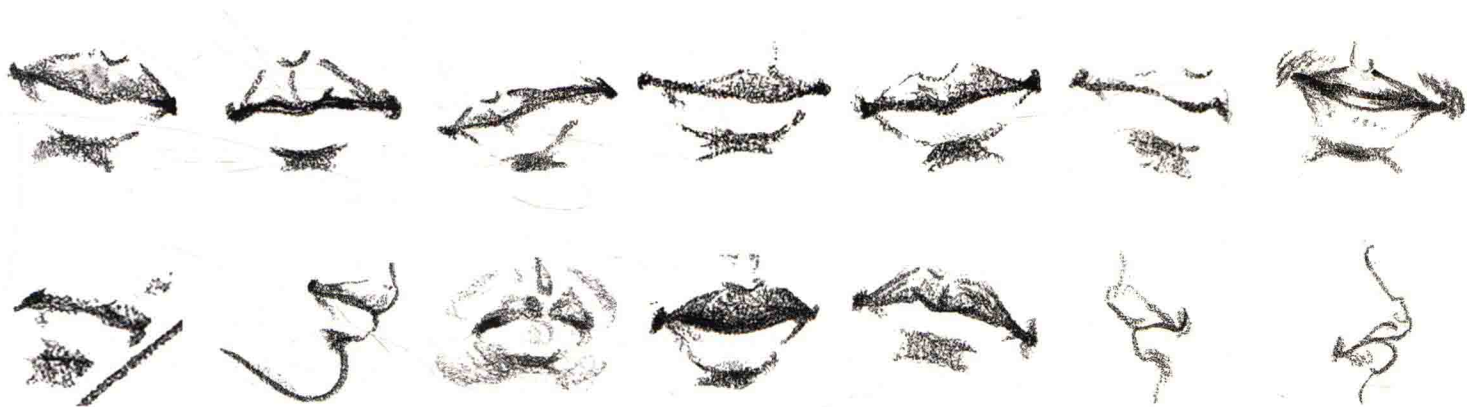
鼻

鼻子位于脸部正前方的中心位置，鼻根位于前额，鼻底则在上唇中间，由上而下体积和宽度都逐渐变大，从而形成了一个锥体。鼻骨支撑着鼻梁，只有鼻子一半的长度，而鼻骨以下有五块软骨支撑，鼻头两块、两边鼻翼各一块及分隔鼻腔的一块。由两只眼睛之间的连线至前额部分为一楔形，它构成了前额的底部。

嘴

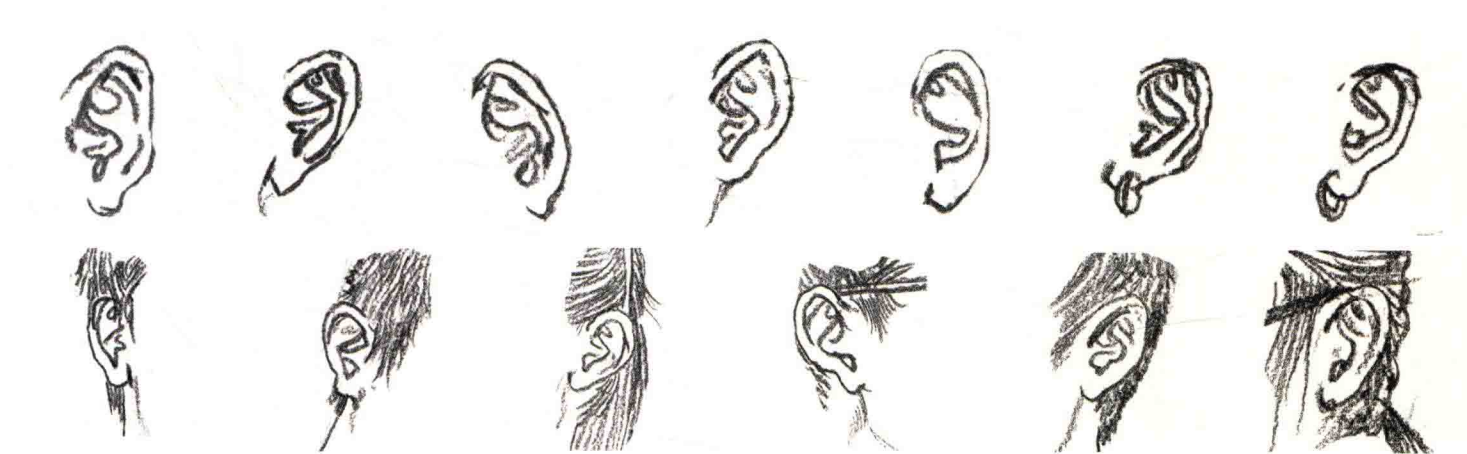
由于嘴附着在圆柱形的额骨的表面上，所以，嘴的横向关系为柱形；由于口轮匝肌的关系，整个嘴的外形就像一个球体的剖面。嘴的顶面正中有一条被称为“人中”的沟，人中的两边各为柱状并逐渐平滑过渡到嘴角。上唇中部有一楔形，两边各有一个细长的翼延伸至嘴角以下，下唇中部也有一条很微妙的浅沟。注意：在透视关系下，下唇的宽度要短于上唇。

耳

耳朵的外形不规则，大致可分为外耳轮、内耳轮、耳屏、耳窝、耳垂等部分，它同下颌的侧线同在同一条直线上。外耳轮至内耳轮至耳窝为由外向内，由高向低发展，耳窝被耳屏半遮盖着，起保护作用。

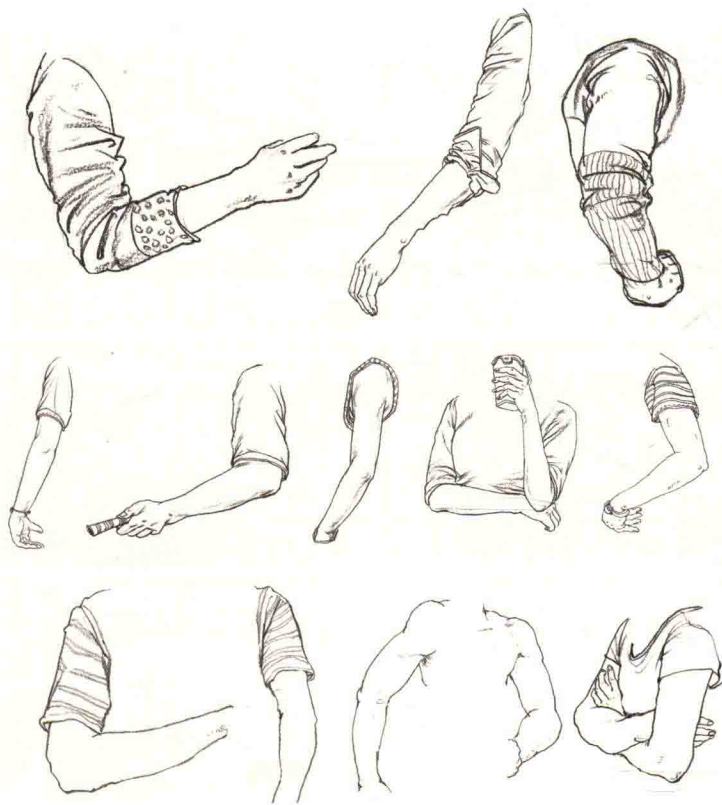
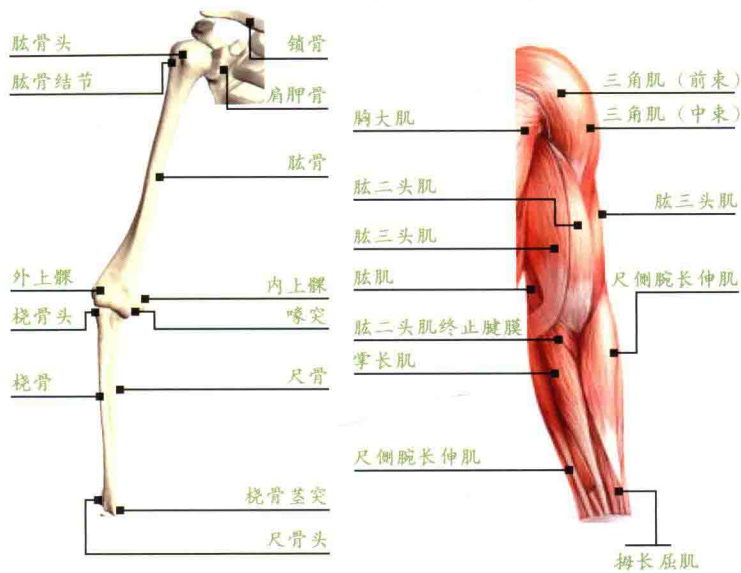
画耳朵要根据角度来处理虚实，正面人像的耳朵画虚点，侧面人像的耳朵要画得具体一些。不同人的耳朵形状有一定的差别，不能画得千人一面。耳朵的长度与眉底到鼻底的距离大致相等，它的总体斜度与鼻子相近似。一般来说，外耳轮比较硬，耳垂较细嫩，富有弹性。

手臂

胳膊上臂的长骨叫做肱骨，肱骨与关节盂相接，从肩胛骨外角往下悬挂。两块锁骨和两块肩胛骨处于胸腔顶端，锁骨决定了肩的宽度，整条锁骨的长短都看得出、摸得到。

肩关节处一层层的肌肉使得手臂与躯干连在了一起。这些肌肉可以扩大臂的活动范围，并在活动上肢时提供强大的力量。肩和臂的肌肉可分为三部分：一部分可作用于肩胛骨上，另一部分盖过肩关节，可控制手臂，还有一部分盖过肩部和肘关节，用来控制前臂。前臂的肌肉群可以作为曲肌，使上肢在肩和肘部弯曲；可以作为伸肌，位于后部，往前伸可以使这些关节伸直；可以作为收肌，使上肢贴近躯干；也可以作为展肌，使上肢向两边伸展。覆盖着肩胛骨的深层肌肉在肩窝处可以使上肢前后转动。

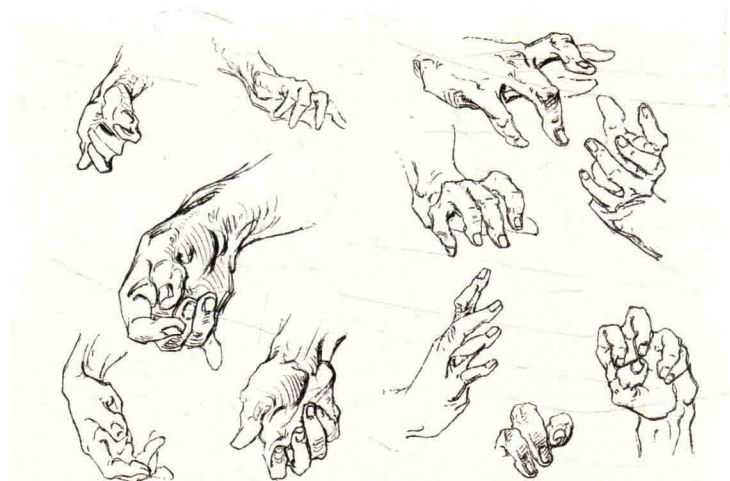
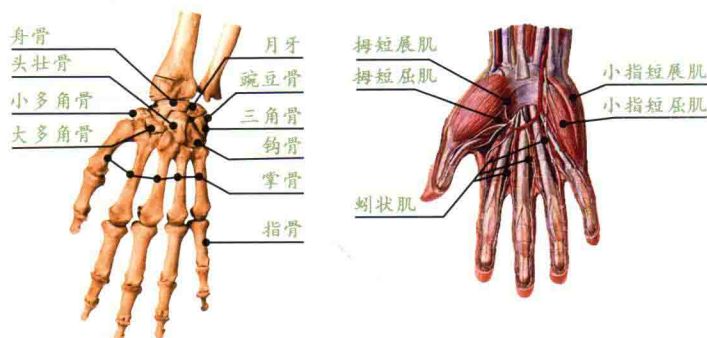

手部

手部在速写中是仅次于头部的重要部位，所以画好手部是非常必要的。手部的结构由手掌、手指两部分组成。在画手的过程中，应当先画出手的动态，再逐次勾画手指。在保持整体的前提下，逐步细化。

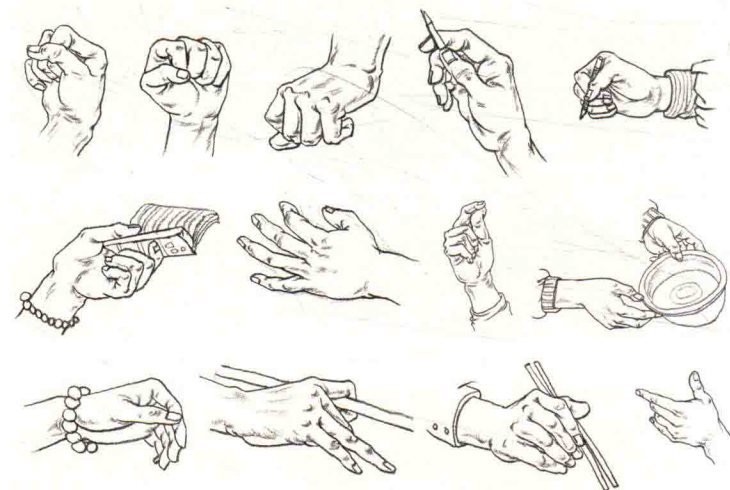
手指关节是手的重要部分，尤其是第一关节。当手的外形定好时，要着重刻画关节处，要注意关节的高低、大小。

关节处皮肤比较松弛，也有许多褶皱产生，老年人和体力劳动者最为明显。手的动作是有表情和力度的，有时为了加强画面气氛，可适当强化手指关节，使整双手的形态生动、真实。

伯里曼《人体结构·手部》

手掌就像个四方的方块，不能活动，有五根掌骨，成放射状；大拇指像个钩子，活动范围最大，要特别控制，有两根指骨；四指像四根并排在一起有一定弧度、能弯曲活动的线，每根手指有三根指骨。

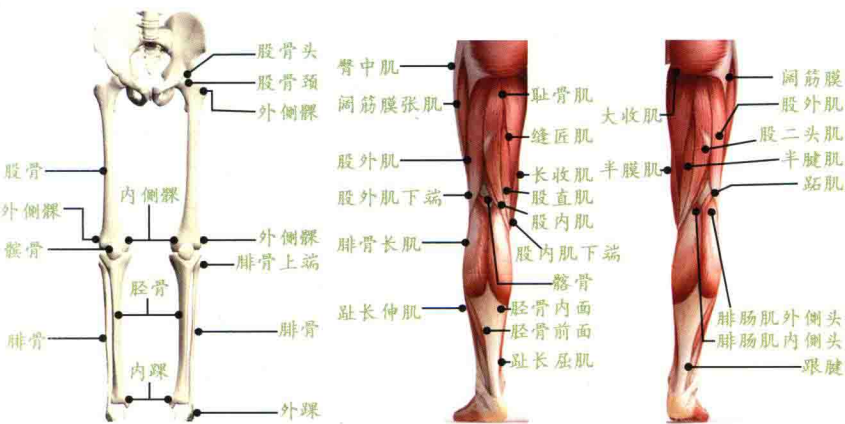

腿部

下肢是连接在躯干下端、上粗下细的圆锥形体块。裤纹不要画得太碎、面面俱到，要经过概括和取舍，外形及主要运动线、结构线永远是第一位的，特别是膝盖以及脚踝的转折关系一定要理解透彻。辅助裤纹线可以放松些画，在画左腿裤纹时，同时注意和右腿裤纹比较，最后再回到整体，强化线条的轻重、节奏。

要画好腿部需注意大腿与小腿之间的关系和区别、大腿与骨盆之间的关系和区别、小腿与脚掌之间的关系和区别、两腿之间的关系和区别以及膝盖和脚踝处的刻画。

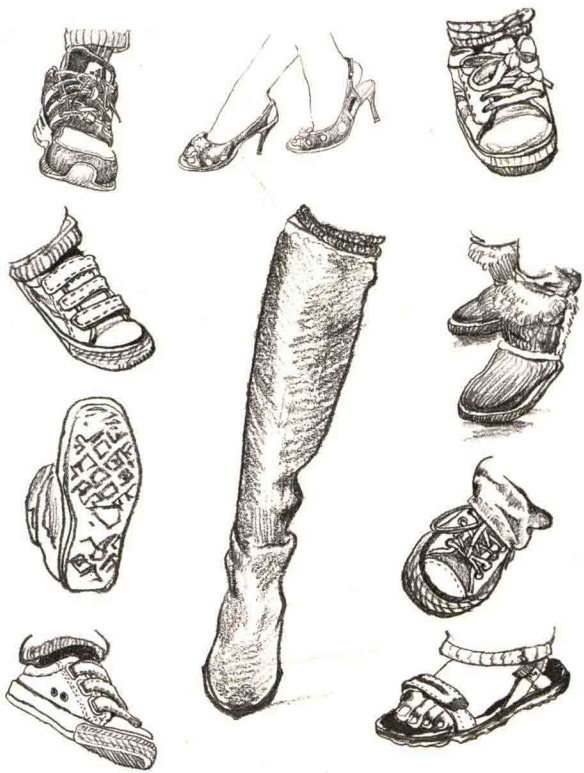
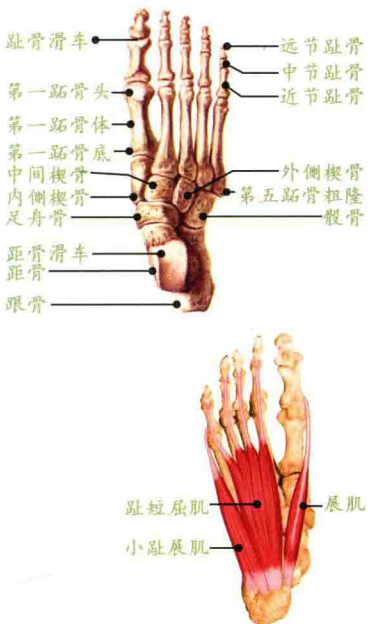
站立时腿部支撑着人体的所有重量，支撑人体在空间中移动，腿部是除了躯干外，占人体重量最大的部分，在人体中占重要地位。

脚

脚在人物写生中往往以鞋的形式存在，最主要是要表现出脚的基本形和鞋的特征，要注意鞋沿和鞋底的刻画。通过对鞋子的样式、花纹、鞋带以及鞋的厚度、质感等的表现来增加画面的效果。如皮鞋的底厚且质感较硬、反光较强；运动鞋则多为软皮皮质，款式比较多样化，应注意区别表现；长筒靴的鞋面与靴筒在脚踝处的连接，也需要注意区别表现。

脚的结构比较复杂，表现时相对困难。画好脚的前提是了解它的结构，归纳脚的基本形，在脚背、脚踝和脚趾关节上要注意结构线的穿插。要特别注意脚腕处的踝关节突出的表现。我们的两只脚掌是触到地面的，所以脚底的位置和透视要表现准确。还要注意鞋子与脚的结构关系，不要画成一双没有脚的鞋。脚在速写中往往是一前一后，要区别两脚的空间关系，不要将脚画得一样大，根据透视原理，前面的脚要大一些，实一些；后面的脚要小一些，虚一些。

步骤详解与作品欣赏

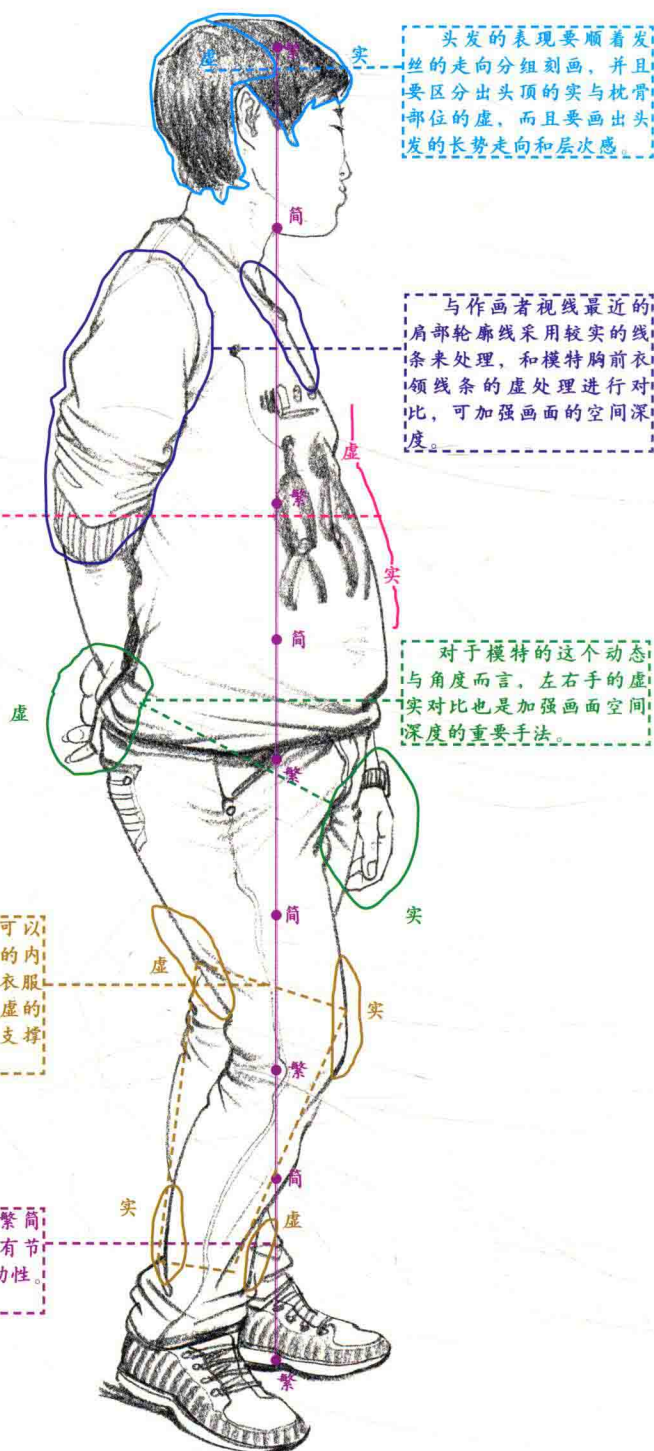
站姿（男）

步骤一：观察对象的动态，用线画出大概的形态，为下一步刻画做好准备，首先从头部开始刻画，注意头发的前后虚实关系。

步骤二：自上而下推进，仔细观察模特的形象特征，刻画模特的上半身。找出头、颈、肩之间的关系，画出模特手部的外轮廓，画手臂时要注意模特身体的厚度透视关系。

步骤三：刻画模特的下半身并深入刻画双手。画腿部时要做到前繁后简，这样可以拉开画面的空间关系。对双脚的刻画同样不可忽视，和头、手一样需要加强塑造力度。

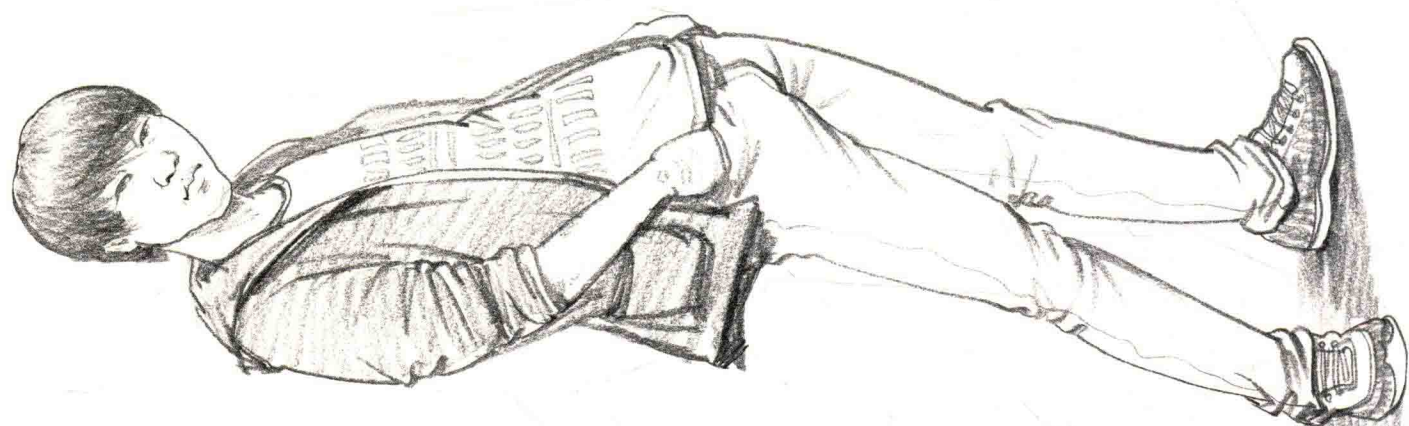
步骤四：丰富画面，大胆地舍去无用的衣纹，加强画面的黑、白、灰关系和节奏感。装饰作用的线条也是表现模特体积感的重要手段，所以要理性地处理装饰线条的转折与走向，用线要灵活，以保持速写的生动性。

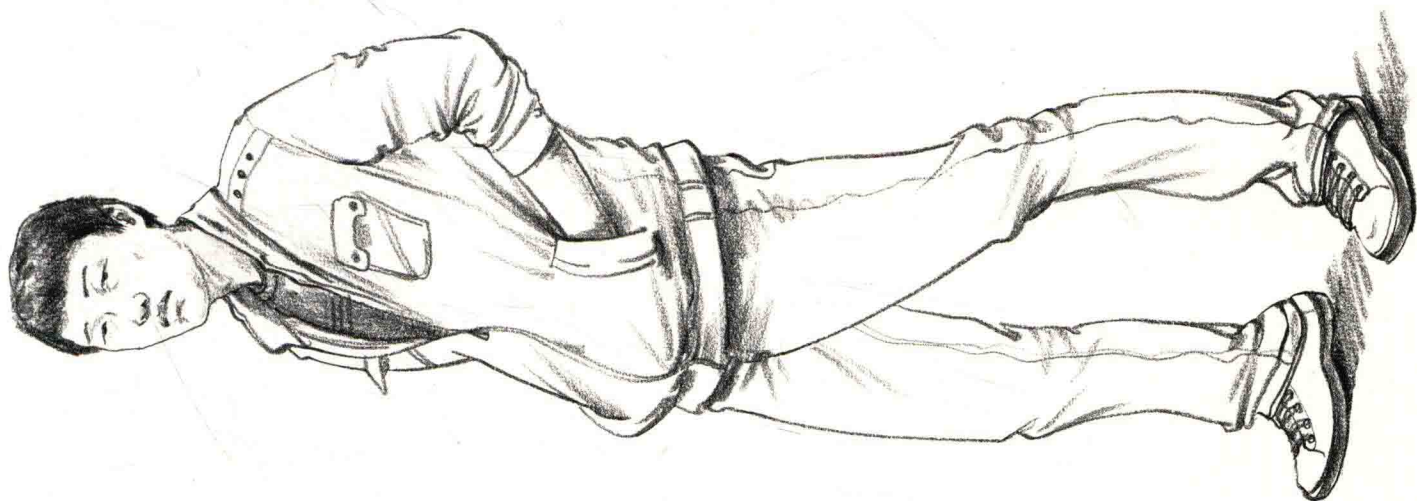
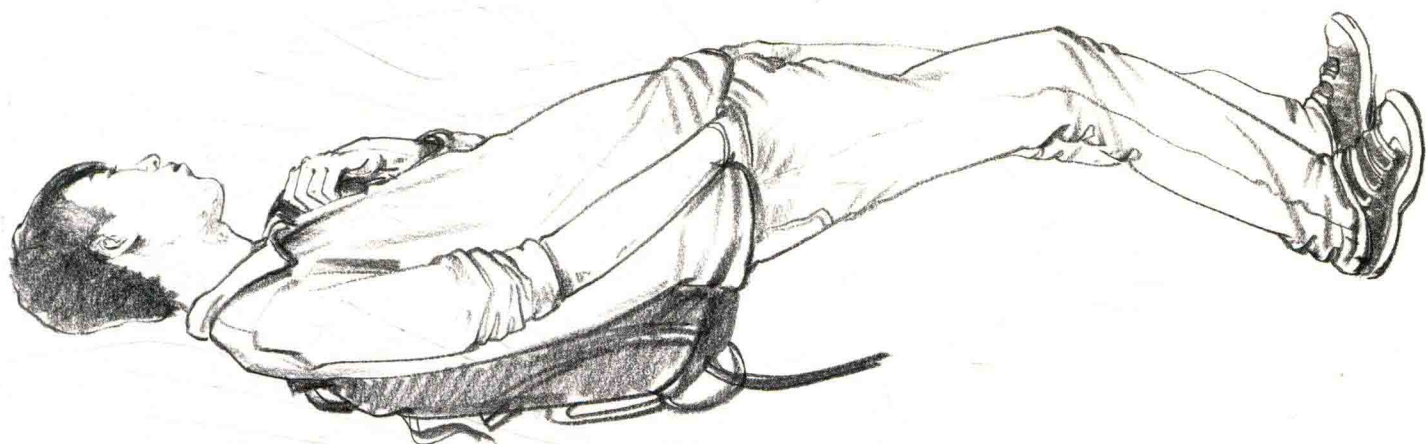

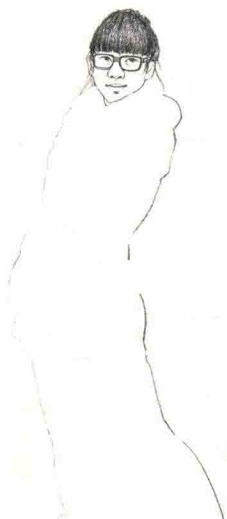
站姿(女)

步骤一：首先观察模特的形体特征和动态节奏，勾出模特的外形轮廓。刻画模特的头部时要兼顾模特的头、颈、肩关系，注意模特微低的头所呈现的五官的透视关系，抓住模特的表情特征，增加画面的生动性。

步骤二：刻画模特的上半身，要把握住模特外套轮廓线的转折和走向，它是表现模特内外形体的关键。

步骤三：刻画模特的下半身时，要注意稍抬的腿的动态，其与臀部的穿插关系要准确，裤腿上的褶皱要简练，使其与鞋的复杂形成对比。

步骤四：调整画面，进一步加强对模特的整体感受，同时要保持好自己的第一感受，要尽力塑造一些细节，如五官形状，衣服、鞋子的款式面料特征等。

画人物动态时，要抓住人体的主要动态线，注意人体的透视关系。

辅助动态线主要用来观察四肢的动作与走势，四肢的结构与透视对于画好四肢的动态具有至关重要的作用。

动向线是研究人体平衡的一种辅助线，只有在人物立正站立时才是一种平行的状态，人体只要稍微一动，动态线就会处于对立状态（如动向线①和动向线②）。

画人物速写时，当模特处于单脚支撑状态时，模特的重心会落在支撑的腿上；当模特处于双脚支撑状态时，模特的重心会在两腿之间；当模特的支撑点有辅助物体时，模特的重心会在双脚与辅助物之间。

