

RENWUSUXIE

美术班教学系列用书
基础美术阶梯训练
JICHUMEISHUJETIXUNLIAN
RENWUSUXIE

人物速写

叶军/著

- 名师编著 打造坚实基础
- 循序渐进 自通成功之路
- 锦囊妙计 解决阶段难题

湖南美术出版社

作者简历

叶军，1964年生于湖北沙市，1985年毕业于湖北美术学院中国画系。现为湖北美术学院教授，中国画系副主任，硕士研究生导师，中国美协会员，湖北美协国画艺委会委员。作品参加了第七届、第八届全国美展，曾获湖北第七届美展银奖、湖北第八届美展铜奖、湖北第九届美展优秀作品奖。出版了《叶军写意人物》、《叶军书法集》、《叶军篆刻集》、《中国当代画家自选小辑——叶军》、《人物动态速写》、《叶军人物速写》、《名家速写表现实例——叶军》、《叶老师速写教学示范》等二十余部画册。

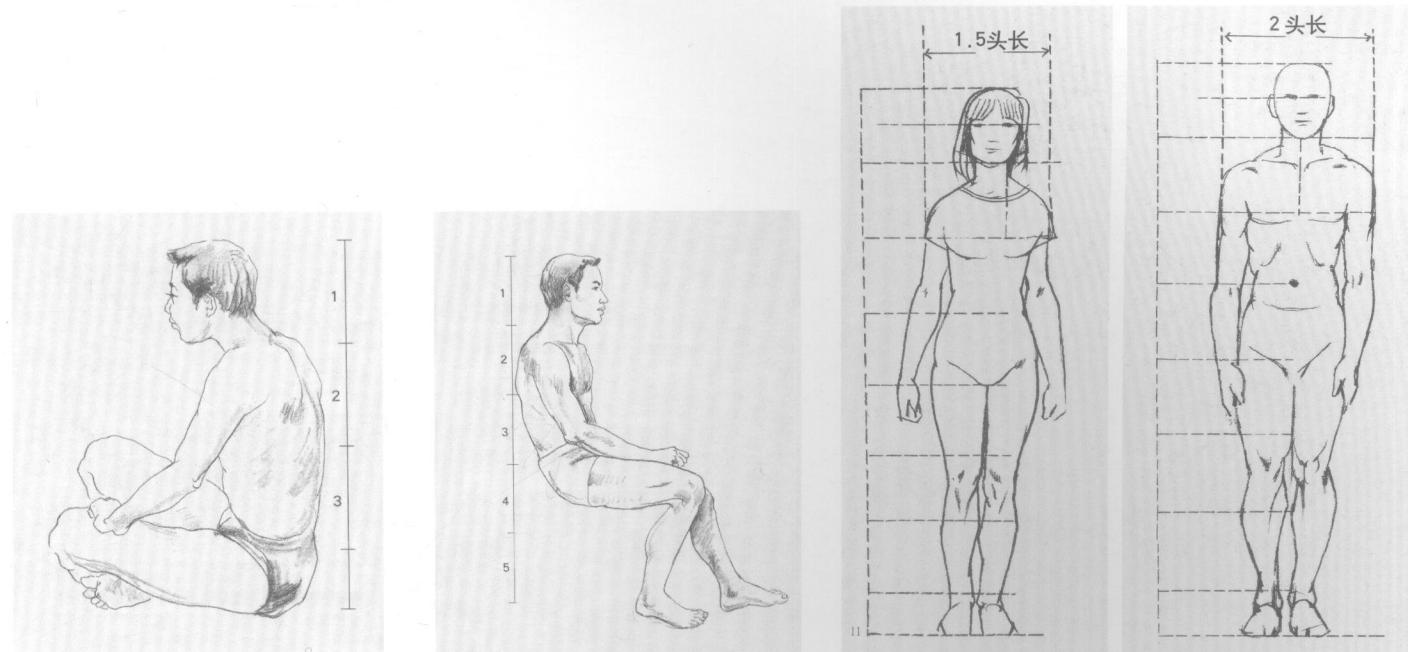
目 录

- 人物速写基础知识 / 1
 - 人体的全身比例 / 1
 - 人体的几何形体结构 / 1
 - 头部三停五眼（基本比例） / 1
- 速写的表现方法 / 2
 - 线与笔触 / 2
 - 速写的三大关系 / 2
- 头部的速写 / 2
- 鼻子的速写 / 3
- 嘴的速写 / 3
- 耳朵的速写 / 4
- 眼睛的速写 / 4
- 手的速写 / 5
- 鞋的速写 / 5
- 胳膊与袖子的速写 / 6
- 腿和裤子的速写 / 6
- 女青年坐姿速写 / 7
- 女青年蹲姿速写 / 8
- 男青年蹲姿速写 / 10
- 女青年坐姿速写 / 11
- 女青年坐姿速写 / 12
- 动态人物速写 / 13
- 男青年站姿速写 / 14
- 男青年侧面站姿速写（15分钟） / 16
- 男青年站姿速写 / 17
- 组合人物速写 / 18
- 人物组合场景速写 / 20
- 动态速写（打电话的男青年）（15分钟） / 22
- 人物速写范画 / 23

人物速写基础知识

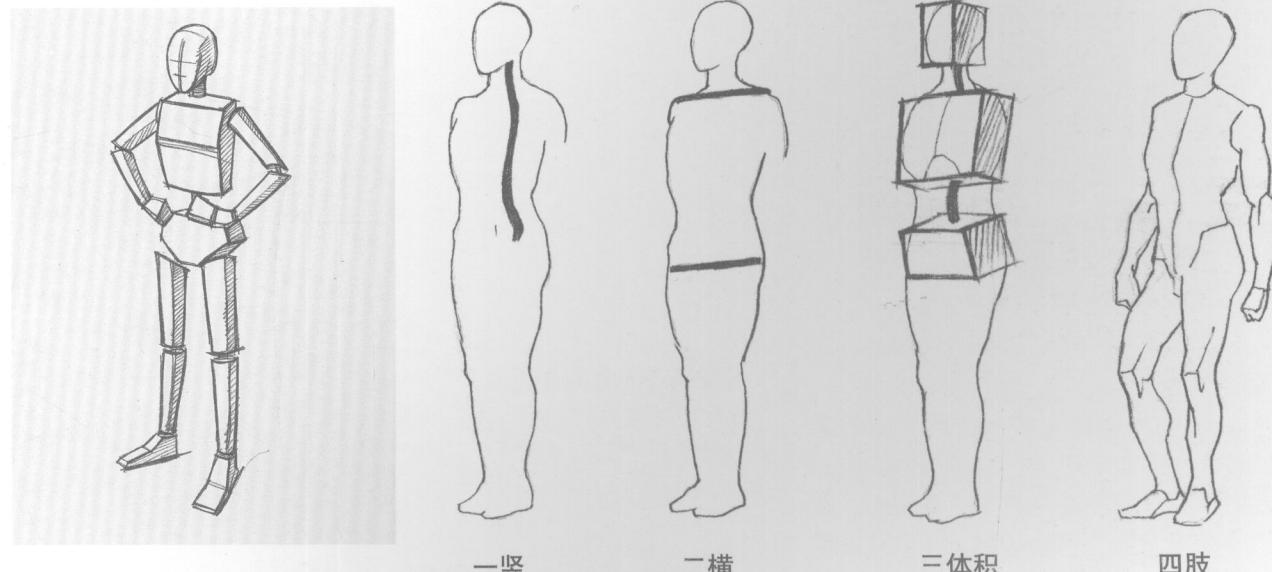
人体的全身比例

人体比例是以头长为单位计算的。男女成人一般是七个半头长，在传统绘画中有“立七、坐五、盘三半”的说法。男性形体最宽的部分是肩膀，相当于两个头长。而女性形体最宽的部分是在腰以下的骨盆部分，肩膀大概等于一个半头长。女性形体长度的中心在趾骨下方，男性长度的中心恰在趾骨。了解这些基本的比例关系，是为了平日观察和作画时可以调整对象的形态。

人体的几何形体结构

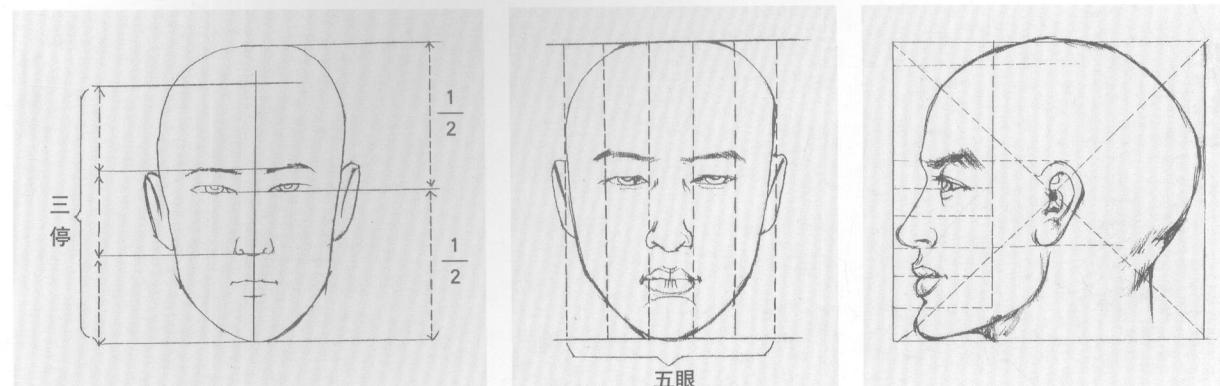
以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以球体、柱体等几何体来概括、组合，形成人的基本形体结构。运用透视手段，将人体特征塑造准确，形体结构所概括的各结构点是塑造人物空间结构的依据。我们在进行速写训练时，看到一对象的动作，首先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能迅速准确地将对象描绘出来。多用几何形体概括对象有助于快速准确地抓住对象的形体特征。

为了使初学者容易掌握，我们把人体结构关系概括为“一竖、二横、三体积、四肢”。一竖，是指人体的脊柱；二横，是指肩胛带横线和骨盆带横线；三体积，是指头、胸腔、骨盆三部分的体积；四肢，指上肢与下肢。

头部三停五眼（基本比例）

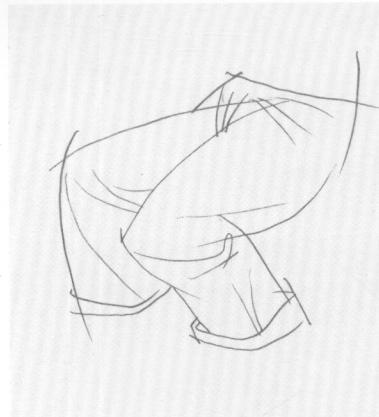
头部一般的比例是，自发际到眉毛、自眉毛到鼻尖、从鼻尖到下巴这三部分是大致相等的，称为“三停”。从正面看，以两眼之间的距离为一只眼宽度，脸部最宽的地方为五眼宽，称“五眼”。眼角连线在头部高度的二分之一处。

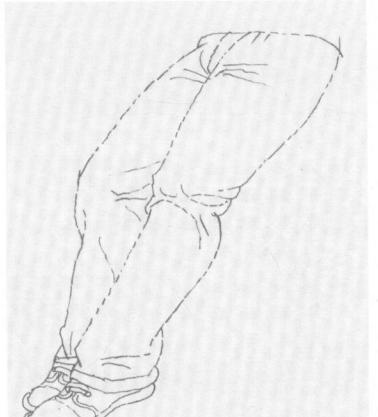
速写的表现方法

线与笔触

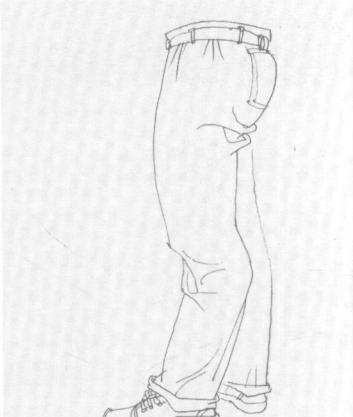
用线的方法和形成线形的效果有着根本的联系，初学者必须要注意。根据速度的快慢所形成的笔触效果是不一样的，一般分为三种：一是平滑快捷的线，二是集点成线，三是快慢与停顿的线。由此可以确定速写与慢写的用线方式。

平滑快捷的线

集点成线的效果

快慢与停顿的线

速写的三大关系

主次关系 一般将大的形态和结构的用线，称之为次要的速写用线，除此之外称为次要的速写用线。

穿插关系 穿插用线主要是表现对象的结构的准确性，穿插线画对了，结构也就画对了。

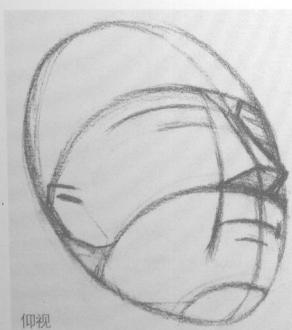
疏密关系 为了把对象的层次表现得较为充分，主要就靠疏密线的应用，要做到“密不透风，疏可走马”，才能把画面层次处理好。

头部的速写

头部速写要点：

头部是人物速写的一个重要比例参考，同时也是我们进行人物刻画的第一步，头部画好了，后面才有画下去的信心。头部结构变化复杂、形态微妙，我们可以将其归纳为卵形来观察，头部转动时，五官刻画要一起转动。最直观的表现头部透视变化的是用少许明暗来表现结构关系。

头部的形体结构可归纳为一个蛋形，要正确地理解三停五眼在透视中的变化。

头部的正面速写步骤图

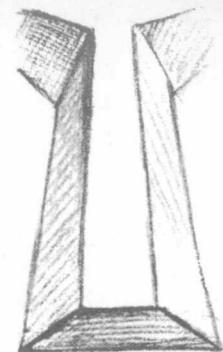
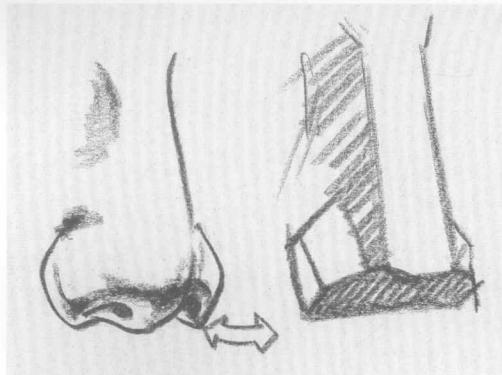
头部的侧面速写步骤图

鼻子的速写

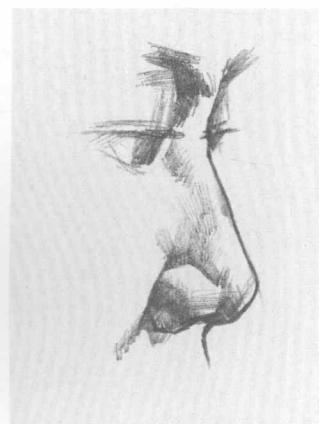
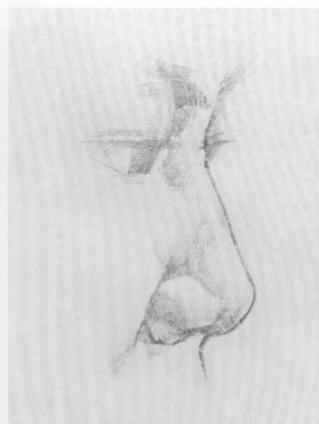
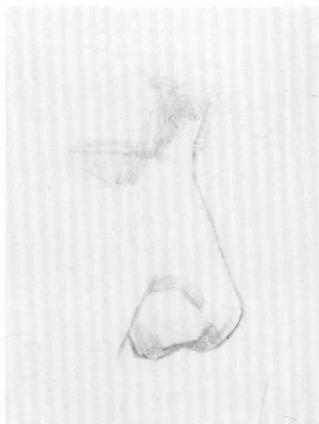
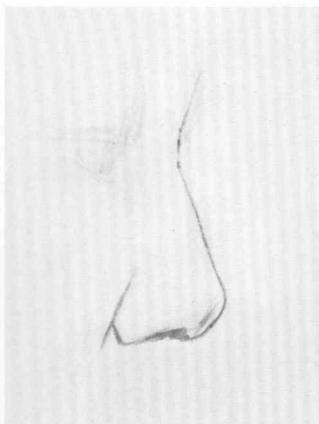
鼻子的速写要点：

鼻子位于头部的纵向中线，是头部的最突出点。画头部时可以鼻子作为参照物来确定五官的位置，鼻子在不同角度时呈现出不同的形状，要理解鼻子转动时的透视结构。用线刻画鼻子时很简单，画出鼻子侧面线到鼻底的大结构线，再勾出鼻翼，轻轻带过厚度即可；用明暗表示时则要将鼻孔刻画得透气，两种方法都要注意鼻子厚度的刻画。

用块面来理解鼻子的构造

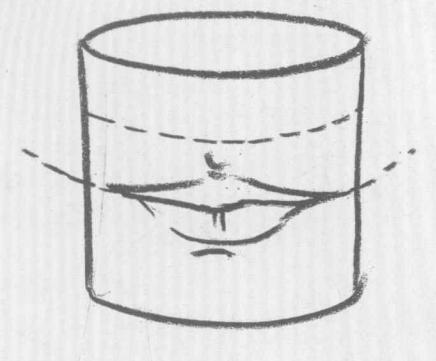
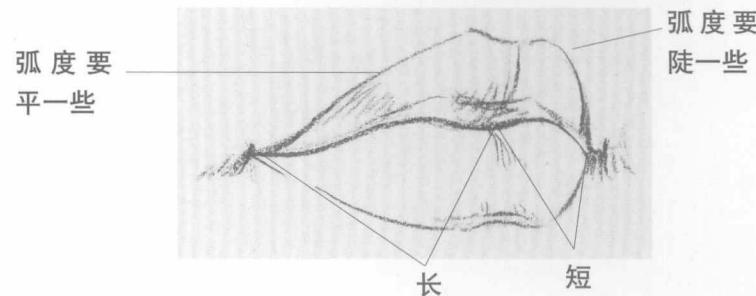
鼻子的侧面速写步骤图

嘴的速写

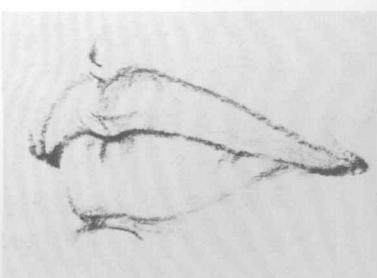
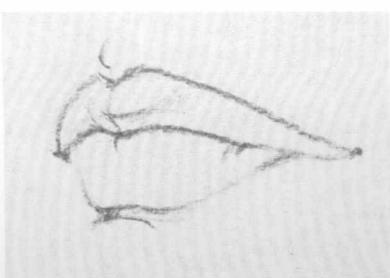
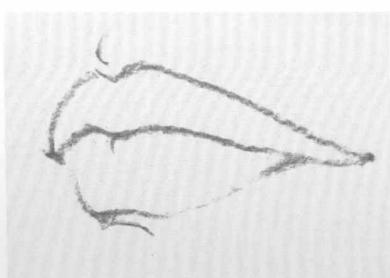
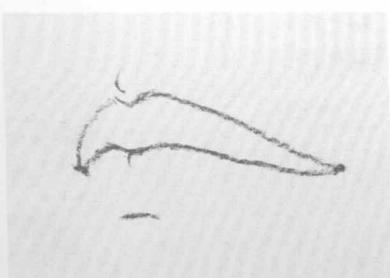
嘴的速写要点：

画嘴的时候，不仅要把上下嘴唇看做一个整体，而且要把它与周围肌肉起伏联系起来观察和表现。嘴的表情丰富，富有动感，由上下嘴唇两部分组成。上嘴唇前凸，嘴角向下内收（从侧面看很清楚）；下嘴唇圆润一些，嘴裂线的形状是曲折的弓形而非直线。用线条刻画嘴时，要抓住嘴角和嘴的中缝线，画好人中对丰富嘴唇很有用。明暗刻画同样应注意嘴唇的厚度对比，可以用点短的线条补充嘴唇的质感。

嘴是依附在呈半圆形的上下颌骨上的，用圆柱体来描绘嘴的形体特征，就容易掌握它的透视变化。

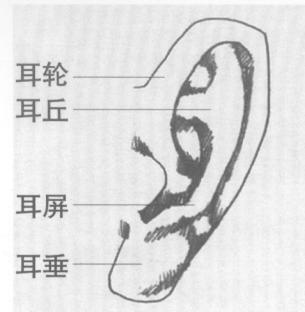
嘴的速写步骤图

耳朵的速写

耳朵的速写要点：

耳朵位于眉毛和鼻底水平线之间，属于中停位置，耳朵外部轮廓区别比较大，但形体结构变化很小，用线条表现耳朵要注意抓准虚实线的刻画，外耳廓和内耳廓的夹缝要表现好。用明暗表现时要注意概括，同时不要将耳朵的暗部画得太黑。

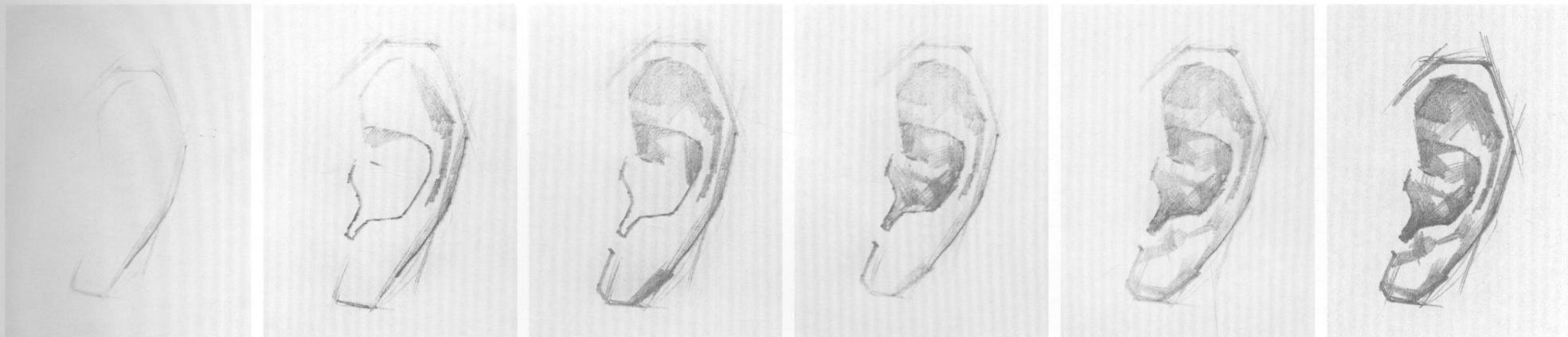

耳朵的结构图

耳朵的块面分析

耳朵的正面速写步骤图

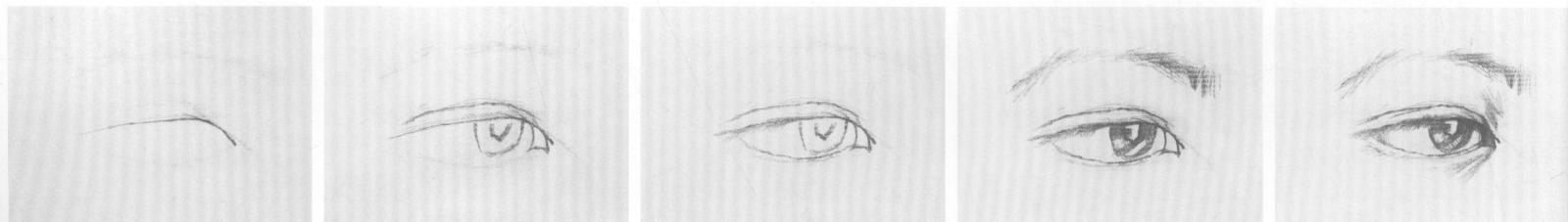

眼睛的速写

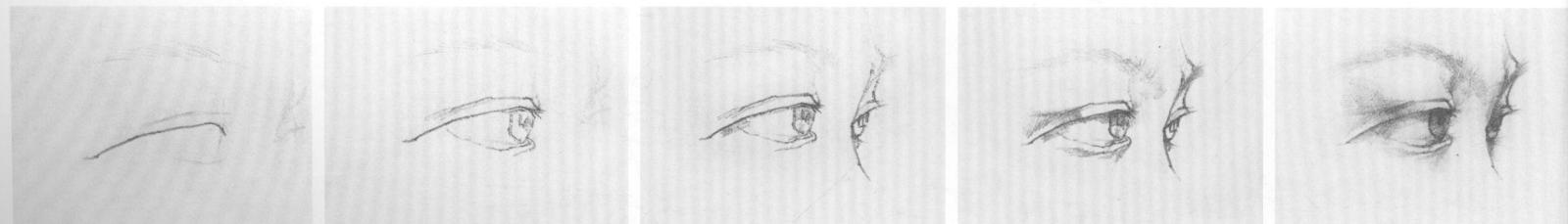
眼睛的速写要点：

眼睛首先应该注意它在各种角度下所发生的变化。眼睛由上下眼睑和眼球组成，眼珠被上眼皮覆盖一部分，所以平常我们常见的是下部分眼珠。画眼珠要注意眼睛视向，即两个眼珠的运动是一致的，不然会有斗眼的情况出现。一般情况下，上眼皮由于眼皮厚度和眼睫毛的投影而显现得比较重，所以一般上眼皮画深些，下眼皮画浅一些，甚至可以不画。

眼睛正面速写步骤图

眼睛侧面速写步骤图

用块面来分析眼睛

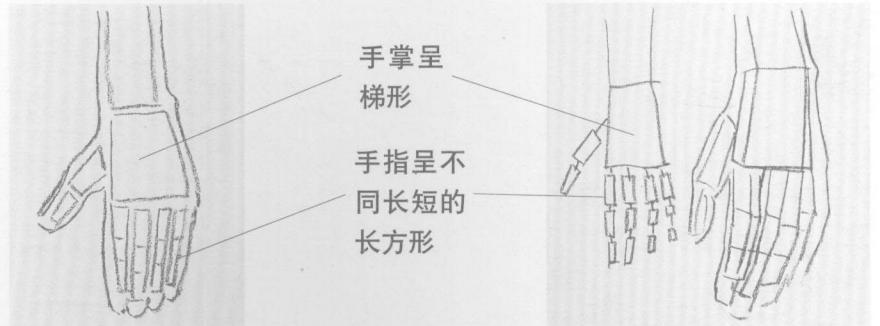
切面线

侧面看眼睛上下眼皮的倾斜关系
斜

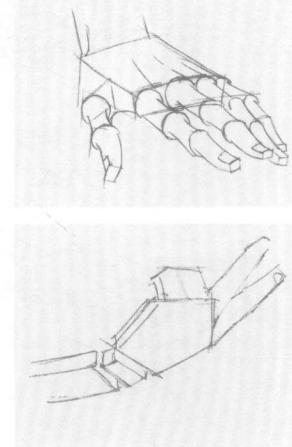
手的速写

手的速写要点：

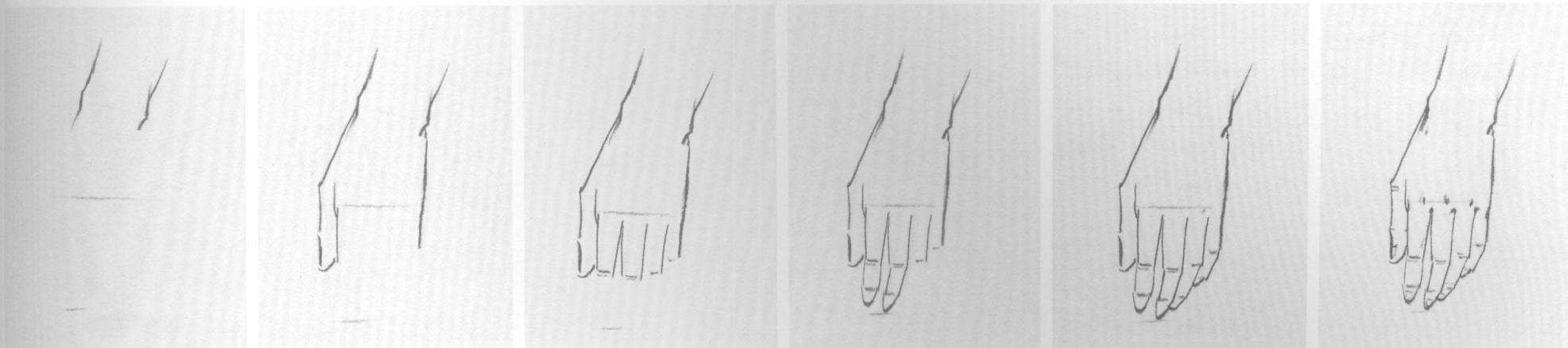
手部结构包括腕、掌、指三部分。刻画时要注意整体分块面，再细分结构，要注意大拇指与其他四指是相对的。手的结构中，手腕也很重要，它是连接手和胳膊的一个纽带，要正确地表现出它的运动状态。手的刻画在速写中一般当做细节刻画，不过依照速写的整体性原则，有时候还可以不去描绘指甲、关节、纹理这些细节。

搞清手的大致结构和块面分析，对手的描绘有很大的帮助。

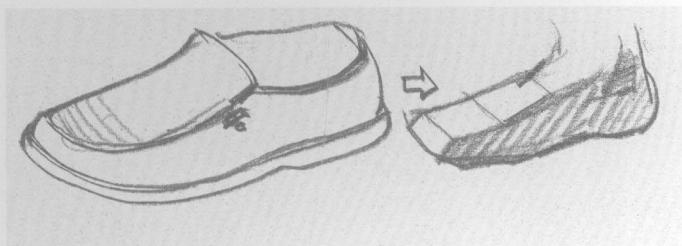
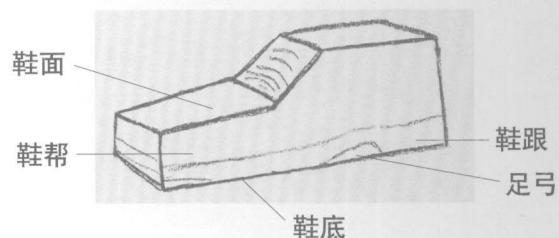
手的速写步骤图

鞋的速写

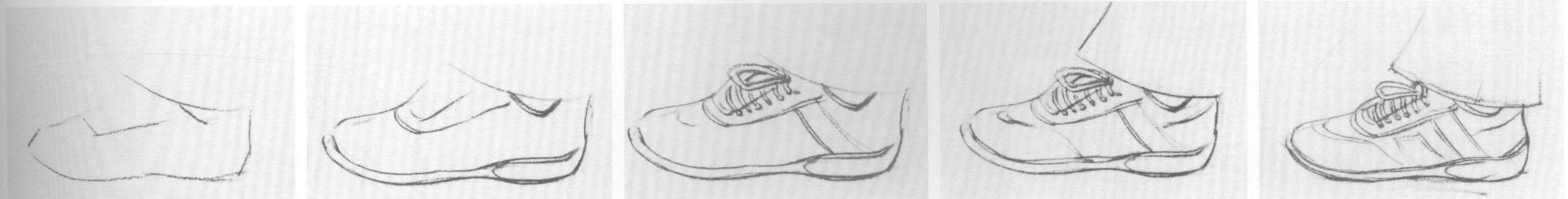
鞋的速写要点：

画鞋子时主要是要把鞋底与鞋面分开，这样就可以刻画出脚的体积，再稍微注意下细节即可。画鞋时应注意鞋的两侧曲线的变化，鞋子的内侧线向内收，外侧线向外扩，不要把鞋画得左右不分。

鞋与脚是相配的，理解了脚的形体块面就可以依脚的形体直接套用鞋了。

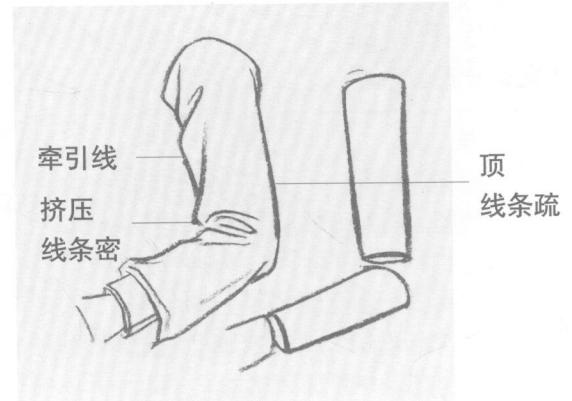
鞋的侧面速写步骤图

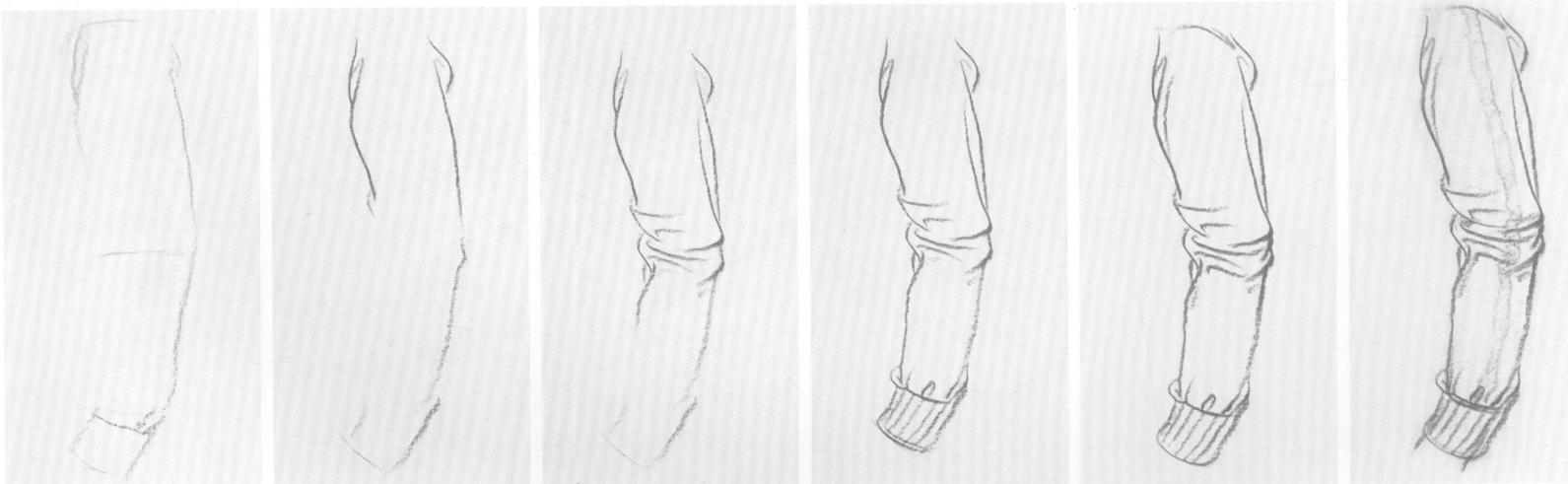
胳膊与袖子的速写

胳膊的速写要点：

画袖子时要弄清衣纹的挤压关系。衣纹其实都是胳膊的运动带给衣服的影响，搞清楚胳膊的动态，衣纹的描绘就有了依据。可以根据形体动态去理解胳膊的挤压与顶出的关系，一般胳膊顶的地方衣纹要疏，挤压的地方衣纹要密。

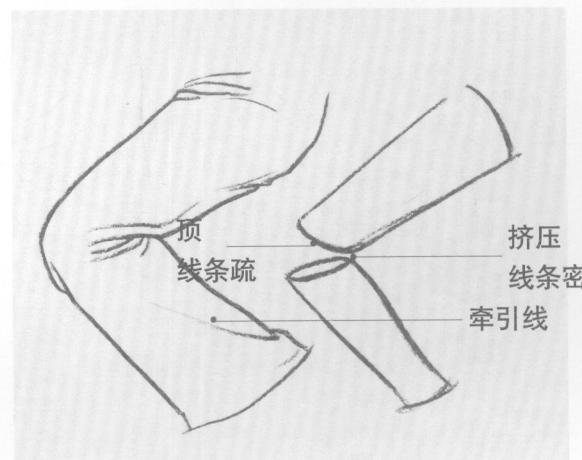
胳膊的速写步骤图

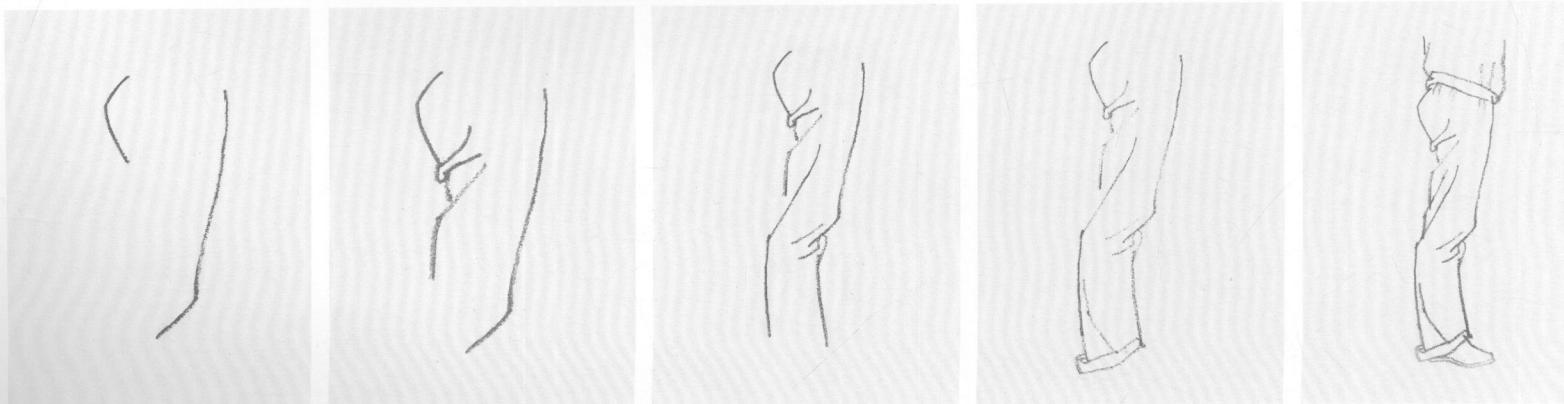
腿和裤子的速写

腿的速写要点：

腿的运动同样影响着裤子衣纹的形状，腿上衣纹一般集中在大腿与趾骨相接处、膝关节处、裤脚处，衣纹的疏密关系同胳膊一样，顶的部位（贴着身体的地方）同样用线要实，线条要疏；身体挤压的地方用线则要虚，线条要密。

腿部的侧面速写步骤图

女青年坐姿速写

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤一 正面坐姿的难点除了头、手、脚之外，就是腿部的透视关系，因此定位较为关键，这几个难点的位置要定好。

步骤二 注意人物的透视关系，首先画出头部，以此作为身体比例的依据。

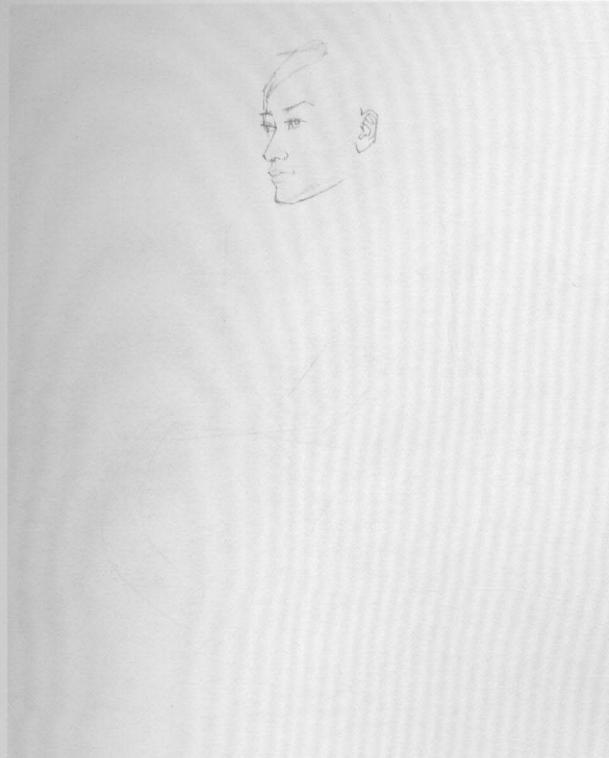
步骤三 头部画定以后，顺着肩和胸廓一直画到手部，注意抓住人物上身衣纹穿插线的走向，这样就可以把握人物的结构。

步骤四 上身和手画完以后，腿部的结构和透视关系是刻画的重点，所以穿插线的应用是画好正面腿部的重要方法。

步骤五 最后对脚部进行写生刻画，然后在人物关节处加一些线条，加大疏密关系的对比。

步骤六 调整形体结构，达到大致无误。

女青年蹲姿速写

步骤一 蹲姿的写生难度较大，要注意观察，对于形态的观察与定位一定要正确，用虚线确定人物姿态之后，从头部开始写生。

步骤二 同时注意人物的整体比例和结构关系，要用比较的方法来灵活抓住对象。

步骤三 画完头和手，再画出大的动态线和结构穿插线条，这样就可以画出人物大的动态与结构，适当地画一些密线条。

步骤四 顺着人物的动态，画完上身再画腿部，特别注意大的动态的表现，线条一定要肯定果断，这样才能使速写表现更自然。

步骤六 对画面的疏密关系进行调整，人物活动部位可以多画一些线条加强密度，也可以加一些细密线条，这样画面就形成了疏密的层次变化，使画面更丰富。

蹲姿速写要点：

蹲姿与站姿、坐姿一样是人物速写中最为常见的速写题材之一。蹲姿因为要保持平衡，上半身会前倾些。人体比例在四个头长至四个半头长之间。蹲的姿势形体比较挤压，比较有利于动态线的刻画。画的时候要避开复杂的挤压线，把重点放在动态线的刻画上，对腰部的刻画要简洁，重点是背部和腿的动态刻画。画蹲姿时最好选择侧面角度，这样形体区分比较明显，刻画的重点比较突出，有利于表现其强烈的动态。

男青年蹲姿速写

步骤一 确立好构图，定出人物大的姿态和局部的位置，从头部开始展开写生。

步骤二 观察人物的动态和结构穿插关系，用肯定果断的线条画出人物动态的主要结构。

步骤三 注意主要线条和穿插线条的灵活应用，头、手、脚可以同时进行刻画。

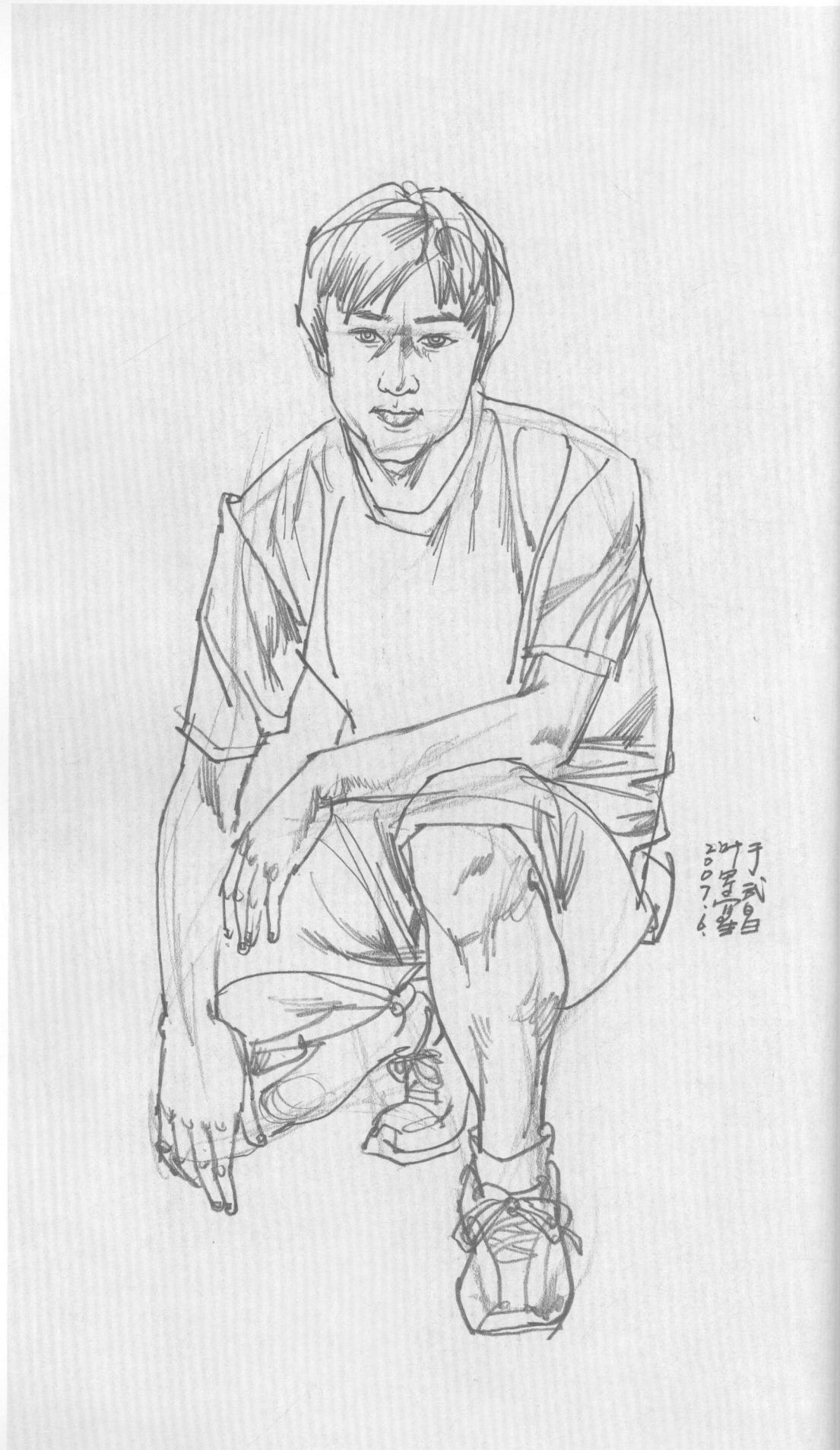
步骤四 调整形体结构，膝关节是腿部的一大转折，注意衣纹的走向及衣纹的处理方法。对画面疏密关系进行调整，用短线加强密度。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

女青年坐姿速写

坐姿速写要点：

人物坐姿速写也是最为常见的速写题材。坐姿时人的上身长度往往变化不大，一般为四个头长，区别主要是腿部。人在坐着的时候一般是比较放松的，这个时候身体同样比较舒展。同时因为坐着的原因，腰部和大腿根部会产生一些挤压线，这是表现腰和腿结构关系的关键，表现时要注意这些线条的走向。坐姿比例一般是五个头长，在实际运用中我们可以用五个半头长或者六个头长作为比例，这样可以使形体比例更加舒展一些。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

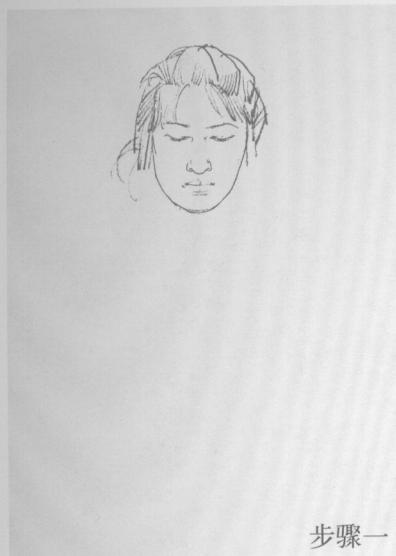
步骤一 用目测的方法确定好对象的形态，用虚线画出大的动态和定出局部的位置，然后从头部五官开始写生（注意：人物的整体比例关系和各个局部的比例关系要把握准确，用比较的方法确定好整个人物的比例关系）。

步骤二 用肯定的线条将对象的主要结构画出来，主要是应用穿插线条画出对象的结构，这样就能更准确地表现人物结构关系，千万不要只画人物的外边形，这样会使人物画得单薄和平面（注意：穿插线画准确了，那么人物的结构也就画准了）。

步骤三 画完整个人物的大关系以后，局部刻画可以同时进行，特别在衣纹上的处理，要注意主要线条和次要线条，穿插线条和疏密线条的灵活应用（注意：整体的疏密关系）。

步骤四 最后，人物基本上画完，注意调整人物的比例和主次、穿插、疏密的用线关系。如果比例有问题就马上纠正，结构有问题马上调整穿插用线，大的效果不好就调整疏密用线。

女青年坐姿速写

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤一 确定人物的姿态与头、手、脚的位置，用虚线画好，然后由头部开始写生，用果断、概括的线条开始刻画。

步骤二 画完头部以后，再由肩开始，顺着胸廓画到手部，特别注意手与头部的比例关系，衣纹线用大的线条表现和概括。

步骤三 上身画完后，用大的长线条画出腿部的穿插结构，此时一定要注意上身与腿部的比例关系，不要画成了上下长短不符。

步骤四 从腿的实线部位开始描绘腿部形体，把握好衣纹线的转折方向。

步骤五 最后刻画脚部，注意脚与头的比例关系以及脚的形状与透视变化。

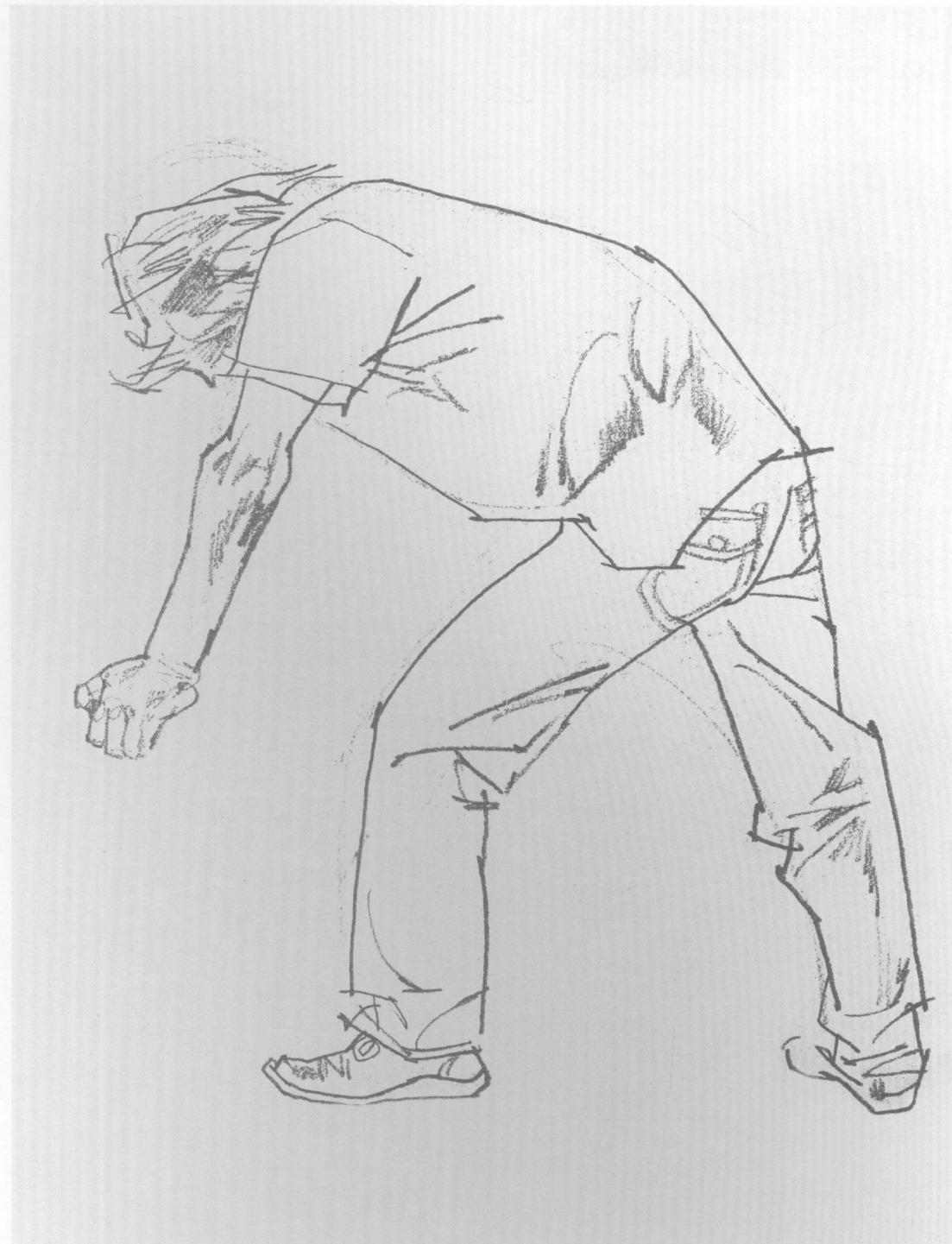
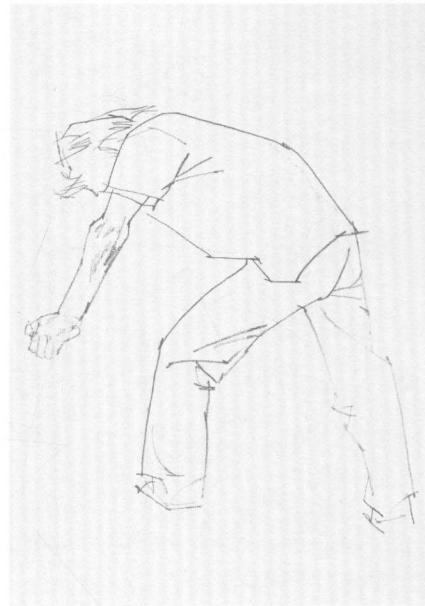
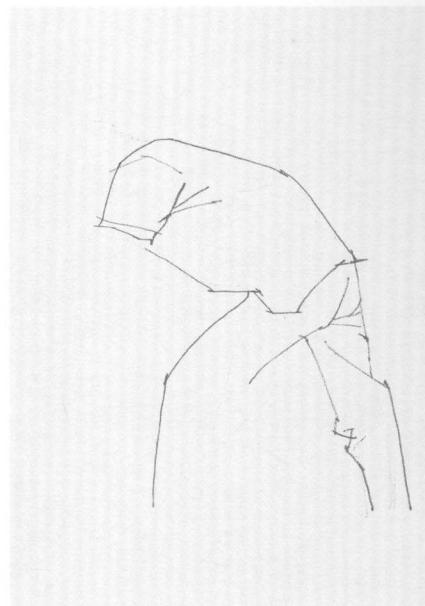
步骤六 对画面疏密关系进行调整，在人物的关节活动部位画一些密线条，对人物的表现作进一步的补充与丰富。

动态人物速写

动态人物速写要点：

对某一人物特定的动态速写，也是美术院校高考中经常遇见的考试题型，同学们平时可多加练习。这幅画中，画面的动作比较灵活，要注意人体的运动趋势，同时运动的各个点要把握准确，这样才能将人物的重心把握好，使人物在稳定中求得运动的趋势，这样才具有一定的平衡美。

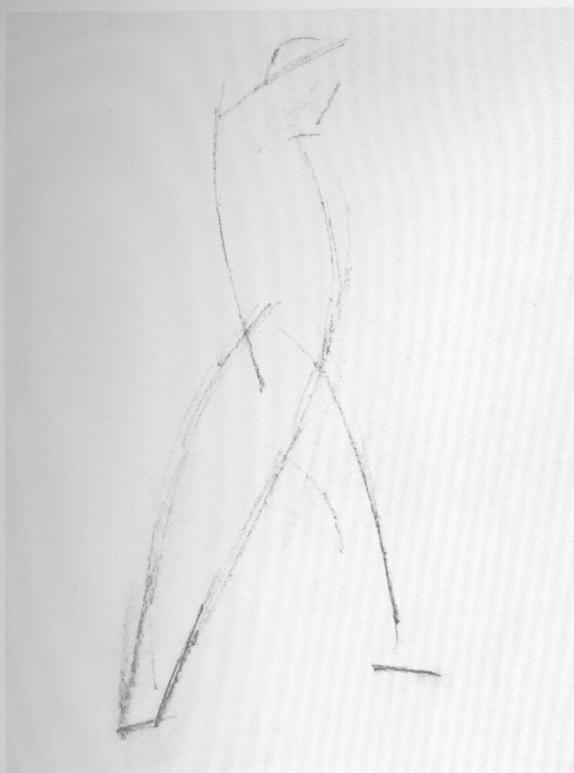
步骤一 确定动态与构图，虚线定位，注意人物的重心把握，定出比例位置。

步骤二 用果断肯定的线条进行写生与刻画，用整体的眼光来控制画面。

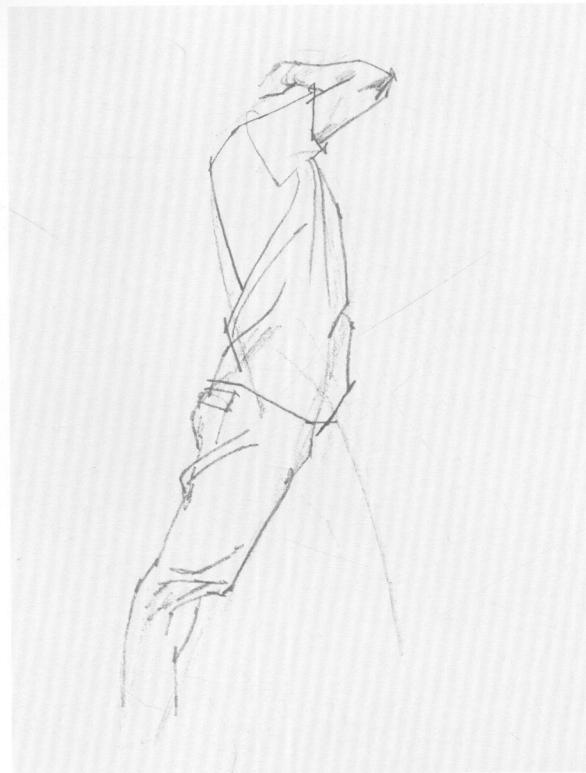
步骤三 局部刻画要注意其形状与大形的比例，人物整体的形状确定后，就要大胆地去表现。

步骤四 最后刻画脚的部位，注意脚的结构转折和体积变化。确定大形无误后，调整整个画面的主次线、穿插线、疏密线，使人物的整体效果更好。

男青年站姿速写

步骤一 侧面站姿重点要注意人物的头、胸廓和骨盆的三大体块变化的形象和姿态，确定后，用虚线定位，从头部写生开始。

步骤二 用大线条画出衣纹的主要穿插线，注意人物上身的体态趋势，特别是青年的形体特征，写生时用线要果断肯定。

步骤三 上身画完了之后，用大线同样画出腿部的结构走势，注意结构转折处，用线时可以停顿一下。

步骤四 远处胳膊处理得虚一些，但与腿相接的地方处理实一些，属于顶出的部位。

步骤五 最后，细心地刻画脚部，注意脚与头部的比例关系，头长约等于脚长。

步骤六 调整形体结构，对细节稍作补充，保持线条原始的流畅感。

站姿速写要点：

站姿是人物速写中最为常见的速写题材，也是美术院校高考中经常出现的考题。人自然站立时，身体衣纹是比较舒展的，衣纹的褶皱主要集中在肘、腰腿间、膝盖等形体转折处，画任何站姿时，都要注意这几处的衣纹刻画。速写很大成分就是依靠这些线条来完善的，只有对站姿的主要衣纹位置了解清楚了，线条的疏密关系才能正确地去体会，才能更好地把握画面。当然，画站姿时最主要的还是要把握好形体比例和重心问题，这是最基本的，也是最重要的。

