

STEPPING STONE

敲门砖系列美术丛书

人物速写

李家友·主编 杨国民·著

观察&表现

GUANCHA & BIAOXIAN

致广大·尽精微·踏实地·存高远

重庆出版集团 重庆出版社

杨国民

河北省平山县人，大学期间生活速写作品《发现新农村
展现新生活》获得全国一等奖。从事高考美术教学工作
多年，在教育方面有深入的研究、独到的见解，并且自
己形成了一套独特、创新的教学方法，近几年为全国各
大高校培养了一批优秀的艺术人才。

图书在版编目（CIP）数据

人物速写/杨国民著. —重庆:重庆出版社, 2012. 8
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-05327-7

I. ①人… II. ①杨… 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(2012)第124208号

人物速写

RENWU SUXIE

李家友 主编 杨国民 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颇 尚宏涛 郑文武
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：吴 倩
责任校对：李小君

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：5
2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
ISBN 978-7-229-05327-7
定价：32.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

目录

CONTENTS

PREFACE · 用眼、用心 02/

PART 1 · 形体的观察 03/

1. 全身比例 03/
2. 动态比例 03/
3. 局部比例 03/

PART 2 · 局部的观察 04/

1. 头部 04/
2. 手部 06/
3. 脚部 08/

PART 3 · 服饰的观察 10/

1. 全身服饰的观察 10/
2. 服饰的分类表现 11/
3. 颈部衣领 12/
4. 腰髋部衣纹 13/
5. 肩肘部衣纹 14/
6. 膝踝部衣纹 15/

PART 4 · 动态的观察 16/

1. 体块的观察 16/
2. 重心的观察 17/
3. 动向线的观察 17/
4. 动态特征的观察 18/

PART 5 · 表现能力的训练 20/

1. 站姿的观察与表现 20/
2. 坐姿的观察与表现 30/
3. 蹲姿的观察与表现 38/

速写观察是一种有目的、有计划的艺术活动。其中目的是观察、理解和记忆形象，计划则是对整个作画过程的“预想”。

速写写生的确是需要眼睛去直观判断和感受，但是完全依赖直观的感觉却不行。因为眼睛所感觉到的东西尽管鲜活，却经常是琐碎的、不系统的，只能反映事物的外表、个别现象。从认识事物的规律来说，只有用心理解到的东西才能更深刻地感觉它，才能概括和反映事物一般的、本质的特性。我们画速写写生的目的是为了寻找速写造型的一般规律，而规律的获得要经过直观感觉与理性分析相结合。经过眼睛的观察，用心地分析和表现，才能不断将感性认识提高到理性认识，不断总结经验，不断进步。

速写观察&表现三大要点：

耐心 是初学者最应具备的基本素质，不急躁、不厌烦地反复观察和作画。一个没有耐心的人是不可能画出好作品的！

细致 在用眼睛捕捉人物形象时，要把动态、神情、衣着等细节抓住，同时心里认真地作出判断、取舍，表现时也要一丝不苟地画出最能代表人物形象的细节。

速度 速写的“速”字强调的就是要以快速的作画方式描写对象，在强调作画速度的同时，要心、眼、手三者合一，力求下笔准确、肯定。

速写观察&表现八字口诀：

先大后小，先静后动

1.全身比例

成年人全身高度为七个半头长：从头顶到下巴为一个头长，从下巴到乳头为一个头长，从乳头到肚脐为一个头长，从肚脐到会阴为一个头长。从会阴到膝盖中部为一个半头长，从膝盖中部到脚跟（足底）为两个头长。或者说从肚脐到两个股骨大转子连线为半个头长，从大转子连线到足底为四个头长。另外，人体高度的二分之一处在耻骨联合，双肩宽约为二个头长，肩部到手部约为三个头长。

2.动态比例

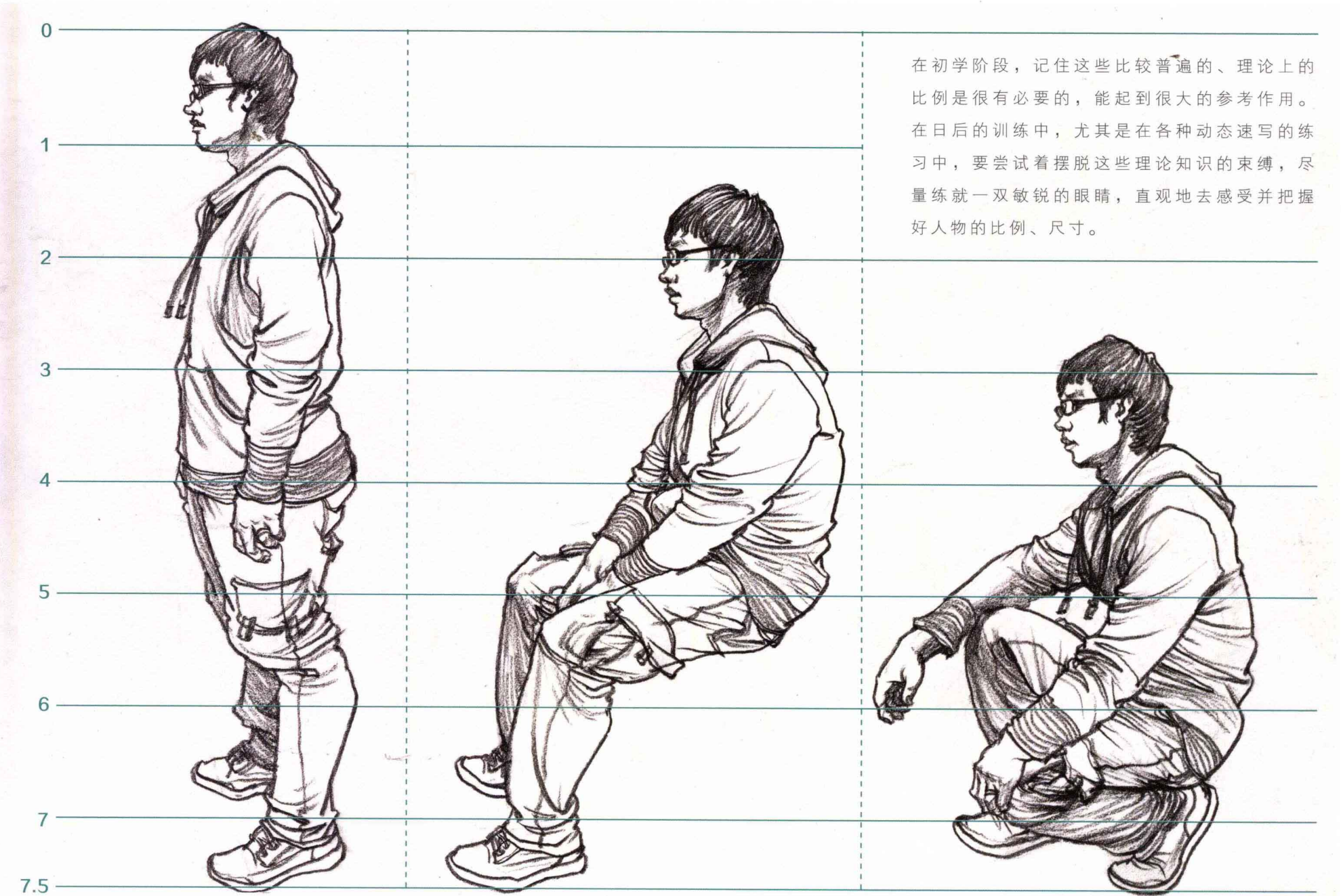
古人对动态比例概括为“立七、坐五、盘三半。”即意为：人站立时约有七个头长，坐下约有五个头长，盘腿而坐约为三个半头长。这是最基本的动态比例规律，是初学者需要掌握的。

在作画过程中要灵活运用，因为人体是运动变化的，其运动变化将会使人体各部分的比例发生改变，而且每个人在体形上又有自身的个体特征。作画时，要根据一般规律去认识处理个体动态，所以平时应注意培养直觉判断能力。

3.局部比例

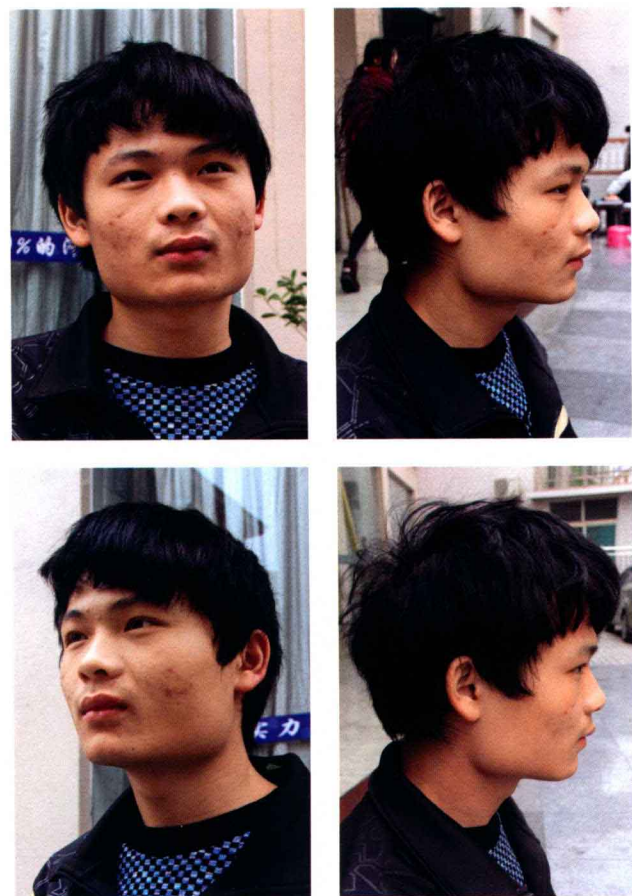
躯干约为三个头长，颈宽为二分之一一个头长，肩宽为二个头长。上肢约为三个头长，其中上臂约为一点三个头长，前臂约为一个头长。手掌约为零点七个头长，手掌长度约为宽度的两倍，两只手相并正好是面部的宽度。下肢约为四个头长，从大转子到膝盖中部约为两个头长，再到足底约为两个头长。足底（脚板）约为一个头长，脚背高约四分之一头长，足宽约为三分之一头长。

在初学阶段，记住这些比较普遍的、理论上的比例是很有必要的，能起到很大的参考作用。在日后的训练中，尤其是在各种动态速写的练习中，要尝试着摆脱这些理论知识的束缚，尽量练就一双敏锐的眼睛，直观地去感受并把握好人物的比例、尺寸。

1. 头部

头部是人物速写中最具特征的部分，它不仅
可以体现出人物的不同性别、年龄、情绪，还可
添加适当的道具以体现出职业。首先要把握头部
的大动态（头部的动态主要体现在脖子的转折变
化上），其次要抓准人物的面部特征（包括人物
相貌和表情），最后要把握好头部线条的疏密关
系（头发线条较密、面部较疏）。

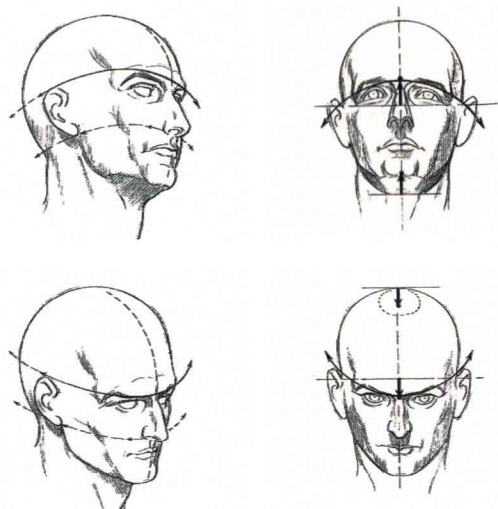

一般男性的面部肌肉比较结实，轮廓的转折和结
节部位较明显，脸颊的肌肉有较大起伏。头部各
骨点的位置很明确，轮廓线附近的骨点和转折应
着重表现。另外，在表现时还应注意男性的下颌
骨和鼻骨较发达，眉弓较女性突出等几个特点。

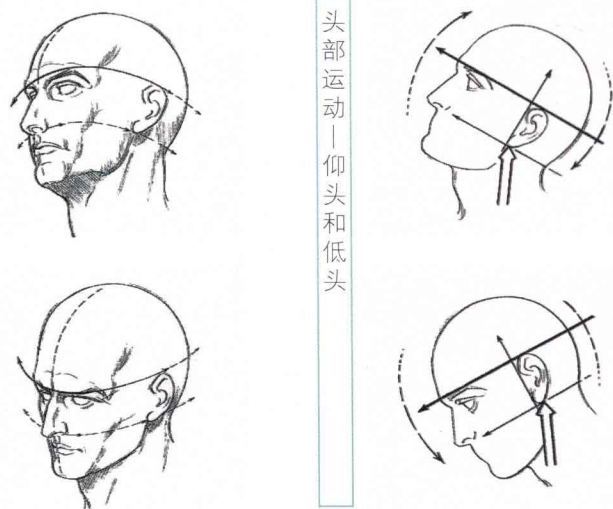

一般女性头骨较男性小，面部肌肉较饱满，脸部
转折与衔接较圆润。可用流畅、柔美的线条表现
女性面部圆润而富有光泽的皮肤质感。对于头发
的表现要与人物的头部结构相结合，画时用笔要
飘逸一些，以表现出头发自然、顺滑的感觉。

头部视角——仰视和俯视

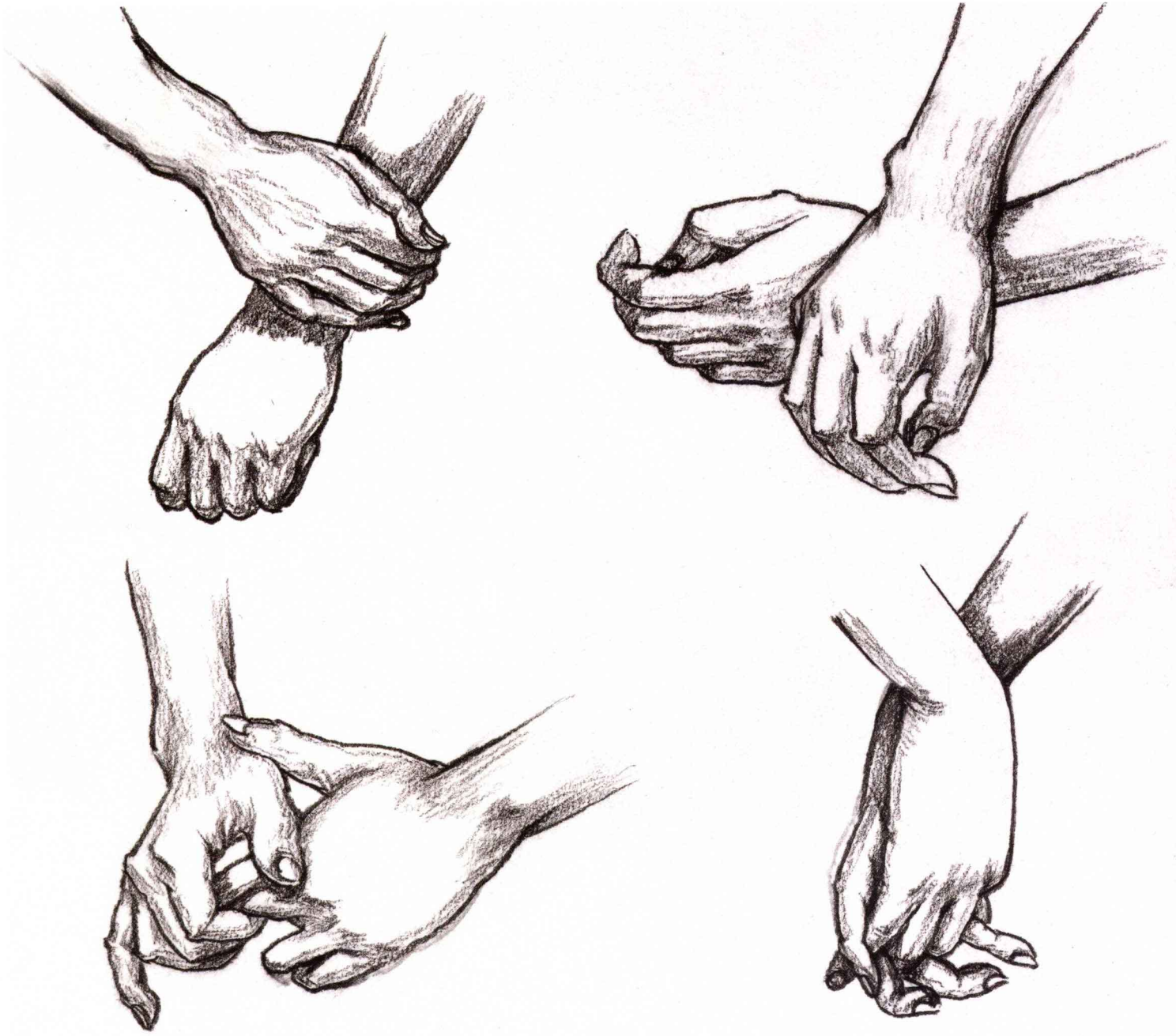
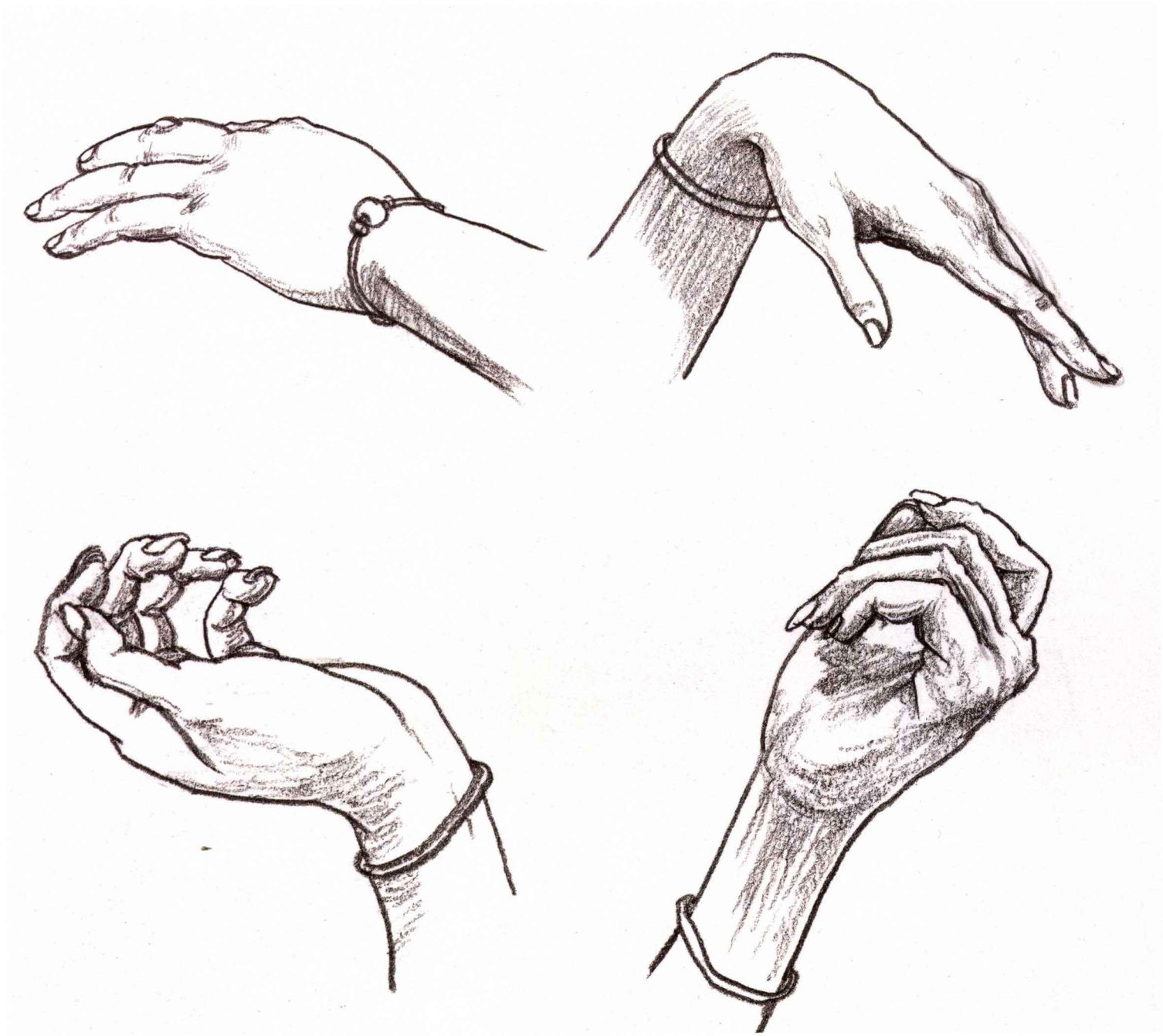
头部运动——仰头和低头

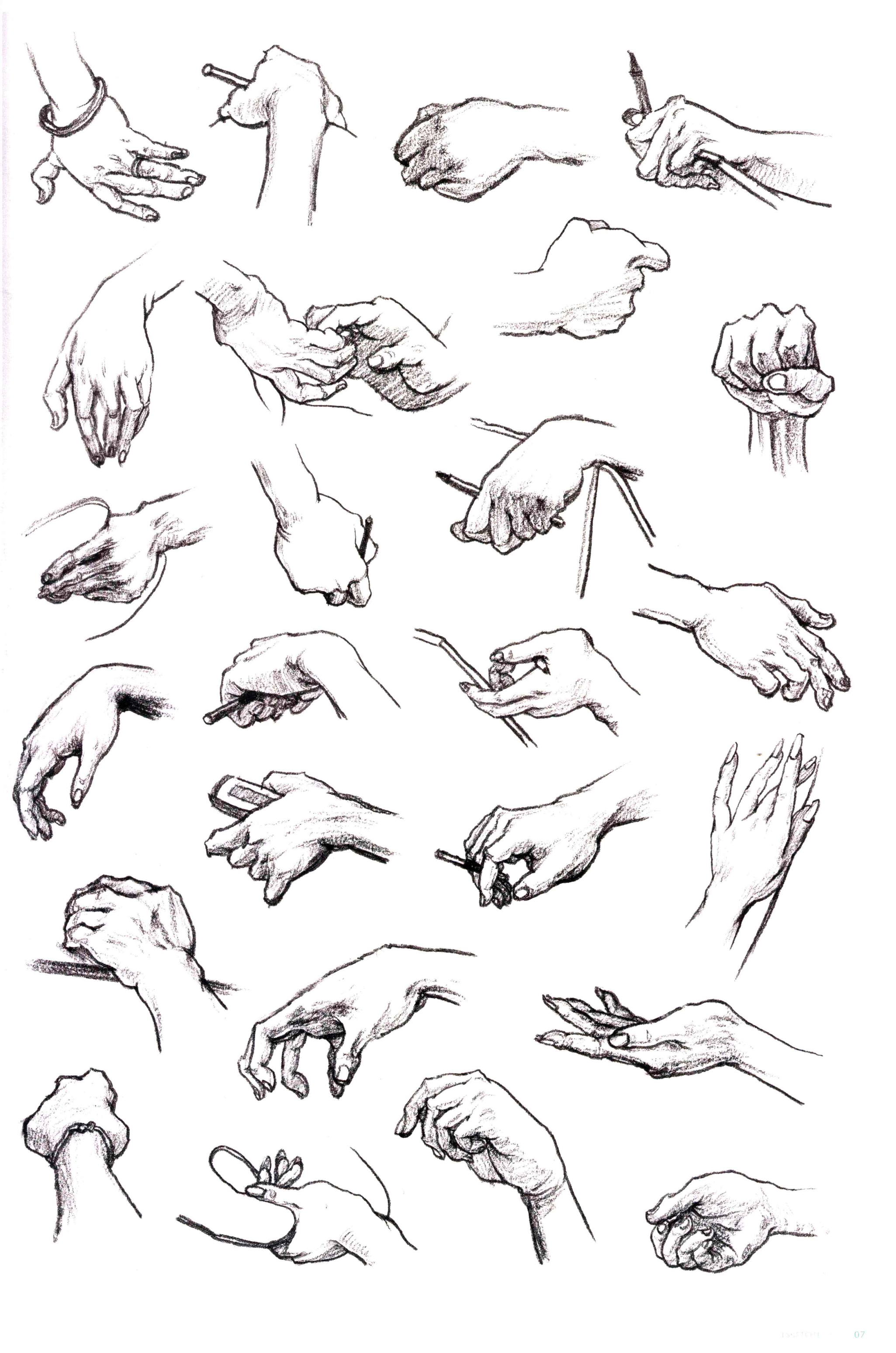

2.手部

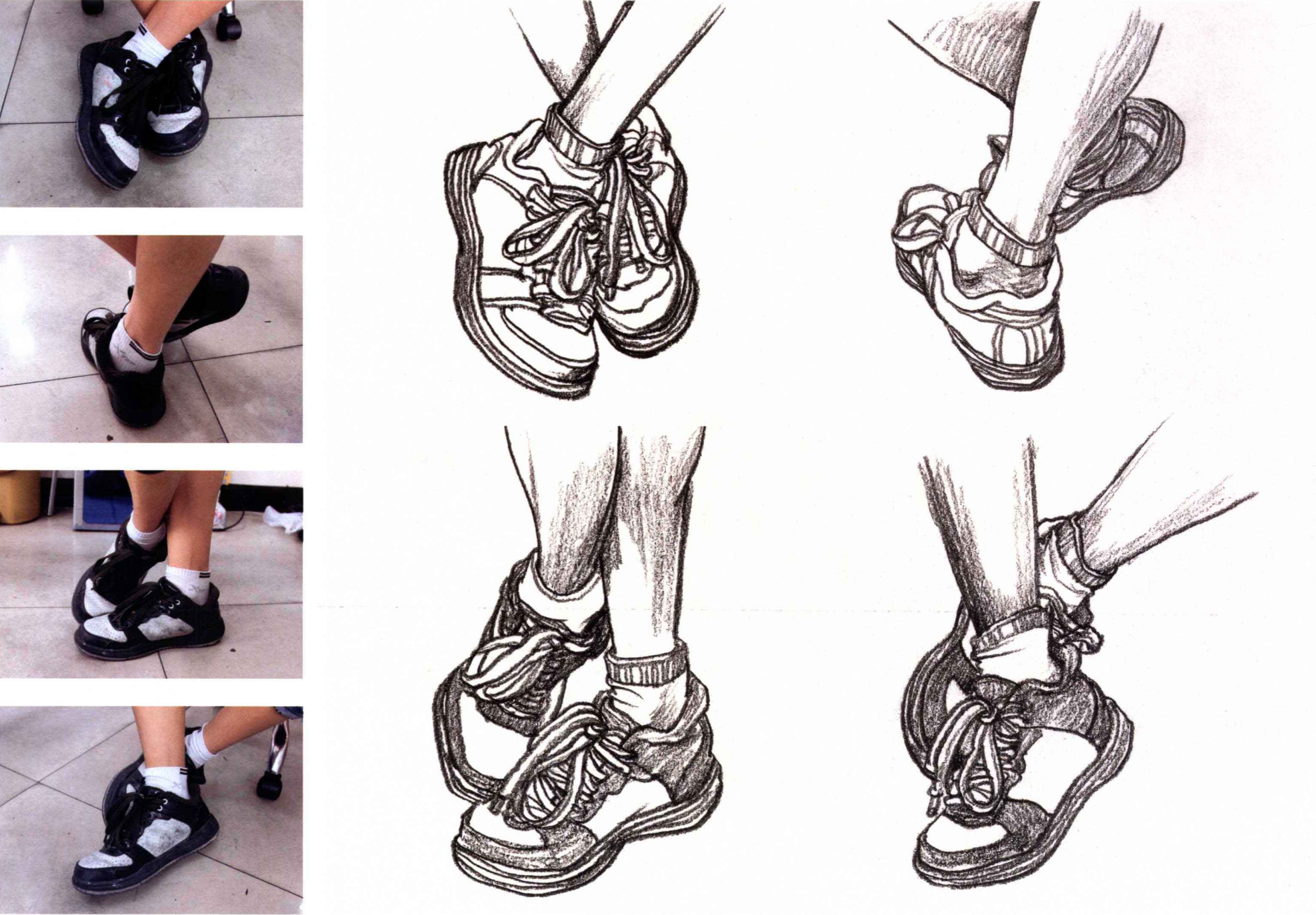
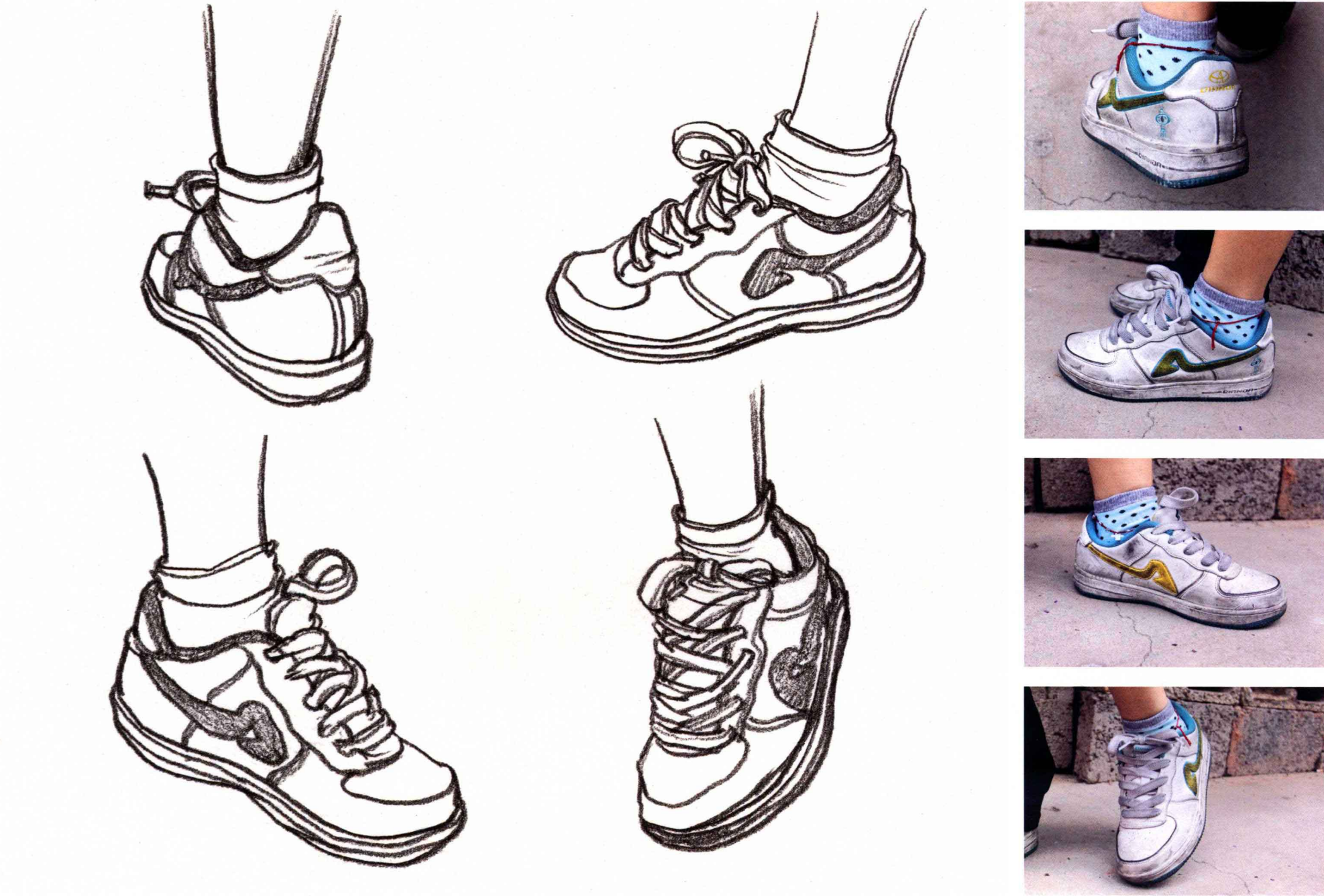
手在人物速写中来说，它是仅次于头部的第二重要部位，所以我们必须画好。画手时要注意腕部的动态，它是表现手部形态不可缺少的部分，然而腕部常被袖子遮盖，往往被初学者忽视，在此要特别引起重视。手的掌部一般变化较小，而变化最多的是指部和腕部，因此，要加强指部和腕部的写生练习，以达到熟能生巧的目的。通常，女青年的手要比男性的柔和圆润一些，因此画女青年手部的线条要柔和、流畅些。

3.脚部

画鞋必须要了解脚的结构关系，不然画出的鞋子是“不合脚”的。通常在绘画表现中人的两只脚是一前一后的状态，不要将他们画成一样的大小，应根据近大远小、近实远虚的原理来表现，所以前面的鞋一般比后面的鞋画得大一些、实一些。

1.全身服饰的观察

服饰会因为人物的动态变化会产生不同的衣纹，而速写又是通过衣纹来表现人体内部结构和动态的，所以服饰的观察与表现是人物形象的一个重要组成部分，认真观察衣纹的产生及其变化规律。衣纹看似繁杂，但总的来说可分为三种。

第一种主要是由人的肢体关节折合时产生的衣纹，其特点是深短和集中，并由关节折转的深处向外呈放射状分布，我们称之为折叠型。如腋窝、肘弯等处的衣纹。

第二种叫做牵引型，其特点为长和直，也

常呈放射状，主要出现于肢体或躯干两个定点之间。如肩至肘、膝至臀及躯体转动时胸至腹等处的衣纹。

第三种叫自然垂落型，一般是因为宽大的衣裤或裙子受重力自然垂落形成的，对表现人物速写的结构意义不大。

一般通过前两种衣纹可以表现和反映出人体的结构和动态，最后一种则对人体结构地表现无实际意义，因此多用作装饰和美化线条，丰富速写作品的表现力。

组织和处理衣纹时应注意以下四个方面：

①衣纹的主次关系。要抓取那些能够反映人体结构的衣纹，特别是结构转折处的衣纹，还应注意衣纹的穿插关系和质感表现。

②衣纹的疏密关系。如画肘部，内侧衣纹应多画，外侧则少画。

③衣纹的虚实关系。比如当手臂弯屈时，外侧结构突出而明显应画实，内侧衣纹则应画虚。

④衣服材料的质地。不同的质料会呈现出不同的衣纹特征。

2.服饰的分类表现

裙装

裙子上有大量的裙褶，由于重力原因，大多数褶皱都是向下垂落的。表现裙褶应用长而流畅的线条来画，特别应注意把每条线的起止、穿插关系画明确。

羽绒服

羽绒服较厚，显得比较蓬松，使衣服下的人体结构不明显。羽绒服表面的有许多褶皱，应根据衣服大的转折和结构而表现，切勿画得太琐碎。

紧致

紧致的衣物穿在身上，表面上所呈现出的衣纹线条短，而且少。出现褶皱的地方多为人体结构中的关节部位和转折较大的部位。

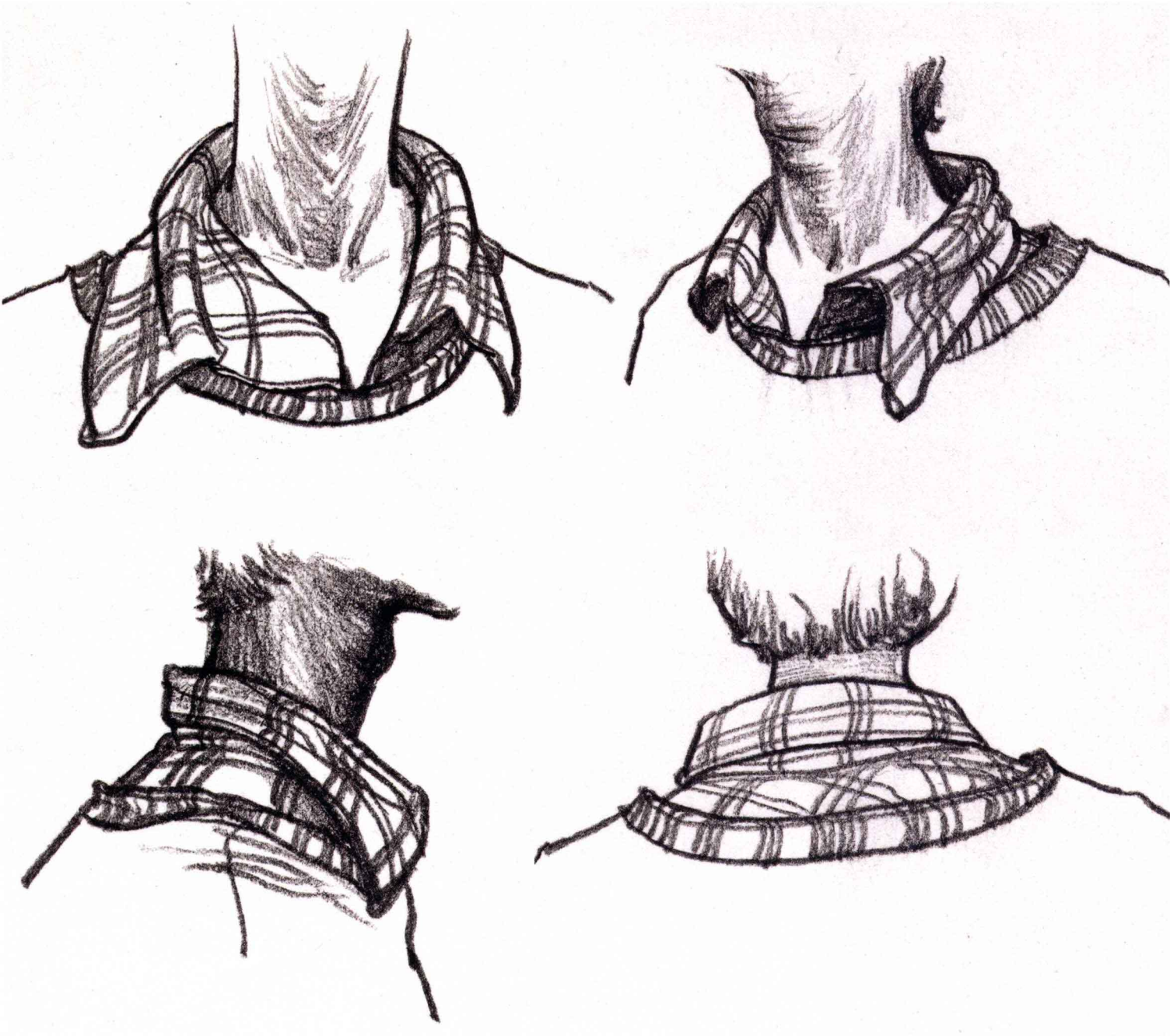
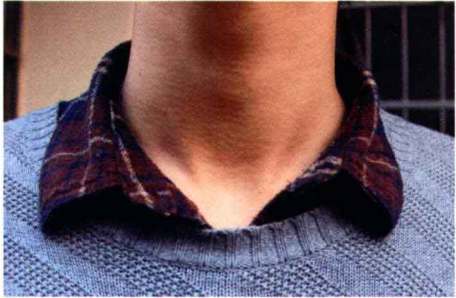
宽松

宽松衣物表面衣纹显得较多，且线条多以长而流畅的线条为主，关节处的转折线条也会显得比较柔和。

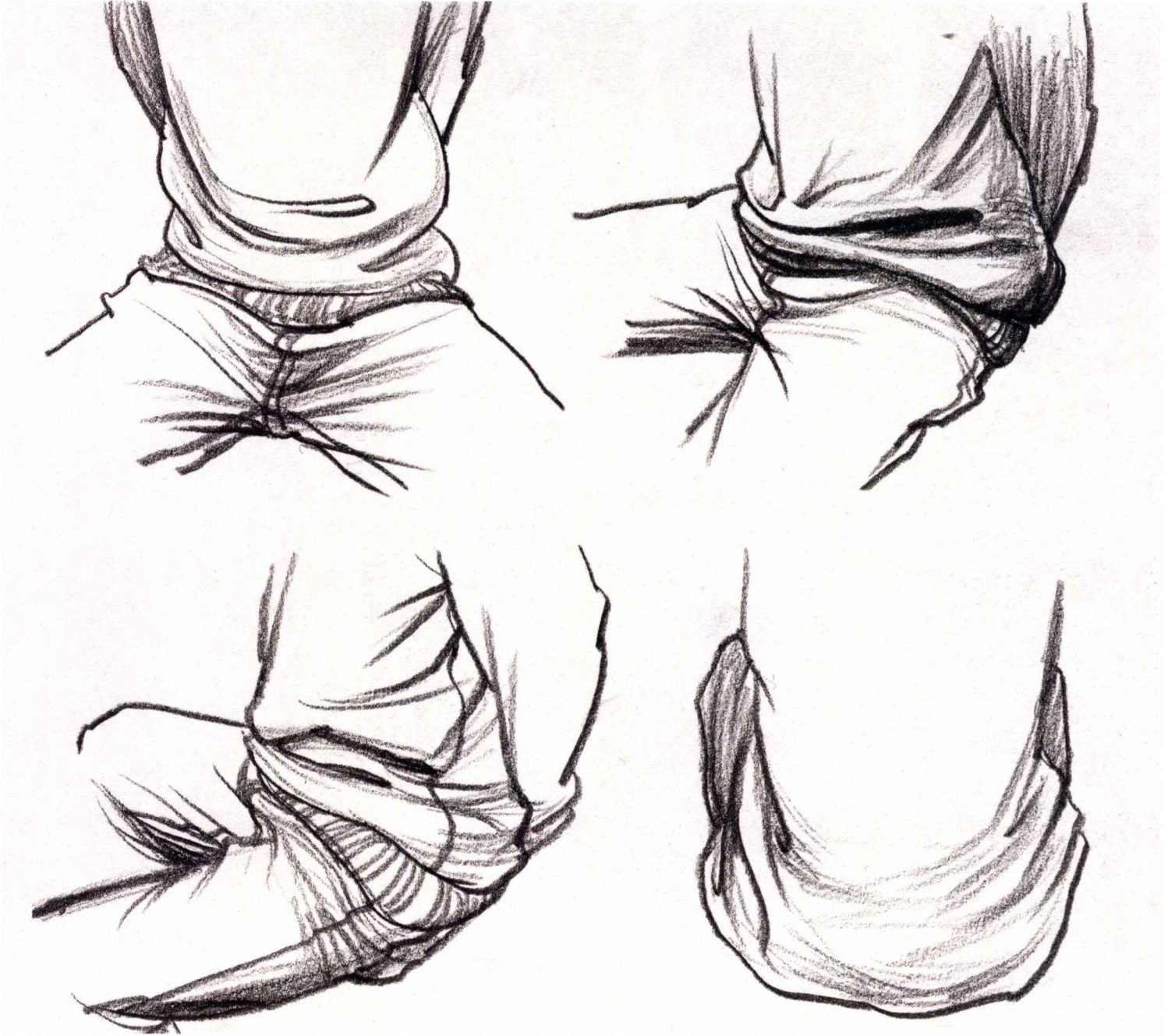
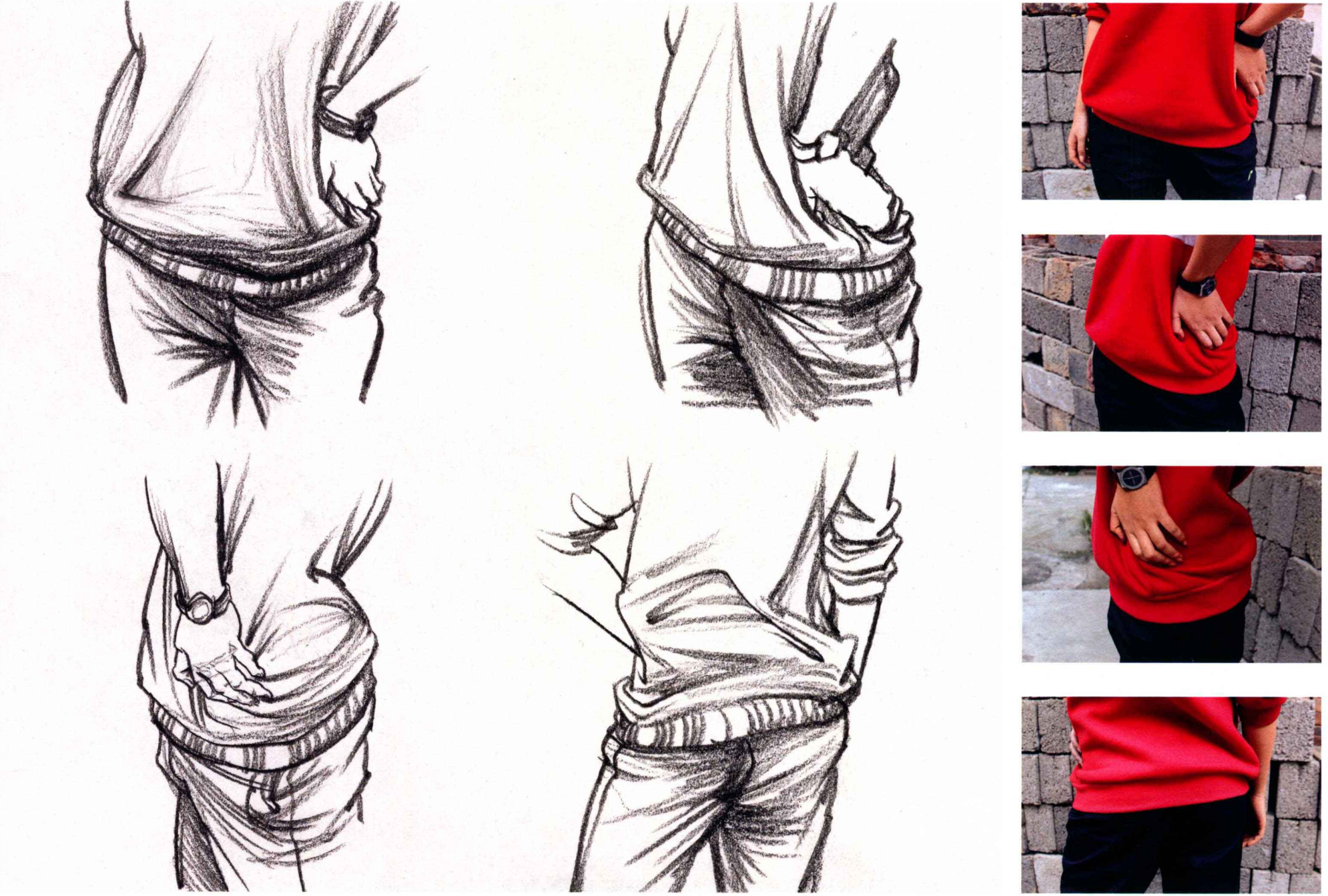
3.颈部衣领

画衣领处的衣纹，首先要注意衣领与颈部、肩膀的动态关系，如仰头或者低头、脖子的扭转等。其次，可以把颈部看成圆柱体的结构，对衣纹的走向和穿插关系要围绕圆柱体来表现。如下图中，简单地利用线条标示出了衣纹线条的走向。最后，对衣领的细节特征，如纽扣、拉链也应该仔细表现出来，增加画面的趣味性与丰富性。

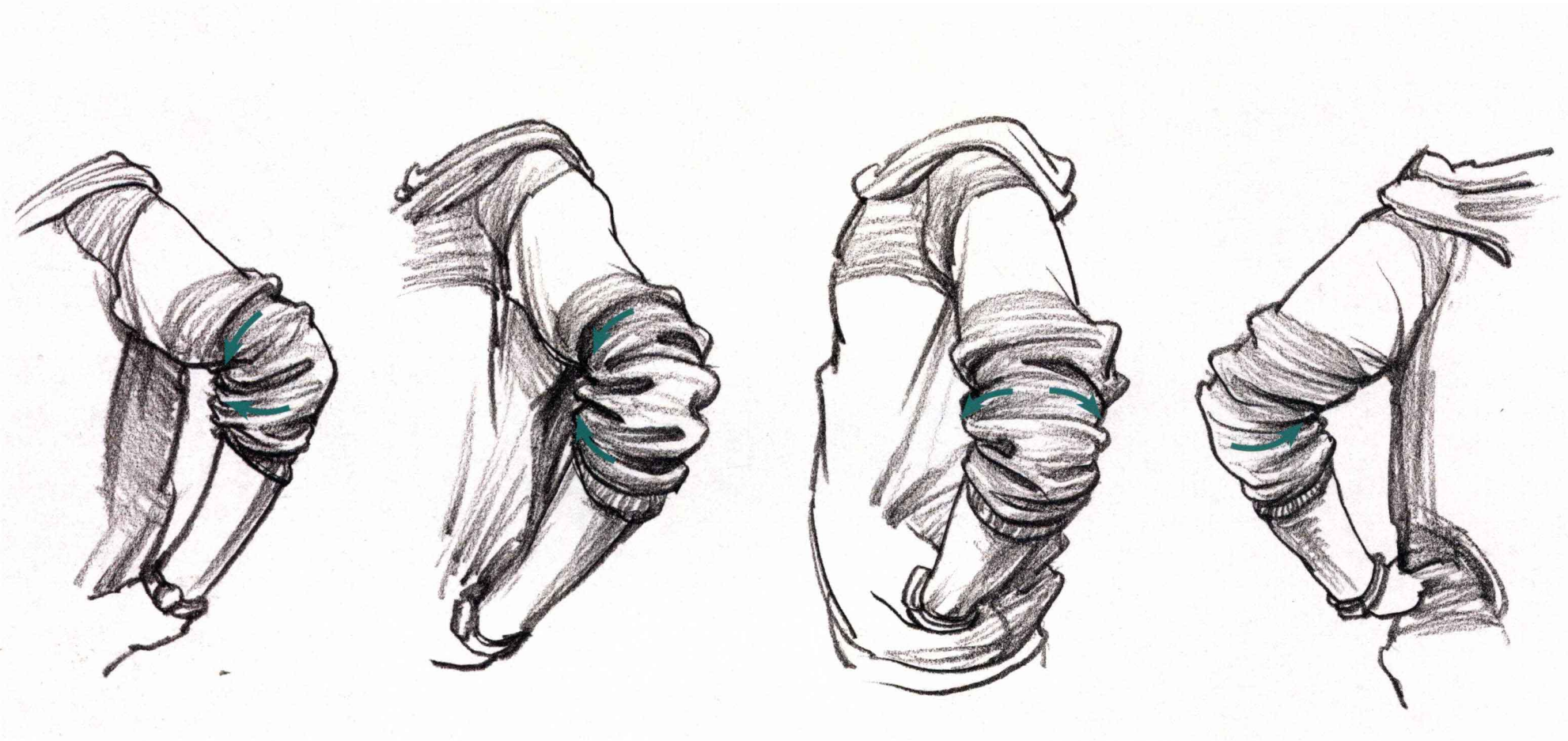
4.腰髋部衣纹

画腰髋处的衣纹时，主要注意腹部和骨盆、骨盆和大腿的动态结构关系，如挤压、扭转、拉伸等关系。此处往往是全身中衣纹最多最集中的部位，要认真观察衣服与裤子的重叠褶皱和裆部裤子的挤压褶皱。在众多的衣纹中要善于抓住最主要的、最能体现结构和动态的衣纹，且一定要把最主要衣纹线的来龙去脉交代清楚，再画一些表示体积和衣服质感的虚调子以强化衣纹的表现。

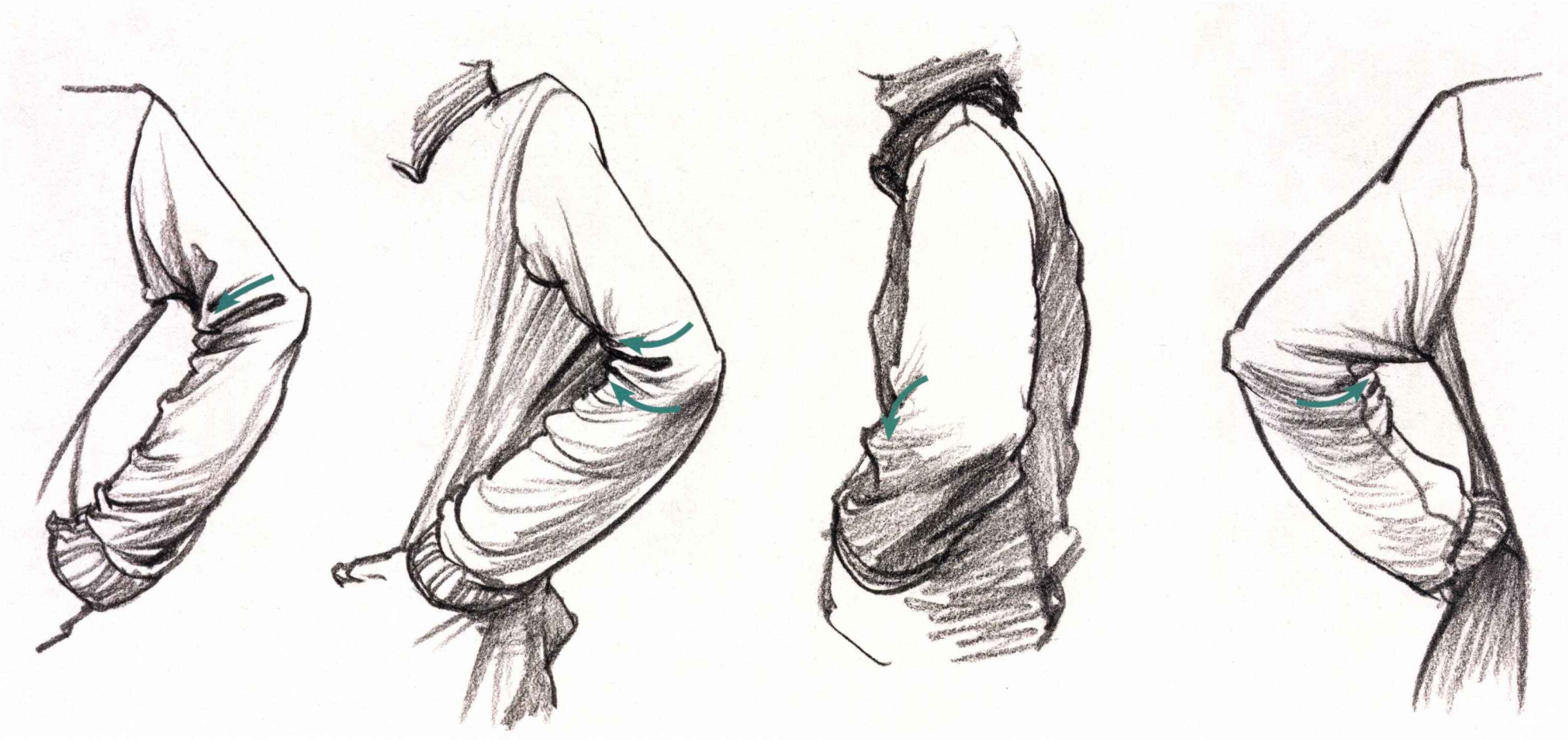
5.肩肘部衣纹

对肩肘部衣纹的表现要注意整个上肢的基本结构，特别是肩部与手臂的转折、肘部的动态和转折。臂与肩部的运动会直接导致腋窝处产生各种拉伸与挤压的衣纹变化，手臂的屈伸运动会使肘弯处呈现挤压和舒展的衣纹变化。

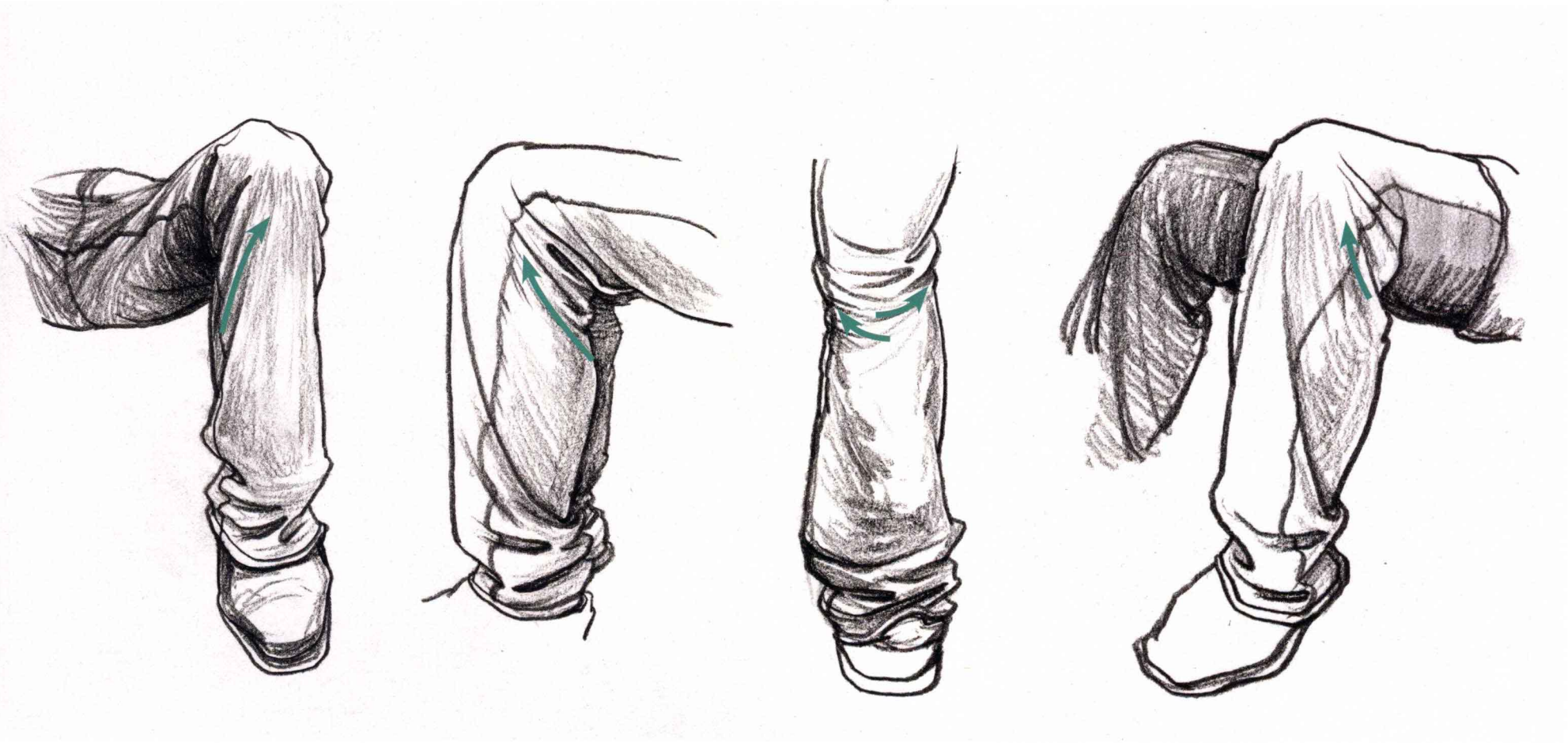
根据双臂的动态和转折变化，抓准上臂和前臂的夹角大小。应该注意肘内侧的寥寥几笔衣纹在不同角度下的透视变化。首先应该抓住手臂外侧的大轮廓线，再掌握前臂与上臂弯曲的动态结构关系，最后确定肘弯内侧衣纹的走向，并仔细刻画袖口部位线条的穿插关系。

根据图上所标示的箭头来理解手臂的衣纹走向，注意袖口部分衣服的层叠关系。

6. 膝踝部衣纹

腿部的屈伸运动直接导致膝关节的衣纹变化。一般在坐姿状态下，以膝关节为主的衣纹产生的关键点在膝盖头，通常裤纹是以膝盖头为突出的点，以此为核心，向大、小腿方向呈散射状扩散。

腿部无论是从侧面还是正面来看，其外轮廓都不是直的，而是有高低起伏的，且整体呈现出优美的曲线。

一般较宽松的裤纹显得较多，主要是因为裤子宽松而形成了很多自然垂落的裤纹，这跟裤管的大小和质感有关。腿部的裤纹主要集中在两个膝盖和裤脚的位置，其它不能表现腿部结构的裤纹可适当少画。

