

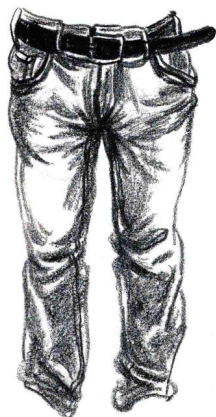


一笔一划

人物速写

主编·高银河 著·韩东阁

·中央美术学院·中国美术学院·清华美术学院·鲁迅美术学院·天津美术学院
·四川美术学院·广州美术学院·西安美术学院·湖北美术学院……



图书在版编目(CIP)数据

人物速写/高银河主编. —长春:吉林美术出版社,
2013.3

(一笔画系列)

ISBN 978-7-5386-7182-7

I. ①人… 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. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第038394号

一笔画划 韩东阁人物速写

主 编 高银河

著 者 韩东阁

出 版 人 石志刚

责任编辑 李 卫

特约编辑 宋 健

装帧设计 席小斌 范焱杰 吴 蒙

出版发行 吉林美术出版社

地 址 长春市人民大街4646号

(邮编:130021)

网 址 www.jlmspress.com

制 版 沈阳大禹奥博电脑设计制作有限公司

印 刷 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

版 次 2013年4月第1版

印 次 2013年4月第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/8

印 张 6

印 数 1-4000册

书 号 ISBN 978-7-5386-7182-7

定 价 35.00元

图书策划
项目统筹



丁殿延创意图书工作室
jingdianyanzhuang@163.com

www.jmdtw.com
网上购书有惊喜!
联系电话:0431-88612509

编辑部长期征集出版下列美术类稿件: 基础学习类、高考应试类、技法表现类、精品画册类、学术文化类。
欢迎您踊跃交流。编辑部联系电话: 15172335835 E-mail: dingdianyanzhuang@163.com QQ: 1374617158



韩东园

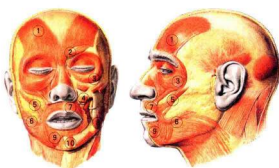
1987年生于山东省淄博市,2010年毕业于中央美术学院。2010年至今任教于顶点美术培训学校,多年的教学实践积累了丰富的教学经验。作品多次发表于专业美术书刊。

目录 CONTENTS

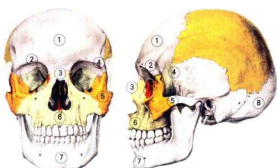
— 头部知识点讲解 —	02	— 人物站姿知识点讲解 —	12
男子头部步骤表现之一	02	正负形分析	12
男子头部步骤表现之二	02	黑白布置分析	12
表情的表现	02	站姿的步骤表现	12
头部的透视表现	03	人物背面表现	13
男子头部右四分之三面到侧面不同角度的变化	04	人物站姿动势分析	14
头部侧面、背面表现	04	同一人四角度站姿表现	16
女子头部表现	05	同一人物上肢变化表现	17
老人头部步骤表现	06	— 人物坐姿知识点总结 —	28
— 手部知识点讲解 —	07	坐姿的动态表现	28
手部步骤表现	07	同一人物二角度坐姿表现	29
手部体块分析	07	同一人物上肢变化的表现	32
— 半身像知识点讲解 —	08	— 人物蹲姿知识点讲解 —	42
衣纹知识点讲解	09	同一人物二角度蹲姿表现	43
肩部衣纹表现	09	— 场景速写知识点讲解 —	44
腿部衣纹表现	09	双人速写表现	44
— 球鞋知识点讲解 —	10	带道具速写表现	44
鞋的步骤表现	10	场景速写表现之一	45
鞋与脚的关系	11	场景速写表现之二	47
鞋的形体过渡	11		



头部知识点讲解 |



1. 额肌 2. 降眉间肌 3. 眼轮匝肌 4. 上唇方肌
5. 颧肌 6. 笑肌 7. 口轮匝肌 8. 咬肌 9. 下唇方肌 10. 颊肌



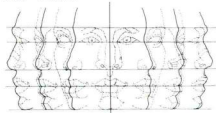
1. 额骨 2. 眉弓骨 3. 鼻骨 4. 颧骨 5. 颞骨
6. 上颌骨 7. 下颌骨 8. 枕骨



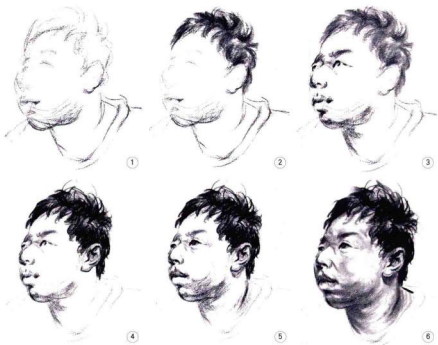
人物头像的基本比例

①人物头像分为颅颌和面颌。②从头顶到下巴的1/2是眼睛。③从眼睛到下巴的1/2是鼻子。④从鼻子到下巴的1/2是下嘴唇。⑤从鼻子到下巴的2/3是嘴宽。⑥从眼睛到头顶的1/4是眉毛。⑦人脸左右对称。根据比例和对称原则画好人像。

人的正面能够容下5只眼睛，两只眼睛的中间能放一只眼睛。



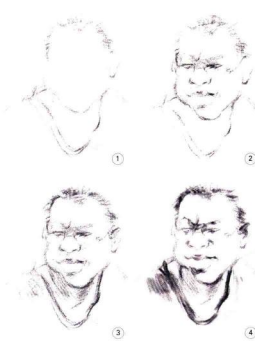
男子头部步骤表现之一



步骤

①用长直线。长弧线配合把头部各个体的基本特征概括出来。②把头、颈、肩进行整体塑造。③把头发的组群关系概括出来。从头发暗部入手进行布置。④五官局部刻画。注意各结构间的比例、位置和大小。深入头部整体细节。⑤头部体积空间的刻画。加强光影感。使画面突出。⑥头、发、眉、鼻的前后动态关系。加强体积、注意虚实关系。使画面生动。⑦调整大关系。使画面更加完整。

男子头部步骤表现之二



男青年头部表现要点

刻画男青年头部时，首先要注意的是透视与比例。其次抓住其形体结构。最后表现他们的形象特征与神态。

步骤

①用简单的线条概括头部外形。大致定出头顶与下颌的位置。确定头、颈的穿插关系。
②对头的暗部进行适当的布置。注意光源。确定五官形状和位置。
③对头暗部进行适当的布置。加强五官色调刻画。注意模特儿的神态刻画。加重头发有色及眉、须部的刻画。
④深入刻画五官细节与面部暗部。调整画面。进一步刻画模特儿的表现特征。使画面更加生动。效果突出。



表情的表现



表情的因素：1. 伤心时嘴角下垂。表情唇沟会被拉长。通过口轮匝肌的用力使唇下结构变得非常清晰。2. 欢快时嘴角上扬。3. 委屈时皱起嘴巴。皱嘴这个动作是使下唇肌肉带动并挤压上唇所形成的表情。4. 惊讶时张口结舌。惊讶或是高兴时会下意识地将大嘴唇和嘴巴。较细的变化还有鼻孔。会出现明显的鼻翼运动。嘴巴张大时上下颌骨分离。舌头会往咽喉。整个嘴部接近圆形。5. 饥饿时咬牙切齿。当人生气时上下颌骨充分咬合。上下颌也会挤压。这时嘴角会被挤压得深陷于脸颊之下。6. 忍耐时咬住下唇。下唇会上抬。为什么要下唇上抬呢？是因为上颌骨连接头骨的一整块骨体。而下颌是完全取决于下颌骨的运动。7. 使下巴下表示攻击性行为。这个表情一般是挑衅者对被挑衅者做出的。跟忍耐的表情有不同之处是：挑衅的表情是将下颌突出。是前伸的运动。而忍耐则是下颌的左右方向运动。



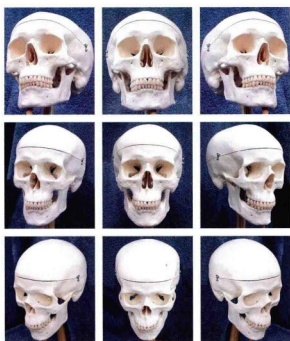
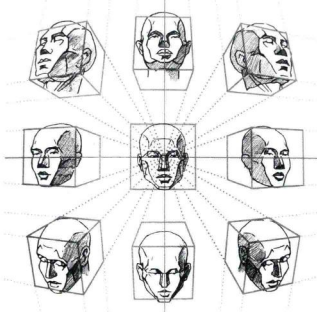
专注

眉弓扩张。鼻翼扩张。面部肌肉收缩。

忧伤：眉皱紧。眼角下垂。上下唇收缩。上下唇收缩。

惊讶：眉皱紧。鼻翼扩张。嘴角上扬。嘴角上扬。

头部的透视表现



仰视:
仰视头部速写整个透视呈下弧度。此时的眉毛底、鼻底、下嘴唇底、下颌底面积变大,相应的头顶额头、鼻尖面积变小。
正面仰视下颌骨与鼻尖突出。深入刻画这里可以增加空间感,表现时要注意。



平视:
正面头部速写是从平行透视的角度进行刻画。注意左右脸的对称性。我们可按照“三庭五眼”的比例关系来理解。在刻画时,要注意前后的虚实关系。
侧面角度要注意上额角至鼻尖再到下颌的比例和倾斜角度。头与脖颈的穿插关系的表现尤为重要。同时要观察黑、白、灰关系。
四分之三头像要注意由此产生的透视变化。注意区别两眼、两鼻翼、两嘴角之间的大小关系与形体变化。这时的头部为成角透视角度,要注意头部在空间中的纵深感。



俯视:
俯视头部速写透视呈上弧度。此时的头顶、额头、鼻尖面积变大,相应的眉毛底、鼻底、下颌面积变小。
正面俯视注意眼睛与耳朵之间的高度对比。
四分之三角度时要注意两眼脸最高点的高度位置。
侧面俯视要注意上额骨、下颌角之间的倾斜角度。



注意整个头部的体积关系、眼睛、鼻子、嘴的透视以及下颌的结构关系。

正面头部应注意三庭五眼的结构比例关系，还应注意脸部的轮廓以及头颈肩的动势。

这个角度的头部所呈现的立体关系比较明显，从颧骨到嘴角在下颌的前后空间关系十分重要。

侧面的外轮廓形可以体现出人物的特征，应注意头颈肩以及颈部肌肉扭动的关系。



头部侧面、背面表现



侧面头部速写尤其要注意，下颌骨A的结构特征，同时要留意下巴A和两肩点B和C的透视、虚实关系。



刻画不同男青年的头部时，首先要注意的是肩部透视A、B，其次是要抓住其形体的结构，最后是要表现出人物形象的特征与神态。



侧面头部速写要注意，下颌骨A的结构特征，同时要留意下巴A和两肩点B和C的透视、虚实关系。



女子头部步骤表现



步骤

① 概括头部外形。定出头顶与下颌的位置，确定脖颈与头部的转动关系。注意头部朝向与角度。

② 对头部暗部进行适当布置，确定五官的形状位置，加强光感，使画面突出。

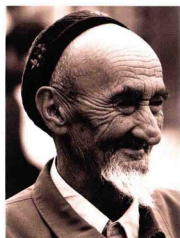
③ 加重头发的暗部和头发的分缕位置，深入刻画细节，对头部动态进行塑造。

④ 加强五官局部刻画，画出头发的特征和质感，加强体积。注意头、颈、肩的空间虚实关系，使画面生动。

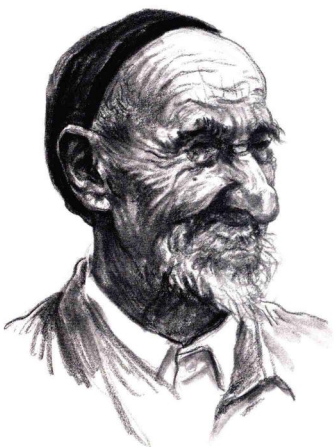
刻画女孩儿头部时，首先要注意透视和比例关系，其次要抓住其形象特点，最后要注意发饰与头骨的叠压关系以及头发皮肤的质感表现，以及头面部轮廓的虚实变化。



老人头部步骤表现



①



步骤。

①以简单的线条画出外形，大致定出头顶与下颔的位置，确定脖颈与头部的穿插关系，对头部暗部进行适当的布置注意光源。

②加强五官的基础色调表现，注意模特儿神态的刻画。

③用擦笔擦出头发与皮肤的固有色彩，加强头部整体暗部的刻画，使头、颈、肩关系更加明确，深入刻画五官细节与面部暗部。

④画出衣领，注意对颈肩的叠压关系，调整画面，使画面色调统一。



②

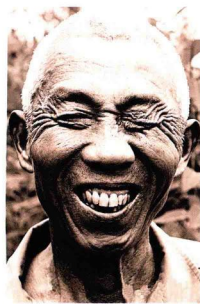


③



④

由于年龄关系，许多老人脸部的肌肉会变的松弛，褶皱较多，所以画时要突出老人的特征，注意对形体的把握。



大笑的表情，应特别注意眼部的刻画以及面部肌肉的收缩，嘴角的拉伸和变化。老人的骨骼特征比较明显，皱纹比较多，应特别注意这些细节的刻画和随形体的变化。

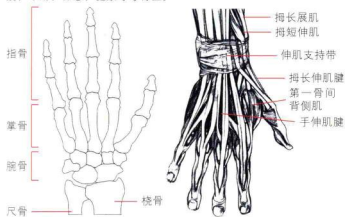


老人的胡须和头巾以及服饰是这个模特的主要特征，应特别注意这些细节的刻画以及质感的表现。



| 手部知识点讲解 |

手是仅次于面部的关键部位。它不仅有极为复杂的结构还会传达出表情信息。人在放松状态下和在紧张状态下的手势是不一样的。放松时较为舒展、紧张时会握拳、弯曲四指、两手掌交叉等。在速写中这一点是值得仔细观察和捕捉的。牢记手的比例、结构与运动规律是画好手的前提。用几何形概括复杂的外形和动态是个好方法。可以帮助我们画出较理想的手型。手可以根据为两个梯形，四指部分为一个，手掌部分为一个，再对四指长短、粗细、关节位置加以比较。指甲的画法以虚处理最妙。通过手的刻画可以有效表现人物的职业、性别、年龄、体态、健康等等特征。

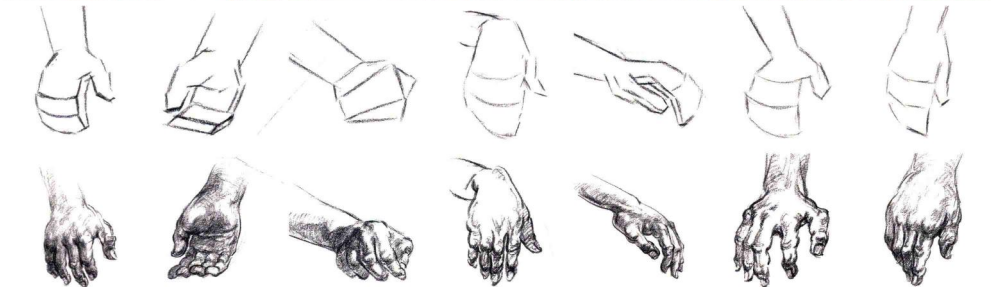


手部步骤表现

步骤

- ① 用直线、虚线概括手的基本特征。
- ② 画出腕、手掌、手指的剪影形状，确定大的动势。
- ③ 具体刻画腕、手掌、手指的结构、体积。
- ④ 加强局部结构刻画，注意透视、空间关系。

手部体块分析

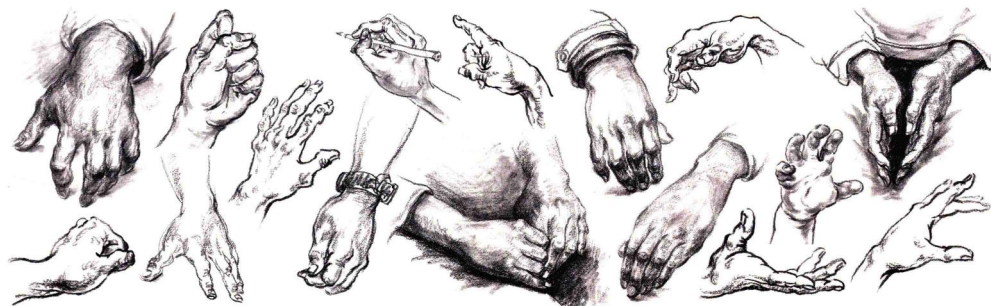


对于两手重合。要把握好手的大轮廓形比例和外形特征以及两只手的相互位置关系。注意手腕与手掌和前臂的关系。在起形阶段特别要注意整体观察。整体表现。要看手指关节之间的连线以及各个手指最外端的连线。这样对形的把握就会相对容易一些。在画面关系阶段要注意手部大的体面关系。要理解手的几何形体特征。

在两手重合。深入刻画阶段注意用笔要围绕手部结构走向来进行。使调子与形体紧密结合。手部的外轮廓线要有虚实松紧的变化。还要注意上面的手刻画要具体明确些。下面的手稍虚些。近处手指的刻画要到位。远处手指刻画要稍弱些。要有虚实关系。



对于持物手的表现。首先要与所持物体的关系要正确。手要拿得住物体。这就要求手与各个手指和物体的位置、形态要表现充分到位。塑造时。先画出手部的特点并分出大的明暗。其次从明暗交界线开始重点刻画局部和所持物体的细节特征。



半身像知识点讲解 |

半身像的刻画以头和手的刻画最为重要。整个头颈肩的关系以及胸腔和腹腔的穿插叠压关系。还有衣纹的表现随着形体的叠压以及受力拉扯所产生的变化和节奏关系。从颈肩到胸腔、腹腔、胳膊和手的黑白阶梯关系。还有头发、皮肤、衣服的各种质感表现。整个画面黑白灰关系的节奏把握也要注意。

半身像应特别注意头颈肩的透视关系。最主要还是头和手的刻画。头和手的刻画与衣服的松紧和虚实对比。

①头发和脸衔接产生的空间和随形体转折的变化。



②眼睛、鼻子、嘴：耳朵在头部形体上的空间和虚实明暗变化。抓住人物特征，有选择的进行适当夸张。

③注意手和头部的空间和手在头部随形体所产生的形态特征。



④下领到脖子的空间和光线照射到头部在脖子上产生的阴影变化。



⑤注意下颌到前领、前领到后领的空间、深度、虚实。

⑥注意前后两条胳膊的虚实和紧实。



⑦注意两个肩点的空间虚实关系。

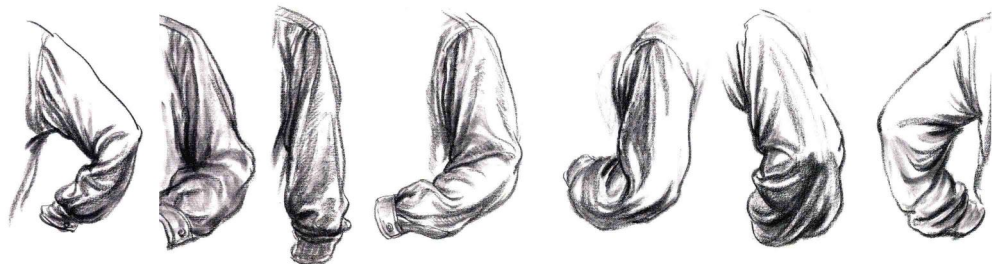


⑧注意前后手的大空间和动态特征。



| 衣纹知识点讲解 |

肩部衣纹表现



腿部衣纹表现

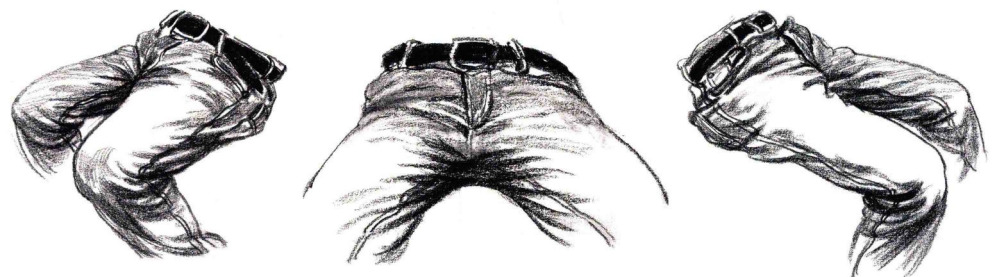


肩部衣纹表现要点。

肩部衣纹的表现要注意整个上肢的基本结构，特别是肩部的体积、三角肌、肘部结构的体现。肘关节的弯曲和伸直使衣纹在这部分形体上有较明显的转折和舒展的动势形状。在腋窝和肩部形体转折处，衣纹相对比较集中。要注意虚实关系，对体现结构的地方用笔要实些，反之要虚些。

腿部衣纹表现要点。

腿部整体可分为臀部、大腿、小腿和脚部。腿部无论是从侧面还是正面来看其外轮廓都不是直的，而是有高低起伏并整体呈优美的曲线。在表现腿部衣纹时一定要牢牢掌握其外部造型特征。这是表现好腿部衣纹的前提。刻画腿部衣纹的重点主要集中在胯部、臀部与大腿交界处，膝部和裤脚处。



| 脚鞋知识点讲解 |

脚鞋的表现要点。

在全身人物速写中，人的脚和鞋的刻画往往是最后完成的，但也不容易忽视，双脚都是穿在鞋里的，确切的说鞋可以充分体现脚的块状特征，从脚的基本形上理解鞋，所以鞋的刻画就有脚结构作为支撑，同时又有鞋本身的结构。

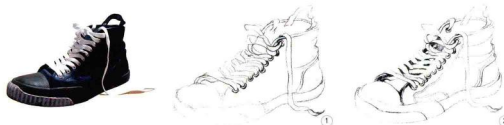
脚画得好人物的重心才会稳，两脚的刻画还要考虑透视的变化，脚与腿的动态关系要与人体整体的动态相一致，而脚与头、手同样是人物速写关键的细节，在合理的根据基础上，照顾整体才能使一幅全身速写具有说服力。

鞋带讲解

画鞋带时，用线条要注意鞋带的穿插和叠压关系，及用线的虚实，鞋带和鞋的空间以及鞋带在鞋上投影的表现是难点，鞋带随整个脚部形体的变化是刻画重点。



鞋的步骤表现



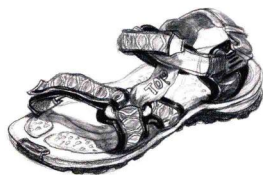
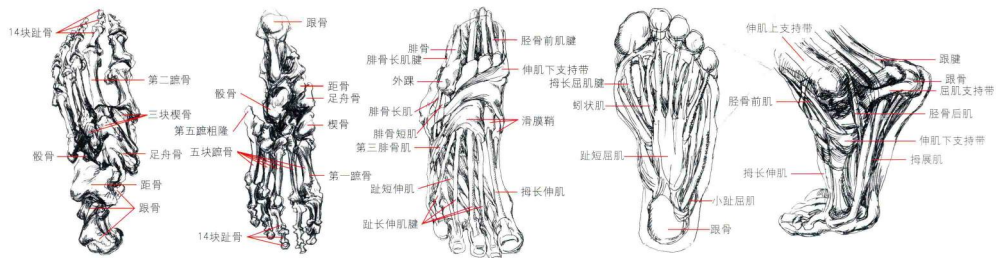
①用虚直线快速概括出鞋子的外形，画出鞋子的体面特点，并将鞋底、鞋带的形状清晰地刻画出来。



②用钢笔画出固有色，加强明暗交界线的色调对比，画出鞋的体面关系。

③深入刻画鞋的褶皱，在深入细节的同时加强鞋的体积感，明确体块特征。

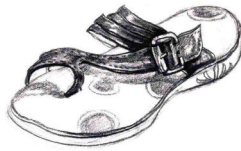
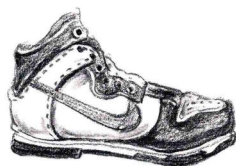
④调整色调使其颜色统一，画面形象生动。



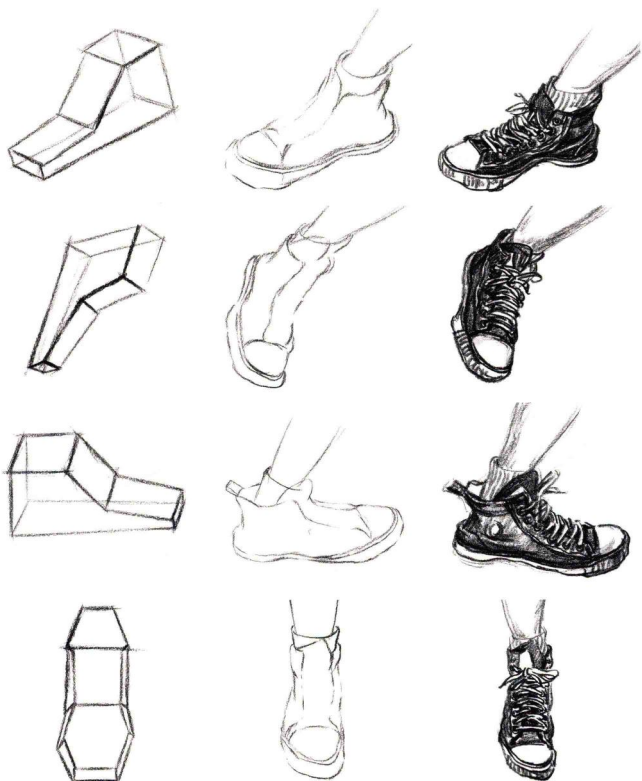
凉鞋
画凉鞋应注意脚的形体结构，观察脚在穿凉鞋时所展现出的姿态。

帆布鞋
帆布鞋的质地柔软，很随脚型，注意对脚的形体和鞋子褶皱的把握。

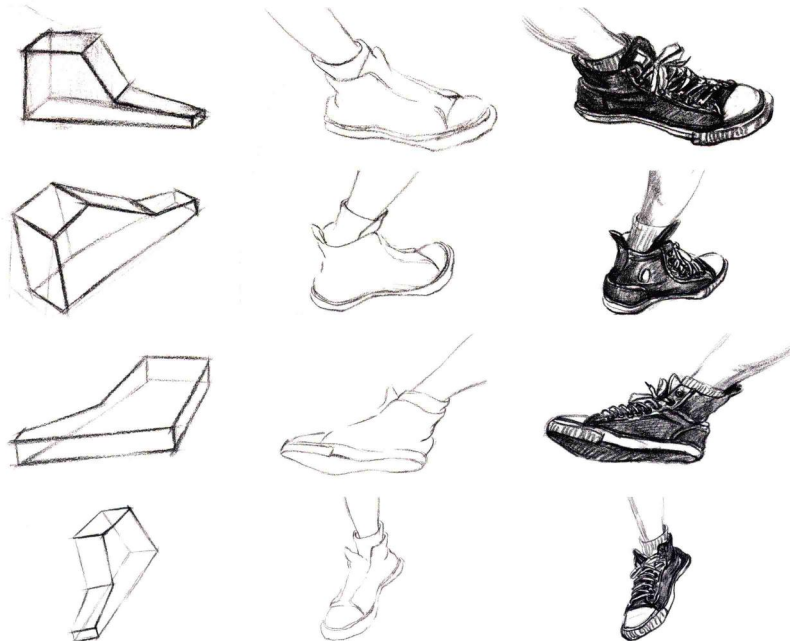
皮鞋
皮鞋应注意整体色调的把握，处理质感时可用钢笔画出整体色调，用线勾出鞋带，皮鞋等细节。



鞋与脚的关系



鞋的形体过渡





站姿分析:

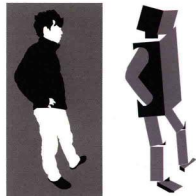
站姿要找准头、胸、骨盆这三个体块扭动下的几条动态线:两眼之间的连线、两肩之间的连线、两个髋骨之间的连线。人体活动时肩膀和骨盆的动态线呈反向倾斜。肩膀和骨盆的动态以脊柱线为轴心,前后旋转,只要找准这三条线的走向,加上对重心的把握,就会找到刻画人物站姿速写要领了。

正负形分析



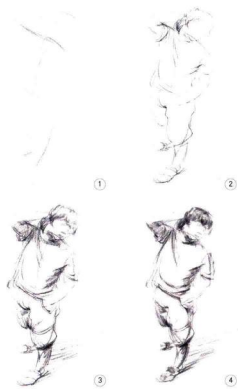
正负形又称剪影式观察。剪影式的观察就是把人物的细节忽略掉,能够把复杂的物体看成剪影形整体的观察。这种观察方法非常实用。

黑白布置分析



我们除了抓住物像的光影明暗,还要了解一下画面中的黑白配置。如图,黑白即有对比,而且黑白交错,整体呼应,从而达到一定的均衡、起伏节奏,形成一种完美的节奏韵律。

站姿的步骤表现

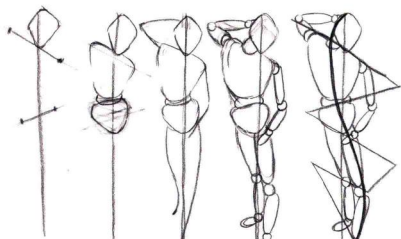


站姿的注意事项:

站姿速写时应注意的是重心和头、胸、盆腔扭动所产生的动态线,还有整个人物的比例关系。一般为7个头到7个半头长,还应注意整个人物动势所产生的前后虚实关系。

步骤:

- ① 各体块的运动方向及肩、胯、的透视倾斜。
- ② 人体头、胸、腰、盆腔的形体变化。
- ③ 光影在形体上的转折变化和暗部的加重。
- ④ 从头到脚的局部定位。



一竖二横 三头 四肢 人体的重心 人体具有节奏美

一竖,是把人体的脊柱。它是自然弯曲的纵轴,连接头颅、胸、骨盆。躯干部分的活动都是由脊柱带动的,主要体现在颈部和腰部。

二横,是指肩线(左右肩膀的连线)与髋线(左右髋关节的连线),它们位于躯干的上下两端,是躯干连接四肢的纽带,二横线除人体在正立姿势时呈水平状平行外,活动时均成相反方向的倾斜。

三体积,指人体的头部、胸部、骨盆分别概括而成的三个立方体体积。三体积,均为不动的整体,由脊柱贯穿连接,脊柱的弯曲、旋转使三体积呈现出俯仰、倾斜、扭动等不同状态,并产生相应的透视变化。

四肢,是指上肢和下肢。它们都是分别连接在躯干上下两端呈圆锥形体块,通过关节处的活动而呈现不同动作。

画人物动态时,应适当地夸张,这样动态才不至于生硬、呆板。

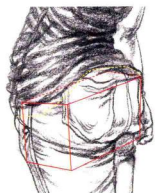




同一人物，同一姿势，但不同角度的训练有助于学生加深对形体结构和动态认识。两个姿势头部的刻画以及胸腔、盆腔和腿的正、侧面更能加强学生对整个人物的形体意识，和刻画重点。



裆部，裆部是大腿与骨盆的链接处，衣纹多集中在此。盆腔可以概括成一个立方体，而大腿可以理解为面柱体。



臀部，臀部应首先知道臀部是由两块臀大肌组成的，应多注意臀部的体积和上衣在臀部上的起伏变化。



人物背面表现

当模特儿背对我们时，不要因为我们看不到模特儿的脸而忽略对其观察。人体的结构尤为重要，比如说肩、背、大腿、小腿，那就是我们要仔细画出头发和服饰的特征和质感，这样画面就会更加的生动和有体积、空间感。



