

艺点艺点

ARTS EXAM POINT-TO-POINT

人物速写 ①

点对点的教学，直击美院、玩转艺考

艺考点对点丛书

- 点对点的明晰讲解，让你熟悉、掌握应试技巧
- 点对点的重、难点分析，让你的学习事半功倍
-
- 教你你想知道的，教你你应该知道的

余嘉亮 ◆ 著

余嘉亮

- 毕业于湖北美术学院雕塑系，现为大学教师，国家高级美术设计师，中国中青年美教专家。从事美术教育研究工作十几年，创立了独特的美术教育新概念和独树一帜的教学体系。
- 著有《常见考题练习和临摹一速写》，参编全国高校通用教材《实用工艺雕塑基础》。
- 2006年受湖北省教育频道专访，多件作品被收藏：其中《老人》素描作品留存湖北美术学院；雕塑《岳飞》被武汉博物馆收藏；群雕《纤夫》被三峡公园博物馆收藏；群雕《远古人》被湖北怡都博物馆收藏。

图书在版编目（CIP）数据

人物速写. 1 / 余嘉亮著. —重庆：重庆出版社, 2011.9
ISBN 978-7-229-04130-4

I. ①人… II. ①余… 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（2011）第109620号

人物速写①

REN WU SU XIE 1

余嘉亮 著

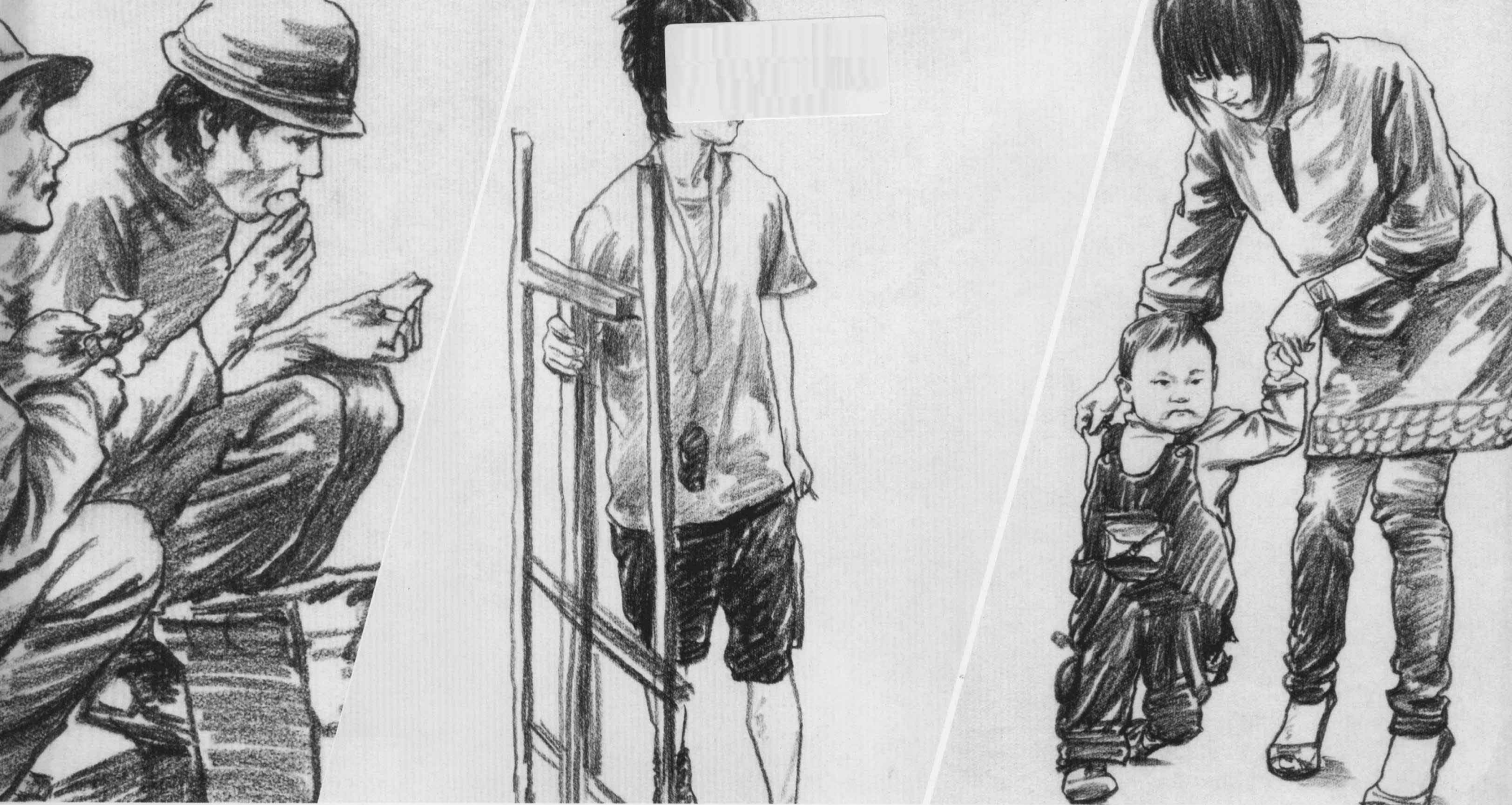
出 版 人：罗小卫
策 划：张 跃 周 瑜
责任编辑：郑文武 张 跃 周 瑜
封面设计：刘 洋 张 跃 周 瑜
装帧设计：刘 洋 张 跃 周 瑜
责任校对：谭荷芳

 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 × 1 194mm 1/8 印张：5
2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04130-4
定价：29.00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

艺点艺点

余嘉亮 ◆ 著

ARTS EXAM POINT-TO-POINT

人物速写 ①

目录 CONTENTS

概述	2
人体结构与比例	2
局部的表现	3
各种姿态的步骤图详解	6
场景、组合速写	12
历年艺考考题	24
名师作品展示	28

概述

► 关于人物速写

何为速写？为什么要画速写？在当今摄影技术发达至此的今天为什么还要画速写呢？很多同学才接触速写的时候肯定会产生这样的疑问，即使有的同学速写画了很长时间，也是知其然不知其所以然。

速写，快速的写生方法，属于素描的一种，造型基础类，这是速写的概念；速写是一种快速捕捉对象的绘画门类，旨在锻炼学习者的观察能力和造型能力，这两种能力是一个合格的美术学习者的基本素质。那么摄影术为什么无法取代速写呢？那是因为摄影虽然能够忠实地还原对象，却无法进行艺术的加工处理。速写却不然，速写能够对对象进行艺术的归纳和处理。它能够有所取舍，舍掉不必要的细枝末节，取最能反映对象形象或场景的主体部分并进行加工，所以摄影始终无法取代速写。

其实在造型艺术教学当中，速写教学还有更加重要的意义。速写是训练造型综合能力的基础方法，素描教学当中提倡的整体意识，就是通过速写的针对训练而逐步提高起来的。速写注重的是对象的神态和整体感的表现，它不仅要求对所描绘对象准确的形态把握，还要求在表现当中有所侧重，有明确的表现内容。因此，画好速写就是应将复杂的对象进行主观的提炼，才能提升作画的速度，从而达到“速”的要求。

与素描要求不同的是，速写要求作画者用笔要肯定，尽量少使用橡皮擦或者不使用，线条一次不准确就画第二次、第三次。速写是允许出现错误的线条和作画痕迹的，如果擦得太多，线条表现太琐碎，作画速度会受到影响。所以速写尽可能地使用灵动的长线条来表现对象经过提炼出来的主体。

► 男性和女性的外形差异

男：头方、大；脖子较粗、短，有喉结；肩宽；线条硬；性格体态较粗犷。

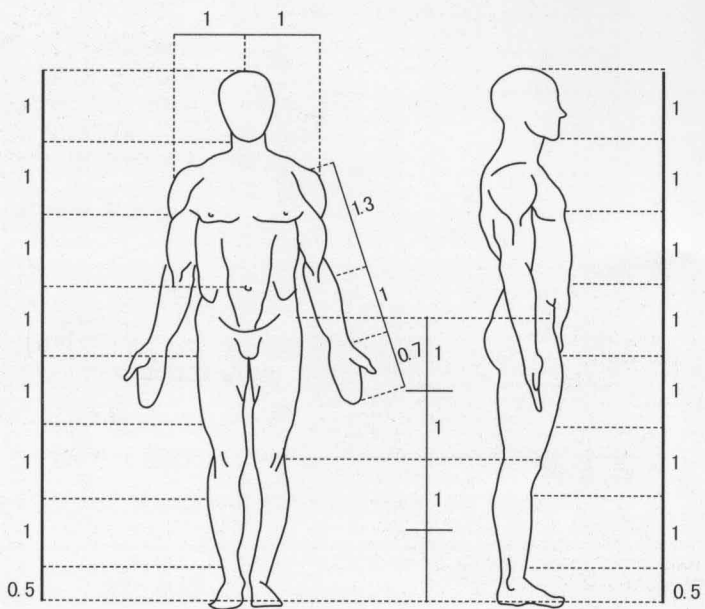
女：头圆、小；脖子细、长；肩较窄；线条柔和；性格体态较拘谨。

人体结构与比例

► 站姿与坐姿的身长比例

在学习人物速写之前，我们有必要对人体静态的比例特征有一个初步的认识。以一个头的长度为度量单位，一般成年男性笔直站立的身高约为7个半头长，肩宽约2个头长；女性约为7个头长，肩宽约1.5个头长；坐下约为5个头长。

► 年龄大小的比例差异

小孩子：特点是头大、较圆；四肢短，上身较长；头身比例低于成年人的7个头长，随着年龄的增长会逐渐接近成年人。

老年人：因为年龄关系脊柱较弯曲，肋骨下斜，肌肉干瘦、皮肤松弛；躯干长度缩短，比例不足7个头长。

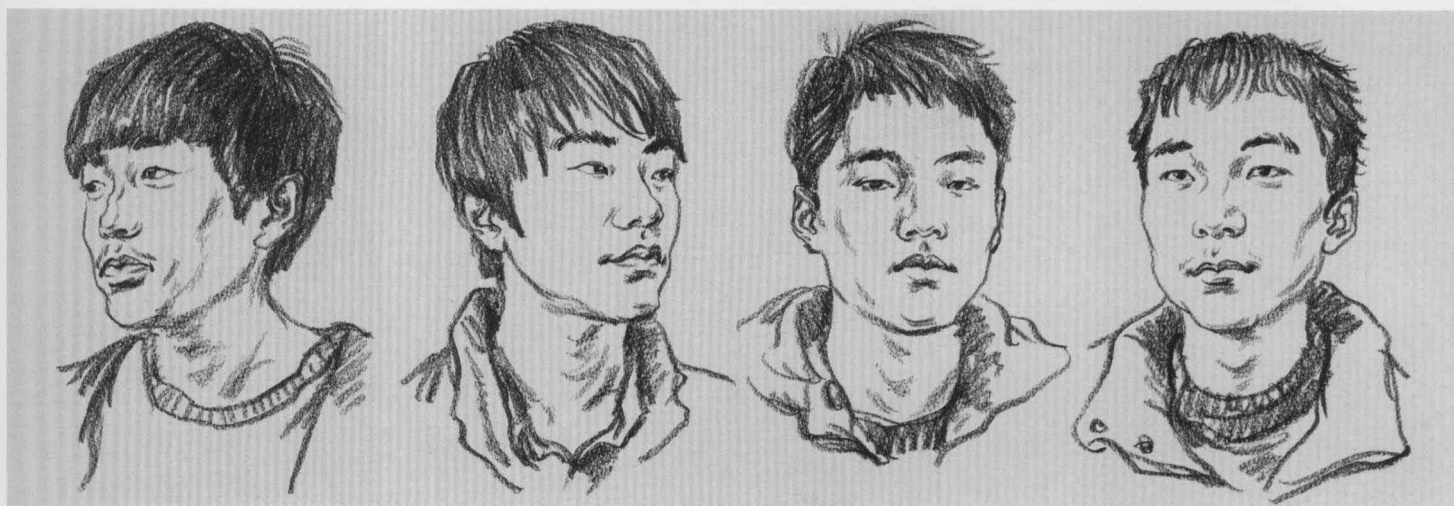

局部的表现

► 头部的常见形态

男性头部的特点

男性的头部体积比女性大一些，面部的肌肉结实，转折和穿插关系明确，骨点也更加明显。所以当面对男性模特的时候，用线可以硬朗、肯定一些。头发也是能表现男性特征的部分，男性的头发通常比女性短，有蓬松的感觉，边缘的轮廓线较为琐碎。

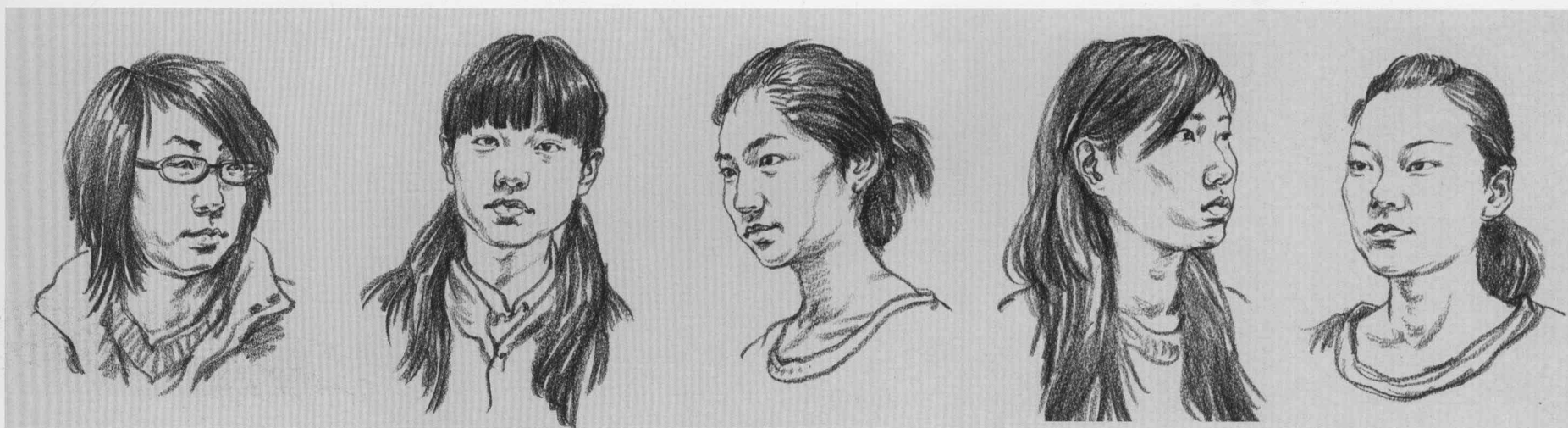

小贴士：

注意面部的明暗交界线的位置，它的形态是由面部骨骼结构决定的，它的位置直接决定了头部的正、侧面的转折结构。要生动的描绘人物的情态就不能忽略这一点。

女性头部的特点

女性的头部较男性小，线条比较柔和。面部肌肉圆润饱满，但肌肉结构不及男性的明显。头发的整体感较强，比男性柔软、飘逸。

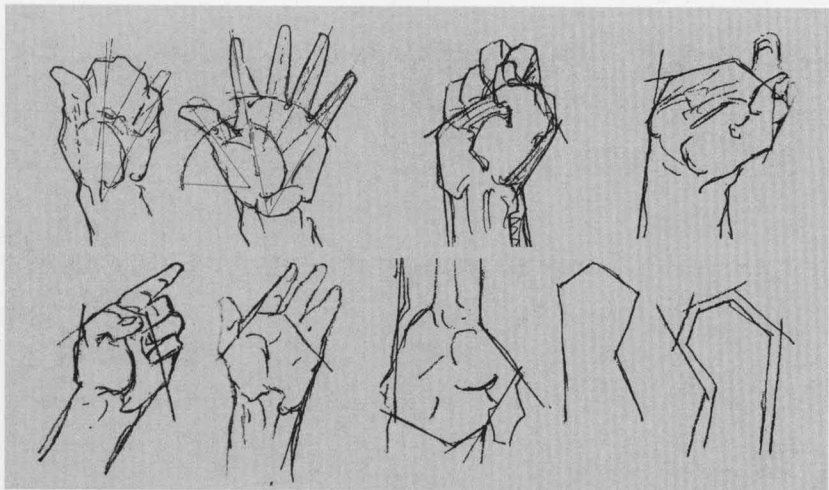

小贴士：

女性的头部较男性小，线条比较柔和。面部肌肉圆润饱满，但肌肉结构不及男性的明显。头发的整体感较强，比男性柔软、飘逸。在速写创作当中，与男性不同的是女性的特点很大程度上可以从头发的形态来表现，仔细观察各个不同外貌特点的模特头发的形态。

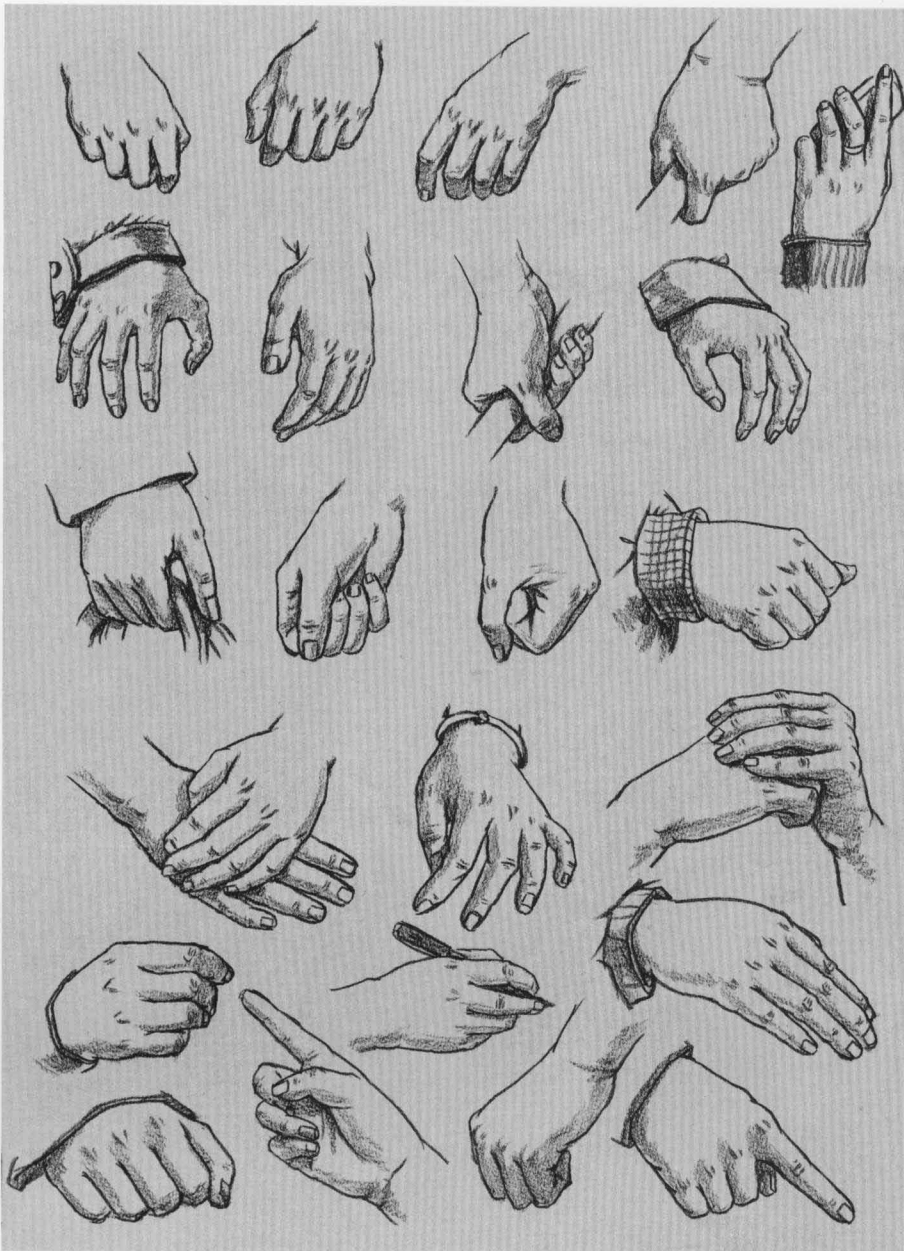
► 手的常见形态

俗话说“人难画手、兽难画走”，可见手在人物速写当中是一个难点所在。初学速写的同学们几乎都对手的处理无从下手，手的关节多，形态特征多样，特别是不同性别、不同年龄和职业的人手的形态还有细微的差异。怎样画好手？没有有效的捷径，方法就是要多观察和多练习，要深入地了解手的解剖结构，这是一个不断积累的过程，只有经过长时间的写生练习，通过观察和思考才能逐渐地熟悉，从而得心应手。

小贴士：

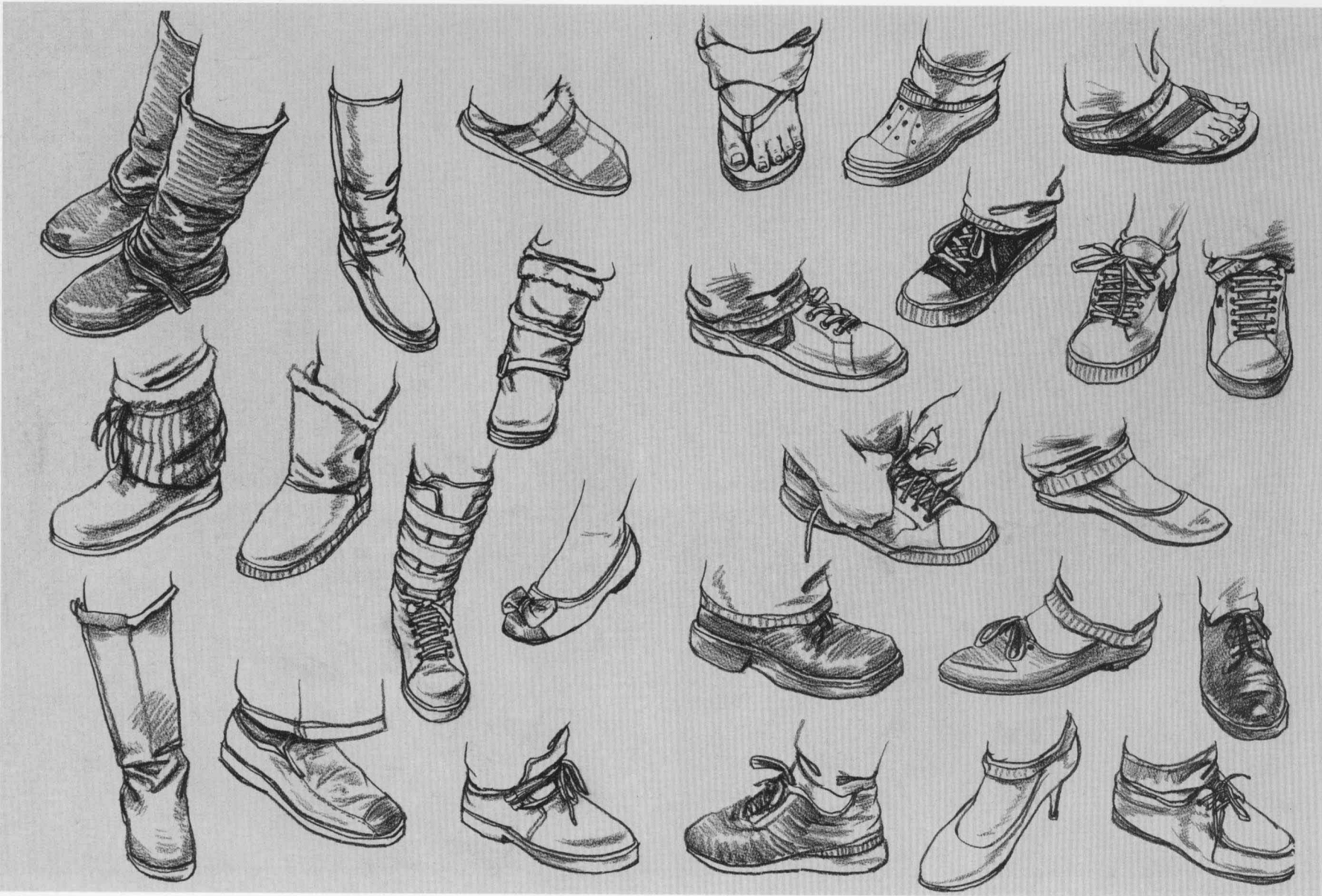
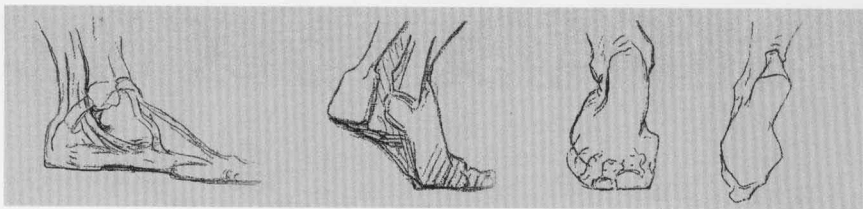
手掌的结构我们可以把它当做一个不规则的五边形来处理。手掌展开后大拇指和食指分别在五边形的一条边上，中指、无名指、小指在另一条边上；握成拳头后，五边形的形态又发生了变化，始终保持“五边形”法则，对我们画手有很大的帮助。

► 脚的常见形态

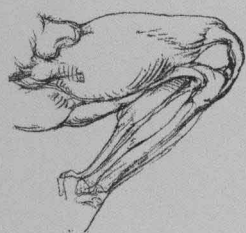
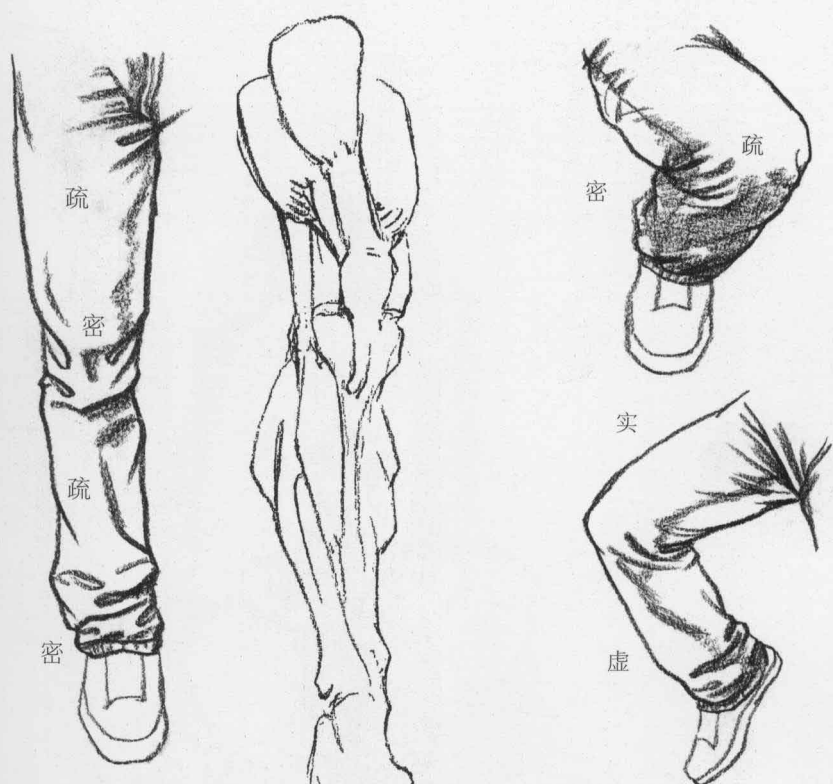
脚的表现很大程度上是对各类鞋子的形态表现。鞋的种类也非常的多，有露脚趾的、有皮鞋、有运动鞋、有长靴等，同学们要根据各自不同的材质区分对待。

运动鞋通常需要通过大量的线条来表现其外形特征；靴子和皮鞋有一定的光泽度，线条也较其他鞋类硬；棉拖鞋由于材质的原因，表现要更加蓬松和柔软。

► 腿的常见形态

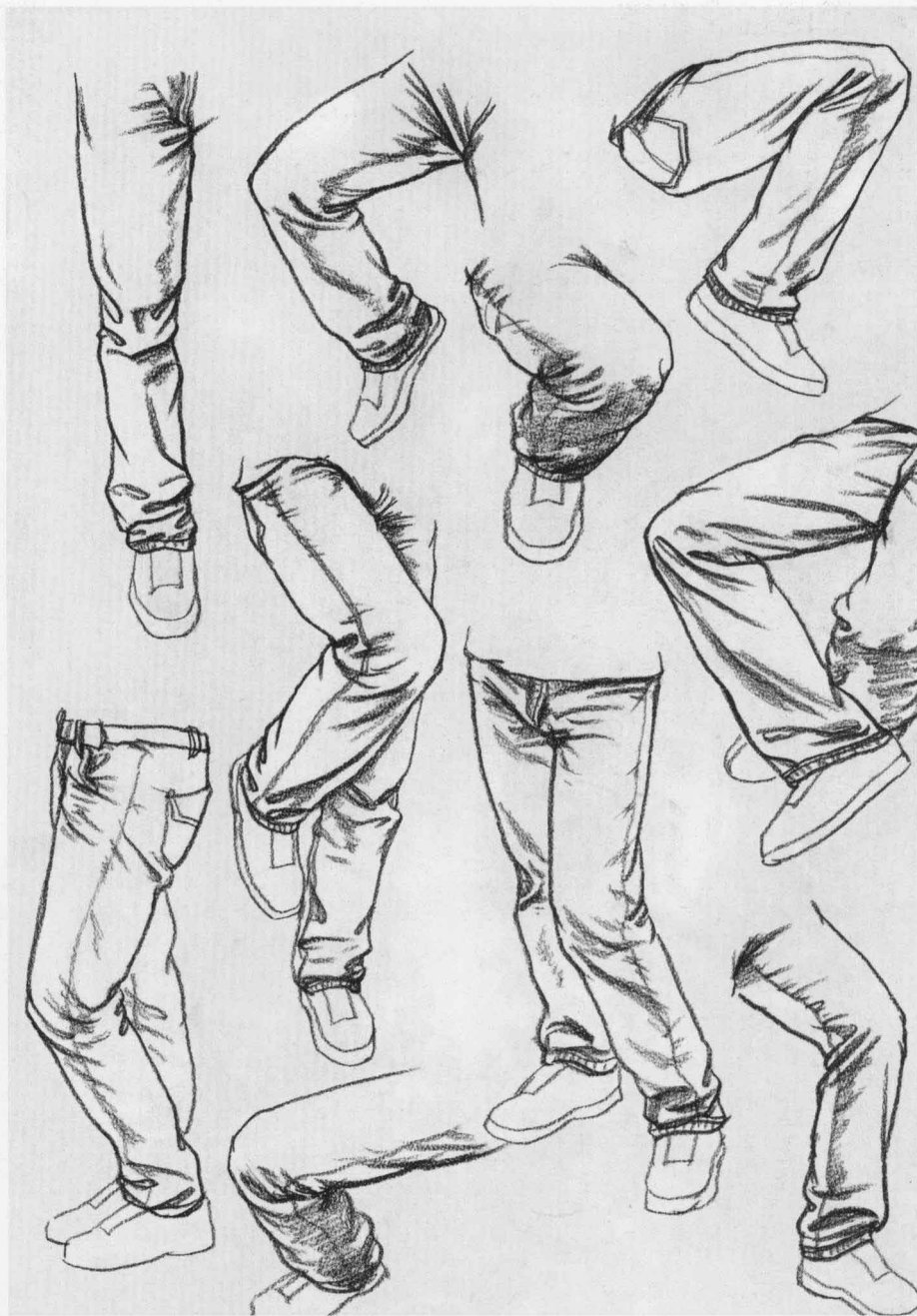
腿分为大腿和小腿两个部分，中间由膝盖连接。在人物速写当中通常对腿的表现要通过裤子来完成，而裤子的裤纹形态跟人物动态密切相关。

小贴士：

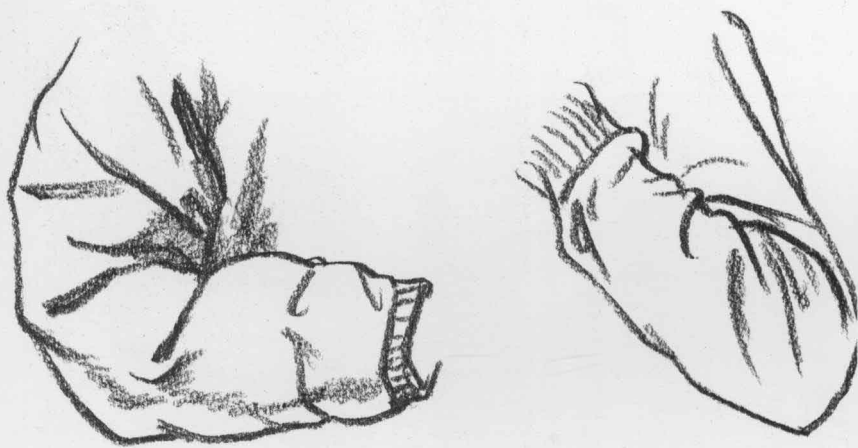
坐姿裤纹的疏密和虚实情况。一般来说，裤子紧贴大腿的地方线条比较实在一些，未贴到大腿的部分线条可以处理得虚一些。

站姿裤纹的疏密情况，大腿和小腿部分的线条较疏，膝盖和踝关节较密。注意裤纹的形态关系。

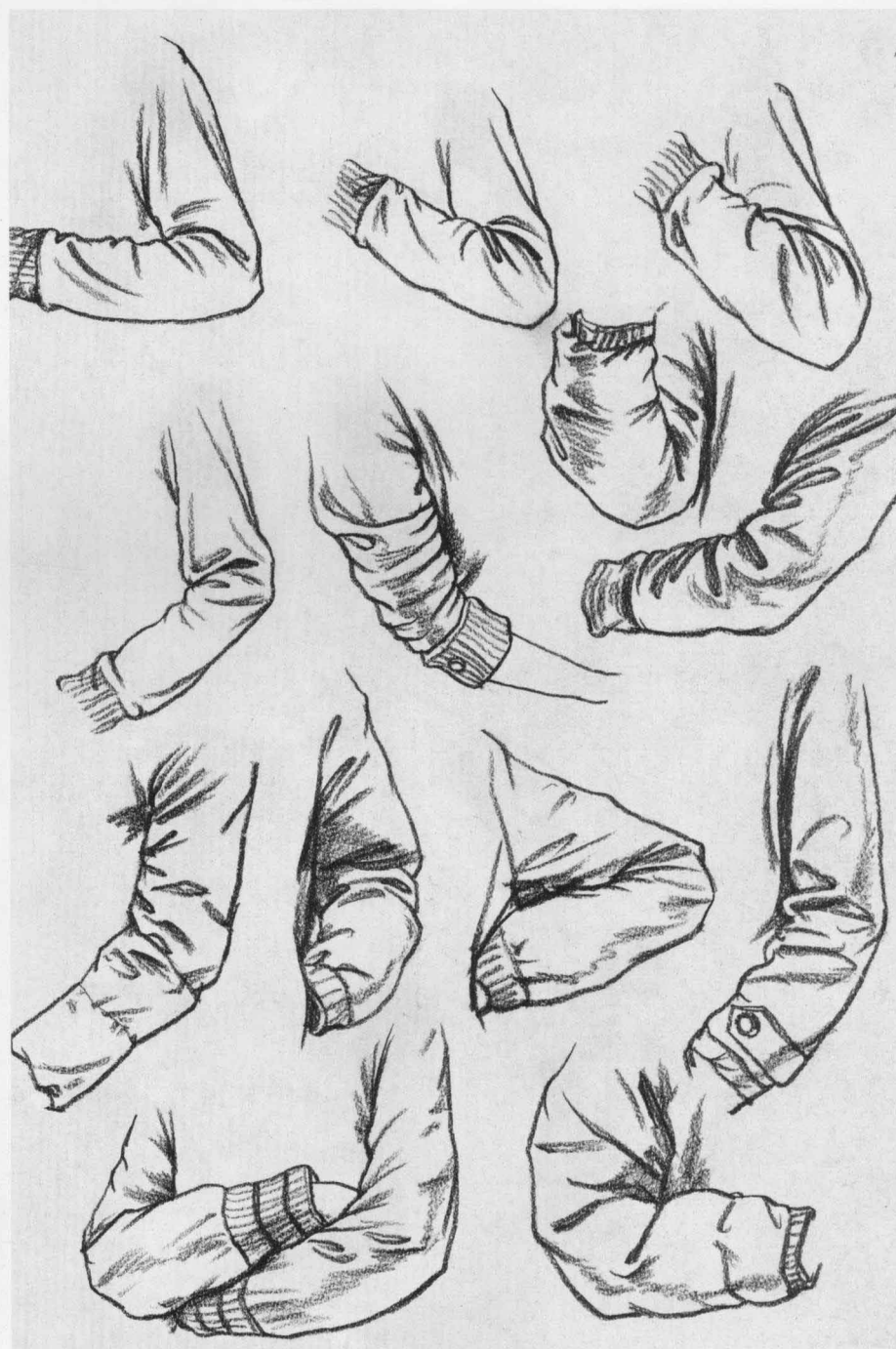
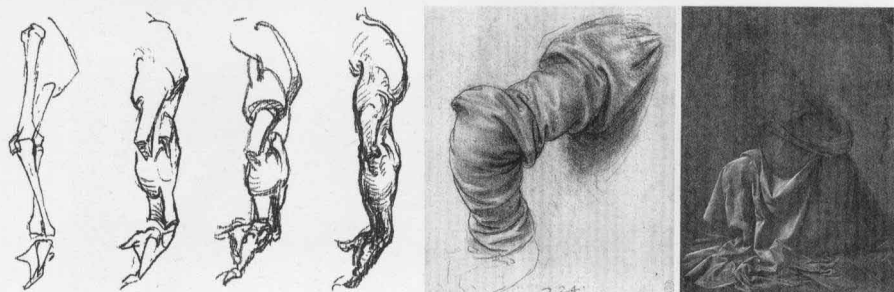
► 手臂的常见形态

手臂在结构上可以分为上臂、下臂和肘关节，上、下臂由肘关节连接，下臂连接腕关节。注意观察手臂的肌肉和骨骼的结构转折和穿插关系，特别要注意手臂因动态的不同，结构、透视关系有很大的差别。

小贴士：

在速写过程当中，根据作画对象所穿衣物的厚薄不同，形态也要作区别，冬天的衣服具有很明显的厚度，可以用侧锋等较软的线条来表现；夏天的衣服较薄，紧贴手臂，用线就可以稍微硬朗一些。大师的作品都是经过高度提炼后创作的，每一个衣纹褶皱都经过了反复的推敲，观察学习大师的作品对我们的学习创作有较大裨益。

各种姿态的步骤图详解

► 站姿

用概括的线条起大形，注意人物的身材比例、姿势和情态。头部和五官表情是精彩之处，首先深入刻画，手是画面的重点，要注意表现，同时要注意处理头颈肩的大关系。大形抓好后，其他部分按部就班地交代出来即可。

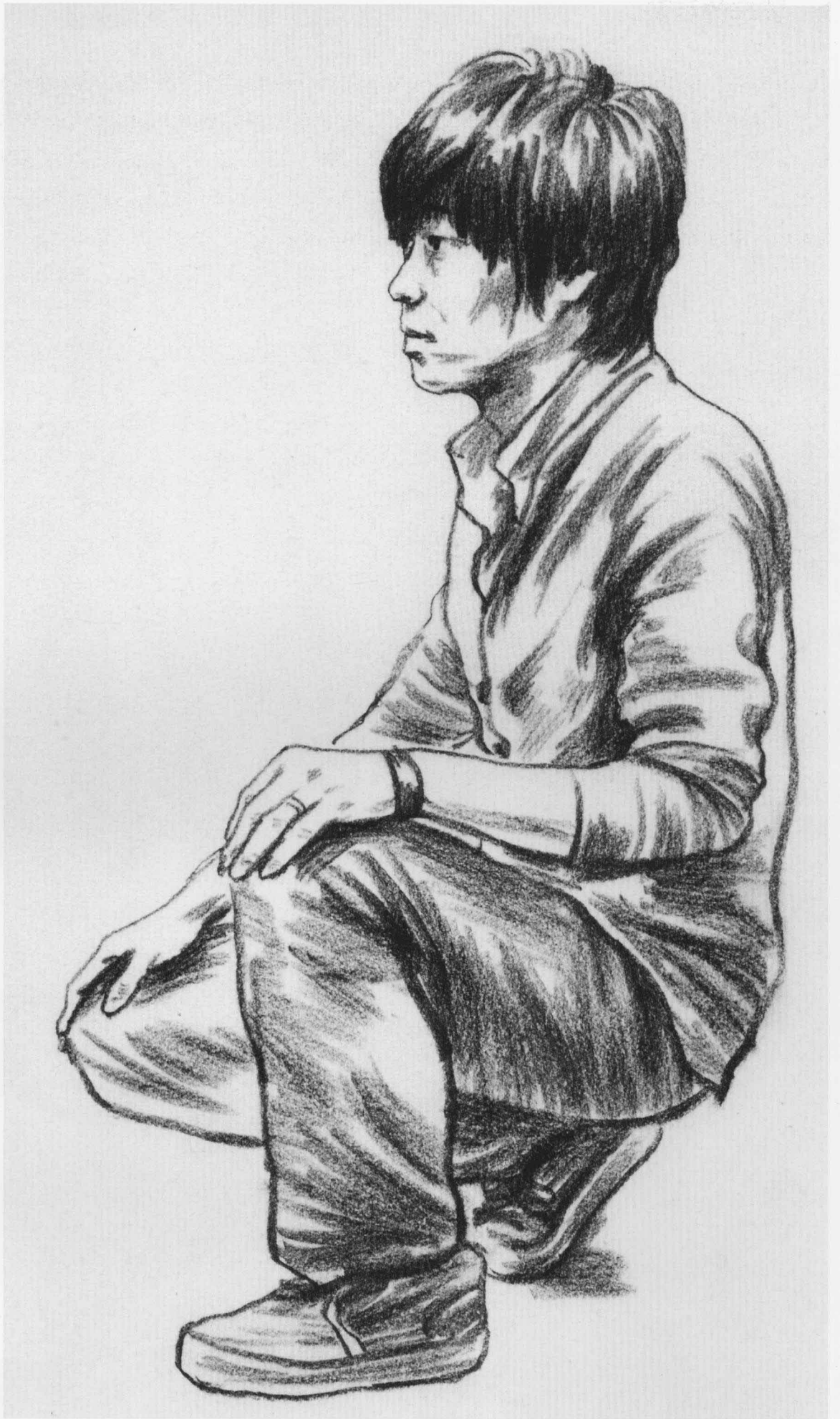
► 坐姿

起大形的时候注意人物的动态和身材比例，神态表情是人物的灵魂，一定要表现出对象打电话时聆听的专注，这种生动的表现在考试当中是加分的关键点之一。步骤③对象外套衣服的厚度也要处理到位，衬衫和外套有厚度的区别，还要注意握持电话的右手的衣纹与自然放置于大腿上的左手衣纹的形态区别。

► 蹲姿

用概括的线条捕捉人物的大关系，轮廓和比例的好坏直接决定了这幅作品的成败，下蹲的姿势要特别注意裤纹的疏密和虚实关系，坐姿腰腹部分的衣纹堆积也比较多。步骤④当中被挡住一部分的右手可以适当处理虚一点，步骤⑤左腿离我们近一些，可以处理得实在一些，右腿处理虚一些，让画面有主次之分。

► 骑车的姿势

用长线条概括大的人物比例关系，注意区分人物和自行车的空间关系。抓大形的时候一定要把结构、比例、动态解决好，否则后期深入细节过后改动会很困难。从主体开始深入画面，对表情五官的细心刻画可以抓住考场阅卷老师的眼球。步骤③中躯干的刻画要注意衣服的虚实关系，背部紧贴衣服的部分线条肯定而直接，腹部衣服下垂的部分可有意处理得松散一些。步骤⑤左腿同样也要注意线条的虚实处理。自行车的描绘要处理好脚与车、臀部与车座的位置关系，让观察者觉得人是坐上去而不是简单地拼接上去的。

①

②

③

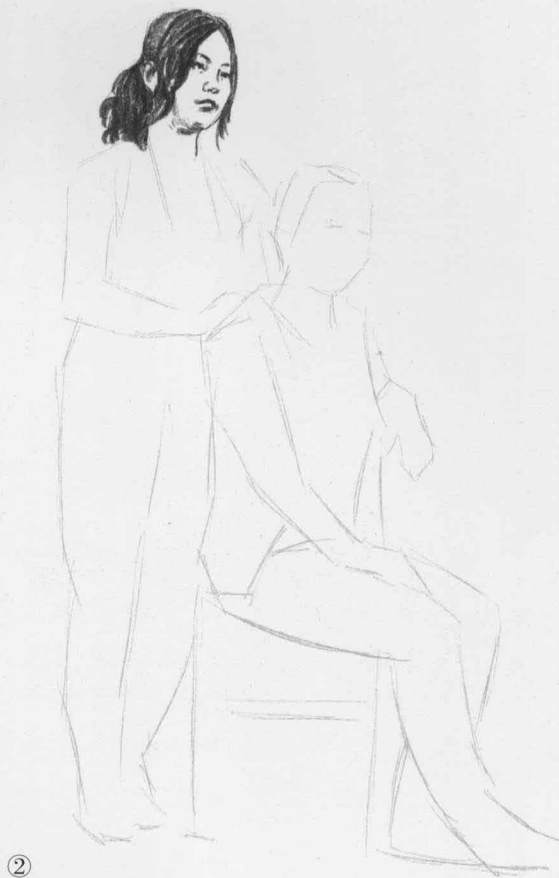
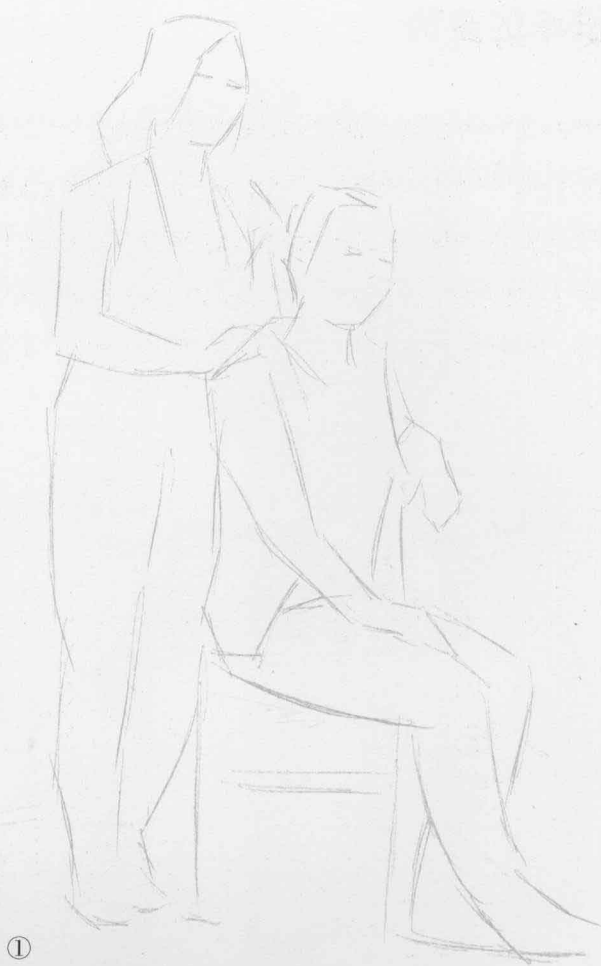
④

⑤

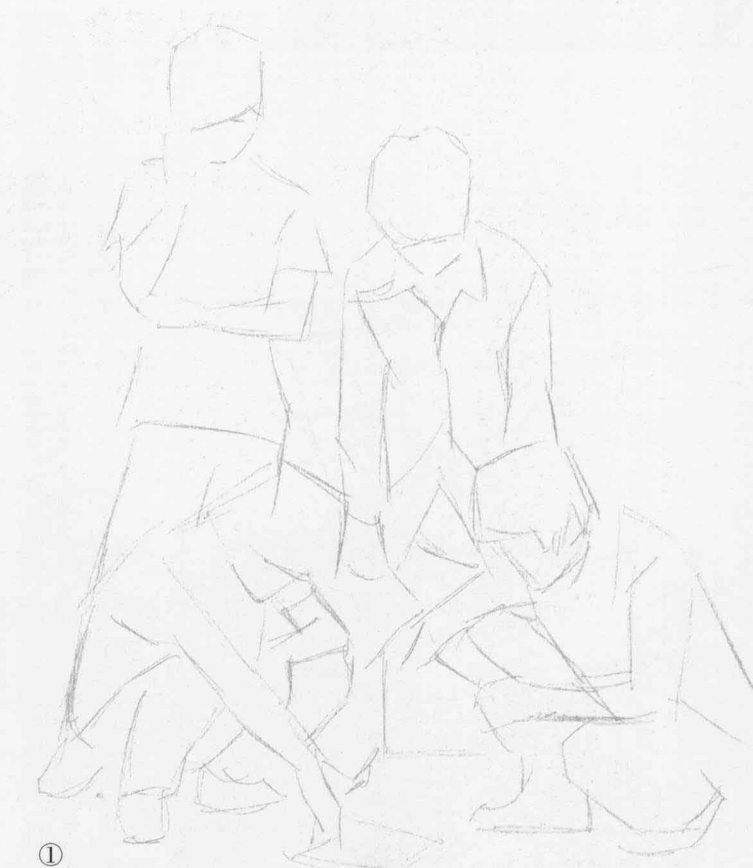
► 双人组合

考场中会经常遇上两个人物的组合，这种速写的作画时间通常是20—30分钟。下笔之前先观察对象，确定主次关系。这组速写当中作者将站立的女性作为画面的主体优先刻画。起大形的时候将站、坐的两个人物都概括出来，要特别注意两个人高矮和空间关系。站立者的重心位置确定为右脚，边缘线实一些，裤子的裤纹也要处理到位。坐着戴眼镜的女性也有主次之分，离我们较近的右臂刻画深入具体一点，相反左臂简单交代出外轮廓线即可。

► 场景组合

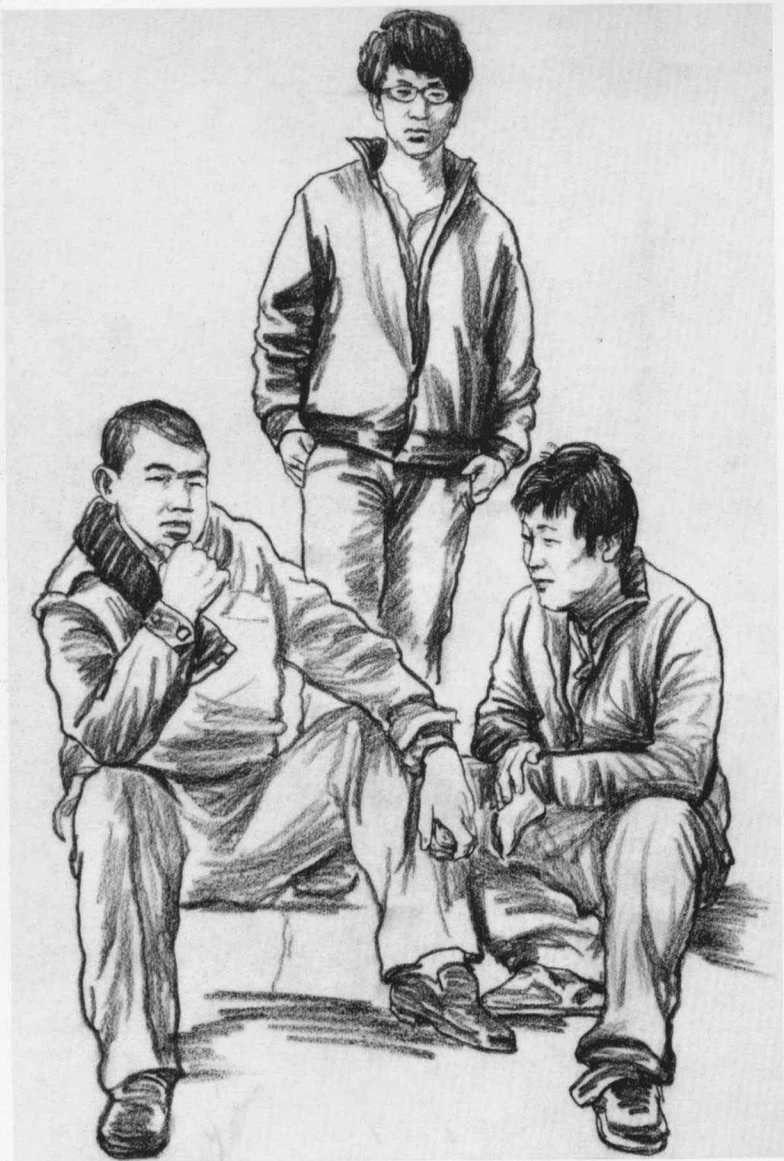
四个人的组合相比单人和两人组合需要注意的地方更多。首先要明确主次关系，前景处的两个人是画面的主体，刻画的时候需进行强调；背后两人作为表达主题的辅助性人物，处理的时候可以有意弱化。起大形阶段同样要将四个人物都用概括而简略的线条交代出来，注意相互之间的位置关系。作画的时候先从蹲着的主体人物入手，注意画面的视觉焦点，各自人物的造型应该围绕这一焦点进行构成，这样才能使画面不会太散。同时要注意不要因为画面的人物过多而忽略了各个人物的结构比例和动态关系。

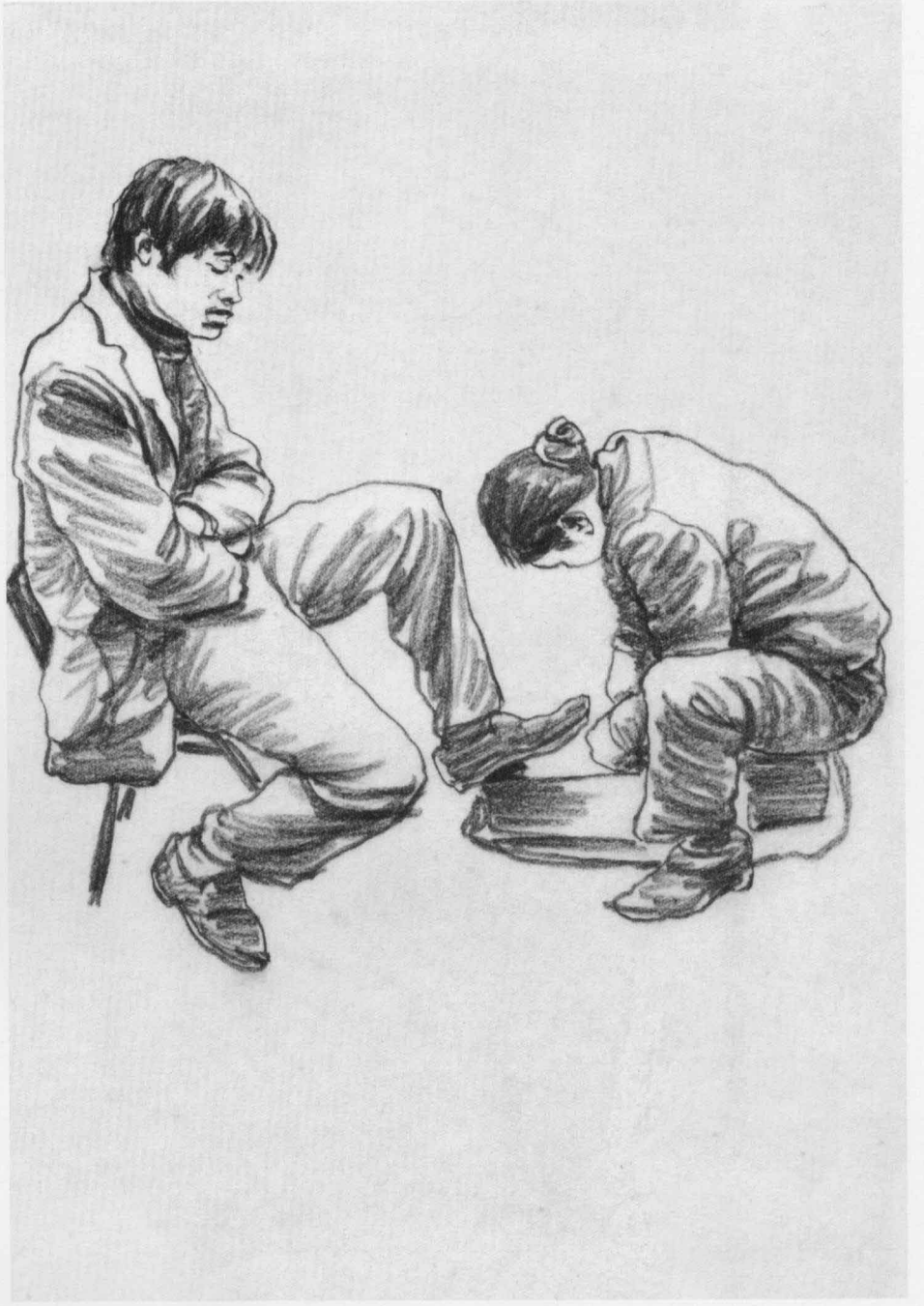
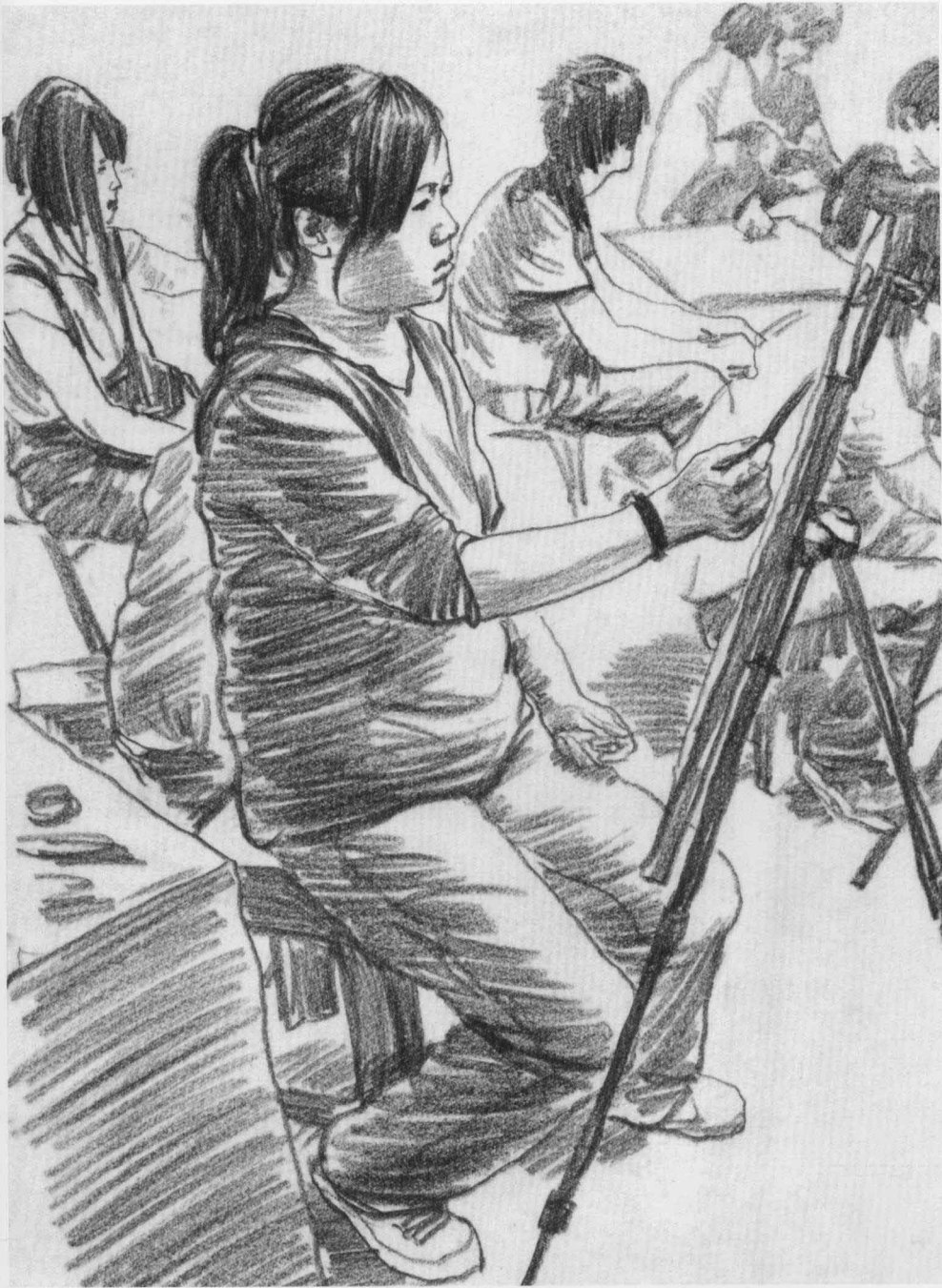

场景、组合速写

► 人物组合、场景

组合是两个以上人物的集合，画面的视觉重点较为集中。场景是更大范围的人物组合，除了要求具备单个人物速写的能力以外，还需要有整体的把控能力、画面的组织能力和局部的深入刻画能力。场景速写的学习是为以后的艺术创作打基础。

► 主题性速写

随着高考对速写要求的不断提高，题材的选取范围也更加的宽泛。从简单的单人静态姿势到动态的默画，再到主题性命题的出现，速写与创作考试的关联越来越紧密，界限也越来越模糊。同学们平时速写练习的时候要有意识地强调速写的主题性，进行写生锻炼的时候也应该有主题的意识，只有进行有针对性的训练，有了量的积累，考试的时候才能得心应手、举一反三。

老师作画示范。应注意画面中各个人物视角焦点的位置，同时要处理好“近实远虚”的关系。

