

人物默写

技法解析

陈恩惠 编绘

- 教学参考
- 自学教材
- 高考训练

美术高考指南难点重点解析

行往成都列车上红表
少女二〇〇五年八月七日
於2114次車上画

陕西人民美术出版社

美术高考指南难点重点解析

人物默写

技法解析

陈恩惠 编绘

陕西人民美术出版社

责任编辑：张化梅 丁新宇
封面设计：张 宁

How to go out of the dilemma

图书在版编目(CIP)数据

人物默写技法解析 / 陈思惠编绘. — 西安: 陕西人民
美术出版社, 2006.10
(《美术高考指南难点重点解析》)

ISBN 7-5368-2028-3

I. 人... II. 陈... III. 人物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第023661号

美术高考指南难点重点解析

- 人物速写技法解析
- 人物默写技法解析
- 创作性速写技法解析
- 素描头像正面技法解析
- 素描头像侧面技法解析
- 水粉风景写生技法解析
- 水粉静物写生技法解析
- 速写风景、动物、场景人物技法解析

陈恩惠

1960年3月生于山西临猗

1983年毕业于西安美术学院

现为咸阳师范学院艺术系副教授

咸阳市画院副院长

中国美协会员

主要作品：

发表美术作品60余幅

发表论文20余篇

参加全国各种美术展览50余次

获国家、省级奖励16次

出版有《白描起步》、《白描梅花》、《陈恩惠国画作品集》

作品先后录入《中国美术全集》、《世界书画家铭录》、

《当代书画艺术名家精英大典》等

目 录

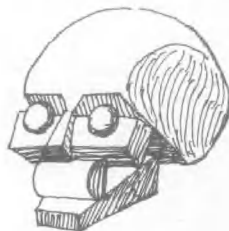
人物默写	1
头部骨骼结构关系	1
头部肌肉与颈部肌肉分析	2
头部比例与透视分析	3
名家头像范图 (一)	4
名家头像范图 (二)	5
名家头像范图 (三)	6
手的结构分析与描绘	7
脚的结构分析与描绘	8
人体解剖分析	9
男性女性躯干外形之比较	10
人体的关系	11
人体的形体结构关系	12
人体运动的重心与动态线	13
动态默写步骤与范图	15
高考默写	16
锻炼默写的方法	18
默写的意义	18
作品范例	19

人物默写

默写作为部分美术院校的高考内容，有其一定的现实意义，它不仅可以帮助我们培养我们的记忆能力，提高速写能力，更重要的是能够锻炼造就我们艺术感悟能力。实际上，所有的写生作画活动都依赖于人的视觉形象记忆。默写则要求看一眼画一点仅仅使用了瞬间的局部的记忆，实际只有当我们进行默写的时候，才知道自己究竟记住了什么记住了多少。因此，默写不仅训练我们的视觉形象记忆力，同时还可以帮助整理、检验和巩固我们已知的造型知识及经验。具备了默写的能力，便可时常进行记忆画练习，更可提高我们的视觉想象和创造能力。本书后面的大部分范画均是完全靠记忆画的速写。

人物默写包括头像、半身像和全身像默写。但无论是头像默写还是全身像默写，整体观察对象以及整体安排处理画面都是非常重要的。这也是初学者在训练中一定要始终贯彻和严格遵守的法则。从大形起稿，到局部深入刻画都必须以整体为重，并不时地调整局部与整体的关系。当然要画好默写，首先必须了解和掌握人体的基本结构、比例、透视及运动关系。

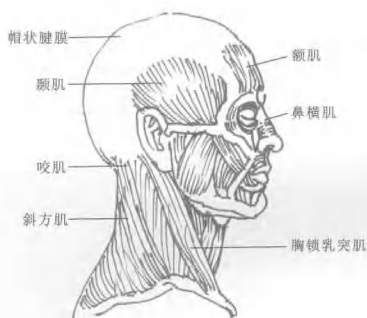
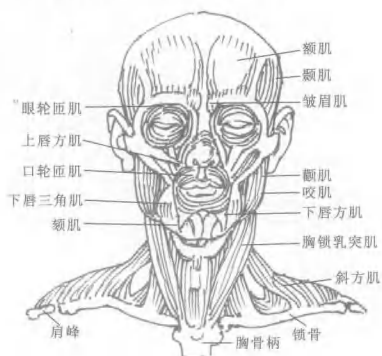
头部骨骼结构关系

陈恩惠 陕北印象

面部的起伏及五官还可归纳成几何体块来理解，它便于记忆结构的形状。

头部肌肉与颈部肌肉分析

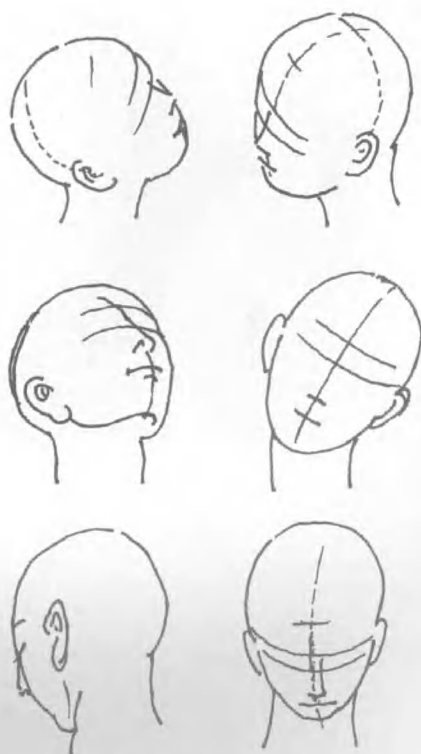
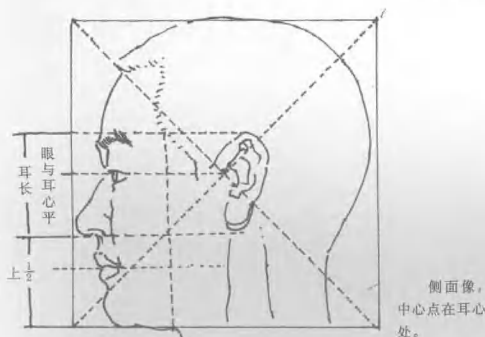
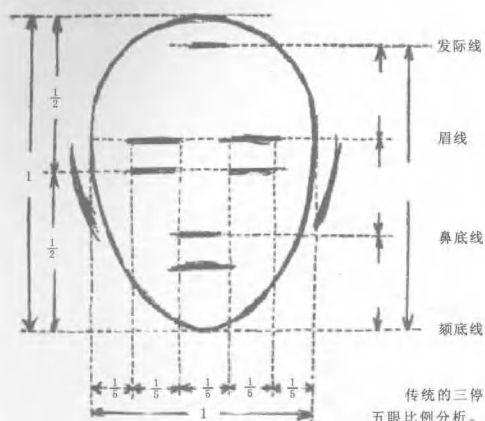
拉斐尔[意大利] 青年女子

鲁本斯[法兰德尔] 贵妇人

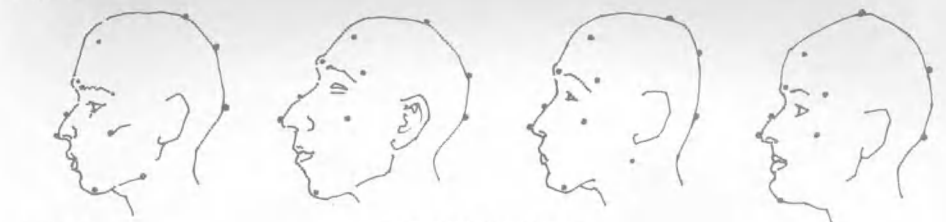
从大师的画可以看出，他们对头像骨骼和肌肉理解非常透彻，用笔的方向清晰的表达出结构的内在关系。

头部比例与透视分析

利用五官弧线可以概括出面部透视表情。

骨点与脸型

骨点位置不同头形特征则不一样。

不同的脸型可以用不同的字形来概括。

名家头像范图（一）

运用头部比例、结构知识，进行头像写生与头像临摹，可以达到默写的目的，我们要经常这样训练，目的就一定能实现，下图为训练时，针对不同学生不同审美所选的学习范本。

头像作者：达芬奇、丢勒、王子武、李映成等

名家头像范图（二）

头像作者：马奈、蒙运生等

名家头像范图（三）

列宾[俄] 拉钦斯卡娅

鲁本斯[法兰德尔] 俯视的妇女

列宾[俄] 爱丽奥诺拉·杜泽

手的结构分析与描绘

手是人类的第二表情器官，研究手的画法也要和掌握整个人体一样，首先要了解手的解剖，其次要分析其结构特征，最后要掌握活动规律。当然更需要理解手的形体在动作改变后的透视变化。

腕：由八块不规则的小骨组成，上接前臂的尺骨与桡骨，下连掌骨，成为腕关节。行使掌部的屈伸与内外旋转等动作，整个手的活动全靠腕的运转。

臂：上臂有三角肌、肱二头肌，呈长条形。前臂上粗下细成柱体，尤其要注意肘关节的位置。

指部分析（三节）

腕部的变化

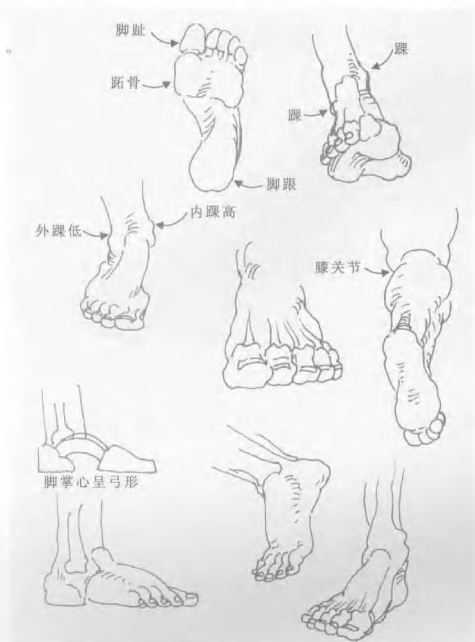
鲁本斯[法兰德] 手的习作

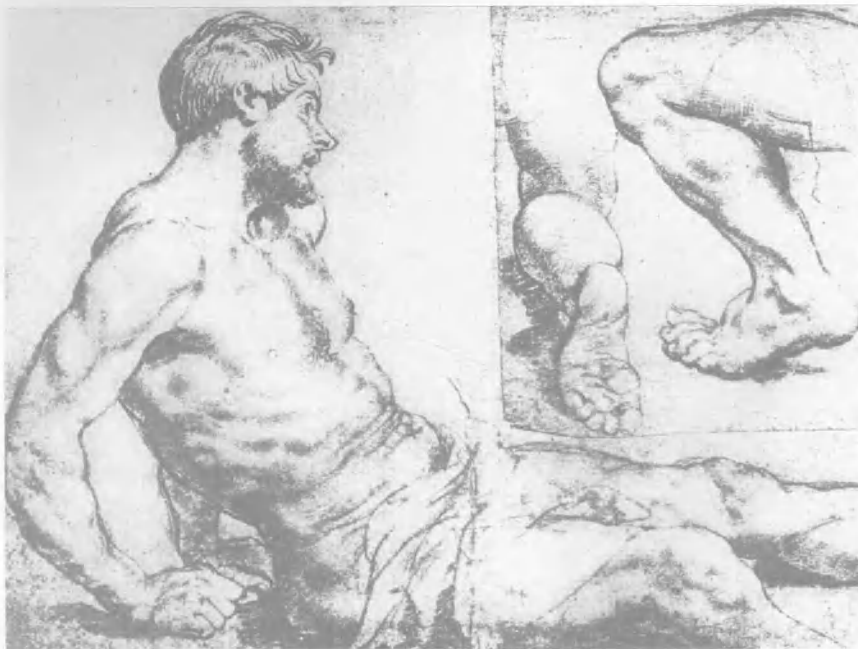
脚的结构分析与描绘

脚是由踝部、脚跟、跖骨、脚趾组成。绘画时要注意内踝高、外踝低的特点。

腿部：特别要注意膝关节的位置与结构，它将大腿部分与小腿部分有机地连接起来。

鲁本斯[法兰德] 臂和腿的习作

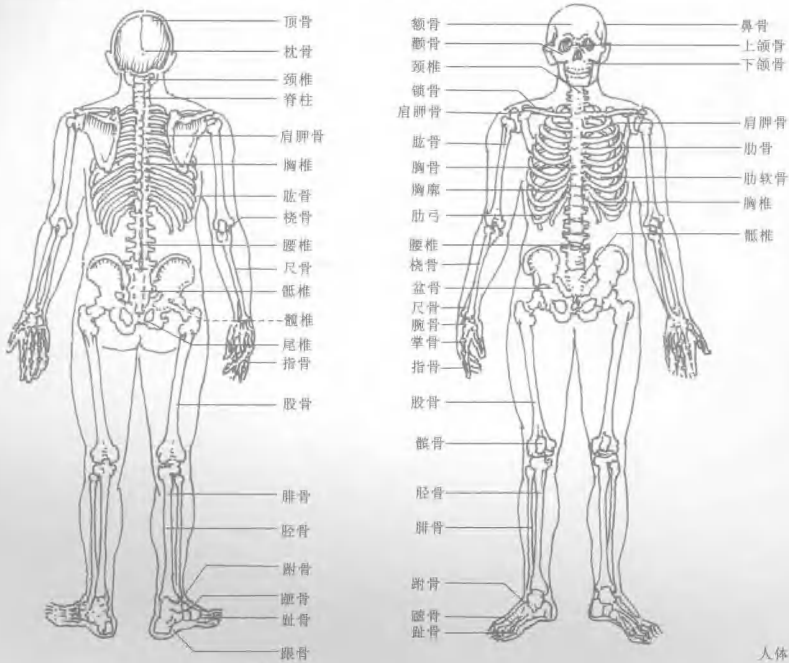
鲁本斯[法兰德] 脚的习作

人体解剖分析

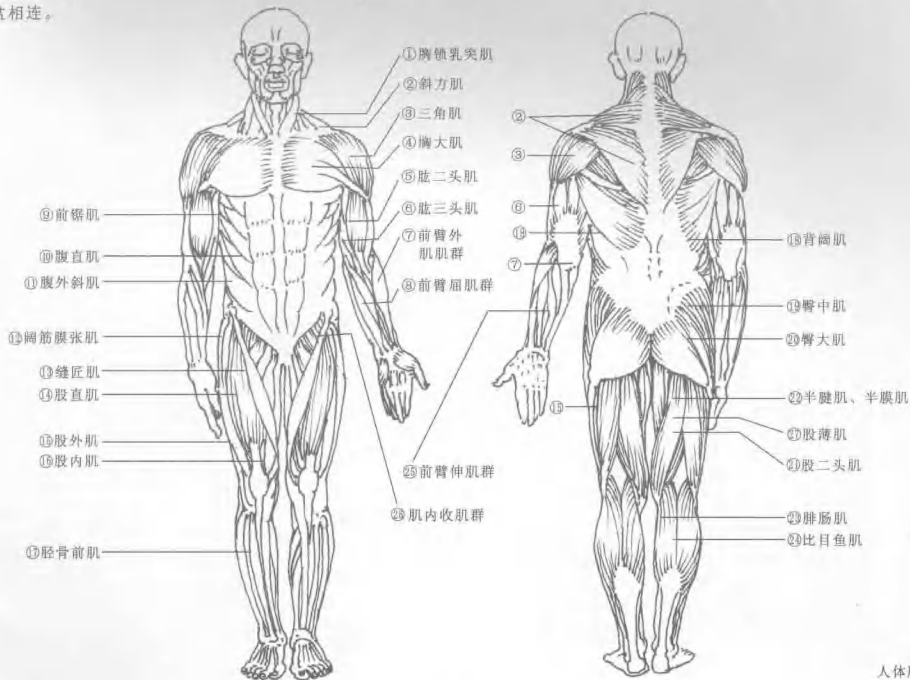
我们要想在默写中画得游刃有余，令人信服，就得具备熟练、扎实的人体解剖知识。

人体解

制虽然比较复杂,但只要学会用一定的方法去理解和记忆,就比较容易了。头部、胸部和骨盆是人体的三个重要部分,它们由脊椎连接产生出千姿百态的变化。艺用人体解剖学要包括骨骼和肌肉两部分,骨骼是人体内固定的支架,主要包括头骨、胸廓、骨盆,并可以由屈曲变化的脊柱连接起来,肩胛附着于胸廓之上,与肋骨相连,股骨则与骨盆相连。

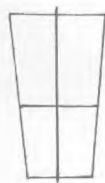
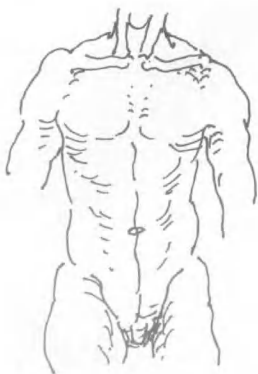
人体骨骼

人体肌肉

男性女性躯干外形之比较

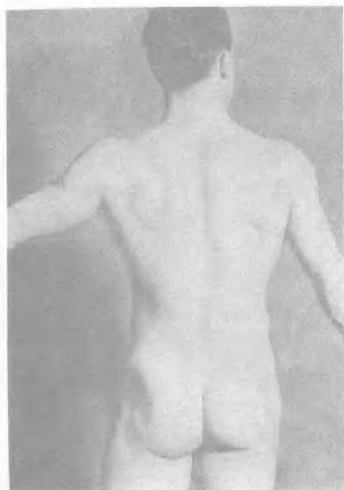
男性和女性的主要区别是骨盆和胸廓，女性有丰美的骨盆，男性有健壮의 胸廓。肌肉附生在骨骼这个支架上，由神经与肌肉的收缩与伸张来牵动骨骼运动。（如图）

男性躯干为倒梯形

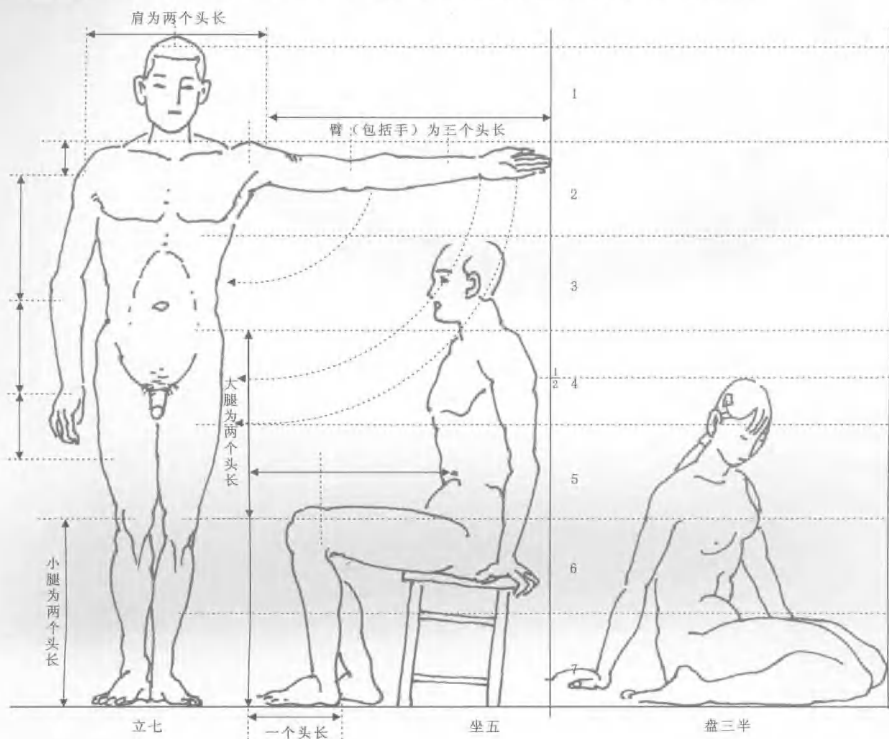
女性躯干为梯形

人体的关系

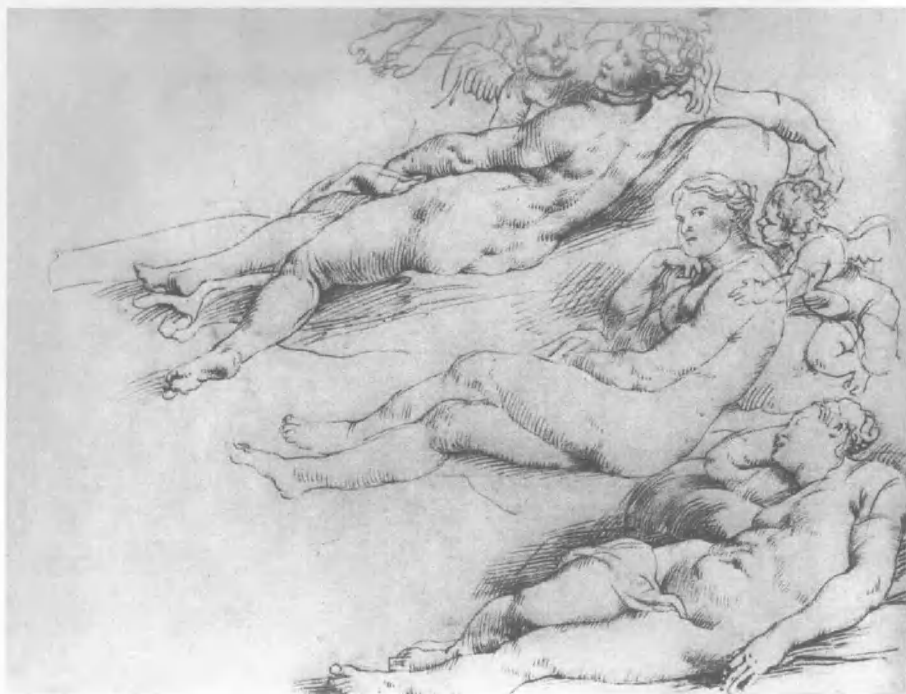
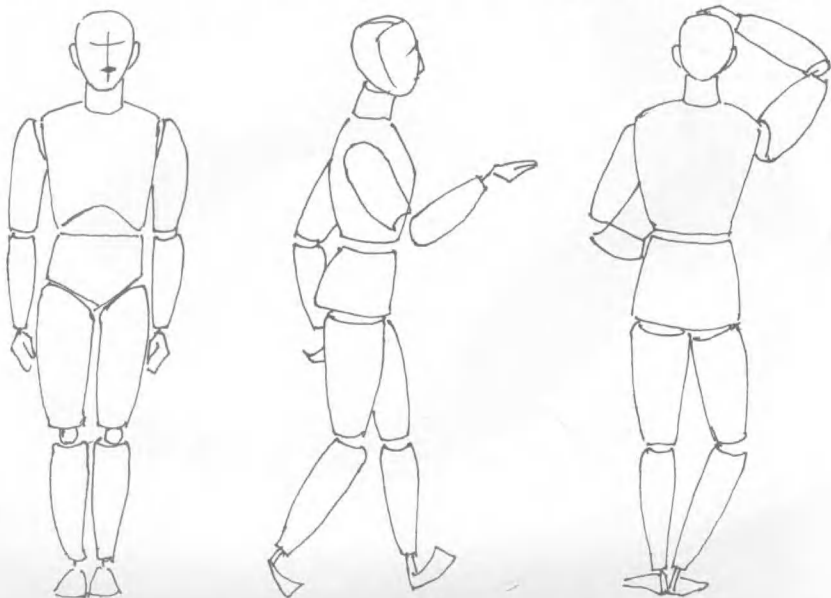
中国的人体比例观有“立七坐五盘三半”之说。即直立的人体有七个头长，坐在椅上有五个头长，盘腿坐有三个半头长（如图）。西方的人体比例观，以达芬奇的比例观为主流，确定人体高为七个半至八个头长，宽度为两个头至两个半头长的理想比例。

当然规律只能参照不可机械照搬，因为每个人物都是有个性个体，比例关系也相应地有微妙变化，这需要认真去感受。运用这些方法，学会整体观察、比较，通过不断训练，在意识中逐渐形成人物的整体框架，然后在整体框架中，处理每部分的比例关系。我们每画一笔，都需要比例意识，形成习惯后比例自然就掌握了。

人体的形体结构关系

形体是对人体体积结构的理解，最基本的形体有方形、圆形、圆柱形等，椭圆形概括头部，方形概括胸部，圆柱形则表现四肢等。几何体的观念可以帮助我们判断出每一部分准确的位置以及每一部分的透视关系。（如图）

鲁本斯[法兰德尔] 维纳斯和丘比特习作