

Jiaoxue Mendao
教学门道系列美术丛书

新起点 第9册

线描速写

时新题材 夯实基础 专题强化 紧扣考点 成就高分

编著：姜浩 张超

图书在版编目 (C I P) 数据

新起点·线描速写 / 姜浩, 张超编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2013.1
(教学门道系列美术丛书)
ISBN 978-7-5356-5801-2

I. ①新… II. ①姜… ②张… III. ①速写技法
IV. ①J2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第256645号

新起点 线描速写

(教学门道系列美术丛书)

出版人: 李小山

编 著: 姜浩 张超

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州嘉业印务有限公司

(杭州市登云路312号)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2.5

版 次: 2013年1月第1版

2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5801-2

定 价: 10.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

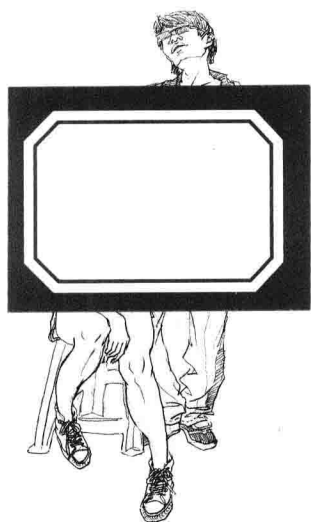
邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

线描速写 概述

线描表现是以线为主要造型手段的一种表现方法。用线来抓取形态方便快捷，因而在速写中运用得非常普遍。点、线、面是绘画的基本元素，怎样运用这些元素，使用何种方法，涉及各个画种的特点。就速写而言，一般采用线描、线面结合及淡彩手法作为表现形态的基本方法。在运用这些方法时，又具有个体差异性，因画者个人的审美趣味不同，对人物和环境的感受不同以及速写的使用目的不同，在表现技法的运用上就有一定的倾向性。初学者学习速写，最好先采用线描表现，因为其他表现技法的运用都要以线造型为基础，只要解决了线造型的问题，也就为速写的其他表现技法的运用奠定了基础。再则，线描具有语言单纯的特点，使用方便，便于学习者把注意力集中在对形体、结构、动态的认识和表现上。

CONTENTS 目录

第一章 基础知识讲解

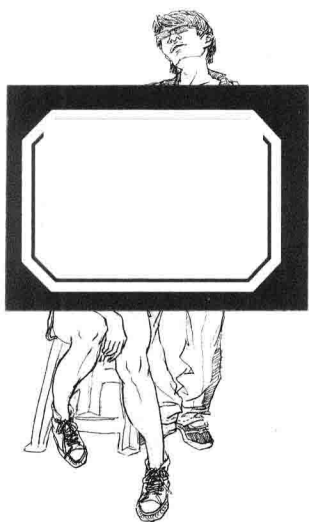
- 02 一、人体解剖
- 03 二、男女比例形态解析
- 04 三、不同姿势人体比例
- 05 四、动态与重心
- 06 五、人体造型结构

第二章 塑造讲解

- 07 头部画法分析
- 08 上肢画法分析
- 09 下肢画法分析
- 10 线条的运用
- 11 衣纹、裤纹画法分析
- 12 站姿男青年画法练习
- 13 站姿女青年画法练习
- 14 坐姿女青年画法练习
- 15 坐姿男青年画法练习
- 16 人物组合画法练习

18 第三章 精品临摹

线描速写 概述

线描表现是以线为主要造型手段的一种表现方法。用线来抓取形态方便快捷,因而在速写中运用得非常普遍。点、线、面是绘画的基本元素,怎样运用这些元素,使用何种方法,涉及各个画种的特点。就速写而言,一般采用线描、线面结合及淡彩手法作为表现形态的基本方法。在运用这些方法时,又具有个体差异性,因画者个人的审美趣味不同,对人物和环境的感受不同以及速写的使用目的不同,在表现技法的运用上就有一定的倾向性。初学者学习速写,最好先采用线描表现,因为其他表现技法的运用都要以线造型为基础,只要解决了线造型的问题,也就为速写的其他表现技法的运用奠定了基础。再则,线描具有语言单纯的特点,使用方便,便于学习者把注意力集中在对形体、结构、动态的认识和表现上。

目 录

第一章 基础知识讲解

- 02 一、人体解剖
- 03 二、男女比例形态解析
- 04 三、不同姿势人体比例
- 05 四、动态与重心
- 06 五、人体造型结构

第二章 塑造讲解

- 07 头部画法分析
- 08 上肢画法分析
- 09 下肢画法分析
- 10 线条的运用
- 11 衣纹、裤纹画法分析
- 12 站姿男青年画法练习
- 13 站姿女青年画法练习
- 14 坐姿女青年画法练习
- 15 坐姿男青年画法练习
- 16 人物组合画法练习

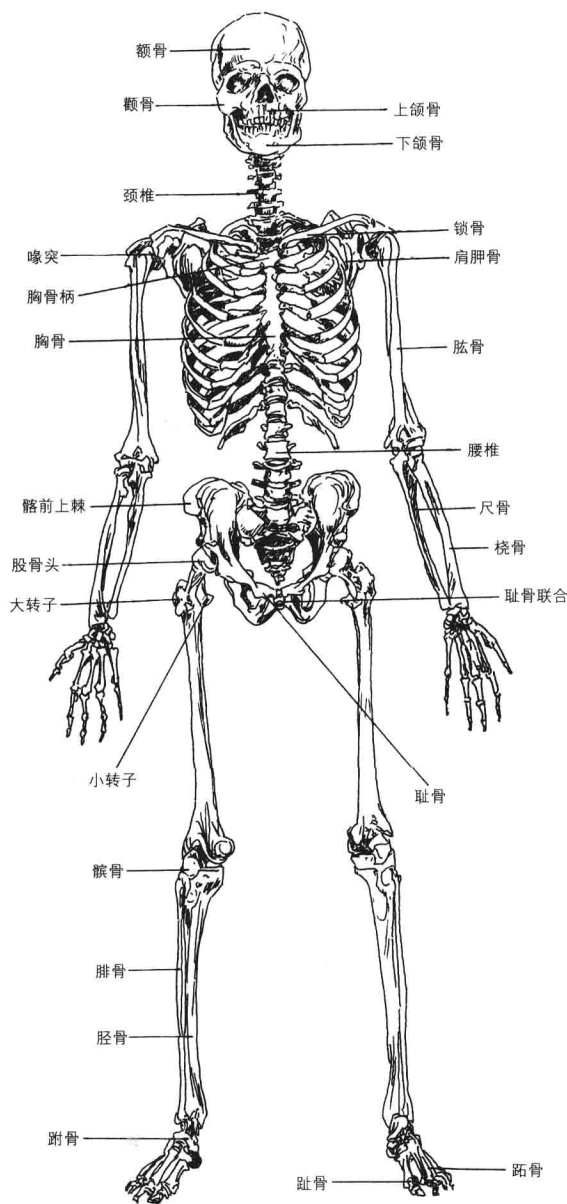
18 第三章 精品临摹

第一章 基础知识讲解

一、人体解剖

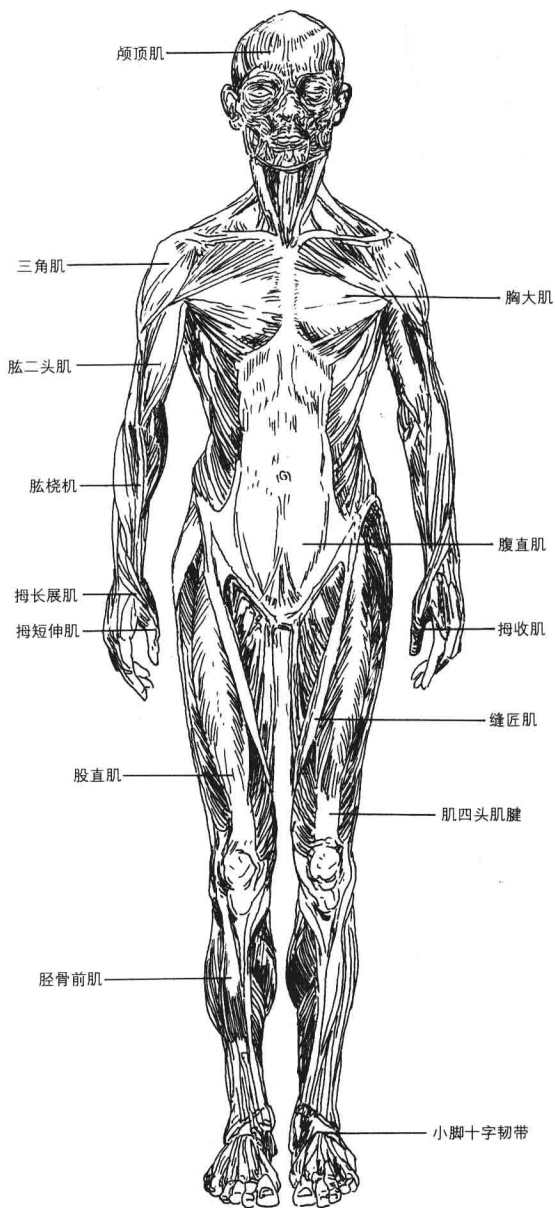
人的身体主要是由骨骼和肌肉构成的，每个人的骨骼大致相同，它们紧凑而巧妙地连接，支撑着人身体的重量，产生各种姿态。肌肉则决定着不同人的不同体态特征。所以在画速写之前，要了解清楚人体的骨骼和肌肉的位置及特征，这样才能更精确和得心应手地刻画出不同的人物形象和动态。

人体骨骼解剖

人体结构和动势变化非常复杂，构成人体运动系统的骨骼、关节和肌肉间的协调配合，产生了人体丰富优美的动态。人体各部分的骨骼像一条锁链，由关节连接一环环紧系相扣，整个骨骼系统也支撑着人体的重量。人体骨骼主要由以下几部分组成。

- ①头部：颅骨、颧骨、上下颌骨。
- ②胸部：胸骨、胸廓、锁骨、肋骨。
- ③腹部：骨盆、耻骨。
- ④上肢：肱骨、桡骨、尺骨、腕关节。
- ⑤下肢：股骨、髌骨、胫骨、腓骨、足骨、踝骨。
- ⑥背部：肩胛骨、脊柱骨、背廓。

人体肌肉解剖

肌肉的运动像起重机一样，起一种杠杆作用，比如肘部关节是个支点，上臂的二头肌收缩时就把前臂向上臂这边拉过来，这样就起了杠杆的作用。人体肌肉与人体骨骼一样也是对称发展的，主要由以下几个部分组成。

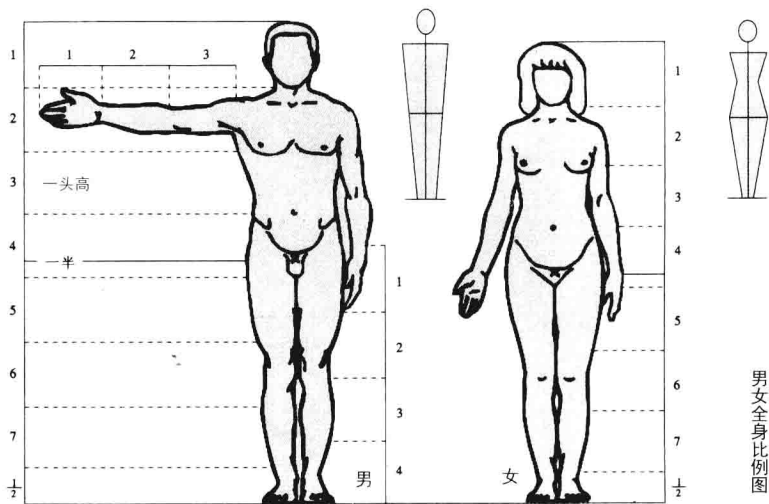
- ①颈部：胸锁乳突肌、斜方肌。
- ②胸部：胸大肌。
- ③上肢：肱二头肌、肱桡肌、腕屈肌、指屈肌。
- ④下肢：张阔筋膜肌、缝匠肌、股直肌、股内肌、趾长伸肌、腓骨长肌、腓肠肌。
- ⑤背部：斜方肌、背阔肌、臀肌、伸展脊柱的肌肉束。

二、男女比例形态解析

人体是一个有机联合体。人体的整体比例关系，通常是以人自身的头高为长度单位来测量人体的各个部位。每个人都有自己的长相，高矮胖瘦不尽相同，其比例形态也因人而异。中国人的比例高度在七个半头高左右。

全身比例分段如下：

①头部	⑤耻骨联合(下方)到大腿中段下
②下巴到乳头	⑥大腿中段下到膝关节下方
③乳头到脐孔	⑦膝关节下方到小腿3/4处
④脐孔到耻骨联合(下方)	⑧小腿3/4处到足底(半个头高)

男女全身比例图

男女的形态差异

男性特征：

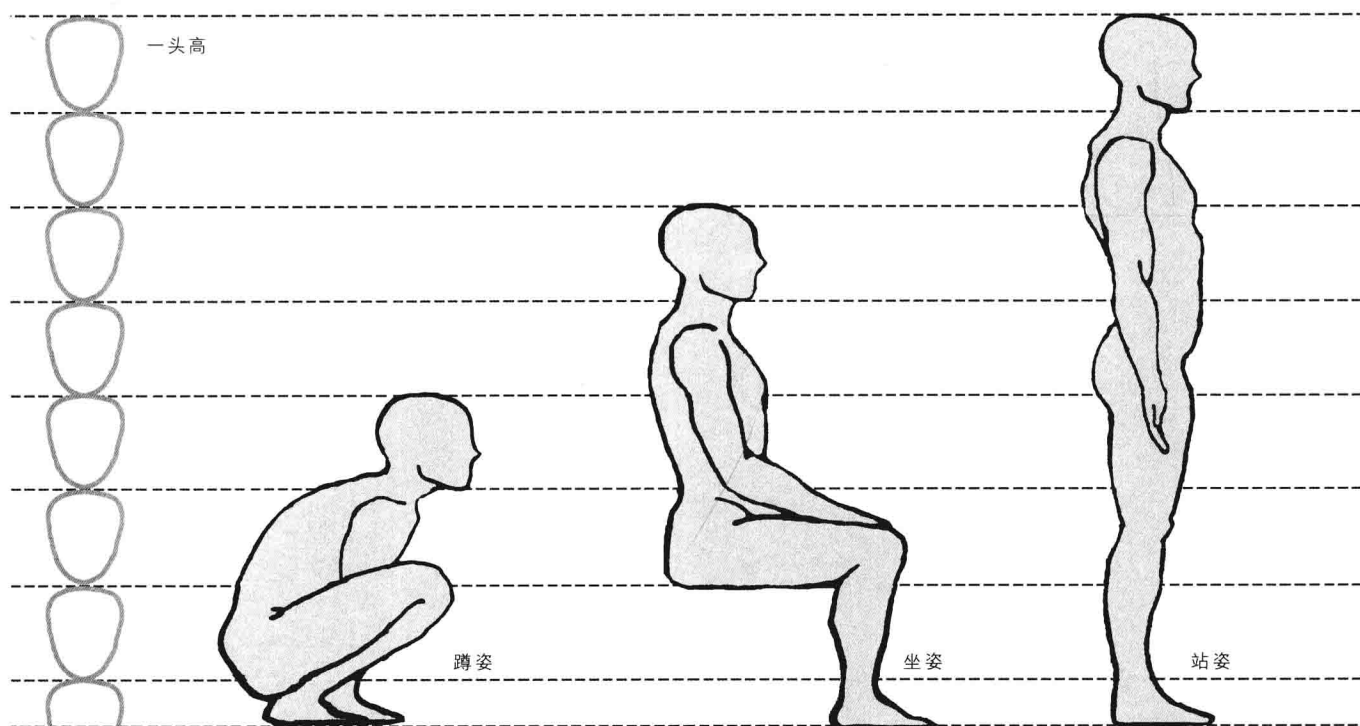
- ①头骨方而大。
- ②脖子粗而短，喉结突出。
- ③肩膀高、平、方、宽。
- ④胸肌发达，宽厚。
- ⑤髋部较窄。
- ⑥腰部以上较腰部以下长。
- ⑦骨盆高而窄，躯干挺直，因而臀部较窄小。
- ⑧骨骼、肌肉较显露，大腿肌肉起伏明显。
- ⑨小腿肚大，脚趾粗短。

女性特征：

- ①头骨圆而小。
- ②脖子细而长，颈项平坦。
- ③肩膀低、斜、圆、窄。
- ④胸廓较窄，胸部乳房隆起。
- ⑤髋部较宽。
- ⑥腰部较高，腰部以上和腰部以下大约等长。
- ⑦骨盆宽而浅，腰部前挺，所以臀部比较宽大，臀部向后凸起。
- ⑧女性脂肪层厚，掩盖了肌肉的明确划分，躯干表面圆润，大腿肌肉圆润丰满，轮廓平滑。
- ⑨小腿肚小，脚趾细长。

三、不同姿势人体比例

人在站、坐、蹲三种情况下身体的高度分别等于七个半、五个半、三个半头高。当然，生活中人的高低千差万别，画时需要不断观察、比较对象。

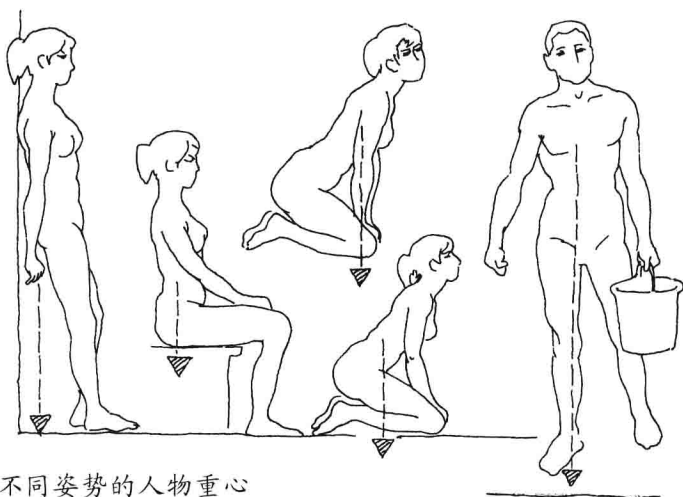

不同姿势人体比例图

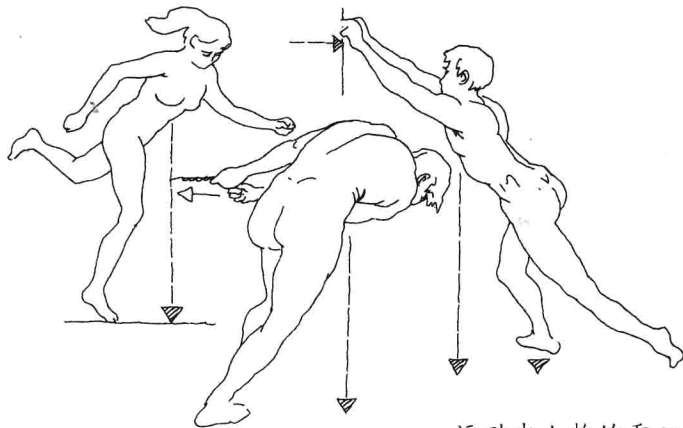

四、动态与重心

动态是人体在一定时空中的运动状态，如跑、跳、走，或生产劳动、文体活动中所产生的动作，这些动作都要涉及重心的变化。运动改变重心的位置，重心的改变产生运动。重心向哪个方向移动，人体就向哪个方向运动。人体除了睡觉以外，都必须维持重心的稳定，而人体运动又必须移动重心。一般走路跑步是先弯腰俯身，使重心向前，再运动四肢，重心不断前移，人体不断向前运动。

不同姿势的人物重心

运动中人物的重心

身体不同部位的运动重心的位置：重心在双足着地的情况下就在两足之间，一足着地时重心就在着地的脚上。扭和转又是一种重心偏移的动作形式，重心仍在两足间或一足上。胸腔和臀部的方向作相反的转动，此时头部和上肢的动态必须协调，以保持动作的稳定。

丁巳年九月十六日

五、人体造型结构

人体的基本造型结构概括地来说可分为一竖、二横、三体积、四肢。

①一竖:指人体的脊柱。主导着头、胸廓和骨盆(三体积)的运动,同时也协调着人体各部分的运动与平衡。是控制人体基本动态的主要结构,脊柱线的变化决定了人体各部分的位置,并使它们相互协调和具有节奏感。

②二横:指人的肩部连线与髋部连线,它是控制人四肢的动态的结构。人体立正时,二横线呈水平状;人体倾斜时,二横会产生相反方向的动态。

③三体积:指头、躯干、骨盆三个立方体体积,三体积均为不动的整体。它们由脊柱贯穿连接,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。这种空间位置的移动是人体动态的基础,并产生相应的透视变化。因此三体积的塑造,是人体造型是否具有深度感和量感的关键。

④四肢:指上肢与下肢,它们分别连接在躯干上下两端呈近粗远细的圆锥形体块。上肢在生活和运动中使用最多,是人体最灵活的部位,下肢对人体起支撑作用,并能做蹲、行走、奔跑、跳跃等动作。上下肢的运动关节较多,运动范围大,动态复杂。

作品方圆用线分析

女性结构块面分析

模特照片

形体结构图

男性结构块面分析

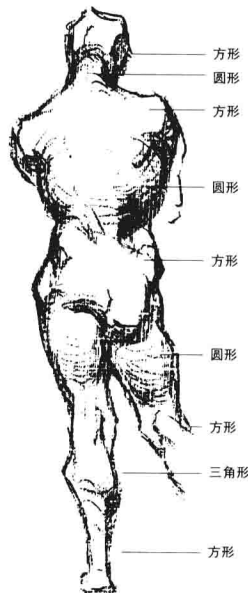
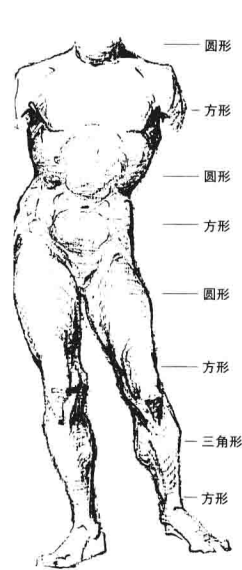

模特照片

形体结构图

人体体块方圆分析

人体的体块结构变化是微妙的。造型时要抓住各部位形体构造的特征加以处理,尤其是圆和方形体感的交替变化要安排得当,同样体现着既变化又协调的节奏美。

第二章 塑造讲解

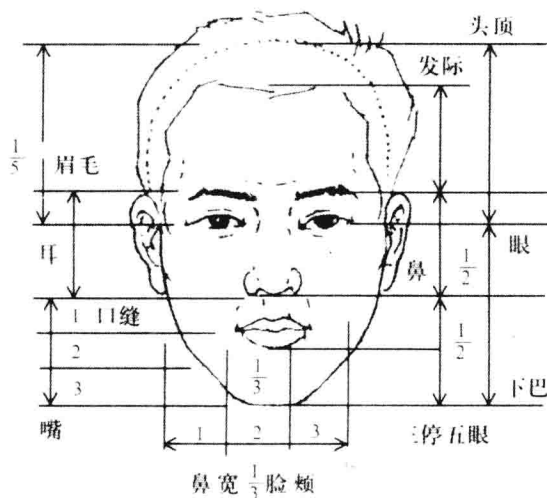
头部画法分析

人物头部是表现人的精神和情感特征的重要部位, 因此很容易给人留下第一印象。头像的速写就是依据“第一印象”抓住重点, 概括取舍, 利用简练、概括的线条, 通过眉、眼和嘴部的重点刻画, 表达出人物头部的各种神态和人物特征。

标准的脸部比例可大致分为“三停五眼”:

①三停: 把脸的长度分为三个等份。从发际线到眉弓, 从眉弓到鼻底, 从鼻底到下巴, 各占脸长的 $\frac{1}{3}$ 。

②五眼: 以眼形长为单位, 把脸宽分成五个等份。两只眼睛之间有一只眼睛的间距, 两眼外侧至左右发际各为一只眼睛的间距, 各占脸宽的 $\frac{1}{5}$ 。

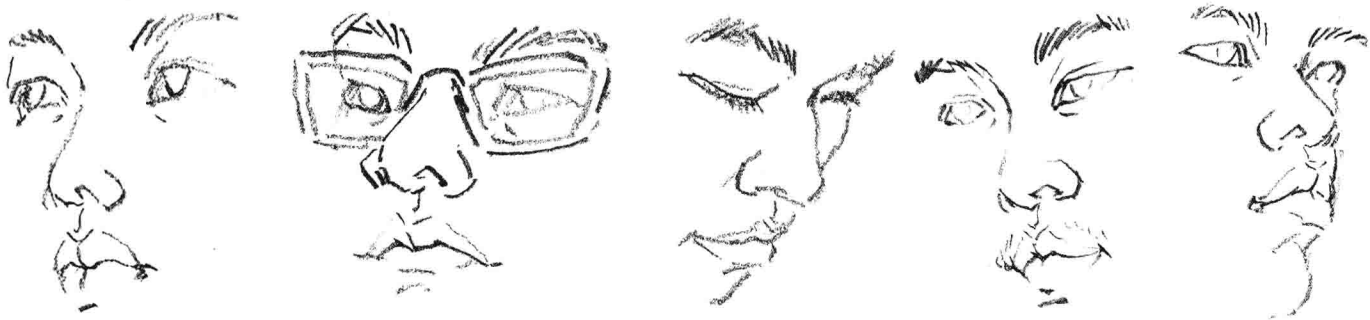

不同角度五官画法

正面五官

四分之三五官

侧面五官

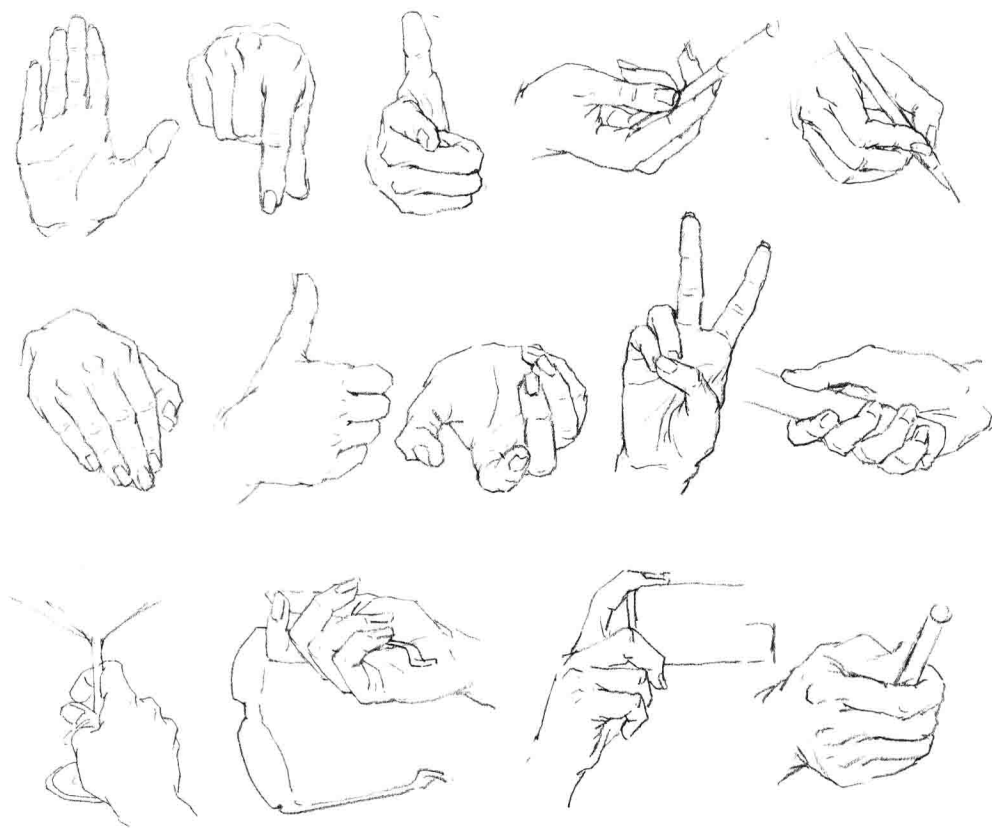
①正面: 因为正面人物是从平行透视的角度进行刻画, 可以遵循“三停五眼”的比例关系进行理解。在画时可加强五官及外轮廓线的张力, 以求得视觉上的空间延伸, 注意立体感的表现。

②四分之三侧面: 把握好因透视而产生的角度变化。如眼睛的长度、鼻尖的位置及下巴的形状等。五官的透视为前侧成角透视角度, 注意空间的纵深、三维效果的突出。

③全侧面: 要注意五官比例及透视关系。在刻画时还应注意对象的性别, 女性特点是平滑的面部、尖尖的下巴, 男性的额头较明显、眉骨较突出, 腮部及下巴处转折明显。

上肢画法分析

上肢概括起来看，是连接在躯干上端的近粗远细的圆锥体块。从大的视觉感受上可以把上肢分为上臂、前臂和手。上臂和前臂可以概括成扁圆的柱体，由肘关节衔接在一起。手通过腕关节连接着前臂，画手必须也要将腕关节或者衣服袖口的穿插交代清楚。下面看，手掌可以概括为一个五边形，而手指可理解成由圆柱体连接而成的。手是人物速写中的一个重要表现部分，其结构和变化较微妙，是速写练习中的一个难点。

下肢画法分析

下肢可分为大腿、小腿和足三个部分，从解剖图看下肢，这三者的中线不在一条垂直线上。从整体来看，下肢是连接在躯干下端近粗远细的圆锥形体块。大腿呈圆柱体，小腿呈三棱柱形，足部呈楔形。鞋子是腿部速写中的一个重要表现部分，同时也是人物速写中的难点。画鞋注意内侧向内弯，外侧向外弯，因为鞋是根据脚的形状而设计的。另外，注意不要忽略鞋底的厚度和形状。

线条的运用

以线造型，重在线的运用与体验，发挥线条的表现力，在线的运用上要关注疏密对比、粗细对比等节奏韵律关系。用线无对比，就没有线的变化，用线要求对比，一是表现物体的需要，反映物体丰富的结构变化、体面转折、质感空间、动静关系等等时无变化的线条难以表现；二是美感的需要，造型中线条的对比，构成了生动的节奏感和旋律感，在视觉上形成韵律美，无对比的线条只能给人一种简单、呆板、冷漠的感觉。因此，运用线描手法特别强调线的对比，正如色彩强调冷暖对比，素描强调黑、白对比一样重要。

人物的动态线和重要结构部位用线粗。面部、手部和次要部位用线细。整体动态线的粗与其他部位的细形成线的粗细对比，既强调了主要结构又分清了层次。

衣物的外轮廓线为主线，衣纹线为次线。主与次、虚与实，都是一个相对的概念，并非一成不变，可根据需要灵活处理。

一般用线，近实远虚。离我们距离较远部分用线虚、弱，这样可形成空间感。

膝盖凸起处形体结构靠前用线应实，一般外轮廓线多为实线。

肢体运动，挤压的部位形成衣纹，用线要密。衣物细的装饰线与整体的线条形成了强烈的疏密对比。

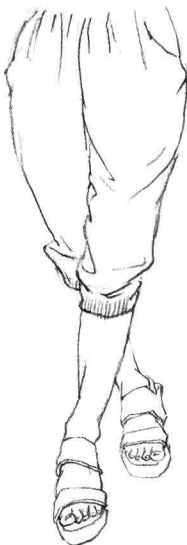
衣服紧贴着人体部位的褶皱多用线疏。

衣纹、裤纹画法分析

衣纹、裤纹的塑造重在线条的来龙去脉和穿插关系,刚画时较难处理,最有效的方法是临摹,多在好的绘画作品中体会表现皱纹穿插时用线的感觉。刻画时要注意其穿插(避免过分平行和三线交叉一点的鸟爪形)、疏密、轻重、粗细、虚实、质感与手臂结构的体现等,要画出线条的来龙去脉和衣纹下的体积关系。画裤纹时则要注意其穿插、疏密、轻重、粗细、虚实、质感和腿部结构等。

①衣褶可分为牵引型衣褶和折叠型衣褶。牵引型衣褶,靠近肢体、皮肤的部分较实,远离肢体部分的地方较虚;折叠型衣褶上端疏、下端密。

②裤脚部位由于裤褶的堆积要把形收住,并且要尽量画出裤子与鞋的质感区别。刻画时,需注意运用繁简的手法主动地处理画面,使得画面富有强烈的节奏感。

站姿男青年画法练习

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

作画步骤

步骤一：观察画面的形体特征，从头部入手，头部五官刻画遵照三停五眼规律。头发刻画注意其生长方向，靠近五官处画得稍微实一些。

步骤二：勾画手及躯干部分，处理好头、颈和胸的关系。注意肩部动态表现，表现主要结构转折的用线与肩膀轮廓的用线要强一些、实一些。

步骤三：顺势画出下肢，注意腰部和臀部的动态姿势与臀部向下的下半身和腿部整体的转折关系。

步骤四：用连贯轻松的线条画出裤纹，注意条纹的走向要与整体裤形相结合。

步骤五：丰富衣纹注意手臂的挤压关系。调整画面时衣纹密集的部位增加线条，该稀疏的地方减少线条。

站姿女青年画法练习

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

作画步骤

步骤一：认真观察比较，确定大的动势、重心、比例及画面的安排。从头部开始具体刻画，要注意头发和面部的比例，头部的状态，五官刻画清晰具体，注意头发生长的走向和转折。

步骤二：在把握准形体关系后，从结构线出发，用较流畅的线条来表现，注意用线要肯定而轻松。以画好的头部为基准，找到肩和肘的关键点，刻画好上肢部分。

步骤三：顺着头部向下带出肩部、大臂及前臂的基本形，注意头部、颈部、肩部和手臂的动态趋势和穿插关系，轮廓的完整和关节转折处的线的变化。

步骤四：画裤纹时线条要连贯有力度，调整画面时衣纹密集的部位增加线条，该稀疏的地方减少线条。

步骤五：丰富衣纹，要注意多比较，用线要体现结构穿插变化。从整体出发进行调整，结合五官、手、脚的细节使画面进一步完善。

坐姿女青年画法练习

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画步骤

步骤一：从头部入手找出五官位置，注意耳朵的透视，并以此来画出脸的轮廓。将脸部结构加以肯定，头发的刻画比较简单，但仍然要注意头发的体积表现。

步骤二：快速地画出衣领结构，衣领的留白能衬托头部。手臂的衣纹刻画要结合袖子的结构。注意两件衣服之间的前后关系处理。

步骤三：正坐姿势的人物，腰部和臀部挤压明显，刻画时注意挤压部分的形体转折。画腿的时候要注意腿的体积与透视变化。

步骤四：丰富衣纹，衣领细节的刻画要仔细，用线要体现结构穿插变化，衣纹的组织也应疏密得当。

步骤五：具体塑造脚部，调整好鞋面与鞋底的关系，再用细线加上小的细节。调整画面时注意线条的虚实、疏密关系和细节的线条丰富。