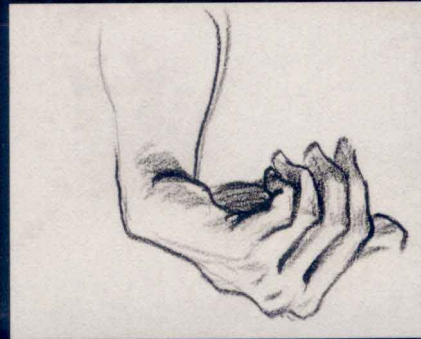

敲门砖系列美术丛书

敲门砖

SKETCH EXAMINATION

人物速写之

>>>> 李家友·主编 周颜园·著 <<<<

从局部到速写 央美清华

CONG JU BU DAO SU XIE

中国美术学院·鲁迅美术学院·广州美术学院·四川美术学院·天津美术学院·湖北美术学院·西安美术学院

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写/周颜园著. —重庆:重庆出版社, 2010. 9
(敲门砖系列美术丛书/李家友主编)
ISBN 978-7-229-01706-4

I. ①人… II. ①周… III. ①人物画—速写—技法 (美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第177001号

人物速写

REN WU SU XIE

李家友 主编 周颜园 著

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 范 星
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 范 星
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: 635mm×965mm 1/8 印张: 9
2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷
ISBN 978-7-229-01706-4
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

目录【CONTENTS】

关于“敲门砖”	
I 局部分类解析	
1. 头部	02
2. 手臂	06
3. 手掌	10
4. 腿部	12
5. 脚	14
II 不同表现手法解析	
1. 设计类速写（站姿）	16
2. 设计类速写（坐姿）	17
3. 造型类速写（站姿）	18
4. 造型类速写（坐姿）	19
III 速写的多种练习方法	
1. 快速提高“小窍门”——十分钟速写	20
2. 同一人物不同表现手法	22
3. 同一姿势不同角度练习	24
4. 同一人物不同季节着装练习	28
IV 范画欣赏	30

关于“敲门砖”【PREFACE】

“师傅领进门，修行靠个人。”

这是我当初刚开始学画画的时候，头发花白的老师最常给我说的一句话。

现如今，我也常常对我的学生们这样说，解决绘画中的问题，不管是对概念理解上的、表现手法上的、还是技术上的等等都一样。打好坚实的基础，自己以后在学习上也会少走很多“弯路”，那么出版敲门砖这个系列的美术基础丛书也正是出于这个目的。

目前我们正在目睹数十万美术高考大军过独木桥的景象，我们称之为“高考美术现象”。就在几年前，造型功底深厚的考生们看似正在绝迹，一种考前强化班模式的狂热风潮袭来，波及大江南北。在许多所谓的“强化训练”中，教师以“CTRL+C”方式去教，学生以“CTRL+V”的方式去学，基础素描教学没有受到太大的重视，甚至完全被冷落了。就拿我对历年考生试卷审阅的经验来说，那些能够成功考上央美的学子们，他们的成功并不是偶然的，他们无一例外地都接受过非常严格的绘画基础训练。谁都不会指望一个连基础素描都无法画好的学生，能画出什么好的作品来，更别谈想鱼目混珠考上美院。阅卷老师的眼睛是雪亮的，学生基础的好坏，从造型上、构图上、手法上，甚至从寥寥的几笔印记中或许都能看出来。

在敲门砖系列的美术基础丛书中，选择了许多简单易学的学习方法和范画，引导式地“授人以渔”。作品的分析尽量从不同角度、不同形体、不同部位进行揭示，使表现手法更加清晰明了。所有作品均放大到版式允许的范围，其中更不乏有许多细节的讲解，比原作还有所放大。

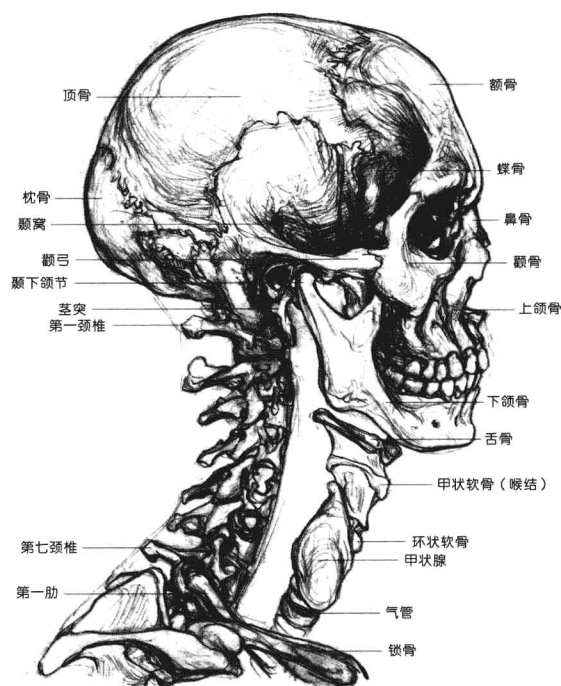
我们想通过这系列书中所提倡的科学有效的训练，由浅入深、循序渐进的精细讲解，让学生们了解基础训练的重要性，从而正确对待素描基础的训练，用“敲门砖”叩开美院之门。

邵峰
2017.12.15

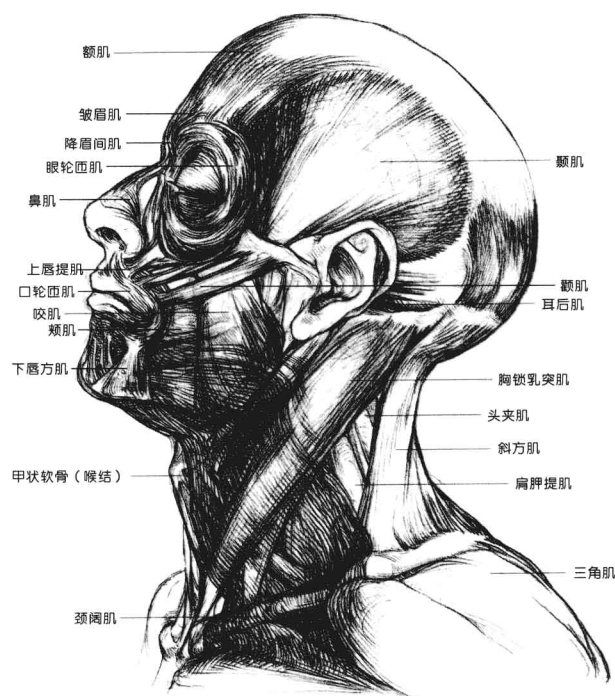

I. 局部分类解析

▼ 1. 头部

头部骨骼侧视图

头部肌肉侧视图

头部骨骼

人的头部造型由骨骼决定，头部骨骼对头部外形的影响最大。头部骨骼由额骨、顶骨、枕骨、颞骨、颧骨、上颌骨、下颌骨、鼻骨组成。其中除下颌骨能有限地运动外，其它骨骼均固定不动。

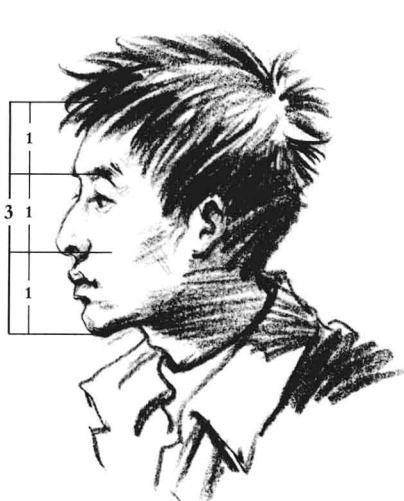
头部肌肉

由于头部骨骼在结构上是对称发展的，故而决定了生长其上的肌肉和软组织同样构成对称发展的肌肉结构。头部的肌肉主要集中在面部，肌肉的伸缩、松紧形成人的各种面部表情，对面部表情和外形有影响的肌肉有：额肌、颞肌、眼轮匝肌、鼻肌、上唇提肌、口轮匝肌、下唇方肌、咬肌、颊肌、皱眉肌等。

大师速写欣赏

头部比例自中国古代绘画起便有“三庭五眼”的说法,“三庭”是指发际至眉间、眉间至鼻尖、鼻尖至下巴,这三段的距离相等(如图①);“五眼”是指正面脸的宽度可以五等分,脸边至眼角、两内眼角之间均为一个眼睛的宽度。此外,从正面看,头顶至发际相当于发际至眉间距离的一半,耳朵的上端一般与眉毛齐平,下端与鼻尖齐平。两眼的外眼角至鼻尖形成等腰三角形,鼻翼等于两眼内角的宽度,两个瞳孔间的距离等于两嘴角的宽度,嘴巴口裂处在鼻尖至下巴三分之一的位置。从侧面看,外眼角至耳屏与它至嘴角的距离相等。但儿童、老人的眼睛位置,都低于头部高度的二分之一处(其二分之一处一般在眉毛的水平线上)。

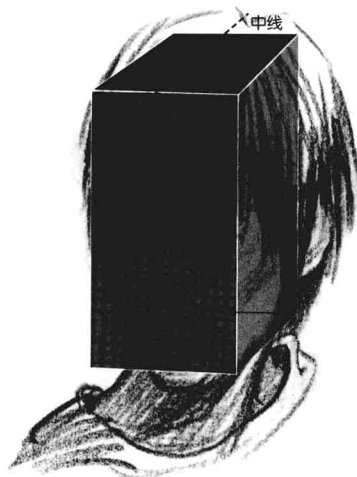
图①

根据头骨和外形的结构来总结,整个头部形体可概括为一个立方体。脑颅部呈圆拱状,前面颧骨线以上至发际为一个正方形,由颧线向侧面转折。颧骨线以下至颈部为三角形,向侧面转折形成两个面。嘴的部分是镶嵌在三角形上的半圆柱体。整个头部靠圆柱体的颈部支撑,它的扭动关系直接影响头部面向的变化,产生不同的透视(如图②)。头颅部分要抓住其上、下、左、右的转折线,像正面额结节的连线就是正面向顶面球形过渡的起点。颧线和颅结节就是侧面与正面、顶面球形过渡的转折线。顶结节是头顶形体过渡的高点等。颜面部分比眉弓略低,颧突是正面、侧面的转折等。

图②

对没有产生透视变化的成人正面头像来讲,可从“三庭五眼”的比例结构来理解。如俯视的人像,则根据俯视程度的不同,“三庭”由上至下逐渐缩短,耳朵与眉毛和鼻翼不再平行,耳朵的位置往上升。仰视的人像,在比例变化上与俯视相反,根据仰视程度不同,从“三庭”的长度由下至上逐渐缩短,耳朵的位置往下降,下颌出现明显的结构变化。从侧面写生人头像时,除了要掌握俯视、仰视所产生的透视变化外,还应考虑因头部角度的改变在面部结构和五官上产生的透视变化。掌握头部透视结构的关键就是要牢固地建立中线的概念(如图③),中线是我们表现不同角度、不同运动、不同透视时对称关系的依据。

图③

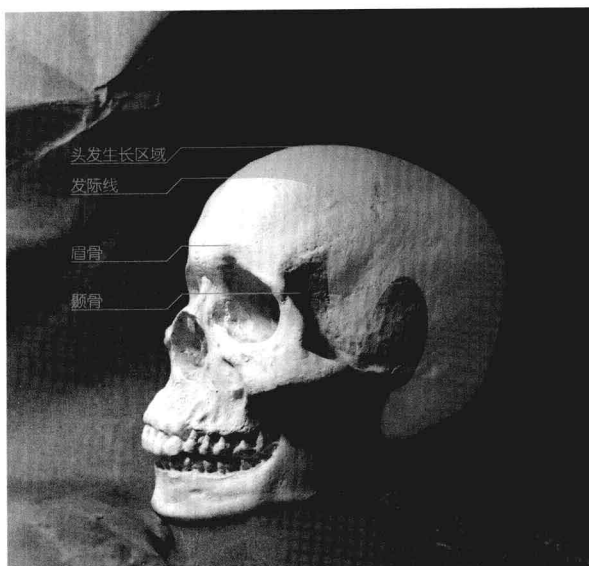
在对男性头部进行刻画时需要注意,相对女性而言,男性头部一般有更明显的额窦,双眼上方的眉骨更加厚实。在表现青年男性时,可以在颧骨、下巴附近添加一些粗线条的明暗,以体现男性面部结构的刚毅质感。

女性头部刻画要点

在对女性头部进行刻画时需要注意，女性面部较为平滑、光洁，额窦并不突出，且女性眼窝部分也没有男性凹陷。在表现女性时，在女性的面部尽量少用调子表现结构，要尽量保持女性面部的均匀与柔美。

在观察女性整个头部时，因为女性下巴较尖，可以把头部整体看成一个椭圆形，然后在这个简单的椭圆形上找准五官比例与透视关系。

人物头发的表现

头发主要生长区域是发际线向上、颧骨两侧向后的整个颅骨部分，所以说发际线是头发在头骨表皮上生长区域的体现。在对头部进行刻画之前，一定要对发际线的位置进行较为准确的观察。

对头部进行刻画时，时刻要有整体意识。我们学习画头发的目的不是画好头发，而是要让“头发”为头部整体服务。人的头发很多、很细，但我们只能把它们看成一个整体，是由大的块面组成的。

头发的整体感

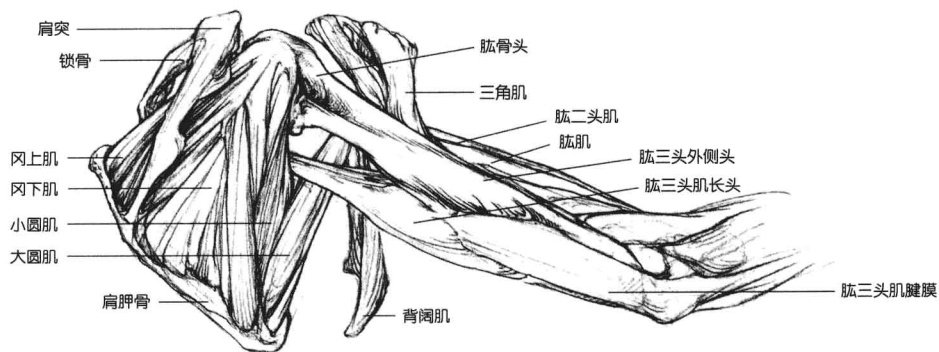
头发的局部感

头发的局部感

2. 手臂

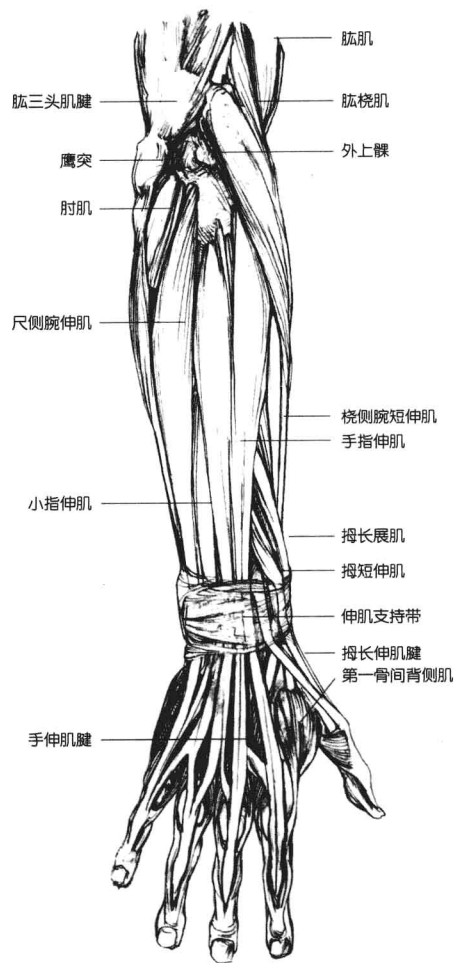

肩部和上臂的解剖结构-右肩背视图 图①

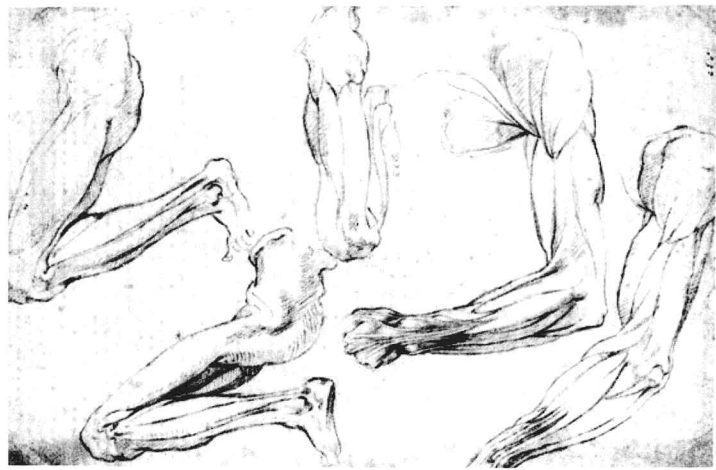
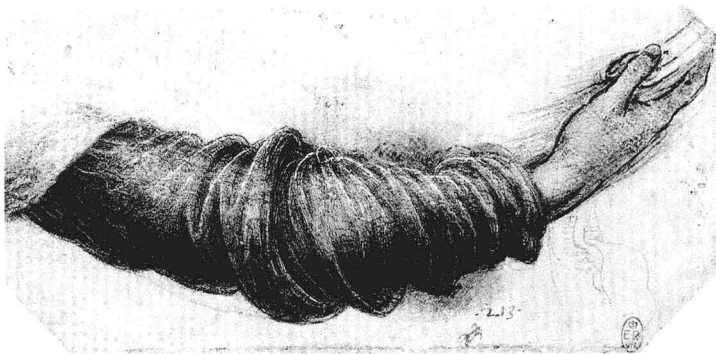
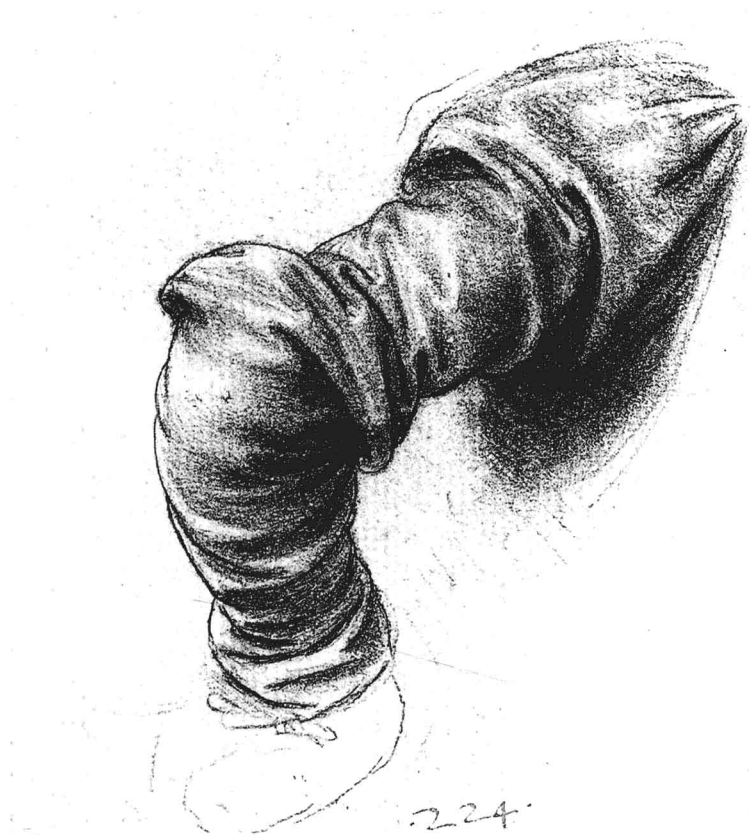
两块锁骨及两块肩胛骨占据了胸腔顶端，还掩饰了胸廓的颈部。胳膊的那根长长的骨头，叫做肱骨，肱骨与关节盂相接，从肩胛骨外角往下悬挂。锁骨决定了肩的宽度，整条锁骨的长短都看得出、摸得到。

肩关节处一层的肌肉使得臂与躯干连在了一起。这些肌肉可以扩大臂的活动范围，并在活动上肢时提供强大的力量。肩和臂的肌肉可分为三部分，一部分可作用于肩胛骨上，另一部分盖过肩关节，可挪动臂，还有一部分盖过肩或是肘关节，用来控制前臂。前臂的肌肉群可以作为曲肌，使上肢在肩和肘部弯曲；可以作为伸肌，位于后部，往前伸可以使这些关节伸直；可以作为收肌，使上肢贴近躯干；也可以作为展肌，使上肢向两边伸展。覆盖着肩胛骨的深层肌肉在肩窝处可以使上肢前后转动。（如图①）

前臂和手的肌肉及与之相随的肌腱可分成三群：长伸肌形成了前臂后部，止于手背部，可使手掌后旋，使手腕、手指和拇指伸展；屈肌群覆盖着前臂前部，止于手掌，可使手掌前旋，使手腕、手指和拇指弯曲，手掌上的肌肉在屈、伸、收、展手指和拇指的同时使得手有了圆润感；前臂的长肌腱分开并附着在不同的骨头上，使得手的腕骨、掌骨和指骨不仅有力量而且很灵活。（如图②）

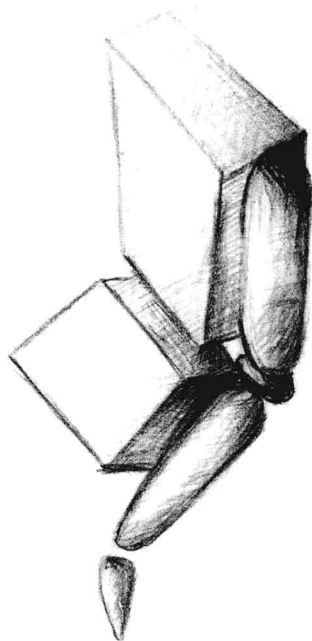
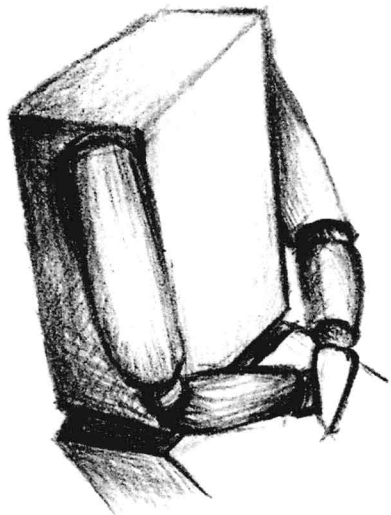
前臂的肌肉解剖结构-右手臂背视图 图②

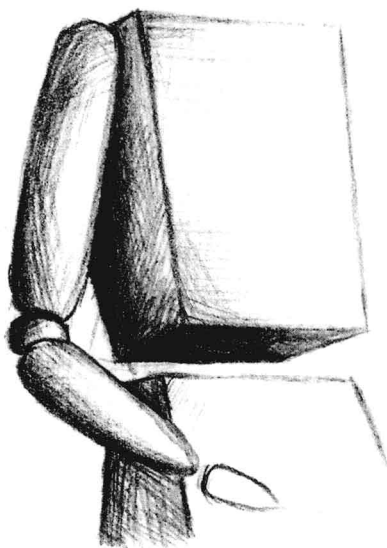
上肢躯干学习要点

同学们在画躯干及手臂时常常觉得不能很好地把握其透视关系，同时，画出来的躯干及四肢缺乏体积感。

遇到这类难题时，我们通常把躯干、四肢都概括成较为简单的几何形体。如：躯干可以分解成长方体；手臂可以分解成圆锥体等。这样更有利于初学者理解透视关系，更能表达体积感。

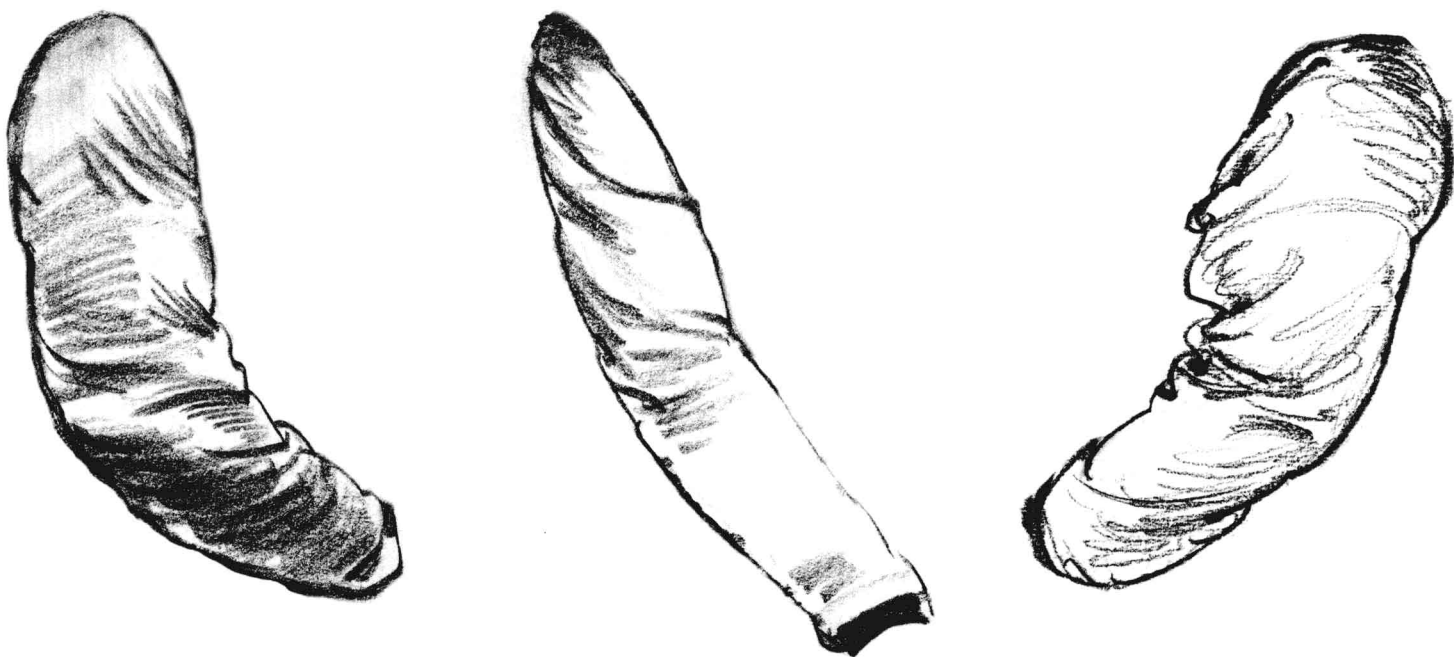

俯视视角时的体积及透视变化 ▶

仰视视角时的体积及透视变化 ▶

季节与手臂绘画联系

冬季时人物手臂表现要点：

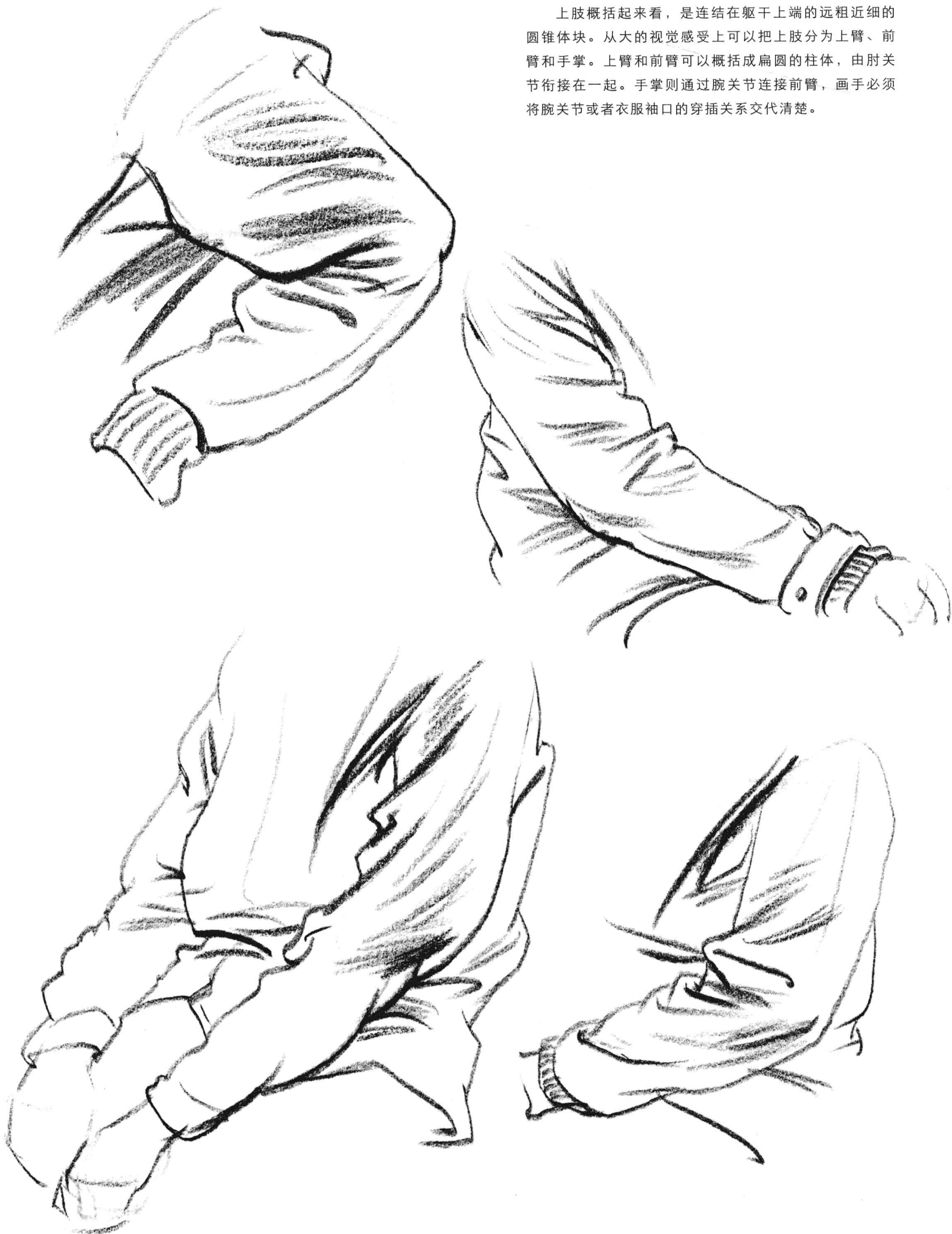
冬季衣着比较厚重，所以不能很好地观察到手臂的结构变化。但根据我们所学的手臂解剖知识可以知道，肘部位置的衣纹是我们绘画的重点。当手臂弯曲时，肘部突出部分用线实而肯定；凹陷部分用笔要轻一些、虚一些。由于衣纹有很多，细碎的衣纹要主观地省略掉，保留能够影响手部动态的衣纹曲线及明暗。

夏季时人物手臂表现要点：

夏季衣着轻薄，同学们在绘画过程中通常都能看到裸露在外的手臂，且可以很清楚地观察到手臂骨点，就比较容易表现手臂结构。需要注意的是，女生的手臂肌肉不发达，线条较柔美，不宜在手臂上作过多的阴影表现。

上肢概括起来看，是连结在躯干上端的远粗近细的圆锥体块。从大的视觉感受上可以把上肢分为上臂、前臂和手掌。上臂和前臂可以概括成扁圆的柱体，由肘关节衔接在一起。手掌则通过腕关节连接前臂，画手必须将腕关节或者衣服袖口的穿插关系交代清楚。

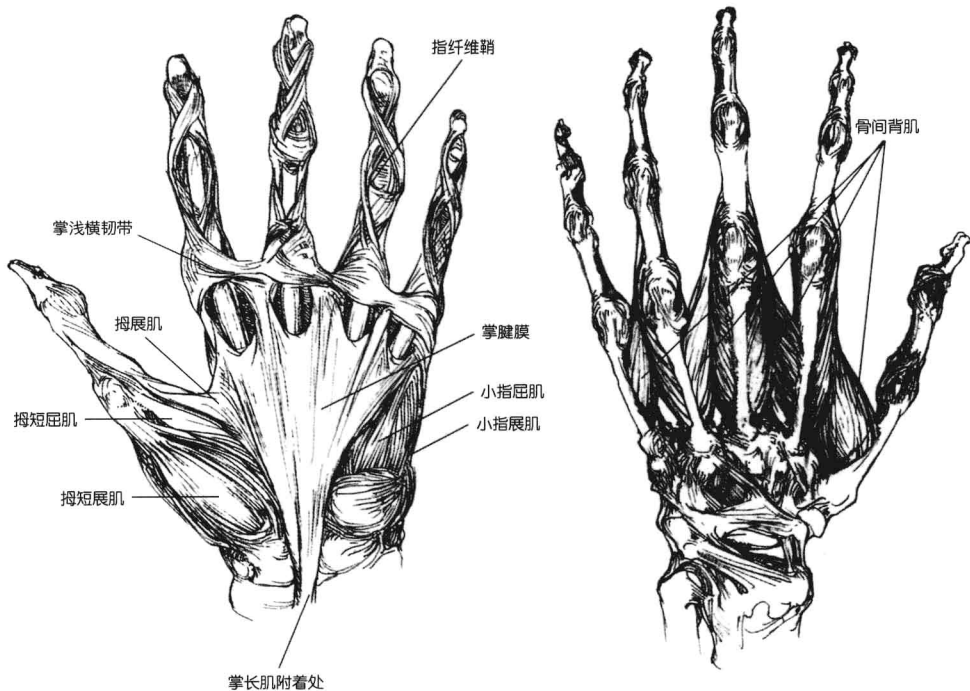

▼ 3. 手掌

手掌的解剖结构

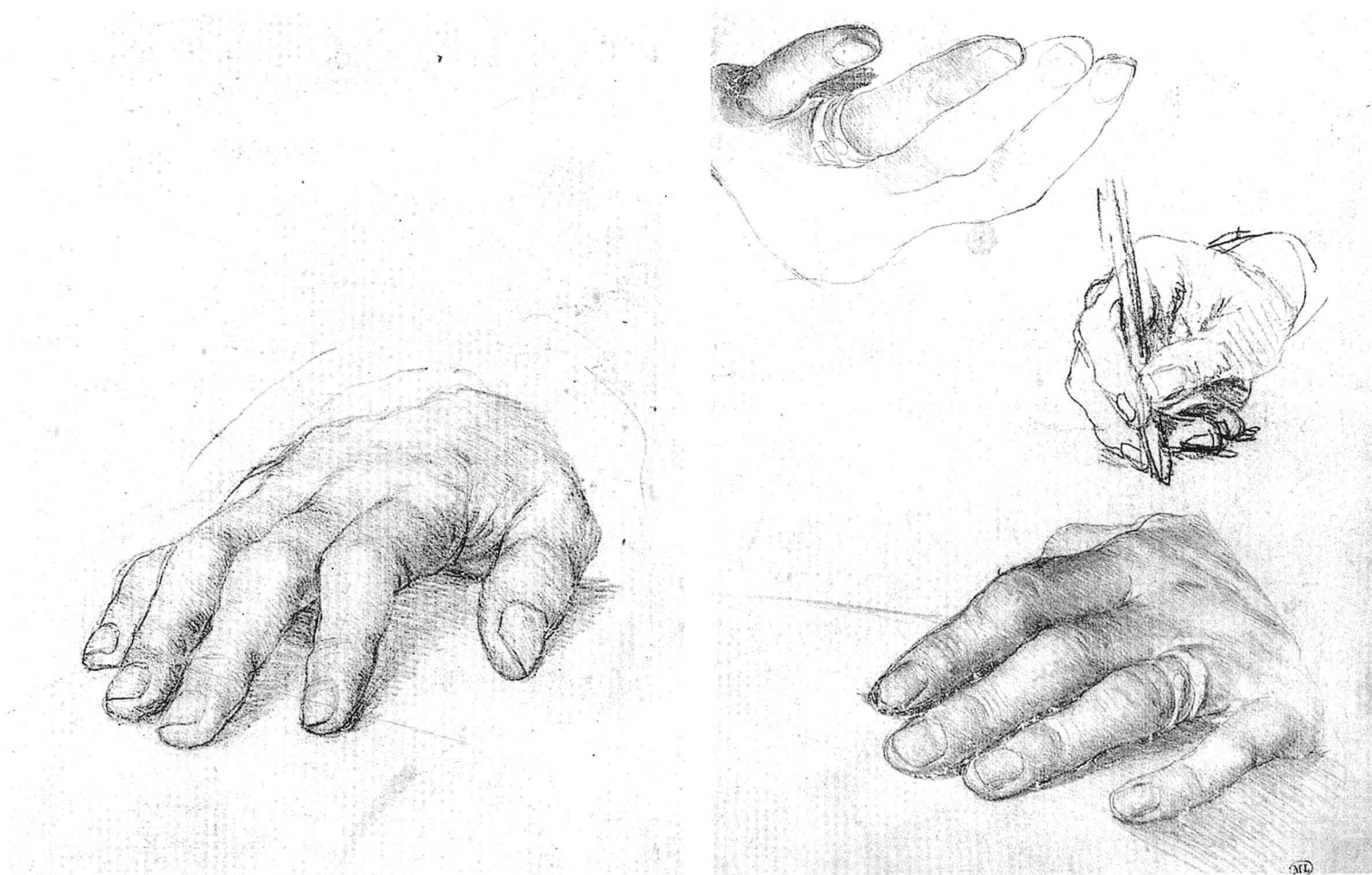
手由手腕、手背、手掌和手指组成，手的型块宽而平，呈刮铲形，手掌有三个肉垫，高而大的拇指肉垫、上大小的小指肉垫以及与手指相接的横放的前掌肉垫。从拇指到腕关节处是画手应抓住的重要结构部位。

手在使用中出现的各种动作变化增加了画手的难度，画手首先要抓准整个手的动作特征，从骨节入手确定腕、掌、指的透视变化和比例关系，画手指忌看一根画一根，要把握住整个手指在特定动作下的伸屈状态，同时，要避免为强调手的结构而画得无血无肉。此外，要注意手的个性特征表现，我们看到的各种各样的手，诸如老人的手、男女青年的手、小孩的手，健康的手与病态的手，劳动的手与闲逸的手，有力的手与文弱的手都有各自的特征，手可分为几种类型：宽大、粗壮、结实；小巧、纤细、枯槁。

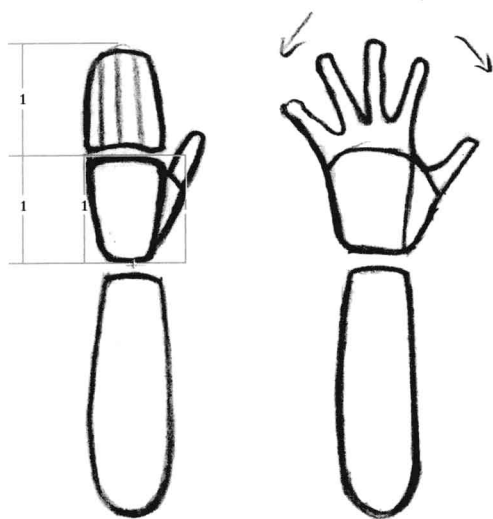
手的肌肉解剖结构

● 大肌肉与皮囊

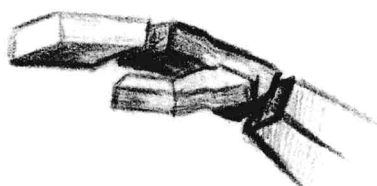
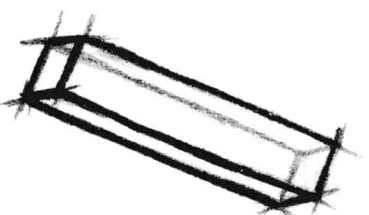
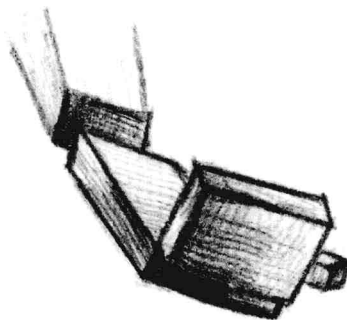
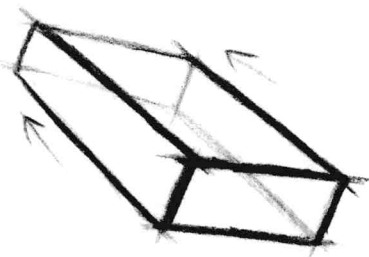
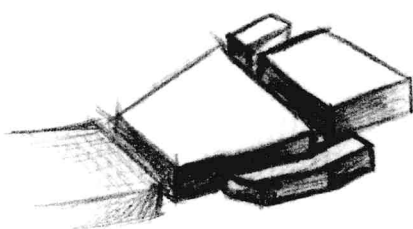
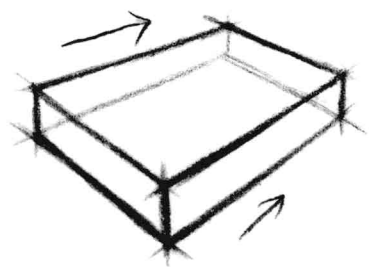

手掌比例关系

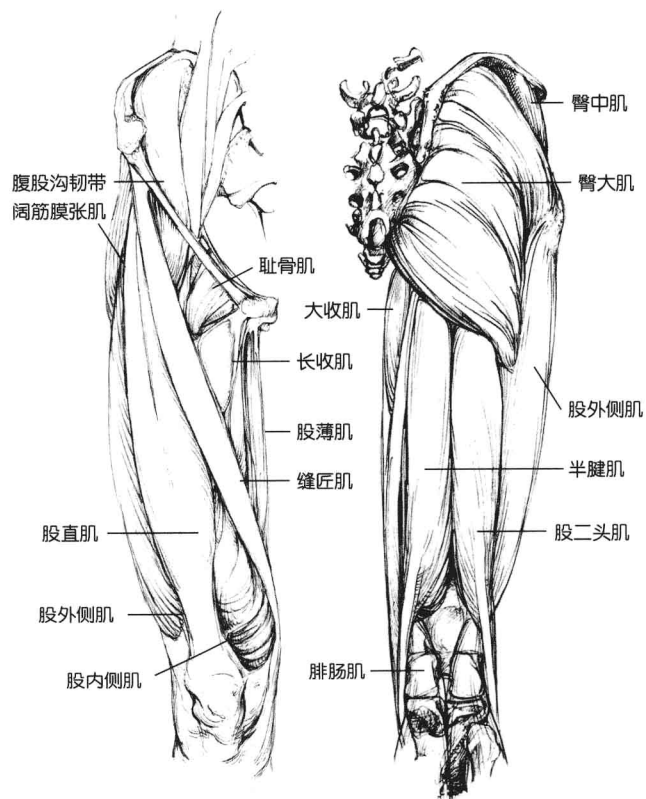
一般情况下，成人的手掌在拿他的手指与手掌作比较时，手腕到指根的长度和指根到中指头之间的长度基本相等。掌面的长度和宽度也是相等的。（如左图）

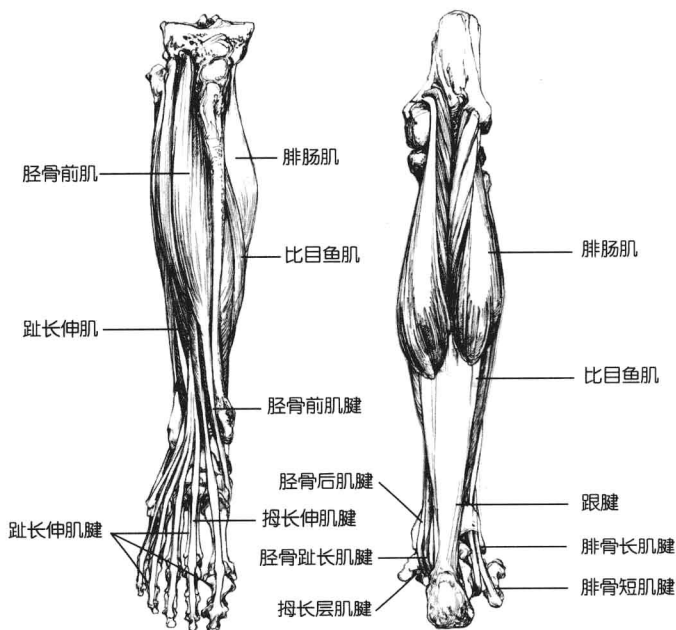
我们把各种手势分解成较简单的几何形体，这样能帮助大家更直观、更简单地理解。当我们把手分解成最基本的几何形状时，需要注意每个几何形状都是有透视关系的，看得见的与看不见的部分同样重要。在对手部的练习初期用这种方法分析每一个手，学习进展会很神速。

▼ 4. 腿部

大腿的肌肉解剖结构

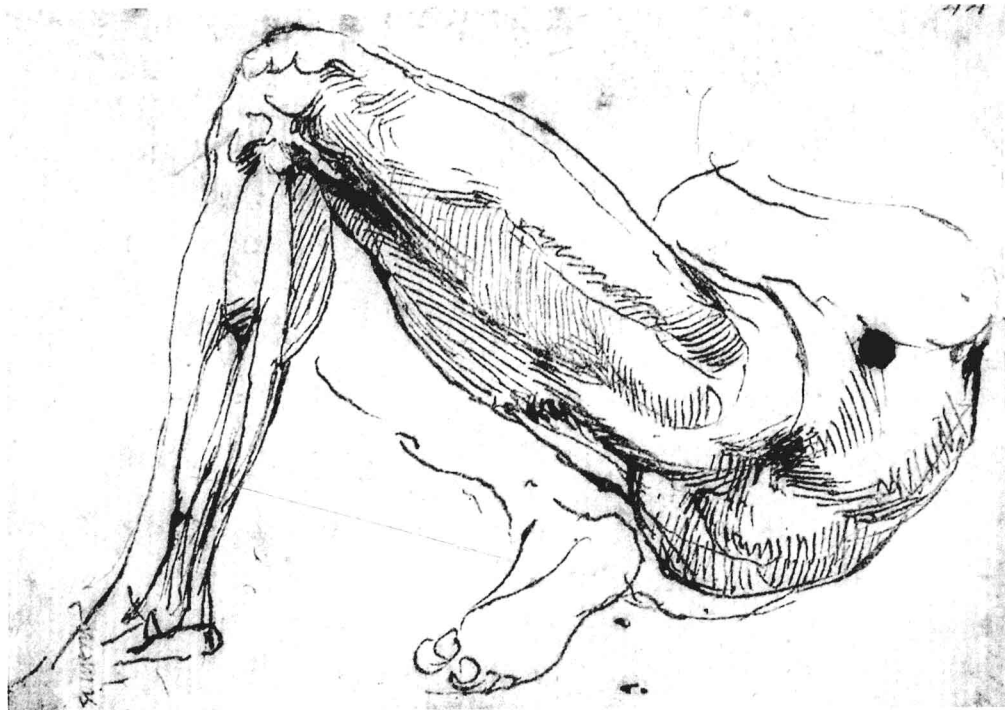

小腿的肌肉解剖结构

下肢的解剖结构

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。下肢约为四个头长，从股骨大转子连线算起，到膝盖中部约为两个头长，从膝盖中部到足底约为两个头长，脚背高约四分之一头长。足底（脚板）约为一个头长。足宽约为三分之一头长。影响人体高矮的主要因素在下肢的长度，人矮主要是腿短，尤其是小腿短。

大师速写欣赏

下肢的动态示范

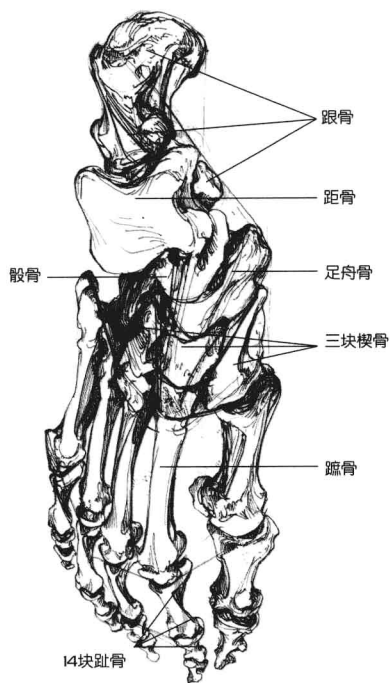

5. 脚

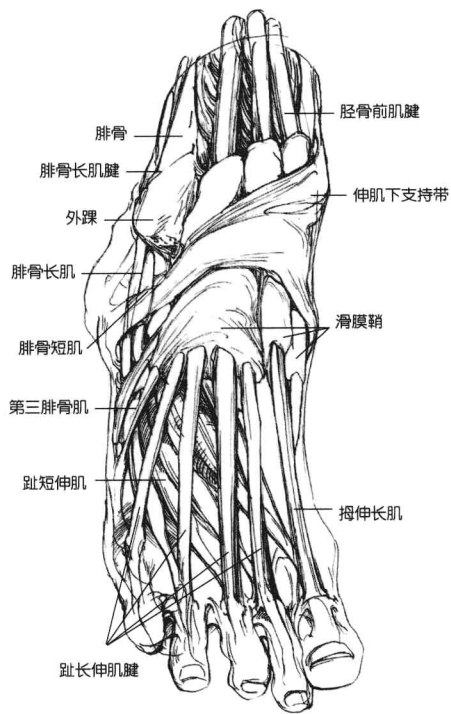
当我们站立不动时，身体重心就落在跟骨和跖骨头之间。当我们朝前走时，跟骨首先着地，体重会平稳地往下传到脚外侧的跖骨头上，再移到大脚趾底端，将身体往前推进。这一行走模式常常会在我们的鞋底留下陷痕，同样也可以在脚印里清晰地看到。

脚的骨头和肌腱在脚背上更明显，在那里它们合拢并由薄薄的皮肤覆盖住。在脚底部，骨头上覆盖着更厚实的肌肉、脂肪结缔组织以及厚而硬的表皮。

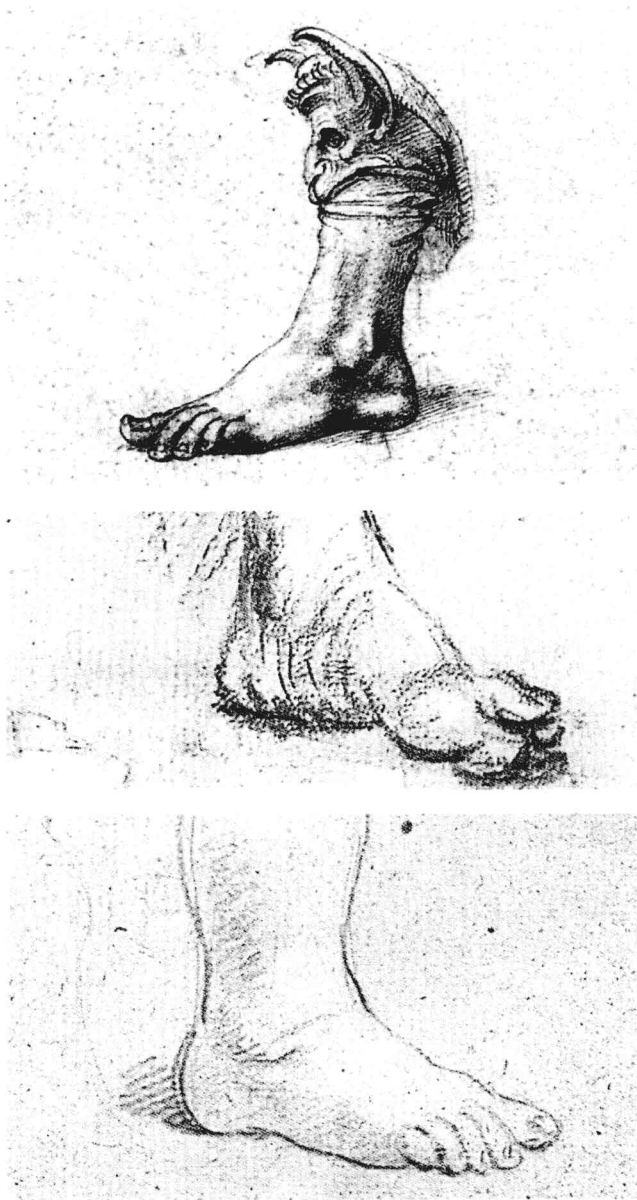
脚内共有20块肌肉，跟手上的肌肉一样，主要排列在脚底那一面。这些肌肉根据其脚趾的作用分层成群排列，共同起作用，使脚趾分开、并拢、往上或是朝下弯曲。脚底覆盖着与脚的深层筋膜相联结的足底腱膜。足底腱膜与手掌腱膜一样，保护着深层肌肉，使得肌肉有了附着，在上方把脚的皮肤全部牢牢地固定住了，因此，当我们站起来时，皮肤就不至于滑动。

足的骨骼解剖结构-足背视图

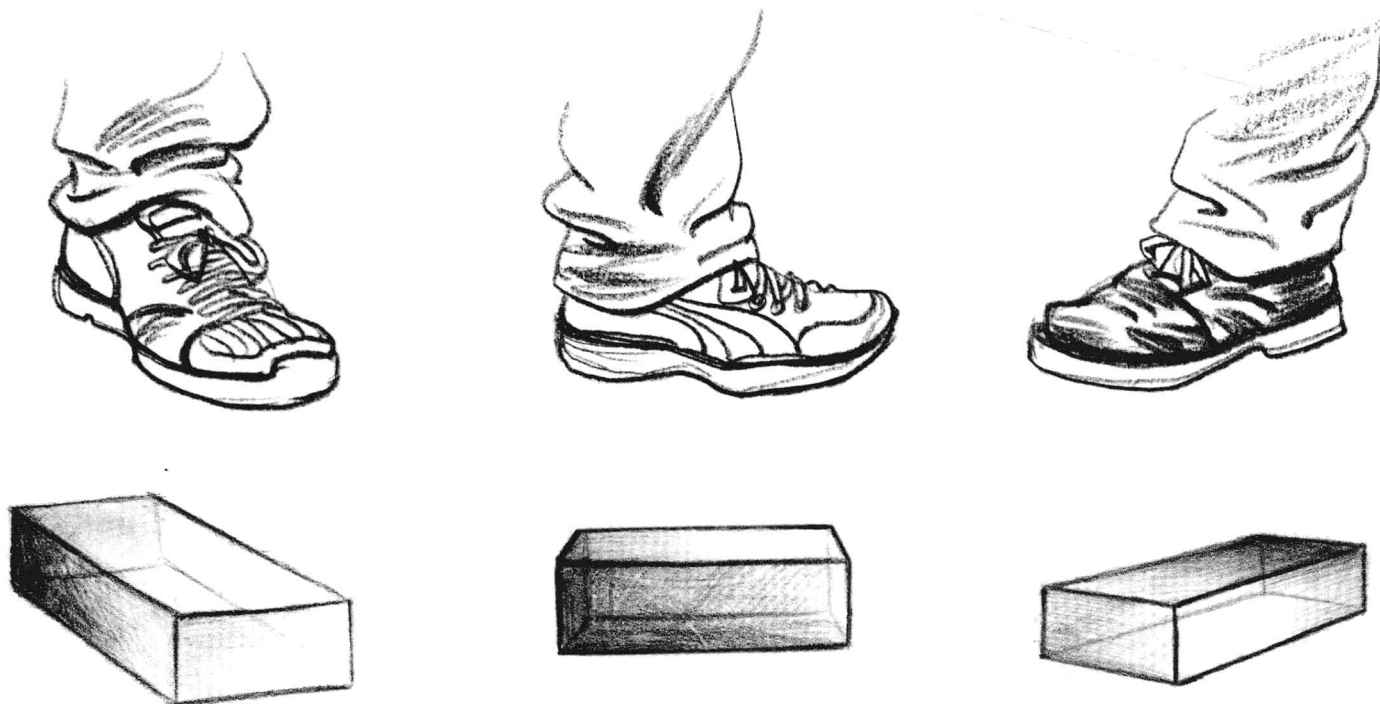

足的肌肉解剖结构-足背视图

脚部透视关系理解

很多同学抱怨脚的透视很不好理解，其实在绘画过程中，同样可以把脚理解成由一些简单的几何形体组成的较复杂的组合形体，这样就更能够看清透视关系。

脚部动态示范

学会画脚非常重要，因为我们经常要画穿鞋人物的速写，那么不了解鞋子里面脚的形状、结构，是很难画好穿鞋人物的。脚是承受全身重量的部位，人体运动与脚部关系密切，要注意两只脚的力度对比以及形成的外形变化，不同的动态，两脚在受力上是不同的，透视角度也有变化，如行走的人，一只脚踏地，另一只脚则微微抬起；用力推车的人，后脚的用力比前脚要大；稍息站立的姿势，一只脚休息放松，另一只脚承受身体的重量。脚部的这些变化，作画时要认真观察，准确描绘，多做脚和鞋子的局部练习。

