

敲门砖 STUDY
KETCH

IN THE NAME OF
GREAT MASTER

以大师之名学速写

■ 李家友/主编

敲门砖 STUDY
KETCH

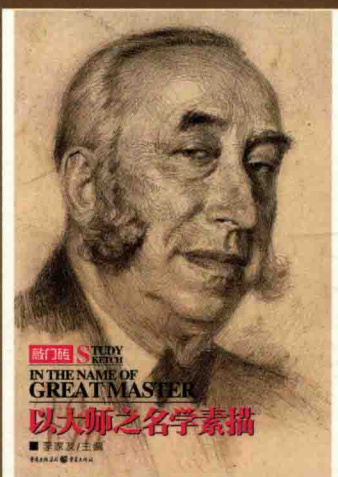
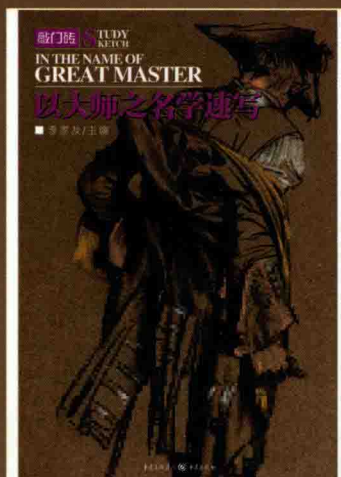
IN THE NAME OF
GREAT MASTER

以大师之名学速写

■ 李家友/主编

责任编辑：郑文武 张 跃
名誉编委：王 磊 阿 廉

以大师之名系列丛书

- 《以大师之名·学速写》
- 《以大师之名·学素描》
- 《以大师之名·学色彩》

图书在版编目(CIP)数据

学速写/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2015.4
(以大师之名)
ISBN 978-7-229-09775-2

I. ①学… II. ①李… III. ①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(2015)第086623号

以大师之名·学速写
YI DASHI ZHIMING · XUE SUXIE
李家友 主编

出版人：罗小卫
本书策划：李家友 尚宏涛 郑文武 李 星
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：李 星
责任校对：杨 婧

重庆出版集团
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码：400061 <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：023-61520646
全国新华书店经销

开本：720mm×1020mm 1/8 印张：12
2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09775-2
定价：49.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-61520678

版权所有 侵权必究

敲门砖编辑部新浪微博
weibo.com/qmze

第一美术网官方微信
扫描二维码加关注

第一美术网新浪微博
weibo.com/artcn1

绘画助手
hhs66.com

第一美术网
ARTCN1.COM

关注第一美术网官方微信、新浪微博参与美考话题互动，敲门砖图书免费送！

ISBN 978-7-229-09775-2

定价：49.00元

敲门砖编辑部投稿邮箱：77785256@qq.com

01

以大师之名“学造型”

YI DASHI ZHI MING “XUE ZAOXING”

/PAGE:003 ~ 019

02

以大师之名“学技法”

YI DASHI ZHI MING “XUE JIFA”

/PAGE:020 ~ 045

03

以大师之名“学局部”

YI DASHI ZHI MING “XUE JUBU”

/PAGE:046 ~ 058

04

以大师之名“学绘画过程”

YI DASHI ZHI MING “XUE HUIHUA GUOCHENG”

/PAGE:059 ~ 065

05

以大师之名“临摹作品”

YI DASHI ZHI MING “LINMO FANHUA”

/PAGE:066 ~ 096

C O N T E N T S
目录

01

以大师之名“学造型”

YI DASHI ZHI MING "XUE ZAOXING"

/PAGE:003 ~ 019

02

以大师之名“学技法”

YI DASHI ZHI MING "XUE JIFA"

/PAGE:020 ~ 045

03

以大师之名“学局部”

YI DASHI ZHI MING "XUE JUBU"

/PAGE:046 ~ 058

04

以大师之名“学绘画过程”

YI DASHI ZHI MING "XUE HUIHUA GUOCHENG"

/PAGE:059 ~ 065

05

以大师之名“临摹作品”

YI DASHI ZHI MING "LINMO FANHUA"

/PAGE:066 ~ 096

C O N T E N T S
目录

1515

Zustell di vordere so hoch vord
vordt macht ist gemacht seit die sat
dijc hant die gemacht und hat
se dem alrecht dier von nozmen
gryfder in dem land der wipen

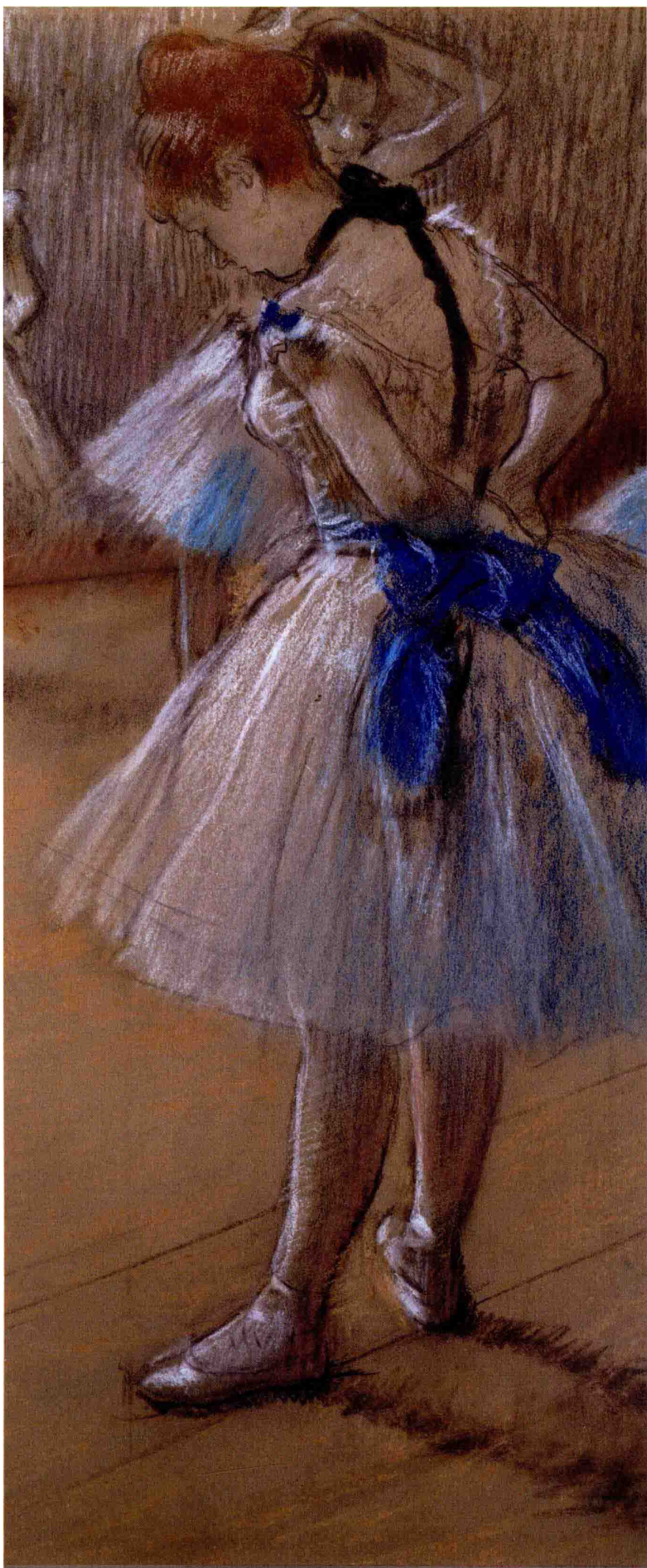
SKETCH

速写，是美术高考当中一门重要的课程，速写之所以在高考总分中占很高的比重，正是因为速写本身的重要性。而速写中造型是速写的根本。

01

以大师之名 “学造型”

YI DASHI ZHI MING
"XUE ZAOXING "

解剖研究

◆骨骼与动态

人体正面骨骼与动态

从下边这张正面的骨骼图中能清楚地看到，人体骨骼也有一定的动态，而且正是由于骨骼的动态变化才引起了肌肉的动态变化。头骨跟脊柱的穿插关系，锁骨跟肩膀是怎样连接的，上臂骨骼跟小臂骨骼的关系。此外，小臂有两根骨骼，小臂之所以能够旋转就是靠着肱骨和尺骨这两根骨骼的转动。

骨盆上面的髂前上棘非常重要，大家摸一下盆骨就会发现，髌骨上面的这两个点特别明显，所以作画时要清晰地表现出来。髌骨的上边缘和大转子的形合起来也形成了一个体，而且这个体的倾斜角度非常重要。在腿部上，膝盖处的骨骼非常粗壮、结实。

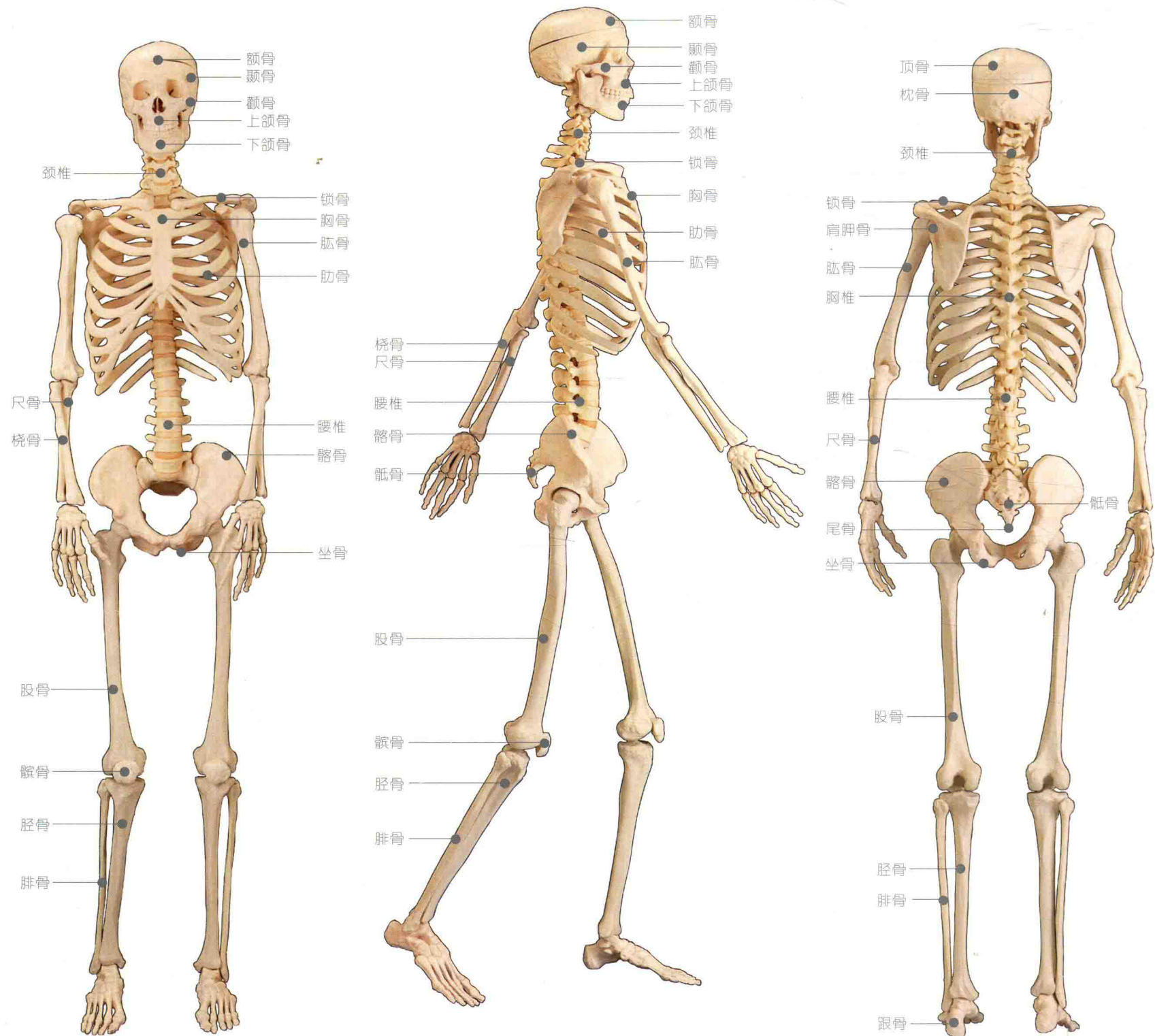
人体侧面骨骼与动态

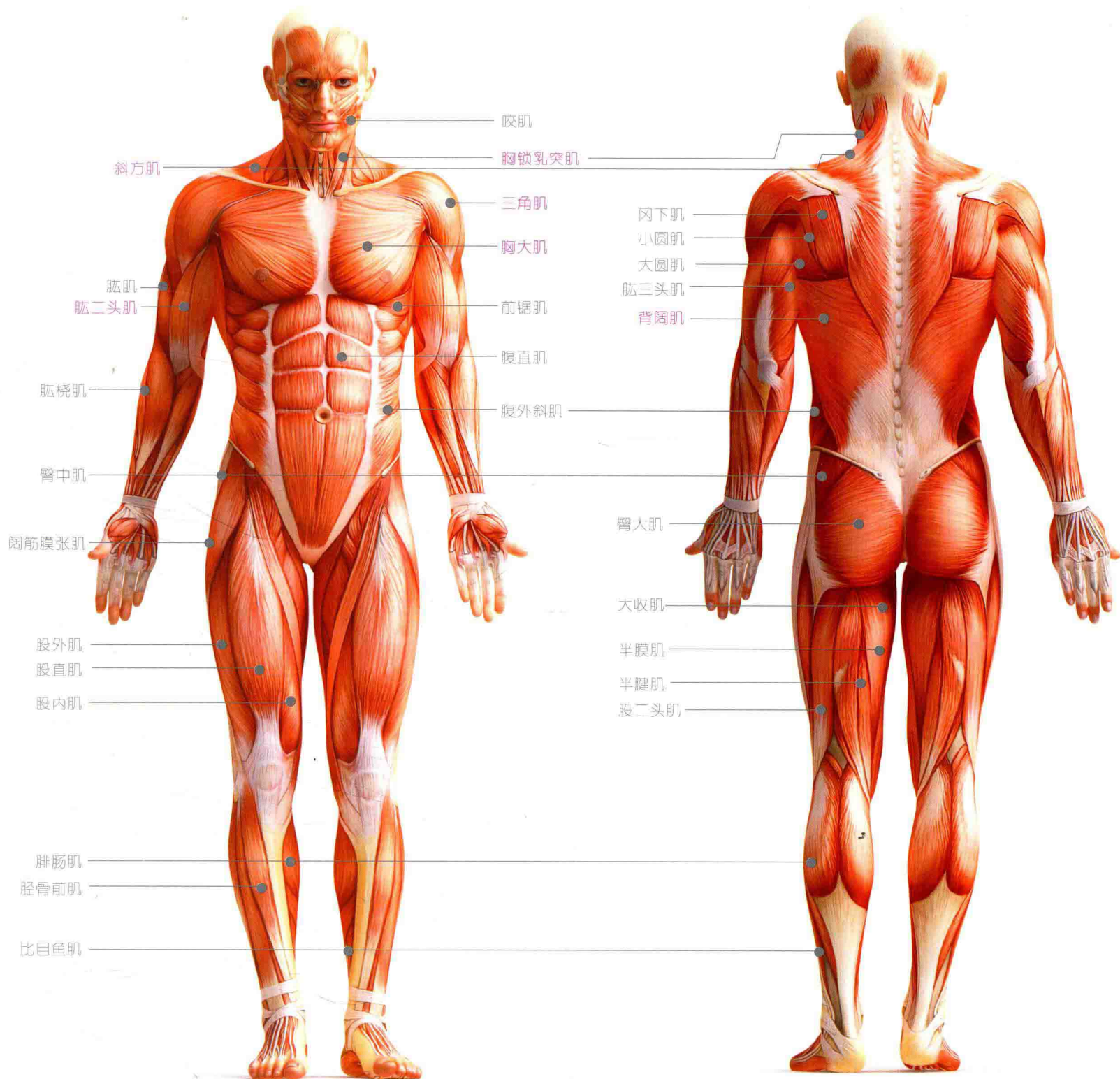
侧面的骨骼，一般需要注意的是头骨和脊柱的关系，脊柱是怎样下来的，脊柱的“S”形是什么样的，脊柱与胸腔、盆腔之间的关系。侧面的骨骼就是一个我们平时走路时候的姿势，胳膊自然甩开，身体向前。

人体背面骨骼与动态

从背面观察骨骼图，我们能够清晰地看到头骨和脊柱是怎样连接的，肩胛骨是怎样扣在胸腔上的，骨盆和大转子的关系是什么样的等等，这也是作画的时候我们需要注意的地方。此外，左右肩不能画得一大一小，这需要我们对称的观察。

学习建议
建议大家在初学时，用简短的时间浏览人体的骨骼与肌肉，在造型、位置、组成等方面建立初步印象。

◆ 肌肉

肌肉的起止和作用

- 1) 胸锁乳突肌：起于胸骨上端的颈窝，止于头部耳后的颞骨乳突点。其主要作用是伸屈头部，使颈部左右回旋。
- 2) 斜方肌：起于头部以下至脊柱的第十二胸椎，向外侧集中止于锁骨外侧1/3处、肩峰、肩胛冈。其主要作用是使肩头上升。
- 3) 三角肌：起于锁骨的外侧段、肩峰和肩胛冈，止于肱骨三角肌粗隆，呈三角形。其前部收缩，可使上臂屈和旋内；其中部收缩，可使上臂外展到水平位置；并能使肩关节外展。
- 4) 肱二头肌：是使手臂弯曲的肌肉。它连接肩胛骨和前臂的桡骨，收缩使前臂弯曲。该肌靠近躯体的一部分分裂为两部分。健美运动员展现肌肉时，常屈曲肱二头肌，因为它收缩时明显地鼓起。
- 5) 胸大肌：起于锁骨的內半侧、胸骨和上部数肋软骨，止于肱骨大结节的下方，呈扇形，能使上臂屈、内收和旋内，以及拉躯干向上臂靠拢。
- 6) 背阔肌：起于脊柱的第七胸椎，向下至骶骨，止于肱骨内侧上端。其主要作用是将上举的上臂拉向下、向后等。

肌肉解析

从上面的图中大家能看到斜方肌的倾斜角度，三角肌的浑圆造型，胸大肌是怎样凸出的，阔筋膜张肌向两侧顶的感觉，股外肌、股直肌、股内肌与股骨的关系，以及饱满的臀部肌肉，大腿根部微微鼓起的大收肌，小腿外侧非常突出的腓肠肌等。这些重要的肌肉随骨骼的形状，有的往外侧鼓出一些，有的向里内凹一些。

动态与造型

◆性别在形体上的区别

男女形体差别主要在于躯干部分。由于生理关系,女子胸部乳房隆起,盆骨横阔,脊柱的腰椎部分较长。从肩膀线至腰际线再至大转子(臀部的宽度)连线所形成的两个梯形,男子上大下小,女子则上小下大。

从宽度上看,男性两肩连线的宽度长于两侧大转子连接的宽度,然而女性恰恰相反,两侧大转子的宽度要长于肩膀线。可以简单地理解成男性上宽下窄、女性上窄下宽。

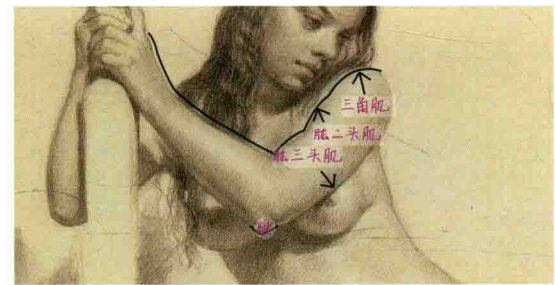
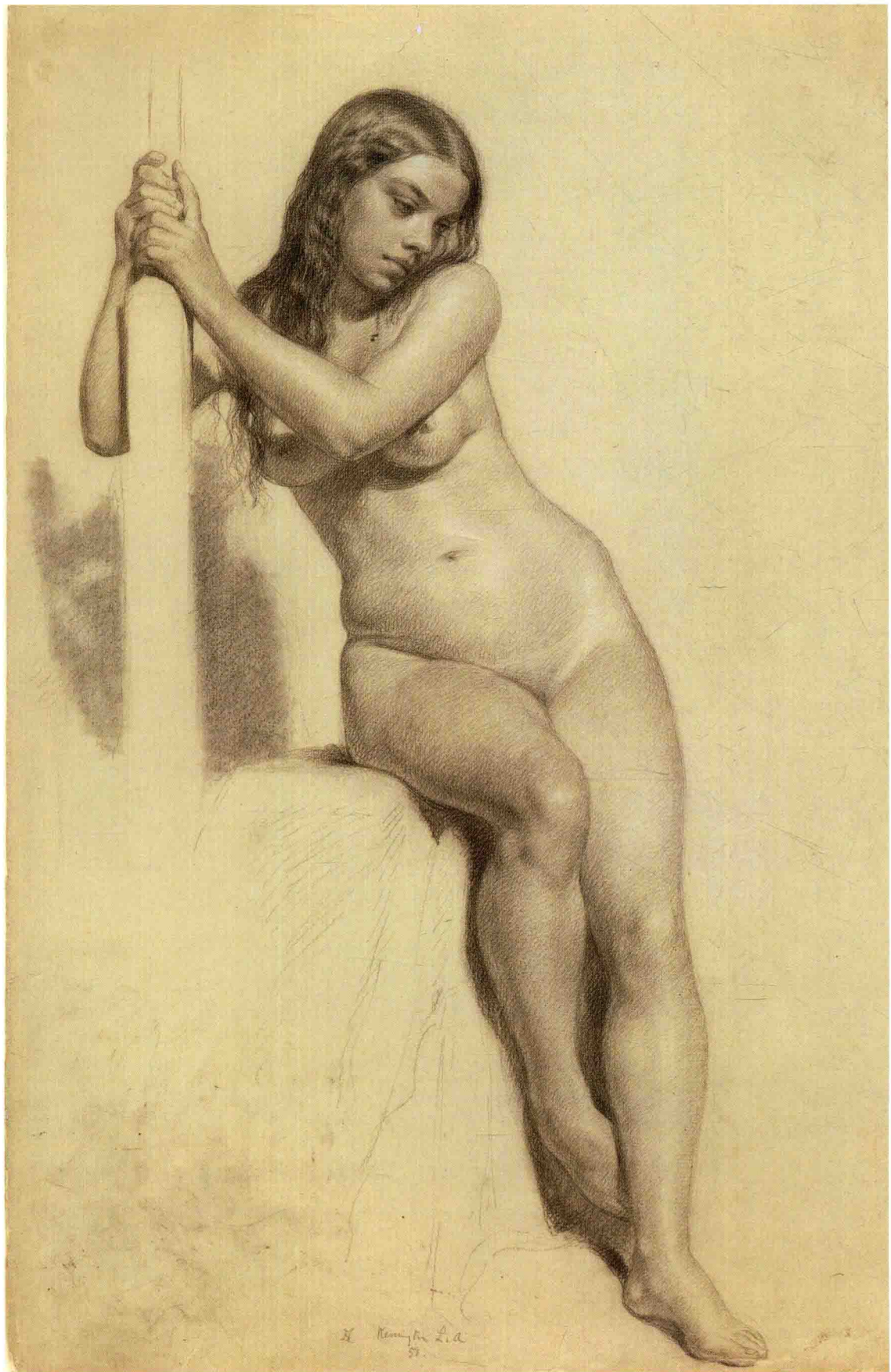
女性的动态表现

女性的身体大多数没有男性强壮,肌肉的起伏没有男性的清楚,体块多以圆润为主。但大多数的基本结构却与男性相同,比如说,画面中右肩与圆润的三角肌之间微妙的起伏以及胸腔的饱满度等等。

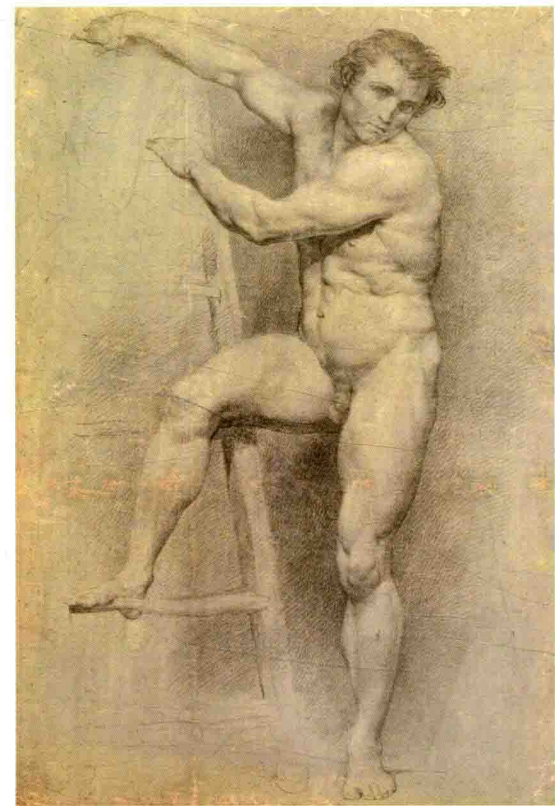
下图中模特左侧的重心腿将胯顶了起来,右侧胯自然下垂,在两横的影响下,左侧的肩要略低于右侧,这种胯和肩之间的交错使得女

性的体态更加的婀娜。细细的腰与丰满的臀部形成强烈的对比。

模特因为半坐的原因,右边的臀部被压扁,连接着的上半部的大腿呈现出扁扁的椭圆形。重心腿外侧边缘线富有张力的感觉一定要给足,这样大腿持重的状态才会贴切。大腿内侧的饱满感和小腿外侧的弧度变化,都是大家的学习重点。

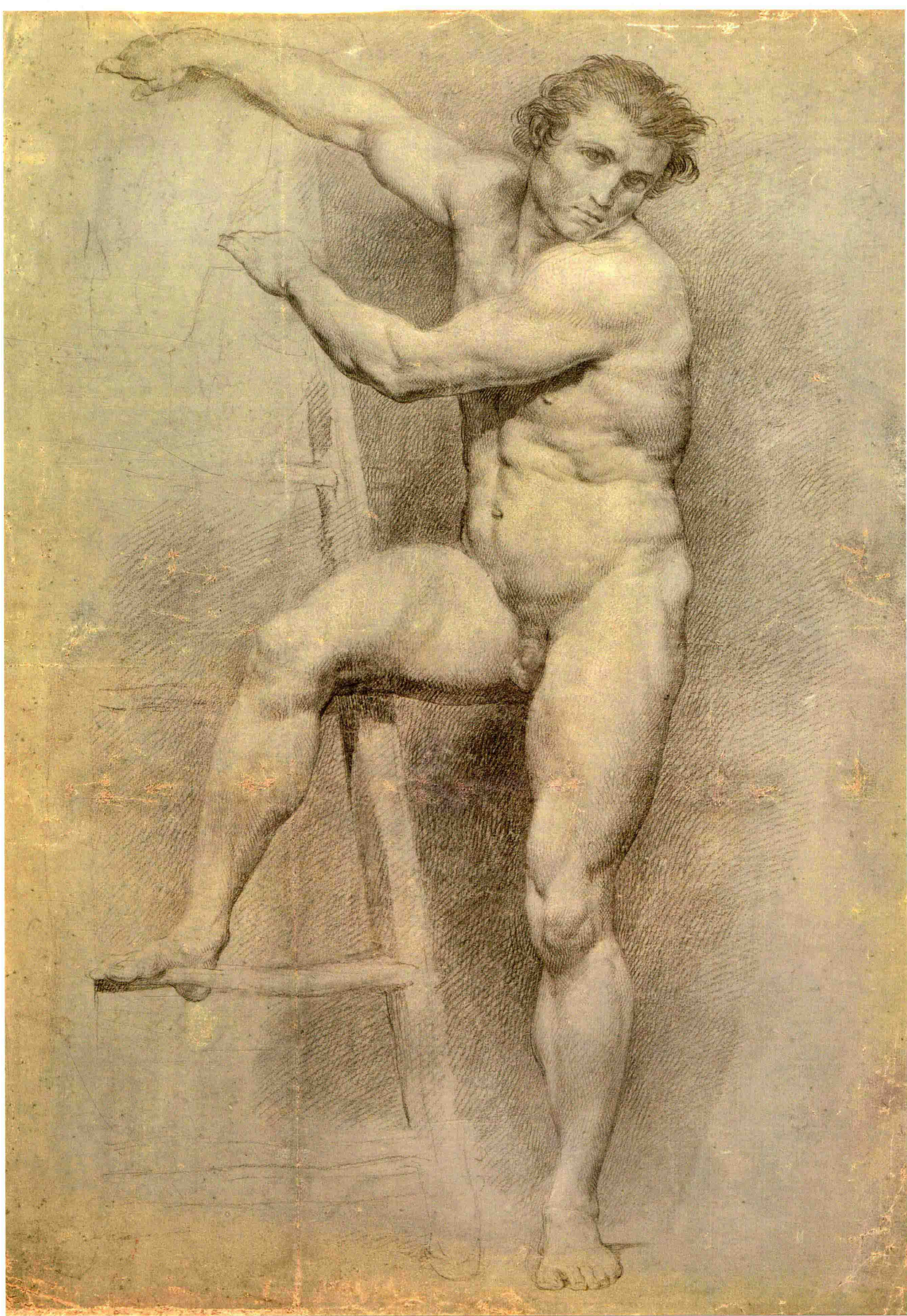

虽然模特较为丰满,胳膊的外形较为饱满,但作者并没有因为对象丰满就忽略了肘关节应有的硬骨质感,这种硬与软的交织很好地拉开了画面的节奏。远处腋窝与胳膊形体的穿插也表现得非常丰富。

男性的动态表现

画男性就要画出阳刚的感觉,有棱有角。首先我们来分析一下男性身体,作者将胸锁乳突肌和锁骨的位置卡得很准,右侧肩的形往三角肌处收进去一些,再是鼓起的肱二头肌,左侧胳膊抬起来后,三角肌左右包裹着胳膊的感觉是不能忽视的;由于胳膊抬起来后,肩胛骨外移,所以在三角肌的下方形成了一个突起;往下再是饱满的背阔肌,胸腔截止点就是背阔肌与腹外斜肌之间形成的那个低点。

◆ 角度与动态

大家作画时一定要善于主动选择角度，要根据模特儿的动作寻找最出效果的角度进行表现，这其实是跟你绘画的主动性密切挂钩的一件事，只有主动性特别高的人才更容易找到最佳角度，才更容易画出优秀作品。

（左下图）一个看向左上方的男子

通过对这两张大师作品的分析我们可以看出角度的重要性。如果模特摆出某个动作而你没选好角度，那这个动作对你来说就毫无意义。所以平时我们就要有意地去培养这种能力。

好的角度好的动态

左下角这张大师作品中，模特的动态还是比较大的，身体的重心落在右脚上，微微地弓着，头部微仰向左偏转，所以脖子显得较短，两只手放在空中，好像在躲避着什么。在这种情况下，试想一下，如果作者选择背面角度作画，绝对画不出侧面时的“S”形美感，选择正面角度，模特微微弓着的身体可能表现不出来，而且形也不会打得这样开。也就是说，再好的动作也有一定的死角度或者不是特别理想的角度，有可能某些角度画出来的效果勉强算是可以，但是如果仔细寻找一下，肯定能找到更好的角度。

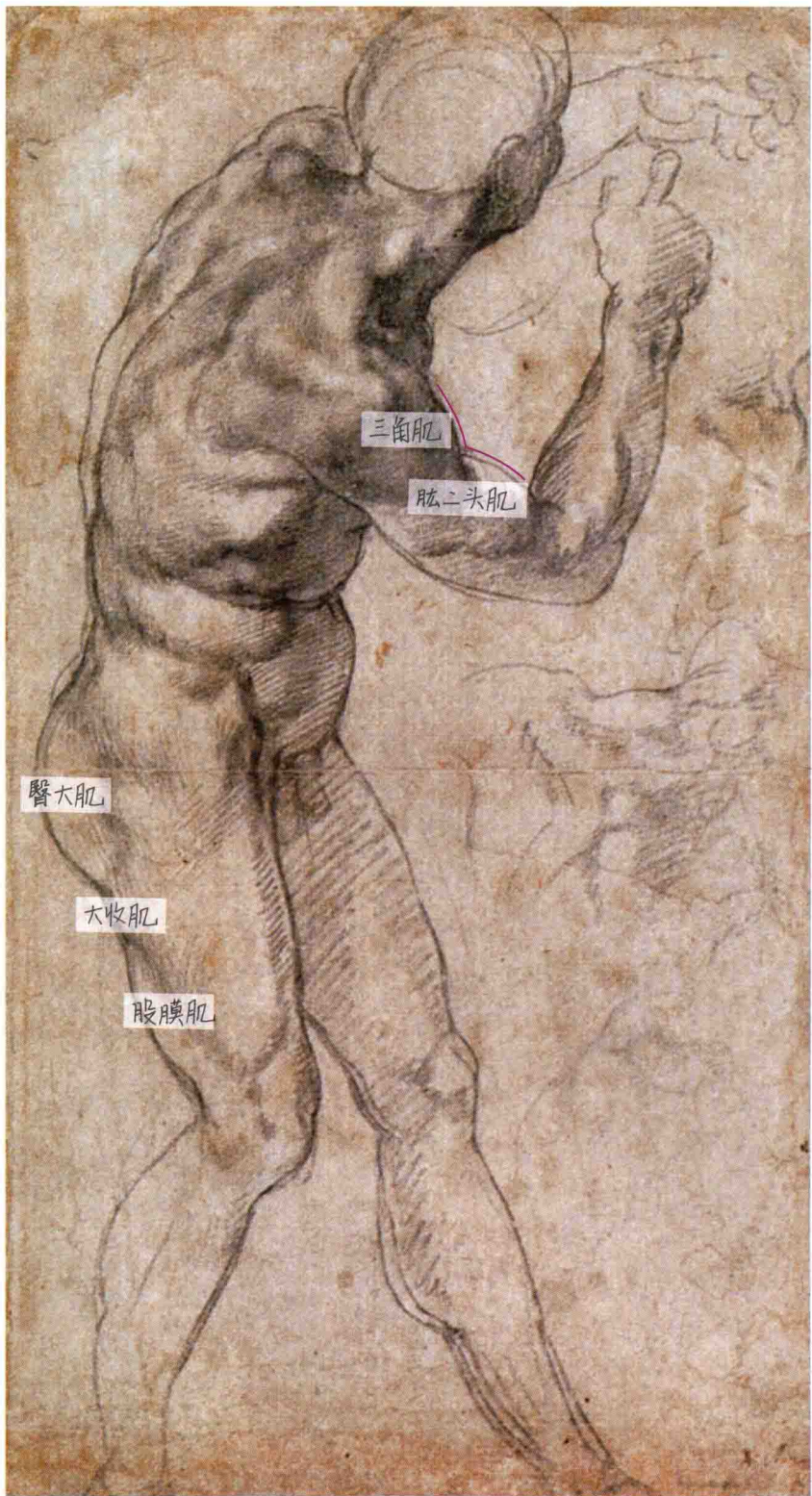
此外，从画面中能感觉到作者整个画面肌肉的力量感，这种力量感特别能体现在肌肉的边线上，比如，手臂上的三角肌与肱二头肌之间的连接边线，臀大肌、大收肌与股膜肌之间的连接边线等。

角度的选择

在角度的选择上我们应该先观察模特儿整个形体的外轮廓，如果外轮廓本身就很有动态感，那这个角度是适合的。

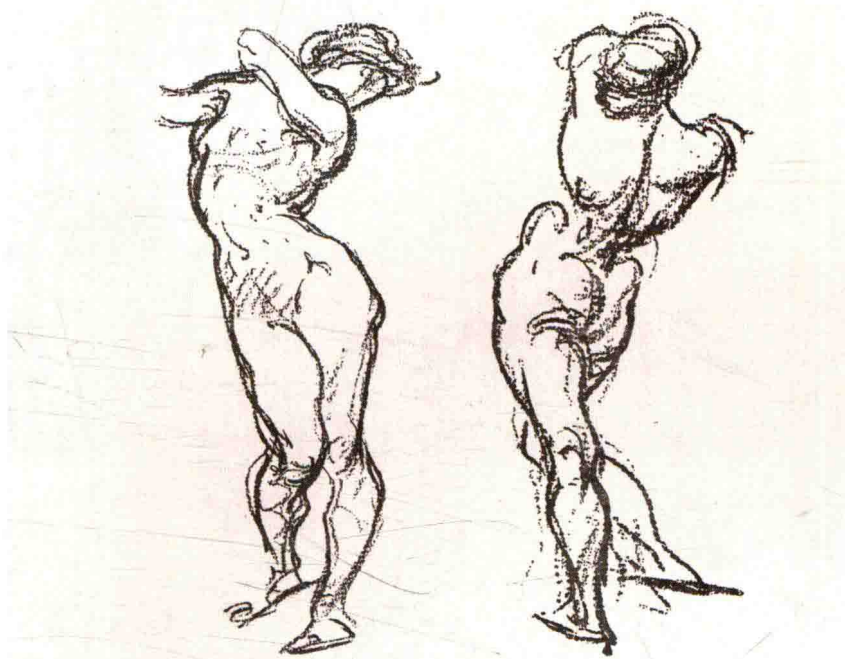
以右下角大师作品为例，模特从这个角度看过去，他的外轮廓呈现出一种三角形的感觉，这种形态特征本身就非常足。模特左臂向后运动，右臂摆手向前运动，左脚向前跨出，右脚在后，整个动态就是一个正在奔走的状态，整个动作在空间上拉得很开，配合得非常大气。所以在大多数角度上画都比较出效果，但是，如果选择背面角度，右手会被上身挡住，向后运动的左手只会看见上臂，两只脚的跨度也不会那么开，整个动作就会减少许多的分数。

希望通过这张画的讲解，能够引起大家对角度的重视，也就是说，大家以后作画时一定要选择能将模特儿的外轮廓表现得比较大气的角度。

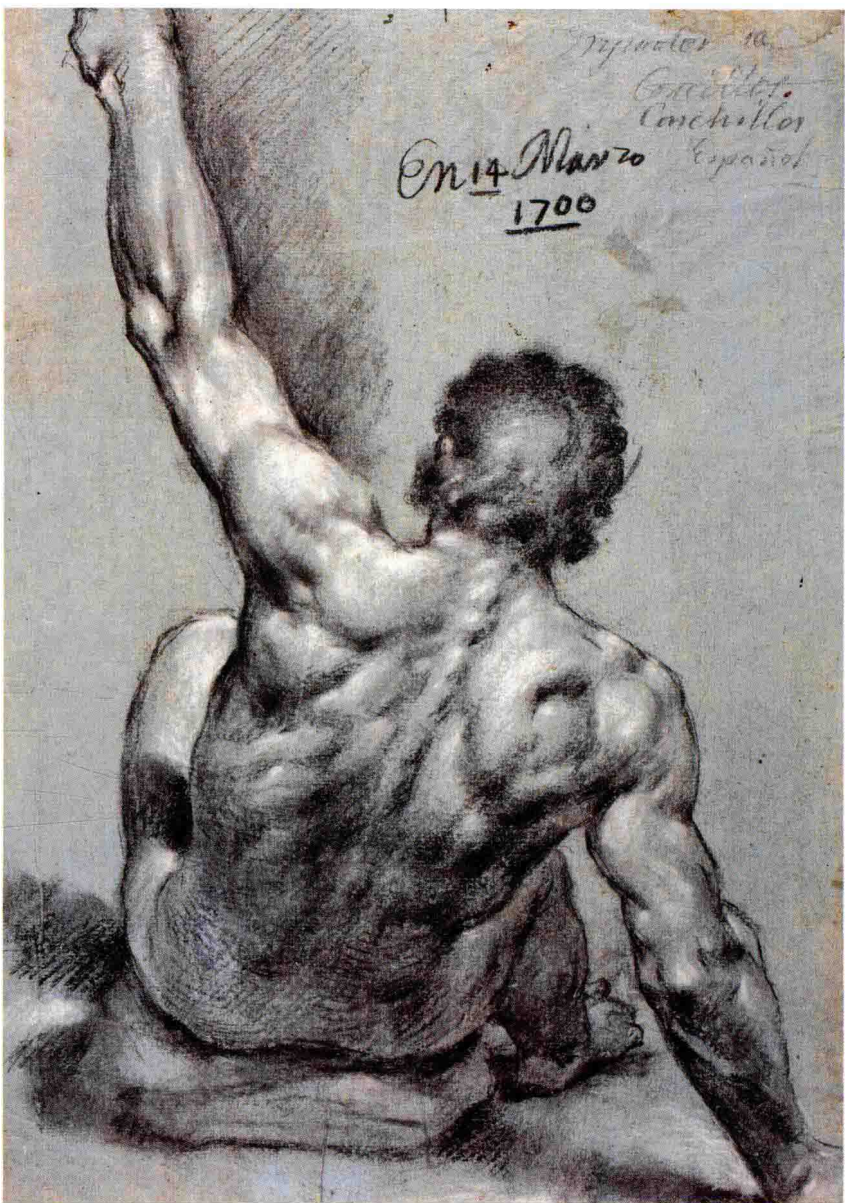
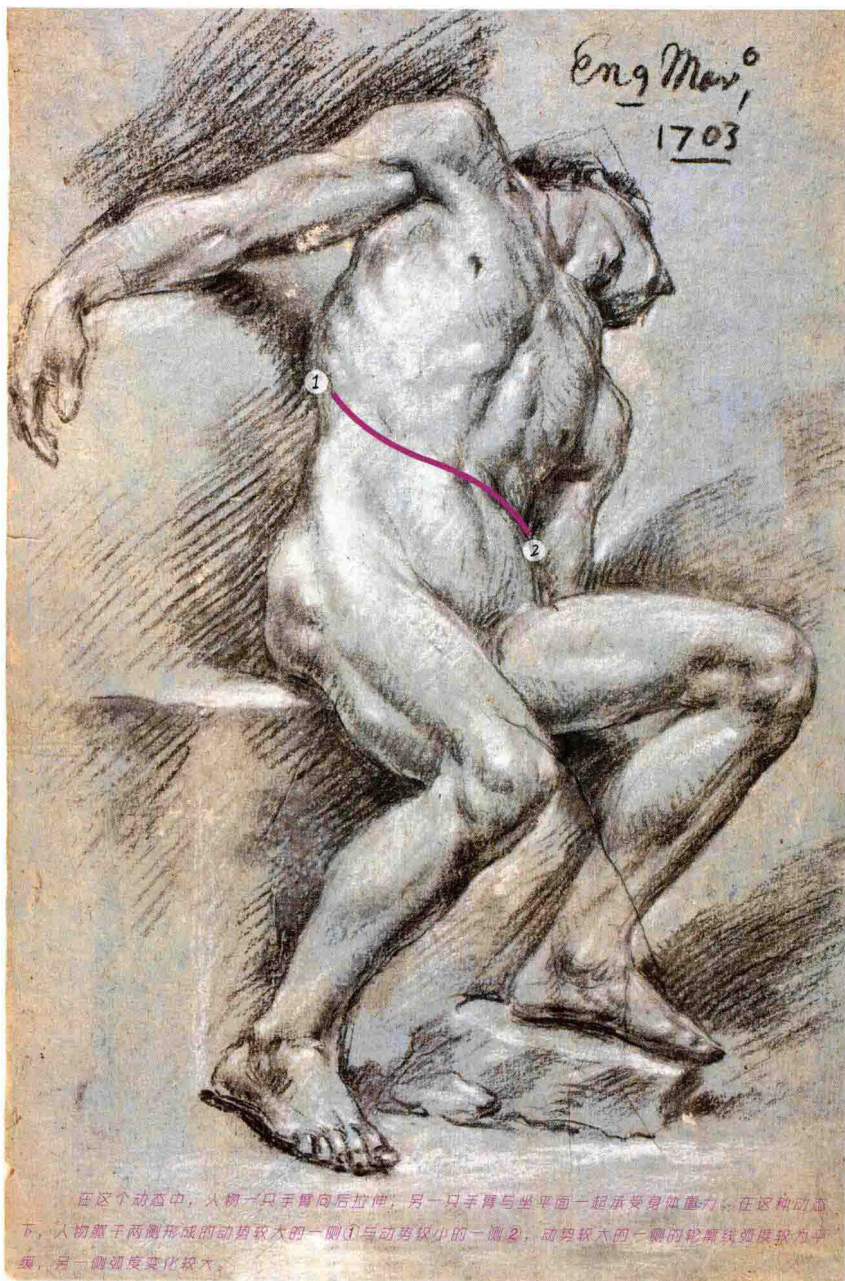

◆ 人体运动规律

动态与观察角度发生变化后，人物的形体造型也会发生相应的变化。这就要求我们特别熟悉人的形体造型，并了解人体的运动规律。

人体各组块靠肌肉、腱和韧带运动。肌肉是成对的，彼此之间向相反的方向拉伸，就像两个人使用横锯一样，当拉伸的肌肉紧绷着时，没拉伸的肌肉是松弛的。当两块或更多的组块，譬如胸部和盆骨，被紧紧地拉拢到一起，这一侧的肌肉就会紧绷，形成动势较强的一侧，而另一侧肌肉相对舒展，人体组块处于静态之中。角度和曲线的密切关系在任何时候都是需要考虑的，成对肌肉之间的从属和主被动关系在每个生命体身上都是存在，这种关系使身体的扭转弯曲产生出协调的运动，表现出形体细微的连贯性。不断变化和难以捉摸的特性恰恰就是动态的本质所在。

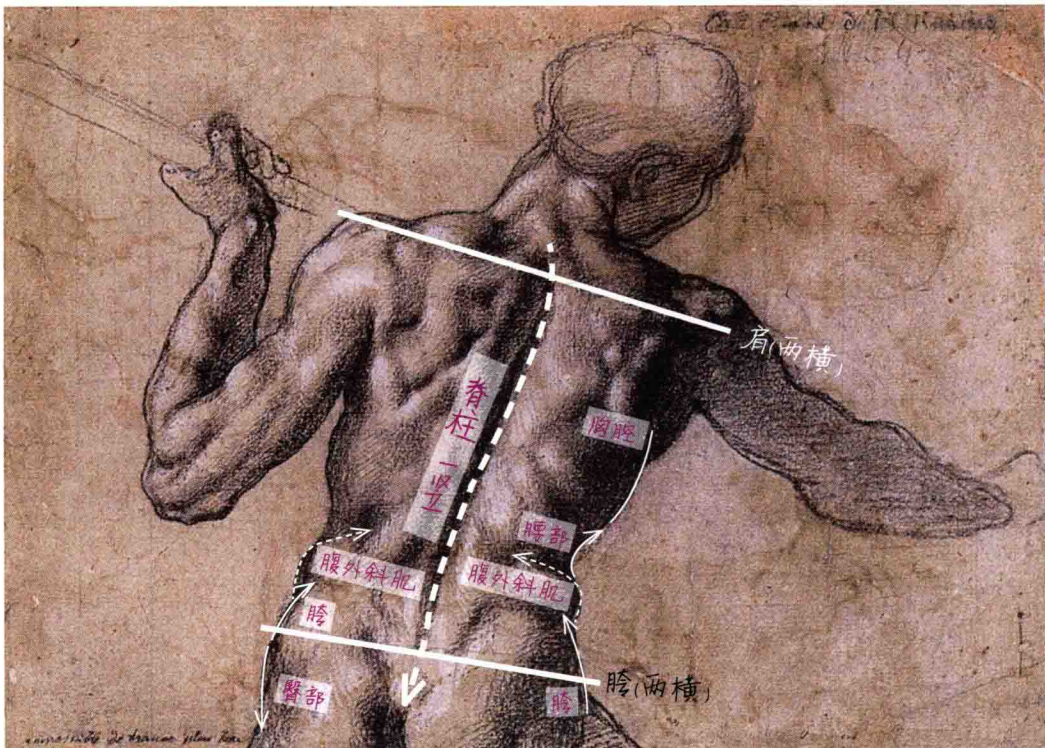
“两横一竖”衡量人物的动态生动性

你瞧！大师们在表现两横一竖时，基本都会让两横成交叉关系。

右上方的这张大师作品中，模特的肩和胯这“两横”的交叉使得远处的肩要明显高于近处，配合远处抬起向前伸的胳膊和近处拿着棒子的手臂，使得动态看起来非常合理。由于胸腔和盆腔倾斜的方向正好相反，导致腰部的左侧和右侧产生一定挤压和拉伸的对比。此时，交代清楚受到挤压的左侧腰部和背阔肌的穿插，以及腹外斜肌与胯在边缘处所形成的包裹关系。

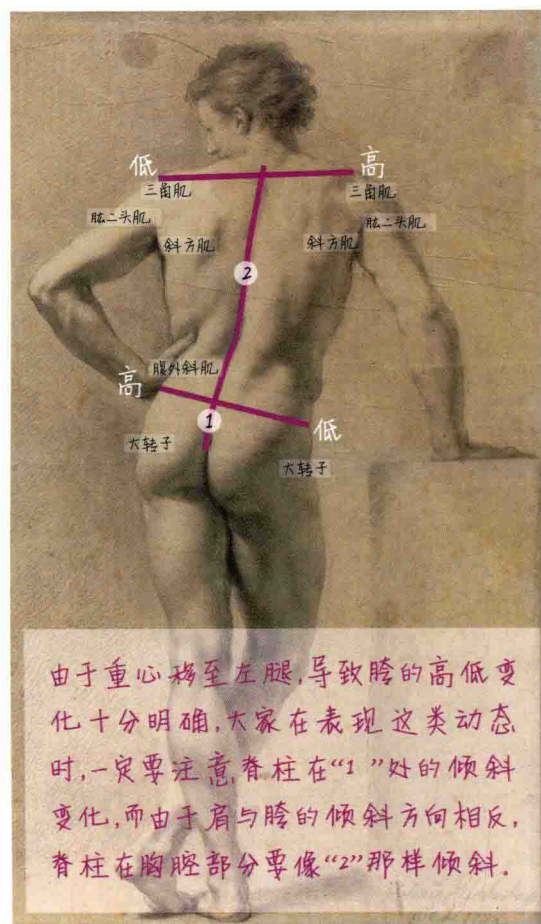
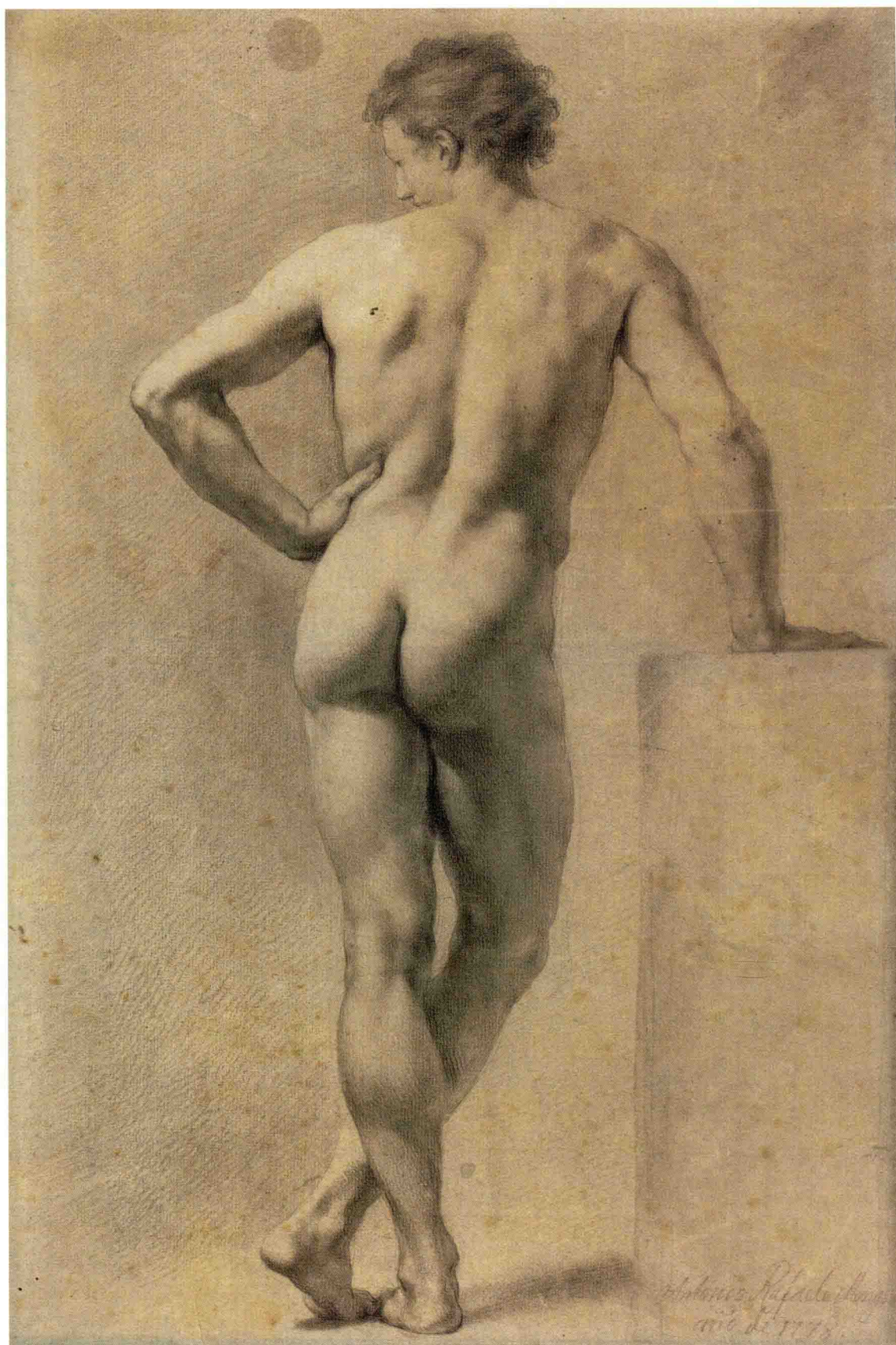
（右图）一个手拿棒子看向下方的男子

对右侧大师作品的分析我们可以看出，要想动态生动就一定得高度关注脊柱的变化。

大师作品中的优点要学以致用

左图中模特扭头看向左边，臀部向左侧顶一些，这样的姿势动态特别的强。从模特的人体背面中能看到，斜方肌、背阔肌、三角肌等形体的关系都非常明显。大家在画这类动态的时候，一定要注意观察人物的重心，在本幅作品中，近处的腿是重心腿，它将胯往上顶，腹外斜肌的形被稍微压缩了一点儿，大转子往外鼓一些；远处的腿松下来搭在左腿前面，斜外方肌被稍微压缩了一点，大转子拉长一些，大转子凹进去一些。远处臀部的边缘线鼓起一些，然后又低下去，从它低下去的地方开始起大腿的形，实际上这个低下去的地方正好是大转子凹进去的形，这种穿插关系以及形体之间的联动关系特别重要，屁股的形很饱满，两侧的高低变化也要注意。

由于重心移至左腿，导致胯的高低变化十分明确，大家在表现这类动态时，一定要注意脊柱在“1”处的倾斜变化，而由于肩与胯的倾斜方向相反，脊柱在胸腔部分要像“2”那样倾斜。

动态与三体块的扭动关系

不管是站姿还是坐姿，摆动作时一定要让头、胸腔和盆腔这三大体块的运动方向不同。因为只有将这三大体块的扭动关系拉开了，模特所呈现出的动态才会好看。

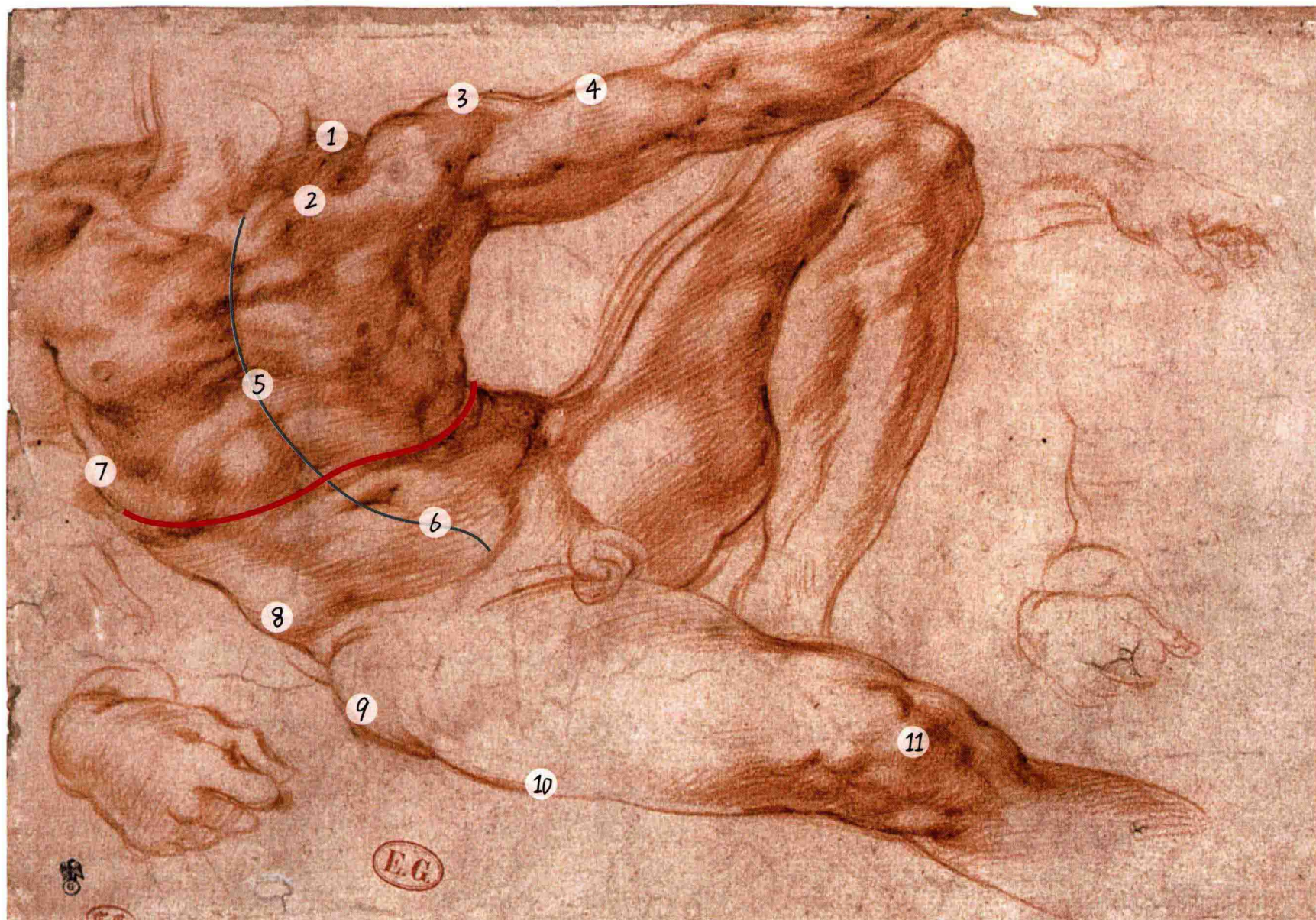
右图中，模特的头向画面右侧转，胸腔向左侧转，胯又向右侧转，三大体块的扭动幅度非常大；同时两条胳膊向左侧扭，双腿向右侧伸，所以整个人呈现出来的动态非常好看。而且，作者还将肘关节的形，每块肌肉的位置，以及大腿边线的饱满度等人体结构表现得非常清楚。

第三节（页码范围：011~019）

表现内部形体

大师强调的形体

下图的这幅作品，模特呈半躺式的状态，一只手放在地面支撑着身子，另一只手搭在左腿的膝盖上。大师在画这张速写时，将模特的肌肉边线画得特别的好看，我们从上往下观察：发达的斜方肌①从颈后面穿出来，至末尾处最为饱满。将颈部与锁骨②联系起来观察，斜方肌的形状接近于三角形。横向观察，前臂的开始是三角肌③，它是胳膊上最发达的肌肉，接着是饱满程度略微低一点的肱二头肌④。从躯干来看，以红线为胸腔的截止点，将躯干分为胸腔⑤和盆腔⑥两部分。胸腔边缘的弧度为背阔肌⑦的形状，盆腔边缘的弧度为斜外腹肌⑧的形状。腿部肌肉的轮廓起伏非常丰富，向下是饱满的阔筋膜张肌⑨，再向下是向外凸出的股外肌⑩，再向下是向外凸出的膝盖⑪。

◆衣褶与内在形体

所有的骨骼都是镶嵌在肌肉的内部，而衣服是穿在形体上的，如何通过外在的表现暗示出内在的形体，使动态更准确，这是我们要学习的。

(下图) 安格尔(德国)

这张作品中，人物微仰着头，一只手搭在腰间，一只手夹着礼帽。人体的重心在左腿上，右腿呈放松状态弯曲。

大师的衣褶

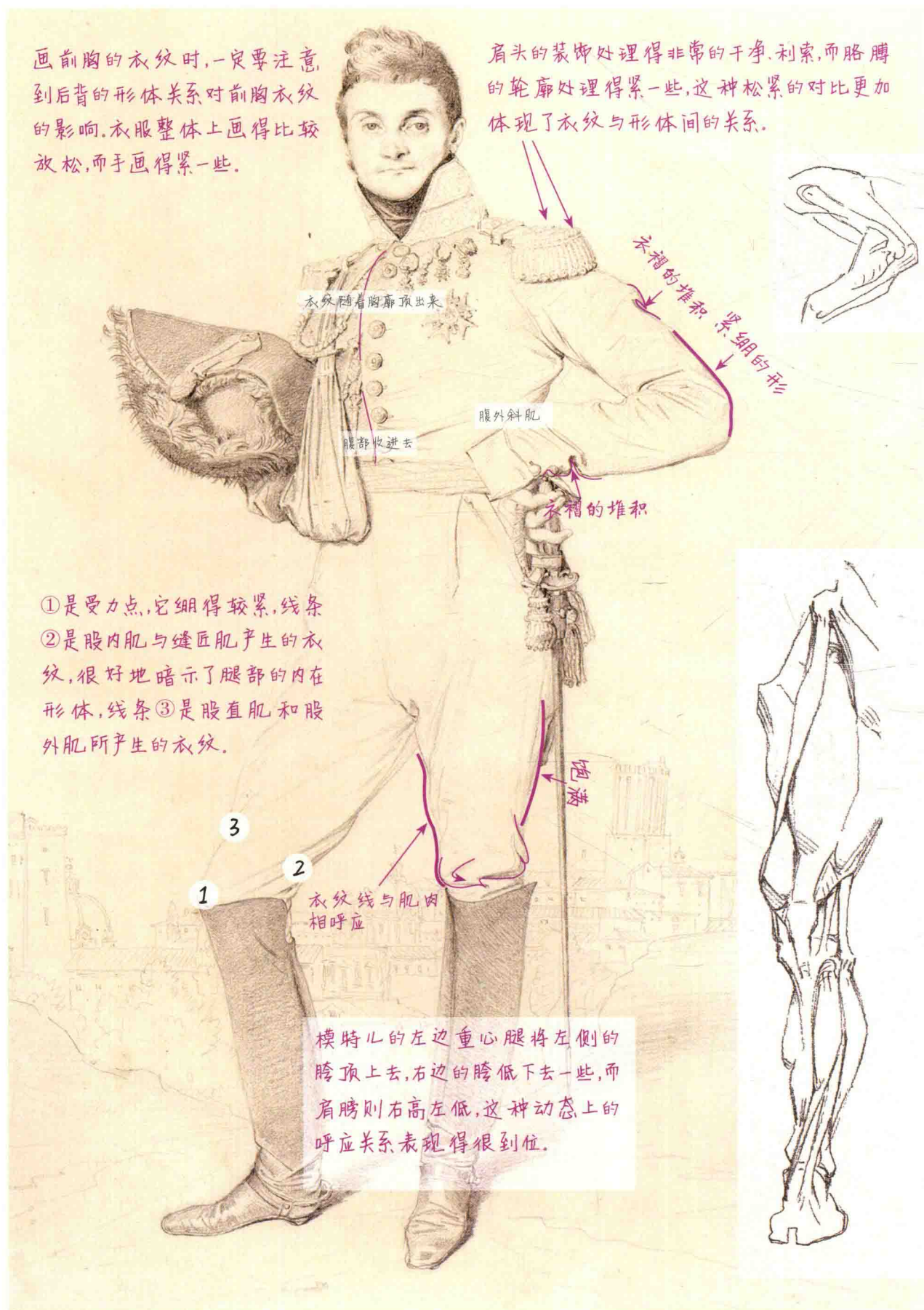
模特的整体感觉画得特别饱满，而且胸腔的截止点、腹外斜肌的形以及臀部的形都有暗示。也就是说作者将内在形体表现得很清楚、到位，这说明他对内在形体非常了解，因为有了了解才会有意识地用衣褶暗示出来，这非常重要。此外，手臂画得很饱满，这也很好地暗示出了模特的内在体格。

整个的画面中，所有的轮廓边线画得比较实，里面的线画得稍微虚一些，这种实与虚的对比很好地拉开了节奏。

仔细研究你会发现，画面中的衣褶的穿插处理得非常讲究，任何一条衣褶都不是平白无故出现的，都是能够暗示出内在形体的，这种意识非常值得学习。

大师的黑白灰

在这张速写中，作者不仅把形体与衣纹很好地结合了起来，在画面上也形成了很好的黑白灰的节奏关系：头发黑，脸白，上衣里面的内衬黑，外衣通过图案和装饰来拉开与裤子的灰，鞋子的黑刚好与头发相呼应。在画面中衣服出现了大量极具有装饰意义的东西，比如衣服上的腰带、胸前的徽章、胸前的纽扣、肩膀上的肩章等等，它们都是跟着人物的形体在走。

通过袖子上的衣纹很好地暗示出了内在的形体，袖口处衣服的到来去脉画得很到位，很好地暗示出了胳膊圆柱体的感觉。

画面解析

胳膊要特别注意三角肌和肱二头肌的位置和形状，胳膊的下边缘从哪里出来、哪里最饱满等等，作者都交代得很清楚，腹外斜肌和衣纹的表现恰到好处。

胸廓和盆骨通过腰椎连接所形成的弧度，张力感特别强；近处大腿前面的形从大腿根到膝盖间的弧度与右边的肌肉图一样，将腿部的衣纹与形体结合得非常到位；腿部中小腿肚比较饱满，但在这张速写中，人物的小腿却较纤细。

远处腿部的形，从盆腔下来连接大腿有一段小褶皱，然后大腿向外顶，形成一个小幅度，接着是小腿向里收，小腿肚的形，再往下是相对偏直的跟腱。

以上提到的知识特别重要，大家一定要认真研究。先以线描的形式去临摹一些“好的人体”，这样才会清楚哪些部位是会显露于外在衣服上的，经过大量这样的练习，你会发现你的速写会更上一层楼。

del. from 1818.