

素描 SKETCH ETERNAL

永恒 高分教案

张承国 策划
吕笑妍 编著

SXYH GFA

速写永恒 · 高分教案

张承国 策划
吕笑妍 编著

重庆大学出版社

图文编辑：蒲滢玮
装帧设计：刘 琴

敬告读者：

我们没有什么，有的只是一份真诚与执着。在未来的道路上我们愿与您携手合作！
一部优秀作品出版，您满意，我们才满意。全国读者满意才能让我们大家都满意！
如果您有意与我们合作，请及时与我们沟通！
QQ: 154726649 2011281134
微 信:YangMeiYouYue 2011281134
微 博:@央美有约
视 频: <http://i.youku.com/u/UMzA1NTQ4OTMyOA==>
E-mail: zcguo@126.com

《央美有约》编辑部

《央美有约》编辑部成员张承国、洋洋、谭本芬、戴文奇、张晓东、张翎、蒲滢玮、刘琴向关注本书的全国读者表示感谢！

图书在版编目(CIP)数据

速写永恒. 高分教案 / 吕笑妍编著. -- 重庆: 重庆大学出版社, 2015. 6
(央美有约)
ISBN 978-7-5624-9175-0
I. ①速… II. ①吕… 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126494号

速写永恒·高分教案
SUXIE YONGHENG GAOFEN JIAOAN
策 划: 张承国 编 著: 吕笑妍
责任编辑: 杨 敬 版式设计: 刘 琴
责任校对: 邹 忌 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行
出版人: 邓晓益
社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编: 401331
电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)
传真: (023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

开本: 1/8 印张: 12 字数: 88千
2015年 6月第1版 2015年6月第1次印刷
印数: 1-8000
ISBN 978-7-5624-9175-0 定价: 68.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

新书推荐:
素描永恒·石膏几何
素描永恒·静物详解
素描永恒·静物表现
素描永恒·应试头像
速写永恒·基础强化
速写永恒·高分教案
色彩永恒·色稿盛宴
色彩永恒·色调追踪
色彩永恒·跨越联考
色彩永恒·金牌教案

目录

CONTENTS

一 我的速写观

1 认识人体——骨骼	01
2 认识人体——肌肉	01
3 一幅好的速写	01

二 局部表现

1 头部表现	02
2 颈部表现	04
3 躯干表现	06
4 上肢表现	08
5 下肢表现	10

三 站姿的练习

1 画面全解析	12
2 步骤表现	13
3 画面分析	14
4 画面详解	15
5 形体、体块的表现演示	16
6 动态特征的捕捉与表现	18
7 提示练习	20
8 课堂内外	22

四 坐姿的练习

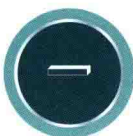
1 画面全解析	44
2 步骤表现	45
3 画面分析	46
4 画面详解	47
5 形体、体块的表现演示	48
6 动态特征的捕捉与表现	50
7 提示练习	52
8 课堂内外	54

五 蹲姿的练习

1 画面全解析	66
2 步骤表现	67
3 画面分析	68
4 画面详解	69
5 形体、体块的表现演示	70
6 动态特征的捕捉与表现	72
7 提示练习	74
8 课堂内外	76

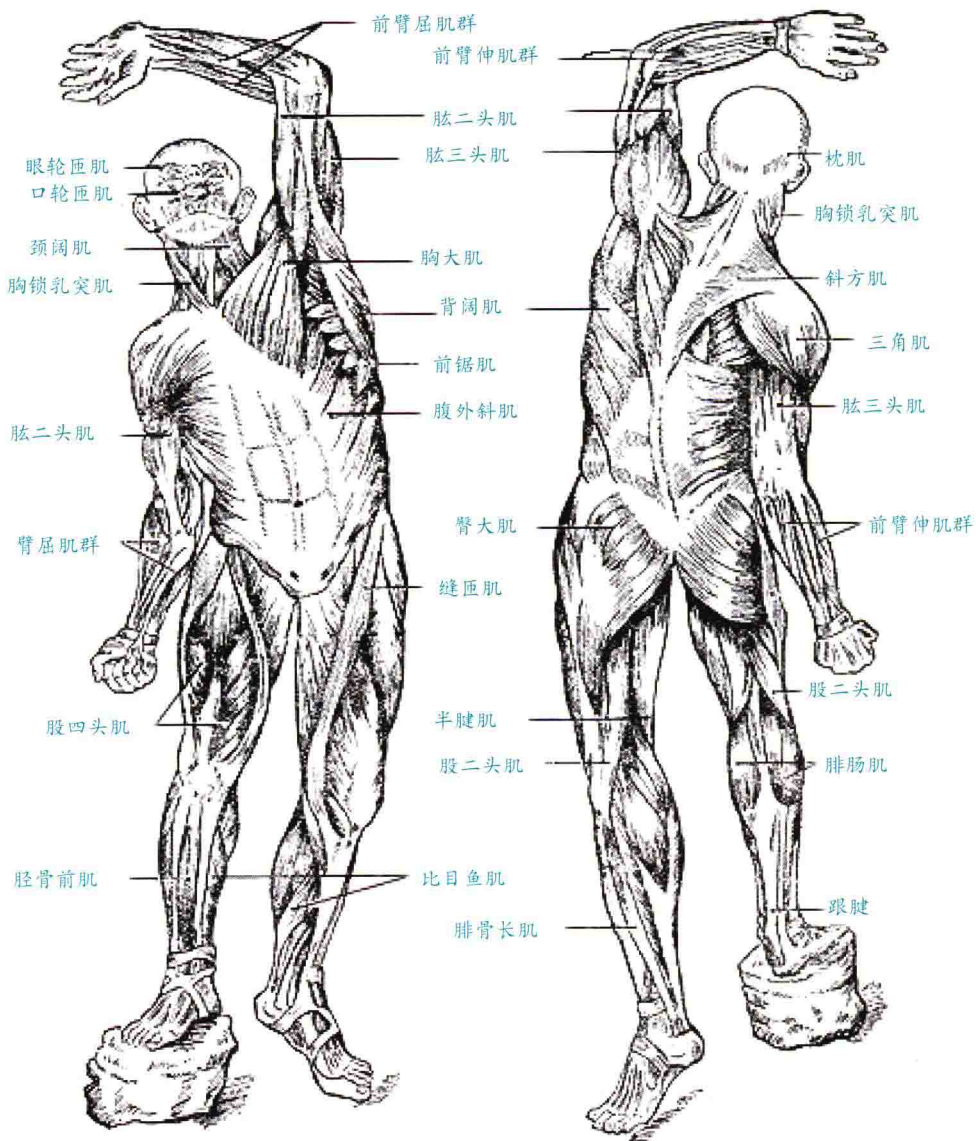
六 组合与场景专项练习

1 画面全解析	81
2 步骤表现	82
3 画面分析	83
4 画面详解	84
5 提示练习	85
6 课堂内外	87

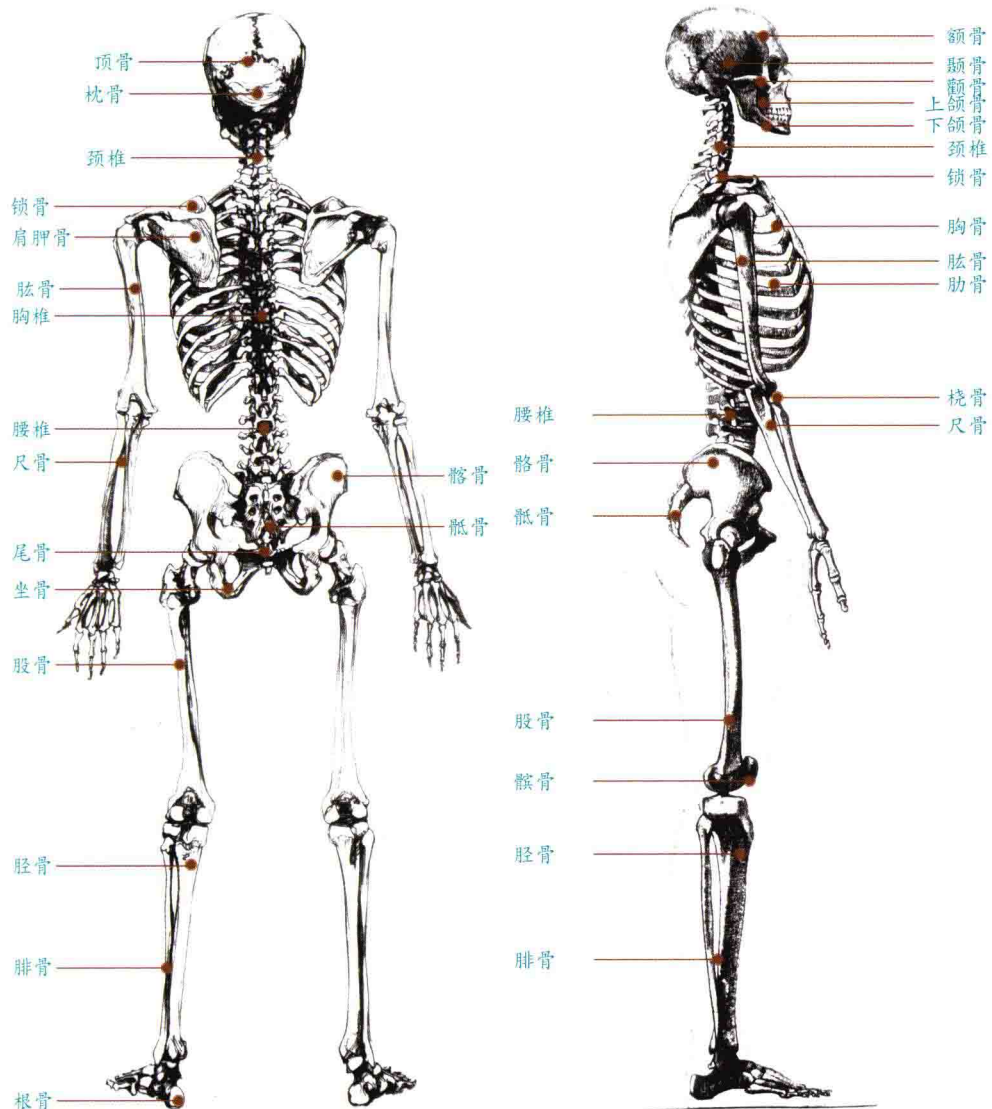
② 认识人体——肌肉

肌肉通过收缩使身体各部分扭曲变弯，肌肉本身拉长、缩短、膨胀、形成各种不同形状的块。这种收缩膨胀的特性使各部分肌肉相互交织、组合，形成延伸的一个整体。这种关系使得身体的扭转变弯产生协调的运动，表现出形体的连贯性。

① 认识人体——骨骼

掌握人体结构知识是画好速写的关键之一。理解头、颈、肩、胸、腰、胯、腿、脚之间的人体骨骼与肌肉之间的衔接关系，注意观察人体结构体块的造型，掌握头部、胸腔及盆骨这三大体块在人体中的相互关系及其透视变化。

③ 一幅好的速写

画面构图整体效果是最重要的，因为构图直接影响最后的整体效果。在作画过程中，应做到构图饱满完整，节奏感强，虚实关系得当。形有大小、方圆，线有曲直、疏密、长短、明暗调子有黑、白、灰的变化等。这些都是构成画面节奏的因素，都要在构图之前进行认真考虑。

(1) 结构要点。画人物速写也要做到了解并掌握基本的人体解剖知识。在训练中多去了解骨骼和肌肉的结构与形态，以及这些结构对着衣人物的影响。面对风景、动物进行速写写生时，同样要认真观察植物的形态以及动物的结构特征等。

(2) 动态比例是速写表现的核心。人物动态速写的要点是表现人物的动态，人物形象速写则着重表现人物形象，包括其五官形象、服装动态及所体现的性格、人物身份等个性特点。相对来说，人物形象速写要表现的内容更为广泛和深刻，难度更大，其速写效果也更加精细和富有生活气息。人物形象速写着重表现头部形象、手势和服装特征以及人物形象有关的道具等。

(3) 画速写首要的，也是最大的问题就是掌握好动态比例关系。人物三大块的空间位置和方向基本确定了人物的动态，速写要求我们在较短的时间里，用肯定的线把对象的形体特征和动态姿势快速地表现出来。一般我们从人物大的比例关系开始，抓住五个点（头、双手、双脚）的大的位置关系，那么这个人的动态比例基本上就可以确立下来。

(4) 头、手、脚的塑造。一幅好的速写的基本要求是比例恰当、动态舒展、线条流畅、有粗有细。还有一点，作为速写的重要组成“部件”——头、手、脚，在表现时一定要塑造感，头往往是视觉中心，手是人物的动态核心，脚起着支撑人体的重要作用，因此不能轻视。

(5) 线、面的表现力。人物是通过线条的长短、粗细、曲折和穿插来表现的。速写中重点是表现人体结构的线条，其他线条要围绕主要线条来组织。线条的特质与形态结构的巧妙结合，是速写生动准确的重要条件。适当地辅以明暗调子，以线面的手法来表现对象，有利于增加画面的层次感、空间感，提高画面的感染力。

(6) 整体效果与美感。整体效果即作者对表现对象的第一感受或观众对作品的第一印象，有着统筹整个画面质量的重要作用。因此，无论所描绘的对象多么简单或复杂、平常或独特，我们在表现之前都要认真考虑和处理好画面大的效果，而不要拘泥于片面的局部刻画。

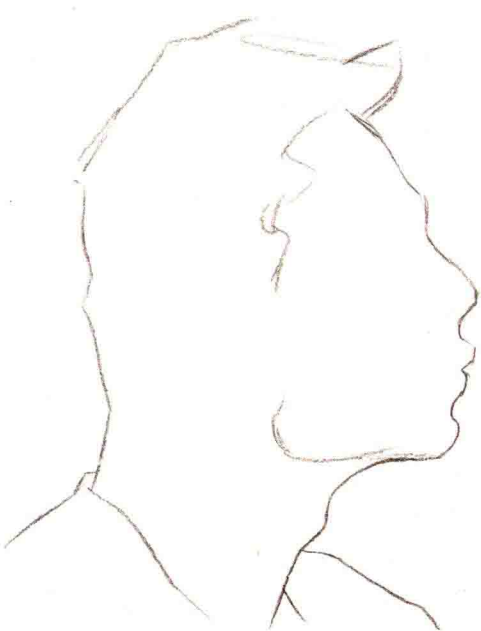

① 头部表现

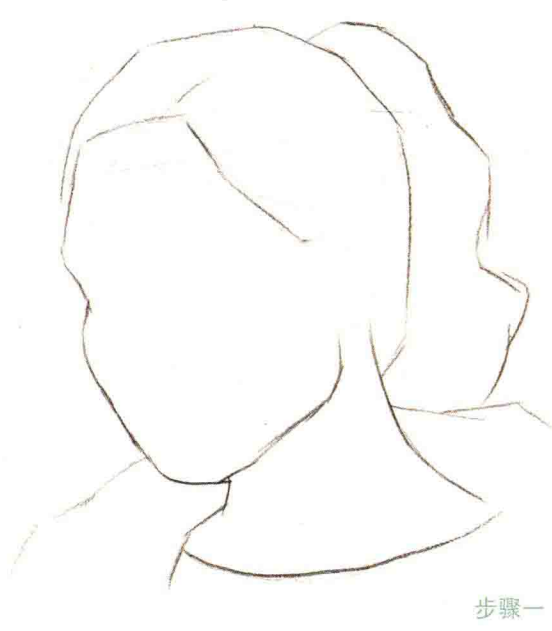
➤ 步骤表现

步骤一

步骤一

步骤一

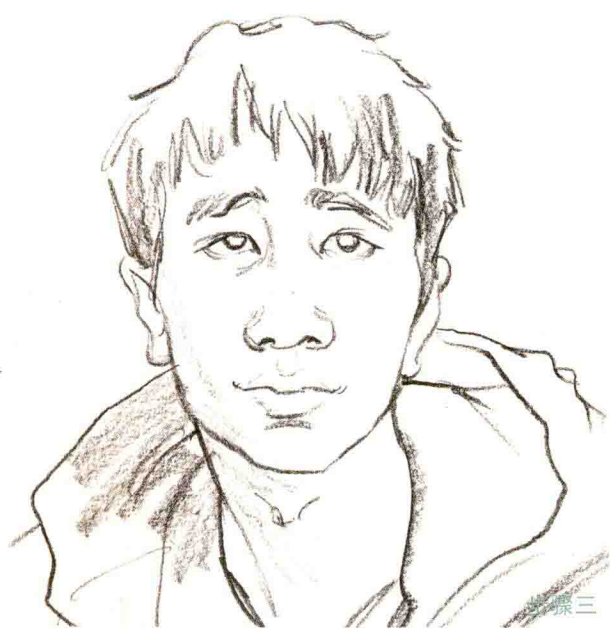
步骤二

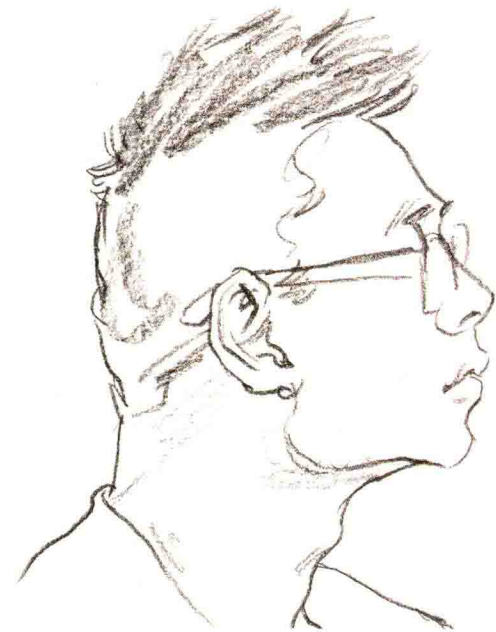
步骤二

步骤二

步骤三

步骤三

步骤三

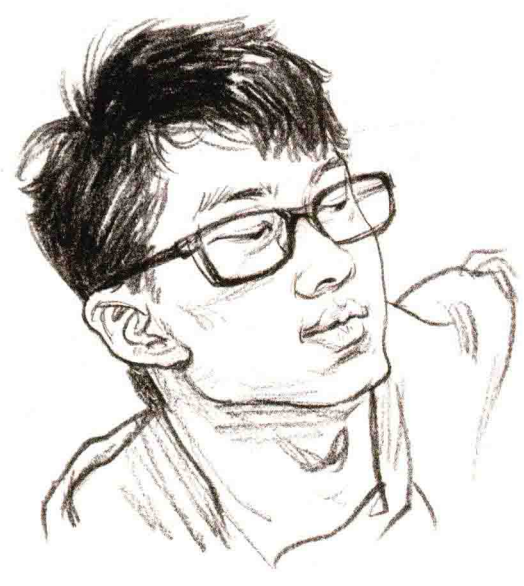
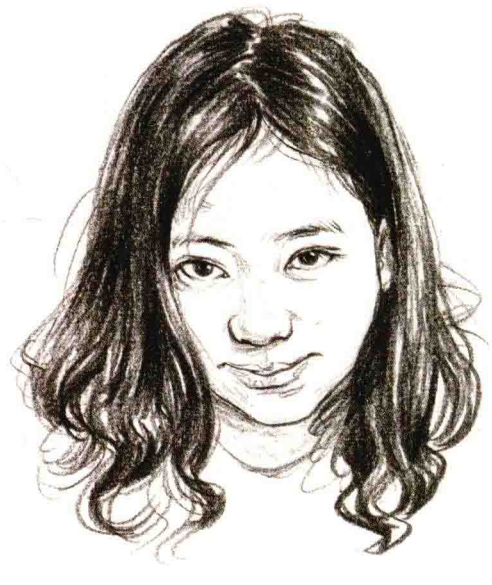
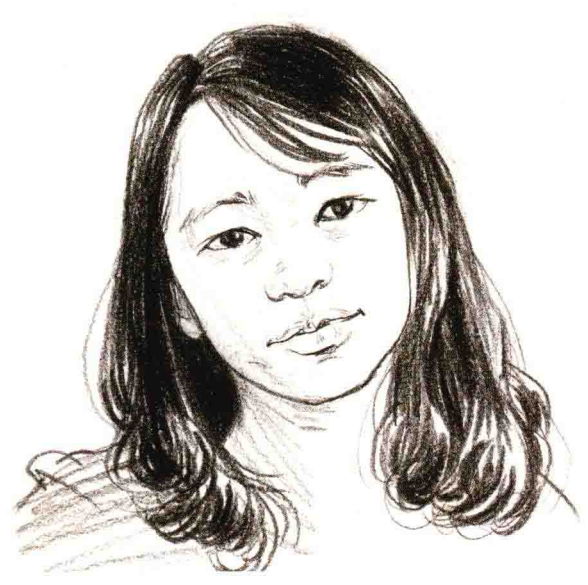
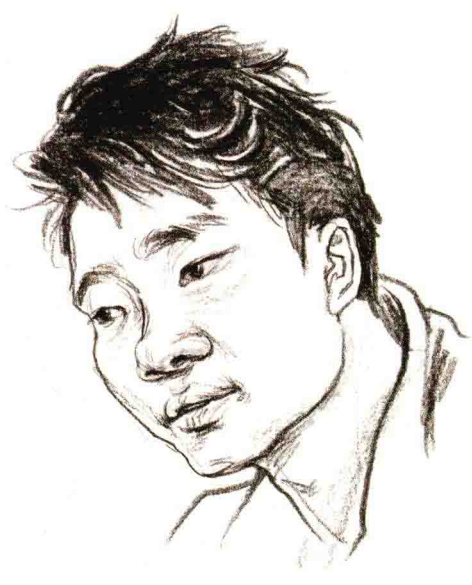
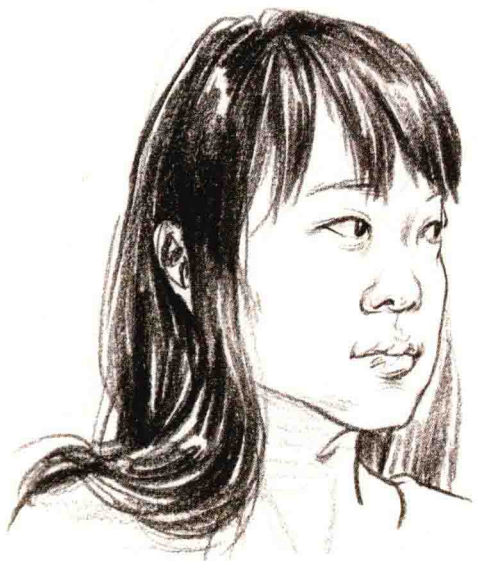
步骤四

步骤四

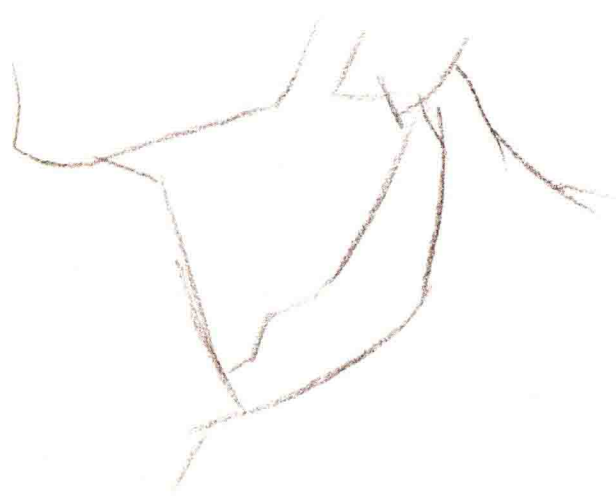

步骤四

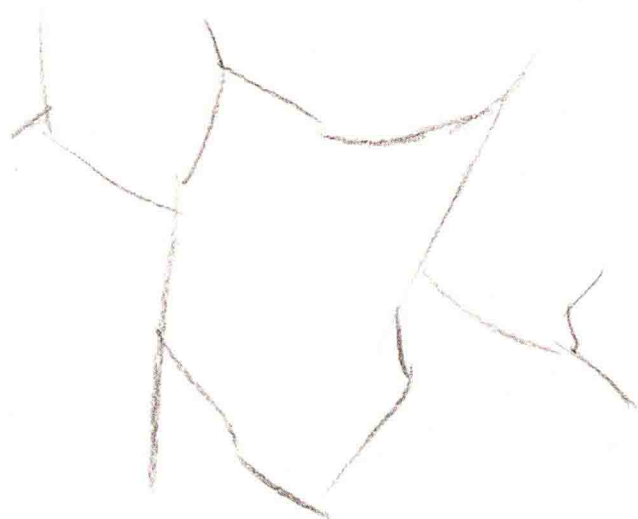

② 颈部表现

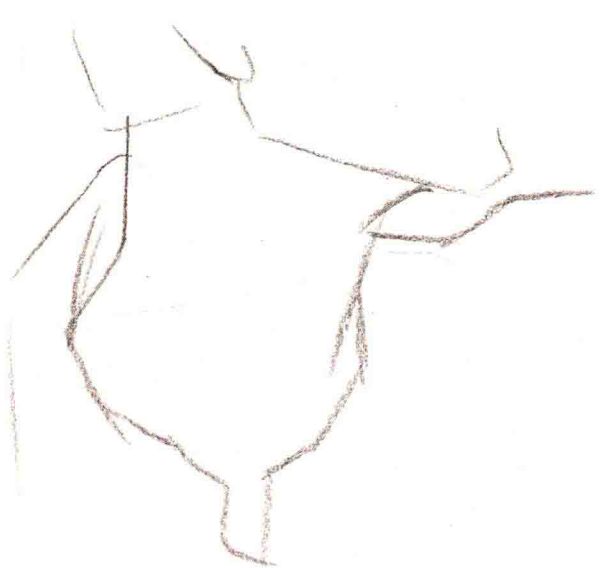
➤ 步骤表现

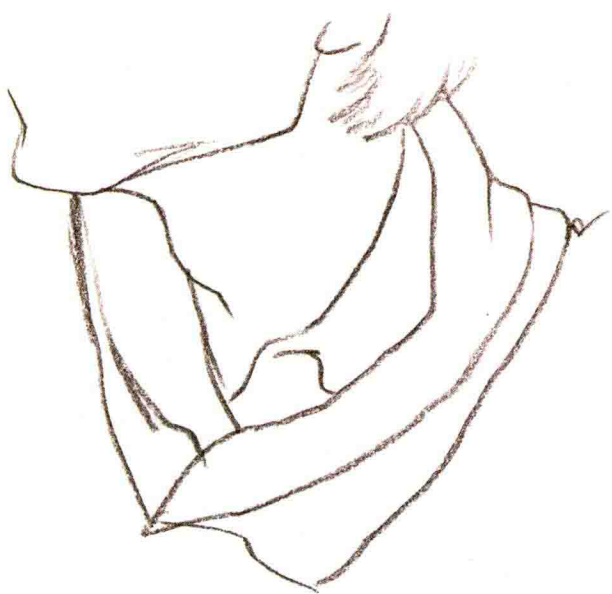
步骤一

步骤一

步骤一

步骤二

步骤二

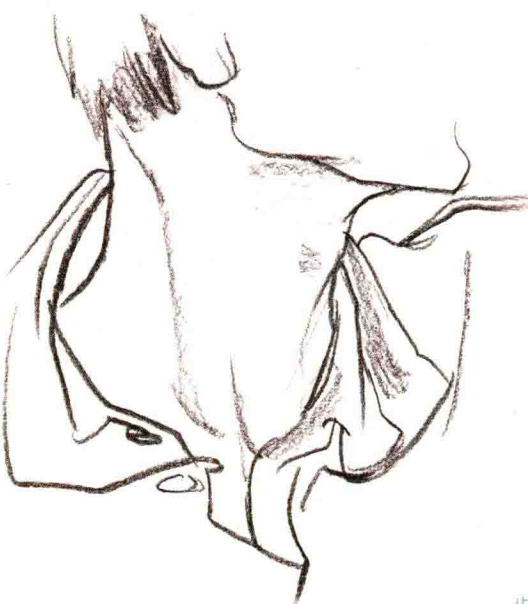
步骤二

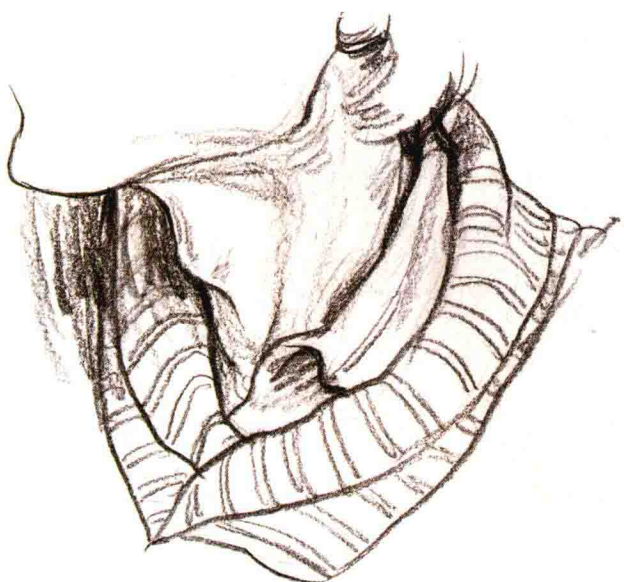
步骤三

步骤三

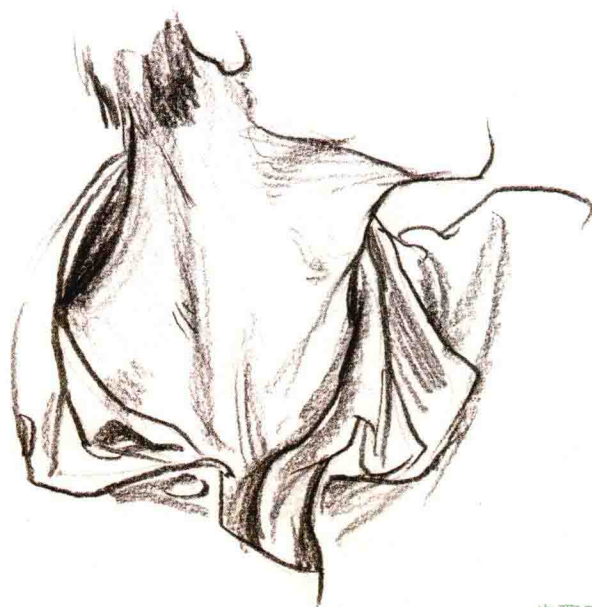
步骤三

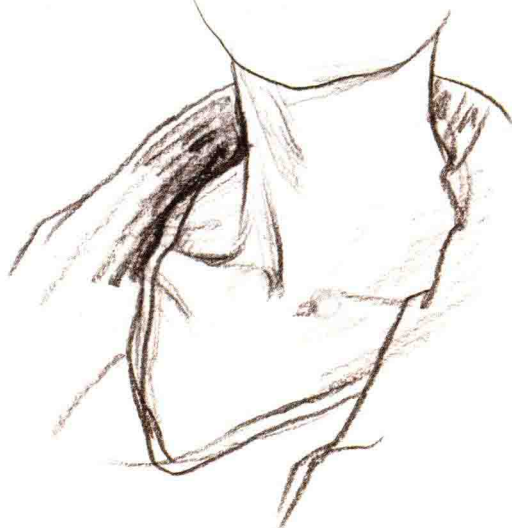
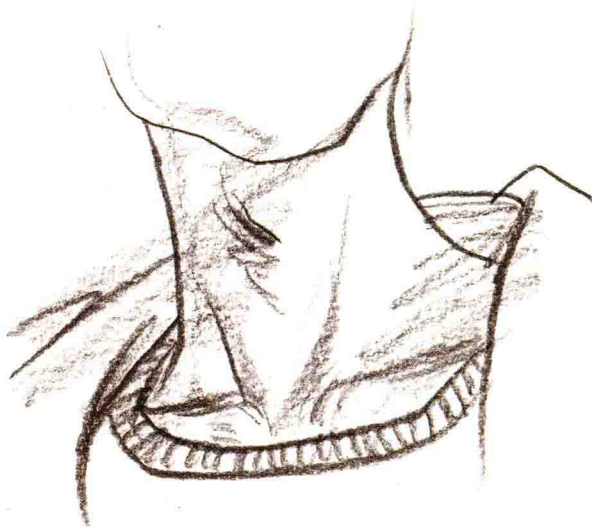
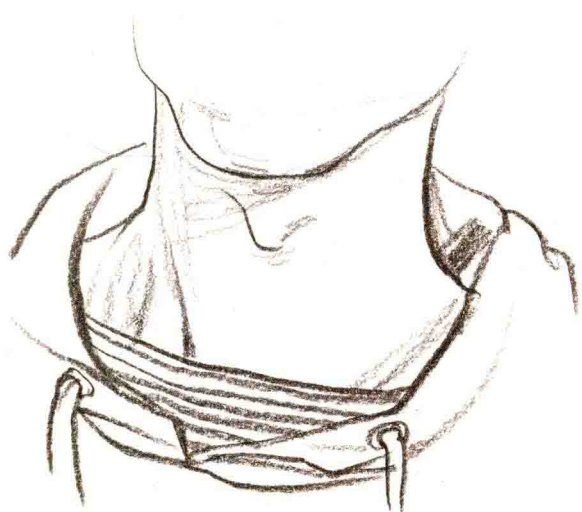
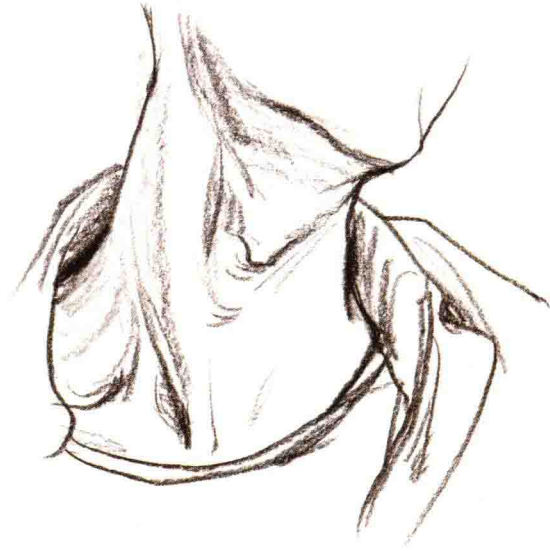
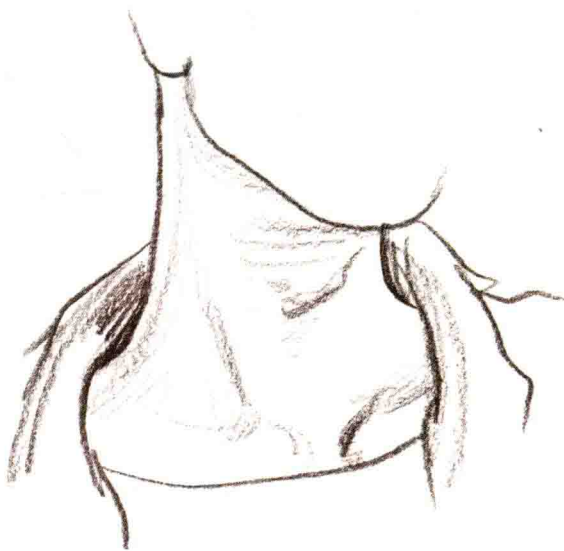
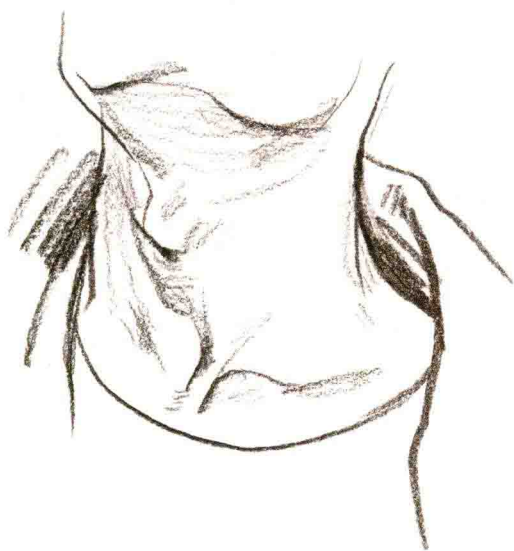
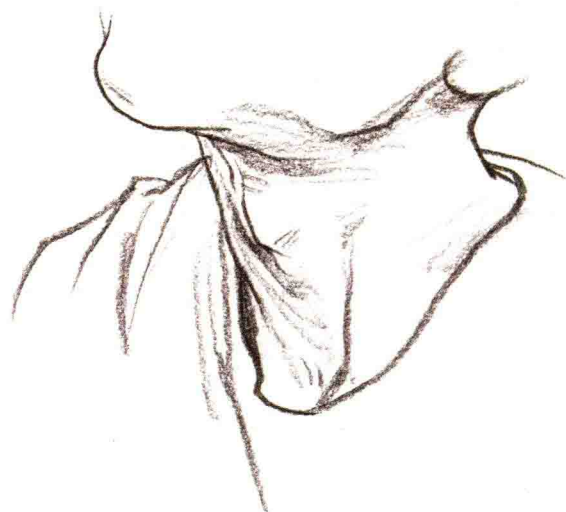
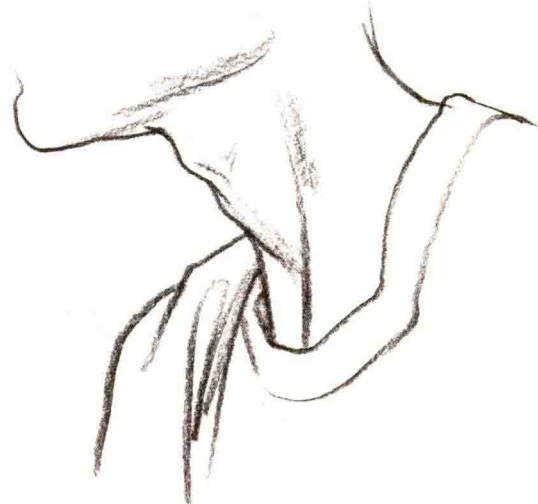
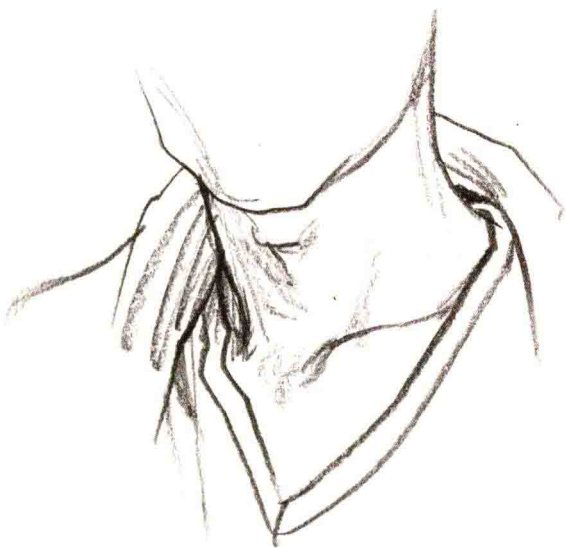
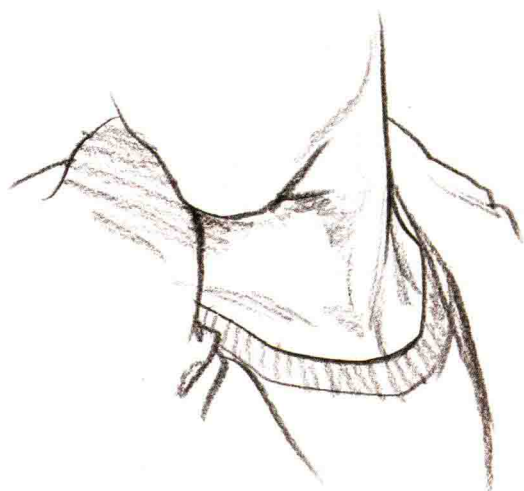
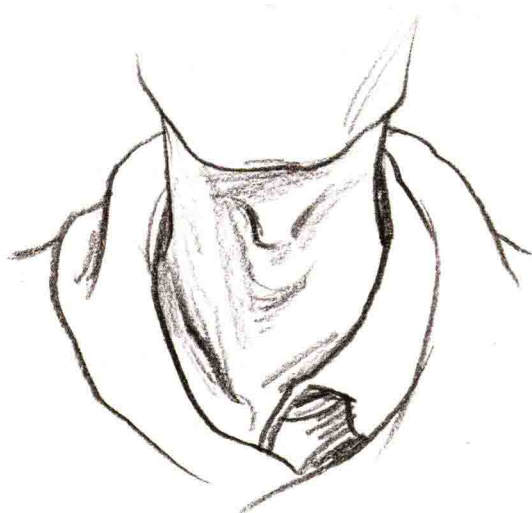
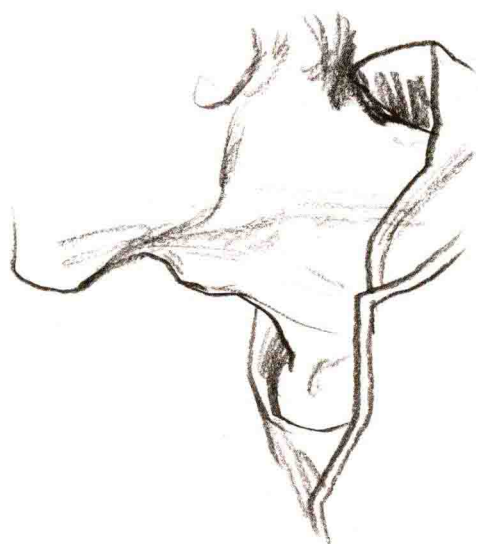
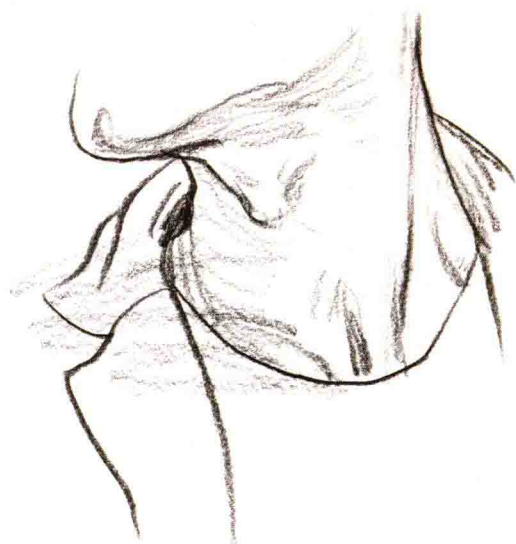
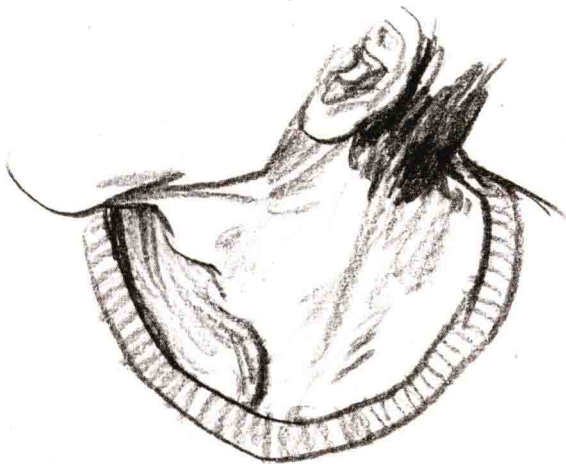
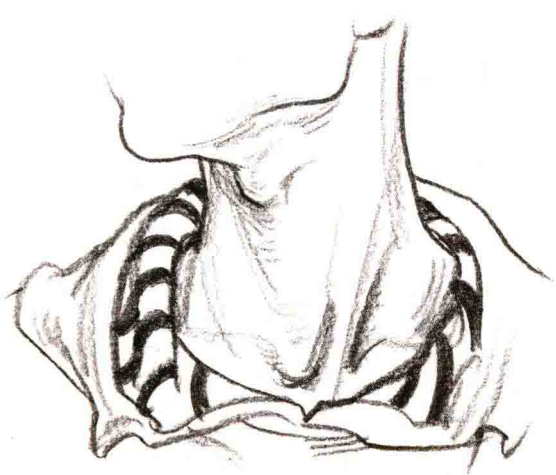
步骤四

步骤四

步骤四

③ 躯干表现

➤ 步骤表现

- ①：整体观察整个躯干的动势以及藏在外套下的躯干形体，画出轮廓。
- ②：观察画出手臂抬升时，胸腹之间所产生的衣纹变化。
- ③：用侧锋根据外套的明暗画出更多揭示体块变化的衣纹。
- ④：根据画面需要，增加或减少上衣的装饰细节，整体调整画面关系。

步骤一

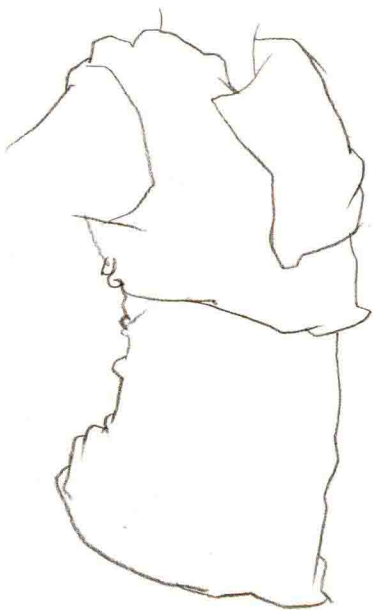
步骤四

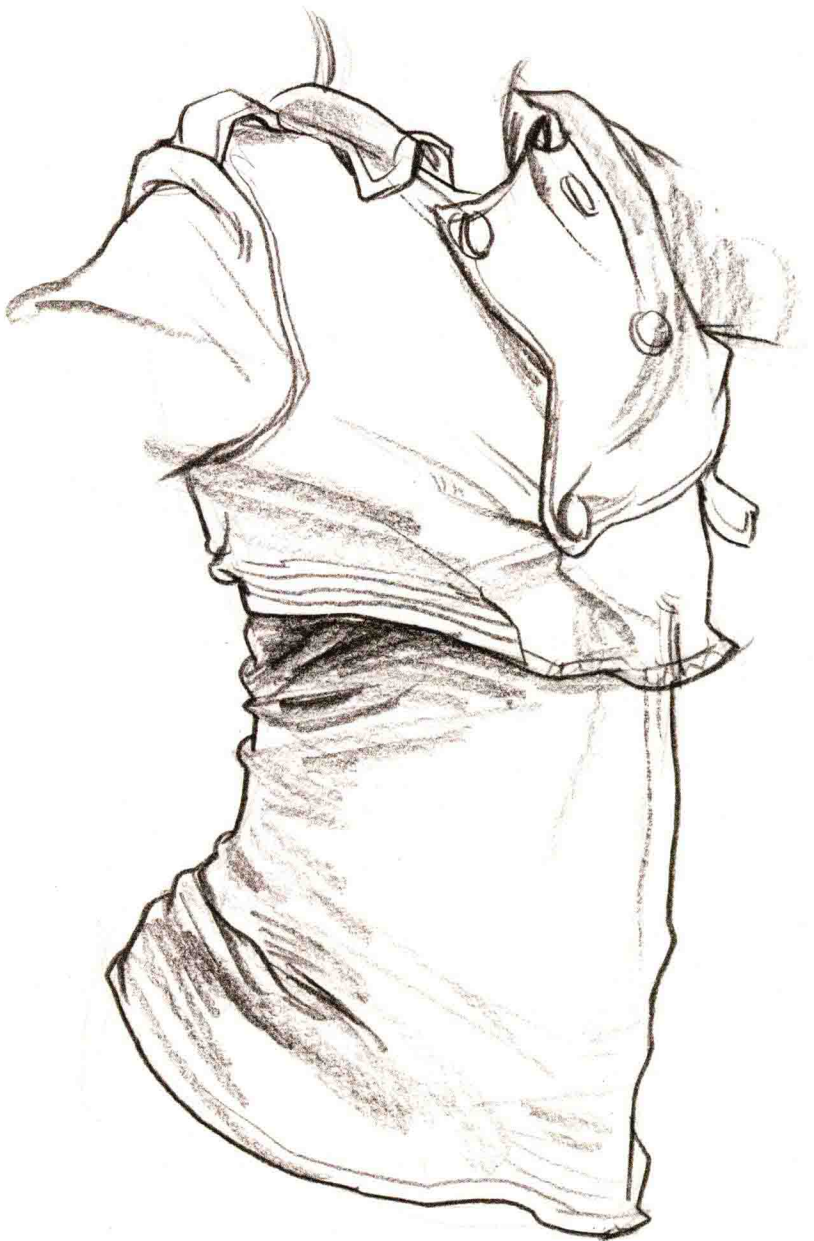
步骤二

步骤三

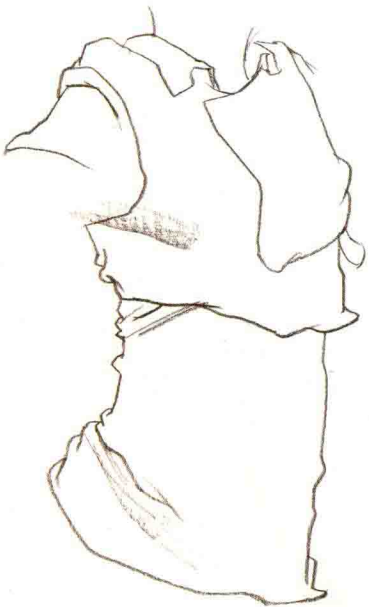

步骤一

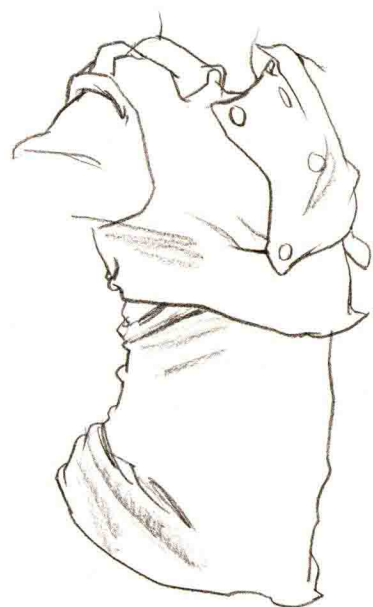

步骤四

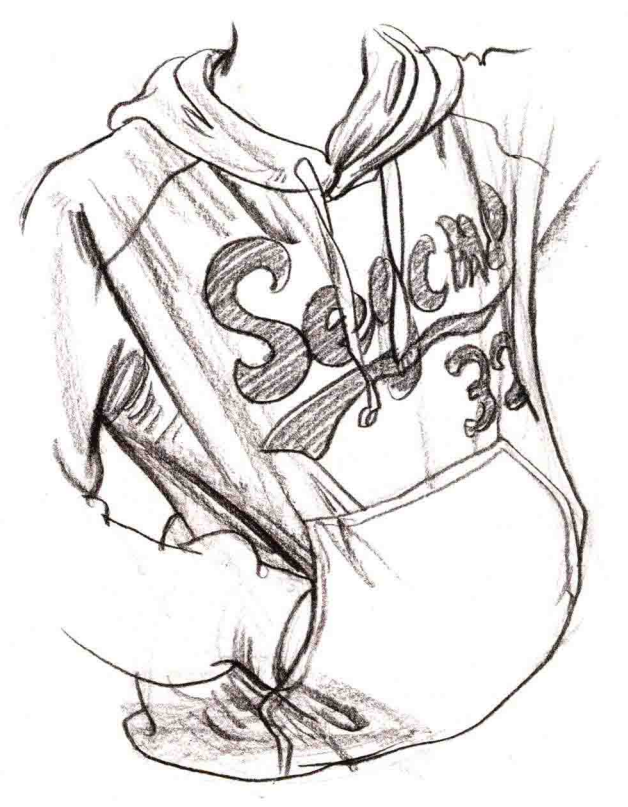
- ①：整体观察整个躯干的动势，准确地画出胸腔至腹部的形体。
- ②：观察模特形体变化，在身軀扭动的地方画出衣纹的变化，揭示整个躯干大的转折动势。
- ③：用侧锋强化画出暗示身軀结构的衣纹，注意线条轻重、疏密的变化。
- ④：对比画面后再进行细节刻画，整体调整画面关系。

步骤二

步骤三

4 上肢表现

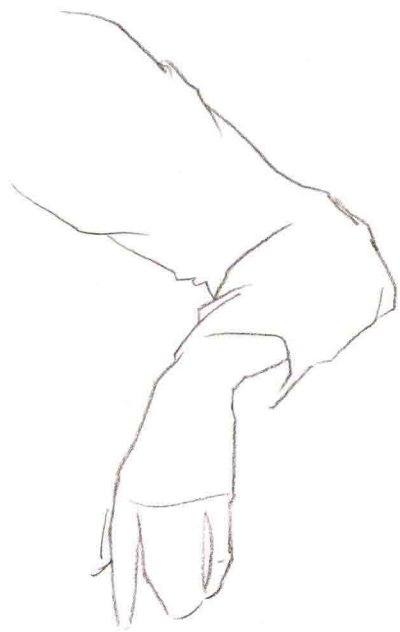
➤ 步骤表现

①：整体观察整条手臂的动势，勾画出衣袖的外轮廓以及手的动作变化。

②：仔细观察，根据手臂的结构画出转折处的衣纹，注意小臂的透视变化。

③：用侧锋强化画出暗示手臂形体的衣纹，注意线条的轻重、缓急变化。

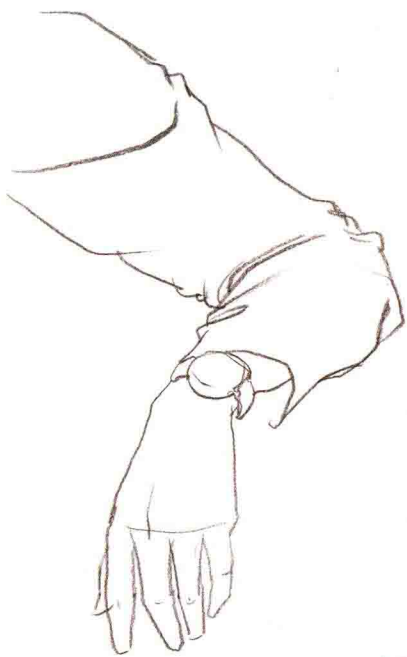
④：对比进行细节刻画，整体调整画面关系。

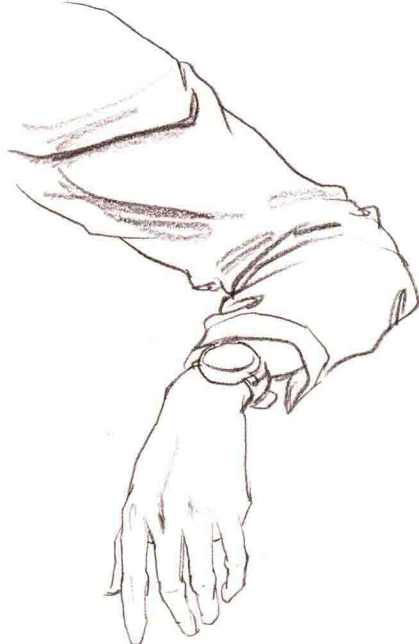
步骤一

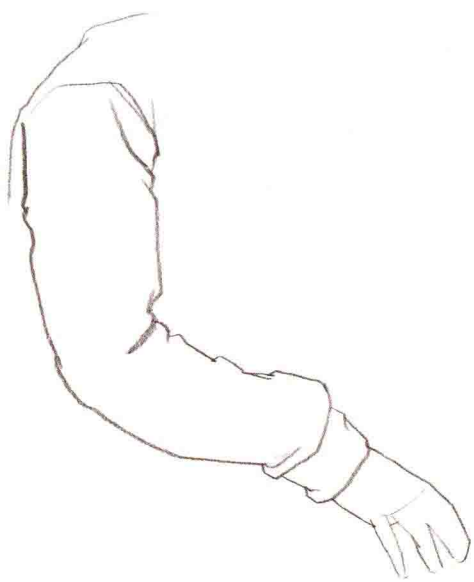
步骤四

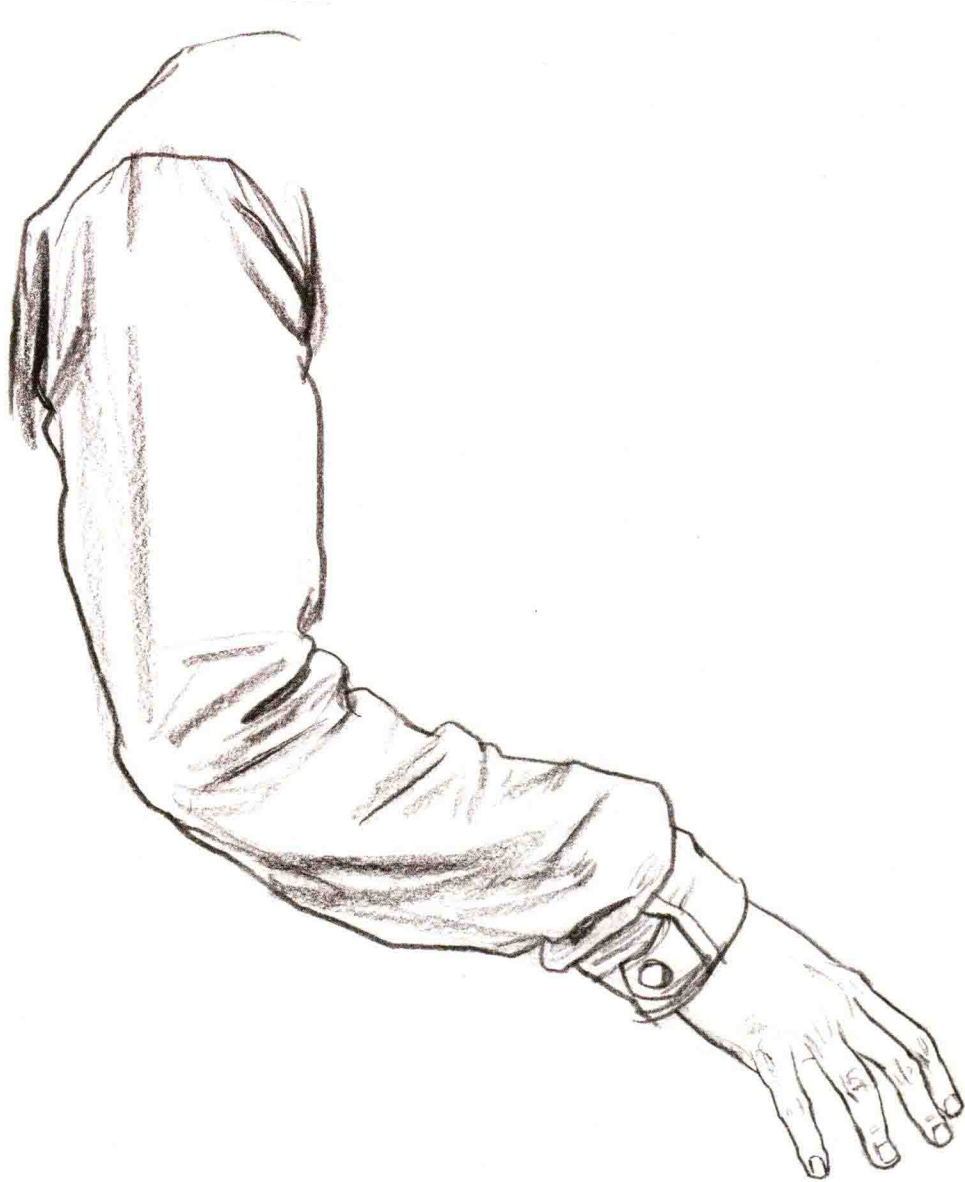
步骤二

步骤三

步骤一

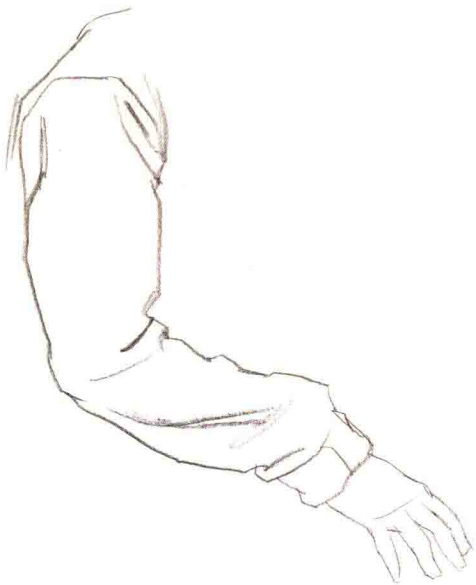
步骤四

①：整体认真观察整条手臂的动势，勾画出衣袖的外轮廓以及手的动作变化。

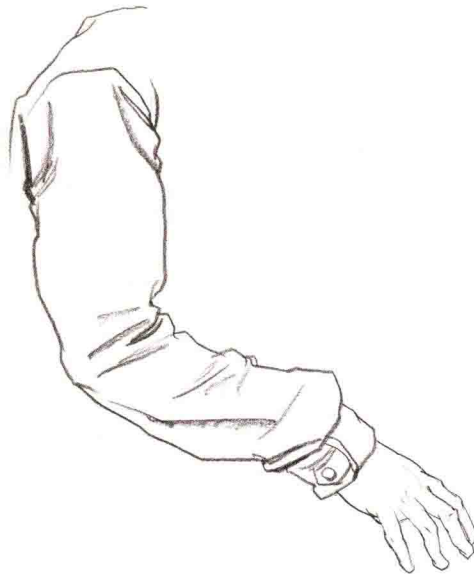
②：仔细观察，根据手臂的结构画出转折处的衣纹，注意小臂的透视变化。

③：用侧锋强化画出暗示手臂形体的衣纹，注意线条的轻重、缓急变化。

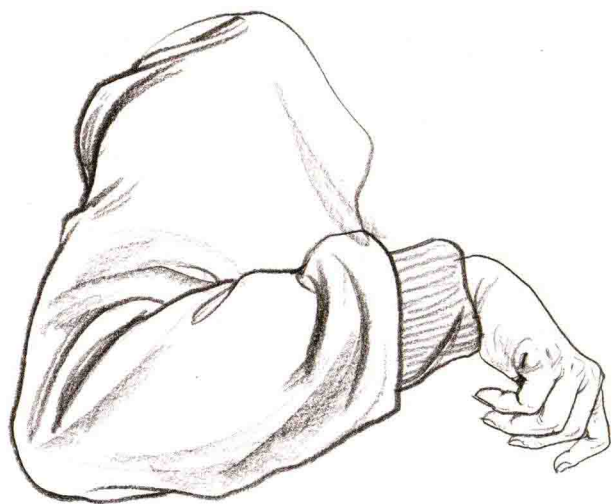
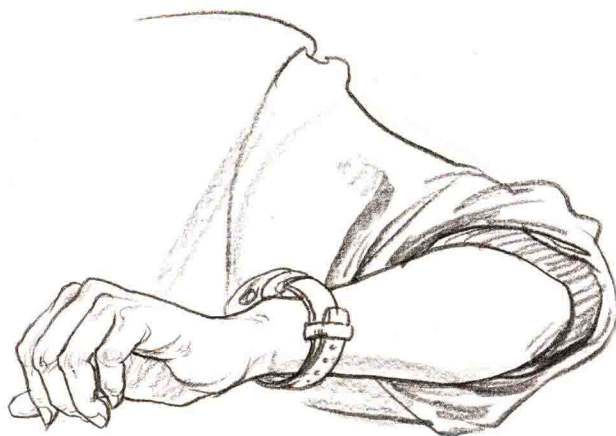
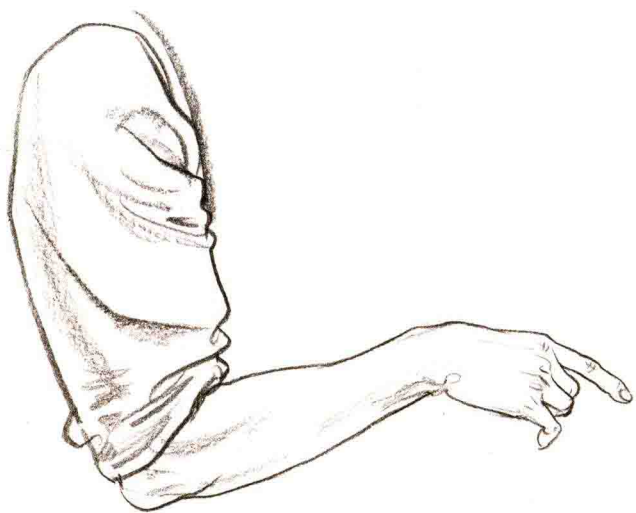
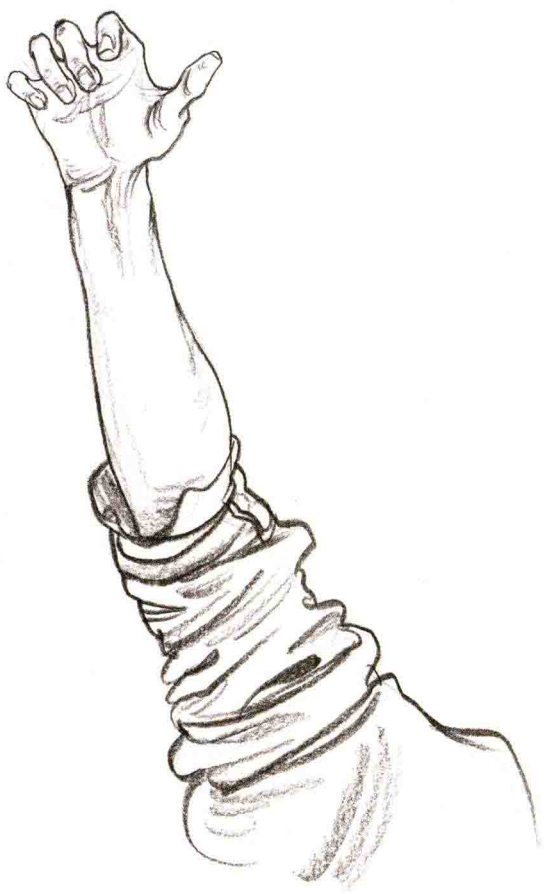
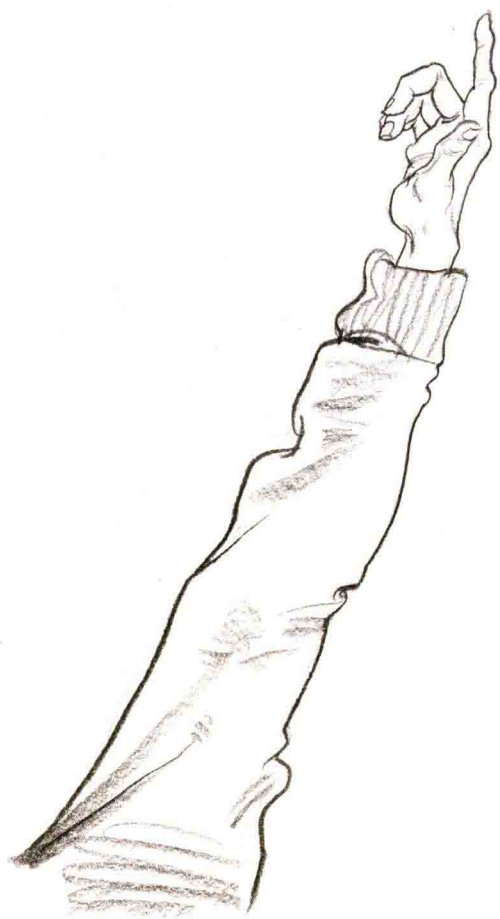
④：对比进行细节刻画，整体调整画面关系。

步骤二

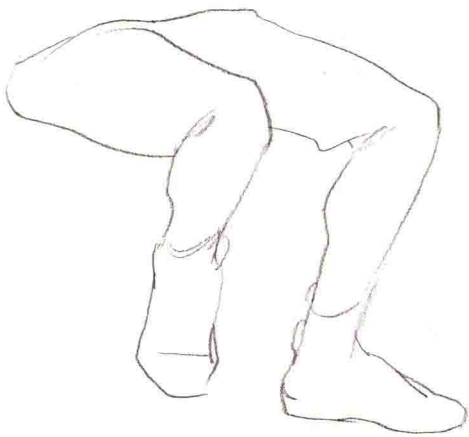
步骤三

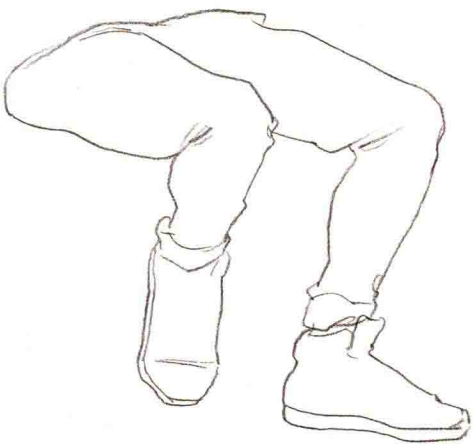
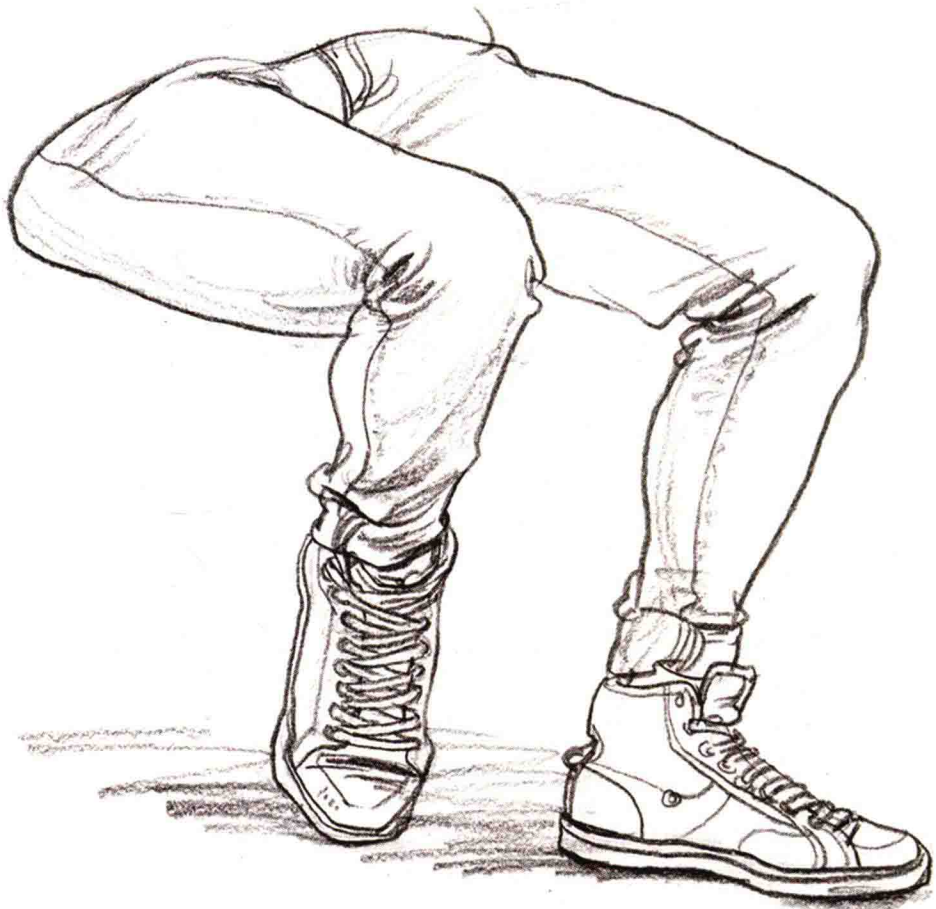
⑤ 下肢表现

➤ 步骤表现

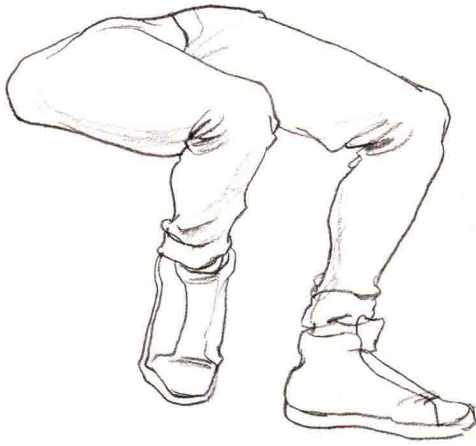
- ①：观察坐姿时人体腿部大的动态，勾画出腿部的轮廓。
- ②：根据下肢的结构，观察裤纹穿插关系，表现出膝盖、踝关节的转折变化。
- ③：用侧锋强化腿部形体关系，表现出腿部形体的转折变化。
- ④：对比进行细节刻画，根据需要添加裤缝线、鞋扣等细节，调整整体画面关系。

步骤一

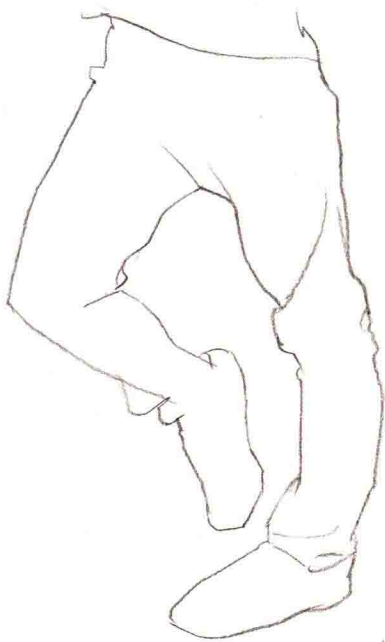

步骤二

步骤三

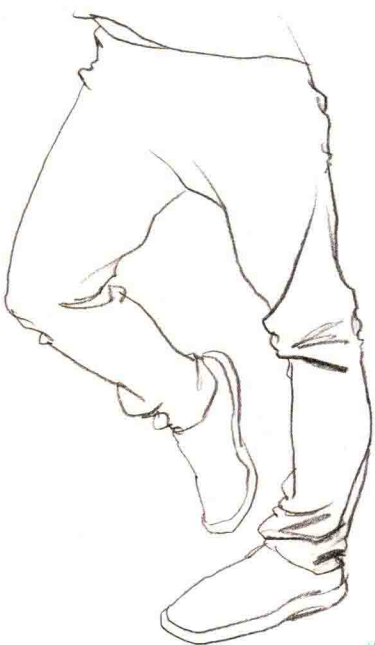
- ①：整体观察站姿时人体腿部大的动态，找出受力点在哪条腿，然后再勾画腿部的轮廓。
- ②：观察两条腿之间的关系，利用裤纹穿插关系，表现出两条腿的结构变化。
- ③：用侧锋强化两条腿的形体，表现出腿部形体的转折变化。
- ④：对比进行细节刻画，整体调整画面关系。

步骤一

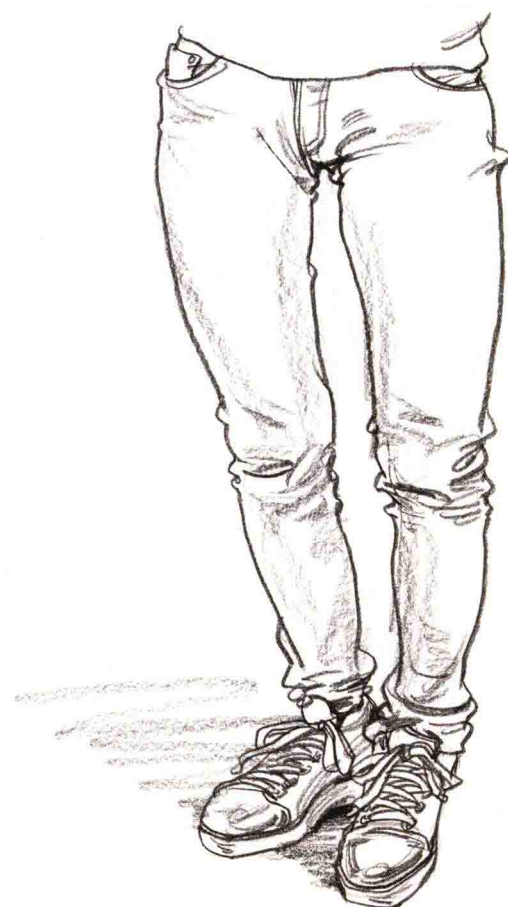
步骤四

步骤二

步骤三

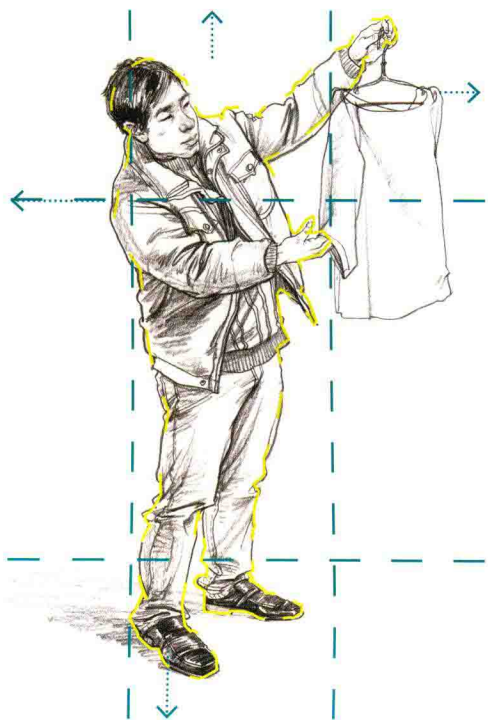

1 画面全解析

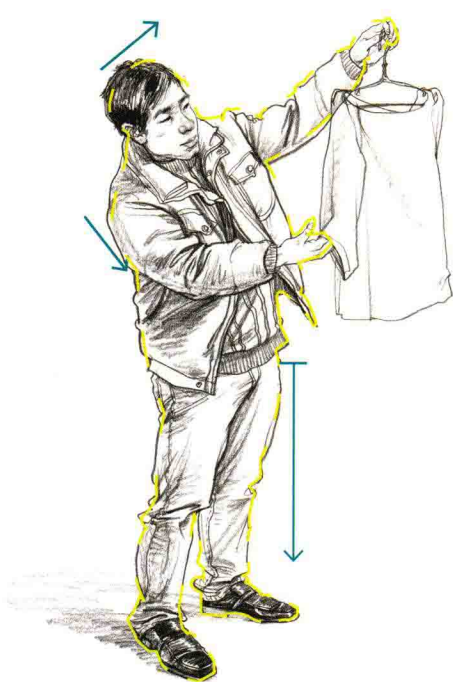

➤ 构图说

构图的一般要求是天窄地宽，左右要留边。采用竖构图还是横构图主要取决于主体物的高和宽，高大于宽时就竖构图。

➤ 重心说

通常站姿人体不借助道具支撑的情况下，重心是落在两脚之间的范围内，用重心线来辅助测量人体重心是不错的方法。在基于重心稳定的前提下，夸张的动态才会好看。

➤ 体块说

夸张的动态是一幅优秀速写的亮点。动态线是人体中表现动作特征的主线，将各个关节点连接在一起就形成动态线，往往突出脊椎和四肢的变化。

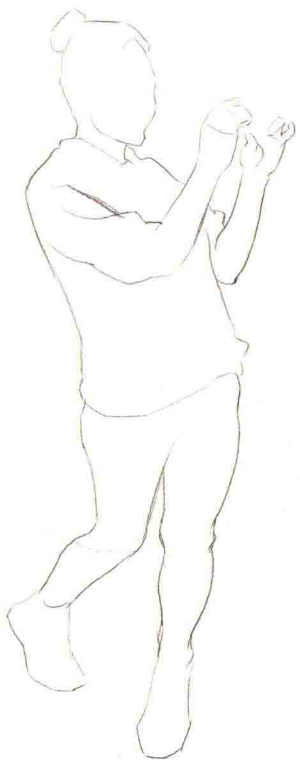
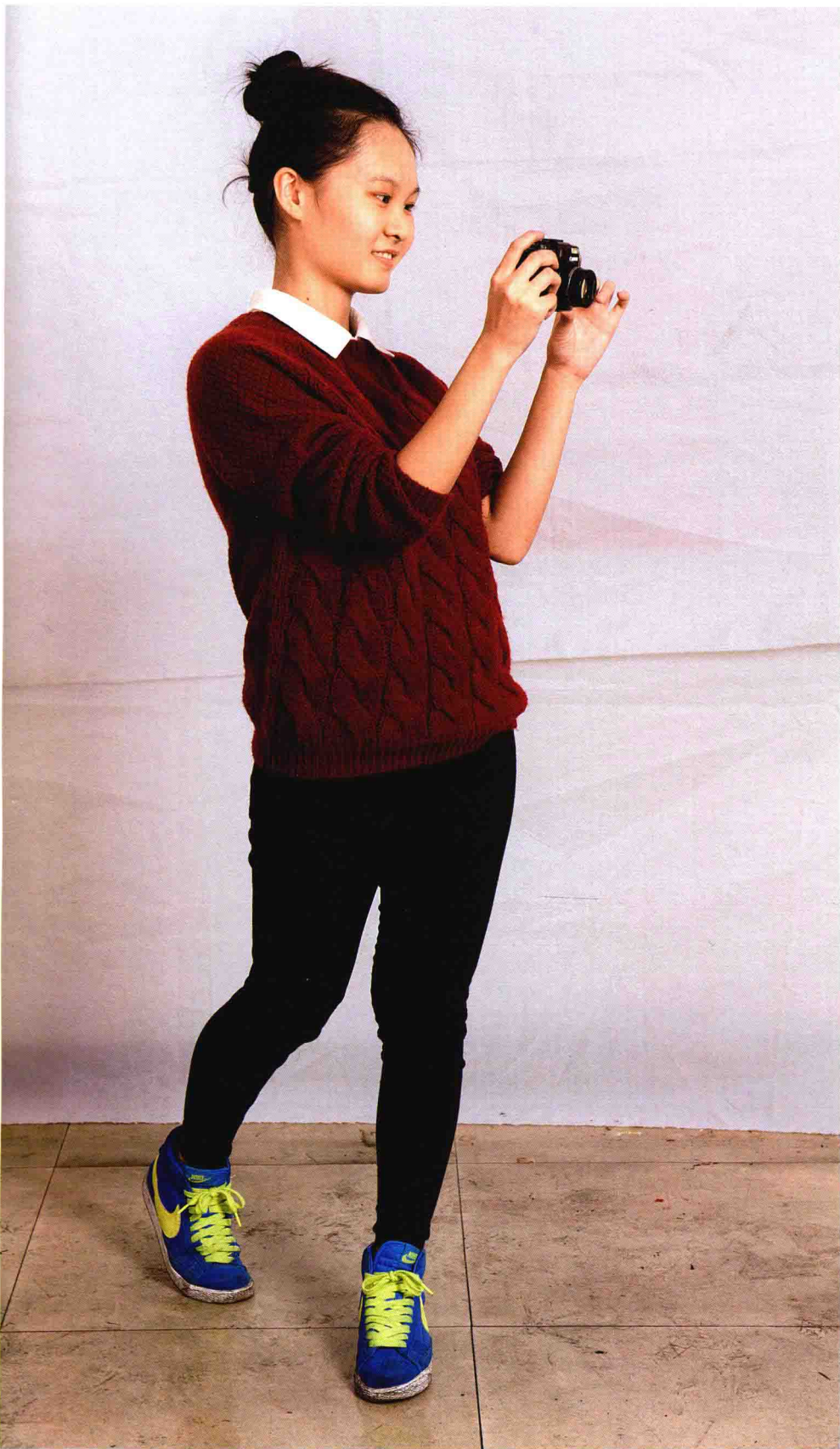
➤ 虚实说

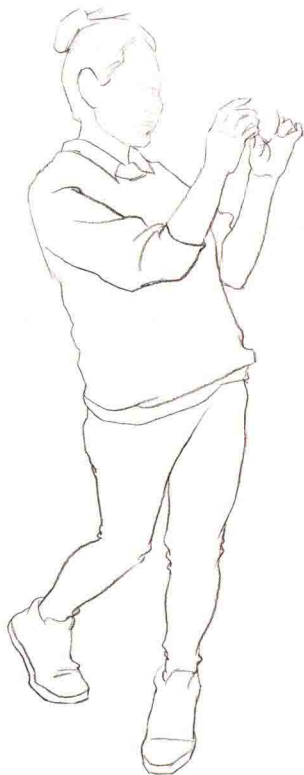
画面中的虚实变化能够增强画面的节奏感，使一幅速写看上去更有张力。在处理一幅人物画面的时候，通常情况下要做到外实内虚、近实远虚。

② 步骤表现

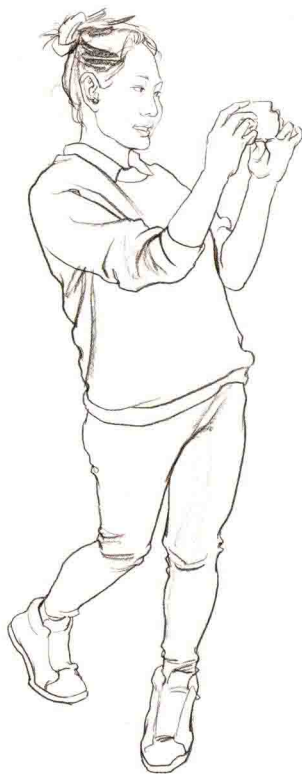
站姿人物速写是美术高考中经常出现的考试形式，重点考察考生把握人物整体比例和动态关系的能力。对人的头、颈、肩、胸、臀、膝盖等部位的扭动、倾斜关系的表现一定要明确，不可含糊。同时，注意各部位空间关系的前后变化以及由此产生的明暗变化。有的考生往往局部画得很精彩，可是整体的人体结构却很松散，人物动态的味道明显不足。好的人物速写是整体和局部的完美统一。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

①：观察模特的整个动势，注意模特朝向，确定构图位置关系。勾画出模特的外部轮廓，确保整个动势准确无误。

②：确定头、胸、腹这三个体块的扭转关系，分出头发、衣领、鞋子以及手部的动势。

③：继续画出头发、五官的形状，手指的動作以及揭示模特形体的衣纹的转折变化。

④：抓住模特的表情神态，深入刻画细节部分，加深头发的颜色，使整个画面的细节更加深入、精彩，画面效果更佳。