

主旋律
素描系列丛书
素描系列丛书

起步教程

人物速写

张勇·主编

QIBU JIAOCHENG
RENWU SUXIE
TIGAOPIAN

【提高篇】

中国纺织出版社

人物速写

RENWU SUXIE

张勇 主编

策划编辑: 余莉花 责任校对: 楼旭红

责任设计: 余莉花 责任印制: 刘 强

本书策划: 张 勇 刘 柳 严 玲

名誉编委: 贾孚冈 刘仁文 叶玉静 郭艳丽

魏 徽 赵 虎 何 高

装帧设计:

景创文化
JINGCHUANG WENHUA

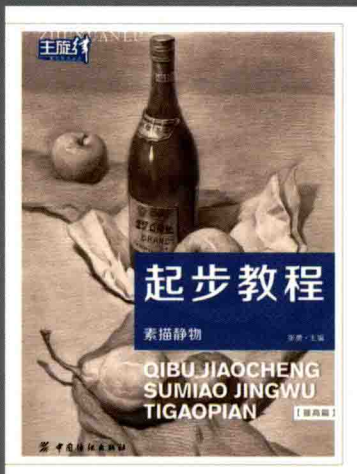
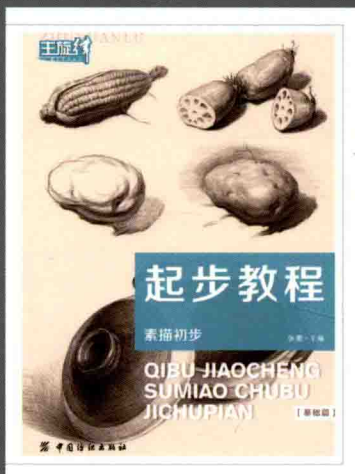
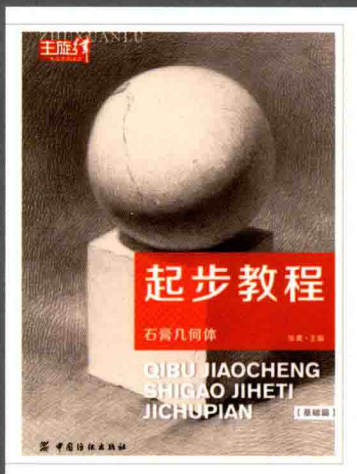
征稿启事: 征集优秀的美术高考作品

(素描头像、素描静物、素描石膏像、石膏几何体、人物速写、色彩静物), 以专集或合集形式出版, 如有意者请将稿件样图和联系方式发送至 602618353@qq.com 或 zy.0809@163.com, 我们将及时与您取得联系。

新浪微博
weibo.com

更多图书题库敬请关注……

图书在版编目(CIP)数据

起步教程. 人物速写. 提高篇 / 张勇主编. — 北京:

中国纺织出版社, 2014.6

(主旋律美术系列丛书)

ISBN 978-7-5180-0681-6

I. ①起… II. ①张… III. ①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第101042号

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-87155894 传真: 010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2014年6月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3

字数: 46千字 定价: 19.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

上架建议: 美术学习辅导资料

ISBN 978-7-5180-0681-6

9 787518 006816 >

定价: 19.00元

版权所有 侵权必究

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

人物速写

CONTENTS 目录

基础知识 02

头部骨骼 /02

头部肌肉 /02

头发的表现 /02

男性头部特点分析 /03

女性头部特点分析 /03

躯干 /04

手臂 /05

手部 /06

下肢 /07

足部 /08

装饰线 /09

观察速写 10

头部比例 /10

动态观察 /11

节奏变化与平衡 /11

内外轮廓线的观察方法与表现技法 /13

开始作画 14

站姿一 /14

站姿二 /16

坐姿一 /18

坐姿二 /20

组合 /26

临摹与欣赏 30

人物速写

CONTENTS 目录

基础知识 02

头部骨骼 /02

头部肌肉 /02

头发的表现 /02

男性头部特点分析 /03

女性头部特点分析 /03

躯干 /04

手臂 /05

手部 /06

下肢 /07

足部 /08

装饰线 /09

观察速写 10

头部比例 /10

动态观察 /11

节奏变化与平衡 /11

内外轮廓线的观察方法与表现技法 /13

开始作画 14

站姿一 /14

站姿二 /16

坐姿一 /18

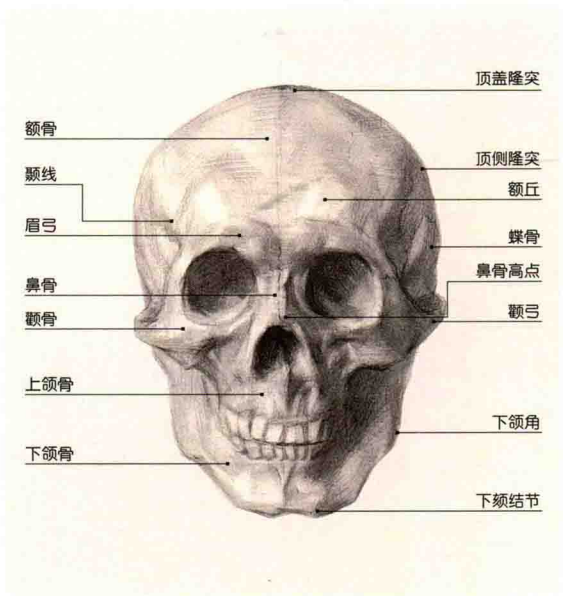
坐姿二 /20

组合 /26

临摹与欣赏 30

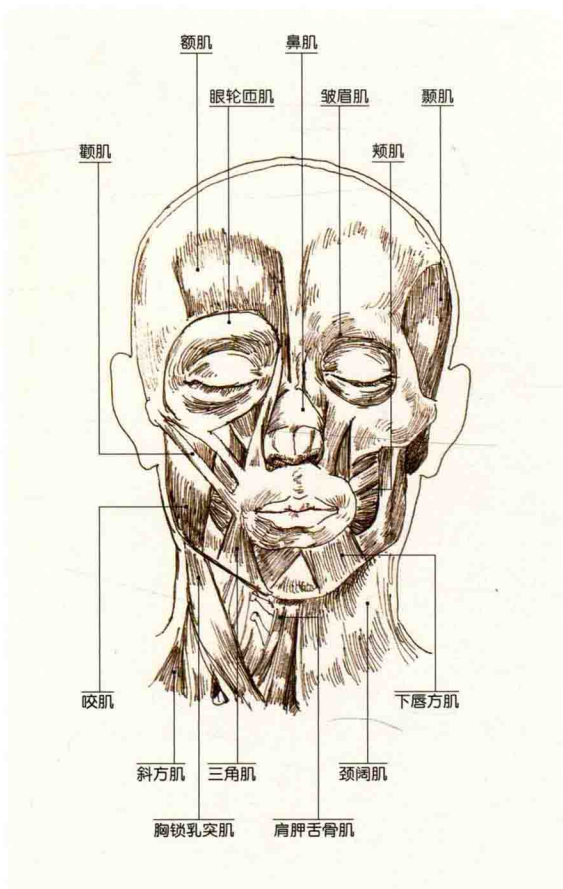
基础知识

JICHU ZHISHI

头部骨骼

头部的形状是由骨骼决定的，了解头部骨骼有助于画好头部。头部骨骼由脑颅、面颅两部分组成。脑颅包括额骨、颞骨、顶骨、枕骨；面颅包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨。其中除下颌骨能有限地运动外，其他骨骼均固定不动。

头部肌肉

由于头部骨骼在结构上是对称生长的，故而决定了生长其上的肌肉和软组织同样是对称的结构。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。额肌主要影响额头的皱纹；降眉间肌、皱眉肌、眼轮匝肌主要影响眼部的运动和皱纹；鼻肌主要影响鼻翼的扩张；口轮匝肌、上唇方肌、下唇方肌、颞肌、咬肌、颊肌、三角肌主要影响嘴部的运动和进食；笑肌则会影响人的笑容，有时会产生小酒窝。

头发的表现

头发主要生长区域是发际线以上、颞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界限。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。我们学习画头发的目的不仅仅是画好头发，

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是一个大的块面组成的整体。

女生头发表现

头发是比较松弛的部分，可以利用每束头发之间的不同变化来达到这一效果。当然，在头发的边缘处不能处理得过于整齐，要有几根头发破出来以便更好地体现蓬松感。

男生头发表现

男性的发型相对少一些，只要把常见的掌握了就可以了。

男性头部特点分析

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来强调明暗关系，以体现男性的刚毅。

女性头部特点分析

相对男性而言，女性面部较为平滑、光洁，额窦并不突出。在表现女性时，面部尽量少用调子表现结构，要尽量保持面部的均匀与柔美。女性下巴一般较尖，作画时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。

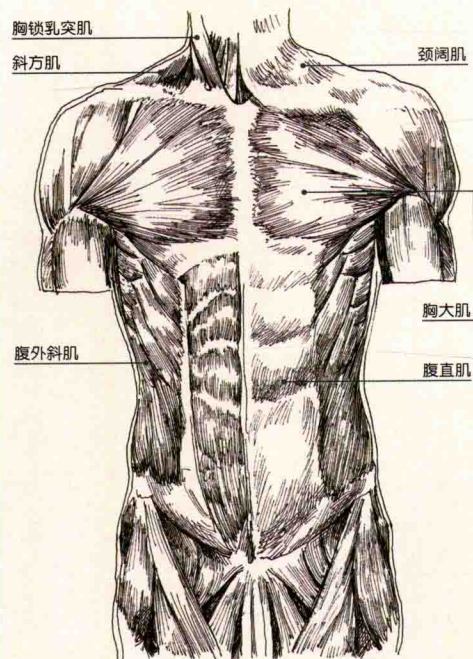
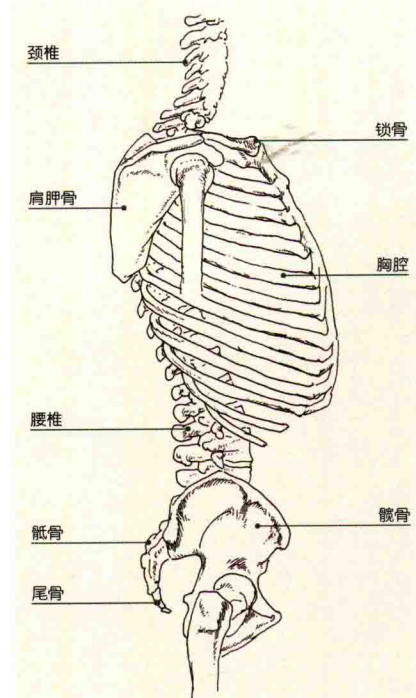
人类的脸型是多种多样的，但归纳起来，可概括为长方形、正方形、椭圆形、圆形、三角形、梯形等常见的脸型。

起步教程

躯干

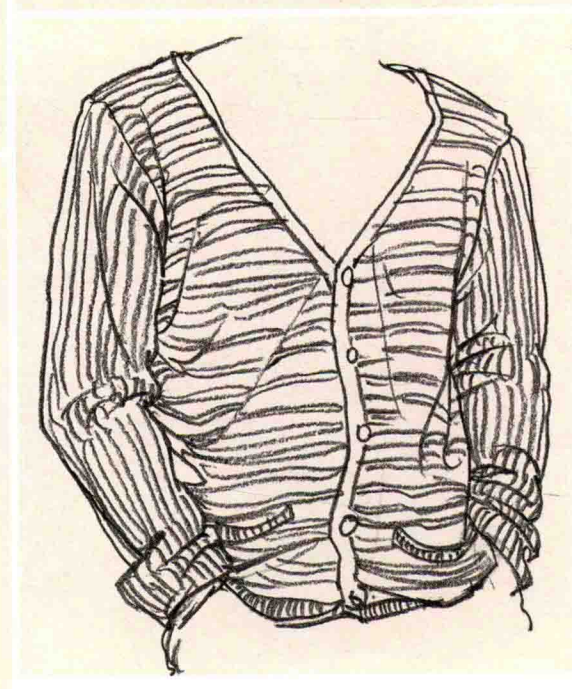
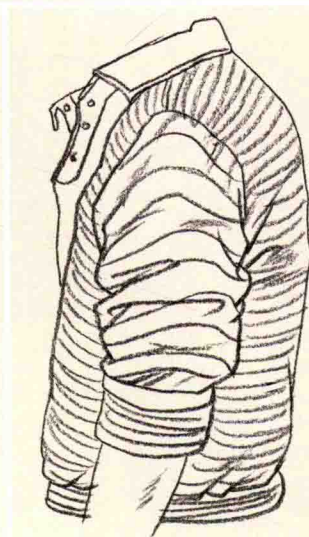
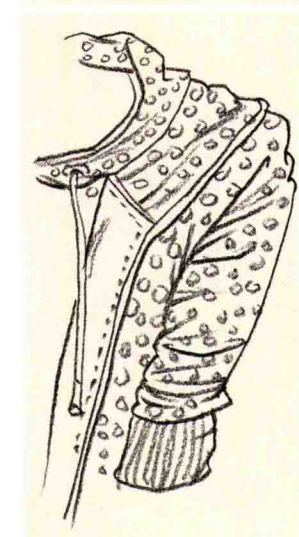
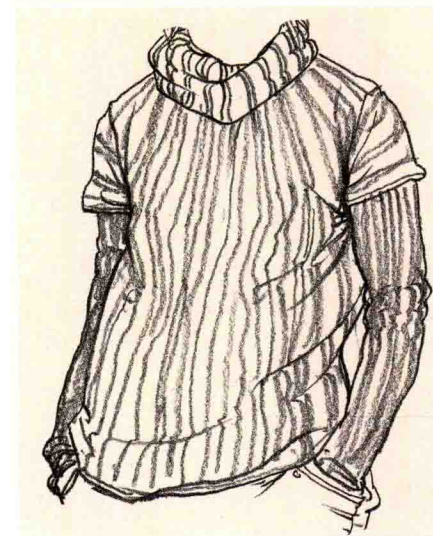
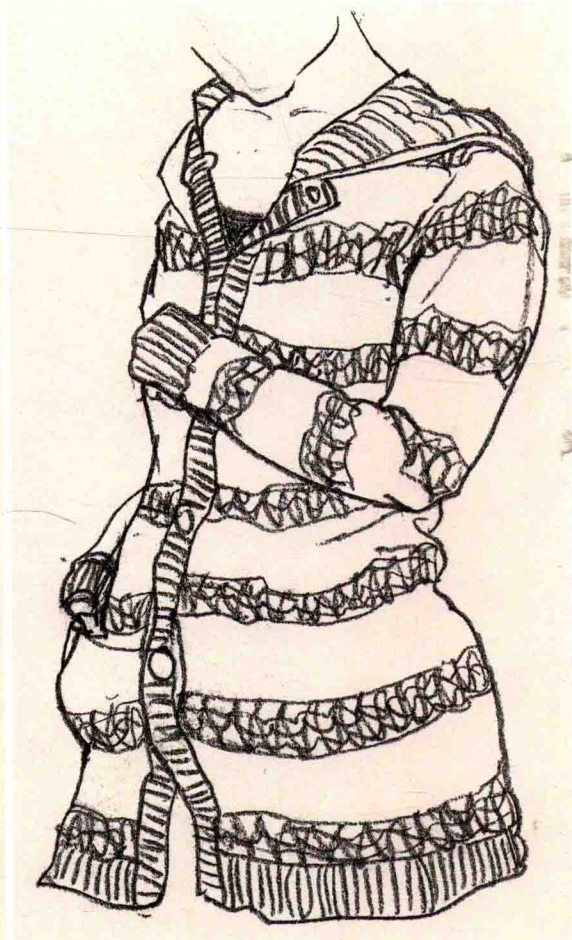
躯干分为颈部、胸廓、骨盆三大部分。颈部后侧及两侧由一些大而有力的肌肉块覆盖着，围绕着颈椎层层分布，可以屈伸并转动头部，还可以使双肩往上耸起。

颈部最突出的是斜方肌、胸锁乳突肌和颈阔肌。

胸廓上宽下窄，接近直立的蛋形，上部与锁骨、肩峰相连接。

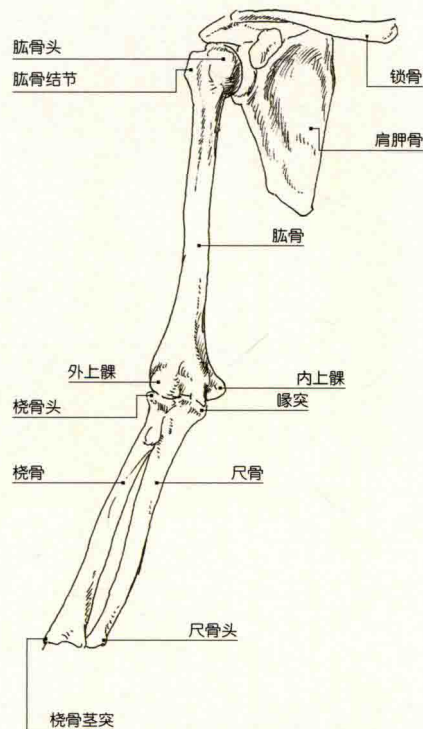
骨盆的角度决定了人体的平衡程度，而人体的平衡程度也决定了骨盆的特征。从一个姿势换成另一个姿势时，骨盆的角度会有很大的改变。当背部弓起时，骨盆向前弯，而当脊柱挺直时，骨盆向内弯。

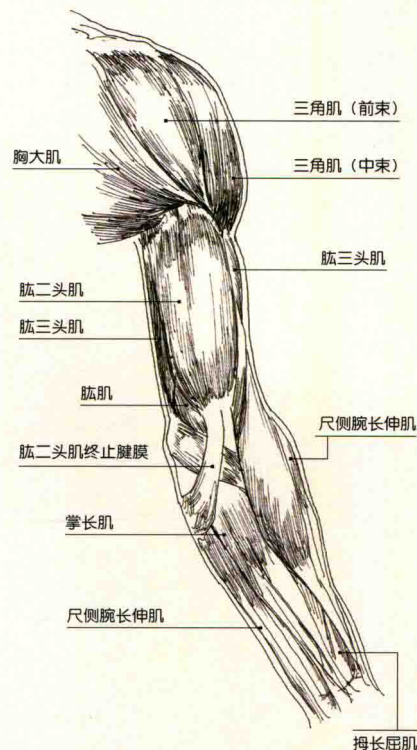
手臂

胳膊上臂的长骨叫做肱骨，肱骨与关节盂相接，从肩胛骨外角往下悬挂。两块锁骨和两块肩胛骨处于胸腔顶端，锁骨决定了肩的宽度，整条锁骨的长短都看得出、摸得到。

肩关节处一层层的肌肉使得手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，可控制手臂，还有一部分盖过肩部和肘关节，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。

肩部和上臂的解剖结构

手臂的肌肉解剖结构

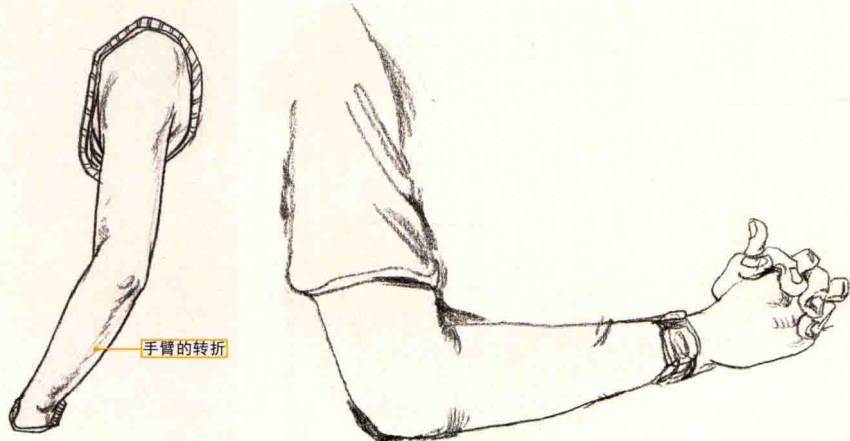
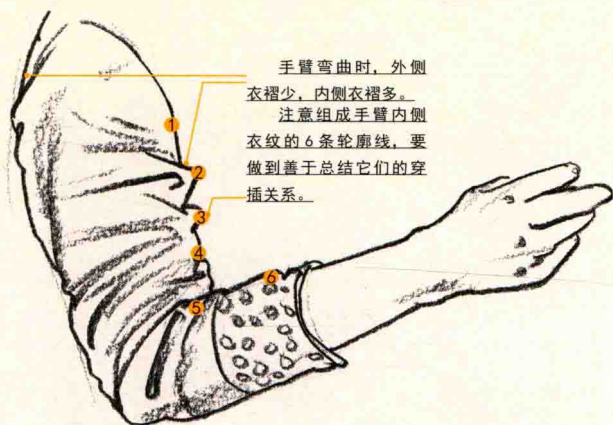
冬季时人物手臂表现要点

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，肘部突出部分用线要实而肯定；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，保留能够影响手臂动态的衣纹曲线及明暗即可。

夏季时人物手臂表现要点

夏季衣着轻薄，在绘画过程中通常能看到裸露在外的手臂，且可以很清楚地观察手臂的骨点，这样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，不宜在手臂上做过多的阴影表现。

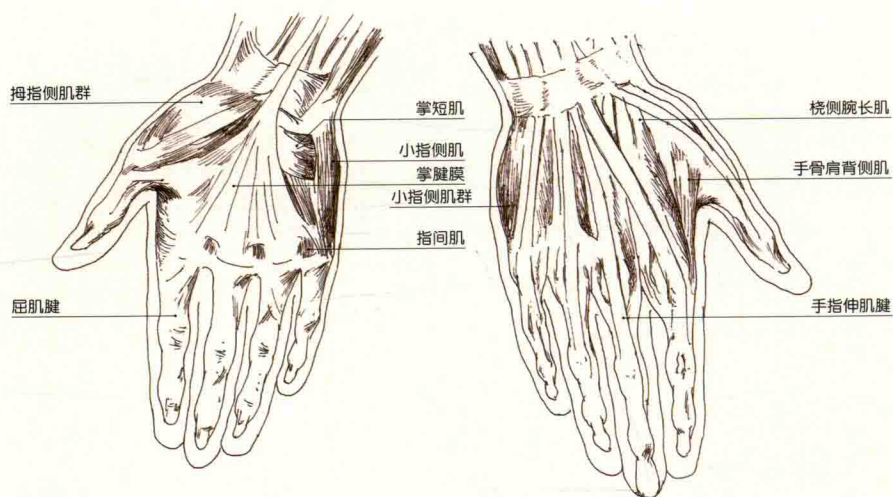
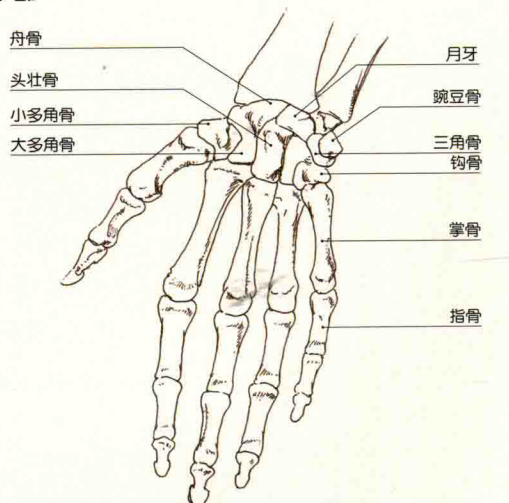
衣服的起伏关系很重要，衣领、袖口、裤脚这些地方要根据人体的特征和动态来处理。

手臂的转折

上肢概括起来看，是连接在躯干上端的上粗下细的圆锥体块。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。

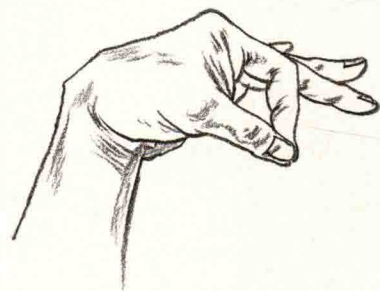
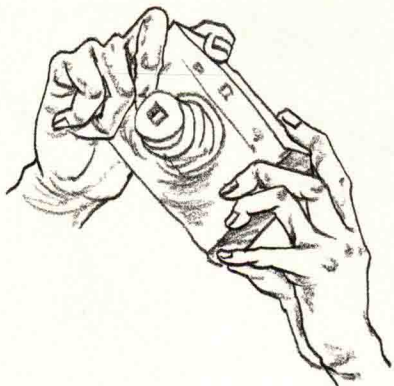
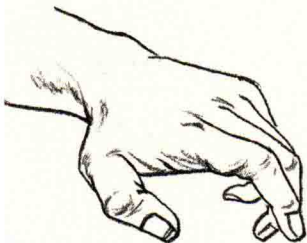
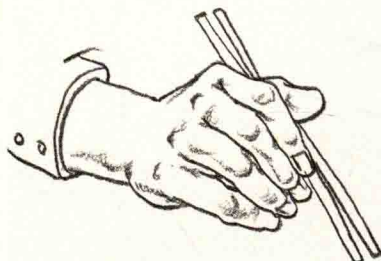
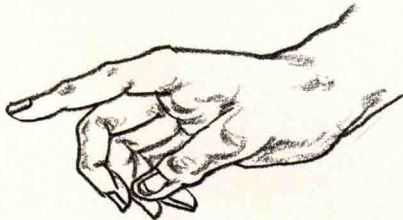
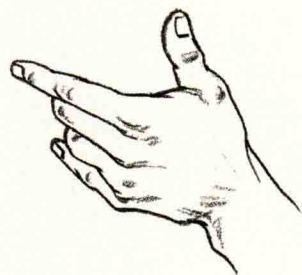
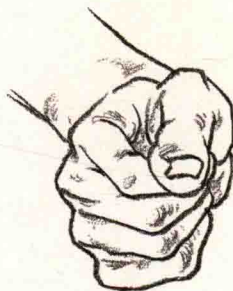
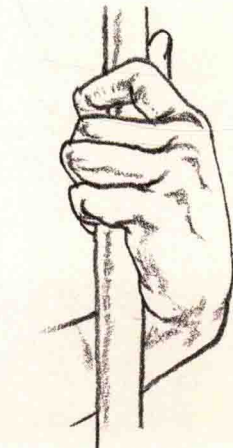
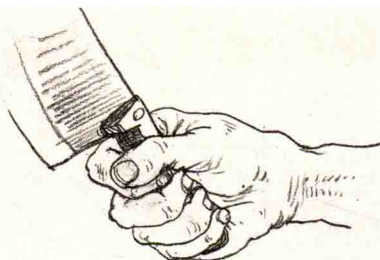
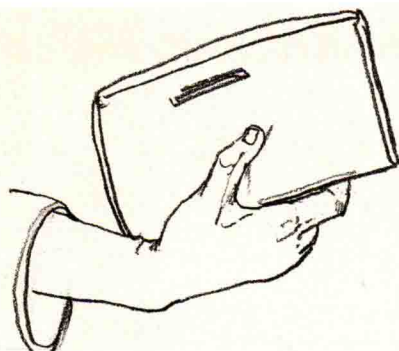
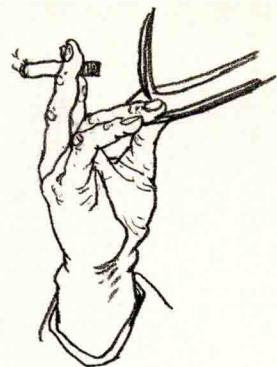
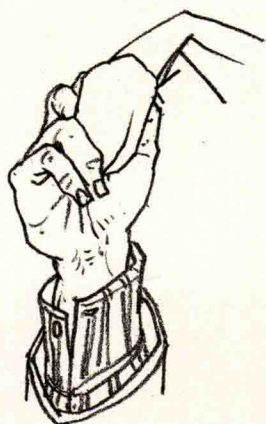
手部

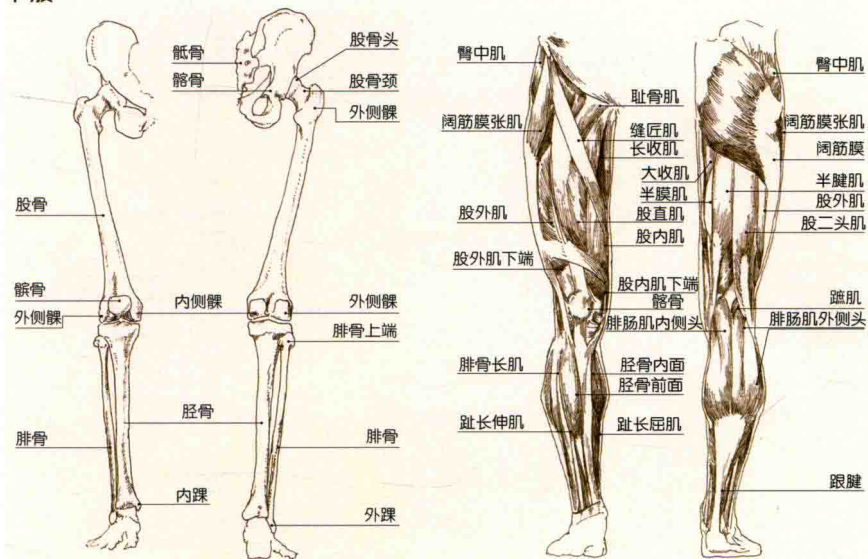
手部在速写中是仅次于头部的重要部位，所以画好手部是非常必要的。手部的结构由手掌、手指两部分组成。在画手的过程中，应当先画出手的动态，再逐次勾画手指。在保持整体的前提下，逐步细化。

手指关节是手的重要部分，尤其是第一关节。当手的外形定好时，要着重刻画关节处，要注意关节的高低、大小。

关节处皮肤比较松弛，也有许多褶皱产生，老年人和体力劳动者最为明显。手的动作是有表情和力度的，有时为了加强画面气氛，可适当强化手指关节，使整双手的形态生动、真实。

下肢

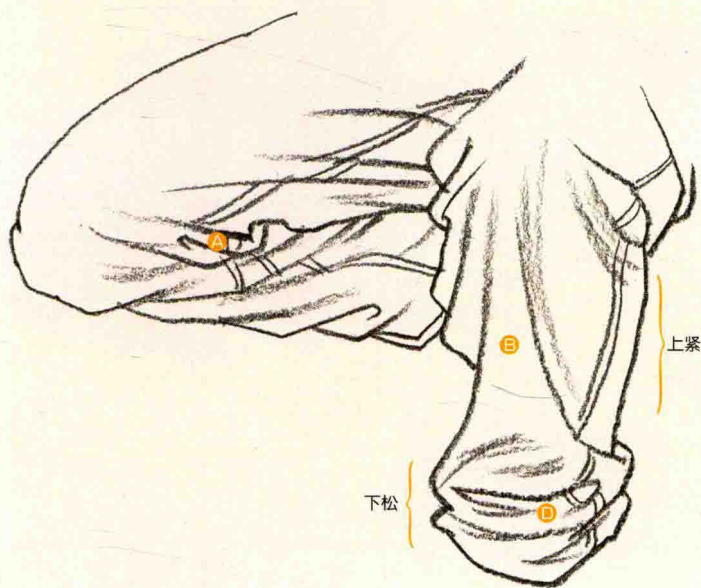

下肢是连接在躯干下端、上粗下细的圆锥形体块。

画裤纹不要画得太碎、面面俱到，要经过概括和取舍，外形及主要运动线、结构线永远是第一位的，特别是膝盖以及脚踝的转折关系一定要理解透彻。辅助裤纹线可以放松些画，在画左腿裤纹时，同时注意和右腿裤纹比较，最后再回到整体，强化线条的轻重、节奏。

要画好腿部需注意大腿与小腿之间的关系和区别、大腿与骨盆之间的关系和区别、小腿与脚掌之间的关系和区别、两腿之间的关系和区别以及膝盖和脚踝处的刻画。

站立时腿部支撑着人体的所有重量，支撑人体在空间中移动，腿部是除了躯干外，占人体重量最大的部分，在人体中占重要地位。

A. 膝盖内侧

裤纹穿插是有一定规律的，总结好线的叠压关系，就能从容处理此处。此处裤纹叠压层次较多，刻画时需要注意适当取舍。

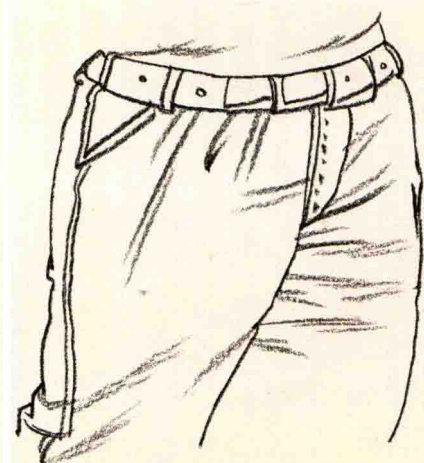
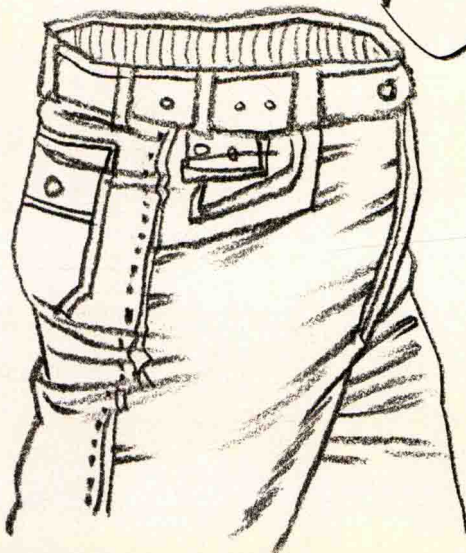
B. 小腿上半部分肌肉鼓起的部分，体量大，所以裤子

紧贴在其表面，根据结构用线，要流畅。脚踝部分主要是骨骼和肌腱组织，体量小，裤腿比较宽大，所以裤纹松动地堆积在脚踝处，刻画时用线松动，注意裤纹的穿插，使之与小腿上方形成松紧的对比，相互衬托。

C. 紧贴小腿的地方，用线要根据小腿的结构走。

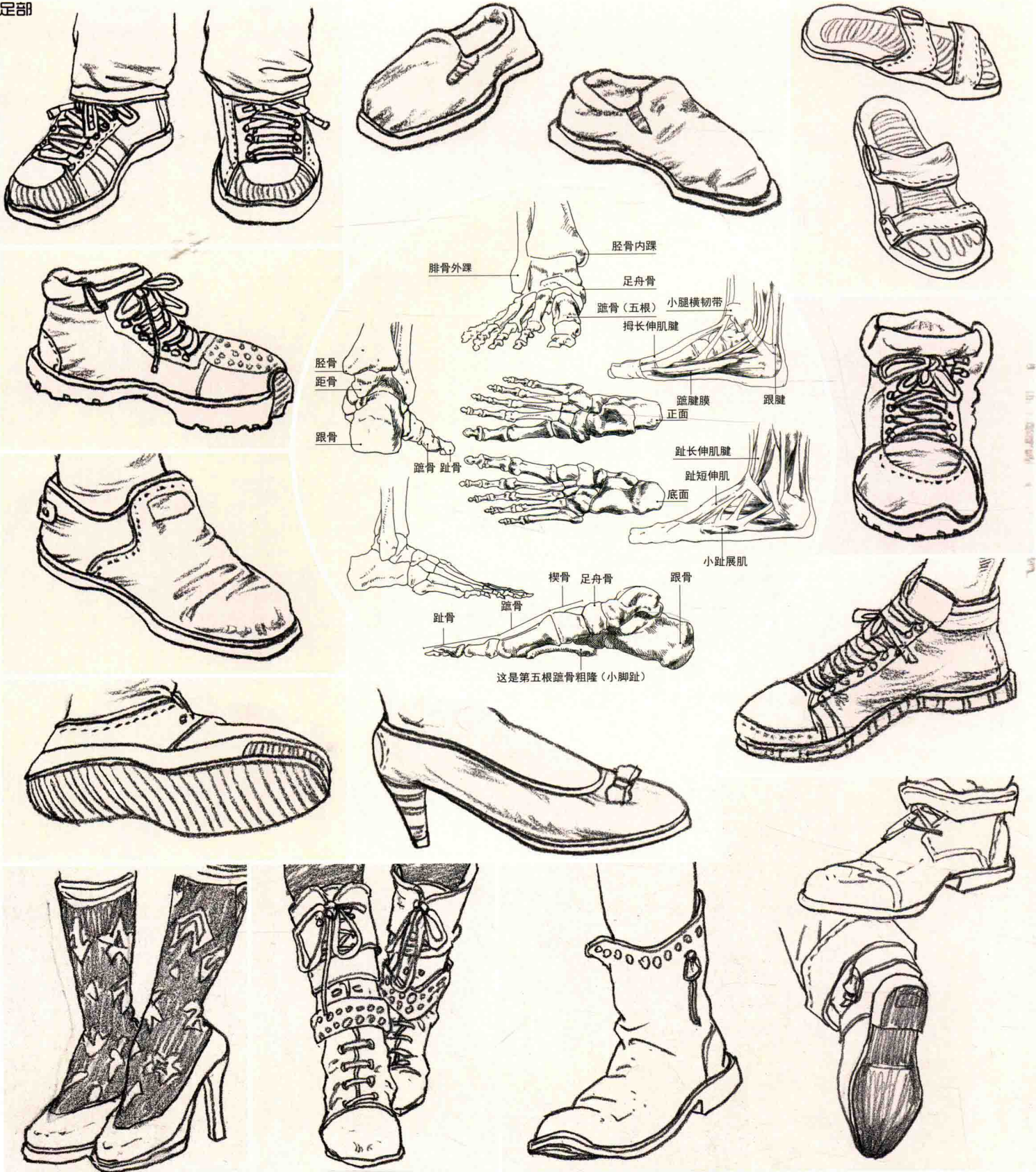
D. 蓬松的地方，裤纹重叠变化多，轮廓线也比较放松，注意用线的穿插。

E. 这几根裤纹起点的连线，正好是膝盖的外形。

起步教程

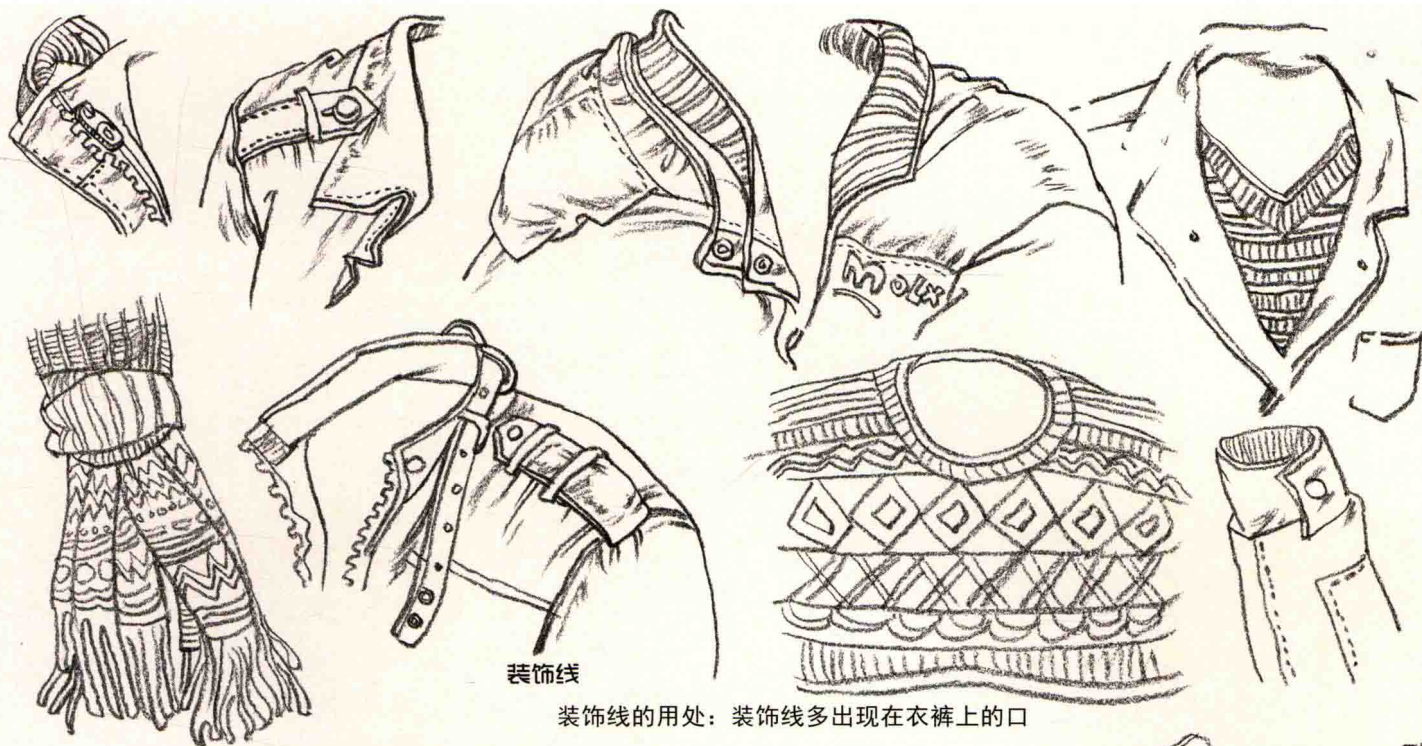
足部

脚在人物写生中往往以鞋的形式存在，最主要是要表现出脚的基本形和鞋的特征，要注意鞋沿和鞋底的刻画。通过对鞋子的样式、花纹、鞋带以及鞋的厚度、质感等的表现来增加画面的效果。如皮鞋的底厚且质感较硬、反光较强；运动鞋则多为软皮皮质，款式比较多样化，应注意区别表现；长筒靴的鞋面与靴筒在脚踝处的连接，也需要注意区别表现。

因脚的结构复杂，所以表现时相对困难。画好脚的前提是了解

它的结构，注意归纳脚的基本形，在脚背、脚踝和脚趾关节上要注意结构线的穿插。脚腕处有一个踝关节突出，那是脚部的一个明显的起伏变化，要注意对它的表现。我们的两只脚掌是触到地面的，所以脚底的位置和透视要表现准确。还要注意鞋子与脚的结构关系，不要画成一双没有脚的鞋。脚在速写中往往是一前一后，要区别两脚的空间关系，不要将脚画得一样大，根据透视原理，前面的脚要大一些，实一些；后面的脚要小一些，虚一些。

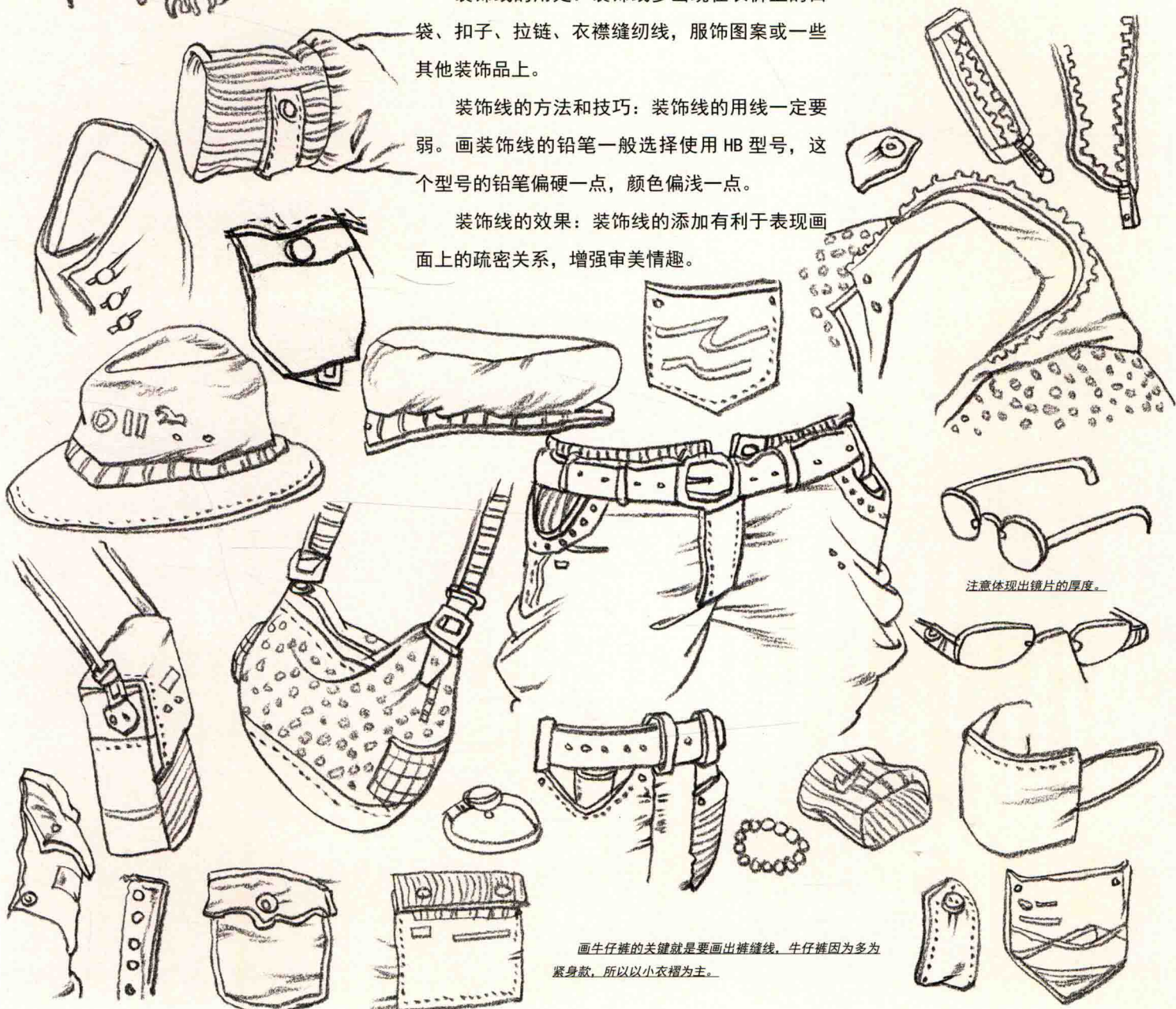

装饰线

装饰线的用处：装饰线多出现在衣裤上的口袋、扣子、拉链、衣襟缝纫线，服饰图案或一些其他装饰品上。

装饰线的方法和技巧：装饰线的用线一定要弱。画装饰线的铅笔一般选择使用 HB 型号，这个型号的铅笔偏硬一点，颜色偏浅一点。

装饰线的效果：装饰线的添加有利于表现画面上的疏密关系，增强审美情趣。

注意体现出镜片的厚度。

画牛仔裤的关键就是要画出裤缝线，牛仔裤因为多为紧身款，所以以小衣褶为主。

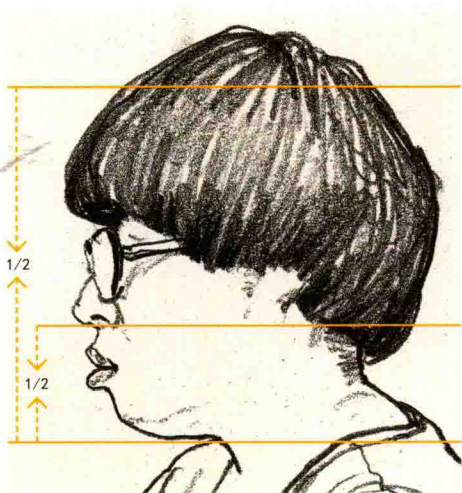
观察速写

GUANCHASUXIE

头部比例

头部比例可用“三庭五眼”来归纳。“三庭”是指发际至眉间、眉间至鼻尖、鼻尖至下巴，这三段距离相等；“五眼”是指正面脸的宽度可以分为五等分，脸边至眼角、两眼之间均为一个眼睛的宽度。

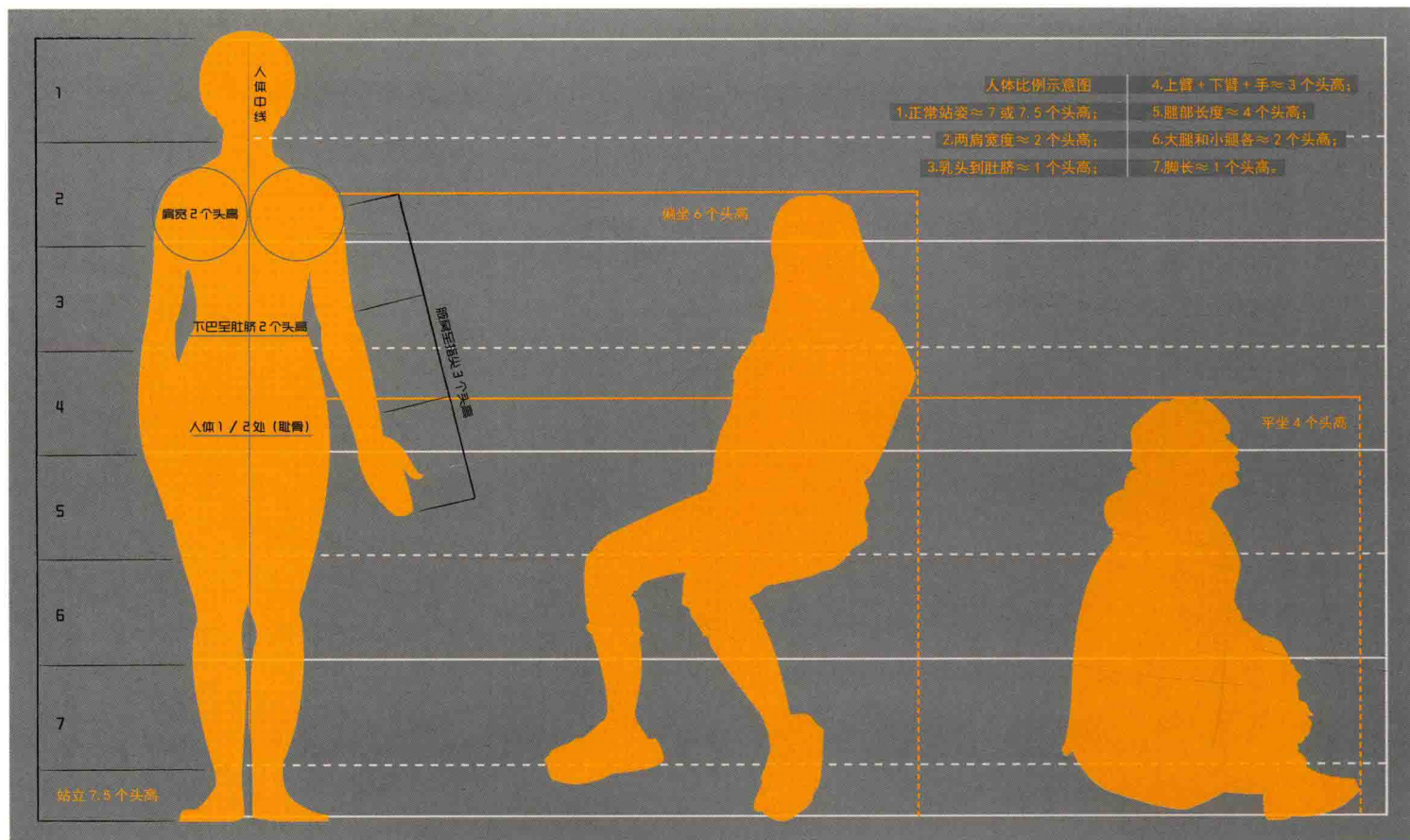
此外，从正面看，头顶至发际相当于发际至眉间距离的一半，耳朵的上端一般与眉毛齐平，下端与鼻尖齐平。两眼之间与两眼的外眼角至鼻尖形成等腰三角形，鼻翼等于两眼内角之间的宽度，两个瞳孔间的距离等于两个嘴角之间的宽度，唇裂处在鼻尖至下巴 $1/3$ 的位置。从侧面看，外眼角至耳屏与它至嘴角的距离相等。还有，头部高度的 $1/2$ 处在眼睛的水平线上。但儿童、老人的眼睛位置，都低于头部高度的 $1/2$ 处（其 $1/2$ 处一般在眉毛

的水平线上)。

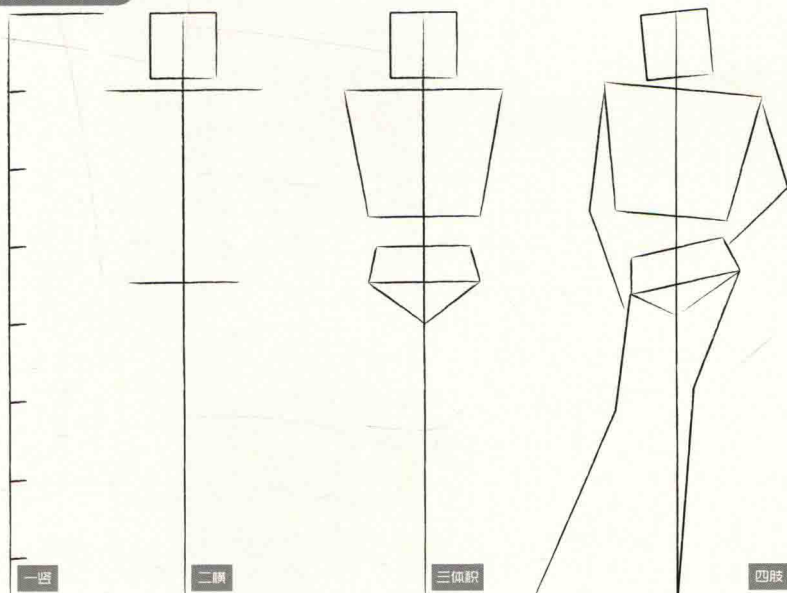
在初学阶段，记住这些基本比例关系还是很有必要的。但是在日后的训练中，尤其是动态速写的练习中，要尝试着摆脱理论知识束缚，尽量练就一双准确而感性的眼睛。画速写的第一步就是定出人物的比例，同时也要考虑到画面的构图。人物的比例正确了，整个人物才会协调、自然。

在人体造型中，我们通常以“头长”为基本单位来研究比较人体各部分与整体之间、部分与部分之间的比例关系。成年人的身体比例可以归纳为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”之说。正常站姿为七个或七个半头高，坐姿（大腿水平状态）为五个头高，盘腿坐时（臀部和脚部均接触地面）为三个半头高。胳膊的长度从肩关节算起至中指指尖为三个头高。上臂为 1.3 个头高，前臂为 1 个头高，手为 0.7 个头高。腿部长度为四个头高，大腿和小腿各为两个头高。具体到手部和脚部的长度，手部的长度与脸部的宽度接近，脚部的长度与脸部高度接近。总之，人体各部位比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况者，在观察和写生时要具体情况具体对待。例如服装模特的身高可能接近九个头高，有的拳击运动员的臂展要超过三个头高。

动态观察

人体造型结构

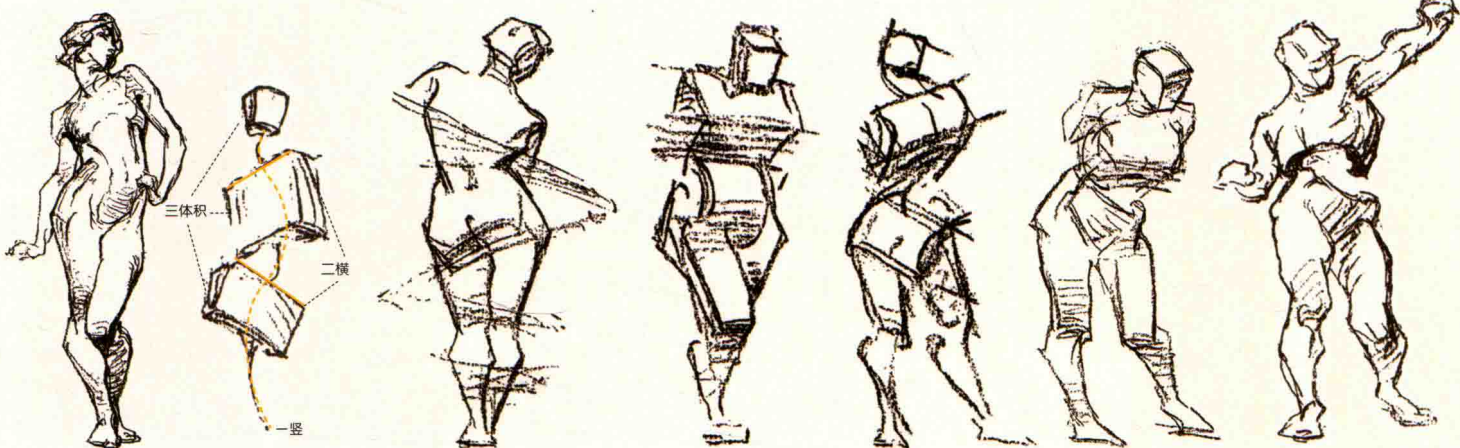
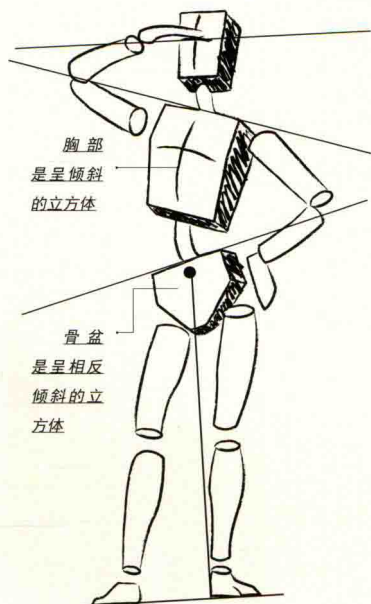

一竖：脊柱线从正面或从侧面看，都是一根从上到下的竖线，人物运动时，上身的动态是靠脊柱扭动来完成的。

二横：两肩的连接线（即肩线）和骨盆上部之间的连接线（即髋线），直立时是平行的。运动时两线倾斜，不平行。

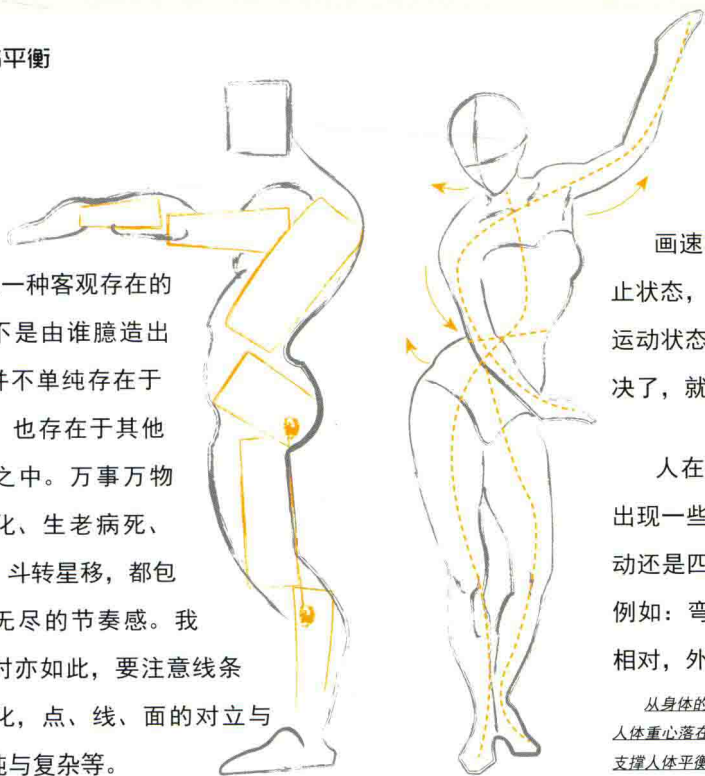
三体积：可以将上身概括成三体积，把它们看成是长方体和近似长方体的体积。运动时三者之间通常是互相扭动的。

四肢：把四肢概括为八段直线，能理解人体的运动规律。把手臂和腿部理解成圆柱体，更能理解四肢的空间。

节奏变化与平衡

节奏是一种客观存在的东西，而不是由谁臆造出来的。它并不单纯存在于艺术之中，也存在于其他各种领域之中。万事万物的运动变化、生老病死、日月更替、斗转星移，都包含了无穷无尽的节奏感。我们画人物时亦如此，要注意线条的起伏变化，点、线、面的对立与协调、单纯与复杂等。

画速写时无论人物是运动状态还是静止状态，只要能处理好重心，就能保持平衡稳定。在运动状态下，人无论动作幅度多大，重心问题解决了，就会回到稳定的状态下。

人在从事各种工作和活动中，经常会出现一些旋转或扭动的姿态，无论是躯干的转动还是四肢的屈伸都会产生一种挤压和拉伸关系。例如：弯曲手臂时，手臂的内侧肌肉被挤压，与之相对，外侧的肌肉被拉伸。

从身体的动态上可以看出，她的身体微微后倾，一只脚在前，一只脚在后，人体重心落在其右脚上。在这种单脚吃重的情况下，重心线会贯穿左脚踝骨以支撑人体平衡和稳定。

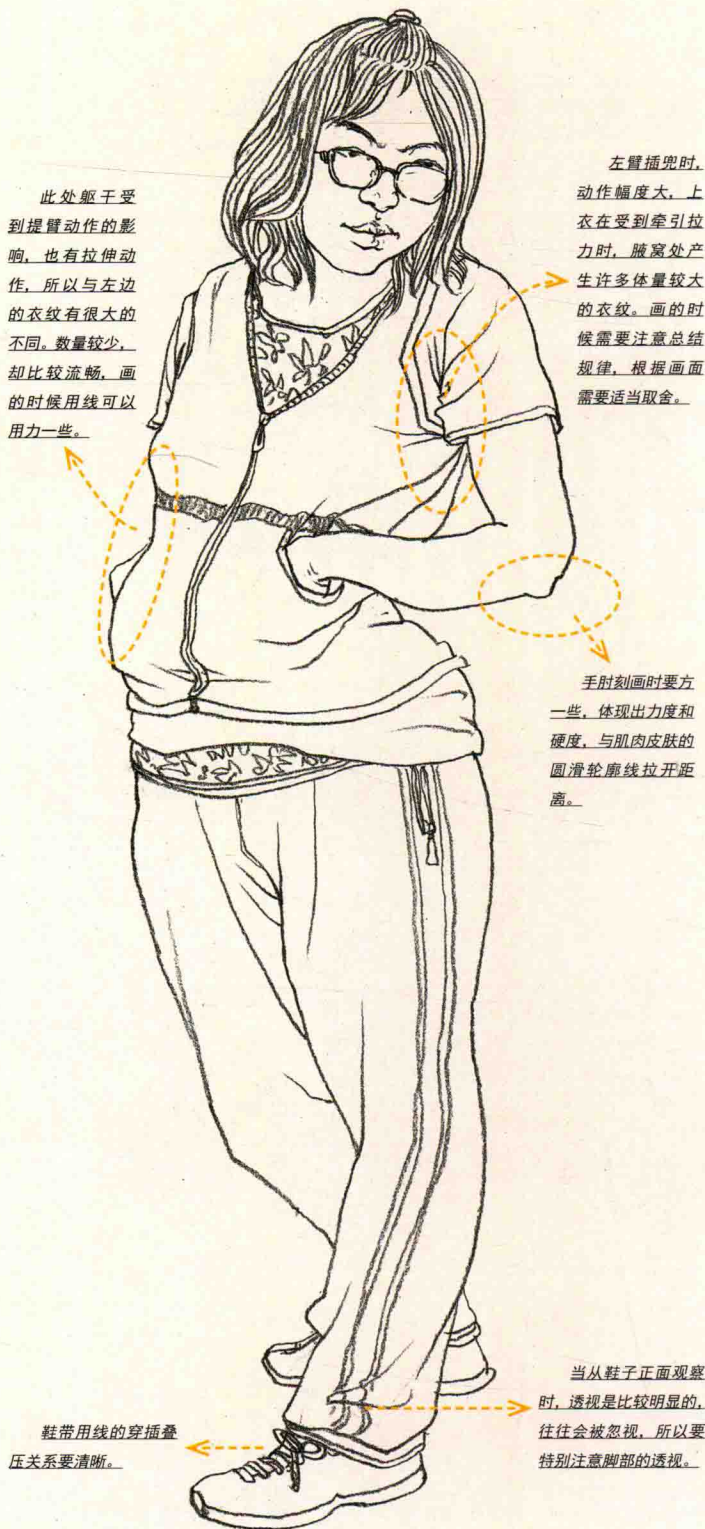

对于初学者来说，速写是用简化形式来综合表现物体造型的绘画基础课程。速写对于绘画创作者来说，是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常画速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物和各种动物的动态和神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

速写不仅可以锻炼我们对生活的洞察力，也能培养我们的绘画概括能力，通过收集大量的素材，不断地积累速写经验，加深记忆力和默写能力，使我们在不知不觉中培养了创作力。

此处躯干受到提臂动作的影响，也有拉伸动作，所以与左边的衣纹有很大的不同。数量较少，却比较流畅，画的时候用线可以用力一些。

左臂插兜时，动作幅度大，上衣在受到牵引拉力时，腋窝处产生许多体量较大的衣纹。画的时候需要注意总结规律，根据画面需要适当取舍。

手肘刻画时要方一些，体现出力度和硬度，与肌肉皮肤的圆滑轮廓线拉开距离。

鞋带用线的穿插叠压关系要清晰。

当从鞋子正面观察时，透视是比较明显的，往往会被忽视，所以要特别注意脚部的透视。

内外轮廓线的观察方法与表现技法

内外轮廓线是由动态点所决定的。动态点是指人体上的活动关节处，也可以称为体块与体块的连接点。人体在运动时形成的扭转、伸屈等变化都是由于这些点的活动而产生、形成各式各样的动态，这些点称为动态点。

观察方法

1. 怎样观察外轮廓线

首先我们要了解人的动态点是在哪些位置，如颈部、两肩、两肘、两腕、腰部、髋部、两膝加两踝形成了人体主要的动态点。掌握主要的动态点，观察这些动态点的位置，通过比较的观察方法确立点的高低和宽窄变化，然后连成线。

除了点之外，我们还可以通过观察体块的方法，将人体的体块与几何体进行联系，从几何形体似的变化去观察人体的外轮廓线。

2. 怎样画出正确的外轮廓线

这些动态点之间隔离了许多不同的体块，这些体块的组成形成了人的整体形状，所以我们要注意这些体块的形状和体块间的连接与人体在运动的时候会发生扭、转、伸、拉、折等变化。结合变化在点与点之间以长线和实线进行连接。轮廓线的线条不能琐碎，尽量要整体。作画时要“视而不见”，这里指的就是不要把看到的所有东西都面面俱到地全部搬上画面，而是要舍掉一些糟粕的东西。

3. 怎样观察内轮廓线

我们还是要从人体上9个关键点（颈部、两肩、两肘、两腕、腰部、髋部、裆部、两膝、两踝）所对应的位置上看。

表现技法

线的表现力很丰富，有浓淡、粗细、虚实、疏密、刚柔之分。运笔有流畅、顺逆、顿挫、滞涩等变化，能使线条表现出不同的效果，体现作者的设想。线条的运用必须建立在形体准确的基础上，使线条表达出形体的结构和作者的艺术概括能力。希望初学者要多看、多画，经常把自己的作品与画得好的速写进行对照、分析，提高速写的水平。

结构明显的部位和在前面的部位，可用较有力的线来表现，后面的、外形松散的部位用线可淡些、虚些。骨骼突出的部位及转折处，用线宜实，反之则应虚些。

可用线条的疏密变化来衬托主体：如用宾体的繁复来衬托主体的简练，也可删减宾体的线条来突出复杂的主体。

