

教学门道

Jiaoxe *dao*

教学门道系列美术丛书

策划 / 主编 赵锦杰 编著 裴俊飞

北方速写 人物

把握高考方向 汇集优秀作品 分享教学经验 迈向成功之路

CS 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

北方速写 人物 / 裴俊飞编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2012.4
(教学门道)
ISBN 978-7-5356-5266-9

I. ①北… II. ①裴… III. ①人物画—速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第048752号

教学门道 · 北方速写 人物

出版人: 李小山

编 著: 裴俊飞

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: 635 × 965 1/8

印 张: 6

版 次: 2012年4月第1版

2012年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5266-9

定 价: 19.80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

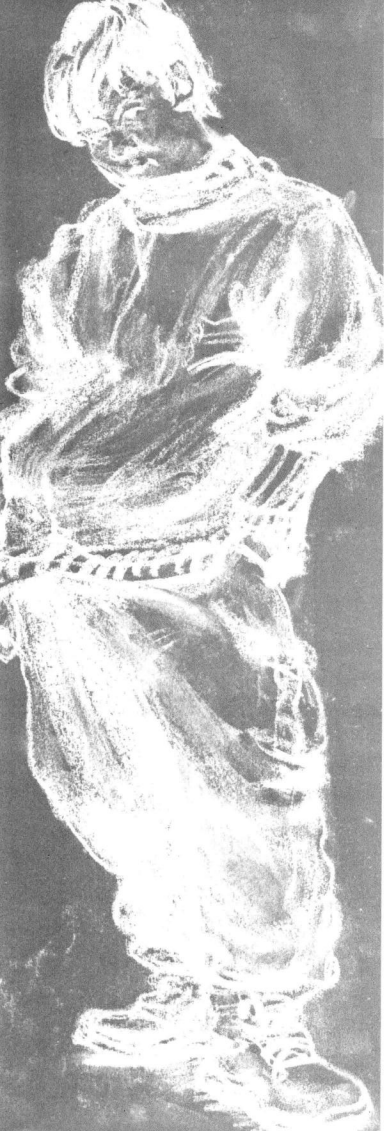
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换, 联系电话: 0571-88845626

目 录

应试速写的重点知识要领	02
造型类速写 范画讲解	04
设计类速写 范画讲解	06
站姿速写 范画讲解	08
站姿速写 步骤讲解	10
坐姿速写 范画讲解	24
坐姿速写 步骤讲解	26
动态速写 范画讲解	36
动态速写 步骤讲解	38
组合人物速写 范画讲解	42
场景速写 范画讲解	44

目 录

应试速写的重点知识要领	02
造型类速写 范画讲解	04
设计类速写 范画讲解	06
站姿速写 范画讲解	08
站姿速写 步骤讲解	10
坐姿速写 范画讲解	24
坐姿速写 步骤讲解	26
动态速写 范画讲解	36
动态速写 步骤讲解	38
组合人物速写 范画讲解	42
场景速写 范画讲解	44

应试速写的重点知识要领

以下是应试速写在作画过程中所必须注意的六项内容(我们必须在日常的训练中始终以下列六项内容为标准,时刻以此来要求自己的画面,这样才能为完成每张优秀习作打下坚实的基础)。

1. 构图

构图规律:通常都采用上挤下松的原则,即头上方留的距离可相对少一些,而脚下留的距离可相对多一些。但需切记构图一定要饱满、左右要平衡。

构图练习:要有意识地进行站、蹲、坐等姿势的训练,同时需解站、蹲、坐等姿势的构图中人物在画面中大小的变化。

2. 比例与结构

人体姿态与比例:以中国人现有的身高为例,在单人速写中人物站姿的比例通常控制在7个至8个头之间,坐姿5个头,蹲姿3个半头左右,一般考试时都以这些比例为依据进行绘画。

人物结构:着重研究人体着衣后所能体现出的部位。可通过对人体解剖的研究,人物在运动过程中肢体动态的基本规律及各种动态中着衣后局部的体现等进行研究。

3. 动态与人物形象特征的感受

人物动态特征:动态是由一竖二横三体积间的体块运动而形成的。因此只有以形体的眼光来表现,对人物几个体块间有一个立体的想象力,才能画出完整生动的速写。通常情况下,大家在画人物速写时需注意选择在何种角度来表现效果最佳,并且对动态都需要用略带夸张的表现来增强人物的特征感受。以及在作画前需去感受人物的性格特征及其所摆的习惯性动作,去观察锁骨窝与第七颈椎的垂直线是否在两脚之间,站姿中重心的问题尤为为重要。

人物形象特征的感受:需注意人物脸型、发型和五官的特征。同时也需有选择性地对人物的服装以及鞋子的特征等进行表现。

4. 黑、白、灰控制

控制黑、白、灰的优势:在应试速写中如能很好地运用黑、白、灰来表现画面就比较容易在考试中脱颖而出。即使是设计类的速写,也需要在头发、鞋子及衣服等方面运用线条的疏密、浓淡来组织画面。

画面中黑、白、灰的控制:刻画人物时通常头发处理得相对较重,上衣和鞋子选择处理成一白一灰,而鞋子通常也会处理得重一些。在表现场景速写时,需要主动去处理人与人之间、人与景之间由于遮挡所产生的黑、白、灰关系。

5. 深入刻画

在对人物形象感受表现到位的前提下,深入刻画的充分程度会直接影响画面效果,特别是头、手、脚的表现要尽量画好,这与考试时的分数是密切挂钩的。

要求对速写的细节进行刻画时,不论你是运用何种方式表现,都要对一些规律性的,且必须表现的内容及工具材料的表现技法进行总结。只有这样学习并运用前辈们所掌握的知识与技法,大家才会有飞快的进步。

6. 表现手法

大家在训练之前需要确定自己所要使用的工具材料(铅笔或炭笔选择其一),及表现手法(造型类线面结合与设计类线面表现选择其一)。

造型类线面结合的表现手法需要大家多临摹优秀作品,掌握其中一些优秀的表现技法,该揉的地方要揉,该用笔猛一些、狠一些的地方要肯定地表现,该精细的地方要精细。同时还要对人物总体黑、白、灰布局做主观的安排与控制。

设计类速写用线来表现时需要大家用笔干脆利落,总结线条的疏密、方圆、强弱等变化的规律。同时还需注意保持画面的干净整洁。

短期速写主要是在短时间内快速将人物的动态、比例等基本特征表现出来,细节可适度省略。短期速写能有效提高整体观察能力,在练习中发展一些表现线条的熟练效果。

长期速写是在短期速写的基础上,对头、手、脚刻画更加深入精细,在较宽松、局部刻画更加细致到位。长期速写能提高表现能力时还能锻炼造型能力。

相对于“刻画”是作画者的情感体验和神情表达,它侧重于作画者在速写过程中获得的客观印象与主观情感的相互交融,是作画者领会到的一种心境,有意而为之。

造型类速写 范画讲解

1. 画面的构图

构图饱满, 上下及左右平衡, 合理。

2. 画面的比例与结构

比例表现准确。通常情况下人物动作相对较大时, 人的高度会随之有所下降一些, 但按人的动态线来衡量, 依旧在7个与8个头之间是最舒服的。注意人物头、颈、肩、胸、腰、胯、腿、脚之间的衔接关系一定要舒服、自然。

3. 画面的动态、形象特征

此作品动态表现到位。通常在画人物速写时可运用略带夸张的表现技巧。一般情况下, 在考试过程中模特所摆的姿势动作较小, 相对比较简单, 这就需要在动态的表现上有一定的夸张能力, 使自己的试卷在人物动态方面占据一定的优势。

刻画时特别需要注意肩部与臀部(图①与图②)这两条左右对称的连接线在空间中的扭动关系。通常来讲, 肩部与臀部的这两条线是呈交叉形状的。也就是说, 如此作品右腿为重心腿时使得右侧臀部向上翘起, 同时右侧肩适当往下运动, 以此来保持身体在运动过程的平衡。

把握人物形态特征, 首先需对人物大的体形特征有所了解。比如人物是瘦的还是胖的, 人物动态、形体的变化。其次还需对人物脸型特征、发型特征、服装及鞋子特征等方面做详细观察与刻画。

4. 画面黑、白、灰的控制

作品合理地运用了黑、白、灰的表现手法, 如头发与裤子处理得黑, 脸与鞋处理得白, 衣服处理得灰, 并且作者运用了交叉的细线条表现出衣

服的厚实质感也很好地拉开了画面的黑、白、灰层次。在考试时运用黑、白、灰的处理手法能使画面效果较为强烈, 且画面比较整体, 富有节奏。

5. 画面的深入刻画

脸部刻画需注意对眼神及嘴部表情的表现,(图③)中笔触要相对锋利一些。(图④)中女性的头发相对柔软、光滑, 刻画时要按块块结构去理解, 同时注意其固有色的变化与光源对其的影响。

腋窝处与胸腔(图⑤)的表现要能够交代人物形体的需要认真地表现。画时可加强明暗关系的变化来突出形体的转折。

对衣服网格状花纹的特征及帽子的形体转折与投影(图⑥)做充分的表现时, 注意要结合形体结构去运笔。在刻画上衣与裤子衔接处(图⑦)时, 需要注意表现形的方圆变化。

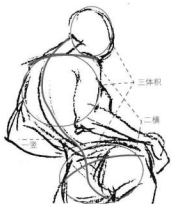
6. 画面的表现手法

脸的暗部用了揉擦的方法来表现面部的体积感。如需排线只在交界线地带排一些少量的线条就可以了。在这个基础上再对五官进行表现, 这样能使画面在表现技法上富有节奏感。

上衣的表现相对较难, 刻画时首先注意上衣的比例关系; 其次, 空间关系的表现应遵循近实远虚(图⑧、图⑨)、前强后弱的规则; 再次, 线条和明暗的把握, 比如肩部的线条(图⑩)随着形体的转变而采用不同方向的线条来表现, 同时再用手随着形体转折揉出明暗关系。运用强弱对比来加强空间关系, 如近处刻画具体, 远处刻画削弱一些。

通常大多数优秀作品都出自作者当时具有的强烈的绘画感受及独到的表现手法, 因此, 大家务必多阅读一些书籍, 选择一种自己最喜欢的表现手法, 去努力尝试和实践。

范画局部、细节分析

“一”是指人体的脊柱。躯干部分的运动都是由脊柱带动的, 主要体现为扭动和倾斜。“二”是指肩、胯、腿、脚。是躯干连接四肢的纽带。二、三线除人体在立正姿势时呈水平状平行外, 活动时均成相反方向的倾斜。“三”是指人体的头、胸、臀、背, 背要分别概括而成的三个立方体体积。三体积, 均为不动的整体, 由脊柱贯穿连接。脊柱的背面, 或称第三三体积, 呈前后倾斜, 扭动等不同状态, 并产生相应的透视变化。

厚型的棉质衣服能产生稳定的造型效果, 其面料具有形体折深感, 不宜画过多的褶皱。要表现好衣料质感, 以及有规律的衣纹褶皱需要相当程度的观察, 毕竟不同的衣服款式穿在人体上, 除了一些规律性的东西外, 还会产生一些非规律问题, 但只要掌握了衣服的大体规律, 准备衣纹褶皱就能够以不变应万变了。

裤子的表现通常用长线拉出来, 在裤脚部位由于裤褶的堆积要把形表现出来, 并且要尽量画出裤子与鞋的质感区分。此外, 在表现鞋子时, 在表现鞋面时还运用了松、紧、肯定、自信的方法, 希望能给大家的学习提供一些帮助。

设计类速写 范画讲解

1. 画面构图

构图饱满，上下及左右平衡、合理。

2. 画面的比例与结构

人物比例表现准确。通常情况下，当人物动作相对较大时，人的高度会随之降一些。但按人的动态线来衡量，依旧在7个与8个头之间是最舒服的。

此画人物头、颈、肩、胸、腰、胯、腿、脚之间的衔接处(图①、图②)的表现要非常肯定和具体。也就是说，此处线条的表现要体现形体的动态特点。

3. 画面动态、形象特征

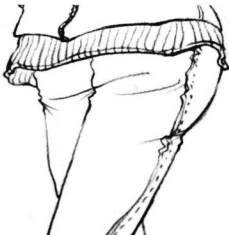
此人物动态表现到位。通常在画速写时可运用略带夸张的表现技巧。在考试过程中模特所摆的姿势动势较小，比较简单。这就需要大家在动态的表现上有一定的夸张能力，使自己的试卷在人物动态方面占据一定的优势。作品中人物动态及重心表现时要注意体块的扭转关系。

对于人物形象特征的表现，首先需对人物形体特征有所了解，人物是瘦还是胖，人物的动态及形体的变化关系；其次还需对模特脸型特征、发型特征、服装及鞋子特征等方面做详细表现。作品中人物穿着毛线外套，裤子比较紧身，衣襟(图③)由于动态的原因微微向前翘起，这些强化动态的小细节是需注意表现的。

范画局部、细节分析

衣服在手的挤压下，因此会出现一些挤压而形成的折叠形衣纹。

裤子的衣褶由于人体运动拉伸而成，在腿明显的衣褶处用黑、重的线条表达。

由于手臂弯曲时，手臂袖子和上半身衣服就会引出众多斜扭的折叠形衣纹，注意衣纹的走向与手臂的透视表现，重点要体现出袖子翘起来的立体感。

4. 画面黑、白、灰的控制

范画中头部刻画得非常仔细，笔触的强、弱对比很好地表现了头发的质感与头部的体积感，形成了画面中最强的黑、白对比，很好地拉开了画面的前后空间关系。

5. 画面深入刻画

在以线为主的人物速写中，人物的丰富程度是靠服饰中许多装饰线及装饰物来决定的。如运用拉锁、纽扣、衣兜装饰花纹、裤线等内容都能使画面更加丰富。

作品中衣襟处的表现非常细致，刻画时注意躯干形状起伏变化的同时还要注意腿部形体(图④)的穿插关系，此点是加强人物形体感的关键因素之一。大家可以在以后的训练过程中多加观察与练习。

鞋子(图⑤)刻画通常的处理是在鞋帮、鞋面、鞋后跟、鞋带等处选择不同的图案与线条来表现。

6. 画面的表现手法

以线为主表现的人物速写，需注意线条的表现一定要有张力，线条要饱满。巧妙地利用上、下肢的透视与前后位置关系，体现出画面空间感。用线的疏密关系拉开画面的层次感。作为以线为主要表现形式的速写在表现空间上是非常难的，要处理好线前后的虚实变化，还要突出整个画面的主次关系。

站姿速写 范画讲解

站姿速写综合分析

1. 画面构图与比例关系

站姿速写构图一般采用居中构图，有些可根据条件采取偏右、偏左的构图模式。该作品为居中构图，脚下空间略大于头上空间，稳妥大方。构图整体比较均衡，在侧面速写中，面部朝向空间要大于背面空间，显得画面有空间感。整体比例符合7个与8个头之间的比例标准。

2. 画面人物动态

此画人物动态趣味性十足，作者对头部、手部及膝盖处（如图a、b、c处）的弯曲幅度的处理很好地体现了当时人物散漫的姿态，刻画出了人物的性格。

3. 画面黑、白、灰的控制

看此作品，很容易被人物的表情所吸引，总想猜测人物当时的想法。该作品在对衣服黑、白、灰的控制上、人物表情的表达上和手部动作的刻画上都非常到位。

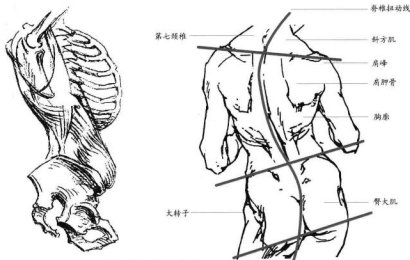

轻重缓急的线条表达了裤子的质感及形态；明暗涂抹的黑、白、灰关系交代了衣服的调子及画面节奏。在表现衣褶时，抓住对象最动人的形象特征和最本质的造型因素进行刻画。

4. 表现手法

该作品在表现手法上采用了线面结合的方式，这种方式能够在较短的时间内兼顾对结构和块面的表达。作者利用炭笔的特性，以较多的涂抹、揉搓表现画面的黑、白、灰关系，使画面虚实相生，主次分明。这幅画的侧重点反映在头发、上衣、鞋这三部分的密集处理上，使画面整体上既有变化，又相互协调、统一。

画站姿速写前，先提前考虑好画面的构图，如（人物的大小、绘画的角度）。作画时要注意：动态方面，人物肩膀动态线、骨盆动态线与脊柱线的关系；塑造方面，头颈体块、胸腔体块、盆骨体块、大腿体块、小腿体块的空间与体积。

人物结构位置示意图

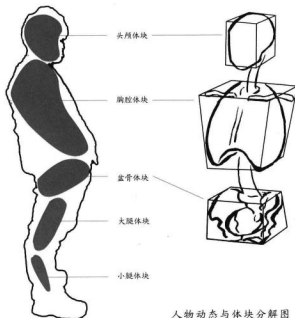
头发的用色深，脸的用色浅，拉开两者的空间，形成明与暗的对比。

塑造面部和颈部时要注意五官及喉结、胸腔肌突肌的位置，同时把握结构。

利用裤子的深色来强化裤子与手臂的前后关系。

腿部的轮廓线管身体，用线要实，并确保线的虚实，线条的变化要符合腿部动态变化规律。（外轮廓线的用笔要整体，内部结构的用笔要松动画笔）

关节的内侧部位，用笔可以松动一些，不可画得太死，注意用线的虚实轻重。

人物动态与体块分解图

局部分析

在刻画人物头部时, 注意根据对象的肩峰线 a 和头部倾斜角度线 b , 准确把握头、颈、肩三者的关系。刻画头发时, 需注意头发由于对象头部形体转折产生的透视变化。用揉、涂法等方式先画出头部的形体, 再穿插些比较硬朗的线条来传达头发的张力。为了把人物的五官特征刻画得明显, 可适当将人物的五官夸张处理, 这样有利于画面张力的表达。

处理肘部衣服时, 要注意看引衣纹, 它是由结构支撑点牵引到肘衣纹而产生; 挤压衣纹: 因人体运动被挤压而产生。此处要注意上身与下身的连接关系。上衣在裤子上的阴影不要忽视, 同时结合对象形体结构在表现手法上线条要有长短、虚实、疏密的对比。

此处重点在把握膝盖处和脚踝处的线条褶皱的变化, 切记不要因为一味地表现衣褶而忽略了人体结构, 注意两腿之间过长处腿的透视关系。

把握对象鞋子的质感是刻画鞋子的前提, 遵循透视原则, 这处的鞋子要小于近处的鞋子, 注意鞋与裤脚的连接关系。

重难点分析

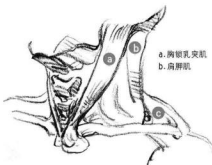
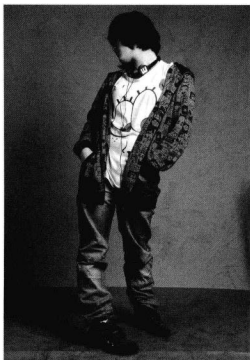
重点分析速写人物各身体部位的关系, 找准大致动态线, 根据其动态变化确定重心线的位置, 避免其缺乏稳重感。

重点把握速写对象躯干和各部位的运动关系, 注意头部和四肢的动态。

不要为了追求画面干净、好看而反复修饰细节, 这样会使对象变形、削弱作品的整体节奏感。

站姿速写 步骤讲解

a. 胸锁乳突肌
b. 肩胛肌

颈椎是连接头部形体和胸腔体块的轴，但颈椎并不是简单的柱体，要想画好头部与身体的衔接，就必须了解颈椎几块肌肉的形态、位置和功能关系。

人体各块块茎肌肉、腱和韧带运动，肌肉是成对的，彼此之间而相反的方向拉伸，腰部拉伸，扭转的肌肉紧绷，没拉伸，扭转的肌肉松弛，把握人物扭转弯曲的关键在于角度和曲线的把握，注意把握人物各体块间的细微连贯性。

1. 观察分析人物整体动态和趋势，确定构图。构图既不能太空旷又不能太拥挤。

2. 从头部开始具体刻画，要注意头发和面部的比例与头部的状态。五官刻画时注意侧俯角度的透视变化。头发的表现注意其生长的走向和头部的转折关系。

3. 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。

4. 从臀部向下将大腿和小腿的转折交代出来，注意转折处裤褶的变化及基本形体的变化，并将画面的空间关系表现出来。刻画时，自始至终都要分析、掌控重心与身体之间的关系。调整画面整体效果，完成作品。

