

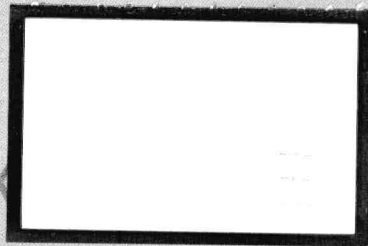
人物动态 速写技法

王宜川 / 著

合肥工业大学出版社

RENWUDONGTAISUX

人物动态速写技法

王宜川 / 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物动态速写技法/王宜川著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5650-1104-7

I. ①人… II. ①王… 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317885号

人物动态速写技法

著 王宜川 责任编辑 朱移山

出 版 合肥工业大学出版社

地 址 安徽省合肥市屯溪路193号

邮 编 230009

电 话 总编室: 0551-62903038 发行部: 0551-62903198

网 址 www.hfutpress.com

E-mail press@hfutpress.com.cn

版 次 2012年12月第1版

印 次 2012年12月第1次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16 印张 7.5

印 刷 安徽联众印刷有限公司

发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-1104-7 定价: 36.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

目 录 CONTENTS

1 人物动态速写概要	1	5.2 下肢肌肉	40
1.1 整体观察	1	5.3 下肢比例	41
1.2 循序渐进	2	5.4 下肢形体	41
1.3 多途径结合	3	5.5 脚的外形与鞋	42
1.4 工具使用	5	5.6 下肢衣纹表现	45
		5.7 下肢衣纹速写图稿	46
2 头部	7	6 人体形态与结构	47
2.1 面部五官	7	6.1 人体基本比例	47
2.2 头部形体	16	6.2 不同姿态的人体比例	48
2.3 头像速写表现步骤	20	6.3 人体生长比例	48
2.4 头像速写图稿	22	6.4 人体骨骼	49
		6.5 人体肌肉	50
3 躯干部	23	6.6 人体基本形体结构	51
3.1 躯干骨骼	24	6.7 形体动态组合	51
3.2 躯干肌肉	24	6.8 人体基本运动规律	52
3.3 躯干比例	25	7 人物速写常用的表现方法	56
3.4 躯干形体	25	7.1 线条表现法	56
3.5 男女躯干比较	26	7.2 明暗表现法	58
3.6 躯干形体动态	27	7.3 线面表现法	58
3.7 躯干衣纹表现步骤	28	8 人物动态速写步骤	62
3.8 躯干衣纹速写图稿	30	8.1 速写步骤方法之一	62
		8.2 速写步骤方法之二	64
4 上肢部	31	8.3 速写步骤方法之三	66
4.1 上肢骨骼	31	9 人物动态速写作品图例	68
4.2 上肢肌肉	32		
4.3 上肢比例	32	参考文献	116
4.4 上肢形体	33		
4.5 手的外形与比例	34		
4.6 上肢衣纹表现	37		
4.7 上肢衣纹速写图稿	38		
5 下肢部	39		
5.1 下肢骨骼	39		

1 人物动态速写概要

所谓速写，是一种用较快的速度对物象进行概括表现的一种写生方法。速写属于素描范畴，既是训练绘画技巧的重要手段，也是一门独立的艺术形式。通过画速写能培养我们敏锐的观察能力和高度的概括能力，使我们善于观察捕捉生活中美好生动的瞬间，并能在较短的时间内画出对象的特征。

速写对于初学者来说更是一门重要的基础训练课程，它能提高学习者对形象的记忆能力和默写能力，把握物象的基本结构，熟练地画出各种物象形态和动态。而更为重要的是，通过速写的表现可以相对准确地了解和提高学生的绘画素质，速写本身在衡量学生艺术素质方面能起到不可替代的重要作用。

人物动态速写是最能检验我们速写水平的，因为人不仅在形体、形象特征各有差异，在动态、表情乃至心理状态方面也是千变万化。要画好人物动

态速写，首先要对人体的形体结构有所了解，对人体的运动规律有所了解，对人体的透视现象有所了解。再则要学会取舍，要知道哪些东西需要画，哪些东西不需要画，因为对象的细节是无法穷尽的，否则会抓不住人物大的动态特征、主要的比例结构关系，而落入众多的细节描绘不能自拔。画好人物动态速写要从以下几方面着手学习：

1.1 整体观察

采用整体观察的方法，能正确地表现对象。初学者容易看一点画一点，看到哪里画哪里，这是一种局部的孤立观察方法，在没达到熟能生巧的时候，这样常会画得主次不分、前后不分、比例不准，无法准确地把握好整体关系。而整体观察是要整体地去看对象，在作画时观察对象要有整体意识，把复杂的对象理解为各种基本形的组合，从大体关系上抓住对象的特征。画轮廓线，要曲中取直，重视基本形，

阿克苏少女·黄胄画作

整体着眼观察，多方位进行比较

用概括的线条去表现。要求画上面同时要注意下面，画前面同时要注意后面，画外面同时要注意里面。也就是说，在画某一点、某一局部时，不要只盯着一点看，而是要将所画的这一点、这一局部与其他部位相互比较，如长短、大小的比例，倾斜度和虚实，强弱等。对所要画的局部与其他部位的上下左右关系及它们之间的内在结构关系做到心中有数，从整体关系着眼下笔。整个作画过程是“比较、比较，再比较的过程”。

1.2 循序渐进

学习速写应从慢写开始，选择练习的人物动态应该由简入繁，由静到动。切不可一开始就用较快的速度画过于繁杂或处于运动状态之中的物象。通常的做法我们应选择一些人物形体的局部来进行练习，从简单一点的局部中画准比例、结构及线条的组合。在分部练习的过程中要对人体各部位的基本结构有所了解，并做专门练习，因为画准每个部位的结构对画好整体的形态至关重要。画好局部如同在加工标准零件，然后再按整体的要求进行组装。这是一种循序

渐进的学习方法。由局部的形体入手，力争简练、扼要地表现形象的主要特点和个性特征，一笔没画准可再画一笔，直到画准为止。通过简单形象的速写训练之后，可慢慢加大描绘对象的难度，诸如一些

细节上的刻画，可以让画面更生动、更形象。全身人物动态速写应遵循从静态慢写开始，必须反复将所画的速写与描绘对象进行比较，修改画得不准确的地方。要求掌握大体关系，做到姿势与特征比较正确。

研究动态结构，画准动态特征

1.3 多途径结合

This block contains a collection of black and white line drawings, likely for fashion design. The sketches include: a male head with short, textured hair; a hand holding a lit cigarette; a hand pointing forward; a pair of sneakers with smoke or steam rising from them; a person wearing a turtleneck sweater and pants, sitting or crouching; and a person wearing a V-neck sweater over a collared shirt and cargo pants, standing.

掌握造型规律，融汇贯通运用

3

(奥地利) 席勒画作

(法国) 华多画作

(意大利) 拉斐尔画作

(法国) 安格尔画作

借鉴大师作品，提高鉴赏能力

手法按照科学的方法步骤进行系统的训练，一定会很快地掌握速写这门技法，画出一幅幅优美生动的速写。

1.4 工具使用

速写的主要工具是笔和纸，辅助工具有橡皮、纸笔及定画液。熟悉工具包含两层意义，一是要了解工具的性能，二是要掌握正确的使用方法和预见使用效果，对速写工具的深入了解和灵活运用，可以帮助画者创造出具有很强艺术表现力的速写作品。

1.4.1 笔

可供画速写使用的笔类很多，常用的有铅笔、木炭笔、碳精条、钢笔等，每种工具都具有其独特的性能，能产生不同的画面效果。可在大量的写生实践中掌握工具的性能，并根据速写的表现要求和对工具掌握的熟练程度有选择地加以使用。

铅笔，最为常用的工具，其特点是色调层次细腻，既易固定又易擦拭修改，初学者选择铅笔做速写较适宜。铅笔型号从硬到软、从淡到深有十几种之多，一般不宜用硬铅。画小幅速写以线条来表现时可用B或HB，若结合一些明暗或画幅较大时可用4B—8B。

木炭铅笔，其质地松软，颜色深重，具有较强的表现力。但木炭铅笔的芯较粗黑，不易控制线条和色调，不方便修改及细节刻画，且碳粉颗粒易脱落，不利保存。一般需要定画液加以固定碳粉，所以初学速写不宜采用。

碳精条，有黑色和棕色两种，表现效果粗放而柔和，黑白分明，线条更有力感，色调富有变化。运用时，可以横卧着大片涂刷，用于表现大体明暗色调；也可用正、侧锋表现线条的粗细变化。配合纸笔，更可增加画面的层次。画面要长期保存时，一般需要定画液加以固定。因其掌握较难，笔迹不易涂改，技法熟练者可使用。

钢笔，钢笔速写一般使用黑色碳素笔墨水，流畅、细致，适宜画小幅速写。但用常规钢笔作画，由于笔尖的原因，所画线条粗细变化不大，可使用专门的美工钢笔，或将钢笔尖向里、向外弯曲一下，便能画出富有粗细变化的线条来。用钢笔画速写应注意线条的组合，不同的线条组合将产生疏密、虚实、刚柔不同的质感效果。用钢笔（包括其他水笔）这类不可涂改的工具作画，可以锻炼学生下笔的肯定性和准确性，对提高自己的观察力大有好处。运用于平时练习是一种很好的方式，但不建议在考试时使用。

1.4.2 纸

可供速写使用的纸种类很多，有普通白纸、新闻纸、图画纸、卡纸、毛边纸等等，它们的不同点有厚、薄、粗糙、光滑、结实、松软等，颜色也有白色、灰色和各种浅色。速写用纸可根据工具特点和不同目的的追求，灵活选用，用钢笔画速写，纸质就要求光洁些，而用碳精条画速写纸质则可松一些。掌握不同纸的性能，利用纸的特点来表现不同的感受和质地。比如表现老年人的皮肤可选用碳精条和毛边纸来画，能产生粗糙的质感，但用来画女孩和儿童就有点不太适宜了。

作为平时练习画速写对纸张没有特殊的要求，一般选用普通白纸、新闻纸和图画纸均可。

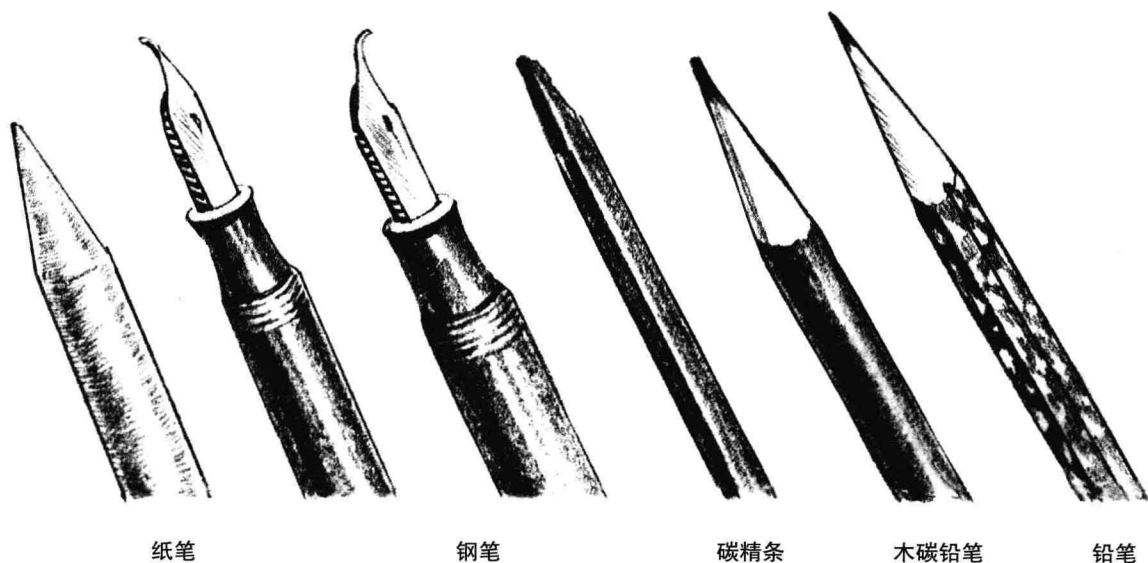
1.4.3 辅助工具

画速写的辅助工具主要由橡皮（或可塑橡皮）、纸笔、定画液等，在画速写的过程中正确地运用辅助工具，不仅能提高作画效率，帮助你进行画面处理，还会使作品产生更好的艺术效果。

橡皮，以柔软而有弹性为好，现在画材店里售卖的“雷尼绘画橡皮”和“美术专用橡皮”都是比较理想的橡皮，不仅能修改画面（擦去多余的或错误的部分），还可以当作笔来作画，即作减法，可用“压”的方法粘轻色调，轻擦、轻揉可使原来的色层均匀统一，有些线面画的缺少变化，可用橡皮调整浓淡、虚实、主次关系。“可塑橡皮”的使用方法与橡皮相同，能够擦去多余的色调，并根据所擦面的大小及形状将可塑橡皮捏成不同形状方便使用。

纸笔，也叫擦笔，是用毛边纸或宣纸卷成松紧适度如同铅笔一样粗细的纸棒，再用刀削成笔尖状，当作擦笔使用。擦笔能将铅粉或碳粉擦入纸纹，用擦笔宜表现中间色的过渡及暗部和固有色不太明显的物体，可增加画面的层次、调和画面的效果，多用于碳精棒、木碳铅笔作画。

定画液，用碳精棒、木碳铅笔作画完毕后，一般都使用定画液固定容易脱落的碳粉。定画液可用松香加酒精自行配制，也可以从画材店购买定画液，发型定型胶也可作定画液使用。自行配制定画液的方法是：将松香捣碎成粉状放入95%以上浓度的酒精中溶解，根据使用量，调成的溶液用手指捏一捏感觉稍有粘性即可，然后用吹管均匀喷在画面上。

纸笔

钢笔

碳精条

木碳铅笔

铅笔

2 头 部

2.1 面部五官

面部五官包括眉、眼、鼻、口、耳。在画人物头像时除了描绘头的基本形体之外，更重要的是刻画人的五官。因此了解并研究五官结构对五官的基本形及其特性有所认识，是我们画好人物头像的基本保证。

2.1.1 眉眼部

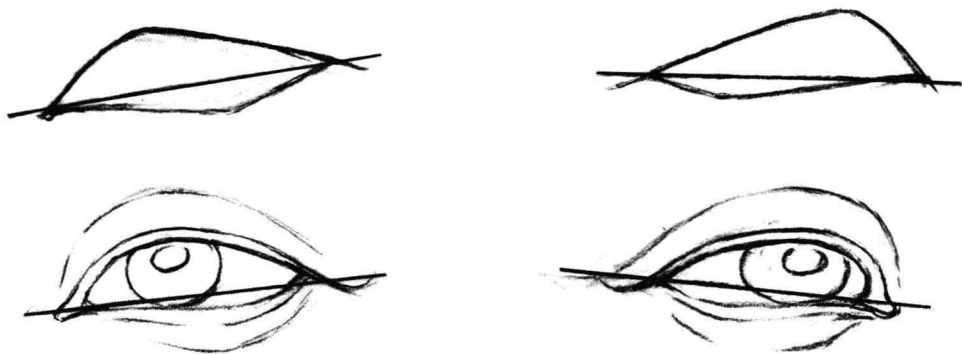
眼睛的结构由眶、睑、球三部分组成。

眶部由额骨、颧骨、上颌骨的边缘围成，外形突出的部位是眉弓和额颧突。

睑部（眼皮），分上、下眼睑，上下眼睑之间的缝隙，称眼裂，眼睑覆盖于眼球之上，上眼睑比下眼睑稍大。眼睛的开闭由上眼睑完成，眼睛睁开时，上眼睑呈弧形，下眼睑稍平。上、下眼睑均有睫毛。

眼球为圆球形状水晶体，被眼睑包着，眼睛睁开时上眼睑遮盖虹膜约占1/3，所能看到的眼睛只是显露在外面的半球形体积，而外形可见的有白色的巩膜（白眼球），深褐色的虹膜（眼珠）和虹膜中央呈黑色的瞳孔。

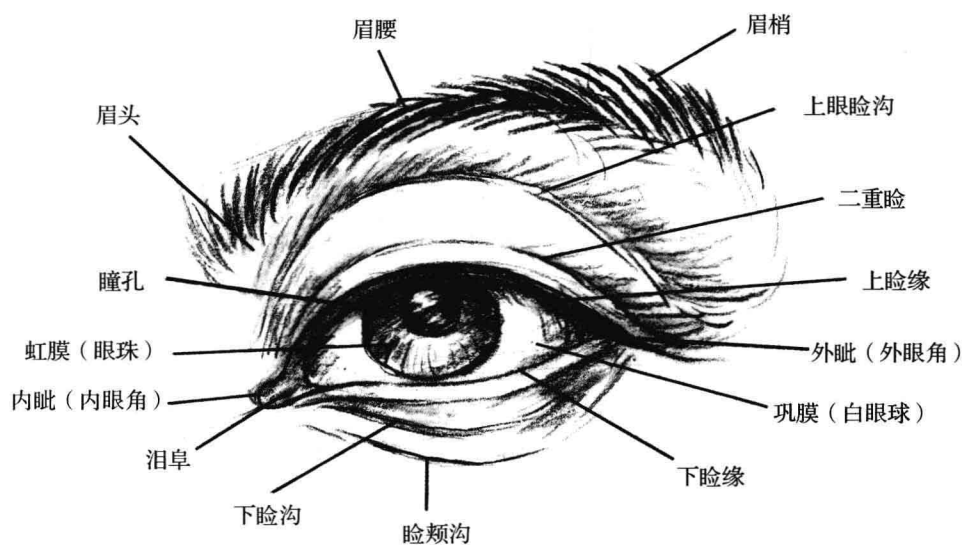
眉毛位于眼眶上部，起自眶上缘内端称眉头，开始毛头向下细淡；逐渐转上，向后延伸，中间段为眉腰，较平直浓密；外端叫眉梢，呈弧形稀而长。女性的眉毛细淡弯曲，男性的眉毛粗浓方直。

虽然每个人的眼裂弧形都不一样，但各类型的眼睛都可以归纳成菱形形状

眉眼部可加以辅助线，来帮助理解它的形体结构起伏

眉眼部的外形

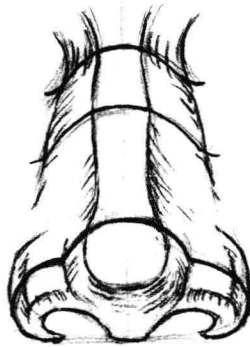
2.1.2 鼻部

鼻子位于面部中央，分鼻根、鼻梁、鼻尖（头）、鼻翼四部分。形状像楔子（梯形），从鼻根部向下，形状渐宽、体积渐大，是面部最突出的部分。鼻子的上半部是硬骨，下半部是软骨组成。

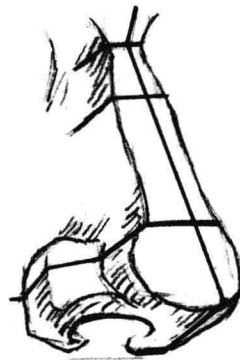
鼻子的造型可分3段：第1段，自鼻根向下至鼻硬骨下端成一梯形，这一段较细。第2段，自鼻硬骨下端向下，即鼻软骨至鼻头形成上大下小的梯形。第3段为鼻尖，即鼻翼软骨部。这3段形体互相穿插结合形成一体。

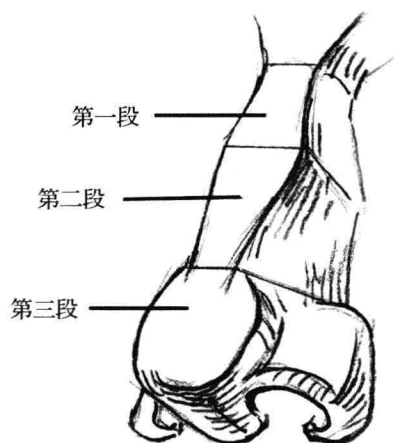

鼻的形体（梯形）

鼻部的结构起伏

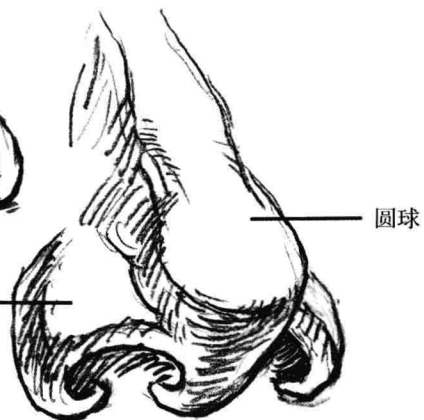

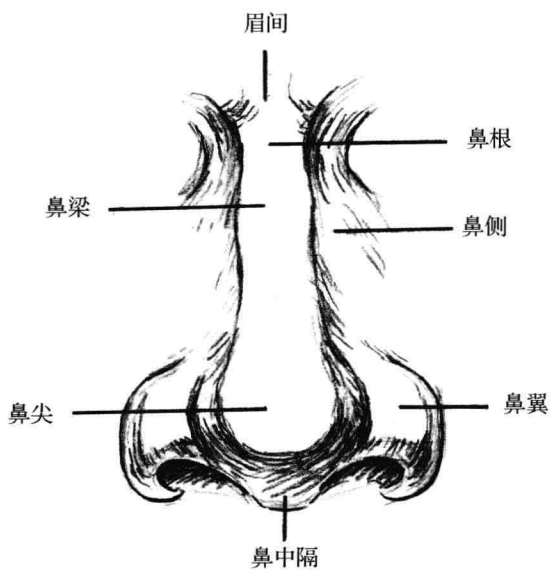
鼻部的3段造型

半圆球

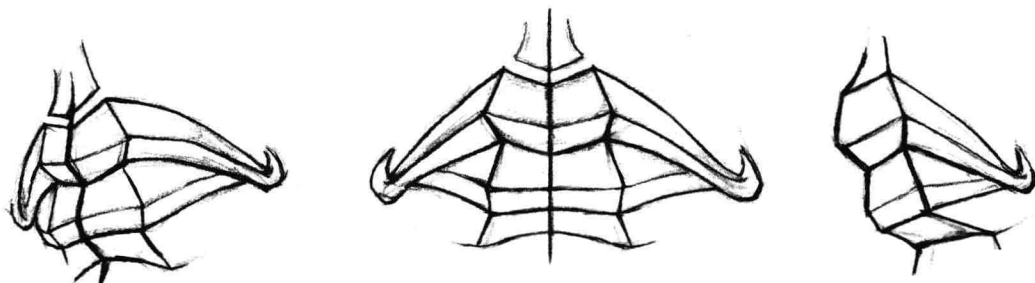
鼻头球状体

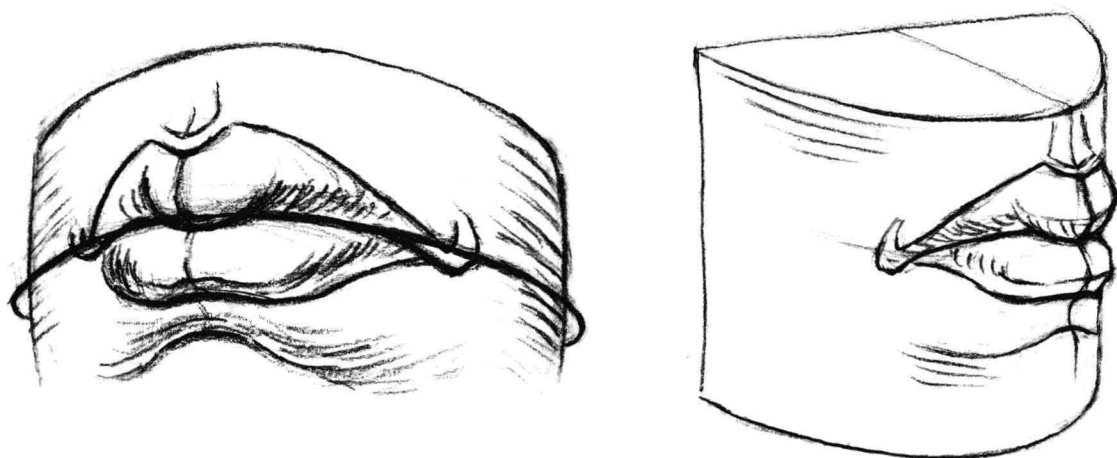
鼻部的外型

2.1.3 嘴部

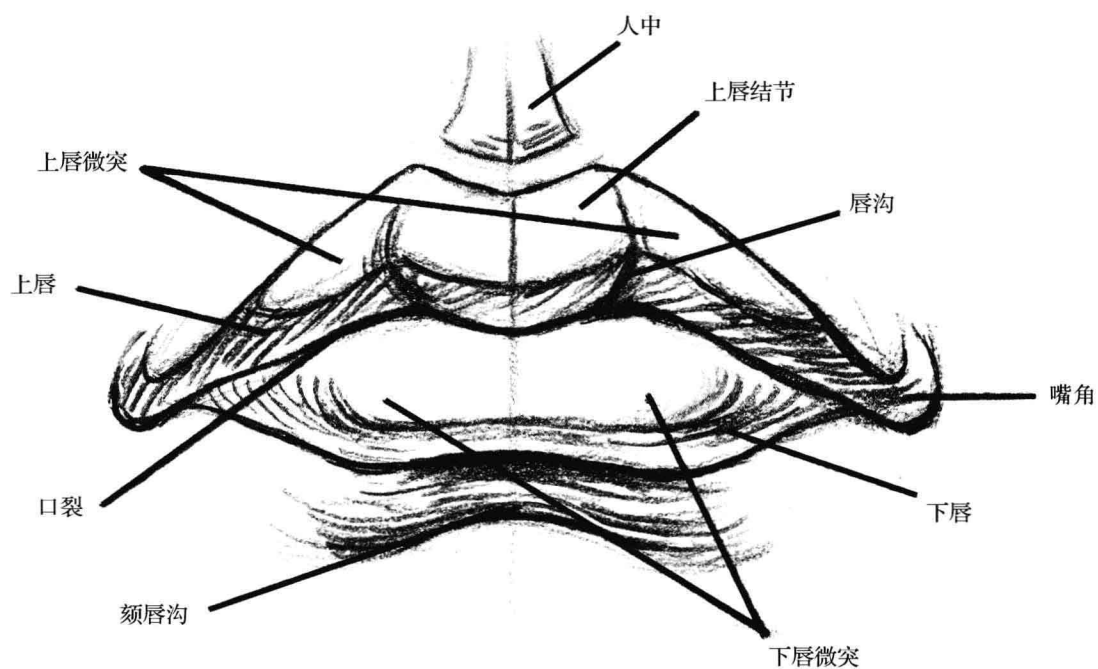
嘴是依附在上、下颌骨齿槽半圆柱体状之上，齿槽弯曲程度直接影响嘴唇的弯曲度。嘴分上、下两唇，两唇闭合处的口缝称口裂，两端为嘴角。上唇中间突起为上唇结节，上唇的上方中间部分有凹沟为人中。下唇中间略凹陷，两侧有圆形突出称下唇微突，下缘有凹沟为颏唇沟。两唇闭合时，上唇上缘似角弓形，下唇下缘似弧弓形。

嘴部的结构起伏

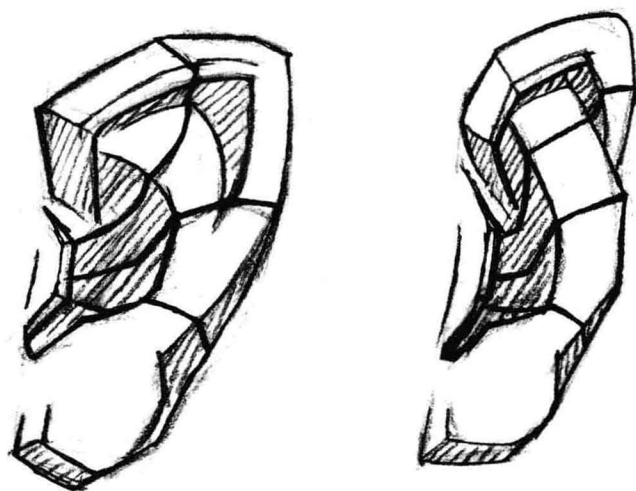
嘴唇的弯曲

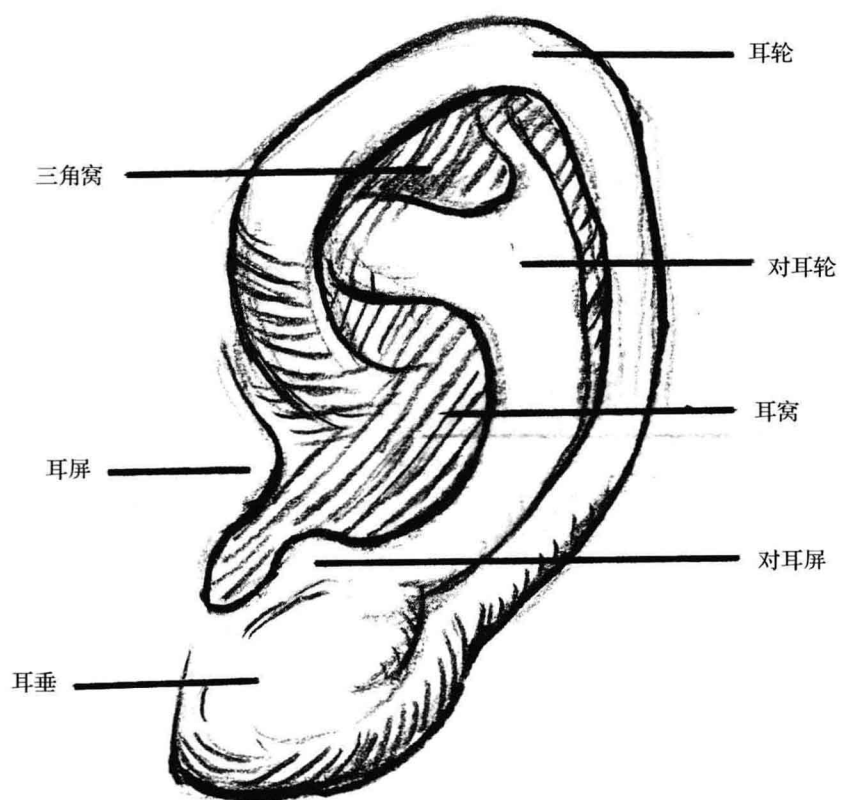
嘴部的外形

2.1.4 耳部

耳朵在头部的两侧，其长度大约从眉心线到鼻底线的距离，宽度约为长度的 $\frac{1}{2}$ ，上部宽，下部窄。耳廓上部是富于弹性的软骨组织，下部是脂肪体为耳垂。耳朵分耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳窝（形状似人胃的形状）、耳垂。

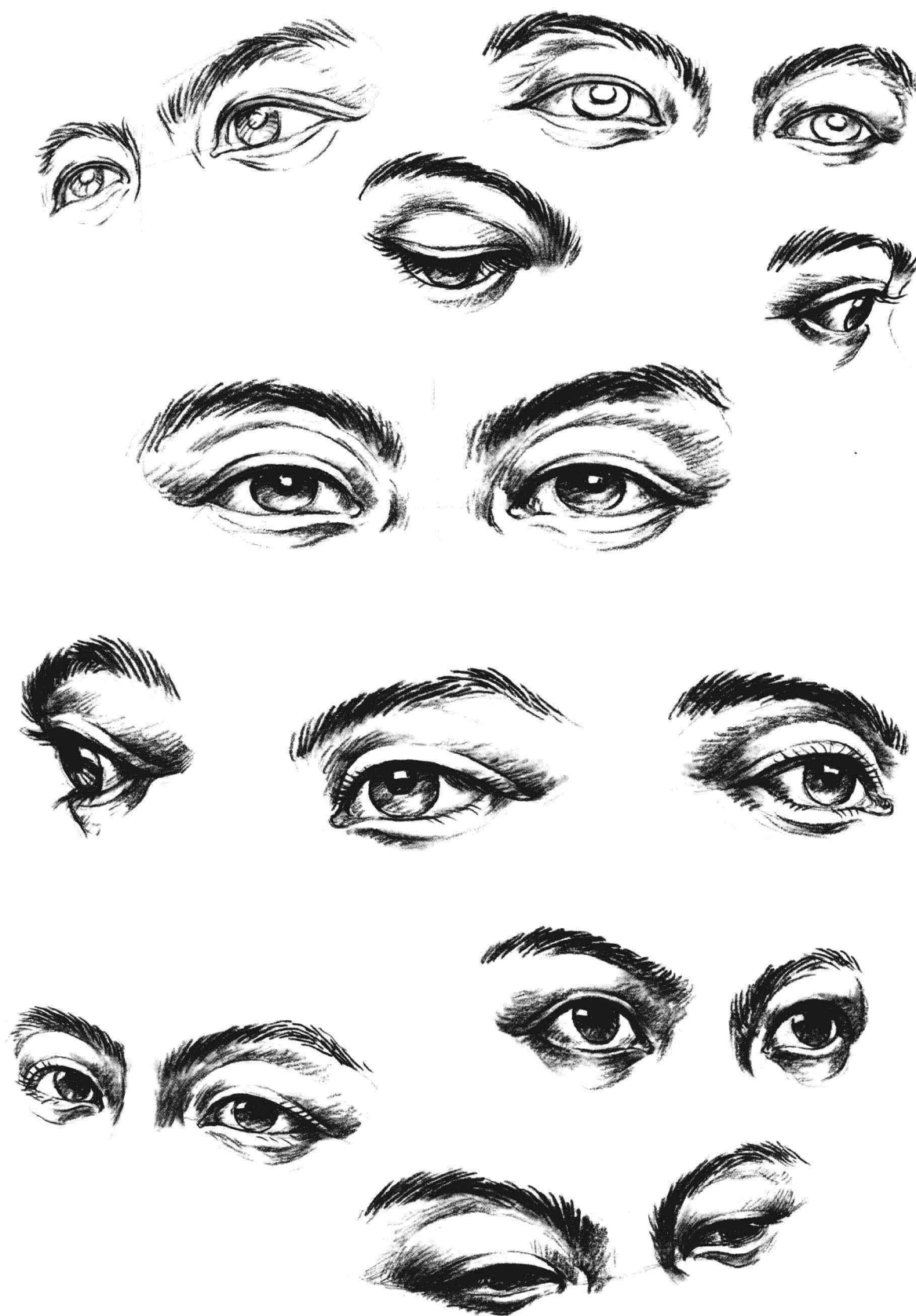
耳部的结构起伏

耳部的外形

2.1.5 五官不同角度外形

2.1.5.1 眉眼部

2.1.5.2 鼻部

