

速写人物特写

锁定美院系列丛书

SUO DING MEI YUAN
XIE CONG SHU
SU XIE REN WU
TE XIE

福建美术出版社

杨思陶
著

- 名师导学
- 合理分类
- 由浅入深
- 循序渐进
- 图示丰富
- 极易上手

锁定美院系列丛书

速写与人物

速写与 特写

SUO DING MEI YUAN
XI LIE CONG SHU
SU XIE REN WU
TE XIE

福建美术出版社

杨思陶 著

作者简介

杨思陶，中国美术家协会会员，一九八二年一月毕业于中国美术学院，一九八四年至一九八五年进修于中央美术学院。一九九八年结业于巴黎美术学院宾卡斯教授在天津美术学院举办的油画材料技法研究班。现为福建师范大学美术学院教授，油画硕士生导师。

代表作品：

《丰年》获第六届全国美展铜奖，并被中国美术馆收藏；
《顽皮的腿》获得1993全国博雅油画大赛优秀奖；
《船边的小惠女》入选北京1996荣宝斋拍卖会；
《瑞雪》入选第七届全国美展，并获第七届版画展优秀奖，中国美术馆收藏；
《希望》入选全国写生画展；
《西域金秋》入选全国建党八十周年油画大展，并获省美术作品展览银奖；
《新手》获纪念毛泽东5.23讲话发表60周年美术作品展览优秀作品奖；
《祖孙》入选全国油画大展；
《老夫老妻》入选中国油画大展。

出版画册：

《人体美——人体素描180》
《静物素描指南》

图书在版编目（CIP）数据

速写人物特写/杨思陶著.——福州：福建美术出版社，
2008.12
(锁定美院系列)
ISBN 978-7-5393-1954-4

I. 速… II. 杨… III. 人物画—速写—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第179105号

锁定美院系列丛书

速写人物特写

杨思陶 著

责任编辑：沈益群
出 版：福建美术出版社
(福州东水路76号 邮编：350001)
发 行：福建美术出版社发行部
(电话：87520545 传真：87535294)
印 刷：福州德安彩色印刷有限公司印刷
开 本：889mm×1194mm 1/8
印 张：3.5
版 次：2009年4月第1版第1次印刷
印 数：0001—5000
书 号：ISBN 978-7-5393-1954-4
定 价：16.00元

(如有印刷、装订质量问题，请寄印刷厂调换。)

速写要点

广义地讲，速写可以分为主观和客观两种。主观速写强调艺术家本人的情感，而客观速写却更多地表现客观世界而不是艺术家的主观感受。本书主要介绍客观速写的一些基本要点。

速写，顾名思义，应是作画者将看到的对象经过自己的整理概括，用简练的方法快速地画下来。然而，这快速是多长的时间概念呢？1小时？30分钟？或是2分钟？如果说画一张长期的人体素描作业需要20小时的话，那么，画一张2小时的人体作业，也可以算是速写了。因此，可以说速写的“速”字是相对的，而不是绝对的，关键在于自己的需要。目前大多数的美术学院在美术高考中通常都将速写考试的时间定在15至30分钟之间。因此，我们将有针对性地做这个时间段的练习。

肯定、自信的笔法使你的速写富有感染力。然而，要有自信的用笔，首先必须要对所描绘的对象心中有数，对形体结构了解越深，你对对象的观察就越细，落笔也就更肯定，表达更充分。因此，对于人体造型规律的研究是非常必要的。

速写是一项实践性很强的绘画种类，虽然只是寥寥几笔，却将作者在艺术方面的底蕴与气质表现得淋漓尽致。为此，要练好速写，只有多看、多想、多练习，才能达到随心所欲的艺术境界。

人体造型规律：

人体的比例以头长为单位，中等身材人体的全身比例一般是七个半头长。

第一个头长的位置从头顶至颈底。

第二个头长的位置从颈底到乳上弧线（男）、女至乳头。

第三个头长的位置乳下弧线至脐孔稍下。

第四个头长的位置从脐孔稍下至耻骨稍下。

第五个头长的位置从耻骨稍下至膝部稍上。

第六个头长的位置从膝部稍上至膝部稍下。

第七个头长的位置从膝部稍下至踝关节。

第七个半头长的位置从踝关节至足底。

超过七个半头长比例的人一般是身材较高的人，主要特征是大腿较中等身材的人更长，而少于七个半头长比例的人则是大腿和小腿较短。

上臂= $1\frac{1}{3}$ 头长

前臂= 1个头长

手= $\frac{2}{3}$ 头长

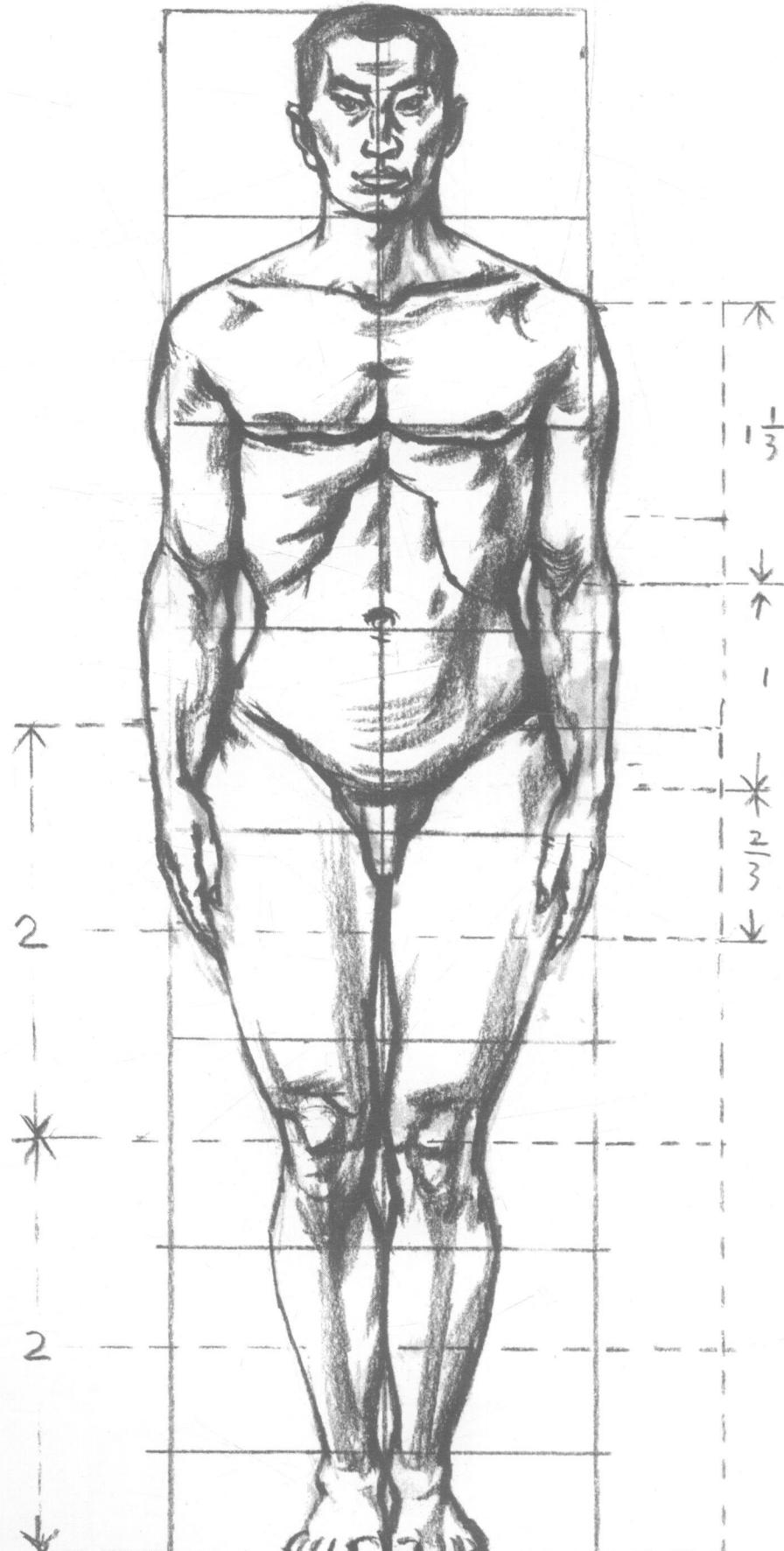
大腿= 2个头长

小腿= 2个头长

足部从侧面看= 1个头长。

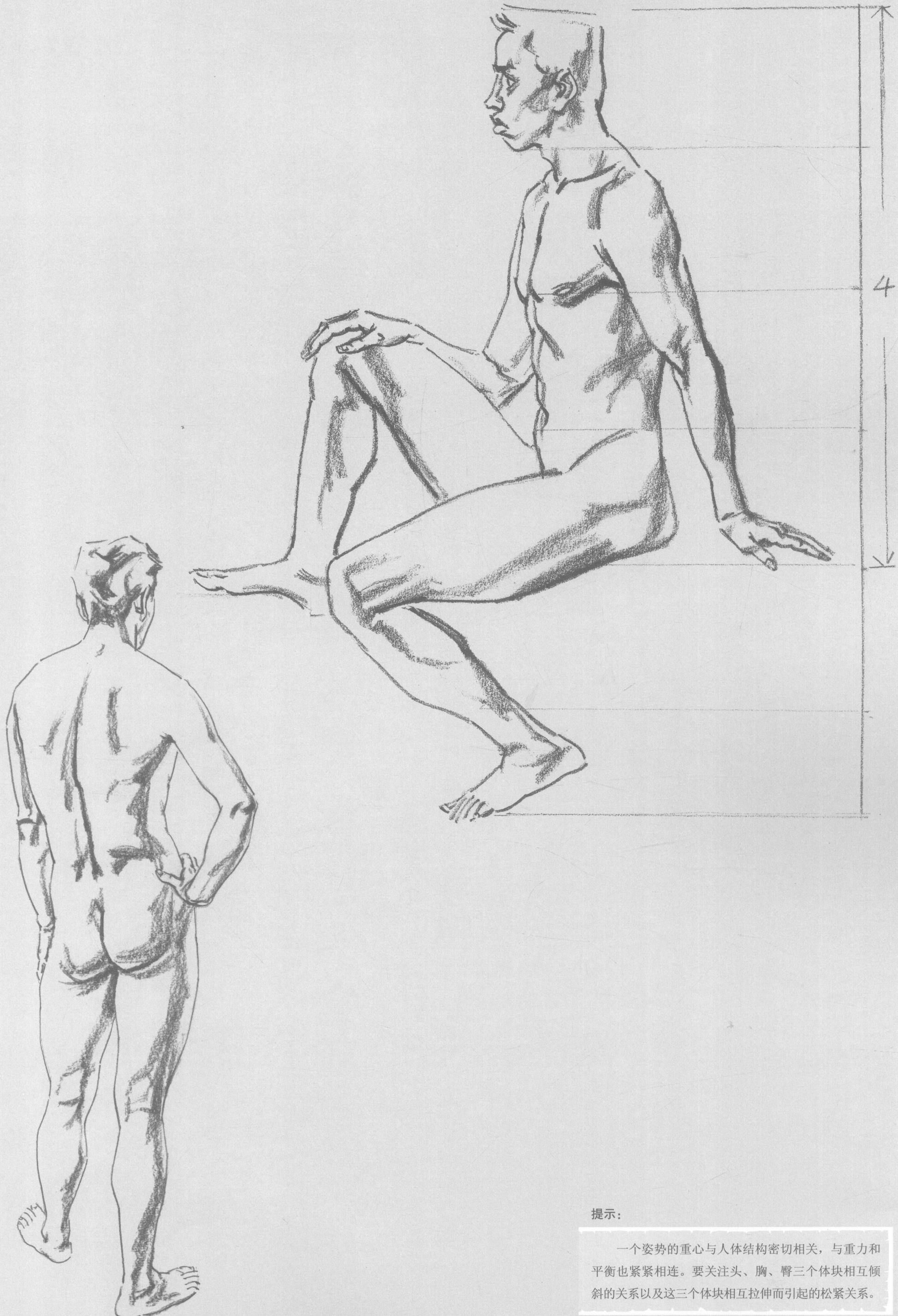
人体的 $\frac{1}{2}$ 处在耻骨联合上下。

男女外形特征：男性肩宽臀窄，女性臀宽肩窄。

提示：

了解人体的基本比例，并不是我们每次画速写时都以此套用，而是以此来观察和判断我们所画的对象与我们所知道的人体比例在哪些地方相同，哪些地方有所不同，从而画出对象的特征。

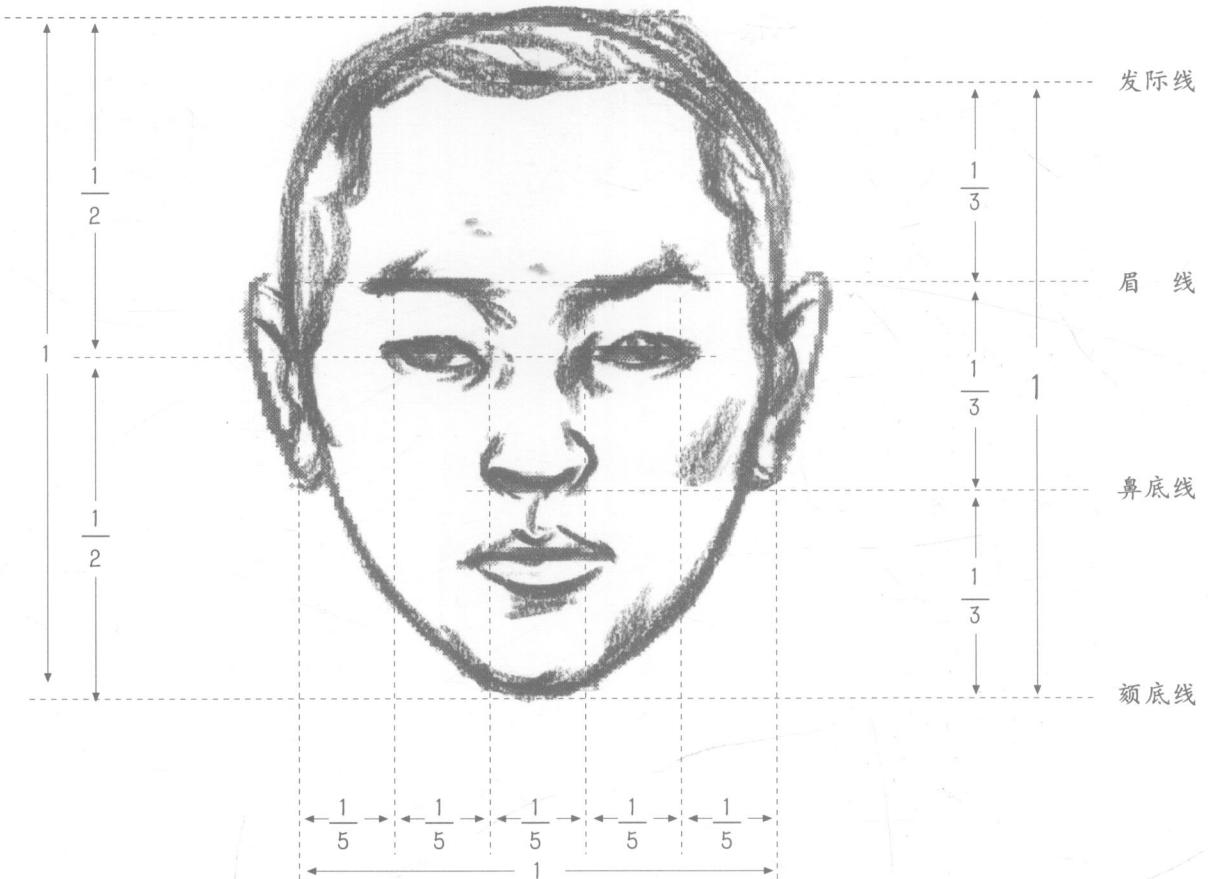

提示：

一个姿势的重心与人体结构密切相关，与重力和平衡也紧紧相连。要关注头、胸、臀三个体块相互倾斜的关系以及这三个体块相互拉伸而引起的松紧关系。

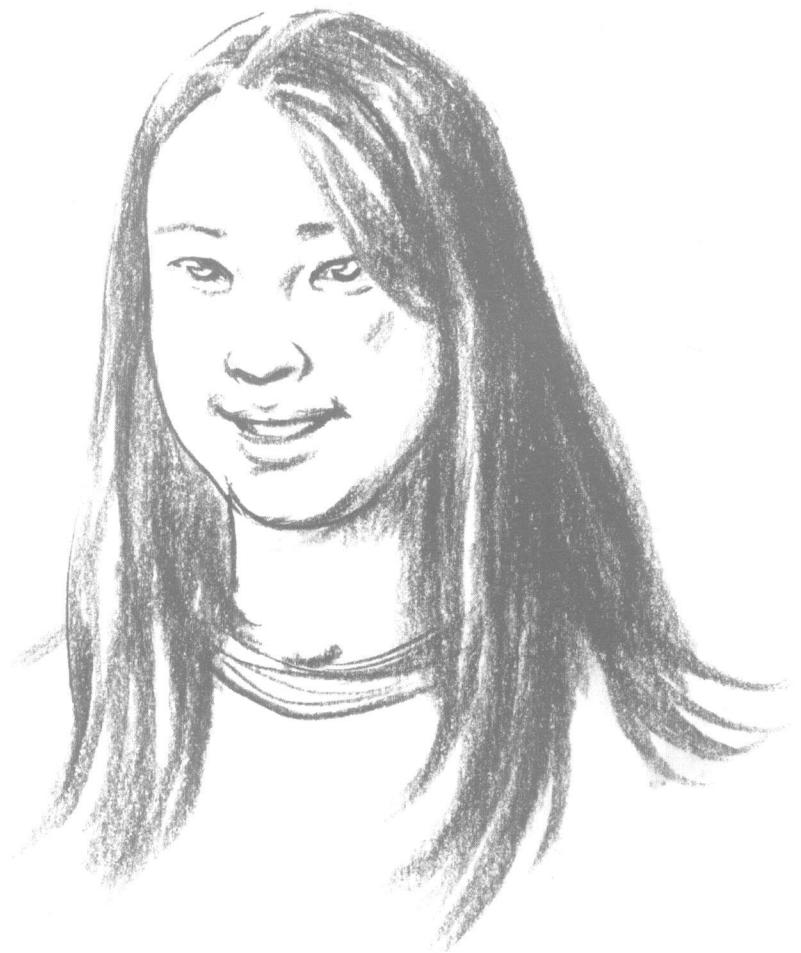
五官在头部的位置：

成人眼睛在头部的 $\frac{1}{2}$ 处
眼睛至头顶 $\frac{1}{5}$ 处是眉毛
眉毛至颈底的一半是鼻底
鼻底至颈底的一半是下嘴唇
嘴的口缝在鼻底至颈底的 $\frac{1}{3}$ 处
耳朵在眉毛与鼻底的延长线之间
小孩的眉毛在头部的 $\frac{1}{2}$ 处。

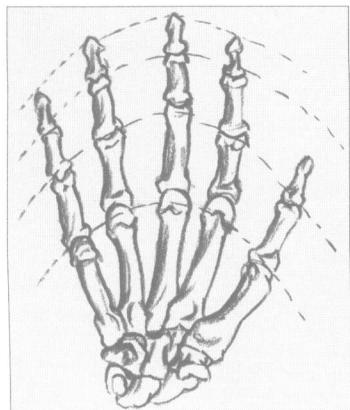
男青年不同角度的头部特写：

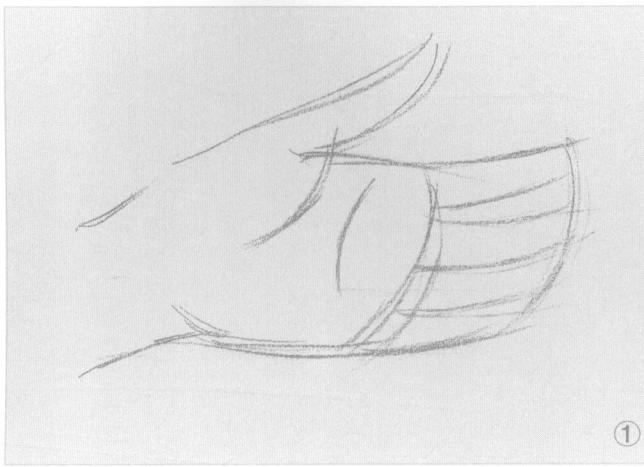
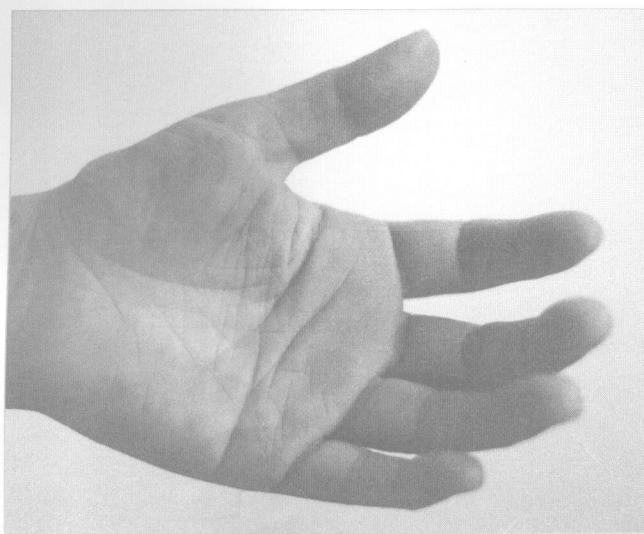

手的结构解析：

手包括腕、掌、指三部分。腕由八块小骨组成，位于手掌与前臂之间，就像桥梁，连接手掌和前臂。掌骨呈弓形，由五根骨头组成。指骨中，第三根最长。

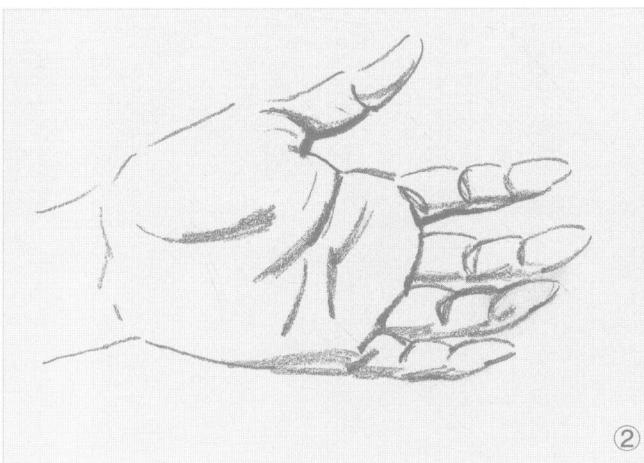

不同动态的手部特写：

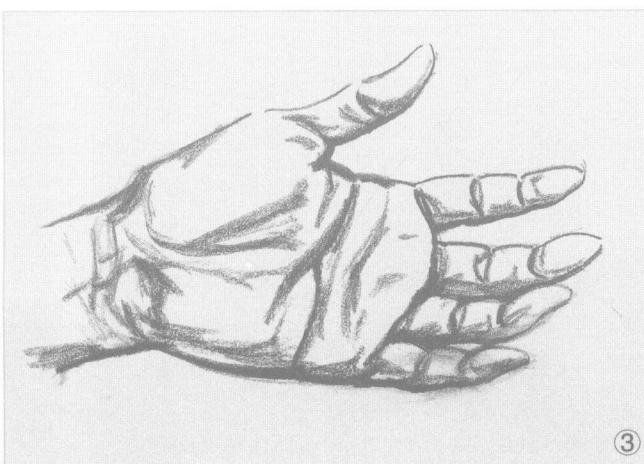
①

画出腕、掌、指三部分的大体位置。

②

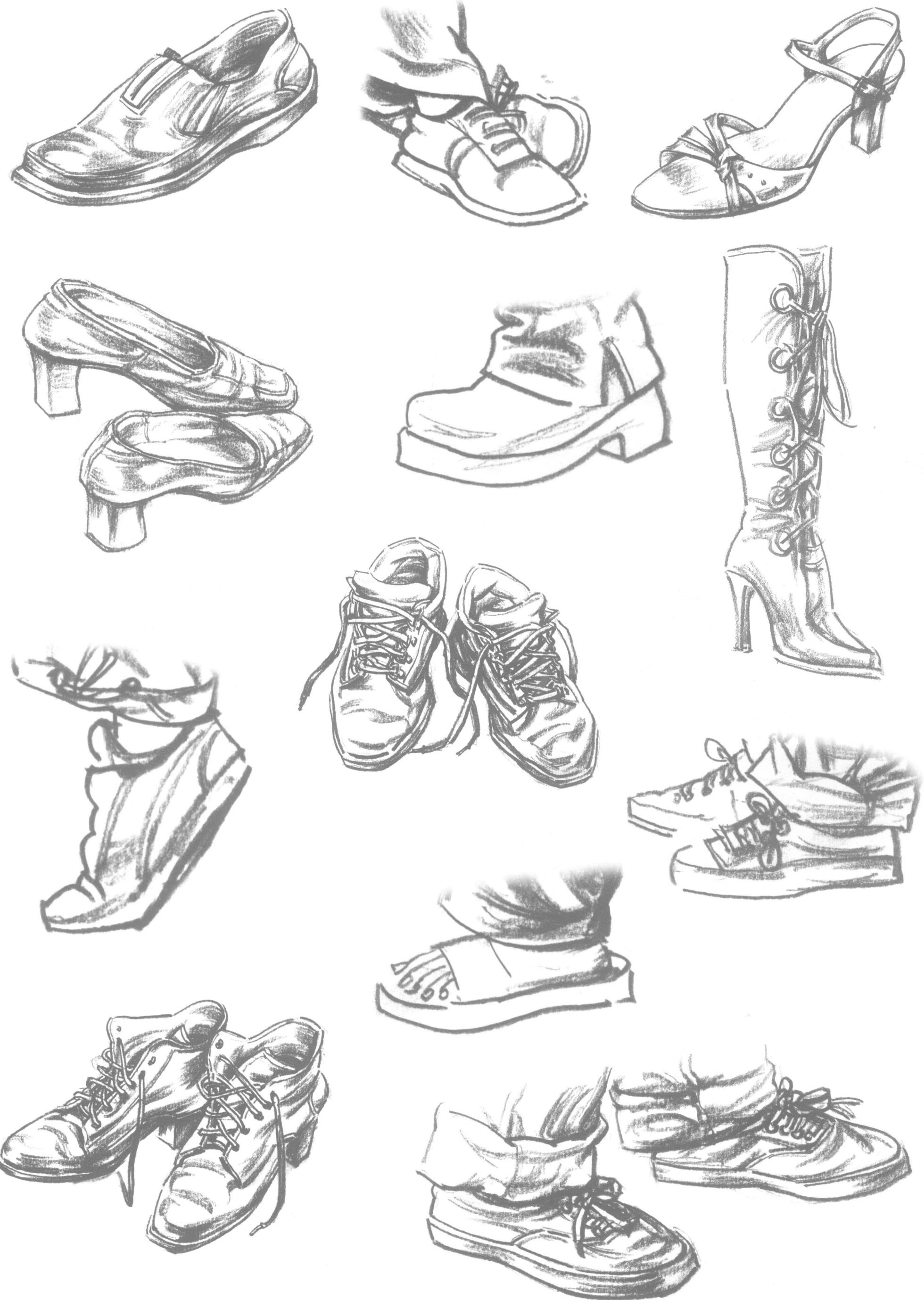
注意手的结构穿插，画好手指结构线。

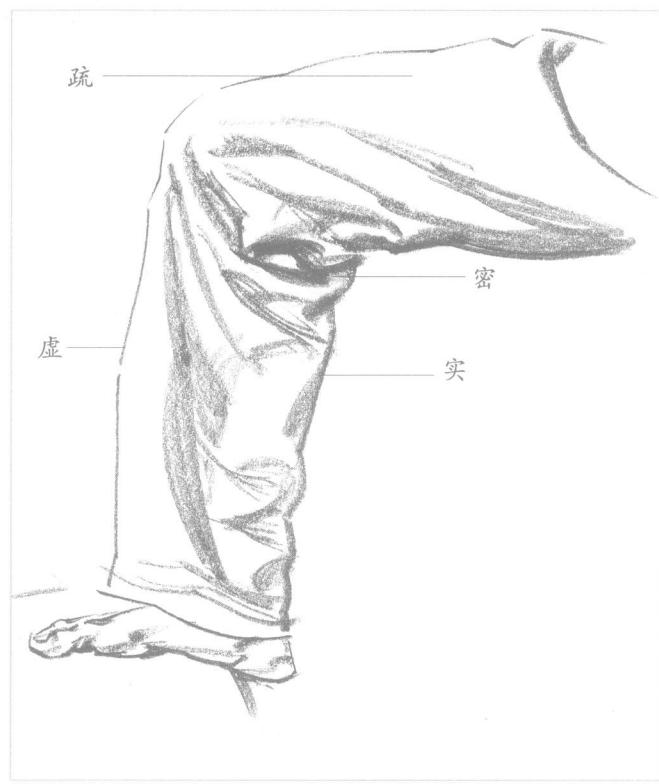
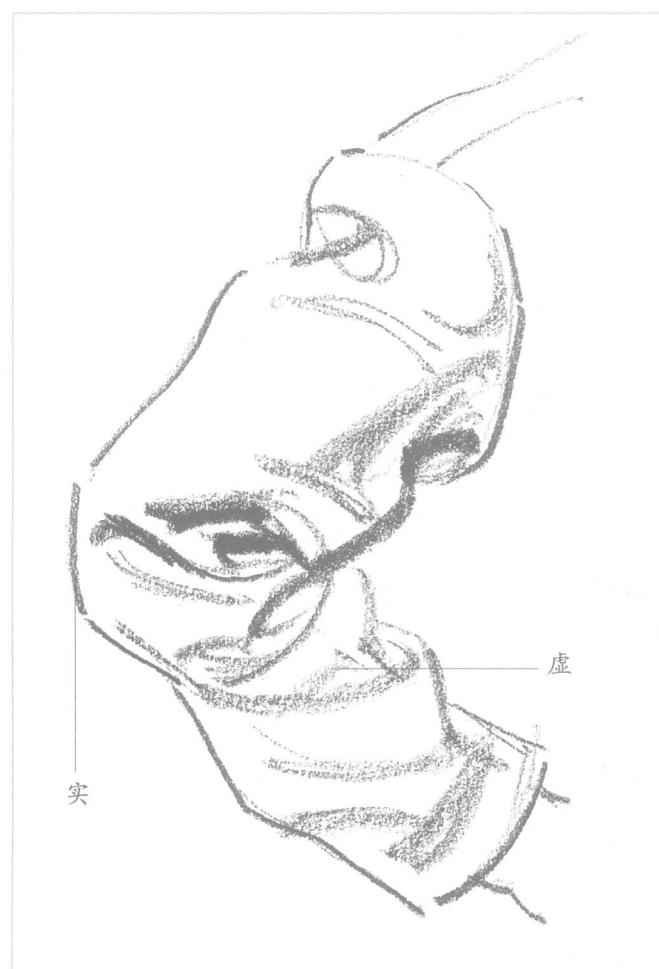
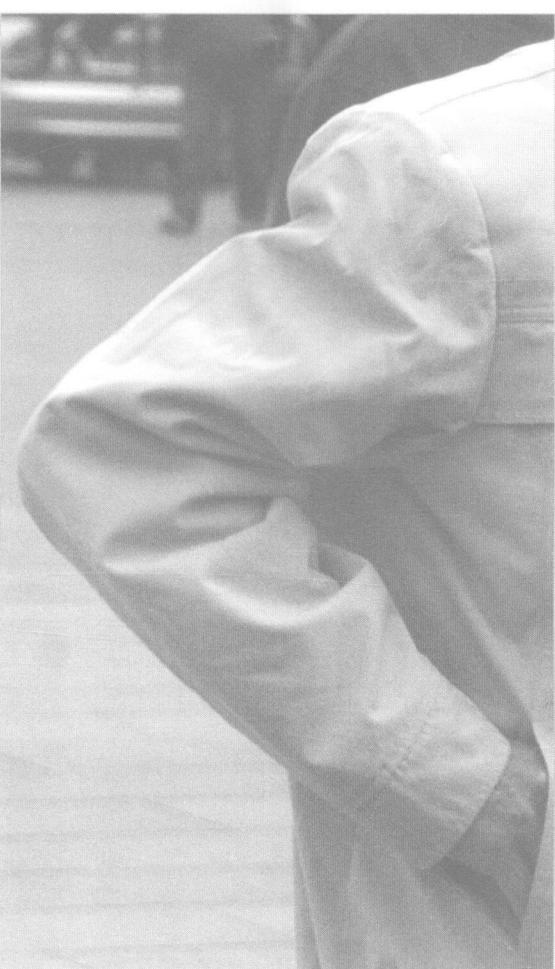
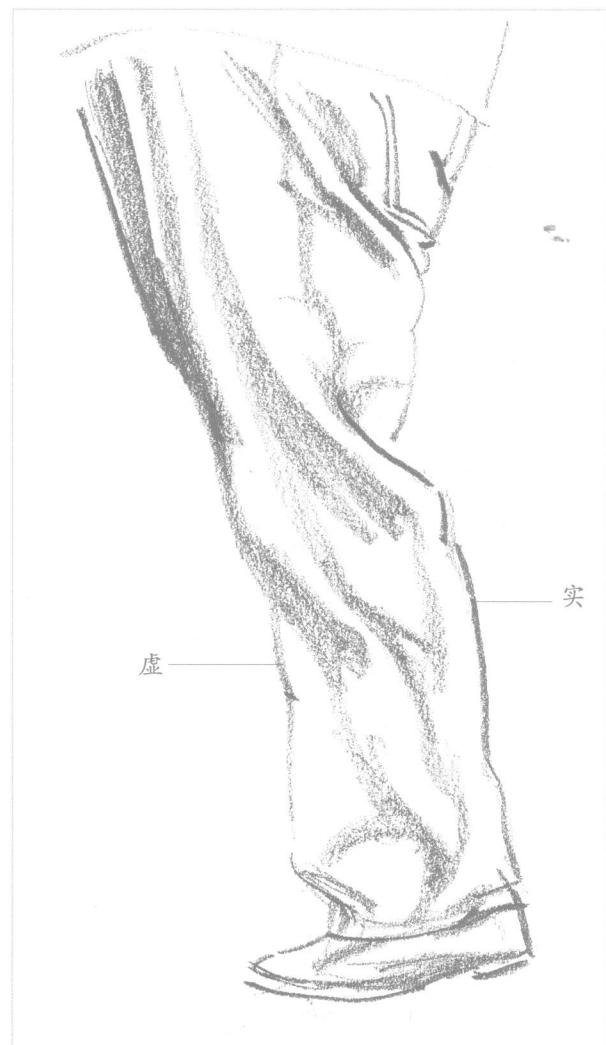

③

深入刻画，做到画面厚实，结构清晰。

各种款式的男女鞋特写：

衣纹规律:

一、拉伸褶皱

身体各部位的动作，直接的拉、伸力是产生衣服褶皱的原因，这些褶皱的线条都会伸向人体动作的连接点或者弯曲顶点。如肩、肘、胯和膝部，腋窝、腰部裤带和中胯缝线也是这些拉伸线条的聚集点，拉伸褶皱多呈现放射状的形态。

二、弯曲褶皱

弯曲褶皱通常在肘和膝盖弯曲时出现，动作主要的拉伸力产生深而长的线条，动作次要的拉伸力产生浅而短的线条。

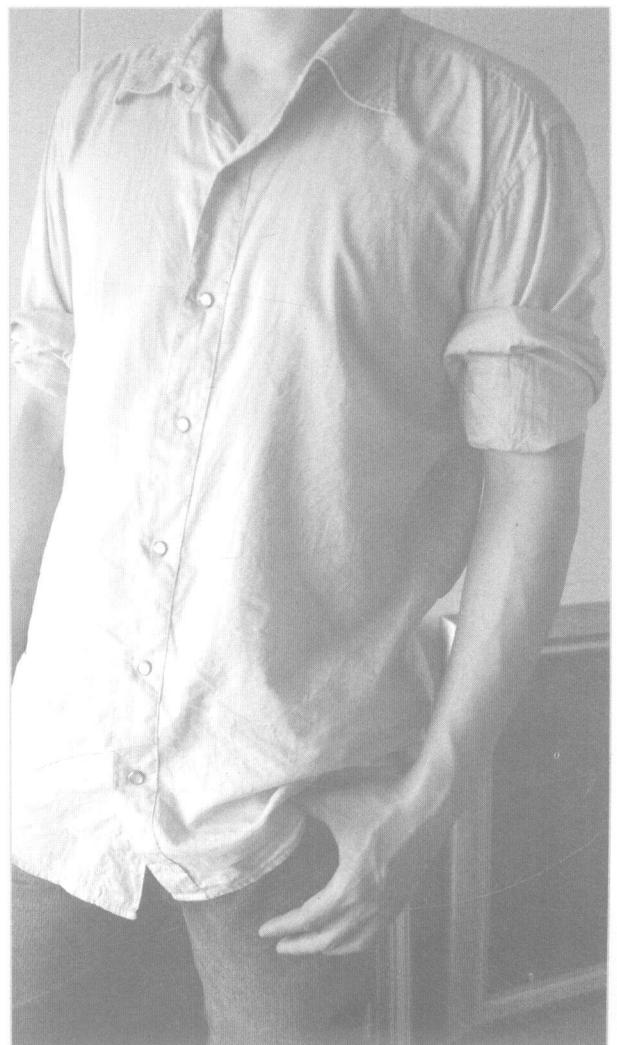
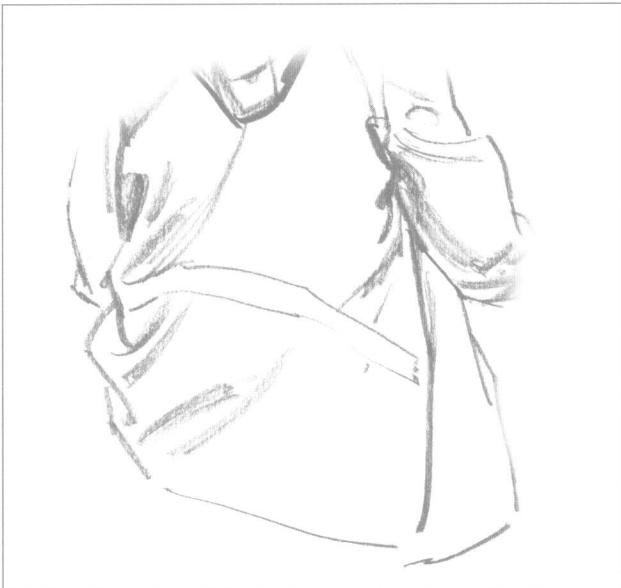
提示:

衣纹的褶皱因布料的质感不同，而产生不同的线条特性，柔软有弹性的织物产生柔和的线条，厚的、没有弹性的织物产生棱角鲜明的褶皱。

新布料不断产生，衣纹的褶皱更是千变万化。虽然褶皱方式也不仅是以上三种，但是，却可以由以上三种方式加以组合、延伸、扩展，并创造出更多的表现褶皱的方式。

三、垂吊褶皱

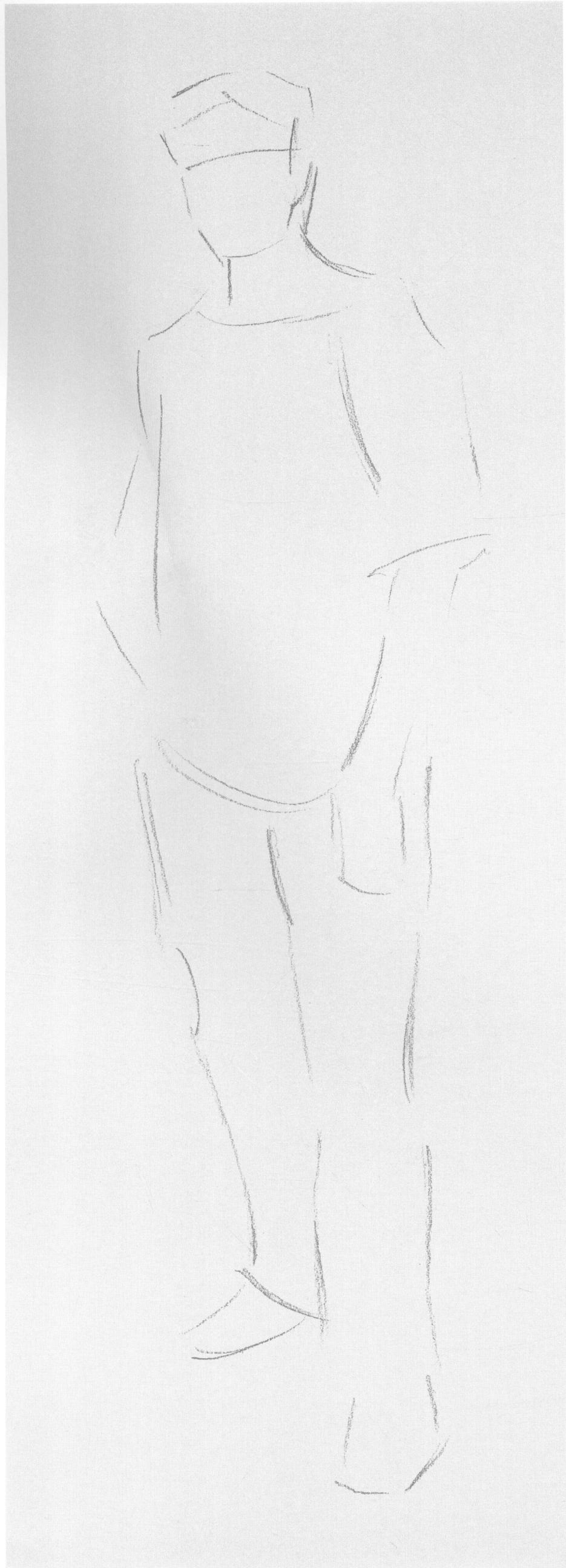
垂吊褶皱是由于布料本身的重力在人体身上产生的一种褶皱方式。通常在着宽大衣服人物的肩部、肘部、腰部、膝部出现。对于宽大衣服而言，人体的肩部、肘部、腰部、膝部等各个支点则更像挂衣服的支架。因而，垂吊褶皱多呈现垂直线条的结构形态。这种形态在穿长裙的女性身上得到更充分的体现。

各种形态的衣纹特写：

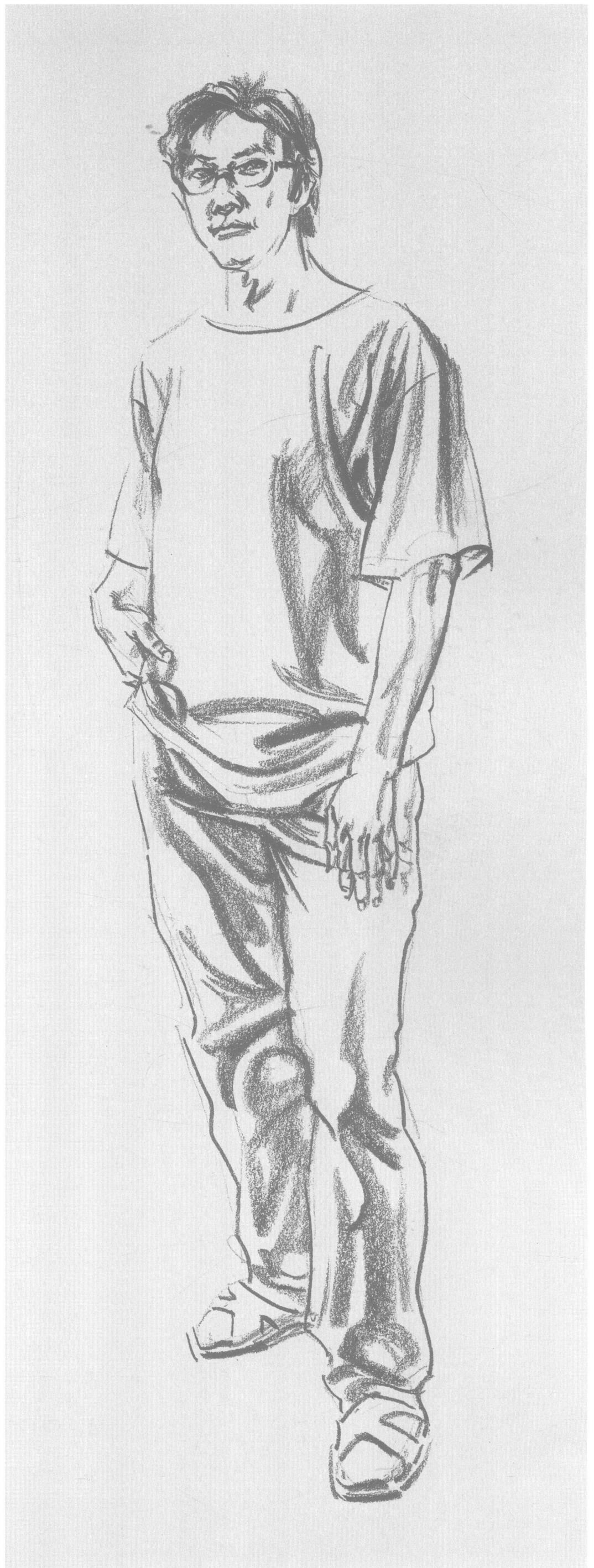
站姿写生步骤图：

步骤 1：先用很淡的线条定出人物外形和比例，然后找准头、肩、胯、膝、盖及踝各部位的倾斜关系。因为这些线条只是给自己在定位时看的。所以，尽量画得淡些。

步骤 2：从大的体积结构出发，落笔一定要肯定自信。一般腋窝、肘关节、裤子的中跨线、衣服与裤子的分界线，都是比较深的线条。因此，在这些结构处，要画得明确，有力度，不可犹豫不决。

步骤3：收尾的工作至关重要。这时主要注意画面的整体虚实与疏密效果，把一些有个性的细节，细心地添上。

在这一阶段，细节画多了容易出现“花”的问题，细节画少了，容易出现“空”的问题。因此，恰如其分地表现对象是收尾的关键。

男青年站姿写生：

站姿写生的注意要点：

模特儿的头、颈、肩、胯、膝盖、踝之间各部位倾斜关系一定要明确，不可含含糊糊。

男青年坐姿写生：

坐姿写生注意要点：

(1)一定要让人觉得模特儿很安稳地坐着，哪怕没有画椅子。有些人画坐姿往往坐不下去，主要原因背部与大腿之间连接线的角度不对，当所画的模特儿是侧面时，小腿与大腿及背部这三部分的外轮廓线倾斜的角度十分重要。

(2)当模特儿坐下时，弯曲的膝盖、胯部、腋窝、颈部是描写的重点。

(3)颈部的领口、手臂的袖口及裤管都需要认真刻画，这些是画出对象透视变化和体积的关键地方。

