

美术技法基础教学丛书

● 赵锦杰 主编 宋冬 编著

全效教学

实用 易学 权威 必备

人物速写

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

美术技法基础教学丛书

● 赵锦杰 主编 宋冬 编著

全效教学

实用 易学 权威 必备

人物速写

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写 / 宋冬编著. — 合肥: 安徽美术出版社,
2014.12
(全效教学)
ISBN 978-7-5398-5590-5
I. ①人… II. ①宋… III. ①人物画—速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 299422 号

主 编: 赵锦杰
编 著: 宋 冬
出版人: 武忠平
策 划: 程 兵
责任编辑: 张婷婷 史春霖
助理编辑: 方 芳
责任校对: 吴 丹
责任印制: 徐海燕

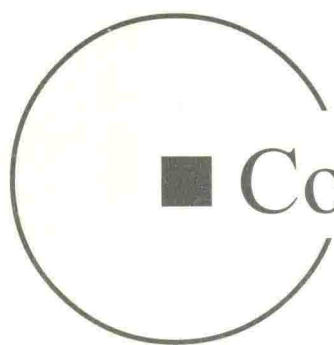
全效教学

人物速写 RENWU SUXIE

出版发行: 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F
邮 编: 230071
经 销: 全国新华书店
营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷: 杭州五象印务有限公司
(杭州市拱墅区莫干山 670 弄 19 号)
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张: 3.5
版 次: 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 9 月第 2 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5398-5590-5
定 价: 13.80 元

版权所有, 请勿翻印、转载
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与
印刷厂联系调换: 0517-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录

Contents

第一章 基础知识

人物速写概述	01
速写的表现形式	01
人物的透视规律	02
人物重心	03
动运规律	03
头部的画法	04
手部的画法	05
脚部的画法	06
衣纹的画法	07

第二章 范画练习

站姿的画法 (一)	08
站姿的画法 (二)	09
站姿的画法 (三)	10
站姿的画法 (四)	11
坐姿的画法 (一)	12
坐姿的画法 (二)	13
坐姿的画法 (三)	14
动态的画法	15
人物组合的画法	16

第三章 临摹作品精选

第一章 基础知识

人物速写概述

速写,通常是指在较短的时间内,用较快的速度概括地表现、记录生活中所见所感的一种绘画方式。速写与素描一样,是绘画艺术的基本功,两者都是以最简单的工具、最单纯朴实的方式来表现对象和构筑画面,但速写又有别于素描。画素描所用的时间比较充裕,对象又处于相对静止的状态,画时可以从容观察、仔细分析、深入刻画。速写却相反,画速写所用的时间较短,对象有时甚至处于瞬息变化的状态中,画速写时需快速敏捷地感受对象的整体关系,捕捉对象主要的特征并简练概括地进行表现。人物速写是以人物为描绘对象的快速写生方法。它对画者了解人体结构,提高造型能力有着重要作用。学习人物速写时应注意区分人物形象速写和人物动态速写。相对来说,人物形象速写所表现的内容更为细腻和深刻,而人物动态速写着重表现人物身体动态,对于初学者来说无论是动态速写还是形象速写,只有多观察,多练习,才能练就一手人物速写的硬功夫。

速写的表现形式

线描表现

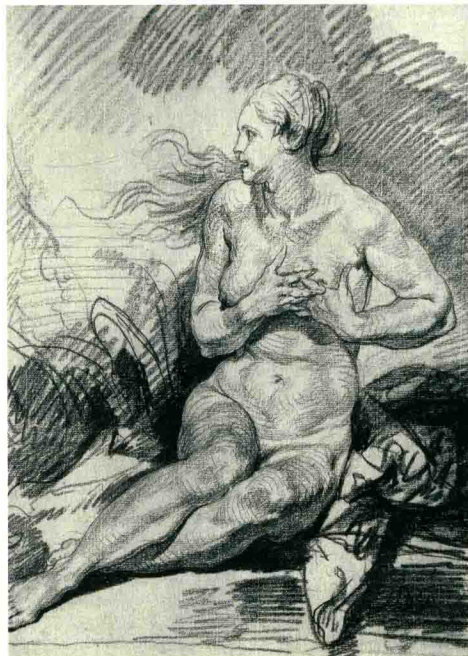
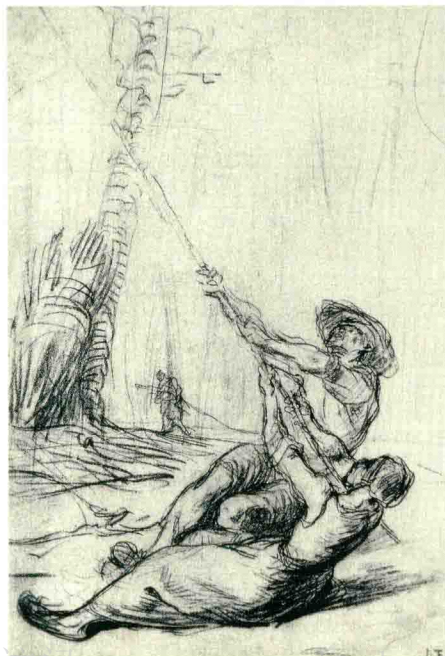
线是速写中最常用的艺术语言。线条本身就具备着独立的表达力,它可以不依赖于色彩、明暗来表达对象的形状、结构、空间、质感等,还可以从具体的形象中脱离开,形成一种独立的审美价值。线条的变化非常丰富,应该注意的是,在一幅作品中,用线最好有一个总体倾向性,要生动,不能死板无变化,要表现出生动的绘画节奏感。

明暗的表现

明暗画法可以分为两种:一种是以光源为根据的处理方法,另一种是黑白相衬的方法。明暗画法是以光影的明暗调子来反映形象的一种处理方法,这种处理方法比线条画法更能表现物体的质感、色彩的深浅和肌理效果。明暗画法既要考虑到物体的形,又要兼顾物体的黑白关系。

线面结合的表现

速写常常采用线面结合的方法去表现对象。对于形的结构、透视,线的表现力比较强;而对于形的立体感、色彩感、肌理感,则面的表现力较强。线面结合可以优势互补,使画面的层次更加丰富,形体的表现也可以相对深入。

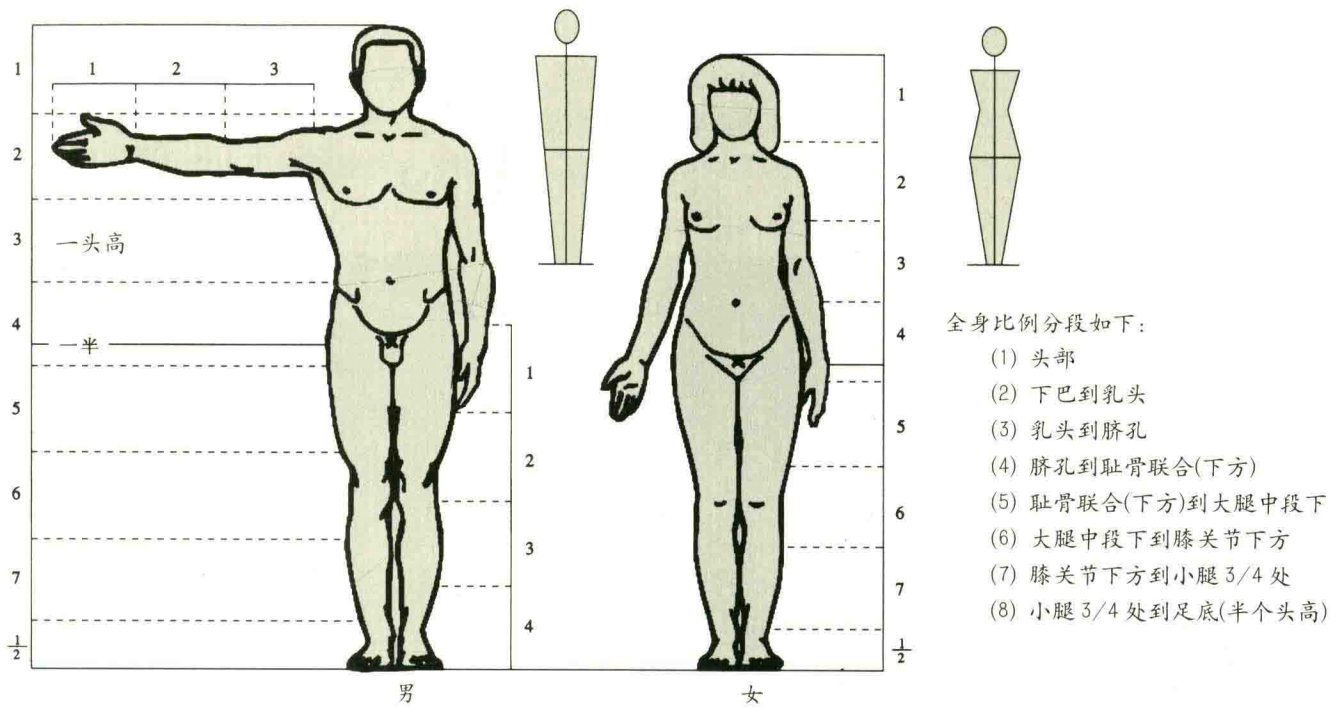

人物的透视规律

要画好人物速写，首先要理解人物在常态下正确的比例关系。对于初学者而言，一方面要了解人体的基本常识，并在实践中掌握和运用。另一方面也要去体会个体之间的差别，不能生搬硬套“标准”比例，因为每个人都各不相同，各有其特点。因此，初学者更要努力地提高自己对于差异和细节的感受能力。

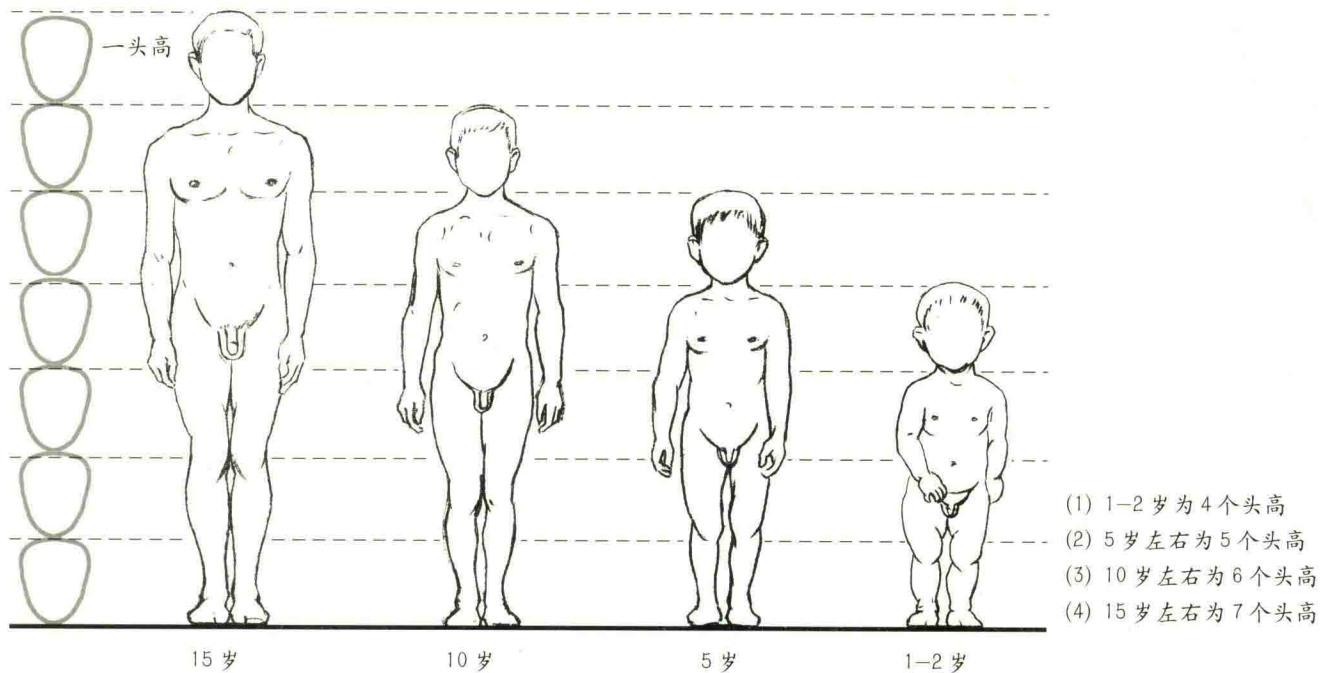
男女全身比例

人体是一个有机联合体。人体的整体比例关系，现在通用的是以人自身的头高为长度单位来测量人体的各个部位。每个人都有自己的长相，高矮胖瘦不尽相同，其比例形态也因人而异。中国人的比例高度在七个半头高左右。

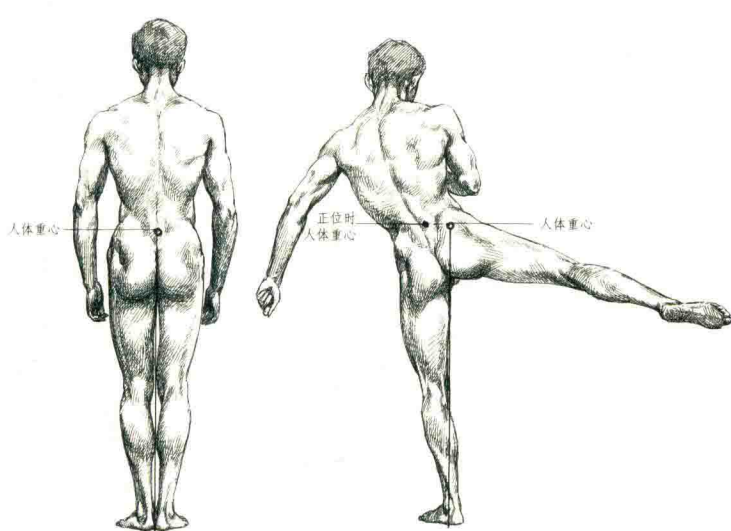
不同年龄段的比例

不同年龄段的比例划分是个比较模糊的概念。因为有发育的迟早和遗传等因素的影响，各年龄段的身高比例也只能是一个约数，一个参考坐标。一般以自身头高为原尺来计算不同年龄段身高。

人物重心

重心是指人体重量的中心。从解剖姿势上看,重心在脐孔附近的腹内。从重心画一根垂线正好在两脚中间,这根线叫重心线。

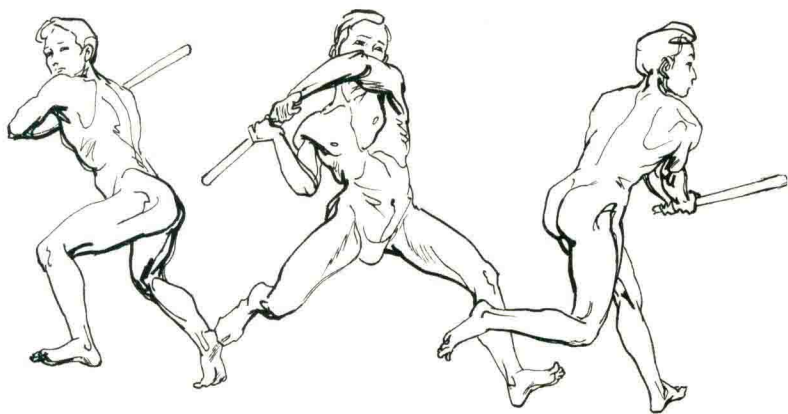
1. 单腿支撑的动态,重心落在支撑的脚上,胸与臀的对立关系十分明显,构成了单腿支撑动态的典型特征。

2. 动态的重心由单腿支撑移到了两脚之间的支撑面以内,重心位置的改变,使胸与臀的关系与动态特征也随之发生了变化。

3. 人物动态的重心在两脚的支撑面以外,由脚与辅助支撑物共同构成了支撑面,称为有辅助支撑点动态。

动运规律

掌握人体的运动规律对画好速写至关重要。人体运动主要是由脊椎和下肢的运动方式决定。脊椎的运动主要体现在胸与髋这两个体块的变化上。绘画时要多观察颈、胸、腰之间的变化,同时还应多注意人物重心与动态线的关系。

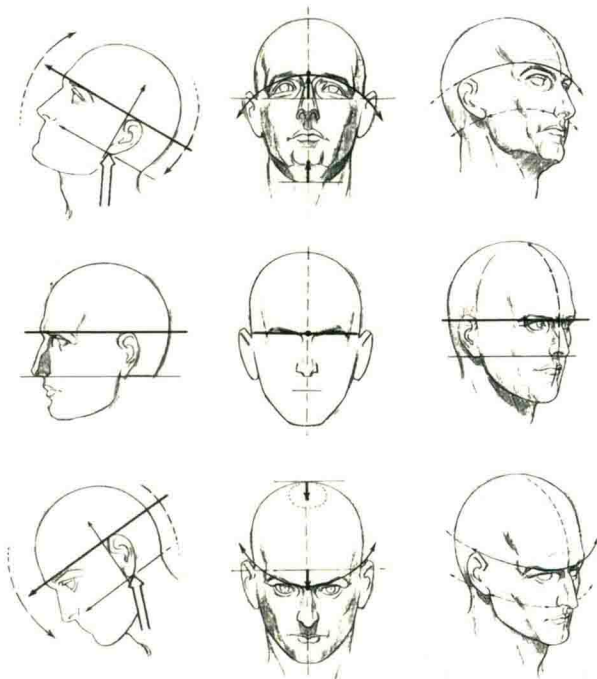

1. 头部、颈部的运动主要是由颈部的肌肉所决定的。
2. 躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头,使人体产生动作。
3. 腰是运动的枢纽,运动的幅度较大。
4. 手臂运动变化很多,依据躯干运动可产生许多协调的动作。
5. 腿的运动变化也很多,它是躯干的支撑力量。

头部的画法

头部各部位的骨骼和肌肉是相互联系的，构成一个系统，不能孤立地去观察和描绘。作画时，应根据头部的体积结构由表及里整体地联系地去观察和表现。不同性别、年龄的人在骨骼和肌肉上的显露程度也是不同的，应区别对待。

人物头部是一个六面体，靠圆柱体的颈部支撑。颈部是人体比较灵活的部位，它的扭动关系直接影响头面部的变化，产生不同的透视。常见的有俯视、仰视、平视、侧视，这几种透视变化使头部各部位的比例关系发生一定改变，要仔细观察和理解。

不同年龄段头部的刻画要点

(1) 青年人: 青年人的肌肉紧致而饱满，皮肤光滑而富有弹性。青年女性皮肤较白并且光滑，面部不宜有较多阴影出现。画时要少上调子，用细腻的排线带过或用手擦一擦即可；青年男性面部线条刚毅，皮肤较粗糙，因此在画时，可用较粗糙的和明显的排线强调其特点。

(2) 中年人: 中年人的肌肉随着年龄的增长而略微松弛，肌肉的变化对外部的结构会造成一定的影响，画时要多观察多比较。中年女性面部会出现皱纹，但不是非常明显，相对女青年面部的调子增多，排线趋于明显，主要体现在阴影处；中年男性有着久经风霜的感觉，面部排线的间隔更大、颜色更深，甚至可以用十分粗糙的线条去表现皱纹。

(3) 老年人: 老年人的肌肉随着岁月的流逝而变得较为松弛，颧肌、咬肌、颊肌等部位明显下垂。人年龄越大，性别特征越会被削弱，因此我们只需找到人物的年龄特征。老年人的肌肉松弛程度强，面部轮廓线的转折相当多，甚至有断断续续的时候。并且面部褶皱深刻，脸上阴影很多，可用向下的、运线较长的排线方式。

手部的画法

对手部的刻画是最容易忽视的部分，这是因为难画，所以逃避对它的表现。手部的刻画主要是对手部结构的表现，应注意刻画手指的关节处和手指甲，运用少许的明暗画重要的位置来表现形体。切记手一定要画得相对方正、结实一些。要注意手部形体与身体的衔接，以及手部在某些特殊姿态中形体特征的表现。

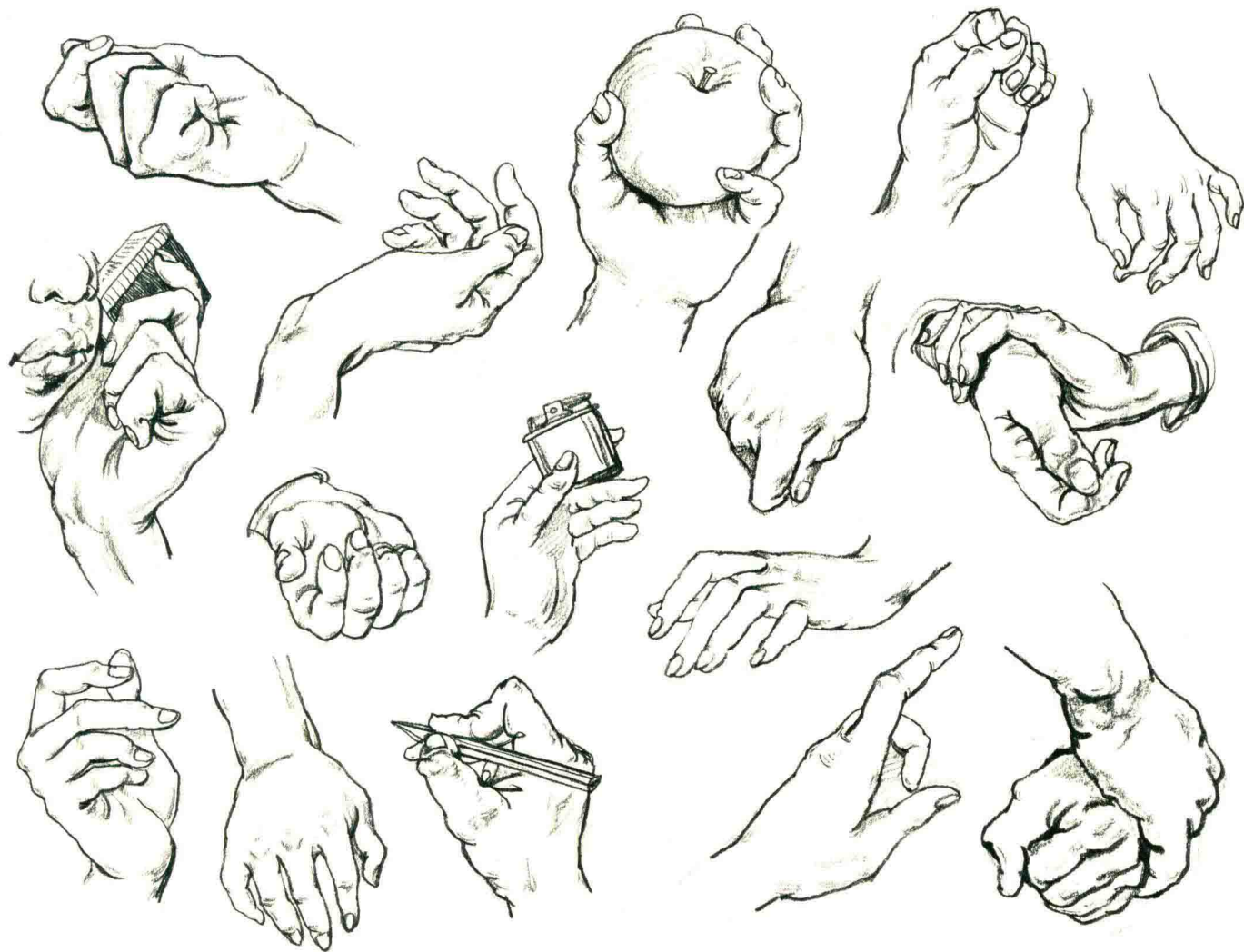
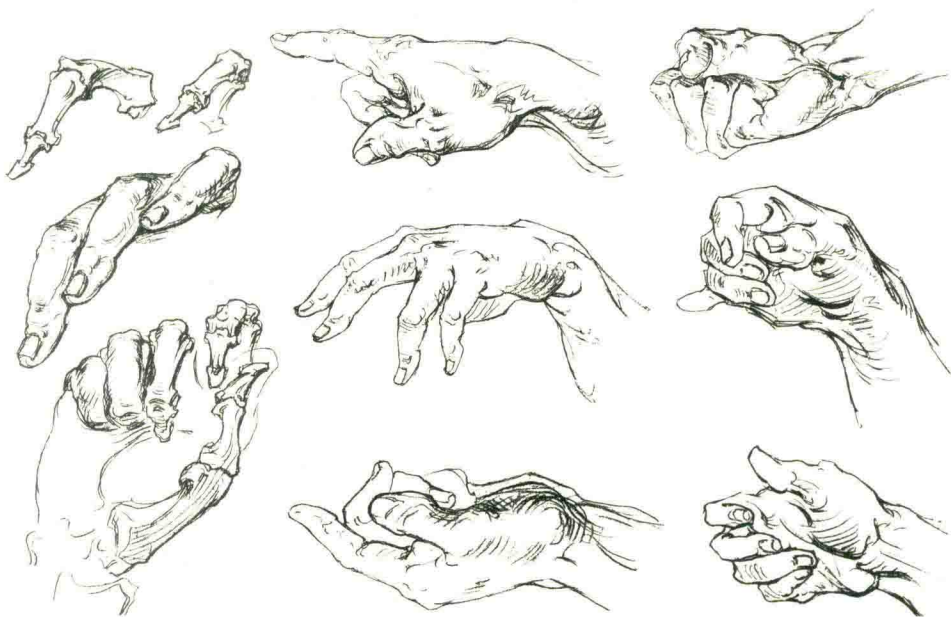
刻画要点

(1) 用较弱的虚线轻轻找准手的基本形，切忌一个指头一个指头地拼凑，丢失整体。注意把握手的腕部、掌骨、指骨的基本规律及内在联系。适当强调拇指和食指在众多动态中的重要作用。

(2) 如果是线描，应用肯定的线条果断加以表现，注意骨点处用笔的顿挫缓急、轻重虚实。

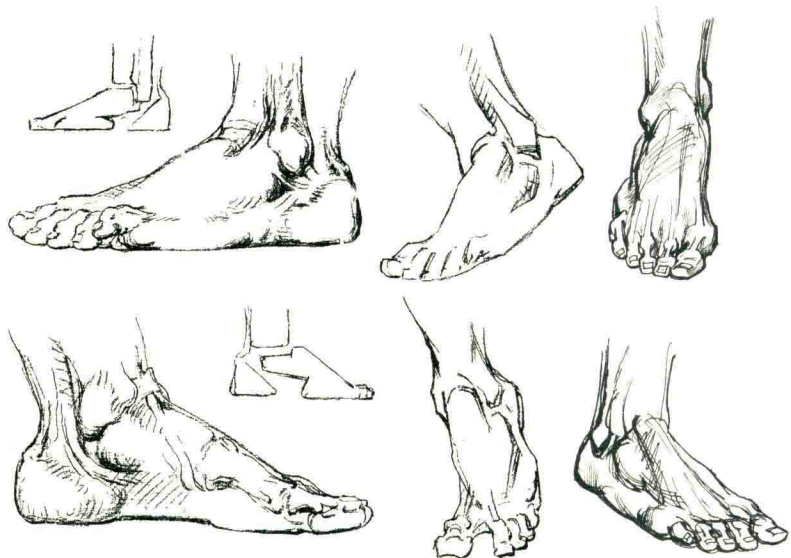
(3) 如果是明暗的速写，可以先拢上一层较弱的明暗关系，再用线条表现，同时加强明暗对比，并画出明确的虚实关系。

(4) 无论是线描还是明暗，都应最后做整体检查、调整。

脚部的画法

刻画脚部首先需要了解脚是由脚趾、足弓、脚背和后脚跟等几大形体组成的。穿上鞋子后同样需要体现出这些内容。如果画鞋子时分不出左右脚，那就是对鞋子与脚的结构还不太了解。大家可以多临摹些名师的作品来积累经验。在速写过程中还应注意不同鞋子特征的表现及左右鞋子在空间中所产生的虚实强弱的变化。对于鞋子的形状、质感以及鞋底的厚度，都需要进行细致的表现。

刻画要点

(1) 裤管的形一定要准，那是体现踝关节体积和角度的关键。对于左右鞋的款式要尽量做对称式表现，画完一只脚，再画另一只时，务必参照前面的样式去画，就连花纹也要尽量做到一致。

(2) 对于鞋底的边缘线应忠实、肯定地去画。密切注意脚后跟、足弓处的穿插和遮挡。在练习时应注意鞋的款式，并对花式加以总结和记忆。

衣纹的画法

画衣纹时,线的特性要求我们需要经过更多地主观筛选与重组,以获得一种美的线型组合。衣服的褶皱是帮助我们表现对象最直接的一个因素,衣纹的多少,主要是由衣服的质地或人物的运动造成。不管衣纹是多或少,处理时都应抓住主要的结构和动态线条,其余的根据画面构图的需要,作主观的审美调整。比如画手臂时,肘关节处的衣纹是非画不可的。如果没有衣纹,手臂的转折关系就无法表现出来。

刻画要点

(1)衣褶可分为牵引型衣褶和折叠型衣褶。牵引型衣褶,靠近肢体、皮肤的部分较实,远离肢体的部分较虚;折叠型衣褶上端疏,下端密。线条的运用应体现衣纹的疏密、轻重、粗细、虚实、质感及肢体的结构关系。要画出衣纹线的来龙去脉和衣纹下的体积关系。

(2)裤脚部位由于裤褶的堆积要把形收住,并且要尽量画出裤子与鞋的质感区别。刻画时,需注意运用繁简的手法主动地处理画面,使画面富有强烈的节奏感。

第二章 范画练习

站姿的画法 (一)

画法解析

站姿的刻画重点在于重心的定位和把握,其次就是人物头、手、脚比例的确定。在进行局部刻画时要果断、肯定。衣纹线的表现重点在手臂、腿部、腰部。在关节的转折处,处理线条宜画得实一些,接触身体的衣物比较紧绷。注意前后两腿和双手之间近实远虚的关系。

步骤分析

步骤一:分析人物的基本形。从头部开始具体刻画,要注意头发和面部的比例,头发的表现注意其生长的走向和头部的转折关系。

步骤二:以画好的头部为基准,从身体动态较突出的躯干部位着手开始塑造形体,用线要注重结构,简洁流畅,抓主要关系。

步骤三:顺势将腰部和臀部的动态姿势带出,将腿部的转折交代出来,注意转折处裤褶的变化及基本形体的变化。

步骤四:调整画面时,衣纹密集的部位增加线条,该稀疏的地方减少线条。从整体出发进行调整,结合五官、手、脚的细节使画面进一步完善。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

站姿的画法 (二)

画法解析

从人物的头部开始画起。由于人物站立的重心是在右脚上,所以整个身体有向右微微倾斜的迹象。果断的用线画出模特上身。在线的处理上,要利用线的疏密关系,整体地随着体积的转折来画,这样可以使画面的节奏关系丰富起来。要注意观察不同质地衣服产生的不同的褶皱变化。

步骤分析

步骤一: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。从头部入手,头部五官刻画遵照“三庭五眼”的规律。

步骤二:顺着头部向下带出肩部、手臂的基本形,注意头部、颈部、肩部和手臂的动态趋势和穿插关系。

步骤三: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。刻画时,自始至终都要分析、掌控重心与身体之间的关系。

步骤四:从整体出发收拾调整,对五官、手、脚及衣纹的细节进一步完善,注意衣纹用线的疏密、穿插关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

站姿的画法 (三)

画法解析

站姿的刻画重点在于重心的定位和把握,其次就是人物头、手、脚比例的确定。站姿的动态关系需要把握住重心的同时把各个局部的动态特征表达准确。全身要把握住上身与下身的团块形状对比才能彰显出站姿动态的美感。站姿最忌讳上下一样粗,画得跟柱子一样。

步骤分析

步骤一:观察人物的形体特征,用笔概括画出头、颈、肩关系。并快速地画出衣领结构,衣领细节的刻画要仔细,衣领处的留白能衬托头部。

步骤二:接着画出手臂、躯干,衣纹刻画要结合袖子的结构。注意两件衣服之间的前后关系。

步骤三:画裤纹时线条要连贯有力度,注意腿部的内在结构与透视变化。

步骤四:明确手与脚部,注意把握鞋子的样式、特征及脚部形体的变化。在调整画面时,衣纹密集的部位增加线条,该稀疏的地方减少线条。

站姿的画法 (四)

画法解析

画站姿的腿部时,就要观察腿部与整个身体的结构关系,以头部大小为单位,进行整体观察,确定腿部的形状与走向。确定好形状之后,就要大胆地抓大的穿插线条。因为穿插线条的对错直接影响到人物的比例与结构的对与错,所以画穿插线一定要冷静、果断。

步骤分析

步骤一:从头部开始塑造形体,用线力求流畅自如。要边画边比较,把握准大关系。

步骤二:从身体动态较突出的躯干部位着手开始塑造形体,用线要注重结构,简洁流畅,抓主要关系。

步骤三: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形体的变化,将画面的空间关系表现出来。

步骤四:进一步完成全身的形体塑造,注意比较各部位的形体结构关系,力求画面自然协调。适当加一些明暗,使画面更加丰富、整体,增加厚实感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

坐姿的画法（一）

画法解析

坐姿有高坐和低坐之分，人物透视关系会随之发生改变，比例也会发生变化，因此刻画时要视具体情况而定。要特别注意观察对象坐姿的高低变化和透视变化。局部的刻画依然是在画好衣纹线的前提下进行。头部、手和脚的刻画依然是人物写生的重点。

步骤分析

步骤一：用轻松的线条确定人物在画面大体的位置后，从头部入手画出五官，将脸部结构加以肯定，头发的刻画要注意体积的表现。

步骤二：用实线快速地画出躯干、手、臀等部分。

步骤三：臀部的刻画好坏会对整个人物重心造成直接的影响，在刻画时要仔细调整。

步骤四：进行衣纹的刻画，衣纹的变化要在人体结构的基础上进行组织和归纳，要随结构而变化。注意线条的方向、疏密、长短。最后丰富细节，调整完成作品。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

坐姿的画法 (二)

画法解析

正面坐姿中腿部有前后的透视关系,表现时一定要把线条应用好,腿部的线条就是裤子紧贴在腿上的实线,所以这种线一定要画得果断、流畅。画两腿时,注意观察两腿之间的关系、线的穿插和疏密,可以在局部适当地画一些小线条进行疏密对比,使腿部刻画更丰富。

步骤分析

步骤一:分析理解人物动作特征,从头部开始塑造,头发与五官的表现应注意透视角度的变化。快速地画出衣领结构,衣领细节的刻画要仔细,衣领刻画得好能衬托头部。

步骤二:进一步画手臂、躯干,衣纹刻画要结合袖子的结构。注意两件衣服之间的前后关系。

步骤三:画出臀部和腿部、小腿的动作趋势,注意形体转折间衣褶的变化。

步骤四:丰富衣纹,注意多比较,用线要体现结构穿插变化。从整体出发进行调整,结合五官、手、脚的细节使画面进一步完善。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四