

徐波

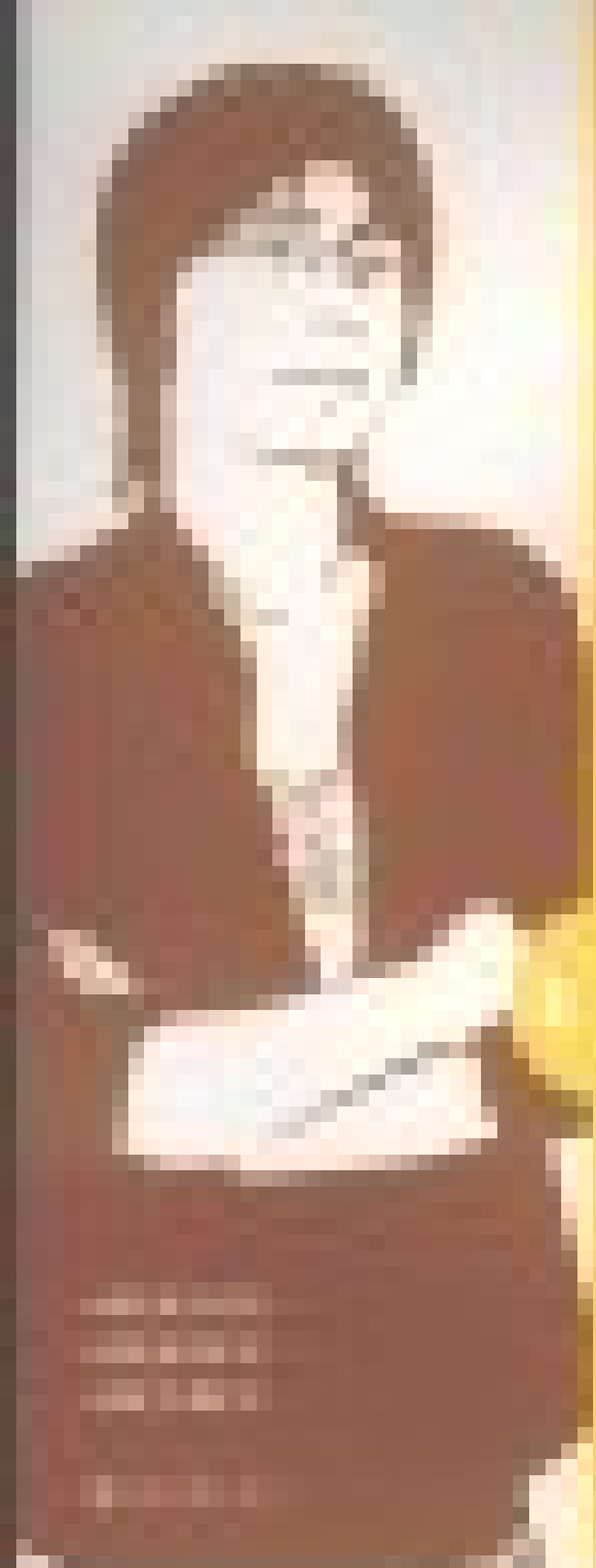
速写形体分析法

帮你快速提高

2

- 形体分析
- 局部特写
- 细节展示

徐波速写形体分析法·帮你快速入门
徐波速写形体分析法·帮你快速提高
徐波速写形体分析法·帮你拿高分

叶军速写用线法·帮你快速入门
叶军速写用线法·帮你快速提高
叶军速写用线法·帮你拿高分

丛书策划: 石锦华
责任编辑: 石锦华
技术编辑: 李国新

ISBN 7-5394-1905-9

9 787539 419053 >

图书在版编目(CIP)数据

徐波速写形体分析法·帮你快速提高 / 徐波 著.
—武汉: 湖北美术出版社, 2006.10
(名家考前画室)
ISBN 7-5394-1905-9

I. 徐… II. 徐… III. 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(2006)第 120334 号

湖北美术出版社出版发行
武汉市洪山区雄楚大街 268 号 B 座

邮政编码: 430070
电话: (027)87679522

武汉市鑫猴文化艺术设计有限公司制版
湖北三川印务有限公司印刷

新华书店经销
印数: 6000 册

2006 年 10 月第 1 版
889mm×1194mm 1/12

2006 年 10 月第 1 次印刷
印张: 3

ISBN 7-5394-1905-9 / J · 1491

定 价: 14.00 元

序

想当年,这本书刚一出版,就被众多的考生口口相传,一传十,十传百,考生们几乎人手一册,以致这本书一版再版,创下了近 20 万册的销售业绩,此书的受众面可见一斑。

此书为何在如林的考试类图书市场竞争中倍受考生们的欢迎呢?究其原因,不外有三方面:其一,贴近考生。因作者本人当时是一名在读大学生,刚刚经历了高考的洗礼,知道考生们最需要什么;其二,内容新颖。从问题出发,提供了解问题的多元途径,供考生们参考、选择,这种编排方式,有别于其他图书;其三,价优质美。图书价位不高,然传递的信息量却很大,因它内容翔实而具体,考生们所面临的疑难问题基本上都能从书中找到答案。

此书曾帮助过众多的考生圆了大学的梦，考生们又成就了徐波的成功，这就是这本畅销书的真正魅力所在。

如今,以骄人的成绩毕业于武汉理工大学、受聘于南昌航空工业学院任教、又重返武汉理工大学读研的徐波,正以成熟的阅历、理性的思考,再次推出《徐波速写形体分析法》——三部曲丛书,这无疑为考生们打开了一条通往高考速写的绿色通道。此丛书在继承了蓝皮书的特点的基础上,又大胆而富有创意地提出了几何形体法训练的理念,也就是说看似高难复杂的人体动态,通过化简成几何形体,甚至几根线的方法,使难题就能迎刃而解了。此法通俗、易学、易懂,贯穿于图书的始末,特别适合初学者学习。

相信,这套丛书的出版将会给莘莘学子们带来好运!

石锦华

速写提高

把握住人物大的动态、比例后,我们需要进一步培养审美能力,然后再运用审美理念去修正和提高速写水平,这样才能使我们的速写水平提高较快。

审美能力的培养需要我们平时多看、多想,要在理解中去思考作品的优点所在,所涉猎的知识面应该广泛一些,不仅仅只看单线型的速写,复线、线面、明暗、动态的速写都要去多练习、找出其中值得学习、借鉴的地方,并总结出具有规律性的东西,以便在实践中加以运用,这是提高速写比较便捷的方法。

人体动态比例和重心问题要一起考虑,重心把握准了,才能将人物的动态加以平衡。不同的形态,重心的位置是不同的,关键是要把握准确“两横一竖”的扭曲关系。人体的动态比例还包括透视变化和结构关系,在刻画形体时仍然要将形体比例放在首位。在后期的学习中我们要学习利用空间处理画面的虚实关系;利用服饰增加线条的疏密对比;利用明暗来充实画面;并且要合理地利用不同风格的线条表现不同类型的人物,注意将平时积累的审美理念融入到画面中去。

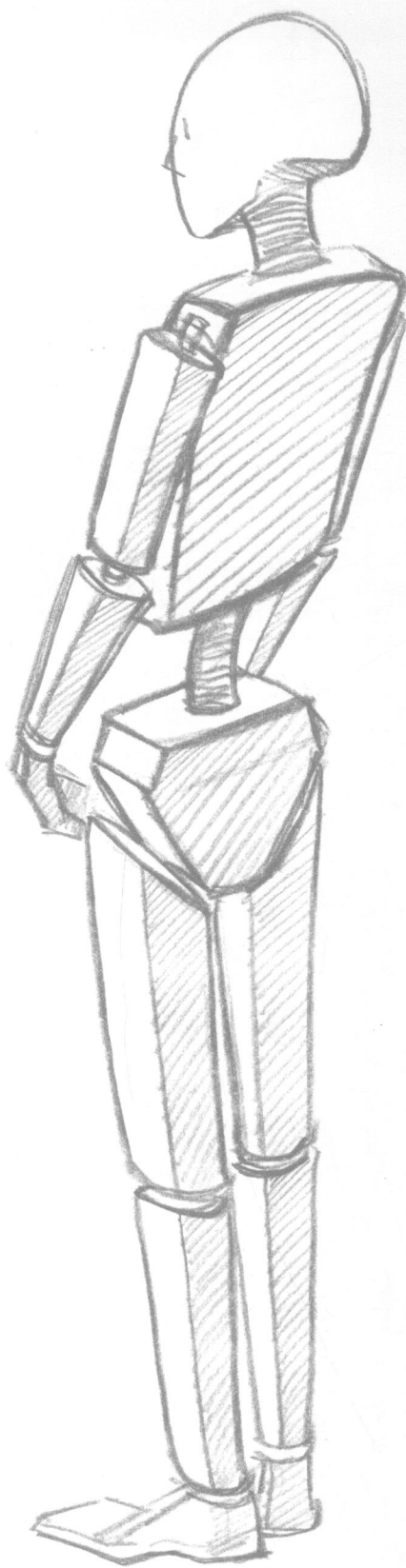
站、坐、蹲是人们在日常生活最基本的几个动态。在平时绘画练习中要注意加以归纳,了解几大动态的基本规律并加以运用,等这些规律掌握熟练以后,要将线条逐渐变得流畅起来,这样才能以最快的速度把握住人物的瞬间动态,这也是速写表现的目的所在。

目 录

- 01 一、怎样处理动态与重心的关系
- 03 二、怎样理解人物重心
- 05 三、怎样处理空间的虚实关系
- 10 四、怎样处理线条的疏密关系
- 14 五、怎样处理画面的效果
- 16 六、怎样运用表现技法
- 26 七、怎样画站姿
- 28 八、怎样画坐姿
- 30 九、怎样画蹲姿
- 32 十、怎样快速抓动态

徐波 2006 年 10 月写于武汉理工大学
电话: 027 - 63430570
email: designerxubo@yahoo.com.cn

一、怎样处理动态与重心的关系

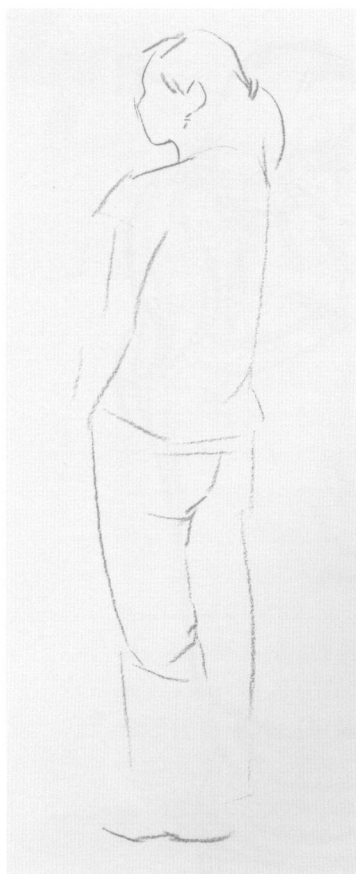
形体分析

人的侧面和后侧面最能体现人的腰部与腿部的静态结构。人在静止时,一般从胸部到腰部,再到脚踝关节部位,是一个弧线关系,而并非一个直线形态,要将这个弧线抓准,从重心上面理解就是要注意腰向前突,腿则一定要往后收,才能求得前突力量的平衡。

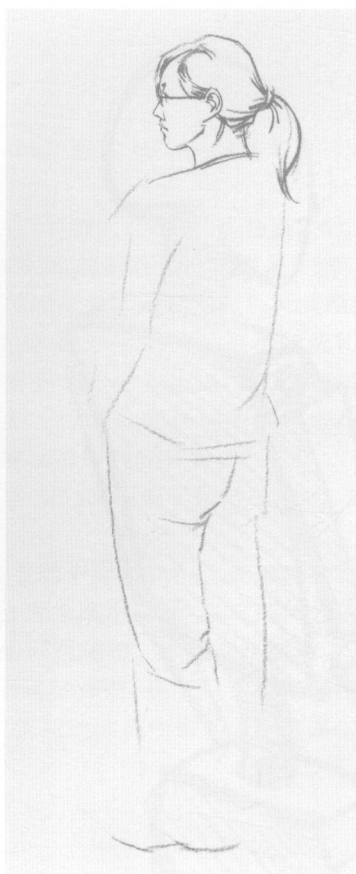

学习要点

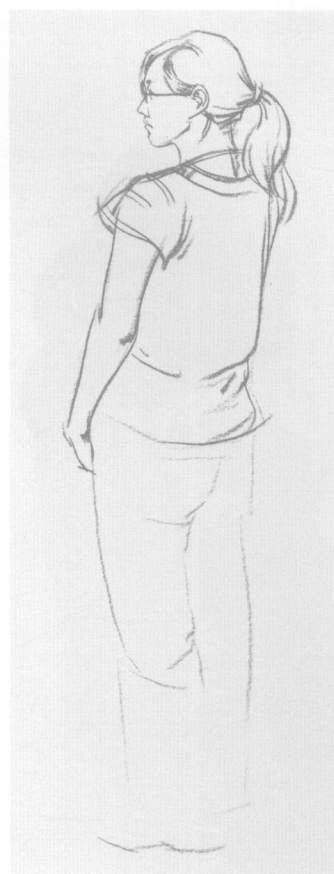
人物的侧背面将正面细节全部挡住,我们只能从侧面去推敲形体的结构和结构动态对衣纹线的影响,后侧面同时将腿部的细节暴露出来,腿部的弯曲形体要刻画出来,而并非两条简单的直线,脚的刻画要注意透视位置变化。

1. 人物整体动态呈现出一种弧线形态,从胸部开始向前突起,突起到腰胯处,再向后收缩,这种曲线关系要用人的动态线去描述出来,注意手臂对动态线的影响,同时要注意左右两脚的位置,不要把鞋画得左右不分。

2. 在后侧面的头部处理中,耳朵占据中心位置,要用实线将耳朵轮廓勾出;头发衬托耳朵的同时,归纳出头发的发型和形体,用线较虚一些;眼镜的细节可以抛弃,但一定要将其透视关系画准,使其与眼睛一致。

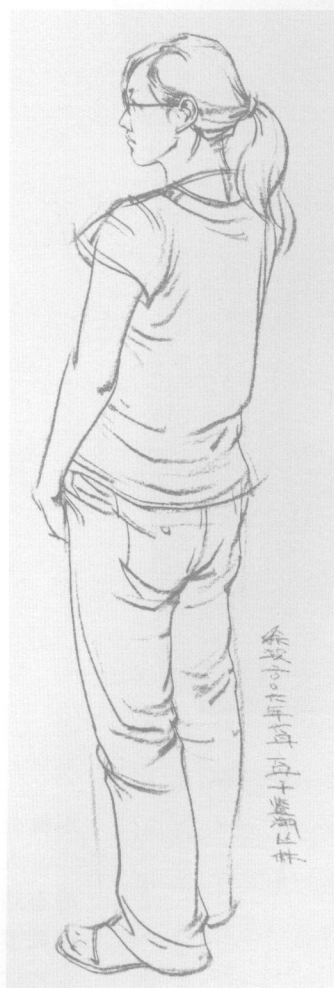
3. 腰向前突出,则将腰部的线条挤压,用手臂间接地表示出胸部到腰部的突出关系,肘关节后的挤压线条很重要,比较虚的画出,表示出腰部的突出方向。

4. 腿的动态很明显,从胯部线开始往后收,与胸部、腰部形成一个呼应,也正是腿部后收的力量往后拉,才能使人的整体受力平衡,这就是重心的关键。

5. 臀部的线条要注意归纳,要将臀部线条与腰部线、肩线的透视关系画准,由腿部挤压的关系引出的牵引线条相对要画的虚一些,膝关节处的线条要注意归纳,要画清衣纹的走向。

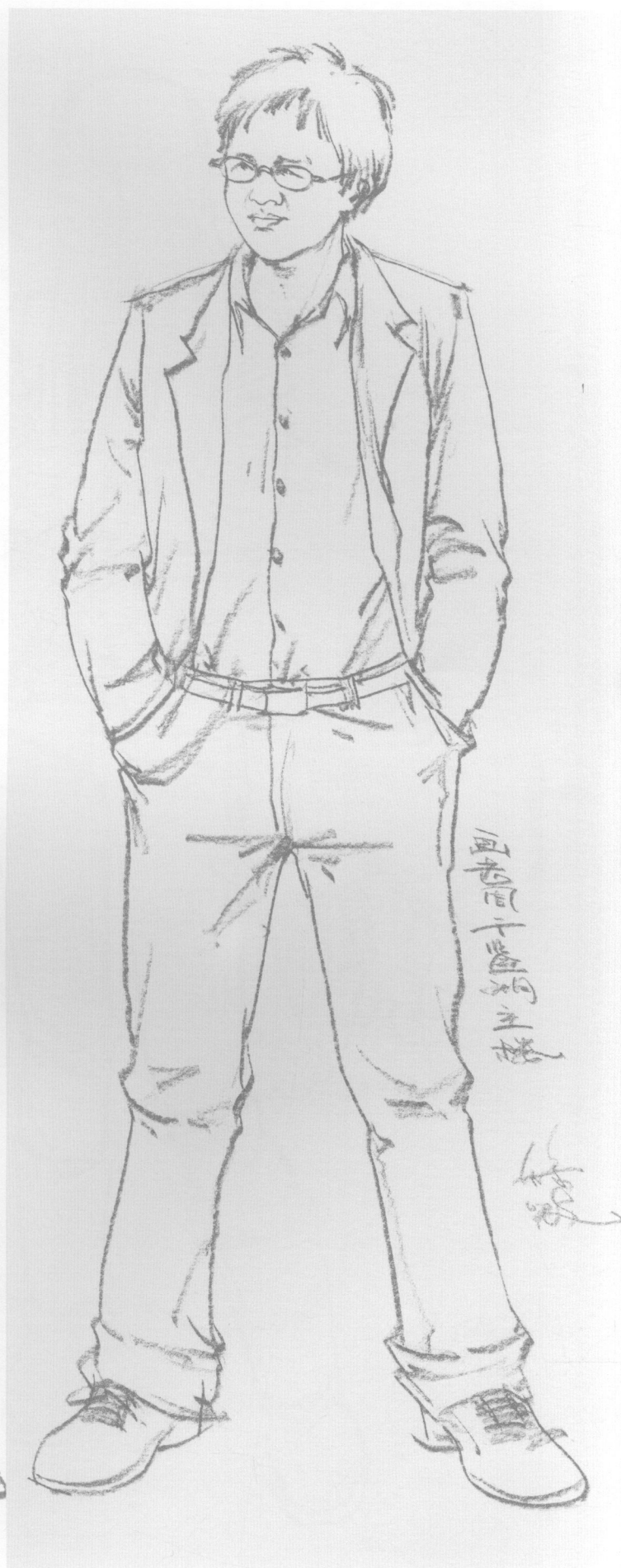
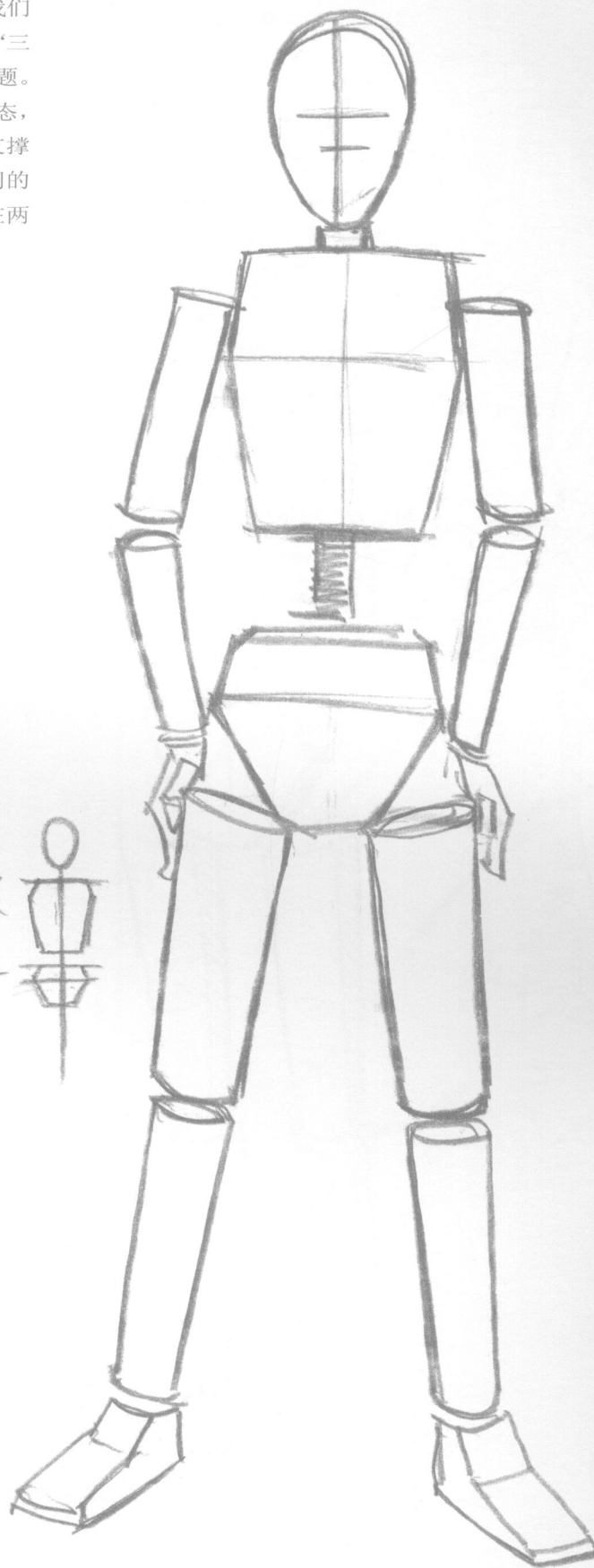

6. 两只脚的位置要与膝关节、腰际的透视关系相吻合,左脚的刻画能很好的平衡重心问题,所以脚底线条画得很实,远处的裤纹刻画很虚,表示出小腿肚即可。

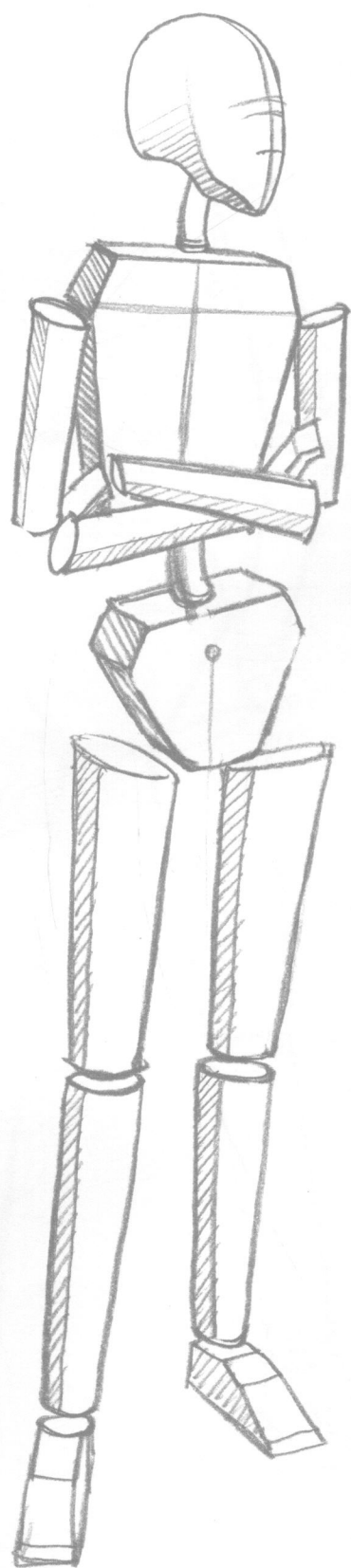
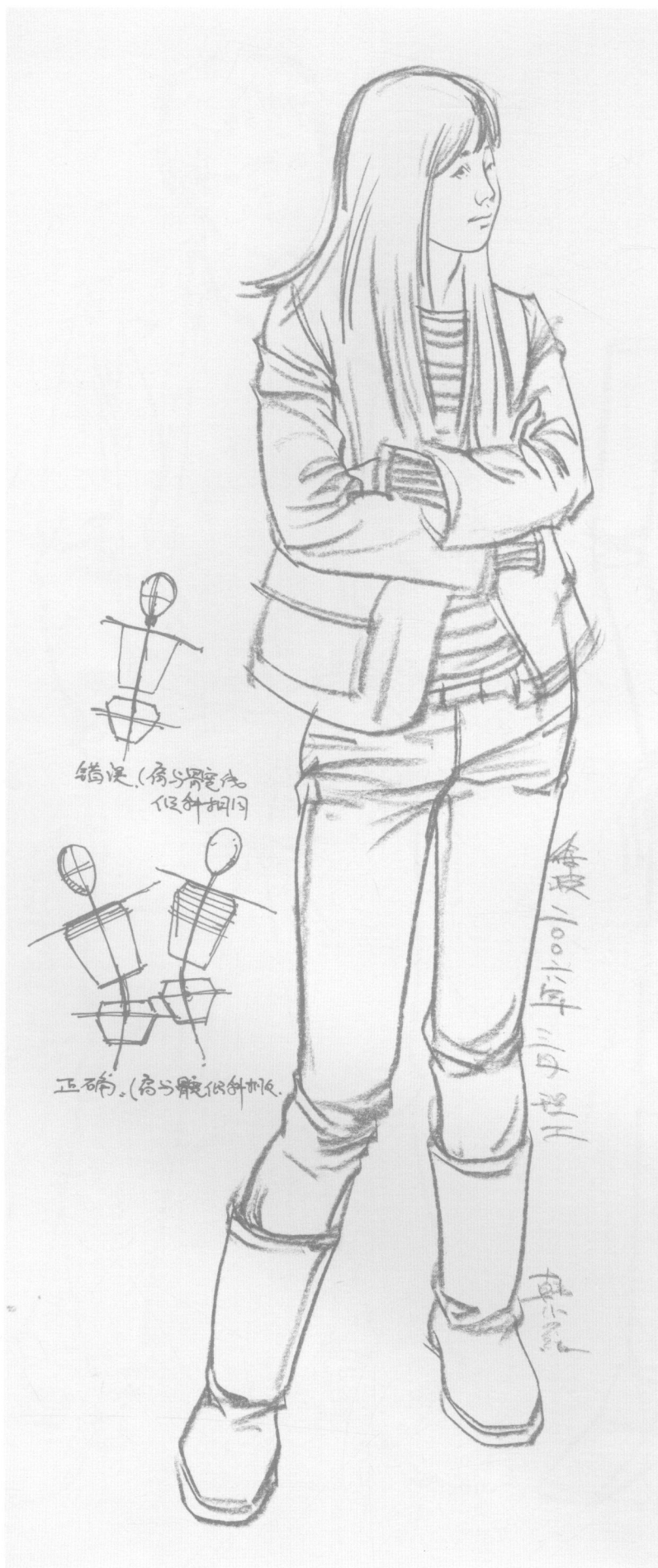
二、怎样理解人物重心

了解重心问题才能将人物的动态搞清楚,我们一般用“一竖”(脊柱线)、“二横”(肩线与髋线)、“三体积”(头、胸部、骨盆)来概括形体,理解重心问题。

静止的站立姿态是:肩柱呈垂直、两腿呈张开状态,使人体的重心支撑面(人体支撑点之间的面积,这里就是两腿之间的面积)增大,从肚脐处引一垂线可以看到垂线在两腿面积之内,这样能够检查重心是否稳定。

人体的肩线倾斜,使得髋线也运动起来配合肩线的运动,其规律是肩线的运动倾斜总是与髋线倾斜方向相反,这样才能求得力的平衡;在静止状态而不借助外力的情况下,肩线和髋线绝对不会出现倾斜相同的方向。

三、怎样处理空间的虚实关系

形体分析

注意各关节的转折与顶出关系，了解画面虚实与关节运动的直接联系。

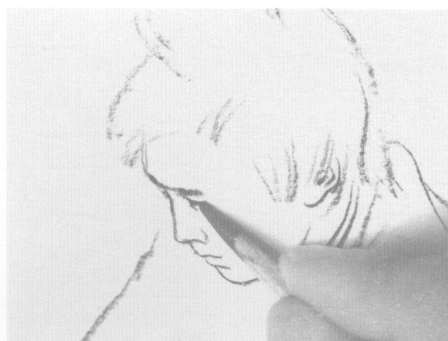

学习要点

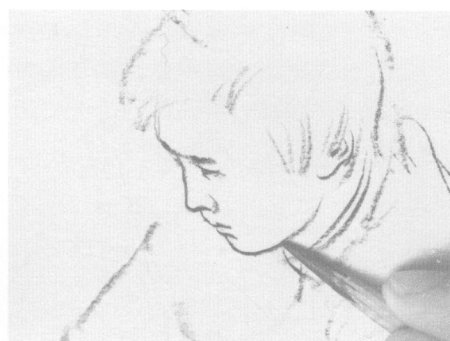
从空间关系入手分析虚实对比，重点分析虚实对比要点，很具体地将虚实关系运用到画面的每一个步骤，使虚实关系变得一目了然，强烈地体现了画面空间层次感。

1. 从虚实关系入手,按照比例关系将人物的动态刻画出来,力求形体比例准确。

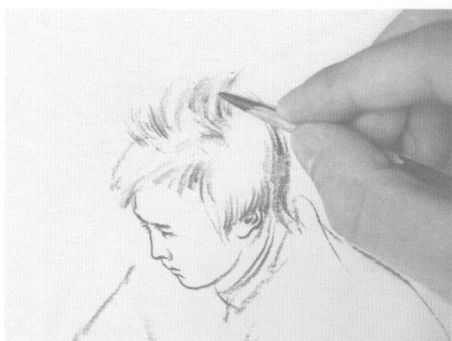
2. 从人物头像开始入手,鼻子刻画中鼻骨画得实,鼻头部分虚,眼睛、嘴巴的用笔也需要有虚有实。

3. 五官作为细节是反映模特精神面貌的重要部位,故用笔相对的比较实一些,下巴临近骨点处实一些,其余的稍虚一些。

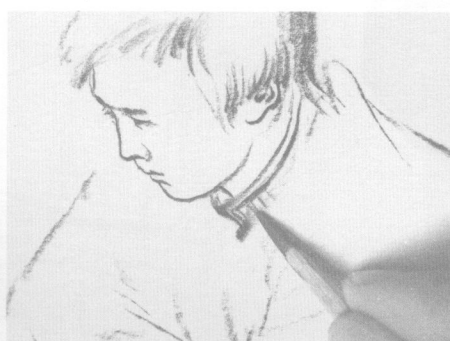
4. 耳朵的用笔要比头发实一些,头发的质感松软,用笔稍虚,但图中所画部位是头部明暗交界线部位,稍微画实一点。

5. 头部上方的头发仅仅是代表了一个发型,用笔很虚,能表示出这个形体即可。

6. 远处的眼睛明显刻画轻一些,用虚实关系的对比将空间表现出来。

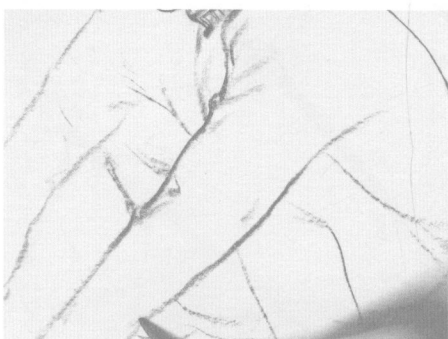
7. 衣领是表现头部、脖子与躯干的分界线,可以画实一些。

8. 衣服的拉链等缝合线不是主要的结构线,宜画虚。

9. 背部形体在这里是人体最关键的动态线,用线要实,并且要干脆利落,背部动态线的末端与腰际挤压线冲突,并未紧贴身体,可以稍微虚一些。

10. 手臂的肘关节是手臂中最实的地方,并且在画面中是最靠前面,不管是根据虚实关系,还是照顾空间关系,肘关节用线都是非常实的。

11. 肘关节结构处的虚线处理,表现了肘关节的位置,同时也体现了肘关节处的作用力最大。

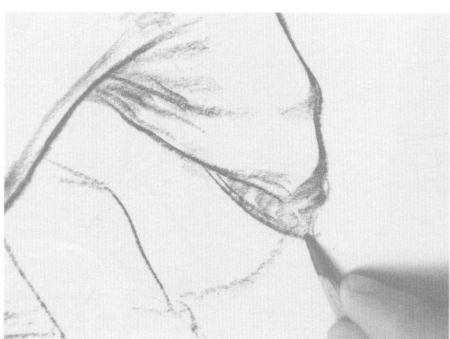
12. 将肩膀的袖子连线轻轻画出,这样可以清晰的分析出手臂的运动位置,并明确地表示了手臂的结构。

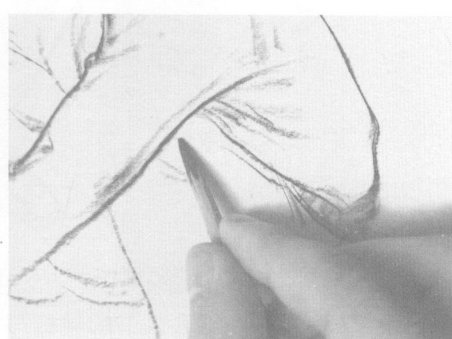
13. 处于肩关节阴影下的衣纹线比较虚一些,否则会有空间层次错视出现。

14. 为了分开上身与腿部的关系,衣服的下摆用线较实,但处于肩关节阴影的用线仍然很虚。

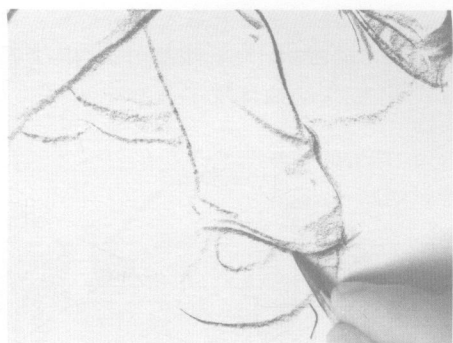
15. 下摆的线条在最末端处并未具有分界作用,并且空间距离较远,可以在最末端虚进去。

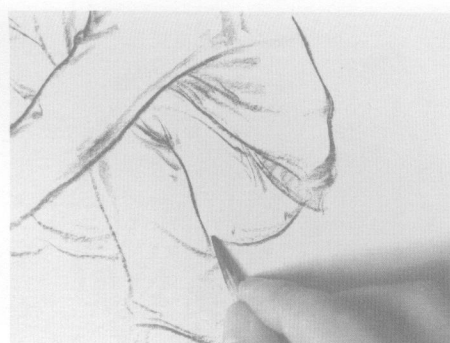
16. 牛仔裤的缝合线,在这里起到形体参考线和装饰线的作用,用笔要虚。

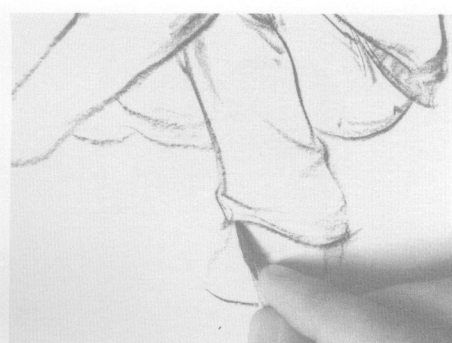
17. 蹲姿时,小腿肚处的顶出力很强,用线较实。

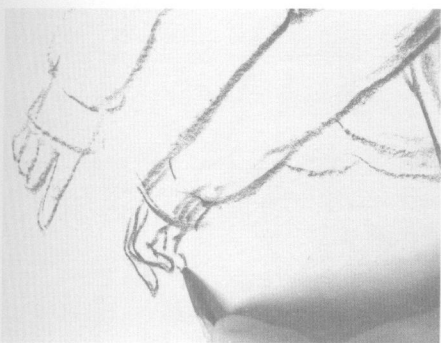
18. 裤脚处的分界线用线稍实一些,起到分开裤纹与鞋子的作用。

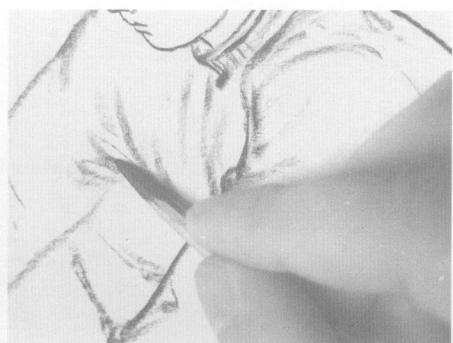
19. 臀部线条由实到虚,逐渐隐没到小腿后面,由实到虚是为了体现空间关系。

20. 小腿前方受力不强,主要受力在腿肚上,所以小腿前方用线比较虚。

21. 从肘关节到手的部位,用笔都比较虚一些,手作为细节用笔可以稍实一些,但仍然应遵循空间层次关系。

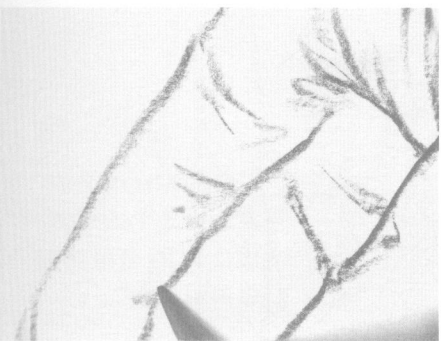
22. 从空间关系入手分析虚实对比,这里的线条空间位置比较远,用线都较虚,但压在腿上的线条可稍微实一些。

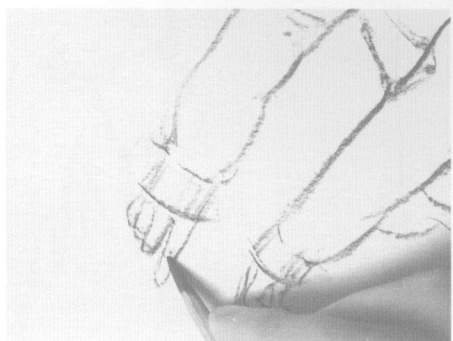
23. 肩膀有一定的顶出关系,线条稍实,往脸部靠近的线条渐虚,体现脸与肩膀的空间关系。

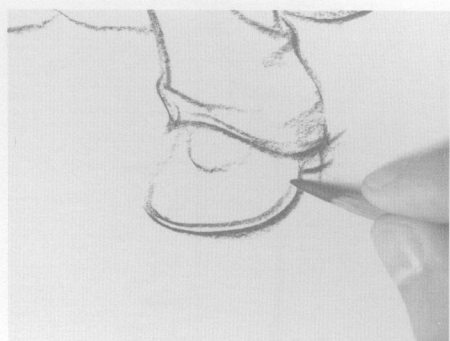
24. 同前面步骤一样,压在腿上的衣纹线宜实一些,因空间位置远,整个手臂用线较虚。

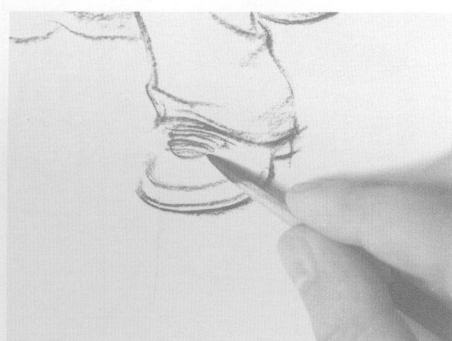
25. 手臂上的挤压线较虚,肘关节的用线很小,线条稍微实一点即可。

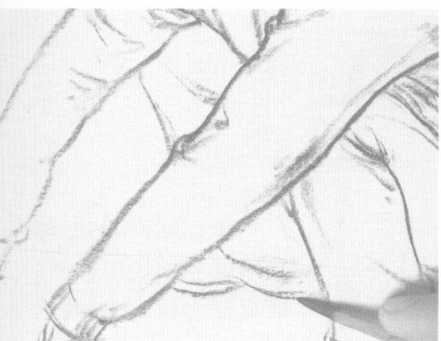
26. 远处的手可以虚一点刻画,稍微加深手的轮廓线即可。

27. 脚底用线要实一些,因为要分开鞋与地面,鞋底厚度线则可以稍轻一些。

28. 鞋带作为装饰鞋面的线条,刻画时用线要轻一些,因为重点是鞋子的体积而非鞋带的装饰效果。

29. 远处的腿处于空间层次最里面,用线很轻,为表现空间层次,鞋的刻画很简略,用线整体较虚。

30. 调整细节时,将眉弓、颧骨、鼻翼、嘴角的体积用虚线轻轻表示出来即可,同时也充实了画面。

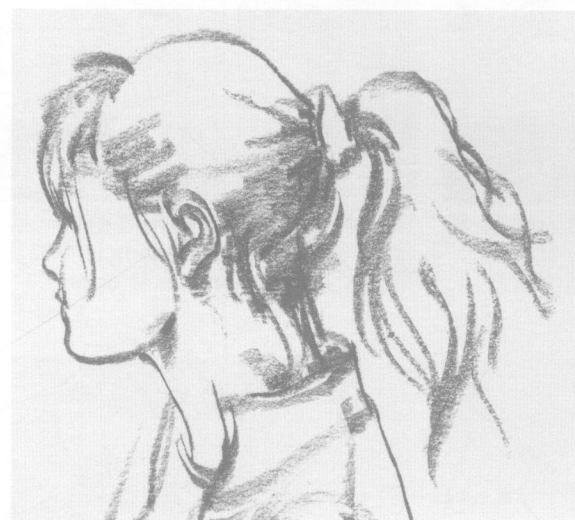

31. 背部的动态线在靠近腰部处有挤压线对其影响,故增加了腰部挤压线,充实了画面。

32. 整体调整,完成绘画。

画面虚实关系把握得较好,动态线用实线强调得很明确,关节处都用实、虚线表现出了挤压关系,较生动地体现了人物空间层次关系。

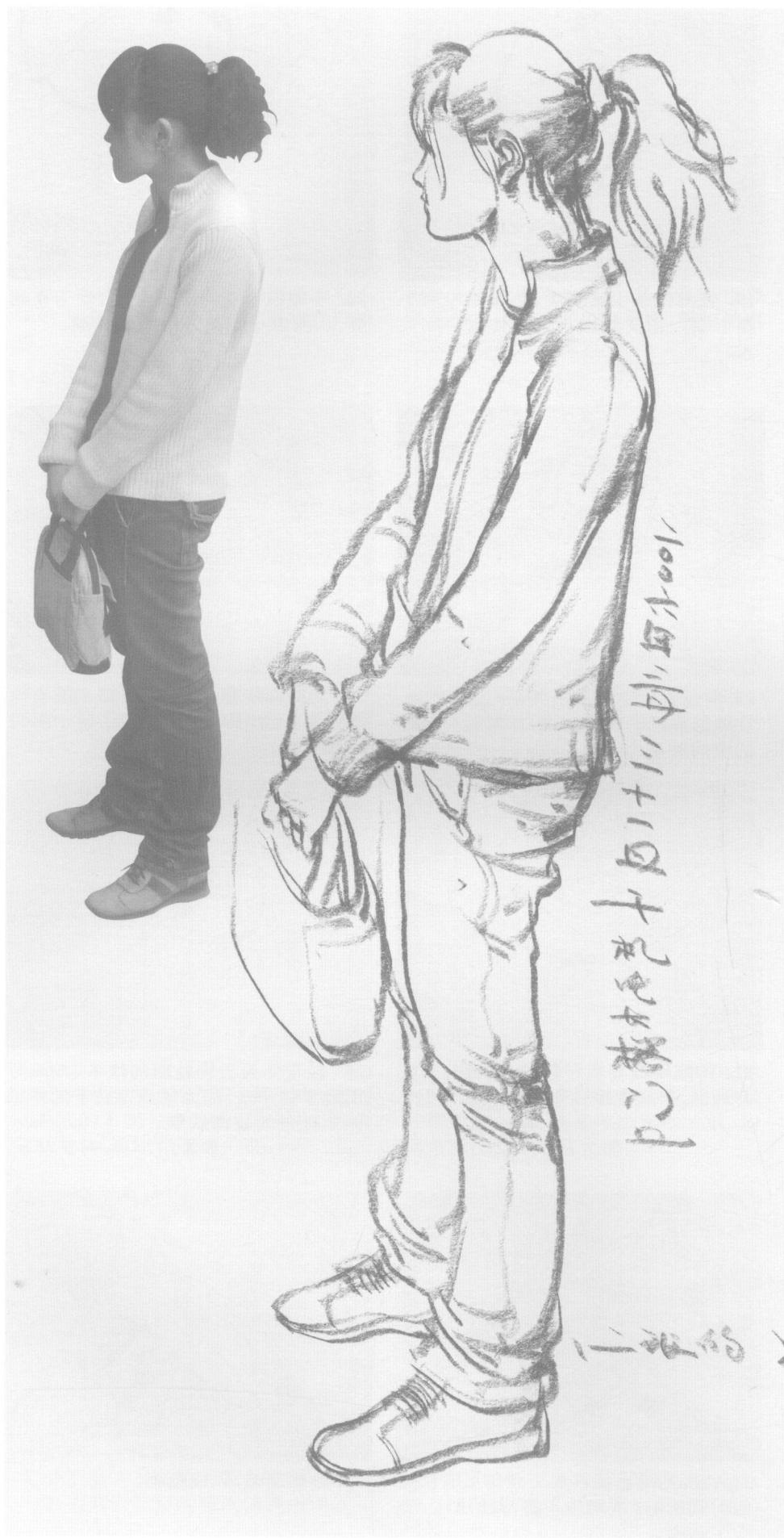
这幅画的侧面头部将耳朵作为最前面层次进行刻画,画得很实;眼、鼻、嘴的刻画很概括,使之推到远处的层次中去,耳朵及下颌骨的骨点以虚调子刻画,强调了脖子的形体关系。

手的刻画很简洁,并表达出了手的形态,但虚实线的运用使画面显得很充实。

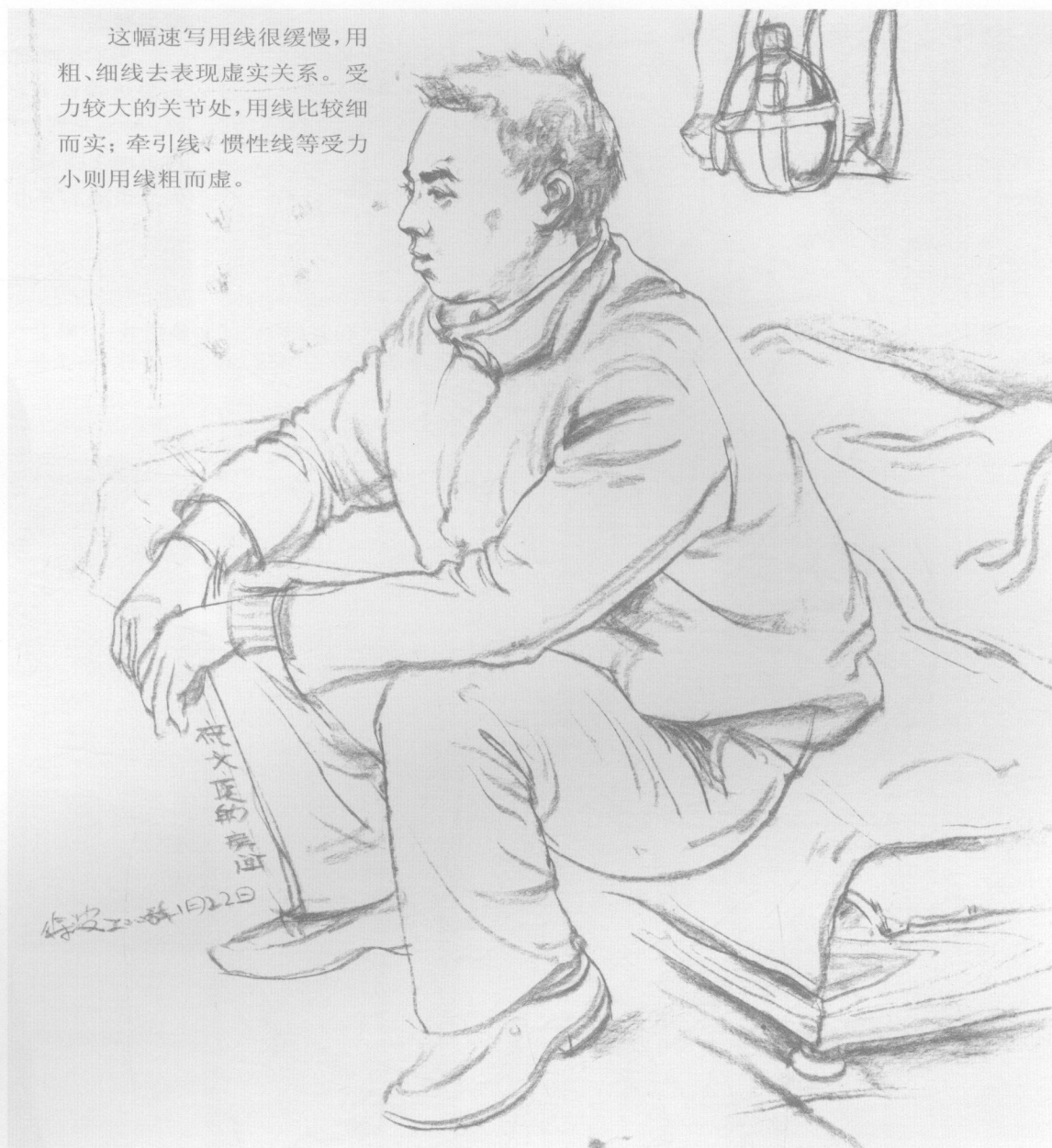

牛仔裤比较紧,膝关节部分用线很实,腿肚处受力较大,用线也比较实一些,近处腿与远处腿的虚实对比比较强烈。

画面用很轻松很流畅的线条将形体概括出来，很注意衣服层次的刻画，脖子和围巾上的粗线条用得很好，将形体很有力地勾画出来。

这幅速写用线很缓慢，用粗、细线去表现虚实关系。受力较大的关节处，用线比较细而实；牵引线、惯性线等受力小则用线粗而虚。

头部体积刻画很强烈，额头的虚实线结合表达了额头的体积关系，头发的用线很好地表达出头部的体积。

臀部用线较实，小腿肚处因受力拉扯所以画得较实，因关节受力而引出的牵引线则画得很虚。

四、怎样处理线条的疏密关系

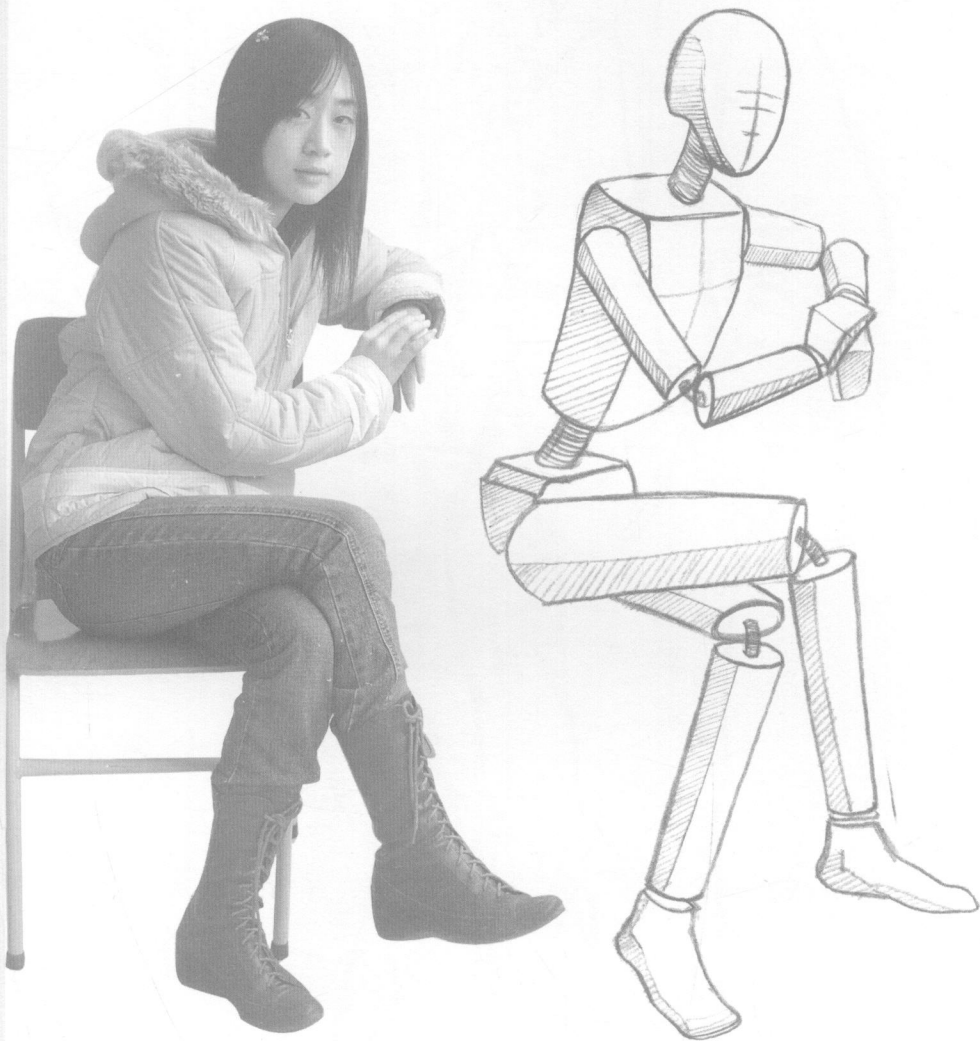

学习要点

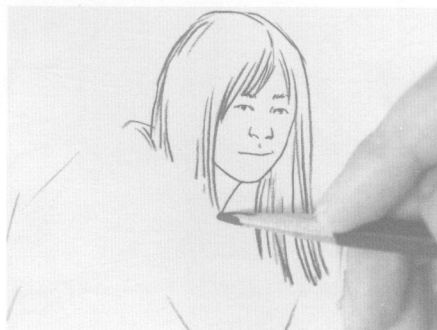
为了使画面疏密对比增强，人为地强调了衣领和靴子的刻画，特别是鞋带的细节刻画，这样可增强画面的装饰趣味，使画面效果更加突出。

形体分析

手臂的转折比较复杂，要与透视结合起来看，将其动态刻画清楚，腰因为坐姿会产生挤压，根据画面要求将挤压关系加强，同时腿的交叉动态要画准，特别是两个膝关节的位置要画准。

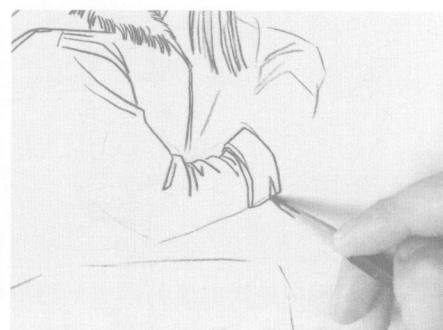
1. 概括完形体后，从头部开始进行刻画，快速地对头发进行分块，求得大体积。

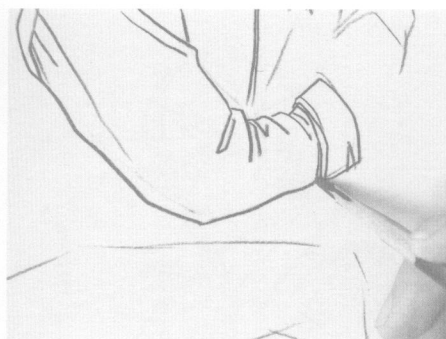
2. 头发用线稍密，与五官形成对比。

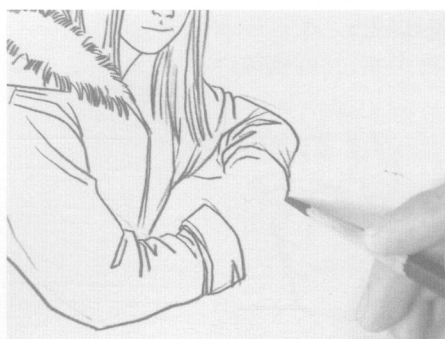
3. 衣领的装饰性非常强，用非常密的线条刻画，使整个头部凸现出来。

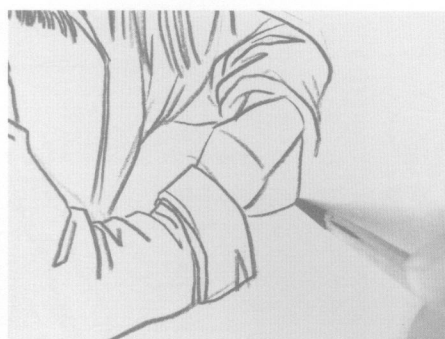
4. 衣袖找准挤压与顶出关系，挤压处用线比较密，袖口用线就比较疏。

5. 袖子的顶出线属于实线,可以一笔画完,强调顶出关系。

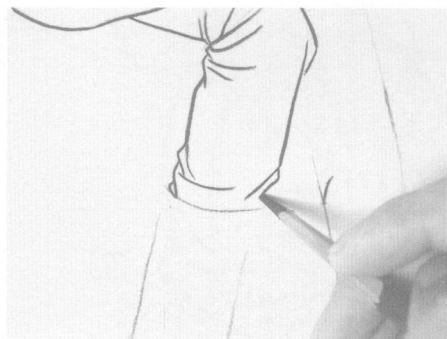
6. 远处的袖子因透视产生挤压,并稍微变形,要理清袖子的线条走向,将转折刻画清楚。

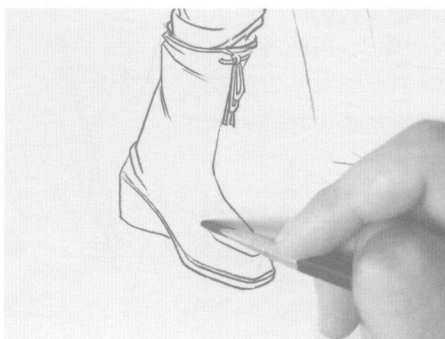
7. 用概括的方法先将其大的形体找出,画出手指与手掌分界线。

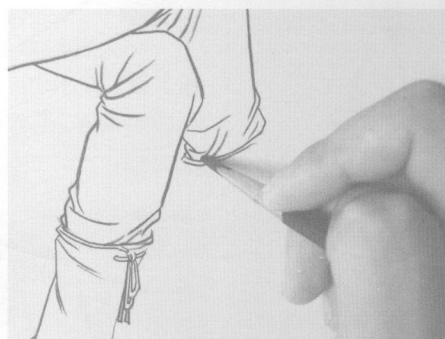
8. 腿部的顶出线条比较硬,应将腰际线条画密一些,与腿形成对比。

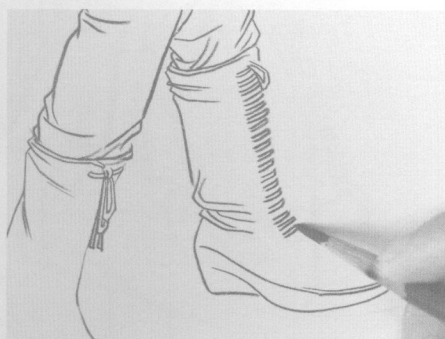
9. 靴子口的线条与裤腿上线条要区分开,靴口用线很简单,裤腿上宜用密一些的线条。

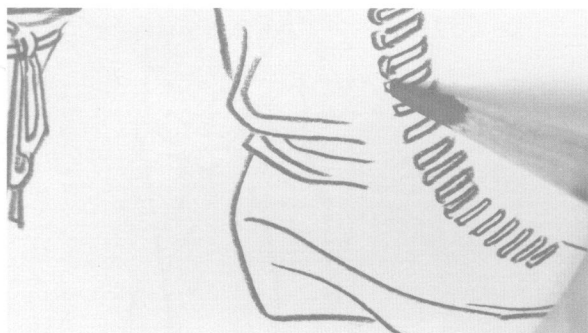
10. 靴的刻画是先分出靴面与靴底,将体积找出后再找靴子的缝合线进行刻画。

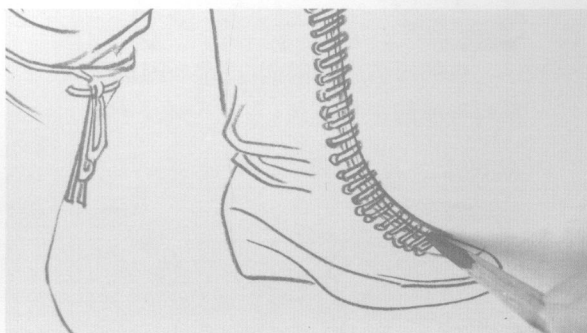
11. 远处的靴子口处理同近处靴子一样,都需要用疏密对比。

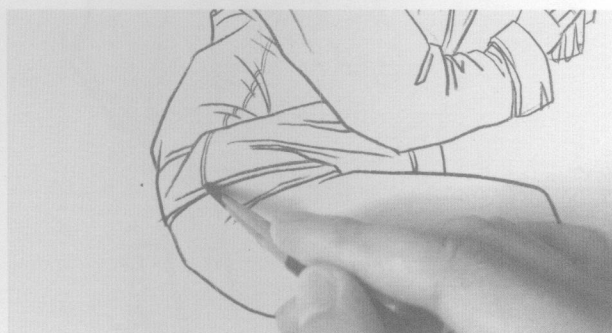
12. 靴带在画面中很有特色,复杂的靴带刻画要进行归纳并找出简单快速的表現形式。

13. 对靴带孔的细节刻画,不需要很仔细,但一定要符合构造特征。

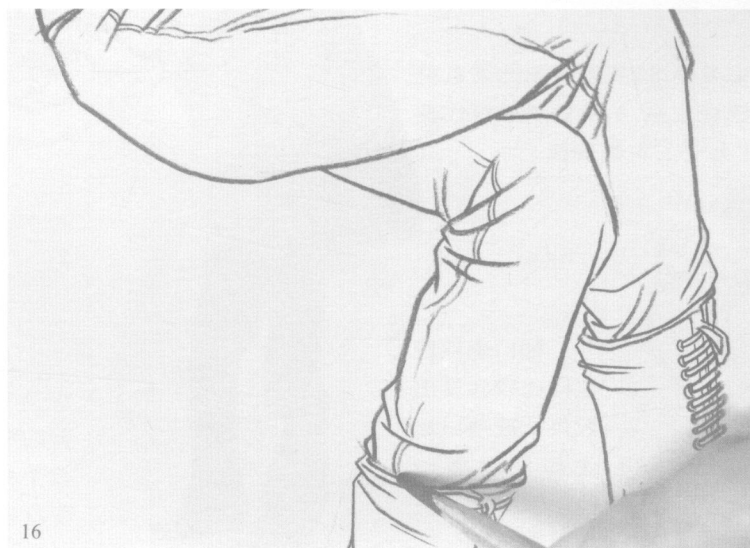

14. 大致画出靴带的细节线条,要归纳地画,靴带间的线条是中断的,可以仔细刻画,这样比较符合常理。

15. 画面调整过程中,找到主要的挤压关系,腰际的线条很密,一方面体现出人体坐姿时腰际的挤压关系,另一方面也与手臂、腿部形成强烈的疏密对比。

16. 裤子的衣纹缝合线刻画要轻,并且要与衣纹的挤压结合起来画,这样使腿部看起来十分充实。

16

17. 完成头部的细节刻画,并调整头与衣领的对比关系。擦掉不必要的辅助线,加强对比,完成画面。

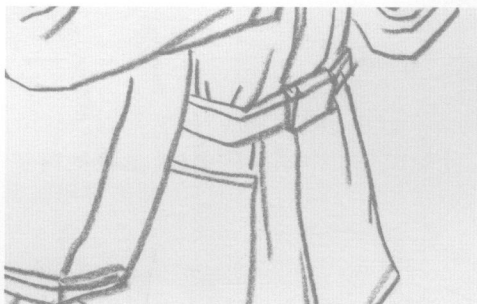
17

此幅画线条用得比较方，在抓住大形的情况下，强调疏密关系，并有规律性可循。

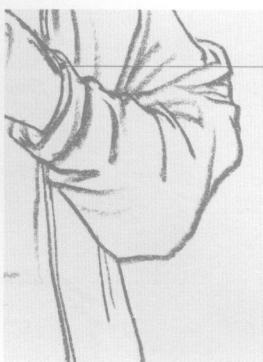
在头发与帽子的处理上，用线方向发挥了很大的作用，使帽子衣领与头发的层次拉的很开，毛衣的线条刻画可将疏密关系加强。

包的线条处理很疏，皮带处因挤压关系而形成的密集线条，与包形成了对比。

头部动态要画准，三停五眼的关系整体倾斜注意透视关系，头发刻画很有代表性，完全遵守上空下实的规律。

勾勒双线

袖口画双线这样比较容易出效果，被袖口遮住部位画虚一些，以区别出空间层次。

人物的动态要画准，头部微仰，肩膀的倾斜、手臂的弯曲，衣纹的区别，将其手托包的动作等等，都要准确地表现出来。

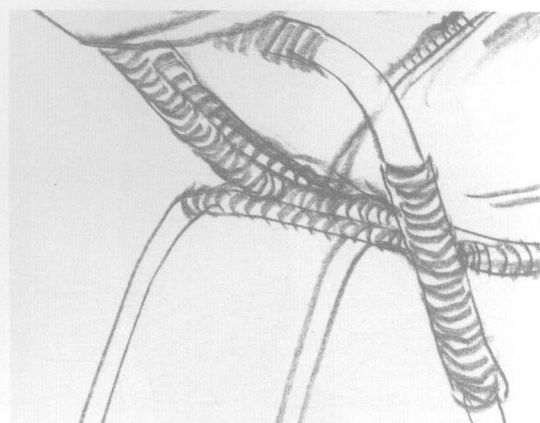
画面中线条很集中地分布在几个点上,加强了画面的疏密对比。座椅的密集线条很有装饰味道,不仅衬出了整个人体,而且将画面一下子丰富起来。

头部用线很简略,用毛衣衣纹作装饰衬出了头部形体。

远处腿的衣纹线画得非常密集,衬出了近处腿的形态,将这些密集衣纹线归纳起来完全符合绘画牵引规律。

人体本身的线条比较少,用座椅密集的线条衬出人体,并充实了画面。