

● 名家技法大范本 ● 基础美术教学系列用书 ●

临摹

人物速写高考

◎ 叶军 编著

叶军
2007.11

中国美术学院出版社

作者简介

叶军 1964年生于湖北省沙市,1985年毕业于湖北美术学院中国画系。现为湖北美术学院教授,中国画系副主任,硕士研究生导师,中国美术家协会会员,湖北美协国画艺委会委员。作品参加了中国第七届全国美展、中国第八届全国美展,1999年法国巴黎 la biennale d'issy 艺术双年展,2000年法国当代国际艺术研讨会暨国际沙龙展,2001年法国巴黎第55届“五月沙龙展”,意大利罗马美术学院2006年艺术邀请展,获第八届全国美展优秀作品奖、湖北第七届美展银奖、湖北第八届美展铜奖、湖北第九届美展优秀作品奖、湖北第十届美展佳作奖、纪念“延座讲话”60周年全国美展优秀作品奖、纪念“延座讲话”60周年湖北省美展银奖。出版有《叶军写意人物》、《叶军书法集》、《叶军篆刻集》、《中国当代画家自选小辑——叶军》、《人物动态速写》、《叶军人物速写》、《名家速写表现实例——叶军》、《叶老师速写教学示范》等20余部画册。

前言

速写既是训练绘画技巧的重要手段,又是一门独立的绘画艺术,它是机动性、灵活性最大的一个画种,有它自身的审美价值。

对于刚刚学习速写的人来说,确实不知道如何进行速写,因为有两个障碍,第一是速写技法问题;第二是对象的形态结构问题。如果解决了这两个问题,那么,一些有关速写的一些小的枝节障碍便会很容易解决了。我们学习速写,对于速写技法和对象的形态结构就是速写入门最关键的课题。速写技法一般来说是学生追求的重点,他们往往是一笔一画地追摹,但却忽视了真正的重点,就是对象的比例、形态、结构。因为,对象是我们始终要表现的主题,而技法只不过是一种表现手段而已。所以,在学习速写时,首先要明确目的和手段的关系,不要主次倒置,学习出现偏差。此时,对于技法与对象的关系,一定要分清作为“目的”要表现的对象和作为“手段”要应用的速写技法。

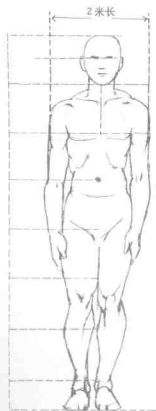
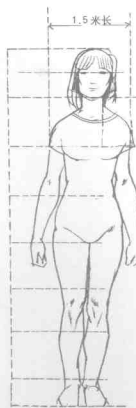
另外,学习任何东西都必须讲究学习方法,有了好的方法,往往能达到事半功倍的效果。只有在平时多画,多积累,通过在实践的过程中加强对形体结构的理解,才能使速写训练从量变达到质变,才能真正理解的去画速写,使速写技法水平快速的提高。

目 录

- 人体的全身比例 /1
- 人体的几何形体结构 /1
- 头部三停五眼 (基本比例) /1
- 速写的表现方法 /2
- 鼻子的速写 /2
- 眼睛的速写 /3
- 嘴的速写 /3
- 耳朵的速写 /4
- 手的速写 /5
- 鞋的速写 /6
- 头部的速写 /7
- 胳膊与袖子的速写 /8
- 腿与裤子的速写 /8
- 速写写生范例 /9
- 站姿速写范画 /22
- 坐姿速写范画 /24
- 蹲姿速写范画 /27

■人体的全身比例

人体比例是以头长为单位计算的。男女成人一般是七个半头长，在传统绘画中有“立七、坐五、盘三半”的说法。男性形体最宽的部分是肩膀，相当于两个头的长。而女性形体最宽的部分是在腰以下的骨盆部分，肩膀大概等于一个半头长。女性形体长度的中心在耻骨下方，男性长度的中心，恰在耻骨。了解这些基本的比例关系，是为了平日观察和作画时可以调整对象的形态。

■人体的几何形体结构

以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以球体、柱体等几何体来概括。组合，形成人的基本形体结构。运用透视手段，将人体特征塑造准确，形体结构所概括的各结构点是塑造人物空间结构的依据。我们在进行速写训练时，看到一对象的动作，首先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能迅速准确地将对对象描绘出来。多用几何形体概括对象有助于快速准确的抓住对象的形体特征。

一竖

二横

三体积

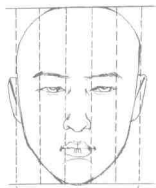
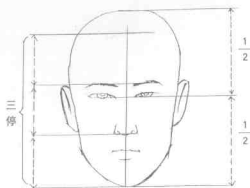

四肢

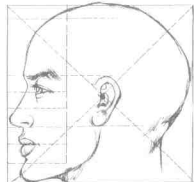
为了使初学者容易掌握，我们把人体结构关系概括为“一竖、二横、三体积、四肢”。一竖，是指人体的脊柱；二横，是指肩胛带横线和骨盆带横线；三体积，是指头、胸腔、骨盆三部分的体积；四肢，指上肢与下肢。

■头部三停五眼（基本比例）

头部一般的比例，自发际到眉毛、自眉毛到鼻尖，又从鼻尖到下巴这三部分是大致相等的，称为“三停”。从正面看，脸部最宽的地方为五眼宽，两眼之间的距离为一只眼宽度，称“五眼”。眼角连线在头部的二分之一处。

五眼

■速写的表现方法

线与笔触

用线的方法和形成线形的效果有着根本的联系,初学习者必须要注意。根据速度的快慢所形成的笔触效果是不一样的,一般分为三种:一是平滑快捷的线;二是集点成线的效果;三是快慢与停顿的线,由此可以确定速写与慢写的用线方式。

平滑快捷的线

集点成线的效果

快慢与停顿的线

速写的三大关系

①主次关系

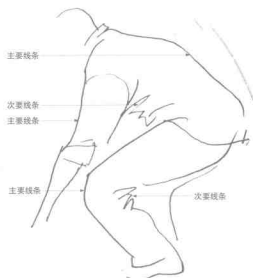
一般将大的形态和结构的用线,称之为主要的速写用线,除此之外称为次要的速写用线。

②穿插关系

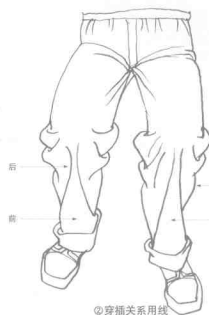
穿插用线主要是表现对象的结构准确性,穿插线画对了,结构也就画对了。

③疏密线关系

为了把对象的层次表现得较为充分,主要就靠疏密线的应用,要做好“密不透风,疏可走马”,才能把画面层次处理好。

①主次关系用线

②穿插关系用线

③疏密关系用线

■鼻子的速写

鼻子位于头部的纵向中线,是头部的最高点。画头部时可以从鼻子作为参照物来比较五官的位置,鼻子在不同角度时呈现出不同的形状,要理解鼻子转动时的透视结构。用线刻画鼻子时很简单,画出鼻子侧面线到鼻底的大结构线,再勾出鼻翼,轻轻带过厚度即可;用明暗表示时则要将鼻孔刻画得透气,两种方法都要注意鼻子的厚度的刻画。

鼻子的正面速写步骤图

鼻子的侧面速写步骤图

■眼睛的速写

眼睛正面速写步骤图

眼睛首先应该注意它在各种角度下所发生的变化。在各种角度的透视中，眼珠会变成各种扁圆形，同时两只眼珠转动的方向是一致的，这样视线才会一致，不然则可能画成“斗眼”。一般情况下，上眼皮由于眼皮厚度和眼睫毛的投影所显现的比较重，所以一般上眼皮画深，下眼皮则浅一些，甚至可以不用画。

眼睛侧面速写步骤图

眼睛的范例图

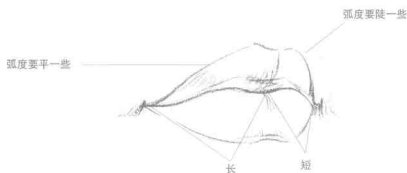

■嘴的速写

嘴巴的结构比较简单，但是面部表情最丰富的部位。嘴的上下唇并非对称，上唇棱角较为分明，下唇较为圆润。要注意上下唇的形状，两唇合拢时，嘴裂线的形状是曲折的弓形而非直线。用线条刻画嘴时，要抓住嘴角和嘴的中缝线，人中对丰富嘴唇很有用；明暗刻画同样应注意嘴唇的厚度对比，可以用点短的线条补充嘴唇的质感。

嘴是依附在呈半圆形的上下颌骨上的，用圆柱作比喻，就容易掌握它的透视变化。

嘴的正面速写步骤图

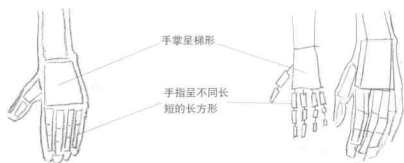
嘴的侧面速写步骤图

■手的速写

手是人物速写中比较重要的细节，手的动态一般比较复杂，刻画的时候要注意从整体到局部的过程。手部结构包括腕、掌、指三部分。先画出手掌与手指的分界线，再找出指头位置，这样才能把握整体关系。手的结构中，手腕运动也很重要，它是连接手和胳膊的一个纽带，要正确地表现出它的运动状态。手的刻画在速写中一般当作细节刻画，不过依照速写的整体，有时候还可以不去描绘出指甲、关节、纹理这些微小的细节。

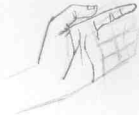
手的结构

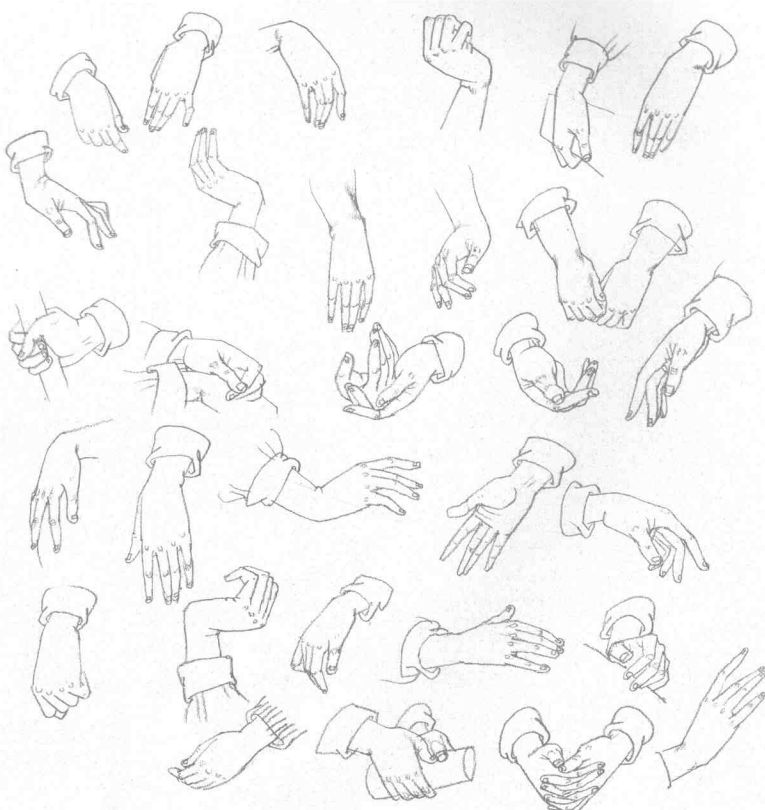
搞清手的大致结构和块面分析，对手的描绘有很大的帮助。

手的正面速写步骤图

手的背面速写步骤图

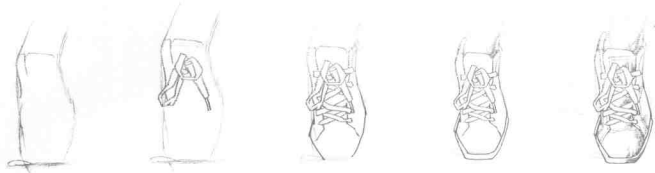

手的范例图

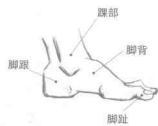
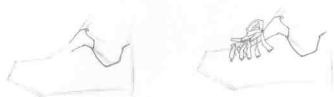
鞋的速写

鞋的正面速写步骤图

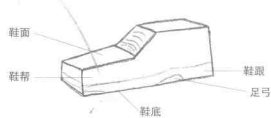
脚的刻画主要是鞋子的形态描绘，鞋子主要是要分出鞋底与鞋面的体积。同时，画鞋时应注意鞋的两侧曲线的变化，鞋子的内线向内收，外侧线向外扩，不要把鞋画得左右不分。

鞋的侧面速写步骤图

脚的结构

鞋与脚是相配的。理解了脚的形体块面就可以依脚的形体直接套用鞋了。

鞋的范例图

■头部的速写

头部基本上是个蛋形，五官的透视变化是在蛋形基础上的各种透视角度的变化。

人物速写中，头部的刻画很重要，因为头部是人物速写的一个重要比例依据，同时也是我们进行人物刻画的第一步，头部画好了，后面的刻画才有画下去的信心。头部细节主要是眼、鼻、嘴、耳，我们首先要将这些细节刻画好，并将其画熟记熟。

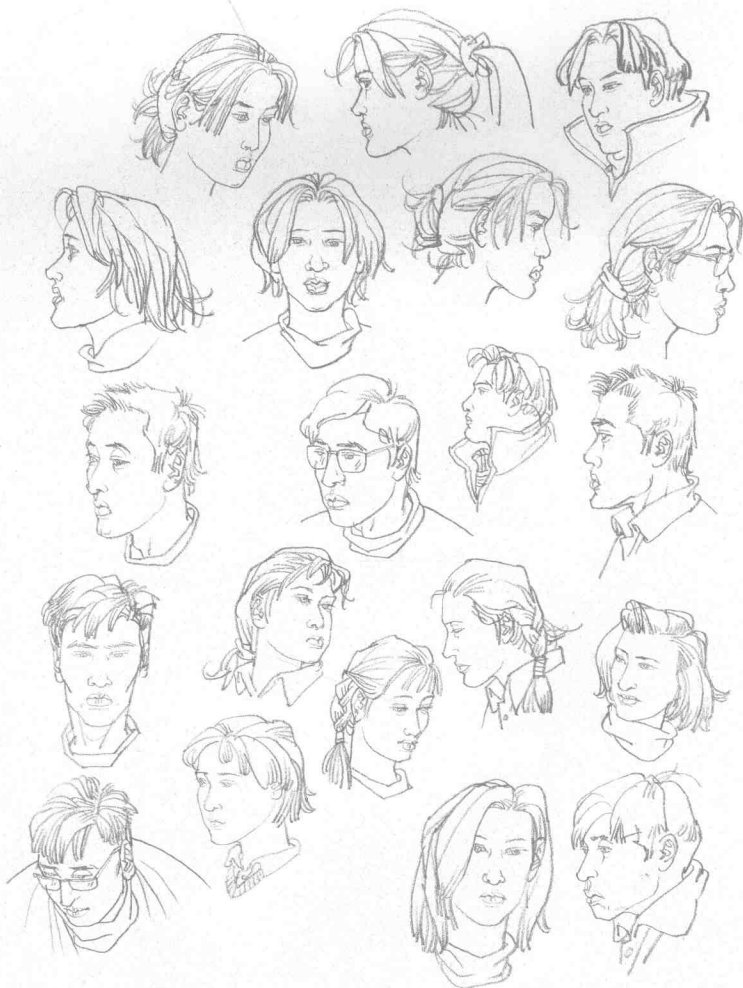
头部的正面速写步骤图

头部的侧面速写步骤图

头部的形体结构可归纳为一个蛋形，要正确的理解三停五眼在透视中的变化。

头部的范例图

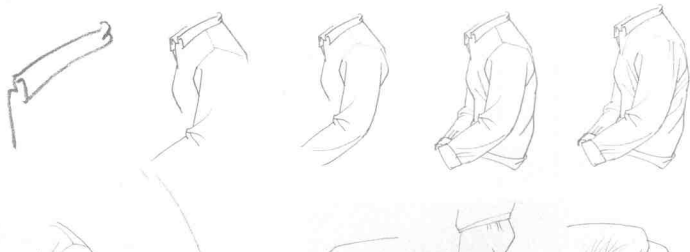
■ 胳膊与袖子的速写

胳膊的正面速写步骤图

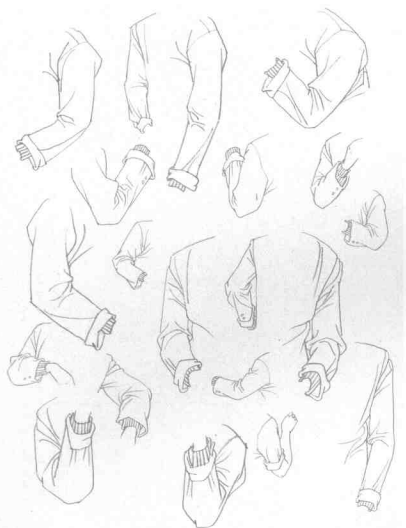

胳膊与袖子刻画的难点同属于对衣纹的理解,要理解衣纹线的形成原因及其规律。首先要弄清衣纹的挤压关系。衣纹其实就是胳膊的运动带给衣服的影响,搞清楚胳膊的动态,衣纹的描绘就有了依据。可以根据形体动态去理解胳膊的挤压与顶出的关系,一般胳膊顶的地方衣纹要疏,挤压的地方衣纹要密。

胳膊的侧面速写步骤图

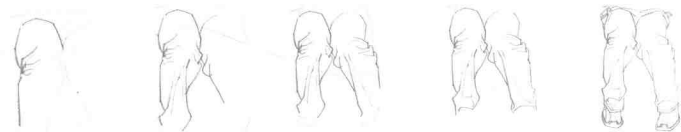

胳膊和袖子的范例图

■ 腿和裤子的速写

腿部的正面速写步骤图

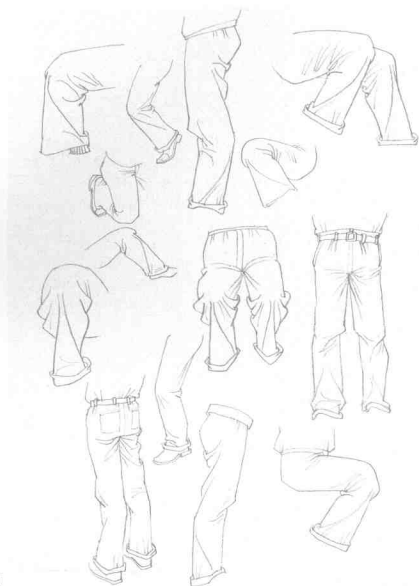

腿和裤子的刻画同样首先要弄清形成衣纹的原因,其形成的主要是因为关节的顶与挤压关系。腿的运动直接影响了裤子衣纹的形状。腿上衣纹一股集中在大腿与耻骨相接处、膝关节处、裤脚处,衣纹的疏密关系同胳膊一样,顶的部位同样(贴着身体的地方)用线要实,线条要疏;身体挤压的地方要虚,线条要密。

腿部的侧面速写步骤图

腿和裤子的范例图

- 1.用虚线画出人物大的形态,同时要把握人物比例,注意重心的位置,在画大形体时就应该把人的重心画稳。
- 2.从头部开始刻画,画头部的同时要注意颈部一起进行。
- 3.顺势画出人物的胸部、肩部等。
- 4.裤子的刻画着重抓住几个转折处的衣纹,其他的衣纹可以轻轻带过。
- 5.画脚时要参照全身的比例。
- 6.调整大的明暗,补充细节。

讲解:站姿是人物速写中最为常见的速写题材,也是美术院校高考中经常出现的考题。人自然站立时,身体衣纹是比较舒展的,衣纹的褶皱主要集中在肘、腰腿间、膝盖等形体转折处,画任何站姿时,都要注意这几处的衣纹刻画。

1

2

3

4

5

6

站姿速写
2006.12

试题女站姿速写

- 1.用虚线定位，画出大形态。
- 2.用头部开始下笔，要抓住重点刻画，这很关键，头部画好了，往下画的信心才会增加。
- 3.画肩膀的时候注意将肩膀与胳膊相接的线刻画出来。同时用简洁的线条画出背部的动态线，并概括出胳膊的转折。
- 4.远处的胳膊可以画虚一点，同时注意，凡是人物的结构转折处可多加一些线条。
- 5.依据膝关节的动态顺势画出脚和鞋子的形态，注意表现出鞋底的厚度。
- 6.整体调整，刻画出一些细节以丰富画面。

试题女坐姿

- 1.用虚线定位，画出大的形态结构。
- 2.用果断的线条把对象主要动势画出来。
- 3.刻画时穿插用线来灵活地表现对象。
- 4.在细节刻画的同时，注意疏密的处理。
- 5.注意整体和局部的协调关系。
- 6.结束写生。

讲解：人物坐姿速写也是最为常见的速写题材。坐姿人的上身长度往往变化不大，区别主要是腿部，上身一般为四个头长。人在坐着的时候一般是比较放松的，这个时候身体同样比较舒展。同时因为坐的原因，腰部和大腿根部会产生一些挤压线，这是表现腰和腿结构关系的关键。

1

2

3

4

5

6

于湖北美院
2007.6

1

1. 确立好构图, 定出人物大的姿态和局部的位
置, 从头部开始展开写生。
2. 同时要注意人物的整体比例和结构关系, 要
用“比较”的方法来灵活抓住对象。

3

3. 观察人物的动势和结构穿插关系, 用肯定果
断的线条画出人物动态的主要结构。
4. 注意主要线条和穿插线条的灵活应用, 头手
脚可以同时进行刻画。

5

5. 抓住手臂的动态和身体躯干的前后关系, 表
现手臂的动态一定要注意胳膊的动态对衣服
的影响。
6. 框出上身体, 长线条和短线条相互搭配,
同时应用。

■天津美院考试 试题男蹲姿速写

讲解：蹲姿与站姿、坐姿一样是人物速写中最为常见的速写题材。蹲姿因为要保持平衡，上半身会前倾些。人体比例在四个头长至四个半头长之间。蹲的姿势形体比较挤压，比较有利于动态线的刻画。画的时候要避开复杂的挤压线，把重点放在动态线的刻画上，对腰部的刻画要简洁，重点是背部和腿的动态刻画。

7.大腿是腿部运动的出发点，要注意大的动势表现，线条一定要肯定果断。

8.膝关节是腿部的一大转折，注意衣纹的走向及衣纹的处理方法。

9.对画面疏密关系进行调整，用短线加强密度。

10.调整形体结构，达到大致无误。

7

8

9

10

1

- 1.观察模特，虚线定位，画出人物大的姿态，头与手脚位置置定好后，从头部开始写生。
- 2.注意人物形态的透视关系，首先画出头部，以为身体比例的依据。

3

- 3.根据三停五眼的关系画五官，画五官时注意大的比例形态，不需要刻意去刻画细小的细节。
- 4.头和手都可以在画大线条时同时刻画，注意主要线条与次要线条的运用。

5

- 5.大线画的同时，可以画一些密线条，如手臂和腿部关节等部位可以画密一些。
- 6.画细节时，一定要观察整体。

■女蹲姿速写

7. 大线画整体动势，短线画局部细节，这样才会做到有秩序，就不会使线条显得太乱。

8. 对腰部、膝关节做重点刻画，注意衣纹的走向及衣纹的处理方法。

9. 调整形体结构及疏密关系，做到大致无误。

10. 调整形体结构，对细节稍做补充，保持线条原始的流畅感。

7

8

9

10