

雄狮美术
LIONART

STRUCTURE AND SHADE

结构与明暗

素描入门必备临本

生动的讲解 · 细

的呈现

主编：王海强 编著：柯略

「结构与明暗」

教你如何画得准确

画得立体

画得生动

教你学会360°的思考

360°的观察

360°的表现

素描静物 组合训练

马潘燕
河北石家庄人，自幼爱好美术，多年美术基础教学经验，擅长线性速写，作品清新隽永，易于临摹，深受广大师生推崇与爱戴。作品出版有《敲门砖—速写风暴系列》、《成功教学系列》、《尚读—我爱画系列》、《经典全集系列》等。
新浪微博：马潘燕速写教学
个人微信：mapanyan0215

律师声明
北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关严厉打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话
全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据
马潘燕人物速写临摹范本 / 马潘燕编著 .
—北京：中国青年出版社，2014.6
(教学风暴 / 王海强主编)
ISBN 978-7-5153-2425-8
I. ①马… II. ①马… III. ①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第096910号

教学风暴——马潘燕人物速写临摹范本

主编 / 王海强 编著 / 马潘燕

出版发行：中国图书出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑：王海强 王世伟
责任编辑：张 军
助理编辑：田 野 李梦川
书籍设计：彭 涛 李庭煦
印 刷：北京建宏印刷有限公司
开 本：889×1194 1/8
印 张：8
版 次：2014 年 8 月北京第 1 版
印 次：2014 年 8 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-2425-8
定 价：56.00 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：(010)59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体
封面用字包括：方正兰亭黑系列

第一章

10分钟快写训练

1	重心与平衡	2
2	动态线	2
3	10分钟快速训练范例	3

第二章

局部临摹练习

1	五官	4
2	头部	6
3	手部	8
4	脚部	9
5	臂部	10
6	腿部	11

第三章

线的表现训练

1	线的对比	12
2	线的穿插	12
3	线的节奏	13
4	线的质感	14
5	线的疏密	15

第四章

三姿训练

1	站姿训练	18
2	坐姿训练	34
3	蹲姿训练	48

第五章

图片对照训练

第六章

场景速写表现训练

1	场景速写表现要点	56
2	关于场景的环境和道具的取舍	56
3	场景速写表现解析	56

第一章

10分钟快写训练

1	重心与平衡	2
2	动态线	2
3	10分钟快速训练范例	3

第二章

局部临摹练习

1	五官	4
2	头部	6
3	手部	8
4	脚部	9
5	臂部	10
6	腿部	11

第三章

线的表现训练

1	线的对比	12
2	线的穿插	12
3	线的节奏	13
4	线的质感	14
5	线的疏密	15

第四章

三姿训练

1	站姿训练	18
2	坐姿训练	34
3	蹲姿训练	48

第五章

图片对照训练

第六章

场景速写表现训练

1	场景速写表现要点	56
2	关于场景的环境和道具的取舍	56
3	场景速写表现解析	56

快写是指在短时间内要求学生调动以往积累的对于人物结构、透视、运动规律等经验，快速地捕捉形象特征中的造型着眼点，用简单的线条去概括复杂的人物形象。这就需要节约时间和提高速度，舍弃多余的细节，站在一个很高的角度来纵观全局。快写虽然没有过多的细节，但是这样画出的人物形象更加生动。

在画动态速写的开始阶段，可先画小幅的速写练习，每个动态形象不必画得很大，一张速写纸可画若干动态，并且不必注意构图，不必讲究完整的效果，动态和动态即使有所重叠也无不可。在取得一定经验之后再画较大幅、较完整的动态速写。动态外轮廓要舒展，注意头、颈、肩、腰和胯的衔接，四肢的姿势需放松一些。时间可以从10分钟左右慢慢过渡到5分钟。头、手和鞋的特征要提炼、概括，引导学生作画时胆子大一点，下笔狠一些。

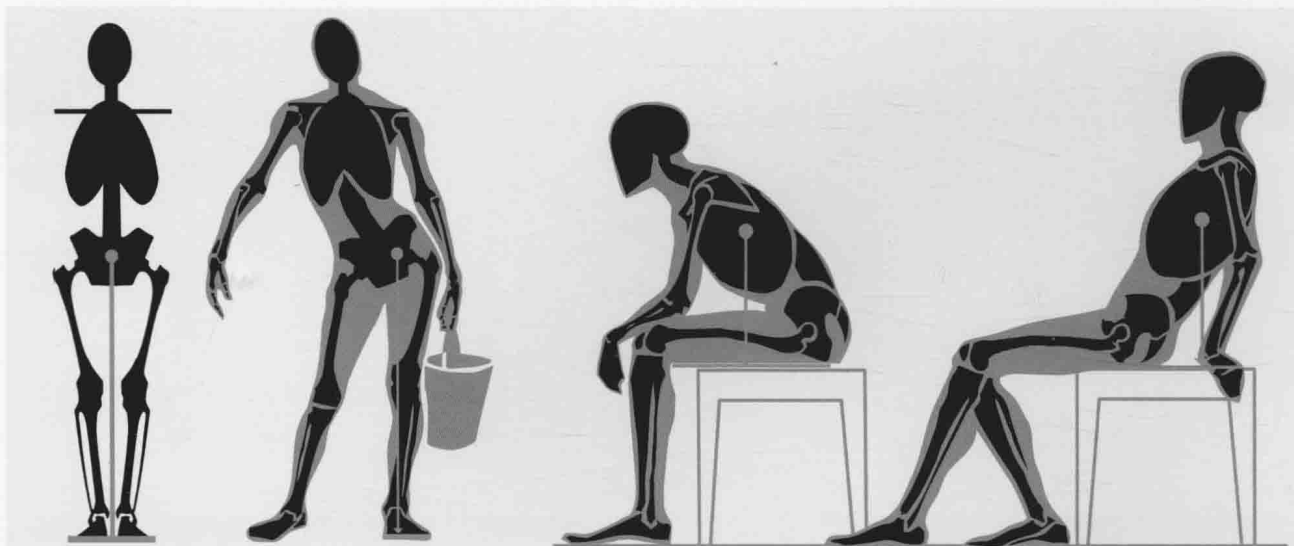
① 重心与平衡

重心：是人体重力垂直向下指向地心的作用点，是支撑人体的关键。

支撑面：是人体支撑点所处的面，直径为两脚之间的距离。

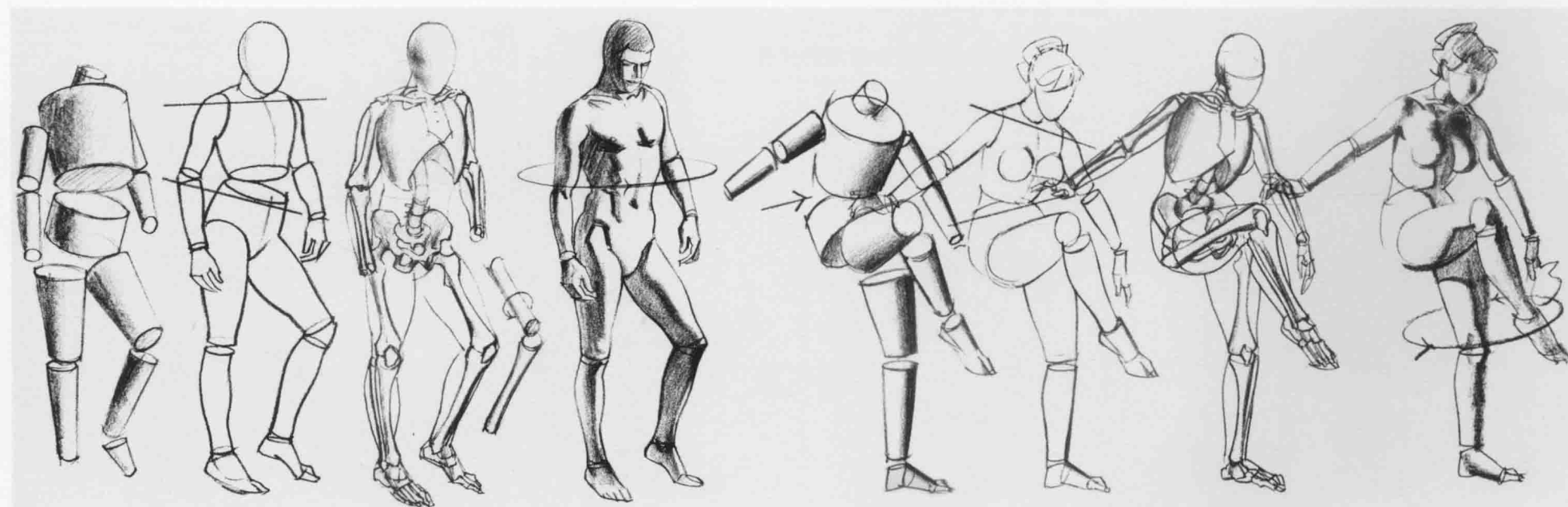
重心线：是一条虚拟的垂线，是人体的重心向下引出的一条垂直线。

重心点：是重心线与地面或支撑物的接触点，也就是人体的受力点。

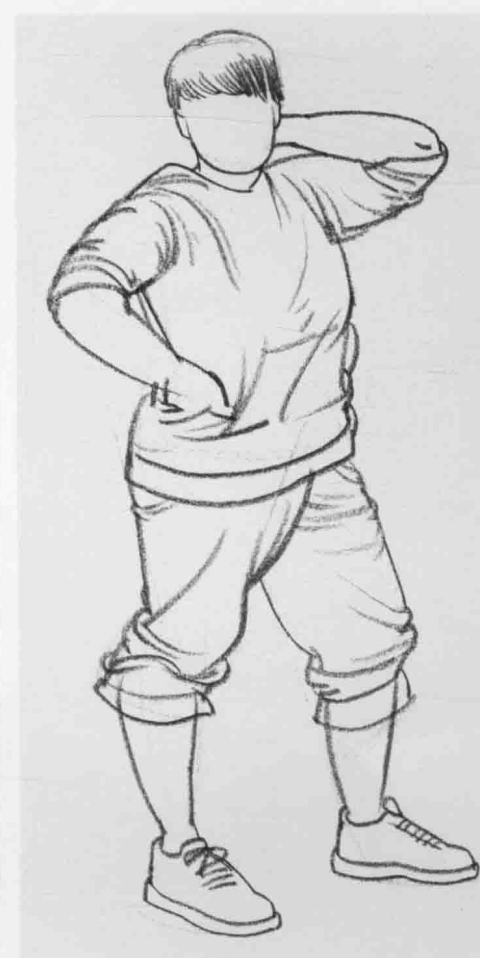
② 动态线

要想将动态速写训练好，必须学会抓住和表现“动态线”。用“去曲取直”的方法对人体动态趋势所作的概括线称为动态线，而对某一个人物的动态，首先要从总体着眼，观察、认识其动态趋势，如从头到脚跟的连线趋势、两只手臂的伸向、腰的扭动角度等等。要画准运动趋势的动态线，除了要考虑总体比例外，还要注意动态线和水平线构成的角度，即倾斜度或垂直关系等。倾斜度画错了，动态趋势也就错了，或者造成动态软弱无力，失去力量美感，或者造成重心不稳，失去平衡。若不先找准动态线，只从局部观察着手刻画，即使局部轮廓画得再准，其动态不对也会导致局部的准确性失去存在的意义。

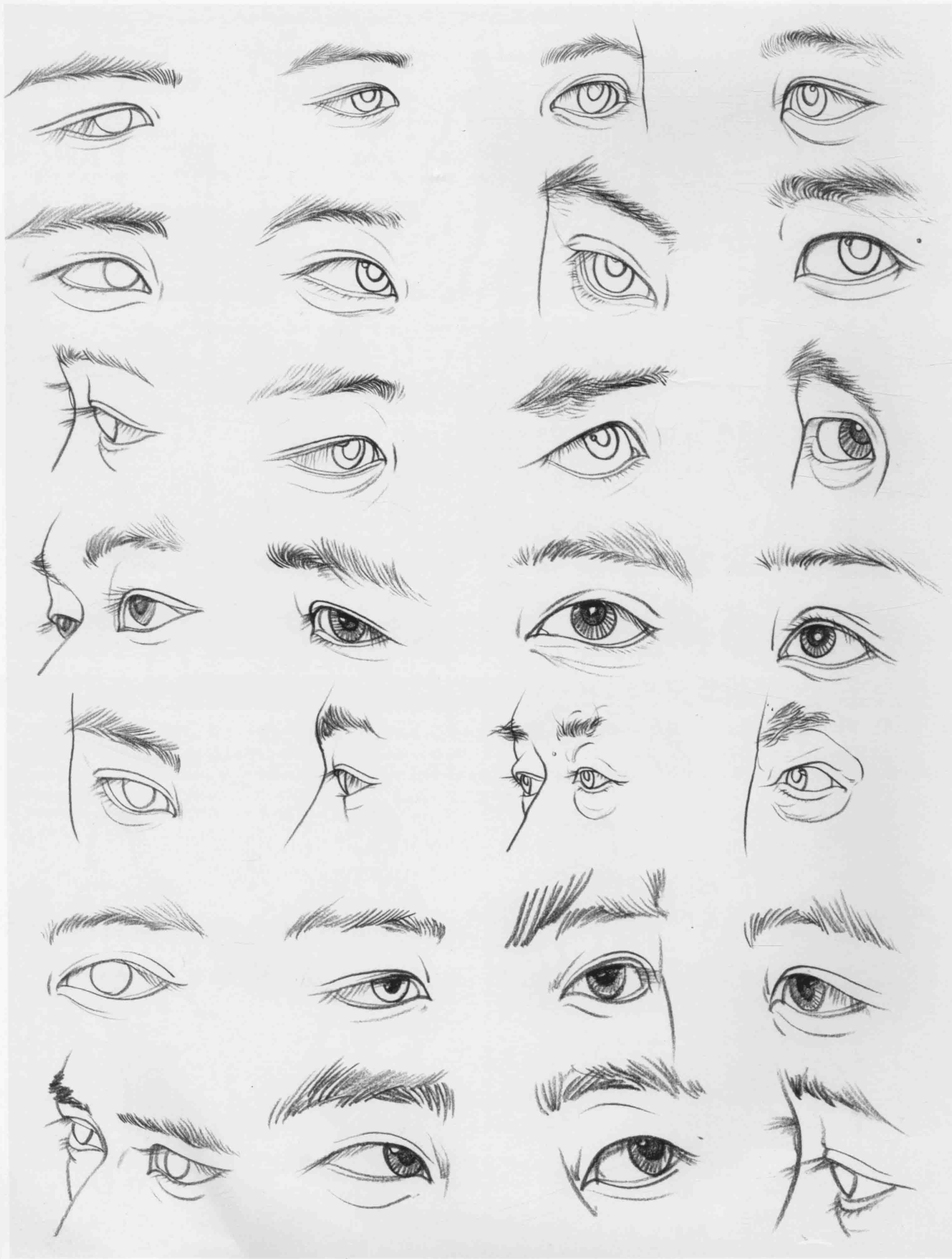
抓住动态线需要注意以下几点。

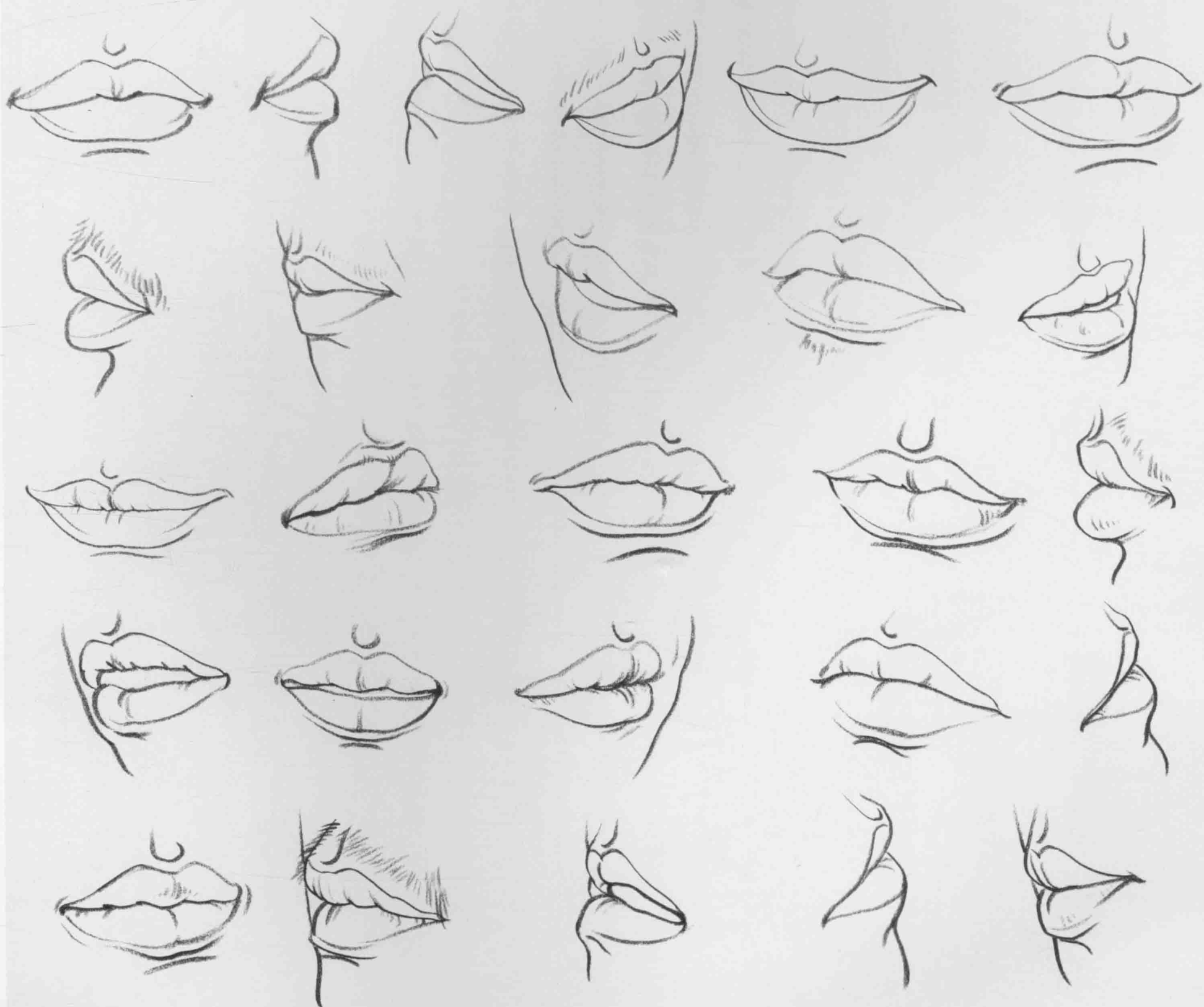
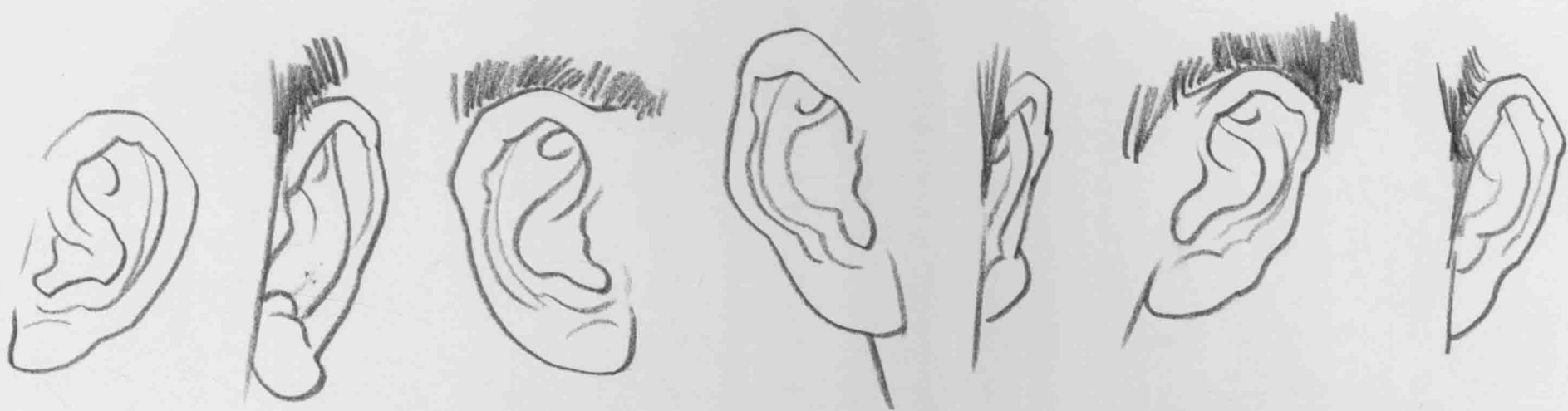
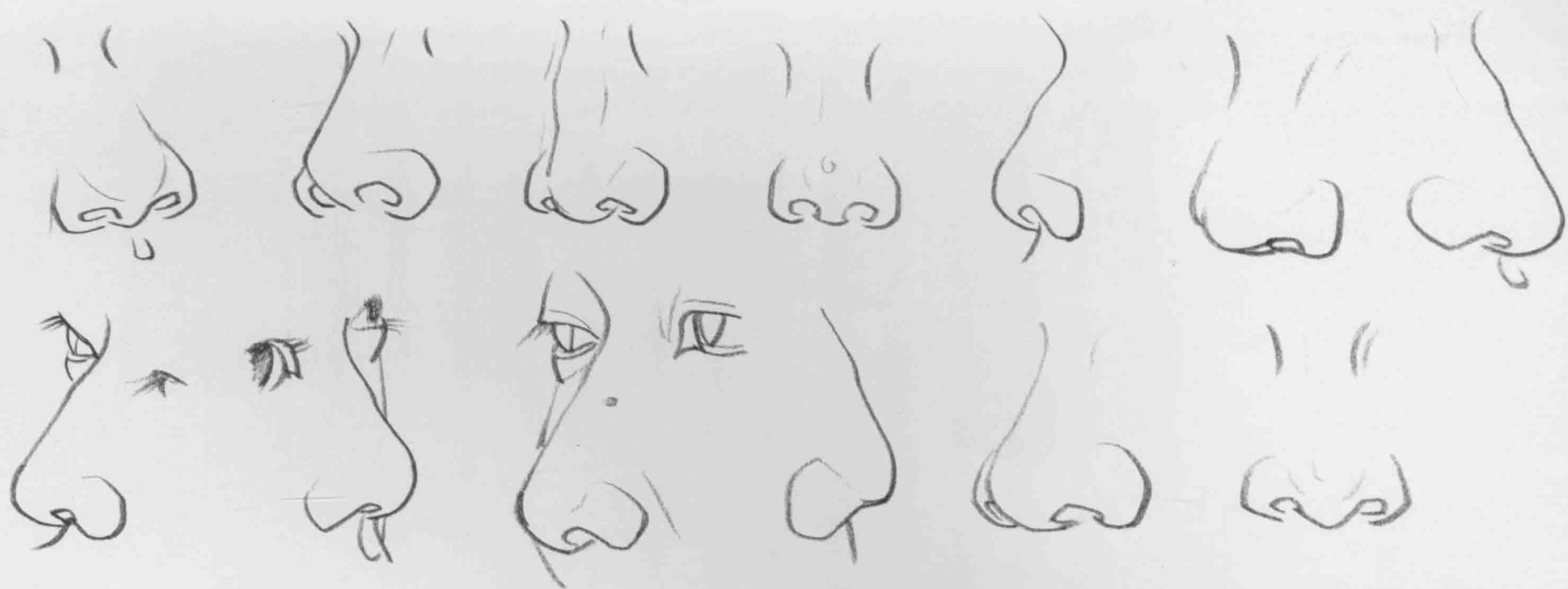
- 动态线是因人体动作变化产生的，它是外形上最明显、衣服与身体贴得较紧的部位。
- 画动态线时，要抓住大的部位，抓关键的动势并注意动态的重心。
- 动态线是非常简练的线条，要根据动作的复杂程度决定动态线的多少。在每个动作中，主要的动态线仅有一条，其他的是动态辅助线。
- 抓住人体的各个关键部位的结构关系，如头与肩、手臂与躯干、骨盆与大腿、大腿与小腿以及小腿与脚踝的结合处。

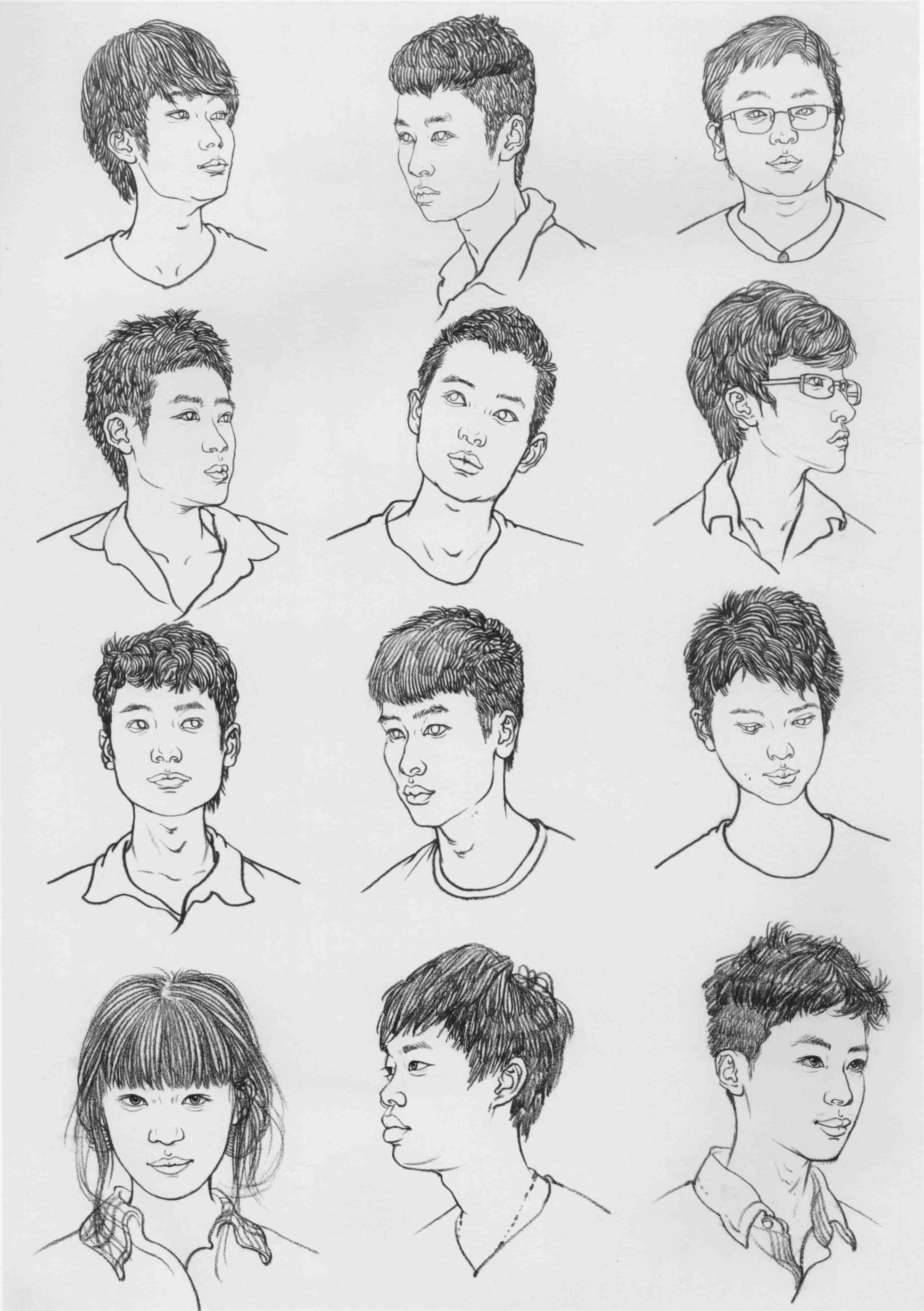
① 五官

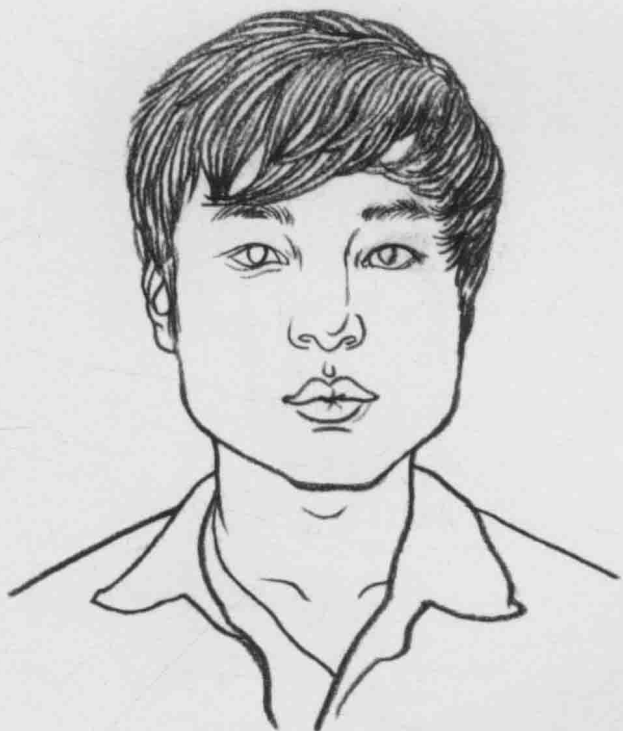
人物速写局部刻画的重点主要是五官，其中对眼睛的刻画是五官中最重要的而且是最难的，它是传神的关键部位。画鼻子时要注意对体积的刻画，分出几个面，鼻尖是整个鼻子的最高点，可稍作强调。嘴唇的轮廓处理要有虚有实，嘴角要注意刻画。面部的表情不同，嘴角的形状也不一样。不同的人耳朵的形状有一定的差别，不能画得千人一面，要注意耳轮和耳垂的结构表现。

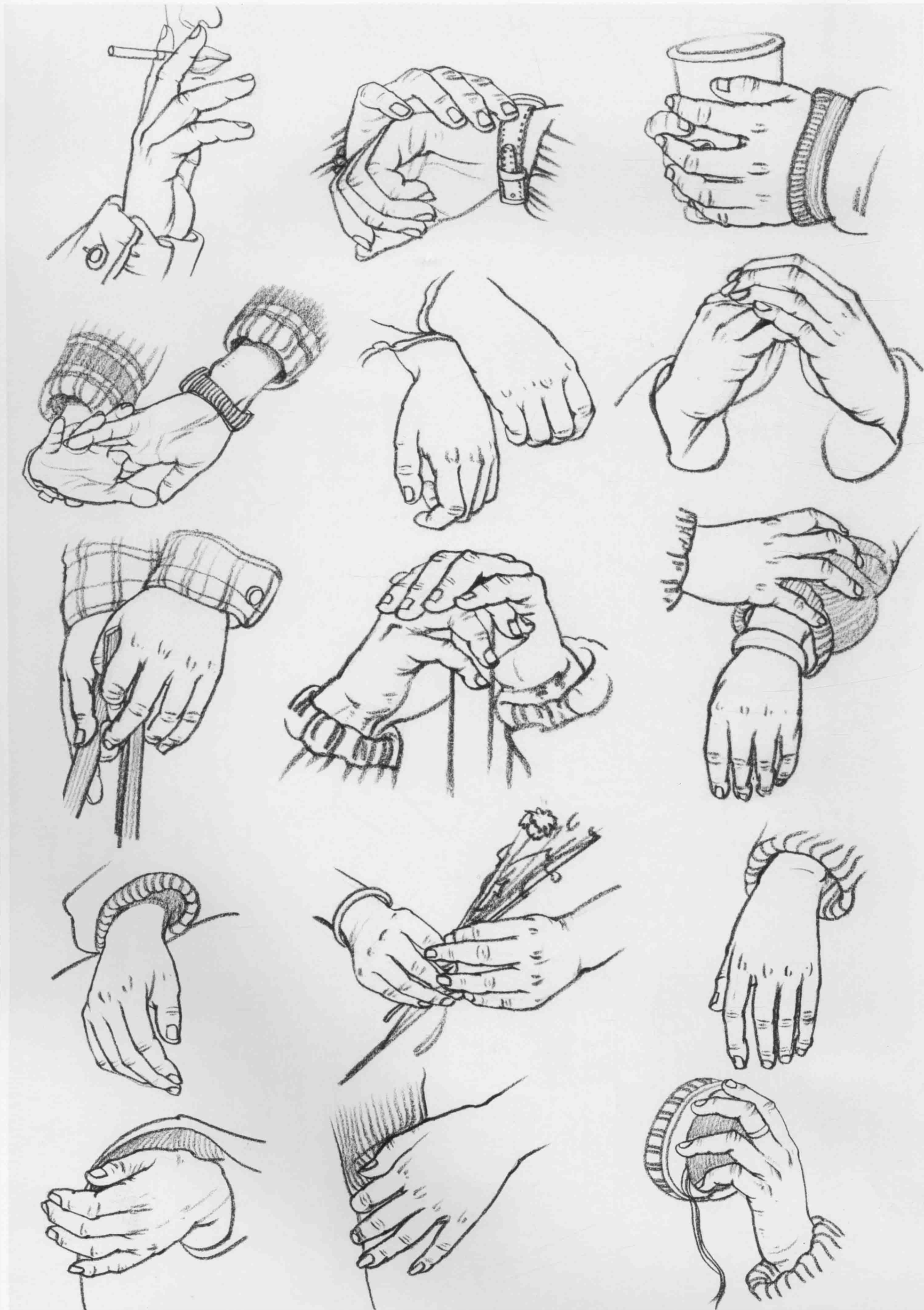

根据头骨和外形的结构来看，整个头部形体可概括为一个立方体。人物头像速写的重点应放在头像的基本形和神态的刻画上，因为神态是一个人精神状态的表现，不注意神态的表现，画出来的人像就无个性和感染力。画头时，首先要“像”，速写画得生动与否的关键是画上的模特儿与真人的形象是否一致、贴切，表现时可以稍微夸张一点，但是一定要自然；其次是要注意头发的质感、体积；再次要注意五官的特征、内外眼角的高低、眉毛的疏密和形状、鼻骨的高低；最后要注意头颈肩的关系。

手是人物速写中不可缺少的一个重要组成部分，是构成人体运动系统的重要部件。手能交流感情、做出各种动作，因此要熟悉和掌握手的结构。画手指时不要看一根画一根，要把握住所有手指在特定动作下的伸屈状态，同时要避免因强调手的结构而画得无血无肉的情况。此外，还要注意手的个性特征表现，我们看到的各种各样的手，诸如老人的手、男女青年的手、小孩的手，健康的手与病态的手，劳动的手与闲逸的手，有力的手与文弱的手，都有其各自的特征。

4 脚部

脚和手一样也是人体运动系统的重要部件，支撑着人体各部分的协调运动。脚是承受全身重量的部位，人体运动与脚关系密切，画时要注意两只脚的力度对比以及形成的外形变化，不同的动态，左右脚在受力上是不同的。对于初学者来说，画脚最主要的就是表现出鞋的特征。平时多学习不同类型的鞋的画法，细节方面要注意三点：一是鞋上的花纹、鞋带的穿插；二是鞋边缘和鞋底厚度的透视变化；三是鞋与裤脚线条的穿插关系。

人物上臂与前臂的动态变化会产生不同的衣纹，而速写又是通过衣纹来表现人体内部结构和人物动态的，因此，广大考生应该认真研究臂部衣纹产生及其变化的规律。平时多注意观察自己的手臂，并经常进行写生。表现手臂从某种意义上讲，就是要表现手臂结构与衣纹的关系。比如当手臂弯屈时，外侧结构明显，要画实，内侧可虚。尤其是关节突出部位要画得实，内凹部位可虚。掌握衣纹的疏密节奏，利用疏密关系可表现人物的结构体积。此外，不同的质料会呈现出不同的衣纹特征，如布料衣纹较细碎，毛衣、呢料较粗圆，单衣的褶皱较长直，棉衣的褶皱较短曲，绸缎的褶皱则多高光等等。

⑥ 腿部

注意在表现腿部衣纹时要分清主次关系，人身上的衣纹不能都画下来，要有取舍。要抓取那些能够反映人体结构的衣纹，对结构转折处的衣纹，如膝关节、踝关节处的衣纹要认真表现，用笔要松动、有虚有实。注意衣纹的穿插关系和质感表现，对非结构性衣纹要少画或省掉。对于初学者来说，画腿部最主要的任务就是表现出裤子的特征。平时多学习不同类型和质感的裤子的画法，要注意以下几点：一是腿部内侧多画衣纹，外侧少画衣纹，要表现出腿部的圆柱形体特征；二是注意对两条腿的处理不要完全一样，要主观地拉大左右腿的对比关系；三是要注意裤脚与鞋子的线条穿插关系。

第三章

线的表现训练

线条是速写最基本的造型语言，也是速写最基本的造型要素。线条的表现直接、快速、简练和准确，既符合速写本身的特点，又能充分适应速写造型的需要。

线条因所使用的工具和材料的不同，会产生丰富的变化，线除了具有一般的浓淡、粗细和曲直等形态变化外，它的流畅或滞重、飘逸或苍劲、急促或舒缓、隽永或凝重、俊秀或粗犷等特征更富情感性和独特的形式美感。

以线条为主要表现手段的速写，通过线的长短、粗细、曲直变化和线的穿插、重叠、疏密等组合关系，可表现形象的轮廓、暗示形体的体积空间、概括物象的层次，或者强化形象的特定动态和情绪，大大增强了速写的表现力。

对于速写来讲，线条运用的根本目的是为形象服务。也就是说无论线条运用是否完美，都应以对物象形态的完美表现为惟一原则，并且不可脱离这一根本。对线条的自如驾驭和自由运用需要努力实践、认真总结和不断积累，只有坚持才能水到渠成。

① 线的对比

② 线的穿插

线的“穿插”重在强调人物的结构与动态，不论是用来表现人物服饰的线，还是用来表现人物动态和轮廓的线，都是用来塑造人物形象的。生动的人物形象，主要是依靠这些有组织的线来完成的。而这些线既表达了人物形象，又展示了速写中线的艺术魅力。

通过一些线条的穿插和叠压，可以将人物的衣纹、形象等交代得非常清楚、到位。另外，速写中有很多线不一定要从头到尾画得很实，只要笔势相连，则虽点划有断，亦能起到笔断意连的效果。

1. 简单的叠压关系能表明叠压的次序。表现为前面的线压住后面的线，常用于轮廓线表现。两根线条的穿插组成一个类似“丁”的字形。
2. 互含式叠压关系，是前面与后面的面只有局部是叠压着的，更多的区域连成了一体，常用于表现衣褶较多的位置。这种叠压关系类似于一个“丁”字包裹于另一个“丁”字中，或是两个“丁”字公用一个笔画。
3. 复杂的叠压关系，是简单的叠压与互含式的叠压在数量上的增加。

③ 线的节奏

人物速写中，节奏感的体现与用线是息息相关的。如重点刻画头部、手部、鞋这三处，画面就会形成“重-轻-重”的节奏感，在这种节奏感中加入对人体关节、结构转折等处的用线，画面会形成更为复杂的“重-轻-重-轻-重”的节奏感。如上图，在表现头、手、鞋三处的同时，还强调了人物上身的重量感与结构的转折点，这样比较符合人们日常的审美习惯，但若是人物的下身重于上身的话，其效果就会让人觉得奇怪了。

4 线的质感

在速写中，虽然表现质感并不是线条的长处，但也不能因此而忽略用线条对各种材质质感进行表现的尝试。一般在速写中，坚硬、厚重的物体用线较直，用笔应沉着；柔弱、轻薄的物体用线宜细，用笔要飘逸、洒脱；粗糙的物体用线宜粗松，用笔要迟缓、曲折。从下图我们可以看出：画女青年的膝关节和鞋等处时宜用较方、较硬的线，强调该处的硬朗、坚实；画她的头发和皮草装饰时宜用柔软的线，放松地画；画衣物则应该用有张有弛、刚柔相济的线条来表现，如袖口、肘弯处。

用线条将女青年的头发分组，一束束地穿插表现，然后在发尖处汇集，既能体现其顺滑的质感，又会有蓬松的感觉

衣服上的毛领应该画得密一些、虚一些，中间可留白。这样可以更好地体现出毛发的质感。在用线的穿插方向和虚实关系上应与头发区别开来，产生一虚一实的对比关系

用轻松、流畅的线条将绳带柔软、顺畅的质感表现出来

用密集、弯曲的线条将鞋子上面绒毛的质感表现出来，表现手法上要与上衣毛领有所区别

作者运用飘逸、洒脱的细线条将外套的质感表现得准确到位

对短裤与打底裤的表现要有疏密与虚实的对比