



本质²

ESSENCE I

笔笔皆是系列丛书

CHARACTERSKETCH

人物速写

主编：翟乃文

90%

Picture contrast
作品与图片对照

扫码观看
教学视频



河北美术出版社

责任编辑 苏建民
装帧设计 张闻泉

笔笔皆是系列丛书 ——本质 2 人物速写

主 编 翟乃文
出版发行 河北美术出版社
地 址 河北省石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
制 版 浙江力创印业有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 12
版 次 2016 年 5 月第 1 版
印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1—5000

定 价 118.00 元



1

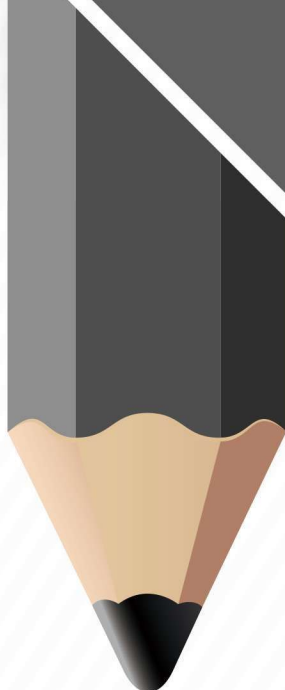
经典作品分析
006

2

扫码看教学视频
018

3

经典作品欣赏
029



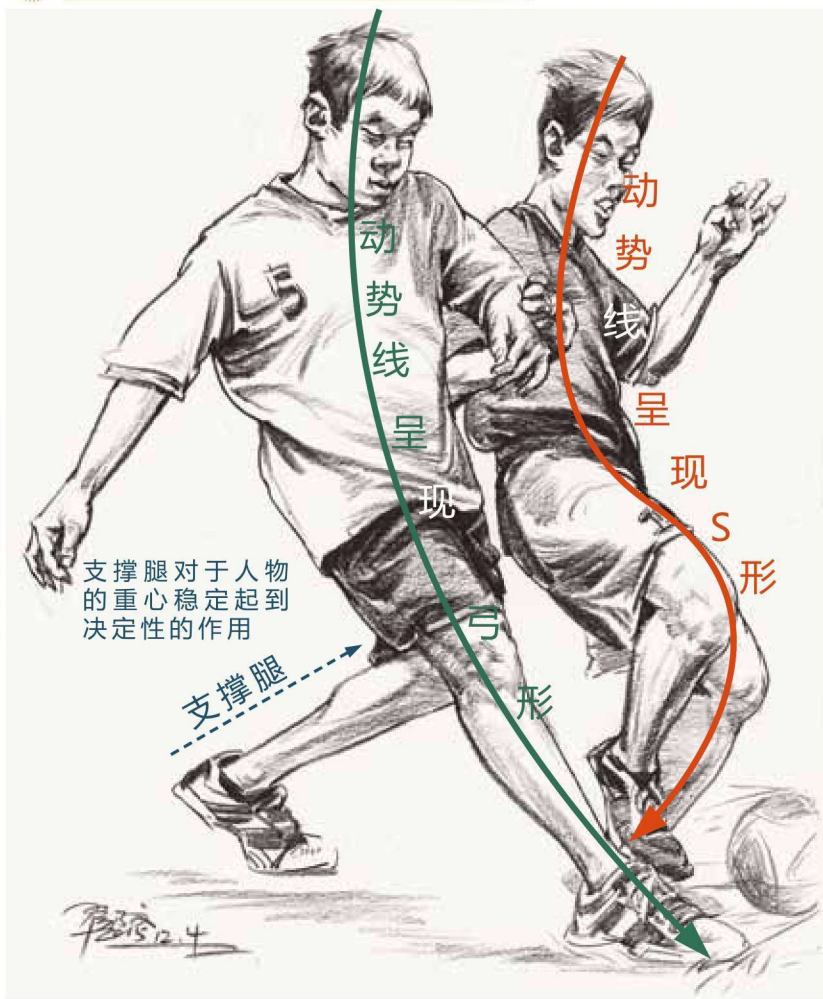
3-1	◆ 快写作品欣赏	030
3-2	◆ 女性站姿步骤图	034
3-3	◆ 女性站姿作品欣赏	038
3-4	◆ 男性站姿步骤图	084
3-5	◆ 男性站姿作品欣赏	088
3-6	◆ 女性坐姿步骤图	140
3-7	◆ 女性坐姿作品欣赏	144
3-8	◆ 男性坐姿步骤图	182
3-9	◆ 男性坐姿作品欣赏	186
3-10	◆ 蹲姿作品欣赏	230
3-11	◆ 人物组合步骤图	232
3-12	◆ 人物组合作品欣赏	234
3-13	◆ 场景步骤图	262
3-14	◆ 场景作品欣赏	268





1

经典作品分析



画大动态的人物，对于动势的把握是至关重要的，这直接影响了画面冲击力的强弱。此作品中，我们可以明显的看到作者有意的加强了人物的动势，前面的人整体呈现“弓”形，后面的人整体呈现“S”形。



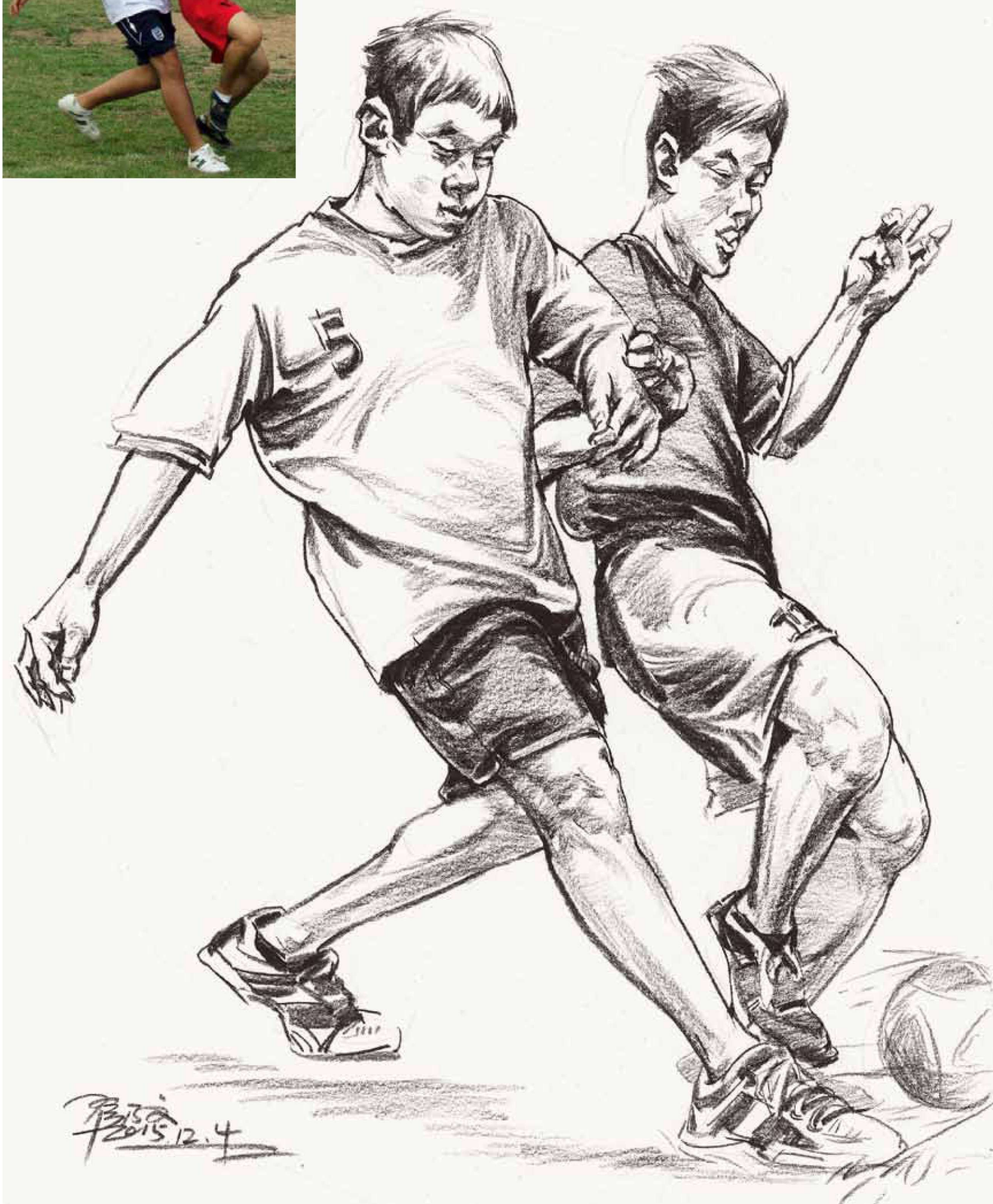
画人物组合时，不管画面中有几个人物，都要注意人与人之间的协调和区分。如此作品中，作者有意的将两个人物的四件衣物做了交叉对比处理，这样一来，人物不但有了对比，画面也增强了冲击力。



对于人物速写来说，人体结构的理解是非常重要的。尤其是在画夏装时，人体有大部分结构外露，如四肢、肩部等。处理时，我们要先把把握好这些结构的基本外形，再根据画面的需要，适当添加细节或光影调子。



衣纹是人体体积、结构和动势的外在体现，刻画衣纹时，不但要将衣纹本身的穿插关系、疏密关系、大小和强弱关系处理好，它的朝向和力度感的表现也要到位。



2015.12.4



场景速写的选景构图非常重要，与色彩静物的取景有相似之处。常见构图类型有：半月型、“S”型、梯形、散落型等等。这张作品是“半月型”取景，这是在日常训练中遇到的比较频繁的类型。“半月型”构图的特点是画面美观、构图稳定、空间容易表现，还有人物或道具之间的遮挡关系明显，利于处理。要注意的是画面中人物或道具的聚散关系、疏密关系。

空间的处理在场景速写训练中是难点，也是很重要的。常见的处理方法有两种，一是视觉中“实”，视觉中心周边“虚”；二是画面前景“实”，远景“虚”。此幅作品中，正是用到了前景“实”，远景“虚”的方法。还要注意的，一般人物处理的相对“实”，道具和景物处理的相对“虚”，这样的画面内容感、分量感强。

这是一幅用线面结合的方法处理的场景速写作品，既然有面的元素存在，就要考虑到黑白灰关系在画面中的作用。如作品中，四个角落的空白和最前面人物的衣服是白色区域，画面远处的包是黑色区域，其余部分是浓淡有秩的灰色区域。也可以根据画面的需要主观处理黑白灰的布局，不能一味的抄袭对象。

远处人物要简洁概括的处理，不可主次不分，前后空间颠倒。

最前面人物面部要画的精彩、实在，五官要精致，用笔要干练，不可含糊。能力强的同学还要适当的处理人物表情，使其生动自然、活灵活现。

远景要虚画，不管是用线表现还是用调子表现，都要控制好浓淡，不可太强。刻画上要概括处理，画的太精细，不但浪费时间，反而前后空间颠倒了。

最前面的人物一定要表现突出，加强对比。所以前面人物白衣服的周边要找一些重色或灰色。此处涂了一层灰调子，一来衬托白衣服，二来加强了画面的空间感。

场景速写中，一般出现的人物数量较多，对于手的刻画要求相对低，初学者要保证手的基本形画好。有能力的同学要尽可能的将人物手部的特征和动态表现出来，毕竟大多数的主题动作是要靠手部表现出来。比如：拉小提琴的人，需要表现好手部拉提琴；提包的人，需要表现好手部提包等等。

道具不一定要全部画完整，它们是画面中最灵活的物体，可以根据画面的需求移动位置，也可以像这样处理。

地板的透视线要画准确，这关系到你所表现的人物和景物能不能稳稳当当的坐落在地面上。







对于人物速写本质的理解

人物速写的表现对象是“人”，要想画好人，就要对其形体、比例、动态、结构表现到位。绝大多数初学者会产生误区，他们把更多的精力都放到了刻画衣褶、玩弄线条上，而忽略了对人物本身的推敲，最终导致画面瘫软无力、极不耐看。打个比方：有一幅水粉画，画中的瓶瓶罐罐、水果、衬布等造型都很到位，加上简练的笔触和优雅的颜色，我们会说这是一幅优秀的作品。如果将画中瓶瓶罐罐、水果、衬布等物体的形去掉，只剩下一堆笔触和颜色时，可想而知，没人会说那是一幅好的作品，甚至什么都不是。所以说，要想画好人物速写，首先是对“人”本身把握好，再谈表现手法和处理衣服等细节。



模特摆好动作后，首先要认真观察，区分好衣服紧贴结构和不贴结构的部位。衣服紧贴结构的部位要仔细地表现，不贴结构的部位可以大胆地去用笔，甚至有些夸张也不要紧。

如图所示，如果把人体的基本形能够研究透彻，那么，哪里是衣服贴结构的部位，哪里是不贴结构的部位就很清楚了。在刻画上，哪里需要严谨，哪里可以放松也就很清楚了。



对于人物动态的把握，主要是横向和纵向的几条动态线要把握好。横向上要注意的是：肩关节连线、肘关节连线、髋关节连线、膝关节连线、踝关节连线的朝向关系；纵向上要注意的是：重心线和头部、躯干、腿的朝向线的关系。





头部是人物速写中最重要的刻画部分，要认真对待。刻画头部时要把握好人物的年龄特征、性别特征以及“三庭五眼”的比例关系。

用线画出脸型 and 五官的形，适当在五官的暗部和阴影处加些明暗调子以加强五官的体积和分量感。脸上和脖子上的明暗调子不需要画太多，勾画出颧骨、口轮匝肌、喉结、颈窝和胸锁乳突肌，其他地方轻轻用笔带过即可。头发要表现出固有色，用笔要重些，注意用笔要顺应头发的朝向。

骨盆运动且一条腿受力时，重心线是颈窝至受力腿的内脚踝的连线，重心线垂直于地面。类似这样的站姿要特别注意肩部斜度和骨盆的斜度，两者向反方向倾斜。



肩部和抬起的手臂就如同一道“分水岭”，穿着质地柔软的衣服时，衣纹由肩部和手臂的弧线顶端起，往两边延伸。刻画这些衣纹时，要注意衣纹的疏密、长短和朝向变化，用笔要轻松，控制好用笔的粗细、浓淡。

在手的压力和髌骨向上顶起的双重作用下，上衣和裤子的大部分衣纹往此处聚集，规律性极强。

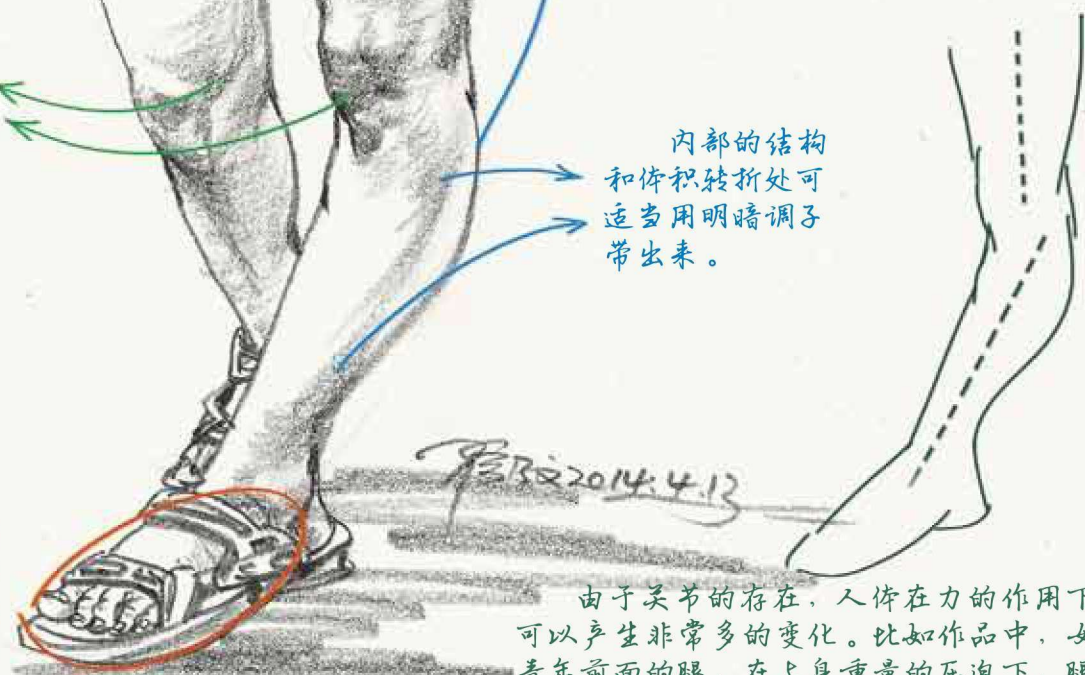
表现人体轮廓的线要清晰有力，用笔要切合人体的结构，注意轮廓线的高低起伏和穿插。

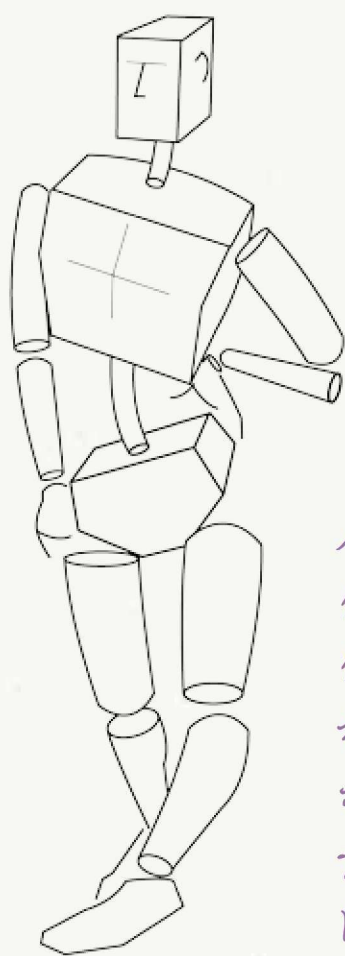
膝关节是人体最大的关节，也是最重要的刻画部位之一。膝关节方硬，刻画时用笔要肯定有力，尤其是在穿短裤、短裙时，膝关节外露，要刻画充分，根据膝关节的体积和结构，适当添加明暗调子。

内部的结构和体积转折处可适当用明暗调子带出来。

穿凉鞋时，脚和鞋子的刻画很重要。要画充分，以免画面头重脚轻。刻画脚的关键是脚趾，分出脚趾的粗细、长短，适当表现出脚趾关节的转折。

由于关节的存在，人体在力的作用下可以产生非常多的变化。比如作品中，女青年前面的腿，在上身重量的压迫下，腿向外的弯度很大，同学们面对这样的形象时，要敢于去表现出这种美感。





人体体积示意图



人物速写当中的体积也是很重要的，为了方便大家分析理解体积问题，我们画了个简单的体块示意图。图中，我们将四肢概括成圆柱体，将头部和胸腔概括成方体，将骨盆概括成梯形体。通过此图与作品的比对，同学们在理解人物各部分的体积问题时就会相对的轻松。希望此图对同学们有所帮助。



作者有意将眼镜画在鼻头上，是为了增加头部的趣味性，服务于画面的冲击感。

画衣服上的花纹、图案以及衣缝线时，要注意它们的走向变化，要顺着人体和衣服以及衣纹的结构走。

衣服的外轮廓线相对细，衣纹线相对粗，再加上一些辅助的调子，轻易间衣服就赋予了体积感和生命力。

道具的灵活运用

我们经常见到很多速写中都会有道具存在，比如：椅子、画架、书包、杂志等，它们的存在对整个画面起到了辅助作用。某些情况下，加把椅子可以使人物“坐”得更稳；画些画板画架可以使画面饱满；手里拿本书可以使人物的动态或表情更具形象化。

此作品中，作者用简洁的线性语言表现了一下画板和画架，在丰富画面的同时，更有效地增强了人物作画的神态，使作品主题更加明确。而且简单的线条也不至于抢了人物的重要性。

模特比较骨感精瘦，手部的骨点特别突出，作者加强了大拇指的弯度和第一关节，使捏橡皮这一动作更有力，更形象。

膝盖如同是一个方体，画穿短裤的人物要注意对膝盖的表现。

注意此处用线画的穿袖与骨盆变化。

简单的调子，由脚底出发，延伸至座椅后方，小小的表现方法，却极大地拉宽了整幅作品的前后空间。

整体是无数个细节的有序组合，细节是辅助整体的必要元素，所以细节也是很重要的，刻画起来也很有乐趣。从鞋子上垂下来的鞋带，又“滴”到了地上，充分体现了作者对细节的操控能力和对事物的审美观。

线面结合类速写的特点是在以线造型的基础上，运用间接的明暗来增强形体结构和块面，是丰富速写造型手段的常见表现技法。这种方法讲究以线造型为主，明暗表现为辅。先用线准确画出人物的基本形体结构和动态比例以及透视关系，再运用明暗在人体的重要结构、关节部位以及明暗转折部位进行修饰，在增强体积感的同时，大大增强了画面的分量感和冲击力。

