

2014年2月 李涵

速写⁵ 装饰性衣纹

SKETCH

徐敬尧 · 主编 李涵 · 著
河北美术出版社

尚读® 微课课堂

您的随身互动小课堂

以出版为媒介，汇聚天下名师，服务于广大美术生！

【 为您解答艺考学习中的一切疑惑 】

■ 作品点评 ■ 视频教学 ■ 绘画知识 ■ 优秀作品 ■ 艺考咨询

腾讯微信入口
订阅号：sundowkt

新浪微博入口
搜索：@ 尚读微课堂

QQ 空间入口
QQ：878758515

策

划：

尚读® Sundo
美术出版平台
Fine arts publishing platform

我们长期征集优秀作品

如果您有优秀的作品想要出版

请把作品资料发送到我们的邮箱：sundobook@163.com

或者联系我们的 QQ：715174317

详情敬请登录：www.sundobook.com

关注新浪微博：http://weibo.com/sundobook 或直接搜索：尚读出版平台

全国统一客服电话：400 - 808 - 5818

我们的新浪微博
搜索：@ 尚读出版平台

我们的微信平台
订阅号：sundobook

我们的淘宝店铺
sundobook.taobao.com

图书在版编目（C I P）数据

速写 5·装饰性衣纹 / 徐敬尧主编. — 石家庄：河北美术出版社，2014.6

（我爱画）

ISBN 978-7-5310-5389-7

I . ①几… II . ①徐… III . ①素描技法 IV .
① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 113647 号

我爱画·速写5·装饰性衣纹

主 编：徐敬尧 作者：李 涵
编 委：李班班 季英杰

策 划：尚读图书

责任编辑：甄玉丽 王 丰 齐炯明

责任校对：张青艳

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

制版印刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开 本：787毫米×1092毫米 1/6

印 张：10

版 次：2014年6月第1版

印 次：2014年6月第1次印刷

定 价：48.00元

上架建议：美术类 / 高考美术辅导资料

ISBN 978-7-5310-4719-3

9 787531 047193 >

定 价：48.00 元

作者简介

李涵

1993 年出生于河北保定。自幼学习美术，一直致力于高考美术研究，高考时河北省联考速写 97.5 分、清华美院专业考试总成绩 236 分，教学与考学经验使其积累了大量绘画方法与技巧。其速写在注重结构形体的同时也着重强调节奏、用线及装饰等应试效果，风格特征适合全国各地艺术及综合类大学，作品为各地老师与考生喜欢。

引言

如果你是美术生，且行且珍惜

前一段时间，家乡的老师邀请了几个我们同一届的学生回母校与学弟学妹交流，而在这次的交流过程中慢慢聊起了曾经的我。

从小我就喜欢美术、工笔、书法、手工等等。到了初中，因为这些爱好导致学习成绩不太理想，所以我选择了美术专业，并顺利地考上了高中。高一与高二的日子过得很快，没有任何压力，每天浑浑噩噩（这当然是不好的），到了高三快要外出学习的时候，才发现自己的文化课成绩真的很差，我开始疯了似的抄写各种笔记，这样满载着“知识”到了北京。

初到北京，开始了很不适应的画室生活。8 点多起床，晚上要画到两三点钟才能休息，每天奔波在宿舍与画室之间，毫无规律地生活。有时候甚至分不清白天与黑夜，困的时候就喝点咖啡解乏。那时我才体会到美术生是多么地辛苦与劳累。我的素描和色彩进步得很快，只有速写，根本摸不着头脑，每次画速写都觉得很烦，怎么也画不好，甚至有的时候一到速写课就跑到别的教室画其他的东西。也因为这样我接到了很多罚单，每周速写罚单就要有 200 张，一个月里不知道画了多少，久而久之我也从反感到勉强接受，再到将就画完，后来开始微微喜欢，最后就情有独钟了。所以后来我总结出一个道理：“速写是罚出来的”。

转眼间就到了 12 月份，联考之后，小伙伴们开始奔波各地报考不同的院校。而我一心想留在北京，大多数时间还是在北京考试。最后我收到了 7 个合格证，满载着对未来的憧憬与希望回到学校学习文化课，高一、高二的“快乐”生活注定了高三学习文化课的艰难，我要把三年的知识在三个月里完全消化。每天早上背英语，晚上复习文综。虽然有很多需要学习的东西，但总觉得还有机会。直到最后报考成绩出来，发现自己离北京理工大学录取标准就差两分。我开始后悔为什么当初没有再努力一点，可是悔之晚矣。复读之路荆棘载途，压力不在于外界，而在于内心。想起这一年在画室、在学校的日日夜夜，点点滴滴，想起妈妈为了照顾我，把爸爸一个人留在家到北京陪读，想起姐姐在每次考试之前帮我收拾行囊，想起对我满载期望的老师，想起那些曾经一起画画但已经考上大学的小伙伴，一切的一切都要重新开始。

在这一年我更加努力，由于有了一年的经验我顺利地完成了专业的学习，匆匆忙忙地参加了几个校考就赶回学校补习文化课。回到学校，老师让我们在三个美术班中任选一个。我的自控能力很差，所以选择了一个传说管得很严的班。也就是在这个班我结识到了在这三个月里很照顾我的班主任——季老师。我选择了班里靠墙的第一桌，在这里我搭建了自己的“小窝”，各种书本、卷子把这里塞得严严实实。每天 6 点起床背英语和语文诗词，中午做文综卷子，晚上 11 点下课，回到宿舍再补习数学。一天里除了吃饭、睡觉的时间几乎是不出门的。复读的生活像黑夜里的迷宫难以穿梭，但我始终相信天空中一定会有星光照耀我前进的方向。

功夫不负有心人，在这一年我的联考成绩为 274 分，还收到了八个专业合格证。清华美院专业考试总成绩 236 分，首都师范大学设计系过线 17 分（最高分过线 23 分），北京航空航天大学过线 35 分，北京科技大学全国第 7 名，北京印刷学院全国并列第 18 名，中国地质大学珠宝系过线 64 分，最终考入了北京科技大学。

艺术使人心静，复读使人成长，两年的经历使我学会了坚强，学会了忍耐，也学会了感恩。在此我要感谢爸爸妈妈，感谢我的老师，感谢我的学生，感谢所有帮助过我的人，最后要感谢“尚读图书”能给我这个机会，让我把我的经历分享给大家。

李涵

2014 年 6 月 15 日

CONTENTS

目录

Part.1 结构与线

002

Part.2 形体与线

011

Part.3 动态与线

020

Part.4 线条与装饰

042

Part.5 临摹与线

048

Part.6 范画赏析

054

一、论人体骨骼

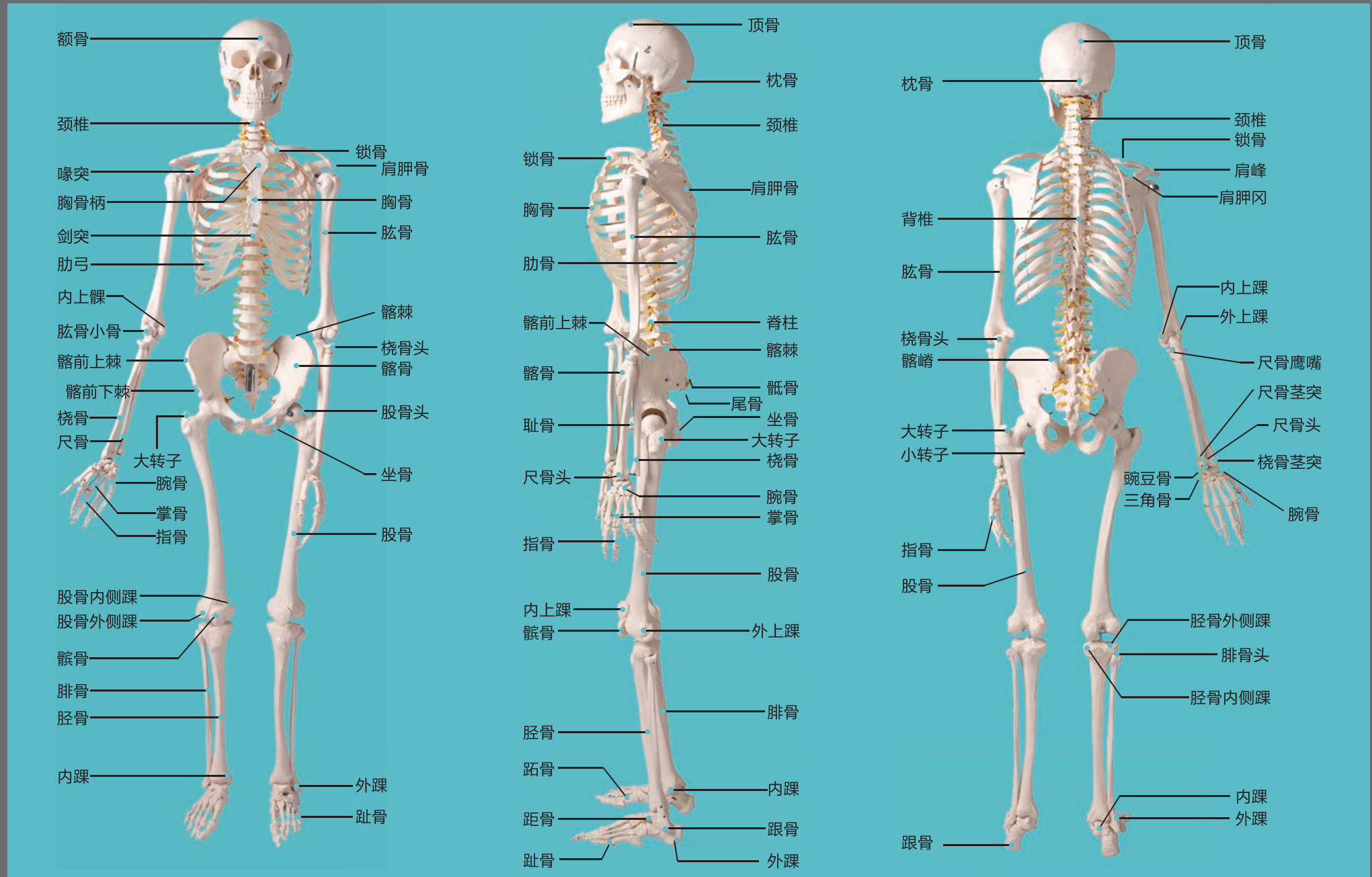
骨骼是人体的基础支架，通过各类关节做出各种运动。从造型的需要出发，要熟练掌握骨骼的基本造型，包括骨骼的基本形状、生长趋势、长短比例，以及鼓点的位置与造型特点。速写首先要掌握必要的艺用解剖知识，了解人物的基本结构，理解人体骨骼和肌肉的生长规律及其运动规律。了解人

体骨骼结构是学好速写的基础，通过对人体骨骼结构的研究可以更准确地去表达所要描绘的对象。在画骨骼处适宜用较方、较硬的线，需要强调该处的硬朗、坚实。

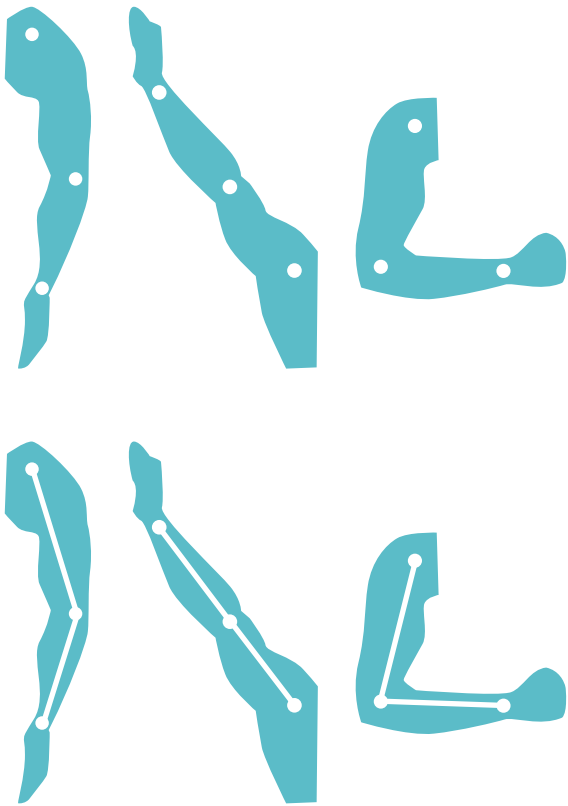
人体中主要的鼓点为肩点、肘点、腕点、胯点、膝点、踝点，这些鼓点的用线是人物速写中最“硬”的位置。一般来说男性的鼓点比较明显，结构处用线硬一些，女性身体柔软，则用线软一些。当我们在画人物的外边缘时，肩、肘、胯、膝几个非常重要的结构点用线需要连贯、整、忌断、忌碎。反之

关节内侧会因弯曲、扭转等动势产生挤压、拉升等形式的穿插线条。

速写中，要注意线与线之间的穿插关系，“结构线”要准确，特别注意关节部位的转折扭动关系，紧贴皮肤处要画得实一些。往往紧实的线就是贴身的部分，虽然未必画得重，但一定要画得肯定。要培养正确的观察方法以及严格的造型能力，所以必须具备扎实、熟练的人体解剖知识，这样写生中才能游刃有余。

鼓点与线的关系 上肢的点

上肢的骨骼分别包括上肢带骨、自由上肢骨、上臂骨、前臂骨和手骨。肘部最重要的就是铰链运动，这就是为什么尺骨或者铰链骨大而桡骨小的原因。支撑前臂的大骨头可以围绕着肘部的铰链摆动，同时，支撑手的小一些的骨头可以绕着转动。手腕最重要的运动就是转动运动。

速写画上肢的时候，胳膊是在衣服下面体现的。了解了胳膊的结构，绘画起来就能深入。

下肢的点

下肢最长、最结实的骨骼是股骨，也叫大腿骨，它在髁关节窝处，通过一个长颈部与骨盆相接。在膝部，股骨靠在小腿的主要骨骼上，并且形成一个铰链关节。胫骨向下形成内踝关节。在股骨和胫骨的结合处生有髌骨。这是一块近似三角形的小骨头，下面是平的，上面是凸的。

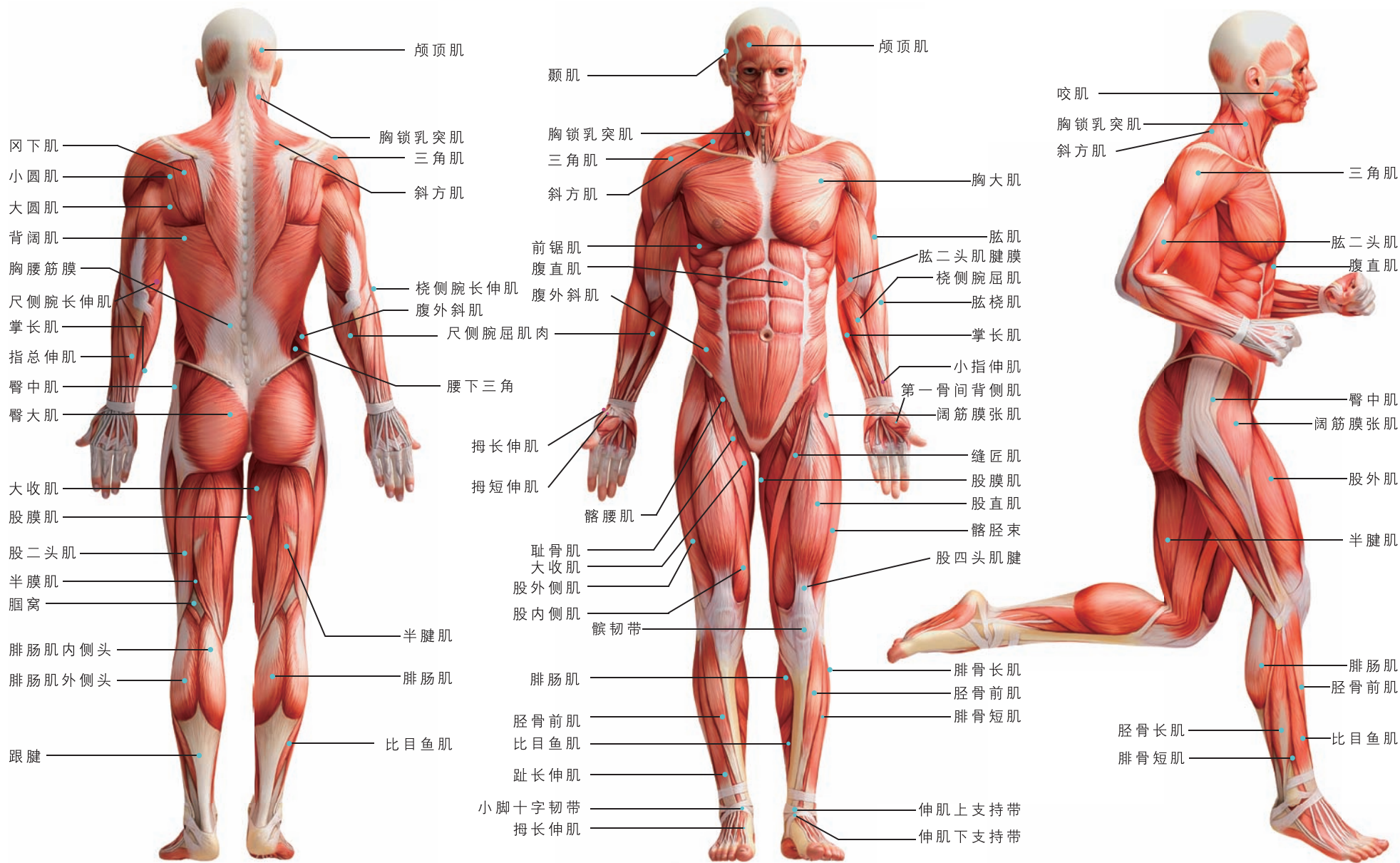
膝盖部分是明显的鼓点，用线要肯定、连贯，腿弯曲时，膝点位置要肯定用线，膝盖转折的体面位置要留白。

二、论人体肌肉

人体肌肉是人体运动的动力器官，是人的生命活动的重要体现，它与人体骨架共同构成了人体外形的轮廓和起伏变化。但与骨骼不同的是，肌肉是人体表面形态的主要决定因素，每块肌肉都有一定的形态、结构和功能，在神经支配下收缩或舒张，随意运动。当人体运动时，肌肉还可以伸缩，并改变其长度和厚度。肌肉的形状与大小差异很大，通过没有弹性的腱与骨骼连接在一起。通常体积较大的肌肉位于四肢处，以及连带躯干的肌肉，而躯干的肌肉较宽、较薄。

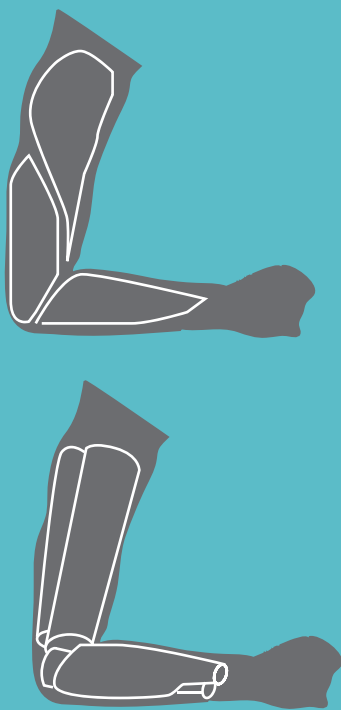
每块肌肉对人体运动都发挥着独特的功能，肌肉在人体运动中会出现松弛与紧张、收缩与伸展的状态，从而使人体的外形产生丰富的变化。当肌肉收缩而处于紧张状态时，肌形会变得短而隆起，形状浑圆明显；当肌肉处于松弛状态时，肌肉会变得软平，形状松软含蓄。正是因为肌肉的协调运作，使最为复杂的动作成为可能。因而，我们经常会看见大块肌肉组织聚集在一起所形成的块面。

人体的肌肉有600块左右，在艺用人体结构中，我们只研究对人体外部形态有直接影响的肌肉群，即从人体造型的外轮廓和起伏的关系出发，对有重要意义的浅层肌肉和部分深层肌肉进行研究。

肌肉与线的关系

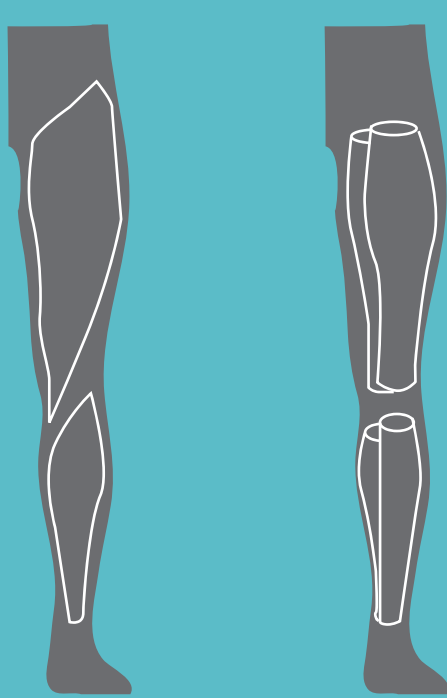
上肢的肌肉起伏

肩部、胳膊、前臂和手的组块不是直接地互相头对头连接起来的，而是以各种角度覆盖和伸展着。肩部的三角肌宽侧向上向外，窄的一侧笔直。前臂的上半部分是一个宽侧向前、窄边朝向侧面的块面。它起自锁骨的外三分之一处和肩峰的凸缘，纵贯肩胛骨脊骨全长。

三头肌使屈伸的胳膊伸直，二头肌使前臂弯曲。

下肢的肌肉起伏

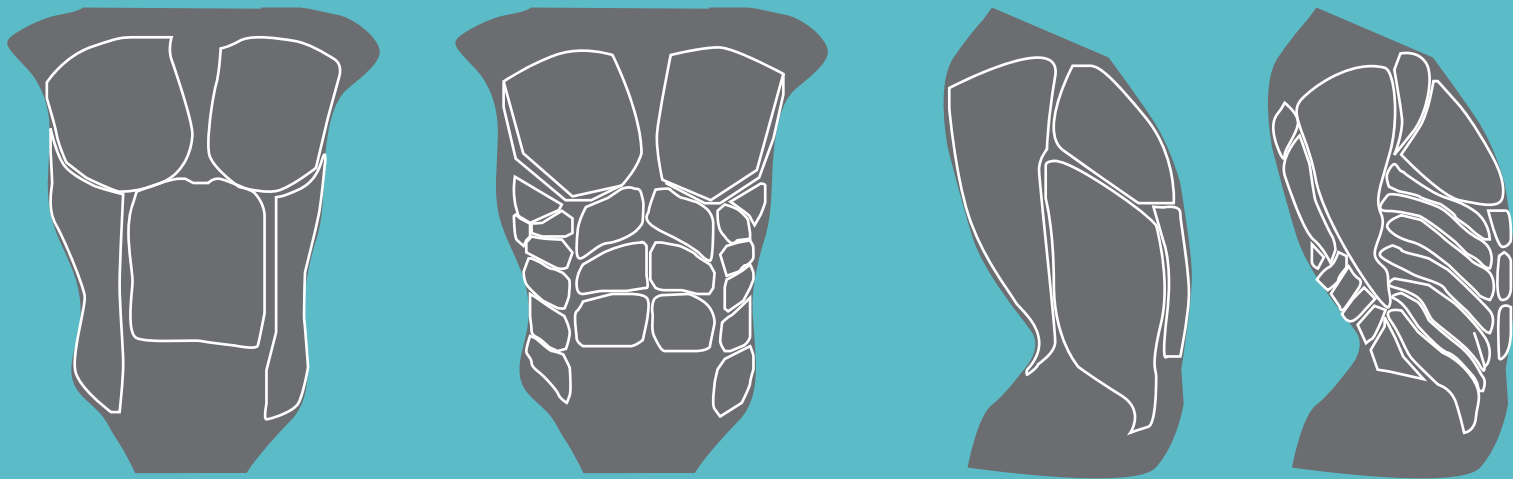
下肢分为三部分：大腿、小腿和足。大腿从骨盆延伸到膝，小腿是从膝到足。膝连接大腿、小腿，使其能弯曲运动。

下肢的肌肉鼓点非常明显，大腿与小腿相接，大小腿相反方向突出，形成了“S”形，这部分需要用线连贯，曲度可以画得夸张一些。

躯干的肌肉起伏

躯干是由胸部、腹部以及两者之间的腹上部组成的。

腹部用线要尽量避免左右对称，一般采取一侧线条较粗、较硬，另一侧褶皱多、用线细、较软的模式。站立时，腹部位置很少产生挤压型线条，坐姿或者蹲姿会产生褶皱。

2014年3月2号 九子冠

2013.9.14
李法

2013年12月初季

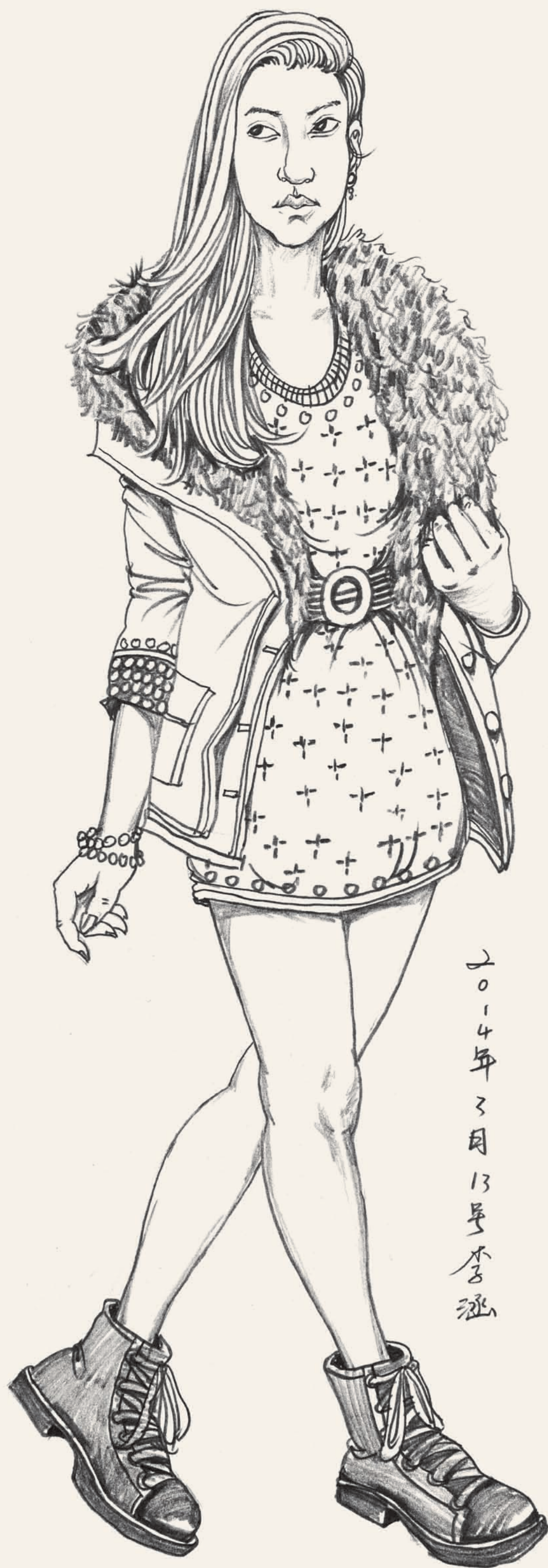

2014年2月16号 李强

2014年
木と海

2014年3月13号李涵

李冠 2013年10月22日

一、论头、手、脚

头、手、脚是人物速写中最为精彩的部分，一张完整速写的头、手、脚的刻画是必不可少的，头、手、脚刻画好了会使整个画面变得醒目，相反则会影响效果和分数，如

此算来如果有一张百分制速写试卷，那么它头、手、脚所占的分数大概是一半。

整体上来说，头、手、脚的画法与身体的画法是一样的，都是要整体观察，先画出他们的外轮廓，然后再刻画细节，最后增强效果。

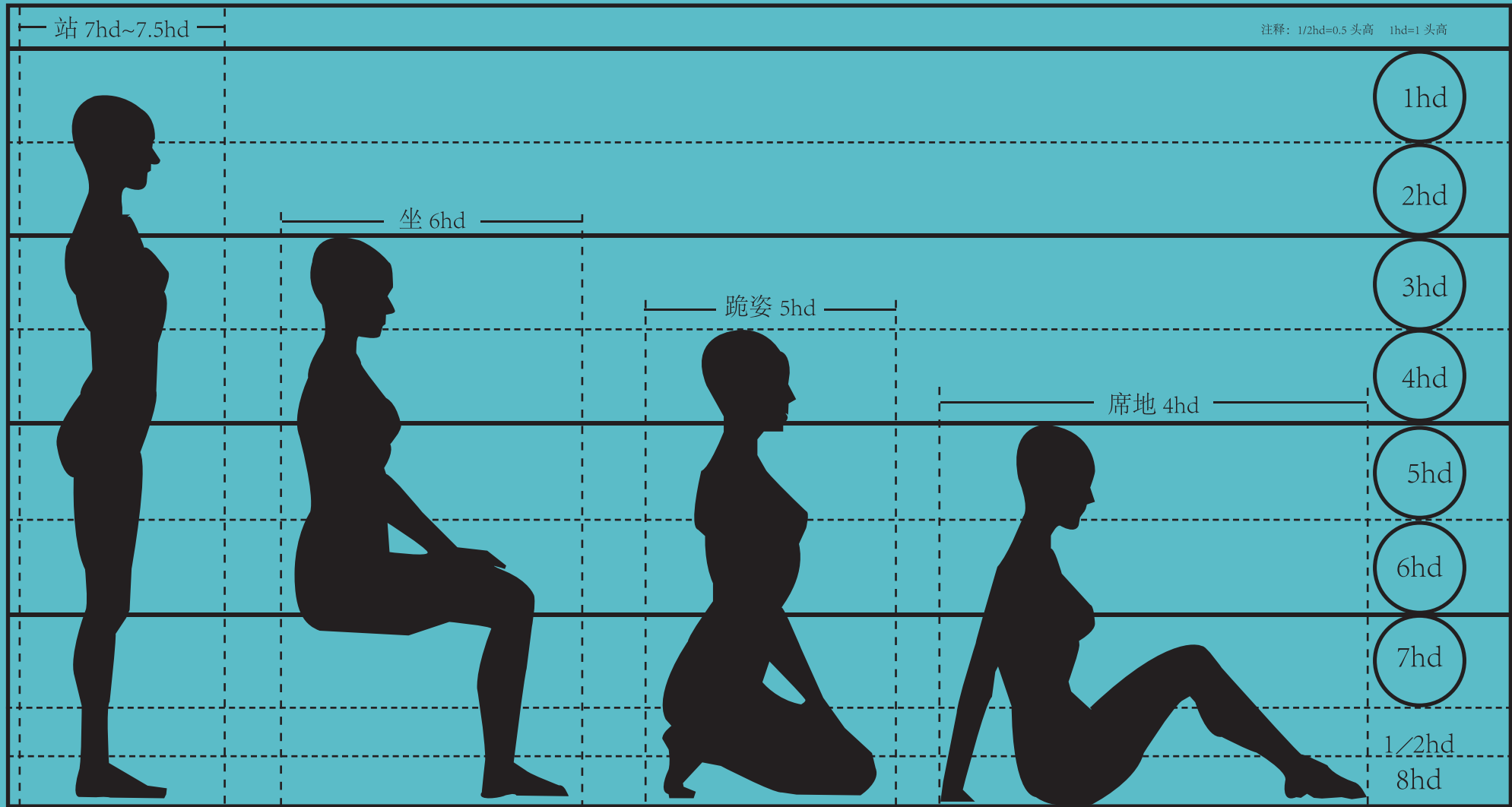
头的长宽比是诸多比例关系中最基本的关系比，决定着头部大的基本形状。深入刻画时要将长宽与内部关系把握、调整好，尽量准确。一般情况下，头发围绕头颅的结构上下前后地穿插，面部五官适

当概括，尽量抓住神态，笔触不可太多。

手部可以说是人的“第二张脸”，同样能够体现人物的精神面貌。手指指尖细，指根粗，指关节处大。因此表现手指时用线不宜过于平滑，在指关节处要注意线条的曲折变化。

脚一般以鞋子的方式出现，这就要求我们在画足部速写的时候要理解脚和鞋的关系。理解鞋的结构，特别是空间，脚的结构也同样重要，只有了解了脚部的结构才能够把鞋的结构画明白。

人体比例解析图

头的表现

头发的处理

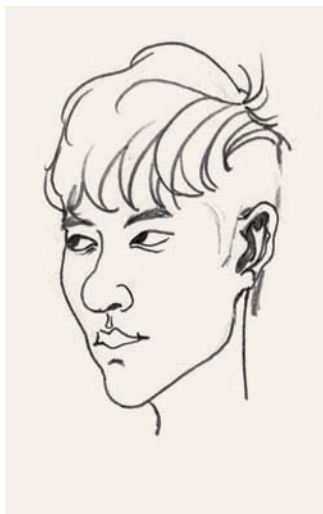
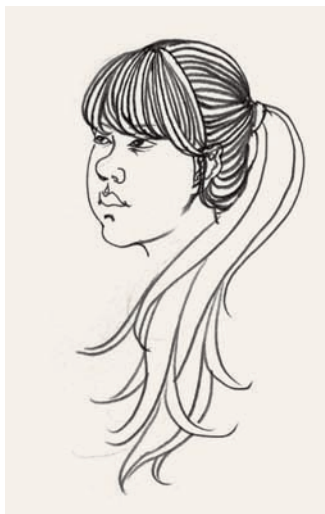
线描速写中常见的发型有长发、束发、中发、短发。它们的画法分别为：

长发。先把模特儿整体发型勾勒出来，注意分组，用长线把头发大组地分割，叠压关系表达出来。然后在分的大组中画平行线，用笔圆滑，自上而下，多用直线或长线表现聚发。用稍短的线画出额头和发尾的碎发，笔可以轻一些，松动一些。最后用侧锋将靠近脸颊和凹进去的头发加重一些，增加层次感和空间感。

束发。先将刘海和马尾叠压分组。与长发一样画出每组的平行线，画中间部分的时候，用围绕着头骨的弧线勾勒突出头部的球体感觉。与长发一样画出碎发。

中、短发。中、短发与长发的唯一区别就是用线的长短问题，在此总结一个规律：长发用长线，中发用中线，短发用短线。

头发是长在头上的，我们画头发是为了更好地表现头部形态，表达头部的体积与结构，切忌被“用线”蒙蔽了双眼。

五官的处理

人以“头”为首，头以五官为先，五官作为人体重要的部分，是速写中的重点。作为考生，我们必须要掌握一套简单方便的方法画出不俗且生动的五官。

画五官时，首先要了解一个基本的比例关系“三庭五眼”。三庭：发际线到眉间连线，眉间连线到鼻底，鼻底到下巴。五眼：正面时以四个眼角连线为基准，两个外眼角到脸部外边缘各一个眼，两个内眼角之间一个眼，加上两个眼睛一共五个眼。（一定要注意，三庭五眼只是一个准则，并不能作为画五官的标准，我们只能以这个准则为基础，寻找每个模特儿的“个性”）。

眼

青年人的眼睛（包括小孩）。画的时候用线要有力度，首先以弧线为主勾出眼睑、眼袋、眼球、瞳孔，有双眼皮的也可加上；其次用侧锋画出内眼角的厚度，然后画眼球，以瞳孔中心为圆心在光源方向画出一个大概 20 度的小角，侧锋加重其他眼球部分；最后画出睫毛，再次加重眼球上方（大概上眼睑中心位置）和瞳孔，画出眼球体积。

老年人的眼睛。老人的特征是皮肤较松，皱褶较多，所以在画老人眼睛的时候用笔可以松动、曲折一些，上眼睑和下眼睑距离小一点，眼袋大一些，当然眼尾纹也可以多一些。其他步骤就与画上眼睛一样了。

青年

老年

嘴

画嘴巴的时候先画中间的唇突，再画出中唇线，然后从中间鼻唇沟开始画出上嘴唇，接着画出口轮匝肌中间来定下嘴唇位置，同时稍微轻一点画出下唇线，最后带一些调子画出唇突中线、鼻唇沟、下嘴唇厚度。

鼻子

鼻子处于脸部的中心位置，是衡量脸部方向的重要部分。

正面的鼻子。在画的时候要先画出两个鼻翼，画的时候要注意上方下圆，然后从鼻孔内侧开始画出与鼻头的穿插过程，再画出一侧鼻骨（从眼眶开始到中部鼻骨稍稍突起，然后到鼻头，画出球体状鼻头，最后用侧锋画出鼻底暗面和鼻梁侧面深灰面以及法令纹。

正面

1/2 侧

3/4 侧

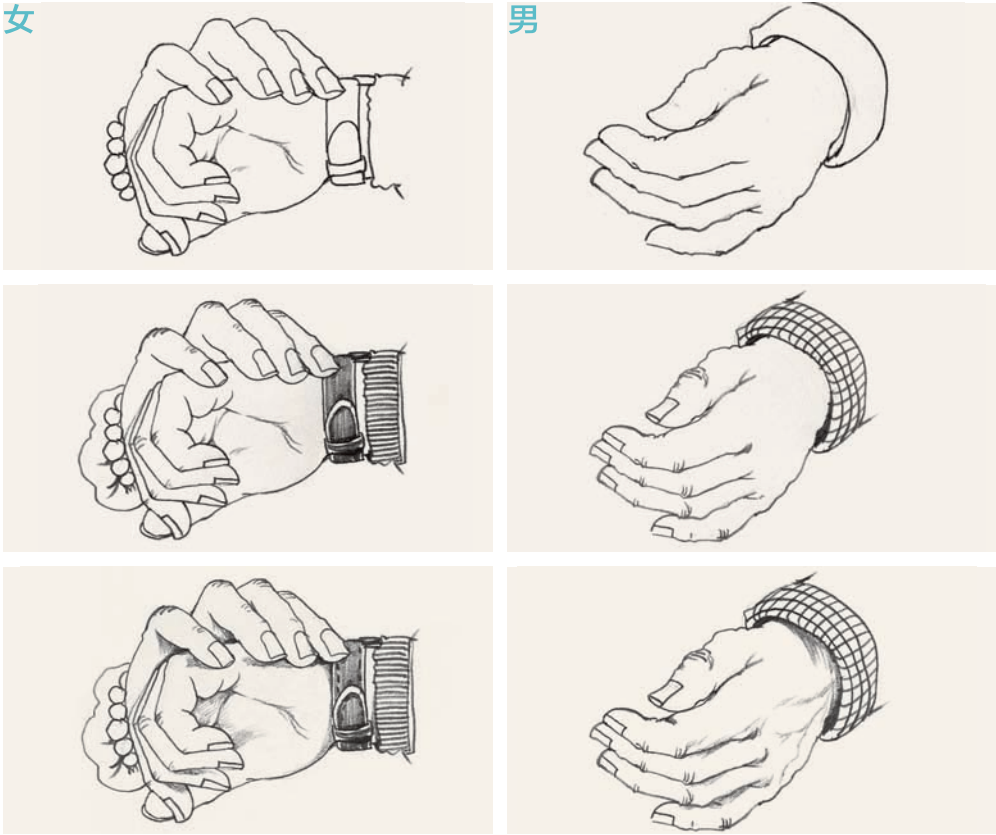
耳朵

画耳朵就是在画耳部的结构，先画耳廓（耳廓的形状像一个写得不规则的“3”字，上大下小，中间还多了一个突起，而且上部还向外侧倾斜），然后把外耳廓的厚度交代完，接下来从耳屏开始画出一个近似于胃形的形状，到外耳廓开端结束。下一步就要把三角窝和内耳廓厚度交代完（耳屏为三角形，与其相对的突起为对耳屏，中部窝状为内耳廓），最后交代耳垂和黑白灰关系。

手的表现

手在速写中可以表现很多东西：身份、地位、性别、苍老感、柔弱感等等，画手的时候先把外轮廓画出来，可以把手想象成是多个梯形，手的张开合拢也不过是在梯形中的不断变化。然后画出指甲和骨节转折线，年轻的少一些褶皱，指甲和骨节转折线整洁、利落一些，老人则相反。

脚的表现

画速写中的鞋一定要记住一句话：鞋是为脚服务的，合适的鞋走起路来才舒服。脚部基本呈梯形，前宽后窄、前低后高，跟骨较高，内外两侧和地面的关系也是不同的。

所以画鞋的时候一定要注意内在的结构：脚弓、脚趾头、脚掌、脚后跟。结构找好了再去刻画它的细节。夏天的鞋画得要略扁一点，薄一点，冬天的鞋要画厚一点，圆一点。鞋子的毛领、拉链、鞋带和鞋底要细致刻画。如果要涂固有色，在脚窝处加重一点，以突出结构。

二、论人体四肢

表现好线与线之间的穿插和呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。当画人物的边缘线时，肩、肘、胯、膝几个重要结构点用线是非常连贯的，与之相反关节内侧

肩与手臂

肩头与手臂的衣褶由重力引起，常见于被动或者静止的衣物。这种衣纹通常是从垂挂点垂直悬挂的直皱纹。

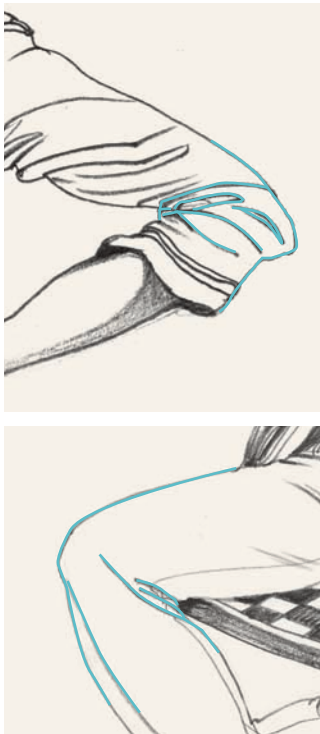
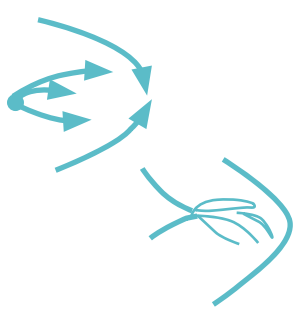

会因为弯曲、扭转等动势产生挤压、拉升等形式的穿插线条。“丁字线”常用来表现穿插密集、互含式叠压关系。悬垂褶皱是一系列悬挂于两点的管状褶皱，中间由于重力作用自然垂落形成弧形形状。螺旋褶皱是由一系列褶皱组成的，这些折痕环绕、包裹着衣物下面的形体。“之字褶皱”是一种混合型的褶皱，同时受到压力和张力，速写时，当衣物上堆时会出现“之字褶皱”。

在上肢袖口的穿插线比较简单一些，只需要表

手臂与膝盖

胳膊的衣纹主要来源于挤压力，形成Z字形。手臂处的衣纹是由于直接拉伸出现于肘部、膝部弯曲时，所构成的向前和向后的短褶皱，透过衣服可以看到突出的肘部或膝盖骨，而在对应的反方向，则是褶皱密集的位置。

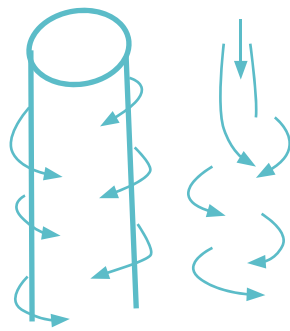

现出袖口的厚度与可见的袖口内部即可。肘部用线分为肘点用线与肘窝用线，肘点的边缘用线要非常连贯、肯定。表现肘窝用线的时候需要注意线条的放射方式，轮廓通常是由能代表叠压的“丁字线”构成的。腋窝的用线可以分为弯曲型和拉伸型两种，主要表现手臂的向上、向里、向外运动。

下肢的裤腿处属于挤压型褶皱，当模特儿穿的是较长的长裤的时候，长裤自然下垂，受到鞋的支撑就会产生这种褶皱。膝盖部分与上肢的肘部很相似。

腿

人在站立时，裤子由于重力作用垂直向下。当它与鞋接触时，裤腿向下的力被鞋阻挡，因此附加了上下两个方向的力，形成挤压。

三、论人体胸腔

不同方向的线的组织穿插，给人的前后方向感是不一样的，它可以直接表现物体的透视方向。线条的穿插，体现了形体的连带关系和前后的空间关系。线条的遮挡、穿插，

连贯起来就得到了平面意义上的空间前后关系与形体间的连带关系。

身体躯干的塑造点分别有胸部、腰部、腹部、背部。躯干是人体全身动态的关键，我们将胸部和腹部看成两个单独的体块，这两个体块固定不动，中间部分是活动的。若将正面角度的躯干上画条中线，将成为对称的两部分。当身体弯曲或者扭转的时候，中线总是会朝外凸的一侧弯曲，形成了与衣物间的空隙，产生褶皱。

腰部的用线主要表现在侧腰部分的用线，左右要避免对称。腹部的用线，站立的情况下，腹部很少会产生挤压型线条，而当人在坐姿或者蹲姿的动作时，躯干弯曲腹部就会产生密集的褶皱。背部的线条同样要看人的动势，站立时，腰部形成一条向腹部方向大幅度弯曲的曲线。所以在画侧面的背部线时，胸腔、臀部位置的用线要非常肯定，腹部位置由于弯曲与衣服产生了间隙，这就会出现衣服下坠的线条，所以用线要松弛轻松一些。

2013年11月10日

2014年3月3日