

POWER
正能文化出品

速写

DRAW
PICTURES

多 / 全 / 大 / 美

图集™

主编 / 李沛森

拍上
最有视频

码上有讲解

3D
All-round Display

首创
平展 180°

关注
像典
新浪微博

河北美术出版社

徐仲偶院长题词

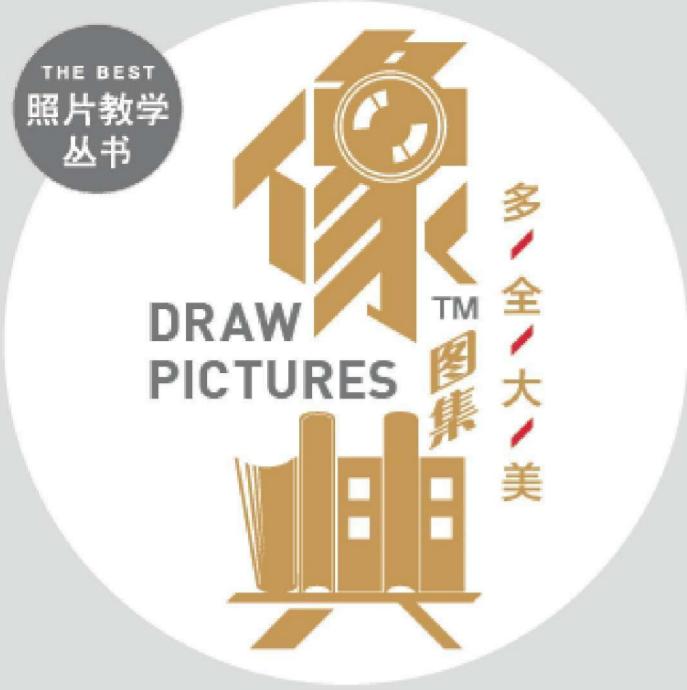
追求梦想是每一位上进青年的必由之路，对于热爱艺术并愿意终生投入艺术的青年学子们来讲，起步是十分重要的。正确的学习方法将会带给你有效而务实的学术成果。考试对每一位考生而言都是压力，如何减压，正确的学习方法十分重要。

《像典》系列集性格不同、气质不同、年龄不同、形态不同、造型各异的人群，让考生可以通过这个集子对不同人群形象塑造有更大的可能性，同时在绘画练习过程中可以参悟每一位“肖像”的性格气质。在经历了大量的人物肖像和动态的表现过程之后，透过这些形象，可以让考生们对中国社会、劳动人群和不同阶层人群有一个粗浅的认识，从这个意义上来说，就超越了考生们为考试而考试的肖像写生。

祝我们为艺术而追梦的青年学子们成功！

徐仲偶
2013.7.1.

中央美术学院城市设计学院院长

最用心的照片教材 因为专注，所以更专业

多媒体立体照片教材使用说明

Directions

感谢您打开《像典》，在体验以极致超越极致的锋芒之作的同时，必将助您在艺考奋斗的路上走得更加从容。下面将为您呈现多媒体立体书使用说明（图文声视综合配套说明）：

1 码上有视频：扫二维码看视频，范画与视频示范相结合，边看边画步步紧跟快速吸收绘画技法。消除时空距离，最直观地感受优秀作品的创作全程。

2 码上有讲解：扫二维码即可倾听朗读，讲解页面语音解读，放松眼睛的同时轻松理解理论基础。

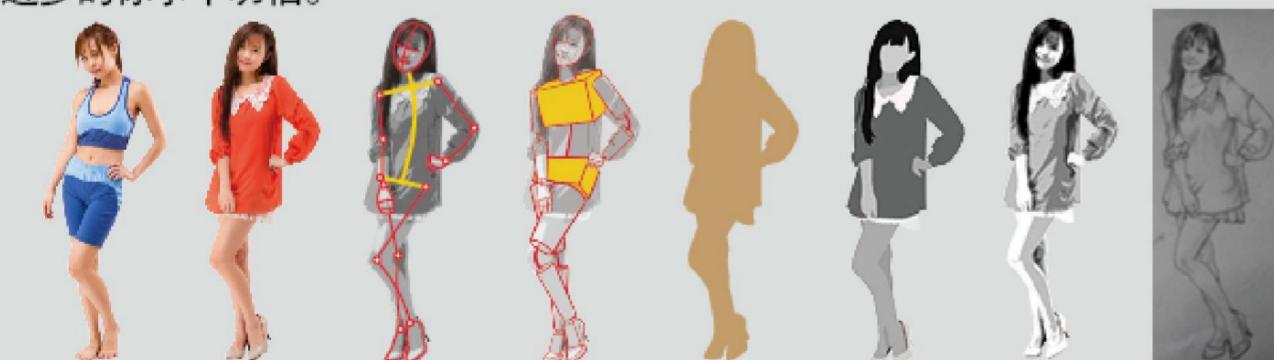
3 360 度全方位立体动态展示：扫二维码即可观看 360 度环绕立体人物动态展示效果，让你面面了解更彻底，学习更见效。

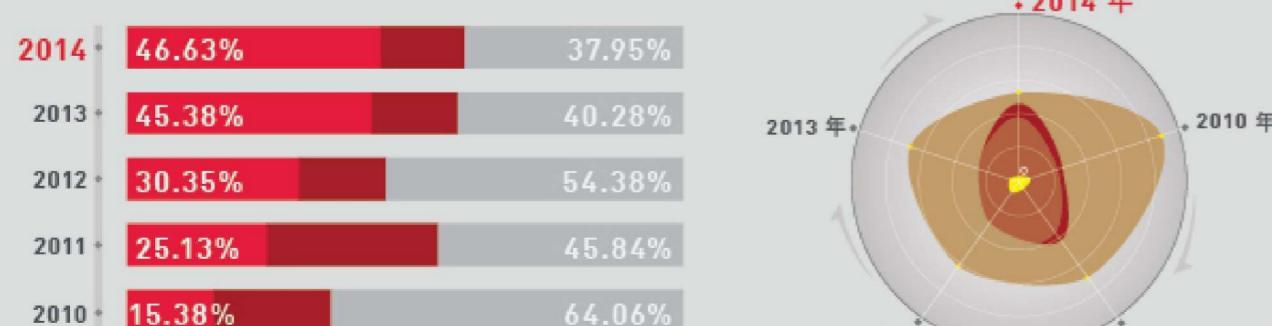
4 平翻 180 度，轻松阅读：裸背精装、能翻平、不用撕、不变形、不易坏，作画的同时比较着旁边的照片画能收获更多；全书采用反光较弱的冷蓝底色，保护视力不易疲劳，学习更轻松。

5 配分析图：全方位立体深度剖析，人物照片配以“火柴人动态辅助图”、“人物黑白灰层次分布图”“人物体块穿插分析图”等作画辅助小图的照片书，让想进步的你事半功倍。

6 数据分析：数据可视化直观准确唯美，有权威数据支持的照片教材。每一张都符合应试需求，真正做到值得画，为考场增添更多自信！书中汇总了全国联考和校考过去五年的考题，进行了翔实的分类统计与分析最终得出有效数据，并根据数据趋势来安排照片类别、数量，使训练更有目标。

7 重点提示：全书讲解重点用醒目颜色展现，标有重点标识难点配合注释，快速掌握核心竞争力，有完整理论体系的支持，让进步从容踏实。

8 集齐正能文化出品书籍任意 n 张不同书籍的活动角标即可获赠精美礼品。

目录

绘画之前真诚地希望您能读一下

艺路同行，战友寄语

艺考路上难免不如意，每每此时跟“过来人聊聊，是不是又自信满满？向上吧，少年！ 002

写在前面的话

画什么真的很重要 002

中国美术考试五年速写考题趋势分析

用数据说话，先弄明白该画什么才能上好学校 003

怎样观察照片并把照片写生画好

画前五步，未动笔已不凡 004/005

局部练习

头、手、脚、衣褶 006/013

从照片到范画，手把手练好站、坐、蹲三姿动态

数位高手，独家绝技，小试牛刀 014/019

来，开始画吧！照片训练题库

1. 先掌握人体结构 024/115

2. 单人速写 026/059

人物站姿动态 026/059

站姿要点 026/027

男性模特站姿 028/043

复杂动态、常规动态、简单动态

女性模特站姿 044/059

复杂动态、常规动态、简单动态

人物坐姿动态 060/089

坐姿要点 060/061

男性模特坐姿 062/075

复杂动态、常规动态、简单动态

女性模特坐姿 076/089

复杂动态、常规动态、简单动态

人物蹲姿动态 090/099

蹲姿要点 090/091

男性模特蹲姿 092/095

复杂动态、常规动态、简单动态

女性模特蹲姿 096/099

3. 人物三姿动态（一个模特三个姿态） 100/115

三姿放在一起的要点 100/101

男性模特一人三姿 102/107

女性模特一人三姿 108/115

4. 单人基于站坐蹲三姿动态的生活动态 116/131

单人动态加道具会产生不同生活动态 118/119

男性模特生活动态 120/125

生活类、运动类、工作劳动类、娱乐类、学习类、连续动作

女性模特生活动态 126/131

生活类、运动类、工作劳动类、娱乐类、学习类、连续动作

5. 人物动态组合 132/147

人物动态组合要点 132/133

生活类、运动类、劳动类、娱乐类、学习类 134/143

同类人物组合换道具体现不同主题 144/145

人物动态组合拆分 146/147

6. 人物动态与生活场景的完美结合 148/165

人物场景要点 148/149

室内场景 150/153

卧室 教室 办公室 消费场所 室内其他场景

室外场景 154/165

车站 停车场 市场 景点 学校 街道 室外其他场景

7. 历年考题 166/167

考题汇总、考题范例

艺路同行，战友寄语

艺考路上难免有不如意，
每每此时跟“过来人”聊聊，
是不是又自信满满？
向上吧，少年！

每个人都有自己的故事，奋斗的路上永远不会那么平坦，相同的选择让有梦想的人走到了同一条道路上，相信过来人的分享会为后来人增添一份勇气和自信。每个人在追梦的历程中都会有属于自己的精彩，稍稍勤奋便已经超越了许多人，只要确实在努力那就是已经做得很好了。只要每天都有进步能超越自我就是最大的胜利！勇敢追梦！青春无需向别人证明！

当你已经尽了自己的全力，当你一次次在跌倒中爬起，当你迎着荆棘一路奋勇前行，也许平凡的你一定会迎来许多幸运，越努力越幸福，当你最美好的年华是在为梦想无悔奋斗中充实渡过时，整个人生已经变得不凡起来了，梦想每个人都有，不是每个人都会为梦想迈出第一步，向着梦的方向一路走到最后的人都是自己的英雄，那时候结果已经不重要了，拼搏的历程中留下的是人生最美好的回忆，许多年后的某一天再想起那时为梦想坚持到底的自己一定会被那时那宝贵的执着感动的留下热泪，人生苦短有梦想就马上去追寻，争取过就值得，不是所有人更不是所有的事情都可以等到老了再去还愿，人生没有如果，只有现在，趁还有现在还有青春，立刻出发朝着向往的地方起航！

作为年轻人，要一直有目标有梦想，义无反顾的去奋斗就是了，开始的时候谁都是一无所有，拼着拼着就什么都有了。祝福你们即将参加艺考的孩子们！你们想要的所有幸福就等在那不远处的前方！越努力越幸福！很快你们将去更高更远的地方看一看世界！从容面对，尽全力只求不留遗憾！

写在前面的话

——画什么真的很重要

这些年，有一群来自美院的朋友们始终在一起奋斗，不断接受生活的磨炼，做了很多有意义的事情，从美术培训开始，做过出版，做过传媒，拍过电影，办过设计公司，都做得有模有样，经过几年的发展，如今书籍的策划与编辑已经成为我们的核心事业。经历过探索、努力、失败、奋起，直到饱尝胜利，拼搏的历程中，我们坚定了一个信念“创作以人为本”“外修于质、内修于德”。我们始终围绕受众的真实需求，适应市场但从不随波逐流，不断创新变革，用心力，花时间，只为“做好书”，因为好书传递力量，为了让同样经历人生最重要转折的有志青年们少走弯路，追梦成功，我们创作了《像典》系列美术照片工具书，**画照片最直接的优势在于高效率、高自由度、低消耗、全方位的训练，不受常规写生时间有限、空间单一、人物静物量少、动作构图固定的局限，还有“画什么”真的更为重要，这从一开始就决定了美术训练的方向和高度，美术教学中非常需要高质量的照片工具书。**

一年来，为了给 2014 版的《像典》拍出最清晰的好照片，我们的摄影团队选择了最优秀的摄影师，配备了最好的设备，辗转全国各大省市，拍摄几千名模特、上万件静物、十余万张照片；从设定主题的摆拍，到街景、人文、自然场景等，不断围绕美术高考的趋势创新。超越甚至自我颠覆，对更好作品的渴望越来越强烈。我们的海外摄影师更是走访欧洲多国，拍下异国风土人情。编辑团队将海量照片反复筛选，只留下最适合考生练习的照片；设计团队不断尝试更多的可能，只为更简约、清晰、精彩地呈现充实内容。我们为的就是一个宗旨：做好书，做更好的书！在《像典》中我们做到了几个第一：

- 第一套 可扫码看范画视频的照片教材，全方位立体同步学习，更快更直接。**
- 第一套 配有语音讲解的照片教材，扫二维码即可听讲解，轻松理解理论基础。**
- 第一套 裸背精装的照片教材，能翻平、无透视、不变形、不用撕、不易坏。**
- 第一套 有配图的照片教材，深度剖析，边画边参考，理解更全面，进步更迅速。**
- 第一套 权威数据支持的照片教材，可视化数据直观准确，张张照片值得画。**

这一切创新源自我们对读者和受众的敬畏之情，也是我们心中对作品乃至对自己的态度。始终对创作保持高度热忱，不断追求更好的可能性，敢于颠覆传统，善于倾听需求的声音，紧紧把握考试动向，在精雕细琢中铸就以极致超越极致的锋芒之作。照片教材是用来解决“画什么”的工具书，责任尤其重大，就更需要精益求精的创作精神，画的内容对路了，才能更有效率地进步，更有信心取得名校录取通知书。我们的心血之作就在您面前，希望您在练习的过程中也认真对待每一张作品，相信态度决定一切，付出的努力都是值得的，成功就在不远处等待，梦想正在渐渐变成现实。

回顾这一年，我们是如此充实幸福，在这里，《像典》团队所有成员感谢一直关注我们成长的徐仲偶先生；感谢模特儿们的理解与配合；感谢那些在书还未印刷就踊跃订购力挺我们的兄弟姐妹，是你们的认可一直鼓励着“认真做好书的人”；感谢无怨无悔、不分昼夜奋战的全体公司同仁；感谢在他们没完没了加班时一直默默支持的伟大家属们。

最后，希望《像典》能助奋斗路上的有志青年一臂之力，有理想，有目标，够努力，必将收获所有在前方等待的幸福快乐和美好！

向上吧，少年！

于正能文化

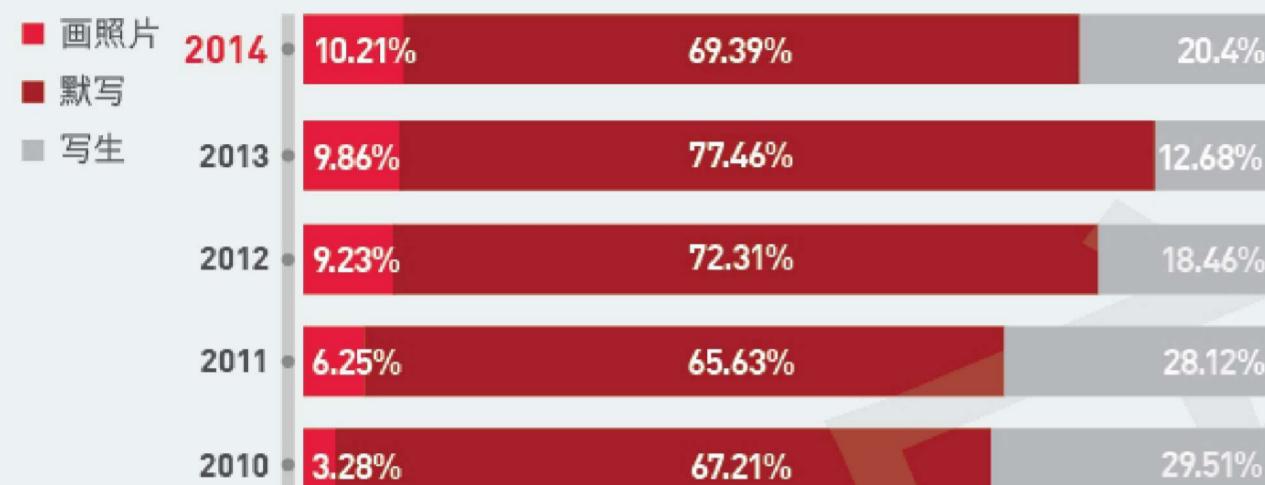
中国美术考试五年速写考题趋势分析

——用数据说话,先弄明白该画什么才能上好学校

我们统计了全国组织联考的 28 个省市自治区,33 所独立院校(包括九大美院)中有美术相关专业的,13 所参照艺术类院校,还有 211 工程院校中有美术相关专业的共 121 所院校近五年(2010 年至 2014 年)的考题。经过详细分析,将其整理分析成对考学有用的可视化数据并充分参照这些数据进行编辑。以下数据涵盖联考和校考。

形式要求

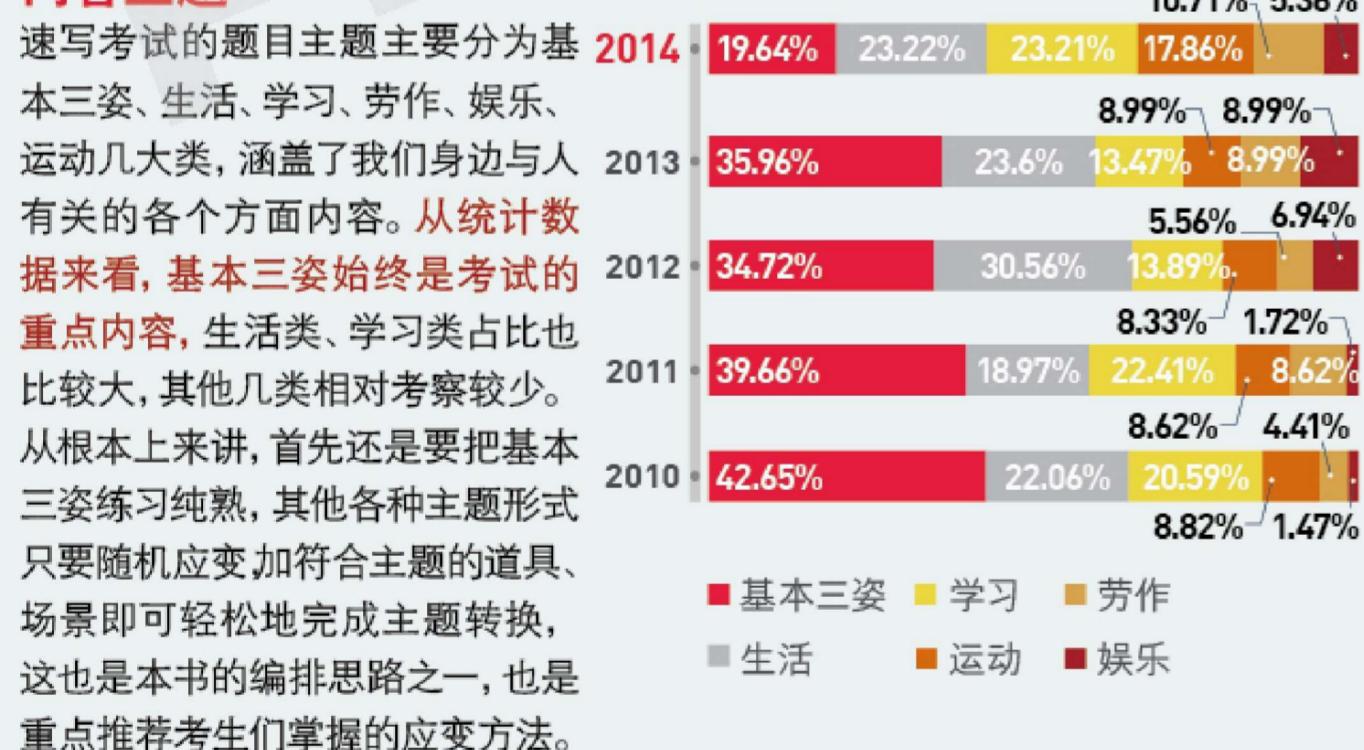
速写考题形式要求主要分为三大类:画照片、默写和写生。**近几年考试画照片的省市和院校递增趋势明显**。这是因为考试画照片有它明显的优势:标准统一、可操作性强、省人力物力,所以画照片的模式越来越受美术高考欢迎是大势所趋。相应地在平时练习中照片练习也是必不可少的,并且练习画照片的优势更加突出广泛、自由、可控、高效、低成本,受到广大教师学生的青睐,经过教学实践与考试的检验,也充分说明了照片练习的重要性。

考题类型

内容主题

考试时间

速写考试中对于时间的要求是有区分的,就是速写中常说的“快写”和“慢写”。一般考试时间都集中在 5 到 60 分钟之内。**整体来看 5 到 30 分钟的题目稍多些**,超过 30 分钟的速写考试一般以多人的场景速写为主,所以要求同学们画速写时能快能慢,认真对待每一幅画面,在规定的时间内让画面尽善尽美。

纸张尺寸

速写考试中会提供不同尺寸的纸张,**大部分都是 8 开或 4 开**,有少部分是 6 开(偏方)和 16 开的尺寸。所以要提前有所准备,将纸张裁成不同尺寸进行练习,以免考试时构图出现问题。另外纸张的粗糙程度有所不同,须多尝试不同纸张,以防考试不适应。

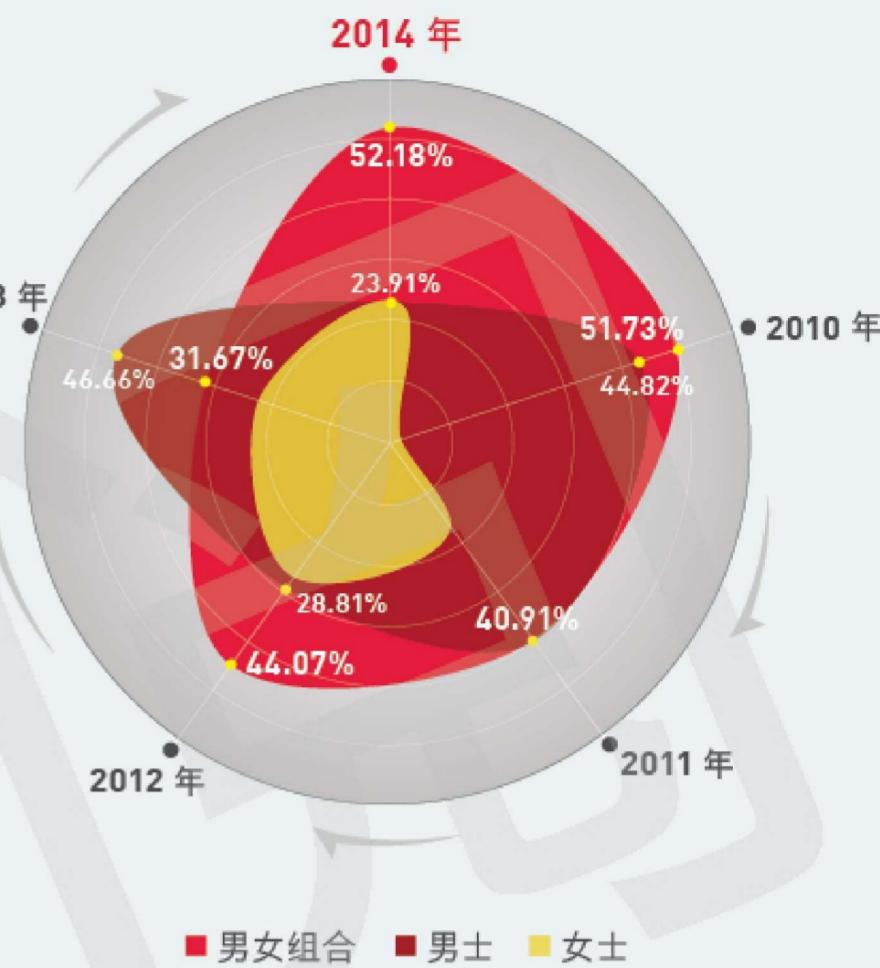
构图要求

速写考试中部分学校对于构图会有所要求。**一般单人速写是竖构图,多人速写会有横构图或竖构图的要求**,所以平时练习的时候,就要进行不同人数的速写练习,多去主动地组织经营画面。

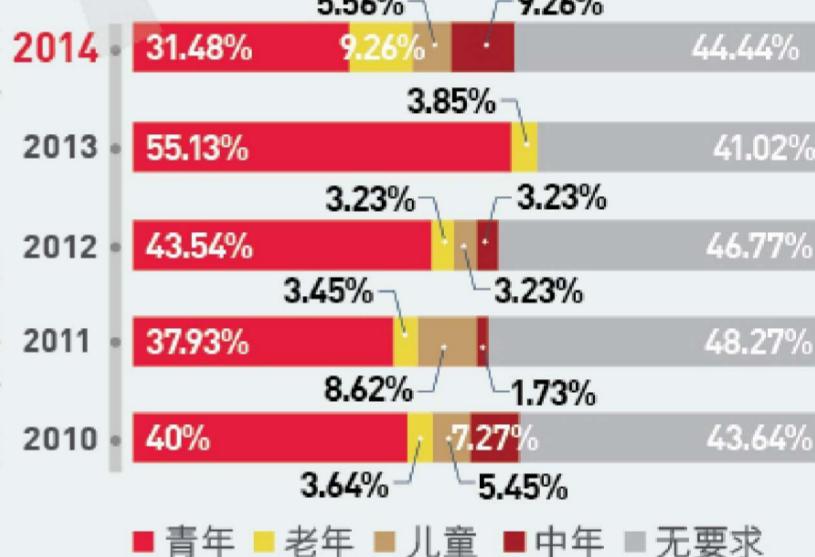
人物性别

速写考试中绝大部分题目有人物性别的要求,画面要求出现一个男性或女性,还有多个男女模特同时出现的。从图表可看出每年的变化幅度还是比较大的。所以速写应该多练,画的时候不要挑模特,只有多练才能应付变化多端的考题。**综合比较,还是男女组合越来越多**。

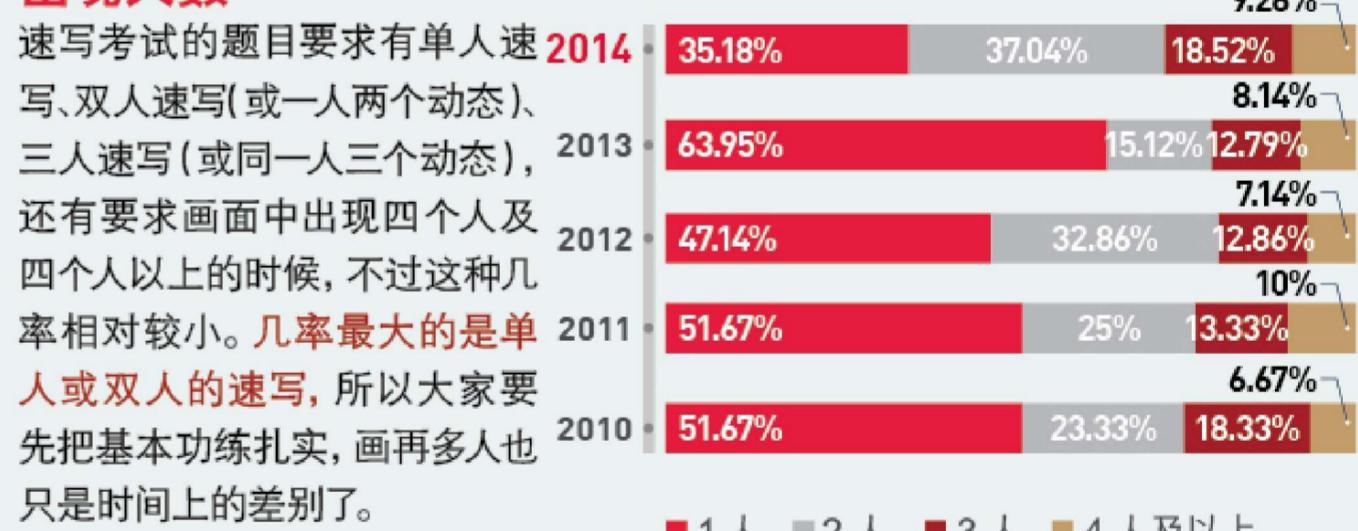

人物年龄段

速写考试的题目中还有对人物年龄段的要求,如:男青年站姿看报纸重心落在右脚上。《像典》中出现各年龄段的模特供大家练习。从图表中可明显看出青年模特在考试中占绝大多数,其他年龄段比例也将近 1/4 左右,所以在练习的过程中尽量不要挑模特,多画才是硬道理。

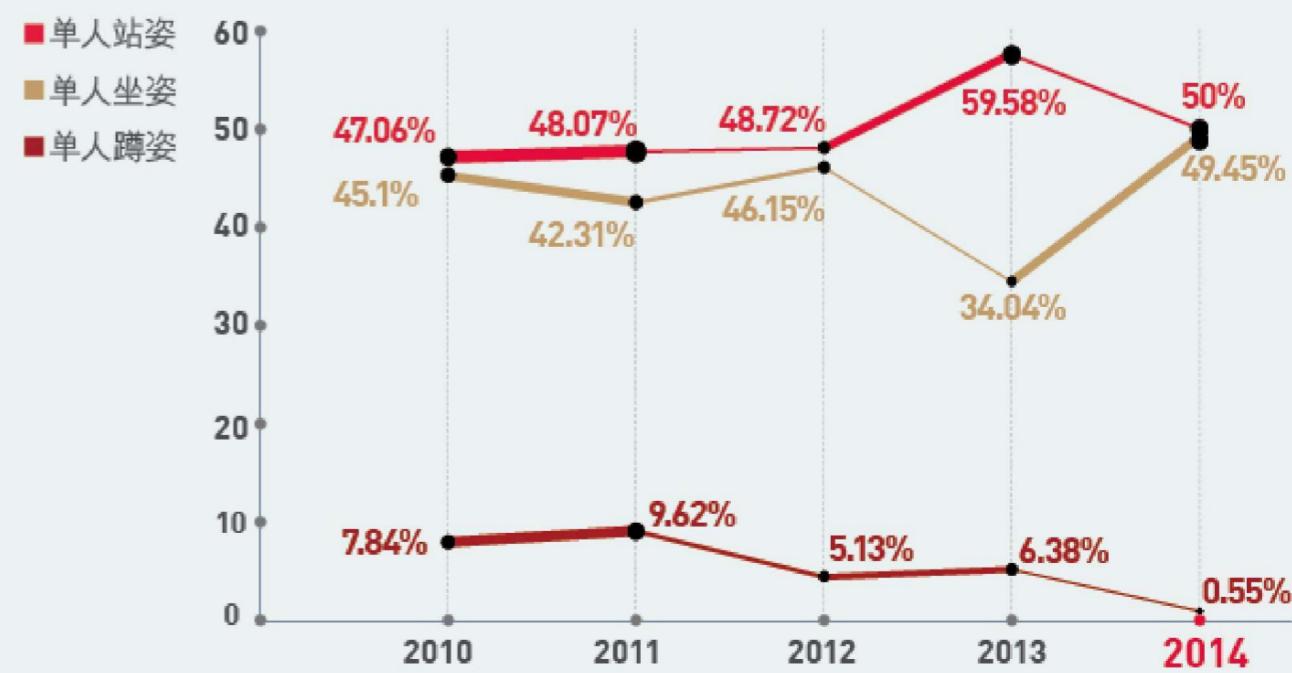

出现人数

单人站、坐、蹲三姿

单人站姿在所有的速写考试中被考几率是最大的,在统计图表中占有绝对优势,单人坐姿被考几率是第二大的,虽然在图表中呈现递减趋势,但其重要性不容忽视,单人蹲姿在速写考试中是被考几率最小的,也是绘画难度最大的,练好蹲姿,考试更有竞争力。站、坐、蹲作为基本三姿是构成各种人物速写动态的基础,不论是加道具,还是多人组合,还是带场景的速写,考试形式万变不离其宗,只要勤加练习,掌握要领,就能举一反三,游刃有余。

注:另有关于考试的详细数据也会出现在每个篇章页上。

因“211 工程”级别以下院校较多承认联考成绩,所以以上统计数据暂未包含此部分学校;另因个别院校公布信息不全,所以以上信息会有 2% 左右误差,望谅解。

怎样观察照片并把照片写生画好

——画前五步，未动笔已不凡

一、合理安排画面构图

——布局与经营的艺术

布局与经营的艺术

绘画时根据题材和主题的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调完整的画面称为构图。研究构图的目的是什么？就在一个平面上处理好三维空间—宽、高、深之间的关系，能突出主题，增强艺术的感染力。一幅成功的速写作品，首先是构图的成功。在速写的默写考试中，好的构图就显得格外重要了。速写构图首先要饱满，人物占据画面的面积恰到好处，位置一般人物上部空白少留，下部空白多留一些，坐姿后背空白少留，面前多留余地，防止四肢冲出画面；同时注意模特眼睛朝向的方向对画面整体空间节奏的影响。从构图上就做好视觉引导和节奏控制。下面列出速写中常见的几种单人经典构图供练习参考。多人速写构图和场景速写构图在本书相应章节会有具体介绍。

三角形构图

三角形构图有稳定、均衡的特点，倒置的三角形构图则极不稳定，会产生强烈的运动感与视觉刺激。

S字形构图

S字形构图的画面中优美感得到了充分地发挥，这首先体现在来自曲线的美感。S字形构图动感效果强，且较稳重。

对角线构图

在对角线构图的画面中，线所形成的对角关系，使画面产生了极强的动势和形式感，各姿态对画面起到很好的支撑作用。

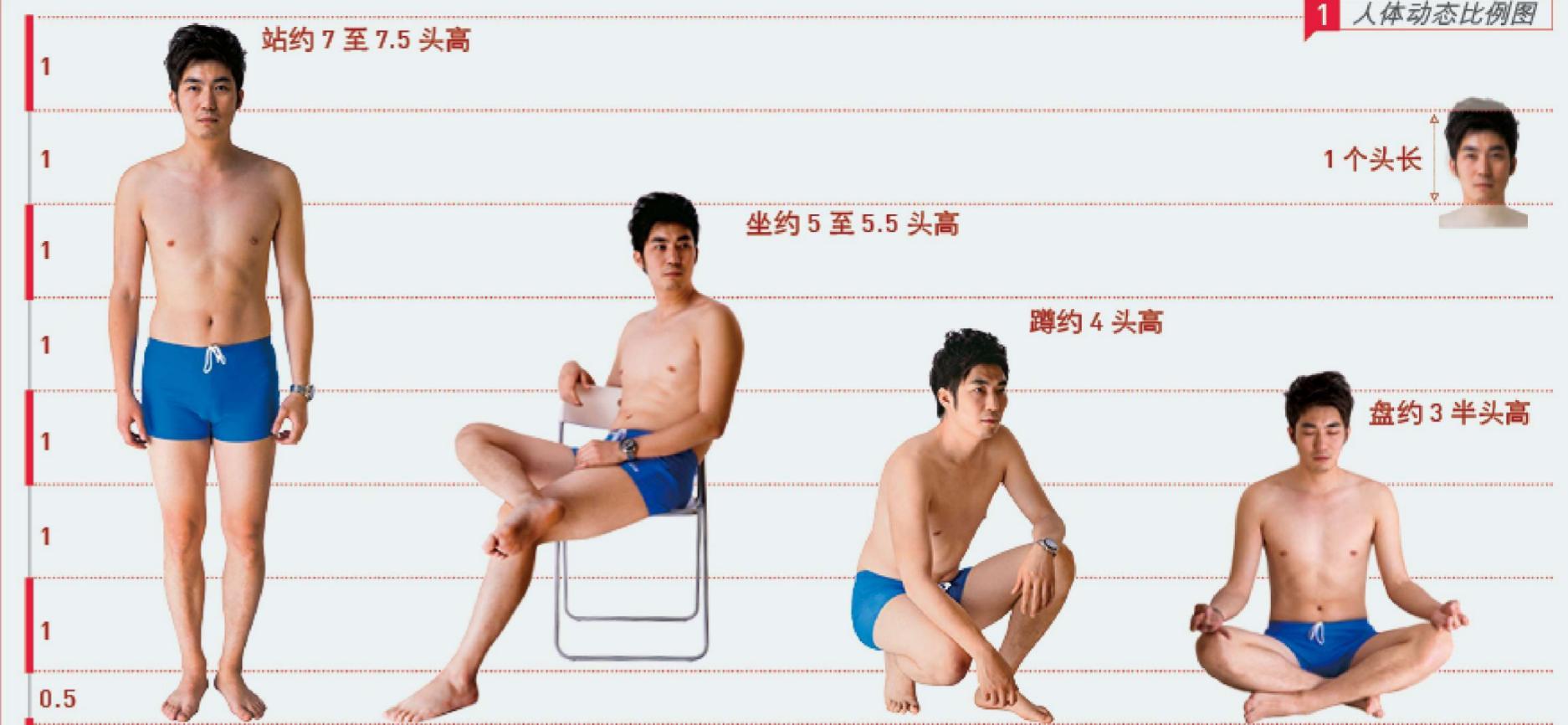

二、完美把握人体比例结构

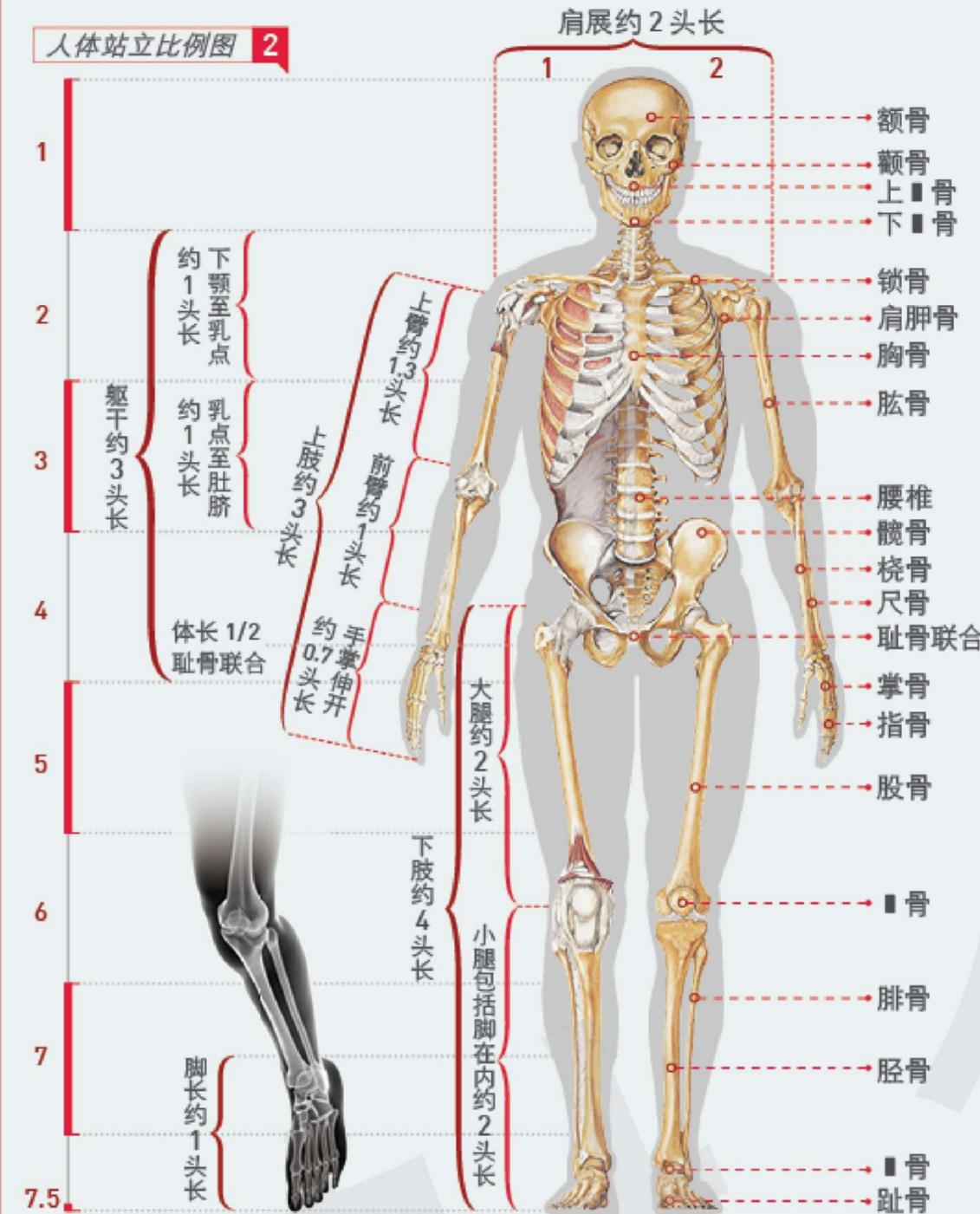
——画得准才是首要的

1. 人体比例 (如图 1)

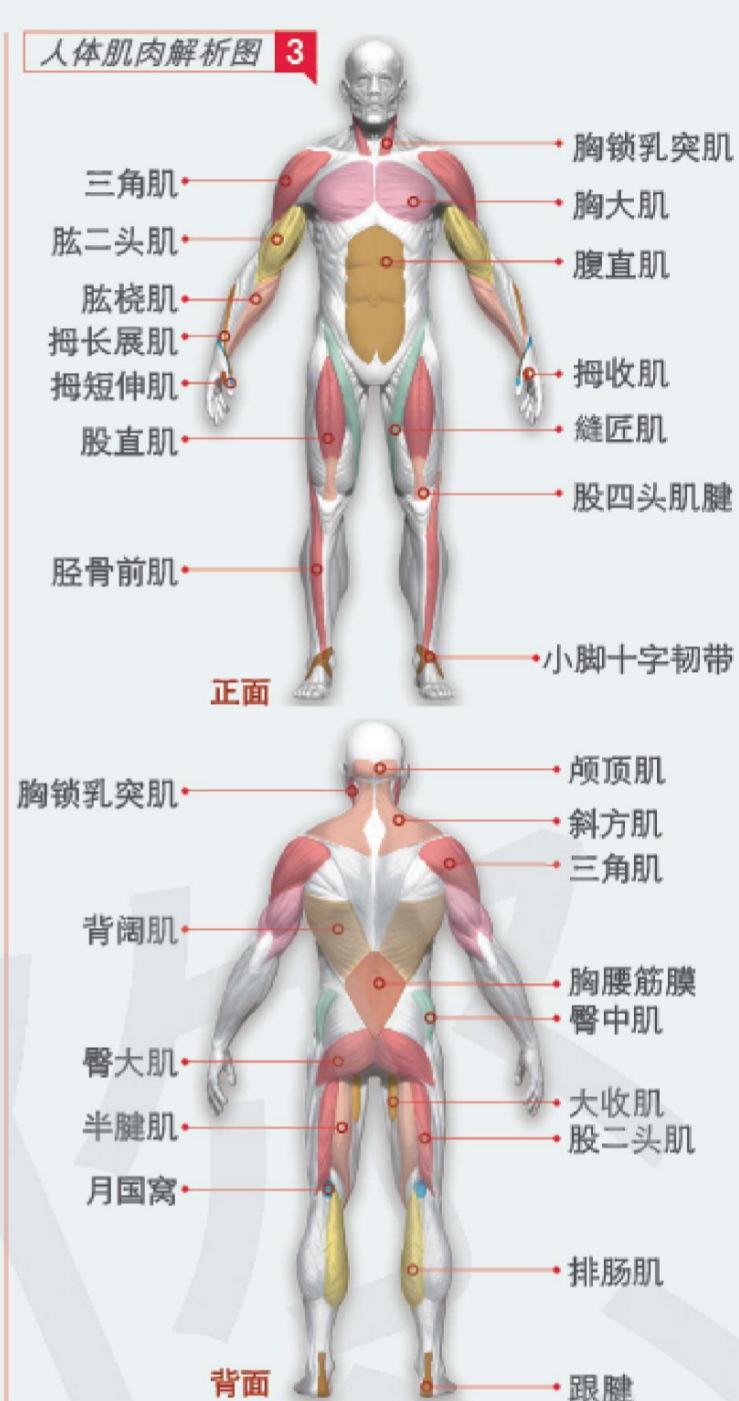
现在以站立时的人体比例为例具体说明：以人的头长为一个单位，成年人一般身长为 7 至 7.5 个头长，头顶至脚底 $\frac{1}{2}$ 处为耻骨，从下颌至乳点，乳点至肚脐各为 1 个头长，从下颌到肚脐为 2 个头长，躯干约 3 个头长，大腿为 2 个头长，小腿包括脚在内为 2 个头长，肩展为 2 个头长，上肢为 3 个头长，上臂约为 1.3 个头长，前臂约为 1 个头长，手长约 0.7 个头长，脚长约 1 个头长。需要注意的是，以上描述的是一

人体站立比例图 2

人体肌肉解析图 3

种概括的参考标准，而实际每个人各自的比例需具体分析。

(如图 1) 然而在诸多绘画规律中，一直存在着一条有关人体比例的“口诀”，其内容为“立七、坐五、蹲四、盘三半”。这些概括人体比例要点的口诀，对于初学者在大形的把握上还是具有很强的指导意义的。这口诀的意思是人的身体高度：站姿时等于七个到七个半头长相加之和；在坐姿时是五个头部长度的相加之和；在蹲姿时是四个头部的长度相加之和；在盘腿坐姿时是三个半头部长度相加之和。因此，无论是画素描、色彩还是速写，只要是画人体，都可以遵循这一条规律来画。

2. 人体结构 (如图 2、图 3)

研究人体的骨骼和肌肉结构是画好人物速写的必由之路，越是深入透彻地理解结构理论知识，对于绘画的帮助就越明显。在本书中，我们重点介绍直接关系到人物速写画面效果要点的最重要的人体结构，深入地理解各部分重点骨骼肌肉的特点。头、手、脚与四肢关节转折处的结构知识在书内相关章节有更加详细的介绍，这里主要展现人体整体的重点骨骼肌肉解剖知识。

三、迅速掌握动态和体积

——速写的基础与灵魂

1. 人物动态的“火柴人”观察法和对体块穿插的理解

——使人物生动、饱满的奥秘

要想画出生动的动态，必须准确表现出“一竖、两横、三体积”的关系 (如图 8、图 9)。

“一竖”指脊柱线。脊柱线是人体最重要的支撑结构，是人体主要枢纽和动态线，它反映了人体的主要动势，它为我们观察人体提供了重要线索。它主导身体各部位的运动与平衡。脊柱线的弯曲、扭转，形成人体三大体积的俯仰、倾斜、扭动等不同的动态和透视的变化。

“两横”指肩线和胯线，即两个肩头的连线和胯部两个大转子的连线。因为在人体直立的情况下两条线都是横的所以叫“两横”。

这两条线的高低变化决定了人体各个部位运动时的形态，它们之间的相互关系显示了胸廓和骨盆的平行、倾斜、扭曲的关系。

“三体”指人头、胸廓和骨盆三个实体。通常将其概括为三个长方体，它们是人体最主要的构成者，显示人体的基本动态和基本形状。三体由脊柱相连接，以脊柱为轴线发生转动变化。对三体的塑造是人体造型具有厚重感和体量感的关键。画速写时，按照“一竖”勾勒人体中心动态线，用“两横”判断人体动态倾斜关系，在动态塑造上“宁过之而无不及”，在仔细思考和观察后，适当夸张强调出动态的穿插关系，精彩的动态“一竖”通常是弯曲的，“两横”一般是不平行的；然后将三体积的扭动关系准确表现出来，最后将四肢有张力地布置，如此人物的动态自然而然就会生动。此外需要注意大形体的透视关系，如作画视点处在身体的中间，则胸腔形体的透视为仰视，腿部形体的透视为俯视，形体会发生透视变化，一定要具备透视意识。

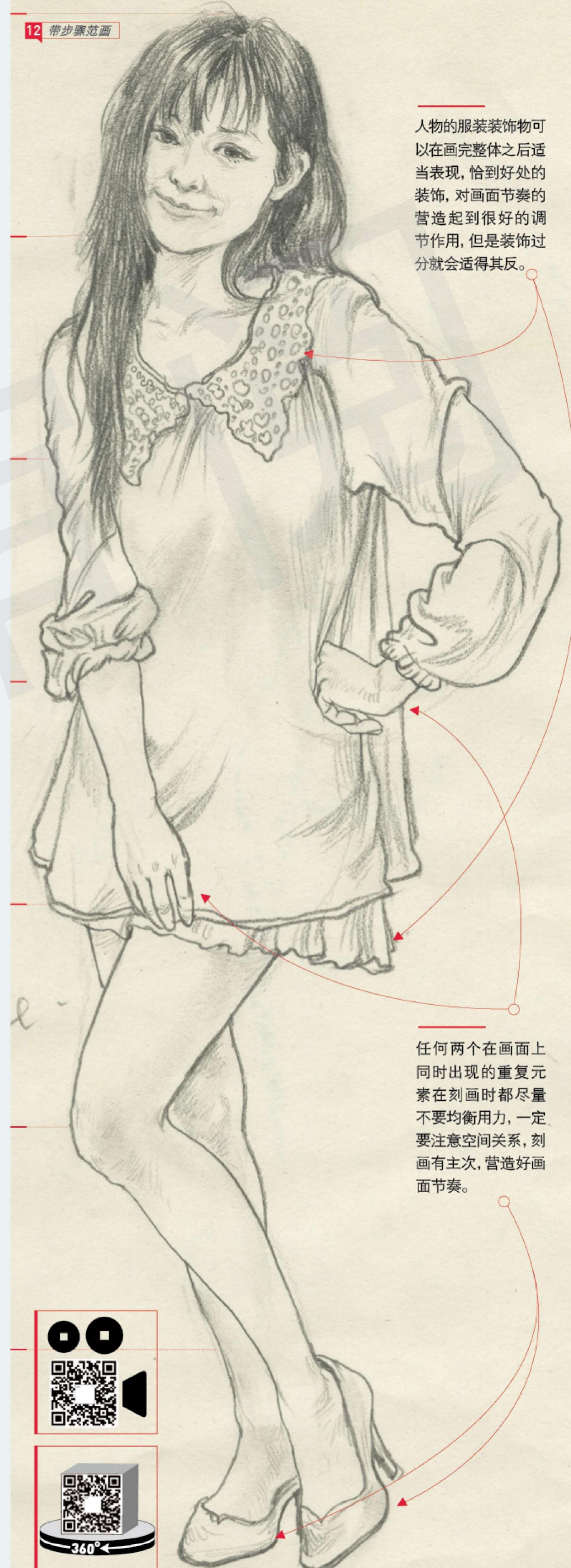
2. 重心与视觉中心的协调 ——让画面“舒服”的诀窍
想画出生动舒服的人体动态，物理重心和视觉中心的平衡必不可少。由于动态不同，物理重心有时并不在模特身上，但人的视觉中心往往不会是纸的留白部分，而且一般会比物理中心稍高一些。我们就要主动调节视觉中心的位置，尽量让“重心协调”，这是速写经营画面与节奏控制的重要因素。画面中着重丰富上半身，使画面视觉重心上移，做到画面的视觉重心和物理重心的协调 (如图 10)。

站、坐、蹲常规物理重心位置概括：

站姿：物理重心点一般在肚脐高度，垂直地面引垂线，垂线一般会出现在两腿之间微偏向吃重的脚那边 (弯腰站立则可能不在两脚间，偏向弯腰方向一侧)。

坐姿：重心落在受力点臀部，重心下降后身体比站立时更加稳定。臀部坐得越高则重心越高，反之则重心越低 (若模特托腮和后仰时，重心会向前和向后转移)。

蹲姿：重心点在肚脐高度，但蹲姿的重心不好掌握，很容易画不稳。所以一定要找到受力脚，同时主动牵引视觉重心，让画面更协调。

人物的服装装饰物可以在画完整体之后适当表现,恰到好处的装饰,对画面节奏的营造起到很好的调节作用,但是装饰过分就会适得其反。

四、观察人物动态剪影轮廓与层次

—让模特比本人更像本人

1. 人物外轮廓的观察与训练 (如图 6)

每个人都有自己独特的外轮廓特征。做一个小游戏,班里已经熟悉的同学每个人都站在投影仪的前面,把影子投到墙上,不用看本人你就可以认出是谁,即使是背影的剪影。照片写生是将描绘对象特征夸张后画到画面上,对人物剪影轮廓的表达是决定人物特征的基础。观察照片中人物高矮胖瘦和动态的变化,将初步印象概括成一个只有轮廓线的剪影,以线的形式勾勒在画纸上,深入刻画阶段就是在这个概括剪影特征的基础上将形体特征更具体化。作画时须不断整体考量人物的大小和形状比例关系,以得到比本人还像本人的画面效果。

2. 叠压层次关系和对“线”的理解与训练 (如图 7)

要表现出人物的“体”感,人物每部分边线的变化是一个关键因素。层叠关系是由于服装和身体各部分叠压穿插而产生的,人物每部分边线的层叠关系变化会引起明暗、虚实和疏密的节奏变化,层叠关系要梳理清楚,“线”的组织才不会乱,线的走势要始终契合人体的起伏转折,线才能更完美地展现动态。其实所有可以看到的“线”都是面与面转折的交界,“线”是一个面,只不过这个“面”非常窄小或者这个“面”的延展方向跟你的视线方向是一致的。从你的角度看模特,转折急的“面”呈现的是比较硬朗的“线”,转折缓的“面”就是比较虚一些的线。即使在同一条“线”中,它的变化也是极其丰富的,通过线的长短、粗细、虚实、曲直、软硬、疏密等因素的节奏变化,可以淋漓尽致地表现人物的所有形象、动态与神态特点,这就是速写的魅力所在,速写的练习很大程度上是在练习对线条节奏的控制力,线条流畅、连贯、充满韵律感,是人物速写对线条的基本要求。

五、黑白灰层次的节奏把控

—锦上添花,让画“跳出来”的秘密

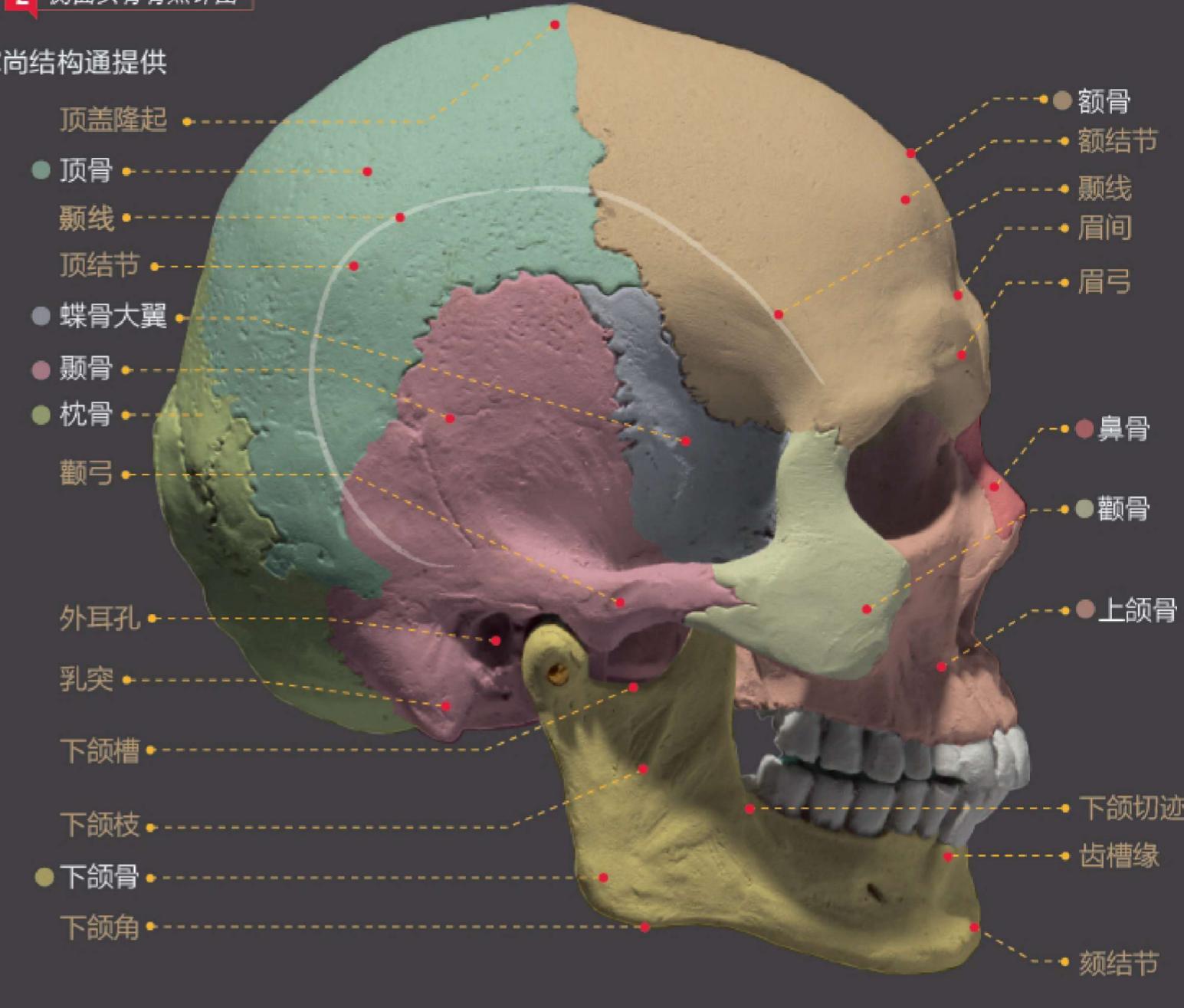
(如图 10)本书有意地让模特尽量穿着能拉开黑白灰层次的服装,这对画面节奏的把控有先天的优势。在练习中要有意识地调整黑白灰节奏关系并将其表现在画面中,为画面加分。一般来讲,相邻的层次之间尽量让黑白灰层次有所区分,如外套是浅色,里面的衣服可以表现得更深一些;裤子是深色,上衣就可以表现得浅色一些,相应的鞋子可以表现得更浅色一些。同时画面的上下和左右的关系,也可以有意拉开层次或者呼应层次,如头和鞋都可以画得具体一些,使画面头尾有呼应的关系。对纯线描表现的速写,黑白灰的节奏关系就主要体现在线条的节奏控制上,主要用线条的疏密、粗细、虚实等因素来处理黑白灰关系。密集、比较粗、表现较实较用力的线条,组织起来更适合表现更加深色的层次,反之则适合表现较浅色的层次。带有一定调子的线面结合速写黑白灰关系更是重要的一个环节。但需要注意的是速写的灵魂还是线的节奏,不要为了掩盖线上的瑕疵而胡乱上调子,调子要精练、有意识、有节奏,完美地和人体动态与结构相结合,恰到好处地表现黑白灰关系,不能喧宾夺主,满眼只有调子,黑成一团甚至吞没了所有线条,所谓“过犹不及”就是这个道理。只要是好作品就很自然地会跳出来,不能盲目地为了追求效果强烈而丧失了速写的根本。

任何两个在画面上同时出现的重复元素在刻画时都尽量不要均衡用力,一定要注意空间关系,刻画有主次,营造好画面节奏。

1 正面头骨骨点详图

2 侧面头骨骨点详图

头、手、足是速写刻画的重中之重，所以这里单独拿出来给大家练习。头部，须画得比所有部位深入；手部，须抓住手部的动态变化；足部，须主动积累各种鞋的素材。

局部练习

一、逐个攻克“红花”：头、手、脚

1. 头部——速写三“红花”中的“花魁”

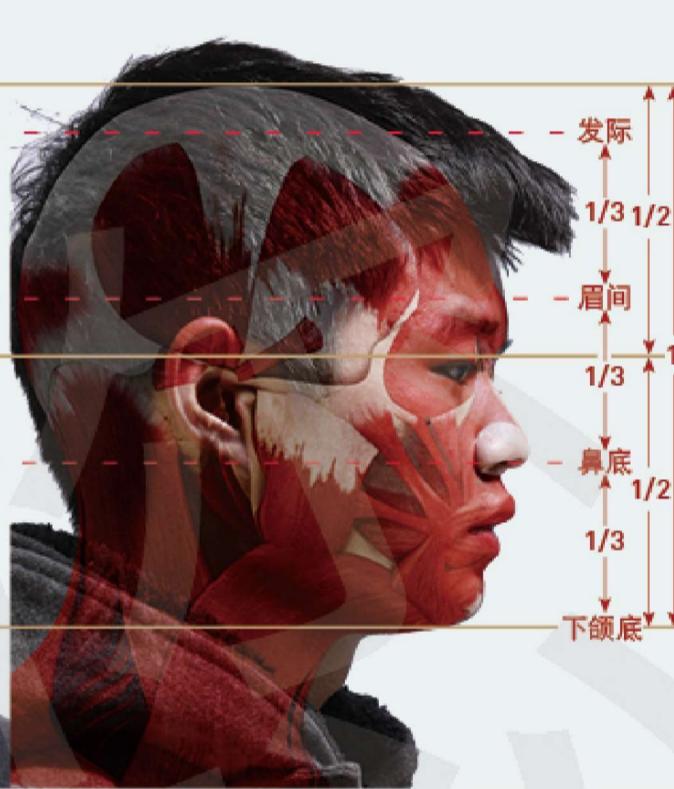
“三庭五眼”的比例关系

“三庭”是指从前额的发际到下巴底面可以竖向分为三个等份，上庭指发际到眉弓，中庭指眉弓到鼻底，下庭指从鼻底到下巴底部。“五眼”是以一个眼的长度为测量单位，将脸的正面横向分为五等份。两内眼角之间是一个眼的宽度，然后从外眼角至头部边缘又为一个眼的距离，加起来就正好是五个眼的宽度，所以大家起稿画内眼角的时候宽度一定要参照眼宽的和鼻翼宽度。此外，通常成人的眼睛基本处于头部 $\frac{1}{2}$ 处，儿童眼睛上方则会略长于下方。还有关于耳朵的位置，耳朵的上缘通常在眉毛与眼睛之间，下缘通常与鼻底齐平。图5、图6是正面和侧面的角度，如果头部角度和视角变换，那么透视“三庭五眼”的透视也会有相应变化。

5 正面头像三庭五眼比例关系图

6 侧面头像三庭五眼比例关系图

8 女青年正侧烫发马尾

9 女青年半侧藏族戴头饰

10 女青年四分之三侧长发

11 女青年正面短发

16 女青年正侧马尾

17 女老年短发

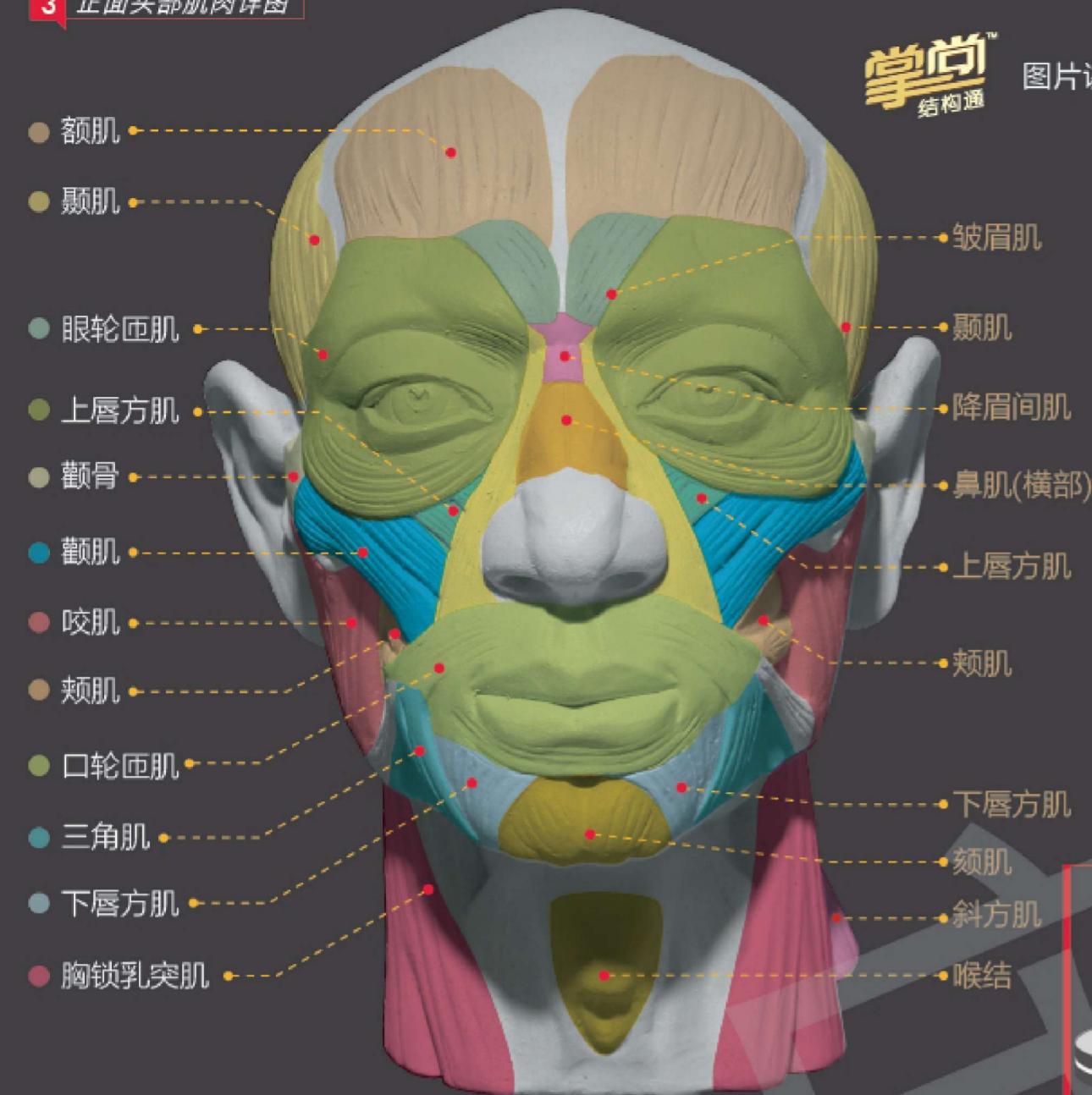
18 女中年马尾戴饰品

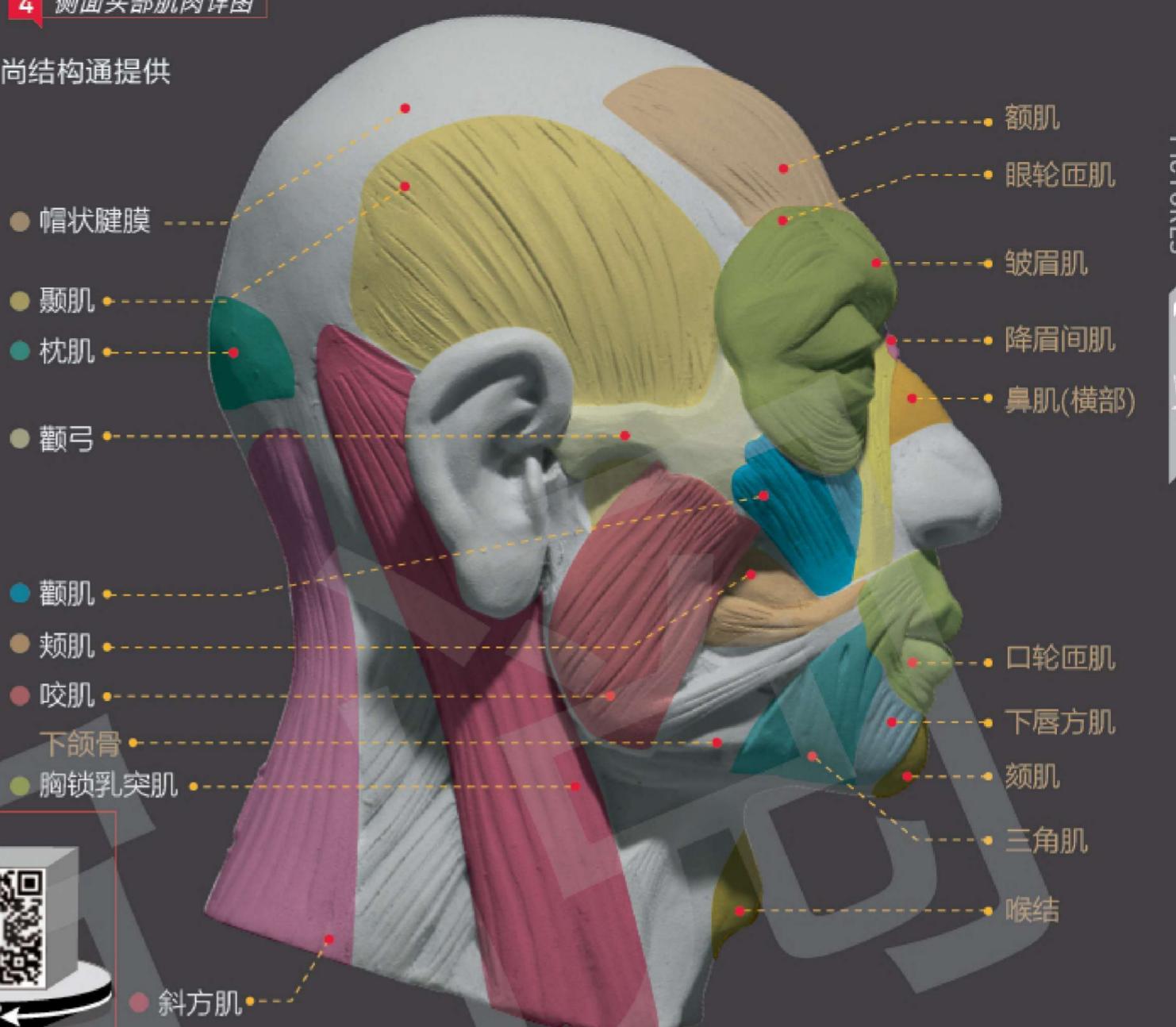
19 女青年长发戴帽子眼镜

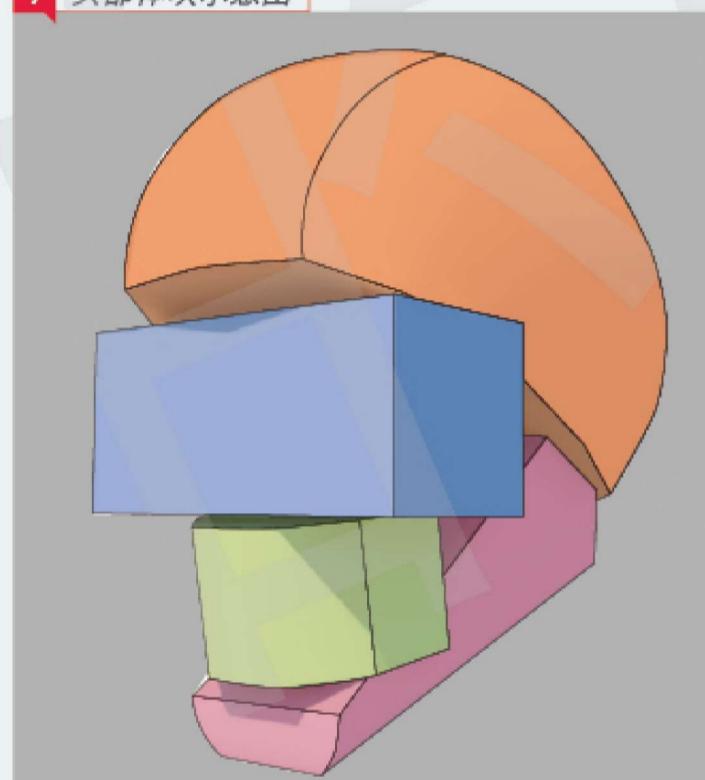
3 正面头部肌肉详图

4 侧面头部肌肉详图

7 头部体块示意图

将头部分解成体积去理解

头部和五官是人的整体形象，最先被关注和发现的部分最能反映人物特点。将头部看成长方体，可将它分为几部分，脑颅部分呈圆拱状、颧骨至眉弓为长方体、嘴的部分呈圆柱体、颧骨以下及下颌骨呈倒放的三角体。在速写中需要了解头部结构，然后抓住头部主要的几个结构点进行刻画。如图 1、图 2 和图 3、图 4 分别为头像正面和侧面的骨骼、肌肉详解图。另有头部各个角度的照片，方便大家重点练习。我们对着重强调的骨骼和肌肉都用不同颜色标明，请同学们在学习的过程中要抓住重点。尤其速写的头部，体积小而且没那么多时间可以刻画得很详细，所以更应该局部重点刻画。

下面我们来说一下具体的头部和面部的正面和偏侧面的一些

需要注意的考点。

正面（从上到下）：

骨骼重点：额结节、侧面的颞线、眉弓、额颧突、颧骨的各个分面、齿槽突、下颌角、颏隆突、颏结节。

肌肉重点：皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、咬肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、喉结、胸锁乳突肌、斜方肌。

侧面（从上到下）：

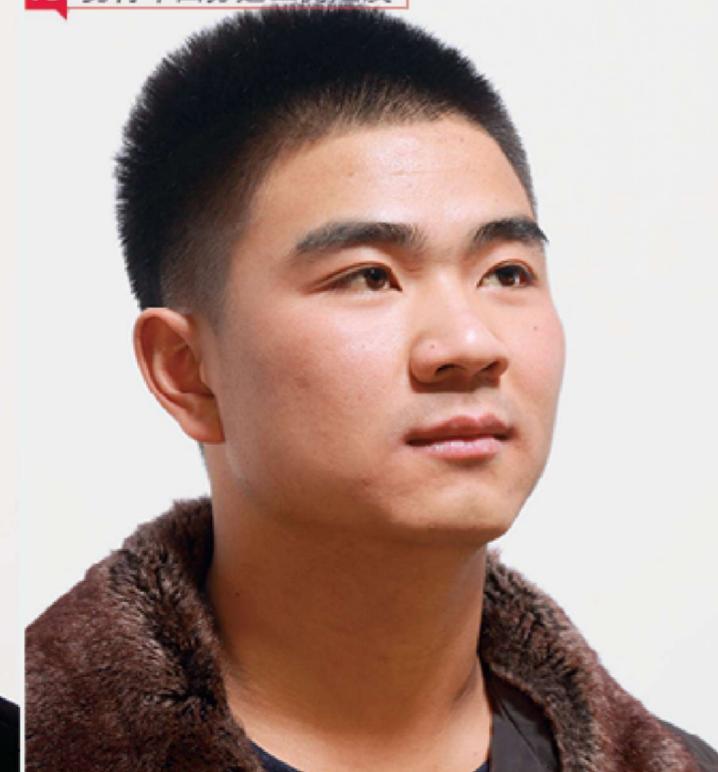
骨骼重点：顶盖隆起、顶结节、颞线、眉弓、鼻骨、颧骨的分面、齿槽突、下颌角、颏隆突、颏结节。

肌肉重点：额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、咬肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、喉结、胸锁乳突肌、斜方肌。

12 男青年正面短发

13 男青年四分之三侧短发

14 男青年半侧中发

15 男青年四分之三侧戴帽子耳机

20 男青年正面中发

21 男中年三侧中发

22 男老年半侧中发

23 男青年二分之一侧中发

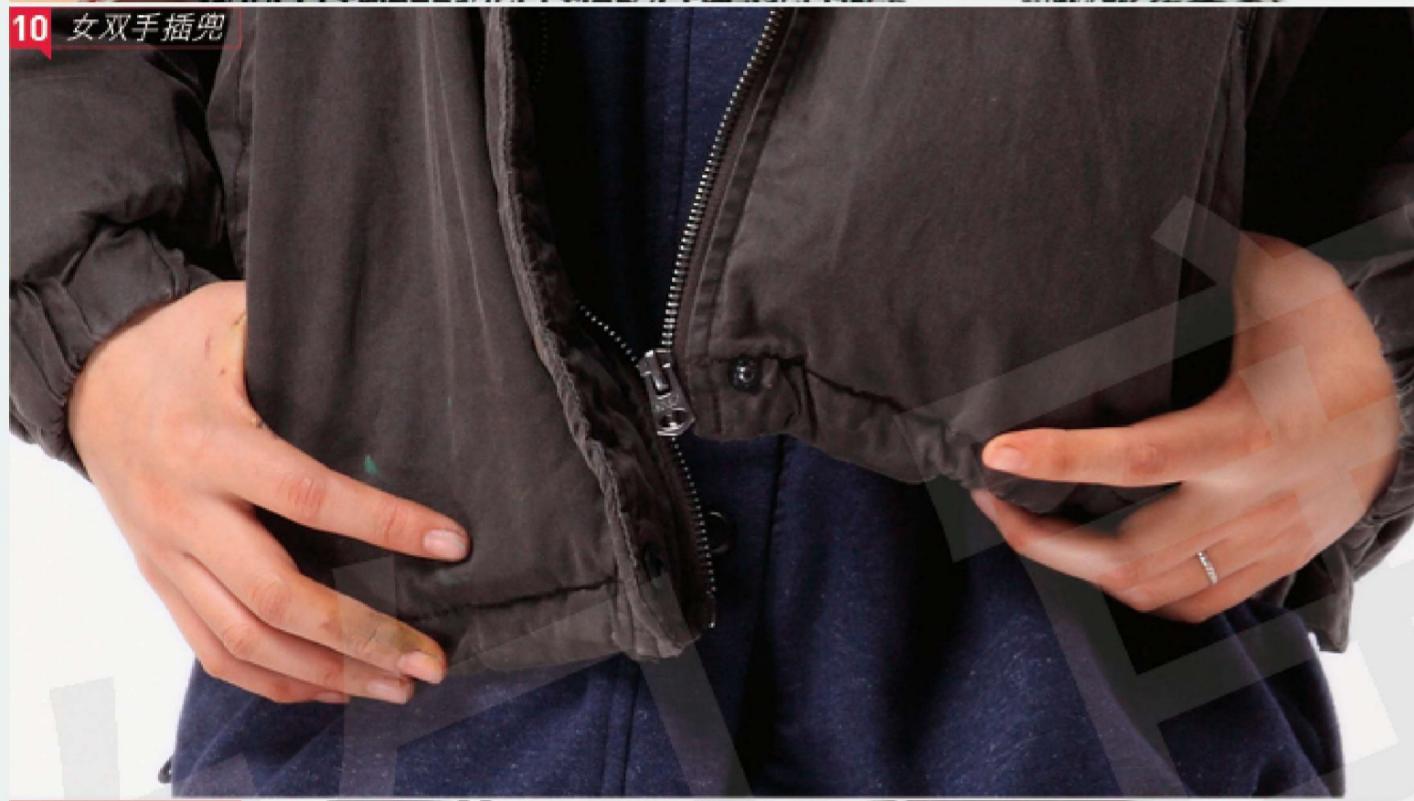

2. 手部——速写三“红花”中“最难画好的”

手由手腕、手背、手掌和手指组成。首先要抓住整个手的动态特征，切忌一根一根描画手指。大家可将手看成几何体进行概括，由整入零，逐步完成。注意手臂、手腕的扭动关系，手的握、提、抓、展开等动作，这些都能很好地加强手的“表情”。最常在考试中出现的一些手的基本动作有自然下垂与平放、抓握、拿笔、拿筷子等，只有先牢牢掌握了这些最常考的基本动作，才能在考试中游刃有余。

画手须将手的大形和细微的起伏变化画准，然后在关节处辅助以少许的明暗。同时需要注意掌指和指间关节所形成的弧度，准确画出这种弧形，可增强手的体感。大家须注意用笔力量的强弱变化和线条颜色深浅粗细的控制，每根手指的强弱虚实都富有丰富的节奏变化。还有，如果画面中同时出现两个手，那我们画的时候尽量不要平均用力，分清主次关系，为画面空间关系的营造打好基础。

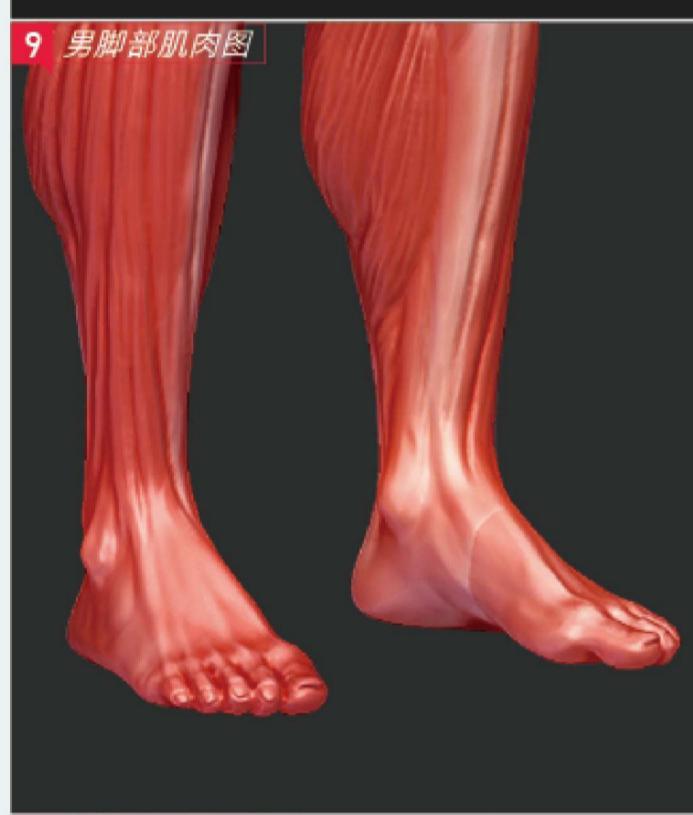

3. 脚部——速写三“红花”中“最容易被忽视的”

足部以鞋的形式出现在速写中，要求我们在画鞋时充分理解足部和鞋的关系。鞋的样式越来越丰富，常见的有运动鞋、帆布鞋、皮鞋、皮靴、雪地靴等，都有很好的装饰作用。特别是运动鞋和皮靴最容易画出效果。学会用线条和适当的调子来处理它们的质感，如高光和褶皱的特点，再配合画面的黑白灰关系，将颜色节奏分开。在刻画鞋时，抓住鞋子的正面和立面，包括鞋面和鞋底的厚度，这些细节对鞋子的表现是至关重要的。**左右鞋的款式要做对称的展现，注意左右脚鞋子的区别，鞋帮外侧的轮廓线比内侧的轮廓线更饱满，内侧轮廓线的弧度会更明显，更重要的是画两只有前后关系的脚的时候切忌平均用力。**

在考试过程中恰巧遇到模特的鞋子不是那么有特点，这就需要你从之前积累的鞋子中挑选一双更有特点的鞋子应用到你的画面中。总之须勤于思考，熟练运用，举一反三。

2 女赤脚示意

3 女夏天拖鞋

7 女低帮厚底系带皮鞋

8 女低帮高跟鞋

12 女系带运动鞋

13 女系带旅游鞋

18 女高帮毛雪地靴

19 女高帮单排旱冰鞋

20 女夏天凉鞋

21 女系带运动鞋

26 女长筒皮靴

27 女高帮系带反毛鹿皮靴

28 女保暖拖鞋

29 女低帮系带帆布鞋

局部练习

二、重视常常被忽略的“绿叶”：衣褶

衣褶的表现——速写中“画面节奏的协调者”

衣褶的来龙去脉、相互之间的穿插和叠压关系以及疏密的对比都需要认真地对待，因为衣褶的疏密松紧关系是决定画面节奏的重要因素。所有衣褶的表现一定要能精准地暗示出内在形体。对于本质的形体、黑白、疏密以及空间的把握永远都是重头戏，同时对服装质感的表现可以增加画面看点，另外领口、袖口、腋窝、肘关节和衣服下摆等关键点也是必须要画好的，对衣服上的图案和纹饰进行适当的刻画，是速写中的画龙点睛之笔。

速写中常见的衣褶类型（想画好衣褶，就必须对常见的、规律性的衣褶了如指掌）：

1. **拉伸型**。身体拉伸时衣服会随之产生拉伸形衣褶，这种衣褶会常出现在腋下、裆部等位置（如图 8）。

2. **弯曲型**。常出现在肘部、膝部弯曲时所形成的向前和向后的短衣褶。在肘部和膝部的弯曲处，是衣褶的密集聚集处，透过衣褶可以看见突出的肘部或膝盖骨。

3. **挤压型**。挤压衣褶的形成源于挤压压力，形成的“Z”字形结构。常体现在裤脚与鞋接近的位置（如图 31）。

4. **兜布型**。该类型的衣褶类似于双手拿一块柔软的衣料，抓着两个角，让中间部分垂下来而形成的垂兜式衣纹，通过重力的原因将衣物拉成倒弧形。常出现在领口较大的衣物中。

5. **垂落型**。指沿着衣料有韵律地扭转向下直至边缘的衣褶。常出现在动作幅度较大的动态中如舞蹈等，也易出现在较长的裤腿和裙摆的位置。

任何复杂的衣褶总能归结为以上几大类，结合模特藏在衣物下的形体进行刻画，突出骨点、关节和肌肉轮廓等要素。纵观各式体态、动态、关节活动对衣褶变化的影响它们总是“万变不离其宗”的。通过衣褶暗示身体的“体感”和空间关系，包括躯干的体积和穿插关系。以手臂袖子为例，切忌画出两根线的“空桶子”，必须画出实实在在的手臂躯干，可以利用衣褶配合线条表现的节奏暗示出小臂边缘形的起伏变化，画出饱满的三角肌、浑圆的小臂、硬朗的肘关节骨点、衣物袖口包裹下的手腕等，通过衣褶的变化使胳膊的形体得到完美体现。

用线条来表现体积的要点：

在表现不同部位衣褶时，要根据具体的身体部位与动态用不同节奏的线条，线条一定要始终遵循形体的转折与起伏。

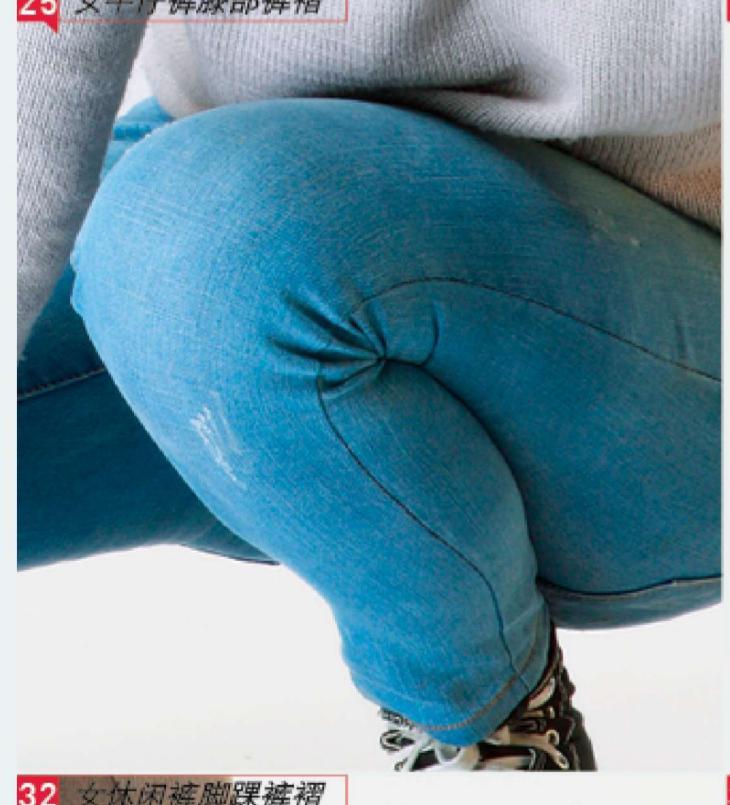
凡是表现受力、挤压、关节转折等关键点衣褶的线条都需要适当强调，其他表现非关键部位的衣褶可以适当简略一些，不是每条衣褶都需要完整地表现出来。

通过明暗调子来塑造体感的要诀：

在表达出形体体积关系后，注意虚实关系，要有所取舍，将暗部的元素在保留形体的基础上敢于虚掉，注意空间感。

利用线条的粗细关系和明暗调子，在找准明暗交界线的丰富变化和投影的形后，体现出光感关系，同时拉开画面黑白灰对比，做到以上这些就能很好地将形体和空间表现出来。如果还有时间，可丰富衣服受光面的装饰图案，将衣服间的不同质感和配饰物细节刻画出来，包括纽扣、拉锁、手链、项链、耳环、手表等，这样，丰富的细节和节奏关系定能让画面脱颖而出。

从照片到范画, 手把手练好站、坐、蹲三姿动态

数位高手, 独家绝技, 小试牛刀

立

Standing

男青年站姿

如上图, 男青年站姿加道具, 这位模特的动态相对简单, 但道具和衣物配饰较多, 画面有一定的戏剧性, 所以画面看起来也同样丰富而有张力。同学们在处理这种考题时, 也可以在简单的考题上做加法, 使画面更完善。但是遇到这种配饰较多的画面, 一定要透过表象看到本质, 透过繁复的衣饰找到模特的结构, 这就需要主动地去经营画面, 要有所取舍, 不要简单地抄袭模特身上的衣褶。

火柴人动态(如图 5)

火柴人动态图主要是帮助同学们理解人物的大动势。所以一般情况下应用时“宁过之而勿不及”, 适当夸张是很有必要的。上图的动态要注意模特重心的倾向, 模特右脚的受力相对较多些, 左脚受力较少, 所以整个动态重心稍偏向模特右脚。此动态还须注意模特左右胳膊的位置和透视关系, 还有人物头颈肩的扭动关系。

体块穿插(如图 6)

体块的穿插是为了更好地理解体积, 在速写绘画中多数是用线和少量的面去表现, 所以对体积的理解就更显重要, 否则画面会很平。

层次剪影(如图 7)

剪影观察法作为一种辅助造型方式, 目的是要将对象的形体准确地表现出来。人们观察对象的习惯是先看大形再看细节, 比如远处走来一个你认识的人, 往往没有看清楚面部就能认出是谁, 因为已经熟悉了这个人的大形特征与动态习惯。观察完整体外轮廓的剪影形状之后是每个部分的剪影形状, 如可以把模特帽子看作一部分剪影, 面部是另一部分, 肩膀上搭的衣服是一部分, 上身是一部分, 腿部是一部分, 手脚又分别有各自的剪影形。最后整合剪影形, 将形与形的关系概括理解为线与面的穿插叠压关系, 分清楚层次, 就很容易把握画面的节奏。

1. 起稿前先观察模特, 定好男青年在画面中的位置和比例, 以头部为参考, 把握整体动势特点, 可适当夸张, 强调动态感。

2. 定好大动态之后从头部开始作画, 头部画精彩了, 会给整幅画带来向下推进的好状态, 主要刻画人物的形象感。

3

4

3. 头部画好了, 将头颈肩的关系也要定出来, 开始画的时候尽量不要被一些细节所吸引, 先从大的轮廓和整体的结构去着眼, 把主要的衣褶画出来, 画的时候还要随时比较人物的比例关系。

4. 画完大的人物主体动态, 再将画面重新审视一遍, 将那些配饰和用来丰富画面的衣褶按照画面的节奏需要进行有目的地添加或减少, 主动去经营画面的节奏关系, 使画面看起来更有韵律感。

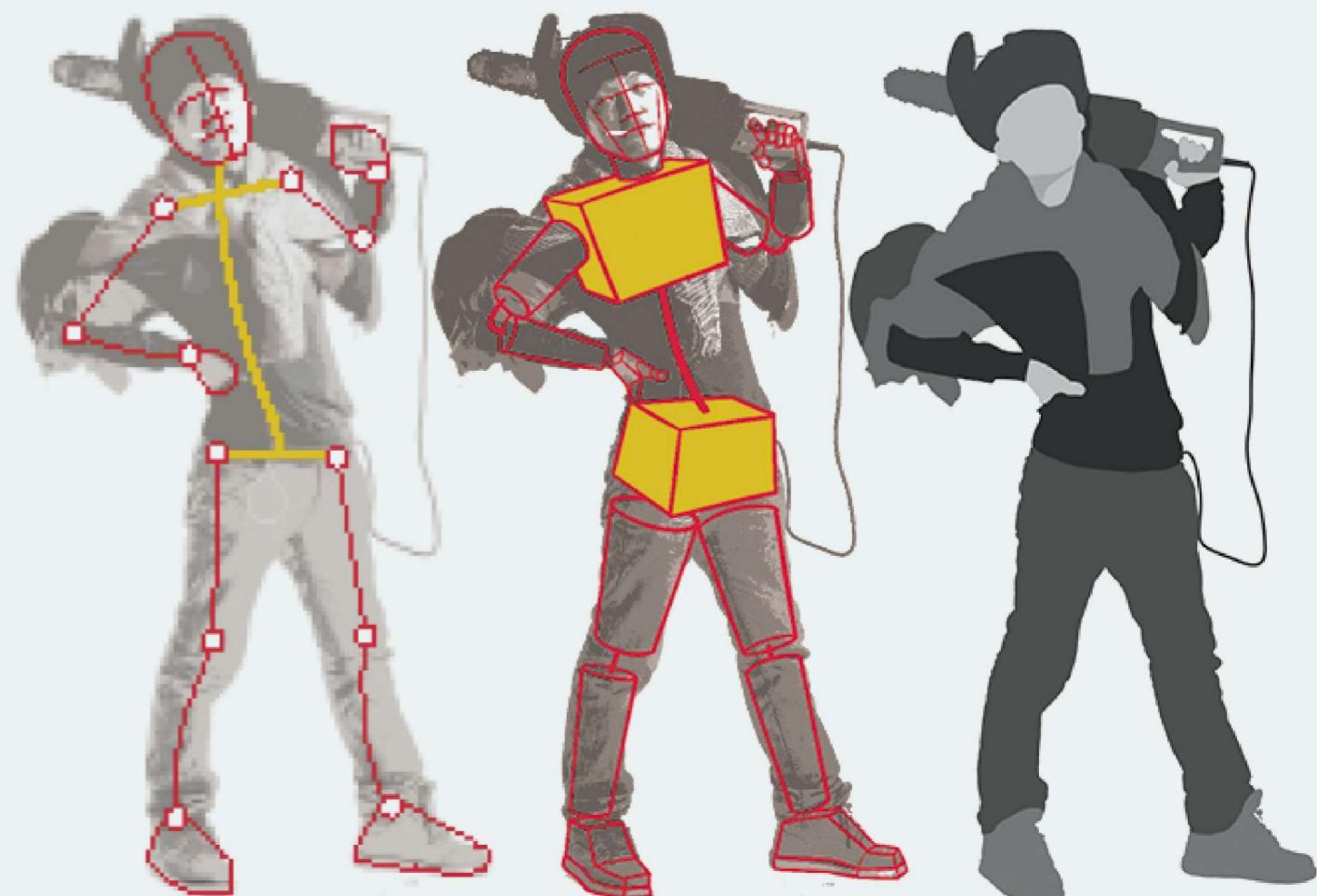
5 火柴人动态图

6 体块穿插图

7 黑白灰关系

面部的生动需要与周边帽子和电锯做反衬,从处理手法和色差上拉开距离。

画鞋子时要注意跟脚的实际结构的结合,千万不能把鞋子的里外线条弯曲度画反了,足内侧的轮廓更有弧度,外侧轮廓更平滑一些。也要考虑好鞋子的质感,表现这位模特的皮靴时适合用比较硬的线条。

模特穿着的牛仔裤相对贴身,模特的右腿是正对着绘画者的,左腿是侧对着绘画者的,为了凸显两条腿的朝向,绘画者夸张了两条腿的粗细对比,腿的正面比侧面窄一些。

