

对 境

对境人物速写

THE CONTRAST OF CHARACTER SKETCH

本书精彩视频在线预览

男青年站姿

男青年站姿

男青年站姿

男青年站姿

男青年站姿

男青年站姿

男青年站姿

男青年站姿

男青年站姿

目录 CONTENTS

第一章 速写基础知识

1. 学习速写的目的
2. 照片速写的观察方法
3. 整体观察方法例图分析
4. 人物速写中的比例
5. 比例速写训练的课时安排
6. 人物速写中的特征把握
7. 把握人体特征速写训练的课时安排
8. 速写的学习方法
9. 速写的表现形式
10. 速写中线的运用
11. 速写中的构图
12. 速写构图训练的课时安排
13. 局部刻画
14. 认识速写照片与作品
15. 人体比例训练类照片
16. 人物特征训练类照片
17. 速写构图训练类照片

第二章 速写考题剖析

1. 速写的考试内容与范围
2. 速写考试评分标准
3. 速写照片类考试的绘画要点
4. 速写考试时间的把握
5. 考题再现
6. 预测考题类照片与作品对照
7. 预测考题类照片

第三章 主题人物速写训练

1. 站姿速写的绘画要点
2. 坐姿速写的绘画要点
3. 蹲姿速写的绘画要点
4. 单人速写的表现要点
5. 主题人物照片与作品对照
6. 站姿主题照片
7. 坐姿主题照片
8. 蹲姿主题照片
9. 三姿主题照片

目录 CONTENTS

第四章 动态速写训练

1. 人体动态速写骨骼图
2. 人体动态的变化规律
3. 认识人体动态线
4. 如何画好动态线
5. 动态速写的绘画步骤
6. 初学者如何画好动态速写
7. 动态速写的课时安排
8. 动态速写照片与作品对照
9. 生活动态类照片
10. 运动动态类照片
11. 学习动态类照片

第五章 组合类速写训练

1. 人物组合速写有哪些形式
2. 初学者画人物组合该如何着手
3. 人物组合的绘画要点
4. 人物组合的表现手法
5. 组合人物中的“编组”和“挪动”
6. 组合人物作品分析
7. 组合人物照片与作品对照
8. 双人站姿组合照片
9. 一站一坐组合照片
10. 一站一蹲组合照片
11. 三人及以上组合照片

第六章 场景类速写

1. 场景速写的表现要点
2. 场景速写中要注意把握哪些方面
3. 如何提高场景速写的绘画能力
4. 场景速写的内容
5. 不同主题场景速写的绘画要点
6. 场景速写的课时安排
7. 场景类照片与作品对照
8. 儿童主题场景
9. 街头主题场景
10. 候车主题场景
11. 劳动主题场景
12. 公园主题场景
13. 运动主题场景
14. 市场主题场景
15. 厨房、餐厅主题场景
16. 娱乐主题场景

SUXIEJICHUZHISHI

第一章

速写基础知识

1. 学习速写的目的
2. 照片速写的观察方法
3. 整体观察方法例图分析
4. 人物速写中的比例
5. 比例速写训练的课时安排
6. 人物速写中的特征把握
7. 把握人体特征速写训练的课时安排
8. 速写的学习方法
9. 速写的表现形式
10. 速写中线的运用
12. 速写构图训练的课时安排
13. 局部刻画
14. 认识速写照片与作品
15. 人体比例训练类照片
16. 人物特征训练类照片
17. 速写构图训练类照片

1. 学习速写的目的

(1) 速写能培养我们敏锐的观察能力，捕捉生活中美好的瞬间。

(2) 速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在最短的时间内画出对象的特征。

(3) 速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

(4) 速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

(5) 经常练习速写。能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物和各种动物的形态和动态，对创作、构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

2. 照片速写的观察方法

无论是速写绘画还是素描、色彩的绘画，“整体观念”是一个常谈的话题，同时也是一个比较难解决的问题。很多同学在速写学习中会出现“头画大了”“纸不够用”“人画矮了”“模特画太瘦了”等类似的问题，都是因为没有从整体的出发去把握画面。作画要的是整体的效果，没有整体的局部，再精彩、再深入也毫无意义。因此，在速写的学习中只有在整体的概念下通过比较，对人物进行简化、立体地观察才能画好速写。

(1) 比较的看：比较是认识客观对象的第一要素，只有比较才能掌握诸多因素间的关系，如通过比较认识对象部位的大小、前后、宽窄、方圆、长短、轻重等不同差别都是相对的，对比的同时并加入自己的认识、想象、理解、评价等主观处理，将对象的形体特征清楚地表现出来。

(2) 简化的看：日常生活中，不同对象的形体结构千差万别，

但是，任何三维空间的物体都能够将形体进行简化，都可以概括为单纯的几何形体，或呈现出二维的平面效果，运用基本形体和组合形体的观念去看，是一种符合造型规律的观察方法。只要抓住了对象形体结构中最基本的几何形体及其组合关系，就能够轻松地把握对象的特征和整体关系，安排在画面空间之中，从而获得立体空间透视准确完美的艺术形象。这就是我们通常所说的减法，在速写的绘画中要学会做减法。

(3) 立体的看：从结构观念入手，观察比较对象的空间位置、距离，研究和辨析客观对象的实体空间、透视空间，把画面上的平面空间看作是三维的立体空间，仿佛是在立体空间中塑造形象，我们的眼睛要把对象形体结构的空间位置看准，并安排在画面空间之中，从而获得立体空间透视准确的艺术形象。

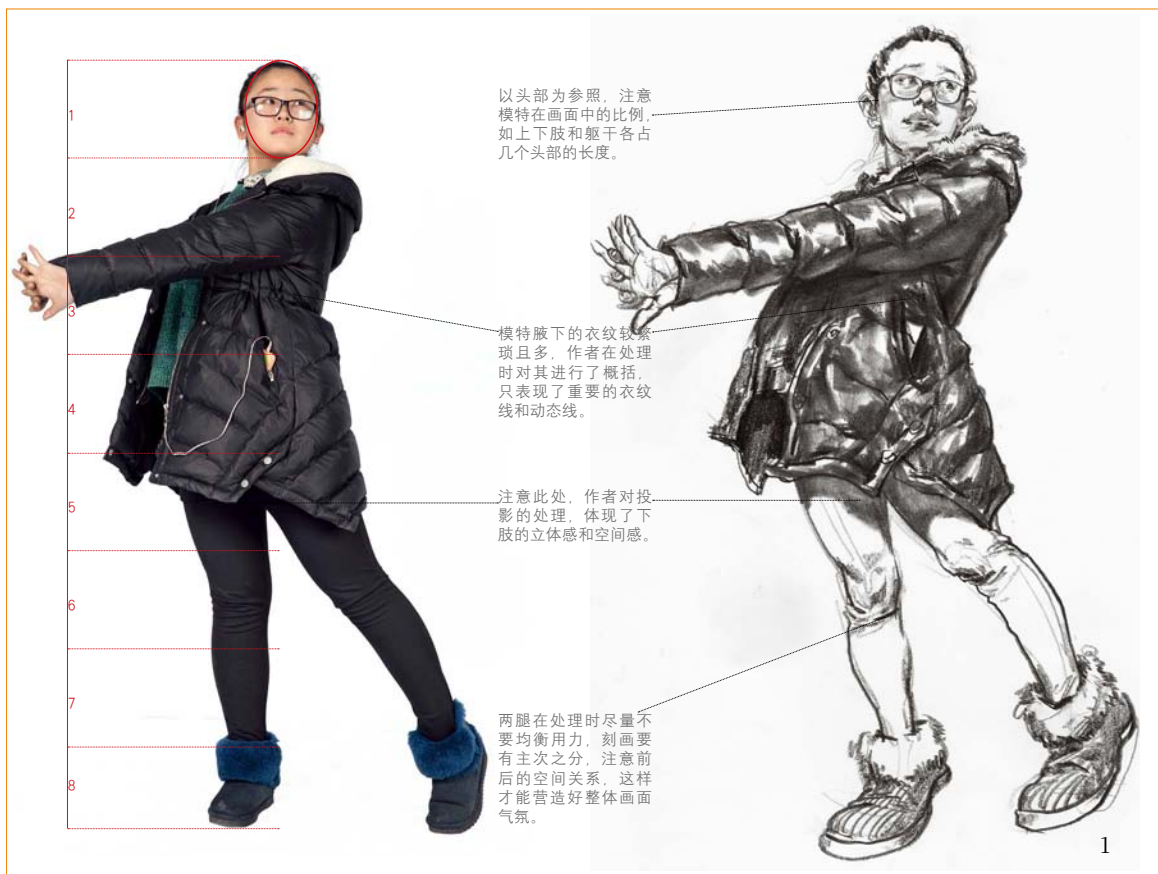
3. 整体观察方法例图分析

(1) 整体的观察下图模特，由于模特的伸展动作较大，在绘画中要注意人物在画面中的比例。无论是上下肢、躯干还是五官，都需要从整体出发，符合模特整体的比例。

(2) 对比观察以下几点：模特五官的比例和位置，可以以眼睛作为比较的参照对象。比较模特下肢的动态，明显的左肢动态比右肢要大，重心在右肢。

(3) 简化的看，即对观察对象进行概括归纳，如模特头部的球体的形状，上下肢圆柱体的形状，同时对模特的衣纹褶皱进行概括。

(4) 立体的看，在观察对象时要明白对象各个部分之间的前后空间关系，如两腿之间的前后关系。

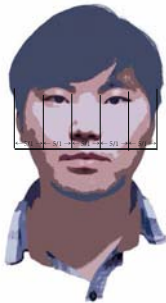

4. 人物速写中的比例

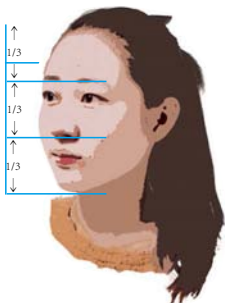
人物速写一般以头部作为量取比例的标准，而头部则以眼睛为比例参照，如“三庭五眼”和“站七坐五盘三半”。在绘画过程中，从头部的起形到定位非常关键，在刻画时对“三庭五眼”灵活运用，来处理不同角度所产生的透视关系。

人体比例为“立七半、坐五、跪四、盘三半”，具体结构为头顶至脚底，1/2处为耻骨。下颌至乳点、乳点至肚脐各为1个头长；躯干为3个头长，兼宽为2个头长；上肢为3个头长，其中上臂约1.3个头长，前臂约1个头长，手约0.7个头长；两臂伸展与人体等高；大腿为2个头长，小腿包括脚在内为2个头长，脚为1个头长。
(以上是一种共性的参考基准。人物个性比例特征经常体现在高矮胖瘦上，瘦长者常显头小腿长，而胖矮者往往头大腿短，观察时要从对人物客观认知中看出差异，并在表现中强调这些差异)

头部的比例

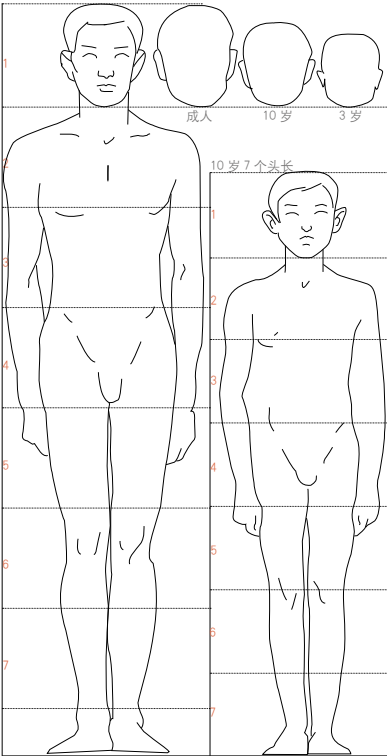
正面五眼比例关系图

三庭比例关系图

不同年龄人体的比例

成人 7 个半头长

人体比例与年龄有着密切的关系。10岁以下的儿童腹部较为突出，身体稍圆胖一些；10岁以上身体开始变匀称；成年时期人的肩变宽，体格更健壮；到了老年时期，腰、膝开始弯曲，身高变矮。

3岁 5个头长

不同姿态的人体的比例

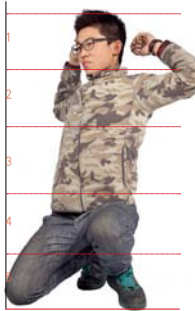
“立七半、坐五、跪四、盘三半、蹲三”，是我们用头部作为标准量取人体整体的比例关系。在运用的过程中，要灵活把握，如由于头部透视、身体伸展、身体扭转等带来的透视大小的变化，要学会寻找结构中隐藏的辅助线来判断所描述对象的准确性。

站姿人体比例

坐姿人体比例

跪姿人体比例

蹲姿人体比例

盘腿坐姿人体比例

5. 比例速写训练的课时安排

训练内容	要点	课时
书籍临摹训练	通过人体解剖类书籍的临摹，掌握人体各部分的比例和结构。	5 课时
站、坐、蹲训练	进行站、坐、蹲的训练，对比掌握人体不同动态的比例，如“站七半、坐五、蹲三”等规律。	1 课时
不同年龄的训练	进行不同年龄阶段的速写练习，掌握人体生长中人体比例的变化规律。	1 课时
常见动态练习	进行常见动态的练习，如伸展手臂、弯腰等，把握人体各部位在运动中的变化。	2 课时

进行比例的训练，有助于在以后的学习中对速写画面的掌握，避免出现人物在画面中过小或跑出画面等严重问题。同时掌握好人体比例也是画好动态速写的基础。

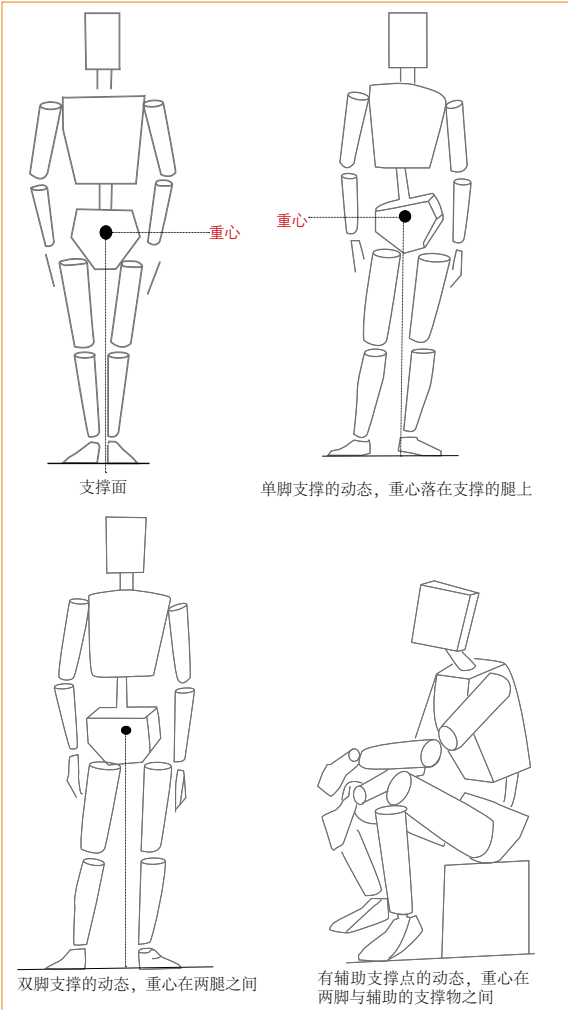
6. 人物速写中的特征把握

人物特征的体现是多方面的，如人体的比例、性别、年龄、服饰、动态等，在速写的学习中每个特征都不可忽视，但要分清首要和次要特征，如由于人体运动所带来的动态特征一般属于首要特征，在学习中要重点把握。在速写学习中可以从以下方面学习掌握人体的动态特征：

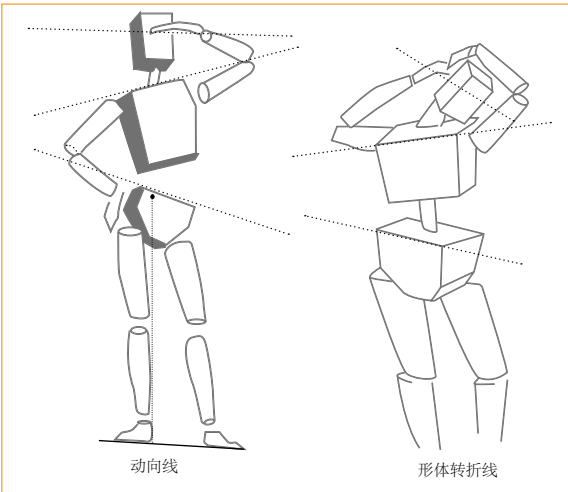
(1) 重心与支撑面：重心是人体重量的中心，是支撑人体的关键；支撑面是支撑人体重量的面积，指两脚之间的距离。重心的位置在人体髌骨与脐孔之间，由脐孔往下引一条垂直线，称为重心线。重心线的落点在支撑面之内，人体则可依靠自身的支撑，如在支撑面以外，则不能依靠自身支撑。

由此构成了静止动态的三种基本动态特征。重心落在支撑的一只脚上，称为单脚支撑动态；重心落在两脚之间，称为双脚支撑动态；重心落在两脚之外，即支撑面外，人体要

保持平衡,则要依靠辅助物体支撑,称为有辅助支撑点的动态。
(如坐在凳子上的动态即属此类)

(2) **动向线**: 动向线是指人体结构之间的连线, 如左右肩之间的连线和臀部的左右连线。动向线只有在人物立正站立、头部平视的状态才是一种平行状态; 人体只要稍微一动, 动向线就是一种对立的状态。

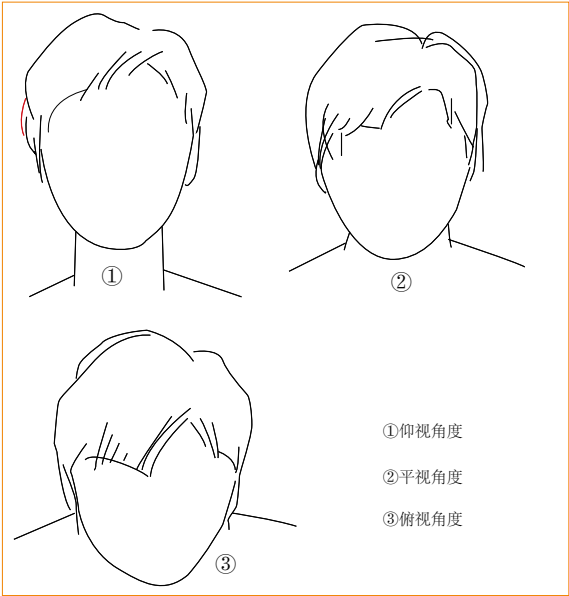

(3) **形体转折**: 形体转折是指头、胸、臀三大体积的扭转变化。形体转折与动向线两位一体, 动向线是形体转折的外在表象, 形体转折是动向线的本质体现。

(4) **动态线**: 动态线是指人体由于动向线与形体转折的变化, 带来的形体外在形态外缘上的变化。动向线与形体转折主要体现在躯干的动态变化上, 而动态线则包括四肢在内的全身动态变化的特征。最能体现动态外形变化的线条称为主要动态线, 其他则称为辅助动态线或次要动态线。

(5) **头、颈、肩的关系**: 头、颈、肩的关系是人物速写中最容易出现问题的动态部位。要注意头部的透视及头、颈、肩的穿插关系。

头颈肩关系照片与作品对照

(6) **服饰特征的观察**：服饰是人物形象及特征的一个重要的组成部分，同样具有典型性。形体特征、形象特征、动态特征、服饰特征共同构成了人物的个性特征，但观察也不能完全依赖于直觉的直观感受。运用垂直线、平行线在观察物象加以比较的方法，可以从被视察对象的某个点入手，从上到下，或由下至上；从左到右，或由右至左；由整体看到局部，由局部联系到整体，要从整体上去比较，在比较中去观察。

7. 把握人体特征速写训练的课时安排

训练内容	要点	课时
人体不同重心的练习	通过人体重心的前后、左右等的移动，掌握重心变化的规律。	2 课时
服饰训练	进行不同季节、面料、民族等服饰的练习，了解不同服饰的用线规律。	2 课时
透视训练	通过同一模特不同的视角变化，掌握人体体块的透视变化。	1 课时
动态训练	进行上下肢、躯干等运动的训练，掌握人体运动的规律。	1 课时

对人物特征的把握是多方面的，在速写中人物特征是给我们的第一感觉，一般进入人的视线和大脑的是给我们印象深刻的特征，是区别于其他人物的特征。如少数民族给我们的第一印象是服饰，其次是动态和重心等。在训练中我们要能够抓住人物特征，并且表现到位。

8. 速写的学习方法

- (1) **多临摹**：对优秀作品的临摹，是初学者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可作为训练造型的手段，另一方面是学习其表现方法，应用在以后的学习中。
- (2) **熟能生巧**：速写的工具较为简单，利用速写本可以随时随记地记录生活中的每一个瞬间。只有多画多练才能提高专业水平。本套照片书从简到繁，为初学者提供大量的速写素材。
- (3) **勤用脑**：学习绘画也是一种思考的过程，思考如何把所

看所想通过画笔的形式表现出来。画速写绝不是照抄对象，所以在画速写中应注意多动脑筋。

- (4) **由慢到快**：速写学习要遵循人们的认识规律，由慢到快，这是速写学习中在时间上应遵循的原则。慢，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确是重要的，但速写又有一定的时间限制，速度只能在练习中逐步提高。

9. 速写的表现形式

速写的表现形式是多样的，就目前考生训练中较常见的主要有以下两种：

线性速写

线面速写

- (1) **以线为主的速写**：在表现对象的过程中，从结构出发，将对象的形体转折、运动变化和质感特点用概括简练的线条表现出来。线性速写应造型严谨，形态自然生动，线条运用得当，注重整体效果。它通过线的粗细、虚实变化表达主次关系和空间关系。

- (2) **以线为主，线面结合的速写**：以线为主，线面结合的速写表现形式，在速写中，尤其是长时间的速写练习中能较好地发挥速写的特点，也是速写学习中常用的表现手法。通过对部分明暗交接线及暗部、衣纹处调子的补充添加，来表现物体空间感，其特点是层次丰富，表现力强。

10. 速写中线的运用

- (1) **线的穿插**：表现好线与线之间的穿插呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。同时，线的穿插呼应关系和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插，给人的前后空间感是不一样的，它可以直接表现物体的透视方向。但速写又不同于线描，如果每一处的刻画都像线描一样注意衣纹，线与线之间的穿插呼应就失去了速写富有节奏、流畅的韵味。

- (2) **线的取舍提炼**：速写训练中基本形肯定之后，对于线的处理应注意以下几点：“衣纹线”忌平行，应注意疏密对比，体现结构。“结构线”要准确，贴皮肤处要实一些，线要准。“惯性线”刻画时不要画得太多，且不宜画得太重。

- (3) **线的对比**：在速写中，通过对比检查物体形体比例、透视关系是否正确。而速写中强调在形体比例、动态、透视等几个方面准确的前提下，利用和强调的线作对比，通常有以下几种对比手法：线的曲直对比、线的浓淡对比、线的虚实对比、线的长短对比、线的疏密对比、线的粗细对比。

- (4) **关于结构**：速写的目的在于培养正确的观察方法及严谨的造型能力，学习者需具备熟悉人体解剖知识，这样在写生中才能做到游刃有余。人体的内部结构是不会变化的，变化的只是随着人体运动的动态、衣纹等。因此，线的运用与结构有着密不可分的关系，线要为结构服务。

11. 速写中的构图

速写构图中要求构图得当，得当的构图是画好速写的第一步，在构图时我们可以用黑白灰的概念去处理画面构图。所谓的“黑白分明”是指形和形之间的关系。如太极符号的黑和白，黑和白就是正形和负形的关系，黑是黑，白是白，有各自的形体。如中国画家所倡导的“计白当黑”，强调“黑”与“白”的关系。速写构图训练的目的在于掌握构图技巧，对画面合理布局，即位置得当，整体和谐。

八开比例尺寸的单人构图

八开比例尺寸的组合构图

12. 速写构图训练的课时安排

训练内容	要点	课时
对常见构图的构图形式进行训练	常见的构图形式有S形、C形、梯形、圆形等，掌握常见构图形式的要点。	2课时
站、坐、蹲构图训练	把握站、坐、蹲在画面中的位置。	1课时
单人、双人、场景类构图	进行单人、双人、场景类构图训练，对比其不同组合构图上的不同。	2课时
不同纸张的训练	对平时用纸和考试用纸等不同的纸张进行构图的练习。	1课时

构图练习的重点是能够应对不同人物、场景的变化形式，在构图上要注意取舍和对画面整体的布局。

13. 局部刻画

(1) 头部

认识头部

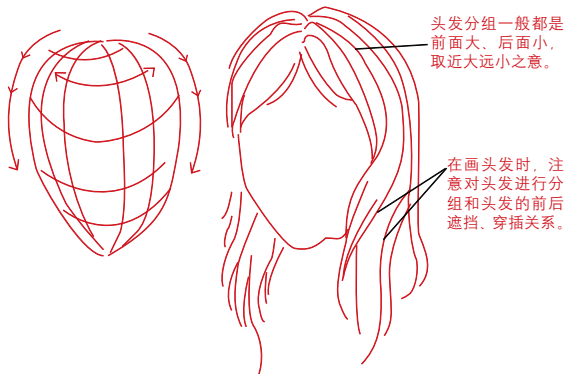
头骨：对头部外形起决定作用的是头骨，掌握头部的结构，必须首先熟悉它。头骨是除下颌骨外，其余各块连成了一个难以分割的整体。同时还要了解头部的肌肉，它对掌握头部造型，特别是对表情的刻画有着重要的作用。

头部轮廓：画头部轮廓时注意观察对象特征，一般常见脸型有以下几种。

甲字形在女性特征上俗称瓜子脸，申字形为颧骨较高者，国字形脸形多为婴孩。

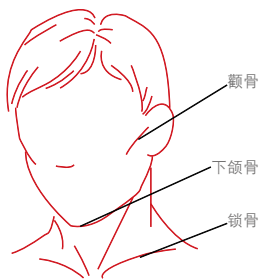
头发：在画头发时，要注意头发的生长方向和头部的转折。

头发分组一般都是前面大、后面小，取近大远小之意。

在画头发时，注意对头发进行分组和头发的前后遮挡、穿插关系。

面部骨点：画头部脸形时要处理好骨点的位置。

画男性时骨点转折处可方硬，画女性时转折处要柔和些，具体的情况要具体分析。

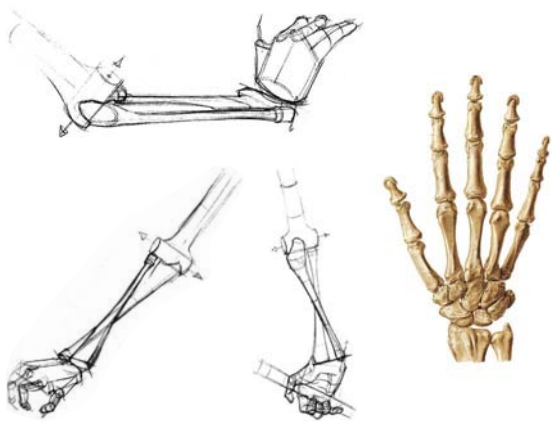
头部照片与作品对照

(2) 手部

认识手部

手部结构：手由手腕、手背、手掌和手指组成。手的造型体块宽而平，呈刮铲形，手掌有三个肉垫，高而大的拇指肉垫、上大下小的小指肉垫，以及与手指相接、横放的前掌肉垫。从拇指到腕关节处是画手应抓住的重要结构部位。

单手表现

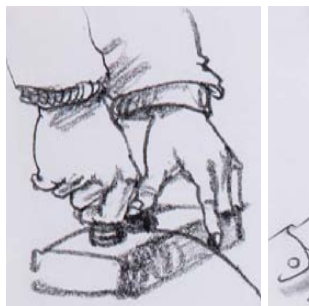

画单手时，要对其结构特征与解剖关系有充分的理解，熟练掌握其基本比例与动态，为下面复杂的手部训练做准备。

受力的手的表现

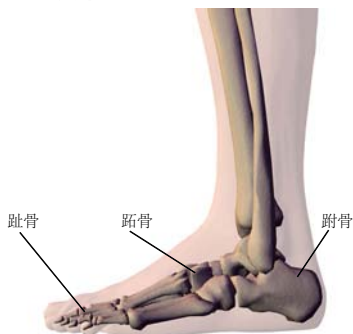
手的形体比较复杂，其自身的动态变化也非常丰富，将手与其他物体组合在一起，就能形成手部的不同受力变化。手在受力时，骨骼结构和肌肉形体都会变得更加明显，但在表现受力的手时，一定要将这些变化融入到手的大关系、大体块中去观察，这样才能更准确地将其表现出来。

手部照片与作品对照

(3) 脚部

认识脚部

脚部结构：脚的骨骼决定了脚的基本形。所以要首先熟悉脚部骨骼的形体结构。足骨分跗、跖、趾三部分，与手相仿，只是指骨占全手的 $\frac{1}{2}$ ，而跖骨只占全足的 $\frac{1}{4}$ 。跗骨有七块。

脚的具体表现：对于脚(鞋)部的处理，除了从整体上把握住脚部(鞋)的形态特征外，最重要的(往往也是容易忽视的)是对脚部(鞋)的细节描绘。比如有些女孩鞋上的花纹、标志、系带等不起眼的细节，如果能有所取舍地表现出来，必能使整幅速写活灵活现，增色不少。但要注意细节永远是处于整体之中的，决不可陷入细节的描绘而不能自拔，局部与整体的关系是我们时刻要考虑的问题。

脚部照片与作品对照

