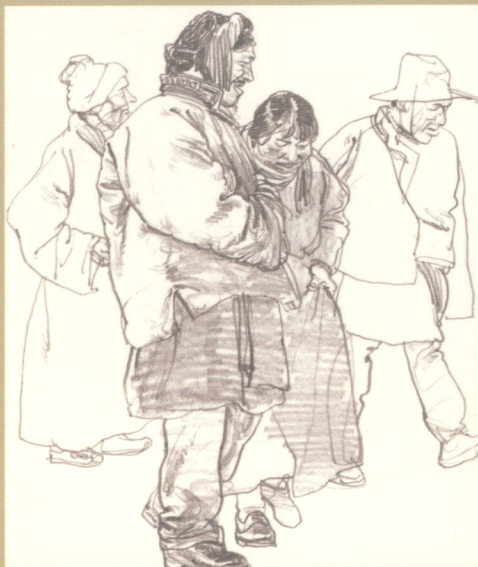

突破难关

素描肖像 素描石膏 素描静物 水粉静物 速写人物 素描头像 素描石膏 素描静物 水粉静物 速写人物 素描头像

美术高考名师指导

郭鉴文 吕培桓 编著

速写 人物

安徽美术出版社

本书图稿作者：郭鉴文 吕培桓 张相三 于小东 徐展 李旺 于美高

图书在版编目(CIP)数据

速写人物 / 郭鉴文, 吕培桓编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2003. 8 (突破难关)

ISBN 7-5398-1155-2

I. 速... II. ①郭... ②吕... III. 人物画—速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第056403号

突破难关·速写人物

郭鉴文 吕培桓 编著

安徽美术出版社出版(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmss.com>

新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷 安徽美达公司制版

开本: 787×1092 1/8 印张: 2.5

2003年8月第1版 2003年9月第2次印刷

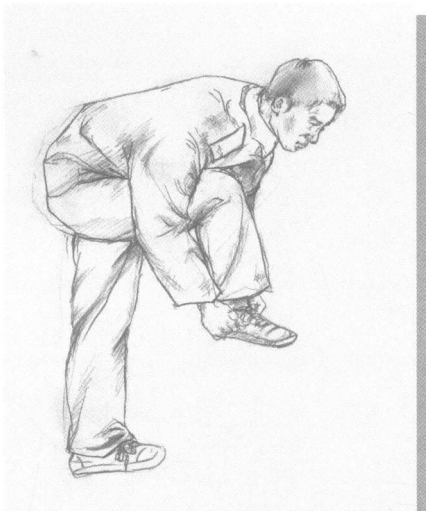
ISBN 7-5398-1155-2

定价: 14.00元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

1. 构图不当：人物位置偏上，人物较小。

构图正确：人物在画面中间稍偏左，头前方留有空间，人物稍大，撑满画面。

一、通病

1. 构图不当

这是应试中出现的普遍问题，人物形象在卷面中安排得过大或过小，不是偏左就是偏右，不是偏上就是偏下，有的局部还画出画面。这些现象都会造成构图的不完整、不协调。完整合理的构图是阅卷老师评分的首要标准，解决构图不当的办法是：整体观察，可先用淡线在卷面上轻轻地定一下人物位置，选择最佳角度，均衡把握。

2. 形体不准

出现这一问题的原因，主要是局部推画时缺乏整体照应。人物各部分的长短、宽窄、薄厚等感觉都是在比较中得来的。并且局部与整体之间关系的比较、局部与局部之间关系的比较是贯穿整个写生过程的。此外要熟记人体的基本比例以及基本结构。

3. 线条繁杂，主次不分

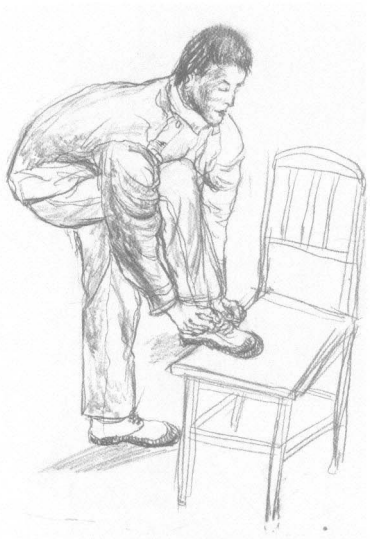
在很多速写试卷中，常常有些线条运用得杂乱无章，形体结构也没有表现出来，主要原因是在线条的组织上有问题。解决的办法应根据人物结构来判定各部分线条的主次、强弱、粗细、虚实及穿插等关系，掌握好线条的韵律、节奏，才能使所表现的人物形象准确、生动、鲜明。

4. 明暗调子散乱、琐碎

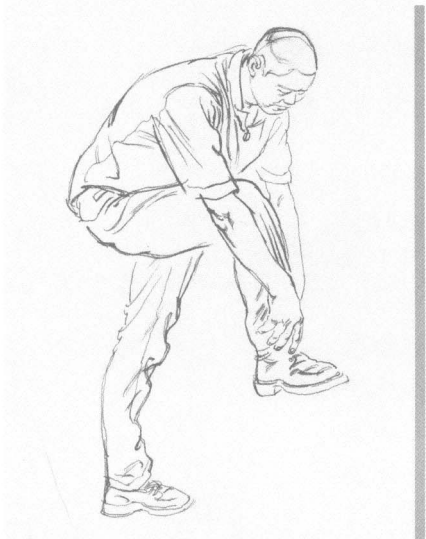
用明暗调子来表现对象，由于过分注意每个局部效果的变化，抓不住重点，便会使画面缺乏概括性、统一性，感觉很“花”。解决的办法是利用对比关系来增强表现力，并注意明暗调子的简约概括，以达到突出重点的效果。

5. 刻画死板，画面平

速写是一种比较“活”的生动的写生艺术，无论它的表现形式是以线为主，还是以明暗为主，基本上都应呈现一种灵活生动的效果。在一些构图、比例、动态等因素处理得不错的速写试卷中，人物却显得僵化死板、缺乏生气。这种情况是由于在长期素描作业中过于重视形体结构的练习，而忽视了短期速写中人物动态特征与神情的生动把握，以及欠缺对画面虚实的处理。解决办法是用速写的形式多默记一些人物形象。

2. 形体不准：头、颈、肩、背等处结构不正确。

形体准确：头、颈、肩的关系正确。

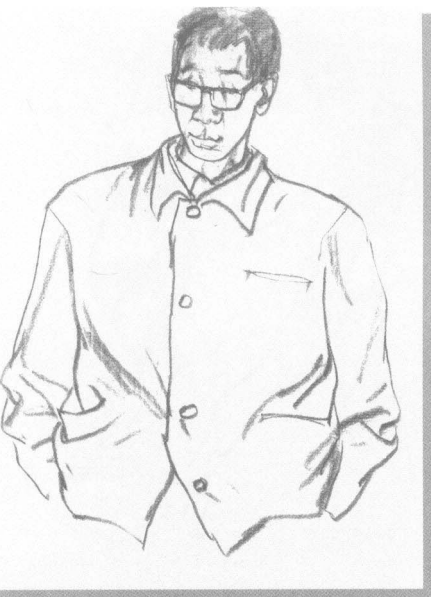
3. 线条繁杂，主次不分。

4. 明暗调子散乱、琐碎。

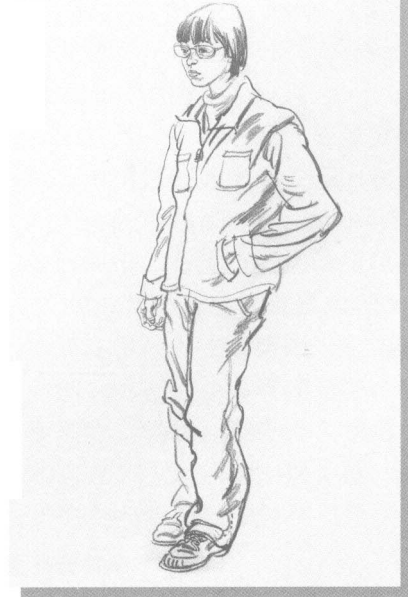
5. 刻画死板，画面平。

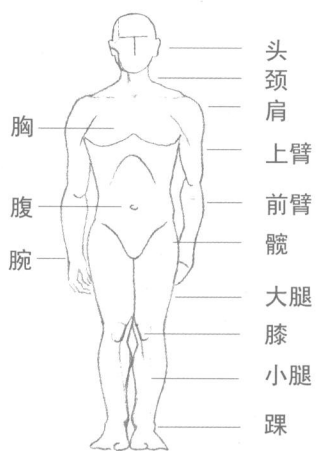
线条概括、简练，大的结构线找准以后，再辅助一些次要的线条，要注意疏密关系，懂得取舍。

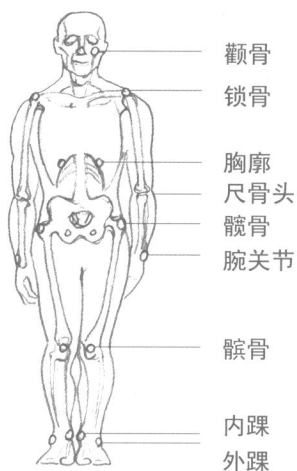
协调。

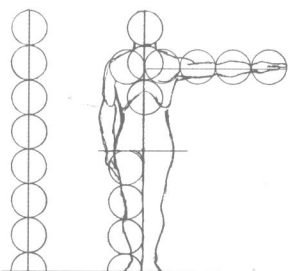
线条虚实相应，松动自然。

人体外形的划区

人体的主要骨点

人体比例

人体长度为七个到七个半头长
手臂=上臂+前臂+手=三个头长
两肩之间=两个头长

二、训练要点

考生在应试中对人物的形象和整体关系把握不好,多是对基本常识掌握得不够,因此考生在这方面要加深理解和训练。

1. 人体的基本结构

人体以外形划分为四大部分:(1)头部;(2)上肢(肩、上臂、肘、前臂、腕、手);(3)下肢(髋、大腿、膝、小腿、踝、脚);(4)躯干(颈、胸、腹、背)。

人体的内部结构主要是骨骼和关节,掌握主要的骨骼和关节是画好人物速写的必要条件。

2. 人体比例与形体概括

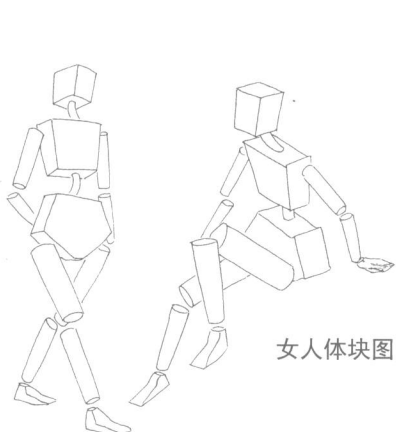
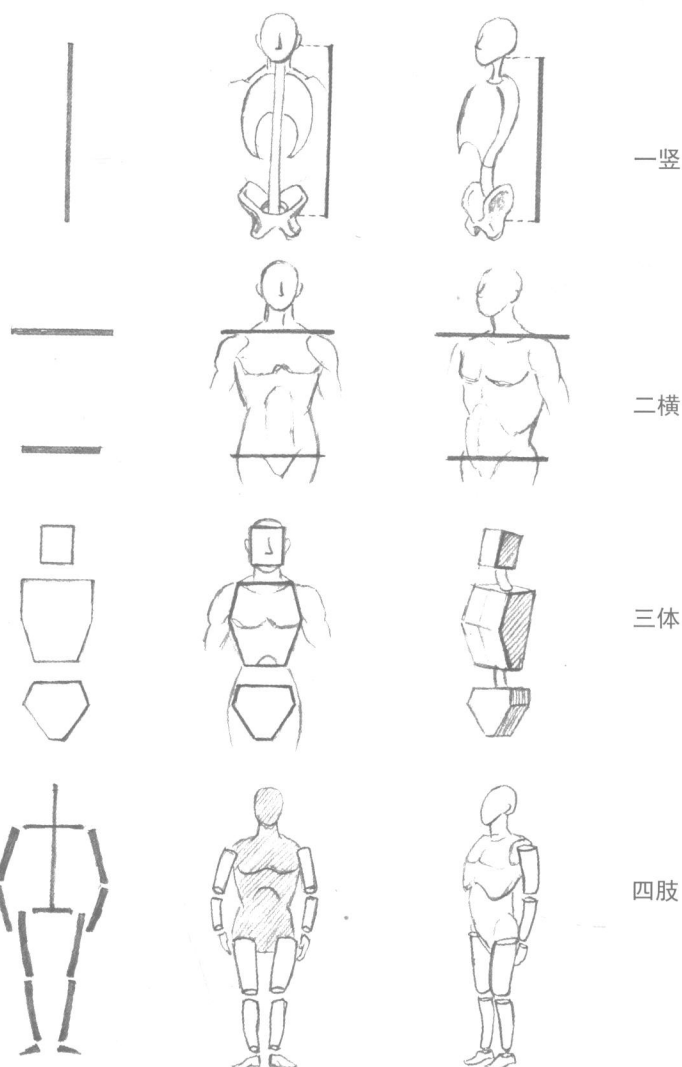
速写训练首先应掌握人体的基本比例。一般把人体长度定为七个到七个半头长。男、女人体比例有所差异,男性肩宽,女性臀宽。人体坐姿一般为五至六个头长,蹲姿一般为三个半头长,为了迅速掌握人体的基本形,我们可以用“一竖、二横、三体、四肢”来概括。

3. 人体的体块、重心和动态

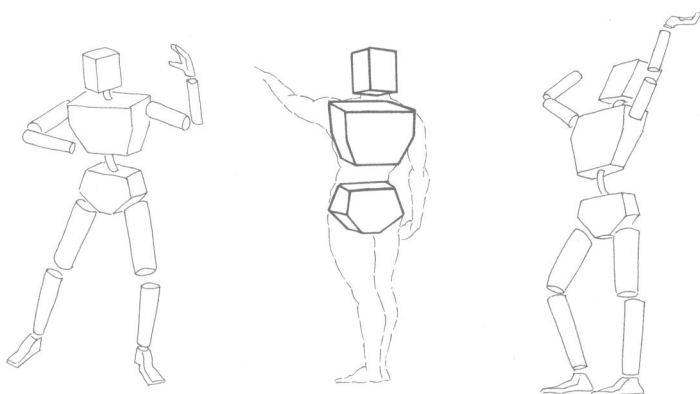
体块——人体的外部特征是比较复杂的,为了便于理解和认识,我们将人体概括为多种几何形体,如立方体、球体、柱体、多面体等。这些几何形体有机地组合在一起,既单独存在又相互联系,有助于我们快速理解人体比例和基本形体结构,以及对人体运动规律的把握。

重心——重心是指人体的重量中心。当人两腿并拢站立时,重心落在两脚之间;稍息时,重心便会偏向一侧。认识和掌握人物的重心问题,对于画好人物动态有着极大的帮助。

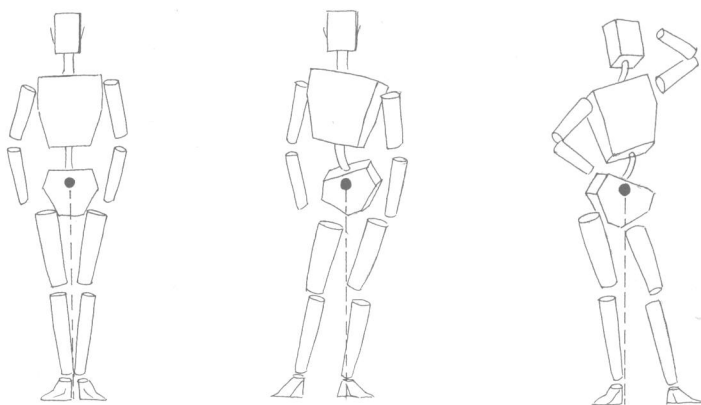
动态——处在空间里的人体是具有各种姿态的。如头部的倾斜,四肢的前伸或后退等,人体的各部分相互重叠、遮挡、扭转和弯曲,都会造成复杂的透视现象和较强的运动形态。掌握人体的运动形态,首先要弄明白形体透视的规律,并熟悉人体在动作转换过程中的形体变化。

女人体块图

男人体块图

人体重心图

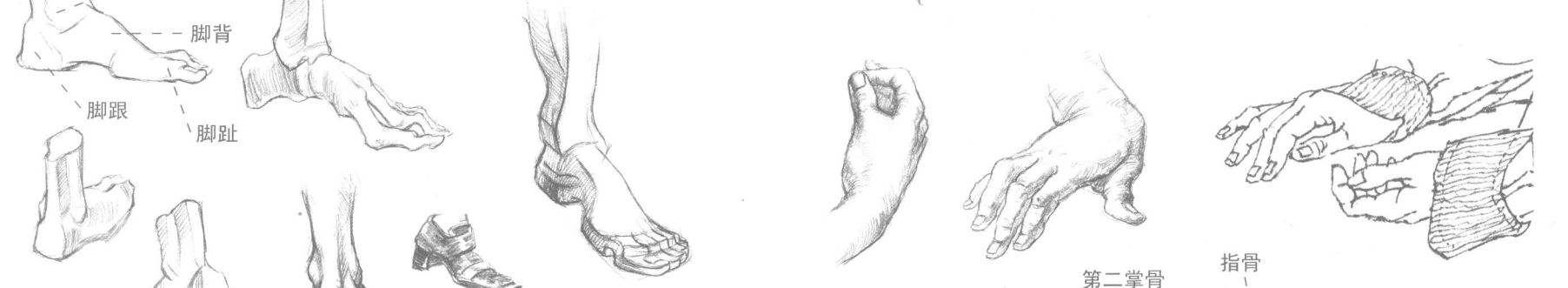
人体动态图

三、局部刻画

在速写的训练当中，局部的刻画决定着—张画的精彩程度。一张好的速写，局部和整体是相互映衬、互为关系的。

头部——头部的形体特征呈蛋形，面部的结构复杂，表情特征丰富。画头部时应注意五官的结构比例、透视变化，然后再确定五官的位置，要懂得概括并注意头部与身体的关系。

手——手的姿态表示着人的动态特征、性情特征和心理暗示。手部包括腕、掌、指三部分。手的掌部可以看成是一个呈六边形的体块。要画出手的动态，腕部和手臂的连接处较为关键，其次要注意指关节的运动规律和结构上的不同特征。

脚——脚骨分跗、跖、趾三部分，与手有相似之处。脚的外形前侧薄平，后侧圆厚，内踝高于外踝，脚背成斜面，内高外低。画脚时应注意动态的各种变化，如人体重心、两个脚的透视关系、踝关节和脚掌、脚指的着力点。另外，还要注意踝关节和鞋的特征，考生易把鞋画得过大或过小，造成透视比例的不协调。

衣褶——对衣褶的处理要依据人体各部分不同结构的形体关系。衣褶的变化是由人体的动态决定的。在人体各关节部分，如肘关节、膝关节等运动变化处是衣褶密集处。在这些部位要注意衣褶的虚实变化，附着在形体上的衣褶画时应实一些，非形体结构的衣褶线条要虚一些。另外画衣褶要提炼、概括，在突出人物形体结构特征的同时，注意画面的整体感，而很多考生却把衣褶处理得很散乱、琐碎，无秩序和节奏感。

四、范画步骤图和考卷问题点评

站姿步骤图

- 先观察人物的整体形态，再用几根淡线将人物的动势及大的比例关系确定下来。
- 从对象的头部开始画起，同时注意头部的透视和五官的准确位置。
- 从头部顺序推画出上身的形态，注意头与颈、肩的连接关系，以及头与手的距离。
- 将人物的下半身按照整体关系逐步画出，注意臀部与腿的连接关系，以及膝盖、脚的位置。
- （完成图）调整画面虚实轻重的关系，使形象具有准确生动的效果。

画头发要表现头部的体积

a

表现肩的线条要保留

表现肘的转折线条要保留

表现膝关节的线条要实一些

脚与腿要能衔接上

d

e 完成图

站姿考卷点评

这张试卷在人物比例关系上存在着较大的问题：头部显小，下身过长，因而造成了视觉上的不舒服感。

产生问题的原因：考生在画局部时没有注意整体观察。局部描绘得过小或夸大，从而造成比例的失调。这说明考生在整体控制能力上还需要加强。

人体比例

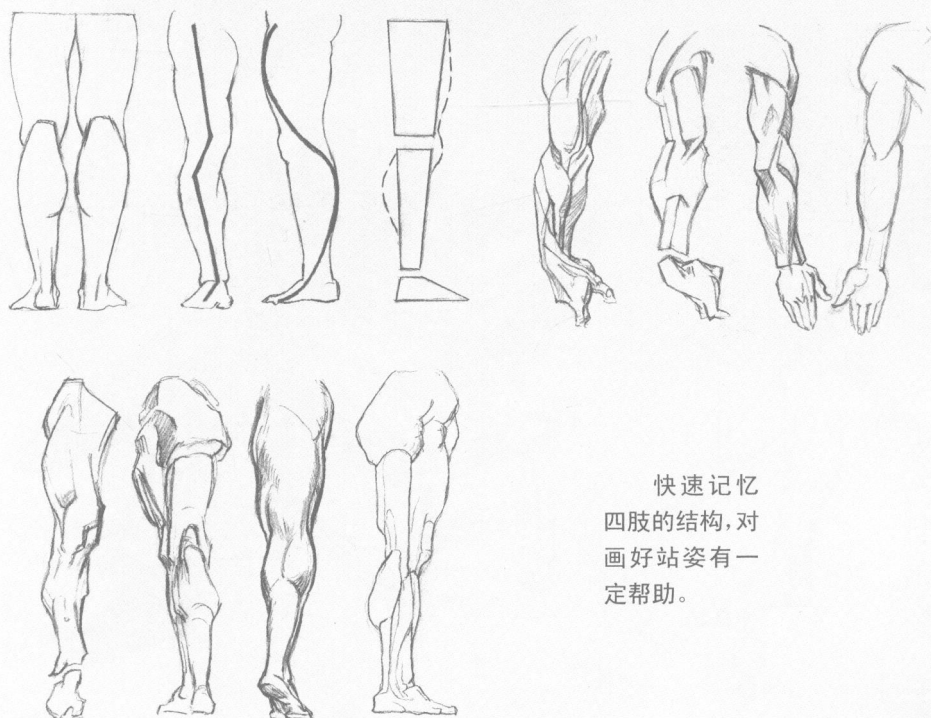
考生试卷

人物站姿

人物站姿的基本比例是七个头到八个头长。在画站姿人物速写时，首先要抓住人体中线和重心点，并且把握两肩、两髋、两膝等部位。由于人体站姿的不同所形成的透视和结构关系也会有所变化。

其次要明确视平线的高度，避免把人物画得过高或过矮。第三，要对着力重心的部位和表达人物动态特征的结构着重描绘。在表达人体形象特征的同时，使画面富有节奏感。

快速记忆
四肢的结构，对
画好站姿有一
定帮助。

人物坐姿步骤图

a. 首先要认真观察人物的动态特征，注意坐姿的比例，然后用淡淡的直线概括人物大的动势，构图要合理、均衡。

b. 当大形基本定准后，要从人物的头部开始画，并且要注意人物的头部、颈和肩及整体人物动态的比例协调关系。

c. 以头部的深入刻画为依据和标准，依顺序画出颈、两肩、胸和上肢，注意两肩与上肢的透视变化，两肩的用线要有节奏和虚实关系，并且加强肩、肘、腕的连带关系。

d. 依顺序把人物下肢部分逐渐画出。上调子时，要把握速写画面的节奏、虚实，同时要突出头部、手的特征和结构关系。

e. (完成图) 调整统一画面，通过一些调子的塑造，尽可能地体现被画者的精神气质。

a

b

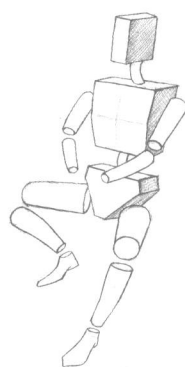
d

c

人体重心

e 完成图

涂些调子，增加人物胸部的体积感。

因透视，大腿长短要仔细确定。

坐姿考卷点评 ▼

这张坐姿考卷基本的比例关系还不错，但人物的重心有些失衡，造成动态有些不协调。线条刻画得过于琐碎、散乱，使整个画面节奏感差，尤其胸腹的线条过于散乱，削弱了头和手的突出作用。

考生试卷

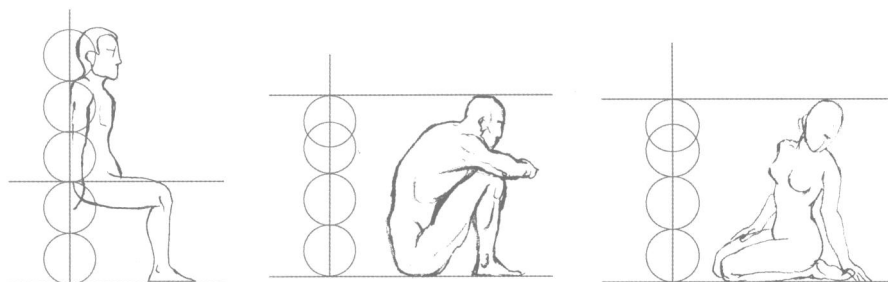
▲ 简练、概括的头部和上身与迷彩裤形成鲜明对比。

人物坐姿

人物坐姿的比例约为五个头长，人物坐姿要抓好三个结构的转折处：一是肩部，肩部的特征确定着头部的位置和重心，肩部的透视能体现出头部的动态特征；二是髋关节，髋部是胸部和下肢的桥梁，四肢通过它的透视变化体现各种姿态；三是膝关节，两个膝盖的不同位置，是表现人体的不同动态。

▲ 重点刻画在五官，要注意嘴角、眼角、眉梢的位置。上衣与裤子形成疏与密的对比关系。

坐姿比例图

人物蹲姿步骤图

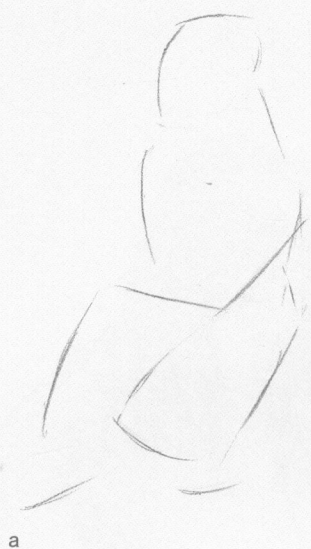
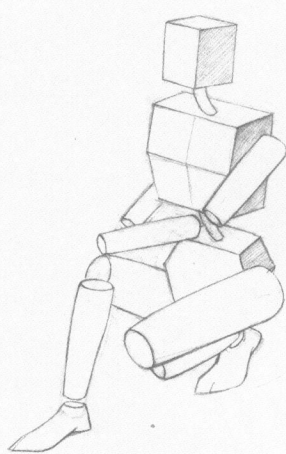
a. 观察人物蹲姿比例、动态和透视关系，体会两肩、髋、肘等结构的位置，用直线概括出人物的基本动势。注意构图的合理安排。

b. 确定人物的头部特征和具体五官的位置，注意头、颈、肩、肘的透视，协调画面线条的节奏和虚实关系。

c. 以头部的深入程度，依次画出上半身和手臂。注意头部、衣服的用笔变化和前后的空间虚实区别。

d. 把人物的下半身画出来，同时深入刻画头、手的具体结构转折和特征，注意色调在各结构部位的节奏感，线条的穿插要表现结构体块关系。

e. (完成图)在注意画面的整体效果的情况下，通过深入刻画形象特征来表达模特的精神面貌。

a

b

c

d

腰部衣纹的穿插关系决定着内部结构的穿插关系。

蹲姿考卷点评 ▼

这张蹲姿试卷人物头部画得稍小，头、手没有深入刻画，肩、肘和下肢的比例需加强透视和结构体块处理，整个人物的动态形体语言没有节奏感。考生不能只简单描画人物外轮廓线，而要培养立体观察和塑造形体的意识。

考生试卷

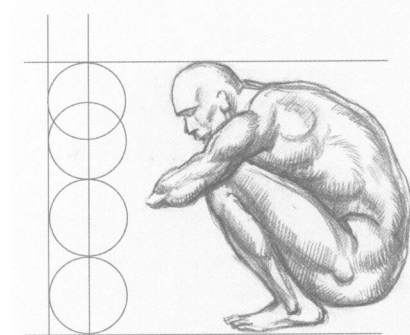
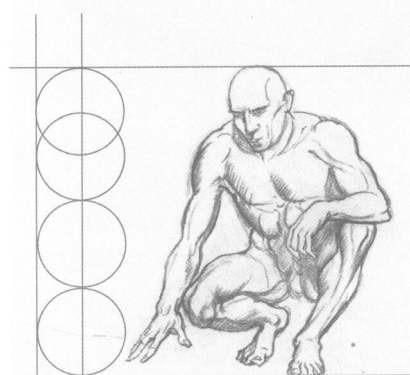

人体体块结构

腰与腿的关系

蹲姿使人体成团块状，因而，线条的疏密要恰当处理：胸腹部线条密集，背部线条简练、结实。

人物蹲姿比例图

人物蹲姿

画人物蹲姿速写首先要注意基本的比例关系，一般是三个半头长的高度。其次要注意头、颈、胸、腹、四肢的透视变化和大的结构体块转折。第三，由于蹲姿使人体各部位相对较为集中，要注意处理好密集而杂乱的衣纹，分清主次虚实关系，还要注意两肩、两髋的透视变化。

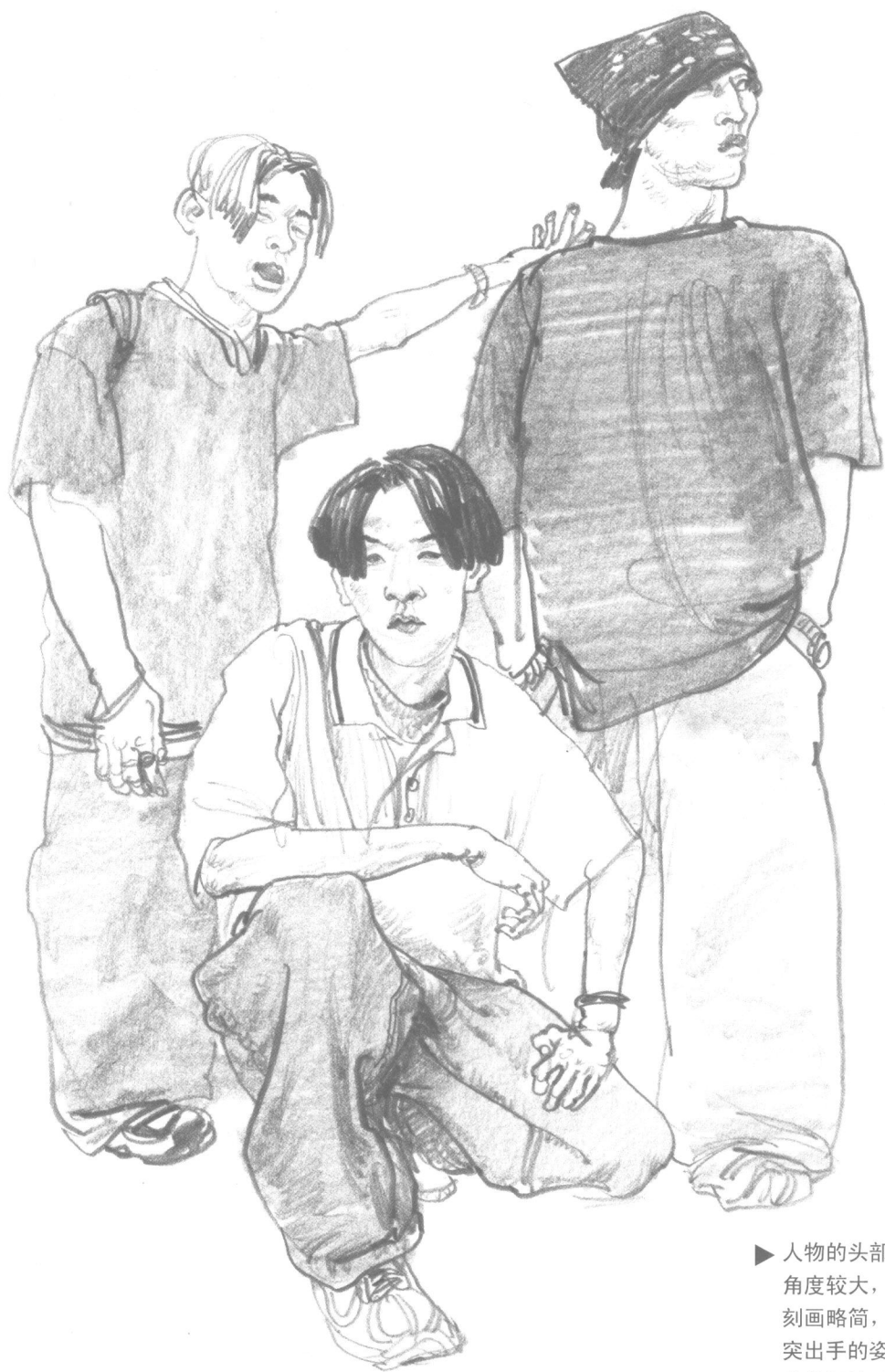
► 人物刻画得生动自然，线条运用得熟练、流畅，衣纹疏密得当。

► 这幅图中人物的颈、肩、腰、腿的结构都刻画得很准确。

五、线面结合的速写

线面结合的方法要求先用线条画出对象的外轮廓各部位的结构关系,再以简约的明暗调子再现人物体面的转折。线与面结合并用,可以交待出物象结构转折的空间关系,使形象表达得更为充分具体。

► 人物的头部透视角度较大,五官刻画略简,主要突出手的姿态和头的扭转动态。

◀ 神情动态上表现得很自然,线条的穿插及疏密变化增加了画面的节奏感。

► 女孩的头发、皮肤、棉质的上衣和厚质地的牛仔裤是用完全不同的线来表现的。用细线排出的面增加了人物的体积感。

▼ 通过对人物的嘴、颈的细致刻画，栩栩如生地表现了人物的形象特征和表情。

▲ 画面的节奏感较强。人物专注的表情画得很精彩。线面结合恰到好处。

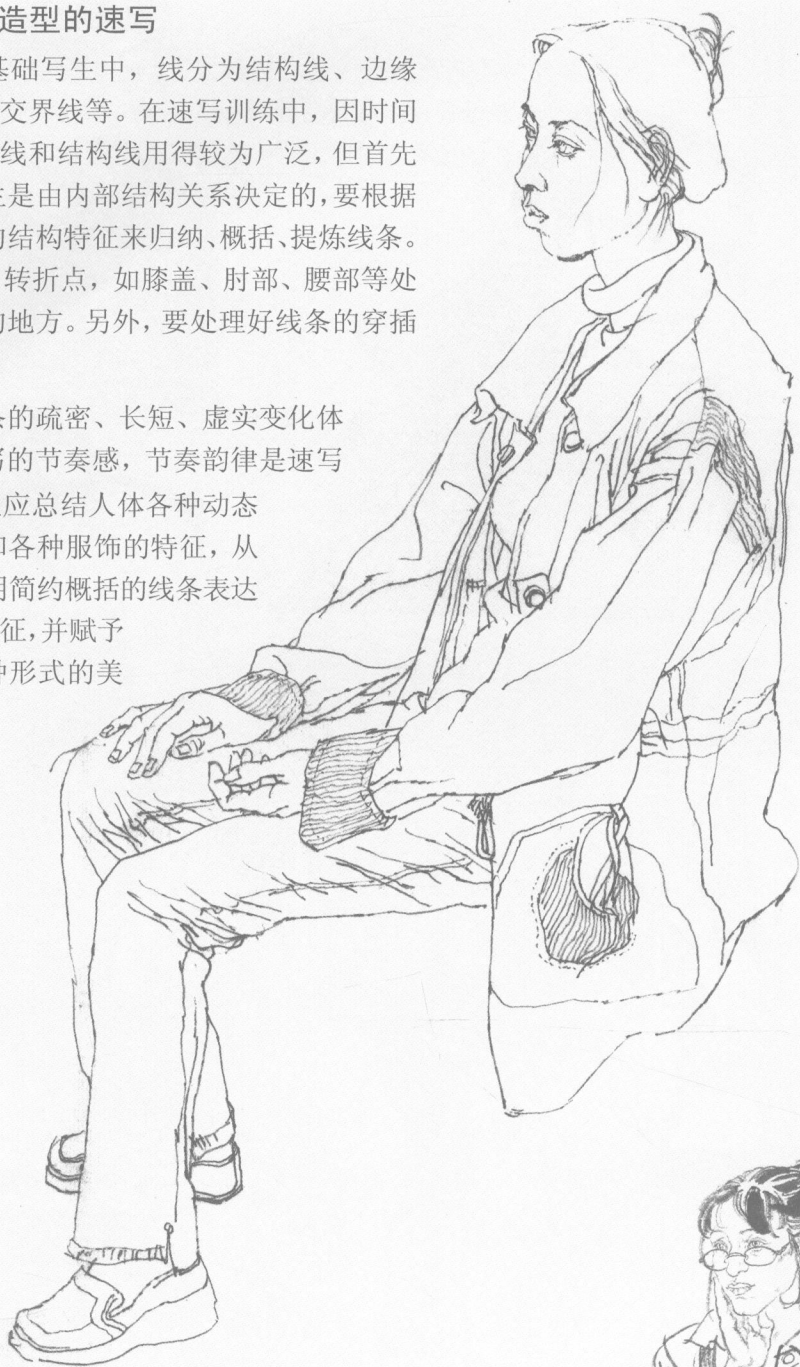

六、以线造型的速写

在绘画基础写生中，线分为结构线、边缘线、轮廓线、交界线等。在速写训练中，因时间的限制，轮廓线和结构线用得较为广泛，但首先明确线的产生是由内部结构关系决定的，要根据人体各部位的结构特征来归纳、概括、提炼线条。在结构关节、转折点，如膝盖、肘部、腰部等处是线条密集的地方。另外，要处理好线条的穿插关系。

其次线条的疏密、长短、虚实变化体现着一张速写的节奏感，节奏韵律是速写的灵魂，考生应总结人体各种动态的运动规律和各种服饰的特征，从而在应试中用简约概括的线条表达出人物形象特征，并赋予速写画面一种形式的美感。

线的方圆、虚实、疏密须从人物的结构出发，通过整体观察来决定。肘、肩、腹部凹处线条较多，而突起的部分线条较少。

▲线条的穿插体现了结构的前后关系，注意线的节奏感。

二、人物组合速写

人物组合速写是近些年来美术院校采用的速写考试方式之一，目的是改变速写单一人物的写生模式，考查考生对复杂人物环境的概括、组织能力。人物组合速写分为双人、多人、场面组合等。画人物组合写生时，每个人物都是整体画面的一部分，所以要考虑到人物与人物之间的主次对比关系，要以一两个人物为视觉中心。在刻画形象主体时要突出结构特征，使其形神兼备，次要人物的处理只要动态结构明确即可，用线要概括、简约。另外要注意人物组合的主动性、灵活性，对人物道具的主动取舍可以增强画面效果和场景气氛。

八、人物动态速写

人物动态速写大体分为两种：一种是相对静止的人物动态，如画画、看电视、看书、写字等；一种是动势变化较大的人物动态，如打球、跑步等。一般情况下相对静止的动态画起来较为容易，而画变化较大的动态时，要做到眼、脑、手三位一体，对人物动态进行适当的夸张和归纳。

无论是画哪类人物动态速写，都要求画者要有敏锐的观察力、记忆力和表现力，因人的动态姿势随时都有可能移动和改变，所以要求画者在有限的时间内抓住人物形象特征，并且有意识地强化动态特征，加强画面构成的美感。

默画人体姿态规律是一种有效的方法。

快速抓住人物的动态须把握好人体的大的结构特征，凭着记忆将人的形象画出。

