

成功教学

中国第一部成功励志类画室专用读本

Chenggong

成功教学系列丛书

总策划 主编 侯昌恒 编著 姜飞

速写人物2

湖南美术出版社

美术高考解决方案 E 03

图书在版编目 (C I P) 数据

速写人物. 2 / 姜飞编著. — 长沙 : 湖南美术出版社, 2011.8

(成功教学系列丛书)

ISBN 978-7-5356-4670-5

I. ①速… II. ①姜… III. ①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第155568号

成功教学系列丛书 速写 人物 2

主 编 侯昌恒

出 版 人 李小山

编 著 姜 飞

责任编辑 陈 刚

责任校对 伍 兰

出版发行 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销 湖南省新华书店

策 划 杭州多彩文化艺术策划有限公司

制 作 杭州品图文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

(杭州市西湖科技园西园一路 12 号)

开 本 635mm×965mm 1/8

印 张 12

版 次 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5356-4670-5

定 价 40.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0571-85779358 13305812360

姜 飞

1984年出生于山东省威海市。

2005年考取中央美术学院中国画专业，速写以96分的成绩取得当年单科第一名。在校期间曾获得中央美术学院一等奖学金一次，二等奖学金多次。2006年春季下乡写生的人物速写组画，获得优秀作品奖，并参加中央美术学院优秀作品展。2007年获得叶浅予二等奖学金，部分作品留校。2009年以优异的成绩毕业于中央美术学院。

2005年至今，受聘于北京央美轨迹画室，担任速写教学总监，其轻松易学的教学方式深受学生喜爱。辅导过的学生多次蝉联各省联考速写单科第一，清晰的线描教学思路方便适用各省学生的联考、单考速写应试。先后有数百名学生考上国内外著名艺术院校，大量作品出现在中央美院和清华美院出版的优秀试卷中。

 成功教学系列丛书

中国第一部成功励志类画室专用读本

www.chenggong211.com

成功励志

——成功者的十一大信念

成功信念一：过去不等于未来。

成功信念二：没有失败，只有暂时停止成功。

成功信念三：上帝的延迟并非上帝的拒绝。

成功信念四：任何事情的发生必有其目的，并且有助于我。

成功信念五：重要的不是发生了什么事，而是要做哪些事情来改善它。

成功信念六：对自己的生命完全负责。

成功信念七：要让事情改变，先改变我自己；要让事情变得更好，先让自己变得更好。

成功信念八：假如我不能，我一定要；假如我一定要，我就一定能。

成功信念九：成功者决不放弃，放弃者决不成功。

成功信念十：成功者愿意做失败者不愿意做的事情，所以他成功。

成功信念十一：我一定要马上行动，决不放弃。

图书在版编目 (C I P) 数据

速写人物. 2 / 姜飞编著. — 长沙 : 湖南美术出版社, 2011. 8

(成功教学系列丛书)

ISBN 978-7-5356-4670-5

I. ①速… II. ①姜… III. ①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第155568号

成功教学系列丛书 速写 人物 2

主 编 侯昌恒

出 版 人 李小山

编 著 姜 飞

责任编辑 陈 刚

责任校对 伍 兰

出版发行 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销 湖南省新华书店

策 划 杭州多彩文化艺术策划有限公司

制 作 杭州品图文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

(杭州市西湖科技园西园一路 12 号)

开 本 635mm×965mm 1/8

印 张 12

版 次 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5356-4670-5

定 价 40.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0571-85779358 13305812360

序

姜 飞

速写是画家的眼、手、心与物象瞬间交晤的艺术反映形式，是客观事物的真实表象和画家自我的“内在心象”相融合的表达形式。速写的表达，主要通过线条来完成。线条从来都是人类最本能的表达形式，如同中国原始文化里的书法一样，源远流长。熟练地掌握和运用线条的特性，是画好速写的必备条件。即利用线条的长短、松紧、延伸、扩张，使画面产生诸多视觉的和谐和美感。

构图妥帖 “黑白分明”

古人谢赫在“六法论”里讲到的“经营位置”与徐悲鸿先生在“新七法”里强调的“位置得宜”都是这一范畴。我们着重强调“黑白分明”的概念及作用。“黑白分明”即要求学生能很好地理解形与形之间的关系。这一步的目的是要求考生能够明确地知道在特定环境下应有的构图技巧，对画面的合理布局，即位置得当适宜、整体和谐。在整个教学系统里，构图是画好速写的第一步。

比例准确 掌握人体基本结构

“新七法”中以“比例正确”明确地强调了基础绘画的品评标准。这是画好速写的第二步，这一步强调在平时训练学习过程中，学生必须熟练掌握并了解人体的基本比例。

动态自然 强调动态线

比例和动态在速写学习过程中属于重中之重，学生必须熟练地掌握人体结构的基本知识、比例和技能，理解人物骨骼和肌肉的生长规律以及对形体运动所产生的美的能量进行明确判断。善于抓住物象的基本特征，注意每个转折部位的扭动关系。

注意用笔 线条疏密有致

古人习中国画，很注重笔墨。而今，我们研究速写，也如“六法论”里强调的“骨法用笔”与“新七法”中强调的

“轻重和谐”一样，“用线”在表达速写语言里尤为重要，学习者应在学习的过程中研究线条的趣味，发现线条的魅力、情趣。“骨法用笔”强调了我们在用线时应该以物象的形体变化为支撑，善于把握物象的实质，即骨架。速写在用线时也应注意线条的穿插、取舍和提炼，注意线条的对比、变化和节奏（如轻重、虚实、方圆、曲直、疏密、粗细、长短）。流畅的线条可增强画面表现力和生动性，线条的特质与形体结构的巧妙结合，是速写达到“气韵生动”的重要条件。当然，线、面结合的速写更利于增强绘画层次感。

强调形式美感的艺术表现

大家在观摩历届学生高分试卷时，有的学生很不理解：为什么有的作品画得还不如自己，分数却比自己高很多？究其原因，在于你是否注重、强调了作品的完整性，即是否有画面感。这里讲的整体效果，主要是指作者对所画对象的比例、动态和形体之间有节奏地进行穿插和布局所产生的艺术效果。大家都知道，速写是瞬间交晤，带有一定的偶然性，正是由于这种偶然性，我们在绘画的时候必须把瞬间美，包括动态和表情的瞬间美表现出来。做好这些，作品也就达到了“性格毕现”、气韵生动。

“无中生有”“视而不见”

“无中生有”，“视而不见”，是贯通整个绘画过程的艺术法则。“无中生有”强调在绘画的过程中，作者可以亲近物象，根据绘画经验填写适合画面需要的内容。看似简单，但要做到这一步，我们必须在平时速写里多练、多看、多思、多记。“视而不见”强调在绘画过程里，作者可以超越于物象，根据画面的需要，去掉那些破坏画面的符号。

第一章 解构人体

一、人体比例解构

1. 全身比例

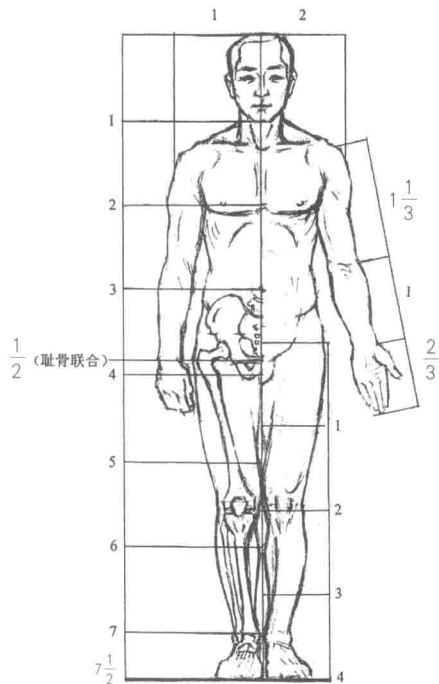
男女成人直立时比例：以一个头长为单位，全身为7+1/2头长，全身1/2处在耻骨联合。

头与身体各部分的比例：

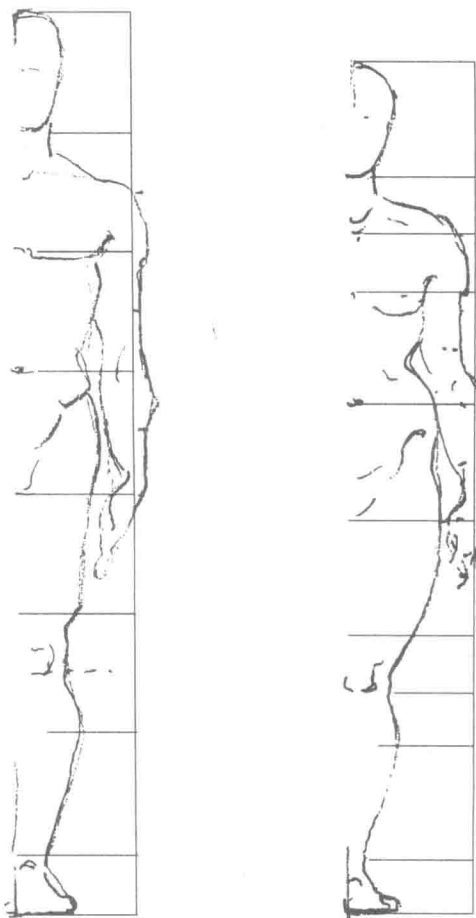
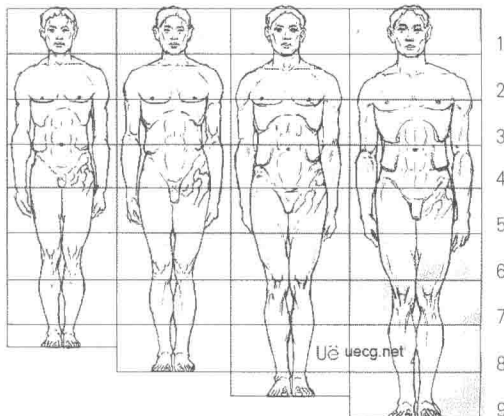
颌底至乳头为1头长，乳头至脐孔为1头长，躯干为3头长，男性肩宽为2头长，左右骨骼前上棘间为1头长。

上肢为3头长，上臂为1+1/3头长，前臂为1头长，手为2/3头长。

下肢为4头长，大腿为2头长，小腿为2头长，足底为1头长。

由于人与人个体的差异、地方和国度的不同，具体比例以实际模特为准，以上为一般成年人普遍比例，仅供参考。

2. 男女的外形差异

男性特征：

- (1) 头骨方而大。
- (2) 脖子粗而短，喉结突出。
- (3) 肩膀高、平、方、宽。
- (4) 胸肌发达，宽厚。
- (5) 髋部较窄。
- (6) 腰部以上较腰部以下长。
- (7) 骨盆高而窄，躯干挺直，因而臀部较窄小。
- (8) 由于脂肪层薄，骨骼、肌肉较显露，大腿肌肉起伏明显，轮廓分明。

伏明显，轮廓分明。

- (9) 小腿肚大，脚趾粗短。

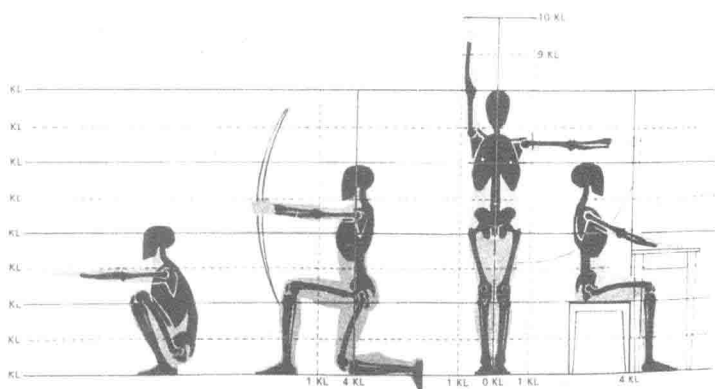
女性特征：

- (1) 头骨圆而小。
- (2) 脖子细而长，颈项平坦。
- (3) 肩膀低、斜、圆、窄。
- (4) 胸廓较窄，胸部乳房隆起。
- (5) 髋部较宽。
- (6) 腰部较高，腰部以上和腰部以下大约等长。
- (7) 骨盆宽而浅，腰部前挺，所以臀部比较宽大，臀部向后凸起。

(8) 女性脂肪层厚，掩盖了肌肉的明确划分，躯干表面圆润，大腿肌肉圆润丰满，轮廓平滑。

- (9) 小腿肚小，脚趾细长。

3. 各种姿势比例

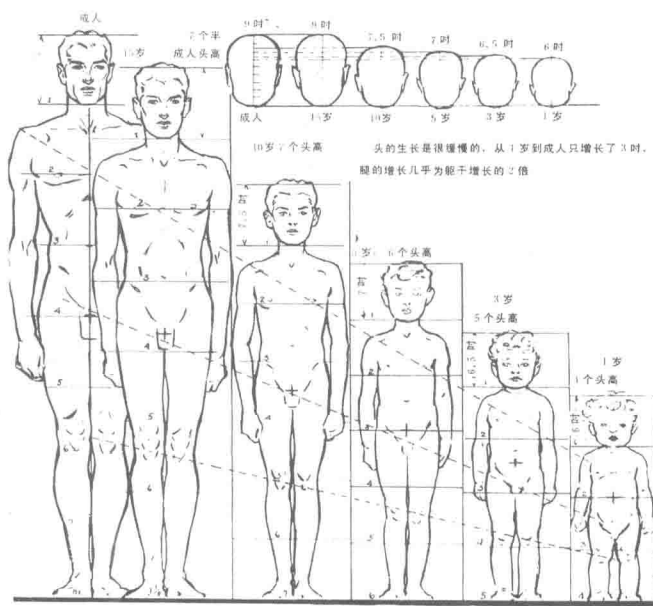

比例只是一个比较的标准，没有一成不变的比例，过去中国的教科书习惯把人体定为7.5个头长，现在人体的高度增加了，用8个头长作为人体身高比例更符合审美标准。

4. 年龄大小的差异

在生长过程中，人年龄越大，头部所占比例越小，腿与全身比较则越来越长。胸和肩在发育过程中变开阔，腰围在中年以后开始变粗。

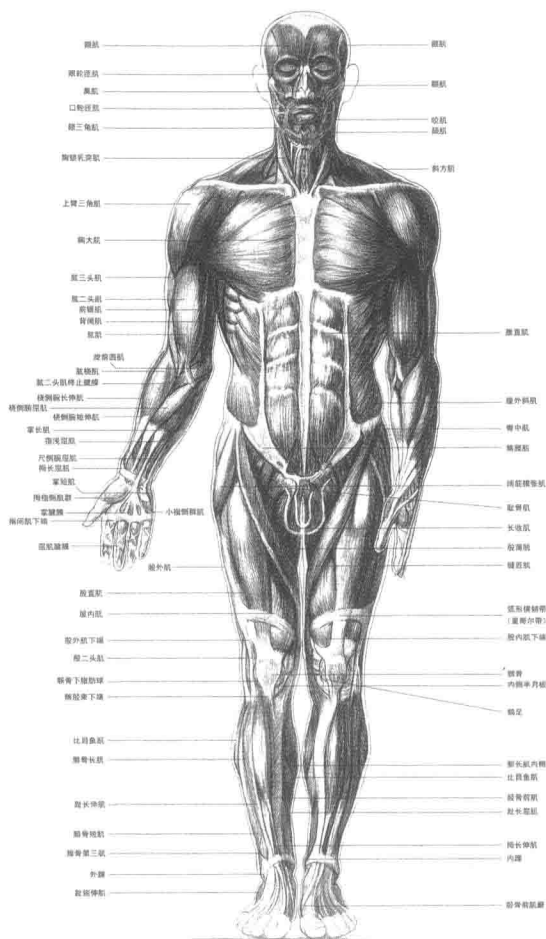
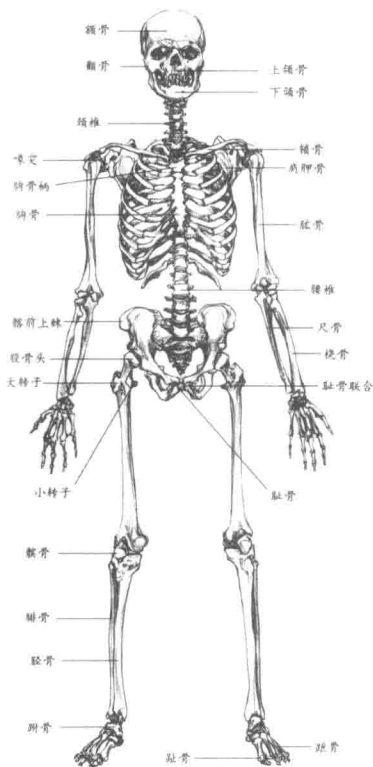
随着年龄的增长，脊椎的弯度和肋骨的斜度会出现相应的变化。

二、骨骼和肌肉

人的身体主要是由骨骼和肌肉构成的，每个人的骨骼大致相同，它们紧凑而巧妙地连接，支撑着人身体的重量，产生各种姿态。肌肉则决定着不同人的不同体态特征。所以在画速写之前，各位朋友很有必要了解清楚人体的骨骼和肌肉的位置及特征，这样才能更精确和得心应手地刻画出不同的人物形象和动态。这里要提一点，很多朋友认为速写要生动

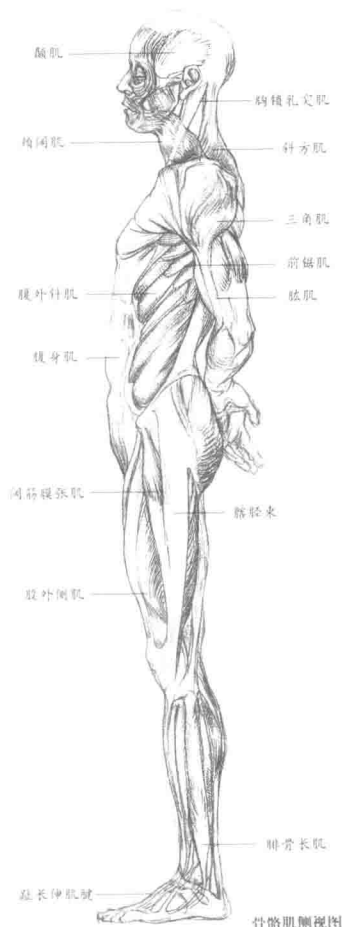
必须进行夸张处理,就盲目地对物象进行乱变形,不尊重人体客观的本质,导致形体的关系错位,比例也出问题,这样势必会害了自己。应当先从认真严谨练习做起,避免急躁和盲目地追求某种风格。基本功打扎实了,可以对物象进行合理的艺术处理,达到更加神似的效果,这样才能画出更能抓住人心、更加生动的速写。

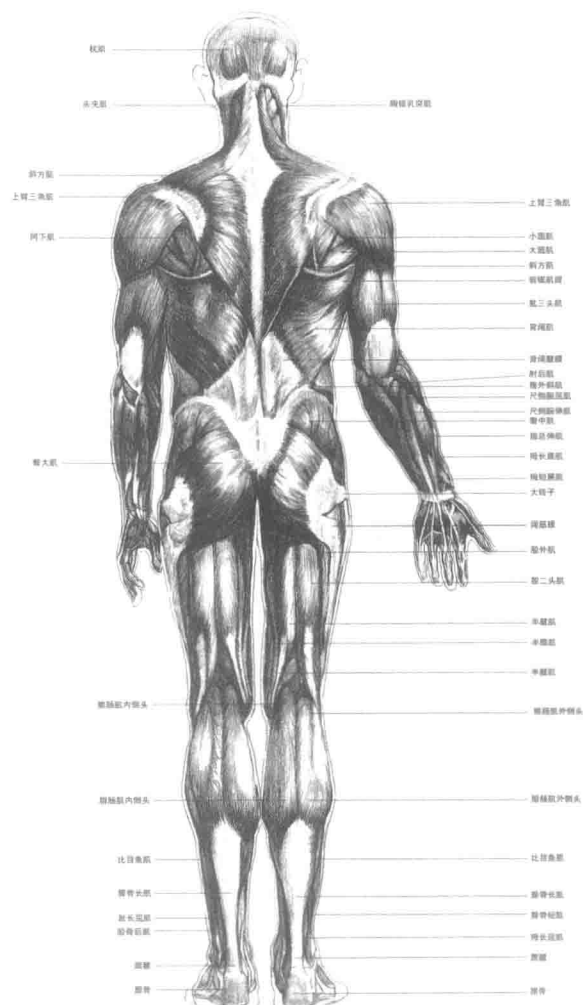
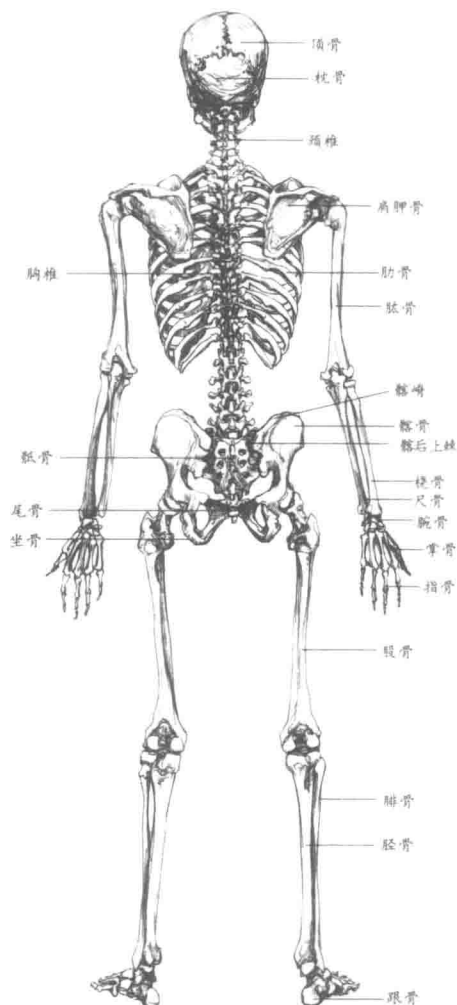
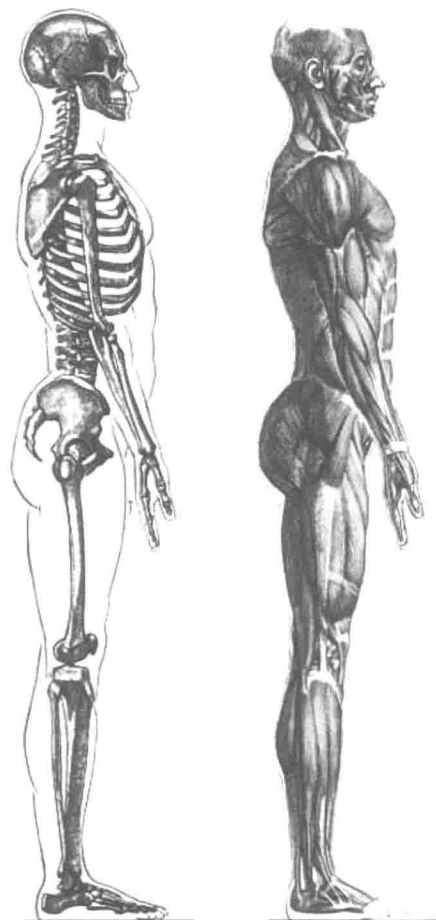
画速写时要找准骨骼显露在外或是撑起衣服最明显的骨点，动态不同，骨点的明显程度也不同。把几个比较明显的骨点连线，就得到动态的基本形，这对快速抓大形很有帮助。

骨骼决定动态和动作，肌肉决定体态和分量感。速写中必须重视的也是最明显的肌肉分布在：肩（三角肌、斜方肌），背（背阔肌），大臂（肱二头肌、肱三头肌），小臂（肱桡肌），胸（胸大肌），腰（腹直肌），胯（臀大肌），大腿（缝匠肌、股二头肌），小腿（胫骨前肌、腓肠肌）等处。刻画时，哪怕简单明了到一条线概括，也应把它们的起伏转折交代清楚。

能力提升：找一本人体解剖的书，放一面大点的镜子在面前，从书中对应到自己的身体各个部位的肌肉，或者找同学或朋友帮忙。这样能更加直观地或者有效地理解形体和肌肉。

骨骼肌侧视图

三、局部讲解

1. 头发和五官讲解

(1) 头发

由于头发质感柔顺，生长的位置不一样，头骨的形状起伏，所以画头发要分好组，一组一组地画出大面积的转折关系，用笔要松动轻盈。不能平均地处理，要分出浓淡、虚实和疏密关系，体现其质感。额头附近、耳朵周围、后脑勺的头发可适当具体些，其他的头发扫出大面或者留白即可，能形成舒服的节奏感。人与人不同，注意发型与人的气质要匹配，不放过任何一个能让画面更生动和更生活化的因素。

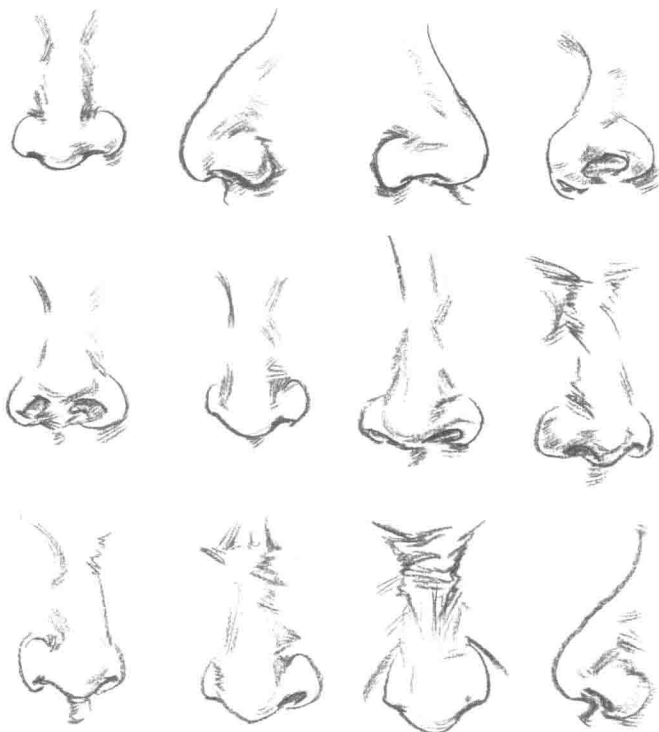

(2) 眼睛和眉毛

眼睛

眼睛分为上眼睑、下眼睑、眼珠、瞳孔、内眼角、外眼角、睫毛等。眼睛一般以内外眼角为连线，呈菱形形状，上眼睑较厚，有投影，所以一般画得浓重些。下眼睑较松弛，多受光，可以画得清淡些。眼珠需要在受光面留出高光点，瞳孔要画得浓重些。上眼睑要比下眼睑厚长些。

画眼睛时要抓住对象的眼神，把握其精神状态，画出眼睛注视的方向，眼睛要和眉宇一起进行描绘，眉宇的状态直接影响到眼睛的表情。人在思考时，往往眉毛向里集中，眉头微微皱起，眉毛开一点神情又显得平静。仔细观

察上眼皮和下眼皮的开合程度，眼睛合拢点，就会有疲惫的感觉，眼皮开一点，显得有精神。画上眼皮的那条线，从头到尾都是不一样的虚实和深浅，最深的只有一点，在眼球部位。每个人的眼球不同，眼球的受光部位、高光、阴影、最深最黑的部位以及眼球反光的程度都有区别，作画时要仔细观察，认真描绘。

眉毛

眉毛一般在眉骨内角投影里，中段由眉骨向上翘，尾部在眉骨的外上角，形成了眉的起伏变化。眉与眼并非平行，眉头和眉梢要注意刻画。眉毛与人物的形态、表情及性格关系极密切，所以画头部时要画好眉毛，这一点非常重要。

(3) 鼻子

鼻子分为鼻梁、鼻头、鼻翼和鼻孔等部分，画鼻子时要注意各部分结构相互镶嵌的组合关系。

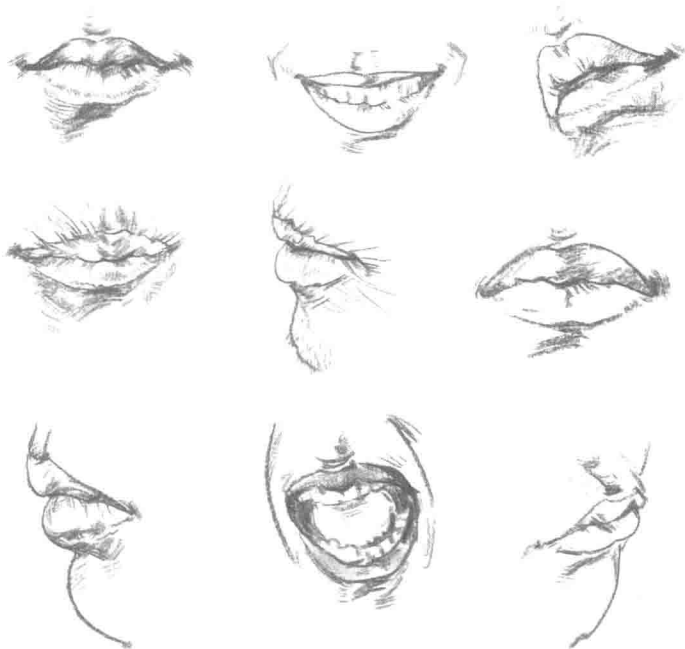
画鼻子时注意分出正、侧、底几个面，鼻尖是整个鼻子最高点，可稍作强调。鼻翼两侧有两条肌肉，随表情的变化可使鼻翼拉开与收缩，这两条肌肉因人而异、显露不一，要注意观察表现。鼻子的长短决定了面部的长短，鼻子画长了，脸就画不短，所以对鼻子的长宽比例的把握要慎重。

(4) 嘴巴

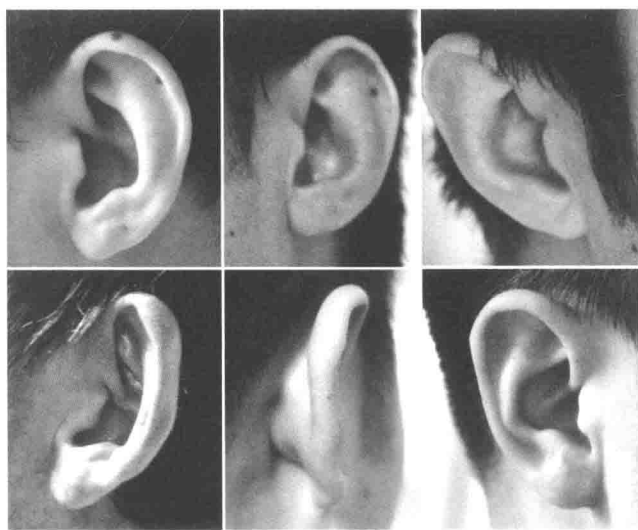
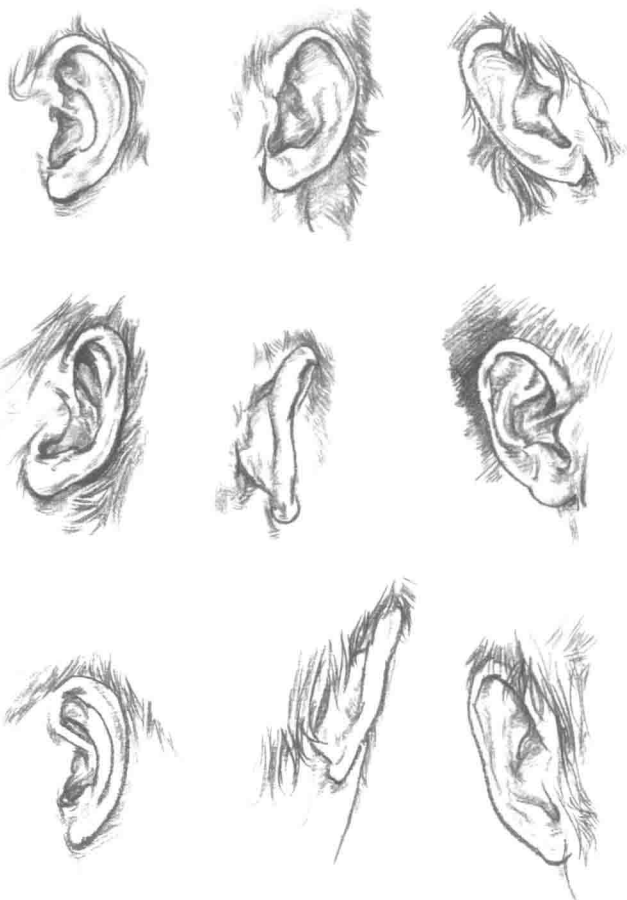
嘴巴分为上唇、下唇、口缝、唇结节、嘴角、人中等部分。当嘴唇紧闭时，上唇紧压着下唇。画正面的嘴时，要注意嘴角与瞳孔对齐，女人、小孩的嘴略小。要注意人中的形状及位置，还要注意两嘴角的倾斜度。

在人体全身的肌肉中，嘴的肌肉是最灵活的，随表情的变化而变化，画嘴的表情要和肌肉联系考虑，特别要注意嘴唇与周围肌肉的相互关系，嘴唇的动作是由嘴部肌肉推动的。如抿嘴、微笑、大笑等，嘴部周围肌肉都会发生不同的变化。嘴唇的轮廓处理要有虚实关系，嘴角随面部表情的变化而变化，面部的表情不同，嘴角的形状也不一样。

(5) 耳朵

我们通常指的双耳其实就是指耳廓，即围绕耳洞的肌肉部分。耳廓由富有弹性的软骨组成，表层覆盖着细小的神经、血管、脂肪、筋膜及皮肤。

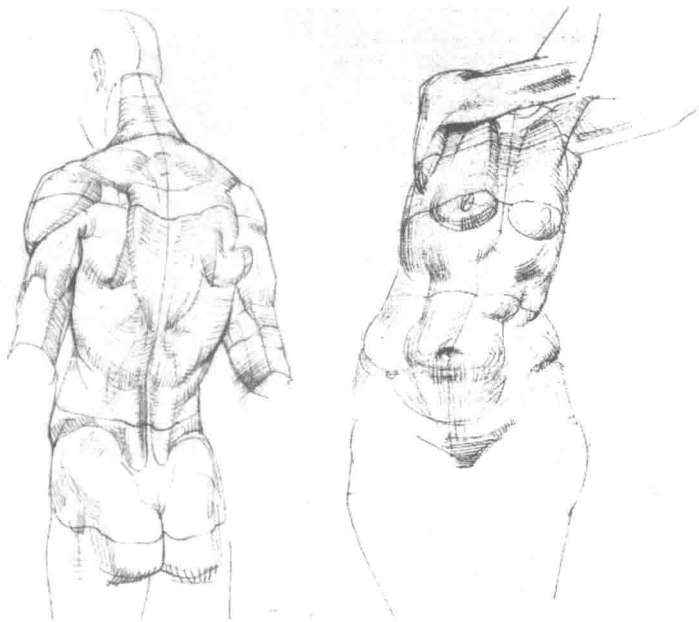

画耳朵要根据角度来处理虚实，正面人像的耳朵画虚点，侧面的耳朵画得要具体一些。不同的人，耳朵的形状也不一样，不能画得千人一面。耳朵的长度与眉底到鼻底的距离大致相等，它的总体斜度与鼻子相接近，一般来说，外耳轮比较硬，耳唇较细嫩，富有弹性。

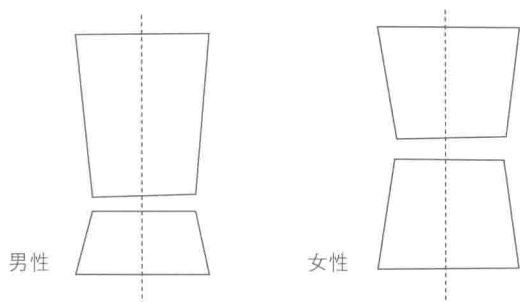
能力提升：多临摹一些大师的速写，特别是头像速写画得好的，如鲁本斯、赫尔拜因等，学习面部线条的穿插能力和概括组织能力。多画下身边的同学，多角度反复训练，可以运用特点夸张的手法，要求神似。可以同学之间多进行比较谁画得像，这样做既能提高对速写的兴趣，也能在同学中切磋出更多的“营养”，何乐不为呢？

2. 躯干讲解

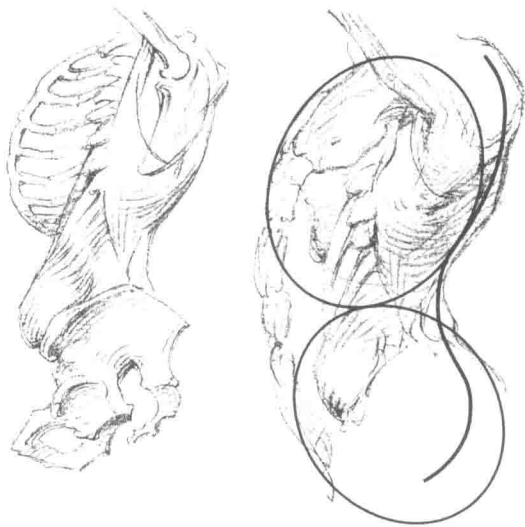
对躯干的结构认识上,要遵循从简单的几何体到复杂的结构体块造型不断深入的认识过程。

躯干的基本形永远都是左右对称的。因此在运动中和不同角度的情况下,要注意它们必须符合透视规律,体块的透视变化也是躯干结构的重要因素。

男女躯干的比例差异比较大,从躯干的背面来看,从肩线至腰际线再至大转子连线形成的两个梯形,以腰际线为界,男性背部长于臀部,而女性背部与臀部的距离相等,即女性背面从肩线至臀折线一半的部位正值腰际线。

从侧面看也可以将胸廓和骨盆概括为两个椭圆形,胸廓大一些。由于背部脊柱有四个弯曲,两个椭圆的中心线不在一条线上,而是各向相反方向倾斜。胸廓椭圆形后倾,肩膀后拉,胸廓正面外突,骨盆椭圆形前倾,下腹内收,臀部呈弧形拱起。

臀部的肌群和大转子使骨盆从正面看,从倒梯形变成正梯形。从侧面看,形成类似长方形形态,向躯干前方倾斜,并且下宽上窄、前方后圆。从背面看,臀部肌群就像一个大蝴蝶,臀中肌就像蝴蝶翅膀的上瓣,臀大肌就像蝴蝶翅膀的下瓣,这样的理解有助于记住这个较复杂的肌群。

