

Ziao men zhuan
敲门砖系列美术丛书

敲门砖

SKETCH EXAMINATION

央美清华

人物速写 ②

REN WU SU XIE

李家友·编 崔哲旭·著

中国美术学院·鲁迅美术学院·广州美术学院·四川美术学院
天津美术学院·湖北美术学院·西安美术学院 >>>>>

- 线描、线面结合、明暗三种手法完美演绎
- 精美图片，还原真实，最佳临摹范本
- 图文并茂，解密重难点
- 敲门砖教你叩开美院之门

图书在版编目（CIP）数据

人物速写/崔哲旭著. —重庆：重庆出版社，2010. 11
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-03101-5

I. ①人… II. ①崔… III. ①人物画—速写—技法（美术）—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(2010)第205759号

人物速写

REN WU SU XIE
李家友 主编 崔哲旭 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 尚宏涛
责任编辑：郑文武 张 跃
装帧设计：尚宏涛
责任校对：李小君

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：6
2010年11月第1版 2010年11月第1次印刷
ISBN 978-7-229-03101-5
定价：36.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

目录【CONTENTS】

关于“敲门砖”		
I. 了解对象	1.人体骨骼与结构	02
	2.一般人体比例	02
	3.人体造型结构	03
	4.人体一般运动规律	03
	5.动态结构速写	03
II. 快写与局部速写	1.五分钟快写练习	04
	2.人物速写局部画法	05
III. 常规速写分类解析	1.线性速写	08
	2.线面结合速写	16
	3.明暗速写	30
IV. 组合与场景速写	1.人物组合速写	38
	2.场景速写	42

关于“敲门砖”【PREFACE】

“师傅领进门，修行靠个人。”

这是我当初刚开始学画画的时候，头发花白的老师最常讲的一句话。

现如今，我也常常对我的学生们这样说，解决绘画中的问题，不管是对概念理解上的，还是表现手法上都一样需要我们去发现适合自己的绘画语言。打好坚实的基础，自己以后在学习上也会少走很多“弯路”，那么出版“敲门砖”这个系列的美术丛书也正是出于这个目的。

目前我们正在目睹数十万美术高考大军过独木桥的景象，我们称之为“高考美术现象”。就在几年前，造型功底深厚的考生们看似正在绝迹，一种考前强化班模式的狂热风潮袭来，波及大江南北。在许多所谓的“强化训练”中，教师以“CTRL+C”方式去教，学生以“CTRL+V”的方式去学，基础素描教学没有受到太大的重视，甚至完全被冷落了。就拿我对历年考生试卷审阅的经验来说，那些能够成功考上央美的学子们，他们的成功并不是偶然的，他们无一例外地都接受过非常严格的绘画基础训练。谁都不会指望一个连基础素描都无法画好的学生，能画出什么好的作品来，更别谈想鱼目混珠考上美院。阅卷老师的眼睛是雪亮的，学生基础的好坏，从造型上、构图上、手法上，甚至从寥寥的几笔印记中或许都能看出来。

在敲门砖系列的美术基础丛书中，选择了许多简单易学的学习方法和范画，引导式地“授人以渔”。作品的分析尽量从不同角度、不同形体、不同部位进行揭示，使表现手法更加清晰明了。所有作品均放大到版式允许的范围，其中更不乏许多细节讲解。

我们想通过这系列书中所提倡的科学有效的训练，由浅入深、循序渐进的精细讲解，让学生们了解基础训练的重要性，从而正确对待素描基础的训练，用“敲门砖”叩开美院之门。

邵晓东
2017年秋

1.了解对象

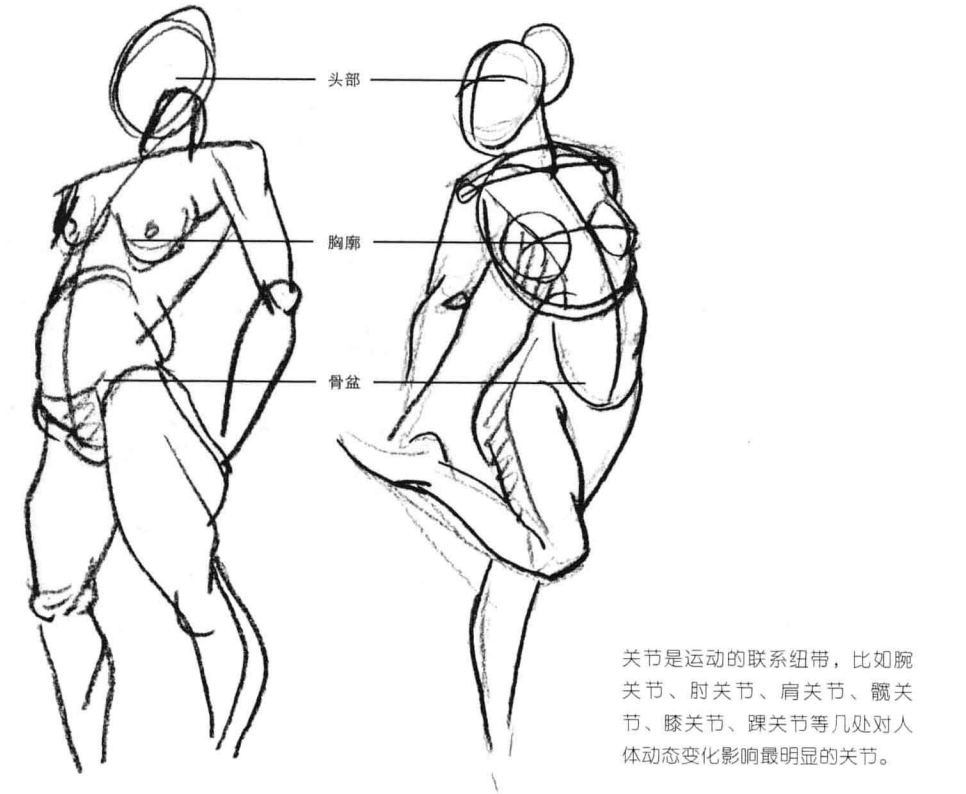
1.人体骨骼与结构

人物速写不能只看看得见的外形，而应理解决定外部现象的内部构造，这是你能否画得本质，画得扎实、到位的关键。

人体各部分的骨骼像一条锁链，由关节环环相扣，整个骨骼系统同时也支撑着人体的重量。人体骨骼的形体可以大致概括为头骨、躯干骨、上肢骨、下肢骨四个部分，其中每个部分单独组成一个完整的体积，前两部分为椭圆形，后两部分为圆柱形，通过腰椎和颈椎的连接形成一个完美的运动转折。

我们首先来分析这些骨骼的连接：在运动中以腰椎为核心，上端连接胸廓，下端连接骨盆，作为控制运动的中轴，在人物各种运动中表现极为明显。在胸廓上端是颈椎，再向上连接是头部，相对腰椎来说颈椎在运动中的幅度较小。

在胸廓上肩胛骨与锁骨围绕着胸廓形成上肢运动的发源地，同时由于其运动较灵活，所以结构很复杂，在同学们绘画和理解中要着重观察其运动规律。

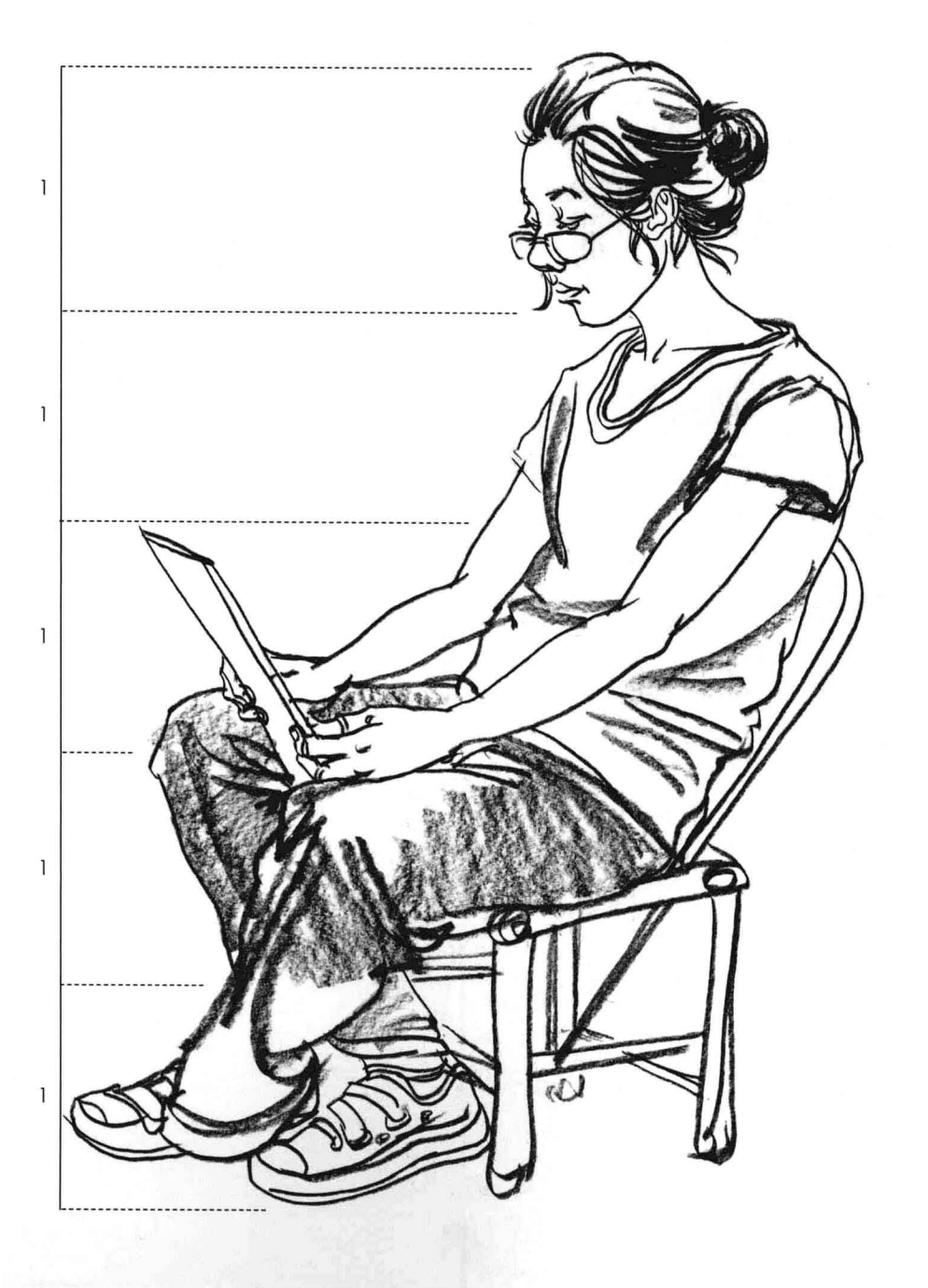
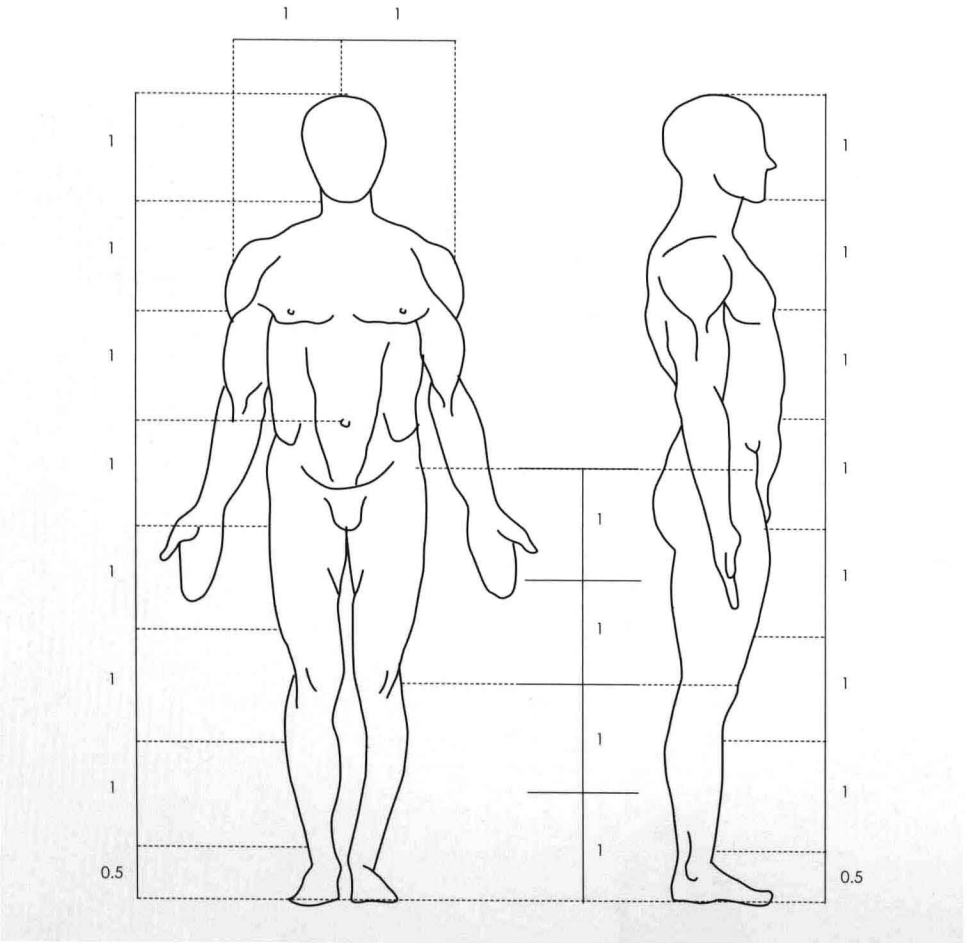

2.一般人体比例

我们通常以“头长”为单位，一般人体笔直站立时为7.5个头长，坐在椅子上时约为5个头长，席地盘坐一般约为3.5头长。

以一般成年男性站姿为例，从头顶到下巴为1个头长，从下巴到乳头为1个头长，从乳头到肚脐为1个头长，从肚脐到会阴为1个头长，从会阴到脚底为3.5个头长。另外，从大转子连线到足底为4个头长，人体高度的1/2处在耻骨联合，双手平直伸展的宽度与身高大致相等。男性肩宽约为2个头长，髋部比肩部略窄。女性站立时为7个头长，肩、髋大致相等，一般约为1.5个头长，其它部位的长短比例跟男性大致相同。

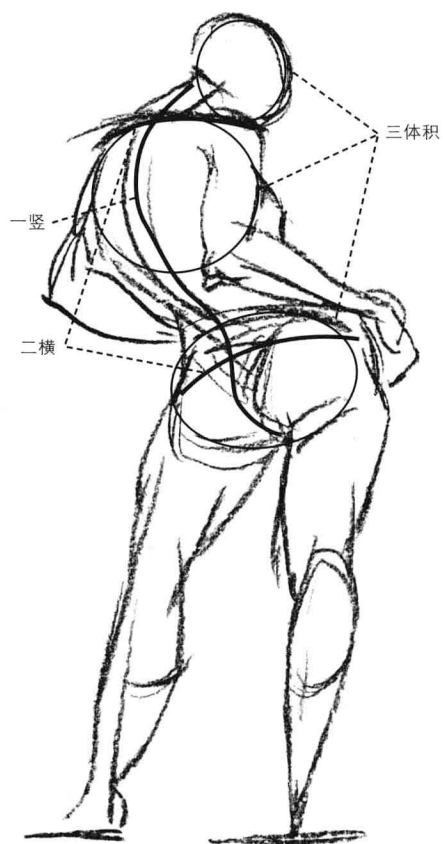
初学者要记住上面这些理论上的人体比例，便于在作画时进行参考，然后慢慢在日后的动态速写练习中，尝试着摆脱这些比例知识的束缚，练就一双准确而感性的眼睛。

只有先掌握了基本比例，才能在相对较短的时间内捕捉住大的形状，准确描绘出形象特征。但又因为人与人的个体差异，所以具体的比例应以实际观察的人物为准。

3.人体造型结构

所谓的人体造型结构就是将人概括成为若干个几何形体，也就是抽象地将人理解为由圆柱体、方体、球体等形体组成。我们依次可以把人的身体分为头、胸廓、骨盆、四肢等几个比较容易理解的形体，其中头部、胸廓、骨盆是三个比较整齐的体块，通过脊柱自身的生理弯曲，展现出不同角度、不同幅度的扭转。四肢是分别附在胸廓和骨盆上的圆柱体，它们的配合，更加丰富了人物的动态。因此，从人物的整体造型特征上可以概括为：“一竖、二横、三体积、四肢”。

“一竖”是指人体的脊柱。躯干部分的活动都是由脊柱带动的，主要体现在颈部和腰部。

“二横”是指肩线与髋线，是躯干连接四肢的纽带。二横线除人体在立正姿势时呈水平状平行外，活动时均成相反方向的倾斜。

“三体积”指人体的头部、胸部、骨盆分别概括而成的三个立方体体积。三体积，均为不动的整体，由脊柱贯穿连接。脊柱的弯曲、旋转使三体积呈现出俯仰、倾斜、扭动等不同状态，并产生相应的透视变化。

“四肢”是指上肢和下肢。它们都是分别连接在躯干上下两端呈圆锥形体块，通过关节处的活动而呈现不同动作。

4.人体一般运动规律

画好人物动态除了要掌握以上所讲的人体造型结构外，还要注意研究人体结构的一般运动规律。就人体结构各部位的运动变化可概括为以下几个要点：

①头部动作是由于颈部运动产生的，通过颈部与躯干连接，形成旋转或倾斜等各种姿势。

②手和臂靠肩关节、肘关节及腕关节的协调，让我们吃饭、拾取、摔、捧等多种动作，同时还能配合躯干产生许多协调人体平衡的运动。

③躯干任何运动都会牵引腿、臂和头，使人体迅速产生新的动作。

④腰部具有轴的功能，在运动时有很大程度的可转性。

⑤腿和脚是人体躯干的支撑力量，装在楔形骨盆两侧，靠骨骼与髋关节、膝关节、踝关节的密切配合，支撑着整个人体的各种协调运动。

5.动态结构速写

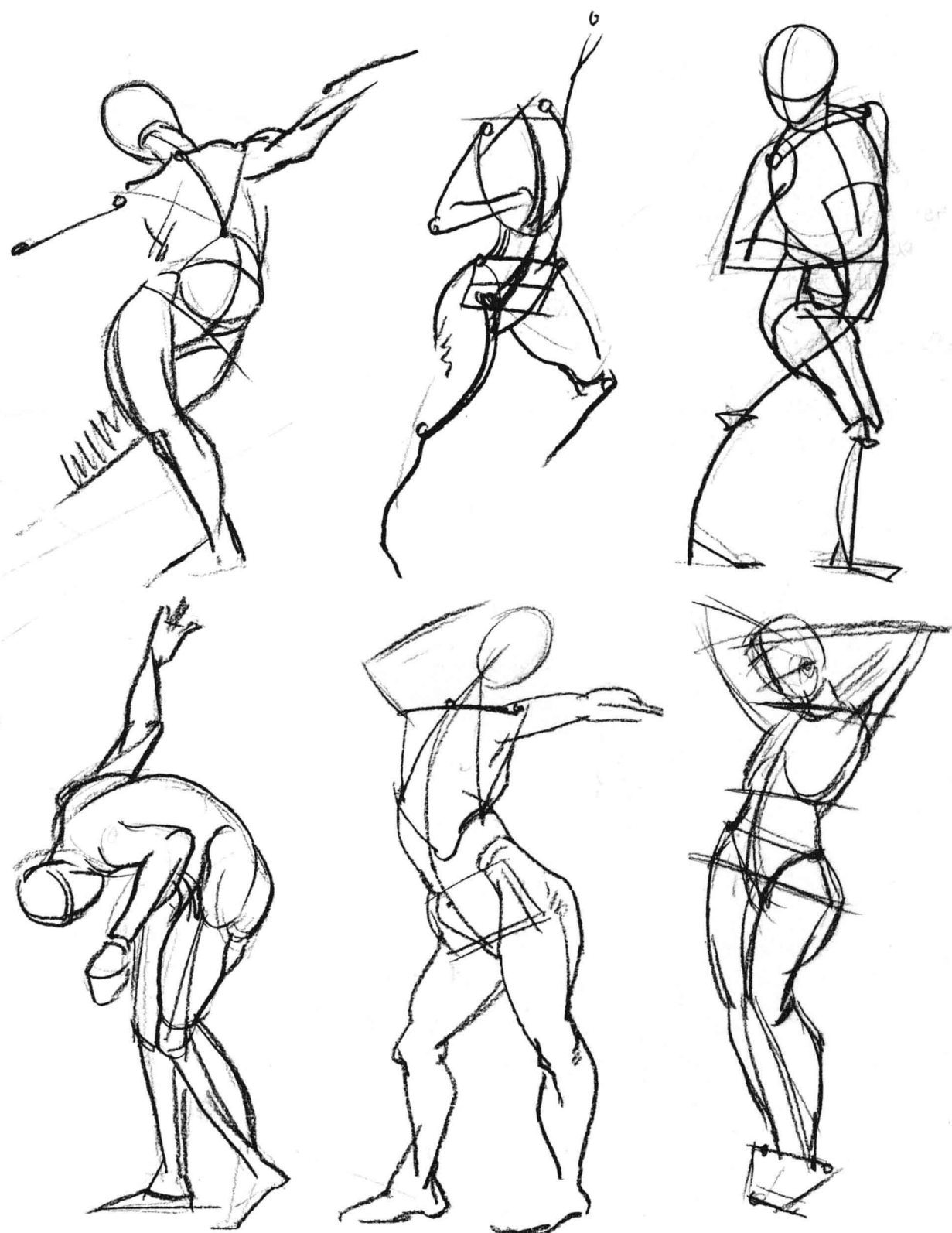
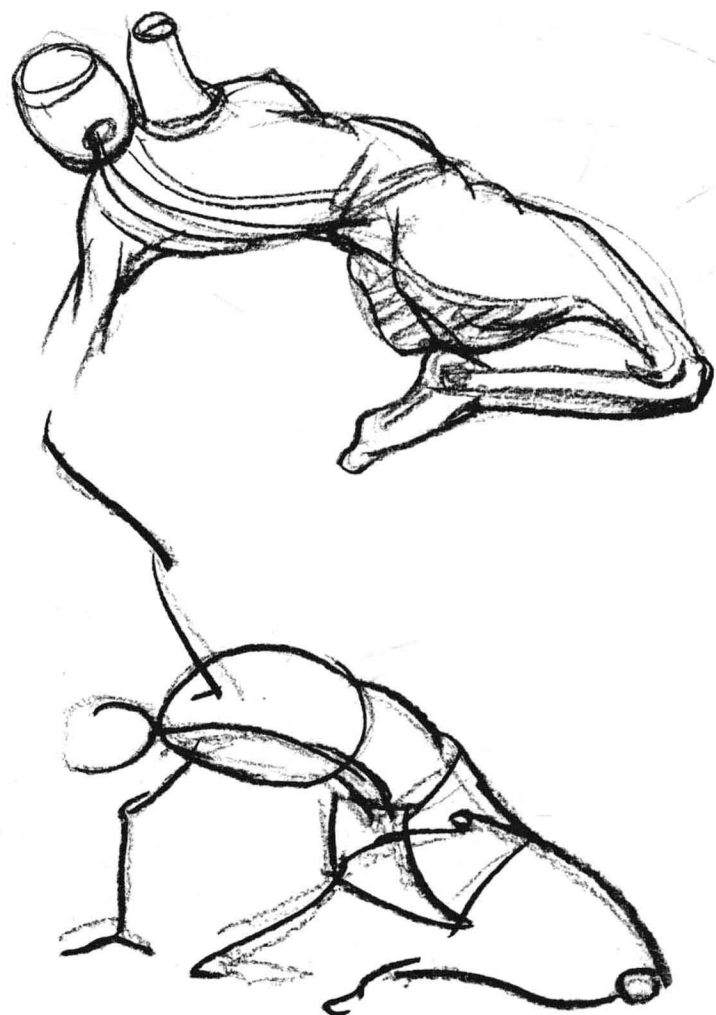
学习画动态结构速写的意义有以下几方面：

<1>可以加强对人体特征及运动规律的认识，增强对人体形象的记忆力和默写能力；

<2>可以增加写生练习的次数，提高技法的熟练程度；

<3>有利于提高从整体特征出发，概括、简练、扼要地刻画人物动态特征的能力；

<4>有利于直接到生活中表现众多的人物形象。对于初画人物动态形象的人应来说，放开胆量去画，才能逐渐掌握人物动态规律。画动态结构速写时，对于模特的五官、衣物……都不必去管它，而是应该注意对象运用身体语言所传达给我们的感受。因此，迅速地用虚线概括、抓住使身体内结构起变化的关键动态线（不是边缘线），这是我们首先需要做的事情。

II.快写与局部速写

1.五分钟快写练习

快写练习首先要求作画的速度非常快，一般要求3至5分钟之内完成。其次应从人物的动态特征上有一个比较整体的把握，比如找准人物的重心位置，借此可以在心里或者画面上形成一个整体的框架（这里主要是指对动态大的感觉）。依照所观察的人物的姿态体会人体的重心位置，必要时可以根据模特的动态亲身体验一下。接下来对人物的动态进行高度概括，不拘细节，主要强调人物动态特征、形象特征，进行大胆夸张，主观处理，以突出自己的特别感受。

初学者往往爱看一点画一笔，只顾局部细节的相似，而忽略对整个形体、动态的掌握。为了解决这个问题，可以借助一些辅助线掌握人物动态的基本形，平时还可以利用快写练习，训练用抓动态线的方法快速把握人物动态的基本形。从静态人物到动态人物，依靠自身的直觉，多画这种短时间的、注重速写感受性的习作。

▼ 快写的具体训练方法

将秒表放在画室里，时间一到，立即停笔，没画完也不再画一笔，这种方法能逼迫自己进入速写的状态。这种练习很有效，在短时间可以迫使自己锻炼快速抓形、抓动态和人物特征的意识，还要寻求用最简单的线条去概括最复杂的人物形象。一开始可能同学们并不能意识到从人物的整体上去画比例、抓形等，但很快就能将这种快速抓形的意识牢记于心。

2.人物速写局部画法

<1>头部

人的头部特征主要由五官、脸型 and 发型三个部分组成。

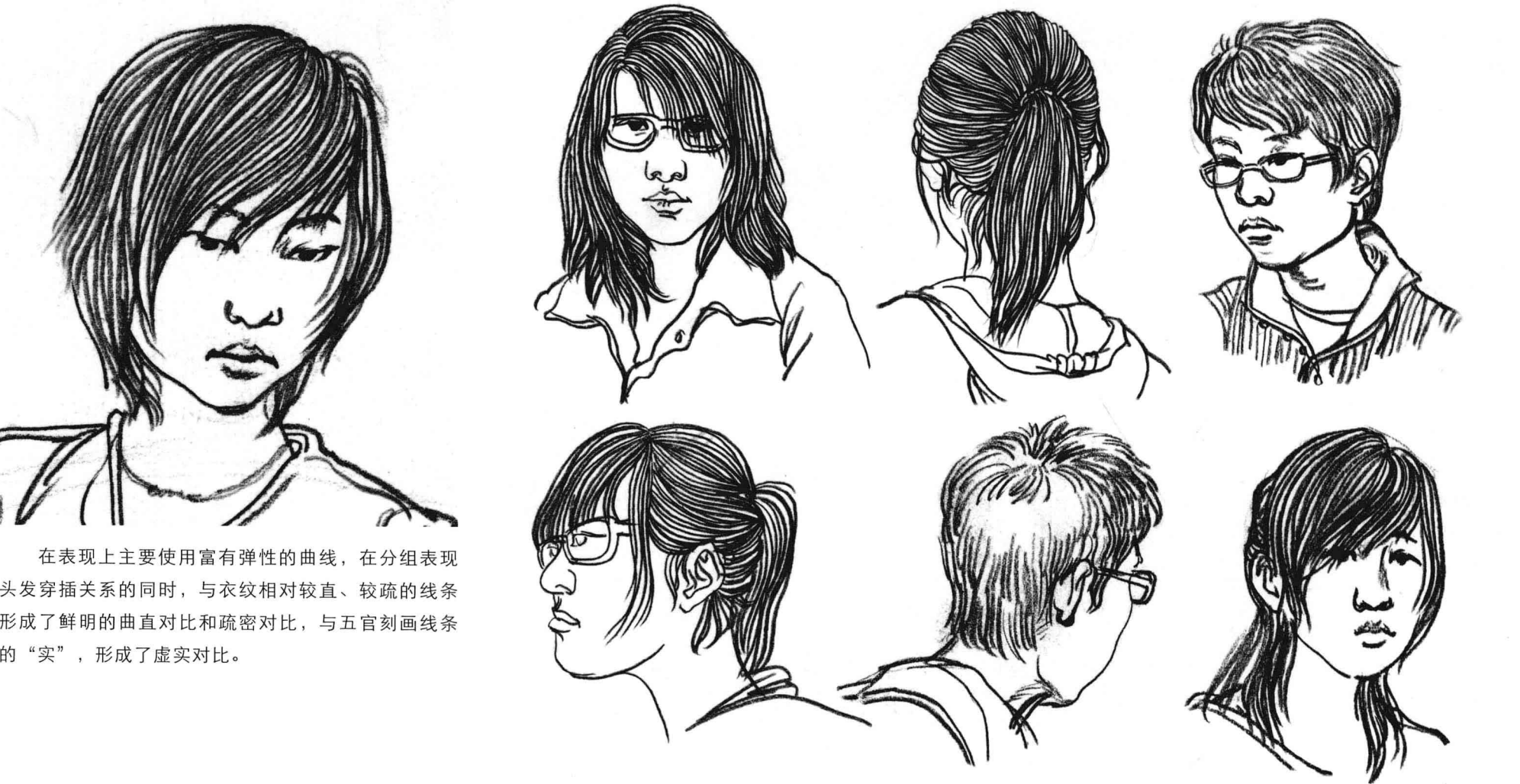
五官要注意抓眼、鼻、嘴的特点，一般常规的表现步骤是从眼睛入手，但一定要手画局部，眼观整体。深入刻画头部时，注意五官、骨骼及肌肉等的立体、穿插关系，避免画得太平。五官只是头部的一部分，骨骼、肌肉应同五官有机地结合起来。

画脸型时，应重点观察颧骨、腮帮和下颌这三个点。

对于发型，重点在于表现面部周围的地方，因为这一带的发型能辅助说明相貌特征。一般先根据头部找出头发大的外形，进而分出块面和发丝走向，用笔要轻松一些才能表现出头发的特点和蓬松的质感。

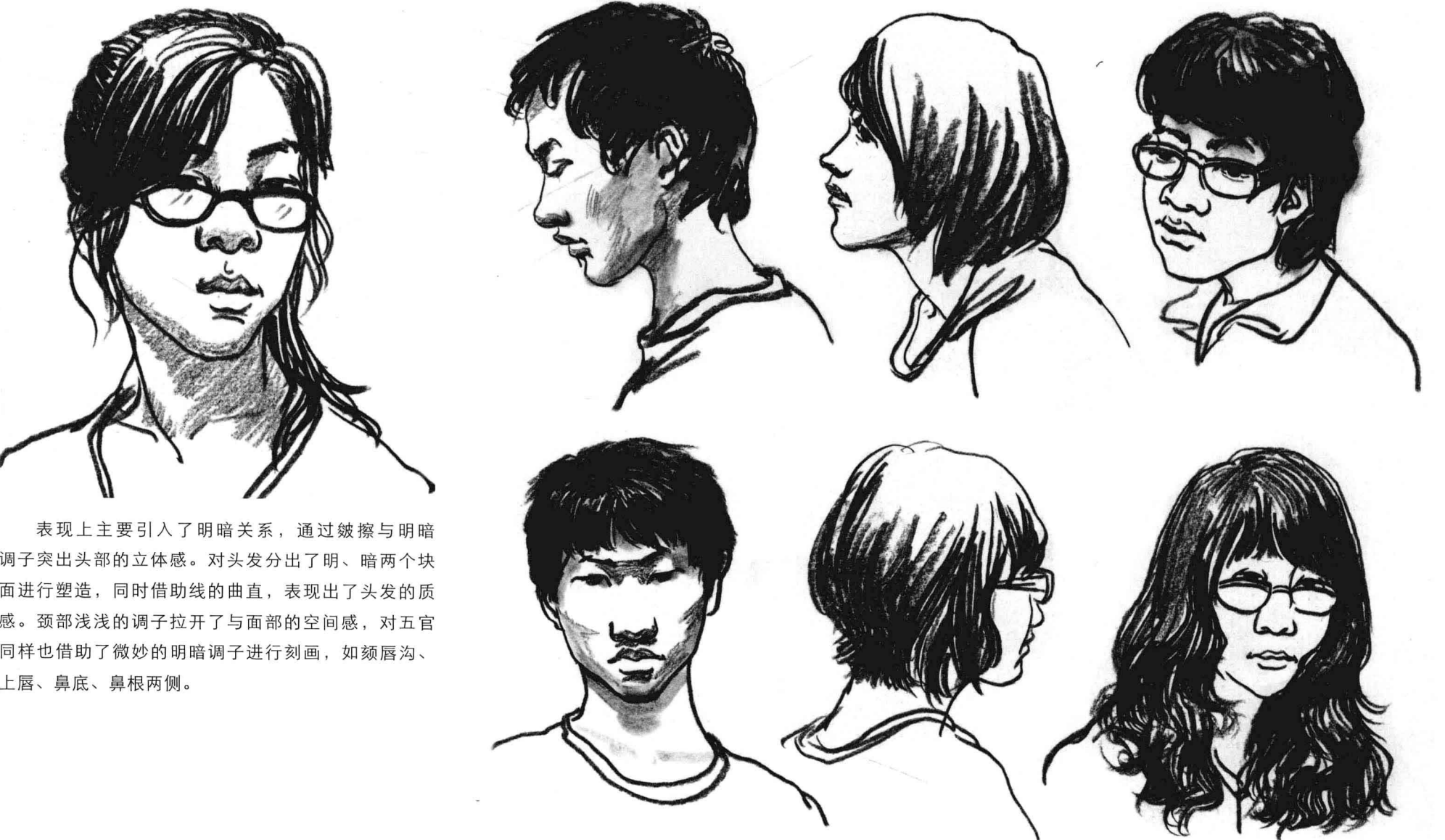
另外，在速写中，头部的重要性体现在人体各部位的长度比例要以头长为标准尺度进行目测，失去这个标准，就会出现其它部位比例过长或过短的失调现象。

▼ 线描画法详解

在表现上主要使用富有弹性的曲线，在分组表现头发穿插关系的同时，与衣纹相对较直、较疏的线条形成了鲜明的曲直对比和疏密对比，与五官刻画线条的“实”，形成了虚实对比。

▼ 线面结合画法详解

表现上主要引入了明暗关系，通过皴擦与明暗调子突出头部的立体感。对头发分出了明、暗两个块面进行塑造，同时借助线的曲直，表现出了头发的质感。颈部浅浅的调子拉开了与面部的空间感，对五官同样也借助了微妙的明暗调子进行刻画，如颏唇沟、上唇、鼻底、鼻根两侧。

<2>躯干及上衣衣纹

衣纹变化是由于人体的结构和人体动态而产生的，如腋下、肘部、腰膝及裤脚、袖口的衣纹较多。一般身体支撑衣服使衣服凸起部位的布纹较平展，衣纹较少或没有衣纹，如肩峰、肘外侧等。

画法详解

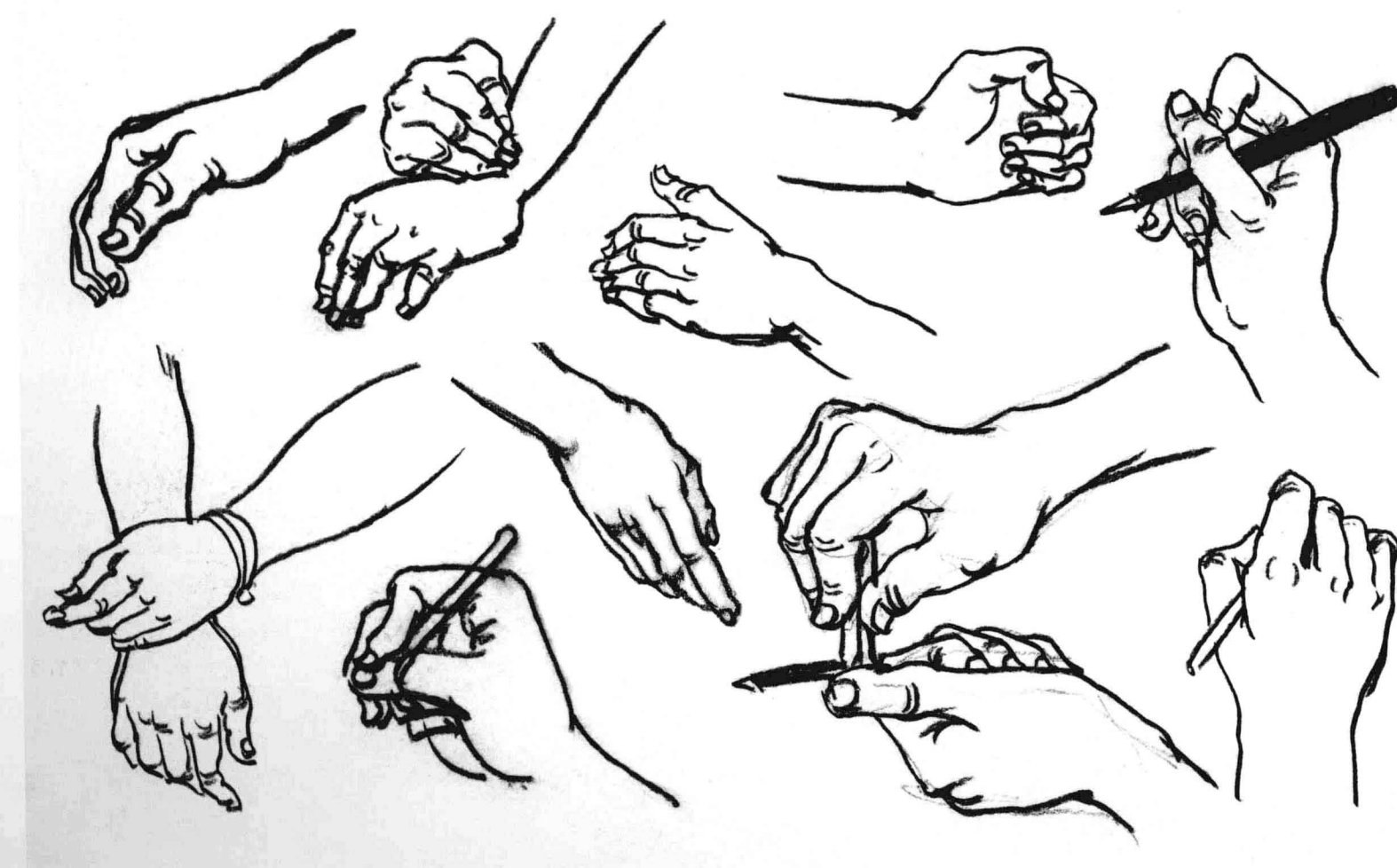
胸部、领口部分的结构比较重要，线要体现出衣纹和穿插转折关系。要注意图中三个圆圈处的穿插关系，特别是袖口处的穿插关系。

线条要为突出主体而进行取舍，这样才不显凌乱，画面才有疏密对比的节奏之美。

画躯干衣纹时要注意对比，如画右臂衣纹时同左臂衣纹做比较，对比线条疏密关系。如A处的因曲肘而形成的挤压衣纹与B处较平整的衣纹形成明显的对比。类似的还有B处与C处、D处与E处的疏密对比。

<3>手

手是人物速写中的一个重要表现部分，也是速写练习中的一个难点。手通过腕关节连接着前臂，正面看，手掌可以概括为一个五边形，而手指可理解成为圆柱体。先用精准的线条来肯定手的整个外部轮廓，然后再从手指部分开始深入，抓住手指的三个转折点。最后可以从比较突出的手指开始塑造其细节，注意表现局部时要时刻观察整体。女性的手不要过分强调骨骼转折部分，甚至可以减弱，而男性则应强化骨节的转折部分来展示男性的力量感。

画法详解

画这幅手指捏拿东西的侧面，首先应根据这一角度手部的轮廓画出大致的形体，然后抓住拇指与食指的动作是最关键的。抓拇指的动作主要看A和B这两个关节点，食指的动作主要看D、E、F三个关节点。最后还要仔细表现出另几个手指的透视与穿插关系，特别应抓准C处的骨点位置。

<4> 下肢裤纹

从整体来看，下肢是连接在躯干下端近粗远细的圆锥形体块。画裤纹不要画得太碎、面面俱到，外型及主要运动线结构永远是第一位的，特别是膝盖以及脚踝的转折关系一定要理解透彻。辅助裤纹线可以放松些画，在画左腿裤纹时，同时注意和右腿裤纹比较，最后再回到整体，强化线条的轻重节奏。

▼ 画法详解

这一姿态在速写中较常见，首先应该根据人物动态找准身体的重心线，这对画准腿部动态是至关重要的。站立的腿部相对弯曲的腿部比较容易表现，除了注意A、B、C三处的“密-疏-密”的对比关系外，还应注意对鞋子的仔细刻画。在刻画其中任意一条腿时，都必须与另一条腿相互比较，一方面有利于抓准腿部动态，另一方面有利于维系画面的整体关系。

<5>脚（鞋子）

足部呈楔形，画鞋时注意内侧向内弯，外侧向外弯。用肯定的线画出大的外部形体，注意鞋的结构要清晰。深入画鞋时，一定要时时牢记内部脚的存在，这样才不至于只有鞋而没有脚。刻画右脚时要时刻观察左脚，否则会出现位置、形态等不准确。画鞋时重点要抓住结构，不要忽略鞋底的厚度，鞋子上的装饰物和鞋带等应该放到最后来画。鞋子上的花纹和细节有时也能使整个画面更加生动、活泼。

▲ 画法详解

应明确地表现出双脚与凉鞋的“包容关系”，先从双脚的大轮廓入手，然后画出鞋子的轮廓来，注意脚部踝关节处的骨点位置，另外仔细刻画鞋带、鞋带的厚度、趾甲、鞋底厚度等，丰富对脚的表现。

III. 常规速写分类解析

1. 线性速写

线性速写即以线为主的速写，指在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体转折、变化运动用简练、概括的线条表现出来。通过线的粗细、虚实表达主次关系、空间关系。线性速写可以培养考生的抓形能力、造型能力和对人物动态的理解能力，以及对线的组织和处理能力。

以线条为主的速写要讲究以下几点：

<1>用线要连贯、整；忌断、忌碎。

<2>用线要中肯、朴实；忌浮、忌滑。

<3>用线要活泼、松灵；忌死、忌板。

<4>用线要有力度、结实；忌轻飘、柔弱。

<5>用线要有变化、刚柔相济，虚实相间。

<6>用线要有节奏、抑扬顿挫、起伏跌宕。

当然，画速写时不可能将这诸多原则都顾到，往往容易顾此失彼，追求结实则容易呆板，追求活泼又容易飘浮，这都是正常的，需多年的练习，才能拿捏得当、收放自如。

► 线描画法的表现原则

线的轻重、粗细以及疏密变化是画好速写最有力的表现因素。在写生或默写时，想要较好地发挥速写的特点，就要遵循以下原则：

<1>线的穿插：

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。不同方向的线的组织穿插，给人的前后方向感是不一样的，它可以直接表现出物体的透视方向。

<2>线的取舍：

基本形态肯定之后，在具体处理线的过程中应注意：“衣纹线”忌平行，要有疏密对比，能体现出结构；“结构线”要准确，靠近皮肤处要实一点，线要准；“惯性线”不要画得太多，也不要画得太重。

<3>线的对比：

速写中要通过对比发现物体形体比例、透视关系的正确与否。通常利用和强调线的对比有以下几种：线的曲直对比；线的虚实对比；线的长短对比；线的疏密对比；线的粗细对比。

站姿画法实例分析

站姿重点在于对模特动态的理解，具体指的是脊柱、胸腹与下肢间的动态要合理，人物重心明确。（如下小图）

<1>对画面中人物的表现要完整，构图均衡得当。

<2>头部表现得非常细致，面部刻画要比较清晰，神态自然，头部与颈、肩的位置关系非常到位。手臂的比例、结构和形体刻画得准确，手和脚的刻画相对深入，尤其是手和手臂的结构表现要恰当，且有一定的力度。

<3>人物整体动态自然，头、颈、肩、胸、腰、腿关系要基本准确。站姿应注意腿部的支撑关系，不要局限于某只腿的刻画，要注意身体重心线的位置，以及“三体积”与“下肢”的整体协调关系。始终要明白，人物动态比局部刻画更最要，要从大关系的角度来把握和控制。

<4>画面整体表现效果较好，线条爽朗流畅，疏密处理合理，衣纹取舍恰到好处。

► 坐姿画法实例分析

坐姿的难点在于表现腰、腹与手、腿的关系，初学者在对角度的选择上以侧面来表现为宜，因为侧面画坐姿的动态，相对容易把握，同时也易提升画面效果。

<1>整个画面构图要饱满，人物大小适宜，人物动态自然、生动。

<2>整个人物坐姿比例恰当，空间透视准确，人物头、颈、胸等结构关系刻画到位。对人物特征的刻画要细腻，对面部表情、手、脚的描绘要生动自然。

<3>人物坐姿自然，手臂、双腿动态刻画到位，重心的支点与人物的关系要和谐。男青年的全身重量因有座椅的支撑，重心的位置应该在臀部这个位置。特别应该注意大腿从正面看过去的透视变化。

<4>画面整体表现效果生动，线条流畅，繁简适度，衣纹刻画自然，使整个画面产生了一种“密-疏-密-疏-密”的对比，富有美感。

