

高分密码

KEY FOR HIGH SCORE

人物速写

REN WU SU XIE

高分密码

李家友·主编 高强·著

2011

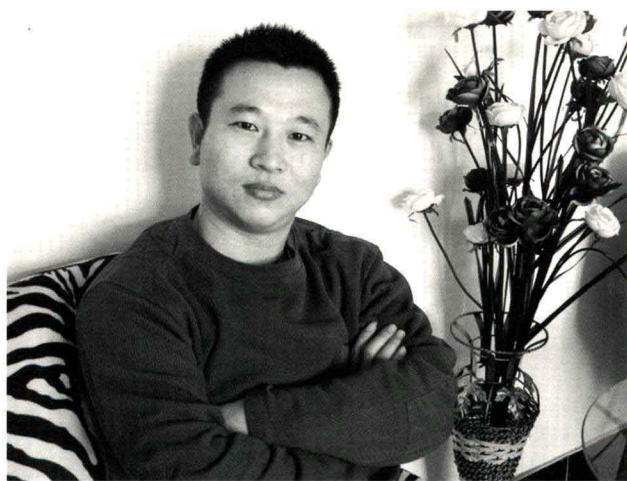
SKETCH

详尽讲解, 帮你获得“密码”

经典范画, 助你赢得“高分”

SKETCH
KEY FOR
HIGH SCORE

高 强

河北省秦皇岛市人，毕业于河北师范大学美术系后进修于中央美术学院美术教育研修班。现任教于河北省秦皇岛市昌黎汇文第二中学(秦皇岛市昌黎美术高中)。绘画功底深厚，多年从事高考美术教育，具有丰富的教学经验，针对高考人物速写形成了一整套行之有效的教学方法，辅导的学生考有：清华大学美术学院、中央美术学院、中国美院、天津美院、四川美院、西安美院、广州美院、鲁迅美术学院、中国人民大学、北京电影学院、北京服装学院等全国重点艺术院校，如今桃李满天下。

绘画作品先后发表于《美术大观》中国美术高考网；多幅速写作品献稿于《中央美术学院研修班作品集》以及各种高考出版书刊。电话：13780562655

2008年出版《绘画新起点-速写范本》；

2009年出版《解读艺考-高强速写》。

图书在版编目(CIP)数据

人物速写/高强著. —重庆：重庆出版社，2010.8

(高分密码/李家友主编)

ISBN 978-7-229-02742-1

I. ①人… II. ①高… III. ①人物画—速写—技法(美术)
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第133784号

人物速写

REN WU SU XIE

李家友 主编 高 强 著

出 版 人：罗小卫

本书策划：范 星 尚宏涛

责任编辑：郑文武 张 跃

装帧设计：范 星 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：635mm×965mm 1/8 印张：6

2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

ISBN 978-7-229-02742-1

定价：22.00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

第一章 人体艺用解剖

人体骨骼结构	02
人体肌肉结构	02

第二章 应试速写知识点讲解

高分密码	03
高分速写的要素	03
手部细节分析	04
腿部细节分析	05
站姿细节分析	06
坐姿细节分析	07
设计类速写作画要点	08
衣纹及线条虚实处理	09

第三章 对照讲解

10

第四章 经典范画

18

第一章 人体艺用解剖

人体骨骼结构

在聚精会神地画速写时，脑子里始终要保持人体骨骼结构的整体感，这能使你控制整个人的动态，并能在绘画过程中灵活地根据人体动作作出相应的调整。

人体骨骼是一架绝妙的进化机器，一块骨头与另一块之间的关系在形状和位置上都很精妙。骨骼没有任何无用或修饰的部分，其设计纯粹是因为其用途而构建的。人体结构和姿势变化非常复杂，构成人体运动系统的骨骼、关节和肌肉间的协调配合，产生了人体丰富优美的动态。人本是对称的，其骨骼和肌肉的发展也是呈对称状态的。人体的主要骨骼有：

头部——颅骨、颧骨、上下颌骨；

胸部——胸骨、胸廓、锁骨、肋骨；

腹部——骨盆、耻骨；

上肢——肱骨、桡骨、尺骨、腕关节；

下肢——股骨、腓骨、胫骨、腓骨、足骨、踝骨；

背部——肩胛骨、脊柱骨、背廓。

人体各部分的骨骼象一条锁链，由关节连接并环环相扣，整个骨骼系统也支撑着人体的重量。

人体肌肉结构

肌肉的外形特征对人体造型有着重要的作用，必须认真研究人体各部分肌肉的生长规律，了解肌肉的起始点、形状以及在动态中肌肉的伸缩变化。

肌肉生长于皮下与骨骼之间，对人体产生收缩和运动的作用。肌肉的伸缩产生了动作，在收缩时是隆起和膨胀的，放松时是扁平 and 柔

软的。肌肉附着骨骼和韧带组织，它构成人体运动的系统，决定着人体运动的力量与速度。

人体肌肉与人体骨骼一样也是对称发展的，由几部分组成，主要有：

颈部——胸锁乳突肌、斜方肌、三角肌；

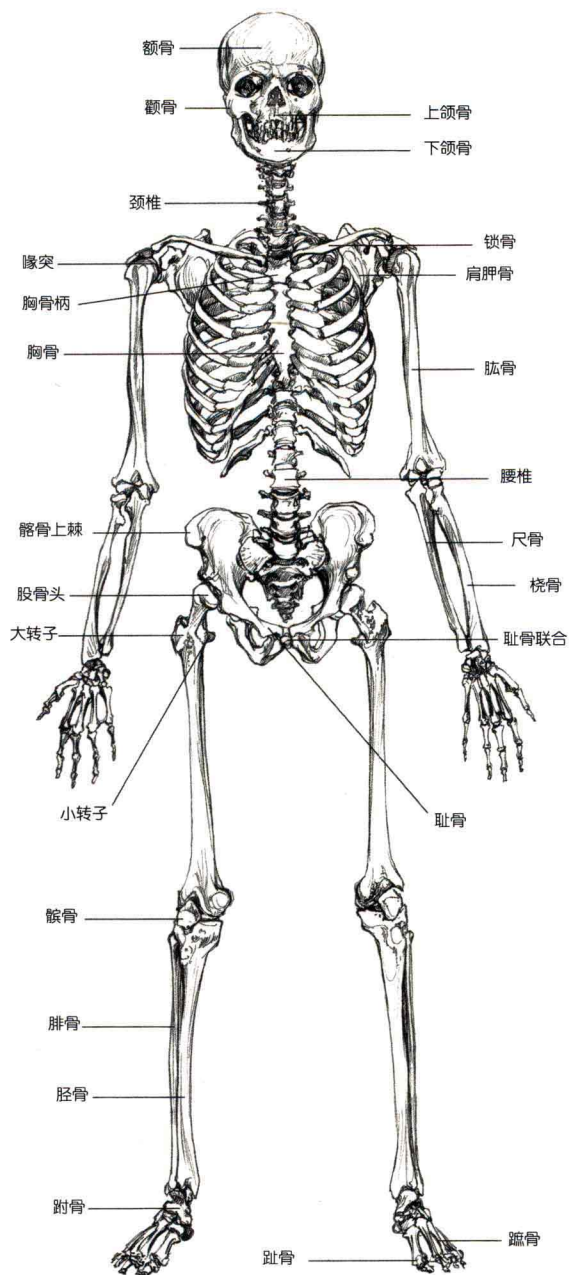
胸部——胸大肌；

上肢——腕屈肌、指屈肌；

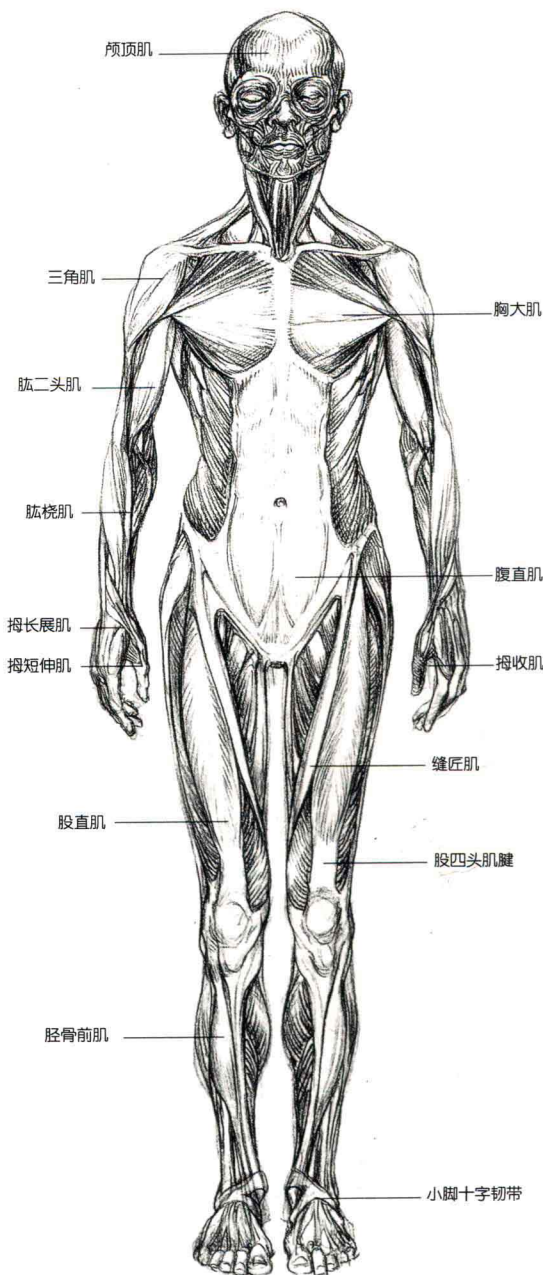
下肢——股筋膜张肌、缝匠肌、股直肌、股肌、趾长伸肌、腓骨长肌、腓肌、拇指伸肌；

背部——斜方肌、背阔肌、臀肌、伸展脊柱的肌肉束。

肌肉的运动象起重机一样，起一种杠杆作用，比如肘部关节是个支点，上臂的二头肌收缩时就把前臂向上臂这边拉过来，这样就起了杠杆的作用。

人体骨骼正视图

人体肌肉正视图

人体骨点对外形影响很大，随动态的变化各部分的骨点显露程度不同，主要有：肩关节（肩峰）、肩胛骨、锁骨、脊柱骨、肘关节、腕关节、膝关节、胸廓、盆骨、髌关节、股骨大转子和踝关节等。其中肩关节、锁骨、肩胛骨、脊柱骨、肘关节、髌关节、膝关节、股骨大转子甚为明显，画动态时，首先要抓住这些较为外露的骨点，有助于对动态基本形的确定。（如：人体骨骼正视图）

按比例，肌肉比骨骼的长度更长些，个别手指上的肌肉比较小，手臂的骨肉越靠近上部越大，所牵动的骨骼就越大。前臂的肌肉比手指上的骨肉大些，上臂的肌肉较前臂肌肉大，而肩膀上的肌肉又更大些。腿部也是如此，从足跟到小腿愈来愈大，臀部肌肉更大些。（如：人体肌肉正视图）

第二章 应试速写知识点讲解

高分密码

第一步：确定头、手、脚的位置关系。确定大的结构、比例及动态。

第二步：有了准确的动态关系与比例，就可以比较着从局部开始画起，从上至下保持线条的连贯性。

第三步：刻画上半身时，注意主次关系与虚实关系及不同物体质感的表现。从上至下依次完成对下半身的刻画，利用黑、白、灰块面来完善整个画面的虚实关系及光影下的结构关系。一定要用概括的线条表现人物，这样有助于训练你的速写速度。

第四步：细化五官、头发、装饰品等，对小细节的刻画是加分重点。

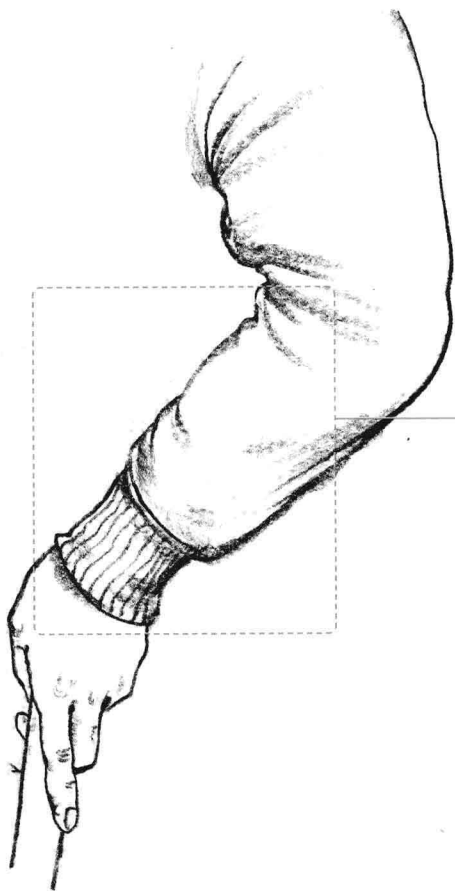
高分速写的要素

1. 构图完整、形象准确、透视比例正确，以及人物动态捕捉准确。
2. 线条疏密有致，虚实关系处理得当。
3. 人物特征明显，形体结构生动，有明确的黑、白、灰关系。
4. 线面结合得当，能体现出作者一定的审美能力及表现力。

2009年12月30日

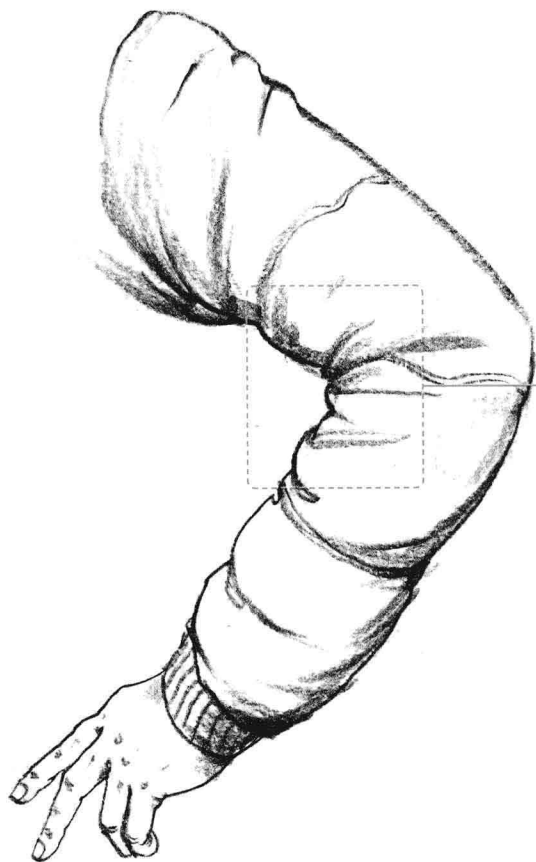
手部细节分析

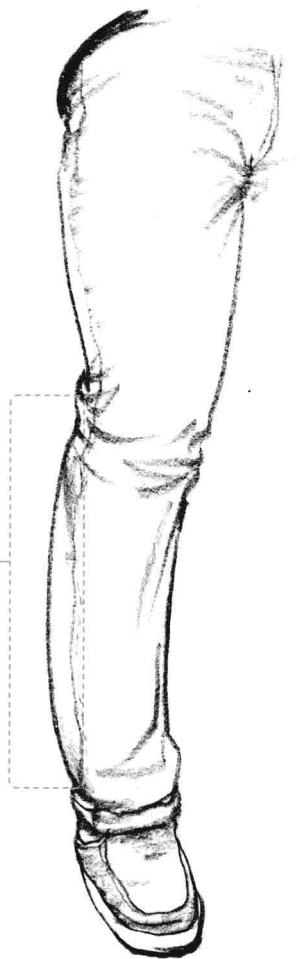
① 模特手扶住椅子时，在透视关系上就出现了上臂较短，下臂较长的状况，在刻画时一定要先分析这样的透视规律再下笔。

② 刻画自然下垂的手臂时，重点在于观察手臂关节转折及曲度，对应着透视原理再刻画手掌可视面，以免动作僵硬。

③ 模特手叉腰时，衣服上最大的褶皱出现在肘部，所以肘部的褶皱要画得实一些。而肩部的衣纹随着手部动态的拉伸也起了变化，但这里的变化没有肘部深刻，所以应表现得更虚一些。

腿部细节分析

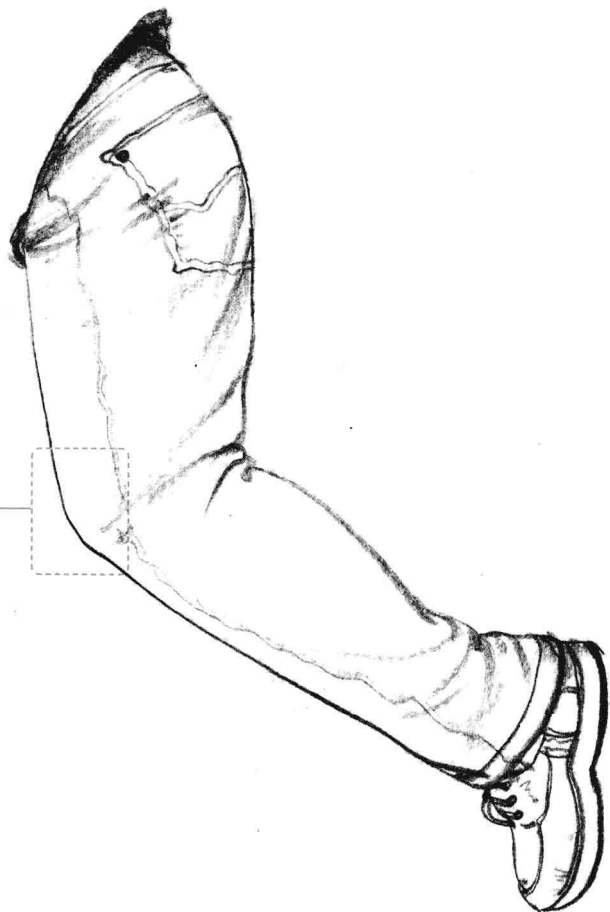

① 在刻画站立人物腿部轮廓时，尽量用长而实的线条，显得腿部轮廓流畅、舒服。

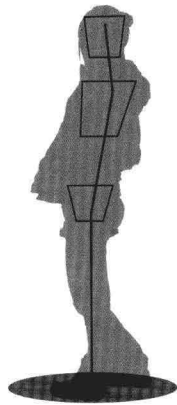
② 腿部弯曲时，因为膝盖把裤子绷得较紧，所以除了膝盖里侧有较多褶皱，其余的部分可以少画一些衣纹，这样显得画面干净、利落。

③ 在画坐姿时，腿部结构轮廓比较明显，在这些骨点部位用笔要实一些，衣纹要表现得虚一些。

站姿细节分析

站姿的重点主要在于对模特动态的理解，头、颈、肩的关系和胸、腹、体三大体块之间的变化都是我们学习理解的重点。在深入刻画的过程中，我们还需要注意对头、手、脚重点部位的刻画，对这些部位进行细致的刻画能帮助你拿到高分。

模特头部转向绘画者，所以要小心地处理头、颈、肩之间的关系。不然会显得整个画面僵硬、无趣。

在速写考试中，许多小窍门能帮助你掩盖自己的不足。例如，在画手部时，可以主观地把模特的手放进兜里，但一定要找准所产生的衣纹变化。

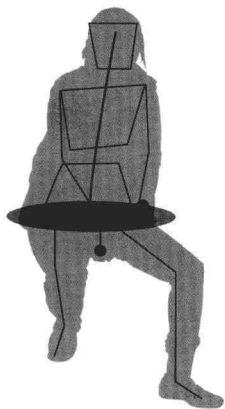
用明暗块面拉开两条腿的前后空间关系。注意在站立时，膝盖上的衣纹并不是很多。

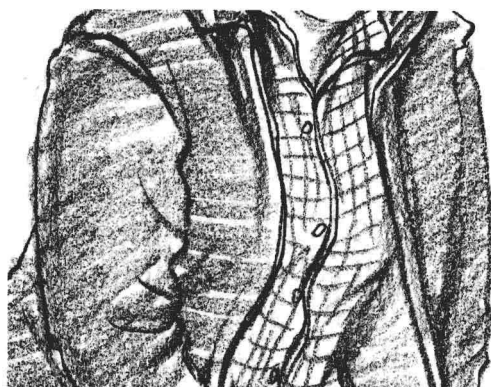
小腿处的线条要处理得果断一些。在绘画过程中，可以把整个小腿概括成锥形来画。

坐姿细节分析

在画坐姿时，身体的重心从腿部和足部转移到了臀部和股部。由脊柱的弯曲引起了头、胸、髋三个环节的动态轴线的扭曲。因为肩部与臀部的透视变化，所以要特别审视画面中的人物身体是否保持平衡。

人物速写一般先从头部画起，所以首先要捕捉到模特头部的特征。在表现女孩头发的时候可以画得粗略一些，但对五官一定要细致描绘。

处在视觉前端的手臂与后面的手臂拉开虚实关系。注意两手在空间上的透视变化。

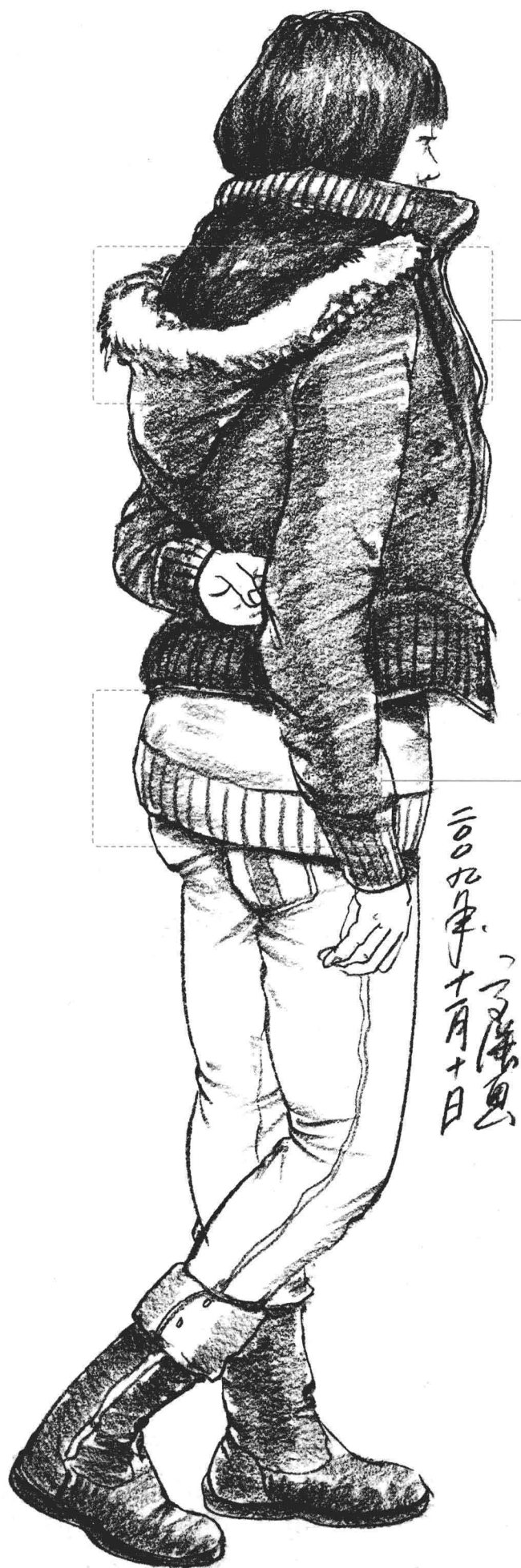

在模特保持坐姿时，由于股肌的作用，膝部内侧上端要画得圆润一些。注意这时的胫骨成三角形，用线时要随着人体的结构变化而变化。

脚的方向要随着身体的动势变化而有所区别。切忌左右脚分不出前后关系。

设计类速写作画要点

1. 构图与结构的分析

此幅作品构图居中，是非常合理的。因为是半背面，不用考虑太多的视线角度问题，所以构图尽量饱满、居中，这样的画面构图让人感觉透气、舒服。

头部略有俯视感觉，在绘画时注意略低一些，但在比例上注意保持七个头的感觉，才符合考试要求。

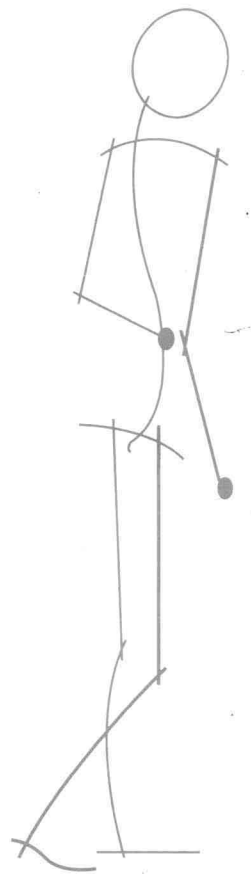
2. 动态分析

此画的重点在于头部、肩部、胯部动态的处理，需要既体现人物低头的动态又要照顾到整体比例。图中女孩背手的姿势要特别注意手部透视关系。

躯干和胯部的衔接也要仔细分析透视关系，否则模特动态会显得僵硬且扭曲。

体块及重心示意图

全身动态示意图

3. 表现手法分析

作品主要采用了线面结合的手法进行对人物的刻画。用线的疏密来控制画面的节奏，用面的堆积表现衣物、头发等不同质地物体的体积感。

4. 深入刻画分析

对于这类设计类速写，对细节的刻画是非常重要的。能表现模特特征的地方都要有细致的刻画，这是考试中抓分的重点。利用面的黑白灰关系，形成画面的空间效果。

a. 在画衣服上自带的帽子时，可以通过明暗区分其透视关系，不要把帽子画成一个平面。

b. 由于模特的站姿，注意模特的盆骨稍有倾斜。

5. 画面层次分析

在对衣服的处理上进行适当的夸张和填充，这样能让你的画面更具可看性。

衣纹及线条虚实处理

衣纹变化是由于人体的结构和人体动态而产生的,如肋下、肘部、腰膝及裤角、袖口等地方的衣纹,都是有规律的反复出现。掌握了它们的规律,不论如何变化都可以准确地把它画出来。由于受人体结构的影响,有的地方应该出现衣纹,但又不太明显,就需要我们主观地把这些衣纹加以强调,经过加工整理,这些衣纹能体现出服装的质感和肢体的动态。

头发处理得浓密而柔软,受光照的影响,头顶边缘线要画得虚一些。在画头发的时候切忌一根一根地画,要把整个头部的毛发看成一个整体形状加以描绘。

不同质感的衣物会产生不同的褶皱和虚实变化。如图,要表现毛衣的质感需要用虚而宽的线条;表现棉衣的质感需要用稍细且实的线条。

肘关节处要画得硬一些,衣服由于受到身体的影响,所以要画得实一些。

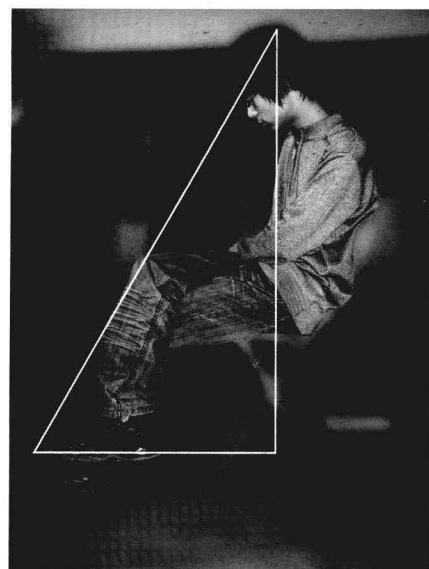

膝盖是大腿与小腿的转折处,处理这一结构时用线要灵活,不能过于刻板。注意用线条的叠加,堆积出体积感。

2009年10月11日
张磊画

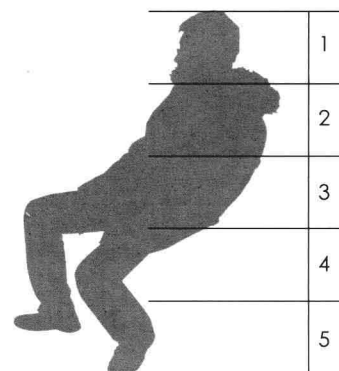
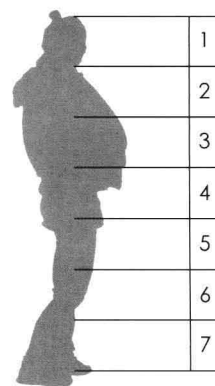
在我们平时的练习中，坐姿的构图一般呈平稳的三角形，饱满且很有张力。

站姿应该怎么画？

首先快速抓动态线，若画正面和半侧面动态，可先画后侧，从颈沿着肩、腰、臀、腿、膝、脚外轮廓一根线自上而下拉到底，注意各部位大的转折点，再画另一侧线，两条线要反映人物动势、比例。要注意两线相互形成的“躯干”的形。再看上半身与下半身比例是否协调，然后用单线画出其手臂外形线。若画侧姿，一般从后脑勺到颈线和脊椎线开始，一条线拉到底，直至后脚跟，这根线既要反映人物总的动势倾向，又要反映出头、颈与躯干和大腿、小腿的动态。

单个人物随意站立时，整个身体比例为七个头长。笔直站立时，比例为七个半头长。单个人物正坐时，整个身体比例为五个头长。

2009年11月12日
李陆逸.

李保鱼
09.10.3