

学院快线

向艺术出发

XIANGYISHU CHUFA

● 李源 王云龙 主编 ●

一部您速写第一次起飞的助推器
一次您通往成功道路的完美导航
让我带着希望和憧憬向艺术出发

人物速写

RENWU SUXIE

CBS 湖南美术出版社

李源

山东省莱西市人。
2003年考入中央美术学院造型学院，
2003年创办北京巅峰美术高考培训中心至今，
2004年进入中央美术学院雕塑系第五工作室，
2008年毕业于中央美术学院雕塑系。
2010年参与编辑《成功教学》系列丛书。

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写 / 李源主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2012.6
(向艺术出发系列)
ISBN 978-7-5356-5473-1

I. ①人... II. ①李... III. ①人物画 - 速写技法IV.①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第137977号

人物速写

出 版 人: 李小山

主 编: 李 源

责任编辑: 赵燕军

装帧设计: 洋 洋

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

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 3

字 数: 20千

版 次: 2012年7月第1版

书 号: ISBN 978-7-5356-5473-1

定 价: 18.00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: 023-67703677

CONTENTS

目录

第一章 基础常识	02
一、速写概述	02
二、速写比例常识	02
三、人体结构认识	03
四、速写临摹	03
第二章 人物速写局部训练	04
一、头部局部训练	04
二、人物躯干的刻画训练	10
三、人物上肢的刻画训练	11
四、人物下肢的刻画训练	12
五、着衣速写衣纹的刻画训练	13
第三章 人物速写的步骤演绎	14
一、正面站姿	14
二、侧面站势	16
三、青年坐姿	18
四、青年蹲姿	20
第四章 人物速写的要素	22
一、动态姿势把握	22
二、虚实的塑造	23
三、节奏的控制	24
四、重心的确定	25
第五章 人物速写的拓展训练	26
一、不同视角的表现	26
二、不同角度的表现	28
三、不同姿态的表现	30
第六章 人物速写深度剖析	32
一、手	32
二、脚	33
三、身	34
四、下肢与整体的关系	35
第七章 欣赏与临摹	36
一、单人速写	36
二、双人与场景速写	44

第一章 基础常识

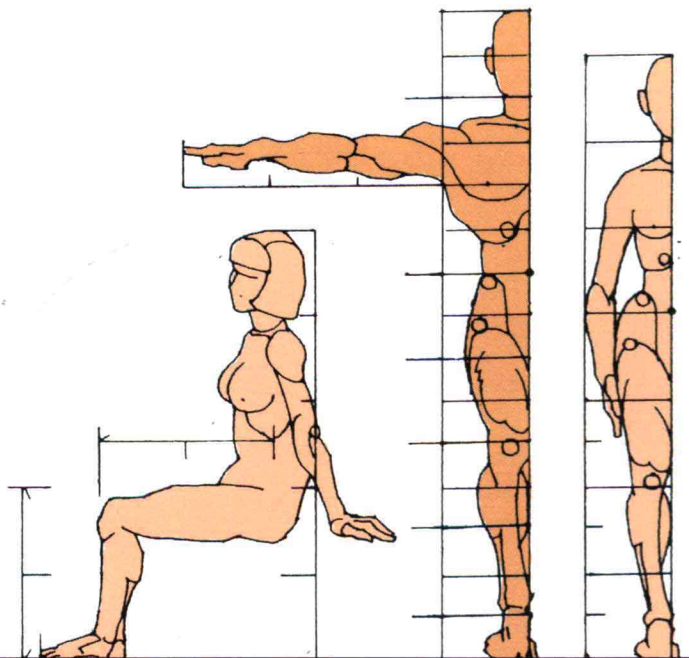
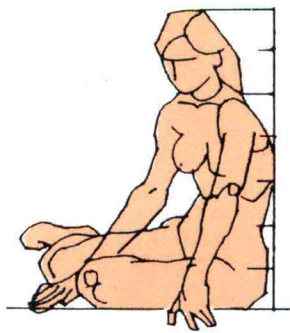
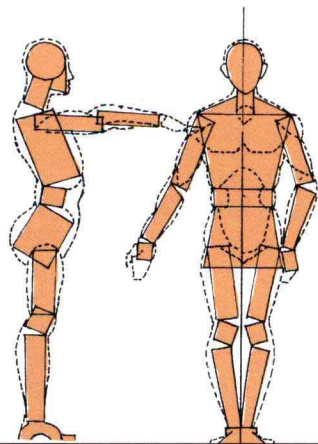

一、速写概述

人物速写既是美术专业的基础课程，又是美术专业考试的基本内容之一。速写的训练可以直接帮助你素描、创作的学习和绘画综合能力的提高。速写在美国学科中既是一种快速的写生技法，也是造型艺术的基础，是独立的艺术形式。速写最早出现在18世纪的欧洲，速写在以前是创作前的准备和记录阶段。随着艺术的发展，速写也成为美术学习的必学科目。速写对于一个刚刚入门的学员来说是一项综合性的能力学习，素描中提倡整体意识的应用和发展，速写中则提倡综合锻炼能力。

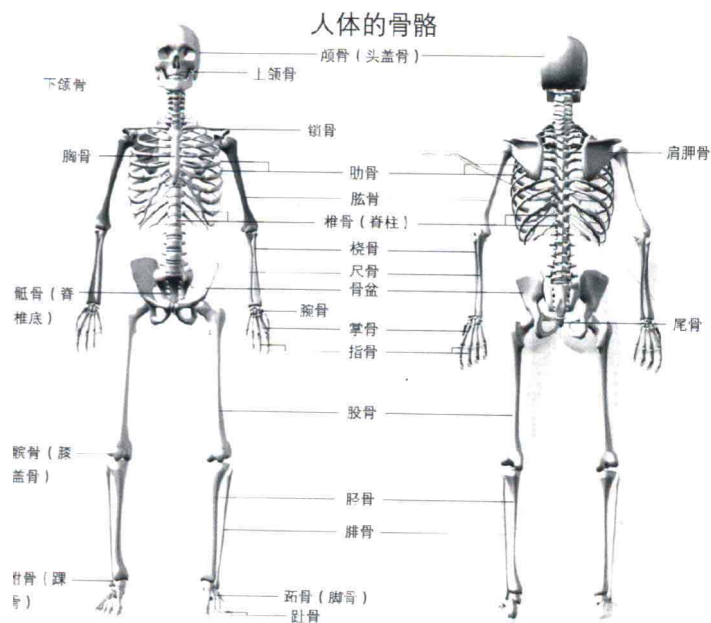
二、速写比例常识

速写要求在短时间内将对比例、结构、动态的敏锐的观察、分析能力和表现能力展现出来，那么我们在学习人物速写时有必要对人体比例作一定的了解。人体的比例可以归结为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”。就是说人体比例若以头的高度为基准，正常站姿为七个或七个半头高。坐姿（大腿水平状态）为五个头高。腿部长度为四个头高，大腿和小腿各为两个头高。具体到手部和脚部的长度，手的长度与脸部的宽度接近，脚的长度和脸部的高度接近。总之，人体各部比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况者，在观察和写生时要具体情况具体对待。例如服装模特的身高可能接近九个头高，有的拳击运动员的臂展要超过三个头高。

三、人体结构认识

如何把速写画得深刻而有力，掌握一定的解剖知识是极为关键的。我们要从解剖学的角度，对人体的骨骼、肌肉等结构以及骨点、骨线、体块的变化作认真的研究和深入的了解，抓住骨点和骨线所形成的硬性和肌肉所形成的柔性以及它们之间所形成的刚柔节奏。成人骨头共有206块，分为头颅骨、躯干骨、上肢骨、下肢骨四个部分。但儿童的骨头却比大人多，儿童的骶骨有5块，长大成人后合为1块了。儿童的尾骨有4~5块，长大后也合成了1块。儿童有2块髌骨、2块坐骨和2块耻骨，到成人就合并成为2块髌骨了。当然，绘画中所需掌握的解剖，并不是要求学生像医学要求的那样仔细全面，而是在掌握一些基本形状及结构关系的基础上，注重对形体及转折关系的熟练掌握。

四、速写临摹

通过临摹经典范画，可以快速提高自己的速写能力。当然，领悟、临摹一定要把他们的作品当一面镜子，去找出自己的不足，从而去修正自己。人物速写练习从整体与局部的关系讲，应该从局部的眼、耳、鼻、嘴、四肢、头发、衣纹到头部，再到全身；从姿态难易程度讲，应该从简单的站姿到坐姿，再到复杂的姿态；从场景上讲，应该从单人到多人再到复杂的场景；从练习方法上讲，应该从临摹到写生再到默写进行循序渐进的练习，才能有质的飞跃。认识速写理论后，要用于实践中去，学会观察对象，理解对象，多动手练习，画得越多，对描述对象的形态的捕捉就越准确，驾驭工具的能力就越强。当然多练习不是唯一因素，要想取得进步，就要认真对待每一幅画，多思考，找出适合自己的速写语言，才能取得长足的长进。

第二章 人物速写局部训练

一、头部局部训练

1、人物的脸型特征

头部比例可以用“三庭五眼”来概括。正面的脸部，从发际线到眉毛、从眉毛到鼻底、从鼻底到下巴为上下高度的“三庭”。头部上下高度，成年人以眼部为1/2处。从脸部高度的中间部位，两耳之间算起，面部左右有5个眼睛的宽度：外眼角至脸部轮廓各为一眼的宽度，两眼之间的眉心处又为一眼的宽度，加起来脸宽为5个眼睛的宽度。其中的耳朵和中庭高度基本一致。

2、头部头发的表现

在画速写中的头发时，首先要了解头骨的结构，其次要简洁概括高光。画头发要根据块面体积来进行，我们可以把头当做球体，然后强调骨点，顺着头部结构来画。注意虚实的对比，贴近耳朵的地方画实，拉开明暗对比，后脑勺的部分用笔的侧锋画，以便突出立体感。为了增添生动性，可以画几根翘起的头发，但是要突出头发本身的质感。

3、五官的塑造练习

① 眼睛的表现

眼睛的表现对人物速写十分关键，“眉目传情”、“画龙点睛”无不说明眼睛的重要性。它是人的神态重要表达之处，眉头紧锁，表示在思考问题，眉头舒展表示人很平静，眼睛的闭合可以表达出惊讶、高兴、困乏、难过等表情。由于瞳孔为球形，呈深色时常有反射的高光点。

② 鼻子的表现

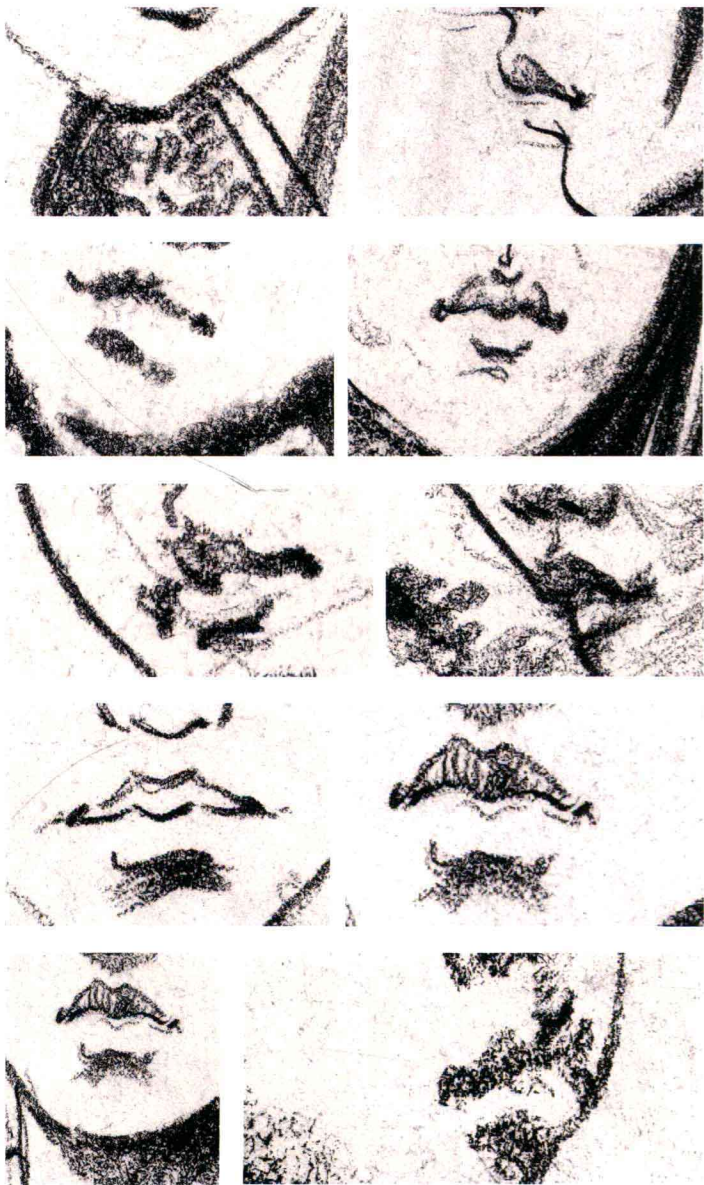
鼻子由于凸于面部较醒目，要注意体积的塑造，形状、大小比例也因人而异，如大鼻子、塌鼻子、鹰勾鼻等等。更重要的是要明白：鼻子的软骨部分能够通过运动传递出不同的表情。笑的时候鼻翼上升，呼吸困难时鼻孔扩张，表示厌恶时鼻孔缩小，鼻翼和鼻尖上翘，表示思考时鼻子表面的皮肤会皱起来。

③ 嘴的表现

嘴，就形状来说，是由覆于上、下颌骨和牙齿之上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形的不同，就是由颌骨和牙齿的弧线所定型的。嘴唇由口轮匝肌组成，上下牙齿生在半圆形的上下颌骨齿槽内，外部是呈圆形体积。上唇中间皮肤表面有条凹，称人中。嘴唇的表面有唇纹，各人的唇纹形状不同。上、下唇的活动十分灵活，彼此呼应，不仅对发音有很重要的作用，对表情也有直接的影响。

④ 五官耳的表现

耳的形状最不规则，好似半个边缘翻卷的碗。耳朵位于头部的两侧，与面部的交接处在下颌上方成角的那条线上，平面形状如两个椭圆的组合体。头部正面时，由于耳是离我们视线较远的器官，所以描绘时要处理得虚一些，头部侧面时又由于离我们视线最近，要画得具体一些。要注意观察不同人的耳朵形状的区别。如有的耳垂很大，有的耳轮很卷等等。

二、人物躯干的刻画训练

人体的躯干包括“两个枢纽”。这“两个枢纽”是指连接头部、胸廓和臀部的两个关节，即脖子和腰部。人体所有的动作都是由脖子和腰部对三大块的协调所产生的，脖子和腰部是纽带、是表现动态的关键。

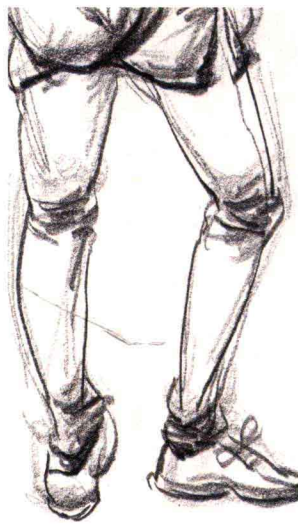
三、人物上肢的刻画训练

人体的上肢基本有3个头长，在整个速写过程中变化也是非常丰富的，特别是手的表现。手的造型简单，但变化复杂。可以分为腕、掌和指三部分。腕部和掌部变化小，手的变化主要表现在手指的各种动作和组合上。手指的造型基本相似，但长短各异。最重要的是要注意手指的姿态和组合，在表现时，单个手指不可以画太多线条，特别是女青年的手指，画多了显得苍老。五根手指一般情况下摆放不可能十分规则，有疏密、有曲直、有上下、有握伸等等，这些变化组成了手的优美姿态。

四、人物下肢的刻画训练

我们在画下肢的时候要注意结构关系以及脚的透视关系，对于脚的形体结构，由于鞋子的原因，适当了解一下脚部特征即可。脚弓、脚跟和脚趾是组成脚的三个部分。理解脚的结构是本质，对鞋子的准确表现是关键。因此画脚必须画鞋子，鞋子各种各样，左右脚对称。不管外型怎样变化，脚部的内在结构永远是最重要的。

五、着衣速写衣纹的刻画训练

衣纹的变化是人体运动的外在体现，衣纹与人体的形体结构相互依存，互为表里。人体任何部位的衣纹都不同程度反映了内部结构的起伏变化。衣纹聚集在肩关节、肘关节、腰关节、膝关节等处。衣纹的走向就如一块布，当用一根手指或木棍支起时，顶起的点就像隆起的关节，布纹都朝着这个顶点集中，衣纹的走向也是如此。

第三章 人物速写的步骤演绎

一、正面站姿

图中模特的头发比较短，在刻画的时候我们可以把它分成几组来刻画，但是也要注重整体效果的把握，同时也要注意黑白灰关系的运用。

图中模特衣服的坠感比较强，所以衣纹相对就要少一些。人物的右手叉腰，连带着衣袖的褶皱就变得明显。

图中模特的站姿很随意，呈很放松的状态，由于模特穿的裤子很宽松，所以腿的结构特征不是很明显，但是我们还是要跟着人物的腿部结构来画衣纹部分的变化。

②

实物图分析：

身体朝正面的这个动态在训练与考试中比较常见。虽然这样的姿势曲线不明显，但也不要把他画得像一根杆。图中模特放松地站在那里，身体重心自然偏向左边。衣纹的造型必须根据衣料的自身属性与结构去分析。图中模特的衣服很宽松，因此要注意肩部、腋下、手肘部衣纹的处理；模特下身穿的牛仔裤比较紧，因此在画与结构贴合处时就等同于在画内在结构。

步骤讲解：

步骤一：认真观察分析真人像，在纸上打好人物的草稿图。

步骤二：有了准确的比例和动态关系过后，可以从局部开始入手，从上而下保持连贯性。

步骤三：在画上半身的时候要注意虚实关系与不同质感的表现。

步骤四：调整大的光影节奏和细节，完成画面。

①

③

