

鄂美动力
E-MIND

SUXIE DUIYING XUNLIAN CONGSHU

速写对应训练丛书

静态与动态

申立成 主编 张玉东 著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

前言

《速写对应训练丛书》分为快写与慢写、线条与线面、静态与动态、组合与场景四册。从速写相近或相对的几个方面入手，对应训练，加强学生的观察理解能力及表现能力。紧扣各自的主题全面展开，图文并茂，实例丰富。

本书的作者是来自北京高校的权威专业老师以及成道画室的老师。北京成道画室创办13年，吸收了央美、清华、民族大学、国美等的大量优秀教师，组成强大的教师队伍，以独特的教学经验，总结出一套可行的教学体系（画室网站：<http://www.chengdaoart.com>）。

愿这套新书的面市，能给考生带来福音——高考速写顺利过关，这是作者与编者最大的心愿。

目 录

第一章 静态速写与动态速写基本要求 2

- 第一节 人体比例结构及动态变化规律 2
- 第二节 静态速写与动态速写的基本要求 4
- 第三节 局部的塑造 6

第二章 静态速写与动态速写的表现方法 8

- 第一节 静态速写步骤及要点 8
- 第二节 动态速写步骤及要点 16
- 第三节 静态速写与动态速写对照比较 24

第三章 范画 30

第一章 静态速写与动态速写基本要求

第一节 人体比例结构及动态变化规律

一、人体比例

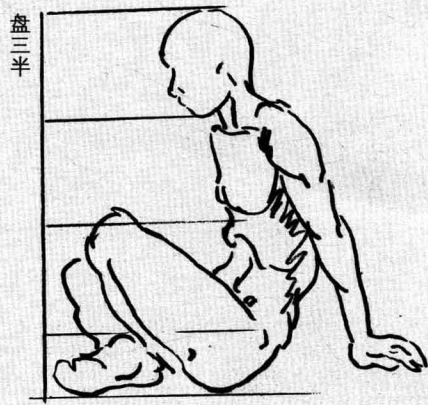
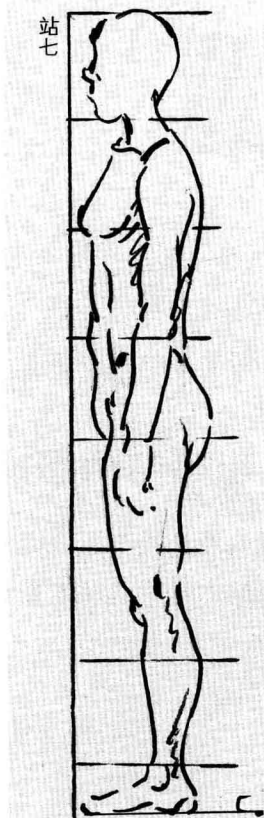
人体比例是指人体各部位之间存在的一种相互和谐的体量配置关系。

一般来讲,测定人体全身高度及其各部位体量关系的方法,多以头长为单位。一般人的比例为七个半头长,为站七、坐五、盘三半。人体全高的二分之一处在耻骨和大转子连线上。七个半头长的比例分割是:下巴颏——乳房连线——脐孔——耻骨连线——大腿中段——膝关节——小腿3/4处——足底。

二、人体运动与体块

人体的各种运动是非常复杂和丰富的,因此将其归纳成各个体块来理解和把握。所谓的运动主要是体块和体块之间的多种扭动变化。

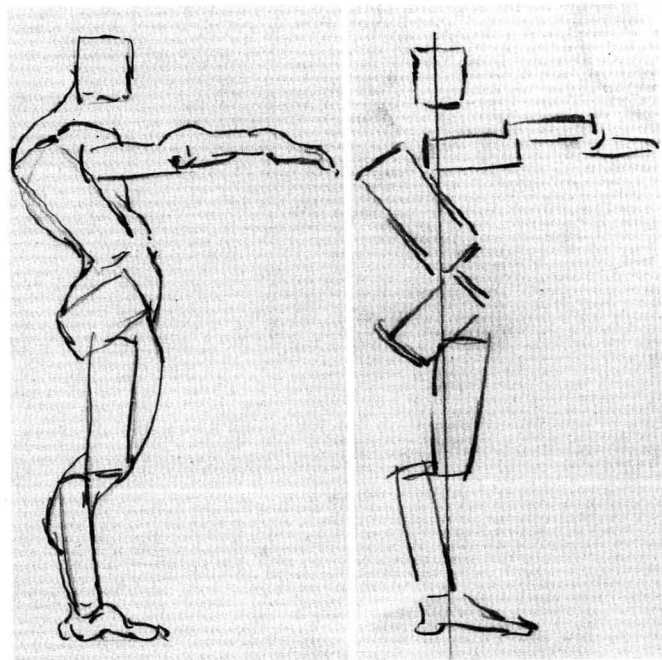
人体总的概括起来,就是三大块,八小段。三大块:头、胸、骨盆。八小段:上、下肢的八个圆柱体,它们的协调性变化和组合,就形成了人体的各种运动与姿态。

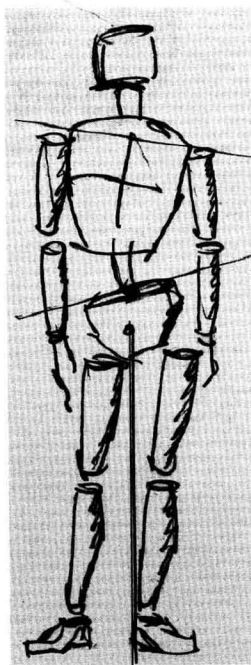
三、人体动态运动规律和活动范围

人体动态,指人体在瞬间的伸展中动作的顺序性、间隔性、连续性和发展性。速写中对人物动态的表现,关键在于对人体在空间的移动过程中的变化规律的理解和运用。

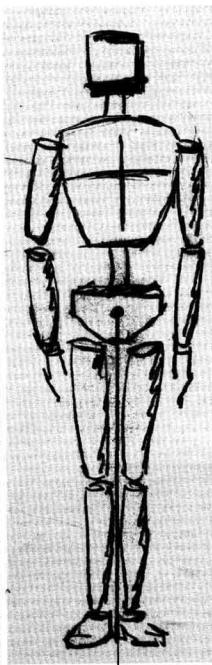
人体形体结构,不仅针对静止的状态,还针对运动的状态,要通过对人体重心、重心线、支撑面、动态线等来进一步研究与理解人体运动的规律。

人体的三大块、八小段。

重心

重心

重心

重心

重心

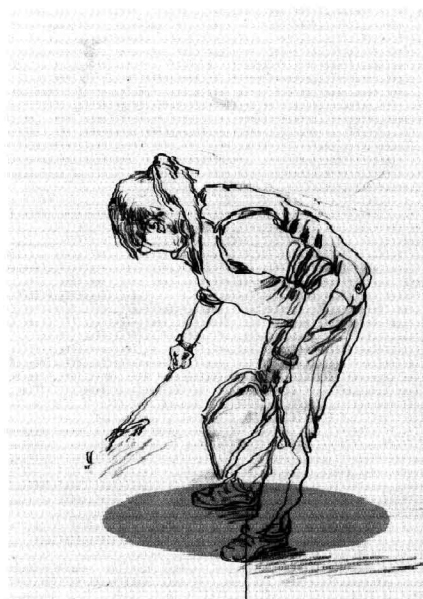
1. 重心

人和地球上其他物体一样，都受着地球引力的作用。人体全身所受引力的合力作用点便是人体的重心。也就是指人体重力垂直向下指向地心的作用点，是头、躯干、上肢和下肢等重力的合力作用点，是支撑人体的关键。

重心线是由重心位置向下引向地面的一条垂线，是分析人体动态的辅助线。

2. 支撑面

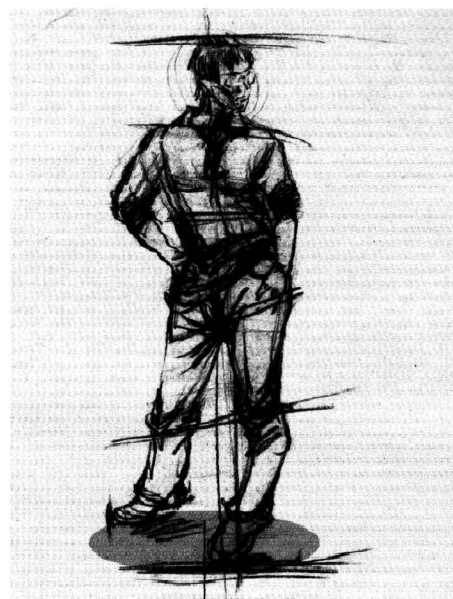
是指人体重量支撑点所围成的空间面积，支撑面越大，越有利于保持人体的平衡。站立时的支撑面是两脚的底面和两脚之间所包容的面积。

支撑面

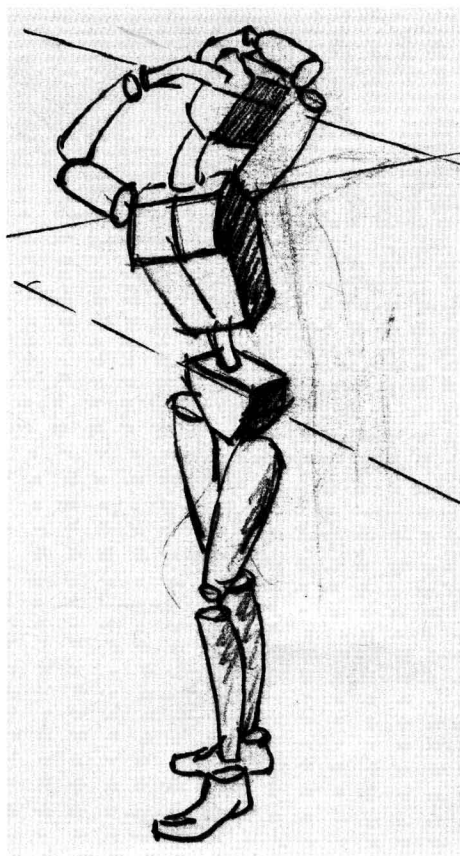
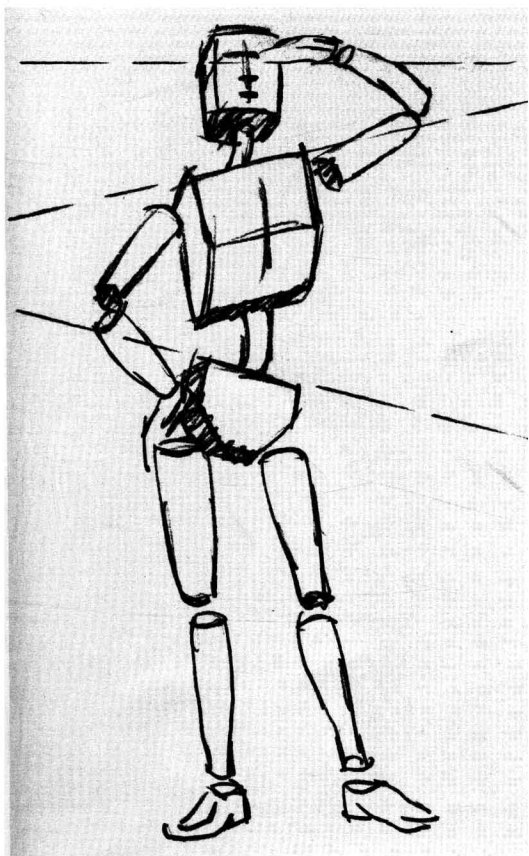
支撑面

支撑面

3. 动态线

用曲直的方法对人体动态趋势所作的概括线称为动态线。而对某一个人物的动态，首先要从总体着眼，观察、认识其动态趋势，如从头到脚跟的连线趋势、两条手臂的伸向、腰的扭动角度等。画准运动趋势的动态线，除了要考虑总体比例外，还要注意动态线和水平线构成的角度，即倾斜度或垂直关系等。倾斜度画错了，动态趋势也就错了，会造成重心不稳，失去平衡。若动态线找不准，只从局部观察着手刻画，即使局部轮廓画得很准，而其动态却不对，局部的准确性也就失去了存在的意义。

动态线

动态线呈“S”形

第二节 静态速写与动态速写的基本要求

一、静态速写

1. 静态速写的目的

静态速写指对象在一段时间内相对静止不动的动态，如站姿或者看书坐姿等。画静止的姿势，有利于初学者的理解和掌握。

在静态速写中要掌握人物的动态比例、形状、运动的节奏等，还要注意动态中的头、颈、肩、胸、臀、腰、大腿、小腿、手、脚等相互之间的动态结构关系。以最快的速度找准人物整体形态，用简练的线条进行勾勒。用笔要肯定、抑扬顿挫。对人物的造型必须进行深入的理解，理解人体的构造，在临摹各种人体静态时要用体积的组合和线面的结合去观察思考对象。

2. 静态速写的基本要求

静态速写是相对于动态速写而言的，静止的动作仍然是有动态的。人的任何一个动作，都会引发全身结构的变化、重心位置的改变以及动势方向的形成。人物静止的动态，是一种运动的定格，更有利于观察人体运动的变化规律。

静态人物速写就是在比较短的时间里，既要描绘出对象的衣着外貌特征，又要画出人物动作和动态的特点，做到静态特征和动态特点的统一。在画静态人物速写时，要在深入观察分析的基础上表现出最能反映人物性格特征的地方，才能表现出人物的动态特点。

静态速写在观察形体时，要注意人体自身的比例、人体的动势、重心、透视关系等基本形体的规律组合。写生时对形体比例的观察尤为重要。把握住对象的动势是表现神情的关键。

静态速写在取舍与概括上，要通过比较分析，找出影响形体结构比例、动态的关键因素，为速写形象的取舍与概括提供依据。速写不可能把所看到的对象的所有细节都一一地描绘出来，速写的过程实际上就是对形象进行整理、归纳与取舍的过程。多余的、琐碎的被舍弃，使人物形象特征更加突出，个性特征更加鲜明，线条运用更加凝练，形式感更加完整。

二、动态速写

1. 动态速写的目的

动态速写的重点是培养动态的表现能力，加深对人物动态规律的理解和人物形体结构动态的记忆。动态速写训练对提高造型能力有重要的作用，可以加强对人体结构及运动规律的认识，增强对人物形象的默写能力，可以培养从整体特征出发概括、简练地刻画人物动态特征的能力，更有利于观察体验生活，收集人物形象，进行创作素材的积累。

静态速写

静态速写

动态速写

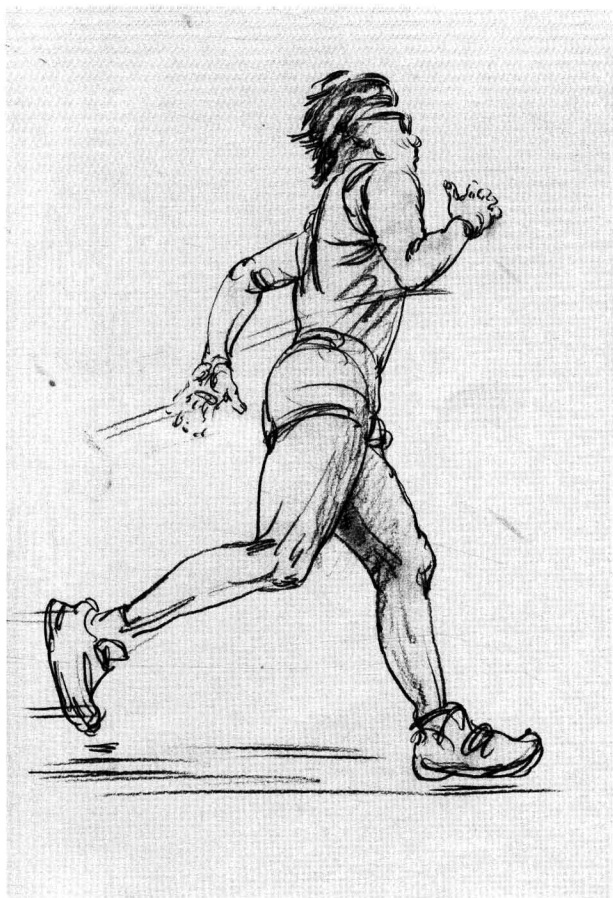
动态速写

动态速写

动态速写

规则性动态

不规则性动态

2. 动态速写的基本要求

动态速写比静态速写的难度要大,要求考生具备一定的造型能力。动态速写是把握人或物的瞬间动态,用最快、最简洁、最有表现力的线条勾勒出一张完整的速写。动态速写的训练对于锻炼考生对人物的瞬间记忆力,提高默写能力和绘画创作水平有很大的帮助。

画动态速写要注意的几点:①对人物的第一感受。观察是速写中最直观的感受,也是速写训练中的重要环节。动态速写较多考虑的,是把对模特的感受生动准确地表现出来,同时由于作画时间短,要自由大胆地尝试,凭直觉果断下笔。这种感性的作画方式,会在速写训练中逐渐培养出自己的绘画风格。②抓人物的动态特征。运动中的人体之所以成为动态速写训练的主要课题,是因为人体动态体现出来的造型、力量、变化、节奏的审美价值。③简洁洗练的线条。洗练、简洁、概括是速写的特征。

3. 动态速写有规则性动态和不规则性动态两种

规则性动态是指规律性的重复运动的动态,如跑步、洗衣服等的动态。主要是速写对象整体所做的规律性动作。画动态速写,关键是要抓住有代表性的某一动作瞬间。一般来说,一个动作在开始或结束时较有代表性。

不规则性动态是指偶然性的、少有重复、变化复杂的动态,如打球、舞蹈以及某些事件引起的突然性动作等。要画好这些动态对于考生来说是比较困难的,但是,这些动态形象在生活中往往也会反复出现,虽然说千变万化,但如果考生反复观察过这些动态形象,也就不难了。因此,考生要画好不规则动态速写,除了要掌握解剖知识和运动规律外,还要多关注生活,随时随地留心观察生活中人物的各种动态特征。

动态速写的难点:一是在于省略,二是在于提炼。画动态速写时,不要一看到对象就急于下笔,应先认真地观察,体会动态的特点,在对对象形体动态有大概的印象后,选择具有典型性的动作瞬间来完成。

三、动态速写与静态速写的区别

动态速写与静态速写有很大不同，在随时变化的对象中，你无法用反复观察的方法捕捉对象，也无法用事先准备好的方法表现对象，动态速写依靠的是对对象动作变化过程中动态的“选定”和对选定动作的感受和记忆。选定是动态速写特有的技术。选定是指画者对活动的对象瞬间动作的特定选择，也就是速写者面对自由活动的对象人物，在对象一系列动作中选择最有造型意义的瞬间动态。动态速写动作的选定应符合两个条件，一个是选定的动作要有“造型性”，另一个是动态要具有美感，两个条件缺一不可。比方说，我们在选定一个人的跑步动作时，要选定最能体现速度和力量的动态，也就是腿部跨度较大、手臂摆动幅度最大的动态。对选定动作的感受和记忆也是非常重要的，这是个一次性过程，而不像素描那样可以多次反复地进行。这种一次性记忆必须是感受性的，如果失去了感受性，我们所画出的动作可能会流于公式化、概念化。只有凭借对特定动作感受的特殊性，再辅之以对人体解剖知识的了解，我们才有可能画出诸如疯狂的跑或悠闲的跑等等避免雷同的作品。

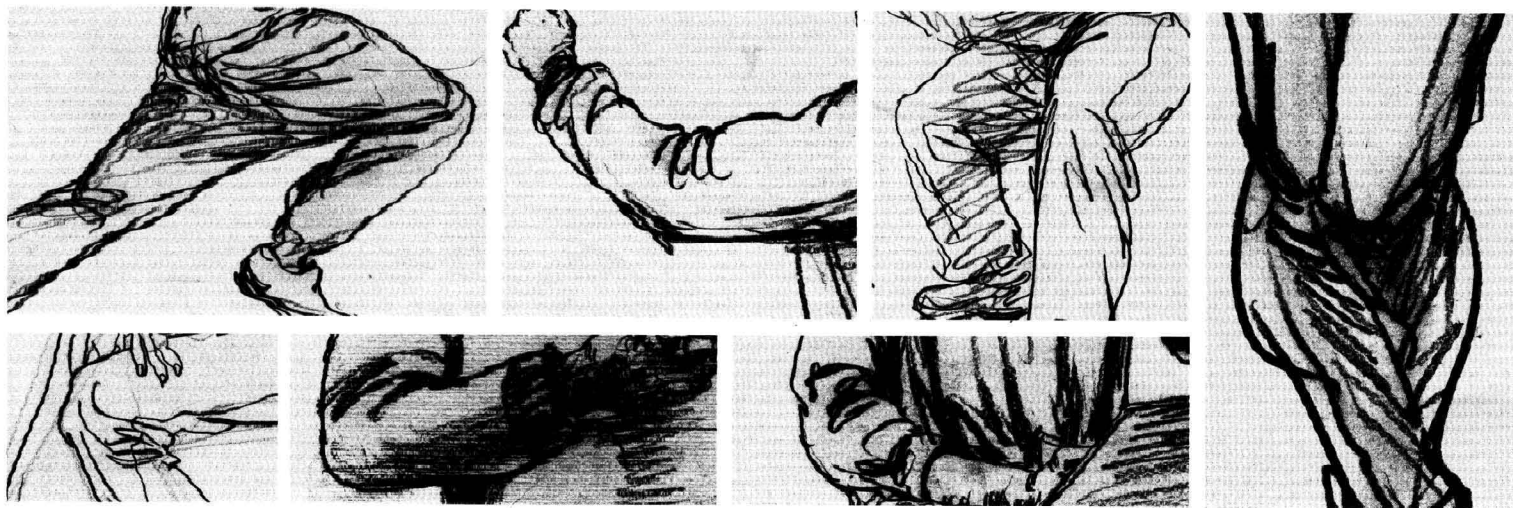
在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可想像的。我们必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识记忆补充，才能完整地完作品。要在动态速写训练中做到上述要求，必须学会“抓住”和表现“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。人物处于侧面时，动态线往往体现在外轮廓的一侧；当人物处于正面时，动态线会突出于脊椎和四肢的变化。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。

第三节 局部的塑造

一、头部

头部的表现要概括、简练，要表现出对象的五官特征及神情。五官要注意抓眼、鼻、嘴的特点；脸型则重点观察颧骨、腮帮和下颌这三个点；对于发型，重点在于表现颜面部周围的地方，因为这一带的发型能辅助说明相貌特征。在观察和表现的过程中，首先要了解头部的结构、比例关系。画的时候，可以采用由内到外的步骤进行，按眼、鼻、嘴、脸型到发型这样一个顺序画。同时注意表现一下头和颈、肩的衔接关系。

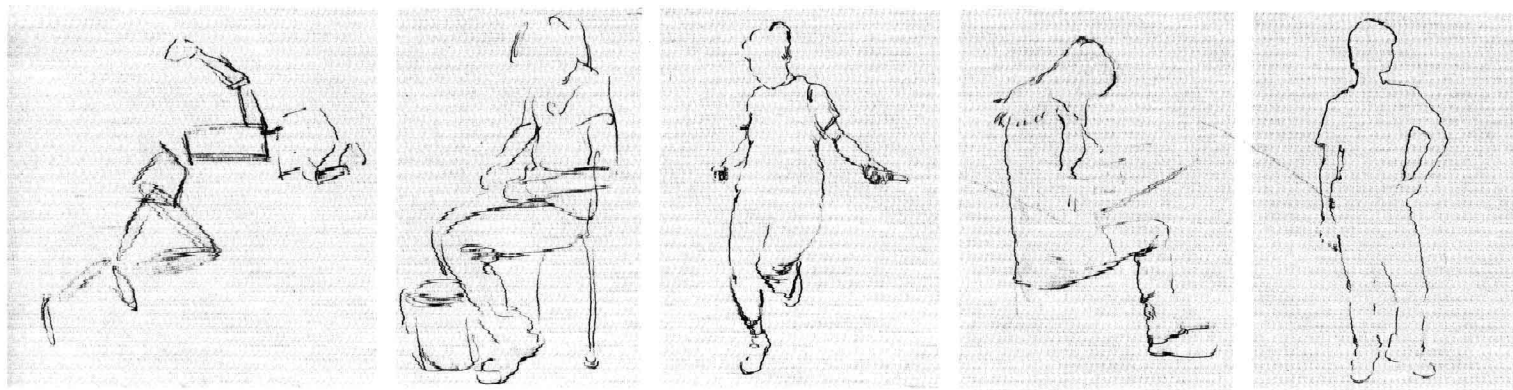

二、关节

人体各部位的比例是以关节之间的距离为测量单位的，而各主要关节之间的连线往往体现着动态关系，组成动态线，画准动态线也是正确表现动态的关键。因此，要画好动态，找准动态线，画准人体各部分在动态中的比例关系，首先要把关节的位置、变化关系找准，这是画好动态速写的重要一环。

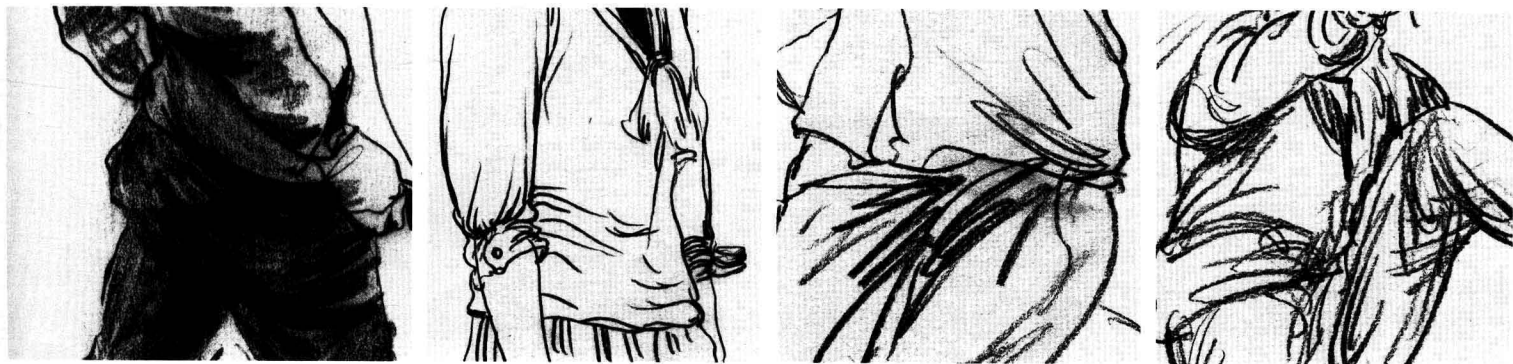
三、轮廓线

确定动态线之后，要进一步描绘动态的轮廓线。人在运动中体现的轮廓线看起来似乎很复杂微妙，但也是有规律可循的：①轮廓线的主要转折点和跨度大的曲线均处于人体的关节部位，如肩、肘、腰、膝、手腕、脚腕等处，其他部位不可能产生大的转折；②局部的起伏曲线、弧线等处于肌肉发达而突出的部位，如胸大肌、臀大肌、乳房、腓长肌(腿肚子)等处，也是应注意表现的重要部位；③手和脚的轮廓在速写中不需要细画，只要把大体轮廓画得比较舒服，和头成比例即可。

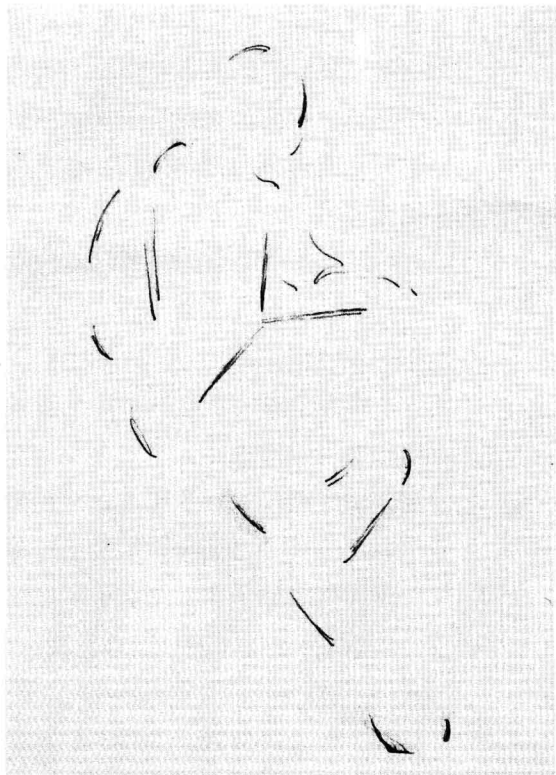
四、衣纹和主次轮廓线

人做某种动作或处于某种风向之中，会使某些部位的衣服比较贴近人体，使人体轮廓比较鲜明。在动态速写中，我们把这些轮廓线称为主轮廓线。其他一些部位的衣服与人体产生一定距离，呈现松弛状态，其轮廓线是次要的。在画衣纹时，应着重寻找并表现主要轮廓线的趋势和起伏，藉以刻画人体动态的基本特征。

第二章 静态速写与动态速写的表现方法

第一节 静态速写步骤及要点

1. 仔细观察对象，注意形与形之间的比例关系。

2. 画出头部的轮廓特征。

3. 在上一步的基础上，画出肩部和手臂的动势。

4. 手部的细节要刻画到位。

5. 描绘腿部并注意裤子衣纹的穿插、疏密关系。

6. 鞋子的细节刻画也不能省略，注意两腿的遮挡关系。

注意手形、手指、和手臂的结构关系，做到整体观察，局部着手。

注意腰部动态变化。长线、短线同时运用，让腰部的线密集一些，与胸部形成疏密对比。

调子的运用增加了腿部的体积感

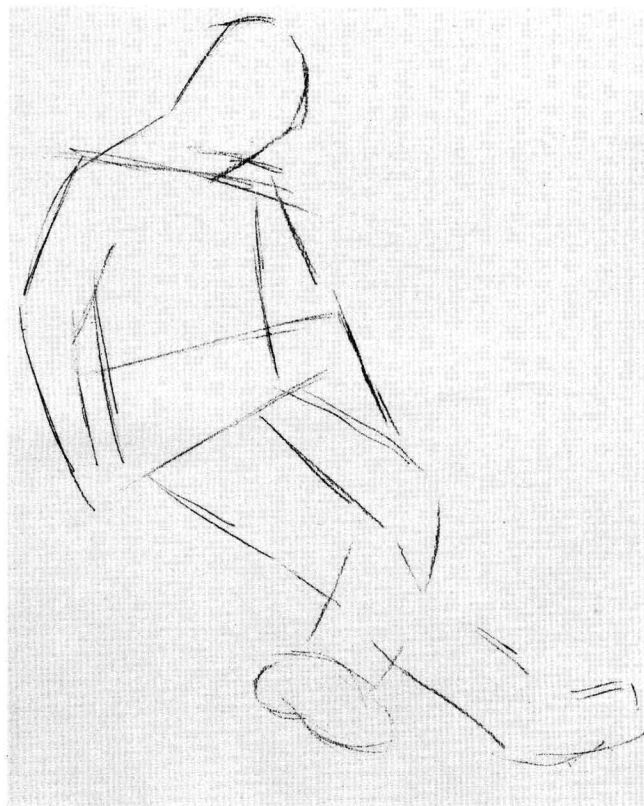
鞋底的位置和透视要交代清楚

注意头部在不同角度时
眼睛的方位朝向

画好裤缝的细节，
会更加生动地表现出人物的动态，丰富画面。

重心

1.认真观察对象，确定轮廓线。注意头、颈、肩、臀部的关系。

2.画头部，注意头、颈、肩的关系要画准，脸部要刻画细致。

3.接着把躯干的关系画出来，要注意双肩的透视及前后虚实关系。

4.进一步把下肢的衣纹交代清楚，控制好线条的疏密松紧关系，把握好整个坐姿的动势。

5.画出手部及脚部，完善细节。

6.调整，使画面的主体更突出，细节更完整。

人物头部的刻画重点在于神态，眼睛的强化是重中之重，注意模特的神态，要体现出此时模特的状态。

用线时要有重点地刻画，画出线的穿插关系，体现出手臂支撑的力度感。

手部的处理强调了手指转折处的关节，注意手掌和手背有肌肉厚度感。腕、掌指关节有转折变化。

对腿部观察比较仔细，膝盖骨的形、鞋子的细节、裤子的表现等都很精彩。

重心

1. 确定形象的位置，用长线概括出体块与肢体的角度和方向。

2. 从头部开始，注意形体之间的遮挡和重叠。

3. 从前边的手臂开始落笔，逐步向远处展开，用线要注意虚实远近的变化。

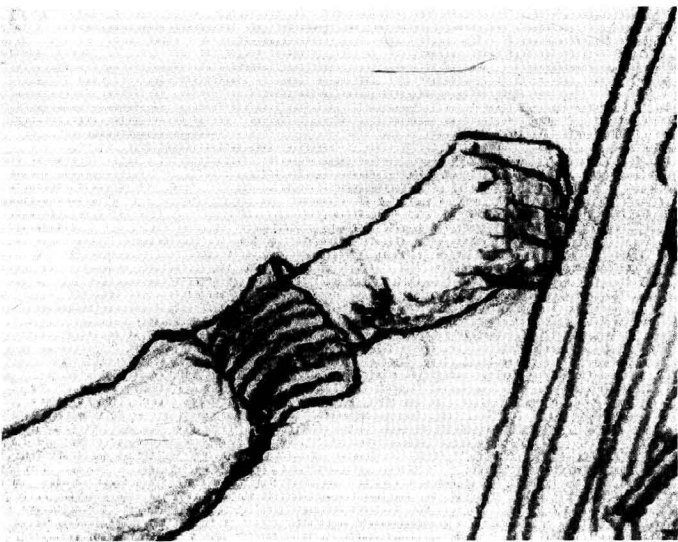
4. 表现衣纹的变化。

5. 进一步画出肢体的形状和细节。

6. 表现前面腿部的变化，注意表现关节处衣纹的丰富变化。

隐藏在皮下的骨骼，对手的外形有根本性影响，尤其是手的关节部位。

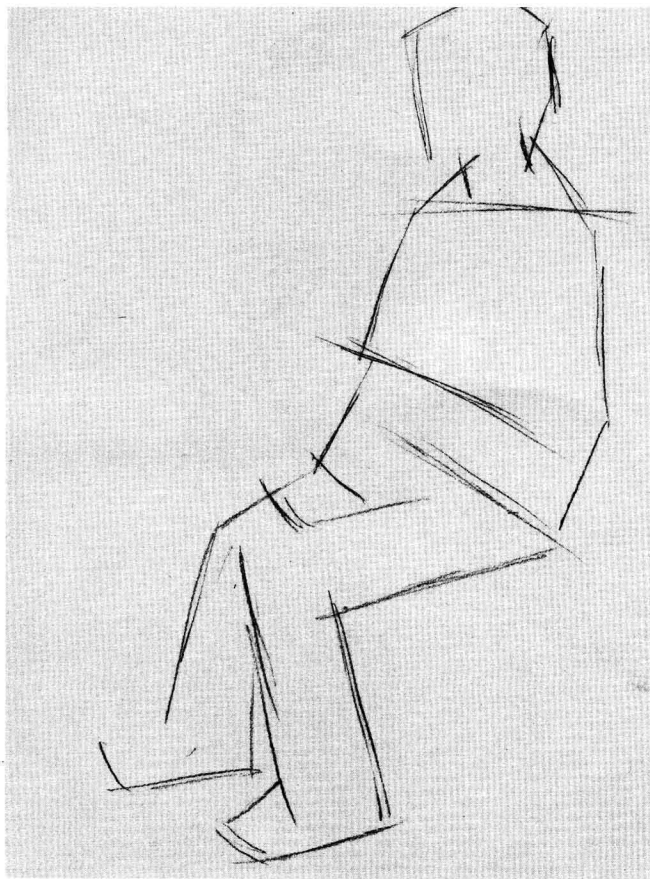
衣纹因动作而产生变化

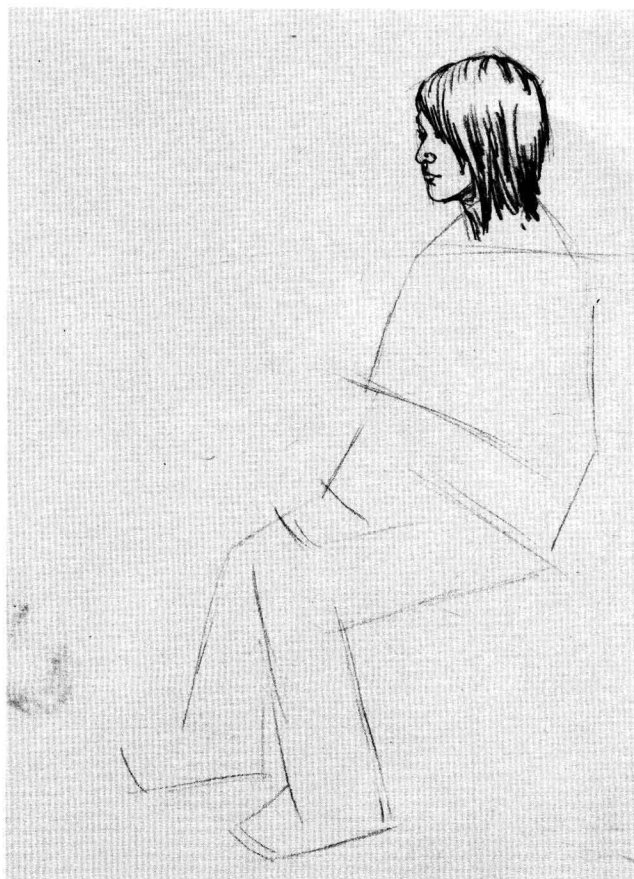
画面中线条的深浅、粗细、长短都紧密结合了人体的关键性结构，增强了画面空间的深度。

重心

支撑面的大小对人体的稳定与平衡起着决定性的作用

1.用概括的线条勾勒出对象的大体形态。

2.从头部开始,画出人物主要的结构转折,注意五官神态特征的表现。

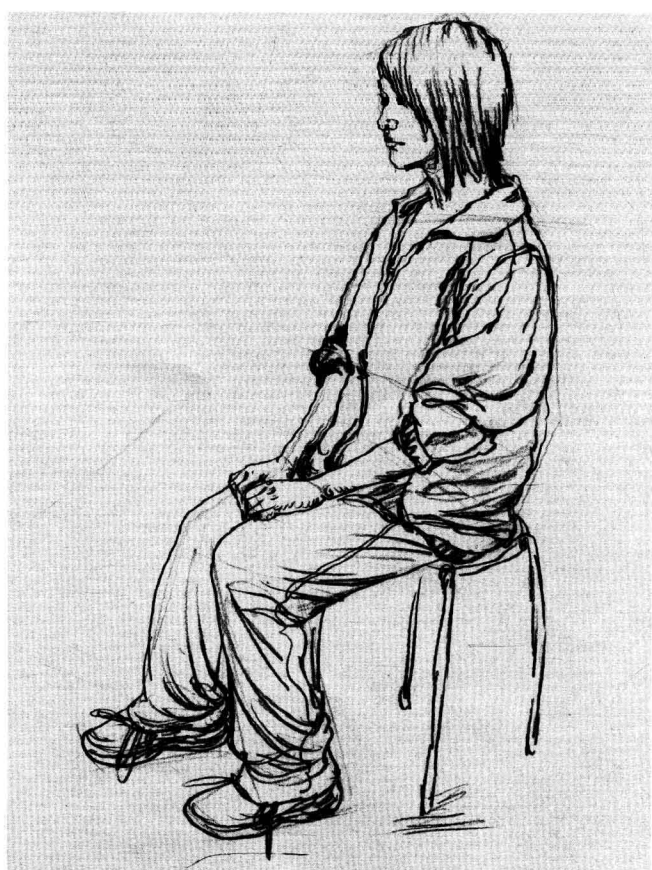
3.进一步画出衣纹的转折变化,用笔注意松紧和虚实变化。

4.衣服转折处及手部的表现要画出体积感。

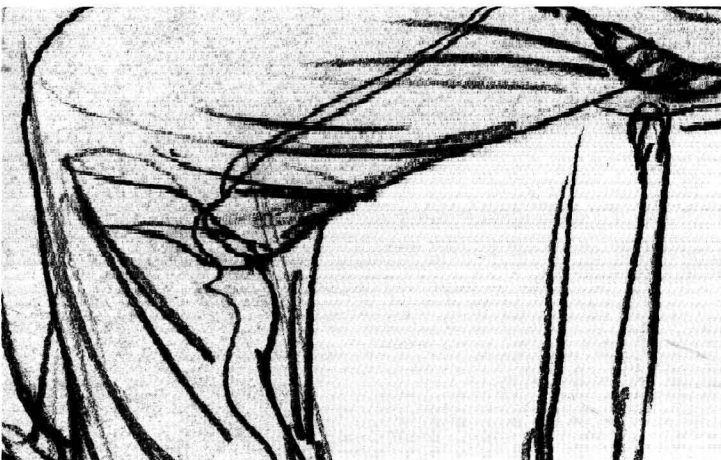
5.画出腿部衣纹的穿插和疏密关系。

6.最后调整画面的主次关系,使画面整体。

画手关节时要准确到位，轮廓线的表现要严谨确定。

重点转折部位的裤纹表现，体现腿部结构。

勾画出松垂的裤脚，裤褶的起伏与虚实变化，是服从腿部结构的。

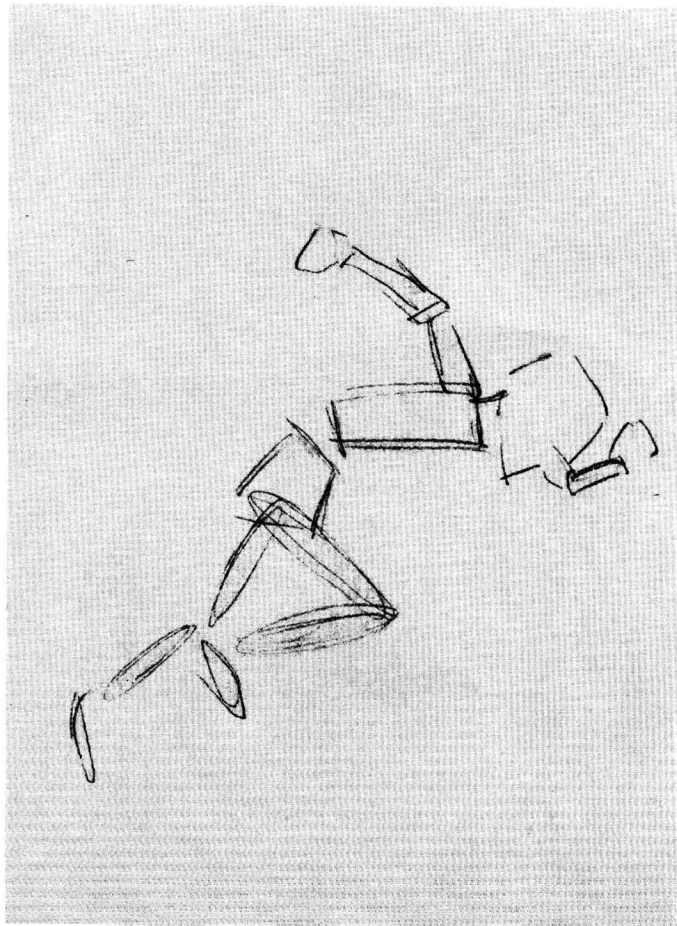

用长而流畅的线画主轮廓

对衣纹的规律要了解，衣纹的来龙去脉有一定的方向性。

重心

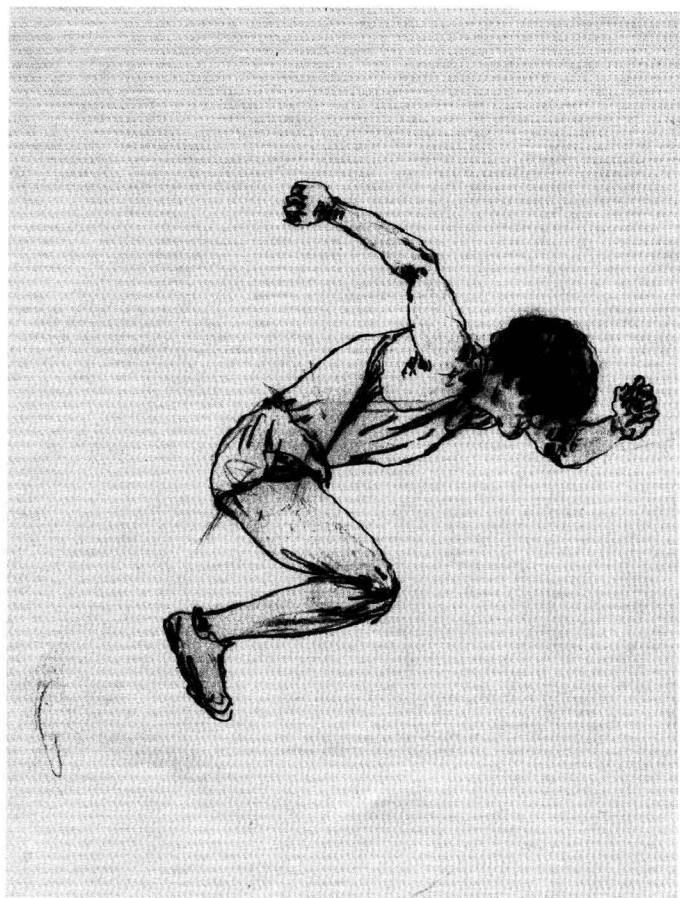
第二节 动态速写步骤及要点

1. 用体块概念画出人物的基本动态特征，注意运动中人物的动态线。

2. 从头部开始描绘头、颈、肩部的动态趋势。

3. 以动态线为基础，进一步描绘臀部、腿部的具体形态。

4. 调整整个画面的节奏感，把握主要环节。