

实用速写手册·人物篇

The Scenery Sketch Handbook

著者 孙康生 杨梦楠

速写以一件快捷而有效的方法，将瞬间的美感快速地描绘在纸上，是简洁、快速、鲜明的艺术表现形式。运用速写可以画出大千世界里的各种事物，立意而点睛，形简而神动。它从各个局部到整体构图，从内容到形式，从一个主题到其也多方位的题材，都涵盖了其中富有的艺术内涵。书例笔触的流畅和人物比例把握的精确，为最佳的视觉形象的艺术性带来无限的生命力。

基本结构比例

/

静态与动态

/

组合与场景

上海人民美術出版社

实用速写手册·人物篇

The Scenery Sketch Handbook

著者 孙康生 杨梦楠

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用速写手册·人物篇 / 孙康生 杨梦楠著. —
上海: 上海人民美术出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5322-8950-9

I. ①实… II. ①孙… III. ①人物画技法-速写技
法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第058181号

实用速写手册·人物篇

著 者 | 孙康生 杨梦楠

策 划 | 潘志明 张旻蕾

责任编辑 | 张旻蕾

技术编辑 | 季 卫

出版发行 | 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷 | 上海丽佳制版印刷有限公司

制 版 | 上海立艺彩印制版有限公司

开 本 | 889×1194 1/16 7印张

版 次 | 2014年6月第1版

印 次 | 2014年6月第1次

印 数 | 0001-3300

书 号 | ISBN 978-7-5322-8950-9

定 价 | 32.00元

CONTENT / 目录

一、人物速写概论	2
何为速写	2
速写工具	2
速写的作用	2
二、人物速写基础知识	3
人物基本结构比例	3
头部的表现要点	4
眼睛的表现要点	6
耳朵的表现要点	6
鼻子的表现要点	7
嘴的表现要点	7
躯干的表现要点	8
手的表现要点	10
上肢的表现要点	12
下肢的表现要点	14
脚和鞋子的表现要点	16
面部表情的表现要点	18
衣纹的表现要点	20

衣纹与结构	20
衣纹的牵引与折叠	20
人物造型的疏密对比	24
三、静态人物速写	26
站姿步骤示范一	26
站姿步骤示范二	28
坐姿步骤示范一	30
坐姿步骤示范二	32
四、人物组合与场景速写	34
组合步骤示范一	34
组合步骤示范二	36
场景步骤示范一	38
场景步骤示范二	40
场景步骤示范三	42
五、作品欣赏	44

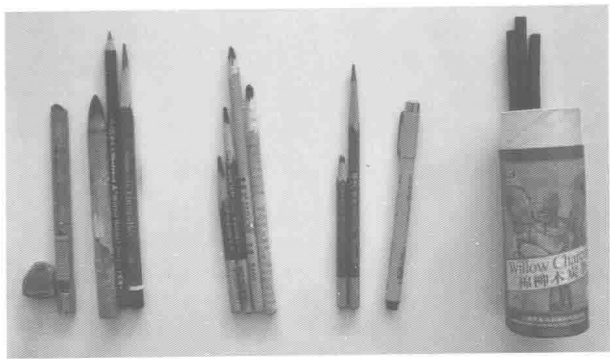
一、人物速写概论

何为速写

速写是用简练的线条在短时间内扼要地画出人物动态或静态形象。它同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立是在欧洲18世纪以后，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段，一般用于创作的素材。

速写工具

速写对绘画工具的要求不是很严格，一般来说能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画速写，比如我们常用的铅笔、钢笔、水笔、炭铅笔、木炭条、毛笔、硬橡皮、可塑橡皮等。

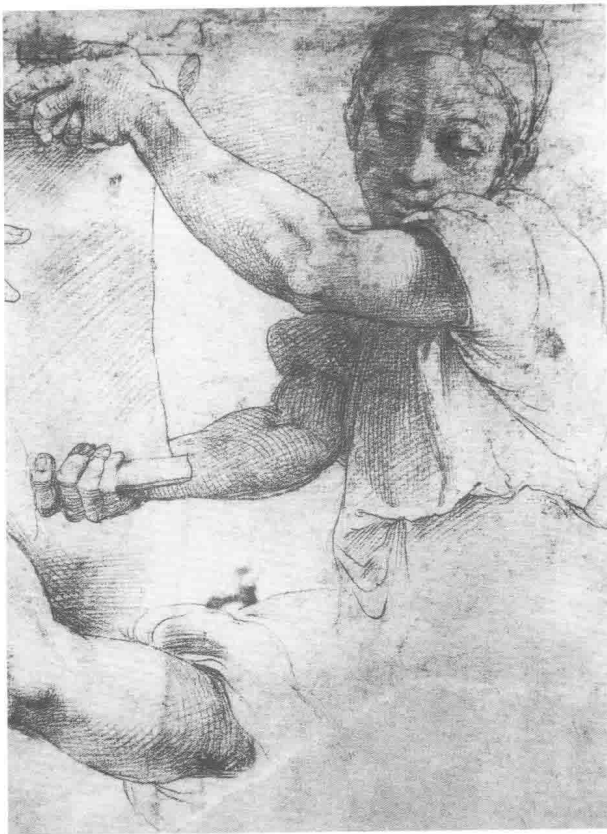
拉斐尔习作

速写的作用

对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于它的作画时间。

速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。速写对于绘画创作者来说，是感

受生活、记录生活的一种方式，速写使这些感受和想象形象化、具体化，因此速写是由造型训练走向造型创作的必经途径。经常练习速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练而准确地画出人物不同的姿态和神态，对构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。学习速写应做到多临摹、勤用脑、由慢到快，在速写实践中逐步锻炼培养。

二、人物速写基础知识

人物基本结构比例

以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以圆球体、长方体和三角形概括、组合，形成人的基本形体结构。运用透视手法，将人体特征塑造准确，形体结构所概括的各结构点是塑造人物空间结构的依据。在我们进行速写训练时，看到某一对象的动作，首先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能迅速准确地将对象描绘出来。

人体比例是以头长为单位计算的。人体通常为七个半头长，一般比例如下：

下颌到乳头连线=乳头连线到肚脐=1头长

腹股沟到膝盖底部=膝盖底部到脚根=2头长

两肩距离=2头长

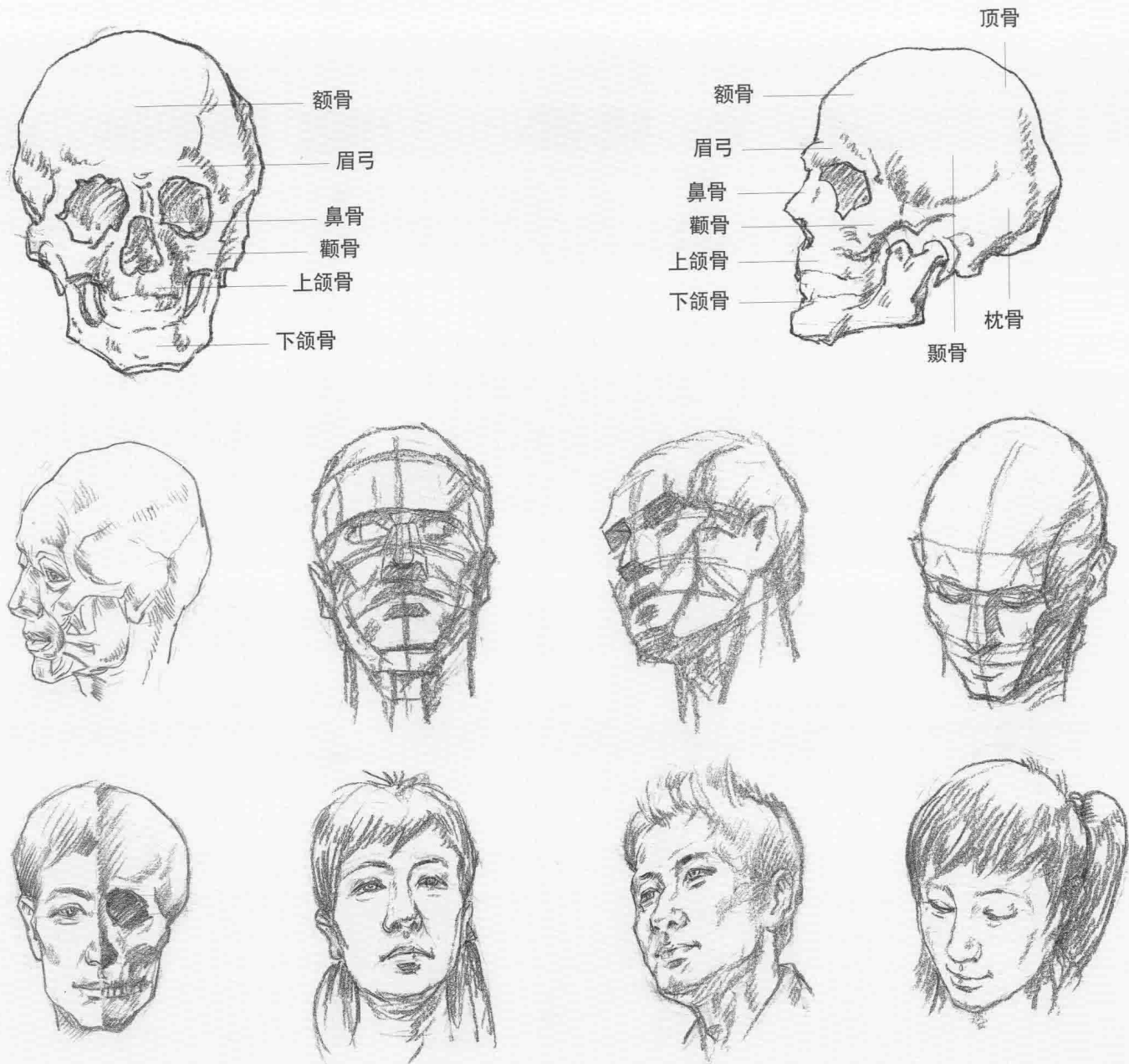
手臂=上臂($1\frac{1}{3}$ 头长)+前臂(1头长)+手($\frac{2}{3}$ 头长)=3头长

头部的表现要点

画头部应首先找出骨点的位置，它对头部外形是否准确起决定作用，只要将骨点连接起来，就能迅速地概括出头部的基形。脸部肌肉丰富，对称着生长，不同的伸缩变化，形成人的不同表情，同时要正确把握五官在各角度下的透视变化和特征。深入刻画头部一般从眼睛入手，然后是眉、鼻、嘴，当然前提是头部外轮廓要准确，头发受光面不要画太多线条，而头发下面部分多画些线，显得有下垂的感觉。发际线与额部衔接处，要处理得自然，不能看上去像戴着假头套。注意眉梢、眼角、嘴角的位置的倾斜度，以及面部肌肉各个部分的相互关系。

头骨对头部外形起决定作用，包括颧骨、鼻骨、额骨、颞骨、顶骨、枕骨、上颌骨和下颌骨。除下颌骨外，其余各块是连成一体、固定不动的。熟悉头部的骨骼、肌肉，对于头部造型及表情刻画都很有帮助。

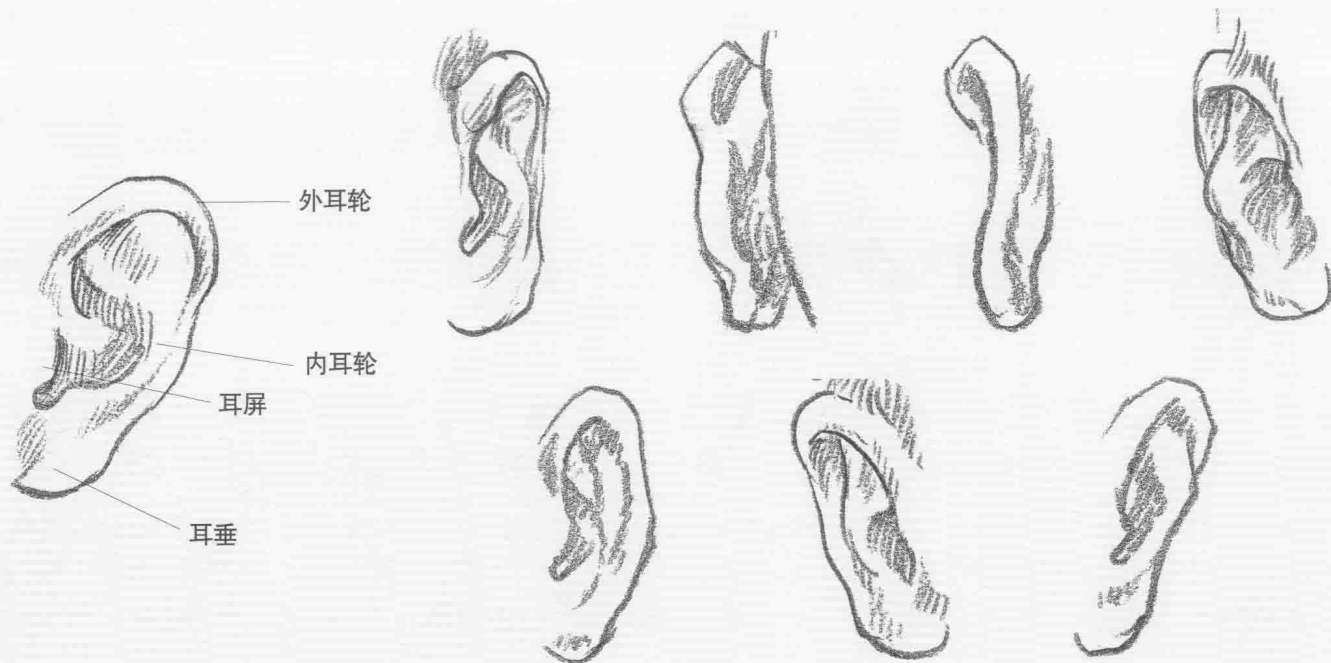
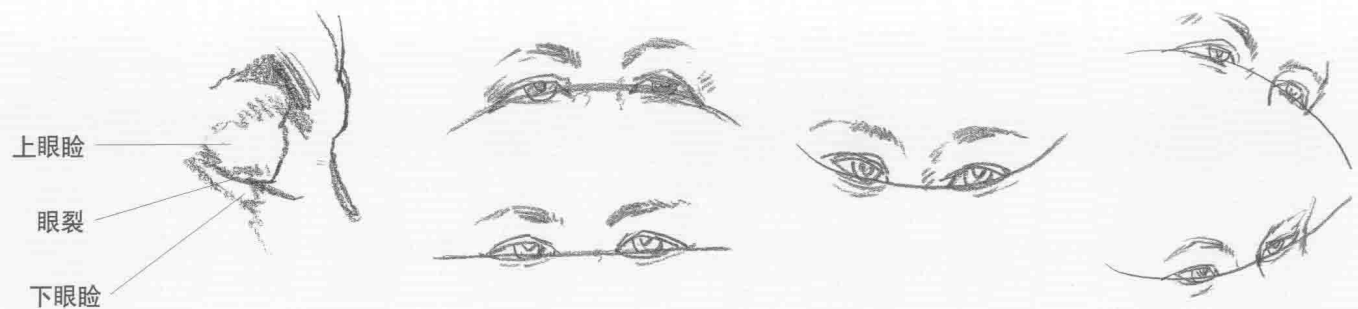

眼睛的表现要点

眼睛部分为球体状，位于头部骨骼、额骨下面、颧骨上面的眼窗处。上眼睑是凸出的，可以上下运动，无论眼睛是张开还是合拢都是如此，而下眼睑是自内端向上鼓出一点。画眼睛时，要抓住上下眼睑的闭合大小，眼睛的宽度变化并不大，主要区别在于上下眼睑之间的距离产生的形状。

画不同角度的眼睛时，要重点把握住眼睛的透视变化，正面时的两只眼睛宽度基本一致。侧面时，只能看到一只眼睛，另一只眼睛是看不到的，而且眼睛的形状呈三角形。仰视时两眼外眼角是向下的，正视时眼睛的内、外眼角基本持平，如果我们再仔细观察，不难发现，外眼角是略微上翘的，俯视时两眼的外眼角是往上提的状态。

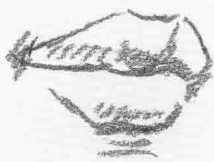
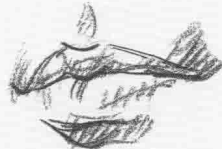
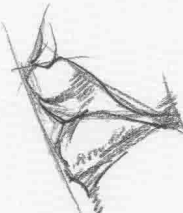
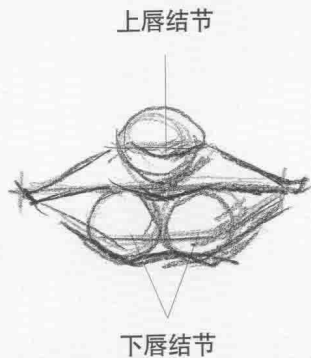
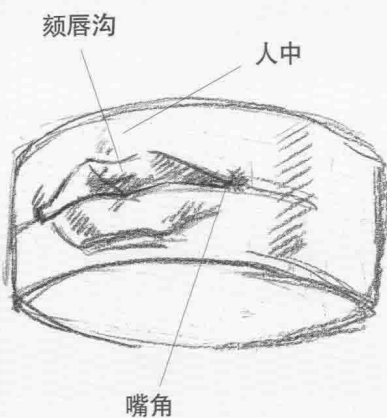
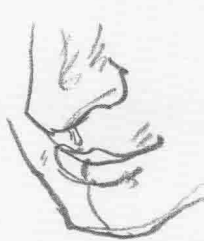
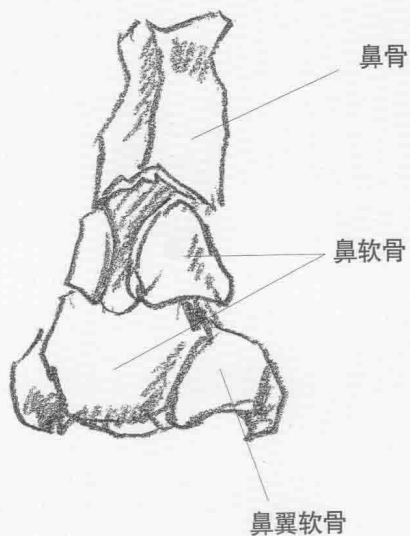

耳朵的表现要点

耳，位于头部的两侧，耳朵不能活动，形状像半个边缘翻卷的碗，下面连接着一块脂肪组织，即耳垂。画耳朵要求画出外耳轮、内耳轮、耳屏和耳垂等结构。

鼻子的表现要点

鼻子位于脸部正面的中心位置，鼻子根部与前额相连，鼻子底部在人中上部，由上而下形状渐宽，体积渐大。鼻子的外形主要依靠鼻骨和鼻软骨的大小形状而定，其骨骼结构由两个鼻骨组成，即上部的鼻梁，下部的鼻软骨。鼻子的形状有小鼻子、大鼻子、塌鼻子、高鼻子。鼻尖有肉球形、鹰沟形和直鼻梁形，还有上翘的、平的、扁的、尖的、歪的。鼻翼有窄的、鼓的、圆的、平的、三角形的、方的等。绘画时要注意观察鼻子的不同形态。

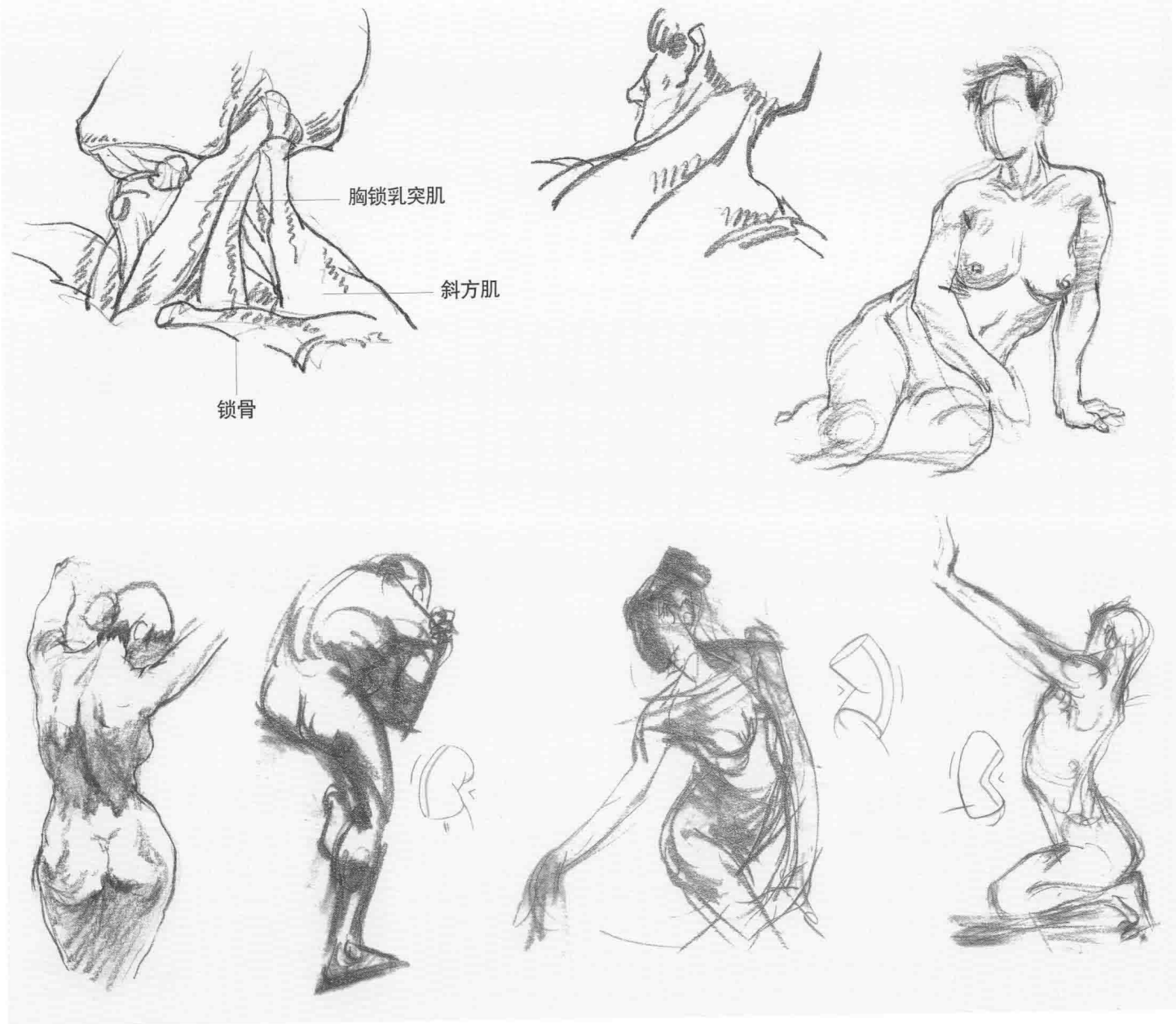

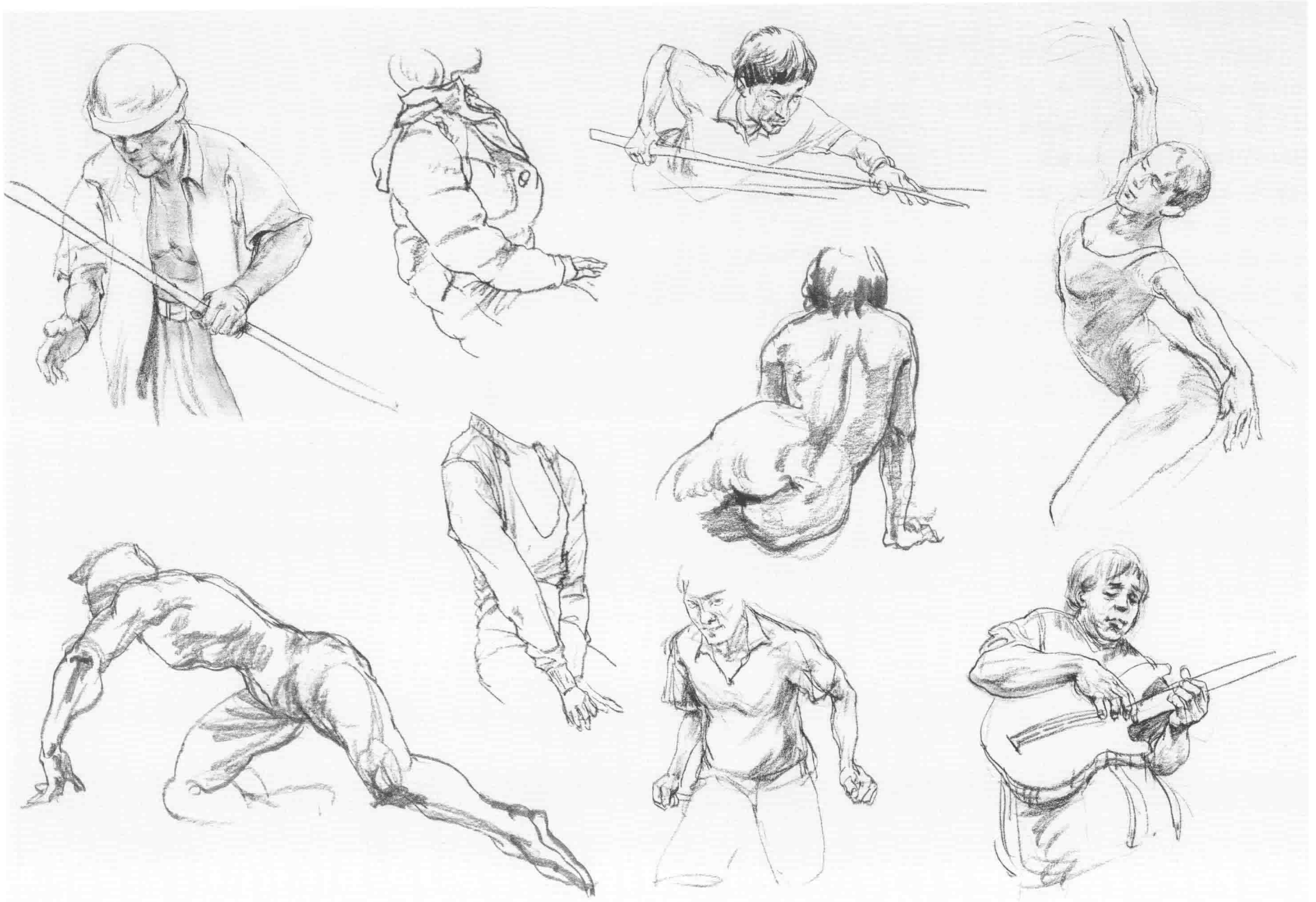
嘴的表现要点

嘴，位于圆柱体的上下颌骨上，所以上下颌骨决定嘴的形状，上唇中间有上唇结节，上唇结节往上就是人中，下唇有两个下唇结节。嘴有很多种形状，厚嘴唇、薄嘴唇，嘴唇有向前突出的和向后回缩的，有直的、弯的、弓形的、花瓣形的、撅嘴的以及扁平的。

躯干的表现要点

胸廓（胸部）由骨骼和软骨组成，胸廓是由胸后面的脊柱、两侧的肋骨和前面的胸骨组成的。骨盆是人体机械动作的轴心部分，它是躯干和腿部的支点。胸腔和骨盆之间有脊柱连接成为腰部，它的作用是身体前倾、后仰或转身，一般人体的姿势都由这三种运动组成。

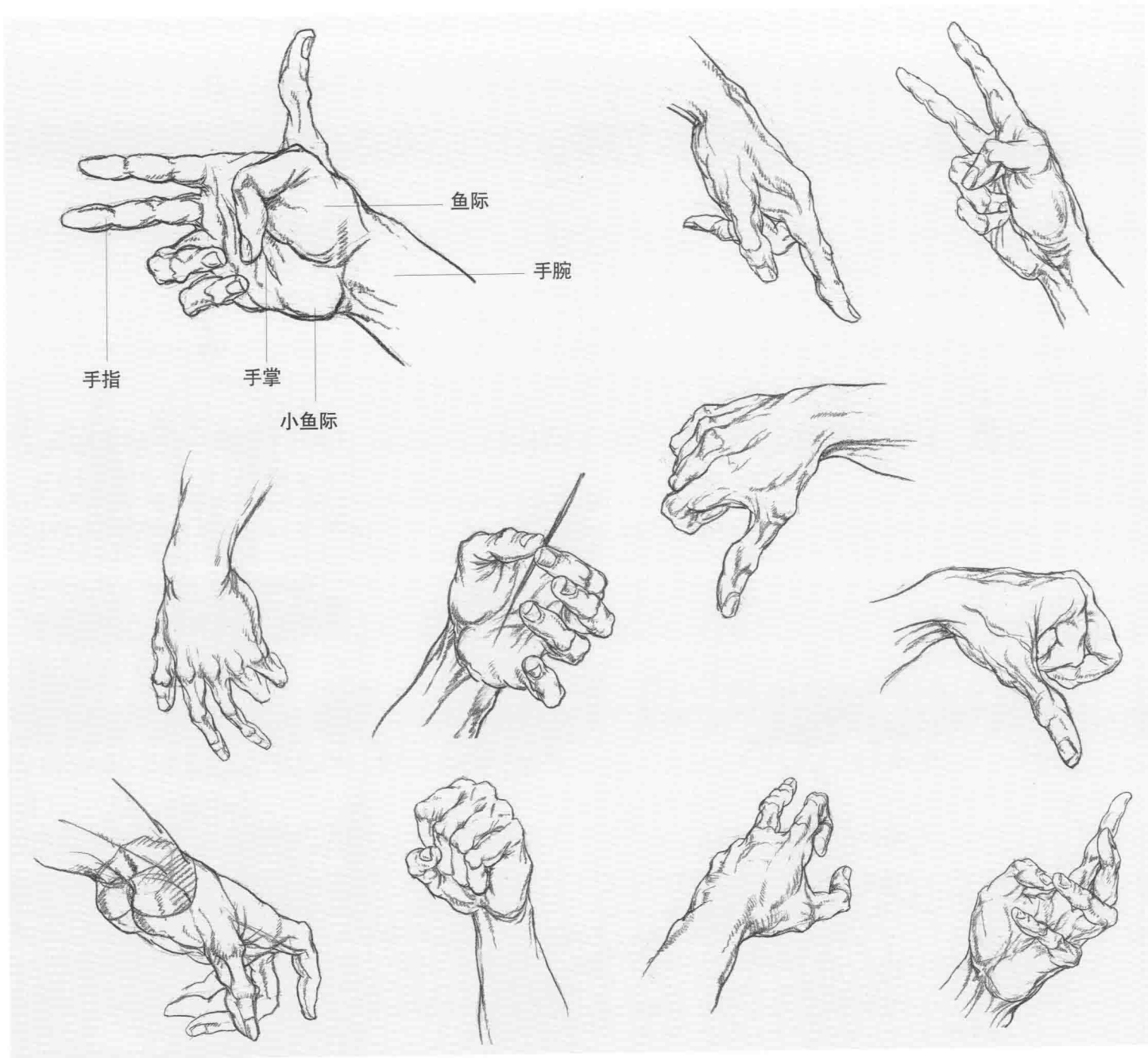

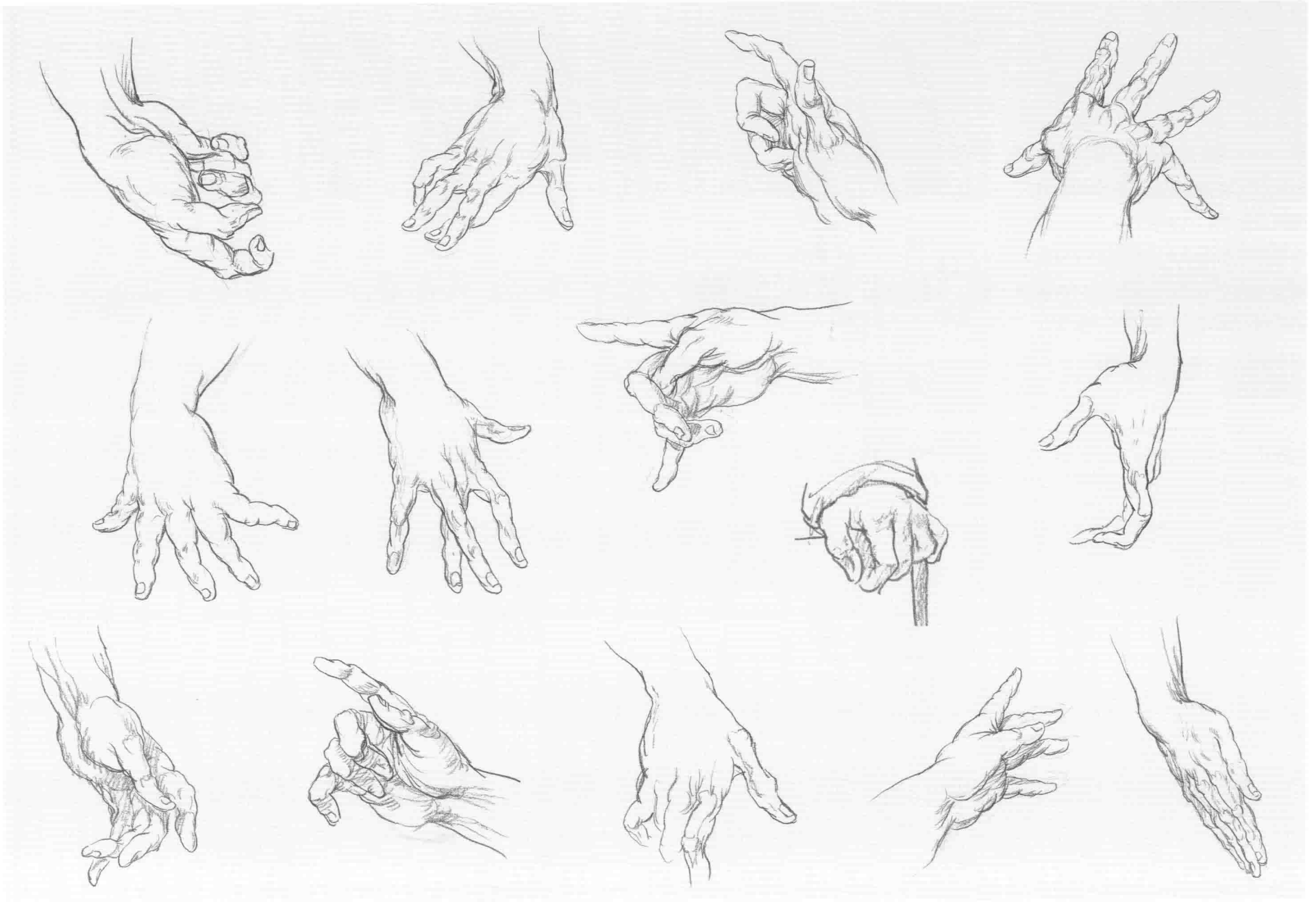
手的表现要点

要画好手，首先要了解其主要结构特征。手部结构包括腕、掌、指三部分。腕部连接手与前臂，腕部骨骼与手的其他骨骼连在一起，筑成一块体积，使腕和手能一起活动。前臂的背面、腕、掌、指呈“降阶式”。手掌的基本形位于拇指底的部分称鱼际，位于小指的略小部分称小鱼际。我们在作画时，可将拇指以外的四根手指看作一个整体，用直线、弧线勾出手的外形后，再画出手的结构关系，这样整体感强。作画时手指的长短比例及透视关系是我们尤为要注意的。手部的比例为：

正面手掌长：正面手的中指长
=4:3

正面手掌长：背面手的中指长
=1:1

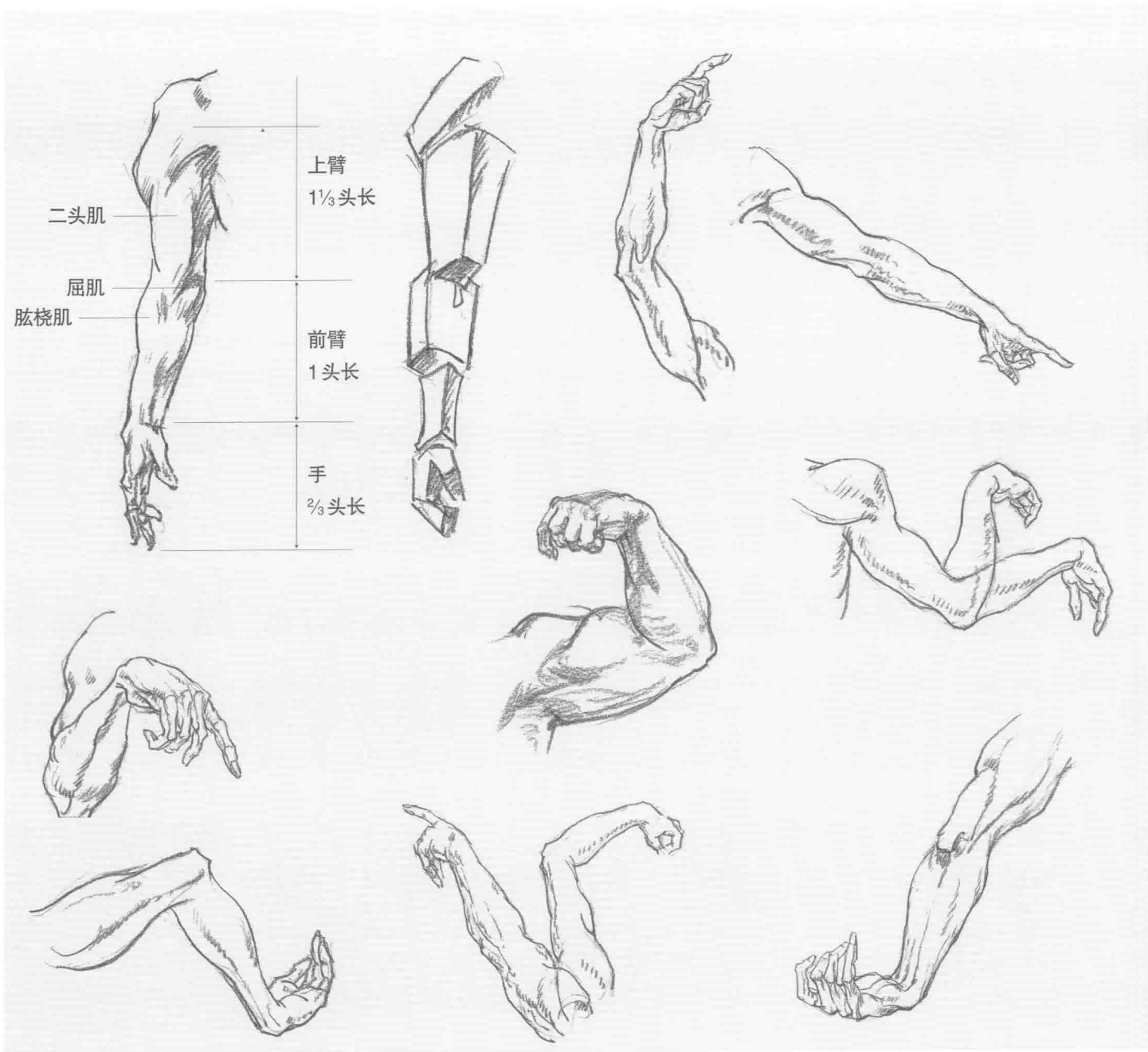

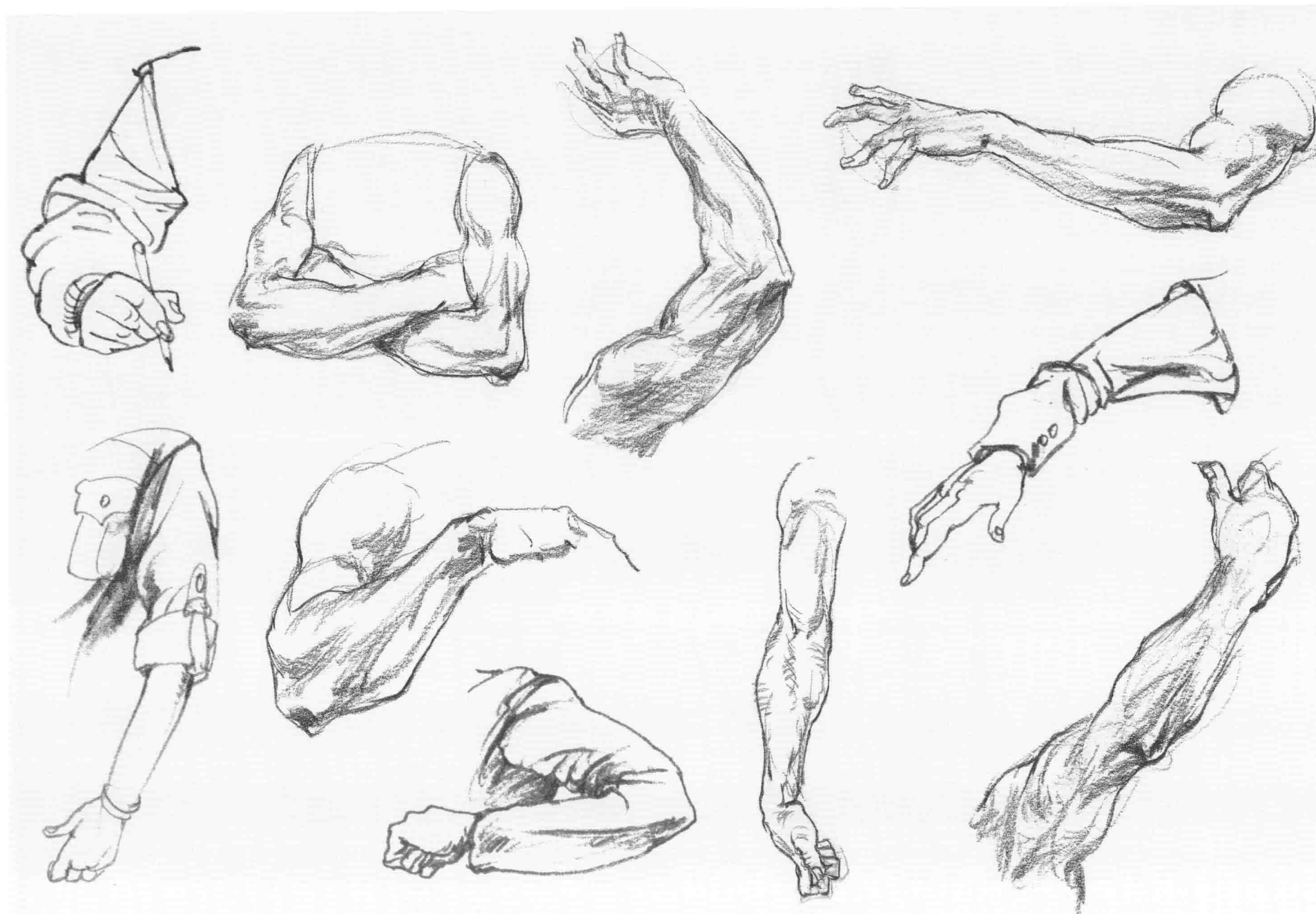

上肢的表现要点

上肢可分为手、前臂和上臂三部分。前臂与手连接处称为腕掌连接（手腕），手腕随着手在前臂上运动，可有一些旋转动作。画上肢要注意表现出它的骨骼生长和肌肉运动规律，三角肌、三头肌、二头肌和肱桡肌对外形影响较大。肘部是上臂与前臂连接处，肱骨下端凸出，画速写时肘部的组织构造显现凹凸变化。另外腕关节与手臂连接部分要准确描绘清楚。

手臂=上臂($1\frac{1}{3}$ 头长)+前臂(1头长)+手($\frac{2}{3}$ 头长)=3头长

下肢的表现要点

下肢可分为三部分——大腿、小腿和足。大腿是从骨盆延伸到膝，小腿是从膝到足，最长和最结实的是股骨（大腿骨）。要注意的是膝部外形带方，四周向前倾斜，后部稍有凹，前面是膝盖骨。足部外形呈弓起状，足跟部向后突起。

在画速写的时候要注意，大腿与小腿的腿干由上至下至足部逐渐变细。侧面角度下，大腿在前，从膝部下端起小腿在后，逐步斜向往前至足部，呈S状。

