

徐韧刚 赵宁 著

上海人民美術出版社

人物速写 技法突破

人物速写 技法突破

徐韧刚 赵 宁 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写技法突破 / 徐韧刚, 赵宁著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5322-8769-7

I. ①人… II. ①徐… ②赵… III. ①人物画—速写技法—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 (2013) 第 249204 号

人物速写技法突破

著 者: 徐韧刚 赵 宁

责任编辑: 薛建华 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 7.75印张

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8769-7

定 价: 32.00元

前言

人物速写是美术爱好者和美术考生必修的课题。在学习和研究人物速写的过程中,不仅能够提高我们的绘画技能,掌握塑造人物和空间的基本规律,同时也能不断地提高我们的艺术修养和审美能力。一幅好的速写作品,它综合了作画者的技法、情感、气质、个性、爱好等因素,表现出作画者面对客观对象时所呈现的感情投入、激情绘画的精神状态。

本书主要介绍人物速写的各种表现技法,包括人体局部、人物、场景以及不同类型的人物组合速写。并分成 30 讲,进行更系统、分阶段的学习与练习,配有教学目的、课题难点、要点解析与作业设计。这也是本书与其他同类书最大的区别和特色。

本书 30 讲中:

第一、二、三阶段从人物比例、肌肉、骨骼到人物头部、手部、脚部进行逐一的分析,将基础理论知识进行阐述并配合绘画训练。

第二、四、五阶段从人物速写与组合速写(照片与写生)和“线、面、明暗”表现性速写两方面,训练作画者对于人物、场景与不同表现方式的理解与运用。

第六阶段为提高训练阶段,运用默写、不同工具、以考代练、学习检查与临摹大师作品这几方面强化作画者的速写基本功,做到面对速写对象,胸有成竹,意在笔先。

绘画技法的学习总是在不断训练和循序渐进中达到掌握和熟练的程度。对于美术考生来说,学会人物速写也是如此。但如果没有好的学习方法,势必会多走一些弯路。花了大量的时间与精力却提高的较慢,甚至无法摆脱瓶颈。本书针对人物速写中常见的一些问题进行汇总,合理安排教学目的,设计相应课题的作业,旨在引导与提高美术爱好者与艺考考生的速写理解能力和水平。

希望各位美术爱好者与美术高考生通过本书的学习能够较快地提高人物速写的技能与水平。

本书如有不当之处,也希望各位同行与专家指正。

目 录

前言

阶段一 认识人体	1
第一讲 观察方式	1
第二讲 形体比例	5
第三讲 人体动态	8
第四讲 人体骨骼	12
第五讲 人体肌肉	15
第六讲 人体结构	17
阶段二 头部速写练习	20
第七讲 认识头部骨骼	20
第八讲 脸部肌肉	22
第九讲 五官速写练习	24
第十讲 发型特征	34
第十一讲 不同角度的头部刻画	37
阶段三 手与脚的速写练习	40
第十二讲 手	40
第十三讲 脚	44
第十四讲 衣纹的速写表现	47
第十五讲 裤纹的速写表现	50
第十六讲 鞋子的速写表现	53
阶段四 单个人物/组合人物的速写练习	57
第十七讲 单个人物速写的表现	57
第十八讲 组合人物速写的表现	63
第十九讲 写生照片人物速写的表现	69
第二十讲 写生人物速写的表现	73
第二十一讲 场景写生人物速写的表现	78
阶段五 线条变化	82
第二十二讲 以线为主的人物速写表现	82
第二十三讲 线面结合的人物速写表现	86
第二十四讲 以面(明暗)为主的人物速写表现	90
阶段六 提高训练	95
第二十五讲 默写人物速写的方式方法	95
第二十六讲 不同画具的速写表现方式	99
第二十七讲 以考代练	104
第二十八讲 学会检查与分析	108
第二十九讲 临摹大师作品	114
第三十讲 根据“题目”进行默写	117

阶段一 认识人体

第一讲 观察方式

课题目的：

通过练习，养成正确的观察方式。

课题难点：

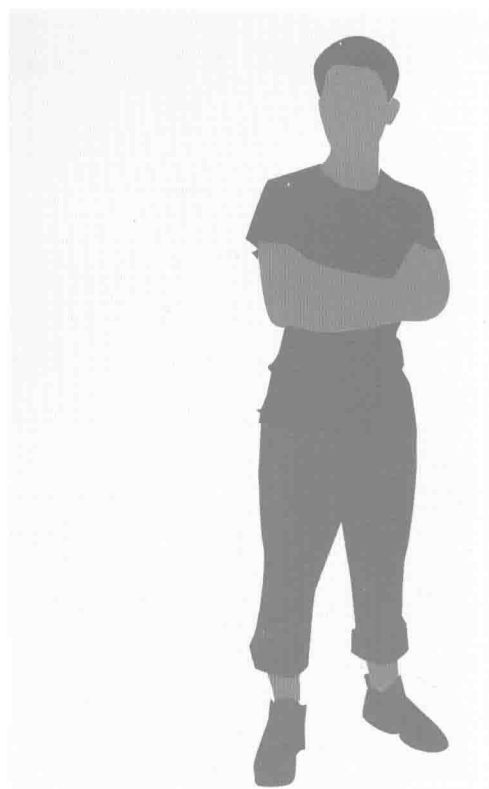
怎么用线去勾勒对象的形体，掌握图像产生空间的方法。

要点解析：

学习速写需要眼、脑、手的高度协作，其中“眼”是摄入信息的第一步，于是，不同的观察方法将决定如何的操作步骤，而不同的操作步骤将会造成不同的画面效果，乃至影响学习的效率和学习的结果。可以说，培养正确的观察方法是至关重要的，否则将会事倍功半，难以取得应有的进步。

绘画对象要成为一幅人物速写画作品，我们不能单纯的拷贝，而是要画出人物形象、动态的特点和活力，这是我们画对象的一个重点。看到对象，应该首先看人物整体传达出来的信息，高矮胖瘦等整体的形象在脑海里的呈现，即一个人物外观的形——形象剪影。

剪影：剪影即是对对象整个的外形进行高度的概括，也是对对象的形体特征进行一个初步的勾勒。当我们在起大形稿的时候，就要做到对对象形体特征的精准把握。我们要在短时间内抓住对象的大感觉，就必须主动地对外轮廓进行归纳和取舍，抓住关键的形体和趋势，舍弃一些繁琐的细节，如此才能使我们更快更有效地抓住对象大的动态。

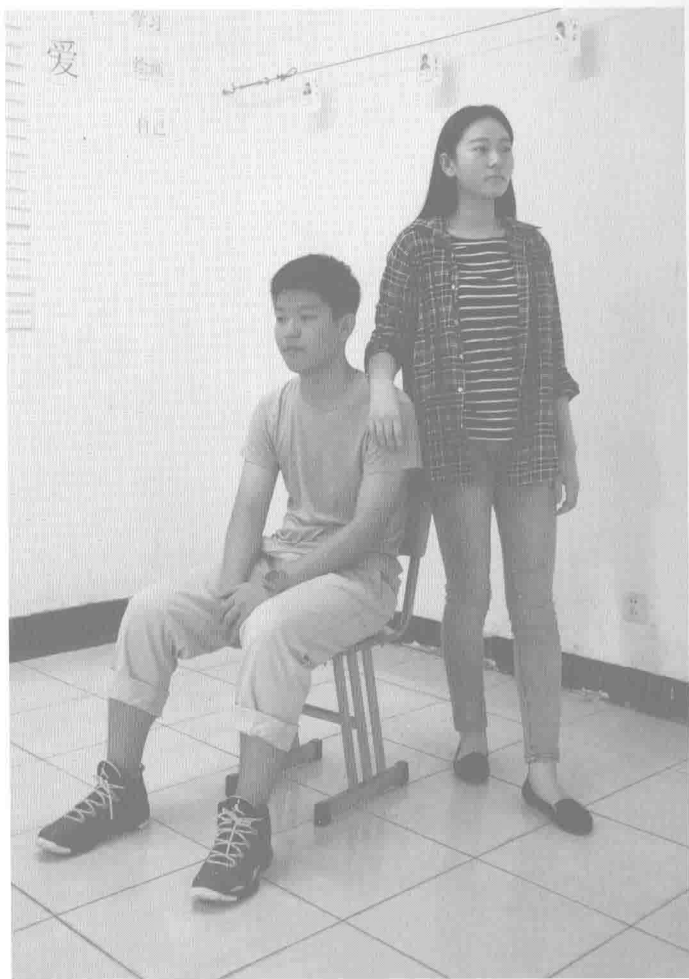
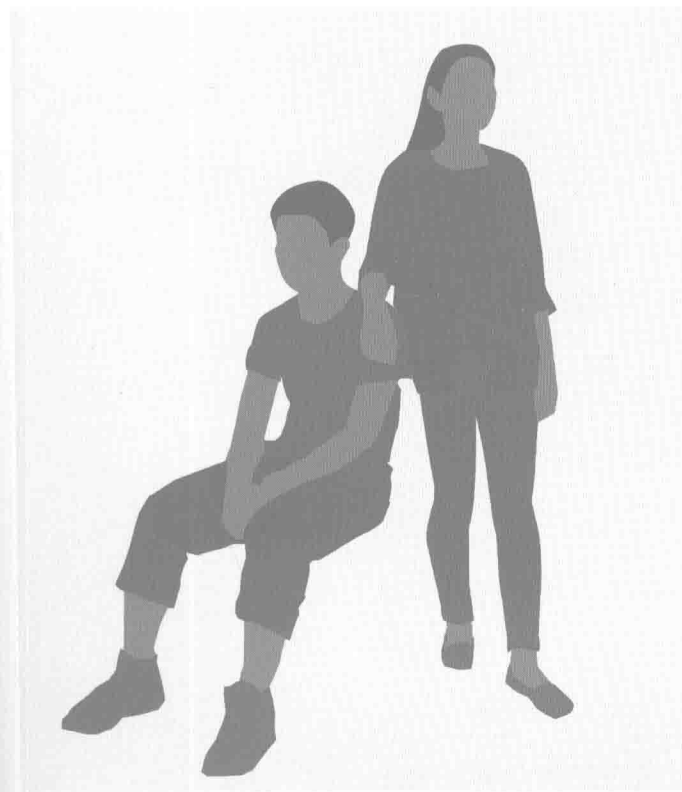

一 单个人物剪影

在单个人物剪影中我们可以做到更为细致地
区分，对其身上的各个局部进行区分，简单地可
以分为：头、上身、下身。详细的可以分为：头发、
脸部、躯干、手臂、手、腿部、脚（鞋子）。

二 组合人物剪影

在多人组合速写中，人物剪影要求把所有的对象整体地通过剪影形式呈现在画纸上，在绘画剪影的过程中，注意构图的大小、上下之间的预留、人物之间的比例、位置、透视等关系。进而将对象表现出来，运用X轴于Y轴的上下、左右进行比量，呈现出一幅组合人物线描图。

作业设计:

根据照片中的人物,完成“剪影”的观察方法。

学生进行速写训练,首先将对象的轮廓与明暗用线条勾勒的方式进行表现。要求用笔放松、简洁、大胆,并注意对象的形体特征,画出对象不同位置的不同色调。

在观察的过程中,要比量对象之间的经纬线,运用松动的虚线将人物基本位置定好,此时需要注意对象的动态与结构的变化。

定好位置关系后,仍需要反复进行检查,针对人物肩部、胯部、腿部角度的变化进行确认。

最后,用肯定的线条去表示对象的外轮廓,并辅以体块明暗关系,标示色调关系,让画面更丰富。

第二讲 形体比例

课题目的：

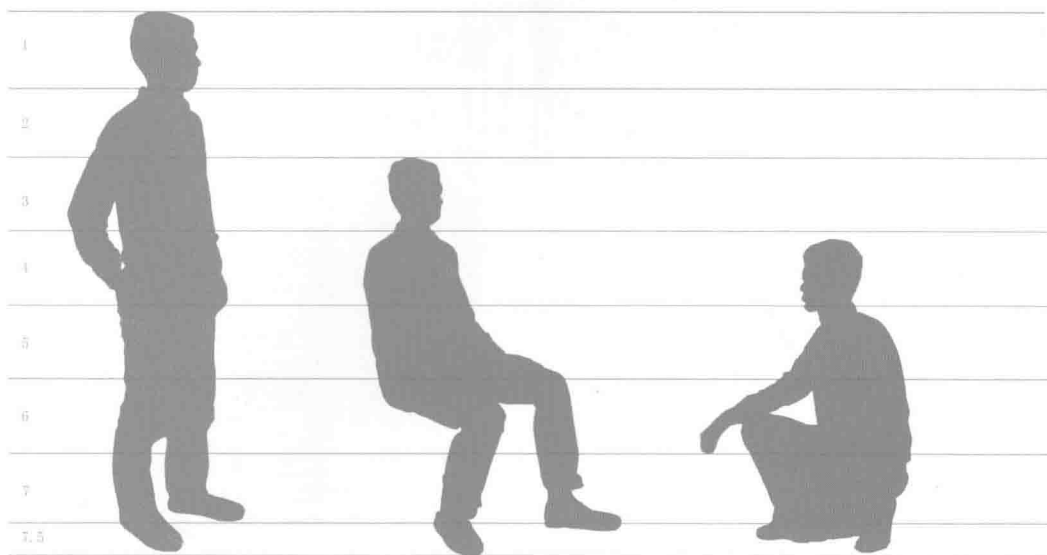
养成对人物各部分形体结构正确的理解方式。

课题难点：

要求正确理解与记录人体各个体块、肌肉、骨骼之间的比例关系与衔接关系。

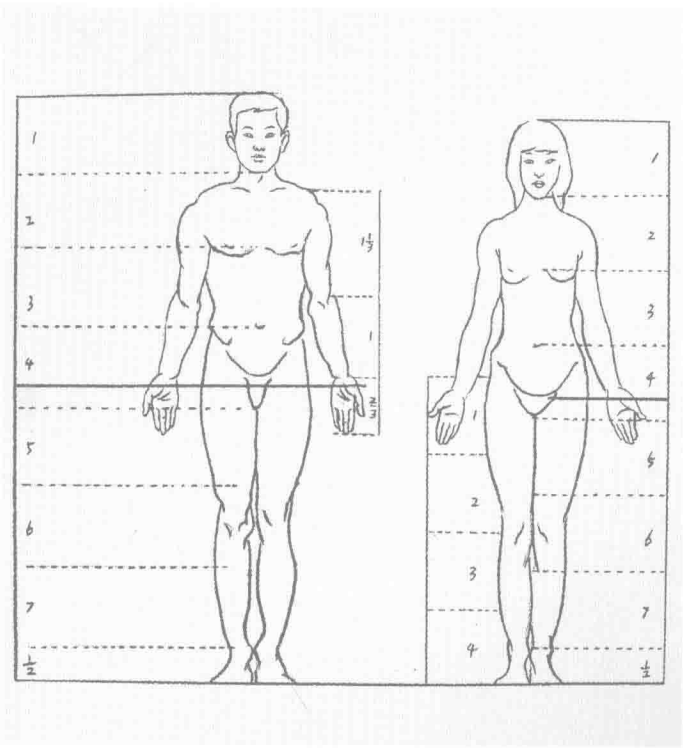
要点解析：

“形体”是指人体中各个部位以及全身上下的骨骼、肌肉在外形上所体现的形状特点。它们有着一定的规律性与变化性。人体中的比例有着一定的“标准范围”，这也是速写绘画中时常运用到的基础知识。

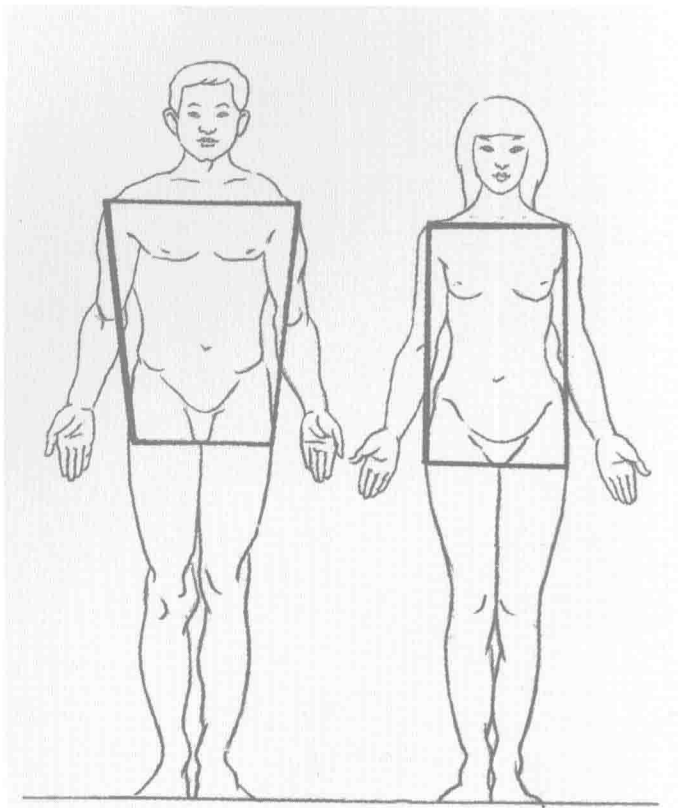
人体比例：

人体比例可以归纳为“立七半、座五、跪四、盘三半”和“臂三腿四”的大致规律。人体比例是以头的高度为基准，正常站姿为七个半头高。正常坐姿（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。手的长度与脸部的宽度接近，脚的长度和脸部的高度接近。人体各部分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分析。

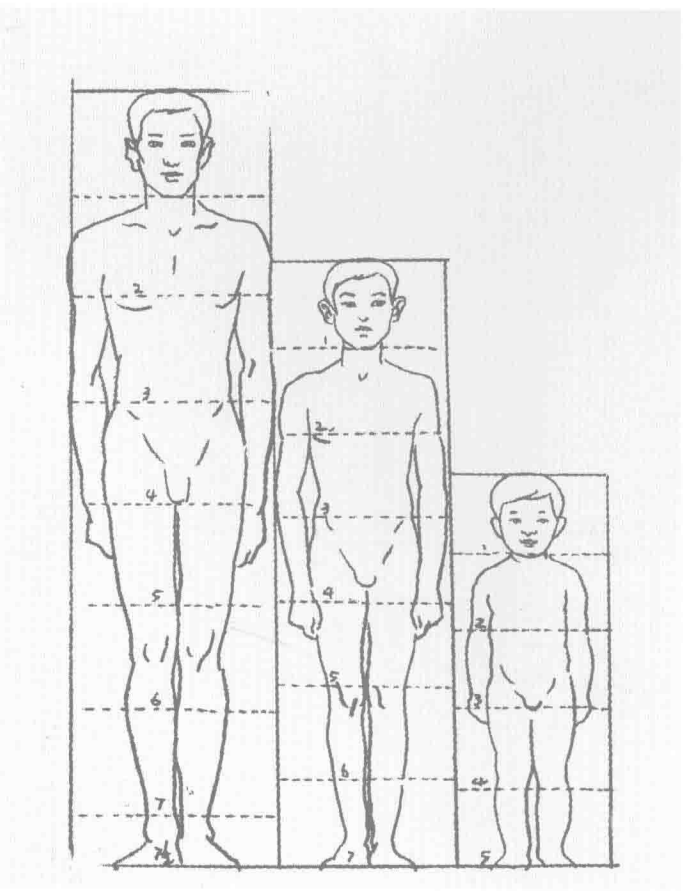

手臂的长度为四头高，上臂为 1.3 头高，下臂为 1 头高，手掌为三分之二头高。

下肢为 4 头高，从耻骨位置至脚底。

女性的骨骼较男性的骨骼纤细，男性的肩部比胯部宽，女性的肩部比胯部窄。

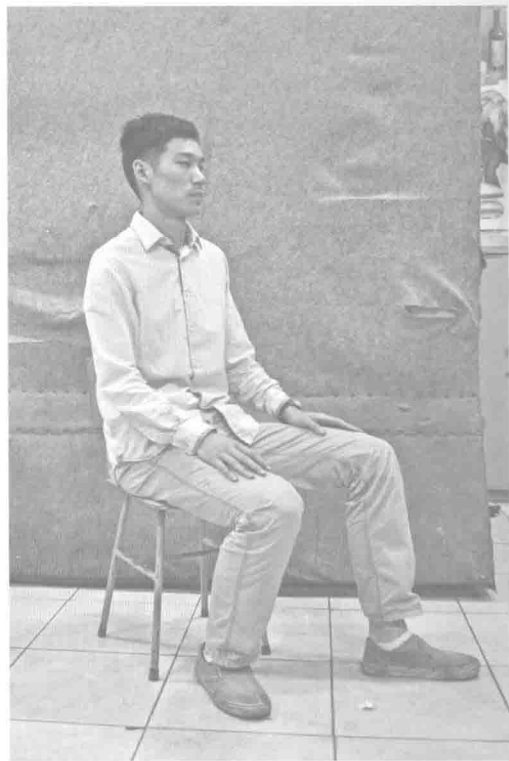
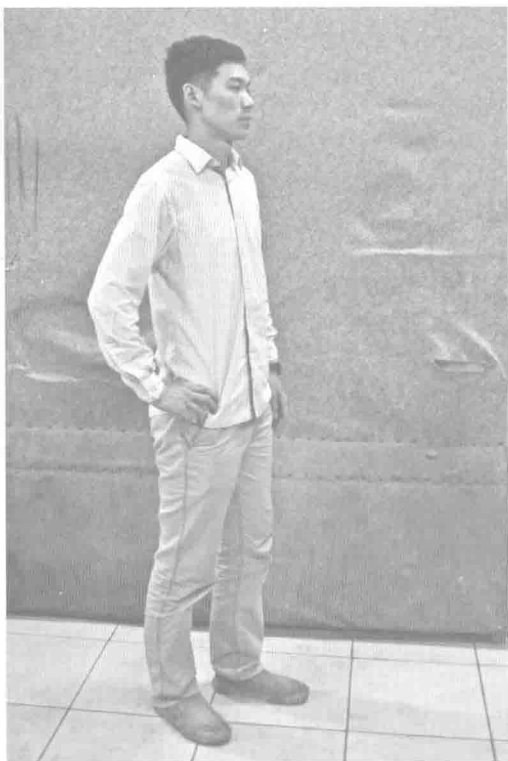

人体比例与年龄有着密切的关系。幼儿时期，头部与身体的比例为 1:5，身体显现圆润。青少年时期，身体开始匀称，但骨骼未发育健全。成年时期，比例最为明显。

作业设计:

根据提供的图片，用速写的方式进行表现：

1. 使用 4K 素描纸。
2. 观察画面模特，进行站姿、坐姿、蹲姿的顺序绘画。
3. 参考所学“人体比例”知识进行表现。

第三讲 人体动态

课题目的：

了解关节与运动的关系、人体重心的概念、位置、检查方式。

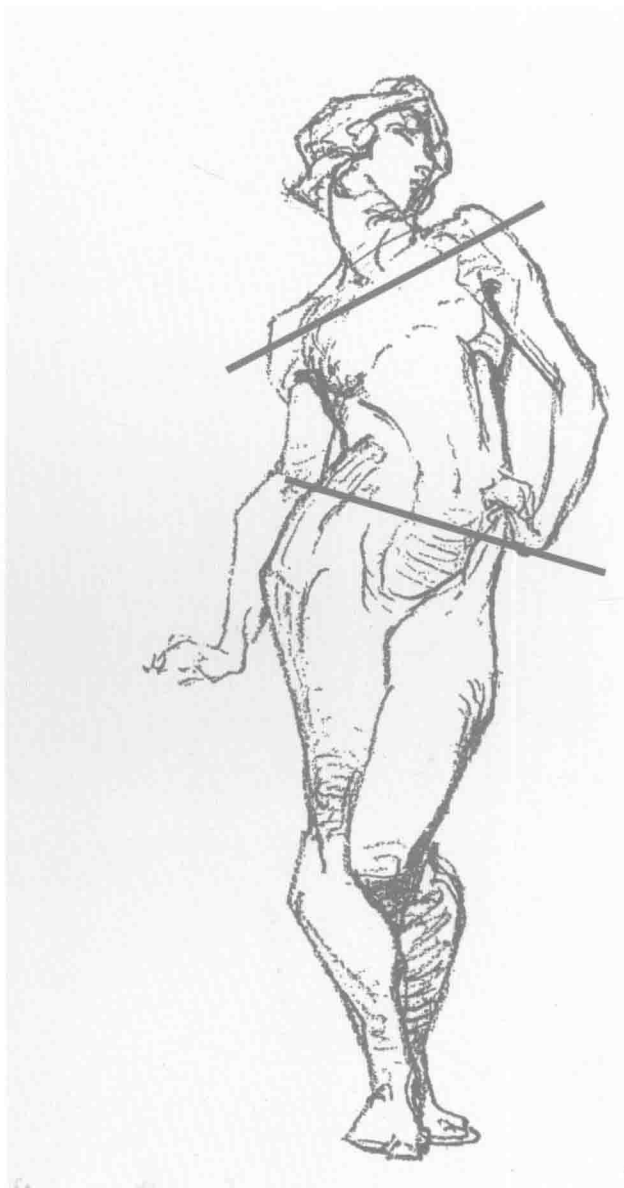
课题难点：

掌握人体一般的运动规律，理解静态与动态的各种相同点与不同点。

要点解析：

人体的运动是全身肢体的协调反应，主要围绕“一竖、二横、三体、四肢”。人体动态正是这些基本关系的运动和变化。速写的重点无疑是对动态的把握，当人运动时，受到关节构造活动范围的制约，而产生一定的运动规律。

人的动态，变化丰富，并且牵一发而动全身。因此，除了要研究处于静止时的人体结构及其局部运动规律外，还要将各部分串联起来，认真研究人体全身的运动变化及某些规律。通常将人体归纳为：“一竖（脊柱线）、二横（肩部与髋部）、三体积（头部、胸廓、骨盆）、四肢（两侧的上肢与下肢）”。

一竖、二横、三体、四肢

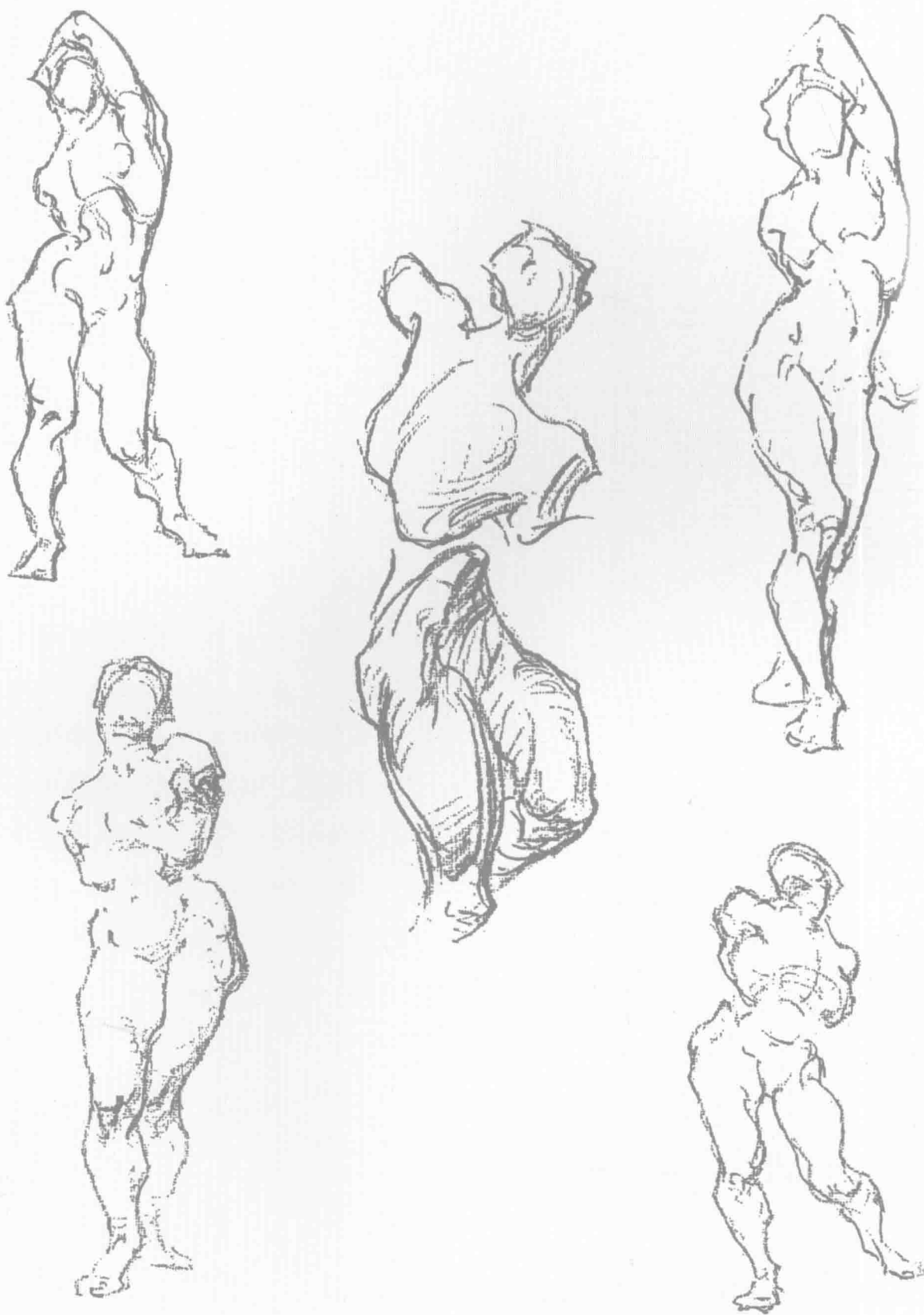

重心：

对于站立且静止的人体，重心的位置在肚脐以下，位于两肩连线水平线的中间位置。当人体运动时，我们通常可以根据对人体姿势起稳定作用的受力点来确定人体重心位置。所以要想找准重心，首先要根据对象动态线找准支撑动态的受力点位置，才能确保动态的协调性。

运用简单的线面结合，将人物轮廓特征进行表现。

人体运动姿态

学生们可通过对于动态结构的理解，进行不同姿势的临摹与写生，锻炼自己对于人体特征的把握能力。

作业设计：

用线条对照片中的人物运动姿态进行勾勒，通过练习初步了解人体的结构造型和理解运动规律。

第四讲 人体骨骼

课题目的：

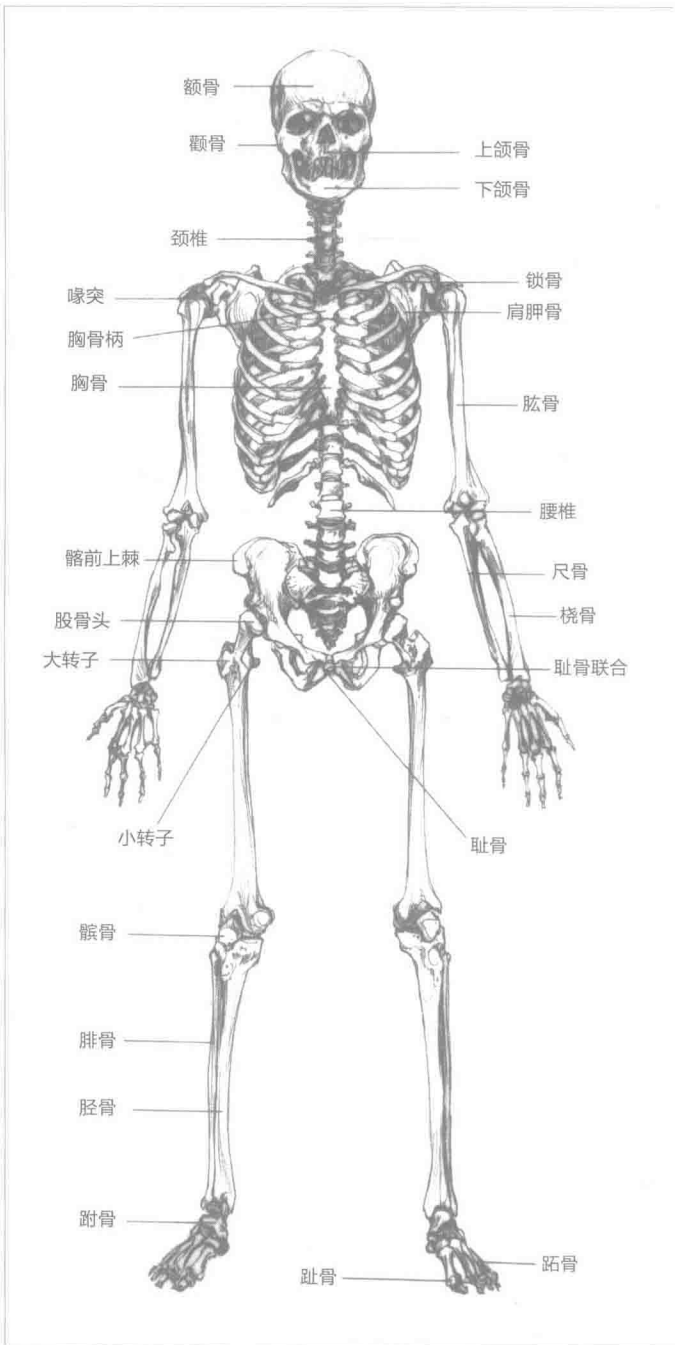
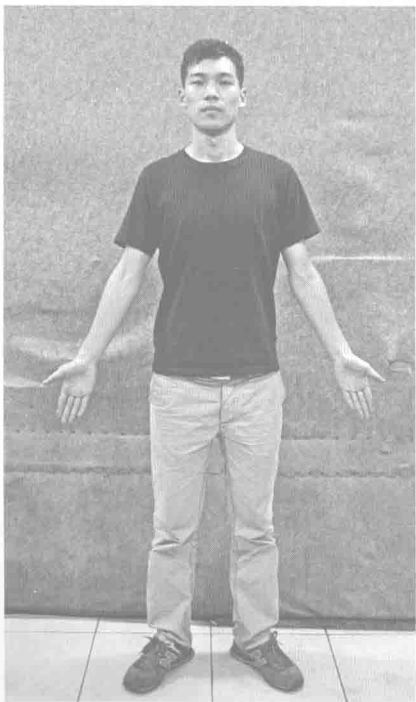
了解并掌握人体主要骨骼的名称及其作用，结合人体动态进行深入地研究与学习，更有效地促进速写人物的准确性。

课题难点：

认识并记住人体各部位的骨骼，理解相互之间的衔接关系、结构关系与比例关系。

要点解析：

在复杂的人体组织结构中，骨骼结构是最为根本的，他从整体上决定了人的身材高矮、体形强弱、动态等。人的各种动态实际也是人的骨骼结构的运动，其中关节的转折特点是运动形态的关键。

正面人体与骨骼对照

人体的骨骼：人体骨骼是人体结构的基础，人体骨骼从根本上体现了人体的外形特征。

人体关节部位在造型上非常明显，例如肩关节、肘关节、膝关节、踝关节。

骨骼虽然包裹在肌肉和皮肤内，但在表面依然可以看到许多凸显的地方，称之为骨点。这些骨点在我们绘画过程中起到关键的作用。