

视觉

人物速写课题训练

▣ 把握高考方向

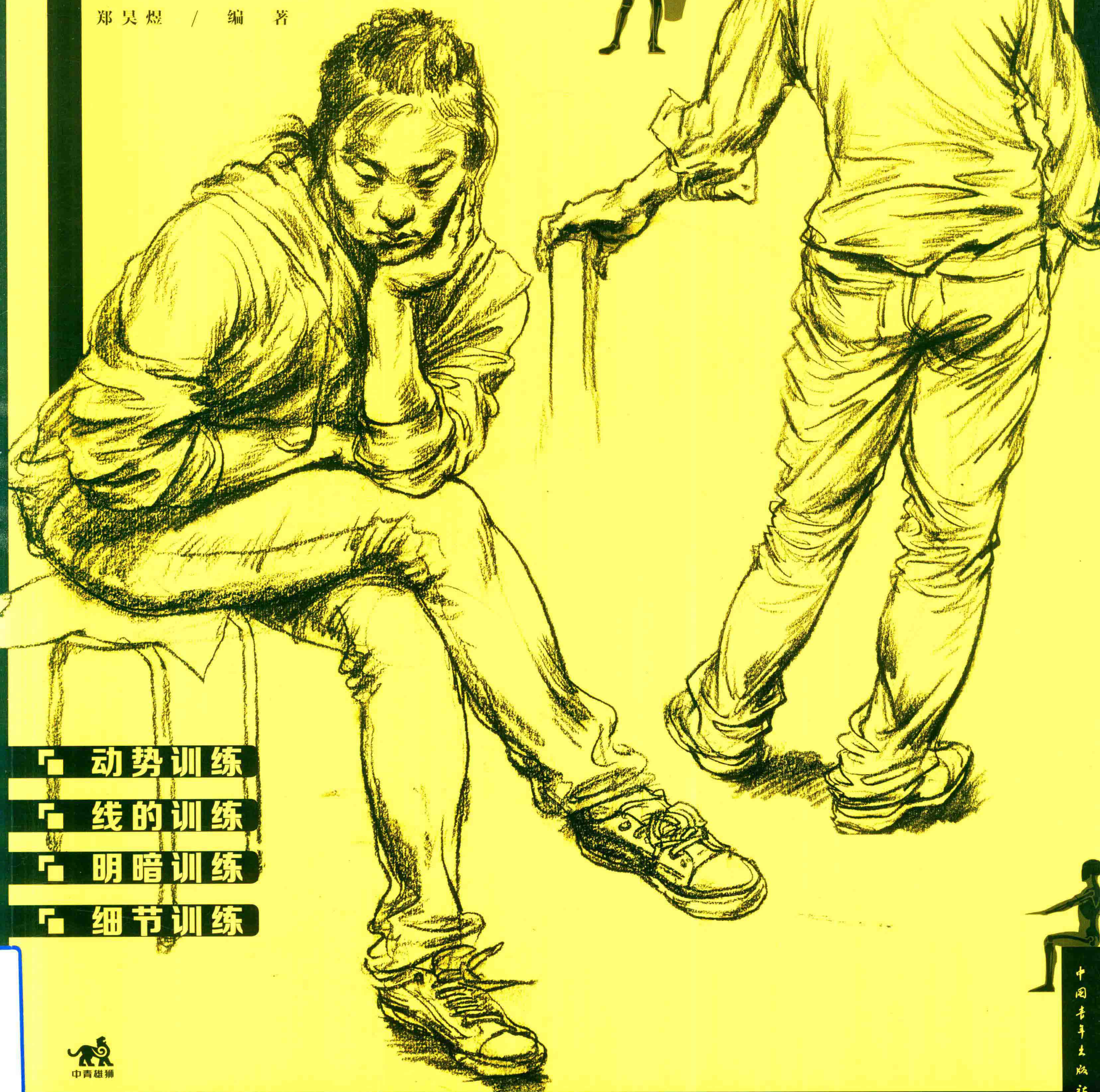
▣ 汇集优秀作品

▣ 分享教学经验

▣ 迈向成功之路

郑昊煜

王海强 / 主编
郑昊煜 / 编著

▣ 动势训练

▣ 线的训练

▣ 明暗训练

▣ 细节训练

中青雄狮

中国青年出版社

教学视界

人物速写课题训练

王海强 / 主 编
郑昊煜 / 编 著

□ 把握高考方向 □ 汇集优秀作品 □ 分享教学经验 □ 迈向成功之路

目录

第一章 势

- 1. 动势 2
- 2. 动势线 2
- 3. 重心线与重心点 3
- 4. 动势解析范例 4

第二章 形

- 1. 比例 8
- 2. 结构 9
- 3. 解读“伯里曼人体结构” 9
- 4. 解读“霍加斯人体结构” 10
- 5. 形态作品范例 11

第三章 线

- 1. 线的轻重缓急 14
- 2. 线的疏密 15
- 3. 线的虚实与空间表现 15
- 4. 线的表现作品范例 16

第四章 光影

- 1. 光的作用 20
- 2. 速写中明确的明暗关系 20
- 3. 光影表现作品范例 21

第五章 细节

- 1. 头 24
 - (1) 头部的结构与光影
 - (2) 头发
 - (3) 头、颈、肩的关系
 - (4) 头部表现作品范例
- 2. 手 31
 - (1) 手部结构解析
 - (2) 手部质感与年龄
 - (3) 手部表现作品范例
- 3. 脚 36
- 4. 上肢与下肢 36

第六章 衣纹

- 1. 衣纹的形成 37
- 2. 衣纹的方向 38
- 3. 衣纹的厚度 39
- 4. 衣纹的疏密 39
- 5. 衣纹表现作品范例 40

第七章 作画步骤

- 1. 作画步骤详解 46
- 2. 作品表现范例 50

教学视界

人物速写课题训练

王海强 / 主编
郑昊煜 / 编著

把握高考方向
汇集优秀作品
分享教学经验
迈向成功之路

目录

第一章 势

- 1. 动势 2
- 2. 动势线 2
- 3. 重心线与重心点 3
- 4. 动势解析范例 4

第二章 形

- 1. 比例 8
- 2. 结构 9
- 3. 解读“伯里曼人体结构” 9
- 4. 解读“霍加斯人体结构” 10
- 5. 形态作品范例 11

第三章 线

- 1. 线的轻重缓急 14
- 2. 线的疏密 15
- 3. 线的虚实与空间表现 15
- 4. 线的表现作品范例 16

第四章 光影

- 1. 光的作用 20
- 2. 速写中明确的明暗关系 20
- 3. 光影表现作品范例 21

第五章 细节

- 1. 头 24
 - (1) 头部的结构与光影
 - (2) 头发
 - (3) 头、颈、肩的关系
 - (4) 头部表现作品范例
- 2. 手 31
 - (1) 手部结构解析
 - (2) 手部质感与年龄
 - (3) 手部表现作品范例
- 3. 脚 36
- 4. 上肢与下肢 36

第六章 衣纹

- 1. 衣纹的形成 37
- 2. 衣纹的方向 38
- 3. 衣纹的厚度 39
- 4. 衣纹的疏密 39
- 5. 衣纹表现作品范例 40

第七章 作画步骤

- 1. 作画步骤详解 46
- 2. 作品表现范例 50

人的身体是有表情的，落寞时双肩低垂、兴奋时手舞足蹈。舞蹈演员用丰富的肢体语言来表现人物的心情和故事的发展。总体概括出这种身体的“表情”，就是身体的“势”。回忆一下，当你与朋友在街头偶遇，你可以在很远的距离，甚至在他的背面

大动态照片范例1

就能认出他们，这就是因为朋友的姿态特征已存在于你的头脑当中。评判一张速写的优劣，“像不像”是重要的参考标准之一，而速写中表现特征的重点就是人物的动势。这种“势”是靠躯干、四肢的状态与方向构成的一种存在于人体中的内在力。

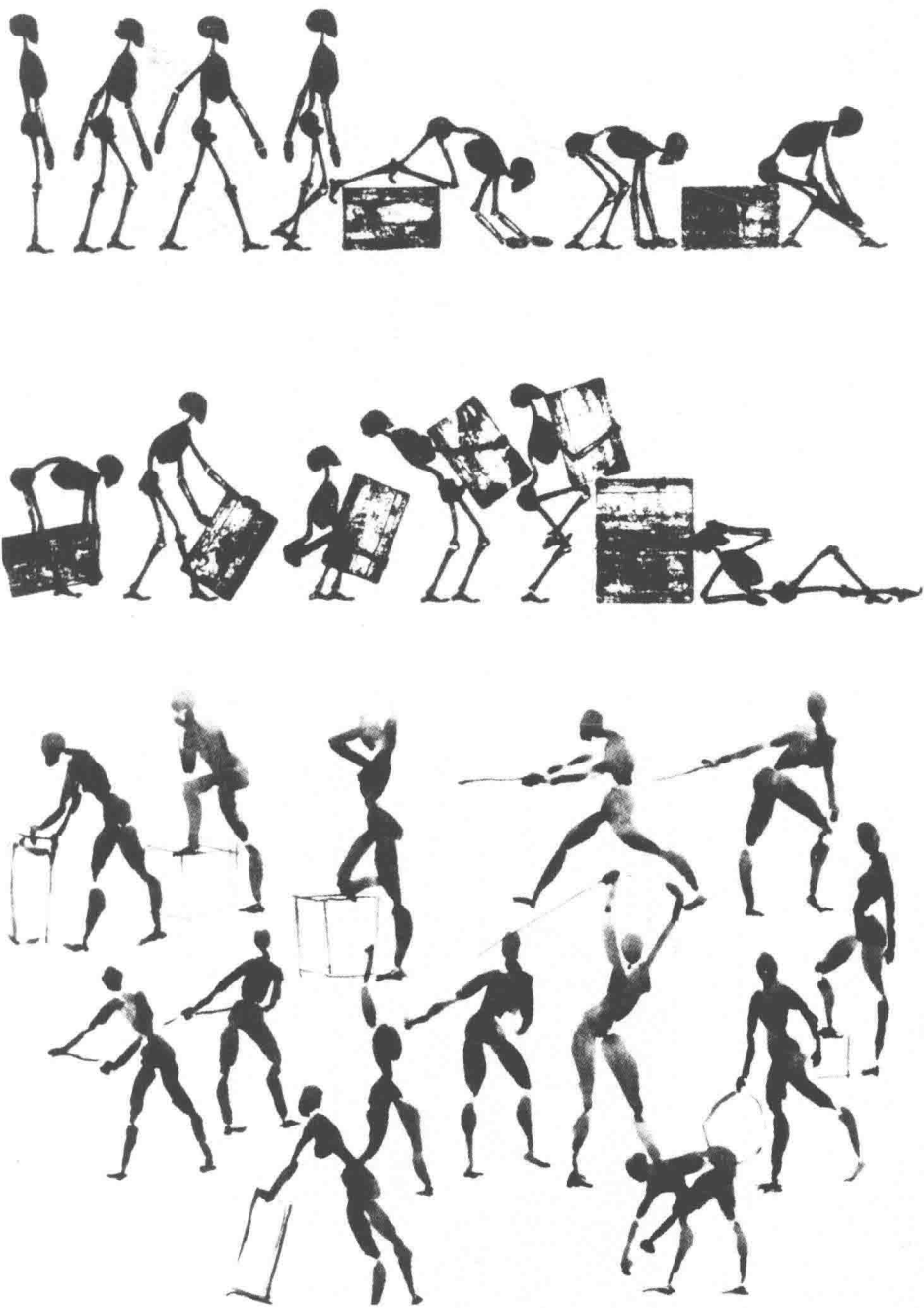

大动态照片范例2

1. 动势

在人物速写绘画中，支撑画面的是动势，它的重要性甚至要排在人体结构、比例等之前。我们现在探讨的不是人物照片，而是人物速写绘画，两者的区别就在于前者是客观而科学的还原，后者则是主观而感性的表现。当你感受到模特所表现出的强烈动势姿态时，如果需要，你完全可以选择忽略部分人体结构比例，进而优先表现人物当时的动作状态与精神特质。正所谓“画虎画皮难画骨”，其中的“骨”就是内在的特征，“皮”就是外在表现，“画骨”是最难的，但却是最基础的，能做到将速写人物从“里”画到“外”，从“形”画到“神”，才说明开始掌握速写人物的真谛了。

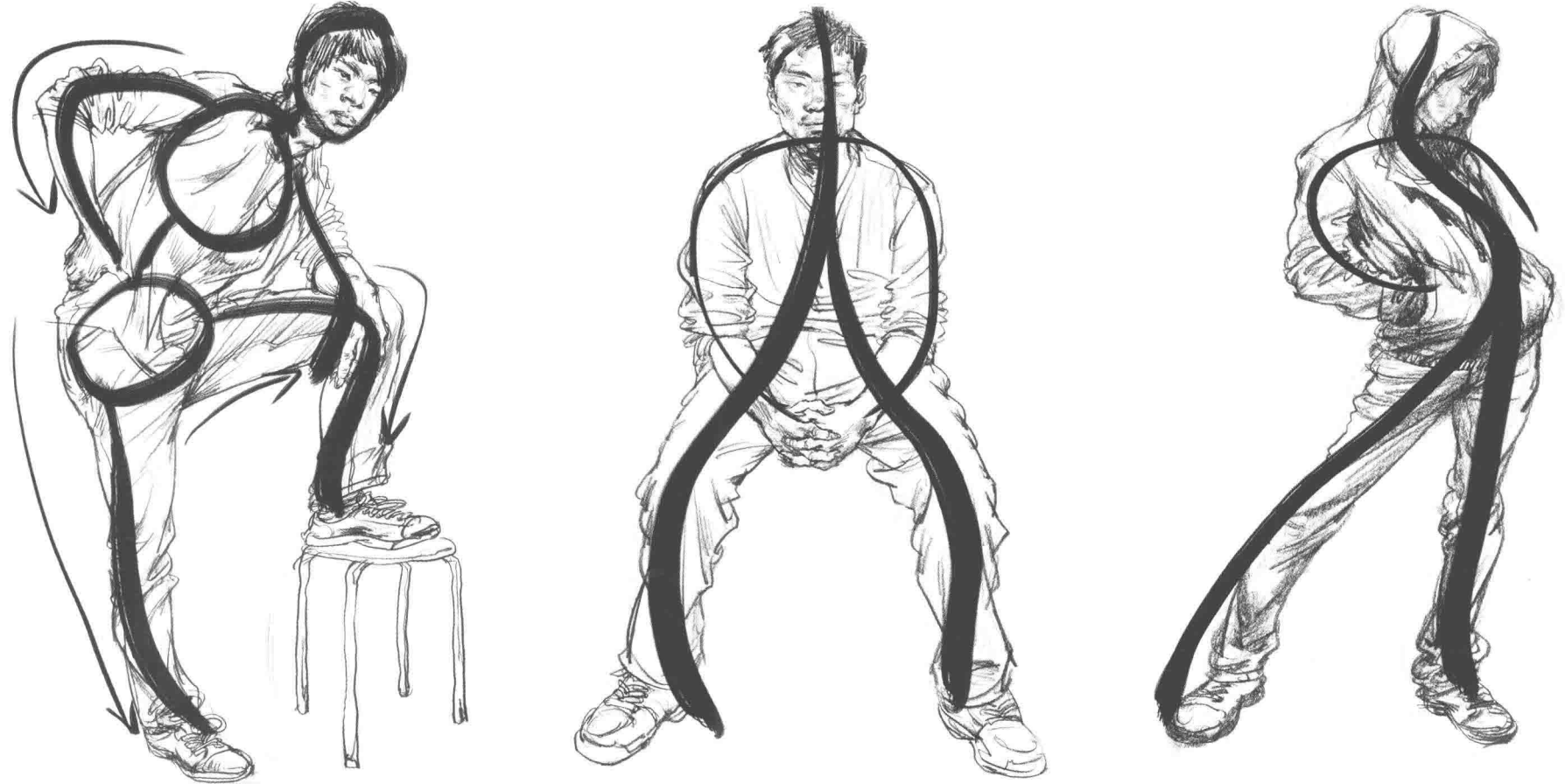
2. 动势线

动势线就是隐藏在人体中的力的方向线，就像下图冰糖葫芦中间的那根竹签，而人体的各部分结构，就好像是竹签上的山楂果。动势线贯穿人体的主要结构，只不过人体中的这根“竹签”是可以弯曲的，可以形成各种各样的姿势。人体的动势线往往是极为隐蔽的，攻克速写难关的第一道关卡就是发现隐藏的动势线。

动势线可以概括为主干动势线与从属动势线两大类，主干动势线存在于躯干、腿等对人体起主要支撑作用的部分，这部分就好比树的树干；从属动势线则存在于肩膀、胳膊等较为次要的支撑部分，这部分就好比树的树枝。主干动势线与从属动势线是主从关

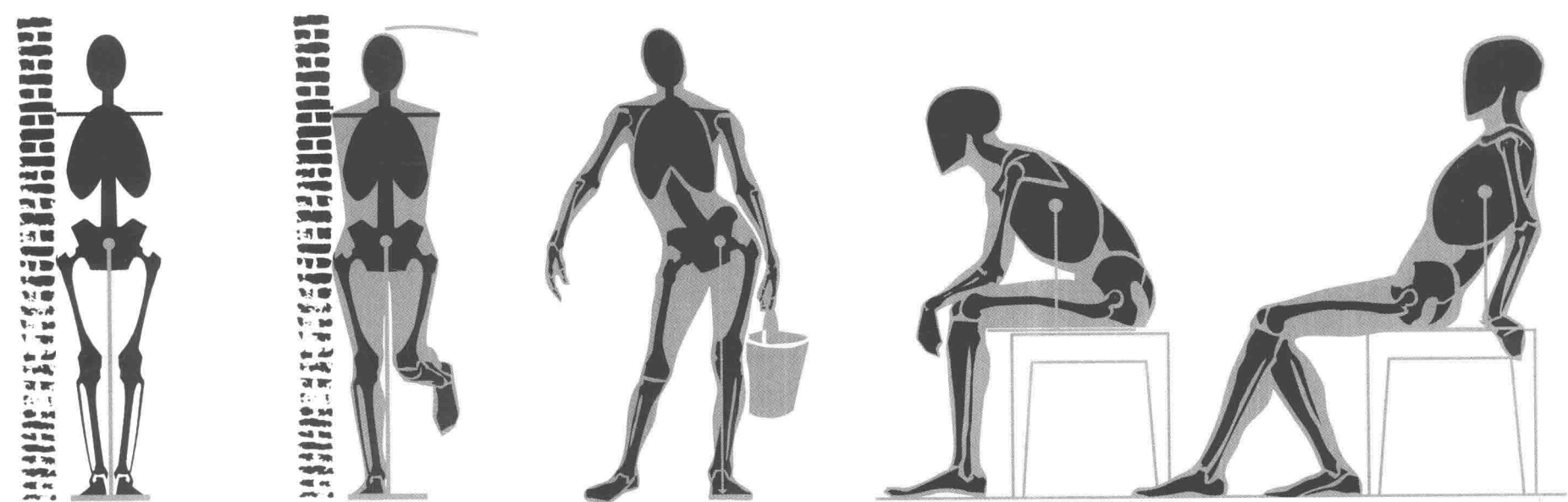
系并且和谐统一的，力的总体方向也是一致的，而且违反这种从属关系的画面，就会出现让人感觉非常别扭的人体姿态。

3. 重心线与重心点

速写的重点是动势，而动势的重点则是重心。重心线是一条虚拟的垂线，是人体重量的中心线，而重心点就是重心线与地面或者支撑物的接触点，也就是人体的受力点。

总体来说，重心可分为站姿重心与坐姿重心两大类。在人物速写中，找到并表现出重心点，是将人物姿态画得稳定自然的关键所在。

当缺少支撑重心的点时，人体就会变得不稳定。

坐姿不同时，重心点会跟随身体移动。

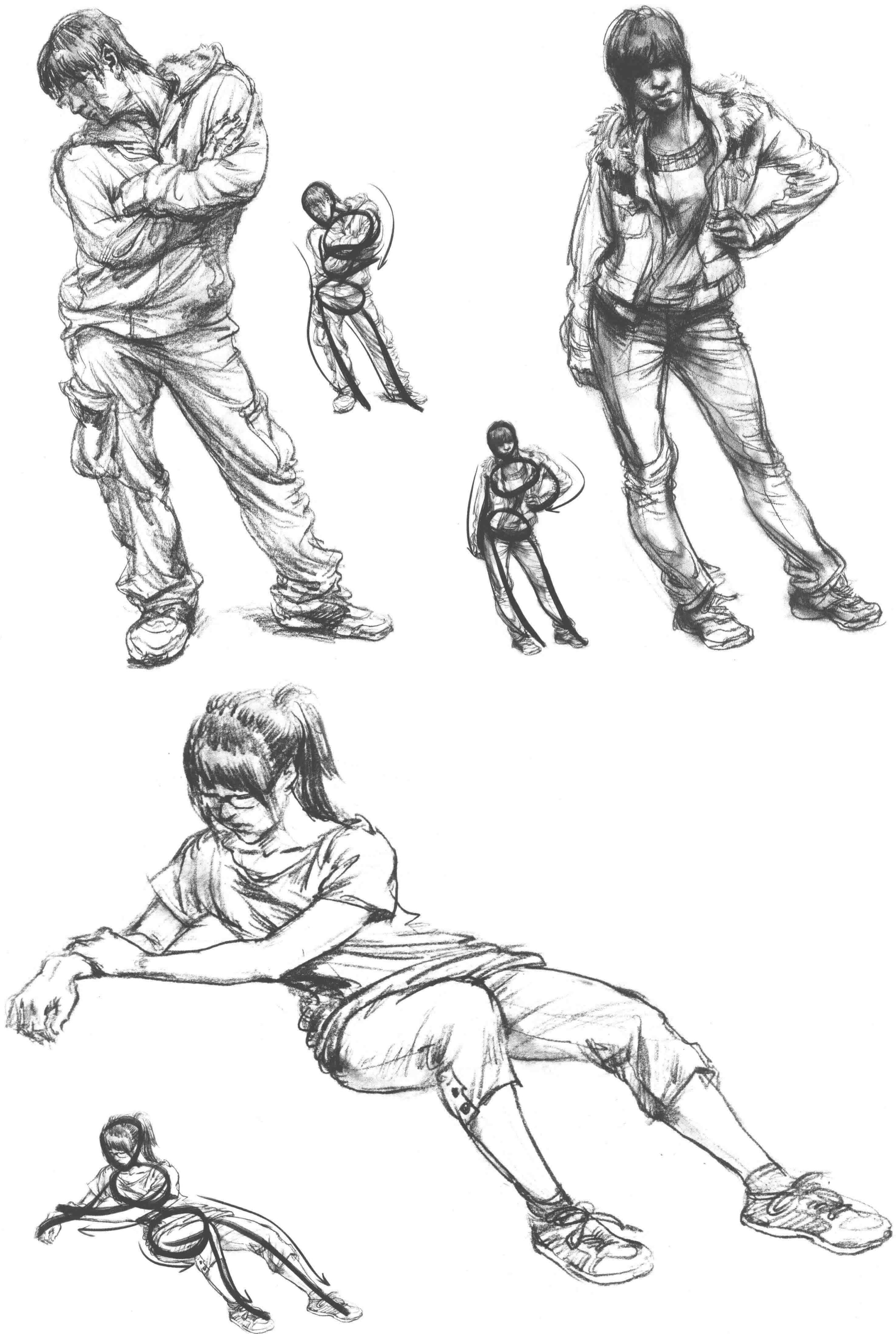

在站姿图中，起到支撑作用的有A、B两点，但起到绝对支撑作用的是A点，所以重心线穿过A点，并且A点是重心点。

在坐姿图中，臀部与椅子的接触点B点是最大的力量支撑点，所以B点是重心点。

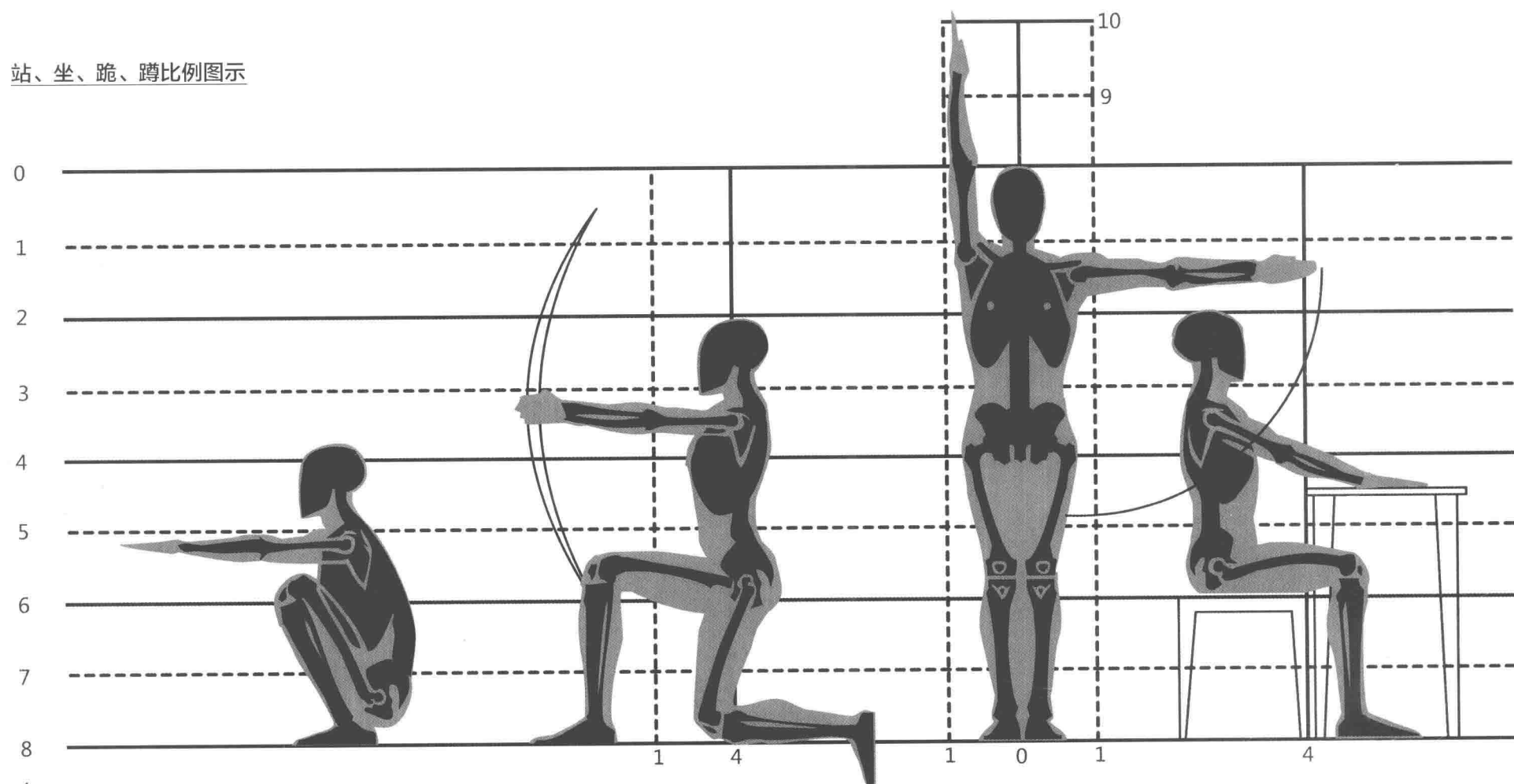

1. 比例

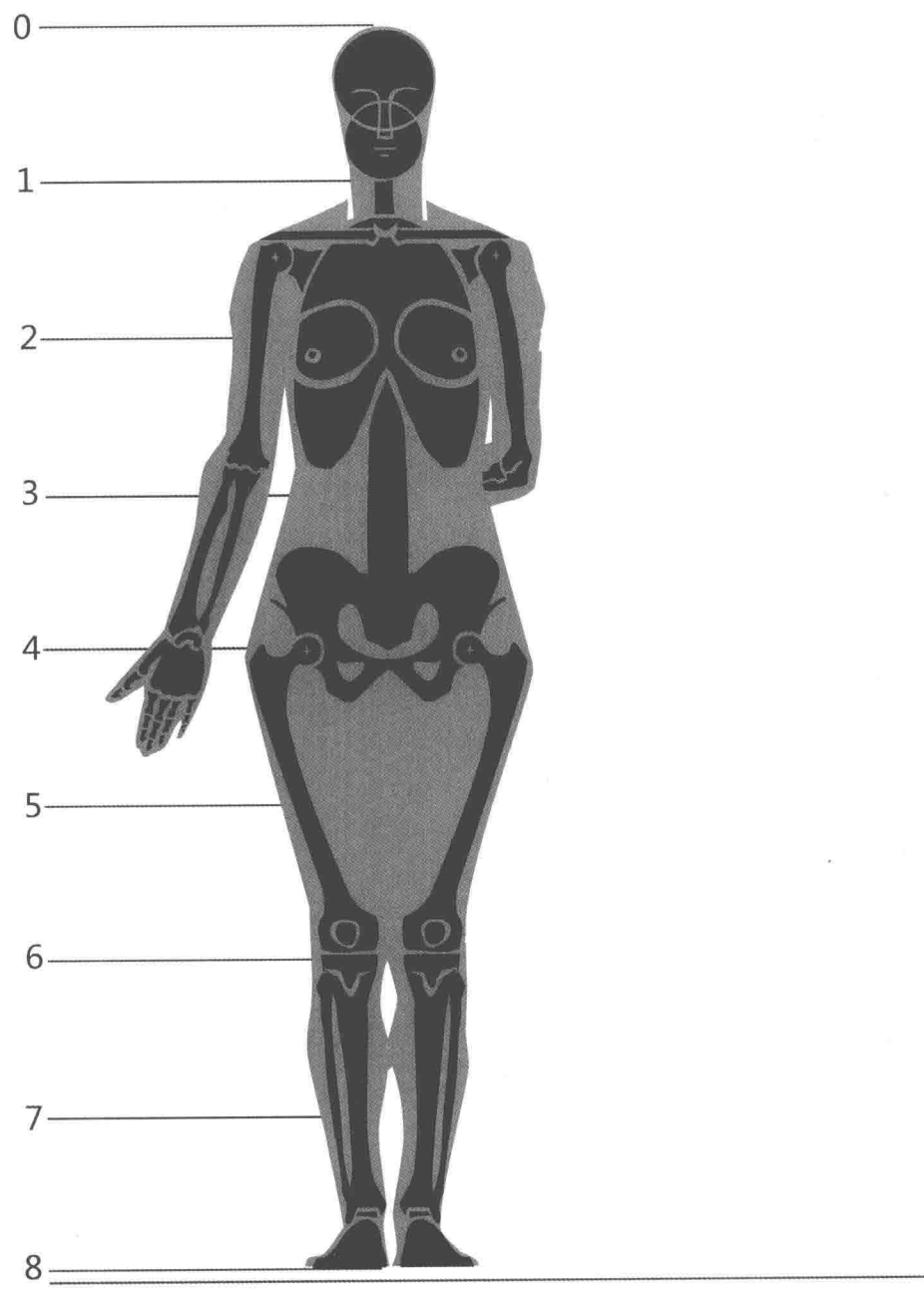
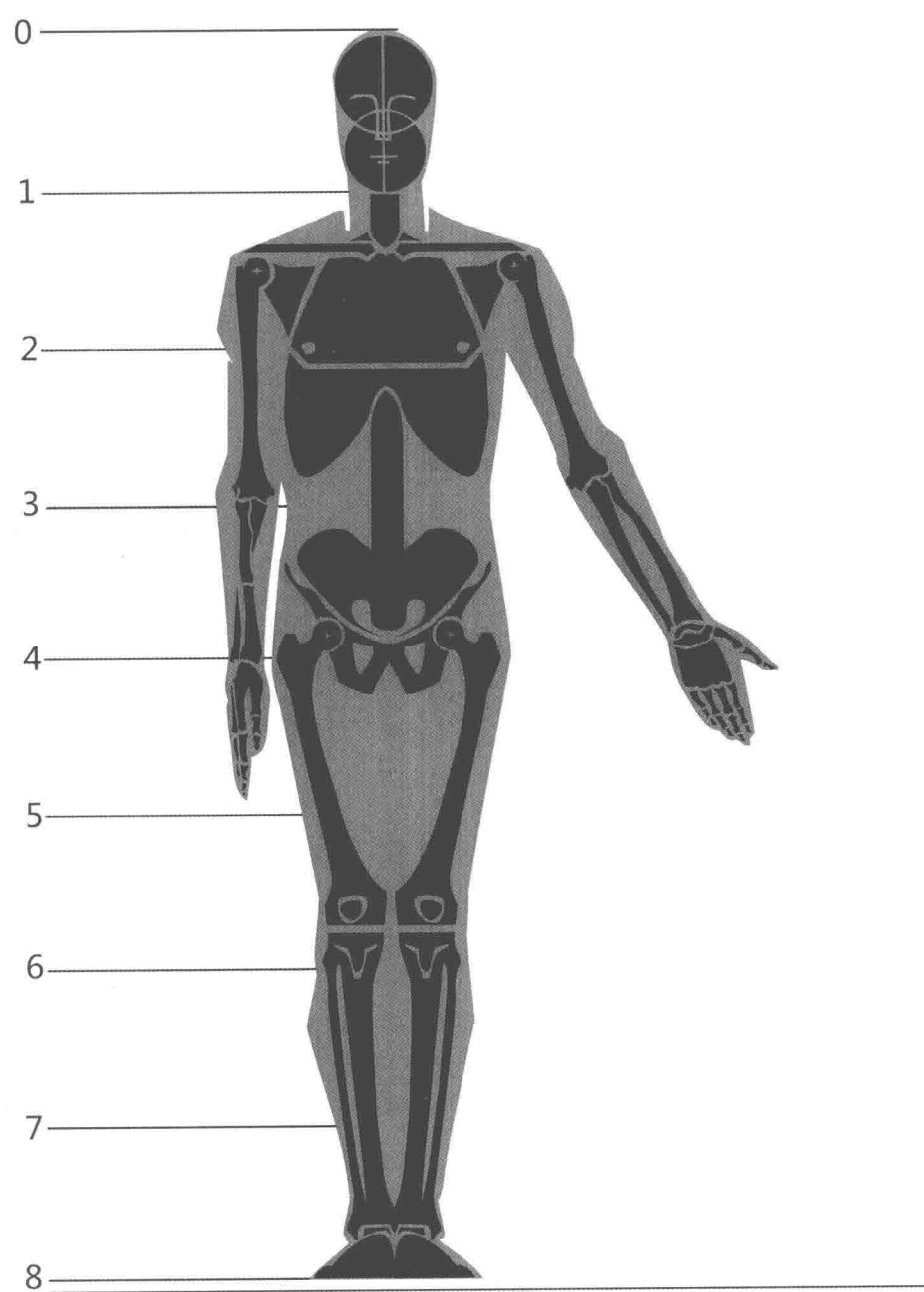
市面上已经有太多讲述人体比例的书籍与图示，在此我对那些人体的固定比例就不做赘述了。实际上，我也不建议学生把那些从书中“学”来的头身比例往自己的速写作品中“生搬硬套”。因为在我们的日常绘画训练中，从1.5米左右的娇小身材，到1.8米左右的大块头，都是会经常遇到的，对于这些不同身高的人体，其实存在很大的比例差

距（人的头部大小是相对比较固定的）。其实大家只需要相信自己的眼睛与感觉，自然地观察和表现，当发现头身比例失调时，便记在自己的脑海中，并在以后的训练中多注意，久而久之就会在比例上做到基本正确了。

站、坐、跪、蹲比例图示

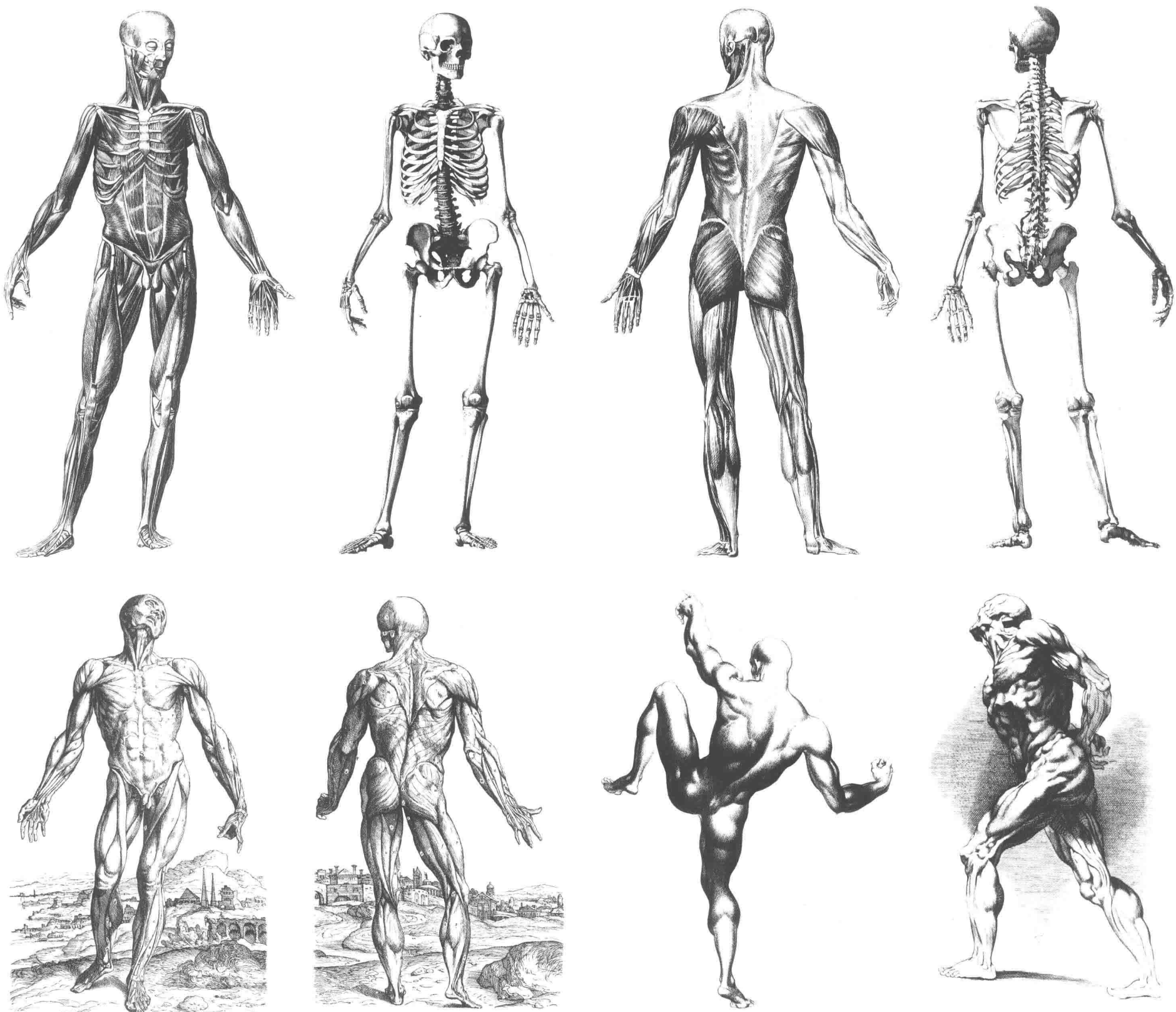

男女身体比例图示

2. 结构

只有明确掌握人体的基本解剖结构，做到心中有数，才能在人物速写表现中，通过表面的服饰，对主要关节和重要的形体转折处进行准确的表现。

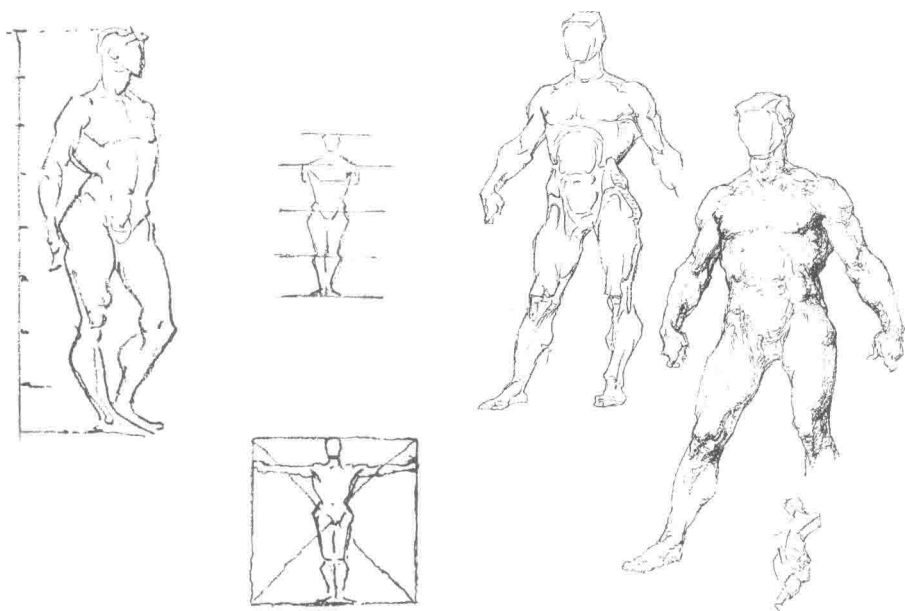
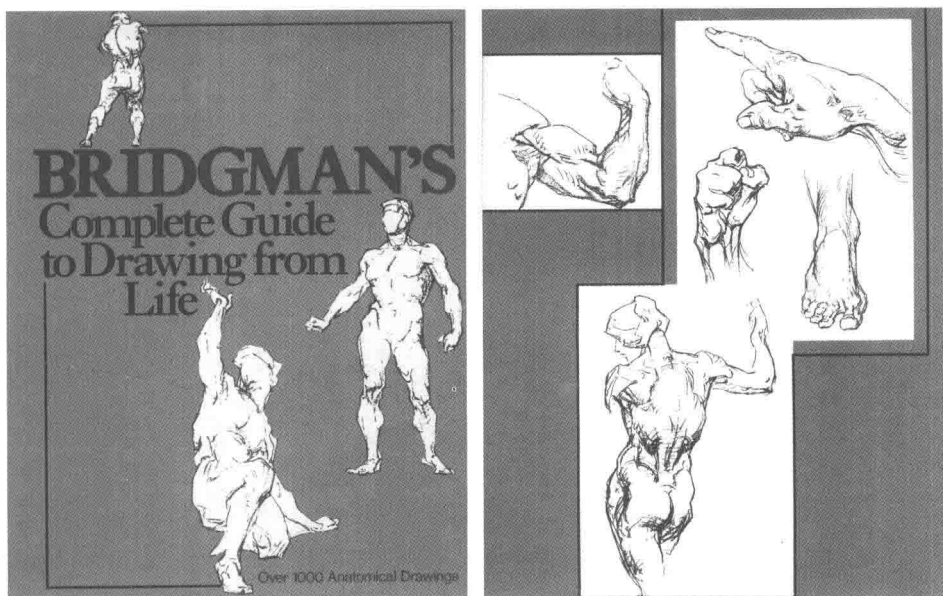

3. 解读“伯里曼人体结构”

乔治·勃兰特·伯里曼（George Brandt Bridgman，1865-1943）加拿大裔美国人，著名画家、作家、教师，是艺术解剖和人体结构的专家。他一生大部分时间都生活在纽约，主要在纽约艺术学者联合会里任教，讲授解剖与绘画，他教授了数以千计的学生，其中最著名的就是插图画家诺曼·洛克威尔（Norman Rockwell）。我国早在20世纪60年代就引进过他的著作，对当代绘画产生了深远的影响。

伯里曼开创了以立方体概括人体的解剖教学，强调体块意识，从文艺复兴时期达·芬奇无限细化的解剖教学方式转向了无限概括的解剖教学方式。伯里曼的立方体式人体结构更加强调人体的体块性与方向性，并结合透视原理使初学者能够迅速地形成空间意识，表现“空间中的人体”是伯里曼人体结构倡导的思想。

英文原版《伯里曼人体结构绘画教学》封面

4. 解读 “霍加斯人体结构”

伯恩·霍加斯（Burne Hogarth）是纽约市视觉艺术学院的创始人之一，除在动态人体结构教学上有辉煌的成就外，霍加斯还绘制了《人猿泰山》和《泰山的森林故事》的连环漫画，其中对主人公泰山以及各种动物的身体结构表现得都极为准确和生动。

霍加斯着重于人体大动态的表现，强调由人体动态所体现的形式感，将人物动作描绘得夸张优美，动势线行云流水，赋予人体音乐的韵律感。如果说伯里曼是把人体概括成立方体，那霍加斯则是使用球状的圆润形体，结合一丝不苟的肌肉结构，表现出了力量感十足的人体。另外，霍加斯对于头部、手部、衣纹等人物绘画的细节部分，也进行了深入的探索。总体来说，霍加斯的绘画在肌肉的严谨性与人物的动态、神态之间找到了完美的平衡点，而这也让我们受益匪浅。

英文原版霍加斯封面

