

精湛

TOPIC
TEACHING
2017

速写照片

主题教学精湛系列丛书

主编 孔祥涛

周洪河

目录

contents

速写基础	02
整体观察	03
站姿详解	04
坐姿详解	06
蹲姿详解	08
组合详解	10
场景写生详解	12
头	14
手	15
脚	16
衣纹素材	17
站姿	18
坐姿	36
蹲姿	52
同人多姿	64
组合	72
日常动态	84
活动	92
休闲	96
学习	100
劳作	101
职业	106
运动	108
职场	110
丰富性	112
场景	126

速写基础

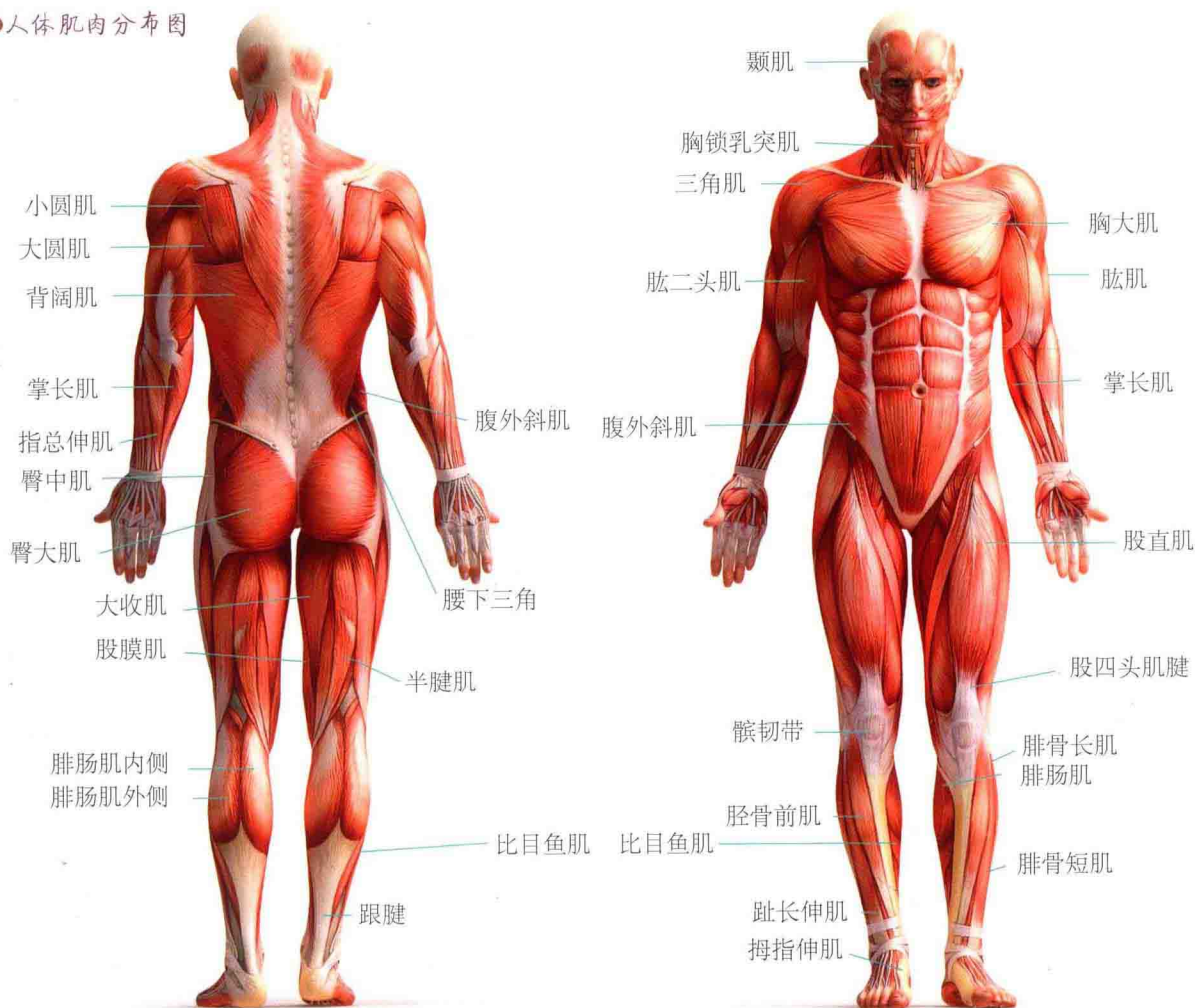
基础知识点梳理

人体全身由头、躯干、上肢、下肢四大部分构成。这些局部由一定的长度、宽度衔接在一起，共同构成了人的整体比例。初学者观察照片时，可以通过“比例口诀”来判断人体各部分以及整体的比例关系：立七、坐五、盘三半；头一、肩二、身三头；臀三、腿四、足一头；大腿、小腿各两头。

导文中口诀的意思是人的身体高度：站姿等于七个到七个半头相加之和；坐姿等于五个头部的长度相加之和；蹲姿等于四个头部的长度相加之和；在盘腿坐姿时，是三个半头部长度的相加之和。因此无论是画素描、色彩还是速写，只要是画人体，都可以遵循这一条规律来画。

研究人体骨骼和肌肉结构是画好人物速写的必由之路，人体由206块骨骼和600多块肌肉共同构成。肌肉附在骨骼外面，加上脂肪构成了人体的外形。

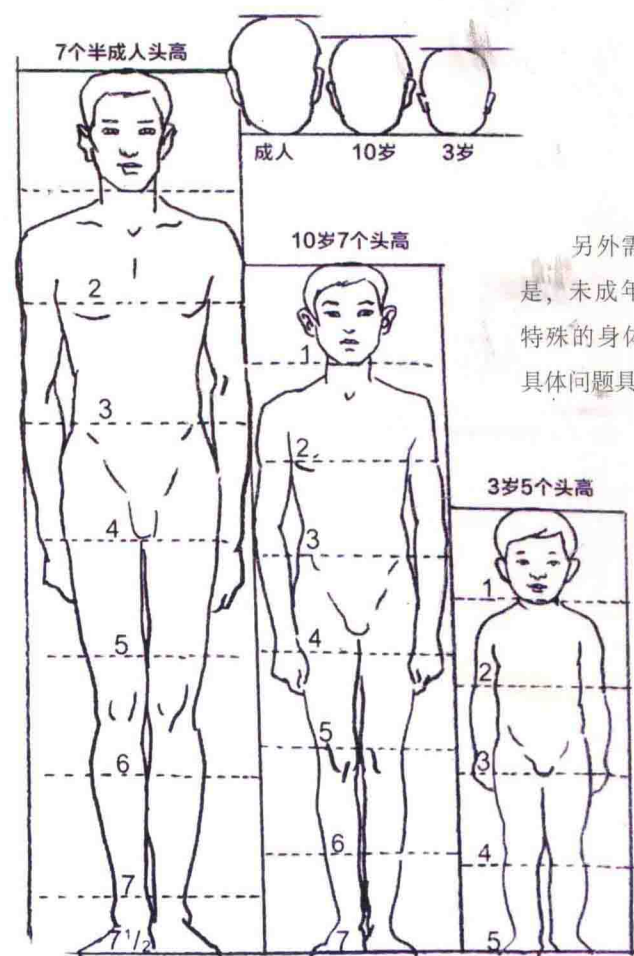
●人体肌肉分布图

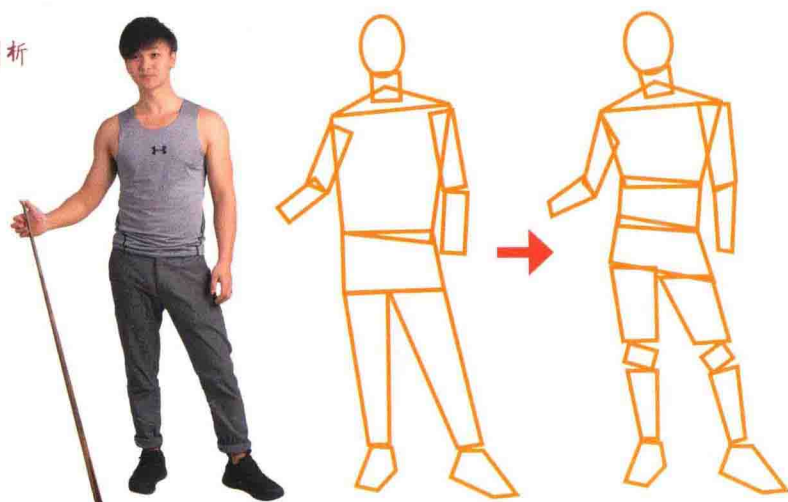
●人体站坐蹲比例图

●不同年龄人体比例图

●平面体块剖析

人体平面造型是根据人体的骨点，用相似的集合概括而成的，便于初学者把握人体外形的特点。值得强调的是，不管从正面还是侧面看，人体轮廓都有明显的倾斜和转折，并非是一条直线。

人体具有体积，观察时将人体想像为由几何体串联而成的整体，通过右侧图例，能观察到胸腔、盆腔的体积以及自然的倾斜方向。

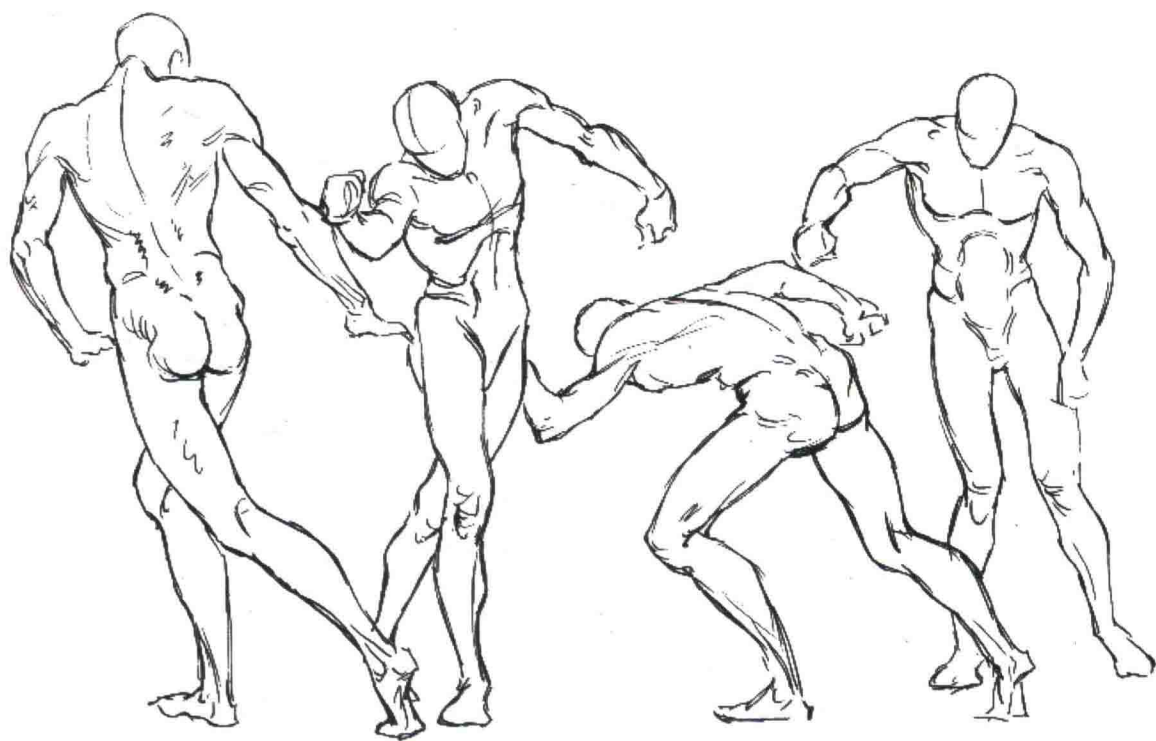

●体块结构剖析

整体观察

学会观察做到心中有数

照片写生时，一定要有主动夸张动态的意识。夸张动态一般从两个方面出发，一是强化两横以及四肢的斜度，二是强化“三体”的扭转关系。

●动态解析

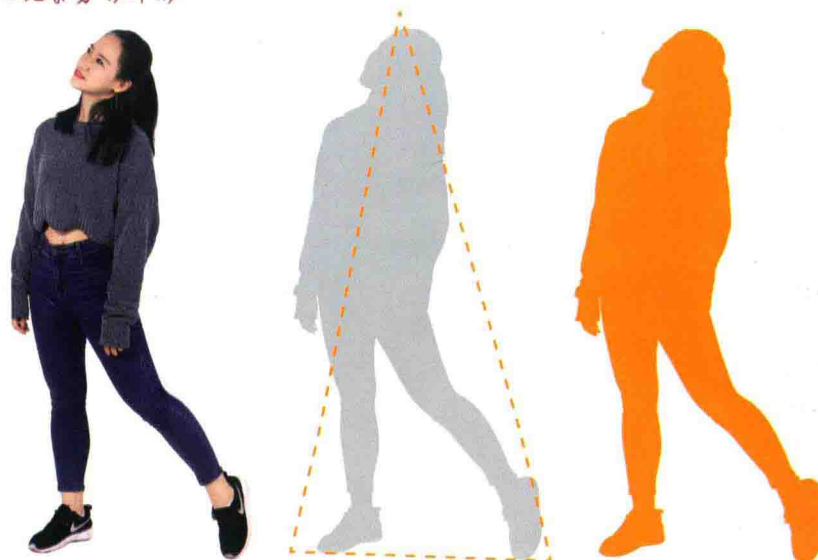
每个人都有自己独特的外轮廓特征，照片写生是将描绘对象特征夸张后画到画面上，对人物剪影轮廓的表达是决定人物特征的基础。观察照片中人物高矮胖瘦以及动态的变化，将初步印象概括为一个只有轮廓线的剪影，以线的形式勾勒在画纸上，深入刻画阶段就是在这个概括剪影特征的基础上将形体特征更具体化。

想画出生动的动态，必须准确表现出“一竖、两横、三体积”的关系。“一竖”指的是脊柱线，反映了人体的主要动态；“两横”指的是肩线和跨线，它们之间的关系显示了胸腔、盆骨的平行、倾斜、扭曲的关系。“三体”指人头、胸腔、盆骨三个实体，由脊柱相连，以脊柱为轴线发生转动变化。

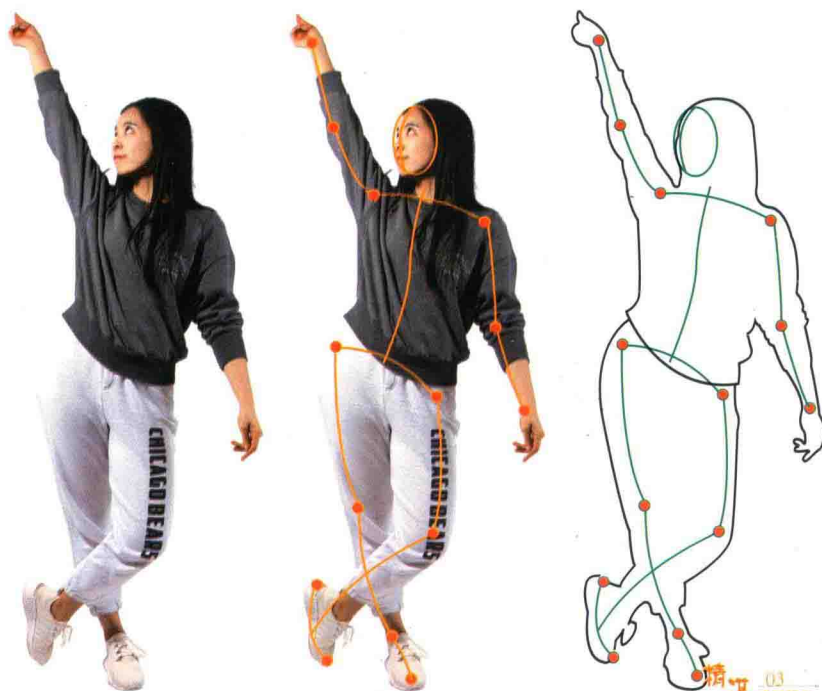
●观察体块

●观察剪影外形

●观察内形

站姿详解

速写的基本形剖析

●三角形构图

三角形构图有稳定、均衡的特点，倒置的三角形构图则极不稳定，会产生强烈的运动感与视觉刺激。

●S形构图

在S形构图的画面中，优美感得到了充分的发挥，这得益于曲线本身的美感。S字形构图动感效果强，且较稳重。

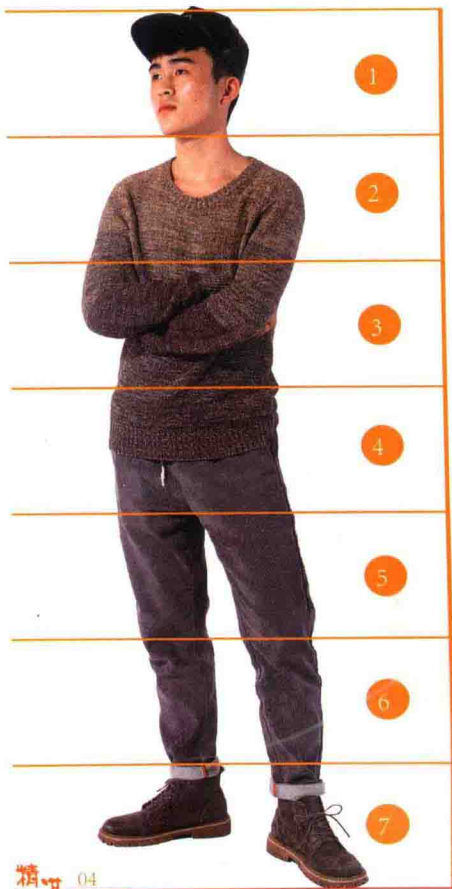
●对角线构图

在对角线构图的画面中，线所形成的对角关系，使画面产生了极强的动势和形式感，各姿态对画面起到很好的支撑作用。

●男青年站姿详解

站姿在所有的速写考试中被考的几率是最大的，要注意观察人物的身体比例。以及体块间的倾斜变化。

画肩膀时要把握好肩线的透视，以及头颈肩关系要到位。

该模特头部的刻画充分，脸部五官的透视及塑造清晰、丰富，周围的刻画使头部更加突出。

衣纹的疏密关系来自对人物的主观取舍，取的是能够体现人物结构动势的衣纹，舍的是不利于体现人物结构或不利表现画面效果的衣纹。

注意对两只鞋基本形的区分，左右脚要分开，还要注意近实远虚。在刻画时，应透过鞋子刻画脚的结构，其比例结构准确就相对完整，同时鞋子的刻画也应掌握一定的节奏，注意线条的穿插和转折，线条的密度等关系。

该模特为叉胳膊的动作，两腿跨立，刻画时，抓住躯干的动态和身体的重心。

该作者的描绘简练到位，不拖泥带水，重点体现在头部、胳膊弯处、腰部、腿部，画面节奏感和冲击力强。

腰部褶皱较复杂，要通过线条把形体的穿插关系交代清楚，并用以增强画面的节奏。

很多同学对腿部结构不够了解，没能掌握腿部自身的曲线与结构关系，才把腿部画得呆板、僵硬。这个角度特别要注意的是两腿之间的曲直变化与透视变化，小腿腓肠肌的处理要注意形体变化。

裤子上的褶皱要能体现大腿的结构，尤其注意膝盖处褶皱的衔接；裤腿与脚的穿插要到位，体现脚踝到脚的穿插。

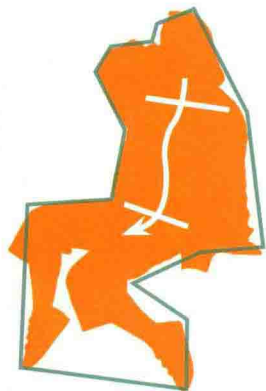
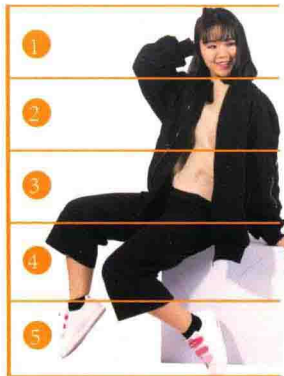

快写训练帮助我们对人物外轮廓大形的理解和对线条的熟练运用。快写时舍弃小的细节和局部，以整体的比例、结构为主。线条流畅，下笔利落才能将快写的训练作用发挥出来，在十分钟快写的基础上，不断深入，添加局部的精彩及整体丰富的元素，就是一副好的速写作品。

坐姿详解

速写的基本形剖析

画坐姿人物时，要注意肩与手臂、髋与大腿的连接，还有弯曲膝盖的连接。胯部、腋窝、颈部是描绘的重点，注意把握小腿、大腿和背部的外轮廓的倾斜度。部分坐姿脊柱会很自然的弯下来，因此背部到臀部再到大腿的动态线要画准确。

头部刻画是人物速写最出彩的地方，头画得精彩，整个速写就更加传神，具有生命力。头发包括脸部在内都可以用顶光的效果来处理，上亮下暗。这种方法比较好掌握，效果也比较强烈。

衣褶是内在形体在外部的体现，我们在刻画衣袖质感的同时也要注意强调出内在的形体结构。画衣袖的外轮廓线时要注意受光面的线条要细，背光面的线条要粗，尤其注意胳膊的骨点一定要粗线强调出来。

腿部刻画要多注意膝盖的方圆结构关系，它是人体重要的关节之一，是大部分学生容易忽视出错的位置。腿部的处理与胳膊相同，在表现好腿部形体时，还要注意增强整个画面的层次关系。两条腿的处理和上衣形成主次对比关系，以增加画面的节奏，使画面更具感染力。

画条纹的衣服一定不要画得“花”、“乱”，或者画得过于均匀。我们在进行绘画时始终要区分其虚实关系，可以对条纹进行适当地处理，突出其附着在身体上的形体转折和明暗关系。

女孩两只脚的动态幅度较大，注意它们的位置关系和透视关系。两只脚的刻画要有区分，前面的脚刻画多一些，后面的则弱化一些。

速写存在对人物的观察方法问题，一定要对比地观察，要从形体结构的角度观察，而不要局部地看对象，表面抄摹式地画对象。要体会线条与结构的默契，线条要直接体现结构而不是游离于结构之外，同时对线条表现的节奏、长短、疏密、虚实的组织和处理也要主动，不能完全依赖从模特那里看到的。

我们要掌握头、手、脚及衣纹的表现规律与方法。掌握速写的要点并具备表现能力，如模特的服装特点、动态特点、包括光影下所产生的黑白灰。

手部的刻画非常生动、形象，注意手指的方向和弯曲手指的转折变化。先概括大的外形和转折，再适当表示暗部，做出体积。

胳膊的形状是圆柱体，衣服则是包裹在圆柱体上的，所以布纹的走向要符合圆柱体的结构。

大腿的轮廓线要肯定，和腿部内侧的投影及结构、衣纹线在虚实、强弱等关系上拉开区分，用笔时采用不同的表现手法，增强画面的视觉效果。

腿可以简单地分为两个部分，大腿和小腿。大腿和小腿都被厚厚的肌肉包围着，只有膝盖部位和腿跟骨周围有明显的骨节。伸展大腿后侧肌肉，大腿根部前侧出现皱纹。

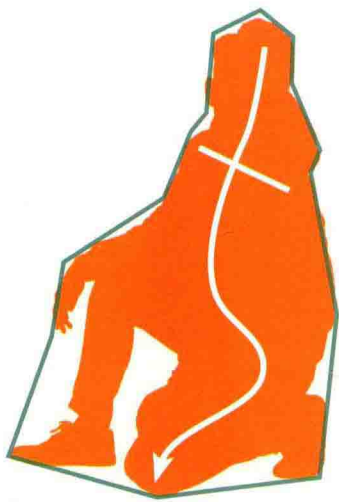
该作品中鞋子的颜色相对重一些，与裤子色调拉开了关系，同时防止出现头重脚轻的感觉。

蹲姿详解

速写的基本形剖析

蹲姿在站、坐、蹲动态速写考试中被考几率是最小的，也是相对难画的，我们要不断地练习，才能画好肢体间的叠压关系。需要注意的是，蹲姿的时候腿部肌肉紧绷用力并且相互挤压，肌肉轮廓向外挤出产生非常明显的形变，腿部变得更宽。

男青年蹲姿步骤

速写中的五官画法，与较长时间的素描写生相比有其自己的特点，速写主要是以线来刻画五官，作画时要集中精力看准对象的五官大小位置及个性特征，放笔直取，抓住结构，达到既反映个性特征，又生动传神的效果。

模特的着装为冬天的衣服，作者恰当的处理手法惟妙惟肖地表现出了模特外套棉服的质地，值得学习。冬装的衣服有着宽松厚重的特点，要抓住这种特点，用一些厚重的线条，再加上明暗关系，表现出衣服给人的分量感。

该模特为蹲姿男青年，作者从结构出发，将人物的形体转折变化、动势和质感用概括简练的线条表现出来。人物造型严谨，特征突出，动作形态自然生动，线条运用得当，整体效果非常好。

利用帽子的走势来充分体现肩部的形状、厚度和空间关系，帽子的处理要放松，不必太拘谨。并且近处的肩膀要实，远处的则虚。

鞋子的处理在画面中同样占有重要的地位，它与头部和手部相呼应，形成节奏关系。鞋子要根据其形体结构关系出现线条的虚实，如鞋底边缘的“紧”和鞋带的“松”形成对比关系。

手之所以难画，是因为大家在画手的时候没有耐心去仔细观察手指的形状和指头的关节。画手的时候要将笔尖削细，细致地勾勒出每根手指的形状，并简单带出手指的关节。

领口的处理尤为重要，它能展现出头、颈、肩的关系，此处注意脖子的穿插关系，同时衣褶的处理应依据形体而转变。

人物蹲姿考察更多的是对人物形体结构的穿插转折关系，特别是腹腔、盆腔之间的穿插与转折关系。很多学生经常会把大腿与盆腔的穿插关系画错，这就要求我们，注重结构关系，以免出现严重的错误。

两条腿和鞋的处理是前亮后暗，以拉开它们之间的主次关系与前后的空间关系。腿部透视关系上要体现的自然舒服，形体的刻画是通过固有色与明暗关系来处理，不但形体层次关系明确而且也增强了画面的整体效果。在小腿的刻画上，要注意体现膝盖、腓肠肌的微妙变化。

头发的明暗变化跟着头颅的结构转折走，高光以及发梢的表现，加强了头发的质感。

手肘关节处一定要交代清楚，抬臂的原因，在衣服上形成的布褶繁多，刻画时要有主、次，抓住几条表达形体关系的重要布纹即可。

●组合人物剖析

组合类速写在人物速写里面相对较难，这也是它为什么一直被相对难考的院校钟情的原因。作为单人动态类速写的延伸，人物组合速写要强调构图，在训练好单人基本三姿的基础上，才能游刃有余地控制好人物组合动态类速写。

对于画面构图节奏的控制，最重要的是人物主次关系要有层次，在画面出现的人物中，一定要有一个最主要的人物作为主体，其他的人物则为陪体。

两个人物的组合速写就是一主一次，三个人物的组合速写就要分主要人物、第二人物、和第三人物，也就是说不论多少个人物都要依次分级，有所区分，这样才能产生生动的节奏变化和良好的空间感，如果表现画面的时候平均划分精力，则会使画面过于死板且空间感不足。

画面构图节奏的另一个重要的方面是人物之间的遮挡关系，画面中尽量安排更加丰富而合适的人物间的遮挡、叠压、穿插关系，让画面节奏变化更生动，更有感染力。

模拟考题：一男子站扛水桶，一男子坐着休息

在一般情况下，人体都是处于活动的状态。运动状态下的人体千变万化，这对于初学者是比较难以把握的。

掌握人物动作的要领，可以概括为“一竖、二横、三体、四肢”。头部、胸部和骨盆是人体三大组块，它们本身的固定不动的，我们把它们看成块状物体，有六个面，这样，它们相互间的位置可以保持对称与平衡。但是如果使这些块面向后、向前弯曲或是旋转扭动，那么人体将会因为块面位置的移动和变化而形成动态。

作者将模特手部的动态以及与水桶的抓握关系表达得有条不紊，要把握好手的动态及其体块关系，将其概况为小的长方体，并注意手臂的透视形。

刻画衣领时要抓住形体转折的衣纹来着重表现，尽量将颈部和肩部之间的前后和衔接关系处理好。注意肩部的透视，近处的肩部会高于远处的肩膀，因为角度的原因，远处的肩膀会有透视性的变化。

前面的模特为坐姿，两手交叉放腿上，头微微低下，给人轻松、慵懒的感觉。后面的模特为站姿，肩膀上扛着水桶，给人感觉沉重的感觉。注意两人前后的虚实关系以及遮挡关系。

要尽可能的将你观察到的形体结构画出来。如加强画面的对比，调整两个人的主次空间关系。把握好每个人物的形象特征，注意两个人的遮挡关系，特别注意不要把两个人画得不在同一个空间里面。

衣褶一般集中在形体转折处和身体凹陷处，身体转折处一般有胳膊肘、膝盖、腰部。躯干及上肢部分大多被衣服所笼罩，透过结构显露出来衣纹关系，故衣纹的穿插就变得格外重要，特别是胸口、领口部分的表现尤为重要。

场景写生详解

速写场景写生剖析

场景速写也就是生活场景与人物动态的结合，因此我们不能只在画室里画速写，要走出去画，多积累场景，要让景物与场景完美的结合。在画场景速写之前，首先要画好不带场景的单人 and 多人速写人物动态，还要掌握足够的构图经验和技巧，要搞明白空间的透视关系。

简单的背景处理使画面的主题更加明确，为主体人物的表现提供了一定的空间，其环境交代明确，为公园内的场景一角。

两人交谈的姿势非常放松，要抓住他们的神情和动态，比如大爷两只手交叉的姿势，大娘右手搭在左手臂上的姿势，非常有趣，注意整体画面的协调性。

画手的时候最重要的是把握住手的基本外形，然后是几根手指关节的关系，既有错位又有联系，相应的关节统一在各个“弧线”当中。

两个人都是翘着二郎腿的，注意腿部的刻画。比如大娘腿部细长的感受与衣服宽松形成了很好的对比关系，腿部的褶皱较多，与衣服的处理更是加强了画面的节奏对比关系。

画脚时最重要的不是每个脚画得多精彩，而是两只脚的空间、虚实等关系处理得怎么样。这幅画两个人脚的关系处理得很好，一前一后，一虚一实，大娘的脚相对完整，大爷的脚被遮挡住了一些。

人物搭配场景，在两者的匹配过程中还要做到“恰如其分”，简单说就是不能让逛街的人出现在教室里，也不能将课堂设在商场里。还要有一定的情节，情节表现是写生速写的新内容，是事情的变化和经过，也就是各个部分围绕着画面主题内容产生的发展变化。

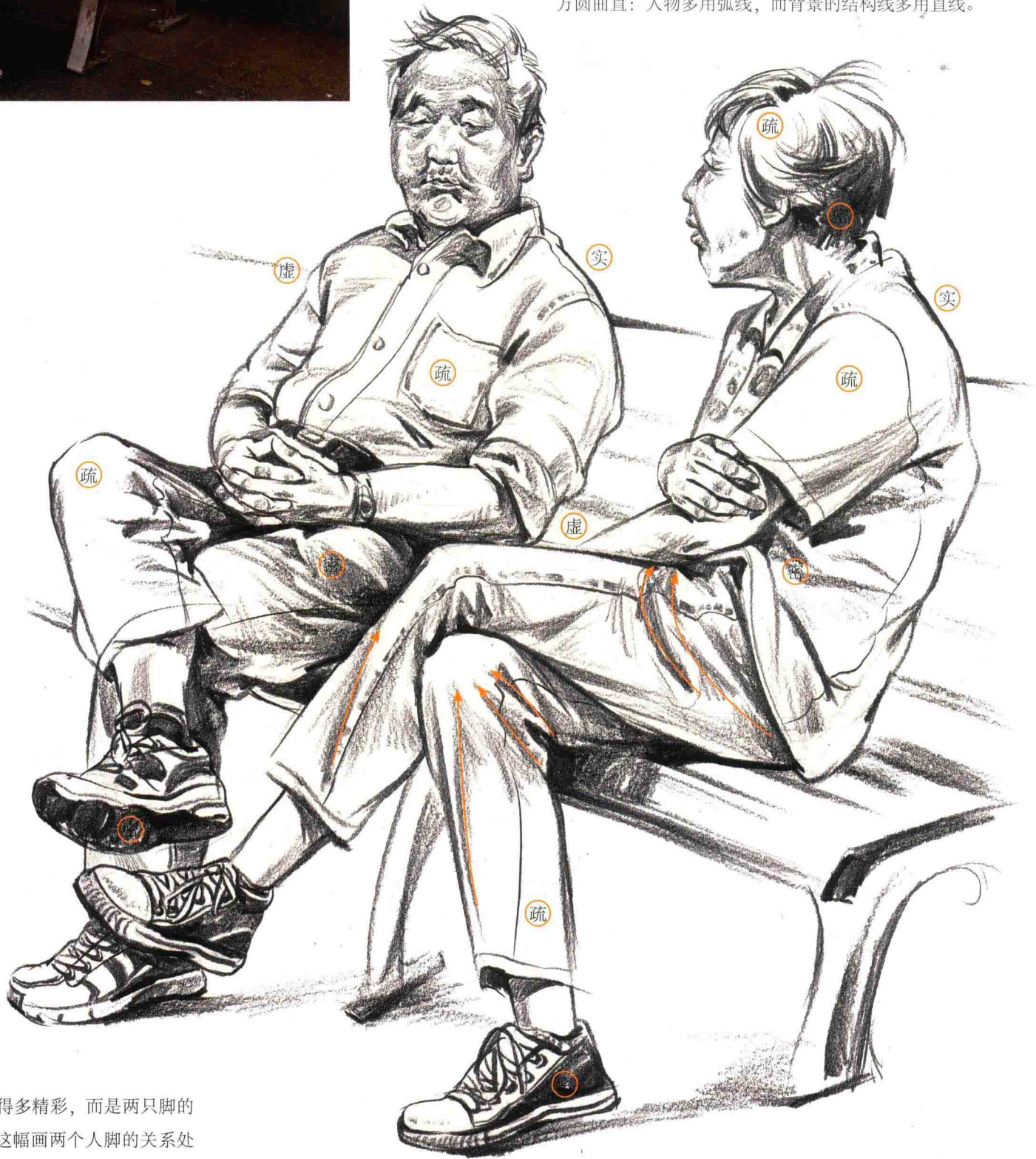
左图是典型的公园一角，两位老人的人物形象十分有特点，白发苍苍，加上类似景区的背景，能很好地表现画面的主题，散步的老人停下来休息，闲谈。两人的身体相对独立，但又有一定的前后关系，男性虽然距观者较远，但正面对着观者，更适合做画面的详画人物，应该着重刻画，同时，应该表现出两者之间自然的互动关系。

场景速写中常用到的对比方法：

疏密：人与人、人与背景之间处处都有疏密对比关系。

虚实：近实远虚、上实下虚、主实次虚等。

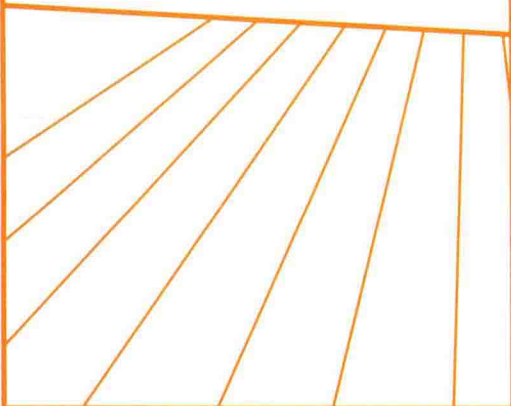
方圆曲直：人物多用弧线，而背景的结构线多用直线。

这幅画的裤脚画得很精彩，无论是近处的还是远处的，结构都很清晰、轻松。有很多作者误解了虚的含义，认为虚就是完全虚掉，其实不是，虚掉的只是对比，而不是结构。

一个不成文的规定：在画面内容和人物大小都一样的前提下，竖构图对空间纵深感的表达会有帮助，横构图显得画面更加宽广。在场景中，没有出现房屋等能明确表达透视关系时，地板的走向也是表现透视及空间纵深感的好素材。

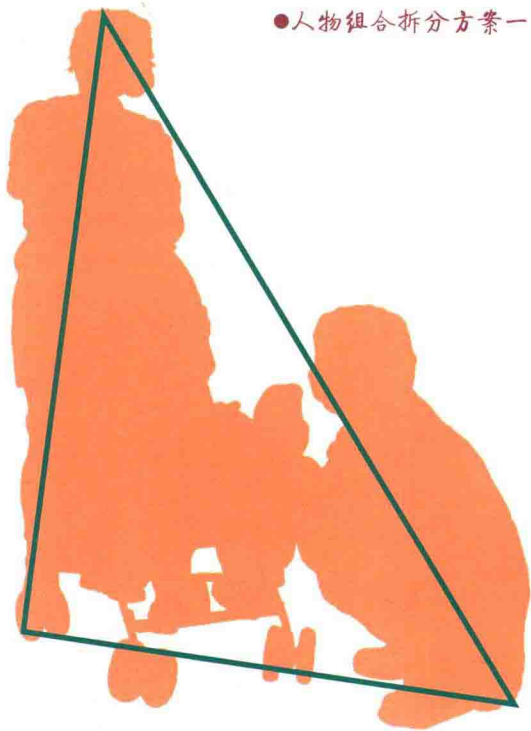

●场景剖析

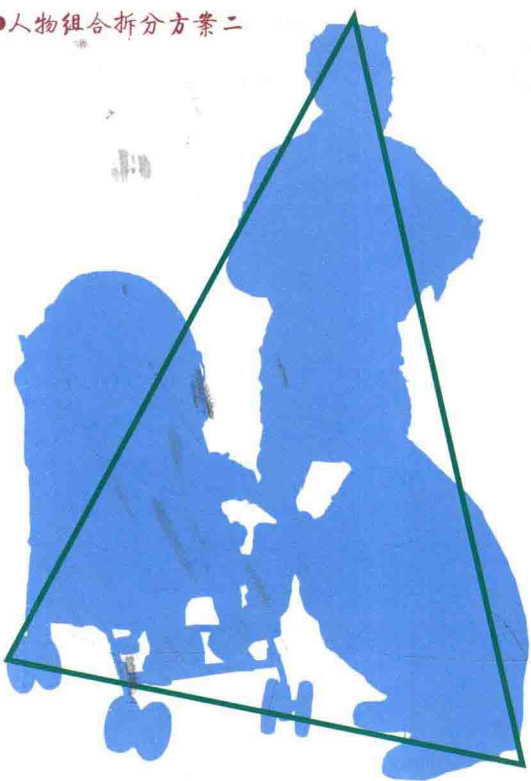
平时对于站坐蹲三姿的训练是其他人物速写考试形式的基础，我们要在平时多积累一些经典的较为万能的姿势，在考试时，按照不同主题的要求，配合不同数量、性别、姿态的人物组合，把握好构图，再适当添加道具和符合空间透视的场景，这就是“移花接木，画面剪贴”。

在学习的过程中，尽量做到笔不离手，多看、多画对于速写的学习是很有帮助的。

●人物组合拆分方案一

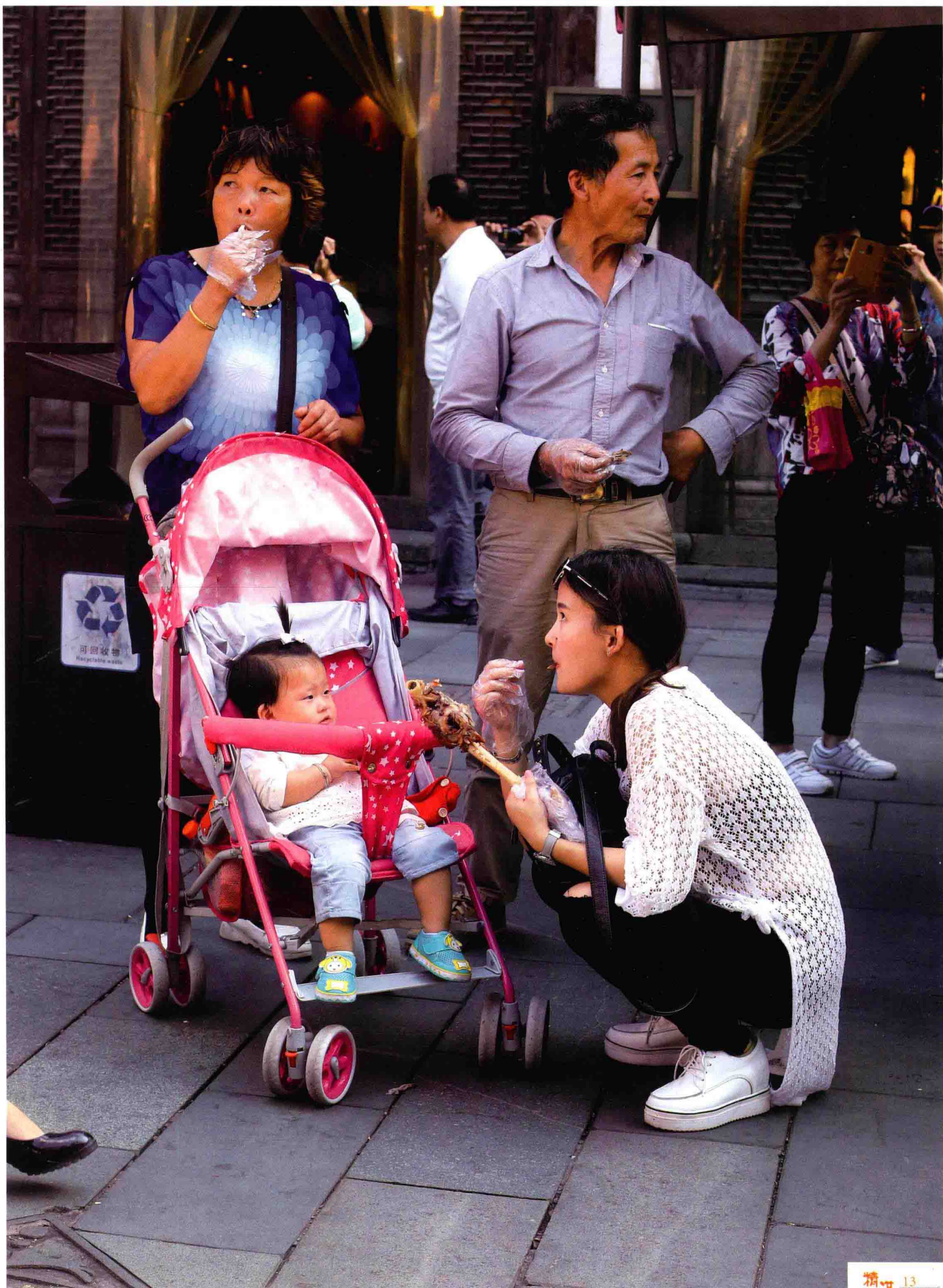

●人物组合拆分方案二

场景速写中出现的人物组合，在构图时也同样适用三角形、S形、对角线等形态，来营造画面的形式感。

本张写生照片，是由一家四口组成。本身人物的组合就具有一定的高低错落，男女老少的节奏感。我们在画的时候为了追求三角形构图，表现更为强烈的形式感时，可以对画面中的人物，进行拆分，重新组合。

头部和五官是人的整体形象，最先被关注和发现的部分最能反映人物特点。虽然在速写中，头部的表现没有素描头像要求那么高，但我们也需要了解头部的结构，然后抓住头部主要的结构点进行刻画。

正面头部比例可归纳为“三庭五眼”，“三庭”是指从前额的发际线到下巴底面可以竖向分为三个等份，上庭指发际到眉弓，中庭是指眉弓到鼻底，下庭指从鼻底到下巴底部。“五眼”是以一个眼的长度为测量单位，将脸的正面横向分为五等份，两内眼之间是一个眼的宽度，然后从外眼角至头部边缘又为一个眼的距离，加起来就正好是五个眼的宽度。此外通常成人的眼睛基本处于头部的 $1/2$ 处，儿童眼睛的连线则会略低于 $1/2$ 处。

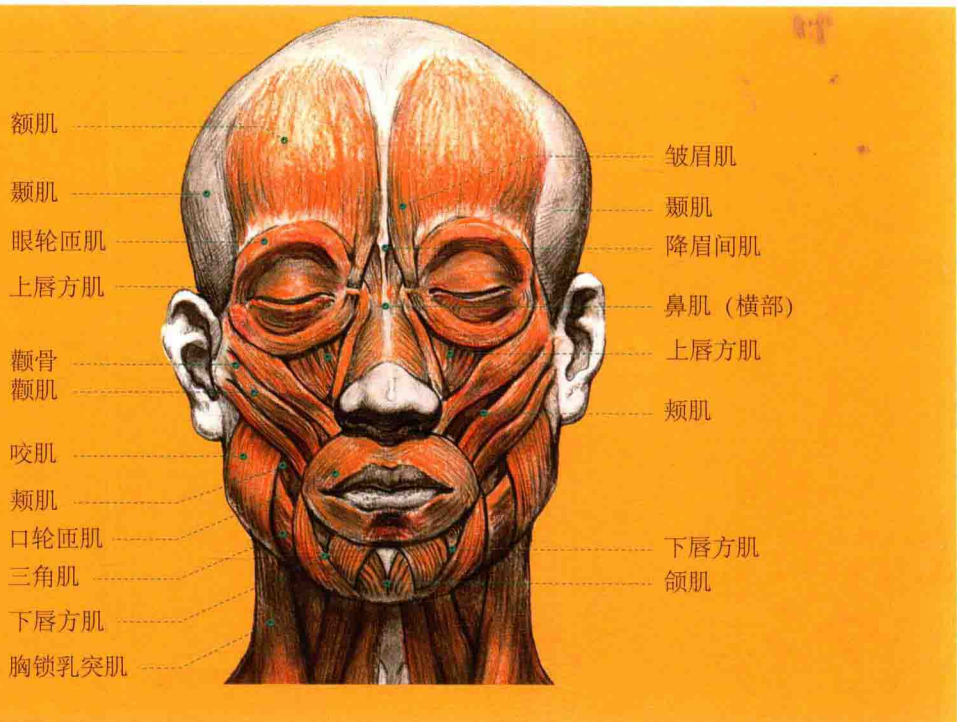
关于耳朵的位置，耳朵的上缘通常在眉毛与眼睛之间，下缘通常与鼻底齐平。如果头部角度和视角变化，那么透视“三庭五眼”也会发生相应的变化。而侧面角度头部的比例通常可归纳为其长与宽相等。我们在画头部时应该注意观察各个个体之间的差异，以表达人物的特征。

●头部骨骼示意图

●头部肌肉示意图

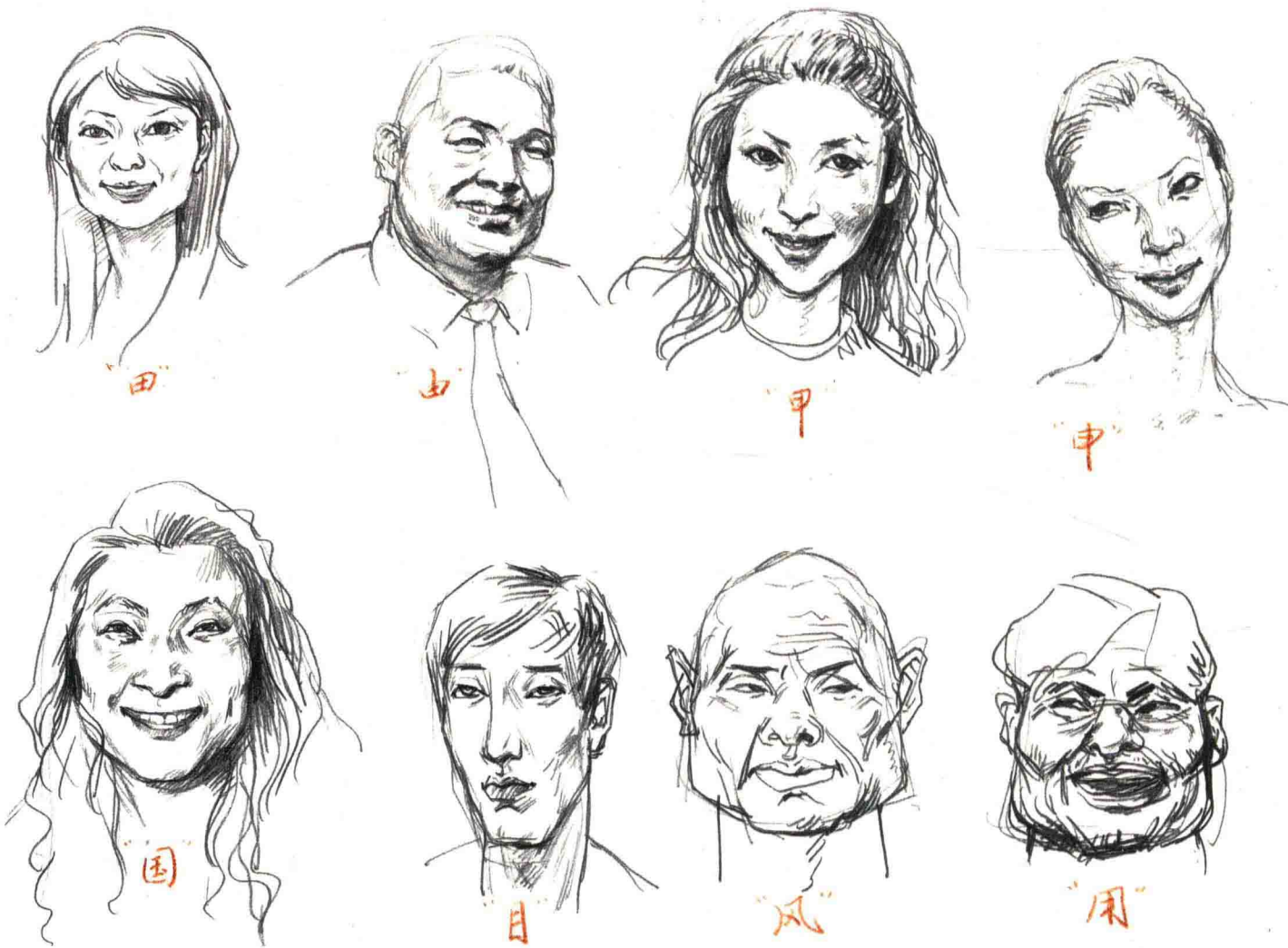

●头部特征示意图

头部的形状由骨骼的形状决定，因此人的脸型常根据各自的特征分为右图几类：“田”字脸，“由”字脸，“甲”字脸，“申”字脸，“国”字脸，“目”字脸，“风”字脸，“用”字脸。

女性骨骼轻巧，肌肉较小，多为上宽下窄的脸型特征。男性的骨骼宽大，肌肉发达，常有“国”字脸、“由”字脸等。

速写头部体量较小，没有很多时间可以像素描一样可以刻画的很详细，所以更应该局部重点刻画。可以放大我们感受到的脸型或者是五官上的特征，进行描绘，这样画面会显得生动许多。

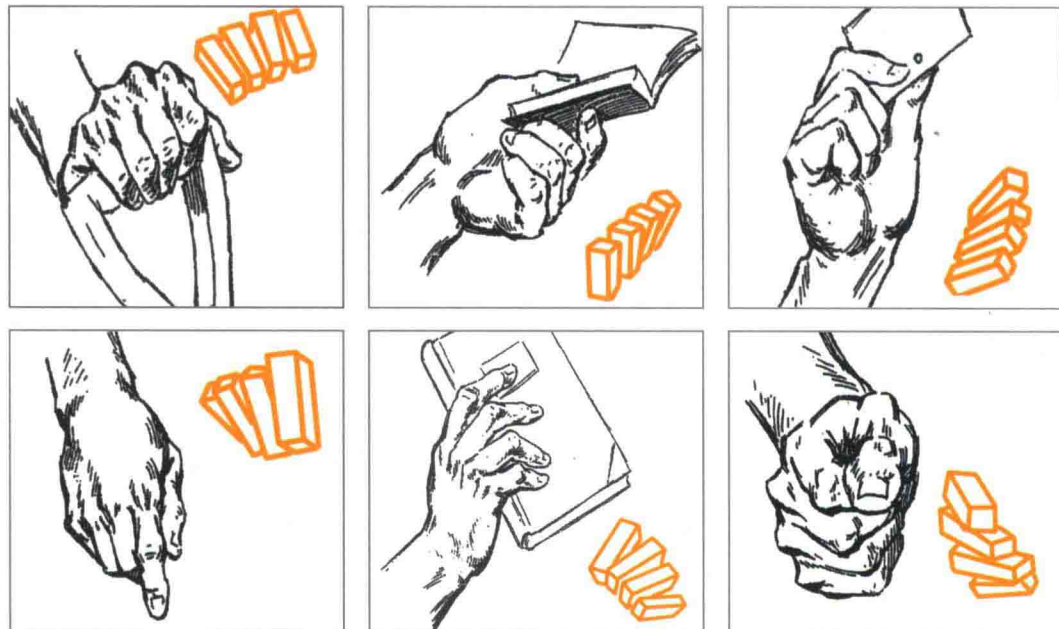
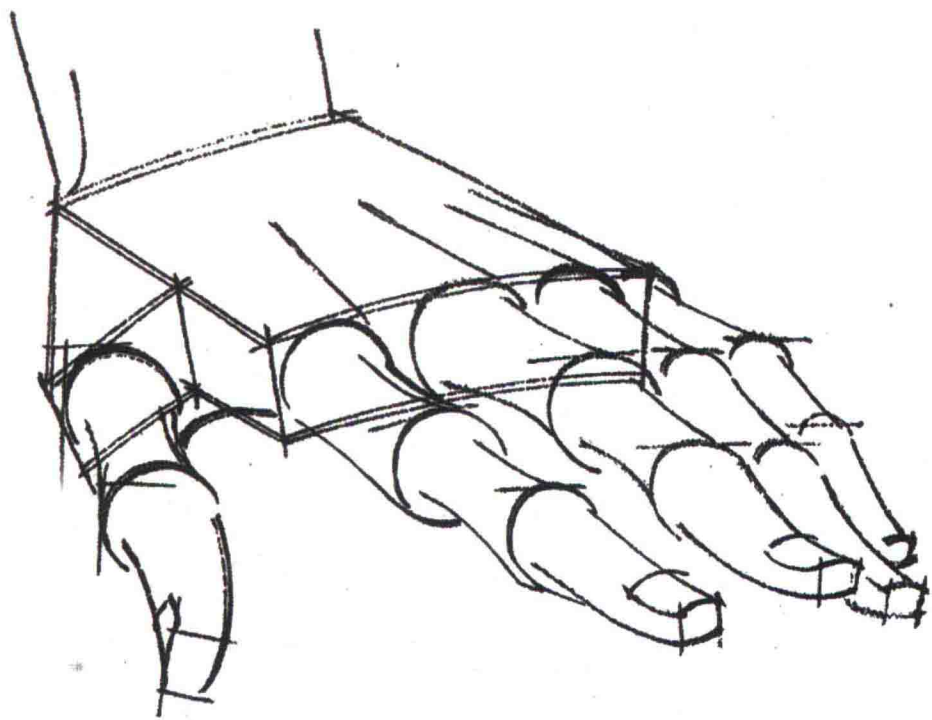
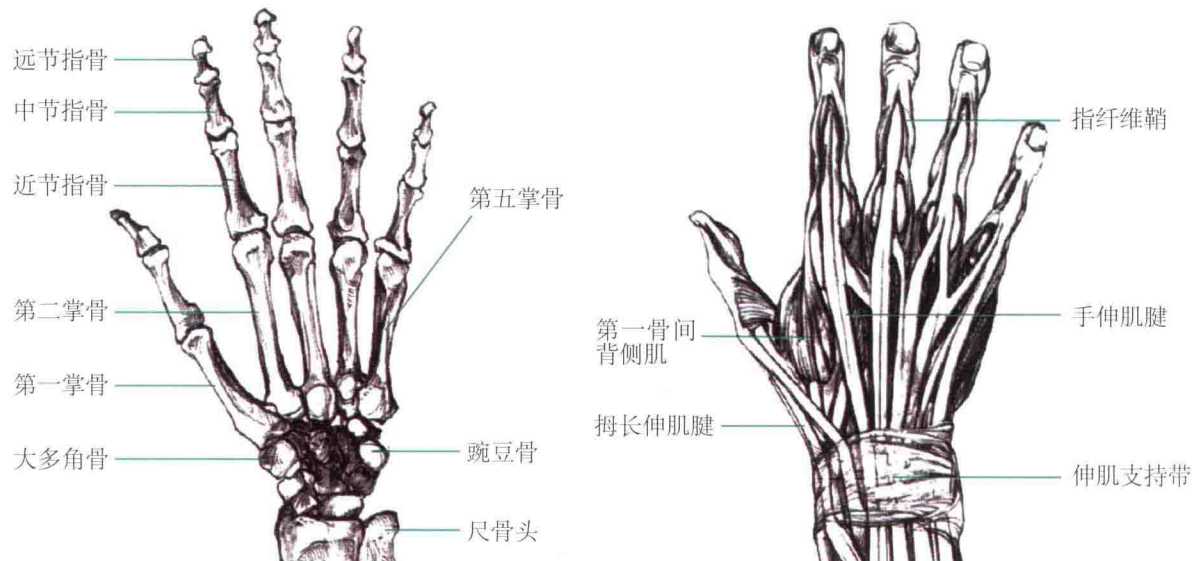

在描绘手部的时候，要注意手臂和手腕的扭动关系，手的握、提、抓、展开等动作，都能很好的加强手的“表情”。最常在考试中出现的一些基本动作有自然下垂与平放、抓握、拿笔、拿筷子等，要多多练习这些最常考的基本动作。

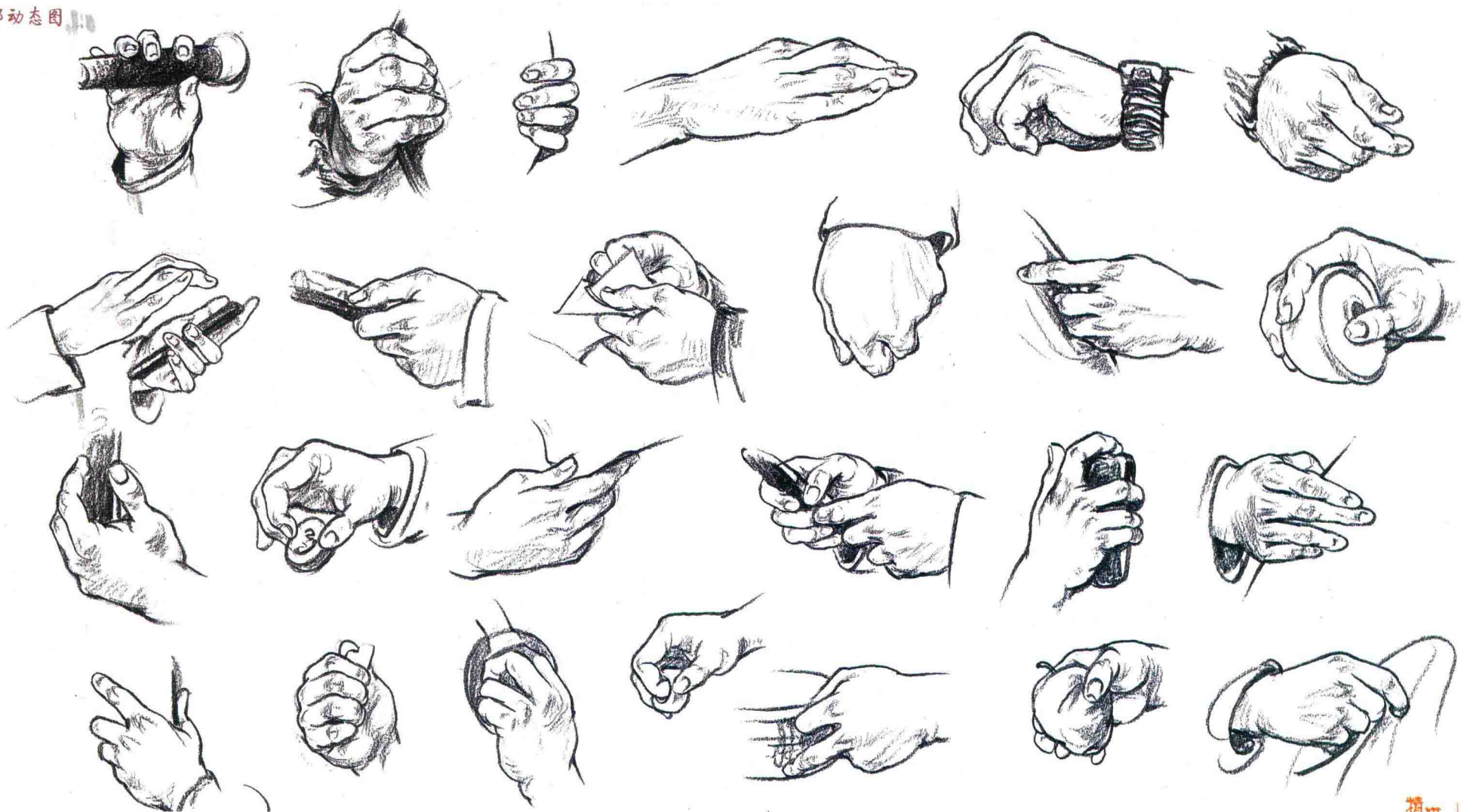
●手部体块剖析图

手由手腕、手背、手掌和手指组成。首先要抓住整个手的动态特征，切记不要一根一根描画手指。可以先将手看成几何体进行概括，由整入零，逐步完成。

●手部肌肉示意图

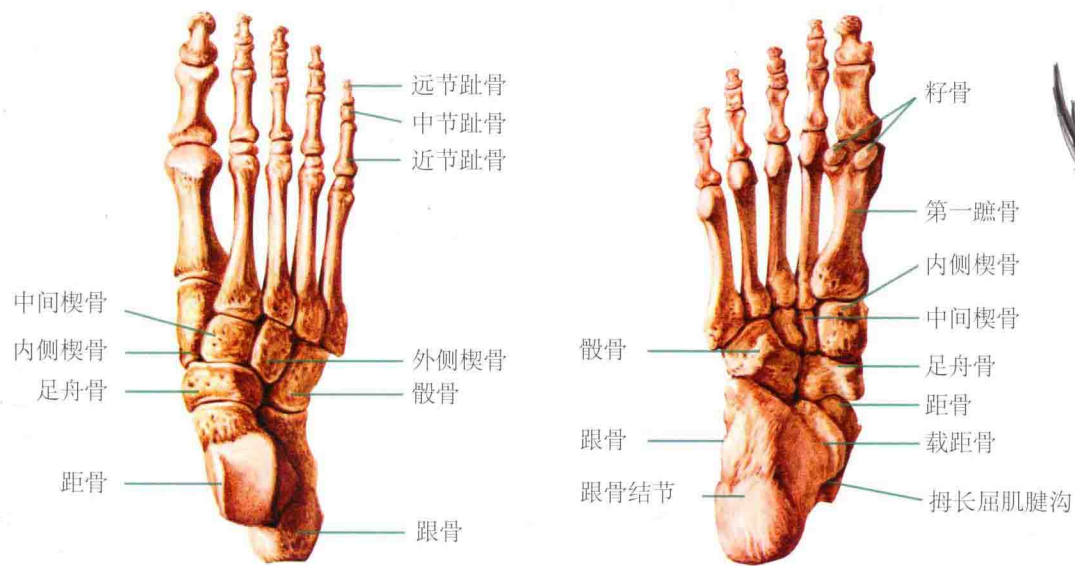

●手部动态图

足部以鞋的形式出现在速写中，要求我们在画鞋时充分理解足部和鞋的关系。鞋的样式越来越丰富，常见的有运动鞋、帆布鞋、皮鞋、雪地靴等，都有很好的装饰作用。我们要学会用线条和适当的调子来处理好它们的质感。

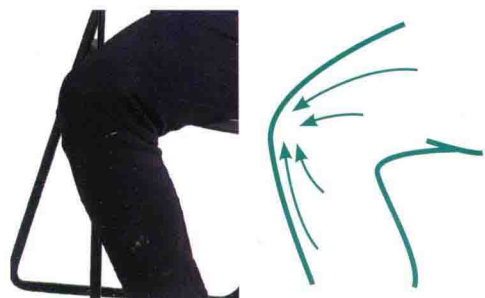
●脚部动态图

人物穿衣后，内部鼓出的骨点和肌肉对外部的衣料有着支撑作用。衣料与这些形体贴合的位置，会显示出与内部形体一致的轮廓起伏。而衣料未与形体贴合的位置会产生褶皱，因此我们在观察照片时，一定要养成联想内部造型的习惯。

●顶点衣纹

顶点衣纹常出现在肩、肘、膝关节处，从顶点向其他方向发散，像一把被撑起的小伞。

●拉伸衣纹

拉伸衣纹是肢体向四周伸展时产生的褶皱。这种褶皱呈斜向长条形，常出现在腋下、裆部。

●叠压衣纹

叠压衣纹常常出现在肘部、膝关节弯曲时的内侧。

