

教学知本

東 寫

衣纹

DRAPERY

主编·高银河

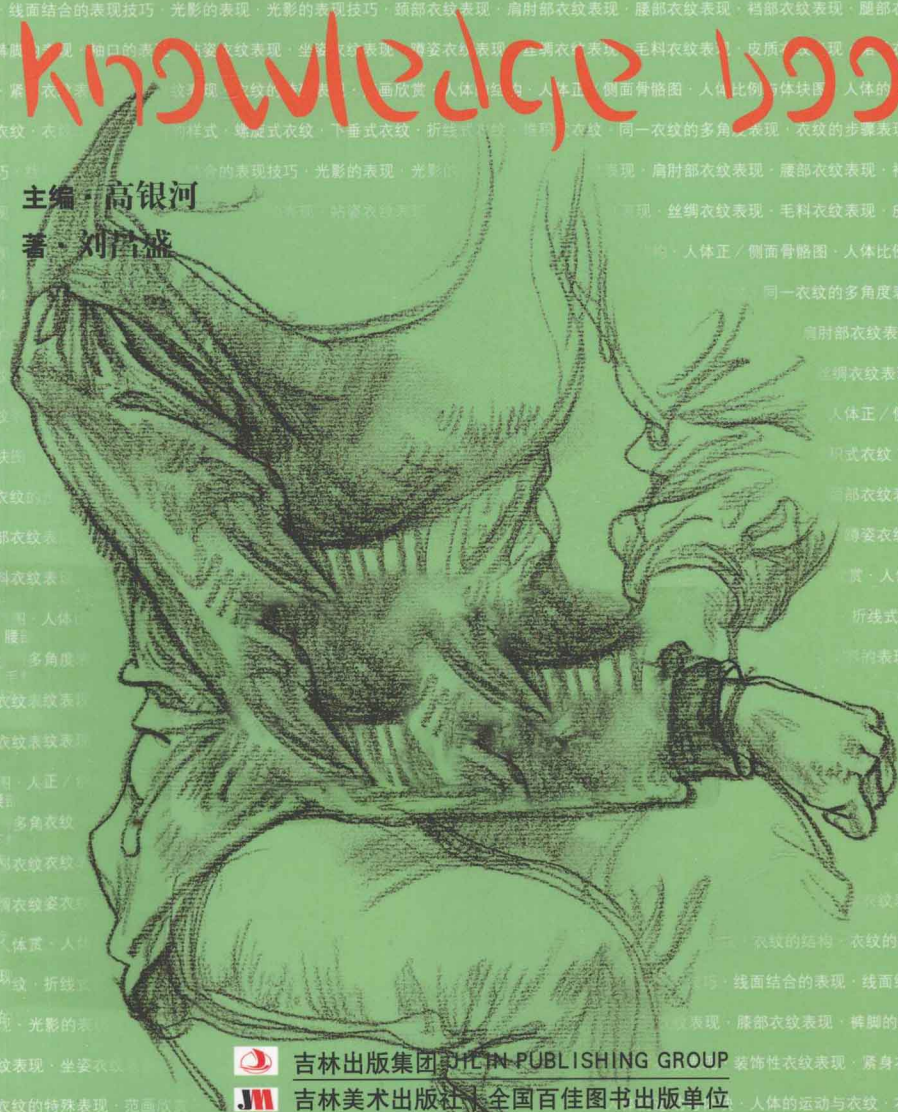
著·刘昌盛

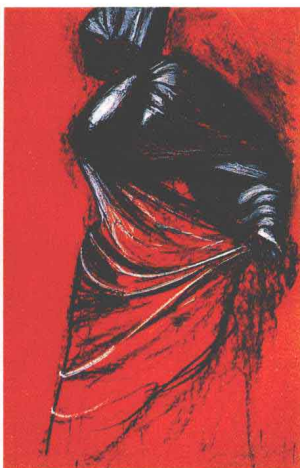
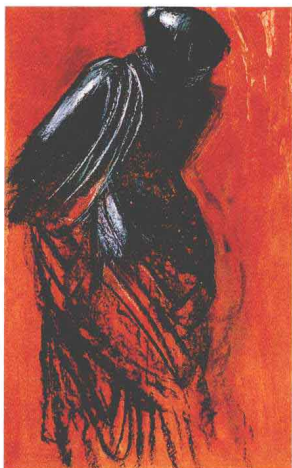

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 全国百佳图书出版单位

吉姆·戴恩 Jim Dine
1935~ / 美国
三个红色的舞者 / 1989 年

图书在版编目 (CIP) 数据

速写·衣纹/高银河主编. —长春: 吉林美术出版社, 2011.1
(教学知本丛书)

ISBN 978-7-5386-5024-2

I. ①速… II. ①高… III. ①速写—技法(美术)—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 (2010) 第 251717 号

速写 衣纹

教学知本书系
knowledge book

· 中国美术教育专业教学读本 ·

出 版 人 | 石志刚
主 编 | 高银河
著 者 | 刘昌盛
责任编辑 | 李 卫
特邀编辑 | 王 嵘
装帧设计 | 王 嵘
出版发行 | 吉林美术出版社
地 址 | 长春市人民大街 4646 号
(邮编: 130021)
网 址 | www.jlmspress.com

制 版 | 沈阳大禹奥博电脑设计制作有限公司
刷 印 | 浙江影天印业有限公司
版 次 | 2011 年 1 月第 1 版
印 次 | 2011 年 1 月第 1 次印刷
开 本 | 889mm × 1194mm 1/32
印 张 | 2
印 数 | 1—5 000 册
书 号 | ISBN 978-7-5386-5024-2
定 价 | 15.00 元

WWW.jmdtw.com
网上购书有惊喜!
邮购电话: 0431-86037809

图书策划·项目统筹 /

顶点原创图书工作室

E-mail: dd.yc@hotmail.com

主编 高银河

高银河 1996年毕业于大连第十五中学，1998年创办“顶点画室”至今。2000年毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室，师承刘仁杰教授。2005年鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生班毕业获硕士学位，师承宋惠民教授。2005年中国青年出版社特约编审。2008年江西美术出版社特约编审。2009年创办“顶点原创”图书工作室。2002~2009年编辑出版艺术类图书八十余册。

作者 刘昌盛

主编的话：

从十几岁学画开始，我就日夜渴求能掌握一个可以速成学画的办法，大学毕业后这十几年又不经意地走在无休止的美术高考培训教学中，我再次面对一届又一届学生们的一次次的真诚渴求——找到帮助他们迅速提高的方法。在教学中，我相信每一位老师都同样会渴求要寻找到一条速成的教学办法。我在从事编写美术培训教材的七年中，在不断地摸索中明白了再完整、完美的一套教材，也不免适应全国不同地区、不同程度的艺术学生和各地不同的教学现状。怎样能出好一套有用的教材，就成了每一位出版人终日无法得到答案的问题。

知识是一点一滴积累得到的，没有任何一门知识是以线型出现的。今天，我和顶点画室的二十几位老师、同事们以我们平日积累的教学经验，将“点滴”知识集结成册并以《教学知本》立名，是想将这套书中的一个个知识点贯穿起来，有效地组成我们平日可系统化学习的教程。同时希望这些知识原理、教学要点以“点”的方式呈现于全国各地，形成与学生和同行们的互动，我们共同来研究、探讨、交流，使之真正成为一套行之有效的教学知识读本。

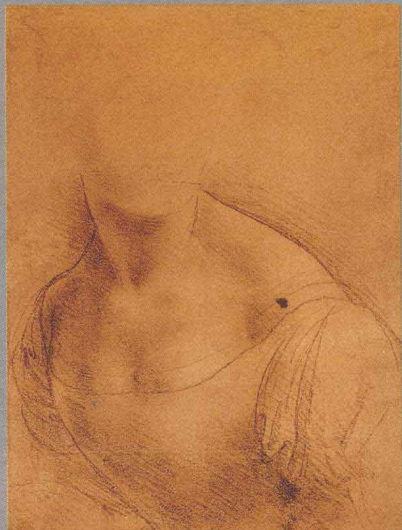
刘昌盛 1971年12月生

于山东鄄城。1994年毕业于山东曲阜师范大学美术系并留校任教，2000年7月毕业于鲁迅美术学院中国画系并获得硕士学位，现为曲阜师范大学美术学院副教授，省青年美协理事。曾获“山东首届高校美术专业师生基本功大赛”教师素描类一等奖。先后出版美术专著十余种，作品多次参加国家级展览并获奖和被美术馆收藏。

contents

目录

01 范画欣赏	10 衣纹的步骤表现	40 裤脚的表现
02 人体的结构	12 线的表现	42 袖口的表现
● 人体正 / 侧面骨骼图	● 线的表现技巧	44 站姿衣纹表现
● 人体比例与体块图	15 线面结合的表现	46 坐姿衣纹表现
03 人体的运动与体块	● 线面结合的表现技巧	48 蹲姿衣纹表现
04 人体的运动与衣纹	18 光影的表现	50 丝绸衣纹表现
06 衣纹的结构	● 光影的表现技巧	51 毛料衣纹表现
07 衣纹的样式	22 颈部衣纹表现	52 皮质衣纹表现
● 螺旋式衣纹	24 肩肘部衣纹表现	54 裙子衣纹表现
● 下垂式衣纹	28 腰部衣纹表现	56 装饰性衣纹表现
● 折线式衣纹	30 裆部衣纹表现	58 紧身衣纹表现
● 堆积式衣纹	33 腿部衣纹表现	60 棉服衣纹表现
08 同一衣纹的多角度表现	36 膝部衣纹表现	63 衣纹的特殊表现

Leonardo Di Ser Piero Da Vinci

1452~1519年 / 意大利 / 衣纹习作

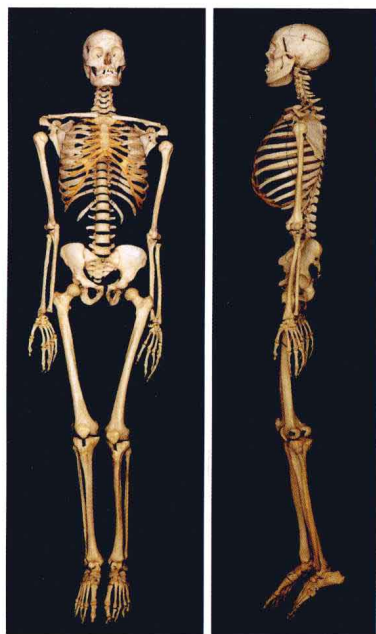
1510年 16.7 × 14.7 (左上) / 1501年 22.1 × 15.9 (右上)

1504年 22 × 13.9 (左下) / 1504年 16.4 × 15.8 (右下)

人体的结构 |

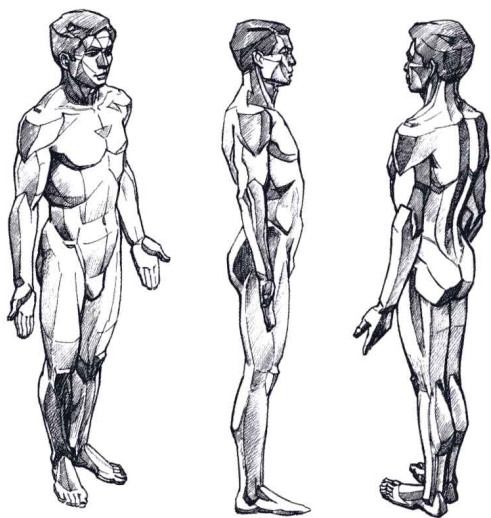
REN TI DE JIE GOU

● 人体正 / 侧面骨骼图

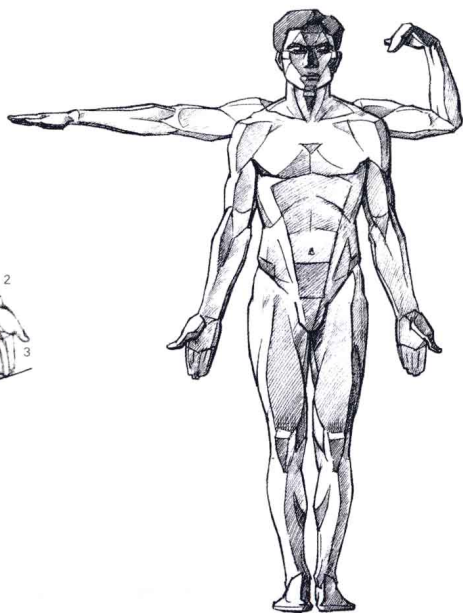
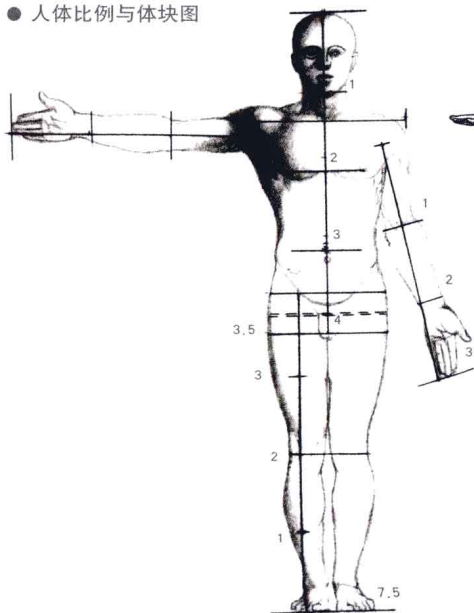

课题要点:

画好人物速写的前提是要了解与人体造型有关的骨骼肌肉、它们的形状特征以及它们之间的关系，人体任何部位的比例、形态都是与其内部的结构直接相关的，对这些结构应当认真加以研究。我们一般是以头部的形体作为参照，来确定人体各部分的比例关系。对体块的理解一方面要基于大的几何形来认识，另一方面又要注意到人体结构有其自身的节奏、韵律，是不同体块的完美组合。

● 人体比例与体块图

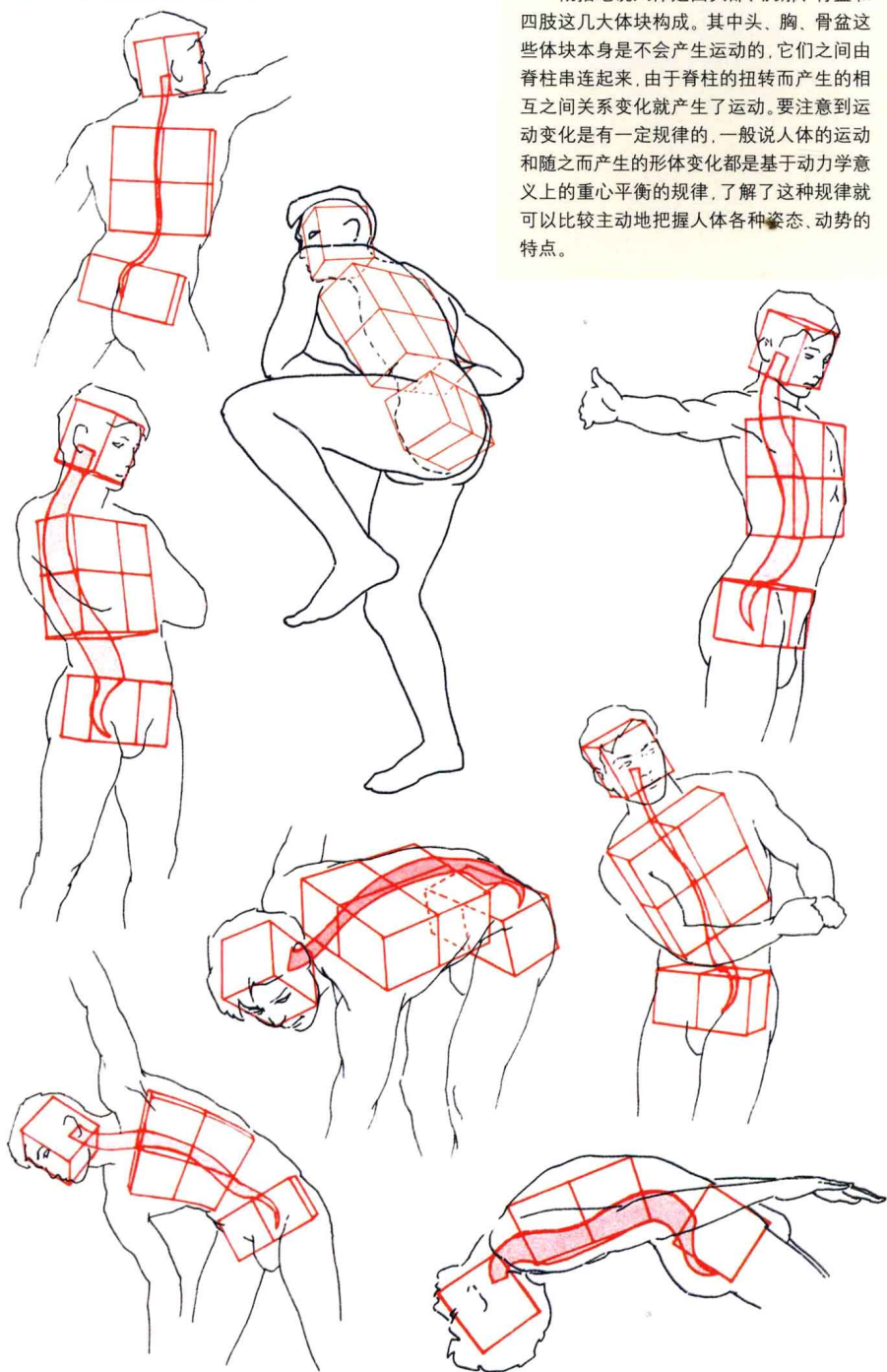

| 人体的运动与体块 |

REN TI DE YUN DONG YU TI KUAI

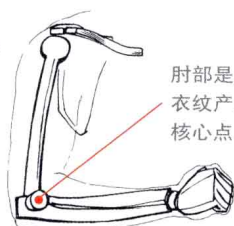
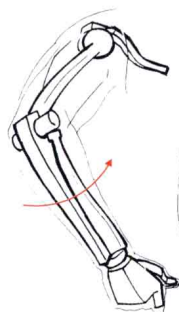
课题要点:

概括地说人体是由头部、胸廓、骨盆和四肢这大体块构成。其中头、胸、骨盆这些体块本身是不会产生运动的,它们之间由脊柱串连起来,由于脊柱的扭转而产生的相互之间关系变化就产生了运动。要注意到运动变化是有一定规律的,一般说人体的运动和随之而产生的形体变化都是基于动力学意义上的重心平衡的规律,了解了这种规律就可以比较主动地把握人体各种姿态、动势的特点。

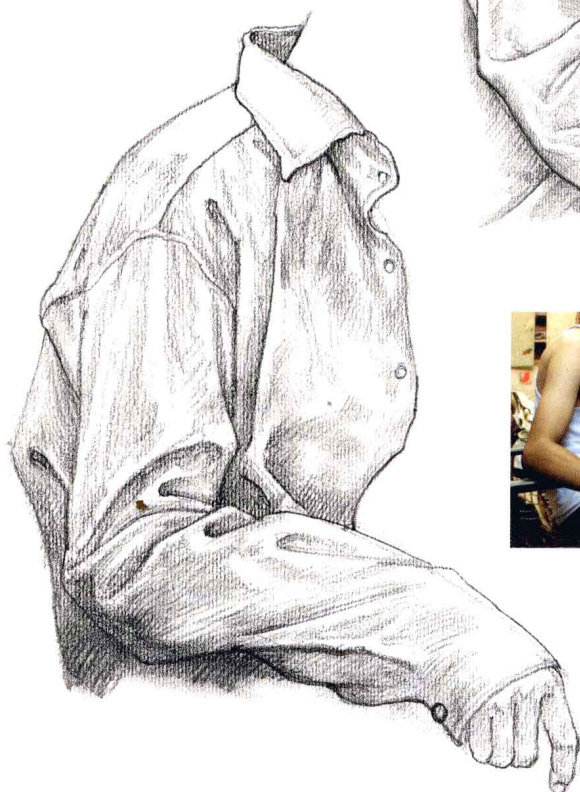
| 人体的运动与衣纹 |

REN TI DE YUN DONG YU YI WEN

肘部是上臂
衣纹产生的
核心点。

上臂的运动

课题要点:

衣纹的变化、走向、转折、虚实,体现了人体的结构与运动规律,因此画好衣纹的关键在于认真体会、观察、研究人的运动与形体关系。要把形体最基本的比例、动作特征和基本形作为表现的目的,但形体结构必须通过人的外在形象表现出来,衣纹就是主要的表现内容。明白了这种关系,我们画衣纹就会相对容易些,因此要善于分析衣纹和运动的关系。

| 衣纹的结构 |

YI WEN DE JIE GOU

衣纹习作 达·芬奇

知识点解析

衣纹穿插关系的基本结构特点为锁链式，一环扣一环。线条之间要有穿插关系，来龙去脉要交代清楚，线条的曲直、方圆、虚实、强弱、宽窄等形态都要紧紧围绕内部的形体结构来表现。一方面要画出衣服与结构的关系，另一方面要通过对衣纹不同的表现手法来体现不同的衣服质感，在运用造型语言表现结构的同时更进一步地加强形式美感。

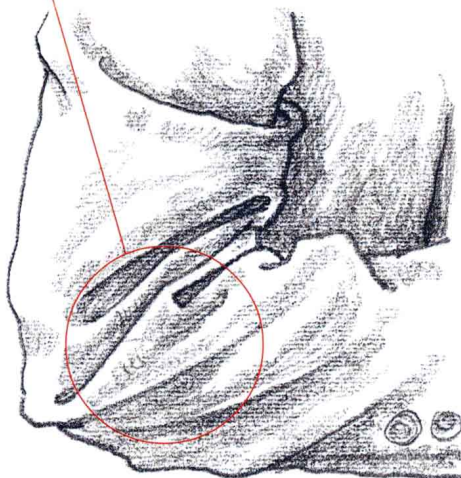
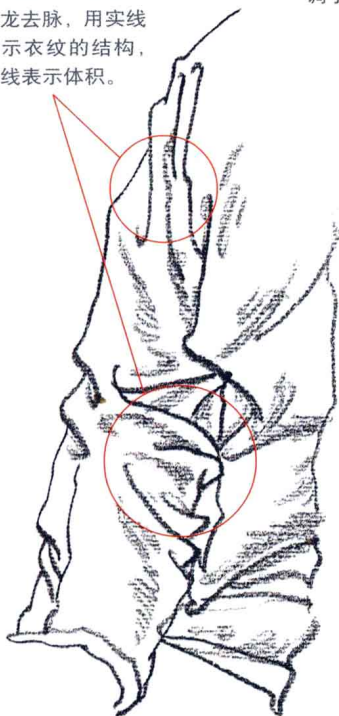
衣纹的结构像锁链式结构，一环扣一环。

紧贴着人体结构的线条细而实。

衣纹线条的穿插关系很重要，注意线条的压合、重叠与来龙去脉，用实线表示衣纹的结构，虚线表示体积。

根据形体的转折变化，调子画在转折处。

衣褶要根据不同的样式理解为不同的形体，有自己的亮面与暗面，调子画在明暗交界处，调子的用笔要按衣褶的走向来用笔。

| 衣纹的样式 |

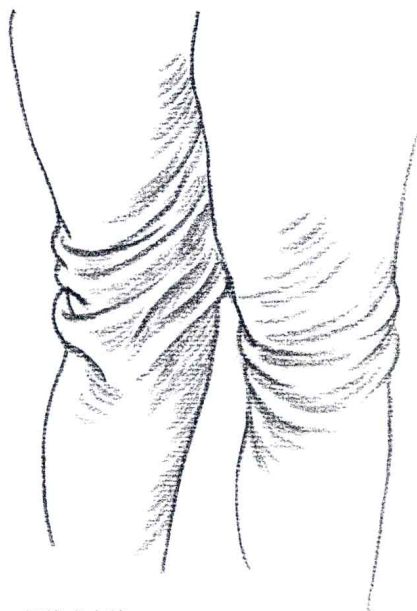
YI WEN DE YANG SHI

知识点解析

尽管衣纹由于衣服材质和运动的不同而形成众多样式，但整体可概括为螺旋式、下垂式、折线式、堆积式等不同形态，我们在表现时要弄清楚不同衣纹样式的形成原因及其与人体运动和内部结构的关系。在具体表现时要围绕着衣纹的走向来用笔，注意其穿插及主次关系。

7

● 螺旋式衣纹

● 下垂式衣纹

● 折线式衣纹

● 堆积式衣纹

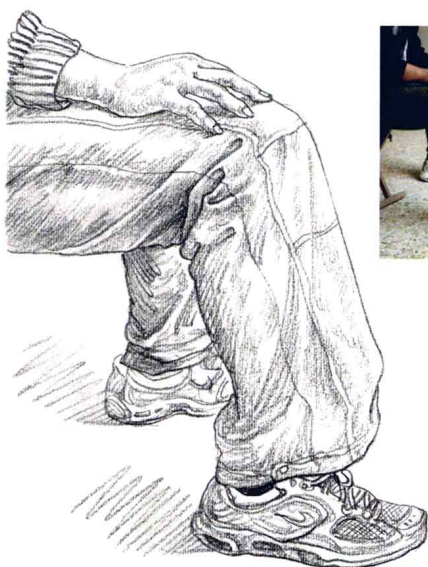

| 同一衣纹的多角度表现 |

TONG YI YI WEN DE DUO JIAO DU BIAO XIAN

知识点解析

衣纹的表现要符合结构与动作特点，外侧面腿部要注意表现膝盖下方大腿与小腿连接处所形成的衣纹，这几根线条要交代清楚，膝部衣纹由于紧贴身体，线条要画的细而实。正面衣纹特别要注意膝部的表现，膝部最高处不要画调子和线条，在膝部下方可画适当线与调子以突出其内部形态。内侧腿部衣纹的表现同外侧腿部表现方法一致，也是要突出腿部的结构。

让-奥古斯特·多米尼克·安格尔

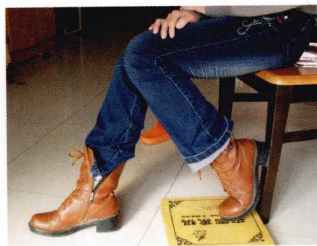
Jean-Auguste Dominique Ingres

1780—1867 年 / 法国

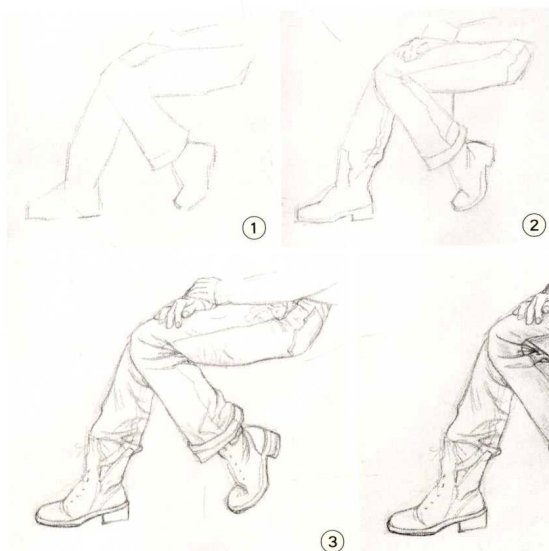
衣纹习作 / 1475~1480 年

| 衣纹的步骤表现 |

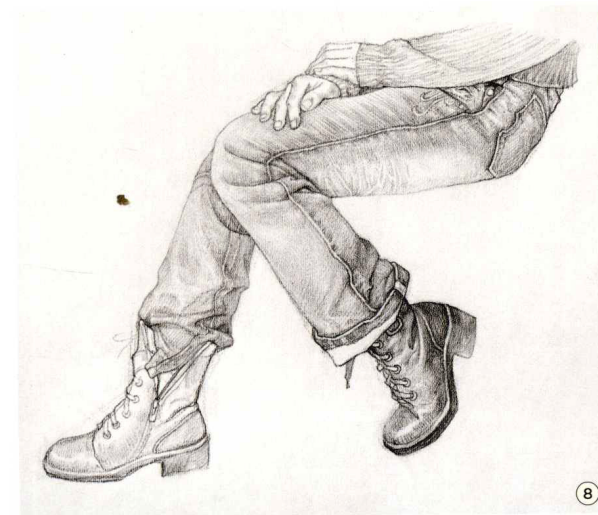
YI WEN DE BU ZHOU BIAO XIAN

1. 用虚直线轻轻画出两腿与手部的轮廓特征, 注意它们之间的比例与位置关系。
2. 进一步明确画面各部分的基本形与特征。
3. 轻轻画出手、脚与腿部关节处的衣纹, 注意线条的方向、长短与基本的穿插关系。

4. 从右边腿部开始刻画, 明确衣纹线条的具体走向并涂上淡淡的调子, 以表现腿部和鞋子的基本体积。
5. 以同样的方法画出左面的裤子与鞋子。
6. 毛衣与手部一并画出, 并进一步加强腿部衣纹的细部特征。
7. 深入刻画牛仔裤的衣纹与皮靴的质感。
8. 刻画衣服细节的同时不忘照顾到腿部的体积与结构特征。

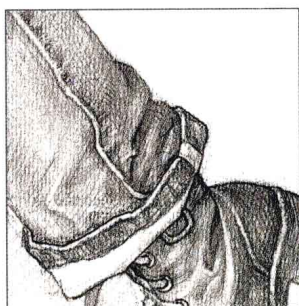
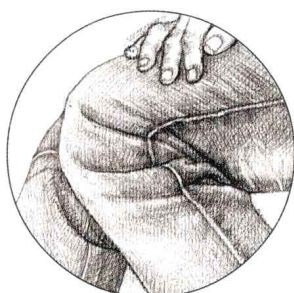

9

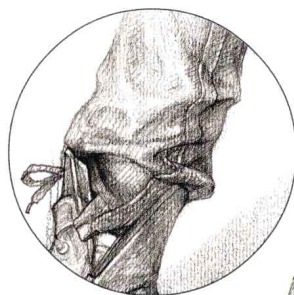

10

9. 手部的细节、牛仔裤的裤缝线、皮靴的金属扣与鞋带要刻画得具体可信。

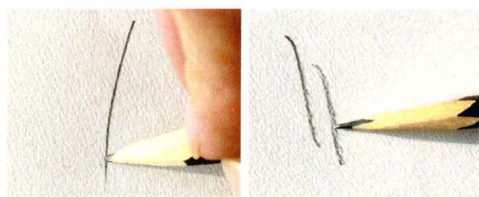
10. 画出腿部与靴子的投影，调整画面最终完成。

| 线的表现 |

XIAN DE BIAO XIAN

● 线的表现技巧

细而实的线(立锋用笔) 宽而虚的线(侧锋用笔)

