

人物速写

CHARACTER SKETCHES

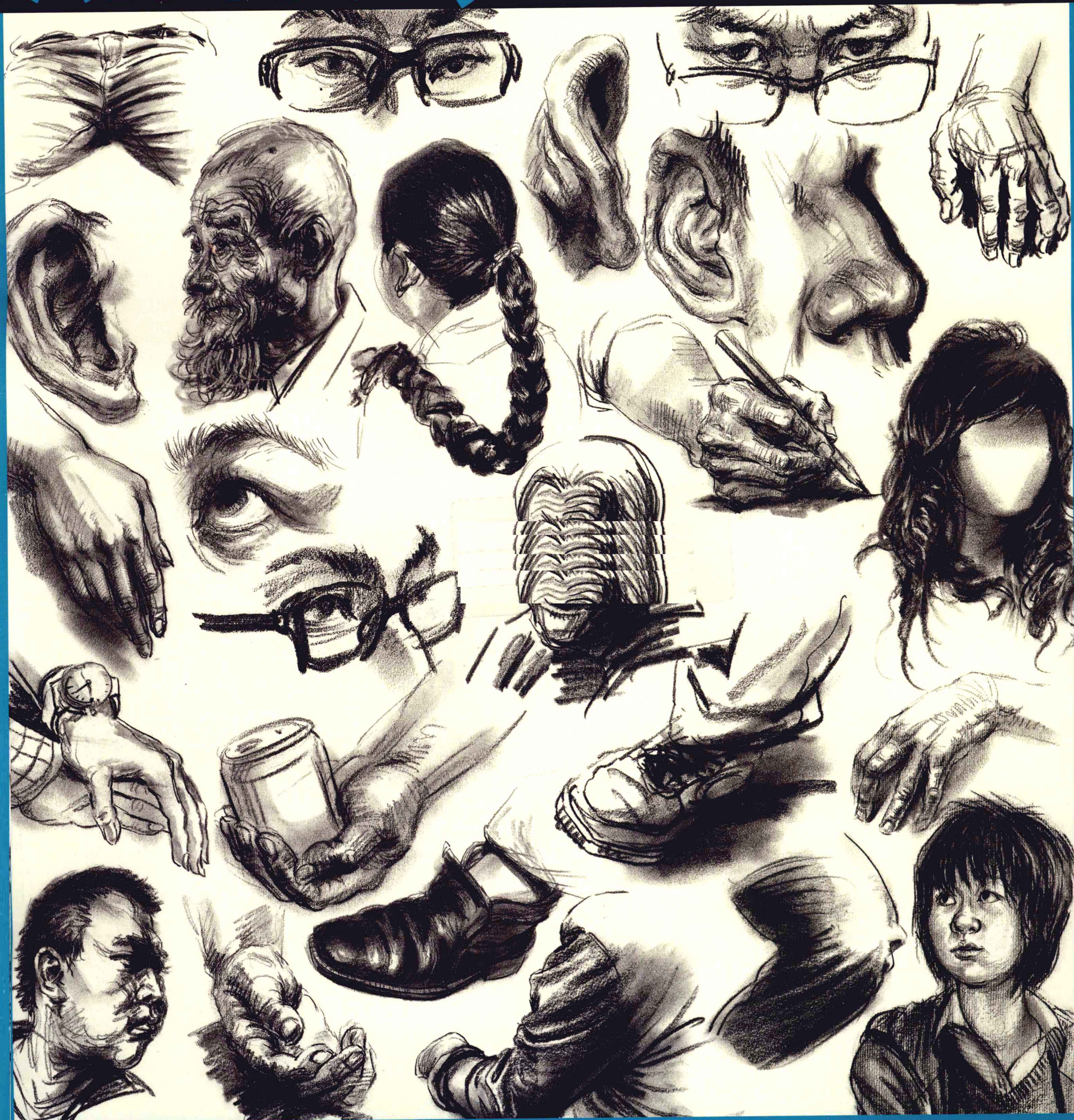
局部

BAITUBAIJIE

吉林出版集团 JLM 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

〔主编的话〕

2010年的出版计划聚焦在一点，就是编一些对学生学习绘画以及最终应考真正有意义、有帮助的图书，《百图百解》系列便是其中的领头篇。实际上，这个选题构思已久，如今在顺应当前国内美术高考的新趋向与新变化的基础上，使其内容更加丰富、完善，最终将这套丛书以专业的角度完美、成熟地呈现在大家面前。

《百图百解》系列丛书从多方面基础教学内容出发，对其中呈现的众多要点、难点问题细致分析、详细解读，方便、快捷地解决当今“速食学习”的考生在学习过程中面临的问题。意在以解构的方式，帮助考生在考前极短时间内将其逐个攻克、解决，这个所谓的“笨办法”，实际上能够产生非常强劲的助推力，使同学们的应试学习事半功倍。同时我也希望考生在利用这套书的学习过程中，找到更多的绘画规律，最终取得成功。

该册《人物速写·局部》，书中以大量的图片配以步骤说明，逐一解析人物局部的质感、结构、空间、黑白等因素，还包括人物局部在刻画时该如何比较、观察、用笔，全部细致地给予解读，是一册不可多得的绘画工具书。

·中国美术教育专业教学读本·

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

刘畅 1982年出生于辽宁省沈阳市，2003年就读于李象群工作室，2004年进修于清华美院，2007年至今任教于顶点美术培训学校，2008年参与出版《高考秘籍》《80后一代》等。

目录

CONTENTS

速写·理论知识讲解 1

头部·知识点讲解 2

●头部骨骼示意图 2

●头部的比例关系 2

●眼部各部分名称 2

●鼻部各部分名称 2

●嘴部解剖图 2

●上下唇形体分析 2

●耳部各部分名称 2

●耳部比例关系 2

眼 部

●正面·3/4面·侧面 3

鼻 部

●正面·3/4面·侧面 7

嘴 部

●正面·3/4面·侧面 10

耳 部

●正面·3/4面·侧面 13

头 发

●男女头发表现 16

头 部

●步骤表现详解 20

●头部正面表现 22

仰视/平视/俯视 22

●头部3/4面表现 25

仰视/平视/俯视 25

●头部侧面表现 29

仰视/平视/俯视 29

●头部背面表现 31

仰视/平视/俯视 31

●面部表情表现 32

●儿童头部表现 34

●老人头部表现 34

手 部

●单手表现 36

●手部的受力表现 40

●双手表现 42

双手在速写中的表现 42

脚 鞋

●线的表现 44

●线面结合的表现 46

●光影的表现 48

●皮鞋的表现 50

衣 纹

●不同部位的衣纹表现 52

速写 理论知识讲解

概述

速写，是一种快速的写生方法。速写的英文是 sketch，有草图的意思。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式，但在18世纪欧洲，速写这种绘画形式只是画家创作的准备阶段和记录手段。

对于初学者来说，速写是训练造型综合能力最好的方法。在短暂又受限于速写对象的刻画中，需要作者快速地抓住对象的比例关系、神态、动势等重要因素，同时在短暂的绘画过程中锻炼作者的快速概括能力和细致的观察力，从而达到很好的综合能力的训练。

因此对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现物体造型的绘画基础课程。

速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。

速写的作用

速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。

速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短时间内画出对象的特征。

速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

速写能提高我们对形象的记忆能力和默画能力。

速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

左：女人像 / 阿维格多·阿利卡 Avigdor Arikha / 1929~2010年 / 以色列 / 1985年
右：女人像 / 埃贡·席勒 Egon Schiele / 1890~1918年 / 奥地利 / 1918年

人像习作
阿尔布雷希特·丢勒
Albrecht Durer
1471~1528年 / 德国
20.4 x 20.8cm / 1491~1492年

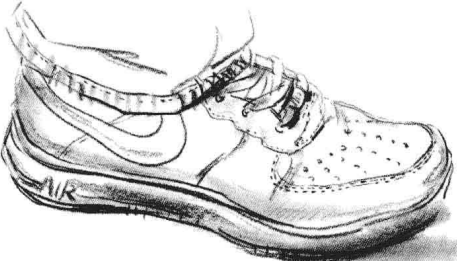
快速表现

慢画表现

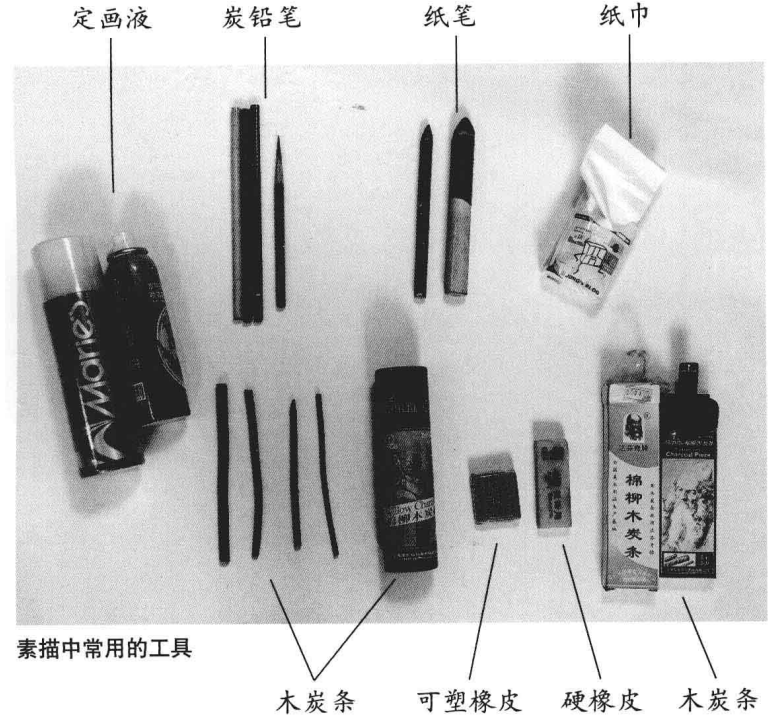
线描法

线面结合法

光影表现法

素描中常用的工具

定画液 炭铅笔 纸笔 纸巾

木炭条 可塑橡皮 硬橡皮 木炭条

绘画工具

铅笔是以石墨或加颜料的黏土做成的笔芯为书写介质，用于学习、办公、工程制图、美术、绘画等方面的书写或绘画工具。按性质和用途可分为石墨铅笔、颜色铅笔、特种铅笔三类。

石墨铅笔：铅笔芯以石墨为主要原料的铅笔，可供绘图和一般书写使用。石墨铅笔的硬度标志，一般用“H”表示硬质铅笔，“B”表示软质铅笔，“HB”表示软硬适中的铅笔，“F”表示硬度在HB和H之间的铅笔。石墨铅笔共分6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H、10H等18个硬度等级，字母前面的数字愈大，分别表明愈硬或愈软。此外还有7B、8B、9B三个等级的软质铅笔，以满足绘画等特殊需要。

颜色铅笔：画出的效果及外观类似于铅笔，颜色多种多样，笔触清新简单，可用橡皮擦去，具有透明度和色彩度，在各类纸张使用都均匀着色，流畅描绘。

炭笔：质地较硬，画面对比强，画后不易修改，比较容易擦调子，画面易脏。

木炭条：条状圆柱形，颜色深黑，适合纹理较粗糙的纸张使用，是传统绘画用品，质地松脆，可塑性大，易修改，易脱落。

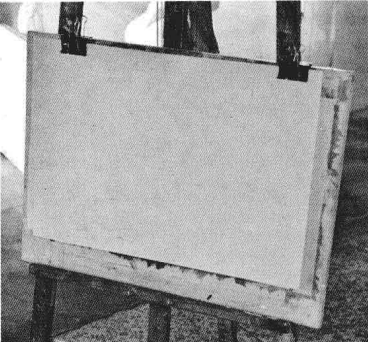
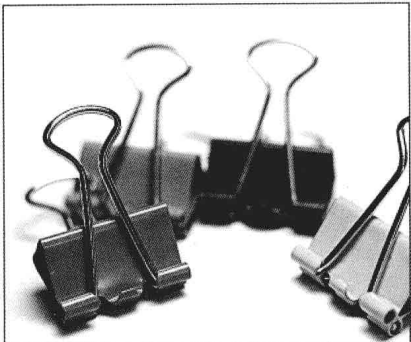
素描纸：质地松软，纸面粗细适当，铅笔作画容易出效果，常用于素描绘画。

橡皮：橡皮用橡胶制成，能擦掉石墨或墨水的痕迹。橡皮的种类繁多，形状和色彩各异，有普通的香橡皮，也有绘画用2B、4B、6B等型号的美术专用橡皮，以及可塑橡皮等等。

速写的题材

速写的题材非常广泛，从场景速写到人体速写，再到风景速写，都是速写描绘的对象。它可以现场直接对静物写生，也可以凭记忆对整个发生过的事件进行记述。我们生活中的任何事物都是速写的对象。本书重点强调的还是人物速写中的头部训练，人物头部速写是整个速写中的重中之重，可以起到画龙点睛的作用。

画夹与画板、素描纸

速写的表现类型

速写的表现类型由作画时间和目的而定，作画时间较长的称“慢写”，慢写的时间一般在两个小时以内；时间较短的叫“速写”，时间一般在几分钟至十几分钟；还有一种是“默画”，是在对象已经离开和变化的情况下，凭记忆作画。在创作中，默画的作用最大。

速写的表现方法

速写的表现方法主要分为“线描法”和“线面结合法”以及“光影表现法”。

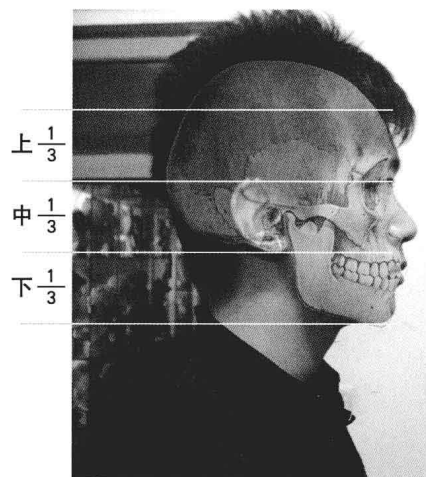
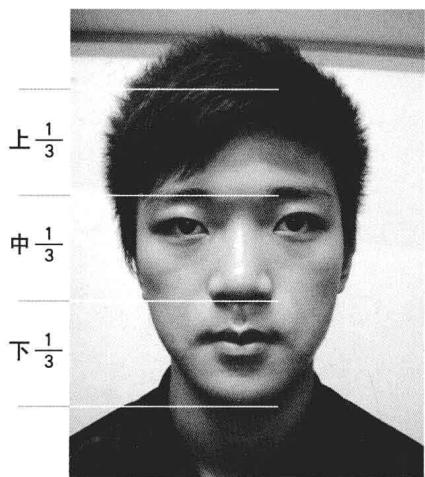
线描法是以单线的形式将物体的轮廓、结构概括成线，有时配以装饰线条，主要表现物体的特征和传达人物的神态。

线面结合法以线为主，适当配以表示灰度的排线，表明物体的明暗关系。光影表现法强调物体上的光影因素，调子相对较多和细腻。

头部 知识点讲解

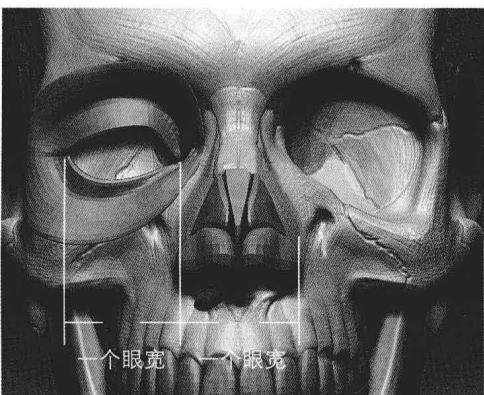
要点解析：在人体头部中，头骨对其特征的影响是第一位的，面部肌肉次之。头骨决定着头部的比例，各人种所呈现的主要特征也基本由头骨决定，可以说对头骨的学习是人体头部学习环节中的基础，也是重中之重，只有熟练掌握了头骨的结构及主要特征，才有可能刻画出真实的、符合美学的头部。

头部的比例关系 |

三庭：通过鼻翼下沿做一条平行线，通过眉弓做一条平行线，再通过发际做一条平行线，得到三段，这三段的高度就是三庭。

理想的头部侧面比例为正方形（去除耳软组织的高度）。高度的中线通过眼睛中部，宽度的中线通过下颌骨与头颅骨的交界处。

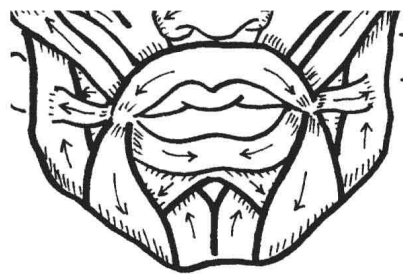
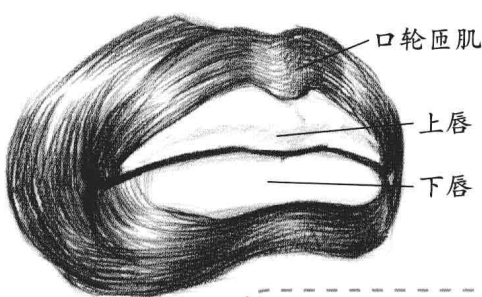
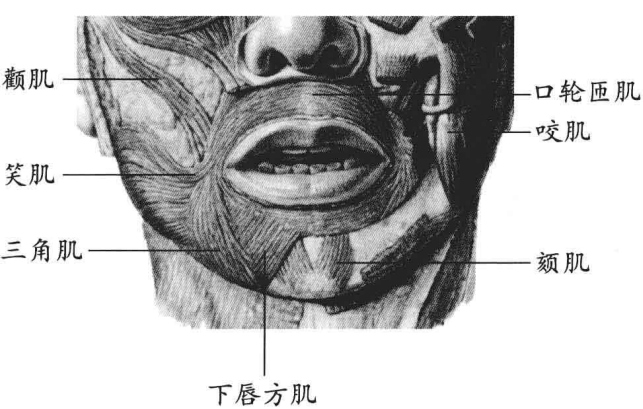

理想的鼻子两翼之间的宽度为一眼的宽度。

从眉骨高点到鼻前棘底部，可在鼻骨高点处一分为二，此比例为正常人的鼻部比例关系。

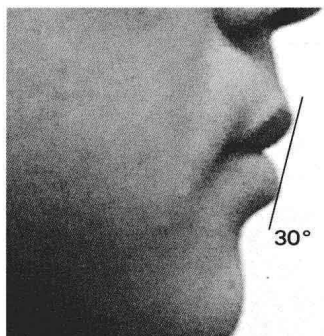
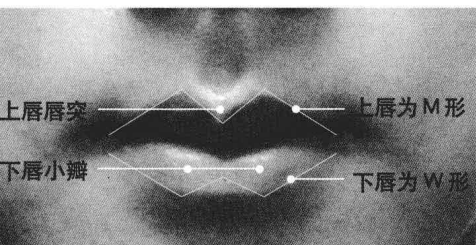
嘴部解剖图 |

知识点解析

口轮匝肌存在于口周围不完全的椭圆形肌肉，下经颏唇沟，两侧环形肌肉汇合于中线；口轮匝肌的作用是带动嘴部运动，口轮匝肌放松时，口会紧闭；收缩时，皮肤上会出现因挤压形成的褶皱；它还可使两侧鼻翼向外扩张，上唇外侧会与颧肌挤压，鼻唇沟会加深，通常愤怒时和用力时会出现此现象。

上下唇形体分析 |

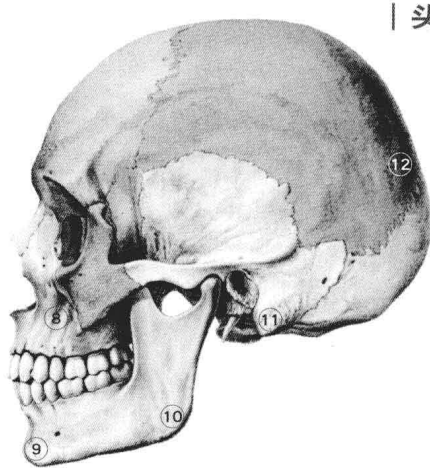
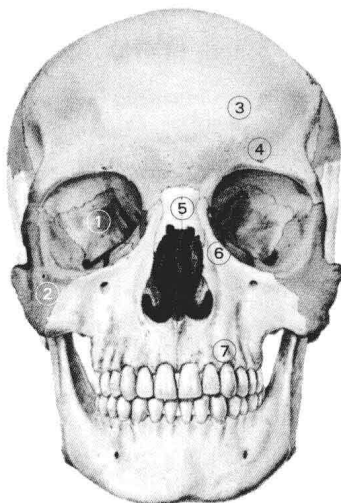

知识点解析

嘴唇是嘴部最直观的造型部分。上唇是一条宽延的、柔和的弧线，唇中央微微低陷。正面上唇的外形类似一个扁平的、拉长的“M”字母形状，上唇结节即上唇凹陷的中央部分，微微向前突起。下唇轮廓像一个拉长的字母“W”状，椭圆形的两个小瓣从下唇中部向外膨胀。唇中央向下收缩，与上唇的唇突相吻合。

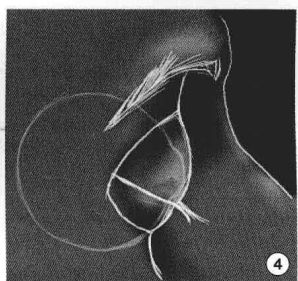
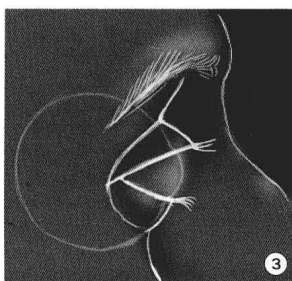
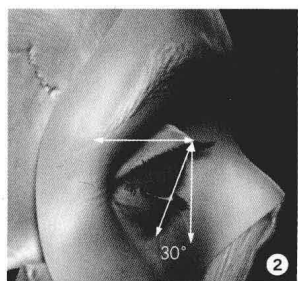
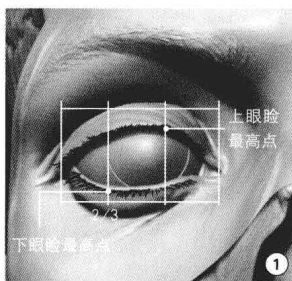
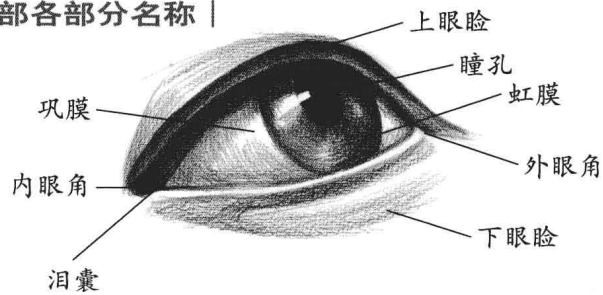
正常人的嘴唇从侧面观看，上、下唇的外沿并不在一条垂直线上，而是有一定的倾斜角度，大致是 30°。

头部骨骼示意图 |

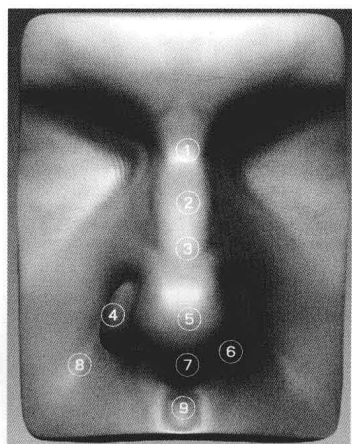
1. 眼窝
2. 颧骨
3. 额结节
4. 眉弓
5. 鼻骨
6. 额突
7. 齿槽突
8. 上颌骨
9. 颏结节
10. 下颌骨
11. 乳突
12. 枕骨

眼部各部分名称 |

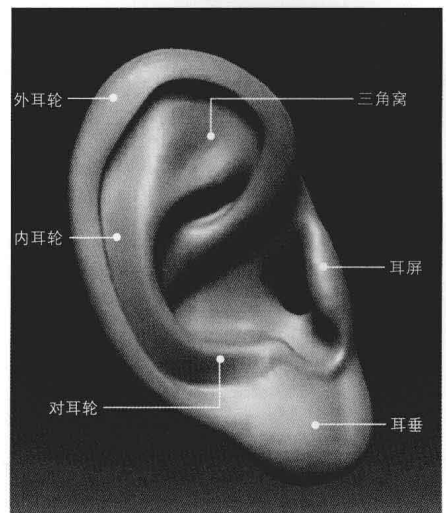
1. 从正面看，上眼睑的最高点靠近内眼角，为整个眼长的 1/3 处。而下眼睑的最低点靠近外眼角，为整个眼长的 2/3 处。
2. 从侧面观察，上下眼睑形成 30° 左右的夹角。
3. 眼睛在正常开启状态下，上眼睑向上眼眶内缩进，形成清晰的凹线。
4. 而眼睛在闭合的状态下凹陷趋于平缓。

鼻部各部分名称 |

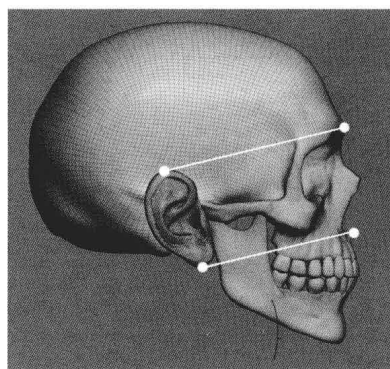

1. 鼻根
2. 鼻背
3. 鼻梁
4. 鼻翼
5. 鼻尖
6. 鼻孔
7. 鼻小柱
8. 鼻唇沟
9. 人中

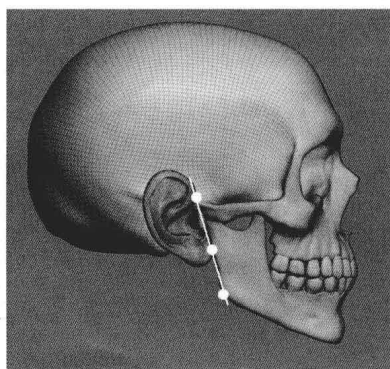
耳部各部分名称 |

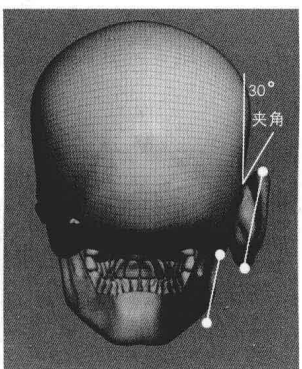
耳部比例关系 |

耳部的高度与鼻子的高度基本上等高，但呈倾斜角度，不在一条水平线上。

从侧面看耳朵并不是完全垂直的，而是与下颌骨外侧边沿成一直线。

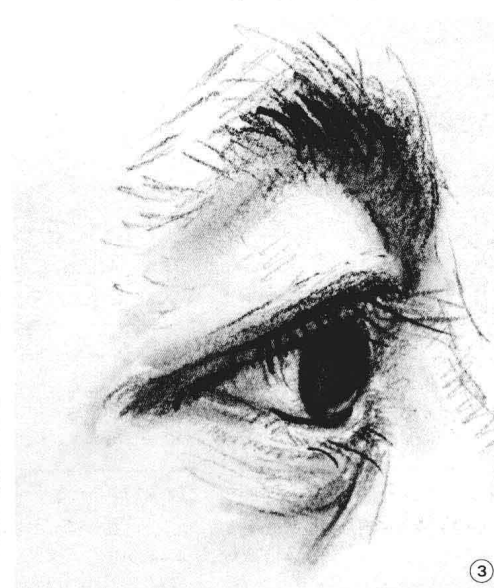
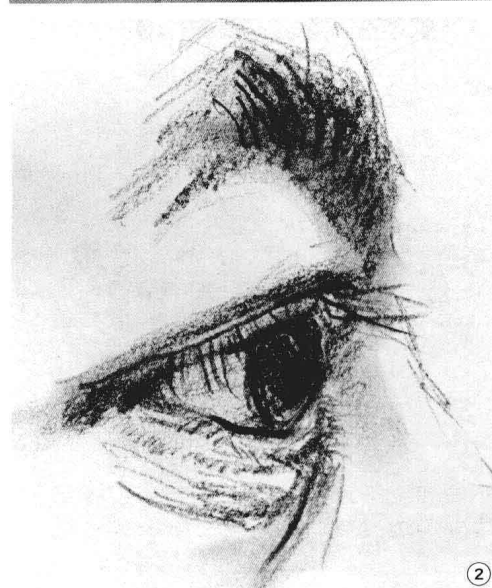
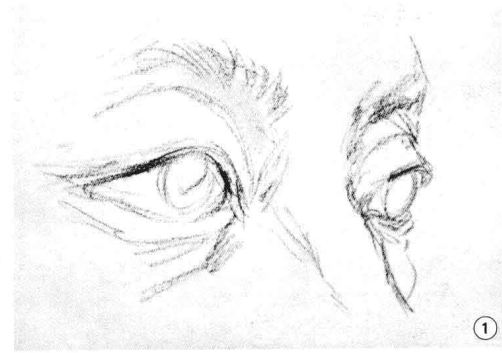
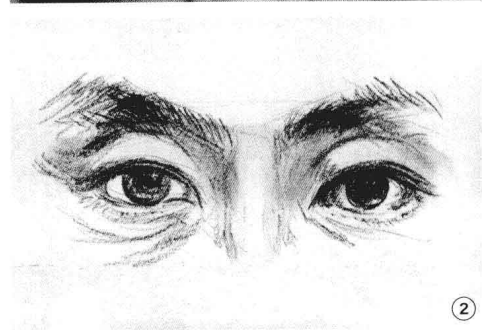
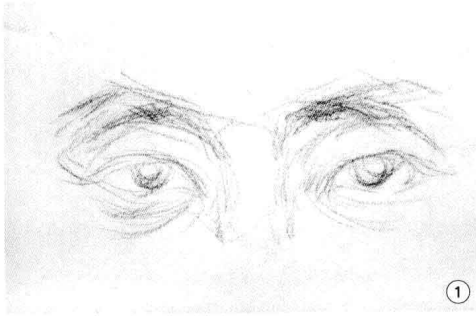

耳朵根部和侧面头骨的角度夹角，一般理想状态下为 30° 夹角。

眼部

YAN BU

● 正面 · 3/4 面 · 侧面

训练目的：熟练掌握眼部的特征。

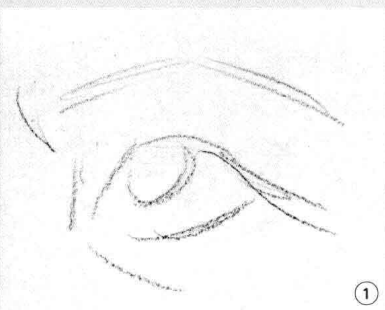
训练方法：在练习中注意以体块的分析方法去理解，可以从同一模特儿的三个角度刻画入手。

课题难点：眼球的球体体积、眉弓的体积是刻画的难点。

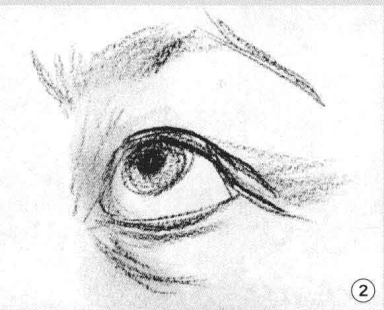
要点解析：把握对眼部的塑造，眼球应嵌入眼眶中。从正面看两只眼睛的透视变化不大，注意比例关系与对称关系；从3/4面看，两只眼睛有较大的透视，画时要符合透视的关系——近大远小；画侧面眼睛时要注意空间感。

知识点解析

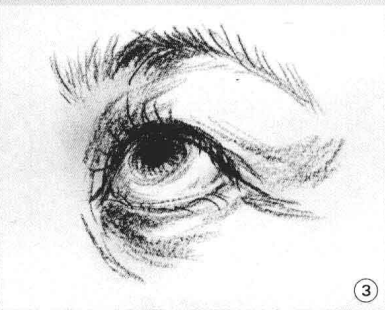
眼由眼眶、眼睑、眼球三部分组成。眼球为圆球形状水晶体，分别是嵌在眼眶内，外部由上下眼睑包盖着，我们所看到的眼睛只是显露在外面的半球形体积。眉毛的生长规律是：眉毛的内端（占全眉的2/3）称眉毛，长在眼眶内缘里，眉的外端（占全眉的1/3）称眉梢，长在眶外缘上，所以在观察眉毛时常会看到有两节的感觉。上眼睑和下眼睑的边缘有重合在内眼角，形成一个内角凹，此处形成一个“人”字形而不是“<”。外眼角处上眼睑与下眼睑会产生一个叠压关系形成一个“入”字而不是“>”。

①

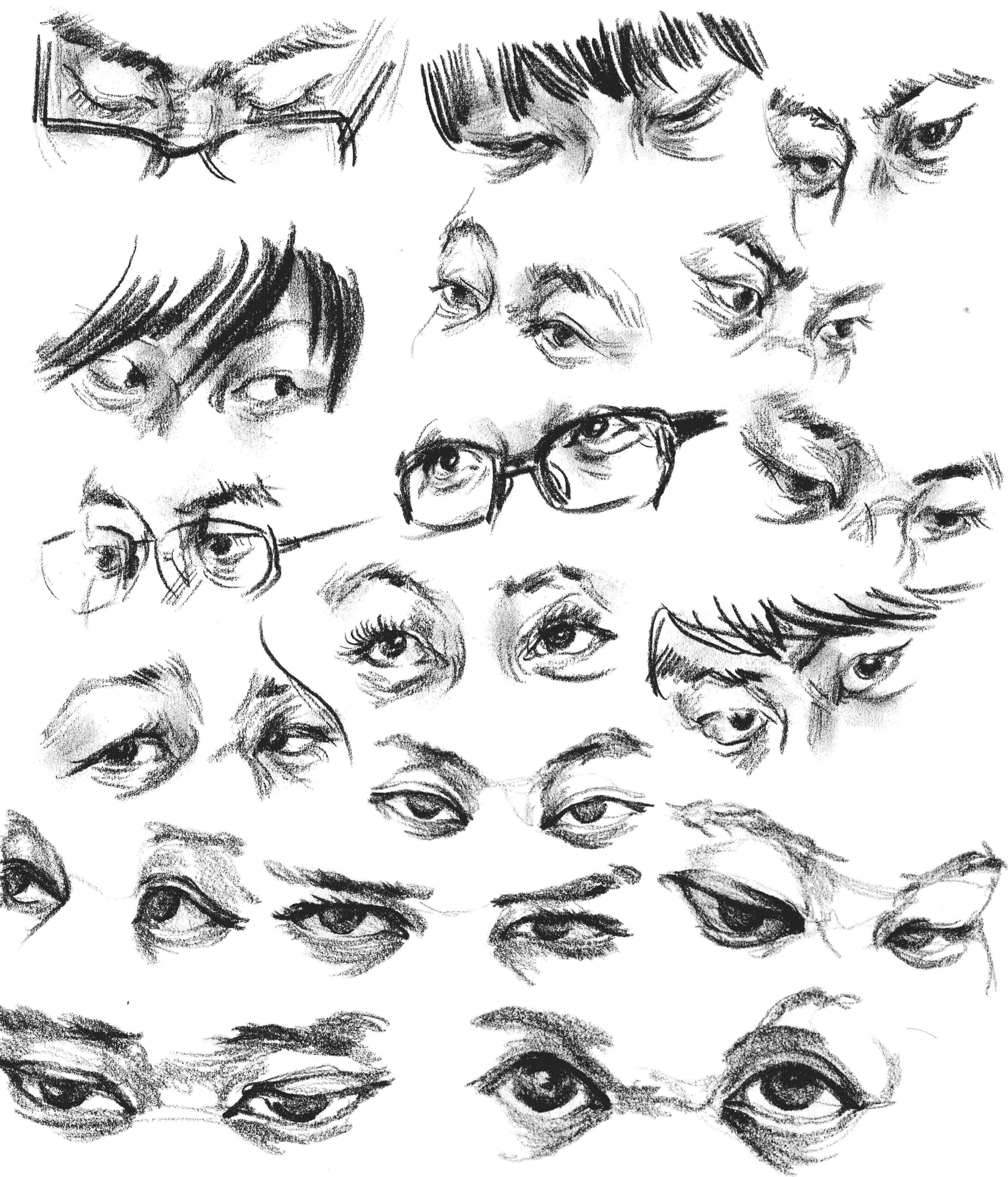
②

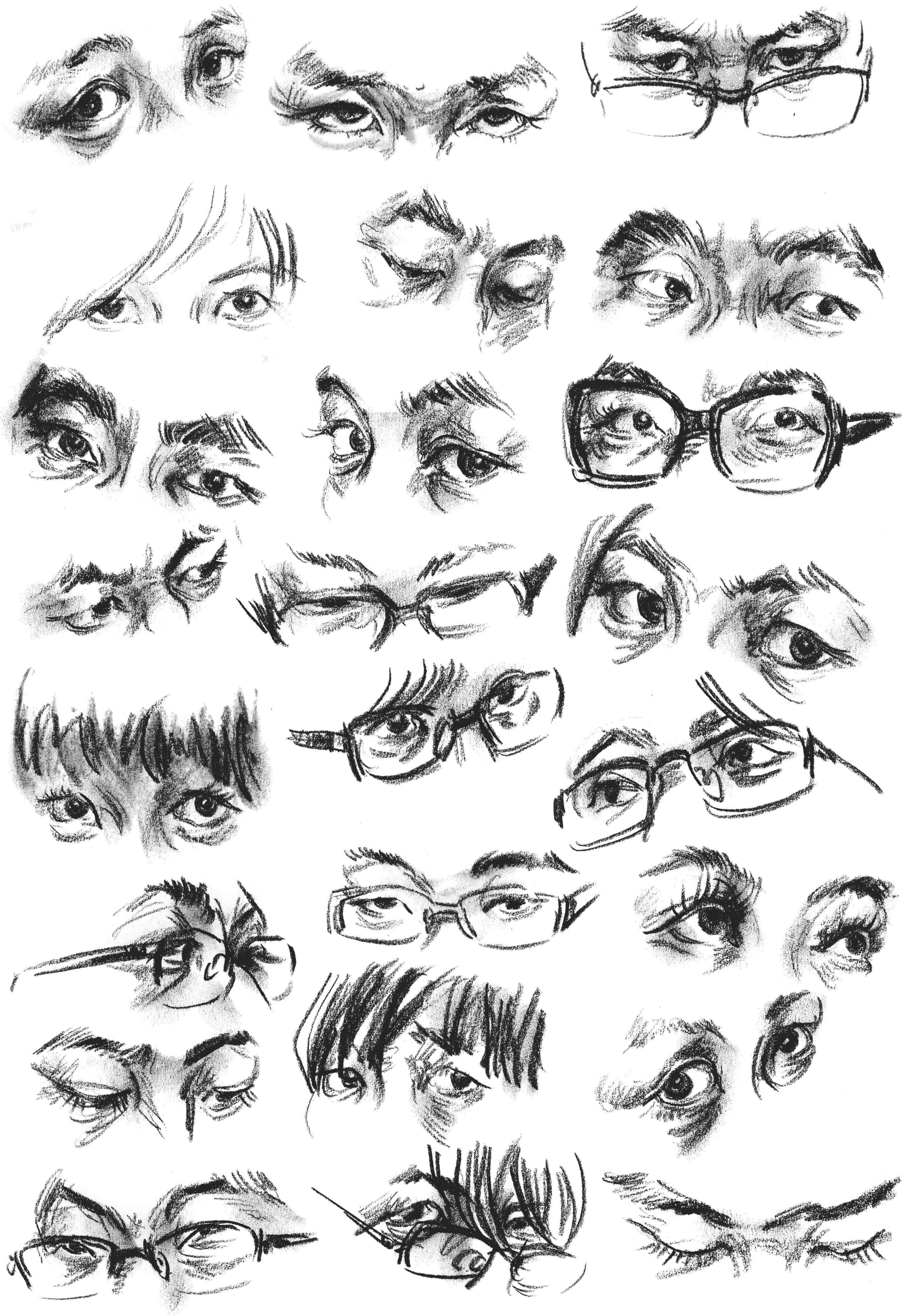

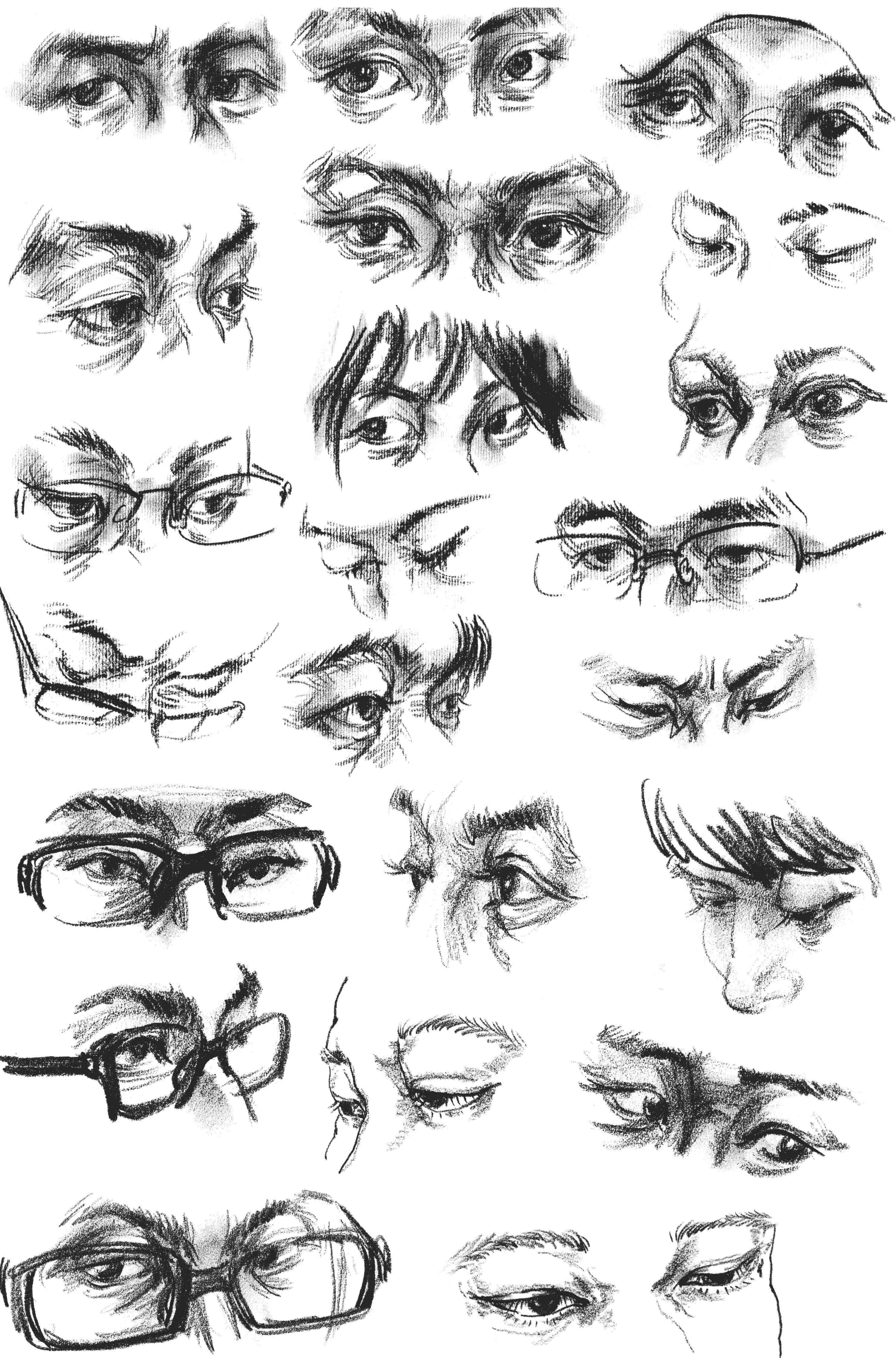
③

眼睛是“心灵的窗户”，能够最直接、最完整、最深刻、最丰富地表现人的精神状态和内心活动。眼睛通常是情感的第一个自发表达者，透过眼睛可以看出一个人是欢乐还是忧伤，是烦恼还是悠闲，是厌恶还是喜欢。从眼神中有时可以判断一个人的心是坦然还是心虚，是诚恳还是伪善：正眼视人，显得坦诚；躲避视线，显得心虚；斜着眼，显得轻佻。当刻画运动的眼球时，视线的方向及画面的松紧关系是画面的难点，同时运动的眼球往往伴随着明确的神情，抓住这种神情去刻画，是准确体现人物精神状态的最佳手段。

鼻部

B-BC

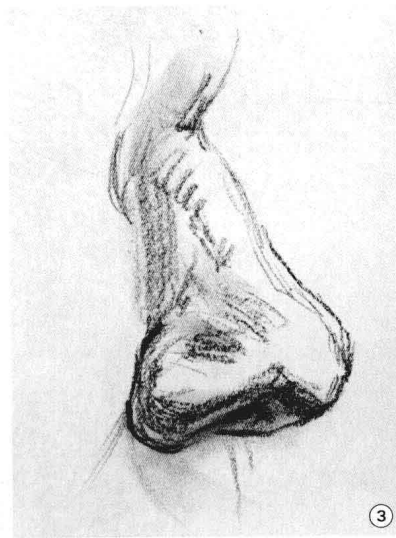
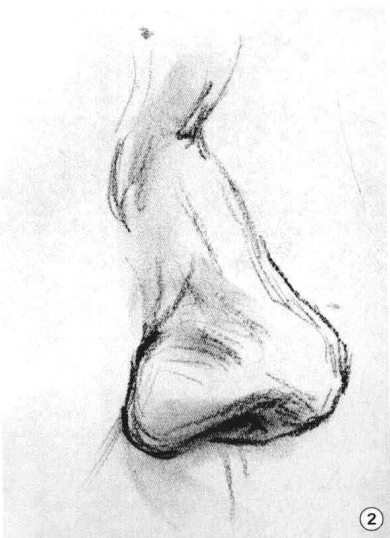
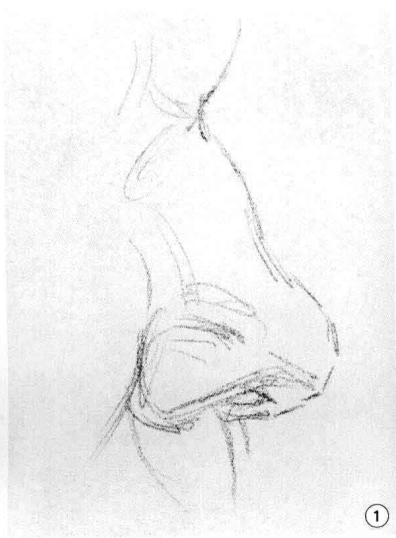
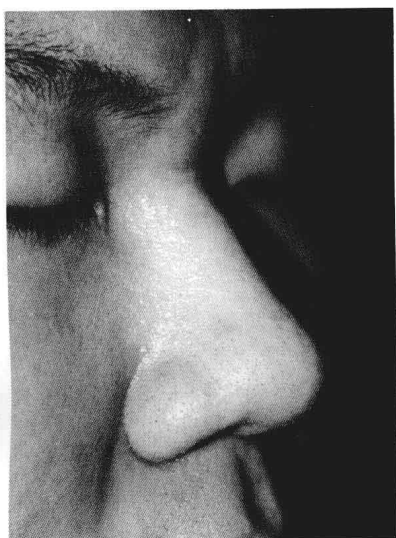
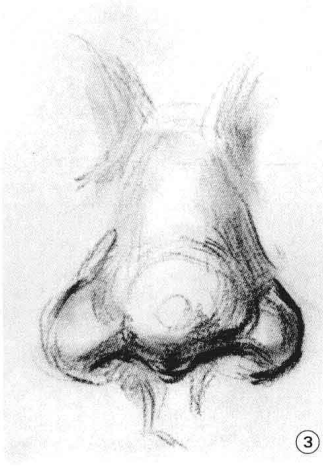
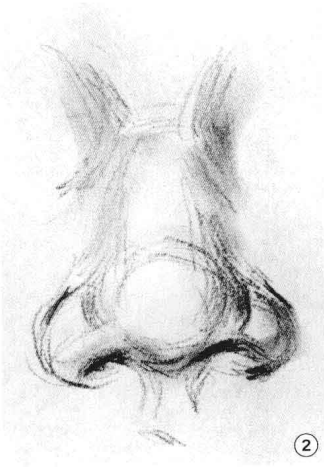
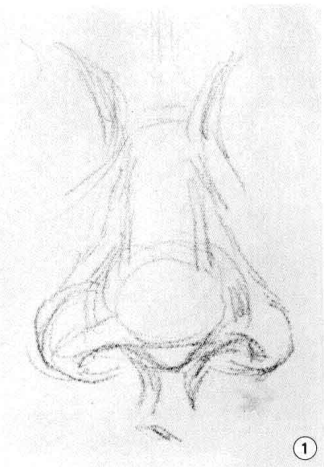
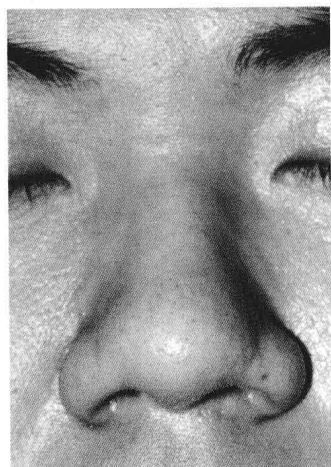
● 正面 · 3/4 面 · 侧面

训练目的：熟练掌握鼻部的形体结构与特征。

训练方法：以线的形式勾画出鼻子的外型，用面加强其体积特点。

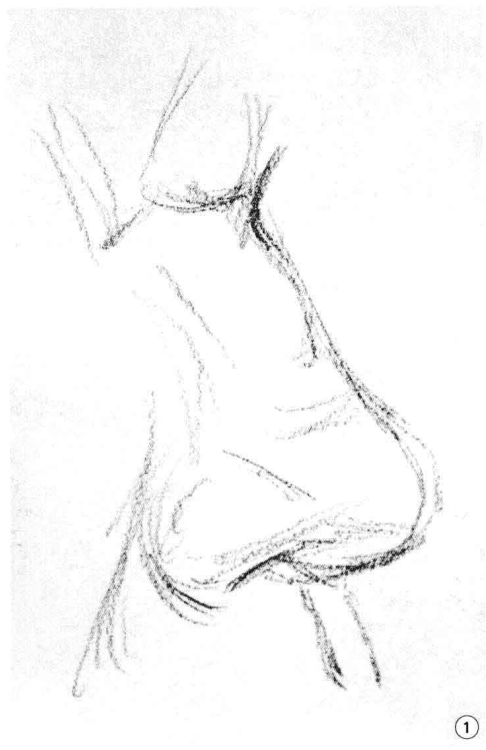
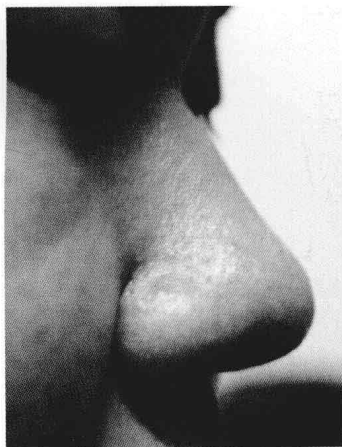
课题难点：不同角度会有不同的透视关系，不同人的鼻子也有不同的特点。

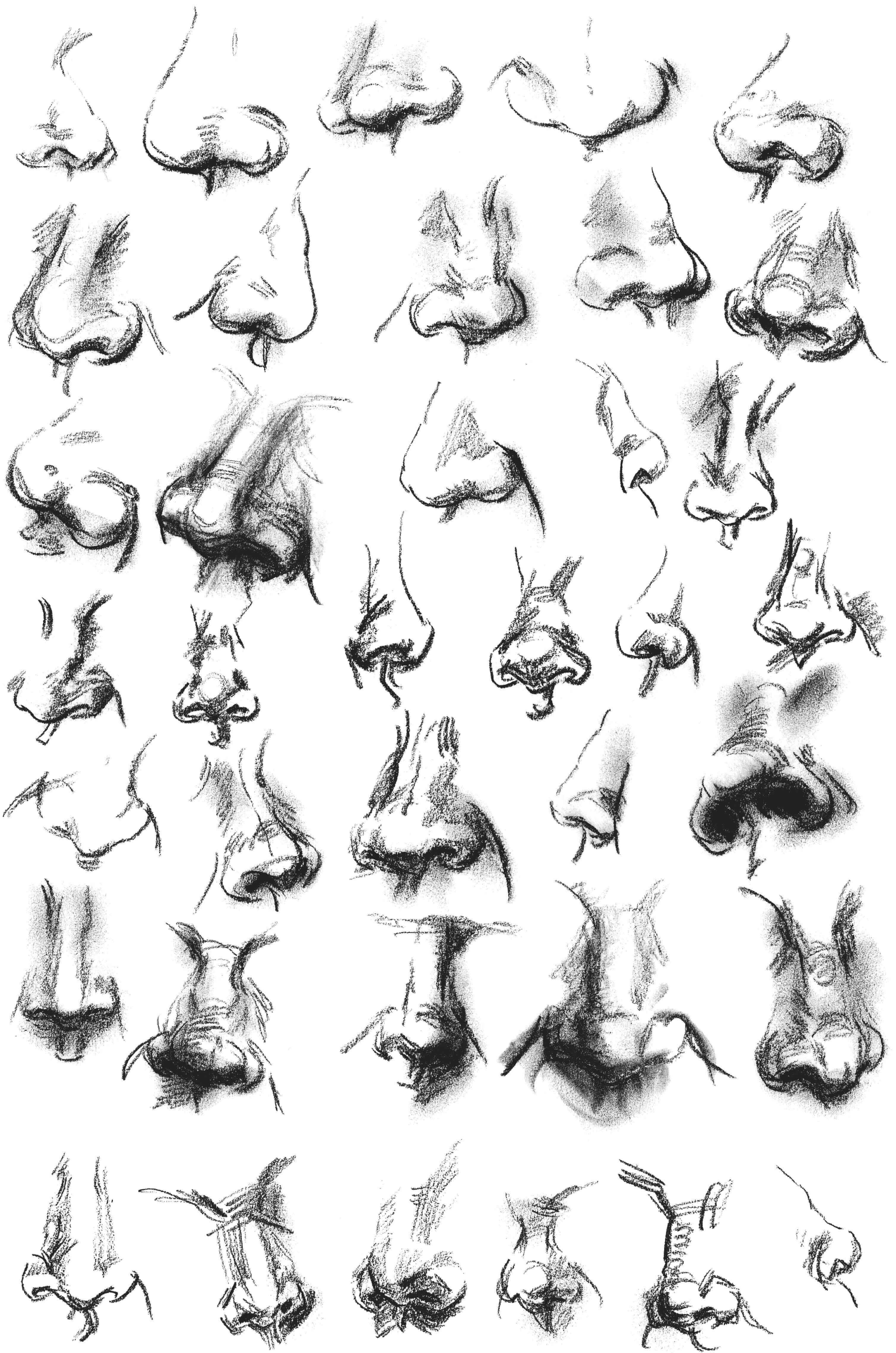
要点解析：将鼻子理解成一个由几何体组成的体块，这样画起来，结构关系会更容易把握。正面的鼻子较对称，刻画时注意把握好比例关系即可；3/4面与侧面的鼻子在刻画时要注意前后形体的空间关系变化。

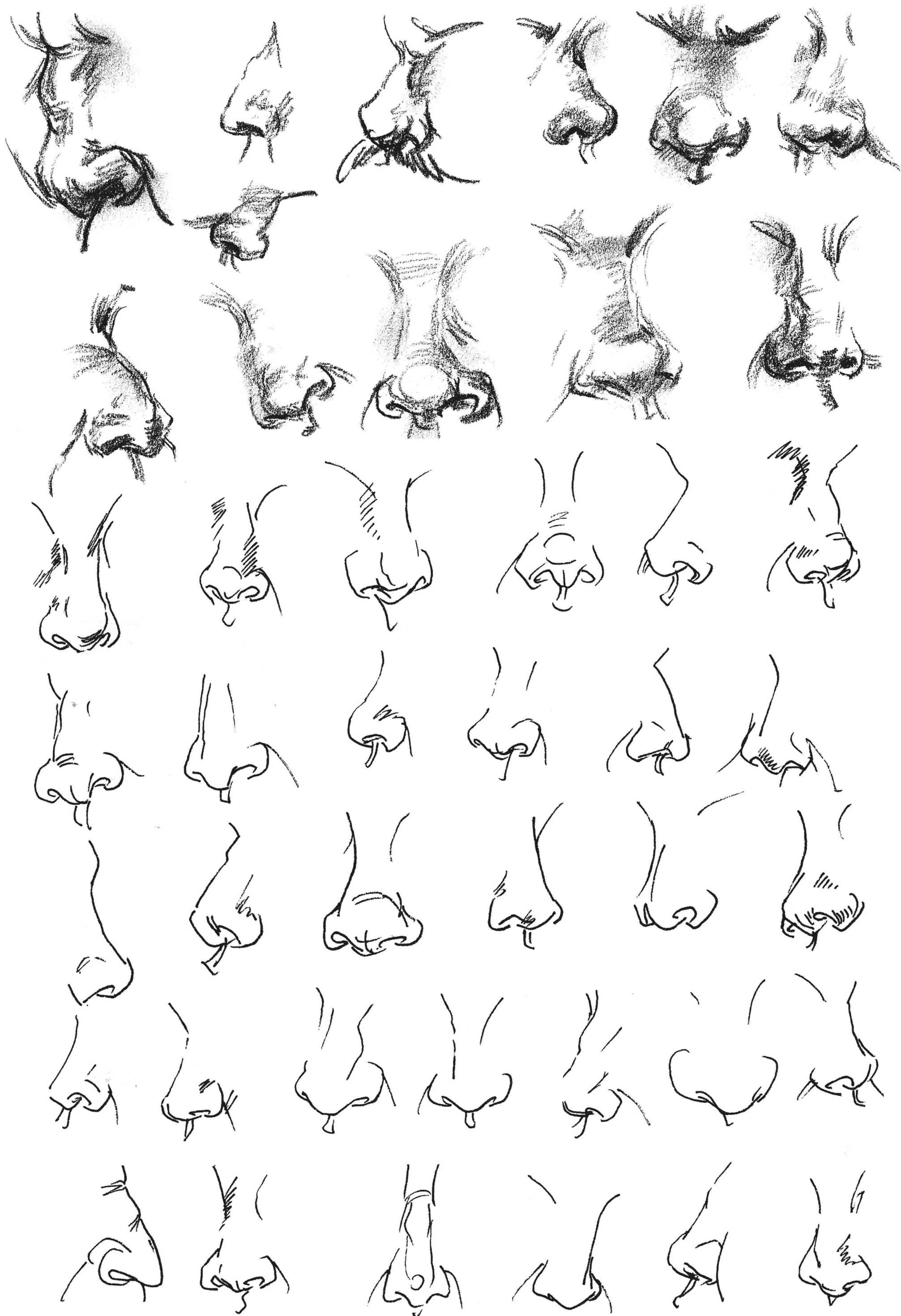

知识点解析

鼻骨和软骨组织构成的鼻部的基本型，整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形，而鼻隆起于面部，呈三角状，有鼻根和鼻底两部分组成。鼻上部的隆起是鼻骨，它小而结实，其形状决定了鼻子的长、宽等。鼻梁的根部到鼻头是一个由低到高的过程，鼻头的体积应按球体塑造。

嘴部

ZUI BU

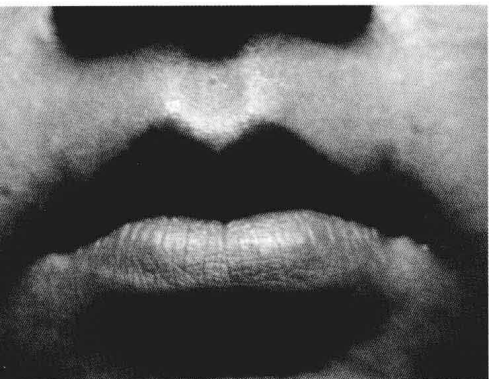
训练目的：熟练掌握嘴部的形体结构与特征。

训练方法：先用线勾勒出两嘴角间口裂的形状，再以半球体的概念刻画出体积。

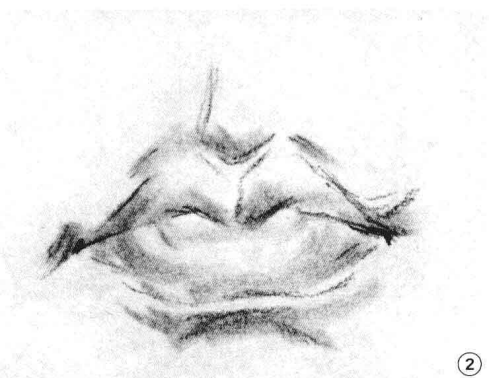
课题难点：嘴部虽结构简单，但表情丰富，嘴部神情的把握是课题的难点。

要点解析：上下嘴唇的薄厚、嘴角的起伏变化是刻画的要点。正面的嘴部刻画，注意嘴唇的均衡性和上、下嘴唇的特征区别；3/4面的嘴部刻画注意两嘴角的位置变化；侧面的嘴部刻画注意空间感的延伸。

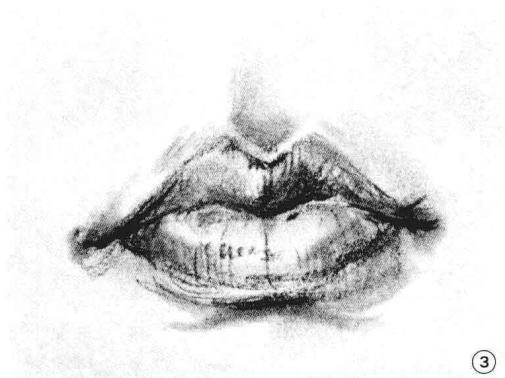
● 正面 · 3/4 面 · 侧面

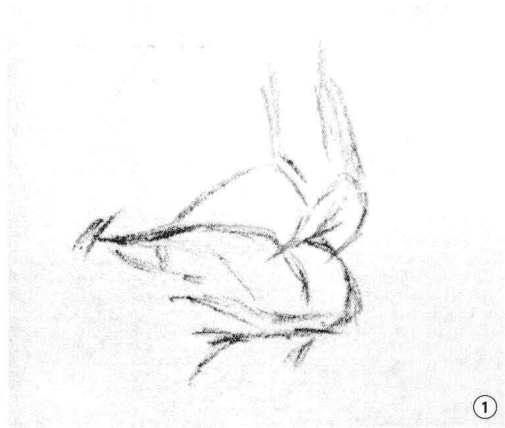
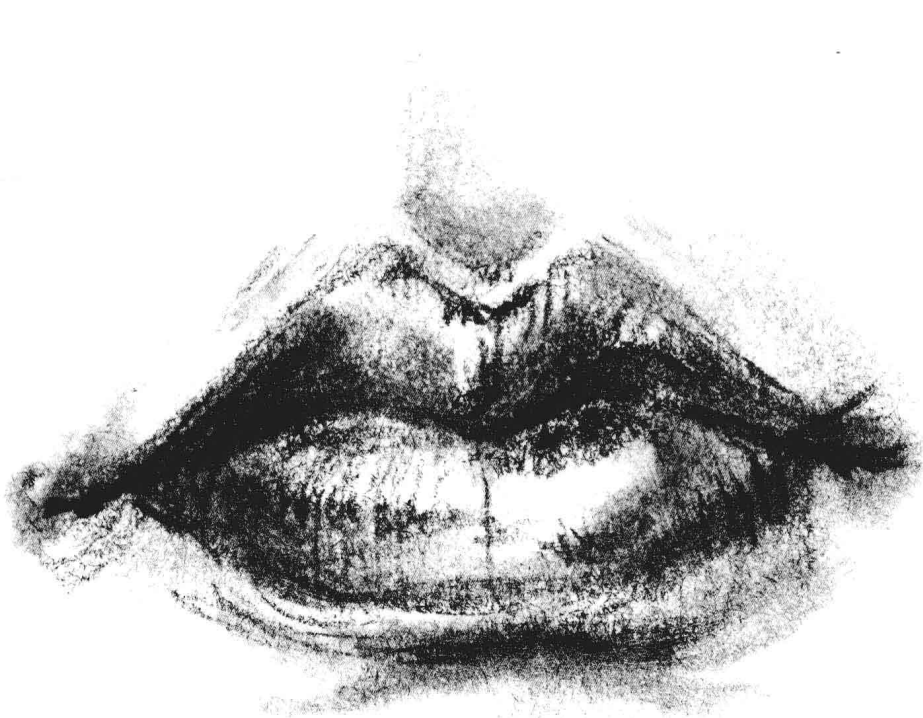
①

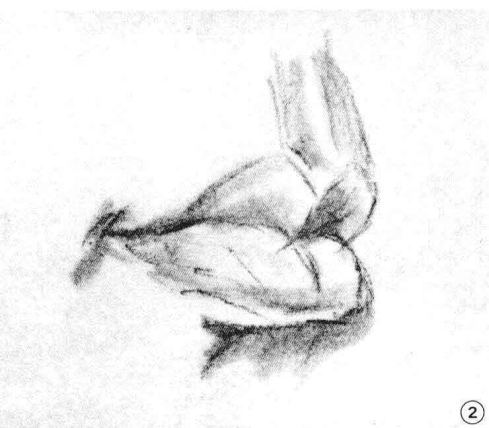
②

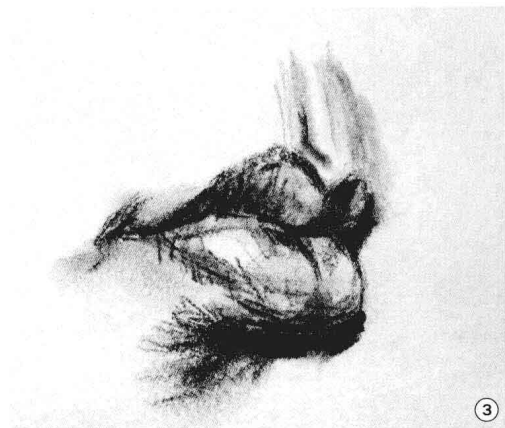
③

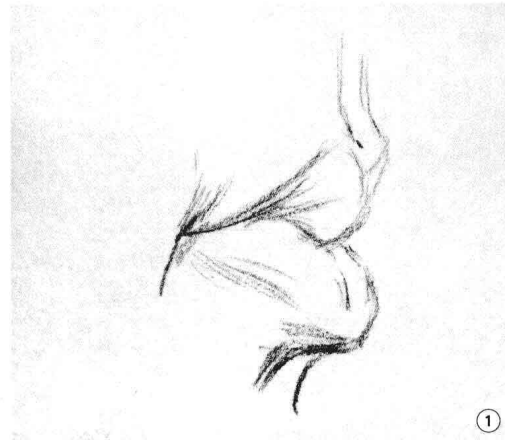
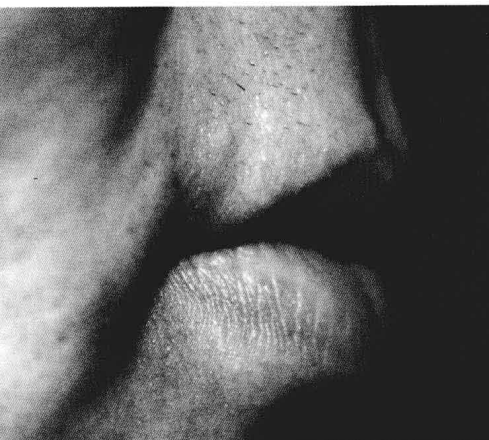
①

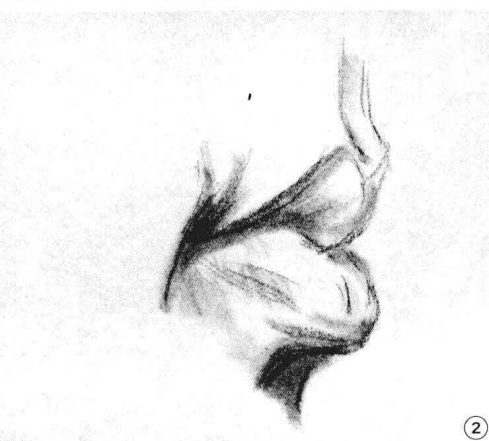
②

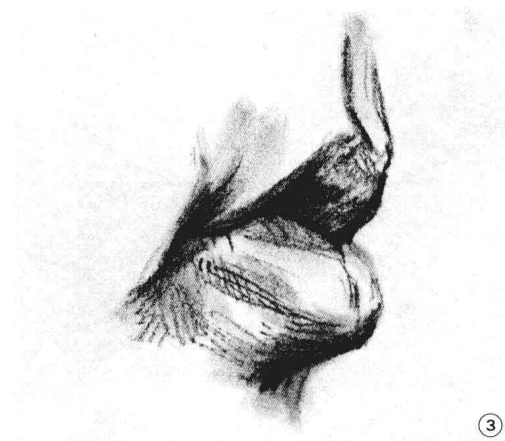
③

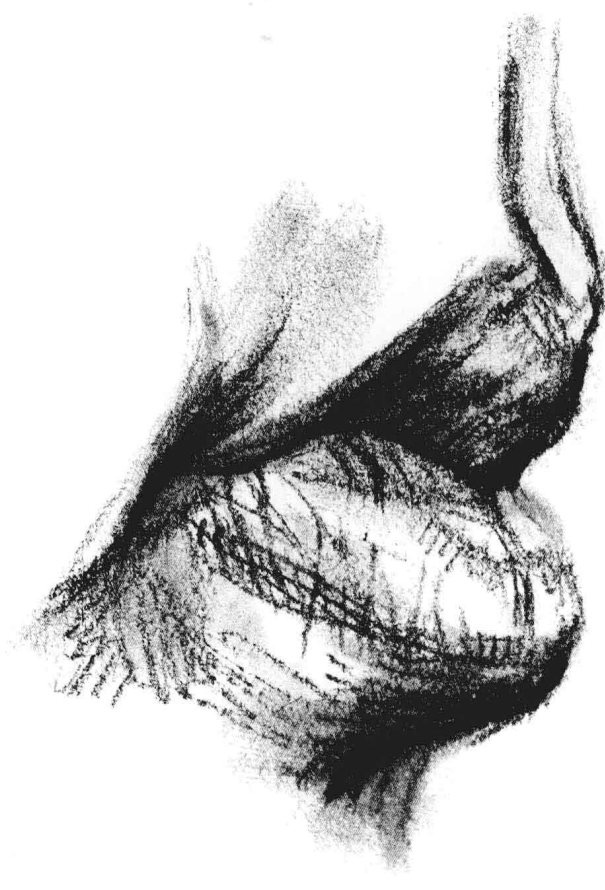
①

②

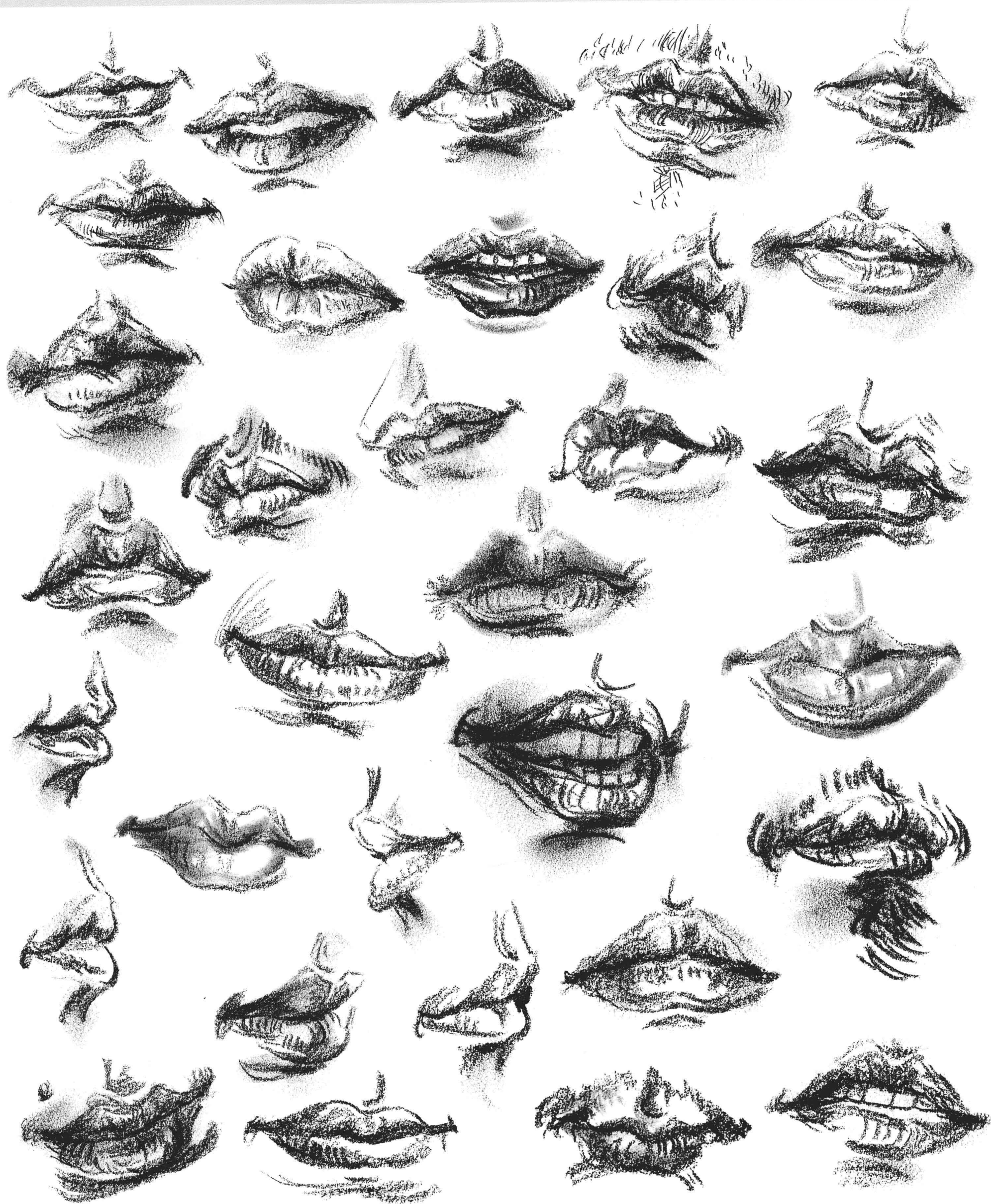

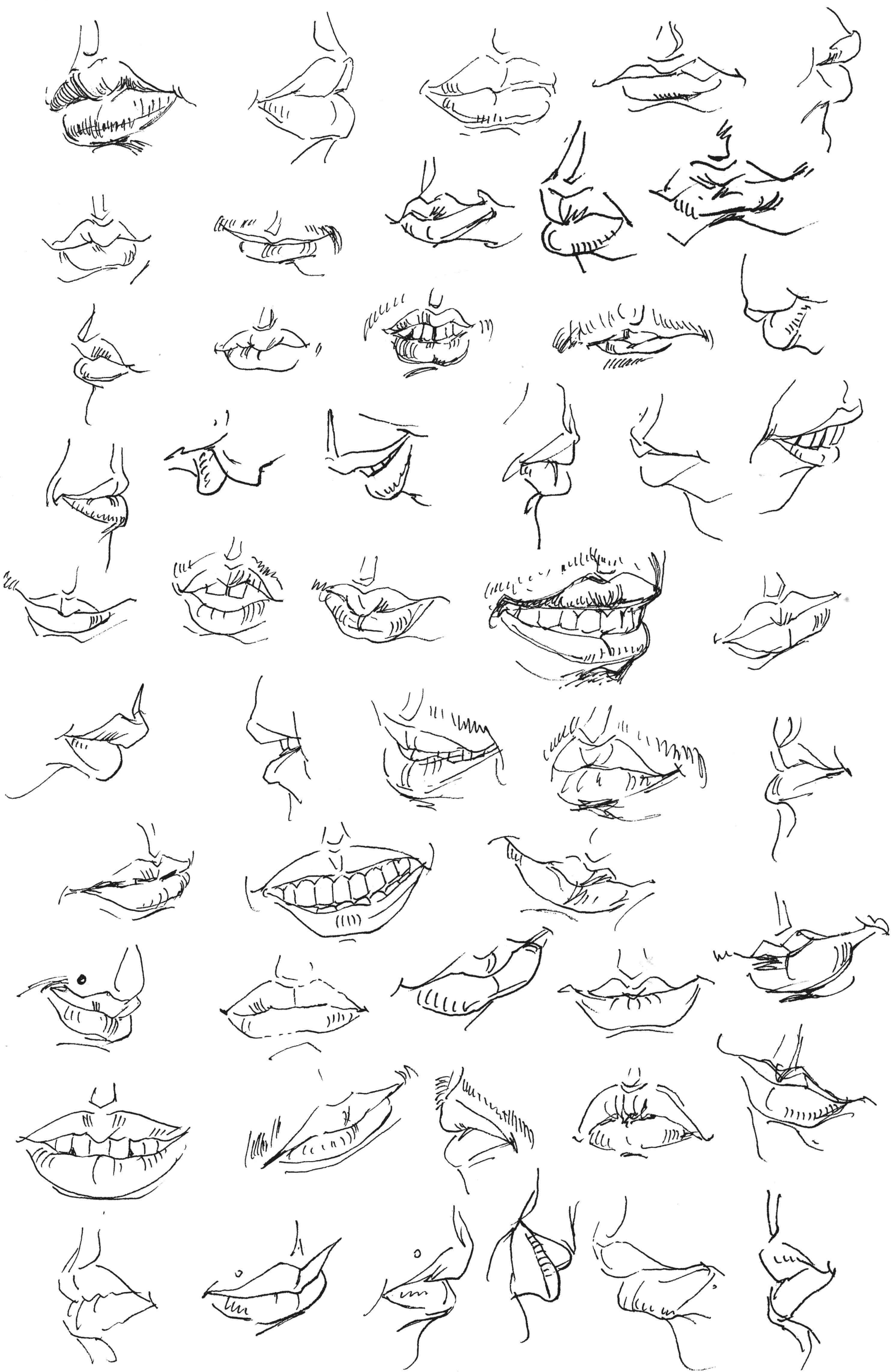
③

嘴部三角度结构示意图

耳部

ER BU

● 正面 · 3/4 面 · 侧面

训练目的：熟练掌握耳朵的形体结构与特征。

训练方法：加强耳部局部的系统训练，采用临摹与写生相结合的办法。

课题难点：耳朵外轮廓在不同角度中变化较大，耳朵的体积朝向是刻画的难点。

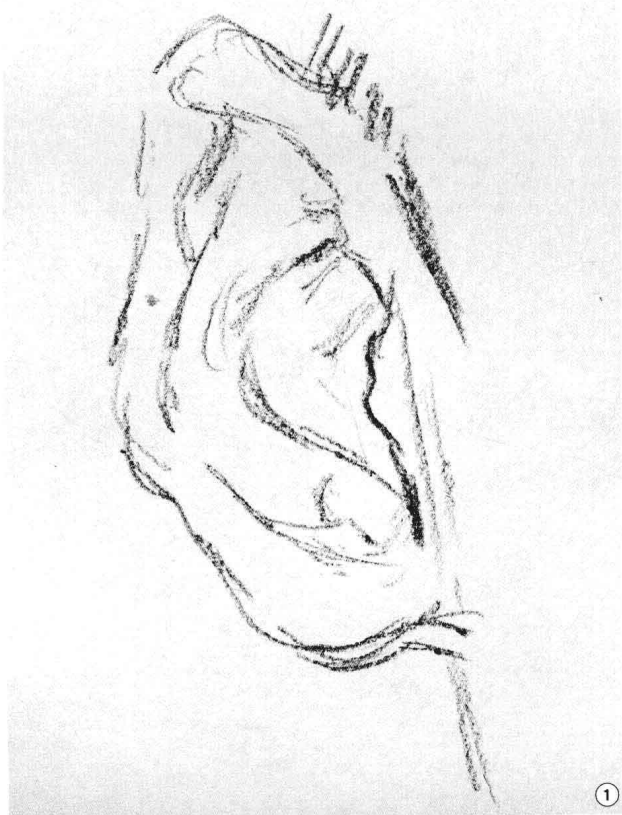
要点解析：虽然不同角度的耳部形状变化较大，但耳朵内的结构是不会变化的，外轮廓形似“C”字，耳轮形似“Y”字。耳部从正面和3/4面来看，空间上的立体变化不是很明显，主要是因为耳部平面化特征较明显，但从侧、后方看，空间关系就很丰富了。

①

②

①

②

①

②

