

▲海潮摄影艺术出版社

▲主编：四川美术学院 雷勇斌

素描速写

人物

应试点拨

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写/雷勇斌著. —福州: 海潮摄影艺术出版社,
2003.1
(应试点拨)
ISBN 7-80562-862-9

I. 人… II. 雷… III. 人物画—速写—技法 (美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第104148号

人
物
速
写

引言

速写属于素描的范畴,相对于其它素描,它是时间上相对较短的一个画种。画速写对提高造型的敏锐性、概括性及生动性、准确性有极大的帮助。

速写既是提高自身综合能力的有效手段,又是捕捉对象瞬间美感,收集创作素材的记录方式。所以在画速写时要充分调动自己的情绪,痛快淋漓地表达出自己的感受,充分表现自己的个性与追求,完善自己的艺术修养。

《速写人物》由四川美术学院专业教师雷勇斌组织编写。选用的作品风格各异,定位明确,抓住了应试要点,对速写要领剖析透彻,特别适合考生使用。

应试点拨·人物速写

*

海潮摄影艺术出版社出版
(福州市东水路76号12层)

新华书店发行

重庆新泰印务制版有限公司 制版
重庆康豪彩印有限公司 印刷
开本889×1194毫米 1/16开 15印张

字数16千字 图580幅

2003年1月第1版

2003年1月第1次印刷

印数: 1-2000册

ISBN 7-80562-862-9/J·664

定价: (全套五册)共50.00元

一套新年度考生最实用的参考丛书

应 试 点 拨

YINGSHI DIANBO

人 物 速 写

主编：雷勇斌

目 录

一、人体比例与几何分析	2
二、人体各部位构造关系	5
三、人物写生速测方法	7
四、速写要素	8
五、速写基本要领	13
六、试卷评分剖析	15
七、速写作画步骤	16
八、作品点评	20
九、考生备考方略	28
十、作品欣赏	30

海潮摄影艺术出版社

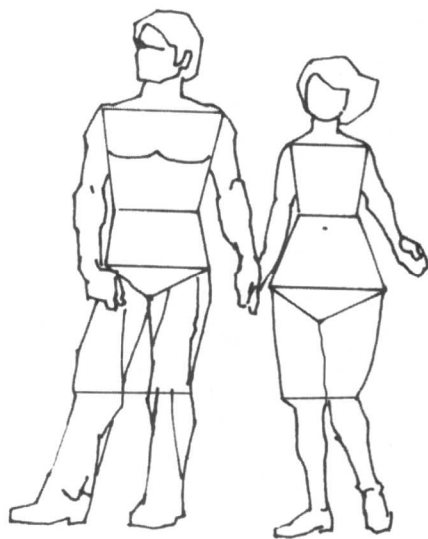
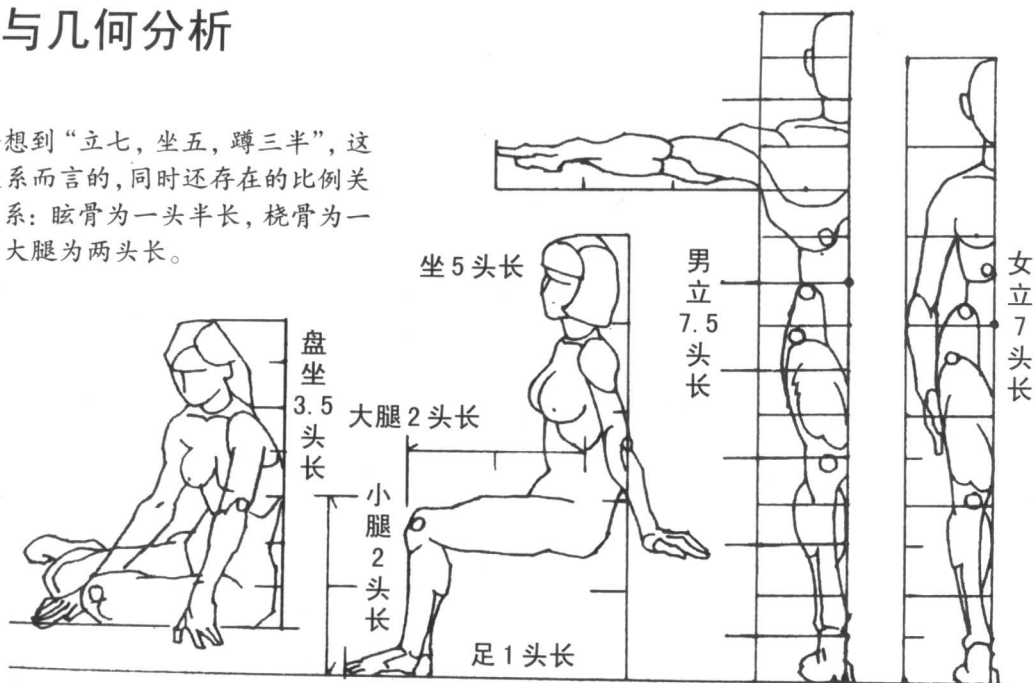
一、人体基本比例与几何分析

1、基本比例关系

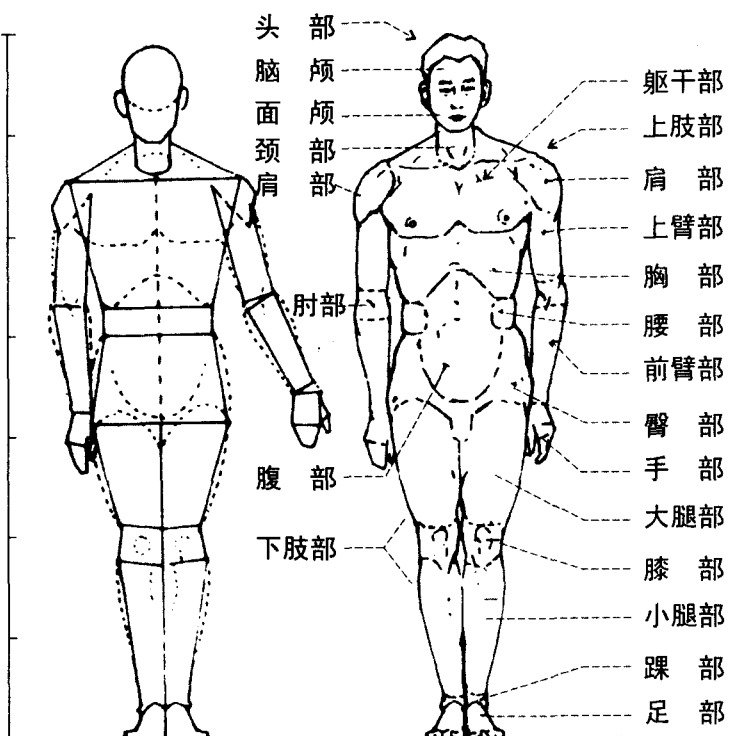
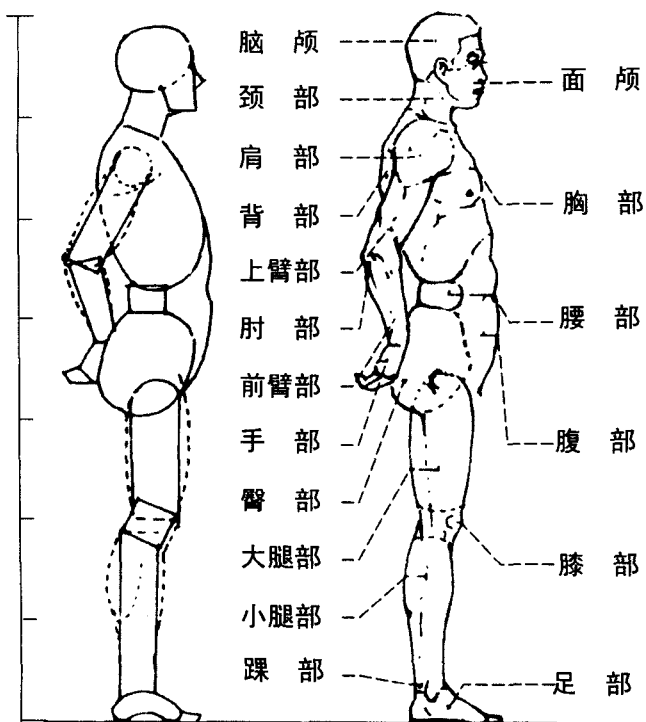
提到比例关系,很多人都会想到“立七,坐五,蹲三半”,这是相对头部的长度与人的高度关系而言的,同时还存在的比例关系很多,如头长与四肢的比例关系:肱骨为一头半长,桡骨为一头长,尺骨至手腕约为一头长,大腿为两头长。

2、几何分析

在观察对象时,运用几何分析的方法来掌握形体,是一个有力的辅助手段。在运用这种方法时,先找出人物的中心线、轴线、对称点,并使它们形成一种连接线,把几何形体的各部位连结成为一个整体,从而确定出对象的运动姿势、重心和比例关系。很多艺术大师都成功地运用了几何形体的分析方法,形成了自己独特的艺术风格。

白岩峰 2008年2月20日

3、解剖分析

如何把速写得深刻而有力,掌握一定的解剖知识是极为关键的。我们要从解剖学的角度,对人物的骨骼、肌肉等结构以及骨点、骨线、体块的变化做认真的研究和深入的了解,抓住骨点和骨线所形成的硬性和肌肉所形成的柔性以及它们之间所形成的刚柔节奏。当然,绘画中所需掌握的解剖,并不是要求学生像医学要求的那样仔细全面,而是在掌握一些基本形状及结构关系的基础上,注重对每个结构外形以及它们之间密切关系的熟练掌握。

阿咪子
丁酉年三月作于上海
丁酉年三月六日

帽状腱膜
枕肌
颞肌
颞肌
咬肌
斜方肌
斜角肌
三角肌
三角肌
肱三头肌
前锯肌
肱肌
肱二头肌
背阔肌
肘后肌
肱桡肌
桡侧腕长伸肌
尺侧腕伸肌
指总伸肌
桡侧腕短伸肌
尺侧腕屈肌
臀中肌
臀大肌
阔筋膜张肌
股二头肌
髂胫束
股外肌
弧形横韧带
腓肠肌
腓骨长肌
比目鱼肌
腓骨短肌
趾长伸肌
趾短伸肌

额肌
降眉间肌
眼轮匝肌
颧头肌
口轮匝肌
三角肌
胸锁乳突肌
胸大肌
肱二头肌
腹直肌
腹外斜肌
肱肌
旋前圆肌
桡侧腕长伸肌
肱桡肌
指总伸肌
尺骨肌
长收肌
缝匠肌
股直肌
股薄肌
股内肌
脂肪球
髌韧带
半腱肌
胫骨前肌
胫骨内侧面
腓肠肌
比目鱼肌
趾长屈肌
趾长伸肌
趾长伸肌

二、人体各部位构造关系

1、头部及面部

我们可以把头部简单地看作是一个立方体,而这个立方体就构成了头部的三度关系,就一个成人头部的大致比例而言,分别为:六寸宽、八寸高和七寸半深。这是平视时的比例关系,如为其他角度,则当有透视变化。

①头颅

头部骨骼由两部分组成:脑颅骨和面颅骨。头部骨骼除下颌骨外,其余均不能活动。以额骨为界,额骨以前为面颅骨,以后为脑颅骨。颞骨、枕骨、顶骨等构成了脑颅骨,其外形似球体。值得注意的是:枕骨下沿与颞骨下沿为同一高度,额骨由上至头顶骨,下起鼻根,左右连接颞骨,颞骨及与之形成的颞弓,对面部特征有极大的影响,东方人的颞骨相对西方人突出,而西方人的额骨则更为突出。上颌骨如圆柱体,与上面的颞骨和眼窝相连。

形似马蹄的下颌骨通过咬肌的带动作用,产生了咀嚼功能,咬肌至颞弓以下延伸到下颌骨下沿,对脸部外侧面的造型有极大的影响。

②眼部

眼睛位于眼窝内。上面是突出的前额骨,下面是结实的颞骨,所以眼睛可以得到很好的保护。眼球为球体结构,我们可见到的部分为:瞳孔、虹膜、角膜及眼白。由于角膜附于虹膜之上,具透明状,从而使眼部轻微地向前突出。

上眼睑可随眼球上下滑动,从而形成了张眼和闭眼的动态,由于角膜的关系,造成上眼睑突出。而固定不动的下眼睑则没有这种关系。敏感的睫毛可以保护眼睛,防止灰尘入内并让眼睛本能地闭合。

③鼻

鼻子位于脸部正前方的中心位置,鼻根位于前额,鼻底则在上唇中间,由上而下体积和宽度都逐渐变大,从而形成了一个锥体。鼻骨支撑着鼻梁,只有鼻子一半的长度,而鼻骨以下则由五块软骨支撑,鼻头两块,两边鼻翼各一块,分隔鼻腔的一块。由两眼睛之间的连线至前额部分为一楔形,它构成了前额的底部。

④嘴

由于嘴是附着在圆柱形的额骨的表面上的,所以,嘴的横向关系为柱形,由于口轮匝肌的关系,整个嘴的外形象一个球体的剖面。嘴的顶面正中有一条被称为“人中”的沟,人中的两边各为柱状并逐渐平滑过渡到嘴角。上唇中部有一楔形,两边各有一个细长的翼延伸至嘴角以下。下唇中部也有一条很微妙的浅沟,注意:在透视关系下,下唇的宽度要短于上唇。

⑤耳

耳朵的外形相对不规则,大致可分为外耳轮、内耳轮、耳屏、耳窝、耳垂等部分,它同下颌的侧线同在一条直线上。外耳轮至内耳至耳窝为由外向内,由高向低发展,耳窝被耳屏半遮盖着,起保护作用。

2、颈部

颈部为一个倾斜插入胸腔的柱体(前倾)。正面看去颈部被下颌骨遮盖,背面与头部相连,显得有些扁平。从左右耳朵后面分别有一条胸锁乳突肌连至颈窝,由这两条肌肉围合在中部形成一个倒三角形,这个三角形由上至下分别是喉结、冠状软骨、甲状腺。当然男子喉结大于女子。

3、躯干

胸廓由骨和软组织构成。由脊椎骨、肋骨、胸骨围合成了一个腔体，保护着心脏和肺。同时它是可以随人的呼吸而张缩的，肋骨并非完全围合成圆形，也不是彼此平行的，自胸腔开始向下倾斜，左侧面有一定角度的弯曲，通过软骨的连接与胸骨围合成空间。

略呈方形的骨盆如身体的机械轴心，稍向前倾，与向后倾的胸腔形成一种交叉关系，从而更具稳定感和美感。

在胸部和腹部之间有段灵活的地方，它把胸部和腹部分隔开来，这就是腹弓，当身体扭转或弯曲时，腹弓就向凸面弯曲，与腹直肌的边缘平行。

通过锁骨的连接，使肩胛骨与胸廓构成了统一的整体，构成了肩带，锁骨附于胸骨前面，活动范围较大，可带动肩膀活动，它的活动不会影响胸骨和脊椎。

前面讲到了躯干的正面的结构，接下来我们看看与之相对的背面，躯干的前后屈伸活动几乎完全决定于腰椎的活动，如果是向两侧弯曲，则需要整个脊柱的配合完成。脊柱由许多段脊椎构成，所以，一旦脊柱发生变化，则将带动各部分脊椎的运动。

肩胛骨可以任何方向围绕胸廓运动，整个肩部的运动大多数受到肩胛骨影响。从背面看上去，整个躯干像一个楔形。侧面的躯干显得很丰富，腹腔向上向前倾斜，臂部的活动会改变骨盆的倾斜度。腰椎是整个脊柱最为灵活的地方，所以脊柱的活动主要在腰椎上，当侧弯腰时，为腰椎侧面肌肉所支撑。

当身体伸直时，脊柱处为一条浅沟，只有颈椎部分突出。当脊柱弯曲时，则可见到一系列的小结节。

4、四肢

①上肢

上肢由肱骨固定于肩胛骨上一个窝内。上肩的下部是铰链关节的肘部，内外两侧各有一个突起，分别为内肘和外肘。内肘比外肘明显，常被视为很重要的结构点。前臂由尺骨和桡骨组成。尺骨上端镶入上臂下端的关节窝，下端有一个结节在腕部小指的一侧，桡骨则靠近拇指的腕部。内尺外桡通常便于记忆两块骨的位置。

肩部体积像个楔形，正面看上去，上臂向下插入前臂。上臂与铅笔均为扁平状，而两个扁平状则呈反方向交叉。腕骨的宽是它的厚度的二倍。

手腕骨与手部骨骼直接连在一起，整个手的转动只能靠前臂来完成，手骨与腕骨不能扭转。

手部除拇指外，其他在一个平面上，由此形成了两个体块关系。除握紧拳头时例外，手的背部几乎是平的，可清楚见到伸肌的腱隆起。

除拇指为两节以外，其余四指均为三节。指关节之下没有肌肉，指背被腱覆盖，中指最长、也最壮，小指最短小、也最灵活。当手伸平时，掌骨以及各节指骨之间均如阶梯状。

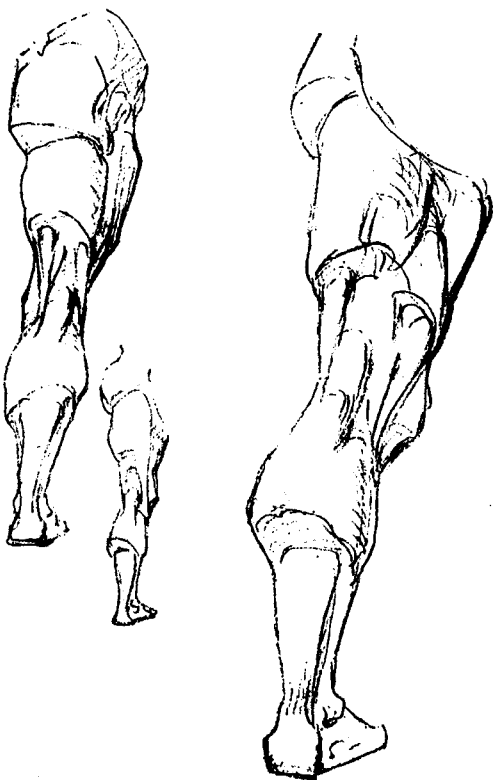
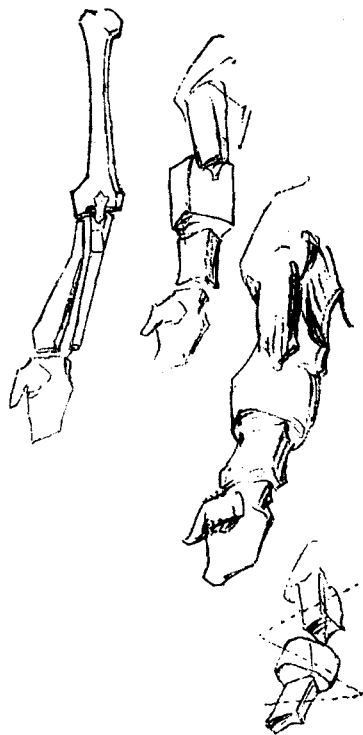
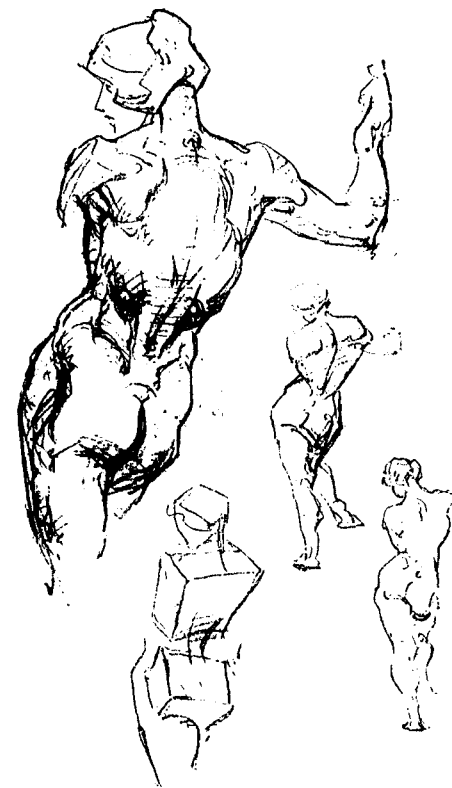
②下肢

骨盆由两片骨叶和一块骶骨构成，脊柱就直接加在骶骨上。髌骨关节与大腿骨构成关系与上肢与肩的构成关系相似，只是髌关节的球窝更大、更深。

下肢相对上肢更为强壮，这是因为下肢起支撑身体重量的作用。

大腿与小腿的体积由上至下逐渐变小，同时伴随大腿在前小腿在后的梯度关系。

小腿的胫骨与腓骨与脚连接形成内踝和外踝。脚踵位于脚后部，拇指位于脚的内侧。整个脚骨都由很强的韧带连接，中间为骨膜覆盖，所以当人行走时，股骨与胫骨的凸面与凹面连在了一起。

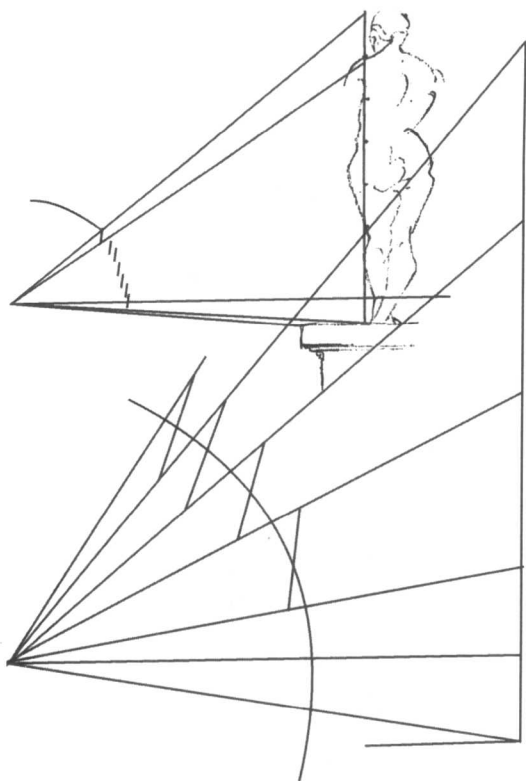
5、块面构造

人体肌肉和骨骼的变化实在难以在短时间内掌握,但只要对其大的体块有充分的认识,也能从容地作画,这里对人的体块归纳如下:

由下至上依次为:方形的脚踝插入三角形的小腿,小腿又插入方形的膝盖,同时进入圆柱形的大腿,大腿又插入骨盆,骨盆两侧的三个形接到胸部,骨盆与胸廓之间是椭圆形的腹腔,胸廓上方则是方形的双肩,以上通过圆柱形的颈部与方形的头部相连。

这里我们把头部、胸部、骨盆分别概括为三个方体。比例分别是:头部高8寸,深7.5寸,宽6寸,胸廓高12寸,深8寸,宽10寸;骨盆高8寸,深6寸,宽10寸。

用一根铁丝代表脊柱,把这三个方体穿在一起,就形成了一个体块及活动关系。可以看出,所有的活动主要由脊柱把这三个方体串在一起,就形成了一个体块及活动关系。可以看出,所有的活动主要由脊柱(铁丝)产生,只要脊柱所能达到的范围,肌肉同样允许。

三、人物写生速测方法

就初学者而言,对书本上的理论比较容易了然于心,可真见到了活生生的人的时候,可能还会手足无措。这里我们来谈谈如何测量现实中的模特儿的实际比例,把笔放在拇指和其他四指之间,再看笔尖到手指之间的距离,从而就有了一个既定标准,注意:观察时,手臂必须伸直,头部稍做倾斜,使眼睛尽可能靠近正在测量的手臂,保持眼睛到笔尖的距离不变,如果能习惯的话,尽可能闭上一只眼。此外,由于透视关系,测量时,如果被测量物同视平线高度一致,则让笔保持竖直;如果被测量物高于视平线,则让笔尖部分向外倾斜,同时随被测人物的高度变化调整笔尖的倾斜度,物体越高,则笔尖越倾斜,如上图所示。换言之,被测量物低于视平线则让笔向相反方向倾斜。随着观察和分析能力的逐步提高,你能直接从对象上得到结果而无须测量。

何雨峰

四、速写要素

1、重心

人在运行时,人体各部位扭转移动,使形体出现各种变化。人体在平衡状态时,重心应向支撑面范围内垂落,它是画面动态稳定的关键。重心点向上垂直引出重心线,四肢、躯干、头等各点分别与这条线相联系,左右顾盼,不论什么形式的变化,组成它的所有要素的分布必须是一种平衡状态,这种平衡状态是由身体各部分受力的不同而形成的紧张与松弛的对比来显示的。抓住了这些关系,你就能生动地表现出人物形态,但首先取决于你对要表现的形态所进行敏锐观察和分析。找到了动态线之后,紧紧地围绕着它组织各部分的关系,然后迅速、准确地一气呵成。

2、动态线

动态线是四肢贯穿于躯干而进行连接的三、四根主要线段。除轴线与重心线外,它是进行速写、慢写时最重要的框架线,这是在作画时集中精力对人物进行敏锐地观察和搜索后得到的。找到了动态线之后,紧紧围绕着它,抓住对象的结构变化特征,掌握比例关系迅速地画完对象,才能得到理想的人物形态与姿势。

李冲
2002.3.4

3、节奏

节奏是一种客观存在的东西，而并非由谁臆造出来的。它并不单纯存在于艺术之中，也存在于其他各种领域之中，万事万物的运动变化，生老病死，日月更替，斗转星移，都包涵了无穷无尽的节奏感。我们画人物时亦如此，注意线条的起伏变化，点线面对立与协调，单纯与复杂等。

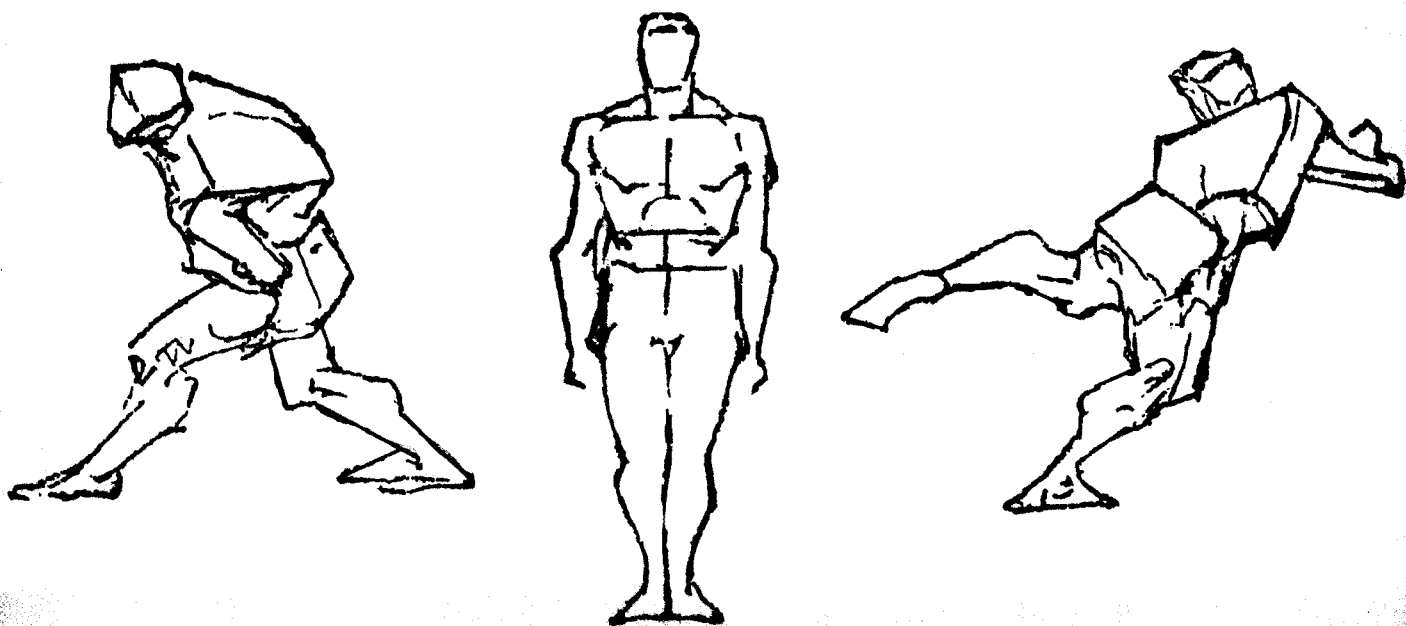

任制模像
 高年之信
 二五年三月六號
 於西昌市姑

4、平衡

人无论是运动还是静止，只要在稳定的状态下，都保持了平衡，那就是一个重心。在运动状态下，人无论如何不稳定，都会回到稳定状态下的重心。

5、旋转及扭动

在人从事各种工作和活动中,经常会出现一些旋转或扭动的姿态,无论是躯干的转动还是四肢的屈伸都会产生一种挤压和拉伸关系。例如:弯曲手臂时,手臂的内侧肌肉被挤压,与之相对,外侧的肌肉被拉伸。

五、速写基本要领

1、着衣速写基本要领

着衣速写不能离开内在形体结构与运动，特别是人体各关节点以及紧贴人体部位的线条一般均要体现“实”。衣纹的“起、落、转、折”规律也要符合人体结构和透视规律。“起”与“落”应该与肌肉骨点有关，特别是起点要加以注意；“转”应随结构而转；“折”也要有科学性。此外，还需注意着衣与人体之间的前后空间及穿插关系。因此，衣纹在速写中不仅与形体结构密切相关，同时还可以增强形象的生动性及起到装饰作用，大大丰富了形体的内涵。

衣纹的表现形式一般分为：①裹纹：包裹肢体，显形于外，或称形体衣纹；②挂纹：内有托物顶托，两边下垂；③拉纹：牵引衣服，一头紧，一头松；④聚纹：紧挤成密纹，或称挤压纹；⑤缀纹：服装制作留下的走线；⑥飘纹：随风飘动或惯性动势；⑦折纹：折叠后的痕迹；⑧绞纹：两端相反方向绞缠。衣纹贵在简练，但简练不是简单，主要衣纹明确，次要衣纹辅助得当。衣纹要有韵律与节奏感，还要有美感。衣纹处理还要注意避免下述弊端：主次不分、内外不分。无虚实、粗细、长短、宽窄、疏密之分。

2、场面速写基本要领

场面速写是把人物组合速写适当安排在某一特定的场面之中的一种速写。应主要抓住人物和景物的宾主关系,反映出特定场面的主题内容。

以人物为主的场面速写,关键是抓住人物的组合方式,先由人物组成一个主体,然后加上有关的环境和道具,使之主题化。

以场景为主的场面速写，关键是先表现出某一特定的场景，然后在这个场景中加入与此相关的人物。

在场面速写中,首先要进行临场观察,要发现其情景,要制造一种场景气氛,从中选择出具有一定意义的情节与情境来进行表现。场面速写要求有较强的构图能力和造型能力,不然就会失去速写的意义。要精心布局,强调对所表现的物体进行重新的组织与选择。要考虑如何才能更好地体现某种气氛和某种感受。在表现和组合过程中,做到主次分明,突出主体,宾主之间要有一定的呼应关系,在布局 and 用线方面有疏有密,有聚有散,前后照应,井然有序,相互衬托,使画面融为一个整体。

作者：马相龄

大. 眼前山腹, 拜. M

六、试卷评分剖析

这一人物上体部分刻画较好，
但与下肢的比例关系不够协调，所
以在考试中应注意各部分都要把握
好，以免造成扣分。

80

85

此作品成功之处在于对形体和
神态的微妙变化把握较好，线条组
织疏密变化有致，对胖的体形塑造
较成功，不足之处略显形体不紧
凑。