

崔秋乐 马改亮 编著

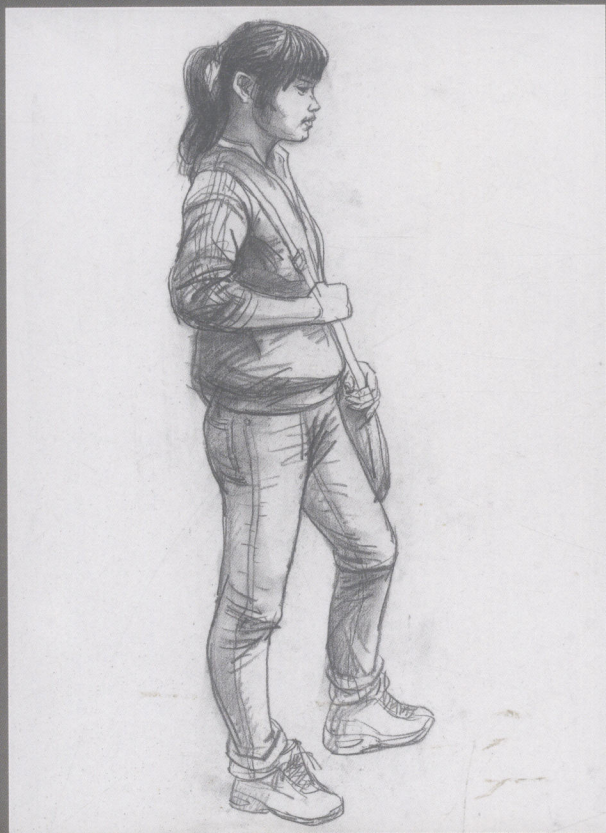
人物速写

快速提高训练法

MEISHU BEIKAO JINGDIAN SHIYONG FANBEN

美术备考经典实用范本 **最新版**

美术备考经典实用范本
人物速写 快速提高训练法

编 著：崔秋乐 马改亮

责任编辑：吴海恩

封面设计：马玉儒

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路1号)

开 本：787 x 1092 1/8

印 张：26

版 次：2009年7月第1版

2009年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-3194-7

定 价：120.00元(共五册)

图书在版编目(CIP)数据

人物速写 快速提高训练法 / 崔秋乐, 马改亮编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2009.6
(美术备考经典实用范本)
ISBN 978-7-5356-3194-7

I. 人... II. ①崔...②马... 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(2009)第087915号

本册仅售：24.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-4787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，

请与印刷厂联系调换。电话：0571-88092282

ISBN 978-7-5356-3194-7

9 787535 631947 >

12月
经典
画室

马文

马改亮

经典画室创办人。中国工艺美术设计学会会员，工艺美术设计师。多年来从事高考教学工作，所教的学生分别考入中央美院、清华美院、广州美院、天津美院、西安美院、四川美院、东华大学、北京服装等。

崔秋乐

河北邯郸市滏春中学艺术高中美术教师。2003年参与全国“十五”教研规划课题《现代教学艺术研究》成果展组织工作。近二十几年来所教的学生分别考入中央美院、清华美院、广州美院、天津美院、东华大学、北京服装、北京工业大学、四川美院等。

序言

一年一度的美术高考吸引着莘莘学子为之拼搏，为了帮助应考者达到专业水平的要求，在过去多年的教学实践中，我们获得了许多宝贵的经验，归根结底，最有效的不过是重基础，讲技能，多实践，勤思考，不厌学，求进取。

依据高考的考试速写要求，一般以人物站姿、坐姿为多见，也有少部分学校考动态。有的是写生，还有的是默画，单人速写15~20分钟居多，还有45~60分钟完成2~4人的场景速写。不管是哪种速写试题，考试的要求不外乎以下三点：1.构图完整；2.结构比例、造型严谨适当；3.表现深入充分，得当到位，富有节奏韵律，整体效果好。本书所选的范画对于有志报考美术院校的考生来讲，无疑是雪中送炭，令读者有一种身临考场的感受。对培养正确的绘画观念，提高考生的审美能力以及绘画表现技巧将起到很大的帮助，让考生快速掌握局部步骤、细节刻画以及处理画面的要领。即使您没有机会亲临经典画室听课学习，在此也能领悟到一流美术高考的教学理念和应试技巧。

速写的含义

速写是用线条和明暗快速概括地描绘物象主要特征的一种绘画方法，是培养形象记忆和表现能力的一种重要手段。

速写是美术专业的基础课之一，是一项重要的美术课题。艺术加技术训练，能培养敏锐的观察力，快速培养概括表现力，能为将来的创作收集大量的素材，并能提高记忆能力和默写能力。经常练速写，能使学生迅速掌握人体的基本结构，熟练地掌握物象的动态，对创作构图的安排有较大帮助。

人物速写的种类

- 1.从表现内容上分类：可分为人物速写、动物速写、道具速写、景物速写。
- 2.从表现形态上分类：可分为线条速写、明暗调子速写、线面结合速写。

人物速写的基本要求

要想画好人物速写，光靠观察外表现象还不够，要知其然并知其所以然。人体外形变化是由骨骼肌肉运动引起的，一定要懂得一些艺用人体解剖知识。解剖就是从外到里研究骨骼，再从里到外反复研究人体运动规律、外形变化、衣纹与人体的关系。一般美术专业学生入学都要考速写，从结构比例、动态、衣纹等多方面进行评定，主要考查学生对物象感觉是否灵敏，能否迅速准确表达这些感觉，测试考生一般重素质，不太侧重技巧。

1.观察

观察方法是人们认识事物的方式，体现在绘画中则是艺术表现手段的思维基础。绘画的观察方法大致分为三种：一是客观的观察方法；二是主观的观察方法；三是意象观察方法。

客观的观察方法在对物象的客观认识过程中意味着观察者整体观念的确立和体现。在整体观念制约下相互比较，使观察者在观察中看到整体与局部的联系和变化。主观的观察方法是一种精神上的自然主义的方法，它的理论依据是观察时将内心世界作为真实的追求，最终达到外因诱使内因的迸发。

意象观察的方法是通过相对比较形成客观观察和整体视觉感受，从而达到认识上相对准确的人物速写的观察方法，即立足客观观察，同时又带有意象观察的意味。对客观物象的表现要大胆地概括、取舍和夸张，在对客观物象的艺术处理中，必然要渗入主观创造成分。一半是观察，另一半则是心悟。艺术本身是物象与作者情感交融的产物。

2.结构

画速写不能光看外表，需要由外到内研究内部构造。首先要了解骨骼。骨骼组成人的间架，画速写的人对骨骼了解有几个重点，主要了解关节部位骨的连接和骨骼对外形的影响。其次了解骨长与头长的比例关系，头、胸、骨盆这三个不变形的腔体间的联系。再者要了解肌肉，熟悉主要肌肉的起止点和作用以及肌肉对人体外形的影响，然后进一步研究人体运动规律、衣纹和人体关系，骨骼与肌肉的掌握通过大量的临摹就记住了。

要充分了解头部各部位骨骼结构，头部的特征是：整体为蛋形，五官的透视变化是在蛋形基础上的各种透视角度的变化。头部骨骼的不同形成男、女、老、少脸形的差异。儿童五官较集中，偏下方，额骨宽大，下颌圆润短小。脸的外形有方、圆、长、阔的不同，基本概括为“中”“目”“国”“甲”“由”字形。有的脸形差异微妙，要多观察比较。要学会用简练的手法表现五官，掌握眼、眉、嘴、耳、鼻几种常见类型的特征。

3.比例

传统画论中有“盘三、坐五、跪四、站七半”的说法，讲的是以头长为衡量单位，

把它作为衡量人体比例的比较基准。现代人直立的人身高度相当于七个半头长，具体的结构从头顶到脚底，其中，下颌到乳头，乳头到肚脐各为1个头长，躯干为3个头长；男士肩宽为2个头长，女士肩宽为1.78个头长；上肢为3个头长，其中上臂为1.3个头长，前臂为1个头长，手约为0.7个头长，两臂伸展平举为身高；大腿为2个头长，小腿包括脚在内为2个头长。以上人体的比例只是一般共性化的参考基准。人体的个性比例特征都在实际写生中人的高矮胖瘦上表现出来。观察时要从人物的客观认知中看到差异，在表现时要强调这些差异的典型性。以上是形体特征的表象比例。

形象特征比例是指头部的比例。成年人头部的比例前人称为“三停五眼”由发际线至下颌分为三等份，称为三停，一停处为眉毛的位置，二停处为鼻子的位置。又将头部的最宽处左右分为五等份，颧骨至外眼角为一眼宽，两内眼角距离是一眼宽，鼻翼宽度为一眼宽，称五眼。鼻底至下颌的三分之一处是嘴缝的位置，耳的长度与眉毛至鼻底的距离相等。

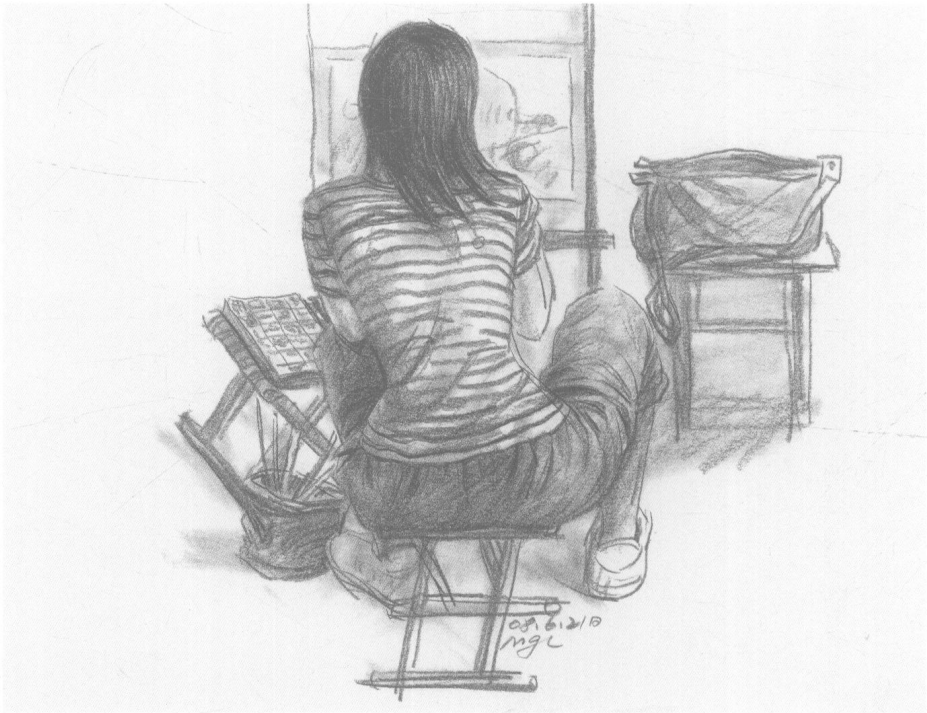
4.动态

画人物动态，应该练就一双“透视眼”。透过衣服看肌肉，透过肌肉看骨骼，说是看，倒不如说是运用解剖知识去感受骨骼围成的头、胸、骨盆三个腔体，由颈、腰串在一起形成躯干，在躯干的肩和髋关节连接四肢，研究人物的动作和动向线，重心侧重一边臀部的动向线则高，而臀部动向线的倾斜与肩部的动向线是一种相反对立的关系，因此由重心的位置即可推出动向线的对立变化关系。研究人物动作还应当非常清楚肌肉的伸缩原理、外形变化以及关系活动情况，头、躯干和四肢的共同运动及配合形成人的各种动势和姿态。

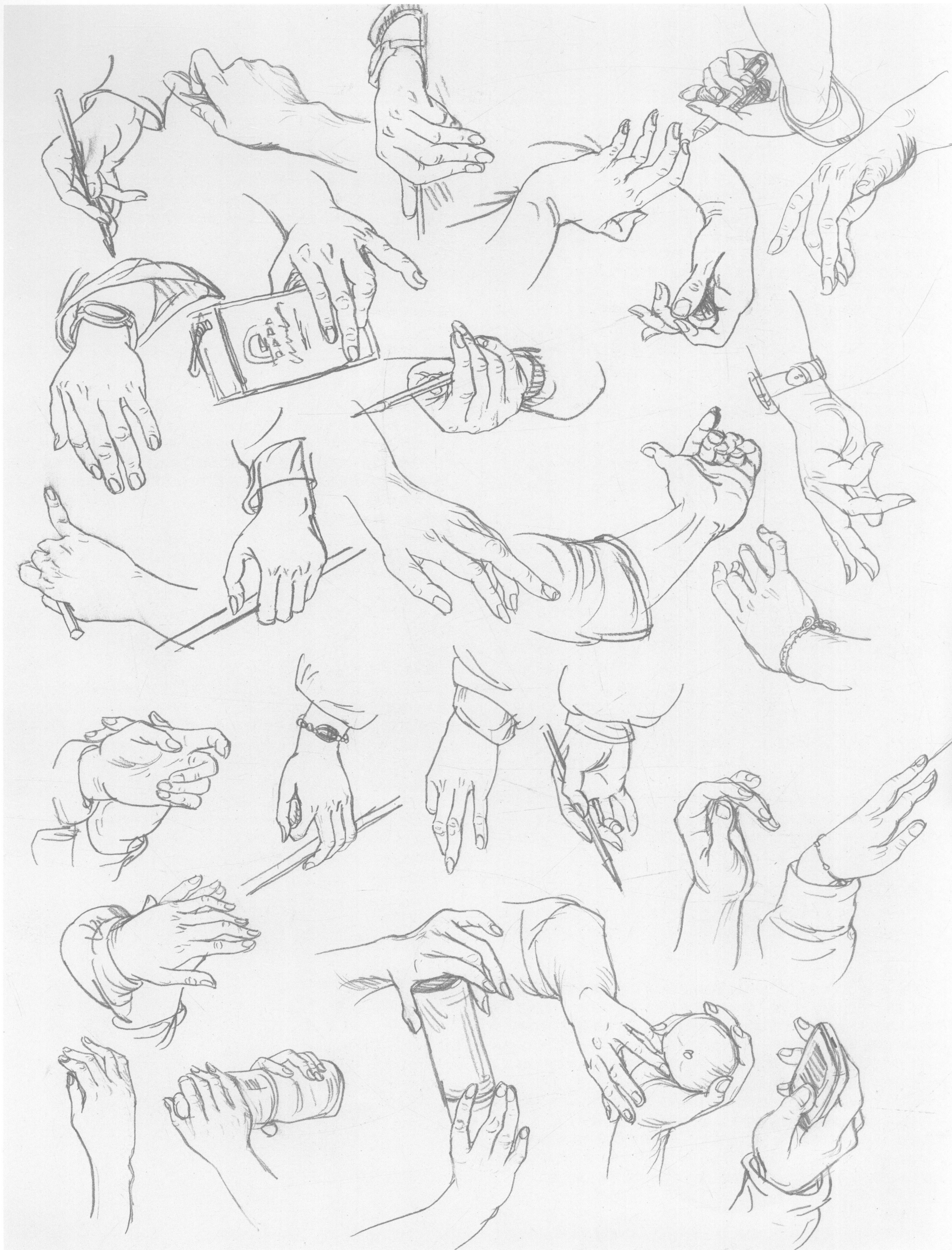
画人物的运动有几个先决条件，即五找准、三注意。五找准即：（1）找准关节的位置；（2）找准关节的活动范；（3）找准骨长和头长的比；（4）找准肢体外轮廓的透视变化（透视变化是近大远小、近宽远窄，视平线之上近高远低，视平线之下近低远高）；（5）找准运动中的人体对衣纹的影响。三注意：（1）注意四肢、躯体、头部间的协调配合。（2）注意体会重心，人体不能倾倒（一腿重心，两条腿重心，体外重心）；（3）注意动作美观及节奏和韵律。以上谈的几个要点做到心中有数，胸有成竹，画人物动作就增加了几分把握。

5.衣纹

人物速写的衣纹是有根据的。衣纹形成的根据有三个：一是衣服和身体的关；二是衣服本身的结构样式（形式大小、胖瘦）；三是衣服面料质感和花纹。一幅人物速写虽是由线条组成，但给人的感觉却是衣褶起伏的衣裳，而不觉得它是线，也要求画面线的结构组织，充分表达每一部分，每条线都表现一个内容。注意：（1）衣纹的产生与变化服从于人体结构，关节的屈伸呈现衣纹的皱褶关系，而衣褶变化是有方向性的；（2）躯体凸出的地方衣褶总是隆起的，如肩、肘、胸、膝等部位；（3）衣褶因人体的运动而变化，人在站姿或坐姿不动时，衣褶呈静止状态；（4）人体运动时，衣褶相应呈现出动势，表现出衣纹的动势，能对画面上的动势起加强作用；（5）画衣纹线条要有疏密对比、虚实对比、长短对比、曲直对比、粗细对比、黑白对比，做到主次分明，切忌平均对待。衣褶线条的变化处理可使画面更生动。

对手部的刻画是大家最容易忽视的部分，这是因为难画，所以逃避对它的表现。手部的刻画主要是对手部结构的表現，需注意刻画手指的关节处和手指甲，通过运用少许的明暗画重要的位置来表现形体。切记手一定要画得相对方正、结实一些。要注意手部的形体与身体的衔接以及在手部的某些特殊姿态中所形成的形体特征的表现。

在人物速写中，头部的刻画很重要，因为头部是整个身体的比例依据。通常我们都是从头部开始刻画，头部画好了，才有往下画的信心，否则，画下去非常困难。

头部细节主要是眼、鼻、嘴、耳，我们首先要将这些细节刻画好，并将其记熟、画熟。

头部刻画要注意结构，并要了解头部在不同角度下的透视变化。画头部时要考虑到五官的细节刻画，要将脸形与五官结合好，这样训练才能既画了头部又复习了五官细节。

刻画脚部首先需要了解脚是由脚趾、足弓、脚背和后脚跟等几大形体组成的。穿上鞋子后同样需要体现出这些内容。画鞋子时不分左右脚，这是对鞋子与脚的结构不太了解所造成的，大家可以多临摹些名师的作品来积累经验。在写生过程中还需注意不同鞋子特征的表现及左右鞋子在空间中所产生的虚实强弱的变化。对于鞋子的特征和鞋带、鞋底的厚度以及鞋子的特殊质感都需要进行详细的表现。

衣褶因为肢体的不同动作而产生。按肢体动作的不同可将衣褶分为牵引型衣褶和折叠型衣褶。牵引型衣褶靠近肢体、皮肤的部分较实，远离肢体部分的地方较虚；折叠型衣褶上端疏，下端密。

裤子的表现通常运用长线放开来画，在裤脚部位由于裤褶的堆积要把形收住，并且要尽量画出裤子与鞋的质感区别。在刻画时，大家需注意运用繁简的手法主动地处理画面，使画面富有强烈的节奏感。

人物动态速写的方法同样属于绘画技巧的范畴。古人说“画之有法，法无定法”，没有唯一正确的方法供学习者遵循。写生的方法属于绘画者在长期实践中的绘画习惯，不同的画者也有差异，但表现绘画的最终艺术效果，却是绘画者写生共同追求的。

1. 起稿构图。

要想画一幅较完整的速写，就应注意画面的构图，做到胸有成竹，意在笔先。单人写生构图虽然要求不高，但总要以均衡、饱满、大小、上下、左右合适为宜，上部比下部小一些为宜，左右空间以画中人物视线面对的一侧或动势较大的一侧较空为宜。

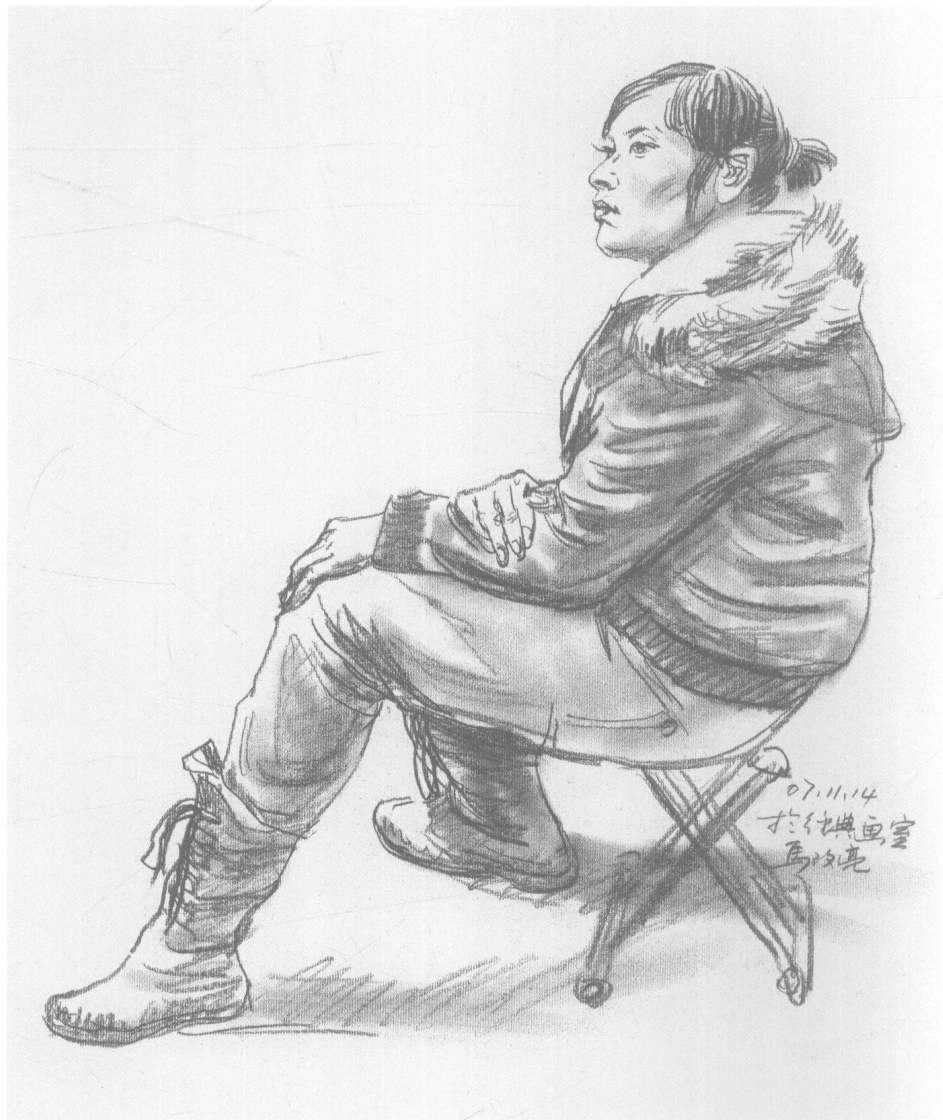
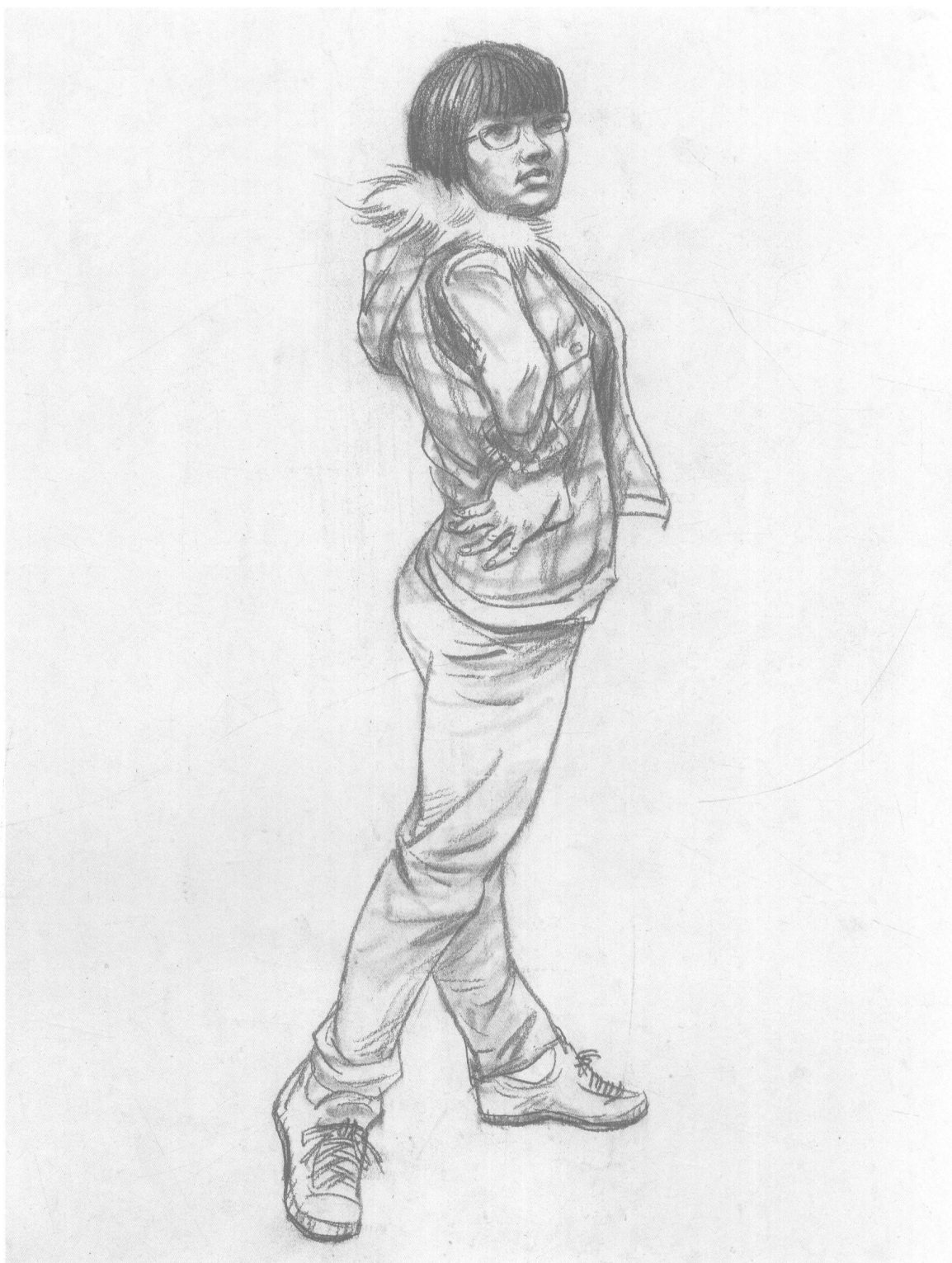
2. 抓住人物的主要特征。

观察是认识和理解物象的过程，画之前要找出使自己感到生动的特征，观察其动态特征、形体特征、生理特征、神态特征。

3. 整体观察，正确表现。

线条要有粗细、虚实、曲直、长短、明暗、疏密、主次的变化，把复杂的对象理解为各种基本形的组合，从大体关系上抓特征。

4. 研究与掌握好人体躯干运动的规律和四肢活动的范围。

1. 勤奋刻苦，持之以恒。有道是“拳不离手，曲不离口”，对于绘画者来说就是笔不离手了，做到勤奋努力，眼、脑、手配合，需要成千上万次的练习，方能熟能生巧，得心应手。

2. 遵循由易到难、由简到繁、由慢到快、由静到动的练习原则。每天抽出半小时随手画来，积少成多。

3. 动手也动脑。

要想进步快，就要勤奋还要善于学习。

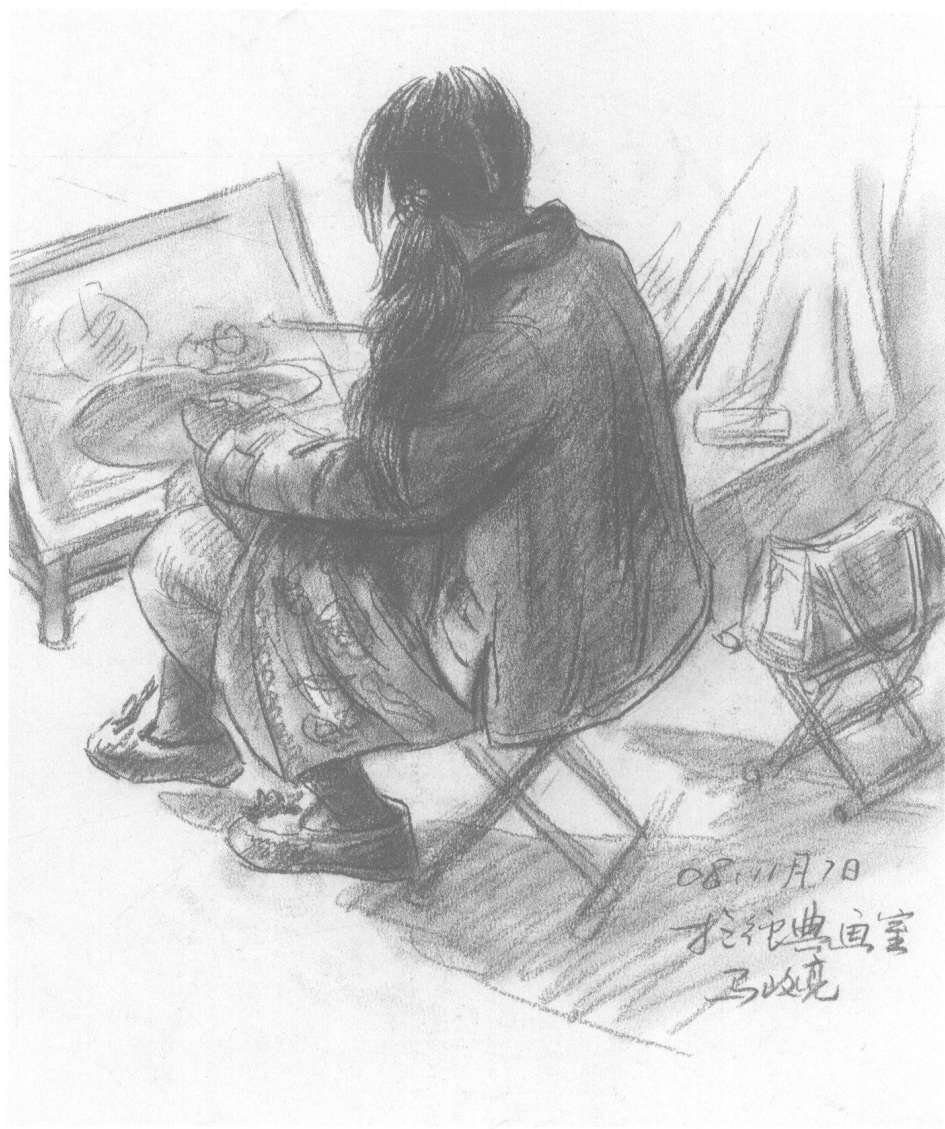
(1) 临摹与写生相结合。考生在了解速写的步骤方法的同时，还要临摹大量的名家名作，体会名家的表现方法，针对自己写生中出现的问题加以改正。只有反复大量地进行临摹和写生，才能逐步掌握和提高。

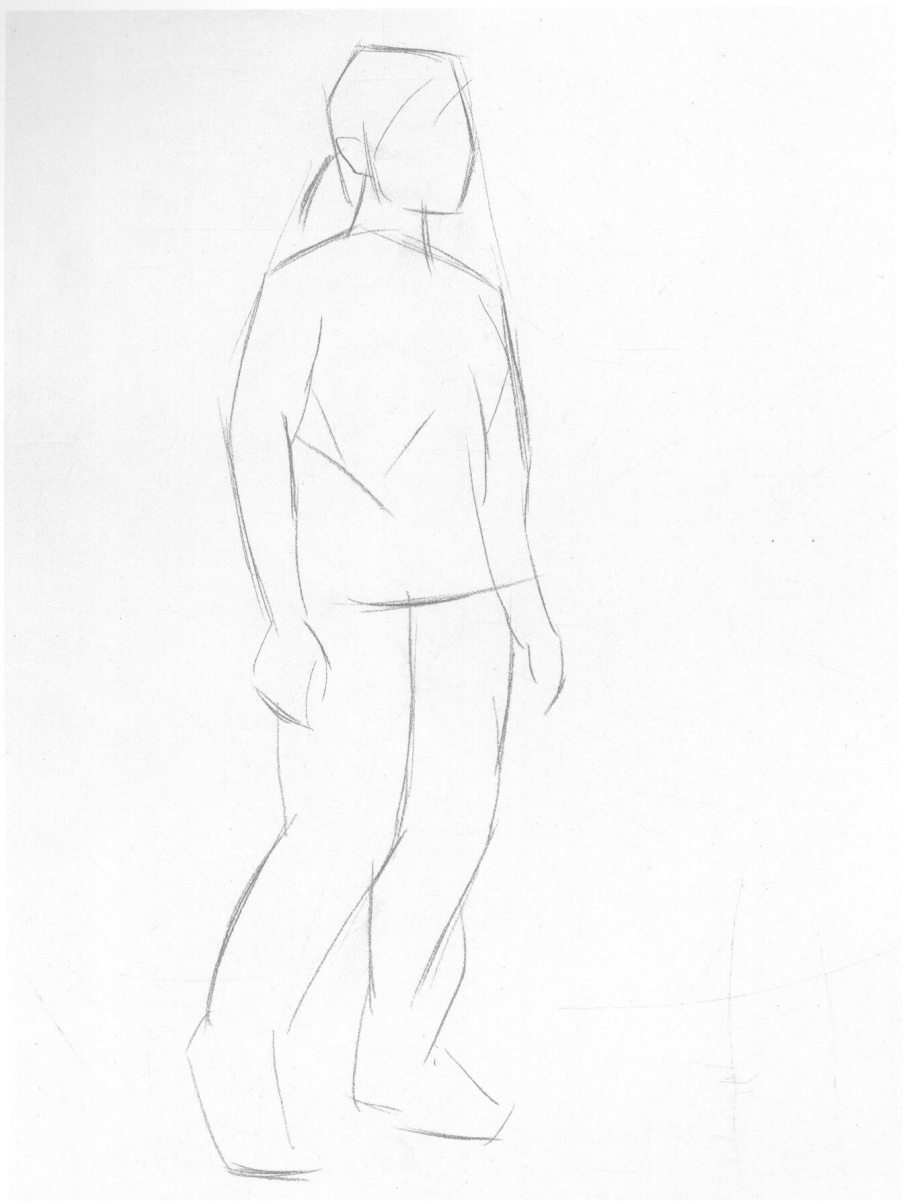
(2) 注意整体观察和立体表现，不要看一笔画一笔，要抓大局，把握对象形体结构的相互比例关系，即使从局部开始，也要心系整体，左顾右盼。

(3) 抓特征、抓要点。对象的动态特征、神态特征一定要抓住对象的主要特征，简练概括加以表现。

(4) 时常加强记忆能力和默写能力的训练。

(5) 经常观摩学习优秀速写作品，找出自己的薄弱环节，分析其原因，找出解决的方法。

步骤一：认真观察比较，确定大的动势、重心、比例及画面的安排，确定后用轻线勾画出头部和各部分的大轮廓。注意在刻画时要观察站立式人物肩线与腕部连线的关系，表现时要特别注意重心位置，找到受力的一侧。

步骤二：在把握准形体关系后，从结构线出发，用较流畅的线条来表现人物的具体形态。注意用线要肯定而轻松。

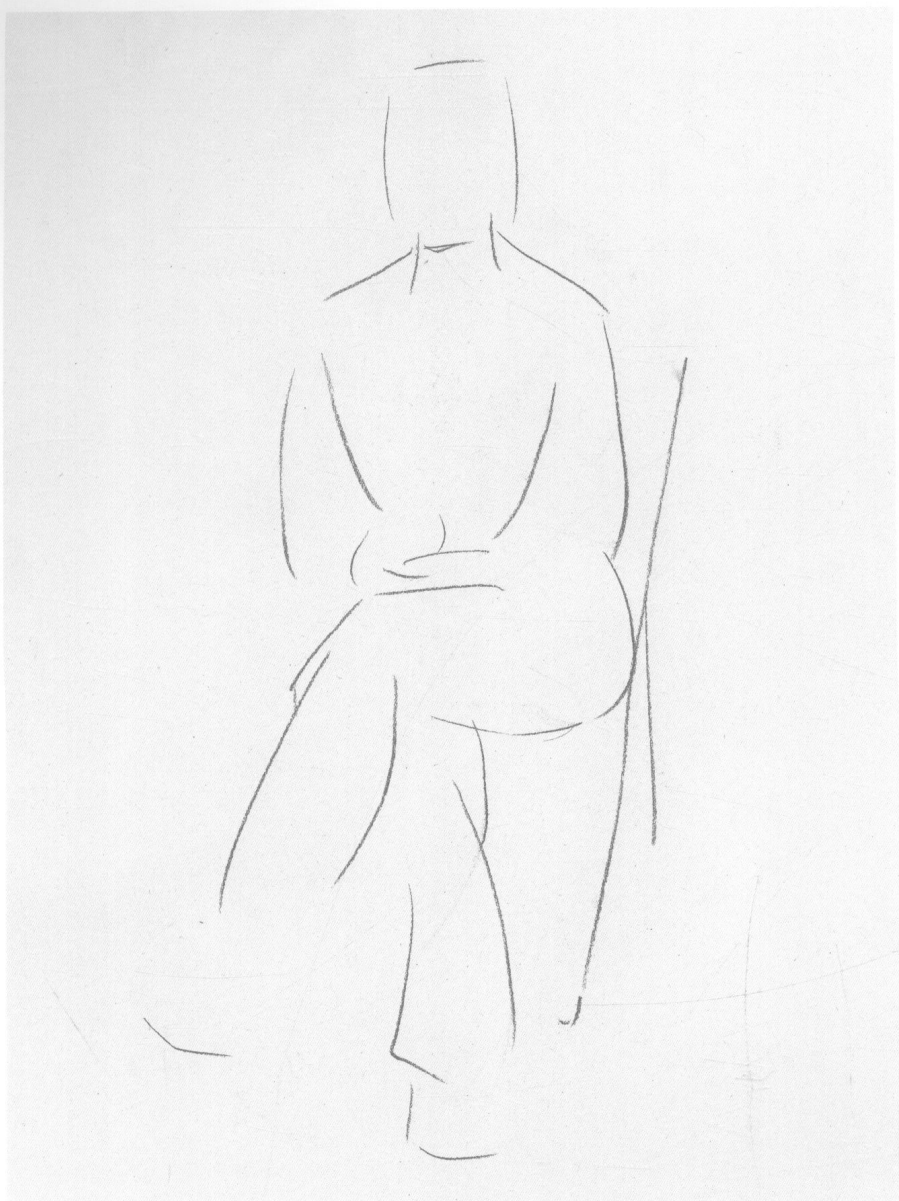

步骤三：进一步刻画五官、衣纹及手、脚的形体。注意用线的结构感。

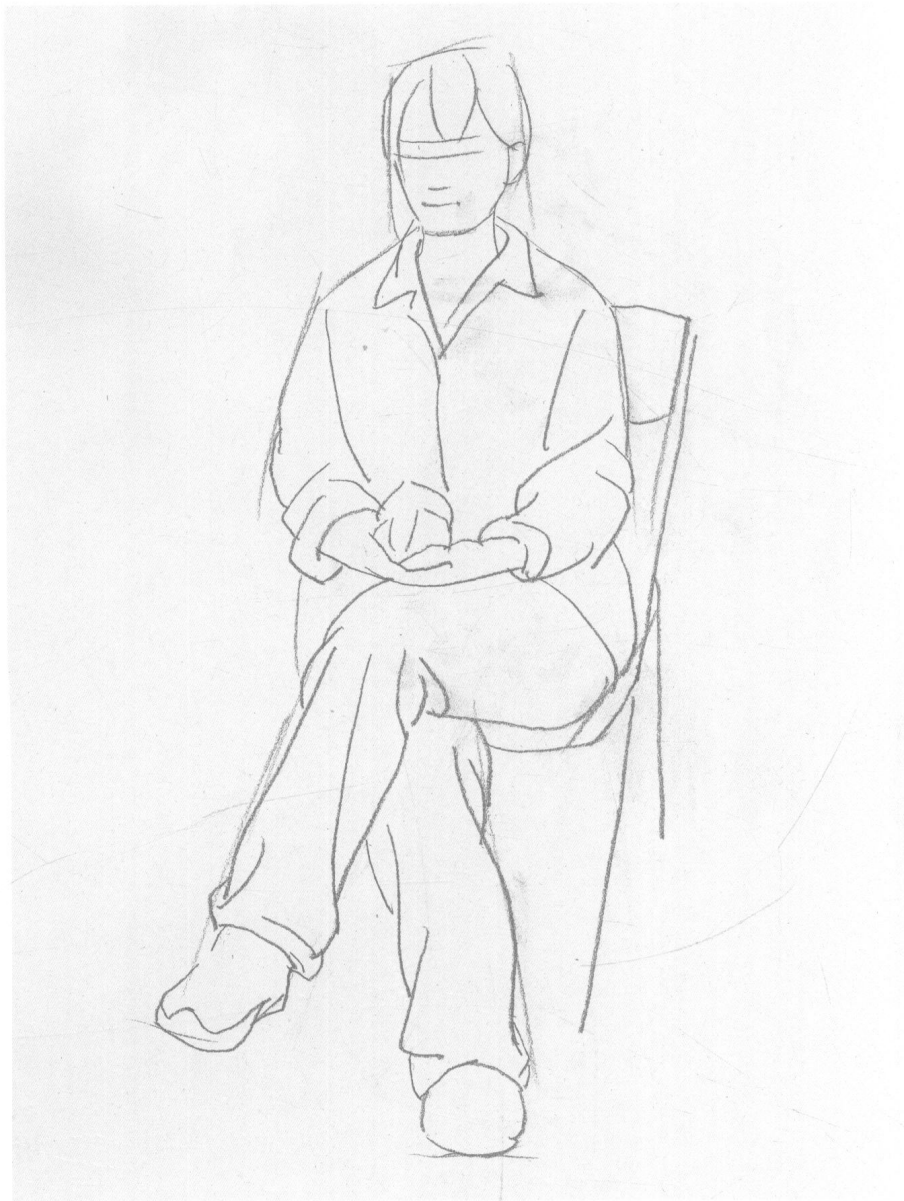

步骤四：从整体出发进行调整，结合五官、手、脚的细节使画面进一步完善，对衣纹的组织及用线疏密关系作进一步调整。

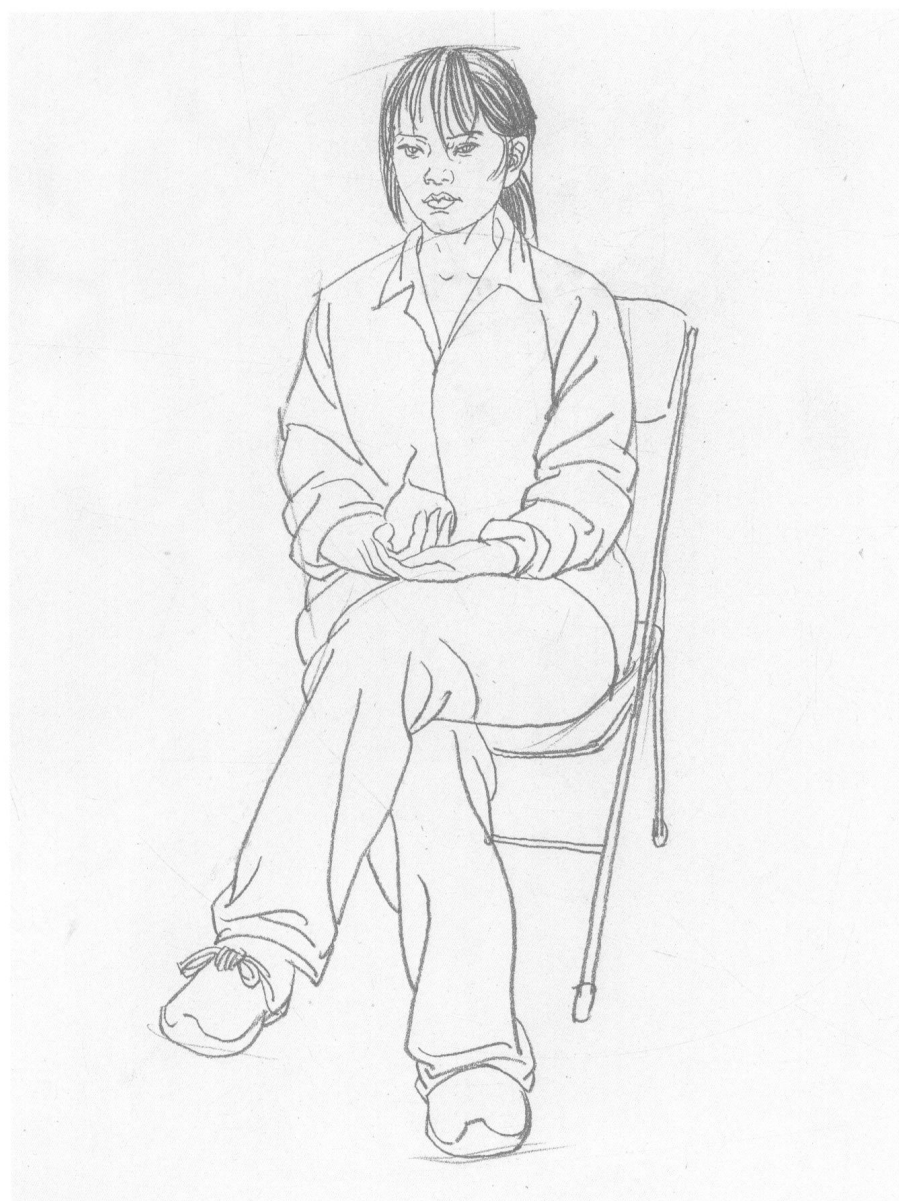

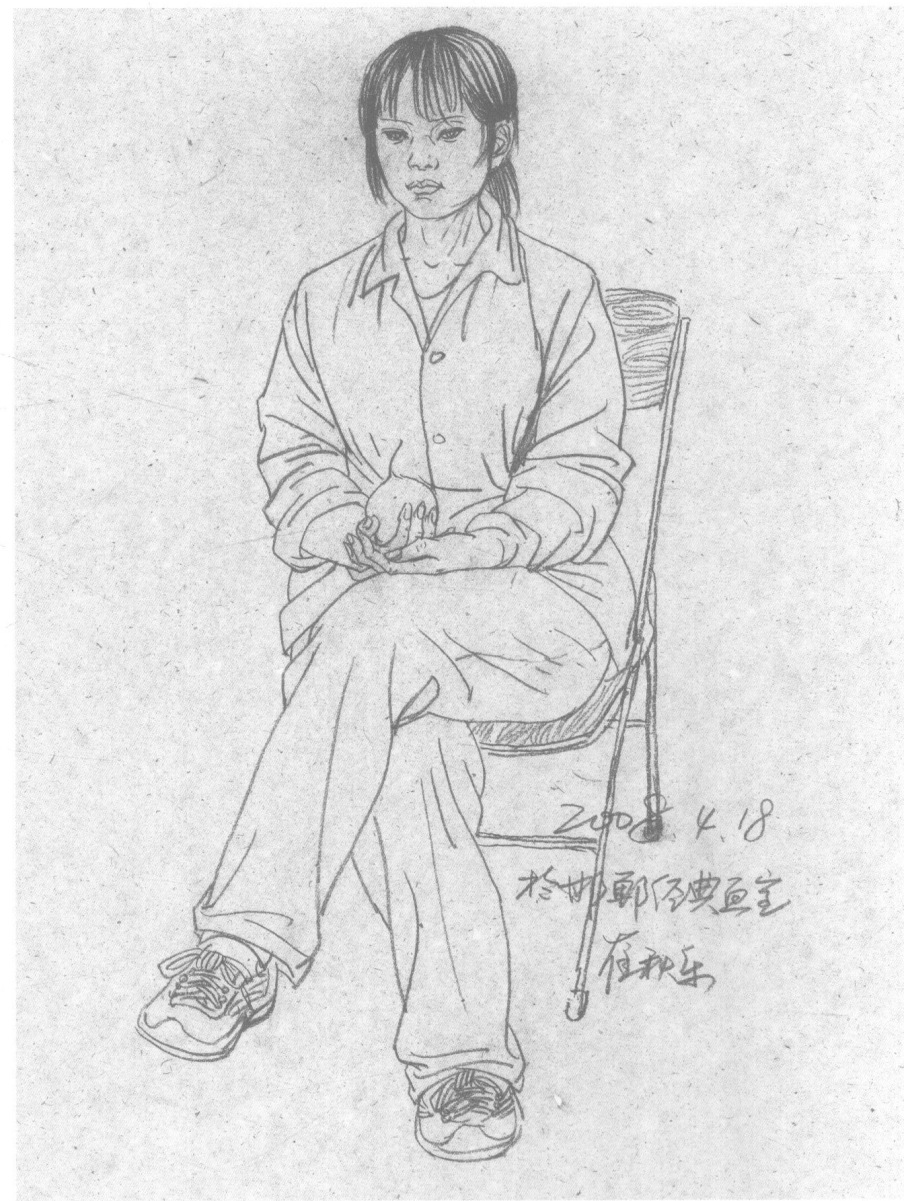
步骤一：确定人物在画面中的合理位置，用长直线定出大框架。在刻画时应特别注意人物形体中头、胸和髋部三大部位的朝向，肩线与髋部连线以及膝盖的连线关系，从中把握好人物的动作特征。

步骤二：进一步标出五官的主要位置逐步丰富细节。注意用笔的轻重变化，比较一下相互的比例关系是否正确。

步骤三：画出各部分的基本结构。要注意多比较，以表现大的形体结构关系为主，用线要体现结构穿插变化。

步骤四：进入深入阶段，加强主体关系的细节刻画。注意层次变化，分清主次关系，让画面统一完整。

步骤一：首先确定人物的比例与主次关系，用线概括地画出基本形与动态关系，注意比较各部位的形体结构特点，力求形态自然生动。

步骤二：轻松的勾画出主要人物的结构线，用线快速而肯定地明确人物的形体特征。

步骤三：从形体、结构、线条的疏密布局等方面全面整理画面，并对主次、节奏等逐一调整，使之更具视觉力度。

步骤四：从整体出发进行调整，使五官、手、脚等细节部位进一步完善，对衣纹的组织及用线疏密关系作进一步调整。

