

最热门的革命性速写学习方案

艺术类

超级畅销

教育图书

全国300余所专业美术教育机构倾力推荐
中国美术学院

HUIHUAJIETIJIAOXUE

绘/画/阶/梯/教/学

常俊 / 著

一部速写教与学全方位的指导手册，全面超越完美教学的美术工具书

实用人物速写手册

1000余幅严谨的人物速写教学示范图片

200余个人物速写教学知识点

100道美院高考模拟试题

10年磨一剑精心打造

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用人物速写手册 / 常俊著. —合肥: 安徽美术出版社, 2009. 9

(绘画阶梯教学丛书)

ISBN 978-7-5398-2100-9

I. 实… II. 常… III. 人物画—速写—技法(美术)—手册 IV. J214-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第152007号

图书策划: 谢育智 黄 奇

整体设计: 吴智莹

责任编辑: 谢育智 黄 奇

实用人体速写手册

常俊著

安徽美术出版社出版

邮编: 230071

合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/24 印张: 12

2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2100-9

定价: 58.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

HUIHUAJIETIJIAOXUE 绘/画/阶/梯/教/学

实用人物速写手册

一部速写教与学全方位的指导手册，全面超越完美教学的美术工具书

1000余幅严谨的人物速写教学示范图片

200余个人物速写教学知识点

100道美院高考模拟试题

10年磨一剑精心打造

常俊 / 著

安徽美术出版社

目 录 CONTENTS

人物速写概论 4

第一章 人物速写基础知识 7

人体基本比例 人体解剖 人体透视 人体运动规律 速写工具及其使用方法 速写的用笔 男性、女性、儿童的相互比例结构 人体基本结构比例 不同视角下人体变化 不同形体人体变化 人体重心位置 人体运动中的变化 人物速写的头部刻画 人物速写的手部刻画 人物速写的上身衣纹刻画 人物速写脚部刻画 人物速写下身衣纹刻画 上肢动态和衣纹结构变化比较 下肢动态和衣纹结构变化比较

第二章 速写的训练方法和表现方式 27

学习速写的方法 人物速写的主要表现方式 速写中线条的运用 速写画面的关系结构 速写中应注意的其他部分 人物速写的基本方法步骤 人物速写局部画法作画步骤（立姿） 人物速写局部画法作画步骤（坐姿） 人物速写整体作画步骤（坐姿） 人物速写默写作画步骤

第三章 静态人物速写 45

人物速写的站姿 人物速写的坐姿 人物
速写的蹲姿

第四章 动态人物速写 195

第五章 人物组合及场景创作速写 247

人物组合的绘画 创意速写的绘画 场景
速写的绘画

附录 275

速写教学二十问

速写的出题内容和要求

速写的考试准备和考试要领

高考出题方式与评分标准

美术高考人物速写的评分标准

2008 年美术学院独立考试速写评分标准

2008 年安徽省美术专业招生专业课全省统一考
试速写评分标准

全国部分艺术院校速写考试题目

人物速写概论

所谓速写就是在较短的时间内，用简练的线条，概括、扼要、准确地将自己所感受到的艺术形象明确描绘下来的一种绘画形式，它是素描的重要组成部分，是造型艺术的基础。

我们在速写中，面对的对象丰富而种类繁多。速写所使用的工具广泛而不受限制，速写的技法灵活多样，能够表现作者绘画的风格特点。一幅速写可以是记录形象的几根线条，也可以是造型完整、深入刻画的绘画作品。速写是提高艺术表现技巧的重要手段。无论作品面貌或繁或简，在它塑造的形象中，都有作者个性的直接反映。速写的随意性、趣味性、创意性、主观性是其他种类的绘画训练不可替代的。历代绘画大师们的神品佳作给我们作出了光辉典范。寥寥几笔速写，充分体现了他们丰富的人体解剖知识和驾驭形象的能力。历来中外艺术大师都非常重视速写的训练，他们艺术上的成就与平时的速写训练有着密不可分的联系。

近年来，速写被列入专业基础课程，列为美术院校招生高考中的必考科目，更加说明了其重要性。速写考试通过考查考生掌握基础造型的能力来区分考生短时间内造型的水平，其考试目的性非常明确。

高考中速写的内容形式、画面效果直接影响到卷面的完整性和表现性，所以要重视速写的训练过程和表达方式。高考速写考试内容以人物速写为主，以单体、人物组合或动静多姿态组合为训练目标。

人物速写千变万化，要完整地表现其内容和效果，必须掌握透视学、解剖

学、运动学的基础知识，也包括对造型观念、造型美学、造型要素的理解和运用。美术高考中速写人物主要分为三种形式：1. 对照真人写生；2. 对照照片摹写；3. 命题默写。第一种对照真人写生，难易适度，能够较好地体现写生者的水平。但作为考试，它存在着每个考生面对不同模特、不同角度的难易公平问题。第二种，按同样照片进行摹写，对每个考生当然是公平的，但从照片的平面到卷面的平面，对个性的充分发挥却存在一定的限制。第三种，默写发挥的余地较大，但要求熟记各种人物形象姿态，因此，具有较高的难度。所以高考速写中要找到一个完美的考试形式是十分困难的。为了使试卷达到方便评判的效果，考题对卷面都有规范性的要求。内容一般为：构图完整、形体准确、比例得当、动态生动，刻画有一定深度，有一定的艺术表现性。在考试中要使自己的速写试卷脱颖而出，就要有一定的表现能力的体现，即画面效果。首先要勤学苦练速写的基础技艺，没有一段时间的训练是掌握不了的。其次是方法得当，抓住要领，少走弯路，正确入门，迅速提高。最后就是要有很好的表现方式，艺术性较强，有一定的欣赏性和感染力，从而出类拔萃。

在学习速写的过程中，要选择一些优秀的速写作品临摹至关重要。美术史上有很多艺术巨匠，一生手不离笔，给后人留下了大量的速写佳作，如伦勃朗、门采儿、席勒等，他们技法娴熟，或为创作采集素材，或为记录生活中稍纵即逝的细节，用心地描绘或即兴拈来，这些速写真实地反映了大师们的审美意识、造型观念、风格面貌。与此同时，学习现代速写的一些方法和效果，提炼一些优秀的速写作品进行学习和领会，如果能直接地加以应用，那么在高考有限的学习时间内或许会取得事半功倍的效果。

速写是一个日积月累的过程，不断练习就会不断进步。

SHIYONGRENWUSUXIESHOUCE 实用人物速写手册

一部速写教与学全方位的指导手册，全面超越完美教学的美术工具书

第一章 人物速写基础知识

RENWUSUXIJEJICHUZHISHI

人物速写是高考中美术专业的考试科目之一，学习人物速写的目的主要是培养敏锐的观察力和绘画的概括力。在速写中要正确掌握人物的比例和形体的结构，要运用线或面的表现方式，准确流畅地画出人物，同时，要注意构图完整性。

人体基本比例

1. 人体比例：按照理论的解释，人的身高有“站七坐五盘三半”之说。即立者一般高度为7—7.5头高，坐在椅子上身高一般为5—5.5头高，蹲或盘腿则有3—3.5头高。

2. 形体特点：由于性别不同，男女形体差异较大，女性一般较男性身体矮，四肢稍短，肩窄臀宽，呈菱形。男性肩宽臀窄，呈T字形或倒三角形。男性肩宽约两个头长，女性肩宽约一个半头长。儿童头大身短，一般2—3岁时，全身高约为四个头高，到十七八岁时，就和成年人一致了。老人因为腰背弯曲，全身少于七个头高。

3. 上下肢比例：上下臂为 $4/3$ — $5/3$ 个头长，手为 $2/3$ 头长；肩胛骨与手等长，上腿为一个半头稍长，下腿（连脚）为两个头长，脚前后长度约一个头长，两臂展开的长度约等于身高。

人体解剖

我们知道人体解剖是从造型艺术的需要出发研究人体骨骼、肌肉的关系及形态结构特点等知识的学问。清楚人体解剖学不仅可以了解人体结构对外形的影响，而且能清楚人体结构与人的情绪、情感、心理状况等的联系。学习艺术解剖不可能完全用解剖学的概念来描述，它要求直接研究和感觉真实的生命运动。通过关注人体的姿态、情感、运动等变化揭示人体的外形变化规律，才能真正为艺术造型打下坚实的基础。

文艺复兴时期的艺术家对人体的解剖研究是极为深刻的，在当时几乎每一个艺术家都对人体艺术及解剖关系作过深入的研究。如达·芬奇《肌肉解剖图》、《斗士》，拉斐尔《阿波罗习作》，丢勒的《手的习作》，米开朗基罗《腿的习作》，都是经典习作，他们对人体结构的各种关系——其中包括肌肉与肌肉、肌肉与骨骼、骨肉骨骼与形体之间的穿插、连接与覆盖、交错等进行深入细致的了解，使人体之间的关系准确完整又错落有致。

高考人物速写需要掌握最基本的人体构造和解剖学知识，简要记住骨骼与肌肉的关系和形成的几何形状即可。特别是应该了解头、胸、臂、腰、上下肢、腕、手、踝、脚基本形态和运动中的组合关系，但没必要死记硬背人体各部分的每一个细节。

人体透视

“透视”这个词从拉丁文翻译过来就是“看透”的意思，这种看透有如我们观看物象时，透过物体表面观察其内部结构和空间关系。我们通常认为透视准确地记录了物体在空间中的变化关系。掌握了这种关系，就掌握了透视的变化规律，也解决了画面的深度空间问题。人体透视同样遵循这样的一种规律，只是其更具有整体性和准确性。

我们知道，人物由头、躯干、上肢、下肢四个部分组成。躯干包括胸、背、腹、臂，它被半椭圆的胸廓和水斗似的骨盆控制。头、胸廓、骨盆本身的形状不会变化，但它们被可以灵活扭曲的脊椎骨连接起来后可做出各种动作。

画人物速写时，理解各个部分剖面和中心轴线的方向是十分重要的。根据透视规律和动态关系，刻画出不同的人物形态。

人体运动规律

我们在实际写生中要表现的大都是处于活动状态的人物，复杂多变。因此，除了对处于静止时的人体结构和局部的运动研究外，还要将各部分串连起来，对人体全身运动的变化及其某些规律作认真研究。

节奏和韵律是人体造型活力所在，任何造型的生动性都是通过节奏和韵律有效变化达到的。为了分析动态并掌握其规律，我们将复杂的人体归纳为一竖（脊柱线）二横（两侧肩峰连线与两侧髋骨连线）三体积（头、胸廓、骨盆）四肢（两侧的上肢与下肢）。同时，为了把人物动态画得生动合理，首先需要懂得重心、垂线和支撑面这三者的关系，了解它们对人体运动的作用。

重心是指人体的重量中心。静止时，重心位于人体骶骨与脐孔之间，从前侧看，重心便在脐孔的上下左右。重心线是通过人体重心向地面所引的一条垂线，造型时，可以作为分析动态的辅助线。

支撑面，是指人体重量的面积，站立时，脚的底面以及两脚之间所包含的面积。

铅笔

炭铅笔

钢笔

炭精棒

速写的工具及其使用方法

速写的工具较为简单,品种多样,各种工具所带来的效果不尽相同,高考中对速写的工具也有一定的限制。同学们最好熟悉和掌握两种以上工具的性能,然后再逐渐学会运用其他种种工具。

1. 铅笔:对同学们来说,开始时选用较软的铅笔为宜,这样在作画时修改方便。铅笔的主要特点润滑流畅,线条有弹性且厚实,画出的线条有粗细、浓淡之分,层次变化丰富,是高考中经常使用的工具。

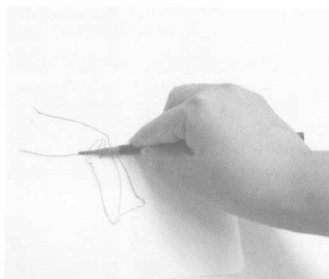
2. 炭笔:炭笔也是常用的工具之一,使用方法和铅笔相同。但炭笔表现力更强,颜色更深,黑白对比层次丰富。缺点是不易修改,行笔不如铅笔顺畅,掌握它稍有难度。高考中如果没有限制也可以使用。

3. 钢笔:一般选用美工笔,它的特点是行笔流畅、经济耐用、携带方便,还可根据所要表现的物象更换用笔角度,从而产生粗细不同的线条,表现不同的艺术效果。缺点是对初学者来说,它不像铅笔那样能够修改,在作画时有画错的线但不能更改,这样容易使初学者对整幅画失去信心。高考中尽量少用。

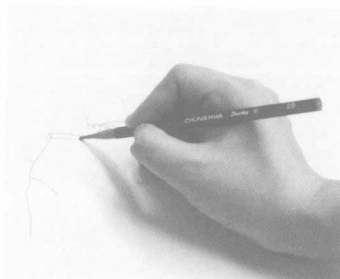
4. 炭精条:这种工具特点是色泽浓重,行笔流畅,深浅层次幅度大,能产生粗细不同的线条和浓淡层次。但难以修改,容易弄脏画面,作品完成后要喷上定画液。

5. 毛笔:毛笔是我国传统文房四宝之一,在速写中也经常使用。控制笔中的水分可以使线条形成焦、浓、重、淡、轻等各种变化,形成很强的画面效果。运笔中使用中、侧等笔锋,可形成一定的粗细变化。高考中一般不使用。

速写的用笔

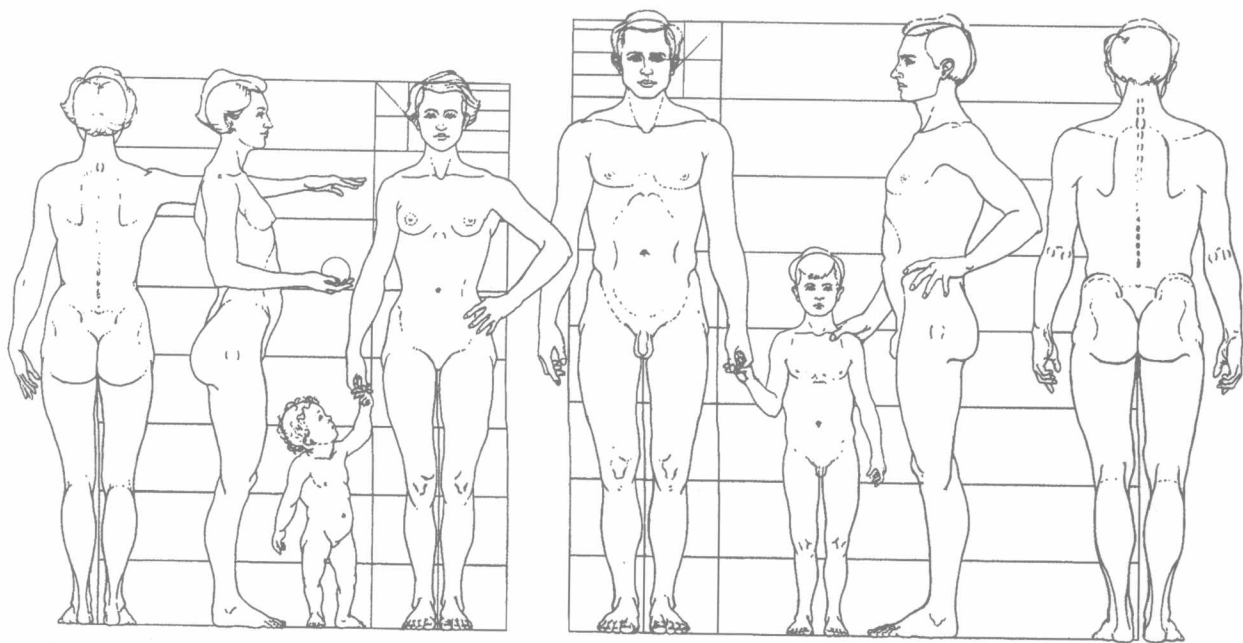

在速写作画中要掌握不同的用笔方法。此种握笔方法可以画出较粗的速写线条，用于粗线条的衣纹表现。

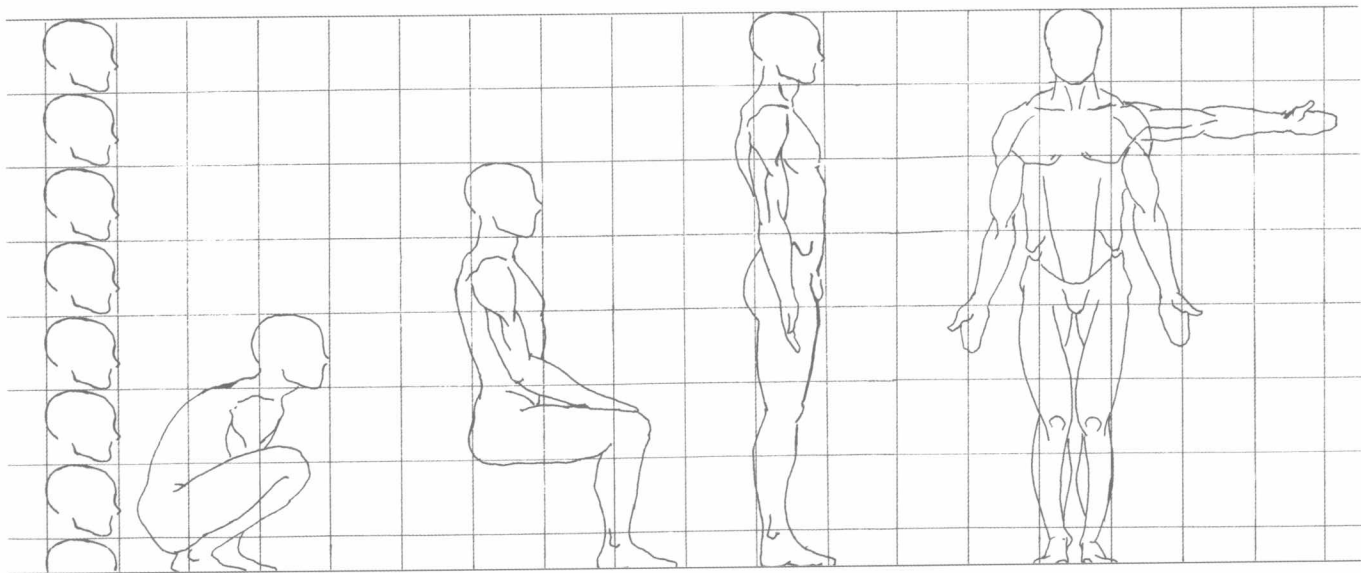
此种握笔方法可以画出较细较硬的线条，用于表现人物的细节特征和骨点转折结构。

男性、女性、儿童的相互比例结构

男性、女性、儿童的相互比例结构

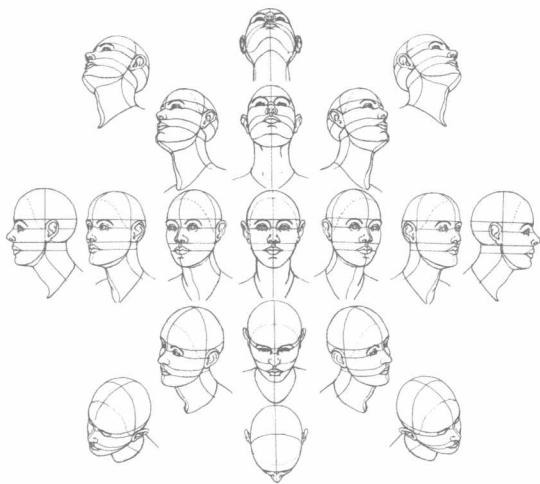
人体基本结构比例

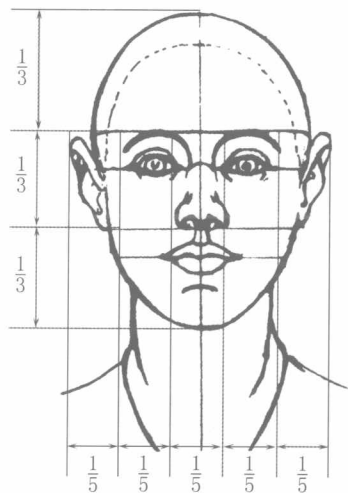
人体基本比例

人体的长度是以头长为单位。我国的人体通常为七个到七个半头长，在我国古代画论中，曾有“立七坐五盘三半”的说法。当然这个人体长度是个基本的约数，在实际速写运用中，各部分可根据需要进行适当的伸缩，但感觉上必须舒适。

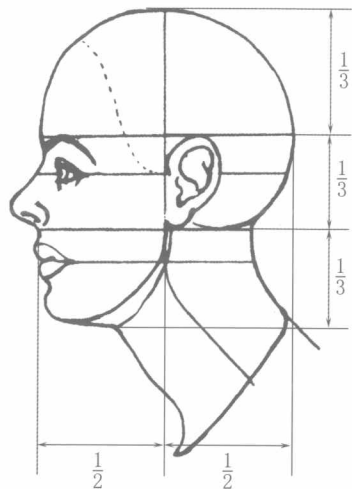
我们在分析人体动态规律时，可以将复杂的人体结构归纳为“一竖（脊柱线）、二横（两侧肩峰连线与两侧髂骨连线）、三体积（头、胸廓、骨盆）、四肢（两侧的上肢与下肢）”。而三体积之间，头与胸廓通过颈部相串，胸廓与骨盆以腰部相连，上肢和肩关节与胸部相依，下肢以髋关节与骨盆相接。整个身体通过颈部与腰部，肩关节与髋关节等进行运动，从而形成人体的各种动态。

人体头部透视分析

头部、“三停五眼”示例图

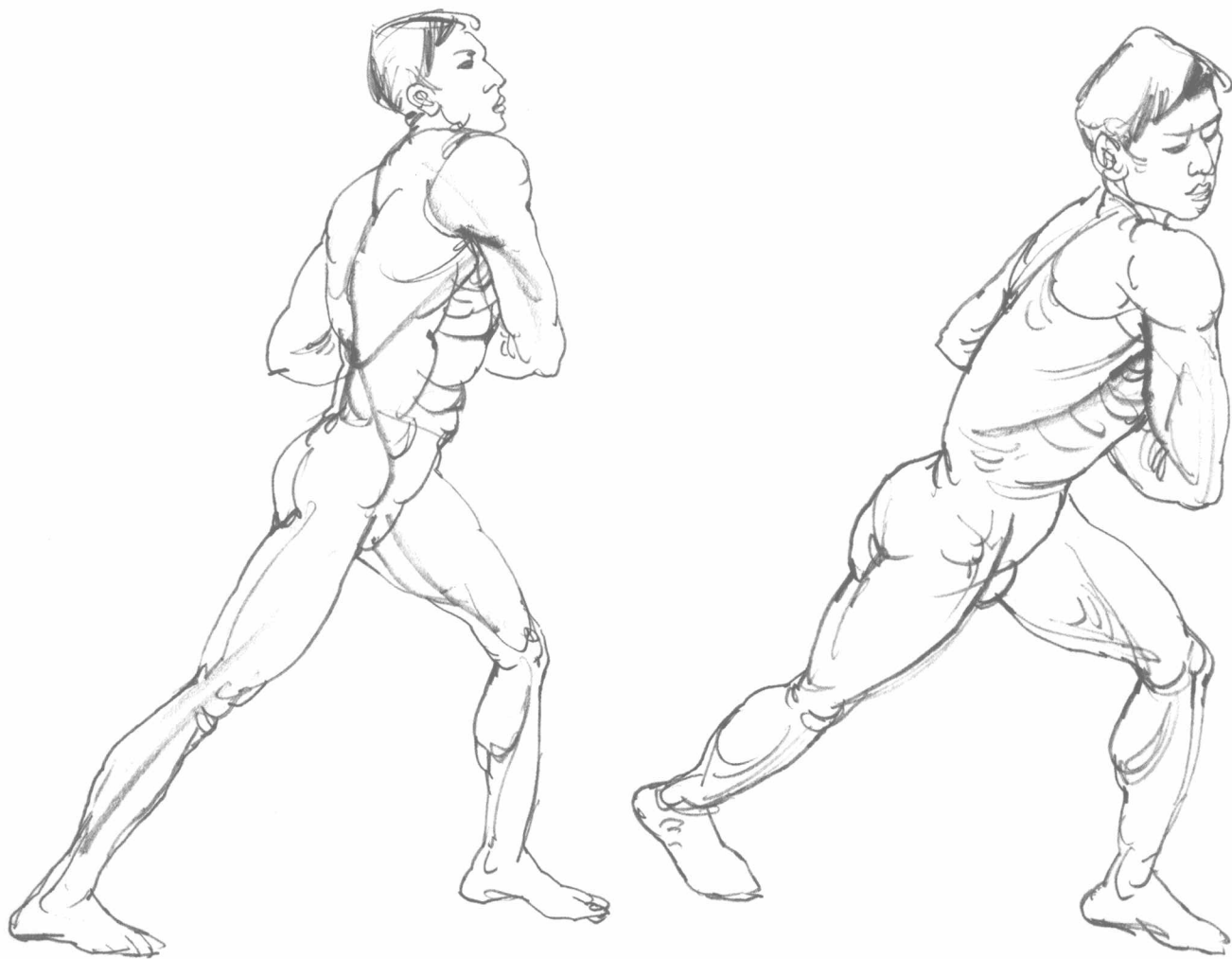

从头部正面看，眼睛恰好在头顶到下颏的正中，一只眼睛的宽度等于脸宽的五分之一，两眼相隔一眼宽；发际向下分为“三停”，“一停到眉”，“二停到鼻”，“三停到下颏”。以上就是所谓的“三停五眼”。

男女身体结构区别

不同视角下人体变化

对同一个动态从不同的透视角度观察，可以对该动态中人体各环节的倾斜度了解得更准确，从而有利于把握该动态的特征。

不同形体人体变化

瘦弱型

健壮型

胖胖型

人体胖瘦的个性特征，主要是因肌肉和脂肪等附着层的不同而形成。