

4

解读艺考
Analysis of the Art Exam 美术高考系列丛书

李家友·主编 林海·著

林海 人物速写

解读艺考

Analysis of the Art Exam

各位读者：

我们出版各类美术高考学生用书具有选题新颖、内容实用、印刷精美等特点。如果您有好的作品想要出版，请将作品电子文件发送到以下邮箱：

E-mail: LJY800329@sina.com

QQ: 77785256

图书在版编目(CIP)数据

林海人物速写/林海著. —重庆: 重庆出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-229-00846-8

I. 林… II. 林… 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113357号

林海人物速写

李家友 主编 林海 著

出版人：罗小卫
策划：李家友 郭宜
责任编辑：郑文武 张跃
装帧设计：李家友 尚宏涛
责任校对：李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：5
2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷
ISBN 978-7-229-00846-8
定价：29.50元

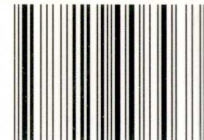
如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有，侵权必究

责任编辑：郑文武 张跃
装帧设计：李家友 尚宏涛

上架建议：美术类/高考美术辅导资料

ISBN 978-7-229-00846-8

9 787229 008468 >

定价：29.50元

目 录

编者的话：

一路艰苦走来，经历多少坎坷，走了多少弯路不用多说，现如今又将面临千军万马过独木桥的局面，相信你们和我当初考美院时的心情一样——紧张又兴奋！

我经历了普通考生—中央美术学院学子—资深美术编辑的一个求学到教学的过程，深感目前的美术教育存在着一些缺陷与不足，所以我一直希望能渴望上大学的你们做些什么，让更多的考生能渡过独木桥，踏入艺术的天堂。因此，我们编辑组有了一个出版这套书的强烈愿望。

终于，《解读艺考》丛书和大家见面了！本丛书针对近年高考试题，展开全面的分析与讲解，并以中央美术学院毕业的培训老师和知名画家的亲笔范画为例，以图文并茂的形式具体分析与解决考生在应试中应该注意的问题。此书中，我们尽可能地使用最优秀的作品，最细致的讲解，最精美的编排，为大家的考学道路铲除荆棘，指明方向。

最后，祝你们成功！

编 者

2009年6月

第一章	关于人物速写的解读	2
	1.人物速写的考场解读	
	2.人物速写的画法解读	
	3.人体骨骼和肌肉解剖	
第二章	头像的速写表现实例	3
	1.儿童头像的速写表现实例	
	2.青年女子头像的速写表现实例	
	3.青年男子头像的速写表现实例	
	4.中年男子头像的速写表现实例	
	5.老年男子头像的速写表现实例	
第三章	四肢的速写表现实例	5
	1.胳膊和手的速写表现实例	
	2.腿部和鞋的速写表现实例	
第四章	同一模特的速写表现实例	10
第五章	人物速写表现范画	28

第一章 关于人物速写的解读

1. 人物速写的考场解读

人物速写的考试实际上就是在考验你对人体的比例，人体运动原理的理解和运用，在考场上发挥的水平主要体现在平时的基础性训练上，如果能对基本比例概念有比较明确的认识，能够掌握速写人物的动态并灵活地在画面中加以运用，这样才能算是达到了参加美术高考的基本要求。速写技巧的训练主要表现为能够熟练稳定地表现出对知识的理解和应用，能够熟练有效地把握和控制画面的整体效果，能将复杂的素描问题逐个解决，完整地表现出画面的整体感。

首先，人物结构与比例基本准确要求考生掌握人物结构的基本知识和技能，理解人物骨路和肌肉的生长规律以及对形体运动所产生美的能量进行明确判断。以简洁、概括的手法整体把握人物的比例和动态特征。注意每个转折部位的扭动关系，重视客观的敏锐感受。

其次，线条的流畅、生动是通过长短、曲折和穿插来表现的。流畅的线条可增强画面的表现力和生动性。线条的特质与形体结构的巧妙结合是速写臻于生动的重要条件。而适当地辅以明暗关系，以线、面来表现速写对象有利于增加层次感，提高感染力。

最后，要注重整体效果与美感。这里讲的整体效果，主要是指所画对象的比例、动态和形体之间有节奏地进行穿插和布局所产生的效果。由于速写是瞬间交晤，必须把瞬间美包括动态和表情的瞬间美表现出来。例如画一幅青年学生速写，在人物比例与结构准确的同时，还要着重地把神态特征及特定环境下的特殊效果表现出来。

一般来说，人物速写的考试都为15分钟，近年来有的省份联考速写开始改为30分钟的大趋势来看，速写考试更加开始注重细节的刻画。如果速写作品缺少必要的细节，必然陷于苍白和空洞，很难博得视觉的好感。考生可以利用剩下的20分钟左右的时间尝试多画点细节，这也是拿分的一点，考生在绘画过程中要时时提醒自己注意观察和把握对象整体的特征和关系。剩下最后5分钟左右的时间要注意不断调整画面，寻求多种方法检验细节对整体效果的正面作用，及时改善细节喧宾夺主的尴尬局面，一旦出现细节和整体无法兼得的情况，舍细节而取整体。

3. 人体骨骼和肌肉解剖

骨骼结构：

人体骨骼由几部分组成，主要骨骼有：头部（颅骨、颞骨、上下颌骨）；胸部（胸骨、胸廓、锁骨、肋骨）；腹部（骨盆、耻骨）；上肢（肱骨、桡骨、尺骨、腕关节）；下肢（股骨、腓骨、胫骨、腓骨、足骨、踝骨）；背部（肩胛骨、脊柱骨、背廓）。

人体骨点对外形影响很大，随动态的变化各部分的骨点显露程度不同，主要有：肩关节（肩峰）、肩胛骨、锁骨、脊柱骨、肘关节、腕关节、膝关节、胸廓、盆骨、髋关节、股骨大转子和踝关节等。其中肩关节、锁骨、肩胛骨、脊柱骨、肘关节、髋关节、膝关节、股骨大转子甚为明显，画动态时，首先要抓住这些较为外露的骨点，有助于对动态基本形的确定。

肌肉结构：

人体肌肉与人体骨骼一样也是对称发展的，由几部分组成，主要有：颈部（胸锁乳突肌、斜方肌、举肩胛肌）；胸部（胸大肌；腕屈肌、指屈肌）；下肢（股筋膜张肌、缝匠肌、股直肌、股肌、趾长伸肌、腓骨长肌、腓肌、拇指伸肌）；背部（斜方肌、背阔肌、臀肌、伸展脊柱的肌肉束）。

肌肉比它们所移动的骨骼的长度更长些，个别的手指上的肌肉是小的，手臂的骨肉，越靠近上部越大，所牵动的骨骼就越大。前臂的肌肉比手指上的大些，上臂的肌肉较前臂大，而肩膀上的肌肉又更大些。腿部也是如此，从足跟到大腿愈来愈大，臀部肌肉更大些。

2. 人物速写的画法解读

观察模特的同时一定要伴随着对其形体比例的比较与分析，加上对线和面的提炼与概括等艺术处理，才能表现出令人满意的速写。

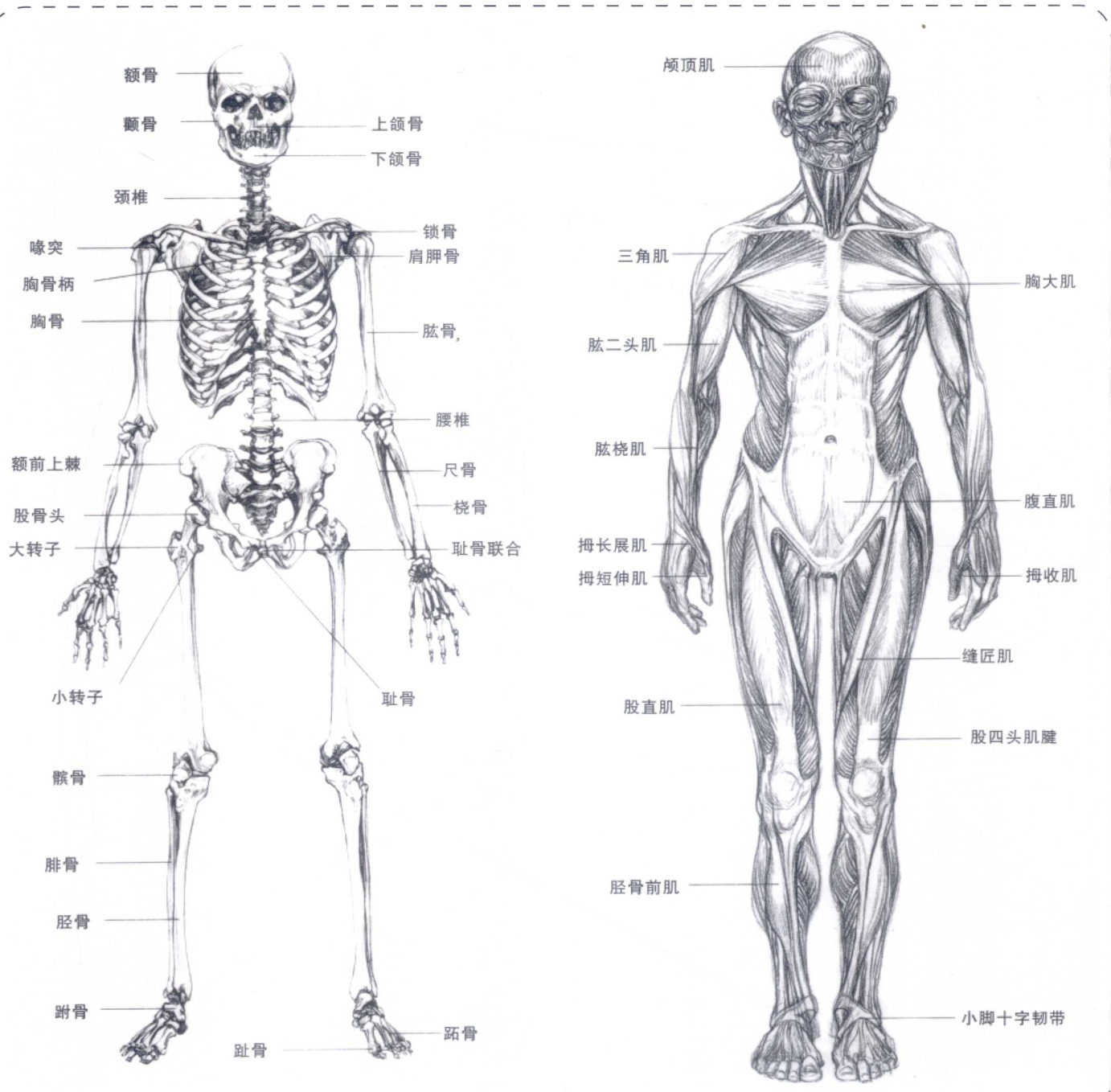
1. 观察：就是要注意观察模特全身的动态变化，一是抓住主要的动势线，二是找准人物的重心落在什么位置。然后明确身体的各主要部位如头、颈、肩、胸、腰、臀部之间的相互关系，再观察四肢的摆动变化。

2. 比较：要从形体结构的角度观察，而不要表面照搬式地画对象。画人物速写，首先要比较如两肩、两侧髋关节、两膝、两脚高低变化。各种姿态的人再加上各种不同的视角，也会产生不同的透视变化等，这些因素都会使每对肩、髋、肘、膝、脚左右两边产生不同的高低变化，因此，在观察中要注意比较高低关系变化。

3. 概括：由于速写是在极短的时间内捕捉复杂的对象，不允许画者像画素描长期作业那样去仔细思考、深入刻画，所以只能抓其要点，大胆舍弃细节，造型力求概括，用笔力求简练，以简洁的艺术语言，表现出对象的整体精神和主要特征。再则，速写的对象多处于运动状态或短暂的静止状态，在造型和用笔上也只有概括简练，才能捕捉到生动的形象。画速写要做到快速准确、概括简练，除了在日常生活中坚持不懈地训练以外，还需对人体结构、比例、运动规律和透视规律有一定认识。

画人物速写，以抓对象的组合关系和形态特征为主，重点刻画近处的部分和画面的主体部分，次要部分要画得简单明确，舍弃无关紧要的细节。画单人动态速写，以抓对象的动态特征为主，头、手、脚及关节转折处的主要衣纹可作适当描绘。在进行衣纹的表现时，不要看见多少画多少，要有取舍地画，这样面对复杂的衣纹就不会觉得无从下手了。用笔也要注意分清主次，主要部分和次要部分在用笔的粗细、深浅上形成强弱对比。

4. 表现：速写的主要表现形式是线条，我们要学会如何将线条用“活”，做到大胆、肯定、主动地运用线条。对掌握速写中线的用法是十分重要的，在平时训练的同时要体会线条与结构的关系，线条要紧紧抓住结构，同时对线条表现的节奏、长短、疏密、虚实的组织和处理也要主动。

第二章 头像的速写表现实例

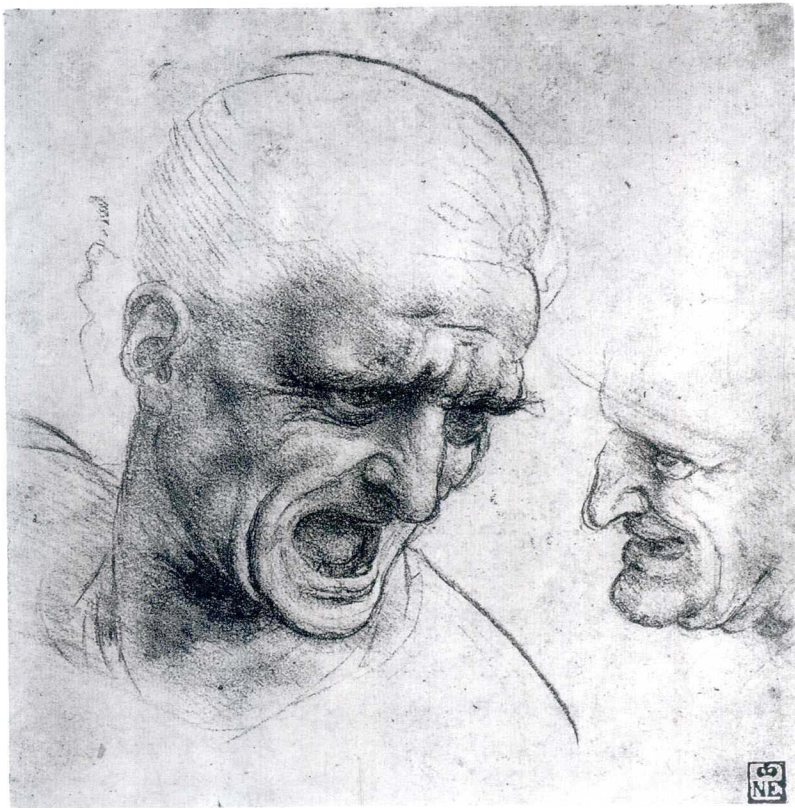
人物头部是表现人的精神状态和情感特征的重要部位，因此很容易给其他人留下第一印象。头像的速写就是依据“第一印象”抓住重点，概括取舍，利用简练、概括的线条，通过眉、眼和嘴部的重点刻画，表达出人物头部的各种神态。

1.抓大体关系：首先抓住对头部的形体特征、五官形象特征，以及动态与神态特征的第一印象，强化头发与脸部的对比，以衬托出人物鲜明的形象。抓住大体，强化五官特别是眼睛和嘴部的刻画，落笔就要稍快一些、轻一些、松一些。不要过早地注意细节，相反要大胆舍弃不必要的“大体”的细节。其次就是落笔开始，在局部落笔的位置、比例、形体等关系上要表现准确，最后要在对整个头部形象的表现上进行提炼、取舍、概括。

2.抓表情神态：对于人的头部来讲，眼睛、眉宇以及与其联系的鼻和嘴是体现情感与神态的集中点。由于面部表情肌的相互关联作用，对于人物头像表情表现，要集中抓住眼神，画好眼睛与眉宇间的表情，及其与之相协调的鼻与嘴的表情活动。

3.抓精神气质：要善于从大体关系上把握人物的精神、性格与情感的形象和动态，要善于刻画对象的喜、怒、哀、乐等情绪，还要学会如何表现人物的性格气质和精神状态。总之要善于用最概括的点、线、面等造型要素将形象直观地表现在画面中，对形象的刻画要丰富而深刻，给人强烈的表现力和感染力。

比如达·芬奇的“两个战士的头部习作”即是一幅注重表情中心的刻画与表现的头像速写，画家特别注重对处于阴影部位的眼睛和眉宇的刻画，使对象双眼的目光显得炯炯有神而深邃。高而直的鼻梁和张大的嘴巴，恰到好处地表达出了战士坚毅的性格和呐喊的表情。简约的面部色调与下颌底的深色构成强烈的对比，衬托出富有力度面部造型特点。总之，这是一幅以简练概括的造型语言表现出人物的表情神态和精神气质的佳作。

两个战士的头部习作 达·芬奇

1. 儿童头像的速写表现实例

儿童头部与成人头部有很大的不同，尤其是儿童鼻梁的角度、鼻梁的曲度与成人有明显的差异。儿童的眼睛是大大，口、鼻小小的，眼睛的位置在脸部 1/2 以下的部位，下巴的曲线是圆的，眼睛和眉毛的位置距离远。画儿童面部的关键之处是用笔要圆润，小孩子的眼珠又黑又大，鼻子小巧玲珑，嘴巴娇小可爱，眉毛柔软弯曲且略微向下，从脸蛋到下巴的线条要有弧度，线条要保持柔美、流畅。儿童的眉毛最好不要画得太过于显眼，这样的面部才会显得可爱。

2. 青年女子头像的速写表现实例

青年女性头部体积较男性小，一般女性的面部肌肉较饱满但不结实，头部的形体转折与衔接微妙而含蓄。因此在对青年女性头像的速写过程中，要依据女性头部解剖结构的上述特点来表现。特别要注意体面结构分析，准确把握头部转折部位的微妙变化，处理好线条的曲折、穿插、虚实等变化，通过柔美的线条和流畅的手法表现年轻女性面部圆润而富有光泽的皮肤质感。对于女性头发的表现要与人物的头部结构相结合，可适当运用调子增强头发的形体塑造和头部空间感、体积感。

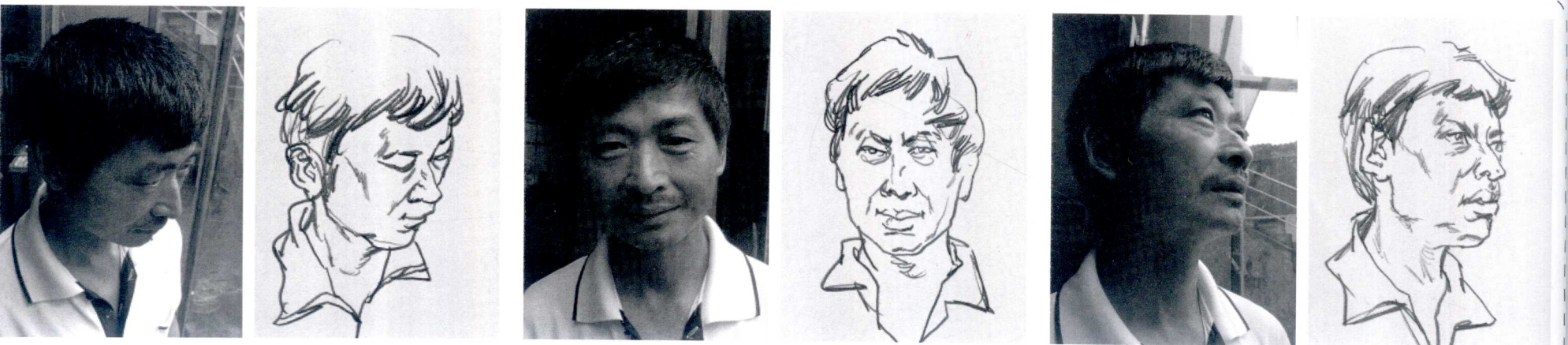
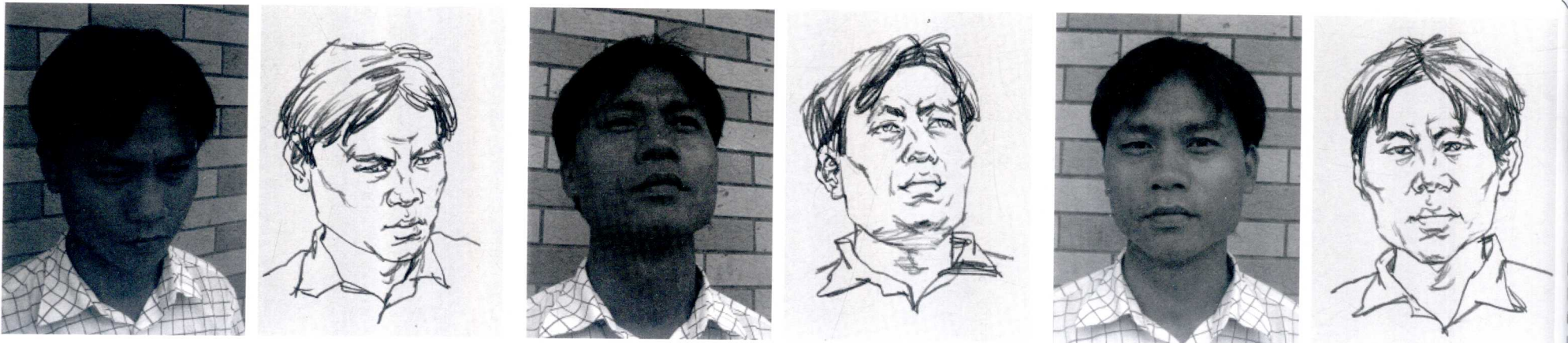
3. 青年男子头像的速写表现实例

男性头部体积一般较女性大一些，一般青年男性面部肌肉结实，面部的转折和结节部位较明显，因此头部呈现明显的体块转折。五官的刻画要准确到位，隆起的眉弓，炯炯有神的眼目，厚而丰满的嘴唇以及脸颊肌肉的起伏，要表现出青年男子特有的精神气质和特征。另外，在男性青年头像速写中要善于准确把握形体结构的个性特征及其结节部位的结构关系和转折化。要善于利用富有变化的线条和穿插有序的头部分外轮廓线塑造出头部的形体体积，表达头部各骨点部分的虚实、肌肉的松紧与五官轮廓线的穿插关系。

4. 中年男子头像的速写表现实例

仔细观察中年人面部的细微变化，一般中年人的颧骨和眉弓比青年人要突出一些，眼睛一般也比青年人深一些。写生时要表现出中年人结实而略带粗糙的皮肤质感，要善于利用线与面的巧妙衔接来体现模特面部的皱纹起伏与体面转折。额部、眼部和嘴部的刻画要有主有次，有虚有实，特别是要注意中年人面部表情的刻画，要体现出他们在生活的磨砺中铸就的坚毅性格和富有力度感的特征。

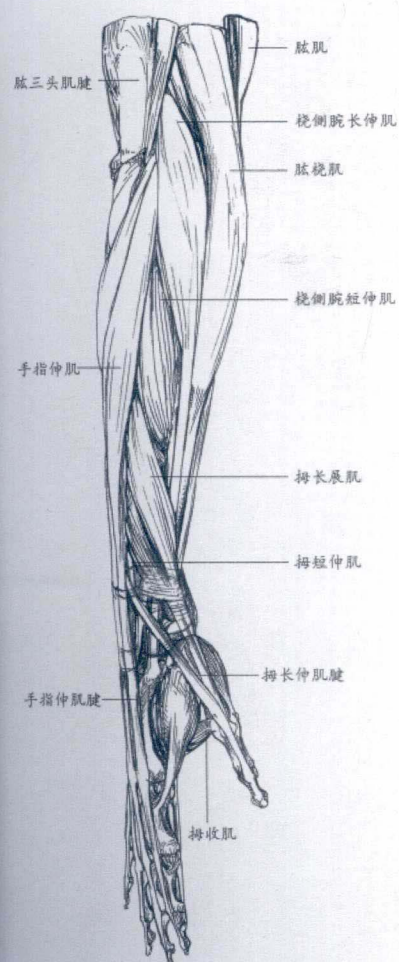

5. 老年男子头像的速写表现实例

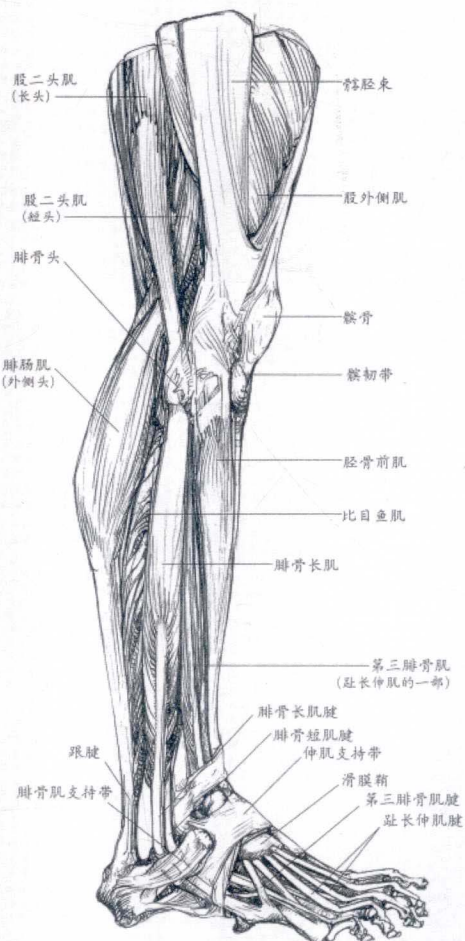
老年男性头部的骨骼较女性大，因面部的肌肉萎缩，皮肤松弛而下垂、干枯而粗糙，面部的皱纹明显增多，因此头部的隆起和结节部位更为明显。紧紧抓住额头、眉弓、颧骨，以及鼻唇沟、口轮线、下颌骨线等最能表现老年男子头像的结构部位，以浓重而肯定的线条表现出清晰的骨骼特征和形体特征。并紧紧抓住老年人的神态特征，注重五官和皱纹的刻画与表现，画出老年人饱经风霜的特征。

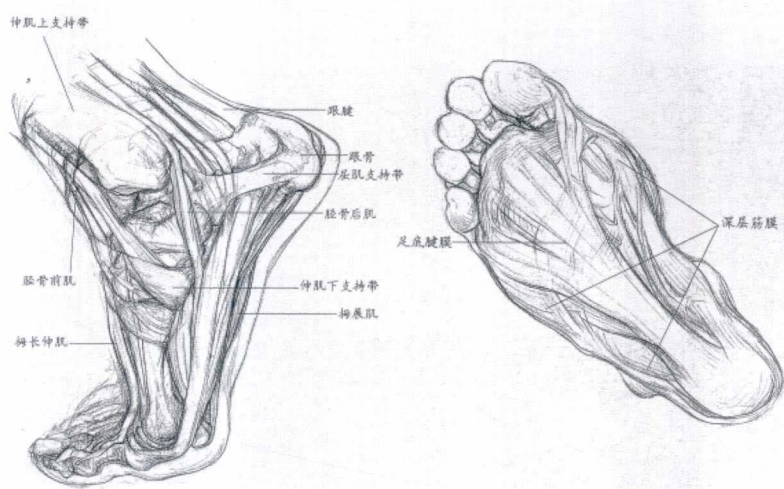
第三章 四肢的速写表现实例

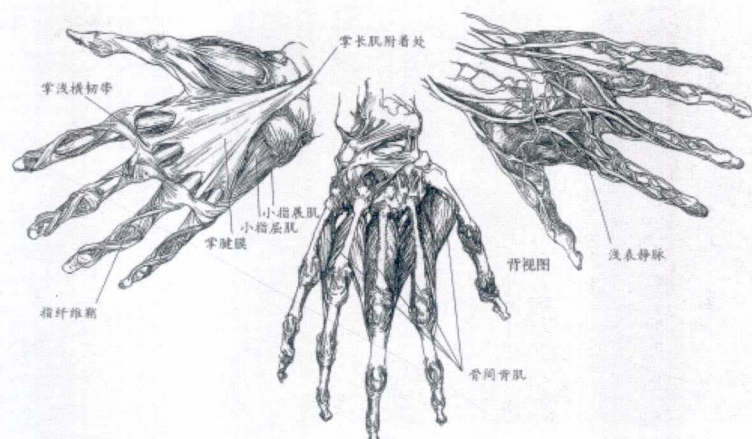
胳膊的解剖结构

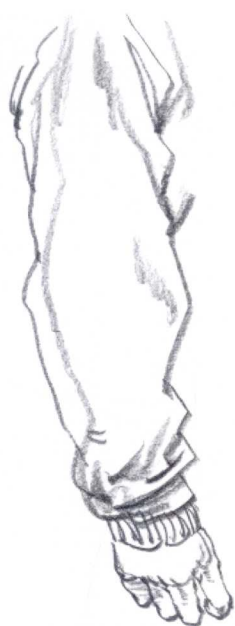
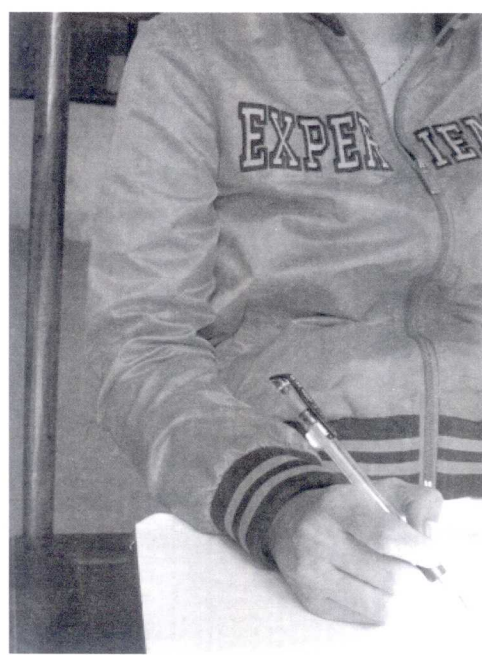
腿部的解剖结构

足的解剖结构

手的解剖结构

1. 胳膊和手的速写表现实例

胳膊分为上臂、前臂和手，上臂由肱骨支撑，前臂由尺骨和桡骨支撑。胳膊部位衣褶的产生与变化是由手臂的运动引起，手臂的伸展与弯曲、举起与放下的运动变化在肩部和肘部呈现出了各种不同的衣纹皱褶关系。结构比较凸出的地方，衣褶总是隆起的，结构凹陷的地方，衣褶总是凹入的，形成前后、宽窄、上下穿插关系。肘部内侧和肩部内侧的结构是向里弯曲的，这两个部位的衣褶密集，肘部外侧和肩部外侧的结构是隆起的，这两个部位的衣褶疏散。

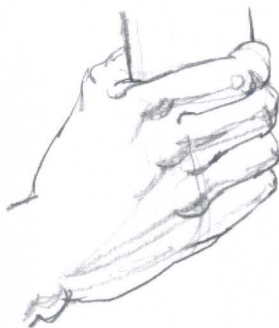
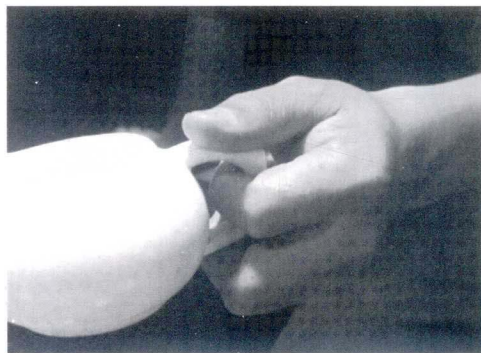
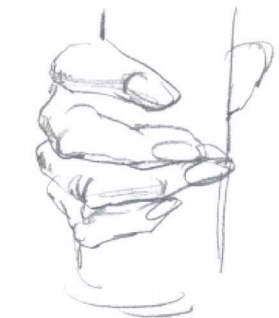
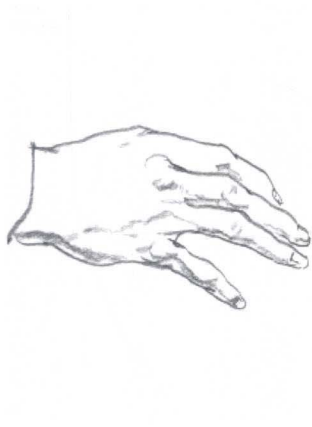
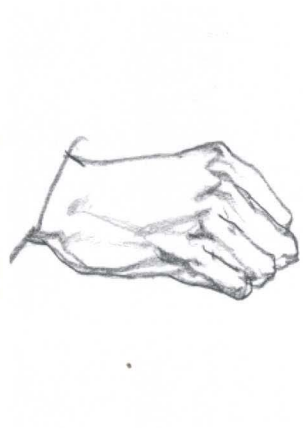
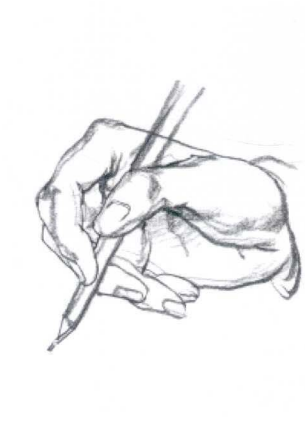
手的掌部一般变化较小，而变化最多的是指部和腕部，因此要加强指部和腕部的写生练习，达到熟能生巧的程度。一般先画出手（包括腕部）的大轮廓，再定出大拇指的位置，要明确每个手指的长度是各不相同的。手指的关节部位要适当弯曲，在特写画面中，要画出手指的两个关节和腕关节，特别要强调一下拇指和小指的外轮廓线，这样会更有立体感。另外，还要注意手的肌体感，画时不要只想着怎么去表现手的皱纹、经脉。要想着手和腕的骨骼结构，从结构上去分析五根手指的弯曲动态，不要一直盯着一根根手指看，这样画出来的手不是太长就是畸形。

《最后的晚餐》中圣彼得的衣纹练习 达·芬奇

手和手臂的练习 达·芬奇

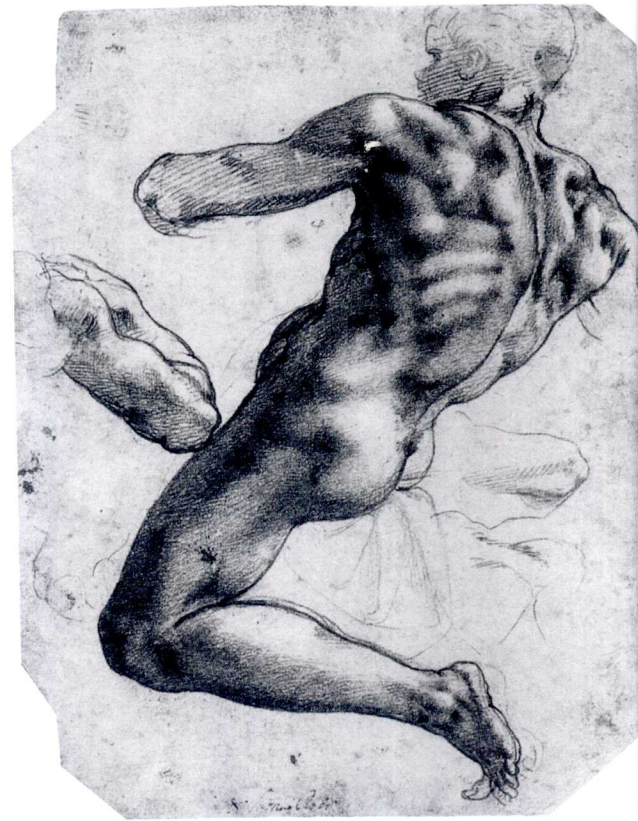
2. 腿部和鞋的速写表现实例

腿骨是人体最大最重的长骨，股骨是大腿的长骨头。它有一往前弯的圆柱形骨体以及两个关节头，两块髌骨是人体骨骼中最大的扁平的骨头。它们在前面相接形成耻骨弓，在后面与骶骨相连接从而形成了骨盆。

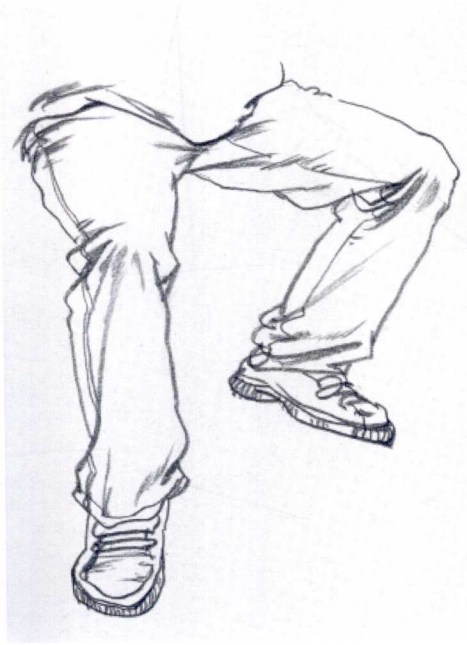
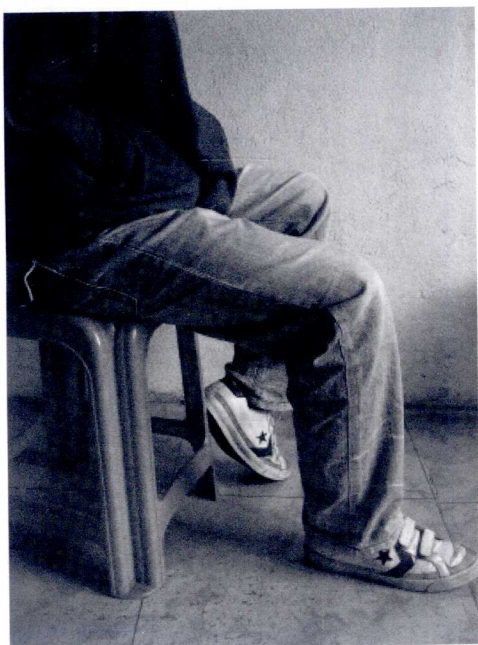
因为腿部的动态与衣纹有着密切的关系，所以画腿部的衣纹时须结合腿部的骨骼和肌肉结构来画。画腿部的衣纹时要学会善于选择有助于表现出腿部动作形态的褶皱，抓住主要腿部的扭动及伸展和弯曲所带动的褶皱变化，不要被偶然产生的琐碎微小的衣纹所迷惑。

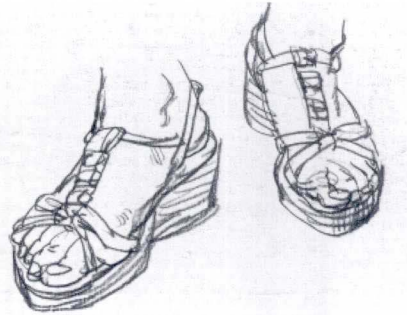
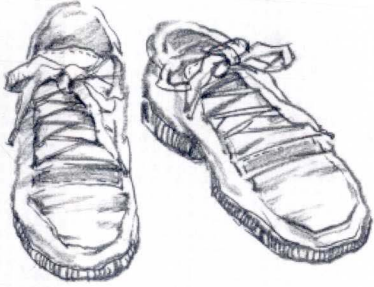
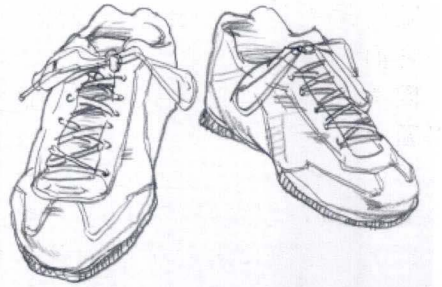
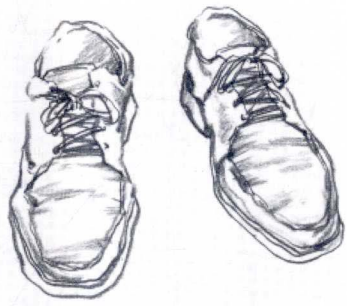
脚的结构大致分为脚踝、脚背、脚底、脚跟、脚趾。脚背象个隆起的桥梁，脚跟是梯形，从外型看脚跟上下两点的连线是斜线，大脚趾头粗且上扬，而其他脚趾渐次短小且趾头下伏。

因为我们经常要画穿鞋人物的速写，那么不了解鞋子里面脚的形状与结构是很难画好鞋子的。由于脚的动态高低的角度的不同，应考虑鞋底和鞋面两部分。鞋底有时只看到前面的一部分，但在速写中也有将前面部分画成方形、圆形或尖形的。当看见鞋跟时，有画一条线、两条线或接上鞋跟的画法。

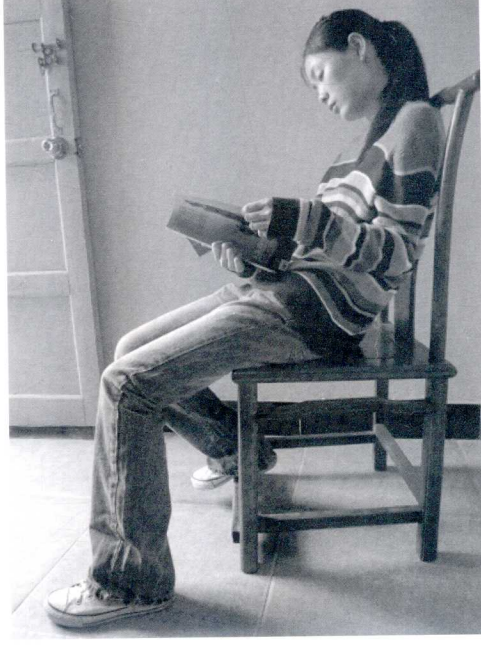
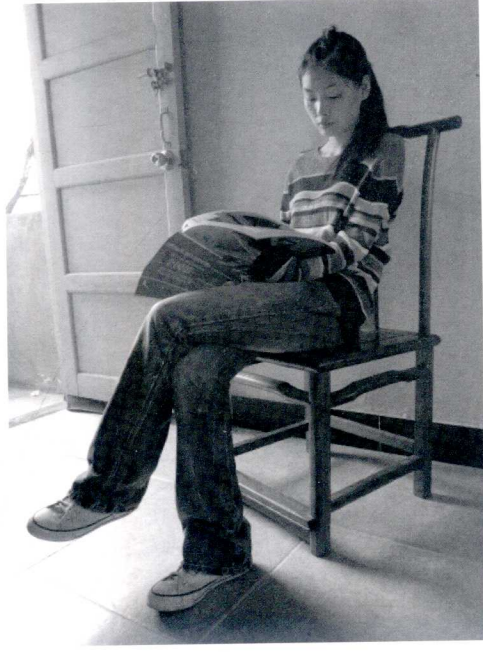
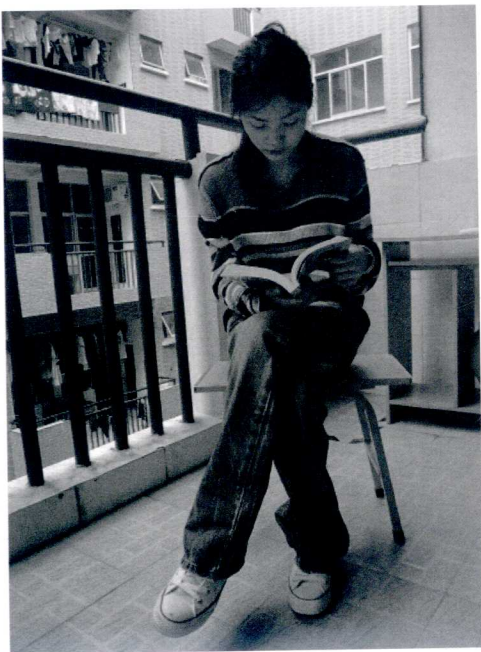

伊里路特人的习作 米开朗基罗

同一模特的三种角度速写表现

小提示:

抓住人体的各个关键部位的结构关系, 如头与肩、手臂与躯干、骨盆与腿、大腿与小腿的关节和小腿与脚的结合处。认真观察动态对象, 选定典型动态, 集中精神, 全力完整地感受动态特征。

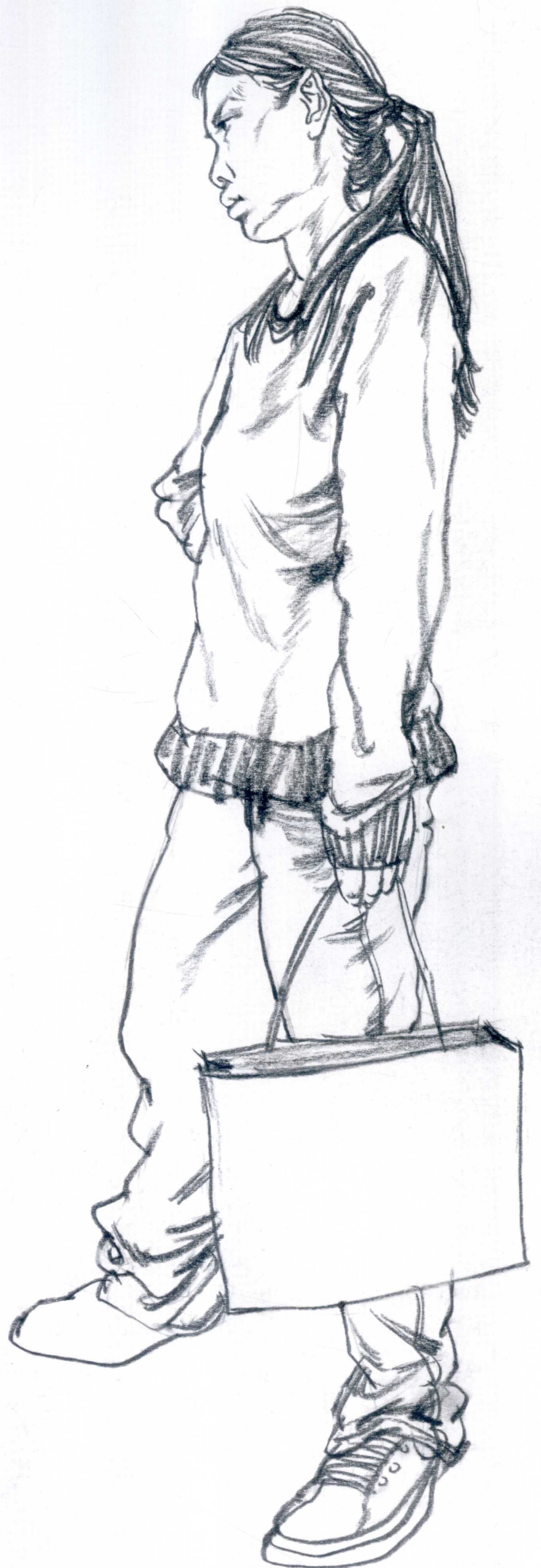
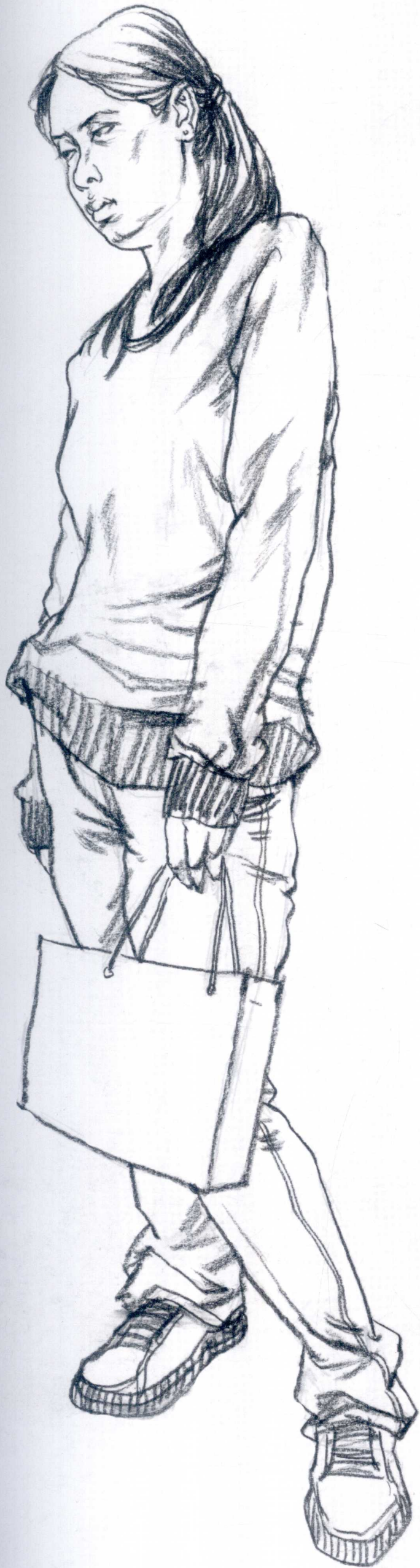
同一模特的三种角度速写表现

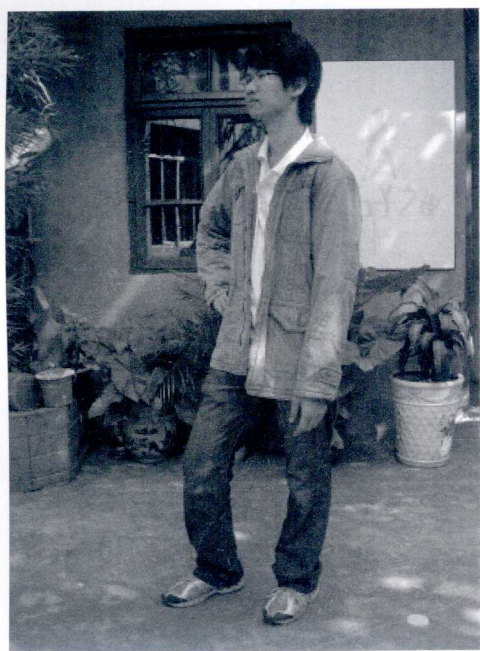
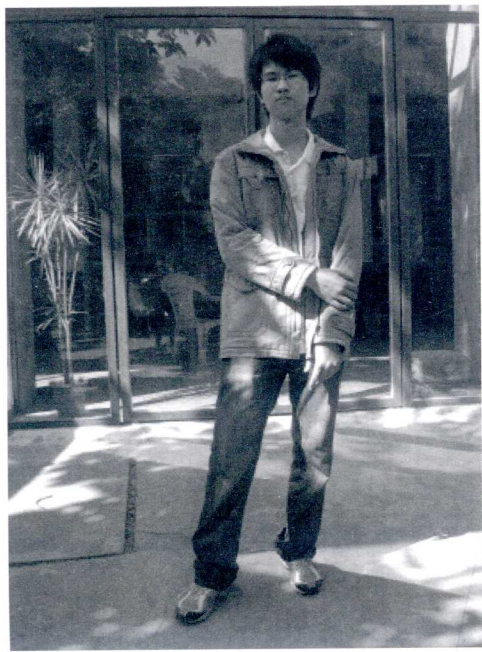

林海 09

小提示：

在一幅整体的速写作品中，外部轮廓及结构的部位以及紧贴人体的部位，线条要肯定而实在，没有接触人体部位的线条要虚轻、松动。

同一模特的三种角度速写表现

林海 09.

小提示：

流畅的线条可增强画面表现力和生动性。线条与形体结构的巧妙结合，是生动表现人物的前提。以浓淡、缓急的线条来表现人物，有利于增加层次感，区分质感，提高艺术的感染力。

