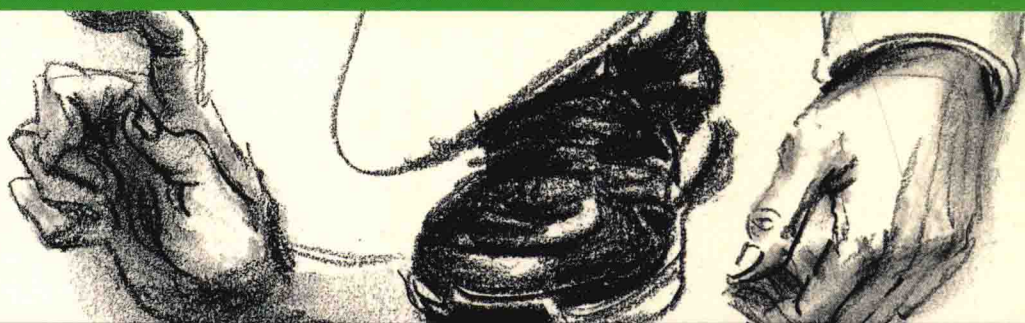

百图百解

人物速写

CHARACTER SKETCHES

单体

BAITU BAIJIE

主编·高银河 著·刘畅

吉林出版集团 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

速写 人物局部

速写 单独人物

速写 人物组合

速写 环境场景

素描 人物头部

素描 静物单体

素描 静物组合

素描 石膏几何形体

素描 石膏五官

素描 石膏像

色彩 静物单体

色彩 静物组合

色彩 人像

色彩 风景

.....

编辑部长期征集出版下列美术类稿件：基础学习类、高考应试类、技法表现类、精品画册类、学术文化类。
欢迎您赐稿交流。编辑部联系电话：15712335835 E-mail: dingdianyuanhuang@163.com QQ: 1374817155

图书策划
项目统筹

頂點原創 图书工作室
dingdianyuanhuang@163.com

百图百解 人物速写·单体

图书在版编目(CIP)数据

人物速写·单人 / 高银河主编. —长春: 吉林美术出版社, 2012.8

(百图百解系列)

ISBN 978-7-5386-6922-0

I. ①人… II. ①高… III. ①人物画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 179491 号

主 编: 高银河
著 者: 刘 畅

出 版 人: 石志刚
责任编辑: 李 卫
特约编辑: 宋 健
装帧设计: 宋 健

开 本: 889mm × 1194mm 1/8
字 数: 8 千字
印 张: 7.0
印 数: 1—4 000 册
版 次: 2012 年 9 月第 1 版
印 次: 2012 年 9 月第 1 次印刷
制 版: 沈阳大禹奥博电脑设计
制作有限公司

出 版: 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行: 吉林美术出版社
地 址: 长春市人民大街 4646 号
(邮编: 130021)
电 话: 0431-86037809
网 址: www.jlmspress.com
印 刷: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

〔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·单体》，书中以大量的图片配以步骤说明，逐一解析人物单体的质感、结构、空间、黑白等因素，还包括人物单体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。

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。出版《高考秘籍》《高考秘籍加强版》《高考秘籍·速写（应试篇·加强版 2）》《刘畅卷——新 80 后一代美院高材生教学范画》《百图百解——人物速写局部》《教学知本——脚鞋》《口袋临本：刘畅人物速写》等系列丛书。

· 中国美术教育专业教学读本 ·

百图百解 书系
interpretations
to paintings

目 录 CONTENTS

知识点讲解①·比例	1
知识点讲解②·解剖	2
知识点讲解③·运动与体块	2

人物速写要点解析

● 动势讲解	3
● 细节讲解	7
● 色调讲解	7
● 外轮廓线讲解	7
● 段落节奏讲解	7

局部与整体对比

● 局部步骤·人物站姿	8
● 整体·人物站姿	9
● 局部步骤·人物坐姿	10

● 整体·人物坐姿	11
● 局部步骤·人物蹲姿	12
● 整体·人物蹲姿	14

人物站姿表现

● 正面·3/4 面·侧面	16
---------------	----

人物坐姿表现

● 正面·3/4 面·侧面	30
---------------	----

人物蹲姿表现

● 正面·3/4 面·侧面	46
---------------	----

人物速写多步骤表现

	50
--	----

人物速写表现方法

● 线型速写	52
● 线面结合型速写	53
● 光影速写	53

师生画对比

	54
--	----

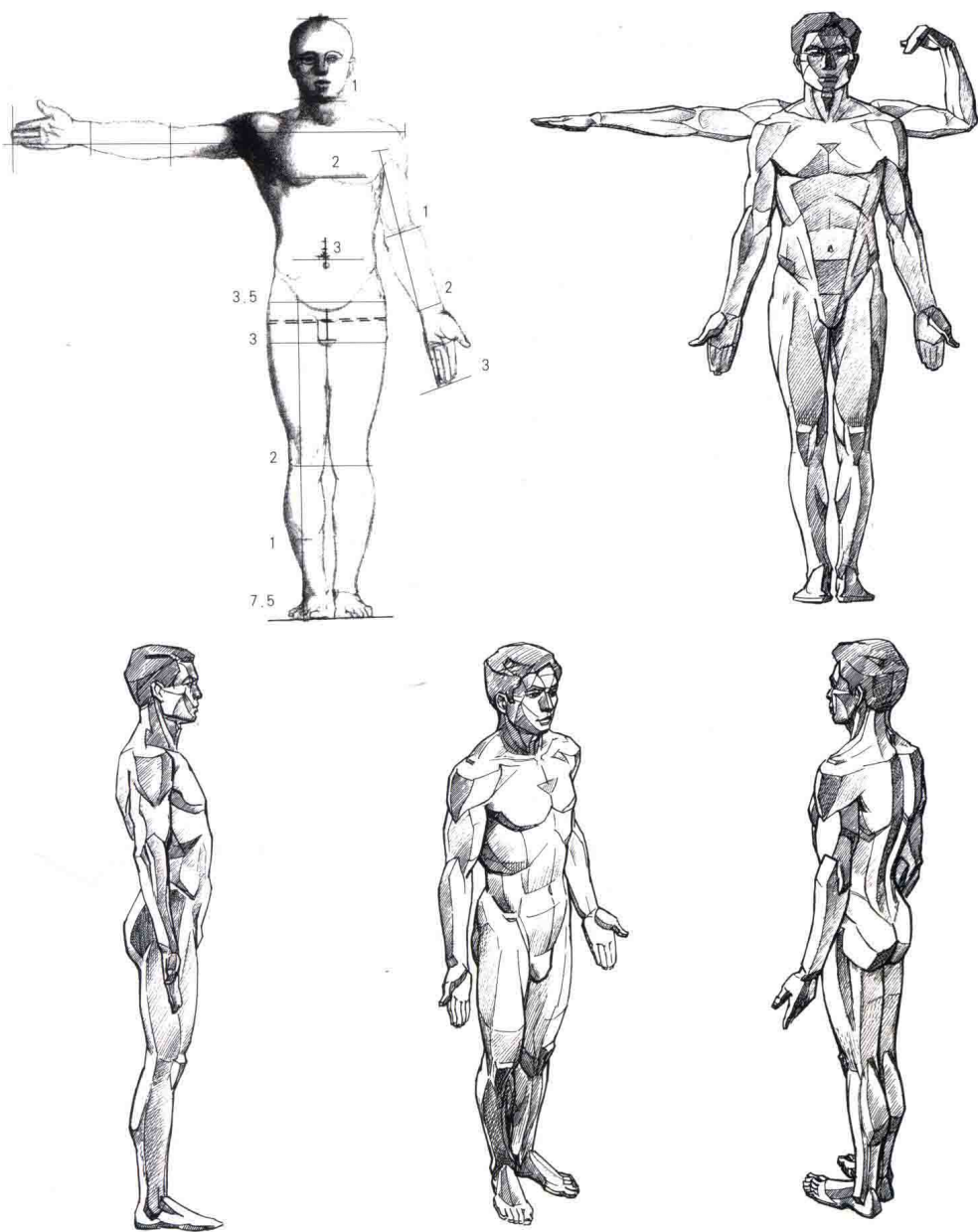
带道具速写表现

	56
--	----

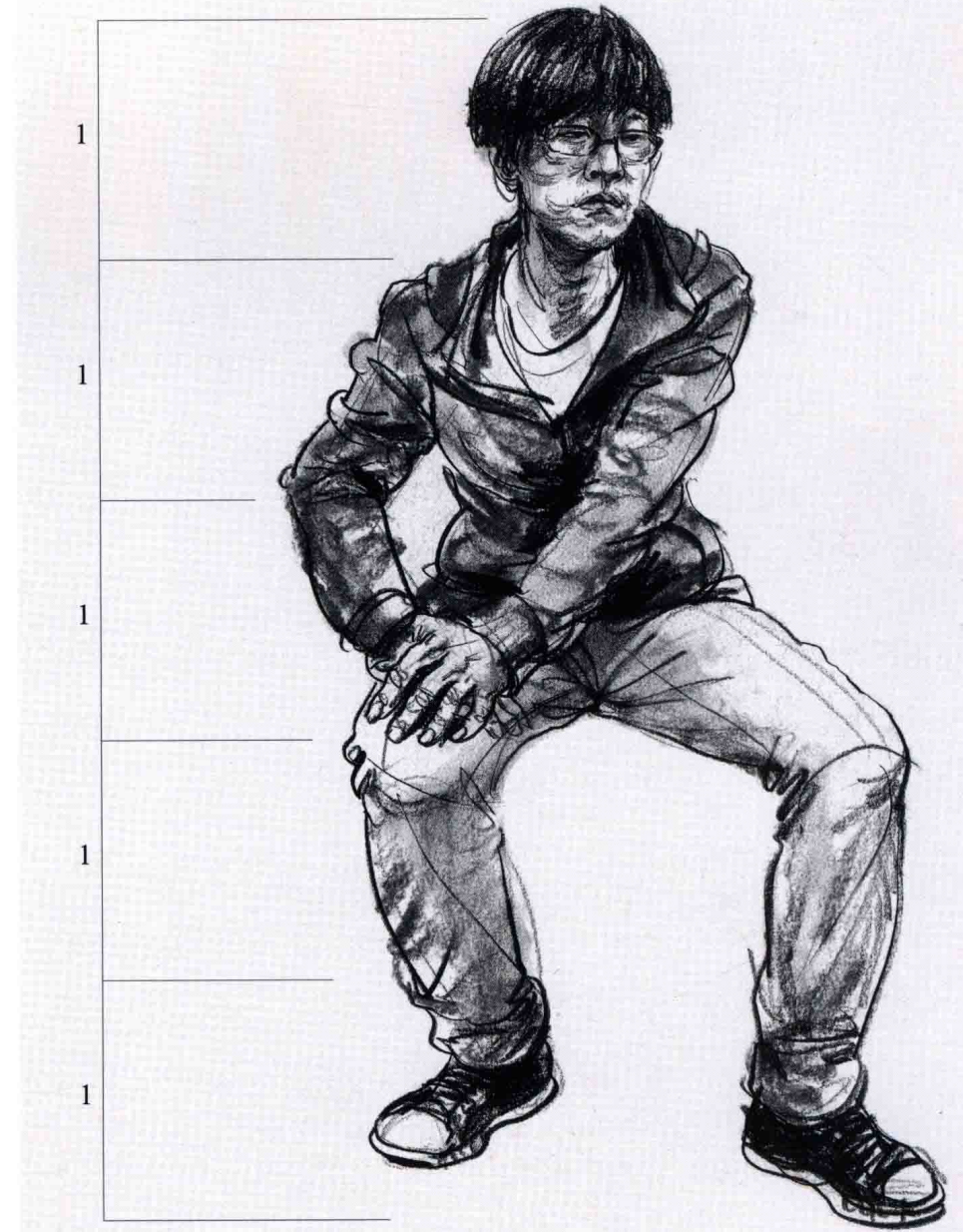
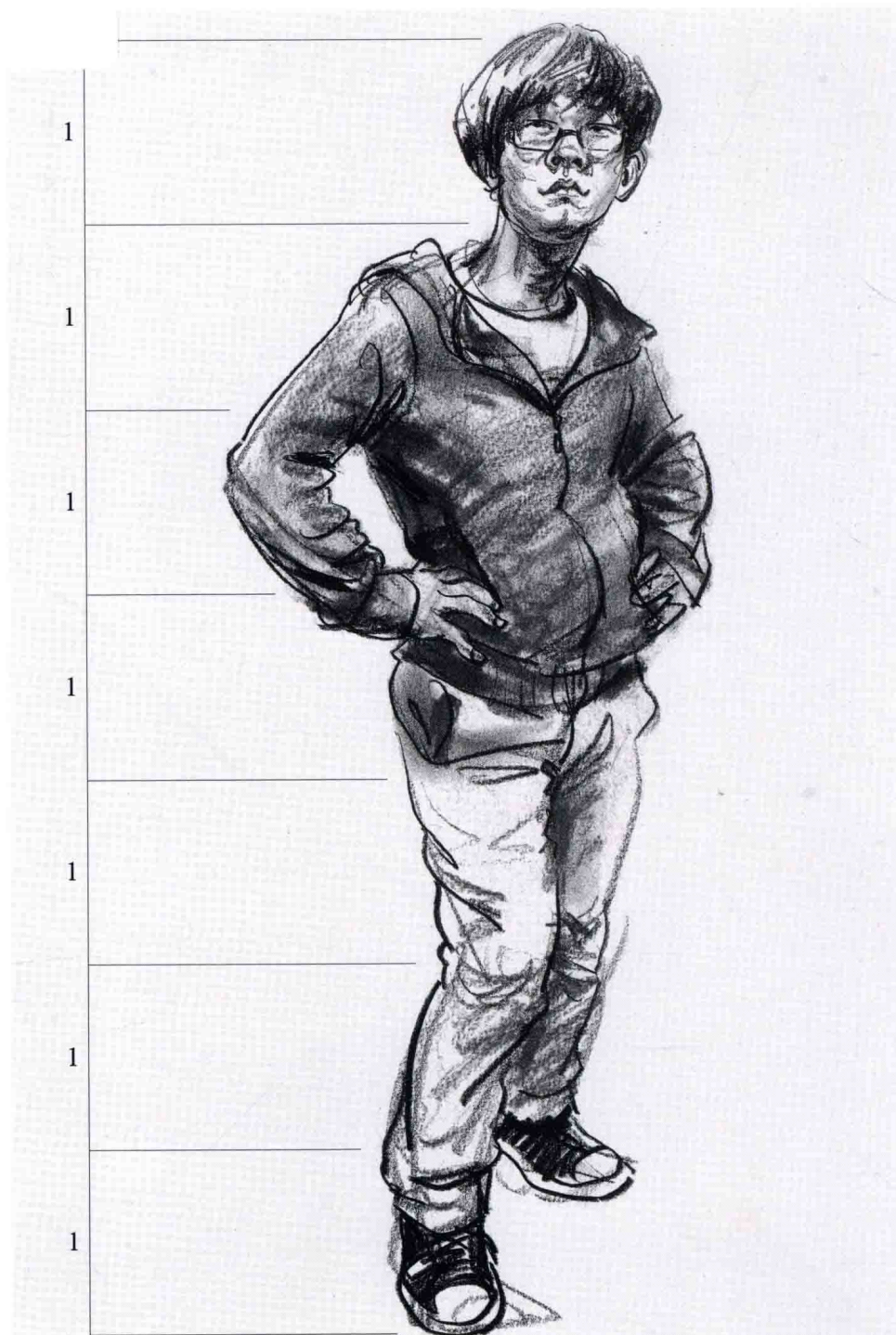
知识点讲解① 比例

要点解析：画好人物速写的前提是了解与人体造型有关的骨骼肌肉，人体任何部分的比例、形态都与其内部结构直接相关，对这些结构应当认真加以研究。

以一般成年男性站姿为例，从头顶到下巴为1个头长，从下巴到乳头为1个头长，从乳头到肚脐为1个头长，从肚脐到会阴为1个头长，从会阴到脚底为3.5个头长。另外，从大转子连线到足底为4个头长，人体高度的1/2处在耻骨联合，双手平直伸展的宽度与身高大致相等。男性肩宽约为2个头长，髋部比肩部略窄。女性站立时为7个头长，肩、髋大致相等，一般约为1.5个头长，其它部位的比例跟男性大致相同。

人体比例与体块图

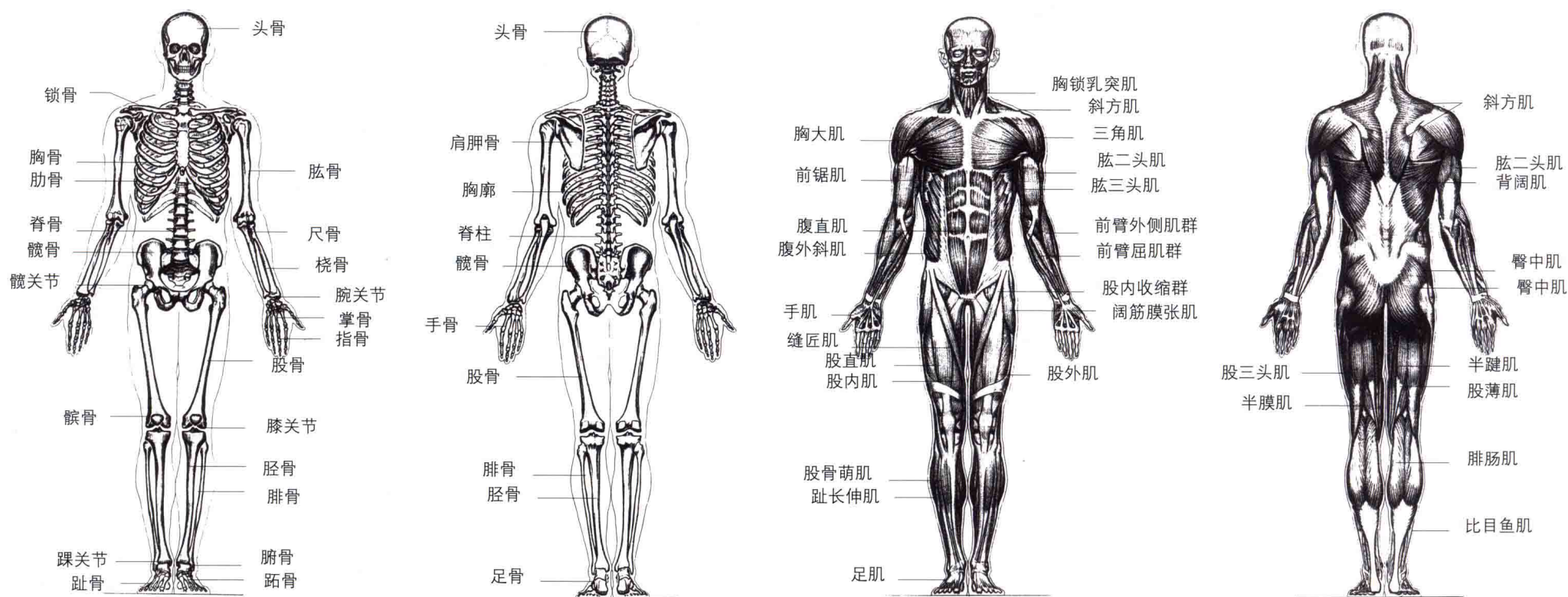

要点：我们通常以“头长”为单位，一般人体笔直站立时约为7个头长，坐姿约为5个头长，蹲姿一般约为3.5个头长。

知识点讲解② 解剖

要点解析：人物速写不能只画看得见的外形，还应理解决定外部形体的内部构造。人体各部分的骨骼像一条锁链，由关节环环相扣，同时整个骨骼系统也支撑着人体的重量。人体骨骼可以大致概括为头骨、躯干骨、上肢骨、下肢骨四个部分，其中每个部分单独组成一个完整的体积，前两部分为椭圆形，后两部分为圆柱形，通过颈椎和腰椎的连接形成一个完美的运动转折。

人体骨骼、肌肉（正、背面）示意图

知识点讲解③ 运动与体块

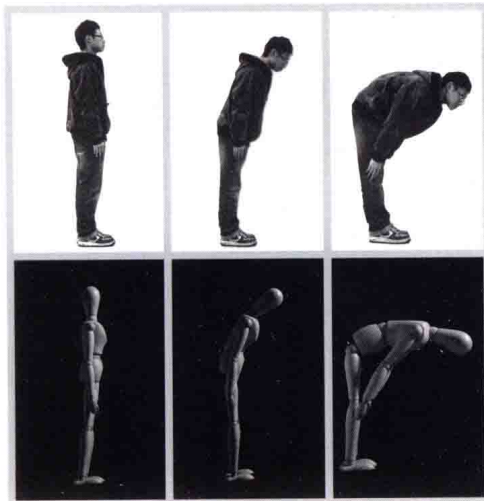
要点解析：概括地说人体是由头部、胸廓、骨盆和四肢这几大体块构成。其中头、胸、骨盆这些体块本身是不会产生运动的，它们之间由脊柱串连起来，由于脊椎的扭转而产生相互之间关系的变化就产生了运动。要注意运动变化是有一定规律的，一般说人体的运动和随之而产生的动势变化，都是基于动力学意义上的重心平衡规律，了解了这种规律就可以比较主动地把握人体各种姿态、动势的特点。

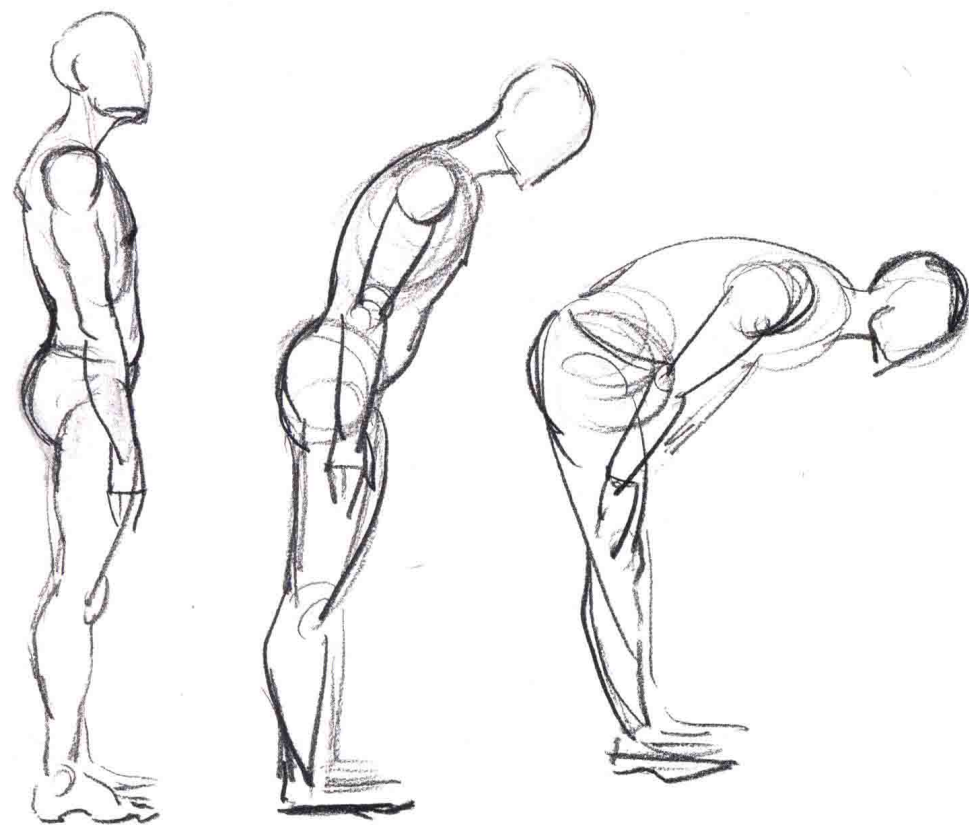
人物速写要点解析

REN WU SU XIE YAO DIAN JIE XI

● 动势讲解

此人物动势需注意脊椎由自然状态变化为弯曲状，以及重心随之产生的变化。

训练目的：理解人物动势的基本特点、动态特征以及体块的变化。

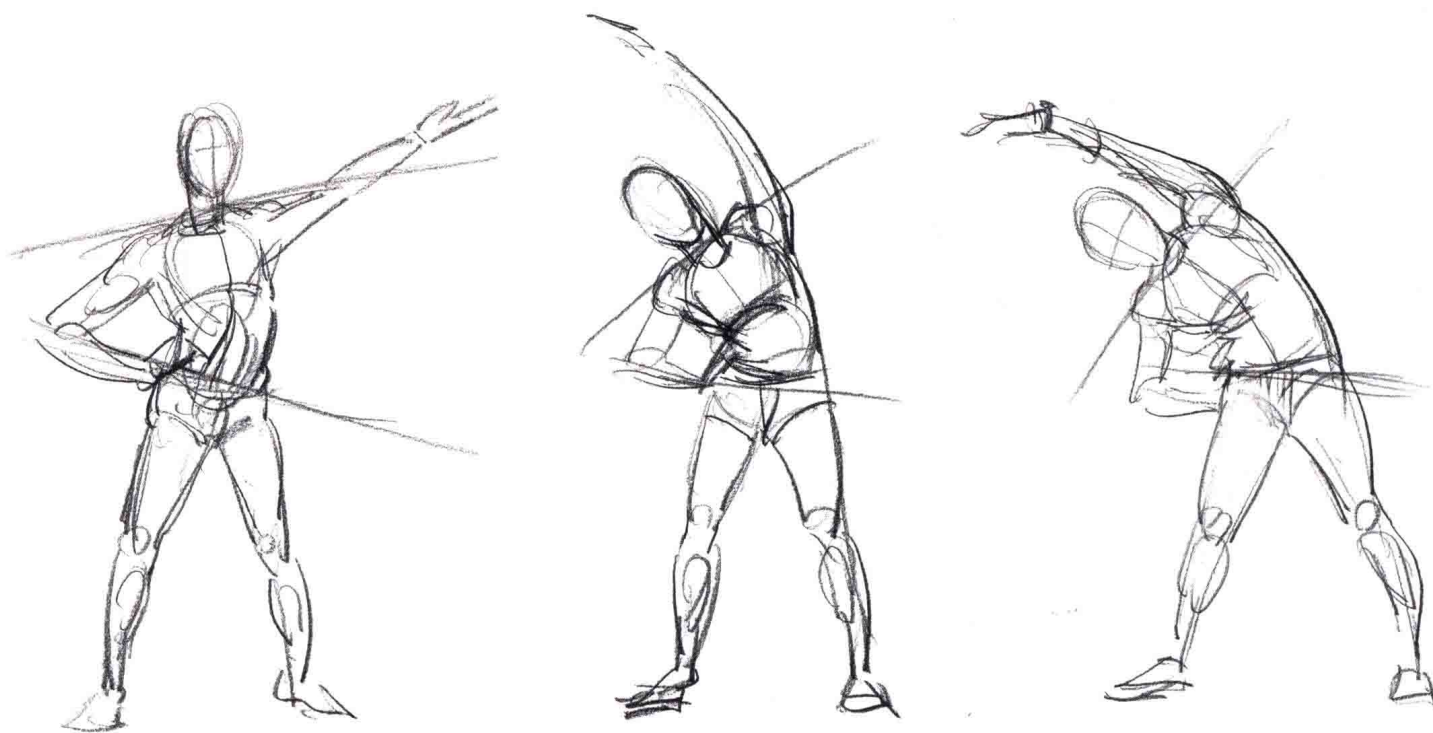
训练方法：由捕捉动势线开始，进而画出头部体块、胸腔体块、骨盆体块以及脊椎的位置，以短期训练为主。

课题难点：脊椎的变化特点，三大体块的几何特征与客观形体的结合理解，以及四肢的运动特点。

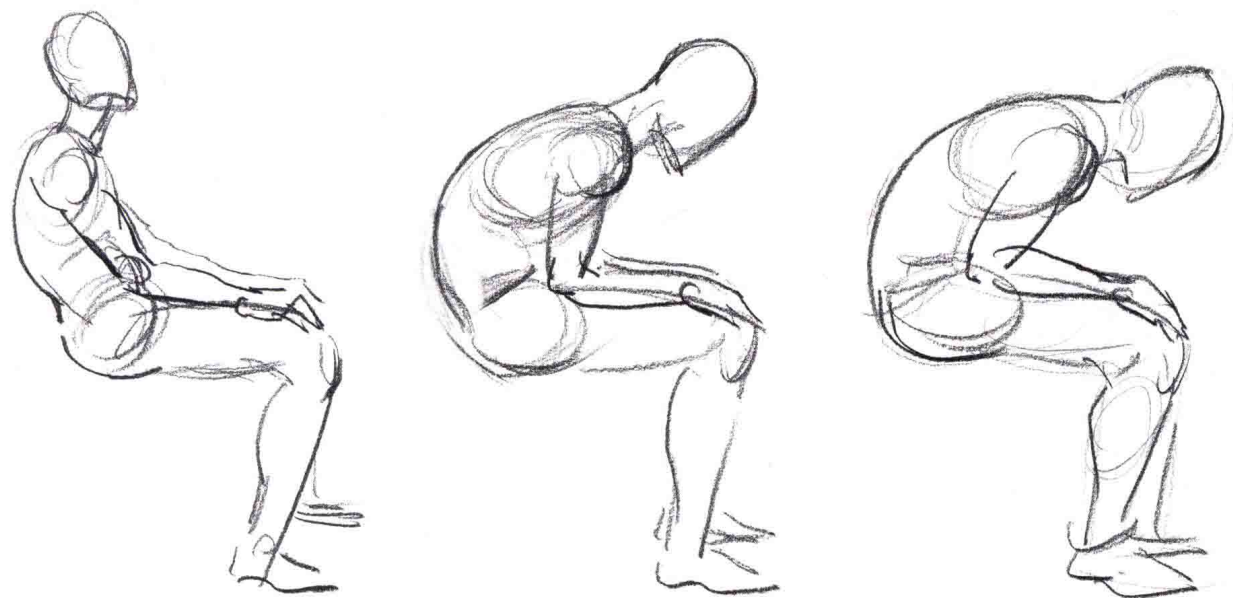
要点解析：人物动态写生时要特别注意一竖、两横、三体、四肢的位置及变化特点，刻画时要符合人体结构的特征。

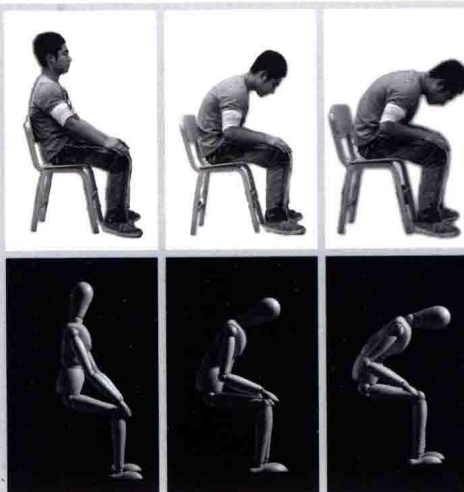
模特儿上半身有特别明显的扭转动势，要特别注意头部体块、胸腔体块、骨盆体块的朝向，以及肩线与腰线的倾斜角度。

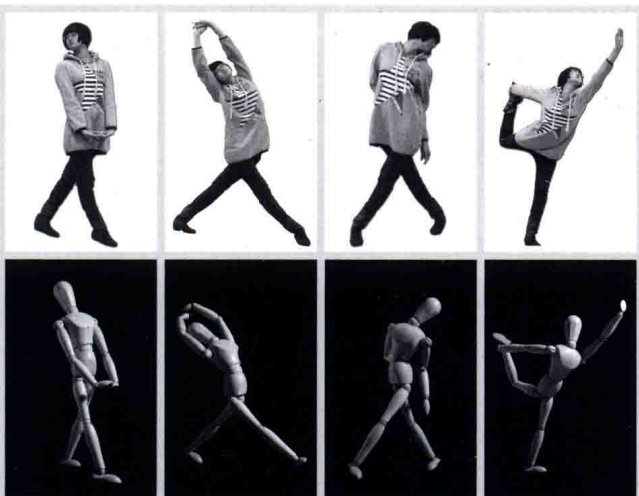

模特儿上半身变化幅度比较大，肩线的倾斜显而易见，要特别注意的是胸腔体块与骨盆体块对模特儿右侧腹部的挤压作用，以及重心的转移。

描画坐姿人物动势时，应注意三大体块的变化，以及各个角度的透视，脊椎的变化是首先要考虑的。

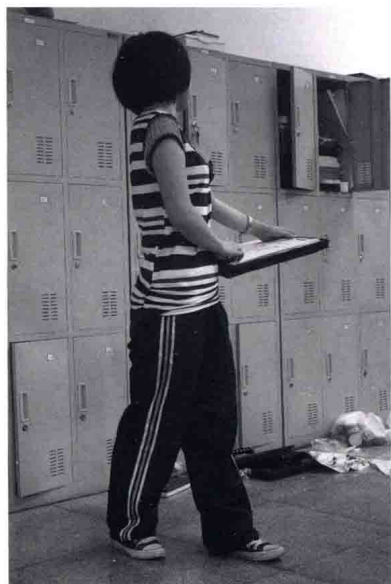

观察所描绘对象的大幅度动作时，要特别注意对模特儿动势线的把握，以及各体块的位置关系，应强调韵律感。

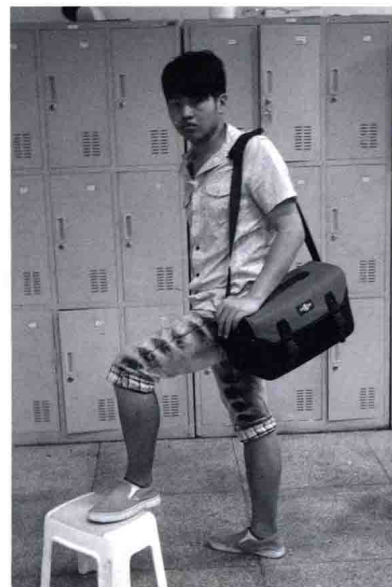
踢球动势要注意整个身体的重心转移，从头顶到模特儿的右腿应概括成一条弯曲的线。女子坐姿应想象成一根弯曲的香蕉，形象的合理想象，便于理解动势。

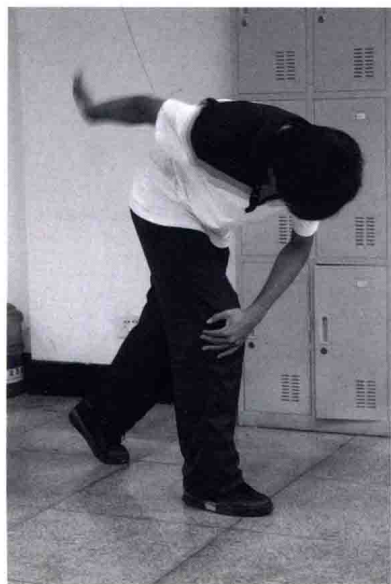
要点：此人物动势肩线右高左低，上半身向左侧倾斜，腰线左高右低，左腿大转子向外侧突出。

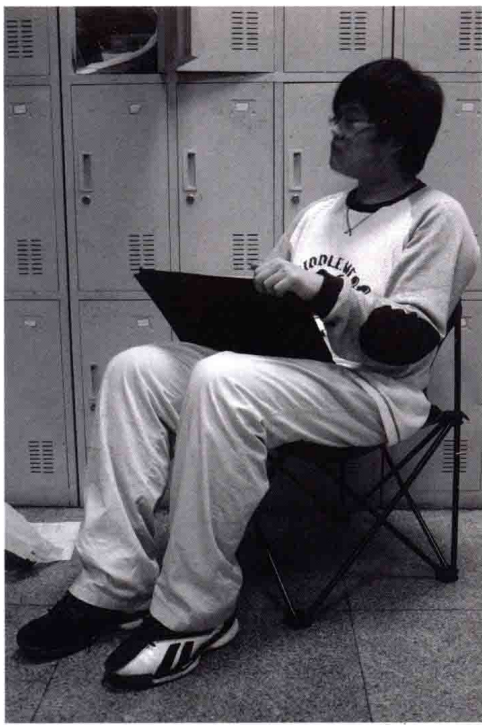

要点：模特儿上半身弯曲呈问号状，肩线右高左低，左手放在右腿上，右手向外伸展，左脚弯曲微抬重心落在右腿上。

要点：此人物动势变化比较小，左腿抬起，左脚踩在凳子上，右腿起支撑作用，由于左肩承重，所以肩线呈左高右低。

● 细节讲解

当学生在刻画侧身及背身动势时，很容易忽略人体背部的解剖关系，画面重点体现的是对于肩胛骨、脊椎以及背弓的刻画。

有些学生在作画时经常忽略臀大肌的形体，将之与大腿混淆成一体，切记在作画时，要用衣纹加强结构转折。

模特儿动势幅度比较大时，空间是首先要考虑的，进而把两只鞋画得近实远虚，在表现时，应把近处的鞋子对比加强、突出细节、色调明确。

● 外轮廓线讲解

—— 实
- - - - 虚

用线勾画外轮廓时，应注意对线条虚实把握，强调结构处以及空间靠前的位置，应以实线去刻画。

● 色调讲解

当用色调的方式去进行作画时，画面的黑、白、灰关系要特别注意，黑色一般多用于强调结构处、固有色处以及暗部。例如：画中的头发、眉毛、眼睛、腋下、胸腔、腰线处。

亮部的颜色应用得巧妙，留白的地方一般多用在脸部以及受光面，画面中的灰色是为了更好的体现大腿的圆柱体体积，以及画面中右腿向后弯曲的动势。

● 段落节奏讲解

—— 密
- - - - 疏

一张优秀的作品，应很好的把握画面的段落与节奏，在结构处，例如：脖根处、胸腔、腰、肘关节、膝关节、踝关节，应刻画得准确充分，突出细节。受光面以及装饰的位置应简单概括。使整个画面充满韵律感。

局部与整体对比

JU BU YU ZHENG TI DUI BI

训练目的：理解身体各部的的基本结构、形体特征，以及形体塑造与细节表现。

训练方法：由造型起稿、布置明暗、深入刻画、细节表现、步骤严谨，提高画面调整能力。

课题难点：身体局部的几何形体特征与客观形体结合理解，以及空间、细节的刻画。

要点解析：局部的质感、体积、细节以及空间的刻画结合要符合整体关系，将其很好地区分和融合，更好地了解身体各部分与整体的结构关系。

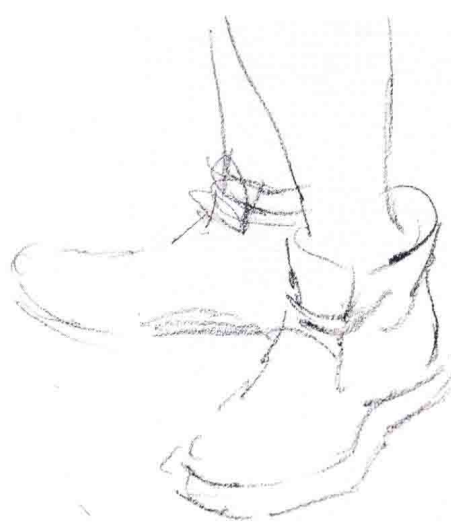
● 局部步骤 · 人物站姿

①

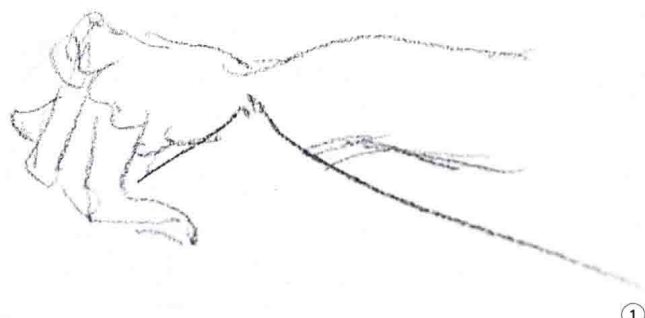
②

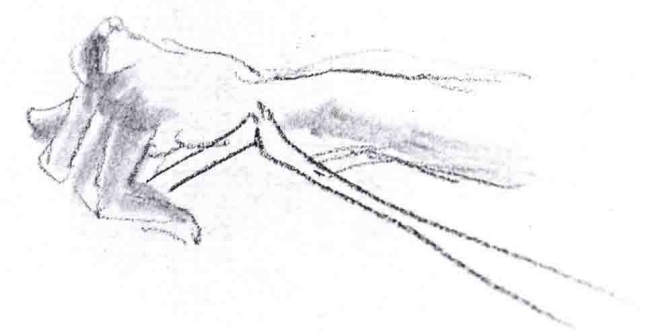
①

②

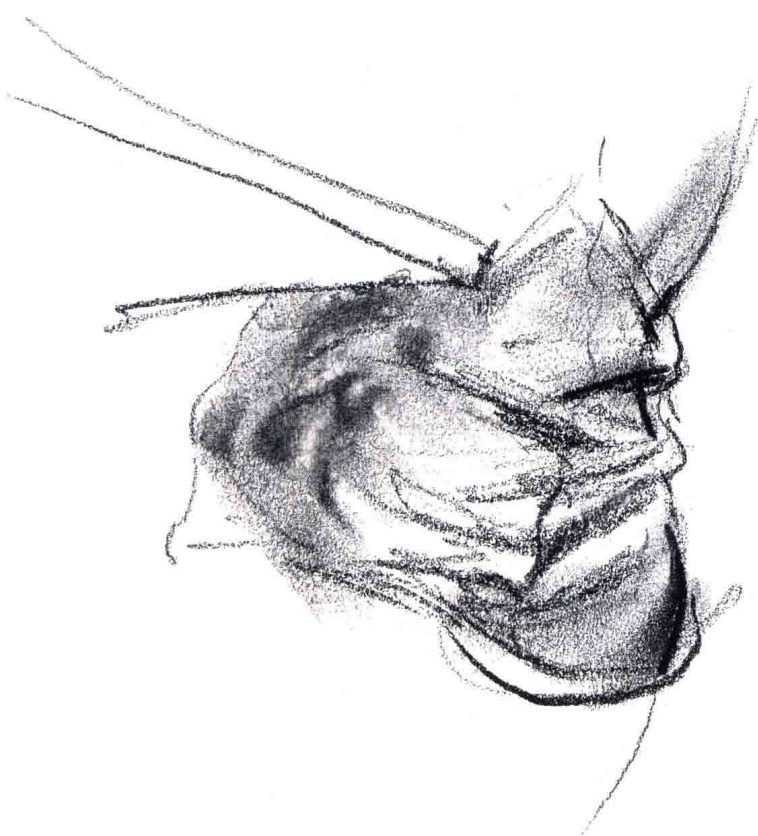
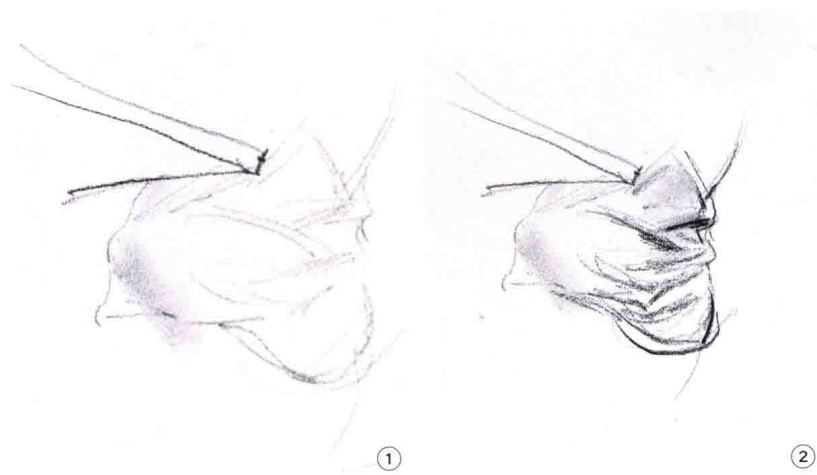

①

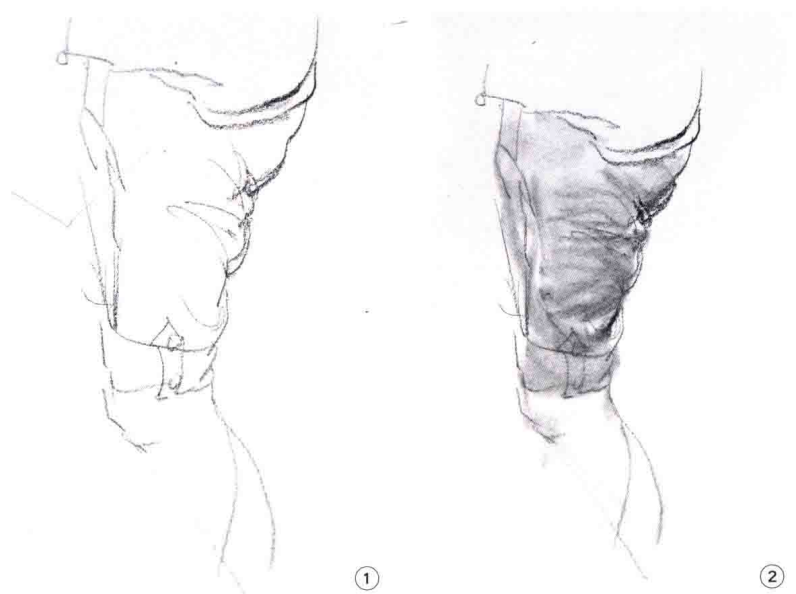
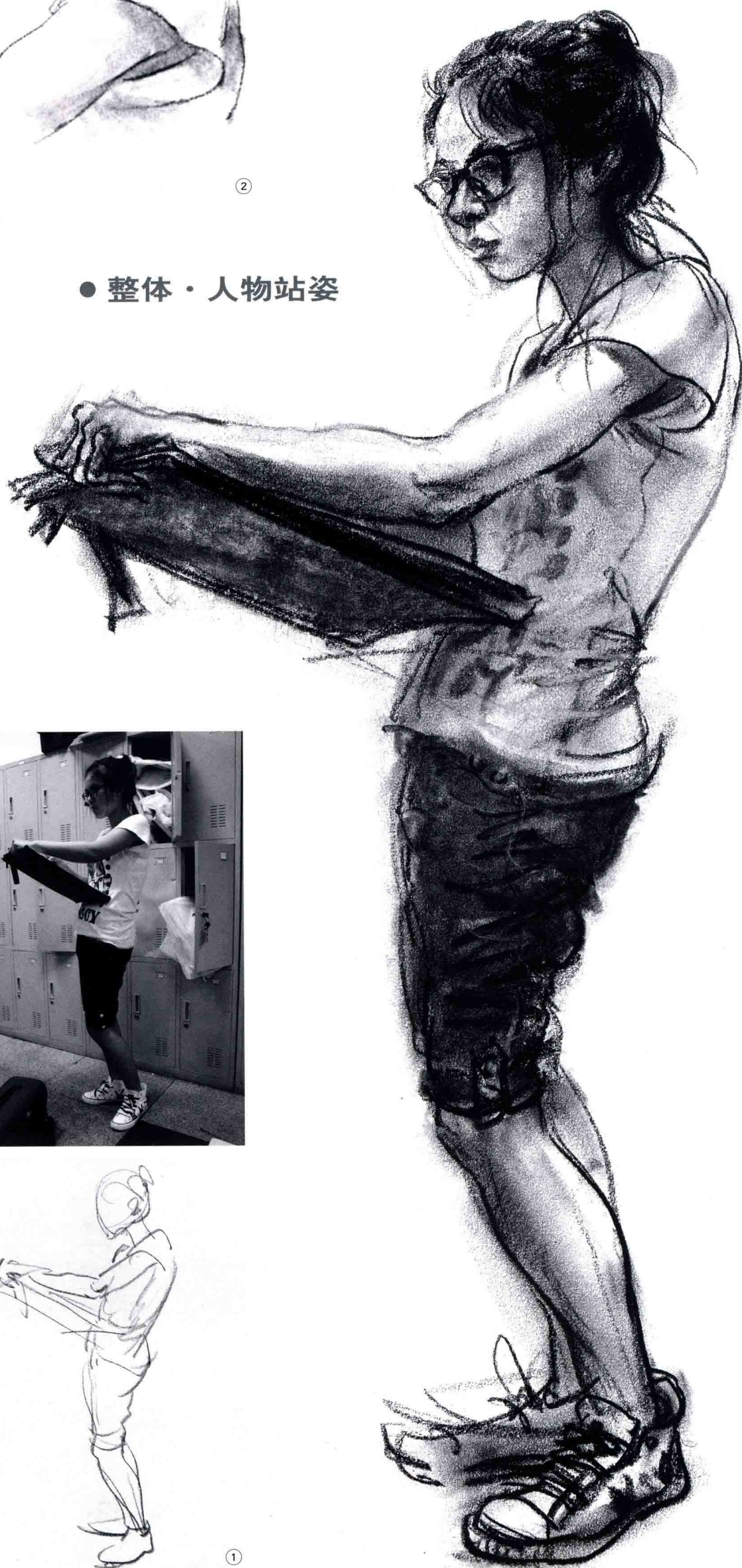

②

● 整体·人物站姿

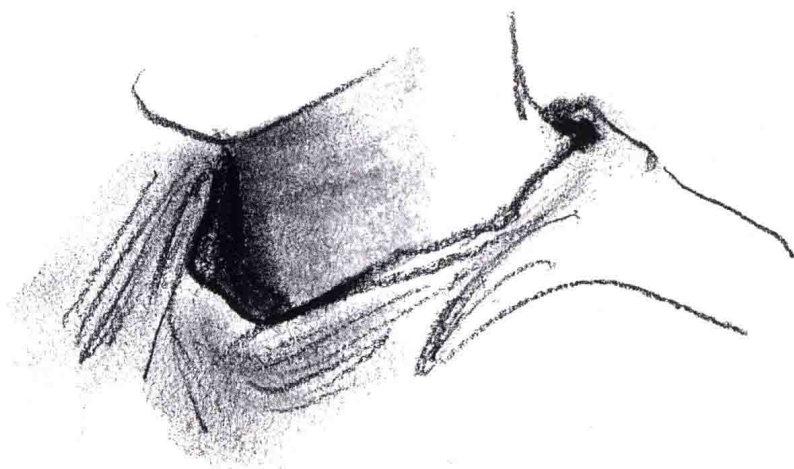

● 局部步骤·人物坐姿

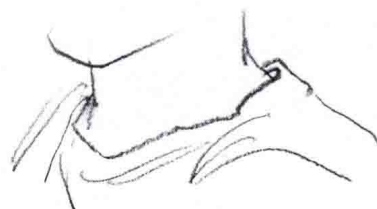

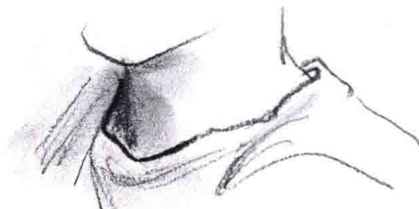
①

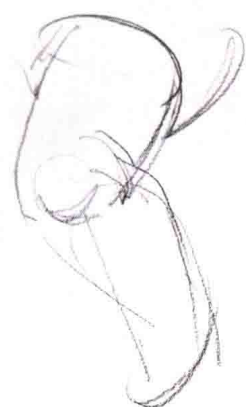
②

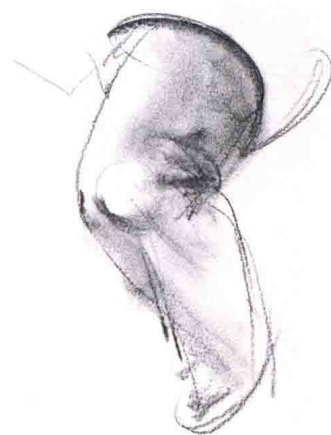
①

②

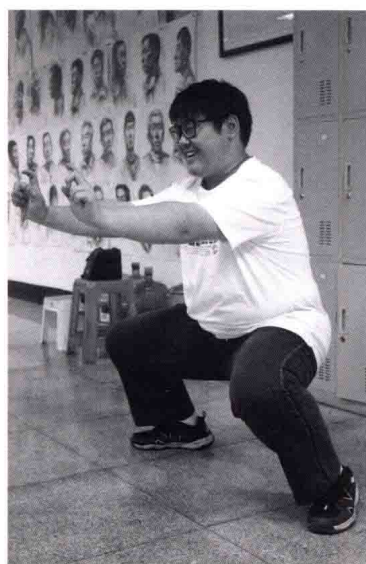
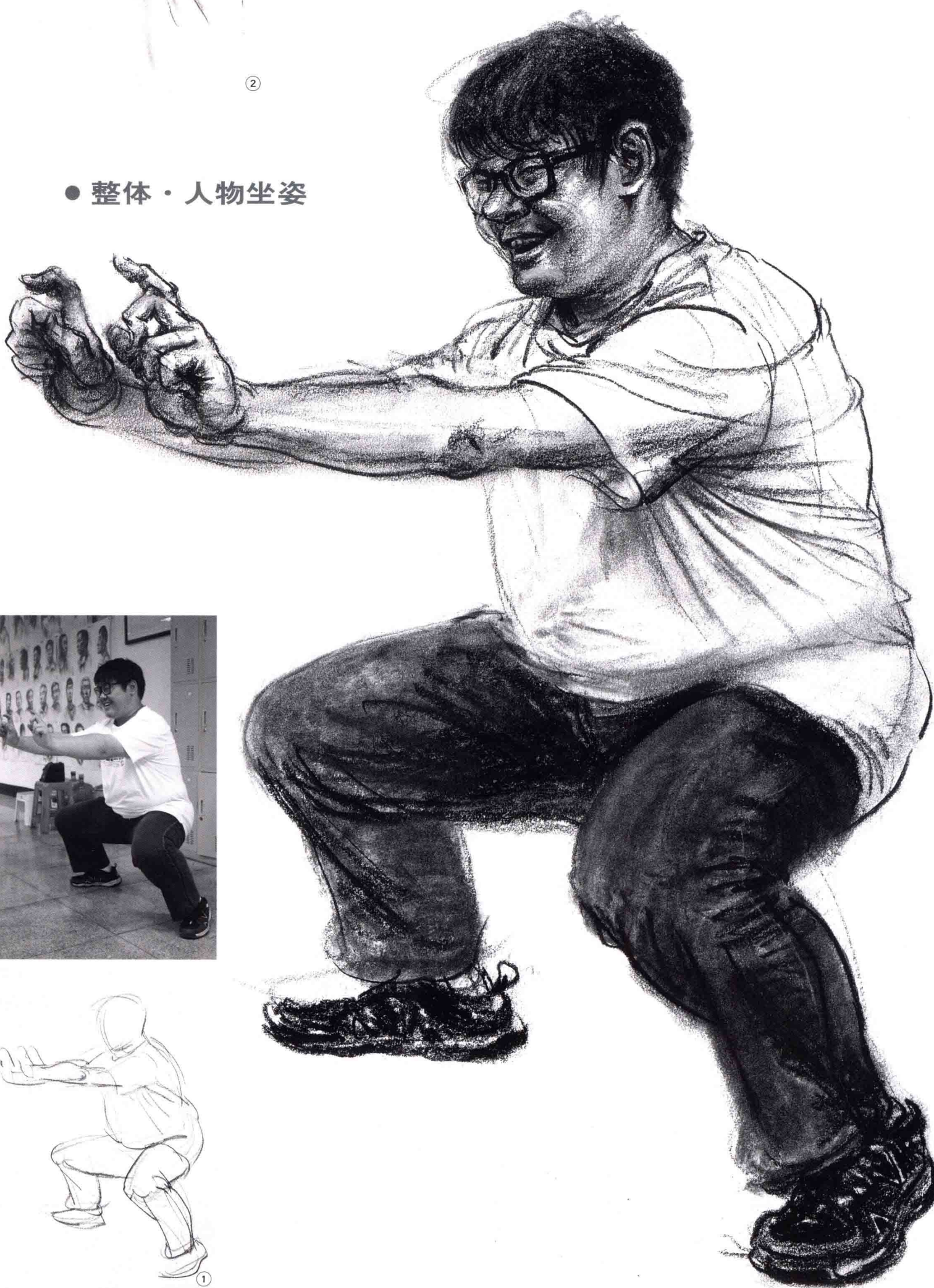

①

②

● 整体·人物坐姿

①

● 局部步骤 · 人物蹲姿

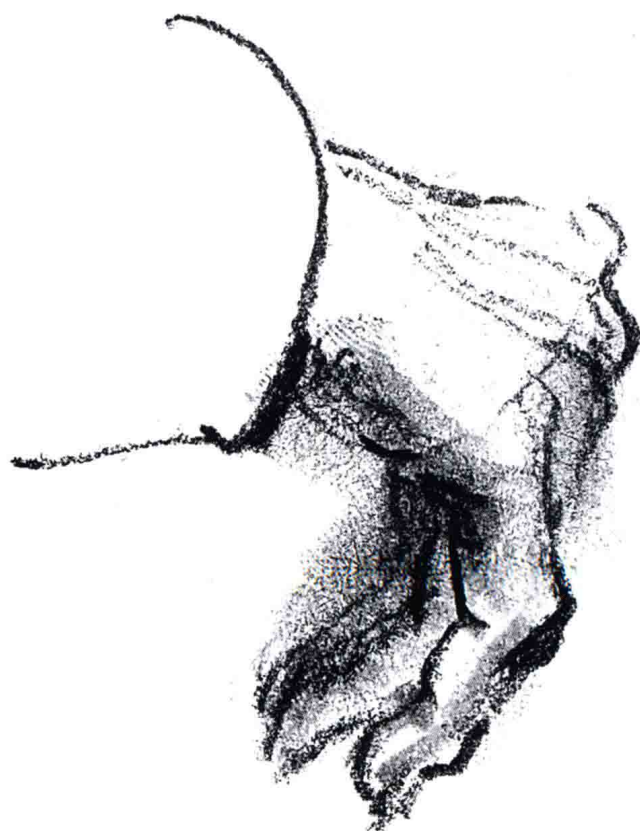
①

②

③

①

②

①

②

①

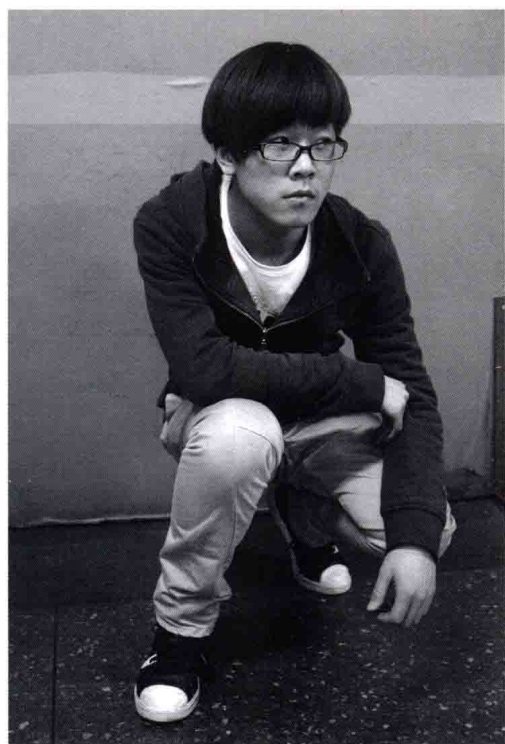

②

①

● 整体·人物蹲姿

①

②

1. 以简单概括的线条确定出模特儿的姿势特点,注意四肢的运动方向。
2. 在刻画头部时,应当注意对人物神态的刻画,加强对眼神的处理。
3. 在画外衣的时候,应更注重对人体结构的分析。
4. 调整画面使其色调分明,强化近处鞋子的空间感。

③

④