

张承国 主编

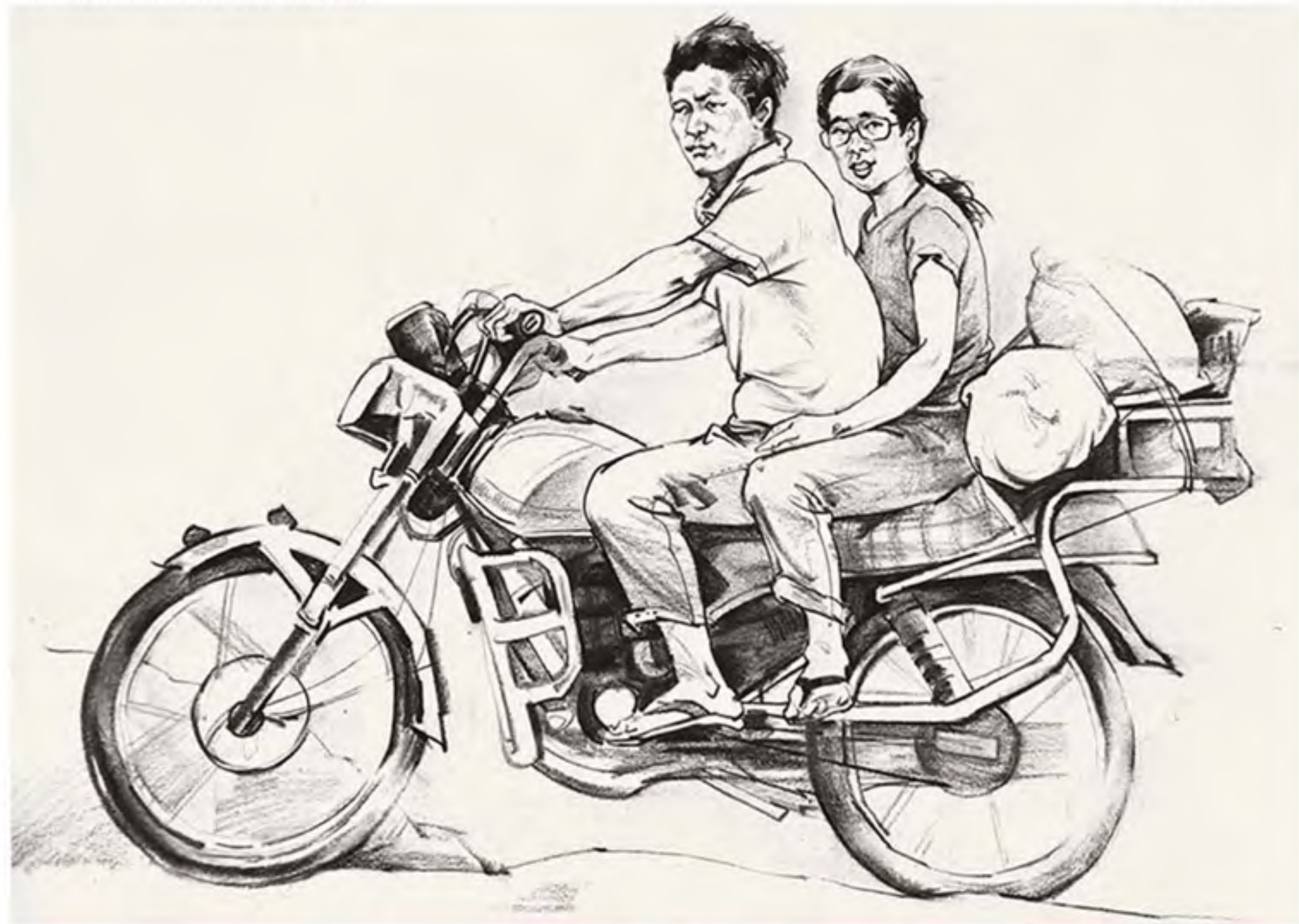
美术高考
KANG GUO YOUNG

超越 *chao yue*

人物速写 | RENWU SUXIE

从单人组合到场景训练,形成最完整的教学链。
简单到复杂的实用主义,完成高考的无缝对接。

赵浪 著

中国纺织出版社有限公司 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

张承国 主编

超越

人物速写

赵浪 著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

目录/CONTENTS

一、速写基础知识 /001

- (一) 学习速写的目的及意义001
- (二) 人体的骨骼和肌肉001
- (三) 透视001
- (四) 结构与体块001

二、局部基础练习 /002

- (一) 眼睛002
- (二) 鼻子003
- (三) 嘴巴004
- (四) 耳朵005
- (五) 头部006
- (六) 手部007
- (七) 脚(鞋)部008
- (八) 手臂009

三、快写专题练习 /010

- (一) 快写的意义010
- (二) 快写的绘画要点010
- (三) 快写的表现010

四、站姿人物速写专项练习 /014

- (一) 站姿人物速写步骤表现014
- (二) 站姿人物速写画面理解016
- (三) 站姿人物速写照片对比练习017
- (四) 站姿人物速写课后练习018

五、坐姿人物速写专项练习 /039

- (一) 坐姿人物速写步骤表现039
- (二) 坐姿人物速写画面理解041
- (三) 坐姿人物速写照片对比练习042
- (四) 坐姿人物速写课后练习043

六、蹲姿人物速写专项练习 /073

- (一) 蹲姿人物速写步骤表现073
- (二) 蹲姿人物速写画面理解075
- (三) 蹲姿人物速写照片对比练习076
- (四) 蹲姿人物速写课后练习077

七、组合人物速写专项练习 /088

- (一) 组合人物速写步骤表现088
- (二) 组合人物速写画面理解090
- (三) 组合人物速写课后练习091

（一）| 学习速写的目的及意义

人物速写作为一门重要的基础训练课程和一种艺术表现形式，着重培养学习者敏锐的观察能力以及捕捉形象的表现技能，是当前高等美术院校检验考生综合素质的基本要求之一。对于初学者来说，速写是训练造型综合能力的方法，也是对素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写受限于作画时间短，作画者没有充足的时间进行分析和思考，必然以一种简约的综合方式来表现。要画好速写除了勤奋钻研，还要对优秀速写范画认真临摹，学习别人的表现技巧，并达到用于写生的目的。当然，对人体结构、人体运动规律以及线条的表现形式的深刻理解，也是画好速写的关键。

（二）| 人体的骨骼和肌肉

1. 骨骼

人体全身由 206 块骨骼组成，主要分为躯干骨（包括胸腔、盆腔）、四肢骨以及头骨几个部分。骨骼在人体不同的位置功能各异，主要有以下三项功能。

（1）支撑功能：人体不同的骨骼通过关节、肌肉、韧带等组织连成一个整体，对身体起支撑作用。

（2）运动功能：骨骼与肌肉、肌腱、韧带等组织协同，共同完成人体的运动功能。

（3）保护功能：人类的骨骼如同一个框架，保护着人体重要的脏器，使其尽可能地避免外力的“干扰”和损伤。

2. 肌肉

人体的肌肉按结构和功能可分为平滑肌、心肌和骨骼肌三种，按形态又可分为长肌、短肌、阔肌和轮匝肌。骨骼肌分布于头、颈、躯干和四肢，通常附着于骨，牵引骨骼产生关节的运动。

（三）| 透视

1. 透视的基本概念

（1）视点：观察者眼睛所在的位置。

（2）视平线：视点正前方水平方向上的一条直线。

（3）心点：观察者眼睛正对视平线上的点，而视点与心点的连线与视平线垂直。

（4）消失点：无论多大的物体，到了人的视线尽头都会变为一个点。超出视线尽头的这一物体，也就消失于人的视线了，这一点被称为消失点。

（5）平行透视（一点透视）：一个正方体只要有一个面与画面平行，则正面、背面为正方形，其他四个面都变形，近长远短，在视平线上有一个消失点。

（6）成角透视（两点透视）：一个六面体的任何一个面都不与画纸平行，即所有面都变形。视平线上产生两个消失点。

（7）圆面形透视：当画一个圆时，随着视角的变化，会出现由圆变为近似于椭圆的现象。

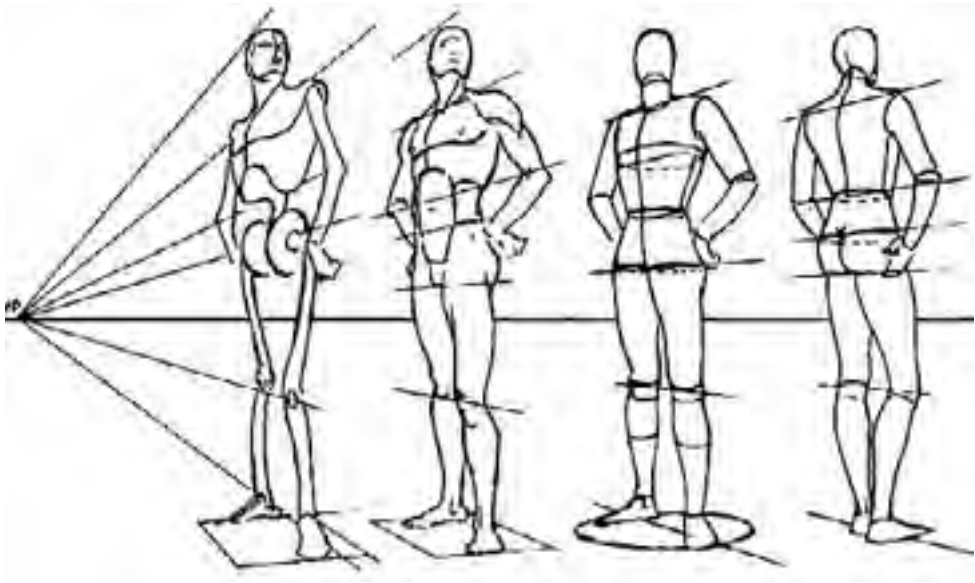
2. 透视的基本规律

（1）近大远小，近长远短，近高远低。

（2）视平线以下的物体越到远处越往上移，视平线以上的物体则相反。

（3）近处清楚，远处模糊。

（4）变形：在正对物体之外的角度看物体，物体将产生变形。如圆形在除了正对它角度以外的地方变成了近似于椭圆形，正方形变成了近似于平行四边形或梯形的形状。

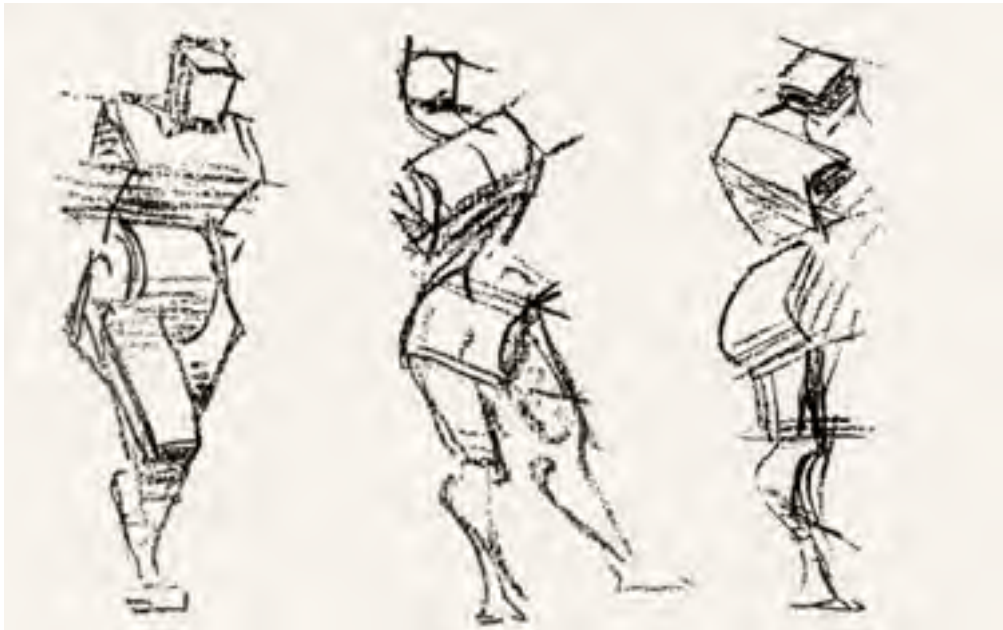
（四）| 结构与体块

结构这一概念在美术绘画中包括两方面内容：一是解剖结构，二是形体结构。解剖结构（亦称构成结构）是指人体和动物的骨骼、肌肉所构成的解剖关系。形体结构是指物体的内部构成框架及构成关系，或简单称为体块结构。我们可以通过下图“一竖、二横、三体积”来理解。

（1）一竖是指脊柱线。人体直立时，从正面和背面看，脊椎是笔直的，像正楷字的一竖。更形象地说，脊椎就像一根弹簧，它可以前后左右弯曲，特别是颈部和腰部运动范围很大，体现出人体的大曲线，因而在大多数情况下，它是曲线而不是直线。

（2）二横是指肩线和臀线。在直立时它们是平行的，在运动时会有一定的角度。二横在展示人体形态和表现人体动态时有很大的意义。

（3）三体积是指人体的头部、胸廓和骨盆三部分。三体积的塑造是人体结构是否具有深度感和量感的关键。

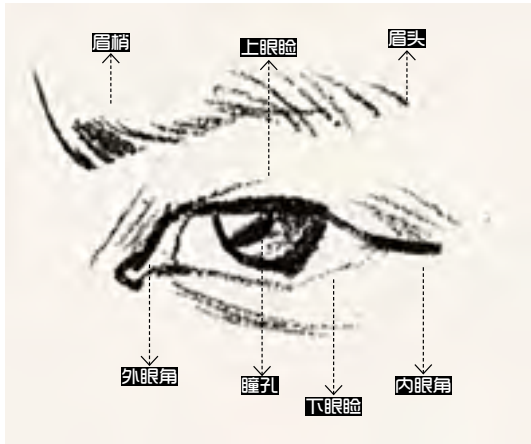

二、局部基础练习

JUBU JICHU LIANXI

(一) 眼睛

眼睛是由瞳孔、角膜、眼角组成球形嵌在眼窝里，上、下眼睑包裹在眼球外，上、下眼睑的边缘长有睫毛，呈放射状。上眼睑睫毛较粗长向上翘，下眼睑睫毛纤细而短向下弯。两只眼球的运动是联合一致的，视点在同一个方向上。由于头部的扭动，眼睛会出现不同的透视变化。

(二) | 鼻子

鼻隆起于面部，呈三角状，由鼻根和鼻底两部分组成。鼻上部的隆起是鼻骨，它小而结实，其形状决定了鼻子的长、宽等。鼻骨下边连接鼻软骨，包括鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨，鼻翼可随呼吸或表情张缩。鼻子的形状很多，因人而异，有高的、肥厚的，也有尖细的或扁平的等，都是形象特征的概括。鼻孔的形状随鼻形而变化，与鼻翼有很大的关系。

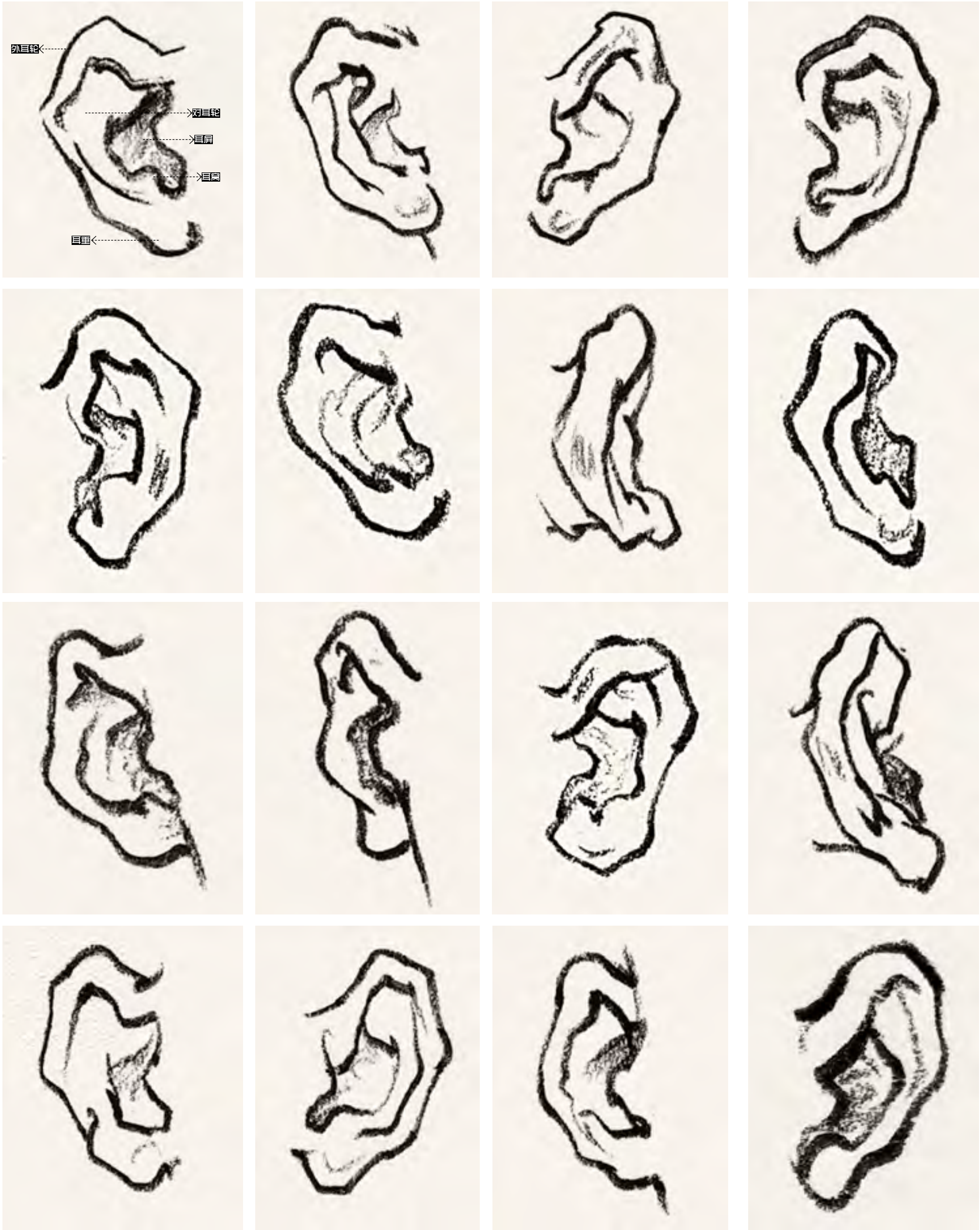
(三)|嘴巴

就形状来说，嘴是由覆于上、下颌骨和牙齿之上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形的不同，就是由颌骨和牙齿的弧线所定型的。嘴唇由口轮匝肌组成，上下牙齿生在半圆形的上下颌骨齿槽内，外部呈圆形体积。上唇中间皮肤表面有条凹，称为人中。嘴唇的表面有唇纹，每个人的唇纹形状不同。上、下唇的活动十分灵活，彼此呼应，不仅对发音有很重要的作用，对表情也有直接的影响。

(四) | 耳朵

耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、耳窝、耳垂组成，是软骨组织，具有一定的弹性，形似水饺。耳朵稍斜长在头部的两侧。学习时除了弄清它的结构外，还应注意它的体积。因为每个人的耳朵形状都有所不同，所以在勾画时一定要注意形体的结构与虚实关系。在正常透视下，正面看耳朵的高度一般位于眉弓和鼻底之间。耳朵是一个不规则的形体，很难用准确的几何形来描述。在空间中，耳朵在眼睛之后，通常被头发覆盖，处于次要位置，容易被忽略。把握好耳朵刻画的度，一是能体现细节的刻画能力，二是对整体画面质量的提升起很大作用。

(五) 头部

在描绘人物表情时，要善于从整体上捕捉和把握对象精神、性格与情感的形象和动态；要善于通过刻画对象的喜、怒、哀、乐情绪来表现人物的性格特征与精神状态；要善于以最简练的造型语言将其概括地表现在画面上，以求得丰富而深刻的表现力和感染力。对人的头部而言，眼、眉以及鼻和嘴，既是情感与神态表现的集中点，也是人的表情中心。由于面部表情与肌肤的相互关联作用，在任何表情状态下，眼、眉、鼻、嘴的活动都是协调一致的。因此，画人物速写头像时，要集中抓住眼神，画好眼与眉以及鼻与嘴的表情。

(六) | 手部

在人物画中，手部被称为人的第二表情，其重要性不亚于头部。因为人的年龄特征、生活阅历和从事的职业，往往可以毫无遮掩地通过手表现出来。

对人物手部的表现，除了要认识到其对绘画的意义外，更重要的是要从整体结构认识手部的形态变化、各部位的比例关系以及结构体块，不能顾此失彼，更不能只看局部的某一根手指，而忽视手部整体的体面起伏与结构转折。在强调局部时，可用参考线衡量手部各关节之间的距离；在确定手的角度时，也可以用参考线正确地把握倾斜角度。可见，参考线对绘画十分重要，如果没有它作为参照，绘画者就不易觉察错误，甚至会形成习惯性的错觉，从而失去控制整体形象的能力。

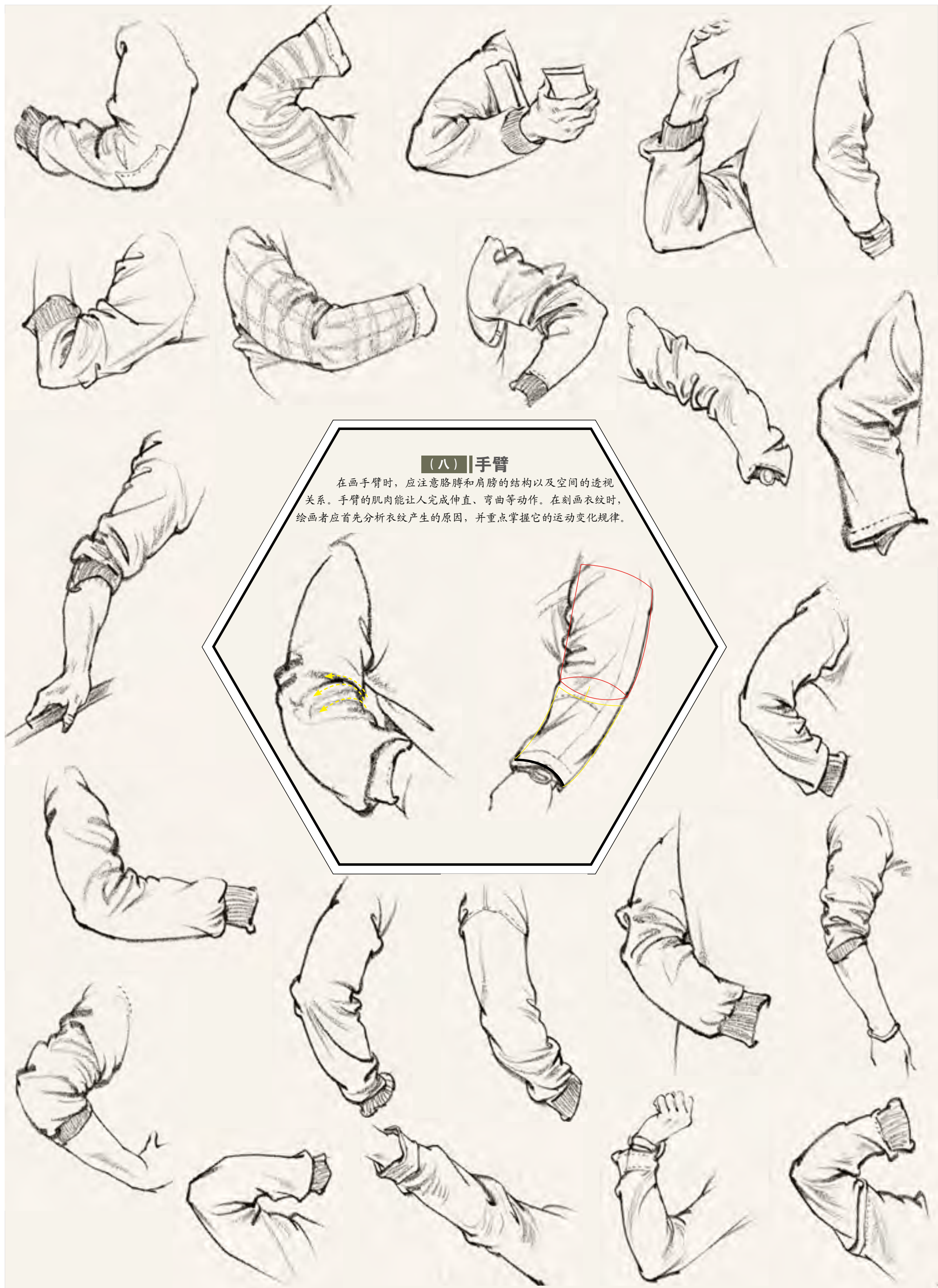
对手部的刻画，用笔要有力，线条要硬朗，根据手部各部位的结构转折来控制线条的粗细、顿挫、轻重，以求做到“骨法用笔”。

(七) 脚(鞋)部

通常,一幅速写是从头部开始逐步推进,而画到脚(鞋)部时,由于时间问题,有些经验不足的绘画者就开始心慌意乱,沉不住气,往往简单几笔草草了事,导致画面不够完整,留下遗憾,甚至影响考试分数。因此,脚(鞋)部的练习应该引起绘画者的高度重视。

对脚(鞋)部的处理,除了从整体上把握脚(鞋)部的形态特征外,最重要的(往往也是容易忽视的)是对脚(鞋)部的细节描绘。比如,有些女孩鞋上的花纹、标志、系带等,对这些不起眼的细节如果能有所取舍地表现出来,必能使整幅速写活灵活现,增色不少。但要注意的是细节应永远处于整体之中的,绝不可陷入细节的描绘而不能自拔,细节(局部)与整体的关系是我们时刻要考虑的问题。

(八) 手臂

在画手臂时，应注意胳膊和肩膀的结构以及空间的透视关系。手臂的肌肉能让人完成伸直、弯曲等动作。在刻画衣纹时，绘画者应首先分析衣纹产生的原因，并重点掌握它的运动变化规律。

三、快写专题练习

KUAIXIE ZHUANTI LIANXI

（一）快写的意义

传统的人物速写教学注重画面效果的表现，追求人体外在的细节，对人体形体结构和内在的关系研究流于表面，缺乏活力、情感和创造性的表现。往往一幅画需要长时间的表现和刻画，削弱了对人体内在结构和运动产生节奏变化的研究。人物速写快写注重内在结构和运动表现的因素，强调情感的传达，以简练、概括的造型语言，准确地表现客观对象的形体和感情的个性特征，从根本上理解速写造型的规律，以达到进入艺术表现和创造的目的。

（二）快写的绘画要点

从外形来说：在找形的过程中，最方便有效的方法就是把人物用剪影的形式概括出来，这样能让我们过滤掉细小而复杂的物体，进而放眼整体的关系。此时我们可以借助人体外露的重要骨点（肩、肘、髻、膝、踝等）来寻找外形。

从动态来说：此时我们需要找准人物“一竖、二横、三体积、四肢”的动态关系，其中最重要的就是找准头部、盆腔、胸腔与四肢的运动关系，然后进行快速的概括。

从用笔来说：快写训练不仅可以训练我们高度概括的能力，而且还可以提高我们用笔的熟练性。重要的轮廓线用长线概括，但拉长线时一定要注意对肘、膝等重要骨点要有意识地停顿。此外，还要注意线条的穿插、软硬、轻重、虚实等关系。

从衣纹来说：在进行快写训练时，只需要画出腋下、肘、腰腹、膝等重要位置的主要褶皱，以这些褶皱来暗示形体的内部转折，无须过多添加次要衣纹以及强调局部细节。

（三）快写的表现

(一) | 站姿人物速写步骤表现**1. 《手拿衣服的男青年》作画步骤**

步骤一：确定画面构图，分析人物是否在画面中心，初步确定人物比例与动态走向。

步骤二：从人物的头部开始刻画，要注意头部的结构以及头发的走向。

步骤三：深入刻画人物，注意用线条的节奏和疏密去表现明暗关系。

步骤四：抓住人物的表情神态，深入刻画细节部分，使整个画面的细节更加深入、精彩，画面效果更佳。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四