

速写入门

高等美术院校高考自学丛书

SUXIE GAOKAO RUMEN

孙志宜 编绘

ANHUI MEISHUCHUBANSHE

安徽美术出版社

速写高考入门

孙志宜 编绘 安徽美术出版社

速写高考入门

孙志宜编绘

安徽美术出版社出版
安徽省新华书店发行
安徽新华印刷厂印刷

1996年7月第1版
1997年5月第2次印刷
16开 2印张

ISBN7-5398-0505-6/J·505

定价:8.60元

编者的话

近年来,报考高等美术院校的考生日益增多。一般情况下,他们都是在紧张学习文化课的同时,挤出时间自学美术专业、进行考前准备的。他们往往因不知从何处入门,又苦于没有指导教师而造成学习方法的不当,或收效甚微,或事倍功半。因此,如何正确地指导广大考生在报考美术院校之时,作好考前准备,明确考试要求,掌握正确的训练方法,迅速提高专业水平,应该是考生迫切需要解决的问题。针对考生的这一需求,我们编辑了这套《高等美术院校高考自学丛书》,便是想在广大考生和美术院校之间架起一座桥梁,为他们提供一个科学而正确的自学训练方法,少走弯路,以较快的速度达到预期的目的。

为了使这套丛书切合考生的自学实际,更具有指导性、适用性,我们特地约请了高等美术院校部分具有多年教学和绘画实践经验的专业教师担任丛书的编绘者。他们不仅多次参加过考生的阅卷工作,还兼任过考前培训班考生的辅导教师。因此,他们了解考生的考学状况和全国各美术院校的考试要求,具有丰富的指导考生的实际经验。在丛书的编写过程中,他们能紧密地结合高考要求和考生的需要,合理安排各个画种的学习内容和进度,由浅入深地对考生进行全方位的训练。为了使考生能在较短时间内尽快掌握专业基础知识和绘画技巧,他们力求准确、概括地叙述各个不同画种的学习方法和步骤,并附有明确详细的作画步骤图及范画图例,在书后还选编了优秀的习作,能使考生对高考的相对标准有一个直观、形象的了解,更加明确自己的学习目标。丛书还对考生学习时应注意的问题以及在考生试卷中易出现的弊病进行分析和阐述,更具有实际指导意义。

这套丛书是按美术院校招生需考的不同画种编写的,编有《素描头像高考入门》、《素描石膏高考入门》、《素描静物高考入门》、《水粉静物高考入门》、《水粉头像高考入门》、《速写高考入门》、《图案设计高考入门》、《工业设计高考入门》、《室内设计高考入门》、《书籍装帧高考入门》、《包装设计高考入门》、《服装设计高考入门》共12册。主要是适宜于报考面比较宽的绘画专业、工艺美术专业及师范专业的考生学习,还不能说已经包罗万象。以后,我们还将根据考生的需要,再陆续编一些特殊专业学科的高考入门,使这套丛书更为全面,更为系统。

人们往往把艺术类院校称作“殿堂”,敲开殿堂之门是每位考生的夙愿。在这里我们想告诉广大考生,走向成功之路,仅有科学而正确的学习方法作指导是不行的,关键还在于考生坚韧不拔的意志和锲而不舍的精神,还在于自己的苦学苦练。一分耕耘,一分收获,没有捷径可走。我们希望这套丛书的出版,能伴随报考美术院校的考生度过考前的日日夜夜,顺利地通过考试,取得优异的成绩。

成功之路就始于你的足下。

目 录

一、速写综述.....	1
二、高考的基本要求与内容.....	1
三、如何学习速写.....	2
1、临摹	
2、慢写	
3、默写	
4、动态速写	
5、综合表现能力	
四、画速写应注意的几个问题.....	4
1、衣纹	
2、用线	
3、黑白	
4、疏密	
五、速写的表现技法与步骤.....	6
1、慢写的表现技法与步骤	
2、动态速写的表现技法与步骤	
附速写作品图例	10

一、速写综述

速写的概念、特点、作用和意义,已有许多前辈讲得很深、很透了。但是在艺术发展到后现代主义综合时期的今天,众多大师早已将速写的功能和语意扩大了。速写已不仅是基本功训练和积累创作素材的手段,更重要的是已成为艺术形式、语言、符号、思维、观念的探索和实验的手段。速写既可以是自然的再现,又可以是主观的创造。对速写的再认识,其目的是使初学者在掌握速写基本法则的基础上,还应有更高的追求。

为了使初学者能掌握和学习速写的基本规律和表现技法,以及如何通过高等院校的速写考试,本书就这些问题作详细地介绍。

二、高考的基本要求与内容

综合历年全国高等美术院校的速写考试形式,大体可分为以下五个内容:

- 1、一小时内,不同角度、不同姿态的人物速写;
- 2、15分钟内,单人或双人速写;
- 3、先观察,再撤走模特,靠记忆完成的速写;
- 4、有规律或无规律的动态速写;
- 5、给个主题,完全凭想象的情节性或叙事性速写——创作草图。

第1、2种考试形式是慢写,以考查考生把握整体形态能力和构图能力,以及抓取对象的主要结构、比例和特征的能力。

第3、4种考试,实际是考查考生记忆能力,和对人体结构、比例、透视及运动规律等知识掌握运用的熟练程度。

第5种为想象速写,实际就是创作草图。主要考察考生对生活观察、认识的深度和表现能力,以及将速写诸因素综合应用的能力。

这些难易程度层次分明,要求上各有侧重。高考速写的实质内容与考查的目的,归纳起来不外乎这些。因历年考试形式不拘一格,多种多样,因此,考生必须进行速写的全面练习,以适应考

试形式的变化。但并不是我们了解了这些考试要点、要求,就能画出好画,过得了关,关键取决于平时刻苦学习的程度和对速写技能、技巧的真正掌握。因此,要去掉幻想,踏踏实实地勤学苦练,才会取得理想的成绩。

三、如何学习速写

学

习速写的过程大致分为五个阶段。

1、临摹

临摹是学习速写的有效办法。从众多大师的作品中直接获得经验、手法和技巧,是速写入门的第一步。首先,可以从临摹当代画家的速写作品入手,因为初学者与画家在文化意识、审美认识等方面较为贴近,所以宜于揣摩、沟通、感悟,便于从中学习速写的处理手法和技巧。如线条运用、疏密分布、黑白配置、点线面的整体安排、构图章法等;其次,随着速写意识和造型能力的增强,再临摹历代中外大师的速写,体验多种风格的处理方法和美感,拓展视野;第三步是临摹摄影照片。进行这样练习,既可以尝试将临摹学得的速写技能转化为运用,又为将来直面真实对象画速写做更充分的准备。

2、慢写

经过一个时期的临摹,就可以进行慢写训练。除巩固从临摹中得来的造型认识、概括提炼等技巧外,更主要的目的是为了在充裕的时间内思考、研究对象,解决如何将对象进行取舍、归纳、概括,不慌不忙地进行推敲、经营,做着各种尝试,并体会运用线条的造型所达到的最佳效果。

对物象深入研究、深刻体会、细致把握固然重要,但速写的本质问题是解决由繁到简的问题。“简”就是高度地提炼和概括。同时也要学会逐渐缩短慢写的绘画时间,尽量在短时间内用最精炼的线条抓住物象关键性的特征。

3、默写

画速写时,边看边画是不可能的,完成速写的秘诀是依靠“心记手追”。记忆追写是画好动态速写和创作草图的决定因素。它对增强敏锐的形象捕捉能力、概括能力、想象能力、造型能力有着相当大的作用。速写训练由易到难可分为默写和传神性默写两个步骤。默写可以从局部的默写过渡到整个形象的默写,尽可能深入细致地画出细节,边默写边对照,如发现问题,及时进行调整。经过一个时期锻炼便可转入另一个阶段的训练,即传神性的默写。方法是看一眼物象,然后根据自己的感受,将脑海中感受最深、最精彩、最具特征、最吸引人的地方以及最感兴趣的物体表现出来。这种练习主要帮助考生学会如何捕捉物象的主要特征和抓住事物的本质。

初学者在默写中遇到的最大问题是造型。因而,默写能力的提高关键在于对形体结构和运动规律的认识程度。只有理解了形体结构,才能随意按照运动变化规律进行推理、移位、改编、想象,表现所要表现的形态。注意,这种“推理造型”易规律化,但也易犯程式化、概念化的毛病。

4、动态速写

生活中的人大多处于运动状态,造型千变万化。倘若默写能力强、熟悉人体结构、了解运动规律,无疑会对动态速写带来极大的益处。动态速写是以默写为基础,而完成则要依赖于平时对人体知识的掌握和积累的记忆资料来补充。

画动态速写应先从有规律的重复性动态开始练习,如拉锯、织毛衣、推磨、挖地等。从重复动作中捕捉和修正要表现的一刹那。进而再画没有规律、难度更大的动态。动态速写无论怎样画,关键要把握住二点,即生动、传神。

这时画的速写更能检验前面学习的成果,发现问题再回头补课,反复调整,直至达到随心所欲地表现形象为止。

5、综合表现能力

大致分为三部分。

①将生活中杂乱的物象,按照自己的意图和情趣需要,有意识地组成较完美、协调的画面,而不是独个人物或散乱的速写。

②无对象参照,全凭想象和平时日积月累的印象及各方面知识的联想,依靠丰富的形象记忆和敏锐的知觉来完成。想象速写是一种单凭对记忆素材的综合运用,与只局限在对某种具体物象的追忆上的默写有着根本的区别。

想象速写的内容是跨时空的,起主导作用的是创作构思。所以画时,注意创作意图,设想、构思要明确,要把握事物特征的典型性,要鲜明地表达出思想意图。这种性质的速写就是创作的雏形,是培养形象记忆能力和形象思维能力最行之有效的方法。初学者的速写训练达到这一步,高考中的命题创作部分自然就迎刃而解了。

③充分调动自己的主观情感,将心理需要、逻辑思辩、下意识 and 内心感觉,通过点线面的组合来表现,以传达情感、精神、思维、心理的运动轨迹和信息,以及对速写的符号、语言进行探索和研究。这是绘画的最高境界。

四、画速写应注意的几个问题

如下所述的几个问题,都是画好速写的要素,也是最易出毛病的地方。

对于解剖、结构、比例、透视、构图这几方面最基本的知识,初学者必须研究、学习、掌握和运用。

1、衣纹

这是画速写时接触最多的问题。人体结构的变化是产生衣纹的根源,而衣纹的变化则是由①运动;②质料不同;③风雨、牵扯等外界影响;④其他原因造成的。它可以表现人物的职业、性格、风俗、季节、环境、身份和时代的特点。速写时,不

要机械地、自然主义地全部画出来,应有选择、有疏密组织地表现,大胆舍弃非本质、非主流、非关键的琐碎衣纹。

2、用线

线条归类为曲直、长短、方圆、粗细、刚柔、松紧、虚实等。用线要注意以下三个问题:①线的贯穿性。整体的线条要有一气呵成、前后连贯之感;②用线要有变化,如方圆、刚柔相济、虚实相间;③用线要有节奏。如抑扬、顿挫、起伏、快慢等。当然,每个人画速写应根据兴趣偏好和追求不同而有所侧重。

3、黑白

速写中也可运用面的手段来表现,但不是将素描光影明暗基本法则简单地加以运用,而更多的是黑白面的对比、黑白交错、穿插呼应、均衡得当、节奏起伏这些艺术的自律性或更具现代意义的语言的运用,使速写的艺术语言更丰富多彩。

4、疏密

通过对点、线、面的组织,使其具有两种功效:其一是用疏密参差交替的手法,用疏衬密,或密托疏的对比来起到衬托主体的功效;其二是疏密的对比、呼应、均衡、变化等因素自身就产生一种视觉艺术语言的美感。

以上谈到的这些问题在速写训练中就像是纲,抓住纲,应用得当,可以避免乱摸索、走弯路,学习的成效会迅速提高。

五、速写的表现技法与步骤

1、慢写的表现技法与步骤

过渡方法

①确定构图布局,用轻松的虚线勾画,确定人物大体的形态位置、比例关系。人物大小的位置安排,画幅的横竖使用等,应以适中、舒服、美观为原则,这是构图最基本的法则。

②用简练线条勾画出人物全身大轮廓。确定人物头部、四肢、身躯的动势和比例关系,以便在下一步进行具体细节刻画时有据可依。

③根据需要,有取有舍地对各局部形体结构、线条疏密、衣纹穿插、虚实关系和面部五官作较具体的刻画。

④从主体出发,分清主次,深入充实,调整完善画面,达到完整的艺术效果。

实用方法

①经过观察,确定表现对象的手法、形式和意图。整体着眼,局部入手。具体从哪个局部先入手,每个人可根据自己的兴趣、习惯和经验去做。

②以画好的某局部为准,用离心式的画法往其余未画处推移扩展,每画一处局部时都要顾及已画的部位,心里随时想着整体关系,这样才不失整体效果。

③用线要果断、准确,大体做到一次画完。线条的使用要注意刚柔、轻重、方圆、凝重、流畅,虚实穿插要富有变化,长短、粗细要调配得当。线的运行随着形体起伏而有变化,这样就能产生动感和节奏。体现形体和结构处要用肯定有力的实线,其余部分用概括、空灵的虚线。

④整理画面。将该强调的地方润色、充实,修正不足之处,使整体效果舒服而具有美感。

2、动态速写的表现技法与步骤

有规律的动态

①仔细深入地观察人物动态全过程,了解运动规律,选取最生动、典型的动态特征,确定人物在画面上的合理位置。

从相对静止部位的某一处画起,向其余未画部分扩展,这与慢写有很大区别。作画时不要太注重细节,应体现大的形体动势起伏,再集中注意力,选择最佳运动状态,抓住时机,用几条能体现动态特征的动势线迅速勾画出运动部位。

②对细节、结构、比例、特征、线条进行修正、补充、完善,对局部作较深入的刻画。这个过程可以借助人体解剖知识进行。

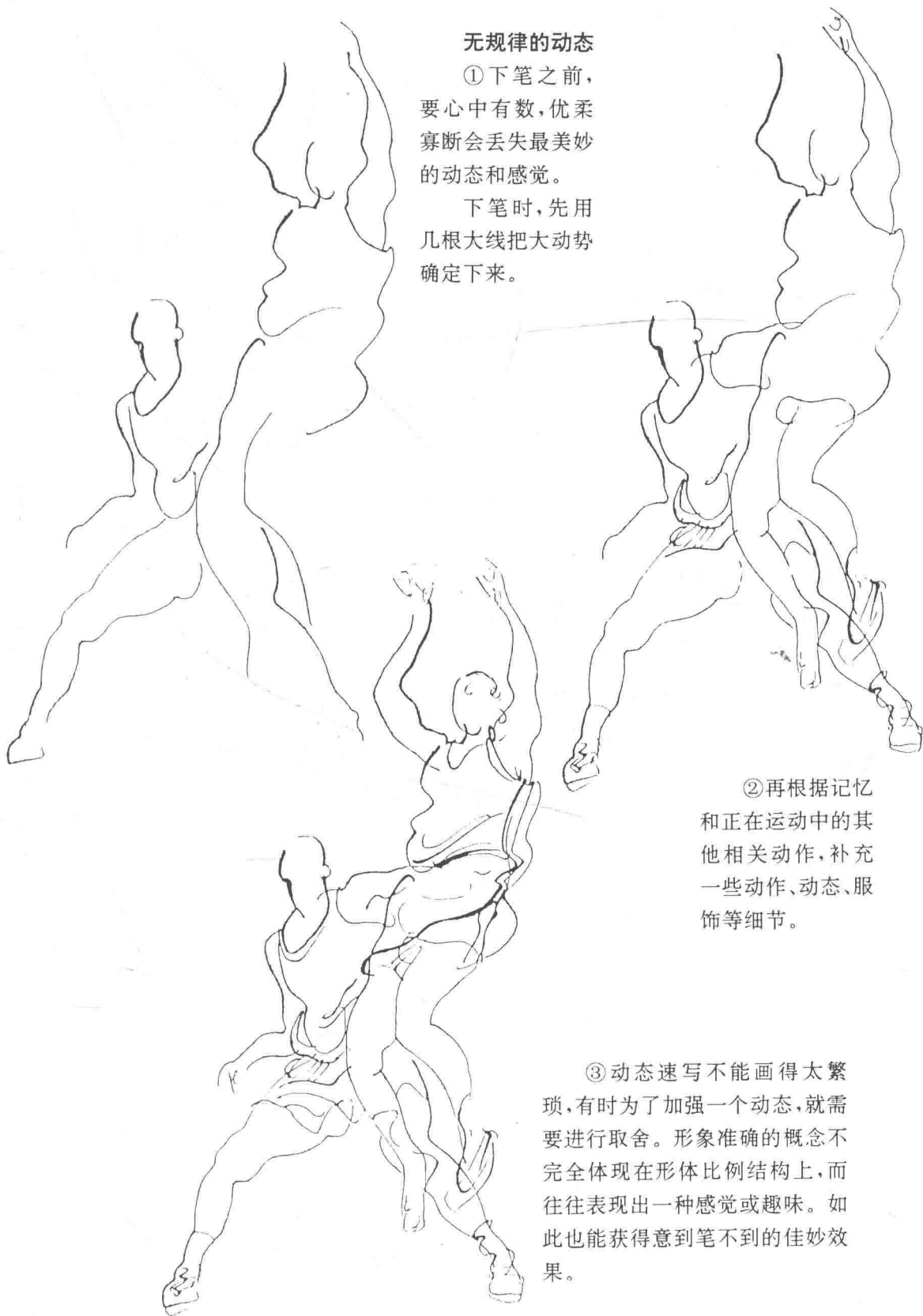
③及时调整整体关系,对所发现的问题作针对性地修正、加工。

无规律的动态

①下笔之前，要心中有数，优柔寡断会丢失最妙动态和感觉。

下笔时，先用几根大线把大动势确定下来。

②再根据记忆和正在运动中的其他相关动作，补充一些动作、动态、服饰等细节。

③动态速写不能画得太繁琐，有时为了加强一个动态，就需要进行取舍。形象准确的概念不完全体现在形体比例结构上，而往往表现出一种感觉或趣味。如此也能获得意到笔不到的佳妙效果。

速写作品图例

