

正途
美术院

美术
高考
应试
新
范
例

秦怀宇 编著

高考第1线·素描篇

艺禾 人物速写

湖南
美术
出版社

高考第1线·素描篇 艺禾 人物速写

编 著：秦怀宇

责任编辑：吴海恩

封面设计：赵锦杰

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：杭州杭新印务有限公司

开 本：889 × 1194 1/8

印 张：25

版 次：2008年8月第1版

2008年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-2862-6

定 价：84.00元(共三册)

图书在版编目(CIP)数据

高考第1线·素描篇 / 秦怀宇编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2008.8
ISBN 978-7-5356-2862-6

I. 高... II. 秦... III. 素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第122371号

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-4787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

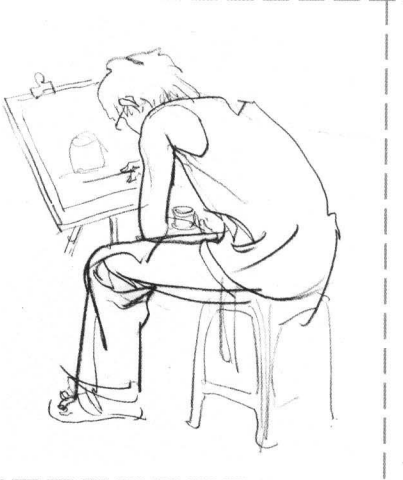
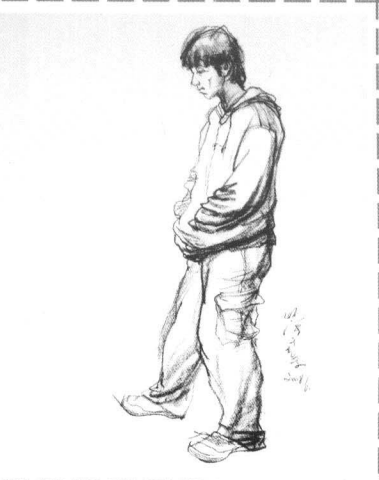
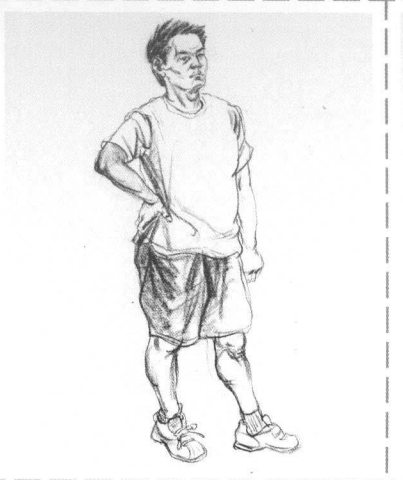
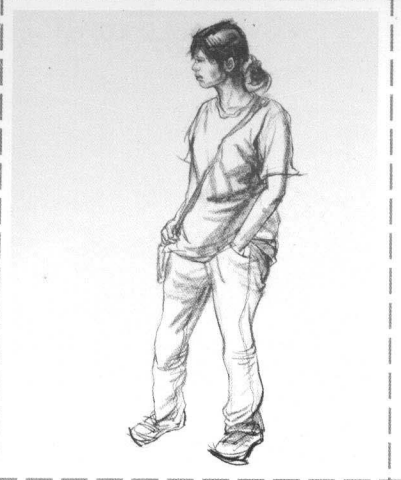
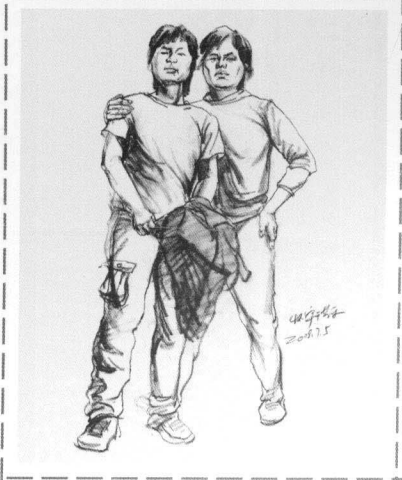
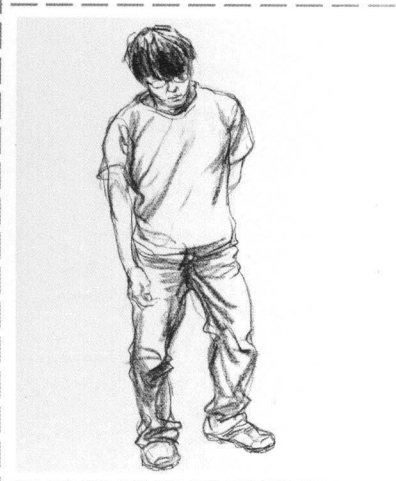
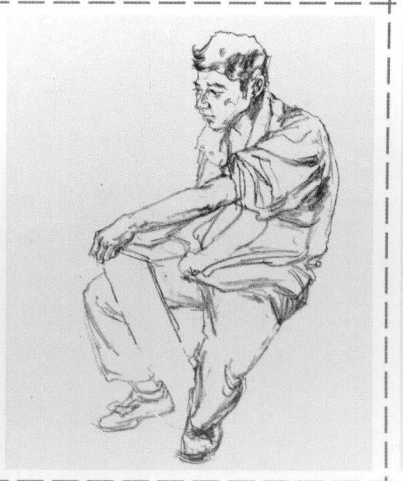
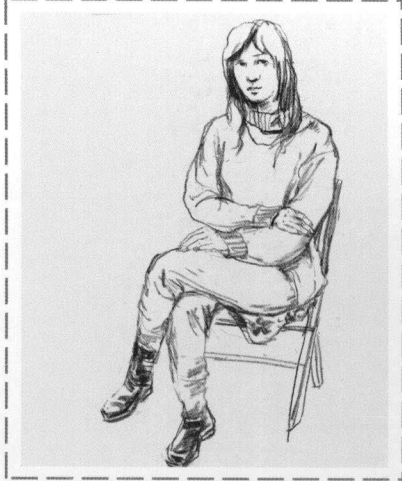
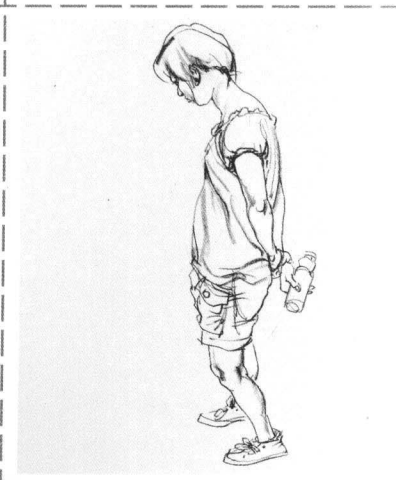
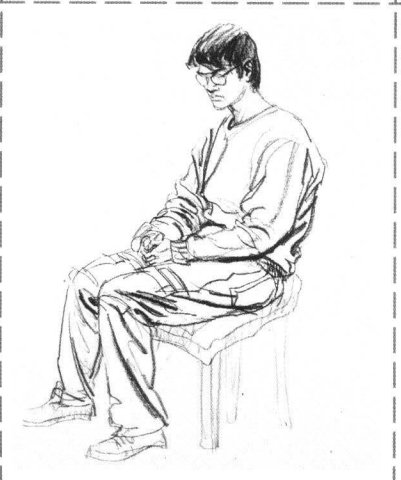
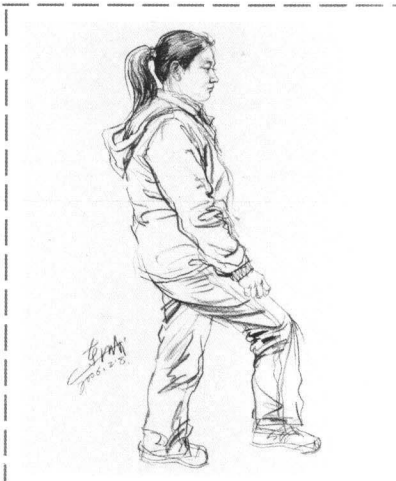
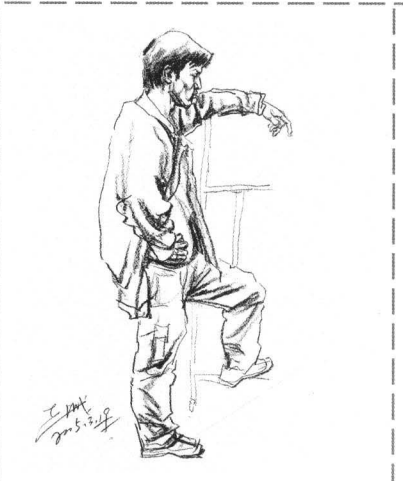
如有倒装、破损、少页等印装质量问题，
请与印刷厂联系调换。

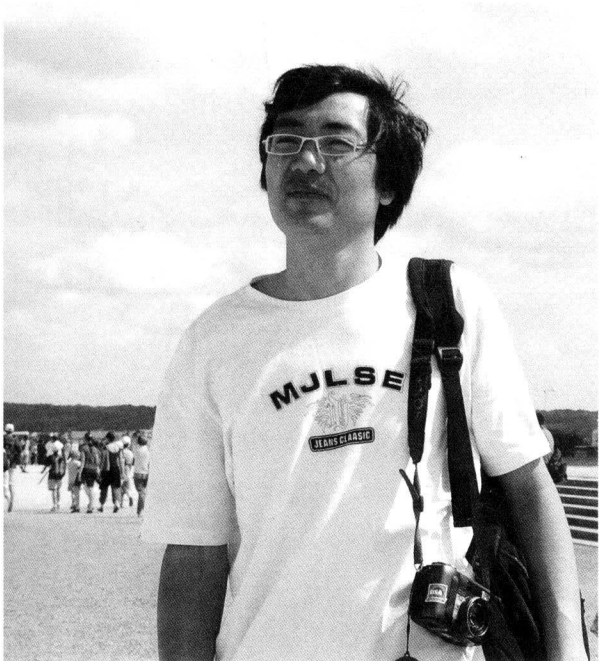
ISBN 978-7-5356-2862-6

9 787535 628626 >

本册仅售：28.00元

秦怀宇艺术简历

1996年毕业于景德镇陶瓷学院美术系。2001年9月毕业于清华大学美术学院研究生班。

现任苏州工艺美术学院工业设计系副主任、中国工艺美术师中国工业设计协会会员、江苏省工业设计学会理事。著有《高考经典临本——头像半身像》、《立体构成》、《工业产品设计》等教材。

画室简介：苏州艺术画室1997年由苏州大学、苏州科技学院及苏州工艺美术学院三所院校的专业教师组建并负责教学和日常管理工作。

经过十余年的改革与发展及不懈努力，取得了优异的成绩，生源由原来局限于苏州地区逐渐扩展到江苏省、华东六省一市乃至全国，为国内重点美术专业学校和普通高等院校输送了大批优秀学生，得到了社会的认可。随着影响的扩大，已有的规模和条件明显不能满足需求，2004年在华东六省市中部分城市设立艺术分画室。同年，申请注册了“艺术”商标。近年来，在全体师生的共同努力奋斗下，艺术已经发展成为一个教学环境幽雅、师资力量雄厚、教学设施完备的全国知名品牌画室。

卷首寄语

随着美术高考的改革和考试数量的逐年增加，出现了题类型的变化与“千军万马过独木桥”的现象。速写作为基础训练，也是不少美术院校高考的必考科目，它以简捷、概括、传神的特点在绘画领域已经成为一种独特的艺术语言。其考试的目的是测试考生的造型能力和表现能力，考生要想顺利通过考试，必须具备良好的心理素质和过硬的专业技能。本书主要是由教师根据全国重点院校招生考试中常涉及的内容，精心绘制，再而精选汇编而成的，具有较强的针对性和指导性，是一本很好的学习与临摹范本。

人物速写考试中所涉及内容有坐姿、蹲姿、站姿、单人或多人组合等，形式是静态或动态的。在平时训练中，学生要针对考试内容进行严格训练，熟悉所练习过的各种动作与组合变化，理解人体结构与透视。

首先，要掌握一定人体基本知识。如加强对人物结构的理解与分析，理解人物骨骼和肌肉的生长规律以及对形体运动所产生的运动变化规律，分析头、颈、肩、胸、骨盆、四肢的运动变化与透视变化关系。画头部时要注意头部结构线，分清五官的位置与比例，把握人物头发与面部的精神风貌。画胸部时要注意头、颈、胸的结构与空间关系，骨盆与胸的空间透视变化。画四肢时要注意整幅画面中的人体比例，注意动态的协调性以及手与脚部分的结构转折。

其次，加强人物动态，突出人物形象以及线条的表现力。人物速写是瞬间交晤，因此必须抓住人物瞬间的动态美和突出人物的形象特征美，运用人体动态的运动变化规律，从人物的“动态线”入手，以简洁、概括的手法，整体把握人物的比例和动态特征。要注意每个转折部位的扭动关系，重视对客观对象的敏锐感受，加强人物动态与突出人物形象特征。另外，在表达上注意对线条的取舍提炼，基本形确定之后，对于线的处理应注意以下几点：“衣纹线”应忌平行，注意疏密对比，以体现结构；“结构线”要准确，贴皮肤处要实一点，线要准；“惯性线”刻画时不要画得太多，且不宜画得太重。除此以外，线与线之间要讲究穿插、透视和呼应关系，线条要有空间感、层次感与节奏感。

最后，形神兼备，注重人物内在气质的表达。在作画时，要注意人物动态与人物内在性格和神情的刻画，人物神情与动态要有机结合起来画，这样才能使画面人物更加生动有活力。避免将人物进行千篇一律、概念化以及机械式的描摹。

近年来，美术院校速写人物考试题型和方法发生了一些变化，更加注重对学生的思维和想象能力的测试。在参加美术院校考试前，考生要对每个学校的考试情况和历年考试试题做基本的了解，明确出题思路与考试题型，做到知己知彼，才能考出高分。从考试题型看，不外乎是单独的写生或者默写的题型，有时候是以写生、默写相结合的题型。在考场的安排上，一般是20-30个考生描绘同一个模特，或考生互画，也有的是一百多考生在一个大的考场空间进行作画，每组由两名监考老师负责。无论考试题型如何，只要我们根据平时的训练，紧紧抓住命题的思路，考出高分是绝对可能的。

头部速写

画好头部速写也是非常关键的一步，大形确定后，画好头部也是画好一幅作品良好的开端。

人物头部结构基本上呈蛋形，五官的透视要在蛋形基础上注意“三停五眼”的变化，注意抓住额部、颧骨、颞骨、咬肌、口轮匝肌、下颌等面部结构变化。在表现上，面部表现要体现出人物的形神特征，面部五官可以作适当概括，尽量抓住人物面部的神态，笔触不要太多，用明确的线条造型。发型在一定程度上影响脸部的变化，因而面部的表现还要结合头发一起处理，画头发时要围绕头部的结构进行刻画，头发线条较密，要注意头发的上下、前后穿插。

在练习中，还要重视人物不同角度、年龄、神情的特征变化，抓住人物特点，从简单到复杂进行训练，循序渐进。

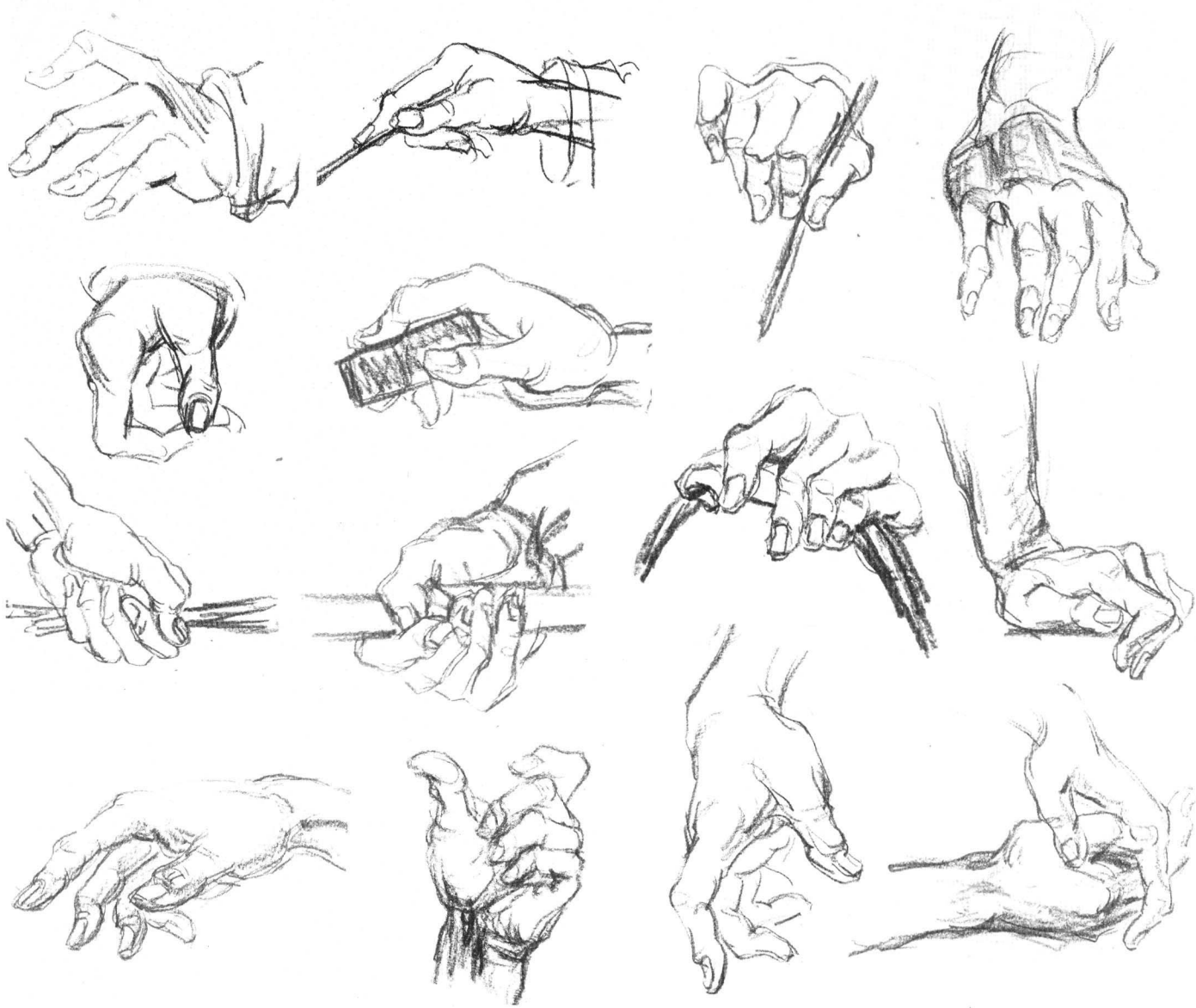
手部速写

画手首先要理解手的结构，手大致可分成手掌、四指、大拇指三个部分。

在人物速写练习中，初学者往往不敢画手，常把手放在一边完不成，这是不可取的。其实，手初看很复杂，但经过分析可简化成最基本的几何形状，先画出手的基本的动态，控制好手的基本形，然后再进一步对手的形状和结构进行深入细化，那画手就会容易很多。画手时倘若一开始就盯住手指的细小变化，则易失去手的整体感。在关节处宜用方硬的线强调，而在拇指球和小指球处宜用富有弹性的线。手指的指背用线宜直，指肚的线可略圆一些。倘若四指连在一起，则宜在食指和小指处将结构交待清楚。中间二指可虚一些，不要把每根手指都画得十分清楚，那样就显得呆板，失去手的灵活性。手上皮肤的皱纹和筋，只要轻轻表示一下即可。

画手时还要注意手与臂的连接，注意手腕的过渡。手腕随着手上下左右运动，如同安装在手掌与手臂之间的一个弹簧，使手得以灵活地运动。在表现上要重视对腕的刻画，注意手掌两侧拇指侧的掌骨的指关节粗壮隆起，和小指展肌的显露有明显的不同。

除此以外，画手时一定要注意手的动势与人物情绪，注意观察与表达出人物在安详、紧张、轻松、痛苦等状态手所呈现的变化。

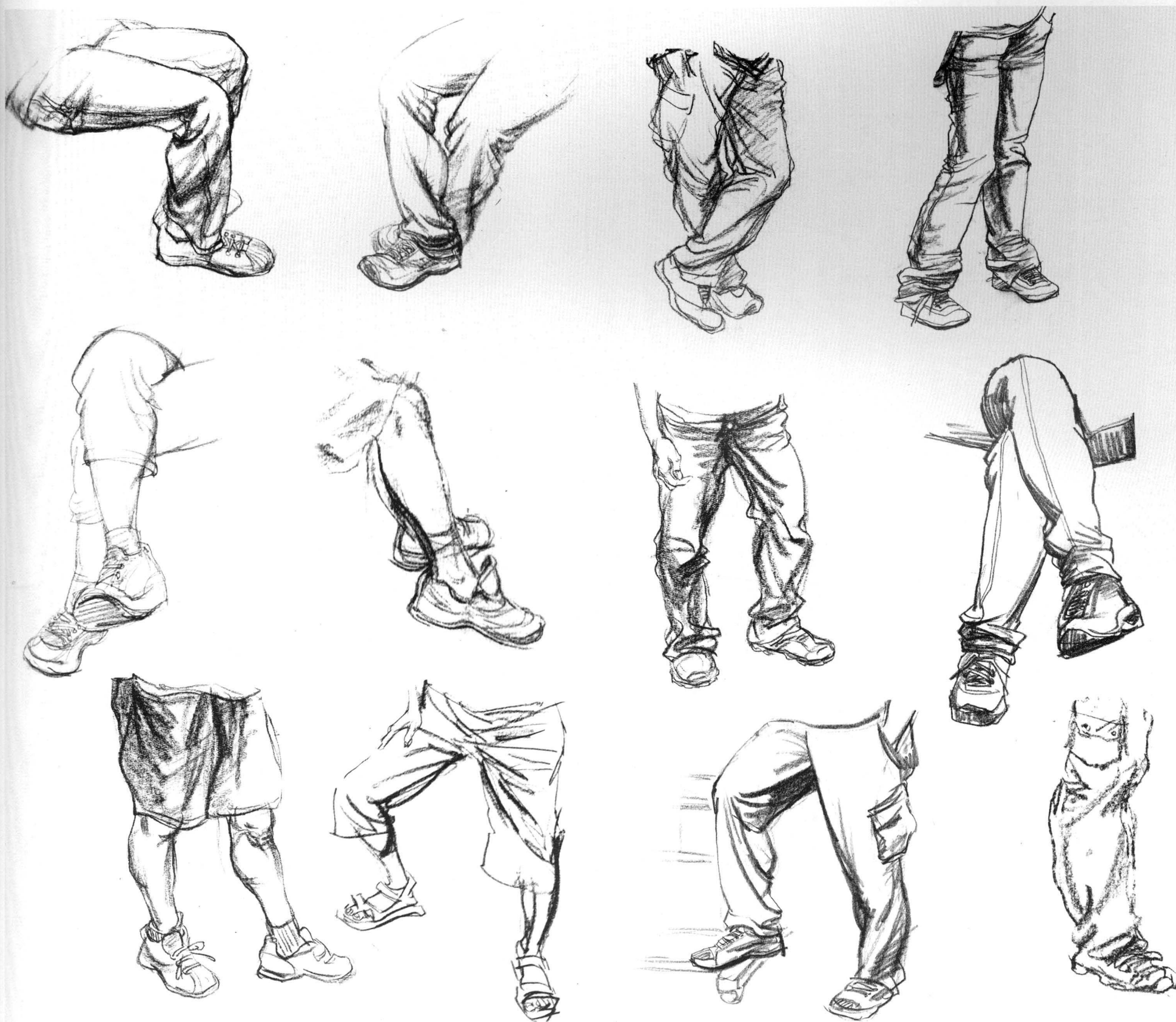
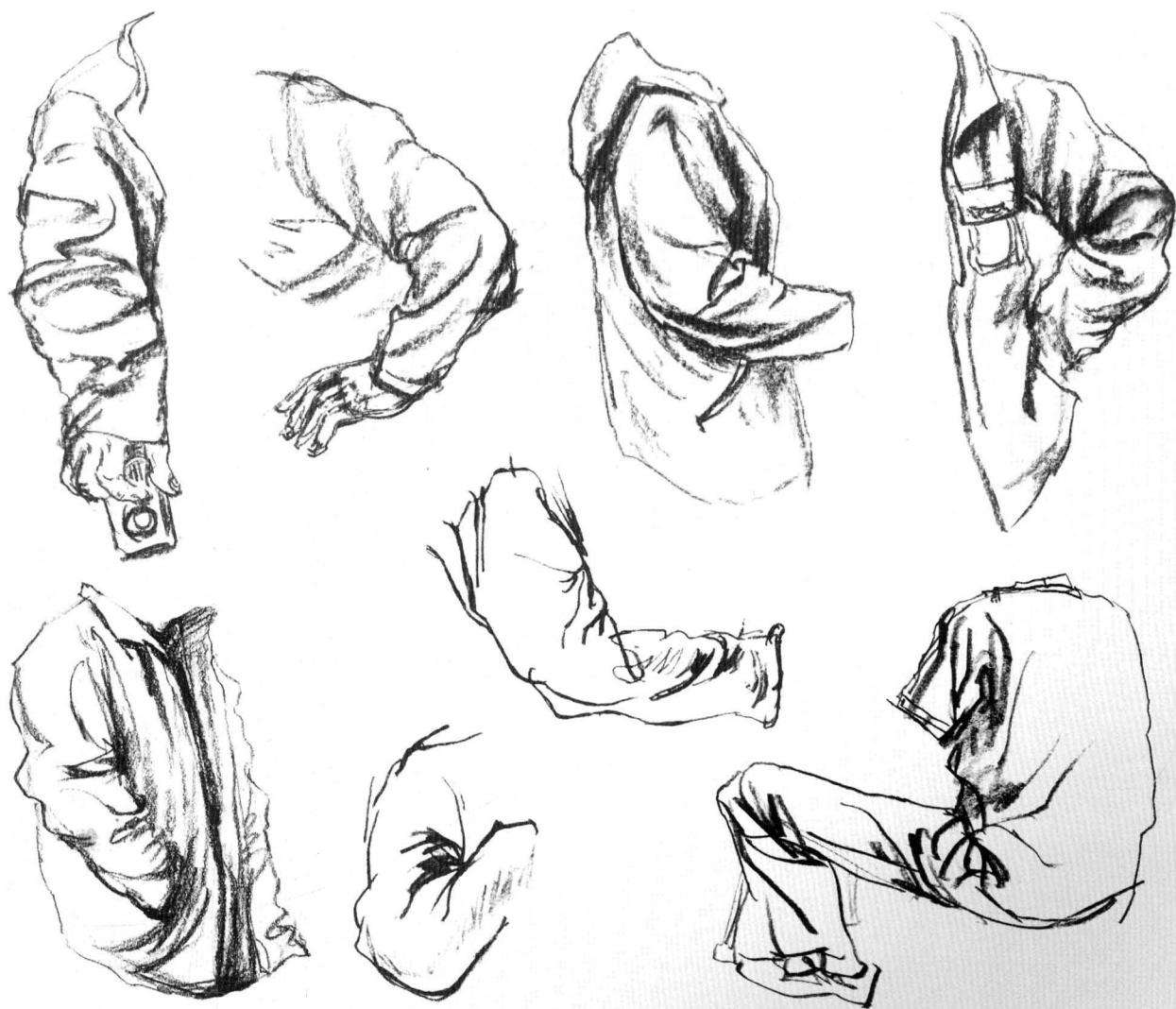

衣纹和脚部速写

衣纹的画法非常重要，我们所画的人物动态，通常就是通过衣纹的处理来完成的。衣纹的处理与表现是与人体内部结构紧密联系在一起的，通过衣纹可以表现出人体的形态特点和运动变化规律。

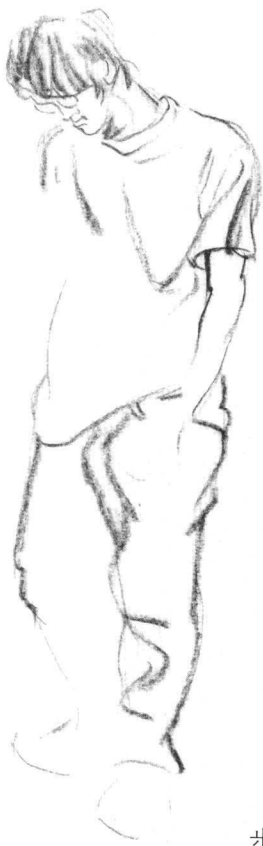
画衣纹时，首先要注意人物动态与画面整体，分析内部结构与外部衣纹对动态形成的影响，理解衣纹线的形成原因，为描绘衣纹找到依据及规律。在抓住动态线基础上对衣纹进行“取舍”。线条也要注意轻重、快慢的节奏变化，要有疏密、虚实、粗细、横竖、长短、刚柔之分。用不同的力，能使线条产生顿挫、转折、顺逆等变化。在肘与膝盖结构明显的部位或在前面的部位，可用较有力的线来表现，转折或后面外形松散的部位可用淡些、虚些的线条来表现。同时要讲究线条的取向与前后穿插及疏密对比，不同的衣纹变化要能体现出各种不同面料的质感。

画脚部时，主要是对脚部鞋子的刻画，鞋子主要由鞋底与鞋面构成，我们在描绘时要注意鞋的透视变化，重点描绘鞋两侧内线与外面的曲线变化。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤五

步骤四

站着的男青年

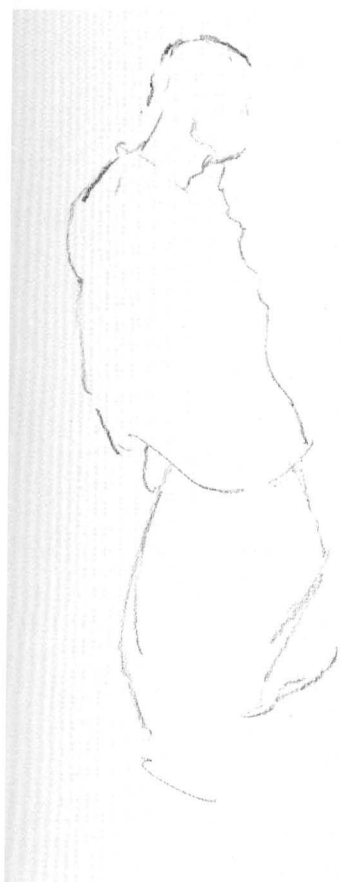
步骤一 这个站立的模特衣服较宽松，但整体形态自然而放松，在画的时候主要把握大的比例与动态。

步骤二 根据人物各部分的基本形，找出大的衣纹转折关系，突出动态的力度。

步骤三 注意上身与下身的关系，在表现过程中，个别部分可顺势画上一些复线，可适当强调形体大转折处的线条，但整体上要留有余地，不可画死板，保留部分原来的线条也能使画面生动起来。

步骤四 在表现人物腰部重心与腿部的关系在表现上要注意线条的疏密对比，注重衣纹线条的穿插与概括，使画面更加丰富完整。

步骤五 作品最后完成稿。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤五

步骤四

站着的男青年

步骤一 抓住人物的动态与重心，在画面上定出人物的位置，找出大动态线，画出大外形及基本比例。

步骤二 强调人物动态线，画出人物各部分的基本形，找出大的衣纹转折关系。

步骤三 注意头部下颌与颈部转折的关系，以及胸廓、骨盆的透视，通过线条的穿插与虚实对比进一步明确动态。

步骤四 完成脚、坐椅等细节刻画，使画面更加完整。

步骤五 作品完成。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤五

步骤四

坐着的男青年

步骤一 首先认真观察与分析模特的动态与造特点，确定人物在画面上的位置，画出大外及基本比例。

步骤二 把握人物面部表情的形态特征，注头、颈、肩的关系，使形体逐步明确。

步骤三 五官、手、脚进行适当刻画，加强人的空间与体块关系，衣纹线条与结构要进一步明确。

步骤四 进一步明确衣纹线条的穿插关系，讲线条的虚实、疏密对比，衣纹线条的转折、插要充分体现人物的结构。

步骤五 作品完成。

步骤一

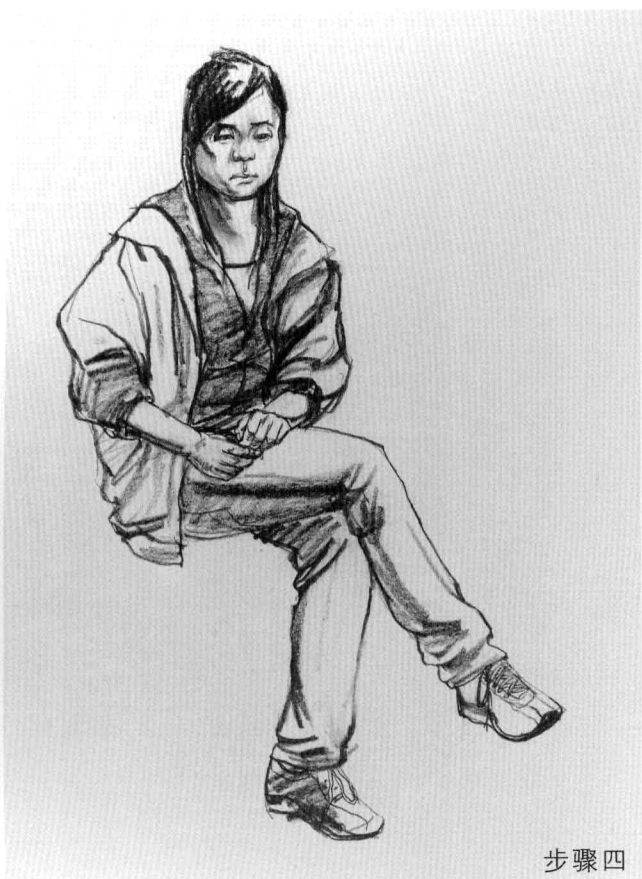
步骤二

步骤三

步骤五

步骤四

坐着的女青年

步骤一 先用较轻的单线定出所画人物各个部位的大体位置，注意坐姿的重心。

步骤二 这一步是把握整体，确定主线，从头部开始逐步画下来。

步骤三 在前两步的基础上继续进行深入刻画，深入的时候主要调整线条的疏密、虚实，衣纹的处理要符合人物内部结构。

步骤四 画双脚时要注意脚与腿的关系，接着进一步完成脚、坐凳等细节描绘，使画面完整。

步骤五 作品完成。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤五

步骤四

■ 看书的男青年

步骤一 找动态、骨点的位置以及人物大的比例关系，定出大的动态线。

步骤二 把腿部与脚的透视关系调整好，加强胸廓、骨盆、四肢的关系。头部的表现要把年轻人的面部特征，手可以完全从结构入手。

步骤三 在前两步的基础上找出大的衣纹关系，同时处理与安排好衣纹的疏密与虚实，本步可以用虚实、轻重等灵活的线条来深入刻画。

步骤四 运用结构与解剖知识进一步分析透视关系是否正确，结构是否合理，线条的运用是否得当。对出现不妥之处要及时调整，原来的辅助线可以适当保留在画面中。

步骤五 作品完成。

这幅作品的形体准确，有着相当熟练的表现手法，用笔自由顺畅，衣纹的疏密关系处理较好，面部五官表现充分。

怀宇于若东
2008.6.19

本幅作品以线为主，再略施明暗，通过线条与明暗的有机结合，可增强人物形体结构的体积感，同时画面中对衣纹图案等细部的表现又使画面更加生动、完整。

该作品线条流畅，有一定的韵律感，线条的表现能反映出女性的心理特征。

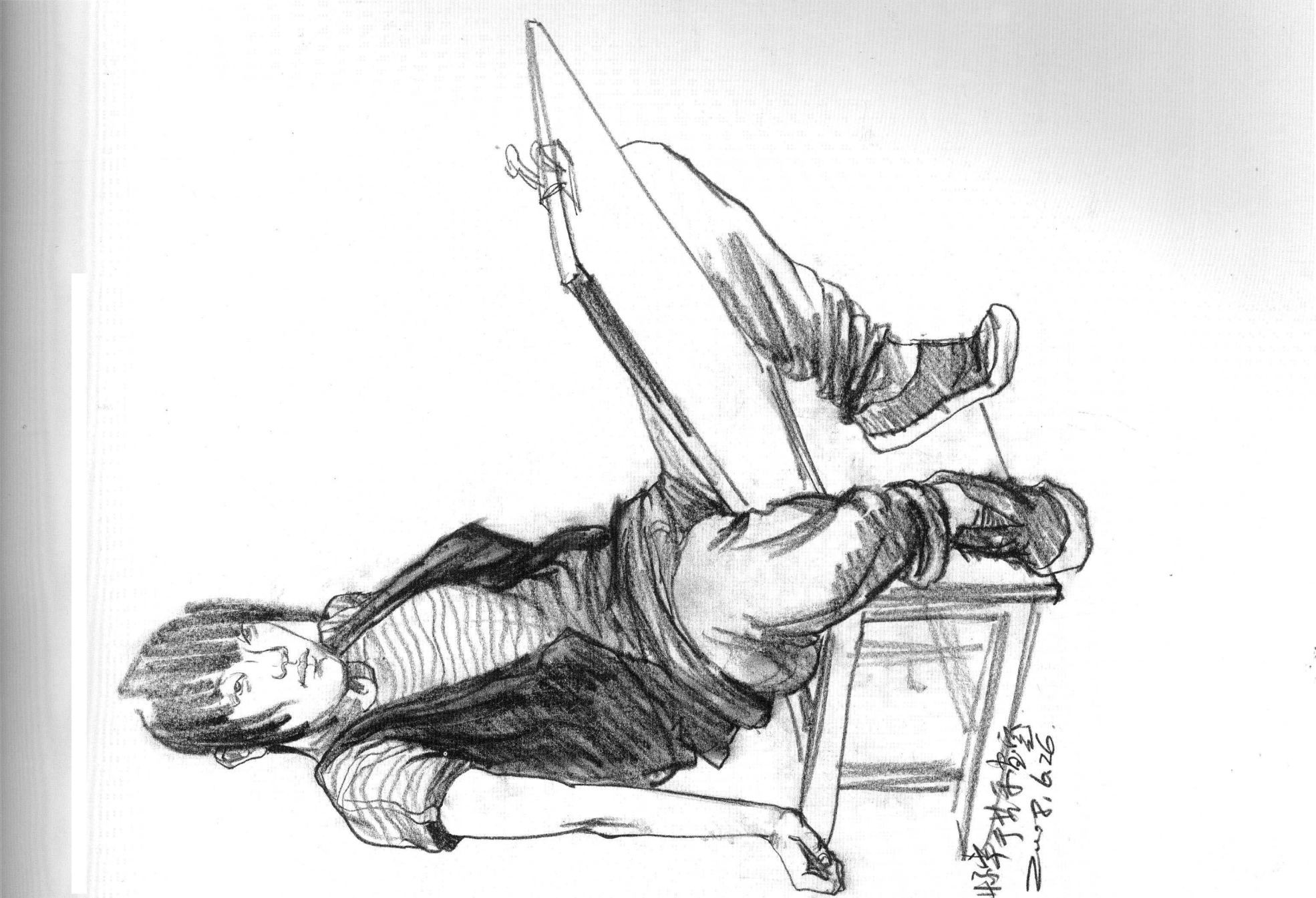

作品用笔平直、明确，人物动态自然，用简单的线条准确地把握对象。

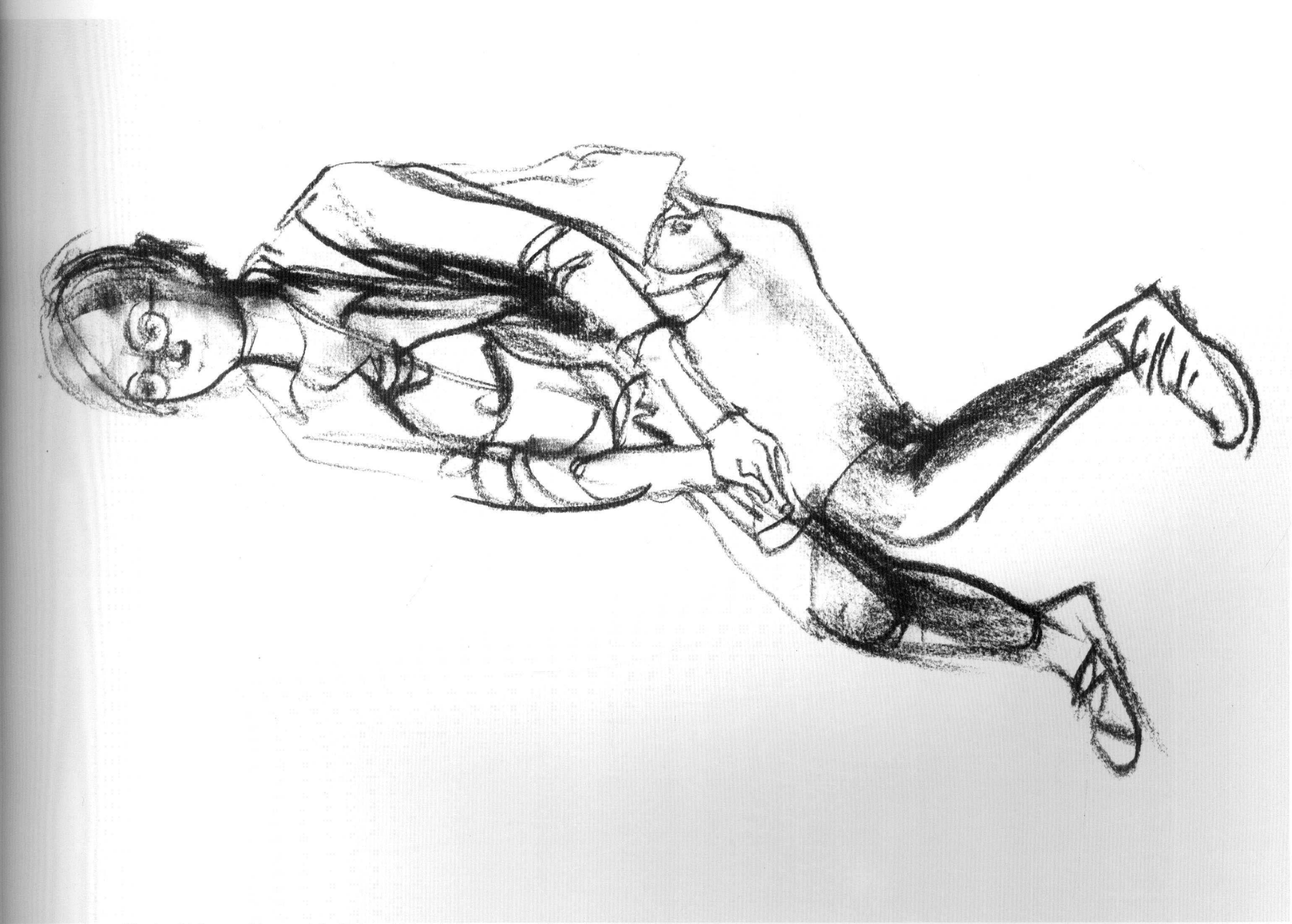

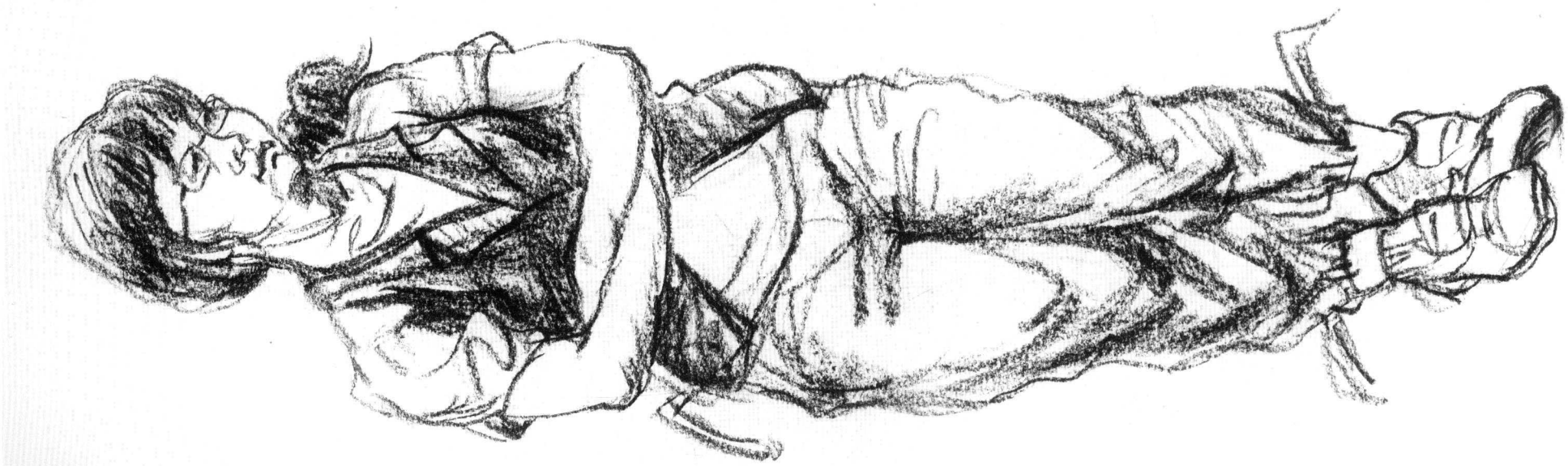
这幅组合作品对象生动自然，造型特突出，用笔大胆，较好地处理了头部的透视关系以及腿部的透视转折变化。

在这幅画上，绘画者抓住了对象在休息时的瞬间动作，人物神情自然，动态富有生活情趣。

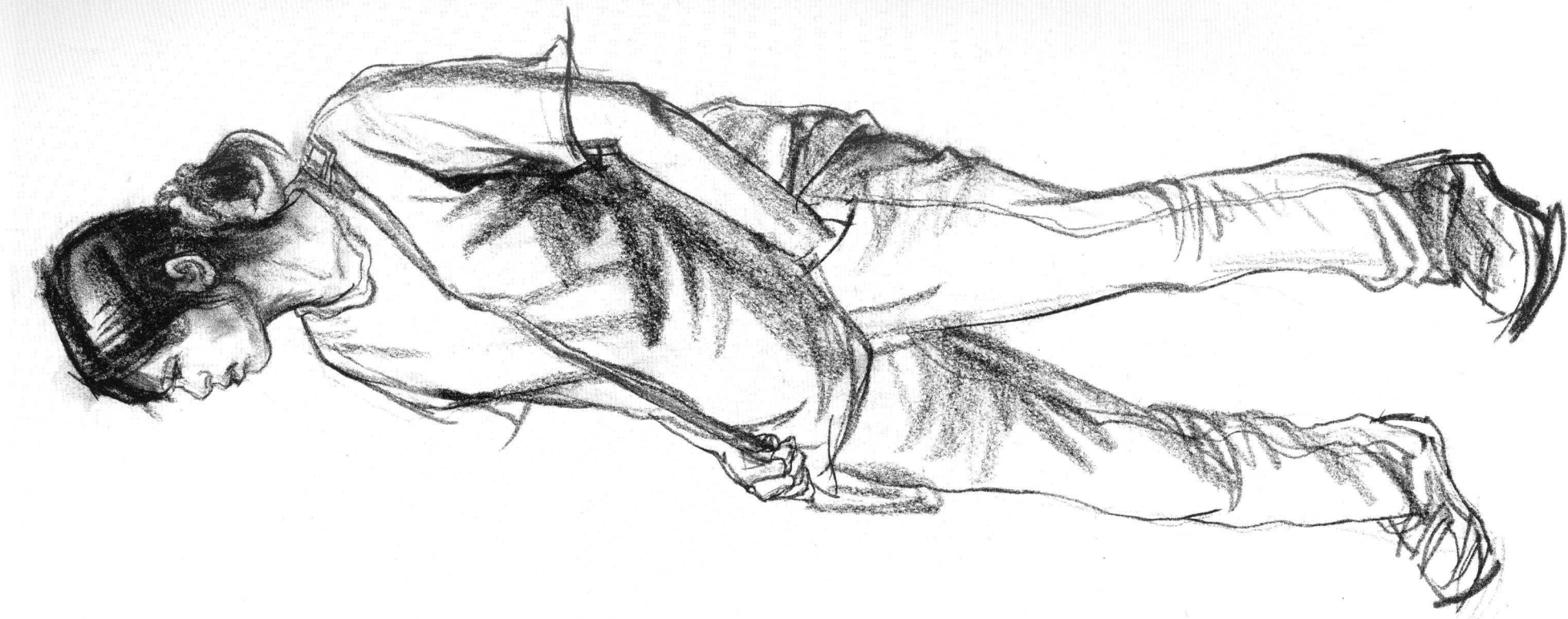

这幅作品是用炭精条完成的，作品用笔大胆，线条泼辣有力，人物神情把握准确。

作品中人物手臂与腿部收拢，通过对头与脚等细微变化的把握，使人物动态整体上自然放松。

作品用线面结合的表现手法完成，人物动态突出，线面处理得当。