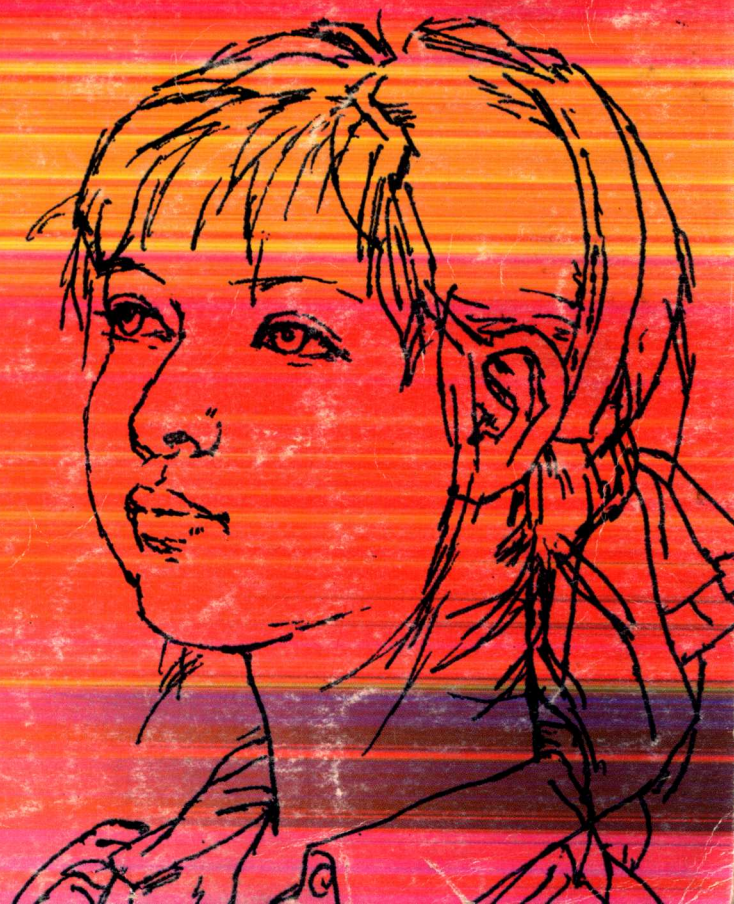
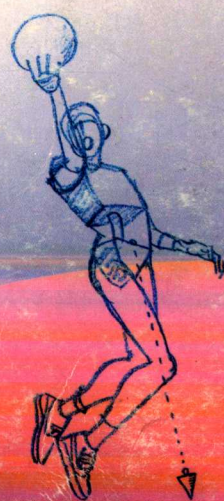
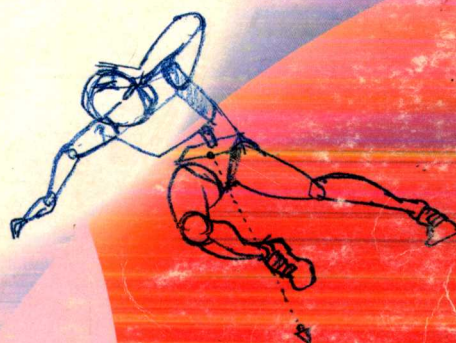

美 术 高 考 辅 导 丛 书

桑建国 编著

动态与结构

——速写考前学习及应试指导

上海书画出版社

美 术 高 考 辅 导 丛 书

动态与结构

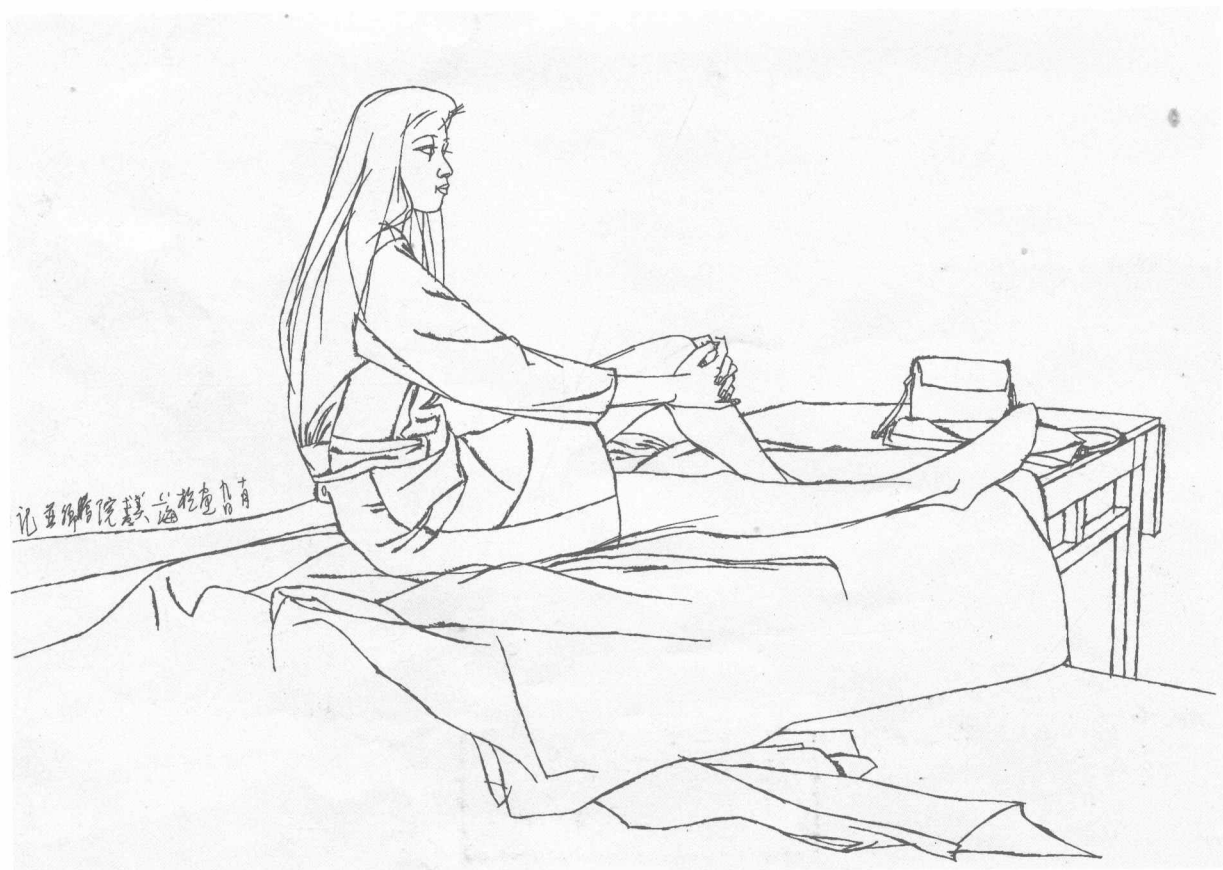
——速写考前学习及应试指导

桑建国 编著

上海书画出版社

目 录

速写及应试速写	1
形体结构基础	3
动态	5
用线造型	8
衣纹的表现方法	11
速写中头像的画法	13
速写中手的画法	14
速写中脚的画法	15
慢写练习	17
精神状态的表现	19
速写的构图	20
速写的一般步骤	20
应试速写学习要点	21
应试要领	22

速写及应试速写

- 速写，是在有限的时间内快速描绘形象的绘画，是以速度快为特点的素描形式。
- 速写不受工具材料的限制，铅笔、炭笔、钢笔、圆珠笔、自制笔，有色无色的各类纸张都可以用来画速写；也不受场地限制，画室、餐厅、路边、窗前等，都可以画速写。
- 高考应试速写是有具体要求的较为规范化的速写。应试速写要求从试卷上考查考生的以下几项能力：A. 控制形体比例的能力；B. 把握结构关系的能力；C. 构图能力；D. 把握动态的能力；E. 造型的熟练与准确程度，以及个人的特点与风格追求等。
- 在高考速写中，有的高校将30分钟左右的慢写与5至10分钟的快写试题联考，并综合评分。（图1、图2）

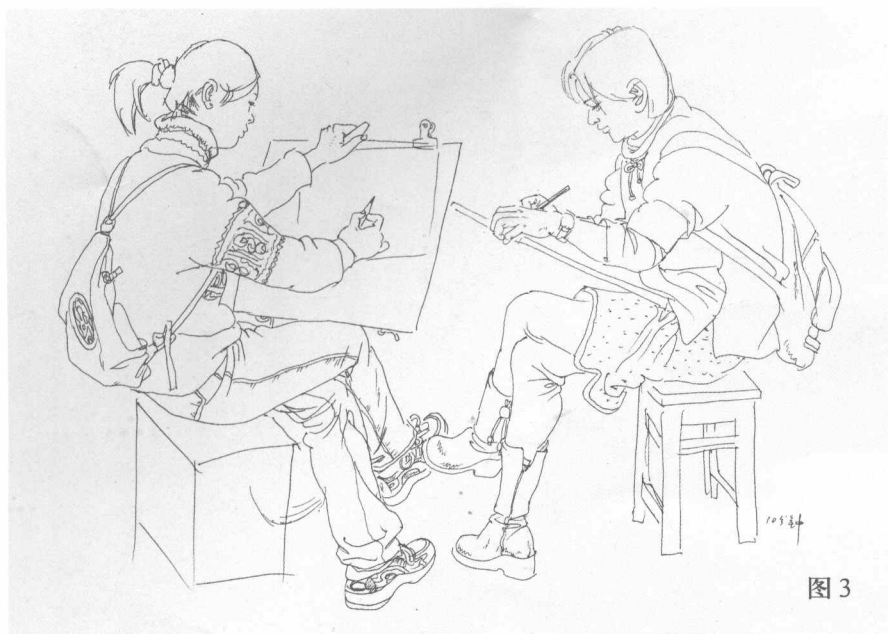

图3

图4

- 有些高校速写的考题为考生互为写生对象画动态速写，时间为1小时，提供8开速写纸6张，写生工具不限。图3是圆珠笔所作的速写，图4为铅笔所作。
- 有的速写考题为着衣青年，时间30分钟，提供4开铅画纸一张。图5为30分钟圆珠笔速写，图6为30分钟铅笔半身速写。
- 有些高校或专业速写考指定动态组合或默写。不管考什么，在具体的造型方法上，切记：1. 胸腔有一定厚度，四肢的基本形体是圆柱体。2. 把握住前后关系，画准外轮廓线。3. 只要时间允许，头与手都要认真刻画。4. 动态重心交代要准确（图7）。（这几点是多数考生容易忽视的地方）

图5

图6

形体结构基础

- 人的比例一般为7至8个头长（以头长为计量单位）。
- 立七、坐五、蹲三：站立时七个头长，坐下时五个头长，蹲下时三个头长。
- 一竖、二横、三体积、四肢：一竖为人体中线；二横为上横肩，下横骨盆；三体积为头、胸廓和骨盆；四肢为双胳膊、双腿。这“一、二、三、四”为人体基本结构，尤其在画动态速写时，用处很大。（图8、图9）
- 画人物速写切忌呆板。人除了立正姿式外，一竖、二横、三体积、四肢都是处于不对称状态（图8）。理解胸廓与骨盆之间的扭曲关系及对脊柱、四肢及头部产生的相互影响，对于人物形体的塑造及画中形体的准确与生动程度，关系重大。

图7

图8

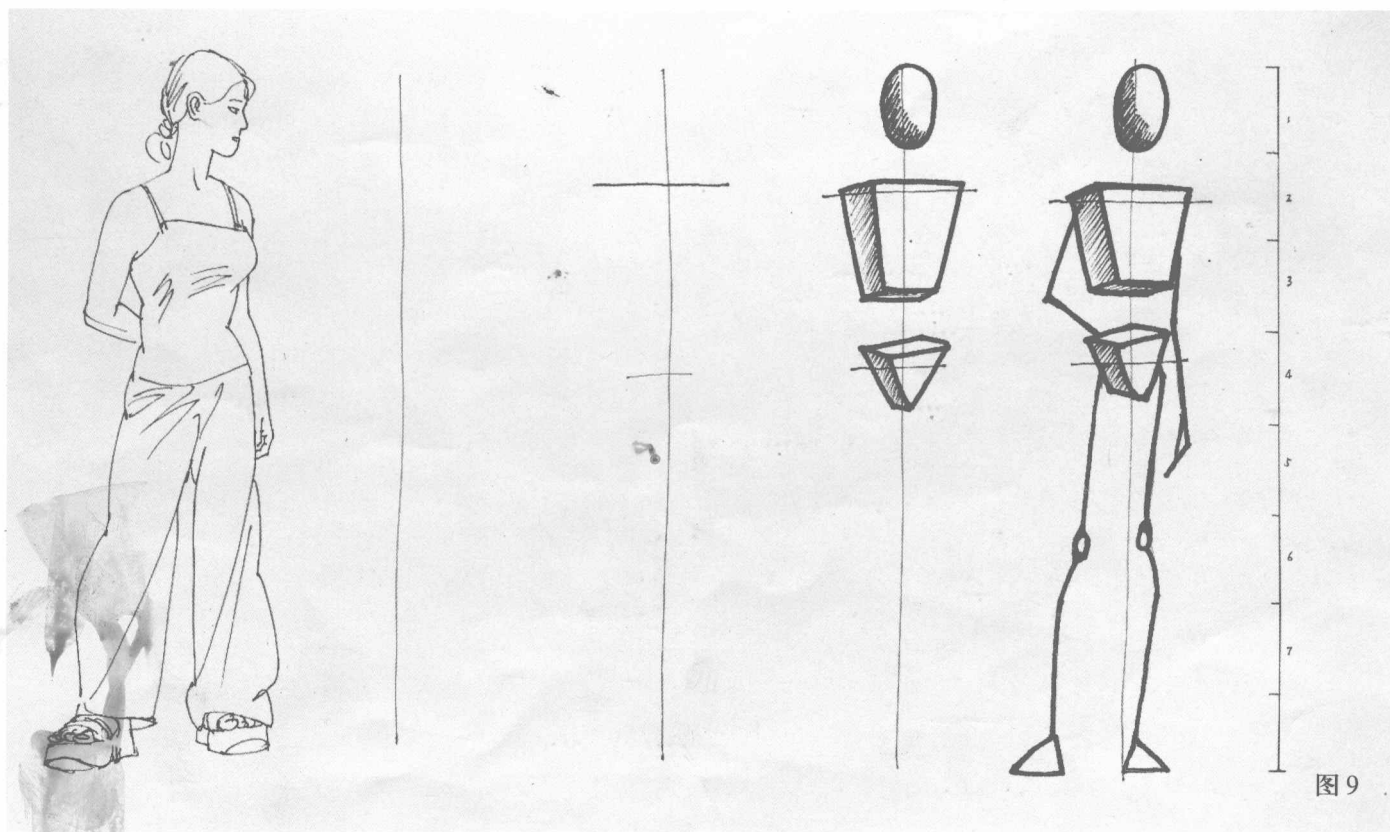

图9

图 10

- 站立时，手自然下垂至大腿中部，肩宽为男人两个头，女人一个半头，儿童及幼儿相应更窄。人的脚长等于头长，手在张开时约等于脸长，颈是一个向前倾斜的圆柱体，约有三分之一头长。（图 10 为 20 分钟速写）
- 在画到肩、肘、臀、膝这些部位时，要表现好衣服内部的结构关系。如图 11 所画的女模特，肩与骨盆的倾斜及由于骨盆倾斜引起的双膝位置的变化，既反映出了结构，又体现了动态。
- 画背面的人物速写要注意颈部与肩的倾斜关系，并表现好肩与骨盆通过脊柱连接形成的体块衔接关系，不要忽视胸廓厚度的表现。（图 12 为 20 分钟速写）

图 11

图 12

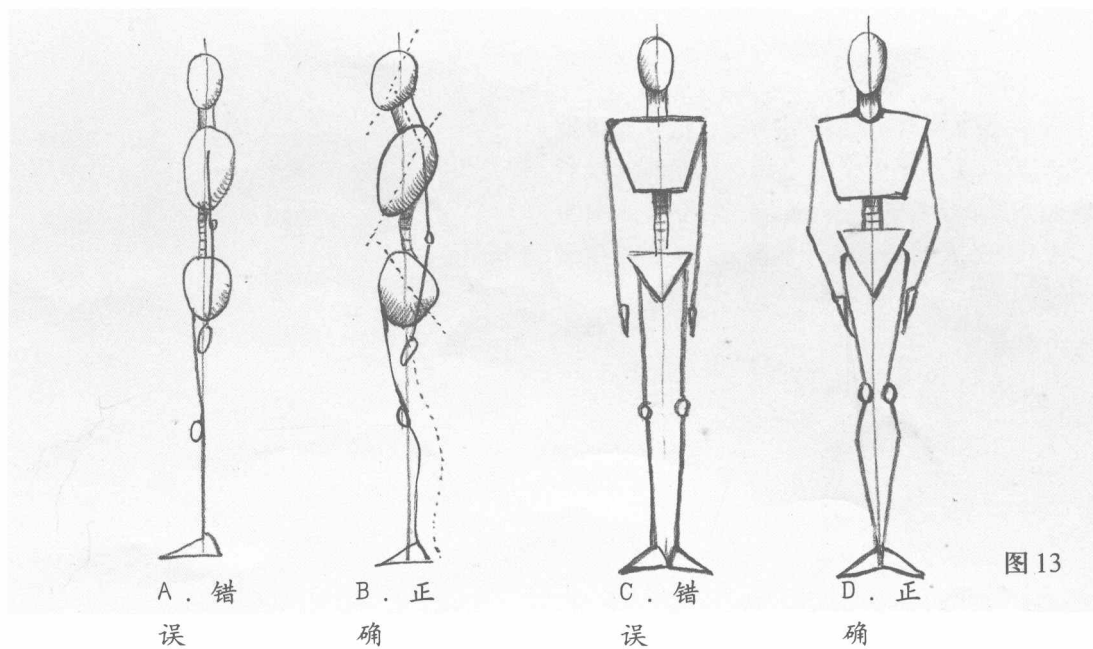

图 13

- 初学者易犯的毛病是将人体平面化及概念化。如图 13B 人物侧立时，人体呈现出自然而美妙的起伏倾斜关系。颈部是向前倾斜的圆柱体，胸廓与骨盆及四肢均有不同角度的倾斜，如虚线所示。而 A 则平面呆板，是错误的。D 展示了人体正面时的转折与起伏，尤其要注意颈部的向前倾斜及四肢的弯曲对称。C 是错误的，平面而概念。(图 13)

- 解决上述问题的方法是学习人体结构，在画速写时注意多观察，尤其是将书本上的结构知识在速写时加以验证。

动态

- 动态的核心是重心，重心一般假定在肚脐。由肚脐向地平面作垂直线即寻找重心的投射点。为了方便表达下文，姑且简称为重心点，以判断重心的稳定或偏移。(图 14)
- 人物重心落在支撑面上方能保持身体的平衡，否则身体将会失去平衡，因此画速写时要注意重心点与支撑面之间的关系。

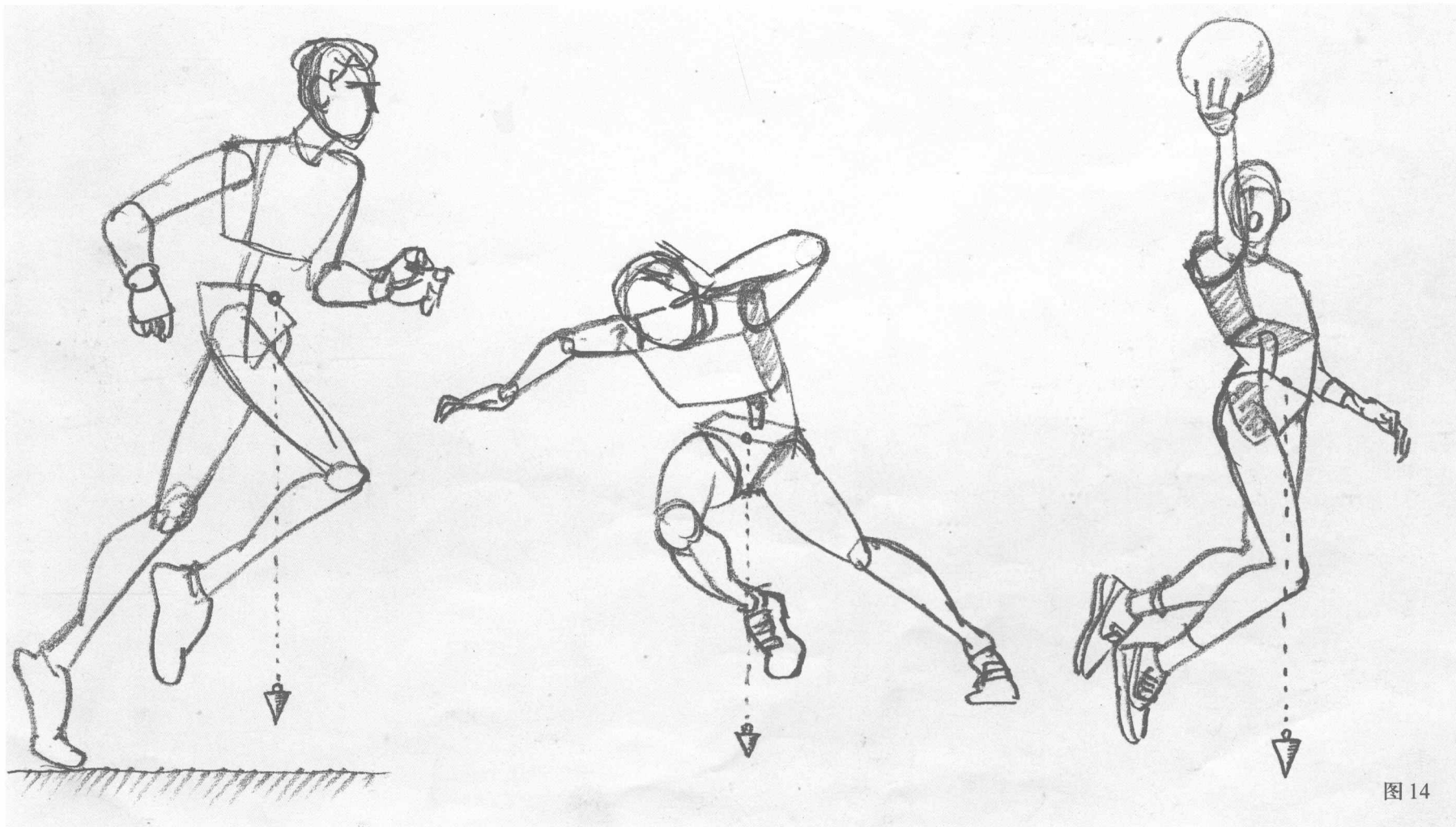

图 14

- 图15人物重心落在支撑面垫布上。图16人物重心落在支撑面椅子上。图17打游戏机穿花裙的女士重心落在双足脚底及双足之间地面所构成的支撑面上并偏向右脚。这三幅画中人物重心点都落在支撑面上,因此人物相对处于较静止、平衡的状态中。

图15

图16

图17

- 图18是运动中的一组速写，请注意重心偏移与运动的方向的关系。动态速写是在有限的时间里画出人物的动作姿态，这就要求把握动态时必须熟悉对象的形体结构，尤其是大的体块：头、胸廓、骨盆及四肢的联动因果关系。动态是有一定的规律的，有的动态循环反复，要求选取最能体现动态特征的一瞬间。

- 动态速写三要素：1. 特征，2. 重心，3. 结构。

- 具体画法是：大胆落笔，适当夸张，先抓住大的结构和动态，再适当补充细节。

图18

- 默写能力对画动态速写十分重要。平时需要多临摹、多默写，以掌握造型及运动规律（图19）。

图19

用线造型

- 用线画速写简练、快捷、概括、肯定而明确。(图 20)
- 用线造型尤其要重视线条的疏密关系和穿插关系(线条与线条的衔接与遮挡),线条疏密对比恰当,穿插正确,能较好地表达质感前后及主次关系。(图 23)

图 20

图 21

图 22

- 没有疏密变化的线条显得缺乏组织、零乱、散,既无法明确地交代结构,又缺少美感。
- 图 21 画出的线条平面,未理解结构,没有表现出头、颈、胸腔的起伏及厚度。图 22 经指导后同一学生画出的速写,颈部的倾斜度,胸腔的厚度及其他部位的形体结构,都能运用线条予以正确的表现。

图 23

图 24

图 25

图 26

● 用线条的技巧在于用线条来表现人体的结构体块。线条的走向和聚散常常会暗示体物结构的变化。线条种类繁多，能表现形体并且适合自己趣味的线条就是好的线条。（图 24、图 25）

● 学习用线技巧可以选择一些优秀的连环画临摹，图 26 就是用线描的手法画的速写。

- 线条辅以适当的明暗表现,可以增加表现力,加强结构的体块感。
(图 27)

衣纹的表现方法

- 衣纹有两大类型：一类因挤压产生，另一类衣纹是由一突出部位引向另一突出部位的牵引型衣纹。(图 28、图 29)
- 衣纹的重要性不仅仅在于它能体现衣料的质感，更重要的是衣纹能反映衣服底下人体的形体结构。人的形体结构是衣服的骨架。
- 要抓住那些能反映人体结构的衣纹来认真交待，其余可简略处之。

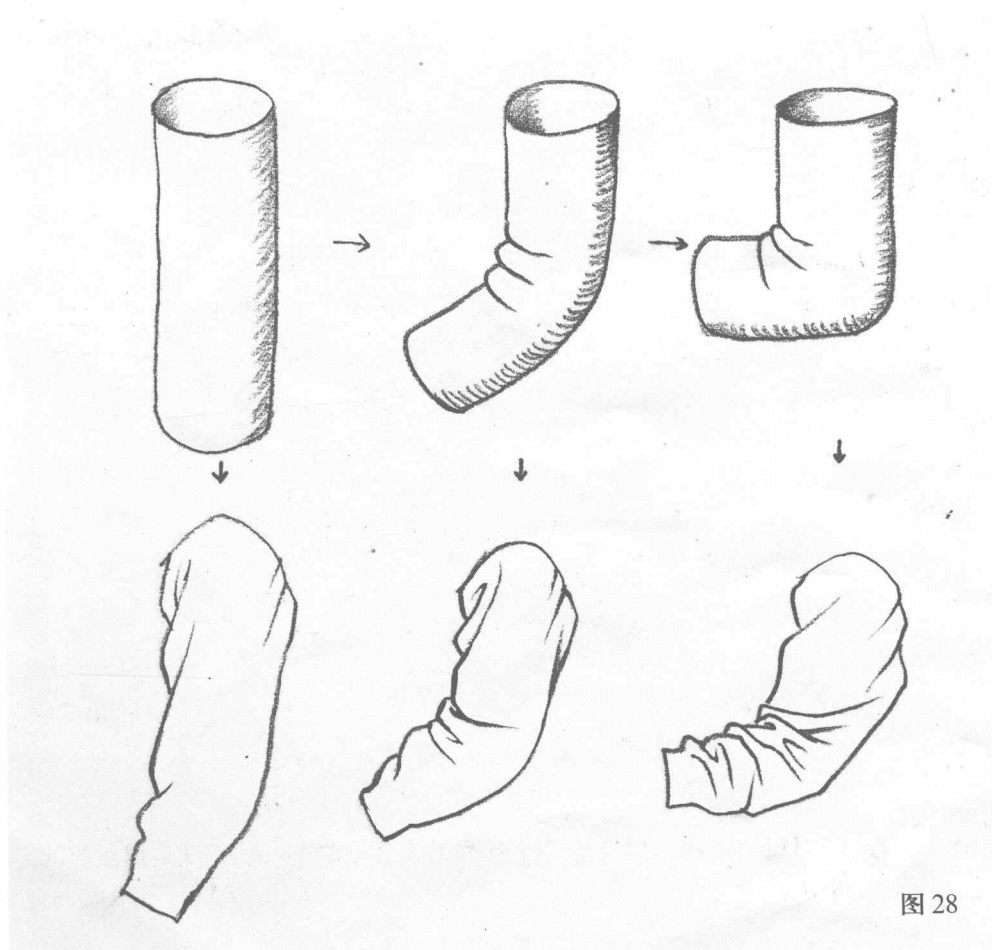

图 28

图 27

图 29

图 30

● 不同质地的服装衣纹质感不同，丝绸类衣纹流畅柔和，宜用长线条，如图 30 所示。而冬季厚重的棉衣线条则硬直，受挤压处衣纹线条短而密集（图 32）。

● 使用炭笔或铅笔画速写，在衣纹画好后，可适当按结构画一些明暗。（图 31）

图 31

图 32

速写中头像的画法

- 头像是速写整体造型中的一个重要组成部分。头像须与全身协调，统一在整幅速写的造型方法中。如图 33 所示，先画出大的比例，标出眼的横线及鼻子的竖线，在与全身动态协调统一后，适当加强头部细节。速写中的头像细节是强化了特定人像的特点，要紧紧抓住前后关系及外轮廓线。(图 34)

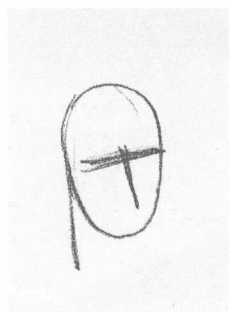

图 33

图 34

图 35

速写中手的画法

- 画人难画手。手是很有个性的，男性与女性，老人与孩子，职业的不同等等，都会导致手的千差万别。(图 35)
- 画手既要画得整体，又要有耐心。要把手画得深入，是要一个指节一个指节地去画，如图 36 所示，手的结构为手腕（往往被忽视）、手掌（扁的立方体）、手指（从扁的立方体一侧并排的四个圆柱体，而大拇指在另一个面上，这个面倾斜在手掌的面的一侧）。
- 手的长度略等于脸长。

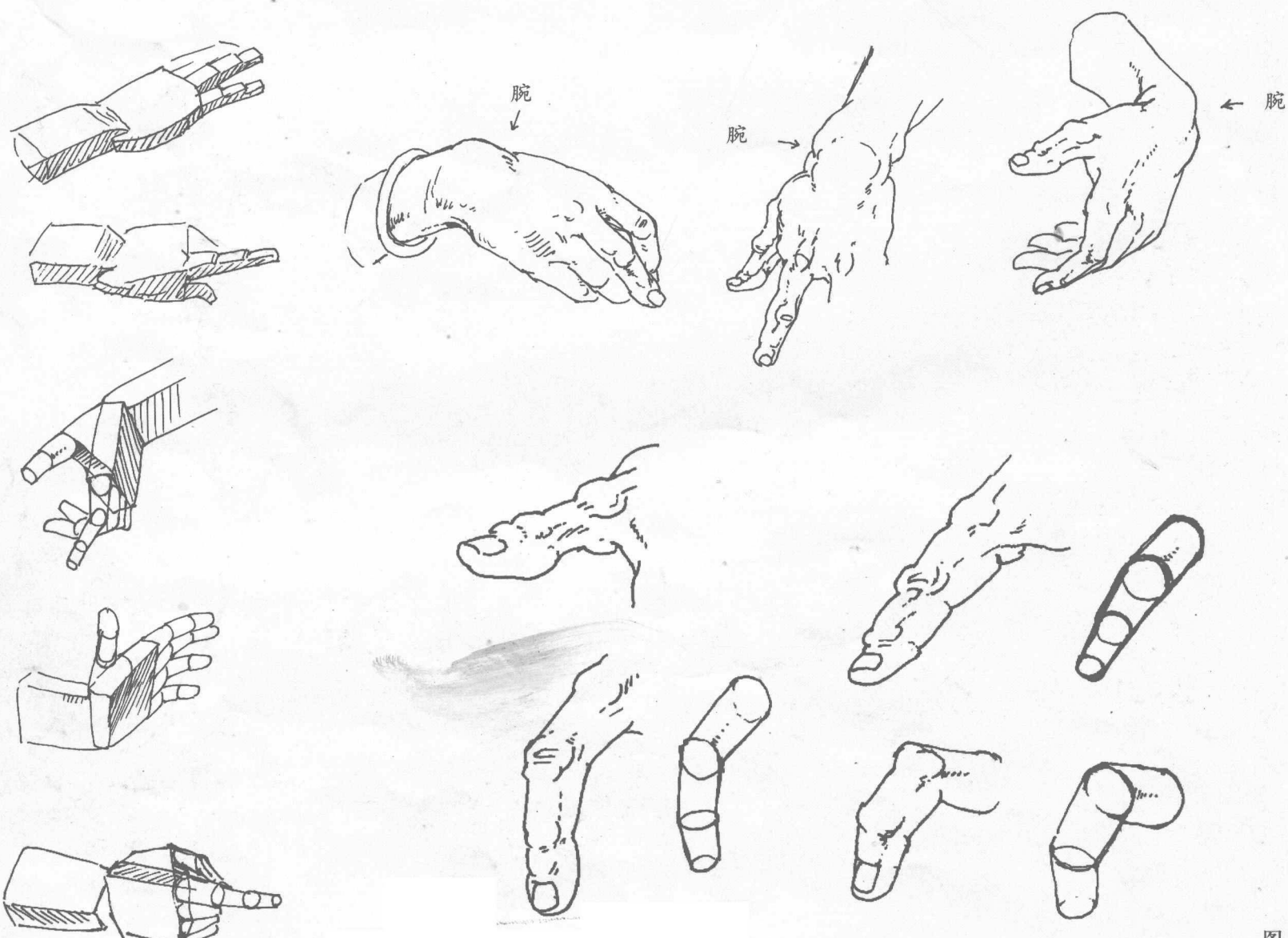

图 36