

美术高考辅导教材 叁

速写

SUXIE

前言

2
G634.955
03

《美术高考辅导教材》是应广大青少年美术爱好者和他们家长的要求而编写的。当前,我国基础教育中的美术教育虽有较大幅度的提高,特别是贯彻《全国学校艺术教育总体规划》以来,学校里普遍开设了美术课,不少省区也编写了中、小学《美术课本》,但由于大多数学校的美术课只开设到初中,这就使广大青少年美术爱好者尤其是立志报考高等美术院校的高中学生和社会青年,迫切需要进行进一步掌握美术基础知识的辅导教材。本书就是为适应这个需要而编写的。

报考美术院校的青年学生,应当从美术基础知识和美术基本技能两方面提高自己的专业素质,尤其是一些基本技能,是需要进行循序渐进的训练才能逐步提高的。这就好比游泳,单学一些知识,不到水里去实践是学不会的。当然,这些训练又必须在科学知识的指导下进行,才能不走弯路。因此本书旨在将这些基本的规律性知识分类予以介绍,以便引导学生经过较系统的学习,进一步提高自己的艺术素质,把学生培养成合格的美术院校后备生。

本书共分五册,分别是《素描》、《速写》、《色彩》、《命题创作》、《工艺设计》。书中介绍了一些高考时应注意的基本常识,但这些只能作为参考,不能生搬硬套。对于立志报考美术院校的青年学生或辅导这些学生的美术老师,这套书或许是能起到一些作用的。

由于时间仓促,本书在编写方面还不够完善,欢迎专家、学者、各地美术教师及青年学生们批评指正。

石 景 昭

1993 年元月

10

速写概论

速写是快速概括地描绘物象主要形态特征的一种绘画形式，也是培养敏锐的观察能力、概括能力、形象的记忆能力与默写能力的一种重要手段。速写更为重要的意义还在于它与创作有着直接、密切的关系，是我们研究生活的一个重要的途径。

速写从广义的概念来说范围很宽，工具材料和表现形式极其灵活多样。铅笔、毛笔、油画棒、水质与油质颜色均可作速写的工具，形式上单色的有线感速写、明暗速写、线面结合速写，复色的有油画速写、水彩速写、铅笔淡彩速写等。但最方便、初学者也易掌握的是以铅笔、炭笔、白报纸、书写纸等工具材料为主的单色速写。

速写与素描关系十分密切，两者的区分就时间和深入程度而论，素描要求有较充裕的时间，对象一般是静止的，作者可以从容地细致地观察、研究对象，深入细腻地刻画对象的形体结构，充分表达它的形态、光感、空间感、质感等。而速写则由于作画时间短，对象动作又往往不稳定，有的转眼即逝，所以要求作者必须迅速捕捉新鲜的第一印象，抓住对象神情、动势、大结构的主要特征，简捷地描绘下来。它要求突出感受，舍弃无关紧要的琐碎细节，强调概括简练、个性鲜明而不追求面面俱到。可以说，速写是素描的浓缩和提炼。但速写的大胆取舍必须建立在对对象各个部分有深入了解的基础上才能做到，素描则能帮助速写深入透彻地理解整体的造型规律。而速写抓形迅速，取舍大胆，手法灵活，又会使得素描更概括、生动传神。两者之间相辅相成，互为促进，都是造型艺术训练中不可偏废的极为重要的基本功。

完成一幅好的速写，有诸多因素，但最重要的首先是观察方法。初学速写，常因画不准而苦恼。其实画不准首先是眼睛就没有看准，眼睛看不出门道，手底下当然就没有数了。所以学习速写首先要学会认真地去观察、研究、分析对象。观察是认识和理解对象的过程，正确的观察方法是指导作画的前提。

观察对象要有重点。不论简单的还是复杂的对象，每次观察研究都得有个重点，这个重点就是第一感受。画一个人，先要问问自己，到底是他的什么地方引起你的兴趣，如是他的姿势，那就要重点掌握他的体态，围绕动态线强化第一感受，不用太管那些衣服扣子、裤子口袋之类。如果主要是他的服饰有特色，那就一定要把服饰画精确，甚至连色彩也记录下来。如果是他的神情打动了你，那就要细心地研究体现神情的五官、体态、手势、甚至有关的衣纹、道具、环境的特定细节。有些初学者不了解这一点，往往不知从何处下笔，其实是不知从何处“下眼”。有重点地观察对象，会使作者明晰集中与概括的主要原

则，逐步锻炼提高观察对象的能力，使画面的表现趋于简洁、生动、准确。

观察对象要注意从整体出发。客观对象是由各个局部组成的整体。从目光落在对象的一瞬间起，眼睛就要把握整体形象的上、下、左、右、近邻、远距。要学会比较，要善于比较相互间的关系和比例，只有在比较中才能求得正确。速写时间短，必须一眼观遍全局，这种观察是一种瞬间的、紧张的、不容犹豫的观察，要求全神贯注敏锐迅速地分析、判断，然后狠狠地抓住，达到闭上眼睛也能留下形象的程度。只有这时，实笔画起来，才能胸有成竹，点、线到位，皴、擦自如。

观察对象要由表及里，不但要研究人体比例、几何比例、透视变化及其运动规律，而且要研究特定动势下体态表象的服饰、衣纹和内在躯体的联系。衣纹的产生与体态有着密切的相依关系，它既受厚薄、宽紧、质地的不同影响，最重要的它受严格的人体结构和运动规律的制约。画着衣人物动态，往往要靠衣纹的动势方向来表示。初学者要善于选择那些能够有助于最好地表现动作形态的褶皱，抓住关键的衣纹变化，而不要被偶然产生的表象纹理所迷惑。对那些使人对结构、透视产生错觉的纹理，即使很突出，也应“视而不见”，而大结构转折处正确体现透视、几何比例的纹理，即使很微弱，也要用“放大镜”的手法把它加以强化表现。不少初学者画轮廓总像个“铁丝框框”，这反映了作者缺乏对人体结构、透视变化的认识，或对这些知识缺乏透彻的了解。着衣动态的内、外轮廓线，应是随着结构的起伏、转折、相互衔接及产生的透视变化而穿插出现的。要画好速写，必须对人体结构基本知识、形体透视变化有所掌握。

观察对象，还要注意对个性特征的研究。只停留在表面化、一般化、泛泛地了解共同规律是远远不够的。在所有绘画中，都要抓住对象的特征加以表现，而更为简练概括的速写，则要求抓住对象的主要特征加以表现。如观察一个人，不仅要善于抓住人物的生理特征，更重要的还要通过外形表现人物的精神特征。不仅要研究体现个性特征的五官表情、体态表情，而且要通过外在表象服饰、衣纹研究对象的内在气质、生活习性、职业等富于个性特点的细节语言。也就是说，画一个人要画出性情来，画一处风景要画出情调来，画一个东西要画出意味来。这样训练的结果，会迅速提高自己对生活的敏锐感和洞察力，增加形象的生活积累，常常会在某一个性格特征细节的观察分析过程中爆发出创作的灵感与冲动，产生出别开生面极富于生活情趣的创作构图来。

学习速写的方法应先从慢写开始。先慢后快，先静后

动,先简后繁,先收后放,循序渐进。所谓慢写,是与速写相对而言。在形式上它介于速写和素描之间,既不像素描那样精细深入,也不如速写那样简练,它偏重于研究分析。正因如此,在慢写练习中要多动脑筋,要“想着说,不要抢着说”。切忌时间一富裕就稀里糊涂,有用无用,一概收揽到画面上。而应该把精力放在研究如何取舍、归纳、集中、概括,不断地提高自己的观察力、约简力和表现力。

画人物动态速写的关键是掌握人物大的动态特征,抓住动态美的一瞬间,从动态线入手动态速写。开始先画动作简单、规律性强的对象,有了一定的基础以后,就可练习画复杂的有规律动态速写。人在运动的过程中,经常出现的循环反复的动态,称为有规律动态。这些运动着的形态,都有多次重现的机会,它的起始和终了是相对静止的,而中间过程是运动着的。我们应根据这一运动往复的规律,选择最能体现该动态特征的一些瞬间。开始练习,可以先从不动的部位画起,再抓运动中的瞬间动态。要根据所掌握的人体运动规律和解剖知识,凭借敏锐的观察力和想象力把瞬间动态联系起来,靠默写充实、完善。结合动态速写,应再穿插一些人物组合速写练习。在人物组合中选择合理、生动、美的瞬间,注意构图的主次、均衡变化、人与人之间的疏密呼应,突出中心。另外,还应多画一些人和环境关系综合的速写,也就是场面速写,场边院落、街头巷尾、车站、集市等场景皆可入画。在实践中,几种速写应交替训练,使之相互影响、互为促进。

速写的表现形式丰富,风格多样。有的以线为主,有的以明暗为主,有的线面结合,即使以线为主的速写也有多种多样的手法与风格。以线为主的速写练习时应注意用线要中肯、有力度,不要改来改去,要活泼、松灵、连贯,忌碎、忌死、忌板;行线要有变化、虚实相间、富于节奏、刚柔相济。以明暗块面为主的速写适宜于表现光线照射下的物象,具有强烈的明暗对比效果。画时要注意明暗交界线,适当减弱中间层次。黑白要讲究对比鲜明,注意交错呼应。线面结合的速写比单线或明暗画法更为随意、自由。它抓形迅速、明确,而明暗块面又给以补充。有线有面,初学者易于掌握。以线面结合的方法要注意结合自然,防止线面分家。明暗要注意概括集中,抓住重点,切忌不加分析地照抄自然。速写的画法风格是多种多样的,不论哪种,只要运用得当,都能生动地表达对象。初学者可根据个人爱好先选一种入手,但不要限定永远是这种画法。画过一个时期后也可以多方面尝试一下。生活的多样性要求表现方法的多样性。风格是画家在长期艺术实践之后自然形成的,所以在学习绘画初期不宜过早地追求个人风格。

速写要求以最简练明快的笔线,获得比较肯定的形态,这就决定了速写是以局部下笔为它的独特技法。落纸的第一笔并不一定都是从头部开始,根据动态的特征,往往从动势中最明显或是作者感受最强烈的地方开始。速写和素描不同,它具有不完整的特性,它不必面面俱到。一般来说,速写是忌讳整理的,因为经过整理加工,速写中原始的生动性就要减弱,但也不是说速写就绝对不能整理,加工整理应以保持画面的整体、简练为原则。

在学习速写过程中,还需要进行默写的训练。速写常要表现瞬间飞逝的动态,这就要依靠作者对形象的记忆和默写能力。形象记忆和默写的训练必须和写生结合起来进行,它不仅直接作用于速写,而且提高了积累生活形象的能力。默写,也是创作能力的一个基本功。

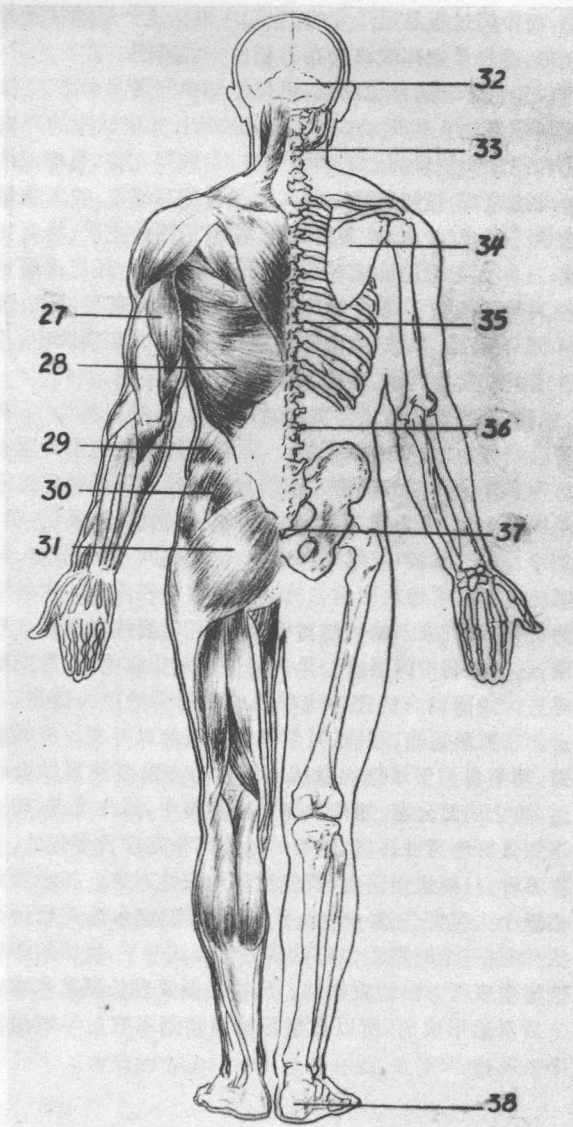
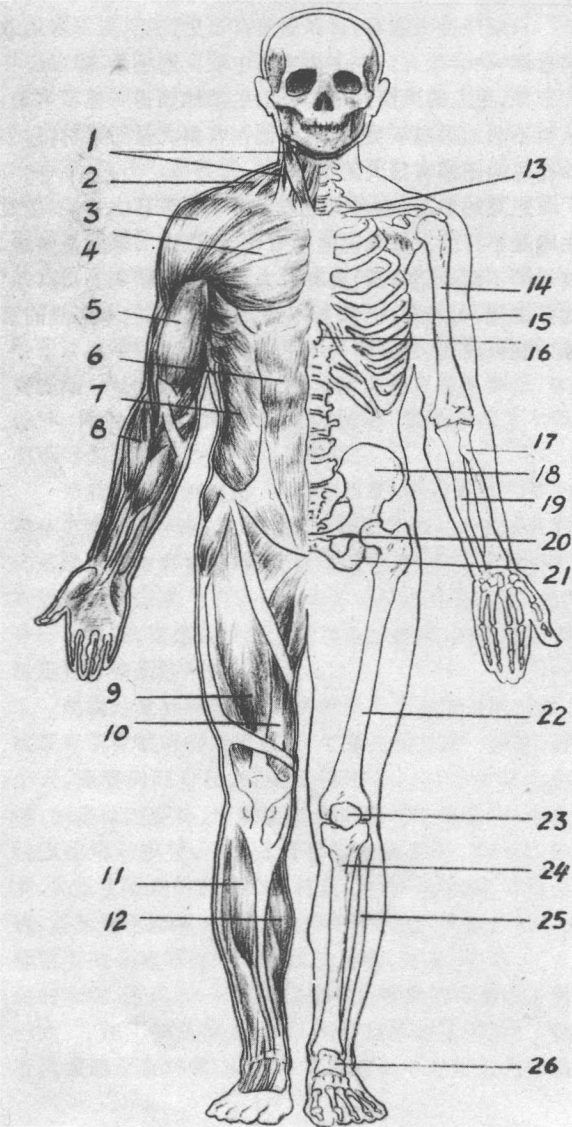
长期坚持画速写,可以促使自己更广泛、更深入地接触自然、社会和人。许多在生活中动人的场景,难以忘怀的形象,迷人的风情民俗都可以生动地捕捉到速写本上,从而不断地提高审美意识,为创作收集大量的素材,对创作构思构图都有很大的帮助。

速写的学习,也和其它学问一样,不下功夫,不经过失败是不行的。如果说速写有什么“诀窍”,那就是多画。要长期不懈地坚持画,要有毅力,只要相信“实践出真知”这条真理,刻苦努力,锲而不舍,一定会在艺术实践的磨练中获得成功。

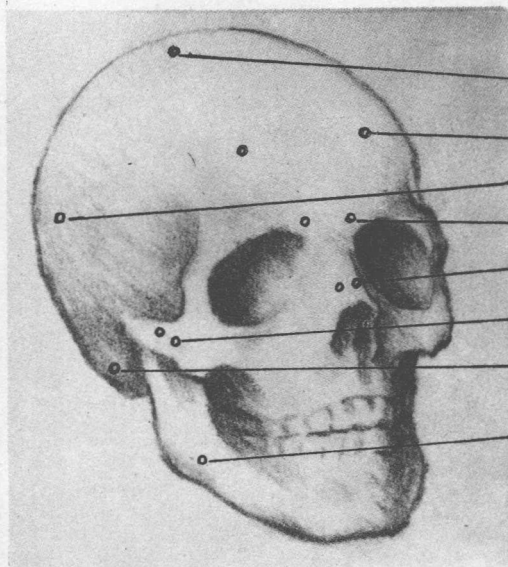
(张起林 撰文)

第一章 人体结构基本常识

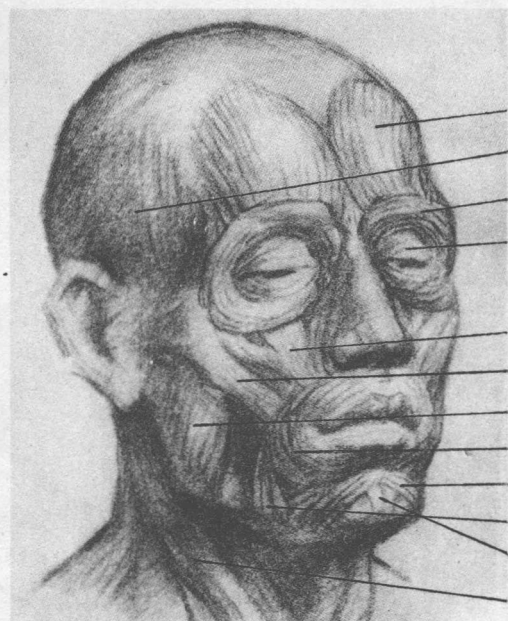
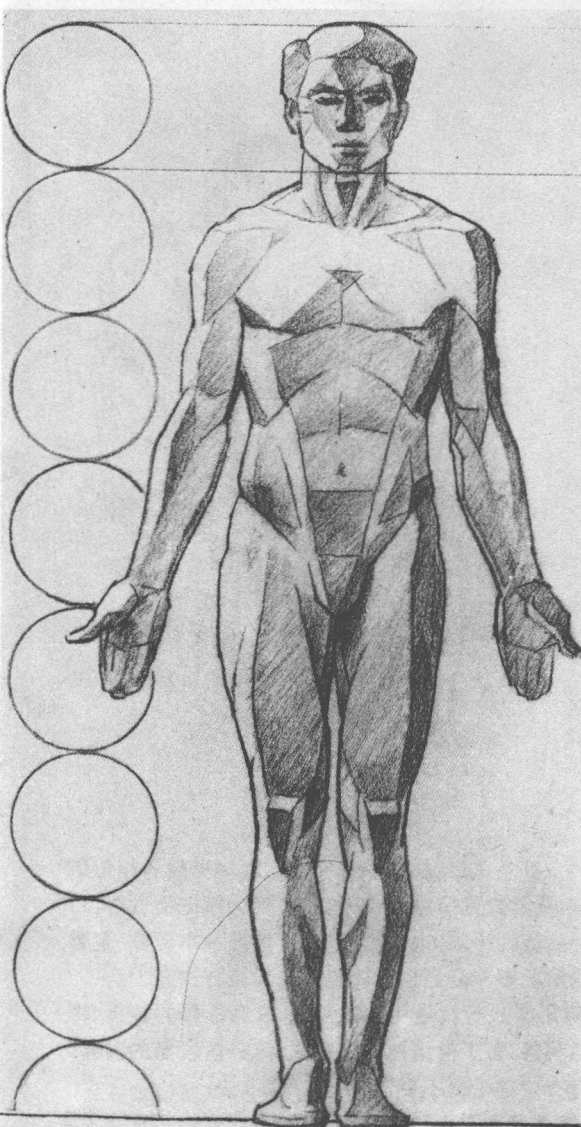
1. 胸锁乳突肌	11. 胫骨前肌	21. 坐骨	31. 臀大肌
2. 斜方肌	12. 腓肠肌	22. 股骨	32. 枕骨
3. 三角肌	13. 锁骨	23. 髌骨	33. 胫骨
4. 胸大肌	14. 肱骨	24. 桡骨	34. 肩胛骨
5. 肱二头肌	15. 肋骨	25. 腓骨	35. 胸椎
6. 腹直肌	16. 剑突	26. 跗骨	36. 腰椎
7. 腹外斜肌	17. 桡骨	27. 肱三头肌	37. 尾椎
8. 肱桡肌	18. 髌骨	28. 背阔肌	38. 跟骨
9. 股直肌	19. 尺骨	29. 腹外斜肌	
10. 股内肌	20. 耻骨	30. 臀中肌	

人体是由许多大小骨骼和肌肉构成的。我们需要研究的只是那些对外部造型影响大的骨骼和肌肉，弄清它们的生长规律及运动的功能。髌骨是人体的支架，人体的主要骨骼，头骨、胸廓、骨盆由可屈曲的脊柱连接起来。肩骨附着于胸廓之上与臂骨相连，股骨与骨盆相连。骨于骨之间的连接形成关节，骨通过关节行使各种运动，形成人体的各种动态。骨骼在外形上直接显于皮下的部分称骨点，它是塑造人体各部分的重要标记。肌肉附生在骨骼上，它的曲伸可以带动骨结构。除了解主要肌肉的名称、位置和常态形状之外，还要了解人体在运动时肌肉变化的形态特征。人体的比例，通常以头长为单位，我国比较匀称的成年人身长比例为七个到七个半头长。生活中人的体型比例各不相同，作画时要注意去观察比较。人体解剖知识和动态变化规律我们应像记外语单词那样去牢记它。（张起林 文图）

顶盖隆起
额 丘
顶侧隆起
眉 弓
鼻 骨
颧 骨
颞骨乳突
下 颌 骨

额 肌
颞 肌
皱 眉 肌
眼轮匝肌
上唇方肌
颧 肌
咬 肌
口轮匝肌
下唇方肌
唇三角肌
颏 肌
胸锁乳突肌

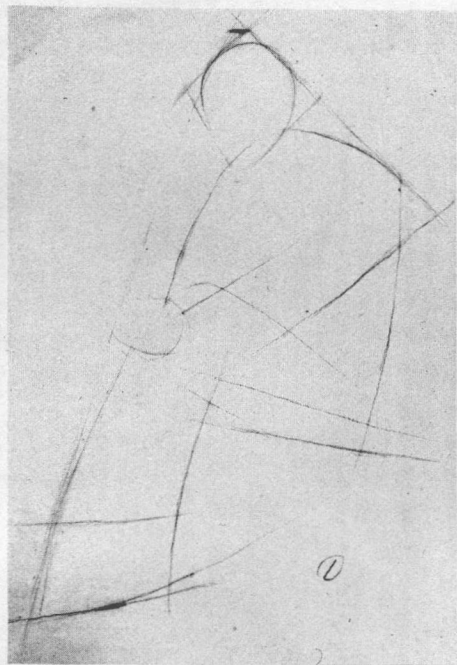
1
1/2
1/3
1/2
1/3
1/2
1/3
1/2

第二章

教师示范文图

四十分钟慢写步骤方法

张起林
文图

一、先从整体进行观察,获得动态的整体印象。再确定构图。然后“由外及里”地从外轮廓突出点联接形成的相似形——到内轮廓相似形——找出头的位置。这一阶段观察对象要从繁琐的具象细节中跳出来,要敢于大胆概括省略。

二、以头部为中心,从五官辅助线开始,运用人体结构知识和打形的辅助手段“由里推外”地轻笔把基本形体、主要结构点、动势线找出来。要注意动态的重心和结构的透视变化。这一阶段要充分运用整体比较的观察方法。

三、由于对象动势、大结构心里踏实,就可集中精力迅速转入实笔刻画。一般是从五官开始,依据形体的转折、棒接、透视决定线的穿插、轻重、粗细、虚实变化,行笔要大胆、果断、干脆利落,富于激情地一气呵成。这一阶段画的时候,要突出感受,不要陷入过细的形体刻画。要放得下,离得开,即使画得有些差错也不要紧,不要改来改去。

四、回过头来,先强化动势、神态的感受,再从结构出发运用皴擦手段有重点地把画面予以丰富。

坐着的男人

张起林作

在前面的基础上继续深入。把对象个性特征鲜明的地方如眉弓、嘴角、咬肌、颧肌等处给予强调突出。接着用皴擦的手法着意描述对象那结实而有力的双手，使之与头部相呼应。最后卧笔不经意地挥扫，使整个画面协调统一。

一、确定画面构图布局,拟定所画人物方位、大小、上下、左右和居中的位置。用简略概括的线条勾出人物动态外形轮廓范围,不必对局部和细节作任何描绘。

二、在前一步骤基础上,用线条简练勾画出全身大轮廓,约定“三庭五眼”,分清身躯、四肢大的形体比例,要简明肯定,使后一步骤进行局部细节刻画有据可依,把握好分寸,避免过早陷入基本细节的刻画。

三、根据画面整体需要,有取舍、有秩序地对各局部形体结构、虚实关系和主要细节作较具体的刻画,逐步实现形象完整的描绘任务。

四、进一步使对象各部位形体及细节具体化,要做到主从有序、有条不紊,突出大的特征。充分发挥线条流畅、舒展、富有节奏和韵律的生动感,使形象步步深化,为下一步集中刻画主要细节创造条件。

站着的少女

荀孟章作

统摄全局,整体观察,对人物主要细节深入刻画,突出人物形象和重点部位。反复审视和比较,避免只顾局部,不顾大局的杂乱感觉,检查调整画面,通过修整完善使画面达到完整的艺术效果。

石景昭 图文

一、首先从整体进行观察,在头脑中形成一个整体的印象,并用极简略、概括的点与线,大胆地将总体印象中的大比例、动势画出来,画时要考虑构图布局,不必考虑具体细部,尤其是边线的准确性。

二、接着,对大比例、动态线作进一步加工,注意躯干中的胸、腰、臀、四肢的位置、比例及头部的角度、五官的走向。

三、在此基础上,从关键处入手,作肯定地刻画。如头、手、肩、肘等。刻画头部要注意内在结构,注意神态。用笔要简练,注意和全身用笔协调。手的刻画,也要注意内在结构。画棉衣要注意内在结构和棉衣的质感。

四、根据头、手、肩等的效果继续画完全身,即画下肢、背包部分时,其深入程度要适当,保持主次分明。此图用大笔侧锋,迅速抓住整个身体的总体效果,有主有次,虚实得当。

蹲着的老人

石景昭作

这幅慢写作品，全身动态比例适当，动作自然。头部和手作了较深入的刻画，生动传神。用粗厚的笔法刻画出来的棉衣表现了身体的内在结构体积和质感，背上的口袋用笔简练，恰到好处。整幅画似一气呵成，生活气息浓厚。

一、根据所要画的人物姿态,进行构图安排,确定人物在画面上所处方位、大小、上下、左右和居中的位置。不要受各部位形象细节的影响,简要概括地勾画出人物形体外形范围。

二、用线条概要地勾出人体各部位形体比例,充实和丰富前一步骤的轮廓,约定“三庭五眼”,画出身躯、四肢形体部位。掌握好深入的分寸,为下边刻画主要细节拟定依据。

三、从画面整体出发,反复观察和比较,经过思考,有条不紊地对动态主要形象细节作简单、明确的刻画,也就是逐步使身躯、四肢、五官和手足比较具体化。

四、进行简要具体深入的刻画,抓住对象的性格神态,迅速凭感觉画出人物的基本精神特征,要做到简练概括,重点突出,避免面面俱到。

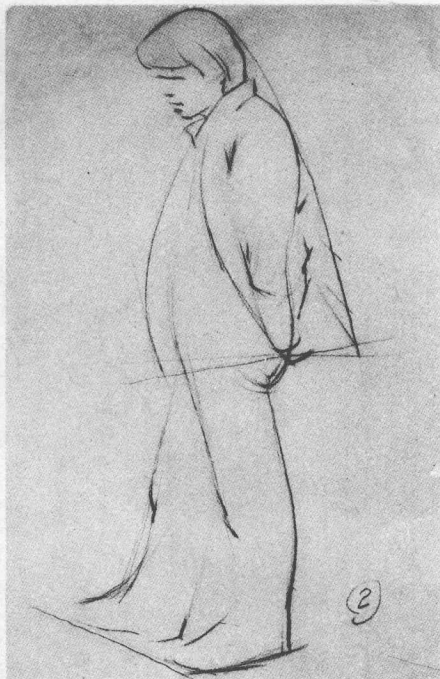
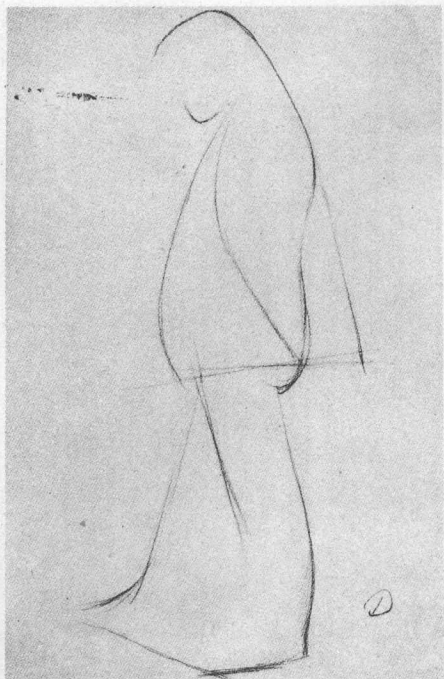
坐姿少女

苟孟章作

整体观察,抓住主要形象细节进行深入刻画,特别是人物的五官形象神态要作细致刻画,重点突出。对身躯、四肢和手足要做到简要概括和生动的描绘,达到画面完整统一、形象鲜明、生动感人的艺术效果。

二十分钟速写步骤方法

张起林
图文

一、凭感觉抓住动态的第一印象。以动态线为辅助手段,把对象体态的微妙曲线感受用轻笔表达出来。初学者还可以快速地应用相似形使动态线到位,造型能力强了就可丢掉这根拐杖。

二、快速地运用解剖知识和造型辅助手段,把主要结构点找出来,使刚开始获得的第一印象建立在理性基础上。初学者更应把好这一关。

三、围绕动态线快速地、简练地以肯定的笔触,富于节奏地把形体一次到位。要运用衣纹的变化来加强体态的表现力。由于时间紧迫,要防止线条流于形式概念化,要注意结构的大转折和透视变化。要注意远距离比较,时间越短的速写愈要注意比较,减少了废笔、败笔,实际上为作画争取了时间。

四、大效果出来后,有重点地丰富脸部五官富有特征的细节,使之个性突出。

站着的男子

张起林作

在保持线条节奏明快、动态主线突出的前提下，以侧锋轻快地扫描和皴擦，使画面有机地联系在一起，虚实相间、协调一致。给领口处重重的几笔，使整个动态重点醒目、突出。

一、这是一个有局部动作、全身其他部分相对静止的描绘对象。画时先注意观察其静止不动的部分，用极简的直线 轻轻画出人的基本形态。运动着的双手要抓住其一瞬间的位置。

二、然后从头部开始，注意用轻松的几笔画出头发的感觉，脸部刻画要注意其神态和手的呼应关系。双手要保持最初抓住的瞬间，不可随意动作变来变去，而用极简线条 定出位置。

三、画运动着的双手，要注意其运动的规律性，一般是动作的起止部位是相对静止的，要抓住其一瞬间相对静止的状态，猛看一眼，记在心里，根据印象画出，不可看一眼画一笔。

四、最后画其他部分，如身体、盘曲的双腿等。要注意整幅画的主次及整体比例。次要的部分要简练，次要部分过于深入，等于削弱主要部分。最后画上必要的道具，使画面构图有变化有节奏。