

完全范本
PARADIGM

全程实录

让你从开始到结束的一
切
你想看到的 是示范的每
一个过程

由张恒恒 亲自示范每一个环节
专业画家 专业讲解
让你一看就懂 一学就会

丛书特点

一次思维的训练
一次思维的提升
一次思维的创新
一次思维大爆发
你的范本

名师简介

张恒恒 湖北美术学院教授
2000年 湖北美术学院设计学院院长
2001年 湖北美术学院设计学院院长
2002年 湖北美术学院设计学院院长
2003年 湖北美术学院设计学院院长
2004年 湖北美术学院设计学院院长

张文恒 人物速写

美术高考名师范画精选

张文恒 著

湖北美术出版社

附赠光盘

PARADIGM

完全范本
PARADIGM

张文恒 美术高考名师范画精选 人物速写

张文恒 著

湖北美术出版社

PARADIGM

图书在版编目(CIP)数据

张文恒人物速写/张文恒 著.
—武汉:湖北美术出版社,2006.7
(美术高考名师范画精选)
ISBN 7-5394-1874-5

I. 张…

II. 张…

III. 人物画—速写—技法(美术)—高等学校—入学考
试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第 073644 号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码:430070

经 销:新华书店

印 制:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm × 1194mm 1/8

印 张:6

印 数:6000册

版 次:2006年8月第1版

2006年8月第1次印刷

(ISBN 7-5394-1874-5/J · 1465 1)

全套定价:140.00元 本册定价:28.00元

作者简介

张文恒,1959年生于河南,现为天津南开大学东方艺术系与艺术设计系副教授,中国油画学会会员。

作品曾参加中国油画双年展、第九届全国美展、中国艺术大展及第三届中国油画展等重要展览并曾获奖。作品散见于多种学术期刊及大型画册,中央电视台《美术星空》栏目曾以“中间地带”为题对其创作情况予以介绍。出版专著《画鬼》三十多种,长期在高校从事美术基础教学与考前培训工作,在全国艺术学子中影响甚大。

郑州张文恒画室

联系电话:13183006975

速写述要

我们通常所说的“速写”,意即在较短的时间内,用简练、概括的表现手法,捕捉对象的主要视觉特征与内在精神的一种绘画形式。在近年来的美术高考中,人物速写是绝大多数美术学院(系)的必考科目之一,其重要性愈发突显。

人物速写的考试时间多在30~40分钟之间,考生要在这样短的时间内,简练而又富有表现力地写出对象的形貌与神情,这需要他们能够敏捷地把握对象的突出特征与整体感觉,培养和提高自己的观察、感受和表现力,从而达到有效的训练。速写的特点是“速”与“写”,与素描相比,有些像减法,但如何减却有讲究,须谨慎,须用简约的线条传达出复杂的信息,粗放要适度,草意但不悖理。这种看似简单的瞬间描写,实际上是长期训练与积累在影响着你的判断,支配着你的动作,决定着画面的生命。手、眼、心三者间的有效配合至为紧要,美妙的意图只能借熟练的手艺落于笔端。如果没有娴熟的技巧,其表现常常会是苍白的、失效的。

学习人物速写之始,要对人物的形体结构有一个基本的了解与把握,尤其要对人体结构本身所蕴含的韵律之美有一定的体悟。认识上的深化与技术上的提高是一个渐进的过程,而非短期突击所能奏效。初学者可以大量浏览好作品,直观地感受老师的示范,选择一些适合自己的作品大量临摹,如此心追手摹,大量练习,定能逐步提高,渐至佳境。

在具体的作画过程中,要注意头部的基本形状与重要的结构转折,要概括地勾勒出五官的真实特征,也可略带夸张,这样可使其更具意味。尽管速写无须深入描绘,但仍要注意结构与体量的表现,重要转折处可稍作停顿,尤其是要表现出脸部正侧及下巴底部三个面的转折,头部与颈部应一并画出。要注意肘与膝的转折及肢体动态,肢体外部形态的起伏转折应能很好地显示出内在结构的变化,对身体裸露的四肢,更应注意结构的生动表现。人物的整个造型及轮廓应具有起伏顿挫的节奏变化,有如雕塑的外形和肌理,既要概括又要契合艺术表现力。一幅速写的成败,手的表现也不可忽视,画手要注意其外形及造型变化,须把握关节间的角度,手指不可一死板,应注重其整体形态与手势。

人物速写的形态与结构主要靠线条与线条的组织来呈现,明确的线条、渲染多线的辅助,初学者要善于从对象中整理、提炼出线条来,并能依照画面的需要加以组织,既能传达出对象的形貌与神情,同时又能体现出某种特别的意味。一般来说,外部轮廓的用线可实一些、粗一些,内部的结构线则应细一些、虚一些;外部轮廓与内部结构要互相穿插,有机结合,整个画面的用线要注意疏密穿插的安排,避免线条的分布太过均匀或缺少变化。线条除了要表现出对象的形体特征外,还要富于基本的语言魅力,注重线条的多种变化与意味。就一幅速写而言,主要的呈整体效果与气氛,作画时不必谨小慎微,而应画其大意,传其神采,注意对象的突出特征与内在感觉,一气呵成,而非死描硬画,被动模仿,把对象画得面平,了无生机。

从笔者每年高考阅卷的情况看,能画好速写的素描者,色彩少者,其原因是多方面。速写的训练不可急功近利,比起短期的突击,它更需要长久的坚持;正确的观念引导固然重要,但它更是一种手功夫的磨炼。初学者可以先大量临摹一些好的示范作品,再慢慢向写生过渡。临摹时不必着一笔画一笔,要注重“笔临”,并有意识地进行,先慢后快,必会有大长进。学习之初,不必刻意求快,而应培养慢写的功夫,为将来的快写作铺垫,打基础,这样,将来的快写方显浓润之效,而不会失之简单、空泛。在写生训练中,应有意识地多从好的作品中吸取有益的东西,一天不一定要画得很多,但需要每天都画,间隔时间不要太大,这样,随着速写数量的递增,必会有质的蜕变。

一般来说,考生要注意以下诸方面的问题:头与肢体的比例要大得恰当,且形体结构要妥贴、生动,力避比例失调,结构别扭,虽无大错,但肢体生硬刻板,缺少生气。线条要诚实地表现出对象结构与神态,且意味深长、情趣盎然,力避琐碎散乱,或生硬穿凿。此外,为强化画面的视觉强度,可以画得浓重些。

模特照片

1 用概括的线条轻轻勾画出对象的基本形态与姿势,注意头、手、脚的位置及肢体间的比例。

2 待对象的基本比例及骨架大体确定,再从头部开始具体勾画,注意头的位置与大小。

3 画头部时要注意把临头的形态与主要的面部特征,强化对象的个性之美,使其生动而又有趣。

4 以头部作参照画出左边手臂,要通过与头部的比较,来确定手的位置、大小,要注意手与头部的呼应。

5 再用同样的方法画出上部右半,线条要有粗有细,穿插进退,主次分明。画手要注意其手形与手势,捕捉手的“表情”。

6 依次画出下肢,画下肢时要注意把握腿内部形态的外部呈现及膝部的转折。画脚要注意其外形及与腿的上下贯通,腿与脚不必分开画。

7 至此画面效果已基本呈现,有一定动态的速写要注意肢体动作的协调与节奏感,还要注意头、手、脚三者的内在联系及基本动态的传神表现。

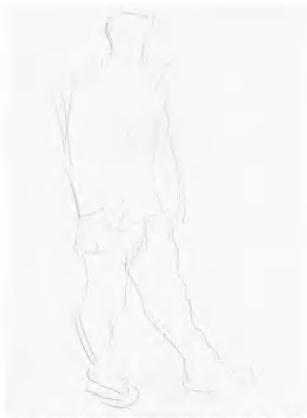

8 做最后补充与丰富,线条要有虚实,侧锋的配合及虚实的映衬,既有书写的快意又不失之草率与轻浮,道具可虚虚地画出。

模特照片

1. 松弛地确定对象的基本态势, 要注意站立重心的稳定及姿态的生动, 避免太过僵直、生硬。

2. 略作调整后由头部画起。头部要写其大意, 画出对象的面部特征与神情, 可以与对象有一定的游离

3. 以头部为准, 画出左边手臂, 手臂与头部在气势上要贯通, 对线的勾勒应放松一些, 要强化线条的

4. 依次把上半身全部画出, 应注意头、手的空间位置, 线条要注意其穿插的疏密关系。

5. 画腿要注意其外部形态, 大腿与小腿的构成稍呈弯曲, 不可太过僵直, 脚与腿要同时画出。

6. 至此, 已把主要的轮廓与纹理全部画出, 要特别注意两脚的位置及大小, 应不断地与头部进行比较来加以确定。

7. 根据画面的艺术要求, 进行适当的深入调整, 使画面效果更显厚重与丰富, 整体感觉要很像对象, 具体对照又无一处完全相同。

8. 至此, 画面已较为完整, 画者不可被动模仿, 表现整体效果的生动应当更为重要。

模特照片

1. 此幅中的姑娘动作幅度稍大, 其肢体的构成角度与变化较多, 画的时候应注重其肢体节奏运动与韵味。

2 待基本感觉已隐约可见, 便可先从脸部开始加以确定, 要注意传达脸部的神情, 画女性的用线可柔和一些。

3 头发可以粗放一些, 但要注意头发的造型与纹理结构, 不要乱了章法, 且要与脸部很好地反衬与配合。

4. 画出上半身及手部, 要注意两肩的高低及头部的构成角度, 把握好胳膊、手腕, 及手二者间的转折、屈伸的节奏关系, 勾画出女性手指的特有的感觉。

5. 接着画出下肢, 要强化肢体部分间的转动、穿插、屈伸、进退所造成的节奏之感。

6 线条应表现出肢体的结构与动作, 通过疏密的对比与处理显示出前后、进退关系, 同时又富有线条本身的美感。

7. 再画出椅子等, 根据通幅的整体要求做适当的补充或构图上的调整, 画面的布局应有松紧虚实的研究。

8. 应特别注意头、手、脚三者的整体位置及相互间的节奏关系, 衣纹不要杂乱无序, 应从内在结构与肢体动作的表现。

模特照片

1

1.轻轻勾勒出人物头部的动态,把握好头部正侧俯视与躯干及四肢的穿插进退的角度及透视关系。

2.从头部开始具体刻画,要斟酌好头的大小与位置,不必受起稿阶段轮廓的限制,而且还要随时调整与修正。

3.然后画出上肢,要注意手的大小与位置及女性手指的特有感觉,衣褶的变化应能贴切地反映手臂和上身的动态。

4.依次画出腿部及脚,要把握好头与肢体间的角度与转折关系,生动地传达出女性肢体的曲线韵味。

5.略作皴擦与渲染,强化其体量感,注意其明暗与前后关系,不可简单平涂,最后再简洁地画出椅子等。

2

3

4

5

《画室中的女士》速写范例

模特照片

1.画双人组合应注意相互间的比例与呼应,特别是头、手与脚的位置,先轻轻地画出,不必太过于具体。

2.当基本的结构框架已定,先从上或下面的一人开始画起,画面部时可以有夸张或幽默感,以强化对象的突出特征所特有的趣味。

3.然后再以先画的一人为准画出另一个,要把握好两个头部的的位置与比例,刻意区分出两个人不同的外形与性格特征,使其相映成趣。

4.两个头部的表现最为关键,这决定了此幅速写的成败,然后再画身体部分,后面人物的衣纹可简略些。

5.再画出前面同学的上半部分,要注意手的传神表现,画其基本的形态与手势,要处理好手与周围衣褶的关系,不要使衣纹淹没掉。

6.依次画出腿部,每画一个部分都要考虑到其在整体中的作用,调整好两个人在形态上的构成关系,不可简单罗列。

7.两个人的组合要注意其透视与前后关系,要使两个人感觉是站在同一地平面上,脚的位置就很重要。

8.以线条为主的速写,主要靠形态的透视变化与线条的穿插缓和对比来分出前后、远近,从此就能了解到线条的合理运用。

奔赴考场
的山东考生
白河画
2005.12

梁欢
2005年
文旭
2005.11

