

美术高考

默画 写生

规律详解
速写

冯戈 著

江西美术出版社

MEISHU
GAOKAO
MOHUA
XIESHENG
GUILÜ
XIANGJIE
SUXIE

美术高考

默画
写生

规律详解
速写

冯戈 著

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术高考默画写生规律详解·速写 / 冯戈著. 南昌:
江西美术出版社, 2006.10
ISBN 7-80690-960-5

I. 美... II. 冯... III. 速写—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(2006)第117467号

美术高考默画写生规律详解·速写

冯戈 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路66号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

恒美印务(番禺南沙)有限公司印刷

开本 965 × 1270 1/16 印张 4

2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-80690-960-5

定价: 20.00 元

目 录

C O N T E N T S

前言 / 1

- 一、什么是速写 / 2
- 二、学习速写的方法 / 4
- 三、速写的工具材料与主要的表现形式 / 5
- 四、各种形态的手的画法 / 6
- 五、各种形态的衣纹的画法 / 7
- 六、线的运用 / 8

小孩子 / 9

七、千姿百态的人物速写训练 / 10

坐姿全身像绘画步骤详解 / 10

坐姿全身像赏析 / 16

站姿全身像绘画步骤详解 / 22

人物默写 / 25

站姿全身像赏析 / 28

双人组合赏析 / 41

室内速写 / 43

人物组合速写步骤 / 44

多人组合赏析 / 47

八、怎样画生活场景速写 / 51

风景赏析 / 55

九、近几年主要美术院校默写和写生考题 / 61

QIANYAN

前言

速写是一种快速的绘画手法，它要求在较短的时间内简明扼要地将对象表现出来。速写是素描训练中一个重要组成部分，它能够培养我们敏锐地捕捉形象、准确地描绘客观事物的能力。速写又是艺术家收集绘画素材，激发创作灵感的重要手段。

速写是默写的基础，只有用大量速写打牢基础，才可能画好默写。默画是速写训练的非常有效的手段，可以检验我们对对象形体的理解是否透彻，可以锻炼记忆形象的能力和绘画技巧。画默写要循序渐进，开始可以默写以前的速写画，也可以在画完写生后短时间内进行。

近年来，不少美术院校的学生去农村、山区、工厂体验生活，已很少画速写了，身背画夹的人少了，而“全副武装”提着长短变焦照相机的人却多起来了。照相机确有其优点，它能记录生活中一瞬而过的景物，能抓住节庆场景的热闹气氛和人物神态，但对事物的观察往往不够深入，只停留在表面，很难发掘出更深层次的东西来，无法得到其精神内涵，更谈不上得到绘画技能的锻炼。

好的速写本身就是一幅有独立欣赏价值的绘画作品。速写既与基础训练相衔接，又是收集、积累艺术创作素材的直接手段，这些都是摄影无法替代的 and 无法比拟的。

速写与普通写生的最大不同在于速写不能用看一眼、画一笔的方法进行，而是重整体的敏捷的观察，然后落笔，不求求形的准确，只求动态的生动性。当然被速写的对象也许一晃而过，速写有一半是需要靠记忆来完成的。因此，速写里面含有很多默写的成分，掌握好默写对画好速写有很大的帮助。

写生速写与默画速写的区别就在于默写要求画者不面对物象，而是凭自己的记忆把对象描绘出来。当然，要达到这种程度，画者除了对事物进行仔细观察外，更需要平时做大量的写生练习。

目前，全国各大美术院校都把速写列为考试科目，作为衡量一个学生绘画水平的基本标准。然而考生们在考前培训阶段，大都仅注重素描、色彩的训练，而对速写则缺乏足够的认识和重视，以至于影响到自己的考试成绩。

造成考生对速写重视度不够的原因是多方面的。其中，学习方法的不恰当是主要因素。所以，正确的学习方法的掌握对考生来说则显得十分重要，而本书的出版用意也在于此。作者希望通过大量的速写范画与自己的经验之谈，帮助读者特别是考生掌握速写，画好速写，对他们有所启迪和帮助。

一、什么是速写

速写顾名思义是一种快速的写生方法。速写同素描一样，不仅是艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。它通常是使用单色工具在相对较短的时间内，画准人物的比例、动势、体态特征的一种造型手法。对造型能力的提高具有非常重要的作用。在欧洲，速写最初只是画家创作的准备阶段的记录手段，18世纪以后则成为一种独立的艺术形式。它提炼了素描的语言，突出了表达的部分。

速写离不开记忆，速写中带有默写的成分，所以速写和默写是很难区分开的，从这个意义上讲，速写实际上是画家记忆力大小的体现。比如，有些瞬间即变的对象动态一下子来不及速写下来，画不成又非常可惜，就只能凭记忆的辅助来完成。因此着手速写时，先不要急于下笔，先多看几眼，观察默记。只有这样，才能掌握捕捉的主动权。应该做到第一眼就把对象的形态印在脑子里，第二眼、第三眼仅仅是加深、修正和补充罢了。没有第一眼的完整记忆，接下去会陷于被动局面。因为当你再次抬头观看时，对象的形态可能已经变了。当然，一些缓慢和重复的动作还可能有机会弥补，但这也不及第一眼看到的生动。

洗练、概括是速写的特性。在速写过程中，注意不要越画越繁，越画越多。取舍、简约比起如实地照抄更难，是需要动脑筋的。这对于那些始终满怀信心地照他们所见的那样一丝不苟去画的初学者来说是很困难的。他们往往把握不住自己，经不起那些耀人眼目的细节的引诱。当然对主体的精彩细节，在速写中也要有选择地使用，但影响整体的细节就不要全收进去，要把进入眼中的信息，经过大脑过滤、归纳、选择，去繁取简，牢牢地把握画面的整体性。

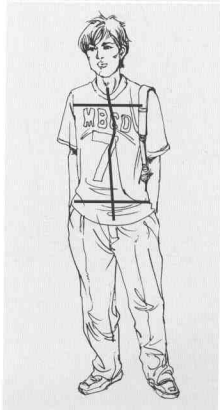

男性人体的大致结构

仔细地观察分析男性头部与颈部、躯干的连接关系，使整个动态舒展自然。

注意人体腰部和臀部的内轮廓线与边线，把握它们的穿插关系，并把握好上半身与下半身的比例关系。

人体的大致形体结构可理解为一竖、两横、三体积、四肢。一竖指脊柱，两横指肩部连线和臀部连线，三体积指头部、胸部、臀部，四肢指双臂和双腿。

找准腿部与脚的关系，鞋的刻画要符合脚的造型特征。最后调整整幅画面中线条的疏密与穿插关系，不宜调整过多，否则会失去新鲜感。

二、学习速写的方法

当初学者面对真实物象不知所措、无从下手时，不妨从与速写形式接近的线描连环画中去汲取经验和处理手法，如线条的运用和方向，疏密及虚实对比，黑、白的分布配置等，易取得事半功倍的成效。临摹时，要有目的性、针对性。只要仔细体会、感悟、实践，那么你的速写定会有很大进步和起色。

其次是“取舍”处理。它是衡量速写是否成熟和优劣的关键所在。速写因受时间制约，要在短时间内表现出对象的特征，必须要有整体观察能力，表现什么和如何表现？要做到意在笔先和胸有成竹，只有这样，才能有的放矢，才能做到取舍和概括，下笔才能克服盲目性，否则看一眼画一笔是画不好速写的，画出来不是呆板就是琐碎。好的速写都能正确地统筹画面，对事物做到恰到好处、一气呵成，不多一笔，不少一笔，笔笔生辉，从而使画面充满感染力。

此外，黑、白、灰层次的处理也很重要。速写一般是单色（素描范畴），要通过黑、白、灰层次的铺染来形成反衬，因此对比关系显得尤为重要。在黑、白二色之间有着广阔丰富的灰色层次，这是绘画者要着重刻画的地方，这一层次的递进处理直接影响画面的丰富性和深入性，即是否耐看、能否出彩主要就靠灰层次来展现。

速写中，人物是很重要的内容，也是美术考试中必考的题材。在进行人物速写前，最好能找些摄影画报一类的刊物，对作品先进行临摹，因为画报中的照片人物动态丰富，形象生动。同时，人物都是静止的，并能克服初学者因水平有限而产生的怕人围观的胆怯心理。当你有了一定的基础后，面对真人速写就有了一定的底气，同时，自信心也增强了，用笔也更加大胆果断、肯定，从而形成良性循环，进步也更加显著。

速写最能锻炼作者的眼、脑、手协调配合的能力，它不是画几张纸便可画好的，而是要画几斤纸才能从量变求得质变。每天坚持用零星的时间练习，一般坚持两三个月就会有明显的进步。在大量的速写训练中，才能练就一双敏锐地捕捉形象和动态的眼和手。此时的你面对事物就能情景交融，自然而然地描绘出形神兼备、精彩、和谐、优美的速写。

三、速写的工具材料与主要的表现形式

速写所用的工具比较简单,一般使用书写流畅的硬笔便可。常用的如钢笔、铅笔、圆珠笔等。其中以6B、8B铅笔和木炭笔最好。速写时根据需要可以因力度的大小和技巧的变化追求粗细、浓淡、虚实的画面效果,纸张最好不要太光滑,新闻纸比较理想,既便宜又适于速写。如用钢笔、铅笔练习,复印纸也可以。

速写的表现方法很多,但一般最普及和常用的有两种方法:

(一) 以线为主的速写

这种速写是在表现物象的过程中,从结构出发,将物象的形体黑白化,用概括、简练的线条表现变化运动的质感,应具备造型严谨、形态自然生动、线条运用得当、整体效果好等特点。它通过线的粗细和虚实变化表达主次关系、空间关系。以线条为主的速写有时也并不完全排斥点和面,有些画家喜欢用一些点来活跃画面,用一些面(色调)来辅助形体。以线条为主的速写要讲究:

- (1) 用线条要连贯、整体,忌断,忌碎。
- (2) 用线条要中肯、朴实,忌浮滑。
- (3) 用线条要活泼、松灵,忌死板。
- (4) 用线条要有力度、结实,忌轻飘、柔弱。
- (5) 用线条要有变化,刚柔相济,虚实相间。
- (6) 用线条要有节奏,抑扬顿挫,起伏跌宕。

当然,画速写时不可能完全顾及以上诸多原则,往往容易顾此失彼,一追求结实就容易呆板,一追求活泼又容易飘浮,这都是正常的,只有通过反反复复的练习,方可达到精湛的地步。

(二) 以线为主,纯平面

结合的速写

在写生中,尤其在较长时间的针对美术高考的课堂训练中,这种速写能较好地发挥速写的特点,也是目前速写训练中常用的表现手法。通过对部分明暗交界线及暗部、衣纹处调子的补充添加,来表现物体。其特点是层次丰富、表现力强,这种画法要注意以下几点:

A. 要应用得自然,防止线、面分家,如先画轮廓,最后不加分地硬加些明暗会显得很生硬。

B. 可适当减弱物体由光引起的明暗变化,适当强调物体本身的组织结构关系,要有重点。

C. 用线条画轮廓,用块面表现结构,注意概括块面明暗,抓住要点施加明暗,切忌不加分地选择地照抄明暗。

D. 注意物象本身的色调对比,有轻有重,有虚有实,切忌平均,没有重点。

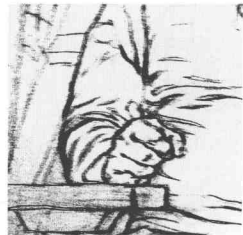
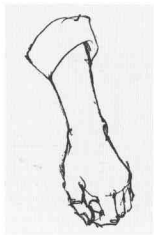
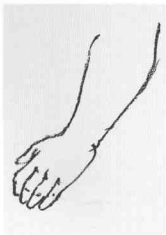
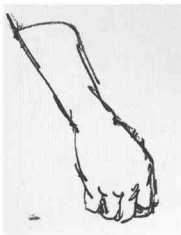
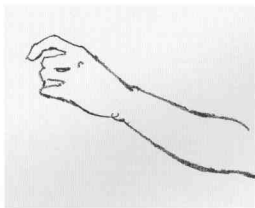
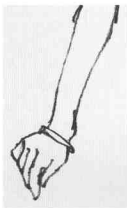
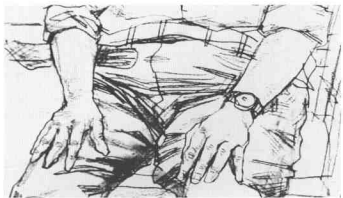
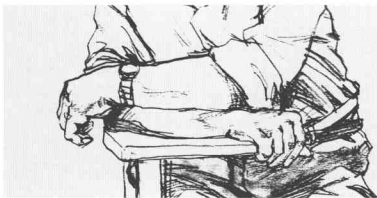
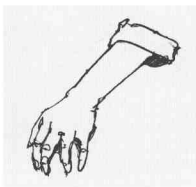
E. 明暗块面和线条的分布,既变化,又统一,具有装饰审美趣味。抽象绘画非常讲究这一点。速写也可以从中汲取营养。

四、各种形态的手的画法

自古就有“画人难画手”的说法，但只要了解了手的结构与运动规律，画手就变得非常容易。手部的结构包括腕、掌、指三个部分，腕部连接手与前臂，腕部骨骼与手的其他骨骼连在一起，筑成一块体积，腕和手一起活动。前臂的背面、腕、掌、指呈“降阶式”。要注意腕部在运动中的形状变化。

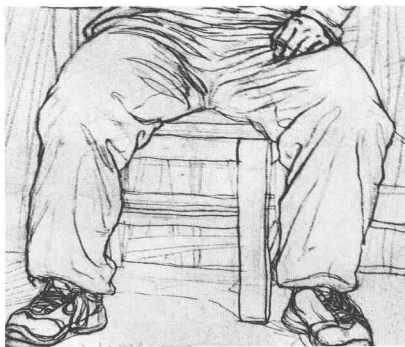
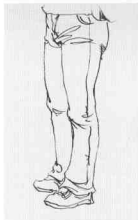
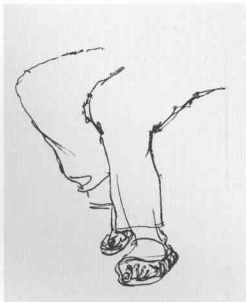
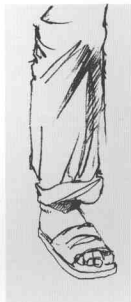
要注意：画手时不要一个手指一个手指地画，而应先把手掌式拳的大体轮廓画准，要把几个手指合起来，看成是一个扇形的平面，无论手指合拢或是散开，几个指头连起来都是一条弧线，几个关节连起来也同样是弧线。其次还要注意画手腕，注意不同人物手形的不同个性特点，切忌概念化。

五、各种形态的衣纹的画法

掌握衣服的褶皱变化规律，对画好人物速写是很重要的。衣服与人体的关系，一般说来贴体的部分为实处，远离身体的部分为虚处。实处可体现出人物的形体，衣服分为折叠型和牵引型两种，折叠型衣纹一般出现在关节弯曲的内侧，而牵引型的衣纹是由于运动使两个结构点之间的衣纹产生牵引所引起的。

真实的衣纹会有很多影响视觉效果线条，所以我们描绘时一定要对其进行取舍，剔除多余的线条，这样才能较好地表现出衣纹的美感。对初学者而言，仅仅在理论上了解一下衣纹褶皱变化规律是不够的，还要通过大量的练习来加深记忆，并不断进行总结，才能真正掌握好衣纹的画法。

六、线的运用

(1) 线的穿插

表现好线与线之间的穿插和呼应关系,是使画面富有节奏感的重要因素,同时,线的穿插呼应关系和透视关系对物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线和组织穿插给人前后方向感是不一样的。它可以直接表现物体的透视方向。但速写又不等同于线描,不会每一处的刻画都像线描一样那么注意衣纹,线与线之间的穿插呼应又推动了速写富有节奏、流畅的韵味。

(2) 线的取舍提炼

速写训练中,基本形肯定之后,对于线的处理,应注意以下几点:

- A.“衣纹线”忌平行。注意疏密对比,体现结构。
- B.“结构线”要准确。贴皮肤处要实一点,线要准。
- C.“惯性线”在刻画时不要画得太多,线不宜画得太重。

(3) 线的对比

在速写中,通过对比表现物体形体的比例和透视关系的正确与否,同时也强调在形体比例、动态、透视等几方面准确的前提下,利用和强调线的对比。通常有以下几种对比手法:

- A.线的曲直对比,线的浓淡对比。
- B.线的虚实对比,线的长短对比。
- C.线的疏密对比,线的粗细对比。

小孩子 XIAOHAIZI

小孩子的身长要短，1—3岁左右的小孩子大约是2.5—3.5个头长。随着年龄的增长，比如9—12岁的时候就差不多是5—6.5个头长了。所以画小孩子的时候，把头画得很大就对了。另外，小孩子的骨骼结构不如成年人那么明显，所以不太适合用硬朗的线条进行表现。如果能顾及一下人物表情，尤其是眼神的话，就会表现得异常生动。

七、千姿百态的人物速写训练

(1) 首先在对人物个体特征的各个方面进行认真整体观察的基础上,从大的基本形入手,用长线起稿,此时要注意的是大关系,将人物的形体联系起来看,不要注重局部的细节。

(2) 在大的基本形的基础上用长直线将各个部分具体化。所谓具体化,是指四肢、躯干以及头、脚等各部分的大小、长短、宽窄等,用长直线表示出来。

(3) 然后由五官部分开始,将头部的大结构关系画好。依次下延,由轮廓线和主要衣纹线入手,表现形体结构关系,在表现过程中,对各部分要多作比较,反复校正,并留有表现上的余地。

(4) 将人物的主要衣纹线与轮廓线大致调整好之后,再由头部入手继续深入,不断丰富,线的组织要灵活,要有疏密、粗细变化,个别地方的废线可以用橡皮擦去,最后整理完成。

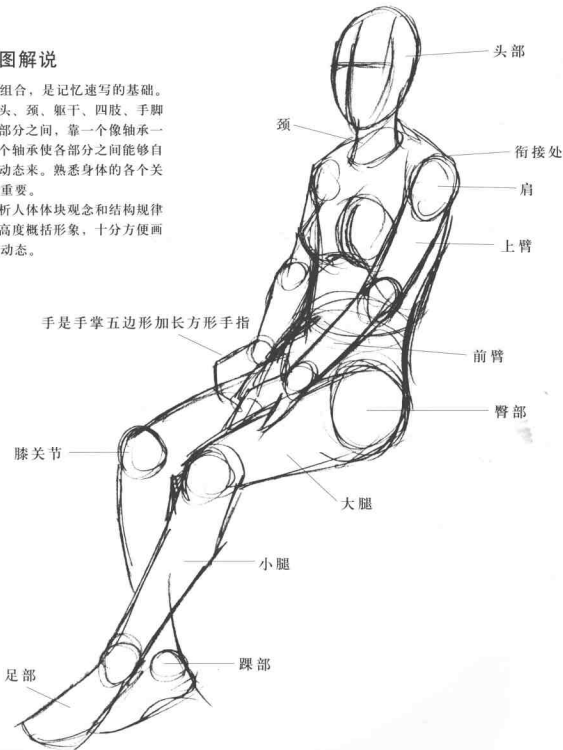
坐姿全身像绘画步骤详解 ZUOZIQUANSHENXIANGHUIHUABUZHOUXIANGJIE

人体骨节图解说

熟记人体结构组合,是记忆速写的基础。

人物的身体由头、颈、躯干、四肢、手脚等部分组成。每个部分之间,靠一个像轴承一样的关节相连,这个轴承使各部分之间能够自由转动,做出许多动态来。熟悉身体的各个关节对刻画动态尤为重要。

用骨节图来分析人体块面观念和结构规律去理解人体,可以高度概括形象,十分方便画者记住主要的形和动态。

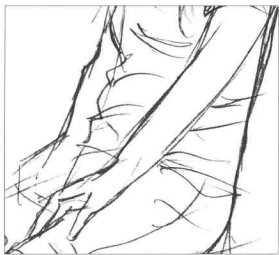

1. 认真观察对象，用速写长直线起稿，画出基本形，此刻不要关注局部细节

2. 在基本形基础上，把四肢、躯干及头部进一步明确

3. 由五官部分开始进行具体深入描绘, 此时应注意下笔准确, 用笔生动流畅, 并依次向四周延伸

4. 迅速画出表现动势与人体结构的衣纹，此时要注意线条的疏密、粗细的变化，并逐渐丰富细节，调整至画面完成