

速写

①

YINGSHIYESHUIJIAO

应试特殊技巧

美术高考在线 丛书

刘昌盛 / 著
中国美术出版社

作者简介

刘昌辉

1971年12月生于山东郯城。1992年毕业于菏泽师专艺术系，同年考入曲阜师范大学美术系。1994年留校任教。2000年毕业于鲁迅美术学院国画系并获得硕士学位，现为曲阜师范大学（日照校区）美术学院副教授。

出版有《步骤详解·素描人像》、《刘昌辉素描头像》、《默画·素描人像》等专著。

书中部分作品提供：

刘昌辉 P33/ 赵文强 P35/ 王 磊 P38/ 王艳平 P40

图书在版编目(CIP)数据

速写 I/刘昌辉著. —沈阳:辽宁美术出版社, 2006.5
[中国美术高考在临丛书]
ISBN 7-5314-3549-7

I. ①速… II. 刘… III. 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051836号

中国美术高考在临丛书 应试特殊技巧·速写 I

策划·装帧设计/中国美术教育图书策划编辑中心

责任编辑/倪维佳·严 蔚·姚 蔚·关克荣·王 峰

项目执行/王 峰

设计统筹/姚 蔚

封面/辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷/辽宁印刷集团美术印刷厂

技术支持/刘海文·周莉洪·王 德

技术编辑/田德宏·王 东

责任编辑/张亚迪

出版发行/辽宁美术出版社

经销/全国新华书店

版次/2006年8月第1版

印次/2006年9月第1次印刷

开本/889mm×1194mm 1/12

印数/4

印数/1-4000

书号/ISBN7-5314-3549-7/J·2458

定价/15.00元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王 峰·姚 蔚·倪维佳·关克荣·严 蔚

编辑部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社编辑部 邮编: 110001

编辑部电话: (024)23833803

E-mail: fennachs@gmail.com; lhpcc.com.cn

http://www.lhpcc.com.cn

图书如有印装质量问题与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3549-7

9 787531 435495 >

ISBN 7-5314-3549-7/J·2458

定价: 15.00元

CONTENTS

中国美术学院美术考级教材

高考应试特殊技巧——速写①

目录

- 2: 第一章 有关速写的基本常识
- 2: 一、怎样画好速写
- 4: 二、速写的表现形式
- 5: 三、速写的考试形式
- 6: 四、速写的构图
- 7: 五、速写工具性能及使用技巧
- 8: 第二章 关于人物速写的形体问题
- 8: 一、造型问题
- 9: 二、关于透视
- 11: 三、关于线
- 12: 第三章 如何快速提高速写水平
- 14: 第四章 五官、手和衣纹的画法
- 14: 一、眼睛
- 15: 二、鼻子
- 16: 三、嘴
- 17: 四、耳朵
- 18: 五、头发
- 19: 六、手
- 21: 七、如何处理衣纹
- 22: 第五章 人物速写的基本概念与步骤
- 26: 第六章 短期动态速写的基本概念与步骤
- 27: 第七章 头像速写练习
- 30: 第八章 人物速写考试的原则及评分标准
- 31: 第九章 作品欣赏

速写是一门艺术,是一种绘画形式,是在短时间内通过对客观对象的观察分析,用简练概括的表现手法,把对象的主要特征和结构迅速地画出来,是造型基础训练的重要环节,同时也是记录、收集生活素材的重要手段。其所用绘画工具有铅笔、炭笔、钢笔等。它具有简单、洗练、概括、鲜活的基本特征。速写作为绘画的基本功之一,它可以锻炼眼、手、脑的配合与协调能力,多画速写可以提高人的眼力,一个经过大量速写训练的人对生活的体验与感悟能力会比常人更深刻、更敏感,因此,其形象记忆力和形象敏锐力即造型能力也就相对较强,下笔生动有神,并且所塑造的形象也极富艺术表现力。高水平的速写作品本身就是一幅具有独立审美价值的艺术品。所以我们说,速写训练对提升造型能力、培养敏锐的观察力有着至关重要的作用。

速写训练不受场地、时间和特殊工具的限制,是最方便的绘画形式。简单到只需要一只笔、一张纸或一个小本子就能随时随地进行。速写学习被证明有这么多的好处,所以,我们学习它不仅仅是为了升入高等院校深造,而且还是为了延续自己以后的艺术道路,既然如此,我们就一定要养成画速写的习惯。

速写的学习同其他任何一门学问一样,都是有规律可循的。

人物速写作为高等美术院校专业入学考试的重要内容,被证明是选拔美术人才的最有效的方法之一。速写不仅是培养敏锐的观察力和造型能力的重要手段,同时也可达到考查学生艺术综合素质的目的。速写不仅是基础训练中贯穿始终的课题,也是造型艺术中各专业的一门必修课程。那么对于一个初学者应该具备哪些必要的具体知识?掌握哪些规律?用什么样的训练方法才能少走弯路、有的放矢,从而取得事半功倍的效果呢?下面我从几个大的方面给大家说一说。

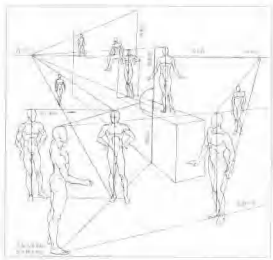
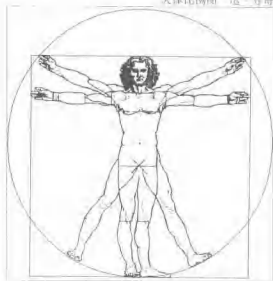
概述

INTRODUCTION

第一章 有关速写的基本常识

一、要想画好速写,首先必须掌握必要的人体比例、结构、透视、运动等基本规律。这些东西学起来可能有些枯燥,但确实是至关重要的,也是无法回避的。只有熟悉了这些最基本的东西才可能使自己的速写水平逐步得到提高。这方面有许多资料可供参考,大家一定要仔细研究,多临多背。速写的目的在于培养正确的观察方法及严格的造型能力。初学者必须具备扎实、熟练的人体解剖知识和良好的作画习惯,这样在写生中才能做到有放无失,游刃有余。我们要明白人体的内部结构,基本比例是不变的,变化的只是随着人体运动的姿态、衣纹、表情等。因此,线条等造型因素的运用与结构有着密不可分的关系,表现手法要力求表现结构、动态服务,要能充分体现人体的内部结构与基本比例。对这些基本道理都要搞明白、提清楚,要多看相关的人体结构书籍,仔细钻研琢磨。

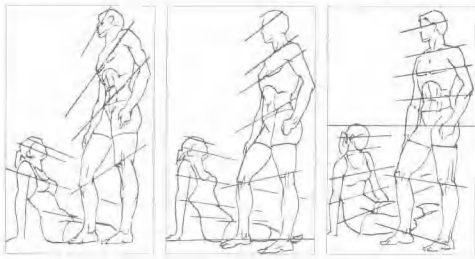
人体比例图(达·芬奇)

组合人体透视图

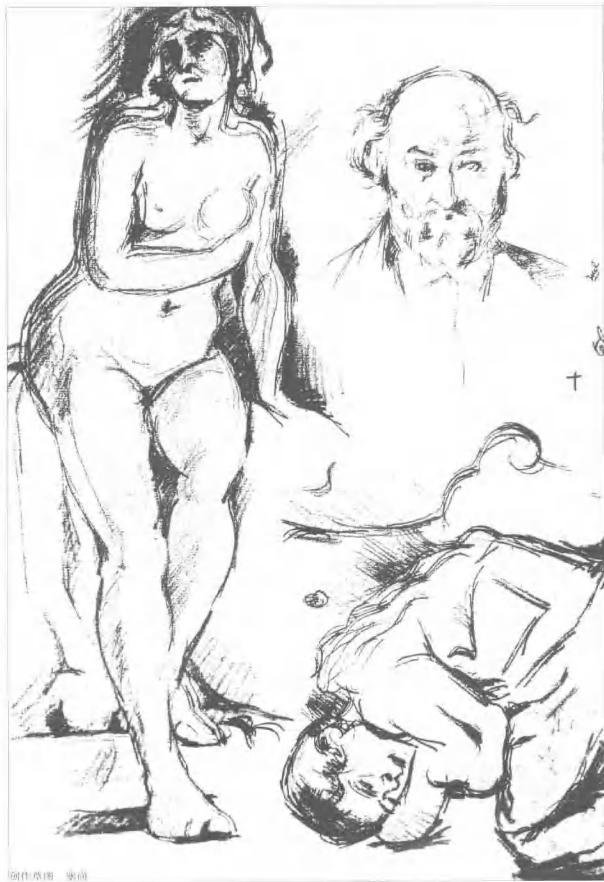
比亚兹莱的习作 米开朗基罗

女人体 范·高

女人 徐奇·徐勃

原作素描 徐奇

二、速写的表现形式。速写的表现形式有很多种。大体可分为以线为主的、以明暗为主的主和线面结合的三种。每个人可以根据自己的个性气质和表现对象的不同,来选择自己喜欢的表现形式。就美术专业考试的特点来说,我个人认为线面结合的表现形式为最佳,也最适合考试的要求。以线为主线面结合的速写表现形式,在写生中,尤其在课堂较长时间的针对美术高考命题的训练中,能较好地体现速写的特点,这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、衣纹转折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。因为线面结合的速写能够在线条塑造形体的基础上,结合光影调子画出物象的转折、起伏和结构,从而能进一步体现出物象的质感和空间关系来。画面的层次也可以更加丰富具体。形体表现也能更充分、深入。因此,采用线面结合的手法也是速写考试当中比较常见的表现形式。

三 速写的考试形式:速写考试一般的试卷规格为4开或8开。4开的一般考试要求为横用,从中间分为两半,加一半用来画一个坐姿速写。另外一半画两个动态速写(时间一般为一个半小时,即1小时人物速写,两个动态速写各15分钟共半小时)。8开的一般要求是画一个静态人物速写或两个动态人物速写(时间约为1小时)。也有些院校的速写考试是把速写和素描放在一张试卷上,即一张4开纸的一半用来画素描,另一半用来画速写。

美术学院招生速写考试一般分为两种大的形式:写生速写和默画速写。

写生速写就是提供具体的写生对象,考生以写生的办法完成试卷。即提供一个或几个模特儿摆出具体的静止动作或组合来进行写生。这其中也包括动态速写,就是让模特儿在规定时间内做连续的重复性动作,如扫地、擦桌、走动等动作,让考生来进行写生。大多数院校所普遍采取的是这种考试形式。还有一类是默画速写考试,现在正在逐渐流行的趋势。即考生不面对模特儿,或模特儿连续做一个动作后离开考场,考生凭记忆进行默画动作。或者是直接以命题的形式用文字描述一个场景或动作让考生画下来,带有一定的创作成分。如“两个正在洗衣的中年妇女”、“修自行车的老人”、“坐着喝水的老农”或“讲课的青年男教师”等。这需要考生具有相当扎实的造型能力和熟练的观察记忆能力,更需要平时基本功的积累。

四、速写的构图 速写的构图遵循绘画的普遍构图规律。构图是画面的布局。也是作品形式美的集中体现。构图讲求和谐、有美感、有变化。基本原则是对比统一。具体来说,无论速写还是慢写,人物所占画面要大小适度。合理、饱满有张力。切忌画的人物过大或过小。笔者在往年的高考阅卷过程中,经常会发现有相当一部分考生所画人物过大,往往脚或头顶跑到纸外去了;或者是画的人物过小,那么大一纸试卷画了巴掌大一个小人。在众多试卷中很难融入阅卷老师的眼里。这些都是速写构图大忌。希望大家注意。

还有一点也是速写与构图当中需要引起重视的就是人物整个大的趋势朝向哪个方向。那个方向的空白所占面积要稍大些。避免出现使人感到人物跑到画面以外的感觉。

五、速写工具性能及使用技巧。工具材料是画家表现感受必不可少的重要中介。工具材料的不同往往会使画面产生不同的效果。工具材料的选择有助于我们在速写中得心应手地表现对象。要做到表现对象的内容同工具材料的特性有机结合起来,使之能够准确方便地传达特定的形象感受和视觉信息。因此我们应当重视对工具材料的选择。画速写的工具材料多种多样。我们仅介绍常用的几种。希望大家能根据工具材料的特性和自己的习惯与喜好来加以选择。

1. 铅笔。这是一种富有变化的工具。用铅笔画出的线条也层次很多。很微妙。深浅浓淡可自由调节。画面色调明晰柔和。眼睛看起来很舒服。适合用来画人物慢写,并且相对来说容易修改。它画出的最重的部分如果同发笔比较还是要浅一些。特别是在光线直射下容易产生反光。铅笔分软硬两种。软铅笔色深性软,画起来有轻松快感。适合画速写。特别是软铅笔侧锋适合用来画较粗的线条或大面积的色块。平常用时可抵铅笔半削。这样既能立起来而中锋细线条。又能放倒画侧锋粗线条。硬铅笔适合画挺括有弹性的细线条和刻画结构精细的细节特征。如面部五官和手等要求严谨处。但总体来说硬铅笔适合画慢写。有时在一幅速写。特别是慢写里。软硬铅笔可以根据表现对象的不同而交替使用。

2. 炭笔。炭笔出于竹炭质原。笔头很容易折断。所以不适合表现很细腻的东西。它的黑白强度与铅笔相比更高。

3. 橡皮。画速慢写对橡皮的要求是柔软能擦干净就行。不适合用橡皮泥。因为橡皮泥不成形。不适合擦改细节。特别是对发笔而言橡皮泥更不好用。橡皮在使用前要切成三角形。这样既可擦局部小范围。又可得大面积的擦拭。不过画速慢写最好少用橡皮涂改。那样改来改去会丧失其生动性。但一定要在最后阶段把画面上的污点擦去。以免影响画面效果。

4. 纸张。速写用纸不做特殊要求。只要质地不要太光滑。太薄就行。白报纸倒是不错的选择。因为考试用纸都是素描纸。所以也要经常拿素描纸来做练习。以适应考试要求。

第二章 关于人物速写的形体问题

一 我们先来说造型问题,也就是如何起形。人物速写的造型问题是初学者最难解决的。面对模特儿往往不知从何入手。首先,应把复杂的形简化,要学会看大形,看大的轮廓。要有正负形的概念。即把物象与空白看做是互相依存互相联系的一个整体。例如,我们画正面的两条腿,不要光想着腿本身,光盯着两条腿看,而是要看这两条腿中间的这块空白的形状。你把空白的形画准了,而腿本身的轮廓也就相应准确地画出来了。在这里两条腿本身是正形,空白是负形,负形准了,正形也相应准了。反过来正形准了,负形也就准了。我们画人身上任何一部分都适用这个原理。这种意识的确立对造型能力的提高是意义重大的。

具体来说,要想把比例动态画准,是一定离不开良好的整体意识和整体观察习惯的。这实际上也是最关键的。要学会看大形,看基本形,看大的比例,动态和透视关系,联系,比较,找另外的观察

方法要求我们在起形过程中，首先要看到人物整个大的动势。头部和颈部、胸部、骨盆以及四肢的关系是怎样的，它们有着怎样的重叠、压合、位置关系。这些都要通过仔细的观察分析而了然于胸。在作画的开始，可以先用铅笔淡淡地标出它们大的基本位置比例关系，多用虚线直线，上下左右同时画，联系着画。先根据构图确定头部所占比例的大小，即头长占整个人物高度的多少，然后再看上半身有几个头长，下半身有几个头长，这样就把基本的比例关系确定下来。在这个过程中，特别要注意整体地看，联系地看，即在画左肩时要看右肩，看它们之间的位置高低和宽窄关系，以及与颈部和头部的关系，可以运用平行线 and 垂直线来校正相应的位置关系是否正确。

在起形时，还要注意运用大的几何形来分析检验所画形体是否正确。比如可以把两肩、上肢一直到手肘概括成一个大的几何形。我们可以看这个大的形体哪个地方最宽，哪个地方最窄；哪个地方最高；而哪个地方又最低；而两条手臂之间的空白，也就是前面所讲的负形如果正确了，那么两条手臂本身的形体也就画对了。同时前胸的轮廓也跟着表现出来了，道理就这么简单。

在画人物速写时，对人身上的对称点由于运动所产生的位置变化关系。我们一定要注意找它们之间的连线，以便比较它们的远近、高低、位置关系。例如：对双手、双脚、两肘、双膝等对称点的观察分析。

我们画速写不是机械地照搬式的描摹，而是带有一定程度的情感体验的。即带有作画者的主观感受。一幅好的速写作品打动人的原因往往就在于此。因此适度的夸张变形是可取的。夸张不是无目的、无原则地乱画，它应是作者对模特儿特征的强化，体现了作者对模特儿的强烈的主观感受。如一个人的眼睛小，鼻子高，那么在画时就要它再小一点，再高点。使作品带有了美感。这往往是一个画者最具才情、最灵活的地方。夸张不仅是对模特儿面部特征刻画，对人物身上的任何一个地方都适用。如对衣服、鞋子、双手的处理等，一定不要使画面平淡乏味，因为速写要求要有“写”味、要顿、准、狠、不能犹犹豫豫的。这需要对模特儿特征有正确认识的基础上加以强化，要胆大心细。胆大是指自信，要做画面中的主人。心细是指作者的控制力。再夸张变形也必须要看模特儿作依托，只能是对模特儿特征的强化。画出来的更像模特儿本人。

二、关于体积。我们在画速写时所用的纸是平面的，是两维的，即只有长和宽。要想在平面的纸上表现出体积来，即再造出一种三维空间的假象来，使物象有一种立体的感觉。这必然需要有一套所谓科学的办法，它包括明暗调子的运用、虚实关系的运用、对形体的分析与理解。

人体是由几个基本体块构成的, 主要由头部、胸部、骨盆和四肢组成, 连接头部、胸部、骨盆的是脊柱。我们首先要明确人体是立体的, 是有体积厚度的。人体外表无论穿着什么样的衣服, 但基本体积是不变的。我们在表现时一定要通过对衣服衣纹的描绘, 使人物的体积能够有效呈现出来, 这就需要特别关注体积块转折之处, 即从一个面向另一个面的过渡之处。这一部分处理好了, 厚度体积才能表现出来。具体描绘时就是要记住“厚度不画高”。因为在一定光线照射下, 高的地方肯定亮, 低的地方肯定暗, 明暗关系画对了, 体积感就有了。但明暗调子的运用一定要紧紧围绕形体来进行, 不能只是照抄调子。靠明暗来营造气氛、渲染画面。在线面结合的速度写中, 明暗光影是相对次要的。形体结构是主要的。上明暗调子的目的主要是为了丰富完善形体结构服务的, 要做到用尽可能少的明暗来表现深刻的形体关系。光影调子的笔势和走向应与体积和起伏的走势相一致, 这直接关系到用笔。在这方面我们可以仔细研究一下西方文艺复兴时期大师的素描速写作品。

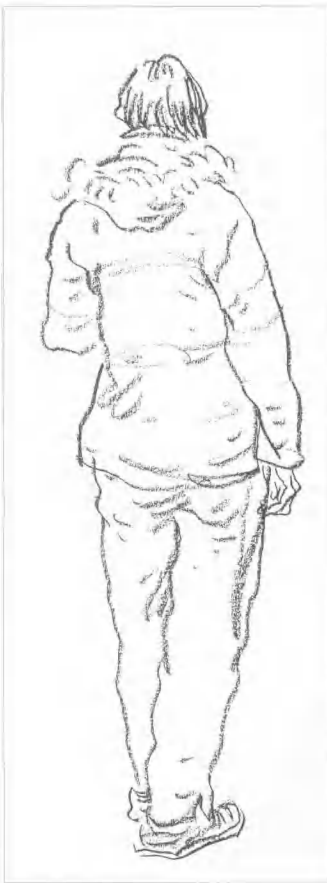
在塑造体积的过程中, “触变式”的观察方法尤其重要。“不要用眼睛看形体, 应用触摸来摸形体”。画速写要像作浮雕一样, 就是想力设法在平面的纸上让形体凸现出来。物象本身的前后关系、疏密关系、叠压关系、虚实关系要做到一目了然, 心中有数。

三、关于线：在速写中如何最大限度地发挥线的表现力是作品成败的关键。线不仅具有状物的作用，它本身又有着独立的美感。直线、方线、弧线、相线、细线等等，分别代表着不同的情绪和不同的物质载体。如脸部用线要细而匀，头发用线条粗而随意，衣服的用线又要与这二者拉开距离。描绘人身上不同的部位要用不同的线，避免雷同。不同的线要体现出不同的质感。

线的疏密对比呼应关系也要注意。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表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插，给人的前后方向感是不一样的。它可以直接表现物体的透视方向。实际上，疏密对比关系在模特儿身上都是存在的，只是我们不会发现而已。人身上衣线线条疏密同人的运动是密切相关的，一般集中在衣领周围、肩部、肘部、腰部及膝部等。有的同学说看不到衣纹的真谛。我教给他一个简单的方法，那就是你眯起眼睛看，如果这样还能看到的衣纹就说明它很重要，对体现人体内部结构及形体起伏转折有很大的作用。如果看不到就不要画，说明它是次要衣纹。这样疏密关系就能画出来了。大家不妨一试。

用线一定要概括，要会看大的趋势。敢用直线、长线，有了直线长线，一幅速写就稳了。再加上变化丰富的曲线，对比关系也就出来了。中锋、侧锋、细而实的轮廓线和虚而浓的衣纹线互相呼应，曲直、疏密、缓急、虚实、方圆等各种关系理顺了，画面的节奏感也就出来了，好的速写应是神完气足、气韵生动的典范。

第三章 如何快速提高速写水平

多画、多画、多动脑、循序渐进是使速写水平提高的至关重要的四个途径。

多画、是指多画写生。要养成良好的速写习惯，速写的工具较为简单，利用速写本可以随时记录生活的每一个侧面。只有多画多练才能提高专业水平。要做到：拿不稳手、画不封口，要先有笔的把握，才能有纸的突破。画一切您感兴趣的東西，实在找不到可画的东西时，不勉画画你自己的手、同学的腿，或者是一组衣纹、一扭头发等，当然也可以是画报杂志上的照片，试着把它变成你速写本上的画。

多临：是指多临大师的作品，或者是一切优秀的、你可借鉴的速写作品。学习前人入门的必要手段和途径，它教你如何走正路，“取法乎上”就是这个道理。对优秀作品的临摹，能证明是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可作为训练造型能力的手段，另一重要的方面是学习其表现方法与技巧，并能应用在自己以后的学习中。

多动脑：是指在写生或临摹过程中要多思考，想想他们为什么这么画？这样画的目的什么？学习临摹是一种艰辛的劳动，画速写决不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，结合优秀示范作品认真对照思考，通过前人反思自己，经常拿自己以前的作品和现在的作品来进行对比，找出进步和不足，增强自信心和学习的高力。这样你的速写也就越画越好。

循序渐进：速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快、循序渐进。这是速写训练中有时间限制上要遵循的原则。慢，是指以较慢的速度将对象准确地记录下来。在想形体的准确是很重要的，是第一位的。但速写又有一定的时间限制，速度只能在速写实践中逐步锻炼培养，快而准确生动才是我们要达到的最高目标。

弹弓的女神 马蒂斯临摹、杨修书

女人像 马蒂斯

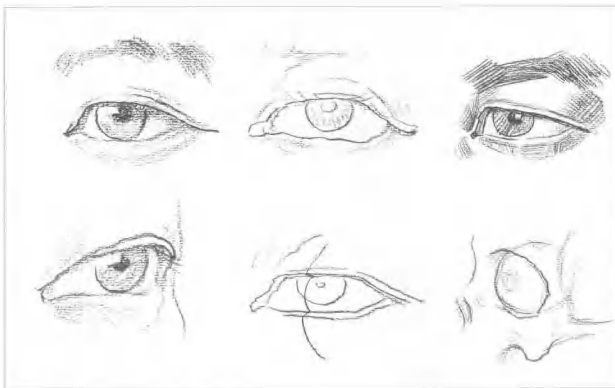

图四 亨利·摩尔

第四章 五官、手和衣纹的画法

五官的刻画对形象塑造很重要，速写中的五官画法，与较长时间的素描写生相比有其自己的特点，速写主要是以线来刻画五官，适当辅以明确调子来表现结构及形体转折起伏关系。作画时要集中精力看准对象的五官大小位置及组合关系、个性特征等，放笔直取，抓住结构及形象特征，敢于夸张强化，达到既反映个性特征，又生动传神的效果。手部画法也是速写中比较难以掌握的部分，初学者面对复杂多变的手部往往不知从何入手，只知道死抠局部而忘记了手的外形特征，不知道从整体出发来表现。

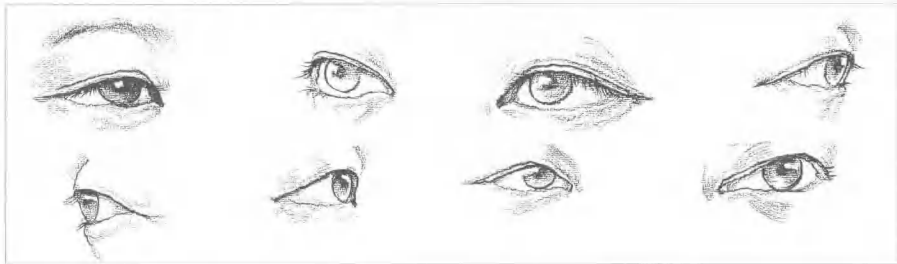
一、眼睛 眼睛本身是一个镶嵌在眼眶里的球体，露在外面的部分是个半圆形，上下眼皮本身是有厚度的。我们在画上眼皮时用线可以稍微重些，因为上眼皮处在背光面，而下眼皮是受光面，所以浅些。眼球本身是由瞳孔 and 透明的玻璃体组成的，高光往往在瞳孔上面。画速写时对眼睛的这些基本特征及造型特征要弄明白，特别是在画速写时，应对眼睛的基本形状和特征加以强化，在画眼睛时，对眉毛的刻画要注意其基本形状和浓淡虚实的变化。

画眼睛注意眼睛球体的基本形状，上下眼皮的虚实关系，高光部分可先留出来，眉毛不要画得太简单，要有虚实变化。

女子肖像(局部) 洛佩斯

二、鼻子：可以把鼻子理解为一个梯形，而鼻翼是由两个小立方体组成的。要弄清楚鼻骨的位置、鼻头的体积及鼻翼的厚度，还有鼻孔的形状。

鼻子的基本形是一个大阶梯加上两个立方体组成的。注意鼻骨的形状与位置。侧面鼻子的外轮廓线要能画出从鼻根到鼻骨再到鼻头的变化来。要正确画出鼻孔的形状和鼻头、鼻翼的体积来。