

美术高考名师范画精选

吴磊

人物速写

湖北美術出版社

附赠VCD

吴磊

美术高考名师范画精选

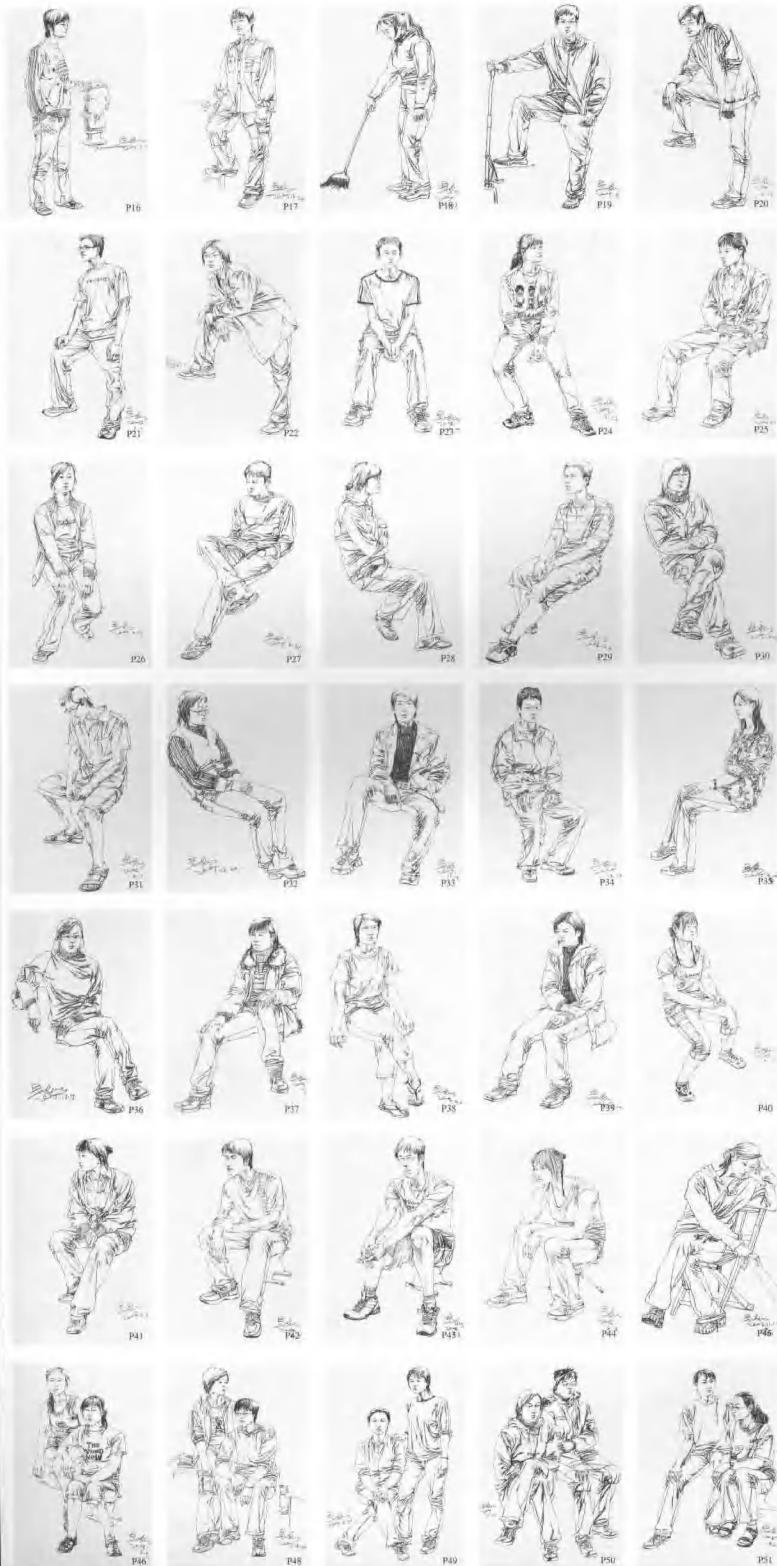
人物速写

吴磊 著

湖北美术出版社

PARADIGM

图书在版编目(CIP)数据

吴颖人物速写/吴颖 著.

—武汉:湖北美术出版社,2006.9

(美术高考名师范画精选)

ISBN 7-5394-1894-X

I. 吴…

Ⅱ. 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103131号

出版发行:湖北美术出版社

地址:武汉市维多利大街268号湖北出版文化城

电话:(027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码:430070

经销:新华书店

印制:武汉三川印务有限公司

开本:889mm×1194mm 1/8

印张:17

印数:5000册

版次:2006年9月第1版

2006年9月第1次印刷

ISBN 7-5394-1894-X/J·1484.3

全套定价:180.00元 本册定价:36.00元

作者简介

吴磊, 1993年毕业于山东师范大学美术学院, 毕业后留校任教至今。现为山东师范大学美术系讲师, 中国美术家协会会员, 山东省美术家协会会员。

1993年作品《工笔花鸟》入选“'93首届全国中国画大展”及“纪念毛泽东诞辰100周年暨'93山东省中国画展”并获省展二等奖。

1994年10月工笔人物作品《屈原辞》入选“庆祝中华人民共和国成立45周年山东省美术作品展览”。

1996年7月工笔人物作品《荷塘夏夜》入选“庆祝中国共产党成立75周年山东省书法、美术作品展”并获三等奖。

1997年3月工笔人物作品《菩提树》入选“山东省首届中国画人物展”并获二等奖, 写意人物作品《收》入选“山东省庆祝香港回归摄影、书法、美术作品展”并获二等奖, 工笔人物作品《影儿》入选“山东省第二届工笔画展”并获二等奖。

1998年10月工笔重彩人物作品《绿荫》入选“中国第四屆当代工笔画大展”并获“丹青铜奖”。同年获“山东省美术创作荣誉奖”。

1999年7月工笔作品《家·姐妹》获省美展三等奖。

2001年4月作品《二月的玫瑰》获“首届中国重彩画展”铜奖, 作品《九月的清晨》获“庆祝建党八十周年书画展”三等奖。

2002年作品《九月的向日葵》获得“中国第五屆当代工笔画大展”铜奖。

2003年作品《清晨》入选“全国重彩画精品展”。作品《古韵》入选“中国工笔画小品展”。

2004年作品《那时花开》入选“全国第十届美术作品展”并获省美展一等奖。

2005年10月作品《马球》入选山东省体育美展, 获二等奖, 作品《写生课》获山东省写生画展一等奖。

2006年6月作品《四月梨花》入选“中国第六屆当代工笔画大展”。

写给考生的话

近年来, 随着美术高考的逐年火爆, 美术考生对于美术考试科目的了解也越来越多。但是不管是哪一门考试科目, 许多考生在理解上总是或多或少地存在一些不明白的或是错误的地方。有很多关于考试内容的和关于日常训练的问题急需搞清楚, 以便于有更好的状态投入到考试当中去。在这些考试科目中, 速写因其绘画的多样性和灵活性, 加之其日常训练的难度, 以及优秀教师的缺乏, 问题显得尤其突出。

现在越来越多的学校在招生当中强调速写的作用, 而且对于速写的要求也越来越高。因为招生学校不同, 每个学校对于速写的具体要求也不会完全一样。但是不管具体要求如何变化, 所有院校对于考生速写的总体要求却是基本相同的。那就是要通过速写考查学生的基本造型能力和短时间内的组织画面能力。而且一般说来, 对于考生的速写, 大多数美术院校还是以写实的风格作为衡量一个考生的标准。这就是说, 一般美术院校对于考生的速写考查, 不外乎是基本的写实造型能力和基本的组织画面能力。

总结这些要求, 基本的不外乎这么几点:

1. 构图完整、合理, 有较强的绘画意识。
2. 人物造型准确生动。人物基本的比例和结构准确, 动态生动自然。
3. 有局部深入的能力, 能够把头部五官、手、脚等重点部位交待得清楚明白, 而且生动自然。
4. 绘画方法使用得当, 能够熟练地运用自己的绘画工具来表达画面形象。对于画面的疏密关系、对比关系、穿插关系等等能够做到交待清楚, 组织合理。
5. 有一定的绘画意识, 能够熟练地掌握速写的基本表现形式。

对于构图的要求, 不外乎是内容的大小和位置的安排。这不仅仅是速写的要求, 对于素描和色彩写生来说也是如此。你能不能成为一个具有专业水准的绘画者, 首先看你如何解决构图问题。这是所有人看到你的作品的时候将会遇到的第一个问题。如果在构图上出现了不该出现的问题, 比如画得特别小, 或是特别大以至于画不开, 或是人物形象的位置出现了安排上的偏差, 都会影响你的作品在阅卷老师眼中的好坏和高低, 以至于影响你的最终得分。

对于人物形象大的形体的要求, 一般院校都会要求准确生动。要做到这一点单纯靠你的目测观察是很难快速做到的。要想能在短时间内把人物的基本比例和大的形体结构画准确, 就必须对人体的解剖和结构有一个比较深入细致的了解, 这样的话才能快速准确地抓住人物的基本比例和动态。这就要求广大考生不仅仅要抓紧时间多做速写的训练, 还要在课外找一些优秀的人体解剖和结构方面的资料书来学习。临摹, 深入了解人体的内部构造, 这样才能尽快地提高自己的速写绘画水平。

对于细节的要求, 各院校之间不会完全一致。但是有能力把细节交代清楚和深入总比没有这种能力强。所以课下要多动脑子, 仔细观察五官、手脚等部位的结构和动态, 再加上对于人体解剖的临摹和了解, 就能比较容易地把这些局部细节画得精彩而且深入。

关于方法的使用和效果, 是广大考生最关心也最热衷的问题之一。其实作为各美术院校来说这反而不是一个什么大的问题。只要实际作品画得出色, 不管你使用的方法, 用什么工具, 都会在考生中脱颖而出。反之, 如果作品本身水平不高, 不管你使用的方法, 什么工具, 都不会得高分。这就是说, 作为初学者, 最好不要跟风, 不要看别人怎么画自己就跟着怎么画, 而是要在自己喜欢和认可的前提下, 选择一种适合自己的表现形式和方法, 坚持下去, 这样才能不断提高自己的水平。而今天一种方法明天一种方法狗熊掰玉米的学习方式, 只能导致最后什么方法都提高不了的局面, 自己把自己推到了一个尴尬的境地。

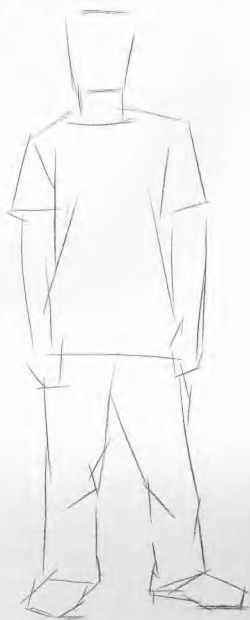
所谓的绘画意识, 无非指的是一种熟练后的自信 and 老到。这就要求考生必须通过勤奋的训练来达到这种要求。那种认为速写有捷径可寻的想法是错误的, 也是不现实的。速写靠的是大量的训练和平时多动脑子思考。速写过程中你可能会在想法上忽然开窍, 但是在具体绘画上却只能靠大量的训练才能做到熟练和自信。

虽然美术是一门相对自由的科目, 在画法和思路完全可以有一些个人的想法和观点, 但是作为基础训练, 必定要具备了一定的共性之后才能发展你自己的所谓个性。但是在美术高考阶段的训练和训练, 恰恰应该是这种共性的训练和提高, 也就是各美术科目基本功的日常训练。这好比小学生学习写作文, 写作文的时候你可以自由发挥, 但是在学习写作文之前学生字的时候却不能自由发挥, 要一笔一画地认真学习, 才能为以后的发挥打好基础。如果在基础阶段就自由发挥, 难免造成以后的一些不必要的麻烦。

既然是参加美术高考, 就要了解各美术院校的基本要求, 这样才能有针对性地进行训练, 不至于浪费不必要的时间和精力。了解了这些要求, 就能够获得事半功倍的效果。

吴磊
2006年写于山东

男青年站姿写生步骤

1. 首先把动作观察好,然后把大的形象和画面构图用轻轻的长直线在画面上大体确定一下位置,这一步不要留意过多的细节。

2 在构图和大形确定后,把大致的人体结构和动作产生的疏密关系大体交代一下,也要采取轻轻的长线条。

模特照片

3. 把具体的细节部位,比如五官的位置、手的动作、鞋子的大体形状等确定下来,并将衣纹的疏密交代清楚。

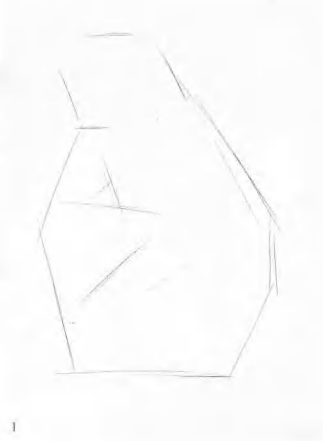
4 进一步刻画五官、手、脚等细节,强化线条的粗细、虚实、强弱等变化,把画面处理得更加丰富一些。

女青年蹲姿速写

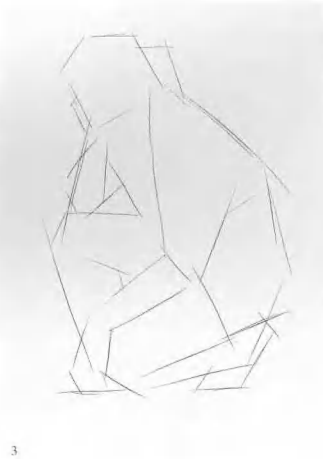
模特照片

1

2

3

4

5

写生步骤:

1. 整体入手的方法对于构图和大形的把握有好处,而且处理起来也更稳妥一些。只不过要注意起稿的线条一定要轻要淡,而且不要琐碎。
2. 根据动作的变化把人物的细节和结构部位稍微添加一些,使画面更合理,更丰富。
3. 确定五官等细节的位置和大小比例。
4. 把衣纹的疏密变化表现出来,为下一步的画面完成打好基础。
5. 丰富画面,调整细节,把一些需要详细文待的结构部位,比如五官、手、脚等部位刻画再深入一些。

Barry
2005.8.12

速写虽然作画时间比较短,但是并不代表没有细节和深入的内容。速写当中的许多表现方法都是来源于模特儿的实际情况和细部特征。这就要求大家在作画的同时除了深入表现之外还要仔细观察。很多细节上的问题只有当你看清楚了以后才可能表现清楚。如果看都看不明白,谁都不相信你能把一个自己都搞不明白的部位交代清楚。虽然在速写绘画方法当中整体观察和整体表现是重中之重,但是,再完整的整体也要靠细节来填充。要不然画面就会流于空洞,从而显得没有生机。另外,很多细节的形状和质感,以及线条的疏密关系会直接影响到作画的表现方法。

男青年动态写生步骤

1.仔细观察模特形体、动态等特点,注意构图上下左右要合适,定好头部、膝、臀部、两脚各个点。此时,要注意模特的整体关系和比例的正确,反复比较才能定位。

2.对模特的形体结构和动态特征有一定的认识后,用长直线、虚线把人物大的比例结构关系表现出来,将头、颈、肩的关系、躯干、腿和脚各个部位的大小、长短大体定位。

模特照片

3.在上一步的基础上深入。此时尤其要注意头、颈、肩之间的关系及腰、臀之间的关系,头部五官形象定位,画面大的疏密关系要有所体现。

4.从头部五官开始进行深入刻画。因为有了前面的整体观察作为保障,此时可将更多的精力放在刻画具体的形象上。头部形象已基本刻画到位,头发的处理要按头发的长势用笔,顺着结构刻画。

5. 细部刻画完毕, 回头从整体上调整画面。注意画面的节奏和对比。也可对某些局部不足的地方再加以刻画, 对头发的处理可通过擦擦方法来强化质感, 使画面更加完整。

女青年坐姿速写

1

写生步骤:

1. 用长直线确定大形和构图,这是要顾及书本和头部之间的角度问题,为将来目光落到书本上打好基础。
2. 适当增加少部分细节,强化人物大的结构变化。
3. 增加细节,使画面的疏密对比更加明确。
4. 进一步增强画面的疏密对比,使画面更加丰富自然。
5. 增强画面对比效果,加强疏密关系,丰富画面的细节和局部。注意强调肩部和腰部的衣纹疏密对比,使人物的动作更加生动自然。

2

3

4

5

男青年动态写生步骤

1. 现用大直线把人物的大体比例和构图确定下来, 要注意画面两个人物的大小和位置, 保持画面的均衡和饱满。

2 确定五官的位置和大的结构转折关系。

模特照片

3 把人物因动作而产生的大的衣纹疏密关系大体确定下来。这一步只找大的对比关系, 不要过多地关注细节问题。

4 初步把五官、手、脚以及衣纹的细节确定下来, 进一步深入刻画局部的结构关系。

5. 增加详细的细节和局部效果, 进一步调整画面的疏密关系, 丰富线条的变化, 完整画面。

2005.8.

