

攻占制高点

人物速写

邬海青 编著

美术高考策略与考卷评析展示

总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

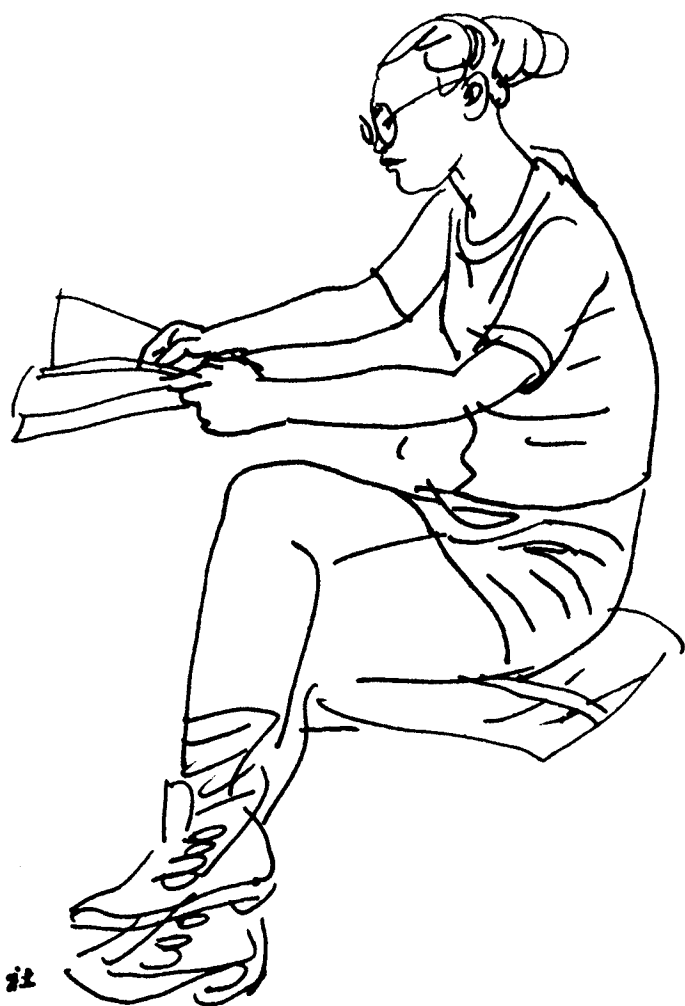

【美术高考策略与考卷评析展示】

攻占制高点 人物速写

邬海青 编著 总策划 郭振山

Ren Wu Su Xie

陕西人民美术出版社

(陕)新登字 003 号

人物速写 / 邬海青编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2003. 12

(美术高考策略与考卷评析展示·攻占制高点)

ISBN 7-5368-1735-5

I. 人… II. 邬… 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(2003)第 107227 号

美术高考策略与考卷评析展示·攻占制高点
——人物速写

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 北京市燕山印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/16 开本 8 印张 168 千字

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1-12000

ISBN 7-5368-1735-5 / J · 1381

定价: 32.00 元

作者简介

邬海青，画家，江苏人，1957年4月生于天津，自幼随父学习绘画基础，后拜诸前辈学习西画。1981年考入天津美术学院绘画系中国画专业学习，同时对油画、水彩画等方面都有一定的研究。作品多次参加全国美展及国外展览，并有大量作品在国内外发表。艺术风格多样，以清淡典雅为主，同时追求作品的朴实淳厚。自认为：“西方艺术是一杯淳香的美酒——浓烈兴奋；东方艺术是一杯清香的苦茶——需要慢慢品味；而我是一个贪杯者，既饮美酒，又品苦茶。”现任教于天津美术学院环境艺术系，天津美术家协会会员。

序 言

从远古的岩画到现代的设计绘画，从幼儿的涂鸦到艺术大师的精品，速写是自由表现大自然的载体；是一个能随意释放情感的、非常简便的平面观赏形式；同时还是一个非常有意义和有意思的艺术过程。

不论是精致、严谨的，还是草草的几笔，速写都能真正反映出一个绘画者的真实情感和所承载的学识及修养。

速写是绘画和设计的基础训练之一，是必不可少的重要环节。在视觉艺术的基础训练中占有非常重要的地位，是美术工作者必须具备的基本功之一。

速写包括的内容非常丰富，涉及的知识面非常广。每项绘画作品和设计过程都与速写有关，而速写本身不仅仅是绘画和设计构思的草图形式，还有一种非常有特色的绘画语言。

在人类绘画的历史长河中，国内外的艺术大师们都给我们留下了非常优秀的速写作品，成为我们今天学习艺术的楷模。

速写是一种培养观赏能力，训练眼脑手协调能力的快速而简便有效的方法，同时也是一种培养基础造型能力的良好方法。速写是绘画草图，设计构思在视觉平面的反映，是锻炼美术工作者敏锐的观察能力和感受能力以及表现反映形象的一项基本技能。

正因为速写在基础训练中占有非常重要的地位，长期以来各美术院校一直把速写作为高考内容之一。

多年美院的基础教学工作，加上每年高考前夕大批考生来访，提出各种问题，使我更加了解学生的想法和需求。虽然各高校把速写训练提高到了一个很重要的位置，目的是让考生重视速写，但由于我们中等学校的基础教学普遍没有意识到这一点，多把重点放在素描、色彩的练习上，使速写没有得到应有的重视，从而直接影响高考的总成绩。

由于其他种种原因，院校的学生也没有重视速写的作用，往往在绘画设计中遇见困难，才感到速写的功力不足。所以我们在新生入学后，在开设其他课程时特别注重加强速写的训练。相信同学们在画速写中得到各方面知识的同时，也能获得艺术创作的灵感。

邬海青

2003年于天津美院

目 录

一、速写能力的培养

1. 掌握基本知识,了解客观事物
2. 认真观察,主客观相结合来表现事物
3. 勤思考、勤观察、勤动手
4. 有目的、有想法、有针对性地训练

二、速写的特点及表现手法

(一) 速写的分类及其特点:

1. 慢写训练
2. 速写训练
3. 默写训练

(二) 速写的表现手法:

1. 速写表现的内容
2. 速写表现的技法
3. 速写表现的形式

三、工具材料的选择

1. 笔的选择与特点
2. 纸的选择与特点
3. 其他材料的选择

四、与速写相关的基本知识

1. 人体的基本结构和比例
2. 人体的基本体块和骨点
3. 人体的基本透视规律
4. 人体的基本动态规律

五、速写作品的画法与步骤

1. 慢写步骤
2. 速写步骤
3. 默写的步骤

六、速写的基本训练方法

1. 不同线、面的训练
2. 衣服的衣纹训练
3. 人物的鞋、帽、手套、饰物的局部训练
4. 不同道具的训练

5. 发型的画法训练
6. 面部表情的画法训练
7. 手脚的画法训练
8. 单人的画法训练
9. 单人带道具的画法训练
10. 多人组合训练
11. 动态默写训练

七、人物速写常见的问题

1. 基本形不准
2. 不理解结构解剖
3. 没有疏密处理
4. 画得太死,画面发木
5. 线不肯定,结构发虚
6. 透视出现问题
7. 构图不完整

八、读画与临摹

1. 读画看画
2. 分析作品
3. 临摹作品

九、高考试卷的基本要求

1. 造型整体
2. 结构解剖正确
3. 表现手法生动
4. 构图完整
5. 考题要求

十、学生作品点评及作品赏析

- (一) 高考试卷作品赏析
- (二) 高考试卷点评
- (三) 学生作品赏析
- (四) 学生作品点评

十一、教师作品赏析

一、速写能力的培养

1. 掌握基本知识，了解客观事物

对于学习欣赏艺术的初学者和参加美术类院校高考的考生来说，除了要学习素描、色彩之外，还必须重视学习速写，并通过大量的速写训练来了解各种被描绘物体的基本结构、比例关系、解剖知识、构图规律，并运用不同的工具来表现不同的物体。通过长期大量的速写、慢写来了解被描绘的客观事物，通过不同的造型手段使之升华为艺术作品。

2. 认真观察，主客观相结合来表现事物

速写能力的培养是一种长期行为，也是十分必要的。首先，通过速写可以培养对物体的表现欲。这就要求画者必须认真观察被表现物体的具体结构，并对所描绘的对象作进一步的了解，掌握其特点。其次，在对物体作了一番了解之后，需要选择一种表现手法对物体加以取舍、概括、集中，并运用各种工具材料和技巧来反映所要表现的事物。

一幅成功的速写作品是对主客观事物的真实反映。要想画出比较成功的速写作品，须对客观事物有所研究、有所了解，并且要有自己的表现方法。

3. 勤思考、勤观察、勤动手

作为一名学习美术的学生，要勤于思考、勤于观察，更重要的是勤于动手。在有条件的情况下一定要多动手画，即使没有条件也要培养自己的默写能力。中国画中有“目识心记”之说，默写更需要有敏锐的观察力、超凡的记忆能力和反应能力，它是从写生、默写到创作设计的过渡。

4. 有目的、有想法、有针对性地训练

画速写一定要有目的、有针对性地进行训练才能收到事半功倍的效果。目的性训练包括表现内容和表现形式的训练。目的性训练的内容确定之后，针对要表现的内容进行分类，如人物、静物、风景等。进而再细分，如：可以将人物训练细分为：对人物的结构进行训练、衣纹的专题训练、组合训练等，也可以按表现形式细分为：写实性训练、表现性训练等。

总之，速写能力是靠多画、勤画培养起来的。“熟能生巧”，只有勤动脑、多动手，并进行反复地训练，才能收到良好的效果。

二、速写的特点及表现手法

速写主要是针对素描而言的，时间比素描要短一些。速写和素描在表现的内容和研究的问题上是相同的，只是速写更加灵活、方便，在时间上更紧凑，在工具运用、表现方法等方面更自由。

（一）速写的分类及其特点

在长期的绘画实践中，人们根据不同的表现内容和时间将速写分为：

1. 慢写训练

慢写比速写的时间要长一些。速写需要快速捕捉对象，而慢写需要深入研究对象、表现对象。慢写训练对初学者及参加高考的考生来说是一个非常重要的阶段，能很好地培养画者深入刻画事物的造型能力。

一般慢写是在4开或8开纸上画，时间为1个小时左右。

2. 速写训练

速写是指在较短的时间内迅速完成对物体的描绘。因此，要求画者在深入观察的基础上大胆地概括，并将对象准确、生动地表现出来。速写一般分为30分钟、15分钟、10分钟、5分钟等不同的时间段。一般来说，静态物体画得较慢一些，动态物体画得快一些。

3. 默写训练

默写在速写训练中难度较大。在慢写和速写的基础上,深入了解物体的结构及构图规律,并根据形象记忆,抓住事物的本质和特征来表现其最为精彩的一瞬。当然,要想达到这种程度需要长期的训练。默写在美术工作者的基本功训练中是非常重要的,这是因为许多创意是通过默写表达出来的。默写不仅仅是记忆,这其中还需要创造,这样才能使被表现的物体更加生动、形象。

(二) 速写的表现手法

速写的表现手法包括:表现的内容、表现的技法和表现的形式。

1. 速写表现的内容

速写表现的内容十分广泛,可以说无所不包,归纳起来可分以下几大类:①人物;②静物;③景物;④动物等。这些内容既可以局部或单独表现,也可以大场面地全景表现,还可以组合起来表现。

2. 速写表现的技法

速写表现的技法是多种多样的,没有限定只能是线、面及线面相结合的表现,也可借用其他画种的表现形式,如:油画的速写;水彩、水粉的速写;水墨速写;线描速写;版画形式的速写等。

3. 速写的表现形式

速写的表现形式也具有多样性,如:结构速写、光影速写、变形夸张速写、解构重组速写、变速速写等,从写实到表现都可以运用。

总之,要根据不同的目的和表现的内容来选择不同的表现手法。速写的主要目的是提高我们的观察能力和造型能力。学习视觉艺术的学生,首先要通过速写来训练自己的大脑和眼睛,使之具有一种比常人更敏锐的对物体的空间位置、大小、体积、结构及解剖的观察力,学会运用各种观察方法,找出它们之间的关系,鉴别出它们的审美特征。

三、工具材料的选择

1. 笔的选择与特点

画速写用的笔多为铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、炭条和炭精条等。因使用的工具不一样,画出来的效果也不太一样。一般来说,铅笔、钢笔多以画线为主,炭笔、炭精条、毛笔等多以线面结合为主。铅笔和钢笔一般画得细致一些,而炭笔、毛笔等画得粗放一些。

在运用时,应根据各自的需要和表现的形式来选择工具。

2. 纸的选择与特点

画速写对纸的选择一般没有限定,可用图画纸、新闻纸来画,也可用一些特殊的纸来画,彩色纸、宣纸等的效果也非常好。纸的尺寸也没有限定,但以4开、8开为宜。

3. 其他材料的选择

其他材料选择的面非常广,画出的效果也各不相同。在掌握了速写的一般规律后,我们可以大胆地尝试,根据不同的画种特性来选择其他种类的速写工具。

四、与速写相关的基本知识

一幅好的速写,要求画者具有丰富的相关基础知识。一幅成功的作品能反映出画者的学识和修养。

速写涉及的面比较宽泛,而人物是我们描写的主要对象,一切绘画设计都应以人为本,因此涉及到的相关知识也非常多。下面,以人物速写的要求及相关知识加以举例说明。

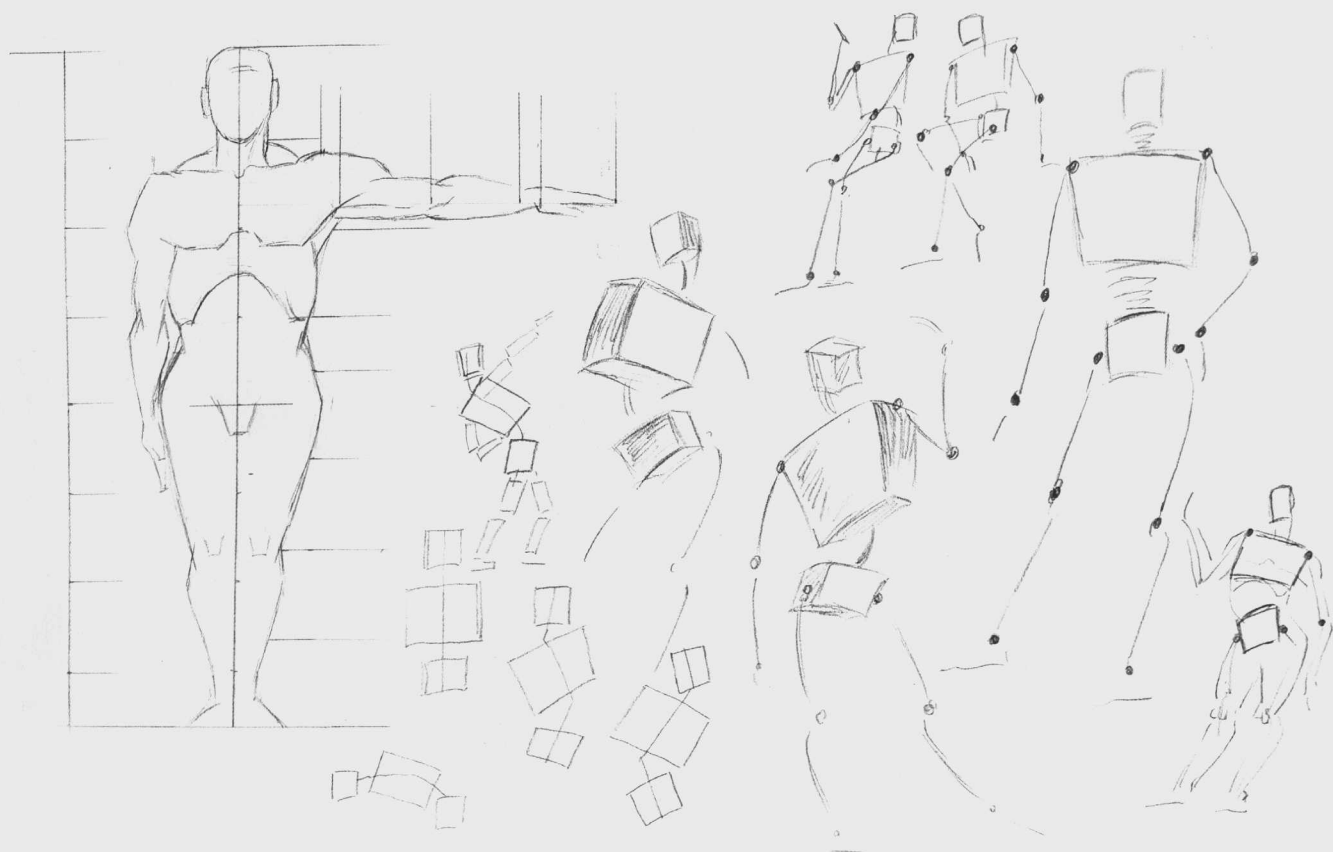

图 1

1. 人体的基本结构和比例

① 人体的基本结构

人体的基本结构包括头部、躯干（包括颈、胸、腹、背）、上肢（包括肩、上臂、肘、前臂、腕、手）、下肢（包括髋、大腿、膝、小腿、踝、脚）。如图1所示。

② 人体的比例关系

自额底至乳头连线 = 乳头连线至脐孔 = 1 个头长
手臂 = 上臂 ($\frac{1}{3}$ 头长) + 前臂 (1 个头长) + 手 ($\frac{2}{3}$ 头长) = 3 个头长

● 两肩之间的距离 = 2 个头长

● 髋脊上下至膝关节 = 膝关节至脚跟 = 2 个头长

● 人体的中间位置在耻骨联合处。

● 人体的比例关系在绘画过程中应根据实际情况加以调整。

2. 人体的基本体块和骨点

人体是由非常复杂、精确的结构和体块组成。我们把人体简要归纳为三大体块和四肢，以便初学者记忆。

① 三个大的体块

头部、胸部、臀部这三个体块自身不能转动，由于头部体块和胸部体块之间的脖子能够自由转动、胸部体块和臀部体块之间的腰部能自由转动，才使得人体能够灵活运动，但也有一定的限度。

② 关节 骨点

人体各部分能够灵活地转动，主要是各个关节在起作用，而每个关节就是一个转折的骨点。关节越多，动作越灵活。常言道：“画人难画手。”说的就是手上的关节非常多，形态千变万化。但只要我们掌握了规律，就能将其画得非常生动。

骨点运动的位置不同，人体的姿态也不同，所以我们在画速写之前，一定要掌握这些骨点的变化规律，这些骨点包括：肩、肘、腕、手、髋、膝、踝、脚。

由于人体是对称的，运动后，骨头部分要协调，因此，在速写起大形时要特别注意骨点的位置。

图 2

3. 人体的基本透视规律

我们把人体分成三个大的体块，通过不同方向的转动就产生了透视。根据透视的基本规律，使每一体块符合透视原理。在不同的透视下，看到的体块的位置有所不同，我们要学会用“平行透视”、“成角透视”等透视规律来研究人体。初学时可以先选择透视角度小的进行练习，然后逐步增加难度。

4. 人体的基本动态规律

重心是动态的基本要素，重心的转动便产生了动态。人体在直立的情况下重心在双脚之间，肩和髋的两条线是平行的，重心偏移，两条线会向重心某一侧集中。一般来说，重心和头的垂线是一致的，如果重心偏移出人体的支撑点，人体就会产生运动，需要找到新的支撑点来平衡，如走、跑等。

重心稳定一般是静态，重心移动将产生动态。初学者一定要注意这一点。

五、速写作品的画法与步骤

图 3

1. 慢写步骤

步骤一 直线
起大稿，注意比例
关系

一般来说慢写的时间相对长一些，要求画者注意观察对象，用大直线把对象的基本位置勾出来。这一步要特别注意把握好比例和重心关系，构图要完整，作画时应当留有余地，不要画得太大或太小。

图 4

步骤二 深入
起稿，注意结构关
系

这一步是在上一步的基础上，找出骨点的对称位置和结构关系，可用较细的直线或曲线来完成。

图 5

步骤三 局部深入刻画，注意疏密关系

这一步用笔要有虚有实、有轻有重、生动、形象，对物体进行深入地刻画。在刻画衣纹时要注意疏密关系，不能面面俱到，要有取舍，同时注意线面穿插。

图 6

步骤四 调整关系，注意画面效果

在以上几步画完之后，要整体地看一看有没有问题，对某些不足的地方要加以修改，使画面达到既严谨又生动的完美效果。

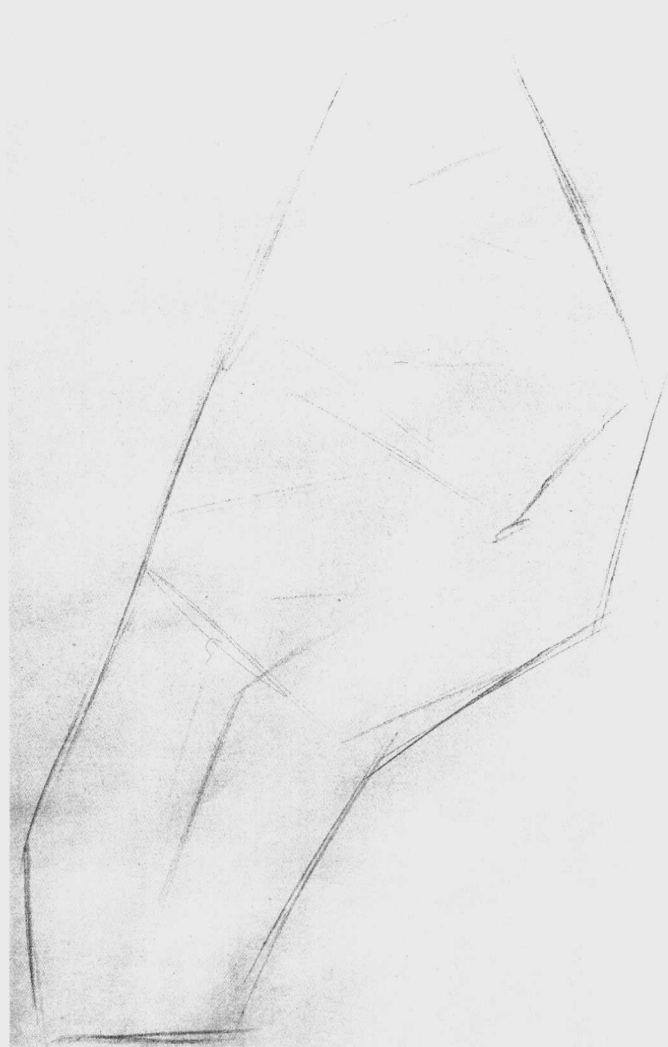

图 7

2. 速写步骤

步骤一 安排大体的比例

用轻线把所画人物的头和脚的大体位置定一下，用长线定重心，再定一下肩和髋的动态线。

图 8

步骤二 直接从局部起稿

接下来把头部大小的位置确定下来，这一步非常关键。如果头大了或小了都会影响整体布局，可以在骨点上轻点一下位置。下一步可以从头部开始推着画下来，仍然是先画主线再画其他。

图 9

步骤三 深入刻画

因前一步比较完整，深入的时候主要调整线的疏密、虚实，对画得不太满意的地方可以进行修正。

图 10

步骤四 调整关系

因前几步要求画得准一些，因此，调整的时候，若有些线错了，可以在上边加一些复线。保留原有的线是因为：一是时间关系不允许作过多的修改；二是留着能使画面比较生动和丰满。

图 11

3. 默写的步骤

步骤一 找大体块

默写需要在慢写和速写之后，并对人体的结构关系有进一步了解的基础上才能进行，可以先用轻线找出大的体块、重心和特征。