

央美风格 速写人物

长江出版传媒 湖北美术出版社

Art Studio

美 术 教 育

主编：王浩 编著：石焰 刘沧海（中央美术学院）
图文编撰：王旷（天津美术学院）

央美风格

石焰 刘沧海 编著

速 写 人 物

作者简介

石焰 2000年考入中央美术学院壁画系,2004年毕业于中央美术学院并获毕业创作一等奖。2002年曾出版《中央美术学院学生优秀作品选》《央美大一·素描》《央美大一·色彩》,2004年出版《成材有道系列丛书》《2007中央美院最新报考指南》,2008年出版《中央美术学院高材生》,2009年出版了《黑白》等系列丛书。多幅作品被收藏机构和私人收藏家收藏。

刘沧海 2003年考入中央美术学院基础部,多次获学院奖;2003年获得中央美术学院基础部年度成绩三等奖;2004年转入中央美术学院油画系;2005年获得油画系年度成绩二等奖,同年入中央美术学院油画三工作室;2006年获得年度成绩一等奖;2007年获得中央美术学院油画系“画室开放日”最佳技法奖,同年获得中央美术学院毕业创作三等奖。多幅个人作品被收藏机构和私人收藏家收藏。2002年曾出版《全国高等美术院校入学考试精要·素描》《中央美术学院学生优秀作品选》《央美大一·素描》《央美大一·色彩》《中央美院造型基础部留校优秀作品选》《2007中央美院最新报考指南》,2008年出版《中央美术学院高材生》,2009年出版了《黑 & 白》等系列丛书。

主编:严浩

编著:石焰 刘沧海(中央美术学院)

图文编撰:王旷(天津美术学院)

作品提供:孙萌 秦川 张磊 张东辉

麦昌泰 姜嘉赫 徐怀芳(排名不分先后)

后记

认识沧海和石焰是在十年之前了,还记得第一次见沧海,就觉得在他那小小的身体里总是蕴藏着巨大的能量与活力,在他们的培训班里总是看到他穿梭在学生群里为他们指点、讲解,为他们修改、补充。这一秒你还在和他们商讨书籍的编辑方式,下一秒他已经在为学生讲解范画了。

与沧海同样来自湖南的石焰,小巧可人,白白的皮肤,恬静的气质,活脱脱一个湘妹子。看了她的画作之后更加深入地了解她对绘画的热爱,这是一个用灵魂去绘画的画家。

沧海很严谨,做事认真,有时是和你较真的性格。石焰更感性,思维敏捷,他俩的合作气氛活跃融洽,互补的性格和对学术上的钻研使他们在北京的绘画领域占据了自己的一席之地,而对考前培训的热情执着与管理规范也让他们在学生中有着很好的口碑。

第一次与他们合作是在2007年,出版了《中央美术学院高材生教你画》第二辑,而后是《黑 & 白》系列,感谢两位在编辑出版过程中对我和湖北美术出版社的大力支持与帮助,使得每次出版的新书都有新的亮点。

对绘画他们有着自己的感悟,对教学他们有着满腔的热情,而我则需要将这两者融合到书里,让读者也感受到这一份热情,让我们像读者身边的老师与朋友一样,不光是教你学习绘画,而是用心去教你怎样爱上绘画。

编者 2012年10月

图书在版编目(CIP)数据

速写人物 / 石焰, 刘沧海编著.

——武汉: 湖北美术出版社, 2012.9

(央美风格)

ISBN 978-7-5394-5550-1

I. 速…

II. ①石…②刘…

III. 速写技法 - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第206271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)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码: 430070

印制: 武汉三川印务有限公司

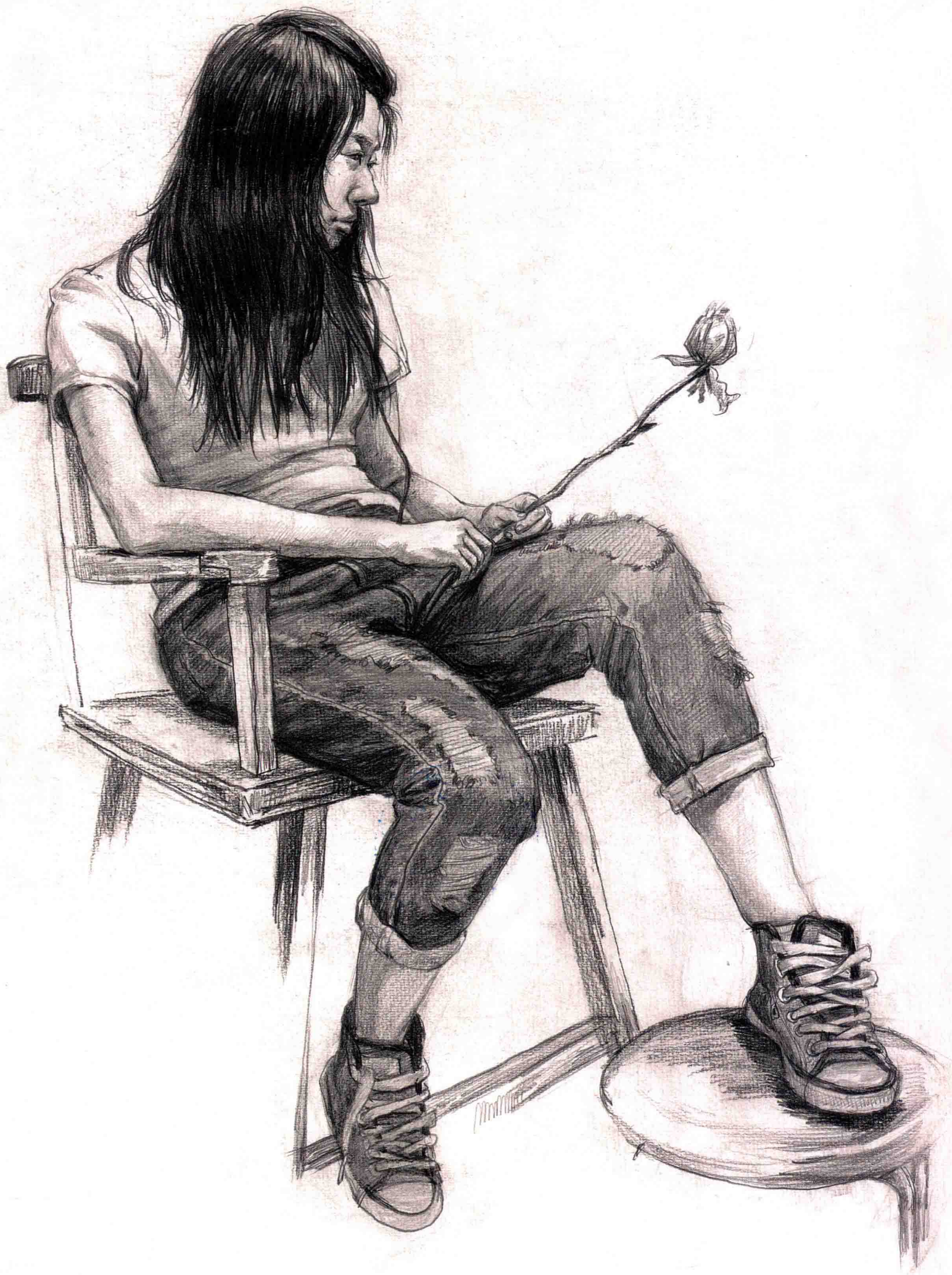
开本: 660mm × 1000mm 1/8

印张: 24

印数: 4000册

版次: 2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

定价: 98.00元

前言

人物速写篇

第一章 基本常识 P012

- 一、人物速写基本要求 P013
- 二、人物速写的基本概念 P017
- 三、人物速写的基本方法 P024

第二章 局部解析 P028

- 一、头部解析 P030
- 二、手的解析 P034
- 三、脚的解析 P038

第三章 表现方法 P042

- 一、速写的主要表现形式 P043
- 二、线性速写解析 P044
- 三、线面结合速写解析 P063
- 四、快速表现动态解析 P096
- 五、线性速写解析 P098

第四章 表现形式 P102

- 一、综合材料的运用 P104
- 二、画面趣味的表现 P107
- 三、画面气氛的表现 P110

第五章 一模二态 P114

场景速写篇

- 一、画场景速写有那些内容 P139
- 二、场景速写的构图形式 P142
- 三、场景速写的表现形式 P152

应试篇

- 一、速写考试的基本要求 P158
- 二、速写考试写生步骤 P158
- 三、模拟试卷解析 P160
- 四、画好人物速写的几个关键 P188
- 五、人物速写疑难解答 P189
- 六、场景速写疑难解答 P190

Art Studio

美教

主编：王昕 编著：石焰 刘沧海（中央美术学院）
图文编撰：王昕（天津美术学院）

央美风格

石焰 刘沧海 编著

速写人物

前言

人物速写篇

第一章 基本常识 P012

- 一、人物速写基本要求 P013
- 二、人物速写的基本概念 P017
- 三、人物速写的基本方法 P024

第二章 局部解析 P028

- 一、头部解析 P030
- 二、手的解析 P034
- 三、脚的解析 P038

第三章 表现方法 P042

- 一、速写的主要表现形式 P043
- 二、线性速写解析 P044
- 三、线面结合速写解析 P063
- 四、快速表现动态解析 P096
- 五、线性速写解析 P098

第四章 表现形式 P102

- 一、综合材料的运用 P104
- 二、画面趣味的表现 P107
- 三、画面气氛的表现 P110

第五章 一模二态 P114

场景速写篇

- 一、画场景速写有那些内容 P139
- 二、场景速写的构图形式 P142
- 三、场景速写的表现形式 P152

应试篇

- 一、速写考试的基本要求 P158
- 二、速写考试写生步骤 P158
- 三、模拟试卷解析 P160
- 四、画好人物速写的几个关键 P188
- 五、人物速写疑难解答 P189
- 六、场景速写疑难解答 P190

鍾輝 11年10月4日

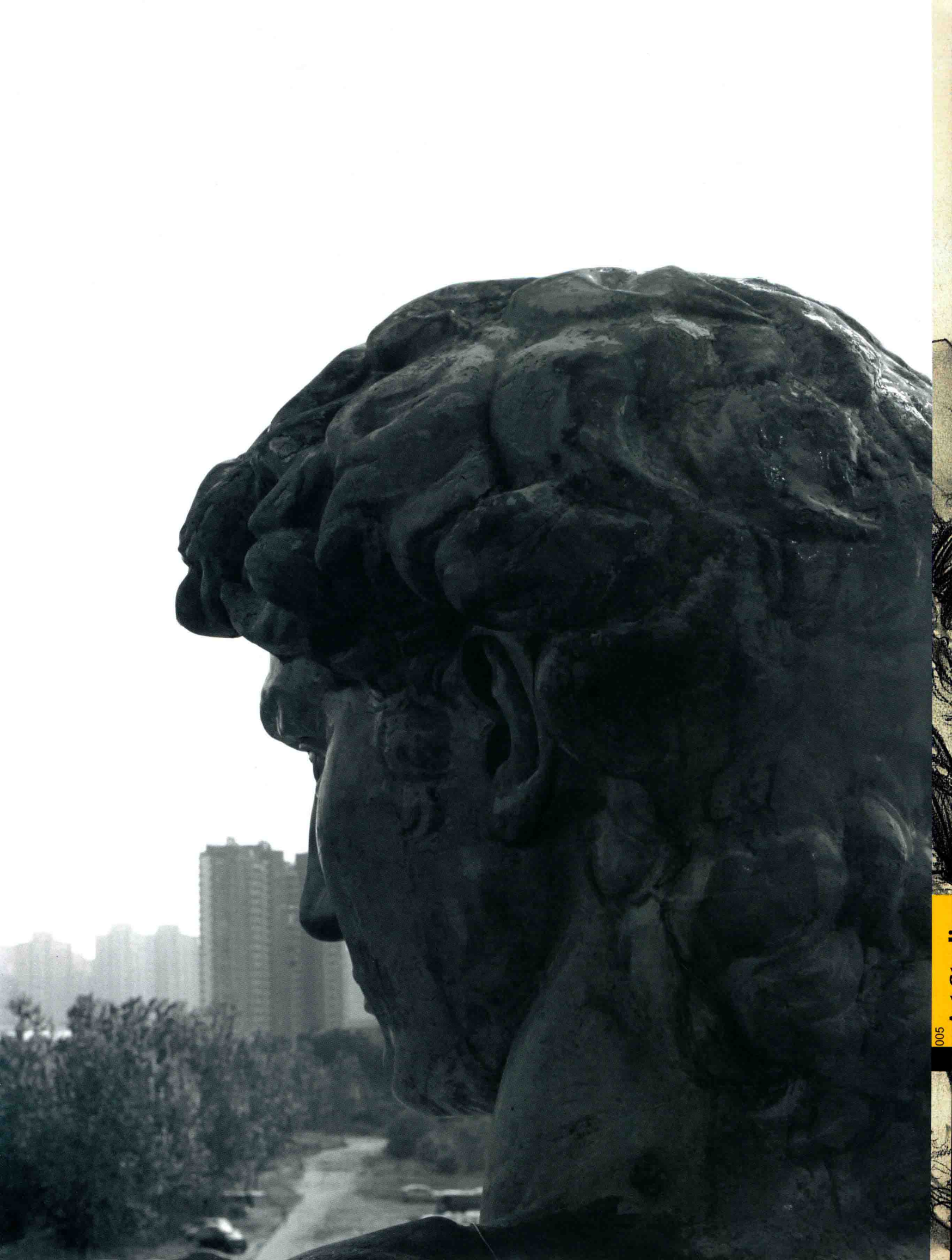
前言

《央美风格》系列丛书系统、全面地对美术考生必须掌握的美术常识和绘画技法进行详尽分类,不留“考到学不到”的遗憾;书的内容通俗实用,将考生在学习容易遇到的各个问题分点击破,针对性强,表述通俗,易于掌握,教真功夫、学真本事,不留“学到学不会”的遗憾;同时,书中所选用的范画作品,大部分从考取中央美术学院的考生作品中选取,此外还挑选了部分美术大师的作品,这些精品佳作风格不同、表现形式各异,在给人审美愉悦的同时,对考生高起点示范、高水平导向,引导他们追求卓越,不落俗套,不留“学会学不精”的遗憾。

本套图书的两位作者石焰、刘沧海曾是中央美术学院高材生,他们从事美术专业考前教育多年,具有丰富的教学实践经验,曾把一批又一批考生送进中央美术学院等专业美术院校。面对数千张作品,他们一幅幅地仔细斟酌,经过一年多的艰苦努力,终于将该书呈现到读者面前。相信,这套丛书对于梦想走进高等学府的美术考生,会起到不可低估的帮助作用。

由于图书的编辑与加工时间较为仓促,书中难免有疏漏之处,希望得到专家、同仁及广大美术爱好者的指导与批评,便于此书再版时进行纠正。

人物速写篇

人物速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式,它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。而人物速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对事物的新鲜感受。画面生动感人,是速写的一个显著特征。因作画时间短,在描绘对象时,它可随时描绘我们周围生活中的任何物象,特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围,所以,常画人物速写能使我们养成注意观察周围生活的好习惯。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。我们提倡从学画阶段开始就养成画速写的良好习惯。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式,在

进行相对长时间的素描训练的同时,多画速写,做到长、短期作业穿插进行,是绘画基础训练的一种良好方法,因此,速写又是素描训练的一种辅助练习形式。

速写是培养敏锐的观察力和造型能力的主要手段之一,同时,也可达到考查学生艺术素质的目的。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。

经常画人物速写,能使我们迅速掌握人体的基本结构,熟练地画出人物的动态和神态,可为日后的美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。

(下图)《丢勒妻子》 丢勒(德国)

比起丢勒其他严谨细密的素描表现风范来,这幅作品可以说是一幅地地道道的速写了。其实,西方很少使用速写的概念,素描和速写也没有明确的界限。一般说来,正稿前的所有画稿都称为素描。所谓速写,就是快速的素描,其作画步骤和观察方法都与素描是一样的。反过来说,素描就是长时间的速写,二者在本质上是一致的。好的素描作品绝不是以时间长短来界定的。我们欣赏此幅作品时,首先明确感觉到大师对形体的感受能力和表现能力。在快速变化的线条中,特别是根据形体起伏转折来用线的方法,非常生动地刻画了质地柔软的衣服包裹丰满形体的视觉形态。这就是造型的魅力。

▼ 绘画意识

所谓的绘画意识,无非指的是一种熟练后的自信和老到。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走的想法是错误的,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。

速写是收集创作素材的一种方法,还可以培养自己把握整体的能力,加强眼、心、手之间的配合能力,迅速把握形象特征,达到形神兼备、生动感人的目的。所以,现在虽然有照相机,还是有许多画家经常坚持画速写。因为用画家自己的眼睛去观察自然,所表现出来的画面,是照相机无法替代的。

付永保
8.15

造型能力是速写练就的，敏锐的感受力、整体的控制能力与重点刻画能力，这三点在美术高考中足够用了。所以，想提高真正的绘画能力，朴素的速写训练是上上之策。在这张人物速写作业中，最吸引人的地方是精彩的细节与整体控制画面的配合，画面充满了作者对速写的激情，但这种激情并不外露，作者以极大的忍耐力和克制力充分地将对各种物体的感受——表现充分和具体。这种具体性是极不易把握的，通常易犯的毛病就是画面内容空洞、概念化、缺乏说服力。

画速写最重要的是什么？是绘画者对人物大形最直观的感受。当一个人从远处向我们走来，我们看不清服装，看不清脸，但我们能认出这是谁，这就是大形，也就是基本形。如果我们想把头像、半身像，或速写更好地还原模特，画生动，那么根本的问题也是基本形的概括与提炼。