

美术高考 名家 精品 范画

MEI SHU GAO KAO MING JIA JING PIN FAN HUA

冯戈 速写

江西美术出版社 冯戈 编著

执教多年·出版多部专著·作品广受欢迎

责任编辑：王洪波

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、

复制或节录本书的任何部分。

版权所有。侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师

图书在版编目 (CIP) 数据

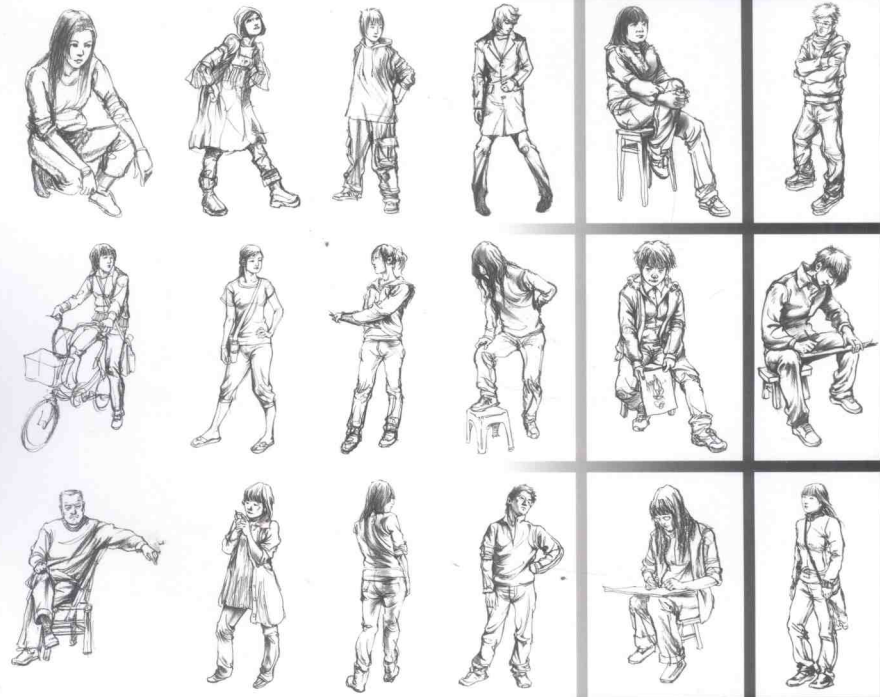
冯戈速写/冯戈编著. —南昌：江西美术出版社，2008.10

(美术高考名家精品范画)

ISBN 978-7-80749-584-0

I. 冯... II. 冯... 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 (2008) 第148315号

美术高考名家精品范画·冯戈速写

冯戈 编著

江西美术出版社出版发行

地址：南昌市子安路66号江美大厦

网址：www.jxfinearts.com

电子信箱：jxms@jxfinearts.com

邮编：330025 电话：6565509

经销：全国新华书店经销

印刷：深圳市森广源实业发展有限公司

2008年10月第1版

2008年10月第1次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：3.5

印数：1-5000

ISBN 978-7-80749-584-0

定价：15.00元

ISBN 978-7-80749-584-0

9 787807 495840 >

定价：15.00元

上架建议
基础技法类

序

速写，顾名思义，是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

以上这段话不唯理解的干涩话语，简单地概述出速写的定义与历史。素描、色彩是绘画的基础，速写也是绘画的基础，在过去画家们收集创作素材，多是采用速写的方式进行。那时的每一位画家随随便便都可以抱出一箩筐得满满的速写簿。由于他们长期坚持速写练习，所以都拥有很高的速写技巧。每每翻看他们的速写作品，都是一次愉悦的视觉之旅。但到了近几年，坚持画速写的人开始大量减少，许多画家创作都以相机替代了速写。

的确，仅就收集素材而言，相机的确比速写快捷全面许多，但就因此而抛弃速写，说明大家对速写的认识显得片面。速写的功能除了收集记录外，也是提高自己造型能力的一种很好的训练手段。传统的结构素描、光影素描是以非常科学和理性的手法来训练习画者的造型能力，通过这样的练习，可以让学员练就坚实的造型基础，但长期用这种严格、理性的方法来训练学员，容易让他们的思维凝固。在画画时理性多于感性，最终导致画面走向呆板而失去灵气。我们也只有在那些较为感性的作品中，才能体会到画家的才华与作品中透露出的艺术魅力。由此，我们可以看出艺术感的培养，速写是一种最佳训练手段。我们通常在画速写时，感性成分要远远多出理性成分。在速写时，我们追求形似，但更追求神似，多做这样的练习，习画者就能学会对画作投入情感，有了情感，作品才会有生命和灵气。

除了练习的功能外，速写本身也是一种独立的艺术表现形式，然而多数画家对这一点的认可仅停留在理论上，在历届各种绘画艺术大展中，几乎没有看到过单独的速写形式表现的作品。因为相对油画、国画而言，速写的表现形式和绘制工具似乎太“简单”，也因如此，现实中的速写地位与功能仅停留在欧洲18世纪以前的阶段——它只是画家收集素材的一种记录手段。

然而，每当我们翻看一些优秀的速写作品时，我们会发现虽然它们的表现形式是那样的“简陋”，然而它们浑然天成，是画家最直接的情感宣泄。我们往往也只有在这些作品里，找寻到绘画者最真实的思想灵魂。那些作品寥寥数笔，一挥而就，却张扬出自身独特的艺术魅力。其艺术效果决不逊于许多大山大水的斑斓之作。

我们平时太过关注那些形式大于作品本身，而对速写这种“朴实”的艺术样式缺少了留意。对于创作而言，速写语言还存有大量可挖掘的空间。只要我们愿意多采用这种表现手法，相信定会带给大家新的惊喜。

如今，画速写的人又开始多了起来，这些人主要出现在美术考生当中，之所以会这样，是因为在美术高考中，速写是必考科目。一旦高考结束，他们顺利考上艺术院校后，就基本上不去画速写了。许多大学生的速写本逐渐沦为了自己的日记本或草稿涂鸦本，当他们翻开这个本子时，这个本子只能成为区别于其他专业学子的一个标识。对于这种现象，业界人士在无奈之余，究其原因，我想是很值得我们美术从业者与习业者思考与探讨的。

刚开始画速写是痛苦的，是枯燥的，而一旦掌握了它，速写会带给你无穷的快乐与乐趣。因为速写的表现形式便捷，所以它可以随时启动。当你漫步在乡间小道，当你行走于古镇石径，当你沉浸在酒吧间里的萨克斯乐曲中，一张纸、一支笔就可以瞬间满足你图像抒情的欲望，这时的速写真的很让你享受。

因为我们可以用一种很艺术的方式来表达対人生情感的宣泄，因此，我们是艺术家。艺术家不是一种身份标识，而是一种生活方式。我认为！

画画，其实可以很简单，一张纸、一支笔即可。

作者简介

冯戈，现任教于西华大学艺术学院美术系。有着丰富的美术教学经验，在国内外出版和发表了大量的美术作品与专著，深受业内外人士的好评。

2006年出版《美术高考默写规律详解》

2007年出版《精品范画·速写》

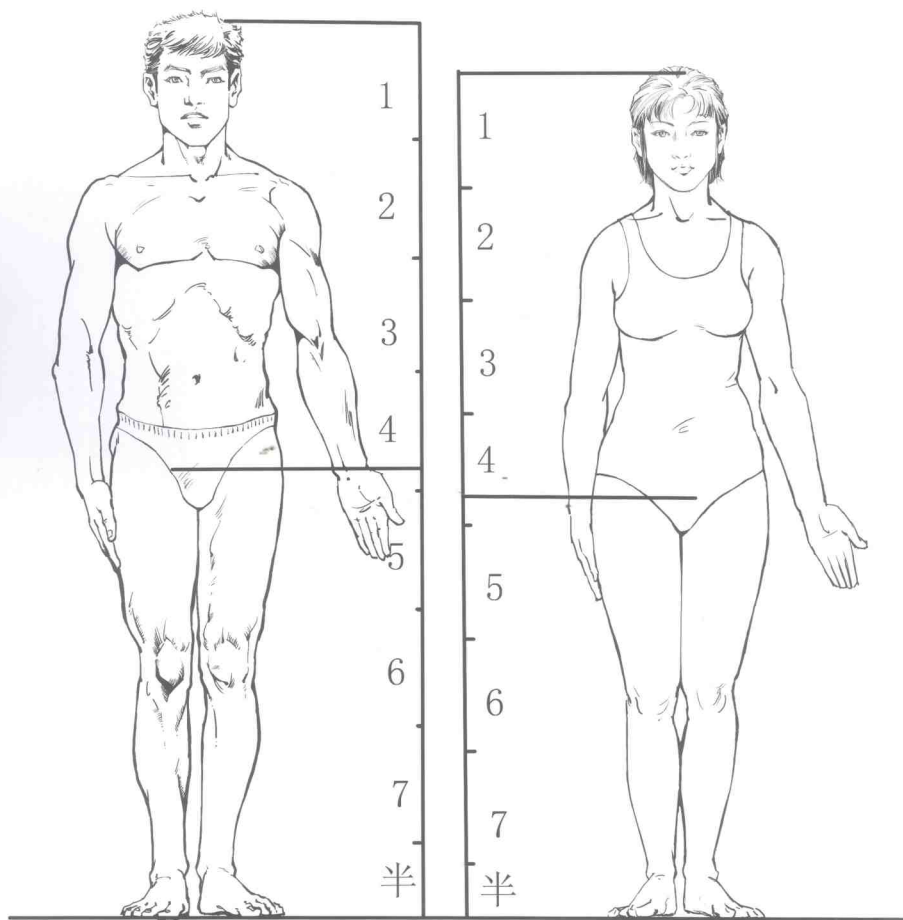
一、人体比例

了解人体比例是画人物最基础的工作，正确的人体比例是一幅好作品的先决条件。我们通常都用头高作为度量来计算人体比例，一般男女之间人体比例基本相同但实际高度不同，而不同民族的比例是不一样的。据统计，现在的中国人一般是7个半头高，比例如下：

1. 额底到乳头连线 = 乳头连线到脐孔 = 1 头长
2. 脐孔到膝关节 = 膝关节到脚根 = 2 头长
3. 两肩距离 = 2 头长

男性：男性肩膀较宽，锁骨平宽而有力，四肢粗壮，肌肉结实饱满。

女性：女性肩膀窄，肩膀坡度较大，脖子较细，四肢比例略小，腰细，胯宽，胸部丰满。

二、误区

之所以会以这样奇怪的题目作为开始的内容,是因为许多初学者在一开始对速写的理解有所偏差,导致在学习中走了一些弯路。因此初学者在学习速写之前,应对速写的内涵有一个正确的理解与认识。这样也能有利于后面的学习。

误区一、速度。

速写也可理解成快速作画。许多绘画大师的速写速度的确很快,一张作品在他们手上往往一挥而就。尤其在表现一些运动场面的速写时,速度更是惊人。从起笔到结束往往也就短短几秒钟的时间。这些作品不仅绘制时间短,而且非常生动,有较强的艺术性,因此许多初学者就误认为速写最重要的是速度。谁画得快,谁的能力就强。

于是许多初学者们在刚开始画速写时就努力让自己画快,但由于他们表现技巧不熟练,观察理解能力还不透彻,全部心思又都放在加快绘画速度上。结果在这种手忙脚乱的状态下画出的速写只是一堆粗糙的线条。

误区二、绘画方法。

一般速写书籍中,都有一些关于速写步骤的内容。许多书里介绍的画法都是由头部等局部入手,然后逐一画完全身的每一个部分。有一本在读者中流传较广的速写书中还附有一张教学光盘。那张光盘用影像的方式完整记录了画家完成一张速写人物的作画过程。光盘中画家的作画方式也是由局部开始逐一完成的。由于这些速写画得精彩,所以被许多初学者纷纷效仿。但在现实中,他们用此种方法画出的速写效果并不理想。尤其在人物比例结构上,存在严重的问题。而动态的生动性与画面的整体感更是无从谈起。由于这两个误区没有及时给初学者加以纠正,导致他们在付出了大量的时间与努力后,不但没有画好速写,反而让自己的信心消失。速写对他们而言就变得“困难”起来,思想上也因此有了沉重的压力,这也直接导致了学习效果不理想。

因此正确的理解速写,掌握科学的学习方法是画好速写的第一步。误区一所体现出的问题是对速写这一概念的误读。的确有许多绘画大师只需短短数秒钟就能完成一张速写作品,但并不是说速写的时间也就只限于这几秒。严格来讲,1小时之内完成的绘画都可称之为速写。刚开始画的时候,时间可以长一些。不要一来就去画动态人物或场景组合这些高难度画面,而应该先去画单个的静态人物,这样初学者就有充足的时间对模特进行认真观察和描绘。这种花较多时间完成的速写也被称为“慢写”,这是一种非常适合初学者的入门方法。

速度方面,大家完全不必太过在意,等你画多了、熟悉多了,速度自然会提升上去。一般高考是10分钟或20分钟画一个人物动态。这个时间是足够的了。当然如果你坚持画上一两年速写,到那时,你也可以很快地完成一张生动的作品。

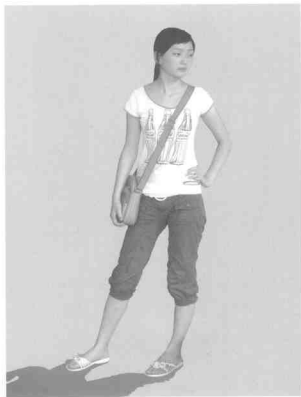
误区二的方法问题,主要来源于某些书籍的误导。绘画本就是件“无定法”的事情,那些书中所介绍的方法其实也没有错。只是笔者认为,那种方法对初学者来说不太合适。对于他们而言,此时不该是先考虑画什么部位,而是该学会正确的观察方法。

三、正确的观察方法

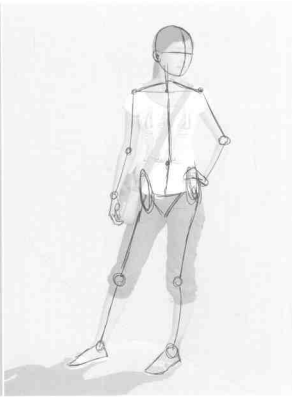
在描绘一个人物动态前我们应认真仔细地观察所要描绘的对象。大多数初学者在此时都会睁大眼睛仔仔细细地观察模特。(如图一)这个时候他们会观察到如下结果:

1. 模特的五官长相。
2. 模特的发型样式。
3. 模特的服装款式,衣服上的图案。
4. 模特身上的背包,鞋子款式等。

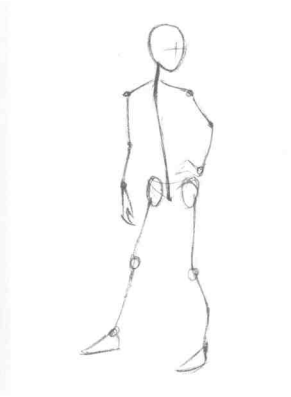
如此的观察结论,绝对是通过认真仔细地观察所得到的,但是这种观察方法只是一个常人对事物的观察方式。如果用画家的观察方式观察同一模特时就不会先去在意发型、服装款式等表面的物象。而会观察到形体结构与动态特征,他们会观察到如图二、三这样的结果。

(图一)

(图二)

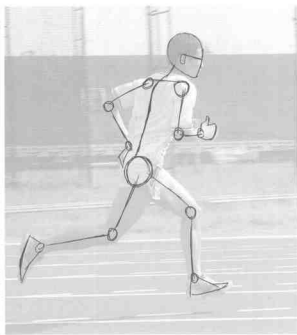

(图三)

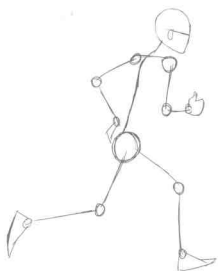
我们看到通过如此简单的几根线条，整个人物的动态就生动准确地表达了出来，这几根表现出动态的线条我们称之为“动态线”。一般来说，常态下的动态线弧度不大，运动状态下的动态线弧度较大。（如图四—图六）

(图四)

(图五)

(图六)

在观察人物动态时，这些动态线条并不显示于模特的表面，但它们又确实存在。我们只有通过一定的专业训练才能观察到这些线条的存在。当然除了动态线以外，我们还能观察出模特的形体结构。（如图七）

(图七)

(图八)

(图九)

四、练就一双画家的眼睛

画家的眼睛即正确的绘画观察方法。这种正确的绘画观察方法是要通过专业的训练才能获得的，而训练的方法仍旧以绘画练习为主。

首先自己可以先收集一些人物动态的摄影图片用来临摹，临摹时不需要把图片上的人物完整地描绘下来，只需要通过观察理解把人物的动态线画出来。

这个时候不需画太多细节，但动态线力求准确生动，比例正确。也许有的同学会笑话这好像是小学时代画的“火柴人”。但以这样的方式入手，初学者心灵上会得到完全放松，此时的绘画会更让人产生一种游戏的感觉。这就是我们需要的学习状态，让初学者一开始就用一种轻松快乐的心态来学习。

在女孩的这张照片中，由于女孩穿的衣服较为宽大，使得她的身体结构不明显。这就需要画者根据自己对人体结构的理解把被衣服挡住的部分分析地画出来。（如图十三—图十四）

(图十)

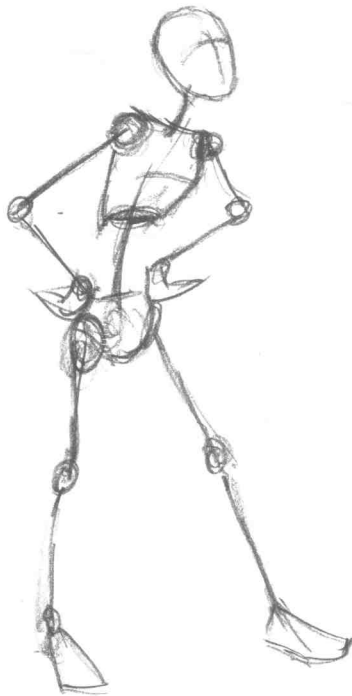
(图十一)

(图十三)

(图十二)

(图十四)

常人用这种方式绘画可能只需要三五分钟,可以完成这样一个“火柴人”,但我们此时要求初学者把速度放慢。用10分钟来完成这样一个带动态的“火柴人”。之所以用如此多的时间来画,主要是给初学者充分的时间来找人物身上的动态线。因为初学者刚画动态线时,肯定是画不准确的,但是由于时间充分,他们可以慢慢地去修改,而修改的过程,也是深入观察和体会的过程。通过反复修改,初学者最终可以画出一个动态较为准确的“火柴人”。

刚练习速写的同学,由于技术能力不够,面对真人写生难免会产生紧张的情绪与压力。因此在画的时候不容易放开,从而也影响到学习效果。而先照着摄影图片画,不仅难度有所降低,还会让画者消除压力,并且时间上也非常自由,可以随时以很轻松的状态进行练习。通过笔者多年来的实际教学经验,发现用这种学习方法所取得的进步比一来就对着真人模特写生的传统方法要来得明显。这种画“火柴人”的练习时间为一周,其中前4天画照片人物,后3天画真人写生。通过这样的训练,初学者便能够逐渐找到动态线,而且开始会用绘画的方式来观察事物了。从此刻起,你就开始拥有一双“画家的眼睛”了。

接下来的一周练习,就是在原有的课题上开始深入,即在动态的结构上加肌肉。人体的肌肉是复杂繁多的,但对我们绘画而言,只需画出一些主要的肌肉就好了。

“加肌肉”的练习时间也是一周,练习的方式仍是前4天照着摄影图片画,后3天进行写生。在练习时仍旧选用前一周使用过的相同照片,写生时也去画同样的动作。这样的练习会让前后的知识得到相应的联系,并且更容易加深理解。“加肌肉”所练习的时间应比“动态线”的练习时间要长一点。一幅图用45分钟的时间来完成。之所以给这么多的时间就是要让初学者去深入观察与理解人物的动态结构。通过两周这样的练习,初学者对人体动态与结构的理解开始大幅度加强。对事物的观察也开始更为深入。打好了这一步的基础,对后面的学习将是非常有利的。

(如图十五—图十六)

(图十五)

(图十六)

第三周开始对上周所画的人物动态进行“加衣”练习。在给人体加衣服的时候要根据自己的理解，实实在在地把画中人的衣服“穿上”。这样的练习可以就在上次作业的基础上进行练习。这个时候画幅可以大一点，用四开大的纸来绘制，一幅图用1小时的时间来完成。这一周的练习全部画照片人物，充足的时间可以让初学者尽量把这张图“画好”。在这个阶段的初学者，画这样一张画是要经过数十次的反复修改才能完成。这种“改”的过程其实就是深入理解的过程。当然从这个时候起，要开始注意“手”、“脚”与“头部”的刻画了。（如图十七—图十八）

通过三周这样的练习，初学者可以对速写人物的动态与结构关系有一个较为专业的认识，并逐渐让自己练就一双“画家的眼睛”。

（图十七）

（图十八）

五、真人写生

经过了三周的训练，初学者虽然拥有了一些速写的知识与能力，但我们还不能说就把速写画好了。接下来，我们又将进行新的课题训练，那就是“真人写生”。

拥有了前三周的练习基础，在这第四周开始进行真人写生时，初学者会从容许多。这里安排的真人写生时间为3小时一张。画幅大小为四开。由于速写大多是用线或线面结合的手法进行描绘的，所以在这3个小时的练习中，也都利用线条或线面结合的手法进行描绘。

3小时，对速写来说，时间简直可用“漫长”来形容。但我们的初学者就可运用这充足的时间对模特进行深入地观察与描绘。大的画幅也便于画者对细节进行较为深入的表现。在这期间，对画面进行反复修改是难免的，但通过反复修改，我们最终可以得到一幅画得不错的“速写”。在速写考试中，一般是要求10分钟完成一张速写。许多同学一开始就按照这个标准进行练习，但结果却是虽然付出了许多时间，画了不少练习，但进步不大，画画的效果也不理想。这些速写的线条大多画得虚虚忽忽的很不肯定，这说明画者的结构意识不强。通过3小时的作业练习，可以让这些轮廓线变得明确起来，形体结构也会变得更为准确。而这一过程就是造型能力的过程，在这样的过程中，画者的造型能力会获得逐步的提高。对初学者而言，3小时的速写可以使他有足够的时间来找形。不像画10分钟速写那样手忙脚乱。通过这样一段时间的练习，每位同学手中都会有好几十张速写作业了。虽然这些速写中大部分是失败品，但我们不要把它们丢掉，因为在接下来的学习中，我们还需要这些“失败品”。

六、改速写

几周的速写训练下来后,我们再去翻看自己前面的作业,会觉得“惨不忍睹”。这样的现象说明了两个问题:一、当时自己画得真的很差,二、说明自己进步了。许多不愿意面对过去的同学,往往会把这些失败的作品毁掉,但是你想没想过把这些不成功的速写修改过来呢?速写写生是感性的,而把过去失败的速写拿来修改是理性的,这个过程不仅仅只是为了修改出一张速写,更重要的,这也是对自己造型能力与速写知识的一个巩固过程。通过改速写,会让自己的造型与速写能力获得很大的提高。而改一张以往不成功的速写,已经有了进步的你很容易发现其中的问题所在,一般来说会有这样的几个问题:

1. 形体结构与比例的不准确。
2. 线条太含糊,结构不准确。
3. 动态太过僵硬。

找出了问题后,我们就直接在画面上进行修改。这个时候千万不要用橡皮。直接修改就是了。时间充足,大家在修改时慢慢去体会这些被修改的部位。一次改不好,又改一次,直至改到你认为满意的效果后才用橡皮把那些错误的线条擦去。这张被修改后的速写,虽不能说一定就是张不错的优秀作品。但它至少会比修改前的好了许多。有了这样的修改,画者会对自己以往画得不好的地方有充分的体会与认识。这时无需老师多讲,他自己就会总结出许多经验。而这些经验将会是画者思想中最为宝贵的知识。(如图十九—图二十二)

(图十九)

(图二十)

(图二十一)

(图二十二)

七、默写

对过去画中没画对的地方进行修改，这其实是一个“默写”的过程。虽然这个时候已经没有了模特。但画者仍可以通过自己的知识经验把画面修改出来。而这一过程其实也是对自己知识进行整理的过程，更是理论结合实践的过程。当一张速写修改完后，画者必然体会良多，而这时我们立马把这张速写再默写一张，已不是件难事了。这一趁热打铁的做法，不仅能进一步加深自己对人物结构、动态的理解，同时也会练就自己的默写能力。而默写能力也是速写中非常重要的一个能力。

其实真正的速写中，有一半都是默写。比如，我们到大街上去画行人。那些人物动态是非常生动的，但他们在我们前面一晃而过，所以我们在画时，就要把最能打动你的那一瞬间的动态牢记在自己脑海中，然后又快速地在速写本上凭记忆把这些形象描绘出来。

当然这是难度很大的一种速写了，对我们初学者而言，要达到这样的能力，还有很长的距离。但这个问题在此提出只是为了说明一点，对速写而言，默写是非常重要的。如果大家为练习默写而默写会非常痛苦，而且效果还不一定理想。但如果在修改速写的同时进行默写练习，会起到事半功倍的效果。

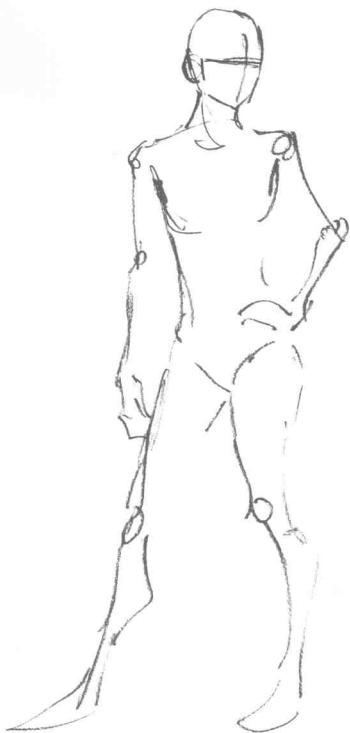
3小时对模特进行深入描绘，修改速写与默写都是在训练初学者的“造型能力”。造型能力是绘画最基本的能力，造型能力的强弱，将直接影响到画者的后期发展。通过这一阶段的训练，让初学者拥有了一定的“造型能力”，为接下来画10分钟的速写做好了准备。

八、速写

速写是一种技巧性很强的绘画方式，在整个作画过程中，感性远远高过理性。因此这类作品也显得非常的具有灵性，画家最本真的艺术气质也会在这些作品中清晰表露。在速写技巧中，包含有“技术”与“巧妙”两层含义。“技术”是指速写的绘画方法与完成画面效果的能力。“巧妙”是指一些较为艺术的处理手法，即绘画语言的运用。速写画得多了，速度也自然快了起来，处理手法也逐渐艺术起来，会有意识去处理点、线、面等绘画语言，这时的速写作品也开始变得“艺术”了。在掌握了绘画方法后，速写就是一个量变到质变的过程，也是一个熟能生巧的过程。通过不断练习，我们发现自己现在画速写的速度已经变快了许多。以前要画1个小时的画面效果，现在可能只需花半个小时或10分钟就能达到了。所以只要我们的造型能力提高了，不是我们主动去找速度，而是速度来找我们。在这个时候我们就可以按考试的要求画10分钟一张的速写了。接下来我们画一个人物速写。

(图二十三)

1. 仔细观察模特，快速画好动态与人体的大致比例。有了前段时间的练习基础后，现在要画出这样一个动态与比例结构已不是什么难题了，当然为了把动态与比例画得相对准确，这一步骤可以适当多花点时间，尽量画得准确一些。为了最后的画面效果，这一步的线条可以画得轻一点，尽量轻到自己稍稍能看到这些线条就可以了。(如图二十三)

(图二十四)

2. 按我们前面的训练，这个步骤要把肌肉等画出来。不过到现在这个阶段时，我们对人体结构已经拥有了一定的理解能力，所以肌肉结构已经印在了我们的头脑之中，此刻我们已不用再画在画面上，直接就可以用肯定的线条开始从局部进行描绘。由于第一步的动态线为我们定好了动态与比例，因此我们画时，就可以运用轻松肯定的线条，对人物进行逐一该。通常，我们都是从头部开始进行描绘。(如图二十四)

(图二十五)

3. 描绘头部以下的躯干部分，这时要注意运用线条表现好躯干的形体关系，并顺势画出手与背包。在画手时，一定要静下心来，可以稍为多花点时间，尽量把手画得好一些。同时还应注意周围身体结构的比例关系，不要把手画得太大或太小。(如图二十五)

(图二十六)

4. 开始画下肢部分。在画裤子时,一定要注意布纹的处理。在真实模特的裤子上的布纹非常多,但如果全部照着画下来,效果并不好,画面会显得花和乱。因此就要对这些布纹进行一些主观的概括,只要画出其中比较重要的几条布纹就可以了。然后顺势再把脚画好,此刻我们这张速写似乎完成了。(如图二十六)

(图二十七)

5. 之所以被称为“似乎完成了”是因为并没有完成。在第四个步骤结束时,人物从头到脚的确都画出来了。但这时我们觉得画面效果还显得有些单薄,需要对画面的整体效果进行加强。所以这一步是对画面效果进行整体处理的过程。这时我们把画面中重要部位的线条进行加强,让重点更为突出。有的部位适当加一点阴影,不仅可以增加人物的体积感,还能增强画面的润泽感,此时我们发现通过处理后的画面效果比处理前好了许多。到此,我们这张速写才得以完成。(如图二十七)