

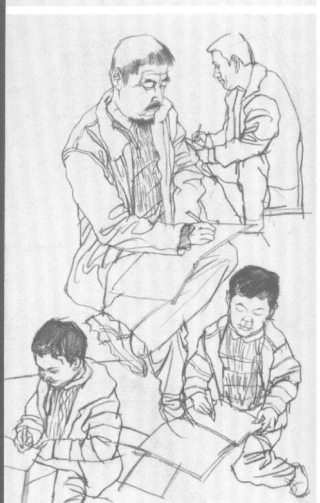
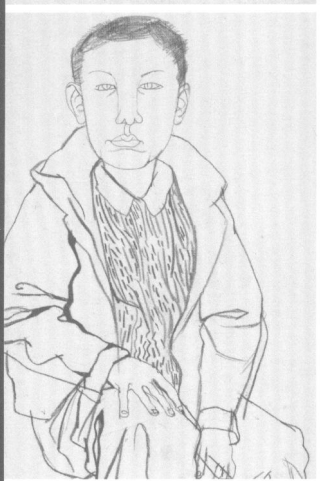
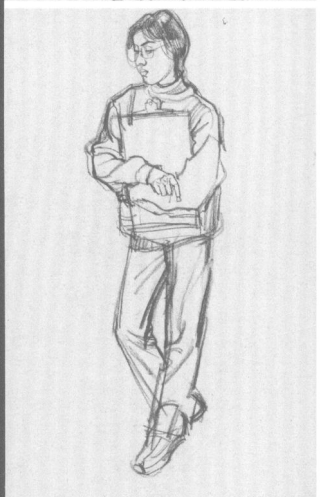
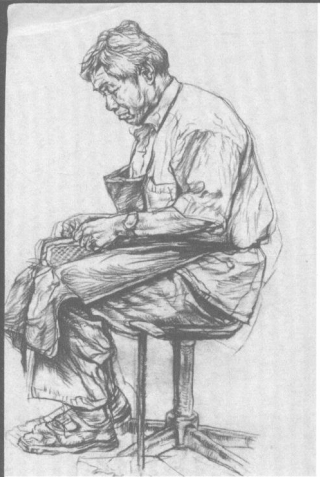
名师评画

MINGSHIPINGHUA MINGSHIPINGHUA
SHIPINGHUA MINGSHIPINGHUA
MINGSHIPINGHUA MINGSHIPINGHUA

人物速写

新编美术高考必备临本

导言

随着新的一年的来临，又迎来了一年一度的美术高考。近几年的全国美术高考热使各地的美术高考学校或美术高考班如雨后春笋般应运而生，同时，大量的美术高考参考书也是琳琅满目、层出不穷。我们这些在一线从事美术基础教学的教师，在引导学生购买书籍时发现大多数作品集风格单一，很难满足不同学生学习各种表现方法的需要。而目前的美术高等院校在入学考试这个环节中，越来越注重综合素质和基本技能的双向考核。在考查学生的美术基本功时，还要强调艺术审美能力和造型能力的结合。

为了更好地适应美术高考形式，帮助学生解决在美术基础训练中遇到的常见问题，笔者组织了中国美术学院、浙江理工大学、浙江工商大学、杭州第七中学等从事基础美术教学的骨干教师，还邀请了一些在多年美术高考中已取得良好成绩的画室主讲教师，从不同层面、不同角度选取素描头像、半身像、静物和速写的优秀范画。这些作品有深入研究的长期作业，也有三小时高考的模拟卷；有重基础的画风严谨的作品，也有重个性的表现性的作品。每位教师对自己挑选的每一幅作品，根据画面特点都做了深入浅出的评析，让学生能够读懂并理解每张画，从而达到出版本书的初衷。此外，每位教师还总结自己多年的教学体会和大家一起研究、分享。在这里，我们衷心祝愿广大学子通过努力，实现自己的理想。

目录

应伟明谈速写训练的重要性	01
徐岸兵谈人体的形体比例与动态关系	09
魏峰谈人物速写常用的工具与材料	19
沈玉佩谈线条的运用	31
韦瑜谈美术高考前的心理调整	43
林双双谈人物速写的几种常用的画法	53
方正谈人物速写的学习方法	61

图书在版编目（CIP）数据

名师评画·人物速写/沈玉佩，林双双，方正编著.
杭州：浙江人民美术出版社，2008.12
(新编美术高考必备临本)
ISBN 978-7-5340-2558-7

I. 名… II. ①沈…②林…③方… 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.J21

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第188109号

出品人	奚天鹰
责任编辑	朱备军
封面设计	沈 驹 清 崎
责任印制	陈柏荣
主 编	沈玉佩
编 著	沈玉佩 林双双 方 正
编 委	方 正 沈玉佩 应金飞 陈仕会 吕 莺 蒋进军 何 顺 朱 雁 徐岸兵 魏 峰 韦 瑜 林双双 供 稿 应金飞 应伟明 周树天 沈玉佩 韦 瑜 林双双 韦 峰 徐岸兵 杨际一 陈仕会 吕 莺 蒋进军 朱 雁 刘立丰 郑 海
感 谢	老鹰画室

名师评画·人物速写

——新编美术高考必备临本

出版发行	浙江人民美术出版社
地 址	杭州市体育场路347号
网 址	http://mss.zjcb.com
经 销	全国各地新华书店
制 版	杭州美虹电脑设计有限公司
印 刷	浙江新华印刷技术有限公司
印 次	2008年12月第1版·第1次印刷
开 本	889×1194 1/8
印 张	9
印 数	0,001—4,000
书 号	ISBN 978-7-5340-2558-7
定 价	40.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与
本社发行科联系调换。

应伟明谈速写训练的重要性

速写训练是基础造型训练中的一个重要组成部分，是造型艺术的一门必修课程，通过速写训练，能够培养初学者具有敏锐地捕捉形象和准确地描绘客观事物的能力。我们平时的素描训练是为了解决造型中的“形体”“结构”“透视”等问题，速写的目的也是如此，并且具有更广泛和长远的作用。即使作为一名成熟的画家，日常的速写训练也是必不可少的。因为速写训练同时也是对绘画观念和观察方法的训练，是对独立的艺术表现形式的探索。

速写训练涉及的题材非常广泛，几乎涵盖了宇宙间的万物，其中对人物的造型刻画始终是一个不可忽视的训练内容。人物速写的训练目的是为了学习和掌握关于人物造型比例、结构、动态和绘画语言等方面的知识与规律。人物速写曾经是全国各大艺术院校专业招生的必考科目，为广大考生所关注。前些年，很多院校为了扩大招生而采取了降低招生考试的难度的措施，其中一项就是取消速写考试。因此，大部分考生放弃了速写训练，许多新生进入院校后暴露出观察能力弱和造型能力差的弱点，最后甚至影响到毕业生的创作能力。这种情况也给艺术院校的生源与教学造成了一系列的负面影响。这个问题的严重性已引起美术教育界的高度重视，因此许多院校已经开始陆续恢复速写考试。

坐轮椅的老者

这是一幅以线条表现为主的慢写作品。作者通过深入细致的观察，重点刻画了老者的脸与手，并对老者的衣服的褶皱与内在人体结构之间的关系进行了整体的分析与概括。老者脸部的线条细腻而生动，与衣服的线条形成鲜明的对比，使画面的线条充满了节奏感。

画速写的父子

这是一幅略带俯视的组合人物速写作品。由于透视关系而使人物造型发生变化，人物的腿变得十分短小。考生在表现组合人物速写作品时，要注意画面中人物之间的穿插、呼应、主次和疏密等关系。

看电视的男孩

这幅画的作者以极其放松的心态，描绘了一个背靠着沙发、正聚精会神地看电视的男孩。作者在准确把握男孩的头、颈、胸、腰等部位的动态关系的前提下，结合人物的人体结构，运用简洁而概括的线条进行有节奏地穿插处理，成功塑造了男孩的五官与神态，是一幅十分出色的人物速写作品。

戴网球帽的老者

这幅画的作者分别以两种不同的线条表现人物的脸与衣服。由于脸是人物速写深入刻画的重点，作者首先对人物的脸部五官与神态表情进行细致的观察，然后用细腻而流畅的曲线准确塑造出五官的造型结构，尤其注意表现了画中人物的耳朵结构线的穿插关系。

虽然人物的衣服褶皱变化十分复杂，但不宜过多地刻画，否则会破坏画面的主次关系，因此作者运用粗犷而硬朗的长直线来概括人物的衣服，不仅交代了人体内在的形体结构，还突出了画面人物的主体。

画友

速写的用笔分中锋、侧锋与逆锋。中锋行笔时，笔尖垂直于纸面运行，其笔力内在，持重圆厚。中锋用笔画出来的线条给人以坚韧、肯定、结实、沉着的感觉，在中国画中较受推崇。在速写中也可以用钢笔、铅笔等工具画出中锋线。如图中那样，要求线条均匀、自然，转折处要圆润而富有弹性。行笔不能太快，要张弛有度。一般在人物速写中较多使用中锋勾勒人物的外轮廓和主要衣纹结构，并形成画面构图的框架。

男孩

这幅半身人物速写作品的临摹要点是注意对男孩脸部表情特征与手部动作特征的重点刻画。另外，还要注意作品的质感表现与线条变化之间的内在联系。作者通过运用线条的粗细、疏密的对比，成功地表现了男孩的皮肤、衣服的不同质感。

母与子

这是一幅呈三角形构图的组合人物速写。画中人物之间的造型关系、主次关系和穿插关系的处理十分巧妙，特别是在线条的节奏控制与人物质感表现之间的协调关系的处理上，显示了作者深厚的造型功底和对线条的驾驭能力。

穿T恤的男子

画面黑、白、灰的布局处理对于速写来说，是非常重要的。在这张画中作者把人物和背景连成一体，并与背景中的空白形成黑白对比，从而体现出对象的量感，同时也使画面视觉更加集中。

徐岸兵谈人体的形体比例与动态关系

（一）人体的形体比例

要画好人物速写，首先必须了解人体正确的形体比例。我们可以用人物头部的长度作为一个标准值来对人体比例进行测量。一般而言，人体在直立时其高度为七个半头长，行走时为七个头长，坐着的时候是五个头长，蹲下或是盘腿坐时大致是三个半头长。

由于性别与生理的差异，男性与女性在躯干部位的形体存在微妙的差别：男性肩部连线的宽度大于髋部大转子连线；而女性却正好相反，髋部大转子连线的宽度大于肩部连线。男性胸部体积大，臀部体积小，躯干呈倒梯形；女性胸廓小且臀部较宽，腰部正好处于肩部至臀部之间一半的位置，女性的躯干以腰部为界，可分为上倒下正的两个梯形。

男性与女性的身体比例基本相同，只有躯干和下肢之间的比例稍有区别。男性躯干略短，腿较长；女性则相反。

对于考生而言，一方面需要了解关于人体造型的一些基本常识，另一方面还要去体会写生对象之间的个体差异，千万不能生搬硬套人体的“标准”比例。因为，现实生活中的人的形体特征是各不相同的。比如：小孩由于大脑发育较早，头部体积和成年人相差不多，但身体其他部位的发育较晚，所以头部就显得较大。老年人则因为骨骼的变形和肌肉的萎缩，其身体比例看上去也与“标准”不符。因此，考生在训练的过程中要努力去提高自己对于写生对象之间的形体特征的差异和细节的感受能力。

（二）人体的动态关系

我们通常把人体的动态关系概括为“一竖（脊椎线）、两横（两肩连线和两侧大转子连线）、三体积（头部、胸部和骨盆的体块关系）、四肢（双臂与双腿）”。这些要素之间的关系决定了人体的动态关系。另外，人体的动态关系还涉及到人体的平衡关系，即人体的重心、重心线、支撑面之间的关系。

重心，指人体的重量中心。

重心线，是通过人体的重心向地面引出的垂直线，是分析人体动态关系的重要依据和辅助线。

支撑面，指支撑人体重量的面积。

在动态速写中必须着重研究人体的重心、重心线和支撑面之间的相互关系。重心线落在支撑面以内，人体就能保持平衡。重心线落在支撑面以外，人体会失去重心。因此，初学者只有在落笔之前清楚对象的重心所在，才能准确而生动地表现人物的动态特征。

男孩

这幅速写作品的成功之处是作者在准确塑造人物的形体比例与动态关系的同时，充分发挥了线条的表现力，利用线条的轻重、软硬、粗细等的节奏变化丰富了画面的质感。

专心工作的鞋匠

这是一幅慢写作品。慢写作品的作画时间较长，可以深入分析和刻画对象的细节，也可以将作品调整得更加完整、饱满。但是，在生活中很少有模特能保持长时间的不动，这就需要作者凭借记忆与人体解剖的知识来完成整幅作品。

坐着的男子

学会认真地观察与研究对象的衣服褶皱的穿插关系,是考生开始速写训练之前的必修课之一。在写生的过程中,可以适当地延长作画时间,使学生有更多的时间去观察与分析人体内在的形体结构与衣纹变化之间的联系。

席地而坐的民工

线面结合的画法具有很强的艺术表现力。先用线条勾勒出人体的结构，再在形体结构的转折处画上适当的明暗效果，这是最常用也是最有效的一种表现方法。在这张画中作者还有意识地强调了裤子和头发的明暗关系。

午后的休憩

这是一幅用圆珠笔绘制完成的人物速写作品。圆珠笔的线条干脆、利落，比较容易控制。但相比铅笔、炭笔等绘画工具其表现力较弱，很难画出线条的轻重、浓淡、虚实等变化，更不可能大面积地涂抹。所以用圆珠笔作画往往要依靠排线的方式交代对象的体块变化和明暗层次。

坐着聊天的老人

这是一幅构图比较简单的组合人物速写作品。组合人物速写与单个人物速写不同，需要涉及画面的构图与主次关系的组织处理等问题。因此，作者首先要确立画面的构图，可以把两个人物当成一个整体进行观察与布局；在确立画面的构图后，从画面左边的主要人物入手，并进行深入细致的描绘；在画右边的次要人物时，应注意两个人物之间的比例、动态的差别。

打盹的男子

考生在画双手交叉的人物时，通常可以从画手开始，然后再画人物的脸，最后勾画人物的其他部位。在刻画交叉的双手时，要注意手指与手的关系，不要因为手指的局部刻画而忽视手的整体造型。

