

IE JIAOCHENG GAOZHONG MEI
GAOZHONG MEI SHU TECHANGBAN

高中美术特长班

速写

教程

编著 张路光
薄美丽

GAOZHONG MEI SHU TECHANGBAN SUO XIE JIAOCHENG

河北美术出版社

■序

在绘画教学中，我们习惯将各个阶段的单元内容孤立地理解和认识，就像速写、素描、色彩等，其实这些绘画形式不是孤立存在的，都是在塑造一个形体，表达一个空间，所以我们不能将速写理解为用铅笔、钢笔勾的线。初学者容易将学习画速写理解为是用线对形的摹仿，而忽视对形体结构的理解。本书着重从人的体积和形体的变化规律上，对此进行了充分的解说，使学生能透过人物表面复杂的衣纹，对人体的体积进行准确的认识，从而对人物及各种空间形态进行准确的描绘。

作者简介

张路光，1962年生于中国唐山。

1984年毕业于河北师大美术系油画专业。

1991年在广州美术学院进修水彩。

1992年入中央美术学院油画系第七届研修班。

现任教于河北师范大学美术学院，任副教授。

作品多次参加国家级大展，并获奖。

专著：

《素描静物》

《素描头像 ABC》

《张路光画室》

《铅笔风景速写》

《钢笔风景速写》

目 录

引言	1
一、结构分析	2
二、形体把握	4
三、比例测量	6
四、运动的规律	6
五、整体的观察	8
六、准确的描绘	9
七、线条的表现	11
八、记忆的培养	26
九、工具的使用	31
十、学生作业点评	39

引言

“最基本的东西是最难的”

速写,作为培养造型艺术基础能力的一种训练手段,是对形和体的认识,以及个人对视觉信息反应和处理的最基本的方式。速写又是包罗万象的,它涉及到从观察、洞悉、想像乃至个人技巧和造型的审美水准等诸多方面。无论是画家、雕塑家还是建筑设计师,在拟稿时均选择速写这一手段来构思他们所要表达的意图,然后依据其初稿完成艺术作品,在这方面速写是艺术家构思与最终实现创作意图的桥梁。

初学者习画大都始于速写,因为使用的工具简便,表现手段迅捷,只要携带一枝笔和一张纸就能完成作品。然而就速写本质而言,它又是主观性很强的艺术形式之一,学生一开始便面临着怎样主观地去把握对象、组织对象的难题,初学者通过速写“快捷而准确地画画”的形式和过程获得怎样认识和把握自然形态的体验,并协调观察(眼)与表现(手)的一致性,从而形成对造型要素的初步认识。

速写是目前艺术类高校招生考试的主要科目之一,一般以人物为主,包括静态、动态、写生和默写,快写几分钟或慢写一小时。几分钟完成的速写,是为了考察学生对动态的捕捉和表现能力;时间较长的慢写,是为了考察学生在相对静止状态下对各种姿态的表达能力,要求比例准确、结构严谨、动态生动、头和手等关键部位刻画深入、重点突出;默写是为了检验学生对形象的理解及记忆的默写能力。本书从实际出发,直观、详尽地介绍掌握人物速写切实可行的方法,旨在帮助具有美术特

长的高中学生尽快提高对速写的认识,尽快掌握速写技法及技巧,使他们早日成才。(图1、2、3)

图 2

图 3

一、结构分析

决定人体外貌的是人体的内部结构——骨骼和肌肉，人体外部所呈现的转折关系都是内部结构的外在形式。对骨骼和肌肉的生长规律及形态特征的分析，将有助于我们了解人体的内在结构。只有对结构转换的关键部位进行充分的观察和全面的理解，才能在捕捉人物形态时，透过表象，求取本质。（图4、5、6、7、8、9、10）

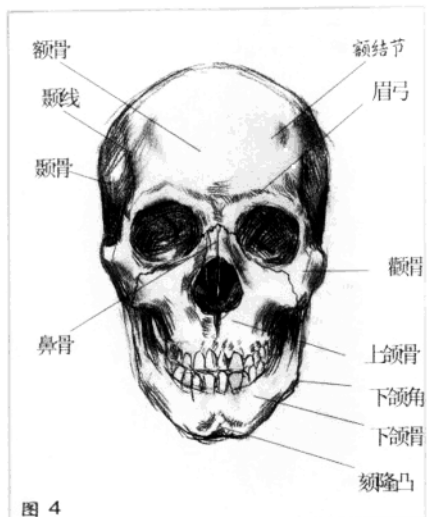

图 4

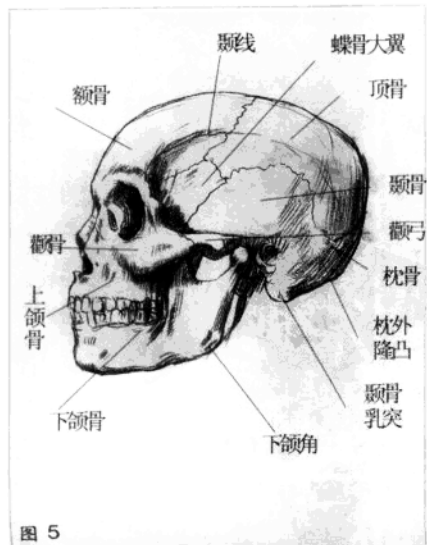

图 5

图 6

图 7

图 8

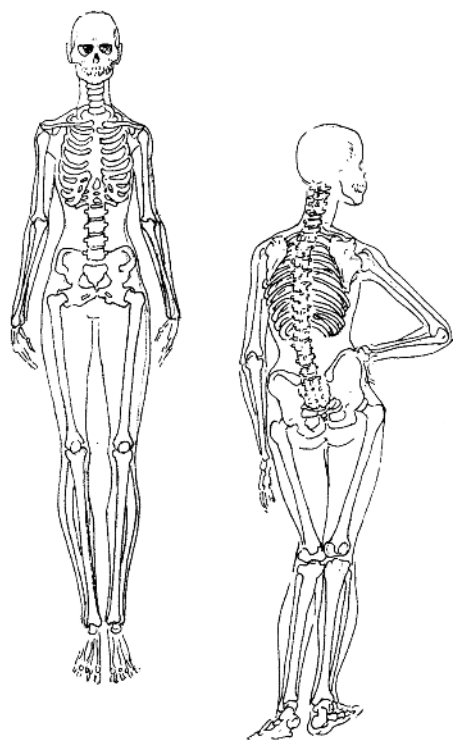
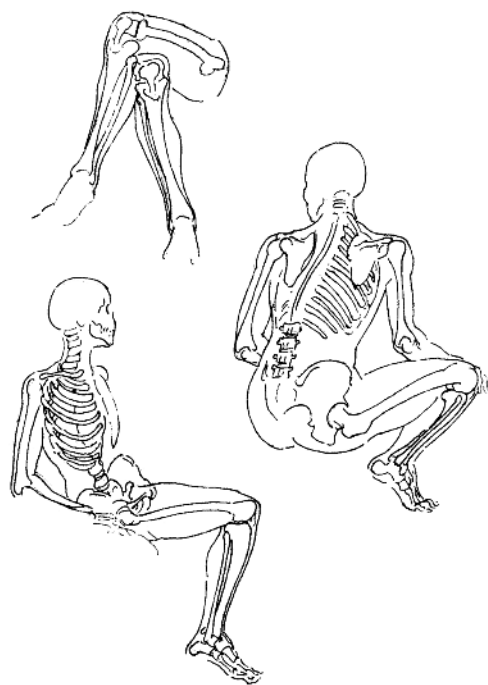
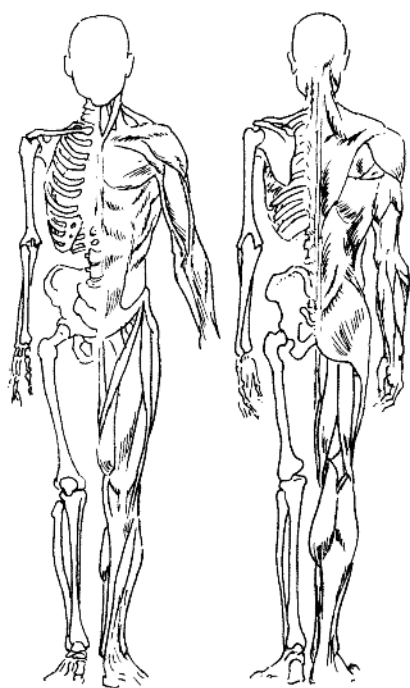

图 9

图 10

二、形体把握

人体各部位的结构形状极富变化,形态多种多样。因此,把握形体,首先要简化结构,将人体各部位的内在结构分解为简明的几何形体,再按照人体的比例、运动规律加以严密的衔接组合。这种几何构建的方式,作为理解人体复杂性的一种辅助手段,能够引导学生在表现人体时,不仅注意到人物内在骨骼的结构以及各个关节的运动关系,同时也注意到人物形体各部分的几何造型、结构及空间特征,从而建立起完整的空间概念,并启发他们的记忆、默写和创造性思维的发展。(图 11-1、11-2、12、13、14、15、16、17)

图 11-1

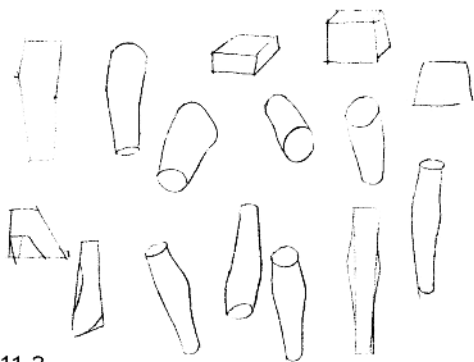

图 11-2

图 12

图 13

图 14

图 16

图 15

图 17

三、比例测量

在人物速写中,比例是把握人体各局部组合的尺度。人体比例以头长为参数,全长为 7.5 ~ 8 个头长,其中肩宽为两个头长,臂长为三个头长,下颏至乳线,乳线至腰线,腰线至趾骨均为一个头长,大转子至膝,膝至足跟均为两个头长。脚略长于手,为一个头长。

男性肩宽臀窄,躯干为倒梯形,女性肩臀同宽,腰部最窄(约一个头长)而成为“X”形,以上比例仅作为绘画的参考。(图 18)

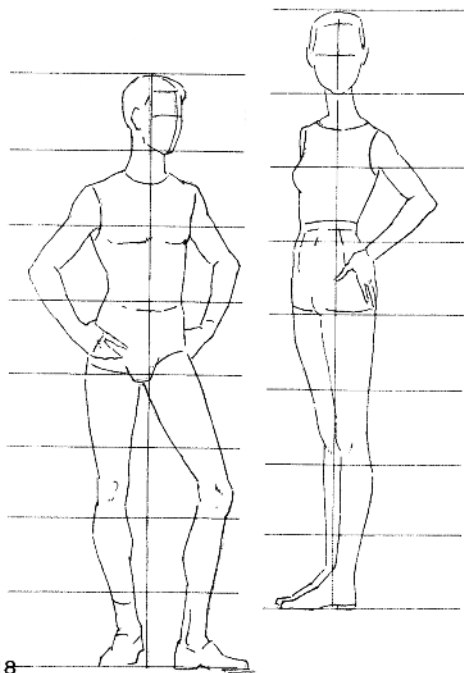

图 18

四、运动的规律

表现人体运动的效果对于学生来说是一种挑战。当你了解了人体的结构、比例后,就可以对自由走动、做各种动作的人体仔细观察,研究人体的运动规律。

直立时,人体是以脊柱为中心呈左右对称形,

但实际上,人体总是以其特有的均衡、和谐、节奏和韵律变化的美而存在的,这些变化的中心问题是如何解决重心与平衡的关系。

人的盆骨像钵一样,支撑着上身的重量,因此,人体的重心在钵的中央。从重心点向下引一条垂直线,钵两侧的双腿明显地朝着躯干的中轴线向内倾斜。人体与地面接触的面积叫支撑面。

双腿直立时,肩、骨盆互相平行,并与人体中轴线、重心线垂直落在支撑面范围内,人体处于平衡状态。(图 19)

人体稍有动作,平衡就会被破坏。一个放松站立的姿势,骨盆向一侧提起,躯体的重心平衡点落在一只脚上时,肩部和另一条腿就会向另一方向伸展,躯干垂直线呈“S”状弯曲,以弥补失去的平衡,承受重量的脚应画在颈窝的正下方。

头、颈、臂及不承重的腿是自由的,可以做出各种放松的姿势。(图 20-1、20-2)

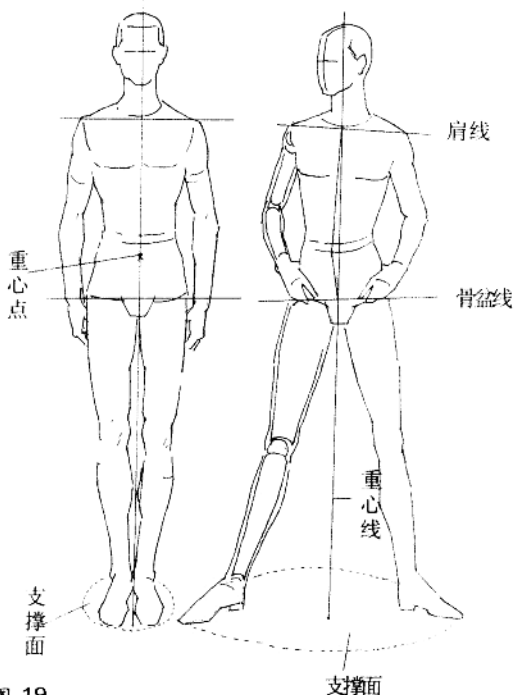

图 19

无论是静态还是动态人体,都受到重心线向支撑面垂落这个规律的支配。当人体的重心向支撑面以外移动时,为了维持身体的平衡,身体另外的相应环节会及时补充,使人体处于运动中或产生各种连续动作。(图 21、22、23、24)

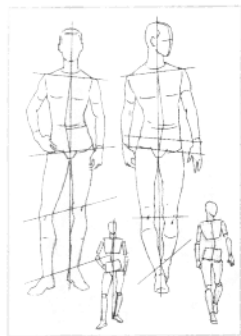

图 20-1

图 20-2

图 21

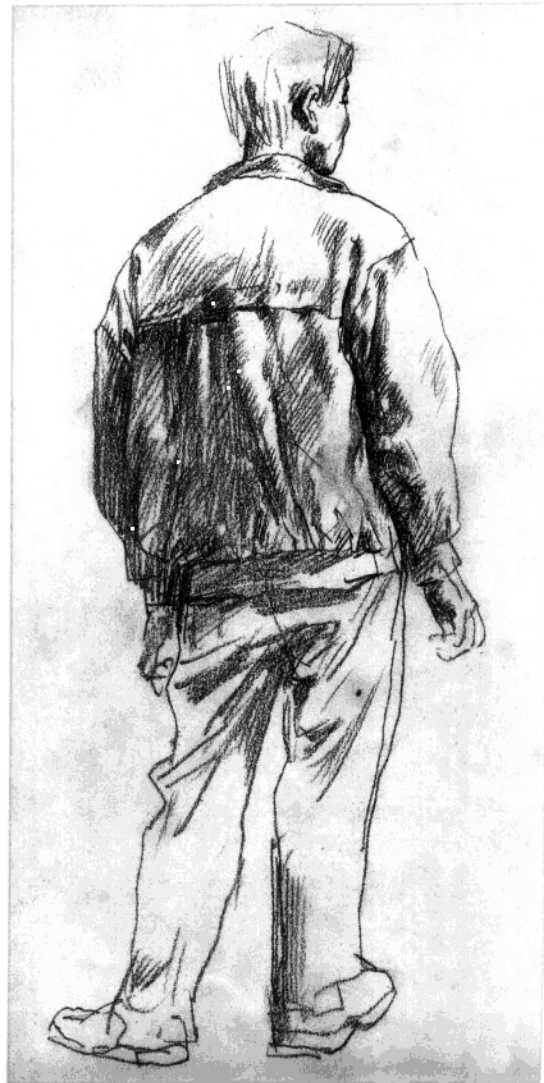

图 22

图 23

图 24

五、整体的观察

速写是对转瞬即逝状态的一种记录,是对被观察物体的敏锐判断。初学速写者易出现的问题是:他们的眼睛总是在观看形体的边缘,或顺着轮廓一点点延续下去,或被表面的衣纹细节所吸引,他们对形的理解往往是平面的、表象的,这种观察方法显然是违反造型规律的,也就无法达到准确描绘的目的,自然影响造型能力的形成和发展。

线、形、体的观察方法,可以训练我们在很短时间内捕捉物体的整体结构、物体自身的比例、空间距离和角度,用简练的方法概括对象的整体关系,最终达到从整体上把握对象的目的。

1. 线:指在外观上能直接体现对象形体结构的线,决定形体基本形及运动趋势的线。利用线的长短与画面倾斜的角度,观察人体的基本动态,是如何占据空间的。(图 25)

2. 形:删除一切不必要的细节,以尽可能简洁的基本形分析外表复杂的对象,这种观察是最有价值的(图 26、27)

3. 体:以基本形体特征为依据,将注意力回到形的透视法则上,观察构成人物的每块形体此时的角度及透视关系。透视使空间中的形体发生了比例上的变化或压缩了结构。(图 28)

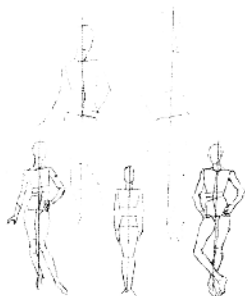

图 25

图 26

图 27

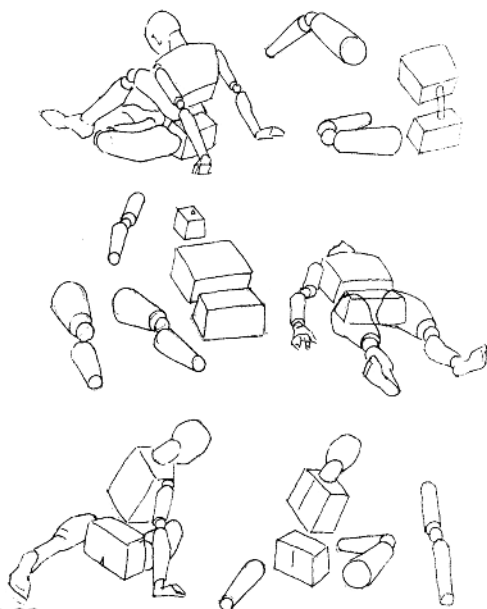

图 28

六、准确的描绘

有的学生作品，表面看起来不错，稍加留意就会发现不少毛病，或似是而非、或事无巨细、毫无选择，画了一堆蜿蜒变化、凹凸起伏的衣纹布褶。抓不住关键的结构，就无法对一个复杂的形体给予准确把握和表现。因此，必须引导他们抛开表象，透过衣物，从造型观念来考虑和认识人体构架，通过对人体结构、形体、比例、运动规律的了解，你会认识到，人体实质上就是一根强劲的带有弹性的“条”（脊柱）串起三个大小不同、体量各异的块，并衔接了带有球状的八个柱，它们彼此相连，互相牵制，从而产生了谐调，富有节奏和韵律的各种动作。只有把握住了人体构架的基本脉络以及运动规律，表现才有力度，才能达到一定的准确性。（图 29-1、29-2、30、31、32、33、34）

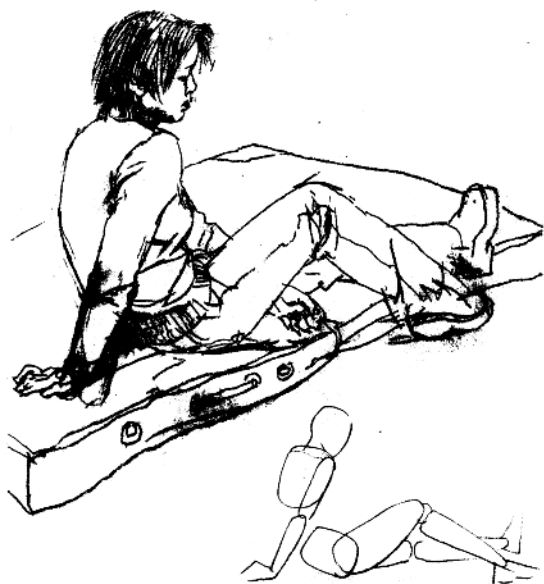

图 29-2

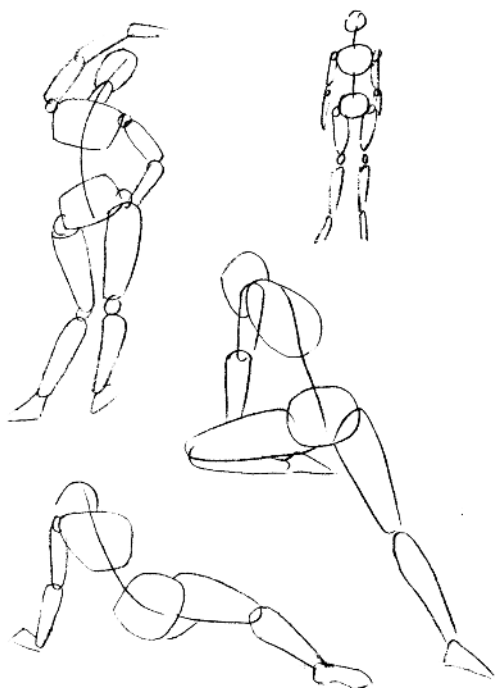

图 29-1

图 30

图 31

图 33

图 32

图 34

七、线条的表现

线条是视觉形式的最基本语言，速写多以线条为主要造型手段，从线条运用的紧张、松弛、刚劲、柔弱等变化中赋予线条不同的节奏感和韵律感。但线条无论怎么变化，也只能以具体造型为基础，与体积结构相联系。对于人物速写，线不仅要勾画出人物的轮廓，还要在充分理解对象的基础上表现体积感、质量感和运动感，以准确洗练的线条捕捉人物的整体关系。

一般来说，用线越谨慎，表现的越客观；越充满激情的用线，表现的就越主观。

图 35

充满激情，带装饰味的线，形成一种轻松优雅的趣味。

(图 35、36、37、38、39)

图 36

图 37

图 38

图 39