

执教于山东师范大学美术学院
的实力派国画家

美术高考

优秀辅导资料

国画

风格的

人物速写

精品

专集

LEIFENWUSUOXIE

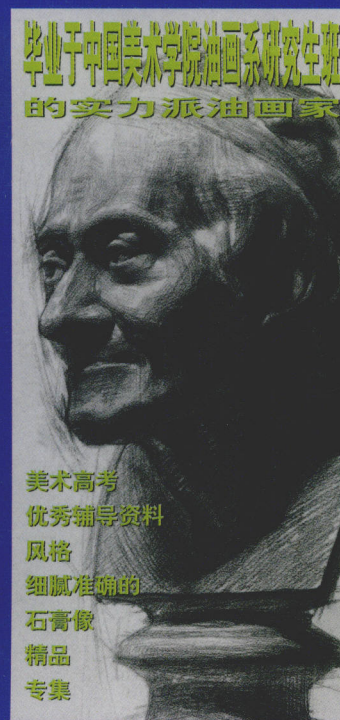
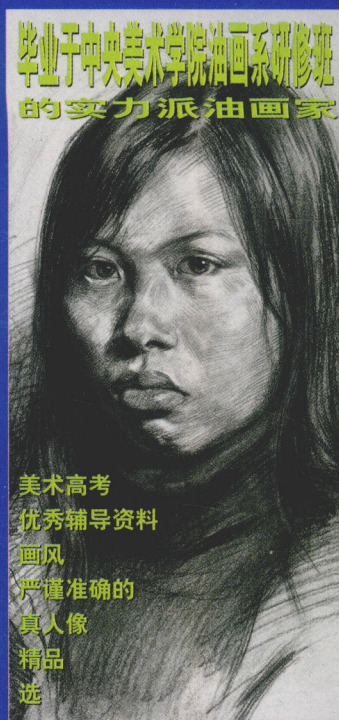
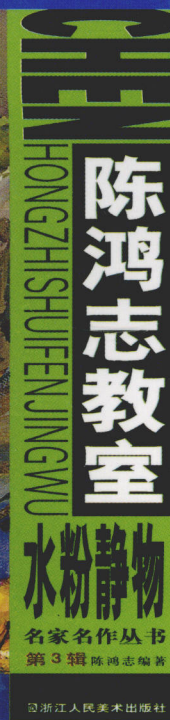
吴磊教室

人物速写

名家名作丛书
第3辑 吴磊 编绘

浙江人民美术出版社

名家名作丛书第3辑

吴磊教室人物速写—名家名作丛书第3辑

编 绘 吴磊

出版发行 浙江人民美术出版社
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 杭州东印制版有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2007年5月第1版·第1次印刷

开 本 787×1092 1/8

印 张 7

印 数 0,001—3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2324-8

定 价 30.00元

如发现印刷装订质量问题,请与本社发行科联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

吴磊教室:人物速写/吴磊编绘. —杭州:浙江人民美术出版社, 2007.5

(名家名作丛书. 第3辑)

ISBN 978-7-5340-2324-8

I. 吴... II. 吴... 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(2007)第041407号

绘画作品 吴磊

发行人 奚天鹰

策 划 高志岳

责任编辑 高志岳

封面设计 沈 汶

何 臻

版式设计 吕 超

刘宇红

赵 洁

图片翻拍 吕民芳

徐 彬

胡嘉勤

文字审校 王素一

张彦能

张谷年

沈重根

责任印制 陈柏荣

ISBN 978-7-5340-2324-8

9 787534 023248 >

定价 30.00元

吴磊教室 人物速写

名家名作丛书
第3辑 吴磊 编绘

浙江人民美术出版社

擅长人物画的实力派国画家

吴磊简介

中国美术家协会会员，山东师范大学美术学院讲师。1993年以优异成绩毕业于山东师范大学美术学院，毕业后即被留校任教至今。

他十几年来创作了大量的人物画作品，多次参加全国大型美术展览，并获得各种奖项。他的人物速写也特别优秀，近年来深受出版界和考生的欢迎，由浙江人民美术出版社、山东美术出版社、湖北美术出版社出版了多部美术著作。

主要艺术活动：

- 1993 工笔画《工笔花鸟》入选“'93首届全国中国画大展”
- 1994 工笔人物《雁丘辞》入选“山东省美术作品展览”
- 1996 工笔人物《荷塘夏夜》入选“山东省书法美术作品展”
- 1997 工笔人物《菩提树》入选“山东省首届中国画人物展”，获二等奖
- 1997 写意人物《收》入选“山东省摄影书法美术作品展”，获二等奖
- 1997 工笔人物《影儿》入选“山东省第二届工笔画展”，获二等奖
- 1998 工笔重彩人物《绿荫》入选“中国第四届当代工笔画大展”，获“丹青铜奖”
- 1998 获“山东省美术创作荣誉奖”
- 2001 《二月的玫瑰》入选“首届中国重彩画展”，获铜奖
- 2002 《九月的向日葵》入选“中国第五届当代工笔画大展”，获铜奖
- 2003 《清晨》入选“全国重彩画精品展”
- 2003 《古韵》入选“中国工笔画小品展”
- 2004 《那时花开》入选“全国第十届美术作品展”，获省美展一等奖
- 2005 《马球》入选“山东省体育美展”，获二等奖
- 2005 《写生课》入选“山东省写生画展”，获一等奖
- 2006 《四月梨花》入选“中国第六届当代工笔画大展”

高志岳 编辑说《名家名作丛书》

一、引以自豪的美术高考上榜消息

因为编辑工作的关系,我要经常与许多美术高考培训班画室或院校画室老师保持联系,大家像老朋友一样,时常共同探讨高考培训和美术基础课的问题。每当美术高考之后,碰到面谈论最多的话题,必然是关于高考上榜的事。他们会说:“我的学生某某、某某已列入中央美院前三名之内!”“中国美院中有两个考上第一名的就是我的学生某某、某某!”“在本地高考中,我的学生考得最棒!”“我的学生高考上线率100%,升学率占八成!”等等。其中部分学生因为我曾多次利用过他们的优秀课堂习作,也是我所熟悉的。除了这些当面表述引以自豪的语言之外,我还收到很多外地的电话、短信、信件,同样传来这类喜报。在这个时候,我总是一句一句地重复着向他们表示恭喜,就像我们中国人过年一样,充满着喜气洋洋的气氛,我由衷地向他们表示祝贺!

二、他们出成绩的高招是什么

能考出这样好的成绩,他们的老师有什么高招?学生高水平的作品是怎样画出来的?能够体现他们师生高水平的作品资料怎么样才能得到?这是许许多多学画的孩子及家长们迫切需要了解和解决的问题。近年来,各地学画的队伍愈来愈庞大,他们已不满足于一般性的学习,他们要求学得更好,这就需要得到更精更好的学习资料和信息。

三、美术辅导资料《名家名作丛书》将会告诉你怎样出成绩

我们这套习作精品系列《名家名作丛书》,带着“出成绩的高招是什么”的问题,从浙江到全国,对有关美术培训班画室和院校画室情况进行了粗略的调查研究,向部分名列前茅的优秀美术培训班画室及院校画室师生征集了许多习作精品。在《范本》美术技法丛书已取得较为成功的经验基础上,用不断创品牌的强烈意识,又努力地去策划和编辑了现在这套规模较大的习作系列丛书,取名为《名家名作丛书》,将陆续出版。该套丛书将会直观而形象地把这些优秀师生作品的效果、技法和经验,展示在你的面前,你就会从中得到那些高才生出成绩的答案和秘诀。

四、指导老师都是绘画或教学高手

这套丛书所选用的老师作品,都是曾经培养出高考高分考生的老师示范习作。从这些作品中不难看出,这些指导老师的绘画技法是非常出色的,他们的教学经验是十分丰富的!有了这样的老师亲自示范指导,就为学生的高升学率创造了良好的条件。因此,他们的美术培训班画室或院校画室,往往就会成为学生的首选目标。常言道,名师出高徒,事实正是如此。

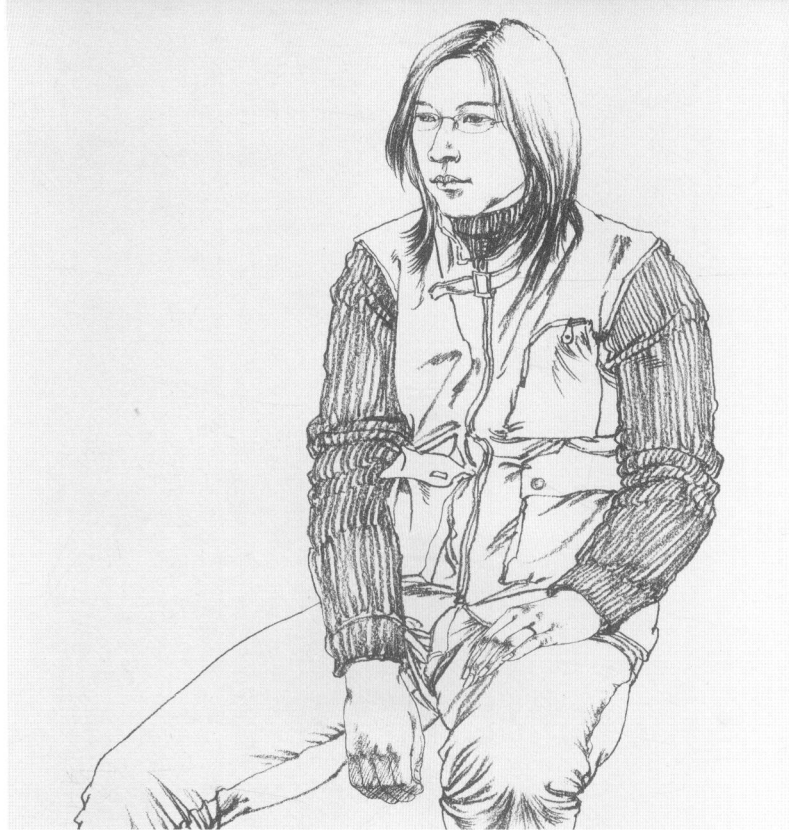
五、学生漂亮的习作令人刮目相看

这套丛书中所选用的学生作品,许多是出自中央美院和中国美院高考上榜或已考入的学生之手,所以,入选这套丛书的学生作品,也是非常优秀的!在名师的指导培训之下,许多孩子进步惊人。模仿是孩子们的天性,他们在绘画高手和教学经验丰富的名师引领之下努力奋进,画出了令人刮目相看的课堂习作。有部分习作,甚至于分不出是出于学生之手还是老师之手,或者已超过了他们的老师,可谓是“青出于蓝而胜于蓝”吧!这些漂亮的学生习作与优秀的老师习作摆在一起,皆可称之为名家名作,这一点也不过分。

六、下工夫借巧力的捷径

一个人能力有大小之分,但是,只要肯下工夫,其中很重要的一点,就是借鉴优秀师生的学习经验,同样会取得突破性的成绩。借鉴的前提是资料本身应属于最优秀的,这才是下工夫借巧力的真正捷径。谁拥有了这套最优秀的辅导资料,谁就将得到神力相助。将会给更多的老师提供有力的支援,给更多的学生增加上榜的机会,多出几个高考状元,这是肯定的!这也是我们浙江人民美术出版社出版这套丛书的目的和心愿,并会因此而感到无上荣幸和宽慰的!

借此机会,要对大力支持过和正在支持这套系列丛书出版的老师、学生、朋友们,表示最诚挚的感谢!你们精彩的作品或专集的出版,虽然包含出版社的努力在内,却更是你们才智的体现,更是对他人倾情的帮助。谢谢你们!

吴磊 名家谈人物速写的写实造型和评分标准问题

一、速写这一项目的起源

在西方早期的绘画当中，速写和素描是用同一个词语来表示的。早期的速写大多是作为提高绘画能力的一种必要的学习内容，或是为了创作作品而打草稿的手段，也是为创作而搜集积累素材的方法。后来才慢慢成为了一种独立的艺术形式。

二、速写是广大考生最薄弱的一门专业课程

在目前的美术高考当中，速写作为一项比较重要的内容出现在许多美术院校的高考科目当中，但速写却是广大美术考生最薄弱的一门专业课程。原因是速写的训练和学习必须经过一个正规的和带有延续性的过程，而且须要持之以恒，坚持不懈。那种希望靠小聪明和所谓的灵感来突击学习的方法是行不通的。

三、公平、公正的写实造型评分标准

速写的表现形式虽然是多种多样，而且无论哪一种方法和形式都能达到最高的艺术境界，但并非是所有的速写形式都适合初学者学习。初学者必须选择一种适合自己的，同时也符合美术高考要求的方法，才能达到事半功倍的目的。

速写本身的艺术形式和表现方法有很多种，可以用单纯的“线”来表现形象，也可以用纯粹的“调子”“块面”来表现形象，还可以使用“线面结合”的方法来表现。表现方向可以是“写实”的，也可以是带点“夸张变形”的。最容易被初学者接受的方法还是“写实”的方法，因为初学者应该首先解决的是技术性的问题，也就是对所描绘对象的结构、比例、造型的准确感知和准确表现，这种感知和表现在学习绘画的最初阶段应该以“准确”作为目标，同时这种“准确”的标准，在美术高考当中也是最容易统一的一种标准，应该说是公平、公正的标准。

作为速写艺术本身来讲，只要表现目的有了明确的方向，用什么样的方法和表现形式并不是最重要的，同时也没有哪一个美术院校会对学生的速写表现形式作过多的要求和限制。只要作品本身的艺术水准比较高，在美术高考当中就会得高分；反之，如果作品本身的艺术水准较低，无论使用什么样的方法和表现形式，都不会在众多考生当中脱颖而出的。这种艺术水准，除了部分难以用语言表达的所谓“艺术感染力”之外，重要的依据就是准确和生动的造型、精确的比例关系和讲究的画面构图等内容。

四、目前大多数艺术院校对于考生速写能力的主要考察依据

1. 讲究的构图。要求考生必须要有一定的构图意识，不能随手乱画。这不仅仅是对速写这个项目的一般要求，任何一种绘画形式首先都要接触到构图问题。绘画构图接触到的内容和因素有很多，同时构图本身也是一门内容丰富的独立课程，但作为高考考试的构图却远远没有这么复杂和麻烦。在高考的速写科目考试当中，构图只要解决好“大小”和“位置”这两个问题，就基本上解决了构图问题。在动手画之前，首先要考虑好把人物形象画多大，画到画面的什么位置上，既不要画得太小显得画面“空”；也不要画得太大，以至于画面显得“堵”甚至画不开，造成画面不完整。因为大多数美术院校都要求考生画全身像，如果画面不完整，首先就违背了招生学校的考试要求。

2. 准确的大形。既然大多数美术院校都以人物速写作为考试的内容，那么人物的大形就是考查的基本内容。所谓的大形，也就是人物的大的比例关系和大的结构关系。所有这些内容，甚至在有关人体结构和解剖的教材当中都会被反复强调。其实作为解剖来讲，人物的大形只能有一个大体统一的比例关系，这种比例关系不可能放到任何人身上都准确。所以，即使你对人体的比例关系极其熟悉和了解，也要在绘画的过程当中，对模特进行仔细的观察和比较，以防止因为观察的不细致而导致画面出现千篇一律的“概念化”形象。

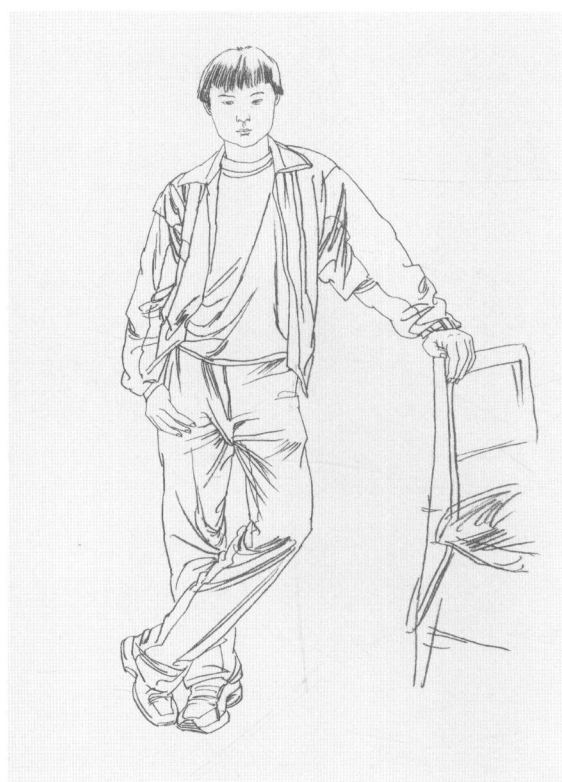
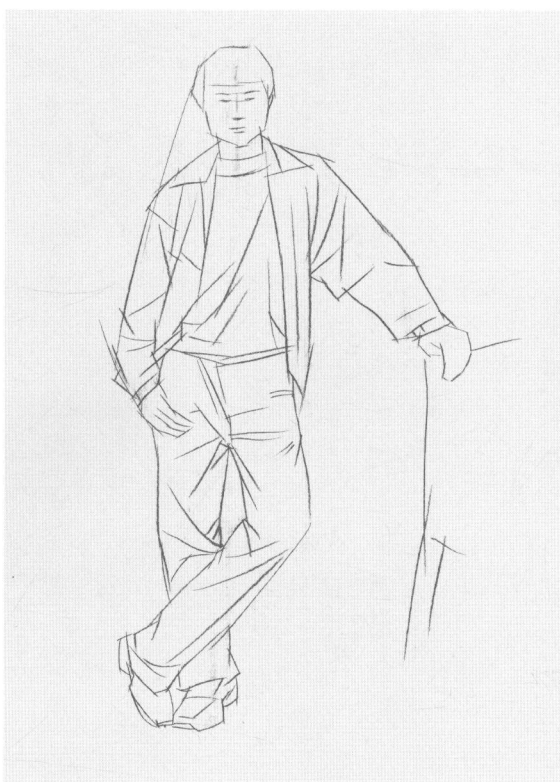
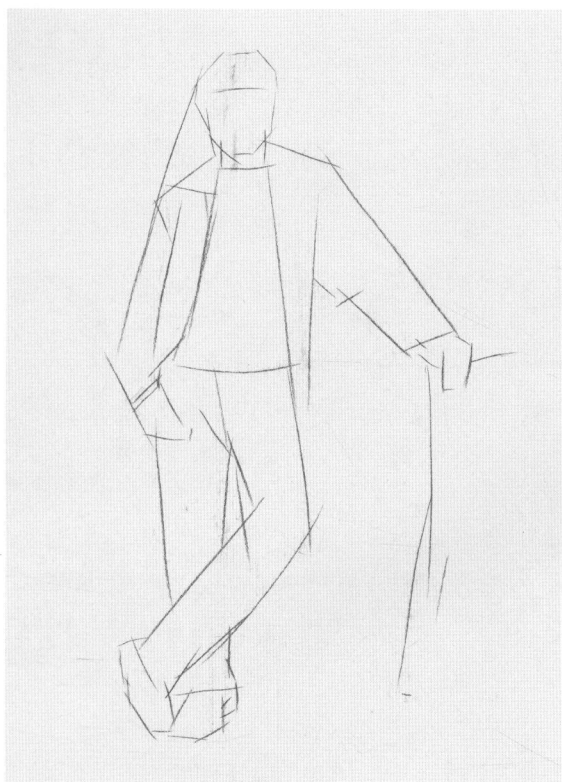
3. 精确细致的局部刻画。这一点是大多数考生比较迷惑的地方。很多人认为所谓的速写，就是潦潦草草的几根线就够了，不需要刻画太多的细节和局部。其实时间的长短不能代表内容的多少，在速写的概念当中，始终是争取在最短的时间内尽可能充分地表现所描绘对象，这种充分就体现在细节和局部的交代上。虽然不能为了细节和局部浪费太多的时间，但是，只要时间允许，一定要把速写人物当中的细节和局部尽可能地交代清楚。

4. 合理的绘画方法运用。不论选择哪一种速写的表现形式和方法，都会有水平的高下之分。总的说来，画面效果无外乎形体的交代是否准确，线条的疏密安排和穿插关系是否合理，线条、调子本身的变化是否丰富等，所有这些效果综合起来就是画面的最终效果。这种方法的学习和训练可以通过临摹和写生两种办法来解决，而且要在坚持不懈的日常训练当中慢慢地积累经验、循序渐进，才能达到最好的画面效果。

5. 熟练的绘画能力和敏锐的绘画感觉。其实对于这一点，很多考生是最感兴趣的，但恰恰是这一点无法单纯地通过短时间的学习和讲授达到，必须通过长时间的练习和体会来慢慢地领悟。

五、写生和临摹

上面讲的是学习速写的一些基本的学习方法和学习方向。在训练过程当中，还会出现很多其他的问题，需要大家慢慢地解决，这就必须在学习过程中注意两个问题，那就是“写生”和“临摹”。在速写的学习过程当中，必须通过“写生”来提高自己的造型能力和绘画方法的运用能力，同时通过“临摹”来学习他人或是大师的绘画方法，用以提高自己的绘画能力。两者缺一不可，相辅相成。

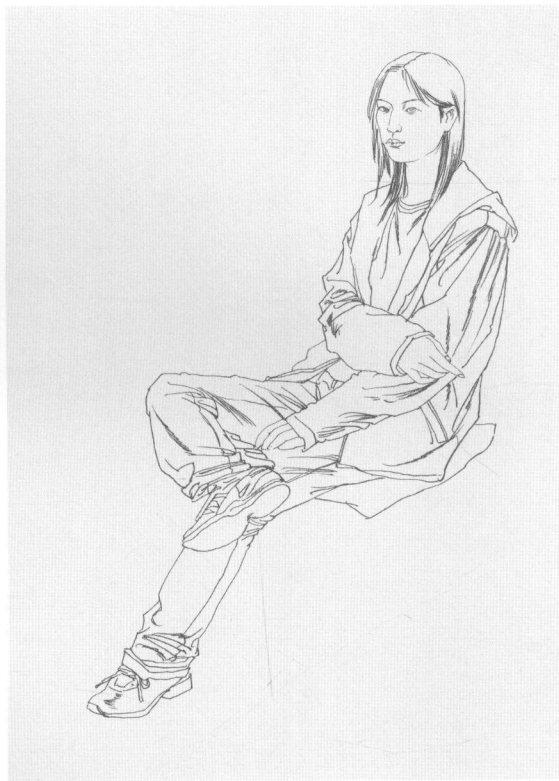
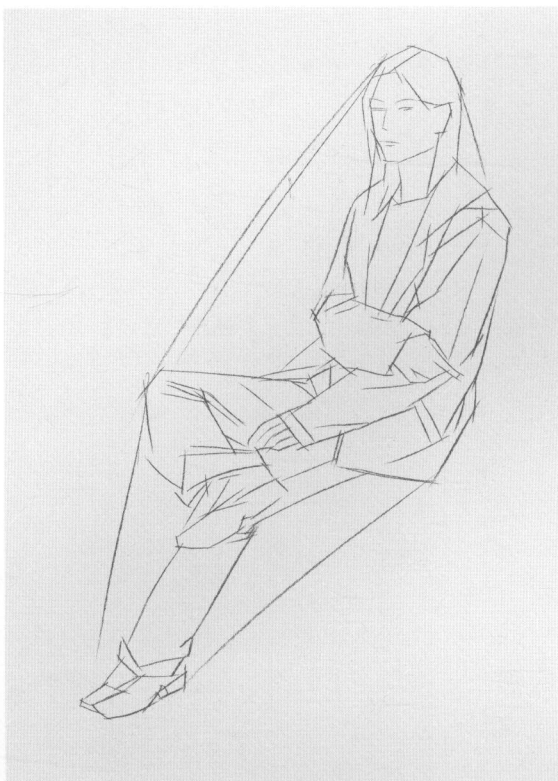
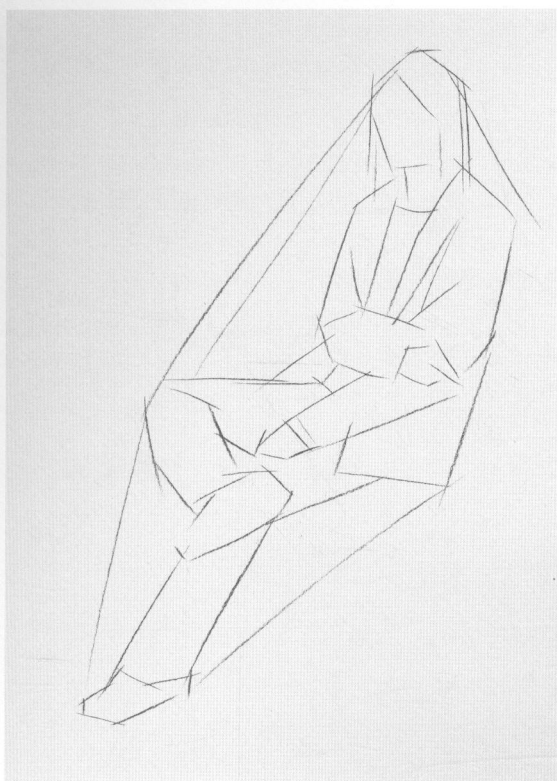
步骤一 在起稿的阶段要抛开细节，先把大的比例关系和重心位置确定下来，尤其要注意扶到椅子上的手和受力的脚的重心平衡关系。

步骤二 进一步丰富画面细节的比例关系和衣纹的疏密对比关系，大的结构位置一定要表达得准确而且生动。

步骤三 深入表现画面的细节内容，丰富画面的效果，注意衣纹的穿插关系和线条之间的效果变化。

步骤四 进一步充实细节的素描关系和结构关系，强化衣纹的疏密对比效果，把对交代结构有帮助的服装花纹和图案也进一步地表现出来，最后完整和统一画面效果。

步骤一 用淡一点的长直线把大形和构图确定下来。可以利用形体的延长线、水平线和垂直线等方法，来校正大的形体比例关系，做到尽可能的准确与生动。

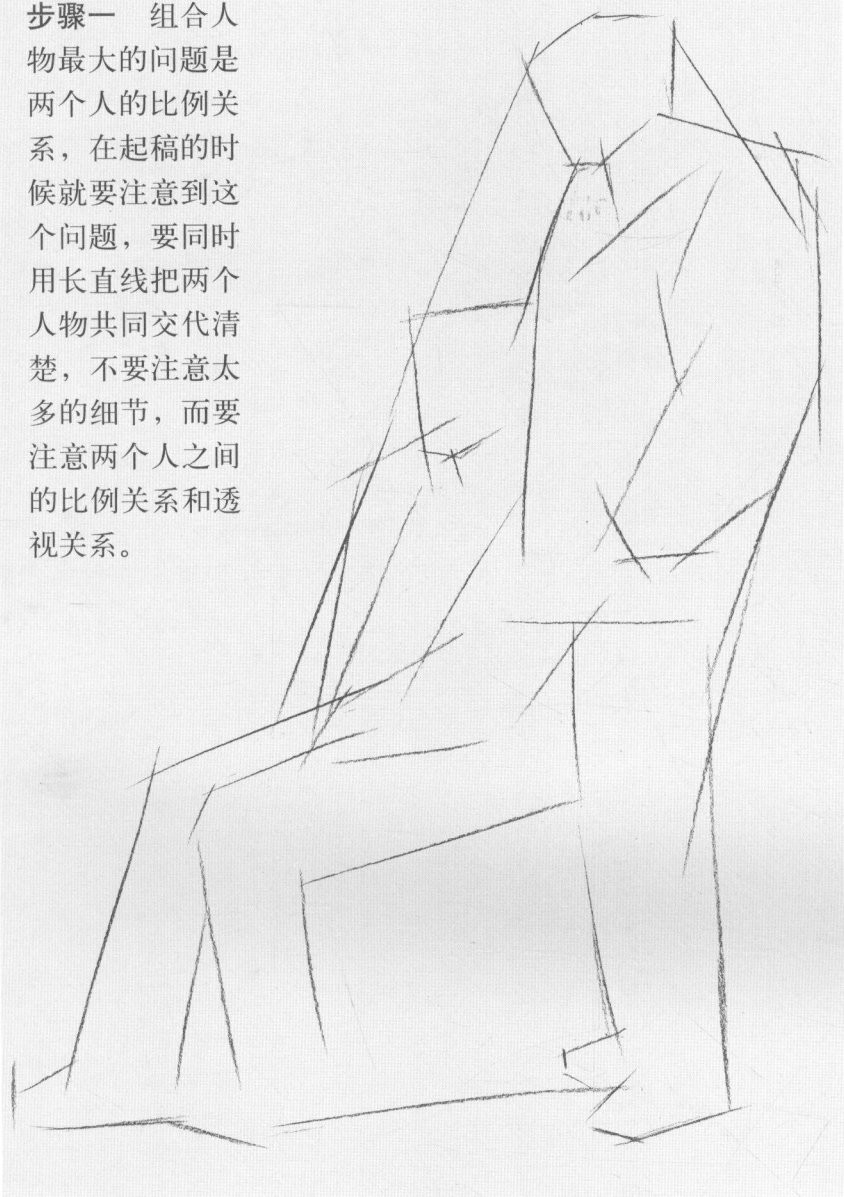
步骤二 在上一步的基础上，把人物形象的局部比例关系进一步确定下来，要尽可能做到比例和位置的准确性，并把衣纹结构的疏密分布大体标注一下。

步骤三 深入一步丰富画面，把细节和局部的结构关系以及衣纹的疏密关系尽可能地确定下来。要在观察准确的基础上做到尽可能一次成功。

步骤四 把细节进一步地丰富和完整，包括五官、手脚等重点部位的结构和素描关系，以及衣纹的疏密变化和服装的图案花纹等，最后达到画面的完整和统一。

步骤一 组合人物最大的问题是两个人的比例关系，在起稿的时候就要注意到这个问题，要同时用长直线把两个人物共同交代清楚，不要注意太多的细节，而要注意两个人之间的比例关系和透视关系。

步骤二 在丰富细节的同时，注意调整画面的疏密效果和整体的衣纹组织安排，为后面的深入刻画打好基础。

步骤三 进一步深入刻画，既注意两个人物本身的衣纹疏密关系和对比关系，还要注意两个人之间的大的疏密对比和前后关系。

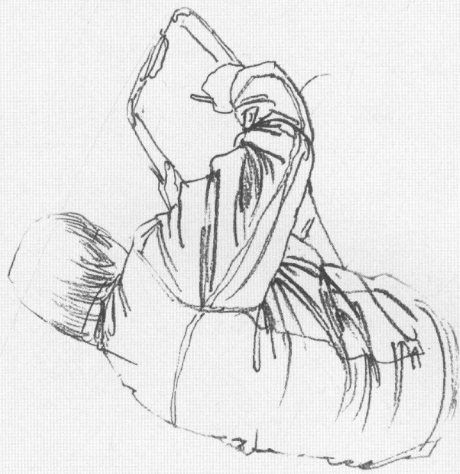
步骤四 进一步丰富画面，增加细节内容，调整画面大的疏密对比关系和结构穿插关系。

步骤五 调整画面时，
注意疏密关系，里层衣
服和右袖衣纹比较密，
左袖和其他部位就比较
疏，这样，画面就形成节
奏美感。

步骤一 场景速写人数众多,除了要把每一个人物本身的形体结构画准以外,还要把每一个人物之间的比例和动态关系交代清楚。另外要注意构图的外组合和安排。可以以自己感兴趣的某个人物动作开始,直到画完。

步骤二 加上第二个人物,注意它们之间的比例关系和情景关系,不要画得呆板生硬。

步骤三 画第三个人物的时候,要注意和前面人物的遮挡和穿插关系,不要把几个人生硬地排列在一个画面上。

步骤四 为了画面的构图变化和生动自然,第四个人物在画的时候选择了站立的姿势,这样既区别于前面的坐姿,又使画面显得有高低节奏变化。

步骤五 补充第五个人物，这个人物所占面积小一些，其主要作用是使画面构图层次变化丰富起来。最后再加上一些常见的绘画道具，使画面效果更生动，但这些道具的位置和多少必须是经过考虑的。

吴磊
2005.9.14

吴磊
11.3
2011