

素描头像教程

王春涛
编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

MEI SHU GAO KAO JIAO CHENG

素描头像 SU XIE HU DONG 美术高考新编

王春涛
编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

MEI SHU GAO KAO JIAO CHENG

图书在版编目 (CIP) 数据

速写互动 / 王春涛编著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.1
(美术高考教程)

ISBN 978-7-5305-3412-0

I. 速… II. 王… 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 (2006) 第 155808 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022)23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津圣视野彩印公司印刷

全国新华书店 经销

2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 5

印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 17.00 元

· 内容述要

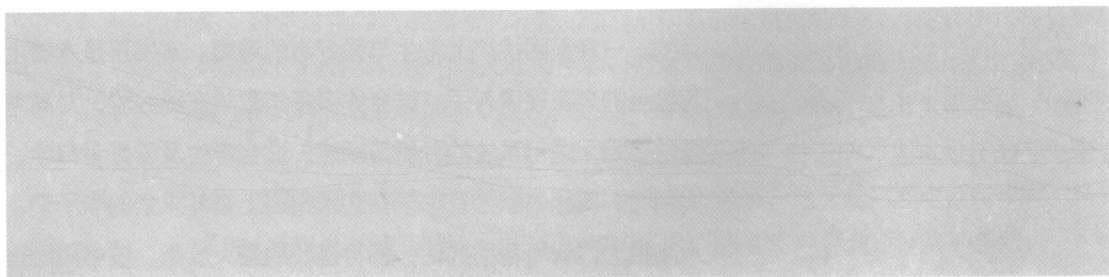
速写互动

作者从80年代初的美术中专到读完美术学院本科共七年的科班学习，基本上是围绕着绘画的各种形式进行学习与研究，但回顾起来在课堂上听老师讲速写、练速写几乎没有印象。时至今日，课上画素描色彩、课下练速写这个现状恐怕依旧延续。忽视速写导致很多有才华的学子在速写学习的道路上浅尝辄止，得不到正确发展。目前我国的美术高考体制还是注重考查考生的艺术素质与写实基本功。对于高考速写，考生学什么、如何学、应达到什么目的，一直是困扰广大考生与爱好者的难题。本书正是本着上述原则，从学习绘画的内在规律入手，结合作者多年教学实践经验，对高考速写的理论与技法要点，进行系统的分析与阐述，适合考生及爱好者自学，因而有较强的实用性。愿此书献给有志于在艺术道路上奋斗求索的学子们，如能为跨入艺术高校大门有所帮助的话，那将是我的最大欣慰。该书同时也可作为各美术高中、美术特长班的教材，也是美术教学的参考书。

目录

CATALOGUE

第一章 概述	1
第二章 速写的表现方法	2
第三章 练习速写的方法	11
第四章 人物速写的步骤	22
第五章 细节(头发、五官、手、脚)的表现	22
第六章 人体的比例、基本形体、重心与透视	33
第七章 目前速写高考的常见形式及试卷点评	37
第八章 作品赏析	55

第一章 概 述

速写在美术高考中占有举足轻重的作用,但往往被考生所忽视。速写能明显提高造型能力,提高艺术感受力及艺术表现力。多年教学实践证明:素描好的考生其速写不一定好,而速写好的考生其素描大多很出色。高考速写有别于其他速写艺术形式,有其自身的规律与标准。它不仅要求考生具有概括、扼要地表现对象的能力,而且还应准确生动地体现人物的形神气质。为此考生需具有扎实的基本功。速写能使你敏捷地思考整体关系,正确处理好整体与局部的关系,从而培养特有的艺术思维,体现创造力和观察力和表现力。速写像一首诗,最能体现作者的艺术天赋和浪漫激情。为此,速写普遍为当今的美术院校在招生考试中采纳。对学习绘画艺术的考生来说,速写是积累创作素材的手段。尽管现代社会数码影像已经普及,使用时又非常便利,但速写却有着数码相机无法比拟的优势。速写能体现作者表现的侧重点、感受点,加深印象强化理解,突出主观感受,能对物象的表现有所取舍等,这又是照相机无法比拟的。对于学习艺术设计的考生来说,速写能迅速表达设计草图与思路,捕捉设计灵感,这又是后期电脑制作所不具备的。有扎实的速写功底,可为进入大学后学习各类专业课奠定坚实的基础。

第二章 速写的表现方法

1. 以线为主：最常见的速写表现形式之一，是画速写的主要方法。线条具有很强的艺术表现力，线条简明扼要，具有很高的艺术品位。罗马尼亚素描画家博巴说过：“线条是最有生命力的因素”。“素描往往可以通过很少的线条来表达事物的本质，这样甚至比用许多无用的烦琐的成分和细节（明暗关系）更好”。许多中外大师的速写都是用线来表现的。

图2-1 马蒂斯 法国

图2-2 荷加斯 英国

因初学美术者大多从明暗调子为主的素描入手，感受点大多立足于被动地描摹对象，而对于线条的运用往往停留在物象轮廓的层面上，要运用线条，首先要训练眼睛能看得出被画对象的“线条”，从而才能画得出线条来。这第一步就是从客观实体到画面艺术造型的提炼和概括的过程。运用线条画速写要掌握以下要点：

(1) 深入理解线面原理。当我们观察物体时，有的视线被物体表面阻挡，看到的就是面，有的视线顺着物体的表面擦过，那么这个与视线相接触的面，在视觉透视上就缩扁成线。线条是“面”的透视，在一个物体上，面和线的关系是互相转化的，在某个角度看去是面，而在另一角度却成了线，从科学的角度看，客观物体并不存在线，物体的体积是由面来构成。

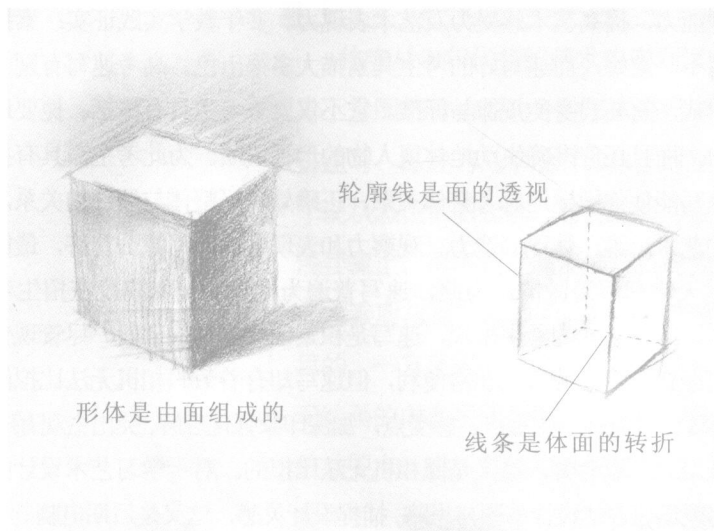

图2-3 线面原理分析

图 2-4 德国 康波夫

线条是表现物象内在形体的主观提炼。初学者在表现形体时，总是用一些模糊不清的碎线来画外轮廓，或被动描绘外表衣纹，表现的形像像个衣服架，缺乏内在的形体结构感，画面空洞概念，主要原因就是不了解内在形体结构与外在线条的关系，不知道如何运用线条的表现语言来表现物体。

图2-5 王春涛《学生》1997年

图2-6 内在形体对外在线条的影响

郭庆宝

郭庆宝

图2-8 线条要体现内在形体

图2-7 王春涛《读书的女子》2000年

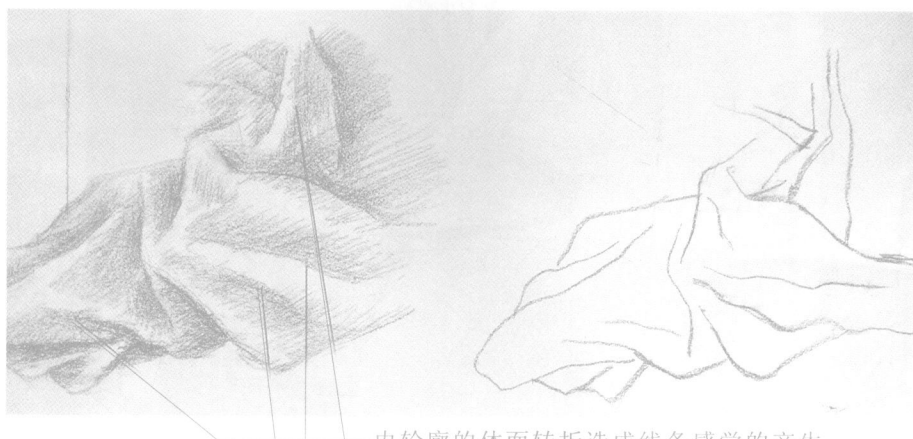

图2-9

内轮廓的体面转折造成线条感觉的产生

线条是在物体体面明显转折之处产生。物体轮廓之内的形体起伏均能造成线感明显的“内轮廓”，中国画以线造型强化线条的造型地位即是明显的例子。

图 2-10 安格尔 《帕格尼尼》

图2-11 席勒 《人物速写》

(2) 线条是体现作者主观艺术情感的形式，是体现艺术家个性造型的重要艺术手段。纵观古今国内外大师在线条的运用上创造了众多独具个性的画风，安格尔的线条冷静严峻，席勒的线条痉挛而流动，伦勃朗的线条洋溢着激情而又真诚，马蒂斯的线条为艺术的真实舍弃客观的真实而优美流畅……

图2-12 伦勃朗 《入睡的少女》

图 2-13 马蒂斯 《妇人》

(3) 研究工具材料特性, 发挥工具材料性能。“工欲善其事, 必先利其器。”任何速写的表现形式都要受所用工具材料的限制, 最大限度地发挥工具材料的特点, 才能增强画面的艺术感染力。用不同的笔画在不同密度的纸面上效果是不同的。目前高考速写的工具大多以铅笔、炭铅笔为主, 尽管我们从小写字就使用铅笔, 但用铅笔画速写的笔法却与写字有着本质的不同, 其笔法比写字要丰富复杂得多。初学者往往关注如何画准形体而忽略对铅笔笔法的研究, 以至画面效果不生动, 如力量的轻重、运笔的快慢、中锋与侧锋都能形成微妙丰富的笔触变化, 在练习时要将不同笔法形成的笔触效果与表现的客体结合起来, 体悟其中的奥妙, 这样才能达到“有感觉地去画”的目的。

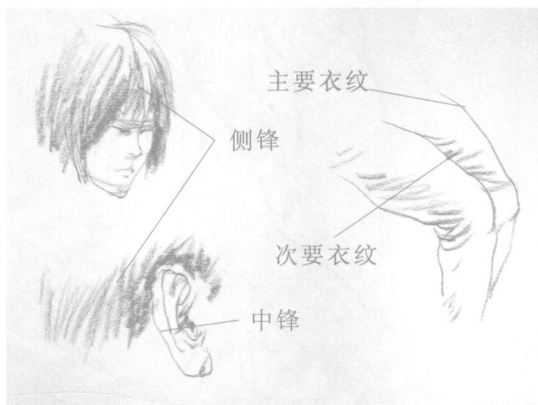

图2-14 侧锋与中锋笔形成粗细对比 主要与次要衣纹的用笔轻重区别

图2-15 线条由粗到细的变化是由于笔锋的变化力量的变化导致线条的轻重虚实变化 运笔的动作产生凝重与流畅的线条变化

(4) 熟练运用线的语言。以线条为主的速写要注意体现线的节奏: 如长短、轻重、疏密、方圆、穿插、宽窄、巧拙等节奏变化。一般来说形体突出的地方往往形成“疏”的空白, 长线条往往居多。形体转折之处往往形成“密集”的短线条, 形成“密”的地方。在形体运动、衔接之处往往体现线条的穿插, 虚空的衣纹与次要衣纹往往较虚, 蓬松的质感(如毛发、胡须)用笔要松、要虚, 内在形体较为突出的部位(髋、肩、腿部、脊背、胸部等)用线相对结实明确, 总之用线既要掌握规律又不要墨守成规。中国画讲究画面的“气韵生动”, 优秀的线条速写在表现形体的同时也应具备生动、流畅、多变、自然的视觉效果。

以线条为主要表现手段的速写绝非一日之功, 需有较好的艺术感悟力与勤学苦练的态度日积月累才能有所掌握。

图2-16 米开朗基罗(人体)轮廓线的穿插体现形体的体积感

图 2-18 线条的穿插体现形体的空间感

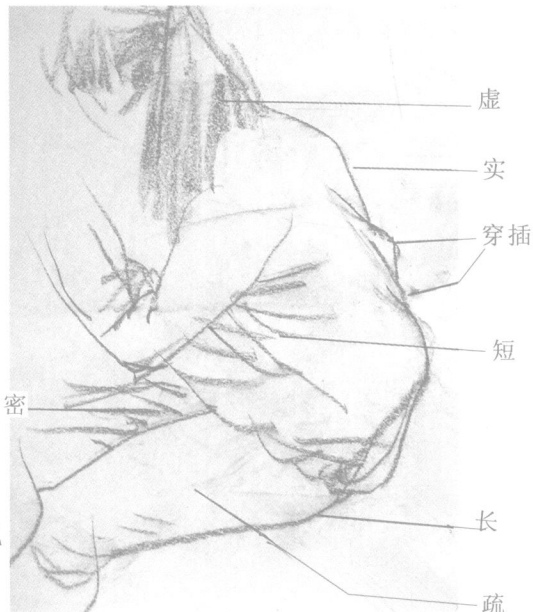

图2-19 线条的疏密、长短、穿插、虚实规律

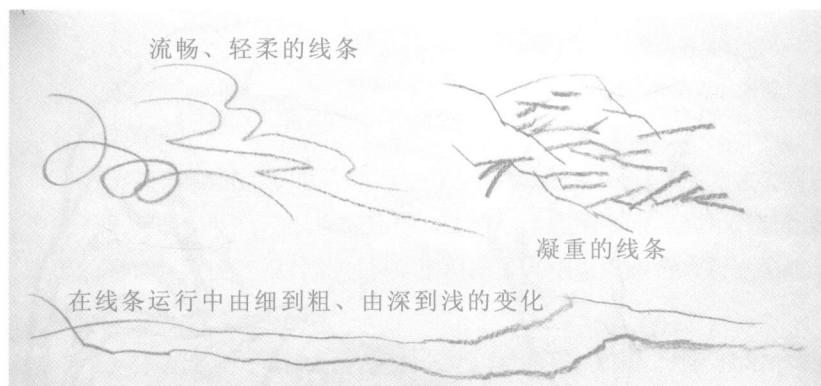

图2-17 线条的流畅、轻柔、凝重与粗细深浅的变化

图2-21 王春涛 《考生》 2005年

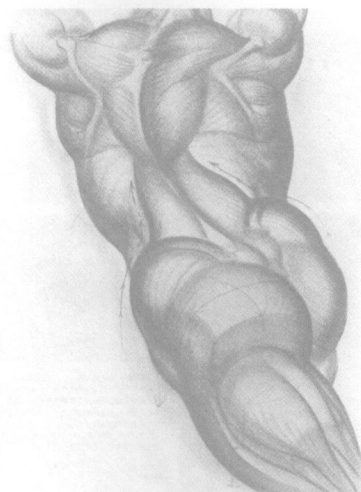
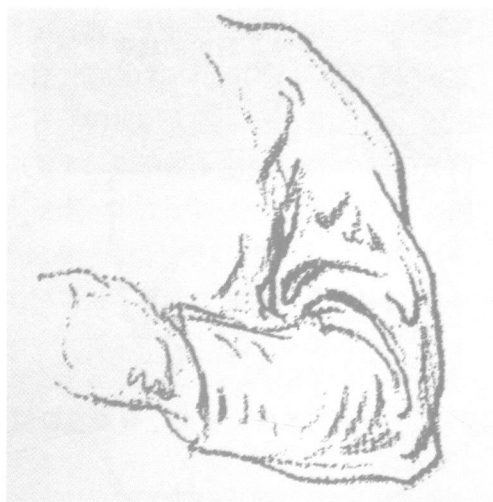

图2-20 荷加斯（美国）在荷加斯运动人体画法与米开朗琪罗的人体作品中，轮廓线是如何运用线条的穿插体现形体与结构的。

图2-22 任渭长（清代）传统中国画人物中线造型的装饰美感

外在衣纹线条的组织体现内在形体结构

图2-23 任渭长（清代）传统中国画人物中线条造型的装饰美感

图2-24 王春涛 《思绪》 2005年

图2-24这是一位来自蓟县农村的学生，根据感受合理取舍线条的疏密分布从而形成节奏韵律，舍去胸部无关紧要的次要线条，使之成为整体中的空白（疏），这样既显示了内在形体的突出，又突出了面部的表情。手臂肘关节的弯曲造成短小密集而又穿插的线条（密），从而形成上半身的疏密对比；下半身用线较重与上半身形成线条的轻重对比，方硬的线条穿插既体现牛仔裤的厚硬质感又体现了内在腿部的形体；整体用线准确利落而方便，突出了人物充满朝气、朴实而又果断的性格气质，反映了作者用线的主观处理意识。

2. 线面结合: 在线条的基础上又兼有简要的明暗效果, 以线为主以明暗为辅, 既有线的明确、又有光影变化的丰富 {有所取舍的明暗}。该速写形式具有较强的表现力, 运用线面结合手段应注意以下几点:

(1) 在以线面结合的速写中, 明暗是围绕线条而用, 不完全等同素描中的五大色调的明暗, 而是有选择地、概括地运用明暗, 明暗的对比根据表现的需要, 可比表现对象强烈, 也可减弱, 更可大胆舍。要突出线条的主体作用。

(2) 什么地方用线什么地方用面并没有特定的规律, 一般来说用线条表现亮部或暗部轮廓、主要形体的前后与穿插关系, 用明暗表现结构、大的暗部, 也可某处用线、某处用面, 总之明暗与线条相互对比而又要完整统一, 形成徐悲鸿先生在素描新七法中提到的“整体画面、轻重和谐”的艺术效果, 德国的门采尔、康波夫, 俄国的费欣等是该方面的大师。

图2-25 康波夫(德国)《工人》

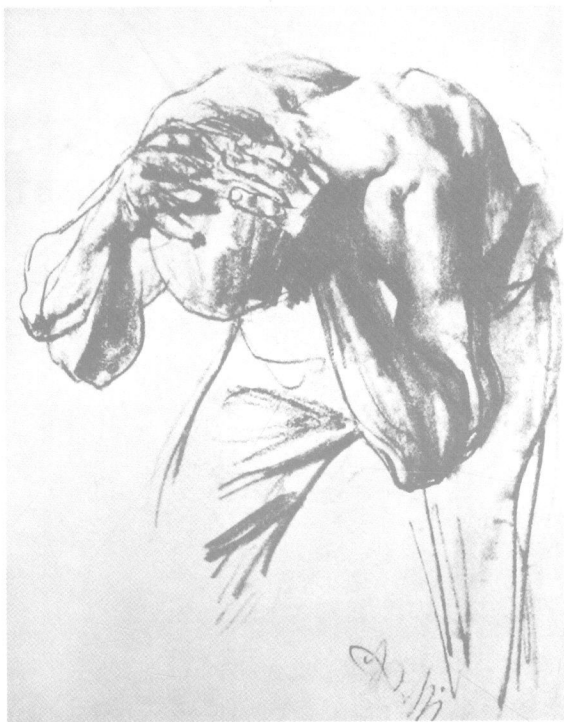

图2-26 门采尔(德国)《洗头的工人》

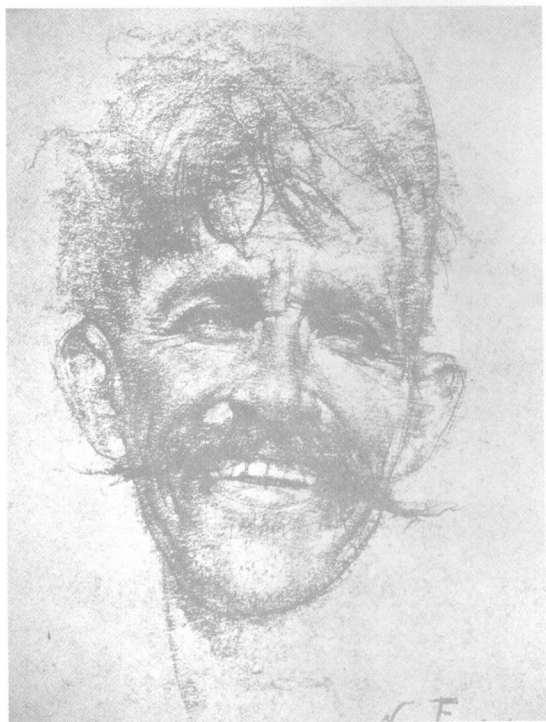

图2-27 尼古拉·费欣(俄国)《工人》

3. 以明暗为主: 具有直观生动的视觉效果, 该速写形式考油画、版画专业多用之。不适合初学者掌握, 运用明暗调子为表现手段的速写应注意:

(1) 在速写中运用明暗调子主要是突出明暗光影效果与表现色彩感, 或者使用明暗调子渲染表达特定的情绪, 既然是速写, 就要体现速写的特点, 因此明暗的运用要结合表现主要结构与形体, 概括提炼明暗调子, 减弱某些细节加强整体效果。

(2) 在速写中运用明暗调子绝不是画出素描中的五大色调, 要区别于明暗调子素描, 它是灵活运用明暗, 有时用暗面、亮面, 有时用暗面、亮面、灰面, 并概括灰面的层次, 在运用明暗调子为表现手段的速写中, 亮面的处理往往要用线条, 借此与背景分开, 某些细节仍然要靠线条去体现。

图2-28 王春涛 《作画的学生》 1989年 炭铅笔

图 2-29 列宾（俄国）《乞丐》

图2-30 门采尔（德国）

作业练习与思考:

1. 深入了解线条产生的原理。（表现面部五官什么地方用线、什么地方用面，角度变了线面有什么变化？）
2. 练习与体会铅笔的中锋、侧锋在运笔过程中轻重、快慢不同，所产生的笔触效果在表现人物不同形体、质感时会产生哪些不同的视觉感受。（表现肩、胸、大腿等贴身衣纹与凌空衣纹、辅助衣纹时的笔触区别，表现脸部轮廓与头发胡须时的笔触区别，表现前后形体时的笔触区别，表现主要细节与大的形体时的笔触区别。）
3. 通过对随意摆放的不同质感的衣服（布料）进行写生，要求组织出线条的穿插、疏密节奏变化。并体现布料的软硬质感，要求线条要有连贯性、生动性。

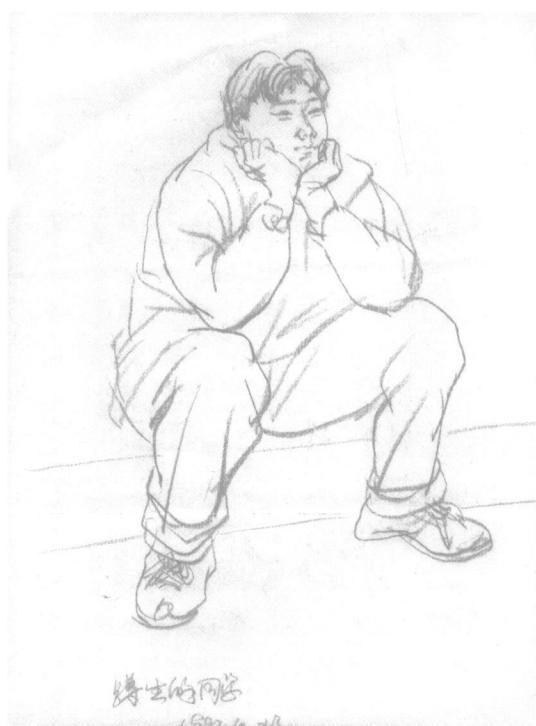
第三章 练习速写的方法

速写是厚积而薄发的一门艺术形式，俗话说“台上一分钟，台下十年功”。纵观国内外出色的画家对艺术无不是异常勤奋、孜孜不倦地追求。如19世纪德国现实主义画家门采尔为了创作《轧钢厂》，在车间里的火光和喧闹声中画了几百幅速写。对道具做了科学的、精确的测量，从不同角度进行研究，对工人的每个动作总是反复地写生，直到满意为止。他总是随身携带速写本，随时随地进行绘画，参加宫廷宴会时无法带本子，他就画在请帖、戏单上，这个习惯他保持了一生。我国陕西现代著名画家刘文西在上个世纪六七十年代曾多次深入陕北农村，和农民住在一个炕上，与农民同甘共苦，诚挚地和他们交朋友，对陕北的人物、山川、门窗、锅灶、炕头、家具、动物反复描绘，画了数以万计的速写，创作出很多优秀作品……这些例子不胜枚举。虽然时代变了，但今天的考生仍然要学习老一辈艺术家的勤奋学习和吃苦精神，要在平常养成勤画速写的习惯，不要临到考试了或到高三了才临时突击，那就被动了。

1. 静态速写：先练习静态人物速写，打好基础循序渐进，处理好艺术再现与表现的关系。初学速写的考生在了解人物的比例、动势、重心等基本理论知识后，先在室内画些长时间（20～30分钟左右）、静止状态下的单个人物动态，如站立、坐姿等常见动态，深入研究人体的比例、动势、重心、透视，人体内在体积等造型规律，以画准形体提高造型能力为核心目标逐步掌握速写的基本规律，待有扎实的写实基本功后再进入表现阶段。

图3-1 王春涛 《女高中生》

王春涛 《蹲坐的同学》