

人物速写

REN WU SU XIE

美术高考名师指南

美术班系列教学用书

陈垠仓 编著

美院专家教授谈应试技巧

高考评分标准 如何提高速写技巧(局部及各种姿态的画法)
考试要点得分的主要因素 低分试卷分析

随书附赠: 全程摄录多媒体教学作画过程光盘(VCD)和便携临摹小手册

陕西人民美术出版社

美术高考名师指南

人物速写

陈根仓 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物速写/陈垠仓编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2006. 8

(美术高考名师指南)

ISBN 7-5368-2051-8

I. 人... II. 陈... 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(2006)第091961号

整体策划: 卓越美术培训基地

编 著: 陈垠仓

责任编辑: 王 栋

封面设计: 王 栋

版式设计: 王永乐 魏 星

色彩静物

素描半身像

素描头像

人物速写

新华书店

PDG

陈根仓 1961年12月18日出生于陕西岐山县，1982年考入西安美术学院，1986年毕业留校至今，现为美术教育系教师。作品《土坡坡》参加全国第八届美展。出版专著《中国画创作漫谈》。

作者简历

目 录

一、关于人物速写及其考试要求和评分标准	1
二、人物速写的基本规律及方法步骤	3
三、速写的绘画顺序	10
四、如何提高人物速写技巧	14
五、考场速写注意要点及影响得分的关键因素	32
六、低分试卷分析	35
七、优秀试卷点评	41
八、优秀范画欣赏	45

关于人物速写及其考试要求和评分标准

一、人物速写

什么是速写？先就速写的概念来说就是在短暂的时间内，用单色的方式记录所要描绘的对象的形态和神韵。其特点是简洁、明快、生动且丰富自然。速写不但记录了你对所描绘对象的认识和理解，而且还是一幅完整的作品。人物速写，顾名思义，是以人物为对象，将其形、态、神表达出来。人物速写是人物造型练习的基础，是以后艺术创作的铺路石，也是对考生构图意识，造型能力，瞬间捕捉人物动态能力的考查，以及对掌握了解人体解剖和人体运动规律基本功的扎实程度的考查。总之速写是对绘画感受和基本功的全面考查。

就速写在全国各高等美院考试中所占的分数比例而言，虽说不多，但拉分的成份是相当大的。比如：大多美术院校将素描和速写作为一门百分卷，速写只占百分之二十，所以大多数考生认为速写并不重要，也就不重视了，有些考生干脆不学速写。试想，素描再好，最高也不过八十分，如果你的速写提高了，肯定比别人的分要高得多。再说，绘画的各门类是相通的，是互相联系、互相促进的。人物速写从构图、造型、动态、节奏、整体及神的方面，与素描有着很大的联系，尤其是构图、造型、动态方面，对素描有很大的促进。因此速写是不容忽视的。

人物速写的练习，单凭课堂作业是远远不够的，初学时要掌握的基本法则与规律，需要老师的讲授与指点，但你听懂了，没有大量实践是不行的，常言道“拳不离手，曲不离口”，速写需要长期积累。每天抽出课余休息的部分时间，坚持五张速写，占用不了多少时间，但积累下来就多了，所谓“滴水穿石”“薄积厚发”就是这个道理。如此边钻研边实践，量变到质变，速写能力、造型能力自然会提高。

二、考试要求

经过了一段艰苦的训练，你就要进入考场了，这是对你能否步入艺术殿堂的严峻考验。但是同学们也不必紧张，只要调整心态，做到头脑清晰，注意以下要求就可以了。

1、提前准备好你所需要的材料工具。

速写考卷用纸一般以白报纸为主，有的美术院校也可能用其他纸张。作画工具以炭画铅笔为宜，炭铅容易吃进纸里面，能使画面分量重，粗细、轻重、快慢等变化多。但炭铅易断，所以在考试前要准备几枝，且提前削好备用。如果你习惯用其他工具，如铅笔、钢笔等，可事先带上，根据考卷纸质的变化选择适合的画笔。

2、试卷发到手，要认真听取监考老师的要求，审题要清楚，看需求是组合还是单人，是否需要配景等，这些问题一定要弄明白。

3、调整好心态，不要紧张，就像平时练习作画一般，以轻松乐观的态度去对待，这样才能发挥得更好。

4、把握时间，稍安勿躁。速写虽说时间短，只要你沉着冷静，从整体出发，每一笔解决一个问题，虽然感觉上很慢，但实际是快，切忌慌张，笔笔落空，越是着急，越是容易造成画面混乱，等到发现问题想修改时，时间已来不及了。

5、分清主次，切勿面面俱到。在考试结束前的几分钟内，要头脑清醒，以整体的眼光调整画面，该补的补上，影响画面的擦掉。

6、避免毫无目的、毫无预期想法地乱画。有些考生在画速写时，老是画一步算一步，对局部抓得很紧，结果时间一到，或脚没画，或手没画，最后心慌神乱，不知所措。应严格地把握时间，以整体的眼光同步行走，这样才会不被时间所制约，因为你每一步都以整体的眼光出发，随时画，随时照顾整体，时间就不是问题了。

三、评分标准

关于评分标准，是因每年考生的整体水平而异，也许你去年能考一百分，而今年只考了八十分，为什么？因为去年考生整体水平略低，而今年考生整体水平较高，美术类卷面评分都是相比较而言的，没有绝对的。就大的方面评分析标准如下：

- 1、构图合理
- 2、造型严谨
- 3、动态生动
- 4、用笔流畅
- 5、结构明确
- 6、主次分明
- 7、刻画细腻
- 8、整体感强

人物速写的基本规律及方法步骤

随着现代步伐的迈进,虽然有了照相机、投影仪之类的工具,它们在绘画当中起了一定的作用,但作为绘画而言,要表现对象内在的气质和作者对对象的深刻理解,现代化的工具在捕捉镜头时往往不尽人意,这就要求我们打下扎实的速写基础,才能生动地捕捉和反映对象的主要特征和精神面貌,进而锻炼自己在今后艺术创作中走出独特风格的本领。所以在艺术类考试中速写就显得特别重要了,这是考查每一位考生艺术素养重要的一环。

一、观察

首先观察了解对象的特征和精神面貌,这是整个速写过程的开端,也是最重要的一关,要由此而决定速写的手法和风格。同样的对象,对于不同的人有不同的感受,进而激发不同的想法,不同的想法又决定了不同的表现方法。

二、确定位置

也就是构图。构图确定了速写的成败。现在各艺术类院校高考时均不考创作,但速写却能表现每一位考生的构图意识,即速写既考你捕捉和表达造型的能力,也考你的构图能力。构图要巧妙恰当,不同的角度,不同的描绘对象都要有不同的表达方式和构图。如画一个真正的汉子,构图就顶天立地,而对有些胆怯、懦弱心理的对象则要选择相应大小的画面幅度去表现。在组合人物速写中,忌讳散、乱、平均,人物与人物之间的聚散要得当,前后关系、主次关系要适宜,整幅画面应构成整体的团块。

三、把握人体结构及运动规律

头和手的表现速写上当然很重要,大多数同学在练习素描时了解解剖结构进行过研究,但对整个人物动态的了解却有限,这就要求动态上要透过现象看本质,不要被表面现象所迷惑。有时有些错综复杂,变化多端的衣纹会吸引人的注意力,从而忽略了人体内在的结构,一味的抓表面现象,这是一般没有速写基本功的初学者身上经常出现的问题。应注意,衣服是附着在人体上的,要利用衣纹去表现人体内在的结构(当然,这不包括有时为了表现你对对象气质风貌的理解而产生的完全意象化的表现)。

四、虚实关系

这一点,不单是近实远虚、头手实而其他虚的问题,而应注意,在你对对象的感受中,哪些是最能表现其精神风貌与特征的地方,也就是说最具有表现力的地方,即为实处。虚实是相对的,无虚则无实,虚实关系是建立在感受的基础上的,表达上要灵活应用。

五、统一调整

这一步应注意以下几个问题:①通过前面几步后,看是否达到了你的预期效果,如画面没达到预期效果,应分析其原因在哪儿,如何补救。②是否将对象的特征抓住。③主要的东西是否突出、虚实是否适宜?有没有喧宾夺主的现象?找出原因后要大胆的采取措施,调整到满意为止。

1、以线条为主的画法

线在绘画语言里是最具有表现力的,它能以最快的速度准确地表达对象的造型、神韵、动态,且生动、飘逸、活泼。其方法是:

①以大线将对象的轮廓和动态准确地勾画出来,要注意的前提是符合构图的需要。

②将主要的东西加以刻画,如头、手等。

③将衣纹的聚散在符合人体结构规律的前提下拉开。

④全面调整,注意主次区别,线的轻重快慢调节和趋势的把握。

张厚建画

2、以面为主的画法

以面为主的画法要靠你以往的素描功底，它实际上就是素描步骤的前期阶段，但要快速、准确、整体。其方法步骤是：

①确定好构图，用大线将动态、比例确定。

②迅速地将明暗交界线和体面转折的结构线表达出来。

③以明暗调子的形式将黑、白、灰拉开，并注意大的调子趋势。

④比较深入地刻画头和手，使主次关系明确。

⑤统一调整虚实关系，以达到画面完整统一。

3、线面结合画法

线面结合的画法就是在线的基础上用面来加以表达，以加强和丰富画面。应注意的事项就是线和面之间的协调性，如果线面脱节，就会造成画面语言的不统一，导致画面的紊乱。

①先以线的形式将比例、动态与结构画出来。

②用侧锋将体面关系表达出来。

③利用调子的关系加强画面黑、白、灰关系。

④统一调整，做到线面协调，线里有面，面中有线，主次明确，效果十分丰富。

4、速写中局部画法的方法和应注意的问题

①头部

“以形写神，形神兼备”，这句话用在速写上再恰当不过。着笔前应首先观察其形象特点，并用几笔概括出形象。要笔笔切中其特点的要害而不失大形。

在深入刻画时避免繁琐但感觉不能空，如头发要简练，五官结构要抓紧，画面很大气但不失细节。

②肩部

头和肩部的连接是脖子，所以画肩部的重点是画领口。画领口时要注意脖子的解剖结构和与肩连接的斜方肌，这样画出来才不生硬。再就是要注意肩峰和三角肌的形状，不要把肩画得空洞简单，要注意与人体结构的联系。

③关节

全身的关节部位在动态上的作用是非常重要的。没有关节，就没有动态。关节上的刻画是动态速写成败的关键（当然大形要准确）。一般情况下，对肩关节、肘关节、膝关节都比较注意，往往忽略腰关节和腕关节（手腕、脚腕），其实这两种关节特别重要，更要仔细刻画。也就是说，腰部不要画得简单，袖口、裤口更要注意深入刻画。速写讲疏密聚散相间，衣纹上密集的地方就在关节处。

④局部与整体

速写总是从局部画起，每一笔都围绕着局部，但局部画的再到位，没有整体概念，画面还是不成立。应先有一个整体关系的腹稿，每一个局部都要服从整体，才能达到统一完整的效果。

5、单人速写画法的步骤

步骤一：以简洁大胆的笔法将大的动态、比例及形体大转折的地方表现出来。

步骤二：注意线条的聚散相间，抓住人体结构及各个关节之间的变化，使画面表达上有节奏感。

步骤三：加强头、手的表现，分清主次、轻重，使画面达到完整统一。

步骤一

步骤二

完成图

6、组合速写画法的步骤

步骤一：首先注意布局。人物组合速写画不好就容易像棋盘似的散乱。人物与人物之间的聚散排列要得当。单人要处理好，但要服从大的构图需要，布白留空要讲究。

步骤二：从前面的人物着手刻画，分清前后，聚散相间，利用道具将构图补充得更加团块化。

步骤三：抓住脸、手的微妙变化，各人的造型特点要抓准且扎实。统一调整时，为了构图需要，可将其他地方的景物适当调整位置，使构图饱满。

步骤一

步骤二

完成图

速写的绘画顺序

从头、手、脚、四肢等各个部位结构的练习到全身整体的练习。作为考生，就应该每一幅速写都要在各个方面要求完整。所以在训练时，应先练习慢写，严谨而不失灵活，丰富而不失整体，多变而不花乱，分量重而不刻板。接着再练习速写及快写，就不会碎、杂，画出来的人物就有血有肉有感情了。

慢写步骤

步骤一：因慢写的时间较充裕，所以先要将构图确定合适，再以简洁的笔法，将动态、比例勾画出来。打形，有些同学认为这一阶段，只是简单的几条线，随便画几道就可以了，等具体刻画时再仔细画，这种想法是错误的。其实打形虽几根线，却包含着整幅画的构图、动态、比例等重要因素，它要求概括而精确，绝对不能马虎了事。

步骤二：用线勾出形体动态、结构，在衣纹贴身的地方要注意人体解剖结构，头、手要勾画得准确，衣纹要注意轻重、聚散相间、主次得宜，这一步是画面的主要骨架，要认真细心，但线条不能杂乱无章。

步骤三：重点刻画头手部分，使主次明确、前后分明、虚实得当。衣服上根据人体结构，用侧锋表达出体面转折的地方，并与衣纹相融合过渡，达到整体统一。这一步是画面效果的关键，不能盲目乱画，要头脑清醒，取舍得当。

步骤一

完成图

步骤二

速写步骤

步骤一：速写在时间要求上相应短些，但不能因时间短而仓促行事，要事先将你学过的人体比例、解剖及动态应用到造型上，将全身的动态勾画出来。每一笔都要将比例、动态、结构、斜度、轻重运用得恰到好处，将人物以概括的剪影的方式表现出来，且构图要适当。

步骤二：注意线条的疏密、聚散相间，切忌线条聚散平均。要达到“密不透风、疏可走马”的感觉。

步骤三：分清主次，刻画头手，完整画面，做到大胆下笔细心收拾，使画面统一。

步骤一

步骤二

完成图

快写步骤

步骤一：先将构图确定，用简练的线条将人物动态、比例画出，切忌因时间短而仓促下笔，要笔笔到位，每一条线要解决一个问题（动态线）。

步骤二：将结构线、衣纹线用流利的笔法加以补充。

步骤三：加强聚散相间，区分主次，丰富画面。

步骤一

步骤二

完成图