

人物速写

高等艺术院校入学考试丛书

王宏卫 编著

.955

025

上海書店出版社

SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

前言

随着高等艺术教育体制的改革与发展,美术学、艺术设计学等艺术类专业入学考试进行国家统考,素描、色彩、速写被列为艺术类专业入学考试科目,艺术类专业考试越来越引起教师、家长和学生的高度重视。为此我们编写了本系列丛书。

本书作者从事高校艺术类基础课教学,并参与高校艺术类入学考试辅导及阅卷多年,积累了丰富的教学、阅卷经验,保存了大量的范画。本书告诉考生应该如何准备考试及必须注意的问题与解决的方法,包括考试要求、评分标准及使用的工具,并且精选了大量的范画提供报考高校艺术类的考生进行学习和临摹。

本书经过一年多的精心编写,精选了高校教师和历届高校学生的优秀作品。因此本书既可以作为高校艺术类专业低年级学生基础课的参考书,同样也能为报考各种艺术类学校的考生提供帮助。

目录

前言

2 人物速写基础知识

4 人物速写步骤

6 考试高分范例

10 人物速写范例

10 人物肖像速写

18 人物半身像速写

48 人物全身像速写

81 组合人物速写

86 人物场景速写

人物速写基础知识

速写工具

纸：铅画纸、新闻纸、打印纸都是速写常用纸，另外还有牛皮纸、宣纸、毛边纸等。一般画速写的纸没太多的限制，只要纸面不要太光都可以用。作画时根据自己的需要挑选纸张。平时训练可用速写本，速写本便于携带，使用方便。考试用铅画纸，大小是4开，在4开纸上安排2到3个人物，要对全局位置作预先判断，在确定第1个人物位置的基础上要为其他的速写人物预留充足的空间。

笔：铅笔、炭笔、炭精条、钢笔等。

铅笔：铅笔容易修改，颜色柔而细变化多，相对讲适宜于慢写，一般用软铅笔，6B或6B-8B铅笔，通过有效地运用手腕和手指的力量变化，以及铅笔与纸面的角度，还是容易画出粗细变化的。铅笔是最容易掌握的笔，也是最常用的速写笔。

木炭铅笔：黑白对比强烈，浓淡粗细变化丰富，不易修改，使用起来有一定的难度，熟练掌握后，画面效果非常好。笔芯也有软、硬区别。木炭铅笔是常用的速写笔。

钢笔：线条清晰流畅，明确有力，但无法擦去。弯头钢笔比普通钢笔更有变化，与钢笔类似的有针管笔、圆珠笔、马克笔等。

炭精条：有黑色、棕色的条状炭精条，颜色浓重，使用起来既可大片涂抹也可以用梭边画线，较适合画大幅速写。

木炭条：用柳枝烧制成，适合表现细腻的明暗层次，线条也流畅柔和，使用方便，但易脱落，画完后必须喷定画液才可长期保存。

考试最适合的笔是：木炭铅笔、铅笔。考前要多接触各种工具，找到自己得心应手的工具。不同的材料会表现不同的视觉效果，同样的材料不同的处理方法，也会产生不同的视觉效果。只有反复练习，体会工具的性能与特点，才能把握和发挥各种工具的表现特色。

速写时间的准备

一般考速写人物要求在10分钟、20分钟、30分钟的时间段画出所规定的动作。对于平时训练来讲，这是很充足的速写时间。一般画一张人物速写2至3分钟，或3至5分钟就能完成。国家考试速写这一科，给考生的时间是充足和充分的。

速写概念

速写是造型艺术基础能力的一种训练手段，又是一种独立的造型艺术门类。速写是一种快捷的绘画方法，它要求在较短的时间内简明扼要地将对象表现出来，快速用线捕捉对象，快速概括地描绘对象。速写有写实、写生、写意、默写等。速写为创作作草稿，收集素材。

我们从速写的造型训练目的出发，速写这个概念有时界限也是相当模糊的，又很难区分速写与素描。特别是速写与短期素描的差别。速写有时也表现在色彩领域，快速地记录色彩关系。因此考生在训练速写之前一定要对速写的目的，概念有一个度的把握。这对于速写考试来说非常重要。

人物速写要求

准确和快速是人物速写的两个要求，以人物作为对象，是速写基本功练习的重要一课。是对人物透视、结构解剖、运动规律、形体刻画等方面进行训练。主要用线及线面的艺术语言去表达对象的形体、比例、动态及动势。强调概括而准确地把握人物造型和比例，无须过多地注意细节描绘，画出人物的相貌特征、体态特征、服饰特征、性格特征等，同时注意构图和形式。锻炼学生的动眼、动手、动脑能力，提高主动观察能力，捕捉人物造型及处理画面能力。

人物速写考试的最基本要求：比例、结构、动态。

学习方法

在速写学习过程中，从写生入手，结合优秀的范画，临摹、默写相结合，有效地使用范画是十分重要的。读画、体会优秀的速写范画将越来越重要。写生多了，临摹多了自然就熟练到能默写了。记住写生步骤，掌握绘画一般规律在默写中的运用。通过临摹范画，加强记忆，背出所画对象。初学者开始画速写时，可以先从临摹入手，选择大师作品或者照片临摹，不但可以获得速写感性经验，也可以体会如何概括、提炼对象的方法。尤其大师作品要多临摹，反复临摹，不断地体会与理解，吃透它。不要画一次就不再临了。慢写也是初学者较好的方法，掌握了一定的慢写的基础，就会逐渐缩短作画时间，转向捕捉动态的快写。在作画过程中，用线要肯定，如果画得不准，可以换一张纸重画，不要总是用橡皮修改。学习速写要多

画,有意识地培养整体观察能力,锻炼主动、肯定和准确地表现能力。

画速写天赋自然很重要,但学习技法,任何人只要勤奋,并遵照正确的学习方法都可以掌握。要养成画速写的习惯,身边常常有笔、纸和速写本。一有间歇和机会就画几笔,画几分钟,训练观察能力和感觉能力,提高表现技巧,到考试前再突击就来不及了。要取得好成绩就得持之以恒,长期训练。

学习过程与考试内容的准备

开始学习速写,可以从静态人物慢写训练开始,随着学习的深入和训练时间的增加,可以进入到人物场景和动态人物速写,将快速速写与默写结合起来。速写可以进行专项内容训练:

人物肖像速写——头部刻画比较重要,在人物速写中,有时可以专门画肖像速写训练,捕捉人物神采和头部造型,对理解头部结构有帮助。

人物半身像速写——半身像速写包括头部躯干及手的练习。半身像速写中人物表情及手的刻画较难。

单个静态、动态人物速写——包括人物基本动作:站、坐、躺、走、跑步及其他动态动作的速写。

组合人物速写——是两个以上人物组合的联系。应该注意人物之间的穿插、呼应、主次和疏密的艺术处理。

人物场景速写——是指带有环境和背景的人物速写。把握好人物和环境的关系,注意画面的取舍、主次关系,提高画面场景的处理和概括能力,使画面有序丰富完整,强调所画场景的气氛。逐步学习表现画面生活趣味及构图的综合能力。

速写训练要注意循序渐进的原则,训练单个人物速写有了—定基础后,再练多个人物或人物场景速写,速写内容为由简单到复杂,由易到难,由个别到组合,由静态到动态、从准确到神似,由慢到快的训练。

考试的内容一般为人物速写写生。人物速写姿势有站立、坐、躺,或者考动态的动作,有走、拖地、扛着东西等。有的找来大学生或武警战士摆好指定动作当考试模特,一动不动地让考生画。或是由监考老师摆好指定动作给考生画。当然也可以默写人物速写,或是画照片人物速写。

速写的评分标准:完整的构图,准确的比例,合理的透视、解剖关系,运用线或线面结合,生动地表现人物造型。

速写的表现形式

1 j 以线为主的速写。是速写的主要表现形式,是最基本的绘画语言。线是体现画家对于形体结构的独特领

悟。用线既要肯定又要体现美感。不同的线的处理方式,产生不同的视觉效果。线是人物速写中常用的一种表现方法,也最容易见效果的方法。

2 j 线面结合的速写。线能肯定地表现形体的转折,而是以明暗色调体现人物的体积感。以线为主,面为辅,相辅相成,有线的肯定,又有面的丰富及补充,使作品更加完美,更加生动。在速写考试中应该多用这种方法。

3 j 以明暗为主的速写。这种方法有很强的空间感,层次丰富,有很强烈的效果。但是不能像画素描一样,太追求复杂微妙的层次,只要求抓大关系,有很多考生没理解。

考试以前两种为主。线的表现力好坏往往决定一幅速写的优劣,线必须流畅、连贯、有力、肯定。避免软弱、犹豫、模糊、重复。要有疏密、轻重、快慢、浓淡、粗细的变化,有节奏感。

要掌握一些人体的基本解剖结构知识

1, 人体比例:站七、坐五、盘三半。站立身高7个半头长。坐着约6个头长,坐地约为4个头长,跪约4个半头长,弯腰5个头长。这是常见动作比例。人们习惯以—头长为标准,以头的长度来测量全身的各部分的关系,要灵活运用,这被很多考生所忽视。

2, 主要的骨骼:头骨、锁骨、胸骨、肩峰、肋骨、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、髌骨、股骨、大转子、胫骨、腓骨(这些是在外形上起形体支撑作用的骨骼)。

3, 人体正面主要的肌肉:胸锁乳突肌、三角肌、胸大肌、腹外斜肌、肱二头肌、腹直肌、前臂屈肌群、阔筋膜张肌、大腿前侧肌群、小腿前侧肌群、缝匠肌。

人体后面肌肉:斜方肌、肱三头肌、背阔肌、骶棘肌、前臂外侧肌群、臀中肌、臀大肌、股二头肌、小腿外侧肌群、腓肠肌。

人体基本结构的概括理解:—竖、二横、三体积、四肢。

—竖:脊柱线(人体根本的运动是脊柱运动);二横:肩胛骨横线与骨盆带横线(是平行、倾斜、旋转运动关系);三体积(都是长方体):头骨、胸骨、骨盆;四肢:上肢与下肢(看成圆柱体来理解)。

动态:须掌握透视和人物重心。掌握基本的人物运动规律。

这些在人物形体上起决定作用的结构,必须熟练掌握。要进一步学习结构知识,须找专门的艺用人体结构资料,通过记忆、临摹、写生熟记这些结构,在速写时灵活运用,能起到事半功倍的效果,提高速写能力。

图 1

构思及构图，确定人物在画面中的位置，用笔初步定大的轮廓，做到心中有数，从头部起稿，用线抓形。

图 2

上半身注意与头部的衔接，头部画完紧跟着画颈，不要疏忽颈部。肩的高低，先抓外轮廓、大轮廓，在勾线的同时紧抓结构和动态，可用卧笔适当作些皴擦，表现出一定的体积和明暗。运用线的虚实与轻重。

图 3

画下半身，注意左右关系，透视关系，衣纹的结构，表现人物结构及与头部的比例关系，上下手法一致，气韵生动。

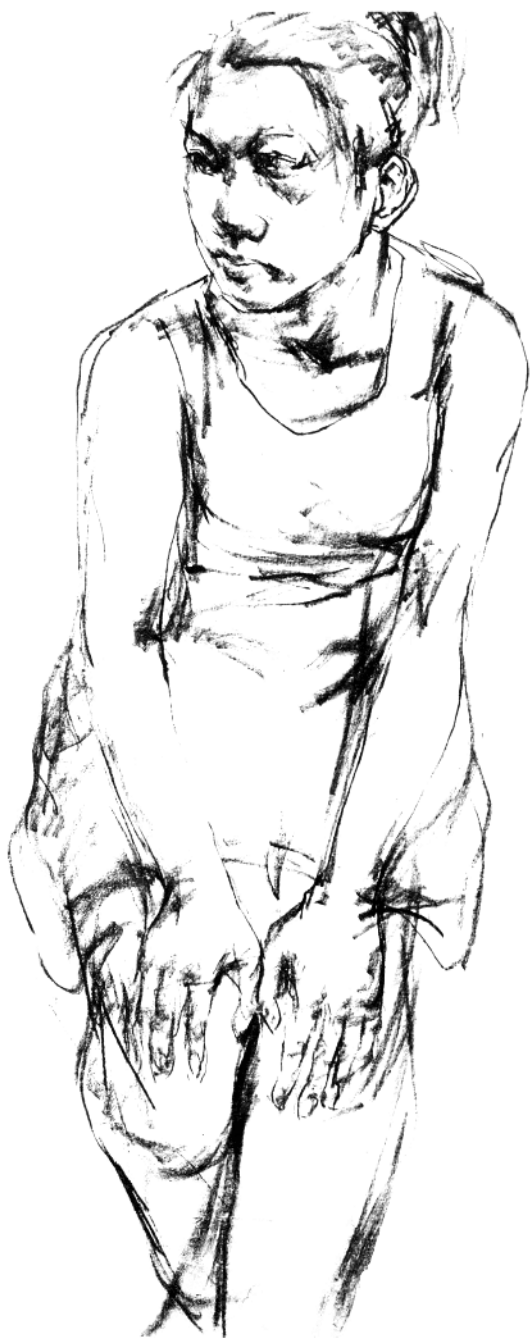

图 4 调整完成，皴擦些明暗，使人物立体感厚实，并处理疏密、虚实的效果。线面结合。作些调整修改，完成最后效果。

图1 从整体上仔细观察人物，做到心中有数，合理安排，用简练概括的线条，自上而下地勾勒对象的大体动态和形体。

图2 在形体、结构、比例抓紧的基础上，强调骨点处、关节处的衣纹，组织好衣纹的穿插、连贯、长短、疏密。

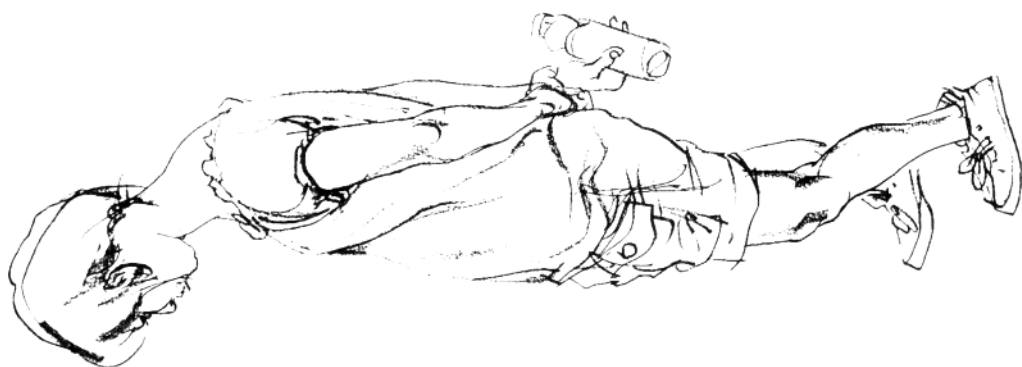

图3 在人物的头部、颈部及暗部辅以明暗，增强层次感，锻炼线的组织能力及捕捉形的能力。

图4 使人物速写传神、生动，具有节奏感，使整体与局部统一，体现速写丰富的表现力。

作者：迟速城

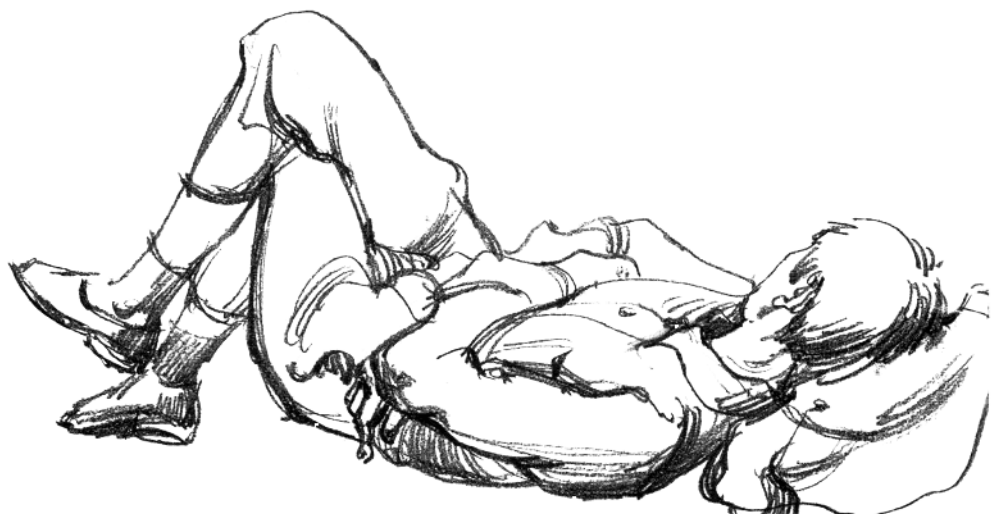
作者：迟速城

作者：王磊

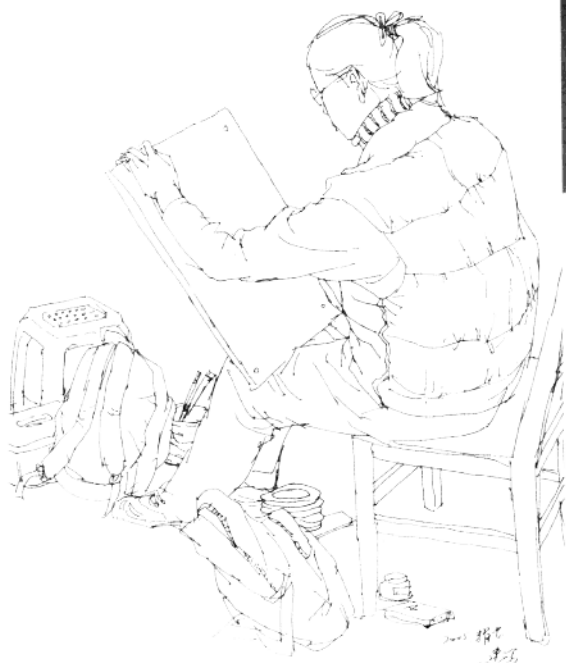

作者：刘强

作者：迟连城

作者：唐耀忠

作者：许亭方

作者：许亭方

2003.3.9

文婧 速写头像已画
2003.3.9

