

DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIA

顶点画室 名师讲座

速写

高银河 主编 宫六朝 序

全新步骤图及详细点评供考生临摹学习

全新精选顶点画室2003-2004年考生优秀作品

黑龙江美术出版社

2004.9.14
修宇人
杨磊画

顶点画室名师讲座

DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIANGZUO

高银河 主编

宫六朝 序

速
写

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 高银河主编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005.1

(顶点画室名师讲座)

ISBN 7-5318-1290-8

I. 素... II. 高... III. 人像画—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(2004)第129457号

责任编辑: 咸泽寿

装帧设计: 咸泽寿

文字校对: 陆文源

顶点画室名师讲座—速写

DINGDIANHUASHIMINGSHIJIANGZUOSUXIE

编 著: 高银河

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街225号 邮政编码: 150016

印 刷: 东莞市彩天印刷有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/12

印 张: 4

版 次: 2005年1月第1版

印 次: 2005年1月第1次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 7-5318-1290-8/J·1291

定 价: 16.00元

顶点画室名师讲座

DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIANGZUO

高银河 主编

宫六朝 序

速
写

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 高银河主编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005.1

(顶点画室名师讲座)

ISBN 7-5318-1290-8

I. 素... II. 高... III. 人像画—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(2004)第129457号

责任编辑: 咸泽寿

装帧设计: 咸泽寿

文字校对: 陆文源

顶点画室名师讲座—速写

DINGDIANHUASHIMINGSHIJIANGZUOSUXIE

编 著: 高银河

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街225号 邮政编码: 150016

印 刷: 东莞市彩天印刷有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/12

印 张: 4

版 次: 2005年1月第1版

印 次: 2005年1月第1次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 7-5318-1290-8/J·1291

定 价: 16.00元

序

·宫六朝

近年来,随着各重点院校及各大艺术学院的不断扩大招生,美术热也进一步升温,使原本被中学生视如弃物的美术课,一夜间变成了那根最抢手的升学救命稻草;反之,随着艺术考生的大幅增多,又促使许多大学相继开设了美术专业系,逐步形成了全国普遍性的各级艺术院校,更多的更广泛的为考生们提供了升学与学习的机会。

因而,各种形形色色的考生,为了实现各自不同的梦想,纷纷奋身挤入这激烈的考场当中,形成了一股浩浩荡荡的艺术考生大潮。他们中的一些人曾有过美术基础,一些人只是对美术有过一点点的接触,更多的则是为了实现大学梦半路出家临阵磨枪的门外汉。因此高考前的美术培训在大气候下一下子成为迫切的需要,成了燃眉之急。

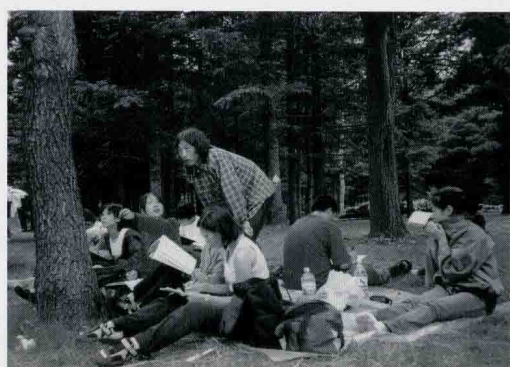
根据考生们的需要全国各地的考前培训画室犹如雨后春笋,一夜间四处林立。而这些考前培训画室的培训目的十分直接,无疑便是怎样让学生能够在短时间内在艺术造诣上得到提高,达到迅速有效的提升,以实现其高考目的,换言之,高考前的美术培训,其目的可以十分明白而简单地理解为:只是提供打开艺术院校大门的钥匙。顶点画室就是当前比较引人注目的美术高考培训基地。

顶点画室的美术高考培训之所以能越办越好,总结这个学校的教学管理经验有几个方面:一是顶点画室在基础教学方面创建了一套系统全面,有的放矢的绘画教学完整体系。顶点画室的创办人高银河毕业于鲁迅美术学院油画系,既有扎实的绘画功底,又有教学管理的卓越才能;二是教学管理极为严格,他的严格可从要求学生作画的每一根线条,每一幅画面构图形式,以及画面的难度和深度永无止境的高要求。同时,他对学生的教学纪律管理更是让许多学生感到了“魔鬼”般的严格;三是顶点画室有一大批来自鲁迅美术学院各绘画专业的高才生任教,这些小老师们都是高银河一手教出来的得意弟子,他们对顶点画室怀着深厚的感情,对高银河这个恩师又十分的忠诚。高银河的教学思路更多的由这些弟子们全面贯彻到教学训练之中。这使顶点画室的教学质量始终保持着高水平。

顶点画室有自己独特的教学风格和特色。在美术高考培训课程中敢于增加美术基础训练大难度的课题,比如素描、色彩类的写生,其静物摆布得相当复杂,难度很高。课堂经常会把几个石膏像、衣服、器皿这样复杂的东西组合为一组静物,这种难度的静物在美术学院也不多见。而作画的步骤在要求学生用线条清晰地勾勒出整体的物体结构和透视后,描绘画面调子,色彩关系时,又让学生们从一个局部深入画起,从这一个局部推向另一个局部,逐渐向画面整体去完善。待把整个画面都完成后,再进行整体调整。此作画方法是把极为复杂的物体分化又组合,个体突破又全面进攻,这在美术教学中也是一个特色。尝试工具材料的运用上,顶点画室鼓励学生们去大胆探索。比如画素描运用有色纸、铅笔、钢笔、圆珠笔、碳条、色粉笔、水彩等多种材料进行素描语言研习,以此来开拓素描的绘画语言。在色彩、静物、人物的写生中,除广泛探索材料外,又在技法中不拘泥于块面,点彩等画法,只要画面能达到最佳效果,便提倡学生们敢于实践。另外顶点画室的速写课所涉猎内容十分广泛,人物、风景、动物、植物都是练习对象,不仅要求质量,而且数量也每天每人必须完成三至五幅,这种要求常使学生们苦不堪言,也正是这种积极的教学探求和严格作画要求,才使顶点画室的美术教学得到长足发展。为了提高学员们的综合艺术素养,高银河还和其他教师一起,精心安排了一系列的教学辅助活动。画室常年备有大量国内外画册供学生阅览,时常邀请专家前来讲学,开设幻灯、录像、技法课。欣赏和解读一些大师名作,定期观看展览,进行户外写生,还另设艺术设计课、文化课辅导等,学员们徜徉在艺术的海洋里,充实而快乐地学习着。

高银河常以“业精于勤荒于嬉,形成于思毁于随”的古训勉励自己,教育学员。这也体现“顶点”的治学理念:勤奋严谨,进取创新。“顶点”的老师决不要求学生紧随其后,亦步亦趋。他们认可基础扎实的学员们进行形式上的创新与尝试,但不鼓励学员们对一些所谓的“现代艺术”的跟风盲从。高银河坚持自己的教学宗旨,扎实的造型功底才是学员们前进道路上的基石,美术高考升学率的关键保证,迈向艺术自由王国的必由之路。

顶点画室的教学实践创造了奇迹般的升学率,帮助一大批有志于献身艺术的青年学子圆了大学梦,更为社会培养了具有相当水平的艺术人才。我相信高银河以他的业务实力和敬业精神,在今后的日子里,一定会把顶点画室办得更美好。同时也希望顶点画室的这套名师讲座丛书能给所有参加美术高考的考生以帮助。

宫六朝

2004.12.1.

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

谈谈速写与速写考试的联系

对于速写的重要性，我想无须我在这里再次谈及，所有关于速写的概念，功能与目的的议论，不外乎几个方面：

一、速写是作为进行敏锐捕捉对象的造型能力训练与研究的最好捷径；二、速写可以无拘束的收集，是为画稿提供最生动素材的手段；三、速写是艺术家一生作为贯穿自己的独立造型语言及不断的提高与研究的法宝。

速写作为一种表达艺术家心灵感受最为直接的方式，是艺术创作的生命源泉，它是记录艺术家感受生活，对人、对物、对事、对感情的瞬间的第一感动。仅凭这一点就足以成为艺术爱好者一生的追求。速写也同样在美术高考当中占据着举足轻重的地位。

在高考中，重在考查能力，即感受能力、表现能力、想象能力。近年来，速写试题越来越活，囊括了动态速写、静态速写及场景速写，时间也从15分钟到1小时不等。更有甚者，有的院校的试题是让模特在不停地走动，就像罗丹作画一样，这很有趣。其实，万变不离其宗，如果你具备了一身好武艺，是不会惧怕对手如何出招。

练就一身硬功夫，首要的是要有恒心有毅力，其次才是师傅的点拨，要多画，手不懒；多看，眼不懒；多想，脑不懒。

我大致上把速写教学分为两大部分。一部分“抓大”；以线条表现为主的人物动态速写。宗旨是让学生的眼、脑、手热起来，我把它叫做“热身运动”。把学生的胆子放开来，放开手大胆迅速抓人的动态特点，了解人在运动过程中各大形体比例透视的变化规律，大块形体的结构特征、组合关系，培养整体观察、整体比较、整体表现的能力，这叫“放长线钓大鱼”。

第二部分是“抓小”：在动态速写基础上安排时间较长的慢写，以免学员画得过于概念，以至于对感人的细节视而不见。我提示学生要用心去看模特，用感情去观察他的脸、穿着、神态和表情。因为只有你感动了，才能画出感人的作品。

戴眼镜的男子速写 (15 分钟)

步骤一：用铅笔的侧锋，以虚线为主，抓住形体大的动势特征。

步骤二：形体的关键转折部位，在原有的虚线基础上用实线加强、加重，力求使形体准确、生动。虚实线重叠互为补充。使之产生虚虚实实的层次空间。

步骤三：要注意衣褶的层次转折变化。用曲线勾勒出衣服松弛、柔软的质感。

步骤四：在第三步的基础上继续深入。重点刻画面部五官。加强身体转折部位的暗部色调。使黑白灰调子大体布局强烈鲜明。

图1 这幅速写习作约为15分钟左右完成，是典型的考场式人物速写，作者用浓重、强烈的笔触，准确生动地描绘出这位站立男子的动势特征，线条运用粗犷有力，较好地表现该男子结实厚重的身体特征。

图1

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

仰视的站立男子速写 (15 分钟)

步骤一：用曲线抓住大的形体特征，线条运用要简洁连贯。

步骤二：运用长曲线将形体转折进一步描绘出来，要注意人物形体骨骼、比例、解剖的准确性。

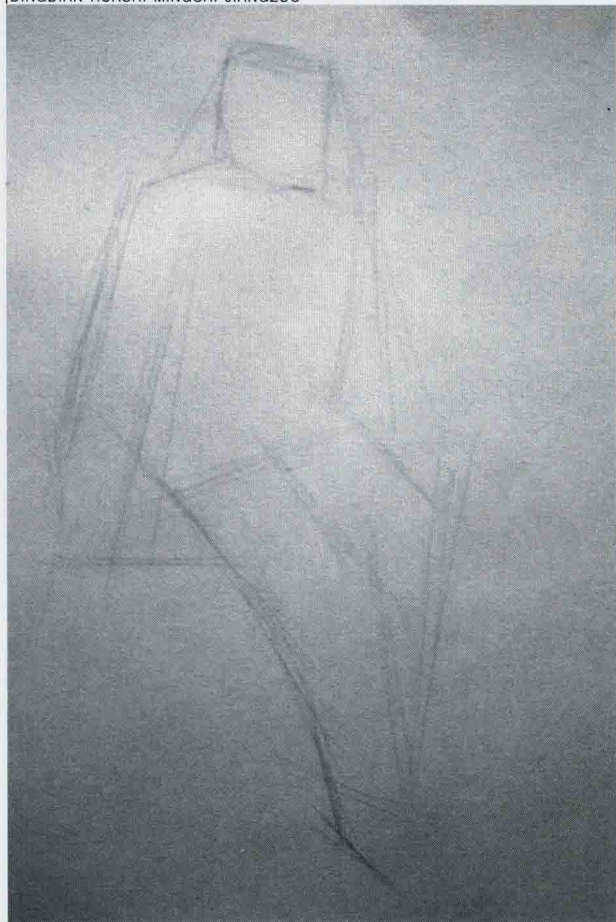
步骤三：加强对模特身体动势及神态的刻画，力求画得生动传神。

步骤四：要仔细对待形体局部细节的刻画，如头部、五官、手脚、衣服及鞋等。往往这些细节决定一幅速写的成败。也是一幅速写作品精彩与否的关键。

图2 这幅习作约为15分钟左右完成，作者将模特的神态表情、动势特征描绘得精彩生动，线条运用松紧有序，局部衣裤及鞋子的刻画也井井有条，丰富细腻，画面整体表现力、塑造感极强。

图2

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

坐着的男青年速写 (20 分钟)

步骤一：用线条勾勒出人物的形体动势及转折关系。

步骤二：注意形体大的比例、透视变化，避免变形及比例失当。

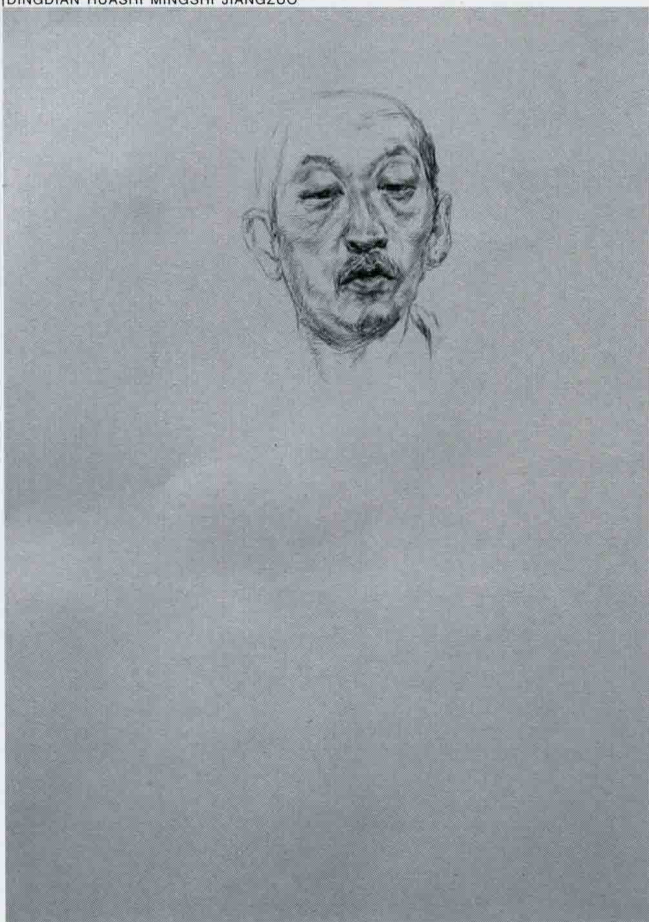
步骤三：进一步找准形体动势特征、线条运用要求连贯清晰。

步骤四：到这一步要着重刻画人物表情神态特征，对具体细节要进行完善充实。

图3 是一幅约为20分钟完成的短期速写习作，作者对形体比例、动势把握得很准确，线条脉络清晰、严谨有序，画面完整、生动。

图3

步骤一

步骤二

坐着的中老年人速写 (40 分钟)

步骤一：用线条勾勒出面部形象。

步骤二：面部五官画完后继续描绘出衣服的大体轮廓。

步骤三：进行局部细节的刻画，力求表现出皮肤及衣物的质感。

步骤四：继续完善对人物及服装的刻画，用连贯有序的曲线表现出衣物柔软松弛的质地。

步骤三

步骤四

图4是一幅约为40分钟左右的慢节奏速写习作，作画方法与前三幅速写截然不同，起稿先从局部入手，然后渐渐向四边推着画，这种画法要求作画者有较强的整体控制能力，对形体、比例、骨骼、解剖有比较透彻的理解，才能完全控制画面，掌握主动。在细节上刻画要比短期速写丰富了许多，人物表情、五官细节及衣物的描画细腻丰富、质感强烈，是一幅难得的佳作。

图4

图 5

二〇一二年一月二日
王天德画

图6

图7