

清华大学

美术学院高分冲刺训练

MeishuXueyuanGaofenChongciXunlian

速写素描头像

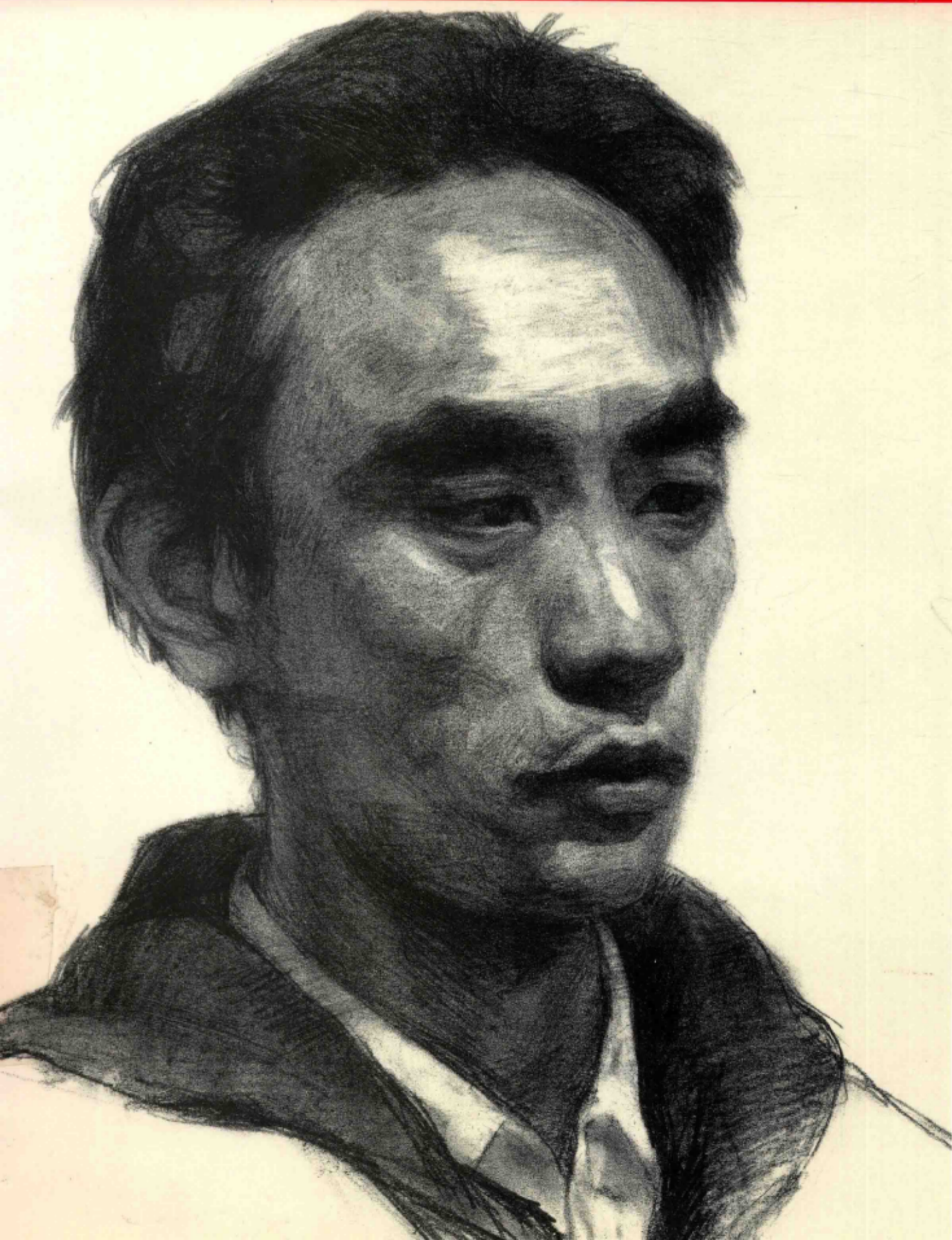
人物速写的评分标准：

- 构图合理
- 人物造型准确（包含比例和动态）
- 人物内在结构穿插准确
- 人物形象特征感受鲜活
- 线条生动肯定，细节刻画到位，疏密关系明确
- 有一定的表达力和独特的风格

主编：戈弋

编著：黄明鉴

吉林美术出版社

序

为佚名画室出书写序我由衷地喜欢，喜欢的主要原因当然是为了朋友，我不但和佚名画室的黄明、戈弋两位老师有着大学同窗之谊，而且我也曾在佚名画室里任课，所以与两位老师还有和这个规模不小的画室私交甚密，自是熟悉、喜欢的很。

佚名画室名字表面上不起眼儿，外人瞧见了好像是画室负责人故弄玄虚，不肯起或俗或雅的名字，在我看来这个名字与画室与人还是有些分量的。“佚名”两字中就嵌有黄明与戈弋两位老师名字的谐音，从名字的字面上来看，为画室起名字的老师朴实而自然，绝非矫情之辈，在这样的一种气质信息透露下，画室性质与老师素质可见不同，怪不得北大有一年招生题目就是为某某人或物起名字，名字里的学问大着呢。

现今体制下，学美术的人越来越多，办画室的人也越来越多，在诸多画室竞争的情况下，必然有比较优秀的画室衍生，画室的好坏将直接或间接地影响学生的素质与升学率。现在好多美院学生都是从这些画室里走出来的，在画室里生活、学习的点滴将会是美院学生重要且宝贵的记忆。

佚名画室有能力、有目标且有信心为准备进入美院继续学习深造的学子们制造这一段重要且宝贵的记忆。不管是老师还是学生，只要亲身在佚名画室待过些日子的，都会有一种这样的感觉，那就是老师认真负责，学生拼命绘画，而且戈老师与黄老师在多年的教学实践中已经摸索出了一套完整且有特色的教学方法，对各所专业美术院系的考试动向、出题风格都有许多研究体会与心得，这些对于学子们来说是福音，对于老师们来说是肯定更是责任。戈老师经常感慨地跟我说：画室里有些孩子悟性高肯努力，我们应当为他们提供更好的学习机会与平台。就这么一种信念铸就了画室的艺术特色：如暑假开办尖子班，学生经过严格地考试录取后，老师有针对性地加强学生的专业能力，为寒假来临的许多同学提供一个信息，培养一名专业尖子任班长，班上有画得好的，大家有拼劲，学习有氛围，如画室除开设关于高考的课程还开设人体写生课，清华教授讲座聆听课、美术馆作品欣赏课、美术史论课、创意设计课等，画室老师的一个教学原则就是学生要画好画，需全面提高人文艺术修养，佚名画室要全面为学生打好艺术基础，便于他们到了美院继续深造，而不是把他们培养成考试机器，丧失了学习兴趣。

作为一名教育者，我真的看见了佚名画室的老师们那种责任感与使命感，在佚名画室身上我望见了老师们的母校校训——老师厚德载物，学生自强不息，在序的尾声少不了祝福，祝福佚名画室越办越好，其培养的学生越来越优秀，同样祝福国内艺术常青。

就此搁笔，以为序。

清华大学教师 聂焱
2008.6.2

一、关于速写

1. 速写是什么

速写是艺术家训练造型能力，培养敏锐的观察能力和探索形式美的手段，同时又是艺术家深入生活，积累创作素材，勾勒创作草图的一种绘画手段，一幅好的速写作品也是一种具有很高审美价值的艺术形式。

学画速写会让你知道用脑子想、用眼睛看、用手去画，是人生艺术思维的开端。（图1~图3）

2. 速写的表现形式

(1) 以线为主的速写：

这种表达形式的速写使用的工具方便，且画面表现力丰富，运用线的技巧体现一个艺术家对现实概括、提炼的能力，同时也体现了艺术家感觉的整体性和个别性，以线为主脱离光影，以研究物象形体的内在结构和运动规律为基础，强调视觉的联想与象征。简洁、洗练、生动，都能体现线在画面中的特征。（图4）

(图1)

(图2)

(图3)

(2) 线面结合:

在线的基础上,在对象结构、体面的穿插、凹凸、转折处辅以明暗调子,从而表现对象的立体感和空间感。这种手法的优点是对强调形体结构有较强的表现力。切忌毫无目的地乱加明暗调子而使画面散乱。(图5、图6)

姚卫珍

(图4) 作者: 姚卫珍

点评: 线条表现了衣服的节奏及质感,是这幅画的亮点。

连梦瑶

(图5) 作者: 连梦瑶

点评: 这幅画利用线面结合的方法很好地表现了细节。

牛江超 07.11

(图6) 作者: 牛江超

点评: 这幅作品很好地体现了线带调子的手法。

(3) 以调子为主的速写:

这种形式的速写强调了物体的空间感、环境和体积,是作者当时对自然的感受。形象刻画深入,有较强的现实感。由于时间的限制,在形式上要求形体的明暗要概括,省略细腻的调子,并在边缘部适当辅以线条。画时要注意黑白布局 and 大小比例,节奏要自然。(图7、图8)

王健

(图7) 作者: 王健

点评: 这是一幅优秀的光影作品,把光影的要点(投影、交界线、反光)都表现得

很到位。

游深钦

(图8) 作者: 游深钦

点评: 这幅作品着重体现明暗交界线对光影的重要性。

3. 高考常用的工具介绍

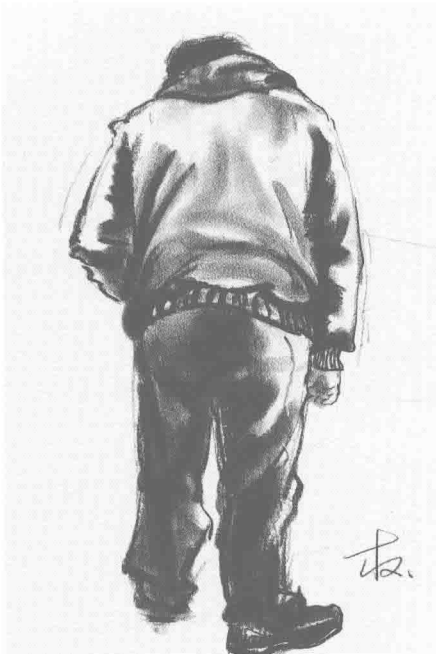
铅笔：细腻流畅、干净利落，可表现丰富的调子变化，适用于在各种纸张上作画，为画者提供丰富的调子选择，是大部分考生的首选。

炭笔（包含炭精条和炭精棒）：行笔柔顺，黑白效果强烈，有较强的视觉冲击力；缺点是，在粗糙的纸面作画，容易脱落，画完后一定要喷上定画液。（图9~图12）

(图9) 作者：游深钦

点评：作为一张半身速写的构图是比较优秀的。

(图10) 作者：何发权

点评：这是一幅标准考试时的背面构图。

(图11) 作者：王宁

点评：作者用线条很好地表现了皱纹之间的结构关系。虽然有些细节没有最后完成，但仍让人感到构图很舒服。

(图12) 作者：何发权

点评：这是一幅标准的考试侧面人物，构图比较合理。

二、清华美院的主要采分点及高分卷分析

考试要旨：训练考生对描绘对象准确的观察力和概括的表达能力。

人物速写的评分标准：

1. 构图合理
2. 人物造型准确（包含比例和动态）
3. 人物内在结构穿插准确
4. 人物形象特征感受鲜活
5. 线条生动肯定，细节刻画到位，疏密关系明确
6. 有一定的表现力和独特的风格

三、影响分数的6个关键点

1. 构图

概述：好的构图是一张优秀作品的关键，不同的构图会产生不同的视觉效果。

要点：画面人物一般要均衡，既不空洞也不堵塞。

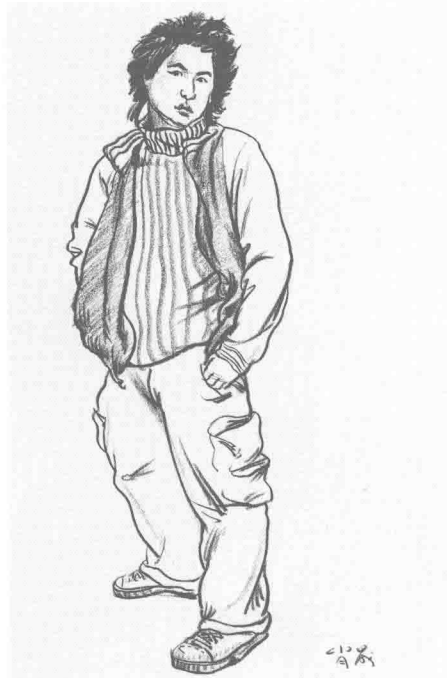
课时训练：六课时

（图13~图16）

(图13) 作者：游深钦

点评：线面结合的塑造方法，用笔概括而简练，构图很合理。

(图14) 作者：肖晟

点评：标准的考试构图，很好地体现出人物的动态。

(图15) 作者：罗伟

点评：标准的考试构图。

(图16) 作者：游深钦

点评：不管画的半身还是全身都要让人感到构图均匀。

2. 比例与动态

(1) 比例

概述：比例是体现人物年龄不同的关键，如：孩子、老人、成年人都有各自的特殊比例。

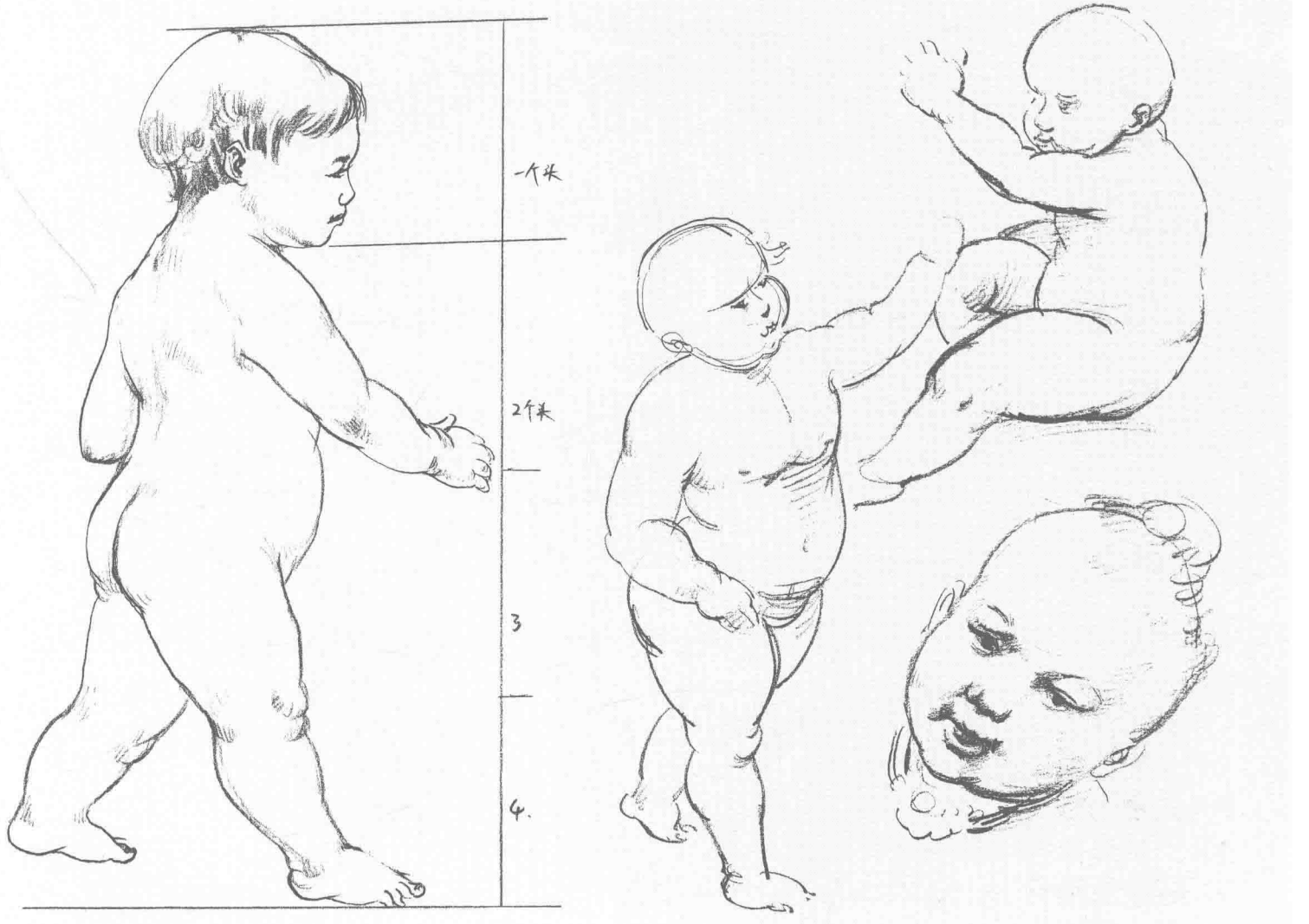
要点：一般孩子4个头高，成年人7个半头高，老年人7个头高，还有要遵循站七座五蹲三半的规律。

课时训练：三课时

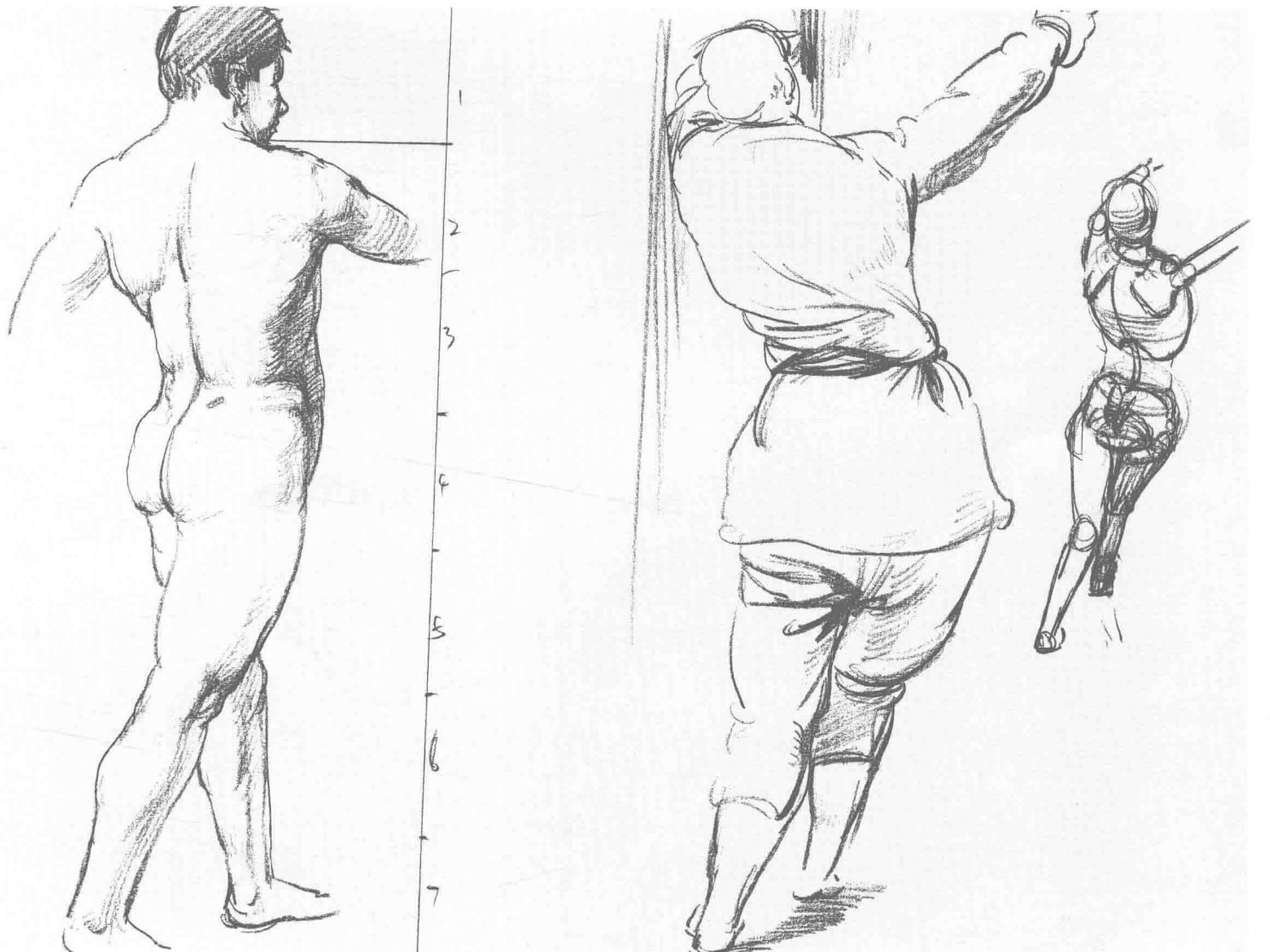
(图17~图22)

(2) 动态

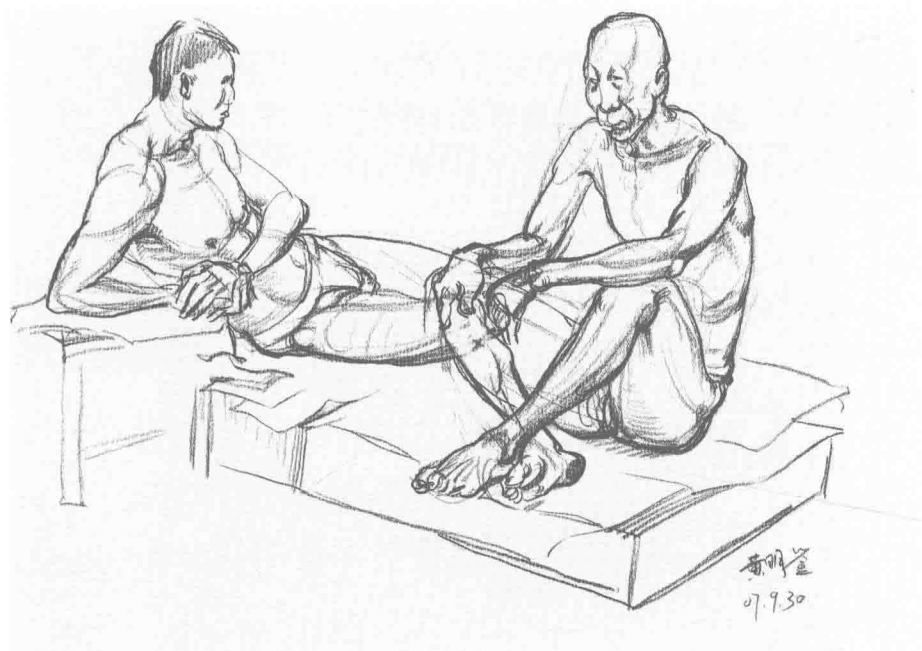
概述：人的各种活动过程，更多体现为动作的连续，有时变化还很强烈，动态练习有利于锻炼学生的眼力，也容易上手，画面生动活泼，容易增强学生对画画兴趣。

(图17) 作者：黄明鉴 点评：这幅主要体现孩子4个头和关键位置。

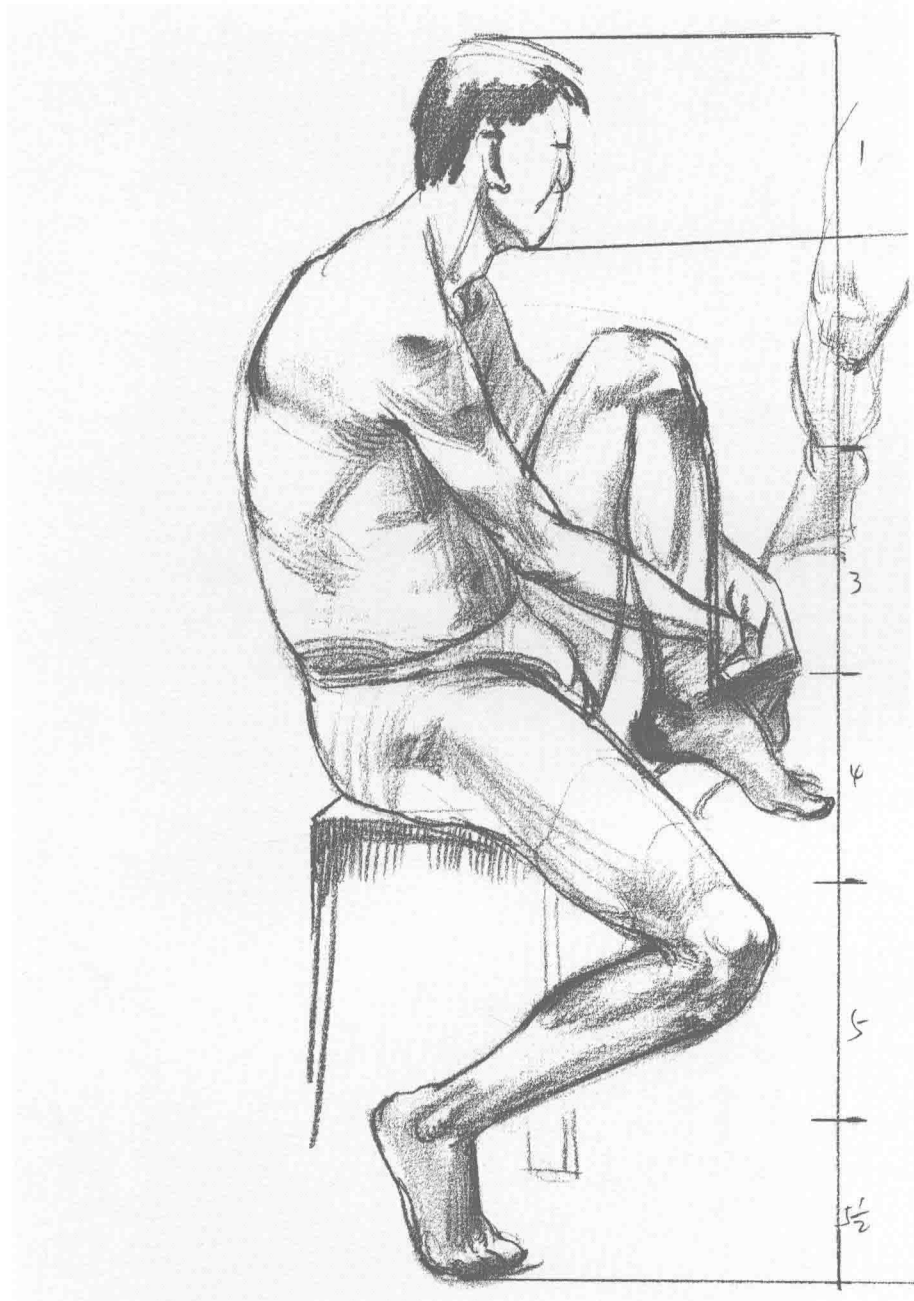
(图18) 作者：黄明鉴 点评：中国人的比例主要是7个或7个半头高，很少有8个头高的。

(图19) 作者：黄明鉴
点评：主要体现两模特儿之间的比例关系，比例的正确才能很好地体现是一个视角出发和场景的合理性。

(图20) 作者：黄明鉴

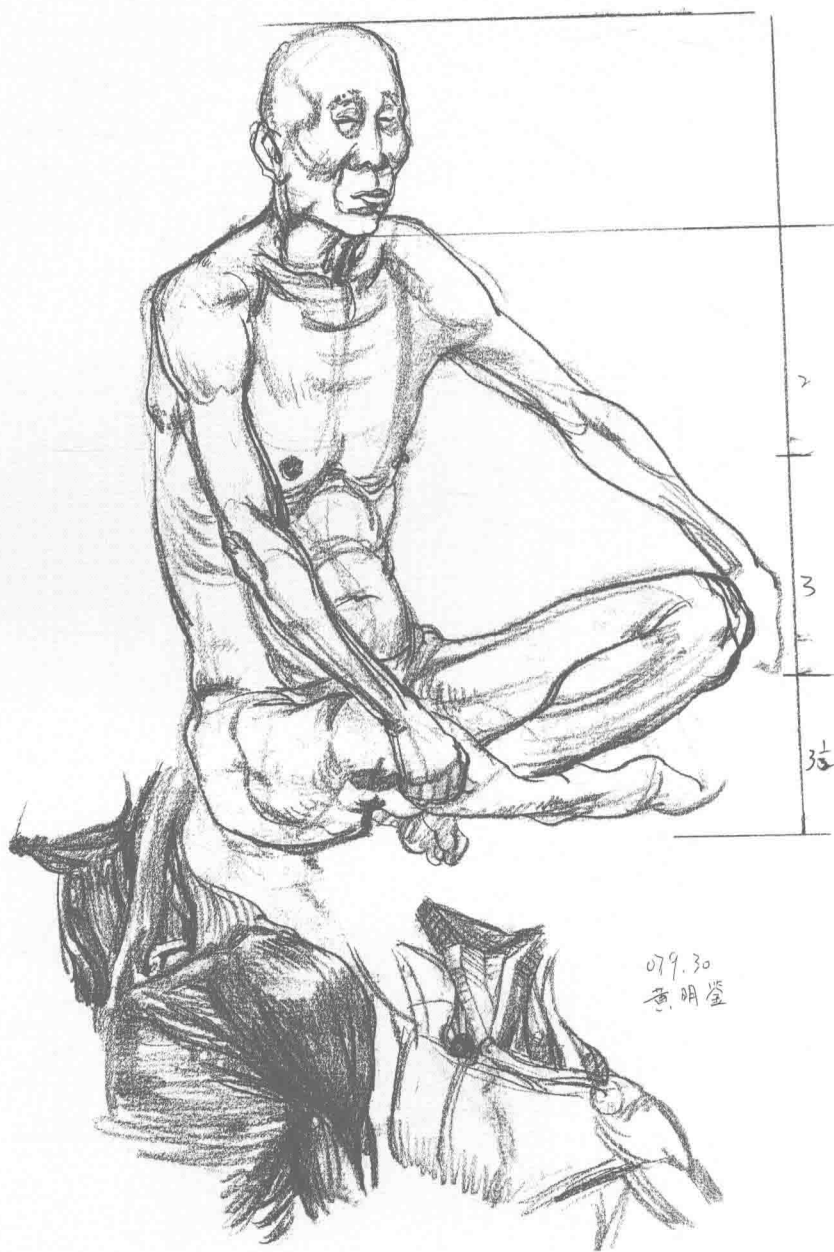
(图21) 作者：黄明鉴
点评：这幅画体现坐姿5个半头高的关键点。

要点：抓动态基本形，虚线与实线，抓动态线条。

课时训练：12课时

A. 掌握动态的基本形

要领：大胆舍去次要的细节，学会利用辅助线。基本的形准了，形体各部分的比例和局部也就有了位置，这是局部深入的基础。（图23）

(图22) 作者：黄明鉴 点评：这幅画体现了人盘坐时，4个头高与关键位置。

(图23) 作者：黄明鉴
点评：这幅画体现了动态速写一定要放得开，要点是“快”、“准”、“狠”。

B. 虚线与实线

在着衣速写中，衣服贴着的为“实”，没贴着的为“虚”，而实部则体现人体结构的位置和形态。
要领：抓住动态的关键位置，“实”处是画动态的要点。（图24、图25）

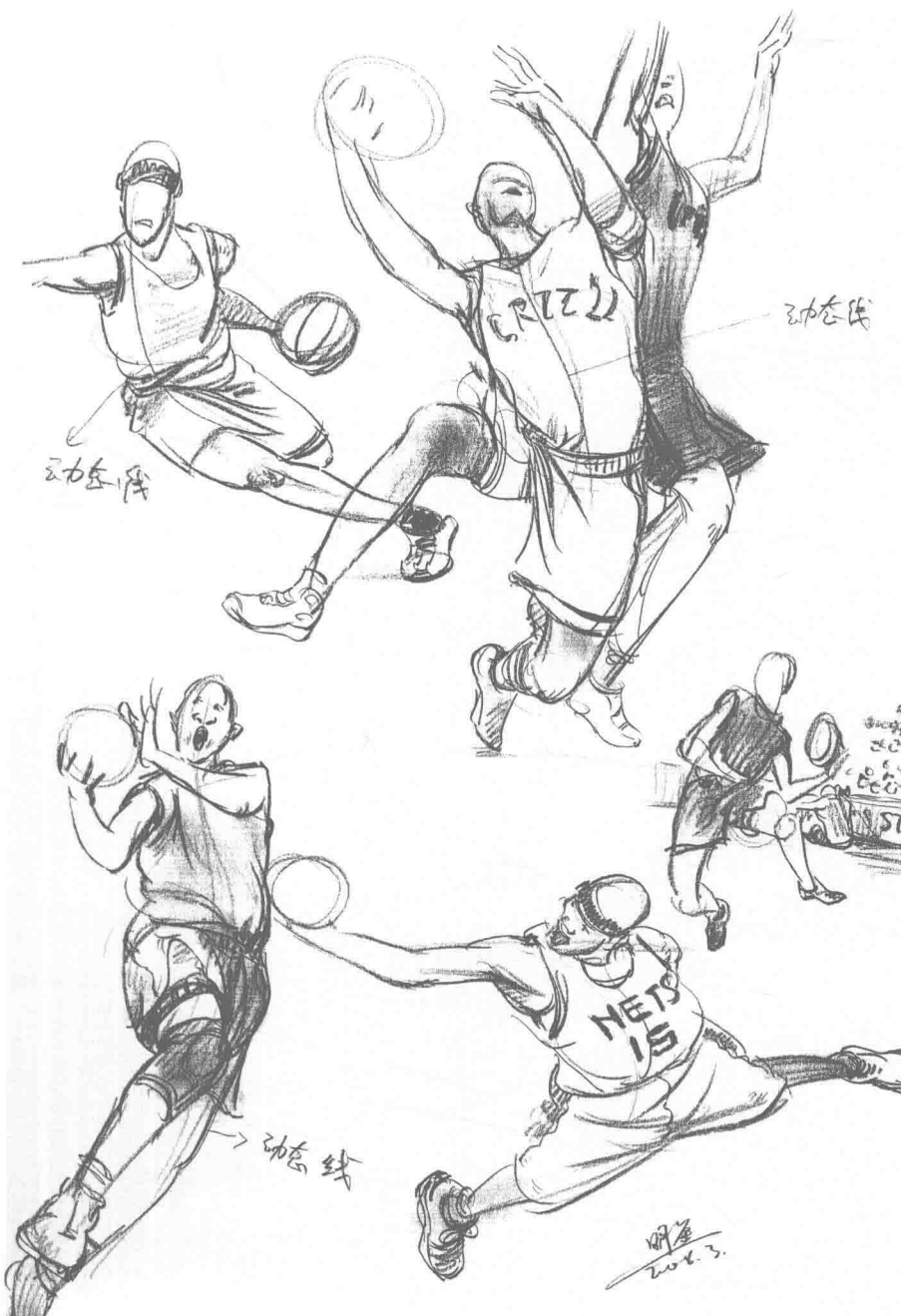
(图24) 作者：黄明鉴
点评：这幅画强调的是实点与虚点的位置与关系。

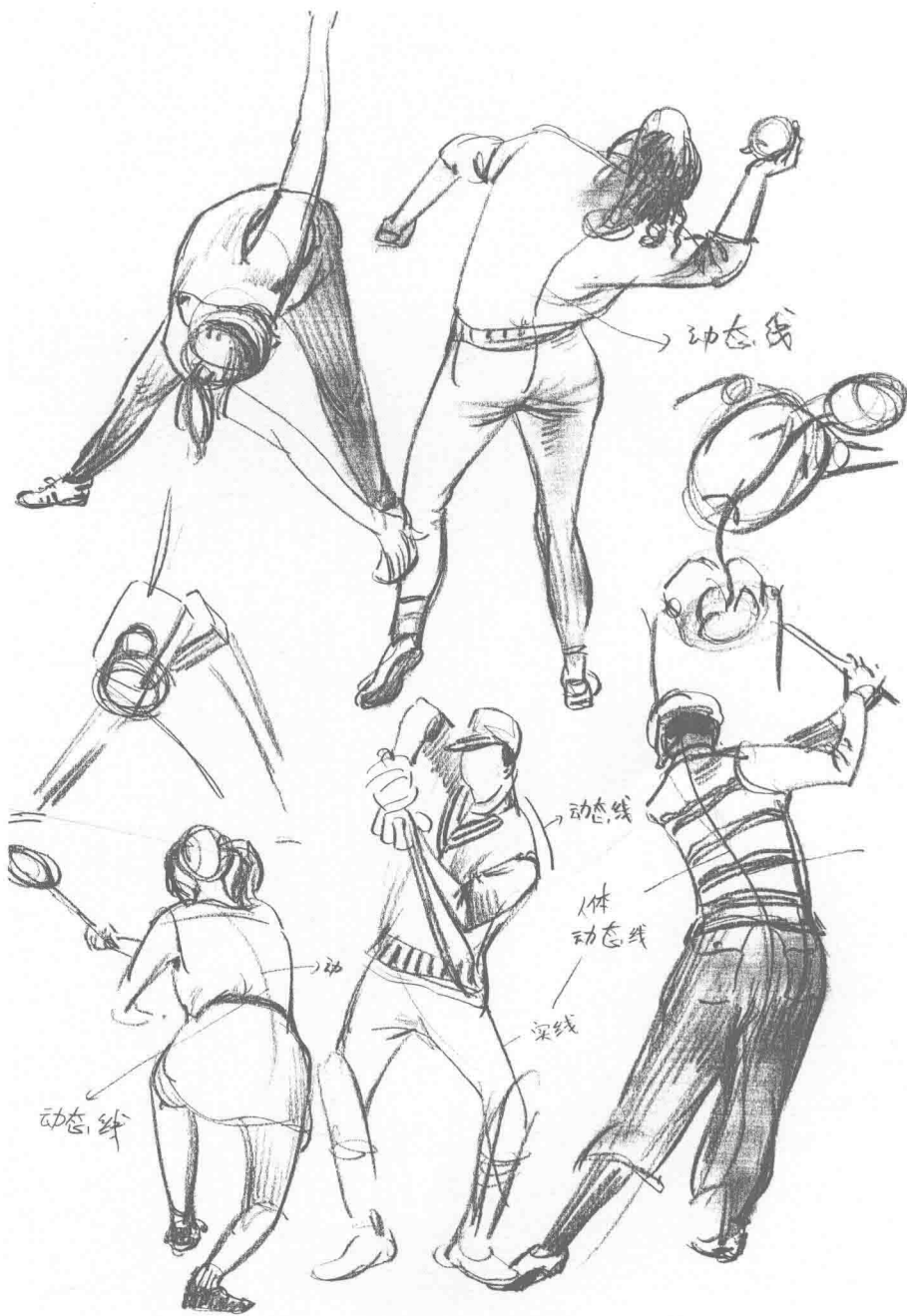
(图25) 作者：黄明鉴
点评：这幅画体现了实点是动态的要点之一。

C. 动态线

只用几个根极精练的线就把对象生动的动态抓准了，这种概括动态特征的线叫做动态线，是我们继续深入的依据。
要领：动态线就是体现人体运动趋向的主要实线。（图26、图27）

(图26) 作者：黄明鉴
点评：这幅画主要体现了人物动态变化与动态线变化的关系。

(图27) 作者：黄明鉴
点评：这幅画体现了动态线对动态速写的重要性。

D. 动态速写是否成功，一方面要画准，另一方面还要抓住对象最生动的动态，有时画准了但并不生动，主要原因是没选择体现对象代表性的动作和角度。

要领：不要一看见模特儿就画，要多观察、多想，从整个运动发展中去选择，或选择最恰当的角度，胸有成竹再下笔。（图28）

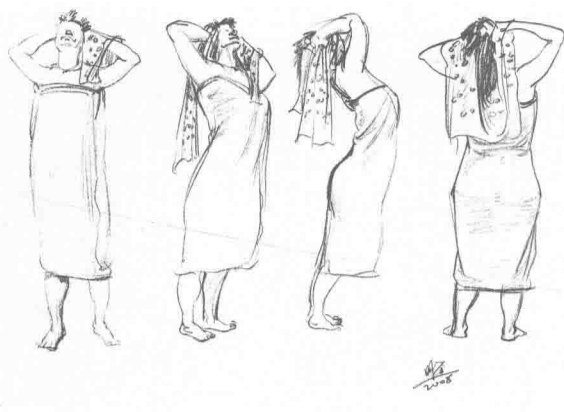
E. 为研究某个动作，我们可以从多个角度去画一种动态，或某一动作的连续变化过程。（图29）

F. 画动态速写要善于抓住对象的生动特征，有时甚至可作夸张，使动作特征更强烈地表现出来。（图30）

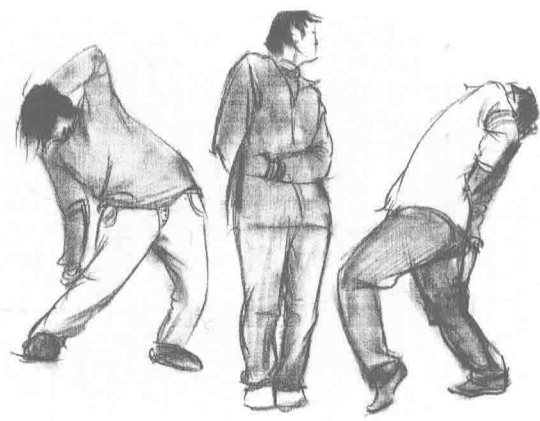
(图28) 作者：黄明鉴

点评：这幅画体现了对动态的加强，可以使动态更加生动好看。

(图29) 作者：黄明鉴

点评：从不同角度去分析一个动作，可以更容易理解动态速写的要领。

(图30) 作者：黄明鉴

点评：这幅画体现了重心的变化。

3. 人体的研究

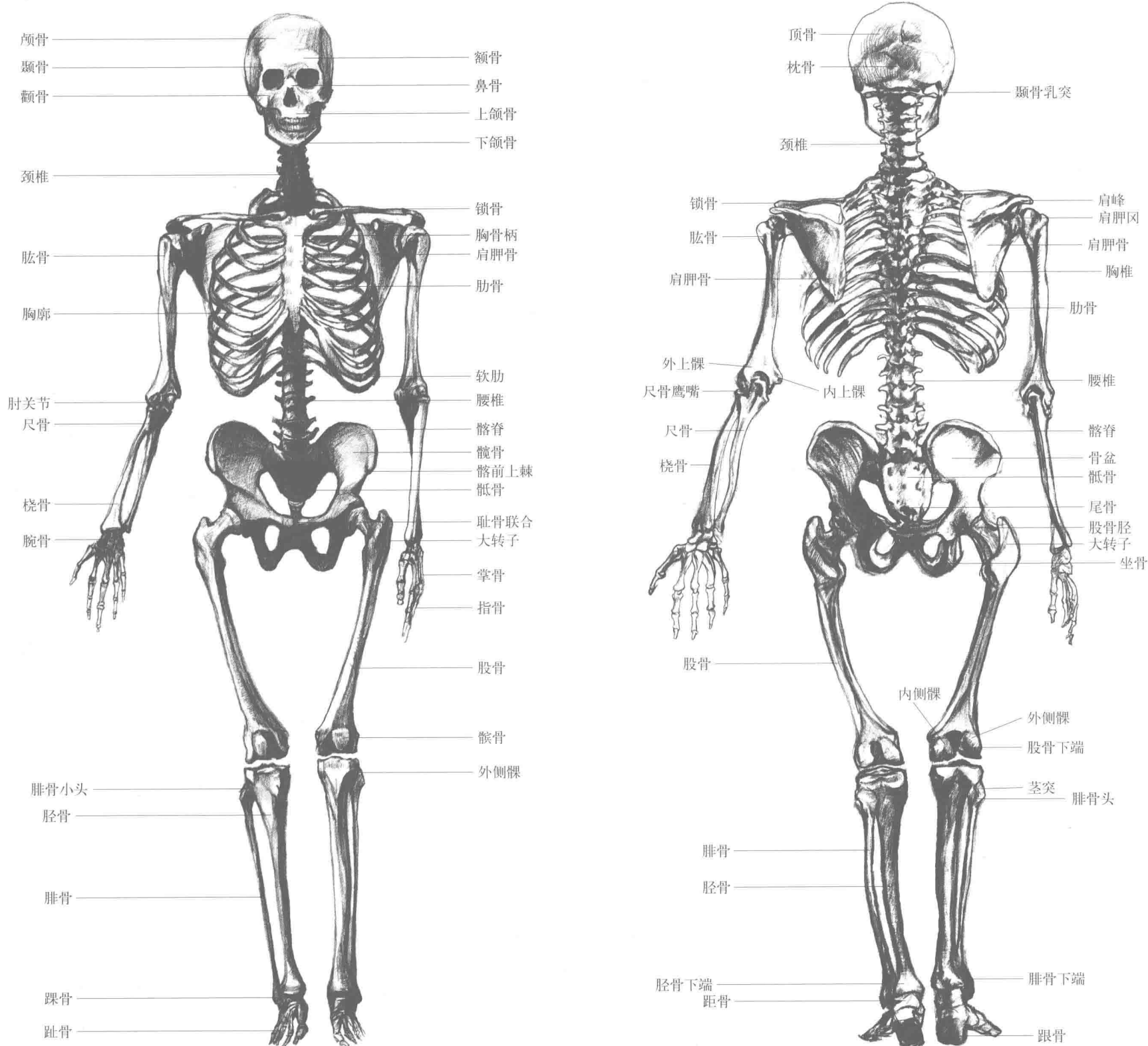
(1) 概述：

画速写，无论是写生或根据记忆来补充完整，都有赖于对人体的了解。了解人体的一般运动规律，就只有平时通过大量研究与生和临摹。对人体结构有了深入的了解，画动态速写也就得心应手了。对于考生来说，我们只要掌握人体的几个要点就可以了。

要点：要注意三大体块与脊柱的关系；四肢与三大体块的关系。

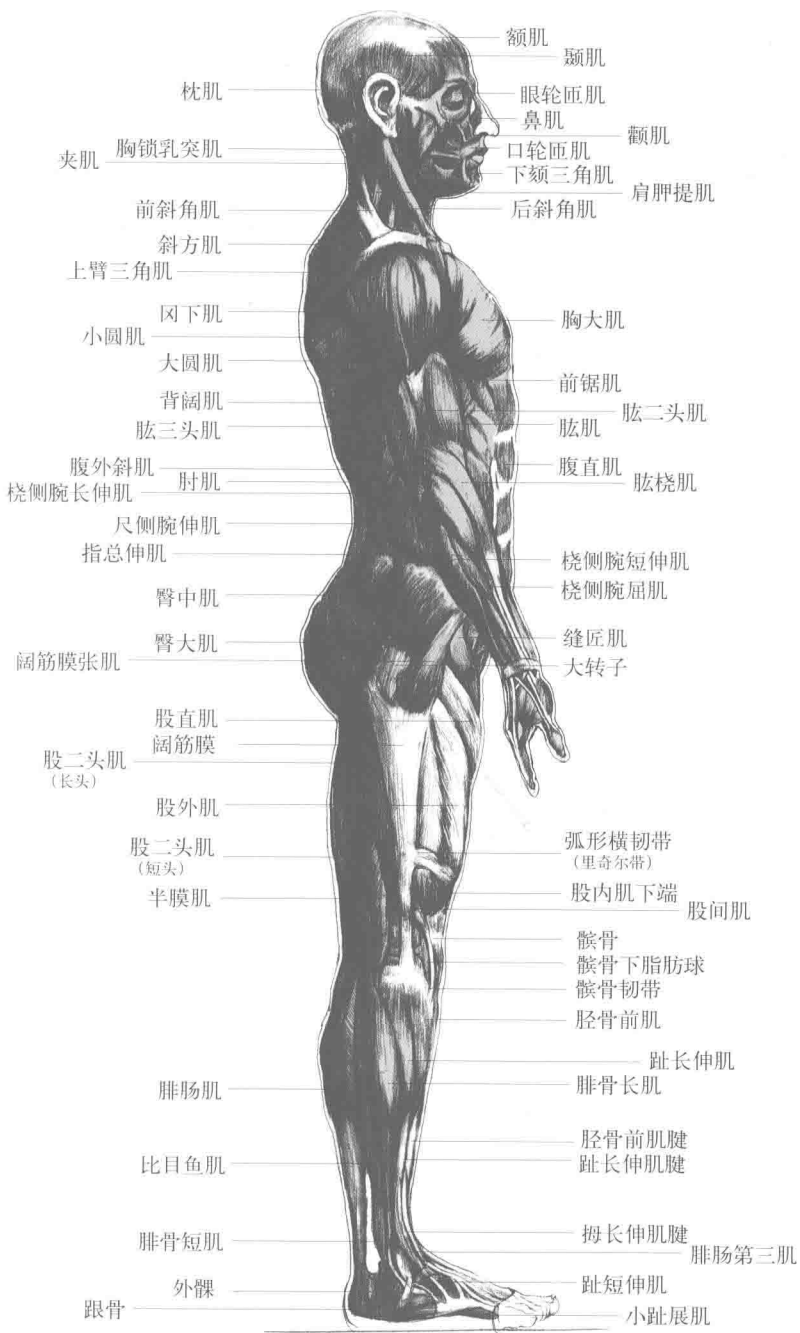
课时：3课时

(图31~图33)

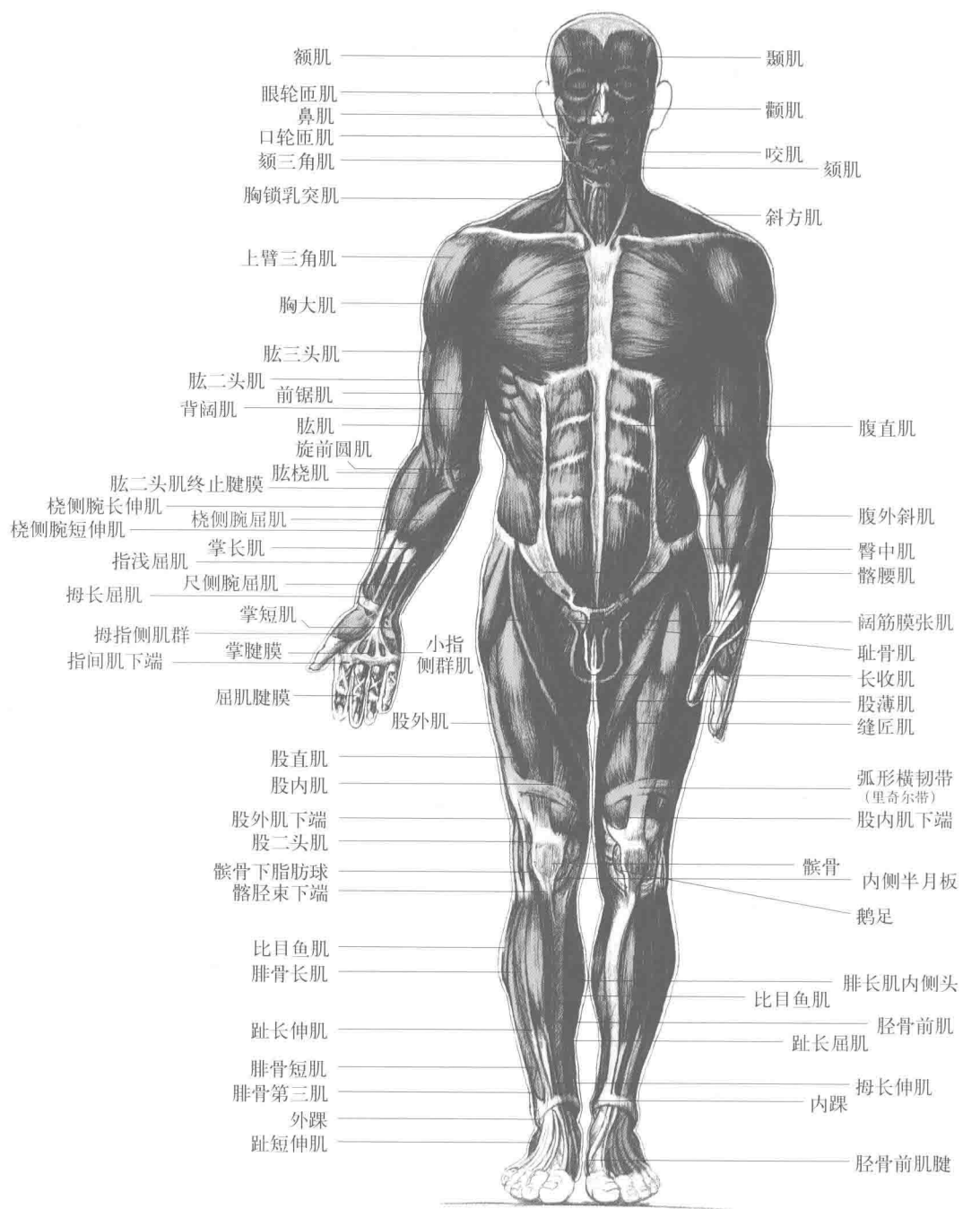

(图31)

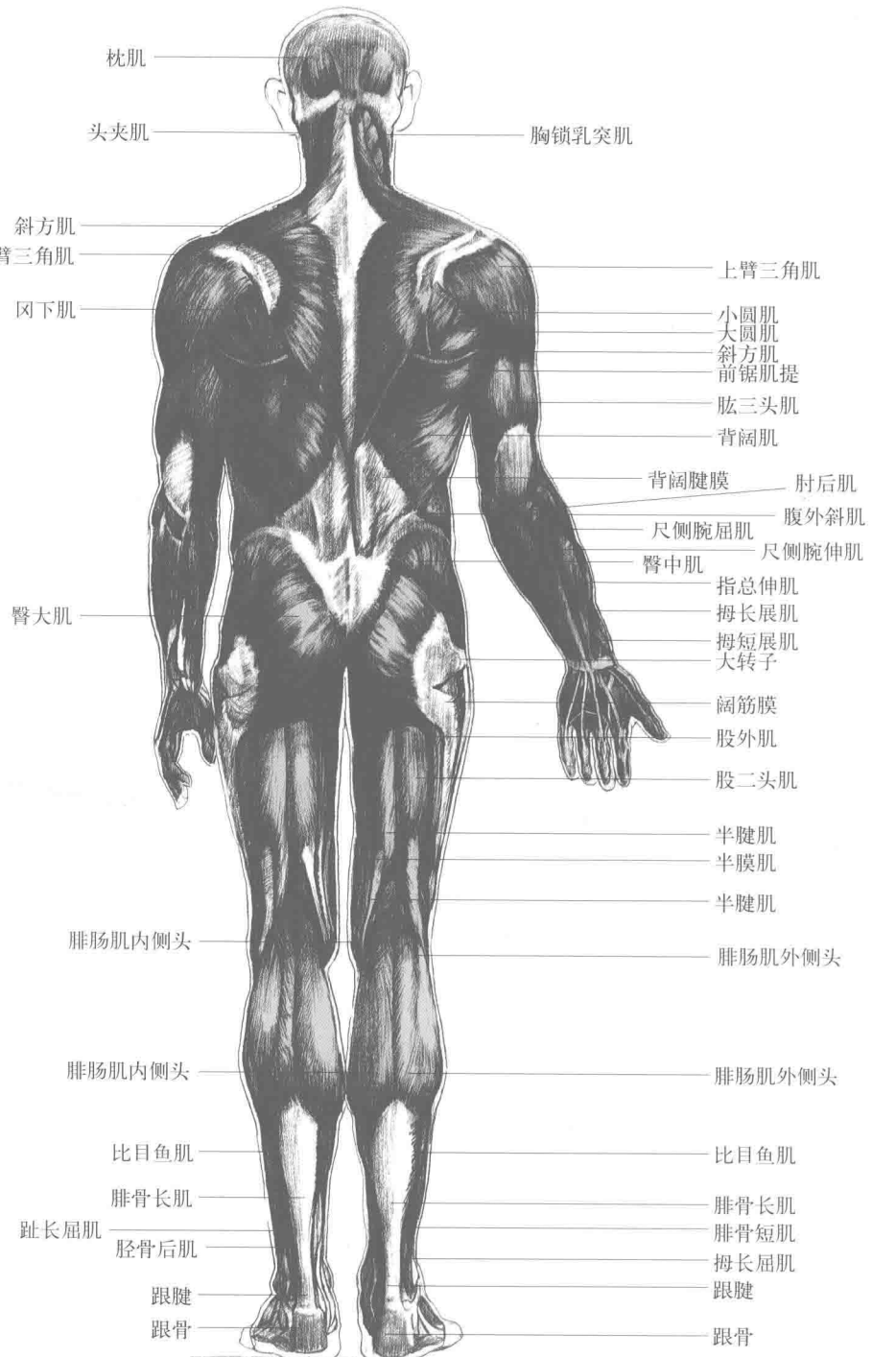

(图32)

(图33)

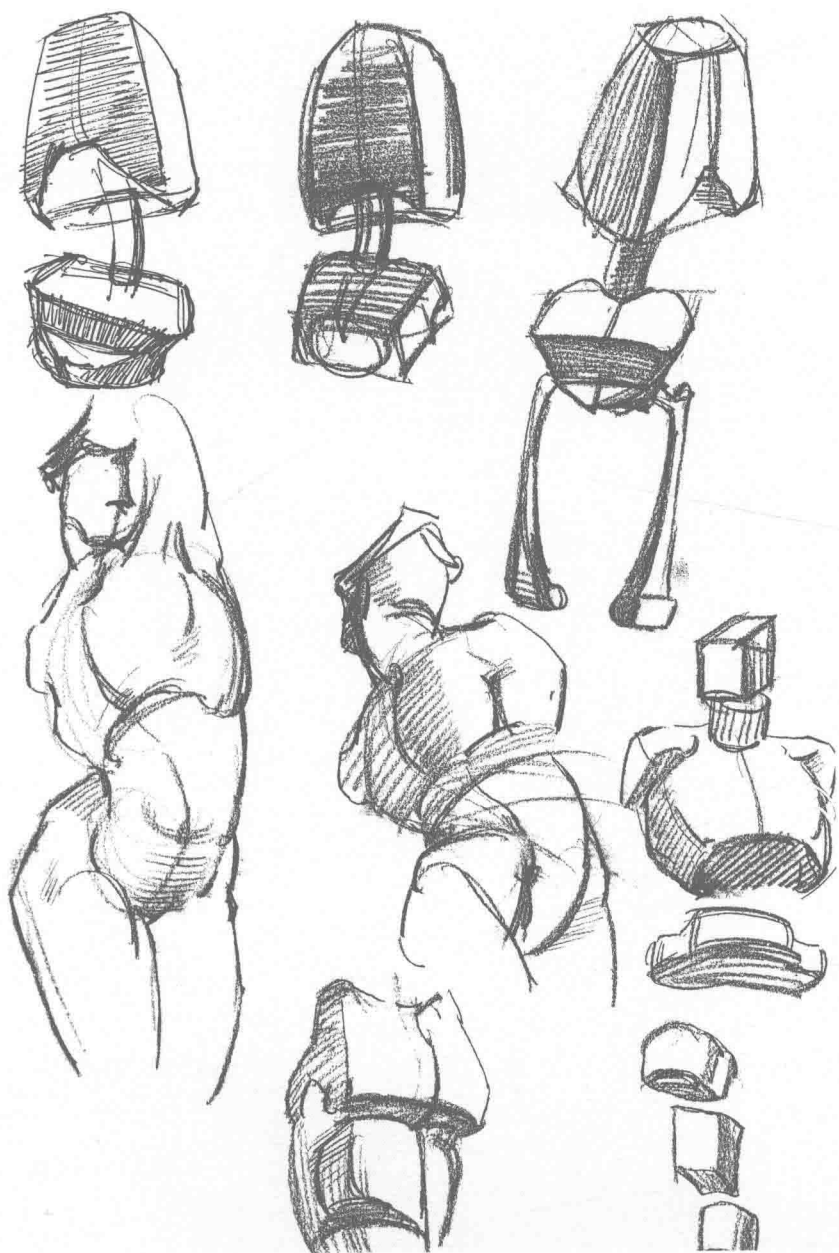
(2) 人体动态变化

概述：人在运动时，头、四肢、臀部等部位的形体不会有很大的改变，它们是通过灵活的颈部和腰部的动作而引起相互位置的变化。因此头、胸、臀等部分的形体也会发生透视的变化。

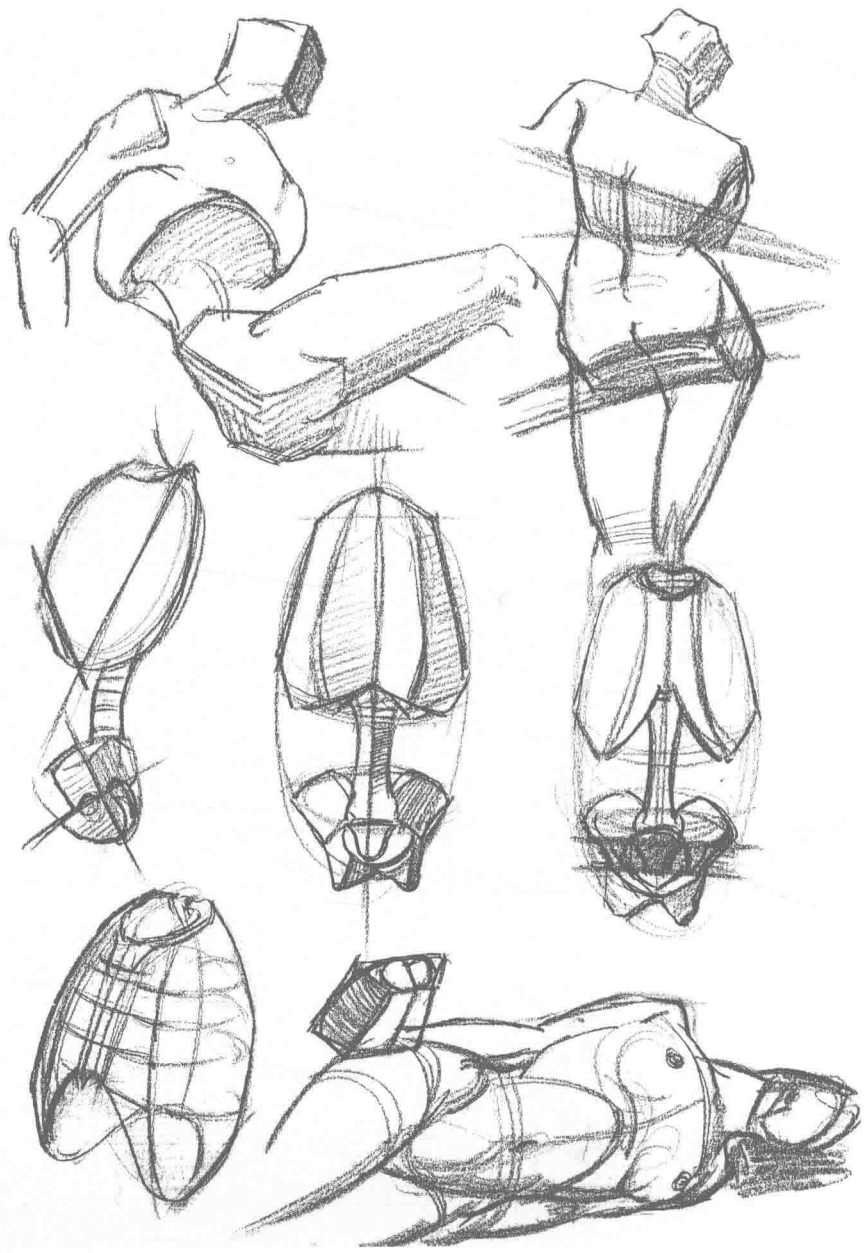
要点：三固定，两运动，四肢。

课时：6课时

(图34、图35)

(图34) 作者：黄明鉴
点评：这幅画主要是分析人体三大体块的动态和大形。

(图35) 作者：黄明鉴 点评：主要表现胸腔与盆腔的关系。

(3) 四肢局部分析

概述：四肢是人体动态的表现。

要点：当做圆柱来画，要和三大体块运动和谐。

课时：三课时

(图36~图39)

(4) 人体临摹

概述：通过临摹男人肌肉和优秀作品来感受人体结构。

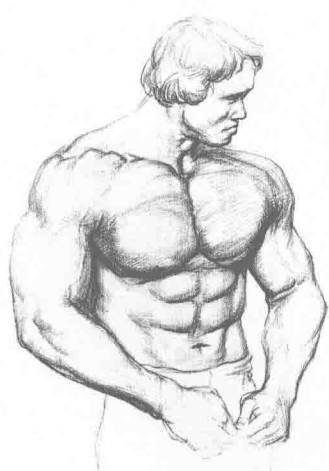
要点：认真吸取所需要的结构。

课时：三课时

(图40、图41)

(5) 人体着衣后的体现

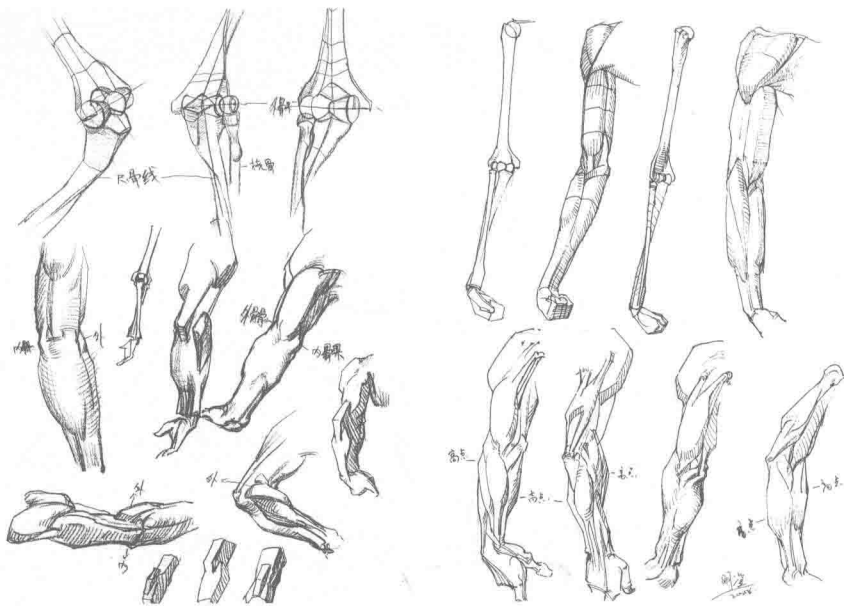
概述：主要是分析人体着衣前后的比较。

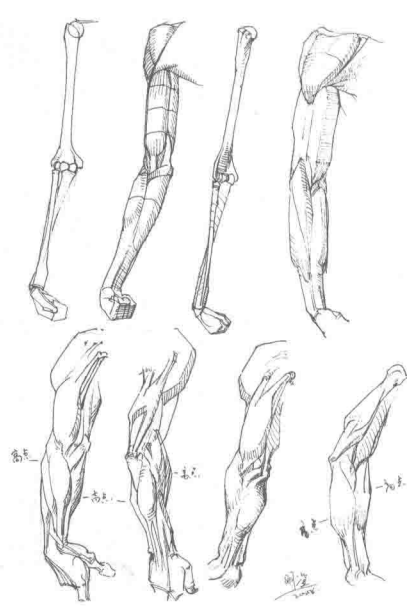
(图40) 作者：黄明鉴
点评：这幅画主要是分析腹肌与胸肌的关系。

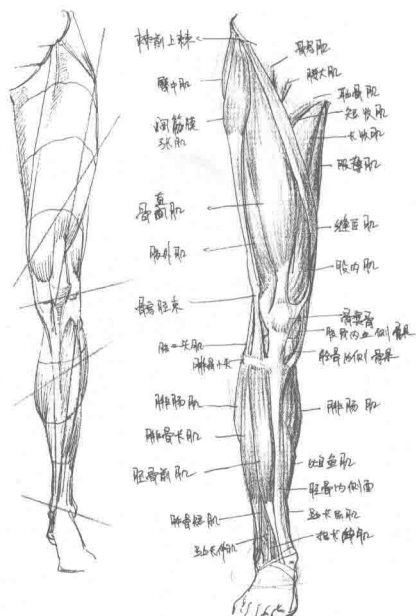
(图41) 作者：黄明鉴
点评：这幅画很好地体现了胸肌、三角肌、肱二头肌、伸肌群和屈肌群的关系以及位置。

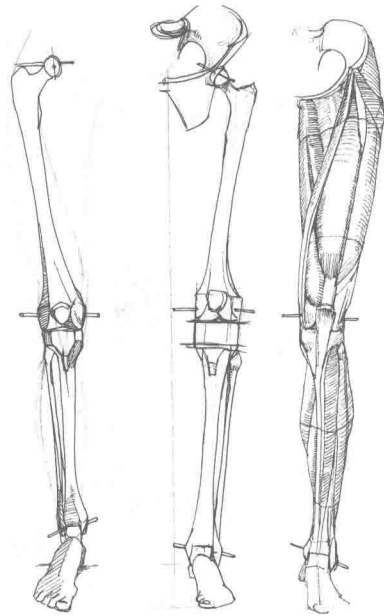
(图36) 作者：黄明鉴
点评：这幅画是分析关节轴的变化，以及手臂的几何形体。

(图37) 作者：黄明鉴
点评：这幅画主要是分析手臂骨骼与肌肉的关系。

(图38) 作者：黄明鉴
点评：这幅画主要体现下肢部分肌肉的名称，以及下肢的高点变化。

(图39) 作者：黄明鉴
点评：这幅画主要是分析下肢骨骼与肌肉的关系。

要点：抓住肩膀（挂衣服）与髂棘（挂内裤）部位。
课时：6课时

4. 人物形象的特征及画法

(1) 头部形象特征

课时：12课时

A. 头部比例图，中国传统人物画法：三庭五眼

B. 成人与儿童眼线位置比较

要点：儿童的眼睛在头部1/2以下，成人的眼睛一般在1/2或偏上（图42）

C. 脸型特征

要点：申、甲、由、国、目、田、用、风等形象来表示脸型特征（图43）

D. 面部表情特征，实际生活中人的表情是十分微妙的，所以我们在画时要认真观察和表现。

要点：画人笑，眉升眼弯嘴上翘；画人哭，眉掉眼垂口下落；画人怒，瞪眼咬牙眉上竖；画人愁，垂眼落口眉头皱。

（图44、图45）

E. 五官的特征，前人的比喻

如：眼：丹凤眼，豹子眼，老鼠眼等

眉：柳叶眉，八字眉，扫帚眉等

鼻：悬胆鼻，蒜头鼻，鹰钩鼻，朝天鼻等

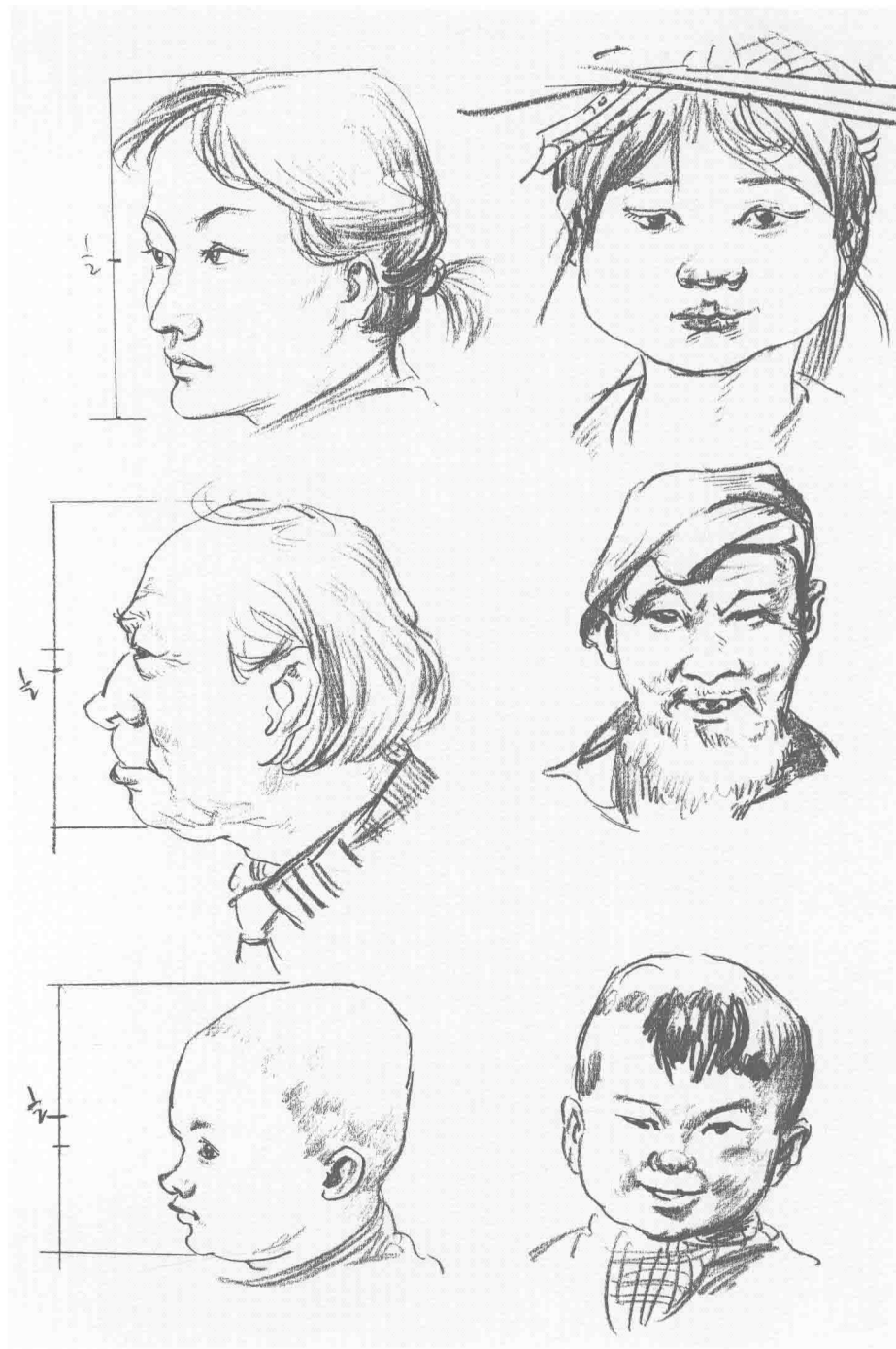
嘴：樱桃嘴，雷公嘴，血盆大口等

耳：小耳，大耳，招风耳等

（图46）

(2) 人物头像画法

概述：真要画一张好的速写头像，一定要带着情感去表述对象，切勿把对象当做活死人，要让画面生动就必须有感情，另一方面是要储备一定的头像知识。

（图42）作者：黄明鉴 点评：这幅画主要是分析，眼睛在人不同年龄段的位置变化。

（图43）作者：黄明鉴

点评：这幅画主要是分析不同头形特征的变化。

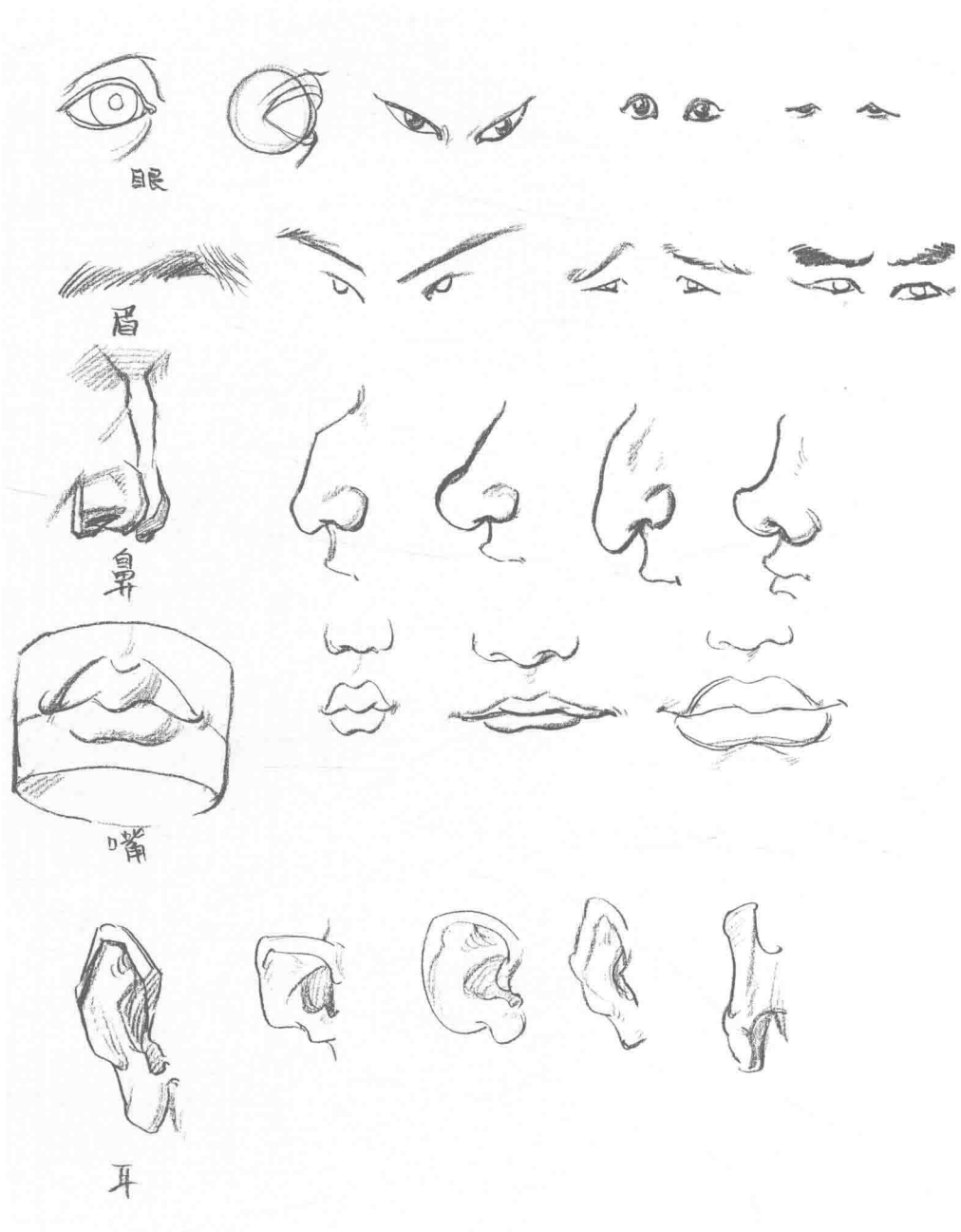

（图44）作者：黄明鉴

点评：这幅画是画在火车站台上的场景，构图和想法独特，很好地表现出火车站的一种烦躁气氛。

(图45) 作者：黄明鉴
点评：这幅画很好地体现了人物的一些表情变化。

(图46) 作者：黄明鉴
点评：这幅画主要分析各种五官的特征。

要点：A.动手起稿时要快、要大体、要直、要方、要轻松。

快：抓住一理想动作快速画下，要抓大的比例，五官位置和头部形象特征。

直：用直线可以使你速度加快。

方：是指棱角分明而言。

轻松：一开始不要画“死”，要留修改的余地。

B.在细节深入上

a. 眼睛：要和眉宇之间一同画，它是表情要点，两者关系密切。

b. 鼻子：要分成两截，上截是鼻骨不动，下截是鼻软骨，一般会随表情变化而相应的微小运动。

c. 嘴：表情重点，我们全身肌肉中，嘴的肌肉是没有和其他骨头联系的，可以自由动作，非常灵活。画时，要注意唇线不能刻“死”，口型是表情的重点，要注意嘴和眼的对应关系。

d. 头发：一般最后画，发型与人的性格、职业、身份等有很大联系，所以头发也是一重点。头发要分组画；头发与皮肤的结构关系也是表现的难点之一，头发从头皮长出要和头皮成一定角度，然后再往一边倒，其中要有空间、厚度；头发有松紧、浓密，在画时要分清。

(图47)

(3) 人物外形特征及最能体现模特儿性格的习惯动作

概述：往往我们见到一个背面或某个局部就能辨别出是谁，这种体现个人的特征叫外形特征。

要点：比例，体型（胖，瘦，高，矮等）

课时：6课时 （图48、图49）

5. 深入刻画

(1) 头

概要：它是人物速写的一个要点

要点：要学会利用头的对称性和透视线

课时：6课时 （图50~图55）

(2) 手

概述：它是人的第二表情，是任何动物都无法相比的，也所谓“画人难画手，一画就出丑”，说明手很难画。

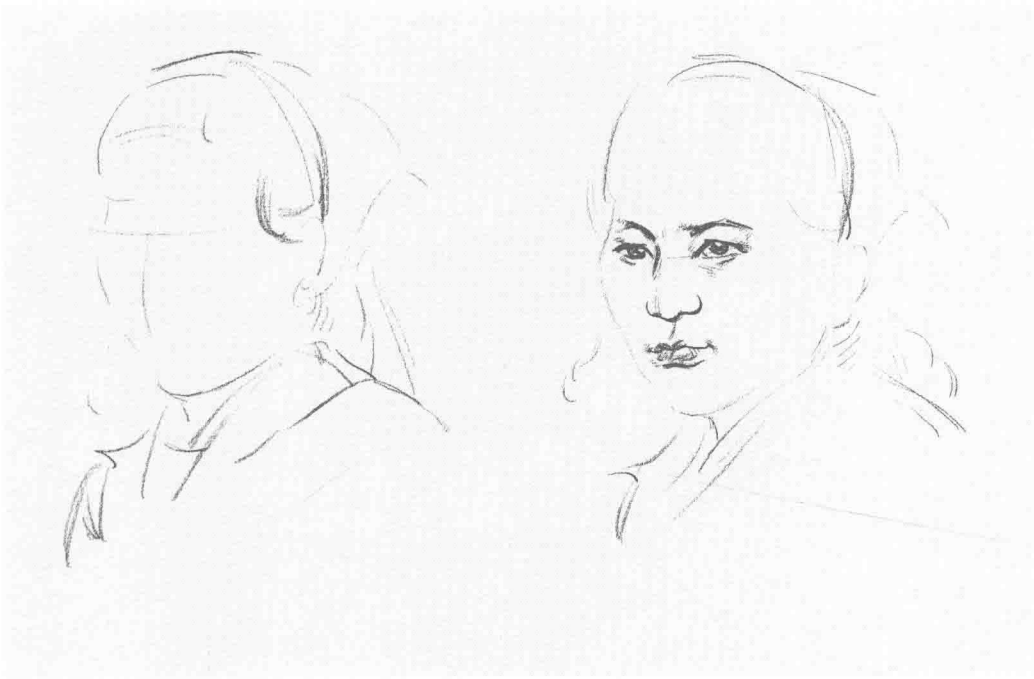
(图47) 作者：连梦瑶
点评：这幅画很好地表现出了同学的形象特征。

(图48) 作者：秦龙
点评：这幅画很好地表现了各种人物的各种表情。

(图49) 作者：肖晟
点评：同样的嘴、脸。形态各异，即使是最微不足道的嘴角，也有各自的特点。

(图50) 作者：黄明鉴
点评：首先打好大形与定位，其次刻画五官。

(图51) 作者：黄明鉴
点评：然后把其他东西带着画一些，最后添加头发与装饰纹，使画面完整有节奏。

(图52) 作者：游深钦
点评：形象特征的捕捉，模特儿给你第一印象十分重要。

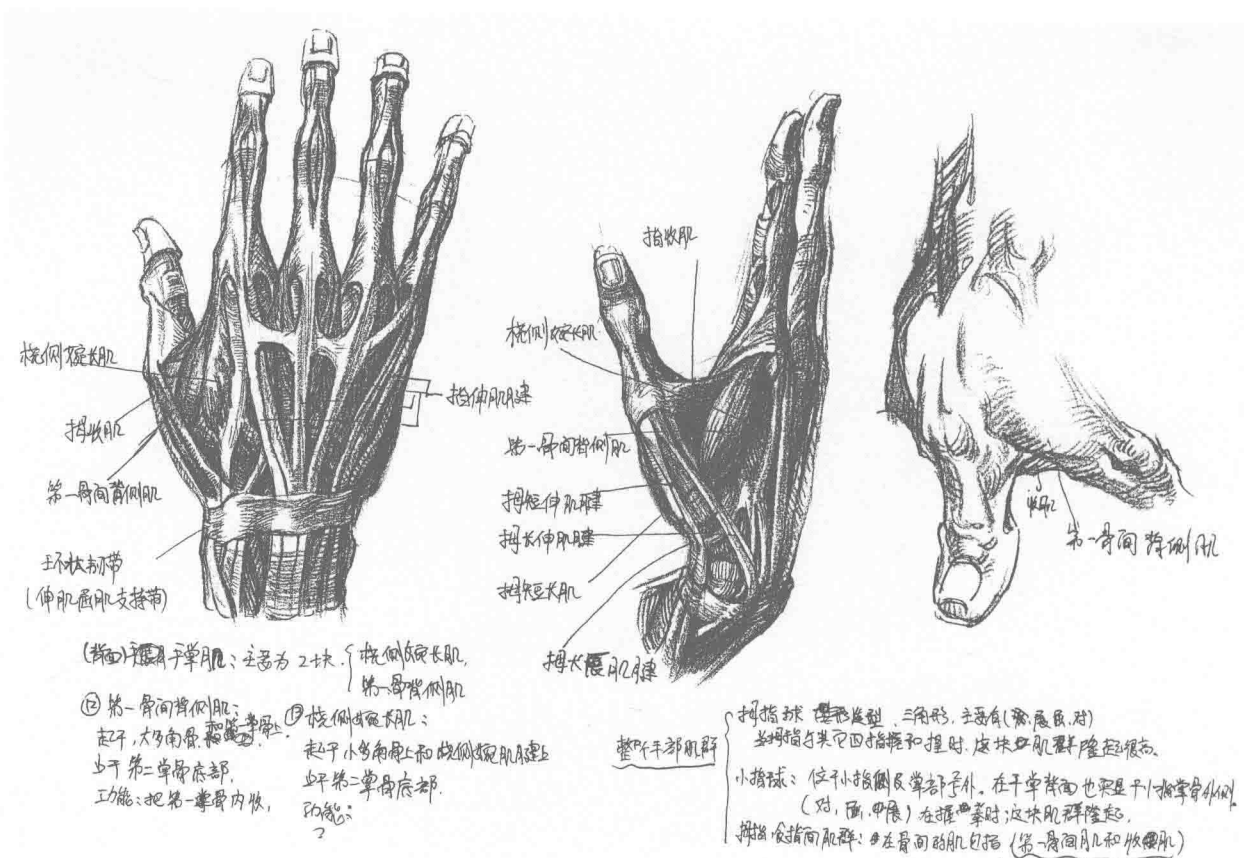
(图53) 作者：游深钦
点评：没有多余的线条，在形体结构上惜墨如金。

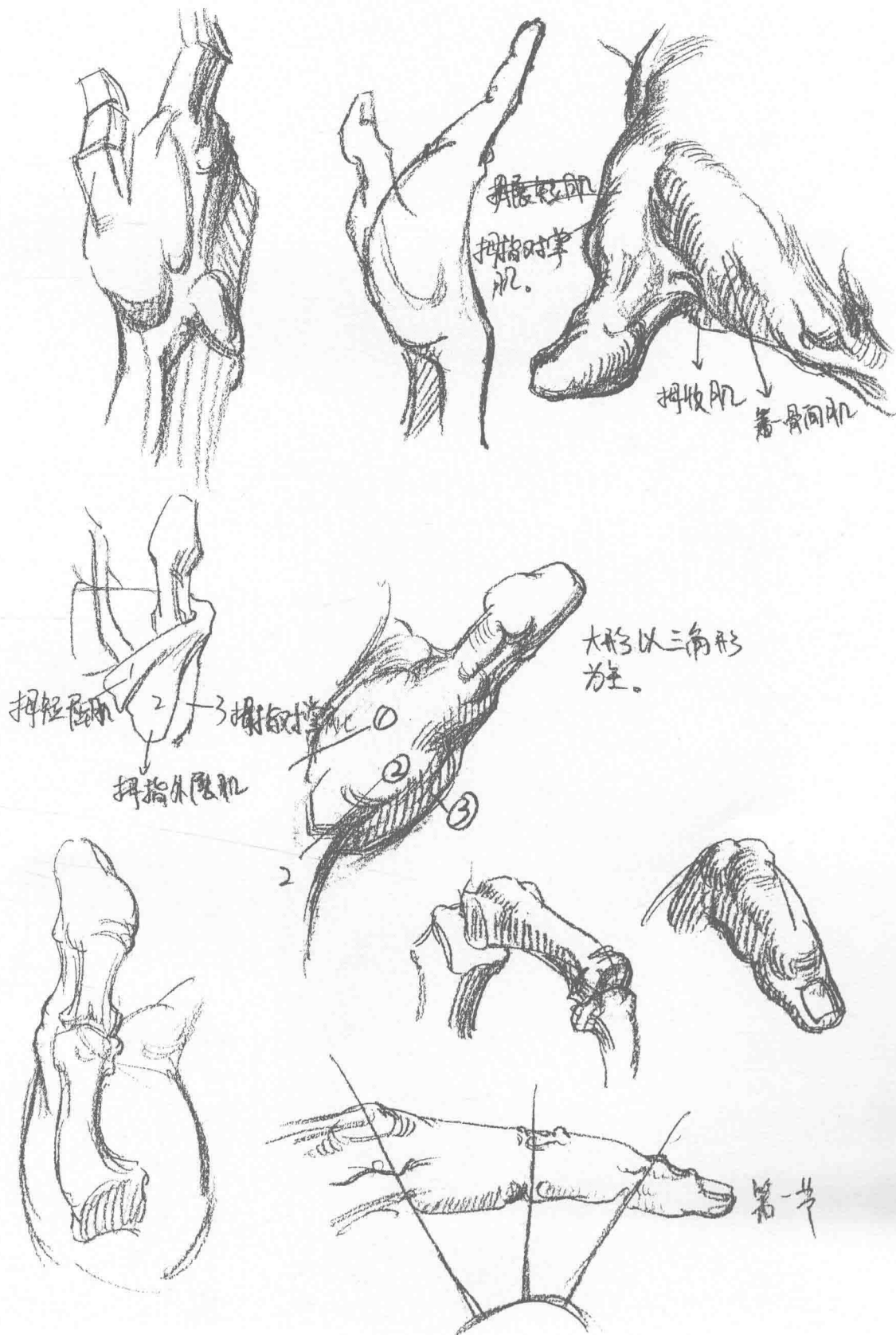
(图54) 作者：杜永
点评：这幅作品很好，体现在头像构图时要给视角留一些空间。

(图55) 作者：杜永
点评：这幅画用简洁的线条轻松地勾勒出模特儿的结构特征。

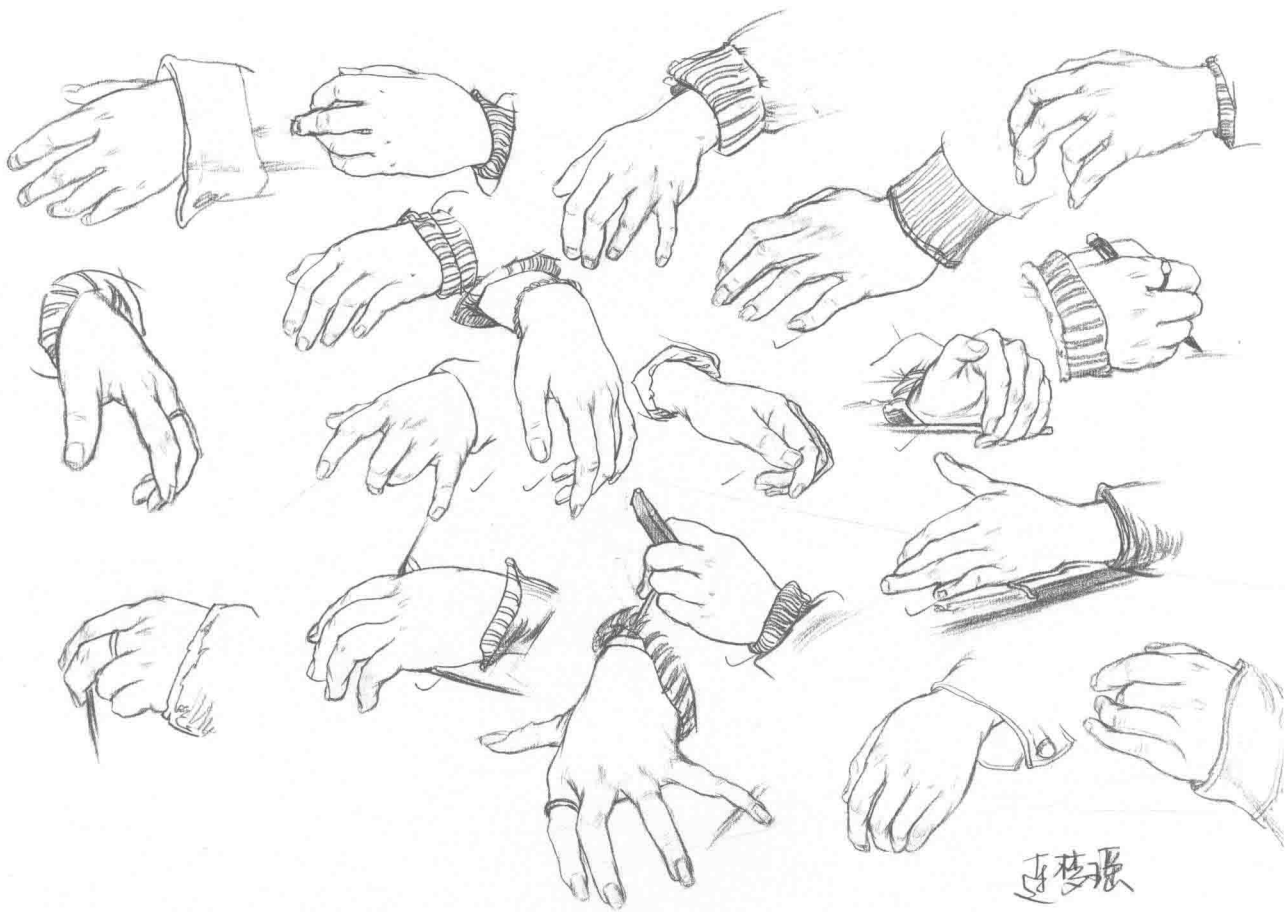
要点：要把手掌当五边形，手指看成五根棒子，一定要整体，切勿一根一根描。
课时：6课时（图56~图59）

(图56) 作者：黄明鉴
点评：这幅画主要分析手部的肌肉以及名称。

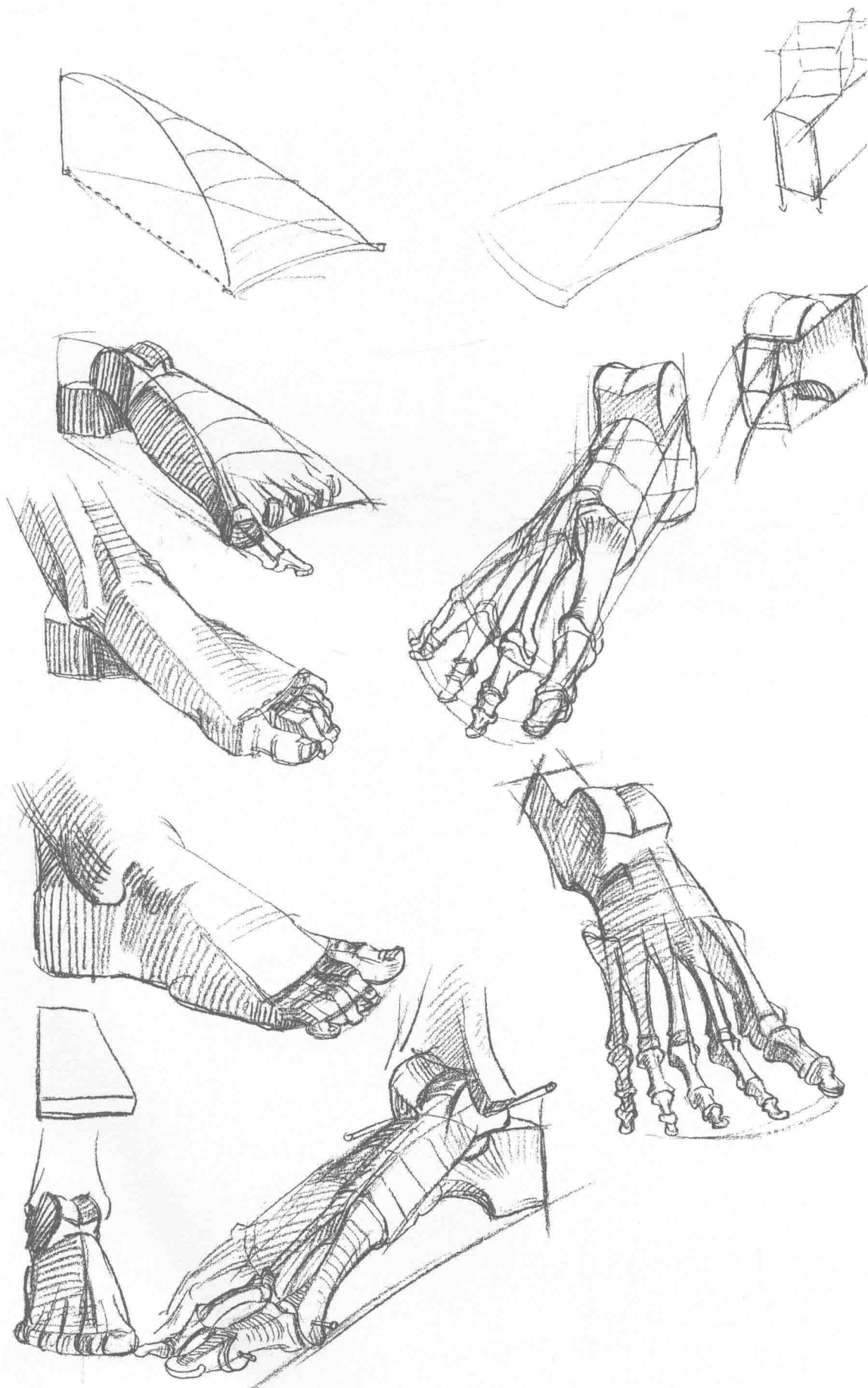

(图57) 作者：黄明鉴
点评：临摹这幅画主要分析手指的肌肉关系。

连梦瑶

(图58) 作者：连梦瑶
点评：这幅画很好地表现了手部的各种动态。

(图59) 作者：黄明鉴
点评：临摹这幅画主要分析脚趾的结构关系。

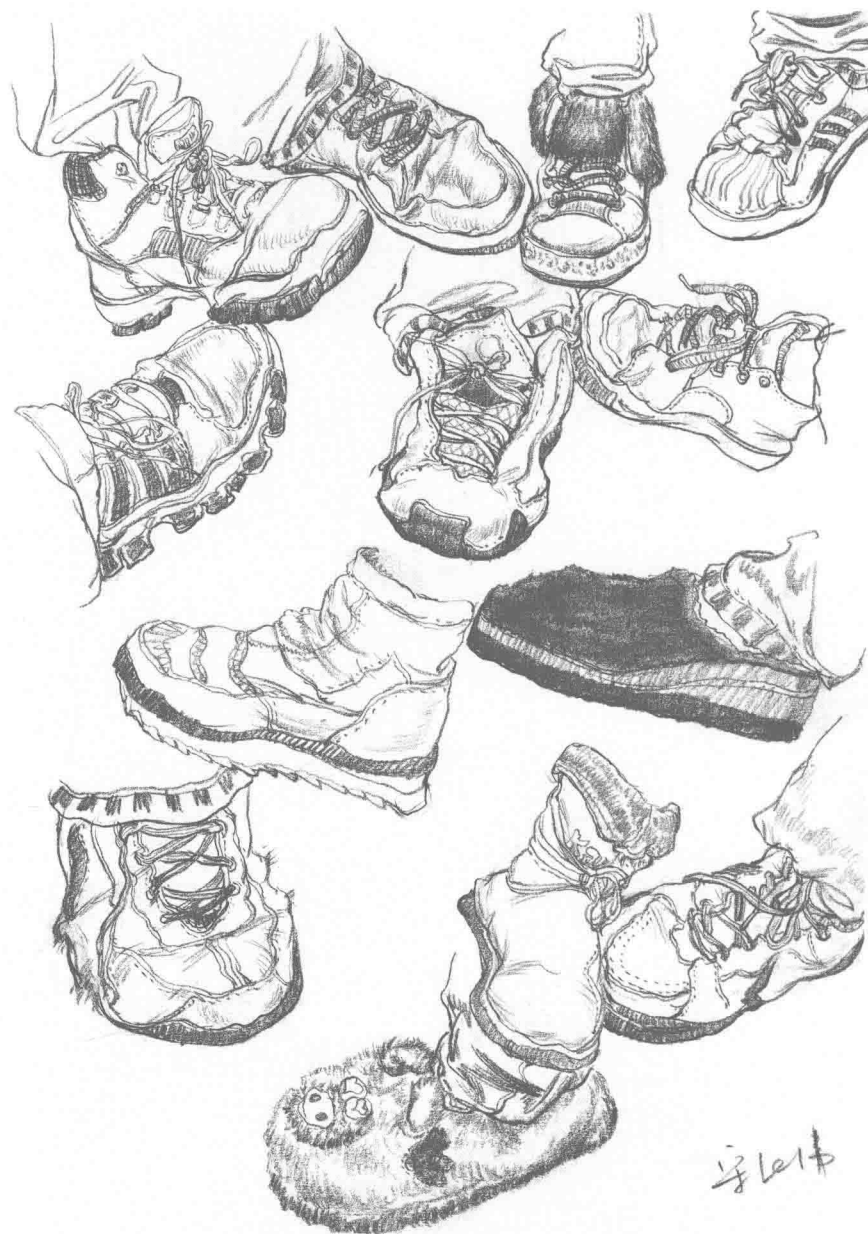
(3) 鞋和脚

概述：脚是支撑点，人的所有重量都是压在两只脚上，所以脚或鞋画得好坏也直接影响到整个画面效果。

要点：将鞋子想像成一张扭旋的纸片

课时：6课时

(图60~图61)

(图60) 作者：魏翔

点评：相似的物体之间微妙的变化，同一物体本身形态生动性的把握，该作品表现得很好。

(图61) 作者：宋庆伟

点评：这幅画很好地表现了各种穿鞋子的状态。

(4) 衣纹

概述：平行的布料经过不均匀的受力产生的纹理叫布纹，着装的衣纹分成三种：体现动态的、装饰纹、重力纹。

要点：找出起点、终点

课时：6课时

(图62~图66)

(图62) 作者：黄明鉴

点评：这幅画主要是分析衣纹着点与实点，以及重点对衣纹的影响。

(图63) 作者：黄明鉴

点评：这幅画很好地刻画了衣纹在身体各部位的变化。

(图64) 作者：张兴明

点评：这幅画作品很好地体现了用线的变化来体现衣服的质感。