

完美教学

总策划·主编 / 沙伟臣 芦瑛 杨慎修

状元我可以

新意新象·带你探索
央美状元基地的形成

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

完美教学系列丛书——状元 我可以

主 编 沙伟臣 芦瑛 杨慎修

出 版 人 ***
责任编辑 吴思明
技术编辑 赵岫山 郭秋来
整体设计 刘海涛 牛 佳
编辑策划 北京休恩纳得国际文化传播有限公司
出版发行 吉林出版集团
吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
网 址 www.jlmspress.com
经 销 全国新华书店
刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 11
版 次 *年*月第1版
次 次 *年*月第1次印刷
印 数 1-5000册
书 号 ISBN

定 价 138.00元

完美教学

完美教学

总策划·主编 / 沙伟臣 芦瑛 杨慎修

状元我可以

新意新象·带你探索
央美状元基地的形成

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

速 写

- 场景速写
- 色块场景速写
- 构图和透视训练
- 创作中的场景训练

- 素描全身像
- 人物形象局部训练

- 半身像小色稿
- 半身像线描稿

素描半身像

- 手部训练
- 衣纹训练
- 人体训练

- 素描头像
- 单色彩头
- 色彩半身像

色彩头像

- 色彩静物
- 色彩风景
- 彩头小色稿

• 单人速写

• 色彩全身像

- 创作中的人物训练

- 小稿训练
- 创作步骤图

创 作

- 以一张画为原形去衍生画面

完美教学

把考试的四科都联系起来变成一件事

采访者：杨慎修（以下简称“杨”）
受访者：沙伟臣（以下简称“沙”）

沙：素描半身像，色彩头像，速写，创作这是四个考试科目。美院为什么考这四科呢？我觉得像素描半身像就是在考你的基础，色彩头像是在考你的感觉，速写是在考你的感觉加创造力，创作就是在考你的创造力加基础。这几科之间是存在联系的，而且考得也很平衡，如果大家看不透这一点，这些科目之间存在“裂缝”的话，那学习起来就会觉得很累，而且效率也会很低。如果老师说你在哪一部分存在问题的时候，你要是觉得它只和这部分有关系的话，那你就错了。其实，你画素描半身像时遇到的问题可能同样会在画色彩头像，速写或者创作时遇到。所以当你把这个问题在四科里都连起来想通了，那你获得的就不是一倍的经验，而是四倍的经验，也就是说，只要你能把这几科都联系起来变成一件事儿的时候，那就会容易很多了。

杨：当你摸不透的时候以为就这四科，其实摸透了以后就知道这四科里还隐藏着很多需要解决的事情。所以，我觉得咱们画室教的好，而且考得也好就是由于这些别人都不知道的训练方法或者技巧。像很多没有经验的老师可能教素描半身像，那就教素描半身像，教创作可能就教创作，很多课程都联系不上，而且像创作可能就只有自己去收集照片，画一画，这样最后考出来的成绩当然也不会好。

沙：其实，画创作可以做的事情也特别多，有的时候你的画面总是不出效果，资料，想法等各方面都有了，但还是画不好或者画得太像照片，没感觉的时候，那老师就会拿笔帮你“破一破”画面。

我们都不要做考试的机器

沙：这些科目都是100分满分，但是有很多人看创作就像是50分满分似的，不太重视，我觉得造成这个局面的原因首先是老师的工作没有做到位，而且有的老师都觉得这个事没什么大不了的，因为考美术这件事本来就有一些奇异、急功近利的思维在里面，但我们这的老师根本就不拿它当急功近利的事，你考美术类的院校和考北大是一样

的，都非常难。你开始学的时候就要有心理准备，你行那就准备考，我告诉你怎么考，但是你要把这些工作老老实实在的都做好了，这就像你考北大你得达到那个分数，你想考央美那你就得达到它所要求的东西，当你把这些能力都具备了，才有资格去考，才能考上。现在的考生中也有那种纯粹学套路的，就是画半身像他会有一个招儿，老师告诉他怎么画，很快就学会了，速写再告诉他怎么画也能学上来，但是这种人就不成为考试机器了吗？所以，这个办法不是我们推荐的，他上了大学以后会很快就对这件事没有兴趣，会觉得央美有什么大不了的，很容易考上，其实，这样的人很多，都是考的年头稍长一些的，因为他每年都在想速写到底画成什么样能考上，每年都是这个问题，但实际上这种东西只要你能把它内化到血液里，觉得自己就是这么一个人，不管考哪一科都一样，我画速写是这样，画半身也是这样，只不过侧重点不一样而已，当你把技术问题解决了，然后再去解决这些科目之间的关系就会很轻松，所以这里是一个比较综合的能力，实际上，你对具象绘画的把握程度也就是这个，央美考的也是这个。

说到具象绘画，可能就又把范围缩小一圈儿了，实际上绘画的这个事还更大，涉及到的内容也更多，还有好多是央美也不会涉及到的。这么说的话，那就离考试又远了，但是如果把它比作几个圈儿的话，就是绘画是一个大圈，考央美是一个小圈，你自己是站在那个圈上，你的那个圈和考央美的那个圈重合多少，当然你不会逃出绘画的这个圈，因为央美的这个范围也没有逃出绘画的这个圈，所以这就是你的这个圈和央美的这个圈是站在一个什么样的关系上，是决定你最后能考到一个什么样的成绩。

001
002 005
004 006
006 007
008 009
010 011
012 013
014 015
016 017
018 019
020 021
022 023
024 025
026 027
028 029
030 031
032 033
034 035
036 037
038 039
040 041
042 043
044 045
046 047
048 049
050 051
052 053
054 055
056 057
058 059
060 061
062 063
064 065
066 067
068 069
070 071
072 073
074 075
076 077
078 079
080 081
082 083
084 085
086 087
088 089

美术家

CONTENTS

目录

页码范围001—176

序言

把考试的四科都联系起来变成一件事 003

第一篇 速写

第一节 单人速写训练 008

第二节 速写中的人物形象局部训练 016

第三节 构图透视训练 018

第四节 色块场景速写训练 020

第五节 场景速写训练解析 022

第二篇 素描半身像

第一节 用速写的语言画半身像 040

第二节 素描半身像局部训练解析 048

第三节 素描半身像辅助训练之人体训练 062

第四节 素描半身像辅助训练之全身像训练 068

第五节 素描半身像长期训练解析 072

第六节 素描半身像短期训练解析 082

第三篇 色彩头像

第一节 只有先认识色彩才能更好地画彩头 096

第二节 色彩头像辅助训练 102

第三节 色彩头像短期训练解析 116

第四篇 创作

第一节 创作中的人物训练 134

第二节 创作中的场景训练 138

第三节 包含透视和构图的小稿训练 142

第四节 创作是如何形成的一步骤图 146

第五节 以一张画为原形可以衍生出很多不同的画面 150

第六节 创作中的优秀作品赏析 154

后记

知道这些，搞定高考就不是事儿 174

速 写

- 场景速写
- 色块场景速写
- 构图和透视训练
- 创作中的场景训练

- 素描全身像
- 人物形象局部训练

• 单人速写

• 色彩全身像

• 创作中的人物训练

- 素描头像
- 单色彩头
- 色彩半身像

稿训练
作步骤图

创 作

素描

一张画
原形去
生画面

完美教学

沙伟臣：大家可以看到在本书中我们是将速写作为第一章来进行讲解的。一般情况下，都会是素描，色彩，速写，创作这样一个顺序。但是，在我看来最重要的还是速写这个科目。因为它能把所有关于形感的东西都联系起来。就像人体内流动的血液一样。而短期素描当中所要解决的结构之类的问题则相当于骨头。至于形和色之类的内容则相当于肌肉。而表面的效果则相当于皮肤。我想大家都明白。如果没有体内流动的血液的话，那其他的东西也都没有意义了。所以，我觉得速写是非常重要的。我们画室对速写的认识是相当高的。学生来了以后，老师首先要看的就是他的速写功底如何。因为速写是能够辐射到他的素描和色彩松紧度上的，也有很多同学速写画的不好。但是素描和色彩都很棒。像这样的学生来了以后，我们就先抓他的速写。这种训练方式也能让他画素描和色彩时越来越松动，越来越有感受。否则他的画面就会进入一个技术性的，像顽石一样的状态，会感觉里面总有一个很硬的东西隔着。画起来很不顺。而且对他的素描、色彩、创作都会有影响。我觉得速写是一个精神性的学科。尤其是学造型的同学。在整个知识结构里一定要把它放到第一位。

这样练速写你会觉得很好玩儿

我们对于速写训练的手段也非常多。有长期的、短期的，纸大的、纸小的和场景的。还有专门的桌椅板凳训练，完全没人的，室内一角等。甚至会把自己的手机、眼镜拿出来画一画。像这种东西都不是考试直接考的。但这种方式会让学生非常感兴趣。能够让他短期内对一个物体进行多方面因素的一个选择。这也是我觉得速写好玩的地方。比如你看到一个真人。那你就要在15

分钟内去选择要表现模特儿身上的某些东西。才能画出一个既有线、又有面的人。还不能完全画成写实的。其实这是挺有难度的一个事儿。这其中所涵盖的学问是非常广的。我们还经常给他们看门采尔、伦勃朗、德加这些大师级速写高手的作品。给他们借鉴。因为我觉得在他们的画里能体现出很好的速写精神。像德加，他去任何场所都会随身带着一个小本，会随时记录一下身边一些有趣的人和事儿。甚至有些场景他回到画室还会将它变成大画。其实，像这种状态恰好就是中央美院所考的内容精髓：它就体现在创作上。创作考的就是你瞬间的一种记忆。当然，这其中也包括很多其他的方面。其实，像德加的画对于场景速写的影响也是很大的。像整个画面的节奏以及边线的处理，就是人物之间互相承托的关系。包括光线的处理，其实有很多东西我们都是可以去学习的。所以，像单人速写，我们不能只把它当做是一个学科来看待。而更应该把它当做是绘画的灵魂。

不要让这种错误的思维影响了你今后前进的步伐

杨慎修：其实，速写是能够很好地展示出一个人的绘画才华的。同时，速写还能很好地避免他对于绘画产生反感的状况。我觉得现在有一个现象特别不好。像很多同学在地方或者假期训练的阶段，老师都会给他们安排作业，让他们回家画。然后要求下个月交多少张作业。有很多同学回去以后，就会买一本书在那不停地临摹。临完了就算是交差了，他也不去写生。我觉得这是非常不好的一种现象。因为像速写是随时随地都可以画的。你有特别多可以接触到不同的人的机会。比如你的父母、同学、朋友你就完全可以去画。但是，很多同学宁愿去买一本书去临，也不去写生。我觉得这对于他在绘画性的提高上损伤是特别严重的。他已经丢失了很多绘画中非常有意思的东西。他没有去感受鲜活人物之间不同的魅力。而宁愿画一个“死”的东西交差。我觉得从思维上来说，他已经错了。而且对他未来的发展也不是一件好事。假如他的这种思维不及时得到改观的话，那一定会阻碍他以后进步。

沙伟臣：对。现在大部分的学生都没有摆脱这个状况。他们都不看眼前的东西，就只看资料，看照片或者通过网络去搜索。其实，我觉得中央美院和清华美院的考试在这一点上做得还是挺好的。中央美院考试的科目中有三科都是在考现场。只有一个科目是摹写的。而清华美院有两科。但是，像联考和有些院校的考试还是没有顾及到这一点。

第一节 单人速写训练

- 一、单人速写的要素在哪些方面了呀 0124
- 二、素描画得好画，速写就画得不好吗 0126
- 三、速写素描怎样结合，人物写生就一定要画素描吗 0127
- 四、不要迷信速写教材的章条，你实践不学 0128

第二节 速写中的人物形象局部训练

- 一、这种训练不要受你画素描时怎么画，画一脑袋“像” 0128
- 二、只要最后的東西就不一定要画得“像”，多画做到神似 0127

第三节 构图透视训练

- 一、这种训练跟静物构图差不多 0129
- 二、速写训练要中构图和透视不是如此重要 0129

第四节 色彩场景速写训练

- 一、色彩速写中最重要的就是“点”和“线” 0129
- 二、速写训练在平面开始“速写” 0127

第五节 场景速写训练解析

- 一、速写训练不要受你画素描时怎么画，画一脑袋“像” 0128
- 二、只要最后的東西就不一定要画得“像”，多画做到神似 0127
- 三、色彩画的搭配有什么关系都要画得好 0127
- 四、速写素描怎样结合，人物写生就一定要画素描吗 0127
- 五、速写速写中的“线条”不要画得特别大 0128
- 六、色彩和速写的结合，你实践不学 0128
- 七、只要速写中出现的，就不需要去刻意写得 0128

第一节

单人速写训练

采访者：杨慎修（以下简称“杨”）
受访者：沙伟臣（以下简称“沙”）

（下图）这张画画的是画室中的一个角落，这种画你离远了看会觉得画得特别明确，唯独有一点，就是构图不太好，视觉中心稍微有点儿偏僻画面，整体太往边上走了。如果墙角再往中间靠一靠，地面再稍微比墙黑一些的话，那画面会感觉更好。其实，多画一些这种生活类的速写对于场景速写和创作的帮助都是非常大的，因为大家在画场景速写的时候是需要用一些具有生活情趣的东西去丰富画面的，如果你没有这种生活速写积累的话，那在画场景速写的时候，就会不知道什么样的东西生动、好看，画面很容易就会变得呆板，没有生活性了。

一、单人速写的重要性你意识到了吗

沙：单人速写是唯一和四科都联系非常紧密的，它也是非常核心的一个技术。只要是你想考造型类的专业，那单人速写就永远都别想“绕”过去。如果单人速写画不好，那素描半身像也不会好，色彩头像也会受到影响。至于场景速写就更不用说了，肯定也好不到哪去。包括画创作的时候，不管你再怎么抒情，画面里至少也得有三个人，这是硬性标准。你画的这三个人的动态是什么样子的，衣纹把握到什么程度，这都和你的单人速写能力有直接的关系。所以，大家一定要重视单人速写训练。

1.速写进步要想快，数量、质量都得跟的上

不少人在画单人速写时都片面地追求数量而忽视质量，其实我觉得并不是说每天都机械地画多少张单人速写才行，而是要在有质量保证的前提下去画一些物象，这种物象不见得是人，甚至可以是教室中的一个不起眼的角落（如左下方这张画）。我觉得就挺好的，这样一来，经过一定时间的训练之后，学生除了能画好单人速写外，场景速写也已经可以画了，这样他们在后期画场景速写时就会更加顺手。

其实，像单人速写和场景速写我们会整周、整周的开课，一周从单人速写的头像一直画到全身，这里边又包含了长期的和短期的，开本大的和开本小的，然后到场景速写的时候也是一样，有三个小时的、也有两个小时的，八开的四开的，有画人的也有不画人的，就是翻来覆去的练，甚至我们会连着上了两周的场景速写课，训练量是非常惊人的，四开的一白天可能就要画六七张画，到后来有的学生都感觉画“吐”了，一提到速写他们就感觉实在是画不下去了，其实这是非常好的一种状态，因为速写和其他的课程

还不太一样，像素描，我可以在一周之内教会你观察明暗，观察黑白灰，能够让你具备基本的塑造能力，但我唯独在一周之内教不会你的就是对于形的把握。其实，这种形就像一把钝刀，对于形的把握实际上就是把钝刀磨快的一个过程，你在磨的这个过程中要去调换磨刀石的型号，这就像我们在训练的过程中将长期和短期相结合一样，最后我们要达到的一个效果就是让你对形产生一个敏感度，感觉你画的是一个非常细致的形，当然，这个细不是指细节上的细，而是对于形非常广的一种感受层面，就是一下就打开穴道了。其实，像速写这一科很少有那种突飞猛进的学生，都是一点点进步的，甚至有的同学到最后的时刻才明白过来。

2.想要画好单人速写，必须具备一定的规划性和主观调控能力

在我看来，想要画好单人速写必须要是有一定的规划性和主观调控能力，在动笔前就要将人物基本的比例、动态、画面的黑白灰（比如衣服、皮肤和头发之间的颜色分布）规划得非常明确，而且作画过程中可以根据画面的需要去主观改变模特儿所穿衣服的颜色，哪怕刚开始时你安排的不好，但只要体现出你的自主性，主观调配黑、白、灰的意识那就是好的，就早晚能画好。

那么，我们又该如何发挥自主性呢？我觉得最重要的就是你一定要去努力挖掘出自己对于模特儿独特的“认识”，但是又不能完全陷入到自己的思维中，假如你陷入到了自己的思维中最后画得所有人就都是一个模样了，大家一定要依靠观察去获取信息量，这直接影响着你的画面质量，你之所会会觉得别人画的好，就是因为你们在观察中所获取的信息量是不同的，就比如同样是胳膊肘处的线，可能他就比你画得更细致，更到位，更有内容，所以，这就是从训练观察到手头熟练的一个过程，对于一张单人速写来说，左边的胳膊怎么画，右边的胳膊又要怎么画等技法类的东西都比较简单，各人的能力也不会有太大的差别，最大的差距就是通过观察所捕捉到的头、胳膊和腿分别是什么样的状态，也就是说，你一定要通过认真观察找到模特儿最与众不同的地方，然后将这种不同给表现出来，其实，速写就是在找不同，而素描就是在找相同，它们所使的劲儿是不一样的，尤其是短期速写更要求你在瞬间捕捉到这种不同，如果没有捕捉到那就说明你的功夫不到家，那你的画面就会比较概念和僵化，而这样的画面肯定拿不到高分。

3. 要想做到经验翻倍，就要学会融会贯通

其实，想要画好速写也并不是很难，以我多年的教学经验来看，只要集中精力对单人速写进行两周的训练，学生在单人上的敏感度就会加强得非常快，然后再用一周的时间将这种能力扩散到其他科目上，比如半身像、全身像、色彩，这就相当于将经验翻倍了。如果你只把它当一个科目的经验，没往其他科目上用的话，那你的进步肯定就会很慢，有些人觉得我们画室的成绩比较好，主要是因为学生的基础都很好，但是像基础较差的学生，我们也照样能让他一定的时间内画个“名堂”来。其实，这都得益于我一开始就给他们灌输了将各科联系起来的理念，比如画完速写以后必定会启发他，让他将这种能力用到半身像上，他就知道画衣服的时候用线的感觉和画速写的时候是一样的，只不过衣服要画得稍微大一点，纽扣要画得再细一点，这样他就在半身像上直接获得了一个经验，会觉得画衣服原来也可以这么轻松，完全可以不用像画石膏像一样，一个面一个面去切了，包括像右页这张画中人物的比例、动态、神态、脑袋从左到右和从上到下的变化，整个脸部只找五官的几个点等，这都是作者作画目的性和选择性的一种体现，都是可以用到其他科目中的。

4. 只要这样做，画面的信息量怎能不大呢

我在讲解单人速写的时候，经常会告诉学生要学会分区，就像一个电脑要分成一个装系统的区，一个装游戏的区，一个装图片的区一样，我们画画也是如此。上半身的区域就是以线为主，下半身的区域就是以面为主，以线为主的区域就会往前走，以面为主的区域就会往后退，这样既能拉开空间关系，同时，画面又会显得非常丰富，信息量还特别大。信息量这个词也是在画速写的时候，我经常和他们强调的，信息量就是你用了多少笔墨表达了多少内容，它是有一个比例在的，比如右侧这张画中人物的头部，用一个很简单的手法就将人物的精神状态、性别、皮肤白不白、什么样的发型都交代了出来，信息量非常大，可能有的人也同样用的这个方法，但就是没有画出这些东西来，这时你就要考虑到底是什么地方出了问题，导致你连她的发型是什么样的你都没有交代出来，然后她的眼睛，就那么一个点，你为什么就画不好呢？这个同学的眼睛是圆的还是扁的或者其他的形状这些你都要进行判断，将其表现好了眼神也就出来了，如果这些问题你在画的时候都考虑到了，那画面的信息量又怎么会不大呢？

我觉得速写是最难教的一个科目，因为它是从长期画向短期画的一个思维上的转变。素描和色彩都有长期的东西在，而速写就是短期画的往短期里做的结果。实际上，从绘画的角度上说，是有速写的，像伦勃朗画的那种画叫铜版画或者素描，速写完全是我们生活的时候发明出来的一个词，它就是在强调速度。其实，只要是写真的，单色的黑白画，那我们就都可以叫做素描，所以速写和素描本来是没有区别的。既然它在强调速度，那我们就要做到一些速度，归纳概括有关的东西，所以，根据画面去整体统筹安排就变得非常重要了。像动态、比例这些东西很多老师都在讲，其实我觉得这些并不需要讲太多，因为学生对这个理解起来很容易，但是，像我们前面说的对于速写更深层次的认识是很少有人涉及的。

二、要想画出好画，就要做到精益求精

1. 方向明确了，进步也就快了

沙：这张画是蒲老师画的。他画画特别讲究形的方向感。比如整个头部的方向感。围巾的方向感等都把握得非常好。同时，画面的节奏感也特别强。我们在训练学生对于画面节奏把握的时候，并不是直接给出一个模式让他去套，而是在他不经意间画出一个节奏感很好的地方时，我们会告诉他这个地方画得很好，然后，再给他们指出哪些地方是他没有注意到，没有掌握好的。这样他就有了一个明确的方向。进步自然就会很快。除非是一些能力比较弱的初学者，刚开始接受起来会相对慢一些。一般来说有一定基础的人，只要稍加训练，调整，对于画面节奏感的把握都是没有问题的。

2. 画好了经验翻倍，画不好错误同样会翻倍

沙：在速写中，我们对于人物头部和手的要求，其实和半身像是完全一样的。虽然人物的脑袋很小，但是你要尽量画像，一定要将人物的形象特征抓住。

杨：有不少学生会抱有一种侥幸的心理，觉得在速写考试中即使人物画得不像，评委也不知道。其实，这么想的学生完全错了，因为他会将所有的试卷放在一起进行比较。你画得像不像，画面的味道对不对，他是能够感觉到的。从长远上来说，假如你总是抱着一种“我画的速写别人是看不出像不像的”，这种侥幸心理的话，是会阻碍你去观察模特儿的。同时对于你自身的提高也是非常不利的。而且当你在画场景速写和半身像的时候，还会影响到你对人物的表现以及对于人物形象感的敏感度，甚至彩头也会受到影响。看似好像就一科，但其实它会影响到你方方面面的能力。所以这种侥幸心理是万万不可有的。

沙：对。这就像我们前面说的，如果你把速写画好了，速写上的经验就会翻倍到其他的科目上，如果画不好，这种惰性也会翻倍，扩大到其他的科目上。这就是很多人会觉得分数不高的原因，其实就是没有这种精益求精的意识所导致的。

杨：我觉得学生应该多从自身去找问题，特别是绘画这件事，要想真正做好，精益求精是至关重要的。

3. 可别小瞧这几笔，它的信息量是非常大的

沙：大家可以看到，蒲老师很随意的几笔就将鞋的状态给表现了出来。他通过将远处的鞋画得简单一些，近处的鞋画得多一些，从而拉开了它们在空间上的差别。同时，我们从这几笔中就能够感受到鞋子的款式，其实这就是信息量。包括像远处的鞋，虽然并没有像近处的鞋一样将侧面画出来，只是在上边点了几个点儿，但是作者已经把鞋上最关键的信息交待出来了。远处的鞋虽然画得很少，但是给人感觉它们依旧是空间的一双鞋。像远处那只鞋上的几个点儿，这就是选择。老师做出选择给学生看，当学生自己画的时候，他就会注意到蒲老师选择的这几个点，他们就能感受到老师为什么要这么画，那进步自然就会很快。

杨：所以我们总说，看画看画，那到底看的是什么呢？像有一些人虽然临摹了很多范画，但是当自己写生的时候还是会觉得自己画不好。其实，根本原因就在于他没有看到范画中所要获取并需要吸收的营养，或者说他获取的方向不是很正确，他只是表面上画了一张又一张，但他并没有去认真思考，那效果自然就不会很强了。

大家在画人物的身体与胳膊的空间时，两者只要稍微有一点儿区别即可，如果你将这种区别画得太大的话，就会感觉胳膊与身体的距离特别大。所以，这种尺度的把握是非常关键的。

围巾黑白相间，形成了一种特别强烈的对比关系，腿部在大面积的白中也存在一定的黑（如书本的下方），但并没有围巾的对比那么强烈。同时，围巾又被上衣做黑包围着，这样一来，整个画面的节奏变得非常强烈。

两只脚的方向以及鞋搭在地上很放松的感觉作者都表现得非常明确。

完美

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089

三、速写要想画得精彩，人物的味道必须要捕捉到

1. 画速写其实就是在不停地做选择

沙：作者将人物的帽子以及人物右侧肩膀的关系处理得特别抢眼。然后帽檐往下弱一些。到手和衣服下摆的位置又变强。到腿的位置又开始变弱。最后到脚的位置对比又变强（如下方图中橙色标注所示）。作者对于画面这种强、弱、强的节奏关系把握得非常到位。此外，虽然作者将两只脚画到了同一个空间中，但是他将画面左侧的脚画得相对多一些，右侧的脚画得相对少一些，让人在视觉上产生一种一前一后的感觉。假如作者将两只脚画得一样多，那我们就会感觉很

别扭。所以，我觉得作者的这种处理手法还是比较高明的。其实，把画速写说得玄乎一点儿，我觉得跟咱们的人生是一样的。你要面对一个又一个的选择题。你只有将这些选择题都做出自己明确的判断后，才能得到一个好的收效，好的结果。假如当你面对选择的时候，自己不去判断而是跟着感觉走，那你肯定就完蛋了。

2. 女孩儿的那种味道你感受到了吗

杨：我觉得作者将女孩儿坐着的那种状态把握得非常好。在速写当中能够把人物的这种味道表现得如此准确的人是为数不多的。因为人物的那种味道其实还是挺难把握的。像比例、动态这些硬性指标上的东西很多人都能抓准确了，但是像人物的味道就不一定能画得那么足了。所以，像这张画就是一个非常好的例子。作者将女孩儿的那种味道捕捉得非常到位。像女孩儿戴着的帽子很有特点，非常有意思。包括她里面的背心露出一点儿黑色的小边，其实这种东西都是非常精彩的。也就是说，作者的选择是非常好的。比如上衣他画了一些非常宽松的小条纹，然后裤子是一块重颜色，鞋子又白起来。画面的这种节奏感以及他对于颜色的选取都是非常明确的。也许人物穿的衣服并没有这种条纹，但他觉得画面需要就主动加进去了，这都是有可能的。

3. 这就是速写要比照片精彩的原因所在

沙：其实，有的时候将画室中的模特儿拍成照片，我们会感觉特别平常。但是假如你将他画成速写的话，就会感觉特别棒，特别帅气。也就是说，如果你能通过主动取舍将画面提炼出来的话，那画出来的感觉绝对要比模特儿本人当时的状态更漂亮。所以，并不是说模特儿要长得多漂亮，或者关系有多明确，而是通过我们的主动选择将这种关系做到漂亮、明确。画速写并不像拍照片，他是什么样的拍出来就是什么样的。在速写中，很多关系都是需要你去主动强调的。所以，速写画得好与坏，关键就在于你的取舍与选择。

杨：就像有的人会穿一身黑或者一身灰，但是当我们在画速写时，主动权就落在自己手里了。包括有人穿着马甲，那马甲怎么去表现，袖子怎么去表现，包括节奏、繁简、黑白对比等等都需要自己进行主观控制，就是一切要根据画面的需求去主动调控，这样画出来的速写自然就会比照片更有意思。

沙：对，就像门采尔的一些速写，我看着他速写就想想象当中的一些人如果在现实生活中出现的话，绝对会比他画的原稿多，就算老外长得稀奇古怪一些，那也肯定没有他画得精彩。其实，速写的意义就在于一定要抓到那种特别“眼”的地方，选择出一条让人觉得特别高明的“路”。

画面中头发与帽子的黑白搭配、上衣与裤子的黑白搭配、包括肩部露出的条纹背心与皮肤固有色的黑白搭配都非常精彩，使得画面的节奏感很强。

完美教程

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089

四、节奏感如此强烈的画面，你怎能不学

1. “面托线，黑承白”的处理手法你掌握了吗

沙：如果说009页那张画是在强调分区的话，那这张画就应该是在强调节奏。当然，作者在画的时候也进行了分区。比如下方图中①的区域是以线条为主进行表现的，像格子衬衫，衣服上的褶皱以及袖口。包括一些细节作者都是用线条表现的；到②这个区域的时候就转换成线面结合的感觉了；再就是③的区域，重颜色的裤子完全是用面的感觉表现出来的；最后到④的区域，鞋子又是用线进行表现的。也就是说，作者通过这

些不同的层次将人们的视线吸引到了头部这个区域。其实，这种手法我们在伦勃朗的铜版画中就可以见到，就是用面去托线，用黑的东西去托白的东西。所以像他的画多数都是一束光打下来，所有东西都是往中间去的。其实，咱们在画这种单人速写的时候也可以这样去做。但是，如果你将人物的头发画得太黑的话，我觉得那也不是太好的选择。像这张画的作者画得感觉就很好，头帘画得并不黑，而肩部的位置画了很多细节。然后到腹部的位置时细节相对少了一些。再到腿部时细节就更少了。最后到脚的位置时又收回来一些，细节也相对多了一些。这样头和脚就形成了一种相互照应的关系。假如上方头部的的位置画得很详细，而到了下方越来越概括，那在节奏上会感觉就一下，没有回音了。其实，节奏就是有一个响声就要有一个回音，有一个前就要有一个后，然后再有一个前。只有具备前、后、前这三个关系才能形成节奏。如果只有两个关系或者一个关系那都不能称之为节奏。也就是说，有两个元素才能有关系，三个元素才能有节奏。像这张画中有四个元素，所以，作者对于节奏的把握是非常到位的。其实，这种画法在速写中是非常关键的，就是对点、线、面、体的运用。像这张画中点的运用就是人物的五官，线就是轮廓线，面就是作者对于衣服裤子的处理，然后面与面就会形成体的感觉。总体来说，我觉得这张画的作者对于画面这种节奏感的把握是非常不错的。

2. 节奏在画面中的重要性你意识到了吗

我研究了一些关于视觉规律上的事儿。比如咱们看一张画为什么会觉得它舒服？实际上起关键作用的就是节奏。因为节奏会给人带来愉悦的感觉。如果你对于节奏把握得不是很好的话，会让人感觉很难受。这就像听歌，当你听到一些比较难受的节奏，就会不喜欢，对口味的就会喜欢。其实，看画也是一样的，你的眼睛运动到那，希望它展现出什么样的内容，你在画的时候就要将其表

现出来。这样你的画面才能出效果。才能符合人的视觉规律。才能符合所谓的要求。如果做不到的话。那画面就会乱。像这张画的作者就掌握了要领。当然。我也不是说同学们要把我讲的这些东西都真正搞明白之后再去看画。有一些东西是需要通过平时不断的积累一点点总结出来的。这就是我们为什么总说速写是要靠积累的原因。

画面中腿部的节奏和处理手法都非常好。但如果作者将这种处理手法带到鞋上的话。那就会感觉很糟了。假如他把画头的手法用到画鞋上。也许还可以。但是如果他把画头的手法和画裤子的手法对调的话。那也是不行的。所以。画速写不光要最大限度地选择模特儿身上的元素。还要把节奏之间的关系把握好。只要你在动笔之前想好了如何去控制画面的节奏关系。那无论将裤子画成黑的、白的还是灰的都没问题。

杨:就是选取性。自我判断的能力很重要。而绝对不是对着对象盲目地抄袭。盯着模特儿看见什么画什么。

沙:画速写不是在KTV里唱歌。不是看着屏幕上的歌词跟上进度就行。画速写实际上是在建立这个进度表。什么时候该快。什么时候该慢。什么时候高音。全都由你采定。所以。当你面对一个模特儿写生的时候就相当于你是在谱曲。而临摹才是对着歌词唱歌。他们之间的难度系数是不一样的。很多人在面对速写的时候都很茫然。尤其是初学者。因为太难了。所以刚开始可能会画得跟猴似的。在这种情况下。首先要解决的是形的问题。然后是自主判断力。在这之前还要让他清楚什么时候用固有色。什么时候用光线。什么时候用点线面。这些元素要抽离开单独训练一段时间。一定要先让他具有这种感觉才行。比如线描。你在速写里可以画。在半身像里也同样可以画。就算有的学校不考线描。但我觉得还是非常有必要去画的。因为在速写中最重要的无非就是形和节奏这两个东西。只要你抓住了这两个关键的点。那你的进步速度就会很快。

