

浙美版

名校名师讲稿

中国美术学院专业基础部造型分部副主任

曹兴军： 灵动的线条 人物速写 范画汇

浙江人民美术出版社

浙美版

名校名师讲稿

中国美术学院专业基础部造型分部副主任

曹兴军： 灵动的线条 人物速写 范画汇

浙江人民美术出版社

于振平：形体与结构
曹兴军：从写生到默画
安 滨：笔法与塑造
任志忠：色调与表现
曹兴军：灵动的线条

ISBN 978-7-5340-2489-4

9 787534 024894 >

定价：48.00元

曹兴军：灵动的线条 人物速写范画汇

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曹兴军：灵动的线条：人物速写范画汇 / 曹兴军编. — 杭州：浙江人民美术出版社，2008.7
ISBN 978-7-5340-2489-4

I. 曹... II. 曹... III. 人物画—速写—技法 (美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第060096号

出品人：奚天鹰

编 著：曹兴军

责任编辑：江健文

装帧设计：见 闻 江 南

责任印制：陈柏荣

供 图：黄 峻 曹兴军 洪复旦
付宁波 闵 罕 陶 晶
熊文颖 李 峻 丁 慧
张 玮 郑 烨 来 源 等

曹兴军：灵动的线条 / 人物速写范画汇

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
版 次 2008年7月第1版 · 第1次印刷
开 本 889 × 1194 1/8
印 张 14.5
印 数 0,001—3,000
书 号 ISBN 978-7-5340-2489-4
定 价 48.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

作者简介

曹兴军

字初三，号野石，1966年生于湖南郴州。1988年考入浙江美术学院版画系，获学士学位，毕业后在浙江纺织工业学院任教。1994年考入中国美术学院攻读硕士研究生，获硕士学位。毕业后留校任教至今，现为副教授，造型基础部素描教研室主任。

代表作品有：铜版组画《延安往事》(1992年)、铜版组画《陕北》(1992年)、铜版组画《一只蜥蜴和四只昆虫》(1992年)、丙烯水彩组画《家乡的植物》(1995年—1997年)、木刻组画《安排坐姿的女人》(1996年)。

主要出版物有：《人体素描》、《风景素描》、《风景速写》、《人物肖像素描》、《头像素描》、《人物速写》、《静物素描》。

浅谈速写

在欣赏大师的素描或速写集子的时候,吸引我们的往往是作品的艺术感染力,而非它是素描还是速写,事实上素描与速写也极难以甄别。那些多半看上去像普遍概念上的速写,用自然、生动、真实、轻松、随意的线条碰撞着我们的心灵,这让我们不由得想起中国的国粹——书法。速写的“写”与书法的“写”大概是有共通性的吧。它们都是以一种随意的“记录”,给我们美的感受……

速写可随时随地帮助你我捕捉眼前的景象,同时它所具有的特性使我们的造型能力能得到不断的提高。因此,许多艺术家都以此作为完善自己艺术素养的重要途径。而且,速写很容易快速释放作者的内心情感,反映出作者的个性以及审美取向,许多大师都以他们的速写给我们留下了深刻的印象,速写成就了大师的名号,如鲁本斯、米勒、安格尔、劳特累克、席勒等等。

速写在短时间内能生动真实地描绘眼前的景象同时又具有简约、概括的特点,速写相比较于其他绘画形式能更直观地反映画者的观察和表达的能力。换句话说,速写更能培养我们的基本素养,其作用甚至强于素描。速写作为基本的训练手段,可以培养画者敏锐的观察能力、高度的概括能力和艺术表现能力,同时又能使画者真实生动地记录生活周边的事物。速写是我们积累素材的最直接手段,当然它也可以成为一门独立的绘画艺术。所以,习画时经常以速写训练来磨练自己的专业技能是非常有益处的。事实证明速写对习画者或是美术考生学习素描、色彩都大有好处,在艺术院校专业教学中,速写已摆在十分重要的位置,尤其是人物速写,它是美术专业的基础课程,现在又成为许多美术院校专业考试的基本内容之一。它更容易反映出考生的基本绘画能力。

由于很多考生对人物速写的认识不足,因而在画速写时常常无从下手或力不从心。他们急需一些好的有关人物速写的书籍来指导自己的学习。本书正是为满足考生的需求而编写。本书简要阐述了速写的一般规律,并精选大量的优秀人物速写范图,从人物速写的基础知识到考试要求以及平时训练和考试需注意的要点等方面进行详尽的介绍。希望能为广大习画者和广大考生解决实际问题,使他们能够较好的掌握速写技能。

人物速写的基本要求及考试的评分标准。

人物速写的基本要求:

1. 画面的构图安排完整合理;
2. 人物的基本比例与动态以及形体结构关系准确;
3. 头部、手部及脚等主要部分的刻画生动、准确;
4. 画面效果整体统一,主次、虚实等关系表达到位;
5. 画面要有艺术感染力。

速写考试的评分标准:

评分标准是在以速写的基本要求为标准的同时还要根据招生学校的情况,以及当年考生的整体水平和招生人数、报考人数等诸方面因素来进行综合评判。但考生只要抓住了基本要求就能获得理想的成绩。

掌握人物速写的关键环节

动态因素

要画好一幅人物速写首先是要能准确生动地把握人物的动态特征,因为人物速写是以人物的动态关系作为主要表现内容的,有时也被称为动态速写,故而在考试中要取得较好的成绩就必须认真观察对象,仔细分析对象的动态,这是成功的关键。抓住人物的动态特征是画好速写的前提条件,也是考试评分中最重要的标准。

控制动态的主要部位是头、颈、肩、胸、臀、四肢等,它们之间的结构关系直接决定人物的动态。因

此,训练时必须认识和理解主体结构对动态的制约力,这样才能生动、自然、准确地把握人物的动态特征。

比例因素

作品即使有较生动、准确的动态关系,但人物形体比例关系不到位,同样不是一幅成功的人物速写。因为真正意义上的生动、准确的人物动态速写,必须建立在具有准确合理的比例关系的基础上。画人物速写不能脱离比例来表现动态,也不可能回避动态来准确体现比例。比例和动态是考试评分中的最基本要求,既要准确表现出人物的动态特征,又要比例合理。

掌握基本比例对较好地完成一幅人物速写非常重要,如在表现对象站、坐、蹲等常见动态时就必须认真地把握躯干与四肢的具体比例变化,尤其要关注现实空间中的透视变化,这样才能从视觉上准确体现比例关系,最终真实地反映人物的动态关系。

技法因素

学生在平时训练和考试中常采用线条或明暗以及线条与明暗相结合的表现方法。合理运用表现语言是画面取得较好效果的保证,而画面效果则是评分的直接依据。所以应充分运用线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等对比关系来体现人物的动态、比例特征。运用明暗能更好地表现对象的体积、空间关系。同时,线条要流畅、生动,并富有弹性,明暗须概括、整体。

速写的表现技法多种多样,归纳起来通常有三种:以线条为主的画法、以面(明暗)为主的画法以及线面结合的画法。

1. 以线条为主的画法

通常人们想到速写就会想起线条。线条能在运行中体现出人物的形态、人物的结构、人物的比例关系和形象特征。在画速写时我们可采用这种以线条为主的画法,充分展示线条独特的富有节奏感的表现力,同时处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等关系。

2. 以面(明暗)为主的画法

用明暗与不同调子形成的面来表现对象的体积,这是以面为主的画法,这种画法在画面空间表现上有独到的效果,并能强化对象的体积关系,使形态厚重真实。

3. 线面结合的画法

这种线条与明暗相结合的方法从某种程度上弥补了仅用线条或调子在表现过程中的不足,为我们提供了更丰富的表达方式,其特点是除了能增强体积感外,还起到了渲染气氛的视觉效果。

在工具和材料选择上应尽量采用容易获得且易掌握的,如木炭笔、铅笔、素描纸等,并准备好美工刀、橡皮等工具。选用工具时须了解其性能,选择适合自己的。

平时训练中的几个重点和难点

1. 头部、手部等重点是否刻画到位,是决定一幅速写好坏的关键。在刻画好头部的同时还必须注意头、颈、胸之间的连接关系;对作为人物“第二表情”的手的形象和手势的刻画更要重视,因为这也是画人物速写的难点,在这些方面最容易出现各种各样的不足和错误。

2. 刻画服饰衣纹的目的在于表达人物的着衣形象,体现出人物内部结构的实体感,并符合人体结构的起伏特征。在作画过程中,服饰衣纹必须进行概括和提炼。要仔细体会“抓两头、放中间”的刻画原则,突出头、手、脚。用笔要大胆、肯定,要迅速抓住服饰衣纹的关键特征。

3. 开始学速写的人很容易受素描学习的影响,用笔、用线不够肯定,没有突出这一个“写”字,所以画速写首先要学习怎样充分运用线条。

4. 在速写中,如何准确地把握人物的比例结构很重要,也极容易被忽略。

5. 对人物的形体特征和神态须有准确的把握。

考试时怎么发挥平时训练的水平

一般速写考试要求在规定的时间内完成若干张速写,时间一般为30分钟~1小时。因此,首先应合理分配考试时间。同时要将人物的基本比例、形体特征纳入起稿构图中,并就此把握对象的基本动态线并铺出大的明暗关系,这样,就有更多的时间来用线条或明暗进行具体的刻画。最后还要对画面进行修改和调整。

至于采用什么样的表现手法,则应选择平时训练中自己惯用的熟练的方法进行。

画法/步骤示范

1. 先用虚线勾画出人物动态，注意人物在画面的合理安排。
2. 以大的明暗来表现对象的基本体块关系，强化动态。
3. 深入刻画人物的主要部分，注意对象生动的细节特征。
4. 调整和完善画面，控制好人物的大的节奏关系。

