

张丽华

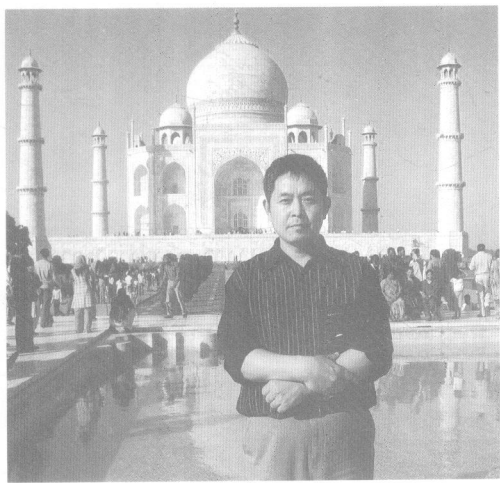
高考速写 实战教学

中国纺织出版社

●张丽华 绘 ●张小雨 文

Zhang Lihua gaokao suxie shizhan jiaoxue

张丽华，1958年生于山东省广饶县，1983年毕业于山东艺术学院。现为山东艺术学院教授，硕士研究生导师。中国美术家协会会员，山东美术家协会会员，山东画院高级画师。中国画《瑞雪》获第六届全国美展优秀奖并被中国美术馆收藏，中国画《时刻准备着》获“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展”铜奖。工笔画《唐诗》获文化部“1982~1988年全国少儿读物一等奖”，连环画《银针宝衣》获文化部“第二届全国少儿读物一等奖”。出版《坡上行》《创作与构图》《速写新视点》《中国人物画技巧与创作》等28种专著，并获山东省文化厅一等奖、山东省教育厅优秀成果二等奖。出版连环画20余种，在《连环画报》发表作品30余套。在《美术研究》《美术观察》等国家级专业刊物上发表论文80余篇。所主持的“速写”课程被评为“山东省精品课程”。

张小雨，祖籍山东省广饶县，毕业于清华大学美术学院。就学期间曾作为交换生赴香港中文大学艺术学院学习。《扶桑之韵》等5幅作品被清华大学美术学院收藏。共有20余幅绘画作品入选全国性画展，并获得过“纪念抗日战争胜利60周年全国书画展”优秀奖、中国美术家协会颁发的“中国少儿书画一等奖”、中国教育学会颁发的“中国青少年文化艺术人才奖”及多项国家级金、银、铜奖。曾合作出版《人物速写举要》《人物局部速写举要》《人物速写》《坡上行》等专著。

张丽华 | 高考速写 实战教学

●张丽华 绘 ●张小雨 文

 中国纺织出版社

如何进行速写考前训练

一、美术高考中的速写考试内容

高等艺术院校招生时的速写考试一般都是考全身人物速写，其目的主要是考察考生对人物比例、动态的掌握，对人物神态及衣纹的刻画，对细节与整体关系的正确处理，对笔触的提炼、运用，是对考生造型能力的综合考察。一般考试方法为写生和默写两种，其中写生分为人物慢写、动态速写及考场上的人物组合。默写又分为半写生半默写状态的人物组合和命题默写，命题默写如打伞的人、骑自行车的人、考试的同学、监考的老师等。时间为30分钟、45分钟和60分钟不等，一般在规定时间内画多幅速写。工具一般为铅笔、炭笔，表现手法不限。

二、速写训练的几个过程

1. 从“慢写”入手 学速写最忌对速写概念的误读，初学者往往被表面效果迷惑，以为草草了事的、一挥而就的“帅”的笔触就是速写，却看不到背后应花的时间和精力。任何形式的造型基础训练都应从“慢”入手，只有先慢下来，才能有充裕的时间，以相对稳定的心态，投入较大、较集中的精力，对对象的形与神作深入的观察和研究。所谓慢写是从作画时间的长短上相对速写而言的。

2. 从慢写到速写的过渡 通过一段时间的慢写训练，就可以逐步把作画的速度加快。初学者有了慢写的初步练习，就会对人体结构及衣纹的走向有一定的了解，此时再对写生对象进行简练、快速的表现，便会取得更好的效果。慢写的积累、熟练是走向速写的必由之路，这时作画者不再被形是否准确、线是否流畅所阻碍，而可以专注于衣纹的形态转折、细节的表现、神态的生动性、画面的表现力以及质感的表达等。

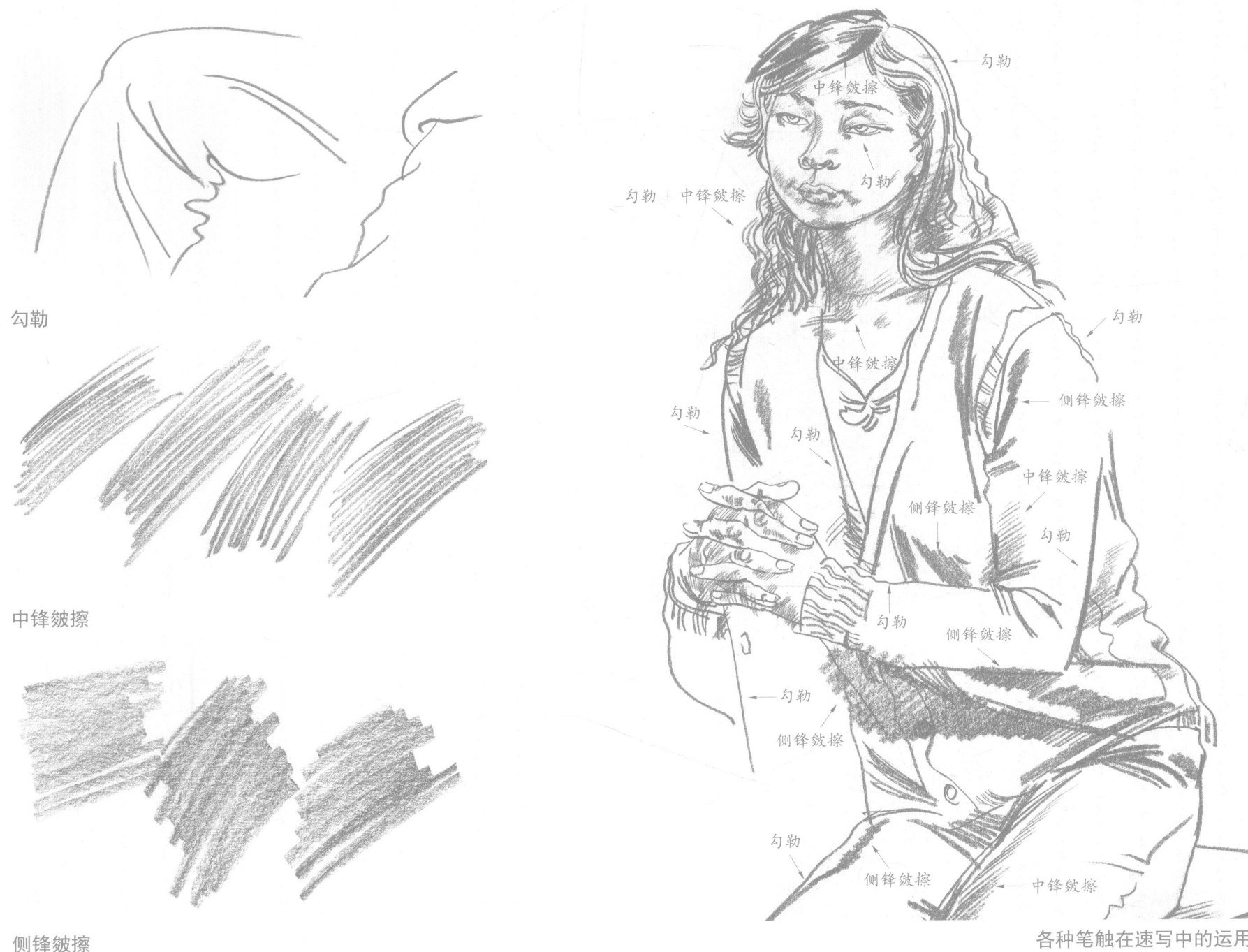
3. 从速写到默写的过渡 有了慢写、速写的经验积累，可逐渐过渡到默写训练。默写时，可以通过学习解剖书掌握人体解剖的基础知识，掌握运动规律。练习时可把人体简化为头、胸、臀三个大的体块，四肢是由胸、臀生出的八个体块，根据这个原理，再结合透视规律，使体块之间相互联系，就可以默画出任何角度、任何运动动态、符合人体运动规律的全身人物。

三、人物动态速写训练

人物动态速写虽然要求快速、概括，但有几个要素是不能忽略的：(1) 五官的形状、形象特征和表情也应适当地表现。(2) 手的动态变化最多，要抓住手的动态特征。(3) 通过主要衣纹表现人体结构和运动状态，注意处理细节及各部位的连接关系。(4) 线条、明暗调子要有强弱、虚实变化。

四、笔触的运用

速写常用的笔触主要有勾勒与皴擦两种。勾勒是用笔的中锋画出流畅、硬朗的线条，而皴擦又分为中锋皴擦与侧锋皴擦两种。中锋皴擦是用笔尖画出的调子，侧锋皴擦是把笔略放倒，“蹭”出淡色调的虚线条。中锋线条扎实、有力、肯定，是速写的主要表现笔触，适合表现实在的形体轮廓线、明确的转折、明暗反差较大的衣纹等。勾勒适合表现形体的细节轮廓；皴擦适合表现虚化的衣纹、微妙的起伏、形体上的明暗、浓重的阴影或重色调。

各种笔触在速写中的运用

在全身人物速写中，头部所占的面积虽然不大，但却是速写成败的关键。头像要画得肖似、传神、富有笔触美，五官的刻画要依据结构，即内在骨骼、肌肉形成的外部几何形体积，使外部形态有内在的结构可依附，从解剖结构上表现体面关系，要使形体具有结构意义的面。并根据光线、质感的变化，通过用笔的轻重、虚实、勾线与皴擦的区别进行具体刻画。画头像的笔触应细致、准确、生动感人。具体作画时，应以干净、利落的勾勒为主，以皴擦为辅进行塑造，要表现出微妙的面部结构转折并以多变的笔触表现各部位的不同质感。

质感是刻画头部时应重点关注的细节，如眼睛的透明感，上下眼睑不同的体面感、光感，鼻子的鼻骨与软骨的区别，嘴唇的色感、湿润感，耳朵的软骨弹性，眉毛由结构决定的内外走向和虚实，头发的块面、体积和色感、光感、蓬松感。要表现出额部、颊部、颧部、颌部结构，还要表现出肌肉的厚薄和皮肤质感的区别，同时也要表现出人物的年龄、性别、职业以及光线、角度等。

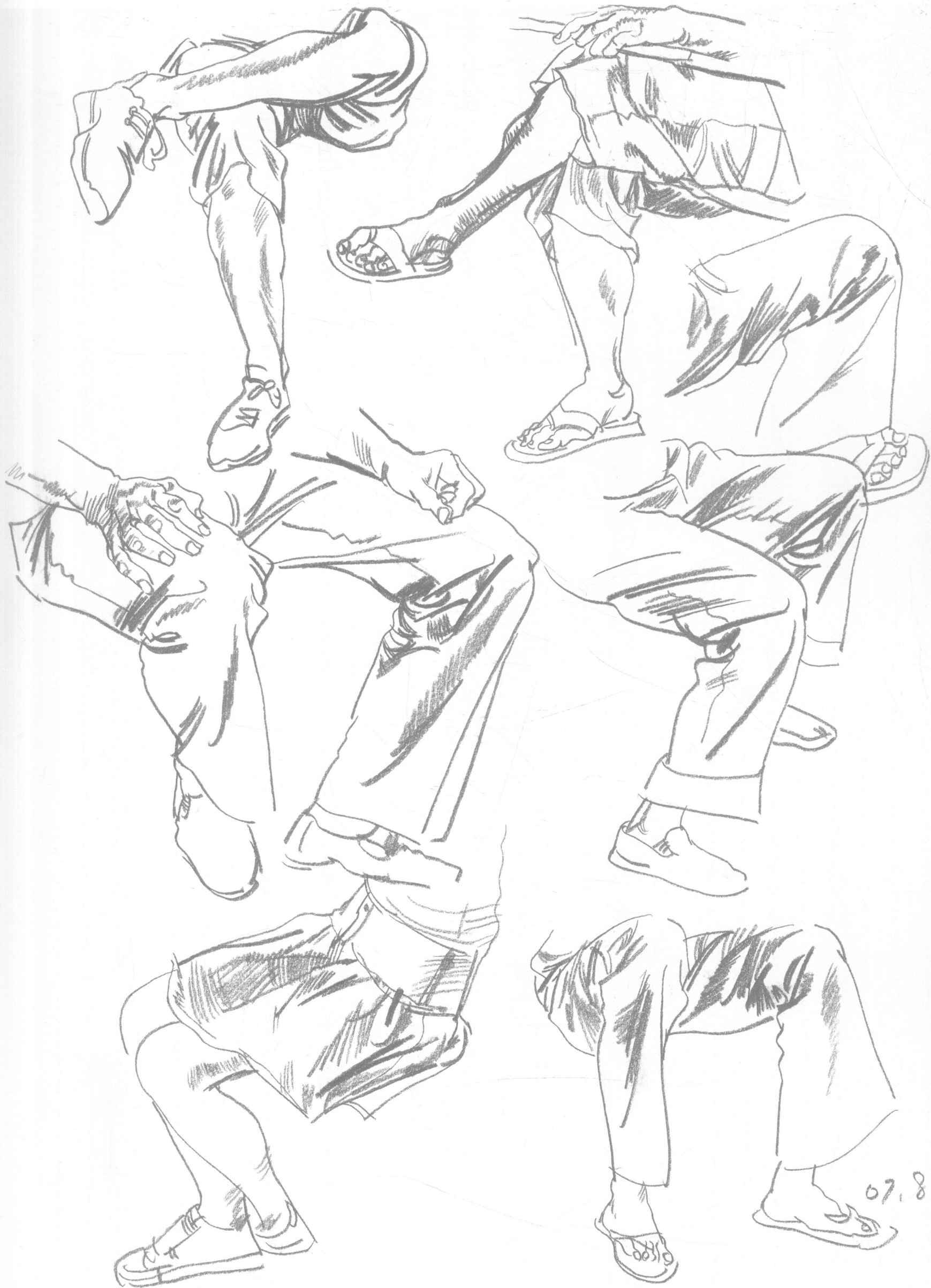
画手的笔触要准确、流畅、生动，要注意大的动态、透视和光线的微妙变化，要注意十指的虚实和透视关系。手掌和手背有肌肉厚薄、质感粗细的区别，腕、掌、指关节也有对比强弱的变化，刻画时要根据动态的大小、光线的角度、强度来决定笔触的变化，不应不加区别、平均、生硬对待。

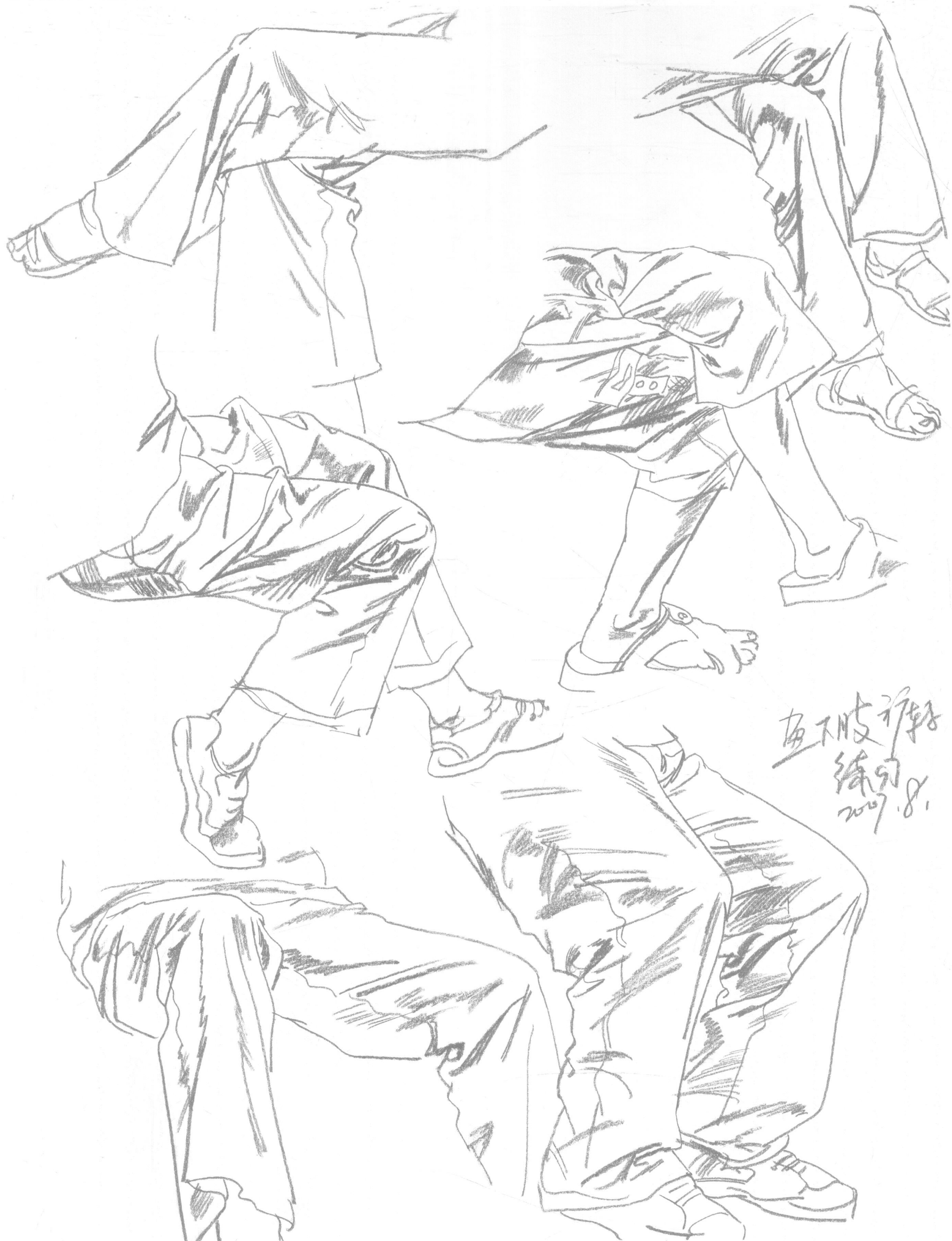

脚的几何形决定了体积和动态。脚由脚趾、脚弓、脚踵等几部分组成，脚本身的动态变化较少，写生时要注意脚与小腿的连接。鞋子遮盖了脚的大部分形体，却遮盖不住体积，作画时要画出几何形的体积，不能过分地画鞋的细节而影响了对脚的大的体面结构的表达，细节的刻画应服从于整体需要。

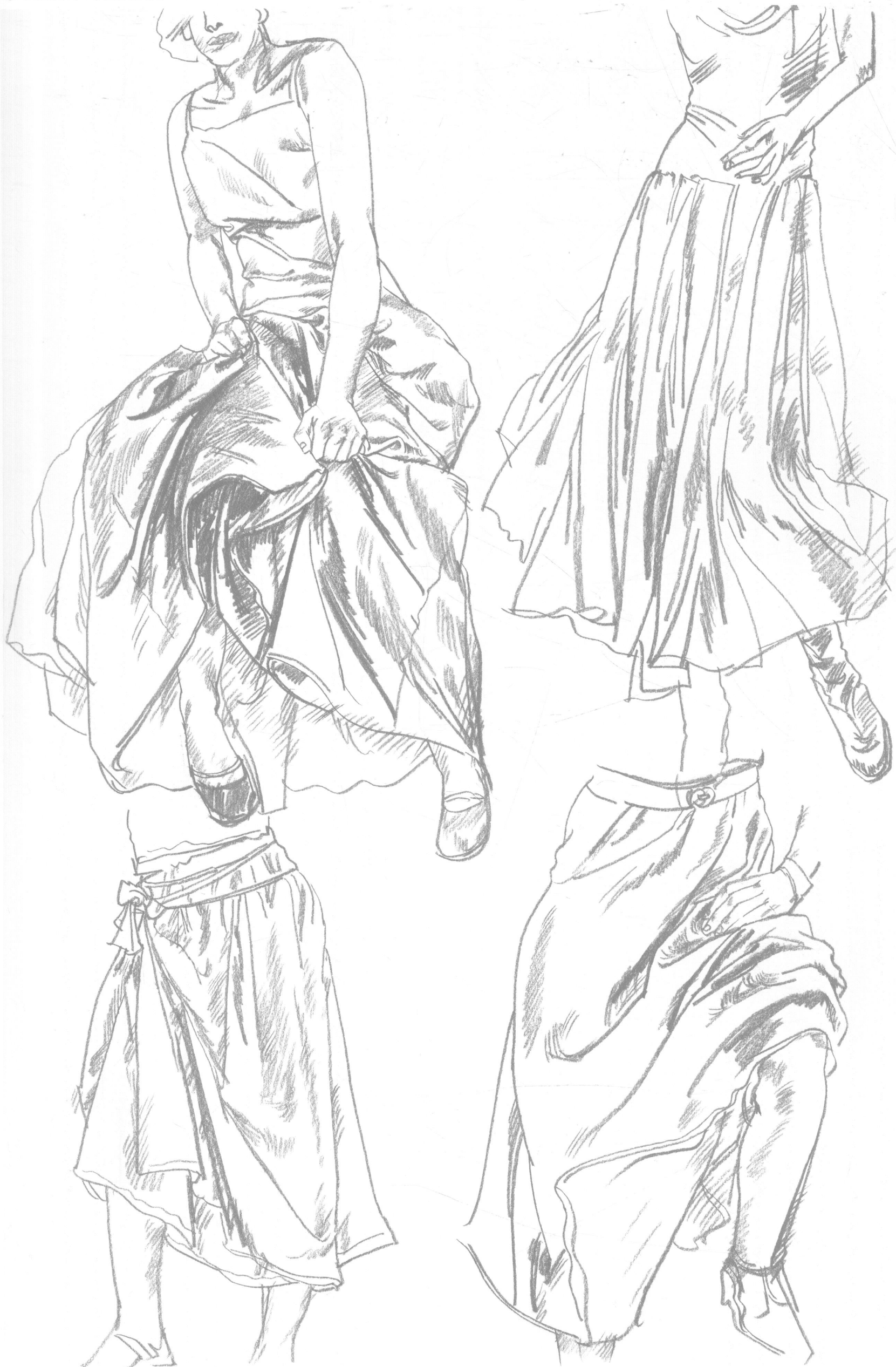
画衣纹首先应注意人体大的结构、体块。衣纹一般向隆起处消失，向弯曲的部位集中，这种对应关系表现在肩与腋窝、腰背部与胸腹、屈起的肘与肘窝、臀与腹股沟、屈起的膝和膝窝等处，这些部位的伸与屈决定了衣纹的位置、走向、疏密、虚实。其次，要注意动态对衣纹的影响，强烈的牵拉、

挤压，使衣纹呈现出有与无、多与少、疏与密、张与弛的变化，强烈的肢体运动能使衣纹产生大的起伏和浓重的暗影，加大了衣纹的虚实、强弱对比。第三，要注意衣料质感对衣纹的影响，不同材质的衣料会产生不同的衣纹变化，写生时一定要注意衣纹的细微差异，要运用不同的笔触表现衣纹的效果。第四，服装上有很多缝纫拼接形成的线，可起装饰的作用，必要时可以画出来，对整体效果无益时则可省略不画。第五，根据模特的形象特征、写生角度、光线的强弱及画面效果的需要，可适当加进明暗色调，但不能以色调为主，否则难以在短时间内表现出整体效果，甚至过于专注于光影而忽略了形体。画衣纹应以线为主，色调只起辅助作用。

1

2

1. 用直线确定上、中、下三点的基本位置和画面构图，上、下两点是人物在画纸上的最大范围，中点是手、臀、膝或衣襟的位置。再用直线画出人物动态的大形，注意大的结构、比例和肢体的透视变化。

2. 在前一步骤的基础上进一步分析人物形体体块的几何形，将平面的“形”转化为立体的“形”。

3. 分析头部及五官所依附的几何形结构，使刻画外部形态时有其内在的结构依据。分析手、脚的几何形，把复杂的手、脚的结构与动态概括在几何形中。

4. 分析衣纹的位置、走向、疏密、虚实，通过对衣纹的描绘来表现人体结构的动态。

5. 有了对人体结构的分析，在接下来的刻画过程中可以专注于线条、色调、人物神态和画面表现力。首先从人物头部入手进行深入刻画，要注意对线条的灵活运用。画出人物头部及上半身的衣纹变化。

6. 画出人物的双腿和双脚，对画面的整体关系进行调整。

3

4

5

6

2007年
11月19日
丽华写生