

陈鸿志 等著

名师速写

帮你拿高分

中国纺织出版社

陈鸿志 1979年出生于福建。1999年以全系第一名的成绩毕业于福建师范大学美术学院油画专业。现为新空间美术培训学校副校长、教务总监，职业艺术家。其作品多次发表在《中国油画》《艺术界》《中国艺术》等重要刊物上，多次在北京、上海、香港等地举办展览。出版《陈鸿志教室：水粉静物》《水粉静物写生步骤与临本③》《新空间画室：人物速写》等。

陈鸿志 等著

名师速写

帮你拿高分

中国纺织出版社

站姿男青年（陈鸿志）

● 2008 年湖北省美术联考试题

默写。一个正在画画的年轻人。时间：15 分钟。

● 2007 年北京印刷学院试题（沈阳考点）

默写。弹钢琴的人。

● 2007 年湖北省美术联考试题

坐姿，双手抱胸交叉，双脚前伸交叉。时间：15 分钟。

● 2007 年西安美术学院绘画专业试题

要求互画四个以上男同学。

● 2007 年四川师范学院试题

坐姿、站姿各一幅，分别在 15 分钟内完成，8 开纸。

● 2007 年天津工业大学试题（哈尔滨考点）

默写。用线描的方法表现放学途中的孩子们。

● 2007 年陕西省美术联考试题

以监考老师为写生对象，坐姿，只要求画一个人。

● 2007 年北京印刷学院试题（北京考点）

场景默写。默写跳绳的女青年。

● 2007 年中国戏曲学院试题（北京考点）

舞美第一场：创意速写。在《运动》《车站》中自选一题。

舞美第二场：创意速写。《童年》《快乐时光》。

● 2007 年西华师范大学造型专业试题

人物动态全身速写。

● 2007 年北京服装学院试题（合肥考点）

创意速写。用四边形、三角形、圆形画两个创意元素，一个体现科技的主体，一个体现艺术的主体。

● 2007 年北京印刷学院试题（北京考点）

默写。打电话的男青年。

● 2007 年北京工业大学试题（北京考点）

创意速写。以书包为元素表现旅途。

● 2007 年广东省美术联考试题

默写。一个身着牛仔套装、行走中的女青年。

● 2007 年天津美术学院设计专业试题（沈阳考点）

站姿一幅，要求30分钟内完成；坐姿、蹲姿各一幅，分别在15分钟内完成。

高考速写应试必须掌握的基本知识

速写就是“快速描写”，相对于较长时间的写生而言，速写有时间和速度上的基本要求，是一种快捷的表现手法，尤其是在表现瞬间感受方面，它有着其他方法不可替代的作用。“快速描写”包含着提炼与概括的本质意义。在表现的过程中，应力求表达出此时、此刻、此种状态下对各种物象的感受，并运用简洁、朴素的造型语言，捕捉对表现对象的“瞬间体验”。与长期素描相比，速写有着能灵活、快捷、敏锐地捕捉形象的特点。所以，速写是训练作画者提高对于各种物象的造型敏感能力和记忆能力的重要手段。

一、人物速写的表现手法

(1) 从整体入手：在平时的训练或考试中，考生如果时间比较宽裕，对人物的形体结构也不是很熟悉，而且对于画面的构图安排也不是很确定，在这种情况下，比较适合采用从整体入手的表现方法。这种方法比较适合初学者使用，它能合理地安排画面构图，准确地交代人物的形体结构，深入地表现细节。而且在考场上，这种方法也是最保险的一种方法，基本能保证画面的最后完成效果达到自己的要求，不至于出现大的失误。

(2) 从局部入手：在考场上，如果时间比较紧迫，而且考生对人物的形体结构很熟悉，能很好地把握画面的组织安排和构图，那就可以使用从局部入手的表现方法。这种方法能很快地完成画面，而且也能画得生动自然，画面清晰明了，干净利索。但缺点是比较容易出现失误，尤其是在一些重点部位和细节部位，一旦出现失误就必须擦掉重画。因此，除非是有十足的把握，一般不建议在考场上使用这种方法，但是在日常的训练当中可以多画这种形式的写生，因为这种形式最节省时间，完全可以在课余抽时间练习。

二、考生试卷中经常出现的问题

- (1) 画面构图处理不当。
- (2) 人物结构、比例关系不准确。
- (3) 对人物的动态把握不够准确。
- (4) 缺乏把握画面整体关系的能力。
- (5) 缺乏有效的表现技巧与手段。
- (6) 艺术感受表达得不够明确。

三、考试时应注意的几个方面

(1) 构图要恰当，人物在画面上不要画得过满或过小，头部与肢体的比例要大体合适，头、手与肢体的形态比例要自然且生动、传神，避免形体比例失控、结构别扭，或虽无大错，但肢体生硬刻板、缺少活力。

(2) 线条应较好地表现出对象的结构特点与内在气质，要注意线条的穿插、呼应、疏密、聚散等的有序组织与处理，表现出结构的转折、进退与前后关系，形成曲直、方圆、刚柔的不同变化，给人以不同的审美感受。简单说来，线条的运用要一气呵成，要有节奏与韵味，忌琐碎、散乱，要沉实、灵动，忌浮华、刻板。

(3) 画面应表现出人物的结构与形象，不要过于简单、乏味，不要有“卡通味”，尽量避免人物形象的概念化。应忠实于特定对象的独特感觉，善于概括对象的特征，不要把对象都画成一个样子。避免画得轻浮、油滑，要善于从具体的对象出发，表达出丰富多样的艺术感觉。

(4) 为了强化画面的视觉张力，可以尽量使画面效果显得浓重一些，不要太过平淡。

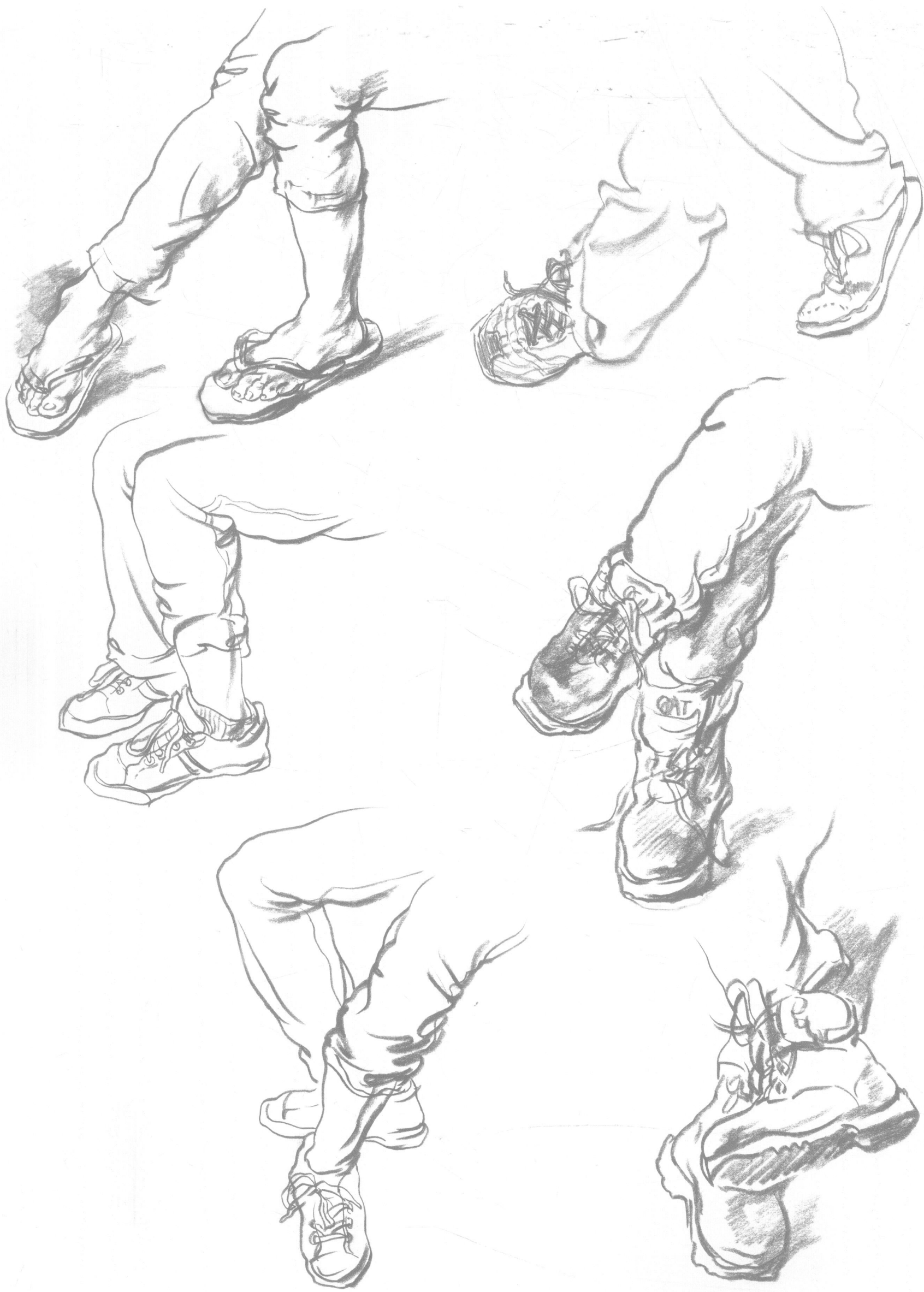
头部的表现

头部的表现应概括、洗练，表现出对象的基本形态、五官的突出特征以及神情。画头像的笔触应以中锋干净利落的勾勒为主，以皴擦为辅，用多变的笔触表现头像不同部位的质感。眉毛的内外走向和虚实变化是由内在的骨骼结构决定的；眼睛是一个水晶体，具有透明感，当眼球转动时，眼珠以及上、下眼睑在造型上都会有微小的变化；鼻子由鼻骨、鼻软骨和鼻翼软骨构成，在表现时要画出它的体面感；嘴唇的表现要注意人中、上唇结节、嘴角等几个转折点，要画出嘴唇的色感和湿润感；耳朵的软骨富有弹性，要表现出其特定的质感；头发要表现出块面、体积和色感、光感、蓬松感。在全身人物速写中，头部不要画得太过琐碎，要善于通过线条的勾勒与调子的皴擦来表现对象的结构与体量感。

手与脚的表现

表现手指和脚趾时，不要一根一根地描绘，要注意对整体造型的把握。写生时要强调大的形体穿插，注意笔触的虚实变化。鞋虽然遮盖了脚的大部分形体，却并不影响体积感的表现，不能过分地强调鞋的细节而影响脚的内在结构，细节的刻画应服从于整体需要。

小腿与脚的表现

由于内部结构的关系，下肢是由几段角度不同的几何形体组合而成的，在外形上有弯曲的弧线。速写中的肢体要根据其受光或背光的情况来表现，亮部的用线要细一些、实一些，多用中锋，而暗部的用线要宽一些、虚一些，多用侧锋。线条的转折与穿插要表现出肢体的形态与动作，同时又能表现出其固有的结构。

手的表现

要注意手指、手掌、手腕及前臂的角度与节律关系，手与手腕要同时画。要注意手的动态和光线对它的微妙影响，注意十指的虚实变化。手掌和手背有肌肉厚薄、质感粗细的区别，腕、掌、指关节有转折变化，不应画僵。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《沉思的男青年》作画步骤（从整体入手）

步骤一 用线条轻轻地勾勒出人物的轮廓、比例和动态，注意头、手、脚的位置关系。

步骤二 从头部开始具体刻画，注意衣领、肩膀的透视关系，画出上半身和双手。尽量用一些长线条，一般多用中锋，结合侧锋。

步骤三 画出双腿的造型特征，注意用线要顺应结构的转折变化。加强头发的明暗层次，强调其体积感和质感。

步骤四 深入刻画细节，进一步丰富衣纹和鞋子的表现。依照画面整体效果的需要作进一步的丰富与深入，注意线条的穿插、疏密关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《站立的男青年》作画步骤（从整体入手）

步骤一 确定画面构图，敏锐捕捉人物的动态和比例，用轻松、流畅的线条概括地画出人物的外形轮廓。

步骤二 从头部开始进行细节刻画，利用线条的轻重、粗细对比来表现衣纹褶皱的穿插及转折关系，使人物的动态特征更加明确。

步骤三 灵活运用中锋、侧锋来丰富画面的疏密变化，表现出画面的虚实关系和节奏感，对形体的暗部和五官表情加以强调。

步骤四 进一步丰富画面的整体效果，加强对比，处理好黑白灰关系，使画面更加丰富。

站立的男青年（吕山川）

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《坐着的女孩》作画步骤（从整体入手）

步骤一 用概括的线条勾勒出对象的大体形态，用侧锋把握好头、手、脚三者的位置以及各个局部之间的比例关系和透视变化。

步骤二 从头部开始，画出人物主要的结构转折，画出头发及上衣的部分衣纹，使画面有一定的体积感。

步骤三 由上往下进行具体刻画，要画出五官的神态特征，注意发型和头部的体积感，用笔注意松紧和虚实变化。画出下肢及双脚。

步骤四 进一步深入刻画对象，注意手、脚的造型特征和衣纹的疏密关系。调整画面的主次关系，丰富明暗层次，使画面更加完整。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《站着的民工》作画步骤（从整体入手）

步骤一 轻轻勾勒出人物的动态特征，注意外形的节奏变化。

步骤二 画出人物的头发，用侧锋画出人物的重要转折线。画出手和上肢的形态特征，要注意其透视变化。

步骤三 从头部开始具体刻画，要表现出人物五官的神情，用笔注

意虚实变化。进一步画出衣纹的丰富变化。

步骤四 画出短裤的褶皱及条格变化，线条的组织应服从于人物的内在结构与动态，并能显示出形体的厚度。最后稍作调整与充实，使画面效果更为完整。

站着的民工（何万太）