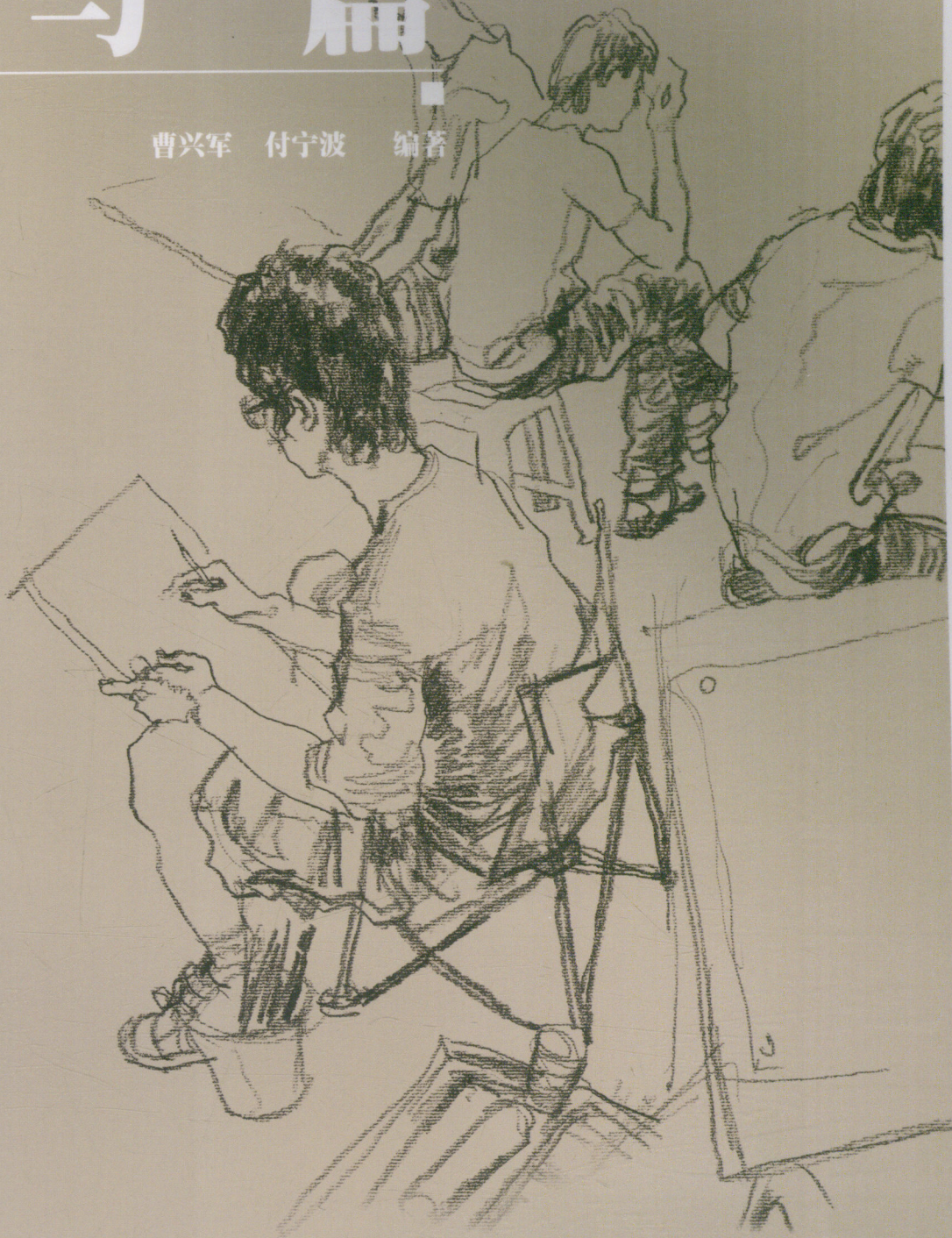

百
日
攻
关

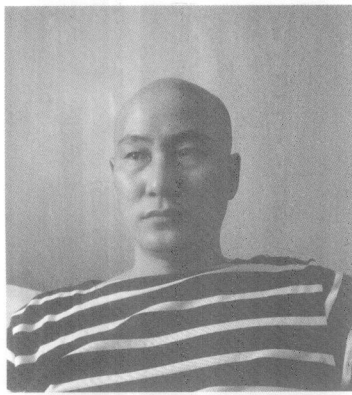
决战三小时 速写篇

曹兴军 付宁波 编著

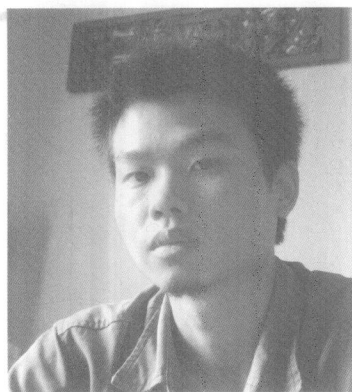
曹兴军

中国美术学院造型基础部素描教研室主任，研究生导师，副教授。

付宁波

毕业于中国美术学院版画系，作品参加国内外各种展览，曾主编《美院范画一百例》丛书，2007年出版《付宁波速写集》，现为艺新文化艺术学校校长。

图书在版编目(CIP)数据

决战三小时·速写篇 / 曹兴军、付宁波编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2007. 11
ISBN 978-7-5356-2769-8

I. 决... II. ①曹... ②付... III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第162431号

决战三小时·速写篇

编 著: 曹兴军 付宁波

责任编辑: 曹 勇 吴海恩

整体设计: 张卓明 段颖婷

责任校对: 张家玲

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787×1092 1/8

印 张: 7.5

印 数: 1—5000册

版 次: 2007年11月第1版 2007年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2769-8

定 价: 28.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，
请与印刷厂联系调换。

百
攻
日
关

决战三小时 速写篇

曹兴军 付宁波 编著

湖南美术出版社

人物速写既是美术专业的基础课程,又是许多美术院校专业考试的基本内容之一。同时,速写的训练可以直接帮助考生素描学习和绘画综合能力的提高。由于很多考生对人物速写的认识不足及动手练习时间较少,以致在画速写时无从下手或力不从心,造成速写的水平普遍不高。因此,考生平时应坚持进行速写训练。虽然有关速写的书籍、资料不少,但是大多数可操作性不强,难以适应不同层次考生学习的需要。为了配合广大考生的学习,也为了让各美术院校在读学生能迅速掌握人物速写的画法,切实提高作画能力,我们从实用性和指导性入手,编写了这本《决战三小时之速写篇》。

本书精选了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时应注意的要点,都进行了详尽的介绍,希望能为广大考生带来帮助。

一、人物速写的基本要求及考试的评分标准

(一) 人物速写的基本要求:

- 1.画面构图安排完整、合理;
- 2.人物基本比例与动态以及形体结构关系的准确;
- 3.头部、手部及脚等主要部分的刻画塑造生动、准确;
- 4.画面效果整体统一、轻松自如,主次、虚实等关系表达到位;
- 5.画面要有艺术感染力。

(二) 速写考试的评分标准:

评分标准要根据招生学校的要求来决定,具有一定的相对性,基本以当年考生的整体水平以及招生人数、报考人数等诸多方面来进行综合评判。但考生只要抓住了基本要求就能获得理想的成绩。

二、人物速写的关键环节

(一) 动态因素

一幅好的人物速写首先是能准确、生动地把握人物的动态特征,因为它是以人物的动态关系作为主要表现内容的,有时人们也称人物速写为动态速写。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。

控制动态的主要结构是肩、胸、臀、四肢等,它们之间的连接关系直接决定人物的动态。因此,训练时必须认识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。

(二) 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,必须是建立在准确、合理的比例关系的基础上,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。

掌握人体基本比例对较好地完成一幅人物速写非常重要。如对象站、坐、蹲等常见动态以及四肢的具体

插图一

作者 洪复旦

比例关系，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。

（三）技法因素

学生在平时训练和考试时常用线条和明暗，以及线条与明暗结合的方法来表现。合理运用表现语言是画面效果的保证，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与比例特征。运用明暗能更好地表现对象的体积与空间关系。同时，线条处理上要流畅、生动，并富于弹性，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；以面为主的画法以及线面结合的画法。

1. 以线条为主的画法（插图一）

通过线条穿插准确地表现人物的结构、比例关系和形象特征。运用线条独特的表现力，同时要处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等关系。

2. 以面为主的画法（插图二）

用明暗与不同调子形成的面来表现对象的体积，这种画法在画面空间表现上有独到的效果。

3. 线面结合的画法（插图三）

这种方法运用线条与明暗相结合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，为我们提供了更灵活的表达方式。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。

在工具材料选择上应尽量使用艺术院校招生中通常采用且易掌握的工具，如木炭笔、铅笔、素描纸等，并准备好美工刀、橡皮等。选用工具时必须了解其性能。

三、平时训练中的几个重点和难点

1. 头部、手部的重点刻画，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、胸之间的表现关系。作为人物“第二表情”的手的形象和手势的刻画更要重视，同时也是人物速写的难点，在这些方面最容易出现各种各样的不足和错误。

2. 服饰衣纹的刻画目的在于表达人物的衣着形象，体现出人物内部躯体的实体感，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”的勾画原则，突出头、手、脚，大胆、肯定用笔，迅速抓住服饰衣纹的关键。

3. 线条明暗的运用。开始学速写时很容易受到素描学习的影响，用笔、用线不敢肯定，所以速写首先要学习用线条去表现。

4. 透视中人物比例结构的准确性，在速写中很重要，也极容易被忽略。

5. 对人物形体特征和神态的表达需准确地把握。

四、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分钟至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、形体特征纳入到起稿构图中去，并就势铺出大的明暗关系，这样，才有更多的时间用线条来进行具体的勾画，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。

插图二

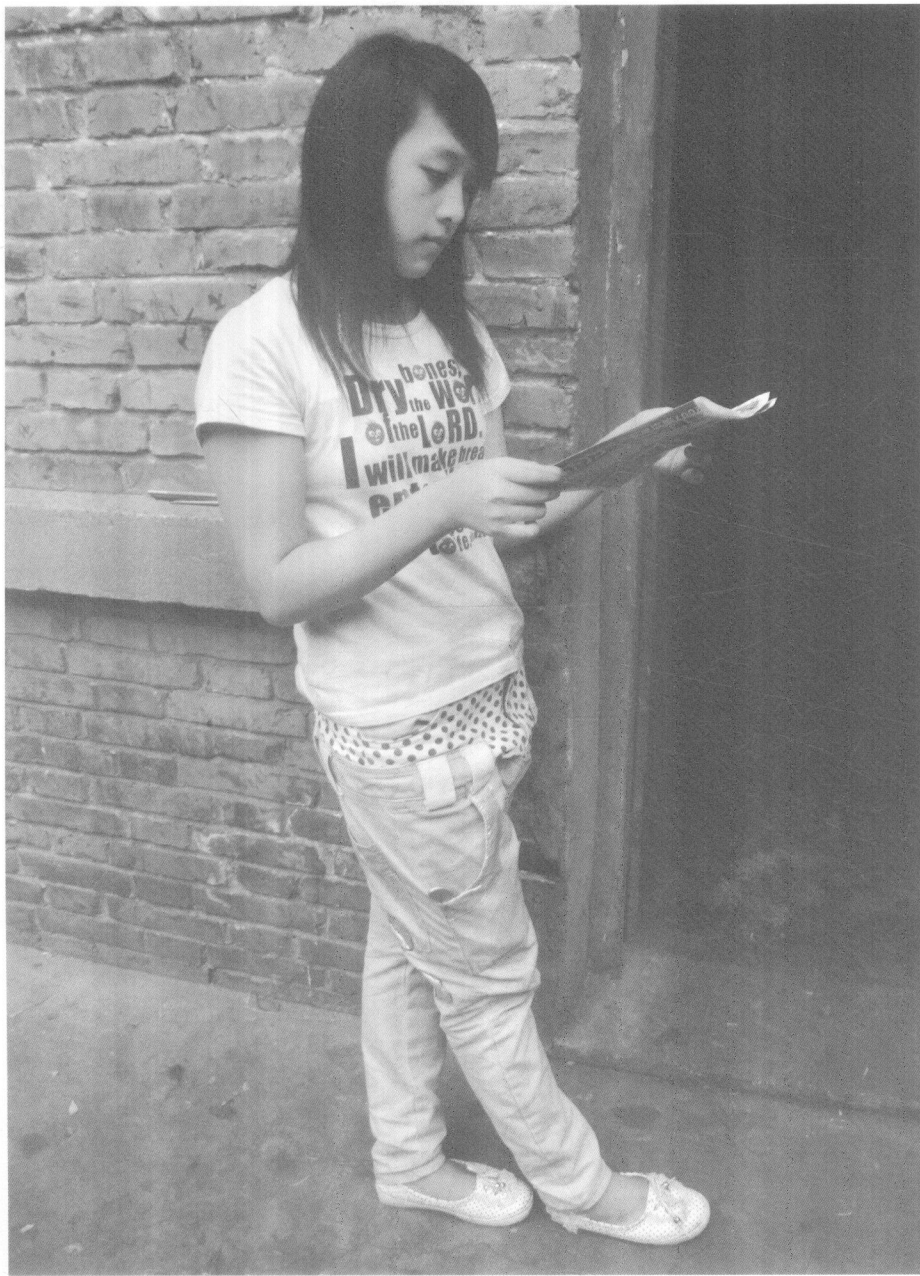
作者 洪复旦

插图三

作者 付宁波

速写步骤示范

人物站姿（一）

1. 这是一张时间为十分钟左右的速写示范，先用虚线勾画出人物动态，注意人物在画面的合理安排。

2. 刻画头部时，还要考虑到手的位置，从头部开始深入。

3. 依次往下画，注意形体饱满结实。

4. 依次往下画，注意两脚的前后虚实。调整完成，充分刻画，用线条反映内部结构。

5. 完成图。

作者 付宁波

人物站姿（二）

1. 构图从整体出发，注意人物透视关系，充分考虑人物上下、左右的关系，构图要饱满。

2. 要合理安排人物，用虚线勾勒出大的轮廓线。

3. 强调动态线，从头部开始深入，同时强调人物特征，五官的刻画要充分到位。

4. 依次往下深入刻画，线条的变化要反映人体内部结构关系，形体要饱满，画手时要跟头部保持协调一致。调整完成，注意明暗关系。

5. 完成图。

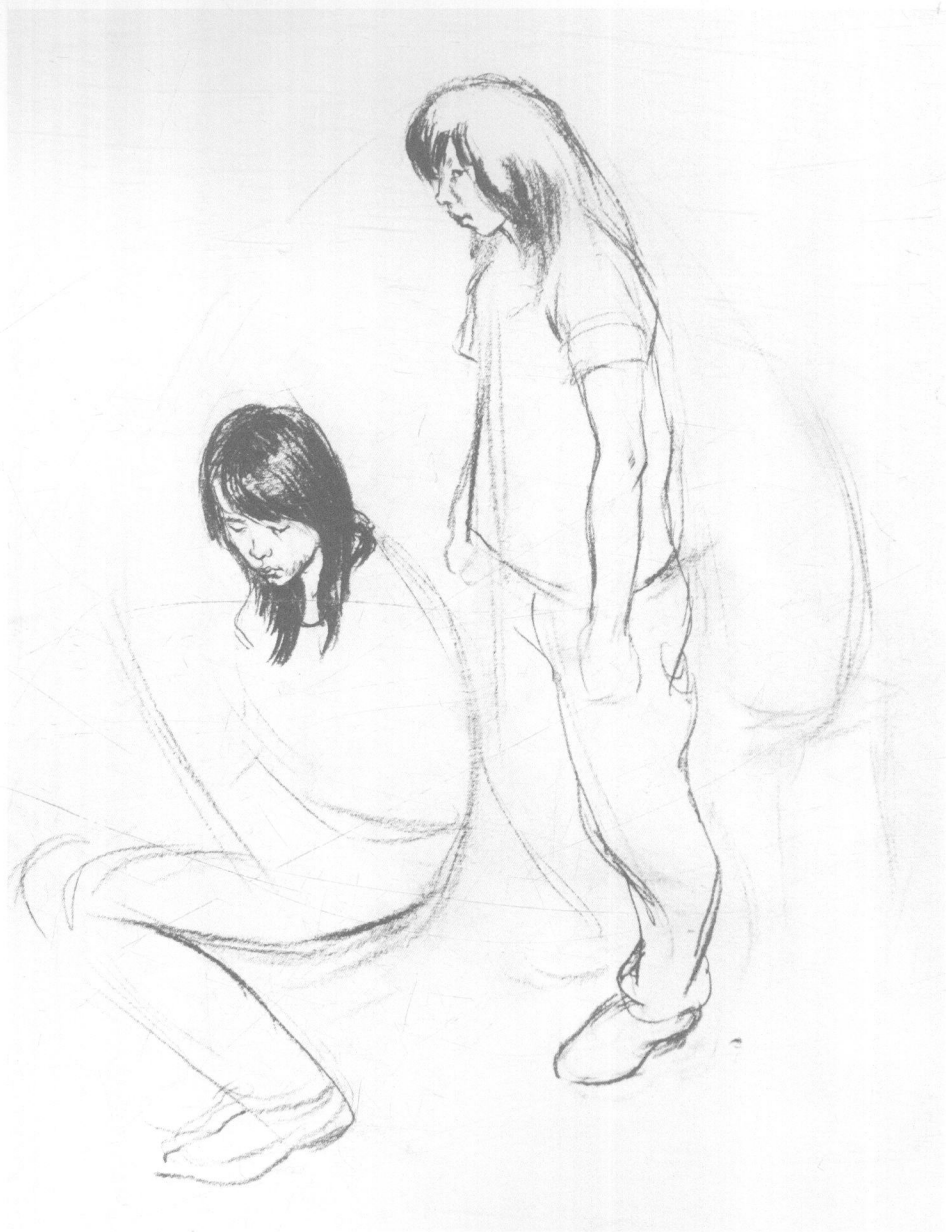
作者 付宁波

三人组合

1. 构图时注意合理安排每个人物的位置，注意每个人的大小、高低、松紧关系，用虚线勾勒出人物的透视关系。

2. 从头部开始深入刻画，注意人物的前后关系和主次虚实，合理安排每个人物的头、手、脚。

3. 把前面人物画充实，强调人物动态。

4. 依次画出中间人物，注意人物神态，中间人物相对虚些。调整完成，对每个人物的头、手、脚作仔细刻画。

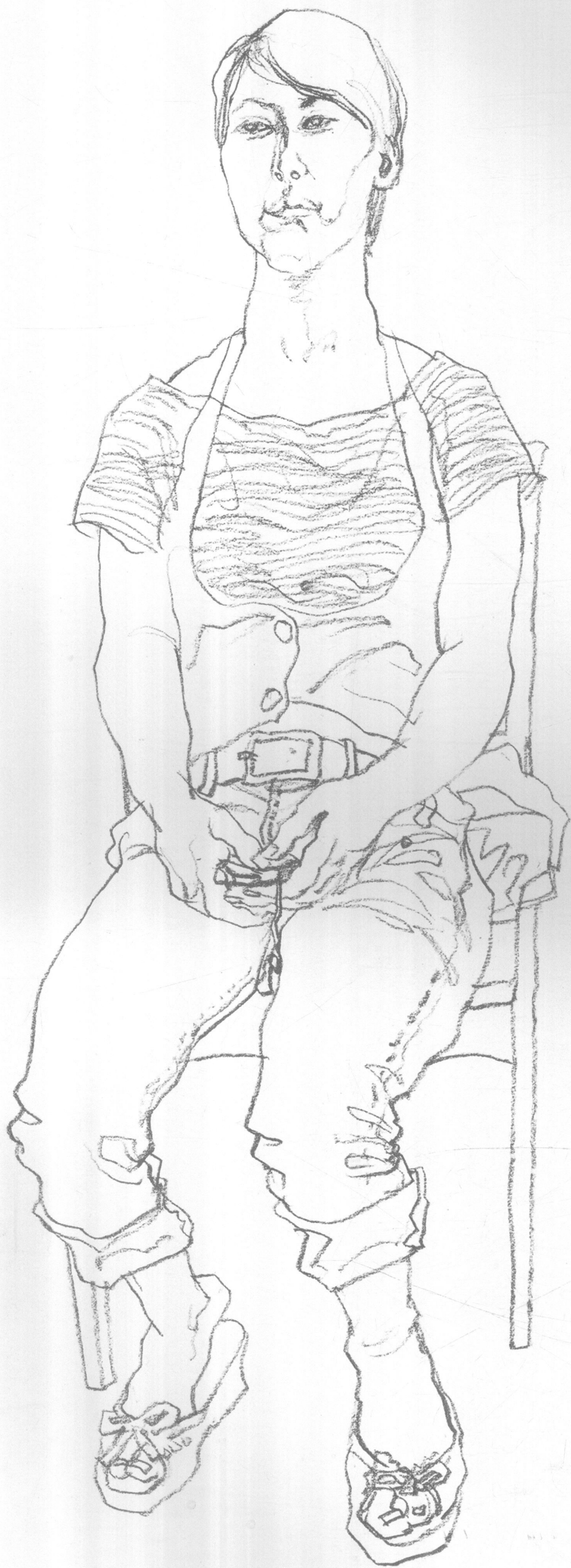

5. 完成图。

作者 付宁波

作者 曹兴军

作者 曹兴军