

全国十大名画室习作展示

大学毕业前就已开了个人速写画展的

青年油画家

西洋素描风格的

高考人物速写

精品

选

SHIXIXIZUOZHANSHI

新空间画室

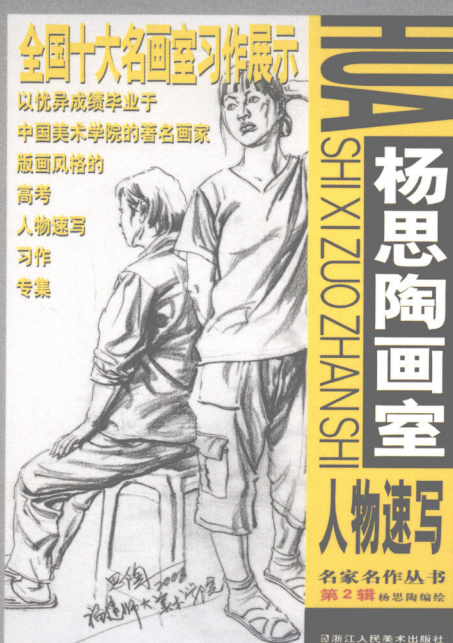
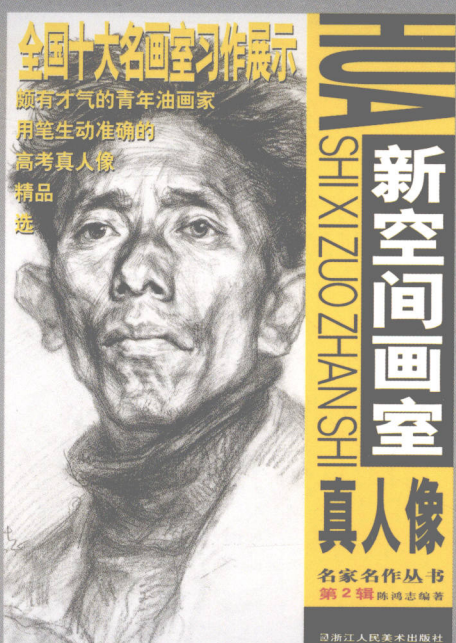
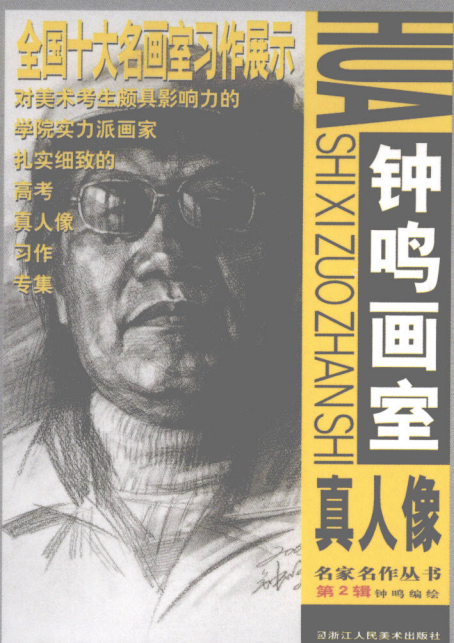
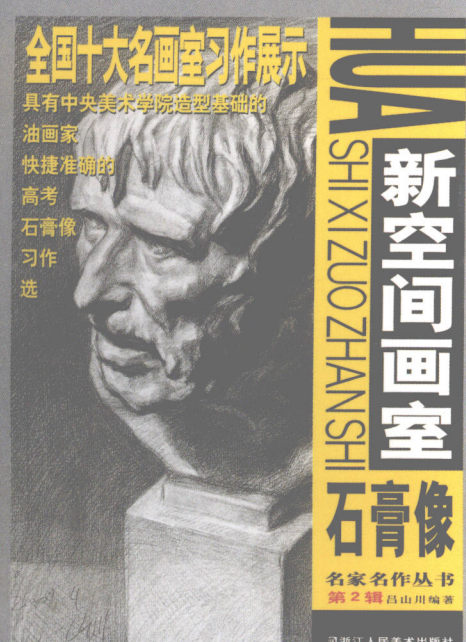
人物速写

名家名作丛书

第2辑 陈鸿志编著

浙江人民美术出版社

名家名作丛书第2辑 本辑8册隆重推出

新空间画室人物速写—名家名作丛书第2辑

编著 陈鸿志

出版发行 浙江人民美术出版社
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 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次 2007年1月第1版·第1次印刷

开 本 787×1092 1/8

印 张 7

印 数 0,001—3,000

书 号 ISBN978-7-5340-2259-3

定 价 29.00元

如发现印刷装订质量问题，请与本社发行科联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

新空间画室. 人物速写 / 陈鸿志编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2007.1

(名家名作丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-5340-2259-3

I. 新... II. 陈... III. 人物画—速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 147122 号

发行人 奚天鹰

策 划 高志岳

责任编辑 高志岳

封面设计 沈 汶

版式设计 王诗谣

赵 洁

图片翻拍 吕 超

刘宇红

文字审校 王素一

张彦能

张谷年

责任印制 陈柏荣

ISBN 978-7-5340-2259-3

9 787534 022593 >

定价 29.00元

SHIXIZUOZHANSHI

新空间画室

人物速写

名家名作丛书
第2辑 陈鸿志编著

浙江人民美术出版社

大学毕业前就已开了个人速写画展的青年油画家

陈鸿志简介

新空间美术培训学校副校长、教务总监。1999年以全系第一的成绩毕业于福建师范大学美术学院油画专业。

在福建省美术统考的近四年中,新空间美术培训学校的学生连续拿了三年的全省第一。大学毕业前就已开了个人画展,他是一位颇有才气的青年油画家。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。

主要艺术活动:

- 1995 福州“陈鸿志速写展”
- 1997 入选“福州‘三一’素描展”
- 1998 入选“福州‘三一’画展”
- 1999 入选“福建高校油画协会新人新作展”
- 1999 以全系第一的成绩毕业于福建师范大学美术学院油画专业
- 1999 福州“陈鸿志油画展”
- 2001 入选“福州2001当代艺术展”
- 2002 入选“福州2002当代艺术展”
- 2003 入选“福建当代艺术家学术邀请展”
- 2003 入选“北京第三届油画大展”
- 2004 入选“北京中国新锐绘画奖” 获铜奖
- 2005 入选“2005上海青年美术大展” 获优秀奖
- 2005 入选“2005上海国际城市雕塑双年展”
- 2005 获上海“港龙航空中国新锐画家飞扬大奖”
- 2006 入选“北京‘人文奥运’艺术展”

高考忠告

人物速写的应考要求

与色彩静物和素描头像一样

第一是写实

第二是写实

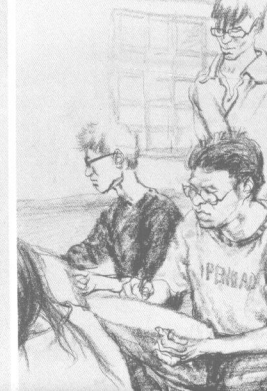
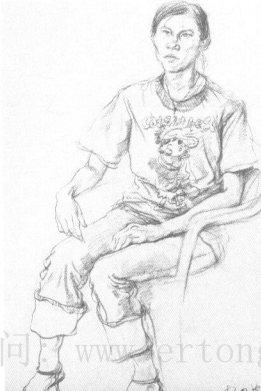
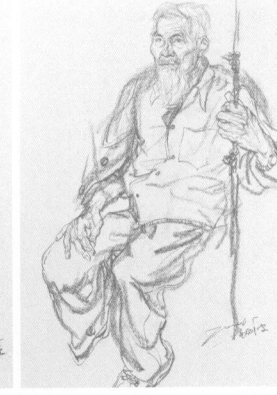
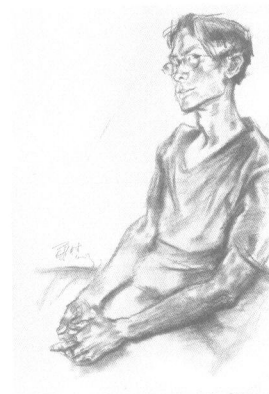
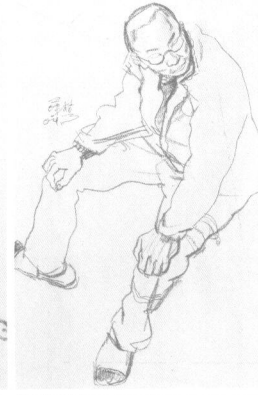
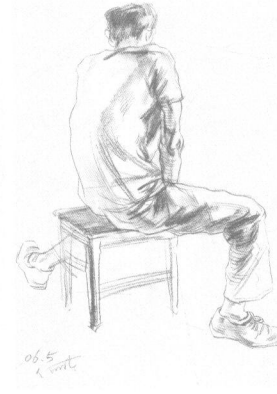
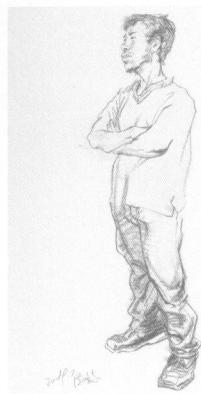
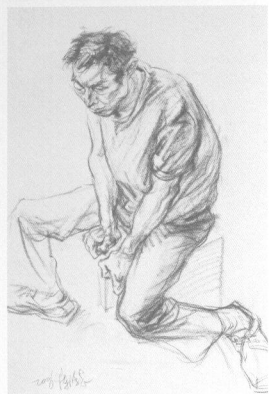
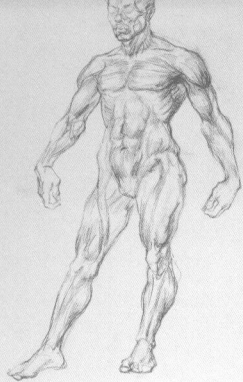
第三还是写实

这是美术高考中最容易统一的评分标准

也是最能体现公平、公正的评分标准

本书就是属于这类图书

而且是最优秀的习作选集

祝你好运

高志岳 编辑说《名家名作丛书》

一、引以自豪的美术高考上榜消息

因为编辑工作的关系,我要经常与许多美术高考培训班画室或院校画室老师保持联系,大家像老朋友一样,时常共同探讨高考培训和美术基础课的问题。每当美术高考之后,碰面谈论最多的话题,必然是关于高考上榜的事。他们会说:“我的学生某某、某某某已列入中央美院前三名之内!”“中国美院中有两个考上第一名的就是我的学生某某、某某某!”“在本地高考中,我的学生考得最棒!”“我的学生高考上线率占九成,升学率占七成!”等等。其中部分学生因为我曾多次刊用过他们的优秀课堂习作,也是我所熟悉的。除了这些当面表述引以自豪的语言之外,我还收到很多外地的电话、短信、信件,同样传来这类喜报。在这个时候,我总是一句一句地重复着向他们表示恭喜,就像我们中国人过年一样,充满着喜气洋洋的气氛,我由衷地向他们表示祝贺!

二、他们出成绩的高招是什么

能考出这样好的成绩,他们的老师有什么高招?学生高水平的作品是怎样画出来的?能够体现他们师生高水平的作品资料怎么样才能得到?这是许许多多学画的孩子及家长们迫切需要了解和解决的问题。近年来,各地学画的队伍愈来愈庞大,他们已不满足于一般性的学习,他们要求学得更好,这就需要得到更精更好的学习资料和信息。

三、这套画室习作精品系列《名家名作丛书》将会告诉你怎样出成绩

我们这套美术辅导教材《名家名作丛书》,带着“出成绩的高招是什么”的问题,从浙江到全国,对有关美术培训班画室和院校画室情况进行了粗略的调查研究,向部分名列前茅的优秀美术培训班画室及院校画室师生征集了许多习作精品。在《范本》美术技法丛书已取得较为成功的经验基础上,用不断创品牌的强烈意识,又努力地去策划和编辑了现在这套规模较大的画室习作系列丛书,取名为《名家名作丛书》,将陆续出版。该套丛书将会直观而形象地把这些优秀师生作品的效果、技法和经验,展示在你的面前,你就会从中得到那些高才生出成绩的答案和秘诀。

四、指导老师都是绘画或教学高手

这套丛书所选用的老师作品,都是曾经培养出高考高分考生的老师示范习作。从这些作品中不难看出,这些指导老师的绘画技法是非常出色的,他们的教学经验是十分丰富的!有了这样的老师亲自示范指导,就为学生的高升学率创造了良好的条件。因此,他们的美术培训班画室或院校画室,往往就会成为学生的首选目标。常言道,名师出高徒,事实正是如此。

五、学生的漂亮习作令人刮目相看

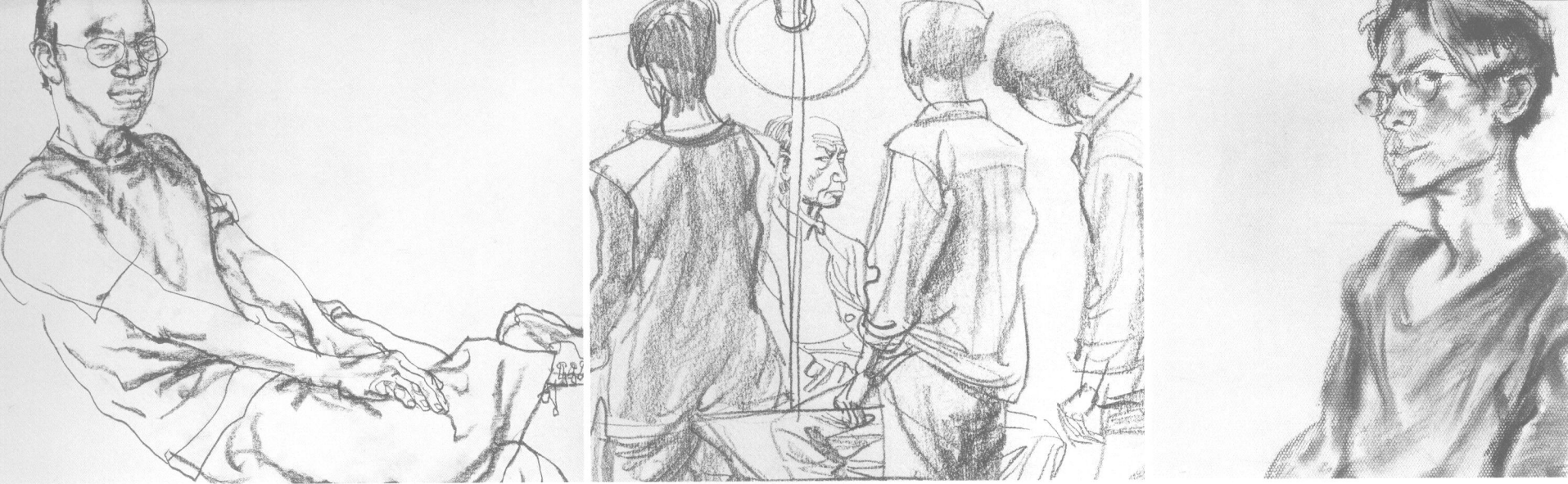
这套丛书中所选用的学生作品,许多是出自中央美院和中国美院高考上榜或已考入的学生之手,所以,入选这套丛书的学生作品,也是非常优秀的!在名师的指导培训之下,许多孩子进步惊人。模仿是孩子们的天性,他们在绘画高手和教学经验丰富的名师引领之下努力奋进,画出了令人刮目相看的课堂习作。有部分习作,甚至于分不出是出于学生之手还是老师之手,或者已超过了他们的老师,可谓是“青出于蓝而胜于蓝”吧!这些漂亮的学生习作与优秀的老师习作摆在一起,皆可称之为名家名作,这一点也不过分。

六、下工夫借巧力的捷径

一个人能力有大小之分,但是,只要肯下工夫,其中很重要的一点,就是借鉴优秀师生的学习经验,同样会取得突破性的成绩。借鉴的前提是资料本身应属于最优秀的,这才是下工夫借巧力的真正捷径。谁拥有了这套最优秀的作品资料,谁就将得到神力相助。将会给更多的老师提供有力的支援,给更多的学生增加上榜的机会,多出几个高考状元,这是肯定的!这也是我们浙江人民美术出版社出版这套丛书的目的和心愿,并会因此而感到无上荣幸和宽慰的!

借此机会,要对大力支持过和正在支持这套系列丛书出版的老师、学生、朋友们,表示最诚挚的感谢!你们精彩的作品或专集的出版,虽然包含出版社的努力在内,却更是你们才智的体现,更是对他人倾情的帮助。谢谢你们!

陈
鸿
志

名家谈怎样画好人物速写的几个方面

一、不要忽视速写

速写正因为它工具的简单，绘画语言的单纯和朴素，有的学生就忽视了它的存在价值。这门功课需要进行相对独立的训练，需要学会在短时间里去捕捉对描绘对象的第一印象，因此视觉感受就显得尤其重要，而这种视觉感受又是建立在观察方式的基础上。过于科学的准确和生硬地模拟对象，对速写是无益的，但过于自由的速写也是不可取的，我们要准确把握好“控制”与“自由”的关系，这是初学者必须注意的一个重要倾向问题。

二、一根线

用“一根线”的观察方式感受对象的体态。所谓的“一根线”，并不是简单指一根线画到底，“一根线”是一种体验的方式，它能让你更整体地去理解对象。初学者往往热衷于繁杂的细节，而忘了对象的特征。轮廓是形的范围，而线又是形与形、形与背景之间的界定，因此“一根线”的观察方法可以避免轮廓的琐碎和结构的过于分离。

三、两个点

用“两个点”的观察方式看左右两点的高低，前后的虚实。在人物速写中，初学者常会出现肩膀左右透视的错误，手脚的长短不一。一个四肢健全的模特，一经他们之手，即刻变成“二等残废”，即便局部刻画再生动，他也难逃“残疾”的厄运。这里说的“两个点”是指左右肩膀的两点，左右腰部的两点，左右膝盖的两点，以及左右脚掌的两点。这些点的高低、前后、虚实会直接影响人物的动态和精神状态的变化，同时也会影响到人物衣纹的松紧、疏密的变化。这“两个点”的变化，会让肢体产生伸展、弯曲、扭动、旋转的不同体态。“两个点”的关系不是平面的，而是立体的，是有空间的。因此，认真观察“两个点”的变化是画好人物速写永远需要遵循的规律。

四、形里看形

用“形里看形”的观察方式进行刻画和深入。前面的“形”字是指对象的外形，而后面的“形”字是指对象的内部构造，它包括对象的结构，体块形状的变化，以及令我们初学者头痛的衣纹。初学者完成的习作常常会出现跑形、空洞等问题。这好比一座金字塔，三角形是它的外形，而构成这个三角形的是一块块巨石，是内部结构。金字塔外形的设定先于石头的垒砌，工人们用辛苦劳作一点一点地垒砌换来了预先设定的、永恒的外形——三角形。我们学生之所以容易跑形、空洞，是因为没有经历工人垒砌金字塔的具体劳作。外形制约着内形，而内形又可丰富外形。

五、局部入手

通过对外形的界定，然后再处理内形，就容易掌握了，也便于学生观察。因为这个界定的范围是有形的，它是方的、圆的、长的、短的、三角形的还是四方形的，均在作画者的控制之下，这样在刻画内部结构的时候，就会得心应手，画面就容易把握。所以学会用几何体的眼光看外形，用工人垒砌金字塔的劳作方式刻画内部形体，是治疗画面跑形、空洞毛病的直接手段，这就是使用“局部入手”方法的意思所在。

另外，前面讲的“一根线”，是指整体的观察和把握，通过眼睛传达给大脑，再反馈到手上，而画面刻画是手上活，它又是局部的。初学者常被“整体”两字搞浑了，摸不着边。其实“整体”是观察的方式，是作画者在画一张画之前，心中的一种大的外形设定。而我们在刻画对象时是局部的，没有这些无数的局部哪来整体，没有这些生动的局部，一张画永远是空洞的外形。我们学生的画面之所以简单，就是局部深入得不够，或者惧怕局部，这个错误观念我们必须澄清的。

六、临摹

用“临摹”的方式提高速写能力。通过学习别人的先进经验来提升自己，这是一条学习的捷径。经验是要通过长时间的积累、探索的，是经过无数次的失败得来的，而我们通过大量的临摹可以缩短这个学习的过程，通过临摹积累的处理经验，可以很有效地用在默写和写生上。

“临摹”是解决技术问题的重要手段，尤其对初学者。面对一张白纸，一个陌生的形体，就显得不知所措，不知从何下笔，这时“临摹”可以帮助我们解决这一难题。每次速写课之前，我们都让学生先临摹一张，这正是我们的苦心所在。学习可以根据自己的需要，针对自己的问题进行强化，细细品味每一张优秀的作品，用心感受别人是如何运用技巧表现的。

我常建议学生在睡觉前临摹一张，再默写一遍，长久坚持，定会贯通。正因为速写的这种便捷，使好学的学生如鱼得水，睡前饭后随时随地都可以勾勒几笔，这种日积月累的几笔，使得他们在考场上应对自如，对日后的造型艺术用处多多。

步骤一 这个模特站立时衣服裤子略显宽松，外形显得很整体，注意大的比例、动态，后面一个肩膀不能画得太宽，要和前面的肩膀进行比较观察。

步骤二 从头部入手，注意用笔虚实方圆、粗细变化，把握住人物形象特征，画好五官的比例和透视。

步骤三 注意腿部弯曲，及鞋子的透视。

步骤四 把衣纹的穿插交待出来，从衣裤的走向，来表现人物的体积。

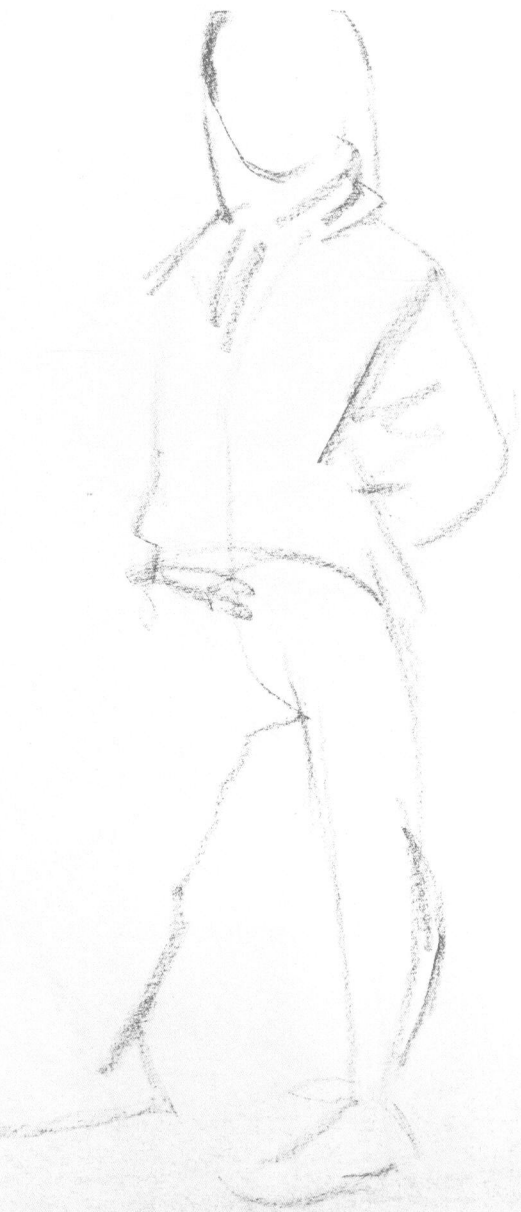

步骤五 把人物形象画得更具体生动，衣纹的疏密穿插关系画得深入些。

2006.5
杨凤波

步骤一 站立的姿势要注意动态，找出重心腿，先用侧锋快速地勾出动态大形，同时要注意比例。

步骤二 从头部入手，要抓住人物的神情，注意头、颈、肩三者之间的关系。

步骤三 画腿的时候，要注意前后两条腿的透视；裤纹要贴着腿的结构走，画时要有取舍，抓住有用的线条，同时也是在表达腿的结构。

步骤四 在大关系确定后，添加细节，使画面更生动，如头发、五官以及鞋子等。

步骤五 调整画面时，注意疏密关系，里层衣服和右袖衣纹比较密，躯干和左袖就比较疏，这样，画面就形成节奏美感。

2005-12-18

步骤一 找外形时,不单只是简单的勾勒,同时也要理解内部的体块与结构,模特低着头,要找好头与肩膀线的位置。

步骤二 躯体与四肢相接点的位置是至关重要的,这一步就是明确这些点的位置。

步骤三 就像洗黑白照片一样,影像是逐渐地清晰起来,这种方法对初学者来说,是比较容易上手的。

步骤四 在深入刻画时,注意头部顶面、正面与侧面的关系,以及透视关系,注意前后空间的处理。

步骤五 用调子衬出暗部，使画面更有立体感。