

全国十大名画室习作展示

以优异成绩毕业于
中国美术学院的著名画家
版画风格的
高考
人物速写
习作
专集

杨思陶画室

SHIXIZUOZHANSHI

人物速写

名家名作丛书
第2辑 杨思陶编绘

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

杨思陶画室人物速写—名家名作丛书第2辑

编 绘 杨思陶

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

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 ISBN 978-7-5340-2260-9

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

杨思陶画室·人物速写/杨思陶编绘. —杭州:浙江人民美术出版社, 2007.1

(名家名作丛书·第2辑)

ISBN 978-7-5340-2260-9

I. 杨… II. 杨… 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. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第147123号

发 行人 奚天胤

策 划 高志岳

责任编辑 高志岳

封面设计 沈 汶

版式设计 王诗福

赵 洁

图片翻拍 吕 超

刘宇红

文字审核 王素一

张彦能

张谷年

责任编辑 陈柏荣

ISBN 978-7-5340-2260-9

9 787534 022609 >

定价 29.00元

杨思陶画室

SHIXIZUOZHANSHI

人物速写

名家名作丛书
第2辑 杨思陶编绘

浙江人民美术出版社

以优异成绩毕业于中国美术学院的著名画家

杨思陶简介

中国美术家协会会员，福建师范大学美术学院教授，油画硕士生导师，福建省画院特聘画家。1982年以优异成绩毕业于中国美术学院，1984年至1985年进修于中央美术学院，1998年结业于巴黎美术学院宾卡斯教授在天津美术学院举办的油画技法研究班。他是一位资深博学的著名画家。

出版的著作有：《素描石膏像写生图解》、《素描头像疑难图解》、《素描头像解码》、《速写人物特写》、《美术高考速写疑难图解》、《静物素描指南》、《人体美·人体素描180》、《杨思陶素描头像·名师范画精选》等。

主要艺术活动：《丰年》获第六届全国美展铜奖，并被中国美术馆收藏。《顽皮的腿》获93'全国博雅油画大赛优秀奖。《船边的小惠女》入选北京96'荣宝斋拍卖会。《瑞雪》入选第七届全国美展，并获得第七届全国版展优秀奖，中国美术馆收藏。《希望》入选全国写生画展。《西域金秋》入选2001年建党80周年全国油画大展。《新手》获2002年纪念毛泽东5·23讲话发表60周年全国美术作品展览优秀作品奖。《祖孙》2001年入选全国油画大展。《老夫老妻》入选2003年中国油画大展。许多作品被选送美国、日本、秘鲁、德国、印尼、新加坡及台湾、香港等地展出并被收藏。2004年应邀参加德国国际艺术博览会，并对法国、意大利、奥地利、荷兰、比利时、德国等国家艺术馆进行了考察。

高考忠告

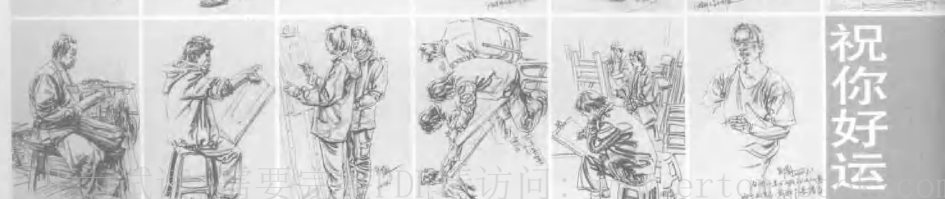
人物速写的应考要求
与色彩静物和素描头像一样

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

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,磋商谈论最多的话题,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!”“在本地高考中,我的学生考得最佳!”“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,同样传来这类喜讯。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 and 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,用不断创新品牌的强烈意识,又努力地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,甚至十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“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,虽然包含出版馆的努力在内,却更是你们才智的体现,更是对他人情情的帮助。谢谢你们!

名家谈人物速写学习的诀窍是将比例放在第一位

一、学画速写难与不难

每年的美术高考除素描、色彩外，很多院校都将速写作为考试的必考科目。那么画速写难吗？不难！因为相对素描，它只须把握住大的形体比例、大的动态特征，大的结构穿插，大的衣纹走向，大的疏密处理。但也难！它必须在很短的时间内，迅速学会把握住以上五个大的表现技法。所以在速写的训练中，应该对这几个方面进行有意识的练习。

二、比例问题应该放在第一位

在评卷过程中，假如你的速写用笔很生动，衣纹穿插很合理，但是比例有问题，那么，你想拿高分恐怕有点难了，这就是在速写的训练中，比例问题应该放在第一位的原因。因此，人体各个部位的比例务必要熟记。如何去熟记呢？常用的办法是，以头长为单位来粗略计算。

1. 上臂 = $1\frac{1}{2}$ 头长
2. 前臂 = 1 个头长
3. 手掌 = $\frac{2}{3}$ 头长
4. 髋关节至膝关节 = 2 个头长
5. 膝关节至脚底 = 2 个头长
6. 肩宽 = 2 个头长
7. 下颌底至乳头连线 = 1 个头长

这些比例知识仅作为观察对象测量时参考用，而不是将这些比例一成不变地套用在每个人身上。因为每个人都有个体差异，熟记这些比例就是为了运用这些比例去观察每个人的个体差异，然后准确地把每个人的不同形象表现出来。

三、如何把握大的动态特征

人体的动态特征一般体现为一竖、二横、三体积。四肢。一竖是指脊柱。脊柱在人体站立时，前后看上去为竖线，侧面看呈弓形，脊柱在人体的姿态中起着至关重要的作用。二横是指左右两肩的连线和骨盆两端的连线，这两条线不平行时，人体就产生了运动，寻找二横的关系就是为了确定人体腰部的松紧关系。三体积是指头部、胸部和臀部组成的三个体积。当这三个体积朝向不同时，人体就产生扭转关系。四肢是指手臂和腿。为配合一竖、二横、三体积的运动，四肢作出各种平衡动作。也可将四肢理解成为八段圆柱体。当你一对一竖、二横、三体积和四肢有了充分的了解之后，把握人体的动态就不是什么难事了。

四、如何学习掌握人体结构

有的速写很生动，但不耐看，没有东西，这是因为作者对结构了解不够，并不是因为衣服盖住了身体，里面的结构就不需要了解了。相反，应该清楚地认识到，衣服上的线条都是由内部身体结构而产生的。因此，一定要注意研究头部、颈部与胸部的连接，胸部与骨盆的连接，骨盆与下肢的连接。画速写时，容易忽略头部、颈部与胸部三个主要部分的连接，特别是衣服穿得较多时。画模特坐姿时，还要特别注意骨盆与下肢的连接，这里容易犯的毛病是把腿放在臀上。

了解人体解剖可以从手臂入手。比如三角肌的形状与位置，肱二头肌和肱三头肌的形状与位置，手臂伸肌群与屈肌群的形状与位置。当手臂的结构初步了解之后，再学习大腿与小腿的肌肉解剖就很简单了，因为这些肌肉与手臂有些类似。胸部正面与背部肌肉也不复杂，只须掌握主要肌肉的解剖知识就可以了。

五、如何描绘衣纹的穿插关系

衣纹的穿插关系正确与否在速写中占有举足轻重的地位，对于衣纹形成规律与表现方法要投入较多的精力去研究。衣纹的形成大致可分为牵引型、折叠型、悬挂型。

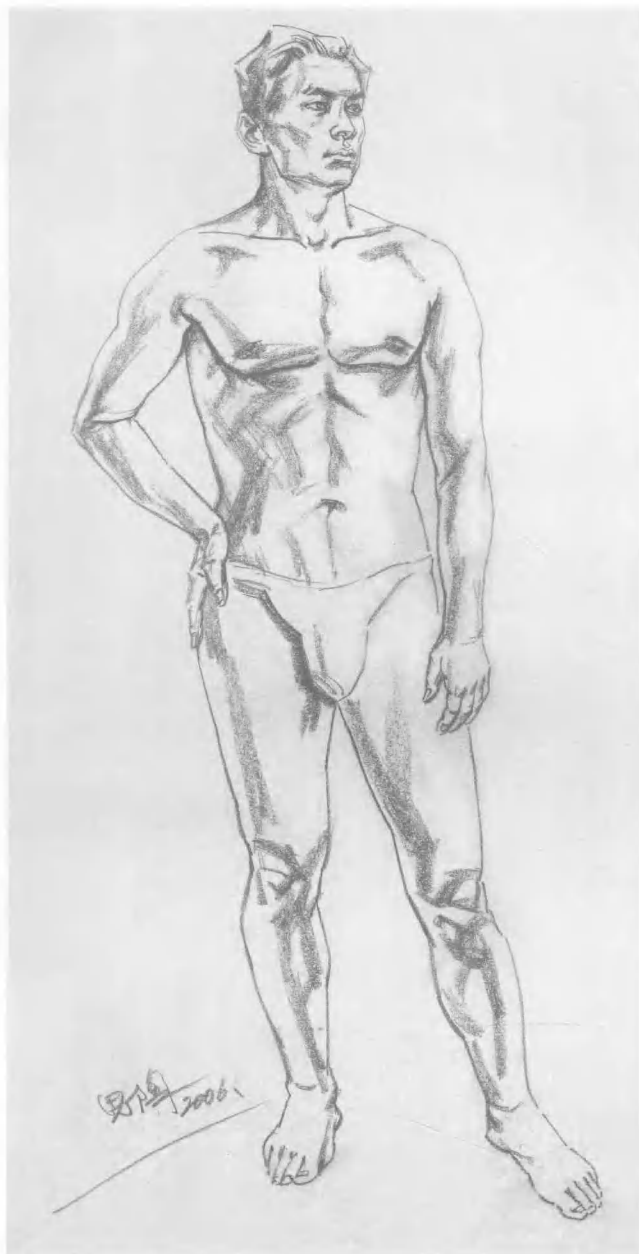
1. 牵引型的衣纹，是由于四肢伸展牵动衣服形成的衣褶，并朝运动方向延伸，这类衣纹线条长，呈放射状。
2. 折叠型的衣纹，一般在手臂关节弯曲、膝关节弯曲或腰部弯曲时产生，上端的线条遮盖下端的线条，线条较短，通常表现为工字形。
3. 悬挂型的衣纹，在衣料质地较为柔软，且有一定重量时最为明显，它像窗帘布一样从人体高脊的部位向下垂挂，线条垂直且流畅。

在人物速写当中，仅仅只有其中一种类型的衣纹几乎是没有什么，一般都是几种类型的衣纹交织在一起。但在作画时，要有意识地去区别对象以哪种类型的衣纹为主，这是必须注意的技巧。

六、如何组织画面的虚实与疏密关系

一般吸引人的速写，除了形象生动之外，虚实与疏密的处理一定也有独到的讲究之处。同一个模特儿，十个人有十个人的感受，有十种不同的处理手法，也会产生十种不同的效果。但是，可能只有一两种效果最好，这是因为这一两幅画面上的虚实与疏密处理得当，符合造型规律，所以，这也是必须要掌握的技巧。以下介绍几种疏密与虚实关系的处理办法：

1. 利用动作使衣服产生折皱时所形成的线条组织疏密对比。
2. 抓住主要的、吸引你的关节部位重点刻画，放松次要部位，形成虚实对比。
3. 利用衣服、裤子及头部、四肢的固有色进行虚实和疏密对比。
4. 利用衣服、裤子及头部、四肢不同的质感，组织线条的粗细变化，造成虚实和疏密对比。

步骤一
用淡线定
出大形。

步骤二
标注出大
的体积结
构。

步骤三
从局部着
手,画完全
身。

步骤四
最后,进一
步充实细
节和素描
关系。

步骤一
用淡淡线定
出人物大
形,找到重
心落脚点。

步骤二
以大的形
体为基础,
可从局部
动笔。

步骤三
注意衣纹
的穿插关
系和线条
之间的效
果变化。

步骤四
最后,进
一步充实
细节的素
描关系和
结构关系。

步骤一 用尽可能轻的长直线把大形和构图确定下来。

步骤二 根据大的体积结构，从局部着手动笔。

步骤三 进一步画出下身体和衣纹。

步骤四 把细节进一步的丰富和完整，包括五官手脚等重点部位的结构和素描关系。

步骤一

要同时用长把两个人物交代清楚，不要注重的细节。

步骤二

根据两个人的比例和透视关系，从前物面下笔。

步骤三

完成第一个人物的基础上，配画第二个人物。

步骤四

最后，步进一步丰富画面，增加细节内容，调整画面的疏密对比和穿插关系。

步骤一 先用淡的线条定出人物基本动态。

步骤二 从局部出发着手动笔,但要注意衣纹动势。

步骤三 顺势把腰部和另外两只胳膊交代清楚,注意肩部、胸部、腰部的转折关系。

步骤四 找准两条腿的受力重心。最后,统一画面的效果。

步骤一 估计一下构图，组合位置，使头部开始画，把第一个人物画完整，然后补充一点道具，如椅子等。

步骤二 加上第二个人物，注意它们之间的比例关系和情景关系，不要画得呆板生硬。

步骤三 第三个人物画的时候，要注意和前面人物的遮挡关系，不要把几个人生硬地排列在平面上。

步骤四 为了画面的构图变化和生动自然，第四个人物在画的时候，选择了远处局部人物，这样使画面大小、虚实取得生动有变化。

步骤五 最后再加上一
些生活中常见的绘画
道具，用以丰富画面
效果，这些道具的位
置和多少必须是经过
考虑的，同时对画面
要起到衬托和补充的
作用，不能破坏画面
的最终效果。

