

从入门到高手
From Student to Master

完美教学系列丛书

新思维 临摹

NEW THINKING

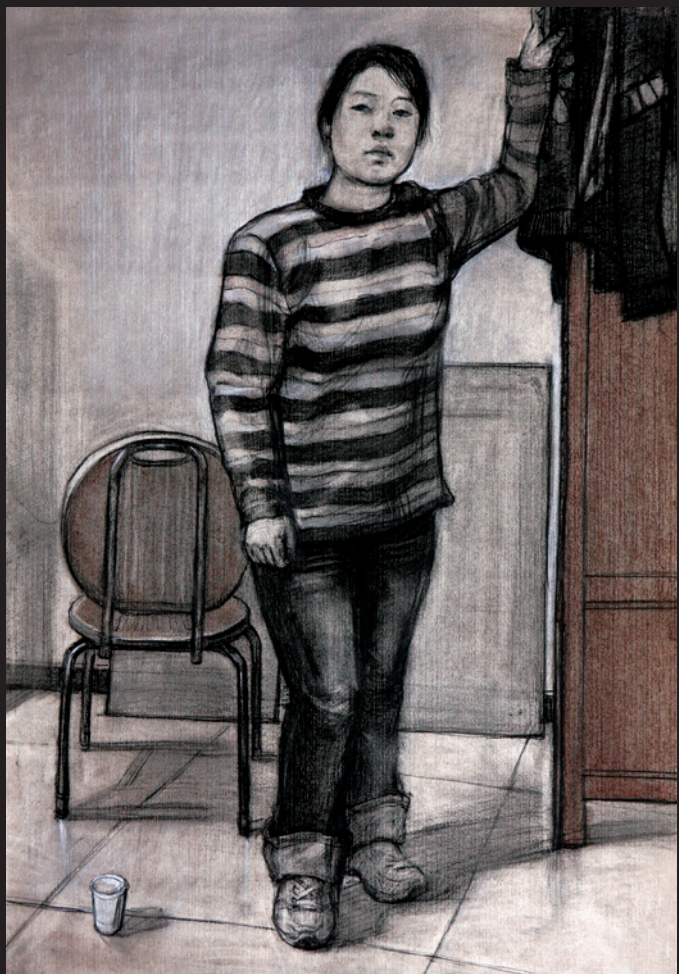
Base of Modelling
Sketch of Life



林广远 曹知明 编著

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

造型基础 生活速写



■ 编者的话

近年来，许多高等美术学院的造型专业考试把生活速写作为一项必考的科目。画生活场景速写，首先应具有创作意识，它的内容不再是单一的物体表现，而是多物体、多物种的组合。场景速写对形式构图安排、画面结构组织、突出中心主题提出了新的要求，增加了情节发展和动态呼应等新的考查内容。

高考生活速写的考核要求是从基础出发的，既要考查绘画基础，如形体比例、结构关系，线条表现的熟练程度等，同时也要体现出考生自己的绘画特点和艺术追求，作品要全面反映出考生的素质。因此考生必须了解和掌握高考生活速写的各项要求，长期、全面地培养生活速写的绘画能力，临考时才能胸有成竹，正所谓“读书破万卷，下笔如有神”。生活速写是各类速写的集成，它包括了人物速写、动物速写、动态速写、道具速写、风景速写等诸多速写的表现形式，生活速写的表现方法也囊括了所有速写的表现技术。生活速写的作画步骤更加自由，内容可以无限制地添加，道具可以任意挪动，背景可以根据需要变换。但是生活速写需要极强的整体控制能力和局部刻画能力，需要更高的组织安排能力和对美感形式的把握，画好生活速写是进行艺术创作的前提条件。

生活速写是造型艺术的一个基本功，这个功底是否扎实直接决定成绩的高低。不管是什么层次的考生，绘画感觉是非常关键的，考生在作画时候的心态会表现到作品上，作品一定要有精气神儿，线条不一定流畅但要有目的性，每根线条、每个面或是每一个点，都要起到一定的作用，这样才不会有败笔。抓准人物特征、形体动态，这些都是必要的，但最重要的是心态，一定要持之以恒地画下去，艺术是永远没有终点的。

生活速写的训练包括视觉中心、构图、情节、动态、编组和挪动、道具、背景。

(1) 视觉中心。生活速写必须首先明确“画面中心”，又称“视觉中心”。场景的中心一般是某一个人或某一个景物，也就是场景中最能吸引你的眼球，使你产生绘画欲望的那一部分。场景中心一般置于画面中央并以它为起点下笔。

(2) 构图。生活速写的构图要在动手下笔之前，心中要有一个大体的轮廓。绘画时，将对象逐一安排在预想的框架中，可以根据画面的需要进行单个物体的即兴调整。场景速写往往是将对象依主次关系先后画出，再根据构图的要求和情节的说明添加物体或安排细节，以达到构图丰满完整、节奏强烈有趣的目的。

(3) 情节。情节发展是生活速写的新内容。情节即事情的变化和经过，也就是各个部分围绕着画面主题内容产生的发展变化。例如，我们画一个开会的场景，画面主题是开会，画面中心是会议发言人，情节发展就是与会者对发言的反应和态度。在情节表现方面要注意，情节的发展不能呆板单调，也不能背离主题和中心，既要讲究前后左右的呼应，还要注意情节发展的合理性。比如主题是讽刺性的，可以向主题的反方向发展，例如画一些看报纸、吃零食的情节和内容；如果是褒扬性的，可以画一些记笔记、聚精会神听讲的情节内容。

(4) 动态。场景速写中所指的动态是画面中单个或组合人物的动作形态。由于场景速写的主要对象是活动着的众多人物，众人的动作随时发生着不同的变化，如何在画面中安排好人的动作变化是场景速写中的一个重要问题。选择人物的动作应注意两个方面：第一，应注意人物的动作要符合主题的需要。例如在表现劳动场景中，要选择人物劳动的动作，避免选择劳动中休息的动作；第二，应注意人物的动作要符合情节发展的需求。例如劳动中的人，A的动作不能与B的动作雷同，C的动作也不能与A和B相同，也可以在相同的动作中，采用人物方向不同的手法以避免画面重复单调。

(5) 编组和挪动。场景速写要学会对被画对象的编组和挪动。画面中的人或物要编排成若干个组，形成组与组之间的对比和呼应。为了编好组，就需

要对现实场景中的人或物进行挪动，舍去无用、不美的因素，挪进有用、美感的形象，这需要画者大胆地对现场题材进行取舍和组合。

(6) 道具。生活速写中道具的刻画，不仅起到点缀画面的作用，而且还能起到解释说明的作用。生活中的道具包括各种工具、家具陈设、生活用品、杂物等等。道具可以说明人物的身份、环境、时间、地点，还可以填补画面空白，连接、建立与人物之间的关系，调节画面结构上主与次、前与后、轻与重的节奏变化。说明性的道具描绘要完整、细致，点缀性的道具可以画得比较轻松随意，但是要控制道具的刻画比重，不能超过主体物的分量。

(7) 背景。生活速写中的背景描写，除了具有说明作用外，还起到深化主题、统一整体的作用。背景包括天空、土地和远景，背景在形式上要服从和强化主题。例如在表现劳动的热烈场面时，可以采用斜线、弧线来描写背景中滚动的飞云、飞扬的尘烟和颤抖的地面等表现因素；在表现平静时，可以采用垂直线和平行线描写对称的天空、笔直的树干等表现因素。背景在表现手法上，要注意区别于主题的表现手法，主题繁，它就简；主题重，它就轻；主题圆，它就方……这样才能起到画面节奏的既对立又统一的调整作用。

生活速写工具材料的选用，可以说涵盖了造型绘画所有的表现材料。

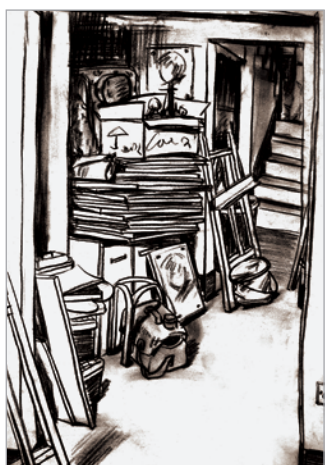
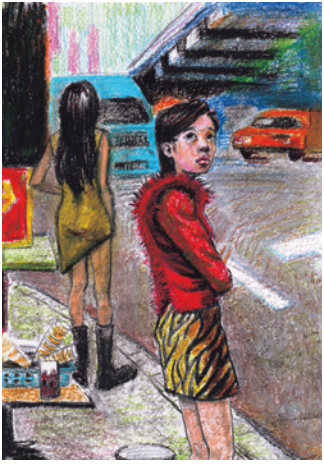
凡是可以画出线条和色彩痕迹的材质均可使用，只是要注意妥善搭配。当然，生活速写最理想的材料还是铅笔和纸张，由于社会的发展和物质生活的提高，随之而来的工具材料也日益丰富。各种品类的画笔有铅笔、碳铅笔、钢笔、毛笔、色粉笔、油画棒等。各种样式的纸张如：以面麻纤维为主的素描纸、水彩纸、水粉纸和以木浆为主的各种新闻纸及多样用途的卡片纸，还有变幻莫测的宣纸等。颜料由于质地的不同，分为油性的油画色、胶质的水粉色以及水性的水彩色。正确使用工具也是生活速写的重要环节，工具材料不同，绘制出的画面感觉也不同，根据不同主题、不同人物来选择最优的表现工具，以达到最好的绘画效果。

如果说速写是画家创作的原动力，那么“生活速写”可以说是他们的灵魂。随时随地都能画，这是许多学绘画的人梦寐以求的状态，但这并不代表人人都能做到，这也正体现了它的可贵之处。追溯到前几个世纪，画者被称之为“匠人”，就因为这个“匠”字，说明了画画作为基本功来讲还是一门手头功夫，是技法。因而想成为一名绘画高手就免不了日积月累的勤学苦练和水滴石穿的精神。生活速写在表现上不受任何限制，在题材上它可以说是世界上最丰富的绘画方式。只要你看到的或能想象到的都可以去表现，形象是根本，神似是更高境界。

生活中有许多美的东西值得我们去发现，比如大自然本身的美，或是城市里动人的故事，或是乡村里朴实的情感，有了纸和笔，加上大脑和灵活的双手，我们就有机会描绘出一幅幅打动人的画面。这就是生活速写的魅力，要去发现它、适应它。

初学生活速写，应该由易到难，先选择人物少、动态稳和情节简单的场景进行训练，如室内两三人的组合，进而逐步走向室外，到生活中的工地、车站、集市等较为复杂的场所写生，并培养利用一切可以利用的条件，搜集积累生活中经历和感受的习惯，为进行艺术创作做好准备。本书本着教学为主，鉴赏为辅的目的展现了大量生活速写的作画步骤及优秀生活速写作品的欣赏，希望本书能够成为广大美术考生们学习、参考和临摹的良师益友。

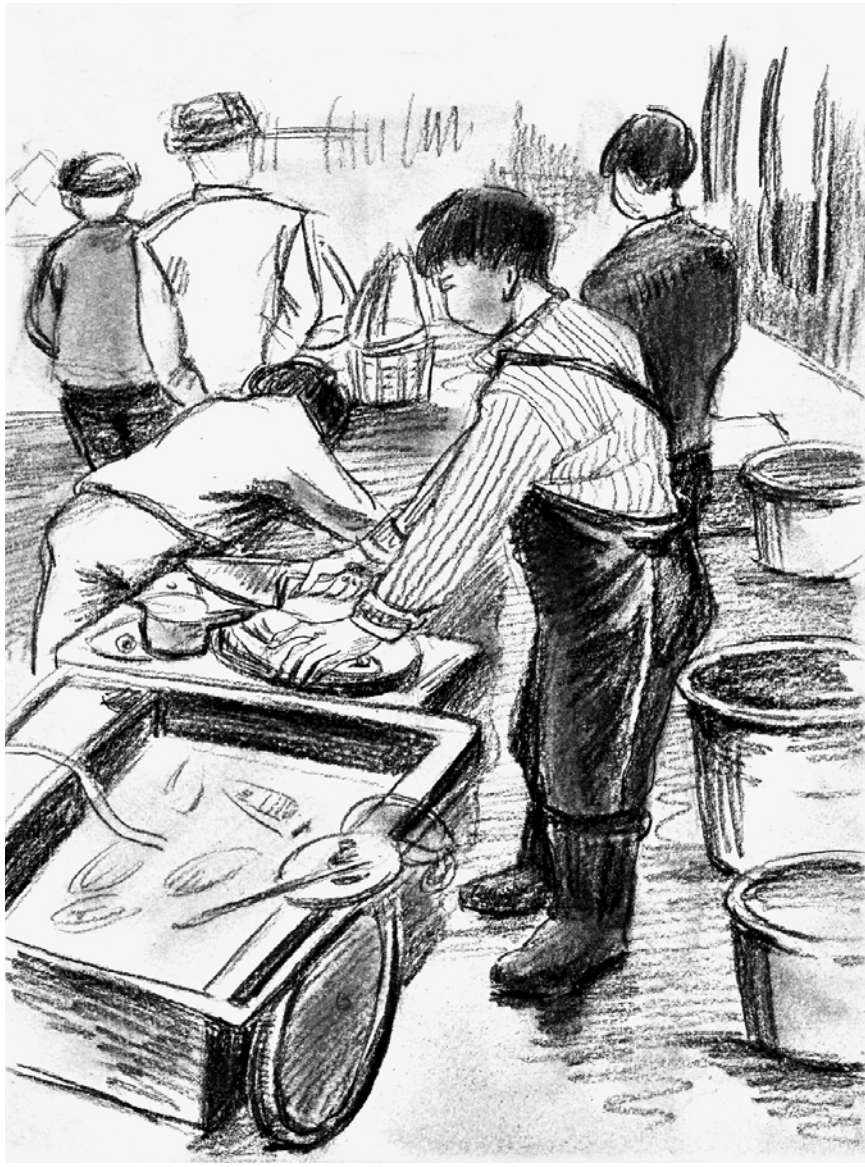
2008年6月于北京



生活速写——命题《市场一角》的绘画步骤解析



1. 用松动的线条勾勒出画面中人物及场景大概的外形，用笔要简练，注意画面中人物的疏密，场景中的物体用几何形概括出来。



2. 先用笔的侧锋上一遍调子，概括出明暗关系，用笔要松动，不要画得太死，人物的头发及近处人物穿的围裙可先加重。



3. 深入表现画面黑白灰的关系，在黑白拉开的基础上丰富灰面的层次，随后就可以简单地着色，用油画棒整体地铺设颜色。



4. 确定色彩关系后可以大面积上色，在使用油画棒时要相对用力些，这样颜色才能饱和、艳丽，局部细节可以使用彩铅深入。



教师点评

热闹的市场场景，卖鱼的摊主那种娴熟的买卖人的动态，刻画非常到位，中景那个妇女弯腰的动态结构准确，把一群市井的劳动人民形象刻画得淋漓尽致。画面气氛热闹，人物分布有疏密对比，松紧有度，远近景物分布很有韵律，色彩搭配恰当合理。



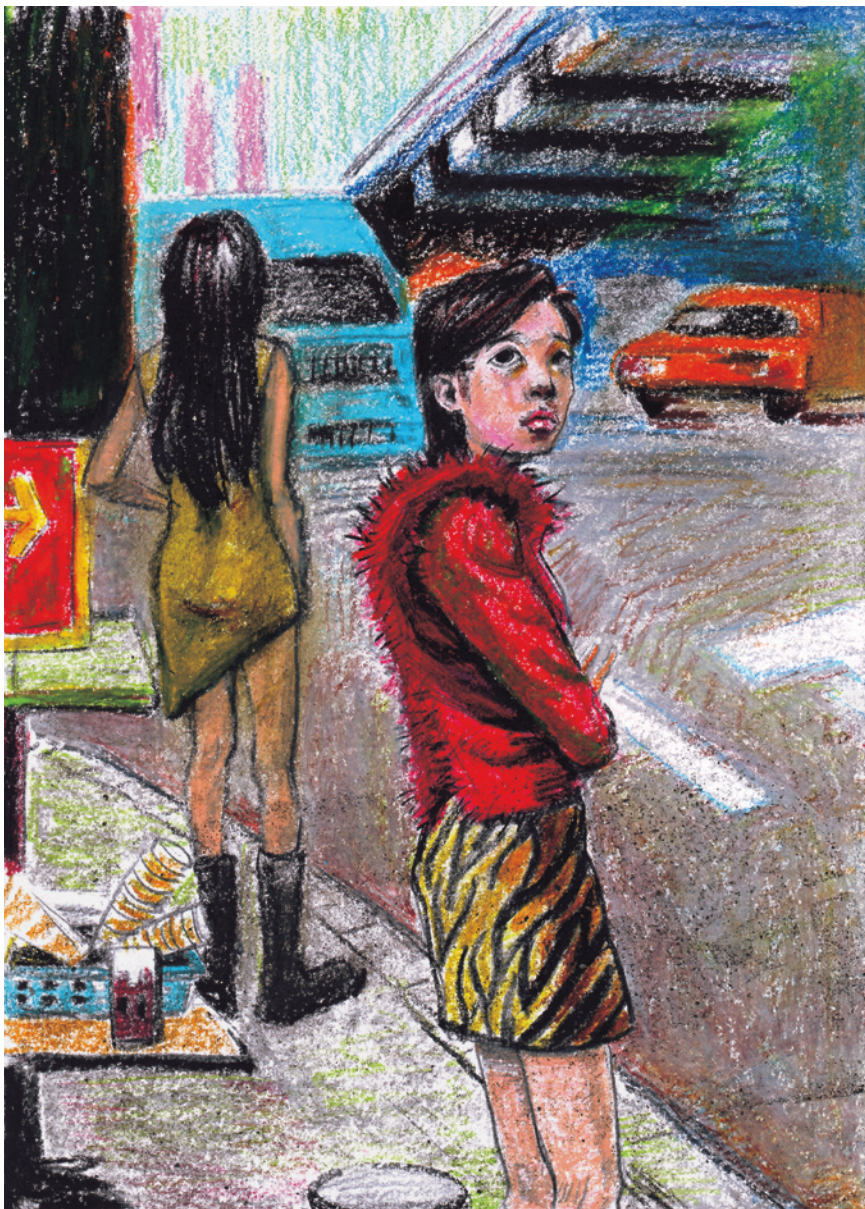
1. 用概括的长直线勾出画面基本的空间及人物的外轮廓，把握好近、中、远景的层次关系，近处的女子要画得稍仔细一些。



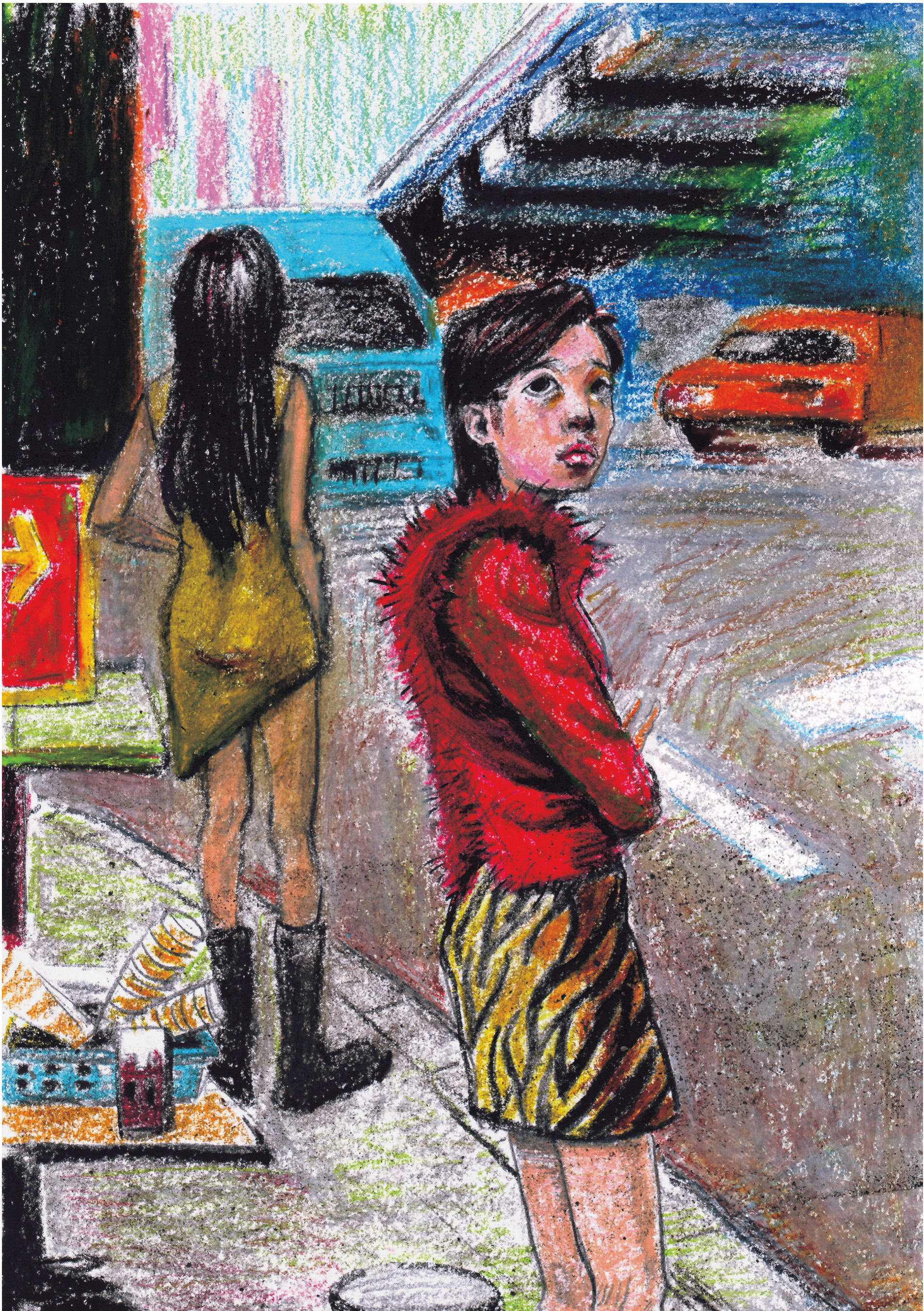
2. 深入完善形体结构，用松动、概括的调子简单区分画面的明暗关系，画面中的深色要画重，灰层次及人物细节可逐步增加。



3. 确定整体的黑白灰层次，开始着色，近处的人物或景要画得具体点，加强对比，红色的衣服用色要饱和。



4. 在前几步的基础上各方面都进一步完善，画面中的明暗对比，体面的冷暖关系也要区分开，可以用颜色直接表现素描关系。



教师点评

这是一幅作者在路边捕捉到的画面，动态场景都是瞬间的，前景的少女头部向左上方扬起的瞬间被作者很好地记录下来，动态准确，中景人物的动态也放松自然，画面前实后虚相对明确，远景虚化得恰到好处，配景很好地烘托出主体，生活气息很强。

生活速写——写生《山区小姑娘收拾锅灶》的绘画步骤解析



1. 用概括的线描绘出画面的大体轮廓，人物的形象相对具体，疏密要把握好，然后用简单的调子区分画面大体的明暗关系。



2. 先画出画面中较深的颜色，拉大黑白对比，加强明暗交接线向亮部过渡，增加画面中灰色层次的变化，完善人物的细节。



3. 这一步可以开始着色，像画素描稿一样，起初的铺色也是相对比较概括，颜色上得较浅，近处的人物场景可画得深入些。



4. 后期颜色的运用要有取舍，主体人物的用色要多费笔墨，小姑娘的紫红色上衣和蓝色裤子的颜色要饱和，冷暖关系区分明确。



教师点评

一幅非常感人的场景，一位小姑娘在一个陈旧的灶台前洗刷锅碗，这明显是一位偏远山区的孩童，和城市里的孩子相比在她的身上我们看到的是心酸和责任。作者可能更希望她得到的是快乐和美丽，因而在用色时，红、黄等暖色俨然是画面的主色调，紫红色的上衣和深红色的小鞋无不寄托出对小主人公的尊敬与喜爱，再配上作者熟练的速写技法，整幅画给人更多的是憧憬和希望。

生活速写——命题《厨房一角》的绘画步骤解析



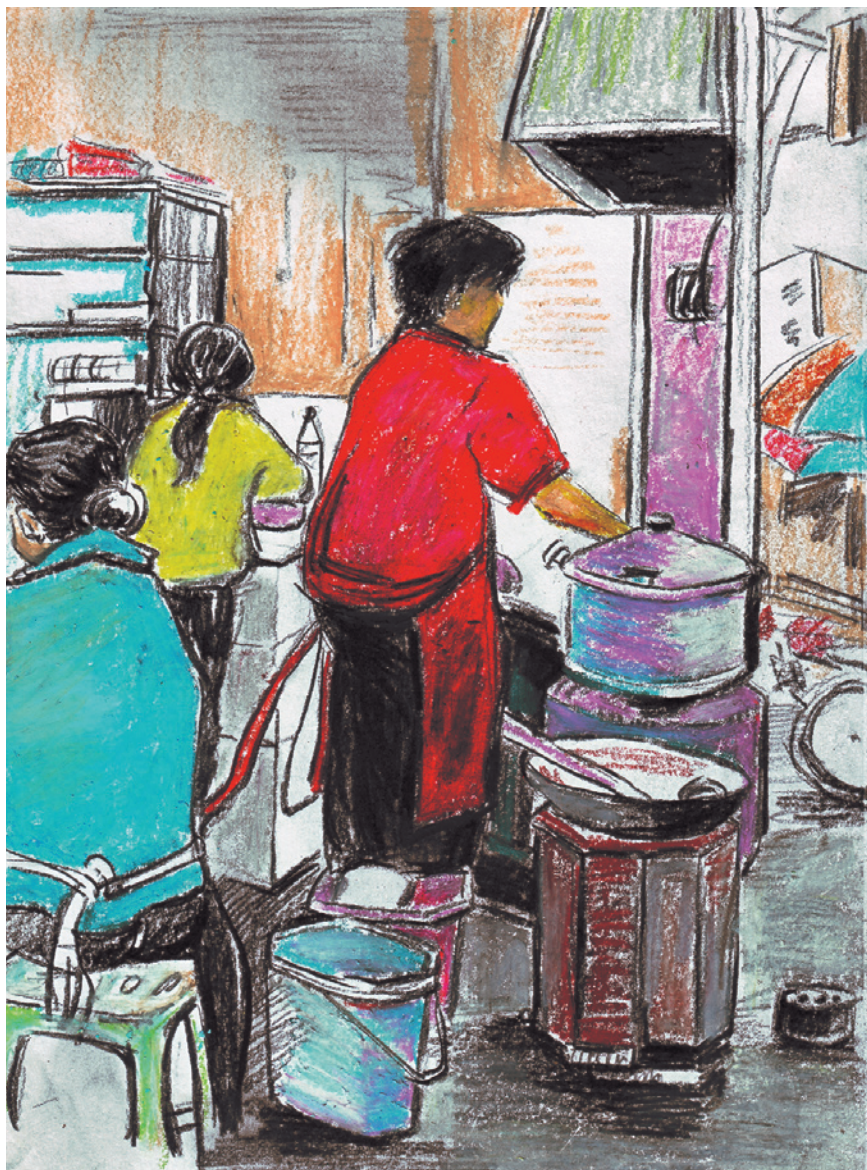
1. 用松动的线条勾勒人物及场景大概的外形, 用笔要简练, 注意画面中人物的疏密, 场景中的物体用几何形概括, 重颜色要到位。



2. 用笔的侧锋简单地上一遍调子, 确定明暗关系, 切记用笔要放松, 不要画得太死, 人的头发及中景人物的重色裤子可先画重。



3. 在黑白灰拉开的基础上丰富灰调的层次, 再简单地上色, 同样是用油画棒概括地铺一遍颜色, 松动透气, 建立大的色彩基调。



4. 色彩关系完善后可以大面积上色, 用油画棒时要相对用力, 给足颜色, 保证其艳丽, 局部的细节可以用彩铅代替来深入刻画。



教师点评

画面选择了极为生活化的做饭这种司空见惯的场景，却能在作者笔下如此充满画意。构图饱满，色彩运用丰富但不琐碎；用笔放松，特别是铝锅的颜色画得很精彩；远处的配景也是虚实有度、恰到好处，在人物的刻画上作者应再进一步仔细完善。



教师点评

画面中人物的主体地位是很明确的，作者处理人物与场景的主次关系的能力很强，人物的动态准确而到位，色调搭配协调活泼，场景及道具简略而概括，使画面主次分明，富有生活气息，体现了作者在短时间内抓住场景气氛的能力。



教师点评

画面主体是四个姿态各异的杂货摊主，他们坐、立、蹲不一，为画面增添了自然的生活气息。整幅画构图由两条透视线构成，一条道路把画面自然地分为前后两部分，看似分离，却有联系，虚实关系的微妙处理是该画面的成功之处。



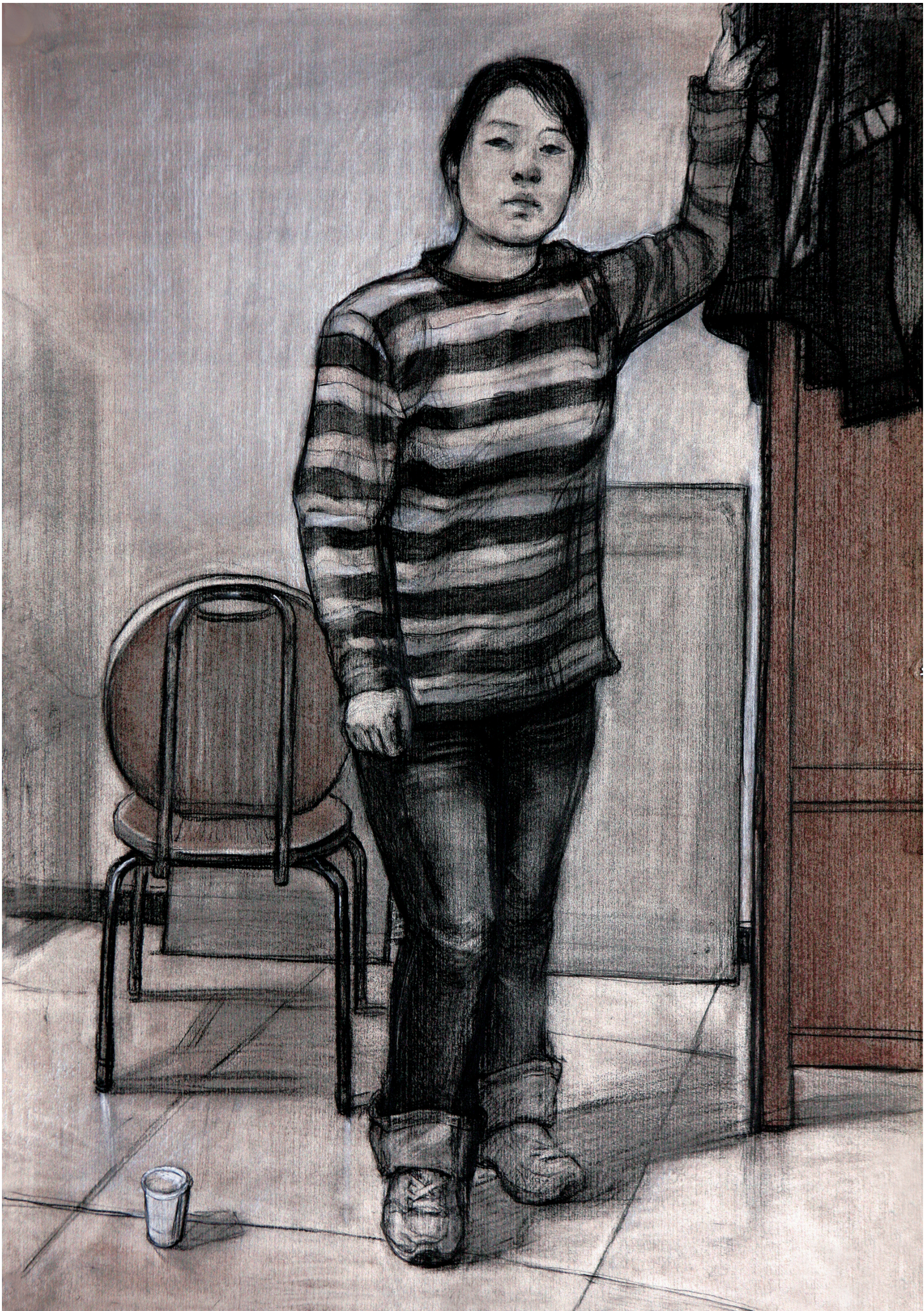
教师点评

本幅作品没有描绘复杂的色块，而是运用简练的线条来组织画面，人物动态合理，场景热闹活泼，富有生活的气息。虽然画面上有许多环境物体，但是作者还是很好地组织了画面，有疏有密，搭配合理，主次突出，用笔轻松严谨，恰到好处。



教师点评

作品画的是一个修自行车的摊位，修车人慵懒的神态刻画得惟妙惟肖，动态生动，颜色搭配合理，色块对比强烈，整个画面洋溢着浓厚的生活气息。背景的自行车、太阳伞和修车工具刻画细致，造成前虚后实的反视觉效果，作者具有大胆的尝试精神。



教师点评

作者用笔严谨，虽然没有多余的调子和笔触，但是把模特当时的那种疲倦的状态表现得淋漓尽致，特别是模特的面部表情很生动传神，加上背景的处理统一完整，椅子的加入既增添了生活气息，又避免了画面空的问题，使得主体画面效果更加明确突出。



整幅画非常简练概括，用线肯定，生活场景的气氛表现得很充分，动态和透视准确到位，加上背部用颜色来刻画细节，给画面增色不少。



作者用笔轻松，作画状态很好，人物表现得栩栩如生，抓住生活中的细节（日常玩游戏的动作）和寝室的环境就能构成一幅很好的生活速写。



画面的观察角度独特，在这种情况下造型的表现仍然很准确，线条的组织也合理，细节的刻画很到位，显示出作者扎实的绘画基本功。



这幅作品画的是上自习课的场景，画面布局饱满，主体人物刻画放松但不失严谨，表现技法纯熟，圆珠笔的运用很巧妙，主次分明，空间感较好。



教师点评

这是一张很好的场景速写，表现的是画室中的一个场景，画面有虚有实、有松有紧，主体人物的刻画很到位，加上和后面人物的对比使得画面很有层次，近处人物的动态准确到位，衣纹的处理比较丰富，结构转折的地方也相对明确，整幅画面完整统一。