

基础教学

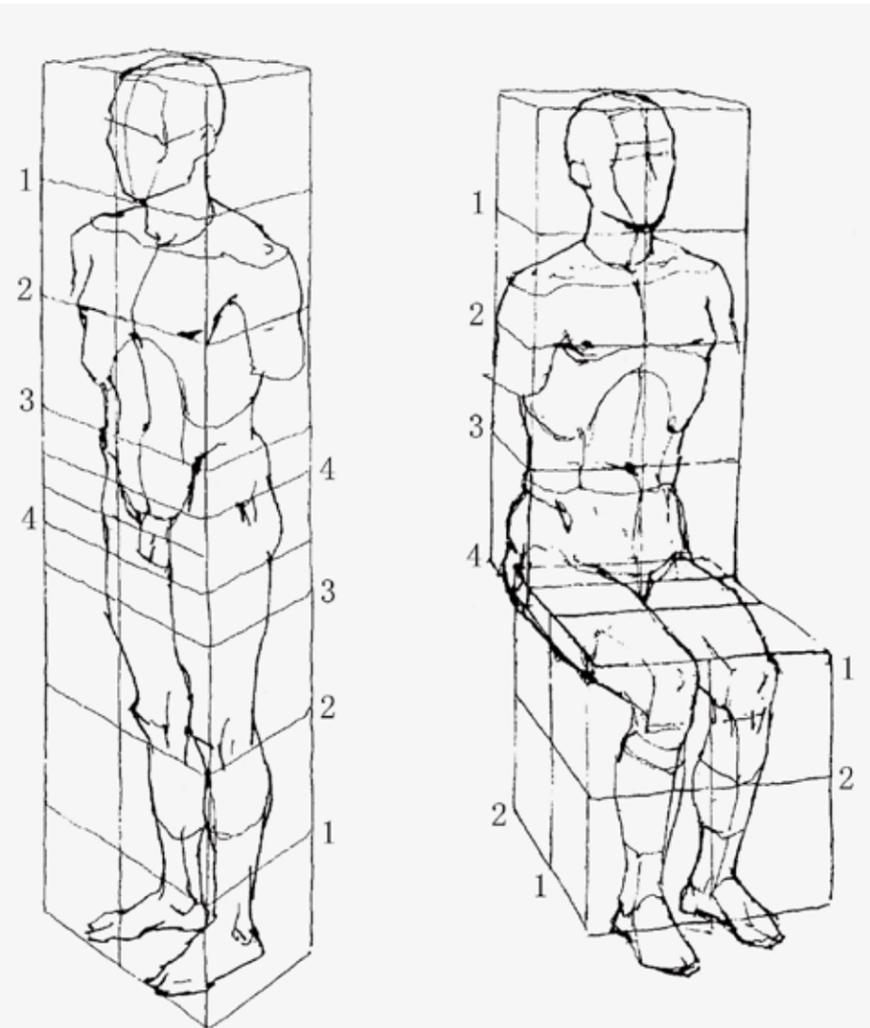
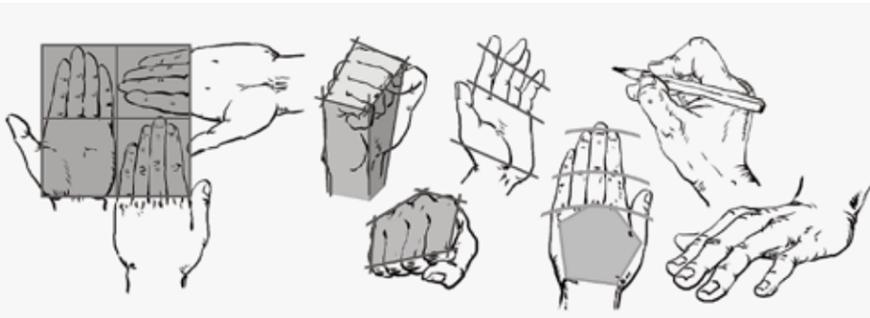
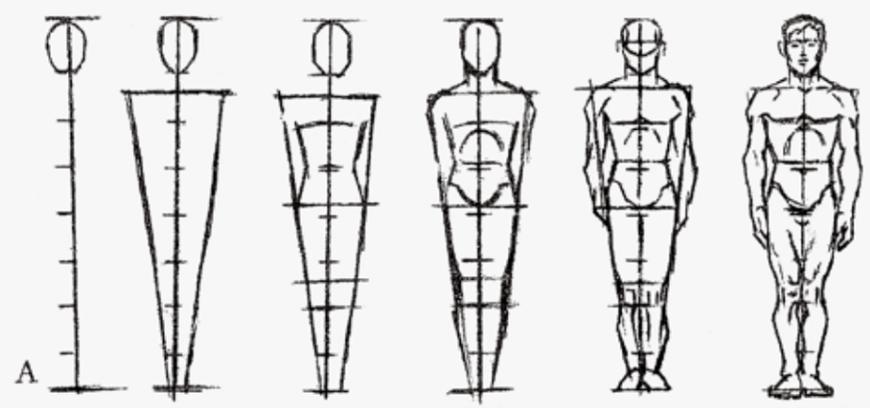
美术高考 MEISHUGAOKAO QUANCHENGFANHUA SUXIE

全程范画

张可进 聂丽芬 编著

江西美术出版社

速写

什么是速写

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写同素描一样，不仅是艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。它通常是使用单色工具在相对较短的时间内，画准人物的比例、动势、体态特征的一种造型手法，对造型能力的提高具有非常重要的作用。在欧洲，速写最初只是画家创作的准备阶段的记录手段，18世纪以后则成为一种独立的艺术形式。它提炼了素描的语言，突出了表达的部分。

速写离不开记忆，速写中带有默写的成分，所以速写和默写是很难区分开的，从这个意义上讲，速写实际上是画家记忆力强弱的体现。比如，有些瞬间即变的对象动态一下子来不及速写下来，画不成又非常可惜，就只能凭记忆的辅助来完成。因此着手速写时，先不要急于下笔，先多看几眼，观察默记，只有这样，才能掌握捕捉的主动权。应该做到第一眼就把对象的形态印在脑子里，第二眼、第三眼仅仅是加深、修正和补充罢了。没有第一眼的完整记忆，接下去会陷于被动局面，因为当你再次抬头观看时，对象的形态可能已经变了。当然，一些缓慢和重复的动作还有机会弥补，但这也不及第一眼看到的生动。

洗练、概括是速写的特性。在速写过程中，注意不要越画越繁，越画越多。取舍、简约比起如实地照抄更难，是需要动脑筋的。这对于那些始终满怀信心地照他们所见的那样一丝不苟去画的初学者来说是很困难的，他们往往把握不住自己，经不起那些耀人眼目的细节的引诱。当然对主体的精彩细节，在速写中也要有选择地使用，但影响整体的细节就不要全收进去，要把进入眼中的信息，经过大脑过滤、归纳、选择，去繁取简，牢牢地把握画面的整体性。

学习速写的方法

当初学者面对真实物象不知所措、无从下手时，不妨从与速写形式接近的线描连环画中去汲取经验和处理手法，如线条的运用和方向，疏密及虚实对比，黑、白的分布配置等，易取得事半功倍的成效。临摹时，要有目的性、针对性。只要仔细体会、感悟、实践，那么你的速写定会有很大进步和起色。

其次是“取舍”处理，它是衡量速写是否成熟和优秀的关键所在。速写因受时间制约，要在短时间内表现出对象的特征，必须要有整体观察能力，表现什么和如何表现？要做到意在笔先和胸有成竹，只有这样，才能有的放矢，才能做到取舍和概括，下笔才能克服盲目性，否则看一眼画一笔是画不好速写的，画出来不是呆板就是琐碎。好的速写都能正确地统筹画面，对事物做到恰到好处、一气呵成，不多一笔，不少一笔，笔笔生辉，从而使画面充满感染力。

此外，黑、白、灰层次的处理也很重要。速写一般是单色（素描范畴），要通过黑、白、灰层次的铺垫来形成反衬，因此对比关系显得尤为重要。在黑、白二色之间有着广阔丰富的灰色层次，这是绘画者要着重刻画的地方，这一层次的递进处理直接影响画面的丰富性和深入性，即是否耐看、能否出彩主要就靠灰层次来展现。

速写中，人物是很重要的内容，也是美术考试中必考的题材。在进行人物速写前，最好能找些摄影画报一类的刊物，对作品先进行临摹，因为画报中的照片人物动态丰富，形象生动。同时，人物都是静止的，并能克服初学者因水平有限而产生的怕人围观的胆怯心理。当你有了一定的基础后，面对真人速写就有了一定的底气，同时，自信心也增强了，用笔也更加大胆果断、肯定，从而形成良性循环，进步也更加显著。

速写最能锻炼作者的眼、脑、手协调配合的能力，它不是画几张纸便可画好的，而是要画几斤纸才能从量变求得质变。每天坚持用零星的时间练习，一般坚持两三个月就会有明显的进步。在大量的速写训练中，才能练就一双敏锐地捕捉形象和动势的眼和手。此时的你面对事物就能情景交融，自然而然地描绘出形神兼备、精彩、和谐、优美的速写。

速写用线的技巧

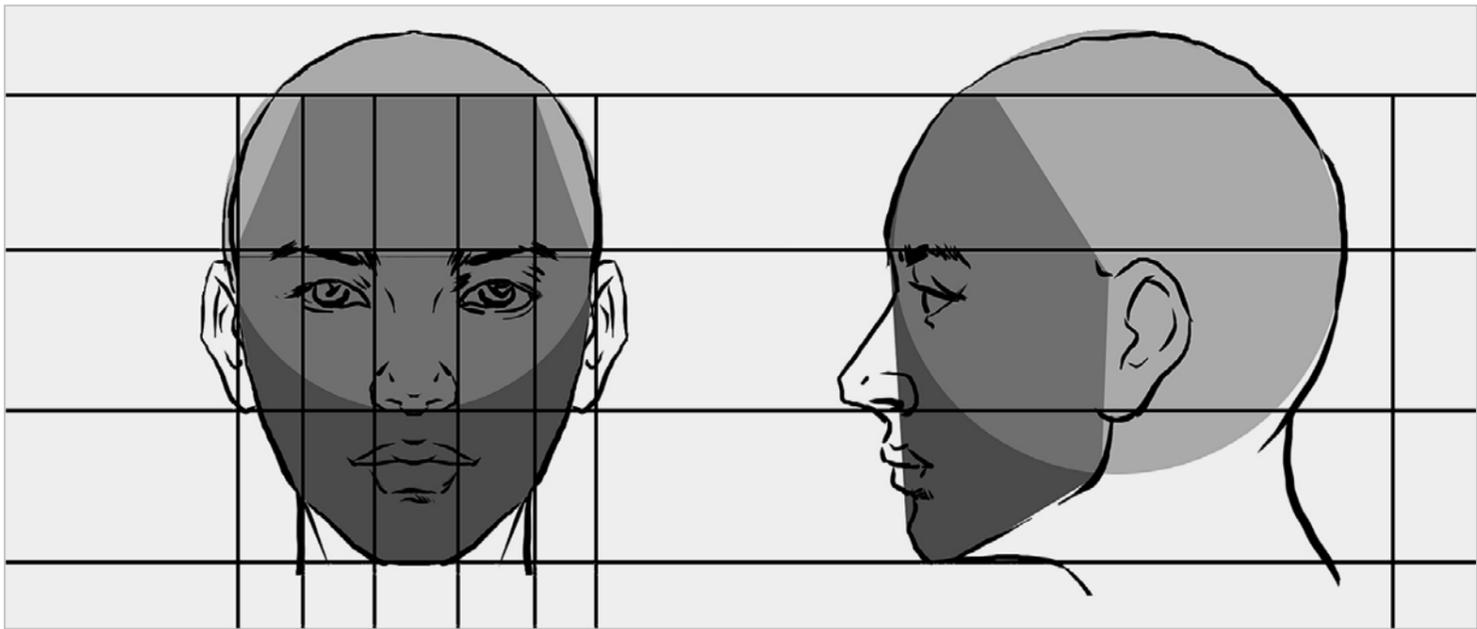
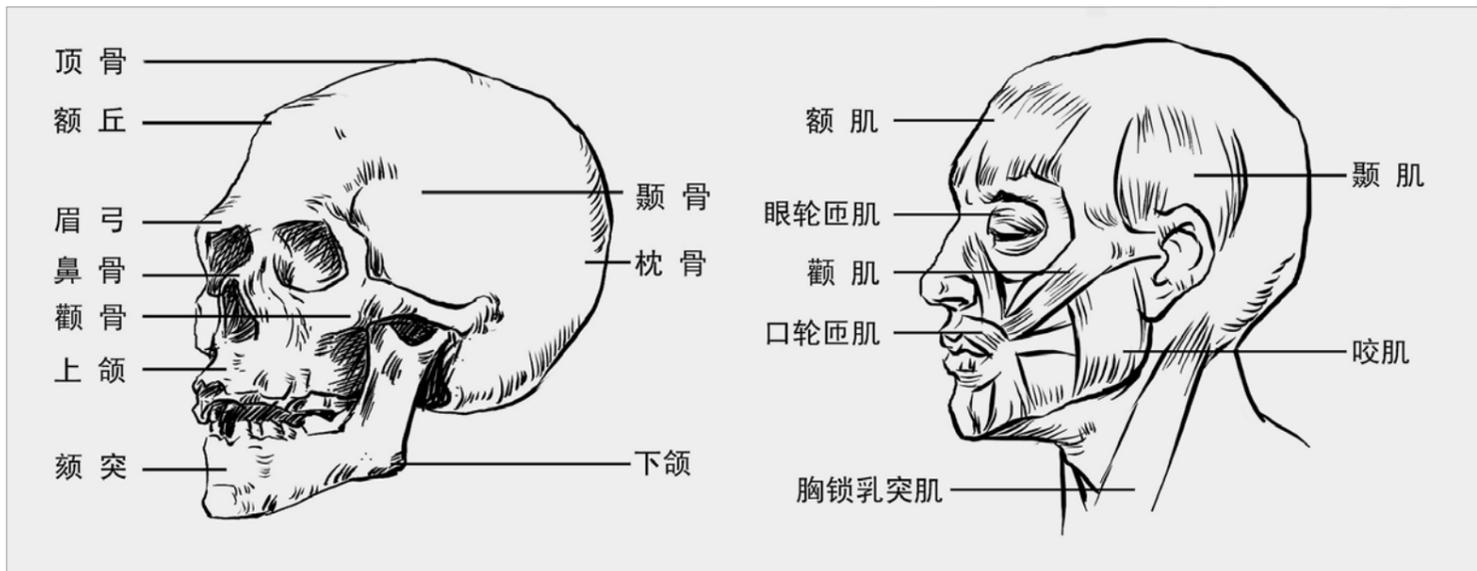
速写是在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体黑白化，用概括、简练的线条表现变化运动的质感，应具备造型严谨、形态自然生动、线条运用得当、整体效果好等特点，它通过线的粗细和虚实变化表达主次关系、空间关系。以线条为主的速写有时也并不完全排斥点和面，有些画家喜欢用一些点来活跃画面，用一些面（色调）来辅助形体。

- (1) 用线条要连贯、整体，忌断，忌碎。
- (2) 用线要中肯、朴实，忌浮滑。
- (3) 用线要活泼、松灵，忌死板。
- (4) 用线要有力度、结实，忌轻飘、柔弱。
- (5) 用线要有变化，刚柔相济，虚实相间。
- (6) 用线要有节奏，抑扬顿挫，起伏跌宕。

头部的练习

头部的练习,首先要熟悉头骨的型和五官与头的比例关系。头部后脑的型往往容易被忽视。五官与头的基本比例关系——三停、五眼,三停指的是发际至眉弓、眉弓—鼻底和鼻底至下颏之间的三段,其距离基本相等,即人的头部长度的比例关系。五眼指的是从正面看人的头部,左脸颊—左眼外眼角—左眼内眼角—右眼内眼角—右眼外眼角—右脸颊之间的五个距离相等的部分(每部分距离为一只眼睛的长度),即人的头部宽度的比例关系。头部的刻画与表现除了正确的形和比例关系,还要注重观察与表现手法,忌千人一面。无论哪种画法都要注意虚实、疏密和软硬的变化。

正面脸的宽度为五个眼睛的长

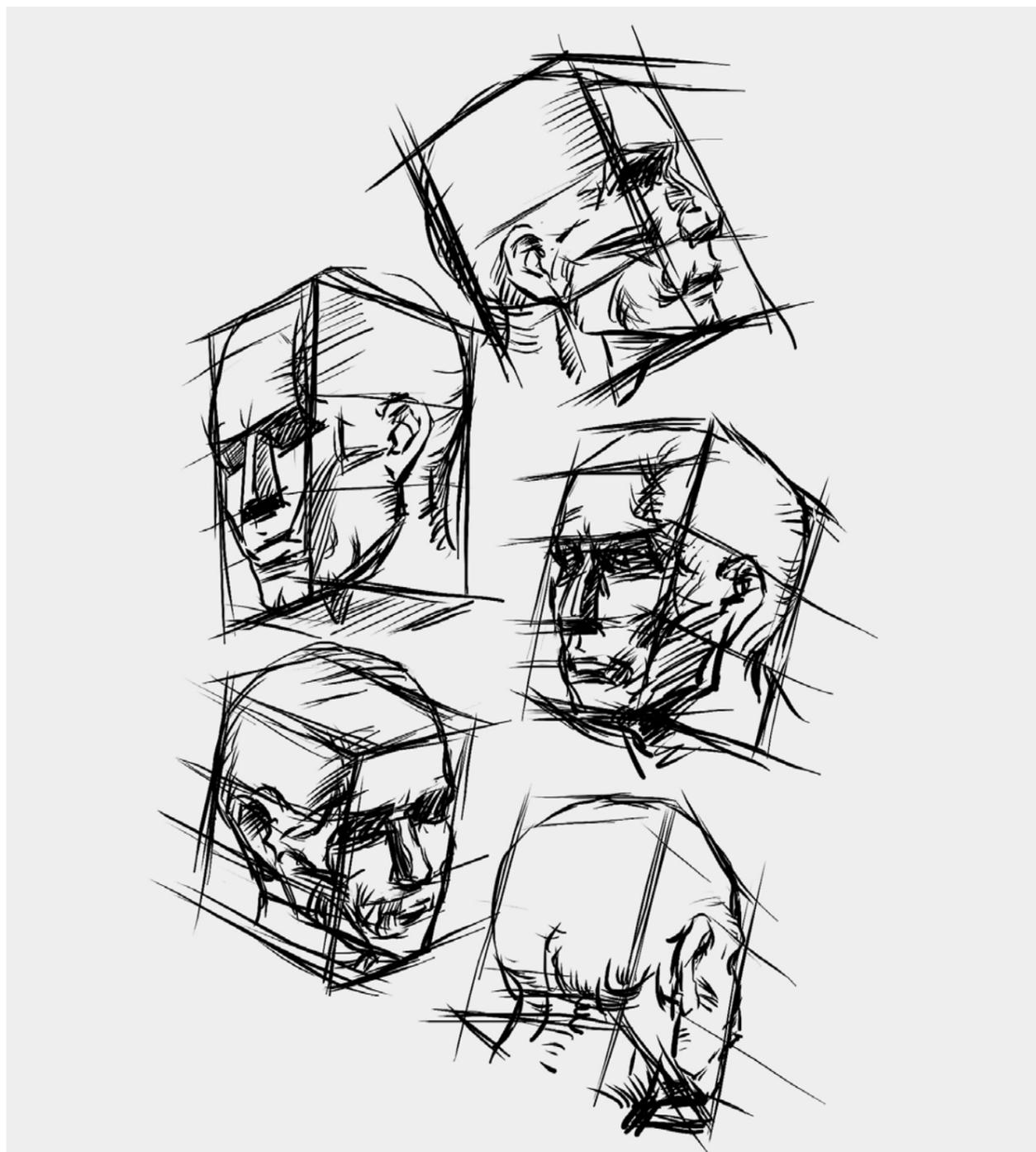
脸的高度从发际线到眉骨再到鼻尖再到下颏相等,称为三停

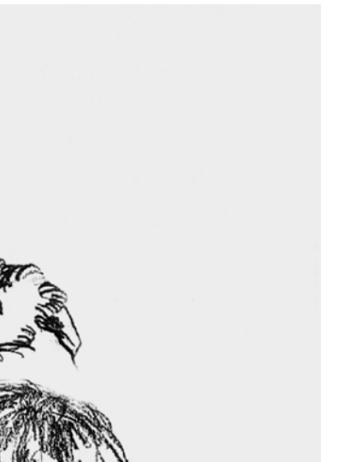
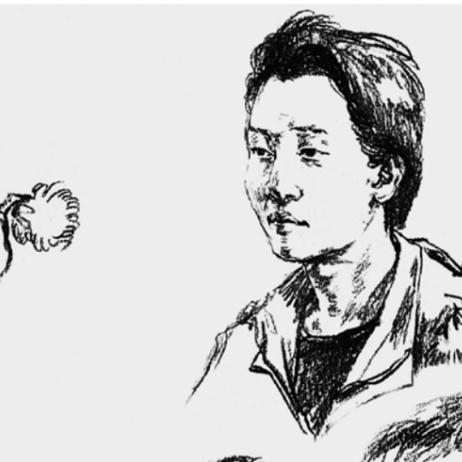
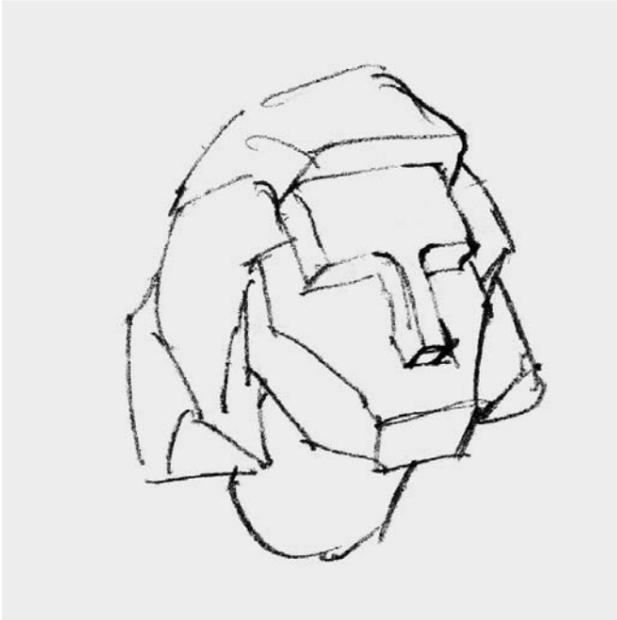
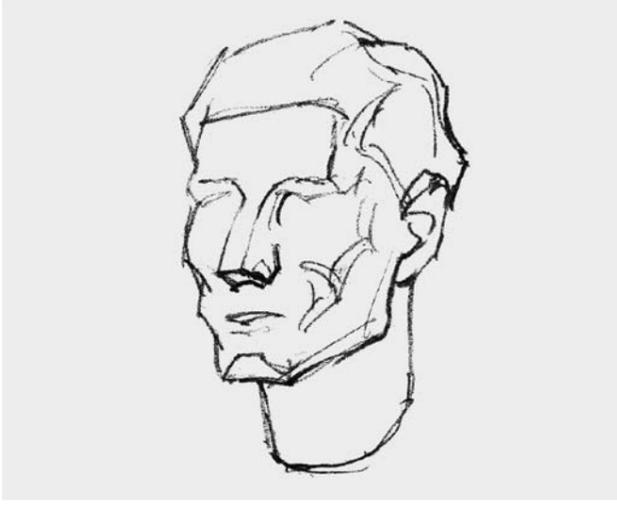
不同角度的头部画法

右图是很多初学者不在意不重视的,只有你掌握了人物面部的比例结构和骨骼肌肉并能烂熟于心,你的画才有内在的东西。画面才不会有叫人发笑的地方。

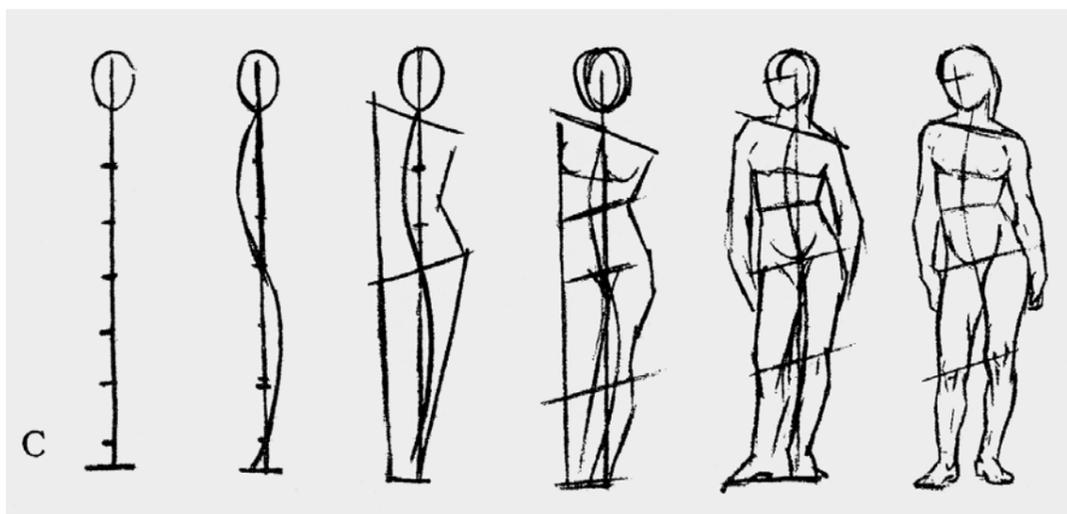
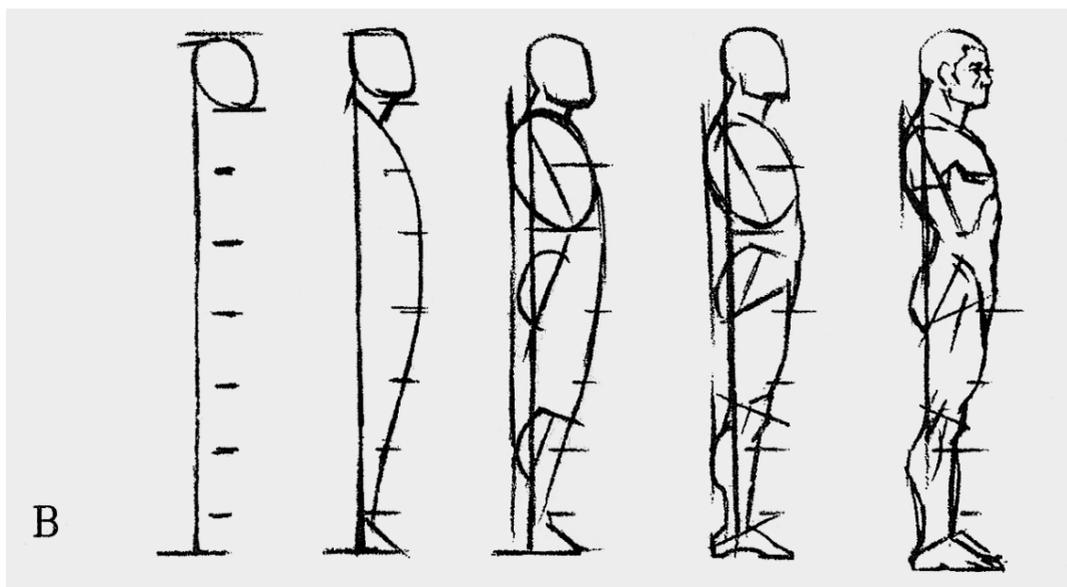
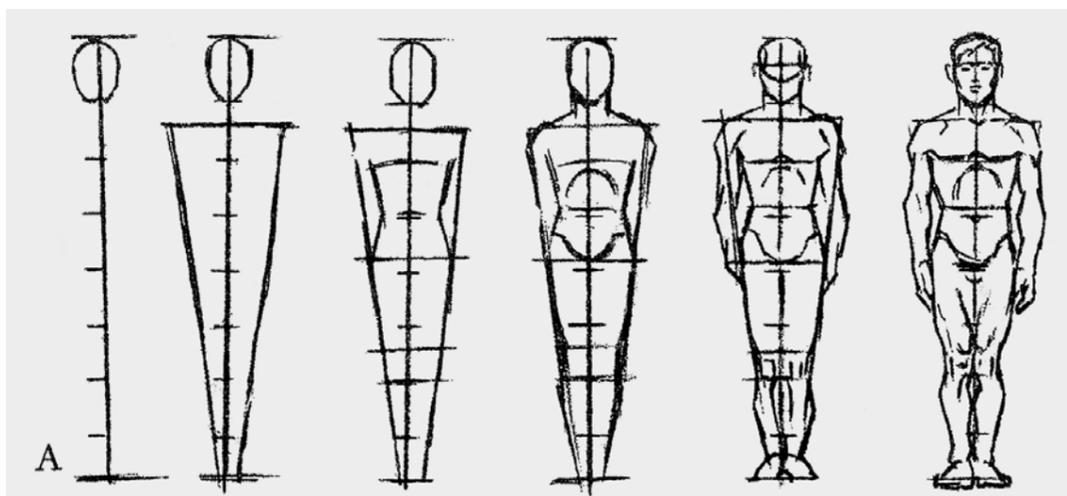
面部的比例不是叫你在画任何人的时候都按这个比例去画,而是让你知道通常情况下是这样,也有的人不是这个比例,那我们就要用这个比例关系去发现和这个比例的特征不相同之处,并且表现出来。

平常在写生的时候会遇到不同的角度,或仰俯,或正侧,在面对这样的角度的时候,我们要把面部理解为一个长方体,面部上的透视线也随之产生透视变化。头部三停五眼的比例和位置都会发生变化。

人体的比例及动态

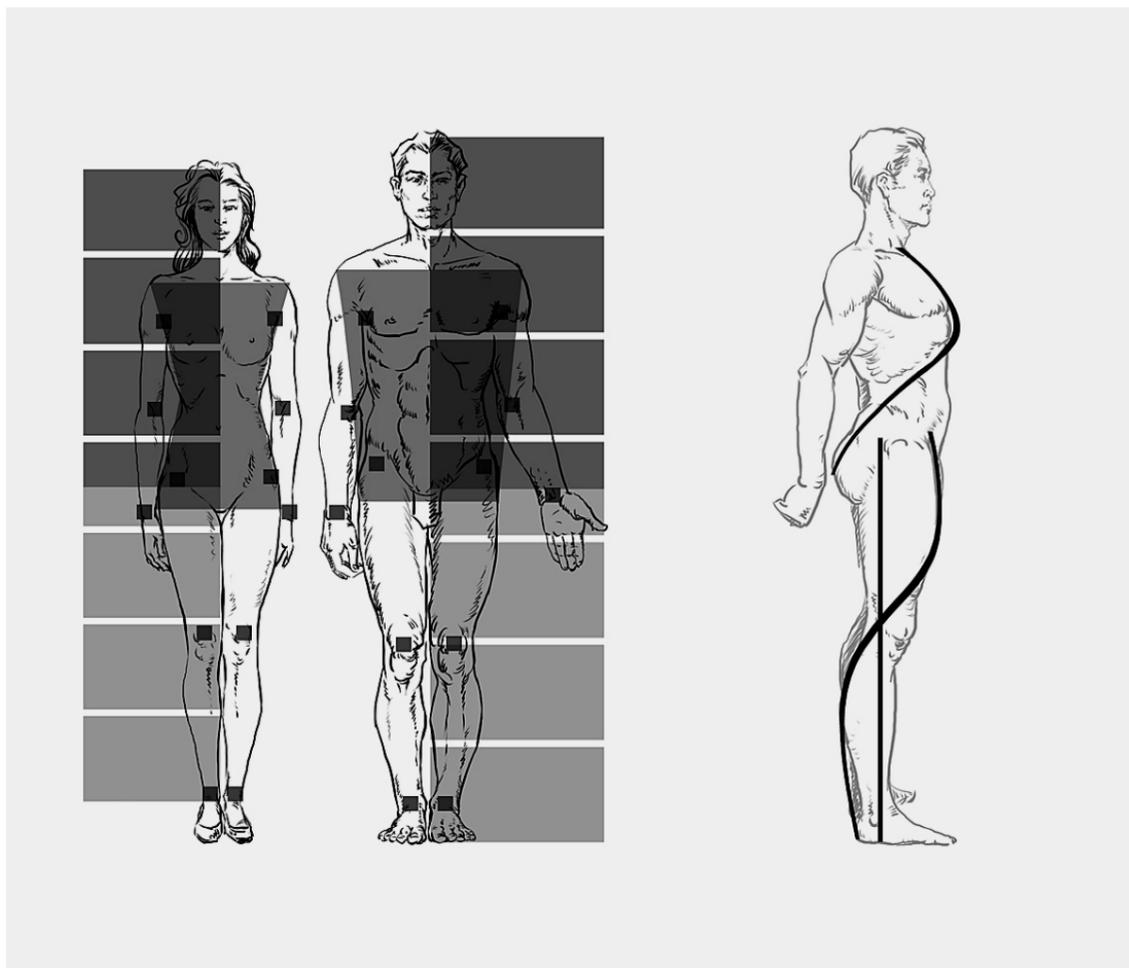

构成人体的初步方法和步骤。

注意基线、辅助线的方向、长短和它们的关系，由整体到细部。

不必追求完整，要使关系正确；不必曲尽其详，应该强调特征。

- A. 正面人体的构成
- B. 侧面人体的构成
- C. 重心变化的人体构成

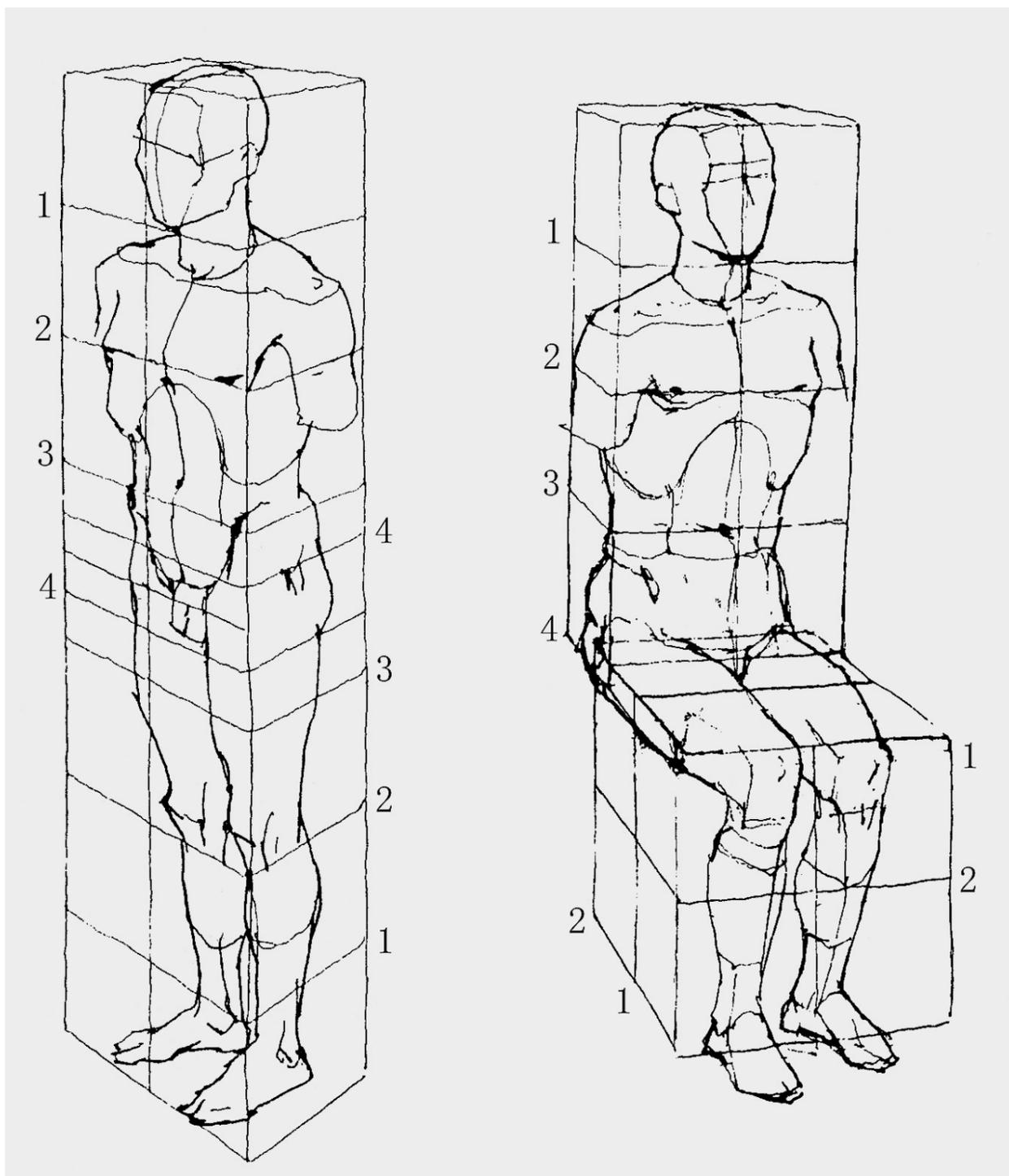
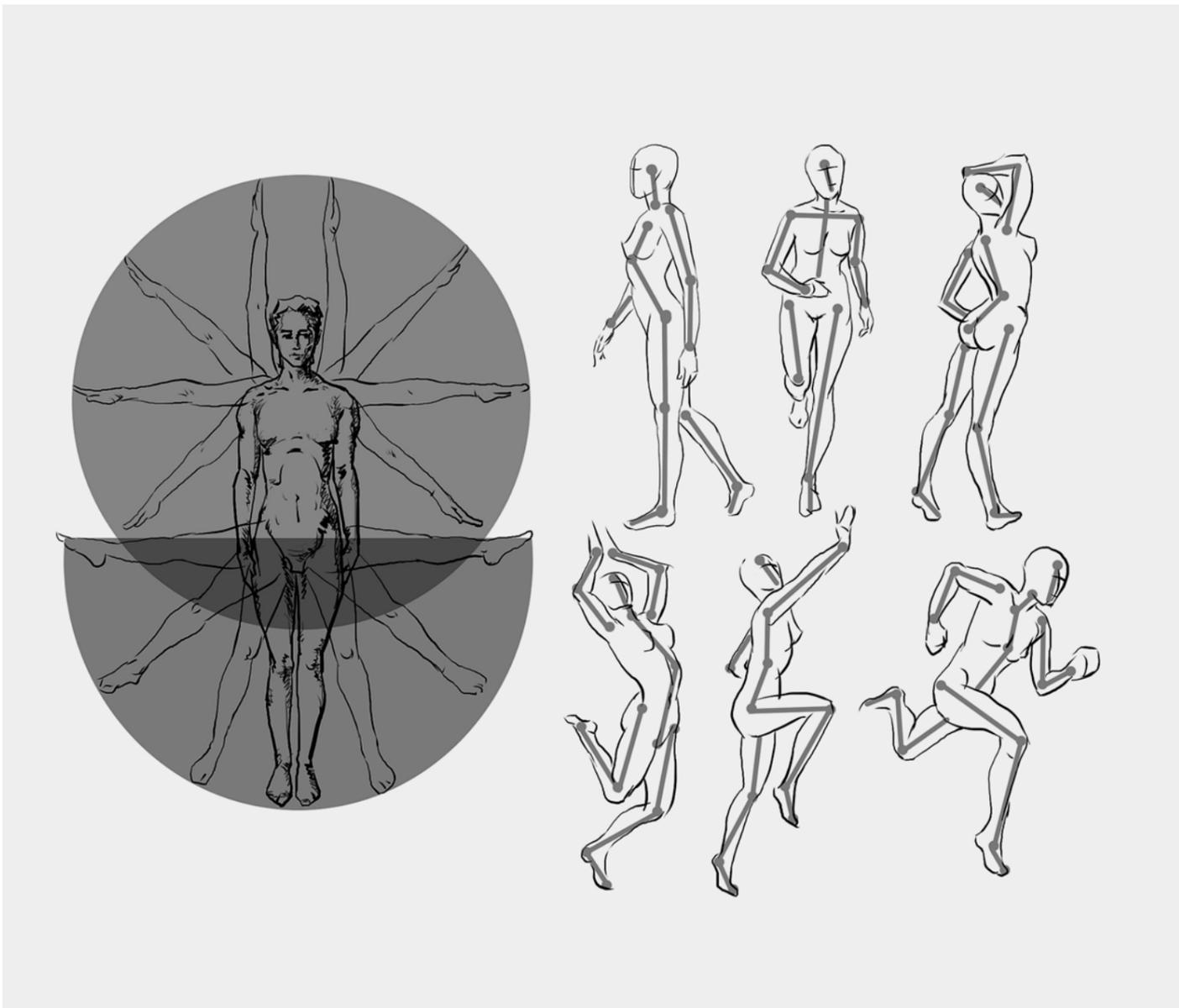

人是世界上结构和变化最复杂的动物，也是最美的动物，要画好人物速写必须掌握人体的比例和动态规律（如左图）。就东方人而言，人站立时身高一般是七个头的高度。人体的一半处在耻骨处，手臂自然下垂，指尖在大腿的一半的地方。

女人的躯干呈漏斗型，男人的躯干呈倒梯型；女人外形圆润柔美，男人外形刚直粗壮。人体侧面从胸到臀、大腿到小腿呈“S”形，了解这些形状可以帮助我们认识和表现人体。图中的小方块代表的是人体的关节，在画着衣人物时，这些地方因为转折而产生衣褶。

我们看到生活中的人体不是僵硬的，而是各具形态，人体的动态千变万化，捉摸不定。有的动作变化不大，比如坐着看书的人；有的动作变化幅度大，比如跳舞的人。要画好动态的人物首先要明白人物的动态规律，从简单动作开始练习，最后再去表现动作幅度大的人物动态。

人体上肢的运动范围呈圆弧形，下肢为半圆形，关节的弯曲和躯干的仰俯以及左右弯曲就形成了千变万化的不同动态，我们把各个关节点连接起来就形成了像火柴棍一样的简略的骨架，改变它们的形状就形成了人物的动态。无论其动作多么复杂，我们都可以用这样的方法去认识乃至表现动态的人体。

为了研究人体透视，根据人体结构和比例的关系，可把人体分解为若干块正方体和整块长方体。

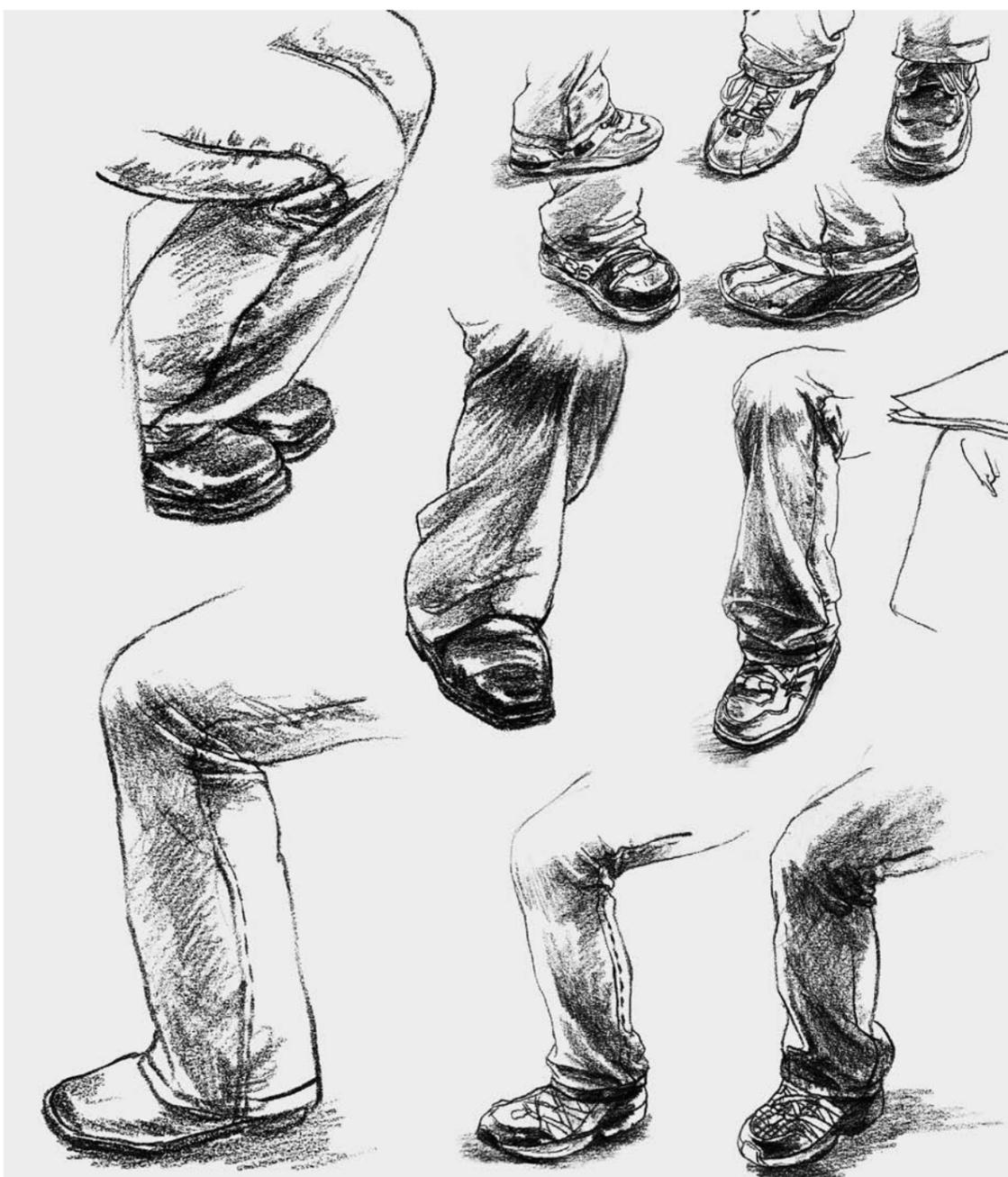
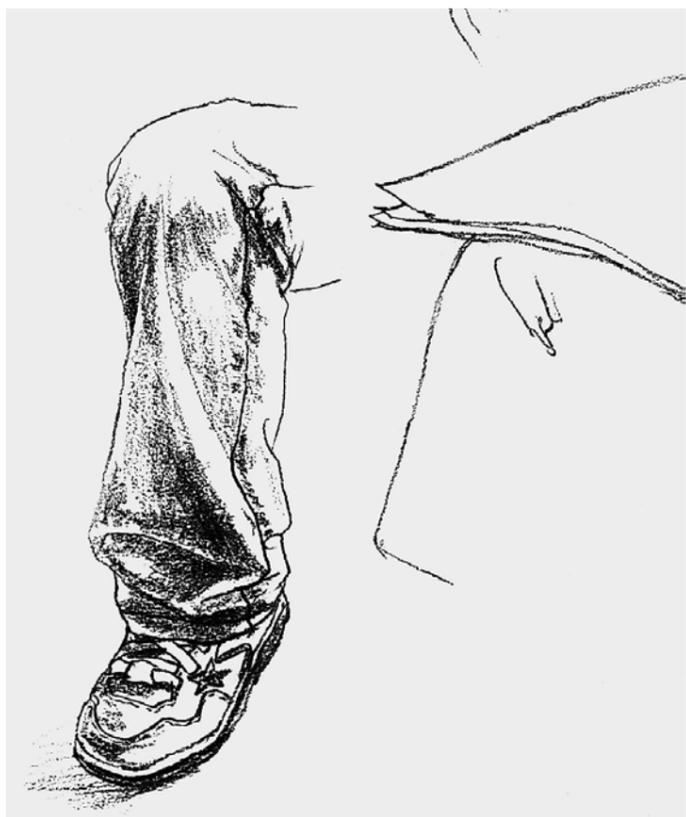
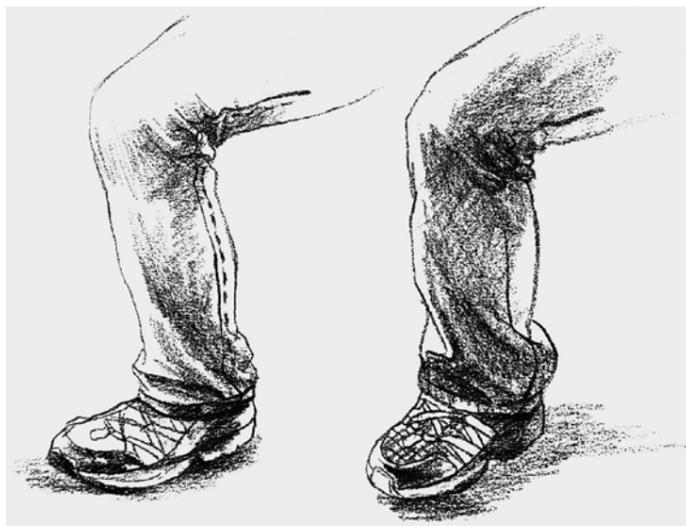
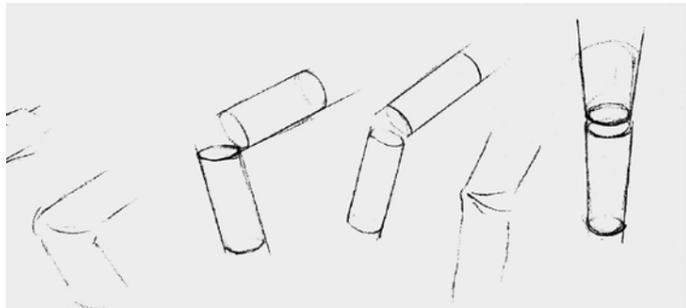
根据立方体透视的规律可以显示出人体各部分的位置和比例变化。

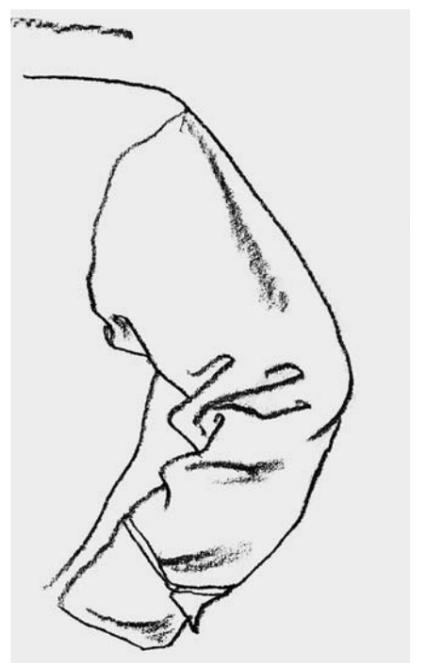
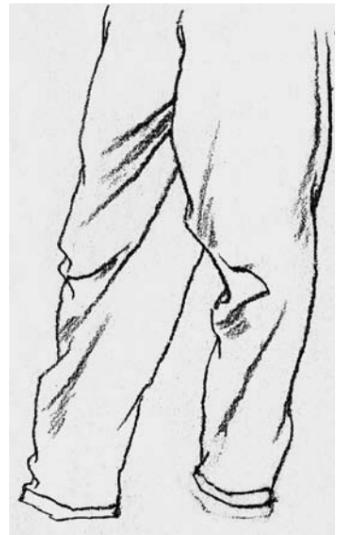
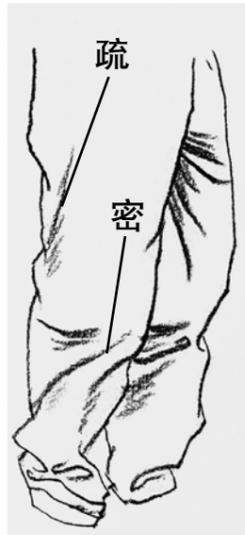
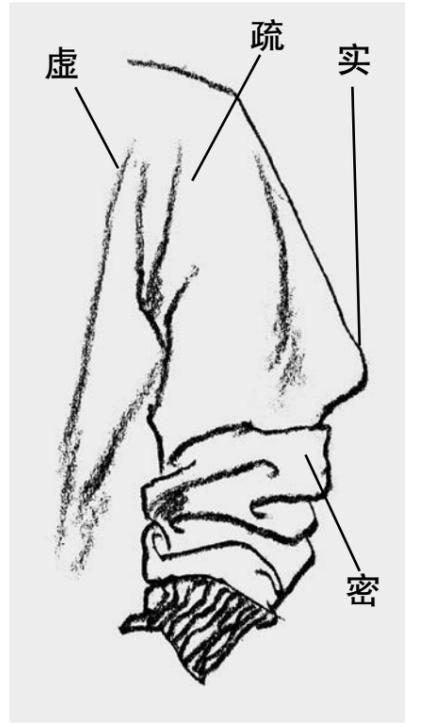
人体是一个不可分割的有机整体，它的各部分有着紧密的联系，在运动中更是互相影响、牵制。因此在分别研究人体各部分解剖资料的时候，要注意它们之间的联系和运动的规律，人体总是以各种姿态来表达行为与情感，动态是表现人体生命特征的首要因素。人体通过腰部、颈部与肩关节、髋关节等的运动，产生各种动态。人体的姿态和动作受到各关节结构形式的制约。人体幅度较大的动作是全身各关节运动的组合，骨盆、腰、肩、头和四肢在维持身体的平衡中都会产生各自的运动趋向。一般情况下是以躯干带动肩膀、上臂、前臂，既而传达到手，这是人体运动的规律。

衣纹的处理

掌握衣服的褶皱变化规律，对画好人物速写是很重要的。衣服与人体的关系，一般说来贴体的部分为实处，远离身体的部分为虚处。实处可体现出人物的形体，衣褶分为折叠型和牵引型两种，折叠型衣纹一般出现在关节弯曲的内侧，而牵引型的衣纹是由于运动使两个结构点之间的衣纹产生牵引所引起的。

真实的衣纹会有很多影响视觉效果线条，所以我们描绘时一定要对其进行取舍，剔除多余的线条，这样才能较好地表现出衣纹的美感。对初学者而言，仅仅在理论上了解一下衣纹褶皱变化规律是不够的，还要通过大量的练习来加深记忆，并不断进行总结，才能真正掌握好衣纹的画法。

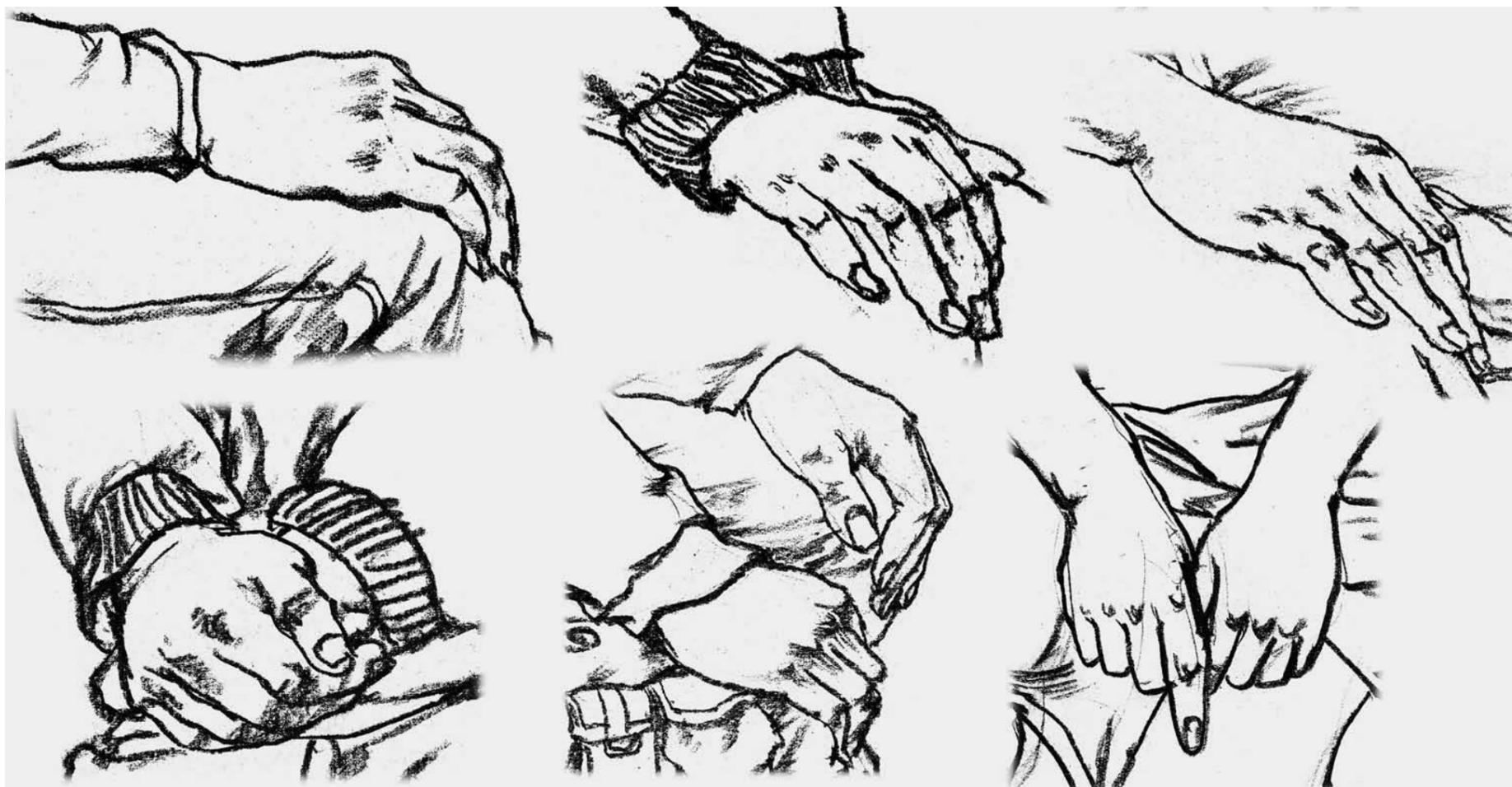
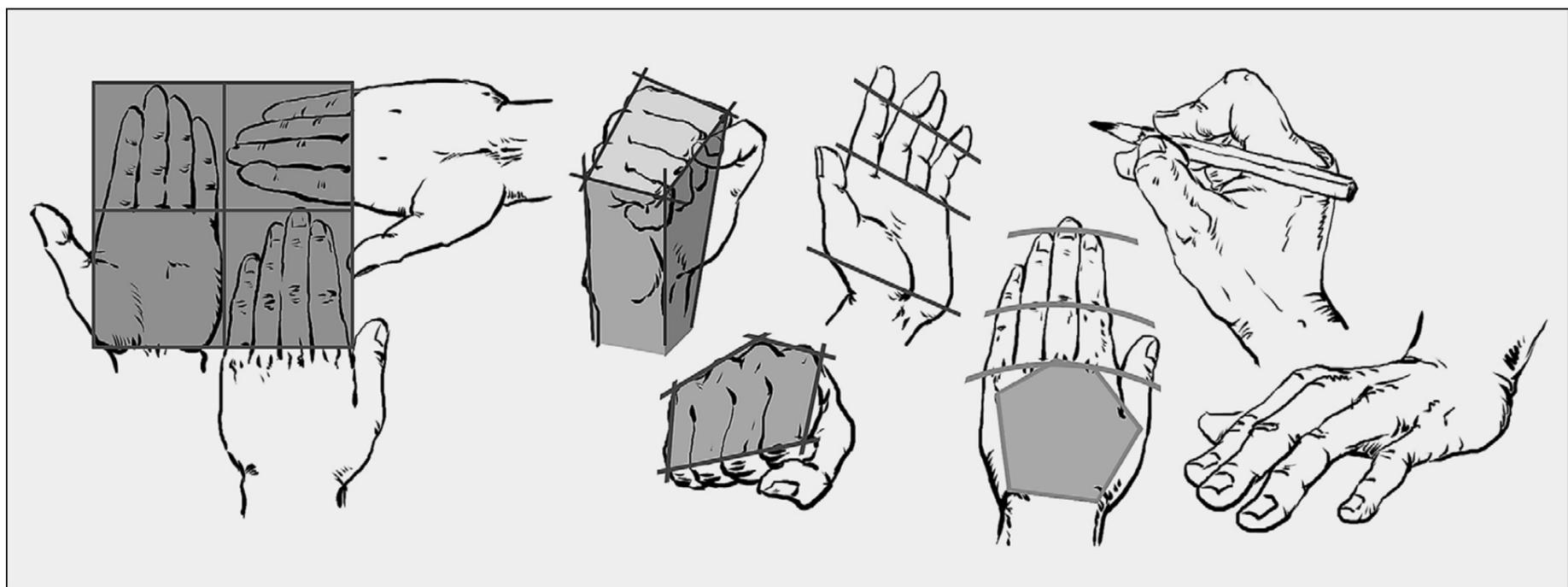
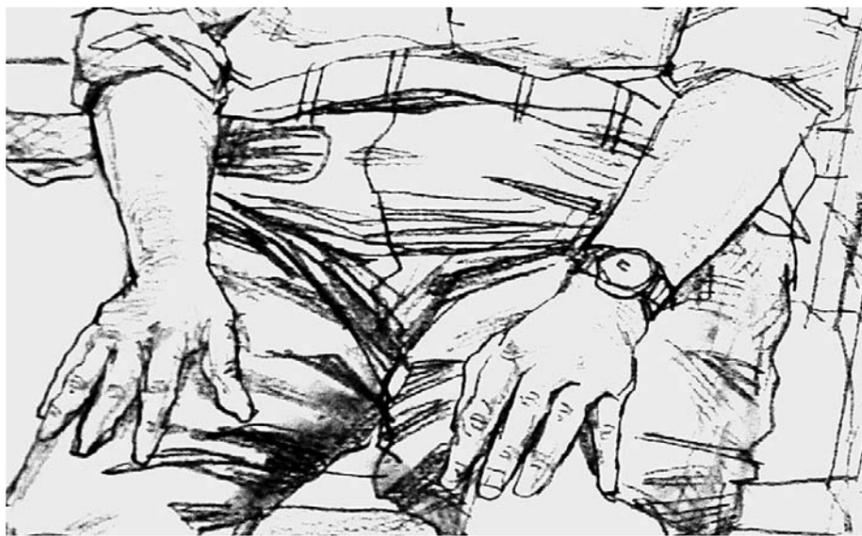
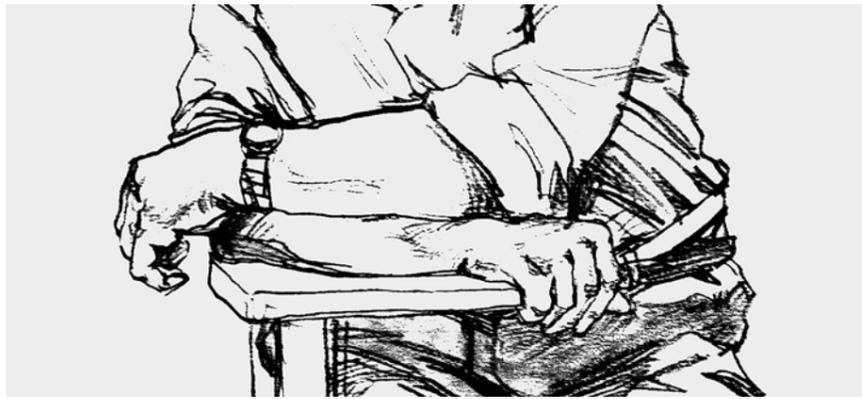

各种形态的手的画法

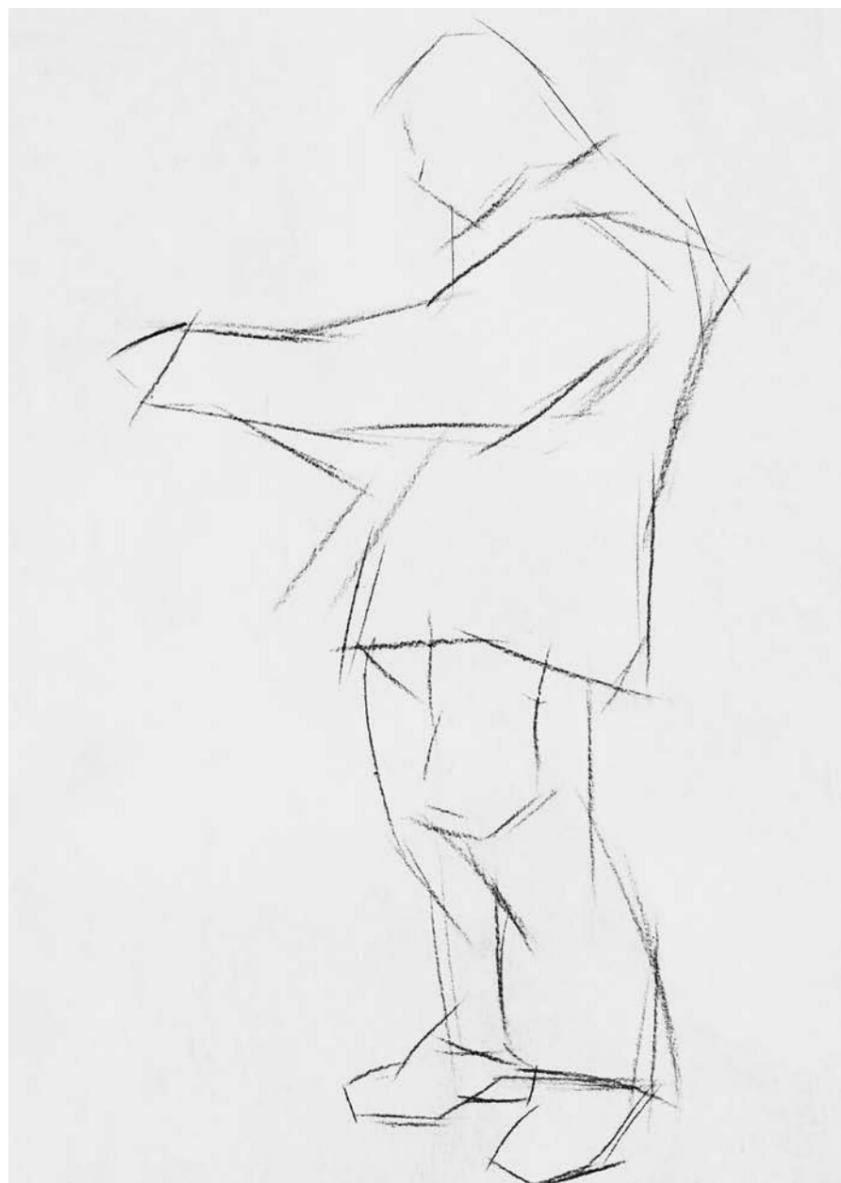
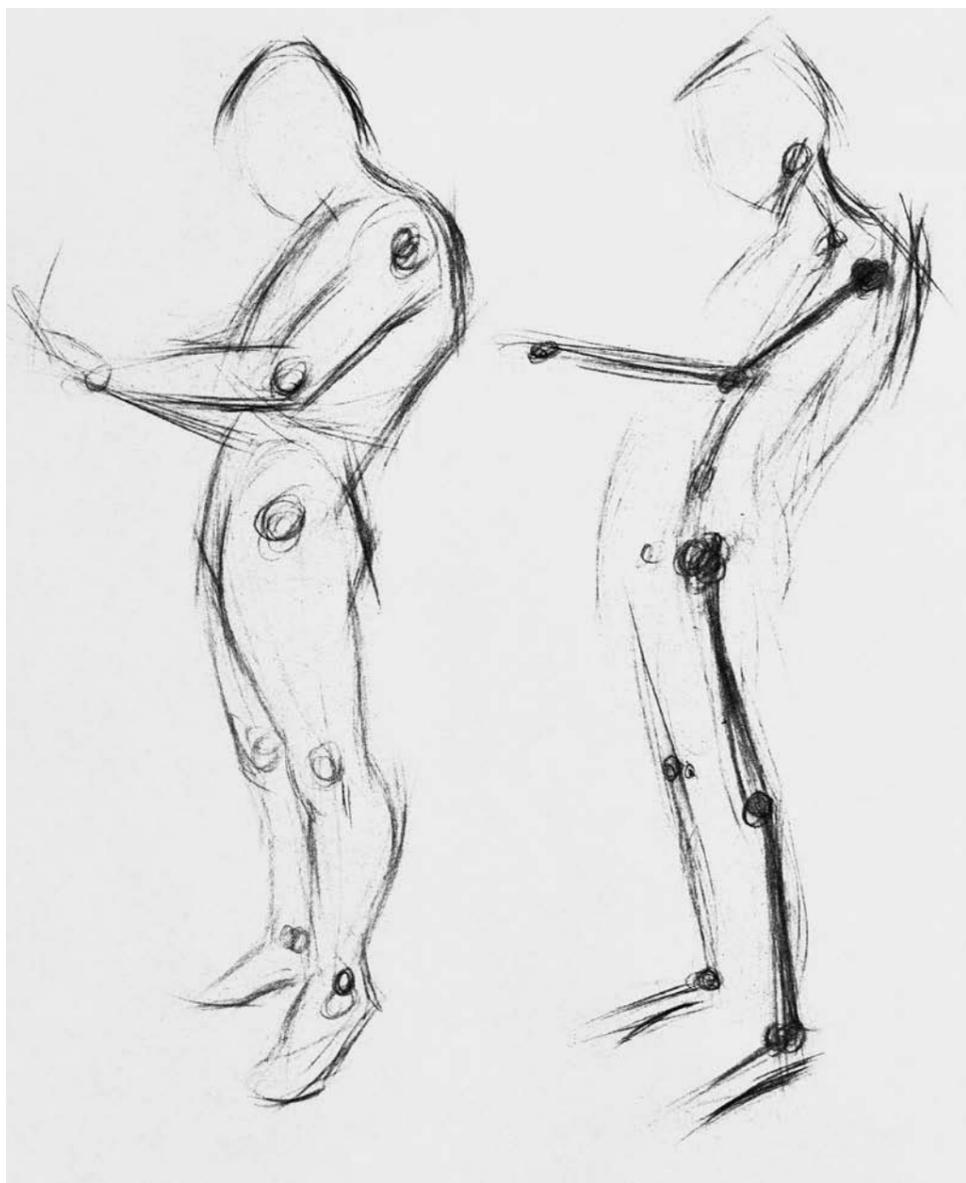
自古就有“画人难画手”的说法，但只要了解了手的结构与运动规律，画手就变得非常容易。手部的结构包括腕、掌、指三个部分，腕部连接手与前臂，腕部骨骼与手其他骨骼连在一起，筑成一块体积，腕和手一起活动。前臂的背面、腕、掌、指呈“降阶式”。要注意腕部在运动中的形状变化。

要注意：画手时不要一个手指一个手指地画，而应先把手掌式拳的大体轮廓画准，要把几个手指合起来，看成是一个扇形的平面，无论手指合拢或是散开，几个指头连起来都是一条弧线，几个关节连起来也同样是弧线。其次还要注意画手腕，注意不同人物手形的不同个性特点，切忌概念化。

站姿的画法步骤

1.通过观察来确定对象在画面中的位置，用概括的线条勾勒出大的形体动态。

2.从五官入手，整体地观察五官在头部的比例透视关系及人物的特征，应对头、颈、肩的比例动态和线的疏密有大致地了解，下笔要肯定。

3.第一步我们已经对大的形体比例和动态做了相对准确的概括，抬起手臂的肩、肘、腕关节，虽然被衣服所遮盖，但依然有很明显的趋向，要特别注意它们之间的比例和相互关系，手虽然只露出一部分，但依然是很重要的人物结构分析图。

4.线描速写是很讲究且很有魅力的，“疏可走马，密不透风”。这个模特一身冬天的装束，围巾的密线与衣服大块的面产生的节奏，令人迷醉。面对模特，衣服和裤子肯定还有很多的衣纹褶皱，但考虑到整个画面的节奏关系，应大胆地放弃细小的衣纹，围巾的处理应相对较密，鞋子也应画得相对细致。

坐姿的画法步骤

人物结构分析图：利用人物结构分析，能够由内而外地对绘画的人物进行正确的理解。

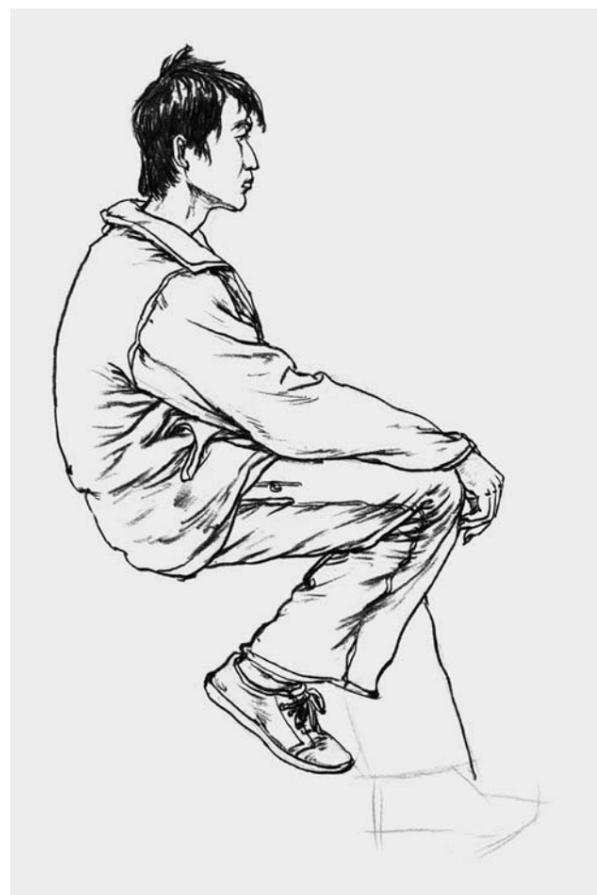
1.先观察人物的动态，用长线条概括出大的形体转折动态趋向，注意画面的构图要均衡。

2.在大的形体框架之下，可从局部入手（注意整体地观察），注意五官的透视关系，以及头发与脸颊的疏密变化。

3.体会线条的组织及疏密变化，尤其是手的表现，注意手臂与腰部的衣纹所形成的穿插及前后空间关系。

4.注意腿与上半身的衔接关系，以及右脚鞋子的疏密变化。

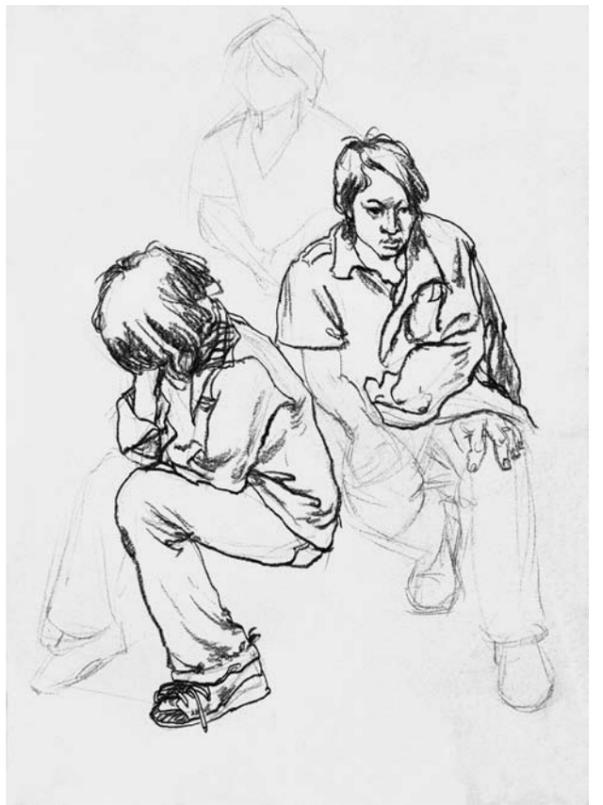
人物组合的画法步骤

1.画人物组合，构图是关键。不要因为人物多而不知所措，画一个组合的观察方法和画一个人的观察方法是一样的。用长线画出几个人物大的组合动态，特别注意前后及比例关系，再把单个人物的动态比例相对细画。

2.进入这一步可以从前面的人物开始，一般从头部画起，也可从个人的兴趣点着手，局部地刻画，但要整体地观察，心里想的是整张画，因为全局靠的是局部的依托。

3.从全局出发，注意前面两模特之间的关系，形体与线之间的关系。左边女生低垂的头，面部被头发遮挡，与胸前衣褶和两手臂的穿插所形成的复杂的衣纹，要特别注意刻画，一般头发和这一部分可以以“密”的形式来表现。

4.速写人物，头、手、脚是重点、难点。手的变化多而复杂，往往是考生要特别关注的地方，画手要特别注意手指的几个关节之间及与整个手掌之间的关系。手时常放置于膝关节上，尤其是正面的时候，要将手与膝之间的上下关系表现好，正面膝与髌之间的透视可以大胆地处理，有时候为了加强空间和画面节奏，可以加短线条来衬托（即小明暗）。

5.最后处理的一般是最后面的人物，因为最后面的人物的大部分被前面的人遮挡了。我们将前面的基本定下来了，后面的人物只要根据前面的人物比例进行加接即可轻松地完成。一般后面的人物简洁概括即可，可根据画面的需要灵活处理。

优秀范画

