

MEISHU GAOKAO

XUNLIANYING

美术高考

中国美术学院实力派教师 李峻 主编

李峻 魏华琳 编著

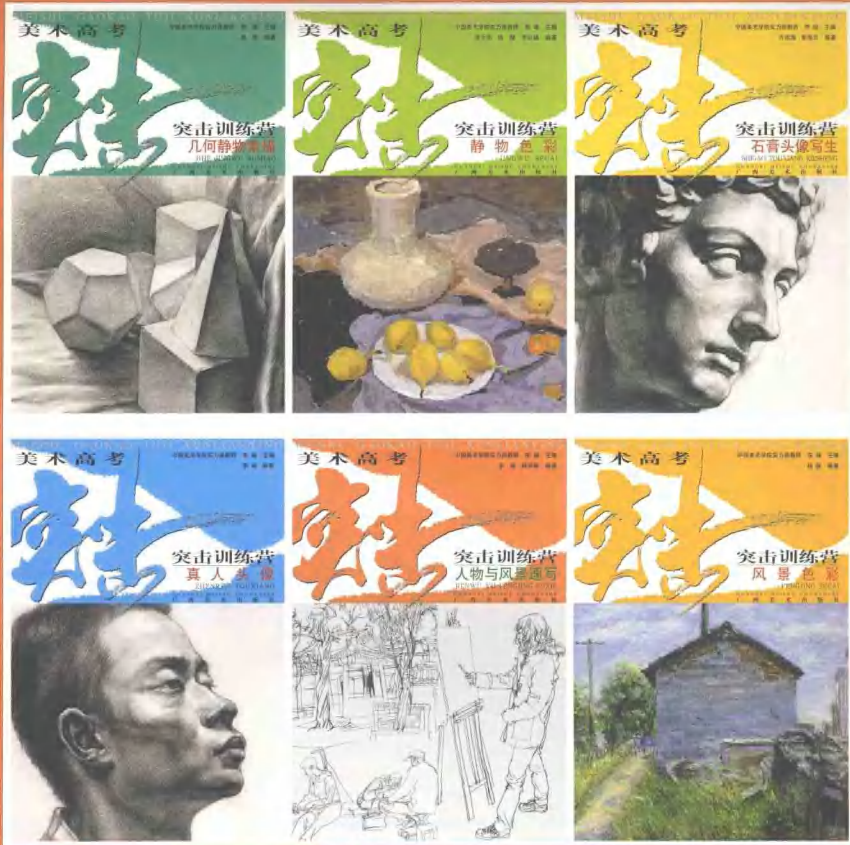

突击训练营 人物与风景速写

RENWU YU FENGJING SUXIE

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE
广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物与风景速写 / 李峻主编. —4版. —南宁: 广西美术出版社, 2005.9

(美术高考突击训练营)

ISBN 7-80674-751-6

I. 人… II. 李… III. ①人物画—速写—技法(美术) ②高等学校—入学考试—自学参考资料 ③风景画—速写—技法(美术) ④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(2005)第114113号

美术高考突击训练营·人物与风景速写

主 编: 李 峻

编 者: 李 峻 魏华琳

编委会成员(以姓氏拼音字母为序):

陈 杰 陈华峰 方国海 高 诚 何 斌 黄海兰 李 峻

李 青 李红峰 李文东 毛宗群 王晓雷 魏华琳 杨 荻

杨世伦 阮建斌 周增强 赵 明

图书策划: 杨 勇

美术责编: 杨 勇

文字责编: 何庆军

审 校: 欧阳耀地 林柳源 罗 茜 陈宇虹 林 丽

装帧设计: 杨 勇

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

发 行: 全国新华书店

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2005年10月第1版

开 本: 8开

印 张: 4.5

书 号: ISBN 7-80674-751-6/J · 533

定 价: 19 元

ISBN 7-80674-751-6

9 787806 747513 >

ZUOZHE JIANJIE

作者简介

李 峻

浙江杭州人。

1998 年研究生毕业于中国美术学院，获硕士学位。

从事美术教育工作多年，1999 年创立杭州大象画社。作品多次参加国内外艺术展览并获奖。现为中国美术学院副教授，执教于该校传媒与动画学院。

出版有：《高分秘诀/美术高考通病解难》（合著，浙江人民美术出版社）、《中国当代高等美术院校实力派教师速写教学对话录》（河北美术出版社）、《画法指导/人物速写》（浙江人民美术出版社）。

魏华琳

浙江杭州人。

2000 年毕业于杭州师范学院美术系，获学士学位。

2005 年毕业于中国美术学院设计艺术研究生课程班。

绘画作品多次参展、发表。素描作品多幅被收入《素描静物》（云南美术出版社）及《素描石膏》（珠海出版社）。

2001 年起至今任职于浙江艺术职业学院。

MEISHU GAOKAO TUJI XUNLIANYING

美术高考 突击 训练营 人物与风景速写

主编：李 峻

编著：李 峻

魏华琳

广 西 美 术 出 版 社

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE

目录

第一节 速写概论	3
第二节 评分标准	3
第三节 事半功倍	3
第四节 怎样临摹	7
第五节 考前计划	8
第六节 高招叠出	8
第七节 佳作范例	10

第一节 速写概论

速写通常是指在短时间内(短到几秒钟),以迅速、简练的手法概括物象主要特征的一种造型手段。

速写的概念是相对于素描的时间长度(通常需半小时以上)而言的,因此它仍属于素描的范畴。

速写是美术基本功训练的重要组成部分,可以有效地培养习画者敏锐的观察力、整体的概括力、简洁的表现力、提高捕捉、记忆形象的能力。速写还是艺术家积累艺术创作素材和形象,探索艺术形式、语言、观念的重要手段(图1)。因此,重视速写训练有助于大力提高考生的综合艺术素质,对素描、创作等课程的学习更有直接帮助。目前速写仍是不少高等艺术院校专业考试的必考内容。

速写的训练可以先从临摹入手,既可以临大师的作品,也可以临习美术学院师生的优秀速写。同时要对人体的基本比例、结构、解剖、透视、形态关系有一个大致的认识(隆重推荐《伯里曼人体结构绘画教学》乔治·伯里曼著/美国)(图2),你在读过本书后可以学习到比较有效的几种速写方法,请尝试用这些方法去写生动态真人,以大量的练习提高自己的水平。在练习中你会遇到许多实际困难,这时你又需不断返回到对优秀作品临摹和对专业书籍的研究学习中去,在临摹中提高写生水平,在理解中进一步加强能力培养。

第二节 评分标准

1. 构图合理、完整。(15分)
2. 人物基本比例、透视、形体结构关系正确,动态舒服。(45分)
3. 形象生动,主次虚实关系良好。(25分)
4. 有一定的艺术表现力。(15分)

图1 作者 拉斐尔

图2

第三节 事半功倍

要达到上述标准,需从以下三方面展开学习:

1. 人体基本结构体积关系与运动规律分析

(1) 一条主线: 人体脊柱线。

脊柱是人体运动的生命中枢,自颅底贯穿至尾骨,连接头、胸、臀三大体块,其走向和变化是决定人体动作最重要的形态线。考生必须首先捕捉这条速写的“生命线”。(图3)

(2) 二条副线: 肩线与髋线。

胸部和臀部随着人体的运动产生丰富的透视和角度变化。分别代表胸部和臀部运动方向的肩线和髋线由此形成各种交错与变化,交错越大,动态感越强烈。明确了肩线和髋线的相互关系有助于考生轻松抓住人体的运动特征。(图4)

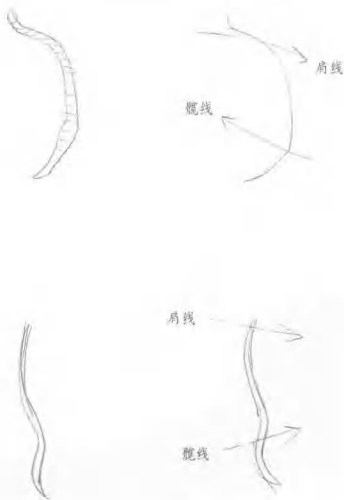

图3

图4

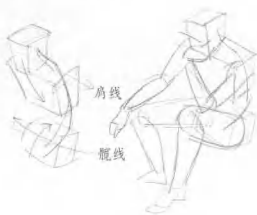

图 5

图 6 作者 李峻

图 7

图 8 作者 曹静洋

(3) 三块体积：头部、胸部与臀部。

这三大体积因性别、年龄、形态、透视、角度、衣着的不同而千变万化，但考生可以抓住头部与胸部形成的“头颈肩关系”以及胸部与臀部形成的“腰腹臀关系”，注意其开合、交错、扭动关系，并迅速把握三者的体积大小、厚薄，就能确定好这三块重要体积的相互关系。(图5)

(4) 四根柱子：两臂两腿。

这四根“柱子”由于肩、肘、腕、髋、膝、踝等左右12个关节的存在而变得异常灵活。人体运动无穷丰富的变化，其实是由分别安在胸部上端和臀部下端的四肢围绕脊柱而形成的。考生要做的是如何把四肢的长短、粗细、透视、主次、强弱、交错生动地画出来。(图6、图7、图8)

2. 三种有效的速写方法

(1) 体积暗示法：

先用淡的虚线勾画出人体的基本体积动态关系，如把头概括为立方

图 9-1

图 9-2

图 9-3

图 9-4

体、胸部和臀部为一大一小两个梯形，四肢为藕形或圆柱形。然后在此基础上对人物的基本动态、形象特征有重点、有主次的加以具体化。(图9)

(2) 结构归纳法:

当考生对人体的解剖结构有初步的认识后,可以尝试以淡淡的虚线勾画出人体基本解剖结构关系,如把头部概括为椭圆形,找出脊柱的长度与弯度,把胸部理解为倒置的心形,臀部为扁圆形,再把臂、腿的姿态和长度以骨骼的形式大致勾画出来。然后在此基础上勾画人物的基本动态,形象特征就会胸有成竹了。(图10)

(3) 动态线法:

如有些人动态幅度较大,并在某些角度人的动态关系连成比较明显的长线时,考生要敏锐地发现这些长连线,并用虚线勾画下来,再以实线把对象的具体特征有主次、有重点地勾画出来。(图11)

图 10-1

图 10-2

图 10-3

图 10-4

图 11-1

图 11-2

图 11-3

图 11-4

图 12

图 13

3. 重点部位的学习

头部：可以用两笔极其简练地勾画出头的基本形，即头颅部分的弧线与脸部的折线。再用一笔表示颈部的长度及扭动关系。

手部：腕、手背、手指三部分组成手，考生最容易忽略的就是没有在手背与前臂间留出足够空间给手腕。手背的长度也容易画短，手指一定要有主次，可以分组表现。(图12)

脚部：可以用三根线分别概括脚背、脚后跟、前脚掌。一定要注意内高外低的内外踝关系。

肘部：原则上速写过程中凡遇到关节必须强调，尤其是突出部位的重要关节。肘部是突出的三角状，适当地加以肯定可以表现出动作的力度。

膝盖：尽量把膝盖理解成一个方形结构，以显示其厚度和力度。髌骨略微呈突起状。(图13)

图 14 作者 丢勒

第四节 怎样临摹

1. 临本的选择

大师作品境界高，难度大，初学者逃不出依葫芦画瓢的状态，因此要在老师指点下有选择地临摹。一般而言，学习解创结构，可以借鉴丢勒(图14)；学习线条去找达·芬奇(图15)、克里姆特(图16)、黄胄；学习塑造与体积去临米开朗基罗(图17)；学习光影，去看伦勃朗(图18)。

2. 可以找人物或景物照片来临，因为机械制造的图片是手工的素描速写与现实世界间的过渡，也是从静态到动态的一种很好转换。

3. 尽量用我们前面提倡的速写方法去临摹，即先起稿再深入，而不是临表面的相似。

图15 作者 达·芬奇

图16 作者 克里姆特

图17 作者 米开朗基罗

图18 作者 伦勃朗

第五节 考前计划

(1)至少应从考前三个月开始进行临摹与写生训练,每天都有相关训练与作业量。应注意的是要由简入繁,循序渐进。

(2)具体时间安排如下:(参见杭州大象画社考前强化训练日程表)

时 间	第一阶段 (2周)	第二阶段 (1周)	第三阶段 (2周)	第四阶段 (4周)	第五阶段 (3周)	第六阶段 (2周)
内 容	临摹人体结构 解剖(手、脚)	临摹大师及其 他优秀作品	半身人像临摹 与写生	全身静态人物 临摹与写生	全身动态人物 临摹与写生	组合人物临摹 与写生
作 业	30张	20张	临摹10张 写生20张	临摹20张 写生70张	临摹10张 写生40张	临摹10张 写生20张

(3)受各种主客观因素的影响,一般来讲,考试成绩能达到平时训练水平的九成就算是正常发挥了。速写因为是为感性、与激情化的门类,其水平相比其他科目显得较为不稳定。因此进入考场后心态要平静,除非你的水平非常熟练可以从局部入手,一般情况下还是要先用淡淡的虚线起稿,把人物的基本比例、动态关系、形体特征大致勾勒下来后,再进行具体表现。要注意运用平时训练中掌握得最熟练的方法去作画,千万不要临阵换枪。

图 19-1

第六节 高招叠出

难点1 对整个人体解剖结构与体积关系不了解,无从下笔。

出招:初学者应参见本书第三节第一点,并学习乔治·伯里曼的《人体结构绘画教学》,重点从第1页到第56页。(图19)

难点2 没有方法,人物根本画不下来。

出招:这是初学者常见的烦恼。参见本书第三节第二点。加强临摹,可以先从国内高等美术学院校师生的优秀作品入手,再临摹照片和大师作品,最后过渡到写生。

难点3 不知速写要画哪些方面,该画到哪一步。

出招:一幅人物速写的作画长度在几分钟到十几分钟之间,动态可以短至几秒钟,而风景速写可长至30分钟。考试是要求在半小时或一小时内画几张速写,所以在时间上不允许考生花很多时间去深入刻画对象,而到底要画到什么程度要视时间允许和考试具体要求而定。考生要在短期内学会去概括对象,千万不要停留在以素描的方法去认识速写。比如头部能勾勒出后脑和脸面、五官的大致关系,头发的特征即可;两臂和两腿要有主次,没必要一样具体;手指分组画出两三组关系即可,不必一根根去描摹;衣纹要去找能说明动态结构的地方画。

图 19-2 作者 乔治

难点4 头部、训练脚和衣纹如何表现?

出招: 参见本书第三节第三点。衣纹的表现可以看乔治·伯里曼的《人体结构绘画教学》,重点从第308页到第341页。衣纹的处理原则是:抓住有动势的长线条;重点画关节拐弯处;贴身的衣纹要画得紧,反之要松动;要有长短、轻重、疏密的虚实搭配;几根相邻的线条不要交汇到一点上。

难点5 如何画人物动态?

出招: 还是先参见乔治·伯里曼的《人体结构绘画教学》,重点从第1页到第56页。任何一个人物动态都有身体重心和主要动

态线,迅速发现这两点对考生敏锐地抓住动作特征非常关键。动态的表现往往在几分钟甚至几秒钟内见分晓,因此要尽量省略不必要的细节表现,头部手脚有时都可以一笔带过,而力求把最重要的动态要素提炼出来。(图20)

难点6 如何画风景?

出招: 对画风景而言,首要问题是构图是否合理舒服,随后是空间、透视关系是否正确,注意如何将有机的植物搭配无机的建筑物,当然疏密、取舍、穿插、强弱、影调、黑白灰等因素也很重要。

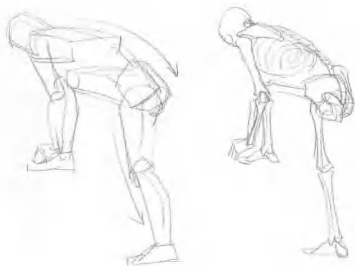

图 20-1

图 20-2

图 20-3

第七节 佳作范例

以下的范画是从人物的静态到动态表现,再到二人、三人以至多人组合,还有风景速写这几类作品中精选出的佳作,供广大考生学习与参考。

1. 坐姿人物示意图

图21 作者 孔登璇

图22 作者 佚名

图23 作者 李峻

图24 作者 李峻

图25 作者 魏华琳

图26 作者 李峻

图27 作者 曹静洋

图28 作者 方安国

图29 作者 施丹

图30 作者 施丹

图31 作者 佚名

图32 作者 施丹

图33 作者 佚名

图 34 作者 曹静洋