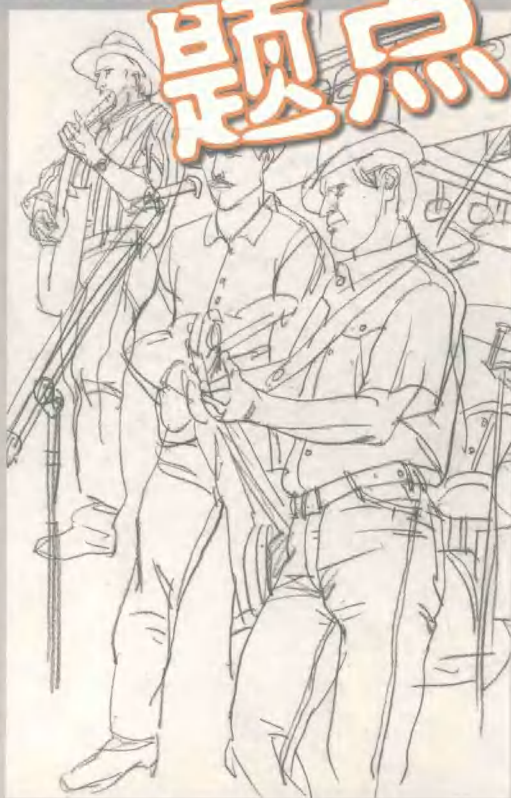

人像速写考试

高考美术考试

题点

周度其 著

广西美术出版社

素描考试

应用美术考试

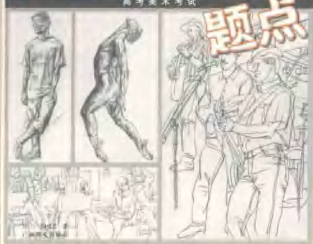
题点

人像速写考试

应用美术考试

题点

色彩考试

应用美术考试

题点

服装设计考试

题点

图案设计考试

题点

环境艺术设计考试

题点

装潢与广告设计考试

题点

图书在版编目(CIP)数据

人像速写考试/周度其著. —南宁: 广西美术出版社, 2002.12

(高考美术考试题点)

ISBN 7-80674-306-5

I. 人, ... II. 周... III. 肖像画—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(2002)第095887号

高考美术考试题点

主编/周度其

人像速写考试

著/周度其

图书策划/黄宗澜
责任编辑/杨 诚 吕海鹏
装帧设计/易 言
责任校对/黄 玲
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

制版印刷/深圳华新彩印制版有限公司
版次/2003年1月第1版
印次/2003年1月第1次印刷
开本/890mm × 1194mm 1/12
印张/3.5
书号/ISBN 7-80674-306-5/J · 241
定价/15.98元

ISBN 7-80674-306-5

9 787806 743065 >

G634
1

目录

一、关于速写的若干思考	2
(一) 速写的意义何在?	
(二) 高考速写及其训练	
(三) 速写的工具材料、手法与观察表现	
(四) 速写的几个注意要点	
(五) 几种速写形式的图例说明	
二、常规速写试题的步骤示范	11
(一) 以线为主短期速写步骤示范	
(二) 线面结合中期速写步骤示范	
(三) 光膀子半身裸体全身速写步骤示范	
(四) 老人坐姿速写步骤示范图	
(五) 双人组合速写步骤示范	
(六) 场面人物速写步骤示范	
三、考试题点	17
四、优秀作品赏析	23

一、关于速写的若干思考

(一) 速写的意义何在?

速写的意义不外乎几条:一是基本功训练;二是在生活中收集创作资料、积累素材;三是创作的前期准备,如草图、方案、人物造型及环境道具等,但是一个人格格的探索、演练与形成;四是具有独立审美意义的艺术品价值。

从基本功训练的角度上看,速写因为时间短、手法简练,可以比素描来得更快、更多——有量的积累才有质的突破。相对素描,速写因为强调简明扼要地把对象画出来,所以概括单纯地表现成了一种必须的选择。它可以锻炼一种比素描更直接、明确地抓住重点和主要造型因素的能力,比如动态、结构、骨点、交界、转折等。所以,多画速写对提高造型能力是非常有效的,它使人的感觉与反应快速敏捷,并长久保持手头功夫与创造活力。大凡基础好的、造型能力强的人,都能画一手很好的速写就是证明。(如图1、2)

以速写的方式在生活中把有意义、有感触的东西记录下来,作为素材和资料的储藏,为日后的创作埋下伏笔,这在画家的职业生涯中是屡见不鲜的。很多人(包括美术史上的大师)的创作与速写有着千丝万缕的联系。而且,就是现在热门的环境艺术专业及服装、装潢、广告等设计类专业,也都离不开速写来提高造型能力,并直接进行创作活动,如设计草图及正式方案等。

风格本应是自然而然的事。因每个人的性格气质、喜好趣味以及修养天赋不同,所以无论画什么都有他特定的感觉与习惯。而这感觉与习惯久而久之,日积月累就会形成个人特有的用笔用线及造型用色特色,即风格。美术史上的大师,如凡·高、雷诺阿、马蒂斯等,他们的创作风格与他们平时的速写素描手法完全是一脉相承的,或者说他们的感觉习惯及趣味追求即风格品质,在一般习作及创作上是完全一致的。所以说风格在两者(习作与创作)间是不会脱节的。但有时可以有意识地追求某种手法(如图3),以尝试风格的改变。在这一过程中速写成了最好、最简便的形式之一。(如图3、4)

至于独立艺术品价值,速写虽然不作为单一单独画种,但因为它的生动、飘逸和简洁单纯以及不同画家、不同创作路子产生出来的速写风格,完全有独立审美意义。只是有一点,如果没有通过专门的训练与学习,无论校内还是校外,没有一段相当时间的锻炼与积累,是不可能进入画画或设计这个艺术领域的,所以又回到了学习问题——学院式速写训练。

(二) 高考速写及其训练

以基本功能力训练为目的的速写几乎是所有美术院校和专业高考的必考科目,甚至不考素描仅考速写就可以判定一个人是否有绘画才能,以及这种才能与水平的高低,所以这一关不能不认真对待。速写会补充你几门考试的总成绩,有些人甚至绝处逢生,硬是靠速写强项改变了自己的命运。而且,不仅是为了速写考试、对素描学习而言,速写画好了,可以帮助素描取得某些突破,比如概括问题、结构问题、观察感受问题等,甚至素描本身就要有速写的辅助训练及强化训练安排。从严格的意义来说,素描、速写是不分家的,都是解决造型能力的提高。

内容上说,速写包括头像、半身、全身和人体,有单个速写,组合速写及

图1

图2

场面速写。扩大范围来说,还有动物速写、风景速写。学习过程一般为先画单个的、静止的,时间稍长一些的人物全身(约30分钟左右),再画组合的、场面的生活速写,即所谓的“先慢后快,先静止后运动,先单个后组合”。我们现在练得更多的是单个的、静止的全身人物速写。这是高考考试的通常试题,也是学习速写的人门基础。当然,从总的造型能力培养来看,还应该包括头像、半身、人体(特别是人体、半人体)组合及场面速写,只有这样才能全面锻炼和培养造型能力。(如图5、6、7)

(三) 速写的工具材料、手法与观察表现

速写以工具材料划分,有铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、圆珠笔速写等。这些材料性质不同的笔,画出的效果是不一样的。一般初学用铅笔、炭笔为多,有把握后再用钢笔、圆珠笔比较合适(因为它们不能涂改)。而毛笔一般人很少用,它更多的是进入大学学习后或一些专业(如国画)专用。当然,无论什么工具,其锻炼的意义是一样的。至于速写用纸,则很随意,什么纸都可以。当然不要用太滑、太薄的纸。一般新闻纸和速写本的纸都可以。国画专业速写也有用宣纸、毛边纸的。

速写手法一般有三种:一是以线为主。各种速写都可以用线来画,线是最简练的一种形式手法,它最具概括性。当然线的概念应是多种多样的,有粗细宽窄、轻重浓淡、深厚飘逸等区别,而线的组织则有疏有密、有简有繁,一切看个人习惯与风格特点。二是线面结合。有短促肯定的线,但通过少许的面进行辅助强调。这样画出来的速写比较厚重,有分量,而且与油画专业的体积极明塑造比较吻合。第三种手法是线面结合明暗。在用线确定动态、比例、结构后,在人物

背景或道具上辅助一定的明暗色调,主要用以烘托气氛并由此形成独特的风格,如荷兰画家伦勃朗、德国画家门采尔等常采用此法。

速写手法尽管可以在这三种类型基础上有所侧重和变化,但一般离不开这三种。然而,无论何种手法的使用,都应回到画面表达的水平能力上来。因为手法毕竟是表面的,如人物速写、内在的动态、比例、结构、段落及头、手、脚的刻画如果都很粗糙简单,那手法再好也没有什么特别意义——这主要是对基础能力训练和高考成绩的结果而言。

速写观察,这方面与素描相同的是整体把握,比较观察,要求把整个人物的比例动态以及上下左右的结构关系画准。而生动、不同的是速写时间短暂,必须迅速、敏锐,但又必须肯定明确地把握对象。因此,观察上要加强的理解感受甚至记忆、默写,要做到心中有数,要很清楚地对象身上看到动态线、轮廓线、交界转折线、段落运动关系及其透视变化。特别是在简练的处理上,要分析从哪里去画,先画什么后画什么,哪些可以不画,哪些非画不可。当然,这个过程是眼、脑、手相互协调、快速反应的过程,容不得犹豫和缓慢,甚至没有反复与后悔的余地。

(四) 速写的几个注意点

1. 熟悉结构

就人物绘画而言,结构应有两方面的内容,一是解剖结构,二是形体结构。解剖结构指骨骼肌肉,包括人体各部位及其运动规律和各关节及其运动规律;形体结构指人体各部的体积、块面关系,包括头部、胸部、骨盆、四肢的形体关系。这两方面都很重要,缺一不可。即便是初学者和考生,也

图5

图6

图 5

图 6

图 7

都非常有必要进行一定的结构训练学习。可买一些有关书籍和资料,如艺用人体结构及一些体育、舞蹈方面的图片资料进行临摹、研究。当然不要死记硬背和盲目临摹,应加强理解和记忆。最好是自己背一些动作,以人体的方式画出来,或者设想一个动作从骨骼开始,画肌肉,最后画形体。根据自己对结构认识理解的困难以及画面的突出问题,再去看书、看资料,然后用自己的几句话总结对这些问题的看法和认识。每次解决一两个问题,然后再画,如此循环,这样会很快记住和掌握解剖的关键知识,并能活学活用。(见图 8、9)

2. 画些光影子作业

为了画好着衣人物速写,要懂得结构,而为了懂得结构,除了安排时间专门练些解剖外,还应画些类似人体作业的光影子速写。因为除了学校,一般是难以画人体的。业余学画或考生练习,可以在热天由同学做模特,光膀子穿短裤来画,这样结合学习解剖结构来画速写,对熟悉掌握人体的必要知识,进一步画好速写是很有效的。当然,在艺术院校的学生,除特殊情况下,一般都不应浪费画人体的机会,因为走上社会后再补这一课程就困难了。而且结构这门课,只要你真正掌握了,对你一生的绘画事业都有帮助。但有些人对这门课不重视而导致了速写“空洞无物”,这是很可惜的,要引以为戒。

有了人体结构的知识和能力,画速写就会言之有物,否则就会空空如也,其差别是一目了然的。同样道理,如果画头像速写,也要对头部的骨骼结构、形体关系有所认识,这样对画头像速写就很有帮助了。当然,速写作业不可能也没必要画太长的时间,一般在 30 分钟左右。

3. 循序渐进,先慢后快

慢即慢写,相对速写,慢写花的时间长些,一般是 40 分钟左右画一张。初学速写的人由于缺少经验,不可能画得很快,所以先画一些静止的,时间长一些的速写,多反复几次,修改一下,画准确,严谨和完整一些,这是为画快做准备练习。这种练习持续较长几天之后再画一些 20 分钟左右的,最后画 10 分钟左右的,逐渐加快进度。速度。随着经验增多,手头锻炼次数增多,作品增多,快画、慢画都会应付自如。达到这种程度,应付高考中的速写考试、应是成竹在胸,一挥而就的事了。

4. 局部画法与定点切形

画速写可以从头开始,从上而下,也可以从脚开始,自下而上,或者从手。从任何关键部分开始。关键在干局部推移。所谓局部推移,指的是构图起稿确定后就可以从局部入手,或上下或左右推移,重要的是画得准、画得活,有重心、有动态,而且要有具体性、完整性。为达到这个目的,惟一有效的办法就是局部入手,定点切形。

5. 多练多画,天道酬勤

速写对职业画家很重要,对学生、考生来说就更显重要,不仅要画,而且要经常画。经常练。要保持感觉和提高质量,作为教学单位应专门安排一定时间的速写课程。但是,速写应养成自觉性,不能仅仅为了考试,还应想到速写是画家职业生涯中的一种必须工作。其实画家久不画,手也生的,更何况初学画画的人。要有本速写本,随身带上。有多少时间画多少东西,每天坚持,就能很快提高。

6. 观察与理解,记忆与想像

在生活中画速写,特别是活动中的人物速写,如运动场上、舞台上的速写,是速写中难度较大的课题,但还是有人画得很好,其中的办法就是靠观察、理解和通过记忆与想像,或者说是默写来完成。这需要在较好的速写基础上进行这类速写的锻炼,同时需要对人体结构、运动规律比较熟悉。通过观察、分析,先用几条大致的动态线确定大的印象,然后通过结构的理解,动态的记忆,再发挥相当的想像能力来补充、完善。有些甚至是在现场随便

图 8

图 10

图 9

图 11

勾勾，回去后再凭记忆画出来。所谓目识心记，闭目如在眼前，就是这个道理。

当然，高考的速写一般不会画活动中的的人，但也有默写、记忆的可能。比如叫模特做个动作，要求考生观察几分钟，然后叫模特离开，让考生在观察的基础上画出这个动作。另外一种考题，就是由监考人员拿出原来规定的一张动作照片，叫大家观察几分钟，然后拿开，要求大家画出来。有些甚至就是个动作的文字叫你画。这都是考想像与默写的能力，时间仍是30分钟以内画一张或两张。这与平时画活动中的人一样，没有对结构及动作的理解而发挥记忆与想像能力，是很难画出来的。因此，在考前训练中要加入这些内容，或者离开画室，到生活中去，或者让模特做动作后离开，或者凭空想像画任何动作。刚开始肯定画不好，但要坚持多练，久而久之，自己会体会出一套办法，特别是通过记忆、理解加上长期积累，以这种能力画出自己对生活的感受和印象，是指日可待的。（如图10、11）

（五）几种速写形式的图例说明

图1 炭精条速写 以线面结合表现对象，便于局部塑造及大的关系表达，有概括轻松的效果。

图2 铅笔线描速写 以线为主，表现自由。

图3 水墨速写 以墨作浓淡渲染，扼要处理黑白，有水墨画效果。

图1 作者：周度其

图2 作者：岑宝品

图3 作者：孟远烘

图4 作者：潘丽萍

图4 钢笔速写 以普通钢笔或特制钢笔勾勒造型，显得清新淡雅，适合小幅写生和复杂多变的风光景物。

图5

作者：刘畅畅

图5 线条速写 以线画出人物及景物造型后，略施皴擦，别具一格。

图6 作者：周度其

图6 毛笔速写 本是国画专业的材料，用作速写，可获得别的工具无法达到的效果，同时与国画结合最紧密。

图7

作者：李寒林

图7 炭笔速写 可以线为主，直接写生，又可画出灰面沙笔效果，朴实厚重。

图8 作者：周度其

图9 作者：周度其

图10 作者：周度其

图11 作者：周度其

图8 木炭条速写 以柳枝烧制而成，轻松浮华，画完后要喷固定液，适合表现明暗色调的速写效果。

图9 炭精条速写 表现既概括又刻画的画面尤有效果，可先画形体动态再画少许体积明暗，最后再强调局部细节。

图10 炭精条明暗速写范例。

图11 炭笔线面结合速写范例。

图 12 炭笔速写范例 作者：周度其

图 13 炭笔速写范例 作者：周度其

图 14 炭笔速写范例 作者：李寒林

图 15 炭笔速写范例 作者：周度其

图16 炭笔速写范例 作者: 李寒林

图18 炭笔速写范例 作者: 李寒林

图17 炭笔速写范例 作者: 李寒林

图19 炭笔速写范例 作者: 李寒林

图20 炭笔速写范例 作者: 李寒林

图21 炭笔速写范例 作者: 李寒林

二、常规速写试题的步骤示范

(一) 以线为主短期速写步骤示范 (15 分钟)

1. 简略画出构图范围、动作布局。注意不宜太大, 也不宜太小。
2. 抓住大的动态线的趋势方向, 把握形体部位, 投落。
3. 以局部入手的方式, 从脚开始逐步往上发展, 或从其他任何部位开始, 往左右上下推移。
4. 将手、脚、头的细节深入, 并将主要关节的衣纹具体化至完成。

(二) 线面结合中期速写步骤示范 (20 分钟)

1. 构图定位。落实人物的基本比例,将头顶、脚跟及左右位置以基本几何形的方式大致确定。
2. 从长线、直线入手,将大的动势姿态画出。
3. 从人物的某一局部开始,用线将具体的形画出。可从脚或手开

始,并以此建立一个出发点,往其他局部发展类推以至画过一遍,达到基本完善。

4. 将头及手画得具体深入,再将各关节部位进一步强化,以少许明暗突出重点部位,并调整整体最后完成。

(三) 光膀子半身裸体全身速写步骤示范

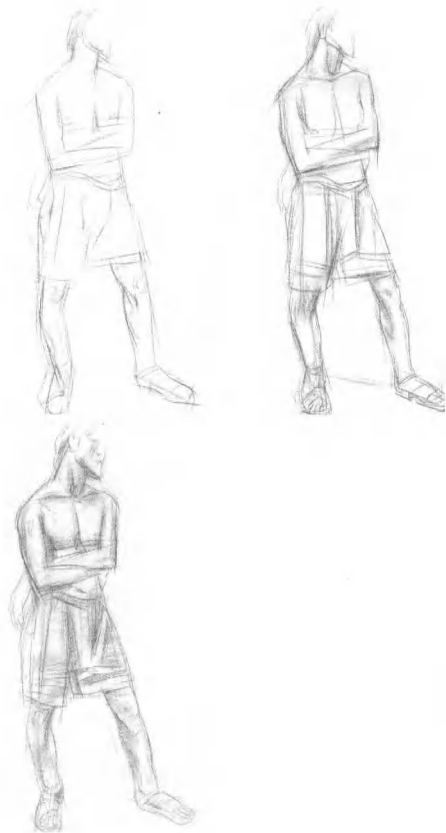
1. 画出站立人物的头顶、脚底位置及主要动态线感觉与段落部位的基本上下点。

2. 将基本定位稍微调整, 找出动态的重心及重心线, 确定头部。

胸廓、骨盆间的高低扭转关系。

3. 从某一具体部位开始, 往上下左右发展, 稍微具体。

4. 对五官、手脚及几个关节处进行刻画、调整, 并辅助一定的明暗变化以使画面完整。

〔四〕老人坐姿速写步骤示范图(30分钟)

1. 构图定位。将大的比例确定,把各部分初步画在应有的位置上。
2. 从手或脚开始发展,以轮廓线加衣纹线的方式把头部、胸廓、骨盆及四肢初步落实到位。
3. 强调各关节处,将头及手的骨骼骨点画具体,并抓住各形体的转折交界,将人物的体积加强。
4. 从整体需要出发,将整幅画的主次虚实及前后关系进一步完善。

（五）双人组合速写步骤示范（30 分钟）

1. 确定构图。因是双人组合，要考虑两人的站立位置及高低变化。
2. 抓准基本动态比例。以长线、直线把握两人的比例和动态关系。
3. 从其中一人开始，逐步将两人的主要造型关系落实。
4. 将头、手、脚及衣纹具体化。以线条和明暗将这些部位突出，并注意调整画面的疏密及整体关系至完成。

