

100

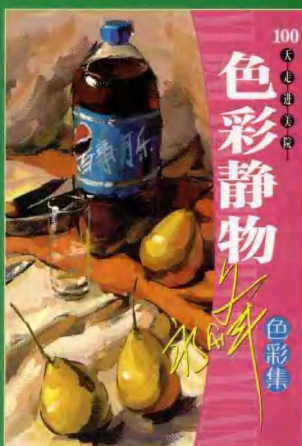
天
走
进
美
院

人物速写

速写集

永成

100天走进美院

100天走进美院——人物速写
100TIAN ZOUJIN MEIYUAN—RENWU SUXIE

作者:吴永峰
责任编辑:赵立明
装帧设计:吴永峰
出版发行:黑龙江美术出版社
地址:哈尔滨市道里区安定街225号(邮编:150016)
电话:0451-84270525 84270514
印刷:哈尔滨市工大节能印刷厂
开本:889×1194 1/8
印张:3.5
版次:2006年8月第1版
印次:2006年8月第1次印刷
印数:1-5 000
书号:ISBN 7-5318-1506-0/J·1507
定价:88.00元(全4册)

图书在版编目(CIP)数据

人物速写/吴永峰著. —哈尔滨:黑龙江美术出版社, 2006.8
(100天走进美院)
ISBN 7-5318-1506-0

I. 人... II. 吴... 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. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第092733号

书号:ISBN 7-5318-1506-0/J·1507
定价:88.00元(全4册)

永峰美术工作室简介

北京永峰美术工作室成立于2004年9月。工作室创办人吴永峰1979年出生于哈尔滨市，从小酷爱艺术，2000年以优异的成绩考入中国美术学院，2004年毕业后留京继续工作在美术高考第一线。同年创办了永峰美术工作室，在短短两年内为全国各地的美术院校输送培养了大量合格的美术人才。本书作者吴永峰老师教学经验丰富，绘画基础扎实，作品多次发表在各种美术专业辅导教材中。

内容提要

近些年来，美术高考中速写考题形式越来越多，要求也越来越高。从形式和内容上可分为人物动态速写、人物场景组合速写、默写、创意速写以及慢写和快写等等。而对各院校对速写考试内容要求的多样性与复杂性，很多考生一碰到速写考试都有一种无从下手的感觉，从而为在考试中无法取得优异的成绩顺利通过高考而苦恼。针对当前最新的美术高考动向及考试内容，永峰老师在长期的考前培训中，总结出了一套非常适合广大考生的高考人物速写默写应试实用技法。在本书中通过详细的讲解，深入浅出的分析，并结合多幅示例与优秀的范画作为补充，使考生在通读本书后能在考前宝贵的时间内明确人物速写、默写的基本要领及练习方法，从而在短時間內迅速提高成绩，顺利通过高考。书中精选了大量永峰老师优秀的速写范画，便于考生学习与临摹，同时还就应试训练中广大考生经常碰到的问题一一给予了详细解答。相信只要你认真通读本书，并按照书中的要求做，多动脑再加上手头上的勤奋与用功，也许今年高考中的速写高分试卷就是你的！

应试技巧

高分人物速写、默写试卷的几个要点

在高考中,什么样的速写试卷才能拿高分呢?我想这是广大考生都非常关注的一个问题。其实人物速写考试主要是考察考生能否在考试要求的时间内把握住人体大的结构以及大的比例动态关系。考察考生观察是否准确敏锐,在运用线条表现人体结构的技巧方面是否熟练,对速写技巧与表现能力掌握得如何。从某种意义上讲,速写考试与默写考试的评分标准十分接近,所以高分人物速写、默写试卷在评分标准上一般遵循以下几点:

1. 构图位置大小恰当舒服。(占总分 10%)
2. 考卷内容符合考题要求,人体大的结构动态以及外型比例准确生动。(占总分 40%)
3. 线条流畅而自信,疏密相间,虚实关系明确,并有精彩的局部刻画。(占总分 40%)
4. 卷面规矩,完整清洁。(占总分 10%)

以上四点就是高分人物速写、默写试卷所必须具备的几个特点以及评分标准,希望广大考生能够将以上四点牢记于心,想要拿高分就看看你的速写作品是否具备了以上几点要求。

画好人物速写必备的一些基础知识

画好人物速写并不难,考生在画速写之前最好对人体比例的基础知识有一定的认识与掌握。下面谈几点在画人物速写前所必备的一些基本知识:

1. 人体比例结构基本常识。人体一般情况下,全身的长度如果以头为一个单位来计算的话,成年人全身长约七个到七个半头长,身体宽度为两个头至两个半头,从肩到腰约两个头长,从腰部到脚约四个到四个半头长,腿部长度约三个到三个半头长,手臂长度约两个半头长。我国民间画诀讲“站七坐五盘三”也是画好人体比例的重要参考依据。考生应将口诀以及上面我讲到的人体各部分比例常识牢记于心,避免在人体比例上出现不必要的错误。当然在实际生活中,每个人的高矮、胖瘦都不相同,应视具体对象而定。

2. 熟练掌握人物形体结构。很多考生在平时的速写训练中,都会出现人体结构形体不准确的问题,画面中不是没有腰,就是没有臀部。从结构上来讲,头、胸、臀是人体中三个最大的体块,这三块是人体运动时起主要影响的部分。他们本身不能移动,完全靠颈和腰的运动,使这些体块向前后、左右屈伸、旋转、扭动,从而产生人体的动作。所以,考生在画速写时,一定要注意这三块体的动态衔接关系。只有这样你的速写才会准确、结实。

3. 人体的运动规律。考生画的人物速写中,经常会出现人物站不稳,坐不住的问题,主要原因是由于考生对人体的运动规律,即重心平衡规律不了解造成的。一般来说,人体的重心在肚脐以下,站立时,人的重量由下肢支撑,两脚之间的地面面积,是身体重量的支撑面,人体的中心线与地面永远成垂直状态,人的重心常常随着运动而变化移位。当重心线偏离了地面,也就是说重心不再是垂直关系时,人就会站不稳,坐不住。所以,考生在画速写或默写时一定要把人物重心画稳,并学会用重心线纠正画面中的错误。

1. 在考试前一天,广大考生要在心理上和工具上作好充足的准备。心理上要自信、放松。建议考前可以将自己画的一些不错的速写收集在一起,考试前一天晚上拿出来再看一遍。一般速写考试时间为 15 到 20 分钟左右,所以在考前应该做大量的速写模拟考试练习,争取能在考试要求的时间内提前完成你的画面,并达到理想的效果。不要为突然画好的一张速写沾沾自喜,要想在考试中发挥出色,你就要保证在考前的模拟训练中,每一张速写或默写都能画得很出色才行。所以考生要保持头脑清醒,对自己的速写水平及优缺点要有清醒的认识。只有这样做才能在考试中扬长避短,发挥出自己的最好水平。工具上的准备也十分重要。画速写的工具有很多可以选择,如铅笔、钢笔、炭笔、圆珠笔等等。每个人对于速写工具的选择和使用都会有自己的喜好,所以,建议考试前一天,考生们将自己的绘画工具准备齐全。每种画具可以多准备一些,以防万一。再有,广大考生一定要记住,在考前千万不要随便更换绘画工具。用惯了铅笔就不要换炭笔,除非离考试还有一两个月的时间,否则考试中由于工具使用不顺手很可能发挥失常。考试前一天要早点休息,从而保证充足的睡眠,第二天才能以良好的精神状态迎接考试。

2. 考试开始时,考生拿到考题先不要急于动笔,一定先要仔细阅读考题,明确考试内容后再动笔。不懂的地方一定要向监考老师咨询,不能疏忽大意。

3. 动笔画之前一定要保持清醒、冷静,下笔要自信,作到心中有数、胸有成竹。

4. 在作画过程中要始终把握好画面的整体大效果。有的考生经常因为某个地方画不好,所以反复修改,钻起了牛角尖,因而浪费了大量的时间。我在这里要告诉广大考生,在考试时千万不要钻牛角尖。一个地方画得不满意,可以先画别的地方,等画面大效果都已经把握住了,我想其他问题也就迎刃而解了。

5. 再有就是考试时一定要在稳中求胜。画速写时心情放松自信,把考试当作平时练习一样对待,按部就班,认真细致地画,千万不要急于求成,粗心大意的对待考试。在画速写的步骤上也要严格按照以往训练的方法进行,不要心血来潮,突然转变画风,从而导致不该出现的错误。画不出来时,可以停下一看看别人的画,不要把自己弄得太紧张。总之在考试时一定要做到灵活应对、细心整理。

考生提问与解答

1. 人物速写比例老是画不准，应该怎么办？

答：考生在画人物速写时出现比例问题不外乎以下两种原因：第一，对人体比例结构基本知识不了解。在书中我曾讲过关于人体比例结构的基本知识，考生一定要将这些最基本的知识牢记于心，不可马虎对待。第二，考生在画速写时观察太局部，忽视了整体大关系。虽然速写是从局部入手画起，但考生在观察方法上一定要整体，每画一个地方都要与画面人物全身比例做比较，看看大小位置是否合适，学会在观察中比较。只有这样，你的速写才不会在比例和结构上出错。

2. 老师说我的速写空洞无味，缺少细节，应该怎么办？

答：很多考生在画速写时都会出现这个问题。一张优秀的人物速写试卷，不光要有准确的外型结构，更要有充分的细节刻画，让画面更加充实耐看。一般来讲，一张人物速写中需要刻画与表现的细节大都集中在人物的头、手、脚几个地方。其次需要仔细刻画的地方是肩关节、肘关节与膝关节三个地方。如果人物动态较大，腰部衣褶的交代也很关键。总之我刚才提到的那几个地方大都在画速写时需要认真对待，并且要画得细致、深入。只有这样你画的速写才耐看。书中为大家提供了大量的人物局部细节范围，赶快动手临吧。

3. 老师说我用线不流畅，应该怎么办？

答：考生在画速写时线条不流畅主要是由以下几点原因引起的：第一，观察过于局部，不够整体。有些考生总是看一点，画一点。所以往往画出的线条都很短，从而出现画面线条断气、不连贯的现象。第二，下笔不够自信，肯定、反复修改。考生在画速写时要养成正确的观察方法，将观察的范围扩大，看准了再下笔。下笔时要自信肯定，一气呵成，将线条适当拉长一点。慢慢的，你画的速写线条就会流畅连贯起来。当然，速写能力较弱的考生一开始可以画得慢一点，先保证质量，慢慢熟练后再提高速度。总之，速写水平的提高是需要耐心与勤奋的。欲速则不达，在考试中也是如此。

4. 如何把握理解速写中的虚实关系？

答：在画人物速写中处理好虚实关系是非常重要的。速写中的虚实关系大致上可分为两种，一种是视觉上的虚实关系，一种是结构上的虚实关系。所谓视觉上的虚实关系，无非就是一个远近，大小的对比关系。举例来讲，一个人物模特以3/4面站在你的面前，那么他的双手、双脚必然有一只手一只脚离你较近，另一只手脚离你较远，那么你在画速写时就要注意这种远近的虚实关系。离你近的地方应画得清楚细致，远的地方应画得放松一些，适当省略一些细节的刻画，从而拉开速写中视觉上的虚实关系。结构上的虚实关系是指，在画着衣的人物速写时，凡体现人体结构转折的衣褶都应交代得具体而具体，如肘关节、肩关节、膝关节等等。凡不体现人体结构转折的衣褶，都应交代得轻松、概括，甚至可以省略不画，从而拉开人物速写中结构上的虚实关系。

5. 如何画好默写？

答：画好默写并不难，考生可按我下面讲的几种方法去做，相信你会有很大收获：第一，要积累大量的写生经验。每次对着模特画完一张速写时，可以背着再画一张，从而增加考前默写的记忆能力。第二，一般速写的默写考题主要考的是人物在环境中的不同动态，而且是你生活中十分熟悉的人物动作。所以考生应该多注意观察你身边的人物的活动状态，如扫地、骑车、看书、跑步等等。在考前多观察生活的同时，还可以给自己出一些类似的考题考考自己，说不定考试中的考题就是你自己曾经练过的默写呢。第三，考生在考前可以背一些常见的、人体局部各种角度的刻画范围示意图，如肘关节、肘、肘、肘、肘等。书中为考生提供了大量人物局部的速写范围，赶快动手临吧，边临边背，相信你在考试中肯定用得上。

6. 在人物速写中，什么地方的衣纹应该处理得细致，什么地方应该省略？

答：考生在画速写时，对衣纹的处理要懂得取舍。一般来讲画人物速写时，肘部、膝部、及腰部、肩部的衣纹应该交代得明确细致，因为这些地方体现了人体大的动态和结构，而其他地方的衣褶可少画或省略不画，主要将外轮廓线画准确，画完整为好。

7. 画速写时上调子好，还是不上调子好？

答：其实对于速写本身来讲，上调子不上调子都可以，这主要看考生习惯哪种画法了。当然对于广大速写功夫还不是过硬的考生来讲，最好在画面上不要学那种过于高深的技法，因为有些书上的速写范画品位很高，作

品风格手法也十分洒脱独特。但对于马上面临考试的考生来讲，在考前，速写水平想达到那样的高度显然不现实，毕竟考试就是考试，把最基础的东西规规矩矩地表现好，对付考试就已经足够了。况且各艺术院校的老师也很喜欢画面效果规规矩矩，实实在在地在速写风格，不喜欢那些华而不实做表面效果的速写试卷。所以本书中后面的范画，都是用流畅质朴的线条扎扎实实地表现出来的，应该说在技法上简单实用，而且非常适合考试的要求。尤其是速写基础较薄弱的考生，只要你认真临摹，在短期内达到书中作品的水平并不难。所以希望广大考生在考前认真临摹好每一张画，相信在短期内提高你的速写水平没有问题。

8. 速写画得少会影响素描吗？

答：相信很多考生对于素描都十分重视，而往往忽略了速写的重要性。一般来讲，考生速写画得少会直接影响观察力的敏锐程度，常常在素描中表现出来的问题也很多，如起型不准，画面效果呆板无力，缺乏生动性等等。所以速写能力差的考生对于速写一定要给予足够的重视，甚至那些素描已经有了一定基础的考生，你如果想在素描上有更大的飞跃，那么你的速写量就要增加。比如你想让自己的头像素描水平提高，那么我建议多画点头像速写。你如果每天能坚持画3张到4张头像速写，坚持一个月，你会获得意想不到的收获。本书在后面提供了一些头像速写的范画，赶快拿起笔，动手临吧。

9. 什么叫画活了？

答：有些考生经常会听到老师评价自己的速写画得太“油”了。其实这并不是说你的速写画得差，只是由于你画速写时画得太快，观察不仔细，每一张速写的风格和表现手法都十分雷同，所以你的速写会给人留下一种“千人一面”的感觉。我在这里建议存在这种问题的考生在画速写时，要仔细观察好模特身上的每一个细节，认认真真地画好每一条线。不要求快，求数量。在保证每一张速写质量的同时再逐渐提高速度。我相信用不了多久，你画的速写就不会再出现这样的问题了。

10. 在考前每天练几张速写比较合理，怎么练？

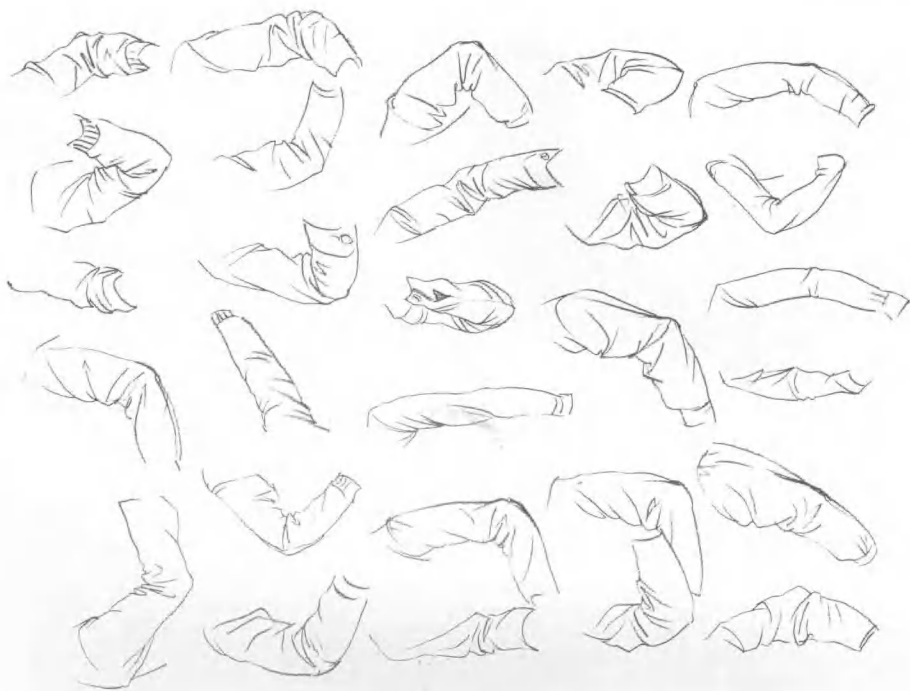
答：面临高考的考生在考前每天的速写量至少不能少于5张，这5张速写中至少有2张是默写，两张写生，一张临摹。当然如果你能多画点那就更好了，关键要保证每张速写的质量，不要盲目的求速度求数量。每天画速写时都要计算一下时间，做到心中有数。刚开始可以慢点画，考生随着手头技术与感觉的熟练可以慢慢提高速度，逐渐达到在考试要求的时间内完成画面，甚至提前完成。所以，我相信只要你掌握了正确的训练方法，再加上手头上的勤奋练习，提高速写成绩并不难。

11. 想画好创意速写应该作好什么样的准备？

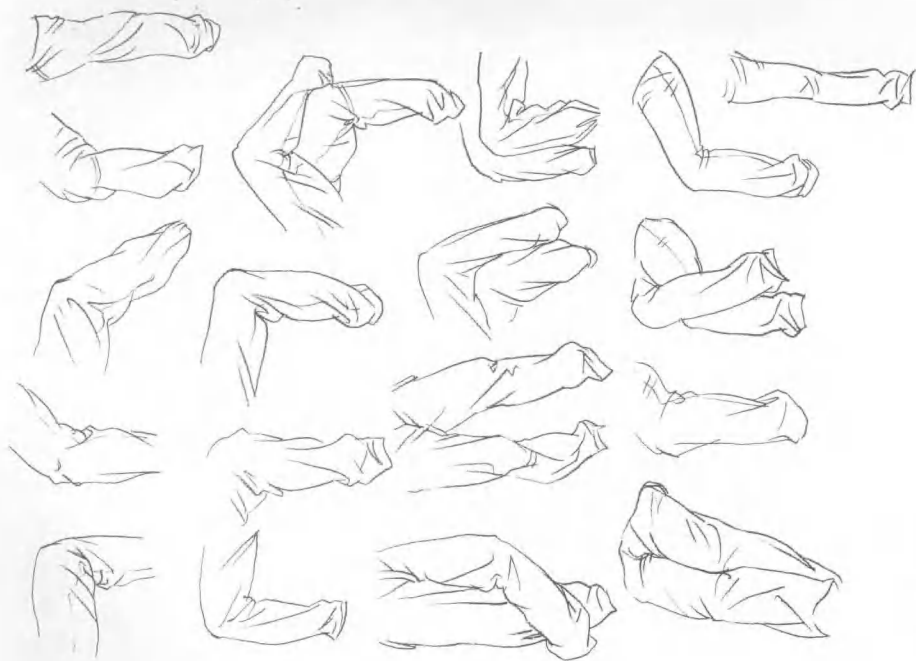
答：近些年来很多艺术院校在速写考试的形式上，无不就那么两大类，一种以写实风格的写生或默写为主，一种是某种带有设计和创作风格的速写为主。创意速写就属于这第二种，它要求考生不仅要在平时积累大量的写生经验，同时还要具备一定的想象力与设计创作能力。建议考生在考前多临摹一些好的速写范画，写实风格和设计风格的速写都要临。

考生在临摹的时候还要多，要细心琢磨，不要就是看一眼心思的照猫画虎。聪明的考生会从别人的作品中学习到很多东西，尤其是想画好创意速写的考生，要在临摹中学会别人的思维方法，以不变应万变，从而在短期内提高成绩。再有希望广大考生在考前应该多看些有用的书，不要每天就是不停地往教室中看生，画画。有空去书店看看，观察一下生活，打开你的思维空间，只有这样你才能在各种考试中出类拔萃，立于不败之地。

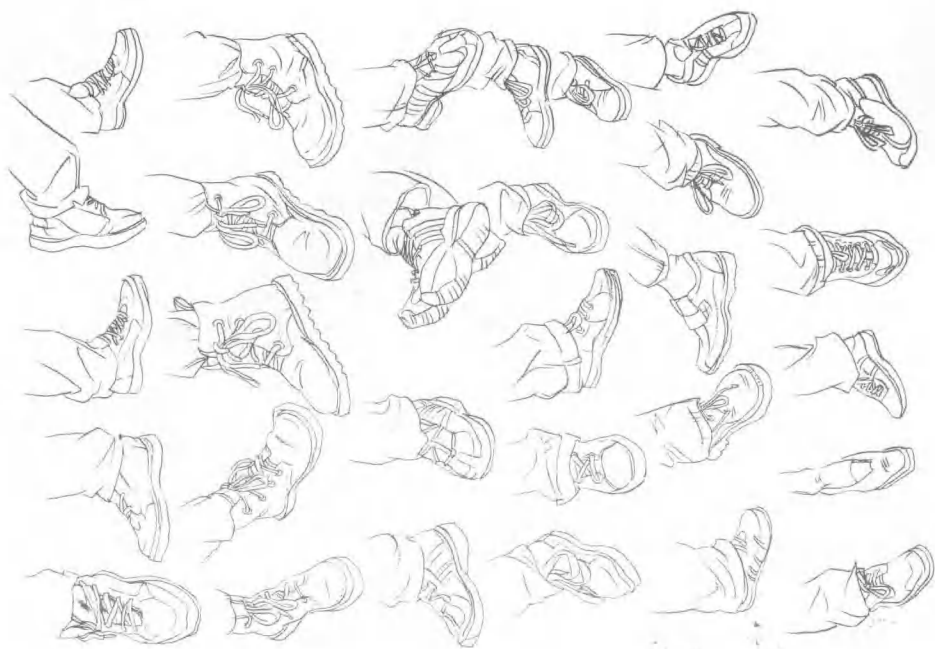

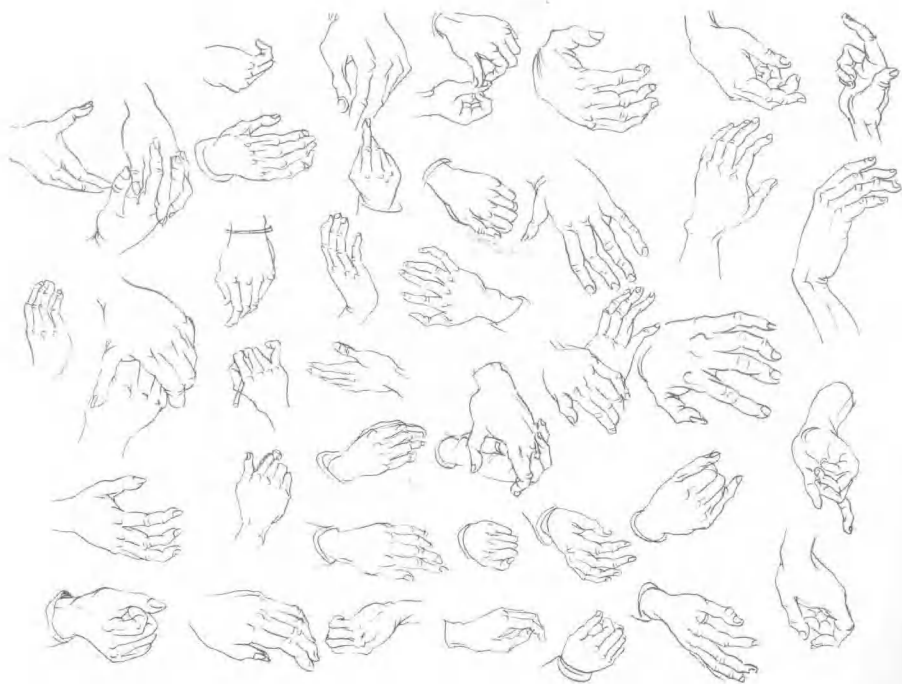
人物上肢局部缩略图

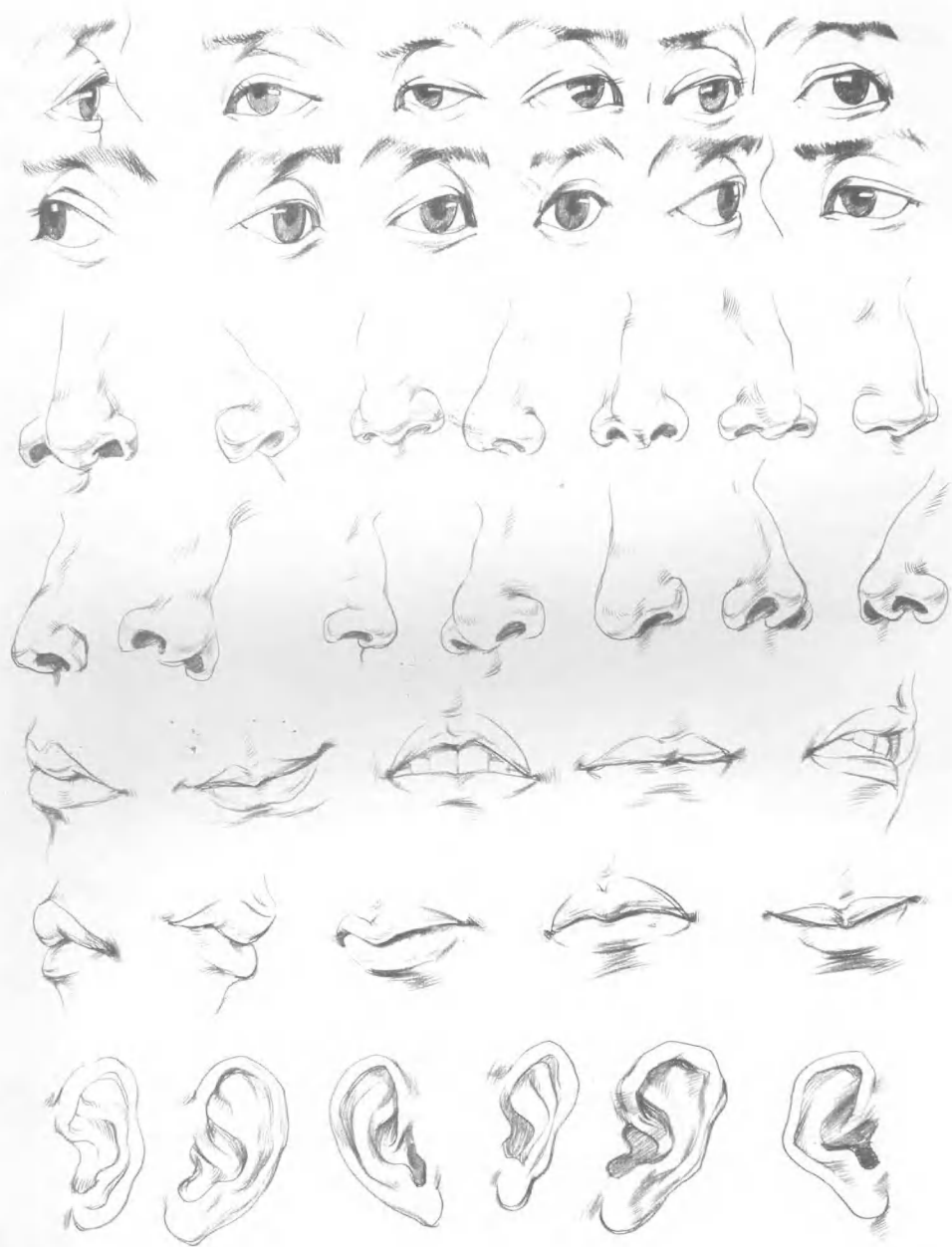
人物下肢局部缩略图

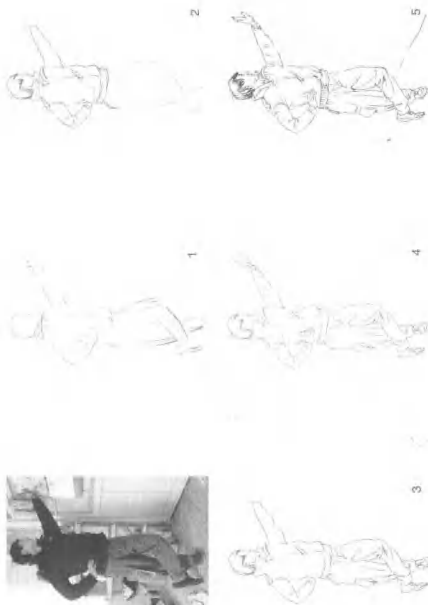
人物脚部局部缩略图

人物手部局部缩略图

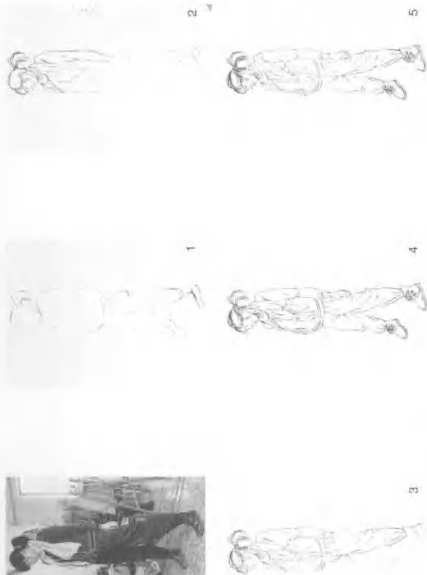
人物五官局部缩略图

男青年站姿速写步骤 (15分钟)

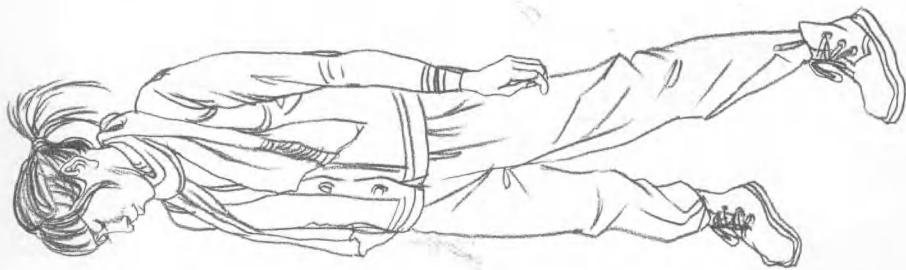
- 步骤 1.** 和写生的步骤基本相同,先用虚线轻轻勾出男青年外型轮廓及站姿大动态,注意头、胸、胯三大块的动态衔接关系,构图位置大小也要安排得当。
- 步骤 2.** 沿着刚刚起好的外轮廓线开始从头部画起。应先将身体的外轮廓线画明确,至于一些身上的细节可以迟些再做交代。画时注意用线要肯定、细致,尽量避免重复修改。这要求考生在作画时要细致、整体,控制好人物的动态和比例关系。
- 步骤 3.** 将人物上肢与腿部画好,在骨点的地方应画得重些,此外还要注意要以头的大小与位置作为标尺来衡量身体其他部位是否画得准确。
- 步骤 4.** 将身体部分画完整,并将身上衣纹的一些细节做些交代。注意取舍,注意把最好大的动态和透视上的虚实关系。
- 步骤 5.** 对于关键部位应给予一定的深入刻画,如头、手、脚、肘关节、膝关节等,从而使画面更加充实。速写完成后可用橡皮将一开始画的一些外轮廓辅助线擦去,保持卷面清洁。

女青年站姿速写步骤 (15 分钟)

- 步骤 1. 先用虚线轻轻勾出女青年体貌特征及大的外型轮廓和大动态。注意测量好从下巴到腿部占几个头，将人物的全身比例控制好。注意构图位置大小要安排得当。
- 步骤 2. 沿着刚刚起好的外轮廓线开始从头部画起，注意两肩的透视关系，不要画成一样高。画时注意用线要肯定细致，尽量避免重复修改。这要求考生在观察时要细致整体，利用目测控制好身体各部分的比例和大小。
- 步骤 3. 将人物上肢与腿部画好，手部可以先将外轮廓画好，留待画面接近完成时再加以刻画。考生在画的过程中一定要注意整体观察，始终要以头的大小与位置作为标尺来衡量身体其他部位是否画得准确。
- 步骤 4. 将女青年的身体各部分画完整。注意把握好大的动态，注意画手和脚的大小要以头部大小做参照。
- 步骤 5. 对关键部位应给予一定的深入刻画，如头、手、脚及人物脖子上的围巾等等，从而使画面更加充实，更耐看。速写完成后可用橡皮将一开始画的一些外轮廓辅助线擦去，保持卷面清洁。

男青年坐姿速写步骤 (15分钟)

步骤 1. 先用虚线轻轻勾出男青年的外型轮廓及坐姿大动态。注意构图位置，大小要安排得当。

步骤 2. 沿着刚刚起好的外轮廓线从头部画起，并先将颈部与后背的轮廓线画明确。画时注意用线要肯定、细致，尽量避免重复修改。这就要求考生在观察时要细致致整体，利用目测控制好身体各部分的比例大小。

步骤 3. 将人物上肢与腿部画好，在骨点的地方应画得重些。此外还要注意以头的大小与位置作为标尺来衡量身体其他部位是否画得准确。

步骤 4. 将男青年的身体部分画完整，注意把握好大的动态和透视上的虚实关系。

步骤 5. 将椅子画好。对于关键部位应给予一定的深入刻画，如头、手、脚、肘关节、膝关节等，让画面充实起来。速写完成后可用橡皮将一开始画的一些外轮廓辅助线擦去，保持卷面清洁。

女青年坐姿速写步骤 (15 分钟)

步骤 1. 在默写这个动作时，一定要注意女青年的全身大动势，先用虚线轻轻勾出女青年的体态特征及大动态。注意构图图位置大小要安排得当。

步骤 2. 沿着刚刚起好的外轮廓线从头部画起。注意头、颈肩和后背的衔接关系，用脊椎线将全身的结构动态贯穿起来。画时注意用线要肯定、细致，尽量避免重复修改，同时要控制好身体各部分的比例和大小。

步骤 3. 将全身外轮廓画好，手也先将外轮廓画好，留待画面接近完成时再加以刻画。总之在这一步考生一定要控制好画面整体大效果，要以头的大小与位置作为标尺来衡量身体其他部位是否画得准确。

步骤 4. 将上肢部分画完整，注意把握好的动态。

步骤 5. 交代一下身上的细节。将椅子画好。对于人物身体关键部位应给予一定的深入刻画，如头、手、脚、肘关节、膝关节等，从而使画面更加充实。再有就是一定要将人物的重心画稳。速写完成后可用橡皮将一开始画的一些外轮廓辅助线擦去，保持卷面整洁。

