

美术高考在线

丛书

崔 鬼 / 著

辽宁美术出版社

考场实战步骤解析 · 速写

作者简介

崔巍

1964年6月生于辽宁省沈阳市

1990年毕业于鲁迅美术学院版画系

中国美术家协会会员

硕士研究生导师

作品多次在全国美展中获奖

现为沈阳师范大学美术与设计学院副教授

图书在版编目(CIP)数据

考场实战步骤解析·速写 / 崔巍著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.6

(中国美术高考在线丛书)

ISBN 7-5314-3391-5

I. 考... II. 崔... III. 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036487号

中国美术高考在线丛书 考场实战步骤解析·速写

策划 / 装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心
责任编辑 / 关克荣·姚蔚·侯维佳·严赫·王嵘

项目执行 / 王嵘

设计统筹 / 姚蔚

制版 / 沈阳市冠华电脑设计责任有限公司

印刷 / 辽宁省印刷技术研究所

技术支持 / 姚红斌 杨荣钢 赵高峰

技术编辑 / 田德宏 王东

责任编辑 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2006年6月第1版

印次 / 2006年6月第1次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印张 / 4

印数 / 1-3000

书号 / ISBN7-5314-3391-5/J·2407

定价 / 18.00元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王嵘·姚蔚·侯维佳·关克荣·严赫

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024)23833803

E-mail: lnmcsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3391-5

9 787531 433910 >

ISBN 7-5314-3391-5/J·2407

定价: 18.00元

如果说素描考验作者的理解能力。那么速写则需要敏锐的观察能力、大胆地取舍、果断地加强。它更多地显露着火一样的激情。其特点是在较短的时间内快速把握人物的动态、动作、结构、准确、概括地描绘出人物的基本特征。与其他绘画形式相比，速写朴实、精练、生动活泼、生活气息更浓。另外，作画工具简单，便于携带，且不受时间地点的限制，深受广大美术爱好者喜爱，也成为很多美术院系必修的专业课之一。针对当前美术生速写所存在的问题，从多年教学和阅卷经验上谈谈我个人的看法。

人物速写经常出现的问题：

1. 重心不稳、比例不对

这种情况是初学者经常出现的问题，首先是对人物的基本特征缺少足够的了解、认识。人物各种姿态都要建立在稳定的基础上，贯穿人体都要有一条重心线。它起到平衡人体的作用，以站姿为例，需要观察出哪条腿是承重的，它与肩和髋的角度如何？人物各部分要协调，合乎比例。以头部为基准，全身分为“站七坐五盘三半”，但要注意这是正常状态下的比例关系，如果姿势发生变化，如俯视或仰视，情况也会发生改变，这就需要平时多观察、多画、多理解。

2. 线条琐碎

线条的运用符合人体结构，内部的形体对外形的线条起到至关重要的作用。线条围绕结构画。会画速写的人都知道，线条有虚实轻重、宽窄疏密之分，不同的线条可以反映出不同的质感，也可以体现出不同的风格。线条要自然流畅，要体现出作者的感受和激情，是心灵的自然流露。有些初学者由于对人体结构不了解，照猫画虎，用笔不敢肯定，用虚线一点点连接，怕画不准，这是错误的。要知道，速写意义上的标准并不是一点不差，关键是对动态的准确把握。所以要胆大心细，做到下笔之前心中有数，用连贯有节奏的线条描绘人物。重点部位要夸张强调，次要地方要概括、省略。

3. 调子混乱

速写的方法有多种，有以线为主的，有以调子为主的，也有线面结合的，不管你是画哪一种风格的，只要上调子，就要寻找出它的规律。上调子的目的是使形体具有空间感，使人物更立体、更丰富。但调子也是一把双刃剑，画不好会弄巧成拙，会破坏或降低线的表现力。在画调子时，要理解人物各主要部分的体块关系，明暗系统要统一和谐，明暗交界处要沿着皱褶的走向去画，否则形体会僵硬、呆板、不流畅。另外，在处理明暗时，还要从人物的整体观察，近实远虚，近处部位明暗对比强烈，远处相对较弱，针对具体情况可选用平涂、斜擦或细线排列等，使画面更具层次感。

4. 形象不生动

速写的目的不是记录形态，它的最高境界是对人物精神气质的再现，它是通过对人物外在形象特征描绘出内心世界的过程。不同人物的生活环境、经历、教育程度会使他产生不同的印象，这就需要我们平时深入观察，人物的面部表情、手的状态、全身的动态、衣着服饰都会流露出不同的心理状态和职业特征。如：头低下来，双手叉在腋下，显现着某种虔诚的心态；小男孩反坐在靠背的椅子上，显示了一种天真和幼稚的人性特征；黧黑皮肤的老者蹲在地上，粗糙的大手放在膝前，深陷的眼睛目视前方，朴实憨厚的农民性格体现无疑等等。对“神形兼备”中国历代早有精辟论述，形是基础，神是追求，没有神的形体是名存实亡，形是表达神态的手段，只有在作画中时刻体会人物的精神气质，通过外形外部特征，来表达自己对人物的理解，借此来抒发自身的感情。

以下是我对初学者如何画好速写提出的几点建议，供大家参考。

1. 先慢后快

我们考生所面临的速写大多数是静态慢写，由于各个院校不同，考试时间分为15分钟、30分钟或1小时，不同的时间对考试的内容要求也不一样，时间越长画面应该越丰富具体。不上上调子由时间和风格决定，并不是说上调子就好，不上调子就差。学画速写和练字过程差不多，开始要一笔一画地写，熟练后才能连笔快速速写。画线条要有来龙去脉，有始有终，做到细心大胆，用笔肯定，不要怕画错，加强自信心的同时，要学会多观察，眼与手要相互配合，做到眼到手到，经过一段时间的训练，你会发现不知不觉的在进步。有一种想快的苦闷，这就是从下一步开始的开始，很多人都有这种过程，想快需要整体观察，学会连笔，有些线条舒展概括，有些要密集加强，不要只盯着局部，要从小处着眼，我们要知道速写并不是一点不差，它画的是一种感觉，一种激情，达到这种水平时，你的速写已经上升到一个新的高度，实践证明此种方法对大多数考生非常有效。

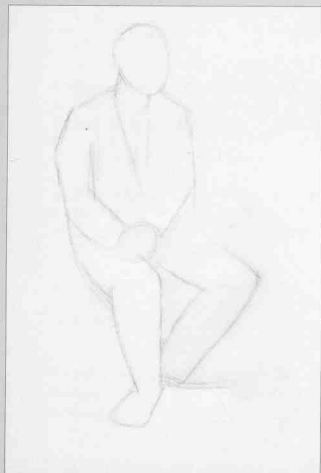
2. 先整体后局部，再回到整体

首先确定人物的高度比例，基本动态准确，重心稳定。如果上述条件得不到满足，就不要往下画了，这时需要调整，直到基本准确为止。有个别同学拿笔就画，没有经过认真思考，结果可想而知。如这时要由局部入手，画出人物结构的穿插关系，此阶段力求表现充分，如五官、手、衣褶、鞋等，要具体刻画。但难免有个别地方画不到或不到位，脱离整体的第一感觉，这就需要再回到整体，对画面进行调整，直到满意为止。

3. 风格和语言

在对速写基本问题解决的同时，要重视画面的品位，根据自己对人物的理解，画出个人的风格与特点，避免千篇一律。它与个人的学识、文学修养等有一定关系，这就要求我们平时加强学习来提高自身的综合能力。不同的形象会对作者产生不同的联想，反映到画面的风格会有差异，具体用怎样的语言才能更充分表达作者对人物的理解，才能在观者中产生共鸣，需要在学习过程中，不断总结经验，深刻体会人物的内心世界，达到从精神到语言的自然流露，人物才能别具特色。画面风格才会与众不同。

速写训练是长期的任务，掌握正确的学习方法，在短时间内会取得长足的进步，在学习过程中，炼眼、脑、手的协调能力，从每一笔开始，循序渐进，总结得失，我相信大家都会有所收获，为实现自己的人生理想与追求铺平道路。

步骤一

首先确定画面的构图。画出人物的基本比例关系。用笔要大胆、概括、轻松。不要拘于细节，左侧腿要画出透视变化。

步骤二

画出人物大的穿插关系。用笔肯定，线条要有轻重和疏密变化，画线时要注意到内部形体对外形衣褶的影响。

步骤三

进一步完善人物的细节。线条之间要有来龙去脉，对头和手进行具体刻画，了解头和手的解剖知识。

步骤四

用笔的侧锋画出人物的主要暗关系，增强人物的立体感觉，调子要轻松、明快，要考虑到人物各部位的几何空间。

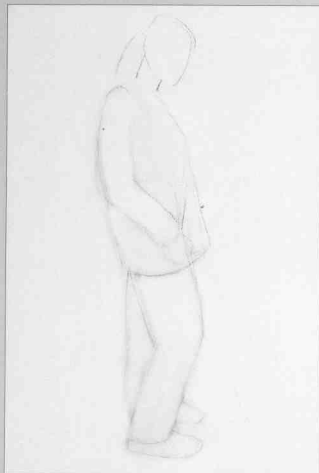

STEP 5

步骤五

在整体观察的基础上,充实各部位细节的变化,使画面更丰富具体。局部的变化要服从整体,有的部位需要概括,有的部位需要强调。

步骤一

用线条轻轻地画出人物的基本比例关系。人物的重心在左腿上，右侧的手臂和下肢自然放松，肩和胯形成一定的角度，达到身体的平衡。

步骤二

通过线条的疏密画出人物的转折关系。这一阶段要考虑到人体内部结构对外部衣褶的影响，用线肯定，穿插关系明确。

步骤三

进一步充实人物的细节变化。局部的变化要服从整体的结构关系，线的运用要有轻有重，有松有紧，要围绕结构去画。

步骤四

用调子概括出人物各部分的体积关系。头部的调子要求和服装的处理有所区别，近处的上臂和下肢对比鲜明，远处的则弱。

STEP 5

步骤五

在整体的基础上，丰富调整人物各部分的明暗关系，细部调子要跟上。该明确的加强，该含蓄的减弱。头和手要进行深入刻画，达到画面的整体统一。

步骤一

确定画面的构图。定出头到脚的长度，然后定出左右宽度，躯干和下肢的比例关系基本上是等分。线条多用长线、虚线、直线，头部和肩膀微有点倾斜角度。

步骤二

明确人物大的比例穿插关系。用线概括肯定，形体的转折处交代明确，对头部特征进行初步定位，左臂相对于右臂作加强处理。

步骤三

对人物进行深入的线条刻画。用线流畅，有粗有细，有轻有重，有虚有实。具体刻画头和手的基本特征，手的处理要概括强调，服饰的线条要具有一定的规律性。

步骤四

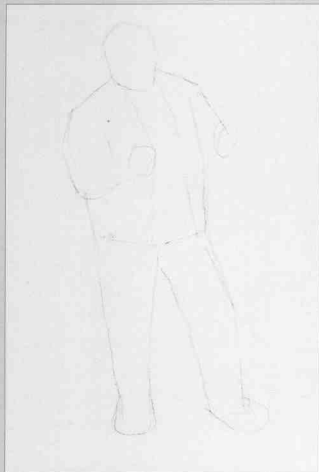
从整体着眼进行调子铺设，要善于从整体观察的方法处理画面，使局部细节符合整体的变化。暗部处理要留有余地，不要画得太“死”，从而加强人物的空间感。

STEP 5

步骤五

对人物的重点部位进行强调，丰富人物的细节变化。这一阶段要多观察，回到自己的第一感觉，使人物更生动具体。凳子和投影的处理要含蓄，不能喧宾夺主。

步骤一

用笔淡淡画出人物的轮廓。出于对人物最终效果的考虑,用笔不要太重。这一步对人物应有充分的认识和理解。因随着画的深入,理性的东西越来越多,感性的就少了,所以第一感觉需贯穿画的始终,做到心中有数。

步骤二

用概括的线条勾勒出人物的外形,线条尽可能的流畅,能体现出人物内在的结构关系。头和手的处理要适度,应与周围相互适应。

步骤三

继续用线条明确人物衣褶的局部结构。在整体观察的基础上,塑造出人物大体的明暗关系,要求用笔概括明快,以增加人物的空间体积。头和手的处理要符合人体解剖知识,要把握住人物的个性特征。

步骤四

笔的侧锋完善人物调子的过度变化,丰富人物结构的具体走向。左侧的手臂要求明暗对比强烈,以增加和身体的距离感,两条腿也同样要画出远近的变化。

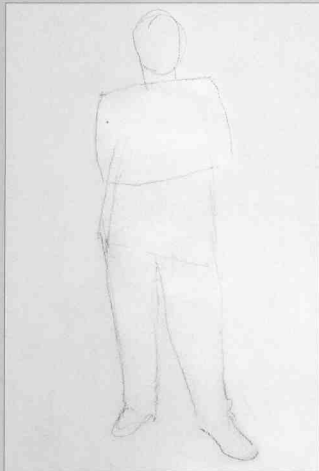
STEP 5

步骤五

这一步在丰富细节的同时，要求从整体观察，整体处理。有具体内容不琐碎，画面整体不空洞。回到最初第一感觉之中，用笔上增加了细线的排列，对人物的表达丰富了语言和手段。

06.3.28
李震

步骤一

确定人物在画面中的构图。用虚的直线轻轻地勾出人物的基本形，确定头、肩、髋、腿的位置关系，人物的第一感觉是挺拔自然，重心以左侧为主。

步骤二

从局部的头开始刻画。力求人物表情生动，两臂自然交叉，线和调子并用，把对人物的第一感觉充分表现出来，这样的处理方式更能唤起作者的激情，也会使人物形象更具体活泼。

步骤三

用流畅的线条快速画出两条腿的具体位置。这需要用联系比较的方法整体观察，裤褶的走向要体现出内部的结构关系，线条要有疏密缓急之分。

步骤四

用松动的调子铺出大的明暗关系，所有的暗部要整体联系起来看，分出亮部和暗部的大体范围，同时进一步明确形体的空间关系，使画面人物具有初步的立体空间感觉，为下一阶段进行深入刻画做好铺垫和准备。

STEP 5

步骤五

深入具体刻画细节部分，使人物形象更丰富。线和调子处理得更具层次感，全面观察整理，部分有加强和减弱，局部服从整体，最终回到人物的第一感受中。

步骤一

用较软的6B铅笔轻轻画出人物各部分的比例关系。这一步需要整体观察,放弃或概括细节部分,用长线确定人物的高宽度,使人物动态基本准确。

步骤二

在认真观察人物特征的基础上,做到胸有成竹。用肯定的线条和调子对头部和上身进行局部刻画,在胸和腹部之间要画出转折的线条,以明确角度的变化。

步骤三

进一步完善下肢的形体结构,用调子概括出两腿的明暗关系,使画中人物具有初步的体积感。这是以明暗调子为主处理人物的方法之一,身体外形线要根据具体的情况而变化,第一步只是基本形的参考。

步骤四

对细节进行完善丰富。衣褶要表现得自然、利落,做到有松有紧,有张有弛。对于手的刻画要概括、简练,要体现出手的透视变化和转折关系。

STEP 5

步骤五

对人物细节深入刻画。对一些琐碎的地方进行整理归纳。把握住总体效果，对椅子进行减弱处理，增加和腿的空间感。这张画就完成了。

步骤一

在下笔之前要把形象的大体位置观察明确，做到心中有数。用钢笔从局部的头开始刻画，用线流畅肯定，要充分反映出人物的气质性格特征，在头部完成之后，画出两肩的位置和角度变化。

步骤二

继续画出胳膊的转折变化，上身和腰的位置，左侧大腿到膝盖的位置，对手进行深入刻画，明确关节部位的结构，两手的处理要有差别，近实远虚。

步骤三

用连贯的线条来表现两腿的具体位置，膝盖部分的褶皱要能体现出内部结构特征。正常情况下内部凸起位置的反方向褶皱要多要密，鞋子要体现出透视变化，很多初学者没能考虑这一点，所以，鞋子总是画的立起来。

步骤四

在全身大的形体画出之后，要进行细节的描绘，使整幅画面更生动具体。在线条的表现上有粗细、疏密变化，才更能反映出形体的自身特点。

二〇〇六年
三月
翁溪卿大
雀鬼

STEP 5

步骤五

画速写线条有疏密之分，线排多了也就变成了面，这一步就是通过这种变化求得立体的感觉。丰富人物服饰的特征，使人物形象更具生活气息。