

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

MEISHUZHUYANYE
YINGSHIZHIDAO
CONGSHU
UXIE

美术专业应试指导丛书

速写

谷中良 著

Su Xie

meishu zhuan ye

yingshi zhidao congshu

美术专业应试指导丛书

速 写

谷中良 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

责任编辑: 魏志刚
技术编辑: 郑福生
装帧设计: 陈 侃
校 对: 王正余

图书在版编目 (C I P) 数据

速写 / 谷中良著. —天津: 天津人民美术出版社,
1999. 10
(美术专业应考指导丛书)
ISBN 7-5305-1166-1

I. 速... II. 谷... III. 速写-高中-升学参考资料
IV. G634. 955. 3

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第53929号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

2000 年 1 月第 1 版

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2

新华书店 天津发行所经销

2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 13.40 元

目 录

速写纵横	1
一 速写练习中特别要注意的几个问题	2
1. 激发感受, 谨慎开局	2
2. 通盘照应, 比例协调	6
3. 胸有大势, 找准重心	9
4. 结构严谨, 衣纹有致	11
5. 头、手、足刻画, 准确概括	14
二 应考范围、命题及范画	17
1. 静态单人速写	17
2. 带场景的人物速写	20
3. 组合人物速写	23
4. 动态人物速写(默写)	25
5. 场景速写	27
三 考生速写模拟试卷分析	29

速写纵横

严格地讲速写属于素描范畴的事,它们都是造型训练的手段,都是研究形,将自然的形赋予一种表现形式,都是艺术家表达情感的语言方式,都是企图用最简单的工具挖掘出形象更深刻的内容。只不过速写由于加入了时间的限定,产生了与重理性分析的素描迥然不同的图像形态。从艺术是情感的显现形式这一本质意义上看,由于速写是以一种最原始的状态与自然相对,从而生发出单纯、强烈的感受,在抓取自然物象的视觉暗示的过程中,表达自我,传达意识,创造形式,所以速写这一绘画方式更接近人的真性情。速写多姿多彩的形式特点,以及散发出来的强烈的情感气息都证明了这一点。

优秀的速写作品,高超的速写能力,能直接反映出画家的艺术素养,显露着画家对自然的真知灼见和成熟的艺术追求。看米开朗琪罗的速写,你不能不为那沉实、严谨的造型意识,和画家对生活敏锐的洞察力所折服。印象派画家德加用光的语言描写对象,他的速写朴实无华,笔笔落在实处,表达了形象的实在感觉。看席勒的速写,那强烈的结构意识、夸大的关节、扭曲的体态,一张张都表露出画家对现实苦痛的无奈与挣扎。艺术史上每一个具有强烈个性风格的诞生,无不是艺术家以独特的视角,在长期的艺术实践中,对生活进行观察、探索,追求完善的结果。那些被保留下来的速写精品,作为人类文化宝贵的精神遗产,曾经激动过、影响过、造就过一代又一代艺术大师。从某种意义上讲,速写是一个真正的艺术家对生命的感受方式,一种观察方法,一种对现实把握的耿耿忠心的态度。速写如此重要,我们不能不重视速写,也正因为有此共识,大多艺术院校,都把速写作为在校学习的必修课。大多数美术院校入学前的考核,速写总是必考的科目。从培养高素质的艺术人才的角度看,速写起着其它科目所不可替代的作用。

然而,纵观近些年来考生各门试卷的成绩,速写一直是各科中较差的一门。而且从试卷的现状分析,凡速写能力差的考生,大多创作成绩也不佳。可见速写作为造型训练,作为观察生活、搜集创作素材、探索表达情感形式的重要性。所以,引导初学者重视速写,改进速写训练的方法,成为十分重要的问题。近几年来,有关速写的技法书多是从造型训练的共性角度,泛泛地介绍速写画法的一般步骤。我从长期的教学实践中接触到大量的考生试卷,感到技巧讲解对速写入门固然重要,但启发初学者对速写观念的本质认识,引导学生进行探索式的技巧训练,比单纯地就“技术论技术”更能起到事半功倍的作用。所以我从考生的试卷中,归纳出初学速写中几个带有根本性的问题:一是画时没有感受,或者说感受模糊不清,盲目开局,结果办法少,没有个性,画得被动。二是没有全局观念,顾头不顾尾,结果比例失调,最常见的是把身体拉得过长。三是缺乏结构意识,衣纹线的组织没有章法,线条散乱。四是把握不住动态变化的微妙之处,找不准重心,动态概念化。五是头、手、足的刻画缺乏准确、概括,忽略了手、足对表现人物性格、表情的重要作用。

以上五个方面是考生试卷中表现出来的普遍性问题。重点解决这几个问题,速写训练的主要问题就解决了,实际上也就达到了应考速写要求以精练、准确的形式画出对象形貌、动态及精神特征的标准。

最后还要提醒广大有志从事美术事业的朋友,任何一种方法都不可能是万能灵药,唯有不断地探索、实践、持之以恒、锲而不舍,在大量的训练中,启迪灵性,激发情感,积累经验,才能真正领悟速写艺术的真谛,掌握速写的本领。而这个本领,非同小可,它将伴随你今后的艺术生涯,让你受益终生。

一 速写练习中特别要注意的几个问题

1. 激发感受，谨慎开局

要记住：艺术形式永远不能做到真实，只能给人真实的感受和想象。画速写，面对客观物象，首先要有感受，要有冲动，能在瞬间生发出对对象个性化的总体印象，这个总体的印象起着统领全局的作用，画速写时表面上看似局部的一步步推着走，实际上起支配作用的是对整体的感受。一张速写的开局，用什么方法画，对象在纸上所处的位置大小，用笔的方法或艰涩或流畅，是以线为主还是线面结合，还是注重光影，以至用什么工具表现，都是从感受上来的。所以初学者一定要注重观察、感受的训练。

没有感受的作画，就成了机械的描摹，速写就没了生命。画久了不仅没有好处，还可能养成油滑气，就是那么几根貌似帅气的线条，其实空洞无物，让人看了十分尴尬。

用笔疏密、方圆，突出了人物的面部和手，也恰到好处地表现出羊皮袄和棉衣的不同质感。通过对老人体态的准确描绘，体现人的精神风貌，刻画出一个饱经沧桑的山区农民形象。

粗糙的大手,朴实的面庞,衣服和环境的处理简练、概括。整个画面的形式服务于人物内在的精神状态。这种准确的定位,来自对对象个性特征的深刻的感受。

速写,有感受才能被激发,才能有灵感,这与慢条斯理地分析体块、光影,研究结构的素描不同。这幅速写用笔一气呵成,在曲线的流动中有对比有呼应,头部密集的线同服装的疏简形成对比,体现了体积和空间关系。

2. 通盘照应, 比例协调

比例正确是速写考卷的基本要求。掌握一定的比例常识对每一个初学者都不是难题,但要把它运用到实践中去就不那样容易,要画准在特定角度下缩短变形的物象比例就更难。所以关键还不是背诵那些条文,而是掌握一种观照全局的观察、比较的方法。一般情况是把头的长度作为基本的度量单位,胸中要常有这把尺子,将每一局部的描绘纳入到整体的观照比较之中。初学者往往看到哪画到

哪,顾头不顾尾,结果是越画越长。前面讲过开局先要有感受,这个感受就是一种视觉判断,每一个人都是个性化的人。我们学到的关于比例方面的常识不是束缚观察的教条,而是分析比较的工具,有了这个工具,再有通盘的全局和感受。画时再局部也有制约整体的比例,局部与局部之间的比例就容易解决。所以,比例问题说到底还是一个观察方法问题,还是训练整体观念问题。

比例正确,是速写造型的基本要求。这几幅作品从起始到结束,在注重整体意识的基础上,准确地分配整体与局部、局部与局部的比例,恰到好处地捕捉到完美感人的形象。

3. 胸有大势, 找准重心

考生试卷中常犯的毛病是人物动态概念化, 这是因为观察不到动态变化的微妙之处, 找不准重心的缘故。

重心是人体动态的核心, 身体任何些微的倾斜首先是发生重心的移位, 然后才发生头、肩、躯干、四肢等身体各部位的协调变化。所以画准一个动态, 并使其看上去生动真实, 重要的是观察和捕捉

动势所造成重心偏移的位置。方法是不要孤立地观察手臂、肩和双腿的位置, 看特定动态下整个人体外轮廓所围成的大形, 感受大形的力的趋势, 这样也就感受到了重心分配所发生的变化, 有了这样的认识, 再开始画, 并注意重心重新分配以后头的角度、肩线、腰线、膝关节连线的方向变化, 人物动态的微妙关系就找到了。

4. 结构严谨,衣纹有致

结构是指组成人体各部分搭配的形式,具体表现在头、颈、肩、胸、腰、臀以及四肢关节的位置和连接状态。画速写要有意识地把这些关键部位画出来。人身上的衣纹变化只有与人体的结构发生关系,组成衣纹的线条才有意义。线有虚实、转折、疏密,简约的处理才有依据。好的线条要有一种暗示,对形体的暗示,这样才耐看。一些大师的速写之所以魅力无穷就在于此。

线是速写的主要造型手段,要深入研究线。人物的衣纹线归纳起来有两大类,一类是体现人体结构的线,这类线要画得准确、肯定,要实,这类线一般都紧贴身体的某个部位。另一类是体现运动变化的衣纹线,这类线要注意它的方向性,和刚柔、虚实的变化。从整体上看要注意用线的繁简、疏密的节奏变化,要学会感受衣物的质料特性,选择适当的线性增强速写的表现性。

从直接观察中汲取营养,线的表现力才能丰富,才能发展。这几幅速写中的线,是从结构的理解中提炼出来的,线的长短、刚柔、曲直以及方向,都体现了形状、体积,阐释了感觉的全部丰富性。

贴身的汗衫,宽松的灯笼裤,在用线的方法上自然地寻求变化。肩头是汗衫的支撑点,两膝是裤子的支撑点,在重力作用下,呈现出不同的衣纹线的力度和质量感。

