

锁定美院

速写

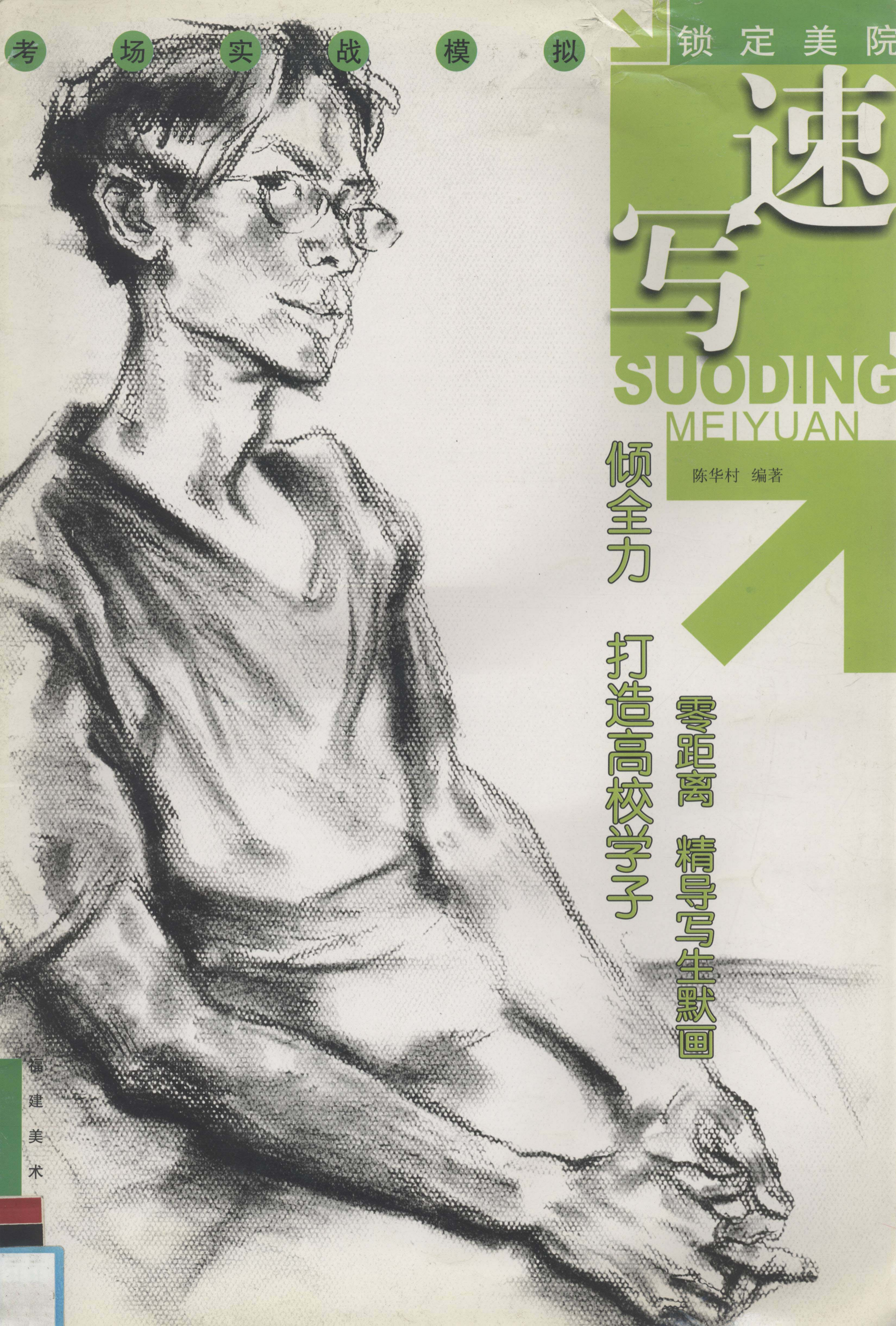
SUODING
MEIYUAN

陈华村 编著

倾全力

打造高校学子

零距离 精导写生默画

考 场 实 战 模 拟

福建美术

序

在21世纪的今天，艺术教育已经越来越多地渗透到社会生活的各个领域。各大院校艺术类招生人数也呈逐年上升趋势。而“宽口径、厚基础、淡化专业”，注重对学生综合素质和基本能力的考察也成为诸多院校的共识，作为造型艺术的培养上述这些要求也成为诸多艺术院校的共识。作为造型艺术基础的素描头像写生、人物全身速写和色彩静物写生依然还是美术各专业招生的必考科目。因此，如何有效地提高考生素描、速写、色彩的写生能力依然还是值得研究的课题。我社《锁定美院》丛书在前几年成功地推出“同步训练和点睛解难系列”之后，再次邀请具有多年美术高考培训经验，在考生中具有广泛影响的福建师大美术学院“新空间”美术培训部的优秀教师共同磋商、编辑这套新的“锁定美院·考场实战模拟”系列，旨在帮助考生更直观地进行写生与默画训练，更有的放矢地应对美术高考。并按课时长短、考生程度不同选编。重点以作画步骤、实物对照和同组对象多种表现的作业进行精彩的点评，这样便于考生在较短的冲刺阶段得到实质性提高。

希望“锁定美院”系列丛书能成为广大考生的良师益友，这里再次向“新空间”美术培训部的教师吕山川、袁文彬、陈华村、张卿、周雄波、林铖刚、陈鸿志表示感谢，感谢他们真诚合作。

编者

2003.7

说“速写”

陈华村

速写正因为它工具的自由，语言的单纯、朴素，有的学生就忽视了它的存在价值。“速写”是一种特定的素描形态，即迅速直接地反映事物表象的一种表达方式。这门功课需要进行相对独立的训练。需要在短时间里去捕捉描绘对象的第一印象，因此视觉感受就显得尤其的重要，而这种视觉感受又是建立在观察方式的基础上。过于科学的准确和生硬的摹拟对象，对速写是无益的，但过于自由的速写也是不可取的，我们要学会“控制”与“自由”的关系，这是初学者必须注意的一个问题。

“速写”作为规律的训练，我们并不鼓励“自由”，尤其对初学者，过于“自由”会丢掉对象的本真，我们一再引导学生如何去观察对象，如何发现要害，这样才能去“控制”自己的画面，才能“自由”地去表现。

用“一根线”的观察方式感受对象的体态。所谓的“一根线”，并不是简单指一根线画到完，“一根线”是一种体验的方

式，它能让你更整体地去理解对象。初学者往往热衷于繁杂的细节，而忘记了对对象的特征。我们对模特的观察应是整体、流动的，初学者经常会用一根根短线去拼凑一个被动、机械的形体，这里我要提醒你，千万不要以一个“初学者”的身份来原谅自己。在对待轮廓线上，“一根线”就更显重要，轮廓是形的范围，而线又是形与形、形与背景之间的界定，因此“一根线”的观察方法可以避免轮廓的琐碎和结构的过于分离。我常对学生开玩笑说，你们所画的模特，只要把他的衣服脱掉，其身上的零件全都掉到地上，手臂一甩随即飞出老远，更谈不上动态一说。“一根线”的表达方式也是为了更好地从局部入手，脑子里装有这“一根线”的习惯，时时刻刻在提醒自己作画时能怎样而不能怎样，想达到终点，首先必须从起点开始，而起点的方向又决定着终点的到达。

用“两个点”的观察方式看左右两点的高低，前后虚实。在人物速写中，初学者常会出现肩膀左右透视的错误，手脚的长短不一。一个四肢健全的模特，一经他们之手，即刻变成二等残废，即便局部刻画再生动，它也难逃“残

福州市新空间美术培训部高考
录取美术院校（本科）人数表

考试年份	培训考生(人)	录取本科(人)
1999年	120	83
2000年	205	137
2001年	230	163
2002年	280	196
2003年	327	218

“新空间”教师：（右起）吕山川、陈鸿志、张卿、袁文彬、周雄波、林铖刚、陈华村。

陈华村 现任教于福建师范大学美术学院油画专业，1994年毕业于福建师范大学美术学院油画专业，1999年进修于天津美术学院“法国教授宾卡斯先生的材料技法班”，作品参加全国及全省画展，2002年到欧洲进行艺术考察。

疾”的厄运。这时说的“两个点”是指肩膀左右的两点，腰部的左右两点，左右膝盖的两点，以及左右脚掌的两点，这些点的高低、前后、虚实会直接影响人物的动态和精神状态的变化，同时也会影响到人物衣纹的松紧、疏密的变化，这“两个点”的变化，会让肢体产生伸展、弯曲、扭动、旋转的不同动态。“两个点”的关系不是平面的而是立体的，是有空间的。因此，认真观察“两个点”的变化是画好动态速写永远需要遵循的规律，它是永恒的，不可违背的。

用“形里看形”的观察方式进行刻画和深入，前面的“形”字是指对象的外形、范围，而后面的“形”字是指对象的内部结构，它包括对象的构造，体块形状的变化以及令我们初学者头痛的衣纹。一张初学者完成的作业常常会出现跑形、空洞等问题。这好比一座金字塔，三角形是它的外形，而构成这个三角形的是一块块巨石，是内部结构。金字塔的外形已经是先于石头的垒砌，因此工人们的辛劳换来了预先设定的，永恒的外形——三角形。我们学生之所以容易跑形，是因为没有工人垒砌金字塔的整体经验。外形制约着内形，而内形又可丰富外形。

用“形里看形”的观察方式，通过对外形的界定再处理内形，就容易掌握了，也便于学生观察。因为这个界定的范围是有形的，它是方的、圆的、长的、短的、三角形的还是四方形的，均在它们的控制之下，这样在刻画内部结构的时候，就更得心应手，画面就更容易把握。所以学会用几何形的眼光看外形，用工人筑造金字塔的态度刻画内部形体，是治疗这种画面毛病的直接手段。

用“局部入手”的方式进入画面。我们前面讲的“一根线”，就是指整体的观察和把握，通过眼睛传达给大脑，再反馈到手上，而画面刻画是手上活，它是个体的局部的。我们先辈的许多优秀作品就是最好的见证。初学者常被“整体”两字搞浑了，摸不着边。其实“整体”是观察的方式，是作者在画一张画之前心中的一种统筹和设定，是宏观的，也是在作画过程中检验画面的一双眼睛。而我们在刻画对象时是局部的，没有这些无数的局部哪来的整体，没有这些生动的局部，一张画永远是不完整的。我们学生的画面之所以简单，就是局部深入得不够，或者惧怕局部，以为对局部的专注就是大逆不道，这个错误观点我们必须澄清，还局部一个清白。对局部的深入可以提高学生对事物更深一层的认识，可以导引学生由表层进入本质，由个体进入全局。

用“临摹”的方式提高速写能力，任何人都会告诉你关于临摹的种种好处，它是一条学习的捷径，通过学习别人的先进

经验来提升自己，经验是要通过长时间的积累、探索的，是经过无数次的失败得来的，而我们通过大量的临摹可以缩短这个学习的过程，并且有效的临摹对默写大有裨益，通过临摹积累的处理经验可以很好地用在默写和写生上。

“临摹”是解决技术问题的重要手段，尤其对初学者，面对一张白纸，一个陌生的形体，就显得不知所措，不知从何下笔。这时“临摹”可以帮助我们解决这一难题。每次速写课之前，我们都让学生先临摹一张，这也是我们的苦心所在。学习可以根据自己的需要，针对自己的问题进行强化，细细品味每一张优秀的作品，用心感受别人如何运用技巧表现，处理对象的。我常建议学生在睡觉前临摹一张，再默写一遍，长久坚持，定会贯通。也正因为速写的这种简便，使好学的学生如鱼得水，睡觉前，吃饭后，随时随地都可以勾勒几笔，这种日积月累的几笔，使得他们在考场上应对自如，在日后的造型上更显优越性。

男青年速写

①寻找合适的表现角度，因为并不是所有的角度都那么打动人的。位置确定以后，定出形体上下左右的位置关系，即构图。同时画出各个形体区域大的特征，尤其要把握好外形。

②直接切入主题，对重点局部进行重点刻画，这里的重点指的是头部与手部，这是画面的精华所在，平时的头像写生在这里派上用场了，线面的结合，使画面立竿见影，也是直接切入局部的好处。

③从头部和手部转入对胸部和衣纹的处理，胸部宽平，衣纹较少，腰和肘部是形体的挤压处，衣纹较密，这也是坐姿半身像的一般规律。画好半身像对提高速写能力极有益处，因为这是人物速写的主要集中区域，也是难度最大的区域。因此画面传达给我们的各种信息，应细细揣摩。比如，亮部和暗部线条粗细的不同处理，衣领和脖子的关系对表达胸部厚度的影响等。

全身像的步骤图

①“一根线”和“两个点”在作画中的运用，定出大的形体位置，这里特别要注意重心的位置，即重心的落脚点，初学者的常见毛病是找不到模特儿的重心。检查重心最简单的方法就是跟纸张边缘的垂直线作比较，这样就容易控制住模特儿的倾斜度。

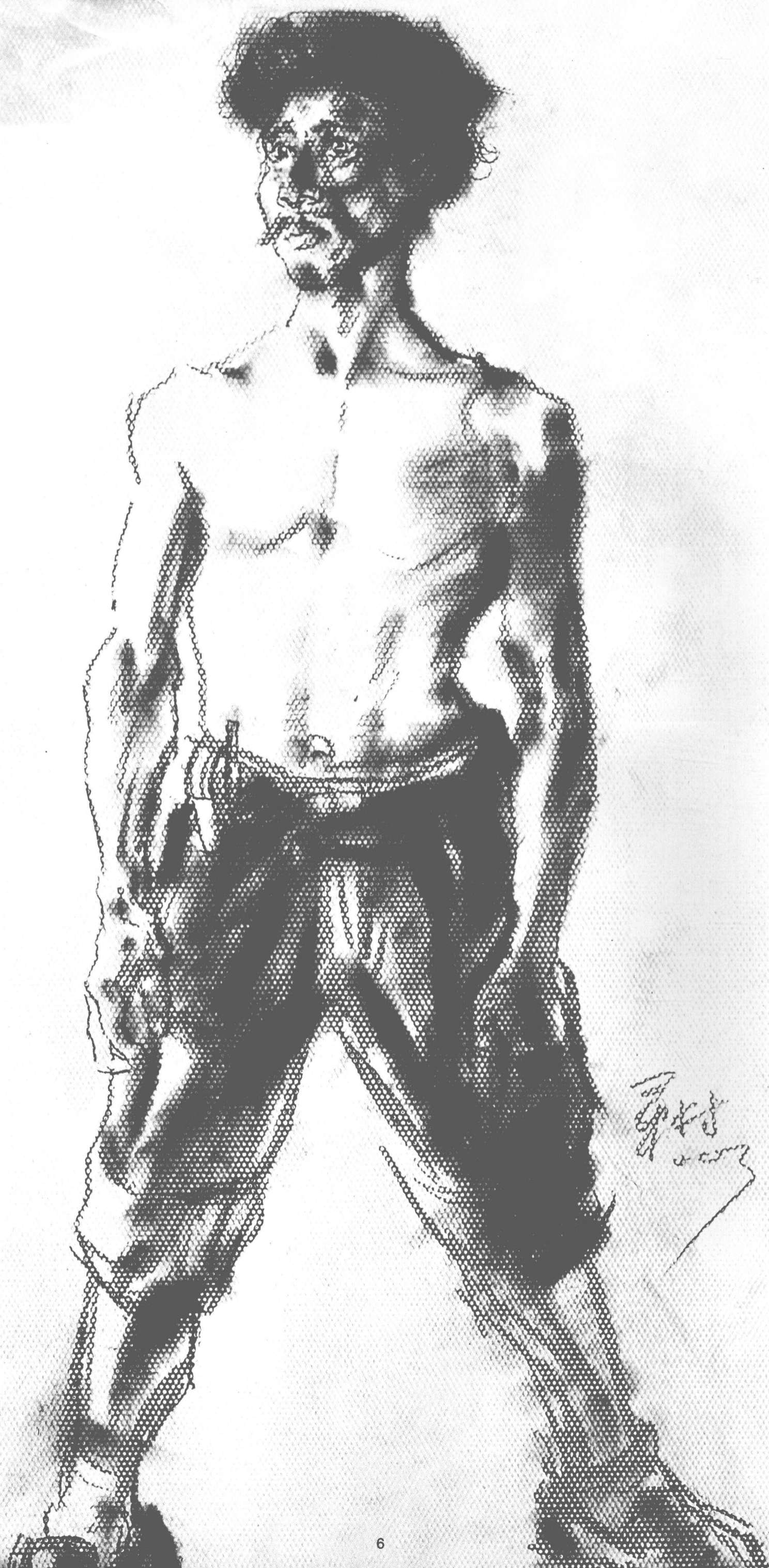

②局部入手，一次性地画完各个局部，是表现形体的有效手段，也可以有效地控制时间，半身像训练的好处在这里就得到了体现。注意肩膀和腰部的透视，以及两只脚的位置和头部的关系。

③面部进行一些必要的调整，比如左边臀部线条的虚处理，调子深浅的布局等。

对人体结构的了解，是很有必要的，否则模特儿身上的衣服就像撑在衣架上似的空荡荡的。了解人物的内部结构，主要是抓住大的体块关系，切勿过多地去死记一些小肌肉的名称，因为它们对眼前的速写帮助不大，反而会分散注意力。写生和临摹都是提高对结构理解的重要途径，在学习的过程中，要养成把所见的一切都看成简单的几何形体的好习惯。

10分钟——20分钟速写

抓住大的形体特征，这是任何动态速写所需要的，做好对象各个部位的透视以及它们之间的联系，画面虚多于实，疏多于密，这一时间段是学生最常训练的。

张

30分钟——1小时速写

这在速写中是属于慢写，长期作业，也是学生最头痛最棘手的，它需要对画面做进一步的深入。深入的地方是头、手、脚以及衣饰的特征，这时辅之简明的调子是最为有效的帮手。

注意形体左右两边的不同处理。在这幅画里可以帮助你理解“一根线”的含义。

Handwritten signature and date: *HS 2003.*

对线的理解，我们应该更宽泛才是，中锋和侧锋并用，更显线条的生机和活力。

1/2
81-4-3