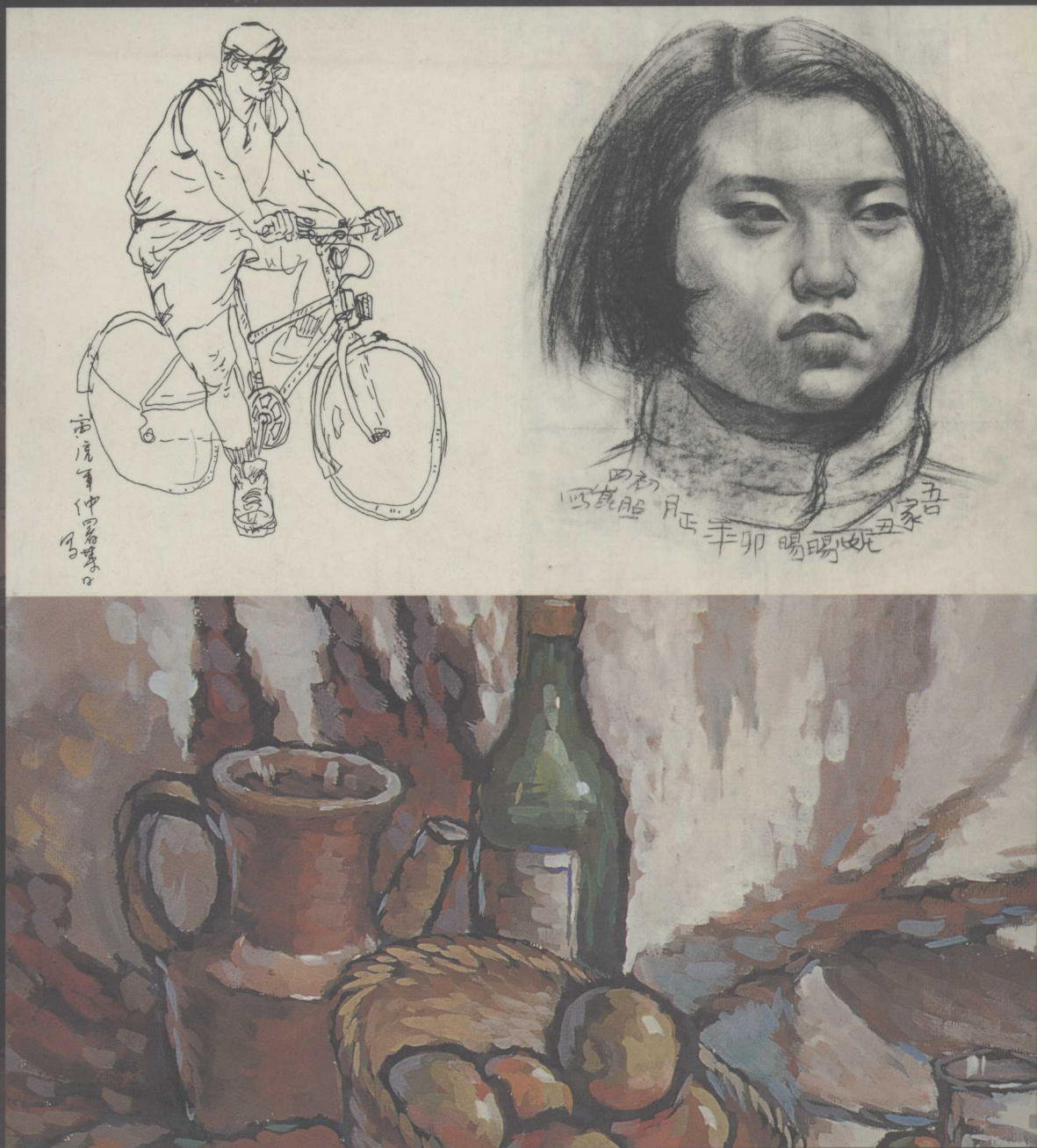

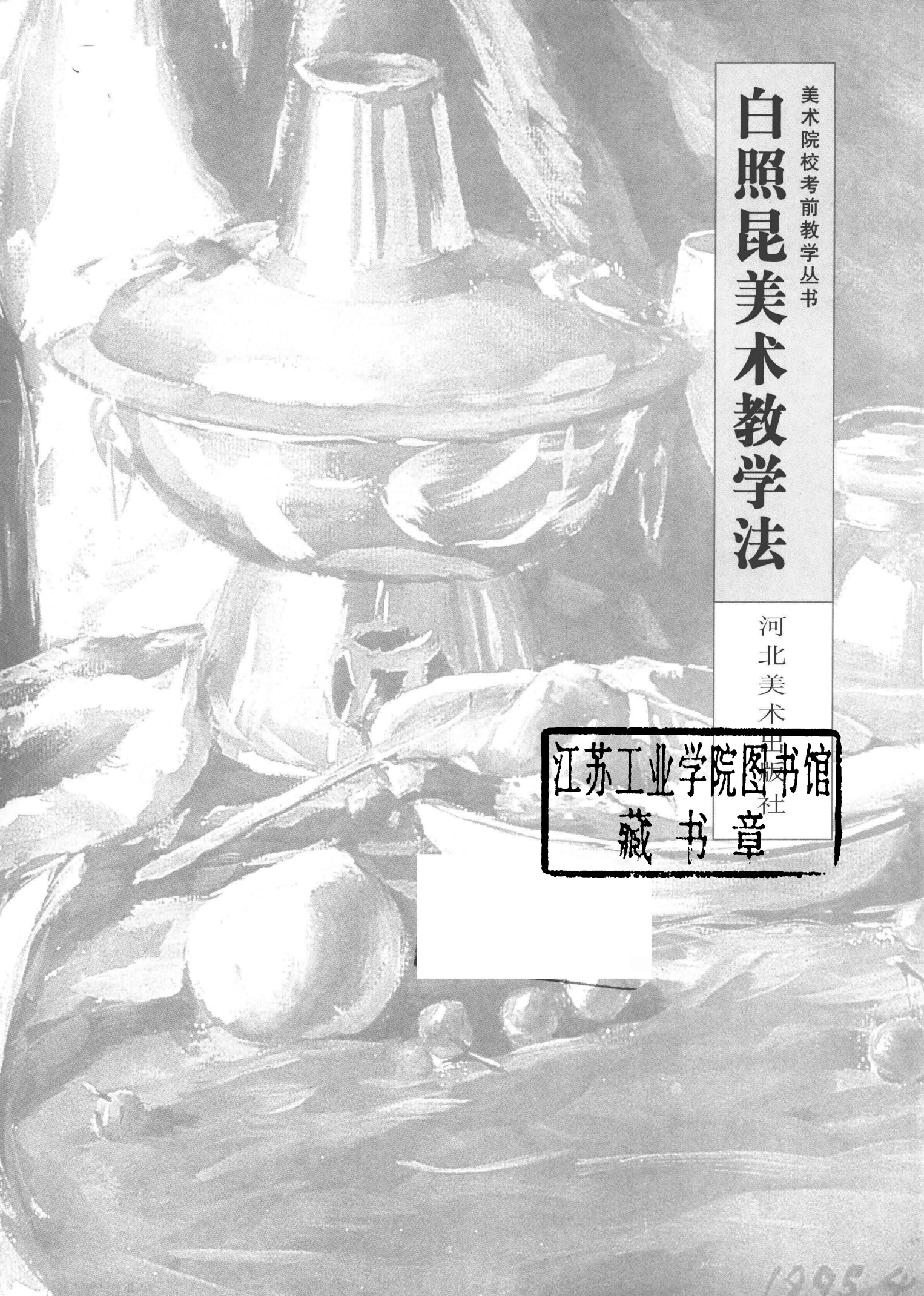
美术院校考前教学丛书

白照昆美术教学法

BAI ZHAOKUN MEISHU JIAOXUEFA

河北美术出版社

美术院校考前教学丛书

白照昆美术教学法

河北美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

1995.4

策 划 曹宝泉 冀少峰
责任编辑 冀少峰 王国强
封面设计 严永亮 王国强
内文设计 易 鸣 严永亮
技术编辑 毛秋实

图书在版编目 (CIP) 数据

白照昆美术教学法 / 白照昆著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2004.6

(美术院校考前教学丛书)

ISBN 7-5310-2390-3

I. 白... II. 白... III. 绘画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 042449 号

美术院校考前教学丛书

白照昆美术教学法

出版发行 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮政编码 050071)

制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 3

印 数 1~4000

版 次 2004 年 6 月第 1 版

印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5310-2390-3/J · 2001

定 价 20.00 元

白照昆，1953年10月生，毕业于河北师大美术系，现为河北省邯郸市一中高级美术教师。

早年曾师从邯郸师专阎宝泉教授学习西画。擅长油画、水彩、水粉、素描、速写，基本功扎实娴熟。后又进修中国画，师承天津美院的名教授杨德树先生，专攻工笔人物。在师大期间又跟随硕士生导师王顺兴教授练习山水。国画山水《苍山雄姿》被收入《中国园丁画集》。工笔人物画《家乡小调》被收入《中国当代艺术大全》一书，国画山水《休渔季节》获河北省2000年艺术联展金奖。

多年来，专门从事美术特长教学工作，带过多届美术生，其升学率在河北省名列前茅。

白黑昆
龙
数字法

目 录
CONTENTS

———— 速写 1 ————

———— 素描 15 ————

———— 色彩 29 ————

速 写

也 谈 速 写 一 二 三

速，快也，是在较短的时间内将物体的形象准确、简练地表现在纸面上的一种绘画方式。从时间上可分为速写和慢写，从表现形式上分为线描、体面和线面结合式。表现题材非常广泛，是搜集创作素材的有效途径。画好速写须具备较高的写实能力和深厚的美术基础功底，因此历来受到各美术院校的重视，被列为各类美术院校招生考试的测试项目之一。

我国美术界的老前辈们历来非常重视速写的教学工作，并身体力行，坚持深入生活，坚持速写，积累了大量的生活素材，为丰富和繁荣我国的美术事业做出了突出的贡献。他们这种持之以恒的精神和对艺术事业的执著追求，以及严谨治学的作风，为我们树立了良好的学习榜样。由此看来，只有多画速写才能够提高敏锐的捕捉形象的能力，锻炼人们的眼、脑、手的协调能力，以及记忆力和审美情趣。但目前有些美术工作者不动手画速写，不苦练绘画基本功，而是借助于一些图片七拼八凑来搞创作，对于这些做法，本人持保留态度。仁者见仁，智者见智，广大的读者是会作出评判的。

如何画速写：

画好速写的首要事项是要解决好观察的方法问题。要做到看得准、记得住、技法得当。只有熟悉和了解了物体的形状、结构、特征、色彩，及所处的特定环境等，才能恰当地将形体表达出来。此外要想画好速写还得与记忆结合起来，特别是一些习惯性的典型的动作和动势，更应熟记在心。如人物的一些站、立、下蹲和某些重复动作、运动项目的某些特定的动作等，我们均应该有个很清晰的印象。另外一些常见小动物的形状和活动的特点，一些建筑的建筑风格和构造特点，我们周围一些常见植物的特征，枝叶的走向和形状，花草的仰俯、扭曲及前后的交叉关系等，这些也是我们平常要留心观察和了解的范围。其次是怎样去表现和采用什么形式去画速写的问题。概括起来谈不外乎这三种手法：一是用我们传统的线描的形式去表现；二是用西画中的面的形式画速写；三是用线和面的混合形式来画速写。但是我认为用“线条”来画速写的优点是显而易见的。因此我建议一些初学画画的朋友要多用线条的形式来组织物体的形状、结构和特征。我们中国有着两千多年的用线作画的历史，在这方面先人们给我们留下了极为丰富的画卷和翔实的用线表现的手法。我们应该多学一些传统的、精髓的东西，以丰富我们的表现手法。利用不同的线条来表现不同的质感。如流畅圆润的线条可表现轻柔的质感；转折强烈的线适合表现较硬实的品质。利用线条的疏密关系以体现物体的远近感和画面的空间感。此外，在表现花草、枝叶、山石枝木、禽兽的用笔技巧方面，也有很多宝贵的东西可供我们借鉴。我们初学者可选择一方面作为突破口，先从传统的东西入手，再结合现代人的一些表现手法，混合起来临摹一阵子就会慢慢地找到手感。与此同时，要多进行实地实景写生。在掌握好构图的前提下，盯住景物的某一点作为下笔的突破口，再依次

推移到整个画面。刚开始学画的时候可不必考虑诸如疏密、远近、虚实、取舍等问题，只管实实在在地画、统统都画上去。这正如搜罗东西一样，只有搜罗的很足很满之后你才有可能考虑哪些东西该要、哪些部分要了以后反而多余。久而久之你才有可能准确地掌握好画面的取舍及用笔的疏密问题。另外，还应该往脑子里多装一些形体，这就是说要记些常见的形体，画速写时不能看一眼只画一笔，这样不仅画的慢，而且连贯性也差。刚开始学画速写时是出于无奈，但是要逐步养成看一眼画两笔、三笔……这就要求我们平时要多留心周围的事物，多往头脑中存些东西、存些好的组织手法，到用的时候便会自然而然地派上用场。如人物的手是较难画的，这是因为手的结构复杂且又变化多端，是初学画画的朋友们的共同难题。那么我们不妨先从临摹入手，要将手的常见的一些姿势和典型动作熟记在心，到写生用的时候再搬到自己的画面上。在实际写生时，可先将手的外轮廓概括地画出，再根据手的整体结构与手指的比例关系，确定出手指的粗细、长短来。要注意的是大拇指和食指要实实在在地去画，其他的手指则可简画。

要想画好速写，除了以上的因素外，整体地临摹一些好的作品也是必不可少的，特别是一些自己画不好的、解决不了的某些结构的表现方法和某些物体质感的表现技巧。通过学习别人的长处和优点，并有机地用到自己的作品中去。这样不断地、理性地坚持下去，最终将会成为自己的东西。

如何画好人物速写：

人物是绘画题材中最难表现的形体，它结构复杂，体态姿势变化多端。人与人之间既有许多共同点又有微妙的变化。这对于初学者来说，掌握起来有相当的难度。但是事物都是相对的，只要掌握了人体的结构、运动规律及服饰特点，就能轻而易举地将其表现出来。

画好人物速写要从以下几个方面入手：准确、稳当、动势、特征等。准确是指人体的整体比例要把握准。可在原来立七、坐五、蹲三的基础之上再增加半个头的高度，两臂伸展后略低于身高，肩宽略窄于两个头的高等。这些基本的比例关系要深深地印在脑子里。稳当是指重心要稳，人物无论是坐、立、行还是其他一些运动，都有个重心的问题。重心掌握得不好是初学画画的通病。有一个常用的自检办法，即从画面上人物的头部向下做一条垂线，垂线两侧身体部位若视觉感觉平衡为重心较稳，否则就要重新垂线两侧人体部位的比例关系。动势是指无论画人体的哪一种姿势，不要使之四平八稳的，这样会使人物造成一种呆滞或缺少生气的感觉。因此在实际写生时要注意加强人体姿势的动感趋势，这会有助于人物造型的生动感。体现于人体表面的人物本人所特有的部分，如五官的模样、发型、体型的高低胖瘦、服饰的颜色及款式、男女老幼和职业的不同等，只有细心地区别这些微妙的变化，才能刻画出较强的人物个性来。

基本的表现技法和工具材料的选择：

这首先涉及从人体的哪个部位入手的问题，我认为只要是对人体的整体情况有了一个完整的印象之后，从哪个部位入手均可。可从头部入手，也可从一只手或一只眼睛画起。但是大多数的人还是习惯于从头部画起，这样感觉自然一些。多数的初学者下第一笔时都有紧张的感觉，因为头部有那么多

的重要器官，心里老想着画不好怎么办。即便是较为有经验的美术工作者，在画第一笔时也得酝酿酝酿情绪，找一找下第一笔时的手感。在这时我们不妨先从头发画起，一是为情绪，二是找一找手感。头发相对于其他器官来说便于涂改，因此不怕出差错，结构也不要求甚严，只要有个大形即可。接下来找耳朵的位置，根据耳朵的位置确定出眼、鼻、口的位置及与其他部位的关系，也可先用铅笔轻轻地勾画出这些器官的大体位置与关系，待视觉感觉没什么问题时再用较重的线条肯定、准确地刻画出具体形状来。接下来可考虑用两条较长的线，分先后进行较为具体地刻画。一条是衣领、前胸至脚部，可用流畅、洗练的线条确定出人物的整体高度来（根据人物的正侧位置关系：正面为左右两条线；侧面为前后两条线）。另一条线是根据人体的具体姿势确定出线条的具体走向、穿过或通过那些部位，再根据这些不同的部位决定线条的转折、顿挫、抑扬、粗细及具体的用笔方法。继而是调整、补充、加强直至完成的阶段。通过后期的收拾与处理，使人物的面部具体结构得到加强，服饰的特点进一步明确，人物的四肢动势与衣纹的关系协调匀称、疏密关系合理，从而成为一幅整体感较为理想的速写。

处理好人物速写还要注意以下几点：

线条疏密关系的处理：一般的做法是，若头发画得较浓密，则脸部的五官要简练些，亦可反之；领口的衣纹若较密实，那么前胸的其他衣纹则要放松；前胸的衣纹若较紧凑，则后背的衣纹要简练；上身的衣纹较强烈，那么下身的衣纹要减弱；前边的鞋要画得具体，后边的鞋则要简略，等等。

速写所用的线条要有力度，要有韧性，要有弹性感，这样的线条才有较强的表现力。

衣纹的组织要有章法，运笔要有起始笔之分，要多学一些传统白描中的比较实用的运笔方法，古为今用。

一幅速写画，一旦入手，就要画完，不要轻易放弃。有时候开始时手不怎么顺当，头几笔很不好看，如果此时放弃那就什么也得不到，如果硬着头皮耐心地去拾掇，说不定还有可能是一张较理想的作品呢！

不要随意涂改。如果第一笔感觉画得不准，也不要随意地擦掉，可在此线的基础之上，再反复地去画，直至画准为止。如果将认为是错误的线条擦掉了，反而不利于将结构画准，因为没有错的线条作为参照线了。

工具和纸张问题：纸的问题没什么限制，是白纸即可。笔，我建议用书写硬笔书法的弯头钢笔来画，因为这样下笔就要做到形准，不能随意地修改。初学者刚开始可能不习惯，但从长远来看可锻炼果敢落笔、大胆运笔的艺术风格。或者是使用2B型号的铅笔头来画速写，用起来比较顺手，笔头的变化又很丰富，表现力很强，大家不妨一试。

说一千，道一万，速写光说不练是学不好的。希望朋友们拿起笔来，走进大自然，走近生活，多练、多画、就会有丰厚的收获。

亲密无间

山妹子

喜事临门

西子月

悶々不楽

闷闷不乐

调皮鬼

老房东

全神贯注

聚精会神

臭 美

得意

得意
龍年
八月初五日
吳昌碩