

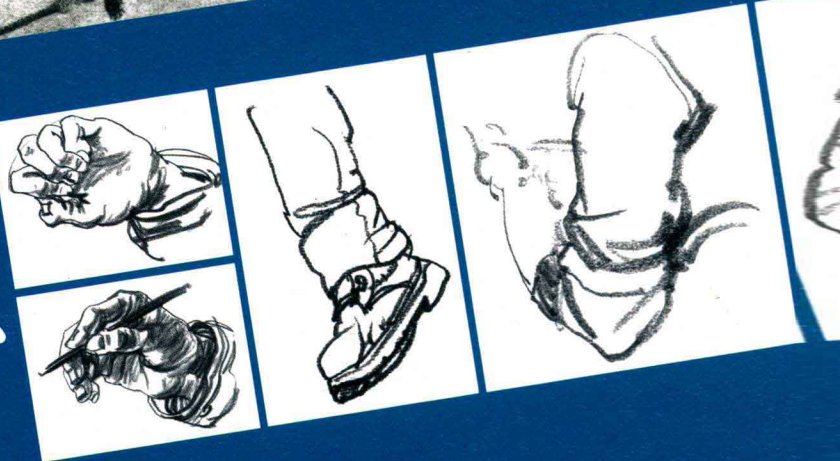
周利宾速写人物课堂

备考特训丛书
BEIKAOTEXUNCONGSHU

周利宾 著

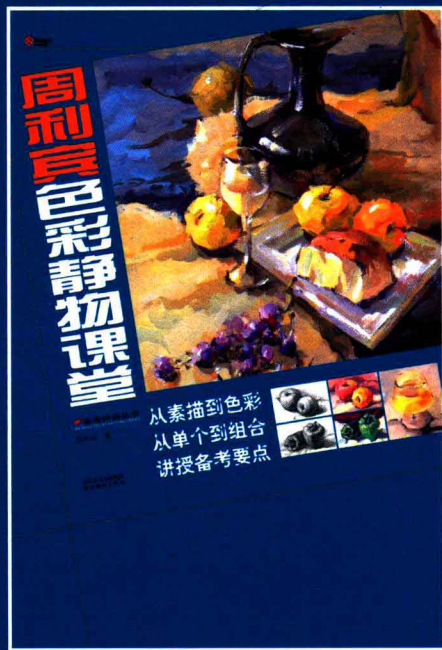
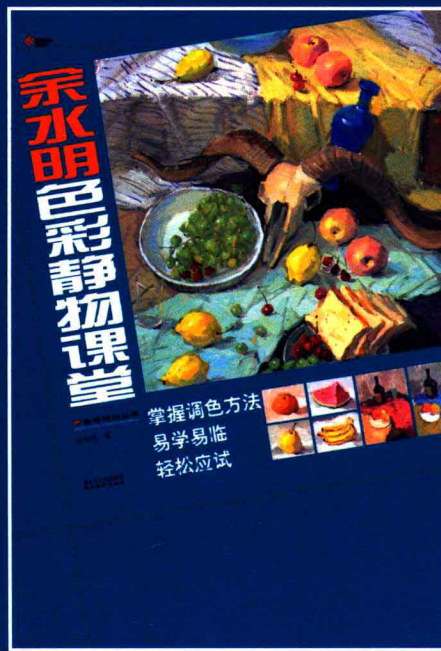
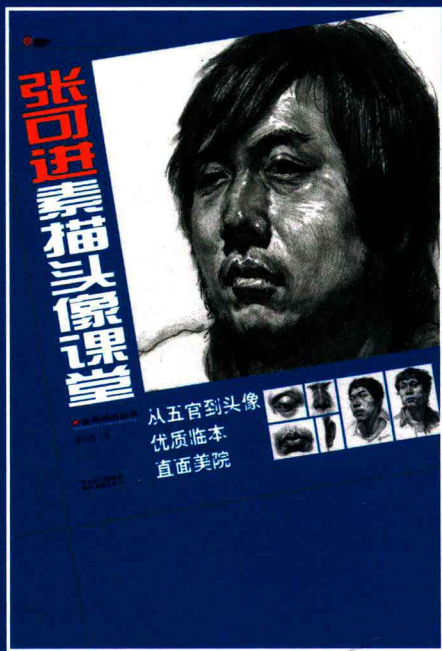
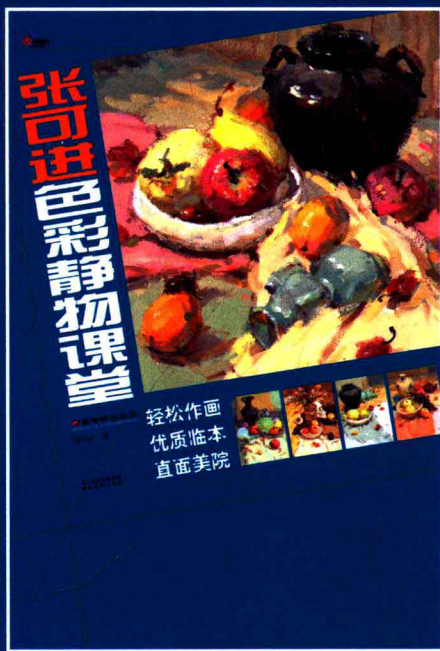
从局部到整体
讲授备考要点
轻松应试

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

备考特训丛书

BEIKAOTEXUNCONGSHU

征稿

作品内容：速写、素描、色彩等作品。

稿件要求：请先将作品拍成数码照片，勿进行计算机处理。

寄稿地址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号1803室 吴开 收

E-mail: 305659215@qq.com

联系电话：027-87679519

邮政编码：430070

责任编辑 / 吴开
封面设计 / 吴开
技术编辑 / 程业友

图书在版编目(CIP)数据

周利宾速写人物课堂 / 周利宾著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2011.7

(备考特训丛书)

ISBN 978-7-5394-4228-0

I. ①周…

II. ①周…

III. ①人物画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 108664 号

周利宾速写人物课堂

© 周利宾 著

出版发行：湖北美术出版社

地址：武汉市洪山区雄楚大街268号

电话：(027)87679520、21、22(发行)87679519(编辑)

传真：(027)87679523

邮政编码：430070

制版：武汉浩艺设计制版工作室

印刷：武汉安捷印刷有限公司

开本：889mm × 1194mm 1/8

印张：6

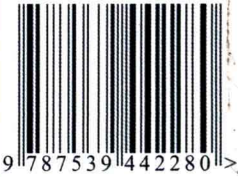
印数：4000册

版次：2011年7月第1版

2011年7月第1次印刷

定价：28.00元

ISBN 978-7-5394-4228-0

9 787539 442280 >

周利宾

2002年本科毕业于山西大学美术学院油画专业。
2009年研究生毕业于山西大学美术学院油画专业获硕士学位。
2002年至今任教于山西戏剧职业学院。
2000年从事美术高考教育至今，已为国内多所著名美术院校输送大批人才。
已出专著：《周利宾速写》，2007年出版。
《成才之路·色彩》，2008年出版。
《名家色彩》，2008年出版。
《备考特训范本》，2009年出版。
《高手画室里的秘密》，2010年出版。
<http://zhoulibin1979.blog.sohu.com>
Tel: 15534469999

姚亮

2006年-2009年山西大学美术学院环艺研究生。
2009年至今在山西大学附中任教。
有多年的高考教学经验，已为国内多所著名院校输送大批人才。

郭宏

进修于中央美术学院油画专业，职业画家。多年从事高考教育工作，已为国内多所高校输送大批人才。

速写考前准备及注意事项

一、考前工具准备

速写考试前必备工具主要有：铅笔（以较软的铅笔为主）、炭笔（炭铅笔、全炭笔，各分软硬）、橡皮、擦笔、速写板、小刀、定画液、图钉等。

1. 铅笔：用铅笔作画的主要优点是易改动，但考试时间有限，且画纸较硬，最好在构图时一次定准，尽量不用橡皮，保持画面的清洁。铅笔作画表现较为细腻，如用2B、3B、4B刻画头部、手部等细节。如要画线面结合的速写，可尝试用软铅表现，如：6B、8B、10B，可达到粗犷、大气的效果。

2. 炭笔：炭铅笔的粗细和铅笔接近，但色度较深，在考试中表现力较为突出。由于色度深，不易改动，尽量不要用橡皮擦。炭铅笔削尖画以线为主的速写，线描表现效果非常好。全炭笔是较粗软的表现工具，在作画时特别适合线面结合的速写，但要在平时练习时注意其特性，作画用一次性画法。全炭笔配合擦笔画光影速写效果也是非常好的，但考生要对体面结构、转折有深刻清晰的理解。

二、考前检查及心态调整

入场前的准备：

1. 检查自己准备用的工具是否齐全。铅笔、炭笔一定要提前削好。

2. 提前看好考场的位置，在规定时间内尽早在考场前排队等候。在等候时思考以前画过的动作及阅读的优秀速写范画。

3. 一定要装好考试证件（准考证、身份证），以免影响考试。

入场后的注意事项

1. 按照考号指定位置进行画前准备，如果遇到写生，可根据模特摆放位置稍作合理调整。放松心情，保持愉快轻松的状态。如果紧张，可做深呼吸进行调整。

2. 拿到考试纸要保护好，按照监考老师指定的考试面定好画纸，认真看好考号及条形码的位置，避免出错。

3. 监考老师下发试题纸或宣读试题时，考生一定要认真审题，看清题意。根据试题要求首先进行画面的构图构思。写生时根据你和模特的角度位置构图，默画时则根据试题要求合理构图，切勿盲目下笔，作画时一切不明白的因素都会造成失败。

4. 作画时，认真的态度是必不可少的，但放松心情、激情作画则是一幅有生命、有灵性的佳作产生的唯一途径。

所以，考试时一定要信心十足，果断落笔。

三、速写考试的时间、类型及范围

1. 写生，一般分为：30分钟单个人物姿态写生、60分钟单人慢写写生、30分钟双人组合写生、30分钟内三张人物动态写生考场场景写生。主要动作：站姿、坐姿、看书、打电话、系鞋带、手扶眼镜等。

2. 默写，一般分为：30分钟一张或两张单个人物动态默写、30分钟双人组合动态默写、30分钟场景默写、特殊命题默写（如教室一角、考试一角、春节、车站一角、公园一角、正在看球赛的三个人、集市等）。

四、速写考试评分标准

90~100分

1. 构图完整。
2. 人物比例结构准确，形体刻画正确，特征鲜明。
3. 人物动态舒适，表达准确。
4. 画面整体感好，线条流畅，形神兼备，疏密繁简得当，有较好的表现力。

80~89分

1. 构图完整。
2. 人物比例结构准确，形体刻画正确，特征鲜明。
3. 人物动态舒适，表达准确。
4. 画面整体感较好，线条较流畅，有一定的表现力。

70~79分

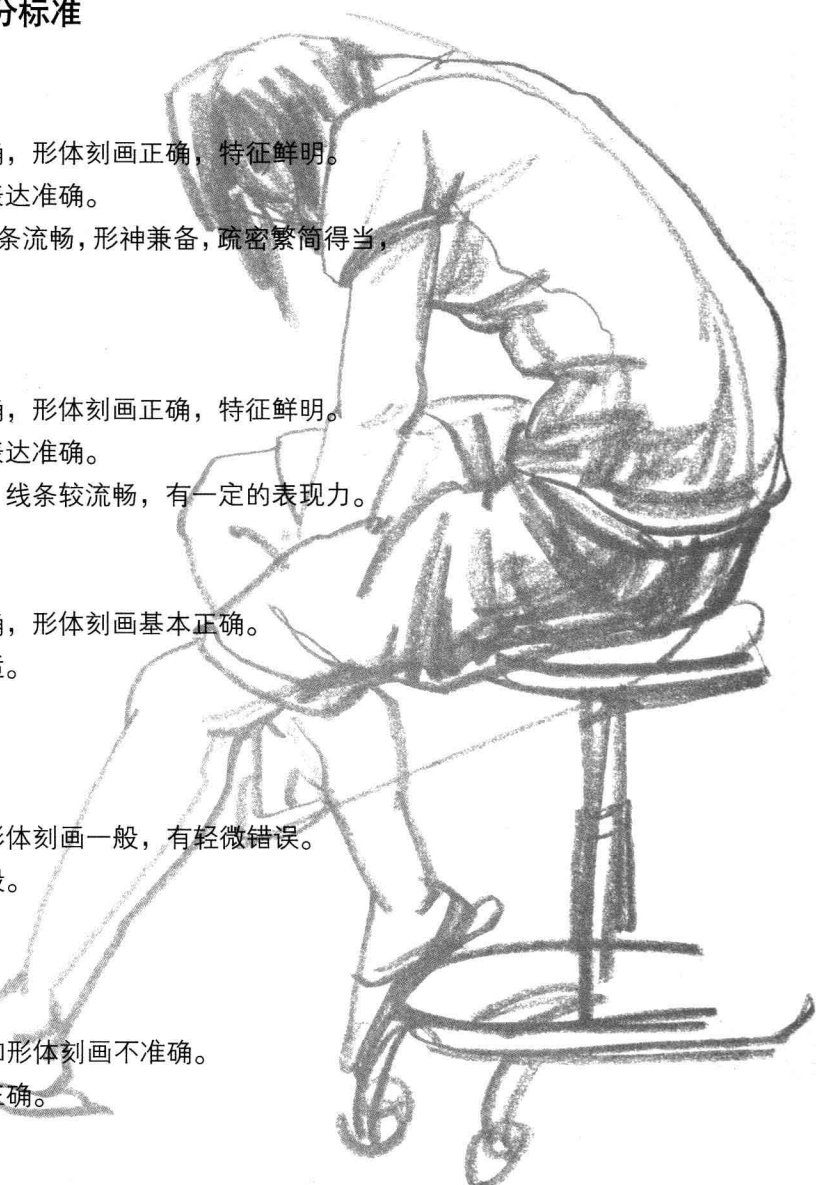
1. 构图较完整
2. 人物比例结构准确，形体刻画基本正确。
3. 人物动态基本舒适。
4. 画面整体感一般。

60~69分

1. 构图基本完整。
2. 人物比例结构和形体刻画一般，有轻微错误。
3. 人物动态表现一般。
4. 画面整体感较差。

59分以下

1. 构图不完整。
2. 人物比例、结构和形体刻画不准确。
3. 人物动态表现不正确。
4. 画面整体感差。

00 速写考前准备及注意事项
 01 作画过程中经常遇到的问题及应对方式
 02 头部图例
 03 手部图例
 03 脚部图例
 04 衣纹详解
 05 步骤详解
 06 范画欣赏

欣赏图例

作画过程中经常遇到的问题及应对方式

一、练习速写的要点

1. 正确理解人体解剖与透视关系。2. 认真观察人物动态变化。3. 构图要舒适、美观、大方。4. 练习时特别注意线条的粗细、疏密、强弱转折变化。一定要和形体理解结合练习。5. 除整体动态外，一定要注意画好速写的几个关键点：领口、肘关节衣纹、手、袖口、膝关节衣纹、脚裤口。6. 抓住画面的神韵，形神兼备。7. 通过练习、理解，训练形体默写能力及形象思维能力。8. 画每一张画都要投入，勤动脑，学会思考是至关重要的。

二、学生练习过程中常犯的错误

1. 不敢下笔，没信心。2. 对整体动态的忽视。3. 不动脑理解，下笔犹豫，描摹，用线断断续续，不肯定。4. 结构比例动态不准确。5. 衣纹疏密、虚实控制不当。6. 局部的塑造能力不够。

三、写生考试中那个角度最好？

写生速写考试最佳角度以 3/4、2/3、1/2 侧面较好。因为较容易表现出形体的空间转折及透视关系，动态比例也较容易画准。而正面腰和膝、臀部的关系难处理，大腿和小腿的透视较难把握。学生应在平时对一些难处理的角度多练习、理解，考试中才能得心应手。

四、动态比例较准但用线碎，画面整体效果弱，怎么改进？

要解决这个问题首先必须从用线的力度上、肯定上进行改进。整体用线的肯定性要加强，要自信。其次对于线条的强弱疏密关系尽量拉开，如底面的线，关节转折的线要画得硬些、强烈些。另外要整体概括要拉开疏密，画面就有节奏了。

五、在考试中，如果线画偏了，线条画乱了怎么办？

1. 速写考试时间非常短，遇到这样的问题首先勿乱。检查画面整体动态是否舒服，这是关键。千万不要急着用橡皮擦，用橡皮擦很容易把画面擦脏、擦破。
2. 对比亮部疏的线条，把乱线条概括加粗变成面，保持画面的疏密节奏。让形体转折关系清晰明确，至于画偏一两根线无需计较，不做处理也可。

六、拿到默画试题，不会默画人物的形象怎么办？

1. 这个问题是大多数考生都存在的。失去模特如何生动地表现头部？在考场中，学生应该灵活些，根据试题要求，可以从考场中寻找合适的对象成为你的模特。
2. 根据试题要求，处理好整体画面的动态，效果才是最关键的。所以，遇到此类问题应多动脑，冷静思考再动笔。

七、衣纹老是处理不好怎么办？

1. 衣纹画不好首先是因为对形体厚度理解得不够，应加强对形体理解，同时加强光影理解。
2. 明确关节转折对衣纹变化的影响，结合疏密进行练习。
3. 练习时多尝试线条的疏密，强弱变化所表现出的效果。

八、练习小技巧

1. 练习动态整体要抓动态线。
2. 动态抓准确后，练习几个关键部位的刻画。
3. 单独练习头、手、脚、衣纹的写生。
4. 做大量临摹练习。

头部图例

速写头部刻画，首先仍然要注重对头部结构的理解，比例要准确。但在快速描绘对象时，更为重要的是形体与表情的结合，人物生动性的捕捉。

用线面结合的手法和以线为主的手法表现头部主要区别是：
1. 线面结合手法是把亮面的线与光线所造成的暗部的面结合起来，拉开头部空间。
2. 以线为主则是以线的穿插变化完成形体及空间关系。

学生在对速写头部进行局部练习时，容易出现表现概念化的问题，这是非常正常的。当我们的理解达到一定熟练程度时，就会对认识概念化。只要继续努力，多观察、多练习就会突破概念化，从而产生丰富生动的画面效果。

手部图例

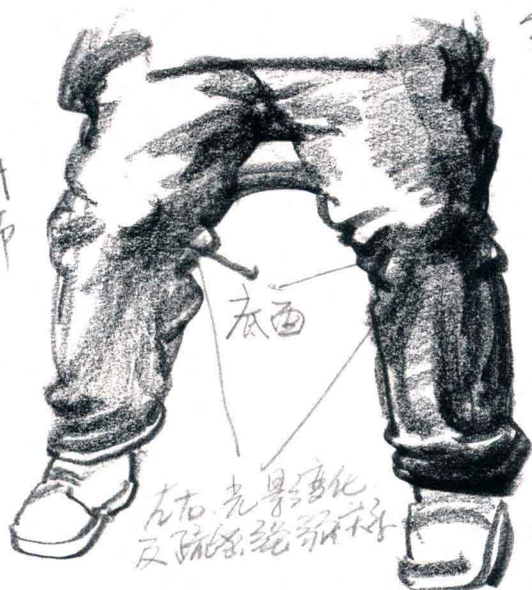
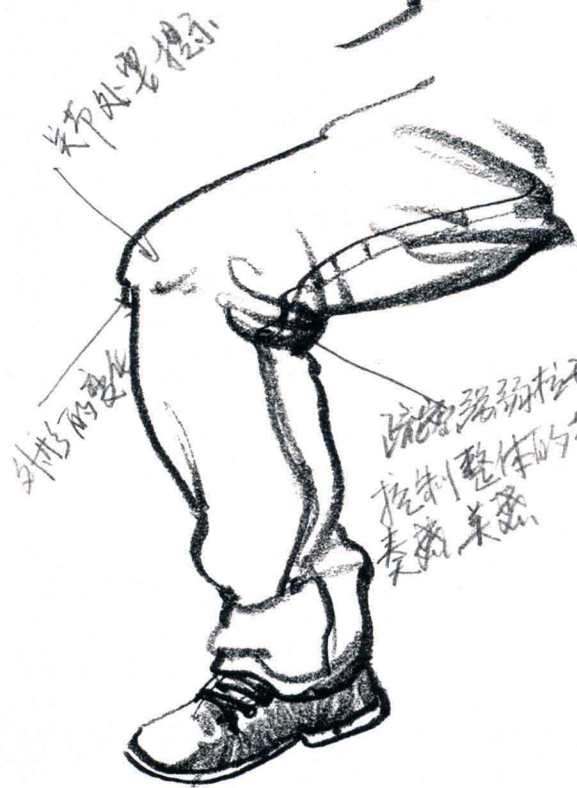
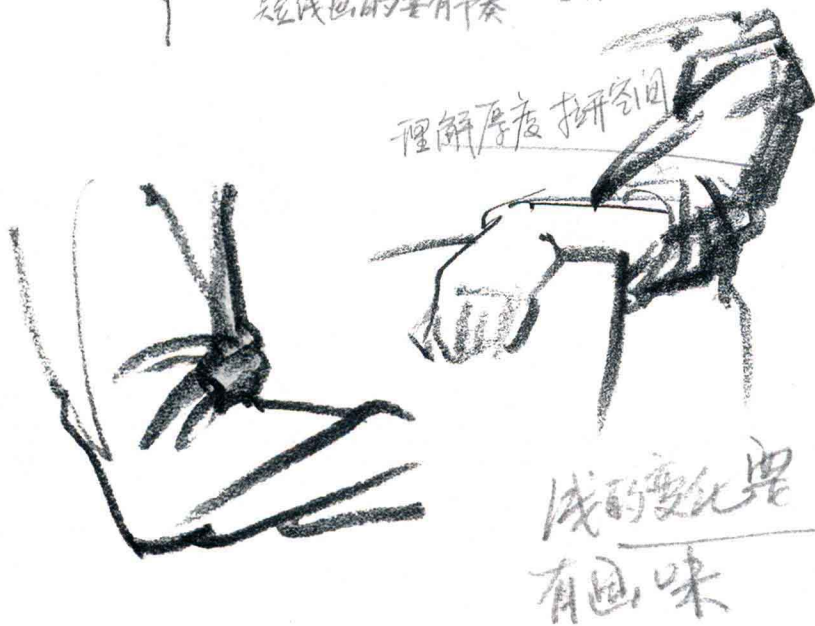
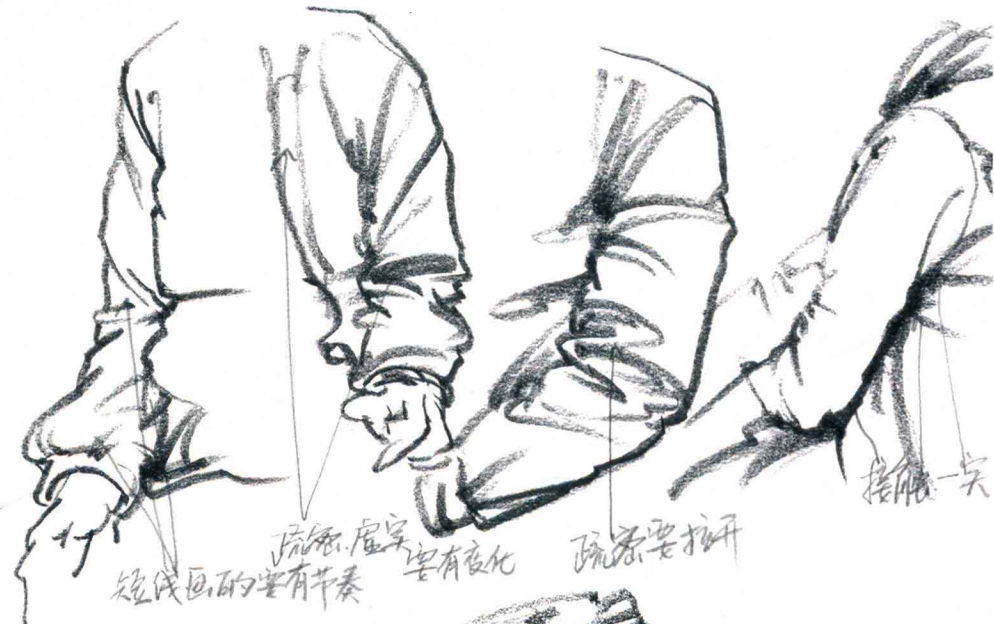

脚部图例

衣纹详解

进行衣纹局部练习，先要对关节转折处的衣纹变化和外轮廓线之间的疏密穿插关系做主要理解练习。衣纹局部练习中，线的疏密练习是表现手法练习中的一个重点，学生应通过认真的观察理解来达到深刻认识。

步骤详解

1. 整体观察模特动态特征，用简洁明了的线勾勒出人物大的动态比例。注意头、颈、胸、胯、腿的比例关系。
2. 从头部入手刻画。因为作画时间短，所以要概括、大胆地表现形体结构关系，用线要肯定、流畅，注意体面关系。
3. 胸廓的体积厚度很重要，但不要处理得太死板，结合适当的光影来表现，抓准主要结构线，同时区别开前面的胳膊和后面胳膊的强弱关系。
4. 画站姿腿部非常重要。首先要把握腰部部的协调性，其次，把大腿、小腿的动态关系画准确，也可略微夸张动态。

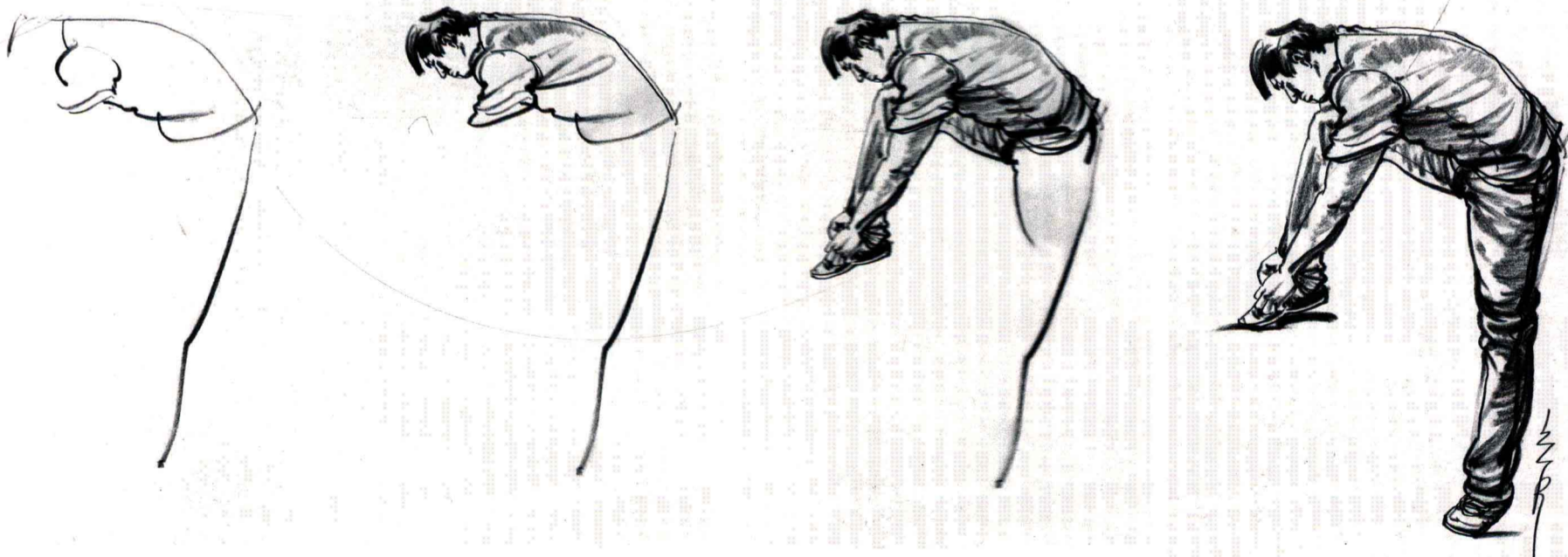
5. 站姿的脚的方向及稳定性要处理好，这样整体感才会舒服。膝关节的衣纹是重点，但不要画太碎，裤子的下坠感要画好。

评画：这是一张 10 分钟站姿范画。采用先整体勾勒动态，再进行刻画的方法。这样的方法对于把握整体动态比例是很有效的。要点：1. 整体观察，构思，抓大动态线。2. 概括表现，抓整体感受，用线肯定果断。3. 处理线面关系时要有节奏感，疏密拉开，对比强烈，关节转折要画明确结实。4. 把握画面生动性。

1. 整体观察人物动态，在画纸上先构思，想好头和脚的位置。从头部直接入手刻画，把光影和形体结合起来，但主要以结构为主，配合适当的面。色调不要画太重，会影响结构的清晰。头、颈、胸的关系要画准。
2. 画上半身时，一定要注意画好胸廓的厚度，要区分前面和后面胳膊的强弱变化。衣纹的疏密关系要有节奏感，同时用面的形式表现光影，切记不要画死。
3. 画坐姿人物的关键是要把腰、胯、腿的关系处理准确，这样坐姿动态才能舒服。刻画腿要概括其厚度，一定要拉开大腿和小腿的空间，膝关节转折处的衣纹是重点。
4. 后面的腿要画得概括明了，要看着前面的腿来画，要拉开空间的距离，不要面面俱到。检查一下整体画面关系，将光影关系不足的地方进行加工，完成。

评画：这是一幅 15 分钟的线面结合的速写，采用直接画法。要点是：1. 提前构思构图，做到心中有数。2. 直接表现，以形体结构为根本，加以光影面来表现空间。3. 注意拉开线和面的强弱关系，区别前后疏密强弱。4. 始终围绕整体作画，边画边比较，且用线肯定。

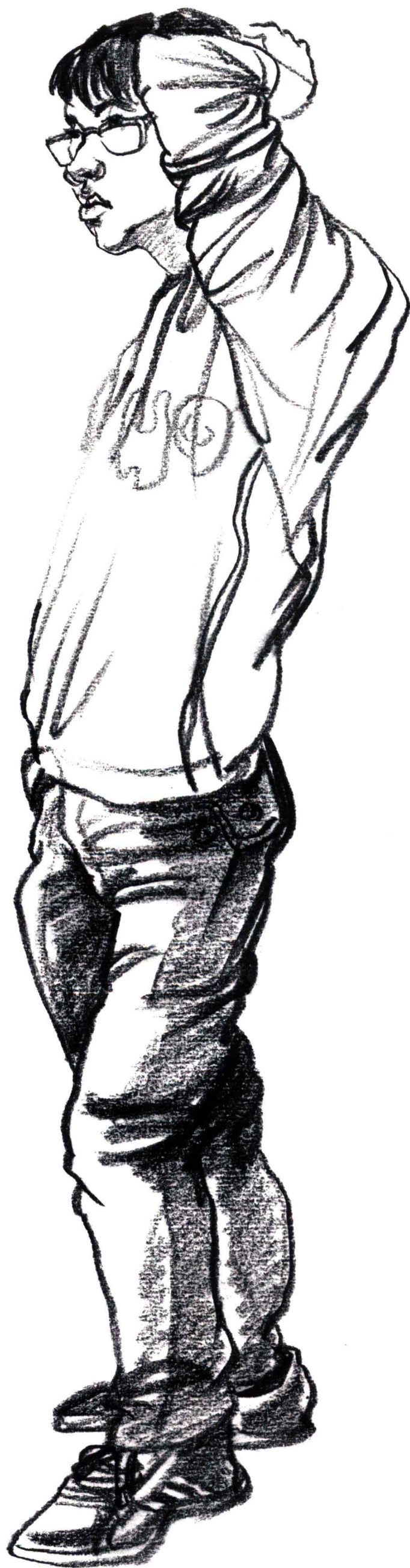

1. 整体观察人物动态，由于时间很短，所以要直接肯定地快速抓出大的动态线。
2. 用强弱虚实不同的线从头部入手，直接表现动势关系。重点抓大结构、大动态，一定要取舍概括，切记不可琐碎磨蹭。把握表情的生动性，用线肯定流畅。
3. 先画后面的腿，把支撑力最强的腿留在最后画。把后面腿的动态和胯、腰、后背边线的空间关系处理好，后面的腿要概括处理。
4. 用较大力量表现前面的腿，增加画面的力度和厚重感，拉开前后腿的空间距离，膝关节的衣纹要交代清楚，裤和鞋的关系处理肯定。同时，注意腿的体积厚度。

评画：这是一张 5 分钟系鞋带的动态范画，要点：1. 观察要敏锐。2. 抓动态线要肯定，直接，有力度。3. 用大胆肯定的线表达，且用线要有强弱、虚实变化。4. 转折关节要处理好，结构要明确。5. 画动态速写要一直保持激情，一气呵成。

范画欣赏

男性站姿

这幅 10 分钟站姿，整体感较好，结构表现很明确，用一定的擦笔显得画面很厚重。

这幅 10 分钟站姿速写，用线肯定、明确。结构准确，动态准确。腿部用适当的面表现，使站姿更加稳定。

女性站姿

这幅 20 分钟速写，体现了人和环境的组合。人物用笔轻松且疏密得当，环境表现更为轻松，整体画面很协调。

这幅5分钟动态站姿速写体现出很浓的速写味道，快速、准确、生动且具有趣味性，是有感而发的。学生应更多地从生活中捕捉感兴趣的动作。

这幅5分钟动态站姿速写动态把握很好，线条疏密有序，如果动势能再夸张些画面效果会更好。

这幅 15 分钟站姿速写, 动感十足, 用线流畅, 画面语言生动。如果强弱再拉开些就更好了。

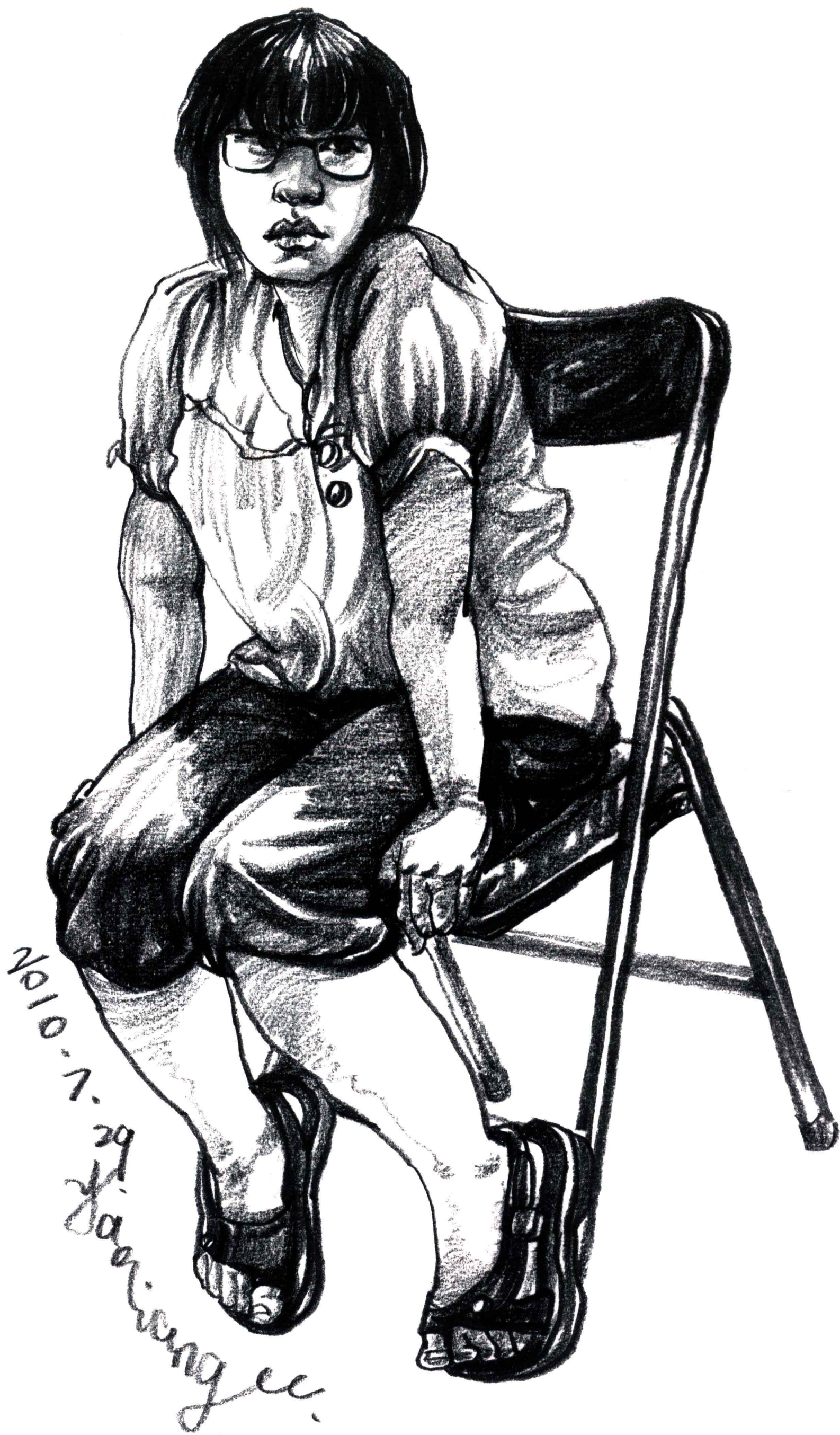

这幅 10 分钟站姿速写也是考试中常见的题目。动态表现得舒适自然，用线强弱恰当。在表现动态时，如果线画偏了不要急于擦掉，会影响画面效果，应大胆肯定地多找几次，拉开强弱就好。

这幅 10 分钟站姿速写动态表现得准确生动，虽然力度不大，但效果很舒服，所以学习时应更注重动态的准确性。

女性坐姿

这幅 15 分钟的速写以线面结合的手法，将人物的厚度感表现得很好，椅子略微倾斜增加了动感，画面效果很完整。