

美术高考

必考

静态人物速写

汪晓曙 著

1999.9.

目 录

静态人物速写概论 /1

- 概 述 /1
- 人体比例 /3
- 人体结构 /4
- 静态人物速写的基本步骤 /5
- 静态人物速写的构图 /6

美术高考优秀速写试卷评析 /7

人物面部表情的刻画 /10

- 表情刻画的基本规律 /10
- 人物各种表情范例 /11

人物静态速写的方法与手段 /12

- 渐进式速写方法 /12
- 直接式速写方法 /13
- 各种不同姿势的静态速写 /14
- 各种不同人物的静态速写 /18
- 各种不同形式的表现手段 /22
- 各种不同工具的表现手段 /25

静态人物速写范画 /30

后 记 /45

静态人物速写概论

● 概述

速写是美术创作与美术训练中最为重要的手段之一。一个画家绘画创作的能力在很大程度上取决于他的速写功底,因此,我国绝大多数的美术学院、师范院校的美术、设计专业的考试,都以速写作为主要的考试科目,以检验考生的绘画能力。

人物速写中包括动态速写和静态速写两种。动态速写是作画者对运动过程中的人物动态进行快速、简练的表现形式;而静态速写则是对相对静止的人物姿势进行快速、简练的表现形式。相对前者,静态速写有比较多的时间对所刻画的对象进行较为深入的观察、分析、研究和表现,能够比较全面地体现出作画者对人物速写的刻画能力,因而目前全国美术高考基本上都是采用静态速写作为考试的科目。

所谓人物静态速写,是指所表现的人物其重心比较稳定,动作相对静止,作画者用比较简洁、精练的技巧对对象进行相对快捷的一种写生方法。一般而言,静态速写是介于快写与慢写之间的一种临场写生。在考试中一般在20分钟至30分钟之间完成。考试的评分标准要求比动态速写更强调其准确性、深入性和完整性,但又比中、短期素描要求更简练,更概括,更生动,更自由。

广义而言,速写属于素描的范畴,为了便于理解,

我们姑且把素描确定为长期作业,把速写确定为短期作业。因此,素描中所要求的原则与标准也是速写的原则与标准。素描要求作画者用单一的色彩(黑与白)来对各种不同的色彩对象进行朴素的描写,同时又要求能用单一的色相来进行色彩感、质感、光影、空间、体积、层次的表现,当然还要准确地刻画出对象的形体、比例、结构、表情和动态。进一步而言,对人物的性格、特征,甚至心理活动、表情等都要进行反映和研究。但速写和素描又有所不同,主要的区别在于作画时间的长短和处理手法上繁、简的不同。由于速写要求在较短的时间里捕捉到所表现对象的最为本质的东西,在作画手段上自然要采用能适合在短时间内所能做到的深入程度。但又不是完全是这样,速写有素描所做不到的东西,即单纯、简洁和概括。站在绘画训练的角度,两者的侧重点各异:素描侧重于对对象进行比较深入、细致,比较理性的分析、理解与表现,训练画家对明暗、光影、结构、质感等包括所有绘画语言因素都要进行全方位的研究与表现;速写则侧重于对对象进行简化、提炼,比较感性的处理与表现。训练画家对形体、动势、姿态等分门别类、分阶段地进行研究与表现,注重感受,特别注重第一感受。因此,速写的特点是明晰、精炼和生动,看似十分随意,寥寥数笔,实是千锤百炼,笔

《憩》(炭笔) 27cm×20cm 15分钟速写

笔到位,落笔生根,把复杂的对象浓缩在为数不多的线条与明暗技法之中。从这个意义而言,速写对作画者的要求更高,其艺术含量相对地更密集,最容易体现出作画者的艺术修养、艺术素质和艺术品味。

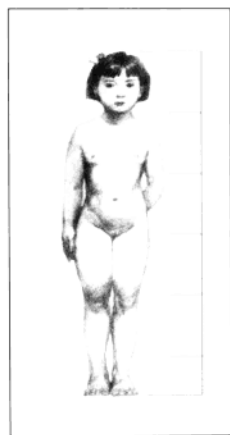
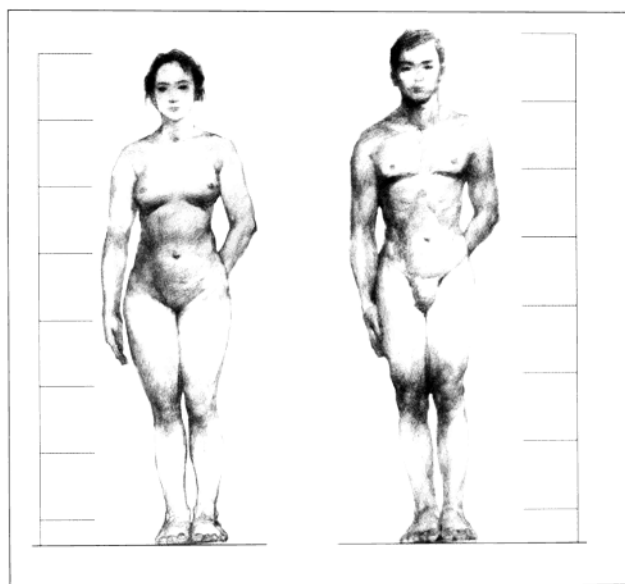
人物静态速写的意义也正在于此,也是高考要开设这科考试的主要原因之一。

作为一项考试的科目,人物静态速写对考生而言往往面临着双重的要求。一方面,作为速写本身对其表现手段和表现方法有着一定的要求,尽管速写训练本身并不要求作画者面面俱到,也很难做到面面俱到。另一方面,作为一种考试则又必须做到面面俱到,因为评分的教师站在全面考察考生的角度,其审视的标准和评判范围则是全方位的,因此考生在考试的过程中也应该尽量去全方位地关照。这其中包含了五个大的方面:首先是构图与布局的合理性,其次是人物

造型、比例、结构表现的准确性,还有是速写技法掌握的熟练程度和完整性,再则是对所反映的对象形态特征、年龄特征、性格特征和性别特征等表现的生动性,最后是表现风格和处理方法的艺术性。这也是作为评卷教师的评分标准。

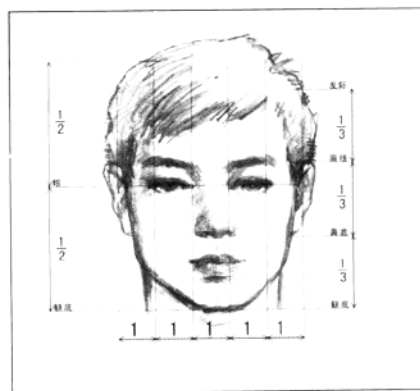
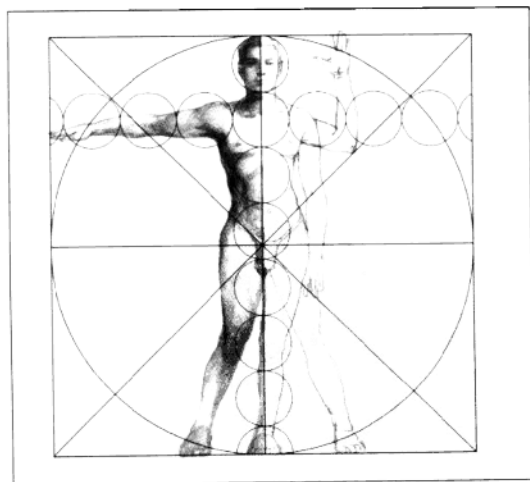
在速写备考的训练过程中,考生须寻找到一种比较正确和能尽快掌握速写技法的快捷途径,这个途径从广义而言就是一种勤奋学习的精神,这是不言而喻的。但毕竟还要有一种比较正确的方法,从而能尽快地掌握速写的表现规律,这正是该书编写所要达到的目的。相信通过该书的理论论述和选用的大量的范画,使考生能较快地掌握这些规律,并能比较熟练地运用这些规律,从容地走进考场,获得更加优异的成绩而步入大学学习的殿堂。

静态人物速写

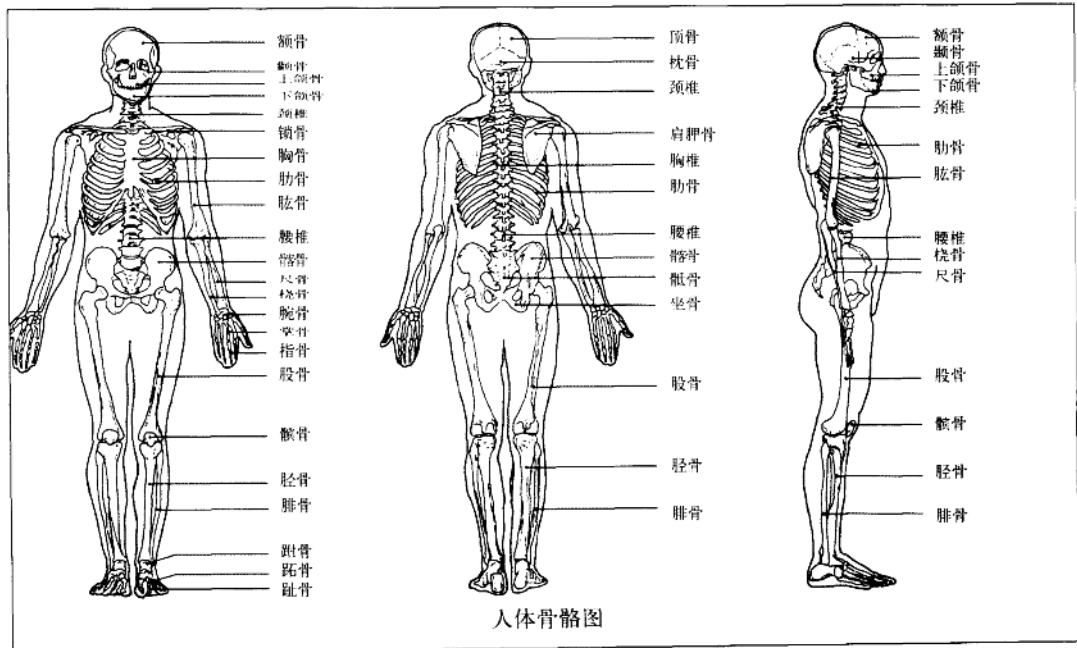
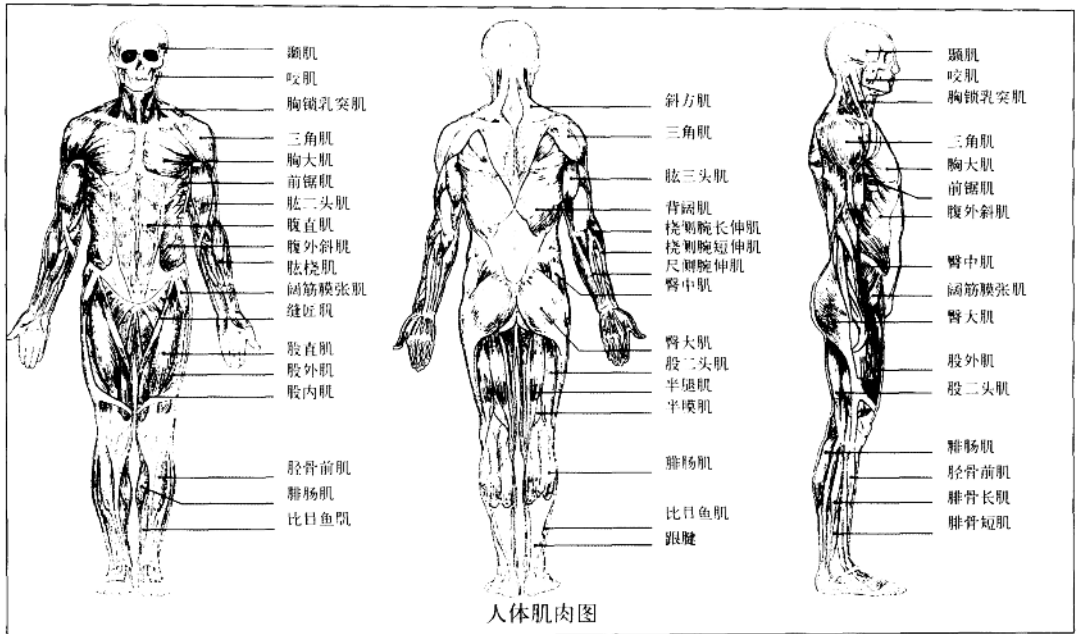
● 人体比例

画好人物速写,掌握人体比例是关键所在。只有比较准确地认识和了解人体相互之间的比例关系,对人体的头、肩、臂、身、腿的比例了如指掌,才能在进行人物静态速写过程中得心应手。

人物比例是指人体各部分的长度比值关系,一般是以头部的长宽为互比基数。一个成人正常比例:全身的高度约7至7.5头长,肩的宽度约2个头宽,手臂的长度约3个头长,腿的长度约4个头长。但不同的年龄,男人和女人,个高的和个矮的比例都不尽相同,特别是儿童,比例相差较大,越小的儿童,头与身高的比例越小。

● 人体结构

静态人物速写

● 静态人物速写的基本步骤

由于静态速写有一定的时间让作画者进行表现,因此,其作画的步骤与动态速写有所区别,可以利用

辅助线先勾出人物大的形体和动势关系,然后进行局部描写和整体调整。

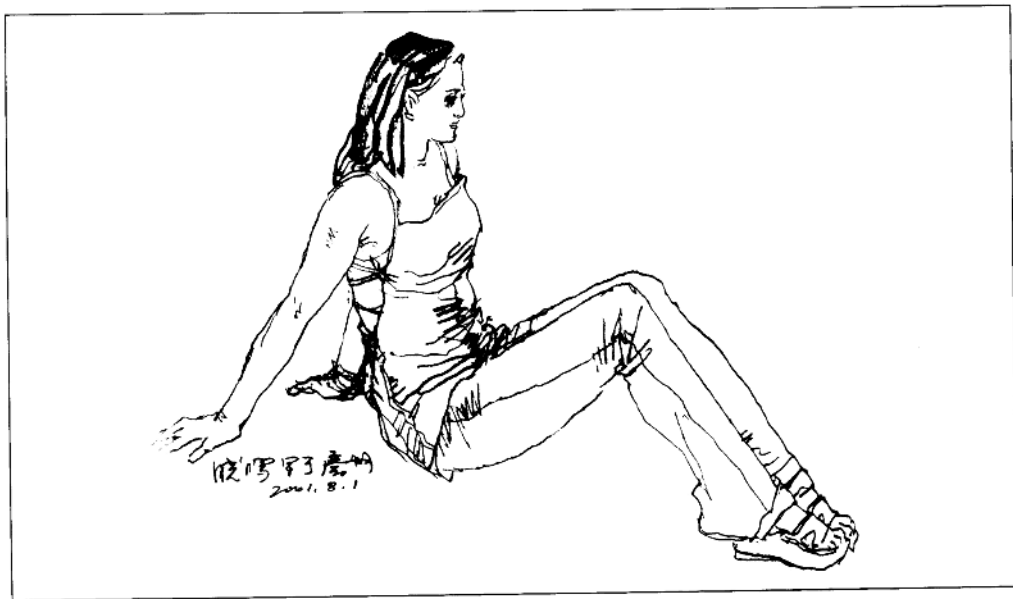
作画步骤:

1. 用长直线勾出人物大的比例关系

2. 确定全身各个部位的结构关系

3. 具体刻画

提示:

由于静态人物速写属于速写中的中短期作业,必须有一定的局部塑造,特别是头、手等地方,要交待

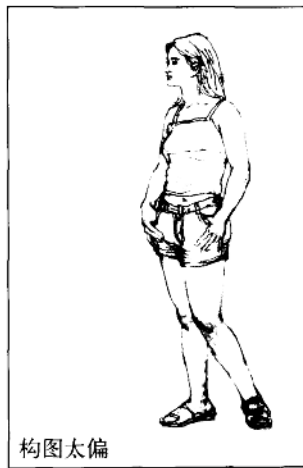
清楚,衣服的处理要整体,既要有选择地进行细部描写,但又不失速写简练、概括的特点。

静态人物速写

● 静态人物速写的构图

静态人物速写的构图一般是以人物的单独造型为基本构图元素,可以根据其需要安排一些与人物有关联的道具来充实画面,但在高考中,对象很可能安排在没有具体背景的环境中,因此,要以人物的造型与动势特点来考虑画面的布局。

静态人物速写要注意主体对象在画面所占的位置,人物安排不要太大、太小、太上、太下或太左、太右,人物的太小要适中。

提示:

表现全正面的人物,一般放在画面的中间,如果是侧面或半侧面,人物安排应将脸部朝向的方向

多留一些空白,以产生动作上的平衡感和视觉上的空间感。

静态人物速写

美术高考优秀试卷评析

高考的评卷与一般对速写的评价虽然在大的方面是一致的，但又有特殊的要求，主要集中在对基本功的体现方面：即人物的造型与比例的准确性，人物的结构与姿势的表现与处理，构图的合理性和速写方法的熟练程度等。考生对处理形体比例方面

尤为注重，如果形不准，大的比例关系掌握得不好，最好的构图、最好的速写技法，都很难得到高分。下面，我们从近年来各美术院校和师范院校美术专业速写考试中挑选出几幅考生的试卷，就以上几方面的问题进行点评。

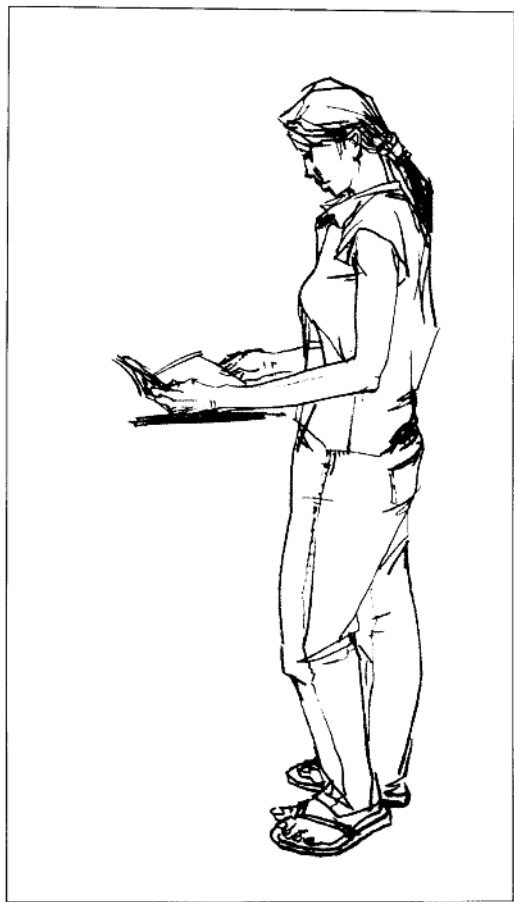

试卷分析

这张试卷对人物的比例、结构及人物的姿态都表现得比较好，画面比较完整，线条泼辣，技巧运用恰到好处。

试卷一 27cm × 20cm 30分钟速写考试（铅笔） 李茂宁

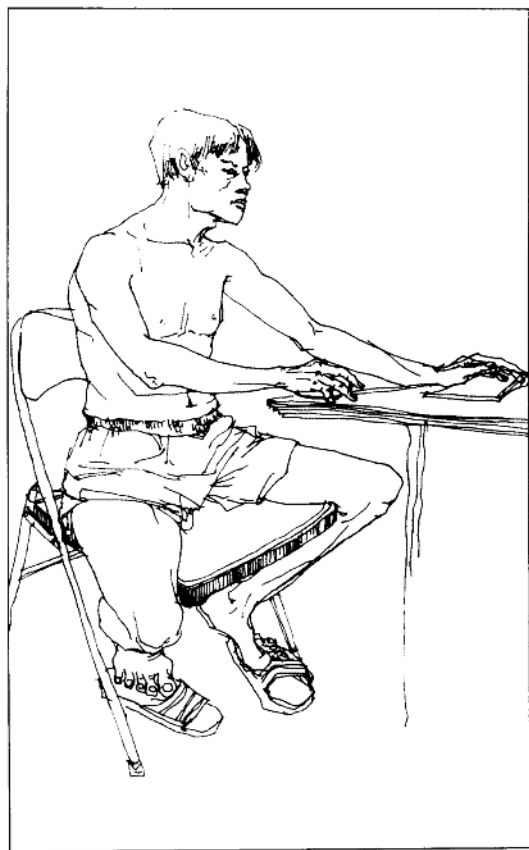
静态人物速写

试卷二 27cm × 20cm
30分钟速写考试 (炭笔) 李博然

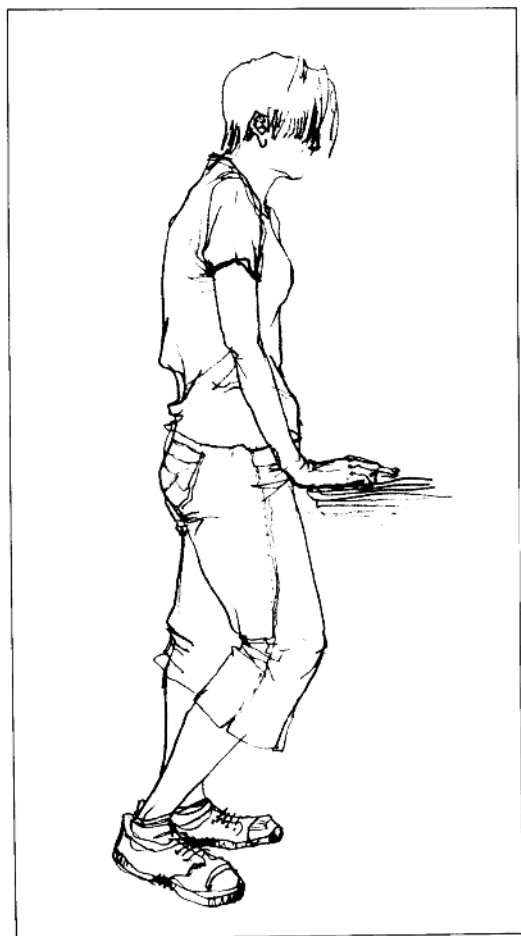
试卷分析

这两张试卷中,在人物的形体与结构处理上都比较准确,其速写的技巧掌握得也比较娴熟,人物形象比较生动,衣纹的处理非常到位,能反映出考生的速写基本功。

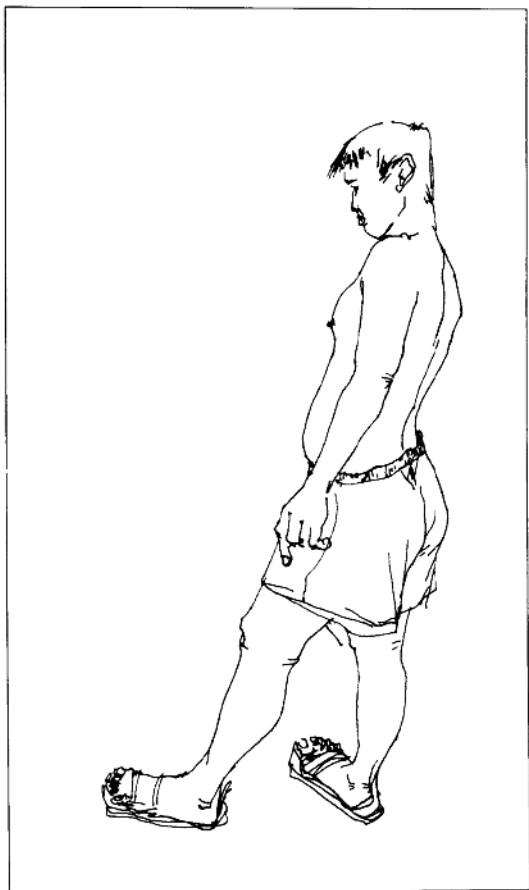

试卷三 27cm × 20cm
30分钟速写考试 (钢笔) 黄睿

静态人物速写

试卷四 27cm×20cm
30分钟速写考试 (钢笔) 陈咏琴

试卷五 27cm×20cm
30分钟速写考试 (铅笔) 杨敏怡

试卷分析

这两张试卷在注意了整体关系的情况下,对细节的刻画比较深入,头部、手、脚等关键部位塑造得很详实,结构关系交待得比较清楚,而且有较强的塑造能力。

人物面部表情的刻画

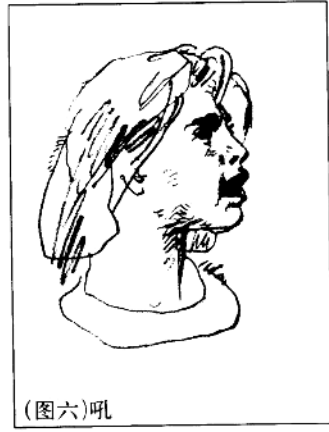
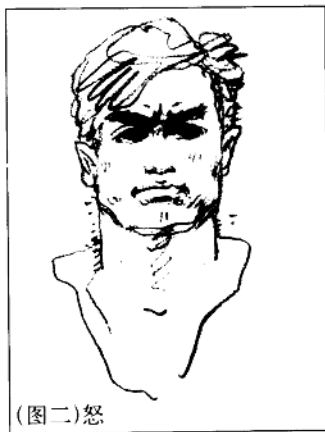
一般而言,动态速写只注意人物的动态与动势关系,并不要求对脸部及脸部表情进行刻画,而作为人物静态速写,则在这方面有所要求。

人物表情反映内心的感情,从表现方面来看是有一定规律的,掌握了这些规律,对人物表情的刻画就能得心应手。

● 表情刻画的基本规律

受到内心情感的驱动,人在脸上必然会产生某种情感的下意识表露。从生理的角度来看表情是由面部肌肉的收缩与放松产生的。沉思是眉宇肌肉收缩产生的,微笑则着重在口轮肌的收缩,愤怒则由咬肌在起作用,极度的悲伤、痛苦、关注和极度的

快乐等,是整个脸部都在同时进行的肌肉收缩与扩张。一般的规律是:悲伤、痛苦这一类表情,嘴角、眼角向下,倒眉,脸部肌肉收缩;而欢笑、高兴则是嘴角、眼角向上,笑肌收缩,咬肌放松。

静态人物速写

● 人物各种表情范例

愤怒

欢笑

平静

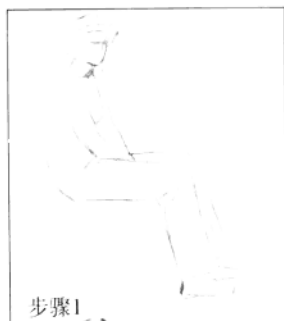
悲伤

人物静态速写的方法与手段

人物静态速写的方法应该说是多种多样的,并没有一定的规定与程式,不同的画家各自都有自己的独特的方法,但一般可以归纳成两大类,一类是先利用辅助线开始,用从整体到局部的方面来进行表现;另一种是直指从局部入手来进行表现,直到完成。前者比较适合初学者,比较容易做到准确、整体地表现

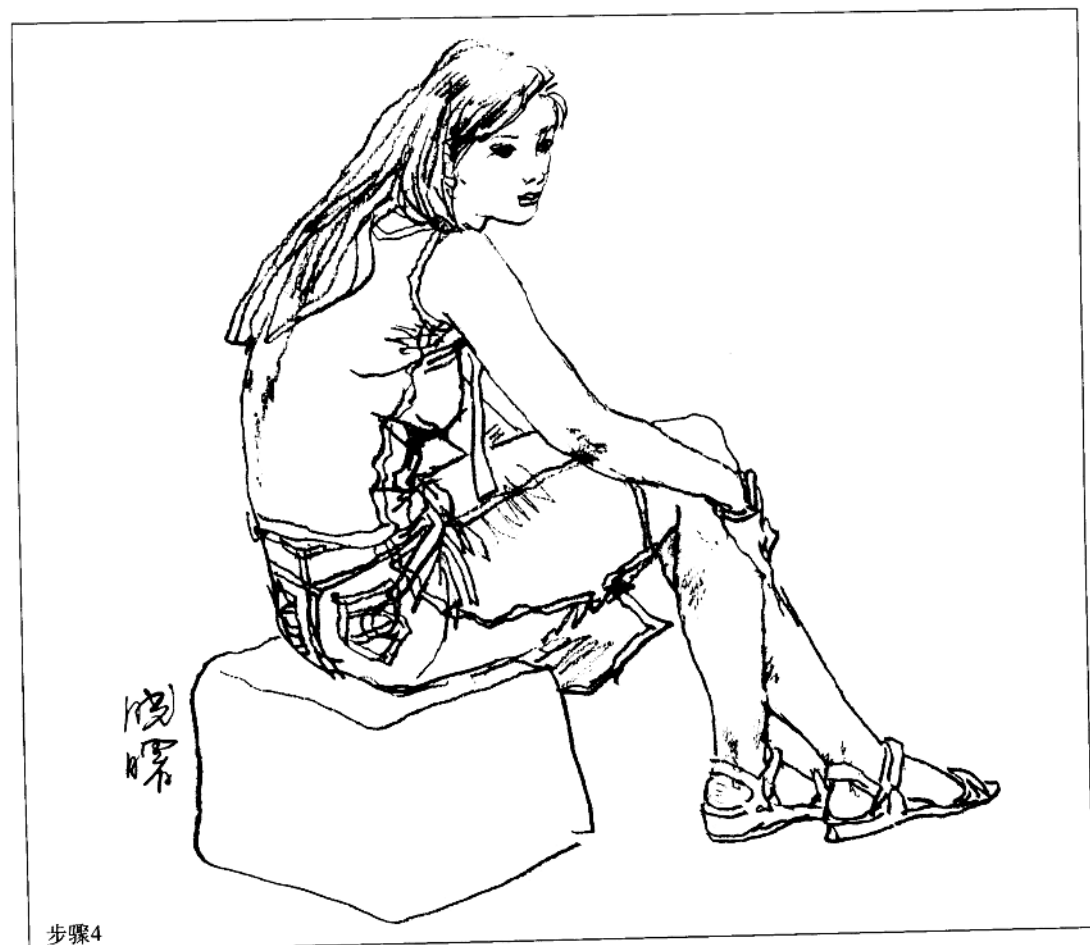
对象,也易于深入,但很容易受到辅助线的约束,缺乏生动性和自由性;而后者对初学者而言有一定的难度,但如果作画者在对人体比例、动态关系、结构关系和运动规律掌握得比较好的话,这种方法所表现出来的人物会很生动、很自由,我们称第一种速写方法为渐进法,称第二种方法为直接法。

● 渐进式速写方法

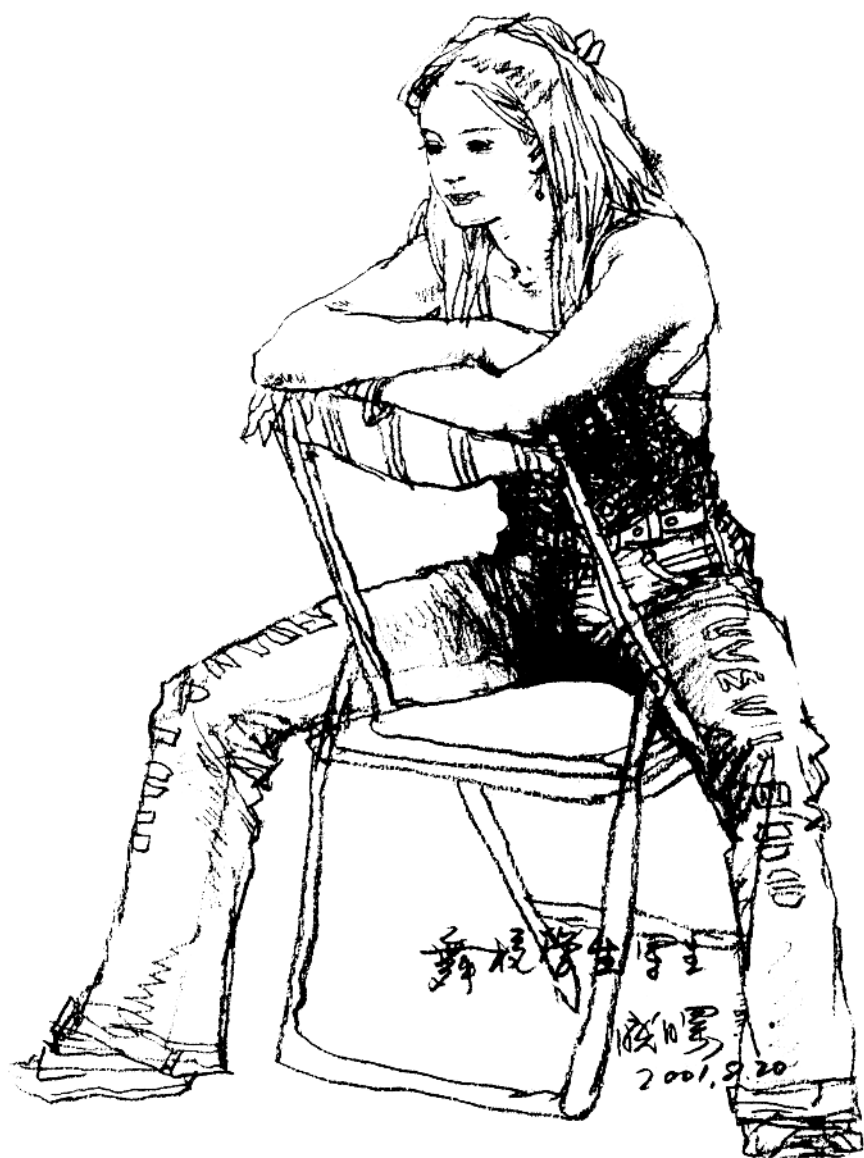
静态人物速写

● 直接式速写方法

静态人物速写

● 各种不同姿势的静态速写

静态人物速写

