

RENWUDONGTAISUXIE

美术学院 高考指导范例

叶军 编著

人物动态速写

1997.12.31

湖北美术出版社

RENWUDONGTAISUXIE

美术学院 高考指导范例

人 物 动 态 速 写

叶军 编著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物动态速写/叶军编著

— 武汉: 湖北美术出版社, 2000.7

(美术院校高考指导范例/何沙敏主编)

ISBN7-5394-1067-1

I.人…

II.叶…

III.人物画—速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第29803号

美术院校高考指导范例

—人物动态速写

策 划: 王开元

责 编: 严 浩

复 审: 桂美武

终 审: 彭年生

校 对: 肖锐闻 郭汉霞

技术编辑: 程业友

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路75号

邮政编码: 430077

电 话: 027-86787105

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

制 版: 深圳华新彩印制版有限公司

印 刷: 黄冈日报社印刷厂

版 次: 2001年2月第1版 2002年3月第3次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 2.5

印 数: 6 001—10 000 册

ISBN7-5394-1067-1/J · 979

定 价: 15.00元

临考须知

1. 关于考生速写的问题和心态

对于速写而言,把它纳入美术高等院校的入学考试并成为造型艺术重要的科目之一,其重要性是显而易见的。它与素描、色彩、创作(设计)共四门科目的合计总成绩,即成为美术院校录取的重要依据。那么,作为应考的学生,如何学画速写,如何掌握方法并加以提高,以至于与素描、色彩、创作(设计)共同稳步向前,这将是学生最大的难点。

一般来说,在备考时学生最容易忽视速写和创作,大量的时间基本上都投入到素描和色彩的练习上。其实这也不错,关键在于你如何去分配好你的时间。譬如:白天画色彩,夜晚画素描。那么,你可以利用早上、中午等零碎的时间画速写。总之,要有效地利用时间。这样,才会使你的四门(素描、色彩、速写、创作)成绩不会悬殊太大,在考试当中稳步获胜。

这些年来,应考的学生有一个普遍的心态,就是把希望放在考前的强化训练上。考试之前,到处投报强化班,总有一种“求救”的心态在里面。这其实是一种典型的临时抱佛脚。那么,他们是否真正地掌握了绘画的基础技巧呢?是否真的能过美术高考这一关呢?即使有的学生侥幸混过这一关,进入院校后,摆在他们面前的问题同样很大。

在这里,如何让学生们脚踏实地而又不走歪路,很稳固地学习和掌握速写方法,并且能够顺利地通过美术高考,这是本书的最终目的。

2. 关于对高考速写的认识

速写应该把它分成两个方面来认识。一为写实基础性速写,二为艺术性速写。写实基础性速写一般注重对象本身的形体结构和比例的准确表现。艺术性的速写则特别注重画者本身的主观表现,即夸张变形等。那么,在考试当中你如何选定方向而又做到稳步过关?一般来看,在考试当中采取稳中求胜是一种上策。作为对写实基础性速写的掌握,应当为首选,它的观察方法与表现方法正好是对客观对象的摹写,相对容易掌握,展现客观对象的形体结构与比例关系,比较直观。对与错,容易分清,只要将一些错误改正好,克服掉,画面就显得比较舒服。进步的成绩自己也能明显地看得出来。作为艺术性较强的速写则高一层。在画的表现上,主观因素较多一些,有一些人为的变形夸张成分。它更要体现作者的修养与艺术感受力,否则就会让人感到不会画画和画不准,或者是画不好。作为一般的考生应当分析自己的优劣,选择好自己的速写方法

并加以练习,提高自己。

3. 关于美术高考中的速写考试

对于考生来说,最关心的就是考试和评卷两个方面。作为速写考试,常规的考试办法就是15分钟画一个人。这些年来,全国许多美术院校都有所改变。有的是一小时画三个人,有的是30分钟画组合的两个人,也有些学校让模特做动作,让考生观察几分钟,然后模特走了,考生再画,当然这属于默写一类的。总之,无论如何改动,其实就是对速写考试要求的高与低和考生能力的测试。评卷并不因考试办法的改变而改动评分原则。那么,作为评卷,又如何对考卷进行裁决呢?往往有这样一些事例:有的考生在考试结束后自认为速写考得相当不错,而成绩结果下来后,与自己判断上的差距极大。这问题又出现在哪里呢?作为速写,无论你画写实性速写还是艺术性速写,基本上评卷老师看得出你画的程度。在评卷大的原则下,也不排除老师的倾向性,相对来说,写实基础性速写容易过关,艺术性速写一般都会有争议,考生判断的失误,可能就在写实基础性速写与艺术性速写两方面之中出现了问题。下面列一个评分标准,可供考生参考。(列表见文章结尾)

速写要法

1. 人物比例结构的掌握

对于写实基础性速写,所要掌握的就是比例和结构。一幅人物速写,给人的第一印象就是是否舒服和协调。比例不对,结构不准,看上去肯定不舒服。如何解决这个问题呢?我们可以记住一些规律性的方式,让脑中有一些比例结构的概念,然后在写生实践中去观察、比较。这样可能收效大一些。对于人物结构比例,一般有这样一些规律性和共性的概念:以人头为单位,站7坐5,席地3.5头长。男人肩宽2头长,女人肩宽1.5头长,脚长约等于头长,手掌长刚好遮面部,以及头部的三停五眼等等。这些比较共性的概念,考生有必要记在脑中。头脑中有了最为基本的概念,写生时就不会没有办法。只有比例结构解决得好,才能进一步地去解决速写的技法问题。不然,每一步的问题都很多,将造成学习上的难度更大。所以,作为考生来说,一定要有一些概念的形象储蓄在脑中,然后,在写生中进行比较分析、观察,做到感性和理性的统一,进而再做到对速写技法的掌握。

2. 人物速写表现方法

人物速写特别注重比例结构,而如何能够在画面上体现出来,就取决于表现方法了。表现方法只是手段,目的就是画出对象并处理好人物在画面的整体关系。就速写表现技法而言,手法一般有三种:①光影效果的处理;②线面结合的处理;③纯线条的处理。而作为应考的学生,线面结合与纯线条的处理方法比较适合,只要掌握好用线的规律,人物比例结构不错,应该能够画得很好。那么,用线的方法要注意哪些呢?在这里,给考生提供三种用线方法,即:主次、穿插、疏密。①主次线条的处理,就要注意人物的主要线和次要线的区别。一般衣服贴在人身上的线条为主要线条,也称为实线。反之为次要线条,也称为虚线。主要线条可以画实在一些,次要线条可以画松并可以省略。②穿插线条的处理,实际上是人物结构的穿插处理。穿插线条画对了,那么,人物结构的穿插也就对了;反之,人物结构也就错了,穿插线条肯定也错了。一般来看,人的背部和腰部是人物动态变化最大的地方,线的穿插在这些部位是最明显的。再者,手臂和腿部,在弯曲的时候所形成的穿插线条也是最明显的。所以这些大的部位,必须画准,这样,结构穿插就画对了,整幅画面大效果就出来了。然后,再去解决局部刻画的问题。③线条疏密的处理,主要是丰富人物刻画,使所画的人物更加饱满和充分。再者,就是使人物各部位进行对比,形成黑、白、灰的层次,使画面不那么平板简单,一般密处大都集中在结构弯曲的地方,如手臂的弯曲部位、腿的弯曲部位,以及人的腰部。所以在写生时,这些地方都可以主观地加上一些线条,来衬托疏的地方。疏的地方一般在人的结构托起的部位,如肩部、胸部、膝盖部等。这些地方可以少画线条,对象若有许多的线条,也可以人为舍去,使所描绘的对象疏密对比更大,如此人物就会显得生动、丰满。作为考生,如果能掌握好线的主次、穿插、疏密三个要点,那么,在速写表现方法上问题就不会太大,参加高考也能够适应了。

步骤讲解

1. 观察与画面定位

首先确定好人物的动态,找出人物的重心,分析观察人物各局部之间的比例关系,使心中有七八成的把握,然后用最快捷的思路选定好此幅速写的最终效果。譬如选定好用纯线表现的效果,之后每一步去实现目的。定位有两种方法,一是用笔定位,二是用眼定位。用笔定位就是

在画面上标出准确的位置,用眼定位是用目测方法在画面看好位置并记在心上,然后局部刻画。作为应考的学生,选定用笔定位比较适合,也比较稳妥。

2. 局部入手进行写生

定位大致上确立好以后,就开始大胆地全面地进行写生了。从头开始画,其目的主要是可以调节人物的整体,由于人的比例关系一般是以头部为单位的,因此,从头部入手比较好把握。在画的过程中,主要刻画和次要表现要做到心中有数。头部、手部和脚部可以画得充分一些,其他部位提炼并概括地表现出来就行了。这样,人物的表现在主次上显得有条有理。不然,主次不分则显得画面杂乱。

3. 用线的表现

在局部刻画的时候,要考虑最为主要的就是用线的方法,如线的主次、穿插、疏密三要素。主要线条和次要线条要区分好。然后要找准线的穿插部位,如人的腰部、手臂弯曲处、腿部弯曲处等。主次线条和穿插线条画准后,最后所要处理的就是画面的疏密变化。可以在画面上大胆地取舍,有的密处可以加密,疏处可以减去线条。让人物的刻画对比加大,使画面较为醒目有序。

4. 整体调整

这个阶段一般画得较为充分了,我们所要做的就是画面调整,调整分为三个方面:一是比例结构的调整,如果有些部位感到不太舒服,可以加以修改。二是效果的调整,如果画得太密太板,可加以舍去和松动,如果画得太疏太碎可加以补充和概括。三是局部和整体的主次调整,可以把头部、手部、脚部刻画得略为充分一些,人物的其他部位简要、准确地表现出来就行了。

速写作业训练

作为高中的美术应考学生,所接触的速写书籍和技法也知道一些,但是,为什么收效和进步就是不大呢。技法的学习是一个方面,而学习的方法正确与否是最为关键的。都知道量的变化会转化成质的变化,但是又有多少考生能坚持大量地练习速写而达到质的变化呢?而学习速写最重要的手段又恰恰就是量的积累。

在此给考生提供一份速写的学习训练计划。如此,到了一定的数量后,自己会很自然地发现速写画好了。作为学美术的高中生,可以这样给自己订一个三年计划:把素描、色彩、设计、创作以及文化课的学习时间除开后,将

所有零碎的时间，做一个分配，每天画10个人，那么，10天就是100人。这样坚持下去，所画速写的数量就有了一定的积累。在画的过程中自然会遇到不可避免的问题，有了问题就应去解决，一旦解决，速写就会进步。这是一个数量积累的学习方法，也是美术爱好者画速写最有效的方法。

下面提供速写学习和训练的一些基本内容：

局部练习

局部练习是人物速写较为重要的一个环节，考生可先采取临摹与默写，然后再从写生的三个方面进行实践。临摹是学习方法，默写是掌握方法，写生是应用方法。如果三个环节都掌握了，那么，你所学的局部练习阶段就会过关。

单人练习

可以按照高考的计时方法去训练。一般是15分钟或20分钟画一个动态，也有1小时画3个人的组合动态等。单人动态速写练习最重要的要点就是人物动态和比例结构的把握。也可以通过临摹、默写、写生三结合的方法去掌握。其次，就是人物动态的主次、穿插与疏密等速写技巧。可以分阶段去掌握。第一阶段掌握主次的处理，第二阶段掌握穿插的处理，第三阶段掌握疏密的处理。如果人物动态的比例结构和主次、穿插、疏密技巧都掌握得比较好了，可以说是到了一个新的层次，那么，参加美术高考时问题就不大了。

评分标准列表如下：

构图 比例结构	局部刻画	表现方法	艺术感觉	总分
40 分	15 分	20 分	25 分	100 分

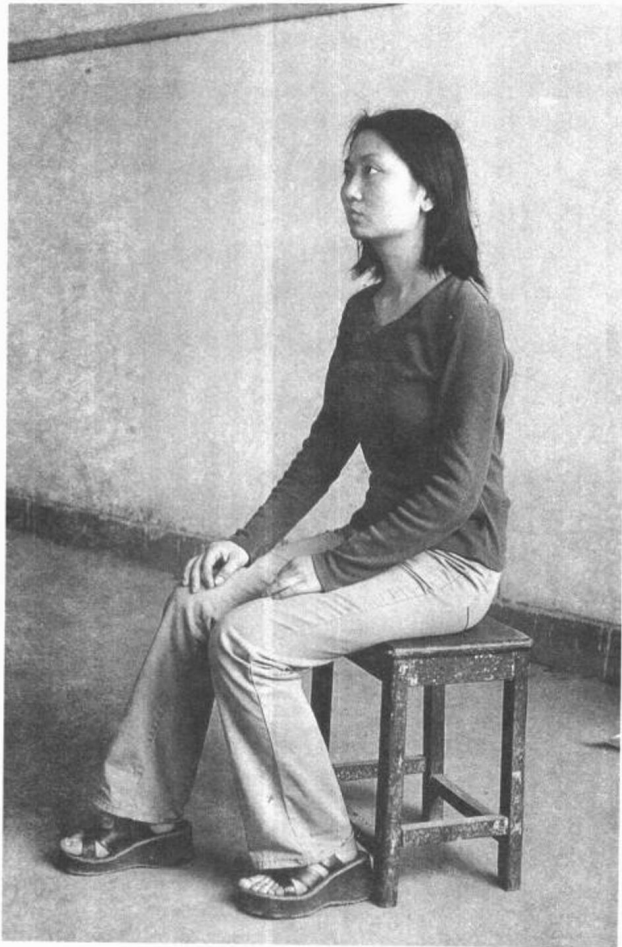
说明

- ▲构图、比例结构基本上是指画面整体效果，其中包含所绘对象动态的准确性。
- ▲局部刻画指的是头、手、脚以及五官等刻画的生动性。
- ▲表现方法指的是用线的主次、疏密、穿插处理的灵活性。
- ▲艺术感觉指的是对形体的提炼概括以及夸张的准确程度和对人物形态观察与表现的敏锐性。

双人组合练习

画双人组合速写，一般所需时间30分钟左右，画双人组合速写特别要注意的就是两人之间的对比关系处理。不然，画面会显得主次不明，杂乱无序，甚至两人不在一个空间里等。所以，要注意两人之间的对比关系，具体地讲，就是前后主次，前后疏密，前后空间的相互处理。如果这几点注意得好并掌握得自如，那么，就进入了一个更新的层次，可以达到具备美术高考竞争能力的阶段。

本书从考生须知、速写要法、步骤讲析、作业训练四个方面谈了有关高考速写的要点。那么，作为考生可以从速写掌握和考试评分两个大的方面对照检查自己。这样可以很清楚地知道自己的速写程度和基本成绩。使自己能够心中有数、有准备地进入考场。

步骤解析

范例 A

坐姿步骤 (15 分钟)

步骤一 用目测定出局部的位罝, 然后从头部开始写生。注意人物的比例关系。

步骤二 用肯定的线条将对象的主要结构画出来, 并画出穿插线条, 以便更准确地表现人物结构关系。

步骤
一

步骤
二

步骤三

步骤三 在画整体关系的过程中，局部刻画可以同时进行。并在衣纹的处理上，注意疏密关系。

步骤四 在大的关系画好后，注意调整主次、疏密、穿插的用线关系。

步骤四

范例B

蹲姿步骤 (15 分钟)

步骤一 构图和局部位置确定后, 从人的头部开始展开。注意人物的整体比例与结构关系。

步骤二 观察人物的动态和结构穿插关系, 抓住主要的线条。

步骤
一

步骤
二

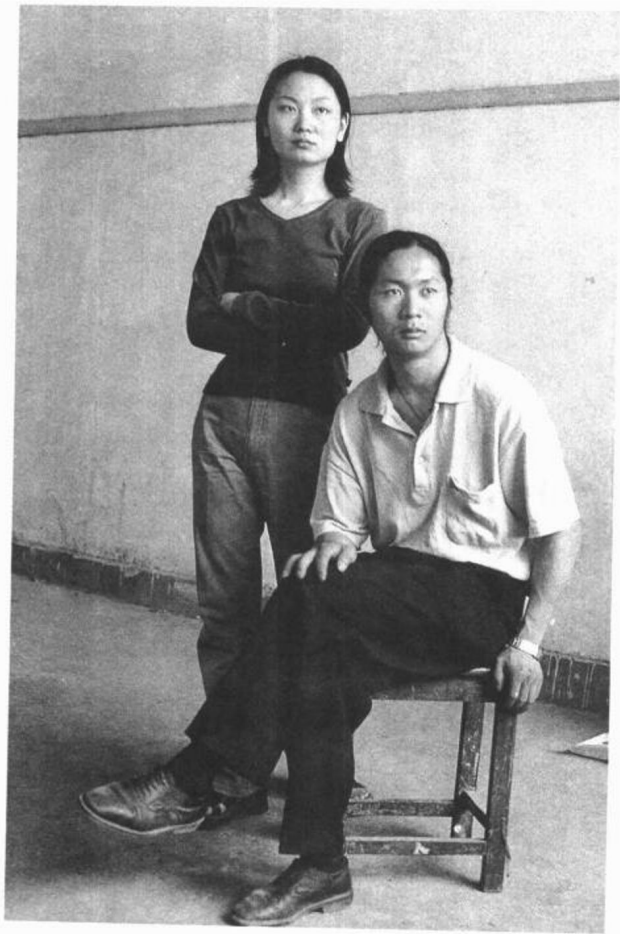
步骤三

步骤三 头、手和脚可以在画人物衣纹的同时进行刻画。

步骤四 整个人物动态画好后，在疏密的用线技巧上进行大胆处理，让画面对比加强。

步骤四

范例 C

人物组合步骤 (30 分钟)

步骤一 用铅笔很轻地定好整体与局部的位置, 从前面的人物开始着手写生, 通常从头部展开。

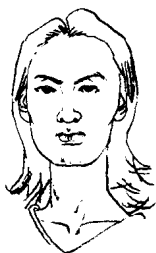
步骤二 在人物比例结构上, 做到心中有数, 尽量画准人物结构的主要线条。

步骤
一

步骤
二

步骤三

步骤三 前面的人大致上画好后,再画后面站立的人,特别要注意人物之间的主次、前后关系。

步骤四 坐和站立的两人都画好后,最后就要调整主次、疏密和穿插的用线关系,使画面的人物显得更生动、更丰富。

步骤四

方正像九六斗三月
松

余松

人物神态与局部生动的刻画是此幅速写的长处。并且，线的生动与灵活给画面增添了活力，带有较浓的艺术趣味。

余松

周丽娅

余松

1999.3.9.
董曼迎画

夏 平

用单纯的线条进行写生，将感性的直观对象表现出来，使线的流动更具有画味，并更加强化了视觉感受。

夏 平

Sunshine
Feb. 29

夏平

2000.11.14
夏平

杨亚荣

此幅人物组合速写，可以从这样的角度来评判：除人物的比例结构、局部刻画、用线技巧的表现之外，最重要的就是前后主次处理、前后疏密处理、前后空间处理。从画面上看，基本上达到要求，空间上略有欠妥，而没有大的影响。