

QUANGUO GAODENG YISHU

QUANGUO GAODENG YISHU YUANXIAO RUXUE

新编

全国高等艺术院校 入学考试指导手册

速写

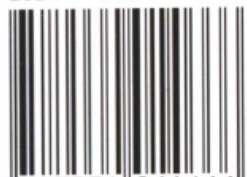

浙江人民美术出版社
胡寿荣 著

YUANXIAO RUXUE KAOSHI ZHIDAO SHOU

ISBN 7-5340-1466-2

9 787534 014666 >

新编全国高等艺术院校入学考试指导手册

● 色彩静物 ● 素描
● 设计 ● 速写

ISBN 7-5340-1466-2/J·1074 定价: 28.00 元

速写

新编全国高等艺术院校 入学考试指导手册

XINBIAN QUANGUO GAODENG
YISHU YUANXIAO
RUXUE KAOSHI
ZHIDAO SHOUCHE

●胡寿荣 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 胡寿荣编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社,
2003.12

(新编全国高等艺术院校入学考试指导手册)

ISBN 7-5340-1466-2

I. 速... II. 胡... III. 速写-技法(美术)-高等
学校-入学考试-自学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 037355 号

速写(新编全国高等艺术院校入学考试指导手册)

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路 347 号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次 2003 年 12 月第 1 版·第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 5.5

印 数 0,001—5,000

书 号 ISBN 7-5340-1466-2/·1274

定 价 28.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社发行科联系调换

**XINBIAN QUANGUO GAODENG
YISHU YUANXIAO
RUXUE KAOSHI
ZHIDAO SHOUCE**

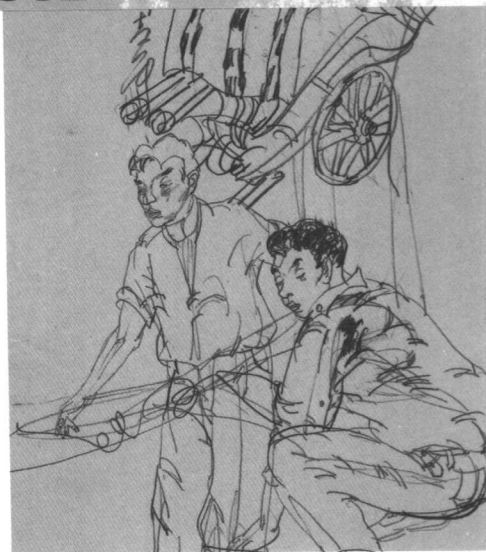
前言

1999年,教育部对高等艺术院校专业目录有所调整,在入学考试中强调厚基础、宽口径、淡化专业的思路。在注重综合素质和基本能力相结合的前提下,结合美术类专业的特点和招生入学考试方式的连贯性及相关要求,并总结了近年来全国各地艺术院校美术专业招生入学试题的基本特点和总体要求,特别是1999年招生入学试题的改革特点,我们组织中国美术学院的老师编写了这一套为考生服务的高等艺术院校入学考试指导手册,这一册是《速写》分册。

艺术教育自有其特殊规律。把握大原则,兼容不同学术观点和艺术表现方法,对考生在入学考试的要求和技能培养方面给予简明、清晰的理论指导和考试题型的具体技法示范,使考生掌握入学考试的方法和技巧,从而减少一些无谓的摸索和挫折,正是考生翘首盼望的。

为此,我们精心编写了色彩写生中最为简明扼要、但非常关键的色彩理论知识以及写生的表现技法,分门别类地整理出在色彩实践中将会遇到的一些理论问题和实践误区,详细而明了地剖析了这类问题并提出解决方法,使考生易于理解,便于记忆,并阐述了高等艺术院校入学考试的主要标准和考生的备考方法。

希望本书能够帮助有志于通过高等艺术院校入学考试而进入美术学院深造的青年朋友们实现自己的理想,这是我们编写此书的最大心愿。

目录

XINBIAN QUANGUO GAODENG YISHU YUANXIAO RUXUE KAOSHI ZHIDAO SHOUCE

- 速写技术要领 / 2
- 几种常用的工具和材料 / 10
- 把握人像及形体的一般知识 / 16
- 常用的几种处理手法 / 32
- 速写特点及心理状态 / 42
- 作品欣赏 / 48
- 近年来全国美术院校招生专业
考试试题一览表 / 74
- 附录 / 77

速写是一门艺术。从理论上说,速写可归结为自然内容和精神内容两部分,速写的特点是轻松、快捷、简洁、活泼。人们运用这种特别的手法将自然客体或现实生活中那些具有蓬勃生机的因素和环节,通过主体审美意识引导出来,精神活动在瞬间化为视觉形象,眼睛与心灵一同劳作,将活生生的形象展示于画纸上。速写的过程应当说是智性探求的某种技艺,它源于自然而经由人的智性摄入,由感觉到知觉再由人脑的反思达成和谐,理性的力量使绘画审美得以延伸。简而言之,速写是人的心力物化的一种形式,并且与人的内在情志处处相融洽。

速写有良好的观赏价值。当忙碌一天坐下来翻翻这些活泼的引人快慰的勾画,即便是简练的几笔,由于它有与生活相关的灵性,自然别有情趣。速写会使你如释重负,使你愉快而轻松。

速写从小小的符号开始进而向四处延伸,从形象的一个局部引入,使情感得以不断发展和充实。优美的形式构成,途经感性认识到理性认识。一支笔、一张纸看上去十分简易,人们凭借视觉的敏感和洞察力摄取或抛弃与审美情感相适应或不相关的因缘。笔的飞舞是对美的结构的冲动和渴望,理性的再造使速写艺术生成宽松的氛围,视觉感受与心理情绪俄顷间产生共鸣。审美的各个环节随人之意、随心力力量而扩展。速写艺术不仅仅以再现自然实体为目的,因为速写的结果比一般人仅从肉眼上所看到的形象更具魅力,所反映的形象既现实而又不失合理性。人们喜爱速写是因为它与生活十分贴近而且其风格朴实、耐人寻味。

一幅好的速写令人心旷神怡。速写并不是匆匆地记录生活,有人认为速写只是手上游戏,涂涂抹抹不足为奇,有人则只看到速写作为绘画基本功练习的一面。人们无时不受速写美感所吸引,人的内在智性、情感以及思维所达成的意味、态度、知识与境界,被描述为可视的形象氛围和整体性的个人气质效果。从观赏角度说,速写的形式和线条皆表现美的视觉感受,它单纯、鲜明、生机盎然、气象万千,我曾在柏林看到了罗丹的速写原作,虽然着墨不多,但非常厚实、灵动,有强大的内在生命力。

速写是绘画基本功之一。画速写是练眼、手、脑。眼睛可直接地、如实地观察客体的表层结构。但是并不是所有的人眼都那么机敏,常常有人面对客体却视而不见。画速写可以解决提高眼力的问题,久经训练的人的视觉会比他人更具聪慧悟性、更出神入化,生活中各个细节更能看得一清二楚。

画是由手画出来的,人类进化过程中手的解放使人越来越聪明,手越练越灵活。音乐家的手是那么灵巧,是训练的结果。画画的人要想手跟上眼、眼跟上心,多画速写是一条途径。只要持之以恒刻苦钻研便会熟能生巧,“功夫不负有心人”。现实生活是多姿多彩的,人的动作亦是千变万化的,提高描绘和捕捉生活与场景、人体与形象、动态与表情等能力,只有经由一次又一次的速写训练、一次又一次的总结才得以实现。速写画得好的人,形象敏锐力极高,反应极快,造型能力也比他人强,画面也较生动,并且所塑造的形象有观赏性。

速写作为造型艺术的基础在全国各大美术院校广受推崇,课程设置占一定比例。速写是基础造型训练中极具特色的手法,提倡到生活中去画速写,会提高学生对造型的理解能力和对生活的悟性,巩固基础技能,通过新感觉发掘审美创意及其造型规则的新特色。长久以来,速写不但活跃在院校内,画家们无不认为它是行之有效的学习方法。速写的技术、技巧有共同必须遵循的规则和方法,但是并不是说弄懂这些规则和方法后就一劳永逸了。我认为起决定作用的当属个人的勤奋与多思。科学的观察方法应和视觉本能结合,逐步提高个人的造型意识和创造性思维。绘画审美不是一成不变的,规范化、模式化不适用于有智性意义的速写艺术,照本宣科地套条条框框是没有出路的。

当今科学技术迅猛发展,绘画器械操作有蔓延之势,人们有了相机、电脑等等。有的人开始依赖照片画画。其程序十分简单,不过是把形象从照片移到纸上而已。这样做正在是好是坏,我们不作褒贬。但是原来勤于画速写的这双手正在退化,自我价值被淹没,速写的真正含意发生变异。俗话说“人无远虑,必有近忧”,画画闭门造车行不通。

喜爱速写的朋友们,但愿这本书对您有益,只要坚持不懈,一切困难都将迎刃而解。常言道“曲不离口、拳不离手”,画速写也是这样,勤学苦练,灵感会与您相伴,并引导您通往成功之宝座。本书可供本科在校生学习。

速写技术要领

整体观察

观察是主体认识客体的开始。人的双眼接受客体的特征时,肉眼本能地对物象作出反应,一切外部形式尽收眼底,此时,只是一种自然的生理本能表露。眼的功能(感受功能、辨识功能)除了习惯的客体美的形态认同之外,视觉中心自在物的表面搜寻,上下左右移动,打量着枝枝节节。画速写通常都有这个过程。速写中讲的艺术观察包含的内容,就是心手相应和全面铺开的审美情感联系在一起,内涵要比眼的本能反应厚实得多。从根本上说,观察包含着精神内容,它作为速写的一个过程,理性往往占主导作用并动用了科学的思辨方法,将客体各要素之间作推测、比较,努力把所看到的東西做得合情合理。

画速写必须通过观察这条要道,观察得越细致下笔就越得体,就越能充分地表现对象。在人物速写中,我们不但画静态人物,更多地要能画在不同场合下的动态人物。速写中的观察容易理解,比如人的外形、精神状态怎样,举起的手到肩或胸窝成怎样的角度,胳膊和腿的长短如何等等,这一切皆由观察得来,观察为我们判断自然客体美的要素提供多种途径。主体与客体碰撞的交点,就是速写要择取的最为智性的价值。

速写的观察应是整体地观察,细心找到整体与局部之间、局部与局部之间以及那些在画面中对艺术形象产生影响力的重点。最见效的观察方法为整体着眼抓住形象特征,深入细致地捕捉和认识那些结成形象的主体的各部分要素。

择重下笔

2 速写是一种目的性很强的心理与技术合二为一的表现方式。当我们受客体感动时,表现为欲将其画出来并赋予它美感,从某种意义上说将眼之所见物化为有趣味的图式,幻想登上一个艺术真实的彼岸,其中包含着思想过程。从重点入手,抓住要害,即便对象改变动态,我们大的架子已确定,动态之线已画好,其余部分也可根据记忆补全。这样,画面的主次脉络就很清晰,也使重要的部分更有影响力。

对比和比较

对比和比较是同一目的的两种不同概念。对比多用于强弱之间、高低之间、明暗之间、疏密之间等等;而比较则是精确度较高的参照。速写的全过程既是作对比又是作比较的过程。例如将左眼同右眼比较,再将眼同嘴、鼻、耳作比较,可找出头部各造型部位的精密度。将手掌与脸作比较,所画之手就不至于太大或太小。如果换成另外一种方法,画到哪儿算哪儿,画手忘了画头、画腿忘了身子,会怎样呢?要么头大手小或手大头小,要么整个身子长而腿短等等。比较是速写主体理性内部作思辨的认识活动。把形画准,注意各部位的比较,使速写更能如实地、准确地反映自然中物的比例和美的属性。速写中的对比更多的是表示一种量或质与美感的交互作用。量与量之间的差就成为对比的前提,画面中线条的疏与密作对比,黑与白作对比,都能得到较好的节奏联想和顿挫感。而质的对比更明显、更易于理解。用轻柔的曲线画羊皮毛,用坚挺的直线或弹性很强的弧线画钢刀或铜板,置于羊皮件上,两种质感的对比就一目了然。另外用较粗犷的线画男人、纤细的线画女人都能产生直接的对比效果。

构图与取景

在场景速写与风景速写中,我们所要做的第一步是选择那些最有视觉美感的范围把它纳入思维活动中。这个环节眼睛一定要很机敏,从复杂的自然环境中努力搜寻那些使视觉感到愉快的且形式上有吸引力的部分。假如发现一个动人情节、一个场面或风景,便完成了第一步工作,随后把它搬到预先拟定的画面。但

是这项工作不是简单的移位手术,不可机械地将现成材料从A移至B,在此时,应使客体基本要素与主体的创造力建立起全面的和谐。各个客体的原始材料被重组结成相互联系的有审美意味的图式,把所看到的安排在合理的布局里。眼睛应像相机镜头,选择一个景又一个景。

关于构图,人们可以做大胆的设想和尝试,但要遵循构图审美的一般规律,比如近景确定后,中景、远景的安排应与近景呼应;中景与远景的任务乃是衬托近景,使主题突出。构图的方式是多种多样的,整齐一律,画面显得端庄;参差互换,画面丰富而层次多变化;主次大小互相衬托,有利于突出主题。此外,还有对称构图、波状式构图等等。我们追求的是合乎时代意义的美的图式,画面应当强调时代感。希望大家多留意现代绘画中丰富多彩的构图样式,这对于我们画速写或作速写构图是极其有益的。构图中概念化的东西,本书不作更多陈述,诸如主体所居的位置视线前方应有较宽的空间,使之透气,又如主体不可太靠边、不可太顶上;以及秤杆平衡法、留空白法等等。对于传统好的东西可吸收,但不可生搬硬套。经营位置在速写中应当更为随意、活泼,更有冲击力。

收拾技巧

收拾画面是以画面的质量为基准的。有的画面很重很黑,有的却轻描淡写;有的画面密度很高、很复杂很满,有的则很单纯只是寥寥几笔。当然这些都同属于实际的绘画目标,殊途同归。收拾阶段对待每幅画应用与之相应的手法使画面协调统一。不可喧宾夺主,也不可千篇一律,要确保画面原有格调之生动性,收拾的目的只是为了更贴切、更充实、更完整。以下是收拾画面的五步要领:

一、考虑构图需要:为了确保构图的平衡、对比以及整体性要求,应当认真地对照主次,看主要部分是否明朗、高低如何,次要部分是否画得太强或太弱,相互之间联系是否做到最佳处理。现在的任务是将不足的地方添加一些内容或削减画面塞得太满的部分。若后景太高或太低,可以降低或加高;不够密,也可添加到满意为止。

二、加强结构点:结构是我们表现人物形象和人物活动的要点。在收笔前定要在结构上作检查,如结构点准确与否,勾勒是否已准确表达结构和强调骨点,骨点与肌肉之间外形连接如何;头部、胸部和骨盆部分三大块运动和脊柱线运动合乎规律否;各关节的位置和它的转动是否正确。收拾除了作调整外,动态弱的可适当加强。骨点一定力求准确,一根线不行再画一根。关节部位的衣纹也应适当加强。画头部结构,首先眼要有神,形要准,鼻骨、鼻头要明确些,嘴唇不可太生硬。头的主要骨点如颞骨点、下颌骨点一定要准确。

三、强化对比:通过对比可使画面鲜明起来,重的地方和弱的地方应一目了然。量的对比、质的对比不足者,可略加线或调子以满足对比度。

四、丰富画面:可在过于平淡的地方添加内容。背景内容和前景内容应统一而有变化;也可增补道具,增设服饰图案、饰物等;还可作大面积的调整,使之节奏感更强、韵味更浓。用线或用黑白调子则视需要而定。

五、注意整体协调:速写大多数是从局部开始的,收拾一定要注意从整体着手。如果外形画得太活,形体就会松松垮垮;结构画得太松,形体同样支离破碎。应设法用一些长线把较为杂乱的线串起来,或封闭某些部分,用较重而有力的线把重要结构点再明确一下,并与衣纹自然融合。不是把轮廓框得死死的就好,理当参差、透气的地方还是要保留。整个画面的整体处理,要在各部之间真正建立起协调关系,主次分明即可。

4

步骤之一

步骤之二

■ 画男青年像步骤

① 首先用简约的线条画出基本形，整体观察构成动势的主要部位，注意头、颈、肩形成的角度变化以及头部、胸腔、骨盆三大块的转动。画站立的人可从胸窝画一直线与地面垂直作为重心落点。

② 认真校正各部位的比例，找出骨点，并将它确定，然后大致画出衣纹。注意形体变化的透视关系。

③按疏密画出衣纹的松紧关系,并对头部骨点以及肩、背、臀部、胳膊和脚部各关节点进一步加强,使所画的线条既表达衣纹又贴近结构。

④深入刻画形象,注意传神。形体不宜画得太琐碎,要加强对衣纹质感的理解和表达,从整体着眼,线条纵横交错,主次分明,使完成稿生动活泼、粗犷朴实。

■ 画女青年像步骤

- ①用较准确的长线画出基本形以及动势和比例，用笔应当舒展，不必拘泥于细节。注意女性特点，线条画得有弹性一些。
- ②找准结构要点，骨点处用笔要肯定。全面观察，使各部位的比例协调。用笔要有轻重变化，衣纹按结构进一步加强。
- ③整体比较，全面调整，把过于零乱的地方和过于呆滞的地方作及时调整。再一次刻画形象的重要部分。

■ 画老人像步骤

- ① 首先用长线条勾出大轮廓，注意观察形象特征，简洁地画出基本形。
- ② 注意把握好头、颈、肩关系，比例要匀称。按结构画出衣纹，疏密应得当。
- ③ 增强画面厚重感，着重刻画骨点处。画衣纹长短线结合并处理好画面的轻重与虚实。注意传神，使神态与体感协调适中。

2

几种常用的工具和材料

工具与材料是画家表现感受必不可少的媒介物,工具与材料的不同往往能使画面产生不同的效果。每一种工具或材料又自成特色,因此工具与材料的选择有助于我们在速写时能得心应手地、理想地表达对象,也使对象中那些并不起眼的部分随人之意巧妙地呈现出来,达成画面各部分之间有机和谐。相当部分速写画家都十分重视工具与材料的玩味,每个人又可结合自己的偏爱选择以表现画面目的的并能发挥自如的工具,把它吸收到速写艺术表现的观念和理论中来,使其能更方便地传达特定的形象感受和视觉信息。画速写的工具与材料有多种多样,本书仅介绍常用的工具与材料。至于各人习惯什么样的工具和材料,可视自己的要求而定。

铅笔

是一种富有变化的工具,它的线条可呈现色度层次多样性。时淡时深可自由调节,画面各层次的色调明晰而柔和让眼睛看着舒服,许多画家乐于运用它表现气氛平和、而有韵味的画面。当然铅笔同样也能表达强刺激场面以及各种各样的内容和形式,它能使画面各部分之间相适应,浓淡交叉相得益彰。铅笔分软硬两种。H系数越大越硬,B的系数越大则越软。软铅笔色较深,密度没有硬铅笔大,画起来有疏松轻柔感。软铅笔侧锋用作较粗的线或较大面积的色块极佳。硬铅笔在表现线的笔力犹如高古游丝或铁线描,线条挺秀有弹性,多用于刻画形象结构精微细节。也可用于勾勒形体的外轮廓以及内容各部分比例合度的鲜明和淳朴的地方或勾勒衣纹突出的部分。这样一来,画面的形象显得细致、结实、活泼、线条姿态的鲜明性总能与形象各部分的严密性融为一体。

炭笔

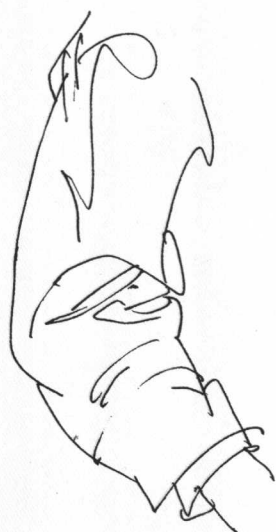
技术性能与铅笔相仿,只是它的黑白强度更高、更爽朗。炭笔的笔触落落大方,舒旷、厚实,但不易用橡皮涂改。

钢笔

是大家最为熟知的工具,钢笔的笔尖优劣直接影响速写线条的样式,同时影响画面的效果。因此,在选购钢笔时应注意笔尖的质量,以画起来流畅而不划破纸面为佳。不同规格的笔尖画出来的线不同,也就是说笔尖的粗细呈现的笔触也不同。每一支笔只能画出一种线,钢笔的线还是比较挺刮的,虽然笔头没有多大的变化,但是若线条安排得好会有清爽、利索的感觉。另外,钢笔笔尖的规格多样,如果画家用几种规格的笔同时工作,将各种粗细的线调配在一起可烘托画面气氛,也有自己的特性。但是,画家同时携带这么多笔就很麻烦。画速写并非有确定的时间和地点,而是有空随时随地都动起笔来,记得我念中等美术学校时老师教了个巧办法,用钳子将笔尖弯一下,可好,一支笔就可画出变化多端的线条了,大家也可一试,不过现在市场上已有这种样式的钢笔出售。钢笔是灌墨水的,由此画面中墨水与笔的痕迹随手的时速

一九五六年冬于喀什画

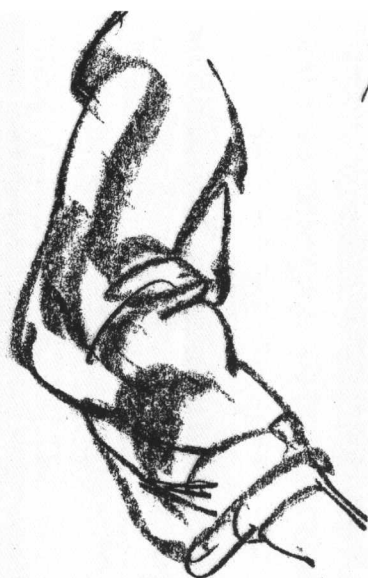

钢笔效果

② 铅笔效果

炭笔效果

④ 毛笔效果

而洒下不同的并对表现对象有直观意义的笔墨层次，在画面创作里空间可随心所欲地上下左右移动。笔胆里通常都是灌黑墨水，需要时也可灌其他颜色的墨水，对描绘不同的对象会有意想不到的效果。

毛笔

毛笔速写目前还不太时兴，画家偶尔用之。但是应当说毛笔的表现力是积极而丰富多彩的。毛笔的运用在我国有悠久的历史，古人也总结出不少技术，笔墨技艺让人赞叹不已，勾勒、点、染、皴、擦等等，笔随心而动，随手的动作而变化。毛笔的中锋、侧锋，可在瞬间做出数个不同的笔意来。笔墨若用得恰到好处，可使画面增色不少。许多人认为用毛笔画速写有一定难度，首先，执笔要稳，运笔要匀；再则笔的中锋、侧锋的变化以及许多笔触的生成不易把握。因此对毛笔的使用丧失了信心。其实大可不必，什么事都由生到熟，只要平时多练是完全可以掌握毛笔性能的。当然，并不勉强画家一定要学会用毛笔画速写。但毛笔构筑的空间方式、审美方式自成一统，可供大家借鉴。希望放胆一试。