

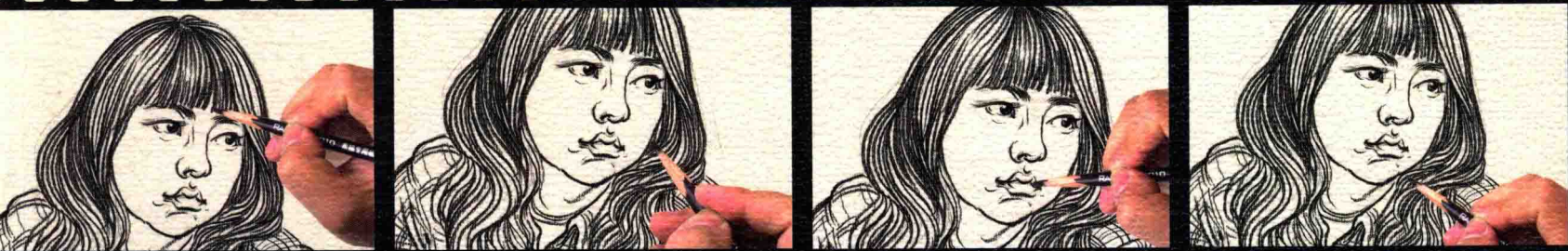
中央美术学院
李江涛
SKETCH画

线性速写

Art Studio

美教室

于萍速写教学

李江涛 著

Art Studio

美 教室

李江涛

画 线性速写
SKETCH

丛书策划/书籍设计/责任编辑:严浩

图书在版编目(CIP)数据

李江涛画线性速写 / 李江涛 著.

—武汉:湖北美术出版社,2012.7

(美教室)

ISBN 978-7-5394-5345-3

I.李…

II.李…

III.①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(2012)第157389号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城

电 话:(027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码:430070

印 制:武汉精一印刷有限公司

开 本:635mm × 965mm 1/8

印 张:19

印 数:5001—10000册

版 次:2012年10月第2版 2012年10月第2次印刷

定 价:48.00元

目 录

序言 P005

第一章 线性速写 基本要点 P007

一、关于线性速写 P008

二、线性速写的几个要点 P012

三、五官的表现 P019

四、头部的表现 P020

五、手、胳膊的表现 P025

六、脚及腿的表现 P028

七、下肢及衣纹的表现 P031

八、人体的动态特征 P033

第二章 线性速写 写生详解 P035

一、不同动态的写生方法 P036

二、一模多态的练习 P046

第三章 线性速写 线的分析 P055

第四章 动态速写 作品分析 P069

第五章 场景速写 创作的基础 P077

第六章 线性速写 作品点评 P089

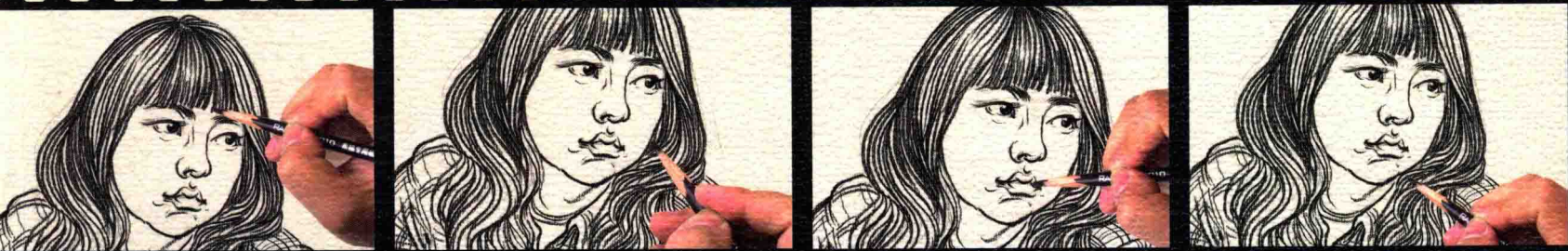
中央美术学院
李江涛
SKETCH画

线性速写

Art Studio

美教室

于萍速写教学

李江涛 著

长江出版传媒 | 湖北美术出版社

Art Studio

美 教室

线性速写

最实用的技法丛书

上架建议：美术类 高考培训

ISBN 978-7-5394-5345-3

9 787539 453453 >

定价：48.00元

Art Studio

美 教室

李江涛

画 线性速写
SKETCH

目 录

序言 P005

第一章 线性速写基本要点 P007

一、关于线性速写 P008

二、线性速写的几个要点 P012

三、五官的表现 P019

四、头部的表现 P020

五、手、胳膊的表现 P025

六、脚及腿的表现 P028

七、下肢及衣纹的表现 P031

八、人体的动态特征 P033

第二章 线性速写写生详解 P035

一、不同动态的写生方法 P036

二、一模多态的练习 P046

第三章 线性速写线的分析 P055

第四章 动态速写作品分析 P069

第五章 场景速写创作的基础 P077

第六章 线性速写作品点评 P089

丛书策划/书籍设计/责任编辑:严浩

图书在版编目(CIP)数据

李江涛画线性速写 / 李江涛 著.

—武汉:湖北美术出版社,2012.7

(美教室)

ISBN 978-7-5394-5345-3

I. 李…

II. 李…

III. ①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(2012)第157389号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城

电 话:(027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码:430070

印 制:武汉精一印刷有限公司

开 本:635mm × 965mm 1/8

印 张:19

印 数:5001—10000册

版 次:2012年10月第2版 2012年10月第2次印刷

定 价:48.00元

The background of the page is a photograph of an art classroom. In the foreground, a young man with glasses is seen from the side, resting his chin on his hand. Behind him, several young women are looking towards the right. In the background, a large drawing of several human figures is displayed on the wall. A sign on the wall reads "墙上作品".

序言

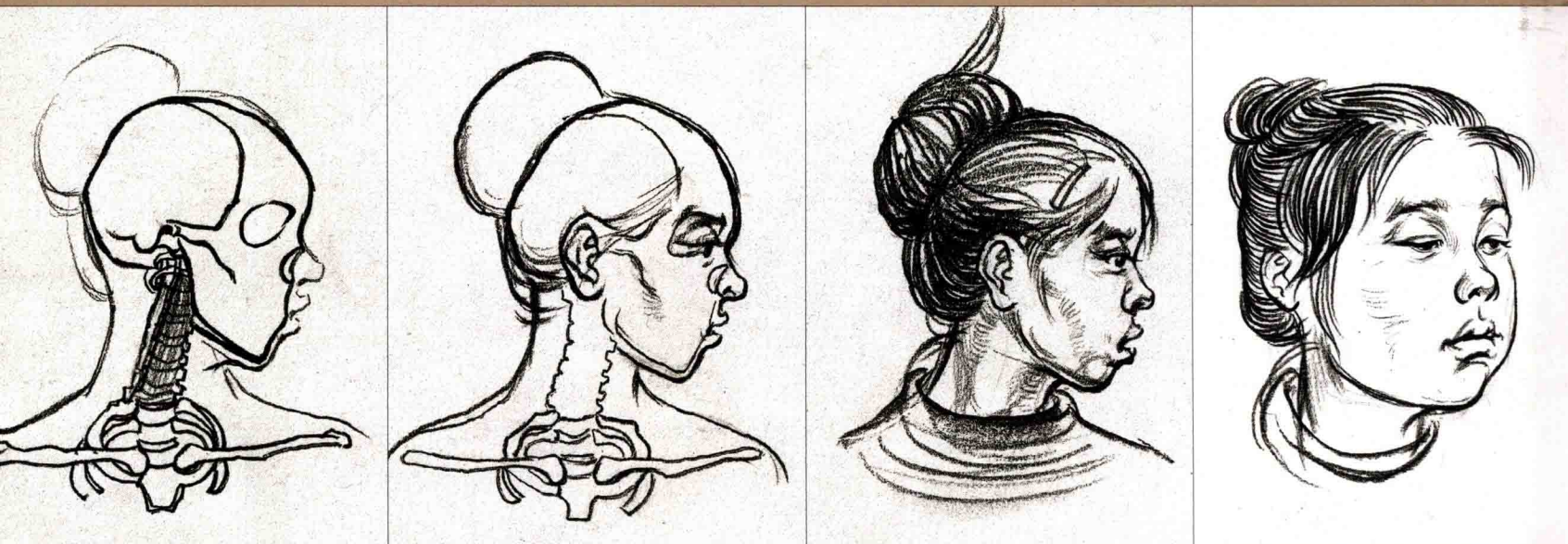
同学不怕速写难，千锤百炼只等闲。
人体比例最基础，动态大势记心间。
局部临摹不可少，整体观察成习惯。
更喜画后多总结，金榜题名尽开颜。

在这个世界上，最令人羡慕和尊重的，不是你的金钱，也不是你的容貌，而是你有一身功夫。任何一门过硬功夫的掌握，必经过艰辛的付出甚至苦痛的煎熬，为追求梦想而备受的煎熬是痛并快乐的！今天的苦痛将决定我们的明天必与碌碌之辈们迥然不同！有志者从来就不甘于平庸，无志者不配谈及梦想。为了我们的梦想，从现在开始立志画好速写吧！速写是一切绘画的基础，就让速写走进我的生命，慢慢渗入我的骨髓和热血，驱赶我灵魂深处的惰性和杂念，给我百倍的信心来铸成一股擦倒一切对手的力量！

李江涛 2012年7月

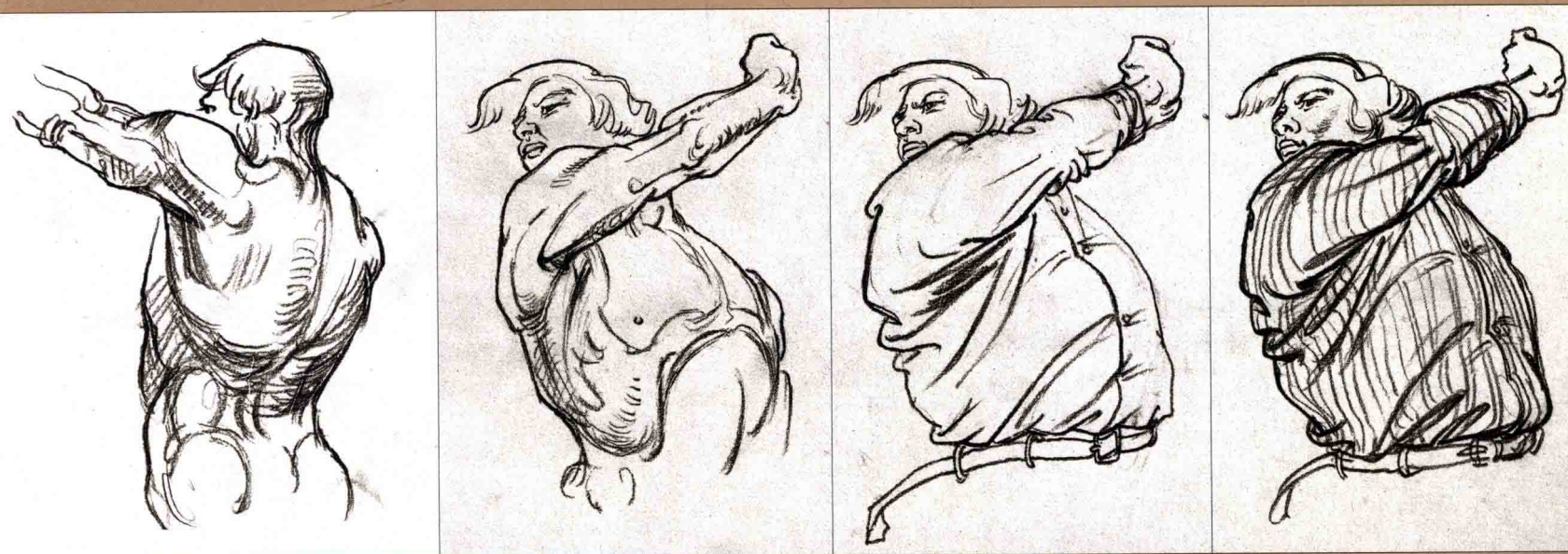

“速”就是迅速、快速，“写”是描写、描述。面对一个对象的时候，作家用文字评议描述，画家用线条语言描述。总之都是用简洁直接的办法阐述对象的特征或状态。速写中“状态”通常指两个方面：一是对对象的姿态，也叫动态，包括基本的比例结构，人物是站是坐，身体是仰是俯等，这叫存在状态；二是生存状态，比如对象性别、年龄、职业，此时此刻模特瞬间表情、思维活动等等。

第一章 线性速写 基本要点

我们把单纯用线或者以线为主来表现对象的速写作品统称为线性速写。线性速写因其所具备的韵律感、节奏感和形式感等特点而具有较强的表现力和艺术魅力,在美术高考中因特别适合设计类院校招生考试的要求而备受考生推崇。

线性速写在对绘画的认识以及观察方法上的要求和明暗速写在本质上并无二致。在学习如何用线之前应先学习研究人体的基本比例、结构、动态常识等基础知识,若单纯做线条的表面文章而忽视基本功训练,却想画出好作品,无异于本末倒置,凿冰求火!

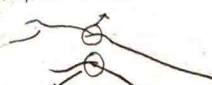
一、关于线性速写

我们把单纯用线或者以线为主来表现对象的速写作品统称为线性速写。线性速写因其所具备的韵律感、节奏感和形式感等特点而具有较强的表现力和艺术魅力，同样在美术高考中因适合综合类、设计类、国画类院校而备受考生推崇。

一幅线条潇洒、用笔肯定又充满韵味的速写作品会给观者带来耳目一新的感受。然而我要强调的是，在线性速写中，“线”作为艺术语言只是一种表现手段或技法而非绘画本质。以人物速写为例，如果对形体、形象没有足够的认识和感受，单纯抄袭物象表面的线，那么即使线条再漂亮也毫无意义。因为如果线条不依附于形体，不服务于形象，就没有存在的意义，又何谈漂亮与否。如果单纯讲线条的漂亮，那么即使非专业者也会在偶然间画出好看的线条。所以说线描写在对绘画的认识以及观察方法上的要求和造型类速写（这里指明暗速写）在本质上并无二致。在学习如何用线之前应先学习研究人体的基本比例、结构、动态常识等硬件知识，若单纯做线条表面文章而忽视基本功训练，却想画出好作品，无异于本末倒置，凿冰求火！称其为线性速写，那只是为了在叫法上同明暗区分开来，我们认为在高考前的速写阶段，对线条本身的要求不属于基本功的范畴。

如果你对“三停五眼”“站七坐五盘三半”之类的说法已不再陌生，如果你对物象的整体观察已日渐形成习惯，如果你已隐约感到绘画是一门处理整体与局部关系的哲学，那么本书我将通过作品例证向你介绍一下线性速写技术层面的知识，共同提高。同时恳请同行、老师不吝赐教！

一种是将一两根线单独来表现形体转折，比如此图中手肘和手的关节。

此外，两根线并未交于一点，而是通过遮挡来表现前后转折。

其中此种情况无处不在，关键是我们要看到，特别在速写中。再如，此图中鼻子的轮廓和右眉眉弓底面的线并不破与脖子线条断形成一种遮挡关系。

鼻子的轮廓位于眉弓底面的后方，鼻子在前。

就如同“中”苹果的线挡住了梨的外形线，表示苹果在前，梨在后。

另一种情况是几根成组的线共同作用来塑造形体，比如帽子中线条线的透视作用让头圆起来。

A 此处成组的线形成上身的侧面，同时又交待胸乳的底面。

B 交待因手插入口袋而形成腋下隆起的底面。

由此可见，A、B处的线不仅表示衣纹，更充当了表现形体的重要作用。所以画衣纹时并非全盘取舍，而是慎重选择，大胆取舍。这种线当衣纹线有利于表现形体，要多画，没有也画；反之则少画，或者不画。

第三种线叫装饰线，是根据整体画面的需要而主动画上去或者强调的线，目的是让画面更有韵味，更有节奏感，比如此图中袖口的线，肩部短褶的线。此类线本身可有可无，没有，有想加上去。画此类线在表现基训的同时还要注意物象的形体、透视的严密结合。

速写作为一切造型的基础,其意义在于锻炼快速捕捉对象的能力和整体观察的绘画素质,速写的关键词是快速、概括、提炼、加强,强调大关系的同时兼顾重点刻画,一味追求表面和只顾边边角角的琐碎描写是与速写精神背道而驰的!

线性速写是指用纯线或以线为主略施明暗的速写方式,需要强调的是用线画而不是抄模特身上的线!就像我们用明暗画素描而不是一味照抄对象的明暗一样。线和光影明暗一样,是造型的手段而不是目的!即使中国传统的线描也是经过高度概括取舍而为造型服务的,如果认为线性速写只是注重对线条本身的描绘那就大错而特错了。曾几何时,热衷于线条研究的“学者”们将“线”的画法作为画好速写的敲门砖而高谈阔论,当然,作为一种个人喜好附庸风雅固然无可厚非,但是如果将其标榜为正统而强加于初涉画事的美术学子,并且撺掇其赶考中央美院,那就未免太南辕北辙了!

学院派之所以不同于地方小院校,其主旨在于以形体为先的实质和造型意识,而非抄袭对象表面五光十色的细枝末节,只要是形体和形象整体服务,无论用线和用明暗来表现都能行得通。所以,中央和地方绘画的差异是眼光和意识的不同而非表面风格的不同,这种意识从学画第一天就应体现出来。很多全国各地的考生来我们画室报名时,自称有基础,画过几年画,但是我们一看其带来的作品(其实在看画之前我已经预料到),画面反映了该生有能力和潜质,而绘画路子与学院派要求却大相径庭。主要问题是不会整体观察,也就是连看都不会,又何谈会画?何谈画得好?我们在嘴上赞许的同时,心里禁不住在想,有“基础”还不如没有“基础”,对于热爱绘画的孩子来讲确实这样,越是“有基础”,表明他之前的错误意识越是根深蒂固!要想纠正过来就会给他带来越大的不适应!值得欣慰的是越来越多的美术学子来京接受正规专业学习的意识日益强烈,这就使其尽可能早地挣脱地方教学的牢笼而向学院派靠拢。在这里,我们给学生纠正观察方法的同时,十分注意呵护其本身的绘画个性,对速写而言,无论是用线画或是用明暗调子表现由学生自由选择,我们强调二者的共性而非差异。有学生提出究竟是用线画难一些还是用明暗难一些,其实难的是画得不概念、有感受,难易程度不能用表面的表现方式区分,无论哪种方式都能画出优美动人的作品。

线性速写有其自身纯粹、明朗、有韵律感等特征,更受综合类大学、省统考及美院设计、国画类专业所青睐!譬如清华美院的设计专业速写试卷很明显侧重于线性表现,线条自身的穿插、透视能更透彻地表现形体转折、前后空间和刻画形象。速写本身是一门艺术,但是应试速写因为多了“应试”二字,艺术本身应有的自由性却大打折扣,本书竭力寻找二者的平衡点,使速写作品既有“写”的味道又不失强烈的应试效果!

如果看我的原作,你会发现线的表现力是如此地强烈而深刻,这缘于除了对形象的概括加强外,用笔非常有力度。画完一幅速写,硬炭笔会摞断四五次,其画面效果丝毫不亚于强烈明暗对比的光影速写。适当夸张的动态特征,独一无二的对于模特的感受,使人物形象咄咄逼人,呼之欲出。

二、线性速写的几个要点

1. 经营位置

中国古人提出绘画的六法论，其中的论述用在速写中依然有积极的指导意义。如“经营位置”，经营即自主安排之意，用在速写中即安排构图问题。很多同学还没有对模特的动势做出整体了解即动手从头画起，画到一半才发现纸上已无“立足之地”，有的即使勉强放下也使画面效果大打折扣！其实无论画什么，就算画素描静物的一只罐子或一只酒瓶，动笔之前也要努力观察其比例特征，就像打量自己的亲人一样去感受它的体态、身材特征，因为同是圆柱形长脖子的酒瓶子也有啤酒、白酒、红酒瓶之分，它们的比例是完全不同的，那么在面对一个鲜活的人的形象时，一定要用心感受其动势、比例、高低、肥瘦及重心等问题，然后依据其面部朝向、动势倾向确立其在画面的最佳位置！

2. 气韵生动

气韵生动原指中国画中运用笔墨干湿浓淡营造有灵气、有韵味的生动形象和意境。在速写中，要求形象具体，反映其精神状态的个性面貌，

形象生动是为画面出彩、应试加分的有效手段！名校竞争激烈，泛泛的答卷不会引起考官的注意，要想取得高分，务必使形象生动起来。

首先选择理想的位置和角度。同一个模特，不同的角度表现出的效果相差甚大！在课堂教学中，发现大多数同学写生时非常不主动，无论画什么姿态，总是坐在同一位置半天不挪窝，缺乏主动创造的意识是很难画出动人的作品的。其次是适当夸张其动态幅度和形象特征。学生要尽量参与摆模特的工作，并且尽量以挑剔的眼光去安排模特的姿态，这都是培养速写素质的重要和有效的途径；轮到某些同学当模特，上去抓耳挠腮的半天摆不出动态，说明该同学心中对动态毫无概念，由此我们断定不会摆动态的同学一定画不好速写！其三要抓住对象的形象特点和瞬间表情，形象特征的具体性是指画出的速写在拿给别人看时，即使不能看出画的是哪一个人也一定要看出画的哪一类人，是学生还是社会青年，是社会青年中的某种职业者还是无业游民，从其精神面貌和外在气质都要有所表现。最后，还要掌握一种熟练的表现技巧。初学者可以选择适合自己的摹本，并且掌握一种简单易行的画法，尽早地应用到写生中去。

