

冲刺三大美术学院系列丛书

曹远平

速写人物

冲刺训练方法

曹远平
著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

冲刺三大美术学院系列丛书

ACADEMY
of Fine Arts

✦ 中央美术学院 ✦

✦ 清华大学美术学院 ✦

✦ 中国美术学院 ✦

曹
远
平

速写 人物

曹
远
平
著

冲 刺 训 练 方 法

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

曹远平速写人物冲刺训练方法 / 曹远平著
—武汉：湖北美术出版社，2008.6
(冲刺三大美术学院系列丛书)
ISBN 978-7-5394-2235-0

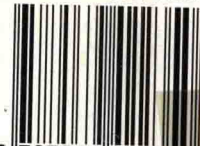
I. 曹…
II. 曹…
III. 人物画—速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第076758号

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉市雄楚大街268号B座
电 话：(027)87679520/27/29
邮政编码：430070
H t t p：www.hbapress.com.cn
E-mail：fxg@hbapress.com.cn
印 制：武汉精一印刷有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：7
印 数：5000册
版 次：2008年6月第1版
2008年6月第1次印刷
定 价：28.00元

丛书策划：王开元
责任编辑：徐怀芳
封面设计：刘嘉鹏
技术编辑：李国新

ISBN 978-7-5394-2235-0

9 787539 422350 >

曹远平

毕业于中央美术学院中国画系
华中师范大学美术学院任教

艺术活动

- 2000 北京多项选择水墨画展
- 2001 湖北美术馆水墨作品展
- 2002 纪念毛泽东同志在延安文艺座谈上的讲话发表
60周年大展获优秀奖
- 2003 今日美术馆首届青年美展
- 2004 当代文人书画北京邀请展获铜奖
第三届中国“书画艺术”华表奖画展获精品奖
全国艺术院校优秀青年教师国画作品展
- 2006 浙江“笔墨纸砚”全国中青年国画家作品展

每年参加美术高考速写阅卷工作，有着丰富的高考速写教学经验。

目 录

- 04 一、高考人物速写
- 06 二、头部及五官的训练方法
- 08 三、手与脚及衣纹的训练方法
- 11 四、步骤示范
- 16 五、速写易犯的毛病
- 21 六、速写的学习方法
- 24 七、艺术处理
- 31 八、速写的临摹
- 50 九、慢写
- 55 十、默写
- 56 十一、关于考题

曹远平

毕业于中央美术学院中国画系
华中师范大学美术学院任教

艺术活动

- 2000 北京多项选择水墨画展
- 2001 湖北美术馆水墨作品展
- 2002 纪念毛泽东同志在延安文艺座谈上的讲话发表
60周年大展获优秀奖
- 2003 今日美术馆首届青年美展
- 2004 当代文人书画北京邀请展获铜奖
第三届中国“书画艺术”华表奖画展获精品奖
全国艺术院校优秀青年教师国画作品展
- 2006 浙江“笔墨纸砚”全国中青年国画家作品展

每年参加美术高考速写阅卷工作，有着丰富的高考速写教学经验。

目 录

- 04 一、高考人物速写
- 06 二、头部及五官的训练方法
- 08 三、手与脚及衣纹的训练方法
- 11 四、步骤示范
- 16 五、速写易犯的毛病
- 21 六、速写的学习方法
- 24 七、艺术处理
- 31 八、速写的临摹
- 50 九、慢写
- 55 十、默写
- 56 十一、关于考题

冲刺三大美术学院系列丛书

ACADEMY
of Fine Arts

✦ 中央美术学院 ✦
✦ 清华大学美术学院 ✦
✦ 中国美术学院 ✦

曹
远
平

速写 人物

曹
远
平
著

冲 刺 训 练 方 法

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

观察方法

1. 考生在面对模特的时候，不要看都没看清楚就仓促下笔，结果往往适得其反。落笔前一定要留几分钟的时间观察，抓住对象的第一印象。第一印象就是对象给予我们最新鲜最强烈的印象，第一印象往往是清醒明显的，我们应该始终抓住这个印象，才能准确表现出对象的神态特征。

2. 要想画得好就要有正确的观察方法，尤其对那些画速写时间不长的人来说，一定要学会整体观察。很多学生在画人物速写的时候只看到头，而不去看头与整个身体的比例及位置关系；画脚只看脚，却看不到脚与上半身的比例关系；局部与整体之间缺乏联系，缺乏对对象的整体认识。整体观察就是不要只盯着局部看，而应该上下左右相互比较对照地看。只有相互对照比较，才能看出对象各部分的特征、特点；只有对照比较，才能越看越清楚，盯着一点看，反而越看越不清楚。整体观察也就是将对象的各个局部联系起来看，对所画对象的大致比例、运动规律等因素做到心中有数，同时明白各个局部在全局中所起的作用。有了这样的准备，下笔才能准确，线条才能流畅，作品才能有好的效果。

3. 写生时光凭眼睛看是不够的，还得动脑筋琢磨。思考所看到的形与感觉印象的关系——就是把对象的样子（形状、长相与形象感觉的涵义）与内在美、内容美的关系联系起来，即考虑对象的形与神的关系。明确了形与神的关系，才算是看清了对象，才能说认识了对象，才能把对象表现得准确生动。

4. 很多考生在画速写的时候害怕模特坐不住，好动，模特是活人自然要动，你让他恢复到原来的状态也不尽相同，所以模特只是相对不动的，我们一定要建立在理解的基础上，对模特有一个总体的认识，包括人体解剖结构的理解和运动规律的认识，看一眼画一笔是不可取的，那样表现的只是轮廓，如果我们缺乏对模特的整体观察和认识，模特稍有一点变化，那我们就手足无措了。

表现方法

在速写考试中，线条毫无疑问会成为最直接最有效的手段。在东西方大师的速写作品中，以线条或侧重以线条为主表现的作品比比皆是。当然线条也有其局限性，例如将被表现的对象置于一个明暗关系对比非常强烈的环境中，此时明暗就成为对象本身一个重要的因素，是不能被忽略的，那么单纯以线条本身来表现无疑会有其不足的。所以在考试中线条与线面结合的方式应成为我们表现的重点。能够把线条表现的方法解决好，分数自然就会上去了。下面分别谈谈线条表现方法和线面结合的表现方式。

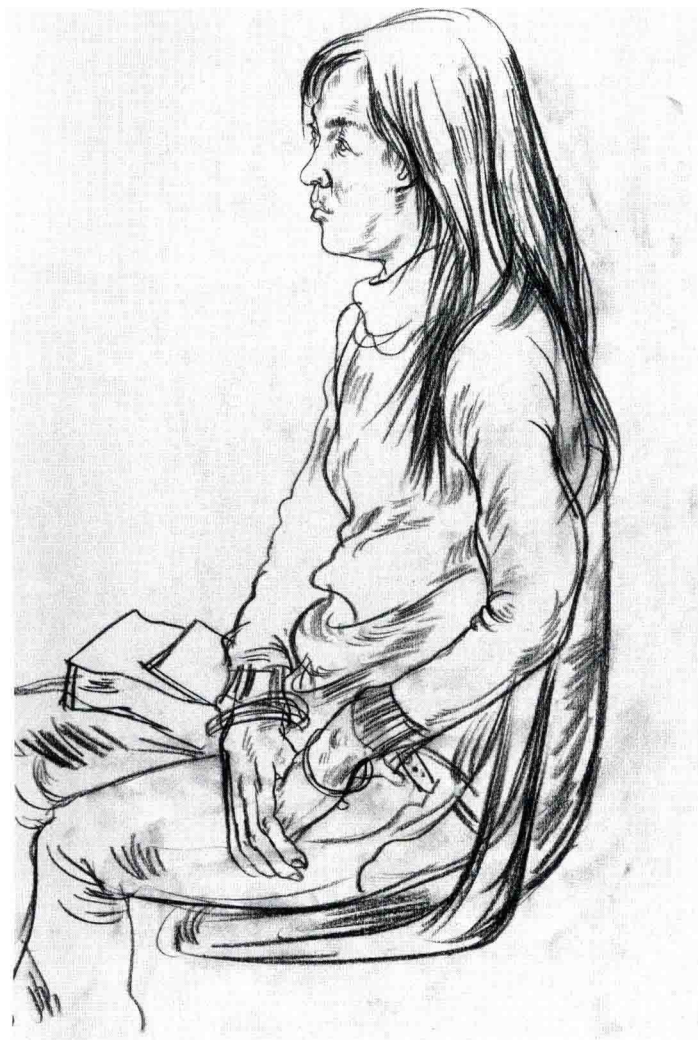
1. 线的表现手法：线条可以说是速写中最方便最直接的语言表达。速写要求在一个相对较短的时间里完成，线条被广泛使用也就成为必然。无论在东方还是在西方，许多画家都为我们留下了线条速写的佳作，这些作品对我们来说都是很受启发和帮助的。

让一个从未画过画的小孩去描绘对象的时候，他就会本能地采用线条作为手段。线条是人类主观认识的产物，因此它的表现是极其自由和强烈的。从线条自身来看，线条有直曲，长短，粗细，方圆，快慢等不同。不同的线条，通过视觉会产生不同的心理感受。画家因为个性的差异，习惯的不同而对不同的线条有所偏爱。从线条与线条的关系来看，线条之间有穿插、重叠、疏密、粗细以及曲直、长短等对比。这些丰富了线作为艺术语言的表现力。在中国画艺术中，线的表现是其核心内容，古人就有“十八描”的表现形式。线的好坏就是中国画的一个判断标准。这也就是为什么国画系学生画的速写往往比其他专业的学生来得更生动有趣，因为他们学用线条更直接，更自然，更本能，更敏感一些，同时也是他们长期研习、努力的结果。

2. 线面结合手法：上面说过了线条有一定的局限性，明暗自身存在独立的审美价值。在表现情调，烘托气氛时，明暗语言是经常被使用的。作为艺术语言或表现手段，表现在长期素描中的运用远远多于速写中的运用。因为速写大多在一个较短的时间里完成，而明暗语言的充分实现需要一个较充裕的时间。由于某些特定的环境气氛，比如在一个明暗关系对比强烈的环境中，那么明暗的因素就不能被舍弃。由于速写的作业时间较短，那么采用线面结合的方法就能够更合理更有效地表现对象，使画面也可以相对生动，细节相对丰富些。至于表现对象是以线为主还是以明暗为主，要看具体情况而定，比如时间的长短、速写的目的以及作者的感受等等。

3. 明暗表现手法：由于速写的作业时间都相对较短，而明暗语言的充分实现需要比较长的时间，因而考生在考试中最好不要采用这种方式。

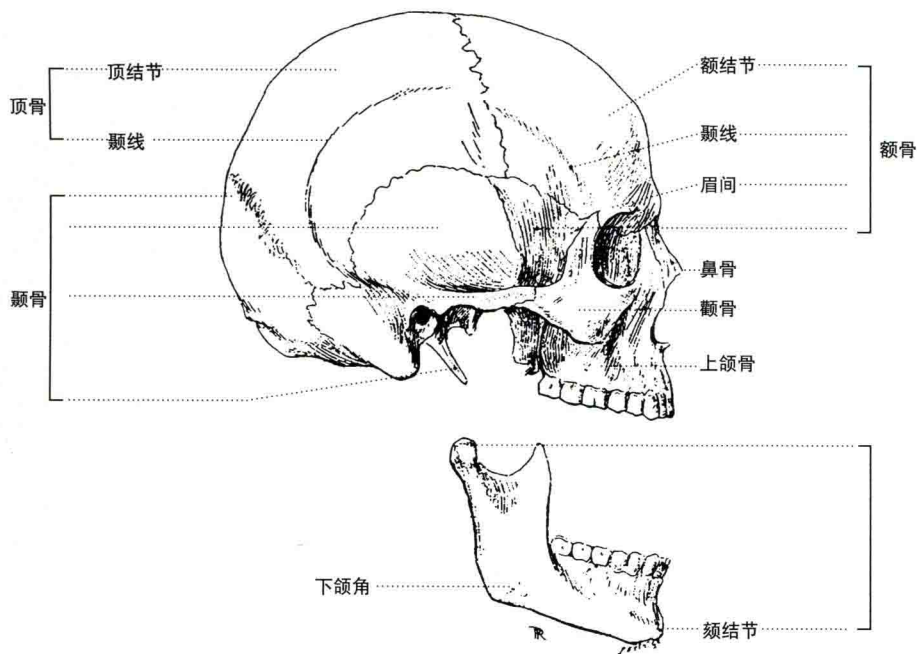
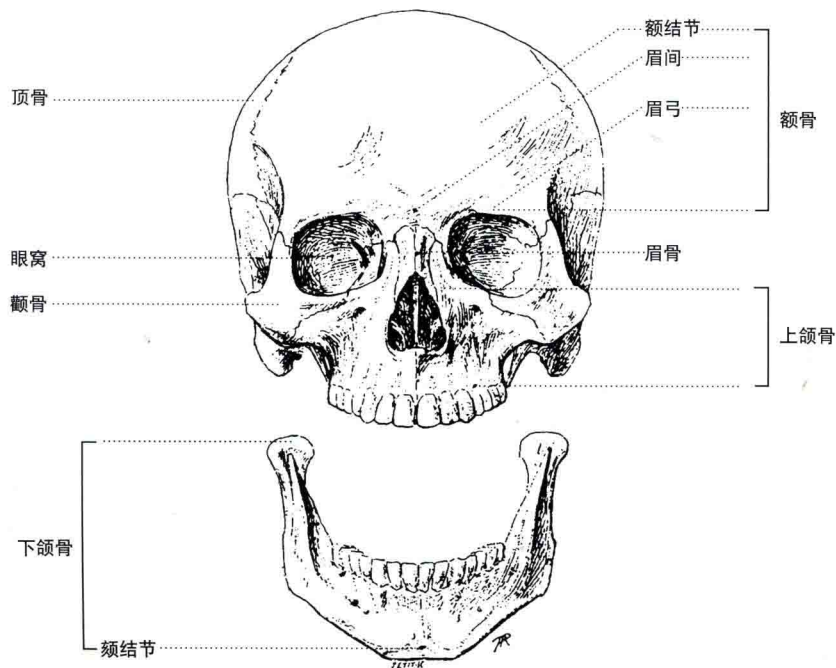
一、高考人物速写

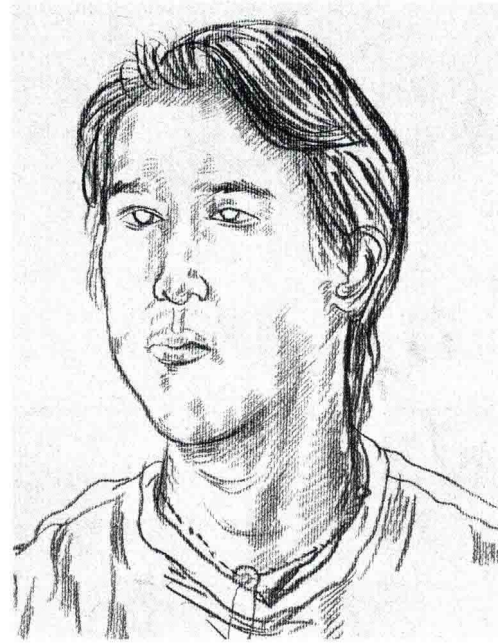
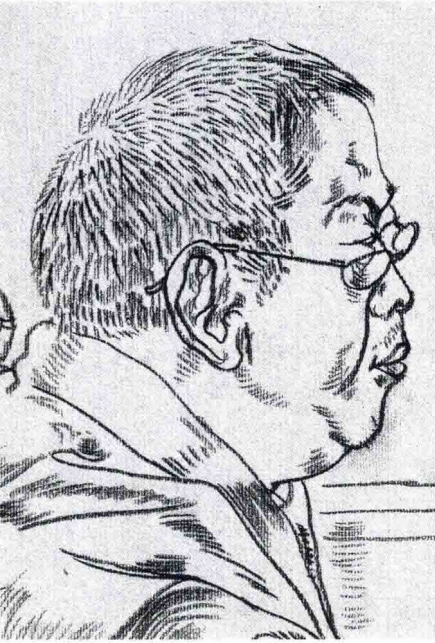
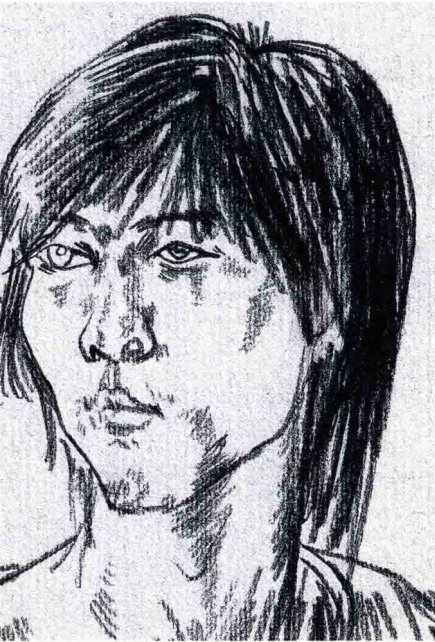

二、头部及五官的训练方法

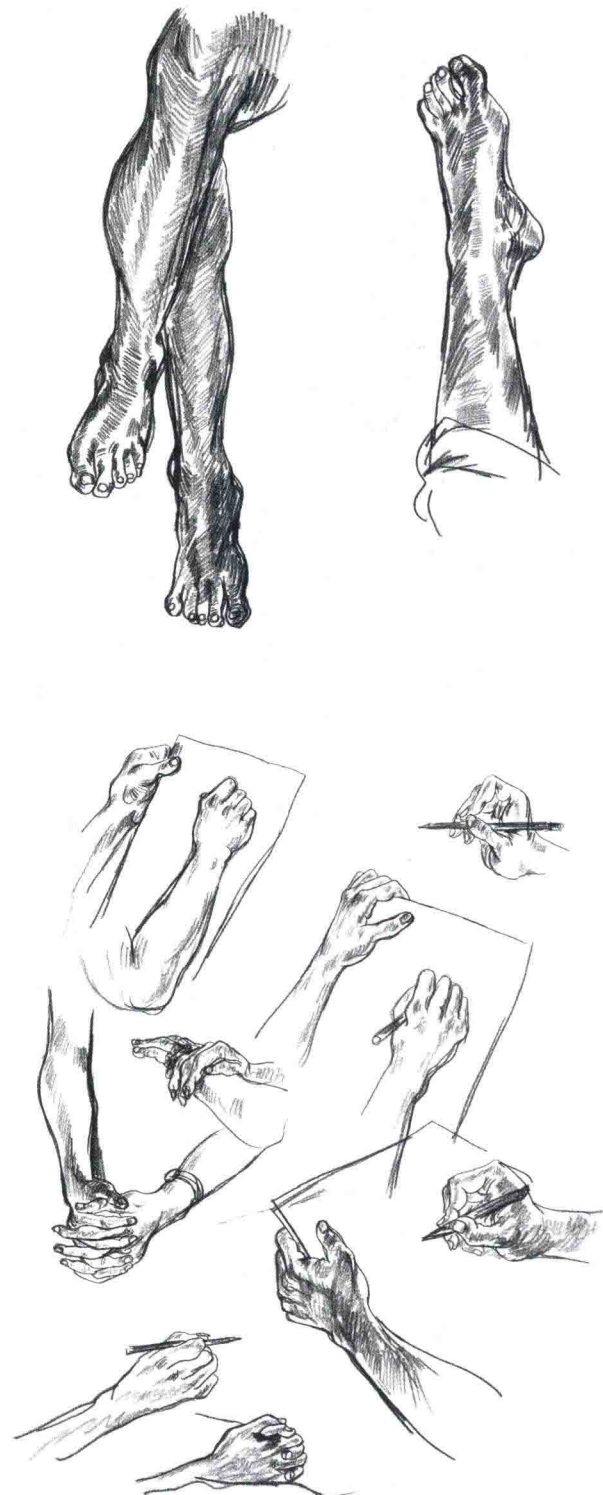
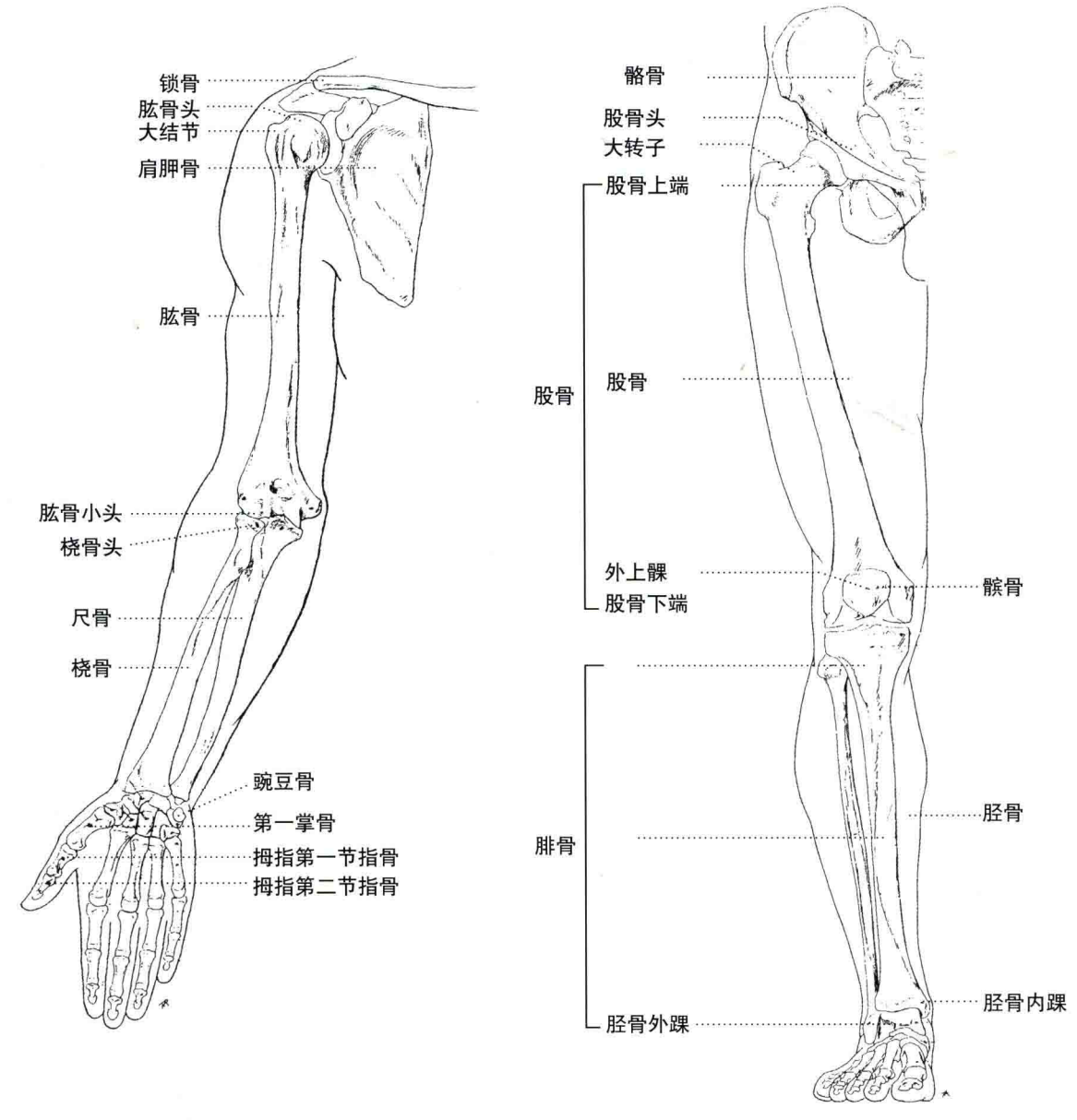
头部是人物速写中极其重要的内容之一，如果头部没有画好，整张画就算基本失败了。在头部的表现中，五官的表现是重要内容，按照传统的一种方法，五官的比例为“三停五眼”：三停指发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至颌底线；五眼是说从面部正前方观察，右外耳孔至右眼外角之长=右眼长=两眼间的距离=左眼长=左眼外角之左外耳孔之长。眼大约在头部的二分之一处。在写生中，我们不应该受“三停五眼”的束缚，我们应该以对象为主，随着人物特征的不同以及透视角度的变化，培养我们敏锐的抓形的感觉。五官结构解析的书籍市面上很多，在这里就不细述了。

三、手与脚及衣纹的训练方法

在人物速写中，人的手被称为“第二表情”，所以画手成功与否，也关系到画面的成败，笔者在阅卷和教学中见到很多学生都把手画得很含糊，结构都不明确，所以要把手画好一定要好好研究手的结构，平时多画些手的局部图，加深对手结构的理解。人物速写中画好脚也是十分重要的，如果脚没有画好，整个人物的坐姿或立姿都会出现问题。腿部衣纹的疏密、方圆、虚实、长短等都要在平常的局部训练中加以注意。

四、步骤示范

1.速写的过程是在形象局部推移中完成的,但一定是在整体观察下的局部描绘。作者喜欢从五官开始进行描绘,尤其是从眼睛开始(步骤图)。下笔要果断肯定,下笔就要有造型有结构。如果发现不对,就来第二笔进行调整,切忌依赖橡皮擦改。从五官的局部开始描绘的时候,一定要注意整个头形的特征。当对头部进行描绘的时候,一定要注意头部与整个躯干的比例与位置关系。同理,在画手与脚的时候,一定要注意其与整个身体的比例位置关系,切忌只钻到局部里,看一眼画一笔而忘记了整体。

2.速写时间虽短,也要调整修改。线没有抓准的,可以重画一条,重复的线条也不必擦掉。全幅画画完以后还要好好看一看,根据主次虚实的关系,把需要着重表现或画得不够妥当的地方用比较浓重的线加以调整修改。切忌擦改,画面感觉可能改变,用了橡皮,画面就会板结。

