

校考突击

人物速写 通关

RENWU SUXIE TONGGUAN

郝良月 著

应试有法则 学习有诀窍

道出设计考题考察脉络
全方位透析得分要点难点
帮你找到拿高分的关键诀窍

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物速写通关 / 郝良月 著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2010.11

(校考突击)

ISBN 978-7-5394-3779-8

I. ①人…

II. ①郝…

III. ①人物画—速写—技法(美术)—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 (2010) 第 201229 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

封面设计 / 龚 黎

技术编辑 / 李国新

人物速写通关

© 郝良月 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.5

印 数: 3000 册

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

目前在高等艺术院校入学考试这个环节中,更注重综合素质和基本技能的双重考查。在考查学生最基本的造型能力时,更偏重于其创意能力与手绘控制能力的综合素质,其目的是使考前基础教育与高校基础教育有一个良好的衔接。

面对这些更新、更高的要求,我们组织了具有丰富教学经验、在大学从事设计基础教学的教师,以及高考辅导教学的一线教师精心编撰此套设计通关应考丛书。本着注重基本功的练习和设计思维的培养,以提高创造能力与动手能力为原则,让同学们从对考试要求知之不多达到应付自如,帮助他们顺利通过各类美术高考的设计应试,并以优异成绩考入各类艺术院校。

本书注重理论与技巧两大部分的训练与培养。理论的重点落在对设计基础的理解方面,强调了对艺术素质及专业兴趣的培养,为同学们能够快速掌握正确的设计思维打下良好的基础。书中提供了大量的范例与评析,在图例的讲析中,强调设计的感知训练,强调正确的设计技巧和绘制步骤与合理有效的训练方法,从而真正达到快速提升自己的动手能力。

通过这两部分的课程训练,同学们不仅能在短期内快速掌握一套行之有效的训练方法与诀窍,而且还能快速掌握开阔思维广度与深度的方法,更重要的是能使自身未知而潜在的艺术感觉与表现能力得到提升。让同学们感觉到这种学习过程不再是一种应试备考的程式化模式。

掌握正确的学习方法和艺术观念是你们追求成功的关键诀窍!

好的开始是成功的一半。把握住今天,就从现在开始吧!

同学们只要静下心来,循序渐进地阅读本书,按照书中的课程安排和训练方法进行学习与训练,就一定会有所收获。

因为有着梦想与追求,只要努力,你梦想什么,生活就给予你什么!

目 录

M U L U

第一讲 观察和感受模特	1
先观察模特	1
后感受模特	1
第二讲 外形整体观察 (剪影)	3
第三讲 画面的主线	4
第四讲 局部线条的运用	5
头发	5
五官	6
布褶	8
装饰线	10
第五讲 画面的整体表现	11
画面疏密关系	11
画面黑白灰关系	11
第六讲 作画步骤示意图	12
第七讲 优秀作品示范	28
第八讲 历年试题精选	111
2010 年清华美术学院美术高考试题	111
2010 年中国美院美术高考试题 (设计)	112
2010 年天津美院美术试题 (设计)	113
2010 年中国人民大学高考美术试题	113
2010 年首都师范大学高考美术试题	113
2009 年清华美术学院美术高考试题	115
2010 年中央美院美术高考试题 (设计)	116
2010 年西安美院美术高考试题 (设计)	116
2010 年北京印刷学院美术高考试题	116
2010 年北京林业大学美术高考试题	116

第一讲 观察和感受模特

老师导述

观察和感受模特，重在対人物外形和气质的揣摩，将对人物的感受融入内心，再在纸上运用所学技法加以表现，其生动性与准确性才能跃然纸上。

在初学速写中，临摹是入门的最佳途径。选择好的临摹范本是至关重要的，现在市面上考前的作品很多，但相比大师的作品，在人物表现上还是相差很远，其中包括对人物气质的揣摩，不同局部的用线技法，如何将不同人物性格表现得淋漓尽致，这也是我们在画速写中最应注重表现的。我们看到的東西，能将其搬到纸上还不够，只有融入自己的感受后，人物的表现才是有血有肉的，所画人物才能跃然纸上！

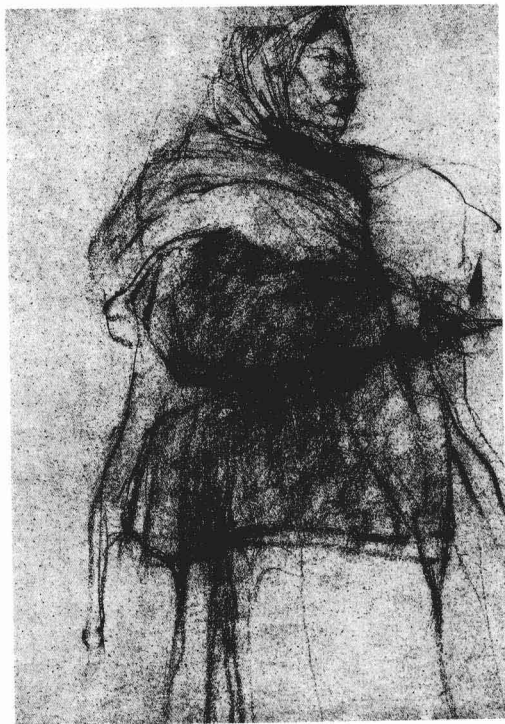
先观察模特

在画速写时，我们所画的对象不是千篇一律的模特，而是生活中的人间百态，我们需要表现出人物在不同的生存环境中所呈现出的不同状态。因此，我们需要先观察模特。

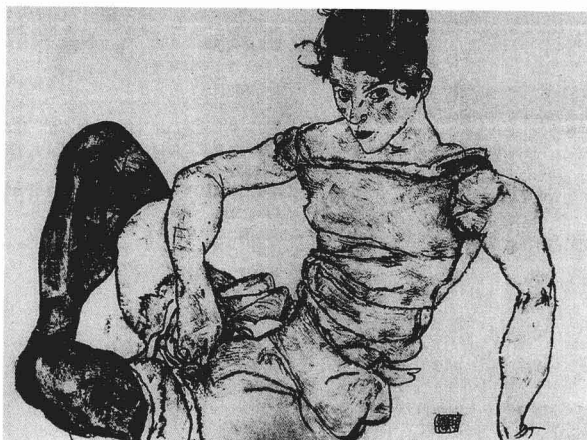
1. 身份：农民、学生、白领、教师……
2. 特征：胖瘦、驼背、重心、高矮……
3. 性别：女性的柔美、男性的阳刚……
4. 气质：机灵、憨厚、挺拔、发呆……

后感受模特

观察和感受模特后，虽然还没有画出，但心里已经有了表现对象的画面效果：一个正在酣睡的体态微胖的老者，一个正陷入沉思中的女高考生，一个刚刚下班漫步轻盈的白领，一个满脸愤怒正狂奔的男青年……。这些都需要出自我们内心情感的流露和抒发。我们只有受到所画对象情绪的感染时，笔下的线条才会显得轻松惬意或苍劲有力，这些线条会决定着所画模特的气质，和自己对所画模特的情感表达。

下面这些大师的作品，大家可以好好地感悟一下。

第二讲 外形整体观察（剪影）

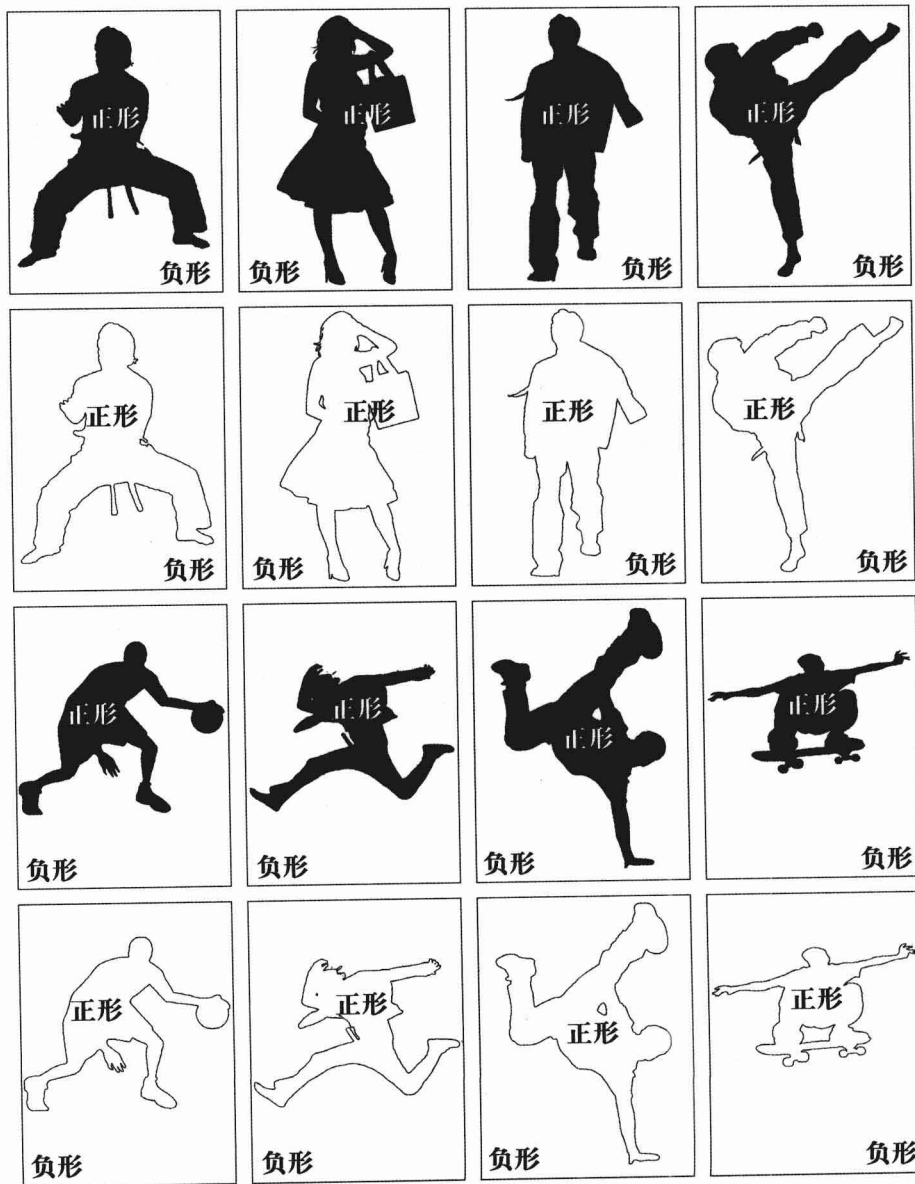
老师导述

这章通过“剪影”这种外形整体观察法，让同学们学会一种整体的观察方法，那就是：每画一个局部线条时都要上下左右比较后再下笔，也同时需要注意的是，此时我们不是在画一个线条，而是在表现一个整体的形体。

在速写中，所画人物与纸张其实是正形与负形的关系，犹如太极八卦图（左图）中，正形与负形是相辅相成的，如果正形画得不准确，负形的形体也会出现相对应的错误，从整体上来讲这就是所画对象不准确了。

对正形与负形的相互比较观察也是我们平常所说的整体观察：画左看右，画右看左，画上看下，画下看上。

很多同学在速写中用线时往往只是看到了局部一条线的变化及位置，而没注意到这条线在画面中起到的作用：它是身体中的哪个部位的结构？与上下左右的线条组合成什么几何形状？是实是虚？这就是我们速写中最致命的问题：观察太局部，以致最后所画的形体比例都不对了。

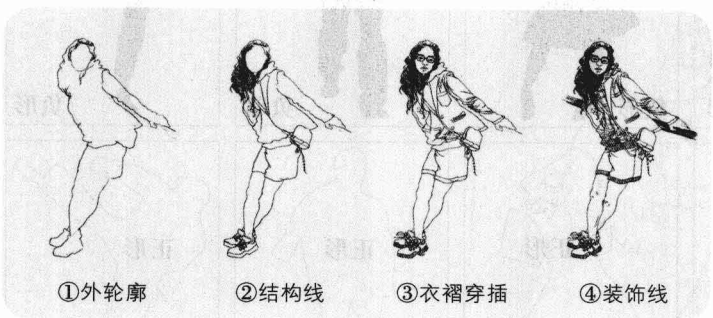
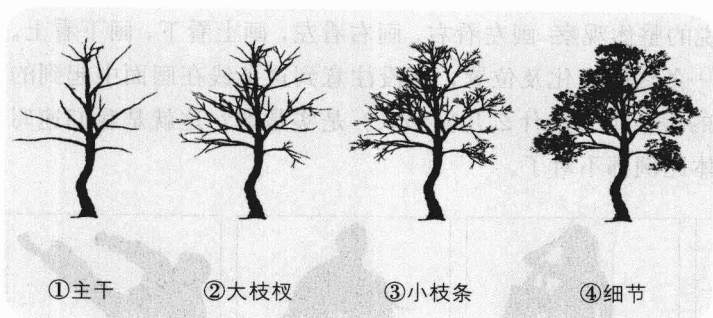

由右图的正负形比较可看出，外轮廓比较准的情况下，画面即使没有细节表现也可以看出整个人物生动的动态，这就是整体观察的重要性。

第三讲 画面的主线

老师导述

我们在速写表现中,要掌握好正确的绘画方法。很多同学很容易被一些局部的衣褶穿插、手部用线、衣服装饰线等所迷惑,而忽视了整个人物的框架比例,以至于最后单看局部用线都很到位,但这些局部组合在一起很不协调。通过这个章节的学习,同学们在速写中,应先把人物大的框架画出来,再局部添加线条充实画面,待一段时间后,形成整体观察习惯,无论从何入手都会得心应手,这样就很容易准确地将人物表现到位。

速写中画面的主线名副其实,就是画面中最主要的能支撑画面的线条,这样的线条叫做结构线。结构线主要是指能体现出头部、脖子、胳膊、胸部、腰、胯、臀部、腿、脚等躯干肢体的线条。

在上一讲中,这个利用正负形的观察方法就是由整体到局部再分割的方法。比如我们画一棵树(如左图),先画出树的主干和大的枝杈,然后把局部的枝条添加上去,最后再添加上树叶,这个方法运用到我们的绘画中,速写就会很容易把握了,人物动态也准确生动了。

这种利用正负形的观察方法,由整体到局部再分割的方法应用到人物速写中,如左中图。

如下图所示,把人物正形的外轮廓画出来后,添加上人物的躯干肢体结构线(灰线部分),这个人物具体的动态就显现出来了。

第四讲 局部线条的运用

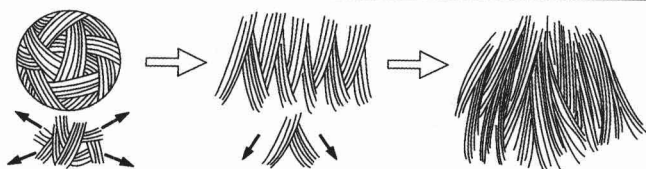
老师导述

头部表现在画面中相当重要，它在画面中起到画龙点睛的作用，也是我们从画面中入手的第一笔。如果头部画得很出神很漂亮，后面的部分也会“娓娓道来”。本章会给同学们提供很深入的头发和五官的画法解析。

头发

◆ 头发的画法

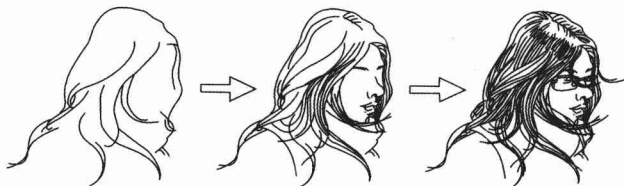
头发占整个头部的 $\frac{2}{3}$ ，是速写画面黑白灰关系中的黑色的一部分，也是头部表情的一部分。在画头发过程中，需要注意分组表现。头发分组变化其实有些类似于毛线球的线条分组，我们在此基础上把分组线条变化微妙些，头发就会有层次而不显凌乱。

A. 毛线球的分组
线条变化是四面
八方。

B. 头发的分组
线条变化是微微向
左或向右。

C. 头发变化再随
意些，这样头发
有层次、疏密变
化，整洁美观。

A. 先画出头发
的大轮廓。

B. 将头发分组

C.，在每组内添
加线条，注意层
次变化。

◆ 头发的特征

A. 我们的发型一般分为长发、束发、中发、短发（如右图所示）。

B. 靠近脸附近的头发需要密集一些，这样密集的头发与线条稀疏的脸形成疏密黑白对比，更突出脸部表现。

C. 在头颅转折部分线条要肯定一些，因为头颅头发部分相当于头骨整体的明暗交界线，这样头发体积感会更强烈一些。

D. 头颅以下部分头发的表现要密集一些，这样头发会显得更有分量。

长发

束发

中发

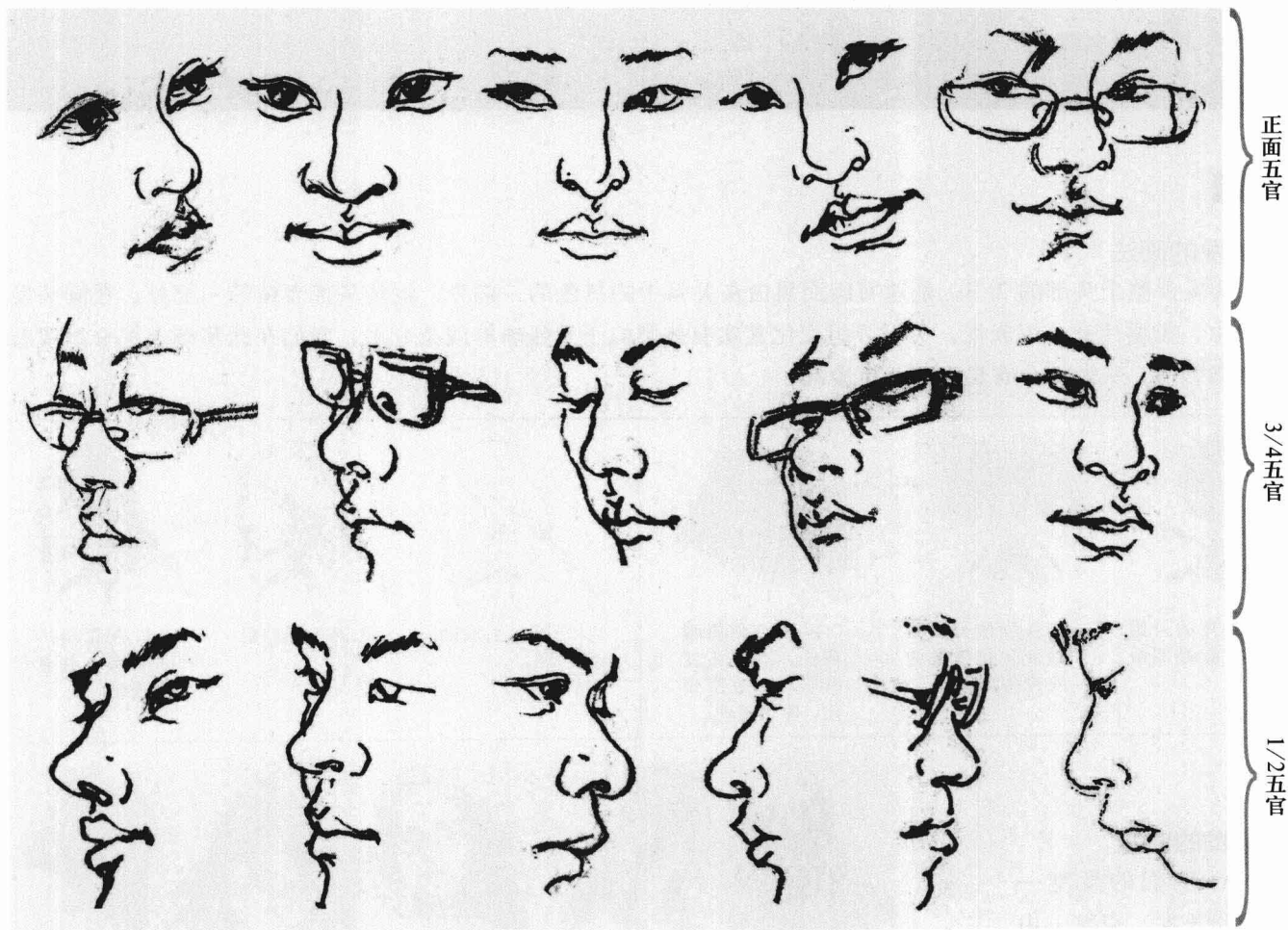

短发

五官

五官包括眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，我们下面介绍的五官表现手法和观察方法，便于学生快速掌握五官，不仅利于写生，更利于默画。五官表现具体如下：

◆眉毛（以右眉为例）

眉头与眉中部分上下线条走势均向中间，眉尾部分线条均向下走（如下图黑线）。

眉毛的中线（如下图灰线）走势决定眉毛的特征。

◆眼睛（以右眼为例）

眼睛是画面中画龙点睛的重要部分，眼神决定着面部的神态，但其画法也是很难把握的，下面的眼睛表现手法不仅便于学生掌握，还有助于考试默画。

1. 眼睛的画法

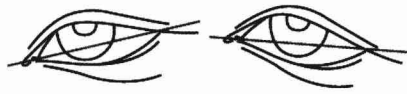
2. 眼睛的特征

①眼睛的上眼线和下眼线线条大体上是呈现柳叶状，上眼线的高点靠近内眼角，下眼线的高点靠近外眼角（如右图）。

②上眼线与下眼线的距离与弧度，内眼角与外眼角的高低决定眼睛的特征（如下图）。

■ 眼线的距离和弧度

■ 眼角的高低

■ 3/4、1/2 角度眼睛

◆ 嘴巴

嘴巴是脸部表情的重要组成部分，在画的过程中通过上下唇线的距离、上下嘴唇的大小、嘴角的高低三个部分来观察理解所画对象的嘴巴部分。

1. 嘴巴的画法

■ 在画嘴巴时，可加上人中和口轮匝肌的结构线，这样嘴巴在脸部的体积感会更强烈些。

2. 嘴巴的特征

A. 上唇线与下唇线的距离决定嘴巴的丰满与否

B. 上嘴唇与下嘴唇的大小决定个人嘴巴的特点

C. 两个嘴角的高低决定嘴部的表情

(3/4、1/2 角度嘴巴)

◆ 鼻子

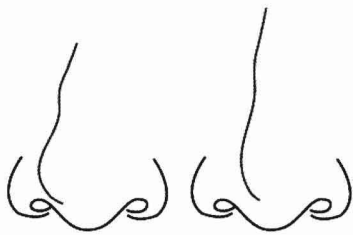
平时，我们会说这个人的鼻头很大，那个人的鼻梁很高，或是鹰钩鼻子，这些对鼻子的印象都是我们从鼻梁线位置长短和两鼻翼中线弧度两方面感受到的。

1. 鼻子的画法

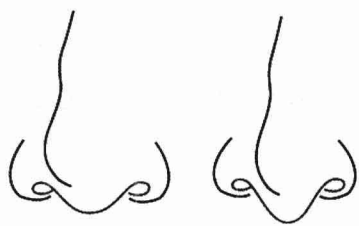

(3/4、1/2 角度眼睛)

2. 鼻子的特征

A. 鼻梁线的位置和长短决定鼻子的长短

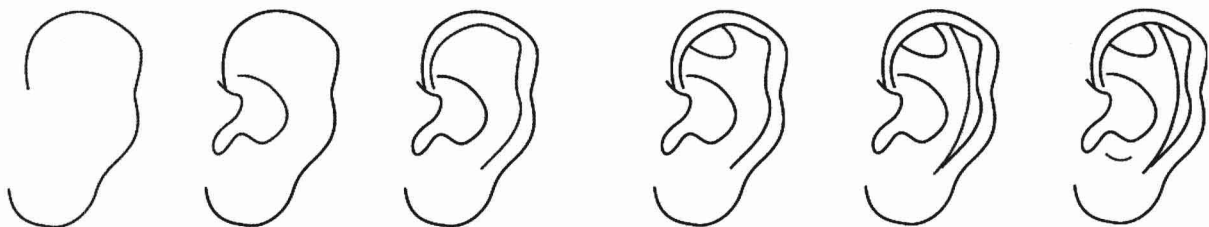

B. 两鼻翼中线的弧度决定鼻头的大小

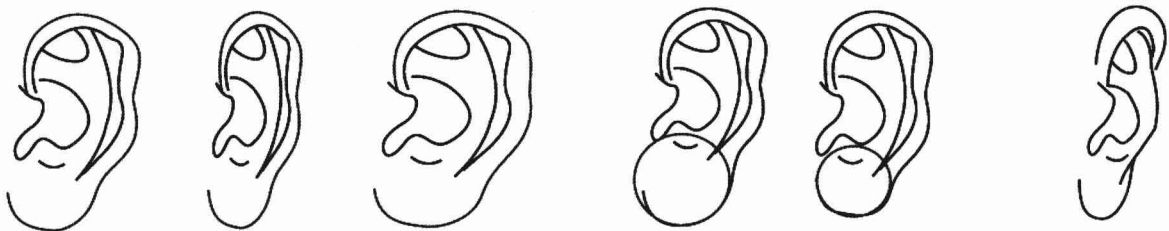
◆ 耳朵 (以右耳为例)

耳朵是学生画速写最容易忽视的地方,其复杂的结构是最难以把握的,下面介绍的从耳朵外轮廓线的弧度、耳垂大小两方面入手,其画法就很容易了。

1. 耳朵的画法

2. 耳朵的特征

A. 耳朵外轮廓线的弧度决定耳朵的形状

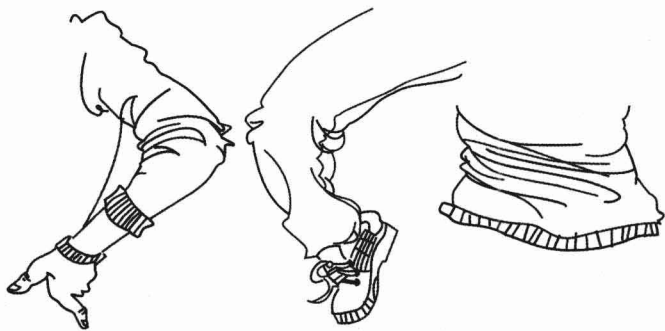
B. 耳垂大小决定耳朵特点的一部分

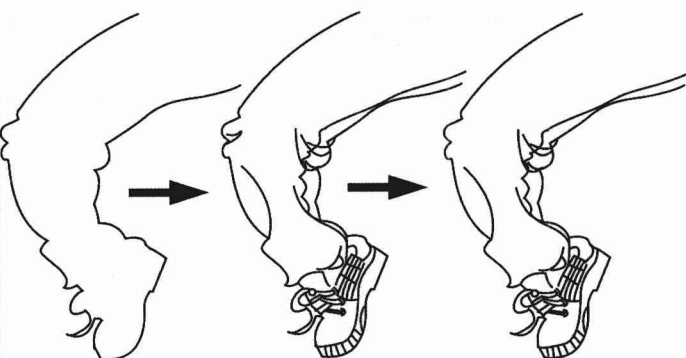
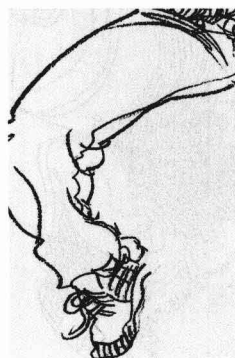
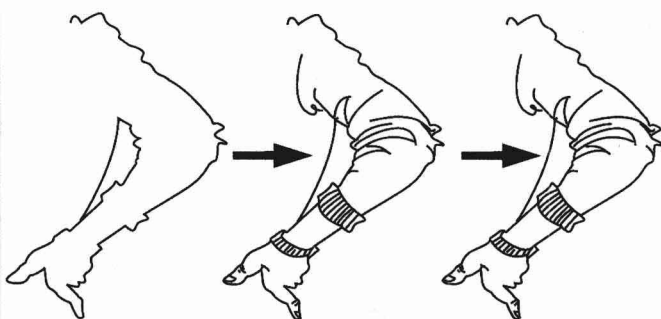
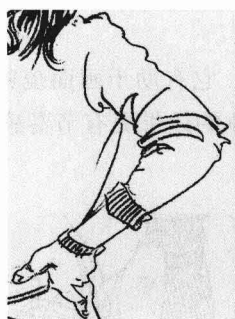
(侧面耳朵)

布褶

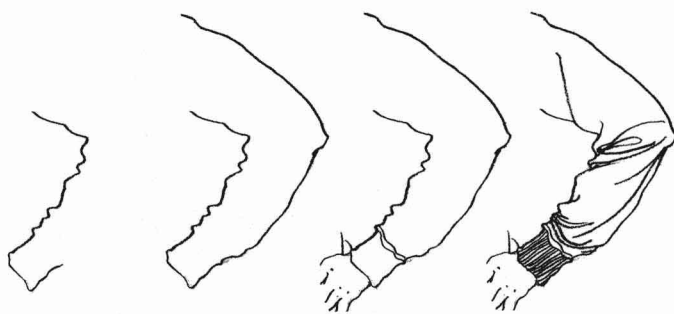
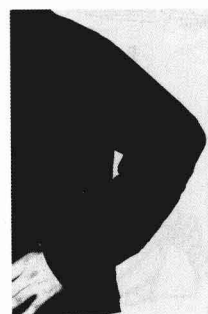
在速写练习中,有很多同学应该有这样的问題:当我们一笔一笔地画完一个布褶,再画另一个布褶,这样画完时,才发现整体的形不准确了,这就是由于同学们在画的过程中太过于局部观察,所看到的线条太凌乱(如右图)所造成的。

速写中衣服的布褶穿插也需要从整体出发,我们就用前面章节所提出的由整体到局部再分割的方法(如右图以胳膊、腿、腰为例),先勾出外轮廓,再添加细节,这样有利于我们整体观察对象,人物动态会把握得更准确生动。

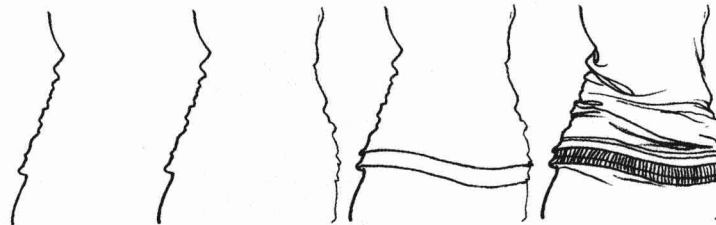
具体画法如下：

■ 胳膊布褶穿插画法示意图

■ 腿布褶穿插画法示意图

■ 腰部布褶穿插画法示意图

上述布褶穿插画法运用到速写中时，需要注意线条的虚实变化，靠近肌肉的地方线条要实一些，衣服蓬松的地方要虚一些。

装饰线

画面中的装饰线是指在画面中起到装饰作用的线条，它有助于画面疏密关系突出，黑白关系更明确，也有细节深入，从而让人物富有模特个人特色，让画面整体的效果更有节奏感，更耐看。

■ 注意在添加装饰线过程中，装饰线不能太呆板，需要随着结构的变化、衣褶的起伏而变化，让画面更富有活力。

第五讲 画面的整体表现

老师导述

速写和黑白装饰画一样需要经营画面效果。我们应随时将画面整体的效果摆在第一位,有黑白对比、疏密安排、装饰线点缀,将画面安排得漂亮整洁,效果突出。其中头部是一幅画面的开始,将人物头像画生动了,后面就会信心百倍地将身体部位的画得准确到位;如果开头头部未表现好,必将会影响后面的表现。

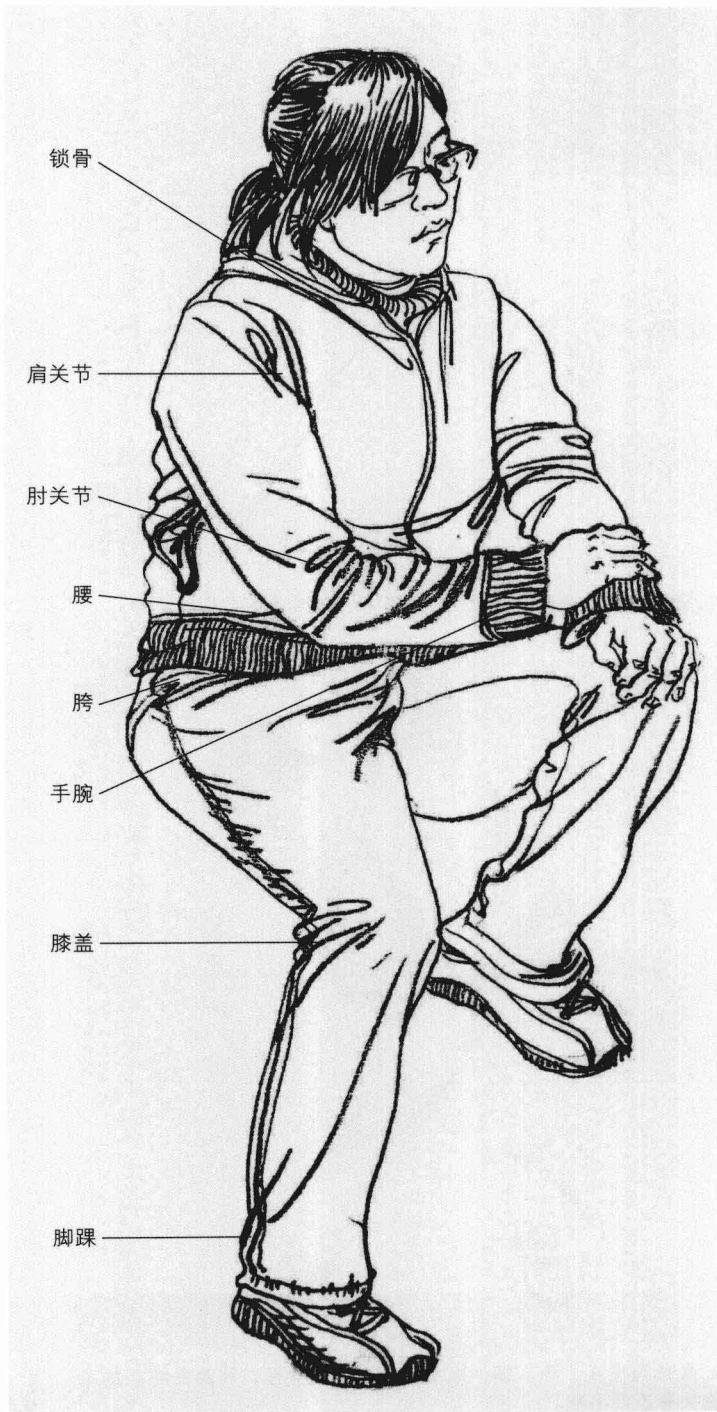
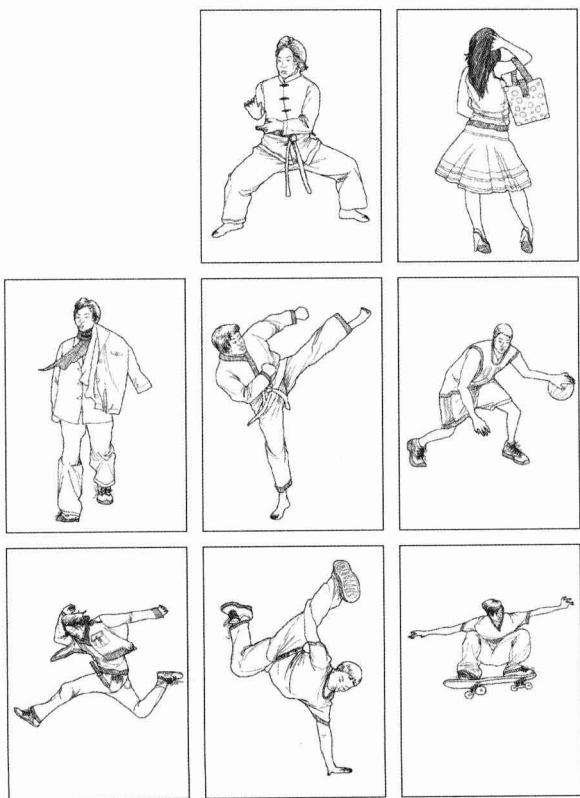
画面疏密关系

画速写时,在关节转折部位(如右图),衣褶穿插线条要更密集些,关节转折部位主要包括:脖子、肩膀、肘关节、腰、胯、膝盖、脚踝。

画面黑白灰关系

速写虽然是线条表现的,但画面也是有黑白分布的,画面黑色部分是指头发、衣服纹理装饰、关节转折这些线条比较密集的部分,白色部分是指画面线条比较少少的部分,这样采用线条的疏密变化让画面有黑白关系的对比,速写效果会更突出些。

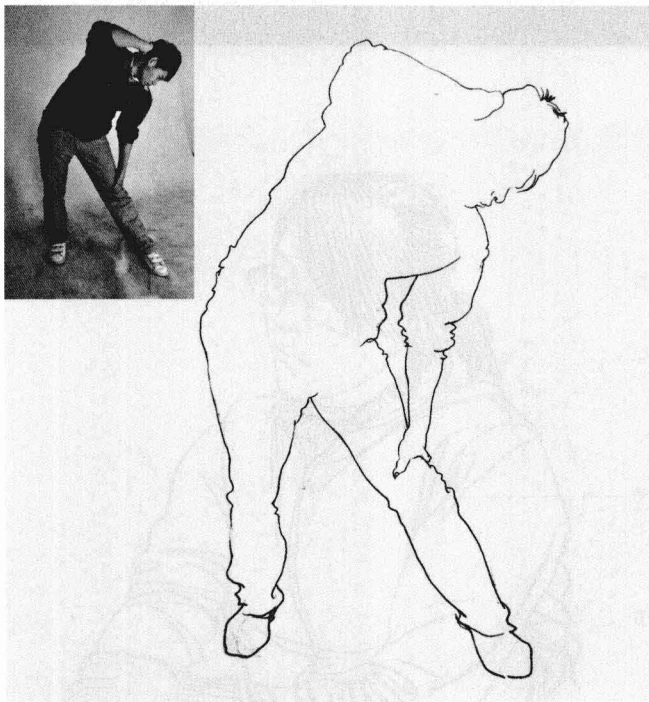
如下图,在人物的大概动态效果上,添加细节表现,让整体画面效果更完整和完美。

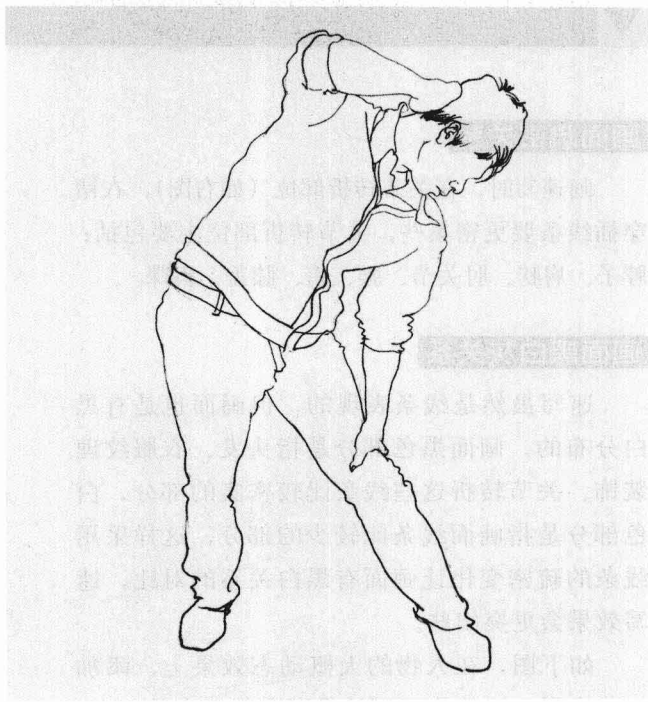
第六讲 作画步骤示意图

老师导述

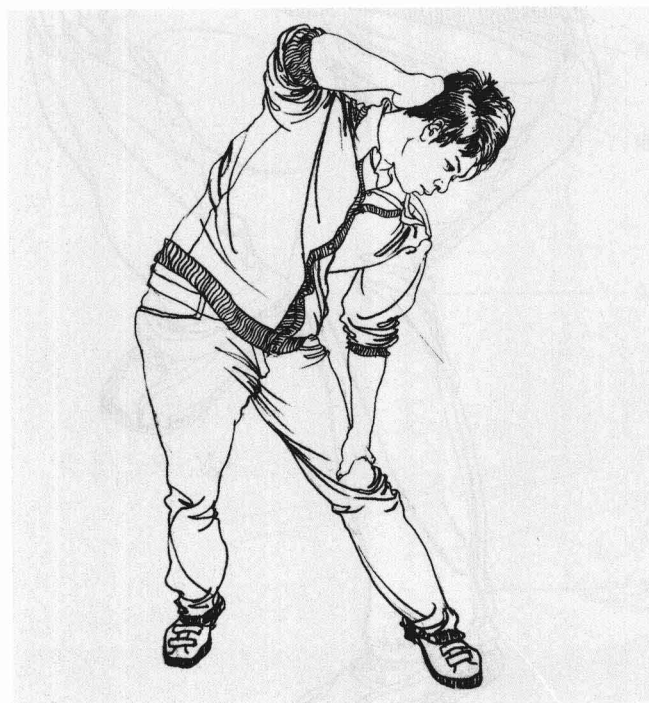
有了正确的表现方法，还要有正确的表现步骤。本章通过几幅作品的详细作画步骤的讲解，使同学们更容易理解和上手绘画。

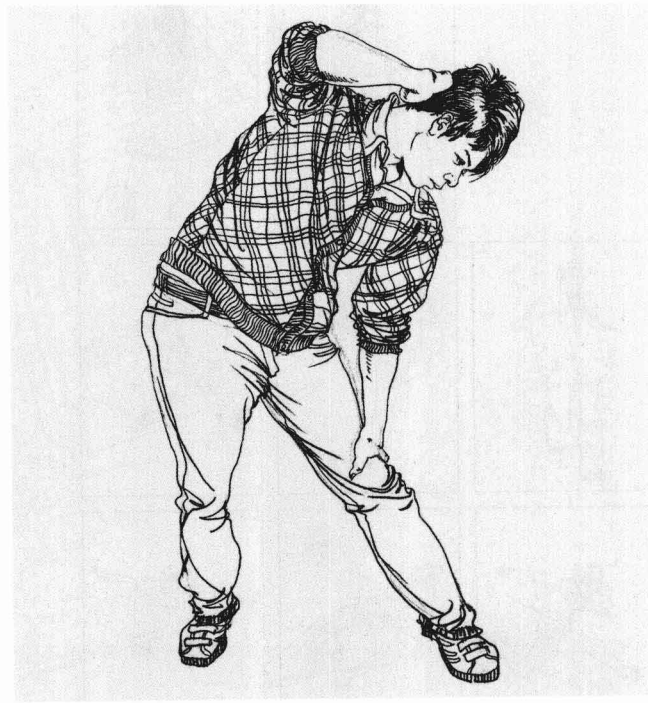
1. 通过正形与负形的相互比较，勾出人物动态的大概外轮廓。

2. 添加上人物的躯干肢体结构线，这个人物具体的动态就显现出来了。

3. 具体画出头、手、脚，添加人物衣褶的穿插，将画面线条的疏密关系表现出来。

4. 添加装饰线，疏密关系突出，黑白关系更明确，也有细节深入，从而让人物富有模特个人特色。

