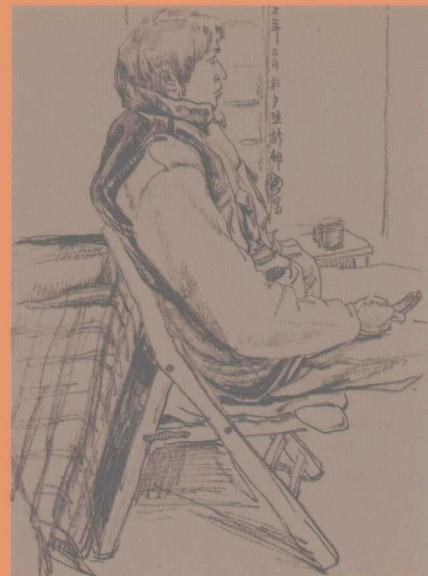

名师导考系列丛书

编著 陆琦 许剑春

湖北美术出版社

人物

考前教室

- 素描静物
- 素描人物
- 素描石膏像
- 速写人物
- 水粉静物

KAO QIAN JIAO SHI SU XIE REN WU

序

近几年来美术高考有两大动向值得考生重视：一是高等院校美术专业招生名额，从来没有像现在这样飞速上升，不少综合性大学也都相继新增了美术专业；二是美术专业考生已不象以前那样凤毛麟角，而是大量地涌现；学习的渠道也不再是美术学院附中的专利，更非个别画家进行“师徒式”的传授，而是美术特色中学或中学美术特色班像雨后春笋般地在全国各地有条件的中学中迅速发展起来，形成规模化、专业化的集体培训方式。美术特色中学或特色班聚集许多毕业于美术院校的优秀教师，他们都具有丰富的实践经验，教育观念新、思维活跃、基础扎实，同时又了解考试动向和规律，有一套行之有效的指导方法，教学效果比较显著。据笔者了解，由这些学校培养出来的学生，在参加高考美术专业考试中，上线率几乎是百分之百，更重要的是他们在进入各类美术专业院校后，具有较强的专业发展潜力。

这套丛书本着给美术类考生选择优秀的名师示范作品的原则，特从全国各美术特色中学中挑选一部分从事一线美术教学的教师在临考前现场给学生作示范的写生，或在学生起稿作画的基础上经过修改、讲解和示范完成，具有直接针对性和一定艺术性的示范作品，编成这套丛书，名之为《名师导考·考前教室》，使考生犹如在教室中直接看到和听到教师的指导而受到启发。这是很有意义的。

美术学习关键在于抓住重点：首先，要把握自然规律和艺术规律，包括形式的法则、技法技巧，以及表现手法的规则等等。自然形态造型因素主要包含：结构、体积、运动、节奏和韵律，并提供各种视觉因素，诸如线条、色彩、明暗、形体、空间。在画面上，它们相互联系，相互制约，构成完美的整体和内在的和谐。书中各示范作品的内涵及其具体技法的表现，都寓有客观规律性的东西。我们常说的“艺术美”，就是按照美的规律并为着美的目的而创造事物之美。其次，要理顺各种因素之间的相互关系。例如对比调和、呼应均衡、烘托映衬、明暗浓淡等方面的关系。“美在关系”，把各种关系协调好，是突出整体和谐之美的前提。三要表现形式多元化，比如：常见的素描明暗画法、结构画法和构成画法；色彩体面塑造画法、点彩画法、装饰性画法以及在技法上采用涂黑底或涂色底等等，都要善于运用。四要注重质感和动感，包括人物的气质，石膏像的特征，静物的质地感；线条动荡的飞舞感，光色变化的闪烁感，笔触肌理的触动感，朦胧幻影的摇晃感等等，都是运用线条、色彩把它们烘托出来的。这些感觉的呈现，就是作品的生命力和感染力，必须重视并逐步掌握和深入。

我相信：在本书示范作品的启发和诱导下，考生们有志通过高考而进入高等院校深造的理想，一定能够实现。是为序。

陆 琦

2004年5月于杭州

湖北美术出版社

速写人物

考前教室

■ 编著 陆 琦 许剑春

KAO QIAN JIAO SHI SU XIE REN WU

图书在版编目(CIP)数据

速写人物 / 陆 琦 许剑春 编著

—武汉:湖北美术出版社, 2004.8

(名师导考·考前教室系列书)

ISBN 7-5394-1587-8

I.速…

II.①陆…②许…

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(2004)第 070553 号

速写人物

© 陆 琦 许剑春 编著

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 C 座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

印 刷:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:2.5

印 数:6000 册

版 次:2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1587-8 / J · 1306

定 价:12.00 元

速写高考应对

速写是艺术家的眼、脑、手与物象瞬间交晤的艺术反映,是客观事物的真实表现和艺术家自我的“内在心象”相融合的表现形式。速写的工夫可以测验学生敏锐的形象感知力和形象记忆力以及眼、脑、手的和谐配合能力,故当今的很多艺术院校都将它列为“基本功”的考试科目之一。考试的形式一般是写生,但也有命题默写。如拖地、拉车、跑步、打球等。考试时间一般为30分钟的静态速写或十分钟左右的动态速写等。

一、人物结构与比例的准确性

人物的比例是有一定规律性的,我们要通过规律性的学习,来分析和把握具体的人物姿态。比如说立七,坐五,盘三半;头一、脚一,肩是二,大腿二、小腿二,身是三,臂是三……。这些比例知识,学生必须熟记和运用。结构主要是人物的骨骼结构和肌肉结构以及相互之间形成的穿插、榫接等关系。速写要真正画出水平,“工夫在画外”。因为只有理解的东西,才能更深刻地去表现它。速写的基本知识,是指导我们本质地观察和生动表现的重要基础。这需要引起考生们的足够重视。

二、人物动态的把握

生活中的人是不可能像石膏像那样静止不动的,这就需要去进行动态规律的了解和训练。人体可概括为一竖(脊柱),二横(两肩连线和两侧大转子连线),三体积(头、胸、骨盆),四肢。这些基本关系的协调动作,能产生千姿百态的变化,与此有关的是人物的重心与重心线的把握与分析。凡重心稳定,动态就肯定是准确的。在人物相对静态时,头、胸、骨盆这三块的关系是微妙的。对这三个体块关系的准确表现,往往会使动态表达非常贴切而充分。如果对其没有认识,就很难传达运动的深刻性。加强对人体内部构造和运动的理解,培养对人体构造与动态的敏感性,是画好速写的关键。四肢与躯干是因果关系,躯干的扭动带动四肢的变化,四肢的运动趋势也影响躯干的变化。当腿承受上身的运动时,一定要注意腿与脊柱的关系。举臂时,肩胛骨会同步滑动,并使躯干发生相应的变化。

三、人物速写细节的刻画

速写讲究速度,但并不意味着可以没有细节。没有细节的速写不可能传达艺术的美感和作者敏锐的观察和表现力。对人物的手、脚、头部,特别是头部神态的刻画是十分重要的。通过细节描绘可以进一步突出与众不同的个性形象,比如说画手时,并不是简单交代了基本形和结构就可以了,还需要细节,包括手指的指甲盖也应予以表现;画脚时除了交代内在的踝关节的结构关系外,外部的鞋子也应合适的予以表

现,包括鞋带的刻画;描绘头部时,除了表现正确的外轮廓外,更应该对五官特征进行刻画。合乎整体细节的刻画,会让作品锦上添花,是体现考生绘画能力的重要方面。

四、线条的艺术性和整体性

线条赋予速写以生命。线条是艺术家情感的表达方式。线条就像人类的语言一样丰富而有变化。速写中线条的合适运用是十分重要的。线条要有灵变,“笔不灵变,但得其形,笔能灵变,乃可得其神。”说明用笔运线要讲究变化,要有刚柔、粗细、轻重、浓淡、虚实、疏密、缓急、张弛等等变化。如果线的应用全用直线“方笔”,虽也简洁、爽快、刚挺,但这种外泄感的手法倘过分使用,也会令人有直来直去的僵化乏味感。又若全用“圆笔”,虽有柔性、飘逸感,但容易陷入油滑,甚至媚俗,缺少朴实感。因此,线条的灵动实质上是对形体表现强化、弱化、夸张、变形、概括、简化、繁杂、疏密等的一种艺术性处理。线条除了灵变外,还应注意它的力度感和气势。要像中国的书法一样,有一种气韵生动、力透纸背的感觉。线条之所以具有艺术性是因为它是被控制的有的放矢。画面整体性是体现作者是否具备把握全局的能力,这主要是指所描绘对象的比例、透视、动态和形体之间的关系运用有节奏、有变化的线条进行穿插和布局所产生的整体美感。这是广大考生必须追求的目标。

《学生》 蔡健

用水性笔表现人物的形体、比例和动态，线条流畅，用笔自然。

二〇〇四年六月於七中
去来亦同夢象

《坐着的女青年》 蔡健

此画整体感强,用线朴实,观察仔细,细节表现比较微妙。

《母与子》 杨帆

笔法熟练、生动，比例准确。
有生活气息。

Jianchun
2002.

《坐着的老人》 许剑春

用木炭铅笔表现人物的明暗与形体，
画面生动而整体。

《席地而坐的中年人》 周狄龙

用 8B 铅笔准确、概括地表现人物的坐姿，笔法肯定有力度。

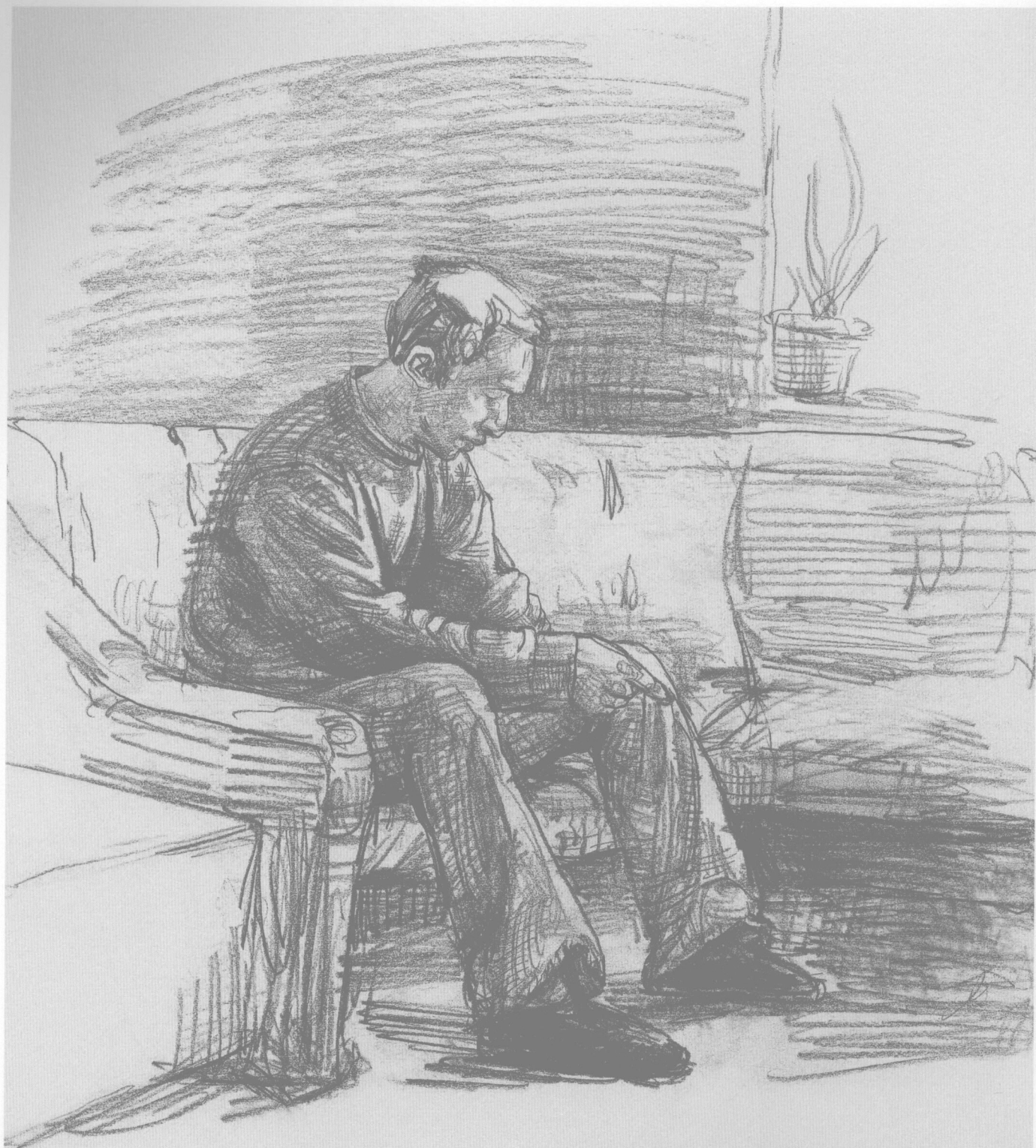
《逆光下的乞者》 张静瑶

在新闻纸上画速写，线条比较流畅。作者能抓住对象的个性特征，比例准确，用笔肯定。

《正在画速写的男生》 金晖

考生练习画速写,可以相互对画。此画抓取了一位正在作画学生的动态,画中五官和手都有较深入的刻画。

《沙发上的男子》 周狄龙

周围的物品和人物一起构成富有生活情趣的画面,黑、白、灰在画中都有较好的表现。

《坐着的男孩》 姜法彪

此画的结构关系准确,造型有一定厚度,线条自然,虚实得当。

《坐在凳上的模特》 姜法彪

此画造型严谨, 刻画细致, 比例与透视关系把握得较为准确。

04. 613

法彪

《坐在沙发上的女子》 姜法彪

此画通过特殊角度,表现出人物动态以及衣纹褶皱的细微变化。