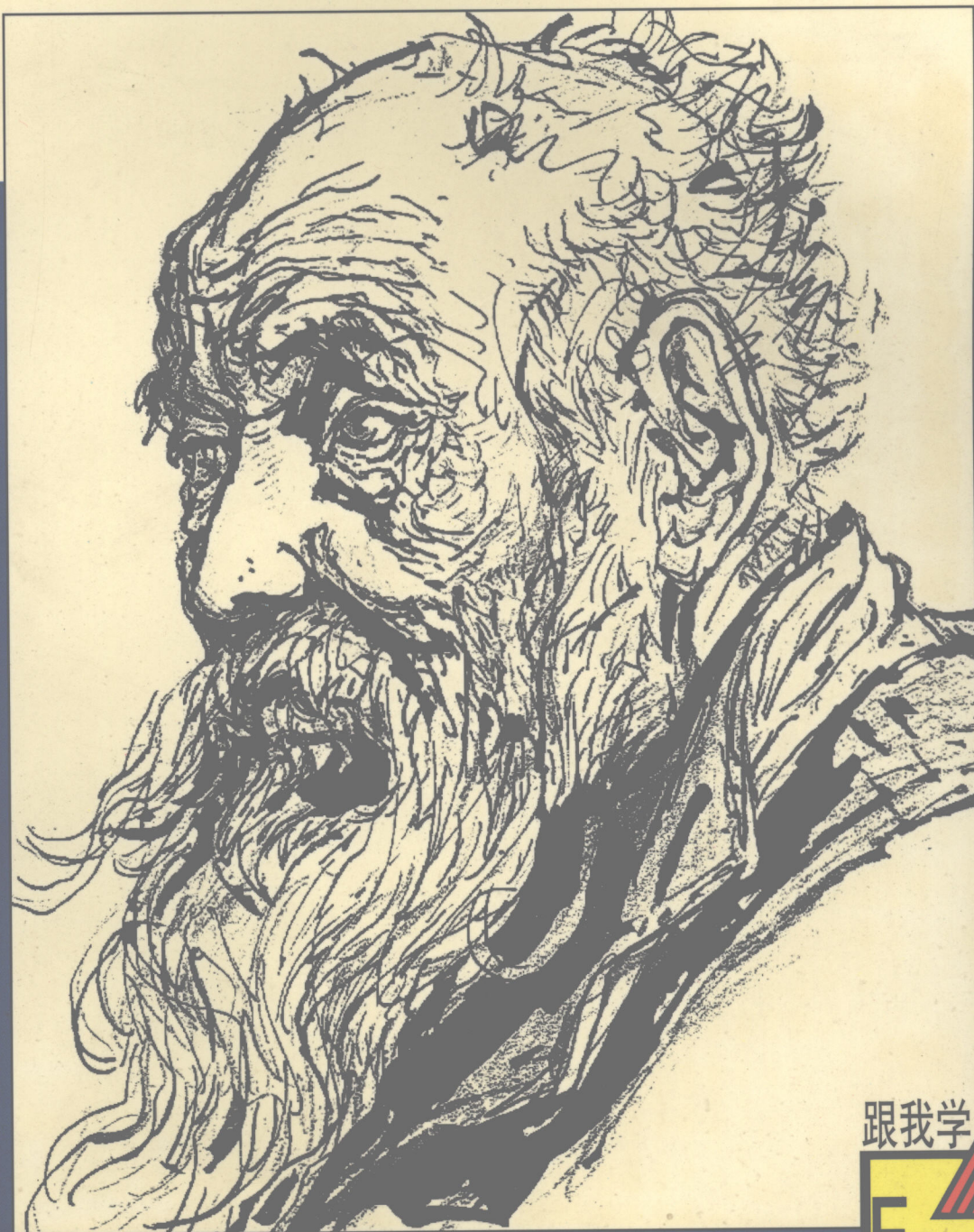

美术高考指导 范例

速写

许勇 绘画 李佳 配文
辽宁美术出版社

跟我学

FOLLOW ME

策划: 张东明 李 媛
李 智 洪小冬

图书在版编目 (CIP) 数据

美术高考指导范例: 速写 / 许勇编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.4

(美术高考指导范例)

ISBN 7-5314-2138-0

I. 美… II. 许… III. 速写 - 技法 (美术) - 高中 - 升学参考资料 IV. G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 03036 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 4 千字 印张: 2

印数: 1 — 10 000 册

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 智 郭治国

责任校对: 张亚迪

封面设计: 张东明

版式设计: 李 智 郭治国

定价: 10.00 元

美术高考指导范例

速 写

这套《美术高考指导范例》丛书，是奉献给初学美术，并把目标定在进入美术学院进行深造的青年朋友们的。这套丛书通过详尽的讲解和引导，这种讲解及引导并不是基于以基础知识讲起，而是确实解决考生在具体画某一物体过程中面临的关键问题。

从每一位经历过美术院校学习的画家的经验都会告诉你：看美术基础书、掌握一点美术理论知识是一回事，但当真正面对客观对象写生时，却是另一回事，对着面前的画纸往往是手足无措，拿着笔不知如何入手。这是从认识到实践的一个认识过程。真正的在画纸上从容落笔，面对看似复杂的物体，一步步循序渐进、归纳整理，这才是一个质的飞跃。这套丛书基本上囊括了美术院校作为基础教学的教具，是每个学生在学习当中都将会遇到的。而在书中，每一件石膏头像、胸像、静物、人物肖像都有素描、水粉写生的具体作画步骤说明，都会告诉你此时应该注意什么，并如何操作，使初学美术的青年朋友们了解到极其严格的规范化的训练模式。相信这些精道的画例会使你通过勤奋的、规范化的美术训练最终引你迈入艺术大门！

辽宁美术出版社

速写是作为画家记录生活、收集创作素材、训练观察能力的一种重要绘画形式。由于时间空间材料的限制,所以在表现所绘事物和作者的情感上它都更直接更充分,因而具有独特的审美价值。

当然速写对于一个绘画初学者来说,首先是一项重要的训练内容和表现手段。通过画速写既能提高准确迅速的造型能力,也能表现出绘者的天赋及灵性。因此各大艺术院校都将速写作为入学考试的一门必试科目。

怎样画速写?每个画家都可能有许多相同或不同的经验和认识。这本书里发表了许勇教授各个时期的部分人物速写作品,他是一位充满了绘画热情,十分勤奋努力的画家。他几十年如一日从未间断绘画,正像他本人所说的:“速写就是我的日记。”以此可以看出绘画就是他生活的主导,是他的一种生活方式。本书结合他的作品,来谈谈怎样画速写一定会对初学者有所帮助和启迪。

初学者在开始准备画速写时,首先可能考虑的是用什么工具最好。我认为最简单最方便的工具就是最好的。虽然画速写的工具是可以多种多样的,可以用钢笔、铅笔、圆珠笔、炭笔、毛笔、粉笔、彩笔等等。每种工具都有其独特的感觉。对于初学者我建议不必过多地进行工具或材料的尝试。画速写关键还是要培养造型能力和观察的敏锐性,具备了这种能力其他的问题便可迎刃而解。所以首先应该灵活的掌握好一种工具来解决基本问题,诸多工具中我认为铅笔用起来更方便易于掌握。且线条变化有层次,丰富而细腻。利于深入刻画。钢笔和圆珠笔的线条没有浓淡变化,落笔之后无法修改这需要造型准确,下笔肯定。虽然较铅笔难于掌握,但更能训练自信和肯定用笔的能力。所以我建议即使使用铅笔也要尽量不用橡皮去擦。反复的修改和擦动不仅不利于锻炼准确的造型能力而且画出来的速写呆板不生动。所以,画速写要养成肯定用笔的习惯。即使一条线画错了也没关系。再画一条好了。有时画面中出现了重复错误,非但不影响画面效果反而使它更生动、丰富、鲜活。

毛笔的表现力是十分丰富的,但由于毛笔本身这种工具是不易掌握的。对初学者既要照顾形体,还要适应工具就有一定难度。其他的工具可能会带来更多的变化和效果,但我认为在解决造型的基础上再作其他的尝试。

工具的问题明了了,下面应该考虑的是怎么画的问题。

速写顾名思义,速体现了时间的短暂性,写体现了情感的挥发性,所以学习画速写首先要学会概括和简练。这样我们就必须掌握线条这种既单纯又丰富的语言。这个世界上存在的一切事物几乎都可以用线条这种语言来概括和说明。我们的生活中,画面上线条无所不在,它表现的内容和具有含义是无限广阔的。可以表现时间、空间、物质与物质的关系、人与物质的关系、人与人的关系等等它无所不能。即使是一根简单的线条,它也包含着流畅、滞涩、琐碎或完整等等的意义,它不仅表现物体本身,也表现绘者的内心世界,各地的绘画几乎都是从线条开始的。我国古人对线条有很多研究,十八描法即是对线描种类的总结。可见线条的表现力是多么丰富。用线去表现和概括对初学者来说是最基本的一件事,甚至可以说只有学会了运用线条,你才能开始绘画。要学会用线条去表现。不仅要对象形体有充分的了解把握,还要注入许多我们主观的情感。这样才能把对象描绘的丰富生动。

一个画家用线的风格也体现了他的艺术风格,这几组速写虽然用笔不同,但从这其中,还有其他的一些速写作品中都可以看到富有激情和速度的线条,充分体现了作者充满自信和力量的艺术风格。

掌握运用线条这仅仅是第一步。要画出好的速写作品还要学会观察,有人说观察不需要学习,人有眼睛就能观察这是本能。但我所说的观察,并不是一般人们所说的通常意义的看。我们无论画什么之前都要先观察,这种观察不仅是看到所描绘对象的整体形态,还不能忽略它的细节和情绪。同时还要考虑怎样把这些内容细节和情绪反映到画面上来,所以这种画前用眼用脑的过程是异于通常意义的看。我们画速写一是为了训练能力,二是记录下生活中许多转瞬即逝的景物,这样不仅需要尽可能观察准确迅速地感受到这一瞬间的情绪,还要迅速地表现出来。这种能力便是我们所说的观察能力。没有这种能力便不可能产生什么好作品。这种能力不是天赋的,是需要长期的训练和努力才能把这能力培养到一定程度。才会在绘画中发挥作用。所以要求我们比常人看的更丰富、更清晰、更具体、充满细节和扩展性。这种能力是在反反复复精心观察、强忆的绘画中一点点循序渐进地提高的,绝不可能一蹴而就。

所以学习画速写,提高运用线条的造型能力、敏锐的观察能力要逐步进行。可以由易到难、从简到繁、由静到动这样一个过程来提高。因为初学者对于复杂的人物和环境很难把握,可以先画一些简单、静止的形体,画人物先从头像开始,然后逐步发展。再注意把握头与肩手臂的关系。练习一些带手的半身速写。因为手和脸是人物速写的重要部分。是表达人的情感的重点。所以画人物速写时要多作观察。记忆脸和手形象,注意其间的变化。这样才会画的生动感人。然后作全身速写、人物组合速写和大的场面速写。从静到动,初学者先画静态的人,便于冷静细致的观察,可以深入的了解人体的结构和运动规律。在自己的画面上用眼确定下人物的大致位置比例和动势,或者用笔确定几个关键的点,这样可以避免构图的错误。致使人物画的不完整或居于一处过于拘谨。有了一定的熟练程度,再开始画动态的人物。通过观察记忆很快地抓住人物大的动势,这不仅需要大量的写生练习,还要有一定的解剖和人体比例结构运动规律的知识。画众多人物或环境组合的速写,还需要了解一定的透视规律。另外适当地临摹一些优秀的速写作品,学习一些好的表现方法,加上写生的交替练习,这样才能迅速地提高速写能力。

在学习画速写的过程中,持之以恒勤奋努力就是所谓的“曲不离口,拳不离手”,也许是最好的方法。别让速写本离开你,虽然速写较之其他艺术形式是有更直接的表现力,在表现画家的才能和灵活性上它是最直接的。但正像罗丹所说的:“任何瞬息的灵感事实上都不能代替长期的工作,要想给眼睛以形象和比例的认识,要想使心手相应,长期的劳作是必要的。”所以没有什么成果是不必辛勤劳作便可获得的,只有量的积累达到一定程度才能有质的飞跃。

总之画速写是不能急功近利的,它所积蓄的能量只有持之以恒,坚持不懈者才能体会到。它所体现内容的丰富和表现的灵活性,在今后的艺术创作中会带来意想不到的收获,所以速写的魅力是不能为其他艺术形式所代替,真诚希望广大绘画者在今后的学习中努力尝试和探索以待丰硕成果。

在画人物头像时，我们不仅要注意到人物的外貌特征，更要注意到人物的内在气质和情感，在表现人物的神情和性格特征方面，五官的刻画十分重要，通过五官的刻画，尤其注意到眼神和嘴角的微妙变化，才能把握人物的形象区别和内心世界的变化。这三幅少女的头像，都是运用毛笔勾勒皴擦和渲染的表现手法，抓住了人物的外形特征，更通过对五官的细致深入的刻画，把三位少女或凝静沉思或温柔可爱或拘谨惊惧的神情生动地表现出来。

这两幅肖像,画的是一位草原老者,形象十分生动感人。作者通过骨骼分明和布满皱纹的脸;蓬乱、硬朗的头发和须眉;以及明亮、矚目的目光表现了老人的坚定、倔强和充满智慧的性格,并用繁笔和加法给人一种时间带来的沧桑感。

步骤一:首先抓住人物的大外形轮廓,然后确定五官位置。

步骤二:确定五官的比例关系,将脸部的结构与五官形象结合起来。

步骤三:深入刻画细节,将眼神和胡须、头发等细微之处刻画出来。

(步骤一)

(步骤二)

(完成图)

把生活中我们熟悉的身边的各种人物的瞬间动作或表情用笔记录下来,表现出他们的性格和内心,是十分有趣且有意义的事,因为他们的一举一动,一颦一笑,都是我们生活中的一部分。

在表现人物的身份和经历，情绪和内心方面，手起了重要的作用。各种人物的手不仅要符合人物的身份性格，还要与人物的情绪和表情一致。男人的手；女人的手；孩子的手；紧张的手；放松的手；……手的形象和表情与脸的形象和表情一样的丰富，手在无意识中暴露了你的经历和心情。所以画人物时，切不可忽视手的作用。

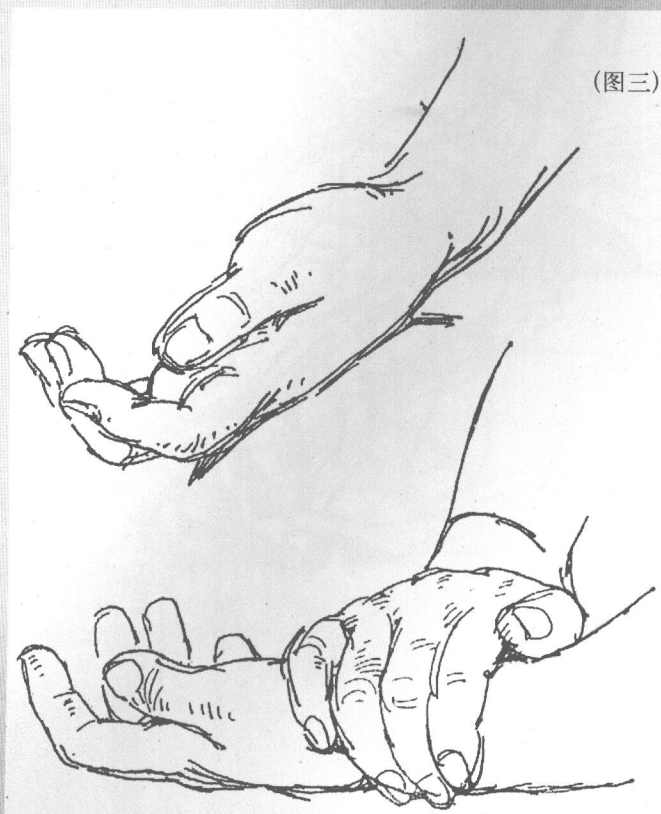
手是表达人物感情，表现人物身份和经历的重要部分，对于这样重要的局部，我们需要专门的长时间的观察、研究和描写，了解手的基本结构运动规律，还要对不同身份，不同性格、性别，不同年龄的手加以区别和描绘。不论是农民的手(图一)；工人的手(图二)；女青年的手(图三)；都反映出他们的经历身份。

(图一)

(图二)

(图三)

(完成图)

(步骤一)

这是一幅铅笔速写，抓住了一个男孩正在弹琴的动势。

步骤一：先用简练的线条，把人物的轮廓及大的比例关系和动势画出来，要注意手臂、手和六弦琴之间的关系，另外还要特别注意到头、颈、躯干与腿的转折关系和运动趋势。

步骤二：大的动势主线条确定下来后，接着要画五官的表情及手的姿态；尤其要将手、手臂与琴之间的关系，画得合理，符合透视关系，再将衣纹画得丰富些，尤其是转折处、臂弯处、膝弯处等，还要将男孩坐的桌子做

适当的描绘。

步骤三：整体的形象处理完后，画面上还要做些进一步的调整，如手的姿态，要画得合情合理，左手抓按琴柄与琴弦，右手弹拨，腕与指的关系要符合结构和动作的要求，最后，再做整体调整，在适当的地方，如臂肘处，腿弯处加强处理一下，整个人物便充实完整了。

(步骤二)

(完成图)

(步骤一)

这也是一幅铅笔速写，画的是一个倚坐在椅子上的女孩，虽然是从后背这个角度画的，但通过头、肩、腰、腿、脚的几个曲线转折，把这个动势画得很优美。

步骤一：先用大的流畅的线条，抓住从右边的肩头一直到大腿的这条决定动势的曲线，然后将人物与坐椅的位置确定，再画出头、肩、腰、腿的转折和动势及比例关系。

步骤二：再进一步深入，画头部时，头发、耳朵要画得符合透视关系。衣服也要随着人物的动势来画，在转折处的衣纹要画得丰富，有充分的说服力。

步骤三：整个动势和服饰画得完整后，再将衣服上的图案、裤子的兜、裤线等细节补充上去，还有座椅，也要画得更丰富、完整些。

(步骤二)

(步骤一)

(步骤二)

(完成图)

这是一幅铅笔人物速写，画中带眼镜的男子两手抱臂，站在窗前，人物的动势不大，所以主要应侧重把握人物的整体形象和所处环境的关系。

步骤一：首先用最简练的线条，画出人物的大轮廓和人物头、身体、腿、脚的比例关系。另外，还应确定人物在空间里的位置。图中的竖线表示窗户的位置，横线画出了墙面与地面的分界。

步骤二：总体各部分的位置确定了，就应进

一步刻画五官形象、手臂、手的姿势、脚的位置和方向。在画五官时，要注意抓住对象的形象特征，在服饰的处理上，要注意通过衣纹来表现形体结构，尤其是手臂弯曲处，应多用线条加强处理。

步骤三：在由总体刻画到深入刻画的过程中，要注意整体的感觉，在不破坏整体的情况下，进一步调整、补充细节。如衣带、纽扣等。环境的深入，如窗户、暖气的描绘，也有利于烘托整体气氛。

在记录人物众多的场面,应采用的是迅速、直接、简单朴素的“叙述”方式,最好的语言便是最朴实、单纯的、直接的,抛弃了一切虚华的繁文絮节,用自然的手法,把你看到的感

受到的表现出来这就足够了。这组画乡村小学的速写,运用的毛笔,笔法虽略显潦草。但用最朴素的“叙述”方式,把孩子们专注神情、可爱稚气表现得十分生动。

小名于青
字静如

