

HUA ZHAO PIAN

画照片速写

SUXIE

聂丽芬 张慧玲 战珊珊

江西美术出版社

H U A Z H A O P I A N
S U X I E

画照片
速写

聂丽芬 张慧玲 战珊珊 著

4	前言
6	人体的比例关系
8	手部的练习
10	衣纹、裤纹的表现
12	从照片到绘画的表现
31	单人站姿
45	单人坐姿蹲姿
65	多人组合
73	运动中的人

H U A Z H A O P I A N
S U X I E

画照片
速写

聂丽芬 张慧玲 战珊珊 著

画照片
速写

HUAZHAOPIAN
SUXIE

4	前言
6	人体的比例关系
8	手部的练习
10	衣纹、裤纹的表现
12	从照片到绘画的表现
31	单人站姿
45	单人坐姿蹲姿
65	多人组合
73	运动中的人

前言

现在很多学校以画照片作为考试形式，画照片同时也是一种很好的训练方法。本书通过具体清晰的照片以及对图式的分析，给广大艺术类考生就艺术类院校在专业考试中速写的评分方式一个感性的认识，并提供精心拍摄的绘画用照片，从而指明一条应试之路。在当今美术院校的招生考试中，速写受到越来越广泛的重视，它既是一种美术创作形式，也是一门重要的基础训练课程，对绘画、雕塑及设计都有十分重要的意义。通过对速写的学习，不但可以迅速提高手绘能力，而且能提高眼睛的敏锐观察力及大脑的思维能力。对初学速写的人来说，掌握正确的学习方法是关键。线描作为一种绘画形式和艺术语言，深受中国画家的重视和喜爱，是中国画最艺术的描绘方法。笔者建议初学者最好用线条去表现，这样可为今后的艺术之路打下更为坚实的基础。近几年来，美术类考生人数在急速上升，这也就意味着考试的竞争会愈来愈激烈。那么，怎样才能把人物速写画好呢？在考试阅卷过程中，我们发现考生在速写应试时最容易出现的通病（也就是分数不高的原因），有构图不当、形体不准、疏密拉不开、表现凌乱、无主次之分等，产生的原因是考生在平时训练中没有树立正确的观察方法和审美意识，不能主动地去取舍、加工速写对象。笔者在多年的教学过程中积累了一些经验，希望能对读者有较大的帮助。

速写的几种表现手法：

（一）以线为主；（二）线面结合；（三）以明暗为主。

在考试中用什么表现方法都可以，重要的是你能把画面的效果处理得当，这样你的分数才会高。

构图：一张高分卷的构图是占有一定的比例的，很多初学者在绘画过程中总是容易疏忽这一点，不是画得太大就是太小，抑或太偏。看到一个对象或是多个对象时，一定要有正确的观察方法去引导你的思维。比如面对一个模特，先找好角度，找出头部的位置，目测出头在这张纸上大概占几分之几，因为第一笔就决定了你的构图，他的相对位置是不变的。用概括的长线条迅速地描绘出你所看到的人物剪影，可以先对几个大骨点作一个基本定位，连成长线，这样更容易把握。也许你刚开始较慢，但只要多加练习，速度就会越来越快，且越来越准确。注意上下左右的视觉均衡，特别要注意，头部所朝的方向应尽可能多留出些空间，以达到更好的视觉效果。

深入刻画：

在第一步构图中已基本概括出大的动态比例及透视准确的前提下，有两种方法表现：其一是整体画法，将已有的雏形相对细画；其二是局部画法（本书重点讲解局部画法），从头部开始推画到全身，直到完成。在依次往下刻画的过程中要时刻注意前后左右的形体比例，要多加比较，注意各局部之间的相互位置关系。这一步要特别注意取舍，不能面面俱到，看到什么画什么。同学们可能会问：那我怎样才知道哪些是要的线条，哪些是可以舍去的线条呢？这也就是我们出版本书的目的。

之一，我们将在本书局部的实例范图中进行详解，其中的一些可以说是相对公式化的，在整体完成一张作品的时候同学们要相对地灵活些，根据画面的需要进行调整。当然，这个过程是需要有一定量的积累的，只有在练习的过程中才能不断地积累和完善自己的画面。这种表现手法更加生动，但要肯定果断，时刻注意整体。不管用哪种表现手法，在作画过程中一定要整体地观察对象，多做对比，不能看一点画一点，这样容易造成比例失调，主次不明确。应该在整体观察的基础上，再进行局部的刻画。速写考试时间有限，平常训练的时候应尽量不使用橡皮，尽量做到一步到位。只有多观察多对比，做到胸有成竹，才能更好地表现对象。

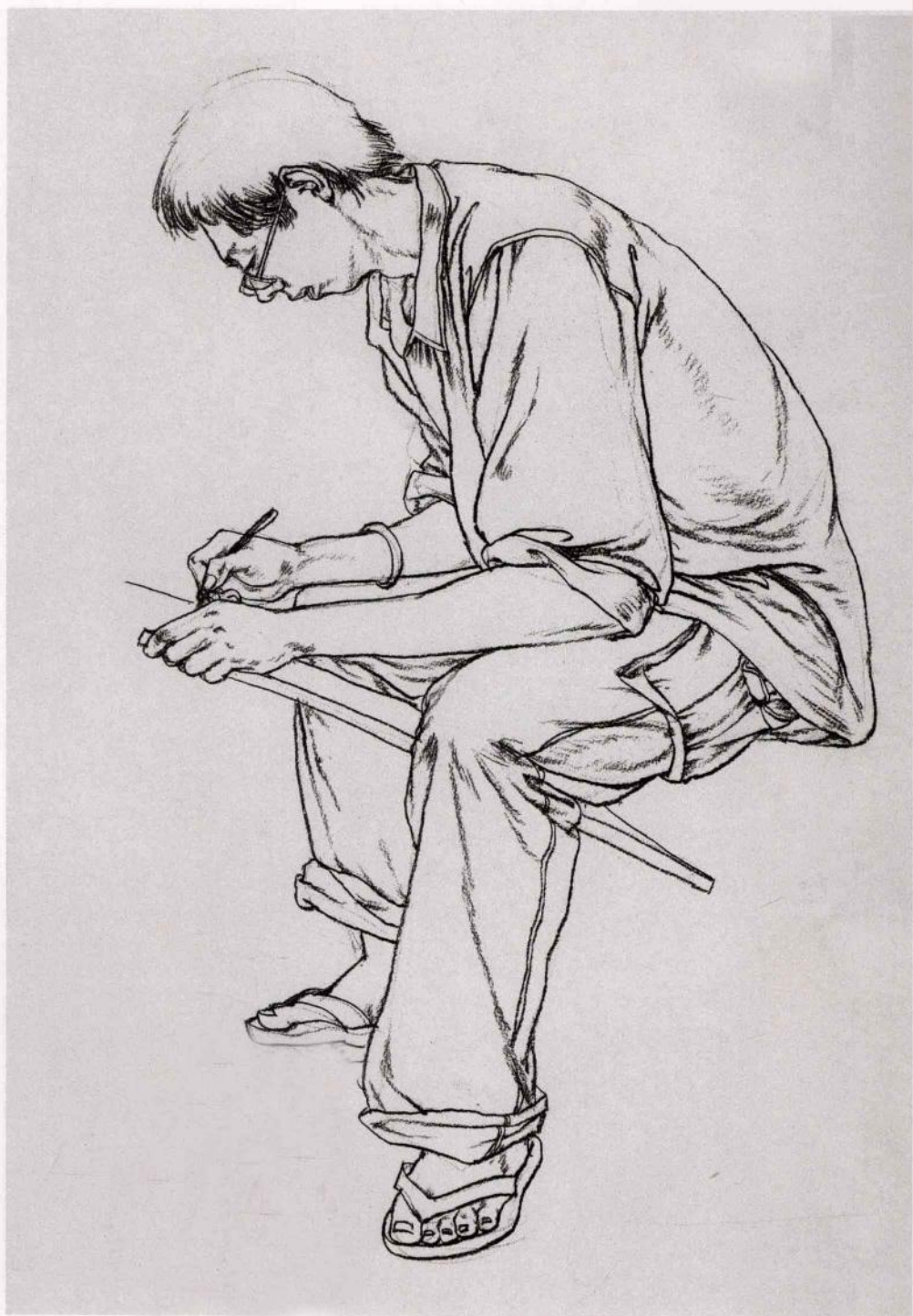
调整：

画面的虚实与疏密，可以侧锋与中锋结合着使用。注意画出虚实疏密及线条刚柔长短的变化。虚实一般体现在人物的骨点转折、衔接处及衣纹贴身的地方，如放松的肩膀、坐在椅子上放松的大腿等，此时衣服是贴身的，反之也可以根据实际情况作适当处理。疏密的体现尤为重要，在画的过程中甚至可以做到“疏可走马，密不透风”的强烈对比。疏密一般在骨点转折处最为明显，如曲起来的肘关节、膝关节、头部的头发及鞋子等，我们都可以有意识地在这这些地方主观地强调刻画，加强它们周围的疏密对比，使画面更具节奏感。

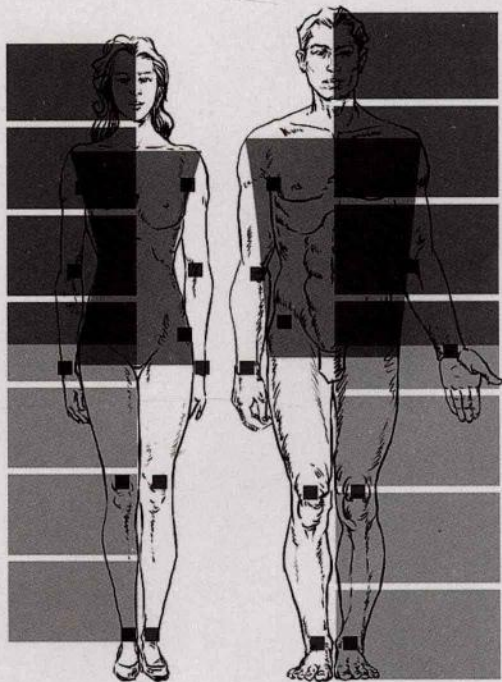
局部训练及动态速写：

在对人体结构比例有了大的了解之后，一张完整的画我们可以把它分解开来，一部分一部分地训练。对于一个考生来说，其实除了头、手、脚的表现之外，剩下再几乎都是对衣纹的处理。在前期训练的时候可以大量地画衣纹，或者临摹衣纹的长短、前后穿插等关系，有了一定的认识之后，加上头、手、脚的表现，便是一张优秀答卷。

对线条有了一定的理解和大量的练习之后，再去画线面结合速写、明暗速写就简单多了，只要在原有的线条穿插基础上使用复线，或是大笔地使用侧锋，便可随心所欲地表现你想要的效果。经过大量的动态速写练习，不仅可以提高对形体的敏锐观察力，还可在默写中训练瞬间记忆能力及线条的灵活运用。这些都是提高速写的好方法。在此，笔者对支持这套丛书的老师、同学、朋友及出版社，表示最诚挚的感谢。

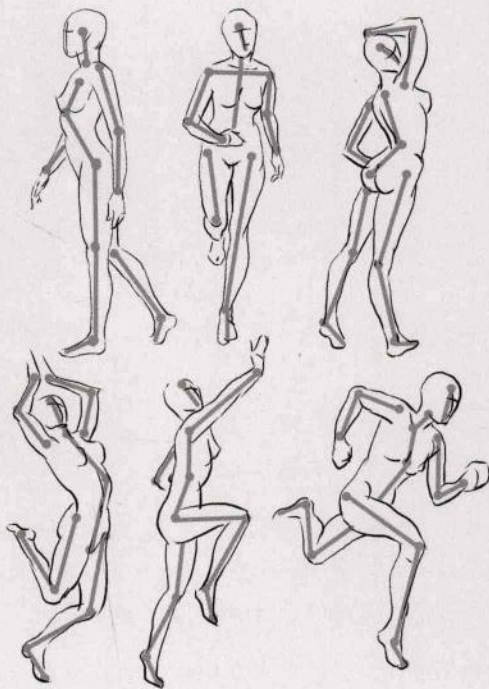
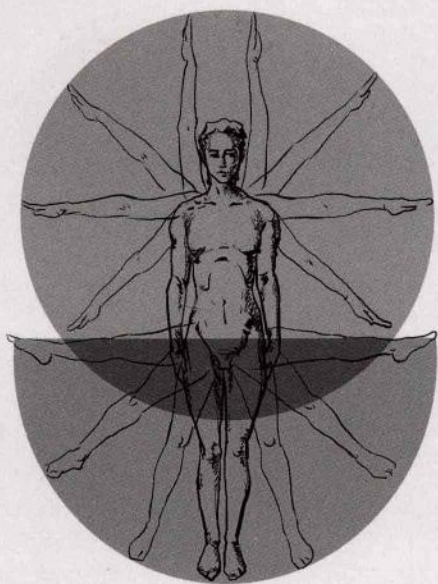

人体的比例关系

人是世界上结构和变化最复杂的动物，也是最美的动物，要画好人物速写必须掌握人体的比例和动态规律（如左图）。就东方人而言，人站立时身高一般是七个头的高度。人体的一半处在耻骨处，手臂自然下垂，指尖在大腿的一半的地方。

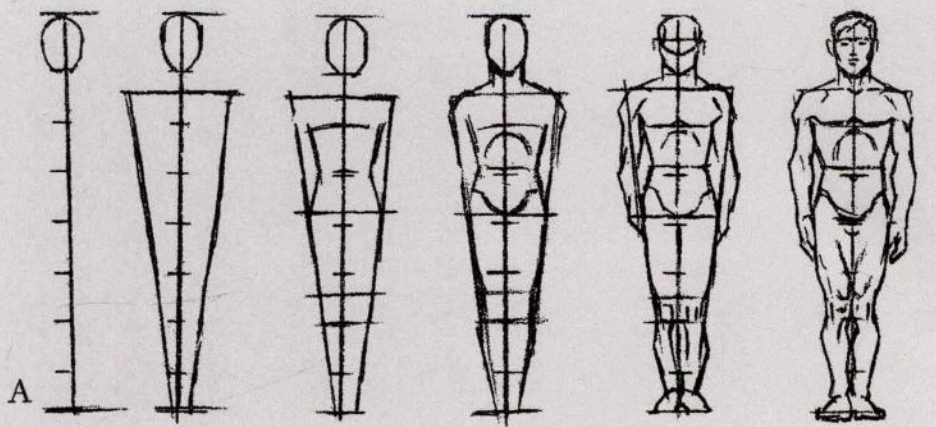
女人的躯干呈漏斗型，男人的躯干呈倒梯型；女人外形圆润柔美，男人外形刚直粗壮。人体侧面从胸到臀、大腿到小腿呈“S”形，了解这些形状可以帮助我们认识和表现人体。图中的小方块代表的是人体的关节，在画着衣人物时，这些地方因为转折而产生衣褶。

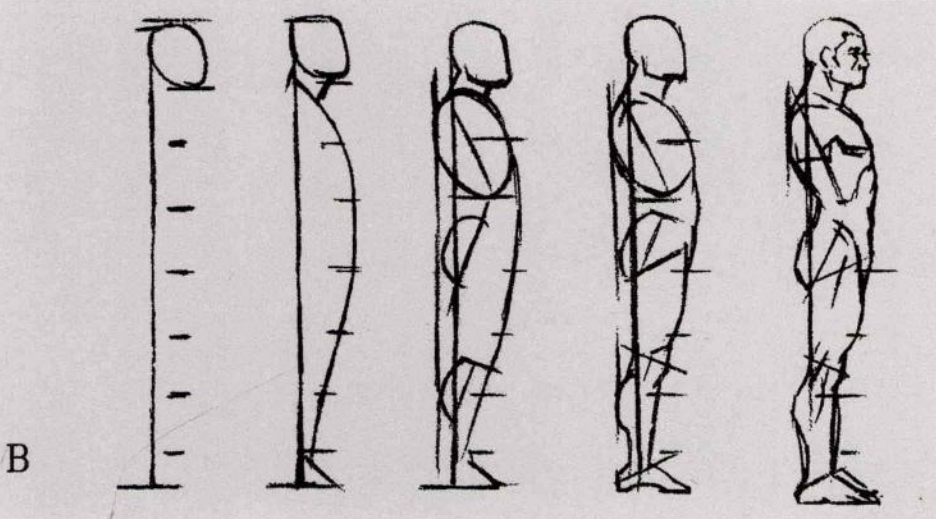
我们可以看到，生活中的人体不是僵硬的，而是各俱形态，人体的动态千变万化，捉摸不定。有的动作变化不大，比如坐着看书的人；有的动作变化幅度大，比如跳舞的人。要画好动态的人物首先要明白人物的动态规律，从简单动作开始练习，最后再去表现动作幅度大的人物动态。

人体上肢的运动范围呈圆弧形，下肢为半圆形，关节的弯曲和躯干的仰俯以及左右弯曲形成了千变万化的不同动态，我们把各个关节点连接起来就形成了像火柴棍一样的简略的骨架，改变它们的形状就形成了人物的动态。无论其动作多么复杂，我们都可以用这样的方法去认识乃至表现动态的人体。

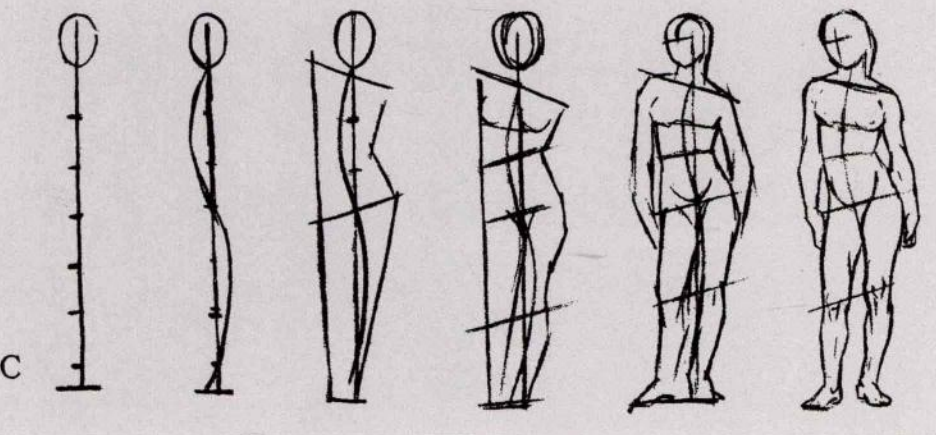
人体的动态

构成人体的初步方法和步骤。

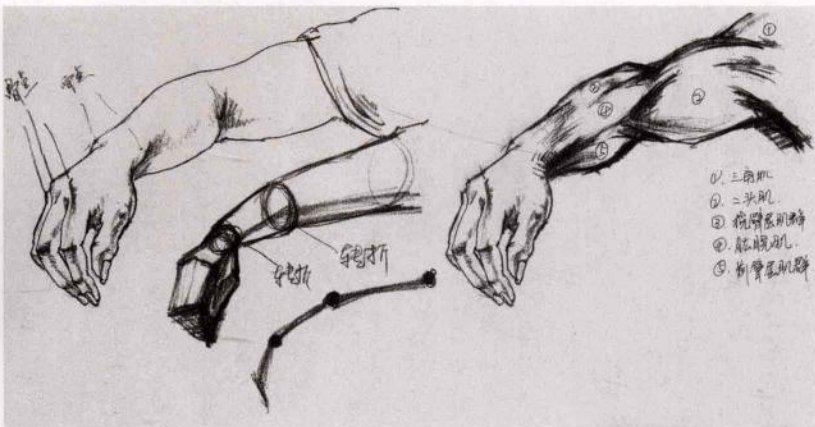
注意基线、辅助线的方向、长短和它们的关系，由整体到细部。

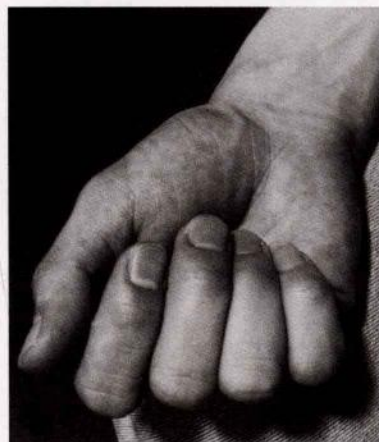
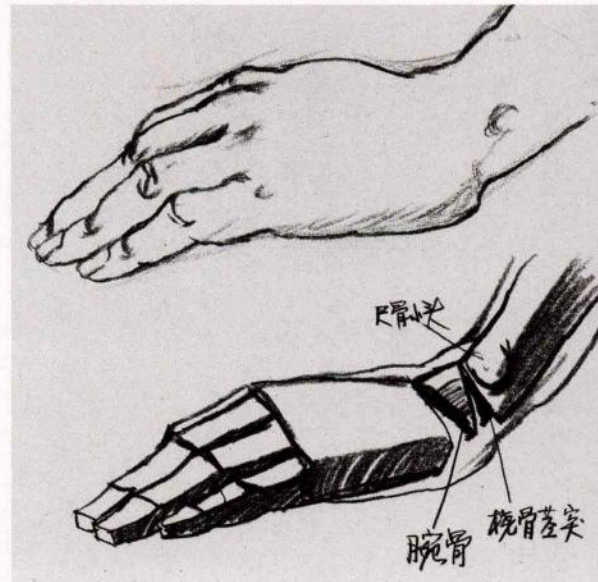
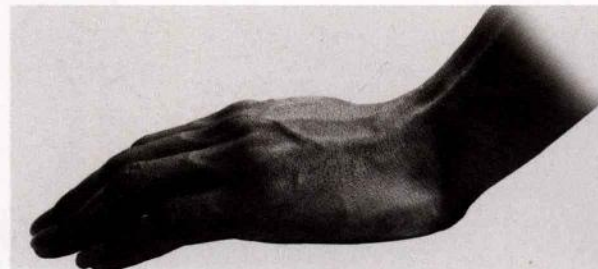
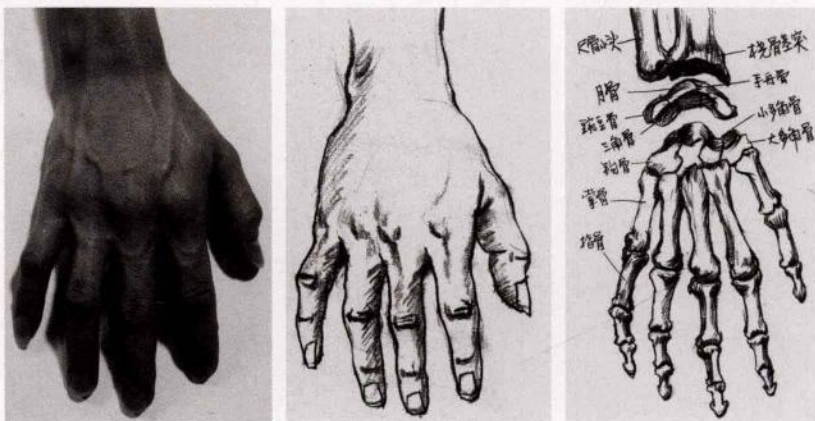
不必追求完整，要使关系正确；不必曲尽其详，应该强调特征。

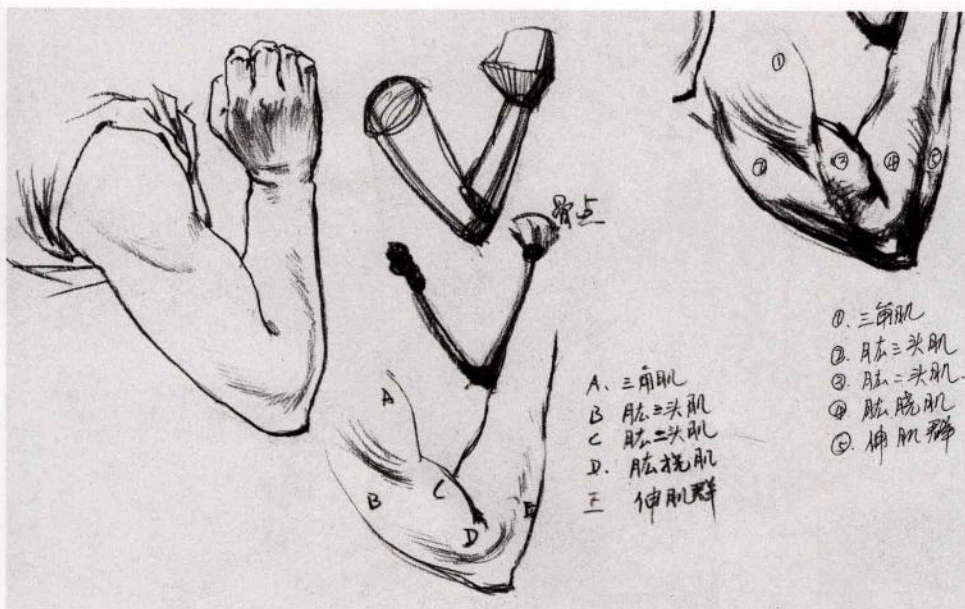
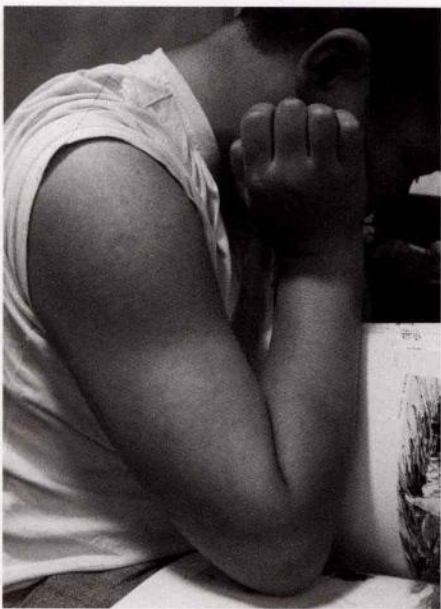
- A. 正面人体的构成
- B. 侧面人体的构成
- C. 重心变化的人体构成

手部的练习

人们常说手是最难画的，手画好了，其他就都画得好。的确如此，人类的一切发明创造都由手来实现和完成，它是多么精巧和灵活。手的结构大致可分为两部分——手指和手掌。两部分基本上是由两个相等的梯形组合而成的，手指除了大拇指是2个指节，其他的都由3个指节构成。手背的表现手法要比手掌心的表现手法更硬朗，更富于变化。除此之外，还要注意手的透视形、结构、动态的变化等。只有多多地练习才能明白其中的奥妙。同学们平时练习在没有模特时可采用一个巧妙的练习方法：画自己的另一只手，不断地变化自己的手的姿势，最终会得到更深入细致的体会。

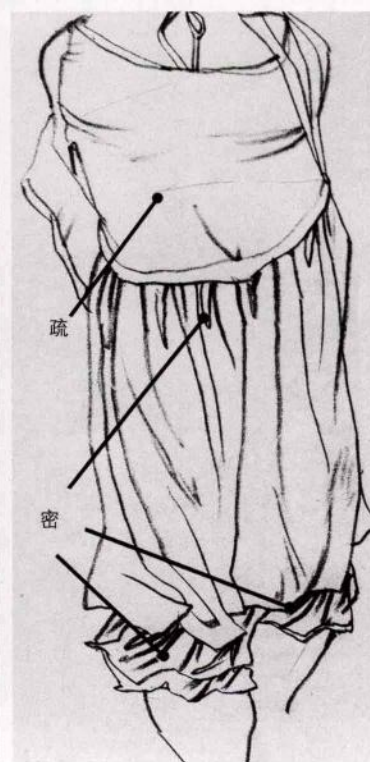
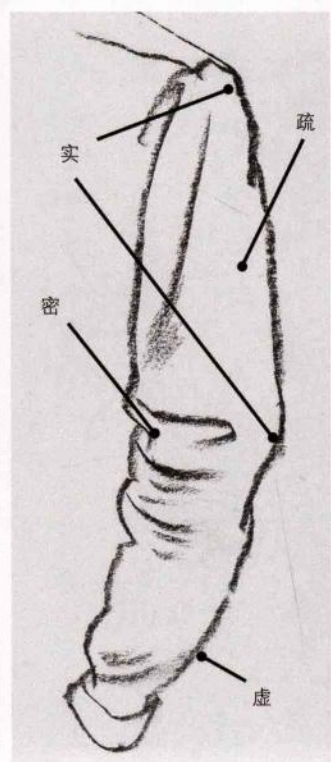
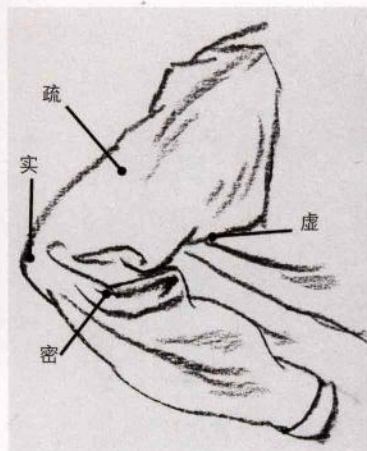
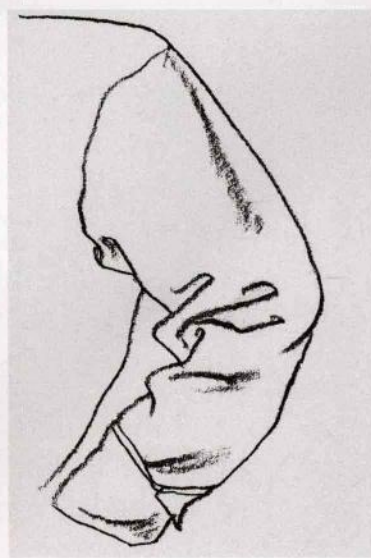

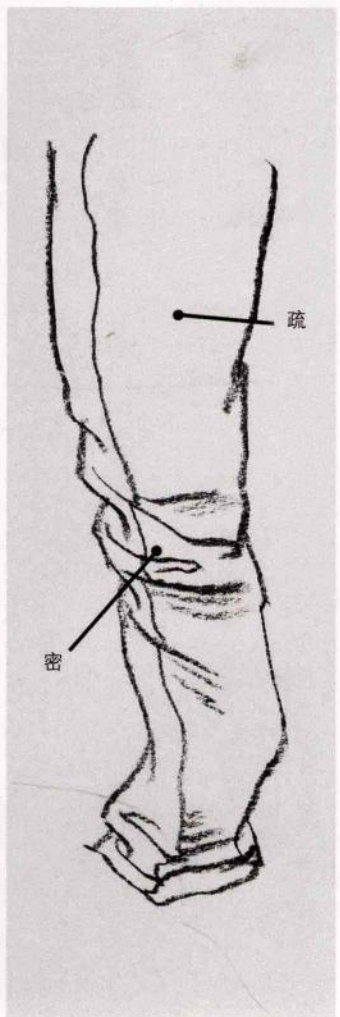
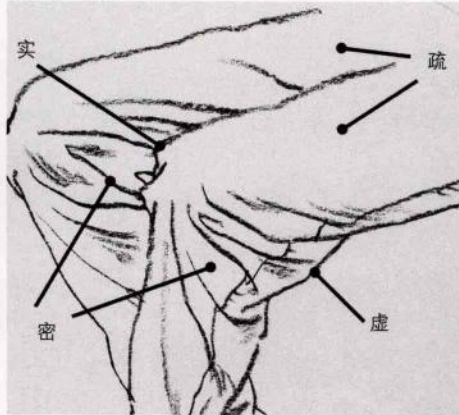
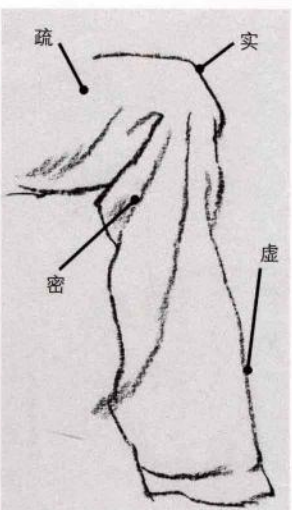
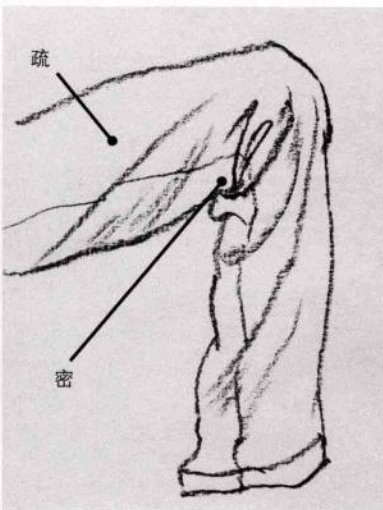
衣服附着在人的身体上时，褶皱起伏是根据身体的结构变化而变化的。衣纹一般是由人体的挤、拉、顶等造成，紧贴身体的衣纹较少，要表现得实和硬一些；松垂的衣纹较多，要表现得虚和软一些。不要只看表面而选择“推着”和“照抄”等方式不负责任和不动脑筋地去画，那样可能会因为平时缺乏练习和视觉的误差而画错。画衣纹、裤纹时，应注意关节弯曲处，这是表现人体结构比例关系的关键部位。衣纹与裤纹的外形轮廓可长一些、整体一些，而关节处可用一些短线、碎线来处理。

衣纹、裤纹的表现

画衣纹、裤纹时，应注意关节弯曲处，这是表现人体结构比例关系的关键部位。衣纹与裤纹的外形轮廓可长一些、整体一些，而关节处可用一些短线、碎线来处理。

从照片到绘画的表现

