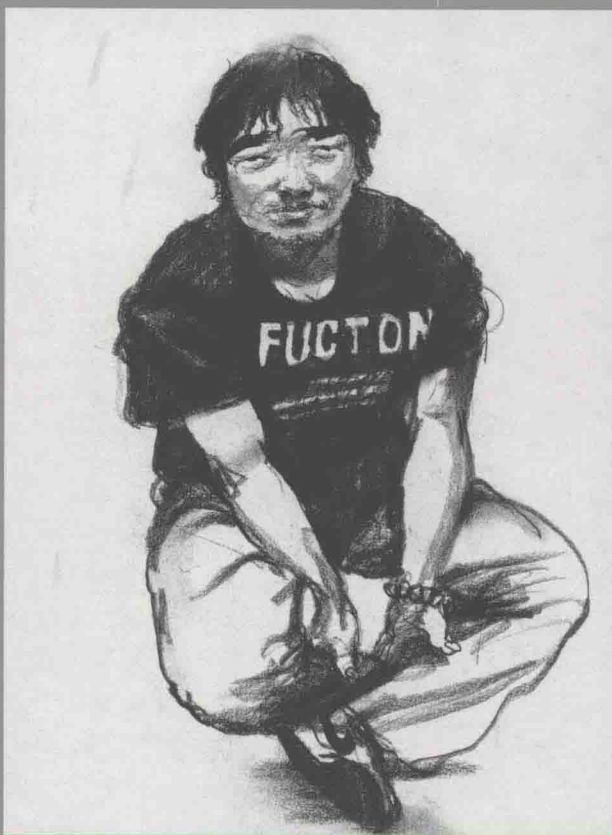

中央美术学院高材生教你画

萍

于萍速写教学

Yuping's Sketch Instruction

丛书策划/责任编辑:严浩 书籍设计:敖露

图书在版编目(CIP)数据

于萍速写教学.5 / 于萍主编;于萍编著.

—武汉:湖北美术出版社, 2011.4

(中央美术学院高材生教你画)

ISBN 978-7-5394-4127-6

I. ①于… II. ①于… III. 速写技法—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(2011)第064924号

出版发行:湖北美术出版社

地址:武昌雄楚大街268号文化城B座

电话:(027)87679526(发行)87679544(编辑)

邮政编码:430070

印刷:武汉精一印刷有限公司

开本:889mm×1194mm 1/8

印张:8

印数:6000册

版次:2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

定价:32.00元

ISBN 978-7-5394-4127-6

中央美术学院高材生教你画

于萍速写教学

YuPing's Sketch Instruction

高材生系列

萍

05

造型类速写

中央美术学院
Central Academy of Fine Arts

中央美术学院高材生教你画

于萍速写教学

YuPing's Sketch Instruction

高材生系列

萍

05

造型类速写

中央美术学院
Central Academy of Fine Arts

造型类速写的基本要求

速写的基本要求是构图饱满，人物比例准确，动势舒展鲜明，画面节奏直接，用笔松动。

但造型类速写考试更需要多提到的就是对模特敏感的性格以及精神状态的捕捉，对空间体积感的理解，加上头发、皮肤、服装、鞋帽的质感处理，最后用一气呵成，直接表达达到纸上，富有强烈的韵律和节奏感。画的味道很强。这样生动鲜活的速写突出了基本功和作者的才气，很容易得到阅卷老师的青睐。

▲ 造型类速写的表现方法

造型类速写分为线面速写与块面速写。我们通过造型类速写的训练能提高整体观察、体积感、空间感等造型能力。如果说素描是一切造型艺术的基础，那么造型类速写应当是素描的基础，没有造型速写基础的素描是被动的、死板的，多画造型速写是提高绘画能力的法宝。

造型类速写在美术高考中，能够更好地发挥速写的特点，也是常见的速写表现手法。它利用头、手、脚略施调子及黑、白、灰色块来带动整体画面的丰富性、完整感，也可以利用衣纹及明暗交界线的处理使画面更加厚重，其特点是层次丰富、表现力强。

我们可以通过临摹的方法来初步了解造型类速写，但是，临摹只是解决一个手法和效果的问题。造型速写应多通过写生来解决更加本质的问题。速写的本质问题是动态比例。其中动态是难点，但只要用心观察，牢记头、颈、胸、腰、胯、大腿、膝、小腿、脚、上臂、肘、前臂这些体块的基本形、运动规律及衣纹走向规律，那么无论是写生还是默写，生活中的常见动作是不难的。造型速写也有速、慢写之分，其实，快与慢都能表达充分的感受。我们可以只画几条大线，一分钟的时间表现一个舞蹈姿态的韵律感，我们也可以对着一个农民伯伯画上半小时描绘他彻头彻尾的辛劳与沧桑。造型速写与慢写两者的训练应交叉进行，相辅相成。

速写只为难那些不动脑、手不勤的学生，也一定会成就那些用心看，动脑想，勤动手的学生。其差距可能就是从对待速写的态度上拉开的。当你能够胸有成竹、游刃有余地驾驭画面的时候，你会感谢速写！

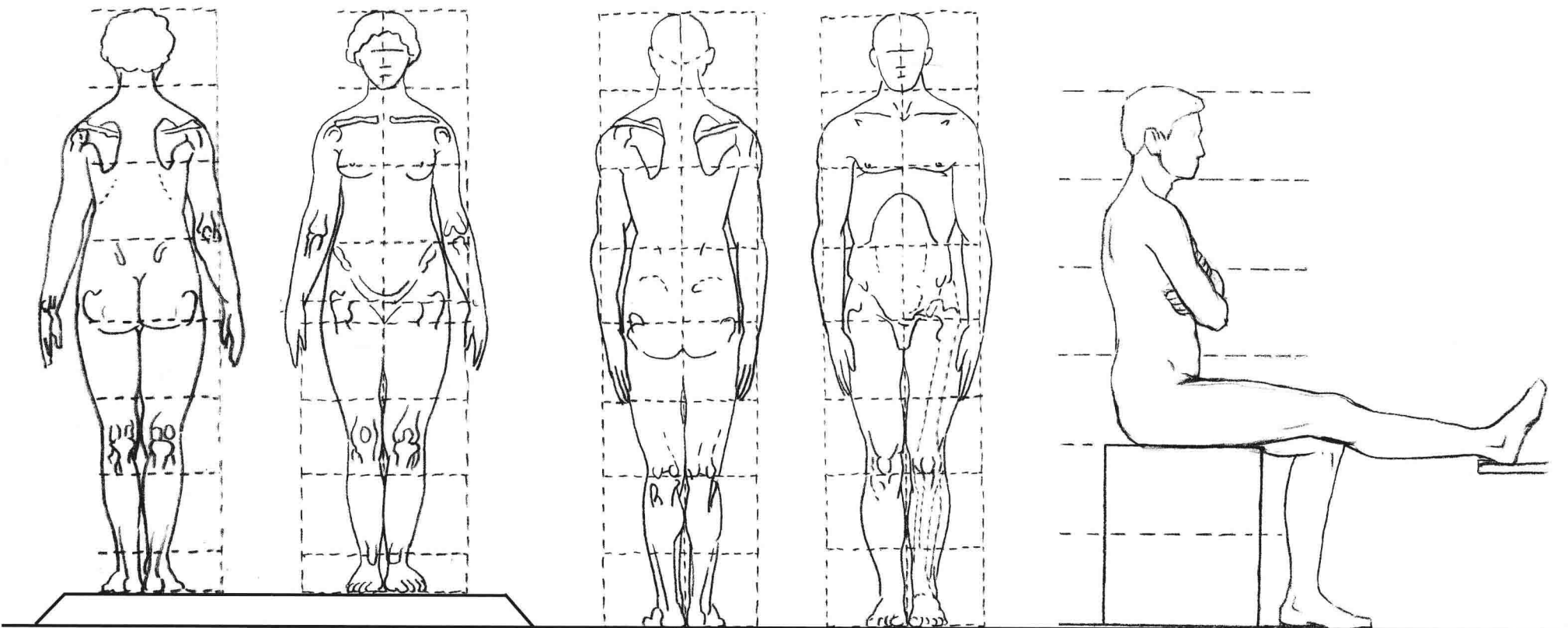

人体的比例与形态

▲ 人体的比例特征

人体比例是指人体各部位之间存在的一种相互和谐的体量配置关系，在造型速写中首先涉及的就是人体比例，这是画好速写的基础。在现实生活中，有高低胖瘦等不同的人物比例特征，我们要具备准确把握人物个体比例特征的能力，学会凭眼睛的直觉感受来画出正确的比例，而不是套用解剖学中的某种比例方法。况且，做画者的角度和模特的运动姿态，在空间中的透视变形等因素，直接

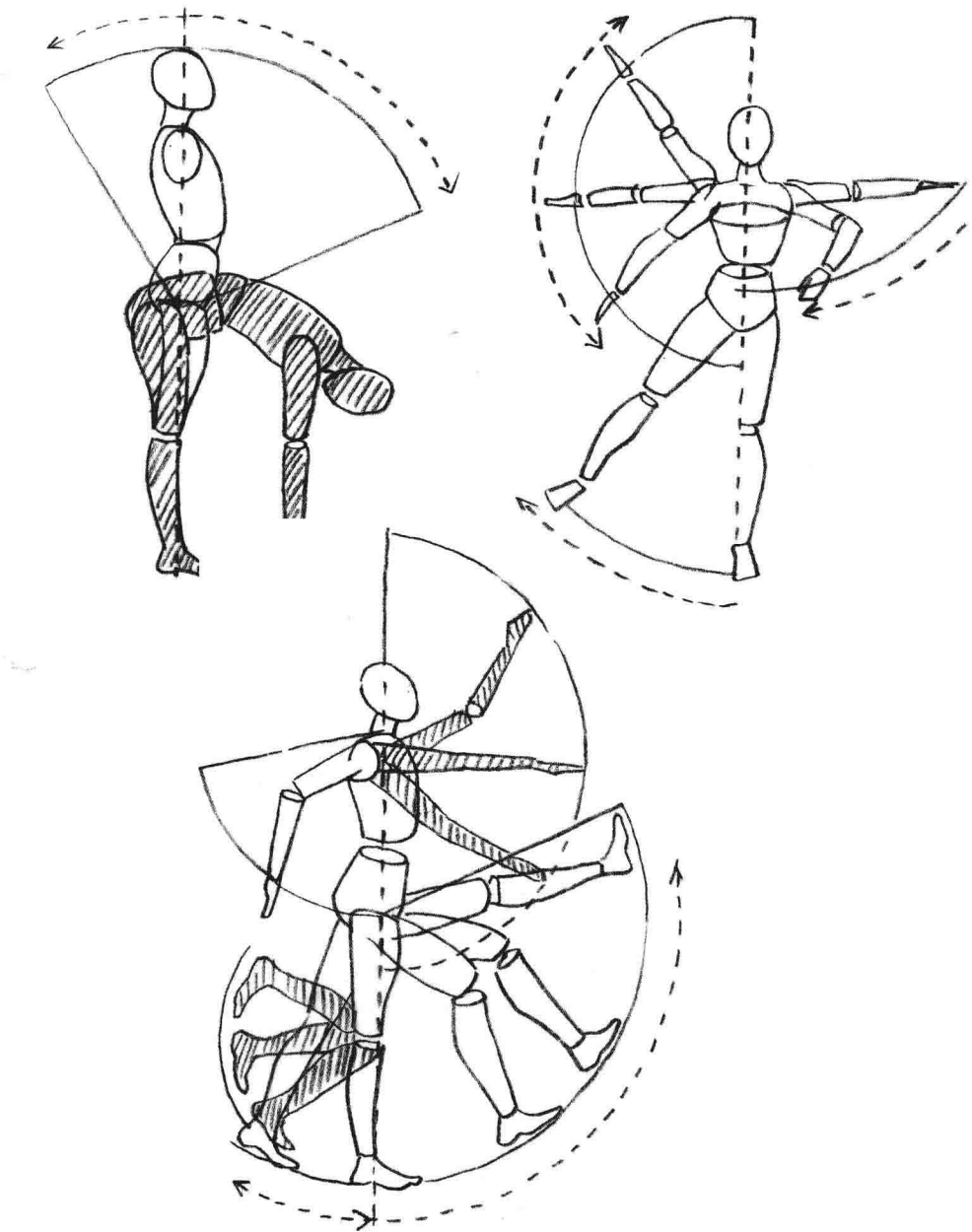
影响人体比例关系的变化。实际上，一个真正画画的人，很少机械地用测量的方法来确定其作品中的人物比例。无论是模特写生还是创作，都能够凭借自己丰富的经验和敏锐的观察力，迅速地判断比例和不协调之处。因此，某种测量比例的方法，只是初学者在人物造型中了解和掌握人体比例规律的基础。和谐、完美的比例存在于视觉的感受之中，画画最终是要凭感觉的。

七个半头长的人体站姿比例

八个头长的人体站姿比例

六个头长的人体坐姿比例

▲ 人体的形态变化

人体总是以种种姿态来表达行为与情感的，解剖学中这样直立呆板的姿态，在实际生活中，是很少见的。生活中的人体姿态千变万化，并没有固定的模式，人体通过颈部、肩关节、髋关节等行使运动，从而产生各种动态。在日常生活中，由于各关节结构形式的制约，人体的动作和姿态形成了特有的习惯和规律，使我们在造型中凭视觉经验已经能够判断出人体动态刻画得准确与否。如果运动姿态超出了关节活动的范围，就可能使人看上去有不舒服的感觉。人体幅度较大的动作，一般都是以躯干的大关节牵引、推动各小关节进行运动，这是人体运动中的程序性规律。

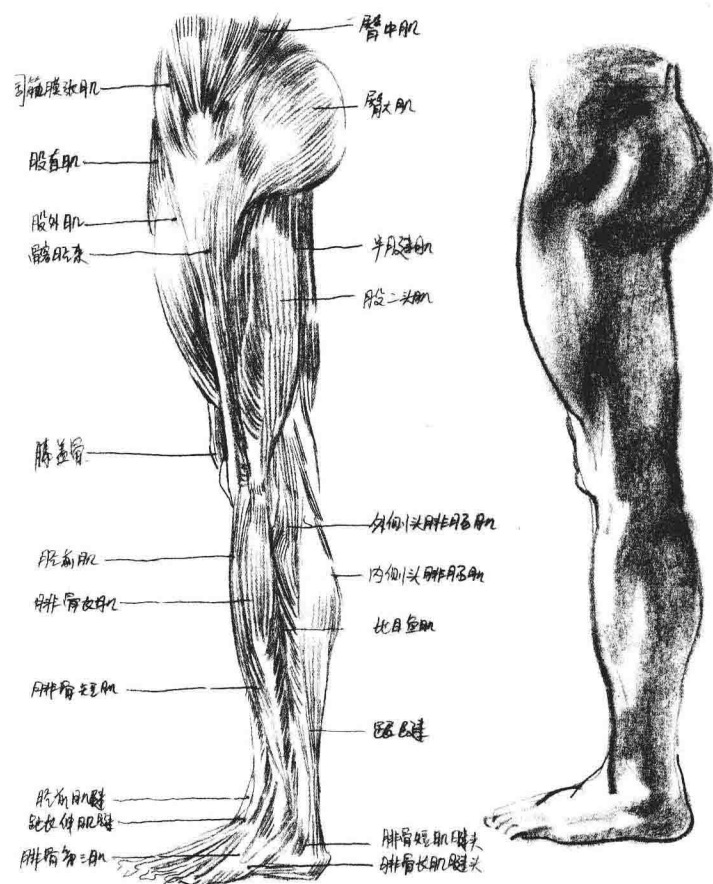
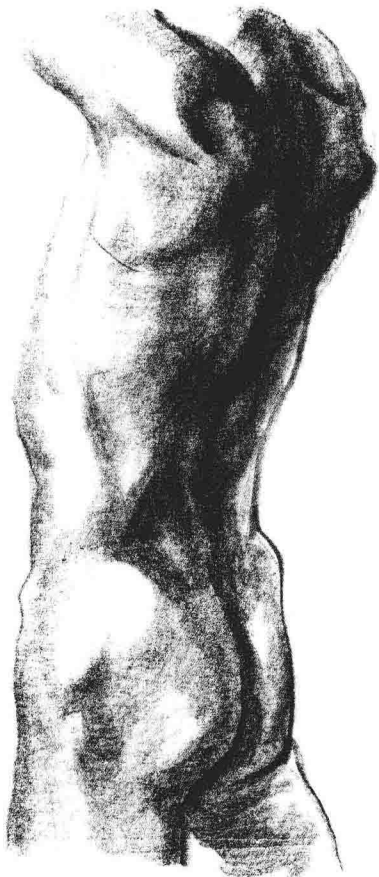
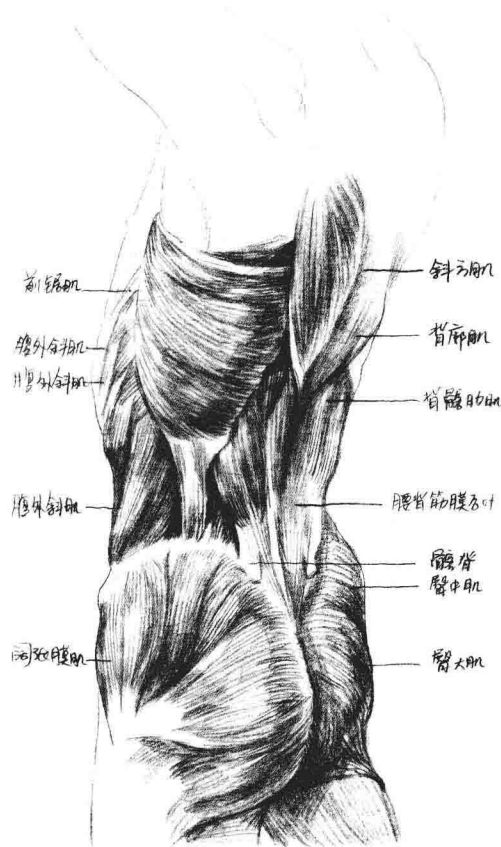
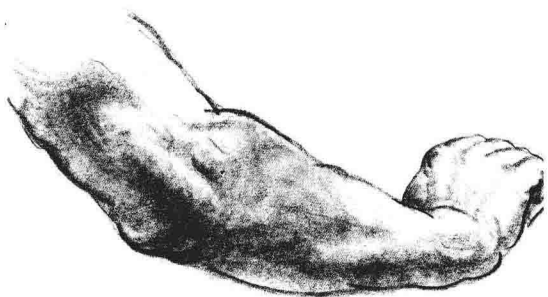
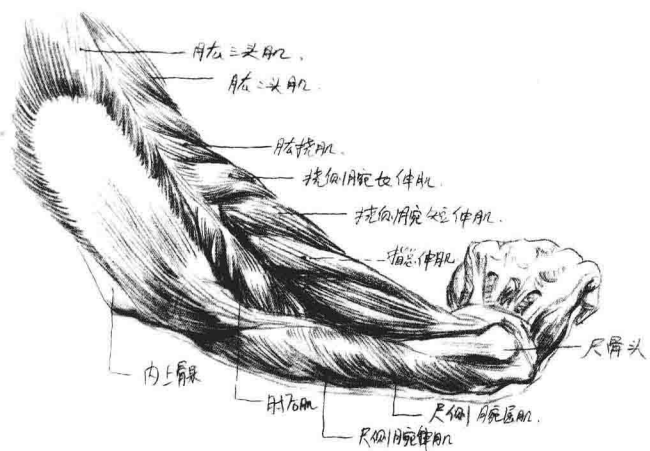
对人体动态知识的掌握，是一个经验积累的过程，任何一本书都不可能使人体造型变得容易，只有靠认真研究与观察，大量地进行绘画练习来掌握。

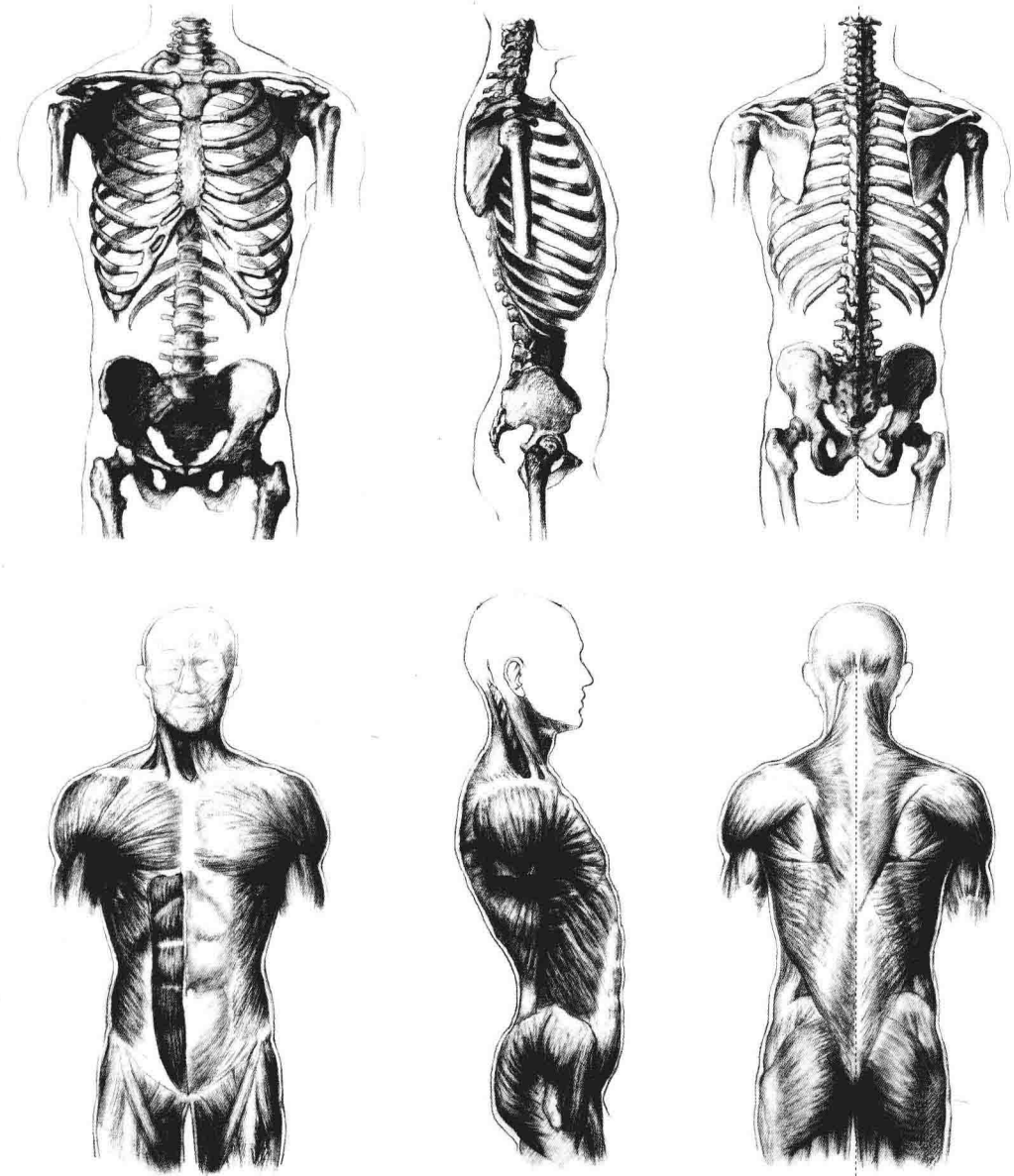
人体的比例和动态，到最后都是凭感觉来表现对象。在生活中积累的视觉经验，会使你判断出作品中人物动态与姿势准确与否。有些动态和姿势可能被夸张，但只要感觉舒服，这便是正确的，绘画和真实本来并非同一回事。

▲ 人体的结构特征

人体是由头、颈、胸、腰、臀、大腿、膝、小腿、脚这九大体块构成的。人体的运动，或者说我们所画的所有动态都是由体块的运动产生的。那么我们是否要把所有的解剖知识全部掌握才能画速写呢？大可不必！不懂解剖也可以画出生动感人的画。即使我们熟知了所有结构和解剖，拿起笔来，也可能会感觉更不知如何下笔。因此，画画更需要感受，并不是数学公式，老师可以教的，也只是经验，并不是定论。

在这里，我们把经验和规律，以及必须要了解的解剖知识与大家分享。首先，我们必须掌握大体块的基本形及在速写动态中的运用。其次，作为主导人体运动的躯干部分是我们研究的重点。最后，头部及四肢的刻画可以使画面更加生动，这也是画速写不可缺少的准备工作。

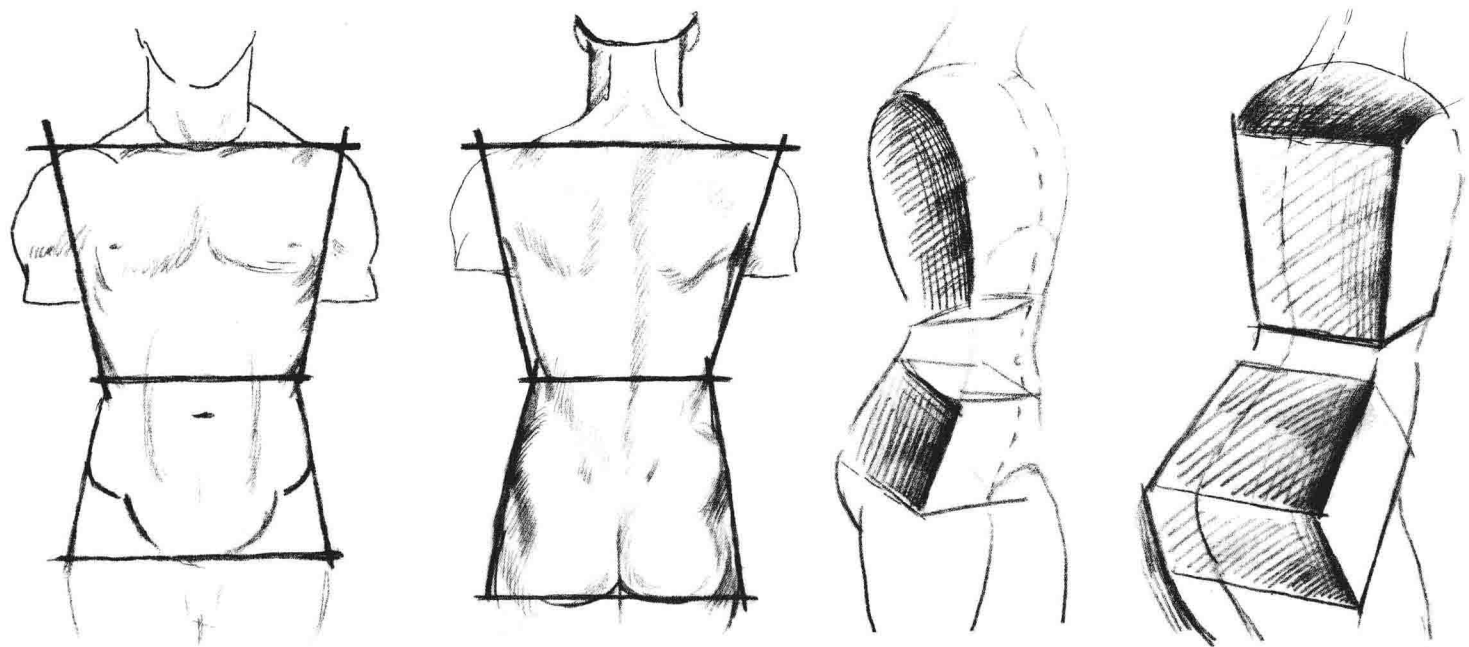
通过在体中线两侧确定左右对称点连线的方法，可以辅助我们在形式上进一步了解人

体的结构规律和动态变化规律。它们在躯干上都有显著的体表特征，是人体的基本结构点。在人体“立正”姿势中，这些左右对称点的连线在角度上与体中线呈“平行垂直”状态，当人体离开这个姿态稍有动作，这种“平行垂直”关系也随之被打破，人体各部位就会配合动作产生移位，以保持人体的平衡。可以借助这些变化规律，提高人体造型的准确性。在人体运动中，体中线总是控制和协调着左右对称点的连线，使躯干的两个体块在运动方向上保持既对立又谐和的内在联系。例如骨盆向左倾，胸廓则向右倾，这两个体块上的左右对称点的连线总是呈现出相反的方向，从而反映出人体运动的节奏和韵律。

在侧面，人体外轮廓线的起伏与体中线的起伏保持一致，左右对称点的连线转化为人体的结构上凸起的转折点，是躯干造型的重要特征。

▲ 躯干的体块变化

为了便于理解，我们可以把躯干归纳成两块相对而置的体块。上端胸廓的体块上宽下窄，下端骨盆的体块上窄下宽，连接这两个体块为一体的是富于弹性的轴——脊柱。由侧面去观察躯干，胸廓和骨盆由背部脊柱串联着，它们对置的角度随脊柱的运动而发生变化。但

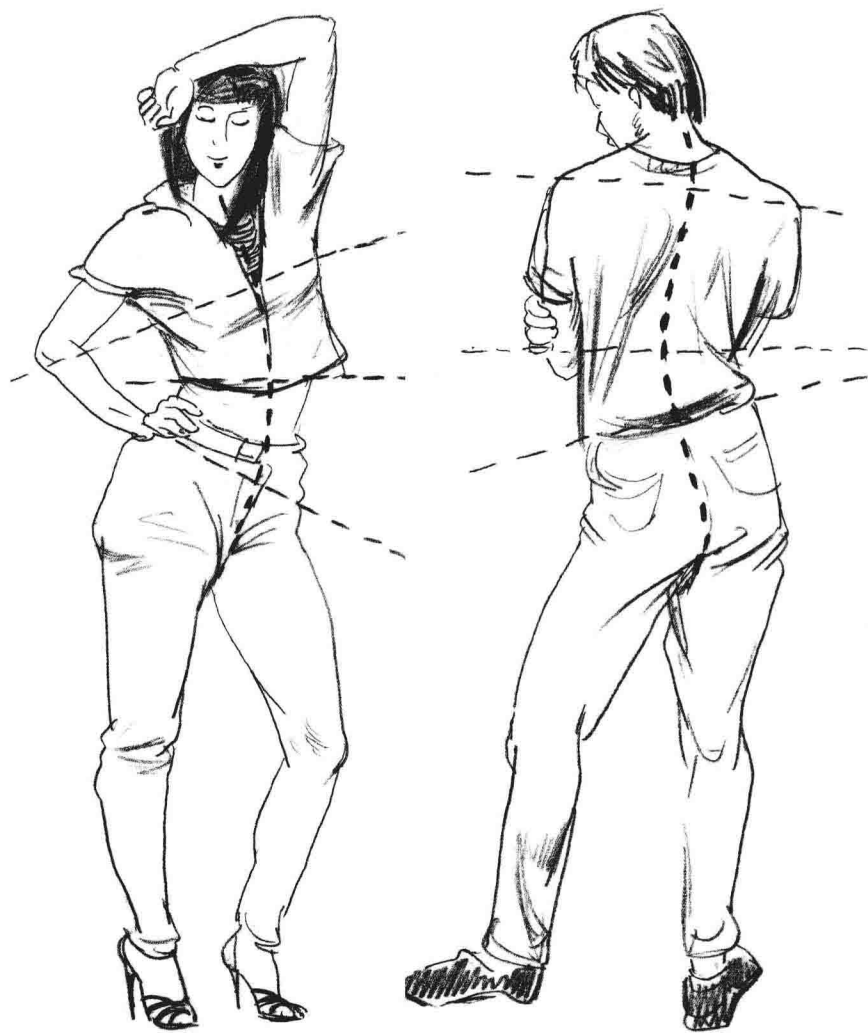
▲ 躯干的结构特征

躯干是人体的主体部分，是人体结构中最大的基础体块，它由胸廓和骨盆两大体块构成。头部和四肢都依附于躯干，并以躯干为基础显示了各自结构的完整性。

躯干包含着人体重心，紧连着头部重心。在运动中，躯干会牵引四肢和头部移位，而使人体产生复杂的动作。躯干的动态是全身动态的关键，是人体运动与平衡的中枢。在正面或背面看上去，由于人体左右对称生成的结构形式，很自然地划定出了人体躯干前面和背面的体中线。在体中线两侧又可以确定出人体结构左右对称的连线。这些辅助线对于理解躯干结构形成及其运动变化有着重要的意义。我们可以借助人体的这些规律来描绘和塑造人体形象，特别是在运动状态下的人体形象。

脊柱是躯干背面的体中线，它串连着人体最主要的三个体块：头部、胸廓和骨盆，主导着人体运动的总趋势。

体中线自上而下沿着身体的起伏而产生变化，这是一条由头、喉结通过颈窝、胸骨、胸窝、脐孔直至耻骨联合处的连接线。它与背面的体中线——脊柱相互对应，在反映出躯干前侧结构特点的同时，也暗示了脊柱的动势，它们共同体现了躯干体块的运动特征。

无论这种变化如何，在方向上总是能通过体中线显现出胸廓与骨盆之间的协调关系。颈部形态近似圆柱体，置于胸廓前上方，是连接躯干与头部的桥梁。颈部自下而上前伸，使头部形体偏于胸廓前上方。

以体块的形式来概括躯干，目的在于认识和把握住人体在空间环境中的立体关系，建立画面中的空间体积概念，避免把人体只当作简单的平面剪影，从而画出有空间深度的作品。

线面结合速写

1

2

3

4

5

6

- 1.轻轻勾勒出人物的动态,注意画面的构图。
- 2.从头部开始具体刻画,要斟酌好头的大小与位置,不必受起稿阶段轮廓的限制,而且还要随时调整与修正。
- 3.然后画出上肢,要注意手的大小与位置及男性手指的特有感觉,衣褶的变化应能贴切地反映手臂和上身的动态。
- 4.把握好头与肢体间的角度与转折关系,生动地传达出肢体的动态变化。
- 5.依次画出下肢和衣纹的穿插、走向,注意两腿的透视关系。
- 6.略作皴擦与渲染,强化其体量感,注意其明暗与前后关系,不可简单平涂,最后再简括地画出椅子等。

这幅作品虽然是坐姿，看似简单地动态却是画面的关键之处，缺少对形体的理解是难以画好的。只要把动态的体块关系摆放明确，把握好体中线的变化，那么，画好动态就有把握了，剩下的工作就是观察与感受了。

左右两幅速写作品是一老一少的坐姿，是最常规的动态，比较好把握。但是整个人物怎样才能画得生动呢？那就得靠两个不同的体态特征和形象特征了。这两方面，两幅画都表现得很到位。特别是对头、手、脚的刻画，非常值得学习。

只有立体的造型意识,才能画出立体、生动的人物。这两幅速写,笔法简练概括,却将两个个性鲜明的形象,提炼升华。速写练的就是这种胸有成竹,一气呵成。