关于高中美术专业训练中人物速写教学的一点思考

棠湖中学 刘永宏

摘要：速写科目是现今各美术高考教学中的必修科目之一，究其原因，一是其为我省美术统一考试的必考科目，其次，速写的训练又会有效地促进素描的学习，是基础造型训练中的必要手段。而针对人物的速写更是速写教学中必不可少的环节，人物速写的能力高低又是学生速写水平的衡量标准。因此，人物速写的训练是美术高考教学中非常重要的一种手段。

关键词：美术专业训练 课堂教学 速写 人物写生

速写是当今各大高校中美术专业的必修课，因此，它也就成为了报考考生的必考科目之一，它作为高中美术专业训练中造型训练的必要手段和起着同样作用的素描既有联系又有明显的区别。说它们有联系是因为速写本就是属于素描的一种表现形式，而其区别就在于它们有着自己各自的特点。相对于素描，速写它具有表现时间短，表现方法多样灵活，表现手法高度概括，可以任凭个人感受大胆地对对象进行取舍，可以敏锐的反应对象的本质特征等。

以写生为基础的速写训练，把人物作为写生的对象又是体现一个画者速写水平的重要衡量标准。因为，人物是我们每一个人最熟悉、最了解的，但是又是最具变化和多样的，各种不同的相貌、不同的肢体语言、不同的表情、不同的性格等等，于此，人物速写训练在培养学生们的敏锐观察能力，绘画概括能力，提高学生的记忆能力，探索和培养具有独特个性的绘画风格的能力等方面具有不可替代的作用。所以，速写中以人物作为主体进行训练是绘画训练中非常重要的一种手段，也因此，在高校美术专业的招生考试中速写科目的主要方式几乎都为人物速写。

那作为以人物为主要写生对象的速写要如何在我们的课堂教学中有效进行呢？笔者认为首要要的就是要让学生正确地认识速写，了解其在我们绘画学习中的重要意义，让学生们对人物速写的重视程度得到提高，而不仅仅是一门考试科目，为以后的学习训练做出基本的保障。其次再让学生进行人物速写的具体的实践绘画。而在实践中，教师应当用科学有效的训练方法让学生们找到正确地学习方法。

首先，笔者认为应当从人物造型的基础知识入手。在初学阶段记住人体各部分的比例关系、形体结构、肌肉解剖等是很重要的。初学人物速写的学生，常见的问题是找不准对象的形体，被动地抄写，画的困难不说还没有好的效果，越画越没有信心。相反，如果学生们在描绘对象前，对人物造型的一些基础知识有所认识，比如从比例上来说的“站七座五盘三半”、“肩宽两头”、“上身三头”等等，从结构和解剖方面了解到胸腔盆腔是方体的，脖子和四肢是圆柱的，影响外形的肌肉有哪些，其形状和位置又是怎么样的，人体各部分的基本运动规律又是什么样的等等。学生们对这些知识都有所了解的话，他们在对对象进行描绘的时候就会减少一些盲目性而多一些自觉性和主动性。诚然，学生在面对这些基础知识时，对它们的掌握并非一朝一夕、一蹴而就的，而是需要从一开始到以后的练习中不断地强化学习，尤其是其中对于人体结构解剖和人体运动规律的熟悉更需要学生们坚持不懈地为此付出时间和精力。所以，对于人物造型基础知识的教学，它是一个综合的教学过程，需要从开始到考前都应贯穿于始终。

其次是要知道学生学会正确的观察方法，养成用整体的比较的观察习惯。对于初学者，在面对对象时总是看一点画一点，对对象没有整体的把握和计划，导致的结果就是在局部看似差之毫厘，而整体就谬以千里。整体观察是基础，比较地观察是画准的关键，它指引着整个作品的绘画过程。在面对对象时应主动地对其整体形象进行主动的概括，不必拘泥于一些小细节，做到“极致简约”的效果，如对于外形所利用的“剪影”观察法，它能够培养学生捕捉对象、准确地描绘客观事物的能力，还可以检验学生观察感受事物的能力以及敏捷、快速地捕捉和瞬间表现形象的本领。描绘时在头脑中抛弃“人物”这个概念，所面对的就是一个二维平面的形状而已，这个形状有正形和负形，而这些形状都可概括成一些简单的几何形，以方便与对对象形体有一个大的特征的把握。对于一些关键位置，如：头、颈、肩、肘、腕、髋、裆、膝、脚这几个重要的关节点，注意它们之间的位置关系，同时，在头脑中要有一个无形的“十”字坐标，利用比较的方法确定它们之间的位置关系，如：点的位置高低关系，线的倾斜度的关系等。同样利用比较的方法检查对象的正形和负形之间的关系是否正确，这样确定好概括的整体形状之后开始局部的推画时要注意“减法”的运用，对于有利表现对象和画面关系的部分要保留（有需要的话还可以对其进行再添加创造），而那些无助于对象表现对形体结构不利的就要毫不保留地减去，如关键的关节点之间的一些小细节。

再次，就是要注意对线条的运用，尤其是在线性速写中。线条除了可以表现对象的形体以外，其本身就具有丰富的表现力，对于增强画面的效果和传达学生在画面中的独特个性风格有着十分重要的作用。

在画线条时要注意快慢缓急的结合，突出速写中“写”的特点。切忌一个速度的勾描，要犹如一位有造诣的书者写字一样，抑扬顿挫、轻重缓急地进行。该快的地方（如髋部到膝盖之间的长轮廓线）运笔迅速连贯，如飞驰的高铁，一气呵成；该慢的地方（如关节处）慢下来，如潺潺流水徐徐道来。除此，在线条的特点上还有中峰、侧峰、方线、圆线、虚线、实线等的区别。如：衣纹轮廓多用中锋，衣纹的穿插多用侧峰，受光面的线条和贴住皮肤的轮廓线多用实线，关节转折处多用方线，体现出内在骨骼的硬度等等。只有这样才能画出有节奏变化、虚实相映，富有变化的线条，体现出速写中线条应有的生命力。因此，一幅速写作品的丰富性和深入性，线条的变化和多样是其重要的一种体现。

最后，就是要让学生多临摹优秀的作品。对于初学者，临摹是快速入门的方法，有着立竿见影的效果，在之后的学习训练中也可以给学生不断地提供成长的帮助。

临摹，不是一味地照抄别人的好画，而是要从优秀的作品中吸取营养，学习别人的构图、、细节的刻画、线条的运用、画面的虚实、疏密、节奏的变化等，对其进行借鉴学习，达到事半功倍的效果。对于临摹，作为专业教师可以要求按照一下三方面来进行：1、对临，就是对着范画进行临摹，通过反复的对临可以提升学生的造型能力的用线方法。2、背临，就是在对临的基础上不看范画，就凭记忆进行默画，背临不但可以切实有效地提高学生的造型能力，也可以为以后考试中的命题创作乃至以后的绘画生涯打下坚实的基础。3、半临半写，就是在写生时，面对对象找出相似动态的速写资料进行参考，就如学走路时找一辅助工具一样进行练习，有助于学生快速掌握写生的有效方法，这样也可以帮助学生快速地进入独立的写生训练。

当然，要想让学生在人物速写方面有一个好的学习效果，除去以上提到教学训练方法之外，还离不开专业教师适时的针对性的正确示范和学生孜孜不倦、日积月累地刻苦练习。还有一点，非常关键，那就是专业教师作为学生最直接的第一指导者，自身的教学能力和人格魅力非常重要，需要自觉地利用教学之余通过各种途径不断地学习、吸取营养，努力优化和完善自己的教学方法，努力提高自己的专业技能。只有这样才能让学生佩服，吸引住学生，成为学生学习的榜样，前进的动力。

参考文献:

于晓东， 《于晓东讲速写》，万卷出版社 ，2010年9月版

王业康，《 高中美术教育中特长生人物速写教学方式——教学活动中学生问题调研探究[》， 艺术教育, 2014

黄雄.，《试析高中美术教学中特长生人物速写教学方式》，新教育时代电子杂志教师版，2018

徐瑞娟，《浅析高中速写写生在美术高考中的有效教学》，2017