

QUANGUO MEISHU GAOKAO BEIKAO QUANGONGLU

RENWU SUXIE

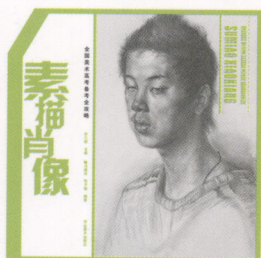

全国美术高考备考全攻略

宫六朝 主编
■ 齐勇 编著

河北美术出版社

人物速写

责任编辑 韩方敏 张静 苏征凯
装帧设计 翰墨文化

RENWU SUXIE
QUANGUO MEISHU GAKAO BEIKAO QUANGONGJUE

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写 / 齐勇编著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2008. 7
(全国美术高考备考全攻略 / 宫六朝主编)
ISBN 978-7-5310-3066-9

I. 人… II. 齐… 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 (2008) 第034182号

人物速写

齐勇 编著

出版发行: 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮编: 050071)

电 话: (0311) 85915035 87060677

制 版: 石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 3

印 数: 1 ~ 5000

版 次: 2008 年 7 月第 1 版

印 次: 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5310-3066-9

9 787531 030669 >

定价: 12.00元

总 序

近年来，日渐稳定的美术招生规模与仍在不断激增的美术高考考生规模形成鲜明对比，试图在美术高考中走捷径的想法已是难上加难。广大考生必须在考前具备良好扎实的基本功，以及对未来高考的动态发展有着清晰明确的认识，才能从容应对高考美术类专业考试。

“全国美术高考备考全攻略”这套丛书，本着理清历年来专业考试的发展脉络和动向，根据教学规律，从最基础的知识学习到美术高考前的强化训练，以及考生在考试中应注意的问题，系统有序地答疑解惑，找到破解美术类考试的对策，对考生提出纠正方法，并对历年来各美术专业院校试题进行分析，对未来专业测试作出相应的预测，针对考生自身特点进行分类指导，使考生能在备考和应考时做到“知己知彼，百战不殆”。全套丛书共分为《素描静物》、《素描肖像》、《素描默写与命题创作》、《色彩静物综合类》、《色彩头像》、《人物速写》、《色彩默写与命题创作》等七册。图书撰写人员均为从事美术高考教学并有着丰富教学经验与理论水平的资深教师。

另外，书中附有大量的美术考生的优秀作品，这些作品大多是在历年全国美术高考中取得优异成绩的考生所画，并有多名当年考生现在正就读于中央美术学院、清华大学美术学院等全国重点院校，具有较高水平；其他还有一些作品均为美术教师的范画。全套丛书力图为消费者提供科学、系统、有侧重点的精心指导，使考生能在参阅本书后，对高考美术的动态形势有更深入的了解，以充足的自信心与实力从容应对考试。

书中还有大部分报考美术专业院校的地址、联系方法等信息，尽量让消费者“一书在手，应试无忧”。以考生为本，从容应对考试，考出好的成绩，也是著述此套丛书的追求与理想。

宫六朝

2008年1月

目 录

一、速写为各省美术联考 必考科目

二、学习速写的方法

1. 有目的的临摹
2. 要有量的积累
3. 善于观察与总结
4. 注重整体表现

三、人物速写阶段性训练

1. 头像速写训练
2. 手的速写练习
3. 衣纹练习

四、速写的主要表现形式

1. 以线为主的速写
2. 线面结合的速写

五、静态速写

1. 寻找所画对象的特征
2. 考场静态人物速写

六、动态速写与默写

1. 动态速写的过程
2. 人物默写训练

七、组合人物及场景速写

1. 寻找视觉中心
2. 强调整体构图
3. 表现组合动态
4. 重视道具刻画

八、人物速写的作画步骤

1. 全身人物站姿速写的作画步骤
2. 全身人物坐姿速写的作画步骤
3. 画室组合人物速写的作画步骤

九、高考评分标准、评判方式 与应对

1. 评分标准与评分方式
2. 考场应对

十、赏 析

附：《2007年河北省艺术类招 生工作的通知》投档规则

一、速写为各省美术联考必考科目

现时期全国各地美术考试，大都采取本省先联考，成绩合格者才允许参加外省院校的单独招生考试，而且，越来越多的外省院校为了减少不必要的奔波，大都采用以各地省联考成绩为录取标准了，这样节约了大量的人力、物力，对考生来说应该算是好消息，而这已是大势所趋，所以美术考生对于省联考要有足够的重视。近些年来各省联考的内容稍有差异，但绝大部分省份都考三门专业课：素描、色彩和速写，而速写已成为美术专业考生的必考科目。通过对人物速写的考试，可以检验学生在短时间内捕捉人物特征及艺术表现的能力，这是其他科目的考试所无法替代的。

考前考生大部分时间都在进行素描、色彩的训练，不愿拿出整块的时间进行速写练习，因此，速写一直是大部分考生的弱项。速写考试时间虽短，但所占的分值却很大，忽视速写的训练显然是极不明智的。其实，经

过一段时间的训练，大家的素描、色彩水平彼此都相差无几，再提高已是很困难的事情了，这时，如果考生重点抓一抓大家的弱项速写，那么总分上升的空间会更大，考生最终的考试成绩也会更理想。所以，越到临近考试之际，越不能放松速写的训练。

速写是最简单的素描表现形式，它是最朴素的工具材料表现客观对象的有力手段。画速写时，大家多选择用铅笔画，因为铅笔我们最熟悉，用起来也更得心应手。另外铅笔描绘出的线条既细腻又富有想象力，正因为如此，优秀速写作品大多采用铅笔作画便不足为奇了。我们应该提倡采用不同的材料画速写，不同的材料一定有不同的艺术表现效果。平时写字用得最多的钢笔或签字笔也是画速写的好工具，尽管钢笔或签字笔也能画出流畅的线条、优美的排线，但画面浓淡虚实的变化是很难营造的，况且，钢笔或签字笔的书写或绘画是无

法修改的，这就要求我们画时必须慎之又慎。作为一个训练过程，可以时常引导考生穿插一些钢笔或签字笔的速写训练，它迫使考生观察更认真、表现更准确，这也大大提高了考生的自信心和用笔的表现力。即使用铅笔画速写，也应要求考生尽量不用橡皮，一条线两条线画错了也不用斤斤计较，反复的修改不利于培养学生敏锐的观察能力、记忆能力。强调整幅画面效果的生动、鲜活才是速写表现的根本。

速写的优势就在于其便捷而直率，少修饰又见真情，这更能够触及艺术家与观众的心灵。一个有艺术梦想的人，培养自己独特的感受能力及艺术的表现能力极其重要，这是需要有丰富的生活体验和艺术积累的。速写，就是获得这一切的重要途径。

二、学习速写的方法

1. 有目的的临摹

速写的提高不是一日之功，而要在短时间内使自己的速写水平达到一个新高度，并在考试中取得理想的成绩，临摹是最好的手段了。国内外众多的优秀速写作品都可以作为考生的临本，通过临摹可以使考生学习其表现方法和艺术技巧，借以提高考生对速写的认识，丰富考生的速写语言。重要的是要主动选择一个你最欣赏的、与考试要求相近的画家作品，并且要尽量多地找到其作品，结合研究艺用解剖开始反复临摹练习。喜欢的作品才是最容易临好的，千万不要怕别人说你画得像谁的画，更不要今天学这个人的画，明天学那个人的画。

在竞技场上，想要超过别人，首先要先跟住别人。

2. 要有量的积累

要想画好速写，贵在坚持，一天只画一幅速写要求不高吧？但又有几个人能坚持从今天到考学那天，每天必画一幅速写呢？任何技巧的掌握都会有由生到熟、从量到质的转变过程，没有量的积累速写是画不好的。考生必须要坚持不懈地画速写并用心不断地去感悟，这不仅能够增强考生作画的自信心，也能增加我们对速写的情感投入，这样的好作品才会随之越来越感人。

3. 善于观察与总结

眼高手低在文学作品中是一个贬义词，但在艺术学

习的过程中，提升考生的审美意识至关重要。

画速写时绝不是以照抄对象为能事，因此，不要急于动笔，而是要细心体会一番客观对象的结构转折，记住不拘于表面的对象特点，然后再动笔去描绘。作为训练，画的时候可以暂时不追求完整，但每次画完都要与上一幅作品进行比较，找到这一幅的得失，多向老师及其他优秀同学请教，努力吸取别人的长处，更重要的是要善于思考，而不是像复印机一样反复重复自己或他人出现过的同一个错误。

4. 注重整体表现

开始画一幅速写时，对对象的第一印象至关重要，

这种感受最新鲜、最生动，这是应该着力捕捉的，但如果只停留在初步的印象上来作画，往往又会被对象表面的细节所迷惑，有时甚至会产生一些错觉而导致画面的种种错误出现，因此，这种初步的视觉感受还必须深化。

速写受时间制约，要在短时间内表现出对象的特征，必须要有整体观察能力，看一眼画一笔是画速写的大忌。一些优秀的艺术家在人物的创作中尽管有时也是由一只眼、甚至由一只脚开始描绘，但他们一定是建立在整体观念的基础上，并做到胸有成竹，这时从哪里入

手已无关紧要。由此可见，要把新鲜的视觉感受与分析研究对象结合起来，并通过这样长期反复地实践，大胆地抛弃无足轻重的细节，敏锐地捕捉整体感受，最后才能不断地使画面增加艺术的感染力。

三、人物速写阶段性训练

速写尽管可以不占用大块时间进行长期训练，但考前科学的阶段性训练是十分有益的。

1. 头像速写训练

每个人都有属于自己的相貌，他们的差别首先表现在头型上。但人的头部最重要的特征是由脸型、五官和发型三部分组成，这是找到一个人相貌特征的关键。为此，首先应该了解头部的结构、比例关系，并且始终关注头、颈和肩的衔接关系。

脸型重点观察颧骨和下颌骨的变化，骨骼的不同为我们创造了“田”“目”“甲”“由”等不同字形的面部。而五官的微差又强化了每个人的特点。

眼睛是头像表现的重点，它处在面部的中心位置，更重要的是，眼睛的运动又是五官中运动最频繁的。眼睑的形状与瞳孔的位置，是表现人物神韵的重要因素，双眼皮距离的宽窄也提示了人物的精神状态，眉毛和眼眶的精心描绘更能增加眼睛作为“心灵窗口”的魅力。眼部一点小小的变更，就能使人物神态流露出异样的感觉，所以，要拿出足够的精力，认真观察、刻画对象眼部的微妙变化，这样才能准确地捕捉到画面所需要的人物神态。

鼻子是面部唯一的一条竖线，也是面部最突出的部位。鼻根由于鼻骨的变化而起伏鲜明，但鼻子的这部分与眼睛靠得太近，画时不宜过分强调它的变化，以免削弱眼睛的表现力。鼻梁由鼻骨的下端和两块软骨构成，

位于鼻子的中段。鼻头由软骨构成，分为鼻尖和鼻翼两个部分。这是人物面部的最高点，又因为其远离第一视觉中心的眼部，所以我们往往把鼻头部分当做面部的第二个重点进行刻画。在这里既可强调明暗的变化，也可强调结构的转折。需要提醒大家的是鼻翼的处理，鼻翼是鼻部唯一可以开合运动的部分，鼻翼的膨胀能够流露出人物愤怒、惊恐的表情，因此，鼻翼的刻画是需要十分谨慎的。鼻子是人物特征的一个重要组成部分，也是人物面部表情变化的积极参与者。

嘴是脸部最富有变化的部位。嘴依附于上下颌骨构成的圆柱体上，形体呈现出圆弧状。上嘴唇较下嘴唇突出且唇线分明，中间的上唇结节将上嘴唇一分为二。人中位于上唇结节线的上部，这里是嘴部与鼻子联系的关键。下嘴唇的变化较上嘴唇更为圆滑，分别由左右两个唇翼组成。唇沟位于下唇的中心下部，是突出的嘴唇底部与下颌骨正面构成的弧形转折线。上、下嘴唇闭合后形成的波状线我们称作口裂线，两端嘴角为嘴唇的终端。由于嘴部肌肉发达，使口裂线和嘴角有了无穷的变化，这也使嘴部成为了人物表情刻画的重要组成部分。

耳朵位于头部的两侧，与面部向后有夹角。耳由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂等几个部分组成，除耳垂是脂肪外，其余部分均为软骨组织。人物处在侧面时，单耳会位于头部的中间位置，这时，耳部的形态比较好地体现了线的流畅和造型的优美，而它的薄厚、

大小及形状又能带给人们以丰富的联想，所以对耳朵的了解和表现也要有足够的重视。

头发是人物头部表现的又一难点，它蓬松地附着在头部，使我们很难找到头发表现的重点。它没有明显的结构，也没有五官那样的鲜明个性，但头发在头部占的面积很大，因此头发也成为了表现人物的一个重要组成部分。不管对象是何种发型，都应注意它依附在头骨上的球体特征及其本身的体积厚度，还要努力寻找发型的性别特点及人物的个性特点，精准地处理头发与面部衔接的发际线，这一带同时还能辅助说明人物的相貌特征。

通过速写头像的训练，应学会忠实地表现客观对象，但这还是远远不够的。速写作品中的人物形象理应具有艺术的再创造，绝不能等同于照片，每个人身份证上的照片忠实地再现了个人的形象，但大都不像本人，这就要求作画者在速写画面中，努力增加自己的视觉感受因素。也就是说，速写表现的不应是自然的真实，而应该是视觉的真实，这种“真实”是通过视觉透视变形、虚实的强化及大胆的取舍而实现的，这种速写意识的培养，对学生将来的发展十分必要。

2. 手的速写练习

手是人物速写中仅次于头部的表现重点。手的结构十分复杂，有着丰富的变化形式，表现难度也绝不亚于头部，正如俗语所说：“画人难画手”。

整只手共有27块骨骼、16个关节，分为手指和手掌两大部分。正面看，手掌可以概括为一个五边形，而手指可理解成由圆柱体的延续而成。手的腕部表现很重要。腕部的8块小骨由韧带包裹着形成一个拱形，手的动作大多是从腕部引发的，这里是手的生机所在。手指根粗、尖细、关节处稍大，因此手指的表现用线不宜过于平滑，指关节处应加强线条的力度变化。

手的动作是可以传达感情信息的，人的手同人的面部一样，个性差别极大，这有年龄性别的原因，更有职业经历上的原因。不同人物的手在形态上有宽厚与纤细、粗糙与滑润之分；在动作上也能体会出紧张与松弛、强悍与文弱之别。画到手时，要认真分辨及表现，只有这样画出来的手才更有生活的烙印。

手距离头部较远，通常不作主、次处理，但在有些

情况下，左、右手的表现应该进行主、次关系的交代，比如近处的手画得具体一些，远处的手画得粗略一些等。在人物速写中，两只手和头部应该当做画中的节奏因素加以处理，使其形成互相呼应、互相对比，既变化又统一的关系。

3. 衣纹练习

速写人物的服饰，首先就涉及到了衣纹的表现，通过对解剖知识的学习，考生应知道人体的内部结构是不会有变化的，变化的只有人体运动后产生的动态和衣纹。遗憾的是，考生看到的大多材质的服饰速写，其衣纹往往是过于琐碎，这一定是考生看到了什么画什么造成的，如此也便成为了自己眼睛的奴隶。

对于衣纹必须要进行高度的提炼，能提示人体动态特征的衣纹要着力把握。通过对模特儿的认真观察会发

现，衣纹主要集中于人体活动关节的内侧及人体大体块交接处，伴随身体的扭转和弯曲而形成又长又深的服饰褶皱，即使并不明显，考生也要抓住这些最有特点的衣纹线去做夸张、强化表现，这样的刻画才会使画面具有强烈的视觉效果。人体活动关节的外侧由骨关节将衣服撑起，在这里衣纹的出现是很少的，对此处衣纹的表现是要抛弃服饰的影响，努力表现衣服里面骨关节的形状特点。在人体活动的非关节处，如胸部、背部、手臂、大腿等处的衣纹更要进行概括，强调其与关节处简与繁对比语言的运用，努力营造节奏与韵律的变化。

总之，衣纹与结构有着密不可分的关系，考生必须学会合理地运用主次、强弱等语言，通过衣纹的表现去为人物结构的塑造、神态的挖掘服务。

四、速写的主要表现形式

速写的基本表现形式不外乎线条和明暗，不是以线为主的画法，就是以明暗块面为主结合线的画法。

1. 以线为主的速写

速写要求在较短的时间内表现对象，所以，以最简洁的线造型是速写中最悠久、最成熟的表现形式。

线是一种抽象的形式，是点、线、面绘画三元素中最富有生命力的元素，其自身也能体现出丰富的内涵。水平的线给人以静穆、安逸的感觉；垂直的线有挺拔、严峻的感觉；波浪般的线又呈现出流畅、不安的感觉。线的强、弱可以表现对象的软、硬及空间的远、近；线的疏、密可以展示物体之间的层次及转折。线，它成为了艺术家思想感情凝结的轨迹。

（1）线的穿插

速写要强调的是大气韵把握下的线条穿插，如果刻意对每处都一丝不苟地描绘、清清楚楚地交代其线与

线之间的联系，那么，速写的畅快淋漓、挥洒自如的韵味就会失去很多。不同方位线的组织，是可以给人提示疏、密及方向感的，我们常常以此表现人物的形体、透视变化，以线与线之间的穿插和呼应来创造画面的节奏和空间感。

（2）线的对比

“疏可走马，密不透风”就是古人的一种对比运用。速写中疏、密的对比是指画面线的组织关系，一般来讲，短线更容易创造密集，长线多给人舒缓的感觉，但线的排列距离及远近才是疏密的关键所在。画面中短线过多，容易出现琐碎、凌乱的感觉；长线过多，则容易流于概念、简单化。理想的速写用线，是应该在大的疏、密对比关系经营中，兼顾小的疏、密变化。

虚、实对比与画面的轻、重有直接关系，轻则虚，重则实，虚、实相间可以充分表现空间感。一幅画里

面，曲线虚，直线实。曲线多了容易感觉到软弱；直线多了则感觉呆板。直中有曲，曲中有直，那么曲的才会更曲、直的才会更直。曲直对比也有提示人物形体起伏变化的妙用，曲则人物形体转折舒缓，直则转折生硬。多多体会及练习，自然会使你在线的运用时有一种轻松愉悦的感觉。

2. 线面结合的速写

面是线移动的轨迹。在视觉上，任何点的扩大和聚集，线的宽度增加或围合都形成了面。面给人的重要感觉就是视觉上的充实感。

绘画上的“三大面”理论由来已久，我国传统画论上亦有“石分三面”之说。在现实生活中，无论是从什么角度去观察物体，眼睛只能同时最多看到三个面，也只有在看到三个面时，物体的体积感才最强。物体三大面受到光线的照射，明暗现象便产生了，又由于物体表

面各个微小面的朝向不同,对光的反射量的不同,因而就形成了色调。运用西方绘画中这种光影原理,用线塑造对象的基本形,在对象形体的转折处着一些不同深、浅的调子,并适当配以表示灰度的排线,标明物体的明暗,从而使画面更加丰满,更富有立体感。同时,还可以灵活运用中国传统绘画的凸深凹浅原理,大胆地进行艺术处理,结合客观对象固有色的差别表现,加强画面

黑、白色块的对比。在白纸上涂任何色调都会给人一种向前突出的感觉,所以,大色块除了有一定的立体表现外,也使得速写画面的空间对比更加响亮,增加了画面气氛的表现,丰富了速写的艺术语言。

以线为主及线、面结合的速写表现形式都有其应用价值。在考前训练阶段,应针对所要报考的不同院校和专业进行训练。如,鼓励学习国画专业的考生多使用

“以线为主的线描法”;报考油画专业的考生多尝试“线、面结合法”;对设计专业感兴趣的考生可以更多地侧重结构及黑、白的速写表现。不过,更应该根据实际对象给考生的感觉来选择速写方法,充分发挥不同画法的长处去表现对象。因此,作为一名考生,熟练掌握以上两种表现手法是有必要的。

五、静态速写

美术专业测试,大多要求15分钟或30分钟左右完成一幅速写。考试一般以男女人物静态写生为主,配以凳子、书包、报纸等道具。近年来,我国多数美术院校的招生考试中,速写分数在总分中所占的比例呈上升趋势。各校对速写的应试要求也从以往的对动态、比例、特征进行准确地描绘,而发展成为对考生的造型能力、表现能力、审美能力的综合考核。

1. 寻找所画对象的特征

对象的形体特征首先反映在形体比例上,我们先看头部,因为头部的刻画是形象特征表现的关键所在。古人称之为“三停五眼”。头部长度的二分之一处是眼睛的位置;眼睛至头顶五等份,最上一份为发际的边缘;发际至下颌分为三等份即为三停。一停处为眉毛的位置;二停处为鼻子的底部。头部正面的最宽处左右分为五等份,颧骨至外眼角为一眼宽;二眼之间为一眼宽,称为五眼。鼻底至下颌的三分之一处是嘴的位置;耳的长度为眉毛到鼻底的距离。再看看人体的比例,古人又分为“立七、坐五、蹲三半”,具体结构为头顶至脚底,二分之一处为耻骨联合。下颌至乳头、乳头至肚脐各为一个头长;躯干为三个头长,肩宽为两个头长;上肢为三个头长,两臂伸展与人体等高;大腿、小腿各为一个半头长,脚为半个头高、一个头长。

以标准人的基本比例关系为参照,我们更能发现要表现对象的一点点差异,这种不同于一般也正是这个人的形体特征。除此之外,我认为客观对象的动态特征与服饰特征,也是我们艺术表现对象所不能忽视的。

(1) 动态特征

运动规律构成了动态特征,静止的动态特征首先要寻找重心与支撑面。重心是人体重量的中心,是支撑人体的关键;支撑面是支撑人体重量的面积,是指两脚之间的距离。重心的位置在人体骶骨与脐孔之间,由脐孔往下引一条垂直线,称为重心线。重心线的落点构成了静止动态的三种基本特征:重心落在支撑的一只脚上,称为单脚支撑动态;重心落在两脚之间,称为双脚支撑动态;重心落在两脚支撑面之外,人体要保持平衡,则要依靠辅助物体支撑,称为有辅助支撑点的动态(如坐在凳子上的动态即属此类)。

(2) 服饰特征

人们的服饰除了保暖以外,更重要的是其还能流露一些文化内涵。一个人在买衣服时总是挑了又挑、选了又选,最终的选择是很能体现这个人审美情趣的。服饰也是形象的一个重要的组成部分,同样具有典型性。能在一定程度上揭示这个人的性格、职业等信息,对增强人物速写作品的艺术魅力很有帮助。

服饰的表现也不能过于依赖直观感受。由于人物内在结构及服饰材质的丰富,决定了其外在的多样变化,因此,特点的挖掘才是根本。“领袖”一词我们见过很多了,在速写人物服饰的表现中,“领袖”也是焦点。服饰的特点在衣领部分、袖口部分个体差异体现得最为充分,同时这里准确、生动地刻画也是脖子、手臂圆柱体的最好的提示。从这些富有表现力的点作为突破,去分析、研究、表现对象,一定有事半功倍之效。

2. 考场静态人物速写

(1) 30分钟人物速写

考试时间为30分钟,时间比较充足,更不必急于动笔。应努力观察所画人物的形体、气质、职业,找到理想的角度捕捉人物整体特征,安排所画对象在画面的位置。我们常常是通过少留天、多留地来处理人物在画面的位置,也就是画面的下部分空间要比上部分尽量留大些,否则下坠感的画面对空间的表现是十分不利的;左右空间的预留则取决于画面人物的朝向,人物视线面对的一侧宜多留空间,以免出现视觉上的拘束之感。大的位置经营确定后,再考虑一下用什么样的方法最能充分表现眼前的对象特点,最好也要设想一下这幅画画好后的效果,之后,便可开始人物动态速写了。

初学者的速写大多由“轮廓线”构成,人物的轮廓

线实际上是形体转折产生透视压缩了的面。画出来的线要把握这一特点,就必须准确刻画“轮廓线”的位置、形状和虚实。但人物的神态、气韵并不是照抄人物轮廓就能画出来的。

首先,铅笔不要选择太硬的,以免破坏纸的质地,因此4B、6B较为合适。起稿要求简洁、敏锐,抛弃人物形体及服饰体面和光影的诱惑,轻轻地用笔定出人物大体的高度、宽度,简化辅助线,强调物体大体块、大对比的组织和构成。入手线条不一定非要用直线,用曲线反而可以更直接标明对象特征。但垂直平行线与水平平行线的交叉网络的虚拟存在,这种观念是有必要树立的,运用这个网络,学生有利于发现客观对象与画面表现之间存在的问题并予以及时纠正。

一旦人物基本形确定以后,便可以直接从头部开始画起,努力肯定对象的五官特征,使之个性鲜明,自

上而下通过优美的衣纹组织,将观众的视线自然引领到严谨刻画的手部、脚部直至最后完成。采用这种速写方式首先要有较强的整体意识。其次,就要牢牢地把握对象最突出的部位,以此为参照并与其他部位多方比较,迅速扩展到与其他形体的连接关系上。需要注意的是,头、肩、手、脚的刻画应尊重其内部结构关系及透视变化规律。对人物佩戴或服饰上的一些小的饰物及缝制线,更不应苛求,为了创造画面的整体感没有什么细节是不可以牺牲的。另外,30分钟的时间里,模特儿可能会动,所以在画一些变动比较大的部位时,比如画衣纹、头、手,最好一次性完成。

基本完成后,要进行最后一次推敲。察看人物的比例、透视是否准确,重心是否稳定,衣纹的疏密是否得当,重点是否突出等。

考场30分钟速写重点放在模特儿的比例、神态和结

构的准确上,万万不可盲目追求线条的流畅,而忽视对形体内在结构的塑造。

(2) 15分钟人物速写

考试时间为15分钟。要求我们在写生中必须迅速对所画对象的动势特征及服饰特征作出判断,默记于心。寻找一个既生动又便于表现的角度,选择自己平时运用最多、最熟练的表现方法来画。

因为时间短了,就更应充分运用好人的立、坐、蹲的标准比例,把握所画人物的头部、胸廓、骨盆三大体块的变化,简要标示大体轮廓,甚至可以直接从对象的局部着手。作画时,要更多地用目测来确定所画人物各部分的位置,用笔要肯定,线条要自如、流畅、高度的概括。

总之,15分钟速写的重点应放在人物动态的刻画上,要善于把握要点和关键。

六、动态速写与默写

2. 人物默写训练

生活中的瞬间不可能速写殆尽,而是需要依靠自己大脑的记忆储存,利用形象思维和造型技巧去丰富画面,这是画好默写的一条捷径。

考生经常能默写出一些人的体态动势及面部表情,但遗憾的是他们所画出的人物及动作常常是简单的、概念的。尽管如此,这种勇气也是可嘉的,画面效果虽然幼稚,但它却是自己理想中的形象。默写能力的培养,也是建立在对人物的深入观察和理解基础上的,掌握人物的解剖关系和运动规律,依靠丰富的主观想象力,在原有客观形象上做重新组合。学会结合记忆并强调这种记忆的感受性,那么,我们的形象创造能力和结构组织能力会有很大提高。

动态速写训练对造型能力及整体意识提出了更高的要求,正因其难度的进一步加大,我国各大院校动态速写的考试极少出现。动态速写与静态速写最大的不同,在于考生无法从容的、反复的观察表现对象,这就促使考生要调整自己的表现方法,使其更能适应考试的要求。

1. 动态速写的过程

(1) 动态速写的画面是一个运动过程瞬间,要抓住最能体现这个运动特点的动作,必须反复思考且全神贯注地分析动态,在分析动态的全过程中确定要表现的典型动态特征。

(2) 牢牢抓住最能体现动态外形变化的那一条动态线,它是由人体动作变化产生的,一般表现在人体动

作中大的体积变化关系上,是衣服与身体贴得最紧密的部位。动态线包容了四肢在内的全身动态变化特征,是控制人物动作特征的主线。在人物侧面时,动态线往往与人物一侧的外轮廓重合;当人物正面时,动态线便会突出于脊椎与四肢的变化上。

(3) 控制全身形态特征及重心,衔接人体的各个关键部位,依靠形象思维与形体默写能力,画出头与肩、手臂与躯干、骨盆与腿等结构关系。

(4) 调整画面节奏,适当刻画头部。尽管头部始终是人物表现的重中之重,但由于速写时间较短,一味地在头部消耗过多时间,不利于稍纵即逝的人物动态的表现。为了更有利于主要矛盾的解决,在动态速写中经常是在画到最后阶段再关注头部的刻画。

七、组合人物及场景速写

组合人物及场景速写，包括了人物速写、风景速写等速写表现形式，使得表现空间更加广阔。场景速写的作画步骤更加随意，景物可以添加、挪动，这也使得组合人物及场景速写需要更强的整体控制能力和局部刻画能力，这更能体现我们对美感形式的认知能力。

1. 寻找视觉中心

组合人物及场景速写首先要明确画面的“视觉中心”，又称“趣味中心”。场景的视觉中心一般会集中在一个人或几个主要人物的周围，这应该就是考生最关心、最有兴趣的部分。为此应该将其置于画面显著位置，不惜笔墨的描绘，使其始终占据排头兵的位置。

2. 强调整体构图

在动笔前，就要对组合人物及场景有大轮廓的思考。这样，在速写过程中，自己即兴的发挥调整也不会破坏预想的整体框架。组合人物及场景速写必须要强调画面的中心人物，两人组合，应以一人为主，三人以上组合，应该组织得有聚有散，相互呼应。作画时，要根据对象主次关系分别表现，最终以求得构图的完整、节奏的强烈。

3. 表现组合动态

由于速写对象是活动着的众多人物，所以，安排好成组人物的动作形态是组合人物及场景速写中的重要课题。考生应着力表现人物的透视变化，人与人、人与景

的交叉安排，须有藏、有露，相互遮掩，创造出画面的深度空间感觉。为了避免画面的单调、呆板，众人物的相同动作也要选择不同的角度去表现，用丰富的人物变化去强化画面的感染力。

4. 重视道具刻画

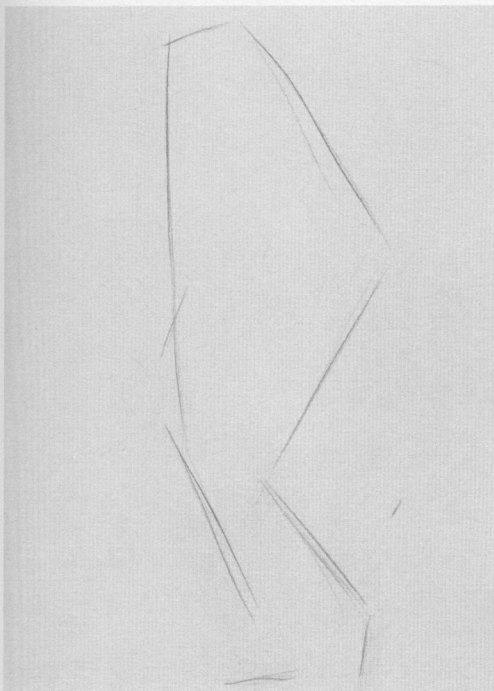
道具的描绘，不仅起到点缀画面的作用，还能起到说明的作用。道具可以说明人物的身份、环境、时间、地点，还可以填补画面空白，连接、建立人物之间的关系，调节画面结构上主与次、前与后、轻与重的节奏变化。但是道具的刻画要控制得当，以免喧宾夺主。

组合人物及场景速写要将画面中的人物大胆地进行取舍和重组，对相近形象、同类服装的人物可以进行反复补充，综合表现成一个有特点的人物形象，这是完全可以令人信服的。高度的取舍、概括训练还有助于提高考生整体把握和创作能力，对极个别学校高考命题创作的应试能力的提高也十分有益。

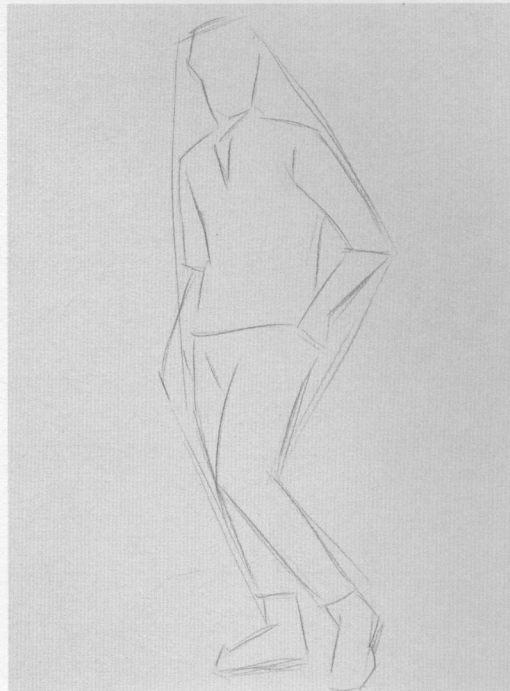
不同的人对不同的对象一定会有不同的视觉印象，要始终如一地强化对该对象的认识和印象，大胆地夸张对象的特点，以画笔的抑扬顿挫、韵律节奏等形式元素使我们的判断形象化。在这个速写过程中应重写而轻描，因为前者是主动的表现，后者则是被动的再现。只有表现性速写，才具备独立的艺术审美价值，给人以美的享受。

八、人物速写的作画步骤

1. 全身人物站姿速写的作画步骤

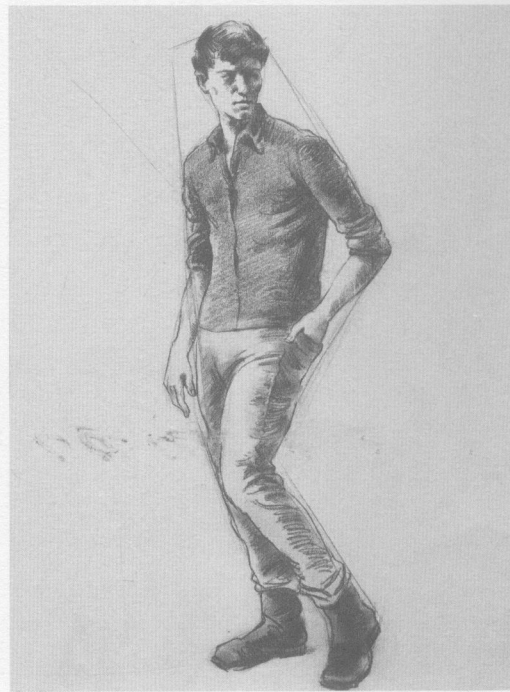
(1) 首先在对人物整体观察的基础上, 用长直线由大的基本形入手起稿, 定出人物在纸面上的位置, 画出大外形。此时要注意的不是局部的细节, 而是要将人物的形体串联起来看, 找大关系。

(2) 在大的外形上, 用直线将人物的动态及各个局部形体具体化, 定出人物的基本形态。

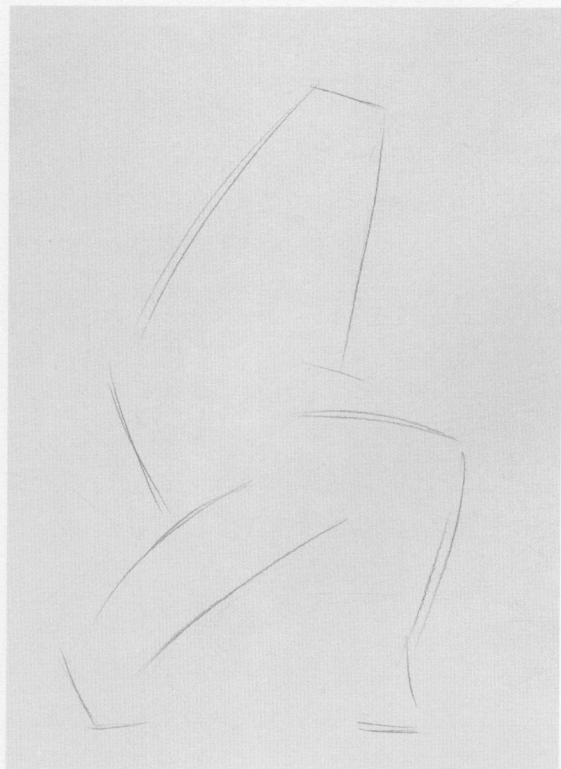

(3) 用肯定的线条将头部的大结构关系画好。随后, 由轮廓线和主要衣纹线入手, 表现人物形体结构关系。在此过程中, 一定要对各部分多进行比较, 以把握彼此的主次关系。

(4) 调整画面, 强调五官、手、脚及人物结构转折处, 组织画面的疏密及节奏变化, 完成整幅作品。

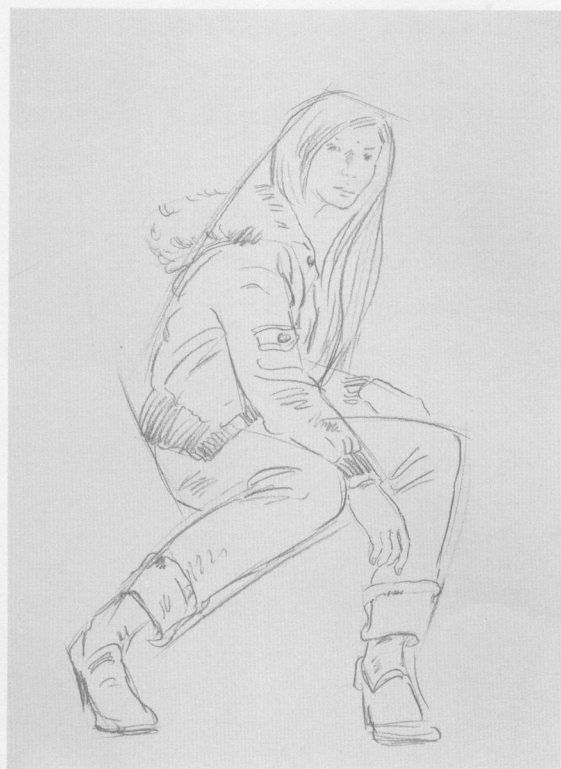
2. 全身人物坐姿速写的作画步骤

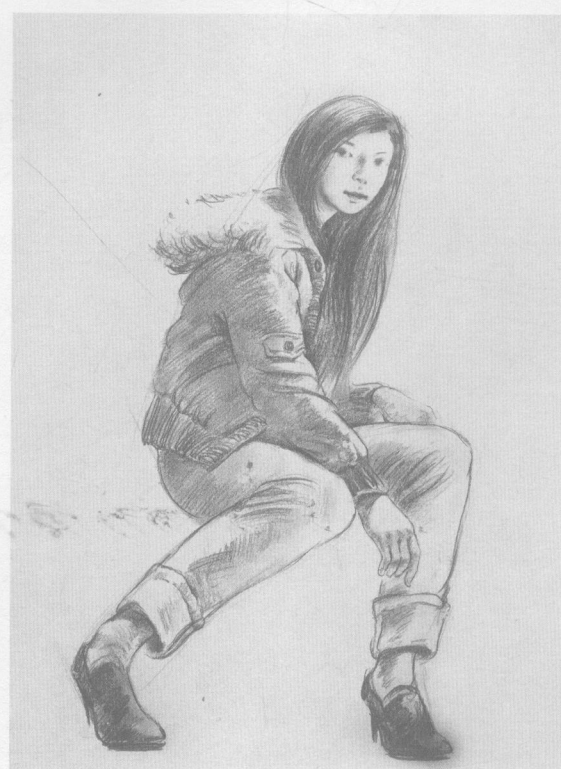
(1) 首先由直线标出人物动态的基本外形。

(2) 继续调整画面，将人物的各个局部结构关系用短直线表现出来。

(3) 由头部开始，先用单线将各个部分画出来。在表现过程中，个别部分也可顺势画上一些复线，但整体上要留有余地，不可画死。

(4) 再由头部开始，将要保留的单线肯定下来，并结合复线使画面丰富生动起来。

3. 画室组合人物速写的作画步骤

(1) 首先要在心中定出组合人物在纸面上的位置, 考虑好人物与景物疏、密关系的处理后, 便可由最前面的人物入手。在此阶段应留有余地, 为随后的人物表现提供充分的创造空间。

(2) 画出画面中的第二个人物, 找出其与其他人物的呼应关系。

(3) 画出画面中的第三个人物, 在表现过程中对各部分要多作比较, 反复校正整幅画面的虚实、强弱变化。

(4) 强调主要人物, 搭配一些画具, 舍去与主题无关的东西, 最终完成此画。

九、高考评分标准、评判方式与应对

1. 评分标准与评分方式

全国各美术院校速写满分形式各不相同，但速写考试的评分标准基本一致，一般均将考卷分为几个档次，我们以100分为例：

90分-100分：造型准确，构图完整，人物动态生动、自然，能熟练地运用线条表现客观对象。

80分-90分：造型准确，构图完整，人物动态自然，能较熟练地运用线条表现客观对象。

70分-80分：造型较准确，构图一般，人物比例基本正确，但线条的表现力不足。

60分-70分：造型比例不够准确，构图欠完整，捕捉动态和表现动态的能力偏差。

60分以下：造型能力较差，构图不完整，速写方法不正确。

试卷评判首先为初评分档。每一档次均按照上述相应的评卷标准执行，从高分向低分递减（即90分、80分、70分、60分、60分以下等）。初评分档结束后，再进行复核，并对初评分档不准确的试卷进行调整。将复核调整后的试卷进行复评打分，原则上不能够跨档给分，只能在档次内调整。90分以上的优秀试卷再作最后审评。

2. 考场应对

在报考艺术类院校的时候，首先应该做的是确定好报考学校，了解这个学校往年的考题，尽管每年的考试

题目不同，但是无论是联考还是单独考试，题型还是相对稳定的。考生要研究所报学校近年来的考题，从中找到某些规律或侧重点，做到有备而来。

速写考试一般在素描考试前后进行，素描考试15名考生为一组，须抽签按座号呈扇型排列。而速写考试，在不影响别人的前提下，争取选择一个理想的角度是考好速写的保证。挑选角度，稳定情绪，才可能正常发挥。有的同学平时速写能力较强，而考试成绩却很不理想，究其原因，大都与过于紧张、临场发挥不力有关，这一点更应引起复读同学的注意。拿到速写试卷后，仔细听清考试要求，特别要注意考试规定的时间并一定使用符合考试要求的工具（许多学校明文规定，速写必须用铅笔）。

考场的光线，以自然天光、灯光及漫射光为主。模特儿在此光线下轮廓清晰，结构明显，适合采用不同的手法表现。速写考试需全神贯注，绝不在构图上失误，笔法更要坚实有力，尽量准确地表现对象，不做或少做修改。这样肯定地用笔能够增加画面的感染力，让评卷老师也能体会出你的自信，这对于你的试卷在初评时进入更高档次是极有利的。另外，在不破坏整体的前提下一定要有细节的展现，这是你的作品在同档次里脱颖而出的关键。最后，一定要保持画面的洁净，千万不要在画面上作小构图或保留与考试无关的内容，这样无异于画蛇添足，甚至还会有作弊的嫌疑。

十、赏析

作者 齐 勇

作者 齐 勇

作者 齐 勇

作者 齐 勇

作者 齐 勇