

黄红蓝美术教学丛书

Huang hong lan MEI SHU JIAO XUE CONG SHU

精英教学 实用教材

丛书主编 黄礼攸

冲刺九大美院 速写

SUXIE

黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

黄红蓝美术教学丛书

Huang hong lan MEI SHU JIAO XUE CONG SHU

精英教学 实用教材

丛书主编 黄礼攸

冲刺九大美院 速写

SUXIE

黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

内容简介

黄红蓝美术教学丛书之冲刺九大美院篇之一。

介绍了画速写的基础知识及人体基本常识。重点说明画速写的方法及具体步骤，并对大量优秀作品进行了评点，附2006~2008年九大美院速写考题。

图书在版编目(CIP)数据

冲刺九大美院.速写/黄红蓝美术学校编.——长沙:湖南大学出版社,2008.7

(黄红蓝美术教学丛书)

ISBN 978-7-81113-397-4

I.冲... II.黄... III.速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV.J

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第102994号

黄红蓝美术教学丛书

冲刺九大美院

速 写

SU XIE

作 者:黄红蓝美术学校编

责任编辑:胡建华

责任印制:陈 燕

装帧设计:黄红蓝美术学校

责任校对:祝世英

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-8821691(发行部),8821251(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:presshujh@hnu.cn

印 装:湖南东方速印科技股份有限公司

开本:980×1270 16开 印张:4

版次:2008年7月第1版 印次:2008年7月第1次印刷 印数:1~5 000册

书号:ISBN 978-7-81113-397-4/J·113

定价:26.00元

版权所有,盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

序 言

我认为没有一套教科书可以取代在画室里真正的作画体验和教学指导。但是作为身临教学一线，历经幼儿、小学、初中、中专、大学美术教学十几年的我也同样知道一种有特色的教科书对学习者来说又是多么地重要。为此，一直以来，我总想较为直观和系统地带领我们的教学团队做一次务实求真，正心诚意的“文献”式的教学总结，这也是对社会、对我们的学生和家

长，还有一直关心并关注着我们成长的人们以及我们的同行们的一次汇报。这个想法现在终于实现了。

这套教学丛书目前由幼儿阶段教学，色彩、素描入门教学，素描、色彩提高教学和素描、色彩、速写考前教学四个阶段构成（将来还将继续出版考前设计教学和考前创作教学）。丛书内容都是我们经过十几年的教学实践研究，通过长期的学习、探索、调整和糅合，从几百个个案研究中，一万多幅学生习作中调整出来的教学内容和教学成果。本丛书体现了我们科学务实的教学理念，并严格遵循了学生生理和心理的自然发展规律这一大原则，再根据学生的个性特征和个人差异有针对性、有效地进行教学。十几年来基础部所获得的国际、省部级的上千个奖项，才筹办四届的高考部所培养的几百名美院生都证实了我个人教学研究的科学性，以及我们这个教学团队的凝聚力和教学效果的有效性。

写此序时正值奥运圣火在长沙传递，电视中传来梁启超的《少年中国说》，感触良多。我想此言既是梁先生对我们中国所有少年的期待，更是所有老师对所有学子的期待。我无意断章取义，更不敢妄言，但我有意并且无限真诚地将《少年中国说》改成《教师中国说》与所有为人师者共勉：教师智则国智，教师富则国富，教师强则国强，教师独立则国独立，教师自由则国自由，教师进步则国进步，教师胜于欧洲则国胜于欧洲，教师雄于地球则国雄于地球。

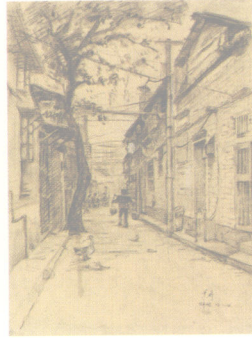
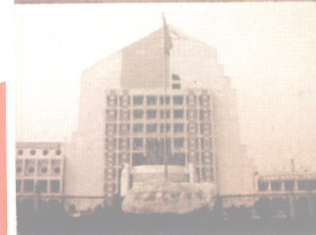
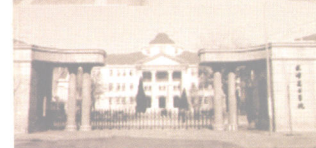
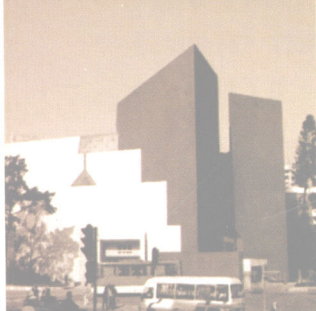
前路漫漫，我们共同前行！

黄礼攸

二00八年六月四日于岳麓山

黄 红 蓝 艺 术

目 录

- 1 速写基础知识/1
 - 1.1 速写概述/1
 - 1.2 速写考试高分秘诀/1
 - 1.3 速写考试评分标准/2
- 2 人体的基本常识/3
 - 2.1 人体的基本结构/3
 - 2.2 人体的基本比例/3
 - 2.3 人体动态特征/4
- 3 画速写的方法/4
 - 3.1 速写观察方法/4
 - 3.2 画速写的要点/4
 - 3.3 速写表现的方法/6
- 4 线面结合写生方法及步骤/10
- 5 线描写生方法及步骤/11
- 6 速写优秀作品赏析/12
- 附录：2006~2008年九大美院速写考题/60

1 速写基础知识

1.1 速写概述

速写是在有限的时间和精力下精简地提取和表达绘画对象本质的方法，它具有收集绘画素材，训练敏锐的观察力、感受力和快速表达能力的功能。从造型的角度来讲，速写和素描同源同理，速写是更为快捷的素描。速写主要体现绘画者对真实事物造型快速的把握、形体的理解以及对艺术化表达的敏锐转换能力。速写训练在造型训练中有着非常重要的位置，也是一个成熟画家见灵性、显才情、露功底的主要基本功之一。透过速写，可以体现出一个绘画者的造型功底，把握事物个性特征的感受能力。只要养成画速写的好习惯，我们就能够用清新的眼睛看世界，就能够保持对世间万物观察的敏锐感觉。

在基础教学中对于速写的训练原则，首先遵循人的认识规律和表达能力的发展规律，具体地讲就是遵循由慢到快、由静到动、由简到繁的原则。速写必须是“勤练上瘾”才能够画好，简单地说就是“从量变到质变”。速写不光是初学画者有效提高造型能力、观察力最好的训练手段，也是选拔美术人才时考察绘画能力和绘画才情的有效办法之一。

速写在训练过程中，可以大致分为以下几类：以时间长短分，可分为快写和慢写；以作画对象的状态分，可分为动态速写和静态速写；以表达人物数量分，可分双人组合和场景速写；以表现对象类型分，有人物速写、动物速写和风景速写等；从表现方法上分，有以线为主的线描法，有以面为主的纯明暗法，线面结合的综合法。

1.2 速写考试高分秘诀

中国九大美院在专业考试中每年都基本涉及了速写考试。近些年来，相关美术院校和部分综合性大学考纲中也都有了速写考试内容，无疑越来越多美术院校相关专业都认识到了基础教学中和未来专业发展中速写的重要性。而很多的艺术培训机构和学生并不重视速写或并不理解速写训练的意义，但在黄红蓝美术学校的教学中，速写被视为学生能力和素质的重要衡量标准。跨入黄红蓝教学系统，无论是初学画者还是具有较强能力的学生都将接受系统、严格、严谨、针对性强、多样化的速写教学，速写教学不仅仅是对付将来的考试，而是要使其成为所有学子们一生享用不尽的“源动力”。

那么，如何在考试中迅速抓住考官的眼睛轻松获取理想的成绩

人物动态速写

作者：阿道夫·门采尔

场景速写

作者：阿道夫·门采尔

动物速写

作者：鲁本斯

风景速写

作者：鲁本斯

呢？在教学中，我们归纳了如下几点：

① 首先明确学习速写的现实意义，不要把目标简单定在考试中，要使该训练成为一种生活习惯，勤思考，多分析，注意审美修养和审美判断的培养。

② 提高自己的眼力，多看优秀作品。

③ 掌握正确入门方法和速写训练技巧。

④ 注意多种手法的实验，寻求一种自己感兴趣和便于掌握的表现手法。

⑤ 了解人体基本构造，分清“人体十七段”中哪些是固定部分，哪些是可以调节支配部分。

⑥ 训练时重视造型规律和要求，重视人体的形体构造；“从看不见的地方着手，从看得见的地方收手”。

⑦ 培养“X光”式透视眼，外在（衣服）和内在（人体结构）要一起看。

⑧ 表现时力求肯定准确、简单扼要、干脆利落。

⑨ 移入雕塑结构意识和“书写表现手段”，重视构图、造型、结构、比例、动态、重心，表现时注意节奏、韵律、穿插、松紧等视觉感受。

速写局部练习

作者：鲁本斯

速写实形虚形练习

作者：鲁本斯

1.3 速写考试评分标准

① 构图合理。占总分值15%左右。

② 动态比例准确舒展。占总分值35%左右。

③ 画面强弱、松紧、虚实处理合理，线条运用快慢、粗细、疏密得当。占总分值35%左右。

④ 画面处理整体感强烈，富有感染力。占总分值15%左右。

2 人体的基本常识

2.1 人体的基本结构

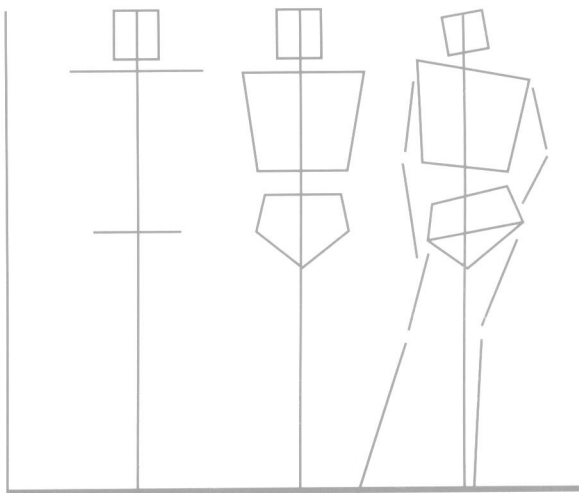
人体的基本结构可以用“一竖、二横、三体积、四肢”予以概括,即为“人体十七段”。

一竖,是指人体的脊柱,即通常所说的脊梁骨。脊柱是垂直的纵轴,连接头颅、骨盆,是人体结构和形态上的主要特征。

二横,是指肩线(左右肩峰的连线)与髋线(左右髋关节的连线),它们位于躯干的上下两端,是躯干连接四肢的纽带。二横线除人体在立正姿势时呈平行外,活动时均向相反的方向倾斜。

三体积,是指人体的头部、胸廓、骨盆分别概括而成的三个立方体体积。三体积均为不同的整体,由脊柱骨贯穿连接。脊柱的弯曲、旋转使三体积呈现出俯仰、倾斜、扭动等不同状态,并产生相应的透视变化,显示人体躯干的基本特征。

四肢,是指上肢和下肢,它们分别连接在躯干上下两端,呈近粗远细的圆锥形体块。

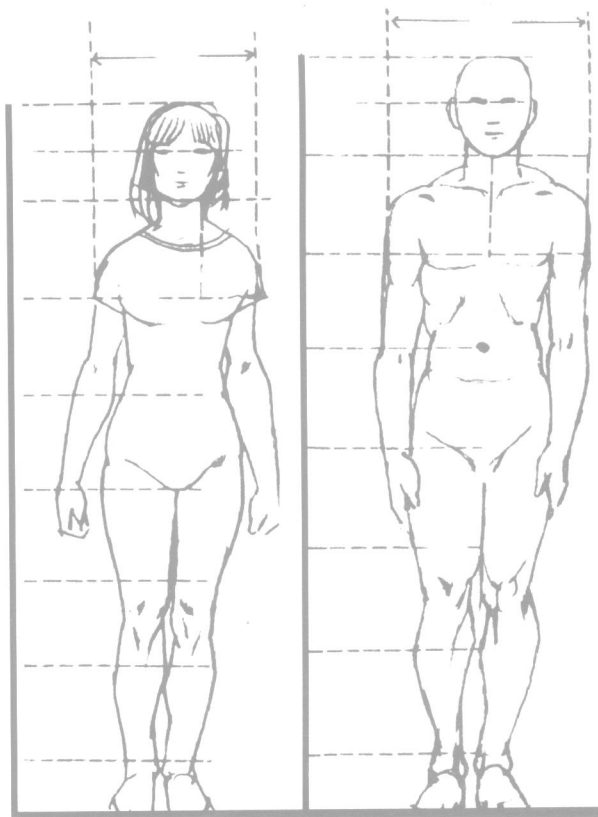
一竖、二横、三体积、四肢

2.2 人体的基本比例

人体的比例关系,是观察和表现人体的一个最基本的比较尺度,依据这一“尺度”,在比较中“量”出具体的人体差异,从而准确判断人体各部分的位置。

在观察人体时,一般以人的“头高”为测定单位。通常中国人的比例,大约为七个半头高。以下这些比例知识仅作为观察对象时参考用,而不能一成不变地套用在每个人身上。例如,个子矮小的人可能就只有七个或六个半头高,而篮球、排球运动员大多都有八九个头高,因此,要因人而异,重视观察。

- ①上臂=1+1/3头长。
- ②前臂=1头长。
- ③手掌=2/3头长。
- ④髋关节至膝关节=2个头长。
- ⑤膝关节至脚底=2个头长。
- ⑥肩宽=2个头长。
- ⑦下颌底至乳头连线=1个头长。

头高

2.3 人体动态特征

运动规律构成动态特征。

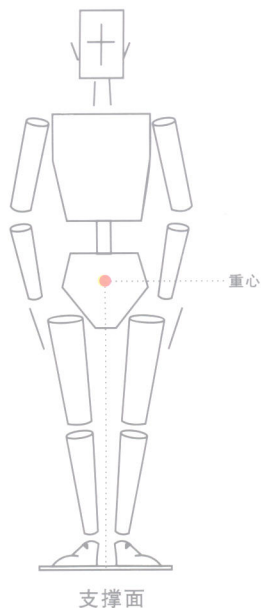
重心与支撑面：重心是人体重量中心，是支撑人体的关键；支撑面指支撑人体重量的面积，为两脚之间的距离。重心的位置在人体骶骨与脐孔之间，由脐孔往下引一条垂直线，称为重心线。重心线的落点在支撑面之内，人体则可依靠自身支撑；如在支撑面以外，则不能依靠支撑面。

由此构成动态的三种基本动态特征。

A 单脚支撑的动态，重心落在支撑的腿上。

B 双脚支撑的动态，重心在两腿之间。

C 有辅助支撑点的动态，重心在两脚与辅助的支撑物之间。如坐在凳子上的动态即属此类。

3 画速写的方法

3.1 速写观察方法

画速写要触觉式观察，力求敏锐精准。作画时，首先要看到全局，而后是在形状的边缘上让眼睛穷追不舍，处理好局部与整体的关系。要先简后繁，先抓大局而后充实。先抓要点，捕捉住对象鲜明的造型特征和动态特征。对繁琐的表象要视而不见，对人物的结构要点处可以夸张和强化。秉承“从看不见的地方着手，从看得见的地方收手”这一表现原则。

3.2 画速写的要点

(1) 关于构图

画面的整体效果是最重要的，构图直接影响到最后的整体效果。在作画过程中，做到构图饱满完整，节奏感强，虚实关系得当。形有大小、方圆，线有曲直、疏密、长短，明暗调子有黑、白、灰的变化等等。这些都是构成画面节奏的因素，都要在构图之前认真考虑。

(2) 结构要点

画人物速写也要做到了解并掌握基本的人体解剖知识。在训练中多去了解骨骼和肌肉的结构和形态，以及这些结构对着衣人物的影响。面对风景、动物进行速写写生时，同样要认真观察植物的形态以及动物的结构特征等。

(3) 动态比例

动态比例是速写表现的核心。画速写第一个最大的问题就是掌握好动态比例关系。人物三大块的空间位置和方向基本确定了人物的动态，速写要求我们在较短的时间里，用肯定的线把对象的形体特征和动态姿势快速地表现出来。

手的不同形态速写

作者：凡高

一般我们从人物大的比例关系开始，抓住5个点（头、双手、双脚）的大的位置关系，那么这个人的动态比例基本上就可以确立下来。

（4）头、手、脚的塑造

一张好的速写基本的要求是：比例恰当、动态舒展、线条流畅、有粗有细。还有一点，作为速写的重要组成“部件”——头、手、脚在表现时一定要有所塑造感，头往往是视觉中心，手是人物的动态核心，脚起着支撑人体的重要作用，因此不能轻视。并且我们还应该去深刻理解头、手、脚的内在结构。

（5）线、面的表现力

人物是通过线条的长短、粗细、曲折和穿插来表现的。速写中重点是表现人体结构的线条，其他线条要围绕着主要线条来组织。线条的特质与形态结构的巧妙结合，是速写生动准确的重要条件。而适当地辅以明暗调子，以线面的手法来表现对象，有利于增加画面层次感、空间感，提高画面感染力。

（6）整体效果与美感

整体效果即作者对表现对象的第一感受或观众对作品的第一印象，有着统筹整个画面质量的重要作用。因此，无论所描绘对象多么简单或复杂、多么独特或常态，我们在表现之先都要认真考虑和处理好画面大的效果，而不要拘泥片面的局部刻画。

（7）透视和人物重心

首先注意的是近大远小的基本透视规律，平时我们画速写可以转换视角去画，就会有仰视和俯视的变化，这些透视关系要平时多观察、体会、实践、积累，掌握人物运动透视规律。重心是人体重量平衡中心，是支撑人体的关键，平时多认真观察，重心就不会出错。

（8）关于慢写和默写

慢写是画好速写的关键，“速写就必须是快速完成”这是一种错误的理解。快必由慢开始，简必由繁开始，洗练必先由繁复获得，更为重要的是在“慢”中，初习画者能够更从容、更具体、更深入，学习更多的速写表现和处理技巧。默写现在成为很多院校的专业考试中的一种形式，美术学院也经常有创作草图的试题，这都要求考生有很强的默写能力。默写是在熟练掌握速写规律、人体造型结构和有丰富形象积累的前提下，培养形象记忆力的有效手段。

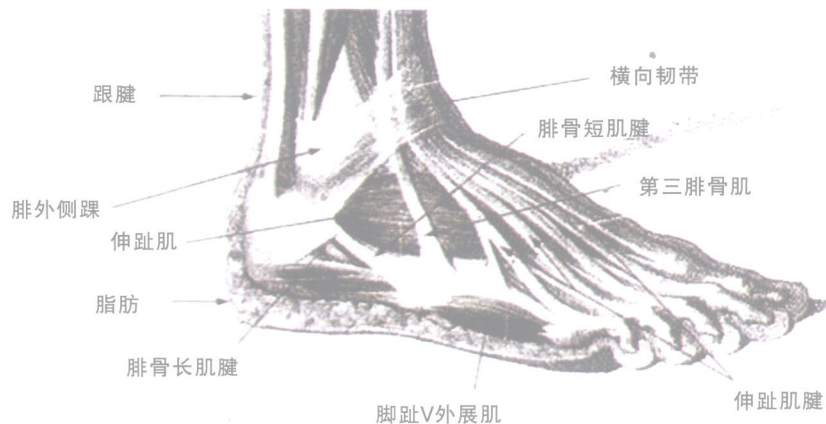
躯体速写

作者：鲁本斯

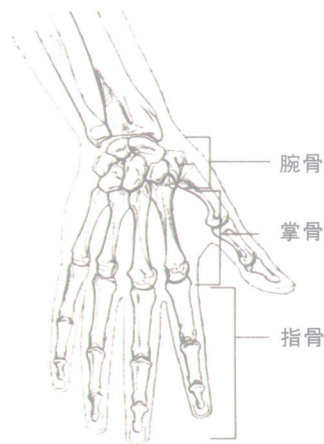

人物全身速写

作者：阿道夫·门采尔

脚部结构图

手部结构图

3.3 速写表现的方法

(1) 如何刻画头部

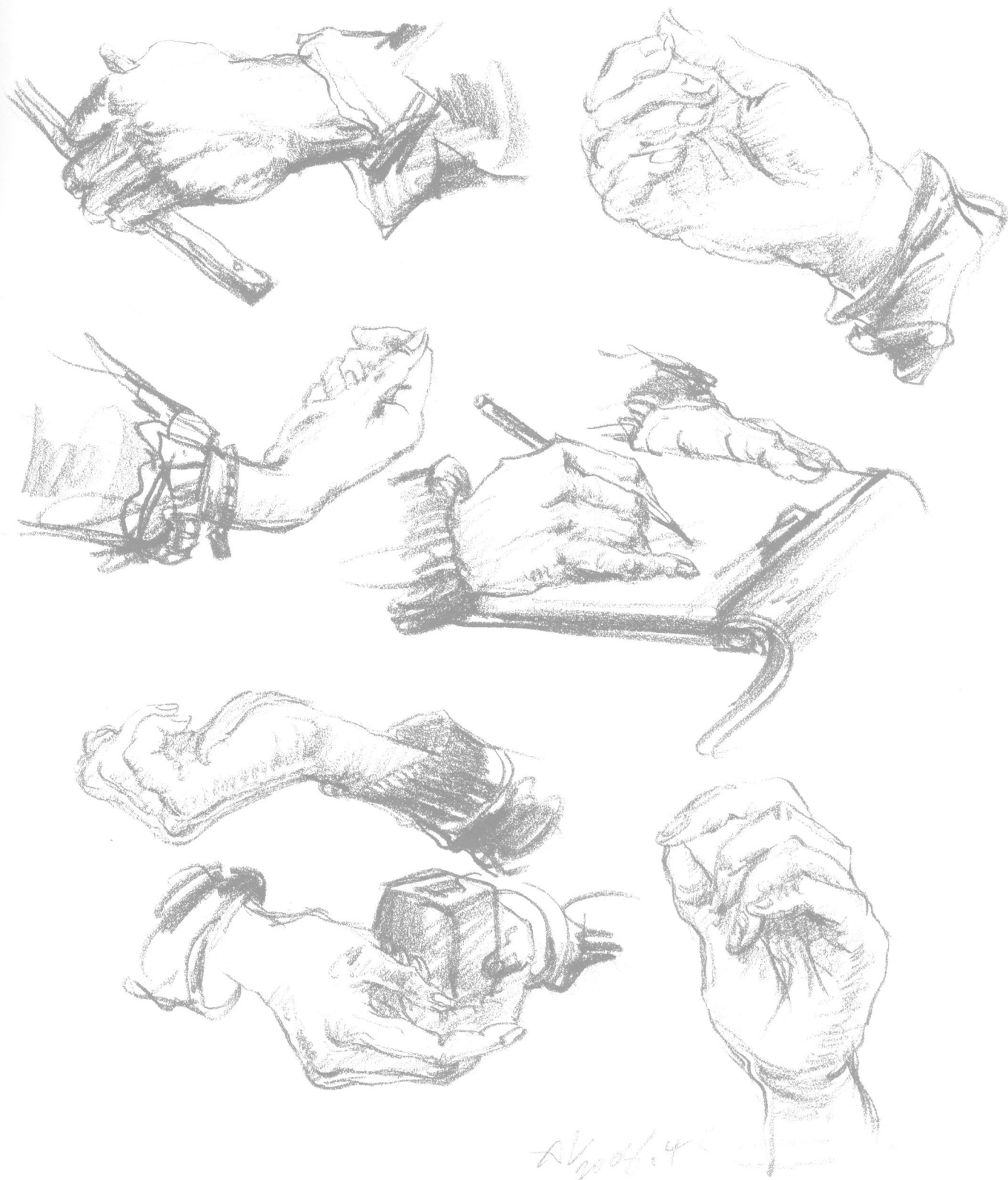
头部是人物速写的重点，是否传神生动其起到很重要的作用。但速写的头部表现不同于素描头像，在作画时要注意以下几点：

- ① 造型要生动，三停五眼位置比例要准确，表现五官时用笔用线要注意轻重虚实、粗细变化。
- ② 画眼睛要传神，取其形和意便可。
- ③ 对眼眶、颧骨及下颌骨等骨点的塑造，用笔要肯定概括。
- ④ 画头发注重发型结构，用笔用线中肯明确，注意外轮廓造型处理。

(2) 如何刻画手

手是人物的第二张脸，因此，刻画好手的结构与动势至关重要。手可以分为四个基本部分来画：大拇指、手掌、手腕、四个手指。手腕的关系要画正确，如果是侧面要把其厚度表现出来，手背厚于手指，手部侧面特征呈慢慢下降的阶梯状。画手学会两种线，一种是轮廓线，一种是面与面的分界线。

(3) 如何画脚

通常情况，脚被外在的鞋子包裹着，鞋子的造型与脚的造型基本是一致的，因此在表现脚时我们更多的是对鞋子的描绘。

市场上的鞋子五花八门，我们只要根据鞋子的结构，抓住鞋底和鞋面两个大的结构转折面，用概括和简约的笔法表现出其外形及特征。鞋子在整个人物速写中所占的比重相对较小，根据画面需要来表现其特征，也没有必要非常精心地去刻画。画出其趣味性使其和头手呼应。

(4) 如何处理衣纹褶皱

由于衣服的质感不同，所产生的线条也不同。一般情况下衣服质地比较厚的面料，形成的褶皱短而粗；质地较薄的面料，形成的褶皱细而长。因此，在表现质地较厚的衣服时用线可以粗而重，坚挺；在表现较薄的衣服时用线可以轻盈、灵动。

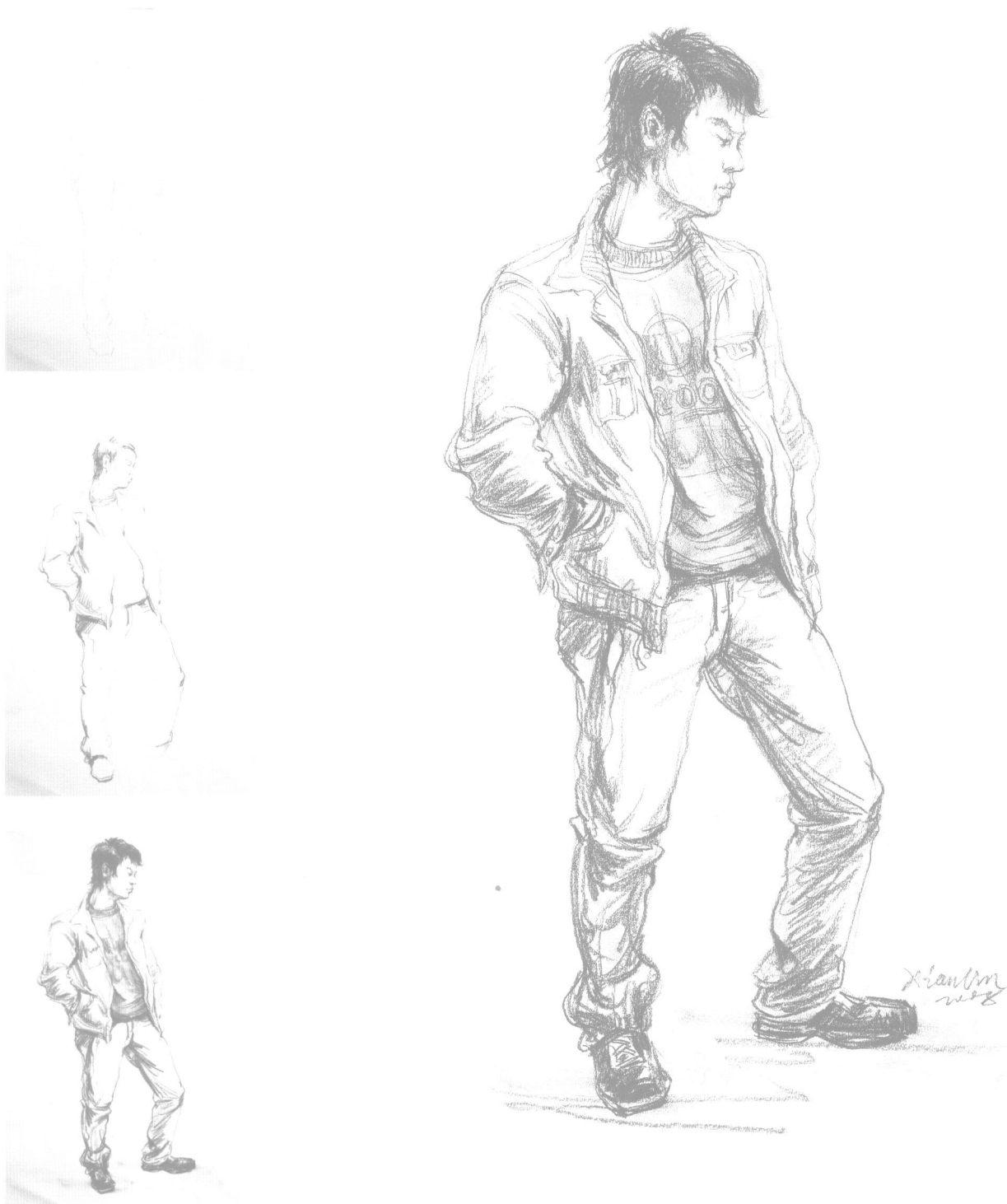
画衣纹讲究提炼。所谓窥一斑而知全豹，我们不要把所有的纹路都描述清楚，只要画出典型的能说明转折关系的几组即可。一般规律，结构转折处外侧线条结构单纯利落，结构内侧衣纹褶皱则丰富繁杂。

4 线面结合写生方法及步骤

写生步骤:

- ① 用淡线虚勾，大胆概括地虚勾其人物的整体外形，交代好动态和比例，找到重心落脚点。
- ② 以大的形体为基础，可以从作者感兴趣的局部入手。也可以用大长线先画出整体动态关系。
- ③ 刻画躯干细节，注意衣纹的穿插关系和线条之间的效果变化。做到外紧内松，虚实有度。
- ④ 最后，整体调整，充实或删减一些素描关系或结构关系，把画面处理得“丰富而单纯”。

作者：谢先林

5 线描写生方法及步骤

写生步骤:

- ① 用淡线虚勾，勾出人物的整体外形，确定头、手、脚的位置，找到重心落脚点。
- ② 以大的形体为基础，可以从头部开始用实线描画。也可以用大长线先描出整体动态关系。
- ③ 刻画服装细节，注意衣纹的穿插关系和线条之间的疏密关系。注意外在效果和内在结构的关系。
- ④ 整体调整，强化整体感觉，充实次要细节，尽可能把画面处理得丰富自然。

作者：谢先林