

人物速写应试攻略

- 帮你成功考入北京电影学院、中国传媒大学动画学院
- 精选81幅秘训范画，准确预测考试趋势
- 领先一步，动画专业考试高分指南

野武美术
YEWOOD STUDIO

北京电影学院动画学院专业讲师 钱明钧/编著

人物速写应试攻略

钱明钧/编著

未经作者及出版社的书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

人物速写应试攻略/钱明钧编著. —北京: 中国电影出版社, 2008.7

ISBN 978-7-106-02941-8

I. 人… II. 钱… 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075511号

选题策划: 江 颖

责任编辑: 李晨曦 徐维光

封面设计: 齐 风

人物速写应试攻略

钱明钧/编著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编 100013

电话: 64299917(总编室) 64216278(发行部)

64296742(读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2008年8月第1版 2008年8月北京第1次印刷

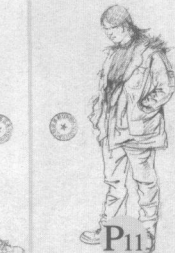
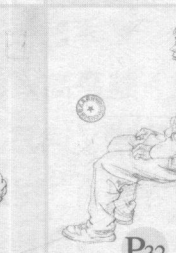
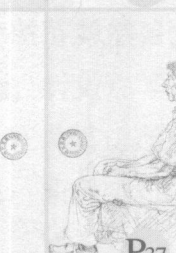
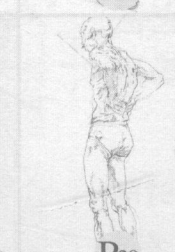
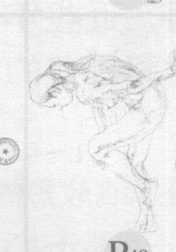
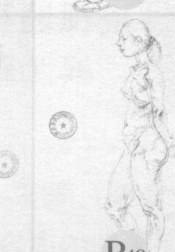
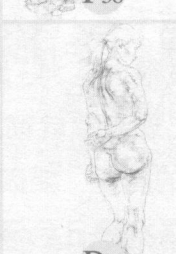
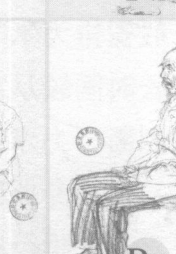
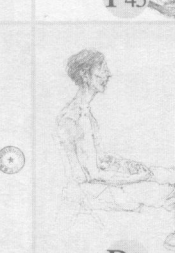
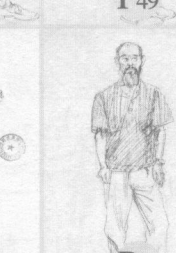
规 格 开本/787×1092毫米 1/8

印张/7 字数/120千字

书 号 ISBN 978-7-106-02941-8/J·1050

定 价 39.00元

目录

 P8	 P9	 P10	 P11	 P11	 P11	 P11	 P12	 P13
 P14	 P15	 P16	 P16	 P16	 P16	 P17	 P18	 P19
 P20	 P21	 P22	 P22	 P22	 P22	 P23	 P24	 P25
 P26	 P27	 P28	 P29	 P30	 P31	 P32	 P32	 P32
 P32	 P33	 P34	 P35	 P35	 P35	 P35	 P36	 P37
 P38	 P38	 P38	 P38	 P39	 P40	 P40	 P40	 P41
 P42	 P43	 P44	 P44	 P44	 P44	 P45	 P46	 P46
 P46	 P46	 P47	 P48	 P49	 P49	 P49	 P49	 P50
 P51	 P52	 P53	 P54	 P54	 P54	 P55	 P55	 P56

人物速写应试攻略

把握动画专业考试形势

1978年全国恢复高考以来,美术高考发展至今已经30年了。综观历届美术高考,任何时期的竞争都没有像今天这样激烈,报考人数之多,参与院校之多,专业设置之繁杂都堪称历史之最。如今,随着时代的进步和社会的需要,美术专业基本上是以造型、设计、动画三分天下,依据的是招生专业的规模和未来的发展方向。造型和设计是传统专业,发展至今已逾百年,与之相关的专业训练已是老生常谈。动画是2000年以后刚刚兴起的专业,在国内外动画人才短缺的大气候影响下,几乎是一夜之间,全国已有近百家高校开设了动画专业,尤其是北京电影学院和中国传媒大学更是个中翘楚,年年都是考生必争之地。动画专业考试有自身特点,这已在高考中逐年显现出来,如何在千军万马中拔得头筹、脱颖而出并非易事。

艺术院校招生考试一般分为基础课、专业课、口试三大类,越是高一级的学校考核得越全面。基础课就是我们常说的素描、速写、色彩,现在很多省份已把它列为地方联考的必考科目。提起美术高考,一般考生甚至包括他们的家长和老师,习惯地认为无非就是考素描、速写、色彩老三样,因此自然就花掉大量时间盲目地画啊画啊,顶多也就是在高考前学点设计,临阵磨枪仓促应战,其结果可想而知,往往名落孙山甚为可惜!其实高考是一个完整的组成部分,基础课、专业课、口试三位一体,绝对不可偏缺。

动画专业基础课考试特别重视速写,近些年它甚至取代传统的头像、色彩,成为动画专业的基础课考核的全部

速写原本属于素描中的分类,特点是要在较短的时间内,用单纯的手段和材料表现复杂的内容。大部分速写考试一般安排为30分钟以内,要求学生不可能像画素描一样,可以长时间较从容坦然地深入描绘对象,务必要对模特迅速作出判断,力求在最短时间内准确、完整、生动地绘制出来。

动画专业要求的速写与一般美术学院考试的速写在应试要求上大相径庭,虽然所用的材料和考试形式非常相像,但在考试时间、风格要求甚至评判标准上存在巨大差异。很多一直考美院的考生突然转到动画考场,往往不能适应现在的专业考试要求,很难将自己的真正水平发挥出来取得好成绩,非常可惜。究其原因,首先,速写考试在动画和美院的专业考试中所占的比例各不相同。由于动画专业对快速造型的专业需要,速写一直是动画的专业必修课,因此在近几年的招生考试中,速写完全取代了以往的素描和色彩。速写考试在动画考试中占很大比例,有时要达到30%;在美院考试中它仅附属于素描考试,一般安排在素描考试结束之后,时间也安排在10分钟以内,显然占整体考试的比例就非常小,

因此一般考生容易忽略它,只简单地认为画好速写就是为考试锦上添花。其次,速写考试二者所要求的时间和尺寸大小也不同。美院一般较短,大概在10分钟以内,画幅在16开左右。动画要求就截然不同,至少30分钟以上,有时甚至达到50分钟,画幅也都在8开以上。擅长在美院考场应试的同学,考动画速写时就显得局促不安,很难合理充分利用时间,往往草草了事,提前交卷又不能加分,眼睁睁地坐失良机。主要问题还在于30分钟和10分钟的评判要求和训练方法是区别很大的。10分钟时间太短且画幅有限,较难深入刻画细节,只能抓住大的动态和结构。30分钟时间和画幅相对充分,完全有条件对细节作深入细致的描绘,尤其是人物面部和手足的精致刻画,它们是速写得高分的关键。有些考生甚至包括他们的导师,简单不负责地认为速写不需要对人物面部和手足给予足够的关注,想当然地随便涂抹就行了,以致画出的人物根本无法辨认,或者是千人一面,男女老少都分不清。往往在这个时候,我们决不能随波逐流。我们要考的学校都是国内一流的艺术院校,千军万马过独木桥,当别人懈怠时,我们必须知难而上。别人认为不可能做到的事,我们一定要做到,“我能”,当然就能脱颖而出,金榜题名。

速写工具的选择

“工欲善其事,必先利其器”,在竞争激烈的考场中,恰当的工具装备是取得高分的必要物质准备。考生尽量选择自己平常熟悉的,能熟练控制驾御的工具为最宜。平时练习与考试一定要同步,一旦掌握了一种工具轻易不要换,特别忌讳考试临场换绘画工具。有些同学因为受别的同学影响,看到别人的画面效果蛮好,马上就换,结果是“东施效颦”却又事与愿违。

速写考试一般常见的工具是铅笔或炭笔,其他还有木炭或炭精条等,最好不要用钢笔或毛笔,因为使用它们一旦落笔就很难修改,给考生心理造成很大压力。尤其是在考场上,一般学生心理素质较弱,一旦出现差错就彻底崩溃了。当然,工具的选择是一个比较个性化的问题,要因人而异。我一般推荐学生用炭笔,这种工具容易携带且色泽浑厚沉重。和铅笔相比,炭粉在灯光下的反射率小,在一堆试卷中可以减少试卷的误判率,降低考场风险,在许多试卷中,画面效果显得尤为突出。炭笔用笔相对灵活,中锋勾线与侧锋皴擦相得益彰,轮廓与形体都很突出。如用铅笔,尽量使用软一点的,4B以上的较为适宜,因为铅笔太淡,容易看不清楚而影响画面效果。一般考场素描和速写都禁止使用有色工具材料,考试时请考生务必要看清题目要求。

考试用纸大都是素描纸,素描纸质地较粗,平时用惯平滑光洁的速写纸的同学往往不适应。这就要求考试之前,务必花时间先尝试演练一番。考试试卷的大小一般为8开,平

时练习尽量和考试同尺寸，这样时间久了就形成了习惯，即使在紧张考试中也不会发挥失常。橡皮的作用是修改和适当作一些画面效果，考试时间本来就较短，多作效果显然是不现实的，但即使作为修改也尽量要少用。有些同学过于依赖橡皮的修改，考试开始后刚画几笔就擦，既影响画面又扰乱心态。我常常告戒学生，画速写时，要训练自己尽可能一笔画准，画不准时以原先的线作标准再一次画准它，实在不行就“将错就错”，只要画面相对合理就可以了。总之，能不用橡皮就不用橡皮，宁愿把它当成一个“灭火器”，万不得已时再使用。久而久之，就不依赖它了，仅仅作为一个摆设，在考试中节省了大量的宝贵时间，艺高人胆大，增强了自己的考试自信心。

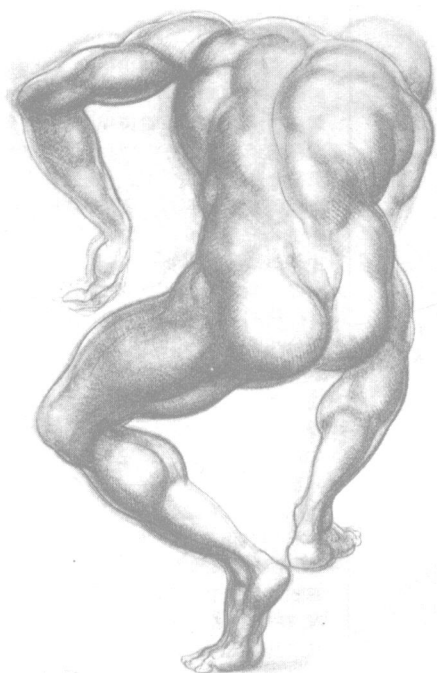
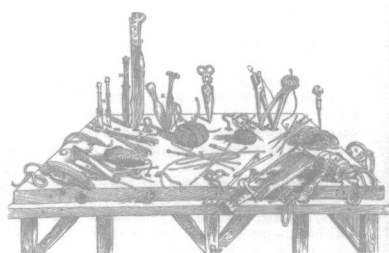
结构和透视的重要性

画好人物速写的秘诀，首先要对人物本身有深入的了解，尤其是人体解剖结构和透视变形。其次是要经过反反复复、系统且有经验的实战训练。最后要想迅速提高速写水平还要学会向古今中外优秀的速写作品学习和借鉴。

人物速写，如果对解剖构造和透视问题一无所知，那么就很难画准对象，抓不住重点，总会出问题，然而又找不到原因。这就要求在作画之前，务必要对人物一些解剖基础和透视知识作一番了解和学习。进行人物速写练习前，不妨先选择一些艺用人体解剖和透视方面的书籍阅读，仔细弄清一些复杂的人体结构和透视知识，不仅要认真看还要亲自动手描摹，这样才能达到真正的记忆和掌握。尤其是人体中对外形起重要作用的结构点和体块，及其在运动状态下的透视变形，要目识心记。专业考试一般安排在冬季进行，模特一般穿得较多，身上的衣纹也较为复杂，这就要求我们仔细研究人体结构对衣纹的影响。脸部和手一般露在外面，因此它们的结构就显得特别重要。平时要对模特上下左右多方位多角度地练习，这样可以掌握各种状态下模特的复杂透视变化，切记不能单一角度训练。考场很复杂，什么情况都有可能发生，不要存有侥幸。动笔之前，务必要对所画的对象作一番细致周密的观察和研究。如果疏忽了有效的了解，那么观察也是难以深入的，尤其很难把握住对象的本质，正如盲人摸象，必然会迷乱于局部，本末倒置。

考场如战场，要在短暂的考试中不失利，有一些临场经验口诀务必牢记于心，并渗透到平时训练中

人物速写写生的作画步骤因人而异有很多种。常见的是先用大的直线轻轻画出对象大的轮廓，并确定主要形体的基本位置和比例关系，便于下一步深入刻画，最终完成。另外是从头开始，由上到下推着画，或由一个感兴趣的局部开始。作画习惯因人而异，只要有好的效果，毋庸置疑，在平时练习中后者是可以的，但在考场上却要冒很大风险。局部画法很容易导致构图失调，严重的甚至连模特的手脚都没地方画，结果经常是名落孙山。而前者就能从容刻画，如有问题能及时更正，对时间的安排也容易宏观控制。刚起稿时，尤

其要注意人物在画面中的构图安排，先用眼睛目测对象的轮廓，注意上下左右4个制高点，像剪影一样搬到画面上，先不要急着画，审定完了做到心中有数再开始。人物处于画面中，构图要适宜，尽量饱满但又不能出格。具体画时，可以以头部的外形大小作为标准，来分配和确定人物其他部位的比例大小和位置安排，因此，头的大小和位置安排就显得更为重要了。起稿时要善于用生动的几何形来概括对象，尤其是轮廓线要紧紧抓住。线条宁方勿圆，注意大的结构起伏和造型点。用笔要轻且松，留有余地，为下一步深入刻画埋下伏笔。

基本形态确定的情况下，下一步就是深入刻画。通常学生喜欢从头部开始，我建议不妨改变思路，可以从手开始。手部的位置处于画面的中心，便于向周围扩散，可以照顾到整体感。30分钟考试内，模特的上半身不太容易变化，下半身包括手与脚，容易疲劳，导致模特前后会产生变化。当从头到手时，考生一旦觉察到模特和原先起稿有出入，势必会紧张起来乱了方阵。如果先画完下半身，就规避了这种风险。高考对任何人来讲，都是人生中至关重要的大事，每个考生都很紧张，不能过高地估计自己的心理素质。头部在画面中占有重要位置，一开始就画头，肯定会受紧张情绪的影响，一旦失手，很容易波及整个考试。先画手可以一边画一边缓冲心理压力，等情绪渐入佳境时正好深入刻画头部，自然事半功倍游刃有余。深入刻画既要注重细节，更要注意协调整体，把握好分寸，重点还是应该放在人体结构上。总之，画速写要灵活机动，带着激情一气呵成。要果断下笔，果断来自强烈的感受和观察的准确，要以简洁的线条，获得比较肯定的形态。最后还要小心收拾，看整幅画面的效果如何，可能某些部位需加强，某些部位需减弱，如果有的部位琐碎而

整体感不够，又要大胆调整，突出主体。总之，“收拾”既要合理地处理画面，又要不失速写的韵味。在画速写的过程中，始终应注意“以少胜多”，善于舍弃无关紧要的细节，用最简洁的笔法去概括表达对象的主要形象特征。要做到这点，关键是在作画之前把观察的重点放在对象主要造型特征的把握上，不要受局部细节的干扰。

即使是一次短暂的临摹练习，对于速写学习的帮助、即对作品的认识理解，是无论多少次认真细致的欣赏观摹所不能相比的

向大师学习，研究名作是人物速写学习的重要内容。这种学习绝不仅仅是技法的学习，更重要的是通过学习不断提高自己的艺术修养。速写不仅是学习绘画的基础，一幅好的速写作品本身就是一件独立的艺术品。由于它使用的工具较为简便、又是在较短的时间内完成的，因此往往比加工过的

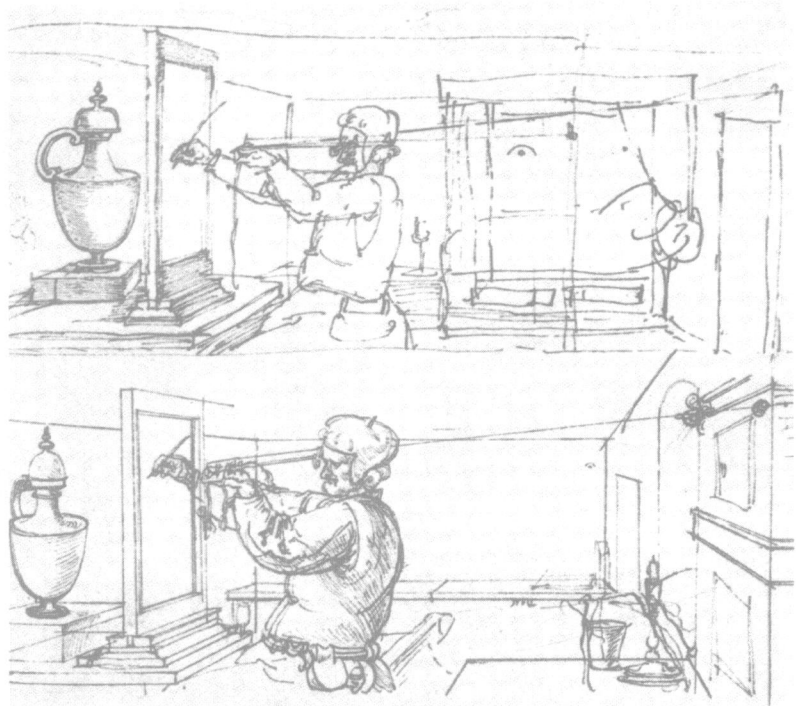
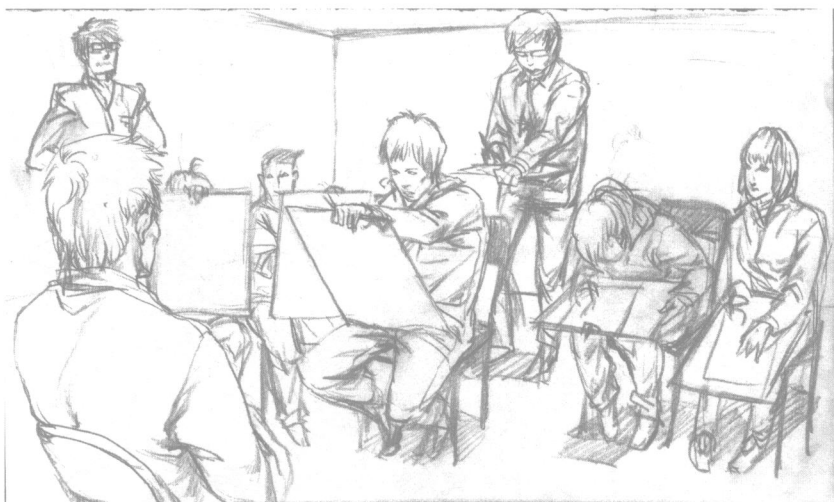

绘画作品能更直接地传达画家瞬间的灵感和激情。在一些大师的速写作品中，能得到在其创作中不易领略到的那种直觉的艺术感受。对大师作品的细心研究，对速写学习者是非常有必要的，因为作品里面闪烁着大师们的智慧和财富。但同时也切忌不要盲目死追，误入死胡同，白白浪费光阴，应善于从前人的作品中总结经验和规律，不完全依赖大师，沿着自己的路走下去，创造出自己一套适用的应试风格来。大师速写作品，有的严谨深沉、有的气势雄浑、有的生动洗炼、有的概括有力，风格各异各有所长。

临摹大师速写作品是快速提高自身水平的捷径之一，进行临摹的目的是为了更好地写生。师法古人，接受传统，学习各家流派的绘画表现形式。通过临摹，可以启发美感，培养审美能力，学习大师作品中的描绘和表现方法。临摹对于描绘技法和过程的体会非常真切，因此被认为是学习美术的一种不可忽视的重要方式。即使是一次短暂的临摹练习，对于速写学习的帮助、即对作品的认识理解，是无论多少次认真细致的欣赏观摹所不能相比的。临摹不必多，但要认真，选择十分喜爱的作品，扎扎实实地临，参考、借鉴的作用可能一辈子享用不尽。“临”与“摹”的意义原是不同的，画得和原作一样的叫“临”，理解原作精神，学习原作方法来描绘的称为“摹”。临摹时也要认真观察，也要按照先整体后细部的作画顺序和整体观察方法，一笔不苟地摹写。每画一笔，不但对用笔的粗细浓淡、形式方法要仔细研究，还要领会它的表现意义，用笔先后、描写顺序等等细节逐一体会。只有这样认真地临摹，才能收到临摹代替借鉴的效果。

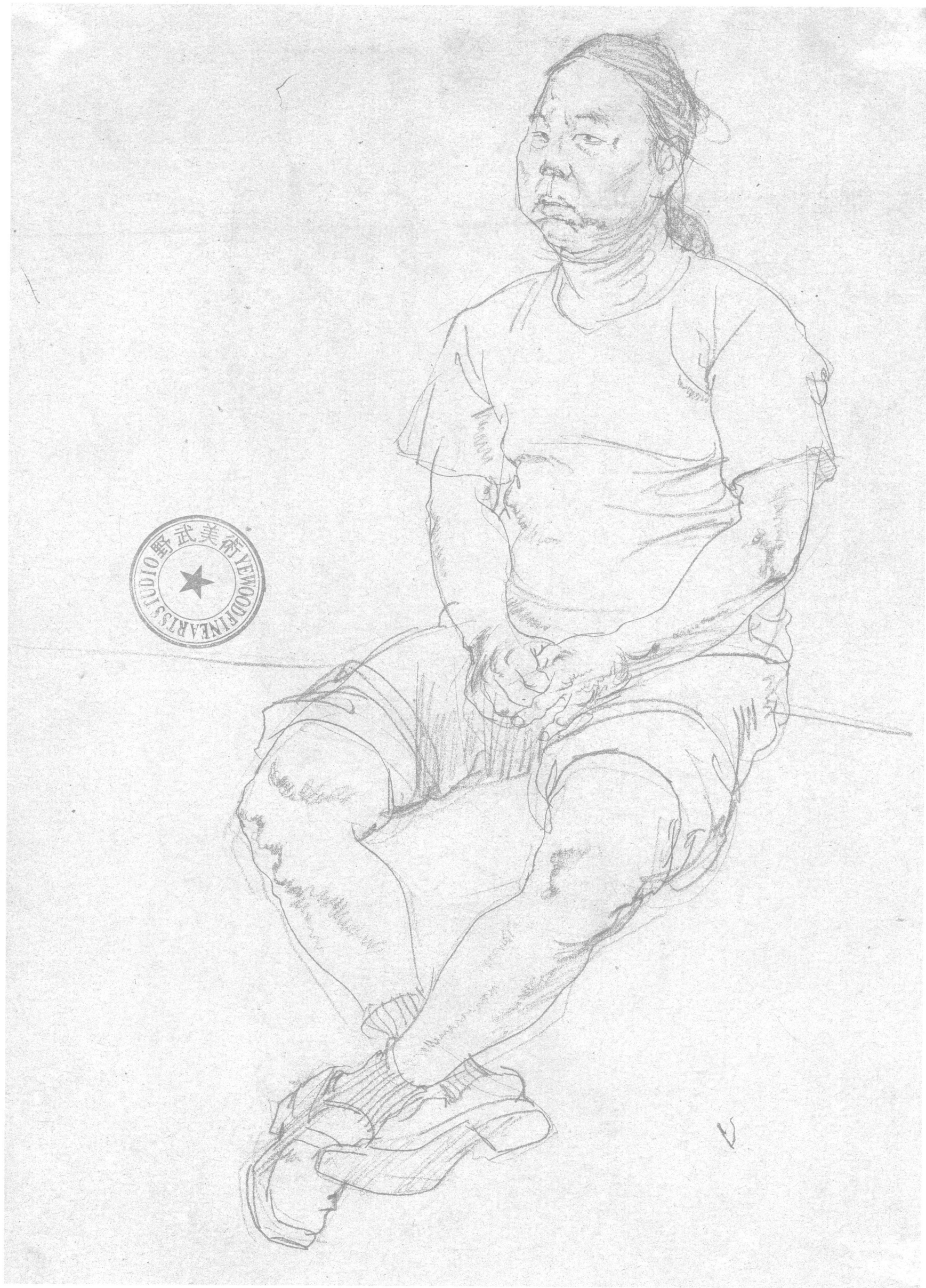
临摹主要学习描写表现方法，故所用的工具材料，最好采用被临作品使用的同样的工具材料。有意学习某一种风格流派，则应从根本上学起，先了解作者的思想观点、审美兴趣，而后按作者的思想感情，到生活中去体验。如能在生活、自然中体会到与作者同样的感觉感受，体会到作者表现方法的优点，体会到作者塑造形象的表现意义，就能按自己对对象的感受体会，采用作者描写表现的形式方法进行描写，而不是生搬硬套别人的表现方法。供临摹用的速写的题材，也可根据画面的不同特点而改变。可为临摹选择一些技法较复杂的速写，如木炭、钢笔、色粉笔、混合技法等，适合广大考生的画家有丢勒、门采尔、德加、席勒、菲钦等。多看展览和画册，揣摩大师们的作品，有助于速写技能的提高，可以培养审美能力，积累丰富的美术知识，增强提高应试能力。

“师傅领进门，修行靠个人。”画好人物速写并在考场上取得好成绩不是偶然的，画画是一个漫长而艰苦的差事，平时要“拳不离手、曲不离口”，甚至还要终其一生，因为即使一幅简单的速写练习，也得面对许多方面的技术难题。画好速写没有捷径可走，只有通过反复大量的实践才能掌握。

07.7.15

