

全国高等学校艺术设计专业高考备考指南

总主编 郑建启 方兴

速写

徐波 叶军 编著

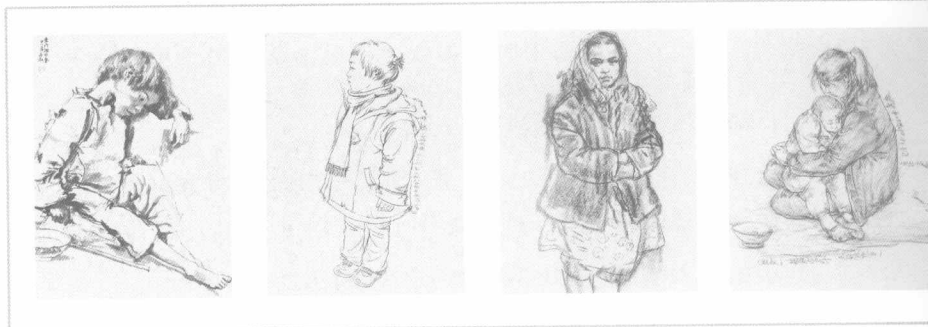

高等教育出版社
Higher Education Press

全国高等学校艺术设计专业高考备考指南

总主编 郑建启 方 兴

速 写

徐 波 叶 军 编著

高等教育出版社
Higher Education Press

内 容 简 介

本书是一本辅导艺术设计类考生进行速写考试的书籍。全书共分四章，分别为速写概论、速写基础知识及细节刻画、速写常用手法解析、速写考试实训。第一章较系统地对速写学习的要点、方法进行讲解，使考生对速写达到相应的认识。第二章对人物相关部位结构及其刻画运用图解的形式进行讲解，同时用具体的范例加深考生对细节刻画的认识。第三章将速写手法大致分为线条表现法和线面表现法，通过对线条、线面、明暗全面的详细讲解，使考生对速写考试中造型、空间、黑白灰等有一个明确的认识，从而掌握物体的造型能力和画面组织能力。第四章对速写一般姿势的画法分步骤讲解，同时选用大量的优秀范画作品进行分类讲解。高考试卷评析中，选取部分优秀试卷进行分析，可供考生学习。本书内容翔实，作品精良，即实用又有深度，参考性很强。

图书在版编目(CIP)数据

速写/徐波, 叶军编著. —北京: 高等教育出版社, 2008. 4

(全国高等学校艺术设计专业高考备考指南)

ISBN 978 - 7 - 04 - 023754 - 2

I. 速… II. ①徐…②叶… III. 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 041232 号

策划编辑 张 华
版式设计 韩璐儿

责任编辑 史本玲
责任校对 王 雨

封面设计 韩璐儿
责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100011

总 机 010-58581000

印 刷 北京铭成印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 6

字 数 153 000

购书热线 010-58582141

网 址 <http://www.hepsd.cn>

<http://www.hep.com.cn>

版 次 2008 年 4 月第 1 版

印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

定 价 28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 23754-00

序

每一种职业人员都会拥有一个专业的“工具箱”，“工具箱”里的各种工具正是他们解决各种专业问题的基础。设计表达是职业设计师不可或缺的一种工具，设计表达类课程的学习和掌握是从学生走向专业设计师必经的重要阶段，以后的专业设计能力很大程度上受限于设计思维和技法表达能力的高低，因此，设计表达类课程的学习在高考前就必须重视。视觉造型艺术的基础课程包括素描、色彩、速写、专业设计，作为设计表达的一个重要手段，成为艺术高考的必考科目。

长期以来，素描一直被认为是一切造型艺术的基础。它紧紧围绕着对自然物的研究与再现，培养学生造型的基本技能。对素描的学习可以从以下四个方面去钻研：从美的角度把握形态的特性；作为构造的规则性去捕捉；作为动的形态或变化生长的形态去观察；以人的知觉规律为中心去思考自然形态。只有具备了这种全面的、深入的观察，才能分清主次，抓住本质，概括取舍。

德加说：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”可见，素描代表着艺术家对造型的观察、对造型的思考、对视觉信息的反应和处理的方式。所谓“观察”，其实质是一种思考方式，是对自然物象的数率、构造、机能、明暗等造型现象的一种特殊的认识方式。这些都要求我们从视觉思维的角度去认识素描。

素描是眼、脑、心、手四者默契下的合奏曲。因此要求在素描学习的过程中培养这四方面的能力：培养视觉的敏锐反应，增强接受视觉信息的能力，即敏锐的感受能力（眼）；培养分析、洞悉、理解的心智思维，形成对事物特征的深刻把握，即富于心智的认识能力（脑）；培养应用和开发想象的能动性，形成对未知领域的自觉探求，即创造意识（心）；培养技能的熟练掌握，达到对于视觉信息的有效表达，即富于技能的适应能力（手）。这些对于素描教学来说，是根本的、本体性的东西。

速写包含了素描的原理，属于素描范围，是素描的一种表现方式。素描总的注重形体结构、比例、运动、透视、明暗、空间感、质感、量感等全方位的深入研究。速写因受时间的制约，主要侧重形体特征、简练概括、表现大要、突出主体、把握比例、合理透视、强调以线为主的表现形式。速写是设计与创作的纽带，是生活和艺术设计与创作的桥梁。

从素描角度而言，速写是快速精炼的素描。但速写不能片面理解成只图快。当快则快，该慢则慢。一般捕捉对象大的动态特征时要快，局部则可放慢，要避免草率涂鸦、浮躁油滑、空而无物。速写行笔宜缓疾适当、准确肯定、流畅自然、刚柔交融、沉稳有力。

掌握好速写的技法，非一日之功，必须进行扎实的基本功训练。速写训练需要一个循序渐进的过程：摹仿入手、先摩后写、先简后繁、先慢后快、先静后动、先收后放、先写后默，“摹、写、默”又要穿插进行。速写是培养敏锐的形象概括能力、组织能力、记忆能力与默写能力的最有效的手段。这些能力的提高，标志着造型艺术水平的提升。

色彩，在生活中是五颜六色的景象，在写生教学中则更多地关注其冷暖之关系，以色相、色性、色度、色调等概念去深化对色彩的感知能力，分析和把握在写生中遇到的如固有色、光源色、环境色等相互作用的关系，把眼中看到的色彩变化为自己画中的色彩。如果说素描重理性严谨的造型训练，那么，色彩更强调感觉和灵性的培养。

色彩写生的主要目的是让学生在感觉的基础上，进一步学会观察、了解自然界中色彩变化的基本规律。通过写生，学习运用色彩语言来表现事物，掌握写实色彩的一些基本表现方法。在学习、实践与艺术熏陶中，培养高雅的审美格调与情趣。

设计表达基础是设计师记录、收集资料和表达设计意图的重要工具，也是一种专业较强的视觉表现形式。其使用的技法与绘制工具的方便性使它更倾向于开拓思维、创意表达，并使之衔接到设计创造程序中去。设计表达基础是联系生活、设计和创作的桥梁。设计表达基础侧重于考察造型能力、空间感、体量感的把握和色彩表现等方面的能力。

在视觉造型艺术基础课程的学习过程中，大量穿插对于优秀作品的观摩、临习是十分重要的。联系实际，学习一些有关的理论书籍，培养热爱生活、观察生活的良好习惯，把书写和创作密切结合起来，使审美水平和认识水平提高到一个较高的水平上来。

有了正确的认识和明确的方向之后，剩下的工作就是努力实践。正如罗丹所说：“任何瞬息的灵感事实上都不能代替长期的工作，要想给眼睛以形象的比例和认识，要想使心手相应，长期的劳作是必要的。”所以应长期坚持练习，只有量的积累才能有质的飞跃。在勤画的同时要加强分析和理解，多动脑，使绘画水平更上一层楼。

学习没有捷径，但要讲科学，讲方法。本丛书从设计教育的整体观念出发，围绕不同视觉要素基本能力的培养而拟定，力求在自然规律和形式美学规律的普遍认识中实现教学目的，让考生多方位地接近自然，多角度思考造型和空间的课题，建立符合设计学要求的思维方式和各种基本能力。

最后，对高等教育出版社的同志对本丛书的精心筹划深表谢意！也期望此丛书能给广大考生带来帮助！

郑建启

2007年12月

前言

无论是在绘画还是设计中，在长期的观察与描绘生活中用得最多的应该是速写。速写能够很好地培养创造者的造型能力，其使用的技法与绘制工具的方便性使它更倾向于开拓思维和创意表达，并衔接到设计创造程序中去，同时手绘速写也是艺术交流的一种最重要的方式。可以说速写是生活与设计 and 创作的桥梁。

速写作为造型艺术的基本功，对培养观察鉴赏能力、研究分析能力、灵活抓形能力、概括创作能力都是行之有效的训练方法。通过速写，我们可以看出造型能力的真正深浅，对事物个性特征的敏感程度也能够一看便知，所以说速写不光是初学者最好的训练手段，同时也是检验造型能力最有效的方法之一。

速写的学习是一个长期的过程，需要眼、手、心结合，侧重形体概括、比例把握和细节归纳。学习速写必须多进行基本功的训练，要以写实为重。先以摹仿为主，然后再写生，是一个循序渐进的过程。要多用时间去推敲理解、分析归纳，只有打好扎实的基本功，速写才会有很好的提升。

速写是艺术设计专业招生考试中的一门重要科目。注重造型能力的把握，这是速写训练之灵魂，希望广大考生明确训练目的，加强速写实践机会。

编写此书，是为了严谨、系统地 为美术考生构筑一个学习的阶梯，通过对线条、线面、明暗全面的介绍讲解，使考生对造型、空间、黑白灰等有一个明确的认识，从而掌握物体的造型能力和画面组织能力。书中选用武汉理工大学入学考试试卷和大量的优秀范画作品进行分类讲解，并对试卷进行了详细的分析。本书作品精良、风格多样、内容详实，既实用又有深度，参考性很强。

我们本着认真负责的态度，经过精心编写，终于完成了本书的审订。编写过程中得到了湖北美术学院钟鸣老师的帮助，同时也得到多位画稿提供老师的大力支持，在此一并表示感谢。

徐波 叶军
2007年10月

目录

第一章 速写概论	1
第一节 简述速写	1
第二节 速写练习目的	3
第三节 速写学习方法	5
第四节 速写学习要点	11
第二章 速写基础知识及细节刻画	14
第一节 五官结构及其刻画	15
第二节 头部结构及其刻画	19
第三节 衣褶结构及其刻画	21
第四节 手部结构及其刻画	23
第五节 鞋的刻画	25

第三章 速写常用手法解析	26
第一节 线条表现法	26
第二节 线面表现法	40
第四章 速写考试实训	46
第一节 速写一般姿势画法	46
第二节 范画讲解	56
第三节 高考试卷评析	82

第一章 速写概论

第一节 简述速写

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式，因此对于初学者来说，速写是一门学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。对于学习绘画与创作来说，速写是观察生活、感受生活、记录体验生活的方式，速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向艺术创作与设计的必然途径（图 1-1 至图 1-4）。

图 1-1 托尔斯泰在工作中 列宾（俄罗斯）

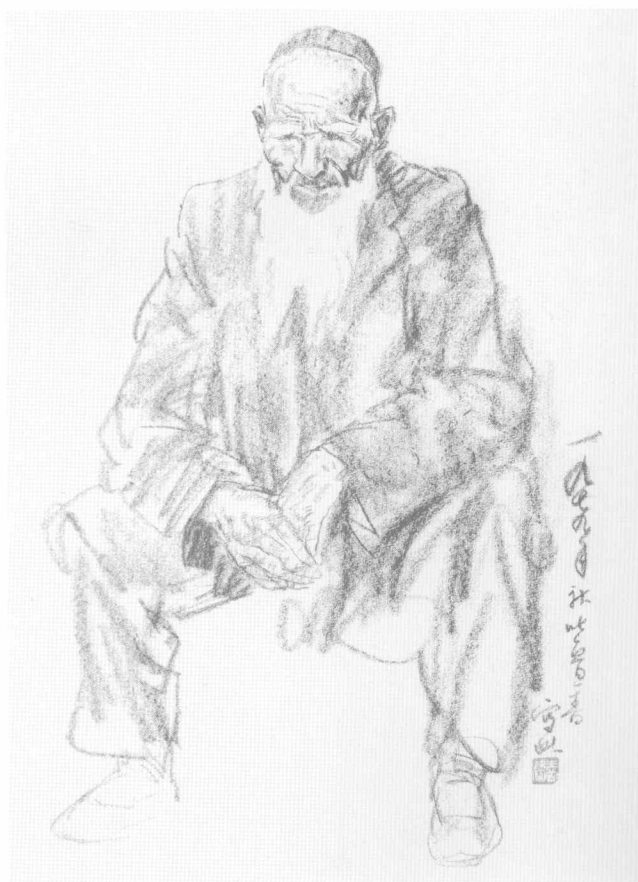

图 1-2 白眉老汉 顾生岳

图 1-3 伯爵夫人像 安格尔 (法国)

图 1-4 画室中的模特 索罗明 (俄罗斯)

第二节 速写练习目的

尽管人物速写可分为静态速写，动态速写，以及辅助训练的临摹、默写及想象画，但它们本质上都是讲究快速用笔和快速作画，学习及作画时应融会贯通，灵活掌握。

从专业角度来说，画速写的目的有三个：①学会画速写，并以此提高并加强造型能力；②记录画者体验生活的感受，即搜集素材；③一张成功的速写便是一幅独立的艺术作品。同时画速写的过程也是在不断培养画者敏锐的观察能力和艺术概括的表现能力，可以用精练、简洁的笔墨捕捉物体的内在精神（图1-5至图1-9）。

图1-5 跪着的人 康勃夫（俄罗斯）

图1-6 流民图 蒋兆和

图1-7 门采尔（德国）

图 1-8 挤奶女工 列宾 (俄罗斯)

图 1-9 葡萄之乡的小妞 顾生岳

第三节 速写学习方法

临摹与写生结合进行，是学习速写的最好方法。通过临摹，了解好的作品中的精华，懂得什么是好的速写。

临摹是学习速写的重要手段，是学习绘画的捷径。从别人的作品中获得经验，提高认识，往往会收到意想不到的学习效果。同时，通过临摹优秀范画，可以提高绘画者的鉴赏能力，知道哪些线可以保留，哪些线可以省略，什么样的线条是美的。总之，学会了简化和概括，速写就会有大的进步，创作也会更具绘画性。

想要在短时间内提高速写水平，在考试中取得好的成绩，最有实效的方法就是先临摹，通过临摹过渡到写生。

很多国内外速写大师的作品是我们学习速写的最好范本，可以挑选一些与考试要求相近的作品来临摹。在临摹的过程中，应遵循从简到繁、从慢到快的原则，通过研究这些画家对线的运用、对衣纹的组织等，提高自己对速写的认识，丰富速写的语言。同时也可以和好的范画作比较，通过借鉴别人的经验，使自己少走弯路，在较短的时间里更快地提高速写的技艺（图1-10至图1-24）。

图1-10 汉林格尔 顾生岳

图 1-11 钱贵芬

图 1-12 妞儿 顾生岳

图 1-13 方增先

图 1-14 在井旁 尼·格里高莱斯库 (罗马尼亚)

图 1-15 冉茂芹

中學生 衍寧君閱余画 遂雅愛拙作 緣描 畫此姑娘 已信不多作 常念此 今運學生 福慧華小姐 於香港九龍 伴橋居時 所畫之 秋樹 許章茹記

图 1-16 許章茹

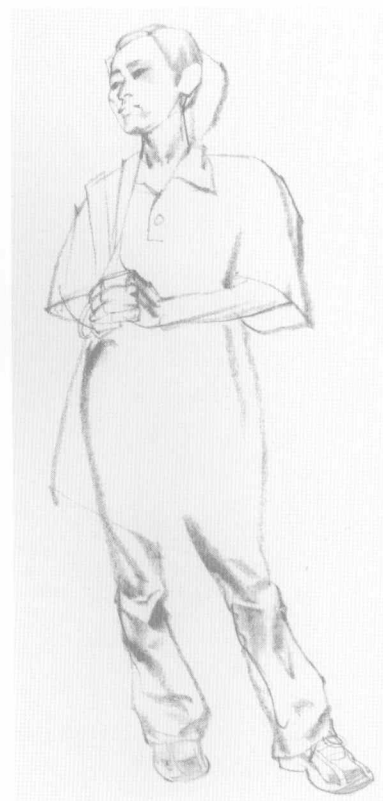

图 1-17 許章茹

图 1-18 牛振江

图 1-19 蒋兆和

图 1-20 蒋兆和

图 1-21 钱贵荪