

新课标实力派教学

高考美术强化训练

如何考取

九大美院

中央美术学院
Central Academy of Fine Arts

突破速写

孙青人 编著

如何考取

九大美院

突破速写

孙青人 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

突破速写: 如何考取九大美院 / 孙青人编著. — 北京:
中国轻工业出版社, 2009.1
ISBN 978-7-5019-6591-5

I. 突… II. 孙… 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132758号

责任编辑: 王 淳 孙 千

策划编辑: 王 淳

责任终审: 孟寿萱

封面设计: 孙青人

版式设计: 孙青人

责任校对: 晋 洁

责任监印: 胡 兵 马金路

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009年1月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 3

字 数: 600千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6591-5/J·291 定价: 12.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

80831J9X101ZBW

序

这套《如何考取九大美院》丛书是奉献给准备参加美术高考、并把目标定在进入美术学院学习的青年朋友的。这套丛书中详尽的讲解和引导,并不是局限于讲解基础知识,而是解决考生在具体画某一物体过程中所面临的关键问题,拓展思路,训练与提高综合能力。

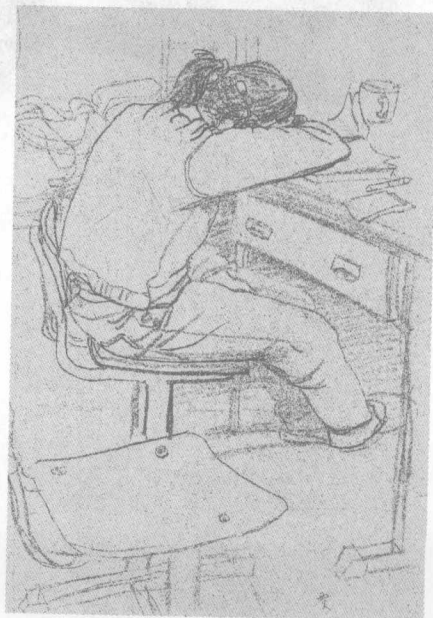
这套丛书基本上囊括了美术院校基础教学的纲要要求,强调了应试技能的综合能力提高和应变能力的艺术素养提升。我相信,只要考生按照本套丛书认真习作,定会踏入艺术的大门!走进美院,这正是我编写这套丛书的初衷!

2008年6月

目录

一、解读经典	02
1. 速写概述	02
2. 速写漫步	05
(1) “感觉”和造型	05
(2) “整体”的观察	05
(3) 抛弃“风格”	05
(4) 经典范例	06
二、人物动势速写	07
1. 步骤方法	07
(1) 站立的人	07
(2) 坐着的人	08
(3) 行走的人	09
2. 速写应注意的问题	10
(1) 加强对人体结构的了解	10
(2) 加强对人体体积的了解	11
(3) 注重学习方法	12
3. 速写的表现形式及工具材料的应用	13
三、速写对话	15
1. 新课标考试速写——应试技巧	15
(1) 临摹与默写	16
(2) 冲刺阶段强化内容	16
2. 写生速写(人物、场景、命题)	17
3. 创意速写	18
四、如何获取应试速写高分	20
五、速写优秀作品范例	21

谢辞:本书收录的作品是我在三所学校讲课后整理的学生作业。由于出版时间紧迫,画作与作者姓名难以契对,现暂署上“学生作品”之名,待日后作者认对后将于再版时补上,特表歉意。

一、解读经典

1. 速写概述

速写是绘画的一种形式，是一种美术创作形式，也是一门重要的基础训练课程。在英文中素描和速写是同一个词——“drawing”，两者之间没有本质区别，都是指用铅笔、炭笔、粉笔等工具，用线条、明暗的基本表达方式在纸或画布等媒介上来表现对象(图1)(图2)。

图1 门采尔(德)

图2 门采尔(德)

速写的作用在于培养绘画学习者敏锐的观察能力与对物象的感受能力,以及迅速捕捉形象的表现技能(图3)。

速写被列为美术高考必考科目,就在于速写本身在衡量考生艺术素质方面有不可替代的重要作用(图4)(图5)。

图3 学生作品

图4 人字画室学生作品

生动自然,人物形象明确,处理到位。

图5 学生作品

速写的表现内容包罗万象，人物、动物、植物、建筑、山水和风景，日常生活中的物品和周围环境等都可以用速写方式记录。速写是我们记录生活最好的方式（图6）（图7）（图8）（图9）（图10）。

图6

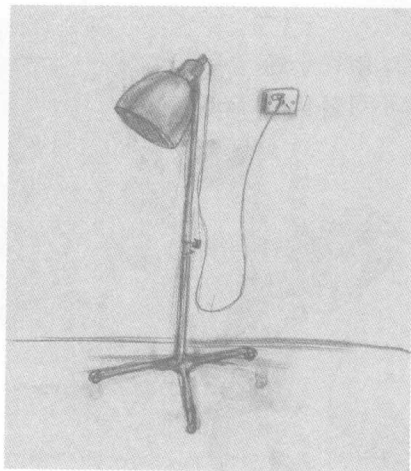

图7

图8

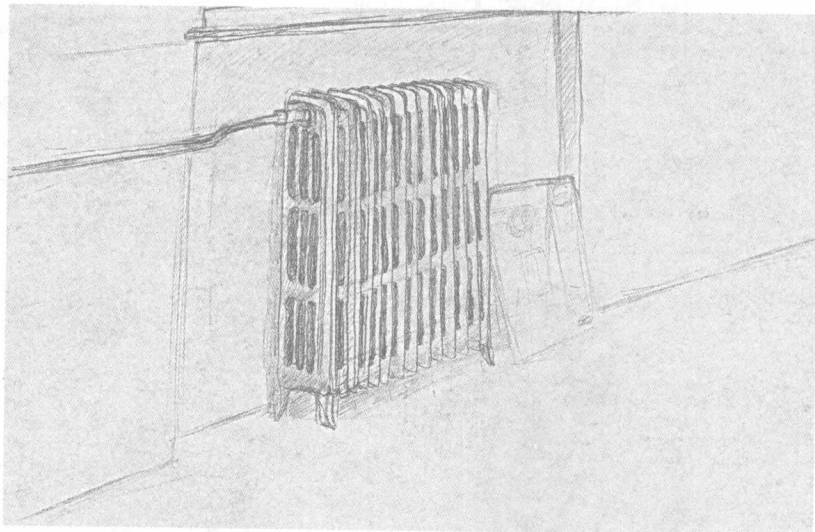

图9

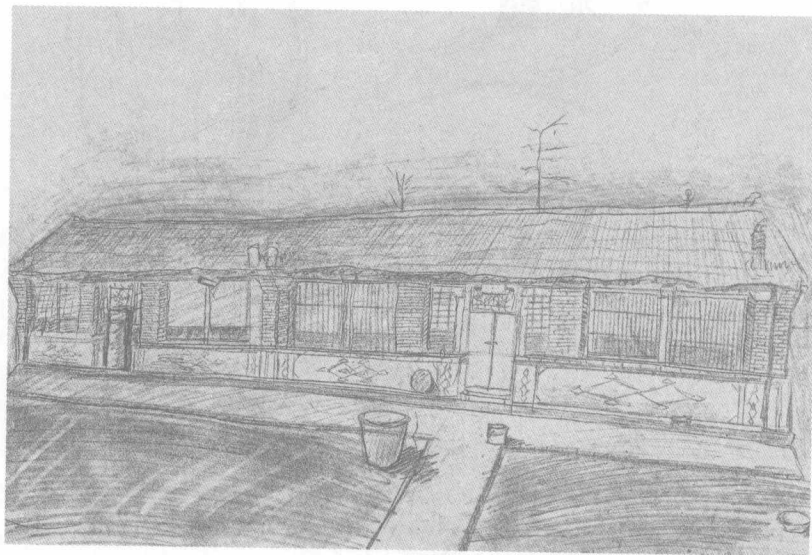

图10

2. 速写漫步

(1) “感觉”和造型

凭借我们最直接的“感觉”，体察对象的大小、长短、方圆、曲直形的走势，质地感、量感、黑白关系，体积关系等。

以人物为例：人物的高矮、胖瘦、五官特点等具体特征，以及人物的精神特质，情绪变化，文化因素，地域特征，脑力、体力劳动者体貌特点等诸多因素。这些都属于“感觉”和造型的范畴。

在速写中能有这种“感觉”才能很好地表达对象。保持好这种“感觉”加之长时间观察、体会和实践，这才是画好速写的正确途径。

(2) “整体”的观察

整体的观察方法是把握对象的形象特征和具体的动势走向。以画人物为例，就是对人的比例、姿势、形象特点进行观察，并得出一个综合印象。可以像剪纸（影）似的画下这种外形趋势，然后再具体刻画。当然，随着经验的积累和能力的不断增强，就可以比较果断地一气呵成，这时我们的速写也达到一个更高的状态了（图11）（图12）。

(3) 抛弃“风格”

风格是自然形成的，初学者不能简单模仿。过于追求风格会陷入“油滑”的误区。

初学速写很容易摹仿前辈大师或老师的风格，但更应该把精力放在对物象本身的刻画上，更多注意造型的基本规律，而不能用某种“风格”来套用现实的物象。风格是随着知识的积累，技艺的见长，自然形成的，不能强求。

图11 作者 赵红瑶

图12 作者 赵红瑶

(4) 经典范例

“没有感觉就没有绘画”——塞尚(法)

图13 拉斐尔(意大利)

图14 鲁本斯(佛兰德斯)

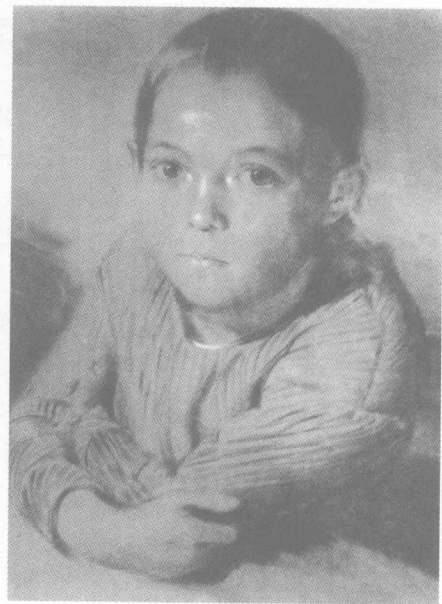

图15 门采尔(德国)

图16 多加(法国)

图17 菲钦(俄罗斯)

图18 列宾(俄罗斯)

二、人物动势速写

1. 步骤方法

(1) 站立的人

要抓住并组织处理五官、衣纹结构变化处的特点,突出重点,有主有次。

图22 完成图

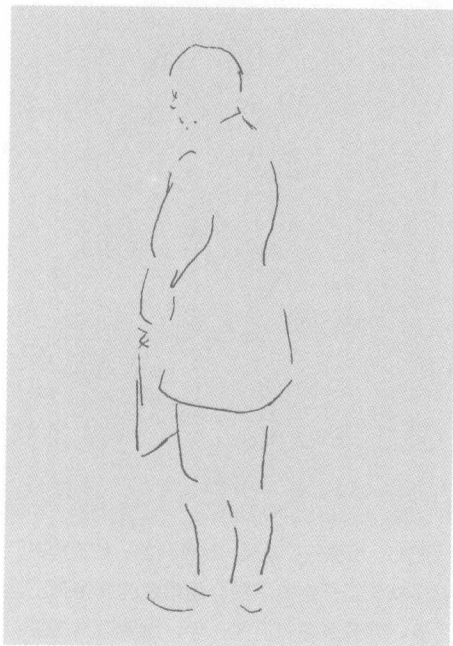

图19 步骤一

定点确定人体的动态线、重心和大致的比例。

图20 步骤二

抓住人体重心和各部分比例、结构,概括地画出衣纹在结构线转折的位置。

图21 步骤三

从局部开始,依次进行深入刻画,用线肯定、流畅,整体概括。

(2) 坐着的人

要观察人物坐姿，准确勾画人物的坐姿轮廓，然后依如下步骤统一调态完成作品。

图26 完成图：统一调态。

图23 步骤一：定点，定出人物在纸面上的位置，头、肩、胸、臀、髌骨、跗骨、趾骨等所在位置。

图24 步骤二：确定人体重心中线、动态线、大致比例，淡淡地画出人物各部分的基本形，找出大的衣纹转折关系，突出五官位置及手（上臂、下臂）的基本形状。

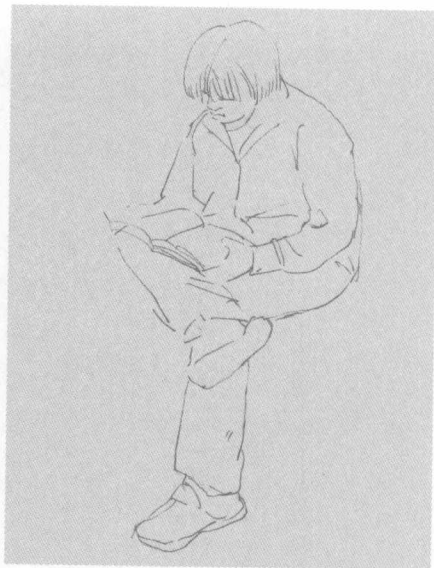

图25 步骤三：从某一局部开始，依次推进，可从头部开始往下画，用肯定的线条画出全身。强调重点，五官、手、脚要适当刻画，处理好衣纹的结构转折处的线条变化和“虚实”线的轻重感，适当画上道具环境。

(3) 行走的人

图30 完成图：概括整体地表现人体内外起伏和衣纹变化。突出要领，统一画面。

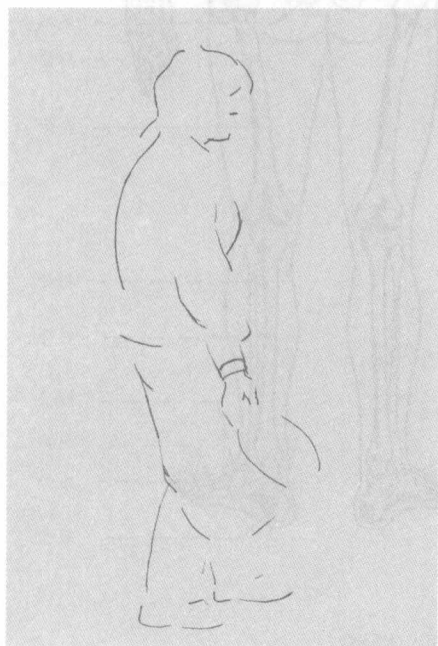

图27 步骤一：抓住运动中人体的动势线，在大的动势和比例中定出全身各部位的位置。（骨点）转折线。

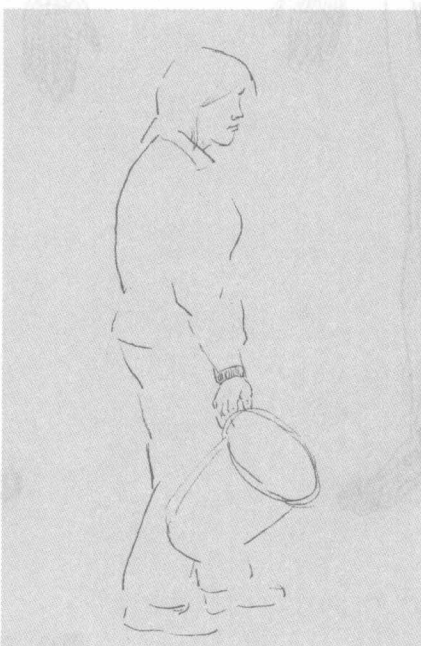

图28 步骤二：概括出人体各部分主要关节（骨点）转折线。

图29 步骤三：从局部入手，找准形体结构关键部位，深入表现。

2. 速写应注意的问题

(1) 加强对人体结构的了解

人物动态的描绘离不开对形体结构、造型特征的把握，这就要求首先要熟悉人体的结构关系。就骨骼而言，关键是头骨、胸腔、骨盆、四肢的各个部分与外形有着直接联系的一些“骨点”，头部与四肢的关节处应加以重视(图31)(图32)。

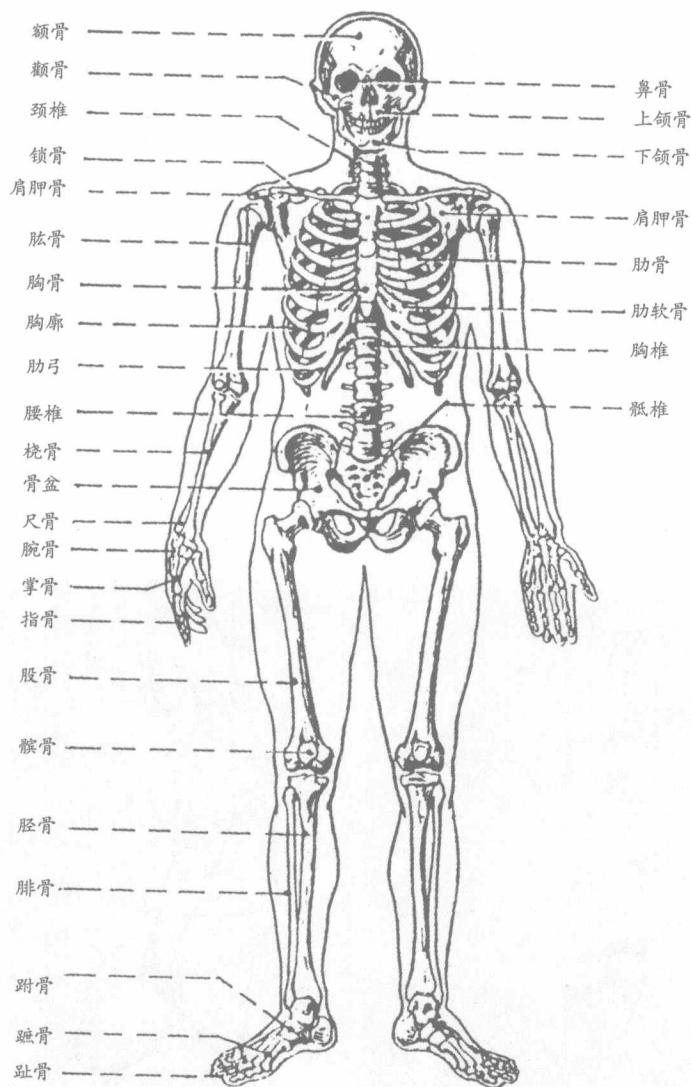

图31 正面人体骨骼

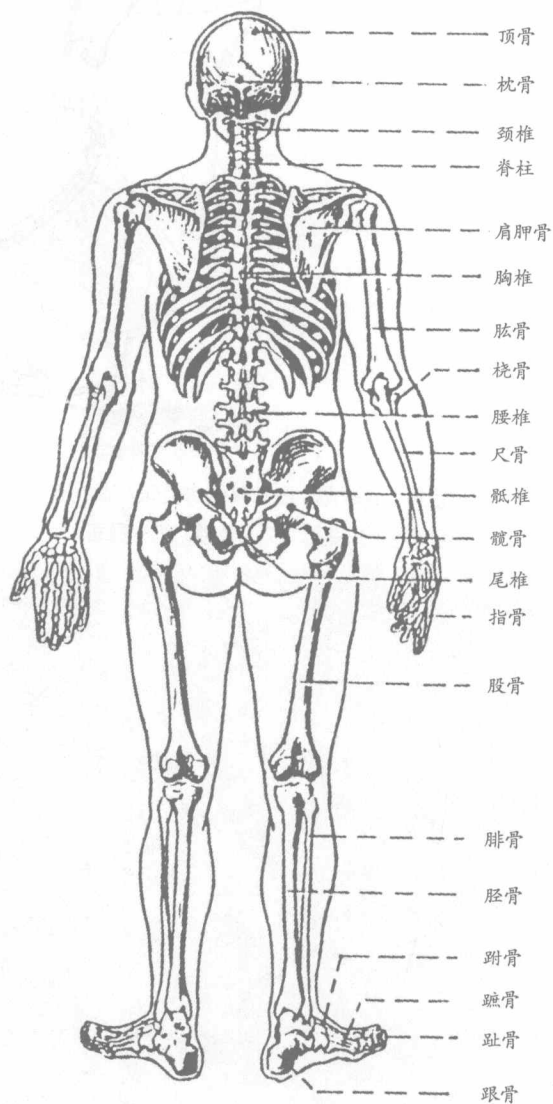

图32 背面人体骨骼

(2) 加强对人体体积的了解

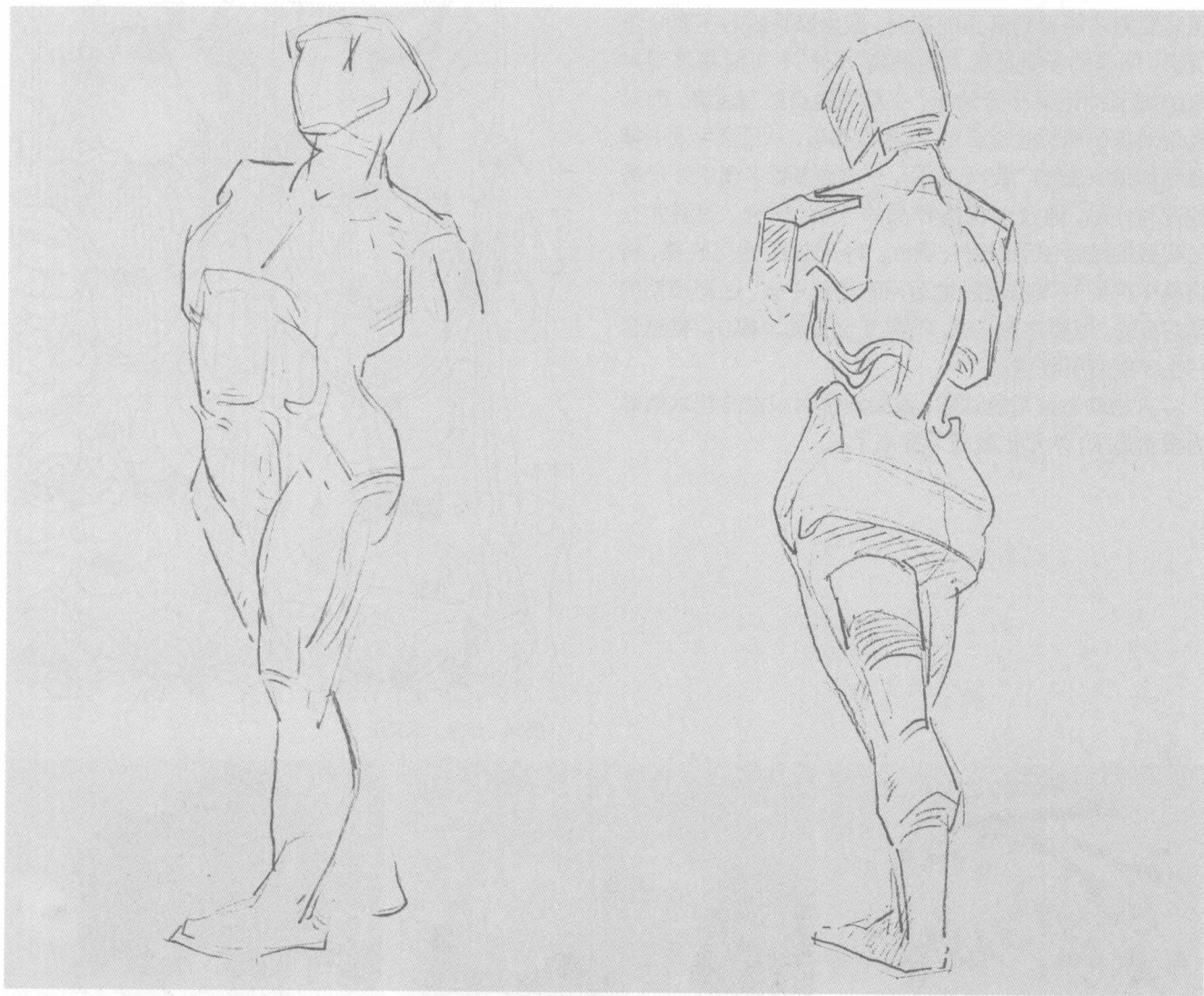

图33

我们要学会概括,抓住人体主要体面,如多面体、圆柱体和大的转折结构点,图33是人体正面、背面体积分割的示范。

(3) 注重学习方法

人物动态速写要讲究方法,由慢到快,由较快至慢,再由慢到快,最后达到快慢随意。

掌握正确的观察方法;了解最基本的人体结构知识,掌握基本的作画步骤和表现方法。

提高艺术修养。艺术修养的提高,首先是一个眼手统一的过程,看得准,画得快,多练习,勤能补拙。加强默写练习,先画一张慢写写生,再将其默写一遍,先在脑子里将观察的结果默写一遍,再默写出来,这种方法对记忆能力和默写能力的提高会有很大的帮助。只有这样速写能力才能得到真正的提升。因为默写练习还有一个优点,即有助于概括能力的提高。记忆不可能将表现对象的细节都记得十分清晰,在默写时自然有舍弃,而对表现对象的概括也就自然了。多看善思,从日常生活中捕捉到你最兴奋的“点”和瞬间,一方面多看多读中外优秀的速写作品,通过对优秀作品的分析、研究、理解并在与实践的结合中予以消化吸收。另一方面,也可临摹,将临摹中得到的体悟及时地运用到实践中去,达到预期的学习目的。但要注意一点,不要完全被动地模仿,要结合写生才能有所收益。

人物动态速写的训练,如果能做到以提高艺术修养为根本追求,水平也就随之提高了。

图34 作者 成文正

图35 菲钦(俄)

图36 门采尔(法)

图37 菲钦(俄)

3. 速写的表现形式及工具材料的应用

画速写的工具很多。我们手边不同的纸张,速写都可以用。铅笔、炭笔、钢笔、圆珠笔、水彩笔、油画棒、毛笔等都适用画速写。

铅笔: 铅笔易改动, 适合初学者。铅笔的型号很多, 可以根据用力的大小选择, 比较好控制。既可以概括, 也可以细致地描绘(图38)。

炭笔: 炭笔不易改动, 造型要求准确, 下笔肯定, 可随用笔力度的轻重画出层次丰富的作品(图39)。

图38 学生作品 安毅

图39 学生作品 徐天宇

图40 学生作品 赵寒宇

木炭条: 写生时会出现很松动的效果, 表现力丰富。作画时用笔大胆, 不拘泥细部, 适合表现有调子的形体, 但画后要喷上定画液防止色彩脱落。

钢笔: 钢笔、圆珠笔能画出清晰流畅的线条, 对形象有更强的肯定性和形象表现力, 对质地、光影、体积都能表现得更加深入, 但要求下笔果断、肯定, 缺点是画错了不易改(图40)。

毛笔: 毛笔变化丰富, 但也最不容易掌握, 不仅笔锋灵活多变, 墨汁的浓淡变化很难控制, 用得好能画出多彩多姿的效果(图41)。

另外, 水彩铅笔, 油画棒, 水彩, 水粉, 丙烯等都可画速写, 并画出丰富的效果(图42)。

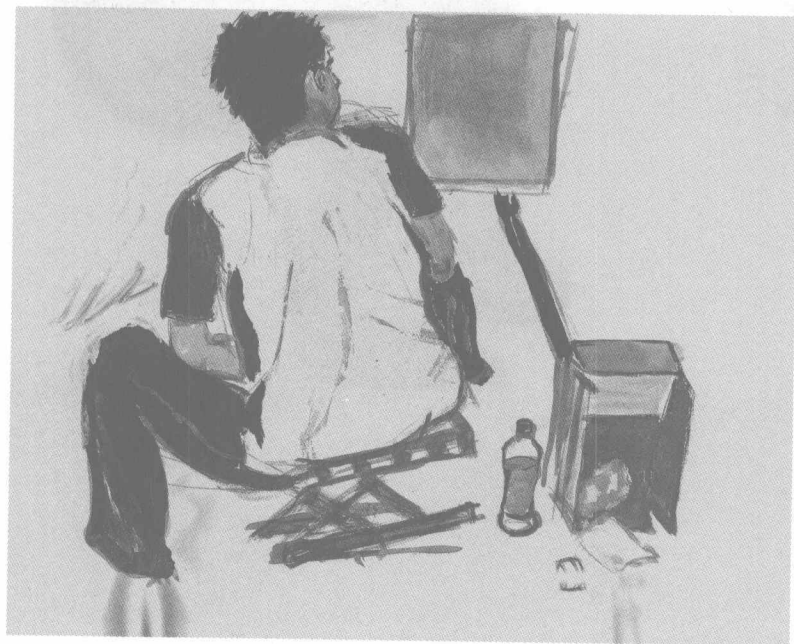

图41 学生作品 韩海峰

图42