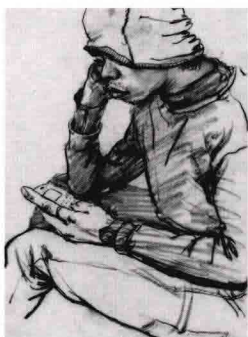
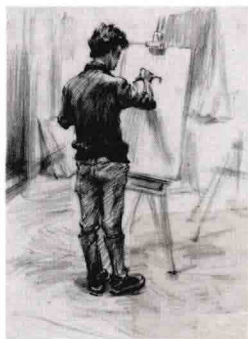
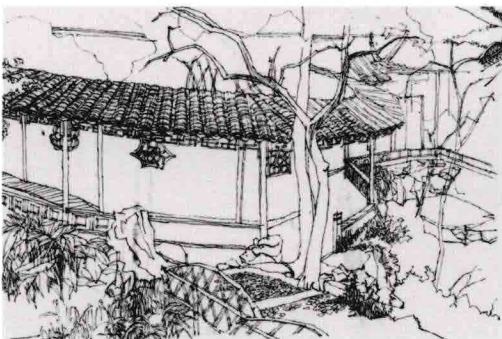

核心教案

速写应试大全

CORE TEACHING PLAN
EXAM WORKS FOR LITERARY SKETCH

浙美艺术教育机构 编著
GERMANE ART EDUCATION INSTITUTION

核心教案

速写应试大全

CORE TEACHING PLAN
EXAM WORKS FOR LITERARY SKETCH

浙美艺术教育机构 编著
GERMANE ART EDUCATION INSTITUTION
浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

核心教案. 速写应试大全/徐静达主编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5340-2798-7

I.核… II.徐… 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(2009)第239824号

主 编: 浙美艺术教育机构

副 主 编: 徐静达 黄明东 周 密

编 委: 徐雪君 徐建杰 徐 晓 黄晓菲 翁文浩 来国强 陈 威
胡 健 卫 巍 周 欣 吕奇彰 张小燕 李婷婷 黄国上
焦燕清 高 崑 郭 晟 何 晔

作品提供: 王麒麟 沈巾荷 单 伟 徐若晨 黄 清 赵 杰 李梦琳
王 浩 李 堂 陆燕华 陈 越 高盛蓉 万里雪 许 靖
李 莉 朱晓菁 伍 坚 朗伟峰 韩舒舒 姚 远 刘怡彤
王卫萍 吴加兴 刘 楠 高苏英

浙美艺术教育机构简介:

浙美艺术教育机构是由中国美术学院、中央美术学院等艺术院校的在校教师、研究生或优秀本科生为主要师资的艺术辅导机构。机构以学术性、实践性、国际性、市场性为主旨, 和同行们积极地探索这一文化产业运行的新模式。市场对机构的定位和认同使机构产生并呈现其不可更替的魅力与意义。

Http: www.zmart.com.cn

E-mail: zm-art@163.com

责任编辑: 洪 奔

装帧设计: 刘 颖

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

出 品 人 奚天鹰

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347路

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 787×1092 1/8

印 张 12

印 数 0,001-3,000

版 次 2010年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-2798-7

定 价 55.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

目 录

P01 专家寄语

P03 掌握得分秘诀——画面构图

评分标准：构图饱满，上下左右平衡、合理，视角独特。

实战作品分析

P10 掌握得分秘诀——人物造型

- 评分标准：人物造型准确。

实战作品分析

P16 掌握得分秘诀——人物形象特征

评分标准：人物形象特征生动鲜明。

实战作品分析

P22 掌握得分秘诀——人物的节奏感

评分标准：画面人物的节奏感强烈。

实战作品分析

P28 掌握得分秘诀——画面细节刻画

评分标准：细节刻画到位，质感表现丰富，用笔收放自如。

实战作品分析

P34 掌握得分秘诀——画面表现手法

评分标准：线条的表现自信、生动、肯定，有一定的艺术表现力，绘画表现手法独特。

实战作品分析

■ 专家寄语

一个作家在体验生活的过程中，常常把他所接触的人物形象或环境特点用简单的文字记录在小本子里，作为将来创作时的参考。一个画家要进行创作，必须在生活中收集他所需要的形象，用速写的方法简练扼要地把这些形象记录下来。现实生活是千变万化的，有些复杂的细节或转眼即逝的形象，很难完全凭头脑记住，如果当时不能把他们画下来，到创作的时候就会感到困难。画速写的目的不仅是为创作收集资料，作为一个画家，为了提高造型能力，还必须通过速写的锻炼，发展敏锐的认识对象的能力，简练、扼要而迅速地表现对象的能力以及凭记忆和想象创造形象的能力。

速写的方法

锻炼速写能力必须掌握写生的基本方法。写生就是用绘画的技法对空间的物象进行描写。写生的基本要求是准确地把对象的轮廓、结构、体积、质感、色彩、动态等因素表现出来，这就需要我们运用比例、透视、解剖等知识对物象进行科学的分析，然后将分析的结果用勾勒、点染、设色等方法表现出来。掌握了写生的方法，具备了造型的能力，才能随心所欲，做到画什么像什么。

写生的方法有两种，一种是对着对象不假思索地动起手来，看一眼画一笔，看多少画多少，看完画完，全凭眼睛行事；另一种是先对对象观察一番，等脑子里酝酿成了对象的形象时，然后一气呵成地画出来。初学者大多用的是前面的方法，只有等到画失败了才会停下来研究失败的原因。造成这些错误的原因不是他的眼力不够准确，而是缺少整体的观察方法和对动态结构的剖析。如果有了整体的观念，那么在画局部的时候就会照顾到整体的要求，从而使全部的比例关系准确到位。

整体观念必须在下笔之前就确立，前一种方法就因为缺少对对象的观察和分析的认识过程，无法形成整体观念，所以导致失败。观察和分析对象是写生练习中极重要的过程，观察越充分，认识也会越明确，认识越明确，表现也就越准确。观察对象，对对象做一番解剖分析，然后加以整理概括，使一个自然物象改造成为一个绘画对象，主要是头脑的工作。当然，眼睛是作画所依靠的主要器官，如果没有视觉的来源，观察和分析的材料就无从获得。我们知道瞎子是无法作画的，但是一个临摹的能手不一定是写生的高手。理由就是，创造形象不是单凭眼睛就可以完成任务的。观察既定，接着就要考虑如何表现。表现的第一步是构图，首先要决定的是横幅还是竖幅。比如画一个立着的人，应该用竖幅，如果是一个斜坐着的或躺着的人，用横幅比较合适。其次是决定部位，把所要画的对象安排在画幅的最适当的位置。同时还要决定对象的大小，避免过大或偏小，过大画面会太拥挤，偏小画面不饱满。考生在平时写生练习的时候，如果把握不好这个关系，在安排构图的时候可以先用极淡的笔触在纸上定出部位。画速写的时候，主要是凭借眼力来掌控整体关系。

构图确定以后才可以动笔，下笔要从对象的主要部分作为切入口。比如，习惯上画人总是先画头部，在描绘正常的姿态时可以这样做。如果画的是一个特殊的动态，那就应该从动态的主要部分开始，因为动态的主要部分是支配其他部分的。首先必须把主要部分画准确，其他部分就容易处理。如果仍按常规行事，先画了头部，若头的方向角度稍有偏差，就会牵动全身，从而削弱或歪曲了动态关系。这就是所谓的差之毫厘，失之千里。

速写要求形象内容的简练扼要，又要求描写技术的准确迅速，因此，速写的锻炼必须在掌握正确的写生方法和准确的造型能力的基础上进行。只有在这样的基础上，才能有效地发展敏锐地理解对象和迅速地表现对象的能力。有些人认为既然速写练习要在具有准确的造型能力上进行，那么只有画好素描才能画速写，这种看法是不正确的。素描练习固然是培养造型能力的基本课程，但不能把它当成唯一的课程，因为速写练习也是培养造型能力的重要课程，两者没有先后，是相辅相成的。

把握速写特征

客观事物的组织构造是错综复杂的，把任何一个细部都描写周全虽然可以做到，但是没有必要。在绘画上要传达一个人物的真实形象，必须掌握人物的特征。人物除了生理特征之外，更重要的还在于刻画这个人的社会特征，以及周围环境所引起的表情动作的特征。不同职业的人劳作的方式是不一样的，因此他们的精神状态

也显示出不同的特点。在一幅素描上我们可以对每个人物的外形和精神作充分和细致的描绘，但在一幅速写上只能作极其概括的勾勒，这就要依靠敏锐的观察能力和高度的概括能力，需要对人物下一番提炼取舍的整理功夫。

速写既然要经过提炼取舍的功夫来完成一个形象，那就不同于定位置、打轮廓那一阶段的素描初稿。打轮廓不过是极粗糙的形象，有待于深入细致的描写。速写所要求的却是一个最后的形象，一下手就得肯定，任何一笔都要有用，要尽可能避免废笔。速写要求以最简练的笔线，获得肯定的形象效果。为了传达想象的特征，有时也要求集中刻画其中最能传达特征的某一细部，如老农粗糙的手部、各种表情下脸部的特征等。

抓住速写动态

一些简单的动作如走路、擦桌、站立等，动作的空间幅度不大，速度也不快，我们可以比较容易地掌握它们的规律，画起来也比较容易。一个舞蹈的动作或是一个打球的动作，速度比较快，姿势也很复杂，一时不容易抓住它的规律，画起来就觉得比较困难。但任何运动都有规律，人体的运动不可能超越人体关节活动的可能性。例如，手臂只能内弯，不能外曲；两条腿左右伸开的角度有其限度；跳舞和打球时四肢的运动必须保持全身的平衡，因此我们的眼睛对某种瞬间即逝的动作虽然无能为力，但只要记住动作的某一部分便可以推知其全体。

这样说来，掌握动态虽然很困难，却不是不能做到，只要掌握运动的规律性，我们就可以掌握任何动态的可能性。表现动态的力量和气势，要选择最能表示动作特征的一瞬间，才能显示动的效果。动态的特征有时在于其起点，有时在于其终点，有时在于运动的中途或顶点。譬如铁匠打铁，表现其起点才有力量；木匠刨木，要表现刨到尽头才觉得有劲；打篮球要表现运动员跳起来，球将要入篮的一瞬间，才显得生动。

速写要发挥记忆力和想象力

上面提到在画打球的时候，光靠眼睛看是无能为力的，因此看一眼画一笔的方法在速写中是绝对不可行的。别说是画动态的对象，就是画静态简单的动作也解决不了问题。要掌握人的动态，必须以熟悉人体解剖和人体运动规律为基础。熟悉了这些常识和规律再去观察对象，和眼前所见的具体动态结合起来，就能很快地理解眼前动作的规律，在描写的时候，即使闭起眼睛也能看见这个形象。这样，就能凭记忆和推想的能力，熟练而准确地画出来。当我们在生活中记录动态的时候，所画的对象往往是活动着的，一个动作没有画完，人已经走了或动作已经变了，不可能再回复原状。因此在观察的时候，要努力记住这个动态，主要是记住这个动态的特征。例如扛粮食，主要是记住粮食扛在哪一个肩上和承担粮食压力所引起的姿态的特征。这个特征的构成是为了维持身体的平衡，有其一定的运动规律，因此是可以记忆和想象的。

练习速写必须发挥记忆力和想象力，不断地练习就是培养这种能力的有效方法。练习记忆力，可采取默写的方法（如小学生背书），把对象观察好了以后，不再去看它，完全凭记忆画出来，画完再和对象印证一下是否准确。练习想象力，开始可以根据速写原稿的形象推想其在另一个角度或另一个动作的状态，画出想象中的形象。

依靠记忆和想象的能力，可以补写或追写一个已经消逝的动作或对象，而且可以综合记忆的材料或根据既成的速写，通过想象，加以组织变化，获得创作中所需要的形象。所以这种能力的培养，对于速写的锻炼，特别是进行绘画的创作，都是十分重要的。

分析当前速写考试概况

目前，有很多高等艺术院校已经认识到造型能力对一个艺术工作者的重要性，纷纷恢复了速写考试，目的其实很明确，就是重视基础、重视造型。学校要的不是绘画的工匠而是真正富有想象力和创造力的艺术家。很多考生在考前阶段拼命地画大量的临摹和写生，其实对于速写这门课程来讲意义不大。速写的积累还是在于平时的训练，是一个长期积累的过程，要经历一个由量变到质变的漫长过程。速写考试一般以两种形式出现：一种是有模特的静态写生，另一种是动态默写，时间一般定为10—20分钟一张。速写考试主要考查考生是否能够在短时间里抓住对象的动态特征，比例关系是否准确，用线是否概括、是否流畅。平时训练只要能围绕这三点进行展开，那么通过考试就会变得非常简单。

掌握得分秘诀——画面构图

评分标准：构图饱满，上下左右平衡、合理，视角独特。

单个人物的速写，通常采用上紧下松的原则，即头部上方留的空间相对少一些，而脚底下留的空间可以相对多一些，但要记住构图一定要饱满，左右要平衡。场景速写的构图以以一人为中心和重场景气氛这两种构图方式为主，因此，角度的选择与作画目的是紧密联系在一起，角度的选择在场景速写中非常重要。在风景速写中，要合理安排画面的布局，注意画面点、线、面的结合，一幅好的风景速写要有很强的构成感。总之，大家在平时需要多留意和借鉴一些优秀作品的角度与构图，在生活中也应该多观察和积累。说到底，速写能力的提高是一个长期的过程，画得多了，构图的经验也就丰富了。

实战作品分析 1

此画面构图饱满，重视气氛的表现，主要是表现人们打牌时轻松愉快的场景。

1 后面的空间可以配点场景，在室内可以画上墙面，在室外可以画上围观的人群，以此来烘托画面的气氛。

2 构图的时候几个人物头部的位置安排得比较合理，没有出现在同一个空间平面上。

3 在注重场景气氛的速写中，画面上一般不出现全身的人物形象。

实战作品分析 2

初画场景速写时，如果确定不了人物的位置关系，可以先用铅笔淡淡地定一下人物头和脚的位置，避免比例失调。

画面分为两个部分，主要人物为第一部分，后面的人物为第二部分。作者在构图的时候有意识地把第一部分放在画面的右边，把第二部分放在画面的左面，以此来维持画面的平衡。这点处理得相当不错，值得大家学习借鉴。

1 三个人物在构图上安排在了不同的空间，意在体现出画面空间的纵深感，这样的安排简单而实用。我们在画这类场景速写之前，可以先观察不同空间上的几个主要的描写对象，做到心中有数。

2 这些地方可以再添加一些场景道具，这个在一开始构图的时候就应该考虑清楚，道具应和人物内容或画面空间有一定联系。

3 此画面构图饱满，采用以一个人为中心的构图方式，要注意的是主体人物的大小与单人速写的大小要求是基本相同的。

4 画面中凳子和主要人物的动态关系衔接得比较好，所以我们在构图的时候一定要明确，凡是坐姿的人物一定要配上凳、椅来体现构图的完整性。

5 美中不足的是画面中主要人物的脚没能勾画进去。

实战作品分析 3

画面中必须要有点、线、面的结合，正如下图所示，窗户和门是点，墙面和地面是面，竹竿和杂草是线，这样的元素正好符合了画面构图的需要，有助于增强形式感。

1

左面房子可以不画以突出右面的房子，在构图上形成鲜明的高低对比。

2

画风景时，先定出画面的中心点有助于明确透视关系。

3

这个地方的竹竿可以省略不画，因为它的存在使得画面左右的布局变得过于平均，路的纵深感没有突现出来。

4

这些碎石的安排在构图上显得很生动，丰富了“点”的内容。

实战作品分析 4

如果控制不好画面中人物的大小比例，可以用淡淡的线条定出下巴、臀部和脚的位置关系，做到描写时心中有数。

1 该作品在空间安排上非常合理。我们在构图时，左右空间留白的多少必须根据头的朝向来定，头朝向的那一边空间应留得多些。

2 构图的时候还是要遵循上紧下松的原则，头尽量靠上面，以免最后出现脚画不下的局面。

3 抓住对象的动态，注意观察头、颈、肩、腰、腿的关系。

4 该画面的构图相当饱满，不宜再画大了。能够达到该图的构图效果，在考试中获得构图的基本分。

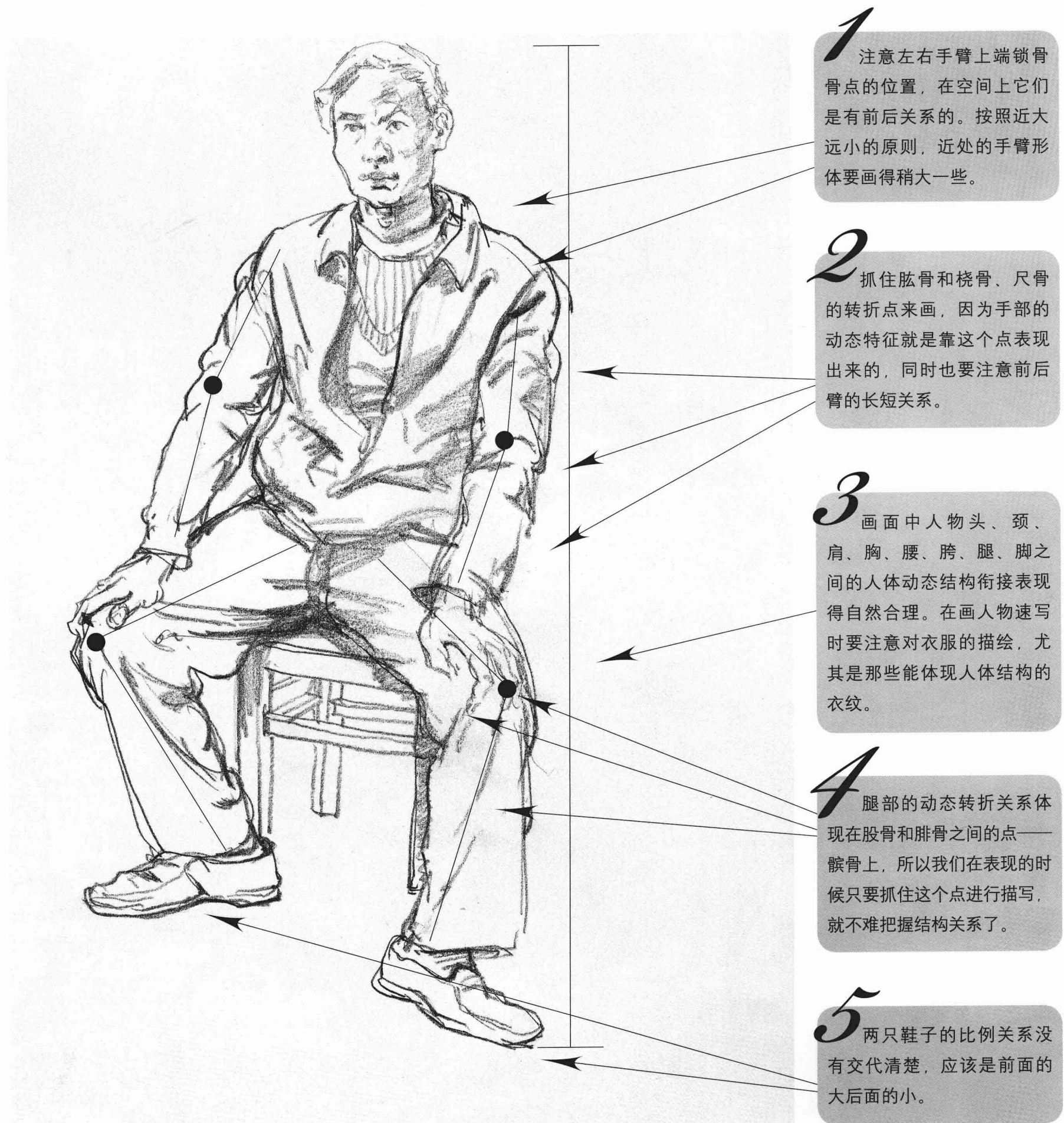
掌握得分秘诀——人物造型

评分标准：人物造型准确。

我们谈人物造型更多的是关注人体比例、重心和结构等因素。通常情况下，模特动作幅度相对较大时，人的高度会随之往下降一些。从比例上来说，以人物的头长为一个长度单位，在单人速写中人物站姿的比例通常控制在七个头长，坐姿为五个头长，蹲姿为三个半头长。从结构上来说，可以通过对人体解剖结构的研究，了解人物在运动过程中肢体动态的基本规律和肢体在各种动态中着衣后局部的体现等。

实战作品分析 1

当模特坐着的时候，人的高度就会降低一些，这个比例关系会随着动态的变化而变化。

1 注意左右手臂上端锁骨骨点的位置，在空间上它们是有前后关系的。按照近大远小的原则，近处的手臂形体要画得稍大一些。

2 抓住肱骨和桡骨、尺骨的转折点来画，因为手部的动态特征就是靠这个点表现出来的，同时也要注意前后臂的长短关系。

3 画面中人物头、颈、肩、胸、腰、胯、腿、脚之间的人体动态结构衔接表现得自然合理。在画人物速写时要注意对衣服的描绘，尤其是那些能体现人体结构的衣纹。

4 腿部的动态转折关系体现在股骨和腓骨之间的点——髌骨上，所以我们在表现的时候只要抓住这个点进行描写，就不难把握结构关系了。

5 两只鞋子的比例关系没有交代清楚，应该是前面的大后面的小。

实战作品分析 2

1

女性的身长一般是六个半头长，因为有个体差异，所以比例也会有所不同。

2

注意腰和臀部结构点的表现，有时候腰的部位会被一些衣服遮盖，所以我们可以有意识地用实线收一下。衣服的外轮廓线可用虚线表示，这样既表现了形体又强调了结构点。

3

画面中的重心点支撑着人物的整个动态关系，所以这个重心点不能倒。该作者很巧妙地用后面的腿把这个重心撑了起来。

4

小腿的结构点不管外面有无裤子的遮挡都要表现出来，绝对不能含糊。

5

腿的动态有前后的空间关系，所以在分析结构点的时候要明确，髌骨的位置在画面中要有上下关系，以此来表现人物动态的准确性。

