

QUANGUO MEISHU KAOJI ZHUANYONG JIAOCAI

全国美术考级专用教材

速写考级

Suxie Kaoji

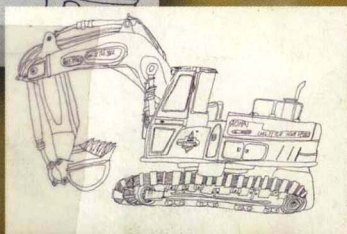
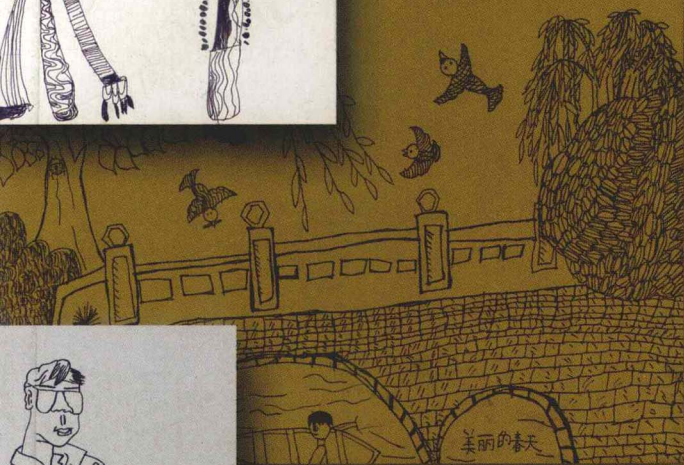
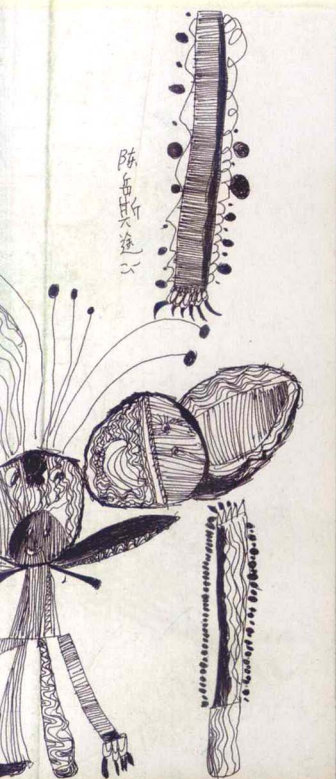
1—3 级

考级要点

- 构图比较完整
- 形象明确生动
- 结构合理

考纲权威阐释

考案专业评析

上海书画出版社

QUANGUO

ZHUANYONG JIAOCAI

全国美术考级专用教材

速写考级

Suxie Kaoji

1—3 级

本社 编

穆昉澜 穆昉昀 撰文

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写考级:1~3级/上海书画出版社编. —上海:上海书画出版社, 2012.6

全国美术考级专用教材

ISBN 978-7-5479-0360-5

I. ①速… II. ①上… III. ①速写技法—水平考试—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第099717号

全国美术考级专用教材

速写考级1-3级

本社 编

责任编辑	金国明
审 读	朱莘莘
封面设计	王 峥
图版摄影	李顺发
责任校对	郭晓霞
技术编辑	朱伟南 钱勤毅

出版发行	 上海书画出版社
地址	上海市延安西路593号 200050
网址	www.shshuhua.com
E-mail	shcpph@online.sh.cn
印刷	上海文艺大一印刷有限公司
经销	各地新华书店
开本	889×1194 1/16
印张	4
版次	2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
印数	1-3,300

书号	ISBN 978-7-5479-0360-5
定价	29.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

编委会

主任

王立翔 白国庆

副主任

张伟生 陈斌斌 李 平

编委（按姓氏笔画排序）

王 琳	王少伟	王立翔	方向乐	白国庆	兰 静
朱莘莘	江宇华	李 平	严先机	沈丽珠	张卫国
张伟生	张芳天	张恒烟	陆 炫	陈 俊	陈伟平
陈斌斌	邵仄炯	季 怀	金国明	郑继红	凌云之君
梁晓军	魏炬明				

本册撰文

穆昉澜 穆昉昀

本册责任编辑

金国明

本册审读

朱莘莘

出版前言

党的十七届六中全会提出了建设文化强国的宏伟战略目标，这对推进我国社会主义现代化建设可持续科学发展，对全面提高全民文化素质，具有极其重大的历史和现实意义。

群众性美术活动的普及和发展，是社会主义文化建设不可或缺的组成部分。近年来，在党和国家政府部门的关心和努力下，运用艺术等级考试的方式来支持、指导和规范艺术教育，取得了显著成果，尤其是文化部关于《社会艺术水平考级管理办法》的颁布和执行，使社会美术教育和学习有了更为明确的方向和衡定的准则。

为了进一步推动美术等级考试工作的开展，文化部下属中国艺术科技研究所美术考级中心和上海书画出版社合作，组织有关专家学者，在广泛调查研究、分析和总结历年考级经验的基础上，共同编写出版这套简明扼要、深入浅出、图文并茂、针对性强的美术考级教材。

本套教材具有以下三个特点：

一、立足考纲要求，强调分级的指导性。本套教材依循各个系列逐级递进的考级要求，把十个等级分为四个层次（1—3级、4—6级、7—8级、9—10级），并据此将各系列分编为四本分册（篆刻除外）。在每本分册中，都对考纲作了比较详尽、透彻的阐释，以指导应考者准确地理解和把握考纲的要旨，循序渐进地制定自己的考级方略。

二、立足艺术特性，突出专业的辅导性。本套教材根据各个艺术专业（中国画、书法、硬笔书法、篆刻、素描、速写、水粉、油画、水彩、漫画）的特性，注重考级实战，从系统学习的原则出发，提出了有关的学习途径、方法、要领，概要地阐述了相关常识，便于应考者有针对性地进行学习训练。

三、立足实例评析，提供考级的参照性。本套教材调阅了全国各地历年不

同系列、不同级别、有代表性的考卷，逐件进行了分析点评，评鹭得失，界定等级准则，可供应考者在对照比较中，衡定自己报考的定位，以及进一步学习和进修的方向。

本套教材分为八大系列，二十九本书，分别为：

中国画系列，四本；书法系列，四本；硬笔书法系列，四本；素描系列，四本；速写系列，四本；色彩（水粉、水彩、油画）系列，四本；漫画系列，四本；篆刻，一本。

本套美术考级教材的面世，凝聚了编著者大量的心血，在此一并表示感谢。对尚存在的不足之处，请有关专家学者和广大读者批评指正。

上海书画出版社

全国美术考级大纲·速写

级别	内容与要求	定级参考标准	时间
1—3级	简单静物组合或静态人物。 桌子、椅子、水壶、花瓶等器皿。 画纸规格：8开速写纸	1级：构图大致完整，形象明确。 2级：构图基本完整，形象明确生动，结构基本合理。 3级：构图比较完整，形象明确生动，结构合理。	60分钟
4—6级	复杂静物组合或静态人物。 衣物与玩具、盆栽各种植物等静物组合。 画纸规格：8开速写纸	4级：构图完整，形象明确，结构合理，线条灵活自然。 5级：构图完整，形象明确，结构合理，比例基本准确，线条流畅。 6级：构图完整，形象明确，结构合理，比例准确，线条流畅，工具使用具有表现力。	75分钟
7—8级	人物静态速写 画纸规格：4开或8开速写纸	7级：构图完整，结构准确，能较准确体现对象特点，线条自然流畅。 8级：构图完整，结构与比例准确，能准确表现对象特点，线条自然流畅，画面透视关系合理，空间感强。	90分钟
9—10级	人物静态与环境速写 画纸规格： 4开或8开速写纸	9级：构图完整，能准确地表现人物整体特征与局部的合理关系。结构与比例准确，层次丰富，画面透视合理，空间感强，线条流畅、生动，具有一定艺术表现力。 10级：构图完整，能准确地表现人物整体特征与局部的合理关系。结构与比例准确，层次丰富，画面透视合理准确，空间感强，线条流畅、生动，工具使用具有表现力，画面处理有艺术感染力。	90分钟

—— 目 录

第一章 考纲阐述.....	1
第一节 速写1级考纲阐述.....	1
第二节 速写2级考纲阐述.....	5
第三节 速写3级考纲阐述.....	8
第二章 练习与应试指导.....	13
第一节 速写1级练习与应试指导.....	13
第二节 速写2级练习与应试指导.....	17
第三节 速写3级练习与应试指导.....	23
第三章 历年试卷评析.....	31
第一节 速写1级历年试卷评析.....	31
第二节 速写2级历年试卷评析.....	40
第三节 速写3级历年试卷评析.....	48

第一章 考纲阐述

第一节 速写1级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参考标准	时间
1级	简单静物组合或静态人物。 桌子、椅子、水壶、花瓶等器皿。 画纸规格：8开速写纸	构图大致完整，形象明确。	60 分钟

速写，是记录生活、收集创作素材的一种方式，也是一门令人放松的艺术。在较短的时间内，用快捷、简练、生动的线条或笔触，画出对象的外部形体动作和内在神韵特征。不用正襟危坐在画室里面对着画架与画桌，不需要长时间反复叠加和修改画作。

速写=细致观察+准确描绘。

生活中无论室内室外、熟悉的或陌生的景物、事物、人物都可以成为我们的绘画对象，只要感兴趣，拿起笔就可以画。通过速写训练提高我们迅速描绘对象的能力，练就一双从生活中发现美的眼睛，使我们具有敏锐的观察力，更有创造力。

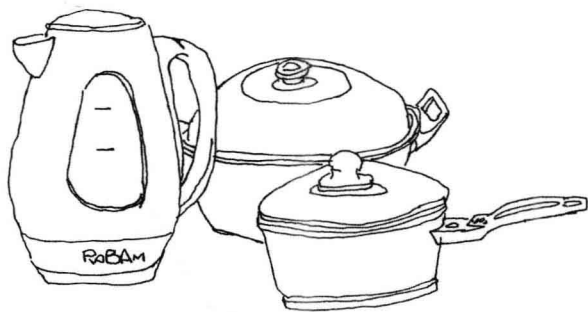
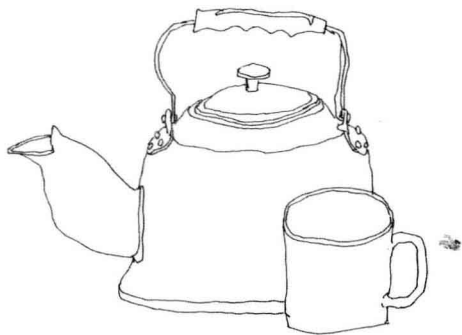
一、构图

构图，是一个使一幅速写具有全局感的概念。构图最重要的一个目的，就是达到视觉上的平衡。

通常来说，主要有四种几何形构图：方形、圆形、三角形和S形。

对于初学者来说，按部就班地依照规律构图，是安全和保险的，也是快速入门的好向导。

构图在中国画中称为布局或经营位置，在摄影中称为取景，是从西方引入的一个概念。构图最重要的一个目的，就是达到视觉上的平衡，使一幅速写具有全局感。同时，构图也是一种装饰性艺术，它通过组织各种各样的元素表现艺术家的感情。一幅让人记忆犹新、有视觉冲击力的画，那一定是有令人惊讶的个性在里面。塞尚说：“当我开始构思时，所有的原则都消失了。”因此，在待到熟练了以后，就可以更多地融入自己的个性，创造出丰富各异的构图了。

从1-3级的考试内容来看,由于速写的对象不多,因此,注意大致主次及位置比例、对象的前后左右关系,与画面四条边线的相交、切割关系,不仅使物体的摆放保持平衡,也要使点线面的处理得以平衡。

小贴士:取景框。从考试内容来看,都是生活中常见的物象。如果初学的朋友们一下子无法把握构图的话,有一个很多艺术家都会用的有效方法——取景框,可以帮助大家快速地安排构图。方法很简单,可以用纸按照8开纸的比例做一个镂空的框框,当然如果嫌麻烦,也可以用两手的拇指和食指这四个手指交叉,透过其中看对象。

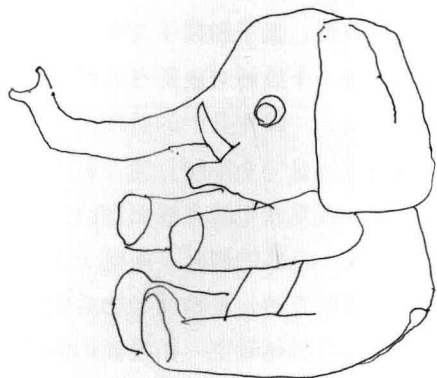

二、形象

这里的形象指的是经过处理的艺术形象。当我们把现实中的物象或是脑海中的想象通过画笔呈现在画纸上时,形象便产生了。

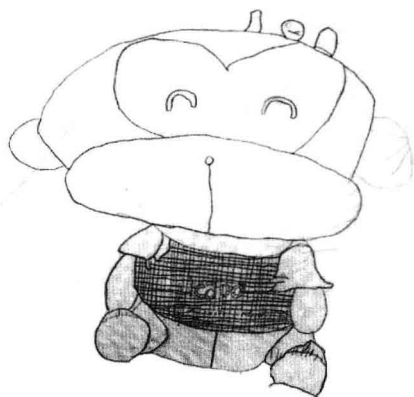
形象通常是一幅画中最吸引眼球的元素。常常会听到不是美术专业的人评价一件具象作品说“画得真像啊”。如果能达到“像”,那么这个形象至少是明晰的、明白的、明确的。说明画的人和看的人之间产生了共鸣,画的人大致清楚地表达了想要画的内容,看的人则通过画面上的形象看明白了画的人想表达的内容。

要做到形象明确,想画什么就能画出什么,这需要有一个练习和训练的过程,艺术大师也都是从画不像到画得像,到最后的画得准、画得妙的。大家在练习的过程中千万不要心急,如果看到别人画得比自己好,那一定是他们付出的比较多,方法比较对头。

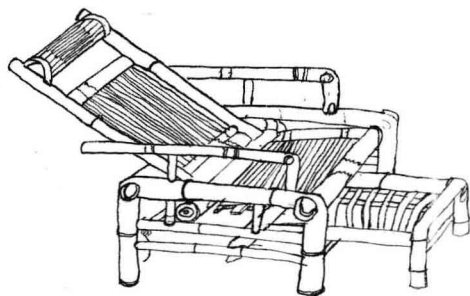
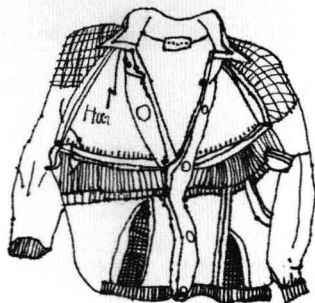
学会发现生活常见物中的不常见，让自己具备一种不同的看世界的眼光，并且用画笔表现出来，让更多的人通过你的作品也能看到，原本的习以为常中蕴藏着这种不常见。把自己所看到的不一样的世界与更多的朋友分享，这是一件多么有意思也是有意义的事情呀！

明确=明白+准确

因此，要做到形象明确，首先要画什么就是什么，让观者能清楚明白地知道你画的是什么。然后再力求准确，再下一步才是在形准的基础上使所描绘的对象生动，用画笔表现对象本身以及你对描绘对象的特点和感觉。

有些艺术家会为了情绪化和表现性的效果，故意修改和扭曲“外部”获取的信息，而如此的改变使画面看起来非常有趣。但是对于初学者来说，其绘画目的主要是训练眼睛看见“外部”事物，因此那些所谓“有趣的错误”是不可取的。形准才能表现形态，传达气氛，形准是形象明确生动的基础。

面对描绘对象,选择一个合适的、利于体现对象结构特点和特质的视角是一个聪明的方法。不仅使对象的形象更为突显,也为画面的构成打好了基础。每一个物体都有区别于他物而存在的特质,桌子和椅子是不同的,花瓶和茶杯是不同的,男性和女性是不同的,哪怕同类型的事物或人物也都是不同的,每一个绘画对象都有其特征和特点。特质不仅与外形、结构相关,如果用绘画语言来表现的话,则与肌理质感密切相关。一幅作品中的肌理质感分为两种,一种是绘画材料工具本身所产生的肌理,比如铅笔的肌理和油画棒不同,和钢笔的也完全不同;另一种则是上文所提到的,为了表现绘画对象的特质,组织画面中或糙或光、或松或紧、或疏或密、或湿或干的点线面围绕这一目的服务。一定有人问,点线面是如何表现绘画对象特质的呢?当画笔与纸面接触,留下点线的时候,便赋予了线条质感和情感。线条或笔触不仅是塑造绘画对象的元素,而且同时也创造着气质,是情感的表达,是精神和物质的平衡。每一次落笔,笔墨粗细、浓度深浅,能够记录下绘画的姿势动作的速度。这些特性可以超越时空,拓展我们欣赏线条的经验尺度,这种速度会更进一步地转换到描绘的对象上,使其具有某种素质,增强其本身的质量和惯性。

试卷评析: 构图向

右倾斜,在视觉上缺少平衡性。书桌椅的表现比较概念,桌子的透视虽然注意了近大远小,但不够准确。此例卷的优点在于线条果断,绘画者用笔肯定,使得画面传递出一种果敢、硬朗的气息,值得学习。

小贴士: 仔细观察生活,勤加练习。

形象明确

考生: 朱彤

1级例卷用单线勾勒出一组桌椅及放置其上的物品,使人一目了然。进一步推敲的话,这些对象的透视和结构都存在着问题。如果在形准上进一步努力的话,便能达到2-3级水平。

第二节 速写2级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参考标准	时间
2级	简单静物组合或静态人物。 桌子、椅子、水壶、花瓶等器皿。 画纸规格：8开速写纸	构图基本完整，形象明确生动，结构基本合理。	60分钟

一、构图

速写2级的构图要求有所提升，能基本组织、经营物体在画面上的位置，基本达到构图的完整性。所描绘的形象较明确，刻画较生动、有趣味，形体结构的表现有所体现，结构与视觉上的平衡感是2级构图的关键。

速写2级例卷比1级例卷从构图的平衡感上来说稍有进步，瓶花及水果也基本完整，虽然从整体上来说仍然有向右上方偏的趋势，使得画面的左下角分量不够，但已经比1级例卷有相当的改观了。在2级中还要注意形体的透视与比例关系。

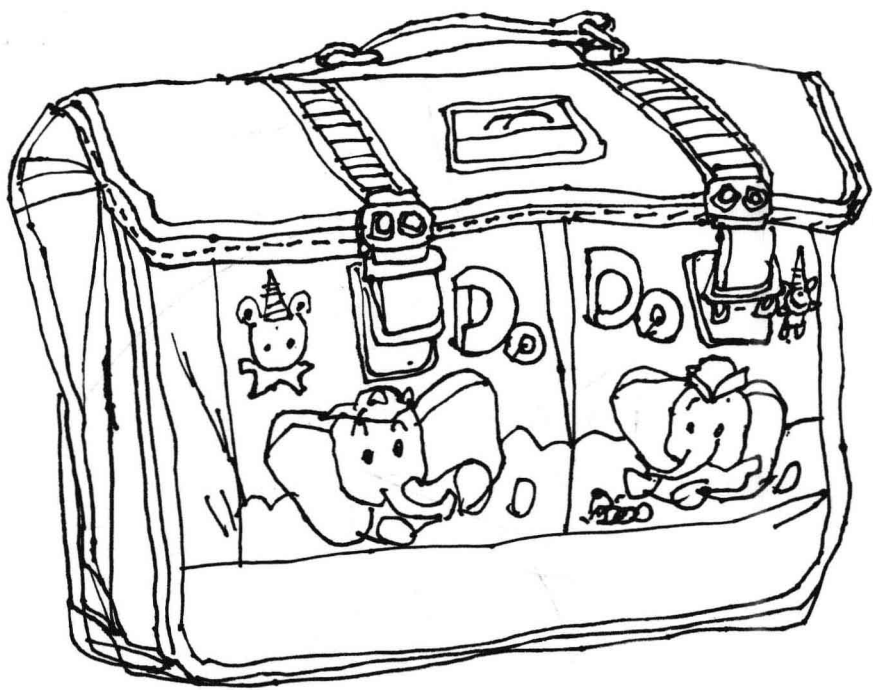
试卷评析：构图基本完整，但主体盆景有点向右倾斜。相对于枝叶的处理，花盆的下半部分的描绘有点简单，主力表现似乎集中在画面的四分之三以上部分，使整幅画面的平衡度不够。树枝表现比较形象生动，虽然在结构上还有欠缺，却能给人一种植物正在生长的感觉。

构图基本完整

二、形象

明确=明白+准确

2级例卷的作者基本把书包的形态表现出来了。一旦形象有了形态，那么就接近生动了。

形象明确

三、结构

结构相当于骨骼。物体或人体要有骨骼，整幅画面也要有骨骼。因此结构不仅指物体的结构，也指整件作品的结构。和构图不同，构图强调的是多个对象位置的摆放及比例大小的关系，结构更注重的是物与物、形与形、线与线之间的关系。

物体的三种基本结构：

塞尚认为所有的物体都可以分解成三种结构形状：立方体、圆锥体和球体。任何物体都是这三种基本结构的组合与变化。只要掌握了这些基本结构形状画法，画出任何人造或自然界的物体就都不在话下了。

透视画法

作品的结构中最重要的一环是透视。在二维平面的纸上创造出三维效果的方法就是透视，即在一个只有高度和宽度的平面上创造出深度效果。

透视总是和比例密切相关的。近处的物体大，远处的物体小。

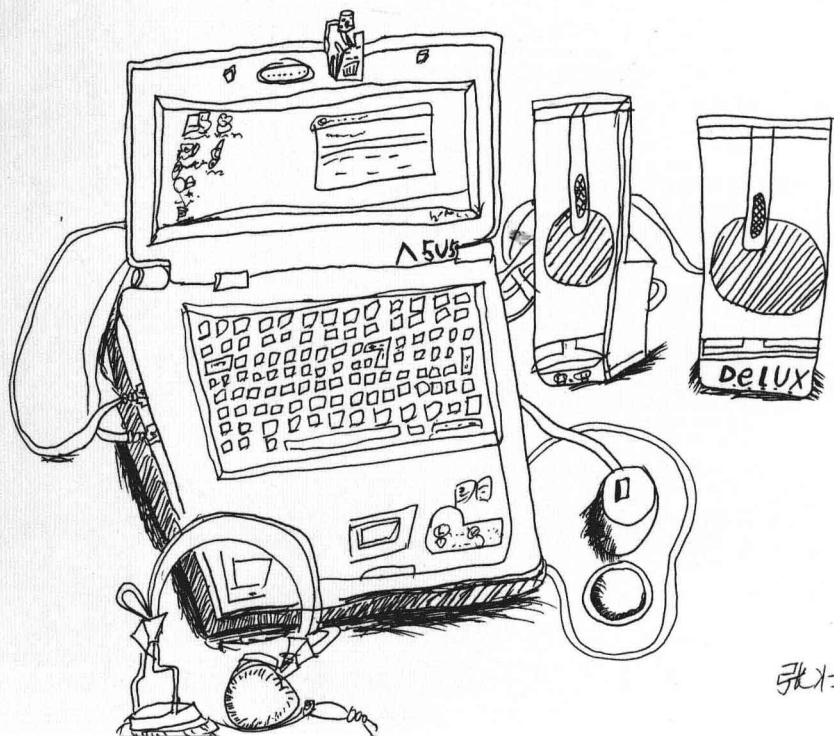
透视是源于西方的绘画原理，有很多分支，目的都是要将物体的立体空间（容量）、重量、所处的位置，及与观者的大约距离等信息，表达于视像中，令视像更具真实感、更详尽地表达物体的存在状态。透视的各分支中最为人们熟悉的是线性透视法。

对于作为记录、作为作品、作为考级的速写来说，掌握近大远小的基本原理就可以了。如果对透视的由来、各种分支及具体的画法感兴趣，可以找相关书籍来读。

试卷评析：此例卷中的耳机和电线略微超出了纸张范围，构图不够完整。对于构图来说，并非要每个对象都完整，可以有意识不完整，但不可以不小心不完整。由于未用好近大远小的透视关系，导致手提电脑和音箱不在一个平面上，并使手提电脑的形象产生歧义，不易被识别。优点在于线条自信肯定。

小贴士：使自己更了解物体的结构，在平时生活中就要多加积累。观察月亮的圆缺，上弦月和下弦月的区别；自动扶梯一格阶梯的移动和隐现；不同盆栽植物根茎叶的特点；宠物的静态与动态；地铁里来来往往的各种体态、各种神态的行人等等。无论是自然界的生物还是生活中的人造物，都可以成为我们观察和研究的对象，有时候不一定来得及用画笔记录，学会用眼睛和头脑默记，在脑中画一幅虚拟的速写。艺术源于生活，日积月累，就会发现很多物体的相似与相通之处，便能总结出物体结构的规律，哪怕以后看见一样完全陌生的事物，也能通过经验对其有一个很快的把握了。

速写2级的这幅例卷明显对描绘对象的结构有比较清晰的理解，因为理解得清楚，所以表现得清楚。1级和2级的差距正在这里。

张壮壮

考生：张壮壮

第三节 速写3级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参考标准	时间
3级	简单静物组合或静态人物。 桌子、椅子、水壶、花瓶等器皿。 画纸规格：8开速写纸	构图比较完整，形象明确生动，结构合理。	60分钟

一、构图

速写3级例卷不仅注意对象的位置摆放，并且有意识地通过线条的疏密调整画面的平衡。为了不显得画面的右部及下部的分量过重，作者在画面的左上角加了几朵小花并以相对密实的线条勾勒，还辅以几滴墨水加以平衡。虽然画面的重心还是稍偏右，但总体来说构图比1级和2级的例卷都更饱满和完整了。

可见，无论是考哪一级的考生，在动笔之前都要先检验一下构图的三个步骤是否已经就绪：确定主题、角色分工和位置比例。从1-3级的考试内容来看，既定的主题基本无需大伤脑筋，由于速写的对象不多，因此角色分工只要注意大致主次也可以轻松应对，最需要重视的是位置比例，对象的前后左右关系，与画面四条边线的相交、切割关系，不仅使物体的摆放保持平衡，也要使点线面的处理得以平衡。

二、形象

明确=明白+准确

速写3级例卷中，履带式挖掘机的各个部位的衔接

试卷评析：构图基本完整。画面四周留白太多，使得画面不够饱满，右上角的落款也没能补救这一不足。盆景形象比较明确，但是在树干、树枝分叉的结构以及树叶的结构上表现欠准确。整个画面运用了平面装饰手法，对比法的应用也颇为熟练，但树干的处理稍显简单了。

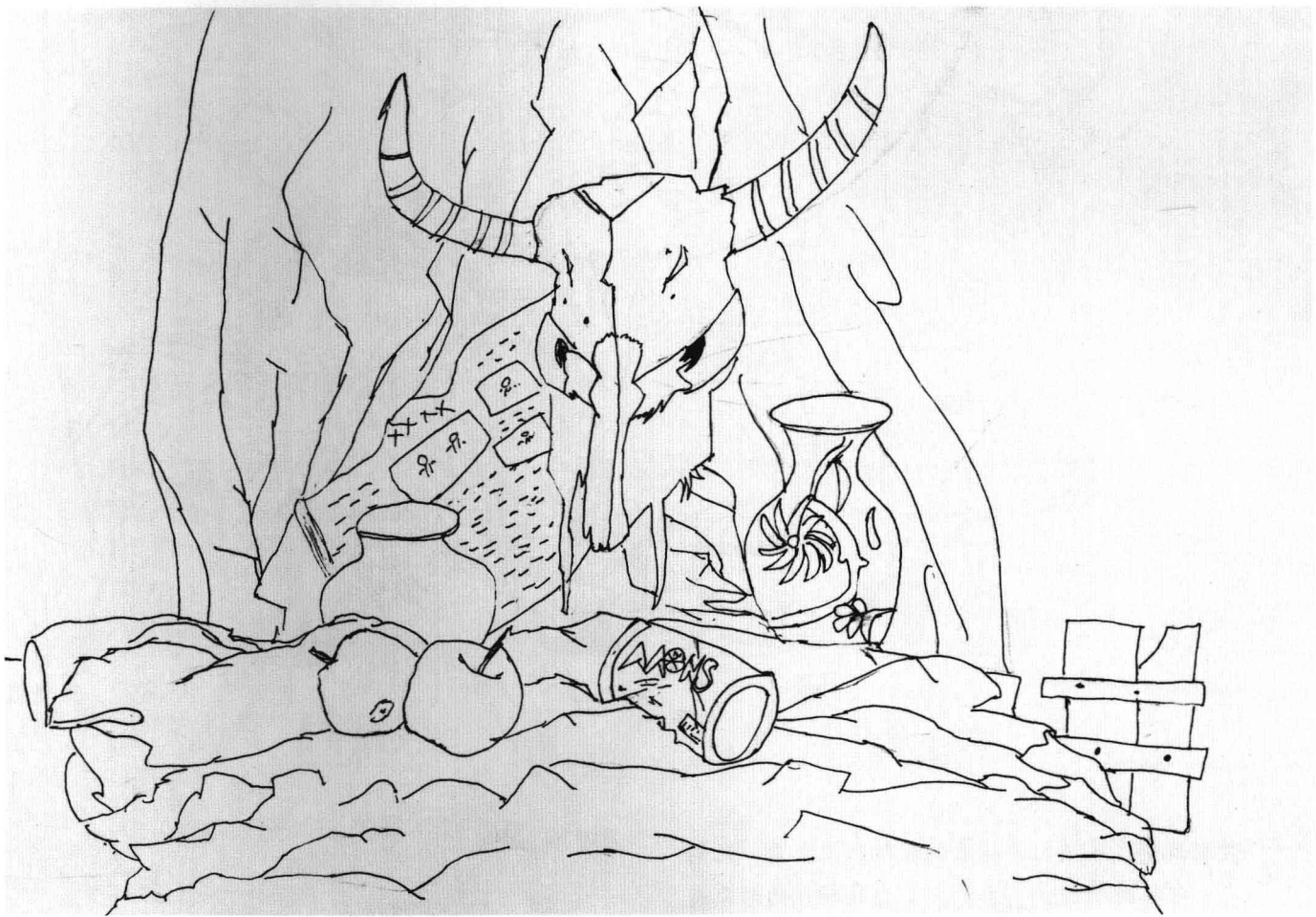
考生：权钰婷

大致交代清楚，因此可以看到铲斗正在运作的动态。虽然在速写3级中挖掘机施工车的结构还经不起推敲，但是已经能通过形象传达感觉和气氛了。（见本册第26页）

三、结构

速写3级例卷不仅对电脑架结构有较为深入的理解，而且对画面结构的掌控和组织也比速写2级例卷又提高了一步。

面对描绘对象，选择一个合适的、利于体现对象结构特点和特质的视角是一个聪明的方法。这不仅使对象的形象更为突显，也对画面的构成打好了基础。（见本册第24页）

考生：林子渊

试卷评析：此例卷采用三角形构图，较完整平衡。画面中的每一件物品的结构表现也比较准确。不足之处在于，作者没有处理这组静物的前后关系，线条的节奏、疏密太过一致，使得画面中的物品融为一体，分不清主次，让观者看不到重点。