

美术高考优秀试卷赏评丛书

速写卷

美术高考优秀速写试卷赏评

丁宁原 编著

山东美术出版社

美术高考优秀试卷赏评丛书

速写卷

美术高考优秀速写试卷赏评

丁宁原 编著

—— 山东美术出版社 ——

鲁新登字04号

美术高考优秀速写试卷赏评

丁宁原 著

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷
1995年1月第1版 1995年1月第1次印刷 印数：1—3,280

787×1092毫米 16开本 2.25印张 定价 7.00元

ISBN 7—5330—0856—1/J · 855

绪 言

美术高考自1977年恢复之后已历经十余载，各类美术院校在多年的实践中探索出不少科学的方法和成功的经验。但是，由于美术高考自身具有的特殊性，要建立一套完整、规范的考试规程，还需要一个过程。例如对考试科目的选定上，仍存有不同看法，大体来讲，可分两种，一种主张在考试基础课的同时选考对口的专业科目，以保证学生有一定的专业知识；另一种则主张高考就是考基础，只要基础好，入学后什么专业都可学好。山东省师范类美术高考的科目即是按照后者的精神选定的，例如1993年师范类院校除美术教育专业外，还有部分院系新上了装潢设计专业，但考试科目仍然只选了素描、彩画、速写、人物线描四门普通基础课。根据录取新生的情况看，效果是好的。

考试科目的选择，主要是根据考试目的，同时还要顾及到可行性，即在规定的条件和时间内能按统一规范完成，美术专业考试尤其如此。经过近几年的实践证明，师范类考试所选的这些科目内容是科学的，实施起来也切实可行。在这四门考试科目中，速写及人物线描各占成绩的20%，由于二者在考试内容（人物写生）及要求（如人物造型能力）方面有一些共同之处，所以本书对这两门试卷结合进行赏析。有关人物造型方面的具体要求，速写科目中已讲到的，在人物线描科目中不再重复。

丁宁原

目 录

绪 言

一、速写

- (一) 速写考试的意义
- (二) 速写考试要求及评分标准
- (三) 速写试卷赏析

二、人物线描

- (一) 人物线描考试的意义
- (二) 正确认识人物线描
- (三) 人物线描考试要求及评分标准
- (四) 人物线描试卷赏析

三、教师作品赏析

一、速写

（一）、速写考试的意义

速写科目长期以来是美术高考的基本内容之一。普通美术专业、师范类美术专业和工艺美术专业在考试科目的选择上都曾进行了大量的探索研究，进行了多种尝试，淘汰了一些不科学的科目，但始终把速写列为必考项目，这是为什么呢？有人说速写考试简单，拉到院子里都一样考，其实不然，速写水平的考查之所以受到各个专业的重视，是因为它本身在衡量学生艺术素质方面所具有的重要意义。

速写考试的目的在于检验考生观察、感受能力的灵敏及迅速捕捉形象的技能，达到考查学生艺术素质的目的。重点要求是人物形象、比例准确，动态生动，造型结构舒展、结实，而对表现手法不加过多限制，以能达到上述要求为目的。这样考生能充分发挥自己的长处，使速写考试能比较准确地体现出考生所具有的艺术才能。这正是速写科目受重视的原因。

速写作为考试科目有重要的导向意义，对中学在校生的学习具有明显的引导作用。目前美术专业考生在训练过程中存在较严重的实用主义倾向，学生只针对考试的具体课题下功夫，使学习美术的路子越走越窄，更有甚者，熟背一个构图可以使命题画（或自选画）一举拿到高分；用事先请别人调好的颜色默写一个由别人代为设计的图案也可成为升入美术专业的关键之举。这不仅严重影响了录取学生的质量，更重要的是完全违背了学生学习美术的目的，成为当前不良学风的一个重要表现，加之目前美术高考的各个环节还不尽完善，使个别学无专长，文、理科学习水平均差的学生混进了美术专业。解决这一矛盾的关键除了进一步完善考试方法之外，必须选择具有“真功夫”的考试科目，速写正是最恰当的选择之一。它运用最质朴的手法，在卷面上充分体现学生的造型基本功，投机取巧在速写考试中无法奏效，一般效果的模仿，或默写事先背下的形象不仅掩盖不了基本功的不足，反而使试卷更加概念化而失去生动感，其结果是档次更低。只有长期进行坚持不懈的刻苦训练，扎扎实实提高速写功力，才有可能考出好成绩。有经验的考生已十分清楚这一点，所以对速写的练习非常认真，已经不再在猜题或寻找其他捷径上下功夫，这就证明速写考试已经对考生的学习起到了很好的引导作用。同时也与升入大学后的正规专业学习接上轨，避免了考前学习与入学后的学习脱节的现象。通过对近年录取新生学习水平的考察，速写考试成绩与入学后的速写课成绩是十分统一的，证明这门课的考试是成功的。希望考生对此有个正确认识，不要认为速写考试是临时的权宜之计，而是作为长远培养目标设置的重要考试科目，必须在速写练习上老老实实在下一番功夫。

（二）、速写考试要求及评分标准

速写考试是考查学生观察能力的敏锐和迅速捕捉形象的技能，考试的具体安排以达到上述要求为目的。目前速写考试一般用一个半小时，（包括中间休息）前一小时在四开试卷的一半位置画一单个人物的慢写，后半小时在试卷另一半位置画两个速写动作。慢写模特按试题要求摆统一规定动作，一般选用比较静止的姿态，例如有扭转变化的坐势、有依托支撑的站势等。慢写的考查目的是看考生观察、把握人物动态比例的准确性，整体关系的概括处理能力以及全面的表现技巧。后两个速写动作一般也由模特儿摆姿势，但动势较强，有时选用

往复式动作，也有的招生学校规定不用模特儿摆姿势而由考生在考场上自己选择描绘动态。不论那种方式，目的都是考查学生抓取人物动态特征的敏感，手法的生动及技巧的熟练程度，与慢写相辅相成，达到全面考核的目的。

目前美术高考一般采用先分档后打分的办法评分。阅卷组根据阅卷评分标准，用集体讨论的方式先把卷子分成若干档，然后评分人员在规定档次内打分。1993年全省师范类统考速写试卷分为六档，标准如下：

一类卷：

1. 构图适当，比例正确，动态生动结构严谨，整体效果好；
2. 线条生动熟练，疏密关系得当，主次分明；
3. 头部和手足的结构严谨，衣纹生动。

二类卷：

1. 比例与动态比较准确，整体效果好，结构上无重大错误；
2. 头部和手足表现的一般。

三类卷：

1. 比例和动态无重大缺陷，整体效果一般；
2. 人体结构有某些方面的缺陷。

四类卷：

1. 比例和动态有明显的错误；
2. 人体结构有明显的缺陷，头部和手部关系失调；
3. 线条死板，主次关系混乱。

五类卷：

1. 比例、动态、结构不准；
2. 线条死板，琐碎；
3. 不具备表现头部和手部的能力。

六类卷：

1. 比例和动态严重失调；
2. 画面效果极差。

这些评卷分档标准，实际上就是评判速写的全面要求，只是作了必要的量化处理，归纳一下可以清楚看出，好的试卷主要是做到了比例准确、动态生动、结构严谨、整体效果好，而差的试卷则正相反。其他条件则是在此基础上的深入要求，例如对头部、手部的刻画能力，必须是在整体好的前提下才有意义。再看一下较差的四、五、六类试卷第一条也都是针对比例和动态讲的，分别是“有明显错误”、“不准确”直至“严重失调”。就是说，速写试卷的好坏最根本的一条是比例、动态准确。而对表现方法的要求则放在次要位置，主要是画面整体统一，在疏密、虚实方面有对比关系，用笔力求生动。

下面根据上述要求谈谈怎样画好一张速写试卷。考试前半段的人物慢写第一步是抓动态，并根据基本动势确定下构图，一般画在四开画纸的左半边，构图要求不高，但很重要，位置适中，人物完整就算好构图，切忌把人物的脚画在画面外边。抓人物动态，首先要认真观察，只有先看到动势特点，例如身体的倾斜、扭转、弯曲及由此动态产生的节奏美，才有可能画

出来。观察过程中既要保持新鲜的第一印象，又要进行分析比较，对重心、倾斜度及比例等进行必要的对照测量，以求能把握准确。这阶段的毛病常常是把动态特征给减弱了，倾斜、扭转、弯曲度不够，使动态变的平淡板滞。因此对动势要有意的加以强调，例如画站势，务必要明确重心在那条腿，身体各部分如何弯曲，肩、胸、骨盆、两膝连线分别向哪个方向倾斜，如果连这些基本特征都没观察到，仅凭感觉来画，对初学者来说是很难画准的。定下动势之后，就要很好地推敲一下比例，头部与身体的比例关系，各部分之间的比例关系，尤其是手、脚与身体的比例关系，一定要画准，有时一张慢写各方面画的都不错，某些局部甚至很精彩，但人物头部画大了，便显的很幼稚，说明作者看东西不准，是素质问题，评分时一律降档，凡比例上有明显错误，要降到四档之下，每年评卷中此类情况占很大的比数，这一点很多考生意识不到，应该引起足够的重视。

在具体刻画中应注意几个关键结构关系，首先是头、颈、肩关系，不要把头栽到肩上，头是通过由前上方向后下方斜插的颈与肩相连的。颈部由左右两条胸锁乳突肌和喉节构成的倒三角形以及下边的颈窝富于造型意义，不可忽视。画头要注意外轮廓的大形，结合头发的大结构归纳出头的的外形特征，切忌把头当成圆球来处理：五官要注意透视变化，然后通过具体刻画抓取人物的神态，五官用笔要精练准确，适当的皴擦可以帮助表现结构的转折，但不可画上过多的调子；画手要注意掌部和指部的大形，不要一个指头一个指头的画，尤其要注意手的动势，努力画生动；画转动的手，要注意腕关节的存在；画脚要注意整体特征，从侧面看，是由脚背联接脚掌和脚跟形成的桥形结构，不可把脚画成偏铲头形，画正面或有一定角度的脚则要注意透视变形，由髁关节内高外低两个关节突形成的脚腕在造形上很有特点；画躯干的倾斜和弯曲要注意脊柱的结构和运动规律，脊柱由一块块的脊椎骨连结而成，其中颈椎和腰椎两段活动性大，身体向前弯曲时，颈部和腰部形成两个明显的转折点；身体左右及向后弯曲时主要活动部位在腰部。理解并记住这些特点，在画速写时不论模特儿的这些变化是否明确的显现出来，都可经过分析准确地把握住。

后阶段用20分钟画两个人物速写，这是上一个阶段的补充，在方法上要有区别，因时间短，要凭感觉来画，注意选择和抓取模特儿的生动姿态特征，强调动势线，用笔要果断、大胆泼辣，力求生动，应该与慢写有对比，有的学生三个人物画的几乎差不多，影响了水平的全面发挥。另外还要注意一个问题，有些学生把两个速写人物横过来画，或一横一竖，在阅卷时很别扭，不利于评分，应该避免。

表现手法一般以线为主，辅以少量的调子和皴擦效果，以更好的表现结构。有的考生用较多的色调或仅用线来画，也是可以的。但以线面结合的效果为好。画面部及手用线要中肯、准确、严密，下笔要慎重，面部注意传神，画手不可抠的太死或画过多的调子，要力求生动；身体各部位用线应注意对比，贴身的外轮廓线、关键部位的线及近处的结构线一般实一些，反之则虚。

画衣纹要注意四点：一是大胆取舍，一般情况下衣纹都比较复杂，要选择能体现形体结构及强化动势的衣纹，舍弃杂乱繁琐的衣纹；二是体现结构，例如用辐射状的衣纹表现肘部、膝部等突出的效果；三是要强调对比，首先是衣纹的疏密对比，切不可平均对待；注意衣纹的虚实对比以及长短、方圆、粗细等形态的对比变化；四是表现质感，例如棉衣纹多是横向，短而板，丝绸衣纹连贯轻柔流畅，厚毛料衣纹挺括、简洁并富有弹性，等等。

画慢写还要注意时间的科学分配，有的考生太慌，急于完成，时间不能充分运用，画的不深入，也有考生在初期阶段犹豫不决，等确定下意图，时间过半，最后草率完成，影响了水平的发挥，这都是要避免的。一般情况下，进入考场要果断的选定位置，观察几分钟，做到心中有数再下手，最后还要留下几分钟作为进行调整的时间，此时务必注意整体效果的统一，改正那些有损整体统一的局部，强调需要突出的部位，以求画面的完美协调。最后还要提示一点，根据历年评卷的实际情况，评卷分档采用比较法进行，评卷人员与试卷保持一定距离，一般很少拿到眼前细读，因此试卷的整体力度很重要，用线果断有力，虚实对比分明，勾线及皴擦有分量，一看即很有“闪头”，容易为阅卷教师看中。而一些用笔过分纤弱，色调太淡，画面毫无分量，虽然细看也可能有长处，但不易引起人的注意，常常难以进入高档，这是要注意的。

（三）、速写试卷赏析

以下是从近两年师范类高考中挑选的8份速写试卷。由于速写表现手法丰富，工具不受限制，所以我们挑选的这些试卷尽量照顾到各种不同表现形式，有铅笔画的，也用炭精条、炭铅笔画的，带调子的、以线为主的都选了一点；在水平上，除了选择一些具有示范作用的优秀试卷外，也选了两张带有不良倾向的二类卷，目的在于通过比较使同学们提高认识，避免出现类似的错误。速写是一门最普及的基本功，同时又是一门具有很深学问的艺术表现形式，优秀的速写作品具有永恒的魅力。考生的试卷是反映基本功的习作，因此要求不能太高，所定评分标准是相对的，即便是一类试卷，也存在缺点和不足，我们在分析时也一一指出，以便于考生对照参考。

〔速写试卷之一〕 1993年 一类卷

该试卷人物动态抓的较好，慢写和速写的人物动势舒展自然，比例准确，主要结构刻画较深入，例如坐势人物头、颈、肩关系处理较好，上身的体积充分表现了出来，腰、腿关系处理也得当，速写中站立人物画的较好，动态特征抓的较准，比例得当，所以整体感较好。表现方法比较朴实，以线为主，一切为表现形体结构出发，头部画的比较概括，五官用笔简练，大的体面关系和形象特征抓的较好。不足之处是用线缺少变化和力度，个别地方的衣纹显的繁琐，整体对比关系不够，手和足的刻画有些含糊。两个速写人物在表现方法上应与单个慢写人物有区别，应更强调动势，用笔可简练。

〔速写试卷之二〕 1993年 一类卷

本试卷的突出特点是作者的速写意识较强，敢于果断用笔抓动态，正面人物的姿势虽然有点板，但其动态特征抓的较好，人物有活力，身体各部舒展自然，肩部与右臂关系处理的很舒服，透视把握的也好。两个速写人物动势抓的较准，各部分比例关系适宜。在表现方法上，本试卷速写味很浓，突出的特点是用笔大胆，但又不失准确，作者有较熟练的速写技巧，用线富于变化，关键部位例如肩部、领子及体现形体的外轮廓线用肯定的中锋（顺锋）细线，转折的结构面、凹陷的衣纹用侧锋大笔，对比强烈，主次分明、具有较强的感染力。不足之处是慢写人物比例略有不准、手及下身大了，脚画偏了。

〔速写试卷之三〕 1993年 一类卷

该试卷人物动态自然，作者抓形的能力较强，在形体处理上注重整体效果，上臂一前一后交错，两腿自然前后分开，相互关系很谐合，抓住了动态的节奏美。两个速写人物动态抓的较好，比例亦准确，整体感强。在表现手法上，以线为主，兼用侧锋皴擦简单色调表现结构，手法朴实无华，但效果耐推敲，人物形象刻画虽略显丑，但看来抓住了特征，比较传神。用笔也简炼，头部及手脚的结构画的较好，衣纹用笔完整，所以各部分的大形能较好的表现出来，如慢写人物右肩向后的转动，左肩与前置手臂的完整效果很自然舒服，左腿的透视关系处理亦好。不足之处是画面平均用力，主次虚实关系不够分明，形象及手足在刻画上应与衣服有区别。

〔速写试卷之四〕1993年 一类卷

这是一份用铅笔画的试卷，作者对形体观察比较深入，没有停留在外部大形的框定上，而是力图透过衣服把人物的体态、结构刻画出来，所以人物动态抓的准确深入，注意到关键结构部位如颈肩关系、腿的结构关系的深入刻画。慢写人物形象刻画也较好，画衣服注意到抓取不同质感衣纹的特征、并进行了适当的夸张，使衣纹生动有致。在表现方法上，全部用铅笔勾线，线形以曲线为特征，由于能结合形体变化运用长短和曲度不同的线组织画面，并注意了疏密变化，构成了画面丰富的对比关系，产生和谐的效果。不足之处是速写人物仍用同一方法，显的洞空单调，衣服画的也概念一些。

〔速写试卷之五〕 1993年 一类卷

这份试卷画面效果比较丰富。慢写人物用线面结合的手法，基本动势抓的较好，观察比较深入，作者经过认真推敲，对人体的关键结构部位如躯干部位的弯曲，两臂的动势刻画比较扎实，腿脚的外形画的也较好。在方法上以线为主，区别虚实并加适当的皴擦，使衣服的起伏变化表现的较充分，例如膝部的衣纹很好的表现了凸起的结构。两个速写人物用线简炼，用笔大胆果断，动态抓的生动，在方法上注意与慢写有明显的区别，效果较好。不足之处主要是慢写人物选取的全侧面，稍显呆板，整体比例有欠缺，下身略大，有些关键部位用笔显的弱一些，如果把画速写的方法用上能更好。人物形象及手的刻画有些繁琐，应再整体一些。

〔速写试卷之六〕 1992年 一类卷

这是92年师范类高考的一类卷。人物的整体动势抓的比较好，比例准确。慢写人物上身略微扭转，两腿一放一收，使身体成弓形，产生一张一弛的动态节奏，给人一种舒展的美感。另外两个速写人物动作抓的也比较好，面部及手用笔虽简，但神态生动。在表现手法上，用炭精条来画，中锋与侧锋、线与面相结合，画的自然放松。在局部刻画中注意保持整体关系的统一，头发画的也很完整，手脚动态也比较传神，慢写人物腿的透视画的较好。不足之处是速写人物上臂明显短了些。画面的效果有些松，有些关键部位应刻画的更加坚实严密，使其突出，以增强对比，使画面更精神一些。

〔速写试卷之七〕 1993年 二类卷

该试卷画的十分仔细用心，总的人物动态表现的也不错，作者力图表现的深入，在局部观察上下了不少功夫，一些衣纹的转折变化刻画的很具体，人物形象的刻画也很仔细，两个站立人物的五官结构画的还较生动，说明有一定的造型能力。但本试卷一个致命的弱点是只注意局部，忽略了整体，从形体上看比例有些不准，站立人物头小了些，作者能把局部画的很具体深入，甚至比较准，为什么人物比例反而出毛病 原因就是作者缺乏整体观念，在细部刻画上也表现了出来、小局部的结构，甚至衣纹针脚都抠的很细，但整体看却很琐碎。作者学习态度认真，但在训练过程中缺乏指导，致使走了弯路，这是要引以为戒的，速写练习必须在正确的指导下进行，才能取得好成绩。

〔速写试卷之八〕 1993年 二类卷

这是全部用线画的速写，人物大的动态抓的不错，各部分比例也基本准确，慢写人物上身结构及衣纹的刻画比较深入，速写人物除了比例上略不准之外动势还不错，所以这是一份较好的试卷。但是本卷有一个突出的毛病——概念化倾向，在形体处理上，例如速写人物腿的造型，不是通过观察抓取对象的具体形态变化，而是概念的背上一些造型，尤其是背面人物后弓的腿十分明显。在表现方法上更为突出，上衣袖子及裤子用并排的短线表现衣纹变化，完全是一种概念的处理，是早已过时的落程式，它不是通过观察概括出来的，是作者信手画上的，貌似熟练，实乃空洞无物，为速写之大忌。