

QUANGUO MEISHU KAOJI ZHUANYONG JIAOCAI

全国美术考级专用教材

速写考级

Suxie Kaoji

9—10级

考级要点

- 构图完整 线条自然流畅
- 能准确地表现人物整体特点与局部的合理关系
- 工具使用具有表现力 画面处理有艺术感染力

考纲权威阐释

考案专业评析

上海书画出版社

QUANGU

Ji ZHUANYONG JIAOCAI

全国美术考级专用教材

速写考级

Sketching Grading

9—10 级

本社 编

王 松 撰文

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写考级:9~10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 978-7-5479-0363-6

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099718号

全国美术考级专用教材

速写考级9—10级

本社 编

责任编辑	金国明
审 读	朱莘莘
封面设计	王 峰
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 978-7-5479-0363-6

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

王松

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
第二章 练习与应试指导.....	14
第一节 速写9级练习与应试指导.....	14
第二节 速写10级练习与应试指导.....	18
第三章 历年试卷评析.....	22
第一节 速写9级历年试卷评析.....	22
第二节 速写10级历年试卷评析.....	41

第一章 考纲阐述

速写9—10级考纲阐述

级别	内容与要求	定级参考标准	时间
9级	人物静态与环境速写 画纸规格： 4开或8开速写纸	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。	90 分钟

级别	内容与要求	定级参考标准	时间
10级	人物静态与环境速写 画纸规格： 4开或8开速写纸	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

一、构图意义

速写是一门讲究线条的艺术，“快速、准确、概括、简练”是速写的特点。它是艺术造型的手段，是视觉艺术自我情感的表达，也是对客观世界的艺术表现。它可以使这些情感表现形象化、具体化。

速写等级考试通常分为静物速写、人物速写、人物环境速写。9—10级考试时间规定在90分钟内，以静态人物及环境为多。

在速写9—10级考试中，构图是重中之重。在我国国画画论中，构图又被叫做布局。明代谢肇淛说：“有故事便须立意结构，事事考订。”李日华说：“大都画法以布置意象为第一，然亦止是大概耳。”

对于速写中构图的意义，主要体现在三个方面：艺术语言表现的生动、丰富性；视觉、知觉感受的合理性；审美需要的满足。构图处理是否得当、新颖、简洁，会对画面效果起到很大的影响。一幅成功的绘画作品，首先是构图的成功。成功的构图能使画面主次分明、主题突出、赏心悦目。反之，就会影响画面效果，没有章法，缺乏层次。

简单的理解，构图就是在画面上处理好物体高、宽、深之间的三维关系，从而突出画面的主体，增强艺术的感染力。即要求主体对象在画面上的位置可以表现作者的意图，也就是中国传统绘画“六法”中的“经营位置”。具体地说，就是要求人物在画面上不大、不小、不左、不右，但又不呆板地居于正中。太大的人物画会使画面臃肿，人物过

小画面则小气、空洞。同样，太左、太右的现象都会使画面给人小气、拘谨的感觉。

实例分析：

1. 构图分类

构图大致可以分为：(1) 水平式（横构图），画面稳重，有力度；(2) 垂直式（竖构图），画面稳重，有纵深感；(3) S形，画面生动，有变化；(4) 三角形，富有动感。

考生可以根据试题的具体要求，比如站立的人物宜选用垂直式构图。坐或者蹲、弯腰等动态则选用水平式构图较佳。若场景比较大，人物较多，S形构图和三角形构图的运用会使画面整体有条理。同时要遵循上紧下松的原则，即人物头顶离纸的边缘近一些，脚底离纸的边缘远一些。人物面部朝向的地方多留些空间。

同样在10级考试中最重要的依然是构图，完整的构图是核心。一切都是依靠构图。

2. 构图疏密变化

“疏可走马，密不透风。”很形象地表明疏密间的对比关系。疏的地方做到无即是有，疏处也有内容，有画意，而不是一块空置没有画到的白纸。空而不空，简明扼要，一笔带过，如同“此时无声胜有声”。清代华琳在《南宗秘诀》画评中所说：“且于通幅之留空白处，尤当审慎。”密的地方做到充分而不啰嗦。密处更密，便可以突出画面中心，给人留下强烈的印象。

场景速写中的疏密变化

考生：邓杰

单人速写的疏密变化

考生：吴赞

站姿

考生：王菁

场景速写中的疏密变化

考生：张敏

坐姿

考生：金晓宇

单人速写的疏密变化

考生：郑若琳

站姿

考生：黄瞿琪

虚实是不可分割的，是相互依存的。孤立地强调任何一个方面都会影响画面效果。

3. 人物整体特征与细节关系

人物动态，比例是把握人物特征的关键因素。通常我们说“站七，坐五，蹲三半”是常规的身体比例。“一竖、二横、三体积、四肢”，所谓的“一竖”是指人身体的脊柱；“二横”指的是双肩连线和臀部连线；“三体积”是指头部体积、胸廓体积和臀部体积；“四肢”是指两条手臂和两条腿。但是考生切记，万事无绝对，具体问题还需要具体分析。绘画前一定要多观察、多思考。不要用过于概念化的知识束缚住自己，关闭自己那双会创造的眼睛。

动态是速写的灵魂，是速写的生命。动态不准，就生动不起来，画面就会别扭、呆板。要画好一幅速写，一定要画好动态，一定要透过现象看本质，找准透视里形体比例的变化。

从动态来讲，无非就是站、坐、盘三种。

从站姿来讲，正面的站姿要找准头、胸、臀这三大块面的动态线。两肩连接一条线，两眼连接一条线，左右大转子连接一条线。注意这三条线原本是平行的，只要找准了这三条线的走向，通过对重心的把握，就可以掌握人物的站姿。

坐姿正面

考生：郭牡丹

坐姿三分之二半侧面

考生：沈晓峰

坐姿三分之一侧面

考生：吴秋根

正面的坐姿和蹲姿也如同正面的站姿一样，要找准三大体块的变化，从而推出三条动态趋势。侧面的动态及正侧的动态，关键是找准从头到颈到腰、臀再到受力点的动态线，这是贯穿全身的一条线。找准了这条线，再做适当的夸张，整个动态就表现出来了。

考生一定要注意，人物重心不能偏，不能倒。应避免出现在表现坐姿时感觉坐不下去、站姿站不起来，头太大或太小，身体、四肢太长或太短。准确的人物结构比例是深入刻画细节的必要前提。

4. 人物细节

合理的细节能增强画面的生动感，但是细节必须建立在准确的动态和结构之上，决不能孤立地处理。很多考生容易在大的动态还没有画好的情况下就迫不及待地抠细节，这样容易舍本逐末。在90分钟的考试内，如何合理分配时间，也是一门学问，应先从人物的大轮廓——头部、五官、手部、脚部（鞋子）抓起。在处理五官时，考生要掌握“三停五眼”这个知识点，也就是说，从正面看人的头部，从发髻到眉弓，从眉弓到鼻头，从鼻头到下颌的三段距离是相等的，称为“三停”；“五眼”就是两只耳朵之间的距离为五只眼睛的距离，成年人的眼睛大概在头部的二分之一处，儿童和老人的眼睛略在头部下的三分之一处，两耳在眉弓与鼻头之间的平行线内。

(1) 眼：

眼睛是心灵的窗户，直接反映一个人的精神面貌。东晋顾恺之曾说“传神写照，尽在阿睹之中”（阿睹即指眼睛）。考生描绘时要注意上眼皮重，下眼皮轻，眼角对称。若是侧面脸，则要注意近大远小、近实远虚的透视关系。

(2) 眉毛：

注意眉毛是一个宽面，不是一条线。

(3) 鼻子：

由鼻头、鼻尖、鼻翼这三部分组成。鼻梁宜画淡，正面描绘时应避免鼻梁画歪、画短。人中在鼻子与嘴巴之间，不宜画得太深。

(4) 嘴巴:

嘴缝大致呈M形,嘴角须加重刻画。上下嘴唇线用笔轻巧,上嘴唇稍薄,下嘴唇稍厚。

(5) 耳朵:

耳朵位于头部的两个侧面,与头部有 20° 夹角。耳朵由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳壳、耳垂几个部分组成。内耳轮与外耳轮平行于内侧,上方呈三角形凹窝,掩在外耳轮下。

耳的形体结构呈壳状,外轮廓呈C型,上端宽,底部窄,中央是一个凹形的碗状体。塑造耳朵时要注意它与脸部的透视关系和自身的角度变化,以及内部结构的穿插、结合。用线要注意流畅性和肯定性。

(6) 头发:

头发可以适当留白,并着重刻画脸部和耳朵接触的地方。头发可以很好地修饰头部、脸部出现的问题,遮盖不准的形态,掩饰失误。用线要概括,不拖泥带水。

(7) 手部:

“画人难画手”,手是人的第二张脸。画手时应注意,手指和手掌应该长度大体相等,手基本为头长的三分之二,大拇指有两个指节,其余都是三个指节。用线要轻松,忌死抠。

(8) 鞋子:

在描绘鞋子的过程中,鞋型、鞋带的深入刻画可以提升画面质量。鞋子可以适当夸张,画得大一点,使人物重心更稳。

(9) 服装:

服装纹路的变化是依附于人物动态而存在的,考生要了解外在表现反映内在结构的原理。注意画衣纹首先要整体,然而再进行组织多少、聚散、松紧等的布局。

二、衣纹的分类

1. 结构线,由人体骨点的突出、关节转折,引导了衣纹的走势,即人体结构决定衣纹线。衣纹线的聚散决定了骨点的大小和特点。衣纹线集中,意味着骨点较小,较尖锐。衣纹线分散,则意味着骨点较大,较圆润。用衣纹线准确、肯定地交代出所有较明显骨点的位置和结构特征。用线要准、要肯定,有虚实变化。相邻的两条线忌平行,如两线并生成复线时一定要注意虚实变化。以结构线为主,其他为辅。

2. 运动时的衣纹线,由人体自身运动和外力作用于人体形成的线。可以是挤压,也可以是牵引等。

3. 质感衣纹线,由不同衣料决定的线,如绸缎与麻布的区别等,它标志着不同的质感。

4. 缝纫线,主要出现在牛仔衣裤和皮革制品上面。缝纫线的刻画可以突出衣料的质感。

5. 装饰衣纹线,指条纹、格纹的服装、装饰花纹等。装饰衣纹线的处理可以提升人物体积感,增加生命力。

考生要注意衣纹用线的虚实、疏密的变化。关节转折、骨点处的用线须肯定、简练、概括。

三、人物静态环境

场景速写不同于一般的单个静物表现,而是多物体、多物种的组合。场景速写对构图安排、画面结构组织、透视比例、中心主体突出提出了新的要求,增加了情节发展和故事性。

场景速写需要运用各类速写的表现形式,包含人物速写、动物速写、道具速写、景物速写等。场景速写的表现方法也囊括了所有速写的表现技术。场景速写的作画步骤更加自由。但是考生需要有很强的整体控制能力和局部刻画能

力,懂得如何有组织、有顺序地安排物体,对透视、整体、审美都有较高的标准。

场景速写的要点为:突出画面中心、合理构图布局、有故事情节、人物动态生动、背景合理到位、表达画面的空间感和体积感等。

1. 突出画面中心

所谓速写的画面中心,是指画面中央最为显眼之处,是最可以表达画面情节的地方。可以是画面中物体最集中处,也可以是能引起作者的兴趣、主观上最想表达之处。如同“主体居中”这个词,即要把想表现的主要对象放在画面的正中间,或者通过虚实的描绘把中心衬托出来。

2. 合理构图布局

场景速写中的构图布局有多种。

(1) 横向式构图,即长方形构图。此构图给人安全、稳定、平静的感觉。

(2) 斜线式构图,即对角线构图。斜线给人运动的感觉。斜线的角度越大,运动的感觉也就越强烈。无规矩的长斜线会使画面活跃而产生力量感,但有时又容易因缺少变化而毫无趣味。因此,要注意设法去丰富它。

(3) 金字塔式构图,即三角形构图。此构图布局方式像一座山,给人以稳固与持久的感觉,且毫无倾斜之虞。

(4) “V”形构图,即倒三角构图。这种构图布局就像张开双翅的小鸟,有不稳定和摇摇欲坠的感觉,也会给人带来神秘感。

(5) “S”形构图,即曲线构图。这种构图具有流动感,会给人一种快意、生动的感觉。由于曲线在画面中“流动”,故可以使整个画面活跃起来。

(6) “Z”形构图:这种构图妙在利用“Z”划分出空间,通过加入一些小细节,便可以使画面充分。

考生参加场景速写考试时,在下笔之前,心中要有一个大体的构图框架与轮廓。然后将对象逐一安排在预想的框架中。场景速写往往是将对象依主次关系先后画出,再根据构图的要求和情节的说明添加物体或安排调整细节,以达到构图完整和谐、节奏强烈,有空间感,有主体。

突出中心,虚化场景,合理构图布局

考生:朱雨晴

衣服纹路的结构表达

考生:刘博超

场景表现

考生：孔祥禹

衣服纹路的表达

考生：冷源

单人构图

考生：王辰中

衣服纹路的明暗表达

考生：李冰

3. 有故事情节

场景速写中的故事情节,即是通过速写的表现形式使画面有故事性、趣味性,通过人物与环境的安排,增强画面节奏,并且突出主题。考生要注意画面结构前后左右的呼应、情节发展的合理性。

4. 人物动态生动

场景速写中所指的动态是画面中单个或组合人物的动作形态。9级考试以单人为主。由于场景速写的重点在于人与环境的完美融合,所以如何在画面中安排好人的动作变化是场景速写中值得思考的问题。

处理人物和场景时,要注意有情节性,特别注意虚与实、主与次、前与后、轻与重的强调。通常是实画人物,虚画场景。

5. 背景合理到位

场景速写中的背景描写,除了具有说明作用外,还起到深化主体、统一整体的作用。背景包括室内、学校、公园等。背景在形式上要服从和强化主体。

场景速写要学会对被画对象的“编组”和“挪动”。画面中的人或物要编排成若干个组,形成组与组之间的对比和呼应。为了编好组,就需要对现实场景中的人或物进行挪动,舍去无用、不美的因素,挪进有用、美感的形象。这需要考生大胆地对现场题材进行取舍和组合。

6. 表达画面的空间感和体积感

空间感,即画面有纵深和前后距离的感觉。可以从四方面来理解。

- (1) 近大远小,画面物体的形状有透视变形。
- (2) 近实远虚,画面前后物体的刻画程度不一样。

线描法

考生:赵乾宇 线面结合法

考生:王祎 明暗为主

考生:沈晓峰