

领跑

美术
高考

速写

应对详解

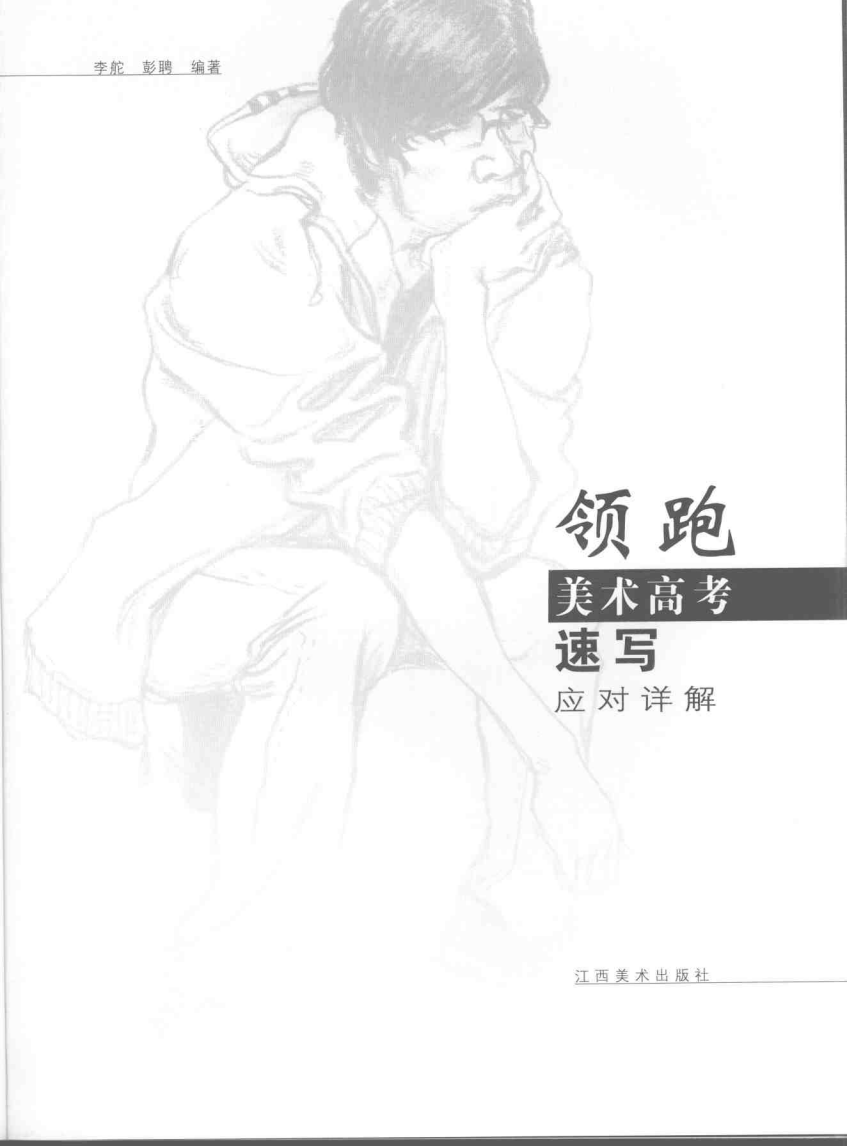
YINGDUI XIANJIE

李舵 彭聘 编著

L I N G P A O
MEISHU GAOKAO

李舵 彭聘 编著

领跑

美术高考
速写

应对详解

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

领跑美术高考速写应对详解 / 李舵, 彭聘编著. —南昌:
江西美术出版社, 2006. 11
ISBN 7-80690-983-4

I. 领... II. ①李... ②彭... 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 (2006) 第 130153 号

领跑美术高考速写应对详解

李舵 彭聘 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxfinearts.com

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2006 年 11 月第 1 版

2006 年 11 月第 1 次印刷

开本 965 × 1270 1/16

印张 5 印数 5000

ISBN 7-80690-983-4

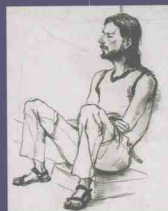
定价 26.00 元

范画作者：

李 舵 彭 聘 向毅轩 项双洁

谭振思 傅雯杭 彭 剑 张 驰

CONTENTS

目录

前言

1

速写的基本规律和应对方法	2
速写的基础知识	2
头像速写训练	4
手和脚的速写练习	8
衣皱练习	11
主要表现方法	12
全身速写的练习	16
坐姿全身像画法	18
站姿全身像画法	22
不同年龄段人物速写的画法	26
风景的表现手法	30

美术高考取得好成绩的主要因素	34
构图与透视因素	34
造型因素	36
表现手法因素	38
艺术表现力因素	40

优秀作品赏析

42

前言

Q I A N Y A N

随着近几年美术教育的普及和美术高考的升温,参加美术学习的人也越来越多。在这样的情况下美术高考的形式也趋多样化,速写作为一门必修课也显得日益重要。中央美术学院、清华大学美术学院、广州美院等院校已将速写作为必考内容。

速写同素描一样,被认为是绘画艺术的基石,它培养的是一个艺术家敏锐捕捉对象的能力,而这种能力在将来的艺术生涯中是必须的。很多考生忽视速写,我在这里要指出这种认识是非常错误的。速写其实就是短期的素描。在西方速写一词(sketch)与素描是同一个意思,我们可以随便翻开一本国外大师的素描集,很少看到花几个小时的长期作品,大部分都是随意即兴而作,有的是作为油画创作的草稿,有的纯粹是表达情绪的线条。时下美术高考中出现的忽视速写的情况其实是一种“功利”的明显表现,许多考生都“沉迷”于长期的素描训练,速写相对冷落。但这并不意味着速写的“死亡”,在速写训练中所“悟”到的种种经验是任何其他手段都无法“取代”的。应该说,速写是一个艺术家的生存品,是笔与对象最好的交流方式,也是提高作品内涵的最佳路径。老一辈艺术家如叶浅予、顾生岳等老先生一辈子与速写打交道而创作出一批影响中国一代人的艺术佳作。他们所留下的速写至今仍是中国绘画史上的经典。

作为想成为艺术家的有志青年,千万不能被“高考”所局限,眼光应放长远,毕竟高考只是你求学时期的一个门槛,而速写却是一生都必须做的功课。

速写的基本规律和应对方法

S U X I E D E

速写的基础知识

J I C H U Z H I S H I

一、速写的定义

速写作为一种绘画术语，确立于文艺复兴时代，传统上指迅速描绘对象的临场习作。它要求在短时间内，使用简单的绘画工具（铅笔、钢笔、毛笔、纸等），扼要地画出对象的形体特征、动态和神态。在这个意义上，它可视为写生的一种。这时的速写与作为写生时的素描难以区别。但素描只强调以单色造型，对于时间长短并无限制；而速写主要强调快速，对是否使用色彩并不限制。例如西班牙画家毕加索的许多作品实际上也是以速写的形式出现的，但就其内容而言，同样被认为是完美的艺术品。

二、评分标准

速写主要是考查考生在短时间内用简练的手法捕捉人物的动态、特征及多人物的组合构图等能力。

- A. 构图适宜占 20%；
- B. 比例、动态准确占 40%；
- C. 表现手法因素占 25%；
- D. 艺术表现力占 15%。

三、速写的学习方法

(1) 勤临摹：大量临摹优秀作品，是初学者取得进步的最快捷的学习方法。临摹优秀作品，一方面可训练造型能力，另一方面可学习其表现方法，体会作者看待对象的敏感性，以便在以后的学习中加以应用。

(2) 多看多练：速写的工具较为简单，利用速写可以随时随地地记录生活的每一个侧面和细节。常言首，熟能生巧，只有多看多练才能提高专业水平。

(3) 多用脑：学习绘画是一个艰辛的过程，画速写绝不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，平时多学习人体解剖基本知识，掌握人体的基本比例结构，并在练习中融会贯通。

(4) 由慢到快：速写训练要遵循一般的认识规律、由慢到快。这是速写训练中，在时间限制上要遵循的规则。慢，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确性是非常重要的；快，是指速写要求有一定的速度。而速度只能在速写实践中逐步锻炼提高。

四、速写的工具材料、手法与观察表现

一般速写采用铅笔、炭笔、钢笔、色粉等。当然，无论什么工具，其锻炼的意义是一样的。速写用纸不要太滑、太薄，一般新闻纸和速写纸都可以。国画专业速写也有用宣纸、毛边纸的。

速写手法一般有两种：一是以线为主。各种速写都可以用线来画。线是最简练的一种形式手法，最具概括性。当然，线的概念应是多种多样的，有粗细宽窄、轻重浓淡、浑厚飘逸等区别，而线的组织则有疏有密、有简有繁，表现好线之间线的穿插和呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。同时，线的穿插呼应关系和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插，给人前后方向感是不一样的，它可以直接表现物体的透视方向。但速写又不同于线描，如果每一处的刻画都像线描一样注意衣纹，那么线与线之间的穿插呼应就失去了速写富有节奏、酣畅淋漓的韵味。在仅仅只用线条表现的练习中，考生一定要注意线条的变化，否则画面将索然无味；二是线面结合。短促肯定的线通过少许的面进行辅助强调，这样画出来的速写比较厚重，有分量，而且与油画专业的体积极明暗塑造比较吻合。这种以线面结合的速写表现形式，在写生中，尤其在课堂较长时间的针对美术高考的训练中，能较好地发挥速写的特点，这也是目前速写训练中最常用的表现手法。在用这种方法练习时，考生千万不要把“面”画死；在用线确定动态、比例、结构后，在人物背景或道具的高点上画一定的明暗色调，也就是画出物体的明暗交界线，这种方法容易使画面产生敏感生动的感觉。

速写观察。在这方面，速写与素描相同的是整体把握、比较观察。要求把整个人物的比例动态以及上下左右的结构关系画准、画生动；不同的是速写时间短暂，必须迅速、敏锐，但又要肯定明确地把握对象。因此，观察上要加强理解感受甚至记忆、默写，要做到心中有数，要很清楚地对象身上看到动态线、轮廓线、交界转折线、段落运动关系及其透视变化。特别是在简练的处理上，要分析从哪里去画，先画什么，后画什么，哪些可以不画，哪些非画不可。当然，这个过

程是眼、脑、手相互协调、快速反应的过程，容不得犹豫和缓慢，甚至没有反复与后悔的余地。所以考生一定要多画多想，要相信“天道酬勤”的道理。

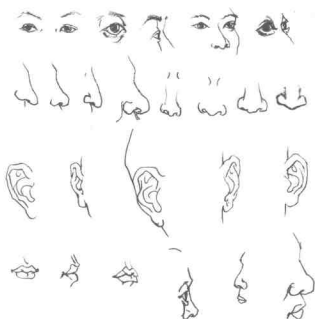
五、考试过程中考生应注意的问题

在考试过程中，首先要做到冷静，冷静才能对对象进行深入地观察。观察分析客观对象的一些特征是一个比较重要的环节，如形体特征、精神状态、五官表情等。在进行细致地刻画对象之前，先做到心中有数；其次，考虑客观条件，如光线的问题、角度的问题。在描绘客观对象方面，还要注意形的塑造，造型结构要准确。在明暗光线方面要注意表现光线体积。另外，要注意对人物形态和精神面貌的刻画。

无论是素描、色彩，还是速写，都涉及到形的问题，还有各个环节之间的关系。考生在考试过程中，往往因为忽略了对对象的观察，所以在表现对象时往往反映出几个问题：（一）结构造型不准确，如五官的位置出现错误，脖子和头的关系、肩和脖子的关系，出现很多不太符合现实情况的现象，从而显得与其他局部的结构关系、整体关系不协调；（二）在客观条件不太有利的情况下，在表现明暗关系时，不能够主观去强调，比如画得灰了、模糊了，空间感不是很强等。主要原因是考生对人体结构掌握得不扎实，还有画法、程序等不科学；（三）在描绘人物特征和精神面貌的时候，往往不能抓住鲜活的一面。就是说，对对象的第一印象、第一感觉，往往画着画着就淡化了，因为速写考试有时间的要求。考生到了考场，从观察到表现的过程、步骤是很重要的。

头像速写训练很重要。头像速写与头像素描不同,其更讲究概括,在动态、比例要求都达到时,部分考生在高考中取得领先的重要原因就是注重头部的刻画,多练习头部特写是取得好成绩的重要方法。人的头部特征主要由五官、脸型 and 发型三个部分来体现。五官要注意抓眼、鼻、嘴的特点;脸型重点观察颧骨、腮帮和下颌这三个点;对于发型,则重点在于表现面部周围的地方,因为这一带的发型能辅助说明相貌特征。这就要求了解头部的结构、比例关系。画的时候,要按照从眼、鼻、嘴、脸型到发型这样一个顺序画,还要注意表现头和颈、肩的衔接关系。

眼在头部的二分之一处。眼长=两眼间距=鼻宽。

三庭: 发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至颏线。

五眼: 如图所示。从头部左边外轮廓到左眼外眼角的宽度=左眼宽度=两眼间距的宽度=右眼宽度=右眼外眼角到头部右边轮廓的宽度。

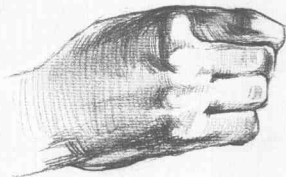
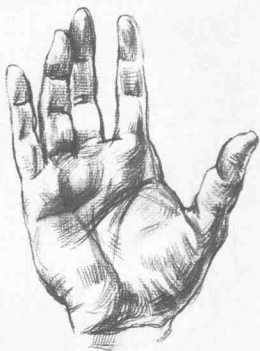
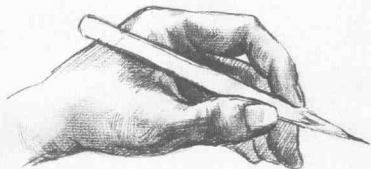
这张作品用笔干净利落，体现出作者对人物形体结构很强的把握能力。

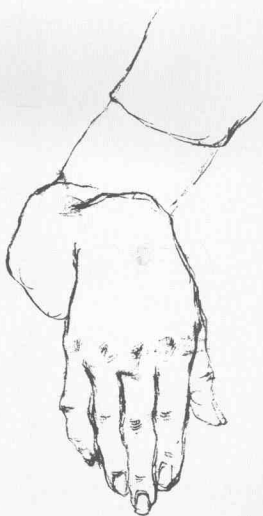
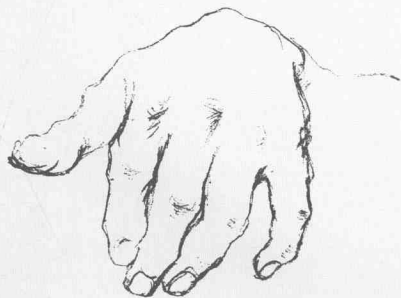
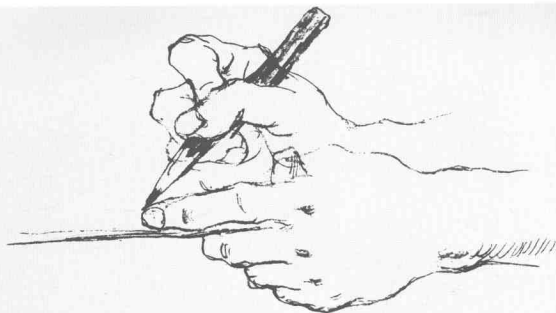

这张作品用线生动，造型准确，人物刻画得很传神，是一张优秀的作品。

手和脚是人物速写中的一个重要表现部分，其结构和变化比较微妙，是速写练习中的一个难点。手和脚在人物全身速写中所占的比例虽然不多，但仍然不能忽视。不少考生作品并没有大的问题，但是在手的刻画上却不够认真，这是他们高考不能取得好成绩的一个比较重要的原因。因此，考生平时需要多做练习，掌握手的结构特征。手分为掌、指、腕三部分体块。掌握各部分的基本形、比例和腕关节的位置、动作时的透视变化是关键。具体画法：在定好手掌的位置后先画拇指与食指的关系，再依次完成其他几个手指，腕部是前臂与手的中介，不可忽视。手掌可以概括为一个五边形。因此在表现手指时用线不宜过于平滑，在指关节处应注意线条的曲折变化，这样画出来的手才具有真实感。

对于脚部的练习，重点是脚背、脚前掌和脚后跟三大部分的关系。

衣皱是人物速写训练中不可缺少的一个内容，在衣皱处理中要有主次、强弱等对比手法。

衣皱的产生和消失与人体的运动有密切关系，不能过于琐碎，切忌看到什么画什么。对背部、手臂、大腿等非关节部分的衣皱要进行简化处理，要有对比语言的运用，比如关节内侧的密与关节外侧的疏的对比，轮廓线条长与皱纹线条短的对比，主要线条强与次要线条弱的对比等。

画衣纹、裤纹时，应注意关节弯曲处，这是表现人体结构和比例关系的关键部位。其他部位的衣纹可随意一点，只要不违背结构关系就可以了。能体现或帮助表现体块结构的可以多画一些，反之可以舍弃掉。最后，衣纹与裤纹的外形轮廓用线可长一些、整体一些，而内部关节处可用一些短线、碎线来对比处理。

服饰衣纹的刻画要体现出人物内部躯体的实体感，并符合人体结构的起伏特征。在作画过程中，服饰衣纹必须进行概括和提炼。

谭松思