

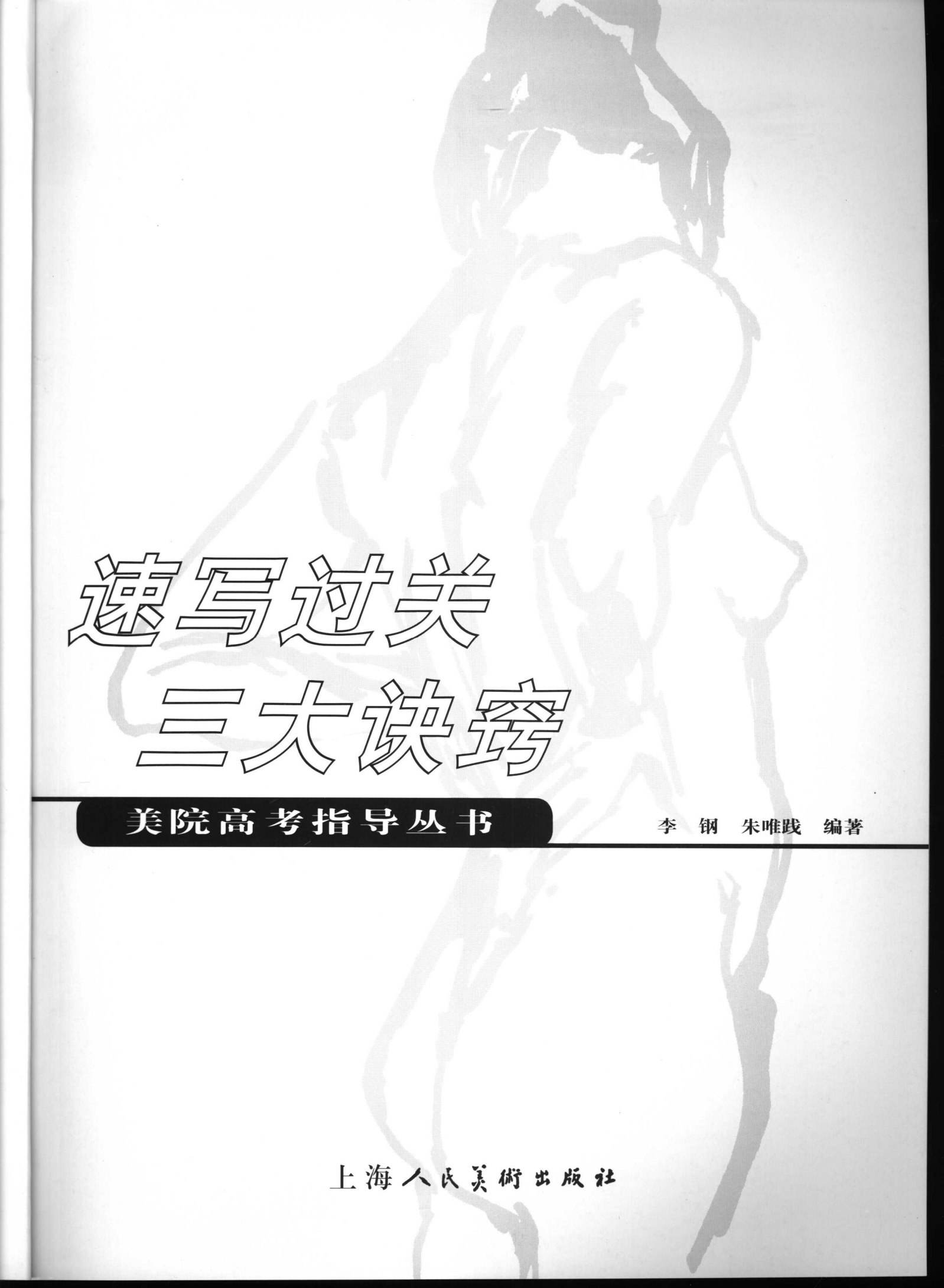
美院高考指导丛书

速写过关 3 大诀窍

李 钢 朱唯践 编著

上海人民美術出版社

速写过关 三大诀窍

美院高考指导丛书

李 钢 朱唯践 编著

上海人民美術出版社

美院高考指导丛书

主 编: 王重来
编 委: 薛建华 吴继峰
曹田泉 潘 之

图书在版编目 (C I P) 数据

速写过关三大诀窍 / 李钢, 朱唯践著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2006.7
(美院高考指导丛书)
ISBN 7-5322-4901-8

I.速... II.①李... ②朱... 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 071262 号

速写过关三大诀窍

—美院高考辅导丛书

编 著: 李 钢 朱唯践
策 划: 薛建华 潘志明
责任编辑: 潘志明
装帧设计: 仇志波
技术编辑: 陆尧春
出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)
印 刷: 上海新华印刷有限公司
开 本: 889 × 1194 1/16 3 印张
版 次: 2006 年 7 月第 1 版
印 次: 2006 年 7 月第 1 次
印 数: 0001-4250
书 号: ISBN 7-5322-4901-8/G · 294
定 价: 15.00 元

■ 考前提示

速写这门课程不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。本书根据上海艺术类高考的要求，以及广大考生的具体情况，分三个部分进行。并详尽阐述了速写考试的基本要求和得分关键。可以说是科学设计、循序渐进、环环相扣的，也是专门为考生定制的美术高考指导书籍。

由于速写考试的特殊性(时间短而刻画精到)，因此要求考生们平时就需合理规划作画时间，多加训练敏锐的观察力、思考力、艺术表现力和提炼概括能力。

目录

总 论	考前须知	1
第一关	人物比例、结构过关法	4
	概述	4
	人物的比例关系	5
	男女的结构特点	6
	人物的结构局部分解	7
第二关	动态速写过关法	11
	概述	11
	自然状态下的动态速写	12
	非自然状态下的动态速写	12
第三关	线条过关法	14
	概述	14
	表现工具	15
	线条的节奏	15
	线条的处理技巧	16
速写范例	人物速写	18
	大师作品	39

总论

考前须知

慢写图例(一)

慢写图例(二)

速写是研究、训练造型最常见的手法之一。速写，顾名思义，是一种快速的写生方法。速写的英文是 sketch，有草图的意思。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲15世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性，主要受限于速写作画时间的短暂，这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。因此对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。对于绘画创作者来说，速写是感受生活、记录感受的方式。

作为最有力的视觉工具，速写按人们的约定习俗从时间而言可以分为两种：慢写（半小时左右）；快写（五分钟左右）。

考前准备

速写是专业考试的基础科目之一。它的特点是考试时间短，一般为15分钟左右一张，所占的分值大，现结合考试特点总结以下几种。

□ 慢写与快写相互补充

尽管考试时间一般为十几分钟，而从分析速写考试的要求看，光进行十几分钟的短期练习不是唯一的办法。早期阶段的长期速写（一课时）有利于我们反复推敲静坐模特儿的各个部位及其相互关系。如怎样通过颈部来协调头与肩的连带或扭动关系，这应该在交待颈

部线条的承启关系及动势上去把握。再如肘、腕、髌、膝、踝等关节，刻画得稍有不到位就会出现松散或空洞之感。可是单进行长期的描写又失去了速写的意义。慢写有利于研究，而速写则能捕捉瞬息万变的形态，它也是一个绘画者修炼艺术素养的好途径。几分钟或十几分钟的速写，能训练考生的敏感能力与概括能力，也能培养考生扼要地记录动感形象的能力。

□ 写生与默写相结合

写生能加强认识，默写可练就记忆，临摹则能提高鉴赏，而比较与更正又能使被学的东西转化为自己的经验。所以，虽然写生是速写的主要方法，但又不应是速写训练的唯一途径。静坐的模特儿可供学生观察与了解，还便于老师形象地剖析与引导。这样，让学生学习一段时间，有了一定的认识能力与表现基础之后，再进行默写。将写生、默写两稿进行比较，查漏补缺。并分析原因，不理解的要加强认识，加以警惕，并予以改正。

□ 线条提炼与重组

学生速写除了易犯比例失调，结构空洞之外，最突出的缺点就是线条散乱、不流畅，过于做作或拘束。只有当作画者用心去研究对象，弄清线条形成的所以然，透过现象去看本质，再复杂紊乱的结构也能提炼与组织。另外，临摹大师或其他的优秀作品，那些线条简练的速写耐人回味，能提升考生的品位与水平。

总之，学会多临摹、勤用脑、由慢到快。

对优秀作品的临摹，是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可作为训练造型能力的手段，另一方面更重要的是学习其表现方法，应用在以后的学习中。

速写的工具较为简单，利用速写本可以随时随地记录生活的每一个侧面。只有多画多练才能提高专业水平。学习绘画是一种艰辛的劳动，画速写决不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，结合优秀示范作品来认真对照思索。

速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快，这是速写训练中，在时间限制上要遵循的原则。慢，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确是重要的。但速写又有一定的时间限制，速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。

快写图例(一)

快写图例(二)

坐姿速写

工具准备

- 1、纸，考试卷的纸张为素描铅画纸，4开大小。
- 2、笔，国内外最常见的有：铅笔、炭笔、炭条、钢笔、针管笔、水笔、马克笔、毛笔、软笔、色粉笔、油画棒等。因考试规范化与特殊要求，在此建议考生平时多用铅笔（3-4B）或炭笔在普通铅画纸上训练。
- 3、橡皮，有关橡皮等修改工具，建议少用为妙。因橡皮的多用会在一定程度上阻碍了线条的流畅自信 and 思想高度集中等要求，并且通过一段时间的强化训练，多下苦功，自然可以少用或不用橡皮。

考题分析

2006年上海艺术类高考进行了改革：由基础设计改为人物速写（主要是慢写）。其实际上是为了检测考生的造型综合能力。

以写生模特坐姿和站姿为主。最常见的构图为左右式（即左右两边的姿势构图）。

□ 评分依据

- 1、考试评分依据主要是头部，以及手、脚扎实的刻画和充分的表现。人物坐姿或站姿的基本比例和对象特征的描写。
- 2、头、颈、胸上三块的动势以及透视变化关系。
- 3、盆骨、膝盖、脚下三块的动势、透视变化和（下三点盆骨两足）动势、透视变化关系。
- 4、通过鞋子的外在造型来表现脚的结构及透视。
- 5、线的构成：疏密、节奏、组合、老练程度等，以及衣服褶皱的排列重组等。

□ 得分关键

- 1、构图：画面合适，不顶天立地，不偏不倚。
- 2、体块和透视：正确把握对象的头、颈、胸、手、盆骨、腿、脚、形体结构比例、特征、动势、重量感和透视变化。
- 3、头、手的表现：既凸现主体，又有整体上的协调美感。
- 4、线：流畅不滞，通过有意识的组织来充分传达流畅感和自信心。

站姿速写

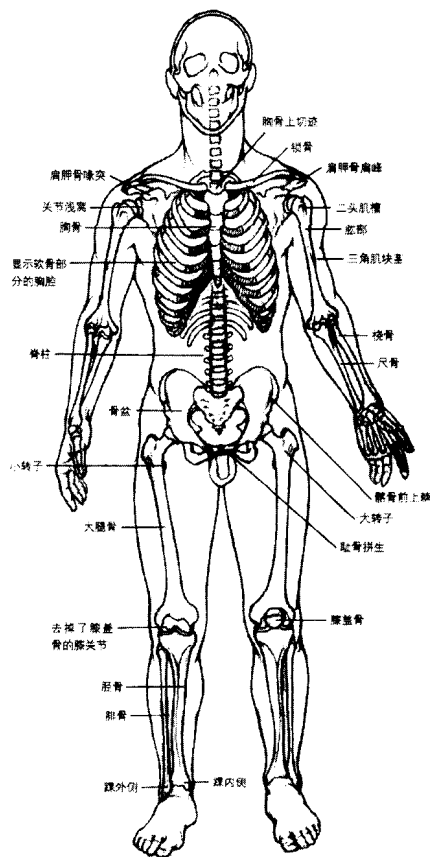
第1关

人物比例、结构过关法

概述

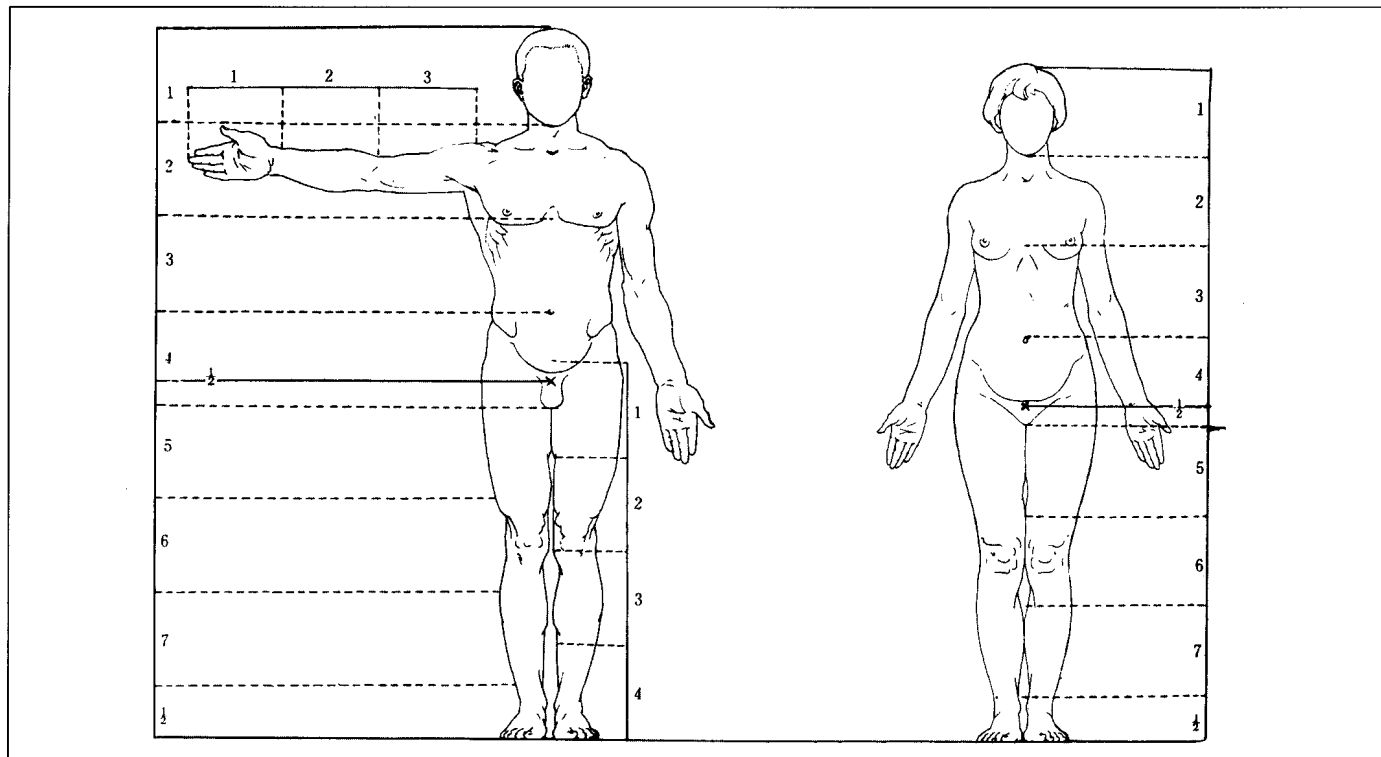
一般来说，人可以分为七至七个半头长，人物可以分为头、颈、胸、盆髋、四肢等。这些体块塑造的成功与否以及对于全身的比例和透视变化，是老师评分最大的依据。

服饰是依附在形体结构和骨点上的，所以只有通过对于形体的准确理解和把握，才能活学活用。衣服的褶皱变化规律，对于人物速写是很重要的。衣服与人体的关系一般说来贴体的部分为实处，远离身体的部分为虚处。实处可体现出人物的形体。衣服分为折叠型和牵引型两种。折叠型衣纹一般出现在关节弯曲的内侧，而牵引型的衣纹是由于运动使两个结构点之间的衣服产生牵拉所引起的。再加上透视和人体的动势，也使得形体生

人体骨骼图

男、女正面比例图

动和丰满。当然也大大增加了造型的难度和挑战。

头、颈、手部也是速写中的关键性因素，必须如实地捕捉到对象的特征，不能跑形。

另外，需要理解和掌握形体的五官结构骨点透视、肌肉起伏、动态特征等，做到下笔快、准、狠。

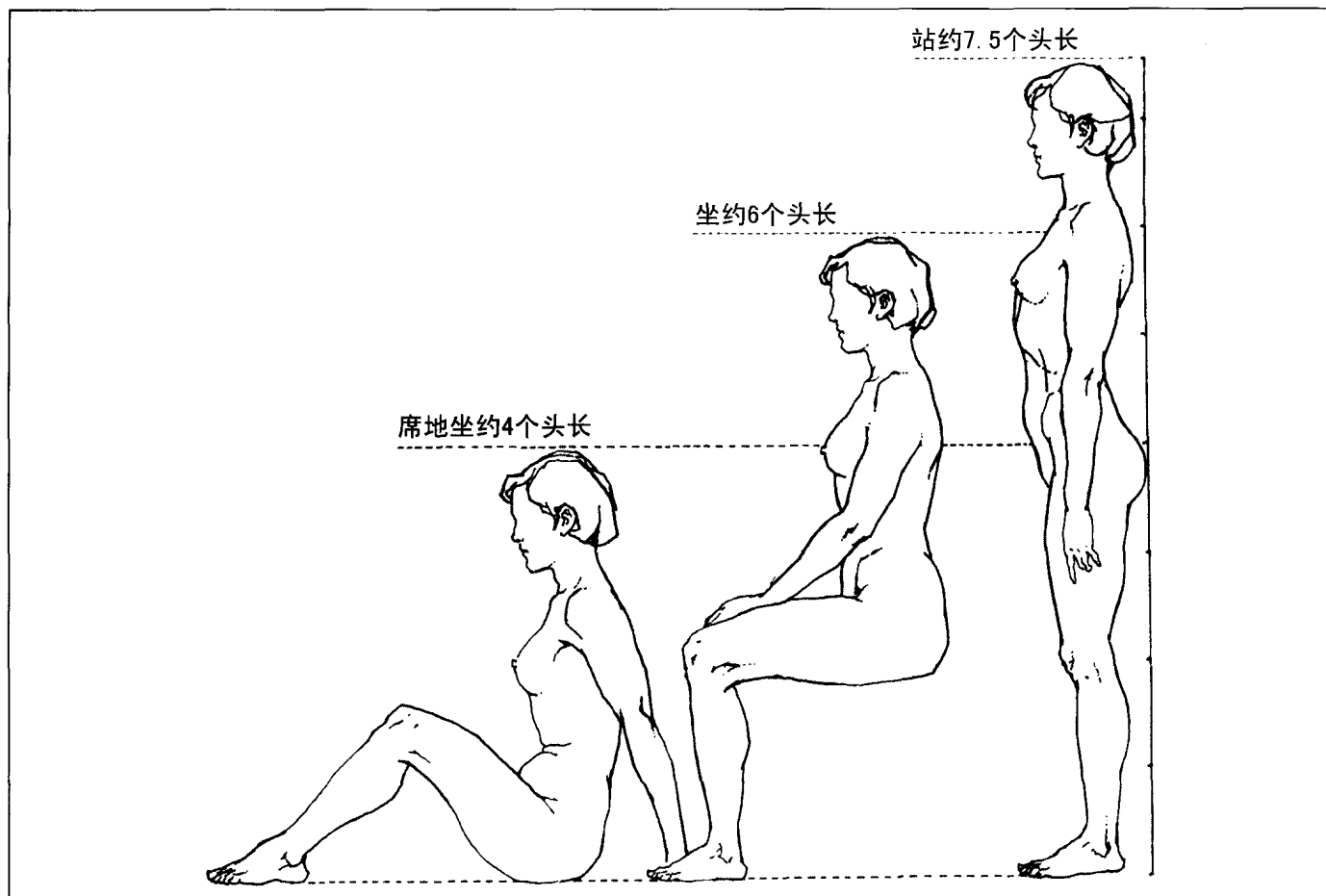
人物的比例关系

考试中最可能涉及到的模特儿是男、女成年人或老年男女四种，少、幼儿一般不会出现在考场中，而其中男、女成年人考试的概率又较高，所以男、女比例规律是速写考试中要掌握的最基本的规律。

①男、女成年人一般身高为7-7.5头长，老年人由于生理的萎缩，不到7或7.5个头长；以头长为单位，第2头应在乳线左右，第3头应在肚脐线左右，第4头应在耻骨左右，第5头应在大腿的下1/3左右，第6头应在内侧腓骨肌左右，第7头应在踝线左右，7.5或8头在脚底线上。

②肩宽大致等于两个头宽，两手平举时中指尖之间的距离大致与身高相等。

站、坐、躺的侧面比例

③从肩点到平指的距离相当于3个头长。

④坐着的男女成年人一般是5到5.5个头长，其头顶线应在站立成年人的乳线上下。

⑤跪着的男女成年人一般是4到4.5个头长，其头顶线应在站立成人的脐线下。

考生在头脑中应清晰的反映出人体的比例，再按照对象的特殊性（男女老少、高矮胖瘦等）进行调整，这样就可以做到胸有成竹。另透视原理形体空间规律也要铭记在心，并作出相应调整。下笔要一气呵成，这是由于考试时间的约束和速写本身的特性所决定的。否则，脏、乱、结滞的弊端，会直接影响到高分的获得。

男女的结构特点

当然，以上这种画法能画出具有明显性别特征的人，但并不适合于所有的人。所以要注意人与人之间的区别而分别对待，做到触类旁通。

速写的目的在于培养正确的观察方法及严格的造型能力。写生者必须具备扎实、熟练的人体解剖知识，这样在写生中才能做到游刃有余。人体的内部结构是没有变化的，变化的只有随着人体运动的动态和衣纹等。

因此，线的运用与结构有着密不可分的关系，表现方法要为表现结构服务。

总之，想要更扎实的画功就应该系统地从基础知识点开始学习，学习艺用解剖学，掌握骨骼、肌肉的对应关系。

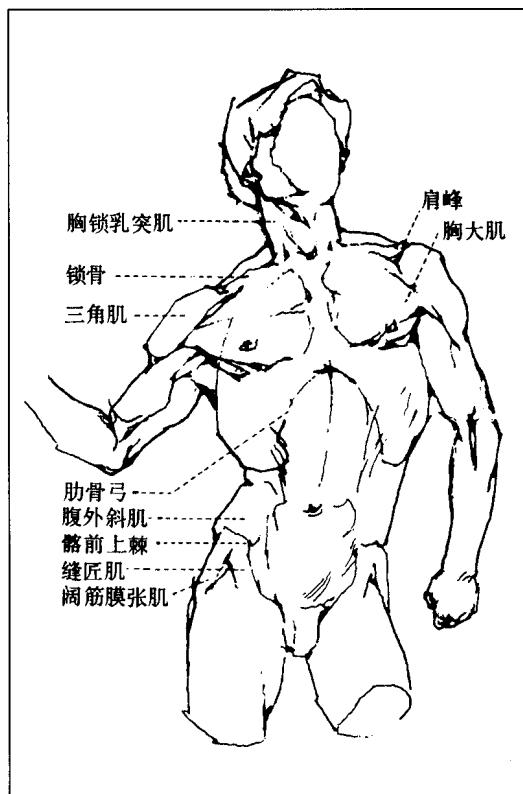
以下为男女结构比较的具体特点。

①男性的肩膀较宽厚结实，所以肩膀和脖子的衔接处转折比较明显；女性在那里的转折是一条弧线。

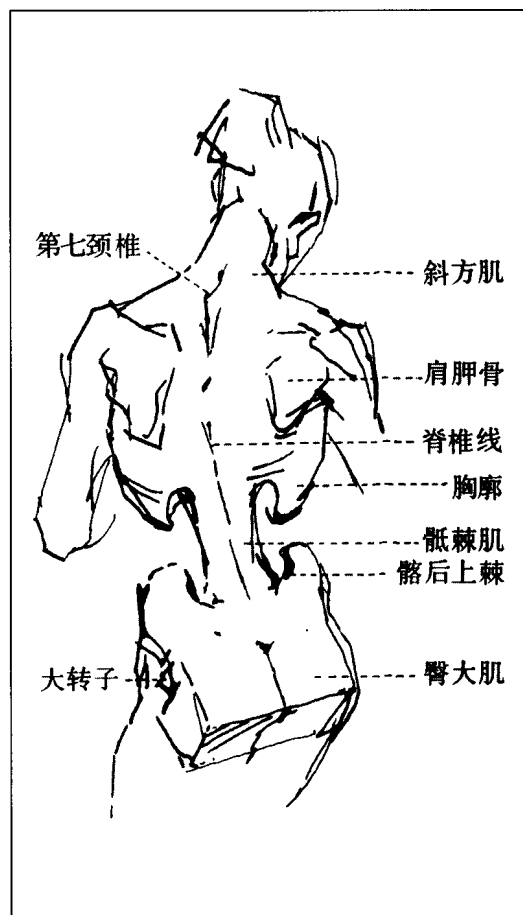
②男性肩头三角肌隆起，应该用有力的线条勾画，手臂粗壮，肌肉轮廓明显；女性肩头线条浑圆、柔和，常常显得肩头向前合拢，瘦削的男子也会有这种情况。

③男性的腰比较粗、靠下，差不多和髋骨衔接处是最细的地方；女性腰细、靠上，最细的地方和肘关节基本处于同一水平线。

④男性的臀部较窄而结实；女性胯部较宽。

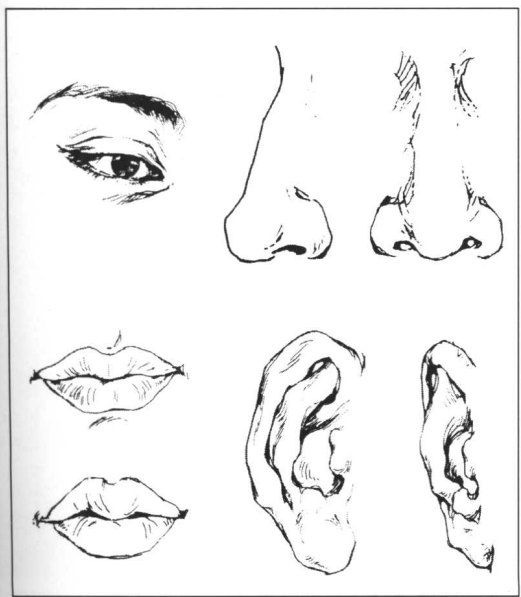
男性结构图

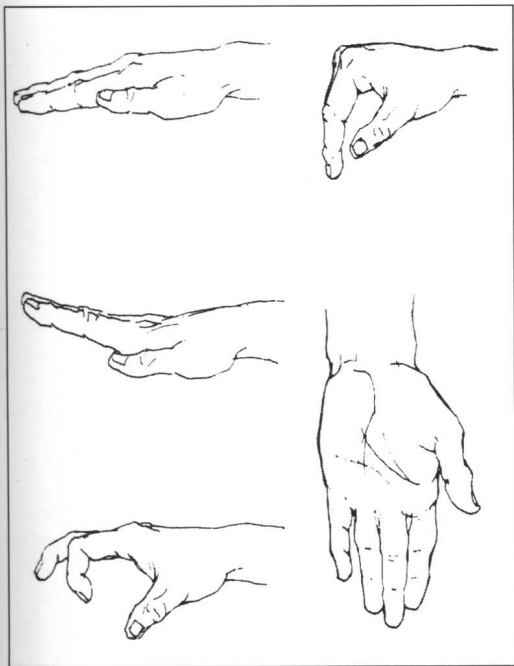
女性结构图

头发速写

五官结构

手的结构

人物的结构局部分解

□ 五官

眼：画眼不能把眼与周围的环境分开，对相关的眼窝、眉弓都要关照。眼珠、眼睑线、眼白要符合球体表面的弧状结构、明暗变化和虚实关系。眼睛是形象特征的表现重点，应该细心观察，准确刻画。

眉：眉依附在眉弓上，决定了眉毛上下两列的颜色与形状走向。眉头与眉梢的颜色有明显的深浅区别，其交汇处常是眉毛最亮和最深的地方，注意了这些问题，眉弓的体积就容易画出来。画时要与头发、眼珠相比较，为了其中的需要也可以将眉毛画得较浅。用笔要顺着眉毛的走向，不能呆板生硬。眉毛也有表情，它的舒展、皱缩应与眼神一致。

嘴：嘴附着于上下颌骨，注意外形的变化。要注意口缝线的虚实变化和唇边线的过渡，用笔要体现结构。

鼻：鼻子位于五官中轴线上，是面部最突出的部位。鼻子由三部分组成：

- (1) 鼻骨和软骨组成的鼻梁。
- (2) 椭圆形鼻球部和它下面的鼻中隔。
- (3) 两个向外下方倾斜的鼻翼和鼻孔。

整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形。在表现时，要注意它四个部分的变化。

画鼻首先要抓住鼻子的四个大面的基本关系。鼻梁高挺，两侧辅助，鼻头、鼻翼的球形结构。鼻孔不宜画得太深太实。鼻子是脸部最富有体积感的部分，它使脸部产生了较强的明暗变化。刻画这一部分的手段比较灵活，既可强调明暗的作用，也可强调结构的作用，既可加强处理，又可削弱处理。鼻子的造型因人而异，是人物形体特征的一个重要组成部分，表现时要先掌握它的整体形象特征，再进行局部刻画。要用线条来表现明暗和色彩关系。

耳：耳的形体结构是一个壳状，耳部的形态较好地体现了线的流畅和由线向面自然过渡的优美造型。

□ 手

注意手腕和手的关系处理；手指和手掌的关系；大拇指与其余四指的长短关系等等。还要考虑透视关系，肌肉组织。另外，细节处，即指甲的刻画表现，也需要适当地用线条组织。

手也是画人的一大难点，不过也是容易解决的，我们随时可以照着自己的手画。但一味照着手画也不是办法，就应对高考而言，我们只要能默出几种常见的手的姿势就行了。

- 1、定出各部分比例。
- 2、定出手腕弧线。
- 3、画出手掌基本形状。
- 4、修饰手掌以及手指线条。

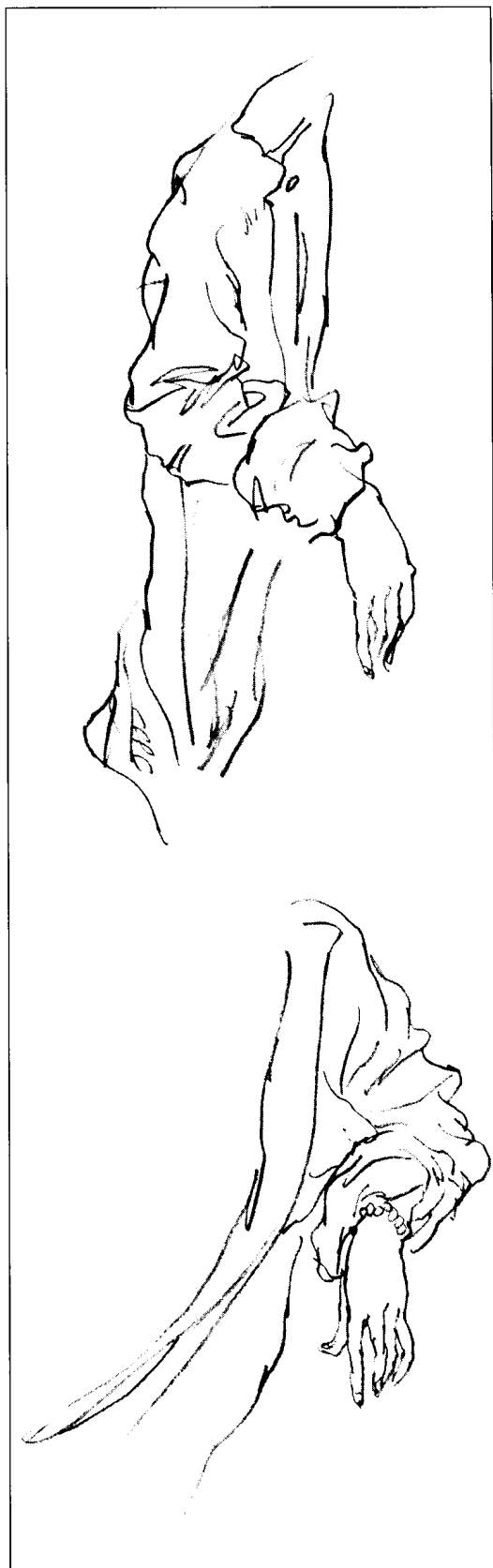
不同的人有不同的手形，男人的手接近方形，骨节突出，手掌宽厚有力，指甲一般画成方形；女人的手较窄而薄，因为有皮下脂肪，所以线条柔和，手指修长而尖，把指甲画成椭圆形较理想。老人皮肤没有什么弹性，皱纹很多，青筋暴露，关节突出。

□ 手 臂

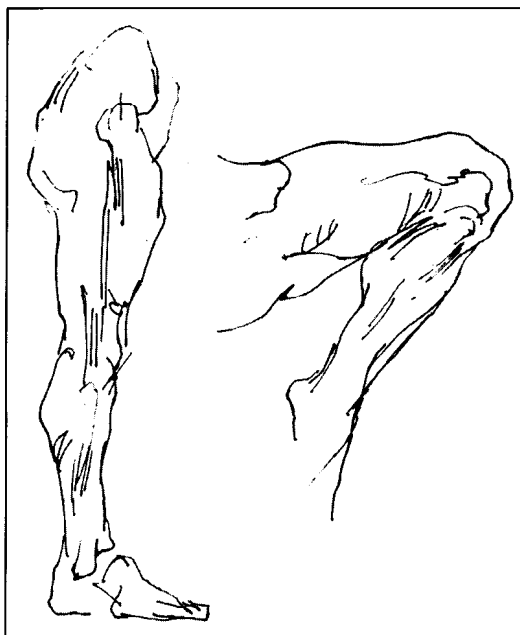
在手臂弯折处可以适当地加强线条的组织排列，在对结构了解强调的前提下，强调一下衣纹褶皱的处理，从而凸现了主题。

以上为局部的练习，在完整的一幅画里，表现好线与线之间的穿插和呼应关系，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。但速写又不同等于线描，如果每一处的刻画都像线描一样那么注意衣纹，线与线之间的穿插呼应就会失去速写的有节奏、流畅淋漓的韵味。

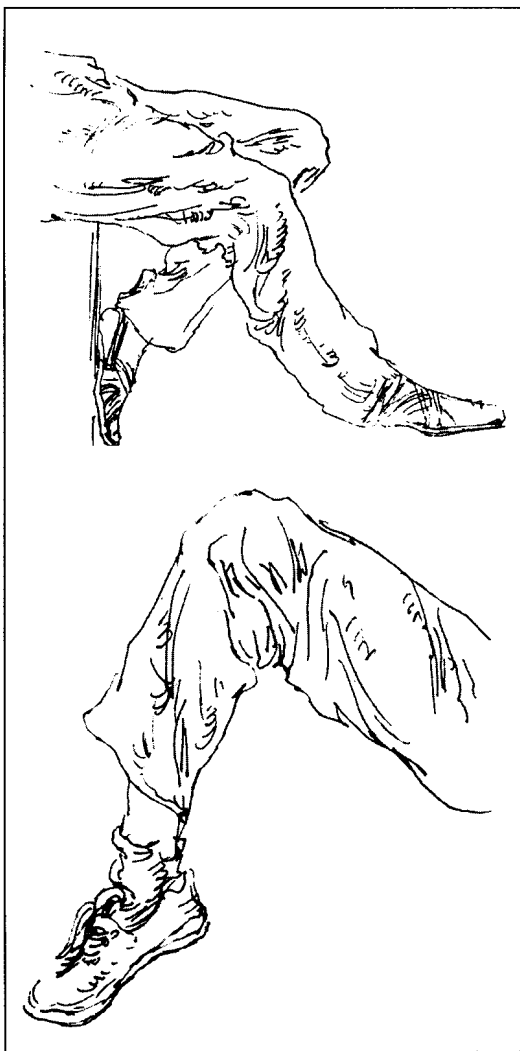
线的取舍提炼的速写训练中，注意在基本形肯定之后，对于线的处理应注意以下几点：衣纹线处理应注意忌平行，注意疏密对比，体现结构。结构线要准确，贴皮肤处要实一点，线要准。惯性线刻画时不要画得太多，且不宜太重。

穿衣的手臂速写图例

腿的结构图

穿裤的腿

□ 腿

了解大腿、小腿以及膝盖关节的刻画和表现，对下半身的刻画方能成竹在胸。

腿脚的速写练习，首先应轻轻落笔，从整体出发，用长直线或长弧线很快确定大的基本形体，抓住大的形体比例关系及透视关系。基本形体抓住之后，进一步检查画面是否需进一步调整，从整体检查腿部比例、动态、透视是否准确无误。

在基本形确定的基础上，从局部开始塑造。用准确肯定的笔触从上到下，将对象的腿脚轮廓、衣纹等做进一步刻画。这里应注意其透视方向，对衣纹部分的处理应注意几种对比变化，即浓淡、虚实、粗细、曲直、长短、疏密对比。并且要注意其内部的结构关系。

从整体到局部再从局部到整体，在作画时应始终把握好这一原则。局部肯定之后，继续回到整体，该加强的加强，该削弱的削弱，重点刻画之处一定要刻画细致入微。裤子应画出其布料的质感，脚的刻画要注意关节处刻画。对一些小的饰物处刻画，不易太重、太多，应根据需要将部分衣裤饰物省略掉以免造成画面琐碎之感，另对衣裤的缝制线不宜画得太重。

总之，在作画时应时时把握好整体，在写生中，检查、调整、修改都应贯穿始终，可以说，作画过程是一个不断调整、不断修改、不断完善的过程。

□ 脚

光脚，虽然在速写里不常见，但了解它的画法对人物鞋子的塑造也是很重要的。鞋子的形状是根据脚的形状来定的，所以了解脚的造型结构后，画鞋子就方便多了。

要注意男人和女人脚的区别：男脚线条粗犷，较宽；女人的脚很均匀，较窄，脚趾一般不显现骨节，脚踝关节也不太突出。由于艺术类高考的时间定在冬季，所以考生们需要注意的是在考前多加练习男女冬靴、冬鞋的画法。

利用鞋子的造型来表现对脚部造型的理解和掌握。在时间允许的条件下，还要注意靴子细节处，诸如鞋带、拉链、褶皱、鞋帮等地方细致入微的刻画，给人留下生动感和趣味感。这也是培养考生多方位的、由表及里的、生动的表现物体的能力。

具备良好的绘画功底和具象造型、表现能力，同时，对物体的认识不能停留于表象，需要加以以理性认

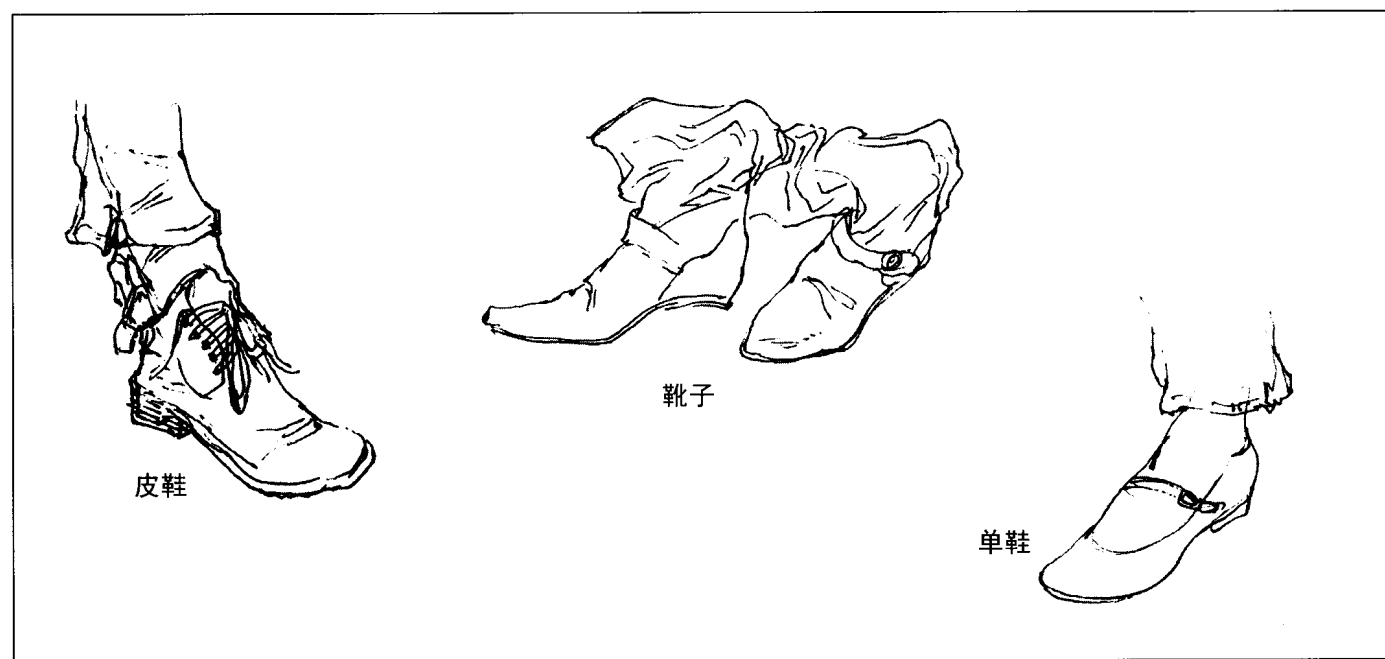
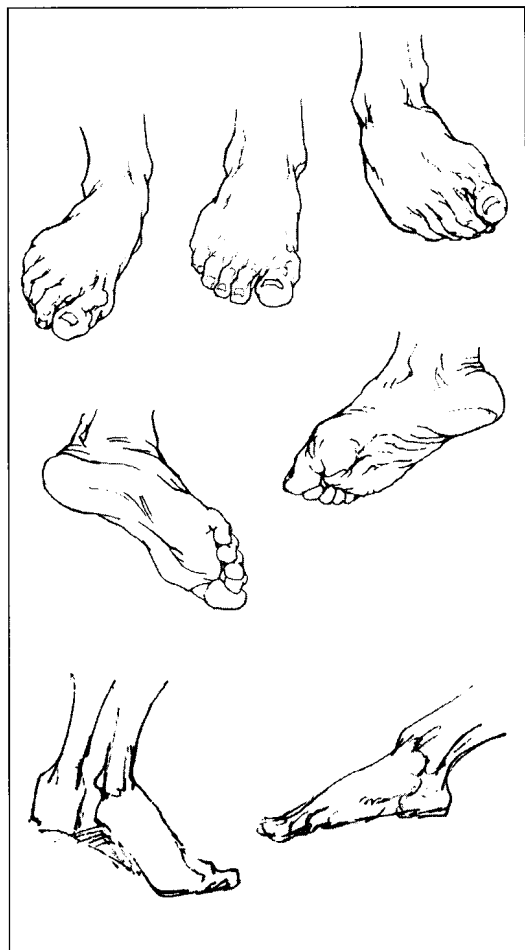
脚的结构图例

识的范畴。当然，在此并非忽略外部形态的重要性，而是内部结构特征本质与表面的侧重不同。因此，我们在表现物体时，不仅要考虑到其表面光影，凹凸，转折，还要深入分析和理解内在的提示，揭露外在形状与内在本质的有机联系，使感性认识与理性分析圆融地结合，并再次感性地反映到画面中去。从其深层而言，这也是对物体本质的探索研究的成果，它不仅保留了物体原型和暗示，还使其获得了全新的艺术生命，可谓万变不离其宗。

鞋类的轮廓线凭借辅助线而被确定，能准确表达形体轮廓的线条有粗细、曲直、深浅、虚实等样式。而结构线则是在轮廓内部，能准确体现形体关系的空间线，能表明形体结构及对其进行切面剖析，形成物态自身的立体空间。

考生们刻画物体时的用线的深浅轻重，质感的光滑与粗糙线条组织的机械呆板与自由随意等等，都反映了个人精神的面貌与作画风格，对画面起举足轻重的作用。

总之，画面要求考生能够做到结构坚实，体块丰满，层次丰富，空间感强，整体紧抓，兼顾局部，特征明显，风格严谨，形神兼备，刻画深入细致，这些都是广大考生们值得思考并付诸行动的事项。

穿鞋的脚

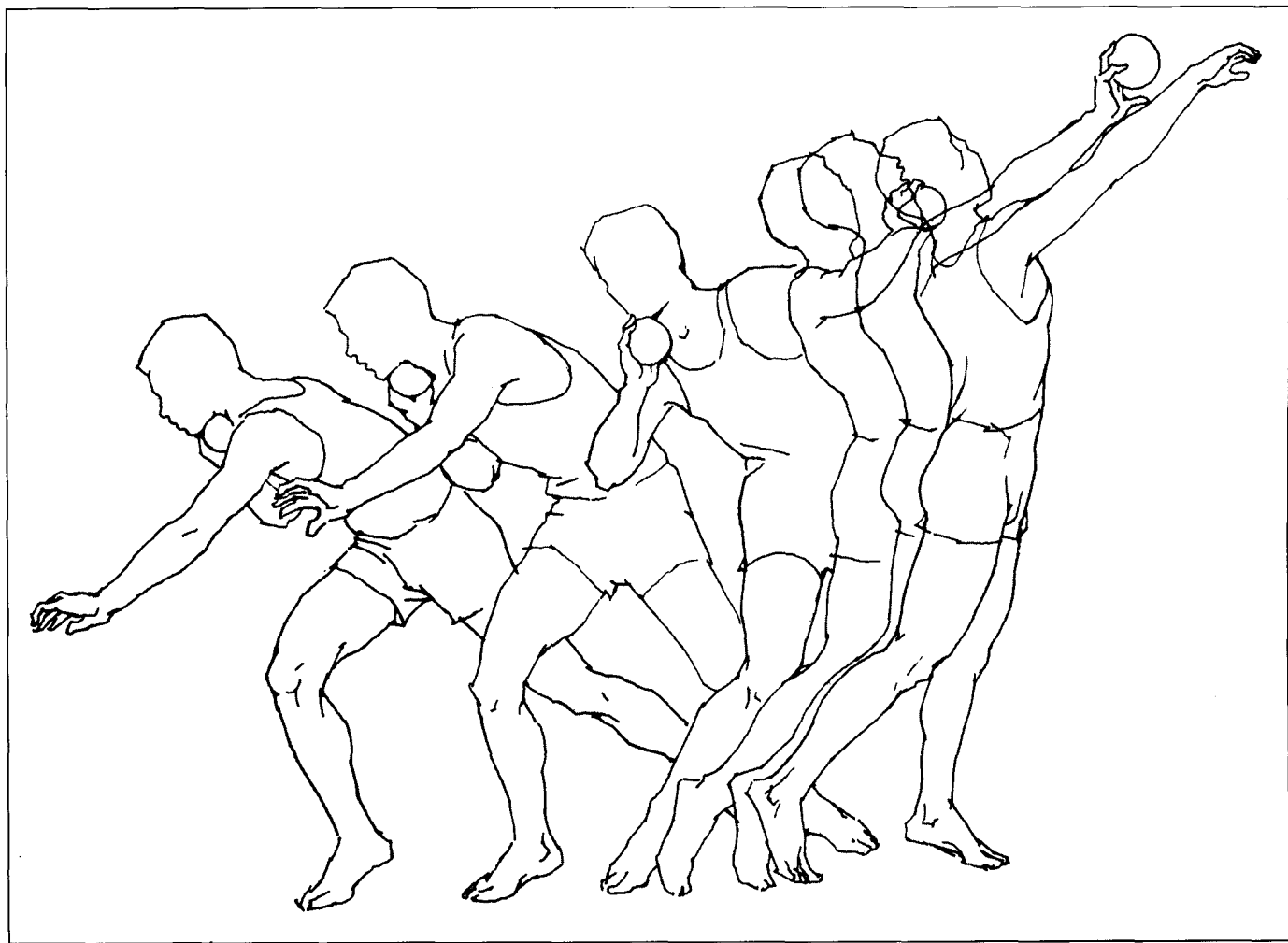
第2关

动态速写过关法

概 述

动态速写是往后几年速写考试中很有可能增加的一个考试科目，同时，动态速写在速写中占有很重要的一块。一个成功的艺术家，其动态速写一定是优秀的，实际上，深入生活的速写都是运动着的，表现出的速写也是有生命力的。动态速写是指绘画者快速记录写生出模特对象的运动中不断变化中的动作。对初学者而言往往

人体运动轨迹图

不知所措，在还不知如何下笔的同时，模特又转向了另一动作，其关键还是在于考生对基本知识的掌握和灵活运用上。人的比例、基本结构、体块、动势与透视具体对象有生命力的表达手法，线条的快慢节奏而有意识的组织等等，都决定了考生对动态速写是否能过关的关键因素。

自然状态下的动态速写

自然状态下是指模特对象相应地保持10秒钟以上的姿势，保持自然的动势状态，动作运动有一定的限度，也是可能考试出现的一种快写。

自然状态下的动态速写处理有它的规律性，一个人在自然状态下或站或坐，无论头、颈、胸、盆骨、腿、脚如何变化都不可能超出人体的基本规律。

①人体比例：无论怎样运动，人的比例关系不会就此而变化，换言之，掌握比例的准确性是动态速写的第一步。

②重心与支撑面。

③捕捉骨点与肌肉点。

非自然状态下的动态速写

非自然状态下是指模特对象不能保持5秒钟以上的姿势，以快速运动为特征，或一连动作多个，如舞蹈、体操、打球等。

非自然状态下的动态速写处理要点如下：

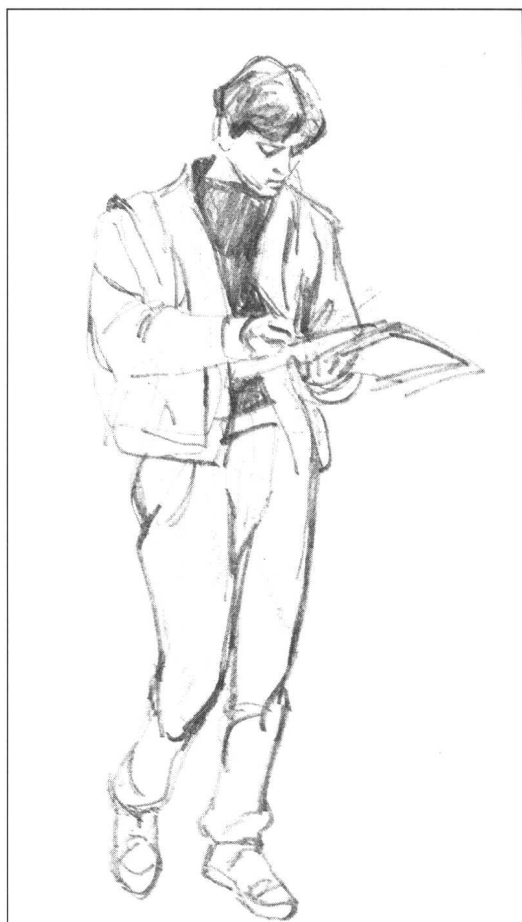
①如同自然状态下的动态速写，考生应掌握好比例的正确性和活用性。

②重心是此类速写的重要一环，此类运动也有可能失重，注意对象的捕捉是关键。

③在骨点和肌肉点的大体块捕捉上更要注意大的骨点和体块。

④由于运动的速度，决定了头、颈、肩的模糊性，关键点在于“看一眼”，将眼睛有如像机镜头一样“定格”运动对象中的一个“片刻”，如此，再加上平时的知识点和大量的训练经验，来“修正”所作的速写。反之，一直“盯着”运动看“手”，永远跟不上的。

⑤动向线，是辅助此类速写的关键捷径。

自然状态下的动态速写