

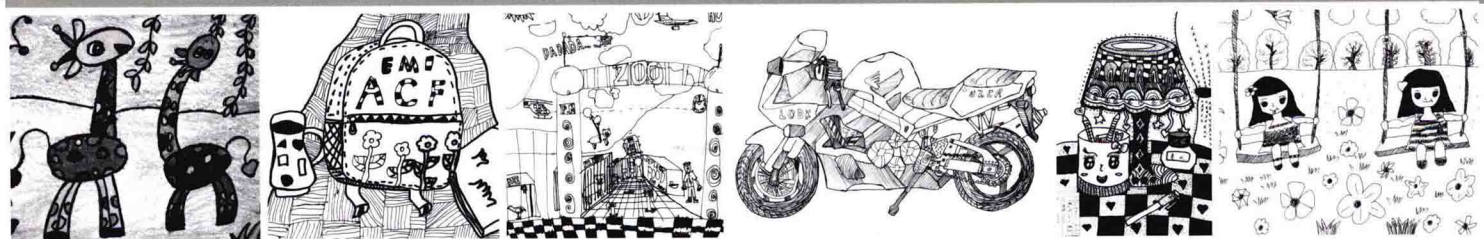
文化部授权机构·全国通用美术考级规范教材

速写考级教程

1-6
级

SU XIE KAO JI JIAO CHENG

掌握考级攻略·深入循序练习·汇编优秀试卷·名师专业详解 张楠 / 编著

中国美术学院出版社

文化部授权机构·全国通用美术考级规范教材

速写考级教程

1-6
级

SU XIE KAO JI JIAO CHENG

张楠 编著

中国美术学院出版社

主 编：杨 林

责任编辑：毛 羽

装帧设计：尚 海 卫 湑

责任校对：周星星

责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

速写考级教程：1~6级 / 张楠编著. — 杭州：中国美术学院出版社，2013.4
全国通用美术考级规范系列教材
ISBN 978-7-5503-0457-4

I. ①速… II. ①张… 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(2013)第081514号

速写考级教程1—6级

张 楠 编著

出 品 人 曹增节

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销 全国新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次 2013年5月第1版

印 次 2013年5月第1次印刷

印 张 4

开 本 889mm×1194mm 1/16

字 数 40千

图 数 130幅

印 数 0001-3000

ISBN 978-7-5503-0457-4

定 价 25.00元

主编的话

社会美术水平考级是国民素质教育与文化艺术教育的重要组成部分，必须在规范的操作程序下，通过统一的评判标准对参加考级人员美术水平进行评比和认定，这一种测试方式是检验教学质量和学习成果的重要途径。美术考级同其他社会艺术水平考级一样，是适应社会发展需要的产物，它满足了人民群众日益增长的文化需求，使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中，陶冶情操、提高艺术人文素养。美术考级终极目的是普及美术教育，提高国民素质。

根据文化部关于社会艺术考级机构必须有自编正式出版教材的要求，我们通过对十年来每年十几万考生的辅导及评卷，全面掌握了辅导教师和广大美术类社会考生迫切希望有一套针对性更强的美术考级教材的需求，以方便师生的教与学。鉴于此，我们立足“学与考”的特点，集十年之功全力打造出版一套权威性涵盖全部美术考级科目新版“文化部授权机构·全国通用美术考级规范系列教材”。

规范系列教材以梯进专业性为基本特点，体例完整，编排新颖，材料翔实，内容则循序渐进、简明扼要、深入浅出、图文并茂，对教材中考核定级的标准把握准确，教学范例选择全面、经典，解析得当，表述清晰。纵观全套教材既有较高的理论性，又有很强的针对实用性，是一套“学与考”完美结合的美术学习和美术水平考级教材。我坚信，规范系列教材的出版发行，必将受到市场的青睐，同时对整个社会美术教育和考级的有序发展起到良好的示范作用。

中国美术学院社会美术水平考级中心主任

杨林

速写概述

■张楠

一、速写的基本内涵

速写在美术学当中被称作是一种快速表现的艺术形式与写生技法，在英文中叫“sketch”，意思是“草图”。作为造型艺术的基础它最早出现在十八世纪的欧洲，仅是创作前的准备和记录手段。随着艺术的不断发展，它不仅成了独立的艺术形式，而且在世界各国也纳入了美术各个阶段学习的必学科目。

因此，速写对于一个刚学画的同学来说是一项综合性的学习过程，不仅锻炼眼脑手的反应协调作画能力，更主要的是能够训练人的科学观察、理性分析、归纳概括的思维方式与艺术表达，对情感、审美与精神能够瞬间产生巨大的净化与提升。速写不仅在平时训练、考试或创作，因常常受到时间的限制，对对象状态（运动）特点也有限制，作画者需要在有限的时间内进行整体与全面地分析和思考，对内部结构、运动规律与外部特征都要做整体的分析，再通过归纳与概括并选择合适的绘画语言加以表现，所以，速写也就成为美术科目基础课程之一。

另外，通过速写练习，不仅可以锻炼我们对生活万物的洞察力、感受力、想象力与表现力，还能帮助我们培养绘画兴趣、提高基础绘画能力、收集绘画素材、积累绘画经验、加深记忆和默写，在不知不觉中也培养了我们的艺术审美与艺术创作能力。总之，速写是人们融入生活、记录感受、表达自我的最便捷方式，是通过不断地坚持，攀登艺术高峰的成功阶梯。

二、速写与素描区别

速写与素描有意识分开是在我国近现代艺术教育领域流行的一种片面说法，其实在本质上两者是一体的，只是在追求的方向与表现的方式上不一样而已，如站在不同的学术与评价标准上，两者存在着不同的说法或差异。速写本是属于素描的一种绘画形式，在不同的阶段训练方向是不同的。速写一般情况下要求时间较短、表现方式灵活，重在表现人物动态、精神

表情、感人情景或稍纵即逝的风景。侧重点在于培养人的观察力、表现力、记忆力、概括力。广义上素描包含速写。狭义的素描常常指单色作画，时间较长，深入表现结构、特征或光影，深度分析透视和虚实，以及不断推敲造型语言与表达意旨是否吻合恰当等各个环节。侧重点在于培养人的观察力、表现力，对细节的精确叙述，对画面层次、前后、空间、透视、结构、块面、虚实、质感等都有很准确的要求与展现。在我国，素描和白描充分结合产生了独特的以线为主、线面结合的“造型方法与艺术形式”，一些中国画家很多技巧或者表现手段都充分利用“速写的力量”，不断创造出大批精美作品。

三、速写的常用工具

速写对绘画工具一般要求不是很严格，只要能在材料（纸张）表面留下痕迹的工具都可以用来画速写，比如我们常用的铅笔、钢笔、签字笔、马克笔、圆珠笔、碳笔、木炭条、炭精棒、毛笔等等。铅笔分为硬铅笔（H型）和黑铅笔（B型）两类，每一类又划分为六个级别，现在市场上有出现6B以上或者是超黑的铅笔，因此，使用时有很大的选择余地。一般情况硬铅笔适合画以线条为主要表现手段的画面，线条工整、纤细；B型铅笔适合画以线和色调结合的、线条流畅自由的速写。不同的执笔方式，线条也会产生千变万化的效果。因此，铅笔可根据对象特点加以表达，其线条可轻可重，可粗可细，可浓可淡，可流畅可滞涩。B型铅笔易于画色调，效果微妙而丰富。铅笔侧用，易画粗线，抓大效果，但用笔不可过死；如用其棱角作画，可画细线或需细节刻画的部分。有时还可以用纸笔作为辅助工具，在线条或色调上作一些揉擦处理，可产生柔和、微妙、稳定的视觉效果。其它像木工笔、木炭笔、木炭条、炭精条、墨笔（黑白紫）、美工笔、圆珠笔、毛笔等，不管是哪一种都是

可以去尝试的，因为它们均有不同的特性，与铅笔相同，不同的使用方式均可产生的不同的视觉效果。另外，在平时练习的纸张选择上也不一定要用专用速写纸、绘画纸或素描纸，只要是表面不是很光滑的，如白报纸、元书纸、包装纸等都是可以使用的。

四、速写技法

速写（sketch），顾名思义是一种快速的写生方法。速写不是中国原创词汇，属于素描的一种。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，是欧洲十八世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

直线概括：就是起形时用直线起形，要求简单概括，但是结构、形体等都要到位。勾线处理：就是用线十分肯定，可以从自己最感兴趣的地方下笔，或从头到脚一次画完，画好了也是十分漂亮的。优点是流利生动，缺点是难度非常大，画不好，线条就容易空洞，没有表现力。尤其在高考考试中成千上万份试卷放在一起打分，勾线速写就显得没有冲击力。再者，画时要求肯定准确，难度较大。所以初学者可以直线起形，再勾线，这样画时可以容易一些，在国画考试中多采用此法。

线面结合：就是画时用线面结合的方法来表现对象，一般是亮面贴体的地方线条细硬，虚的地方线条粗且轻，同时在结构大的转折之处辅助以不同的面积来加强体积，这种画法在考试中由于表现手法对比强烈，比较好拿分，因此我平时给学生们示范时，较多采用的也是这种画法。通过几年学生专业考试后，专业分数分析总结来看，此法能得到理想的分数，愿考生初学者可以尝试练习，一定会有一番惊喜的。

明暗表现：基本上与线面结合速写相同，但区别在于它能更深入表现体积结构，形体更严谨扎实。由

于它用的时间相对于其它几种速写画法来说较少，故对学习者的手头功夫要求较高，要求快、准、狠。在考油画系时可以采用此法。

快速表达：人体的动态速写要求画者不但要具备较高的造型能力和整体意识，还要具有敏锐的感受能力和熟练运用解剖知识的经验。但是我们不能因此所以说，动态速写的学习要放在基础训练完成以后，相反我们应该在基础素描训练的同时进行动态速写练习。在欧洲，人物速写被当作主要的造型训练手段，现在国内有些地方从儿童阶段就开始培养人物速写的能力，也起到了很好的效果。

重点突出：无论是画人物、动物，还是画风景、器具、花卉、场景等，在视觉观察、空间关系或形体关系上都存在着能够充分展示和体现形体特征或表现要点的部位、区域，对这些部位表达或刻画的程度往往决定着画面效果，也是展示绘画能力的重要考察点。比如人物的头部、肩部、腰部、手部、膝部、脚部等。以上几个部位如在一张画面上同时出现时，这几个部位又是有所变化的，也同样存在着重点与非重点的问题。

五、速写过程中的色彩控制

按专业的表述，速写是从属于素描的，最大的特征是用单色来完成作品。因此速写从本意上也是要求用单色来完成，但从目前考级情况来看，与儿童画也没有明确的界限，因此出现了老师平时的辅导以及考试都或多或少地使用色彩来完成，这种情况不完全反对，但也不能完全支持。因为儿童画是属于另一个范畴，它更多的是迎合小孩子的天性，赋予更多的游戏性、互动性与想象力的发挥。速写往往有特定的对象或情境要求，从专业上更多强化小孩子的视觉反应与心理感受，借助工具、材料与技法来完成作品，同时又符合小孩子年龄段的心理与能力特点。从考试题目要求上，基本主张用彩色纸且用单色完成。真的想用

多种色彩完成，建议以一种颜色作为主色，附带做一点其它色彩的点缀、处理即可。

六、关于读画。

读画与临摹都是学习的一种方法，西方有，我国也有。《随园诗话》说：“画家有读画之说，余谓画无可读者，读其诗也。”随园老人这句话是对读画（中国画）有特别的理解，说是在读诗。读是诵读之意，就是依据对“作品字词句”的认识之后的揣摩、诵读、记背与想象。因此在基础学习阶段，不管面对何种作品，包括小孩子的优秀考级作品，都需要诵读环节，从深层上理解是诵读画中之诗、意、美，从浅层上理解是画的基本语言特点、造型规律、技法、思想程序。只有通过这个环节才能发现一张作品的优缺点所在，才能找到自己在写生或创作中的参照，才能激起自己的想象力与绘画的潜力。比如看一张作品，要思考如下几个问题：画的是什么，为什么这样画，语言特点是什么，是不是画到了最好，缺点是什么，如果让我来做会这样做吗，好的部分我如何借鉴，有没有更好的表达方式等等。进入高级阶段，画是不可读的，因为优秀的作品一定是“作品的全部通过每个人的视觉直诉人的心灵，瞬间与观者瞬间在精神层面产生共鸣”。

七、关于临摹

临摹是学画的一个重要组成部分。只有临摹并且得法，进步才快。因此临摹应注意以下几点：一、选择适合的范画。这里有两点，一是在学习的每一个阶段要选择对应阶段的示范作品，当然对一些特别的孩子不一定要这样。当然，选择的自由度是很大的，市场上的范画也很多，但要尽可能选择一些名人名作或相对优秀的范例。二是每个孩子的情况是不一样的，比如接受能力、反应能力、视觉方式、表达方式都是不一样的，因此临摹要因人而异，不能一刀切，难易程度对小孩子也要有针对性。在评价临摹时也要出言慎重，因为孩子不同于成人，并且每个人都有与众不同的视觉关照、心理判断与表现情趣，在起始阶段如过分强调临摹作品与原作的相似性，往往会让一部分孩子失去兴趣；另一种情况就是使孩子瞬间丢失自信，进而扼杀孩子的创新创造能力。从临摹的实质性意义来看，临摹的过程本身就是学生对原作的学习、理解、再加工、再创造的过程，更多的情况要肯定再肯定。基于此，经过有效的临摹，学生在不知不觉中也能创作作品了，作为辅导老师更多的工作是指导学生如何在临摹的基础上进行大胆的创新与改变，比如对构图、特点、技法作适当的调整，如何植入自己的绘画语言。所以正确掌握临摹观念、方法与行为不仅对儿童成长很重要，对能否造就未来的艺术大师也起到决定性作用。

目录 CONTENTS

主编的话 / 杨 林

速写概述 / 张 楠

第一章 一级（初级）	01
第一节 一级考试大纲及示范图例	01
第二节 一级技法训练与应试要点	02
第三节 读画与临摹	06
第四节 一级优秀试卷评析	07
第二章 二级（初级）	10
第一节 二级考试大纲及示范图例	10
第二节 二级技法训练与应试要点	11
第三节 读画与临摹	16
第四节 二级优秀试卷评析	17
第三章 三级（初级）	19
第一节 三级考试大纲及示范图例	19
第二节 三级技法训练与应试要点	20
第三节 读画与临摹	28
第四节 三级优秀试卷评析	29
第四章 四级（中级）	31
第一节 四级考试大纲及示范图例	31
第二节 四级技法训练与应试要点	32
第三节 读画与临摹	38

第四节	四级优秀试卷评析	40
第五章	五级（中级）	42
第一节	五级考试大纲及示范图例	42
第二节	五级技法训练与应试要点	43
第三节	读画与临摹	47
第四节	五级优秀试卷评析	48
第六章	六级（中级）	50
第一节	六级考试大纲及示范图例	50
第二节	六级技法训练与应试要点	51
第三节	读画与临摹	54
第四节	六级优秀试卷评析	54

第一章 一级（初级）

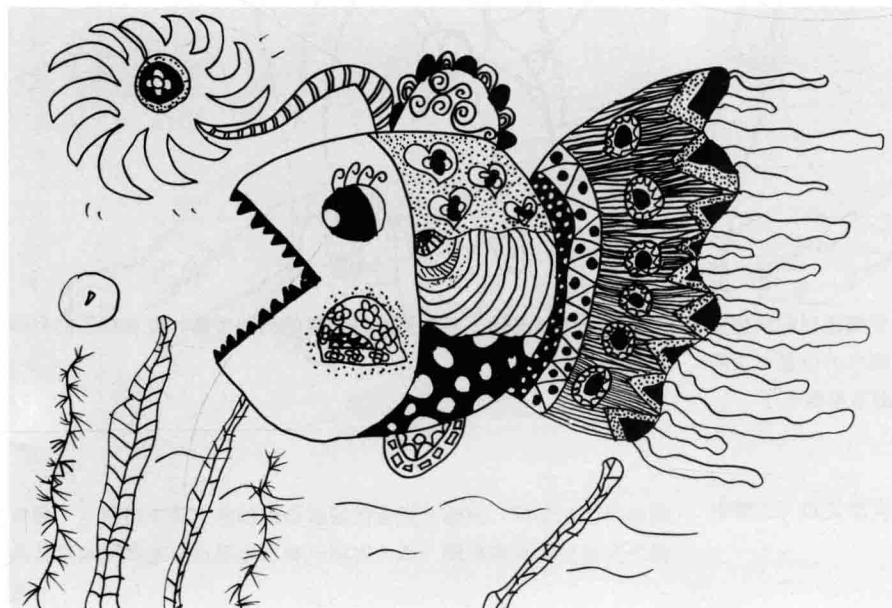
第一节 一级考试大纲及示范图例

级别		考试时间	试卷规格	考试大纲	评卷标准
初级	一级	90分钟	标准8开速写纸	我最喜欢的一种动物 要求：以默认的手法，可夸张变形，以线条勾勒为主，材料不限	1. 构图比较完整 2. 造型稚拙生动，富有想象力和创造力（也可用自备的8开彩色纸、表现工具）

示范图例

《大象与长颈鹿》

《海鱼》

第二节 一级技法训练与应试要点

一、技法训练

在一级速写训练与应试方面应注意一些方面：从考生的情况来看，一般都是5-7岁的小朋友，这时他们有敏锐的观察力与想象力，所以不管是在训练还是考试都要发挥他们的优势，把他们的潜力与表现能力予以充分的展现。像西方的绘画大师毕加索与米罗，他们一生都在追求“儿童的世界”。从实践的层面应注意以下几点。

1. 在动笔之前要考虑一下要画的动物，想象一下它所处的环境以及特点。其次要知道自己到底要画动物的头部、全身或是哪个角度。动笔时首先要确定画面的构图，可用辅助线起稿并定出动物在纸面上的大致位置。

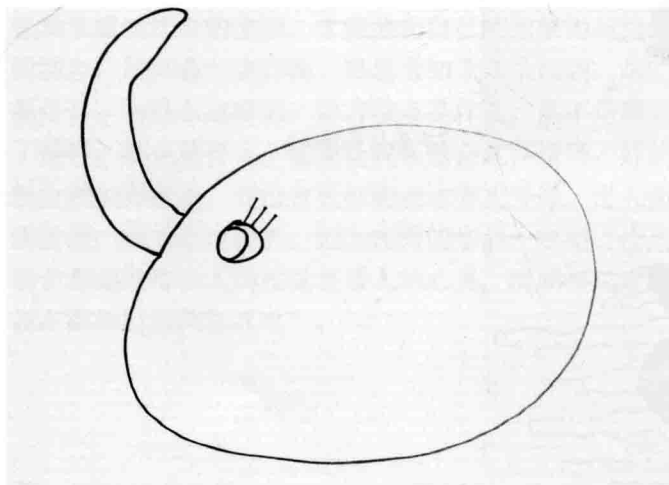
2. 不管是现场写生、临摹照片或是默写，都要强化对动物的感受，快速画出动态线，确立大的动势、外形及其基本的比例关系。

3. 深入而具体地表现对象的形体结构与体态特征，着重刻画对象的外貌与神态，适当画出动物与环境的关系，比如鸟、鱼、牛、狗等动物其环境关系是不一样的。

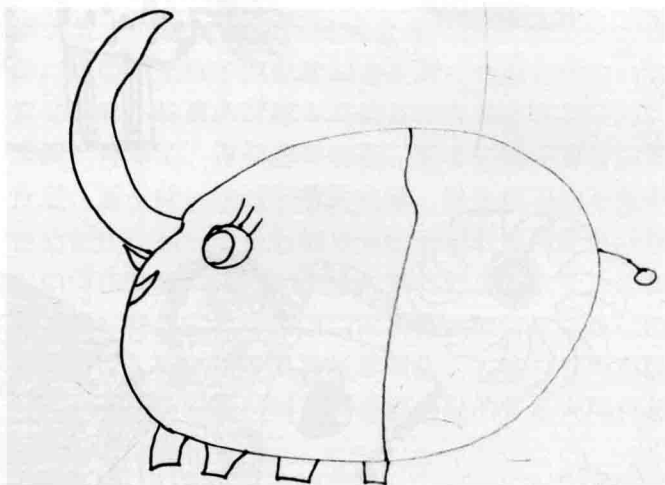
4. 整体调整画面。特征、细节逐渐完善之后，一定要从整体的角度进行协调，以保持画面形式与内容的统一与和谐，一张优秀的作品首先是画面的整体性较好。

如果考生年龄较大并且已经有一定的速写基础，可以采取从重点的部位画起，逐渐推移至整体画面直至完成作品，其实在作画的全过程还是有整体意识的。动物速写与人物速写方法基本一致：主要以动态线为基础，根据对象的比例、结构、特点和运动规律，辅之以相关环境要素的记忆与推断来完成画面。一般动物身体是由头、颈、躯干、四肢、尾巴构成，其中头、颈、躯干、四肢是较大的体块，其体块空间组合关系决定对象的基本比例与动态，从概括的角度也可以采用几何化形体的组合，这种训练方法便于掌握不同动物的基本形体特征和运动变化规律。其中，头在运动中有角度、方向与神情的变化，颈、躯干、四肢是在不同的情况下产生变化的主要部位。

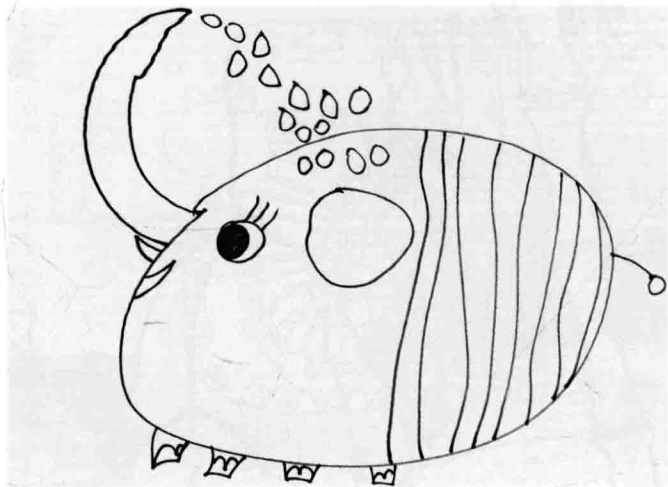
示范图一：《大象》

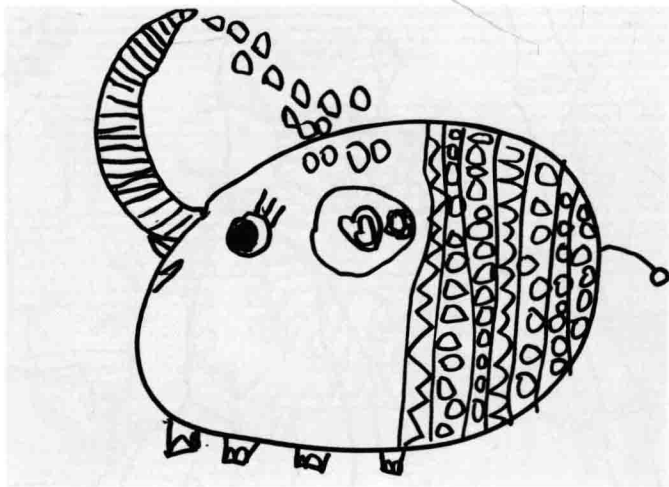
步骤一：不管是写生还是默写，在开始之前都要仔细地观察或想象对象的基本形象和直观特征，适度考虑对象在画面中的位置与空间关系，用轻松的线条抓大形，切记一开始就钻到细节里面去了。

步骤二：这时可用工具的侧行画出象的大形体，以及相关的形体结构关系。

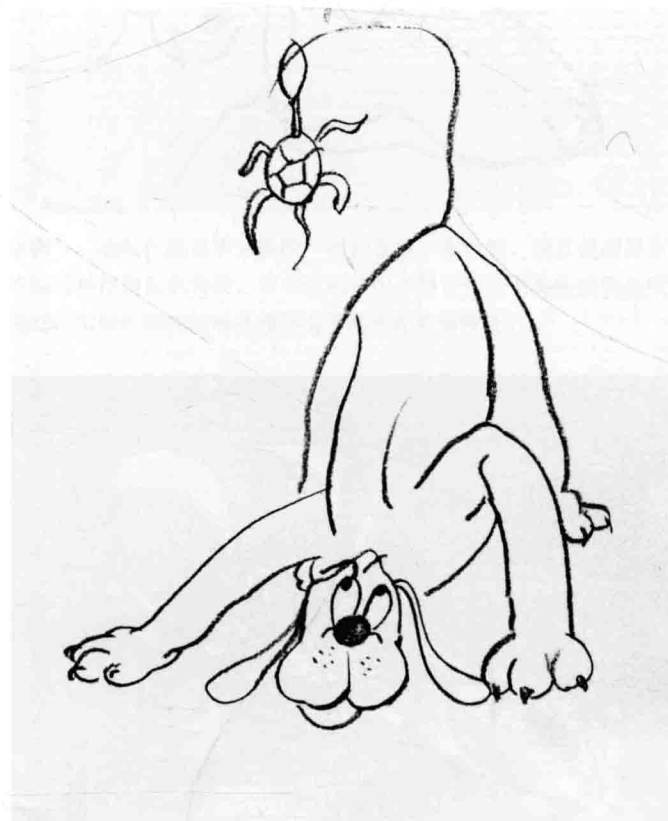

步骤三：从重要部位开始逐步深入处理细节，同时着眼画面，不可顾此失彼。

步骤四：回到画面的整体上来，做整体的协调性处理，一是各个形体是否衔接自然；二是鼻子、水花、身上的纹饰是否刻画到位，特征情趣是否展示出来；三是对不妥当的地方进行修正。

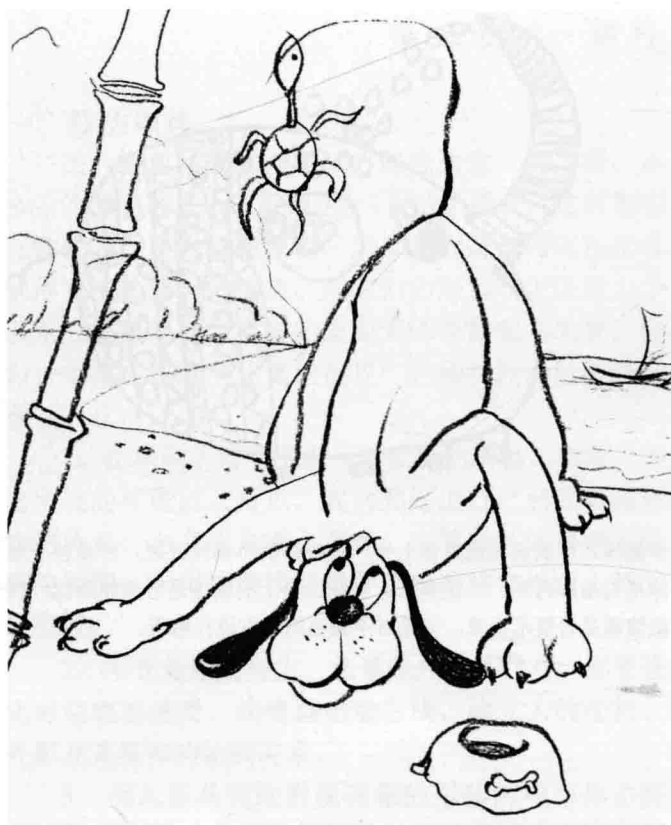
示范图二：《狗》

步骤一：根据小狗吃食的正面匍匐的角度与特点，用简洁明快的线条从整体到局部勾出基本形体与结构，眼、嘴等重点部位要交代清楚。

步骤二：以头部为重点进行深入，添加周边环境的物品。

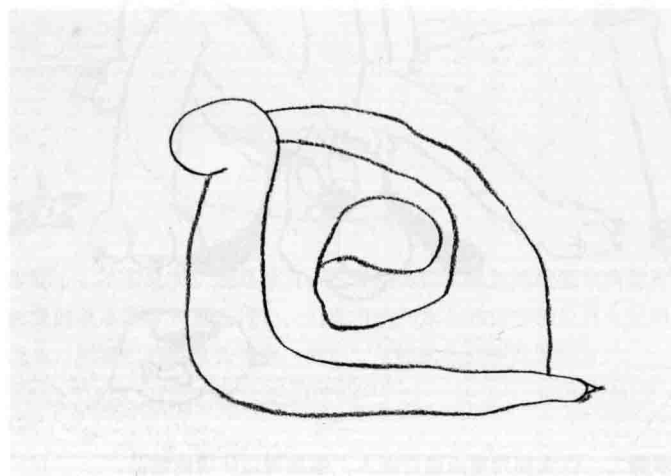

步骤三：结合画面整体关系，对形体内部进行刻画性处理，使其深入具体。

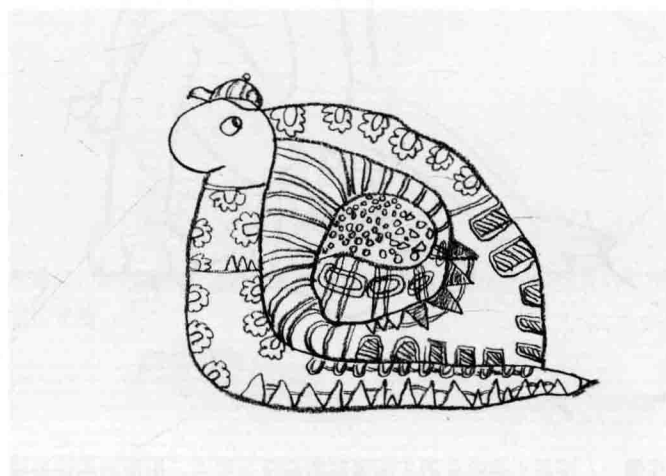

步骤四：对画面进行整体性调整，确保围绕画面效果而进行。

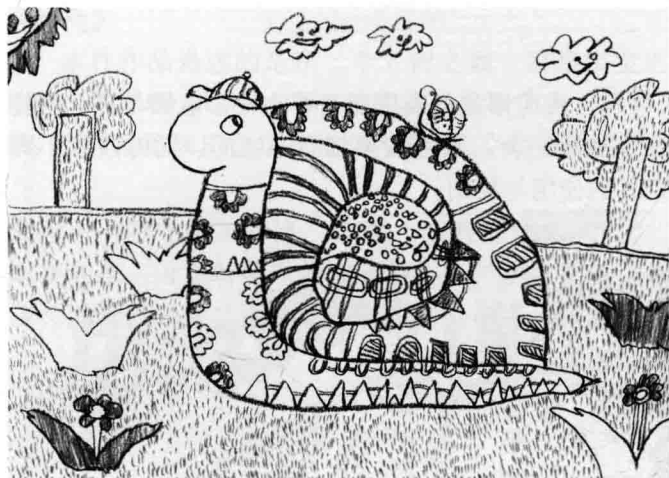
示范图三：蜗牛

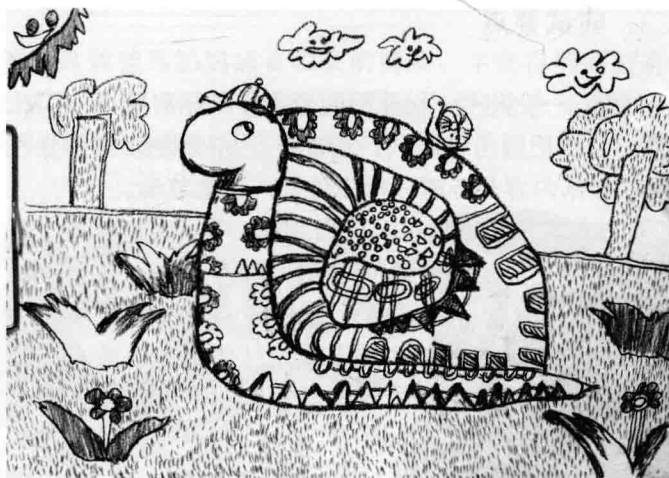
步骤一：根据对蜗牛的形体特征的记忆，用简洁明快的线条勾出基本形与身体的漩涡形特征。

步骤二：从头部开始直至全身，采取适当的装饰手法进行美化。

步骤三：结合画面效果，对周边环境进行处理，使周边强度不要超出蜗牛的强度。

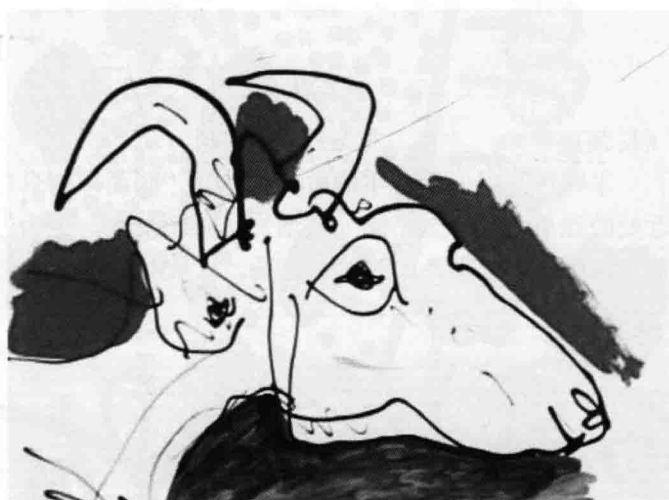

步骤四：对画面进行整体性调整，使其自然轻松。

示范图四：山羊

步骤一：这张作品是毕加索的一张创作稿，彩色的。现在根据原作绘制过程作黑白的转换。首先他选择山羊特征比较明显的侧面角度进行，用轻松明快的线条捕捉山羊的头部形体特征。

步骤二：以头部形体为中心在四周铺设色彩，直至整个画面。

步骤三：根据头部的形体结构关系，对头部进行深入刻画。

步骤四：结合背景与头部的关系进行画面调整，使其深入具体。

二、应试要点

1. 一般报考一级速写的考生年龄相对较小,因此第一点要把握考试时间,考虑一下90分钟如何充分利用,根据内容分步骤分程序进行,注意节奏。

2. 注意纸张大小,此级别是8开,横竖构图与形体特征确定都要与这个尺度相协调。

3. 注意默记的要求,此时更主要的是要求学生充分发挥想象力,搞清楚本张作品要表达的重点在哪里,比如区别各个动物的不同角度、运动状态、取景和表现要点。

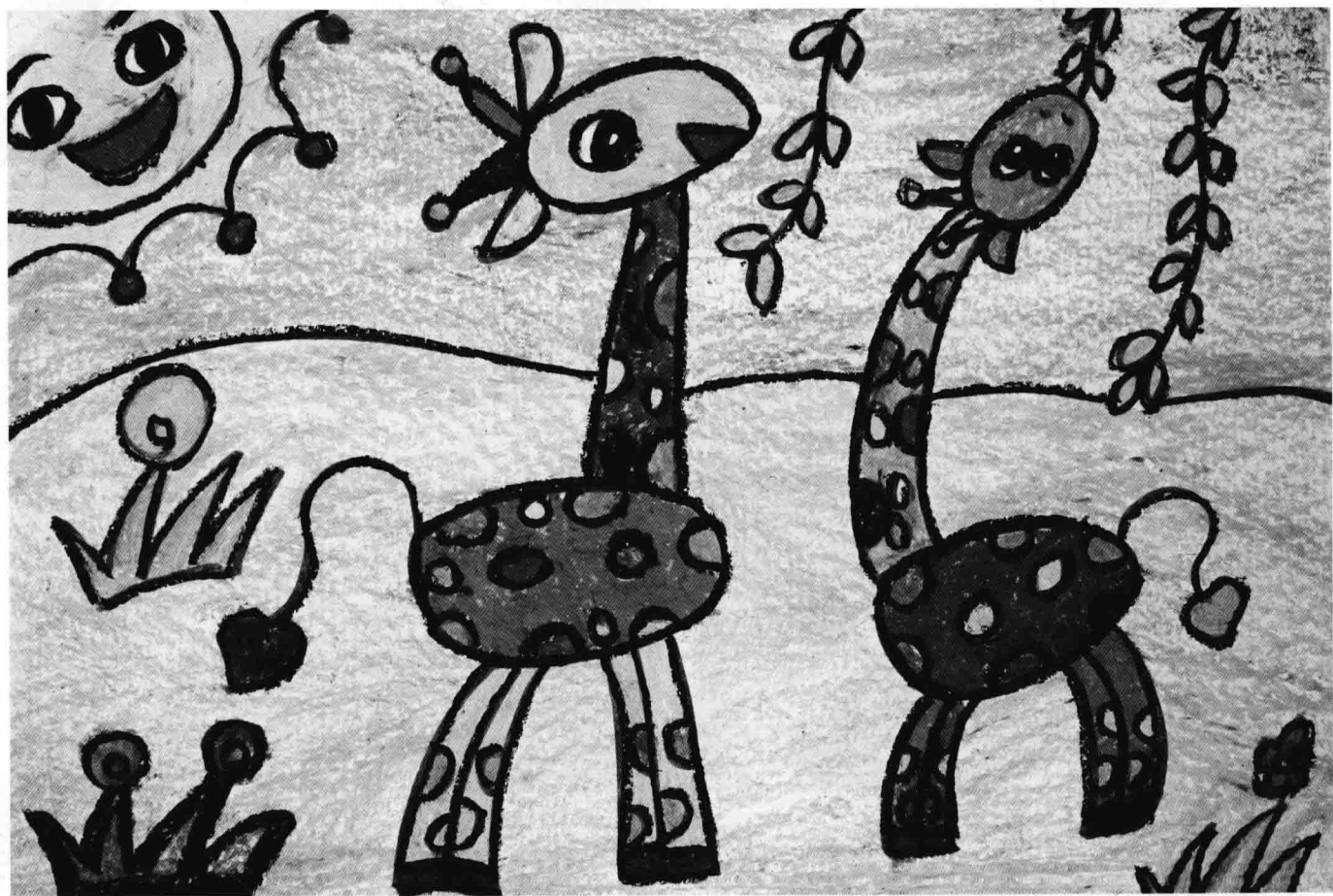
4. 表现形式与表达要点要吻合,能够与自己的能力优势相结合,画面效果都会不错的。同时注意不同工具的使用与控制。

5. 造型要到位、深入,不可草草了事,使用线条,捕捉对象的生动瞬间,养成整体意识,培养整体绘画能力,需将局部的处理和刻画与整体的画面关系结合起来。

第三节 读画与临摹

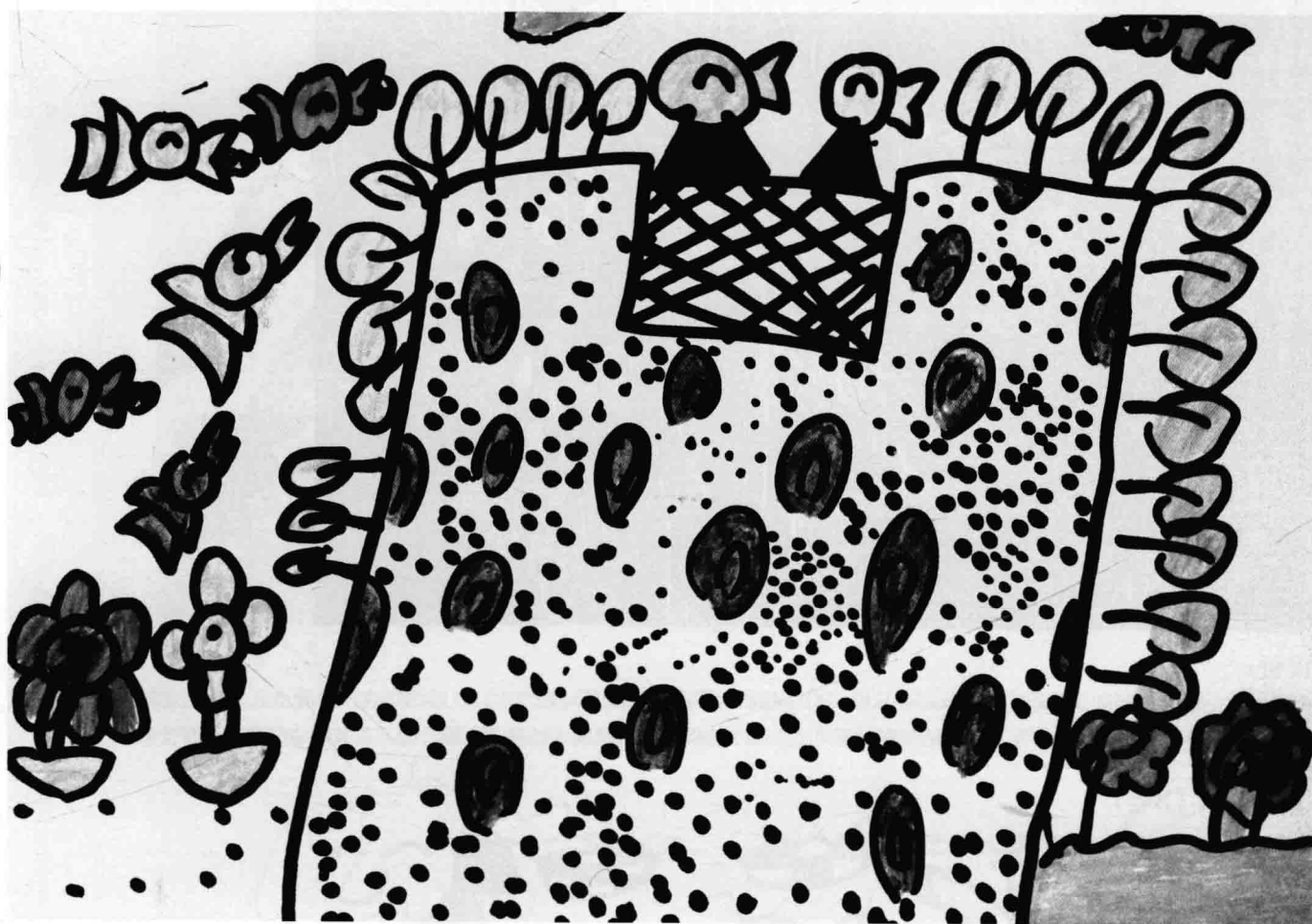
《长颈鹿》

本幅作品以一种叙事的方式来进行,画面以两只鹿为主体,中间的一条横向曲线将画面分成近景与远景;近处的花与天空、太阳的处理增加了画面情趣,更为生动的地方是右上方垂下来的枝条令鹿昂首捕食的情景;整个画面构图合理,用线大方稳妥,背景用皴擦的方式增加了一层灰色调。

《幼鸟》

本件作品描述的是在一个大树之巅一对鸟宝宝正在等待鸟爸爸鸟妈妈捕食归来的情景,生动自然而富有情趣。构图较为饱满,马克笔的用线果断大方,各形体表现到位;各部分在造型上均采取了适度夸张变形的手法;整个的绘画语言富有装饰性的特点,能够传递小孩子的美丽的情感和对生活的观察。

第四节 一级优秀试卷评析

中国美术学院考级题目(A卷)

科目:速写 级别:一级

题目:合家欢

要求:以默写的手法,可适当夸张和变形,以线条勾勒为主,试卷横式使用,画面上注明所画的对象名称。

试卷及工具:8开铅画纸一张,彩色铅笔、彩色水笔均可。

考试时间:90分钟

备注:

中国美术学院考级题目(B卷)

科目:速写 级别:一级

题目:蜜蜂

要求:以默写的手法,可适当夸张和变形,以线条勾勒为主,试卷横式使用,画面上注明所画的对象名称。

试卷及工具:8开铅画纸一张,彩色铅笔、彩色水笔均可。

考试时间:90分钟

备注:

一、优秀试卷

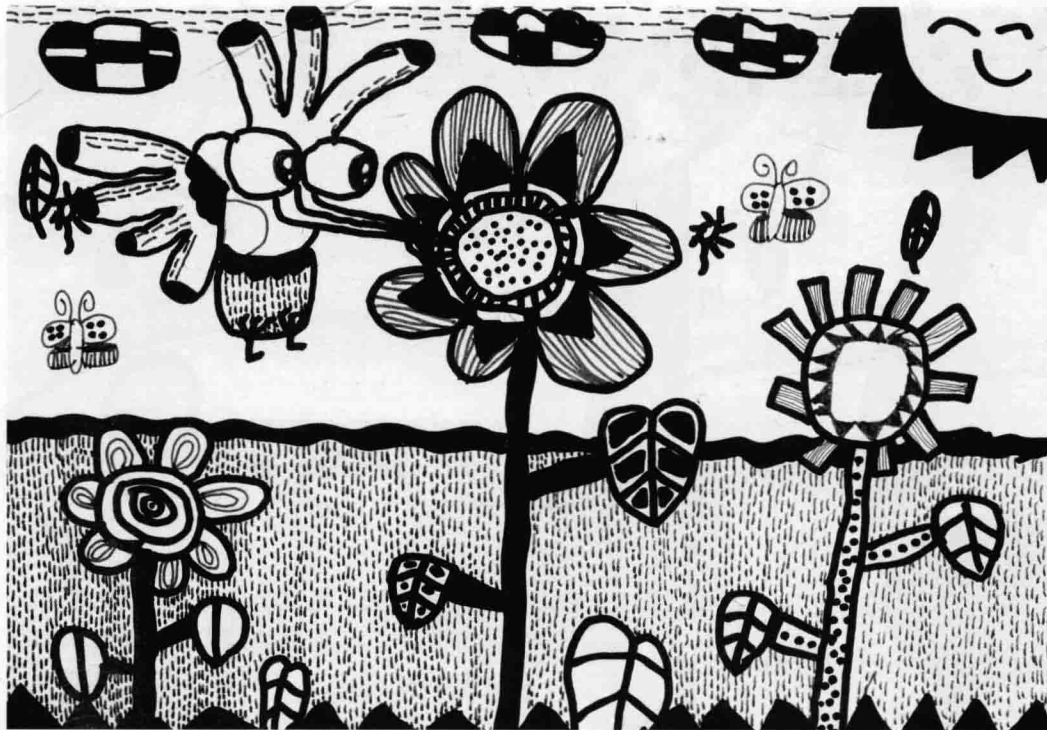
《合家欢》(A卷)

评析:

此画以默记的方式和夸张变形手法表现了牛家庭三口幸福的合影照。以线条勾勒为主，点线面结合，绘画语言具有一定的装饰性和表现力。造型稚拙生动，有一定想象力和生活观察。不足之处在于构图中牛的位置可以再向上提一些，左右两边的空间不够平衡。

《蜜蜂》(B卷)

评析:

作品以叙事的表现手法表达了蜜蜂采蜜的情景。以线条勾勒手段来表现对象飞行的劳动，画面上点线面形式的处理，有很强的趣味性。构图饱满，造型生动。不足之处在于蜜蜂的造型用线过于均衡，嘴与花的关系处理地不够生动，近处的花叶与地平线的交会处理可以再推敲，天空的点性处理与地面的呼应不够。