

PING
美院

RENWU SUXIE

评卷专家

评人物速写

●点评 / 陆石 编写 / 陈国东

浙江人民美术出版社

陆石(笔名)简介

中国美术学院教授, 中国版画家协会常任理事, 著名版画家, 获中国版画家协会“鲁迅版画奖”, 享受国务院特殊津贴。

陈国东简介

1999年7月毕业于中央美术学院雕塑系, 现任教于中国美术学院附中。

图书在版编目(CIP)数据

美院评卷专家评人物速写/陆石, 陈国东编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2009.6
ISBN 978-7-5340-2748-2

I. 美… II. ①陆…②陈… III. 人物画—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(2009)第084078号

出品人: 奚天鹰

点评: 陆石

编写: 陈国东

责任编辑: 黄晓峰

马宁

装帧设计: 欣然

啸风

责任校对: 朱水蓉

责任印制: 陈柏荣

美院评卷专家 评人物速写

出版发行 浙江人民美术出版社

地址 杭州市体育场路347号

电话 0571-85176089

经销 全国各地新华书店

网址 <http://mss.zjcb.com>

制版 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷 杭州星晨印务有限公司

开本 889×1194 1/8

印张 8

印数 0,001-3,000

版次 2009年6月第1版·第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5340-2748-2

定价 38.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

PING RENWU SUXIE
美院评卷专家
评人物速写

点 评 陆 石
编 写 陈国东

画稿作者

魏 逸 金 成 王季清 王怡新 王伟策
王凌涛 任师佳 郑雁泽 刘 悦 章 颖
孙光莹 林 博 张 璐 周翩翩 马 楠
刘 光 史卢纯子

编者的话

目前,全国各美术院校的招生考试,基本以短时写生加默写的形式出现,有的艺术院校的美术专业考题均为默写。为应付这种考试模式,大多考生考前训练都以机械的临摹和急功近利的背画为主。这种缺乏系统、科学的训练,使美术院校的招生考试不能考查出考生真实的绘画水平。

中国美术学院最新公布的信息,从2010年起,新生入学的专业考试,对试题内容和考试方式,都将有较大的改进,难度会相应提高。在这样的新形势下,其他美术高校的考试改革也将是不可避免。这种改革不仅能更合理公平地选拔考生,提高生源质量,同时,对社会上大量的考前培训班,也将起到一种良性的引导作用。

我们编印这套由中国美术学院评卷专家点评的作品集的目的,是希望帮助广大考生在新的考试模式前理清思路,突出重点,扎扎实实掌握素描造型训练中有关的知识 and 技能。只有过硬的功夫和全面的准备,才能从容地应付不同的考法,为取得理想的成绩,也为今后的深造打下扎实的基础。

这套作品集的画作,大多数选自中国美术学院附中学生的速写习作。

为了尊重评卷专家的意见,本丛书评卷专家的署名以笔名出现。同时,在此非常感谢他们在百忙之中为本书的作品作精彩的点评。

速写是一种独立的造型艺术表现形式，其目的主要是搜集素材，锤炼艺术语言，表达思想和情感。速写历来为艺术家们所钟爱，把它作为造型艺术的基本功，手摹心绘，终身相随，受益匪浅。速写对于初学者非常重要，因为速写可以锻炼敏锐的观察能力、快速准确的抓形能力和概括能力。速写的好坏，直接关系到将来绘画水平的高与低。

然而，进入21世纪以来，由于科学技术的发展，使得照片大有代替速写之势，技术的应用淡化了基本功，艺术的创新淡化了生活观察。速写越来越不被人重视了，也很少有人下苦功练习了。长此以往我们的艺术必将流于粗陋、简单和概念化。综观古今中外成功的艺术家的作品，都是在深入生活进行大量速写的基础上，经过深入挖掘和长期锤炼后才取得的，它体现出了作者良好的造型能力和绘画技巧，这种能力和技巧都得益于作者对速写的研究和长期的坚持。

近年来很多院校又把速写恢复为考试内容之一，说明速写的重要性又重新得到了重视。从这几年的高考速写命题看，基本是以人物速写为主，下面我就简单地把人物速写的相关学习方法和注意事项列举一下，供美术高考生参考。

速写的工具

速写对绘画工具的要求不是很严格，一般来说我们常用的铅笔、钢笔、圆珠笔、炭铅笔、木炭条、毛笔等等，都可以用来画速写。不同的绘画工具，会使速写画面出现不同的效果。在训练的过程中，要用不同的工具材料进行尝试，并逐步把握它们的性能和特点，以便在考试前能尽快找到适合自己的表现工具，并在考试时能得心应手地使用。铅笔因为方便修改，一般被大多数考生选择使用；炭铅笔和木炭条可以表现多种肌理，易出效果，也深受相当一部分考生的喜爱。

人物速写的训练方式

“速”，即快速；“写”，即如同书写一样地写录。速写不像素描那样慢慢地描摹。但是，在速写训练时要把握住科学的、循序渐进的训练程序，不可一味地追求速度。一般初学者应以静态速写为主，动态写生为辅，采取由慢到快、由静到动、由简到繁的循序渐进的学习方法。

近年来，部分院校为检验考生的基本功底，将默写列为美术考试内容之一。默写人物作为美术基础，又是当前高考应试重点，为此，人物默写当前的速写练习中显得尤为重要。将速写、默写和记忆画练习结合起来训练学习，对提高速写能力极有帮助。默写不仅训练我们的视觉形象记忆力，同时还可以帮助整理、检验和巩固我们已知的造型知识。具备了默写的能力，便可时常进行记忆画练习，更可提高我们的视觉想象力和创造力。

研究、临摹速写名作也是学习速写的重要内容之一，这种学习绝不仅仅是技法的学习，更重要的是可以提高考生的艺术修养、艺术眼光和艺术品味。

人物速写的学习方法

想画好人物速写必须建立正确的学习方法：

第一，建议考生认真钻研人体骨骼和肌肉构造。可以通过学习《艺用人体解剖学》等书来熟悉人的身体构造，对人体骨骼和肌肉构造作深入的了解和认识，知道不同的比例和运动态势，把握好不同形态结构中的比例透视关系。

第二，由于速写需要在较短的时间内，快速、简练地表现对象，这就迫使你在了解人体结构的基础上，应具有概括、扼要地表现人物对象的功夫；这就需要考生提高从整体出发去观察、感受和表现物象主要特征的能力，即将不重要的细节与重要的视觉素材区分开来，寻求简化和概括形式、空间、特征和动态的方法。

第三，要求考生把握大的运动线，注意形体的穿插、透视关系。运动线是指能够体现人体整个运动特征和运动趋势的主要线条，它表现为身体在运动中较为紧张或动势变化较大一侧的轮廓线。准确地掌握了动态线，人物动感才能传达出来。在速写训练中还要注意形体结构的前后层次关系，形体结构转折所引起的透视关系，考生可以通过对各形体间的比较发现人物的形体比例、透视关系的正确与否。

第四，就高考速写而言，要重点强调形神兼备的艺术特性，即神态、神韵的传达，并且具有独特的艺术表现力。一幅优秀的速写作品应能“传神”，而不是简单地勾勒外形。我们在画速写的时候不能简单地勾画出一个孤立的形象，而是要抓住人物对象的气质与精神，赋予其鲜

活的艺术灵魂。要在速写作品里体现出自己强烈的主观感受。

第五,在大量练习和观察的基础上形成自己独特的风格。纵观美术史上的名家,每个人的速写作品都有独特的艺术表现力:达芬奇的速写精深、准确;门采尔的速写细腻、理性;凡高的速写自由、潇洒;席勒的速写狂放、夸张;黄胄的速写优美、流畅;叶浅予的速写自然、随意。绘画的最高要求是需要画家超越客观物象,按照艺术的规律把生活形象提升为具有浓郁趣味的,并形成具有个人风格的艺术形象。

人物速写的表现方法

第一,以线为主的速写表现形式:在表现物象的过程中,从结构出发,将物象的形体转折、变化运动和质感用概括简练的线条表现出来。它应具备造型严谨、形态自然生动、线条运用得当、整体效果好等特点;它通过线的粗细、虚实变化表达出画面的主次关系、空间关系。

在训练初期,考生可以使用近似素描起稿的方法,通过运用直线起形,形态简单概括,但是结构、形体等都要表现到位,在关节等关键部位可以重复几次。这种画法对于考生比较实用,但是,画不好就容易显得呆板、缺乏生气。

在慢慢熟练后,可以从自己最有把握的地方下笔,从头到脚一次画完。这种优点是流畅生动;缺点是难度大,要求非常高,掌握不好的话,线条就容易空洞,没有表现力。

速写时要直接、准确、生动,下笔必须果断和肯定,尽可能一步到位地完成每一个局部表现。如果沿用长期素描“整体表现”的作画方式,借用辅助线、找大轮廓、重复作画步骤,一次次地调整和修正造型,画面就会失去速写简练和生动的特点。

第二,以线为主,线面结合的速写表现形式:这种形式也是目前速写中常用的表现手法。通过对部分明暗交界线及暗部、衣纹处调子的补充添加,来表现形体。其特点是层次丰富、表现力强;缺点是时间较长,容易画成压缩了时间的素描。

考生应该大胆地探索速写的表现形式,并根据自己的情况和绘画的不同对象来选择。考生要把描绘对象在自己心目中激起的表现欲望化作一种艺术激情,通过强化形象的个性特点,抓住自己在形象中的新发现,达到美的造型和传神的目的。提倡考生在掌握规律的基础上,按自己的感受去表现对象,并且不怕“五花八门”的新花样。当下的速写概念更为宽泛,提倡形式和表现手段的多样化。高考时,考生要根据自己的情况选择较适合的表现方式。

中外艺术家的绘画实践证明:速写水平的高低是与速写练习的数量多少有关联的,量的积累能达到质的飞跃。很多知名的绘画大师利用点滴时间在速写本或其他纸面上勾画几笔,勤奋和努力,使他们的绘画造型能力达到登峰造极的地步。希望大家在学习绘画艺术的道路上,勤奋为重,动脑思考,用心揣摩,形成自己独特的艺术风格,获得学习与事业上的成功。

陈国东

2009.4.30

专家点评

右边这幅作品画得放松而灵动，可以看出作者在作画时处于非常感性的状态。尤其是对人物下半身的表现，“画味”很浓，而这种能力需要经过长期、大量的速写练习才能取得。

专家点评

目前,美院专业应试考人物速写,实际上是在考慢写。因为一般都是15分钟画一个动作,所以考试引导了考生慢慢地画,还可以增加一些细节的表现。但要提醒考生们注意:一旦考试形式改革了,出的题目变为5分钟画一个动作,怎么办?一般来说,能画动态速写的人,静态速写自然能画,而只习惯于画静态速写的人,就无法在很短时间内捕捉变化多端的动态。要画好动态速写,考生就需要加强提高形体概括能力的训练。

专家点评

左边的作品是一幅在火车站候车的生活速写，记录了特定环境下的人物动态特征，富有生活情趣。生活速写，首先要注意把握大的动态，概括地表现形体特征，因为描绘对象很容易消失；其次要注意对形象记忆能力的培养，尤其像舞台速写和运动速写等，大部分是靠记忆完成的。

专家点评

在给速写试卷评分时，评卷教授一般不会看画面上很细节的东西，而主要是看考生对整体的动态、形体、比例的表现是否到位，至于像衣褶的细微变化和衣服的花纹都会忽略不计。按照左边这幅作品的表现水平，就应多进行不规则动态的绘画练习，以提高对形体提炼和取舍衣褶的表现能力。

专家点评

这幅作品有很多优点，比如简练、概括，画得很灵动。肩的高低、颈胸之间的衔接和弯度、腿的前后关系都把握得很好，在评卷时可以得到较好的成绩。

专家点评

右边这幅作品的作者具有一定的表现能力，画得很熟练。就是上半身画得太大，比例略有失调。其实，要注意比例，只要画时多看几眼已画完的各部位，多多比较，在不断地比较中作画，比例就不会出大差错。

专家点评

右边这幅作品的动态把握生动，画得也较流畅，在评卷时会有较好成绩。可惜作者还是不太了解人体结构，衣服一遮盖身体，表现上就容易出问题：臀部偏小，右腿衔接骨盆的位置显然过高了点。

专家点评

右下这幅作品在评分时会得到较好的成绩。建议习画者有了这样的表现水平，应开始学习快速的动态把握和简要的表达手法。根据已有的考场经验，有时因为描绘对象中途休息而离开，一部分动态或全部动态就要靠形象记忆来完成。快速的动态把握对形象记忆能力的培养很有帮助。