

考前训练

要点

名校平台
全真试卷
名师点评

主编 冯铁柱 副主编 胡秉文

速写 人物

李征 编著
上海书店出版社

考前训练

速写人物

要点

主编
冯铁柱
副主编
胡秉文

G634.955/30

李征 编著
上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写人物 / 李征编著. — 上海: 上海书店出版社,
2004.3 (考前训练要点)

ISBN 7-80678-208-7

I.速... II.李... 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(2004) 第003209号

速写人物

主 编 副主编
冯铁柱 胡秉文

编 著

李 征

责任编辑

那泽民

整体设计

那泽民

技术编辑

张伟群

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc

制版印刷

上海精英彩色印务有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/12

印 张

2

印 数

1-5000

版 次

2004年3月第一版

印 次

2004年3月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-208-7/J · 114

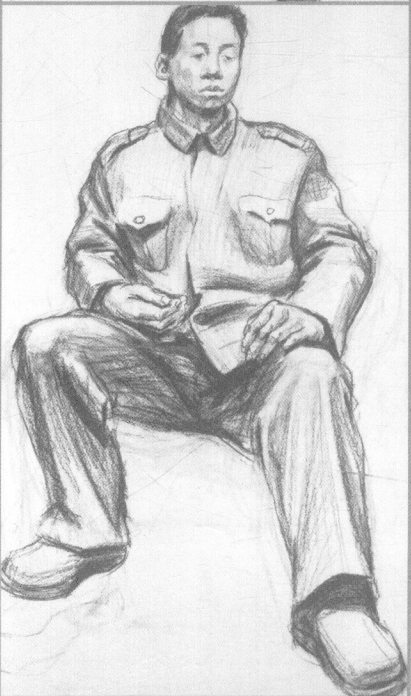
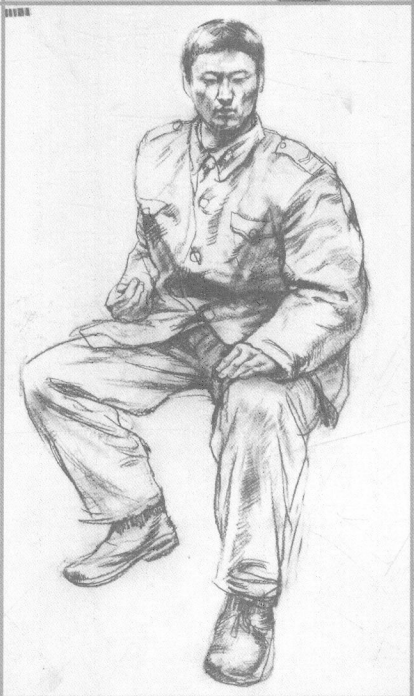
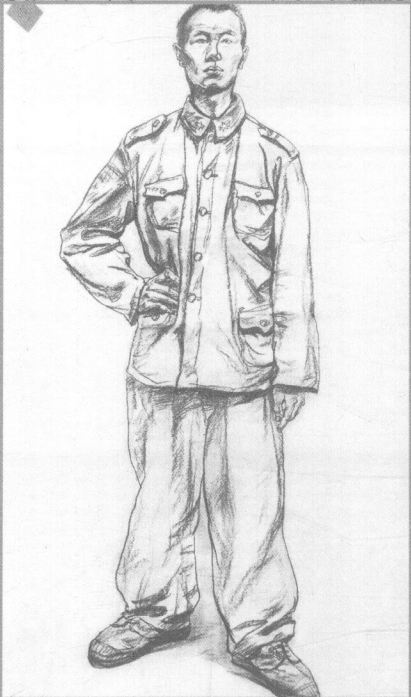
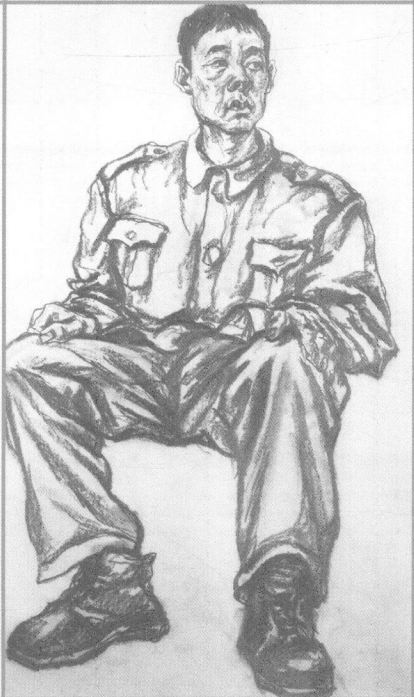
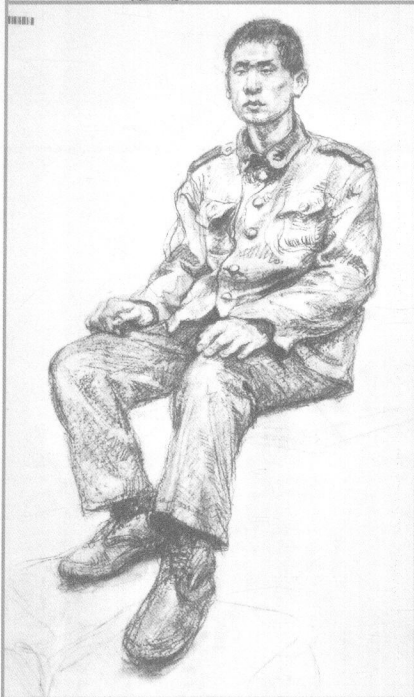
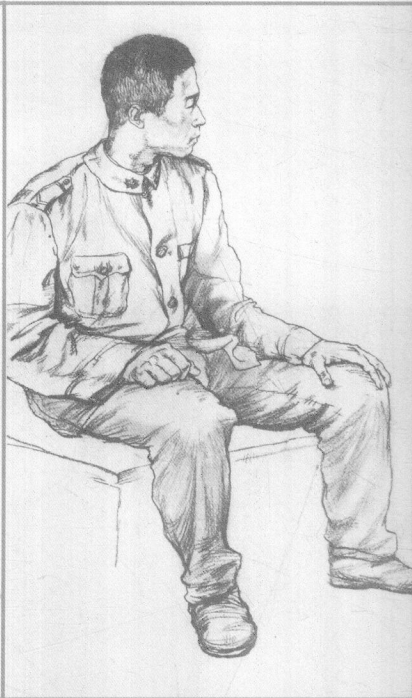
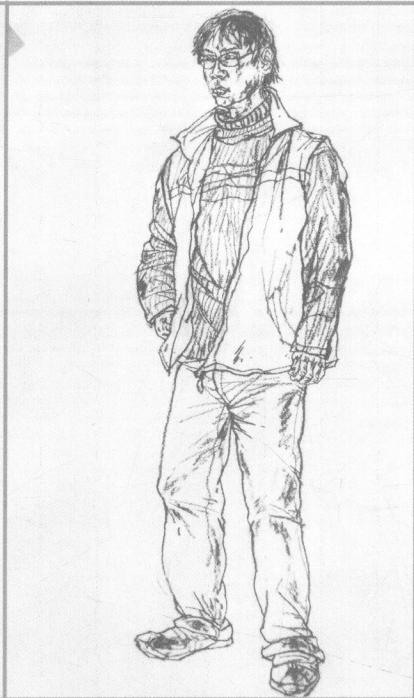
ISBN,7-80678-208-7

9 787806 782088 >

定价: 12.00元

考前训练要点 · 速写人物 (代序)

21世纪,我国的美术教育事业随着社会主义建设的快速发展获得了空前的繁荣。美术院校及高等院校的美术专业设置数量再创新高。

国民接受美术教育和参与美术活动的比例较之改革开放之前有了很大提高。报考美术类的考生数量逐年上升。

时代需要培养一大批具有较高水平的美术专业人才,更需要高标准、严要求的美术教育。

编写本书的宗旨,就是为了寻找、培养和推出新世纪的美术人才,服务于社会。我们聘请了教学经验丰富的教师,通过对近年鲁迅美术学院入学考试优秀试卷介绍、点评,从多个角度讲解规律。

如何跨入高等美术学府深造,几乎是每一个美术学子的真诚愿望。如何让优秀学子做好充分的准备,考试时发挥出最佳水平,这是我们共同研究的课题。

国内各美术院校虽在办学特色、艺术主张、教学等方面存在着自然的差异,但对考生基本要求是一致的。主要是看扎实的美术基础和良好的文化素质。

目前,入学专业考试一般为:素描、色彩、速写、创作、设计等科目。本着有利于选拔人才,减轻学生负担的原则,压缩专业考试科目已成趋势。

因为创作、设计考试科目基于想象、创意,多带随意性、主观性、习惯意识和认识偏见,难以确定统一标准作为考查依据,缺少遵循,易偏离择优录取的准则,影响选才质量。

而素描、色彩、速写均以客观对象为参照实体,依据自身艺术修养、品位,以真实、准确的描绘实现写生要求为基点,便于考查考生对客观物象的观察、分析、判断、感受和理解力。作为基本功考查,则是最为适宜的测试手段,容易鉴别考生在绘画习惯上自觉不自觉地养成的怪癖、偏见、主观

性等常见的通病。也易于确定评分标准,在比较中筛选人才,公平准确地决定取舍。

所以,大多数院校取消了专业设计和专业创作考试科目,只加试素描、色彩、速写三门。

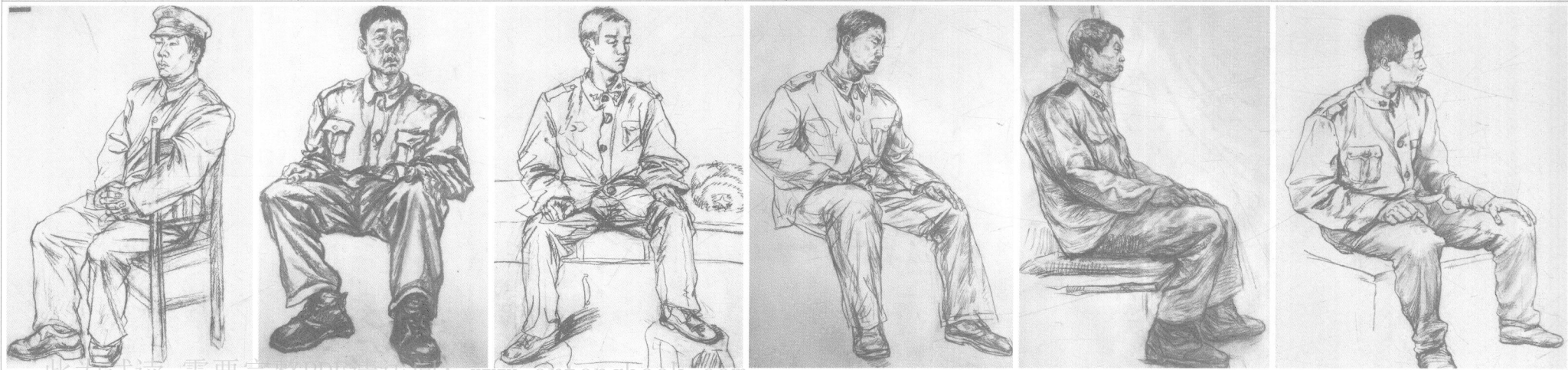
素描、色彩、速写其实它们是统一体,有着不可分割的联系。只是因为在教学过程中为了便于深入研究,集中解决规律性问题,便于分项训练,人为地划分成三门课程。它们的关系是相辅相承、相互支持、相互贯通又是相互制约的。

首先,最具共性的一点就是观察方法,强调整体观察。其次是要采用写实手法表现。第三,对所描绘对象“形”要准确。

速写的造型能力直接影响素描中动态的把握和起稿的速度。素描的塑造能力又会限制色彩水平的发挥。色彩规律中黑白灰关系的运用,可使速写更具韵味。准确的色彩关系需要素描功夫来支撑,色彩中出现的问题有些是素描原因所致。色彩写生就是运用色彩规律来塑造形体,必须以素描作为基础。在色彩写生中只不过增添冷暖因素罢了。三者则是连环关系,不能孤立对待,更不应对立起来。应看成是一个统一技能训练。

这样,就不会在高考前有限的时间内,因考试科目多,而无从下手了。

速写是从属于素描的一部分。它接近文学的杂记和随笔,便于记录片段的印象和随感。速写考试要求考生在较短时间内,对对象的基本比例、动态、结构等做直接的描绘,是对考生基本造型能力和素质的测试。平时,速写本应随身携带,利用课余饭后,对感兴趣的东西,随时随地画起来,哪怕是作业间隙的几分钟,都可以用速写来调剂。这样,练习笔头功夫,避免生疏。

考前训练要点 · 速写人物 (代序)

为了解决规律性问题,还必须和课堂训练结合起来,课堂速写课,时间安排相对宽松,情绪相对稳定,便于深入研究描绘对象,研究表现规律。

专业考试科目中的素描属于短期素描范畴,一般要求在三小时左右完成。

素描首先要求——形体准确,轮廓准确。或者说,与对象肖似。这是一条基本的、起码的要求。

第二个要求是完成“立体塑造”。实现画面的立体感,塑造出物象的整体空间构造。

第三个要求是画面的整体感。训练整体感需要有正确的观察方法,就是看整体、看关系的方法。要看到整体,要在整体之中看局部。常说找关系,建立起比较的基准。才能心中有数,笔下有准。

近年来,素描试题一般是人物头像或半身像写生。它既同几何形体、石膏像写生密切相连,又有很大区别。包含着石膏像写生的基本技巧,也包含着静物写生中表现多种质感的技巧,同时增加了现实生活中具体人不同精神气质、社会属性的表现内容,是一种综合性的高难度课题。

有个别考生,听说考人物头像,第一步就练习头像。但最好还是要从几何形体、静物、石膏头像到人物写生的循序渐进,按艺术教育规律办事,不能急于求成。俗话说“磨刀不误砍柴工”就是这个道理。

如果能在中间加进风景写生、动物写生、生活速写的课题。可以说,接触了素描教学基础训练的全过程。对于素描的认识提高,大有益处。

考生对待色彩写生往往认为是难以掌握的课题。原因是事先需要一些准备工作,造成平时训练机会少。学习色彩的时间短于学习素描的时间。另外,使用色彩绘画工具需要熟

悉、熟练过程。

色彩写生考试,一般要在三小时左右完成静物或人物写生。有些学校试题为默写,主要是考查考生对色彩规律掌握程度和表现能力。

色彩考试目的,第一是测试考生色彩感觉、色彩素质。学习美术的人,视觉对色彩的分辨和感觉能力要敏锐。

第二是考查考生对色彩的观察方法。从描绘对象获得色彩信息,形成印象,正确与否取决于观察方法。在观察中,能够整体地看、联系地看是基本原则。

第三考查考生色彩表现能力。写生不是照抄对象,而是主动地表现。

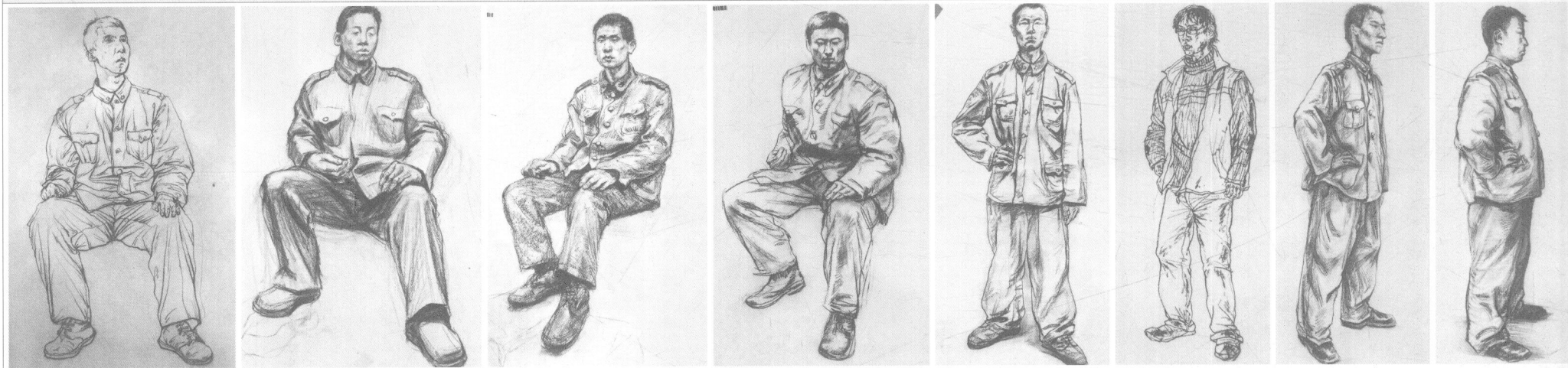
高考临近,对每一位考生来说,最大困难是时间不够用,摆在考生面前的不仅是永无休止的专业练习,更有繁重的文化考试科目需要投入。因此,科学的学习思维方法和合理安排时间至关重要。

美术是人类自己创造的艺术形式。它需要天赋和灵感,更需要汗水。本书难于负担起指导美术高考的全部重任,但如果能使广大考生从中得到某种指引、启发和帮助,便感欣慰。

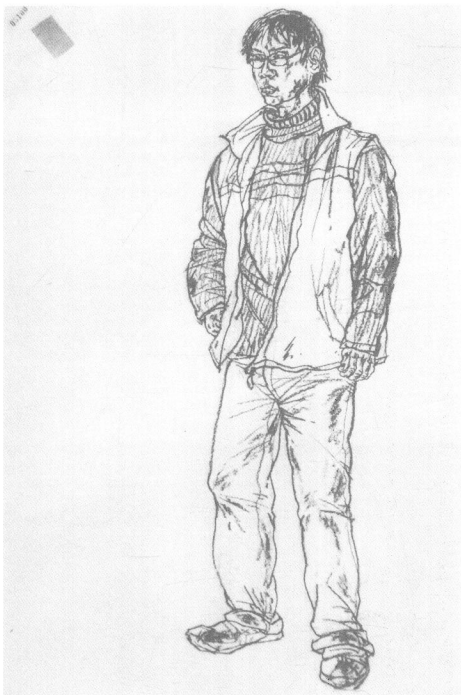
冯晓东

2003年12月12日于

徐世宏书

感 受 速 写 的 魅 力

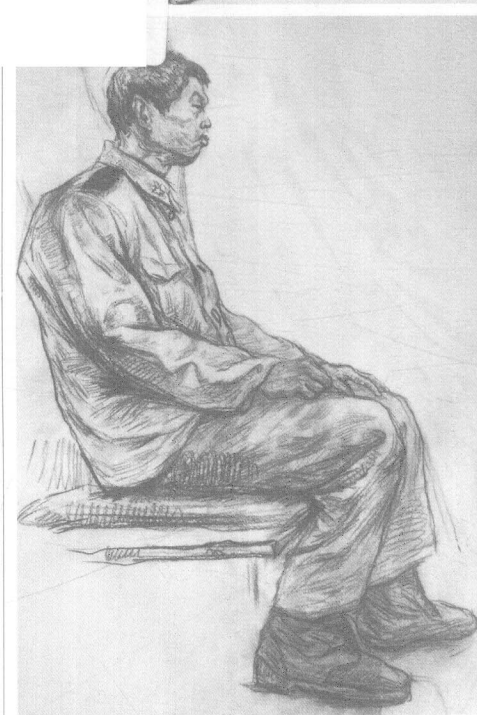

和素描一样，作为绘画的一种，速写也是绘画艺术的一种表现形式，它与素描都具有造型的某些相同因素，同时又能作为独立的艺术存在。其一，速写作为一种基础的能力，在绘画创作需要具体形象、环境、道具过程的时候会有选择地通过写生为创作艺术作品作铺垫。因此，它有两种功能，即有手段式的纪录意义和欣赏性的价值。对于一个优秀的艺术家来说，其速写的成就与他的创作一样，都具有其艺术价值。其二，造型基础强调速写能力训练极为重要，也许这里有一个学习与目标的距离问题，也许速写在创作里面还有更复杂的问题，对学习绘画者来说它与现实似乎并不相关，但随着绘画学习的不断深入，将会体验到速写并不仅仅是手段问题了。所以从绘画的角度说，速写与素描作为造型基础，是必须要通过这种手段最终达到自由的表现艺术的目的，也就是说艺术创作的自由，是包括了速写在内的造型能力的掌握加上思想深度的完美结合。这个过程对每个人来说都是要经历的，包括有成就的艺术家在内，早期接受的基础教育极少是把它看成一种艺术，或者是一种艺术活动，初学者怎么可能认识那样深呢？只是觉得画画是很美妙的事情，是兴趣使然。而对画成什么样才算得上达到一种艺术层次毫无知晓，这个过程也谈不上艺术品位，技巧没掌握的时候，只是一种技术问题，大家的起点都一样，这一点大可不必迷信名家，只要努力都会成功。首先对画好速写要有这样的信心才能有画好的希望。

经过一段时间，每个人的情况都会不一样，尤其是入学考试前一段时间，个别

感 受 速 写 的 魅 力

人的情况就会比较突出了。这段时间，虽然不长，但在个别人身上，多少能看出对画，对形象的感觉。艺术上的感觉不是一加一，颜色多一块少一块，素描分析的程度，速写线条的运用，都是通过对对象感觉到的，而不是告诉你这地方就是用这样的颜色，这地方调子就这样排列，这地方线条就应该这样用。如果换个环境，换个形象，支线不一样呢？这些颜色、调子、线条此时此刻又怎样表现？怎样组织？规律适合于普遍性，具体的问题要有独特的眼光、独到的思想去看待。画画尤其不能机械地去看，去理解教科书上的理论，具体的形象要用普遍的规律去观察它，找出与规律不相同的特殊性，也就是形象与形象之间不同的差别，才会画出理想的作品来。才能得到自己感觉上的加上分析的准确认识。所以说，绘画是一种活的思想体现而不是数学公式。很多试卷中把人画得呆头呆脑，毫无生气，除了形的理解机械问题，就是对人及事物的形状、神态没有灵敏感觉和具体分析的主观性，只是把对象用公式化的理论套用照画下来，并没有从对象给自己一种什么感觉，并从这种感觉状态下去分析形象，哪些东西给你留下明显印象，即特征。相互间的具体与整体的形象怎样比较才会产生你所看到的感受。画画感觉很重要，没有感觉，就会对周围的事物、人物麻木。有感觉的人会特别留意这些，而且会对这些问题多加注意，比如对颜色、对形象会注意画以外的事，不画的时候会注意生活中的形象及周围的事物，总会给自己提问题，好的画并不仅仅表现在画的表面，透过画还有个人潜在的智慧，所谓功夫在诗外就是这个道理。靠头脑画画，用心生活并且有勤于思考的习惯和意志的磨练，经过长时间的过程，结

感 受 速 写 的 魅 力

果就不一样了。渐渐地，对画有了兴趣，画画也自如了一些。考生在考前和考后水平不太一样，可能这就存在了一定程度的飞跃，而且考试后的水平要比考试前画得还好，这就有了感觉上的体会了。

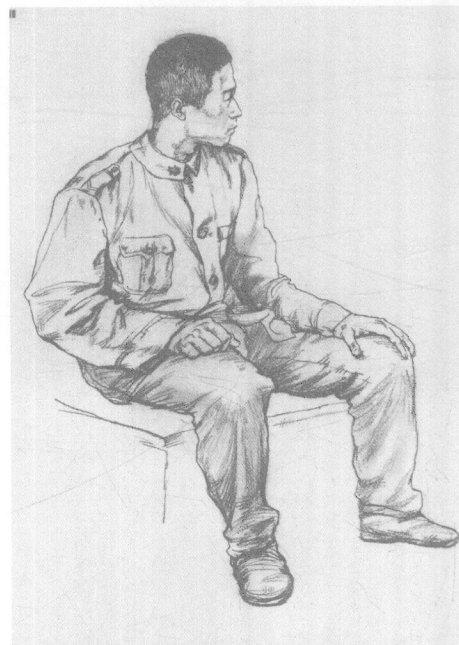
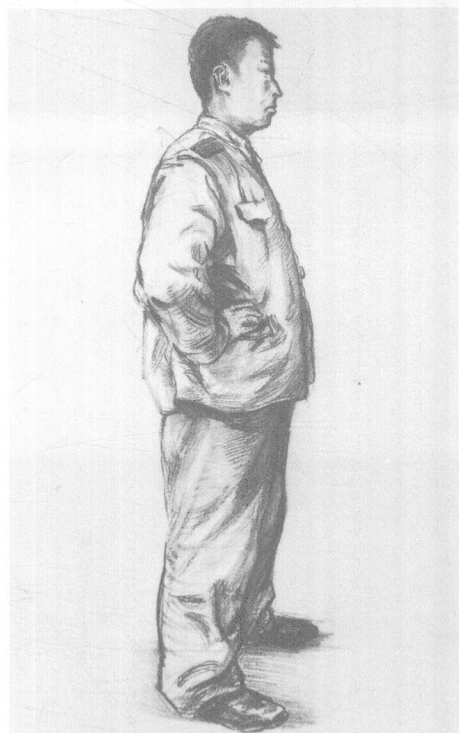
考前与考后对画的感觉程度不一样了，兴趣也会高涨起来，这里便有了一个认识上的问题，这种认识对于绘画程度的提高除了方法和刻苦之外，就要涉及到一个很重要问题，即速写是我们认为的一种兴趣，有意思，才能发现它的魅力。从事绘画的人一定是这样，它给自己带来兴奋，带来愉悦，带来激动，这是最主要的。怎样能产生对速写的兴趣呢，我认为这是考生要解决画好速写的关键问题。

这个题目的缘由是几次专业阅卷中产生的印象，所以这样说来就有问题的针对性了。仔细分析这种原因，帮助大家对绘画训练过程中产生的问题有个粗略的认识，引起对速写的兴趣，便是我们共同的目标了。

在感性与理性还没达到一定程度的时候，针对一个问题的训练并不自如，感到枯燥无味，只注意本身的技术问题就挺乏味的，不像素描有很多因素值得去研究，又因为价值的原因，轻视速写便是自然的了，这是普遍问题。因而应试者与阅卷人双方都会认为有一个症结要解开，那就是应试者要觉得速写是有意思的

感 受 速 写 的 魅 力

事，而不是被动去画。多看，多阅读不妨是一个可取的办法，首先要从一般的教材范画扩大到阅读，欣赏好的艺术作品，从单个的写生形象扩大到绘画创作，以自己的感受去阅读它，好的作品如同好的音乐一样，可以给你的精神带来愉悦，并会从这些作品中发现人物、环境、色彩很多的关系又不一样，又都有联系。举一个简单的例子，在俄国十九世纪批判现实主义代表画家列宾的《伏尔加河上的纤夫》中，你会通过纤夫前倾的身体看到生活的重压，而一个少年在一群低头拉纤的长者中吃力地挺起柔弱的身躯力图摆脱岁月的煎熬。感受到超出作品本身的视觉、艺术冲击力。读了这幅画后即看到了人物不同的性格差别、形象差别，从少年侧头远望你可以注意到烈日照射下的少年与人群的关系，同时又看到了颜色的对比。再看看画家为了这件作品所做的写生稿，一件件地仔细看后，把整个过程连续起来，你不觉得打动了我们吗？画画就是看到这些又从中发现它对自己的感动，诱发的一种欲望，你就会有一种冲动，不妨你把这些照临下来，一个临摹的体验这没什么不好，使你永远记住了这张画。临摹也是一种方法，前人的东西照着画下来也是一个重要的直觉体验，临的过程也是思考的过程，它把你带入了画家作画时的心境和绘画的历史中并给自己带来很多思考，除了涉及的情节之外，你会关注艺术问题，关注绘画的表达方式。再回到你的生活中来，可以把你身边的人当作一幅画而不是临摹对象，不是一种应付，要不停地画，不要画得太简单，要有线条，要有调子，要把你的感受、感觉画出来，要有点随心所欲，不可太顾及技术问题，一张纸上要画满，要有耐心，要像临摹好的作品打动自己当

感 受 速 写 的 魅 力

时的情绪一样去画，你在这张纸上要投入这种状态，要细心地画出每一个物体、人物、环境。画完之后，你会发现这幅画还有点意思——我把人与环境画得还可以，并且与周围的环境画得很紧凑，有疏密，不是简单的各部分之间关系的割裂，并会用调子把它们的关系联系起来。一张画不求多，只要有一点体会，这就是个进步，这一点体会会因此给你带来欢乐，使你有了一个进取的心态。要不停地找到这个状态，也就促使自己要不停地去画。再经过了一段时间，你会不自觉地要求自己连续每天地画，并且加大工作量，这样下来会发现不断有进步。

举一个小例子，引开来谈到速写，其实我们画画不应当把速写与造型问题分开来谈，特别是对考生而言，只要是造型训练，其中有相同的问题，思维方式也是相通的。画画应当离不开我们每天的思想、行动，不但这样，还要每时每刻去观察生活，观察你周围发生的一切，要看到他们形状的差异，颜色关系产生的美感，画速写离不开速写本，一有空就画，这样有一定的时间积累之后，便会有质的飞跃。

搞绘画眼睛很重要，因为要靠它帮助我们看到的東西作比较，比较生活的画面。再回到画面中比较你所观察到的生活是否得到精确再现，这里不再提及。

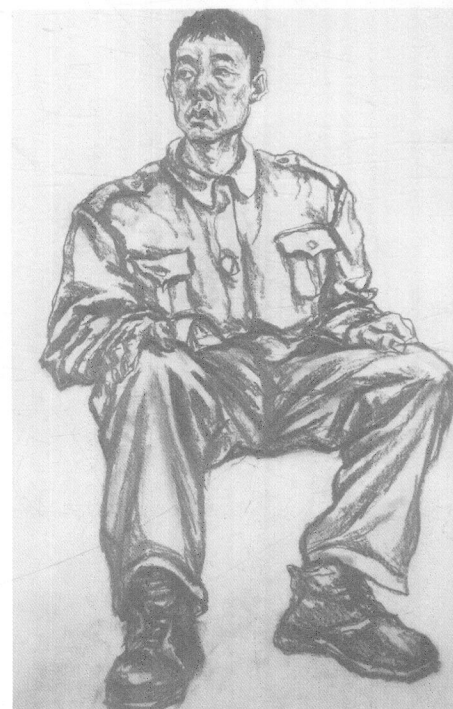
在这谈到的问题是觉得从这个角度去涉及速写比较实际并不空泛，如果单从技术角度去谈速写倒显得又把大家带到空洞的理论圈子，我们写书，作范画都应

感 受 速 写 的 魅 力

该从这里告诉学生它是有趣的，不是缺乏生气的技术，学生画起来会觉得它有趣、有意思。技术在这里首先服从了兴趣。有兴趣自然要解决技术问题，而且会促进并使技术提高，会使技术上升为技巧。很多指导性的范画尤其是针对专业考试的，目的性太强，并且把步骤说得细到不能再细，我想教材的作用无非要起到指导学习的方法，揭示学习的规律的作用，但是，启发考生对绘画的热爱要慎重。最重要的是怎样提高对艺术的认识水平和对艺术的感受能力，而不是应付考试而对艺术感觉麻木，这是重要的事。速写说起来如同很多教材所示的步骤、规律性示范一样。技术方面没有太多的要求，规律也是一样的。规律谁也不能离开，如果不涉及复杂的动势，以及透视解剖关系，多加训练就足够了。技术过程谁也不能走捷径，这里谈得问题不是说要回避技术，技术层面往往是决定画家成功的重要因素，打好基础尤其要特别注意技术问题，能力体现在对画面驾驭的水平。画速写必须得下大力气，感觉上的问题是要有很多的手头功夫才能得到，它们相辅相成，技术掌握好点是实际的需要，画速写开始都会从技术角度去认识，感觉倒还在其次，感觉的事情是技术达到了一定的程度后才逐渐显现的。所以就绘画而言两者都很重要。本文不过换一种角度去强调速写的重要及其意义。目的就是一个，能提高读者对速写的兴趣并能画好速写。

李 征

2003 年於鲁迅学院

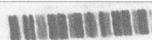

速写试卷点评

可以看出考生写生抓型不吃力,画面处理能力较强,动势不呆板,线条的组织疏密等关系都可以看出在打基础过程中下了一定功夫。问题:整体形象与客观形象还有一定距离,如果这个时候认识到这一点,再重新调整一番,就会大有不同了,这时不要怕改动,如果不注意这个问题就会形成习惯,一种习惯认识,不求甚解,以至出于就有想象的东西在里面,即概念的东西流露出来,与客观有距离并不能代表造型能力强,考生切忌概念化。

2003年速写试卷

速 写 试 卷 点 评

从这幅画可以看出考生已具备一定的造型能力。从肩膀至胸及这一部分与腰部关系刻画明确。画得也比较好,局部的如右肩至右手、左手、脸部与肩注意整体关系,整体形、局部的形倘能注意比较,就会画得更好。

2003 年速写试卷

速 写 试 卷 点 评

这幅画过多注意线条的变化，而忽略形的比例关系及形象、年龄特征等问题。如果把基本的问题包括头部的基形是什么样、身体与之关系处理好后再进行刻画会更出色。

2003 年速写试卷

速写试卷点评

之所以这幅画还比较好，是因为有一定的刻画与表现能力，如果能在此基础上发挥这种泼辣的手法，并尽量做到避免个人化的东西，画面会更完美些。

2003年速写试卷

速 写 试 卷 点 评

好的成绩是这样的标准：
有绘画性、对艺术形象敏感、年龄特征、体形特征及动势把握较正确，身体局部与整体关系协调，在整体与局部关系的刻画过程中能分析到局部形象对整体的影响，把握整体能力较强，对形象客观性理解较强。尊重客观性并能表现好客观形象。这幅画基本具备这些因素。稍有不足之处是身体协调性，右胳膊、两手到前伸的腿部分析，比较不够。不然会更完美了。

2003 年速写试卷

