

- A 设计高考系列
- B 造型高考系列
- C 长期训练系列
- D 优秀试卷赏析系列
- E 知名画室系列

总策划·主编 | 杨慎修

完美教学系列丛书(1)

速写

B03册

西峰印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写/杨慎修主编. —杭州: 西泠印社出版社, 2008. 7

(完美教学系列丛书: 第1辑)

ISBN 978-7-80735-366-9

I. 速… II. 杨… III. 速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第104839号

完美教学系列丛书编委会

主 编: 杨慎修

名誉编委:

李靖 邹群 刘锋 马保中 翟翌翠 乔建国 朱传奇 商亮
汤煜旻 田野 高斌 穆智飞 夏禹 顾恩毅 刘洋 孙秀芝

编 委:

宋岩 于明 魏玮 陈爽 侯林 田野 姜霖 孙宁 夏鹏

完美教学系列丛书——速写

责任编辑: 朱晓莉

责任出版: 李兵

责任校对: 童荣华

整体设计: 刘海涛 陈爽

编辑策划: 北京休思纳得国际文化传播有限公司

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷39号(邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 55

版 次: 2008年7月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-366-9

总 定 价: 400.00元(共5册), 本册定价80.00元

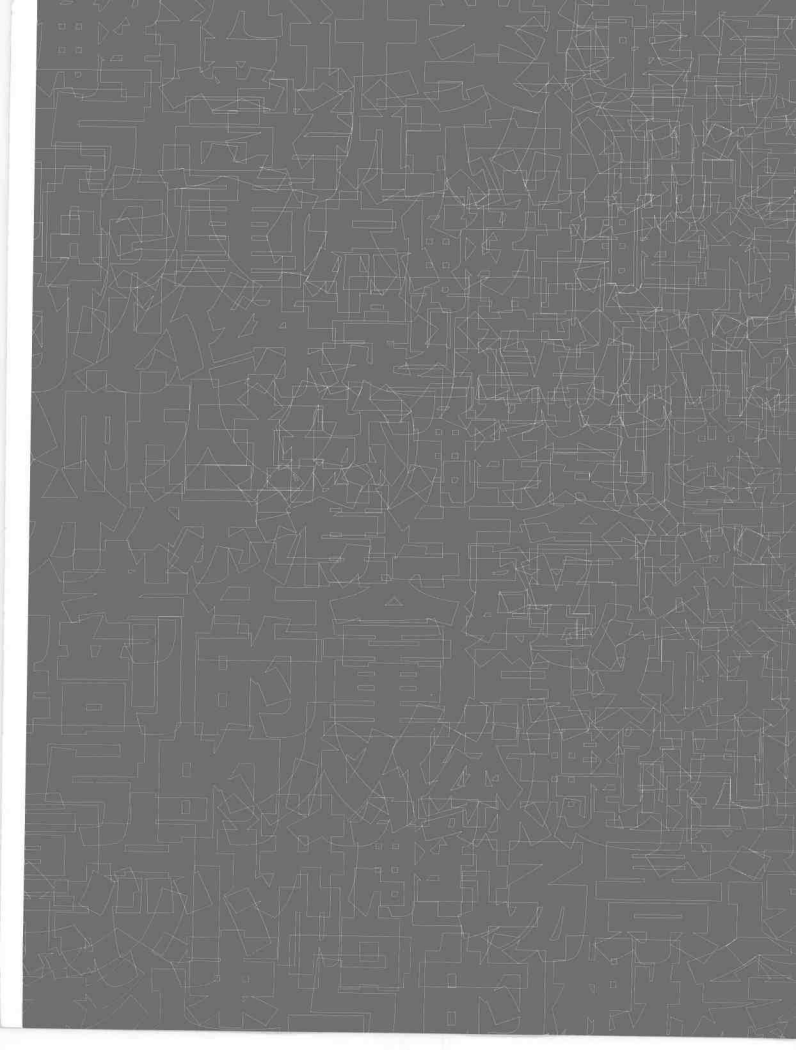

完美教学系列丛书

速 写

B 03册

BOB

速写

试读结束：需要全本请在线购买：www.ert

致读者的一段寄语

和你们一样，一路艰辛走来，经历多少坎坷，走了多少弯路自不必多说。如今我已经于中央美术学院毕业多年，从自身的学院式学习到十多年的教学经验，深深感受到目前的美术教育存在着一些缺陷和不足，所以我真诚地希望能为那些和我同样渴望得到正规美术教育的学生们做些什么，让更多的艺术爱好者少走一些弯路。因此，我们有义务和责任将全国最优秀的美术培训机构中最具代表性的作品编写成最适合学生学习的美术教材，并毫无保留地推广出去，让更多热爱艺术的年轻人得到更好的艺术培养和熏陶。于是我们有了出版这套书的强烈愿望。

我们历经多年从各种渠道搜集了近十万张优秀的绘画作品，经过一年多的精心筛选，对近五千多张作品进行了系统编辑并加以讲解。此套系列丛书涵盖了大师作品、名家作品，各艺术院校的优秀作品，还有许多中央美术学院和清华大学美术学院近几届入学考试中总分第一及单科成绩第一的学生考前习作。书中的文字言简意赅，需认真仔细地阅读和理解。我们尽可能多地使用优秀作品给大家指明一个明确的学习方向。真心希望此套书籍能让大家直接受益，同时也希望能为中国美术教育事业做一些微薄的贡献。

当这套书基本完成时，我感慨万千，长时间的付出终于有了成果，同时也有一些期待，期待我们的努力能给大家带来最大的帮助。此套书籍虽不是艺术的全部，但它足以让大家在掌握基本绘画能力的同时提高自身的艺术修养。

本套系列丛书仅供美术教学交流与参考。在此感谢书中对艺术孜孜以求的所有作者，是你们一幅幅优秀的作品为中国美术教育事业奠定了坚实的基础，同时也推动了美术教育事业的进一步发展，为大家树立了学习的榜样。如本书中不完善之处，还望各届同仁给予批评指正。

杨慎修

2008年6月25日

对考生的一点建议

首先，同学们不要过分依赖老师的指导，个人积极主动地学习与研究是非常重要的。这就跟学习文化课一样，在同一个班级中有成绩好的也有成绩差的学生。成绩好的学生是因为他能体会到学习是一种快乐，所以会不停地去琢磨和钻研；反之，文化课成绩较差的学生不愿意去主动学习，往往觉得学习是一种痛苦。学习绘画也是如此，自己若能主动、独立地去研究、体会、感受和练习，不满足于一知半解或似是而非，学会了较为客观的自我批评与肯定，掌握这种自学能力是成为艺术家的必备条件之一。因此，学生自己学习态度的好坏基本上已决定了成绩的高低，想想你属于哪类学生呢？其次，从师于好的老师和阅读好的美术书籍也是极其重要的。以下几点是一个优秀考生应该具备的必要条件。

1. 看

①看书是学习的一个非常重要的过程，认真解读与思考是极其重要的。书只有看懂了，知识才能被吸收，我们才能在最短的时间内有最快的提高。

②看书可以让我们养成在日常生活中随时随地发现美的习惯，从而进行一种绘画的思考。

2. 思考

①无论在作画时还是在平时“看”时，都应该多从构图、形、空间、黑白灰关系、细节及可能用到的表现材料与技法方面进行思考。

②思考应时刻在生活中进行，当你什么时候真正可以从绘画者的角度在日常生活中去看时，也就可以说你已经进入到了绘画的思考状态了，同时也就在脑海中积累了许多生动丰富的画面。因此，只有多思考才能事半功倍。

3. 勤奋与努力

历史上被认为缺乏艺术才能，但后来却成为名家和大师的大有人在。对于学画者而言，有太多的大师和名家都勤奋、努力地进行创作。比如莫奈、德加、门采尔、凡高、维亚尔等，他们都有数不尽的画作供大家借鉴。难道咱们不应该更加努力一些吗？

4. 热爱

①发自内心的热爱艺术，是我们画好画的前提条件。只有热爱绘画才有感受，当然感受的深化与升华又离不开理

素描、色彩、速写的概念

素描——是一切绘画的基础，是一门相对理性的学科（静心研究的成分相对多一些，并且在大家学艺过程中及所有院校的课程安排中占了大量时间）。

色彩——是一门相对感性的学科（对自己最初的色彩感受，要大胆地表现，也可通过规律的认识和理解，加以理性的分析和判断逐步提高眼力，使画面呈现出一种魅力）。

性的思维引导。

②绘画感受与兴趣是可以经过后天培养的，只要你主动、勤奋、努力并善于思考，我们相信你的进步会很快的。在学习的某些阶段也许会相对枯燥一些，这时就需要学生硬着头皮，耐住寂寞，也要坚持学好。要学得进去，从“无法”到“有法”；还要能跳得出来，再从“有法”到“无法”。所谓“跳出来”是需要经过艰苦的艺术磨练，这是一个更高层次的问题。

5. 状态

①画画需要状态，只有在最佳状态时才能画出最好的作品。所谓没有状态，是因为考生盲目地抄袭对象，没有用心去解决绘画中的基本问题。

②状态是可以培养的，如每天晚上都要主动对当天的作业进行总结，同时为第二天的课程作好充分的心理准备，这样才能有针对性地解决问题，从而达到事半功倍的效果。

③享受是绘画的顶级状态。在绘画过程中需要作者对画面的表现付出情感，享受绘画的乐趣，感受其中的魅力。如果能做到这一点，其作品一定是很感人的。

6. 自信

①只有自信才能画出优秀的作品。一定要相信自己能做到最好，不要盲目地崇拜别人的作品。聪明的学生要学会分析，借鉴优秀作品的本质和技法，提炼值得学习的精华。

②自信来源于对绘画的充分理解，它应该建立在每项学科的熟练掌握之上。

7. 技法

①技法是指表现手法，同学们在学习的过程中可以先从《完美教学》系列丛书中所提供的各种表现技法选择其中最适合自己的一种来进行研究与学习。

②技法是一种才能的展现。素描、速写与色彩在解决基本造型问题的同时，均可运用摆、揉、抹、提、写等表现技法并相互交叉使用，画面效果强烈，富有激情。

8. 大胆与肯定

①肯定是所有优秀绘画作品都必须具备的优点。

②所谓“胆大心细”，就是指以猛、准、狠的手法来表现画面的同时，眼睛的观察却是细致入微的。

速写——可分为应试速写和生活速写。应试速写是需要建立在对人体解剖知识了解的基础上，并且经过长时间的训练而熟练掌握的。生活速写是正课之外的一种必要的拓展训练，可对生活周围的一切事物，如人物、特定气氛、风景及局部特写等进行描绘，并且在材料上也可以进行多种尝试。这对于素描、色彩、应试速写来说，无论在绘画感受及造型能力还是手头熟练性等方面都有着直接的帮助。

致读者的一段寄语

004

- 004 致读者的一段寄语
- 005 对考生的一点建议
- 005 素描、色彩、速写的概念

目录

006

- 006 目录

应试速写的重点知识要领

008

- 008 应试速写的重点知识要领

造型类速写

010

- 012 造型类速写的重点知识讲解(一)
- 014 造型类速写的重点知识讲解(二)
- 016 造型类速写局部完美剖析
- 024 造型类速写赏析

场景速写

070

- 072 场景速写的重点知识讲解(一)
- 074 场景速写的重点知识讲解(二)
- 076 场景速写赏析

设计类速写

108

- 110 设计类速写的重点知识讲解(一)
- 112 设计类速写的重点知识讲解(二)
- 114 设计类速写局部完美剖析
- 118 设计类速写赏析

人体解剖完美剖析

152

- 154 人体解剖骨骼篇
- 158 人体解剖完美剖析(一)
- 160 人体解剖完美剖析(二)
- 162 人体赏析

速写默写必练题型

速写的评分标准

考试小贴士

考生答疑

168

- 170 速写默写必练题型
- 171 速写的评分标准
- 172 考试小贴士
- 173 考生答疑

CONTENS 目录

应试速写的重点知识要领

以下是应试速写在作画过程中所必须注意的六项内容（学生必须在日常的训练中始终以下列六项内容为标准。时刻以此来要求自己的画面。这样才能为完成每张优秀习作打下坚实的基础）。

一、构图

1. 从规律来说：通常都采用上挤下松的原则，即头部上方留的距离可相对少一些，而脚底下留的距离可相对多一些。但需切记构图一定要饱满，左右要平衡。

2. 要有意识地进行站、蹲、坐等姿势的训练，同时需注意站、蹲、坐等姿势在构图中人物大小的变化。

二、比例与结构

1. 从比例上来说：以中国人现有的身高为例，在单人速写中人物站姿的比例通常控制在7个至8个头之间，坐姿5个头，蹲姿3个头左右。这样的比例看起来较为舒服。

2. 从结构上来说：着重研究人体着衣后所能体现出的部位。可通过人体解剖的研究，人物在运动过程中肢体动态的基本规律及各种动态中着衣后局部的体现等进行研究。

三、动态与人物形象特征的感受

1. 从人物动态来说：动态是由一竖两横三体积的体块之间运动而形成的。因此只有以形体的眼光来表现，对人物几个体块间有一个立体的想像力，才能画出完整生动的速写。通常情况下，大家在画人物速写时需注意选择在何种角度来表现效果最佳，并且对动态都需要用略带夸张的表现来增强人物的特征感受，以及在作画前需去感受模特的性格特征及其所摆的习惯性动作，去观察锁骨窝与第七颈椎的垂直线是否在两脚之间，站姿中重心的问题尤为重要。

2. 对于人物形象特征感受来说：需注意模特脸型、发型和五官的特征。同时也需有选择性地对模特的服装以及鞋子的特征等进行表现。

四、黑白灰控制

1. 从优势上来说：在应试速写中如果选择了有意识地运用黑白灰来表现时，在考试中就比较容易脱颖而出。即使是在设计类的速写中运用线条来表现，同样也需要在头发、鞋子及衣服等方面运用线条的疏密来组织画面。

2. 以造型类速写的黑白灰控制来说：头发通常处理得相对较重，上衣和裤子选择处理成一白一灰，而鞋子通常也会处理得重一些。在表现场景速写时，需要主动去处理人与人之间、人与景之间由于遮挡所产生的黑白灰关系。

五、深入刻画

1. 对于深入刻画的具体讲解，请参见本册书中“造型类速写”与“设计类速写”的前半部分。

2. 在对人物形象感受表现到位的前提下，深入刻画的充分程度会直接影响画面效果，特别是头、手、脚的表现要尽量画好，这和考试时的分数是密切挂钩的。

3. 建议对速写的细节进行刻画时，不论你是运用何种方式表现，都要对一些规律性的、且必须表现的内容及工具材料的表现技法进行总结。只有这样学习并运用前辈们所掌握的知识与技法，大家才会有飞快的进步。

六、表现手法

1. 大家在训练之前需要确定自己所要使用的工具材料（铅笔或碳笔选择其一），及表现手法（造型类线面结合与设计类线表现选择其一）。

2. 造型类线面结合的表现手法需要大家多临摹优秀作品，掌握其中一些优秀的表现技法，该揉的地方要揉，该用笔猛一些，狠一些的地方要肯定地表现，该精细的地方要精细。同时还要对人物总体黑白灰布局做主观的安排与控制。

3. 设计类速写用线来表现时需要大家用笔干脆利落，总结线条的疏密、方圆、强弱等变化的规律。同时还需注意保持画面的干净整洁。

必须训练的题型

1. 从姿势来说：需训练站、坐、蹲及弯腰等姿势。
2. 从形式来说：需对单人、双人组合、场景（八开、四开）、一张八开纸画三个动势或一张四开纸一半画不同角度、不同动作的两个姿势，另一半画人物场景组合等方面进行训练。
3. 从时间来说：需进行长、短期速写的穿插训练，包括五分钟、十分钟、十五分钟、二十分钟、三十分钟等。

建议

速写是需要持之以恒地在日常生活中去训练的，需要用勤奋和努力来换取进步的。所谓“熟能生巧，勤可补拙”。没有大量的实践，能力是难以提高的。以此来达到对工具材料熟练掌握并能灵活运用之目的。同时也需要大家主动地用脑去总结和思考，而不是盲目地依赖数量来取胜。任何学习都需要经过思考，才能有事半功倍的效果，所以希望学生在看此套系列书籍时一定要认真阅读文字。我们已经把多年的教学经验与如何能够使大家在最短的时间里来提高自己的能力，并熟练地掌握适合自己的技法等，都认真地以文字形式写了出来，希望能给大家提供一些帮助。

设计类型

人体解剖

人体运动

人体比例

分析标准与
造型突破

造型突破

人体解剖

场景设计

造型类速写

速写教程
考场小册

造型类速写的重点知识讲解 (一)

一、从构图来说

构图饱满, 上下及左右平衡, 合理 (此画是大家学习的榜样)。

二、从比例与结构来说

1. 比例表现准确。通常情况下模特动作相对较大时, 人的高度会随之下降一些, 但按人的动态线来衡量, 依旧在七个与八个头之间是最舒服的。

2. 此画对人物头、颈、肩、胸、腰、胯、腿、脚之间的衔接关系表现得舒服、自然。

三、从动态与人物形象特征的感受来说

1. 此画动态表现到位。通常在画人物速写时可运用略带夸张的表现技巧。一般情况下, 在考试过程中模特所摆的姿势动势较小, 相对比较简单, 这就需要在动态的表现上有一定的夸张能力, 使自己的试卷在人物动态方面占据一定的优势。

2. 特别需注意肩部 (p①) 与臀部 (p②) 这两条左右对称形的连接线在空间中的扭动关系。通常来说, 肩部与臀部的这两条线是呈交叉形状的。也就是说, 如此图左腿为重心腿时使得左侧臀部向上翘起, 同时左侧肩适当往下运动, 以此来保持身体在运动过程的平衡。

3. 从人物形象特征的感受来说, 首先需对模特大的体型特征有所了解。比如此人是瘦的还是胖的, 此人在动态方面的感受是什么样子等方面。其次还需对模特脸型特征、发型特征、服装及鞋子特征等方面做详细表现。

四、从黑白灰控制来说

1. 此画主动地、合理地运用了黑白灰的表现手法, 如头发与鞋子处理得黑, 脸与裤子处理成白, 衣服处理成灰色, 并且作者运用了条状的线条来表现衣服的条状特征。

2. 在考试时运用黑白灰的处理手法能够使画面效果较为强烈, 且画面比较整体, 富有节奏。

五、从深入刻画来说

1. 脸部刻画需注意对眼神及嘴部表情的表现, 如脸部 (p③) 中用笔要相对锋利一些, 头发内型特征表现到位。

2. 腋窝处与胸腔的表现 (p④) 是能够交代人物形体的, 需要认真地表现。

3. 此画对衣服条状花纹的特征及帽子的投影都做了充分的表现。

4. 在上衣与裤子衔接处 (p⑤) 形的方圆变化需要注意表现。

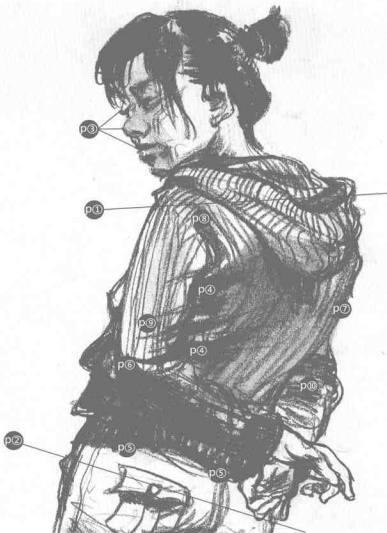
六、从表现手法来说

1. 脸的暗部用手揉一下, 如需排线只在交界线地带排一些少量的线条就可以了。在这个基础上再对五官进行表现, 这样能使画面在表现技法上富有节奏感。

2. 此画对于上衣的表现是相当精彩的。首先, 上身形的比例画得非常舒服, 其次, 在空间表现上遵循了近 (p⑥) 实远 (p⑦) 虚、前强后弱的规则; 再次, 此作者非常熟练地运用了线条的表现手法, 比如肩部的线条 (p⑧) 随着形体的转变而采用不同方向的线条来表现, 同时在模特衣服暗部用手随着形体揉了一下。近处 (p⑨) 刻画具体, 远处 (p⑩) 刻画稍弱一

些。同学们可以通过临摹的方法来学习。

3. 通常大多数优秀绘画作品都出自作者当时具有强烈的绘画感受及独到之处的表现手法才能感动着观众。因此, 大家务必多去阅读一些书籍, 选择一种自己最喜欢的表现手法, 去努力尝试和实践。

造型类速写的重点知识讲解 (二)

一、从构图来说

构图需饱满,上下及左右要平衡,合理(此画构图略大了一些,其他部分非常完美,请大家务必认真学习)。

二、从比例与结构来说

1. 此画比例表现准确。头部略大是由于模特浓密的发型特征所致,作者很好地抓住了此模特的形象特征。

2. 从结构来说,特别需要注意颈部的表现,虽然脖子暗藏在头发里,但仍需作者表现出脖子的存在感觉。

三、从动态与人物形象特征的感受来说

1. 从动态来说,作者选择了一个较难表现的角度,但他却把头、胸腔与臀部的扭动表现得恰到好处,值得大家学习与借鉴。

2. 对于肩部(p①)与臀部(p②)这两条线在空间中的扭动关系,在平时训练过程中一定要注意观察和表现,作者准确地通过手的表现突出了臀部的形体。

3. 从人物形象特征感受来说,模特头发蓬松,上衣在肩部有两条黑线作装饰,且模特动态放松,自然。

四、从黑白灰控制来说

1. 此画主动地加强了头发与鞋子的黑色,灰色主要集中在衣服和裤子的暗部。虽然此画没有运用常用的头发黑、衣服裤子一白一灰、鞋子略重一些的处理手法,但也控制得非常整体。

2. 在考试时运用黑白灰的处理手法能够使画面效果较为强烈,且画面比较整体,富有节奏感。

五、从深入刻画来说

1. 此画头发的处理非常精彩。首先头发外形特征明确,呈现出一个不规则的梯形。其次头发在外形表现中的松(p③)紧(p④)变化控制得恰到好处,且虚实强弱的处

理也十分准确。希望大家认真掌握。

2. 头发体积感强,能够围绕此三条交界线(p⑤)进行表现。

3. 头发质感与手法表现到位。先用手在暗部揉一下,把头部大的形体交代出来,然后在此基础上用相对较为锋利的线条松动地把头发进行分组表现。

4. 肩与上臂的两条黑线(p⑥)能围绕穿着衣褶的变化而变化,此处观察仔细,表现具体是值得大家学习。

5. 上衣与裤子衔接处(p⑦)形的穿插,方圆等变化需要注意。这一点认真表现能加强臀部的形体感。

六、从表现手法来说

1. 需注意线条都是围绕形体来排的,如此处(p⑧)胸腔厚度的表现,线条的排列是由上往左旋转着用笔,且交界线部位线条清楚,而暗部均用手揉。

2. 臀部(p⑨)的表现体积感强。这是由于作者非常注意运用线条的表现手法,比如臀部最左侧运用左低右高的线条,中间部分运用左高右低的线条,而最右侧部分则运用竖向的排线,线条随着形体的转变而采用不同方向的排线,同时需在衣服暗部用手随着形体揉一下。

3. 此图上身在空间表现中在后背(p⑩)用手揉了一下,使得近处胳膊亮,中间

后背部分灰一些,远处胳膊重,以此来加强空间的纵深感。

建议

以上我们为大家对两幅优秀的速写作业进行了具体的讲解。希望大家在以后的学习过程中也能够像这样按这六项重点知识仔细地剖析和总结自己喜欢的绘画作品,学习它们的优点,发现它们的不足。只有这样,大家的绘画能力才能得以快速提高。

