

随书赠送光盘
呈现精彩过程

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

美院加油站·冲刺篇

许宝哲 编著

三大美院高手合力重绘高考试题

速写静态 & 动态

策 划 石锦华 特邀编辑 钟 鸣

责任编辑/整体设计 石锦华 技术编辑 李国新

美院加油站·冲刺篇

纯正学院风格 助你高考成功

图书在版编目(CIP)数据

速写静态与动态 / 许宝哲编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2009. 5

(美院加油站·冲刺篇)

ISBN 978-7-5394-2565-8

I. 速… II. 许… 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(2009)第 047303 号

湖北美术出版社出版发行

武汉市洪山区雄楚大街 268 号 B 座

深圳市雅佳彩制版公司制版

武汉三川印务有限公司印刷

2009 年 5 月第 1 版

889mm×1194mm 1/8

ISBN 978-7-5394-2565-8

邮政编码: 430070

电话: (027) 87679522

新华书店经销

印数: 5000

2009 年 5 月第 1 次印刷

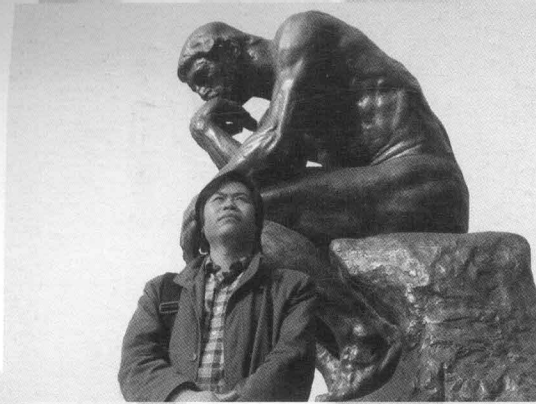
印张: 5

定价: 28.00 元

ISBN 978-7-5394-2565-8

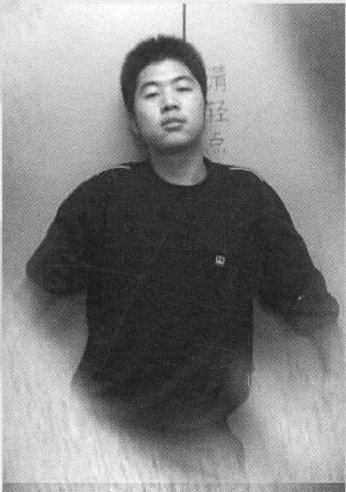

9 787539 425658 >

许宝哲，副教授，毕业于山西艺术学院版画系。现任教于山西运城幼儿师范高等专科学校美术系。2004年至2005年进修于中央美术学院, 作品曾多次参加国内外画展, 部分作品被日本、澳大利亚等国和台湾地区友人收藏。著作有《素描头像临本》《素描静物》等, 由湖北美术出版社出版。十几年来一直从事美术教育和美术高考辅导工作, 教学经验丰富, 教学方法有效, 所建立的“三空间美术高考训练营”升学率一直保持较高的水准。

电话: 13008008540
QQ: 690221557

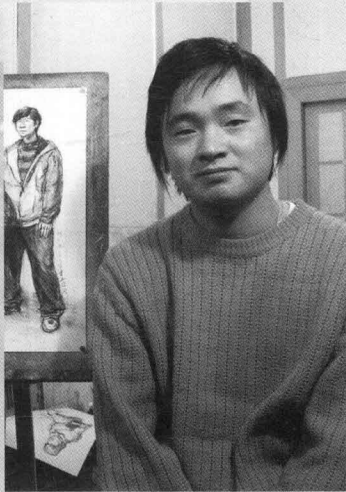
冯福鹏 中央美院08级造型专业学生
任 娟 清华美院08级造型专业学生

赵 伟 中国美院专业考试成绩优秀

张一清 中国美院专业考试成绩优秀
党瑞娜 广州美院08级造型专业学生

刘一池 清华美院专业考试成绩优秀
许 倩 中央美院专业考试成绩优秀

近年来在美术高考中, 人物动态速写是绝大多数美术院校的必考科目之一, 其重要性不言而喻。在基础教学中, 速写能直接提升绘画训练的造型能力、观察能力, 是培养习画者综合能力的一个很好的途径。同时, 速写作为一门独立的艺术创作形式, 是培养绘画者主观与客观相统一的媒介。另外, 速写还是画家积累创作素材的重要手段。

速写的表现形式

线画法 速写的形式很多, 但通用的方法是以线表现。线是速写的支柱, 是最基本的构成框架。线的表现技巧很多, 常见的有浓淡、粗细、虚实、疏密、刚柔对比等, 以此来表现不同的对象。因此画好速写对于线的运用与把握尤其重要。在此我提醒学生尽可能地把对象的质感表现出来, 如果是坚硬的物体, 应用刚线、实线; 软质的物体, 则用柔线、虚线表现。

线面法 以线为主, 线面结合的速写。这种形式是在线的表现基础上稍加简单的调子和揉擦使画面的表现更为充分且有变化, 是一般速写常用的方法。这种方法能较好地弥补线条的不足, 表现力也较强, 初学者较容易掌握。由于这种方法是以线为主, 应注意强调对象本身的结构, 减弱由光线所引起的明暗变化, 强调主观认识, 强调结构光影统一, 使画面更好地突出对象, 有较强的视觉冲击力。

明暗法 在我们平常进行的光影素描训练中, 此法能较好地了解物体的体面构成, 这对于我们学习速写有很大的帮助。如果我们用以面为主, 用线相辅的方法, 画时注意物体的结构、体面转折, 注意对象明暗色调的对比, 以及注意区别重点表达或一般概括的方法。这种方法相对以上两种方法需要花费更多的时间, 考试不适宜。

速写工具 速写的工具是多种多样的, 不管用什么工具, 首先要了解它的性能, 看它是否能充分地表达作者的作画意图。常见的工具有铅笔、炭笔、炭条、钢笔、毛笔等。任何一种工具都有其优势和局限性。同学们可以根据自己的喜好, 选择适合自己的作画工具有利于发挥自己的水平。

关于慢写 慢写对于认识和掌握人体的解剖结构有较大的帮助。常常看到有的同学在学习之初能画出几幅好的作品, 但形式千篇一律, 在技巧上始终没有起色, 即使是做了大量的练习。这时应该多画些慢写, 选择的对象可以由静到动, 由慢到快, 由繁到简, 由客观地对待对象到主观感情的表现。

人的感受来源于生活。速写艺术取自于生活, 但不是照抄生活, 速写不仅是一种技巧的训练, 也是一种思维方式的训练。画速写和其他艺术活动一样, 作者要融入自己的主观感受, 同时选择与这一感受相适应的表现形式。

速写需要量的积累, 才能达到质的飞跃。同学们要画好速写需要刻苦地练习与认真地思考。

本书荟萃了“三空间”学生的优秀作品和教师的课堂教学示范作品。这些学生是历年来通过中央美术学院、中国美术学院、清华美术学院等全国各大美院和各重点院校的专业考试的优秀学生, 并且其中大多数已被录取。这些优秀的作品包含着艰辛与心血, 是“三空间”师生共同努力奋斗的结晶。

许宝哲
2008年10月于三空间

三大美院速写考试要求

中央美术学院速写考试要求

单人速写的基本要求

1. 迅速地捕捉对象, 概括地确定对象的形体比例、外形特征, 牢记第一印象。
2. 找准外形, 结构, 注重大的转折部位的经营, 切勿陷入局部。
3. 准确表现颈、肩、腰和膝等部位的动态关系, 以及面部表情。
4. 注意线条、光影的节奏, 要有松有紧, 有虚有实。
5. 合理地应用技法, 对画面进行艺术处理, 使之具艺术感染力。

场景人物速写的基本要求

1. 场景人物速写在人物的安排上力求多样统一, 既有造型特点上的变化, 如高矮、胖瘦等形态姿势上的不同, 又有内在的协调, 如人物情态呼应上的一致性。

在构图关系上, 注重主次、透视、虚实等关系。

2. 在把握大关系的前题下, 塑造人物以画外形为主, 比较各人物的形态特点和他们之间的比例关系。画环境时, 抓住有特征的物体进行概括处理, 使人物主体更加突出。

3. 用线条塑造形体, 用明暗体现大关系。

4. 具有较强的空间关系, 如前景、中景、远景关系, 明确地表现三维空间的真实性的艺术性。

清华大学美术学院速写考试要求

清华大学美术学院速写风格多以线为主, 训练时应注意线的表现力及绘画语言的形式美感。

1. 构图适中, 动态生动自然, 重心稳定。
2. 人物结构及大的比例准确。
3. 细节刻画生动, 即头、手、脚的刻画要到位。
4. 画面整体, 表现方法得当。

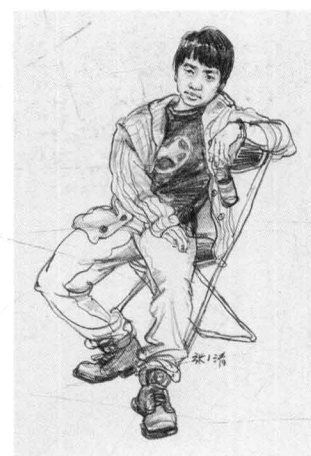
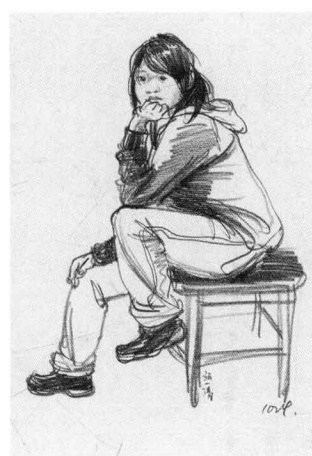
中国美术学院速写考试要求

中国美术学院只有中国画系有速写考试要求, 其速写考试有非常明确的专业要求。

1. 组织画面的能力, 是指对从物的构图、比例、结构的准确把握, 以及人物动态的准确性。
2. 以线为主造型, 少以明暗调子。这就要求考生对客观对象有更加主观的加工和提炼。
3. 动态的生动性, 要求头、颈、肩、胯等结构的准确, 以及它们之间扭动关系的准确。
4. 对线的提炼能力, 对人物的轮廓线、结构线的提取能力。轮廓线指人物外形的边缘线, 结构线指人物运动后内部产生的结构线。
5. 线条组织运用的能力, 即线条的穿插、疏密、虚实的运用能力。

2004～2009三大美院高考速写试卷

2009年	中央美术学院	造型专业试题：4开纸的一半画站、坐姿各一个，另一半画场景写生。	写生	4开	60分钟
2008年	中央美术学院	造型专业试题：把模特儿画到一个场景里。	写生	8开	30分钟
2007年	中央美术学院	造型专业试题：静态模特与考场场景写生（1. 站姿；2. 坐姿；3. 考场场景写生）。	写生	8开	45分钟
2006年	中央美术学院	两张站姿： 一只脚踩凳,画两个角度；一张场景：三个人以上，带考场环境。	写生	4开	45分钟
2005年	中央美术学院	造型专业试题：三张男模特的速写写生。	写生	8开	30分钟
2004年	中央美术学院	造型专业试题：动态速写，考场人物及环境组合速写。	写生	4开	30分钟
2009年	清华大学美术学院	造型专业试题：默写运动场上人物动态（运动姿态不限）。	默写	8开	45分钟
2008年	清华大学美术学院	模特三个动态的速写写生：1. 站姿，包放在凳子边，一只脚踩在凳上；2. 坐姿，旁边放一包；3. 蹲姿，旁边放一包。	写生	8开	45分钟
2007年	清华大学美术学院	造型专业试题：一张纸上画三个姿式（站、坐、蹲）。	写生	8开	45分钟
2006年	清华大学美术学院	模特三个动态的速写写生：1. 背靠椅背站立；2. 左腿搭右腿坐姿看报；3. 左腿搭右膝系鞋带（各15分钟）。	写生	8开	45分钟
2005年	清华大学美术学院	女青年三个动态的速写写生：1. 坐椅看报；2. 扶椅看报；3. 蹲椅托腮（各15分钟）。	写生	8开	45分钟
2004年	清华大学美术学院	速写：1. 男青年写生，身体前倾正面坐姿，右手托腮，肘部放在右腿上；2. 默画拉小提琴的男人；3. 默画收割的农民；4. 默画讲课的教师（各15分钟）。	写生与默写	4开	60分钟
2009年	中国美术学院	造型专业试题：画考场的4个动态。	写生	4开	60分钟
2008年	中国美术学院	站姿慢写：四种不同的动态（选择其中一种），共60分钟。	慢写	8开	60分钟
2007年	中国美术学院	慢写：站姿两张；速写：动态两张（1. 锯木；2. 打篮球。）共60分钟。	慢写与速写	4开	60分钟
2006年	中国美术学院	慢写：四种不同的动态，共四张，每张30分钟。	慢写	4开	2小时
2005年	中国美术学院	速写模拟试题：坐姿。	写生	8开	15分钟

静态与动态

静态速写 指被描绘的对象在相对时间内处在一种静止状态。

一般来说,对初学者而言,先进行静态慢写练习,这样便于学生在相对固定的姿态及充裕的时间内进行观察、归纳、表现。在了一定的作业量之后,然后再进行动态快速练习。静态训练的重点应放在形体结构与比例上。对于人体结构、比例的理解与把握,会让我们更深地去感受和更主动地去表现对象。

在形的处理上,要强化形体的起伏转折及结构的交错穿插,强化对象的体量感及节律感,以及各种线条的疏密、交织、强弱、进退,构筑出线条的意象之美。

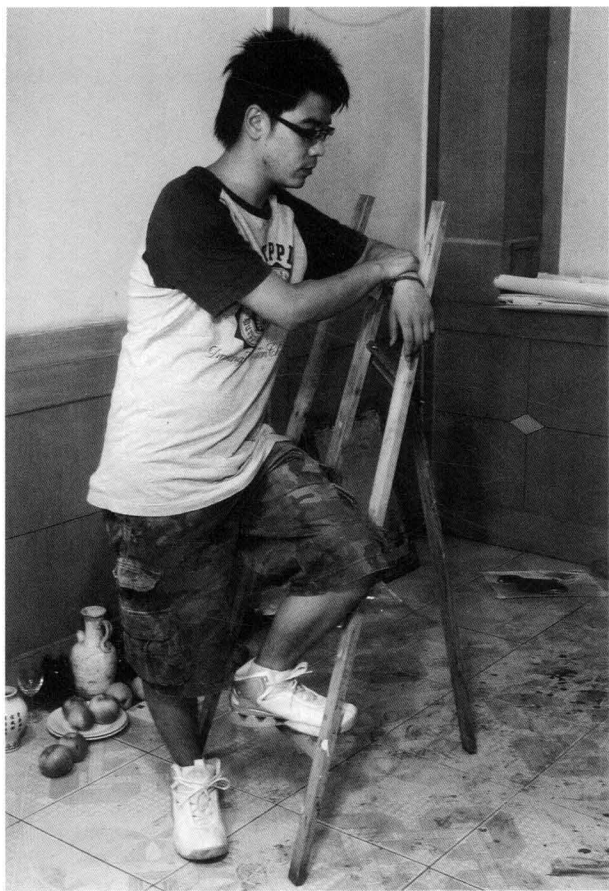
动态速写 指被描绘的对像在相对空间内处在一种运动状态。

动态速写依靠的是对对象运动瞬间动态的“选定”和对选定动作的感受和记忆。瞬间的动态一定要选择最生动并最具美感，两个条件缺一不可。对选定动态的感受和记忆也很重要，这是一瞬间的过程，必须是感受性的，如果失去感受性的记忆，所画出的动态就会是流于形式化、概念化。在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察，来完成一幅特定动态的速写是不现实的，必须依靠平常对这个特定动作的观察与体验和相关知识的记忆补充，才能完整地画成作品。

在速写的训练中，静态和动态的方式可以交替进行，这样更有利于速写的提高，同时可增强默写和记忆。

步骤实例

模特照片

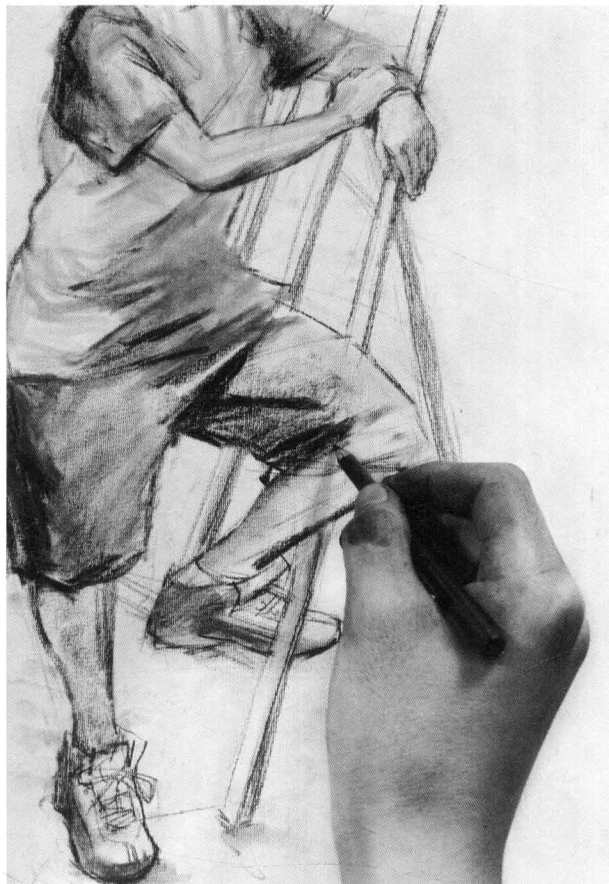
1. 用概括的线条轻轻勾出对象的基本形态与动势，注意头、手、脚的位置及肢体间的比例。

2. 待对象的基本比例及结构大体确定，注意头的位置与大小，为从头部开始画做准备。

3. 从头部开始简单刻画，肯定其动态。

4. 注意转折处的衣纹变化，表现时把握线条的穿插。

5. 附明暗表达空间及大的转折。

6. 对胳膊及手进行深入刻画，使之精彩。

7. 补充细节，简单画出背景道具，丰富画面。

画动态速写，更多地依赖于平常对生活的观察与积累。如图所示部位：手握乒乓球拍、准备出击的一瞬间动态，仅凭即时的写生是画不出来的，主要是依赖于平常的记忆与默写。

试卷三 2009年清华大学美术学院造型专业速写试题：默画运动场上动态（运动姿态不限）。

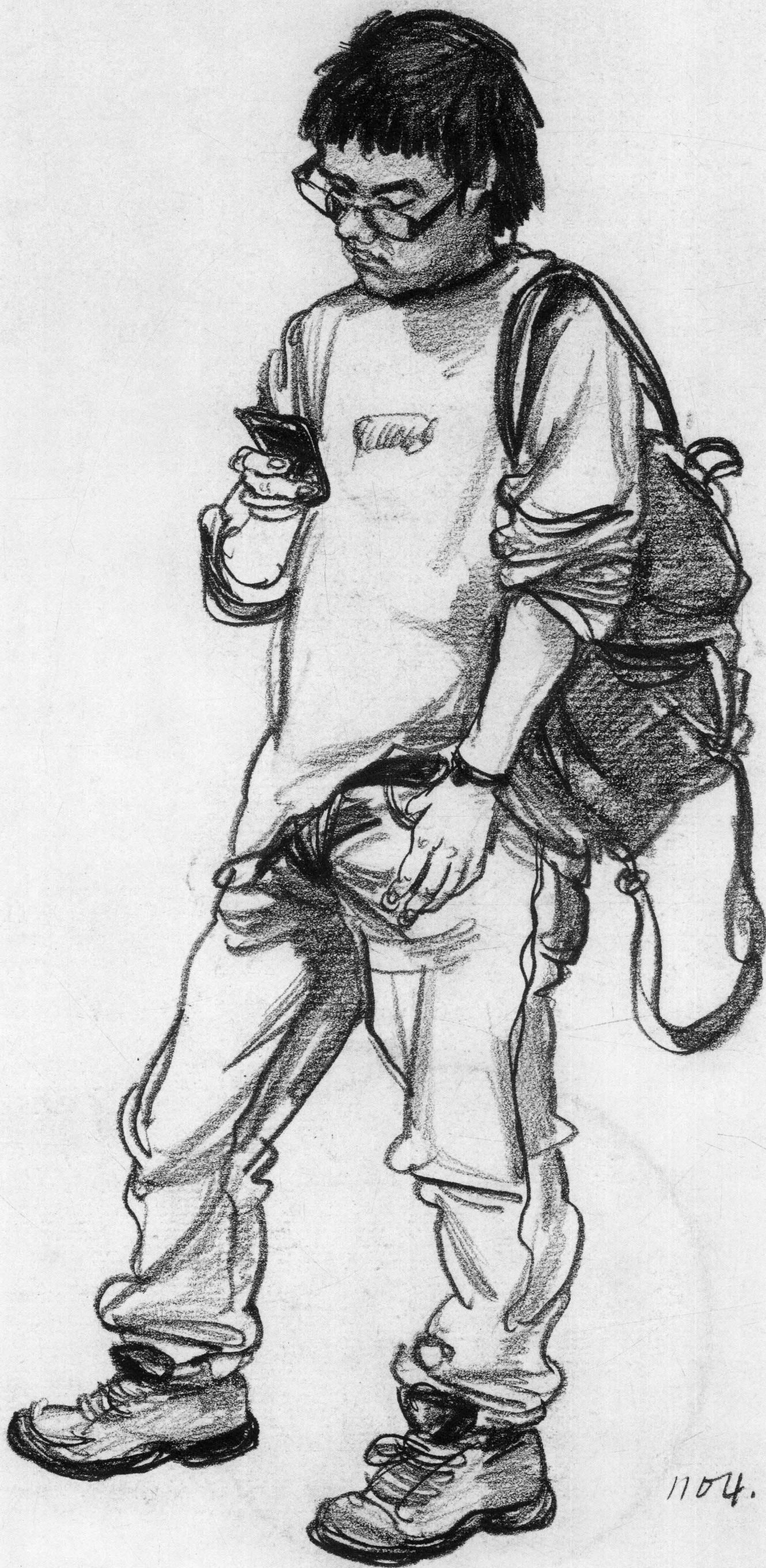

静态速写一般适宜慢写。相对而言，有较多的时间给作画者对对象进行分析、研究，如图所示部位结构的转折、透视，都可有较清楚的交待，为快写抓取其本质的结构奠定基础。

试卷五 2007年清华大学美术学院试题：一张纸上画三个速写姿势（站、坐、蹲）。

作品欣赏

