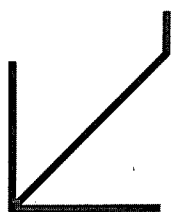

速写

王泽旭 吴之越 主编

王赤丹 陈 峥 编著

美术特色学校高中美术系列教材

速写

王泽旭 吴之越 主编

王赤丹 陈 峥 编著

高等教育出版社

内容提要

本书是美术特色学校高中美术系列教材之一,主要针对美术专业学校学生和高考考生编写。

本书分为七章,第一、第二章主要概述了速写的概念和使用工具;第三、第四章讲解速写的基础知识和具体问题;第五章、第六两章分别介绍了人物速写和景物速写的特点和技法;第七章集前六章之大成,海纳百川,直击高考。

本书前半部分内容汇集了大量优秀学生作品和大师名作,立意新颖,构思巧妙。书的后半部分内容逐渐由知识讲解转向高考应试,列举了近年高考试题的常见类型,展示了大量优秀的考试作业,体现出很强的系统教学特征。通读此书,可以引导考生进行规范而系统的速写训练,为考生指明高考速写的方向。

本书适用于美术特色学校,同时也适用于中专、中职、中技学校的学生,更是广大美术自学者的必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

速写/王赤丹,陈峥编著. —北京:高等教育出版社, 2007.8

(美术特色学校高中美术系列教材/王泽旭,吴之越主编)

ISBN 978-7-04-021181-8

I. 速… II. ①王…②陈… III. 速写-技法(美术) - 高中 - 教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第096823号

策划编辑 王雨平 责任编辑 徐静冬 封面设计 张志奇
版式设计 王莹 责任校对 杨凤玲 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 11
字 数 240 000

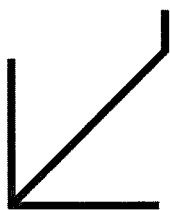
购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007年8月第1版
印 次 2007年8月第1次印刷
定 价 17.20元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21181-00

美术特色学校高中美术教材编委会

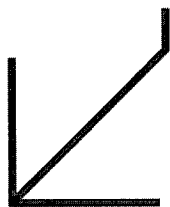
编写委员会主任：王泽旭 吴之越

编写委员会委员（按姓氏笔画排列）：

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇 朱 霖
刘小超 严 林 吴京红 吴尚文 张 园 张天舒
张北云 张培力 陈 峥 姚 巍 姬建民 崔 齐
潘 虎

顾问（按姓氏笔画排列）：

于文莲 白继华 刘于里 何 云 何墨荣 祝庆武

出版说明

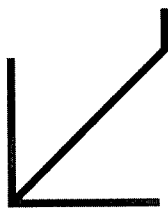
本系列教材是美术特色学校高中美术教材，按素描、色彩、速写和设计基础分类，其中素描包括一至三年级共3册，色彩包括一至三年级共3册、速写1册，设计基础包括装饰绘画、构成艺术、字体联想、图形创意、高考试题解析共5分册，全套共12册。教材适用于三年制高中美术特长生使用，有高考愿望的中等专业学校学生和自学者也可使用本教材。

本教材编写目的明确，具有很强的针对性，所有参编人员都具有多年的一线教学实践经验，教材的编写是他们多年高考教学的总结和概括，涉及知识体系都已在教学过程中得到科学的验证并取得了良好的教学效果。在教材编写过程中我们以面向全体学生为出发点，以新课程理念为指导思想，要求教师具有“启发式”教学能力，特别注重培养学生掌握探究性学习方法。所有参编人员力求做到编写思路新、知识结构新、传授方法新，把激发学生兴趣和培养能力放在首位，重点培养学生的正确观察能力、思考能力、实践能力和创新能力。教材尊重知识体系的内在规律和相互联系，突出了知识的科学性和前瞻性。

本套教材荣幸地得到了清华大学美术学院李当岐教授的指导，经过了清华大学美术学院蒋智南教授、刘丽教授、王颖生教授的审定，在此表示衷心的感谢。

美术特色学校高中美术教材编委会

2006年12月

序

美术特色学校高中美术系列教材编写得很好，教材由浅入深，由易及难，既有基础知识，又有示范，还有名画赏析；既有素描、色彩、速写等美术基本功训练，又有《字体创意》、《图形创意》、《构成艺术》，以及《装饰绘画》等启发智力、提高创新能力和艺术素质的艺术设计、美术创作训练。不仅非常系统，而且具有相当高的艺术水准。这里凝聚着中央工艺美术学院附中的美术教师多年的教学经验和心血，体现着这所特色学校的教学水平和教学成果。

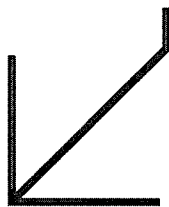
作为一所以艺术教育为特色的高中，作为清华大学美术学院的生源基地实验学校，20多年来，中央工艺美术学院附中向清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院等全国著名高等艺术院校输送了数以千计的高质量、高水平的艺术学子，在全国美术特色学校中成绩斐然。这里聚集着一大批热爱艺术教育的高水平教师，他们为祖国的艺术教育事业呕心沥血，不断探索，不断创新。他们不仅重视学生的美术基本功训练，而且毫不放松文化课的教学，在“手”与“脑”、艺术实践与文化修养两个方面努力提高学生的整体素质，为我国高中美术教育创出了一条值得借鉴的道路，为学生未来的发展打下了坚实的基础。他们的经验值得推广。

这套教材不仅适合高中美术教育，而且也是广大美术爱好者自学的良师益友。

衷心祝愿中央工艺美术学院附中在美术特色教育方面再创新的辉煌！

清华大学美术学院院长

2006年11月28日

前言

近年来高校艺术类专业的高考试题都加重了速写的分量，旨在考察学生的基础造型能力和绘画综合素质。速写作为学习绘画必须掌握的专业技术，早已引起美术学校和考生的重视。如何培养学生的速写能力，提高考生的速写成绩，正是本书要解决的问题。

从我校历年考生成绩反馈的信息来看，平时速写好的学生，高考总成绩也名列前茅；因为速写好的学生，其素描、色彩和设计的成绩也都比较突出。由此，我们总结出一套速写训练方法，让学生通过速写练习，得到意识上和技术上的提高，最终取得好成绩。

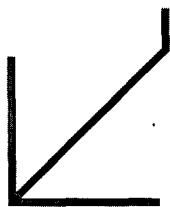
编者经过多年高考辅导，总结了速写练习的规律，并结合课堂教学经验，以独特的视角为切入点，引导学生进行系统的学习和训练，使学生掌握一种或多种速写技法，既可以培养学生的绘画兴趣，又可以直接针对高考。书中还精选了大量优秀的速写作品和学生的考试作业供学生训练和欣赏，同时分析了高考速写的特点。

本书凝结了我校教师多年的教学工作中经验和心得，是我们对绘画基础训练和高考速写命题悉心研究的结晶。希望能帮助学生提高速写能力和高考速写成绩，让速写成为大家开启绘画大门的金钥匙。

感谢为我们提供素材和帮助的老师 and 同学们。

作 者

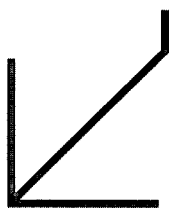
2007 年 3 月

目录

第一章 速写概述·····	1
第一节 速写的概念及应用·····	1
第二节 如何画好速写·····	7
第二章 速写的工具·····	14
第一节 多样的工具·····	14
第二节 灵活地运用工具·····	19
第三章 速写的基本知识·····	27
第一节 人物的比例问题·····	27
第二节 解剖与团块·····	30
第三节 姿势·····	34
第四章 速写的难点·····	41
第一节 头部速写·····	41
第二节 画手的基本方法·····	53
第三节 衣纹的处理·····	61
第四节 明暗关系·····	68
第五章 生活速写中的人物速写·····	79
第一节 观察生活中的人物·····	79
第二节 表现人物的方法·····	84
第六章 景物的速写·····	96
第一节 观察与体会景物·····	96
第二节 画好景物的具体方法·····	104
第七章 高考前的训练和准备工作·····	114

第一节 高考速写的基本要求和素质准备·····	114
第二节 针对高考的课堂训练·····	121
第三节 高考之前冲刺阶段的练习和准备·····	146
附录一 高等学院美术专业近年高考速写题型·····	156
附录二 参考课时安排·····	158
参考书目·····	160

第一章

速写概述

第一节 速写的概念及应用

1

速写是绘画的一种形式。在英文中素描和速写是同一个词——“drawing”，它们之间没有本质的区别，都是指用铅笔、炭笔、粉笔等工具，用线条、明暗的基本表达方式在纸或画布等媒介上来表现对象。

近代，西方素描传入中国以后，中国人把画得比较快的、相对简练而概括的素描叫做“速写”。它是画家、雕塑家、艺术设计家和其他所有美术工作人员锻炼造形能力、捕捉生活形象的“基本功”。许多优秀的速写本身也可以成为具有独立审美价值的艺术品（图 1-1-1 至图 1-1-4）。

图 1-1-1 女模特 （西班牙） 毕加索

图 1-1-2 女孩速写 （法国） 马蒂斯

图 1-1-3 芭蕾舞演员 (法国) 德加

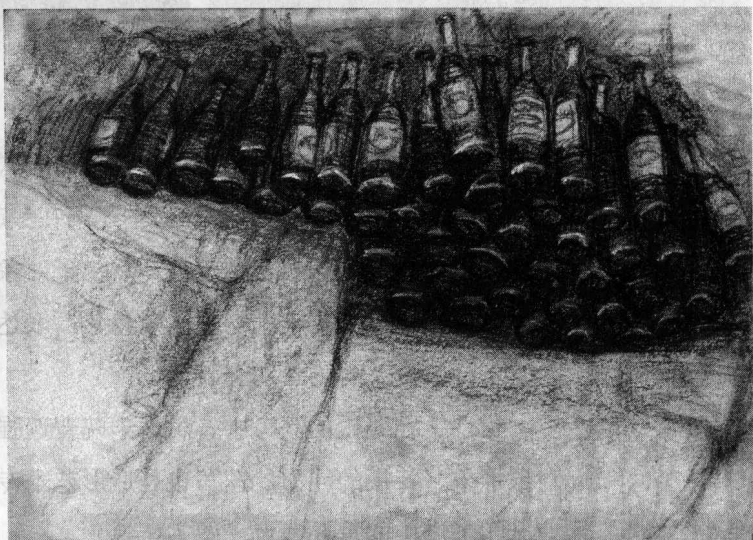

图 1-1-4 瓶子 学生作业

画速写是美术家在创作之前搜集素材、整理形象的重要方法。

西方油画大师在创作之前的许多速写画得相当精致。我们看到他们的速写和创作完成稿时，会为他们敏锐地观察生活的素养而折服，也对他们在速写中理性分析对象的精确程度有深刻的认识（图 1-1-5 至图 1-1-6）。

图 1-1-5 肖像 （法国） 安格儿

图 1-1-6 肖像 （法国） 安格儿

中国画画家在创作之前也要用速写的方式收集素材，这种速写在传统中国画中叫做“粉本”。许多“粉本”集在一起就成为了“画谱”。我们可以在画谱中看到画家寥寥数笔就体现出了对象生动而简洁的风貌，表现了中国画家在速写中更概括、更“意象化”表达对象的特长（图 1-1-7 至图 1-1-8）。

目前，在我国的高考中，美术学院普遍强调考察考生在短时间内把握对象形象、特征的能力。速写也是造型艺术专业、动漫专业和艺术设计专业升学考试中的重要考点（图 1-1-9）。

图 1-1-7 风景速写 陈子庄

图 1-1-8 芥子园画谱

图 1-1-9 课堂写生 作者：赵东方 指导教师：姚巍

这是一张优秀的高考作业。

第二节 如何画好速写

1. 培养造型的“感觉”

对造型的“感觉”的体察是非常重要的。这种“感觉”主要是指物象的客观现实在画者心目中产生的感受。即对象的大小、长短、方圆、曲直、形的走向，质地感、量感、黑白关系、体积关系等对于画者的感受。具体以人物为例：人们在形容某个人物的时候，经常形象化地描述他的高矮、胖瘦、五官特点等具体特征。进而言之，还会形容人物的精神性特质，如：情绪的变化、形象所反映出来的性格与气质、在某种特定情况下的特征变化等。这些都属于形的“感觉”之范畴。

在速写中，能有这些“感觉”，才能很好地表达对象。但是完全表达好这些环节是相当困难的，这往往是长时间观察、体会和实践的结果，而这恰恰是画好速写的正确途径（图 1-2-1 至图 1-2-5）。

图 1-2-1 女人肖像（德国）门采尔

图 1-2-2 女人速写 (佛兰德斯) 荷尔拜因

图 1-2-3 小孩 (法国) 柯罗