

QUAN GUO SU XIE MEI SHU KAO JI YI SHU YUAN XIAO CONG SHU
全国速写美术考级·艺术院校丛书



毛冬华 主编

速写

■ 考试必备 ■ 高分秘籍 ■ 名师推荐 ■ 考试必备 ■ 高分秘籍

1-6 JI
1—6级

SU XIE



上海锦绣文章出版社
原上海画报出版社

全国速写美术考级·艺术院校丛书

QUAN GUO SU XIE MEI SHU KAO JI YI SHU YUAN XIAO CONG SHU

上海锦绣文章出版社

SHANG HAI JING XIU WEN ZHANG CHU BAN SHE

毛冬华 主编

速 写
SU XU

1—6级

图书在版编目 (C I P) 数据

全国速写美术考级艺术院校丛书: 1-6级/
毛冬华编著-上海: 上海锦绣文章出版社,
2009.1

ISBN 978-7-5452-0230-4

I. 速 II 毛 III. 速写-技法(美术)-水平考试-
教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第207700号

策 划: 韩建三 孙洁涵

编 著: 毛冬华 秦音华

整体设计: 上海福莱达数码科技有限公司

责任编辑: 叶 导

全国速写美术考级艺术院校丛书

速写 1~6级

毛冬华 编著

出 版: 上海锦绣文章出版社

地 址: 上海长乐路672弄33号

发 行: 全国新华书店经销

印 刷: 上海建工印刷厂印刷

版 次: 2009年3月第1版第1次印刷

开 本: 889 x 1194 大16

印 张: 4

印 数: 1-8000

书 号: ISBN 978-7-5452-0230-4/J166

总定价: 48.00元 (1-2册)

编者的话

我们将出版一系列全国性美术专业丛书，整套丛书内容包括素描、色彩、速写、国画等，已出版素描系列共三册，现推出速写上、下两册。

内容按照全国美术等级考试的要求（共分九级），同时结合美术学院附中的教学体系，由浅入深，循序渐进地进行进级训练，通过对教案个例的讲解和大量优秀作品的解析，使读者清晰地了解全国美术等级考试以及艺术院校专业学习的具体要求。

速写上册是以速写基础认识理论及理念的树立，帮助学生清楚了解并掌握正确的观察方法及思考方法，纠正错误的习气以及为以后的学习打好基础，同时通过表现手法的学习，掌握对不同对象的表现方法。

速写下册，在复杂形象的环境中，首先分析空间结构元素，观察理解正确表达，充分了解速写艺术的基础语汇表达，形成自己的语汇表达方式及个人风格。同时准确的表达空间结构。

这套速写教材是完整的美术学院附中的速写教学的汇编，也是二十多年速写基础教学的成果展示，同时结合当代上海及全国其他优秀基础教育的精华，是一套完整的、系统的、适应性较强的速写基础教学丛书。这套《全国速写美术考级·艺术院校丛书》能引领学子开启艺术之门，步入艺术殿堂。



毛冬华

目录 CONTENT

01

关于速写
速写的工具的准备
速写的观察方法及思考方法
速写的表现方式
速写的画面处理
构图的基本样式、技法及常见错误
构图技法
要注意透视问题

一 级

16

考场实战 —— 动物速写
高分同学考场经验谈
评分教授评析考试中的注意点以及总结帮助得高分

二 级

22

考场实战 —— 家人
高分同学考场经验谈
评分教授评析考试中的注意点以及总结帮助得高分

三 级

32

考场实战 —— 命题速写
高分同学考场经验谈
评分教授评析考试中的注意点以及总结帮助得高分

四 级

42

考场实战 —— 静物组合慢写
高分同学考场经验谈
评分教授评析考试中的注意点以及总结帮助得高分

五 级

50

考场实战 —— 花卉组合慢写
高分同学考场经验谈
评分教授评析考试中的注意点以及总结帮助得高分

六 级

56

考场实战 —— 命题静物速写
高分同学考场经验谈
评分教授评析考试中的注意点以及总结帮助得高分

关于速写

什么是速写

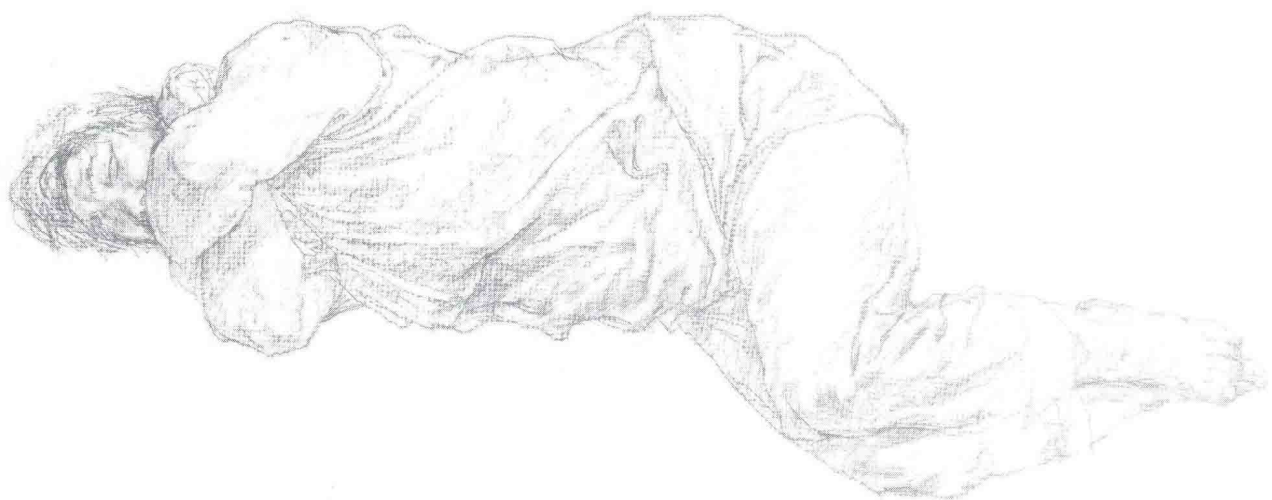
速写的英文是sketch，有草图的意思。速写同素描一样，是造型艺术的基础。

由于速写是以运动中的物体为主要描写对象，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约的综合方式来表现。因此对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。

对于绘画创作者来说，速写是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。



速写工具的准备



铅笔

铅笔

- 铅笔作为最常用的工具，适合初学者使用，容易掌握速写技法。
- 铅笔容易擦拭，可以反复修改。
- 铅笔可以反复铺设调子，易于把握画面中的素描关系。

钢笔

- 钢笔的使用对于作画者形体结构、明暗关系等因素在画面中的层次把握要求很高，但形体简洁明了，黑白色素容易拉开层次，效果很好，适合有一定速写基础的人使用。
- 形体结构明确，线条有张力。
- 画面黑白色容易拉开，富有冲击力。

毛笔

- 使用毛笔作画的时候，作画前需要对画面进行全面的布局，对形体结构要加以把握，不能想到哪画到哪，要整体把握。
- 毛笔作画不能擦拭、不能反复修改，作画时要有整体意识。
- 毛笔的用法丰富多样，线条变化多端，可以结合国画的一些技法。
- 毛笔速写的灵动感极强，表现力丰富，画面富有艺术性。



钢笔



炭精条

- 炭精条适合线面结合或者以面为主的速写技法，素描关系的铺设速度较快，在动态速写中经常被使用。
- 炭精条作画时要注意炭精条尖端与侧面的线条变化，注意考虑线条的轻重、疏密等因素，不要把线条画得僵硬、死板。
- 使用炭精条铺设调子时可以由浅入深，不要苛求一步到位，时刻注意画面的效果。如果是线面结合的速写，使用炭精条的时候要注意线条与块面的联系，不要把两者决裂开来，要注意线条与块面间的转折关系。
- 使用完炭精条需要喷洒定型液，防止画面上的碳粉脱落。

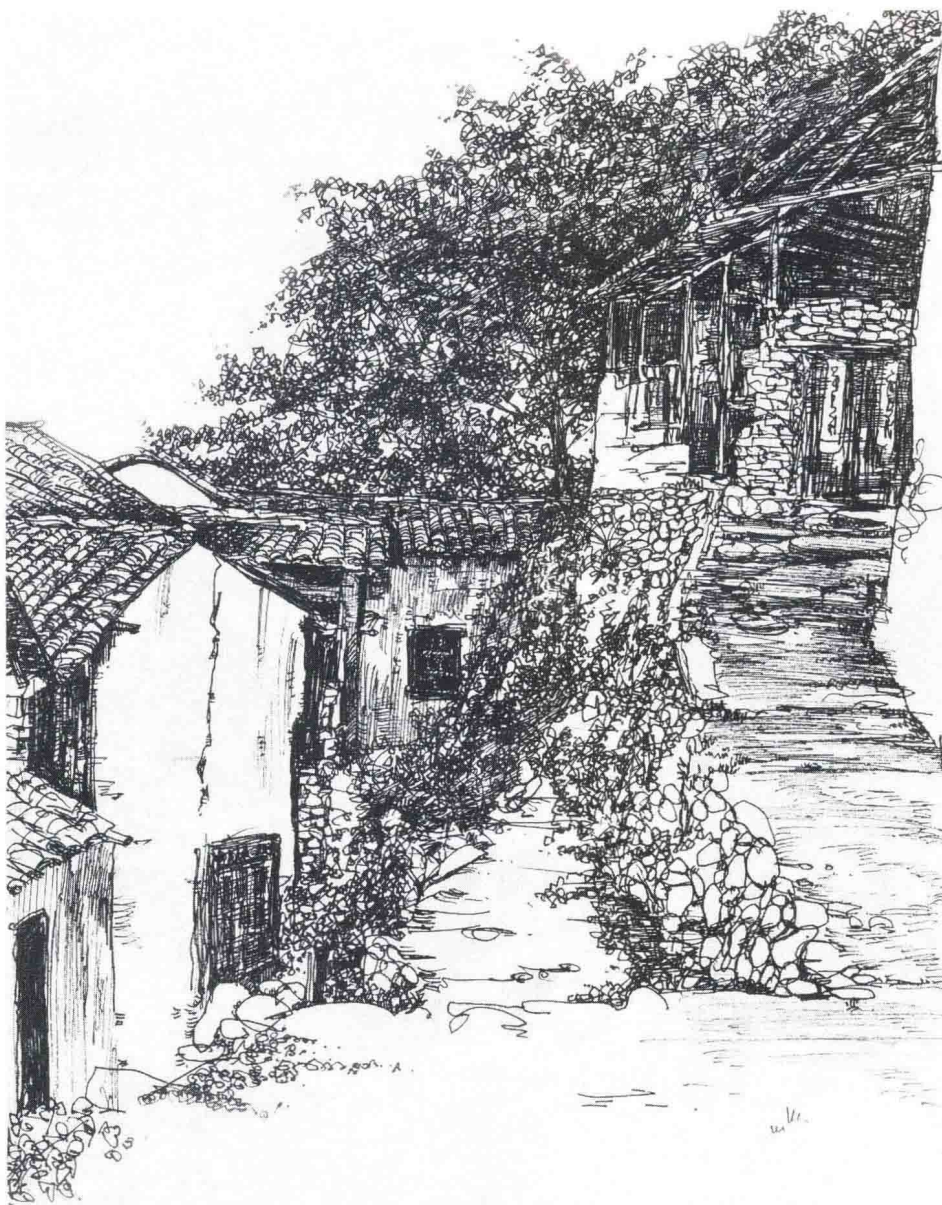
纸张

- 一般说来，速写对于纸张没有特定的要求，在画速写时可以自由选择所需的纸张，在创作中可以使用带颜色、带纹理等纸张来增加画面的效果。

速写的观察方法及思考方法

正确观察方法

- 想要画好速写，正确的观察方法很重要。
- 要有整体观察的意识。
- 观察事物要敏锐，能抓住对象的特点。
- 眼睛要和手配合起来，善于捕捉瞬间。
- 时刻关注身边的事物，留意生活中的点滴。



容易犯的错误

- 想到哪画到哪。由于作画的先后顺序，很多初学者没有整体意识，想到哪画到哪，导致画面没有主题，造成画面杂乱无章。
- 画面中的事物太概念化。由于对事物的特征把握不到位，导致画面中的事物没有本身的特色，没有个性。
- 只注意小细节，忽视大的动势。对于一些场景中运动的个体，首先要把握其大体的动势，然后添加小细节，这样容易出效果，观察和作画要有先大体后局部的概念。



错误图例

速写的表现方式

线描

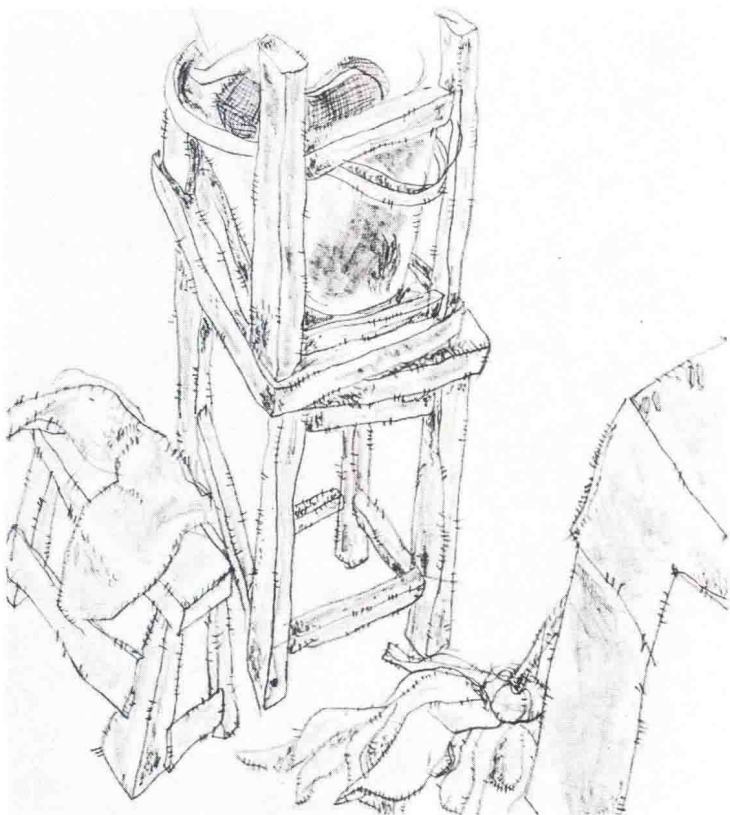
- 线描的表现方法类似国画中的白描手法，但表现更为多样。
- 线描完全需要依靠线条来表达，所以要更加注意线条的变化，不要太死板，避免产生用线直接框死的现象。
- 使用线描来表现需要注意线条的节奏变化，杜绝平均用力，使画面平面化。
- 注意线条的疏密关系，线描表现技法中，线条的疏密关系可以表达画面的明暗色素差异，也可以表现出前后的层次关系。
- 用线表达对象的时候，可以使用单线与复线结合的方法，避免画面显得单薄无力。
- 增加细节处理是线描手法的看点之一，为了使画面更丰富，更具艺术感，必须增加细节的处理，防止画面空洞、苍白。



线描

线面结合

- 线面结合的表现方法是一种比较出效果的速写手法，简练、速度快。
- 线面结合的表现手法需要处理好线条与块面的关系，不要把两者完全割裂开来，注意处理好两者的转折关系。
- 使用线面结合的手法要考虑线条与明暗块面在画面中的层次关系，利用两者的特性来表达画面。
- 线面结合的表现手法要注意线条和块面的契合度，线条和块面在处理时，不要脱离物体基本的内在结构。
- 线面结合的速写要特别注意线条和块面不要画得太油、太腻，削弱了画面感。



线面结合

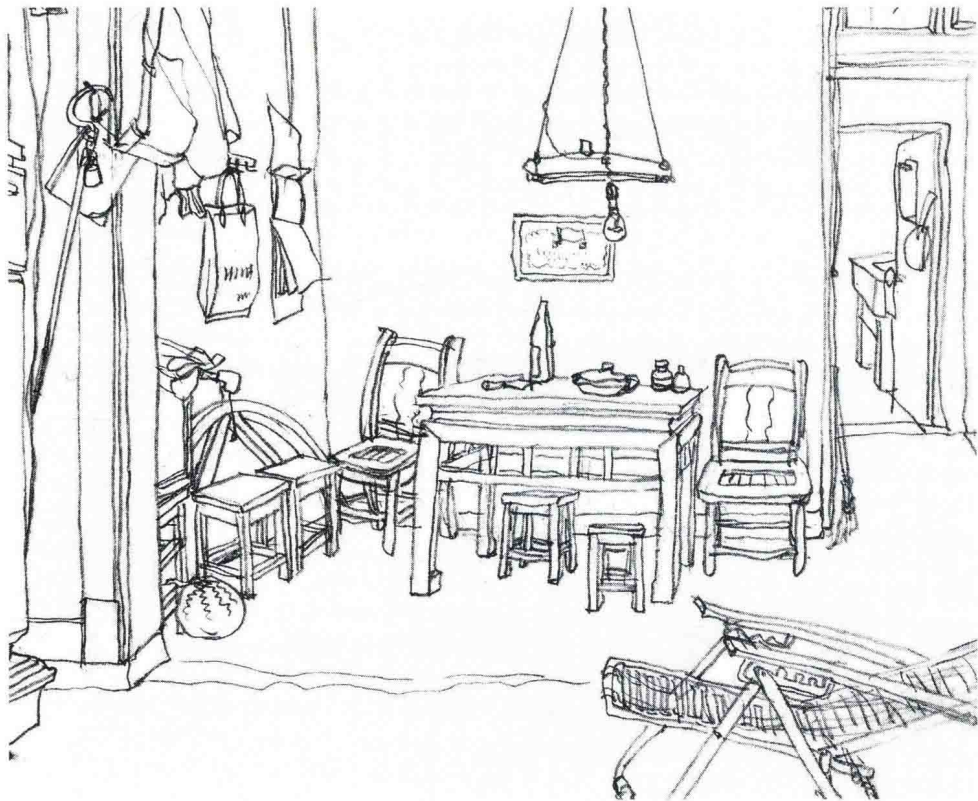
明暗速写

- 明暗速写适合时间比较长的速写写生，特点是明暗层次感好，素描关系到位，画面经久耐看。
- 明暗速写要处理好明暗调子与结构的关系，明暗要符合结构走向，不要使明暗游走在表面上。
- 明暗速写要注意画面中的主次关系，不要平均用力，画面主题要突出。
- 明暗速写着重处理好光影、层次、空间等画面因素，把明暗速写的特点运用出来。
- 除了特有的线条组织外，在画明暗速写的时候可以运用些富有个性化的线条，发挥出作者的个性。
- 明暗速写要注意整体性，注意画面的整体协调，要完整。



明暗

速写的画面处理



空间的层次关系

- 速写中的层次关系就是物体在空间中的前后关系，特别是场景速写，处理好层次关系对于画面有着决定性的意义。
- 把握住画面中重要的部分，分清楚轻重缓急，在画面中做出适当的处理。
- 在场景速写中要找出前景、中景和背景，抓住主要对象，着重表现。在表现手法上要加以区别，把力气花在要点上。

画面的虚实处理

- 虚实处理对于速写而言是一个需要作画者用心处理的因素，虚实处理不当会使人觉得画面简单或者画面过于铺满，因此，虚实处理得当对于一张成功的速写尤为关键。
- 抓住画面的中心，布局要围绕这个中心展开，不要东拼西凑，也不要过于删减，要根据画面内容的主次用心经营，用心安排。
- 画面的虚实处理要根据画面的节奏来安排，每个画面都有每个画面固有的节奏，虚实处理要根据这个节奏，创造出画面的韵律感。
- 虚实的处理可以讲究反衬的手法来表达，比如铺满和留白、色素的深浅、用线的密集和疏散等等。



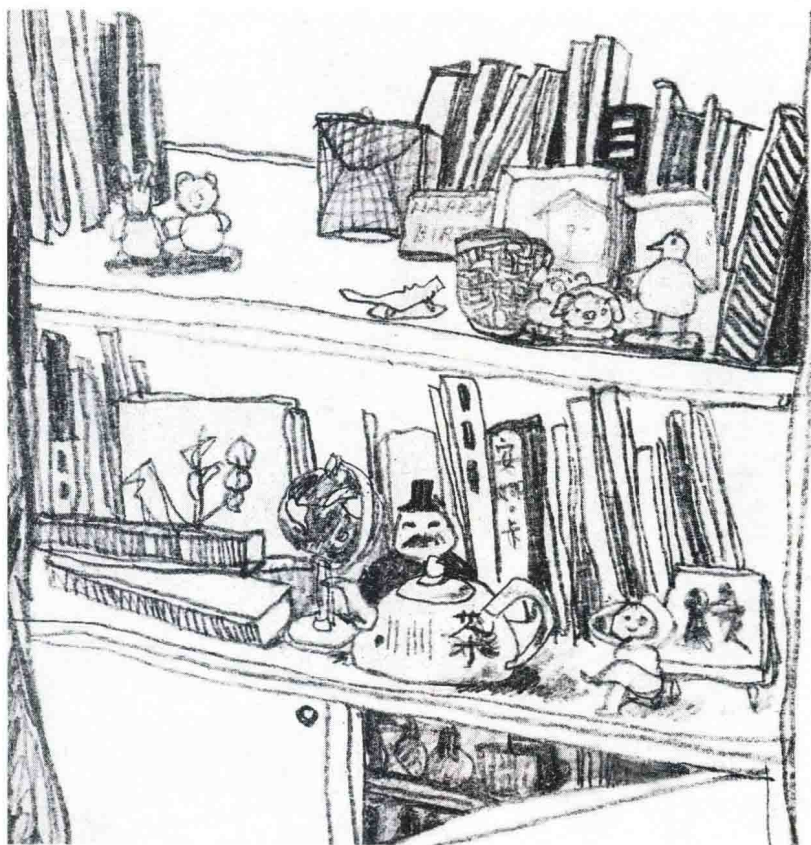
画面的松紧节奏

- 画面有着自身的节奏，画面没有节奏，没有轻重缓急，画面就显得单调，显得没有看点。
- 画面的节奏与画面的布局有着直接的关联，在布局上要用心处理，讲究章法，要通过取舍、迁移、遮盖等手法，把画面组织起来，不要照抄对象，要灵活。
- 画面的虚实、松紧、线条的表现都将决定画面的节奏，因此要在作画之前就安排好这些因素，做到胸有成竹，张弛得当。
- 要增加画面的看点。一张优秀的速写作品都会使人有经久耐看的感觉。



画面的趣味体现

- 速写不同于素描，在表现上可以更为自由，有些趣味性强的速写作品也常常能够打动读者的心。
- 表现技法上比如使用多种技法的结合使用，不必循规蹈矩，只要能够很好地表现对象就行。
- 构图表现上速写在构图上没有过多的约束和限制，作画者可以根据自身画面的需要来变换形式。
- 表现形式上可以通过一些特殊的纸张来表现特殊的画面，通过特殊的纸张来表达特殊的效果。



速写的用线问题

- 正确的用线要讲究实效，所谓“惜墨如金”，线条要精炼，要用在画面中心的处理上。
- 线条要根据形体结构的走向来安排，不要凭空编造，要符合内部的构造。线条要干练但不要油。
- 用线要有个性，要体现作画者的性格。



错误图例

- 线条太满、太铺张，画面没有重点。
- 线条太油，表面虽然显得很老练，但实际上是对线条的一种误解，太油的线条会让画面失去看点。
- 线条没有章法，想到哪画到哪。
- 线条没有自身语言，缺乏个性，平平无奇。

构图的基本样式、技法及常见错误

对称均衡构图

- 对称构图比较适合大幅的建筑特写，给人以平稳、安静、井然有序的感觉。
- 对称构图比较呆板、单调，缺乏变化。
- 画面分配合理，在变化中寻求画面重心的平衡。
- 均衡构图是对称构图的变化，需要根据画面的变化而变化。
- 均衡构图比对称构图显得生动、活泼。

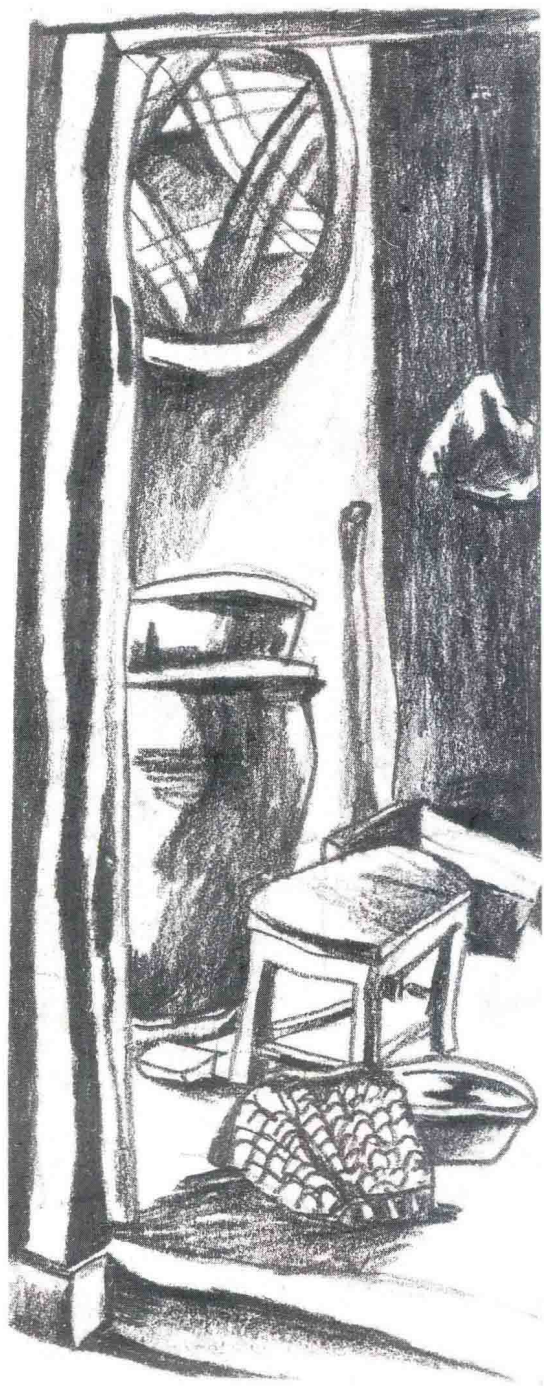


倾斜构图

特点：

- 倾斜构图的重心、中心都很明确，思路清晰。
- 倾斜构图有一种不稳定的感觉，有一种动感。





垂直构图

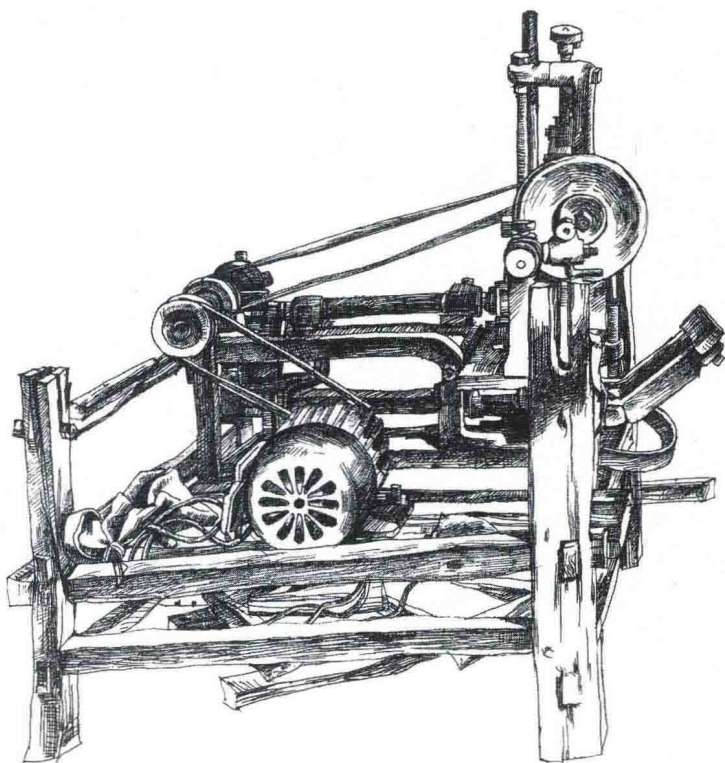
特点：

- 垂直构图常用于高耸的风景、建筑的速写，用以体现出对象高耸的感受。
- 以垂直线为基本构图结构的画面，常常给人以崇高、庄严、肃穆、高耸的感受。
- 垂直构图中垂直线较多，构图时要寻找一些水平线来穿插画面，使得画面能够摆脱单调、呆滞。

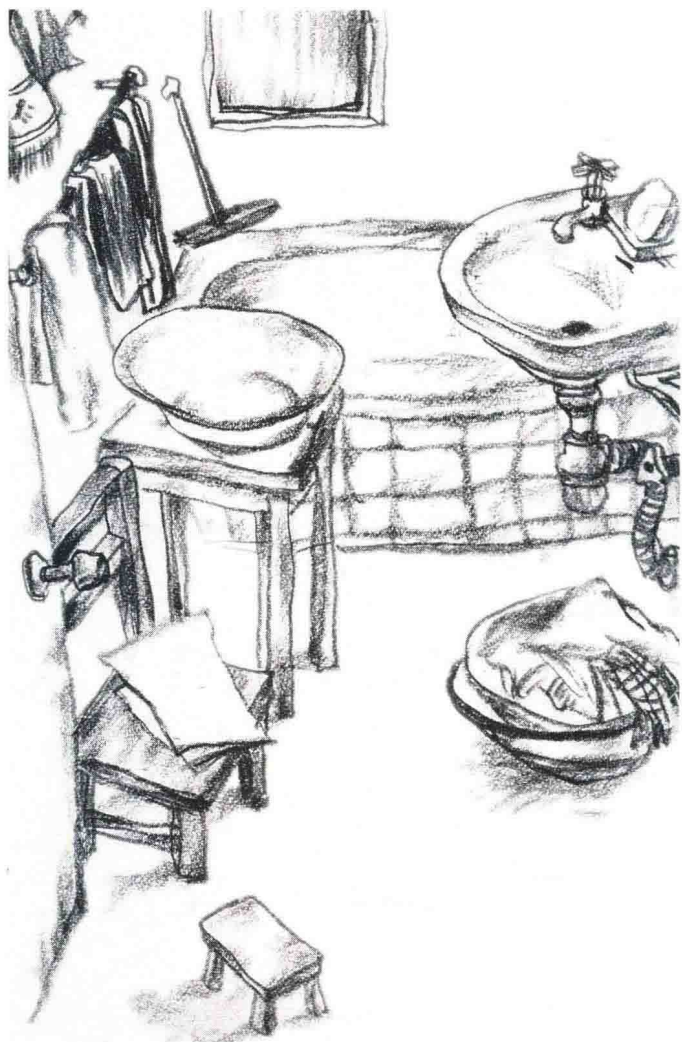
水平构图

特点：

- 水平构图比较适合长卷速写，适合画一些长条的街景、风景等。
- 以水平线为基本构图结构的画面，常常给人以安宁、平静的感受。
- 水平构图中水平线较多，因此需要用一些垂直线来破一下画面，使得画面能够生动、丰富。



三角形构图



正三角构图

- 正三角构图给人稳定、牢固的感觉，特别适合类似牌坊建筑的特写，容易突出建筑高大的感觉。
- 正三角构图容易抓住重心，使画面不易东倒西歪，容易出效果。
- 正三角构图作画时不需要把画面填得过满，要保留正三角构图的特点。

倒三角构图

- 倒三角构图给人以颠倒、不稳定的动感，特别适合山间下沉围合式建筑速写，通过内疏外密的对比来处理画面，画面的视觉冲击力强。
- 倒三角构图容易突出中心，通过疏密、黑白色素的对比，把处于倒三角构图中心的对象实现出来。
- 倒三角构图要依势处理，不要生搬硬套，也不要随意删减，要根据对象特点来加以处理。