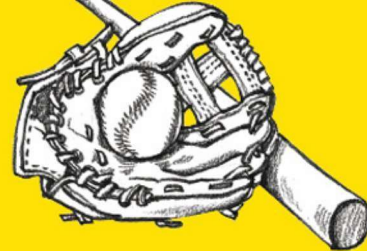

art and pro **TEACHING**
— 艺临教学 —

**联考高分
临摹宝典
名校直通车**

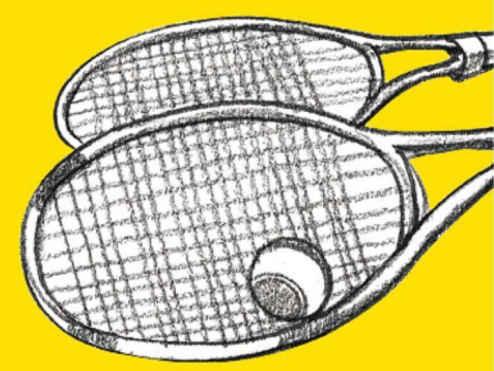
主编 王燕清

超级速写组合

SUPER SKETCH COMBINATION

最强道具 精品佳作
原画临摹 范画详解
速写对临 自我总结

河北出版传媒集团
河北美术出版社

art and pro **TEACHING**
—艺临教学—

联考高分
临摹宝典
名校直通车

主编 王燕清

最强道具 万能人物
精品佳作 范画讲解
组合对临 场景创作

超级速写组合

SUPER SKETCH COMBINATION

CONTENTS 目录

第一章 统考人物组合速写通关秘籍	005
第一节 超级速写人物基础知识归纳	006
第二节 超级速写单人夯实基础	008
第三节 超级速写组合人物照片详解	013
第四节 超级速写组合实战训练法	022
第二章 统考人物组合线性慢写	049
第一节 提高阶段照片深度解析	050
第二节 双人线性慢写范画深度解析	052
第三节 夯实基础多人组合慢写	067
第三章 统考人物组合线面慢写	085
第一节 提高阶段组合双人慢写	086
第二节 双人线面速写范画深度解析	088
第四章 统考人物组合速写高分秘籍	113
第一节 考试30分钟速写考试技巧	114
第二节 考试30分钟组合速写试卷问题	128
第三节 名师助你考取高分	130
第四节 名师总结考学习方法	132
第五节 国外人物组合黑白照片	138
第五章 统考人物组合速写全面挑战	149
第一节 全因素人物组合速写	150
第六章 统考默写单人场景直通车	159
第一节 超级速写单人场景基础归纳	160
第二节 超级速写单人场景学习重点	166
第七章 校考创作类人物速写	179

2016年5月 李涵

第一章

ACROSS THE VIEWERS

统考人物组合通关秘籍

美术教育家徐悲鸿先生曾说过，有中等以上智力的人，通过努力，都能学好绘画。

学画难吗？只要肯努力，钻进去，逐渐摸到规律，原来感到难的问题也就变得不难了。在初学绘画的青少年中，有的人儿童时代就画过儿童画，有的临摹过卡通画、连环画等，有的虽然没有动手画过速写，但一直对速写很感兴趣。这些都是通向速写专业训练的良好开端。

速写学习既要有明确的方向，理论知识的铺垫，速写老师的正确引导，书籍制作（稿件的优秀选取和使用），更应该有勤奋学习的态度。为了更好地达到学生学习与考试两不误，我们在制作书籍的同时，更多的是传达给学生速写学习的正确道路，速写在高考考试中所占的重要性，同时还要认识到速写也是创作的素材积累。

每年会有几十万名考生分几个时间参加国内各省的美术招生考试，考题一直是大家关注的焦点和重点。从一开始的速写写生到现在考试的场景默写，中间分为几个阶段：单人写生和默写、组合写生和默写、命题默写、照片写生。考前几个月怎么能把这几个类型熟练掌握，对于现在的学生和老师都是很难的，并且与老师教课的方向是紧密联系的。为此学生学习的进度和入学的绘画程度要有一个标准，才可以制定更好更有效的学习方法。

如何画好组合速写是这本书的一个重点，更是教学课件。如何能在绘画上熟练地掌握单人速写，并通过画好组合人物，全面了解场景及创作的方法，更是本书的一大特点。

第一节 超级速写人物 基础知识归纳

一、初画组合速写如何对人物信息做正确的归纳

对于刚接触组合速写的学生，想画好组合，应该对之前练习过的单人图片进行有序的人物归纳。组合速写主要是以人物为主，道具为辅的单人难度提升，也是现在考试的主流。生活中常见的人物，归纳为，室内室外双人、三人、三人以

上的生活动态速写三大类。双人或三人的组合速写，对于人物形象的选择（比如，学生、工人、保安，医生、僧人等）和人物形体的塑造（比例、动态、体积、节奏、感受）是有要求的，主要人物和次要人物在画面中占据的百分比是很重要的，所以单人的选择和标准应该给予最大的关注和练习。对于练习组合速写的人物信息归纳和考试要考的内容和要求我们在书中做了详细的讲解和分析。

组合人物速写中主要人物和次要人物的形象特征，应该属于哪一个职业，人物动作属于什么难度，放到一幅画面中，才比较恰当。从拍摄照片的角度考度，怎么样才能在视觉上符合观看和欣赏、从感情抒发上，能读懂照片中的故事、从绘画上，还能符合练习的目的，有绘画的感觉，即刻就想把照片中的人物画出来的冲动。通过自己熟练的技法和表现的手段，我相信画好一幅速写不是什么难事。

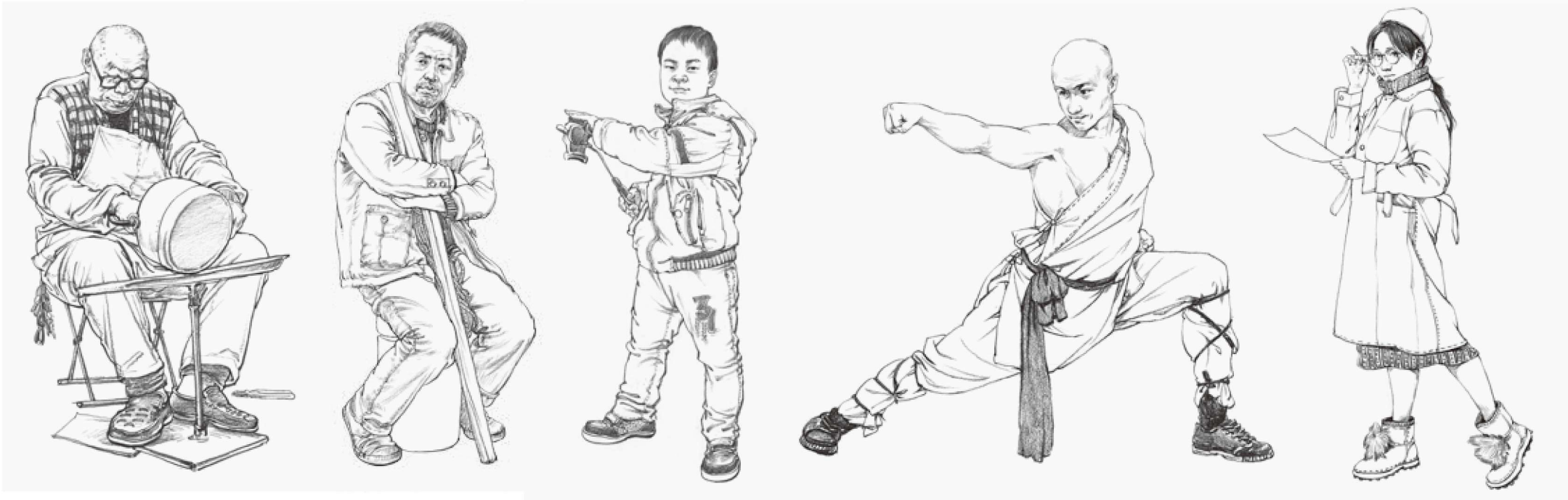
前期对人物元素的收集，需要通过照片或者临摹完成的作品，做详细归纳（组合是场景速写的延伸）。

二、初画组合速写如何对单人速写做一个正确的总结

对于人物的分类，做好详细归纳之后，初画以人为主的组合速写，核心是对单个人物的理解和深入，所以完整的单个人物速写基础知识巩固，对于组合前期的训练是非常重要的。画一幅组合速写时间的把握、人物的构图、人物的深入等，都应该做一个系统的课程。根据自己的能力合理安排作画步骤。

组合是由两个人到多个人共同放到一幅画面中之后，组成的一幅速写，初期画组合要挑选动态幅度小、感兴趣的人物照片组合，通过快写和慢写的过程，从线性速写到线面速写，一步步跟进。着重练习组合当中的单人造型能力，慢写深入研究人物形体。对不同的组合人物做不同的单人分析，构图在画的时候，多定点测量，养成习惯。不同的训练方法，时间是不一样的，快写和慢写根据人物画面的深入程度安排时间，应该互相穿插的练习。

第二节 超级速写单人 夯实基础

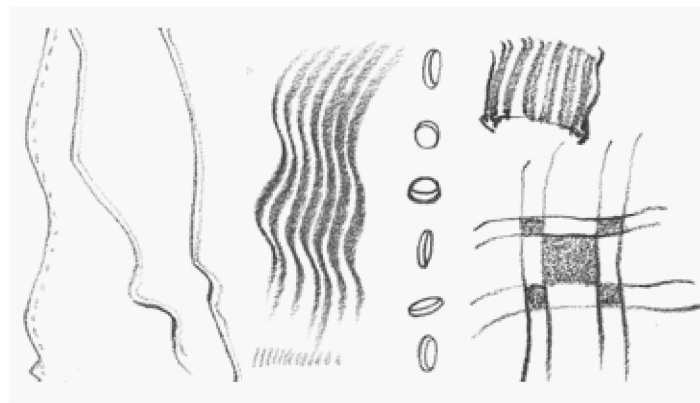
一、组合速写想要考试夺得高分必须画好单人速写

单人速写的练习，刚开始侧重于比例、动态、形体三大方面，练习的时候可以分为几个阶段，每个阶段训练的时间不一样，形式也不一样。组合练习前期对于单人的深入，更

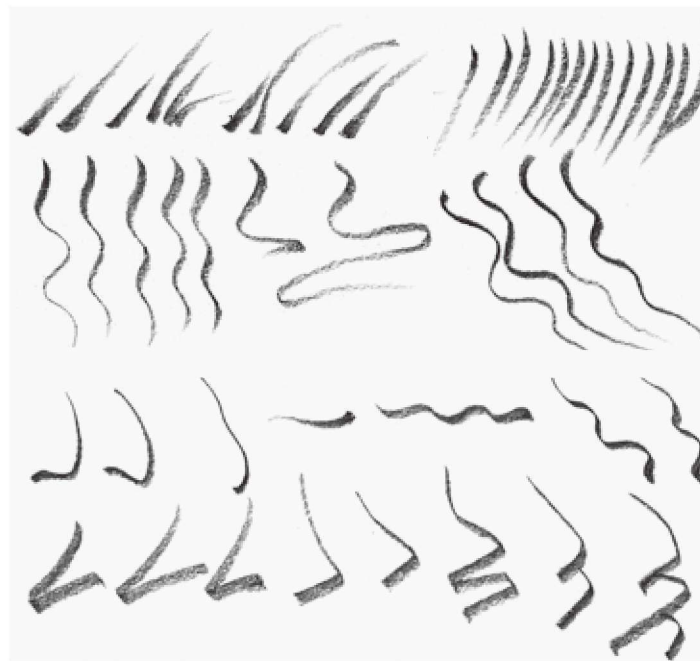
适合以人物慢写为主的方法，临摹好的作品，夯实基础。

人物慢写练习的方法一般就是线性类和线面类。线性速写讲究的是线条对于人物的塑造。（图1）作者做画的习惯是以线为主的练习方法，通过线条的变化来刻画人物速写的形体和动态。我们在临摹的时候可以多吃一些线条的巩固训练。

对于线条不应过分追求特异风格，仍以炭笔、铅笔为妥。铅笔、炭笔的执笔方法可以依个人习惯而定，一般可取放倒执笔，执笔位置略靠笔尖。在速写作品中，许多的线条的联系、对比、穿插组合，构成一幅完整的画面。这些线条既是形象的载体，又是一种独立的审美样式，它们刚柔相济，虚实相宜，疏密得当，均衡得法，其本身就给人以美的享受。

装饰类结构线：不规则的线条形状为主。

转折类结构线：顿笔和反顿笔为主。

图1

男青年蹲姿——单人·赵建华

1. 比例是画好人物形体和动态的基础

人体比例为“立七半、坐五、跪四、盘三半”，具体结构为头顶至脚底，二分之一出为耻骨。下颌至乳点、乳点至肚脐各为一个头长；躯干为三个头长，兼宽为二个头长；上肢为三个头长，其中上臂约一点三个头长，前臂约一个头长，手约零点七个头长；两臂伸展与人体等高；大腿为二个头长，小腿包括脚在内为二个头长，脚为一个头长。（见图2）下面的是一种共性的参考基准。

2. 动态是展现人物形体美感的最佳方式

传统的人体绘画总是找些身材臃肿的老年人作为练习对象，如果你对那个实在是提不起兴趣的话，就该换换口味，记住永远从你感兴趣的东西入手。比如生活中的人物速写、生活道具、场景素材等等。生活中无处不存在美，任何物体都有属于自己的形象，通过多方面的练习方法和认识去发现这些美。

要在动态速写训练中，必须学会“抓住”和表现“动态线”。动态线是人体中表现动作特征的主线，动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。要在动态速写训练中，必须学会“抓住”和表现“动态线”。（图3）

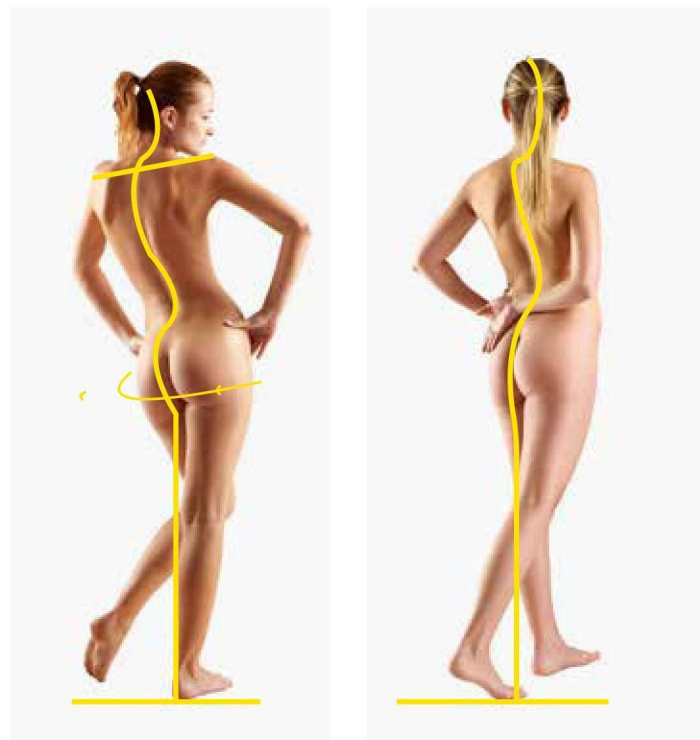

图 2

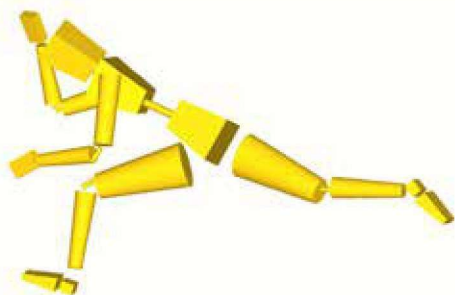
图 3

站姿女青年——单人· 郝昕 动态女青年——单人· 陈赞业

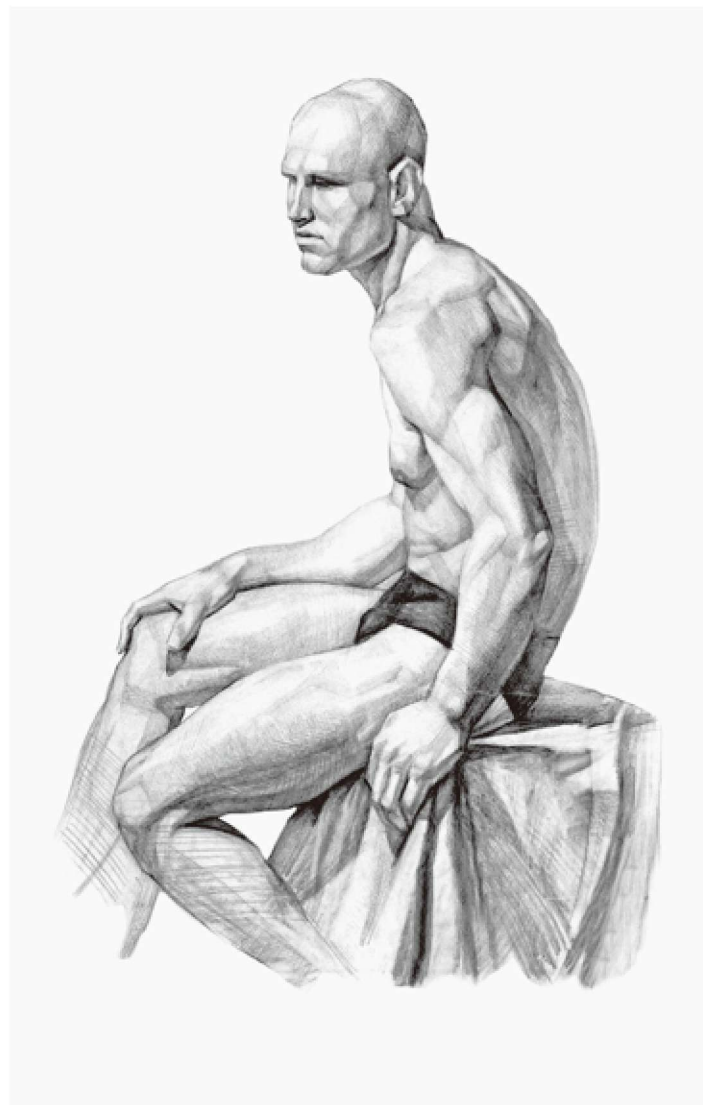
奔跑的青年——动态·李佩华

男中年坐姿——坐姿 杨志雄

通过 3D 渲染出不同角度的体面、体块图，作为参考，想要更具体、更详细地了解形体动态，可以在练习的过程中临摹人体。人物刻画更饱满，形体刻画更准确的方法就是理解人体体块。

3. 体积是展现人物形体厚度的最佳方式

想要熟练地掌握速写技巧，必须要懂得它的特性规律。多临摹大师的人体作品，阅读文字解释，探究人体绘画的诀窍，懂得人体绘画的规律，画好速写多做一些这样的前期工作，有助于你快速地画好人体速写，并且能够快速地掌握这些临之有效的方法。

在练习速写的过程中，即使想极力避免违反人体绘画的规律，但总也不能一步到位做到，即使开始的时候画不好，也不要放弃。首先，必须在心底立志成为一个绘画高手，放开自己的心，放手大胆地画，如不迈出这第一步，想要进入到下一个更深的绘画研究阶段是很难的。如何控制人物服装颜色，在绘画当中要把调子画到体块的几大转折面上，并非简单的涂抹，形体有转折，就会有遮挡，颜色就会在受光和背光的处理上有明显的区别，明暗交界线要多去观察和分析光源。

4. 节奏是画面深入整体把握的关键

对于衣纹的处理，要适当去减弱静态的衣纹，强调那些动态的衣纹，通过线条的虚实、强弱，曲线的长短来丰厚画面的感官体验。对于装饰性衣服，尽量概况性的去归纳，避免上衣和裤子处理手法雷同。

黑白关系的节奏感也是非常重要的，黑白灰对比度不论是在素描中还是在速写中，都起着举足轻重的作用。好的速写需要变化，需要对比。这是非常重要的。

5. 感受是速写的灵魂所在

没有精神的速写作品缺少内涵，不耐看，画得再认真再

有技巧也觉得简单无趣，速写中只抓住了外部结构特征的“形似”是不够的，要变现出生命的神似，速写才完美。在好的状态中，画者的情绪和感受已完全和技巧、线条等表达元素融为一体，随着运笔的快慢和力度的轻重，展现在画面上。感受力强的速写在考试的试卷中也是夺得高分的一个优势。

工作——坐姿·周龙桂 学徒——站姿·王磊

人物有了形体和结构的支撑，更应该表现的是速写的境界。画好一幅速写，要具备较高的造型能力和整体意识，还要具有敏锐的感受能力和熟练运用解剖知识的经验。如果能全部掌握了这些绘画要素，对于考试那一张试卷，相对要简单很多，除了达到考试要求外，更多的是怎么去运用自己的知识去提高自己的标准，能让阅卷老师青睐你的画。细节组成整体，整体包含细节，同样的人物刻画，每张卷子传达给阅卷老师的感觉是不一样的（基础扎实的一种和画面人物生动，不同于其他速写的卷子），要有属于自己画面的一种表现形式。

现阶段学生练习更多倾向于死板的照片套路模式。如何将二维的照片通过铅笔和多种工具并能画出生动的作品，就需要从速写学习的方法和理解上下功夫。

自我总结

模特——站姿·汤大伟

二、想要提升自己的绘画能力，首先要抛弃固有的坏习惯。

在速写练习的各个阶段，想要提高自身的速写能力，首先要确定速写练习的几个步骤，如果我们明确了解作画的每个基本过程，那么就可以明确自己在每个阶段需要解决的是什么问题，就能及时地在各个练习阶段矫正和改变自己不正确的观察方法和绘画手法。

我们很多人都会固执地坚守自己原有的绘画习惯，总是下不了决心对自己下狠手，抛弃之前自己惯用的画轮廓的模式，不肯承认这些坏的绘画习惯是多余的、无效的。实际上，对于那种对你的学习毫无进展的绘画方法，没什么值得迷恋的。而且，随着个人的画风不断形成，想要突破陈旧的风格，创作出与大众风格不雷同作品的时候，这种突破自我的愿望会变得无比的纠结。在痛苦地纠结意识中挣扎，大家首先需要让自己的意识得到蜕变，你才能成实现自我突破。

高手也并完全是张张精品，而是他们能给自己创造画出精品的条件。线和形愈是简练，就越富有美和魅力，相反的往往是只分析形的局部，局部画得特别多，整体相对就会松散无力，结果一定会把形弄得支离破碎，得不偿失。

一幅画的表现力取决于作者丰富的素描速写知识，撇开绝对的准确性，就不可能有生动的表现。掌握大概的准确，就等于失去准确，那样，无异于在创造一种本来他们就毫无感受的作品。

思考少年——单人·王楷恬

男青年一站姿 段强 (duanqiang)

※ 画速写要落笔精确，但要一气呵成。

一幅画的表现力取决于作者的丰富的素描速写知识，撇开绝对的准确性，就不可能有生动的表现。掌握大概的准确，就等于失去准确，那样，无异于在创造一种本来他们就毫无感受的作品。

速写是最能锻炼作者眼、脑、手相互协调配合能力的，任何技能都是由生到熟、从量到质的转变过程，古人说“废纸三千”，可以这么说“没有画不好速写的画家”，速写是人们认识画家面貌最直接、最本质、最准确的镜子。只有长期坚持速写并从中不断体会感悟，速写时就会越发感到表现对象越来越顺手，画面也越来越美妙，速写兴趣也越来越高涨，此时的你面对事物就会情景交融，在你的手中自然而然就描绘出形与神、情与理、物与我和谐精彩的优美速写。

“速写”包括单人速写、场景速写、人物组合速写、风景速写、人体速写等，单人速写是美术高考考查的重点，因为它涵盖了造型类、设计类相通的一些基本问题，比如构图、动态、比例。近几年美术类统考及各大院校速写考试多以人物组合为主，像纯艺术专业及舞台美术等相关专业，考试主要是以场景为主，主要考察学生的组织画面能力及处理层次和空间的能力。

一家三口——三人组合 王磊