

四维美术丛书系列

进入名校 速写

著名美术学院高考
专业考试合格考生

考前优秀习作选

杨云祥 编著

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

进入名校. 速写 / 杨云祥著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.9

(著名美术学院考前优秀习作选)

ISBN 978-7-5305-3534-9

I. 进... II. 杨... III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第142957号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2007年10月第1版

2007年10月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16

印张: 4 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 16.00元

四维美术丛书系列
杨云祥 编著
天津人民美术出版社

进入名校 速写

著名美术学院高考专业考试合格考生 考前优秀习作选

四维美术丛书系列共三册，素描、色彩、速写。书中所选登的作品绝大部分是考入中央美院、中国美院、清华美院等著名美术院系的学生在考前画的习作。这些同学在四维美术培训班学习期间，刻苦钻研，努力学习，画了大量的写生习作，并以优秀的成绩考进了自己理想的学校。在辅导的过程中，反复强调学生对一幅习作优劣的认识标准，也就是把人的优秀品格和画面所表现的效果结合起来，如干净利落、浑厚纯朴、大方生动等等。在教学中针对每个学生所选择专业院系采取因人而异的辅导方式，让学生选择适合自己的画面表现手法，同时让学生明白，虽然考试的形式上有一定“套路”，但考试毕竟是考查学生的基本绘画能力，所谓的“风格”在考生这个阶段并非必须所求。恰恰艺术素质的培养倒是势在必行。这也是为适应当前大部分艺术院系考试内容逐渐加重素质测试的趋向。要想画得好必须先知道好坏，认识先行的目的就是要给那些初学者的思维空白灌输良好的评判标准，这是非常必要的。当然在具体的习画进程中，方法要具有一定的科学性。正确的观察方法和赏读名作要相辅相成，必要的临摹有助于学生在认识和技法上的提高，也就是平常所讲的“路子”和引导。方向定准了，只要多画肯动脑子，绝大部分学生都能实现自己的愿望。希望这三本画册能使读者感受到我们共同努力的结果，也能给那些想报考名校的同学们一些启迪和借鉴，我们颇感欣慰。

画好速写的四点建议

一、整体观察。和画素描色彩一样速写也要整体观察，也就是在动笔之前认真地分析动势特征、比例和重心。一个人物动作的特征往往由躯干的几大块组成，上下身的比例关系要稍微夸张一些，四肢只不过是安装在躯干左右的几个活动部件而已，做到心中有数再去动笔。切记，千万别把头部画成素描头像，要画出头发的形状结构而非色调，画五官也是把形的特征抓住就可以了。人体高度往往是以头为比例尺度，高低变化与头的比例大小分不开。所以，用头来量身高，目测不失为一种好方法。人物姿态的重心对画面特别重要，只要画面上的人物相对稳定就可以了。

二、线条要连贯自如，抓形尽量准确、肯定，画不准再来一笔，如果不断用橡皮擦改就不能一气呵成了，生动感就会减弱。行笔要稳要狠，画准形是个长期任务，哪怕画不准也要用笔干脆，有些同学用碎线段去描画，结果是画得支离破碎，忽粗忽细的线条给人的感受好像病人喘气一样，画面的效果也是一种病态的感觉。心理学家往往通过线条去解释人的心理是否健康，健康的心理状态下画出的线条具有韧性的强度，哪怕是形不准也会有一种活力的率意美感。画得多了形就会好起来，当然在线条之外所画的物象本身也具有黑白色块和点线面因素，用一些装饰性的色调丰富自己的速写也可以锦上添花，这就需要有一双慧眼。考试和平常一样，用较软的铅笔或者炭笔能使你画的速写效果强烈，阅卷老师对效果强烈的速写自然打分要高些，面对成千上万份试卷，那些线条柔弱的速写试卷很难引起评卷老师的关注。

三、慢画速写。一般考试是15分钟左右画一张，画前用一两分钟认真观察一下选择造型特征比较明确的角度，再动笔也不迟。有时候背影画起来也很有意思，就看你能不能发现动势的生动性和美的细节。要用心安排构图，许多同学的构图不是把人画得太小就是偏到了一边，因此平常训练就要养成好的构图意识，考试时就不至于盲目、慌张地画坏构图以至于丢分。如果构图不好，人物画得再好评卷老师也不会打高分。尤其是场面组合速写一定要在构图上下工夫。开始画时要沉着冷静，十多分钟画一张速写基本上都能完成。本书所选编的几幅场面速写构图，人物主次和场景的选择还是不错的。我在上速写训练课时，比较注重速写的画法与学生自己所报考的院系专业相联系，让学生在画的过程中注意细节生动性的捕捉，形不一定要非常准确，看起来舒服就行，要有写的感觉，画出一种灵动的气息就很不错了。

四、数量。速写的技巧熟练与否和数量有很大的关系，如果每天都画上几张，日积月累就会有量到质的变化。我在中央美院学习时，孙景波老师就多次说过：“当你画到第一千张速写时感觉就不一样了，就会有好的作品出现，画起来就非常顺手。”对此我体会颇深。希望有志于画好速写的同学每天都要坚持画下去，它不仅锻炼你的造型敏感性，更重要的是对你一生的美术工作都会有极大益处。

作者简介

杨云祥，1982年毕业于河南大学，1996年考入中央美术学院油画系研修，其作品不断参加国内各级展览，在日本、美国举办过个人作品展，并出版了个人油画作品集，现任洛阳画院画家。

1999年成立四维美术工作室，几年来为国内各个美术院校输送了50多名合格学生，其中中央美院专业合格学生就有十几名。他治学严谨，送考经验丰富，以广博的美学知识进行深入浅出的讲课辅导，在强化训练学生基本功的同时，又致力于开启他们的创造性思维，让学生不仅具有较强的应试能力，还能掌握一些艺术的基本规律，开拓学生的视野，提高他们的素养。

(注：本书图版括号中所注院校均为该生美术专业过线院校)

王一成

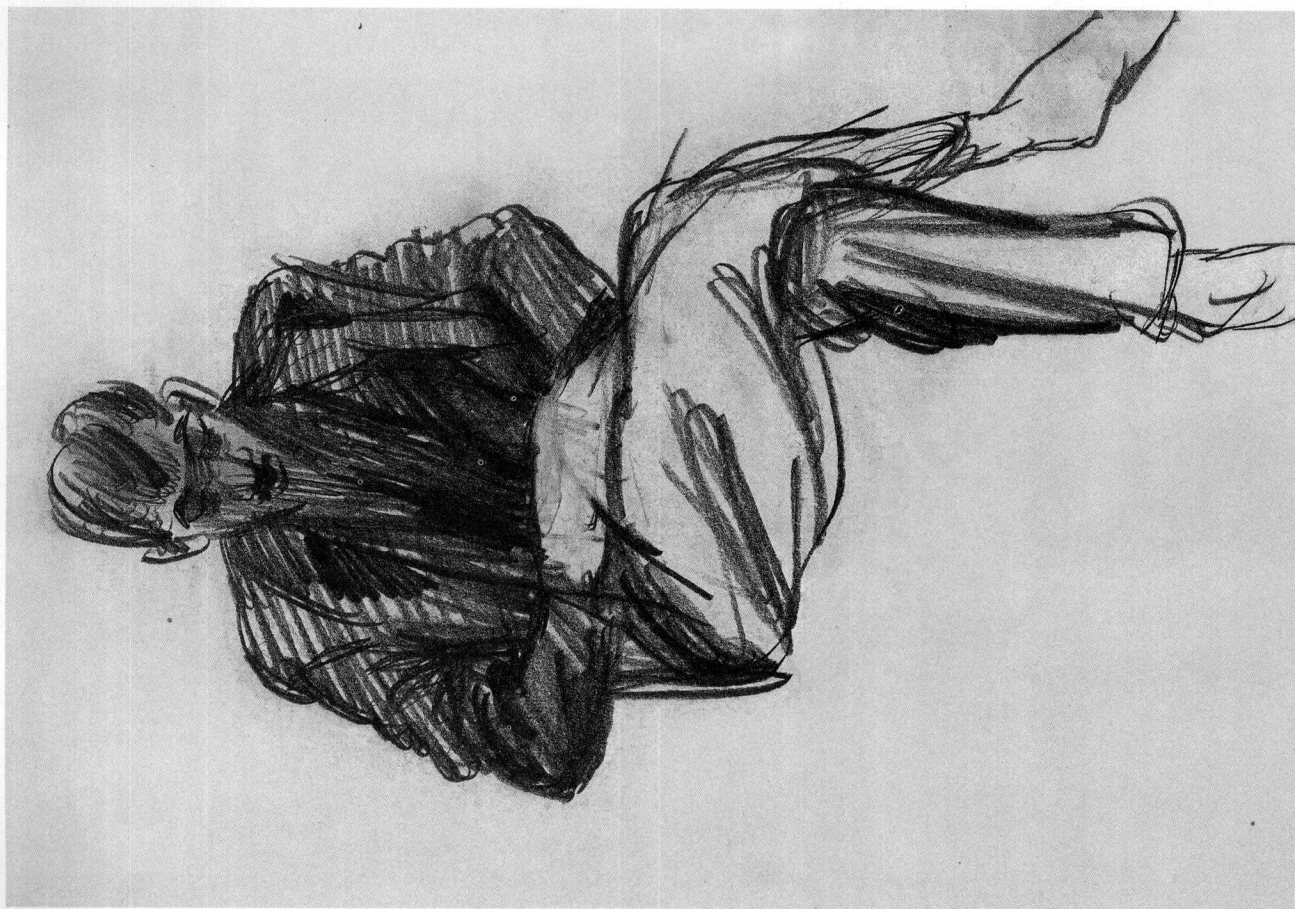
(中央美术学院造型、中国美院)

这个侧影还真有点意思，不到十分钟画完，挺好。

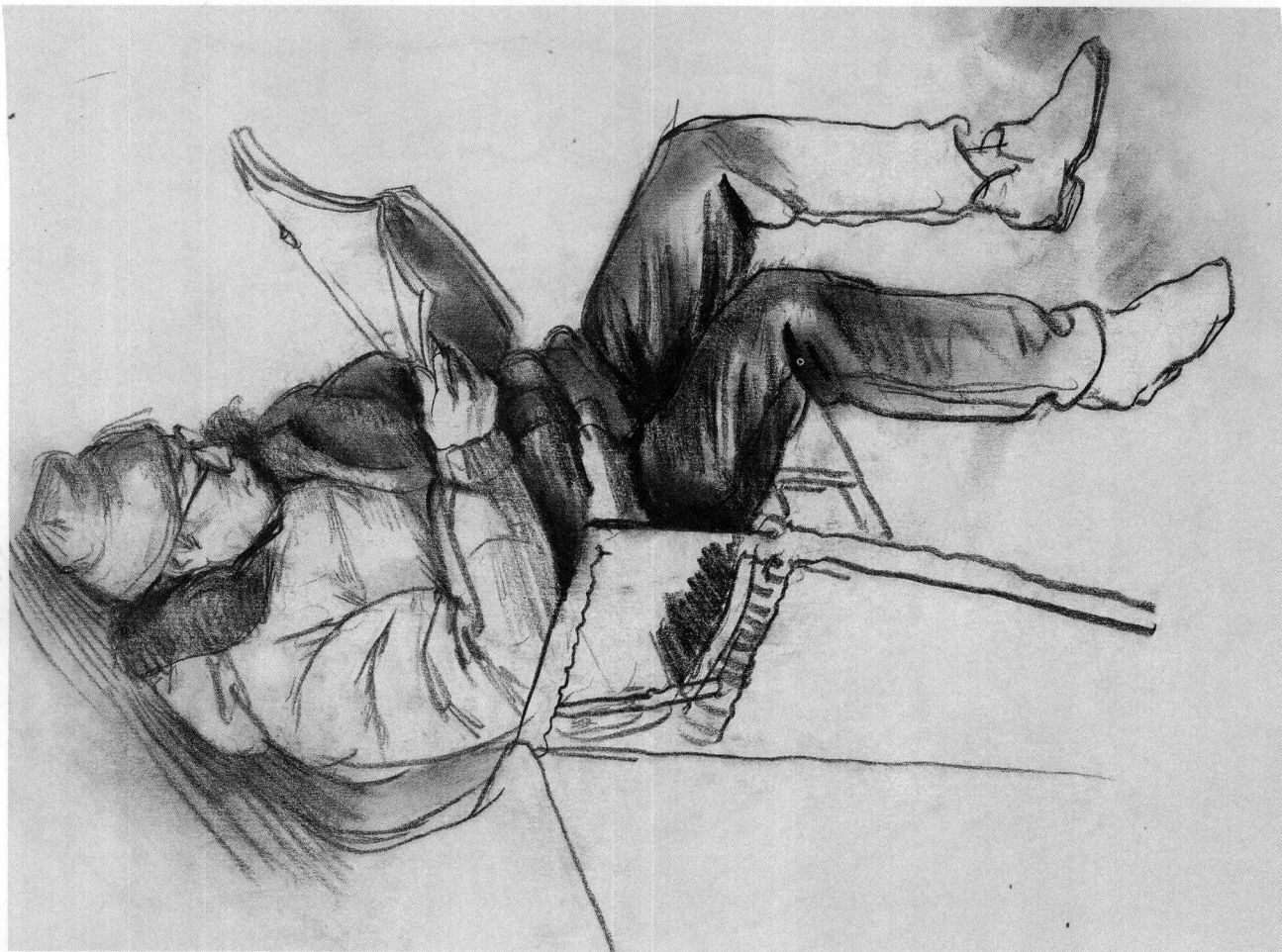

薛珊 (中央美术学院国画)

在车站画熟睡的旅客并且把环境中的物品大胆取舍，真是聪明的构图。

王一成 (中央美术学院造型、中国美院)

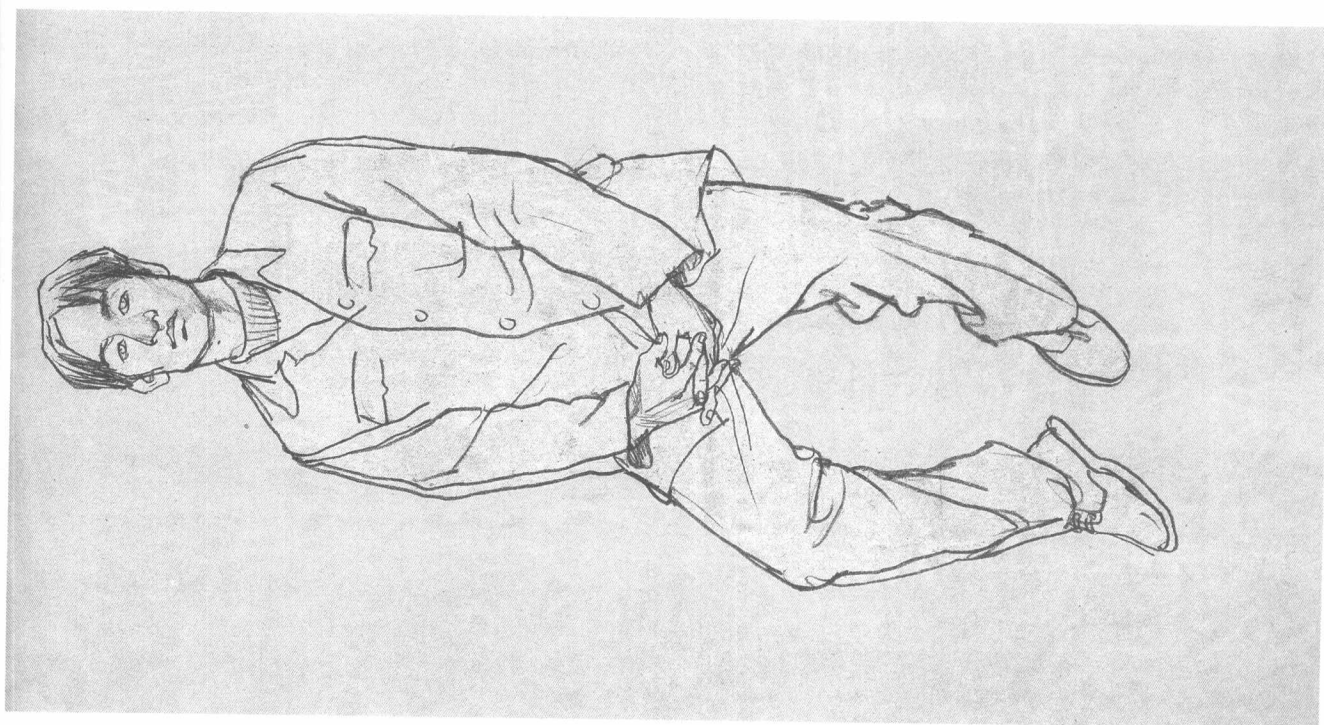

王一成 (中央美术学院造型、中国美院)

线条和黑白灰相辅相成。

杨韶（中央美院国画）

这张不到 20 分钟的速写，在造型上准确生动，细节刻画到位，用笔率意而严谨。

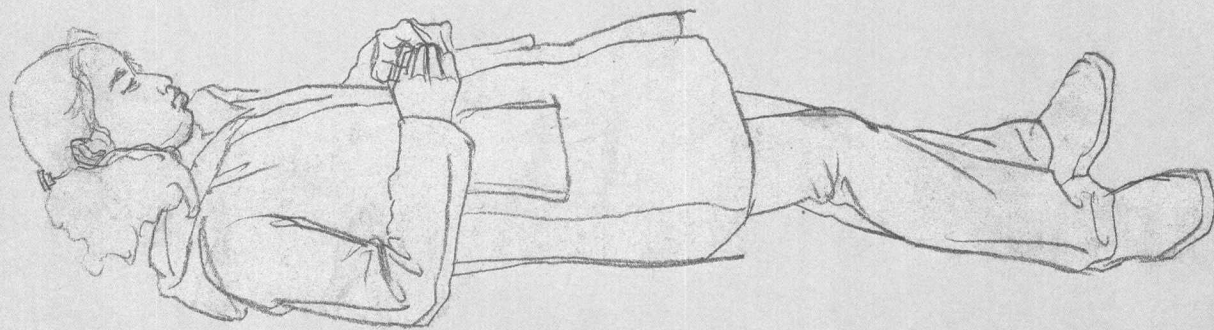
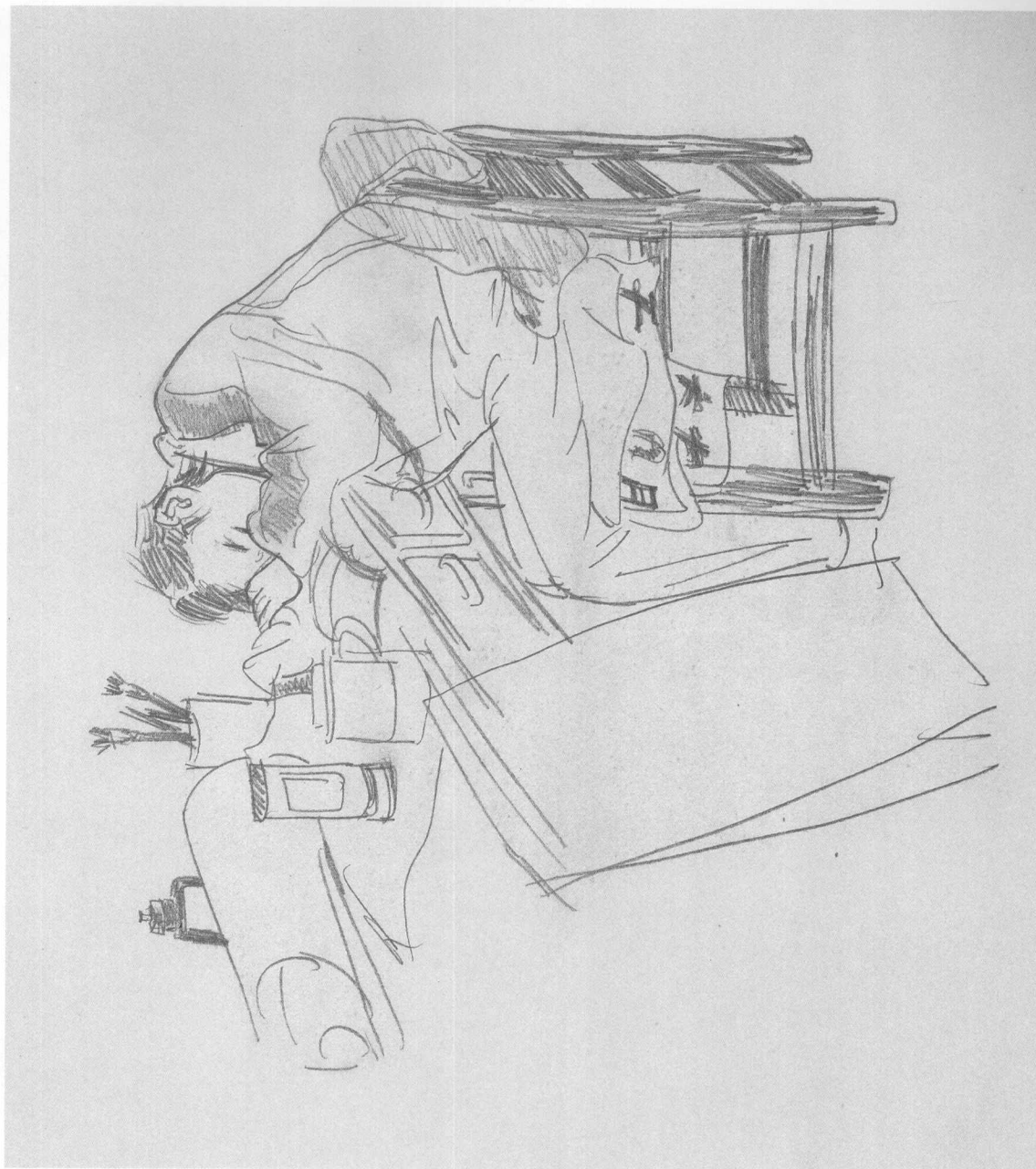
刘和平（中央美院国画、西安美院）

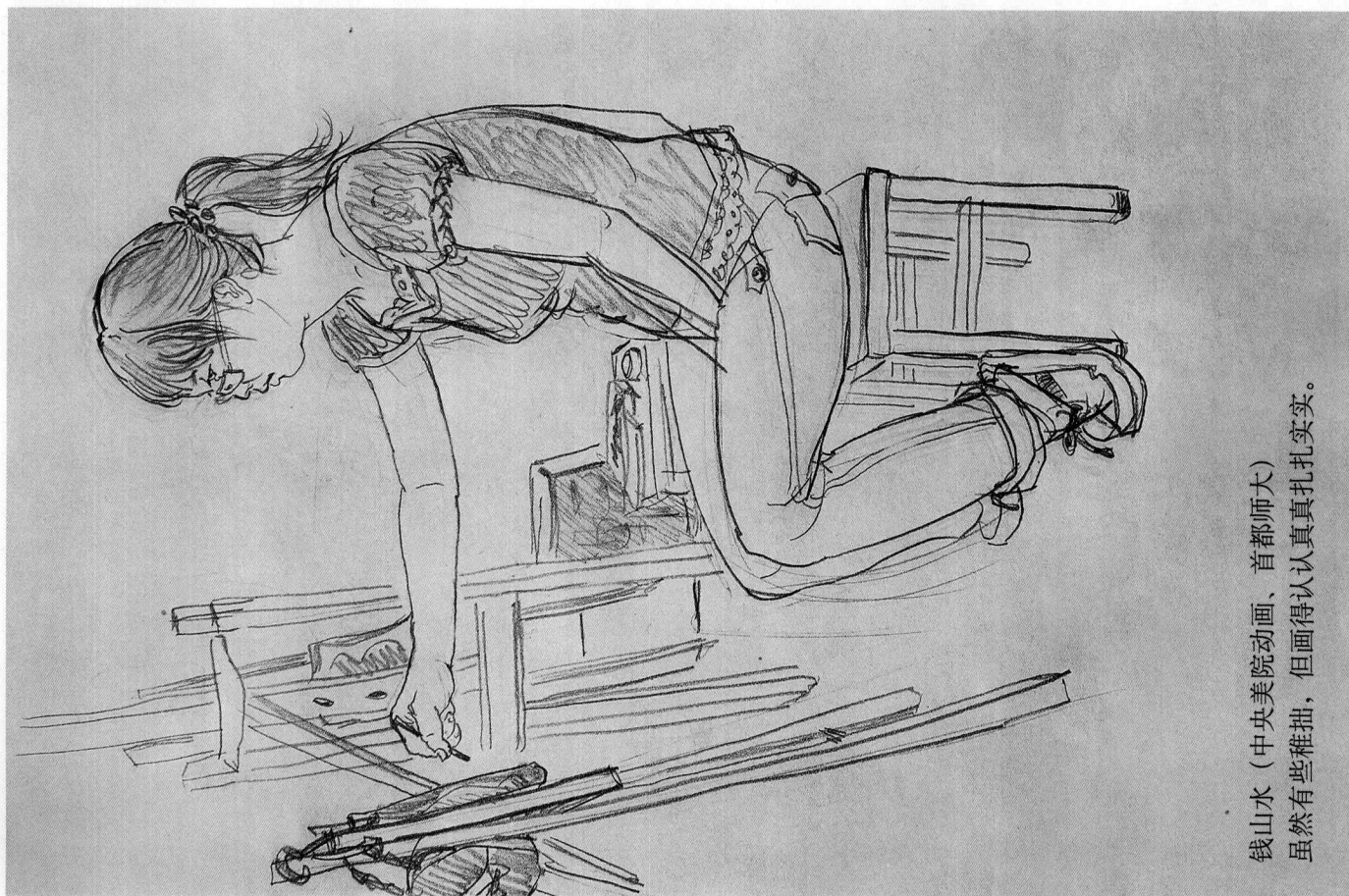
王一成 (中央美术学院造型、中国美院)

这张车站速写顶多 20 多分钟，主要的造型特征都抓住了，用它创作素材多好啊！

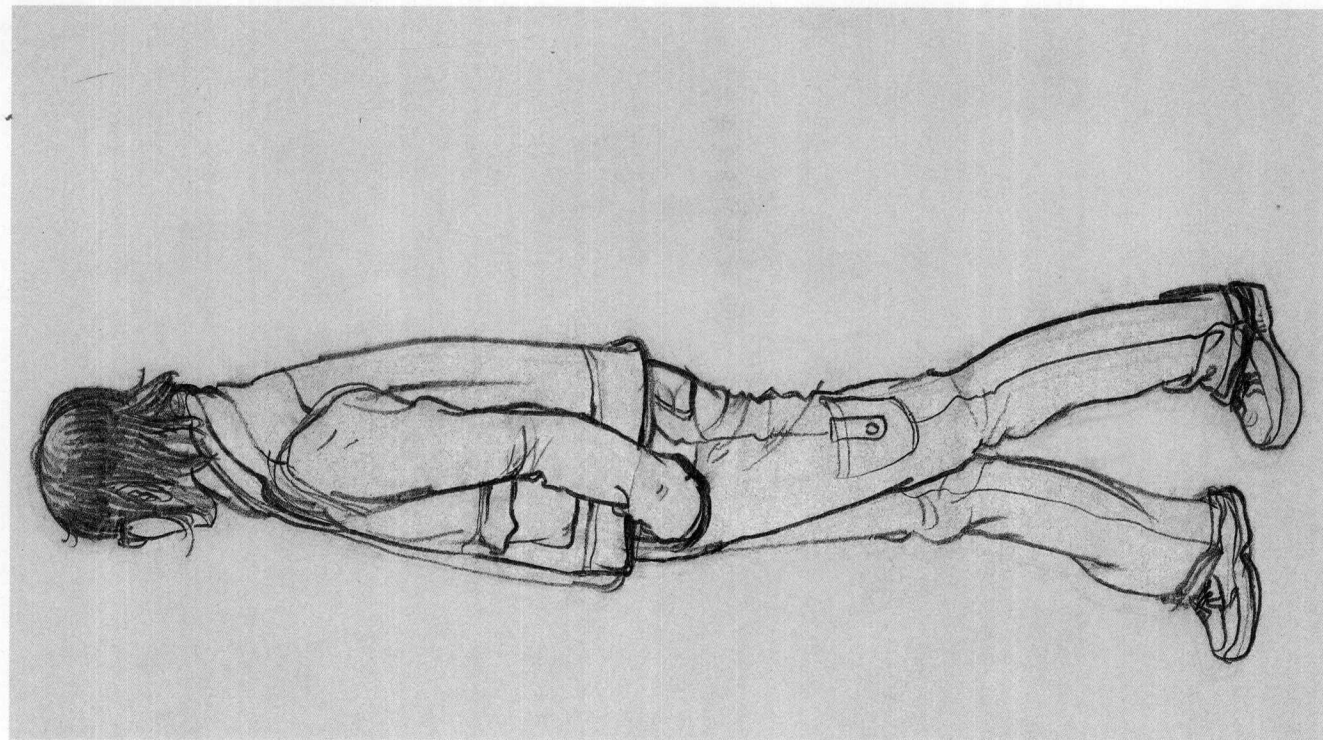
杨韶（中央美院国画）
抓住课间的休息片刻，画起来也就轻松自如。

杨韶（中央美院国画） 有骨有肉一笔到位。

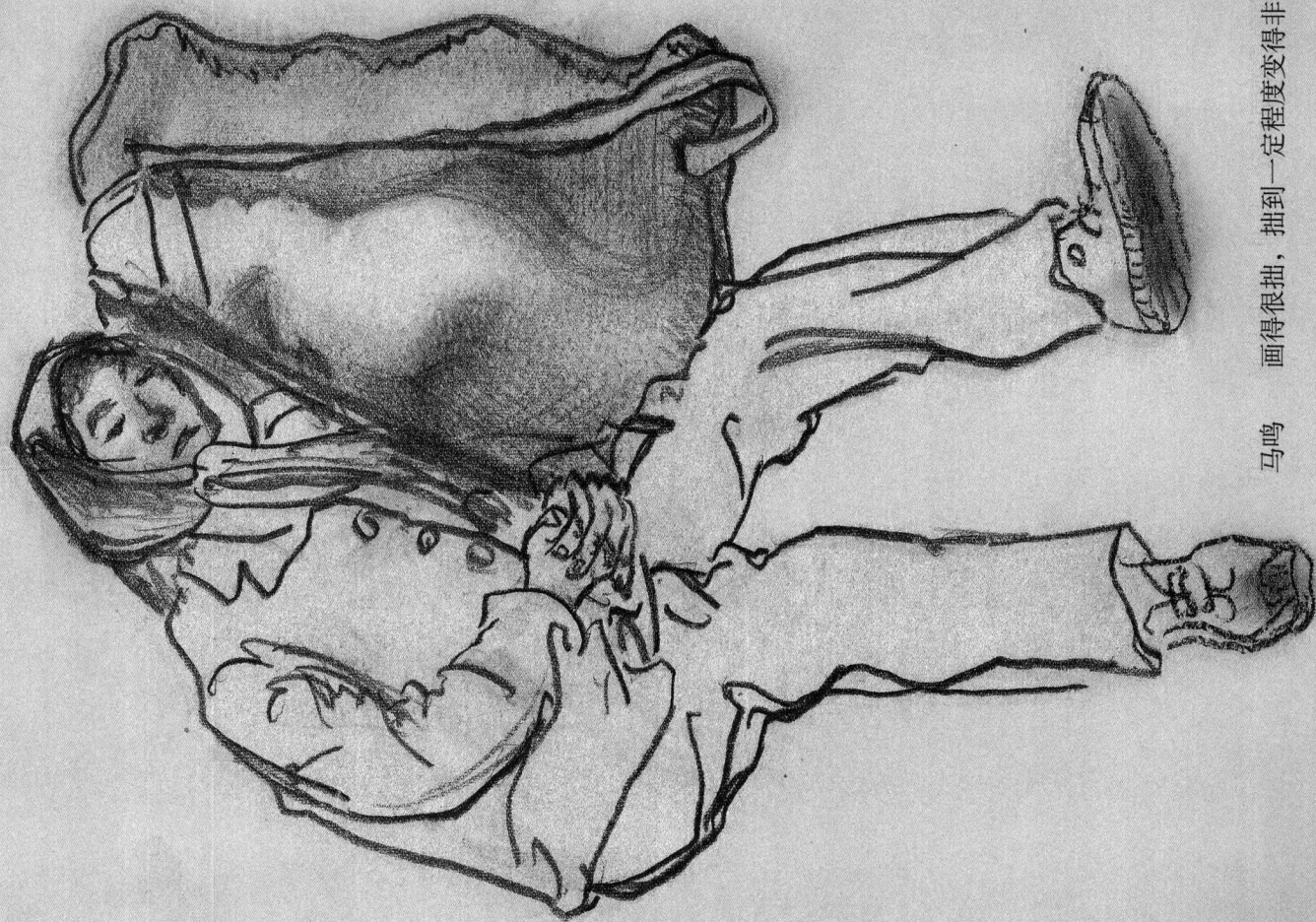
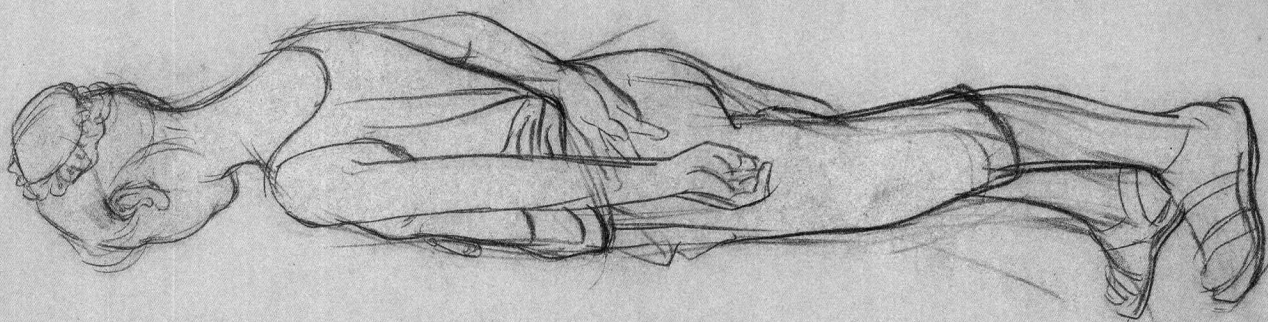

钱山水（中央美院动画、首都师大）
虽然有些稚拙，但画得认真扎扎实实。

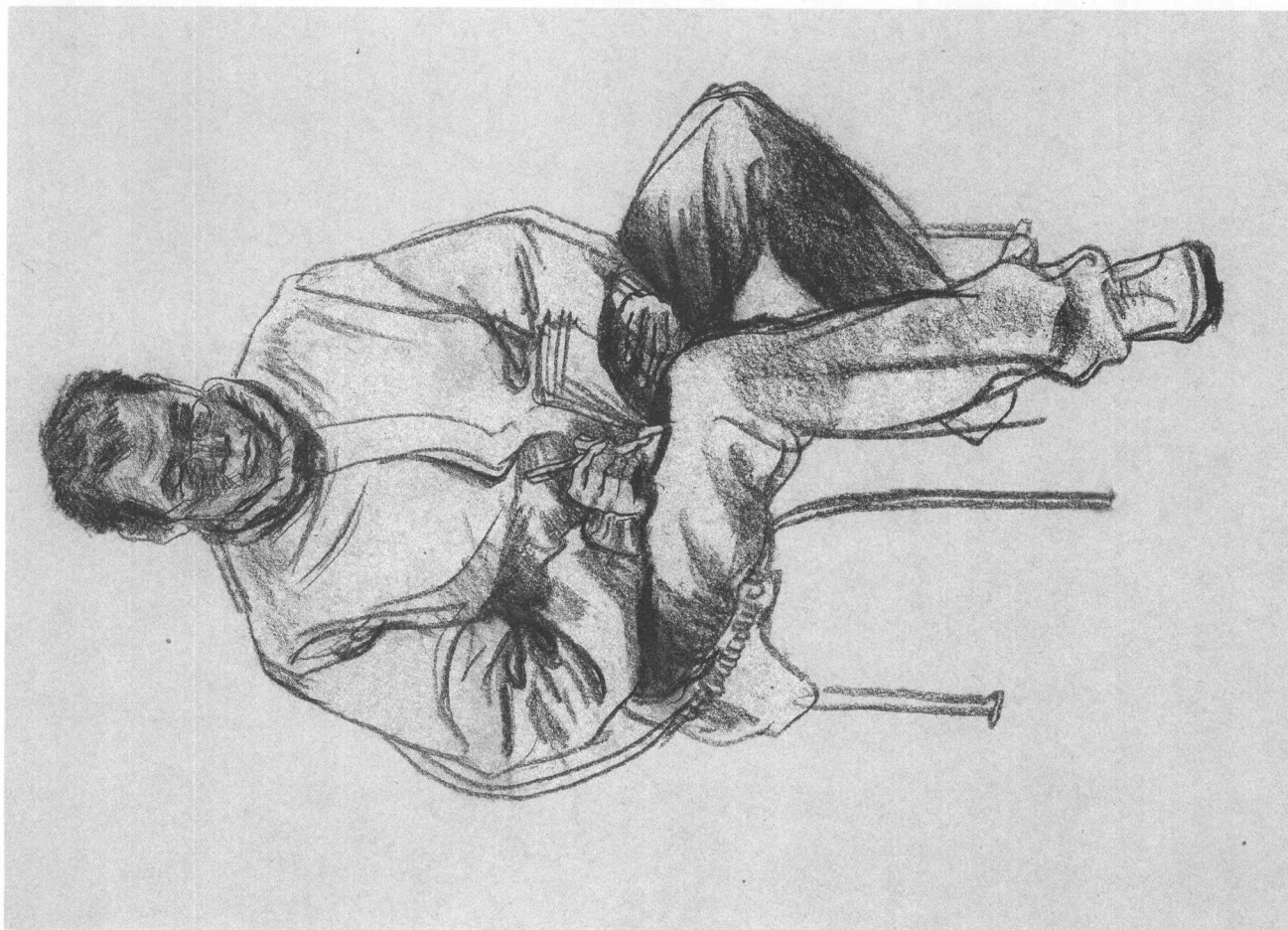

魏丹（中央美院设计、东华大学）

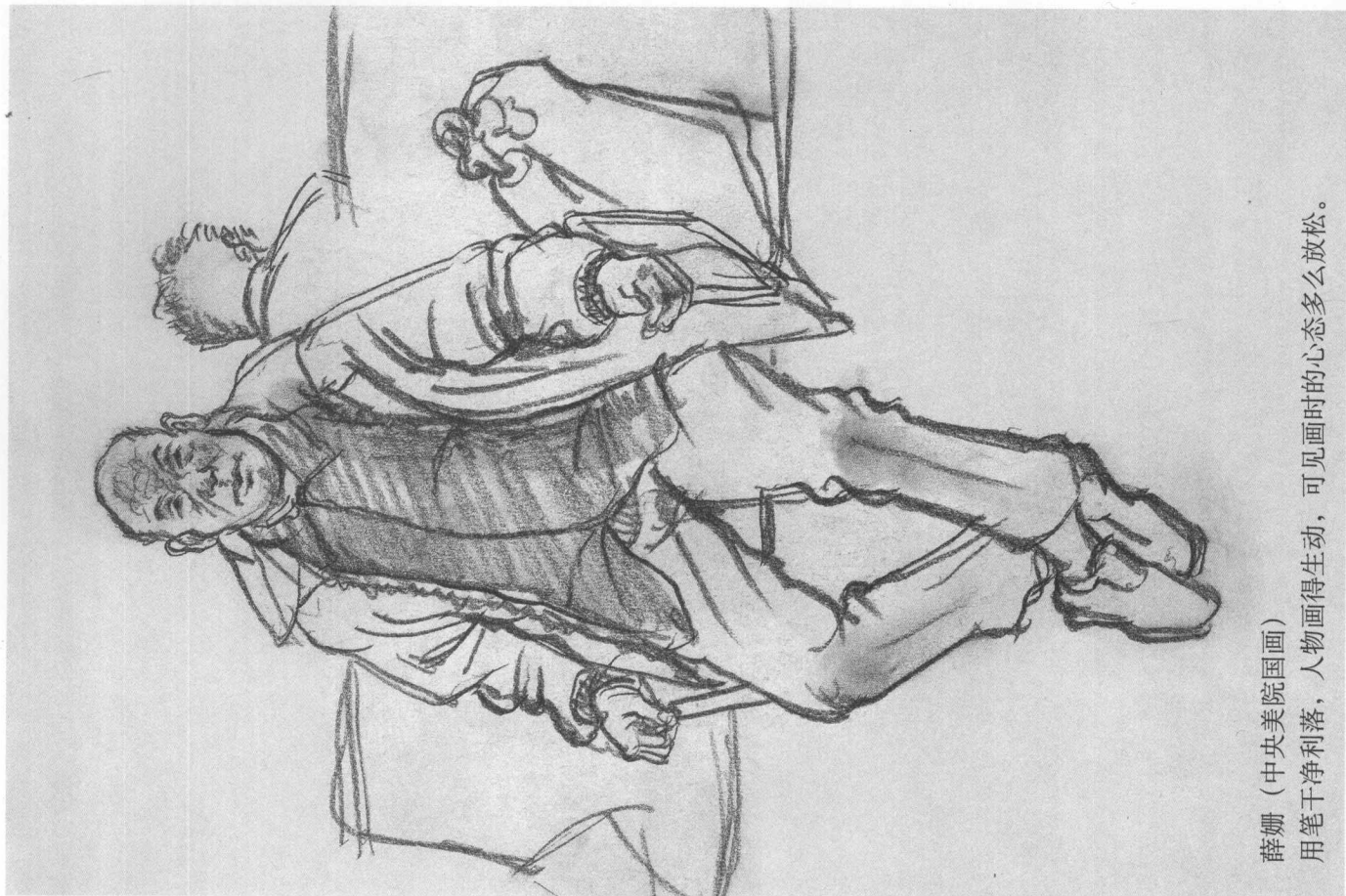
杨韶（中央美术学院画）

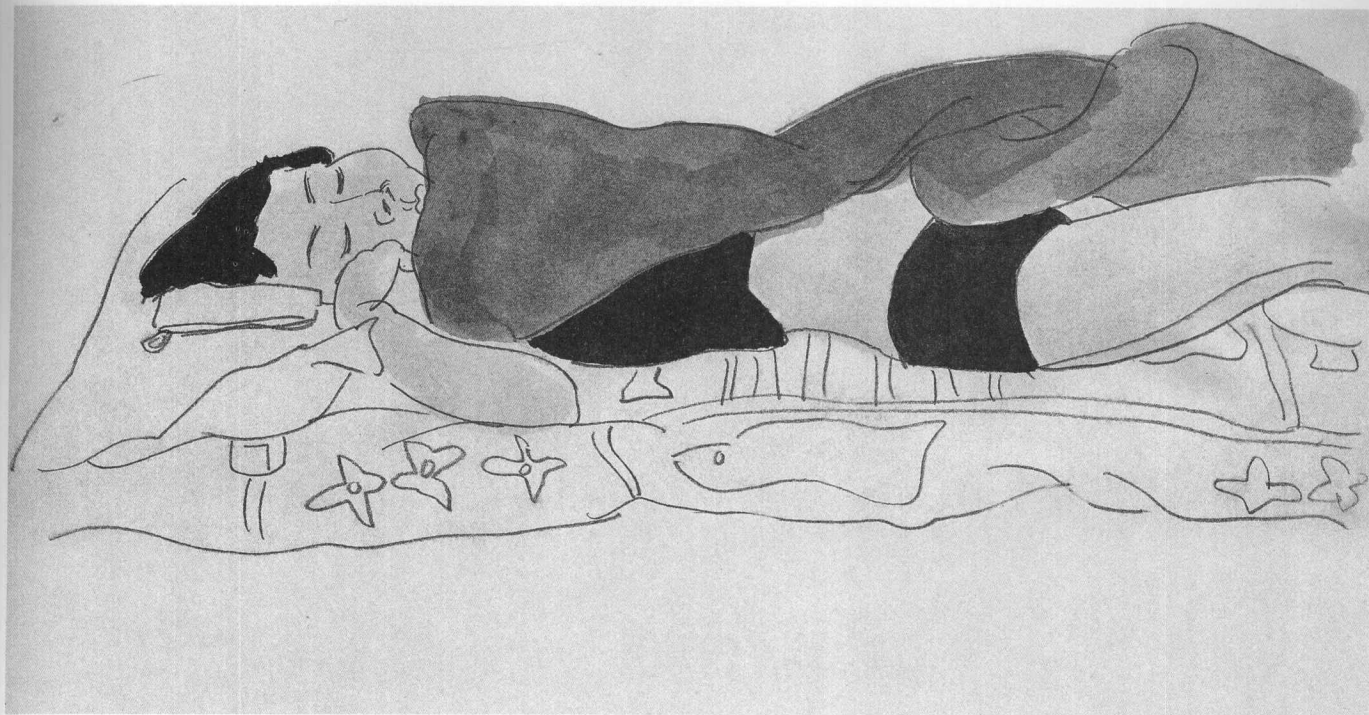
马鸣 画得很拙，拙到一定程度变得非常可爱。

王一成（中央美术学院造型、中国美院） 线条肯定就是自信，略加光影渲染。

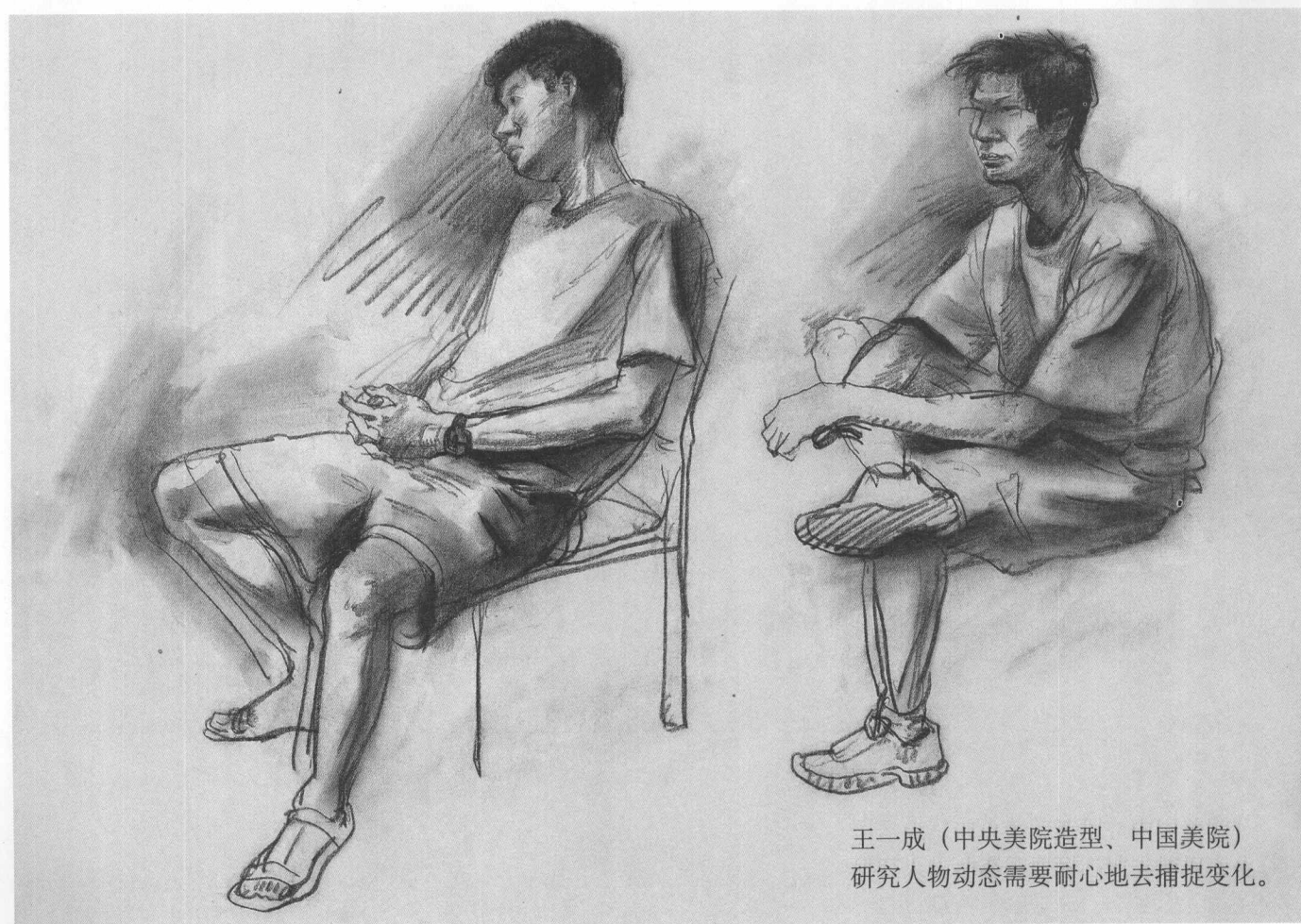
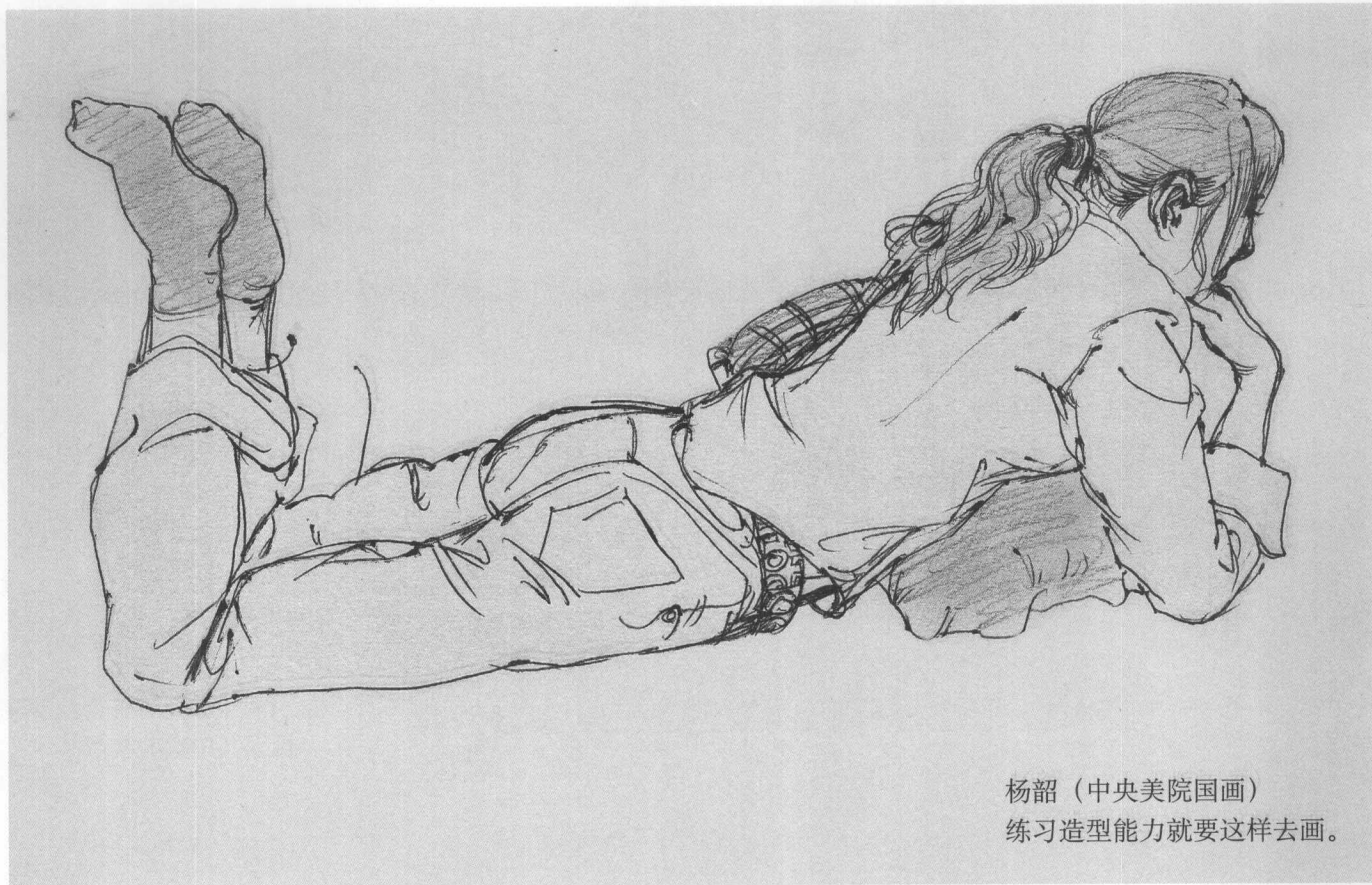
薛珊（中央美术学院国画） 用笔干净利落，人物画得生动，可见画时的心态多么放松。

杨韶（中央美院国画）

薛珊（中央美院国画）

薛珊（中央美院国画）

虽然老人的衣服画得不够准确，但在大庭广众之下 15 分钟能画到这种程度就已经足够了。

薛珊（中央美院国画）

老大娘的神态惟妙惟肖，虽然是速写但头部的素描关系都出来了，感觉不错！