

SKETCH

速写

中国美术高考简明教程

Applied Concise Course
for National Entrance Examination
of Fine Arts

中国美术高考简明教程系列丛书

素描、色彩、速写

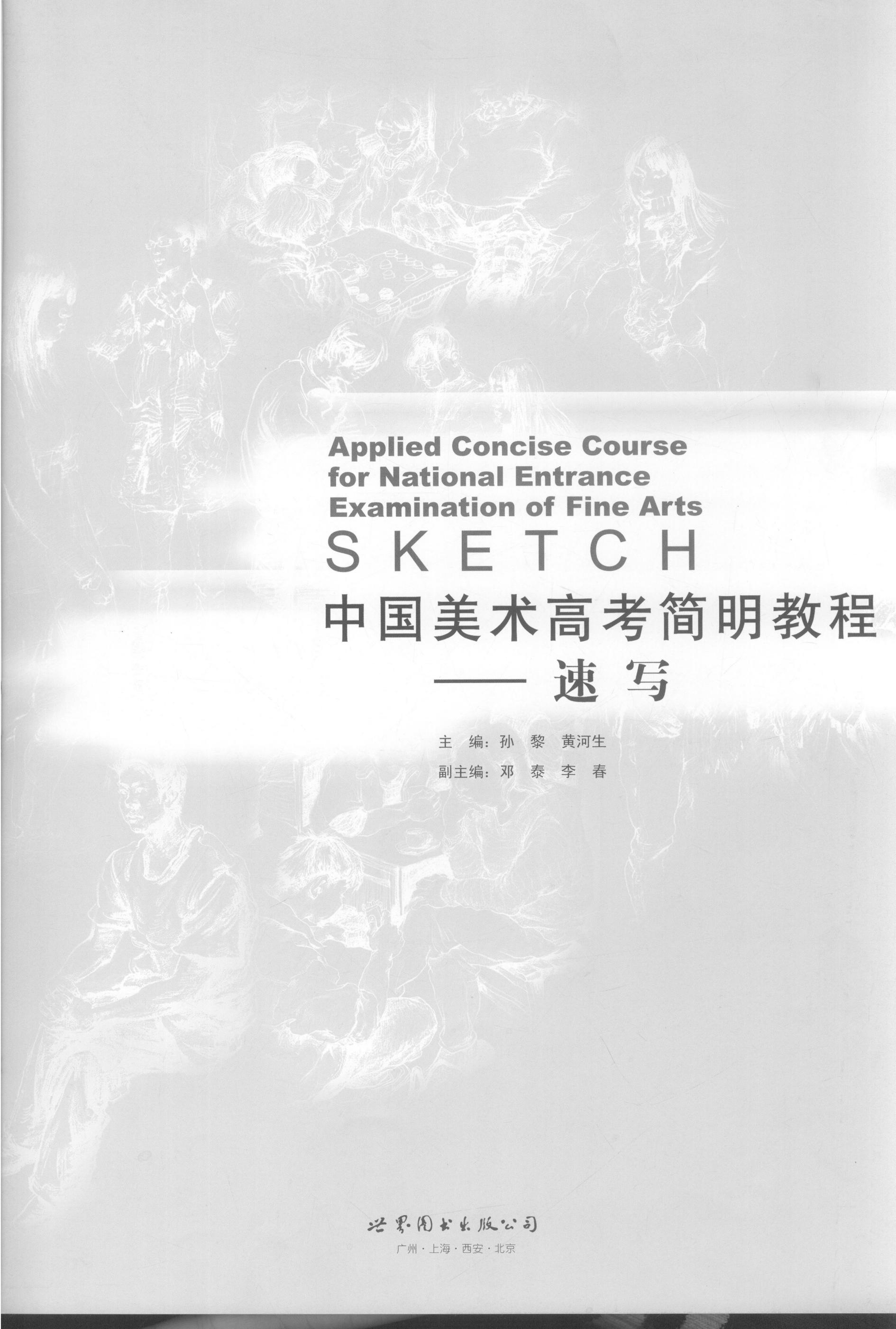
**Applied Concise Course
for National Entrance
Examination of Fine Arts**

ISBN 978-7-5062-7984-0

9 787506 279840 >

定价：96.00元
(全套,含3个分册)

**Applied Concise Course
for National Entrance
Examination of Fine Arts**

S K E T C H

**中国美术高考简明教程
——速写**

主 编：孙 黎 黄河生

副主编：邓 泰 李 春

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

序 Preface

“它——还算是一本有用的书”

每当我看到一幅幅鲜活生动的速写，总会被这种记录艺术感受和生活的表达方式所感动。记得自己在刚刚学画画的时候，老师给自己介绍了许多绘画大师的速写，让我们去看去感受：无论是伦勃朗，还是门采尔；无论是列宾，还是梵高；无论是叶浅予，还是黄胄……都画得那么出神入化，活灵活现，仿佛置身于现场画面之中……这种印象一直影响到现在！可见，一件好的速写作品一定具有鲜活、生动、自然的艺术魅力，不然，转眼间就会被遗忘了。

现在中国的美术高考之所以考速写，正是为了提倡学生一定要注意观察，感受自己身边的事物和人物。把学生对外界敏锐的感受力、判断力、表现力引导到关注社会与人生的层面上。当然也要考察学生对绘画的基础知识、造型意识、人体结构、运动线性与审美趣味等方面的能力。当受邀广东世界图书出版公司的好友彭编组织这本《中国美术高考简明教程系列——速写》的时候，我深感自己的责任和压力之大。因为要从考试实战的角度去准备这套教程。自然，目标是再也明确不过了。故，在整个编写组织稿件过程中，尽量采用了目前高考速写所涉及的根本问题以及如何针对高考速写进行练习和准备！在各种情况下，使学生对人物速写有一个较完善的学习参照体系，明确各种速写表现手法的根本目的，正是为了准确生动地表现客观对象及表达学生自身的艺术感受。经过参照性学习，使学生心中了解如何把握各种人物动态？如何控制考试时间？如何分析考试的模式与要求？如何利用自我优势在高考中取得优良成绩？我想如果能在以上几个问题上给学生一个有价值的参考，那么出版这套教程的目的也就达到了。

本教程我做了较多的直接人物教学示范。其中许多都是平时上课和学生一起画的。补充了广东许多优秀画室的师生范画，使这本书有了较全面丰富的速写作业面貌。应该说使广大考生有了一个较完善的参照系。这样我也算是对出版社的朋友和美术界的同仁、学习美术的考生有了一个交代，心中稍感踏实。虽然，自己的水平仍有待进一步提高，但关键是从现在开始努力！最后，寄望考生在以后成功的日子里，每每想起高考和高考速写，还记得有一本对自己而言，还是值得一读一看的这本书。我已深感幸福！因为没有白读！它——还算是一本有用的书！

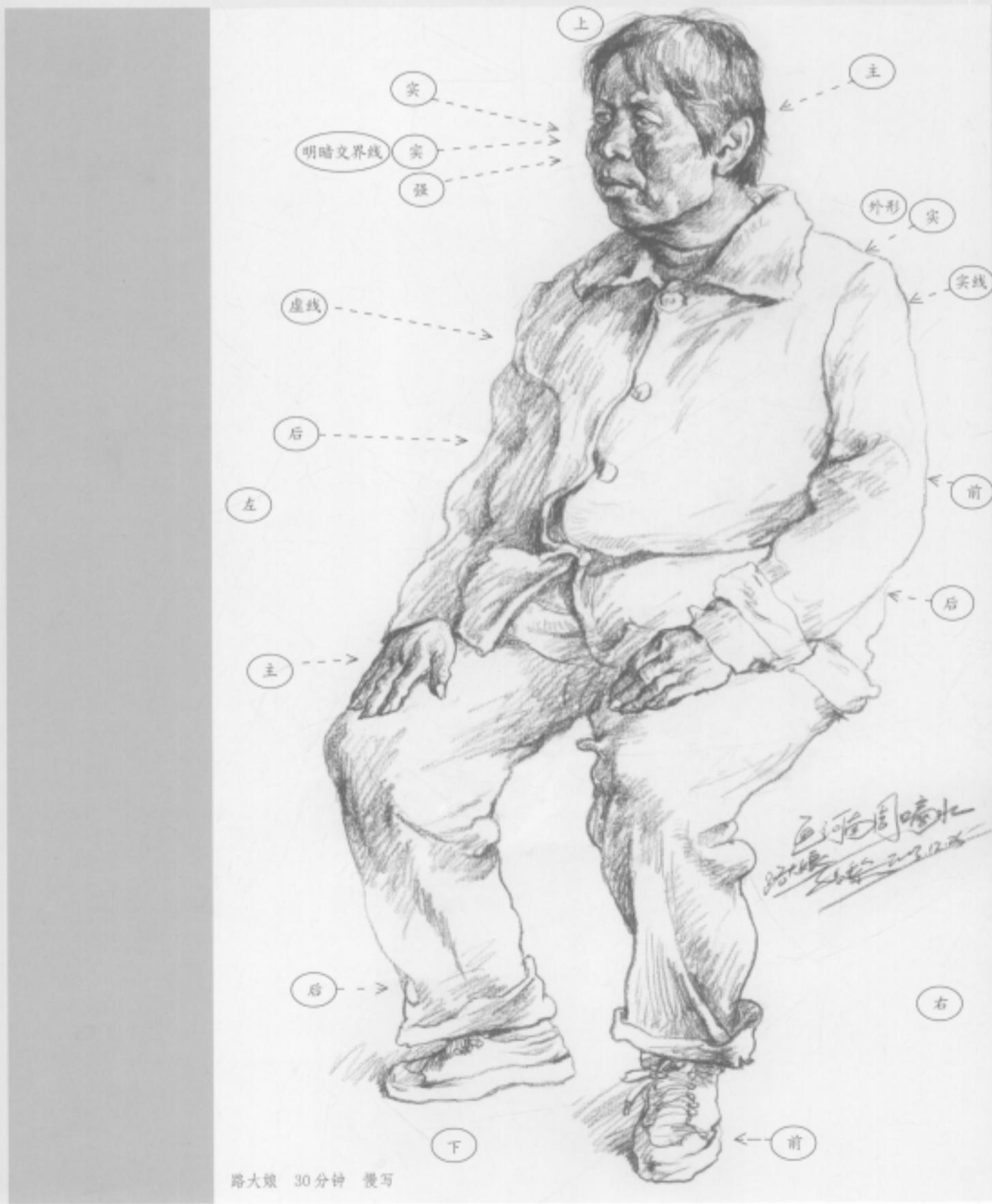
是为序。

孙黎于师牛堂

2007. 10. 10

如何理解历届高考速写考试的要求？

速写作为训练造型艺术能力的重要手段之一，不仅是素描、色彩训练中贯穿始终的训练课题，而且是相互促进、相辅相成的。它作为一种独立的艺术表现形式存在，既是提高造型艺术表现能力的有效方法，也是深化与升华生活感受的一种有效手段。速写训练要求以敏锐的观察能力捕捉生活，以娴熟的技巧去提炼、概括、表现对生活的感受。在速写训练过程中，一般从慢写开始，注意培养画者的观察能力和默写能力，理解人物的造型特征和比例结构关系，运动规律和理解透视规律在绘画中的运用。速写是积累创作素材，收集形象资料最简捷有效的方法，对于造型艺术来讲，必须掌握丰富的形象资料，通过画笔记录和反映生活感受和认识，可以简练、准确、生动地表现对象，培养学生的观察能力和表现能力，通过艺术实践不断积淀，这样有助于艺术素质及艺术修养的全面提高。

Foreword

1 托脸男青年

2 侧坐女青年

3 考场一角 习画者 三人组合练习 35分钟

速写既是美术专业的基础课程之一，又是美术院校专业考试的基础内容。为配合广大考生的学习，迅速掌握人物速写的画法，提高应试能力，本书精选大量的优秀人物速写范图，从人物速写的基本知识到考试要求与方法进行详尽阐述，希望能为广大考生带来有效的帮助。

1. 高考速写的要求：通过速写考试，考察考生在较短时间内完成对人物动态（包括人物动态的组合）或人物与环境的整体表现，同时注重考察考生对人物的比例、结构、动态的生动把握，以及画面的构图表现和艺术效果的处理。

2. 评分的原则：总分100分，构图合理性约占15%，人物动态生动准确表现约占30%，造型与比例关系约占30%，表现技法与效果约占25%。

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 孙黎, 黄河生主编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2007. 12

中国美术高考简明教程

ISBN 978-7-5062-7984-0

I. 速… II. ①孙… ②黄… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第161827号

中国美术高考简明教程——速写

策划编辑: 陈名港

责任编辑: 彭春红

责任技编: 刘正武

版式设计: 友间文化

封面设计: 实线创作室 流野 陈柏青

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)

电 话: 020-84451013

http://www.gdst.com.cn

E-mail: pub@gdst.com.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版 次: 2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 18

ISBN 978-7-5062-7984-0/J·0023

定 价: 96.00元(全套, 含3个分册)

目 录 Contents

《中国美术高考简明教程》丛书编委会

丛书主编: 孙黎

常务编委: 鲁顺 谢冬萌 周月亮 黄河生 周伟雄 邓泰
李春

丛书策划: 周月亮 陈名港 彭春红

序

前言

“它——还算是一本有用的书”

如何理解历届高考速写考试的要求?

1. 高考速写的要求

2. 评分的原则

《中国美术高考简明教程——速写》编委会

主 编: 孙黎 黄河生

副 主 编: 邓泰 李春

编 委: 谢冬萌 余荣 涂志远 黄利元 骆靖 刘太雷
许洪林

供 稿: 艺宇画室 画中画美术培训中心 月亮画室 唐武画室
李绪洪绘画工作室 天行健画室 深圳东方英文书院
深圳华侨中学 顺德乐从中学 东莞厚街中学 碧波中学
宝安高级中学 广州城市建设技工学校 艺畅画室
罗凡 陈铭杰 孙汉新 欧宝兴 李小明 邹岳松
苏文杰 庄燕梅 裴东 黄坚 黄潘 钟马养
李伟雄 谢肩凡 柯略 谢景文 陈浩 钟龙
罗福文 李流平 东海中学 湛江一中 湛江二中
湛江三中 湛江实验中学 遂城中学 湛江遂溪二中
遂溪大成中学 兴宁市职业技术学院 三水中学

广州互动艺术工作室 广州凹凸美术教育培训中心
摄 影: 许旭芒 黄河生 谢冬萌 周月亮 周伟雄 彭春红 等

2006.2.23

中老年女子头像速写 1小时 炭笔

1

基础与技法篇

- 2 1. 速写的概念与目的
- 2 2. 速写的表现方法
- 8 3. 人体结构解剖
- 12 4. 速写工具的使用
- 14 5. 形体的认识与判断
- 17 6. 线的变化及运用
- 18 7. 速写步骤图解
 - (1) 坐姿的男青年
 - (2) 站姿的女青年
 - (3) 场景人物组合

24

作品篇

- 24 1. 动态速写
- 37 2. 场景速写

41

应试篇

- 41 1. 高分速写的训练方法
- 42 2. 高考速写应必备的基础知识
- 42 3. 考前强化训练要点
- 42 4. 高考速写应试常见的毛病及解决方法

基础与技法篇

Basic and Skills

1. 速写的概念与目的

速写是指以客观对象为依据，在相对时间内，用较快的速度，通过对客观物象敏锐地观察与分析，扼要概括地表现生活对象的一种艺术形式。它能够培养学生的观察能力和对物象的感受与认识能力，以及迅速捕捉形象的表现技能。通过速写的表现可以相对准确地了解和提高学习者的绘画素质，它不仅在高等美术院校占有重要地位，更是美术高考的重要组成部分，在美术高考科目不断改革完善的趋势下，速写作为必考课目，其根本原因在于速写本身是衡量学生艺术素质和艺术感受方面具有不可替代的重要作用。

2. 速写的表现方法

速写中最重要的表现方法是以线为主来表现对象和艺术感受。用线上的疏密、浓淡、粗细、虚实、松紧、繁简及刚柔对比，往往能体现不同对象的特征与艺术趣味。

速写的表现形式多种多样，归纳起来可分3大类：以线条为主的速写、以明暗调子为主的速写以及以线面结合的速写。

① 以线条为主的速写

线条表现法在速写中最为常见，是一种简洁的绘画语言。通过线条穿插准确地表现人物的结构、比例关系和动态特征，利用线条的粗细、疏密、浓淡、松紧及刚柔对比等，从而表现不同对象的特征。

② 以明暗调子为主的速写

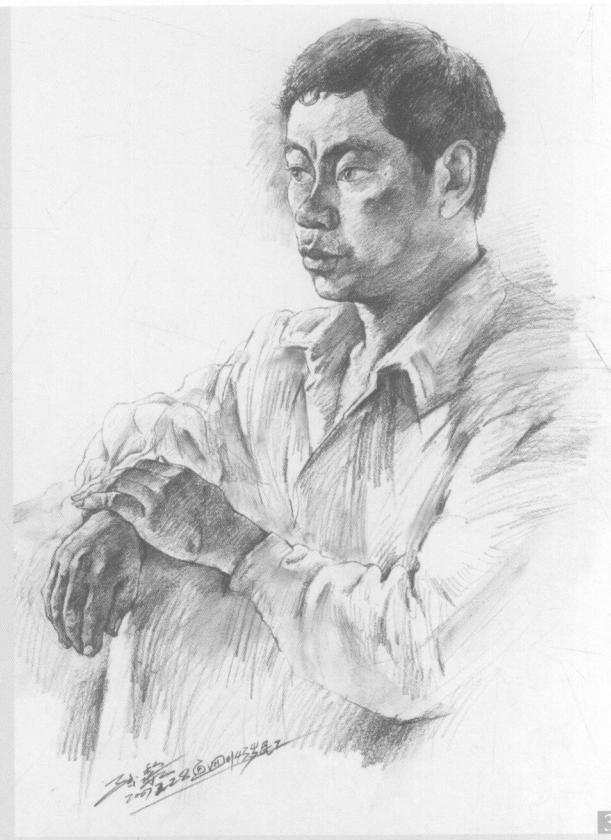
这类表现法主要是在以线为主表现的基础上，运用明暗黑白关系来表现对象的形体结构，通过明暗黑白交界线关系的表现将对象的质感、体积感表现出来。通过明暗、黑白、虚实对比关系的表达营造画面气氛，提高画面的空间表现力和艺术感染力，适合中慢写。

1 男青年 3/4侧坐半身带手练习 1小时 慢写

2 侧坐男子 1小时 慢写

3 男中年半身带手练习 1小时 慢写

4 男青年 35分钟 慢写

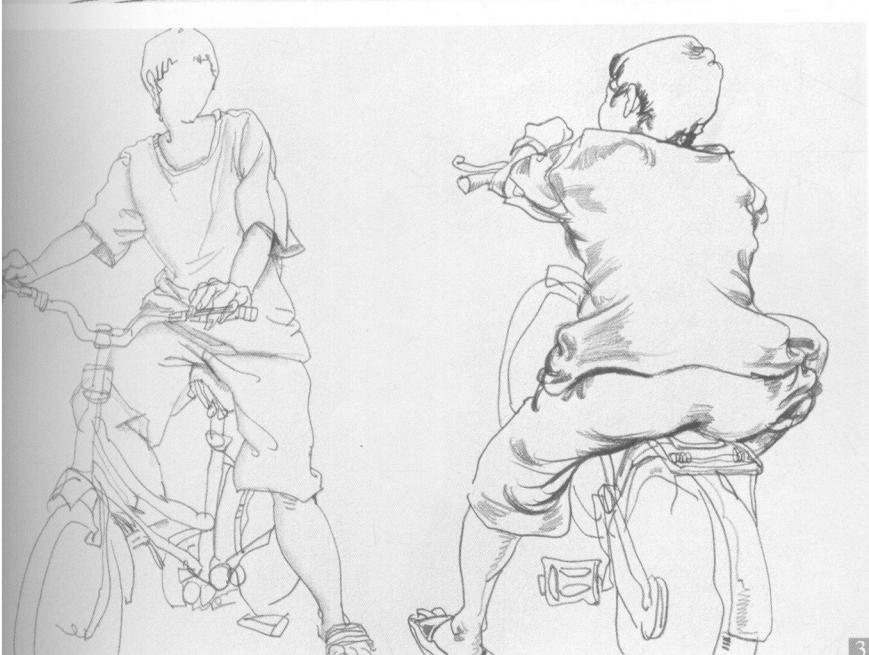

③ 以线面结合的速写

线与面相结合的表现法，是在以线表达外形的基础上，结合体面转折调子对对象进行概括表现。在某种程度上弥补仅用线条表现的不够丰富的不足，创造更灵活的表现效果，从而在绘画表现力、画面视觉感上更加丰富、生动。

- 1 穿长衣者站姿 20多分钟
- 2 刘迪坐像 25分钟
- 3 3个画画的女生 35分钟

- 1 劳动动态练习
- 2 坐姿与站姿练习
- 3 骑单车的两个动态练习
- 4 起跑动态练习
- 5 坐姿练习

速写又可分为：人物动态速写、人物静态速写、场景速写、风景速写及默写。

① 人物动态速写

人物动态速写主要抓住人物的动态比例和运动特征。通过抓取动态线，整体观察，从大形体入手，确定和把握动态特点，注意人体各部分的形体比例关系。线条简练，大胆取舍，更要熟悉和掌握人体的运动规律，并同默写、记忆结合起来，以便更准确地把握人物动态特征。

在写生时首先要舍弃细节，简化形体，通过动态线和基本形集中精力抓住大的形体动态特征，以基本形为基础，通过提炼概括，肯定画出与动态相联系且具有典型特征的外形细节，大胆取舍繁琐细节。

写生要熟悉人体结构知识，掌握运动的基本规律，依据对人体结构的理解，以最简练的线条观察表现形体结构线，随时注意观察，总结经验，锻炼眼睛对形体的敏锐度，并通过临摹、写生、默写等方法进行训练，唯有通过大量的训练才能得心应手。

② 场景速写

场景速写通常指人物活动场面的速写。场景速写场面大、内容多，所以难度相对大，场景速写必须掌握人物的形体结构、动态规律、透视原理及构图规律。应层次分明，主题突出、加强主次关系表达，注意人与环境的比例、大小关系，切忌面面俱到、平铺直叙，要善于围绕主题去表现对象。在场景写生过程中，注意人物与景物之间表现手法的一致性，注重主次、虚实、空间，运用透视原理组织画面，注重人物与场景道具的主次关系，使人物能够带入场景之中，尽量简化场景。

- 1 市场一角——卖肉者
- 2 休息室一角
- 3 写生与模特
- 4 过秤——买卖公平

③ 默写

速写默写是近几年美术院校高考考试方式之一，默写比动态速写、场景速写难度更大，它要求对人物形体结构、比例、动态等方面有较深的了解才能画出来。平时在加强数量训练之余，还要多思考、多观察、多记忆生活中的形象，多留意身边的事物，养成多画默写的习惯。

在速写默写练习过程中，可以将默写与临摹相结合，默写与写生相结合，通过先对范画临摹，然后根据自己的记忆和理解进行默写，或是通过对某一对象进行速写，然后再默写，经常反复地进行练习，同时把默写的训练内容与考试中常考的内容相结合，这样会更容易达到预期的效果。

高高在上 双人组合线面表现练习 30分钟

3. 人体结构解剖

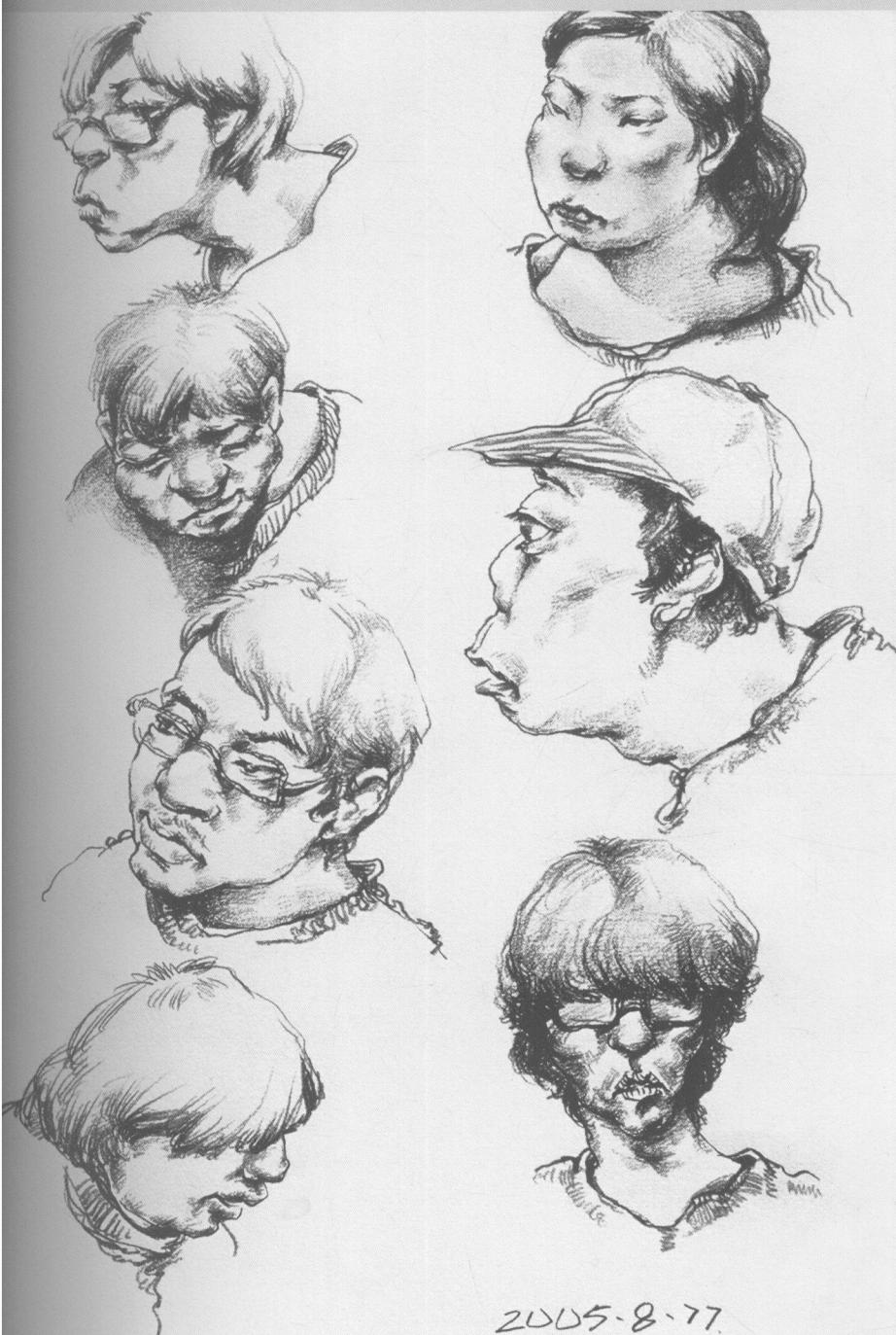
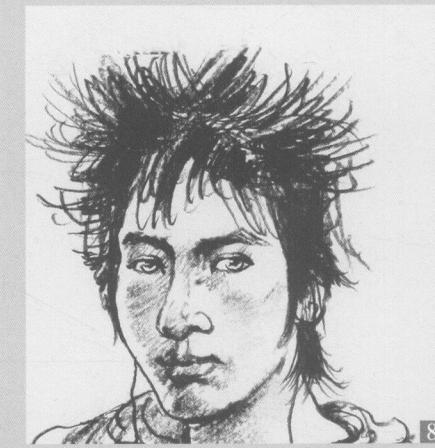
① 头部的表现

人物的头部特征和表情往往可以激发学画者的表达欲望，如能迅速地把握头部表情特征，并将表情刻画充分，画面会显得生动又富有情趣。当然在处理面部时必须要注意局部与整体的关系。

画好头部速写首先要把握好头部的解剖知识，理解头部的结构关系及五官的造型结构，透视变化。头部速写有别一般的人物头像写生，更注重对人物头像的瞬间神态和喜、怒、哀、乐面部表情的捕捉，既要简练概括，又要形象准确，将生活中瞬间的动态表情记录下来。头部的速写不在于刻画精微，而以其生动、传神、富有艺术感染力为目的。

1 ~ 11 人物头像速写不同表情与角度的练习

2005.8.77.

10

2005.8.77.二十一.

11