

美术学院备考

黄德成 同志：
经中国美术学院招生委员会批准，录取你为
我院 艺术设计（工业设计）
专业本科生。
请持此通知书于2006年9月7日 到我院报到入学。

本校是教育部批准的
具有高等学历教育招生
资格的普通高等学校

中国美术学院
2006年7月25日

课堂临摹范本

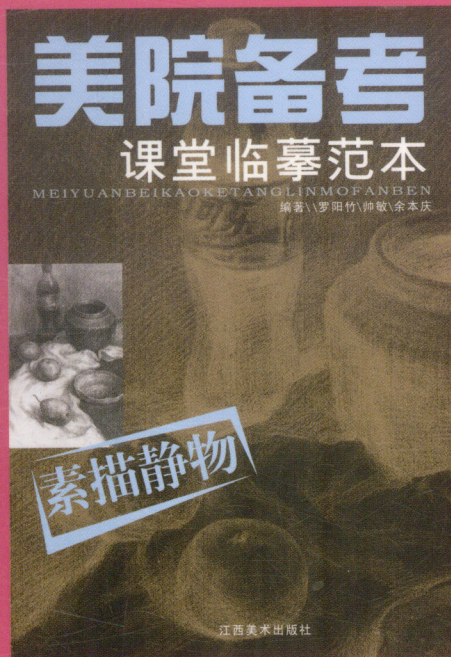
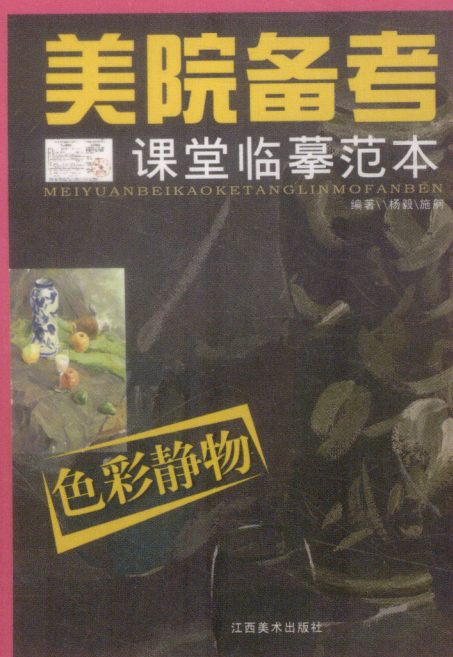
MEIYUANBEIKAOKETANGLINMOFANBEN

编著\\施舫\\王剑武

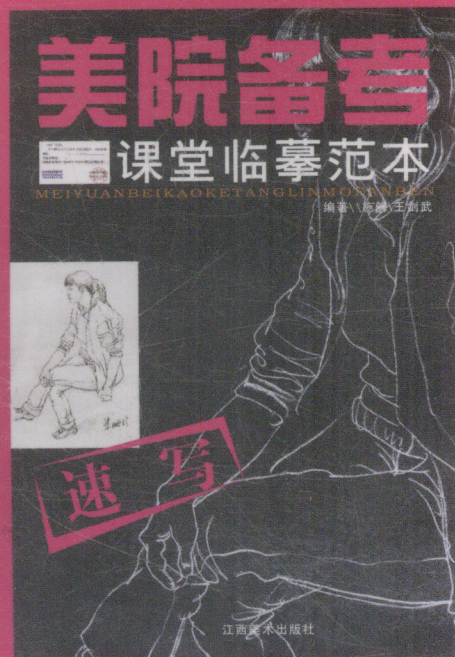
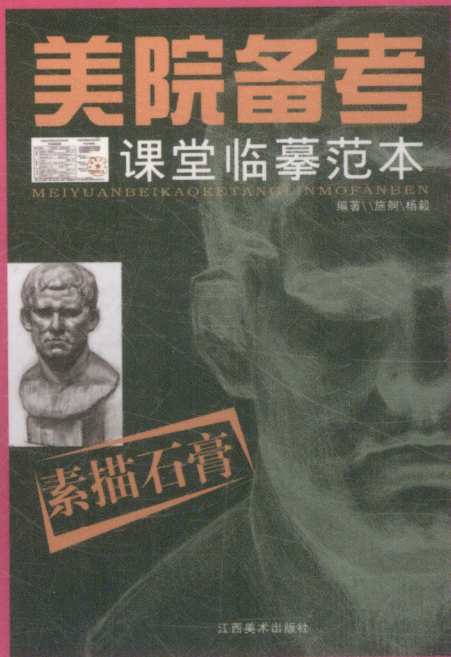
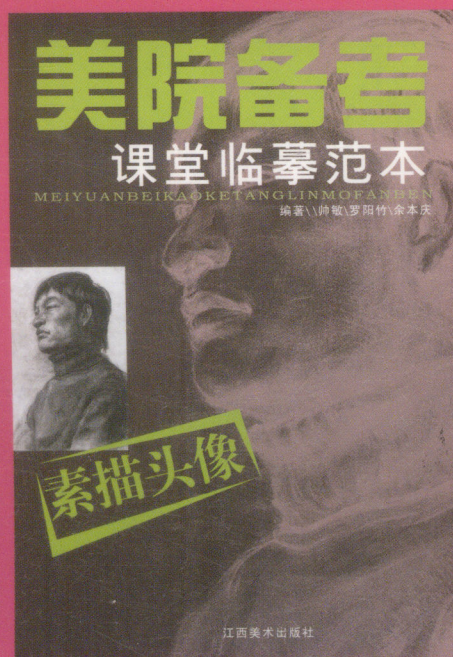

速写

江西美术出版社

责任编辑//吴吉仁/陈瑶/危佩丽
封面设计//苏米工作室/梁燕莺

图书在版编目 (CIP) 数据

速写/施舸,王剑武编著. —南昌:江西美术出版社,
2007.6
(美院备考课堂临摹范本)
ISBN 978-7-80749-179-8

I. 速… II. ①施… ②王… III. 速写—技法 (美术)
—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第082860号

编后语

面对每年的艺术类招生考试,考生们往往有压力而感到紧张,而家长们也不知所措,甚至茫然。作为教师,我们每年都要面对许多这样的考生。其实,艺术类招生考试有很多的共同点,尽管考试题目繁多,内容不一,但基本要求和基本目的是一致的,考生们大可根据自身强弱项情况,有专项、有选择地进行准备。只要自己平时训练时能把握基本的绘画要点,并养成勤加练习的习惯,考场中能发挥出平时的水平就能取得良好的成绩。我们在书中提供的考生范例作品也不是十全十美的,但如果你能基本达到书中同龄人的水平,考上理想的美术院校就不是难题。

美院备考课堂临摹范本——速写

编 著 施舸/王剑武
出 版 江西美术出版社
社 址 南昌市子安路66号
邮 编 330025
电 话 0791-6565832
网 址 www.jxfinearts.com
发 行 全国新华书店
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
印 张 2.5
开 本 787毫米×1092毫米 1/8
版 次 2007年6月第1版
印 次 2007年6月第1次印刷
印 数 6000册
ISBN 978-7-80749-179-8

ISBN 978-7-80749-179-8

定价 12.00元

序

当今，各种应对美术高考的书籍种类繁多、水准参差不齐，各有偏向与侧重点，而真正适合广大有志青年备考各大美术院校的指导性书籍为数不多。

本书的编者针对考生绘画所要解决的基本造型能力、观察能力、表现能力和创造性思维能力，集多年在高等美术院校从事造型基础教学之经验，强调造型能力训练之特点，注重“人对事物的认知过程”与“视觉思维”的造型表现过程，协调“眼”、“脑”、“手”的统一，辅以学生扎实的素描造型能力、活泼的色彩表现能力和丰富的速写表现技巧，合理地安排教程，以循序渐进、由表及里、深入浅出的训练，开拓学生的慧眼，启发学生的心智，使学生在较短的时间内具备应对美术专业高考合格的水平。

本书展示作品的作者，均已获得中国美术学院美术专业合格证。其考前训练作业可供广大考生参考，从中获得启迪。是为序。

中国美术学院 吴国荣
於西子湖畔

目录 CONTENTS

速写是重要的造型训练手段	1
速写训练中应注意的问题	1
头部骨骼结构	2
头发的画法	2
眼睛的画法	2
鼻子的画法	2
嘴巴的画法	2
耳朵的画法	2
眉毛的画法	2
手的画法	4
脚的画法	4
衣服的画法	5
人体躯干的比例	5
半身像分步图	7
人物坐姿分步图	8
人物站姿分步图	9
速写考试的应试准备	9
克服应试心理障碍	9
要有乐观的心情、坚定的自信心	10
做好考前的准备	10
注意考试中的节奏	10
范画	11

荣施美术工作室
0571-88230068

声明：本书提供的图例系杭州荣施美术工作室（2006-07年）两学年的优秀学员作品，其资料及内容完全属实。

速写是重要的造型训练手段

速写即是运用最简单的工具（如铅笔、钢笔、炭笔等）在较短的时间内描绘对象的基本造型的一种方法。速写是造型训练中不可缺少的一环。较之素描，速写更整体、更迅速、更简便，因此，它也越来越多地出现在近几年全国各大美术院校专业招生的考试项目中，有时也会以加试的形式出现。考试内容一般分为：人物头像、人物动态、人物组合（场景）等，考试方式则是写生或默写，人物动态则又分静态姿势或循环动作等。考试时间一般1小时左右，单幅作业20~30分钟。其实，速写训练的关键是在理解全身大体结构的基础上多加练习，要有数量，并且还不能间断，就像书法训练一样。特别是对初学者来说，虽然并不要求每天画很多张或是每天花费很多时间，但必须每天坚持练习，一段时间下来，必定有所收获。

速写训练中应注意的问题

头部骨骼结构

— 头部是人像速写的关键。一张好的人像速写，能吸引人的地方，肯定是精彩的头部刻画。当然，完成它不需要像素描头像那样，具备扎实的造型基础，准确、完美的局部刻画，完善的整体关系等；它只要求能概括对象的基本造型，强调对象的特征，而不需要面面俱到地塑造、刻画。

正确地理解头部的结构，需要考生熟悉头部基本骨骼结构，对于考生来说，素描训练中的理解就已足够。头部的骨骼结构一般分为：顶骨、额骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨等几部分。主要的结构骨点（如额骨、颧骨等）构成面部的主要特征。观察眉弓的骨点变化，需要注意眉弓与外眼框突的结构转折关系，它的造型特点在于结束额部的面转向眼眶。而额结节的重要性一直被忽视，它其实是额骨的正面、侧面、顶部的体积的

马利亚·阿尔齐布谢娃肖像。1880年

鲁本斯的第一位妻子伊莎贝拉·布朗肖像。约1662年

转折处，在3/4面时，它的转折非常明显。鼻骨与软骨一起构成鼻梁，它与软骨的结构关系容易被忽略。上颌骨的重要骨骼为颧骨、齿槽突。颧骨的重要性不言而喻，它是面部正面与侧面的转折处。下颌骨的外形像马蹄形，主要骨点是下颏结节、下颌切迹、下颌小头，其中下颏结节对下巴的外形影响最大。

头发的画法

无论是何种发型与发质，都不能局限于头发的固有色。画头发其实就是在画头部的结构、体积，头发的外形需概括和完整，可以适当在前额、两鬓或其他的地方强调头发线条，让头部增加生动性。

眼睛的画法

晋代顾恺之曾经说过：“传神写照，正在阿堵中。”这里的阿堵即是眼睛。一个人的眼睛能传递他内心的情感，所以眼睛的刻画非常重要。

眼球在解剖上，它位于眼眶中，由眼轮匝肌包围着。我们需要注意的是上眼皮的眼角永远压着下眼皮，而且我们平时的光线基本上都是顶光源，那么由于上眼皮有阴影，所以也要比下眼皮画的线要重。眼珠不同的形状，由上眼皮的开合制约，它能体现不同的感情。瞳孔是眼珠最黑的地方，常伴随有高光，画时要注意高光与上眼皮之间的距离。注意上、下眼皮的弧度连线是有斜度的，切忌画成两个横放的括号。

鼻子的画法

鼻子的表情动作不明显，但它的造型影响很大。鼻子最容易忽略的是鼻翼的厚度。画鼻翼时需注意它的转角，注意鼻翼、鼻孔线条的套叠关系。画鼻子的侧面要注意鼻骨与软骨之间的转折。

嘴巴的画法

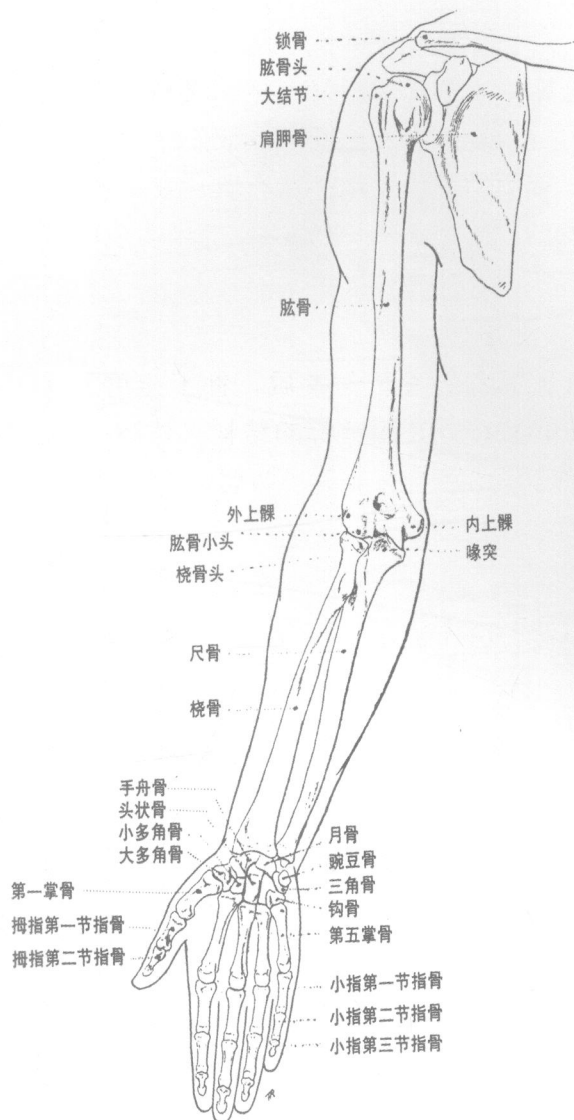
嘴的面比较复杂，且表情丰富微妙，如果强行进行概括就非常容易概念化。需仔细观察上、下嘴唇的面与线的关系，抓住口裂线的转折变化，以及嘴角线条的走向。

耳朵的画法

五官中，耳朵往往被忽略成一个问号或括号。为了画好耳朵，我们需要认真研究耳朵的结构与外形，注意耳郭、耳垂的外形。耳孔的位置正对颧骨的颧突，上部与眉齐，下部与鼻尖齐。

眉毛的画法

注意眉毛与眉弓的关系，它的结构分成三段，里段在眉弓的内角，中段在眉弓向上转处，外段在眉弓的外角，画眉毛的同时其实就在塑造眉弓。需整体概括，不宜逐根去描绘。

三角肌(前束)

三角肌(中束)

肱三头肌

肱二头肌

肱肌

肱桡肌

桡侧腕长伸肌

桡侧腕短伸肌

指浅屈肌

拇长展肌

拇长屈肌

拇指侧肌群

掌腱膜

胸大肌

肱三头肌

旋前圆肌

肱二头肌终止腱膜

桡侧腕屈肌

掌长肌

指浅屈肌

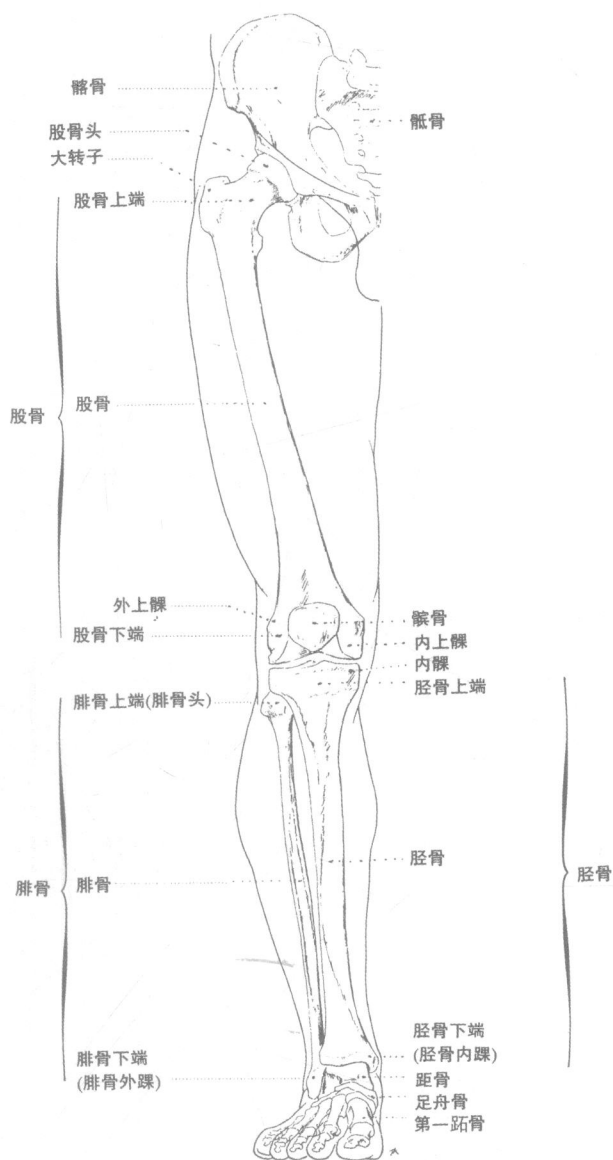
尺侧腕屈肌

掌短肌

小指侧肌群

指间肌下端

屈肌腱膜

髂前上棘

臀中肌

大转子

阔筋膜张肌

股外肌

股直肌

股内肌

股外肌下端

股二头肌

髌骨下脂肪球

髌韧带下端

腓骨小头

比目鱼肌

腓骨长肌

趾长伸肌

腓骨短肌

趾长伸肌

腓骨第三肌

外踝

趾短伸肌

髂腰肌

耻骨肌

长收肌

股薄肌

缝匠肌

弧形横韧带(里奇尔带)

股内肌下端

髌骨

弧形横韧带(理查氏带)下端

股骨内侧面

内侧半月板

胫骨

鹅足

腓肠肌内侧面

胫骨内面

比目鱼肌

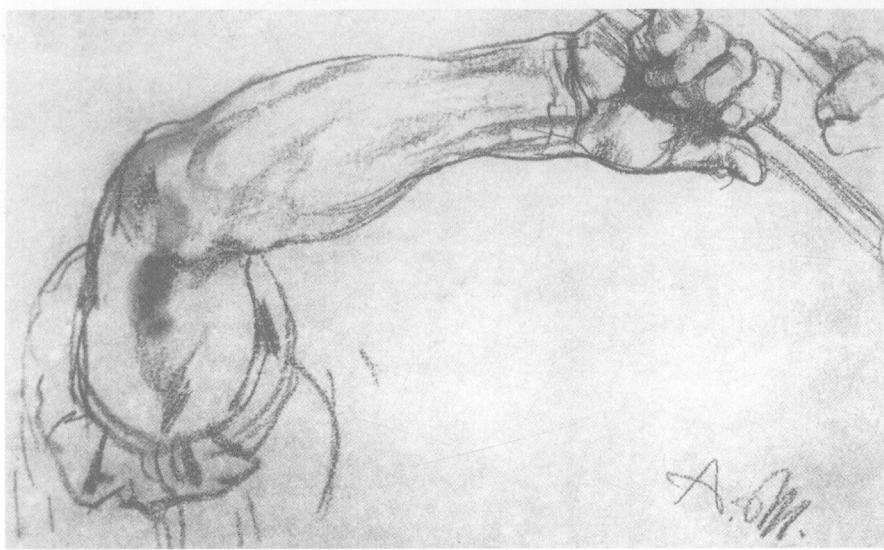
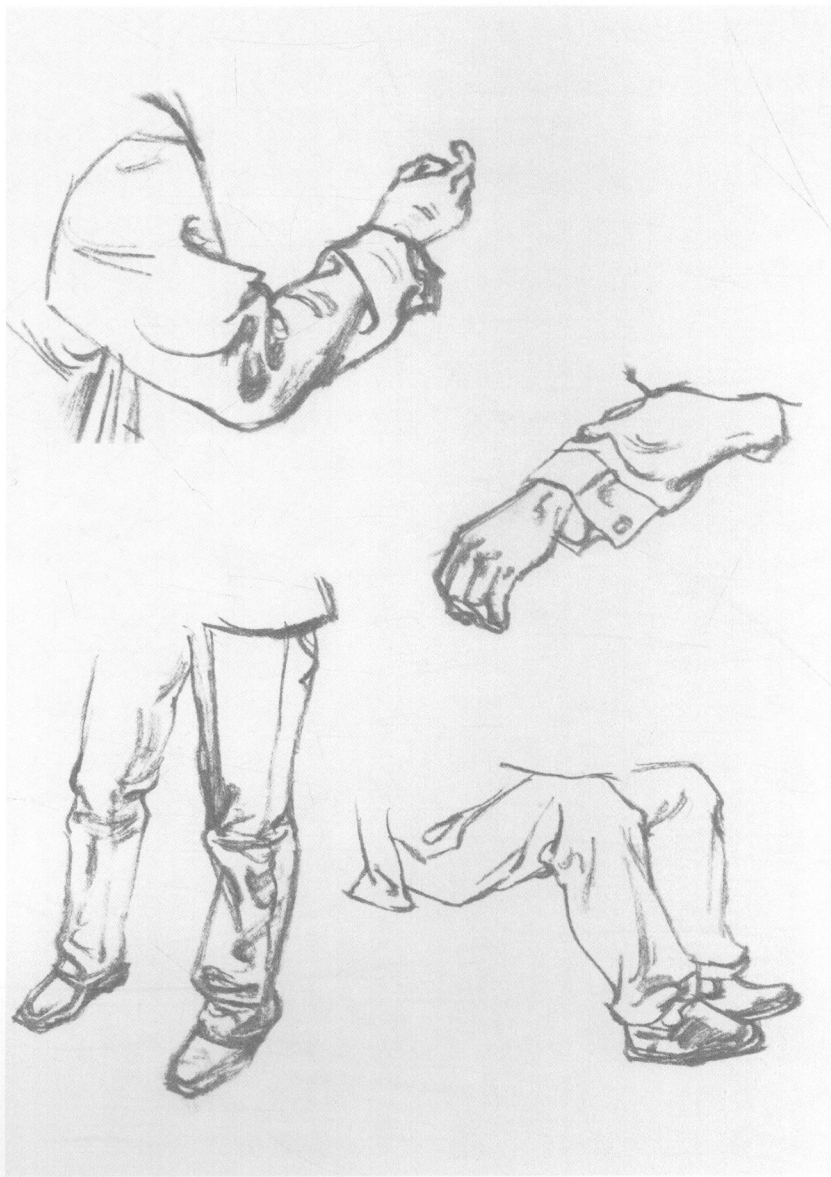
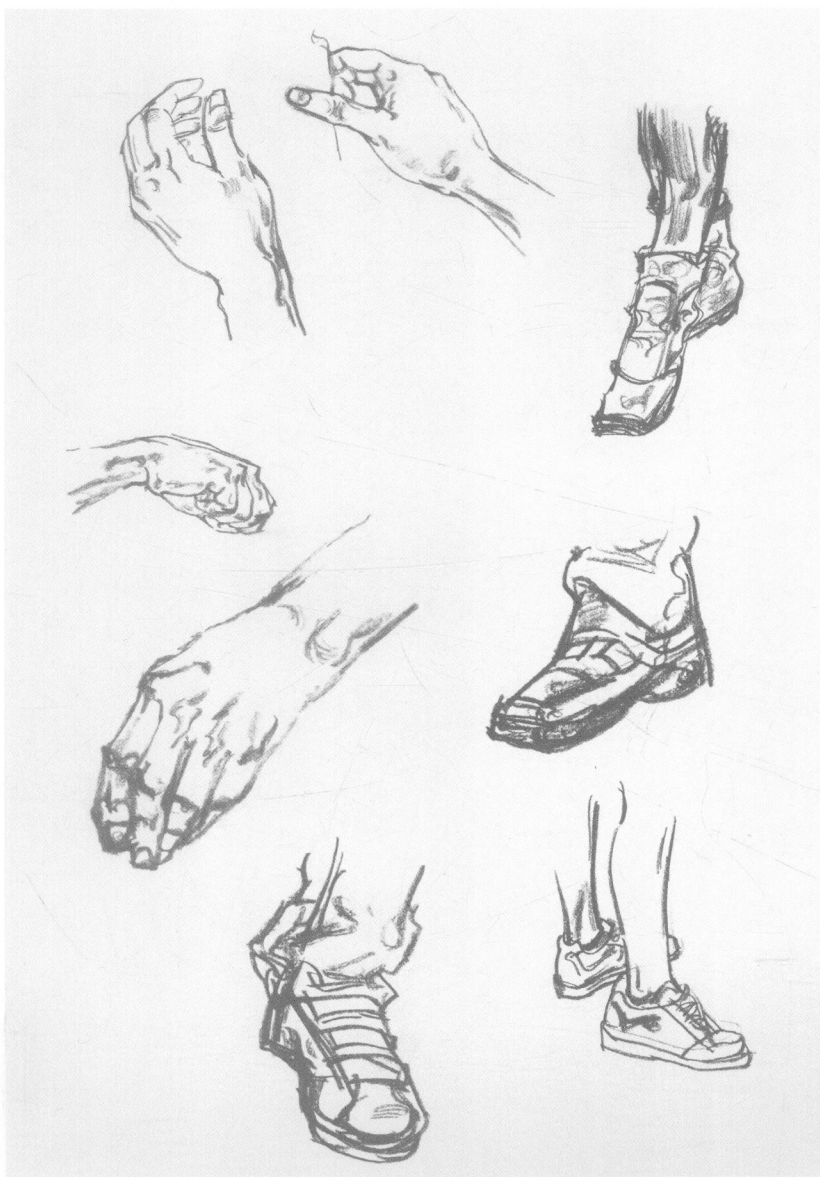
胫骨前肌

趾长屈肌

拇长伸肌

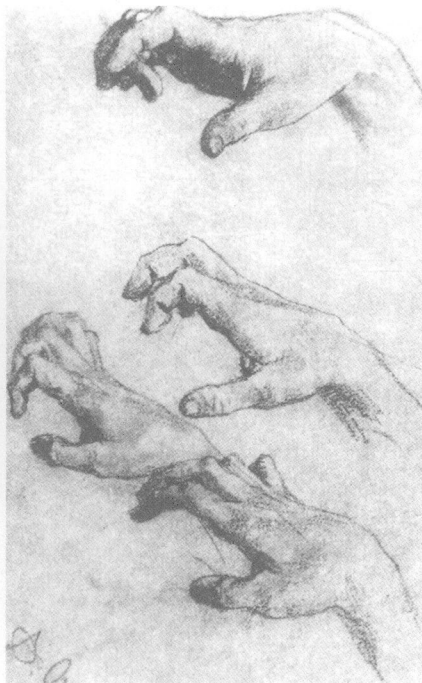
内踝

胫骨前肌腱

手的画法

画手的难度超过画头部，主要是由于手本身结构的复杂性决定的。指甲的形体应该像一张瓦片，而不是其他的什么四边形，注意每一片指甲的朝向都是不同的。考生应该经常观察自己的手，并且不时地利用一切机会去画它，以便熟练掌握手的基本结构，同时还应注意手指排列的疏密组合与变化。

脚的画法

脚的结构虽然很复杂，也非常重要，但由于平时经常穿着鞋，所以考生能了解它的基本结构、概括脚的基本形体就可以了。画时还要注意区分左右脚的不同形状及脚踝与后跟的关系。

衣服的画法

衣服包裹在人体的外面，暗示着人体体积的大小与朝向。刻画衣纹，就是在塑造人体的体积。

主要衣纹，它紧紧包裹着结构，特别是体积的交接处。肘部的衣纹，内侧线的转折暗示胳膊与手臂的体积，而外侧的线强调的是肘关节的结构。膝盖的用线一定要与大腿和小腿交接的线对照起来，否则就缺少体积感。

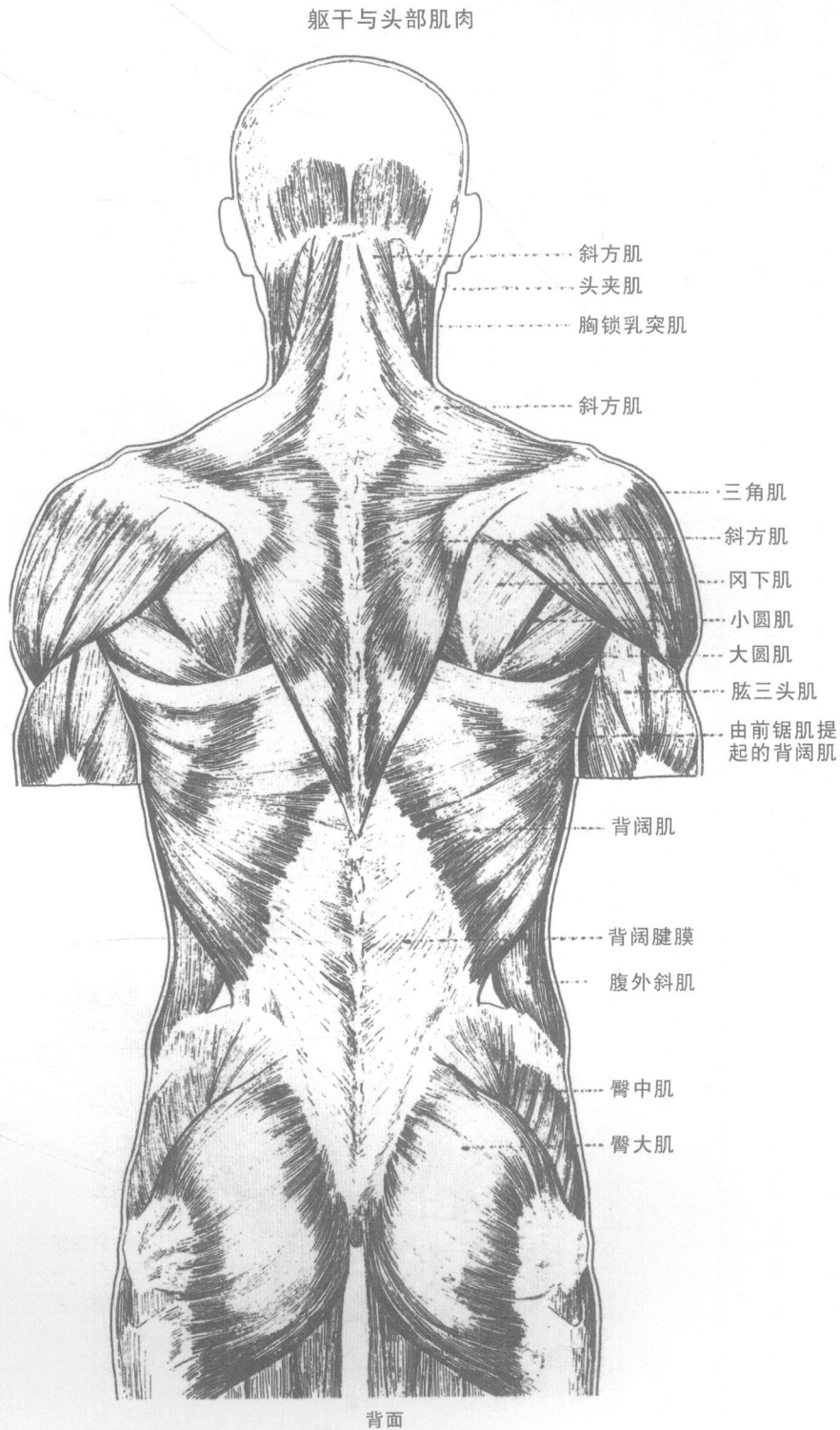
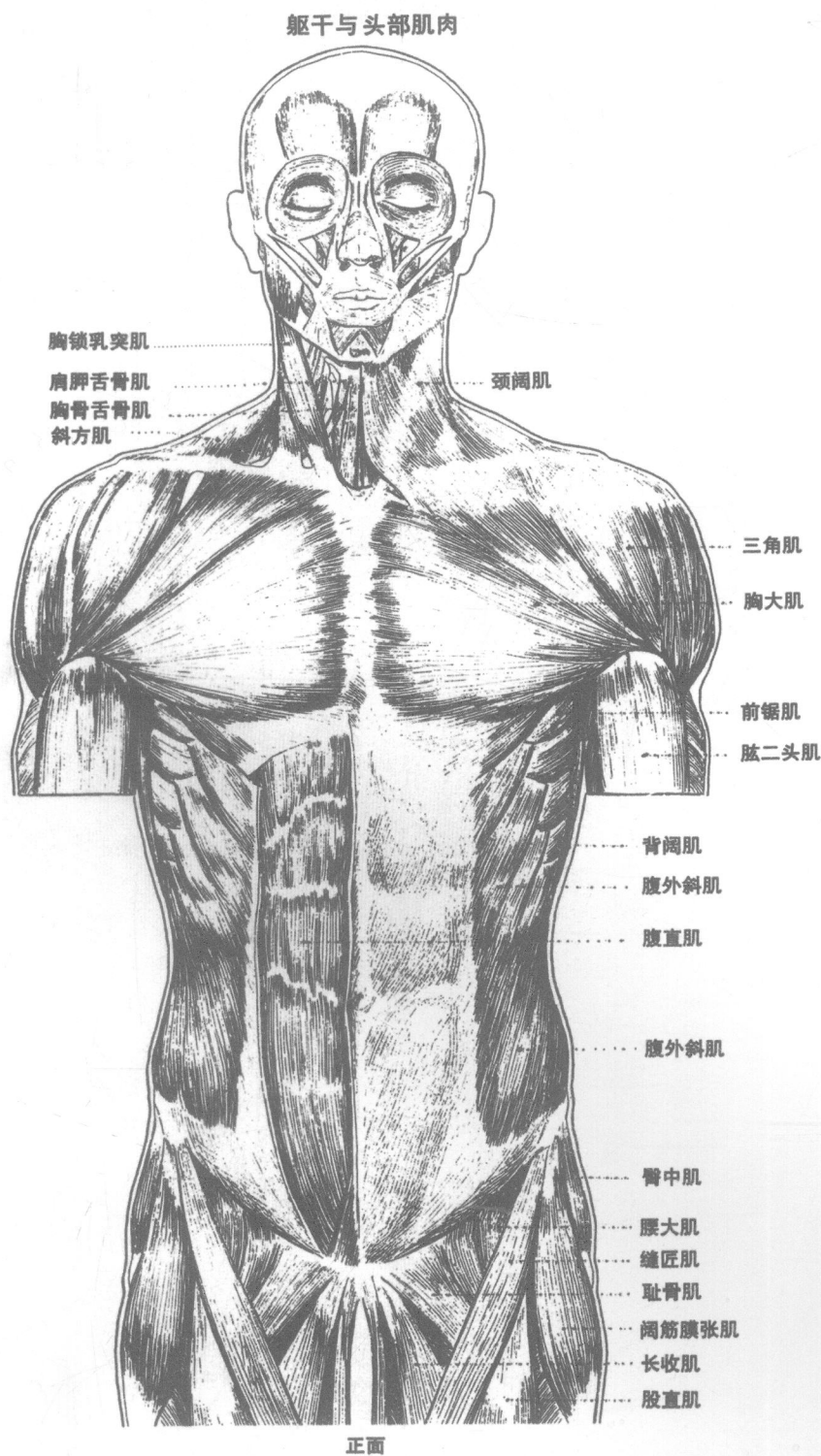
由于领口包围着颈部，所以领口的线要能转得过去，注意颈部肌肉对领口形状的影响。同样，袖口与裤口包围着手与脚，它们的线就不能只是一根直线或曲线，应该像领口的线一样有几个必要的转折。

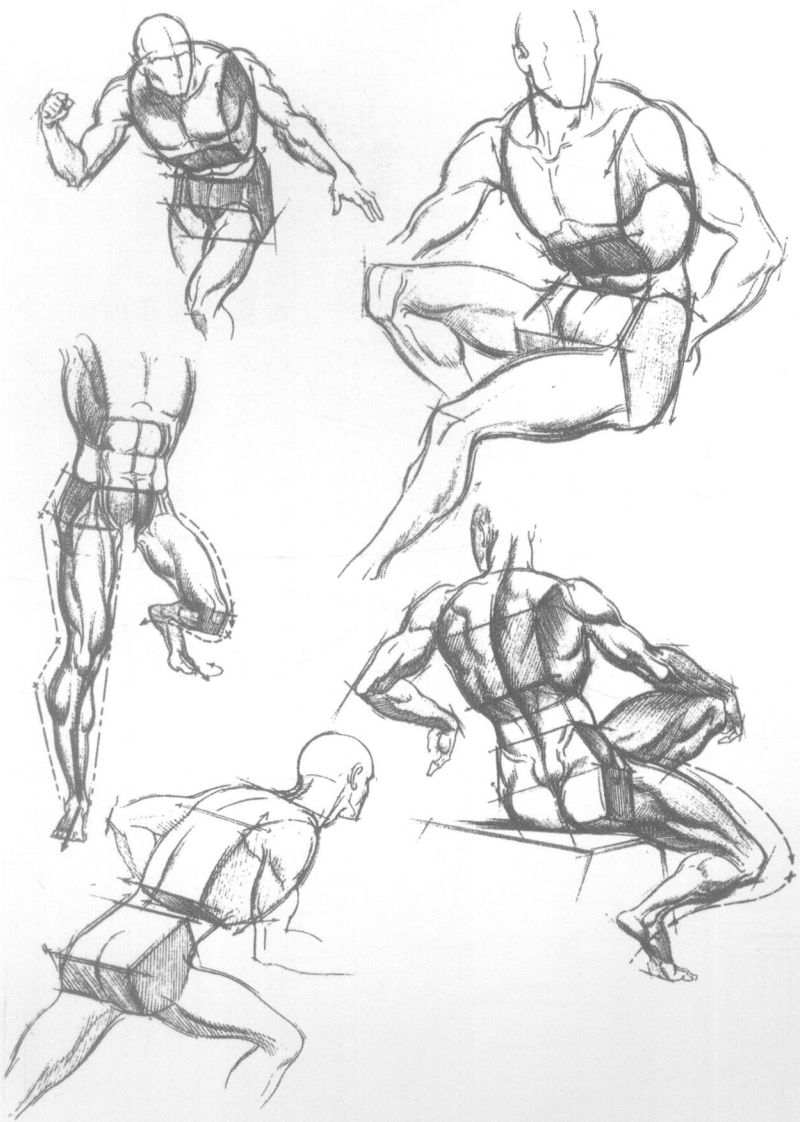
一些装饰性图案、文字、饰带、衣服的接缝处，以及不随着结构变化的偶然性衣纹都属于次要衣纹。次要衣纹在画面上起着组织、添加线的疏密、虚实等作用，可依据需要进行增减。

衣纹的组织原则是疏密得当，避免平均。在外形处理上要打破规整的形状，如两裤管外形相近的情况下，要对它作适当的外形夸张。

人体躯干的比列

以头的长度为单位，把握全身的比例，如“坐五、立七、蹲三”等。一般人的正常比例在六个半至七个半头长之间。对人体各部分正确的比例，一定要掌握。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

半身像分步图

步骤一：从人物头部开始，抓住头部（发型、五官等）的基本造型特征及头、颈、肩的关系，特别是衣领和颈部的套叠关系。

步骤二：由衣领引出上身躯干，先将手部刻画完成，要注意手腕和袖口的表现。

步骤三：完成肩部和手部的刻画，形成初步的视觉中心，即头部和手臂围绕形成的造型空间。

步骤四：进一步完成画面，处理好髋关节及腿部。作为半身像，手臂以下的躯干及腿部应概括处理，同时可有选择地利用衣纹图案和道具丰富画面。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

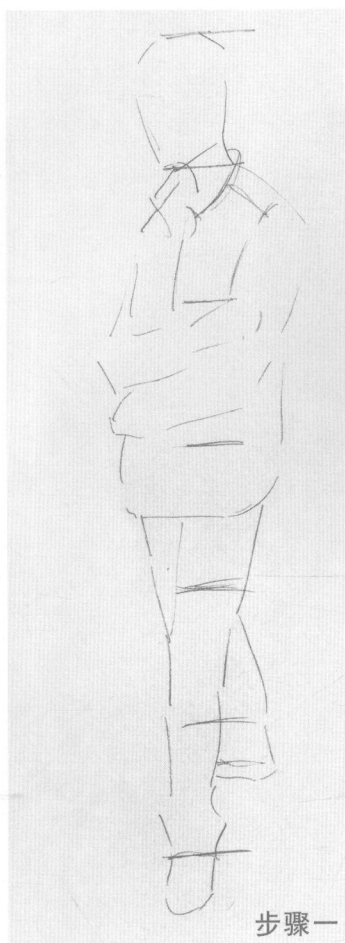
人物坐姿分步图

步骤一：在比较熟练的情况下，可以直接从人物的头部开始刻画，而无须分阶段地循序深入。这样可以使画面更生动，但初学者不容易把握动态与比例。初学者可以适当穿插练习，不建议在考场上运用。

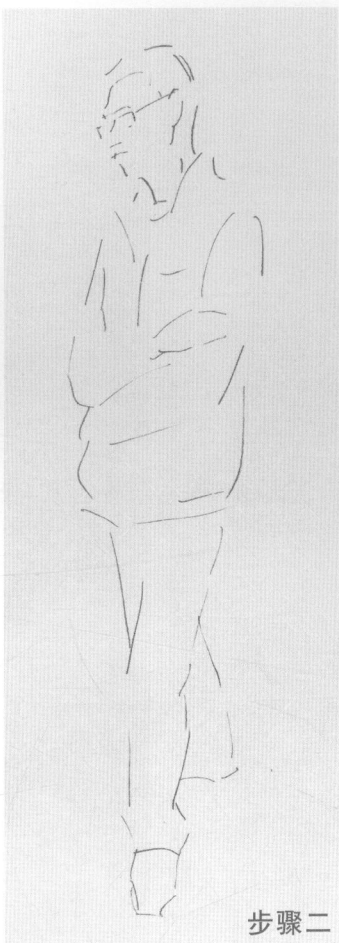
步骤二：确定肩部的动态关系，完成手部的刻画。

步骤三：通过躯干部连接胯部，画坐姿时尤其要注意骨盆的造型变化，同时带出腿部。

步骤四：用肯定的线条完成对象的造型刻画，空间中前部的线条相对可以加重和重叠，以达到突出的效果。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

人物站姿分步图

步骤一：以辅助线确定人物各部分的比例关系，概括大的动态、外形特征。注意两个肩膀之间的关系，右边的肩膀应该能与左边的肩膀相连。

步骤二：确定五官的比例特征，找准耳朵的位置，注意五官之间的透视关系。

步骤三：刻画五官的具体特征，加强头部的体积感，对手的形体关系要有一个大致的交代，明确主要衣纹的穿插关系，加强领口、袖口以及上衣下摆的转折处。

步骤四：以肯定的线条大胆表现对象，深入塑造眉弓、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等的形体结构，处理好脖子与肩膀的衣纹关系。调整线条的组织安排，可以粗细、疏密、软硬结合，丰富画面的表现力。

速写考试的应试准备

克服应试心理障碍

美术专业考试是选拔人才的国家级考试，是一件非常严肃的大事。对于第一次参加考试的考生来说，高考的有关纪律、规章制度、考场的布置等，都使考场有一种肃穆的气氛。一些心理素质较差的考生很容易被这种气氛约束，会显得更加拘谨、紧张。美术专业考试的考场，由于应试的人数较多，一组考题往往有很多人同时画，角度、采光、位置远近等的不理想，都会给考试带来一定的困难。考生如果考前没有做好这方面的思想准备，势必会产生一种焦躁情绪。另外，家长及考生自身都会因考试的氛围而产生巨大的心理压力，影响考生正常水平的发挥。

有时，考生发现试题较为熟悉，便按捺不住内心的激动，迫不及待地急于动笔，或是担心时间不够，匆忙作画，结果不切题意或顾此失彼。有的考生看见别人的画法与自己不同，就慌了手脚，轻易地放弃自己的画法，盲目地模仿他人的画法，这也

会影响自身水平的发挥。

美术专业考试不仅是对考生艺术素质的测试，更是综合素质与能力的测试（包括考生的基本知识、基本技能、应变能力、创新能力及心理素质等）。历年考试常常出现这种情况：有的考生平时画得不错，但考试成绩却与实际“水平”相差甚远，而抱怨“运气不好”，其实是考试时的心理障碍影响了考生在考试中的正常发挥。美术是一门专业性、技术性很强的学科，除了要求考生具备适应考题难度的技术水平外，更需要有一种排除精神压力的平稳的思想情绪，这样才能进入最佳状态。

要有乐观的心情、坚定的自信心

据心理学家测试，75%的学生临考前都有紧张、焦虑、恐慌的情绪。因此，考生在进入考场后，一定要镇定，要保持头脑的清醒。进入考场后，无论考题怎样，不必对考试的成败考虑得太多，要像平时一样，全身心地投入，尽最大的努力发挥出自己平时训练的水准。艺术类学科的考试与其他考试不同，考试时考生的绘画水平已经基本定型，关键在于考场上考生能否像平常一样发挥。因此，考生一定要以“平常心”应对考试，心理情绪，对考试结果有重要影响。不少考生平时没少训练，但一上考场就发挥失常，主要原因就是缺少自信乐观的信念。

做好考前的准备

在心理上要放松，多多回想平时老师经常给你指出的缺点。开考前一天，必须科学地利用时间，保证睡眠，随时保持清醒的头脑，这样考试时才会有充沛的精力和敏捷的思维，发挥出最佳水平。休息前要检查自己的考具、准考证等等，一定要检查自己的工具箱，不要因为忘记一件东西而影响自己的情绪。同时，在考试的前一天一定要考察考场。大家都知道，考生进考场前必须保持一个良好的心理状态，思维缜密，力争达到一种完美的境界。

注意考试中的节奏

“开卷考试”是美术专业考试的特点，考生在考场上能有意无意地相互看到彼此的画面。在这种情况下，落笔之前要进行揣摩构思，打好腹稿，而落笔时要沉着冷静。注意全面、细致地处理自己画面的各种关系。按初步的设想，镇定有序地实现质量和速度的统一，这在平时的训练中就应按备考，同时做到局部服从整体，主次分明。另外，在考试结束前，一定要留有10分钟左右的时间调整画面，利用主次、虚实等关系把画面的效果调整得更加精准和完美。

