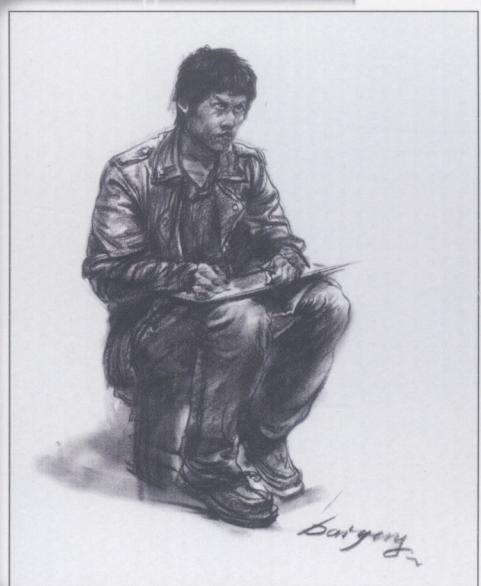
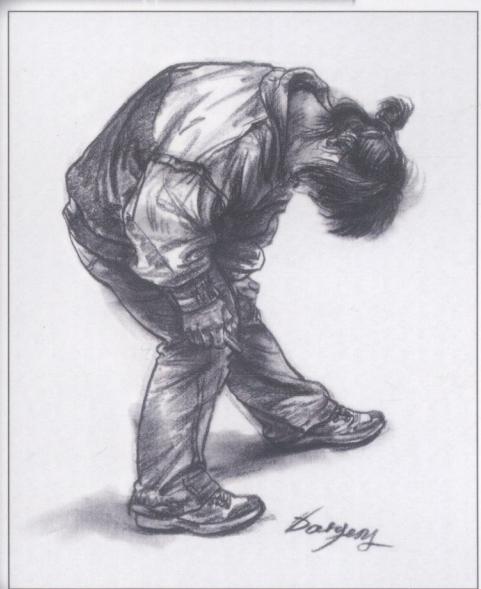


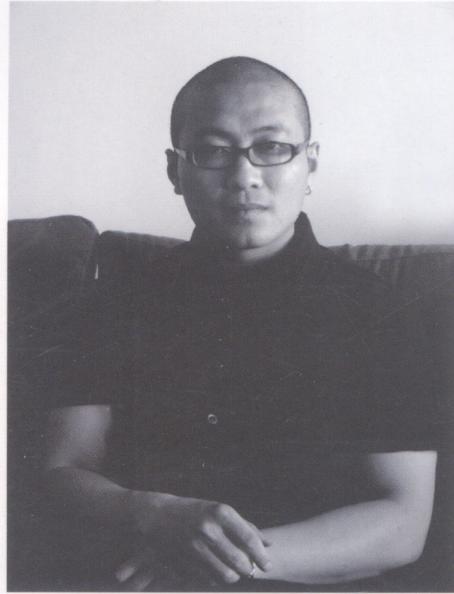
速写

MÉISHUGAOKAOSHILIJIELIXI
美术高考实例解析

代 庚 著



辽宁美术出版社



代庚，辽宁营口人，1978年生。

2000—2004年就读于鲁迅美术学院版画系，任学生会主席，多幅作品被院系收藏。

2001年创办时代画室。

2004年本科毕业，被评为优秀毕业生。

2004年7月版画作品《七八年》、《我爱大嘴》、《老板娘》、《分割》参加全国第十届美展获辽宁省金奖。

2007年考入鲁美版画系研究生，攻读研究生学位至今。

图书在版编目 (CIP) 数据

速写/代庚著. —沈阳：辽宁美术出版社，2008.5

(美术高考实例解析)

ISBN 978-7-5314-4087-1

I . 速… II . 代… 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 (2008) 第050418号

出版者：辽宁美术出版社
地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
发 行 者：辽宁美术出版社
印 刷 者：沈阳市第三印刷厂
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：5
字 数：2千字
出版时间：2008年6月第1版
印刷时间：2008年6月第1次印刷
责任编辑：关克荣 申虹霓
封面设计：范文南 关克荣
版式设计：关克荣 申虹霓
技术编辑：鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对：张亚迪
ISBN 978-7-5314-4087-1
定 价：25.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

ISBN 978-7-5314-4087-1



9 787531 440871 >

定价：25.00元

美术高考实例解析——速写

代庚著





概述

速写最初就是艺术家们的创作草稿和生活素材的一种记录手段。速写本身就包含在素描的范围之内，是素描的整体控制力的应用，只是时间短，以一种简约的综合方式来表现而已。速写不仅是一项造型的基本练习方法，也是构图、透视等综合能力基本练习方法。速写凭着它的快速、方便、生动等特性得到画者们的广泛喜爱与认可。但随着科技发展的今天，画者们收集素材、记录现实生活的手段已经多种多样，速写变成了不是唯一的一种收集、记录生活的手段了。但速写仍然是考核画者水平的重要手段之一。所以多数艺术学校特别是造型专业的仍然把它作为单独一科来对考生进行考核与测试。

速写对于一个美术高考生来说是至关重要的。速写能够培养考生的敏锐观察能力、概括能力、探索独立绘画风格的能力。速写应是造型基础训练贯穿始终的课题。但大多数的考生对于速写的练习与重视程度还不够，同时在认识上也存在着一定误区和曲解。因此，我向大家介绍一下我对速写的几点认识与理解和大家交流。

一、描摹与表现：初学的同学总是把速写认识成只是对现实事物简单的描摹，这是不对的。速写应该是通过理性的造型前提下对现实事物的个人化的提炼与概括，从而准确地表达出事物在环境中所处的一种状态才对。我们画速写是表现意象真实，还是实际的真实。所谓表现就已经说明不是单纯的描摹了。但多数考生还是多取实际的真实，因为这样简单，不需要多少思考。这里我不排除在起初的训练过程中会存在着一定描摹因素（因为刚学画时对提炼生活的能力还很弱）。但描摹绝对不是速写最后努力和学习的方向。我们绘画是区别于相机的那种机械的再现。我们所有人眼睛的构造是相同的，所以看到的东西也是一样的，但我们每个人思维与意识是不同的，所以表现就应不同。表现就不是机械的再现。说到表现这就涉及个人素质与个人修养的积淀问题了，素质与修养越高的同学对生活与现实的提炼也就越准确越生动，个人修养就是指艺术修养。如上所说，例如我们看到的苹果是一样的，为什么画出来的就各不相同（不排除技术差异），问题就出现在这儿，因为我们的思维与意识是不同的。速写的时间很短，不会给你很长的时间去思考与修改，这也限制了在客观上你不能再现地刻画了，所以说要求同学要有迅速地抓形、提炼、概括等的综合能力。而不是一味地泛泛地描写拘泥于每个细节。

二、形象记忆力与形象叙述性：增强自己的形象记忆力与形象叙述性不单是提高速写能力，对于你的整个绘画路程也是至关重要的。提高形象记忆力与形象叙述性就要求同学在平时的生活当中多去观察和体会从而达到积累的积淀。考生不能把速写只停留在课堂上的那么一点练习，这是远远不够的。应是多到生活当中去写生与练习。把课堂作为与老师和同学们的沟通学习，而平时才是真正自己练习与生活的记录。多数画者在平时生活当中都有手停眼不停的绘画习惯，也就是不停思考和观察生活积累自己的艺术素材与资料。那什么是形象记忆力与形象叙述性呢？形象记忆力就是你对形象的敏感度的一种记录，也是对生活的一种默写能力。如果把你大脑对信息的储备比喻成素材库的话，那么增强形象记忆力也就加快和丰富了你素材库的储备。你的素材库东西越多在你画速写时你就越自信越轻松，画起来就行云流水了。举个例子，如果在一个场景或模特儿出现时，你的最先反应是你的资料库里有没有你想要的素材，如果有，你就可以从你的资料库里迅速提取它是什么样式的衣领、什么样式的头形、什么样环境等，找到自己想要的样式。这个过程有点像公安部门在侦察的时候给罪犯画像的感觉，然后再找出场景或模特儿有什么不同和具体特征，这样你就会变得很主动了，随之速度也会上来，虽然讲起来很麻烦，其实在实际过程中就是一闪而过的时间，起初还是一种特意，后来就成为一种自然反应了，这就像体育当中运动员的一种肌肉记忆力一样很本能的反应。随着形象记忆力的增强和资料库的丰富你也就自然而然画起了动态速写了，而不像有些同学对动态速写的反应是看什么都是过目不忘的。而形象记忆力差资料库的资料又少的同学，在场景或模特儿出现时会变得不知所措，把所要画的看成了一些生硬而又被动的曲线与直线了，绘画办法也只剩下简单的照着平白的描摹了。形象的叙述性就是指在你看到场景或模特儿的一瞬间你能不能很生动准确地叙述它，这个叙述最好是贴近你生活来源与接触。准确与生动的叙述包含着准确和生动，准确我们不用多谈而生动是指什么呢？生动就像文学当中的形容词是的，如瓜子形的脸，南瓜形脸，鹰钩鼻子，樱桃小嘴等越贴近你的生活和你的来源越好。这样才能更主动，知道你要画什么，怎样才能画得好。为了让大家更好地理解不妨同学去做个小实验，先自己照着模特儿画一张，然后在找老师让他来给你叙述你背对着模特儿画一张，看看两张哪一张更好更形象。

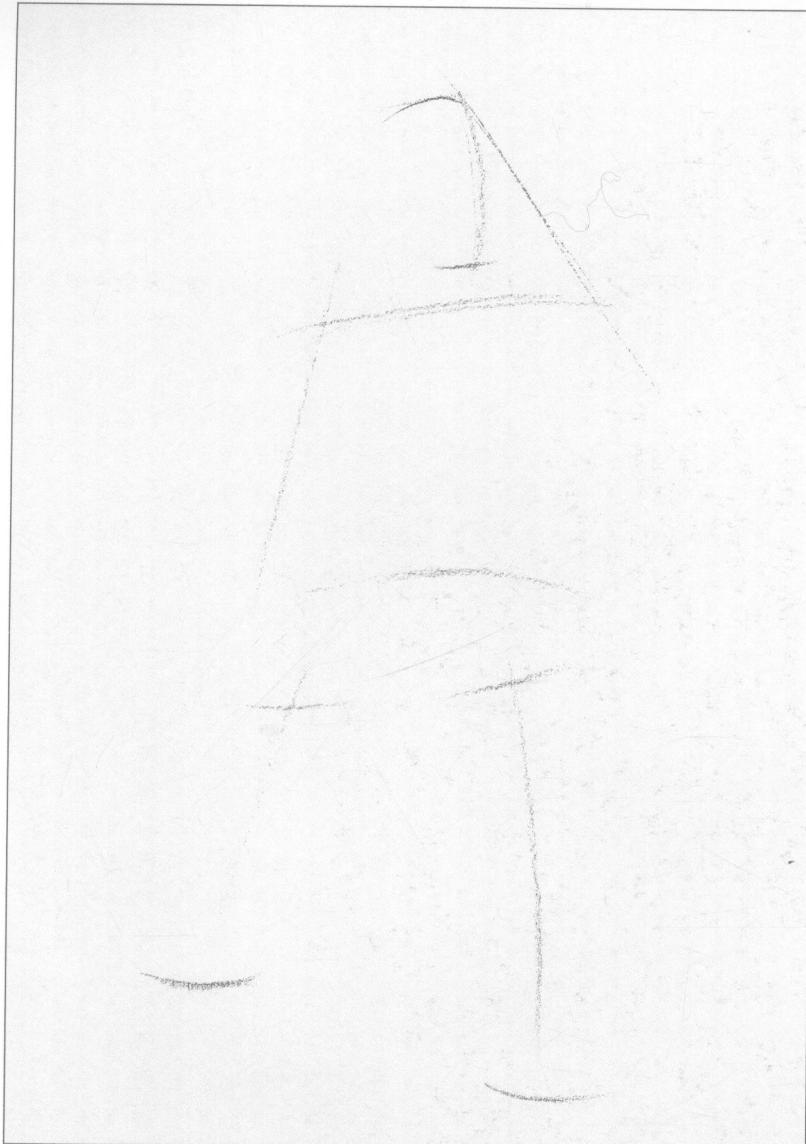
三、起稿与思路问题：何为起稿？起稿是给谁起的？考生一般情况下都没有弄懂这两个问题。那么为什么起稿呢？因为如果画者在画前不能够对画面全面地预见与整体地控制。那就需要一种方法与手段做出对画面提前的标记与提示。如果你能够对画面很好地全面预见和整体地控制把握也就谈不上何为起稿了。简单地说，起稿就是起到自己往下继续怎么画的一种提示。起稿的思路可以落实在画面上，也可以落实在头脑思维当中。这要根据考生自身能力与习惯而定了。但我建议考生在课堂上最好把它落实到画面上，这样以便于老师看到你的想法与思路并予以纠正与探讨。所以说起稿并不是有些考生所理解的那样，速写的起稿就是唯一的、规范的、不变的、真理的。谈到这儿不得不谈一个问题，每个人的生活经历与生理基因都是不尽相同的。由于每个人的生活与经历都不尽相同，所以每一个人对生活、绘画、形体敏感点也就不尽相同了，如有些人对体量比较敏感，有些人对剪影式外轮廓敏感，有些人对平行线敏感，有些人对角度敏感等，大家各不相同。这也就说明起稿的方法并不是唯一的，同学们要尽早、尽快地找到适合自己的方法。形成自己的造型手段，这样你才能使得你绘画技巧得以很快地提高与进步。现在的考前书籍都有带步骤的速写范例，这已成为考前书籍一种不成文的规律了，本书画的两个步骤仅供大家参考，但我要提醒的是考生不要只是单纯临摹，应更多地看看画者的思路。如果不探究思路的话，临一张好的速写和差的速写就没什么区别了，只能是简单的描摹了。

四、人体结构的所指：美术当中所指人体结构与建筑当中所指的建筑结构很相似，都是说物体是什么样构造的。在美术当中一提到人体结构我们就愿意把它与人体解剖捏在一起说，有些同学也就是在这个问题上总是搞不清楚。而且有些同学把人体解剖当成了人体结构是不对的，学习与了解人体解剖是为了更好地总结人体结构，还有更好地表现画面增强画面合理性与真实性。如画形体时你按照肌肉的走向画就可以增强它的表现力。我们所提到的人体结构并不是指单一的生理人体结构或是指体块人体结构，而是两者相结合。多数考生所指都是生理人体结构。所以有些考生了解了很多的解剖但画还是没有提高多少就是这个问题。我们并不是研究医学的，我们是借此来明白、了解人的构造，最终是怎么结合表现艺术性画面的。

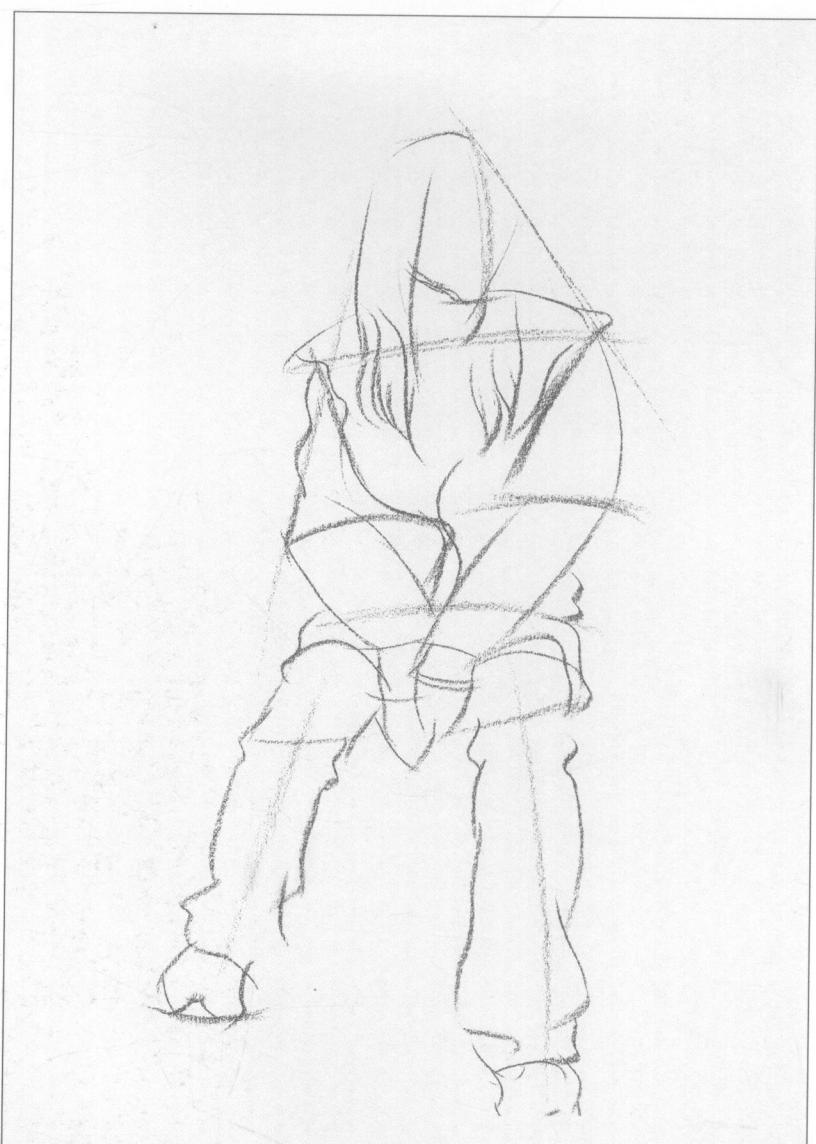
五、构图：构图是一幅画的关键，好的构图会给人以赏心悦目的感觉，而不好的构图会给人一种结构松散、乏味的感觉。无论是场景的还是单独一个主题物都是通过构图来组织画面的。构图的规则就是和谐，前人为了表现自己的主题，创造出了不少的经典构图，我们可以借鉴。

六、速写表现的多样性：速写有多种形式，没有特别规范的体系。速写有倾向形式的，有倾向体量的，有倾向单线的（多指白描）。速写对于考生来说由于考试的规定范围主要接触的是后两种，也就是说速写离不开技法，但绝不是一味的技法。技法与形式的控制需要考生的把握适度，这个度的把握就要考生在修养上具备一些。

七、速写进步的几种方法：数量：再聪明的人没有必要的练习也是不行的，所以速写的数量是非常重要的。没有数量就没有进步。数量会让你变得熟练，把一开始的有意识变成本能的反应。临摹：初学同学对优秀速写作品的临摹是进步的一个捷径，它可以让你站在别人肩膀上看问题，也可以减少你对那些前人已经研究到你很难在短时间逾越的简单技术问题所花费的时间。但切记不要只是临于表面，要参透画者的心。互补性训练：画形体比较简单的物体以入细为主，如，烟盒、放置的衣物等静物。画形体比较复杂以抓形为主，这主要指画人物，尽量不要用橡皮，注意线的连贯性，错了再重画一遍。



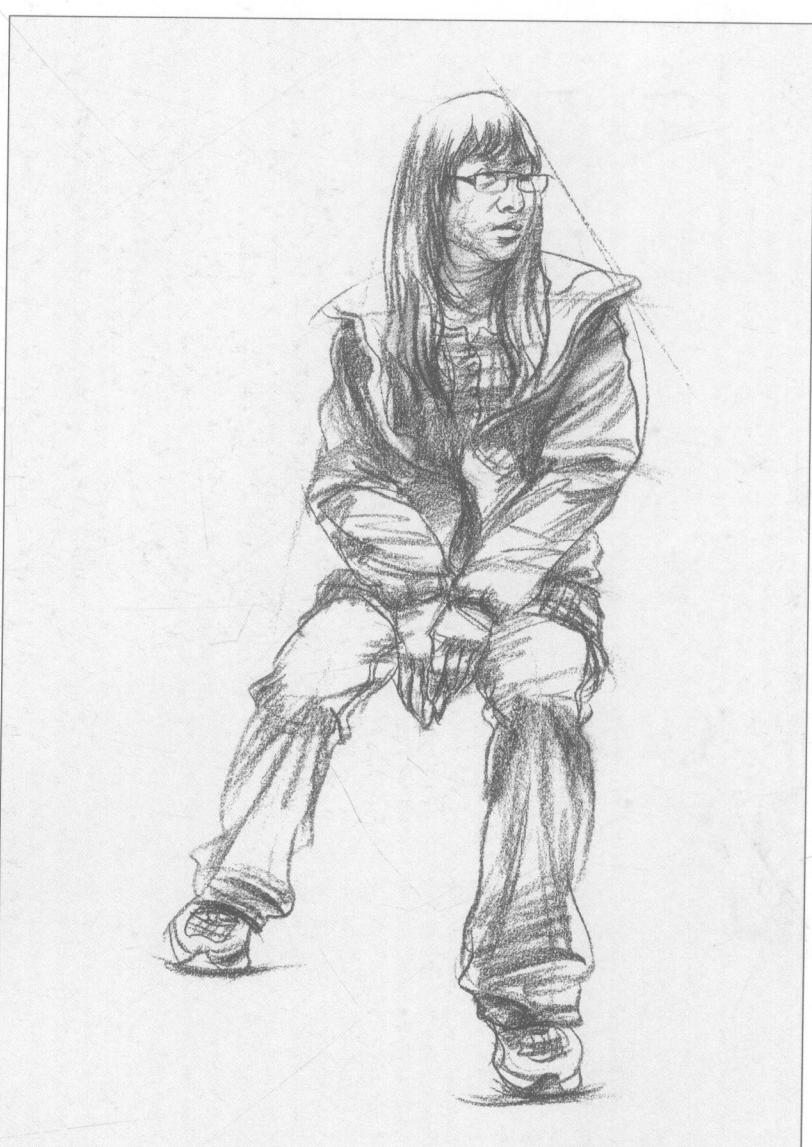
1.根据模特儿的动势和重要的转折点找出几个找形的规律点。



2.通过上一图总结几点画出剪影式的外轮廓。



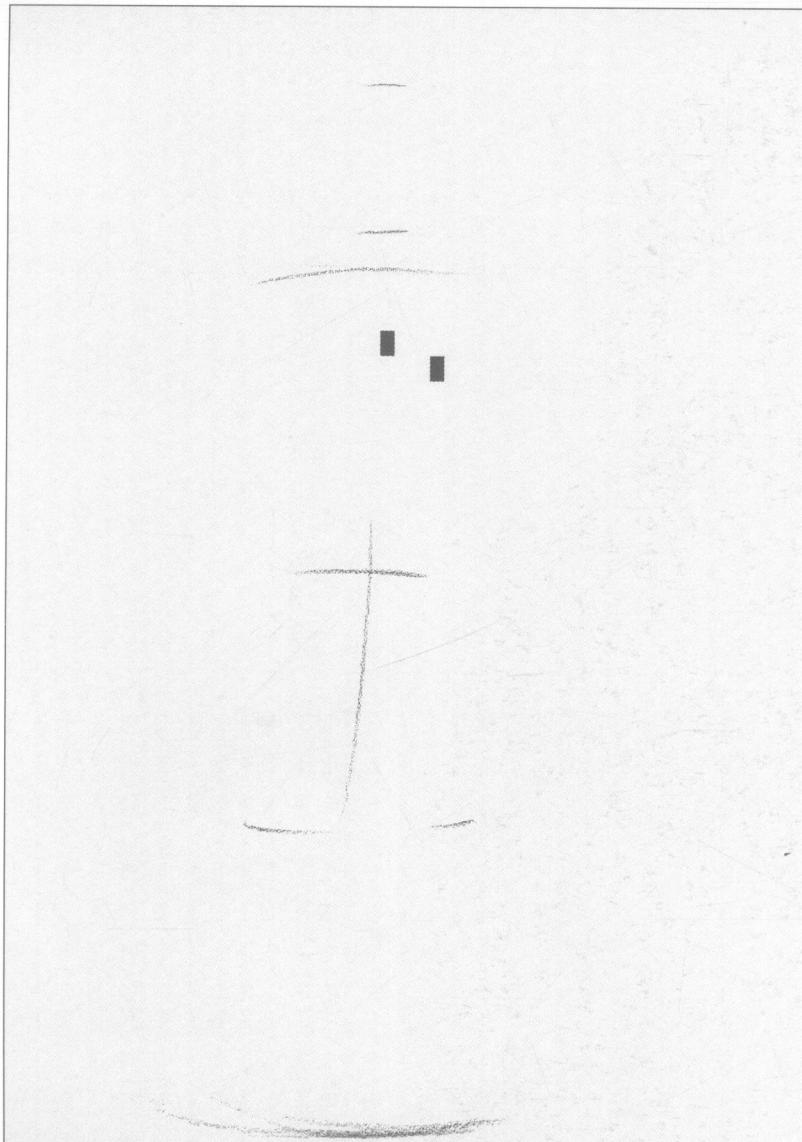
3.根据动势特点从画面重要的部分推画出整个人物。



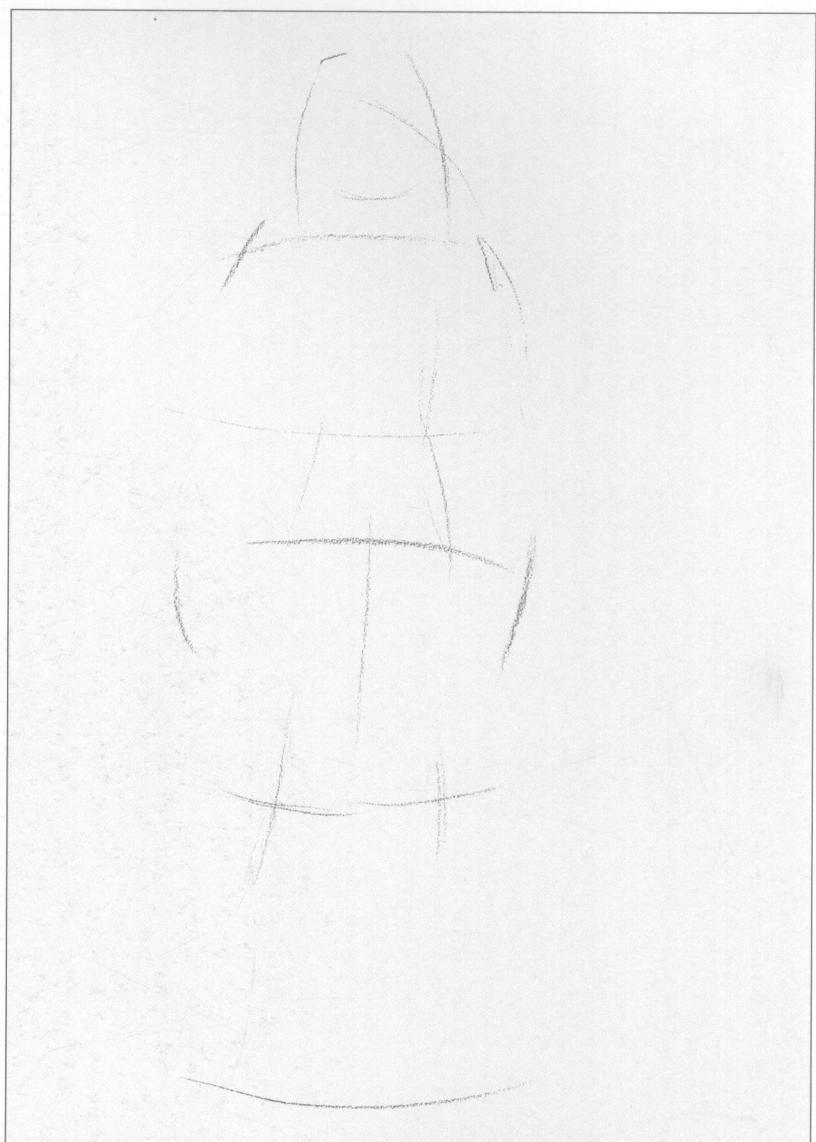
4.刻画头手和一些必要的细节丰富画面。



5.整体调整。



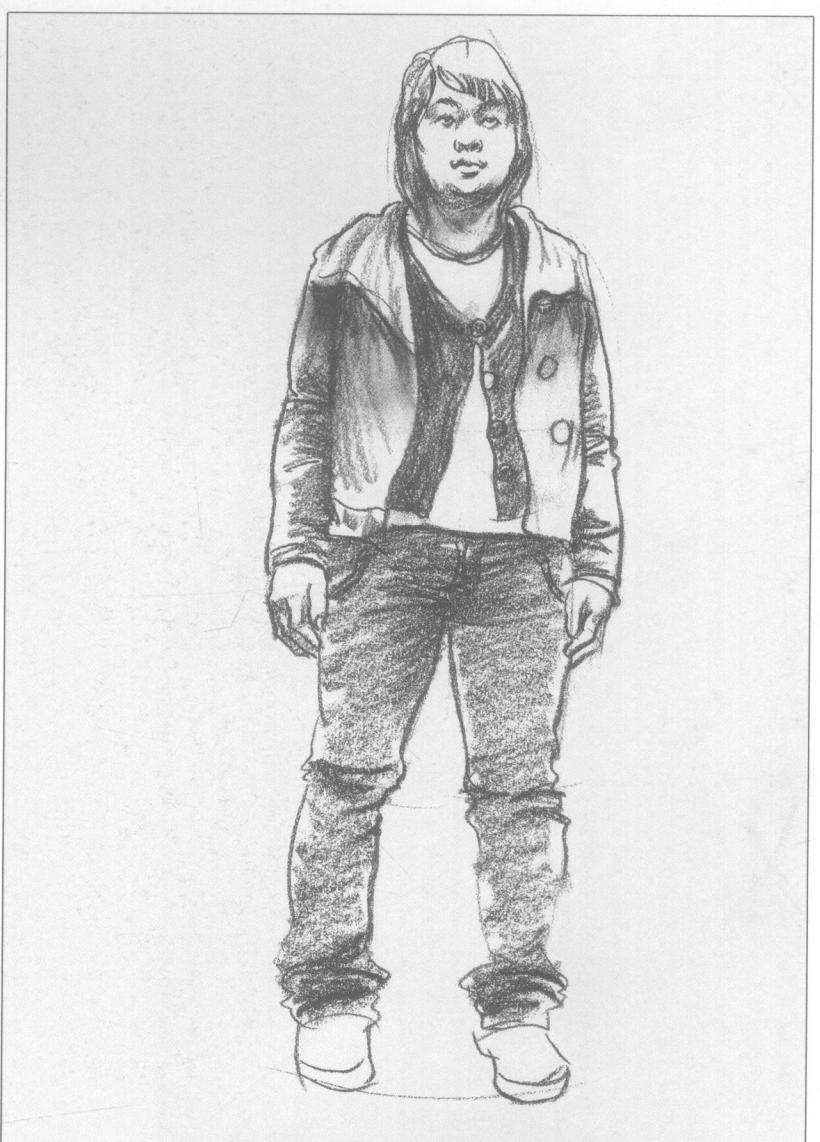
1.根据模特儿的动势和重要的转折点找出几个找形的规律点。



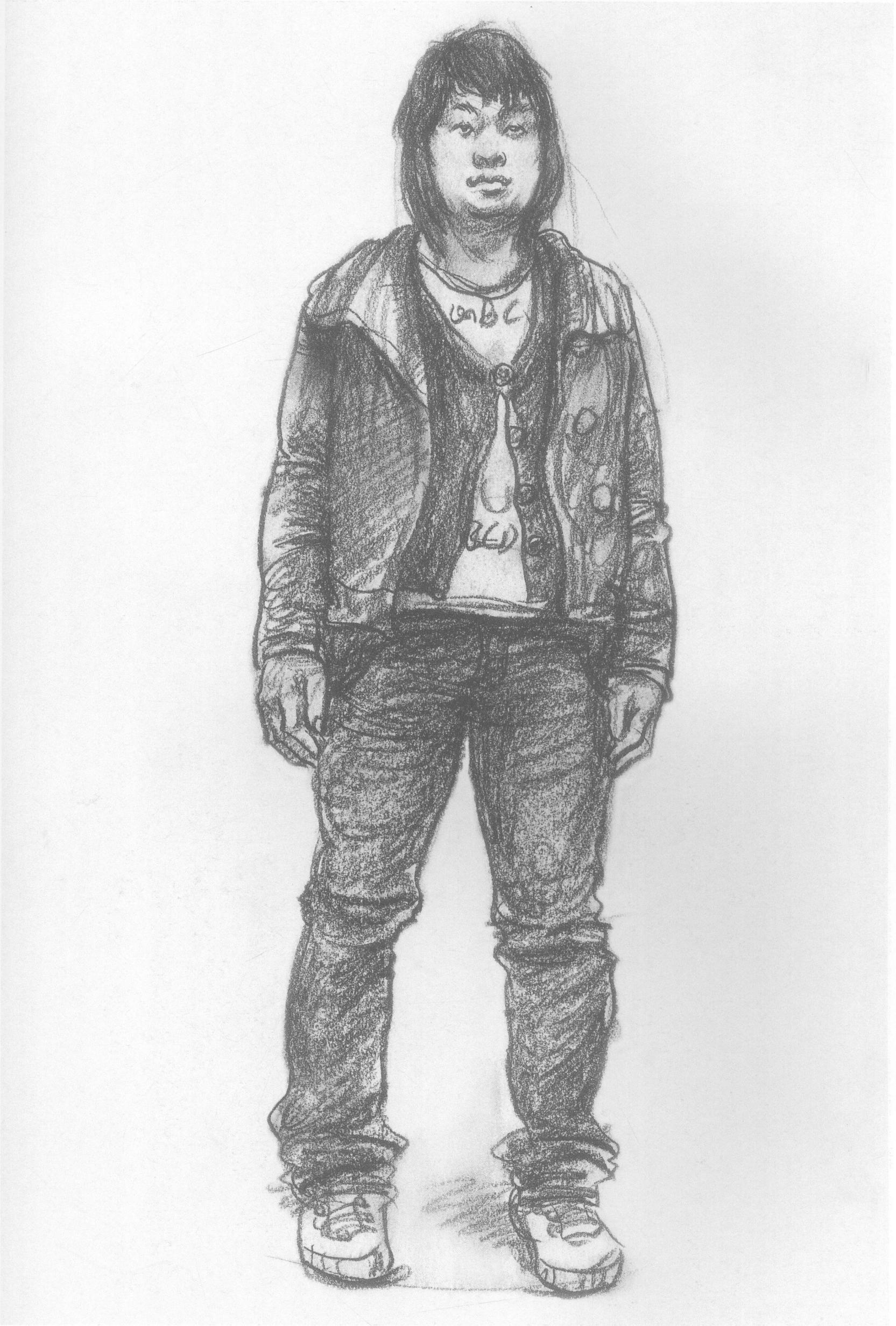
2.通过上一图总结几点画出剪影式的外轮廓。



3.根据动势特点从画面重要的部分推画出整个人物。



4.刻画头手和一些必要的细节丰富画面。



5. 整体调整。



