

江西美术出版社 易斌 编著

跨入

中央美术学院
清华大学美术学院
速写

速写

正考

入

中央美术学院
中国美术学院
清华大学美术学院

应对详解 速写

易斌 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 易斌编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2006.1

(跨入中央美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院应对详解)

ISBN 7-80690-765-3

I. 速... II. 易... 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 (2005) 第 111916 号

跨入中央美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院应对详解·速写

易斌 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2006 年 1 月第 1 版

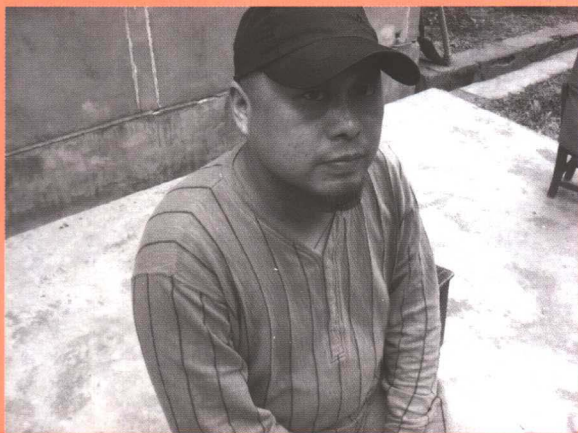
2006 年 1 月第 1 次印刷

开本 965 × 1270 1/16

印张 5 印数 5000

ISBN 7-80690-765-3/J · 1489

定价 28.00 元

个人简历

易斌 1967 年生于湖南株洲，1996 年毕业于中央美术学院油画系创作高研班。现居北京。至今从事个人艺术创作和教学工作。

主要展览：1996 年《中央美术学院油画系第八届高研班作品展》（北京·中央电视台报道）、2002 年《“呼吸世界”双人作品展》（北京·北京电视台专题报道）、2003 年《系列邀请展——静物艺术展》（北京）、2003 年《今日美术馆首届青年美展》（北京）

作品发表：1996 年《大肖像》、《灰色的女人体》发表于《美术界》，《果实》发表于《中国油画》、《当代学院艺术》、《世界美术工作室大系》，《艺术创造力量的复归》发表于《当代学院艺术》，2003 年《蝶·银》发表于《艺术当代》

著作：2004 年《美术院校全题全解——素描》（江西美术出版社）

创立北京·新时空美术培训中心，近年辅导学生专业通过中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院，及其他美术院校达 350 余名，其中有 4 人专业成绩全国排名第一，多人名列前茅。同时经过本人辅导的学生作品近 1000 幅发表于国内专业美术出版物，考入大学的学生优秀作品发表于中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院、广州美术学院等高等美院学生作品集。

绘画作者

魏小明
应妮慧
沈贝妮
肖斐
宋军

易斌
彭聘
宋昭阳
高伟
黄忠健

施丹青
杨辰城
王艺
张

彭博
梁晓丁
金澄阳
何

彭颖
彭剑凌
李蓓
蔡

蒋永勤
叶冉
齐小蕾
黄松

李舵
倪达阳
关鑫磊
高

目录

前言 ——— 1

跨入三大美术学院的要求 ——— 2

高考速写的考试要求及方法 ——— 4

人物速写赏析 ——— 6

风景速写赏析 ——— 64

前言

我教书育人有10多年了，在教学过程中感悟颇多。

其间，有学生数百人考入中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院。他们中有的已完成学业，有的也为人师了。编入此集的作品绝大多数是他们平时刻苦磨砺的心血结晶，是他们迈入艺术殿堂的敲门砖，是一把燃起艺术生命的希望之火，是一些已具备生动、鲜活特色的原胚。今细细品味，发觉这些作品在研习“基本功”之外，尚透露出真诚以及朴素的情趣，一股子“拧”劲，有着一些艺术大师的气息。更难能可贵的是，这些作品的作者既要照着美术学院的考学规则走，又想求得艺术心灵的满足、精神的充盈，既要考出好成绩，又想尝到艺术泉眼里冒出的泉水。相对于那些“应试教育”的“弱苗”，他们是成功者！

在10多年的教学实践中，我曾为美术高考圈内的一些急功近利的教科书所不耻。多年前，我就有机会撰写辅导书籍，但一直未能付诸实施。现今我被自己弟子的作品所感动，觉得把他们的作品公之于众，给广大考生朋友提供借鉴参考，是非常痛快有益的事情！在此，我劝告那些急功近利的考生，学画考学、追求功名的背后，更多的应是务实求真，从艺术创作中实实在在地获益。

衷心感谢江西美术出版社出版此书。同时，也真诚感谢中央美术学院教授苏高礼先生、清华大学美术学院教授魏小明先生对我们教学给予的肯定和指导。感谢我的夫人曾晖老师给予的教学帮助，是他们促成了这些作品转化成为有价值的传播品。

易斌

跨入三大美术学院的要求

中央美术学院与清华大学美术学院、中国美术学院有着历史的渊源关系。1956年，国家有关部门以中央美术学院、浙江美术学院实用美术系为基础建立中央工艺美术学院（清华大学美术学院前身），而中国美术学院（原浙江工学院）原建制是中央美术学院华东分院，师资是双方互调。三个院校的绘画基础要求基本上是一致的，体系也是如出一辙。因此，对学生的基础要求原则上也是一样的。

中央美术学院历来重视速写，甚至在“艺术家频频用照相机替代速写抓拍创作素材”的今天，仍倡导和坚持以速写来表达更真实丰富的生活感受的主张，一直坚持速写教学考试。同样，速写是中央美术学院及其附中的骄傲（中央美院教授韦启美先生语）。中央美术学院师生平时的速写手稿，可谓“琳琅满目”，收藏甚丰，表现手法生动，工具多样，充分显示了教学上的优势。从某种程度上说，该院的速写艺术表现在教学上发挥到了极致。

本来，一个绘画艺术家一辈子动脑动手最多、积累最多的其实就是一些速写性的东西。因此，速写是一个广义的画类群种，它与其他画种融入性最大。也就是说，只要方便的话，不管拿起什么工具、材料都能画速写，所以，速写的表现方式是最丰富、最直接的，甚至有时比正儿八经的“成品”画还更耐看，更值得珍惜。

考生朋友可能普遍存在一个误区：只有用最常规的工具——铅笔、炭笔画的简约素描，才叫速写。然而，这只是速写的一种绘画模式，是片面的狭义的速写。因受考试方式的限制，这种速写顶多只是在考试

中发挥作用，而在平时的实际训练当中，要多研究“广义的速写”，多尝试用不同的工具、材料表现生活，完善创作思想。因此，“速写”也同其他画种一样，可以体现出创作者的能力大小。能力的大小，与素描、色彩的创作精神和本质一致，息息相关，不可或缺。

多年来，清华大学美术学院重视速写，在入学考试中也一直将速写纳入考试内容。表现形式一般是白描或线描，考查学生传统的线造型能力，以及与各专业配置结合的可能性。

中国美术学院在速写方面也是名家辈出，有些速写作品曾是某一时期国内的代表作。

中国美术学院附中的速写教学同样受到重视。一些“为应试而应试”的考生朋友认为，只要拼命练素描、色彩就行，不用画速写，这其实是一种片面理解。

速写绝不是让你考试添乱的东西。

美术院校对速写的要求一般是比例准确（谓之“第一要求”、“核心所在”）、动态准确（重心稳）、构图完整、线条讲究（一般要求学生使用炭笔，做到“稳”、“准”、“狠”）及对形体结构的塑造要好等。这些要求主要是针对人物动态或场景速写。

中央美术学院、清华大学美术学院的考试内容和评

分要求，也包括了以上要求，考试内容基本上也就是人物动态或场景速写。

速写创作可以说是一种最具主动性、最具强烈的个人情感因素的创造性劳动，也是一种从客观世界中截取信息、破译信息并转换成主观创造意识的手段，有助于绘画者将绘画语言、形象思维的艺术感受力、想象力从机械、消极的理论和实际操作方式中解放出来。

现行的美术教育和应试模式容易导致操作规则概念化、机械化，助长考生为应试而应试的不良倾向，与速写的艺术目的相违背。

坚持速写训练，就是学会“记录”生活，与自然进行心灵交流，多进行实验，逐步了解生活，研究生活，了解自己，找到适合自己的艺术语言，将之融入到其他绘画基础的学习当中。从全面角度说，速写更是能力的综合体现。速写能力的提高，将带动其他专业方面能力的提高，有效地帮助考生在美术高考中获得成功。

许多考生朋友平时几乎不与速写沾边儿，直接导致创作思维能力萎缩，形象思维枯竭。在素描、色彩造型中对物象的表现缺乏生机，这可能是一些考生报考中央美术学院、清华大学美术学院遭遇“滑铁卢”的主要原因之一。

所以，对待艺术学习，一定要保持一种开放的心态，主动地去研究艺术。当其他人还陷在“风格”的困惑中，无法把握事物的基础之时，你却可以尽情抒发你自己对艺术的真诚，因“发现”而带给你艺术上的享受。

高考速写的考试要求及方法

目前，速写被忽视的现象比较突出，这点可以从来自全国各地的学生的学习状况了解到。

在绘画创造活动中，速写有着至关重要的作用。速写是素描的一部分（大师速写是作品的草图）。速写是要求在有限的时间内，描绘出更概括、更单纯、更艺术的画面，体现出作者敏锐的观察力、直觉判断力以及生动、丰富的艺术感受力和表现力。

速写是心、手、眼协同工作的产物。学生应时常（最好每日）把画速写当作常规的、必做的训练工作来做，找到你的兴趣点，坚持训练。

美术院校高考速写是考查训练造型能力的重要手段，目的就是考查学生是否具备敏锐的观察力、直觉感受力，以及反映现实生活的表现能力。速写能力强，艺术感觉就新鲜，思维活动也就活跃，从生活中发现原型和形成艺术画面的热情就更高，能对艺术创作起到积极的推动作用。

观察表现是速写的要领。

画速写与画其他画种一样，要求绘画者善于发现生活中无时无刻不存在的美。画速写忌讳追求所谓“速写”味。速写追求的是朴实、真诚，所画的东西，要越看越有意思，而不是一目了然。

画速写并不是要刻意追求速度，不是画得快就好，刚学速写时，可以画得慢一些，待画得多了、熟了，就可以逐渐加快速度。一般速写画得好的人，往往都画得较慢。要视内容而定，可快可慢。

写生及评分要求：

- A. 构图完整，造型生动、准确，比例、动态正确，对象的特征把握到位，动态具体，观察深入。
- B. 形体结构、环境氛围处理好，对形象特征的捕捉和洞察较好。
- C. 在形象整体的同时，作者通过造型语言（线、明暗、体块等）贴切地表现出自己的感情色彩。
- D. 主次、强弱、明暗、空间节奏等视觉关系好，且概括、有情趣。

E. 填写考号和姓名，喷上定画液，待干了交卷。

如何才能考好速写？

现在考速写有写生与默写两种考试方式。

人们对速写的认识有个误区，认为画速写没有用处，这种思想在全国各地的部分美术教师身上有所体现。在绘画基础训练中对速写的片面理解，在很大程度上拖了广大考生全面造型能力的后腿。一位优秀教师，他会帮助学生克服国内美术教育界存在的随波逐流、不求甚解的混沌思想，真正让学生各自的艺术才华、审美能力得到发挥，让他们终成正果。

速写是造型感受的综合能力的反映。考生必须树立速写是基础之基础的信念，养成速写天天画的好习惯，这样综合能力肯定会大大提高。只有长期坚持画速写，才能在高考中考出骄人的成绩。

相反，那些“为考试而考试”的学生，因为速写能力低下，美术高考很难取得好成绩，最终有可能会影响他们在绘画艺术道路上的发展。所以，平时一定要多画速写，写生与默写、临摹并重。

写生时，要结合有关人体解剖透视等的相关资料，扎扎实实地了解、掌握形体结构，以便更生动、大胆地表现形象。对形象的造型关系要敏锐、敏感，遇到形象动态有所变化

时,要适应性地学会默写,以求更完整地把握画面。

刚学速写时,可以放慢速度去刻画人物的形象气质特征,比如发型、服饰、衣纹、手、鞋等,并结合简单的道具、协调的环境进行描绘。这时候,还须注重形象的比例、动势、透视、形体结构等,线可以“拙”一点。不要去刻意追求“速写味”(模式化),而要通过不懈努力,把握住自己的真实感受,探索出丰富、自由的和充满个性化、生命化的艺术表现方法,以及充实而富于智慧、才华的艺术创作道路,这才是正道。

另外,要多向大师、老师的优秀速写作品学习,要仔细、认真地体会其中的诸如线条、明暗、动势、形体结构、构图等方面的丰富、微妙的变化,避免练习速写的盲目性、草率性,丰富表现语言,注重画面空间构成技艺的磨炼。

“台上一分钟,台下十年功”。学会观察生活非常重要,因为速写考试的内容一般都来源于现实生活。

考试必须注意的问题:

1) 速写是写实的画种,关键是要多观察、研究生活,要学会构成完整、统一的画面,还要学会取舍、概括或归纳。在注重画面的亲切感和表现力时,可以适当处理画面。因为

考试时间短,所以构图在构思确立后,不要改得太厉害。另外,形的大小、高低、明暗、比例、结构等空间构成被疏忽的话,构图看起来就不舒服,审美价值也会大打折扣。

2) 考试时,怎样的作品才算突出的呢?如果你画的速写,在你的同学中能被广泛传阅,被老师大加赞赏,那么你在速写考试时,只要正常发挥水平,就一定能取得好成绩。

3) 阅卷老师希望看到的是一幅凝聚着考生平时心血并且用心感悟的具有真情实感的好作品,而非被条条框框所约束的概念化的“假速写”。

人物速写赏析

人是复杂的生命体，社会生活中的人物形象是千差万别的，所以，要画好速写，研究生活，研究人是必需的。要深入观察和理解各种人的气质及精神特征，并找到与之相应的表现手法。

画人物速写的关键是：首先注重对人物特征的形象感受，如人物的体态、相貌、着装、表情等，并把握人物的运动体态、形体、结构，整体、概括、鲜明地描绘形象（艺术化的形）。艺术就是“再创造形象”，因此，要有感觉地、完整地表现出艺术形象，必须跟着自己真实的感觉走。

刚开始画人物速写可以先画单个人，再画多个人组合，然后结合场景进行描绘，为“绘画创作”提供众多的素材。

作者施丹青原为中央美术学院附中学生，后考入中央美术学院造型专业，专业成绩排名第一，现就读于中央美术学院数码摄影专业。这张速写用线生动，表现出人物的精确形态。

恰当的构图丰富了动态形象的生动性。

作者李舵，曾通过中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院等院校的专业考试，考试成绩名列前茅。现就读于中国美术学院油画系。他的这张作品造型准确，用笔肯定而有节奏。

这幅清华大学美术学院的校藏作品，用笔简练，造型准确，是一张上乘之作。

作者施丹青具有很出色的专业基本功。该幅作品所表现的是在书店阅读的背面女孩儿。作品构图完整，造型准确，大的黑、白、灰节奏及虚实关系好。

此作品的表现方法是线条和明暗的结合，正在阅读的人物、暖气片管道、墙上的画、斜靠在画架上的画板构成了画面的内容。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com