

教学在线

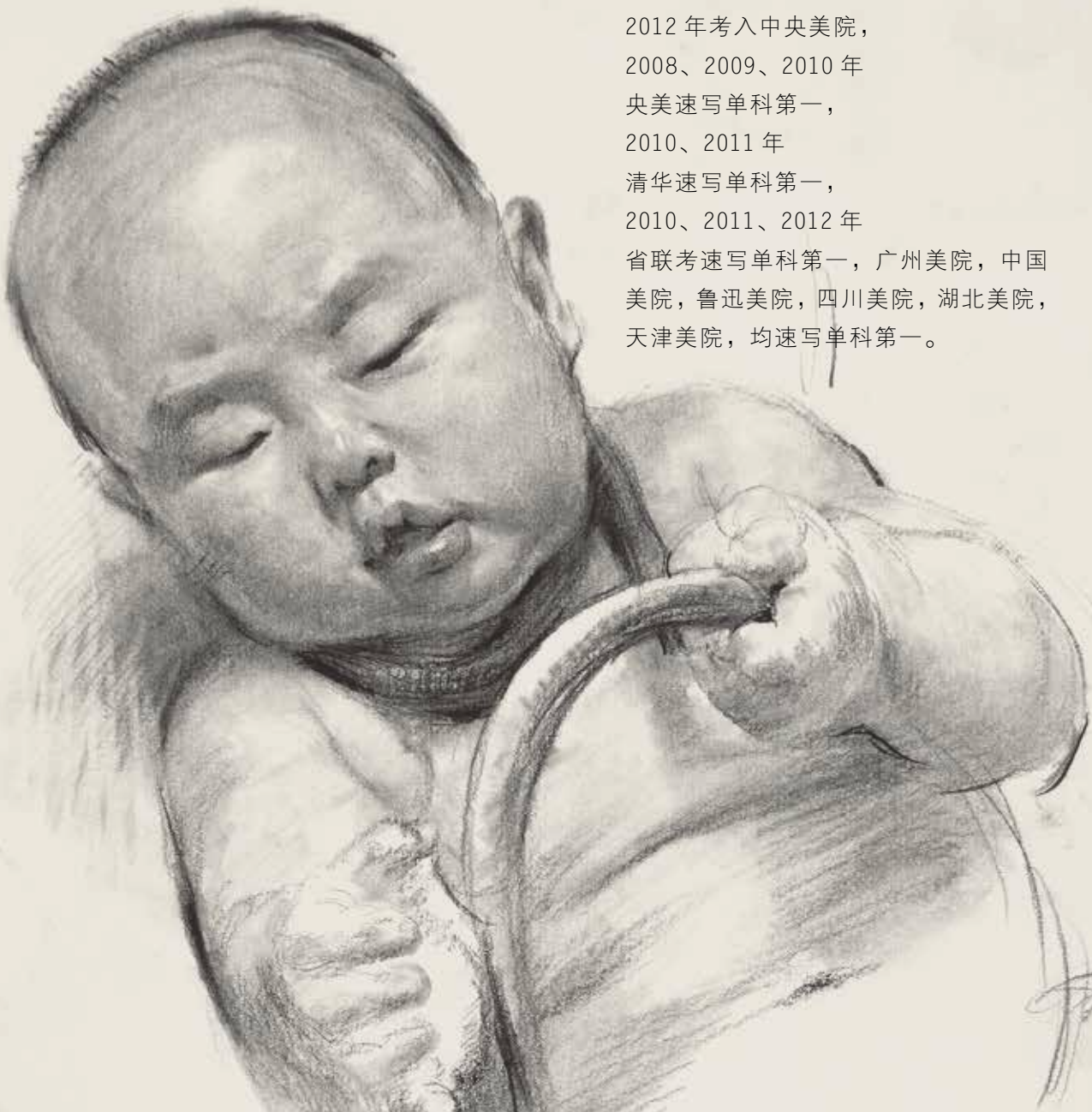

状元之路 — 谢军速写

教学在线系列丛书

主编 · 伍文榜
编著 · 谢军

河北美术出版社

谢军

湖南人

2012 年考入中央美院，

2008、2009、2010 年

央美速写单科第一，

2010、2011 年

清华速写单科第一，

2010、2011、2012 年

省联考速写单科第一，广州美院，中国

美院，鲁迅美院，四川美院，湖北美院，

天津美院，均速写单科第一。

状元之路——谢军速写

教学在线系列丛书

主编·伍文榜

编著·谢 军

初见谢军就觉得他是个感性的人，但你在观察他作画时却能发现非常理性的一面，这种感性与理性的结合正是速写所需要的。谢军对造型的理解深刻，表达严谨却又不失生动！他的作品是考前范本中不多见的，本书中我们对他的作品做了详细的分析，希望对大家速写的进步有所帮助。

Jugues Del. a Rome.
1816

目录

关于速写	4
画人物动态时需要注意什么	5
优秀作品解析一	6
优秀作品解析二	8
考官是不是更喜欢线描速写	8
优秀作品解析三	10
局部解析—头部	16
局部解析—手足	20
道具训练、动物速写	23
局部解析—衣褶	24
优秀作品解析四	26
优秀作品赏析	27

关于速写

速写的训练对人的敏锐感、概括力、想象力以及快速的动手能力培养都是十分有益的。

“速写”，有人一听到“速”字就觉得速写一定要快，不快就不叫速写了，不快就没有“速写味”了，速写其实是忌讳快的，尤其是盲目的快，“快、油、散、编”都是速写所忌讳的，速写的训练要注意“感性训练”与“理性训练”的同步，感性训练(快速的捕捉对象特征、状态的训练)是为了留住绘画的感染力，理性训练是为了让画面不流于表面、不肤浅，但要想感性训练做得好又必须经历理性训练，只有理性了、观察进去了，才能理解对象的结构、节奏，才能“快”而“准”的抓住对象的感受，它们必是相辅相成的。大家看下面两幅康波夫的速写，简练、概括，却把人物的状态描绘得淋漓尽致！结构精准、节奏清晰！对速写来说“感受”、“结构”、“节奏”是最重要的，“结构”在技术训练中又是

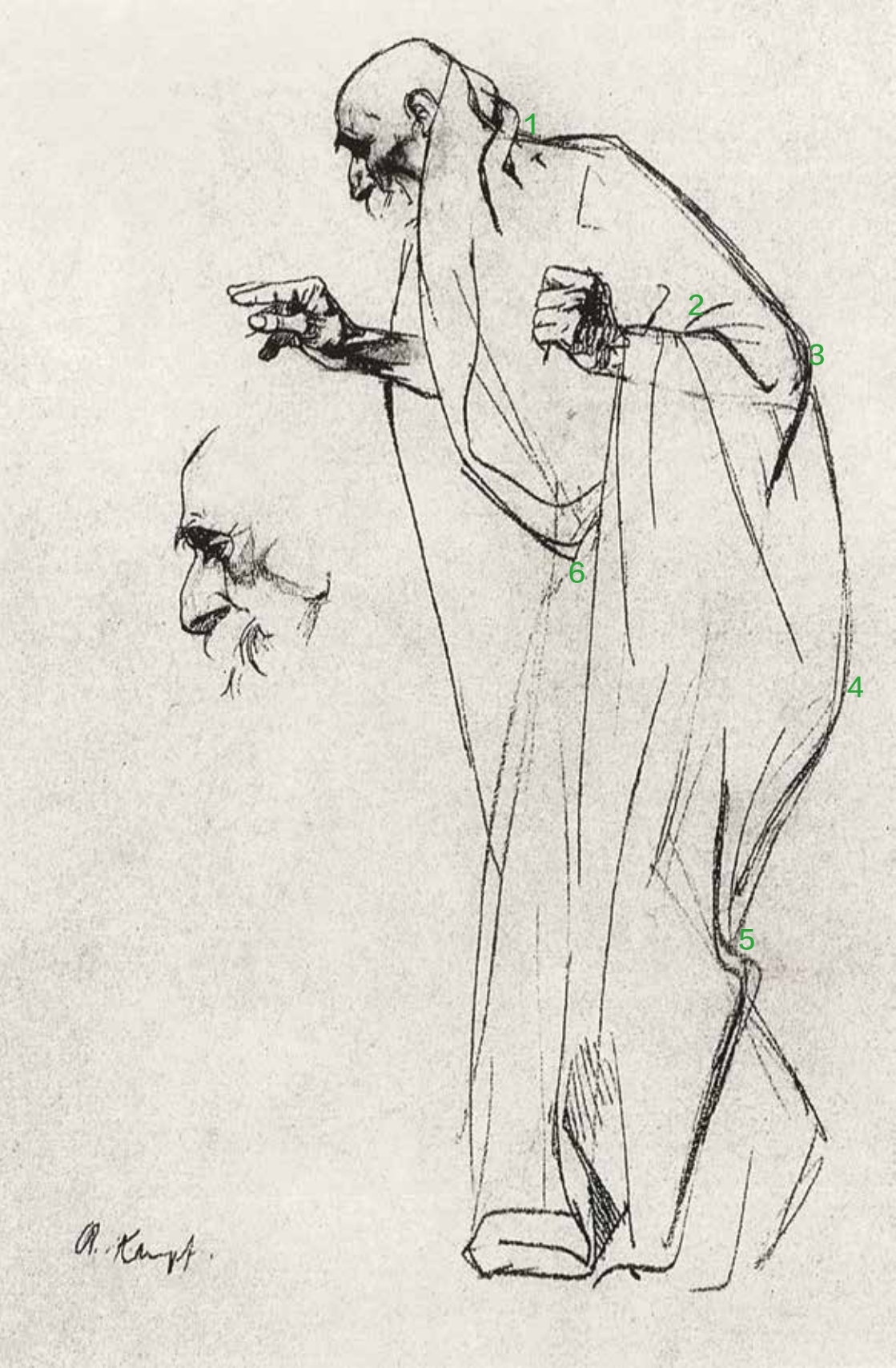
下面这张速写了了几笔，却将人物状态表现到了极致，这或许就是速写的最高境界吧，也正是速写的魅力！慵懒、随意靠在墙边的男人，步履蹒跚、扭头张望的夫人，现场感十足！同学们平时可随身携带小本子，多画这样的小速写，简单、随性，短短几分钟就可以。

街头的男人与牵狗的妇人 康波夫（德国）

最重要的。第一是生理结构（或剪裁结构）。第二是运动结构，外形和节奏。那要如何获得认清结构的能力呢？学习解剖是办法之一，但结构绝不仅是解剖，要不画桌子椅子、动物、汽车等等这些东西怎么办呢？结构其实是指形与形、形体与形体、面与面之间的互相连接。在软性物体中如衣服、裤子等，它们有两种形态，一种是固定的，即生理（剪裁）结构，另一种是变化的，即运动结构。对结构的研究最直观、最有效的方法就是

穿长袍的老人 康波夫（德国）

康波夫的速写是以简练、精准著称的，无论短期的动态还是长期的素描都体现了他深厚的结构意识，从不失感性与理性的结合。看下图作者对1、2、3、4、5、6几个结构点的表达精准到位，寥寥几笔却什么都有了，这样简练、精准的动态速写训练是至关重要的！

这几张速写都出自康波夫，都是一些随意记录的草图，很生活、很有趣，这也是画速写想进步的诀窍，笔不离身，随时记录身边的生活、场景，尺寸不用太大，一个巴掌大小就行，甚至可以更小，画多了对画面的把控能力也就上来了，人物的动态也能轻松捕捉，同时也加入了对场景组织的训练。而且现在的考试慢慢的已经摆脱了以前简单的站蹲坐写生，而是转向生活类的命题默写，往往是人物组合带场景或单人带场景的形式，这种形式就要求考生对快速勾画各种生活中的人物动态要求更高了，同时也需要考生更高的组织画面构成的能力，避免了考生只会画习惯动作的问题，这是一个好的改变。

画人物动态需要注意什么

1. 观察剪影：忽略所有细节，直观的看到对象的剪影，忽略掉线，看形状。这是把形画准最直接了当的方法，同样也最简单。记住画画最重要的不是表现手法，而是观察方法！

2. 方向：注意不同身体部位所形成的线段方向、角度。

3. 节奏：要想人物动态画得生动、自然、不呆板，节奏是关键，画动态必须精简，该画哪哪就是关键所在，画结构处、画能体现对象特征之处。

4. 画动态速写不在于把脸画像，甚至可以不用画五官，通过对身体的表达来体现人物特征，身体是有表情、有特征的，任何物品都是有表情、有特征的。

图一

图二

图三

图一 坐着的男人 康波夫（德国）

图二 交谈的人们 康波夫（德国）

图三 睡着的男人 康波夫（德国）

优秀作品解析一

15 分钟动态速写赏析这一类相对短期的动态速写是考试经常考的，画这类速写最重要的就是对画面人物动态的把握和画面节奏的控制，画面要表达得肯定、有力、节奏清晰、明确。

“问路”是一副纸上钢笔作品，同学们在平时的训练中也可多尝试不同的表现手法、工具，试探更多的可能性，不同工具都能作画也更方便随时随地画速写。此画中的线条数量屈指可数，却把人物的形体特征、动作表现得十分到位，简单的头部勾勒体现了大概的形象特征，不具体，但让你有一种画得很像的感觉，似乎正在微笑着询问路，大衣上简单的几条线暗示了体态特征。

问路（局部） 康波夫（德国）

2~5 分钟动态速写，速写动态训练的关键课程

优秀作品解析二

初见谢军就觉得他是个感性的人，但你在观察他作画时却能发现非常理性的一面，这种感性与理性的结合正是速写所需要的。准、狠、生动是谢军速写的特点，呈现出来的画面清晰明了，最擅长以线带面的形式表达，这样的线面速写是非常适合考学的，既能体现用线的功力，又不失画面的黑白效果！

很多同学会误以为线面的速写不好学，认为纯线的速写好学，其实正好相反。线性速写其实对造型的要求会更高，没有明暗的掩盖，任何一个形都是赤裸裸的暴露在外边，一旦有所差池就会显露无疑，且对线条本身的质量又是要求很高，画面的效果完全靠线条的疏密和轻重缓急表现，表达方式相对于线面速写要单一，在短短的考前训练里要掌握得很好是相对更难的！但线性速写也是速写训练必经的课程，通过用线条去表达形体、结构会让人对形体、结构认识得更透彻，因为有了明暗的掩盖，问题就会更直接的暴露！所以学习线面速写的同时，线性速写的训练同样至关重要。

考官是不是更喜欢线描速写？

不是，在当前的美术高考中，地域风格不再明显，判卷老师的评分标准也更多元化，分数的高低不在于表现手法，而在于这张画是否真的好，联考同样是这样的。之所以大家印象中的哪个学校风格是这样的、哪个学校风格又是那样的，其实这都是一些误传导致的，某个同学或画室这样画，考好了或拿了某一次最高分，或者某年某高校出了一本高分卷某种风格的卷子偏多了一些，大家就开始传这个学校或者这个省这样画才行，其实在一批高分卷里面会有很多种风格，只是被大家忽略掉了，慢慢的大家都被这种误传所迷惑，于是大家便都这样画，考官也就只能从这样的考卷中去挑选更优秀的，于是就形成了所谓的地域风格或院校风格！其实只是考官无奈的选择，因为所有人都这样画。

这是一张考前线面速写的典范，造型严谨，画面表达清晰、到位，画面节奏流畅、疏密合理，黑白相间处理到位，人物表情生动，线条肯定，让人感觉一气呵成！

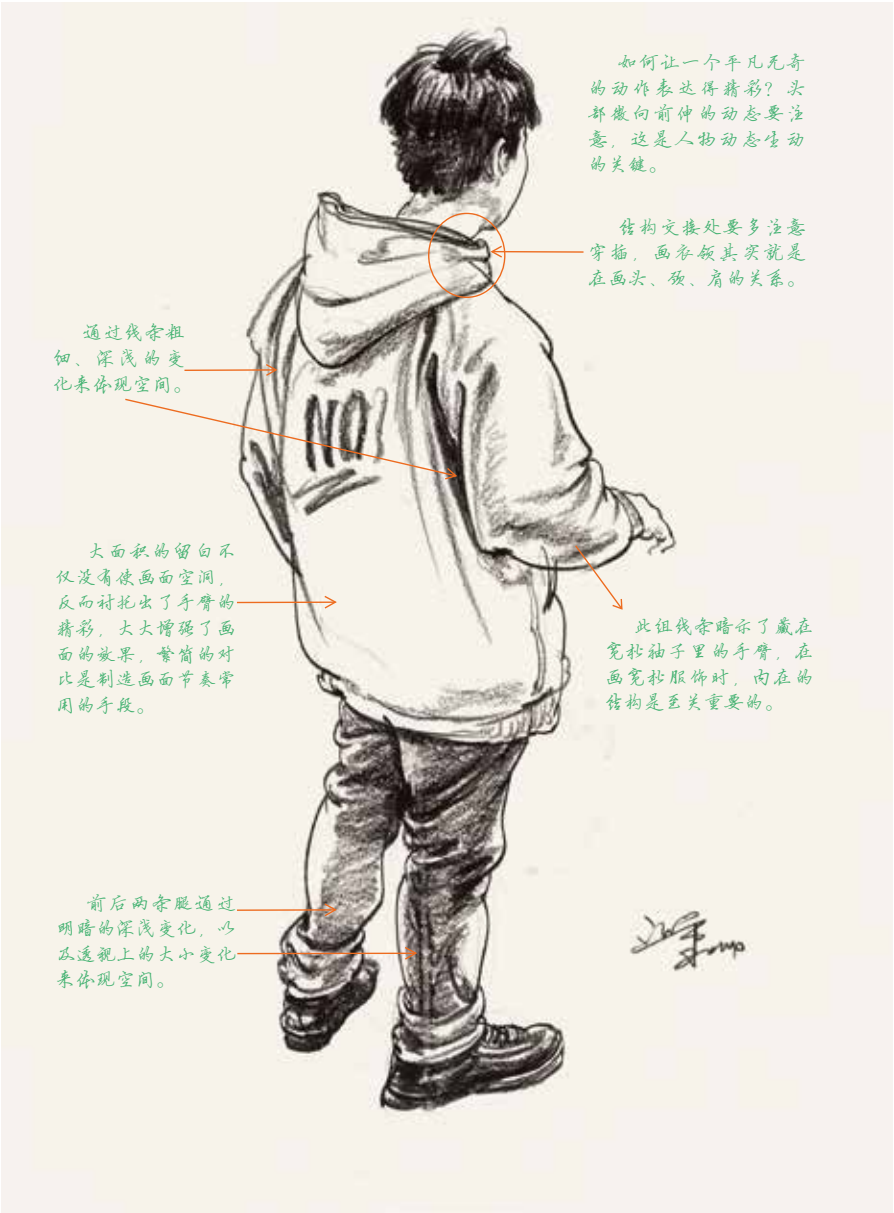

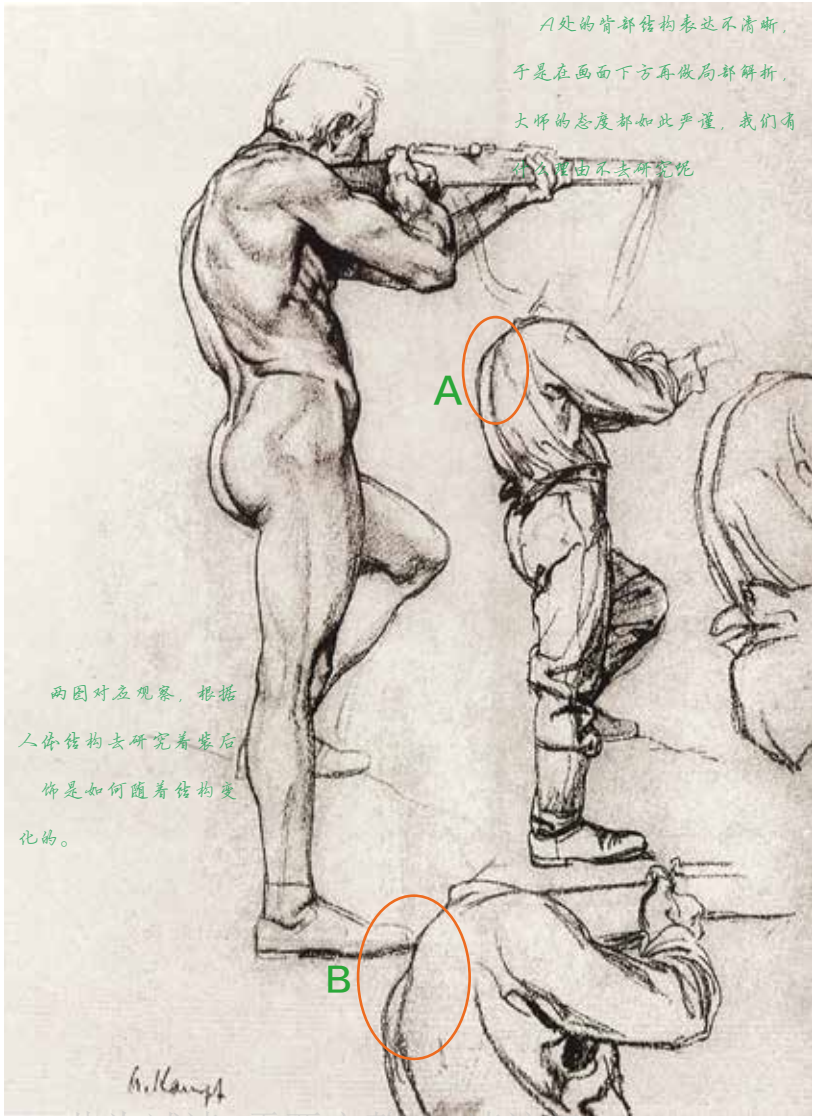
优秀作品解析三

向大师学习，那是你最好的导师 感受固然重要，理性的研究才是你进步的法门

我国古代的传统绘画教学是非常重视临摹的，学习前人是入门的最好、最快的方法。很多同学只知道埋头用功，却不知得有一个正确方法后再去用功才会快速、有效，否则适得其反，离成功的路反而越来越远，没有正确的标准与方向，最后只会越走越远。考前训练中为了快速进步不仅要临摹好的考前范本，更要多临、多看大师作品，随时矫正考前养成的坏毛病。感受固然重要，理性的研究才是你进步的法门。看左下、右下两幅康波夫的研究习作就知道大师们为何画得如此好了，大师们对待艺术是多么严谨、认真的态度。

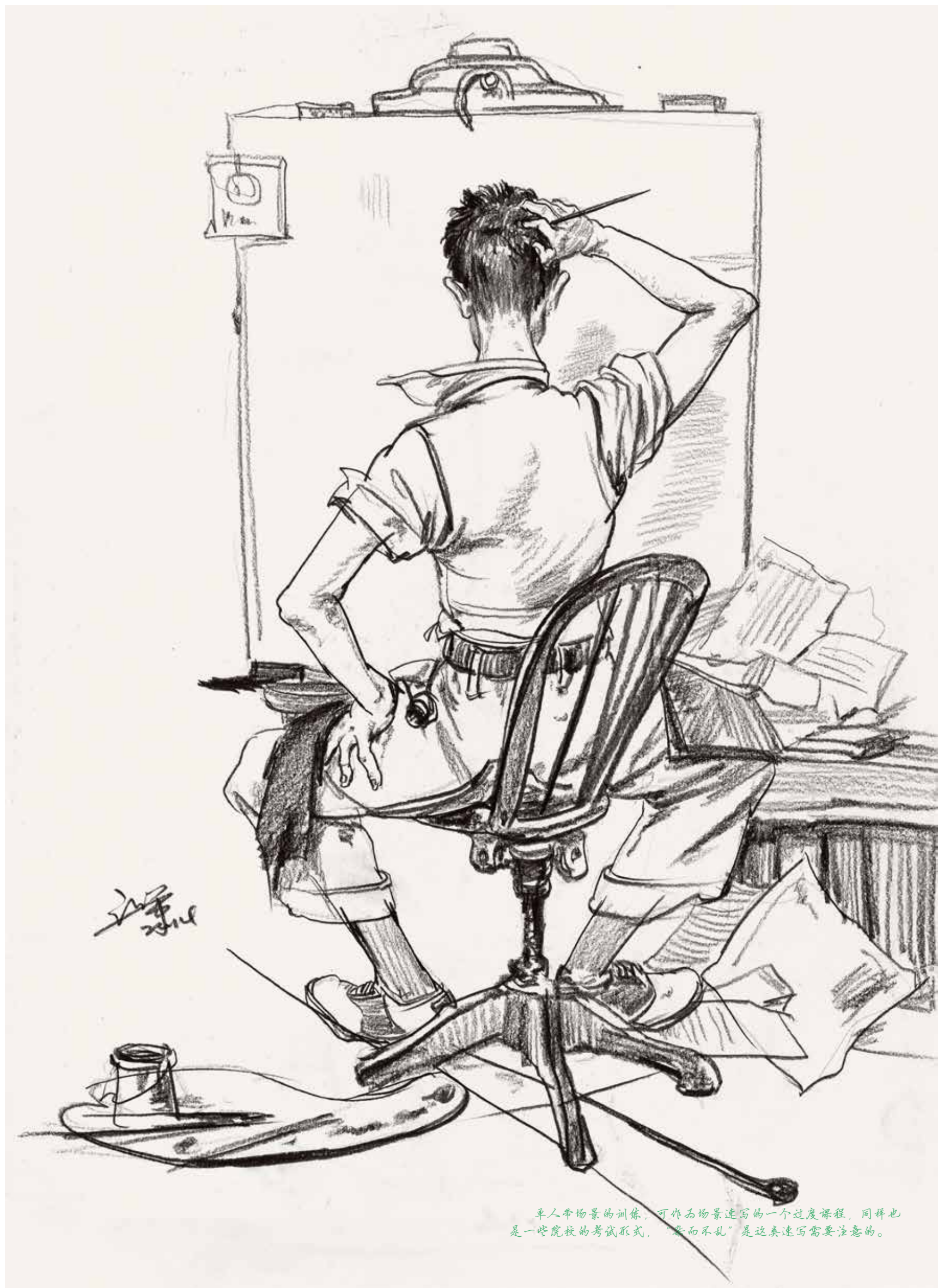
（左下图）康波夫这张作品告诉我们，要有一双“透视眼”
射击的男人（左下） 康波夫（德国）
迈开的双腿（右下） 康波夫（德国）

谢军

单人带场景的训练，可作为场景速写的一个过度课程，同样也是一些院校的考试形式，“繁而不乱”是这类速写需要注意的。

2014

局部解析 —— 头部

对于一张人物速写而言，大的动态跟躯体的表现是关键。但，头、手确是锦上添花让你取得高分的关键！面部表情的研究，是历代每一位大师不厌其烦去做的。画速写头像时应该拿出画素描头像时那样认真、严谨的态度去画，态度是很重要的。速写头像虽小，却浓缩了你对素描头像的理解，是高度概括能力的体现，最能体现你对素描头像重点的理解。一张优秀的速写，应该是整体简练、概括的，没有废话，一个局部甚至一根线条又是包罗万象的，这样的速写抓得住眼球、留得住脚步。

