

速写 人物

《经典全集系列丛书》

主编·杨建飞/周新辉

A03

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

速写人物 / 杨建飞主编. —北京: 中国书店, 2009.8
(经典全集系列丛书)
ISBN 978-7-80663-703-6

I. 速… II. 杨… III. 人物画—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(2009)第121682号

经典全集系列丛书 A03 **速写人物**

主 编 杨建飞 周新辉

出 品 人 于华刚

责任编辑 宋 莹

策 划 杭州典集文化艺术有限公司

出版发行 **中国书店**

地 址 北京市宣武区琉璃厂东街115号

邮 编 100050

经 销 全国新华书店

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 635×965mm 1/8

版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印 张 24

书 号 ISBN 978-7-80663-703-6

定 价 88.00元

敬告读者

本丛书凡印装质量不合格者由本社调换,
当地新华书店售缺者可由本社邮购。

《经典全集系列丛书》

速写人物

编委会名录

北方

吴学聪 陶都罕 宋沅臻 李少勇 杨建 张中文 周景纯
徐雪平 左硕 李超 陈萧 胡辛 刘轶恒 邵同 彭海健

中国书店

经典全集出书平台介绍

随着中国社会各个方面的迅猛发展，高考美术更是盛况空前，各类型美术书籍层出不穷，学生面对琳琅满目的书籍，很难作出正确的选择。而且目前大量的美术书籍均缺乏系统性的指导，导致学生学习的片面性。为此，我们有很强的责任感，为莘莘学子寻找一条正确的途径，使他们能顺利考上心中理想大学。

我们致力于打造“经典全集”全国美术高考类出书平台，整合全国美术教育机构和个人最优秀的绘画作品，力争把全国最新、最优秀、最权威的绘画作品展现给考生和美术工作者。去年我们开始运作经典全集的第一期书籍，在全国范围内向 100 多家画室征集了优秀作品，涉及的城市主要包括北京、杭州、广州、天津、重庆、西安、武汉、南京、沈阳等地。

大量作品的成功征集，同时也给我们出了很大的难题：在这么多优秀作品中如何去筛选？因为只有一丝不苟地筛选，才能更准确地把握美术高考的要求，才能让学生更好、更全面地学习。我们邀请了其中的 30 位作者作为编委来共同选画，这 30 位编委由美院教授、阅卷老师和工作在美术高考教育一线的教师组成。大家经过长时间的激烈争论和分析后，才最终定稿。可以说，本套书里的每一张作品都是很具有代表性的，具有很强的临摹价值，学生通过临摹，自身的艺术鉴赏水平可以得到长足提高。

文字方面，我们也听取了各方的建议，总结出学生常问老师的 300 多个问题。60 位编委毫无保留地精心讲解，把他们多年的宝贵教学经验和大家一一分享。在通俗、易懂、活泼的解答中使学生的阅读更有趣味性，从而轻松获取丰富的专业知识。

这些教育机构和个人所付出的辛劳均已凝结在本套书中，他们必定会在整个高考美术的发展过程中留下不可磨灭的印记。

前言

从事美术教育工作 30 多年，见证了近年来中国美术的起伏兴衰，特别是各大美术院校。近年美术高考发生了翻天覆地的变化，和以前的美术考生人数相比，现在已是个庞大的数字。各大院校的教育方针也发生了不小变化，由原来的精英教育变成现在的通才教育，这也是教育的新课题。不仅要注重对学生的知识点和技法训练，更要注重审美教育，和现实生活融会贯通。各大院校对美术的基础教育也越来越得到重视，美术高考是美术院校针对学生艺术修养与技能的考察，在考前美术学习当中，怎样才能使学生快速得到提高。

看到经典全集这套书时，的确是一本内容全面的美术辅导参考书。各种风格、各种绘画形式都很好囊括在这本书里。美术院校的命题默写、命题创作越来越多，出题者的目的不仅仅是对考生绘画基本功的测试，更重要的是把司空见惯的物体通过某种独特的“表现形式”升华到深刻的造型培养。另外，尽管各美术院校在不同程度上对考试内容进行了调整，但每年一度的美术专业考试中，仍然是以写实造型这一传统手段作为检验学生能力的唯一标准。这套书很好地解释了素描头像的结构与空间、色彩的颜色和塑造之间的关系，速写的手感和比例动态之间关系。很符合中国美术基础教育的发展方向和各大美术院校对学生写实绘画能力的要求。

我参观了经典全集杭州的工作室，看见一群美院毕业的青年井然有序地工作，和他们聊天中，发现这群年轻人对美术教育工作的热情和激情，也想为中国美术教育做点实事。

书是人类进步的阶梯，我希望这套书能成为广大美术考生艺术道路上的阶梯。

中国美术学院油画系教授：成南炎

集合全国最

整理学生最常

600 段

囊括绘画考试的所有形式

优秀的作品

展现绘画的所有技法

1、最想问的 300 问

60 位编委为学生精心解答

语言全面剖析知识要点

经典作品

欣赏类 12

明暗类 42

组合类 120

场景类 134

100 问百答

8

关于速写

学习方法 8

审美、常识 9

90

关于画面

整体关系 90

空间、调子 93

线条 95

技法 97

材料 97

场景速写 98

146

线描类

头 101
手 104
鞋 106
经典局部

108 腿、裤
110 衣服

女青年 112
男青年 114
组合 118
经典步骤

100

关于局部

100 头、手、脚
100 衣服、裤子、鞋子

186

关于训练

186 写生
186 临摹
187 默写

188

关于考试

心态 188
考试 188
考卷 189
报考 190
评分 191
人体比例 191

六位编委精心解答关于速写

/ 学习方法 /

1. 你们是怎么画好速写的?

翟乃文：速写——就是要求我们对对象加以高度的概括和表现，这是技法和观察方法的集中体现，缺一不可。要画好速写，在掌握基本知识的前提下，就是一个“量”字，要勤画、多画，“量变”达到“质变”。当然，我们还要正确的认识速写的重要性，以认真的态度对待这门学问。

吴学聪：速写非一日之功，除了多动手画以外，还要加强素描的训练，循序渐进。

叶旭明：我先避开问题不谈。大家都明白，做什么事，有兴趣了，就容易做好。而很多考前生最初对速写是不感兴趣的，这点我可以毫无隐瞒地承认，我也是其中之一。

陈潇：我是怎么培养出对速写的兴趣的呢？初学速写的时候，很容易走形，从而闹出许多笑话，这个时候，不要因为别人的笑而无地自容，认为是嘲笑，从而失去自信。我是采取将错就错的态度，有时候画得连自己都笑了。如此，还会没有兴趣吗？有兴趣了，自然就愿意多画了，就像前面几位老师说的；量，有了量，肯定就有质的飞跃了。

彭朋：这是个很笼统的问题，我们在长期学习中能体会到：多临摹，多画，多思考，多总结优秀习作的精髓并加以运用就能快速地进步，至于多大进步肯定是因人而异的，并且主要跟个人的投入是有着最大的联系。

2. 画好速写有捷径吗?

付宁波：我个人觉得捷径就是勤奋练习（勤奋就是持续，不要间断），但也要学会思考，不能一味拼命画。

游贤健：要说捷径，那就是提高效率，就是在画每张画都要有较大收获，那就需要学生在画每张画的时候都要深入思考，同时不断反思。

张中文：相对来说，考前速写的捷径，那就是注重方法。大问题一时解决不了，那就将之分成数份小问题各个击破，争取事半功

倍。比如：我们训练的是整体观察能力，当不能将一个人整体的描绘好时，可以多练局部，（头、手、脚）分开单独练，练好局部了，再组合。

3. 画好速写有什么好处，为什么要画速写?

吴学聪：画速写的好处有三点：1. 可以培养我们敏锐的观察能力。2. 能培养我们绘画的概括能力。3. 同时能给我们搜集大量的素材。我们画速写是为了提高我们综合的造型能力。

宋沅臻：画好速写，（它可以引导你朝正确观察方法走，所谓整体就是从大处着眼，速写在时间上的限制让你无法顾及小的东西（但并不是不要细节），这样会使你整体意识慢慢随着速写的进步而增强，从而带动素描、色彩的进步。

周景纯：总的来说，速写可以有效地为素描、色彩及以后大学里的专业课程打好基础。也可以独立出来成为一种专门的艺术语言，让我们体会到素描、色彩以外的一种乐趣。

4. 怎样培养正确的观察习惯?

肖俊雄：可以大致从形体、特征和结构三个方面来培养自己的观察习惯。要想提升，应从临摹中去获得经验，经过反思把经验应用到实践中去。

5. 看大师的作品对考试有帮助吗?

杨建：我认为帮助肯定是有的，但它的体现并不是直接的。看大师的作品，对大师不断的领悟，会使你绘画水平（这种绘画水平是全面的）不断的攀升，画得好了，考试起来会自然相对轻松一些，而且当今高考已加了很多题目，目的是考你全面的绘画能力。

叶旭明：肯定有。我的观点是，虽然考前的内容大多是基础阶段，但眼界一定要高。不是否认看考前作品的作用，大师的作品与其比较起来，档次肯定高的。两者结合着看，但未必非得学的跟大师一模一样。

/ 审美、常识 /

6. 速写学习分为几个阶段？重点在哪一阶段？

肖俊雄：大致分为临摹、写生和默写三个阶段，但这三个阶段并不是绝对的，可以根据每人的学习需要再作一些反复的练习。

周远：我的方法是：临摹、写生、默写循环起来练习。其中临摹，可以反复看好的临本，温故而知新。写生通常以时间的长短为单位，有一两分钟的，五分钟的，十分钟的，十五分钟的，半小时的不等，作用是使学生明白自己在单位时间内能做什么，同时也是训练完整性的一个好方法。默写则是对自己的肯定，有些好临本和在写生时偶然出的好效果，以及一些解剖知识，是很容易忘记的，默写能使学生明显的感到自己消化了多少东西。为什么要三方面循环反复练习，只要是因为学习的阶段性很强，在不同的阶段，理解能力是不同的。

7. 初学者应该怎么做？

付宁波：初学者应该从简单的对象入手，可以先画些简单的静物如“杯子、椅子”等来训练自己对形的把握能力和对线的表现能力。开始接触时可以从临摹到静态速写再到动态速写这样的顺序来练习。

徐雪平：可以为比例、大体块关系（人体几大转折）练习画一些两三分种的速写，同时可以临摹一些结合了各种处理方法的好作品来积累对画面组织、衣纹组织的能力。初学者一定要大胆去画，不要计较每张的好坏，要把临摹写生结合起来更有效。

付进：记住，每张纸都是块试验田。初学阶段，看到别人画的好作品，很容易感到自己的作品与其有着遥远的距离，从而产生畏惧感，失去对速写的兴趣。但要知道，别人也是一步一步走过来的，自己所要做的，就是提高每张速写的质量。

8. 速写的概念

严旭辉：速写其实是和素描一样的，或者说是素描里面一种快速的写生方法。

张中文：在较短时间内完成的画面形式都叫速写。

9. 速写在绘画中的地位与作用？

陈萧：对于绘画而言速写主要是为创作积累一些素材，同时也可以解决创作上的造型问题。

10. 速写的类型有哪些？

左硕：以线为主，以明暗为主，线面结合。

张中文：短期速写和慢写。

11. 哪种风格最容易掌握、最适应考试？

杨建：对于考试而言无所谓风格，考试考的是基本能力和技巧，在掌握基本能力技巧的基础上适当（不要脱离考试范围）寻求一种自己的方法来增强画面的生动性，这是最适应考试的。

叶旭明：速写语言是非常丰富的。每个人都该尝试不同的绘画风格，不同的对象亦有最适合它的表达形式，不要刻意的追求。应该掌握速写的几种表现形式，了解基础的解剖知识，平时多练，才会熟能生巧，在考场上运用自如。

12. 速写的生动性如何把握？

陶都罕：速写要画的生动可以在准确把握人物动态和特征的前提下稍微有所夸张，线条可以用的比较放松。

李超：生动性体现在对模特形象特征的准确把握上，画面的节奏感也是增强生动性的重点。表现手段在一定感受上也是增强生动性的方法。

游贤健：可以在用线、构图以及在局部形体的处理上多花心思，避免画面生硬、没活力。

六位编委精心解答 关于速写

13. 速写的节奏感如何把握?

徐雪平:速写的节奏感可以通过几方面来体现:1. 线条的节奏感; 2. 形体的节奏感; 3. 黑白灰关系的节奏感; 4. 构图的节奏感。

翟乃文:1. 对于表现节奏感, 线条的运用可以起到很重要的作用。一张好的作业, 用线上要有粗有细, 有硬有软, 有浓有淡, 有直有弯等等。例如, 外轮廓线我们可以用细而流畅的线, 内轮廓线和布纹罗列处我们可以用粗而有顿挫的线。2. 所谓形体的节奏感也要分几个方面: 画穿着夏装的模特时, 我们要把握好人体本身的结构, 尤其关节的处理要相对充分, 还要画的结实有力, 而长的线要一气呵成, 比如四肢的轮廓, 从而达到结构上的节奏; 画穿着秋冬装的模特时, 上衣、裤子、鞋子要注意质感的异同, 有的软、有的硬、有的衣纹多、有的衣纹少等等。3. 画明暗速写, 有的同学只是用简单调子表现, 其实为了整个画面的灵动, 我们要加强黑白灰的对比, 体现节奏。4. 构图的节奏多出现在场景速写上, 把握好画面的视觉中心要注意人或物之间的错落, 决不能出现整齐排列的现象。

汪迎旺:速写的节奏感可以通过线条的轻重、方圆、长短、疏密、厚薄的对比产生。另外速写的节奏感还来源于人的动态, 线条只是产生节奏感的一个因素, 线条运用得好更有利于表现人体的动态。

吴学聪:线条在体现结构的地方要肯定、沉稳, 次要地方用线随意, 有轻有重, 方显节奏。

叶旭明:所谓节奏感, 主要就是画面的关系要好, 要有主次, 有疏密。

14. 画速写越快越好吗?

陈潇:肯定不是。画速写时间的长短是根据画面的需要和作者的能力来决定的, 当然考试是根据考试要求来决定的。

王攀文:速写有快写和慢写之分, 快慢不能评价一张画的好坏, 最主要还是看结果。

汪迎旺:速写不是拼速度, 尤其是在平时训练的时候, 宁可慢点, 认真观察看准了再下笔。

考试的时候更要不慌不忙, 只要在规定时间内画好就行了。

宋沅臻:根据画面需要控制速度, 做到快而准确, 否则就达不到训练的目的。

李少勇:回答是否定的。不能望文生义去理解“速”的含义。速写, 也和素描一样, 需要很严谨去画, 只是它更归纳、概括, 它的简洁不是不画东西, 而是把东西用简捷的线条归纳出来。

叶旭明:速写的速度只是片面的, 关键是画的质量要有保证。

彭朋:从优秀作品来看, 有的是短时间画的, 有的时间稍长; 从

训练的角度来看，应当快慢结合。“快”主要训练概括能力，“慢”主要训练深入刻画能力，两者结合才能全面提高速写能力。

15. 画速写有哪些不良的习惯？

陶都罕：最大的不良习惯就是态度不端正，我相信态度端正了，不良习惯都可以改进。所以我们特别要注意的不良习惯有：过分的依赖橡皮擦，总以为画错就改，那样会给自己有一种心理暗示，觉得画错也不要紧，可以改，在画的时候就不会非常用心的去观察形了。

叶旭明：死心眼，不敢多尝试新的表现手法、新的工具。

16. 画速写可以夸张吗？

肖俊雄：画速写本身就是一件很感性和随性的事情，当然对夸张的表现手法就没什么限定和要求。如果放在考试的要求中来讲速写，那夸张是要适度的。夸张可以增加画面的感染力，但夸张到基本形体都出现较大问题时那就偏离了考试的要求了。

邵同：适当的变形夸张，不仅能突出对象的特征、气质，还能提高速写的档次。作为高考用的速写，考的是基础，不易过分夸张，能体现出个人实力就够了。

靳灿朋：当然可以，但必须夸张。形象感、动态、气韵、甚至细

节都可以根据兴趣和画面需要进行夸张处理。

彭朋：从高考的角度来看，只要总体是写实的，适当的夸张增加绘画性、生动性是完全可以的，具体也要根据不同学校不同专业的要求应变。

17. 短期速写和长期速写的区分在哪里？

翟乃文：短期速写：主要是在短时间内快速将人物的动态比例等基本特征表现好，细节可适当省略。长期速写：是在短期速写的基础上，对头、手、脚刻画要深入精彩，衣纹穿插、局部松紧都要求细致到位。

宋沅臻：深入程度不一样，短期速写高度准确概括，长期速写相对深入一些。

叶旭明：我们对学生的短期与长期速写的训练，目的是不同的。短期能有效的提高整体观察能力。使学生发现一些未经历过的偶然效果。长期则是使学生逼迫自己观察、提高敏锐能力的同时锻炼取舍能力。

靳灿朋：最重要的区别在于因训练目的不同采取不同的表现手法而产生不同的效果。短期速写在于捕捉，如狮子扑象，要快。长期速写在于到位，体会画面完整性。

S.8 F.

