

高等美院考试技法丛书

考前速写训练

主
编

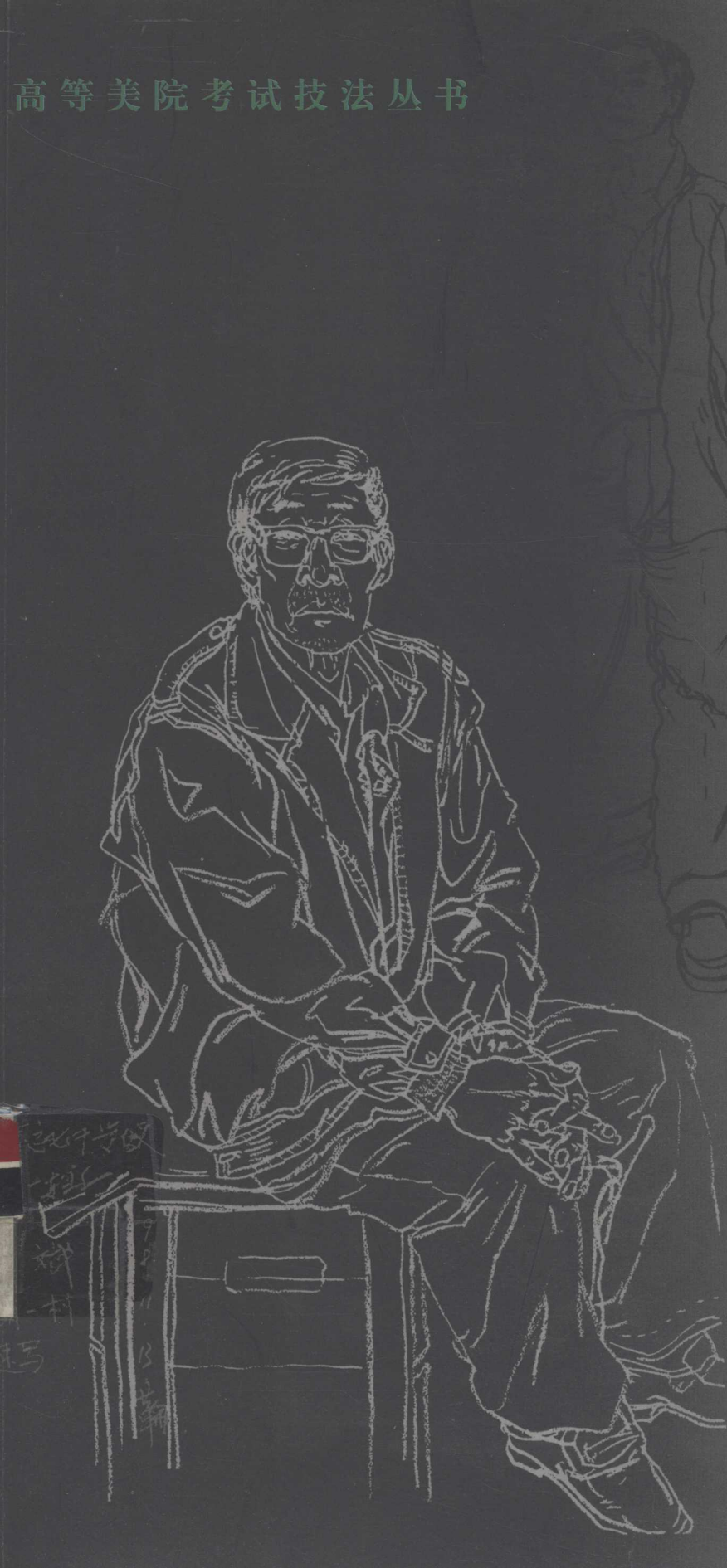
墨
林

编著 周建宏

K
Q
S
X
X
L

山西人民出版社

高等美院考试技法丛书

考前速写训练

周建宏 编著

山西人民出版社

责 编：张福林
复 审：赵绍波
终 审：张彦彬

图书在版编目 (CIP) 数据

考前速写训练 / 周建宏编著. —太原：山西人民出版社，
2002.4
(高等美院考试技法丛书)
ISBN 7-203-04516-1

I. 考... II. 周... 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 (2002) 第 018318 号

考前速写训练

周建宏 编著

*

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 山西省美术印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/12 印张：9.5

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月太原第 1 次印刷

印数：1—3000 册

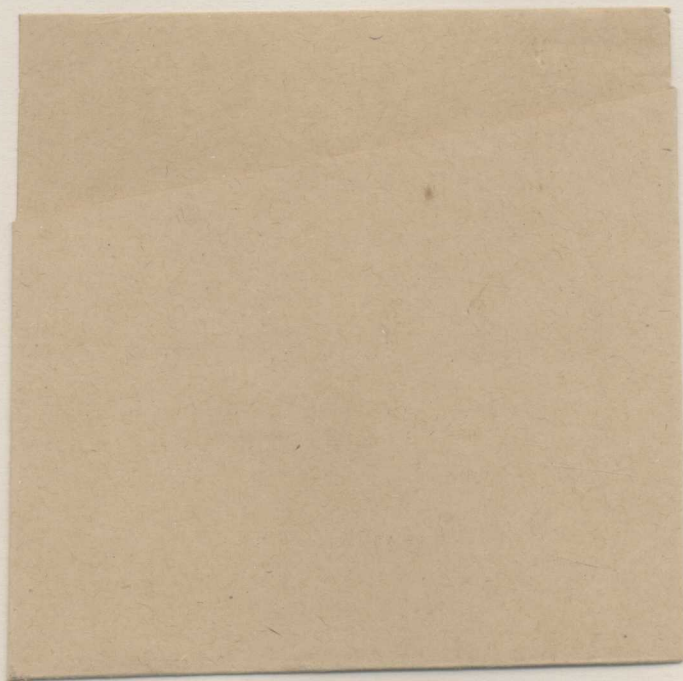
*

ISBN 7-203-04516-1

J·500 定价：20.00 元

周建宏，男，1960年2月生，1989年毕业于山西大学美术学院油画专业。中国美术家协会会员，中国油画家学会会员，现任教于海南师范学院艺术系，副教授。作品曾多次参加国内、外美术作品展，部分作品被国内博物馆、画廊、私人、企业等收藏。

序

应广大学生的要求编写了这本辅导材料。

速写是绘画造型的基础，又是美术专业测试内容之一。速写不同于素描，它要求在较短的时间里，用简练的笔法，准确、迅速地将观察到的物象描写下来，它所体现的直觉感受多于理性认识。速写通过眼、心、手三者并用，逐步达到艺术表现上的得心应手。作为基础训练，不论是美术院校学生，还是参加美术专业测试的考生，速写是提高自身敏锐的观察力、造型能力以及对物象的感受力的最有效的方式。如何能尽快地掌握速写训练方法，提高速写的水平，这是摆在我们广大师生面前的问题。

作为从事美术基础教学的教师，对此感受颇深。为了尽快提高学生的速写水平，在教学中应不断地分析、研究、总结和调整教学方式，反复地对不同层次的学生心理及学习过程中容易出现的问题进行分析研究。通过具体的教学实践，摸索出一套切实可行的教学方法。

此教材参考了有关高等美术教育基础教学大纲和高

考美术专业的资料，结合本人多年从事美术基础教学的经验和体会以及平时的速写感受编写而成。既有基础理论指导，又包括具体的训练技巧，对初学者来说针对性较强。书中对学生的图例和速写试卷，着重作了点评分析，同时选择了少量的中外有代表性的优秀速写作品供学生们学习和欣赏。

在收集资料和编写教材过程中，着重研究了近几年各美术院校的速写基础教学的内容和考试题型以及要求，并请教了有关专家和教授，在他们的帮助和责任编辑张福林老师的热情关心、支持下，出版了此书，在此表示衷心的感谢。

由于个人的水平局限，书中难免有不妥之处，希望美术界的专家同仁不吝赐教。

作者

2001年12月25日于海南

目 录

一、速写的概念	1	(三) 由简到繁	30
二、速写的工具材料	6	(四) 与临摹结合	32
(一) 铅笔	6	(五) 默写与记忆	34
(二) 炭笔	7	七、头像速写	36
(三) 炭精条	8	(一) 头部骨骼、肌肉	37
(四) 木炭条	8	(二) 头部的透视变化	38
(五) 钢笔	9	(三) 头部的基本形和神态	39
(六) 毛笔	9	(四) 头像的速写步骤	40
(七) 墨水与墨汁	10	八、人物速写	45
(八) 纸	11	(一) 人体解剖与运动规律	46
三、速写训练的意义	12	(二) 人物速写的步骤	55
四、速写的艺术语言	14	(三) 组合人物速写训练的步骤	63
(一) 线条	14	九、人物速写容易出现的问题分析	66
(二) 明暗	17	(一) 观察的琐碎与局部的表达	66
(三) 薄涂	19	(二) 结构松散与造型不准	67
五、速写相关的辅助性知识	20	(三) 衣纹用线不到位,疏密不当,虚实不分 ...	68
(一) 构图法则	20	(四) 只注意明暗对比,忽视形、色、线的结合...	69
(二) 透视	22	(五) 刻画粗糙,没有实在内容,线条简单 ...	70
六、速写训练的方法	25	十、试卷点评	71
(一) 由慢到快	25	(一) 人物速写试卷点评	71
(二) 由静到动	26	(二) 头像速写试卷点评	81
		十一、速写精品赏析	89

一、速写的概念

速写,顾名思义应有“速”的特点。作为绘画概念,就是指在较短的时间内,运用简捷、朴实的笔法,迅速而准确地捕捉物象的主要特征或主要感受,即快速描写。

速写的广义概念:包括各种不同工具的速写,如铅笔速写,钢笔速写,油笔速写,水粉、水彩速写;还包括不同形式的速写,如线条速写,明暗速写,线面结合的速写;也包括表现不同对象的速写,如人物速写,风景速写,动物速写等等。

从素描角度来讲,速写同属素描的总范畴,“速写”在英文里“SKETCH”即指素描,也解作草稿、略图、素材。因此,可以把速写理解为一种快速的、概括的、直记式的素描,它同属于造型艺术的基础,

也是艺术院校招生专业测试的一项主要科目。速写与素描的关系是相互补充、相互协助的关系,在基础

练习中,速写技能的提高,有助于素描造型能力的把握,同时素描能力的提高,会给速写能力的提高创造条件,但两者不可取代。

从绘画创作角度来看,速写又是创作的纽带,是生活和艺术创作之间沟通的桥梁。画家以快速、敏捷的速写方式,收集素材,认识生活,感受生活,从中产生某种想法,点燃起创作灵感。在中外绘画史上,运用速写手段,深入生活,收集素材,创作出不朽的

作品的例子很多。比如：18世纪法国现实主义画家米勒，常年生活在农民中间，并亲自在田间耕作，从内心深处热爱着这片土地和农民。劳动之余醉心于用炭笔画生活场面和农民形象，积累了数以万计的速写作品，通过这种形式，培养了自己的记忆力。他说自己

“像一匹马那样地工作……画了大量速写”，在很平凡的日常生活中，找到了隽永的诗意。他的许多不朽作品都来自他的速写。19世纪法国后期的印象主义画家凡高、塞尚、高更，17世纪的荷兰画家伦勃朗等，

都是通过速写的形式，对生活积累创作了优秀的作品。在我国自古就有“搜尽奇峰打草稿”的传统，他们非常重视从客观世界汲取营养，重视面对自然和人

的写生，反对闭门造车的恶习，提倡“生活是创作的源泉”，涌现出了许多著名画家、艺术家。其中当代的叶浅予、蒋兆和、吴作人等先生，就是处处重视用速写的手法记录生

活的感受，从而取得艺术创作的成就。

另外，一幅好的速写作品，本身就具备艺术价值，不能以用时间长短、做工精细来论高低。我们在欣赏国内外众多艺术家的速写时，就可以发现它们不仅是

创作素材,也是独立的艺术作品。从他们的速写作品里不时地能体会出作者的感情和智慧。所以,我们应尊重艺术规律,重视速写训练,尤其是初学者,更应

该认识和理解速写,努力提高自己的速写能力。不论是参加高考,还是艺术积累,它都会给我们带来益处的。

二、速写的工具材料

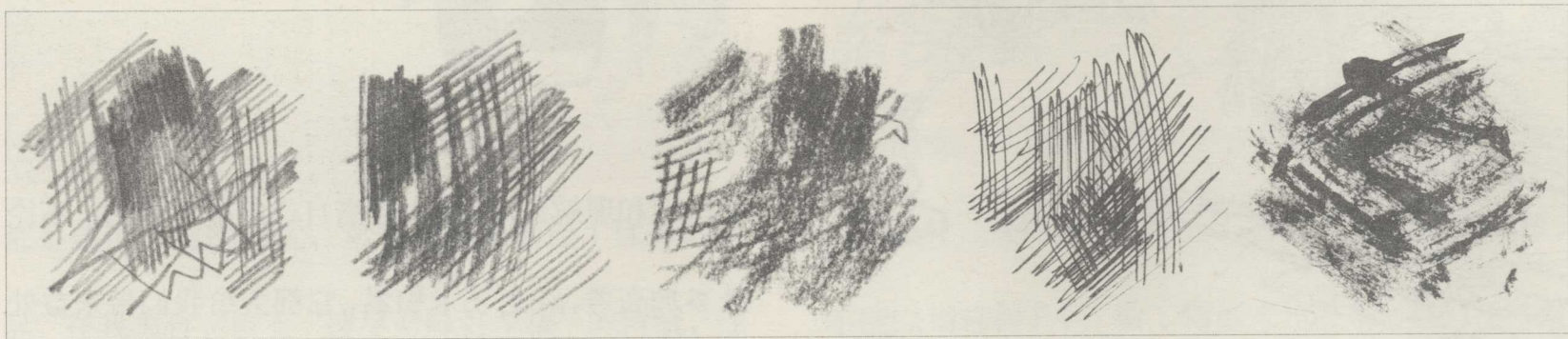
任何一种绘画形式,都必须借助一定的工具材料。对工具材料性能的认识、掌握和熟练运用,是画好一幅作品的基本前提条件。速写是一种最简便的绘画手段,用书写的笔和纸就可以作画。

下面将速写常用的一些工具和材料作一介绍。

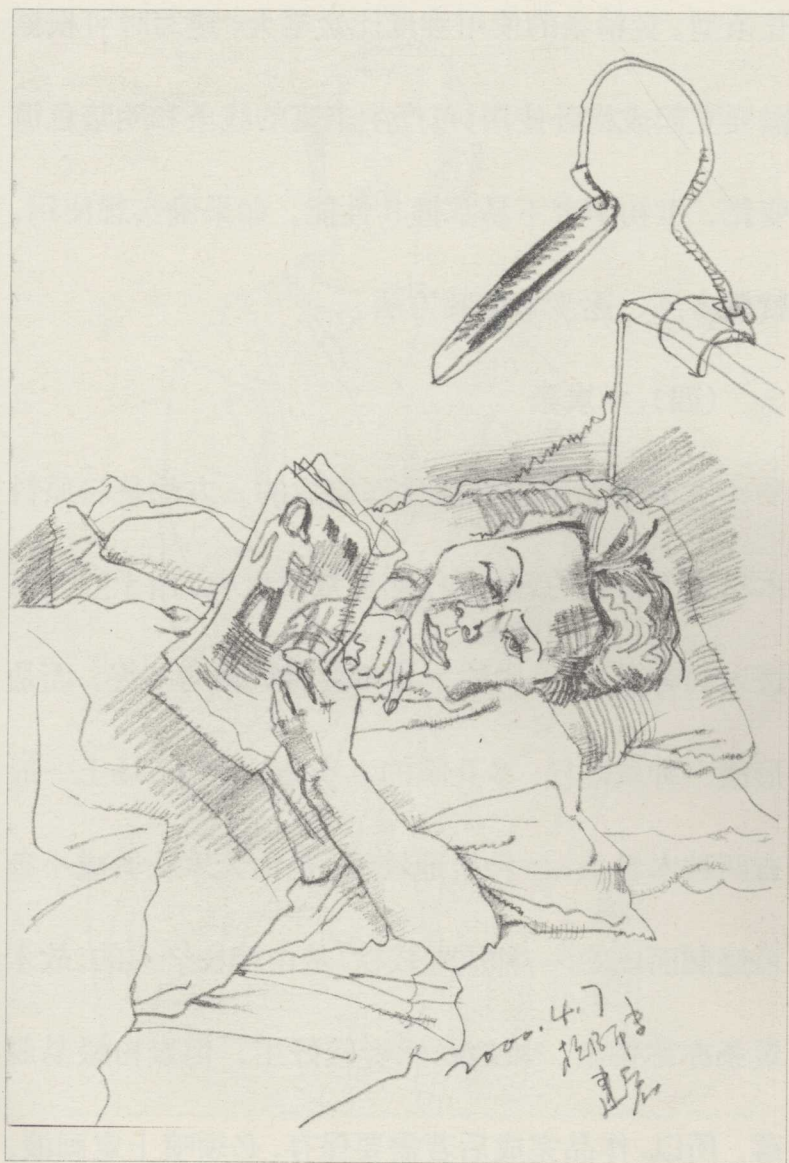
(一) 铅笔

铅笔的笔心并非用铅制成,它的成分是石墨粉与胶泥。铅笔分软硬两种,分别由大写的英文字母B

和H代表,B代表软,H代表硬。字母前面的数字代表了铅笔的软硬程度,数字越大软硬程度越高,HB属软硬之间。通过使用就会感觉出软硬铅笔的深浅和粗细笔痕效果。速写中常用:6B-HB等,练习时可根据各自不同的需要和习惯,选择不同软硬度的铅笔。速写不同于素描长时间的使用各种软硬的铅笔,而是一枝铅笔从开始画到结束,这就要求速写者在使用时,学会有效地运用手腕和手指的力量,并变化铅

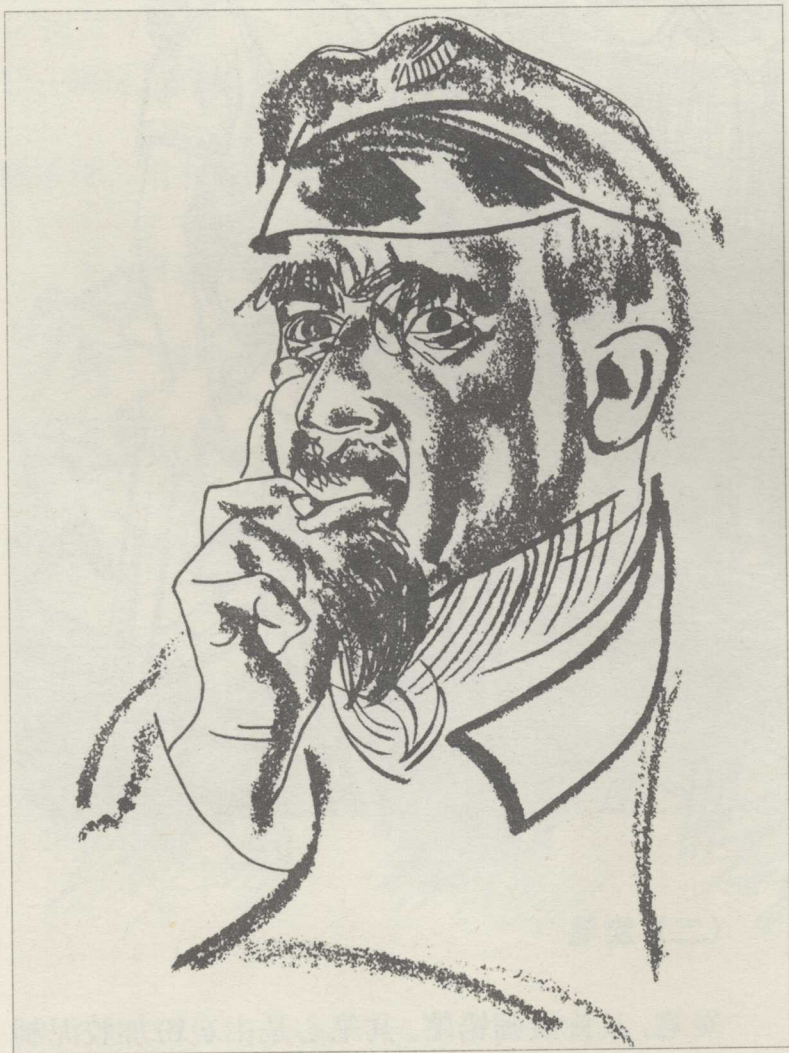
笔与纸面的角度、快慢、轻重、立卧，都会产生丰富的线条变化和铅笔的表现力。

(二) 炭笔

炭笔，又称炭画铅笔。其笔心是由炭粉加胶泥制

成的。色素较深，效果强烈，但不易修改，初学者使用有一定难度，熟练之后则容易出效果。炭笔有软硬之分，选择时要适中。

（三）炭精条

炭精条也是由炭粉和胶泥制成的，形状为四方长条型。炭精条的使用难度比炭笔大，速写时可根据需要立起或横卧使用，可产生丰富的线条和明暗色调变化，但初学者不易掌握其性能。如果确实想使用，就要多练，逐步掌握其方法。

（四）木炭条

木炭条是木材经碳化而制成的。方法是将原料木材置于密封的容器内，然后放入火中，由于空气不进入到容器，容器内的木材不会着火化为灰烬，而是形成一种质地松、多孔隙的木炭条。现在市场上一般有两种木炭条，一种质地较硬，是由大木头劈成小条后烧制而成的；一种质地较软，是由柳枝烧成的，故木炭条亦称柳条。质地松软者较好用，但炭粉极易脱落。所以，作品完成后若需要保存，必须喷上定画液。

(五) 钢笔

钢笔作为绘画和书写的工具，最早诞生于西方，

钢笔是和墨水配合使用的。历代艺术家发展了钢笔和墨水这种绘画工具及其技法。目前，钢笔画已经成为一门独立的画种，同时，它也是钢笔雕刻技法的自然产物。

在速写中，钢笔因其便于携带、经济耐用等特点，被许多人喜爱。但钢笔也因其附着力非常强，不易修改，要求使用者具有一定的造型能力，在下笔前，对物象的基本形体、动态、结构比例要细心观察，胸有成竹，准确下笔。否则，无法表现出钢笔画的魅力。目前，市场上销售的钢笔种类不少，有普通钢笔，硬笔书画笔，还有针管笔（0.1 ~ 1.2 型）。我们可根据自己的喜好选择不同的钢笔类型来做训练。

(六) 毛笔

毛笔是中国传统绘画的主要工具，文房四宝之一。笔端的毛是动物毛精选而制成的，笔毛分软、硬

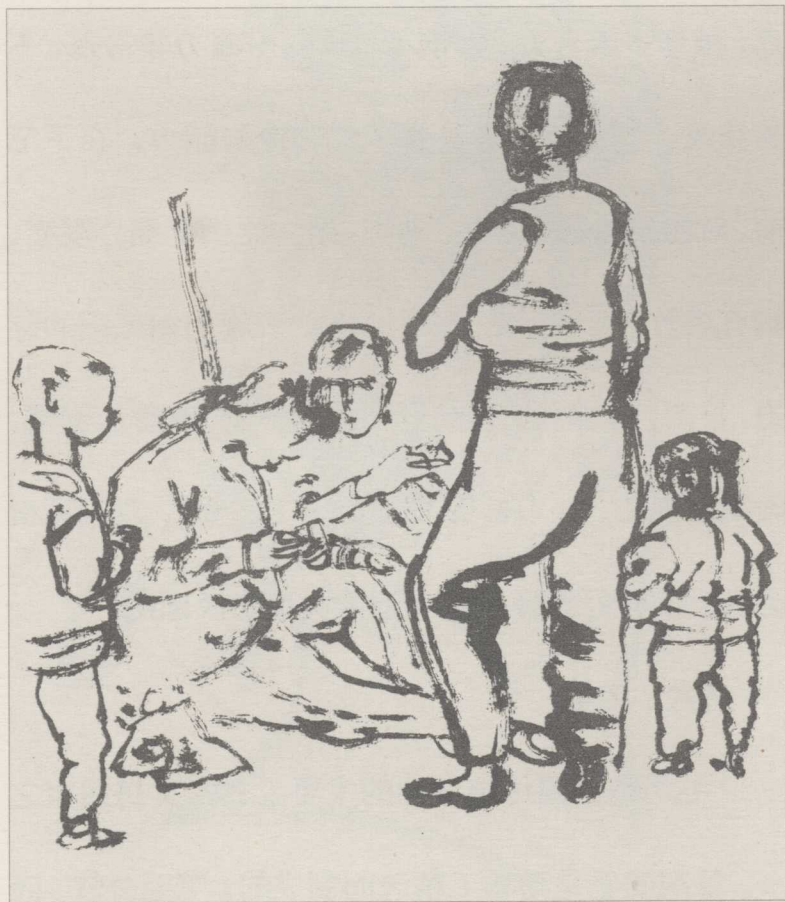

及软硬之间三种,也就是通常所称的羊狼毫和兼毫。

毫毛笔可分为大、中、小三类,可根据不同的画幅和表现手法选择不同的软硬和型号。毛笔的表现力很

强,用笔时的技法要点多样,只有在不断地实践中,

熟悉它,掌握它,运用它,才能发挥出较强的表现力。

对于初学者选用铅笔和炭笔最适用,容易掌握其性能,可探索其他工具的使用性能,丰富表现语言。

(七) 墨水与墨汁

墨水主要作为钢笔或针管笔使用的,普通墨水有黑、蓝两种,多用于书写,容易被水稀释,耐久性差,不易长期保存。绘画和制图所用的碳素墨水,是不会被水溶解的,耐久性很强。但使用碳素墨水要经常清洗笔管,否则易造成堵塞,出水不流畅。

墨汁是要配合毛笔使用的。一般都使用瓶装的或固体块状方便墨,砚台中研磨加水的墨汁,也可使用,但室外速写并不方便。另外,墨汁和墨水还可以加水调出不同层次的稀释液,用于速写当中,产生滋润、透明的视觉效果,丰富速写的艺术趣味和表现形式。

(八) 纸

纸是速写练习不可缺少的材料之一。不同的笔作用在不同的纸上会产生不同的视觉效果,我们可以根据自己的实际情况来选择纸张。作为速写练

习,什么样的纸张材料都可以来用,在不断的实践过程中,要总结体会材料的视觉美感。对于初学者来说,多用于铅笔和炭笔,所以纸质不宜太粗糙和过于光滑,另外也可用速写本来练习。

