

成功教学

中国第一部成功励志类画室专用读本

成功教学系列丛书

总策划 / 主编 侯昌恒

速写 人物

美术 高考 解决方案

中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据

速写人物 / 侯昌恒主编. -- 北京 : 中国书店,
2010.9

(成功教学系列丛书)

ISBN 978-7-80663-881-1

I. ①速… II. ①侯… III. ①人物画—速写—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第153140号

成功教学系列丛书 速写人物

主 编 侯昌恒

监 制 邱荣武

责任编辑 宋 莹

出版发行

地 址 北京市宣武区琉璃厂东街115号

邮政编码 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 635mm×965mm 1/8

版 次 2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印 张 25

书 号 ISBN 978-7-80663-881-1

定 价 88.00元

敬告读者

本版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。

速写 人物

成功教学www.huashi211.com只与美术高考有关

《成功教学系列丛书》

A 成功考前系列 B 成功基础系列 C 成功试题系列 D 成功画室系列
E 成功名师系列 F 成功名校系列 G 成功教程系列 H 成功案例系列

成功教学系列丛书编委会

特邀顾问

韩丁虎 乔建国 石 焰 曹兴军 常久青 陈华峰 胡 林 黄俊峰
侯 杰 林鹏程 商 亮 苏 浙 付宁波 张 森 张志政 马 丽

总策划 / 主编 侯昌恒

执行编委

徐 好 马国华 查宋刚 丛 琮 董 哲 陈旭芳 丁 乐 李 源

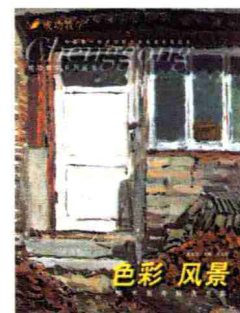
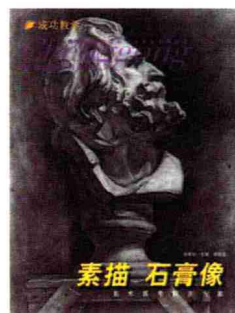
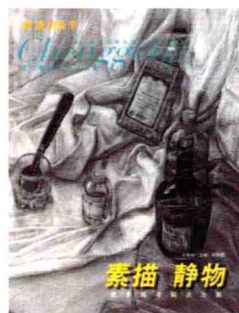
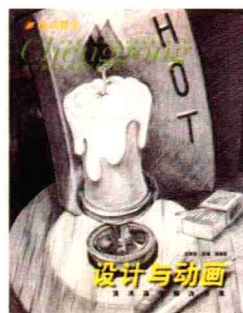
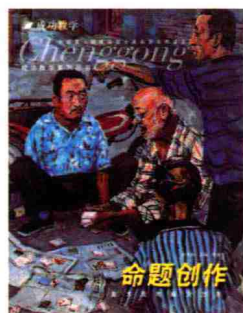
名誉编委

刘沧海	刘 锋	乔建国	曹兴军	易 斌	朱传奇	常久青	张中文
姚仕钢	韩丁虎	邹宗国	关 威	张尔松	赵 刚	寿万里	杜 锋
陈旭芳	杨超凡	邱 涛	朱 涛	苏 浙	付宁波	刘拂尘	黄俊峰
侯 杰	耿 鑫	林 跃	应伟明	丁 乐	徐书斌	李少勇	刘 胜
刘 力	邬大勇	逯启康	周 辰	商 亮	张 森	李 源	曾 静
耿 飞	陈海平	陈 超	刘 吉	商伟斌	刘 洋	谢融冰	霍 尧

成功教学系列丛书

中国第一部成功励志类画室专用读本

www.chenggong211.com

总 序

关于《成功教学》的三个平台

侯昌恒

《成功教学》的三个平台，荟萃全国一流培训机构，一流师资力量，一流教学理念，一流美术作品。《成功教学》融汇南北，以一流的作品面对读者。《成功教学》以其独特的理念——“分享成功，成就卓越”——将一流的作品和教学思想呈献给莘莘学子和老师。

《成功教学》的第一个平台：大型美术高考系列丛书《成功教学系列丛书》（www.chenggong211.com）。本丛书荟萃的作者大多数为中央美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院的老师和优秀毕业生们的倾心之作，是从几十万张优秀作品中遴选出的近万张精品，并配以详尽的分析。无论初学者或者基础深厚者，都能从本丛书中获益甚多。《成功教学》区别于以往任何丛书的特点为：一站式的教学理念，突出成功励志。以激励所有的美术考生，激发他们的内在潜能。

《成功教学》的第二个平台：美术高考互联网门户网站“中国画室教学网”（www.huashi211.com）。作为美术基础教育的互联网门户网站，“中国画室教育网”致力于打造中国最优秀的美术基础教育平台。其核心内容为视频教学、免费的高考资讯查询和信息交流。

《成功教学》的第三个平台：美术高考移动门户网站“中国美术高考网”（msgao.m.cn），基于3G平台的移动互联网手机门户网站，核心内容为免费的高考资讯查询和信息交流。

我们希望通过《成功教学》的三个平台，整合中国基础美术教育资源，更好地为广大艺考学子们服务。

序 一

画者自省

刘 锋

喜欢画画的人很多，能够画上画的人应该懂得感激，还有很多人没有机会领悟这门艺术。

《成功教学》旨在开发学生艺术潜质，传播艺术规律，体味艺术品格，执行完整的教学规划，引导学习绘画的第一个阶段。

基础教育体现在绘画上，要有攻术，术要正统，攻要考量，所谓能攻善守。教学方法又是容易说不容易做的，学生的天性是一剂良药，教者要考虑学者的领会。教学当中，什么时间说，说什么，说还是不说，都要经验，甚至要多想几遍。不该说的时候说了，也许某个学生急于改正而打乱了他的计划，最后垂头丧气，几天劲儿都不对，兴趣也会削减；说得不到位，这个学生又会很矛盾，画地困惑，心情也会渐渐糟糕起来；说完了，发现学生仍然不理解，不要怪罪学生，有很多问题是需要时间消化的，每个人理解的时间是有区别的，甚至有一个善变的巩固过程。

考前教育是一个特别的阶段，中国教育的模式化与艺术学习本身的冲突，使得部分学生容易看表面，容易失去自我。基础是最关键的环节，基本功锻炼敏锐的观察力，把自己的感受很简练很概括地表现出来，才能画出生动有力的作品。长期积累，才会为艺术的创造力和表现力做好充分的准备。

画画当中有哪些因素更关系画面的利害呢？形的概念起到中流砥柱的作用，强调基本形，就会重视和理解，画速写更容易展开视野，大的形更容易掌控，比例、起伏、走向、透视、转折都体现了线、线的组合的造型表现，也为学习其

他绘画门类增强了自信。我们需要对物象结构经常进行研究，才能让形贴切准确，才能突出形的表现力。我们的学生一定要人手一本《伯里曼人体结构》，《解构人体—艺术人体解剖》也很好，这是工具书，有相关问题时随时可以找到解决办法。对绘画的理解还需要整体性，物体是有体积感、深度转度、空间距离的。任何物体都是接近圆形的，圆形便存在五调子，从哪里转，哪里凸出，在哪里凹陷，通过形体的穿插、光线的明暗、色彩的冷暖塑造体积，刻画对象。画画中要敢于实践，观察要认真，四周看，退远了看，才会对整体定位；放松笔触，大胆表现形象，化繁为简，才会不被琐碎的东西干扰；局部冷（暖）色块在整体冷（暖）色块中，确定细微的颜色变化，整体色调才会好看。画面的表现和创造力不是孤立生存的，有了实在的绘画根基，表现和创造力也就自然流露出来。

每一年都会看到许多正当青春的少男少女背起行囊，踌躇满志地辗转于一个又一个大城市，怀着心中美好的理想，紧握画笔描绘着自己未来的绚丽蓝图。总会看到很多极为勤奋并具有一定艺术潜质的学生因为种种原因而被淹没在茫茫人海中，甚至失去了自我，这是可悲的。在这个脆弱的年纪，能够强壮自己的，就在于你是不是有一颗赤子之心了。作为艺术考生，艺术的道路还很长。

序 二

速写的重要性

侯 杰

速写，是艺术家的随笔，是记录艺术家对生活点点滴滴真情实感的最佳工具。速写对于一个艺术家来说非常重要，是为艺术创作积累素材的基础。如丢勒所说：“没有一个人能够用自己的灵感创造出形象。只有当他依靠无数的速写，而在自己的智慧中积累了形象之后，才能够创造出来。”

对于我们的艺术初学者——艺考生来说，速写也是非常重要的。首先，速写是很多院校的必考科目之一。在2000年之前，几乎所有的艺术院校招生考试都要考速写的，而在后来的扩招大潮中，许多学校为了简化招生考试，把速写这个科目的考试取消了。但在后来的大学教学中，不考速写的弊端逐渐显现出来。所以近两年来，招生考试中逐渐又把速写作为一个科目来考了；其次，多画速写，有助于我们在相对短的时间内提升抓形能力。对形的敏感首先来自于我们对形象的感性思维，然后才是各种抓形方法的理性思维，而画速写就是锻炼我们形象思维的很好方式。速写相对素描来说时间更短，要求更直接地去描绘，而不是反复比较出来的，是直抒胸臆式的，通过多画速写来加强我们对形象的敏感性，从而达到提升抓形能力的目的。同时，速写画得怎么样，很能反映一个人的绘画天赋。一张好的素描是可以通过一些方法慢慢磨出来的，它能反映一个人的造型能力；但速写却反映一个人的才气、创造能力以及综合素质。最后，速写的好坏会直接影响以后的专业学习，速写能为创作提供生活素

材，甚至速写是一些专业的基础，如国画的线描、动画的原画、各类设计专业的草图和手绘效果图，等等。

初学者画速写时要从感性出发，画出最直接的形象，不要有太多的理论羁绊。大量地画，尽快熟练起来，做到眼睛与手的统一，眼睛看到什么手就能画出什么；大胆地画，要做到由感而发，不管对不对，画下去再说，错了再来，在不断的错误中走向正确。画到一定的程度不要忘记学习理论知识，尤其是对内在结构的认识，这也是我们绘画的综合素质的一部分。考试对速写的要求其实很简单：形体、比例和动态基本正确的基础上有一定的速写感。在这过程中要适当的安排一些临摹，临摹时要有一些好的范本和一个正确的引导，这也正是我们竭尽全力编写这套书的目的。

教学观点

名师荟萃

众彩纷呈

类别 / 单人站姿

作业时间 / 约15分钟

学习要点 / 动势的把握, 运用淡彩丰富画面

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

教学观点

刘沧海的速写教学观点

速写并不是看字面“快速的描写”，而是体现感受力，造型素养的能力、美感、形式感、取舍的魄力，在不假思索的状态下瞬间的爆发力！

曹兴军的速写教学观点

准确地把握对象的动态比例关系，生动地捕捉对象的神态，合理地处理好线条的疏密、强弱以及黑白灰的节奏关系，画面轻松自然。

韩丁虎的速写教学观点

画速写，尤其是考前速写，我觉得主要的是要注意两点：一是大的动势及大的比例，二是细节。这两点缺一不可。

常久青的速写教学观点

速写是在较短的时间内用简明扼要的表现技法迅速将自己感受到的形象高度地概括，通过描绘下来的方式来把握人物的活动规律，使之准确和生动。它是画家锻炼观察力、积累素材、记录形象、熟悉生活的一种很好的方式。还是培养概括取舍、去粗取精、提高艺术表现技巧的重要手段。

朱涛的速写教学观点

速写的学习应该是常态的，随时积累的。点滴的积累费时不多却远远好于临考前的突击。在练习中，快写、慢写、人物组合或局部的练习要交替进行，几种内容各有侧重，互为补充。默写在勤练多画的基础上来实现，更要在生活中多留心观察。

侯杰的速写教学观点

初学者画速写时要从感性出发，画出最直接的形象，不要有太多的理论羁绊。大量地画，尽快熟练起来，做到眼睛与手的统一；大胆地画，要做到由感而发，在不断的错误中走向正确。画到一定的程度不要忘记学习理论知识，尤其是对内在结构的认识，这也是我们绘画的综合素质的一部分。

刘锋的速写教学观点

顾名思义，速写就是在最短的时间内，以最洗练的线条和色团扼要地描述出对象最大的特征和态势。画速写时要做眼到、手到、心到，看得透彻才能画得深刻。动笔前要注意在笔先，胸有成竹，这样才能细微处见功夫，整体中见控制，同时要做到“拳不离手，曲不离口”，坚持下去，日积月累，飞跃自到。

丁乐的速写教学观点

速写最重要的是画面的真实感和基本功的展现。速写训练的两个要点：慢画、临摹。慢画：在画速写时不要一味寻求速度，放慢速度仔细观察地画，对每一笔都要有所感悟和要求，杜绝浮躁和虚华。临摹：对于每个阶段的学生都非常重要。应该在老师的引导下有针对性地选择性的临摹。

付宁波的速写教学观点

其实速写与素描并没有本质差别，只是作画时间长短的不同而已，它们在画理上完全相同，在时间允许的情况下，多画些明暗调子速写便成了素描。西方许多大师的素描其实就是速写，它可以作为一种独立的艺术形式存在。

杨超凡的速写教学观点

速写的几个基本要领是：比例、动态及用笔，在此基础上再就是神态及画味。速写要提高没有什么捷径，了解基本要领后就是勤加练习，量达到了，自然就水到渠成。

商亮的速写教学观点

速写是绘画的最基础单元，锻炼绘画的敏锐和热情，动手记录生活，快且直接。人物速写，首先是观察，要求形象、姿态准确，动作到位，生动且微妙，落笔力求准且一次到位，紧紧追随着自己的感受。解剖知识帮助我们深入理解，保证稳定发挥。速写画得好的同学，总是善于用眼睛和对象交流，真诚对待每幅画，乐趣也就在于每次细心的感悟。

类别 / 单人站姿 作业时间 / 约15分钟 学习要点 / 脖子的扭动及两脚的动态特征的把握

易斌的速写教学观点

速写是综合能力的体现，艺术创作是从研究生活开始的，速写往往成为画家们进行艺术创作的最直接的素材。在速写的表现形式上，主张手法朴实，反对符号化、概念化或刻意求工的假模假式的“速写”。

马国华的速写教学观点

从临摹入手，在写生中巩固，到默写中去检验。临摹是为了学习，写生是为了锻炼概括取舍能力，默写是为了增强形象记忆。量变产生质变，只有多画才能熟能生巧。要熟悉解剖，才能一笔到位，形神兼备。

张中文的速写教学观点

速写就是考察学生快速抓形的能力，速写的要求就是动态、比例以及个人对人物的感受。线条、块面、黑白灰都是为了表现形体、结构。如果抛弃人体内在的结构而只注重表面的线条或黑白对比，速写就会显得华而不实，不耐看，经不起推敲。

陈旭芳的速写教学观点

速写的核心是快速捕捉和表现人或物瞬间变幻中的动态，是感性与理性的结合体，最能体现出人的艺术敏锐度。

杜峰的速写教学观点

生动是速写的生命。画速写前，先感受不同模特，不同动作和不同心态，发现他（她）在做某个动作时的身体语言之独特性，而这种身体语言转化为画面语言时就是独特的形状。意在笔先，双臂之间、双腿之间都可形成某种潜在的有独特意味的形状，这种经过感受过滤后的“形状”，包含模特的“心象”和作画者的“意象”两方面，是一种更高层次的速写。

刘力的速写教学观点

速写，在传统上是指一种初步的绘画草稿。是素描的高级表现形式，是以应用为目的的造型手段。在速写中，所有方法和技术都要围绕着时间来制定和应用，速写的唯一方式是整体之整体，省去一个由局部检查修改整体的环节。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。

林鹏程的速写教学观点

在短时间内要完成一张完整的画面，就必须从整体着手，抓大动态，看动态线，看对称点（如：肩膀连线、骨盆连线、膝盖连线等）的前后和高低位置，不要被衣服的细节所迷惑。这前提是要对人体基本的体块、结构、外形有一定的了解；另外，使用临摹好的范图也是很关键的。

邬大勇的速写教学观点

注意人的身体基本组成部分结构和团块以及各团块的结构和明暗交界区域，尤其要重视颈部、腰部、四肢关节这些人体的连接部分，熟悉人的基本比例和动态规律，注意运动的人的身体重心。

张尔松的速写教学观点

首先，把握速写的构图，不能太满也不能太空，适中即可。其次，重点把握人体的骨骼比例以及肌肉解剖结构的应用。再次，人物的动势姿态的把握尤其重要，特别是体块节奏随着人物动作的变化对画面的影响和人物的重心。多临摹经典速写作品，多写生各种人物场景如车站、街道、市场、教室等生活学习场景，具有生活气息和真实性感受。

苏浙的速写教学观点

速写主要围绕动态、比例、线条表现力解决问题。速写训练是重要的，它是体现画者灵性、才情和功底的基本功之一。速写可以训练造型功底、把握事物个性特征的敏感程度。速写中，整体对称有节奏观察方法与线面结合的表现手法可以运用到其素描色彩画面上，使之画面更有生机灵性。

王梦奇的速写教学观点

通过大量的课堂与课外速写练习，学生对培养客观对象心灵感受的直观反应，提高学生在较短时间内快速准确地捕捉对象生动形态特征的能力。由“生”到“熟”，以“量”求“质”，再由“熟”返“生”，以达朴实归真的飞跃。在进行相对长期的素描训练的同时，多画速写，做到长、短期作业穿插进行，既强调速写能力的训练，又对素描训练起到良好有效的辅助与促进。

应伟明的速写教学观点

速写是绘画中快速捕捉对象特征的一种语言，能够很好地锻炼学生的概括能力和感受力。画速写要经历一个从简单勾勒轮廓到逐渐添加细节的循序渐进的过程，不可操之过急，训练时要把整体概括形始终摆在第一位，一步步达到构图好、比例准、动态好、结构准、神似的目标。

黄俊峰的速写教学观点

速写和素描没有本质差别，只是快慢、繁简的不一样，本质上都是造型。把动态比例画准，基础好的速写更应强调画面的感染力和表现力以及对画面关系的处理，这包括如何用笔，如何处理画面的节奏和画面的气势，等等。我常将书法介绍给学生，从中体会书法用笔的气势，这样的速写才具有生命力。

类别 / 单人坐姿 作业时间 / 约20分钟 学习要点 / 线面的巧妙结合, 使画面自然生动

耿鑫的速写教学观点

在美术教育领域，如果说素描是绘画的基础，那么，速写就是进入素描领域的一把金钥匙，速写的训练主要抓住三点：一、大的动态。二、大的比例。三、大的结构衔接关系。再就是一定要有量的积累。在画的过程中适当看些解构人体（我本人这么多年一直推荐伯里曼的解剖和席勒的速写）优秀大家的作品，对在短时间内提高很有帮助。

耿飞的速写教学观点

形体和结构是其根本，哪怕画得丑一点，慢一点，形体的准确是第一位的。强调整体把握，锻炼自己的敏锐度，因为敏锐度不可教，但可以自己锻炼。敏锐度是决定绘画水平高低的重要方面。

黄志光的速写教学观点

学速写就像婴儿学走路，先爬后走再跑最后跳跃，因此速写重点不是“速”，而是“慢”，你见过哪个婴儿一开始就会跑会跳啊？肯定没有这样的天才婴儿，所以要画好速写，必须先慢写。把人体的运动规律，比例动态弄清弄透，把线条穿插，画面疏密节奏把握好，这样“慢”而后“熟”就会“速”了，这样最后自然而然就会“速写”了。

陈超的速写教学观点

简而言之：一、动态比例是否准确生动；二、线条如何表达体积空间；三、线条本身如何更具表现力与美感；四、如何有效地使用明暗调子与黑白关系。

林跃的速写教学观点

首先，务必清楚速写考试的重点是人体本身，不是衣服；其次，速写重点是考察对人体比例、运动规律、透视变化等的掌握程度；再次，衣物、头发、鞋、包等都受人体结构支配；最后，要求画面生动，动态结构合理，画面深入。

商伟斌的速写教学观点

需要熟练地认识人体比例关系、人体解剖知识、人物动态重心，掌握不同的表现形式，特别要注意用线的穿插、虚实、节奏、轻重对比关系，用笔上要运用不同的表现方法（侧锋、中锋、逆锋、藏锋等），还要汲取大师作品的精髓。

李源的速写教学观点

在速写教学上，我们强调学生在画面中对比例、动态、重心的把握，对头、手、脚准确的表达。在大量的练习中熟练掌握用线规律。做到整体观察，概括用线，同时结合线的疏密轻重或者明暗调子，突出表现人体段落、结构。使画面中速写人物整体、连贯，富有节奏感。

李少勇的速写教学观点

我不赞成循序渐进去速写，速写就是归纳，体现学生的整体性，体现学生对人体规律的了解、对衣纹规律的把握。考察学生对形体的敏感性和对画面的组织能力。画速写就是点滴的积累，练手练脑练眼睛。所以我建议交错式训练，材料上没有限制，感觉什么材料容易表达就用什么材料，头像速写、半身速写、全身速写、组合速写结合着画；写生、默写结合着画；始终学习伯里曼。

徐书斌的速写教学观点

“快速、准确、简练、概括”是速写的本质特征，它是练习整体观察、整体比较能力，以迅速捕捉形体结构的最行之有效的办法。速写训练过程中一定要整体观察，做到心中有数，学会概括，抓住大的动态，锻炼学生运用简练的线条表现，其中包括线条的主次、强弱、疏密关系等表现。

刘吉的速写教学观点

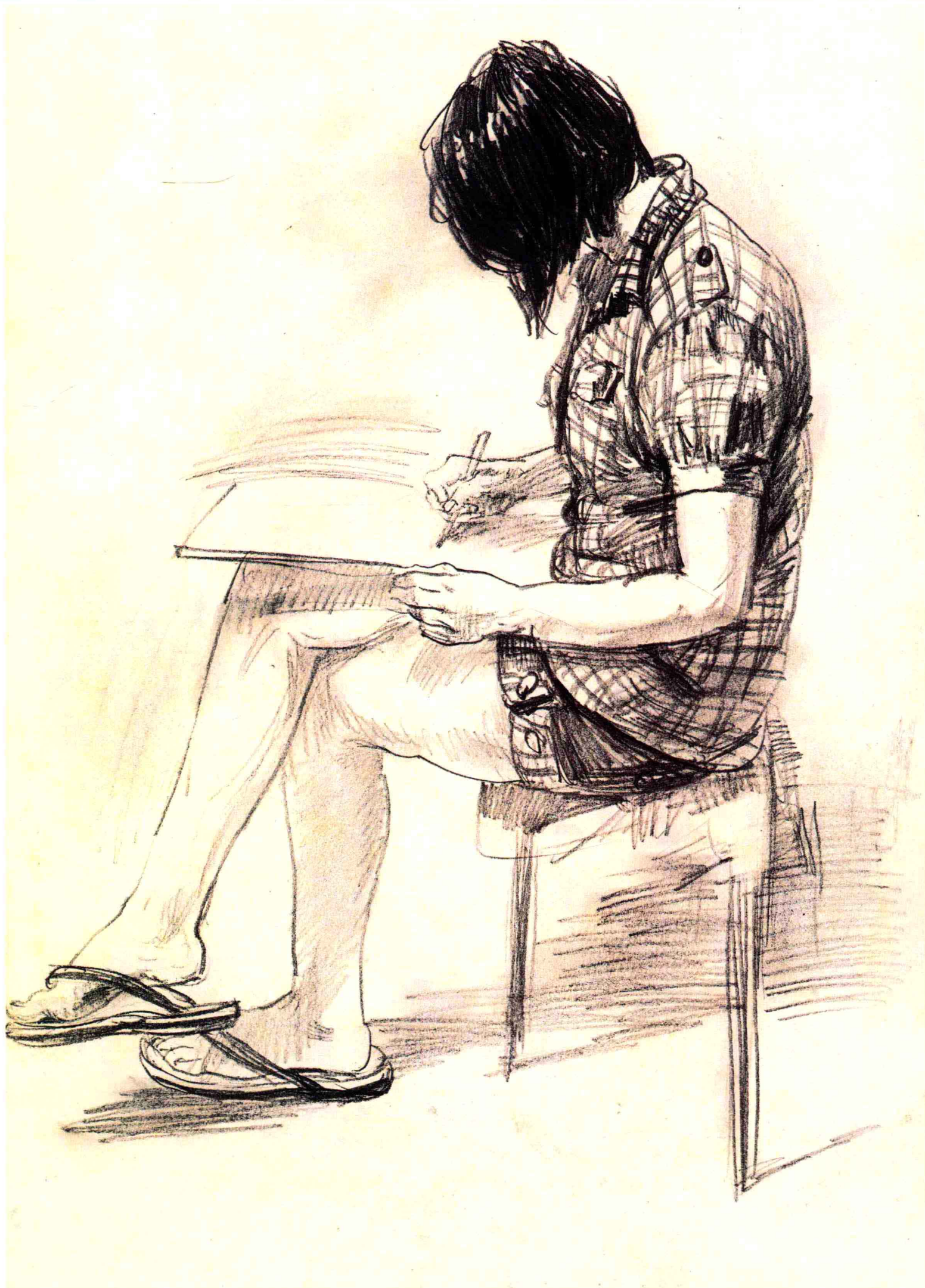
关于速写，简单地说，就是快速准确地描绘对象的形态。练出一手好的速写，少不了对生活，对周围事物的关注。

赵信的速写教学观点

主张线描与线面两种形式，在学生能掌握比例、动态的基础上强调线性的重要性，表现结构的线条要求流畅。吸收中国工笔画中的线性融入速写，强化线性的质感与张力。

李康的速写教学观点

速写是培养学生敏锐的观察能力和对事物的新鲜感受，在最短的时间内捕捉住对象的动态特征及比例的一种行之有效的训练方式，为素描和色彩训练做了非常好的铺垫。作为一门独立的学科，又与素描和色彩有着无法分割的联系，是需要所有的学生每日坚持训练的科目。

类别 / 单人坐姿 作业时间 / 约15分钟 学习要点 / 黑白灰变化丰富，光感强烈