

美术高考 "3+2" 丛书

中国美术学院考前辅导教师推荐

名师导学

形体结构特征明确

比例透视合理

整体意识强

线条明暗及线面运用恰当

中国美术学院出版社

必考必练·速写

点评：这是一幅以木炭条和炭铅笔相结合的课堂速写，作者在关注大的比例、结构、动态的同时注重空间的表现。整体把握较好。

责任编辑：毛羽
整体设计：习习
责任校对：王口禾
责任监制：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

必考必练·速写/陈宁主编. —杭州：中国美术学院出版社，2001.8
(美术高考“3+2”丛书)
ISBN 7-81019-965-X

I. 必... II. 陈... III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—升学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第041925号

美术高考“3+2”丛书

必考必练·速写

方玲 编著

中国美术学院出版社出版发行(杭州南山路218号/邮编310002)

全国新华书店经销

浙江广育报业印务有限公司印刷

2001年8月第一版第一次印刷

开本：787×1092mm 1/8

印张：2 印数：00001—10000

ISBN 7-81019-965-X/J·902

定价：18.00元

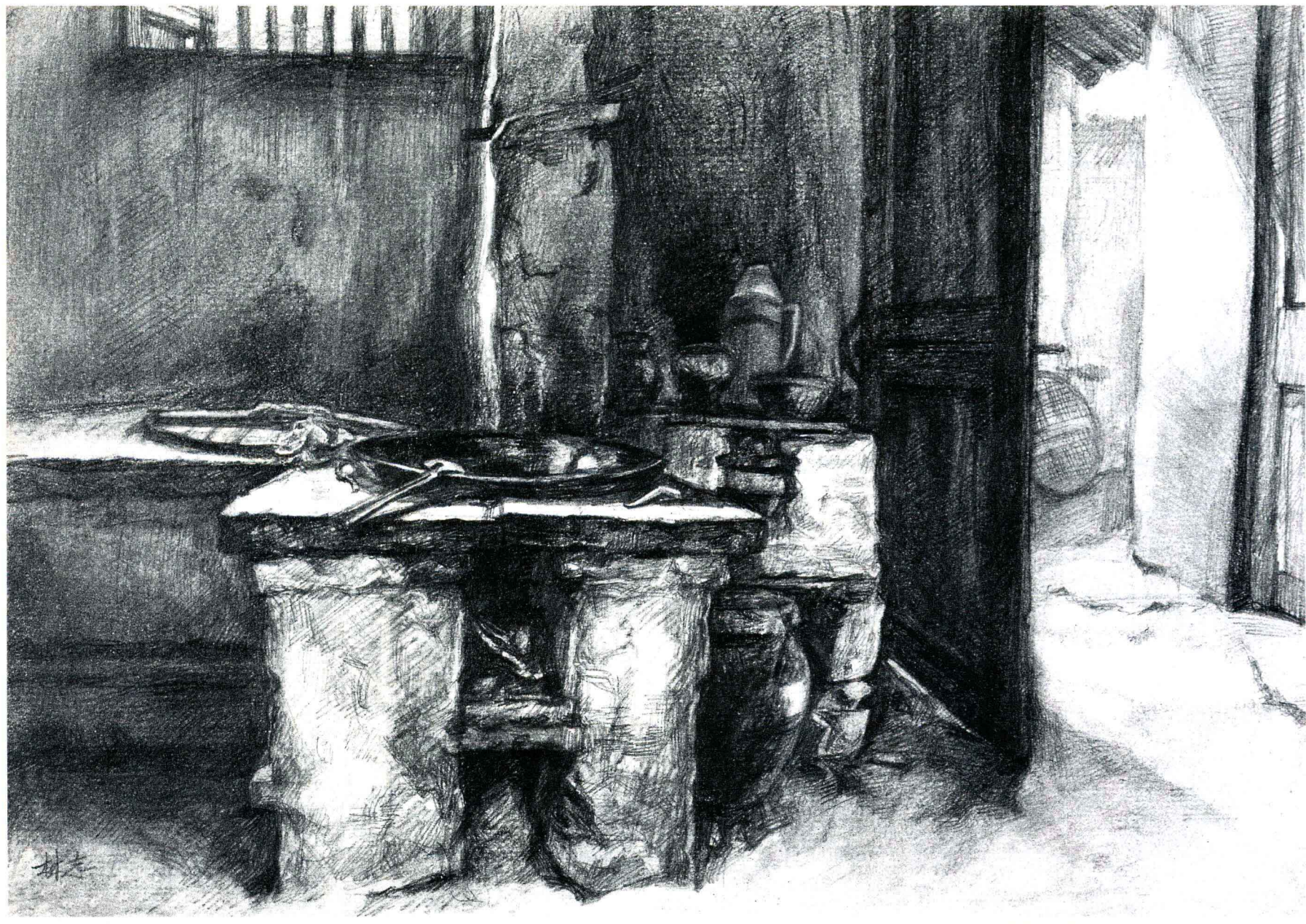
教师导语

进入21世纪，随着全国艺术院校专业招生考试改革举措的实施，在入学考试中普遍强调“基础”，注重对考生综合素质和基本能力的考察，并逐步取消了专业创作和设计的考试。素描、色彩、速写业已成为众多院校各专业统一考试的三门科目。为此，我们精心选编了“必考必练·速写”并加以点评，以便考生少走弯路。

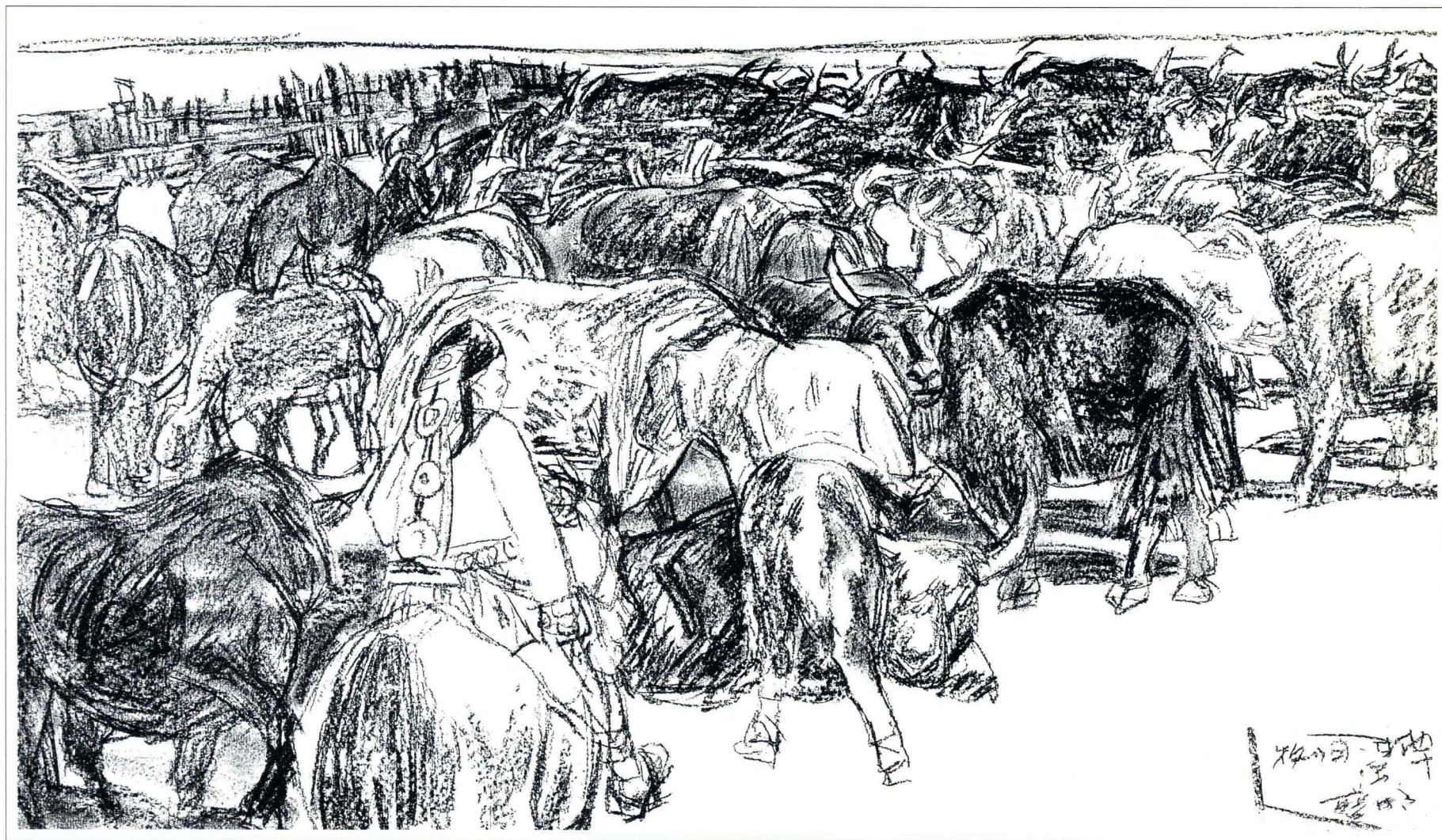
速写，作为美术院校的必考科目，主要基于它是培养个人在生活中的敏锐观察力和培养运用绘画语言表现生活能力的重要手段，且也是作为创作中收集第一手素材的重要手段。速写的基本练习能够使手、眼、脑三者协调统一，最终达到具有全面的造型能力。

本书精选的优秀作品均可在高考中获取高分，这些作品具有以下特征：①形体结构与特征明确；②比例、透视合理；③整体意识强；④线条、明暗及线面运用恰当。这几个方面正是高考中速写评分的基本标准。考生应着重从这些方面多加练习，仔细体悟。

至此，向本书及“实战图录·速写”一书所提供作品的张浩、王赞、郑州、王犁、张俊、蔡明、尚一心、蒋梁、陈诚、黄芳、陈炼、王燕霞、林志等一并致谢！

点评：《厨房一角》作为一幅道具、环境速写，可看出作者的精心观察、专注的研究与深刻的体验。作者借以明暗表现、概括的调子处理，营造出强烈的黑白反差，主灶台亮部手受光面到后面灶台亮部以及大门的亮处，由强渐弱有节奏的色度变化造成了空间、距离感。深入刻划的主体灶台与斑剥陈旧的墙壁、老式的木窗、木门等，构成了一幅十足乡土味的历史画卷。

点评：速写是素描教学的补充，它旨在培养学生在生活中敏锐的观察能力和运用绘画语言表现生活的能力。

两幅甘南藏族速写均着眼于人物与环境大的动势及团块组合，在绘画语言的运用上又略有不同。下图这幅人物速写更趋向于纯线条的运用，依靠线条的疏密组合与形式对比拉开画面的层次。上图牛群速写中的线条相对随意些，并采用明暗、涂抹的手法来表达主次关系。被描绘的对象始终处在不停地运动、变化过程中，作者能如此地把握已属不易。

1

2

3

4

5

6

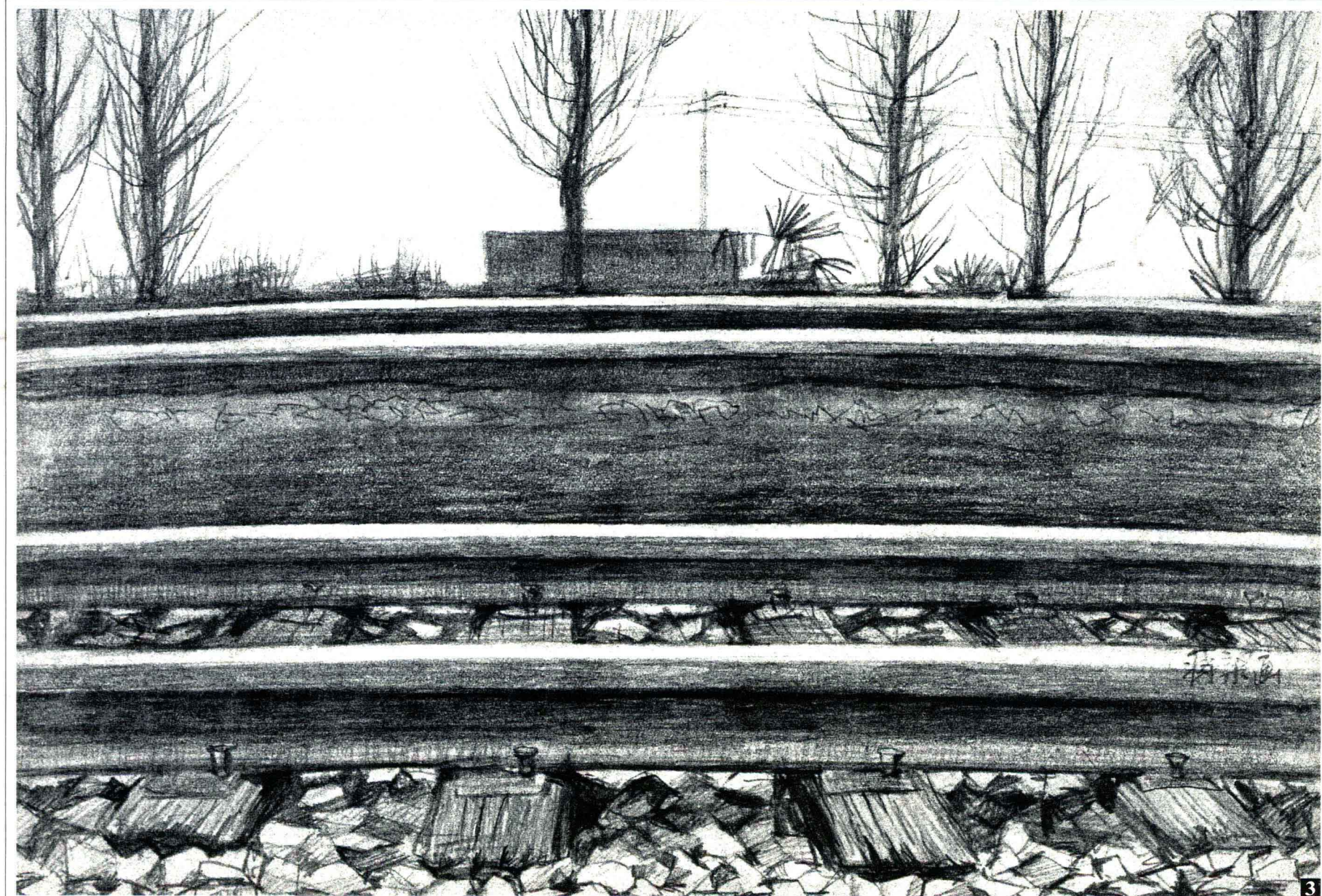
点评：线是速写的主要造型手段，也是最有力的表现形式，线语言个性鲜明，表达直接，使用自由灵活。

线造型语言包含在前人作品中的经验与个性创造，概括起来，不外乎方圆、曲直、长短、粗细、疏密、深浅等。造型的规律与法则，以一个基本概念说，就是对比统一。如图⑥，头部用线密集，身体部分略为疏松，头部颧骨，前面的手臂及腿留出空白，既表现体积关系，又表现空间关系。图①，穿棉衣老人，人物形象和衣服及蹲坐坐态整体而厚重，以用长线为主，重在一气贯下，强调感受，画以沉稳的力度获取对象的神情和质朴。图②，用线的密度均匀，着眼于人物外形的性格，使之形成整体感觉。图④中的青年农民，用直线造型，从直中成圆，在直线的方形与曲线的圆形对比中，找到适当的力度。（张浩）

点评：《有天井的长廊》图①是一张木炭条风景速写。作者选取长廊正面这一视角，利用透视关系使空间层次丰富深远，中景则作为重点刻划部分，前景、后景复杂物体概括处理。描绘、涂抹各种手法并置，画面视觉中心下的虚实、主次关系很好地体现了出来。黑白灰分明，流动的空气感表达了无限深远的空间。

《天井一角》图②最大特点是轻松自然。作者感兴趣的天井部分重点刻划，着重关注物象结构、特征的研究与表现，天井以外部分均概括处理，手法类似于具象表现，主次、虚实感强。

点评:《铁路》一画（图③）由占据画面三分之二面积的两组铁轨所组成。四条铁轨横穿画面使其分割并产生众多大小各异、有节奏变化的长条形，前景中枕木、石子与铁轨刻划精细，质感表现充分。背景中与铁轨相垂直的树木疏密有序，它与铁轨共同形成了一幅带有装饰意味、形式感极强的风景画。

1

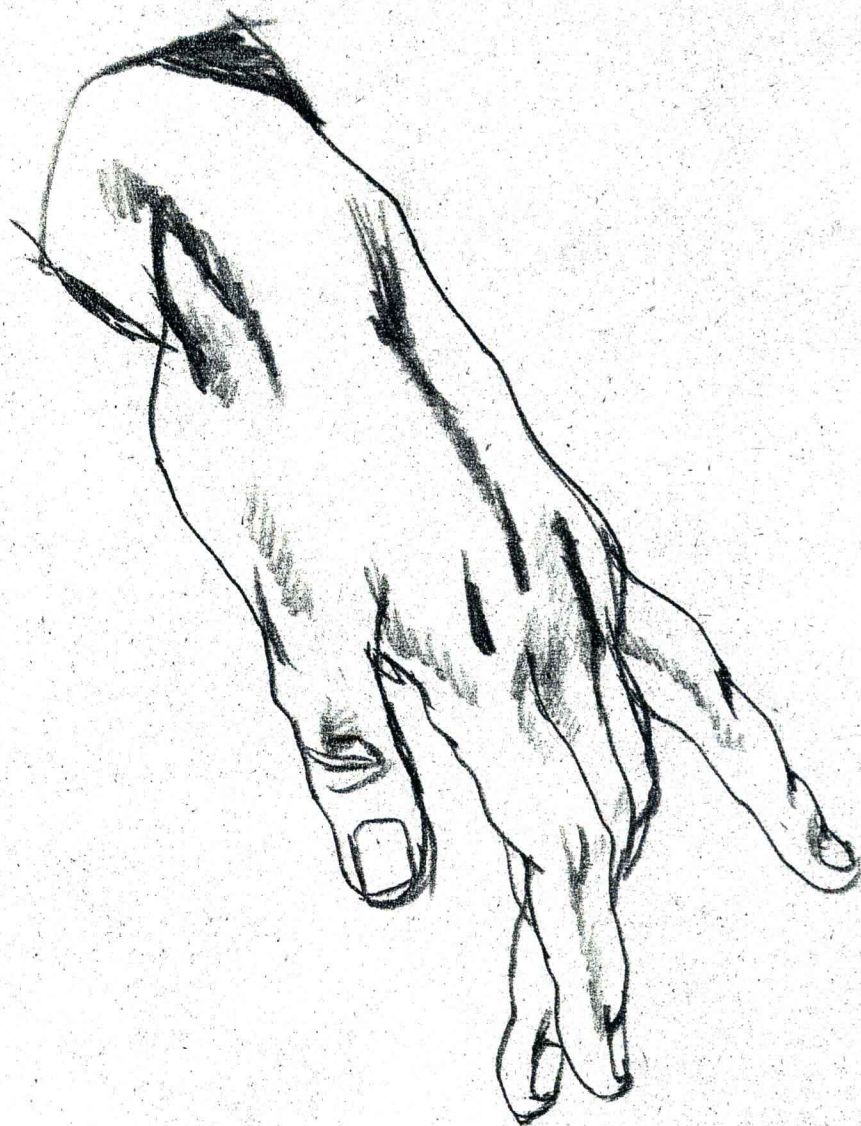
2

3

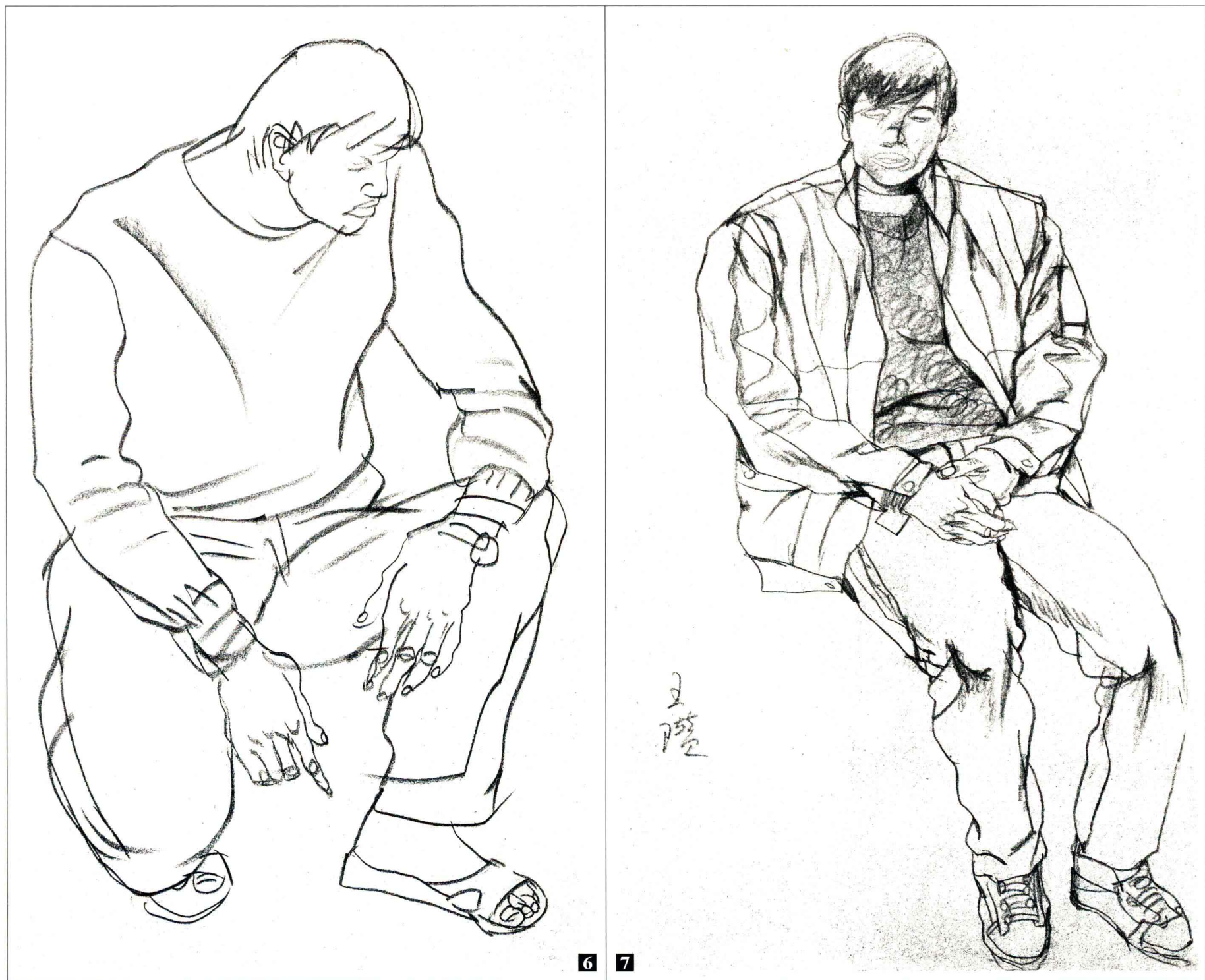

4

王璜

5

点评：作者速写时着眼于大小形体特征的把握，精通解剖、结构，线条朴实、个性鲜明。图①，作者关注大的外形特征，线条运用则依据对象结构与明暗光影关系而粗细、曲折、疏密灵活使用，随后再用明暗的眼光与法则概括地处理明暗光影与形体之间的关系。图②、图③，作者运用了几何体观念，注重大小形与结构的关系，将繁琐的衣纹细节归纳在体积的结构之中。

图⑤，手在速写考试中是不可避免的，对初学者来说的确有一定的难度。画好它首先必须具备一定的解剖结构知识。所画的这只手大的外形把握好，同时关注内形与结构的准确把握。手腕桡骨茎突、指关节加以重点刻划，短重线及明暗转折处的涂抹十分精到，把形体与结构关系充分地表达了出来。

图⑥，动态和外形是作者关注的重点，从头、颈、胸和脚的表现可看出作者整体意识与极强的控制力。线条的穿插及形体之间的结构、前后关系交待得清清楚楚。线条长短、曲折、疏密的灵活运用极具表现力。

图⑦，这是一幅为辅导考生在课堂上现场示范约20分钟的速写。作者先从大的形体出发，用概括的线条画完第一遍，随后从头发开始由上而下，从明暗、结构、质感表现几方面着手加工，上衣皮夹克根据体面转折关系和夹克本身的结构关系在原有线条的基础上略有增加，并涂以少许重色强调结构与体面。毛衣则运用不规则的圆圈线的随意涂抹造成重色，裤子则在膝盖和大腿体面转折处稍加刻划。整幅画主次分明，黑白灰处理得当，质感丰富，表现手法多样。

点评：速写的艺术形式与风格是多样的，表现手法也是丰富多样的，有以线语言为主的表现方法，也有以明暗法则作表现手段的，或两者兼用。速写本身是一种具有审美价值的艺术形式。

这幅带环境的双人速写，着眼于大的黑白灰处理及人物动态与环境关系的表现，以木炭条涂抹为主要表现手法，擦出大的空间和黑白灰关系，人物仅求外形的概括和动态把握。头、手略加勾勒，画得较为放松也比较有想法。

点评：这幅半身木炭条速写，立足于头、颈、胸三者的运动变化，关注大的体块，研究手的解剖、结构，头、手并重且高度概括，只求大的形体与结构关系的准确，黑白灰强烈，两只手与头部三者的空间关系把握较好。整体把握是这幅画的优点所在。

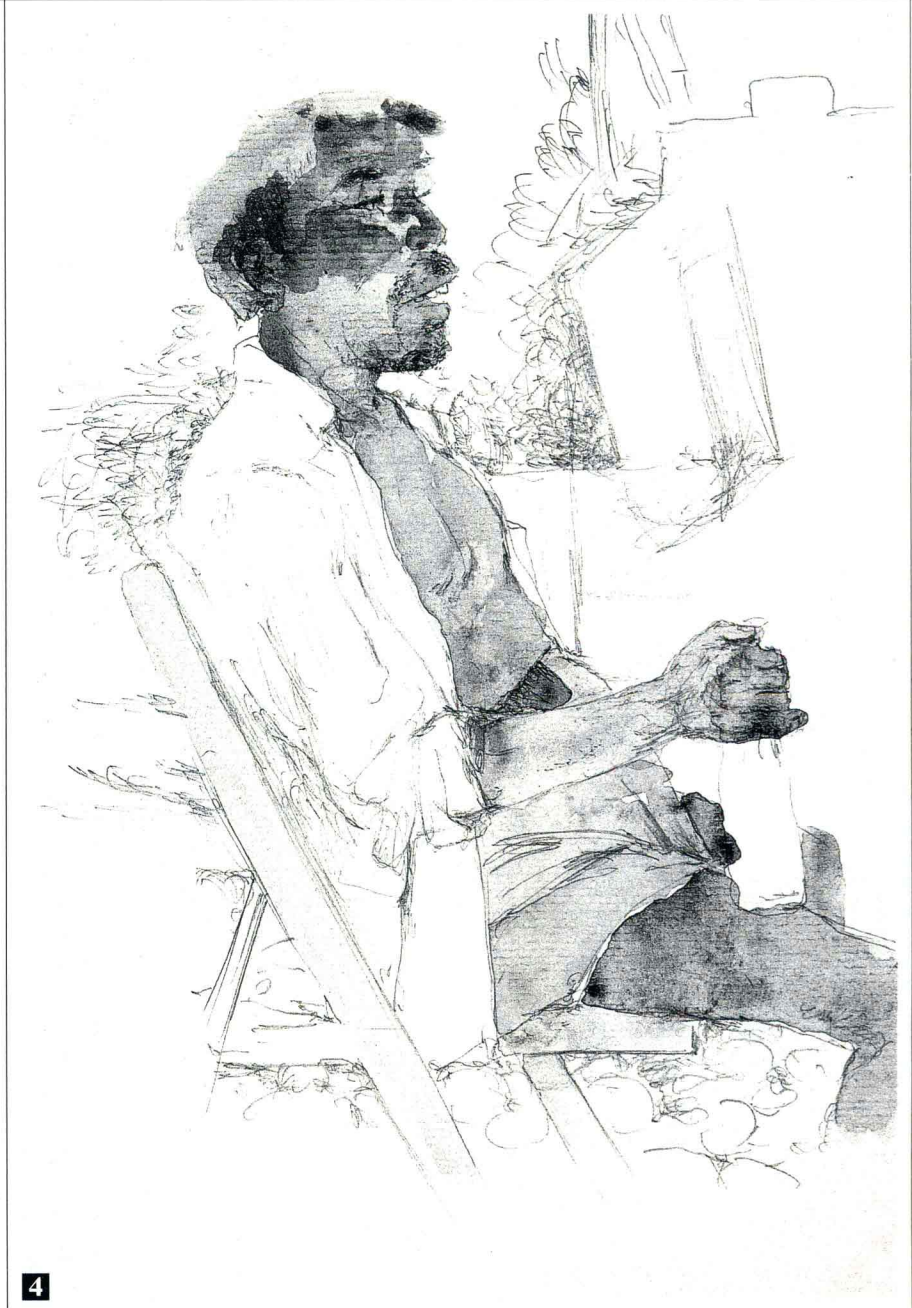
1

2

3

4

5

6

点评：这几张速写是铅笔淡彩，颇具艺术感染力。

图①、图⑤中，作者先用铅笔充分表达对象的形体结构关系和神态特征，然后，女头像用肉色淡彩设色，头发以淡墨上色，衣服以淡红色点表现花布质感。男头像在设色上则沿结构概括描绘，高光留白，加之胡须和衣服所产生的点与线更显丰富多彩。图⑥，则单纯以铅笔描绘，关注结构特征及内外形关系，主次关系高度概括。眼睛刻画深入，线条运用灵活，体面交待清晰。图②，完全注重艺术趣味的把握，睡在躺椅上的少女，仪态大方自如，线条简洁，躺椅的几条斜直线与人体的曲线形成对比，头、四肢以淡彩直接描绘其外形（细节省略），头发、凉鞋则以淡墨描绘，头部后面躺椅结构的粗短线以及背景上一小块三角形的排列线条，在衬托出手臂的同时，也丰富了整个画面。

1

2

3

4

5

点评：观看方式的不同，自然会形成自己独特的语言形式。速写，不论以线为主的表现语言、明暗法则的表现手段或线面结合，其根本要求是相同的，本质内涵同素描都是一致的。这六幅速写均以棕色粉笔为工具，关注画面点、线、面的构成关系，着眼于对象体块空间、结构、虚实关系的研究，以及构图、比例、动态、整体性的把握。

图①作品趋向于素描明暗体面关系的表现。图②作者关注画面的构成关系，虚实则以画面构成需要大胆处理。图③着重于画面空间的研究和安排。图④、图⑤、图⑥中人物的动态、结构、比例、整体关系及表现趣味是作者的兴趣所在。

6

点评：这几幅藏族人物速写是作者为毕业创作收集生活素材用炭笔画在16开速写薄上的，其中有几幅还是以两页拼接起来而画的，从这几幅中可看出作者满怀激情，画前早已胸有成竹。

图①、图②中，作者着眼于—组朝拜者所构成的形的团块和每一个体大小形的处理以及其中线条的疏密安排黑白灰的把握。图③，画面的布局安排是作者所重点考虑的，两个喇嘛一层层错落有序的长袍—前一后地被安置在画幅中央位置，不规则的青石地板由大到小、由近到远伸向远方，使画面产生一定空间距离。细节的描绘在这3幅中相对次要。图④，作者选择俯视这一视角，着重于藏族老太太具体形象的刻划和塑造，从老人饱经苍桑的神态以及布满一道道深深皱纹的脸和手，可看出高原恶劣的环境在老人质朴、善良的面容里所留下的艰辛岁月的累累痕迹。对夹袄的描绘，作者则赋以小组短线排列描涂，使之产生与白色衬衣质地的对比以及黑白的对比。一只小犬在构图上起平作用，也是藏区现实生活中人与小犬和睦相处的独特生活写照。