

美术高考

考场 写生

规律指导

MEISHU GAOKAO KAOCHANG XIESHENG GUILU ZHIDAO

SUXIE

江西美术出版社

速 写

曹治 编著

目录

概述	1
招生改革动向及趋势	1
速写的概念	3
如何赢取速写高分	3
速写的表现形式	4
表现技巧	4
艺术个性的表现	7
速写的结构表现要领	8
头部的表现	8
手部的表现	10
脚部的表现	11
人体结构的表现	12
线条的运用与结构的表现	13
速写的应试要领	16
5 分钟速写	16
10-15 分钟速写	20
30 分钟速写	24
不同角度的站姿	26
不同角度的坐姿	28
不同角度的蹲姿	30
人物动态	31
带道具的人物写生	32
人物组合	33
有场景的人物组合	35
场景、环境速写	36
画速写常见问题及考场中常见问题应对	40
附：部分美术院校速写考试试题	43
优秀范画	44

概述

招生改革动向及趋势

随着我国艺术教育的发展,越来越多的高校开设艺术类相关专业,并且以艺术设计类的专业为主导。根据艺术设计基础教学的教学目标,着重培养学生对形体的准确描绘能力,对形体结构的分析能力,对形体的黑、白、灰色调的表现能力以及对形体的解构与重构的组织能力。作为能反映考生的综合绘画素质、对形象的敏感度的认知能力等方面水平的速写,被越来越多的院校认同并作为一项重要的入学考核内容来进行,在试题的形式上也根据各院校的培养目标及教学目标的不同,采取不同的试题形式,主要内容常见的有以下几个大的方面:

1. 人物写生:

男女青年站姿或坐姿,此类题目主要是考查考生对人物结构的把握能力和表现能力。一般要求作品形体结构比例关系要准确,人物要传神。

2. 人物默写:

提供某种姿势或动态的文字信息,要求考生默画出来,如:一个推着自行车前进的女大学生;一个拿着锤子蹲着在钉东西的建筑工人;一个正在扫地的清洁工人,年龄大约为40岁左右的中年妇女。此类题目主要考查考生对人物的理解能力,对形体结构的熟练运用能力以及对人物对象特点的理解能力,还要求考生对人体的结构比例要非常地熟悉。

3. 画一个考场内正在作画的考生:

此类题目也是常见的,因此

考生平时也要注意此方面的练习，平时利用画素描色彩的空闲或休息时间画些室内其他同学正在作画的人物速写。

4. 根据写生进行一些小的变化练习：

如：模特身穿长袖夹克衫和长裤，要求考生在考卷的右上角画一6厘米×10厘米的小方框，并在小方框内画出此模特，然后在考卷的主要部分把这一人物动态以穿短袖T恤和运动短裤的形象表现出来。此类题目一般主要考查考生对结构的理解和掌握能力以及考场的应变能力；要求考生对人体的结构要比较熟悉。

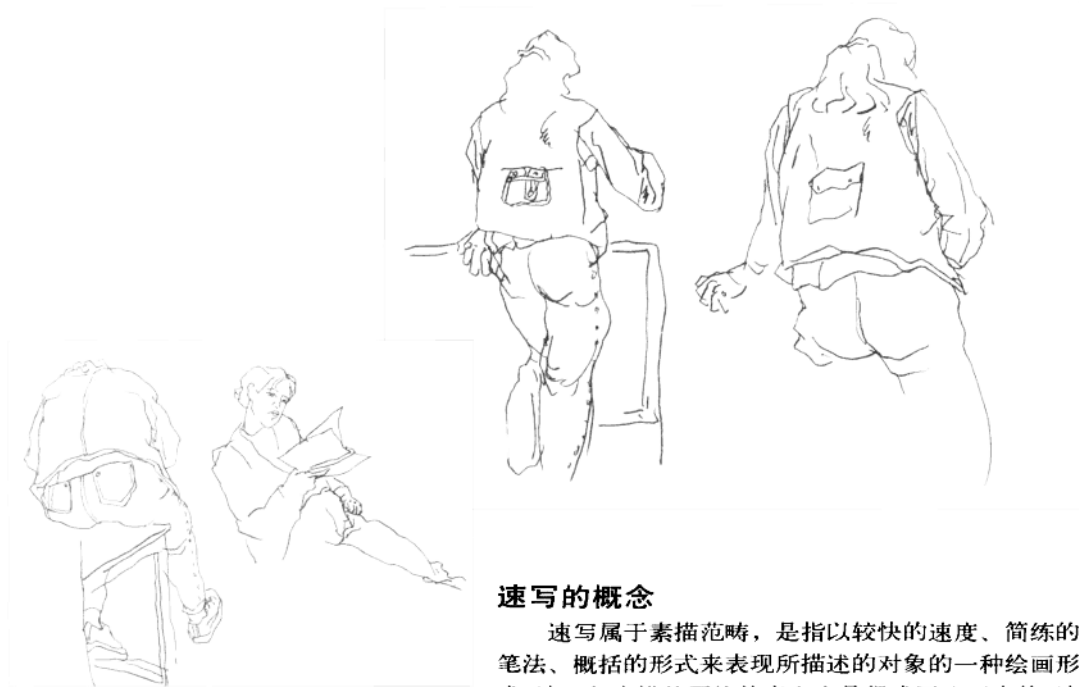
5. 头、手、脚等部分人体结构写生：

考试时也会出此类题目，要求写生时单独把人物的头像刻画详细点，或画自己的左手，有时会要求画握紧拳头或自然展开的手掌，或自己的脚部写生。此类题目一般是附加题目，在画完整个人物写生后再单独在画面的空白处画一个较小的头或手、脚；所以要求考生对头部、手、脚的结构有较深的了解，平时也要多做些针对性练习。

6. 写生记忆画：

此类题目是先向考生展示一人物动态数分钟，然后模特离开，考生根据刚刚看到的模特动态进行默写，这和完全默写有些不同，需要考查考生的记忆力，要求考生有敏锐的观察能力和出色的记忆力，对人体结构比较熟悉。

速写的概念

速写属于素描范畴，是指以较快的速度、简练的笔法、概括的形式来表现所描述的对象的一种绘画形式。速写与素描从严格的意义上是很难区分开来的。速写是一种特定的素描形式，通常我们会把一些快速记录感受及收集创作素材的作品称为速写。这些作品正因为具有强烈的直接性而显得更为生动、自然，这从我们欣赏米开朗琪罗、达芬奇、伦勃朗、罗丹、马蒂斯、毕加索等大师的速写时就可以看到，这些画家速写功底非常深厚，速写时的生动、随意性和线的意境在这些画家作品里都体现得很具体，很充分。

如何赢取速写高分

作为高考应试科目中的速写，由于试卷要求的不同与平常所画的速写有所不同。要想在考试中取得较好的成绩，特别要注意它们的区别，这体现在三个特定的条件：特定的对象（对象是限定的）、特定的环境（考场环境、试卷所规定的内容）以及特定的评分要求，如：构图得当、形体比例、结构关系等。在考试中，对于这三个特定要求的分析是必须首先做到的，这样才能够做到心中有数，有的放矢。

同时要加强自身速写技能的提高，主要可以通过两个方面来做：

1. 多作“慢写”练习。开始画速写，学生往往理解成要快、速成，一味追求笔触的潇洒，寥寥几根线条就完毕。这是不正确的。一定要先研究物体结构，线要注意疏密关系、轻重节奏，形体要勾得准确、到位，学会如何“取”和“舍”，培养观察分析物体的能力，脚踏实地地画，练习多了，熟练以后，才能快起来。否则“快”是一句空话，成为潦草的代名词。在方法上要注意线与面（应从线开始，多注意物体的形与结构）、简与繁（先从简开始学习概括物体）、写实与夸张（先从写实开始训练）。这样画出来的速写才能够做到形体结构准确，动态生动。这也是考试评分中最基本、最重要的一个环节。

2. 多临摹。初画速写时，除了做写生练习外，多临摹大师们的习作也是很有益处的，从中可以理解他们对画面的处理方式，线的组织，形与画面的美感处理方法，并运用到自己的实践中，有利于速写技能的提高。在考试中有一定的艺术表现力的画面，在“准确”的前提下往往能取得较好的成绩。

速写的表现形式

速写的表现形式主要有两个方面的含义：

表现技巧

通过一定的手法，适当地表现对象的形体结构，一般采用的手法有以下两种：

1. 以线为主的画法

以线为主的画法是采用不同质量的线条来表达形体，线自身有独立的表现力，如线的方、圆、疏、密、粗、细、轻、重。可以用来表现不同的感觉，它不同于传统的白描，区别主要在于速写用线的随意及直觉的“画味”处理。

2. 线面结合画法

线面结合的画法是指线条与明暗相结合的画法。它最大的特点是除了用来增强体积的主题感外，还起着一种渲染气氛的视觉功能，在练习中需要注意的是：

(1) 以受光情况判断线的轻重，明暗的扩张。

(2) 点、线、面组织画面意识要强化。

(3) 根据画面构成的美感和作者表达画面意境的需要来提炼黑、白、灰。

艺术个性的表现

在正确表现对象的形体结构时，显示出作画者的艺术修养及独特个性，如米开朗琪罗与马蒂斯的作品同样以线的形式表现，而两者所表述的艺术感受却迥然不同。

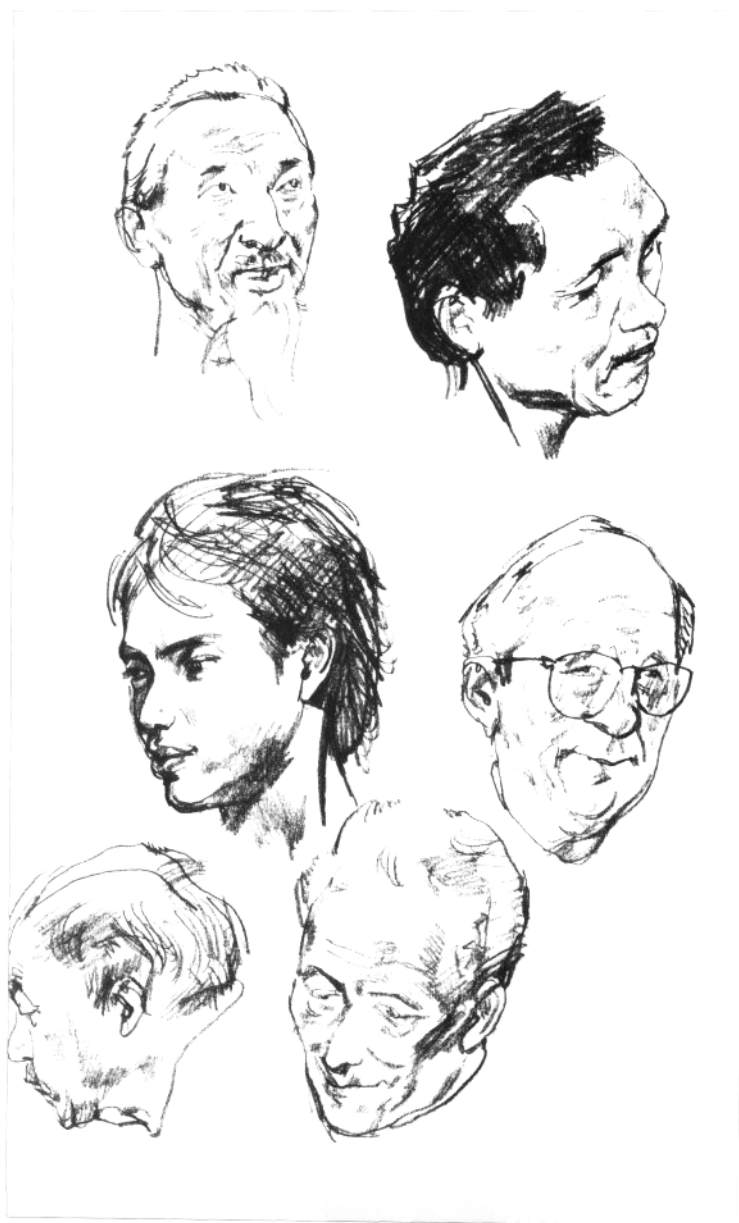
速写的结构表现要领

头部的表现

画全身速写时，对头部的表现主要是掌握以下两点方法，先要确定大小比例及与身体的位置。

(1) 首先要确定头部的大小比例。

(2) 其次要注意观察角度及对象动态的不同而造成的结构及透视的变化。

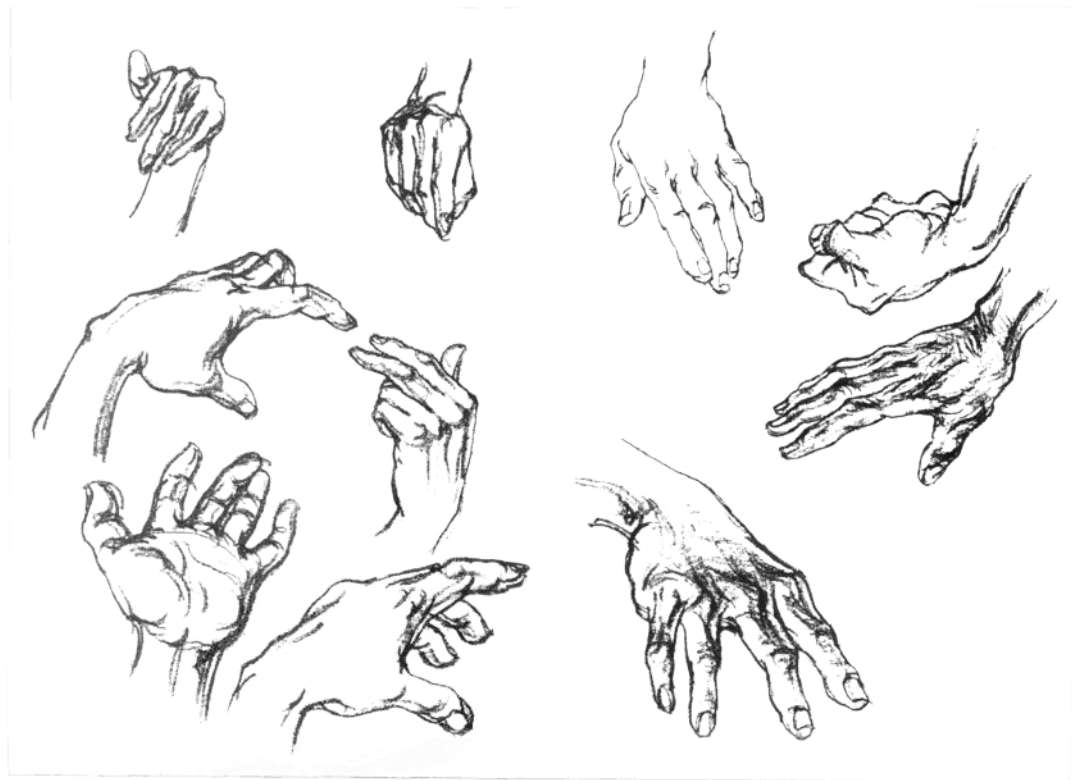

手部的表现

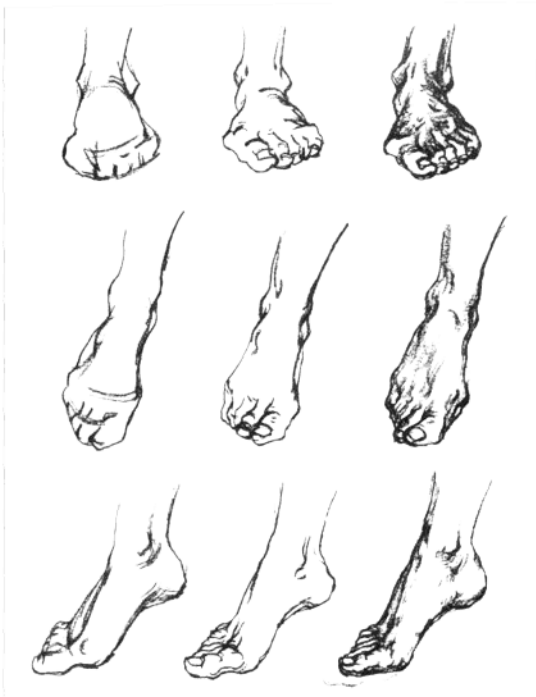
在画人物速写时,手部的描绘对人物气质神态的影响是十分重要的,“画人难画手”,这是前人的由衷之言。手难画不仅由于结构比较复杂,而且在人体各部分中,变化最多的恐怕也莫过于手了。因此,我们首先要对手的结构进行研究。

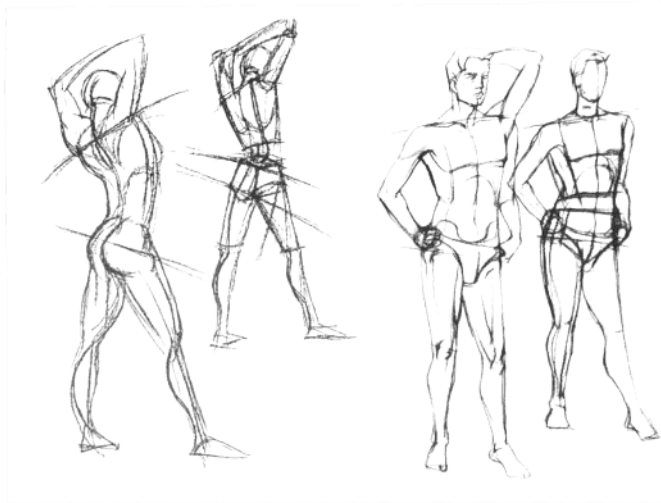
画手时,应先画出手的大的动势,再分出手掌、拇指、四指三部分,最后逐次分开四指,倘一开始就盯住手指的细小变化,则易失去手的整体感。在关节处宜用方的线强调,而在拇指球和小指球部宜用富有弹性的线,指背用线宜直,指肚的用线可用曲线,倘四指连在一起,则宜在食指和小指处将结构交待清楚,中间二指可虚一些,不要每根手指都画得十分清楚,那样就显得呆板,失去了手的灵活性,手上皮肤的皱纹和筋只宜轻轻表示一下即可。

脚部的表现

脚的结构由四部分构成，即脚跟、脚背、脚趾和踝关节。画脚时先画出其造型的基本结构，再深入画细部，脚趾宜连在一起整体去画，不要一个个分得太清晰。内侧踝关节和拇趾关节粗隆要强调，外侧除外踝外，要注意跗骨与骰骨连接处的转折点，因为外展小趾肌从这里开始往外鼓出，形成一个弧状至小趾关节。画全身速写时，脚底的位置确定了，才算是明确交待出全身的确切长度。为了避免在画的过程中出现比例失调的情况，我们可以采用从膝关节处直接将线连接至脚跟，这样确定了脚的长度，整体的比例位置就容易把握了。

用线交待人体结构需要掌握以下要领：

用长线条抓大的感觉，即由于运动而造成的人体的大部位的动势，如线条的趋向、胸腔与骨盆的扭转，四肢的穿插和透视等，概括地用长线勾画出来。

寻找结构点。在这里，结构点包含两个方面的因素，一是肌肉的转折点，二是骨点。

线条的穿插。在找到结构点后，便用线来连接各点，这里所说的线是随着人体的形体变化或前或后，或左或右地穿插着的。也就是说，必须正确地表现各体积之间的构成和重叠。

人体结构的表現

人的形体结构主要由代表头、胸、臂的三个大的体块和四肢所组成的，头、胸、臂三大体块发生倾斜或扭转等动态变化，使身体的姿势变得丰富多姿。考生面对对象的某种姿态，首先要看出其各体块的透视变化，在认清了大体块的基础上就容易把握各结构点的位置及其相互关系了。若在作画前的观察过程中，对形象的整体关系有个总的印象，这对完成一幅具有内在联系的人物速写是十分有利的。

线条的运用与结构的 表现

线的虚与实：

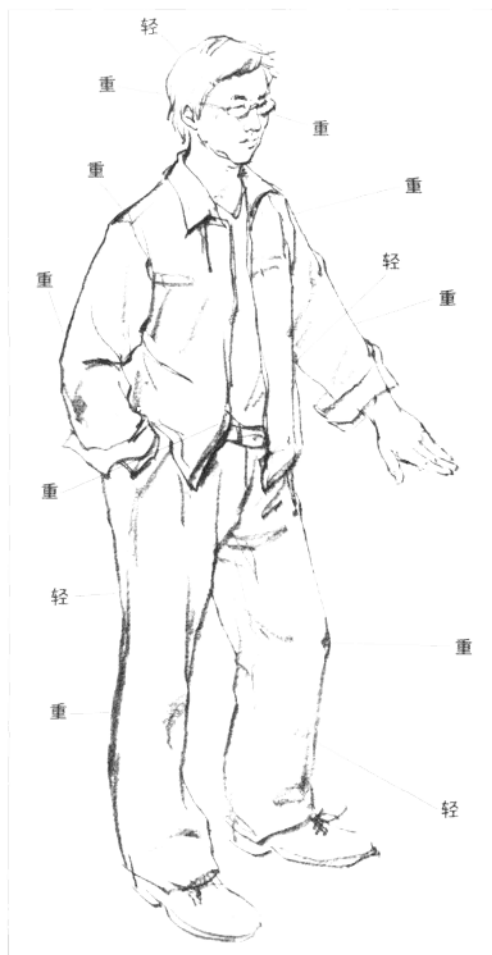
在人物速写中，线条虚实的运用非常重要，通常我们把能充分展现身体的结构及动态的部位称为实处，是我们在观察和表现时的重点。离开身体的部位称为虚处。作画时，紧紧抓住实处，注意实处与虚处的关系，带动虚处，即可画出松紧节奏感较强的作品来。同时，实处也是决定人物动态和画面主体的关键所在，在考试中必须先从实处入手去画。

在人物速写中，通常实处的部位往往出现在肩部，各关节转折处及身体各局部形体的某一边，形体的另一边则通常表现为虚处。也有例外的情况，如形体（躯干或四肢）的两边轮廓线都不太实，遇到这种情况，就要将视线向更上、更下处找，找到能体现该形体的上下两个实处，将实处先画下，该形体便可顺利画准了，而紧身的衣裤则表现为形体两边都是实处。

线的疏与密:

形象轮廓内的线条疏密有一定的变化规律, 关节弯曲的内侧多皱褶, 产生密集的皱纹, 用密集的线条表现, 面积大的面, 则线条偏少, 这样就形成了疏密节奏。这种疏密的关系是相间重复出现的。在应试中, 如果注意表现这种疏密关系, 就能画出形式感较好、层次关系较好的画面来。

线的粗细与轻重:

线条的粗细与轻重是以画准形体, 交待清楚结构为前提的, 在此基础上, 可以用较重的笔强调关键部位, 如结构点等, 而其他部位则轻轻带过, 还可以表现在画前面的部位用笔较粗重, 画后面的部位用笔较轻细。同时, 线条的粗细与轻重的变化可以体现在轮廓线上。通常, 受光部位的用线较细、较轻, 而背光部分的用线则较粗、较重。这样, 可以更好地表现对象, 使画面的层次分明, 具有一定的节奏韵律。

线的方与圆：

线条的方圆曲直主要依据人体解剖的形体结构特点，以及服装的表面质地不同而有所区别。

在画人物速写时，骨骼突出的关节点（如肩关节、肘关节等）多采用方直线来表现，而肌肉厚、脂肪多的部位（如大腿、臀部等）多采用圆弧线来表现。同时不同质地的服装用线的表现方式也有所不同，如冬季的棉袄或粗重的棉质衣物宜用圆弧线、短线条来表现，而丝绸类轻薄服装宜用长线条表现。

总之，在速写中，人体的方圆变化因骨骼、肌肉关系，呈交替出现现象，加上动态着装的变化、方圆相同，形成画面形状对比的节奏美感。

