

编著 / 丁宇 方亮 张玉新

主编 / 王海强

美院视界

速写人像教学现场

实用 实战 实力

展示优秀作品, 还原教学现场

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

速写人像教学现场 / 丁宇，方亮，张玉新编著. — 北京：中国青年出版社，2010.8

(美院视界 / 王海强主编)

ISBN 978-7-5006-9466-3

I. ①速… II. ①丁… ②方… ③张… III. ①肖像画—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 149163 号

美院视界——速写人像教学现场

丁宇 方亮 张玉新 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

丛书策划：王海强

责任编辑：郭光 黄晓蕾 王丽锋

封面设计：唐棣

印刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本：635×965 1/8

印张：20

版次：2010 年 9 月北京第 1 版

印次：2010 年 9 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5006-9466-3

定价：76.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑系列

美院视界

速写人像教学现场

编著 / 丁宇 方亮 张玉新
主编 / 王海强

前言

高考，我们共同走过。

高考，我们正在经历。

为了组织《视界》丛书的稿件，我走访了全国各地几十家画室。在这一过程中，我常常被几百人为了共同的目标挥舞画笔的场景所感动，这里充满了梦想、激情和汗水。

美术类高考考的是什么？

考的是修养、是意志、是灵性、是个性、是智慧、是痴迷。

修养，指的是学生的绘画修养，更是教师的艺术修养。

意志，指的是在身心疲惫时依然能倔强前行的意志。

灵性，指的是在瞬息变换中感受生命悄然绽放的灵性。

个性，不是千篇一律、千人一面，是物象的个性也是独属于你的个性。个性是独特的造型语言，独特的观察视角和此时此刻真实的情感表达。

智慧，是善于学习、善于总结、善于观察、善于应用时间的智慧。

痴迷，是对绘画的痴迷，是在绘画中忘记一切琐事，沉浸于黑白、绚彩之中，恣意挥洒激情的痴迷。

我们在高考中学习，我们在高考中成长。

《视界》丛书以“汇集优秀作品，分享教学经验”为根本目的，将各地著名美术培训机构的优秀作品和教学经验汇集成册，全方位展现当下的美术高考状态，是优秀作品交流的平台。

本套丛书从不同角度准确把握各大美院的考试方向和各省市联考的考试标准，为广大考生提供了实用、有效的学习范本。丛书中的作品和教学经验的总结都是这些培训机构多年积淀的成果。每张作品、每段文字都旨在解决学生学习过程中遇到的实际问题。

条条大路通罗马，艺术之路如此，考试也是如此。只要掌握正确的方法，遵循艺术规律，发挥自身长处，创作出充满才气、智慧和独具个性的作品，就必定能打动评委老师，步入艺术的殿堂。希望《视界》丛书能够对广大考生有所帮助，有所启迪。

王海强

2010年8月

目录

01

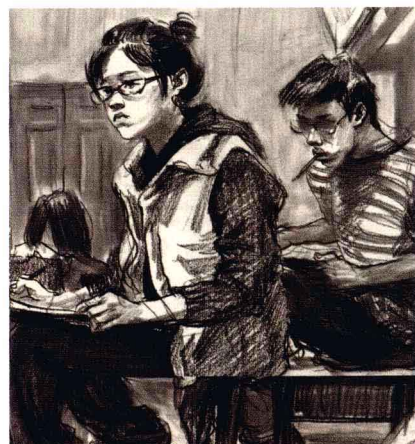
单人速写

- 1. 构图 10
- 2. 比例结构 10
- 3. 动势 12
- 4. 表现 14
- 5. 作品范例 16

02

场景速写

- 1. 优秀作品解析 116
- 2. 作品范例 120

速写人像教学随笔

谈到速写,不得不说说速写与素描的关系。在我们的美术教育体系中,速写与素描是分开来讲的,但很多画画的人都有一个共识,速写就是素描,从根本上说速写就是短期的素描训练。在造型基础训练的课程中,速写可以说是极其重要的,也是不可或缺的。速写是最能够体现一个人的造型功底的同时也能够彰显出一个人的艺术个性与特质。

速写的训练是快速、直接的,是充满感受和力量的。速写能在短时间内培养手、眼、脑的协调配合,是提高绘画能力的最佳手段。速写可以直接培养敏锐的观察力、准确地抓形和把握特征的能力、强烈的艺术感受与表现能力,同时增强学生的整体意识和概括意识。速写能力的提高直接影响着素描、色彩、创作和设计的进步。

美术高考的训练往往更多强调的是应试性,但身为教师,我们还是希望通过各种各样的训练来提高学生的艺术感受与审美修养。我们鼓励学生多用速写去记录生活,激发他们对身边事物的兴趣,提高他们对生活的感悟。其实,画画的进步不仅是技术手段的进步,还需要有艺术感受的提高。一幅好的作品,不但要有准确而肯定的造型,更重要的是画面要有感觉,有感觉才会耐看,才会吸引人,给人以视觉上的冲击。

考试看重的是成绩和名次,画画看重的是状态和修养。多画些速写,无论从哪个方面来看都是有好处的。

极地

2010年夏

01

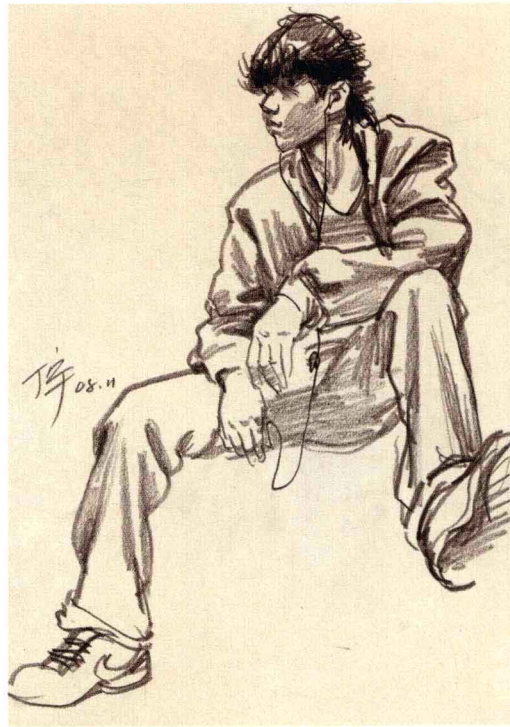
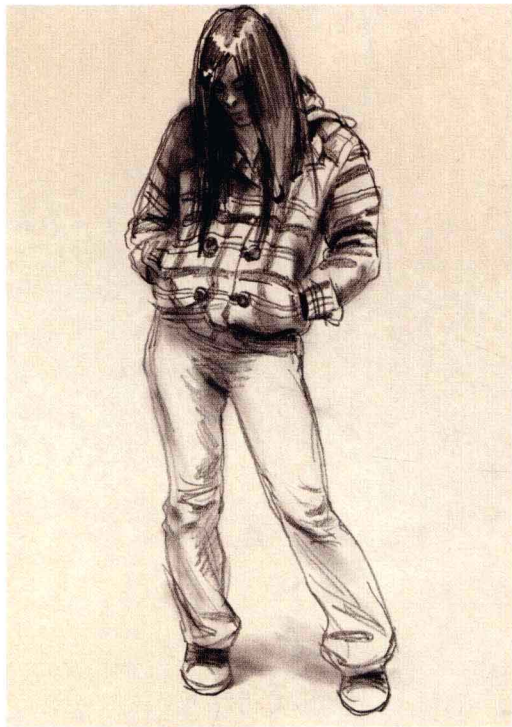
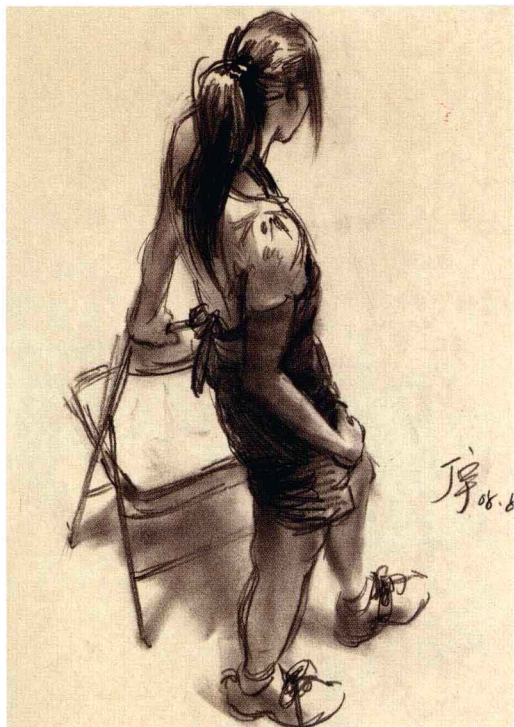
单人速写

速写是快速提高造型能力的一个重要手段。考前速写训练常常是以单人速写的形式为主，单人速写也是各类美术院校入学考试的重要考察科目。

速写可以快速地培养学生敏锐的观察能力、准确的表现能力和强烈的艺术感受力。通过速写训练，学生可以将对事物的感受快速地表现在画面中。在这个过程中，学生们会在构图、比例、动势、透视、特征、表现等方面得到充分锻炼，对其造型能力的整体提高有着非常重要的作用。

1. 构图

单人速写的构图应注意主体人物与画面上下左右之间的距离, 在作画之前, 应根据所画人像的比例确定大体位置, 做到大小适中。

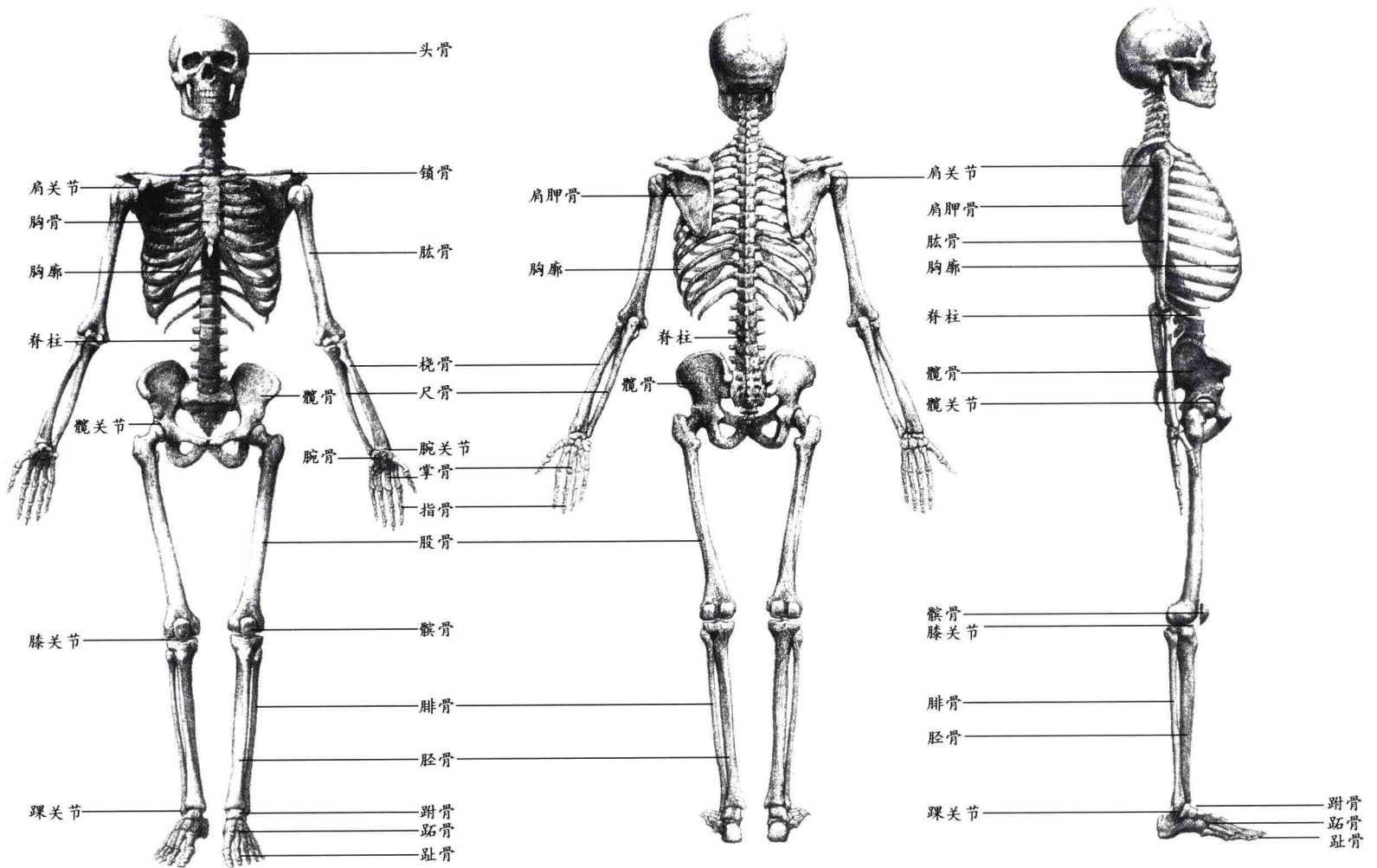
2. 比例结构

明确站、坐、蹲基本比例以及人体的解剖结构, 做到心中有数, 再根据表现对象的高矮胖瘦进行调解。

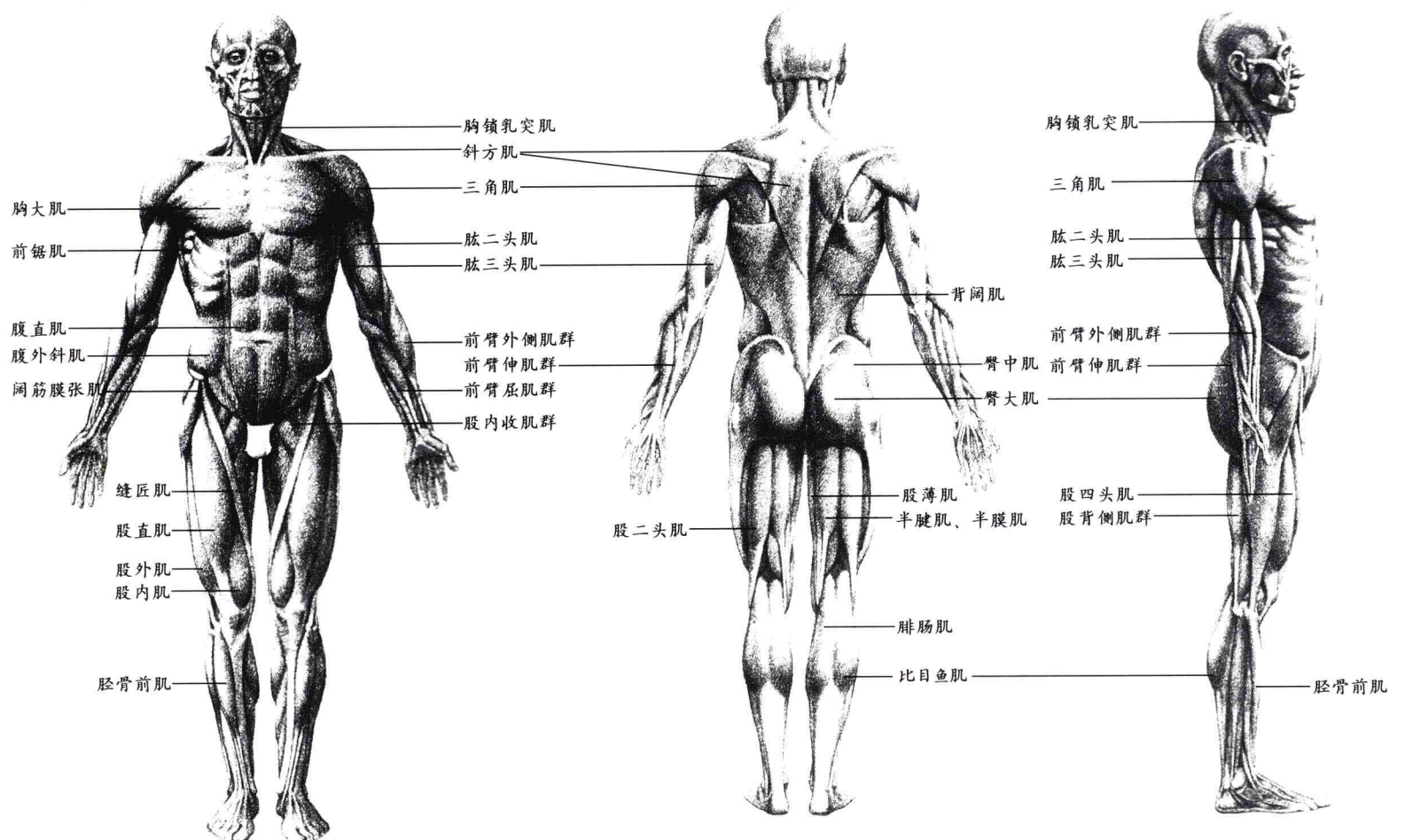
■ 站、坐、蹲比例图示

■ 骨骼解剖图示

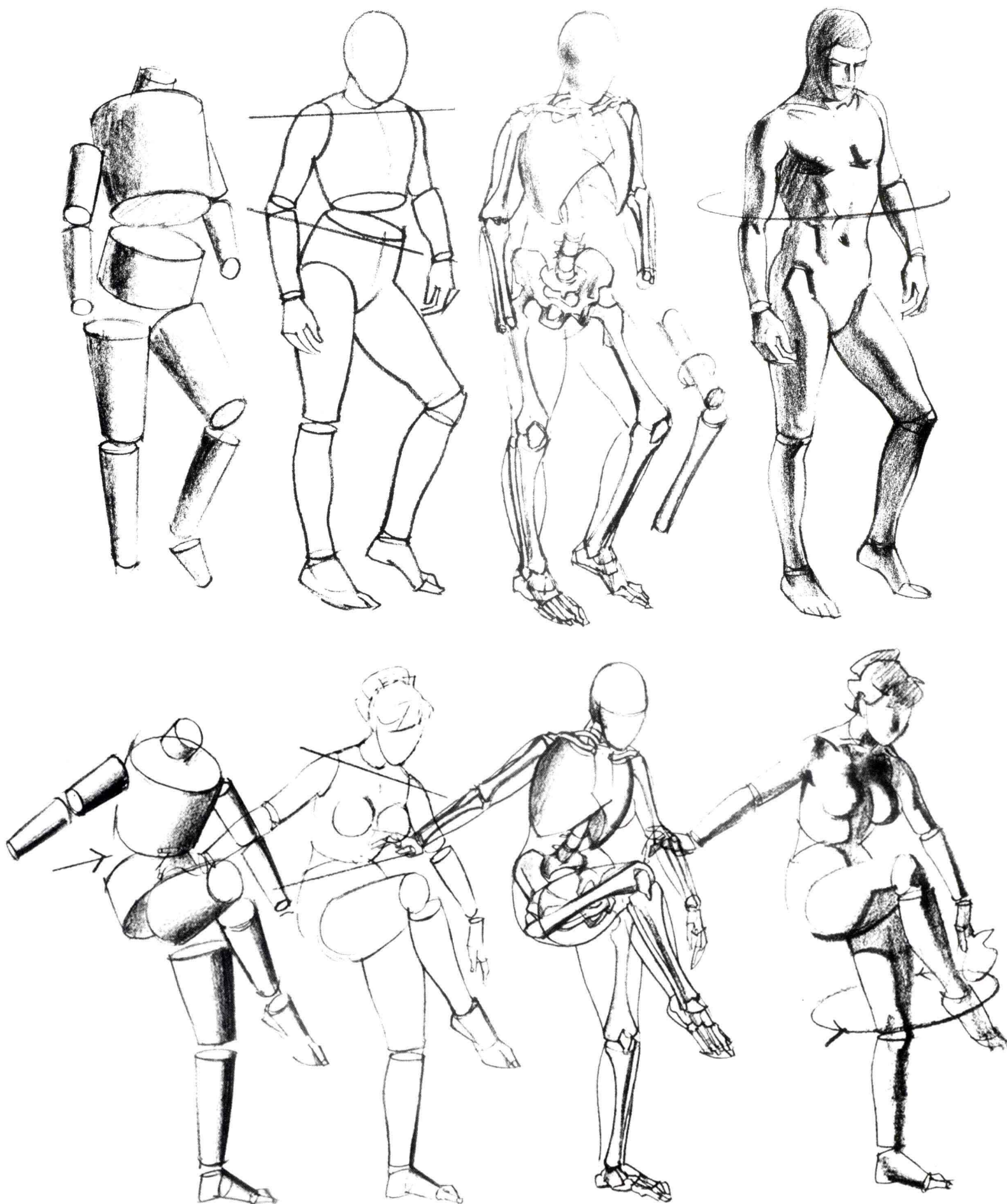

■ 肌肉解剖图示

3. 动势

在动势表现中我们要抓住头、颈、肩、腰、胯等部位的扭转变化, 注意它们之间的内在联系, 明确人体的重心。

4. 表现

■ 以线为主的表现方法

以线写形是我国传统的造型方法,在高考速写科目考试中应用极广。

以线为主的表现方法应注意以下要点:

- 1) 注意整个画面中线的疏密、虚实、强弱、松紧、急缓、穿插等的节奏变化,使画面更具形式美感。
- 2) 通过线的强弱、虚实和穿插使人物形成一定的立体感。
- 3) 根据需要随时对铅笔侧锋和立锋进行转换,形成线条内在细节的变化。

通过一系列线条的叠压,表现出形体的前后关系。

实线表现出人像的内在形体结构和主要转折地带。

注意颈部、肩部、躯干、臀部、腿部之间的扭转。

对肩关节、肘关节、膝关节进行明确表现。

放松的线,生动地将宽松的裤子表现出来。

■ 以明暗为主的表现方法

以明暗为主的表现方法有利于人物形体关系的明确表达, 主要应用于美院造型专业的入学考试中。

以明暗为主的表现方法应注意以下要点:

- 1) 明确人体各部分的体块关系, 通过明暗变化表现出人物的体积感。
- 2) 注意光源的照射方向, 区分受光部和背光部的明暗层次。
- 3) 可以用手指或擦笔进行涂染, 丰富画面的表现效果。

人物的外轮廓变化丰富, 线与面衔接自然、灵动, 虚实变化恰到好处。

根据距光源的远近, 对不同部位的明暗进行区分。

用有力的笔触对形体交接处进行强调, 区分出形体的前后、虚实关系。

脚的暗部与投影融为一体, 将人物与环境紧密联系起来。

