

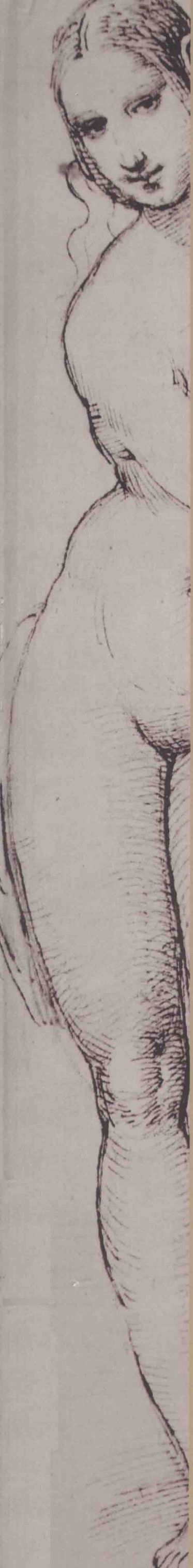
中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern Quick Sketching II

速写 ②

张晖等著

辽宁美术出版社

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern Quick Sketching II

速写 ②

张晖等著

辽宁美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

速写. 2 / 张晖等著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社,
2015. 5
(中国美术教育模式研究)
ISBN 978-7-5314-6684-0

I. ①速… II. ①张… III. ①速写技法—高等学校—
教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第023781号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/8
印 张: 13.5
字 数: 30千字
出版时间: 2015年6月第1版
印刷时间: 2015年6月第1次印刷
责任编辑: 童迎强 方 伟
装帧设计: 童迎强
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-6684-0

定 价: 240.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
<http://www.lnmscbs.com>
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类美术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一，技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

Contents

总目录

01

速写基础

张 晖 著

1……32

02

速写作品精选

马国桢 张 钧 著

1……44

03

速写

王世双 著

1……32

第一章 关于速写 / 2

一、速写的构图 / 2

二、速写的表现形式 / 4

第二章 关于人物速写的基本问题 / 8

一、造型问题/8

二、关于体积/10

三、关于用线/12

第三章 如何快速提高速写水平 / 14

第四章 头像速写 / 20

第五章 作品赏析 / 22

速写是一门艺术，是一种绘画形式。是在短时间内通过对客观对象的观察分析，用简练概括的表现手法，把物象的主要特征和结构迅速地画出来，是造型基础训练的重要环节；同时也是记录、收集生活素材的重要手段。其所用绘画工具主要有铅笔、炭笔、钢笔等。它具有简单、洗练、概括、鲜活的基本特征。速写作为绘画的基本功之一，它可以锻炼眼、手、脑的配合与协调能力，多画速写可以提高人的眼力，一个经过大量速写训练的人对生活的体验与感悟能力会比常人更深刻、更敏感。因此，其形象记忆力和形象敏锐力即造型能力也就相对较强，下笔生动有神，并且所塑造的形象也极富艺术表现力，高水平的速写作品本身就是一幅具有独立审美价值的艺术品。所以我们说，速写训练对提升造型能力、培养敏锐的观察力有着至关重要的作用。

速写训练不受场地、时间和特殊工具的限制，是最方便的绘画形式。简单到只需要一支笔、一张纸或一个小本子就能随时随地进行。速写学习被证明有这么多的好处，所以，我们学习它不仅仅是为了升入高等院校深造，而且还是为了延续自己以后的艺术道路，既然如此，我们就一定要养成画速写的习惯。

速写的学习同其他任何一门学问一样，都是有规律可循的。

人物速写作为高等美术院校专业入学考试的重要内容，被证明是选拔美术人才最有效的方法之一。速写不仅是培养敏锐的观察力和造型能力的重要手段，同时也可达到考查学生艺术综合素质的目的。速写不仅是基础训练中贯穿始终的课题，也是造型艺术中各专业的一门必修课程。那么对于一个初学者应该具备哪些必要的具体知识？掌握哪些规律？用什么样的训练方法才能少走弯路、有的放矢、从而取得事半功倍的效果呢？下面我从几个大的方面给大家说一说。

THE RESEARCH

速写基础

01

速写基础

张晖 著

第一章 关于速写

一、速写的构图

速写的构图遵循绘画的普遍构图规律。构图是画面的布局，也是作品形式美的集中体现。构图讲求和谐、有美感、有变化。基本原则是对比统一。具体来说，无论速写还是慢写，人物所占画面要大小适度、合理、饱满有张力，切忌画的人物过大或过小。笔者在往年的高考阅卷过程中，经常会发现有相当一部分考生所画人物过大，往往脚或头顶跑到纸外去了。或者是画的人物过小，那么大一张试卷画了巴掌大一个小人，在众多试卷中很难跳入阅卷老师的眼里。这些都是速写构图大忌，希望大家注意。

还有一点也是速慢写构图当中需要引起重视的，就是人物整个大的趋势朝向哪个方向，哪个方向的空白所占面积要稍大些，避免出现使人感到人物跑到画面以外的感觉。

二、速写的表现形式

速写的表现形式有很多种，大体可分为以线为主的、以明暗为主的和线面结合的三种。每个人可以根据自己的个性气质和表现对象的不同，来选择自己喜欢的表现形式。就美术专业考试的特点来说，我个人认为线面结合的表现形式为最佳，也最适合考试的要求。以线为主线面结合的速写表现形式在写生中，尤其在课堂较长时间的针对美术高考应试的训练中，能较好地体现速写的特点。这也是目前速写训练中常用的表现手法。通过对部分明暗交界线及暗部、衣纹转折处调子的补充添加来表现物体。其特点是层次丰富、表现力强，因为线面结合的速写能够在线条塑造形体的基础上，结合光影调子画出物象的转折、起伏和结构，从而能进一步体现出物象的质感和空间关系来。画面的层次也可以更加丰富具体，形体表现也能更充分、深入。因此，采用线面结合的手法也是速写考试当中比较常见的表现形式。

第二章 关于人物速写的基本问题

一、造型问题

我们先来谈造型问题，也就是如何起形。人物速写的造型问题是初学者最难解决的。面对模特儿往往不知从何入手。首先，应把复杂的形简化，要学会看大形，看大的轮廓。要有正负形的概念，即把物象与空白看做是互相依存互相联系的一个整体。例如，我们画正面的两条腿，不要光想着腿本身，光盯着两条腿看，而是要看这两条腿中间的这块空白的形状。你把空白的形画准了，而腿本身的轮廓也就相应准确地画出来了。在这里两条腿本身是正形，空白是负形。负形准了，正形也相应准了。反过来正形准了，负形也就准了。我们画人身上任何一部分都适用这个原理，这种意识的确立对造型能力的提高是意义重大的。

具体来说，要想把比例动态画准，是一定离不开良好的整体意识和整体观察习惯的，这实际上也是最关键的。要学会看大形、看基本形，看大的比例、动态和透视关系。联系、比较、找差别的观察方法要求我们在起形过程中，首先要看到人物整个大的动势，头部和颈部、胸部、骨盆以及四肢的关系是怎样的，它们有着怎样的重叠、压合、位置关系，这些都要通过仔细的观察分析而了然于胸。在作画的开始，可以先用铅笔淡淡地标出它们大的基本位置、比例关系，多用虚线直线，上下左右同时画，联系着画。先根据构图确定头部所占比例的大小，即头长占整个人物高度的多少，然后再看上半身有几个头长，下半身有几个头长，这样就把基本的比例关系确定下来。在这个过程中，特别要注意整体地看、联系地看。即在画左肩时要看右肩，看它们之间的位置高低和宽窄关系，以及与颈部和头部的关系。可以运用平行线和垂直线来校正所画的位置关系是否正确。

在起形时，还要注意运用大的几何形来分析检验所画形体是否正确，比如可以把两肩、上肢一直到手概括成一个大的几何形。我们可以看这个大的形体哪个地方最宽？哪个地方最窄？哪个地方最高？而哪个地方又最低？而两条手臂之间的空白，也就是前面所讲的负形如果正确了，那么两条手臂本身的形状也就画对了，同时前胸的轮廓也跟着表现出来了，道理就这么简单。

在画人物速写时，对人身上的对称点由于运动所产生的位置变化关系，我们一定要注意找它们之间的连线，以便比较它们的远近、高低、位置关系。例如，对双手、双脚、两肘、双膝等对称点的观察分析。

我们画速写不是机械地照搬式的描摹，而是带有一定程度的情感体验的，即带有作画者的主观感受，一幅好的速写作品打动人的原因往往就在于此。因此适度的夸张变形是可取的。夸张不是无目的的、无原则地乱画，它应是作者对模特儿特征的强化，体现了作者对模特儿的主观感受。如一个人的眼睛小，鼻子高，那在画时就让它再小点，再高点。使作品带有了画意，这往往是一个画者最具才情、见灵性的地方。夸张不仅是对模特儿面部特征的刻画，对人物身上的任何一个地方都适用。如对衣服、鞋子、双手的处理等，一定不要使画面平淡乏味。因为速写要求要有“写”味，要稳、准、狠，不能犹豫不决的，这需要对模特儿特征在正确认识的基础上加以强化，要胆大心细。胆大是指自信，要做画面的主人。心细是指作者的控制力，再夸张变形也必须要有模特儿作依托，只能是对模特儿特征的强化，画出来的要更像模特儿本人。

二、关于体积

我们在画速写时所用的纸是平面的、是两维的，即只有长和宽。要想在平面的纸上表现出体积来，即再造出一种三维空间的假象来，使物象有一种立体的感觉，这必然需要有一套所谓科学的办法：它包括明暗调子的运用、虚实关系的运用、对形体的分析与理解。

人体是由几个基本体块构成的，主要由头部、胸部、骨盆和四肢组成，连接头部、胸部、骨盆的是脊柱。我们首先要明确人体是立体的，是有体积厚度的。人体外表无论穿着什么样的衣服，但基本体积是不变的，我们在表现时一定要通过对衣服衣纹的描绘，使人物的体积能够有效呈现出来。这就需要我们特别注意体块的转折之处，即从一个面向另一个面的过渡之处。这一部分处理好了，厚度体积才能表现出来。具体描绘时就是要记住“画低不画高”，因为在一定光线照射下，高的地方肯定亮，低的地方肯定暗。明暗关系画对了，体积感也就有了。但明暗调子的运用一定要紧紧围绕形体来进行，不能只是照抄调子，靠明暗来营造气氛、渲染画面。在线面结合的速慢写中，明暗光影是相对次要的，形体结构是主要的，上明暗调子的目的主要应是为丰富完善形体结构服务的。要做到用尽可能少的明暗来表现深刻的形体关系。光影调子的笔势和走向应与体积和起伏的走势相一致，应顺着结构来用笔。在这方面我们可以仔细研究一下西方文艺复兴时期大师的素描速写作品。

在塑造体积的过程中，“触觉式”的观察方法尤其重要。“不要的眼睛看形体，应用眼睛来摸形体。”画速写要像作浮雕一样，就是想方设法在平面的纸上让形体凸显出来。物象本身的前后关系、转折关系、叠压关系、虚实关系要做到一目了然，心中有数。

