

清华大学美术学院设计专业基础课系列教材

景·物速写

○ 主编 李家骝 ○ 编著 李家骝

高等教育出版社

清华大学美术学院设计专业基础课系列教材

景·物速写

○ 主编 李家骝 ○ 编著 李家骝

 高等教育出版社

内容提要

艺术设计学科的基础教学应随着社会环境的变化而不断作相应调整。景·物速写课程正是在这样的背景下被推到了教学前沿。本书分为一讲作为艺术设计学科基础的景·物速写,二讲景·物速写教学大纲与教学要求,三讲课后语像三个部分,并在附录中提供了部分清华美院学生的作品。本课程在培养学生的独立性、创造性及创新意识等方面,有独特的教学成果。

该教材适合在艺术设计院校及中等专业学校推广使用,也可作为艺术设计爱好者、速写爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

景·物速写/李家骝主编. —北京:高等教育出版社, 2008.2

ISBN 978-7-04-020296-0

I. 景… II. 李… III. 速写-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 197246 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 陈 晨 封面设计 王凌波 版式设计 范晓红
责任校对 杨凤玲 责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 6.5
字 数 140 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008 年 2 月第 1 版
印 次 2008 年 4 月第 2 次印刷
定 价 22.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20296-00

李家骝

清华大学美术学院副教授

出版论著有：

《装饰色彩教学与研究》

《装饰风景》

《装饰风景色彩篇》

《素描》

《色彩》

《速写》

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897/58581896/58581879

传 真：(010)82086060

E - mail: dd@ hep. com. cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

序

1999年原中央工艺美术学院并入清华大学,更名为清华大学美术学院。

作为全国重点艺术院校之一,我院从1956年创办至今已有50年的办学历史。50年来,几代艺术教育家辛勤耕耘,奠定了崇高的学术精神和严谨的办学思想,在半个世纪的历史过程中,以中西融合的先进结构为基础,注重传统经典,关注西方现代知识体系,吸纳民间精华,面向社会、面向生活,为国家的艺术教育事业和培养社会所需的设计人才作出了重要贡献。

在传承的基础上发展,是一代又一代美院人的责任和使命。随着社会的进步,国家改革开放的不断深化以及社会的蓬勃发展,艺术设计教育事业也在作相应的调整。为更符合艺术教育之规律,现在更加强调“宽口径,厚基础”的办学理念。基础教学历来被认为是学生们专业成长的重要阶段,也是其独立的艺术思想萌生的必须经历。基础教学的内容相对稳定,但不是恒定不变的。当代科学技术的发展和信息技术数字化,引发了全球经济、文化互动交流的大趋势,美术和设计学科也面临着深刻变化。它们呈现出的最主要特征是:

一、就当代艺术而言,20世纪已完成从“视觉革命”到“观念革命”的转变过程,“观念”的重要性在图像泛滥的时代,显现得尤为充分。

二、对于文化产业而言,艺术层面的设计不再是孤立的专业教育,而是一种对整合社会各种资源的系统生活方式的营造。创意、协作、广义综合,成为当代设计师最重要的使命。

这套丛书依据学院教学大纲,重点介绍美术和设计专业第一学年部分基础课的教学目的、教学内容、教学形式及施教过程中的具体方法,力求将本院基础教学的特色展示给大家,供兄弟院校研讨,以促进我院基础教学朝着更加科学、合理的办学方向发展。这套丛书肯定存在这样或那样的缺陷,恳望同仁们提出宝贵意见,我们表示衷心感谢!

清华大学美术学院

李家骝

2007年10月

前言

景·物速写作为一门课程,可以充分调动学生的积极因素,学生可以在自己的生活环境里去捕捉与艺术创作有关的元素。因每个人看待事物的角度不同、认识不同,即使面对同一景象,自我表达方式也会存在差异,这就能充分展示学生的个性与自信。同时,这也是一种设计的始初。

通过这两年教与学的实践,完全达到了教学的目的。此次高等教育出版社刘健先生考察了我们的教学,动员我们将此课程认真梳理,编写成教材,馈赠喜爱艺术设计及从事艺术设计基础工作的同仁们。我在编写该教材时,首先想要告诉大家的是,今天的学生可塑性非常强,他们知识丰富,思想活跃,只是在成长过程中,“应试”教育环境禁锢了他们活跃的思想,一旦给他们机会,其思路、思维、想法被打开,他们天真、浪漫、朴素的艺术素质便可一览无余地显现出来,这是非常可贵的品质。在他们的成长过程中,需要加强对这种品质的培育。

在教学中,引导、启发、提示学生去发现生活中的真、善、美,使其获得学习的方法才是最关键的。教学方法得当,教学方案准备充分,教学的目的才可以圆满完成。

清华大学美术学院

李家骝

2007年10月

目 录

第一讲 作为艺术设计学科基础的景·物速写 1

- 1.1 基础是多方面的综合 1
- 1.2 基础课程的内容有待拓展 2
- 1.3 创新是时代发展的必然 2
- 1.4 宽容是培养学生能力的最好的方式 2
- 1.5 作业评价方式的人性化 3
- 1.6 在实施基础教育过程中育人是根本 3

第二讲 景·物速写教学大纲与教学要求 5

- 2.1 课程概述 5
 - 2.1.1 课程介绍 5
 - 2.1.2 教学目的 5
 - 2.1.3 教学内容 5
 - 2.1.4 教学方法 6
 - 2.1.5 教学要求 6
 - 2.1.6 教学计划 6
- 2.2 景·物速写 6
 - 2.2.1 概述 6
 - 2.2.2 加强对景·物速写的认识 7
 - 2.2.3 表现手法及工具的选择 8
 - 2.2.4 景物写生的步骤和方法 9
 - 2.2.5 审美与选择 11
 - 2.2.6 情致与快乐 13
 - 2.2.7 个性的培养 14
- 2.3 人物与人体速写 14
 - 2.3.1 人物速写 14
 - 2.3.2 人体速写 18

第三讲 课后语像 21

附录:清华美院学生作品欣赏 29

后记 92

第一讲

作为艺术设计学科基础的 景·物速写

艺术设计专业有许多不同类型的基础课程,它们的目的是培养学生全面综合的艺术素质,塑造复合型人才。在“厚基础,宽口径”的学术理论引导下,要着重从逻辑思维、形象思维、想象思维、创造思维上培养学生,并配置不同课程。景·物速写就是其中的一个环节。

逻辑思维训练:从理性上入手,严格培养学生的造型能力。

形象思维训练:从感性入手,培养学生观察物象形态,挖掘事物的真、善、美的能力。

想象思维训练:由不同的物象进行组合产生新的视觉形象,如果再赋予它一定的含义就更明确化,如“龙”的形象是由多种物象组成。“福”、“禄”、“寿”、“喜”等象征手法。

创造思维训练:从基础课到专业课应始终以锻炼学生的创造性为主。不要依赖客观形象,而是要求主动赋予它新的认识和想法(表现形式),甚至不仅止于形态的创意和技巧的更新,这样可以在早期就锻炼学生不断突破自我,培养他们的创造性意识。

1.1 基础是多方面的综合

以往所认识的基础课程,以素描、色彩为主。客观写实被认为是唯一的训练方法。结合国际艺术教育发展规律与我国30年的设计教育改革经验,从宏观角度来看,在艺术设计教育领域里,通过教学研讨、学术讨论、教学实践等多种方式逐渐显示出艺术设计专业四年的本科教育都是在打基础,只是在层面上有异常重要的“基础”能力培养,即所谓手上的“叙

|| 1-1

李家骝

|| 1-2

李家骝

述”能力,再结合专业基础训练的整个过程,不要把基础与专业对立起来,只有它们之间相互渗透,相互影响,四年本科教学才能相得益彰。

1.2 基础课程的内容有待拓展

在现行基础课程的组合上,教学应具备一定的上述“四个”思维训练之间的相互关系,但是仅有这些还不够!为什么?因为时代发展的步伐太快了,新的技术和新的观念如雨后春笋不断涌现。因此,在当今的艺术设计教育中往往有滞后感,这样会背离社会的需求。在基础课程的框架结构中要拿出一定比例的课时,来进行试验性教学,引导基础教学向更加科学的方向发展。这样,可以丰富基础课程的内容,为深化教学改革做一些有益的铺垫,通过教学实践,便于我们在学术上论证、总结和吸纳,为艺术设计教育的传承增加新鲜的血液,以顺应时代发展。

1-3

李家骝

1.3 创新是时代发展的必然

“创新”在艺术设计教育中,应贯穿于包含基础训练在内的整个设计教育的过程。“创新”具体到学生个体,应综合体现在处理问题、应变能力、审美的宽泛、修养境界等方面。因此,设计的创新应呈现在不同的课程结构过程中,持续创新贯穿整个教学过程。如:在景·物速写课程中,要充分调动学生结合自身的因素去感受同一景观,用不同的方式去表达对象,即确定学生“自主”、“自信”、“自强”的品质。同时,我们还能通过实践归纳出他们“叙述”的创新。

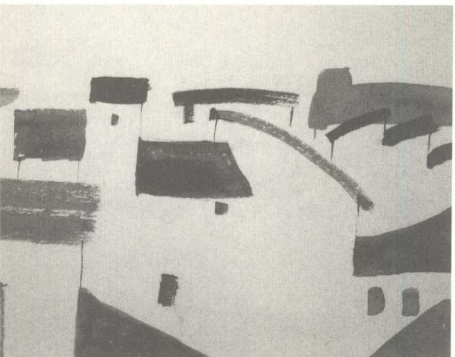
1-4

李家骝

1.4 宽容是培养学生能力的最好的方式

我们现在所招收的学生,可能从小学甚至更早就开始处在“应试”教育的漩涡中。即使开始学画画儿也是 $1+1=2$ 的“应试方式”。进入高校后,如果还是以一种束缚、死板的“应试教育”模式来对待他们,那只能培养出没有思想,没有创造性的匠人。

宽容是指我们所倡导的审美教育的宽泛性,它可以打开每一个学生的心灵窗口,去吸纳其自身所需的营养。遵循艺术设计教育的规律去实施不同层面的结构知识,要因人施教。其实,这样的方式对教育工作者来说是极有挑战性的。“规定动作”和“自选动作”的结合会使学生主动接受,而不是被动

1-5

李家骝

“应试”,他们的能力会得到更大的释放和锻炼。

1.5 作业评价方式的人性化

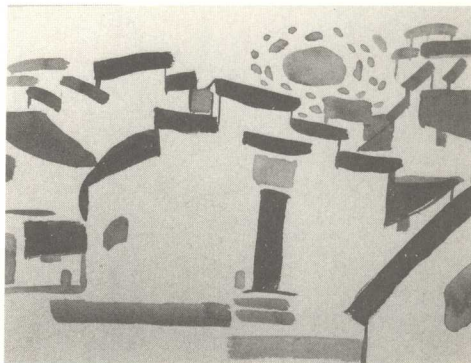
景·物速写教学实践中,每周进行一至二次的集中讲评。集中讲评的意义在于帮助每位学生分析在实践过程中所存在的问题和表达方式,如取景、立意、表现等。

学生在讲评这个环节中,可以陈述自己为什么这样画,为什么这样去表达。这样的教学方式使学生之间可交流,相互取长补短,师生之间可互动,每位学生在这样的学习环境中都受益匪浅。他们在这种教学方式下进行学习和思考,课程也显得生动活泼,寓教于乐。

1.6 在实施基础教育过程中育人是根本

自我院在全国艺术院校中率先成立基础部以来,历届学生入学时年龄相差无几,每位学生所掌握的绘画技能及审美趣味也几乎相同。因为,入学前大家都在围绕高考既定的科目准备,往往只为高考而努力,为名校而努力,一旦入学就不知所措。

在大学一年级期间,他们除了学习专业课程、文化课程以外,还要接受必备的人生理想、情操、做人等素质教育,并从事不同类型姊妹艺术的讲座和各种展览中获得营养。通过阅读一些指定的课外书目以及积极参加社会实践活动,学会关爱他人、关爱社会,从我做起,为确定人生之宏大目标而努力奋斗。

|| 1-6

李家骝

|| 1-7

李家骝

|| 1-8

李家骝

第二讲

景·物速写教学大纲与 教学要求

2.1 课程概述

2.1.1 课程介绍

景·物速写课程是学生在教师的指导下,直接面对自然景象进行写生的训练课程。在该课程中,学生将学习如何观察生活场景,如何依据自然景象来激发自己的灵感,以及如何进行构图、取舍、组合、表现。学生在学习实践过程中,会进一步加深对自然景象的理解,并且提高捕捉自然景物的审美格调。

2.1.2 教学目的

景·物速写的作业形式属于客观与主观相结合的表现形式,因此,学生将在这一课程中学习处理造型因素与主观思想结合的关系、个性化与不同风格的碰撞关系等问题。

该课程注重感性与理性相结合,目的在于提高学生对自然景物的高度概括能力(风格),培养学生的创造性。

达到上述目的条件是:

1. 研究自然景物的取舍,并把它转为艺术形象。
2. 培养对景象的观察力,掌握其节奏与规律。
3. 提高构图、取舍及表现的艺术修养与审美格调。

2.1.3 教学内容

1. 授课内容:

介绍西方传统及当代艺术大师如何观察生活,讲解大师的速写作品,强调景·物速写作为基础课的重要性。

2. 训练内容:

- a. 客观与主观的关系。
- b. 透视、取舍、表现能力。
- c. 审美趣味及格调要求。

3. 辅导内容:

- a. 电教与示范作品相结合。
- b. 针对具体问题,具体分析讲解。

2.1.4 教学方法

1. 授课方法:结合大师作品,分析学生作业。
2. 训练方法:通过自然景物的主体与客体,训练学生的组合、取舍及表现能力。
3. 辅导方法:强调对客观对象的把握,灵活运用材料及技法和表现手段。

2.1.5 教学要求

1. 充分强调个人感受能力和表现能力,掌握自然景象的组合规律,画面要求有审美性。
2. 画面要求构图完整、结构合理、自然生动、整体和谐。

2.1.6 教学计划

一学年完成二个单元。

第一单元:景物速写 48 学时 三周

作业量:20 幅(不小于 16 开)

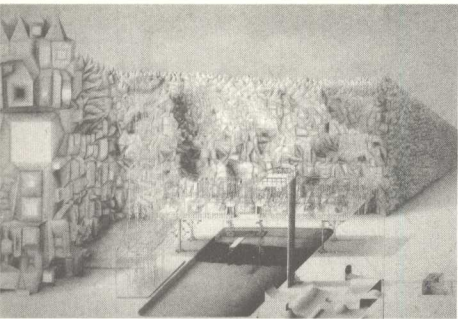
第二单元:人物及人体速写 32 学时 二周

作业量:20 幅(不小于 16 开)

2.2 景·物速写

2.2.1 概述

景·物速写是近两年我院新开的课程。因为现在大部分学习绘画和设计艺术的学生在学习造型基础时,接触更多的内容是静物和人像写生,缺乏带有景和物的综合训练。景和物写生综合了素描造型的基本要素,可以促使学生在短时间内对自然景象进行观察与表现,体现自身造型、构图和表达意识。画面合理的构图、布局,远近透视、结构有序的层次关系、疏密关系是练习过程中的重要方面。不同的表现手段与多种

绘制材料的应用相结合,能够体现出学生对景象的感受,同时,形成较好的艺术效果。它不仅可以训练学生敏锐的感受力和迅速准确的表现力,重要的是它还可以培养学生观察和分析的能力,并且提高学生的艺术修养及审美素质。对于设计专业的学生来说,这种具有专业设计特点的基础训练课程是非常必要的。

由于大自然是创作灵感的主要源泉,通过想象进行一般的素描或绘画是不够的,我们可以去画那些无意中看到的东西,会更具生活的趣味。仅凭想象的形状或情形绘出的画缺乏说服力和真实性,因此,养成良好的写生习惯,并把写生素材收集起来,就是今后艺术创作的基石。

2.2.2 加强对景·物速写的认识

速写以简练的手法在较短的时间内捕捉、概括生活中的物象,它是作者情感与描绘对象相互交融的产物,是一门独特的艺术语言,对提高一个人的艺术修养有着至关重要的作用。许多有成就的画家都对速写有着浓厚的情感和高深的造诣,如我们熟悉的艺术大师马蒂斯、伦勃朗、门采尔等都终身坚持速写,锲而不舍,给后人留下了许多优秀的速写作品。速写也经常介入创作,事实证明,许多优秀的创作都是从速写素材直接提炼而来。

2-2 CLAUDE(文艺复兴时期)

2-3 毕加索

速写作为基础课程之一,其目的和任务主要是训练学生对客观物象的敏锐的感悟力和观察力;培养他们良好的形象记忆能力,手、眼、脑高度协调的能力以及准确生动的表现能力。仅从字面上来看,速写往往被一些人误解为天马行空、随心所欲。这样的理解就必然导致草率、简单、油滑的速写作品出现。诚然,速写应该强调个人感受,提倡放笔直取、放笔直

书,但我们同时也应看到这个感性活动背后需要有强大的理性支撑,没有了这个支撑,速写的表现力就无从谈起,速写也就失去了它在造型活动中的重要意义。所以,我们在重视感性认识的同时,必须对相应的造型规律、方法、技巧有充分的认识和把握,只有这样才能真正提高水平、画出高质量的作品。

2.2.3 表现手法及工具的选择

不同的工具可产生不同的艺术效果,如钢笔给人以干净利落、醒目肯定之感;毛笔则富于浓淡、干湿、枯润之变而更显丰富。工具的特性需在实践中不断摸索和把握,我们可尝试多种工具。

表现手法的选择应遵从对对象的具体感受,以塑造形态结构、表情达意为本。表现手法可大致归纳为以下两类:

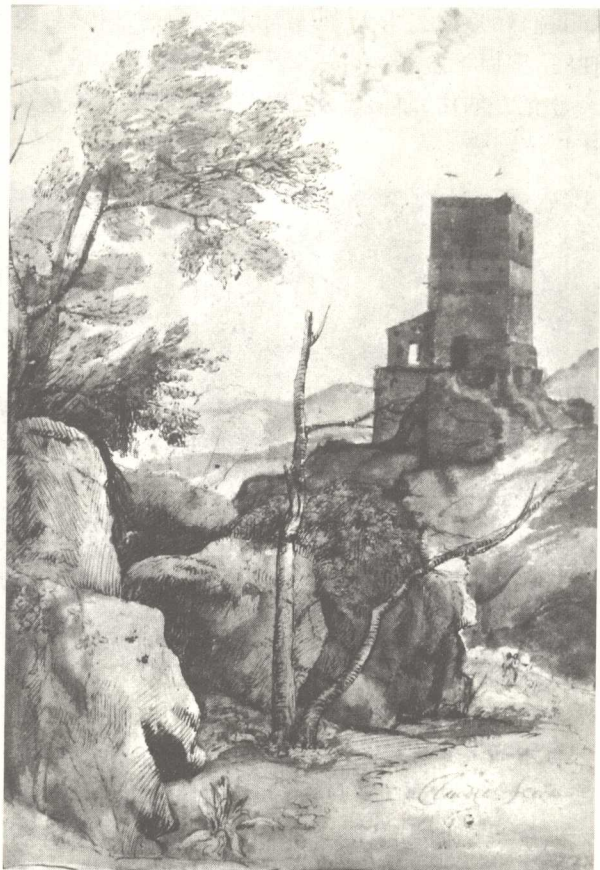
1. 以线造型

通过以线的疏密、轻重、虚实来表现描绘对象,这是深受中国传统绘画精神影响的一种表现形式。由于工具材料不同、

|| 2-4

毕加索

|| 2-5

CLAUDE(文艺复兴时期)