

■ 中国美术学院环境艺术设计系指定教材

新概念中国美术学院视觉设计教材

环艺速写表现 教程

■ 孙净芳 韩 熙 著

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER
SHAPE EXPRESSION
OF ENVIRONMENTAL ART
SKETCH

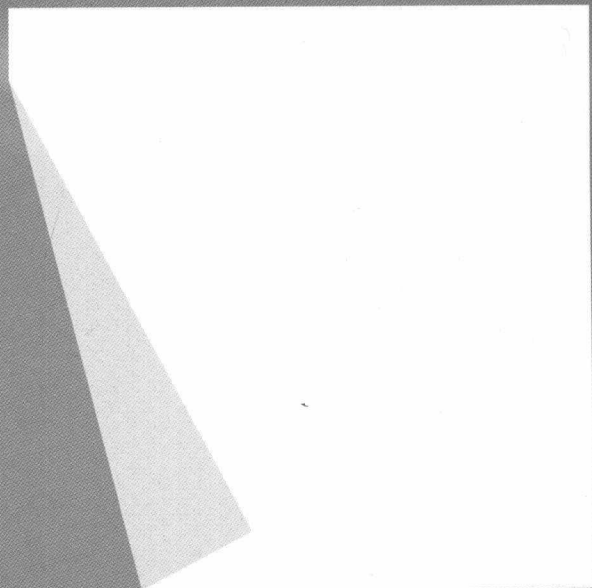

THE SECOND CHAPTER
COMPOSITION OF
ENVIRONMENTAL ART
SKETCH

THE THIRD CHAPTER
SPACE AND
PERSPECTIVE IN
ENVIRONMENTAL
ART SKETCH

THE FOURTH CHAPTER
CLASSIFIED TRAINING OF
ENVIRONMENTAL ART
SKETCH

THE FIRST CHAPTER
**SHAPE EXPRESSION
OF ENVIRONMENTAL ART
SKETCH**

环艺速写表现

新概念中国美术学院视觉设计教材

教

程

■ 孙净芳 韩 熙 著

THE SECOND CHAPTER
**COMPOSITION OF
ENVIRONMENTAL ART
SKETCH**

THE THIRD CHAPTER
**SPACE AND
PERSPECTIVE IN
ENVIRONMENTAL
ART SKETCH**

THE FOURTH CHAPTER
**CLASSIFIED TRAINING
OF ENVIRONMENTAL
ART SKETCH**

浙江人民美术出版社

中国美术学院环境艺术设计系指定教材

在艺术设计领域中，不论是在实践层面还是在理论层面，关于“新”与“旧”的命题，总是被人们特别关注的。追“新”，本身就是设计思维的“卖点”。在绝大多数的设计专业领域中，新产品的生成，几乎都是以追“新”为原动力的。设计创意中表现出来的“见异思迁”，更是她的重要特征。当“新”成为设计专业本身的背景常态时，在这样的文化状态中，作为设计专业的学生、从业者或者学者的思想意识很容易受到影响，这种影响力会潜移默化地使人们判断事物的价值观发生变化。最典型的案例其实就发生在我们自己身上。记得二十多年前，当我们还在大学学习以及毕业后的一段时间内，不知怎地就形成一种意识：那种对所有不新（旧的）事物的不屑，那种对“新”、对“现代”观念的憧憬，甚至达到狂热崇拜的地步；由此也转向对传统文化的怀疑，甚至隐含着抱怨和不敬之意，认为周遭的一切之所以不如人（外国），其陈腐应根源于传统文化；欲求中国之新昌盛，必要求“新”意，要“现代化”，其深层的意思，其实就是要“国际化”，要西方化。

理性地分析在设计领域中关于“新”“旧”界定所表现出来的现象，我们大致可以得到这样的印象：人们总是对自己所熟悉的事物认定为“不新”，无论它是原有的还是刚刚出炉，由于“不新”，进而转化为“旧意”；而对自己感到陌生的事物，不管它是否已经存在，只要自己没有见过，就易于认定为“新”。这种凭借个人主观感受而做出的判断，其实并没有真理可言，它完全是受评判人的视野和阅历局限的。可是，明白这样的道理，用了我们十多年的时间。当我们在东西方之间走动，参与国际间艺术事务的机会多起来之后，当我们在学术的平台上与西方的思想者作了比较深入的沟通，西方文化中许多弊端在这个交往的过程中逐渐地显露之后，我们才开始逐渐把意识的关注点放置到比较客观的位置上，才觉得文化的事情原来是如此复杂，才比较清楚地意识到：那些“新”的原来只是陌生，而那些“旧”的原来蕴含着非常丰富的“新”的生机。

现实的情况往往是西边认为旧的，东边则以为新，只因中部隔着一道河。而在这条河上，缺的仅仅就是一座桥。于是，结论就大相径庭，其严重性不亚于瞎子摸象。“新”与“旧”，在更多的情况下是相对的，人们很难从绝对意义上对其加以定义。法国有一句古老的谚语：阳光底下，没有新鲜事。尽管这条谚语不是绝对的真理，但是，在我们的生活经历里面，世界上的事物及其变化规律之本质，难道不是更多地呈现出这样的情况吗？因此，我会本能地对在我眼前出现的所有关于“新”的事物或者冠以“现代”名义的东西非常敏感。

近日，应本套教材的编辑程勤和作者之一王焱先生约见，希望我为此系列丛书作序。在我的案前，摆出一叠关于视觉设计教材的书稿和十本一套书的书名以及一批作者名单。看到丛书的总名称：“新概念中国美术学院校视觉设计教材”，心里本能地会对这“新概念”的命名存有疑问，这也是本文开篇的感触。除去出版者出于策略上的思考，对于“新概念”命名的存疑，就使我犹豫。因为，我首先很自然地要追问：所谓的“新概念”，究竟“新”在哪里？书稿未全，暂时无法通览。故而，难以得出具体的“新”的印象。让我如何作文？

然而，当我面对本系列丛书的作者名单时，我感受到一种“新”的气象，甚至有一种压力和局促之感：一色的年轻人！而且基本上我都认识。除了个别是原中央工艺美院毕业生之外，绝大多数是中国美术学院（原浙江美术学院）毕业的。其中好几位在近十年内或之前“不幸”被我教过。他们当年在课堂上的表现，如今依然历历在目。弹指一挥间，这些人竟然都已成为各自所在学校的骨干教师或者是学科带头人。我隐约地感到有点不可思议，就像一位老者对那些自己看着长大的年轻人的发达心怀困惑一般。他们代表着新一代的学者，肩负着发展的大任，未来应由他们来写书，他们带着新的思想。

对于他们来说，从学校毕业到现在，已经经过近十年，有些是十多年了。在过去的岁月里，正值我国改革开放进入辉煌的时期。对于从事设计专业的人来说，这是一个有大作为和大发展的时期。他们中的大部分人就是在这个时期内“下海”的冲浪者，他们或受雇于设计企业或直接创业，在商战前沿阵地的硝烟中出生入死，几轮冲杀，沉浮于市场的大浪中。此中的创伤之痛，收获之喜，没有人能比他们自己感受得更真切。关于设计教育方向的确立，设计教育的时间长短，他们是实践的一代，因此，他们是有发言权的。由他们回过头来总结那些年所受的教育、所经受的市场的检验，以及这些年他们自己作为教育者所获得的经验和教训，应该是有意义的。因此，我相信他们编撰这套教材，比我们这代、或者我们师长那代人来说，应该要有许多独具的新意。

在我国，设计学科在最近的几年里“爆炸性”地发展，造成了各个不同类型、不同方向和不同级别的设计院校出现整体性的危机：到处是攒动的学生、奇缺的师资和匮乏的教育指南性的文献；在这个时代里，原有的权威性的声音早被那些来自市场的叫卖声、高新科技的振动声、丧失方向的叫喊声、伪学术的喧嚣声以及层出不穷的各种各样思潮所湮没。仿佛是一个新的“百家争鸣”的时代到来，这时候如果多一些带有“正声”色彩以及大无畏高频率的年轻人的声音汇入，无疑是有积极意义的。

总之，实践者能够从嘈杂的市场上暂时地静下来，拿起笔对学科的根本性问题进行思考，这不论对作者还是对事业本身都是有意义的。至于“新”与“旧”的争辩，在这个层面就显得不那么重要了，因为，更多的人期待着正确的声音。

宋建明

中国美术学院副院长、中国美术学院设计学院院长、著名色彩学者

不约而同，全国南北艺术设计教育界的仁人志士，在近几年中，都推出了以探索为目标的设计教育研究丛书，这种现象的出现意味深长，它象征着中国的设计教育终于到了开始尝试自主发言的时候。

改革开放二十余年，中国现代设计的发展之快是有目共睹的，这首先得益于市场经济的发展，经济模式的转化和由此而来的生活方式的巨变，直接催生了新设计的产生，但是，必须承认，中国的现代设计的发生又是仓促和特殊的，它不是在产业社会常规发展中成熟的产物。在引进与合资、时尚与本土、学习与创造等复杂的关系和现实中，隐藏着许多深刻的矛盾和问题，社会产生的设计问题同时也体现在设计教育上，近年因推行的扩大招生而形成的设计专业在全国各省市的“遍地开花”，究竟会产生怎样的结果，虽然现在还不好下结论，但不容忽视的是由于过快发展，教学的无序、师资的良莠不齐、教材的随意、方法的陈旧、招生的混乱等都导致了“泡沫教育”与“泡沫设计”的并存。设计产业必须由“创意设计教育”来推动，但是，我们无疑还做得很不够。

古希腊思想家普罗塔戈曾说：“头脑不是一个被填满的容器，而是一把需要被点燃的火把。”在经济全球化的时代，具有自主知识产权的设计比任何民族主义的“爱国”口号都来得重要，而“自主知识产权的设计”怎么产生？关键还在于我们的设计教育，作为一个培养设计人才的机构，设计专业的实践的特殊性，使得设计教育迥然有别于一般的艺术教育，法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和协调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素的人格的人。但在后工业社会，特别在互联网时代，通过设计介入生活方式的意义变得更为复杂，设计通过人造物与社会生活发生密切的联系，但设计已不是一般意义上的人造物，而是与社会形成一个系统，设计不仅是一件单纯的设计作品，而且是功能、地域方式、时尚、营销策略、售后服务等的综合。在这样的背景下，我们究竟能够给予学生什么？教育事业的前瞻性究竟应当为学生的未来做出怎样有远见的思考？

说到设计教育，专业界都会想到包豪斯，从上个世纪30年代开始，中国就有老一辈艺术家接受过它的影响，80年代开始，经由香港设计界传入的日本的所谓三大构成设计基础教育方法，实际上发端于包豪斯，然而最初的三大构成虽然便于设计教育形成规范化的体系，从而便于教学和学习，但它将设计教育的本质进行了机械理解，其局限也是显而易见的。现在回过头来看，中国设计近一百年的历史，对包豪斯始终都是曲解的历史，80年代大力介绍包豪斯的时候，我们又仅仅将它理解为一所现代设计学院，于是，功能主义便成为那时中国人宣扬设计之上的最好理由。

但包豪斯确实不是一所单纯的设计学院，因为它充满了理想。初创时期的包豪斯困难重重，但凭着格罗皮斯的努力，建成了一个相对好的餐厅，就足以留住那些日后在设计界灿若群星的教师和学生，因为在那里，大家可以自由谈理想，这理想是一种通过艺术来改造社会的理想，因此，包豪斯才能同时容纳伊顿、纳吉和康定斯基，才能异想天开地将形式大师和手工艺大师结合在一起，才能有日后纯艺术的可能，新设计的可能，形式主义的可能，功能主义的可能。所有的这一切复杂性和争议，都源于“理想”，因为只有理想，才赋予包豪斯的创造力和种种可能！

包豪斯的导师们给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的伟大之路。在理想的指引下求学，是一种可以看得

见未来并能造就未来的时刻，是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。包豪斯那白色的如光芒般辐射的教学楼，是德国的理性与乌托邦般精神的象征。

重提包豪斯是有意义的，今天各位读者看到的这套书就是一种证明。近几年来，设计的技术化倾向的教育思维已经成为设计发展的阻碍，经济的高速发展不断刺激着社会的新的消费模式的产生，设计师疲于奔命或仅仅满足于客户的一般要求，中国的现代设计长时间内在低水平上重复，与之相应，现代设计教育也以培养市场需要的设计从业者为目标，致使高等设计教育沦为职业教育。有许多有识之士痛心疾首，感到中国设计离市场太近，缺乏理想，缺乏创意，已经使原本最有活力的中国设计停滞不前。因此，不约而同，大家起来重温包豪斯的理想主义年代，身体力行，结合本国设计教育的实际，开始自主发言。

“新概念”是本套视觉设计教材的主旨，我的理解，所谓“新概念”不是对设计教育的全面颠覆，而是针对约定俗成的分类，结合自己的教学心得，提出了新的见解。值得注意的是，虽然他们在专业分类上沿用既成的分类，但读这些书的前言，就会发现，每位年轻的作者已经改变了既成分类的本质，也就是说，他们用全新的诠释，改变了专业本来的性质。我原来担心在设计综合化的时代，这种在既成的分类下重编，很容易会吃力不讨好，但现在看来，这套书无疑已经取得了突破。《广告设计教程》《平面构成教程》《立体构成教程》《包装设计教程》《色彩构成教程》《VI设计教程》等册的教材结构是在每册依据内容的需要而具有鲜明的特色的同时，又遵守教材的基本规范，且具有严谨性，其单元内容分配又具有良好的操作性。

有人说过，设计永远是年轻人的事业。这不仅是指新设计的消费的主体永远是年轻人，更在于真正能敏锐把握生活，创造性地倡导新的生活方式的主体也非年轻人莫属。这套丛书的作者大都是中国美术学院毕业的在职教师，他们与中国的改革开放的年代同步成长，经历了设计教育观念转型的阵痛和思索，因此他们知道，真正的设计学习不只在学校教育之中，同时也在面对问题，如何找出解决之道的实践中。因此他们非常注重创造力和想像力的培养。他们知道，一个优秀的设计师首先是一个有教养的、有个性的消费者。

只有把设计教育的本质思考与人类对于“设计”的社会价值与文化价值思考的主题结合起来，将广阔的人文学科的内容带入设计教育学科，让设计师成为具有完善和健康的人格的人，才能创作出对人类今天及未来有益的设计。

我想这是丛书作者们的目的，也是我的希望，希望我的这篇写在前面的文章，能起到为他们正在参与进行的中国设计教育改革做吹鼓手的作用。

杭 间

清华大学美术学院教授、博士生导师、著名艺术学者

前言

/8

- 一、环艺速写的概念
- 二、环艺速写的特点与功能
- 三、环艺速写的工具及材料
- 四、作为课程的环艺速写

第一章 环艺速写的造型表现

第一节 环艺速写的基本造型要素

- 一、点
- 二、线
- 三、面
- 四、黑白

第二节 环艺速写的造型表现方法

- 一、线条画法
- 二、明暗画法
- 三、综合画法
- 四、特殊画法

第三节 环艺速写的表现步骤

- 一、整体—局部—整体画法
- 二、局部展开画法
- 三、提白加深法

第二章 环艺速写的构图

第一节 构图的基本概念与意义

/48

第二节 构图的审美原则

/48

- 一、对比
- 二、调和
- 三、均衡
- 四、节奏

第三节 构图的方法

/53

- 一、构图的取景

- 二、画面内容、形式决定画幅边框
- 三、经营位置

第三章 环艺速写中的空间与透视

第一节 透视的基本概念	/64
第二节 透视的基本原理	/71
第三节 画面的空间	/72

第四章 环艺速写局部配景训练

第一节 室外景致造型训练 /78

- 一、树的画法
- 二、草地的画法
- 三、屋顶的画法
- 四、门窗的画法
- 五、墙面的画法
- 六、人的画法
- 七、交通工具的画法
- 八、水景的画法
- 九、桥的画法
- 十、石雕的画法

第二节 室内景致造型训练 /124

- 一、柜子的画法
- 二、沙发、地毯的画法
- 三、桌椅的画法
- 四、地板、天花板、内墙面的画法
- 五、楼梯的画法
- 六、灯具的画法
- 七、室内盆栽的画法

作品欣赏 /144

后记 /162

参考书目 /163

前言

PREFACE

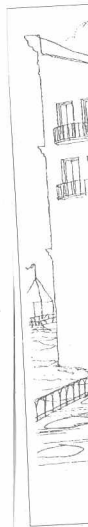
速写历来都是中外大师们所钟爱的艺术表现手法。无论是对于从事纯绘画的画家还是实用美术的设计师,无论是在历史久远的文艺复兴时期还是科技精进的后现代社会,无论是作为创作设计的造型基础还是具有独立性的艺术样式,速写都是不可忽视的一种表现手法。

随着时代的飞速发展,全国高校的办学条件与办学规模都得到了空前的发展;随着教育思想的不断成熟与完善,高校的办学理念与办学特色也随之作出调整,获得了蓬勃的发展。学科间的界限日趋模糊,造型艺术所涵盖和牵涉的范围越来越大,已不仅仅局限在艺术领域,而是逐步深入到很多工科领域的实际应用之中,如建筑、城市规划、软件设计、珠宝鉴定等等。面对教授内容层面的扩大,面对教授对象基础的薄弱,面对不同专业的教学侧重,面对在工科中只是作为副科而存在的现状等,这一切都给我们培养学生提出了新的挑战。速写作为有些工科专业的基础课程,如何为其专业打好坚实的基础,同时又将美术基础与其专业设计进行有机的连接,如何通过对造型基础的训练而提高对审美的认识,加强自身的艺术修养等等,这都要求我们在课程的设置与内容上进行探索、调整与改革。

鉴于上述情况,笔者根据多年的绘画和教学实践经验编著了此书。速写的内容很多,本书主要是围绕“环境艺术速写”进行了系统的研究与讲解,重点讲解画面黑白的表现手法与呈现方式。笔者从最基本的速写造型要素——点、线、面等出发,详细地讲解了以铅笔、炭笔、钢笔为主要表现工具的环艺速写的不同表现手法与绘制步骤,并针对学生基础的薄弱以及专业课程设置的一些缺漏,用较大的篇幅深入讲授了构图和透视的问题;在具体的速写训练中从个体类别物体的表现方式出发——从室内景到室外景,从桌、椅、灯、柜到树、屋、桥、车等,逐一进行传授。此举旨在培养与提高学生在环艺速写写生训练中,对自然场景的一种认识能力、分析能力、表现能力和创造设计能力,力求在造型训练的实践和美学法则的学习中提升审美意趣,以利于高层次的设计意识与表达能力的统一形成。

本书除了注重速写基础知识和基本技法的传授外,对一些特殊技法以及速写的多种语言形态(如装饰、意象、抽象等)也都有所涉猎。全书虽只以环境艺术为研究对象,但其中介绍的技法均适用于其他艺术类型的表现。

笔者在此书中,力求将系统详实的理论与优秀的速写作品对应结合,让学习者通过读画,不仅能更深入完整地理解理论知识,也能获得丰富的视觉经验,开阔眼界。本书对图例的选择,除选用一些国内当代画家的速写作品外,还有针对性地选用了大量国外大师不同风格、形式的速写作品。另外,也选用了艺术设计类和绘画类一些学生的优秀

作业,目的是使读者能从多角度、多层面来认识、理解和学习环艺速写。

速写的训练没有捷径可走,笔者在学习中有几点体会,以供参考:一、掌握正确的学习思路与方法;二、学习和借鉴优秀速写作品,做到“读”画,而不是看画;三、勤奋多练;四、要注重修养,功夫在画外。

本书没有对速写这门学科作多么全面的分析和论述,也无意于强调速写的独特性与其独立的艺术品格,更无意于彰显高一层次上多元艺术观念指导下个人所形成的独特表现语言,而是希望通过个人的学习经验和教学体会,为学习环艺速写的朋友们解决一些造型基础的实际问题,加强本书的可读性和实用性。

一、环艺速写的概念

速写,顾名思义就是快速的描写。我们可以更深入具体地理解为,它是一种概括力强,在较短的时间内就能简明扼要、准确地描绘出对象的神态、形态关系和结构特征的表现手法。它既是艺术家在长期艺术实践中根据表现的需要,自觉演练形成的一种绘画方式,同时又是一种具有普遍造型意义和独立审美价值的艺术形态。从广义上讲,速写属于素描的范畴,是一切艺术的基础。

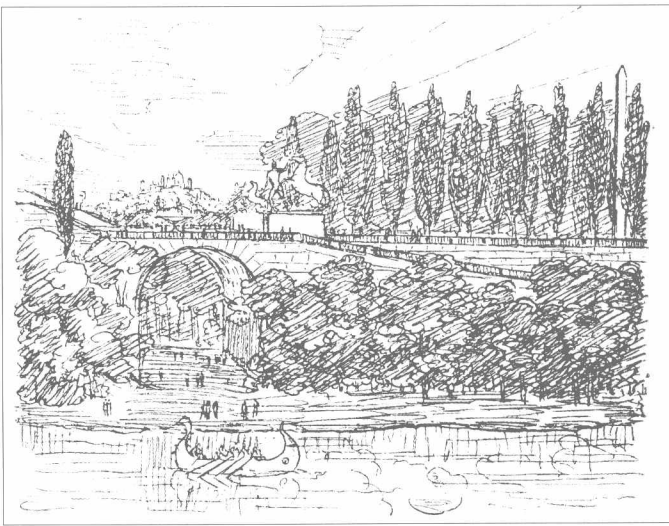
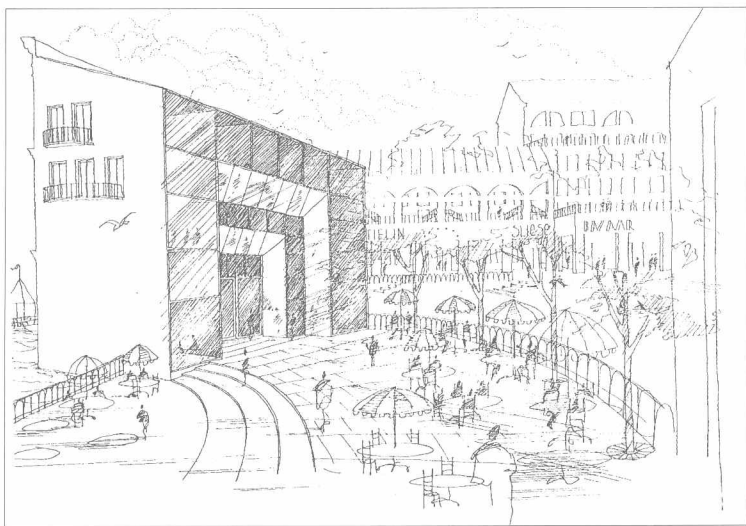
环艺速写也就是以自然景观或人造景观作为描绘对象,以速写的手法来进行表现的一种艺术形式。环艺速写从工具的使用上讲,可分为单色速写和彩色速写两种。单色速写主要是指使用单色工具,运用点、线、面、明暗等手段来表现对象;彩色速写则指使用一些有色工具,运用色彩语言及速写手法表现物象。如何运用单色进行表现就是本书所要阐述的主要内容。

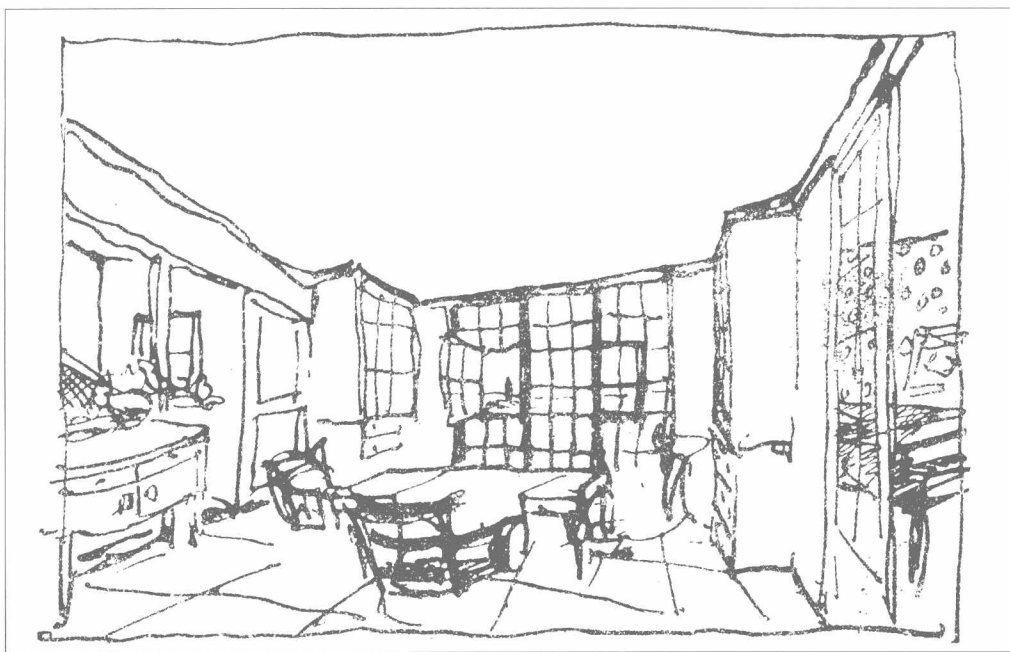
二、环艺速写的特点与功能

1、环艺速写的特点

(1) 描写快速、准确、生动。

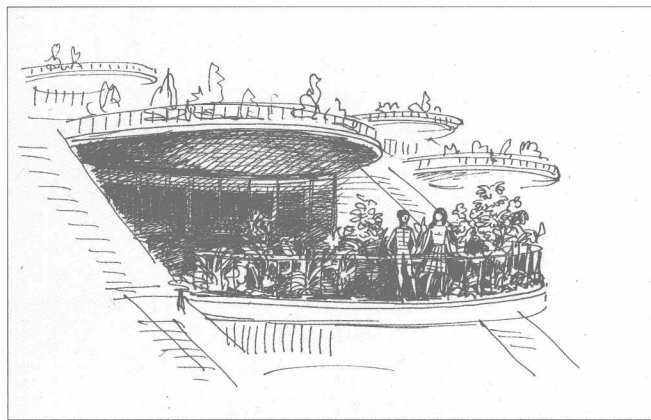
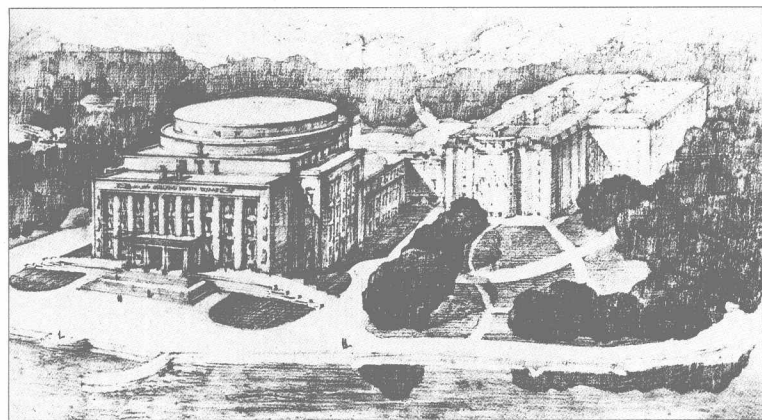
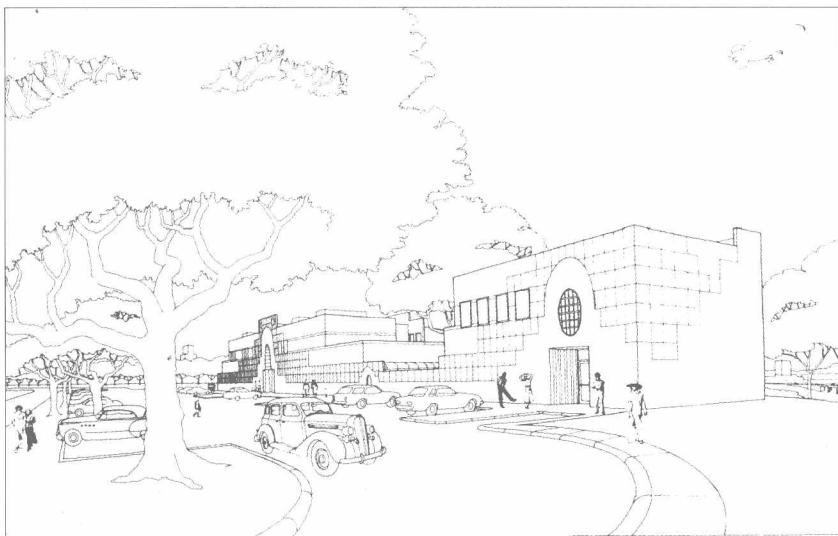
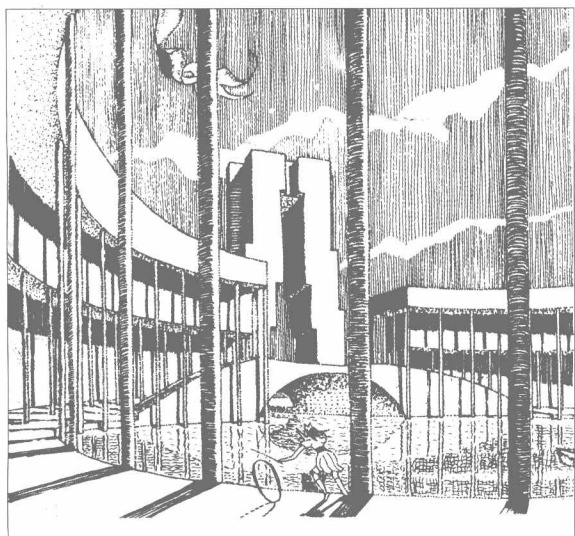
速写在强调作画速度的同时,也要求对物象形体的把握要准确,并能如实到位地表达笔者对物象的感受。“速写”,“速”不是目的,“写”才是根本。要根据对象需要来调节作画快慢,详略得当,不能一味求快而草率用笔,写之无物。

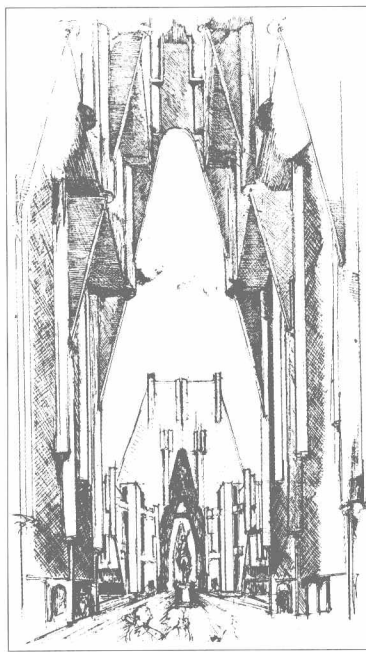
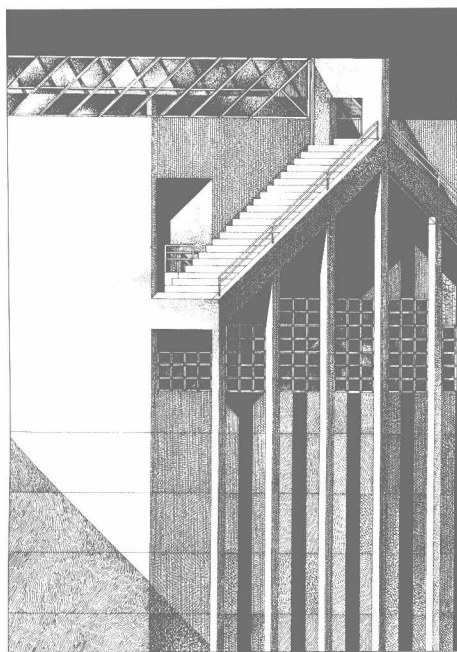
(2) 手法简练概括。

由于速写是在较短的时间内捕捉复杂的形象，它不可能运用画长期作业的思维、行动方式去描绘，所以只能抓其要点，大胆地舍弃一些不必要的细节。用笔力求简练概括，以一当十。以尽可能少的笔触表达出尽可能多的信息，简约而不简单。

(3) 设计性格明显。

环艺速写不是对物象简单的照抄，而是应该从画者表达的主题出发，根据形式美的法则来自主地调节和控制画面。作为设计专业的学生，更应该在写生训练之初就打开设计思维，融入创作意识。

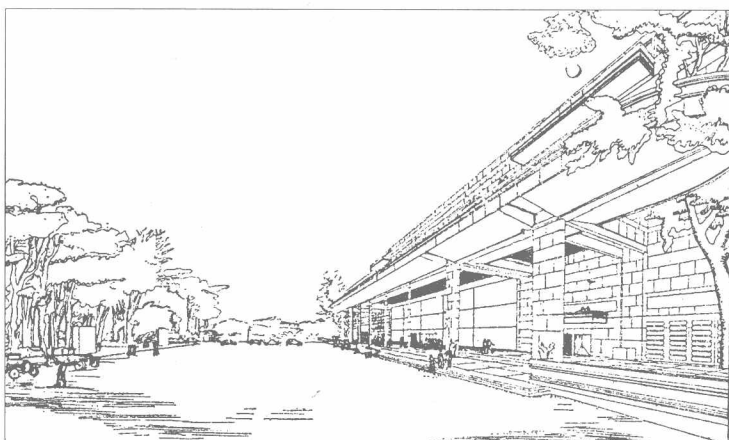
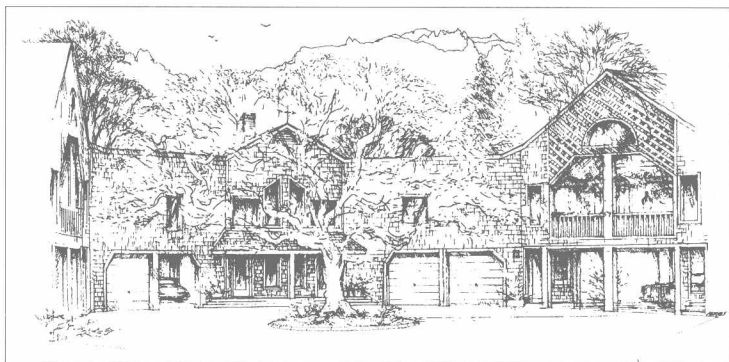
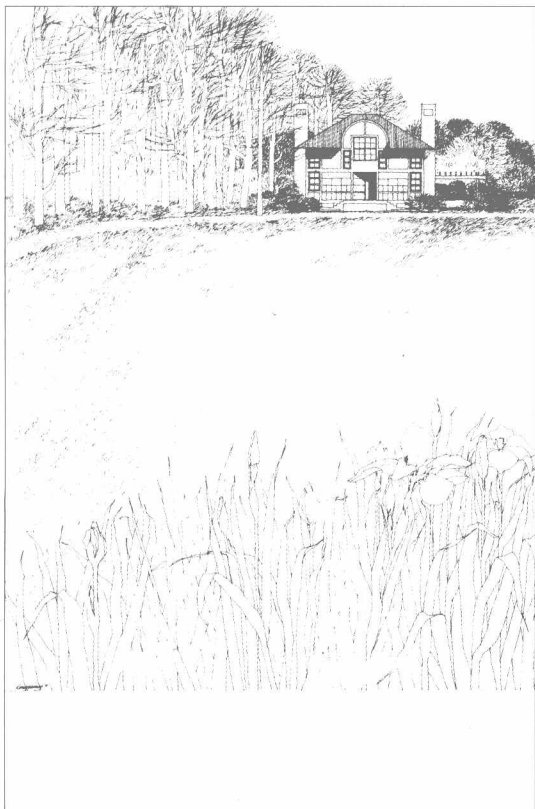
(4) 表达轻松自如。

速写的主要特征就是表达上的轻松自在与流畅。欣赏一幅速写与一幅长期素描、油画的感觉是截然不同的。速写独特的表现语言处处都透露出率真、简洁、生动、激情、灵性与智慧的魅力。

(5) 形意兼备。

环艺速写既注重绘画艺术创作中的感性、直觉，也具备其因设计性而透出的工整、严谨。

以上这几点是速写的特点。画速写除了对物象的结构、比例、透视等基础知识要有一定的认识外,还需具备较深的艺术修养与画外功夫,再加上刻苦练习,才能使作品显得妙趣横生。

2、环艺速写的功能

(1) 具备记录与表达的功能。环艺速写快速如实地描绘对象,为画家、设计师从事创作设计做好了技法准备与资料准备,更能将他们的创作设计思维直观有力地表达出来。

(2) 搭建创意交流的平台。首先在设计者与客户之间搭建平台。设计者不可能时时都依靠电脑绘图来与客户交流,速写可以根据交流内容进行迅速的表达、及时的调整,最终使设计者在尽可能短的时间内让客户直观地看到他们理想中的设计样式。其次在设计者与设计师之间搭建平台。设计者可以通过速写,与别的设计者在创意、构想上作直观细致的对比、交流、分析,进行优化组合,从而提升设计质量,达到更好的设计效果。

(3) 提高美学修养,开拓思维,促进个人设计语言的形成。对于创作设计者个人而言,每一次的思维、造型训练,都能够直接有效地加深艺术感受,提高自身的审美感受能力,深化创造性思维,提升设计水平,从而进一步促成个人设计语言的形成。

三、环艺速写的工具及材料

根据速写表现的特性,其工具、材料也相对简单,一般分为单色和彩色两大类。

单色工具有钢笔、铅笔、铅块、炭笔、炭精条、木炭条、圆珠笔、毛笔等。

钢笔:主要有美工笔、自来水钢笔、针管笔等。其特点是黑白分明,线条肯定流畅、简练概括。作画时,大意写之,能粗犷豪放,酣畅淋漓;于精微处,亦能有节有点,刻画入木三分。但其一旦落笔,就难以修改。它是在环艺速写中运用最多的工具。

铅笔:适用范围很广,色的层次感丰富,表现力强,画速写选择从B至8B皆可。

炭笔、炭精条:颜色较深,有硬炭和软炭之分。其用法和铅笔、铅块相似,然而着色力更强,但不易擦拭修改。

木炭条:质地较软,色度较深,上色容易但也易脱落,且色度达到一定程度后就无法继续加深。橡皮、面包、馒头都是其不错的修改工具。

(以上所述的铅笔、炭笔、炭条在绘制时,均适合选用表面纹理较粗、附着力较强的纸张,如素描纸、水彩纸、水粉纸、宣纸、毛边纸、牛皮纸等。它们还可以通过一些辅助手段来丰富画面效果,如手抹、纸擦等。但须注意控制得当,否则会出现脏、腻、灰、闷、死的不良结果。)

毛笔:质地软,墨色层次丰富。但其对作者用笔、用色要求很高,且不能修改,因而以此作为工具作画的较少。如果有兴趣,可以尝试一下这种绘画的感觉,可能对其他

材料表现技能的拓展有一定的启发和帮助。

(以上所介绍的单色工具根据需要可单独使用,也可结合使用,有时也可用海绵、牙刷、丝网、砂纸等作为辅助工具表现一些特殊的画面效果。)

彩色工具有彩色铅笔、麦克笔、色粉笔、油画棒、蜡笔、水粉、水彩等。

纸张可根据不同的需要或当时的条件来选择。常用的有素描纸、水彩纸、水粉纸、毛边纸、牛皮纸、白板纸、新闻纸、玻璃纸、电脑纸等。

四、作为课程的环艺速写

1、课程目的:

通过对这一课程的学习,使学生掌握环艺速写基本的钢笔、铅(炭)笔表现方法,并对其他绘画材料的基本性能有一定的认识和控制能力,熟练掌握描绘的基本功。培养与提高学生在环艺速写写生训练中对自然场景的一种认识能力、分析能力、提炼表现能力和创造设计能力,力求在造型训练的实践和美学法则的学习中提升审美意趣,以利于高层次的设计意识与表达能力的统一形成。

2、课程要求:

- (1) 课程对象: 主要以美术基础相对薄弱的专科、本科低年级学生为对象。
- (2) 课时安排: 64 课时 (4 课时 × 16 周)
- (3) 教具准备: 速写教学挂图、优秀速写临本。

环艺速写课程教学进度表

周次	教学内容	思考题	作业内容	课内时数
1	概论: 第一章 环艺速写的造型表现 第一节 环艺速写的基本造型要素: 点、线、面、黑白	摸索不同的点、线、面赋予对象不同“质”的属性,并由此给人不同的感受;体会黑白之间的对比、节奏关系。	分别用点、线、面这三种不同的造型元素进行简单主题的速写写生(室内静物组合)。	4
2	第二节 环艺速写的造型表现方法 第三节 环艺速写的表现步骤	学习与体会各种表现方法;理解领会不同的表现步骤。	对于线描画法、明暗画法、综合画法的风景速写各临摹一张。	4
3	第二章 环艺速写的构图 第一节 构图的基本概念与意义 第二节 构图的审美原则 第三节 构图的方法	体会中外大师速写中的形式美与构图感。	对于课中所讲的不同构图方式的环艺速写各临摹一幅。	4
4	第三章 环艺速写中的空间与透视 第一节 透视的基本概念 第二节 透视的基本原理 第三节 画面的空间	理解、体会方形与圆形的透视原理;体会中外大师速写中的空间感与透视感。	临摹空间性强的速写作品。	4
5	第四章 环艺速写局部配景训练 第一节 室外景致造型训练 一、树的画法 二、草地的画法	学习与体会树、草地的表现方法。	临摹以树、草地为主的速写作品。	4
6	三、屋顶的画法 四、门窗的画法 五、墙面的画法	学习与体会屋面、门窗、墙面的表现方法。	临摹以屋面、门窗、墙面为主的速写作品。	4
7	六、人的画法 七、交通工具的画法	学习与体会人与交通工具的表现方法。	临摹以人与交通工具为主的速写作品。	4
8	八、水景的画法 九、桥的画法 十、石雕的画法	学习与体会水景、桥与石雕的表现方法。	临摹以水景、桥与石雕为主的速写作品。	4
9	综合讲评室外风景临摹作业;进入室外风景写生	在思想和表现上作好从临摹到写生的转换。	环艺速写室外写生。	4
10	讲评上次课作业;室外风景写生	思考如何学以致用。	环艺速写室外写生。	4
11	讲评上次课作业;室外风景写生	思考如何学以致用。	环艺速写室外写生。	4
12	第二节 室内景致造型训练	学习与体会室内景致的表现方法。	临摹室内景致速写作品。	4
13	第二节 室内景致造型训练	学习与体会室内景致的表现方法。	临摹室内景致速写作品。	4
14	综合讲评室内景致临摹作业;进入室内风景写生	思考如何学以致用。	环艺速写室内写生。	4
15	讲评上次课作业;室内风景写生	思考如何学以致用。	环艺速写室内写生。	4
16	室内风景写生;综合讲评、总结	思考如何学以致用。	环艺速写室内写生。	4

