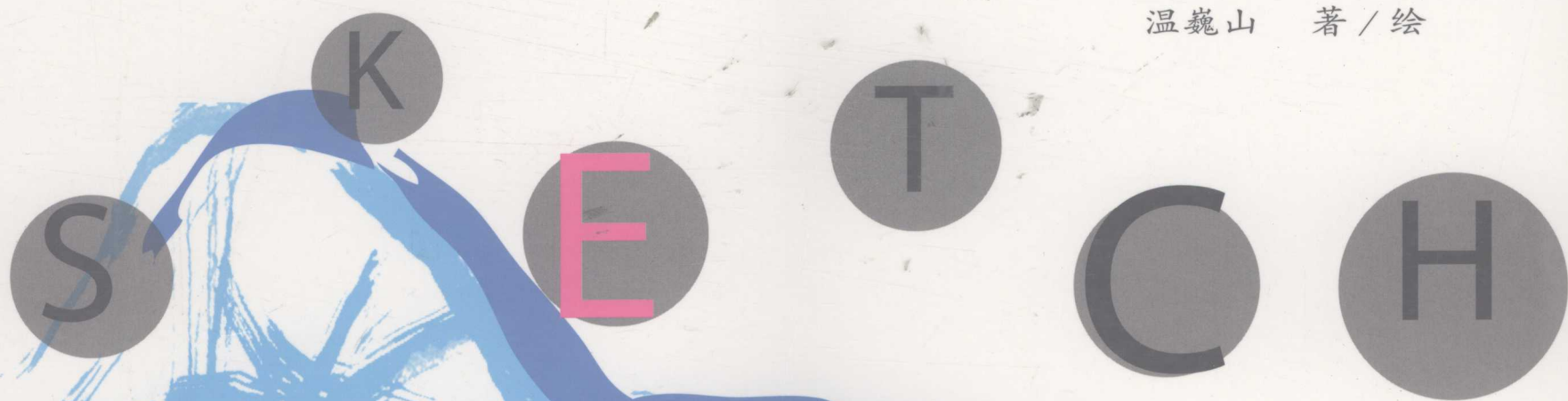

美术设计高考丛书

速写

温巍山 著 / 绘

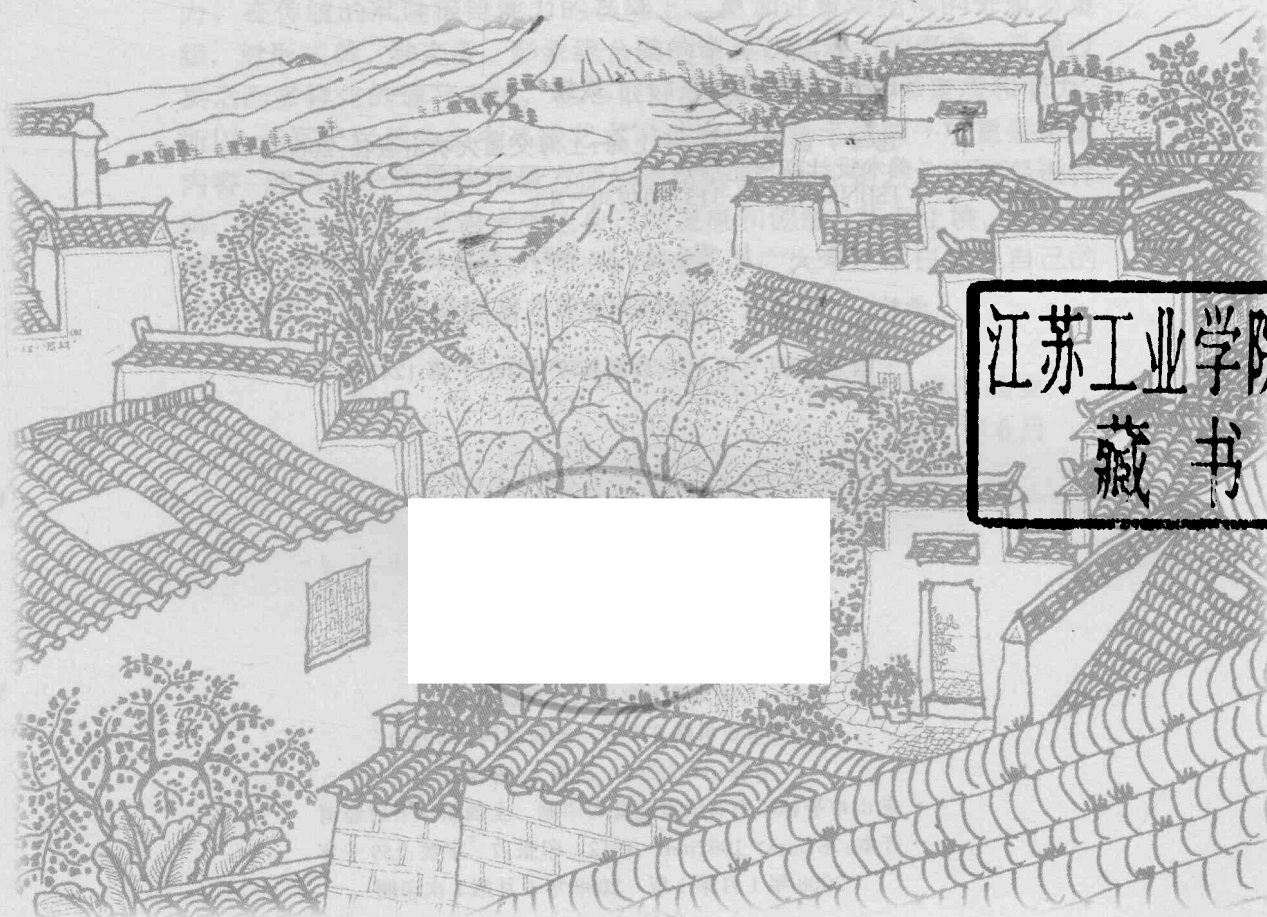

上海交通大学出版社

美术设计高考丛书

速写

温巍山 著 / 绘

江苏工业学院图书馆
藏书章

上海交通大学出版社

内容简介

速写是高校艺术设计专业入学考试的一项重要考核内容。本书从速写的基础训练、写生步骤和各种类型的速写考试分析入手,提出了多种解决考试疑难问题的方案和训练方法,便于考生在较短的时间内更快、更好地掌握应试要领。本书适合美术教育、绘画专业、艺术设计、工业设计、动画设计等艺术专业的考生学习。

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 温巍山著. —上海:上海交通大学出版社, 2008
(美术设计高考丛书)
ISBN 978-7-313-04930-8

I. 速... II. 温... III. 速写-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 124390 号

速 写

温巍山 著/绘

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

昆山市亭林印刷有限责任公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/12 印张:7 字数:159千字

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

印数:1-3050

ISBN 978-7-313-04930-8/J·159 定价:22.00元

版权所有 侵权必究

前 言

随着我国艺术教育特别是艺术设计教育的迅速发展,越来越多的高校就艺术设计、工业设计、动画设计等艺术专业的人才培养目标和专业基础教学平台的改革需求,开始关注考生的综合素养和表现能力。在传统的准确描绘能力的基础上,更加注重对结构的分解与重组,对形式美、动态美、形象组合美的审美认知能力的考查,且通过灵活而多样化的速写考试,能够很好地检测考生的这种素质和能力,所以,速写已经成为当今高校艺术设计专业入学考试的一项重要考核内容。速写是一种最快捷最方便的造型语言,无论是艺术家还是设计师,都可以通过艺术语言表达自己的灵感和创意。艺无止境,唯有不懈的追求和努力,才能进入艺术的殿堂,愿广大考生早日实现自己的伟大理想,成为未来的艺术家和设计师。

温巍山 于兰陵寺铎斋画室

2007年6月

目 录

1 速写训练与艺术设计	1
1.1 速写是造型训练的有效手段	2
1.2 速写与艺术设计的关系	3
2 速写训练的基本方法	5
2.1 速写训练的基本原则与方法	6
2.2 速写的表现形式与表现手法	8
2.3 速写的表现题材	9
2.4 速写的构图	10
2.5 速写的线条组织与结构表现	10
2.6 速写与默写的关系	12
2.7 人物速写的局部练习	12
2.8 人物动态速写的重心与动态线	14
2.9 速写的应试要领	15
3 速写的表现步骤	17
3.1 人物坐姿的速写步骤	18
3.2 人物站姿的速写步骤	19
3.3 人物坐姿的默写步骤	20
3.4 人物站姿的默写步骤	20
4 速写范画作品	21
4.1 人物头像速写	22
4.2 人物半身像速写	26
4.3 人物全身像速写	30
4.4 人体速写	45
4.5 风景速写	50

1 速写训练与艺术设计

随着我国艺术教育特别是艺术设计教育的迅速发展,越来越多的高校就艺术设计、工业设计、动画设计等艺术专业的人才培养目标和专业基础教学平台的改革需求,开始关注考生的综合造型能力和艺术素养。在传统的准确描绘能力的基础上,更加注重对结构的分解与重组,对形式美、动态美、形象组合美的审美认知能力的考查。通过灵活而多样化的速写考试,就能够检测考生的这种素质和能力,所以,速写已经成为当今高校艺术设计专业入学考试的一项重要考核内容。

1.1 速写是造型训练的有效手段

“速写”一词,是随着西方绘画传入我国而产生的。速写属于素描的基本范畴,是指以较快的速度、用简练的笔法扼要地表现出对象的形体、动作、神态主要特征的一种绘画形式(图 1.1、图 1.2)。速写与素描从严格的意义上是很难区分的,它们两者之间是一种互补关系。素描本身包含着速写,速写是素描的一种简洁表达方式。素描侧重于分析研究,作画时间较长;速写侧重于感觉表现,作画时间较短。速写和素描一样,在造型艺术基础的训练中起着十分重要的作用,是造型艺术的基本功和必修课。

速写是一门观察的艺术,同时又是一门表现的艺术,较之于长期素描习作,是一种更“活”的训练方法,是训练我们的眼、心、手三者密切配合的一种良好方法。速写训练能够使我们的眼睛愈来愈敏锐,也会明显增强形象判断、提炼概括的能力,尤其是经常画组合速写和记忆速写,构图能力和默写能力也会日益提高。速写可以记录现实生活中的各种创作素材,积累各种形象,随时可以表达作者的创作灵感 and 设计构想(图 1.3~图 1.6)。美国插图画家保尔·考尔说:“我在阅读文字作品原稿时,时常很快地画一些有可能作为定稿的构图性速写,这些速写画对我至关重要,它们将成为我以后加工成为作品的基础。”生活速写的积累,实际上就是艺术素材的储存,创作的酝酿直接或间接地取决于这个生活的储存,它们是创作和设计的资料库。达·芬奇也曾经说过:“由于形态与动态多不胜数,记忆无法容纳,所以要以速写为助手和老师。”美术史上许多大师级的人物都是速写的高手,如国际画坛的米开朗琪罗、伦勃朗、罗丹、席勒、德加、马蒂斯等,中国画家徐悲鸿、叶浅予、黄胄等,这些画家都是通过速写来提高自己的生活敏锐的观察能力和审美能力,并为人类留下大量不朽的速写艺术作品。

* 本书速写范例除署名者外,均为温巍山所绘。

图 1.1 男孩

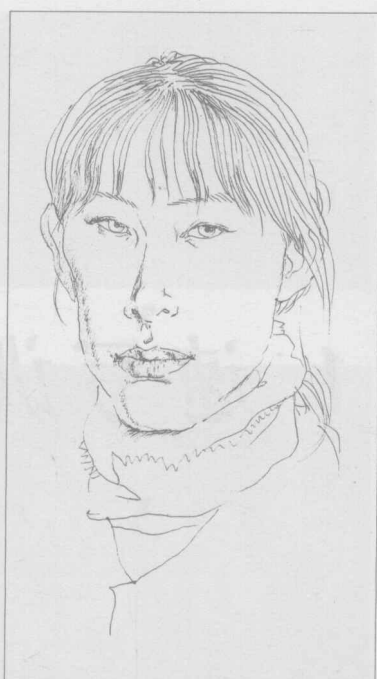

图 1.2 上明暗的速写肖像

图 1.3 李坑的菜园子

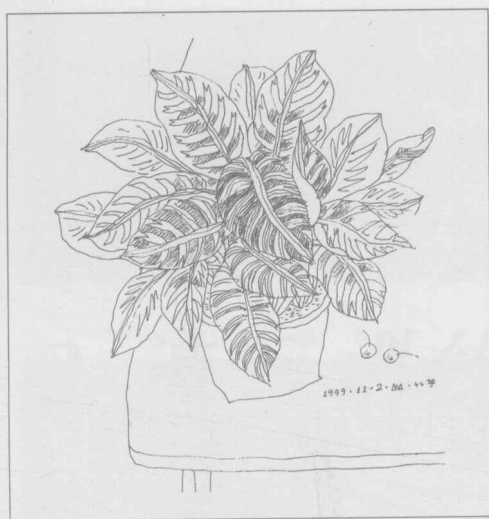

图1.4 赏叶花卉

图1.5 宏村的门楼

图1.6 织网

1.2 速写与艺术设计的关系

速写作为艺术设计学科的一门重要的基础课，它具有绘画性和设计性的双重属性，而后一种属性和设计专业更是密不可分。早在意大利文艺复兴时期，艺术大师达·芬奇就运用速写的形式将自己设计的飞行器、运载工具等方案表现出来，这不仅是一个个经典的设计范例，而且也是一幅幅具有典型意义的“设计速写”作品。“速写”与“设计”两个词在英文、法文 中的解释都有“描绘草图”的意思。速写既是设计学科的一种基础，同时也是设计的一种表现形式和手法。设计速写是一种传达“形”的专门语言，一种简捷、概括性极强的实用性设计语言。由于它言简意赅、不拘泥于细枝末节，因而可塑性强，有利于大量原发性设计方案的产生和设计思路的扩展。因此，设计速写在设计的初步阶段和设计展开阶段都具有极其重要的意义，因为这种表现方式能迅速反映出设计师的某种构想和灵感，能达到立竿见影的效果（图1.7、图1.8）。设计速写对设计师而言并非可有可无，从设计专业的角度来看，设计速写应该是设计师必备的一种本领和职业技能。

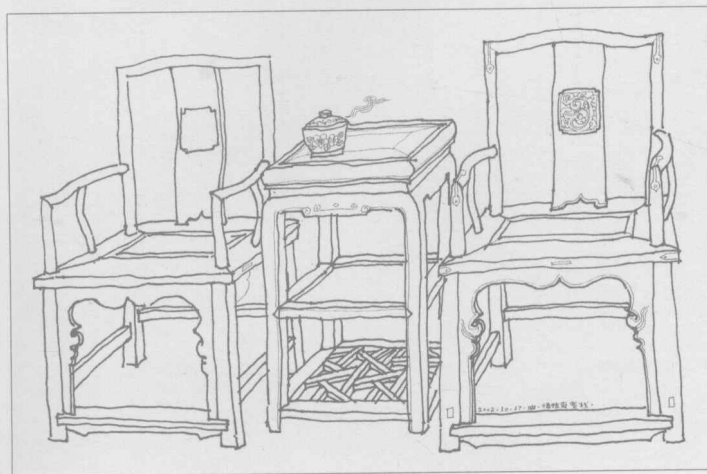

图1.7 慎徐庭客栈的椅子

图1.8 室内设计速写

习题与思考

1. 阅读和分析范画，养成读画的习惯是一种很好的学习方法。
2. 临摹范画2幅，感受和熟悉速写技法，把临摹当作一种研究性的学习。

2 速写训练的基本方法

2.1 速写训练的基本原则与方法

速写训练要掌握一点透视学和人体解剖学的基本知识,要先画一些相对稳定、静止、简单的对象,如静物速写、头像速写等,再画一些动态、组合、复杂的对象,如动态人物、组合人物、场面速写、风景速写等(图2.1~图2.4)。要给自己定一个合理的训练计划,不要一开始就画难度系数太大的形象。速写训练的基本方法有以下几种:

1. 临摹与写生相结合的训练方法

对优秀的速写作品进行临摹,是初学者快捷有效的学习方法。通过临摹,一方面可以训练自己的造型能力,另一方面也可以学习和研究他人的表现技法,但更重要的是要及时地消化与应用,将学到的表现技法应用到自己的写生实践中去,有利于速写技能的迅速提高,这就是前人所说的“活学活用”。

2. 慢写与快写相结合的训练方法

开始画速写,不能急于求快,一味追求线条或笔触的潇洒与豪放,寥寥几笔就画完了,这是速写训练的一个误区,因为这样盲目的“快”只会带来草率的结果,所以,初学者易多做慢写练习。通过慢写,要认真研究物体的形体结构和透视原理,要注意线条的疏密与节奏关系,形体要画的准确、到位,学会如何“取”与“舍”,培养自己对物体的观察与分析能力,踏踏实实地刻画形象,练习多了,速度也就自然快起来了。慢写是快写的基础,快写是慢写的升华,快写更能反映作画者对形象的反应能力和高度概括能力,所以,在一定的慢写基础之上,慢写与快写可以穿插进行,这样可以取得更好的训练效果(图2.5)。

3. 整体与局部相结合的训练方法

速写画法要掌握从整体着眼、从局部入手的基本方法。“整体着眼”是指整体观察和表现的整体效果。“局部入手”是指在把握住整体的前提下,从局部画起,迅速地刻画和肯定局部,下笔果断、一气呵成,达到气韵生动的效果,这是速写的重要特点(图2.6、图2.7)。

图2.1 女生肖像

图2.2 静物速写

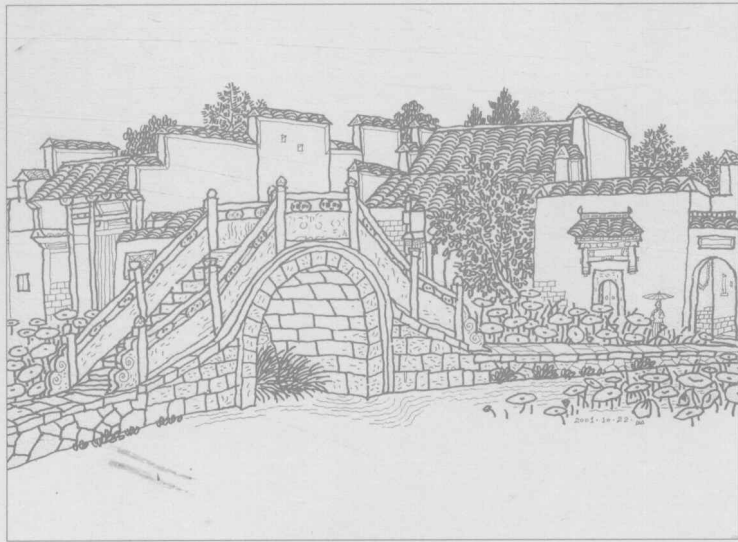

图2.3 宏村南湖

图 2.4 组合人物速写

图 2.5 人物慢写练习

图 2.6 整体与局部的关系

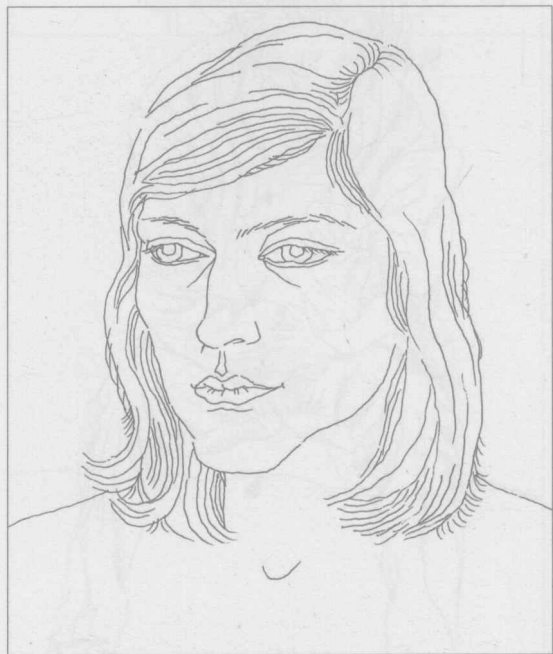

图 2.7 女青年头像

习题与思考

1. 阅读和临摹范画，通过临摹范画 2 幅，感受和熟悉速写的基本表现技法。
2. 临摹头像 2 幅，根据同样角度写生 2 幅，这是一种实用的训练模式，模特分别为青年人和儿童。

2.2 速写的表现形式与表现手法

速写的表现形式与工具有关,主要有铅笔速写、炭笔速写、炭精棒速写、钢笔速写、毛笔速写、麦克笔速写等,其中铅笔速写和钢笔速写比较适合考生练习。铅笔速写的主要特点是:工具性能熟悉、容易掌握,技法丰富、效果细腻,画错了也便于修改,初学者用起来比较得心应手(图2.8)。钢笔速写的主要特点是:线条刚劲有利、富有弹性,黑白分明,有一定的装饰效果,难点是不易修改。钢笔速写可以培养考生下笔肯定和果断的能力,同时,钢笔速写的优美线条能调动学生的形象思维能力和审美能力(图2.9)。速写的表现手法很多,但用于高考应试的方法基本上只有两种:

1. 以线条为主的表现手法

线条在绘画语言中具有简洁实用、变化丰富的特点,最适合速写的表现。在表现物象的过程中,用长短、粗细、刚柔、曲直、顿挫、浓淡、虚实、节奏不同的线条表现物象的结构、质感、量感、运动,其造型严谨、表现自然生动,速度快、整体效果好(图2.10)。

2. 线条与明暗相结合的表现手法

这种方法以线条为主、明暗为辅,适合时间较长的速写练习或考试。它的特点是通过对部分明暗交界线及部分暗部、色调的补充和添加,使物象的层次更加丰富,质感、量感也更加强烈(图2.11)。

图2.8 铅笔速写

图2.9 钢笔速写

图2.10 线条速写

图2.11 线面结合的速写

习题与思考

1. 写生头像2幅,分别运用线条表现和线条与明暗相结合的表现方法,并将两种方法进行比较。
2. 人物速写4幅,尝试各种工具的表现效果,表现工具的尝试,具有实用性和探索性的意义。

2.3 速写的表现题材

速写是熟悉生活、积累素材的有效工具,速写的表现题材十分丰富。作为一名考生,不要只练习与应试有关的人物速写,还应该多画一些生活速写、场面速写,如风景、静物、植物、动物、道具等(图2.12~图2.15)。通过对各类题材的表现,不仅可以提高自己的观察能力和造型能力,更重要的是提高自己多元化的审美能力和构想能力,为今后的艺术设计专业的学习打下坚实的基础。

图2.12 闽南渔村

图2.13 植物速写

图2.14 风景速写

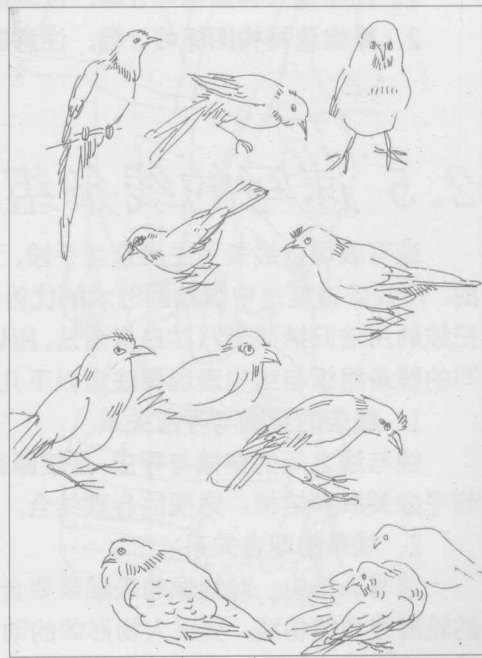

图2.15 小鸟

习题与思考

风景、静物速写各2幅,提高自己多元化的表现能力和综合概括能力,以线条语言为主。

2.4 速写的构图

构图,是指画面的组织结构,是作者根据对客观物象的观察和感受,通过对画面物象位置的安排和对画面中各种关系、元素的处理,使速写画面的结构形式和内容得到一种最佳的表现方案。

人物速写的构图,一般是以人物的单独造型为基本构图元素,可以根据需要安排一些与人物有关联的道具和背景来充实画面、衬托主体。在高考中,对象很可能安排在没有具体背景的环境中,因此,要以人物的造型与动态特点以及相关的道具组合来考虑整个画面的布局。人物速写要注意主体对象在画面所占的位置,特别是全身人物的安排在画面上不要太大、太小、太上、太下或太左、太右,人物的比例要适中。表现全正面的全身人物,一般放在画面的中间,如果是侧面或半侧面的全身人物,人物安排应将脸部朝向的方向多留一些空白,以产生动作上的平衡感和视觉上的空间感(图2.16)。

图2.16 速写的构图

习题与思考

1. 人物速写构图练习8幅,以草图的形式进行训练。
2. 静物速写构图练习2幅,注意道具的比例、位置、层次的组合和变化。

2.5 速写的线条组织与结构表现

速写表现以线条为主要造型手段,了解线条使用的基本方法,对初学者来说是很重要的。用线条造型是中国绘画艺术的优秀传统,中国古代绘画中就有“十八描”的说法,即把线的用法归纳成十八种白描画法,所以学一点白描的用线方法对速写是很有帮助的。速写的线条组织与结构表现要注意以下几个方法:

1. 线条的穿插与呼应关系

线与线之间的穿插与呼应,是使画面生动而富有节奏感的一个重要因素。线条的穿插与呼应关系和结构、透视的合理结合,对物像的空间感和层次感起着重要的表现作用。

2. 线条的取舍关系

速写训练中,对物像的表现需要合理的“取”与“舍”,如画人物。首先要抓住结构的轮廓线和结构线,突出人物形体的动态线。对琐碎的衣纹要做“减法”,对结构转折处的衣纹要做“加法”。重要的部位要加强,次要的部位要减弱,取与舍的能力反映了考生的概括能力和艺术的思变能力。(图2.17)。

3. 线条的虚实关系

在人物速写中,通常把能充分体现人体结构和动态的衣纹部位称为“实处”,将离开

图2.17 捧着罐子的女孩

形体的衣纹部分称为“虚处”。写生时要紧紧地抓住“实处”，淡化“虚处”，注意“实处”与“虚处”的对比关系，以实带虚，虚实结合。另外，形体的主要部位、前面的部位可以画得实一些，形体的次要部位、后面的部位可以画得虚一些（图2.18）。

4. 线条的疏密关系

疏密也是一种对比，有对比才有层次。一般来说，人物关节弯曲的内侧多衣纹，可用密集的线条表现，面积大的部位、突起的肌肉和骨点部位的衣纹要画得少一些。人物身上的暗部、凹部，衣纹要画得多一些，亮部、凸部的衣纹要画得少一些（图2.19）。

5. 线条的粗细与轻重关系

线条的粗细与轻重变化是以画准形体、结构为前提的，可以用较重的线条强调形体的主要部位、结构部位、前面的部位，用较轻的线条表现次要的部位、非结构部位及后面的部位。受光的部位、实的部位、多细节的部位、质地较细的部位多用细线，背光的部位、虚的部位、细节少的部位、质地较粗的部位多用粗线。

图2.18 小学生

图2.19 侧面人物速写

习题与思考

1. 人物头发写生1幅，感受线条的穿插、呼应、取舍、疏密、虚实关系。
2. 衣纹的局部练习2幅，可用4B、5B的铅笔表现，感受线条的粗细与轻重关系。

2.6 速写与默写的关系

现代高考中采用默写的形式来考察考生的综合素质的案例也很常见,所以考生要重视默写练习。默写与速写、特别是与快写之间本身就存在着一定的联系,因为两者都要凭对对象的印象进行描绘。速写,是面对对象在较短的时间里直接表现对对象的印象,也就是我们常说的“第一印象”或“第一感觉”;默写,是背对着对象来表现对对象的印象,并在表现中加入自己的联想与想象。默写的目的,是为了更好地发展和巩固对视觉形象的记忆力和理解力。在默写练习中,要加强对形象的全面认识和理解,抓住几处大的结构关系和基本形,注意强化和适度夸张对象的个性特征,这样才能将对象准确地默写出来。默写能力的培养能直接促进速写能力的提高,特别是捕捉和表现运动形象的绘画能力(图2.20)。

习题与思考

默写头像2幅,可以是自己的父母,也可以是熟悉的同学,检验自己对视觉形象的记忆力和理解力。

2.7 人物速写的局部练习

在人物全身像练习的同时,还应该画一些人物局部的练习,这对于提高全身像的表现力是很有帮助的。通过对局部的分解练习,可以加强对局部的理解和认识,提高速写的概括能力和表现能力。

1. 头像的练习

头部是体现一个人的个性和气质的主要部位,要了解一点头部的解剖结构和造型要点,如头骨的立方体概念、“三停五眼”、“中轴线”的透视变化等。人的头部造型主要由脸型、发型、五官三个部分组成。脸型和发型组成了头部的的基本形,要从颧骨、腮帮和下颌这三个部位来观察脸型,我们平常所说的“瓜子脸”、“长方脸”等都是观察的结果。画头发要注意和脸部的呼应,注意头发的基本形和结构的分组。五官要抓住主要特征,这是头部的点睛之笔,要根据头部在画面上的大小进行具体的刻画(图2.21、图2.22)。

2. 手与脚的练习

手与脚的结构和变化比较微妙,特别是手部,是速写练习中的一个难点。“画人难画手”这是前人的由衷之言。手作为人的“第二表情”,不仅动态丰富,而且结构复杂。画手时,要先抓手的基本形,再分出手掌、拇指、四指三个部分,最后再将四指分开。不要一开始就盯住手指的细节,要抓住手的整体感觉。具体刻画时,要把握住拇指球、指关

图2.20 人物默写

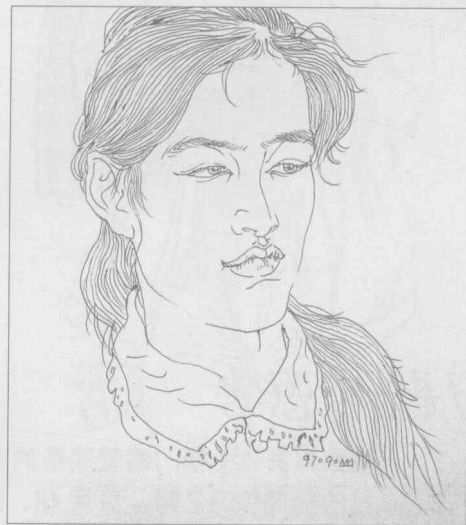

图2.21 女大学生肖像