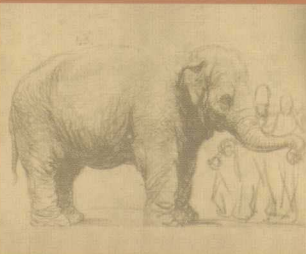
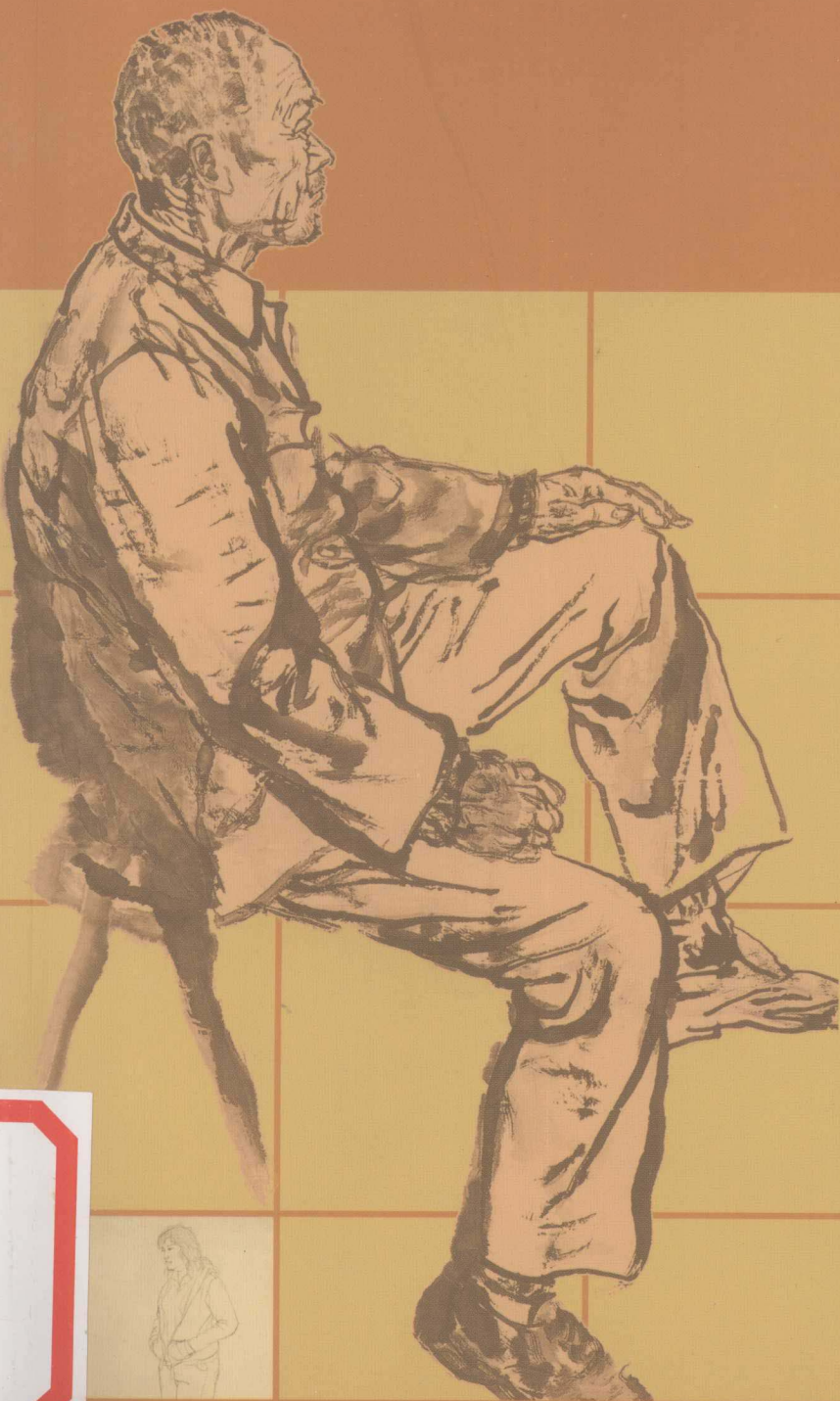

中国高等院校美术专业教材

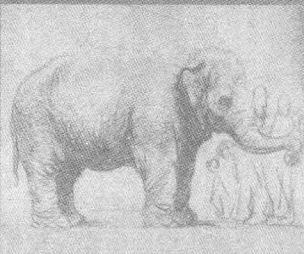
美术教学与研究 速写

单小勇 著

 山东美术出版社

中国高等院校美术专业教材

J21 / 63:1

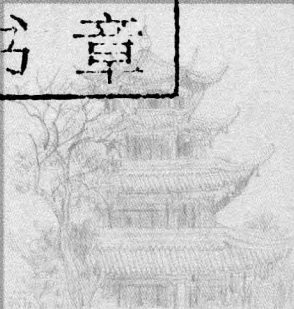

美术教学与研究 速写

单小勇 著

常州大学图书馆
藏书章

2906

山东美术出版社

内 容 简 介

速写是在较短的时间里用简练的笔法、简单的绘画工具描绘客观对象的形状、神态、特征以及表现画者自身感受的一种绘画方式。速写在绘画语言和表现手法上既有独特性,也有和其他绘画艺术的联系性。它既是造型艺术基础的训练途径,又是具有独立审美价值的绘画艺术。全书共分为八章,内容包括速写的基本知识、工具材料、表现形式、透视规律、实训方法、作品欣赏等。本书结构合理,内容丰富,图文并茂,为学生的美术学习打下扎实的基础。

本书可作为高等美术院校的专业基础教材,也可作为广大美术爱好者的自学参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教学与研究. 速写 / 单小勇著. ——济南: 山东美术出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-5330-3639-3

I. ①美… II. ①单… III. ①速写技法 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 253715 号

责任编辑: 何江鸿

内文设计: 李兆君

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmschs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京睿特印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 9 印张

版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

目 录

第一章 速写的概念 1

第二章 速写的工具和材料 2

第三章 人物速写 7

第一节 人体结构 10

1. 人体的基本形 10

2. 骨骼与肌肉 13

3. 上肢的画法 14

(1) 臂部 14

(2) 手的结构 15

4. 下肢的画法 18

(1) 腿部 18

(2) 脚 18

5. 人体的运动与重心线 20

第二节 人物的头像速写技法 21

1. 头部的比例 22

2. 头部结构 23

(1) 头骨结构 23

(2) 肌肉结构 24

(3) 五官的结构 25

3. 头部的透视 27

(1) 抓住两条基本线 27

(2) 透视变化 27

4. 男青年头像示范步骤图 28

第四章 线与衣纹的研究 45

1. 衣纹与空间的关系 46

2. 衣纹与结构的关系 47

3. 衣纹的取舍 50

第五章 人体速写 75

第六章 动物速写 89

第七章 构图与场景速写 94

第一节 场景速写表现形式语言 97

1. 以线为主的速写表现方法 97

2. 以明暗调子为主的速写表现方法 98

3. 线面结合的速写表现方法 98

4. 装饰性速写 101

5. 创意性速写 102

第二节 场景速写步骤 103

1. 对景观察与分析构思 103

2. 落笔与构图形式 104

3. 整体观察与深入刻画 104

4. 调整与完成 104

5. 风景速写步骤图 105

第八章 经典作品欣赏 112

第一章 速写的概念

速写是学习造型艺术的入门方法之一。我们把以用线为主的，寥寥数笔，有明显笔迹的绘画方式叫速写，也有速记和草图的含义。速写能有效地培养手、眼、脑协调的能力，它能灵活多变而又生动地表现对象，是长期素描作业所不能替代的，素描中的一种表达形式。速写的快速，是精炼地运用了素描的语言，舍去可以不画的部分，突出表达的部分，而在整体上，它对造型的原则性、控制力是与素描一致的。

在高等美术院校教学中，尤其在造型艺术类教学中，始终把速写列为基础教学的重要组成部分。除了课堂上的素描作业外，课外要求进行大量的速写练习。在下乡的实践课中，主要用速写的方式记录生活、体验生活，以此搜集创作素材。

速写的艺术形式，风格是多样的。有以线为主的表现语言，有以明暗法则的表现手段，或两者兼用。优秀的速写作品，凝聚了画家丰富而深刻的思想情感，给人以深刻印象。

速写是富有活力的表现方法。速写的形式语言简练直接，使用工具简单，能够很快表现意图，具有多种功能。除了通过速写训练造型基础的能力外，速写是艺术家十分喜爱并常用的表现形式。艺术家去深入生活，随身携带着速写本，以速写方式写生、记录形象素材。在画速写的过程中，体会到异地的风情风貌，并从这过程中，酝酿出创作主题。在创作阶段，多方面地研究形象，补充形象资料以及草图稿，实际也是用速写的形式。艺术创作包括内容主题与形式表现两方面，形式造型的探索，通过大量的速写形式寻求可能性，它可以反复实验，寻找最满意的视觉规律。

练习：

1. 比较素描与速写概念间的关系。
2. 思考速写与形式语言的关系。

第二章 速写的工具和材料

不同的工具和材料可产生不同的视觉效果。我们对速写常用的一些工具和材料作分类介绍。

铅笔

铅笔的笔芯并非用铅制成，它的成分是石墨粉与胶泥。铅笔分软硬两种，分别由大写的外文字母B和H代表，B代表软，H代表硬。H和B之前常有阿拉伯数字，数字越大则笔芯的硬度和软度越高，HB介于软硬之间。由于笔芯是石墨粉和胶泥的混合物，笔芯越硬则胶泥含量越高。故笔芯越硬画出的线条越淡，反之则越深。速写中常用的铅笔有6B、4B、2B、B、HB、H、2H等，速写者可根据各自不同的需要和习惯选择不同软、硬度的铅笔。另外，由于越软的铅笔胶泥的含量越低，笔芯也越易折断，同时，画在纸上痕迹也越易被弄模糊。（图1）

图1

炭笔

炭笔又称木炭铅笔。其笔芯是由炭粉加胶泥制成的。色素较铅笔深。它是除铅笔外另一种被普遍使用的笔。笔芯也有软、硬的区别。

炭精条

炭精条也是由炭粉和胶泥制成的。炭精条为四棱长条型。作速写时可根据需要立起或横卧使用，可产生丰富的线条和明暗色调的变化。

木炭条

木炭条是木材经碳化过程而制成的。方法是将原料木材置于密封的容器内，然后放入火中，由于空气进入不了容器，容器内的木材不会着火而化为灰烬，而是形成一种质地松、多孔隙的木炭条。现在市场上一般有两种木炭条，一种质地较硬，是由大木头劈成小条后烧制而成的，一种质地较软，是由细柳枝烧成的，固木炭条亦称柳条。质地松软者较好用，但炭粉极易脱落，若保存作品，需要喷定画液。（图2）

单良（中国） 作

图2

钢笔

钢笔作为书写和绘画工具，源于西方。钢笔是和墨水配合使用的。历代艺术家和匠人发展了钢笔和墨水这种绘画工具及其技法，使钢笔画成为一门独立的画种，同时，它也是银笔画和铜版雕刻技法的自然产物。在速写中，钢笔因其便于携带、经济耐用等特点，被许多人喜爱。普通钢笔画出的线条变化不多，目前，国内制造出一种特制的速写钢笔，这种钢笔的笔尖被弯曲，在侧用、平用以及手腕指端的运力不同时会出现粗细浓淡不同的线条，大大提高了钢笔的表现力。（图3）

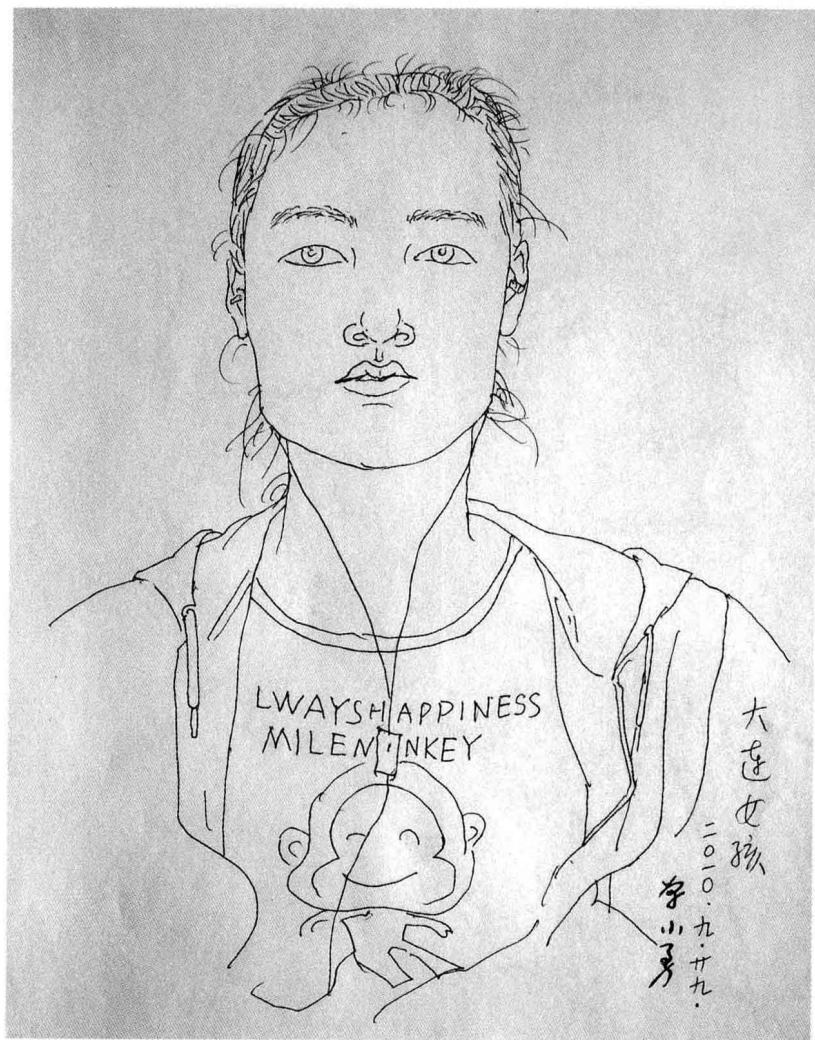

图3

毛笔

毛笔是中国画的主要工具，为文房四宝之一。毛笔笔端由动物的毛制成，笔毛分硬、软、软硬之间三种，也就是通常所称的狼毫、羊毫和兼毫。其中狼毫较硬，弹性好，但吸水少；羊毫较软，弹性小，却吸水多；而兼毫则介于两者之间。毛笔还分大、中、小三种型号；笔头分长锋、短锋。画者可根据个人喜好选择。

毛笔的技法经中国历代艺术家的努力，几近表现力之极。笔尖含墨的多少，运笔的徐疾，中锋、侧锋、藏锋、露锋等等用笔方法，使毛笔具有极强的表现力。（图4）

图 4

墨水与墨汁

墨水通常是配合钢笔或针管笔一起使用的。普通墨水有黑色、蓝色两种，墨水易被水稀释，耐久较差，不易长期保存。目前在速写中经常使用的是碳素墨水，这种墨水干后不会再次被水融解，耐久性强。但使用碳素墨水应经常清洗笔管，否则易造成堵塞，出水不畅。

墨汁是配合毛笔使用的。墨块加水在砚台中研磨后可得到墨汁。可直接使用的墨汁主要有瓶装或罐装二种。

纸

任何一种纸张都可以用来画速写，不同的笔作用在不同的纸上会产生不同的视觉效果。纸张的选择，也应由实际情况而定。另外，速写本和速写夹也是应该准备的。这些东西既可自制，也可在文具店里买到。

任何工具和材料都可能在作画时产生特定的效果，而这些效果需要学画者在长期的速写实践中发现和把握它。各种工具和材料，自有它的长处和局限性；一种视觉上的效果，又跟某种特定的工具和材料的使用分不开，所以，学习画速写，对工具和材料的了解和掌握是十分重要的。

练习：

1. 尝试用不同的工具材料临摹优秀速写作品，并注意材料与内容的关系。

第三章 人物速写

速写分为两类速写：一是感性的快写，它主要是抓住对象大的形态；二是理性的慢写，它主要是将观察的对象通过理性处理再画出来。人物速写是一门最为基础的美术科目。作为基础课程，我们不但要训练感性的快写，同时还要训练理性的慢写，其目的就在于训练自己对物象的敏感程度和表现能力。技巧的训练是纯理性的表现方法训练，是速写学习关键的环节。速写方法有三种表现形式：一是线的表现（图5）；二是光影明暗的表现（图6）；三是线面结合的方式表现（图7）。

图5

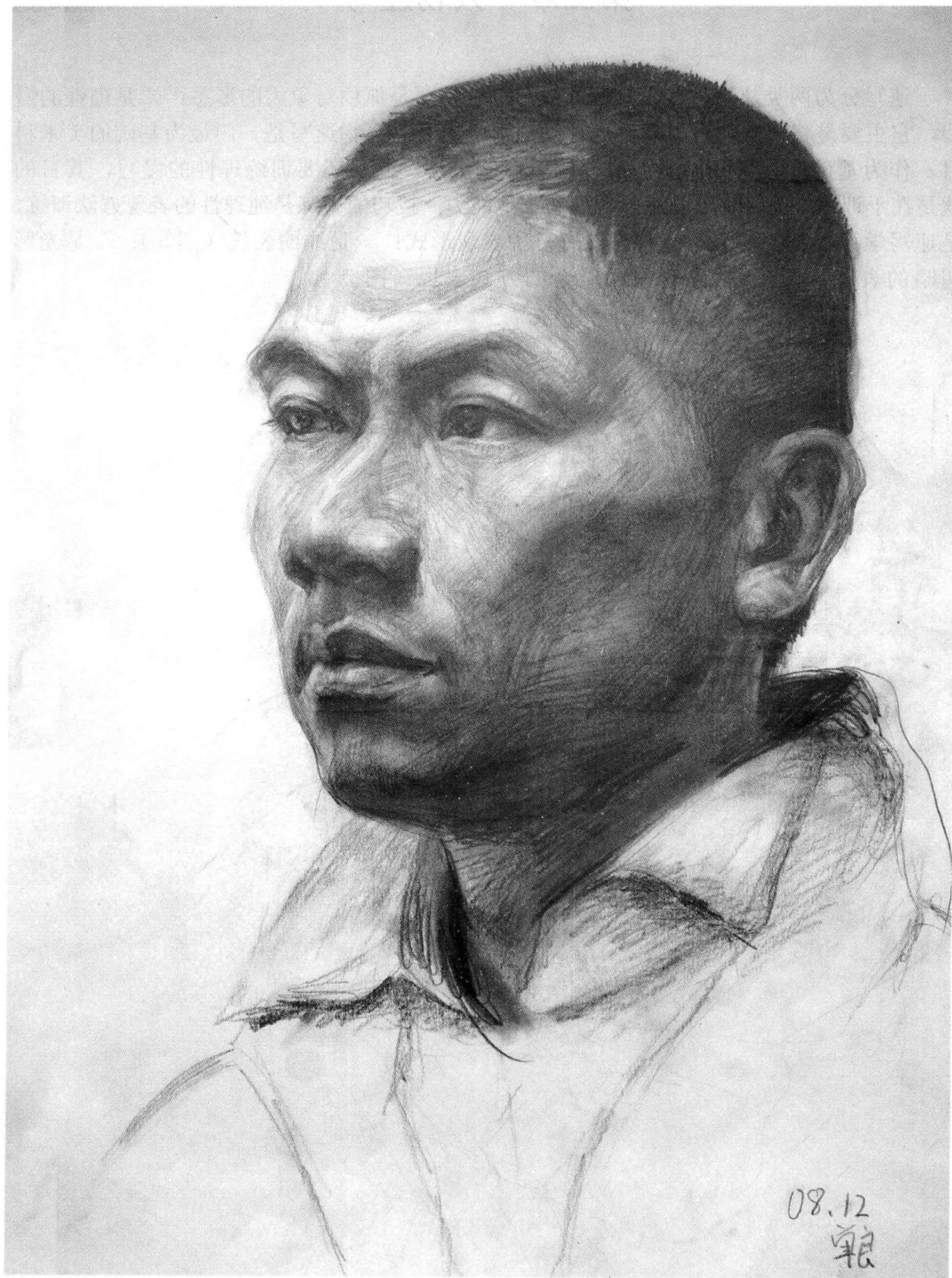

图6 单良(中国) 作

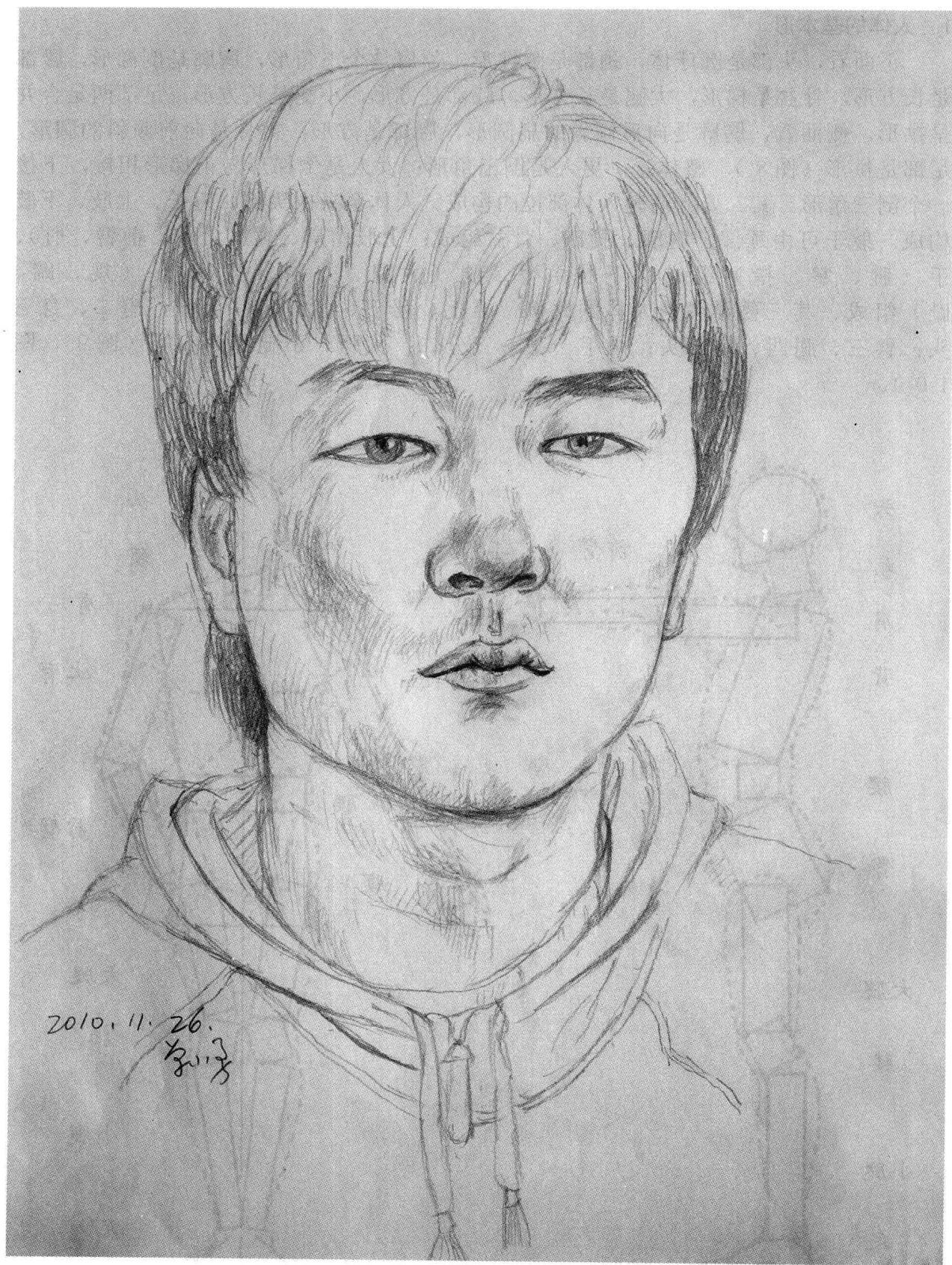

图 7

第一节 人体结构

1. 人体的基本形

正面看，头部是圆球体，颈部是圆柱形，颈肩是个三角形，胸廓是倒梯形，腰部是长方形，骨盆是梯形，大腿是长方形，膝部是方形，小腿是长方形，足部两足合并呈拱形。侧面看，胸廓是向后倾斜的扁圆形，腰部是方形，盆骨是向前倾斜的圆形，足部是拱形（图8）。整体看，男人是倒三角形；女人是倒梯形与正梯形相接，下接一个倒三角形。其二要弄清楚人体部位的构成。人体全身由头部、躯干、上肢、下肢构成。躯干可由颈部、胸廓、腰部、骨盆组成；上肢由肩、臂（上臂、前臂、肘）、手（腕、掌、指）组成；下肢由臀、腿（大腿、小腿、膝）、足（趾、跖、趾）组成。其三要弄清楚人体的比例，立七、坐五、盘三半；头一、肩二、身三头；臂三、腿四、足一头；画手一头、三分二；大腿、小腿各两头等（图9、图10）。

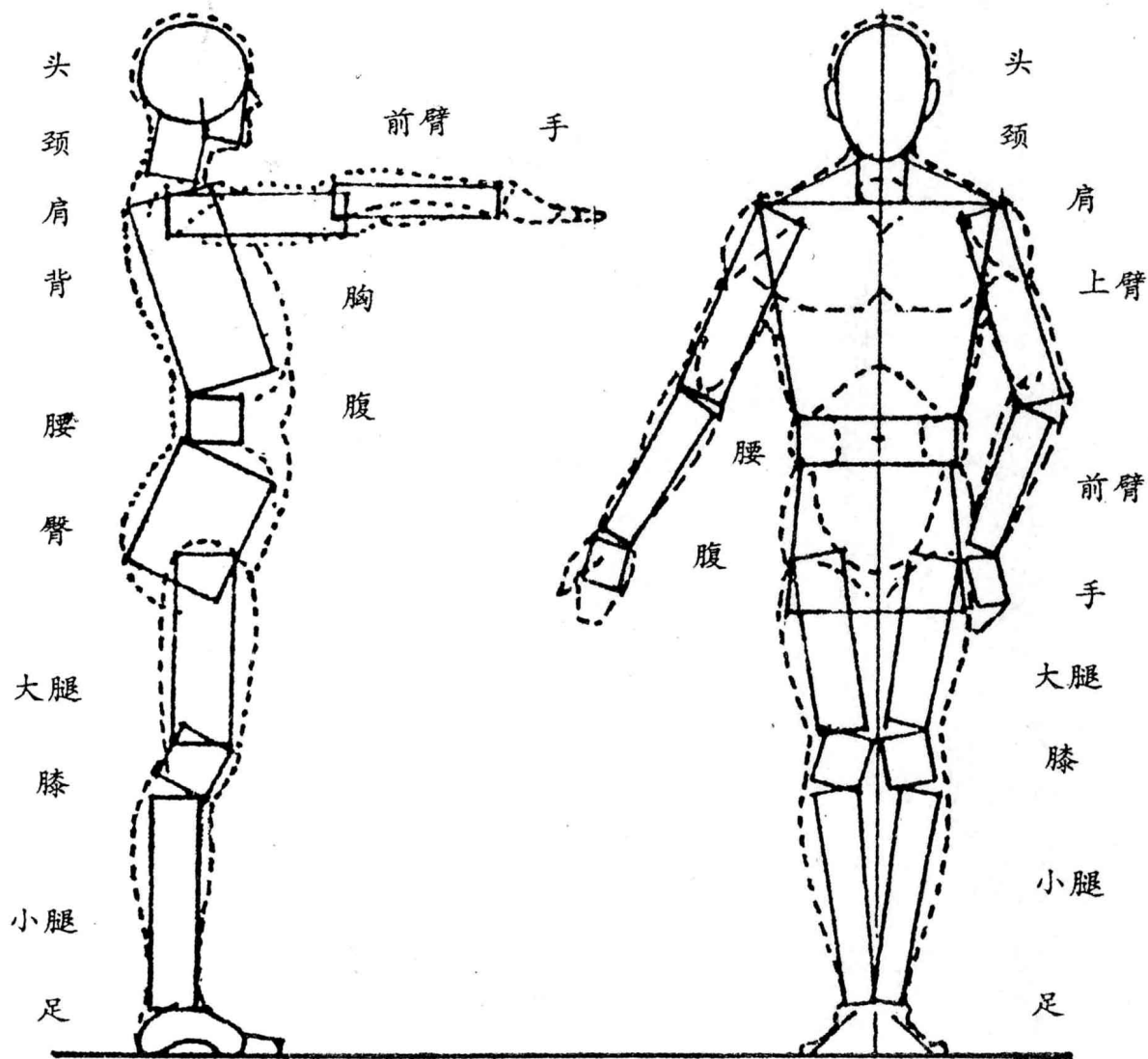

图8

人体比例

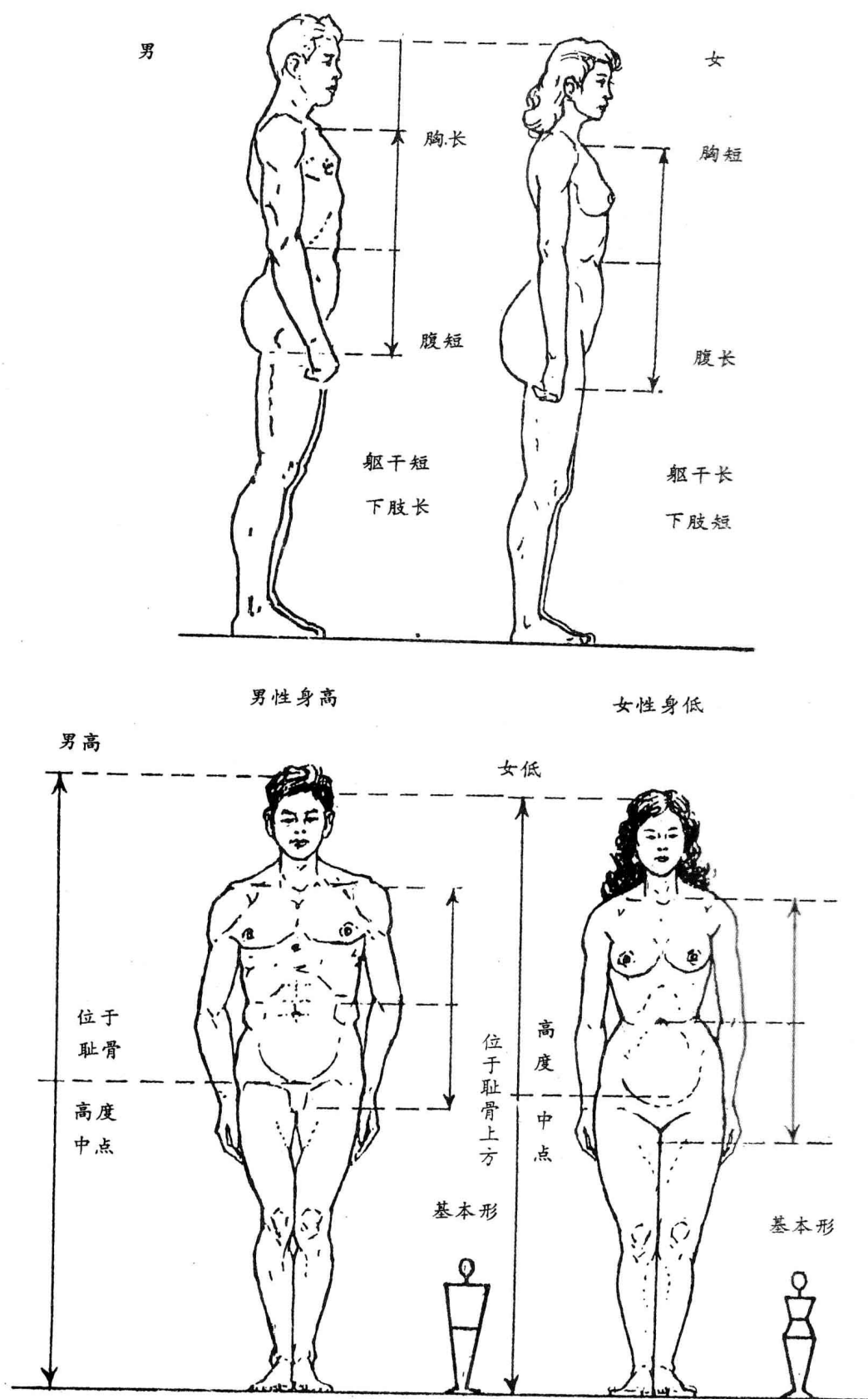

图 9

人体比例

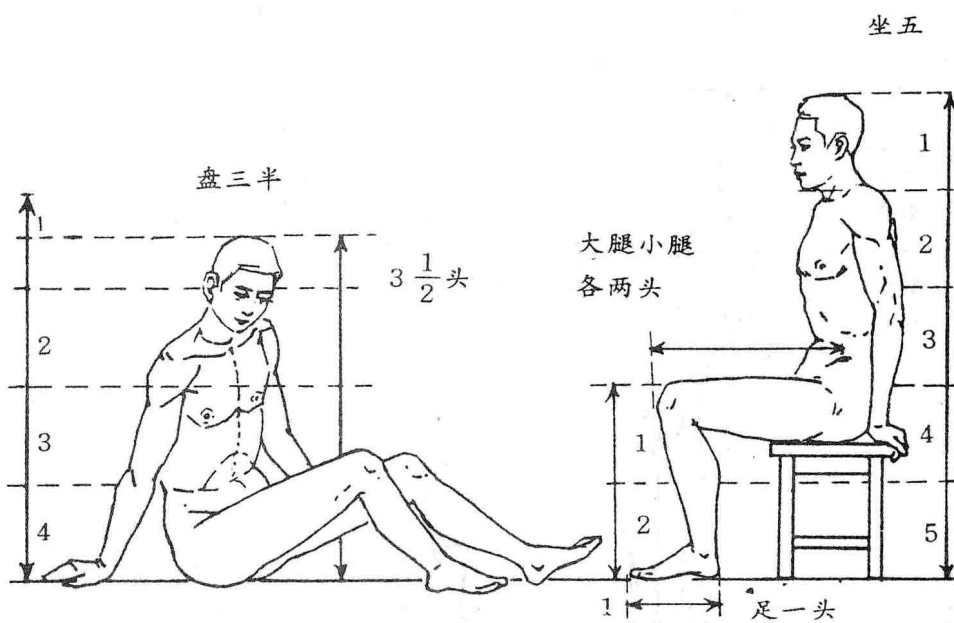
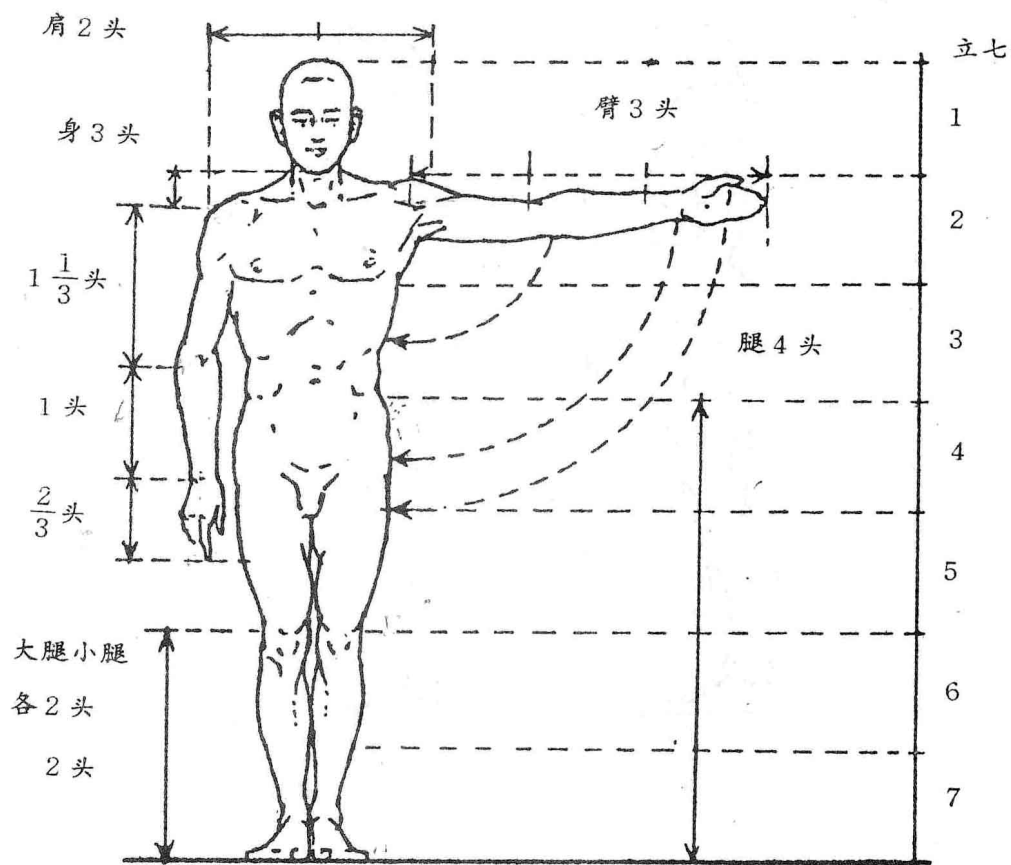

图 10