

现代艺术设计基础教程



XIANDAIYISHUSHEJIJICHUJIAOCHENG

速写技法

SUXIEJIFA

金纬 丁学华 编著



苏州大学出版社

现代艺术设计
基础教程

速 写 技 法

金 伟 丁学华 编著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写技法 / 金纬, 丁学华编著. —苏州: 苏州大学出版社, 2005.3(2006.7重印)
现代艺术设计基础教程
ISBN 7-81090-452-3

I. 速… II. ①金…②丁… III. 速写-技法(美术)-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 015804 号

速写技法

金 纬 丁学华 编著

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行
(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)
丹阳市教育印刷厂印装
(地址: 丹阳市西门外 邮编: 212300)

开本 889mm×1194mm 1/16 印张 8.25 字数 112 千
2005 年 3 月第 1 版 2006 年 7 月第 2 次印刷
ISBN 7-81090-452-3/J·12(课) 定价: 32.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

序

苏州大学出版社是一家很有实力的出版社,虽然成立的时间不是很长,但却好书不断,好评如潮。我想此间可能有两个原因,其一是得益于百年东吴的文化底蕴,其二是社里的领导和编辑能抓住机遇,频频推出有特色高品位的新书。

一年前出版社的许周鹑和薛华强二位编辑找到我,说社里准备出一套艺术设计专业的基础教材,请我组稿,我当时一听就答应下来了。因为近年来随着我国高教事业的蓬勃发展,艺术设计教育也呈一片欣欣向荣之势,且热度正在逐年上升,有专家调研后指出,这种发展态势还将持续较长一段时间。仅以我们江苏为例,报考艺术设计专业的考生每年都在大幅增加,列所有艺术类专业之首,招收艺术设计专业的院校也从20年前的几家增加到了目前的70多家。当然,造成这种局面的因素是多方面的,但其中一个主要的原因还是社会的发展需要大量的艺术设计人才。据我所知,在美国,就总体而言,一个染织美术设计师要比一个画家更容易找到稳定的经济来源。国内也一样,因为艺术设计与人们的生活息息相关,紧密相联,我们生活的方方面面都离不开艺术设计,因此有人说“21世纪是设计的时代,是设计让我们的生活更加美好”。

“设计”一词在现代汉语中被解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”。设计所涉及的内容很广泛,但“设计”之前再加上“艺术”二字,其范围和内涵就很清楚了。艺术设计是科学、技术和艺术的有机结合,它具有物质和精神的双重属性。换句话说,也就是当人们在使用人工造物的同时,还应当享受视觉审美带来的愉悦。

时代的进步和社会的需求,不但为艺术设计提供了广阔的空间,而且对

艺术设计人才的培养提出了更高的要求,我以为在先进的教学理念和合理的培养模式确定以后,教师与教材对于人才培养显得至关重要,教材建设是教材改革的重要环节,好的教材是人才培养的基本保证,编好教材也是我们教师的责任。参加本套教材编写的教师大多已在艺术设计教育领域里耕耘多年,有着丰富的教学和实践经验。这套教材被定名为“现代艺术设计基础教程”,是因为在编写的过程中我们突出了时代感和创新点,除了注重教材的理论性、科学性、实践性外,还能兼顾每本书之间有机的联系与合理的衔接,并试图做到图文并茂,深入浅出。

经过一年的努力,凝聚着编辑与作者心血的系列教材就要付梓了。作为主编,我感到由衷的欣慰,在此感谢许周鹤和薛华强二位编辑的鼎力相助,也感谢每位作者一年来的辛勤付出和所在单位的大力支持。

相信这套教材是会受到读者欢迎的。

是为序。



2005年元月于姑苏枕河小筑

序 言

在造型艺术的基础训练中,速写是其重要的手段之一。在这方面,金纬教授在本书“概述”中已作了全面透彻的阐述,我在这里就不再赘述。我想谈谈我自己在画速写方面的一些故事。我第一次听到“速写”这个词,大概是1952年的秋天,当时我已是开封艺术学校二年级的学生,素描课已经在画石膏胸像了。有一天老师上课时宣布:下星期的素描课我们画速写!并讲解了画速写的要义,同时请一位女同学摆了一个姿势,老师在黑板上很快地画出她的姿态。全班同学为之惊叹,啊,这就是速写!没有速写本,老师就叫我们找一块硬纸板,用铁夹子夹上些纸就可以了。老师先带我们去学校画一些建筑的局部或者树木及生活用品,继之让同学们轮流做模特儿让大家画。当时我的素描成绩虽然在班上算是最好的了,但是画速写时感到手中的铅笔十分沉重,经常因用力过重而折断铅芯,用线生硬而不得要领。画速写时我总想速却总速不起来。请教老师,老师说:“不要老是想着速,开始可以慢慢地画,慢就是快,要首先训练你的眼睛。用眼睛来训练你的眼睛,看到物象,要能很快作出判断和反映,知道取什么,舍什么,不知道舍弃什么,就不知道要画什么。什么都重要,都想去画,你能快得起来吗?”我把老师的这些话记在纸上,反复斟酌,终于悟出了快不起来的问题不完全在于手上,而是自己的观察方法不当。悟出了这个道理,我的速写果然有了一些进步。我有时也在家画我妈妈洗衣做饭的速写,她看到后总是说“画得好,画得好”,而我爸爸却说“一般,不生动”。我爸爸是心理学教授,他说我的问题是“不踏实,有些小才,但是急于求成”,同时还说,“我理解画速写应该像写诗那样而不是写白话文”,“你不要在家里画你妈妈,你应该去相国寺画速写,那里会给你提供很多鲜活生动的形象,那里就是一部大词典,够你读的,而且脸皮要厚一点,别人对你的褒贬都不要去理会,你是学生,怕什么?”我真的壮着胆子去大相国寺了,虽然如此还是像一个小偷一样躲在一个角落里,面对芸芸众生,不知道该画些什么,还不断环顾四周,看有没有人注意我。我终于动笔了,看准了一个正在给顾客剃头的老头,心里想着“取舍、取舍”,还好,总算画下来了。又画了一些看杂耍的看客,终于有人向我走来。“快来看,这里有一个画家。”我第一次听到有人称我画家,其兴奋和快慰可想而知。中国人有爱看热闹的习惯,渐渐地,我被众人包围,我以“画家”的姿态昂首冲出包围圈,走出相国寺。从此以后,鲁智深曾经呆过的大相国寺就成

了我的靶场。

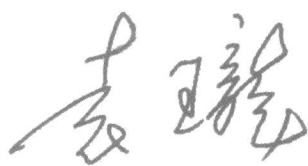
老师知道我去相国寺画速写,十分赞赏,一些同学也常和我结伴前往,这更使我胆壮。这种胆量不全在于有同学做伴,更在于我的速写水平有了长足的进步,且脸皮更厚,全然不在乎别人的评论。老师看我的速写,问我如何下笔,我说先画头,再画躯干和四肢,老师说:“错了,应该先画躯干四肢,抓住动态,最后再画头部。如果先画头部,不仅占用一些时间,而且刚把头部画好,动态变了,或人走了,你就不知道该如何接着画下去。”接着给我做了演示。老师还说:“你应该把铅笔当做你的一支猎枪,在生活中去猎取对象,要瞄得准,不要放空炮,还要锻炼你的形象记忆力,要学会默写,不会默写就永远画不好速写,要学会在心里画,在心里画就是去认真观察,解读对象,理解对象的形体结构特征及运动规律。”老师的这些话虽然谈不上“句句是真理,一句顶一万句”,但当时对我来说,真是一把开启绘画智慧之门的金钥匙。50年后的今天,细想起来还是那样有味和富有光彩。

1954年8月,我考入北京师范大学美术系,在这个有着优秀教学传统和浓厚学术氛围的学府,我开始了新一轮的深造。速写随后被纳入素描课,但却是硬性规定的课外作业。同学们之间似乎都在暗中较劲,星期日可谓人去楼空。在前门火车站、天桥、宣武门外,都可看到同学们三五成群的踪影。我因有前四年的速写训练,自然比别的同学画得好一些、多一些。刘亚兰老师在上素描课时总会把每个同学叫到她的面前,用她那不太熟练有时还夹带着几个俄语单词的普通话去评点学生的速写。叫到我,我走到她面前,她仔细看过我的速写,然后用她那美丽的蓝灰色的眼睛看着我说:“你画得很巧,也很熟练,太熟练就可能失去表现的深度,你不妨改用钢笔画速写,试试看,不要太注意线的流畅。其实拙一点也很美。你要注意对形式美的研究。形式美是美的语言,无形式美,美就无从表现。你刚才说了一句去描写对象,应该说是去表现对象。描写和表现不是一回事。表现之中包含了描写,而描写之中却包含不了表现。记住,要永远去表现,不要去描写。”刘亚兰老师的这些话让我思索了好久。画了一阵子钢笔速写,慢慢体味到了线的表现虽然是原始的,却也是最难的,而且有着铅笔无法取代的魅力。她还说:“用钢笔画速写,要能当机立断,随机应变,将错就错,以错改错,只要画面整体效果好,有几条错线,不但无妨,而且还会更生动。”她还要我们做些研究性的速写,如表现各种树木以及北京的老房子等。为此我几乎跑遍了鼓楼一带的老胡同。大三开始上油画课,赵域老师也要求我们画油画速写,放下速写本,我提起油画箱开始奔波于北京城墙、护城河一带,画一些黄昏中的宣武门、有轨电车中的乘客或在

胡同口卖烤白薯的老人。这样的小幅油画速写,实际上就是小色稿,训练快速捕捉瞬间光色变化及处理画面整体色调的能力。

1958年大学毕业,我被分配到山西工作,分别在山西艺术学院及山西大学艺术系任教,期间每年都要带学生下乡、下厂进行艺术实践。名为艺术实践,实则是去改造思想,与工人农民同吃同住同劳动。其艰苦是现代青年人无法想像的。但即使如此,在劳动之余,师生们的绘画热情仍然十分高涨,那个时代,照相机是可望而不可及的奢侈品。下乡搜集素材,全靠画速写。一个多月下来,每人都画了百张甚至更多。可谓人人都是速写高手。这是那个特殊的年代造就的。这种类似强化的速写训练,不仅强化了师生们艺术造型的基本功底,而且经过观察、体验,感受和表现过的种种物象也已经牢固地储存在脑子里,成了一笔无价的形象财富。金纬教授就是那个时代造就的画家。其造型功力之坚实,就不言而喻了。

如今,高科技时代给人们带来了种种方便,照相机或摄像机的普及使画家变得懒惰了起来。我就是这种人。我现在的速写能力恐不及30年前了。说什么都不是理由,还是行动起来,重新开始一个新的速写轮回,也许会出现一个新的奇迹。

A handwritten signature in black ink, consisting of two characters: '金' (Jin) and '纬' (Wei), written in a cursive style.

中国美术家协会会员,教授,功勋艺术家,
中国人才研究会艺术家学部委员会一级艺术委员

前 言

人类进入 21 世纪,科学技术不断迅猛发展,许多我们以前只能靠想像或者根本没有想到的东西今天已经变成了现实,譬如数码相机,它给人们带来的欢娱和方便真是太多了。然而不知是人类所特有的共性还是别的什么,旧的或是自己用惯了的东西总不舍得丢掉。对于画家来说就是速写,因为速写是画家心灵的写照,是画家通过对生活长期观察和积累的结果。他的画不是纯客观的翻版,而是有重点、有主次、有处理的艺术作品,是画家情感的真实流露。速写本身具有独立的审美价值,是美术表现的具体形式之一,因此它不可能为其他形式所替代。

速写是最便于操作的艺术形式,它可以使作者随时随地地把自己的所见所感记录下来,用心灵去体会,用画笔去记载。因此我们还是提倡大家多画速写,用画笔去记载。因为速写给我们的生活带来那么多快乐和回忆,给我们的创作带来那么多灵感,使我们的绘画技巧日臻成熟,也使我们对生活充满了自信。

本书针对在校的美术专业和设计专业的学生,介绍了速写的表现形式和方法,以及运用各种工具的效果。从人体的基本比例、结构的运动规律出发,借用美国画家佐治·伯里曼的几幅范图,简明扼要地予以说明,通俗易懂。强调速写的观察方法,并结合速写练习的基本要领,从慢到快、从静到动、由简入繁、从单个人物到组合人物循序渐进。在风景速写方面,本书主要介绍了铅笔和钢笔的速写表现方法,强调了构图和透视的作用,并以小图范例介绍了作画的方法和步骤。在欣赏部分,我们特别选择了一些大师的作品和一些有代表性的速写,并加以个别评点和说明,图文并茂,供读者在欣赏的同时学以致用。

本书适合于美术专业和建筑、规划、园林等设计类专业的学生学习和参考,以及美术爱好者自学之用。

本书在编撰过程中,得到了苏州大学艺术学院徐海鸥教授和苏州大学出版社编辑们的悉心指导以及孔凡瑞等同道画友的大力支持。袁珑教授在百忙中为本书撰写序言,穆一同学在技术方面予以鼎力协助,在此表示深谢。尽管如此,由于作者水平有限,不免会有这样或那样的疏漏,恳请读者予以指正。

作 者

2005 年元月于苏州江枫园

目 录

第一章

概述	1
----------	---

第二章

速写的表现形式	3
第一节 写实性速写(基础练习型)	3
第二节 表现性速写	5
第三节 生活性速写	6
第四节 照片演变式速写	7

第三章

速写的表现方法	8
第一节 常用的速写工具和材料	8
第二节 速写的基本画法	11

第四章

关于人物速写的基础知识	14
第一节 人体的基本比例	14
第二节 人体的结构与动态	15

第五章

速写的观察方法	17
第一节 整体观察	17
第二节 特征观察	19

第六章

速写人物练习的基本要领	20
第一节 人物的慢写练习(静态人物)	21
第二节 人物动态速写练习	22
第三节 组合人物速写练习	23
第四节 头像速写练习	25

现代艺术设计基础教程编委会

主 编 廖 军

副主编 徐海鸥

编 委 (按姓氏笔画为序)

王贤培 朱 旗 李 涵 何 燕

季嘉龙 金 伟 俞德生 钱伟明

第七章

风景速写	26
第一节 勤于观察、善于发现	26
第二节 客观引导、主观发挥	27
第三节 风景速写的基本要领及表现方法	

.....	28
第四节 建筑钢笔速写粗议	31

第八章

作品欣赏	34
------------	----

第一章

概 述

所谓速写,就是在较短的时间里,迅速将你所观察到的物象简明、概括、精练地表现出来。作品应该是画家此时此刻内心真实感受的具体反映,体现着画家的激情和审美取向。

“速”即为速度,通常理解为快。然而快与慢并非绝对,一张速写可以在一两分钟内写就,也可以在一两个小时甚至更长的时间内完成。应根据不同的对象和不同的表现形式来决定。

“写”为写生,是作者在自然生活中表达的所见所感,也是指作画时对作者用笔的具体要求,即概括、简练和肯定。写,最能形神兼备地表达物象,最能体现画家的情感和速写本身的艺术魅力。

如果说素描是一切造型艺术的基础,那么,作为素描的一部分,速写则是素描的基础。因此可以说速写是一切造型艺术基础的基础。一个画家速写画得好,画好素描的可能性就比较大。但能长期画好素描的人,未必能画好速写。因此速写这种独立的艺术形式具有别的画种所不可替代的美学价值、欣赏价值和学术价值。

速写在绘画基本功训练中占有非常重要的位置,它既可以独立成为一件完整的美术作品,也可以直接在素描、色彩写生以及创作等方面起到极其重要的辅助作用。同时有利于绘画学习者的综合能力的提高。很多有成就的画家、建筑师一生对速写孜孜追求,在他们的书包里或口袋里,常常装着大小不一的速写本,无论走到哪里总是利用一些时间把当时所见所感用速写记录下来,得到了最生动、最直观的第一手资料。这些也许在当时并没有感觉有什么特别之处,但过一段时间再翻看时,就会马上回忆起当时的情景,在生动的记

实效果方面,在对生活的理解和对事物的敏感以及对造型的熟练掌握方面,都得到了其他方法所无法获得的收益。

也许有人会说都21世纪了,科学发展到今天已进入高科技时代,我们完全可以丢弃过去那些费时费力又不讨好的东西。用现代化的照相机只要手指轻轻一按,什么问题都解决了。我们在家画照片就可以了。相信持这种观点的朋友不在少数,况且我们现在在生活中确实很少看到有人在画速写,其实这是一种很不正常的现象。我们应该知道,无论什么高端相机或是电脑都离不开人的操作,一个没有经过专业训练,不懂构图色调、线条、肌理、光线等因素的人是绝对拍不出好照片的。另外,将用速写记录的素材和用照片记录的素材相比较,可以发现,前者是用心用脑去捕捉和体悟对象,是高度概括提炼后的升华;而后者则是用镜头得到的未加选择和处理的对象,往往是呆板、生硬的,是繁杂而缺少概括的,是失去了生活中生动鲜活成分的东西。而这种生动和鲜活恰恰是艺术创作中竭力提倡和追求的。速写可以做到有选择、有主次、有目的地表现,是画家激情和审美的反映,也是对生活的理解和对对象的再创造。

综观历史上的中外绘画大师,他们个个是速写高手,如伦勃朗、列宾、罗丹、德加、门采尔、徐悲鸿、蒋兆和、王式廓、黄胄、叶浅予等,他们的速写作品中洋溢着鲜明的艺术风格和生动自然的审美韵味,几乎没有一位不是利用速写的艺术性为个人的形式风格作铺垫的。因此说如何利用好现代化的工具和手段才是至关重要的。

艺术美是自然美的延伸,人类在与自然界的长期接触中体悟到客观世界的形式美的规律性,并归纳成有多种对比倾向的范畴。如重复与交错、变化与统一、节奏与韵律、对称与均衡、对比与调和、比例与适度,虚实与空间等。速写就是充分利用这些基本规律去塑造形体和表现自然的。绘画中的点、线、面要素本身并没有什么意义,只有将它们有机地结合、组合、变化,才会产生无穷的视觉效果和意义。

培养正确的观察方法是画好速写的关键所在。要想在短时间内将那些随时运动甚至稍纵即逝的东西准确地捕捉到不是件容易的事情。画者要有敏锐的观察力,要做到有选择、抓重点、找规律、看整体,从慢到快,从静到动,循序渐进,并结合记忆和默画。切忌画一笔看一眼或看一眼画一笔。这样处于被动的状态是画不好速写的。观察要有整体性,对内容要理解,反应要敏捷,配合记

忆,充分发挥想像力,是画好速写的好办法。

速写能表现的范围较大,包括人物速写(人体速写、动态速写、头像速写等)、风景速写(景物速写、场面速写、建筑速写)、道具速写(在创作中一些与主题相配的道具)等。

人物速写是美术专业的基础课程。在学习绘画的整个过程当中,人物速写始终是一项重要的训练科目,在某些方面体现着画家的基本功。风景速写包含的内容较丰富,体现画家对生活的观察和理解。在本书中,我们着重介绍人物速写和风景速写。

在多年的教学中,我们发现一些平时速写画得勤、画得好的学生,在其他画种的学习中也自然表现出优秀的一面,其综合能力和绘画素质明显胜于其他同学。由此我们有理由相信,速写训练可以非常有效地对素描、色彩、创作等给予直接的帮助,并有助于绘画修养和综合能力的提高。

第二章

速写的表现形式

第一节 ●

写实性速写(基础练习型)

我们通常所画的速写一般为写实性速写。其目的是在短时间内用线条或明暗等手段把所观察到的物象的结果表现出来,对物象的比例、结构、动态、神韵以及造型特点、空间透视等关系力求表现得准确而生动,这在基本功训练当中尤为重要。



图例 2-1 写实性速写 孔凡瑞

用较长的概括性的线条确定了人物的姿态,较严谨地把握了人物身体各部分的结构、比例关系,注意整体性,对人物的脸部和手部也有着重的刻画。



图例 2-2 婷婷 金纬

在进行这种练习的过程中,应遵循由慢写到快写、由简到繁、由易到难这样一个循序渐进的原则。在速写中不可能面面俱到,要有选择地加以刻画,学会概括,用精练的语言去表达丰富的内涵。在画速写的过程中除了去体悟人物的外在外关系外,更重要的是感受、挖掘人物的内心世界和性格特征,做到“形神兼备”。在风景速写中要力求对自然中的景物的结构、比例、空间和典型的形态特征准确地加以把握,同时在构图和形式感上不断予以变化和创新,有意识地加强画面的新鲜感和形式感。(图例 2-1、图例 2-2、图例 2-3、图例 2-4)



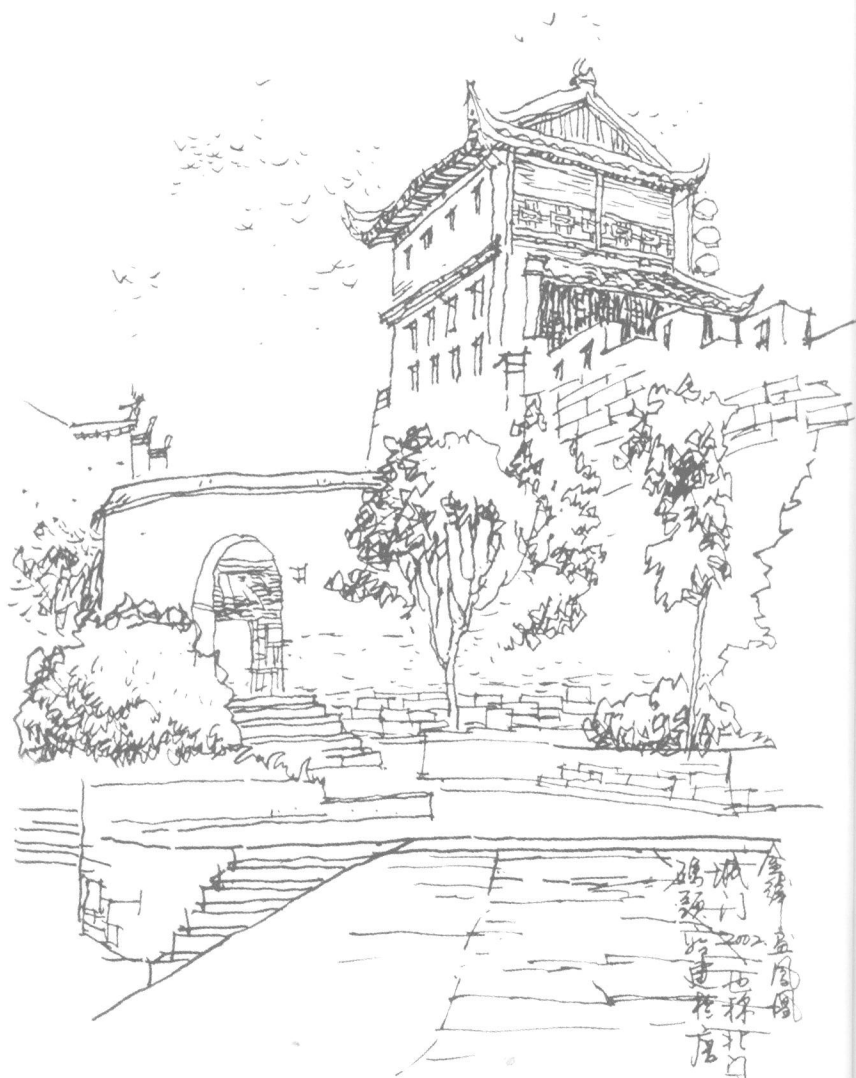
这是一幅用时较长的速写。作者通过黑白疏密相间的布局刻画出北方秋天农家小院的景象：玉米、灶台、柴禾和家禽，从侧面反映了农家生活的趣味，同时也体现出作者的兴趣所在。

图例 2-3 十月 金纬

速
写
技
法

图例 2-4 凤凰城楼 金纬

这幅速写基本是以记录为主要目的的。南方具规模的城墙很少见，这样雄伟的城门更属难得，故提笔记之。



凤凰城楼
金纬
2002
桂林

第二节 ● 表现性速写

表现性速写与写实性速写的最大区别在于它不是简单如实地表现物象的外部特征,而是在此基础上更多地融入了画家的主观意识,是借助于物象的基本因素加以不同程度的夸张甚至变形。这种速写更多地体现出画家的感情色彩。此时客观物象已显得不是那么重要,重要的是画家激情的宣泄和独特的理解方式。这与画家的生活阅历和审美素质有着密切的关系。因此,可以说表现性速写不完全是对象写生的。当然,它也不是以客观真实地表现对象为目的的。我们可以从席勒等画家的作品中感受到这种情绪。



图例 2-5 拿杯子的青年 马忠贤

单纯质朴的线条,体现出率真的情趣,画面没有矫揉造作的成分,略显变形的人物集中表达了作者的主观感受。

表现性速写不满足于客观真实地反映生活,它是在对速写技法掌握得非常熟练的情况下进行的重新尝试或选择。通过对形体的变形、对线条

的夸张运用,展现在人们面前的是一个全新的图象。这种速写暂不适用于初学者。(图例 2-5、图例 2-6、图例 2-7)



图例 2-6 坐着的女人 席勒[奥]

流动舒暢的线条表现略带夸张的造型并强化了人体的韵律、结构,少许轻松的色调表现出皮肤和布褶、衣纹的质感,整幅画面有较强的表现力。



图例 2-7 女人体 金纬

女人体的速写不是完全依靠面对面的模特写生,更多的是用默画的办法画成,有较多的主观成分,用以突出人物健壮丰满的印象。

第三节 ● 生活性速写

顾名思义,所谓生活性速写,即是用速写这种形式将日常生活中有意味的情景、情节和人物记录下来。就像我们平时记的日记。画生活速写除了有些静止的物象可以去直接写生,生活当中更

多的事物是有生命的、活动的,往往画了一半或刚下笔,对象已经变了,因此,应该学会凭借记忆、想像来完成这些未完成的速写。其实在任何形式的速写中,记忆和想象总是艺术家的双翼,缺一不可。



图例 2-8 村里的孩子

冀荣德

农村的小学有很多孩子,一到下课便聚在一起。作者用中国画散点透视的原理把孩子们的各种形态用速写记录下来,孩子们的天真妙趣通过画家的笔表现得生动活泼,且有很强的感染力。

速
写
技
法

这是传统戏剧演出前演员们在后台化妆时的情景。画家通过目识心记,将写生和默写相结合,把这样一个典型的生活场景表现得亲切、自然。足见画家对生活的敏锐感受。



图例 2-9 幕后

冀荣德