

编 著◎周振威

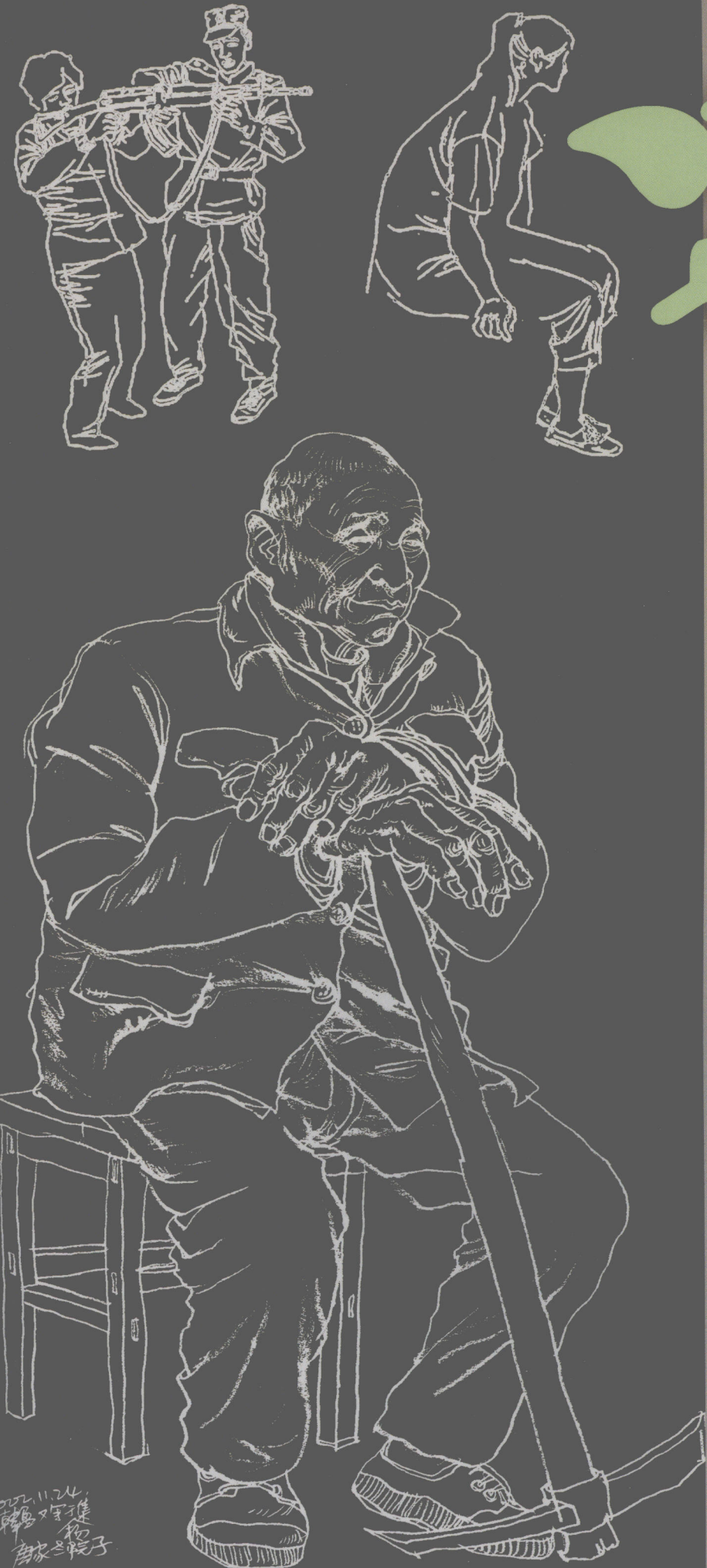
SUXI GUAN

【美术专业实验教材】

速写卷

青岛出版社

QING DAO CHU BAN SHE

2011.11.24
韩磊 刘子集
物
家院子

总主编: 孟国华
艺术总监: 于钦平

编 著: 周振威
主 编: 唐爱民
副主编: 孙惠英 张 曦 周振威
谷中良 陈生年 宋 扬

书 名 速写卷(美术专业实验教材)
出版发行 青岛出版社
社 址 青岛市徐州路 77 号(266071)
本社网址 <http://www.qdpub.com>
邮购电话 13335059110 13864289155
(0532)80998664 80998759
传 真 (0532)85814750
责任编辑 于钦平
美术编辑 于钦平
制 版 青岛人印人数码输出有限公司
印 刷 青岛杰明印刷有限责任公司
出版日期 2006 年 11 月第 1 版
2006 年 11 月第 1 次印刷
开 本 16 开(889mm × 1194mm)
印 张 5.75
字 数 40 千
书 号 ISBN 7-5436-3906-8
定 价 30.00 元

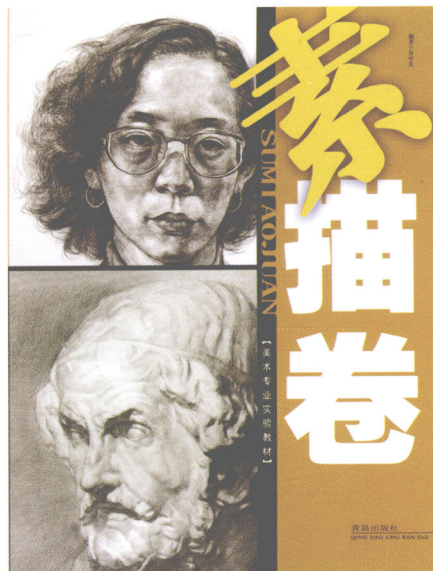
盗版举报电话 (0532)85814926

青岛版图书售出后如发现印装质量问题, 请寄回青岛出版社印刷处调换。

电话: (0532)80998628

苏州市第六中学
中央美术学院设计学院 / 宋扬
保定市美术中学
襄樊市第二十四中学

本套丛书集全国名校、名家、名作，

从最新、最佳、最适应的角度，

系统简洁地介绍了学习

素描、

速写、

色彩、

设计的基础知识。

内容涵盖从初级到高级，

既适合美术老师专业教学，

又是美术高考的宝典。

速写卷

◎ 教学探究

速写的基本概念

速写的表现形式

速写前的准备

◎ 半身像速写

人物半身像的速写技法及步骤

人物半身像速写选登

◎ 全身像速写

人物全身像的速写技法及步骤

人物全身像速写选登

◎ 默写与速写

人物动态的速写与默写

◎ 命题速写

命题创意速写选登

◎ 风景速写 场景速写

风景速写 场景速写选登

◎ 大师作品

大师作品选登

◎ 教育论坛

论美术教育在素质教育中的重要性

速写的基本概念

◎周振威

速写是一种相对于慢写而言的作画状态,从时间上来讲,相对于四五小时才能完成的头像写生,若用一二个小时来完成就算是速写。从表现形式上来看,相对于精雕细琢的严谨画风,放松、简练的样式也算是速写。从表现手段上来看,不管是素描、油画还是水彩,只要在短时间内能够基本完成的都算速写。因此,速写对绘画的时间、样式以及表现手段,不应有什么明确、具体的规定,它应该是一种随意的、自由的、开放的作画状态。当然,速写作为一种具有表现功能和审美功能的独立画种,快捷、概括、肯定、准确、简洁、趣味则是速写的基本要求。

速写是训练敏锐的观察能力、形象记忆的概括能力、准确而生动的表达能力的手段。它和素描、默写一同构成造型训练的学习链,彼此相互作用,互为促进。因此,它是美术院校的一门基础课程。中央美院附中在教学实践中就非常强调速写的重要性:“速写作为一门课程,对提高学生全面素质起到了积极的作用。这门课的重点在于培养学生对生活形象的敏锐的观察能力、知觉判断能力和丰富的表现能力。较之于课堂作业是一项更为活跃生动的基本功”,“速写是构架学生全面素质的重要纽带,它既和基础训练相衔接,是眼、脑、手三者密切配合的有效方法;又和艺术创作相连接,是熟悉自然、了解社会和人的必由之路”。

世界各国的艺术家们在创作过程中,都从速写这一基本表现手段中得益匪浅,并都在各自研究领域内乐此不疲地对速写的方式进行着各种探索。画家陈丹青说:“速写看似简单,甚至潦草,却是观察和作画的第一步,虽说可以率性,总也还得讲理;画者的天性、才具、品味等诸般潜质,亦无不经由草草几笔速写,即分明有所呈现。若谓创作是前台的表演,则速写便是后台的功夫,这功夫的深浅得宜与否,瞒不过高明的看客。”西安美院院长刘文西对速写更是情有独钟:“在生活中多画速写,就不断地产生着创作的欲望,它一直不会枯竭。”“生活速写的激情,总是冲动着创作的构思,从而完成了一件一件的创作。”国画大师叶浅予、黄胄甚至认为速写是获得造型能力的主要途径。可见,凡是有成就的艺术大师,无一不在速写这块田地中辛勤耕耘。他们在通过速写获得造型能力的同时,也进行着各种艺术表现和实验,有的在虚实节奏中找到了韵律的美感;有的在形式感的探索中拓展了内涵;有的在表达方式中发现了自我,从而使他们的作品风格各异,并极具艺术的高品位。如安格尔的《戴杜施夫人》、毕加索的《作曲家斯特拉文斯基》、门采尔的《一个乞丐的背影》、谢洛夫的《卡尔萨温诺依像》和习勒的许多人物速写,这些速写作品以生动、简练、独具神韵的艺术风格,早已被世人从他们的习作中升格为了艺术珍品。

本教材主要讲述的是人物速写。所谓人物速写,是以研究和表现人物的动态、神韵为主,并以快速的表现手法,捕捉人物造型中最生动瞬间的技巧能力。人是世界万物中最复杂、最丰富也是最优美的物种,人体是万物中结构和构造最微妙最和谐的肌体。因此,人物速写是速写中较难掌握的一门课程,故而被许多高等美院列为招生时重要的考试科目之一。

由此可见,人物速写是每一位想从事造型美术专业的学生所必须学习的一门重要课程。

(戴杜施夫人) 法国 安格尔

西班牙 毕加索 (图2)

奥地利 习勒 (图3)

德国 门采尔 (图4)

珂勒惠之 (图5)

速写的表现形式

一、以线为主的表现形式

利用线来塑造物象，几乎是一种原始而本能的技术手段，然而其美学上的价值却不容低估。宗白华先生曾评价说：“抽象的线条，不存于物，不存于心，却能以它的匀整、流动、回环、曲折，表达万物的体积、形态与生命；更能凭借它的节奏、速度、刚柔、明暗，有如弦上的音、舞中的态，写出心情的灵境而探入物体的诗魂。”的确，“线”这一绘画语言不仅可以表现物体的形体轮廓，还可以表现体积和质感、空间和光线、透视和解剖，同时还可以通过线的长短、粗细、深浅、涩滑产生许多意义和内涵。难怪画家陈孟昕认为：“线条是速写的经脉，是思考的漫步。心灵的感觉随着线条颤动，情感的思索沿着笔端而宣泄。”

以线为主的人物速写大致有两种形式，一种是纯粹的以线作画，没有其他因素混杂其中，如奥地利习勒（图6）和袁运生的中国画白描（图7）。另一种是以线为基础，但在一些重要局部，如头部、手部或重要的转折处略加些明暗，如米开朗基罗（图9）和安格尔、荷尔拜因、习勒的作品。

奥地利 习勒（图6）

法国 安格尔（图8）

中国 袁运生（图7）

意大利 米开朗基罗（图9）

英国 荷加斯（图10）

俄罗斯 列宾(图11)

德国 门采尔(图12)

俄罗斯 谢洛夫(图13)

中国 陈逸飞(图14)

德国 门采尔(图15)

珂勒惠之(图16)

二、以线面结合的表现形式

线面结合的表现形式主要是在线造型的基础上增加体面的因素。它可使画面看起来更厚重,更深入细致。这种手法在时间相对较长的速写中经常被使用,诸如人物头像及半身像的速写。它不仅保留了线造型中肯定、鲜明、生动的特点,还具有情调丰富、厚重的审美特征,因此被画家广泛运用,如德国的门采尔(图12)、俄罗斯的列宾(图11)、谢洛夫(图13)和中国的陈逸飞(图14)等画家的作品。

三、以明暗色调为主的形式

明暗是自然界中由光的作用而产生的一种视觉效果。在西方,经过历代画家的努力,明暗这套艺术语言已经相当完善,它可使画面黑白布局明朗,体积造型结实,整体气氛活跃,体感、光感、空间感、质量感等层次分明、强烈而丰富,并在表现情调、烘托气氛方面有独到之处。如德国门采尔(图15)和珂勒惠之(图16)的作品。但明暗色调的表现形式需要有一定的时间保证,故它特别适合在长期作业前夕画上一二幅色调速写,有利于提高学生对整个画面的协调性、情调、气氛以及黑白节奏的把握。

速写前的准备

学习人物速写的基本法则是：先慢后快，先静后动，先简后繁（这里的“繁”指内容）。

速写就像书法中的行书和草书，大家都知道，学习书法必须先从楷书入手，学习人物速写也是这个道理，必须先从“慢写”开始，就好像路走稳了才能够更好地学跑。

所谓“慢写”，就是将在速写中遇到的一些问题，诸如结构、比例、解剖、透视、线条的处理，明暗的安排以及衣纹的组织等问题，都需要进行一番研究、理解和把握，而这就需要花费一定的时间。因此，这里的“慢”是由于在分析思考和研究上占用了许多时间而造成的。一旦这些问题都解决了，这个“速”便是顺理成章之事了。在这里，我们把这些要解决的诸如此类的问题，都叫做速写前的准备。

一、人体的比例与结构

人体的比例：

人体是由各部分形体按照一定的比例关系结合构成的。正确地塑造人体，必须掌握人体比例的一般规律。一般情况下，人们习惯以人体头部的长度为标准，来测量人体全身和各部分的关系。人体全身与各部分之间的量度比较是：

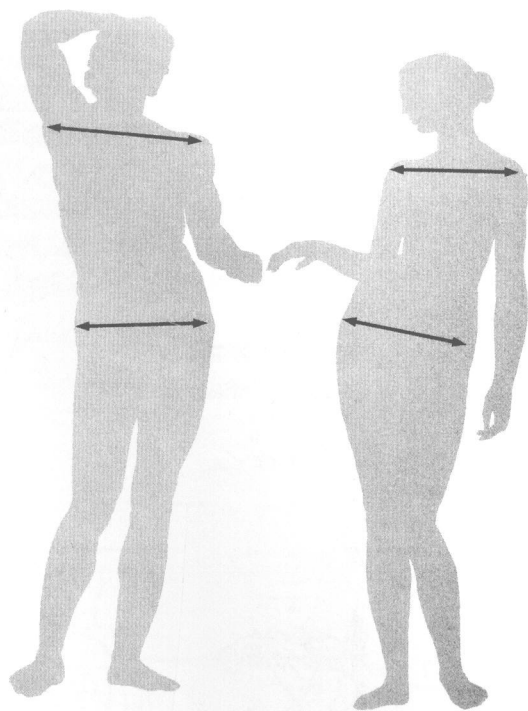
颌底至乳头为1头长。乳头至肚脐孔为1头长。躯干为3头长。男性肩宽为2头长。（如图18、图19）

上肢为3头长。其中，上臂为1.2头长，前臂为1头长，手为0.8头长。

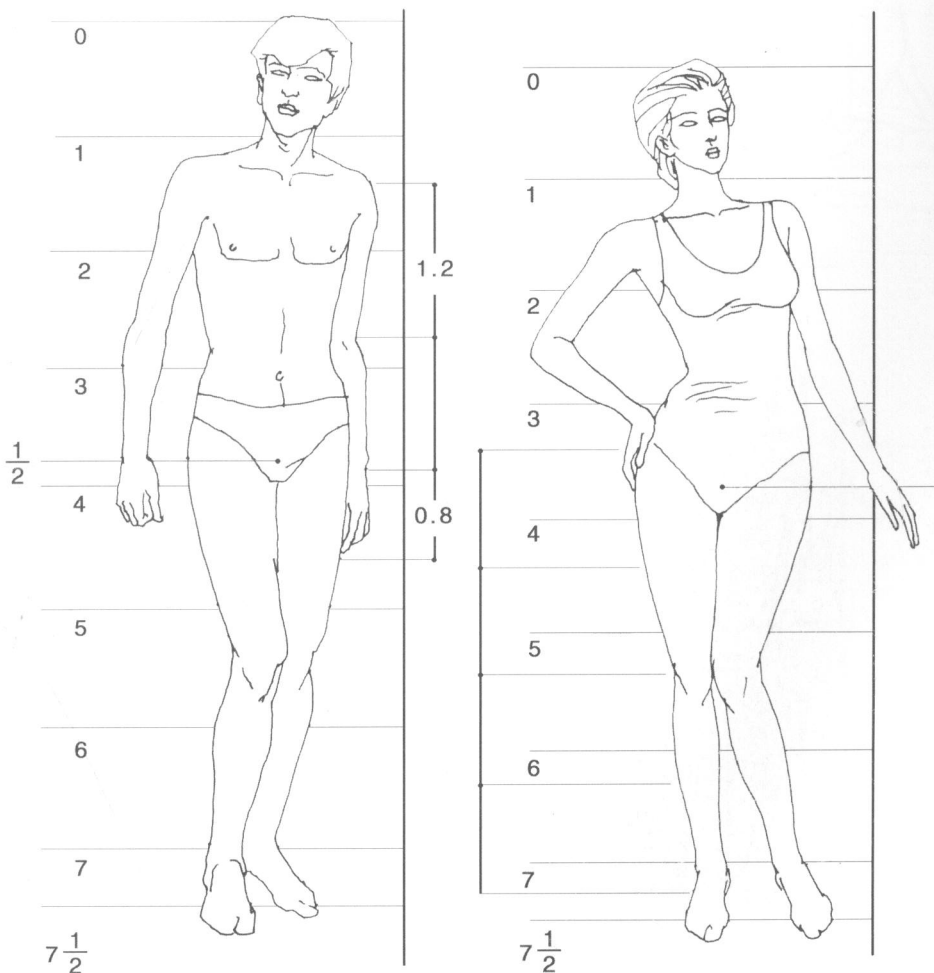
下肢为4头长。其中，大腿为2头长，小腿为2头长。脚掌为1头长。

当然，在形态的比例上还应注意男女的差别。（如图17）

人体的基本结构

（图17）

（图18）

人体结构虽然复杂,但像机器一样,都由简单的零部件装配而成。因此,我们可以根据人体各部分的形态和结构,概括成各种几何形体,进行分解与组合,弄清它们相互组合、衔接的关系,这样就比较易于形象地记忆和加深对人体形态立体的理解。

比如,我们可将头理解为椭圆形体,上部躯干和下部躯干理解为大小不一的方形体(一般下部躯干只相当于上部躯干高度的一半。注意:男性躯干的胯部小于两个头宽,腰部更窄),四肢均可以理解为长短粗细的圆柱体。(如图 21)

二、二横一竖与重心

人体的脊椎骨是躯干的支柱,连贯头、胸、骨盆三个主要部分,并以肩胛骨与骨盆为纽带,连结上肢和下肢,形成了人体的基本结构,因此可以用“一竖、二横、三体积、四肢”一句话来进行概括:(如图 20)

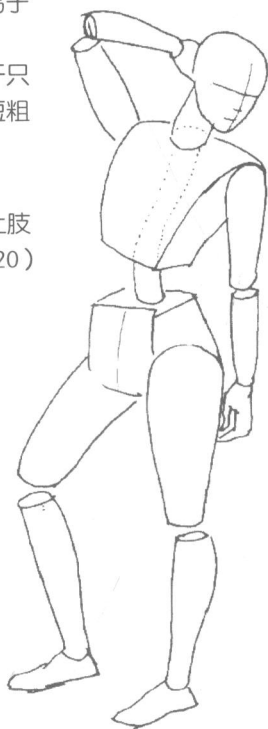
一竖——人体的脊柱

二横——肩胛带横线与骨盆带横线

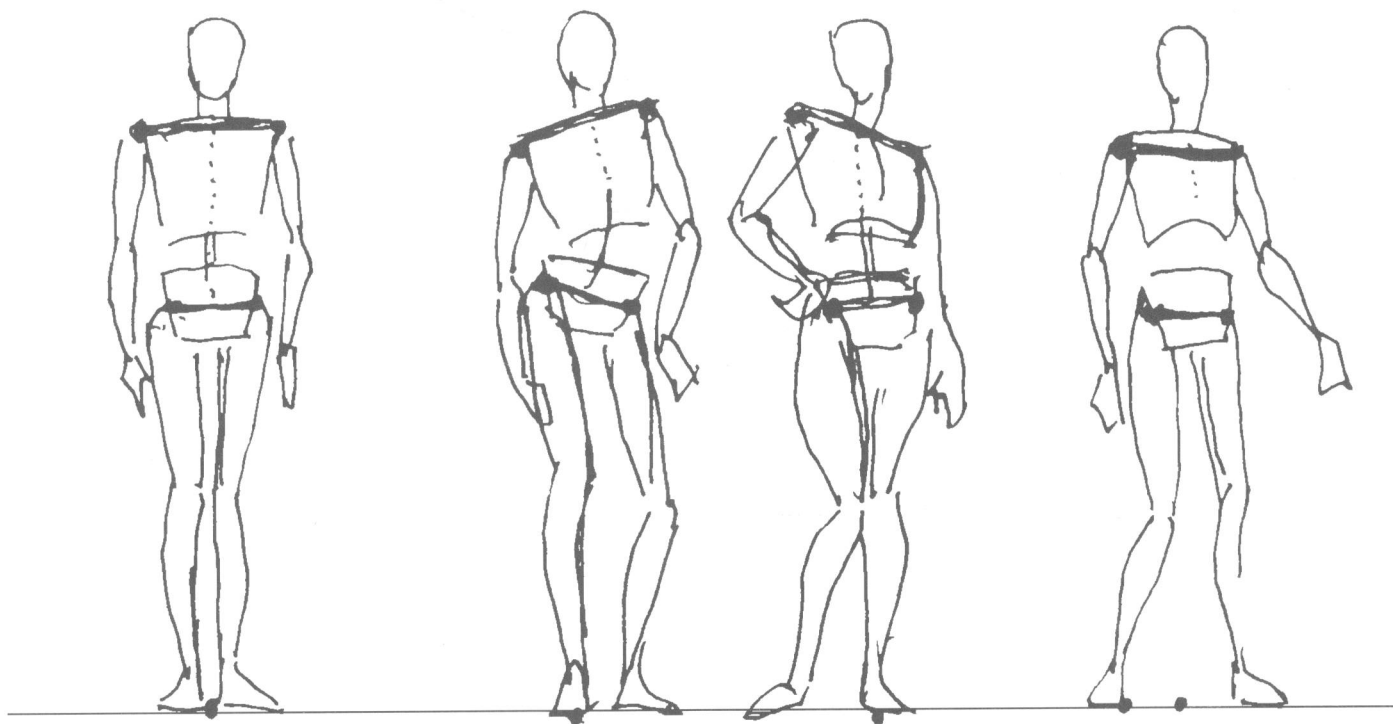
三体积——头、胸廓、骨盆三部分体积

(图 19)

(图 21)

(图 20)

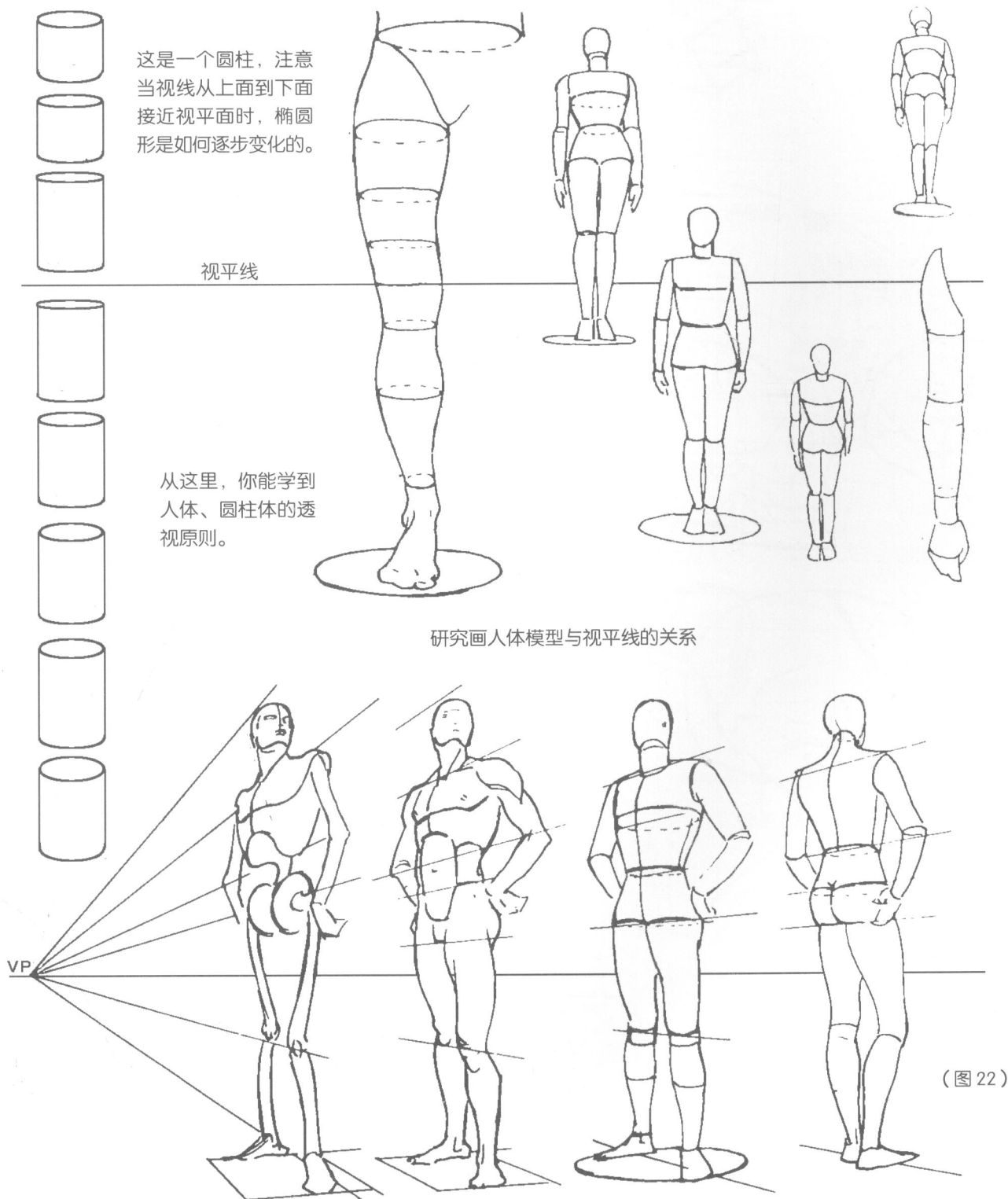
四肢——上肢与下肢

以上概括可以树立对人体形态结构的总体观念,而且也是研究人体运动规律、透视变化的前提。尤其是人体的运动规律,其中人体的重心与“一竖”“二横”有着密切的关系,当人体重心在两腿之间时,“二横”处在平行状态,而“一竖”呈垂直状态(正面)。当人体重心倾斜落至其中一腿时,“二横”就呈反方向的倾斜状态,而“一竖”也呈S形的弯曲状。因此重心点与“二横”“一竖”的关系是否准确,是人物动态是否准确生动的关键。

三、透视

绘画是在平面上表现空间和立体的艺术,其表现过程需要运用客观的透视规律。人物动态也不例外。透视能使人体在画面的空间中“站立”起来,使人体的塑造具有应有的深度感。

对于人体透视的研究,这就需要对人体的形态进行几何形体的概括,特别是立方体透视的规律在人体透视中的运用。(如图22)

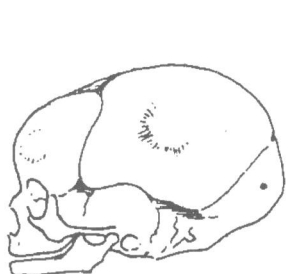

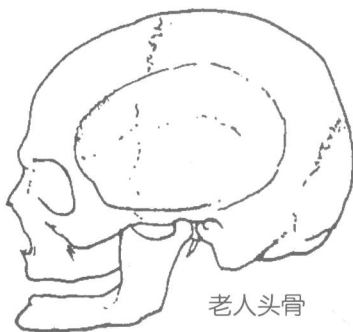
奥地利 习勒 (图 23)

四、注重头、手和脚的刻画

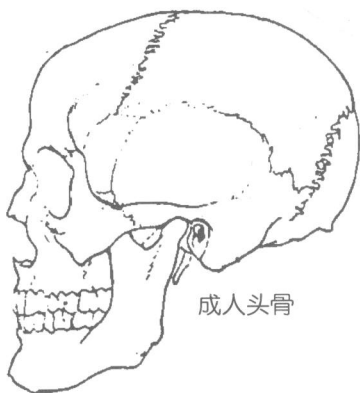
在人物动态速写中, 头部、手部、脚部依然是视觉中心的三个点, 其结构、比例关系应是重点刻画之处 (图 34~35)。有些局部研究性的速写例外, 如专门研究某一部位结构关系。甚至有的速写作品只要将头部和手部刻画到位, 外形略带勾勒就能“站立”起来, 如习勒的作品 (图 23) 就是这样的风格。另外, 人体头部 (图 24~33) 的刻画也应符合速写准确、概括和生动的要求, 并与整个风格相协调为上。人体脚部, 虽不是视觉中心, 但其外形有严格的造型要求, 特别是鞋的造型完全依附于脚的造型而设计, 不像服饰, 某些部位可作宽松状。因此稍有“走调”, 就有视觉上的不适之感, 故不可马虎。

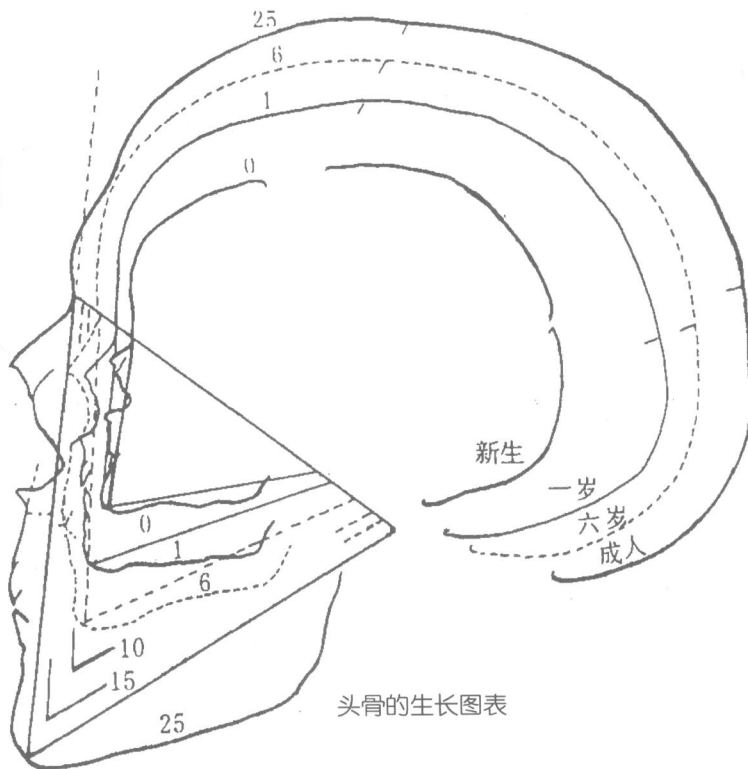
婴儿头骨

老人头骨

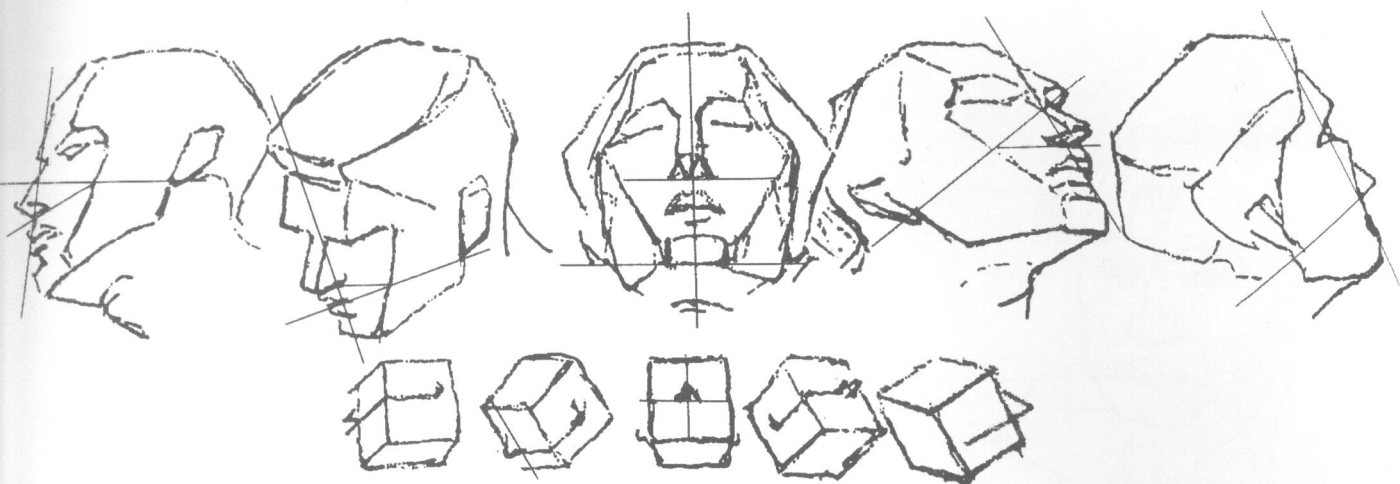
成人头骨

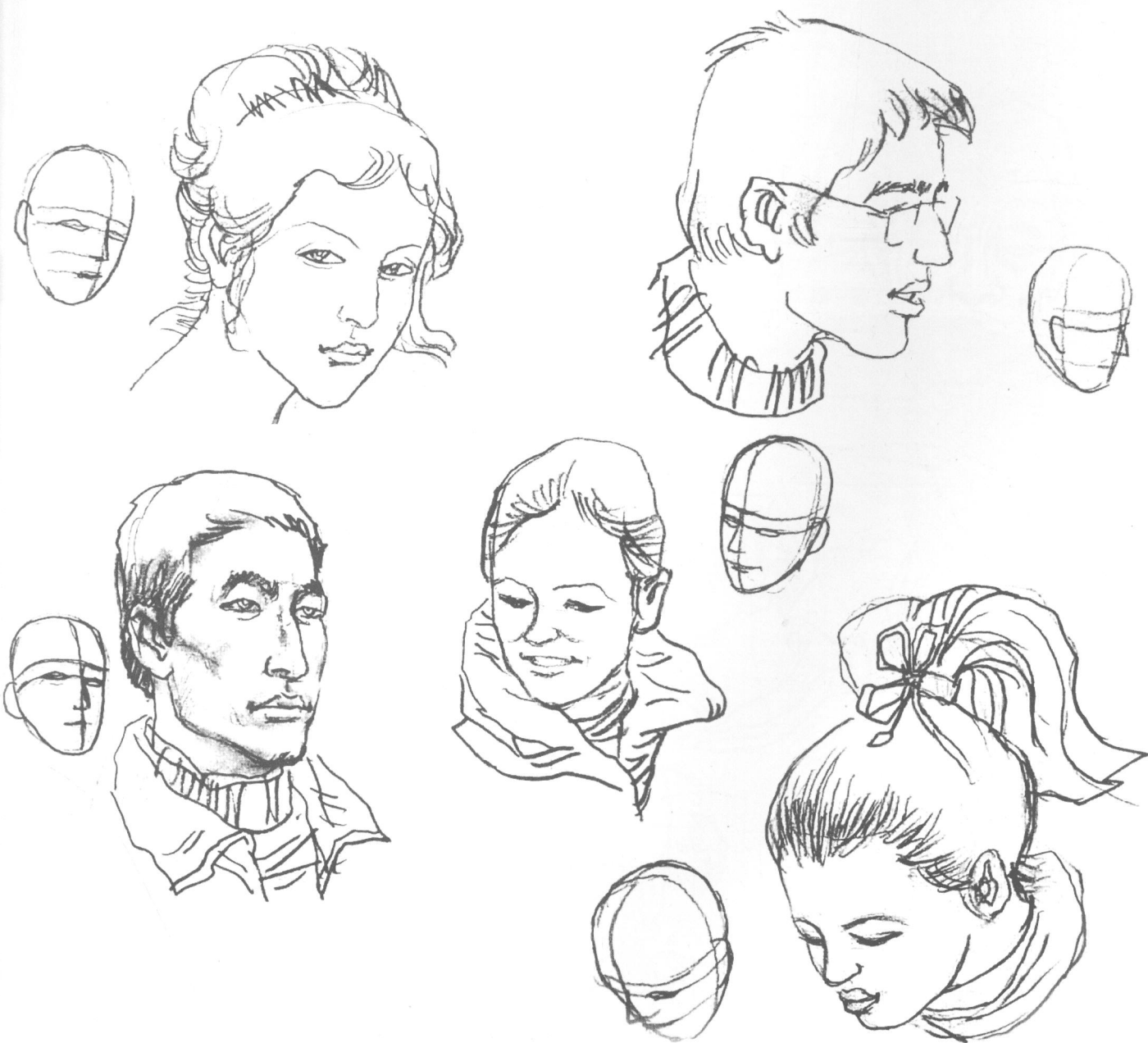
头骨的生长图表

(图 24)

注意头部动态线和五官的转折透视关系 (图 25)

(如图 26)

不同角度头部五官透视变化

(图 27)

奥地利 习勒 (图 28)

周易 (图 29)

周易 (图 30)

周易 (图 31)

周 易 (图32)