

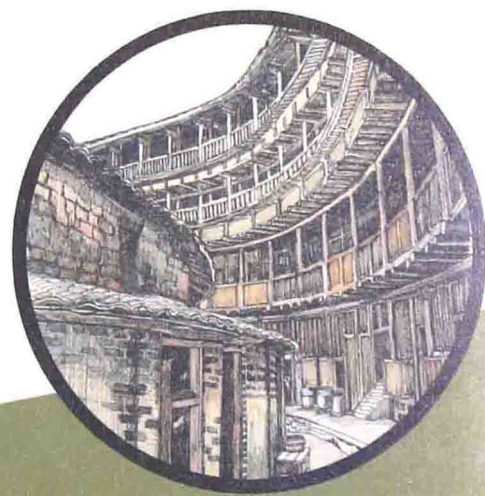

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

主 编 罗 友

表现与速写

高等院校艺术设计教育“十二五”规划教材

>GAODENGYUANXIAOYISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

表现与速写

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

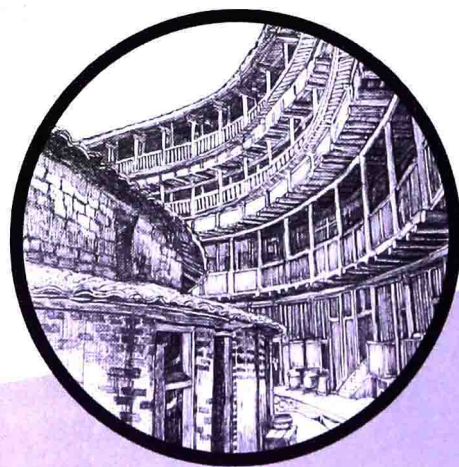
GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

主 编 罗 友

表现与速写

TU204-43
83

高等院校艺术设计教育『十二五』规划教材

表现与速写

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

写生速写表现/罗友主编. —长沙:中南大学出版社, 2014.8
ISBN 978 - 7 - 5487 - 1166 - 7

I. 写... II. 罗... III. 建筑画 - 速写技法 IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 184174 号

写生速写表现

罗 友 主 编

- ☐责任编辑 陈应征
- ☐责任印制 易建国
- ☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
- ☐印 装

湖南媲美彩色印刷有限公司

- ☐开 本 889 × 1194 1/16

☐印张 7.5

☐字数 232 千字

☐插页
- ☐版 次 2014 年 8 月第 1 版

☐2014 年 8 月第 1 次印刷
- ☐书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 1166 - 7
- ☐定 价 35.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

高等院校艺术设计教育『十二五』规划教材

学术指导委员会

张道一 杨永善 尹定邦 柳冠中 许平 李砚祖 何人可 张夫也

编写委员会

总主编 张夫也

执行主编 陈鸿俊

编委 (按姓氏笔画排序)

王礼	王剑	王莉莉	王鹤翔	王文全	丰明高	邓树君	白志刚
江杉	安勇	龙跃林	许劭艺	朱方胜	孙丽	刘荃	刘永福
刘镜奇	刘晓敏	刘英武	尹建强	李立芳	李轩	李嘉芝	李欣
陈希	陈鸿俊	陈凌广	陈新	陈广禄	陈杰	陈祖展	陆立颖
张夫也	张新	张志颖	何辉	何新闻	何雪苗	苏大椿	沈劲夫
劳光辉	易锐	罗潘	柯水生	徐浩	桑尽东	殷之明	唐宇冰
袁金戈	商杰	梅爱冰	蒋尚文	韩英杰	彭泽立	雷珺麟	廖荣盛
廖少华	戴向东						

总序

人类的设计行为是人的本质力量的体现，它随着人的自身的发展而发展，并显示为人的一种智慧和能力。这种力量是能动的，变化的，而且是在变化中不断发展，在发展中不断变化的。人们的这种创造性行为是自觉的，有意味的，是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释，用任何方法进行实践，同时，它又可以不断地进行修正和改良，以臻至真、至善、至美之境界，这就是我们所说的“设计艺术”——人类物质文明和精神文明的结晶。

设计是一种文化，饱含着人为的、主观的因素和人文思想意识。人类的文化，说到底就是设计的过程和积淀，因此，人类的文明就是设计的体现。同时，人类的文化孕育了新的设计，因而，设计也必须为人类文化服务，反映当代人类的观念和意志，反映人文情怀和人文主义精神。

作为人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动，作为人类赖以生存和发展的最基本的行为，设计从它诞生之日起，即负有反映社会的物质文明和精神文化的多方面内涵的功能，并随着时代的进程和社会的演变，其内涵不断地扩展和丰富。设计渗透于人们的生活，显示着时代的物质生产和科学技术的水准，并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系，从而成为一种文化现象反映着文明的进程和状况。可以认为：从一个特定时代的设计发展状况，就能够看出这一时代的文明程度。

今日之设计，是人类生活方式和生存观念的设计，而不是一种简单的造物活动。设计不仅是为了当下的人类生活，更重要的是为了人类的未来，为了人类更合理的生活和为此而拥有更和谐的环境……时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义，从根本上来说，设计的终极目标就是让我们的世界更合情合理，让人类和所有的生灵，以及自然环境之间的关系进一步和谐，不断促进人类生活方式的改善，优化人们的生活环境，进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界。因此，设计作为创造人类新生活，推进社会时尚文化发展的重要手段，愈来愈显现出其强势的而且是无以替代的价值。

随着全球经济一体化的进程，我国经济也步入了一个高速发展时期。当下，在我们这个世界上，还没有哪一个国家和地区，在设计和设计教育上有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模，中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多的国家，对于一个具有五千年辉煌文明史的国度，现代设计事业的大力发展，无疑将产生不可估量的效应。

然而，方兴未艾的中国现代设计，在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计，甚至是劣质的设计时有面世。背弃优秀的本土传统文化精神，盲目地追捧西方设计风格；拒绝简约、平实和功能明确的设计，追求极度豪华、奢侈的装饰之风；忽视广大民众和弱势群体的需求，强调精英主义的设计；缺乏绿色设计理念和环境保护意识，破坏生态平衡，不利于可持续性发展的设计；丧失设计伦理和社会责任，极端商业主义的设计大行其道。在此情形下，我们的设计实践、设计教育和设计研究如何解决这些现实问题，如何摆正设计的发展方向，如何设计中国的设计未来，当是我们每一个设计教育和理论工作者关注和思考的问题，也是我们进行设计教育和研究的重要课题。

目前，在我国提倡构建和谐社会的背景之下，设计将发挥其独特的作用。“和谐”，作为一个重要的哲学范畴，反映的是事物在其发展过程中所表现出来的协调、完整和合乎规律的存在状态。这种和谐的状态是时代进步和社会发展的重要标志。我们必须面对现实、面向未来，对我们和所有生灵存在的环

总序

境和生活方式,以及人、物、境之间的关系,进行全方位的、立体的、综合性的设计,以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

本套大型高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材的隆重推出,反映了全国高校设计教育及其理论研究的面貌和水准,同时也折射出中国现代设计在研究和教育上积极探索的精神及其特质。我想,这是中南大学出版社为全国设计教育 and 研究界做出的积极努力,为大贡献,必将得到全国学界的认同和赞许。

本系列教材的作者,皆为我国高等院校中坚守在艺术设计教育、教学第一线的骨干教师、专家和知名学者,既有丰富的艺术设计教育、教学经验,又有较深的理论功底。更重要的是,他们对目前我国艺术设计教育、教学中存在的问题和弊端有切实的体会和深刻反思。这使得本系列教材具有了强势的可应用性和实在性。

本系列教材在编写和编排上,力求体现这样一些特色:一是具有鲜明的时代性,反映高等艺术设计类专业人才的特点和知识经济时代对创新人才的要求,注意创新思维能力的培养。二是具有相当的针对性,反映高等院校艺术设计类专业教学计划和课程要求,教材内容贴近艺术设计教育、教学实际,有的放矢。三是具有较强的前瞻性,反映艺术设计教育、教学建设和世界科学技术的发展动态,反映这一领域的最新研究成果,吸收同类教材的优点,做到兼收并蓄,自成体系。四是具有一定的启发性。较充分地反映了艺术设计类专业教学特点和基本规律,构架新颖,逻辑严密,符合学生学习和接受的思维特点,教材内容的思辨性和启发式、开放式的教学特色。五是具有相当的可读性,能够反映视觉传达设计专业视觉生理及心理特点,注重教材编排的科学性和合理性,图文并茂,可视感强。

总之,本系列教材具有鲜明的专业性和时代性,是高校艺术设计类专业教材的教材。对于广大设计专业人士和设计爱好者来说,亦不失为一套实用的参考读物。本系列教材的问世,对促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学的改革,对构建文明和谐校园,发挥其积极而重要的作用。

是为序。

2006年圣诞前夕于清华园

张夫也 博士 清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士研究生导师
中国美术家协会理论委员会委员

前言

速写是一种快速写生的方法,它不仅是一切造型艺术的基础,而且是一种独立的极富魅力的艺术形式。对设计专业的学生来说,多画速写是提高造型能力的最佳途径,因为速写能训练我们敏锐的观察力、快速的反应力、果断的取舍力、高度的概括力和丰富的表现力。速写能唤起我们对大自然的热爱,让我们对生活充满激情和向往。速写更是我们用心记录生活、积累素材、表达情感的一种绘画语言。

速写对绘画工具的要求并不高。一般来说能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画速写,比如我们常用的铅笔、钢笔、签字笔、马克笔、圆珠笔、碳笔、炭条、毛笔等。因此速写相对于其他艺术表现形式更加方便、快捷。速写的灵魂是“线”,用线归纳景物形态的造型方法是速写的主要表现形式。只有线才能最迅速、最简洁地表达出物象形体结构的基本形态、构造、体积及空间特征,而线的曲直、长短、轻重、疏密、缓急则是刻画和塑造各种景物形象特征和质感的表现手段。速写的线是“写”出来而不是“画”出来的,一幅好的速写作品,它的线条一定是轻松流畅、简练明快、概括生动的。

我热爱速写,每次外出写生都会有新的发现、感受,都会积累一些作品。本书以我历年写生考察的速写记录作品为主线来编写,记录地方建筑形象及装饰构造元素,展示速写记录的表现形式、要点、意义。旨在通过对环境的观察、速写记录、素材积累等手段锻炼学生的构图能力、提炼元素能力与概括取舍能力,为将来的方案设计表现服务。

罗友

2014年7月15日

目 录

第一章 写生速写的目的与任务 / 1

第二章 写生速写表现要点 / 11

第三章 写生速写表现形式 / 36

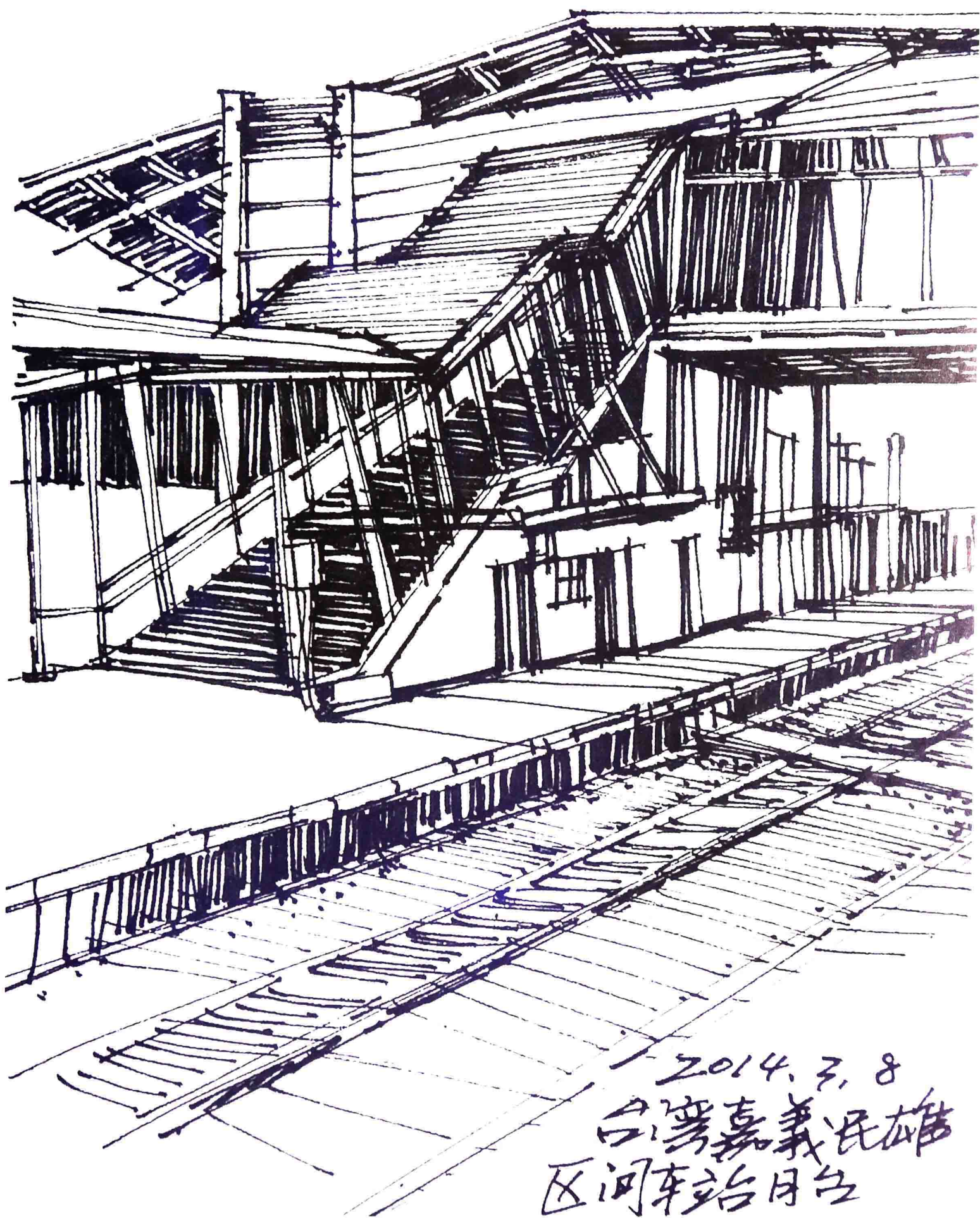
第四章 写生速写记录案例 / 52

第五章 写生速写素材记录 / 72

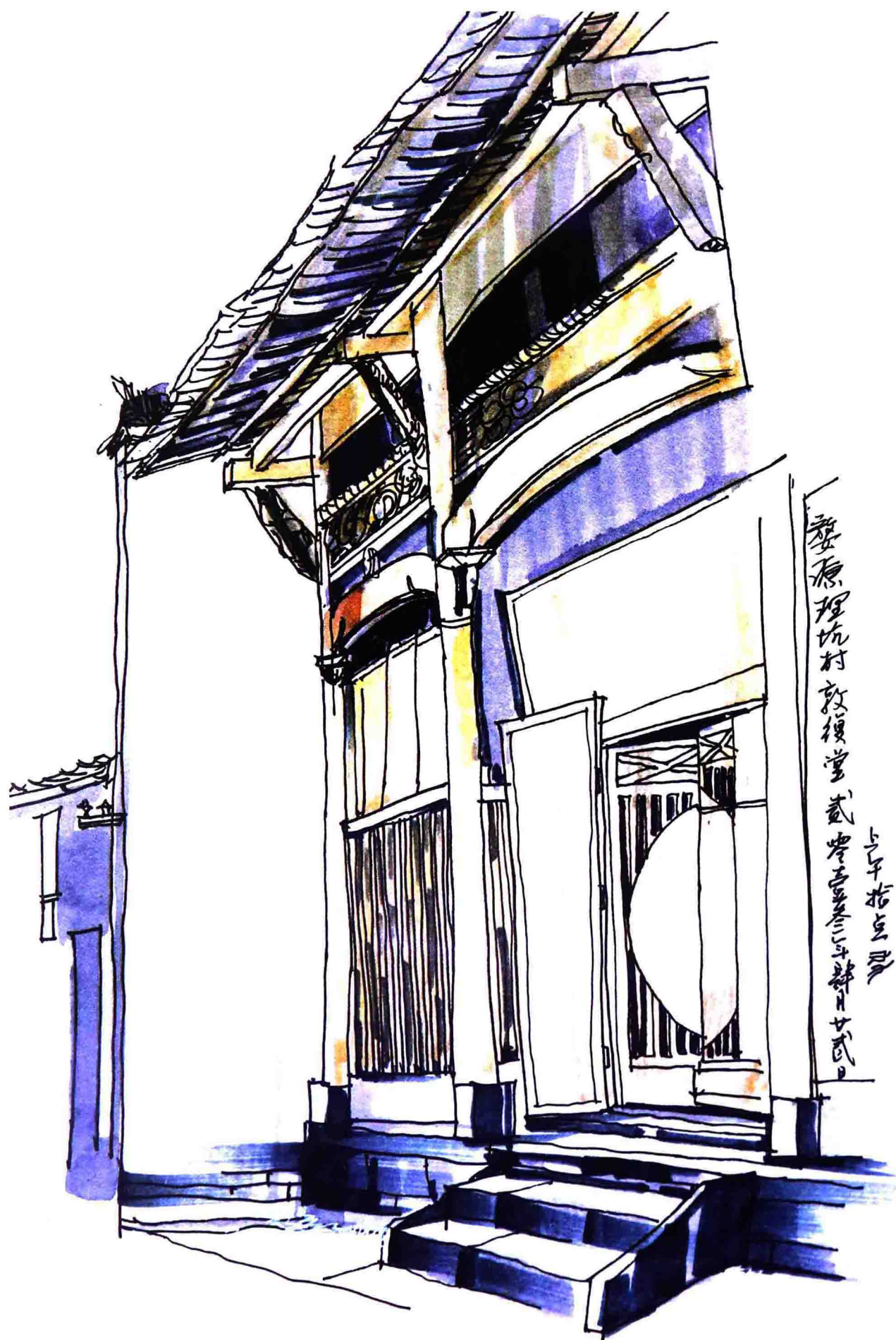
第六章 速写与方案设计表现 / 98

第一章 写生速写的目的与任务

掌握速写的基础知识、基础理论和基本技能，从而准确、生动、深刻地表现对象，把写生所得应用于艺术创作，转化为素材。强调以专业速写的形式记录地方建筑形象的构图能力、提炼元素，锻炼学生的概括取舍能力。为设计专业素材积累的目的。与专业课程教学奠定坚实的基础；与方案设计表现对接，并为后续的专业设计服务。

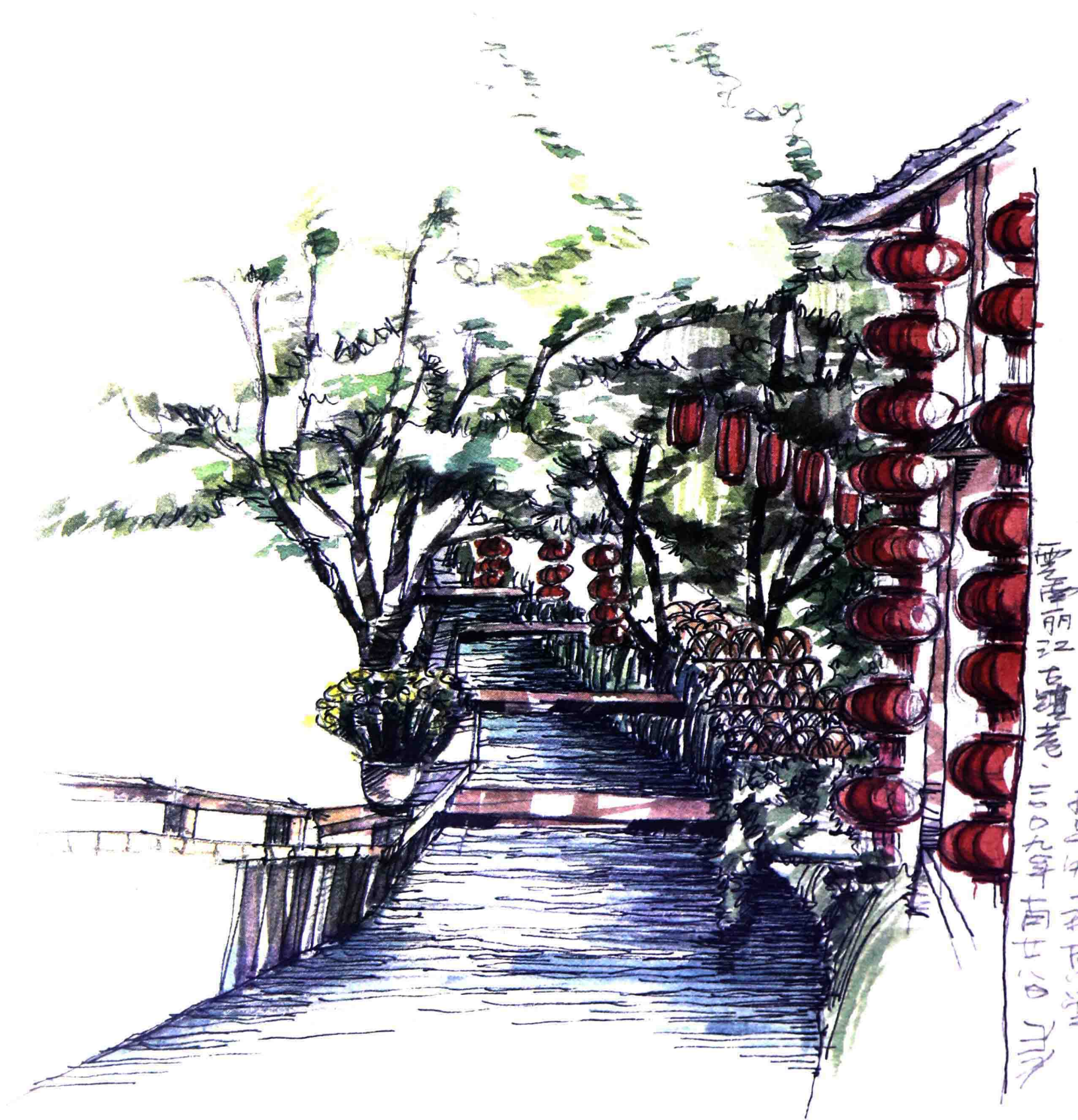
通过速写练习，让学生观察生活，热爱生活，关注身边的事物，培养学生灵敏的观察能力、感受能力和迅速捕捉物象形神的能力，能够用美术语言表达自己的内心感受。

通过风景写生激发学生的审美情感，用审美的眼光看待生活中的事物，从而更加善于发现大自然的美。

嘉义东区菜市场
遮阳篷绿色居多
虽杂物丰富
却并不杂乱，相反
干净、整洁、热闹
二零一四·三月三日
黄井街

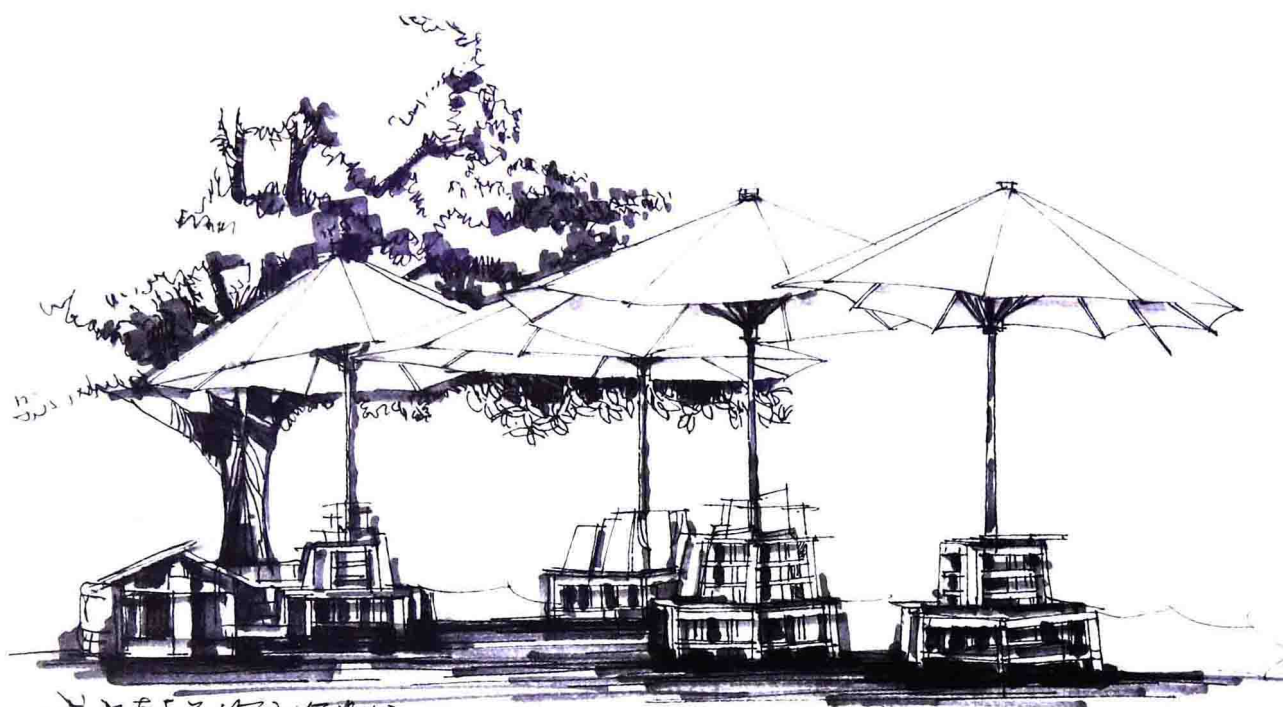

用淡彩的表现形式来体现特定的场景氛围。

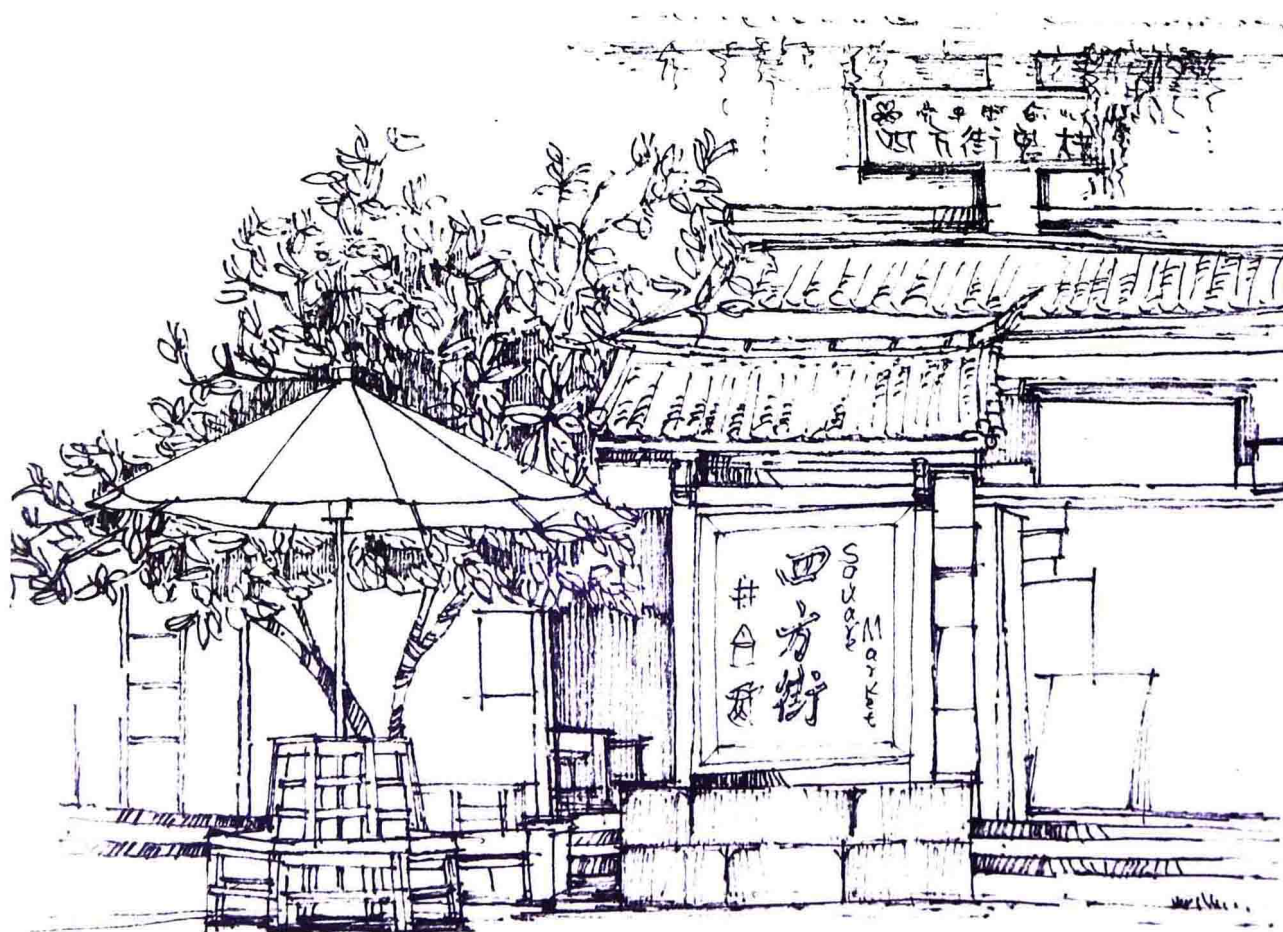
启发学生的艺术感受，引导学生探索不同的表现方法，开发自身的语言模式，使作品有独特的语言风格。

河西董村溪水芭蕉树-景
江西婺源, 2013. 4. 19. 陈卫

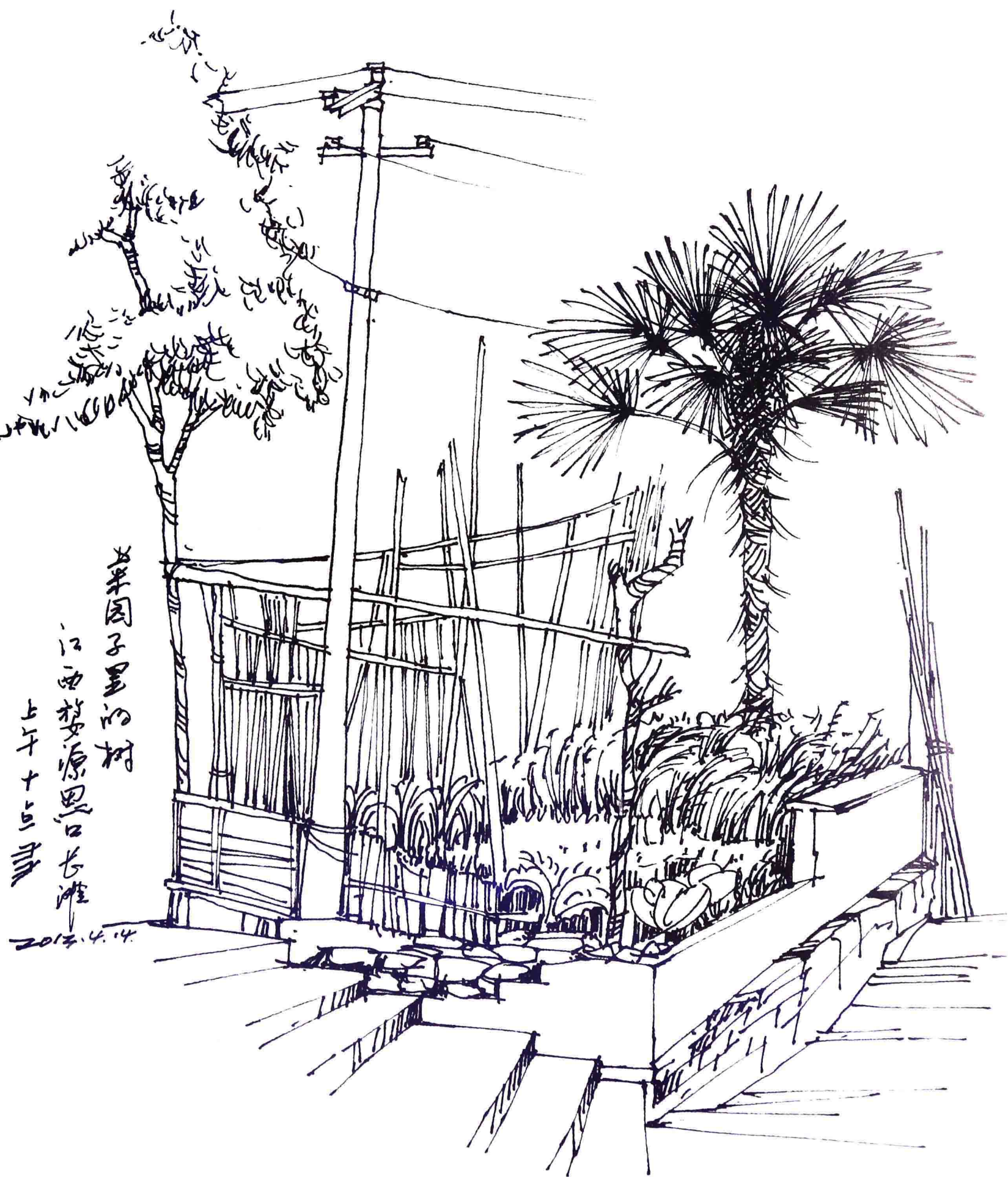

云南丽江四方街一景
2011.10.18.上午10时

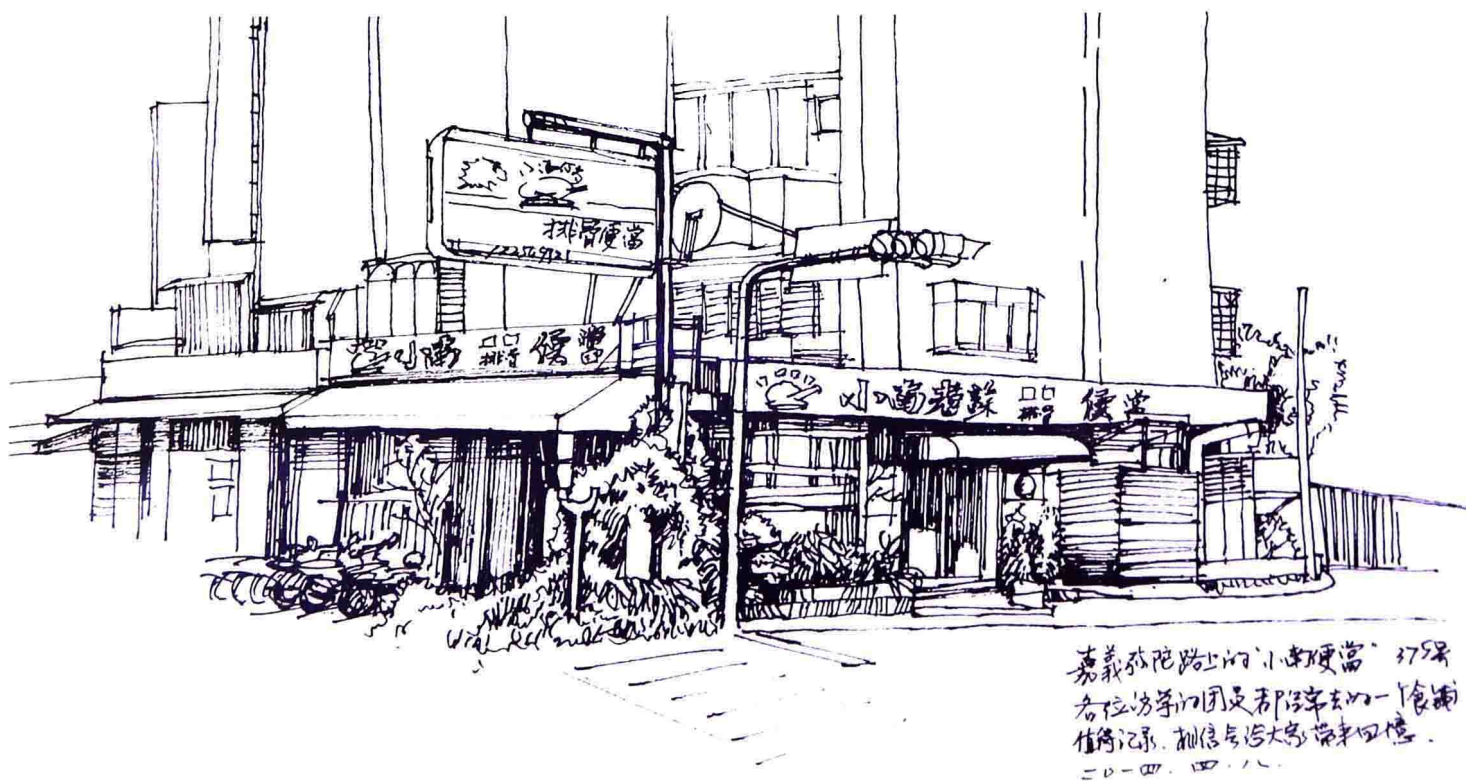
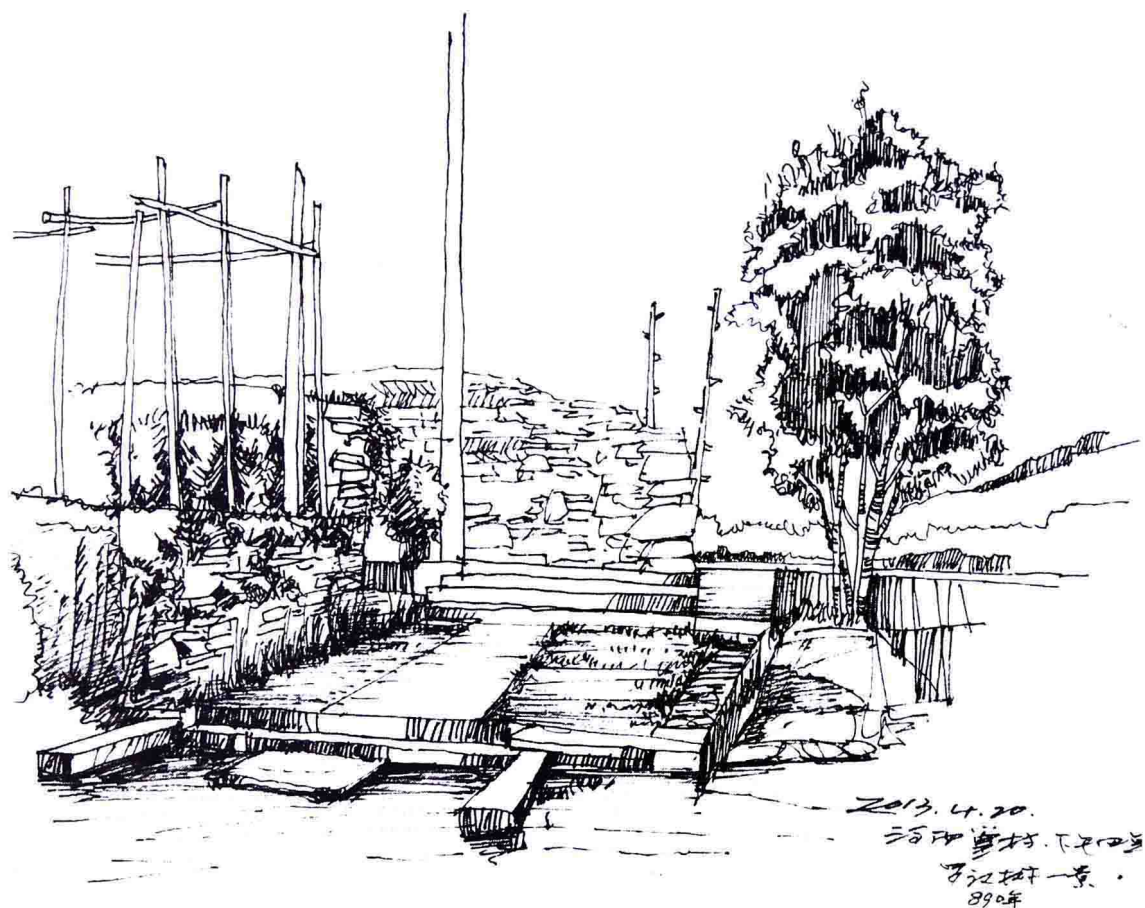
云南丽江四方街
2011.10.18.上午10时

标志性场所具有地标意义，配上协调的附景，使画面更具美感。

景观专业树木植物的综合场景表现。

融入了景观设计表现的技法，运笔、塑形都将速写记录和表现技法结合起来。

带有文字记录的场景速写，看上去更有纪念意义。