

王雷等 编著

辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice
Quick Sketching Teaching and Learning

速写教学

王 雷 等 编 著

辽 宁 美 术 出 版 社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice

Quick Sketching Teaching and Learning

速写教学

图书在版编目(CIP)数据

速写教学 / 王雷等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.5

(中国美术教育实践)

ISBN 978-7-5314-6698-7

I. ①速… II. ①王… III. ①速写技法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024236号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 26

字数: 300千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 李彤

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-6698-7

定价: 240.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

CONTENTS

THE CHINESE ART EDUCATION PRACTICE

总目录

01

速写

王雷等 编著

1……128

02

速写全面研究

王德山 编著

1……112

03

素描快写

张春阳 编著

1……176

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类艺术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一，技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

THE CHINESE SPEED

01

速写

王雷等 编著

目录 contents

序

- 第一章 概论 **009**
  - 第一节 速写的基本概念 / 011
  - 第二节 速写的基本功能 / 013
  - 第三节 速写的基本训练方法和原则 / 017

- 第二章 速写工具材料的技法特点与速写的表现形式 **023**
  - 第一节 速写的工具材料 / 025
  - 第二节 速写的表现形式 / 030

- 第三章 人物速写 **035**
  - 第一节 静态人物速写 / 041
  - 第二节 动态人物速写 / 047
  - 第三节 组合人物速写 / 049
  - 第四节 人物画中的配景 / 051

- 第四章 人体速写 **052**
  - 第一节 人体结构与运动规律分析 / 053
  - 第二节 人体速写的艺术美 / 056

- 第五章 风景速写 **060**
  - 第一节 风景速写的意义 / 061
  - 第二节 风景速写选景立意 / 062
  - 第三节 风景速写的构图布局 / 063
  - 第四节 风景速写的表现 / 067

— 第六章 速写与绘画创作 **076**

— 第七章 设计速写 **087**

- 第一节 设计速写的特点与作用 / 088
- 第二节 设计速写的材料和工具应用 / 091
- 第三节 设计速写的表现形式 / 093
- 第四节 设计速写在艺术设计专业中的应用 / 096
- 第五节 设计速写与计算机表现的关系 / 102

— 第八章 插图速写 **104**

- 第一节 插图与速写的关系 / 106
- 第二节 插图速写的形式表达 / 111

— 第九章 作品欣赏 **119**

概述 >>

作为艺术形式的速写本身的概念虽然较为模糊，有时很难与素描划分出明显的界限，但在教学中我们还是能够非常明确地认定它的功能特性和艺术面貌。在现代学院化的课程体系建设中，虽然没有明确地设立一门叫做“速写”的课程，但在实际的教学环节上，速写却贯穿在几乎所有的课程当中。在造型训练中，速写与其他基础课程相辅相成，巧妙灵活地解决更多的造型问题；在设计或创作课堂上，速写又作为设计与创作构思的方法而得到普遍运用。速写实在是无孔不入。

无论画什么、设计什么，造型的修养都是艺术家的根本。“熟能生巧”、“得心应手”既是艺术家的技艺追求，也是对这个职业的起码要求。速写在提高造型能力上的作用是非常实在的，而更为重要的是在画速写的过程中，技艺的积累会带来认识的转化，潜移默化中的修养锤炼，对艺术家来说是更为可喜的收获。

实际上，在艺术家一生的艺术成长过程中，速写往往起到非常关键的作用，虽然照相机能够更便捷地进行图像资料的收集，但它永远不能代替速写进行艺术构思、探讨艺术形式的功能。艺术家用手描绘的作品即使是简单的资料收集，也已经进行了非常主观的取舍和形式处理，在日后的应用中会更加得心应手。

然而，速写的强大功能却往往容易被人忽视，尤其是初学者，很难将速写作为提高艺术修养的有效途径而加以合理的运用。编著本书的目的，就是要通过对速写所涵盖的内容、速写的艺术特征和速写的多种表现方法作较为系统的研究和介绍，为刚刚踏进造型艺术之门的学生提供一种借鉴，或者说为他们提供一种认识的方法，让他们知道画好速写的好处和实际的意义。

本书按照研究课题的不同共分为九章，第一章概论部分主要对速写的概念、基本功能和训练方法与原则等基本认识问题进行阐述，第二章介绍速写工具材料的技法特点与速写的表现形式，第三章至第八章按照人物速写、人体速写、风景速写、速写与绘画创作、设计速写、插图速写等分课题进行研究，第九章为速写作品欣赏。本书的研究范围比较宽泛，包含了绘画与设计等多方面内容，对速写在收集素材、进行创作与构思以及材料技法等内容都进行了涉猎，所选图片既有大师的名作，也有普通教师和学生的作品，贴近现实、贴近学生，利于借鉴、实用性强是编著本书的主要目的。

本书于2009年被教育厅评为省级精品教材。

└

第一章 概论

— 本章重点 >
速写的基本概念。
速写的基本功能。
速写的训练方法与原则。

— 学习目标 >
了解速写的基本概念、基本功能、速写
的训练方法和学习原则。

— 建议学时 >
2学时。

第一章 概论

速写是造型艺术的基础学科之一，它既是培养造型能力和进行艺术构思的手段，同时也是一种独立的、自由的艺术表现形式。速写具有率真地直接地表达艺术情感、迅速捕捉物象特征和即时记录创作构思的特色，因此，速写要陪伴着艺术家一生的创作生活。古今中外的艺术大师们留下了丰厚的速写艺术遗

产，这些作品向我们展示了艺术家各具特色的精神世界，体现了不同民族、不同时代、不同文化的丰富多彩的人类艺术文明。速写是艺术家成长的基石，是艺术家逐渐逼近艺术的桥梁。如何全面客观地理解速写的含义、特点、功能和方法，对于任何造型艺术门类的学习者来说都是非常重要的。

头像 丢勒（德）

丢勒的自画像，以银尖笔勾出爽利的线条，于漫不经心处显示出艺术家对形象的深刻感悟，并传达出独特的风格化气息。

第一节 // 速写的基本概念

速写具有简练、直接、随意、自由的绘画特色，是一种能够迅速捕捉和表现对象特征的绘画形式，是艺术家传达艺术情感、体现艺术追求、积累创作素材、记录和推敲艺术构思最直接有效的方法；速写还是造型艺术家的随身记录，它不受绘画材料、方法和题材的限制，简洁明快且方便随意。

锄地的农夫 凡·高(荷)

弹琴的女神 欧斯塔歌·勒修埃 (法)

黑女人侧面像 马蒂斯 (法)

马蒂斯以极简略的线条所勾画出的肖像，具有传神而富于语言韵味的特质，说明速写本身已具有艺术创作的丰富内涵。

坐着的女人体 罗丹 (法)

第二节 // 速写的基本功能

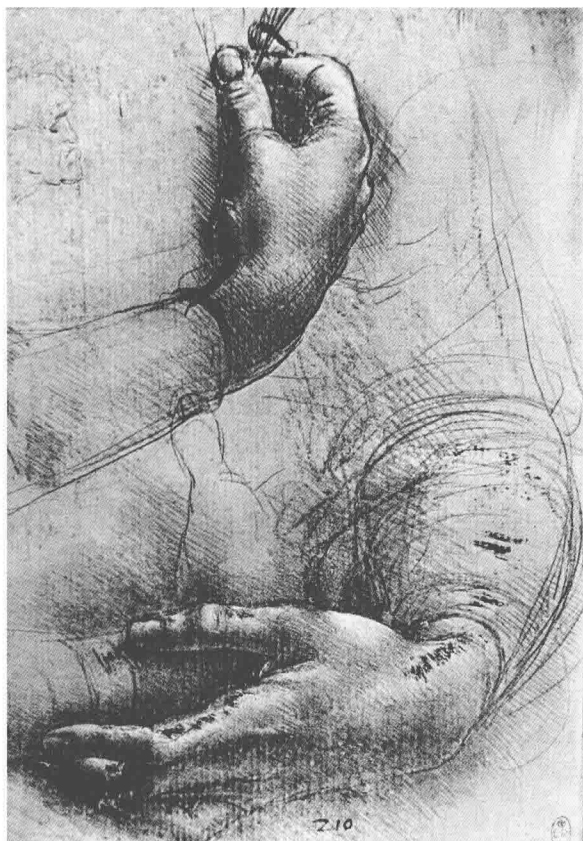
一、训练造型能力，进行造型规律研究

速写写生是提高造型能力的主要手段之一，同时也常常被应用于各种造型问题的研究，在获得艺术概括能力和提高对生动感受的把握能力，以及应用于研究的方便性方面，速写具有独特的优势。

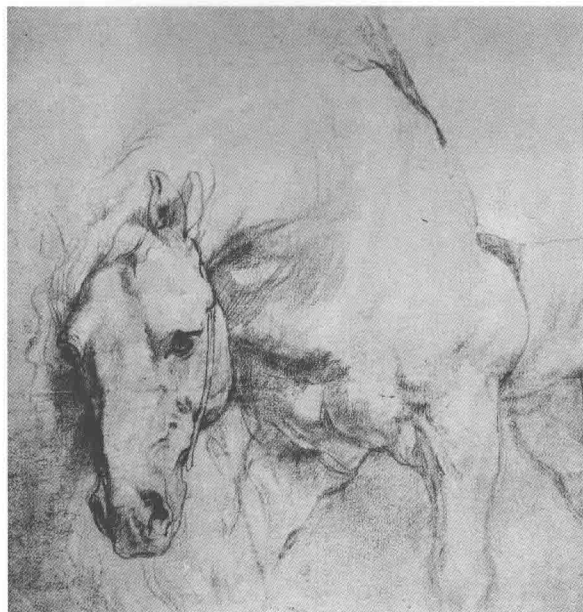
课堂写生（铅笔） 刘海静

对人物的动态和形象在造型意义上进行简练直接的研究，是速写的一大优势。

达·芬奇（意）

达·芬奇的经典之作，虽然我们早已司空见惯，但其深刻与优雅，早已超越一般的研究性内涵，其艺术的气质与价值昭然若揭。

马 凡·代克（佛兰德斯）

这件马的速写，其传神性的描写能力使得物象达到栩栩如生的效果，这也只有速写这种直接与写意的特点才可能达到吧。