

速写

中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材

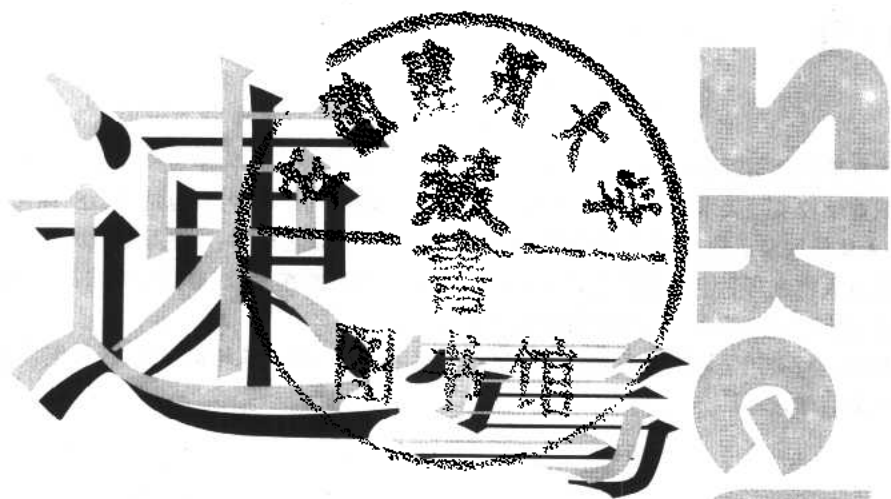
Sketch

张望 主编

高等教育出版社

全国中等职业学校实用美术类专业教材编写组编

Sketch

中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材

Sketch

张望 主编

全国中等职业学校实用美术类专业教材编写组编

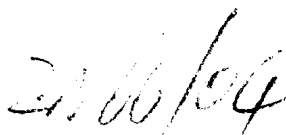
高等教育出版社

(京)112 号

内 容 简 介

本书是根据教育部职教司颁发的“全国中等职业学校实用美术类专业教学计划和部分专业课程教学大纲”编写的全国中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材。全书共分十章,内容包括:概述、速写的基本语言、速写的形式因素、人体结构及运动规律、人物慢写、人物动态速写、场面速写、风景速写、动物速写、默写、临摹与欣赏等。本书内容以人物速写为主兼顾其他,将基础知识与技法训练相结合,注重技巧与欣赏能力的结合,编写中力求突出实用性,由浅入深、循序渐进地提高学生的速写能力。

本书是中等职业学校实用美术类专业教材。也可作为实用美术人员岗位培训教材,还可作为从事实用美术类专业的工作人员的自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

速写/张望主编. —北京:高等教育出版社,1998.7

ISBN 7-04-006567-3

I. 速… II. 张… III. 速写-技法(美术)-专业学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 01361 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

新华书店总店北京发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/16 印张 10 字数 240 000

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 7 月第 2 次印刷

印数 15 119-35 128

定价 20.60 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换

版权所有,不得翻印

出版说明

1997年6月,由国家教委职教司在北京组织召开了全国中等职业学校(三年制)实用美术类专业教学计划及部分专业课程教学大纲审定会。参加会议的有中央工艺美术学院、中央美术学院的专家学者,有北京、上海、四川、江苏、黑龙江、山东、广东、浙江、陕西等省市教委派出的专业教师、教学研究人员,以及高等教育出版社的编辑。

中等职业学校实用美术类专业的培养目标定为培养掌握从事美术类专业所必需的文化基础知识、美术基础知识、专业技能和初步设计制作能力的应用型初中级美术人才。教学计划中专业课和实习课采用模块式的教学结构,即各专业在学习专业基础课程的基础上,根据具体专业方向(就业方向)选开专业课。专业基础课有实用美术概论、素描、色彩、图案、中国画、书法、构成基础、字体设计基础等;专业课有广告设计与制作、展示设计与制作、包装设计与制作、室内设计与制作、民间工艺美术等。

依据国家教委颁发的中等职业学校(三年制)实用美术类专业教学计划及部分专业课程教学大纲,同时还参照了行业有关标准,国家教委职教司组织编写了与上述课程相配套的系列教材。

为了保证教材质量,本系列教材编写过程中在全国范围内遴选了有丰富教学经验、较高专业水平和文字能力、有较强设计与制作能力的教师、专家参加编写和审稿工作,组成全国中等职业学校实用美术类专业教材编写组,并聘请中央工艺美术学院副院长、博士生导师杨永善教授和北京实用美术学校吉通海高级教师为顾问。

本系列教材亦可供自学高考和美术爱好者使用。

本系列教材于1998年秋季陆续出版,欢迎广大读者选用,并提出宝贵意见。

高等教育出版社

1997年10月

这套系列教材是为中等职业学校实用美术类专业编写的,是国家教委规划教材。

在国家教委职教司的指导下,成立了由中等职业学校实用美术类专业和高等美术院校艺术设计专业的教师、专家组成的教材编写组。他们在教学计划制定过程中,明确了培养目标和教学思想,确定了课程设置的课时,制定了各门课程的教学大纲,并以此为根据,分别编写了相关的配套教材。

中等职业学校实用美术类专业的教材建设工作,从1991年就已经开始。1993年由高等教育出版社出版了7种专业基础课的教材,在教学中发挥了很好的作用。随着我国经济建设的发展,对中等实用美术人才的需求也在不断扩大和提高。中等职业学校实用美术类专业逐步在各地开设,其专业教学的深入拓展,对教材建设提出了新的要求。除去主要的几门美术基础课之外,结合不同地区和学校的需要,选开课也在逐步增加,并且有些选开课根据实际需要,已经逐步成为必修课或是主修课。因而,教材建设工作必须跟上专业教学的发展,适应专业教学的需要,这里包括对已有教材的修改和充实,对新教材内容的确定和编写。

参加编写教材的教师本着提高学生素质的原则:一方面要为学生们打下必要的美术基础;另一方面要教给学生以完成实际设计工作的理论知识、基本方法和技能。中等职业学校的实用美术类专业教育,不是培养画家或纯艺术的创作人员,而是培养中等实用美术人才,学生毕业后应具备完成实际需要的设计和制作的能力。

中等职业学校美术类专业教育是近十几年来发展起来的一种教育形式,符合当前社会的需求,但同时又在不断变化和调整之中。随着教材建设的不断完善,相信会对教育质量的提高以更大的促进,这也是编写这套教材的全体人员的心愿。

杨永善

1997年10月10日

前言

本书根据全国中等职业学校实用美术类专业教学计划和教学大纲的要求而编写。全书结合中等美术教育的特点,力求将专业理论知识与具体绘画实践、速写技艺与欣赏能力相结合,由浅入深、循序渐进地将有关速写知识加以介绍。

本书除作为中等职业学校教学用书外,还适用于准备参加艺术类院校专业考试的学生作辅导用书,以及美术爱好者的自学用书。为使本教材更具有实用性和普遍性,编写尽量做到图文并茂、通俗易懂。

依据教学大纲要求,本书在每一章都安排了相应的思考题和作业练习题,这些内容可根据不同地区和不同学校的实际情况,依据本专业的特点和要求进行适当调整、选择和补充。

本书在编写中得到了多方人士的大力协助和支持,中央美术学院韩国臻先生在百忙之中特为本书审稿,并提出许多宝贵改进意见;许多画界前辈和同仁为本书提供了极有价值的速写作品和资料;高教社的编辑同志也为本书做了大量整理和修改工作,使教材的编写、出版得到顺利完成,在此特表示衷心的感谢。由于编者水平所限,书中定会存在一些不足,希望广大读者批评指正。

编 者

1997年·10月于北京

目 录

第一章 概述	1
第一节 速写的概念	1
第二节 速写的工具材料	6
第二章 速写的基本语言	18
第一节 速写中线的表现力	18
第二节 速写的样式	27
第三章 速写的形式因素	30
第一节 构图与形状	30
第二节 对比与夸张	35
第四章 人体结构与运动规律	42
第一节 人体结构规律	42
第二节 人体运动规律	49
第五章 人物慢写	53
第一节 人物慢写要点	53
第二节 人物慢写的方法步骤	57
第六章 人物动态速写	63
第一节 人物动态速写要点	63
第二节 人物动态速写的方法步骤	66
第七章 场面速写	69
第一节 场面速写要点	69
第二节 场面速写的方法步骤	72
第八章 风景速写	79
第一节 风景速写要点	79
第二节 风景速写的方法步骤	85
第九章 动物速写	95
第一节 动物速写要点	95
第二节 动物速写的方法步骤	99
第十章 速写中的默写、临摹与欣赏	105
第一节 默写与临摹	105
第二节 中外名家速写作品赏析	108
附一、作业练习	123
附二、参考作品(附图 25 幅)	127

绘画是门古老的艺术，已经发现的原始时代绘画距今已有2万多年了。随着人类文明的发展，绘画作为人们反映现实、表达内心情感的方式也不断走向成熟和完善，出现了许许多多的表现形式，如油画、版画、水彩画、中国工笔画和水墨画等等。绘画是一门视觉艺术，它再现的是一种静态形象，选择的是事物的某一瞬间。描绘形象是绘画艺术的基本特征，因此绘画也属于造型艺术。

绘画作为造型艺术的一种形式，其主要任务就是塑造可视的形象。如何从自然生活中捕捉形象、并通过适当的绘画方式表现出来，就成了训练绘画技艺的重要方面。速写作为训练造型能力的手段在绘画中发挥着独特的作用。

第一节 速写的概念

一、什么是速写

速写是绘画的一种方法，它是以对形象敏锐的观察和简练、概括并迅速的表现为特点，是训练造型能力的主要手段之一。

在人类文明的初期，为了生存，人类的祖先经常游走于野兽之间。基于某种需要，他们在居住洞穴的岩壁上，手法简略而质朴地描绘出各种动物的形象。这是迄今发现的人类最早的绘画遗迹，也可以说是最早的速写作品（图1-1）。

速写是人与人、人与自然交流的最直接的绘画形式，已经成为造型艺术不可分割的组成部分，历代画家的艺术实践也都证明了这一点。一名画家的成熟主要取决于其对自然的敏锐观察及造型技巧的娴熟，而这些能力的获得正是依靠大量的速写锻炼，在长期积累中提炼、完善艺术素养，发现新的艺术灵感，从而形成属于自己的艺术面貌和个性特点（图1-2）。中国画家尤为重视速写的训练，中国的写意画在某种程度上说也具有速写的特征。“逸笔草草，不求形似”、“以形写神”、“得其意而忘其象”，这些要求与一般速写原则有着异曲同工之妙处（图1-3）。

二、速写的目的

速写不同于一般的长期素描训练。通常，长期素描是以求深入严谨的观察和精致入微的刻画，塑造物象的体积关系、明暗关系和结构关系，它以研究分析为前提，达到再现物象的目的。

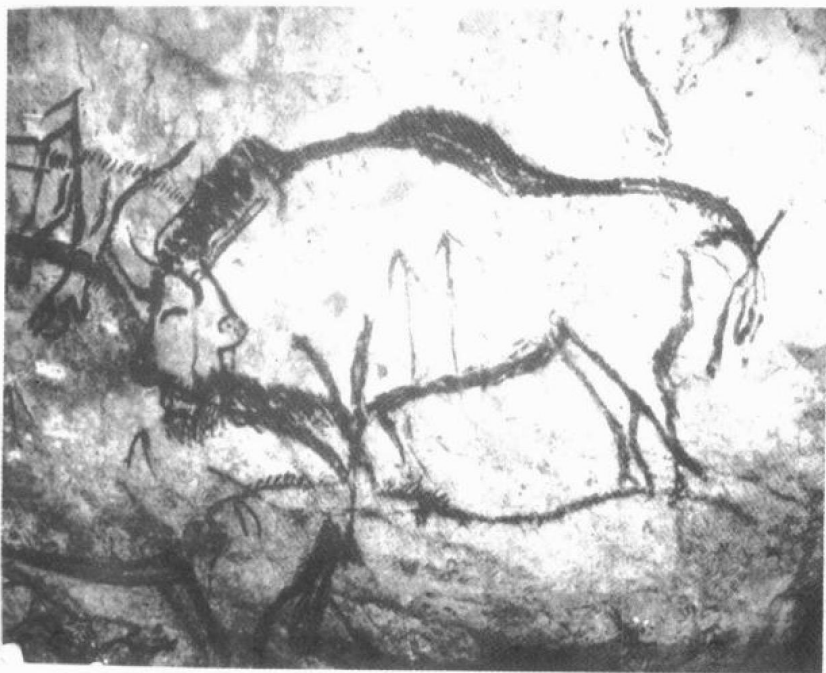

图 1-1 《野牛》 法国原始洞穴壁画

图 1-2 《人物》 马蒂斯

图 1-3 《六祖伐竹》 宋 梁楷

而速写因受时间所限，其方法和目的较长期素描更具有一些自身的特点。

1. 培养敏锐的观察力

是否具有敏锐的观察力对于绘画至关重要。如何在瞬息万变的自然中抓取感人的艺术形象，是速写训练的主要任务之一。法国雕塑家罗丹曾说过“艺术家所具有的是有一双与常人不同的眼睛，他能在别人司空见惯的事物中发现美”。要想具有这种能够发现美的眼睛必须依靠艺术修养的不断提高和日积月累的艰苦磨练。与其他训练方法相比，速写是锻炼艺术感受、培养敏锐观察力的最佳方法。

2. 训练使用单纯语言快速表现的能力

敏锐的观察还需及时而准确的表现才能得以体现。每种艺术形式都是依靠其特有的方式来表现物象，速写主要是运用线条呈现意图。线条是一种最直接、最单纯的绘画表现语言。从原始洞穴壁画到现代造型艺术，线条总是以其特有的品质发挥着不可替代的主导作用。线条是速写的生命。因此，不断提高用线的能力，是速写训练的重要内容，也是画好速写的关键。

3. 积累生活体验，激发创作灵感

艺术来源于生活，来源于自然的生息变化。速写工具简单、手法迅捷。能随时随地表现生活。因此，艺术家常借助速写收集大量生活素材，为进一步绘画创作打下基础。一些优秀作品就是直接从速写中发展、完善而产生的（图1-4）。

a 速写

b 油画

图 1-4 《芭蕾》 德加

4. 速写是一种艺术行为实践

速写是在短时间内用简单的工具和语言完成的绘画作品，即速写除作为训练造型的基本手段外，也是一种艺术行为实践。速写作品具备独立的审美价值，习作时都应应将速写当成表达思想、探索绘画语言的重要方式。不同的速写作品体现着不同的风格和追求，看似简单的线条却蕴含着丰富的艺术气息，给人以美的享受（图1-5）。

图 1-5 不同的速写风格体现着画家的艺术追求

第二节 速写的工具材料

速写的工具材料简单而广泛,只要运用恰当,绝大部分书写和绘画工具材料都可用于速写。每一种工具材料都有其自身的特性和效果,在训练中不断探索各种工具材料的不同表现,有利于速写表现的拓展和艺术品味的提高。

一、速写的用笔

根据材质的不同,可将常用的速写用笔分为硬笔和软笔两大类。

硬笔

硬笔指的是笔锋为硬质材料的笔,如铅笔、炭笔、钢笔、圆珠笔、炭精棒等。

1. 铅笔

铅笔是学习中的常用笔。根据硬度的不同,铅笔分为B型和H型二种型号。B型为“软铅”,从1B到6B,数字越大铅质越软,所画的线也越黑;H型为“硬铅”,从1H到6H,数字越大铅质越硬,所画出的线也越淡;经常用到的HB型铅笔介于二者之间,为中性。还有一种专为速写特制的速写铅笔,其笔芯为扁平状,通过运用笔的不同角度可画出丰富多变的线条(图1-6)。

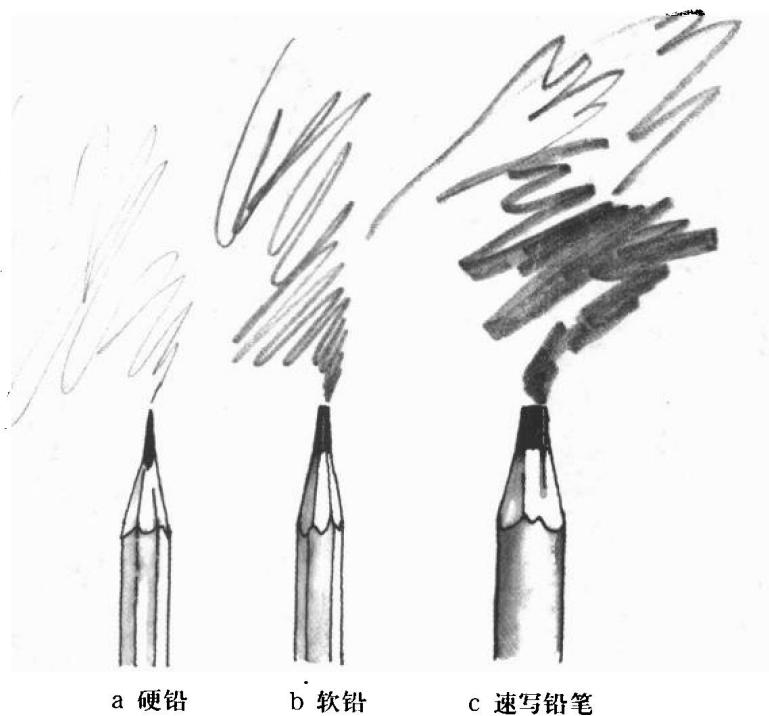

图 1-6 铅笔所画出的线条

2. 炭笔

炭笔是速写中最常用的笔,所画线条比铅笔线条更加浓重。由于炭笔笔芯材质较粗,所以在纸上运行的手感阻力也较大。炭笔作画常用横握执笔的方法(图1-7)。横握执笔能使炭笔在手指中产生更大的自由空间,加之运用笔头的各个角度,或正或侧、或强或弱,使线条更加具

有表现力(图1-8)。

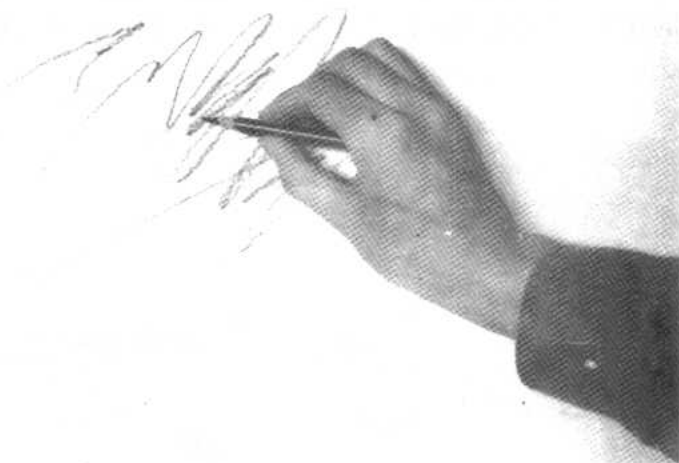

图 1-7 横握执笔法

图 1-8 用炭笔所作速写 张望

3. 炭精棒

炭精棒是较炭笔的线条质感更粗糙、强烈的一种绘画用笔。它的笔体短小、笔锋长，使用起来灵活方便，尤其在运用笔的侧面时比一般铅笔、炭笔更能显示出其优越性(图1-9)。炭精棒能画出类似体面的线条，也能表现带有色调变化的用线，大大加强了速写的表现力(图1-10)。

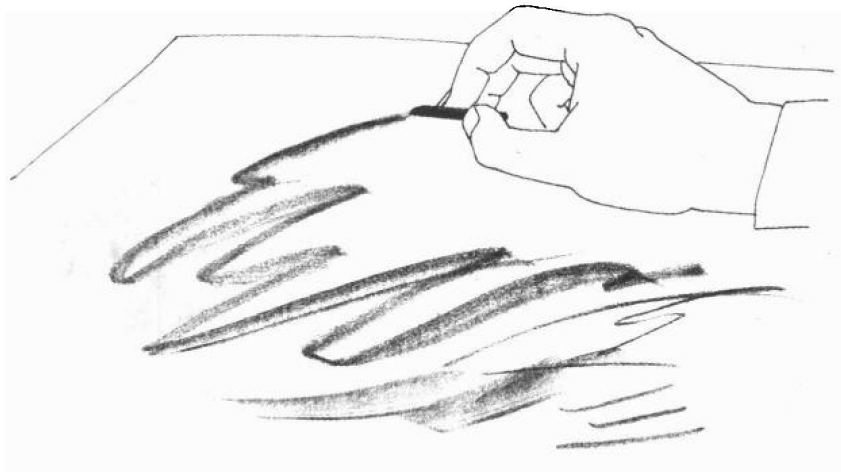

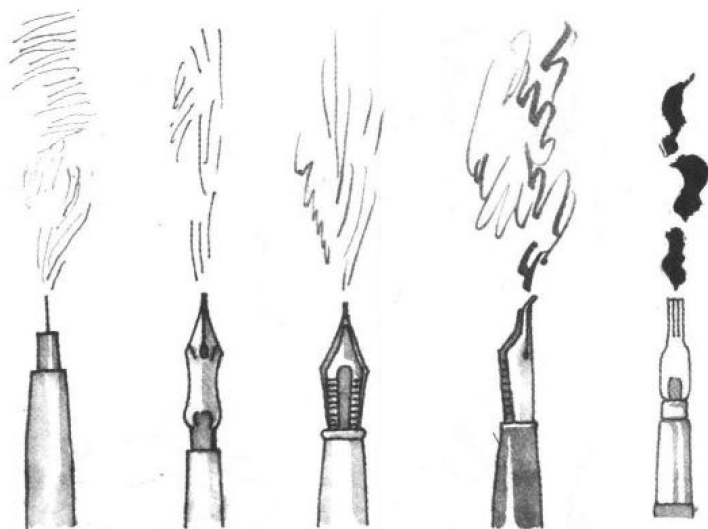
图 1-9 炭精棒的执笔及所画线条

图 1-10 《头像》 炭精棒 马蒂斯

4. 钢笔

钢笔是现代生活中使用率最高的书写工具，它所画出的线条取决于笔尖的形状和墨水的干湿程度。钢笔的笔尖有粗有细，在众多的钢笔品种中，针管笔和书法钢笔最具特色（图1-11）。针管笔是一种绘图用笔，按笔尖粗细分为大、中、小几种，其中小号针管笔最有个性，所画线条优美流畅、精致细腻、富于装饰性（图1-12）。书法钢笔也称美术钢笔，是在一般钢笔的基础

a 针管笔 b 蘸水钢笔 c 普通钢笔 d 书法钢笔 e 宽头蘸水笔

图 1-11 各种钢笔所画的线条

图 1-12 《阅读》 针管钢笔 张望

上笔锋略加改动而成，可自己动手做。这种笔的运用类似速写铅笔，是较适于速写的一种用笔(图1-13)。钢笔所使用的墨水通常是由炭精加胶和水制成，其中水的多少对线的表现影响很大。水分少，线就厚重丰满；水分多，线就轻盈流畅。作画时可根据不同的感受和不同的用纸，选用不同水分变化的墨水。

图1-13 《戏迷》 书法钢笔 张望

5. 圆珠笔

使用钢笔速写时常常要受钢笔一次性所吸收的墨水量的限制，而影响了作画，圆珠笔便能够很好地解决这个问题。圆珠笔最大的优点就是可以画出连续不断的线条。随着现代科技的不断进步，圆珠笔的品种也日益繁多，是一种方便、经济的速写用笔(图1-14)。

6. 自制笔

速写工具的使用并无规矩可循，也不存在“最好”的工具，只要认为可行，随意使用任何作画工具都是允许的。而且不同的工具会产生不同的效果，各种效果又都有其自身的艺术魅力。利用天然材料自制画笔，会产生意想不到的效果，如鹅毛笔、芦苇笔和竹笔等(图1-15)。这些笔在制作中可根据需要任意改变笔尖形状，其用笔方法与蘸水钢笔的用笔方法相同(图1-16)。