

设计速写基础

王剑武

盛天晔

编著

DESIGN

设计学院设计基础教材

Design Elementary Textbook by Design College

Elements of Design Sketch

设计速写基础

王剑武

盛天晔

编著



设计学院设计基础教材
Design Elementary Textbook by Design Colleg
Elements of Design Sketch

图书在版编目(CIP)数据

设计速写基础/王剑武, 盛天晔编著. — 北京: 中国建筑

工业出版社, 2007

设计学院设计基础教材

ISBN 978-7-112-08930-7

I. 设... II. ①王...②盛... III. 速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第060314号

责任编辑: 陈小力 李东禧

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 陈晶晶 兰曼利

设计学院设计基础教材

设计速写基础

王剑武 盛天晔 编著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京广厦京港图文有限公司设计制作

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880 × 1230 毫米 1/16 印张: 6 $\frac{1}{4}$ 字数: 194 千字

2007年6月第一版 2007年6月第一次印刷

印数: 1—3000册 定价: 27.00元

ISBN 978-7-112-08930-7

(15594)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

序

设计学院设计专业大部分没有确定固定教材,因为即使开设专业科目相同,不同院校追求教学特色,其专业课教学在内容、方法上也各有不同。但是,设计基础课程的开设和要求却大致相同,内容上也大同小异。这是我们策划、编撰这套“设计学院设计基础教材”的基本依据。

据相关统计,目前国内设有设计类专业的院校达700多所,仅广东一省就有40多所。除了9所独立美术学院之外,新增设计类专业的多在综合院校,有些院校还缺乏相应师资,应对社会人才需求的扩招,使提高教学质量的任务更为繁重。因此,高质量的教材建设十分关键,设计类基础教学在评估的推动下也逐渐规范化,在选订教材时强调高质量、正规出版社出版的教材,这是我们这套教材编写的目的。

目前市场上这类设计基础书籍较为杂乱,尚未形成体系,内容大都是“三大构成”加图案。面对快速发展的设计教育,尚缺少系统性的、高层次的设计基础教材。我们编写的这套14本面向设计学院的设计基础教材的模型是在中国美术学院设计学院基础部教学框架的基础上,结合国内主要院校的基础教学体系整合而来。本套教材这种宽口径的设计思路,相信对于国内设计院校从事设计基础教学的教师 and 在校学生具有广泛适用性和参考价值。其中《色彩基础》、《素描基础》、《设计速写基础》、《设计结构素描》、《图案基础》等5本书对美术及设计类高考生也有参考价值。

西方设计史和设计导论(概论)也是设计学院基础部必开设的理论课,故在此一并配套列出,以增加该套教材的系统性。也就是说,这套教材包括了设计学院基础部的从设计实践到设计理论的全部课程。据我们调研,如此较为全面、系统的设计基础教材,在市场上还属少见。

本套教材在内容上以延续经典、面向未来为主导思想,既介绍经过多年沉淀的、已规范化的经典教学内容,同时也注重创新,纳入新的科研成果和试验性、探索性内容,并配有新颖的图片,以体现教材的时代感。设计基础部分的选图以国内各大美术学院设计学院基础部为主,结合其他院校师生的优秀作品,增加了教学案例的示范意义。

本套教材的主要作者来自于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校,这些作者既有丰富的教学经验,又都有专著出版经验,有些人还曾留学海外,并多次出国进行学术交流。作者们广阔的学术视野、各具特色的教学风格,都体现在这套教材的编写中。

鲁晓波

目 录

序	鲁晓波
第1章 总绪篇	1
1.1 速写的定义	1
1.2 速写的目的	1
1.3 速写的作用	1
1.4 训练方法	2
第2章 材料篇	11
2.1 常用速写的工具材料与技法特点	11
2.2 其他类速写工具	21
第3章 人像篇	25
3.1 静态速写	25
3.2 动态速写	33
3.3 人物组合	35
3.4 场景速写	35
3.5 人体速写	40
第4章 风景综合篇	50
4.1 风景速写的几大要素	50
4.2 建筑物速写	53
4.3 动物、植物速写	55
第5章 形式语言篇	63
5.1 形式语言的构成	63
5.2 传统形式语言的探索	70
5.3 西方名作形式语言的解读	71
第6章 欣赏篇	76
6.1 大师作品	76
6.2 美术学院教师作品	84
6.3 作者作品	89

第1章 总绪篇

1.1 速写的定义

速写相对于素描而言,它有“简练”、“快速”等特点。《现代汉语》词典对速写一词的解释是:“绘画的一种方法,一边观察对象一边用简单线条把它的主要特点迅速地画出来。”而素描的解释为:“单纯用线条描写、不加彩色的画,如铅笔画、木炭画、某种毛笔画等。素描是一切造型艺术的基础。”可以看出速写具有以线为主要的造型手段来刻画对象的形象,并且是在短时间内完成的一种塑造对象的造型方法。

速写是造型艺术中的一门基础学科,是对通过素描训练把握基础造型能力的一种有益补充。另外,速写的题材可以很广泛,并不局限于人物速写,包括人物、动物、风景、场景速写等。

出土于魏晋时期嘉峪关古墓的彩绘砖,《犁地》、《宰猪》的画面题材都源自于日常生活的场景,应该是画家平时经常观察生活的积累。图中人物造型生动,用笔豪放,不拘小节。简练的线条,准确生动地记录了对象的形象与动态。



《宰猪》彩绘砖

1.2 速写的目的

大量的速写练习会让我们提高观察形象特征的敏锐力,获得心手之间的协调性、一致性,最终提高造型能力。

速写训练大致会经历以下几个阶段:初期的形象捕捉阶段,以形准为第一目的,如人物速写就以画准对象的形、结构、动态为主要目标。除了大量的训练以外,需要研究人体的结构、临摹大师的速写来提高自己的认识水平与技巧。中期为研究对象的精神气质阶段,以刻画对象的神态为目的。需要更深入地观察对象,研究对象,以不多的“笔墨”就可以刻画对象的“神”。后期的艺术语言探索阶段,在有意识地捕捉对象形、神的同时,探索速写的艺术语言,以最终形成自己的艺术风格为目的。

在实现三个阶段的过程中,形象的积累、艺术语言的探索都会让画家在今后的艺术创作中获益匪浅。

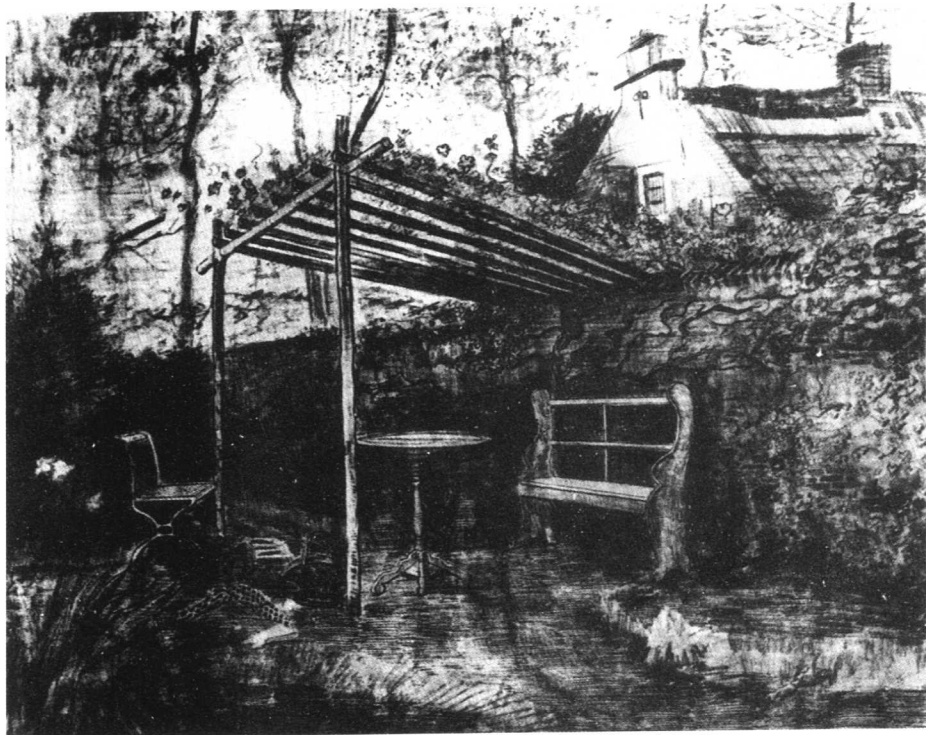
梵高的《花园与藤架》与《丝柏》,就是他从写生对象到表现对象的艺术历程。

1.3 速写的作用

速写一直受到中西方艺术家的重视,大师们在艺术创作中,都擅长使用速写记录形象。中国画大家黄胄的许多著名作品的人物形象来源,就在于他平时的生活速写的积累,甚至连他的艺术风格都形成于速写。



《犁地》彩绘砖



梵高《花园与藤架》钢笔与木炭

在照相机未发明的时代里，艺术家捕捉形象时，速写具有不可替代性，它一直深受艺术家们的青睐。但就今天而言，许多艺术家下乡深入生活时，更多地只带一架照相机便完成形象的采集。当然照相机更能记录生活中的瞬间，对于运动物体的捕捉能力，更是速写所无法做到的。生活中的对象往往稍纵即逝，而照相机的及时记录，给我们的艺术创作提供了很大的便利。但照相机无法记录艺术家的感受，无法记录艺术家的灵感，而这些艺术感受却是艺术创作的源泉。速写可能不完整，可能不完善，可能不成熟，可能只有一个局部，但它所具有的生活鲜活性、形象生动性，却是任何照相机或其他的科技产品都无法替代的。

速写除了训练造型能力，记录形象等功能与作用外，它更多的时候是记录艺术家对生活的感受和艺术的灵感。有时候不经意的几笔就带给艺术家无穷的艺术动力，期间就可能产生他的艺术语言与风格。

《播种者》速写，是梵高为油画创作所画的构图与线条的练习，他用夸张的、强烈的线条表达他内心对生活、艺术的感受。这种艺术语言与风格同他在油画创作中的风格语言是一致的。

速写训练，可以提炼、升华艺术家的艺术语言、艺术风格。从同一题材的两张《艾迪丝·席勒》写生中，我们可以解读出席勒的造型风格。席勒在用线的技巧上，无论是他的速写、写生还是创作都是运用同一原理。

可以说速写对形成一个艺术家的艺术语言与风格样式，有着不可磨灭的作用。

1.4 训练方法

提高画速写的能力，可以有很多的方法与技巧来实现，但是绝对离不开大量的速写训练。有很多画家的造型基本功很扎实，素描也画得很好，但却画不好速写，这与他缺乏大量的速写训练不无关系。素描可以从开始的打形阶段，精确测量对象的各部分之间比例关系，以及研究内部结构、塑造体积、调整明暗调子等步骤，来实现对形象的深入塑造。它是一个有序的、科学的实现过程。但速写往往就是一笔开始，一笔结束，中间没有橡皮修改、重复调整的时间，它需要画家及时地观察、捕捉对象的能力。而这种能



梵高《丝柏》炭笔



梵高《播种者》速写



梵高《播种者》油画



席勒《艾迪丝·席勒》速写



席勒《艾迪丝·席勒》油画



丁予茜《小男孩》铅笔

力需要通过正确的训练方法才能获得，下面几种方法是学习速写的基本。

1.4.1 慢写

慢写的时间基本上为半小时左右，不但要有对象整体的感觉，还要有对形象深入的局部描绘。要正确交待对象的形体、结构、比例、特征等，首先需要静心观察对象、研究对象，然后从整体出发，局部入手。

大部分的人在画一段时间慢写后，对于深入刻画形象特征已不成问题，但经常会丢失整体的形象感觉，作画时要注重形象的外形特征、比例关系等，做到这些往往是需要作画者放松心态，着眼于整体，不拘于局部的塑造，不慌不忙地下笔，一旦下笔便非常肯定。

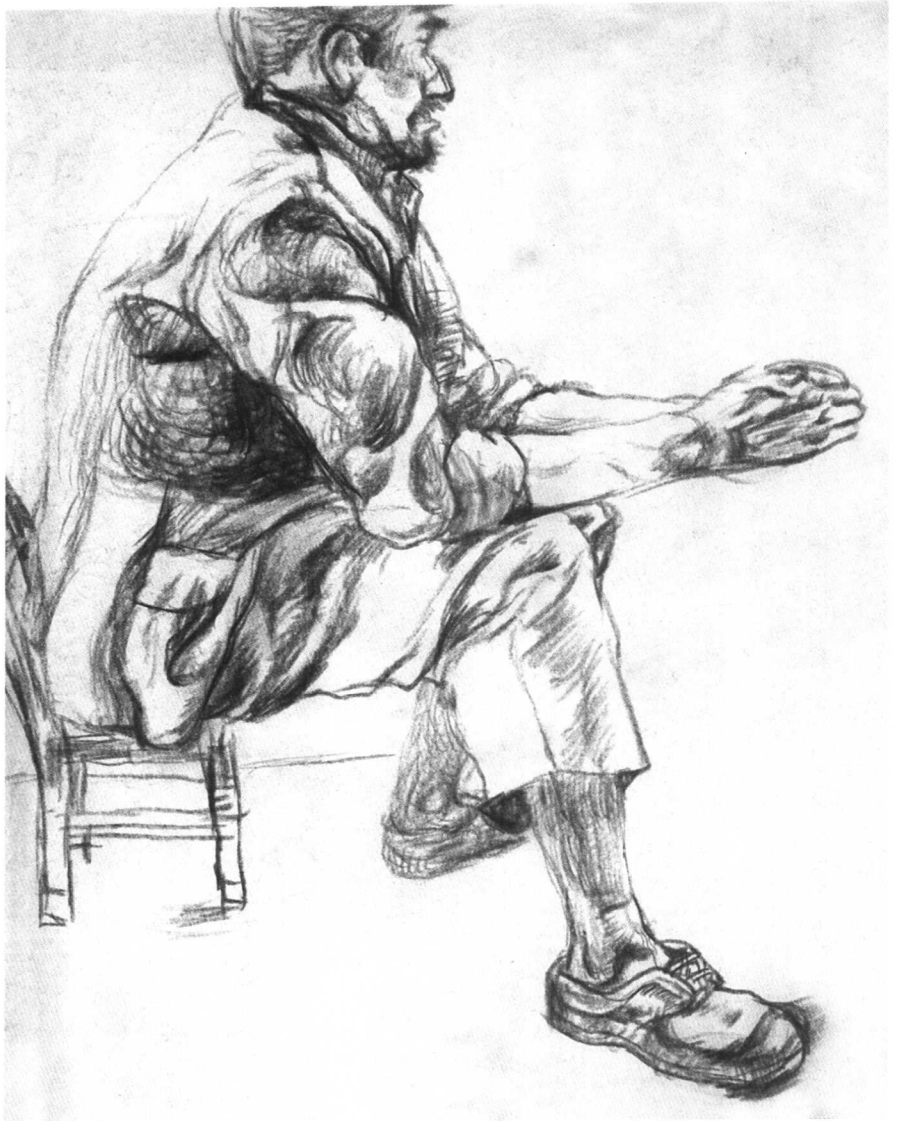
1.4.2 快写

快写，相对于慢写而言。它的主要目的是捕捉对象的整体感觉、大的动态线，可以相对忽略一些没必要的细节。

有些人画快写，他的速度非常快，龙飞凤舞的几笔以后就完成了。这样往往没有一根线是有用的，更不具备形象感。快写的笔要留得住，要能概括对象的主要形体线。



梵高《壁炉边的农夫》



王剑武《坐着的中年人》炭笔



梵高《割草的男孩》



盛天晔《写生花卉的女孩》炭笔



张庆跃《画素描的女生》铅笔



王剑武《宝宝》炭笔



盛天晔《坐着的女孩》炭笔



伦勃朗《熟睡的女孩》毛笔和墨水



1.4.3 默写

即离开对象后，凭记忆把对象的形象感觉给表现出来。它迫使画家概括、归纳对象的形象特征以便于记忆，默写可以帮助画家认清对象的主要形体线及关键的特征。

默写容易把对象概念化，所以我们一定要强调对象的主要特征，可以适当夸张对象的特征，以提高形象的生动性，从而避免概念化。默写，对提高认识形象的形体感受能力有很大的帮助。

1.4.4 临摹

除以上三种以写生为主的速写训练以外，对初学者提供非常有裨益的补充，莫过于穿插一定数量的临摹大师作品的练习。临摹大师作品，既可提高速写技巧以及手的熟练度，又可避免在大量的速写训练下容易形成的“油”、“滑”等毛病。

四种训练方法应交叉进行，如慢写一段时间后可以默写，快写一段时间后可以慢写、临摹等，这样才能不断地从各个方面加强对速写的把握能力。

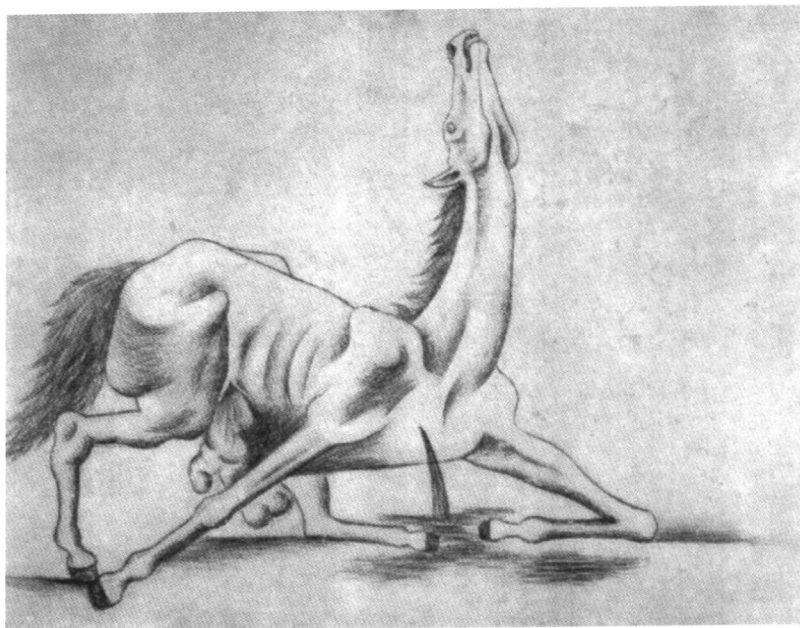
王剑武《沂蒙小男孩》炭笔



王剑武《站立的男子》签字笔加水



王剑武《站立的妇女》签字笔和水



毕加索《垂死的马》黑色粉笔



席勒《抱膝坐着的妇女》黑色粉笔



拉斐尔《变形研究》黑色粉笔加白色

第2章 材料篇

速写所用的工具不像其他的艺术种类,如国画、油画有一定的专业限制性。它带有某种随意性,只要能书写的工具与纸张皆可以被用来速写写生。所以无论是常用的木炭笔、铅笔,或者传统的毛笔,还是新闻纸、铅画纸,甚至吸水的宣纸,都可以用于速写。

工具的选择,很大程度上取决于绘画者的喜好,甚至寻找身边可以被利用的材料,自己动手制作速写工具。如一种“竹签笔”就需要绘画者自制,把竹签的一端捣碎削尖,沾墨水作画,就有意想不到的特殊效果。

但这一类的工具就如毛笔速写一样,它不太适合于初学者使用。因为你得准备适当的毛笔、能藏墨的墨盒、一定量的水、宣纸,甚至还得准备适当大小的毛毡,缺一不可,中国画系山水专业的学生下乡写生时,甚至会随身携带砚台与墨锭。毛笔速写需要绘画者具备一定的国画基础,且熟悉笔墨纸砚,否则无法展开写生。所以,初学者特别是在工具掌握不熟练的情况下还是选择易用的、熟悉的工具。

当然,在你已经熟练掌握速写的技巧、造型基本规律的情况下,也未尝不可通过尝试不同的材料去获得新的速写风格与技巧,这也是一种新的技法探索。

常用的速写工具:笔类如木炭笔、铅笔、钢笔、圆珠笔、签字笔、针尖笔、炭精棒、油画棒等;纸类如新闻纸、牛皮纸、素描纸、复印纸、水彩纸、卡纸等。

2.1 常用速写的工具材料与技法特点

2.1.1 铅笔

铅笔是最常用的绘画工具,每个学画的人都有从铅笔开始画素描掌握造型艺术的经历,所以大部分的初学者都能掌握铅笔的特性。它的软硬度从6H~8B,跨度大,绘画者可选择合适自己的软硬度。推荐使用软度大的铅笔,像4B以上的铅笔。如8B铅笔软度大,笔芯也大,绘制的线条松软、灵活,明暗度也便于表现,更易于修改。硬度大的铅笔也有人使用,但4H左右的铅笔就已经是上限了。硬度大的铅笔速写以线为主,大面积明暗的把握不是强项。铅笔素描对明暗的描绘可以排线的形式,也可以在绘制大量线条的同时,以手指擦抹形成明暗。

由于石墨细腻的特性,铅笔速写在纸张的选择上应以纹理粗、纸张硬的为主,如素描纸、复印纸等。不推荐使用光滑的卡纸,容易画腻。



马蒂斯《斜靠的模特》铅笔

由于铅笔可以表现造型上细微的地方,所以切忌画速写的时候,局限于观察对象的微妙变化、塑造局部细节而忘记整体关系。

2.1.2 木工笔

木工笔也是铅笔的一种,但它有自己的特点。

木工笔的笔芯是扁平的,一般把它的笔芯向一边削尖,这样竖的时候用笔是细的线条,斜的时候用笔是粗的线条。

2.1.3 炭笔、炭精棒、木炭条

炭笔、炭精棒及木炭条都能产生黑白对比强烈的画面,遒劲而富有表现力的线条深得不少艺术家的喜爱。但炭笔更适用于速写使用,它既可以深入描绘细部,也可以把握强烈的整体气氛。炭精棒与木炭条不易塑造细部,且木炭条画面附着力不强,不容重复,一般用于中、短期的人物素描作业,其更适用于人体素描的表现。木炭条经常与炭笔结合使用,用木炭条把握画面大形体、大氛围,而用木炭笔塑造细部。

炭笔用纸张以选择松软的纸张为主。新闻纸为最佳,既易于表现,纸张价格又便宜。可以通过大量的训练来掌握炭笔的性能。

由于炭笔具有画面丰富、黑白对比强烈且更容易出效果的特点,很多速写经验丰富的人都会选用。

2.1.4 钢笔、针尖笔

钢笔,基本上就两种。除了我们平常书写用的钢笔以外,还有一种笔尖扁平,类似于木工笔可以画不同粗细线条的钢笔,俗称“速写钢笔”,现常用于硬笔书法。另外,文艺复兴时期大师们常用“银针笔”,英文为 Silverpoint,即不退色的墨水,就是以真银绘制,画的时候什么也看不到,几分钟后银离子氧化后才看得到形象。它的线条



席勒《站立的自画像》铅笔



张庆跃《坐着的女生》铅笔



丁子茜《躺着的女人体 I》铅笔



王剑武《若希》炭笔