

•肖勇 / 艺术顾问

•蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

戴建华 胡林 / 主编

速写作为一门造型艺术的基础课程,既具有实用价值,又具有一定的艺术审美价值。速写在培养敏锐的观察能力、形象记忆能力、高度的艺术概括能力、创新思维能力等方面具有十分独到的作用,因而被广泛运用于绘画、现代设计艺术等领域。本书力图将全新的艺术观念和灵活的教学方法融会贯通,理论阐述通俗易懂,实践训练详略得当,示范作品优秀经典,是一本难得的速写教材。

21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编 戴建华 胡 林
副主编 曾 毅 谭真勇 刘 卫
参 编 谢华柏 刘铁臂
肖爱华 余德华

现代速写表现技法

图书在版编目(CIP)数据

现代速写表现技法 / 戴建华等主编. —哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-81133-009-0

I. 现… II. 戴… III. 速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第102692号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰

责任编辑 张林峰

封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
字 数 220千字
版 次 2008年8月第1版
印 次 2008年8月第1次印刷
定 价 35.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

学术委员会 (按姓氏拼音排名)

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 膺 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 郇海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会 (按姓氏拼音排名)

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜云
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 淼 唐贤巩 汤 文 王犹建 王 可
文丽华 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊 张胜利 张英楠
张青立 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂、信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既不空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

2008年6月

前言

Preface 现代速写表现技法

速写作为一门古老而独立的艺术一直流传和应用至今,并越来越受到重视。速写作为一门造型艺术的基础课程,是一种重要的造型能力训练手段。它在培养艺术家、设计家们敏锐的观察能力、高度的概括能力、对物象的记忆能力、创新能力等方面起着十分重要的作用。速写根据应用领域的不同可以分为绘画速写和设计速写两大类;根据表现形式可分为单线速写、以线带面速写、明暗速写等;根据表现题材又可分为静物速写、产品速写、人物速写、动物速写、风景速写、建筑室内设计速写等。

本书是针对现代社会对各类艺术人才的需求及本、专科学生的特点进行编写的,理论阐述通俗易懂,内容编排图文并茂,选用的范画题材广泛、内容丰富、表现技法风格多样,能很好地开阔学生的视野、激发学生的学习热情、提高学生的审美能力。

为了便于学生较快地掌握速写表现技法,特安排一些范画步骤图,并配以详细的文字解析,希望能起到抛砖引玉的作用。愿此书能给广大美术爱好者以启迪和帮助。如果在此书的帮助下,您的速写技能有了进步或相当程度的提高,那将使我们感到十分欣慰。

由于时间紧迫和编者水平有限,书中定有许多不足之处,敬请各位同仁和专家批评指正。

编者

2008年5月

目 Contents 现代速写表现技法 录

7/ 第一章 绪 论

- 7 第一节 速写的分类
- 8 第二节 速写的目的与意义

12/ 第二章 速写基础理论

- 12 第一节 速写的表现手法
- 13 第二节 速写的表现形式
- 15 第三节 速写的表现风格
- 16 第四节 速写常用的工具和材料

19/ 第三章 速写技能训练与步骤

- 19 第一节 速写的训练方法
- 20 第二节 速写的基本步骤
- 20 第三节 速写的观察与表现技能训练

27/ 第四章 人物速写

- 27 第一节 人体的结构与造型规律
- 28 第二节 头部的结构与造型规律
- 30 第三节 手、脚的结构与造型规律
- 31 第四节 人物速写的要点和步骤
- 37 第五节 人物速写的特点及艺术处理

39/ 第五章 风景速写

- 39 第一节 风景速写的特点
- 42 第二节 风景速写的方法
- 42 第三节 风景速写的一般步骤
- 43 第四节 风景速写的层次美和艺术处理
- 46 第五节 风景速写步骤示范

47/ 第六章 场景速写

- 47 第一节 场景速写的特点与基本要领
- 48 第二节 场景速写步骤示范
- 50 第三节 场景速写的构成美与艺术处理

51/ 第七章 速写在设计中的应用

- 51 第一节 建筑设计速写
- 53 第二节 室内设计速写
- 56 第三节 动漫速写
- 58 第四节 产品设计速写

60/ 第八章 优秀作品欣赏

96/ 参考文献

第一章

绪论

速写的英文“sketch”含有素描、草稿、素材等意思。我们对“速写”的理解通常是指快速地写生作画。从广义上讲,它是属于素描的范畴,是一种重要的造型能力训练手段,是造型艺术的基础。从狭义上讲,“速写”就是在短时间内,用简洁洗练、概括归纳的表现手法,捕捉对象主要形体结构与基本特征,并表达作者对描绘对象的主观感受的一种绘画形式。它具有简洁、凝练、鲜活、生动的特点。

第一节 速写的分类

根据速写使用领域与用途的不同,速写主要分为绘画速写与设计速写两大类。

一、绘画速写

所谓“绘画速写”主要是指为油画、国画、版画、雕塑等绘画领域艺术创作搜集创作素材的绘画形式,是艺术家感受生活,记录生活的方式,也是艺术家提高艺术造型能力的重要训练手段。(如图1-1)

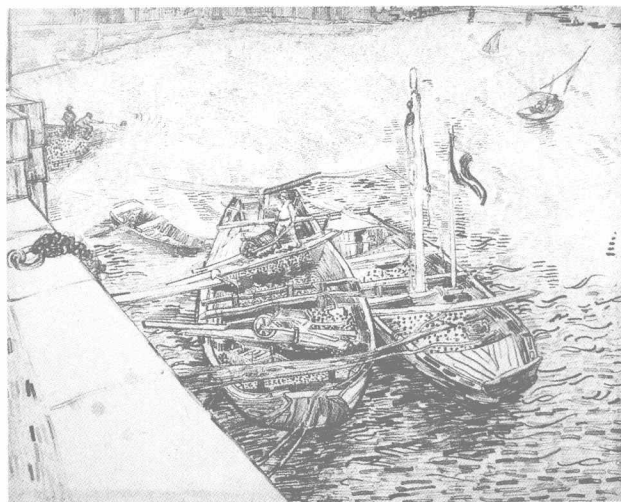

图1-1 风景 梵高(荷兰)

二、设计速写

“设计速写”是指设计艺术家用于收集设计资料和记录设计理念的艺术表现形式。是设计艺术家寻找设计灵感、培养设计创新能力的重要方式和途径。设计艺术家也可以用速写来记录思维过程。(如图1-2)

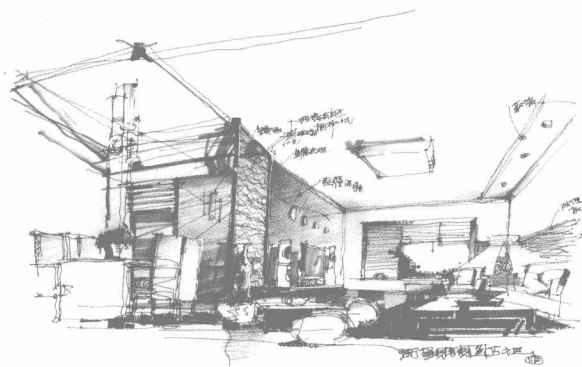

图1-2 环境设计 杨健

三、绘画速写与设计速写之异同

从严格意义上说, 绘画速写与设计速写并没有本质的区别。它们的共同点主要体现在两者都是用于各自领域的创作或设计素材的搜集、艺术或设计造型能力的培养等。绘画速写与设计速写的表现题材非常广泛, 从日常用品、花草树木等静止的物体到飞鸟走兽, 从男女老少等单独简单的个体到热闹复杂的场面, 都是它们描绘的对象。

绘画速写与设计速写的区别在于: 绘画速写侧重表达作者对描绘对象的感受, 在把握对象主要形体特征的基础上, 可以适度地夸张、变形, 以突出个性特点, 同时绘画速写比较注重线条本身的美感与整个画面的艺术效果。设计速写则注重实用性, 为设计服务, 在描绘时非常重视对象的形体结构、比例关系, 讲究造型的科学合理性以及线条的严谨性等。

图1-3 人物 毕加索(法国)

根据速写描绘表现对象的不同, 可以将速写分为静物速写、动物速写、人物速写(如图1-3)、建筑速写、风景速写、产品速写等。

第二节 速写的目的与意义

速写作为一项综合性比较强的造型能力训练的方法, 不仅可以作为创作者、设计者搜集创作和设计素材的一种手段, 更为重要的是能够培养创作者与设计者的观察能力、审美能力、概括能力、创新能力等。

一、训练表现技能, 提高造型能力

造型能力是每位艺术家、设计家必备的基本能力。对于初学者来说, 进行速写训练是提高其艺术造型能力的一个重要途径。速写要求在较短的时间内快捷、简练地表现对象, 这就需要作者对形体结构有较深的体悟, 并能敏捷地把握对象的整体关系及主要视觉特征, 用简练、概括的手法表现对象, 这有利于培养和提高作者从整体出发去观察、感受和表现对象的主要形体特征的能力。加之速写所需的工具材料比较简单, 并且携带方便, 可以随时随地地进行速写训练, 记录对生活的感受、感悟, 在较短的时间内掌握速写表现技法与技巧, 从而提高造型能力。(如图1-4、图1-5)

图1-4 人体习作 米开朗基罗(意大利)

二、培养敏锐的观察力、良好的审美修养和高度的艺术概括能力

一方面, 速写描绘的对象千变万化或转瞬即逝, 这就要求作者要善于捕捉生活中美的瞬间, 能培养和锻炼初学者敏锐的观察力和良好的审美眼光, 提升艺术审美修养; 另一方面, 速写要求在短时间内快速、准确地表现对象, 不可能面面

图1-5 矿工 周思聪

俱到地细致刻画,只能把最打动人的事物记录下来,这必然要求作画者具备高度的艺术概括能力。这种敏锐的观察力、良好的审美修养、高度的艺术概括能力正是速写训练的根本目的所在。速写训练能使作者从庞杂的物象中筛去次要的细节,运用简洁、概括的表现手法达到出奇制胜的效果,提高借助记忆和想象再现与创造形象的能力,它是锻炼和提高对形象进行准确表现、概括、记忆和想象能力的有效手段,在训练眼、手、心的协调和高度配合及敏锐的观察能力等方面同样具有重要作用。从这个意义上讲,速写训练能促进创作者艺术概括能力的提高。(如图1-6)

三、收集素材,激发创作设计灵感

艺术来源于生活,设计服务于生活。艺术创作设计者用速写的方式记录对身边生活的感受,为创作设计积累了大量的原始素材,这些速写无疑是艺术创作设计者进行创作设计的丰富资源(如图1-7)。同时,艺术创作设计者用速写搜集素材的过程,也是他们对生活深入观察、分析、感悟的过程。在这个过程中,创作者往往会产生创作灵感或设计的新点子,并用速写形式把它们记录下来,所以速写训练有利于创作设计者创新能力及独特的绘画个性和设计风格的培养。

图1-6 老人 胡林

图1-7 风景 付红

第二章

速写基础理论

第一节 速写的表现手法

一、线条绘制法

线条从大小上分,可分为细、中粗、粗三种类型;从形式上可分为直线、曲线、弧线、复线、绞丝线等;在速度上可慢、可快,从而流露出人的心理轨迹。速写就是合理运用线条的艺术。在运用线条的时候,强调轻重缓急、长短疏密变化以产生鲜明生动的形式美。

在速写中我们利用线条简洁方便的优势,能够抛弃光影的复杂影响,快速而明确地把对象或想象中的事物及人画出来。(如图2-1)

图2-1 集市 宋启明

二、明暗表现法

明暗是光照射物体时产生的一种现象,在素描中“有三大面,五调子”一说。明暗表现能画出物体微妙的体积、空间关系,有丰富的色调层次变化和黑白对比的音乐节奏感。用明暗法画速写比单纯用线条表现有更强的视觉冲击力,通过黑白灰对比、层次变化形成主次、虚实等关系,丰富画面效果。(如图2-2)

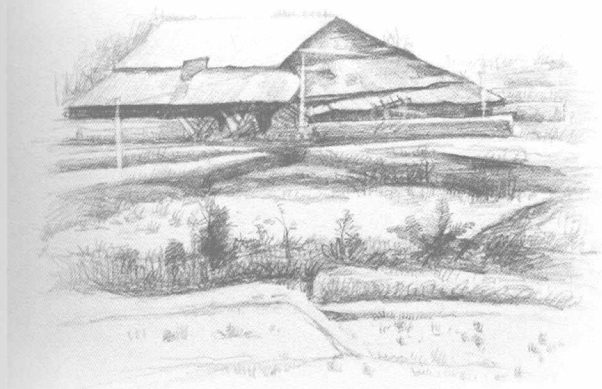

图2-2 农舍 黄百春

三、空间表现法

空间在绘画中是一个比较复杂的元素。依据空间透视原理,通过对空间及空间中各种形式的体验,运用对比、虚实、大小、疏密、轻重等处理方法,能在二维平面上创作出具有三维空间视觉效果的画面。(如图2-3)

图2-3 土屋 戴建华

第二节 速写的表现形式

一、以线为主的表现形式

用线条表现物象的方法很远古,但也很现代。在中国的古
代,艺术家们已把线条发挥到了神奇美妙、出神入化的境界。

如古代原始社会的祖先们在山洞崖石上画的画,就是用线条表现的。最早的帛画,如《龙凤人物帛画》、《御龙图》,就是简洁概括的最好范例。东晋顾恺之的“春蚕吐丝”,唐代吴道子的“吴带当风”等都是对线条表现形式的形象概括。现代的西方艺术家毕加索、马蒂斯也是用线的高手。他们的线条自由随意、简洁明快。现代速写的线型,由于受西方艺术的影响,加之材料、工具的改变,又赋予线条以新的活力。在当代艺术家手中,线条这一古老的绘画语言及表现形式永远在发展进步中,线条速写的表现能力,已成为衡量一个艺术家创造力及成熟度的有力佐证。(如图2-4、图2-5)

图2-4 人物速写 尚可

图2-5 女人像 马蒂斯

二、以面为主的表现形式

速写也可用面的形式来表现。用面就要借助明暗调子的素描关系,但在五调子关系中只要强调亮面、暗面和灰面三个主要调子就行了。要注意明暗交界线,适当减弱中间层次,在速写中要省去背景,物体的亮面轮廓部分还得用线条勾一下。以面为主的速写,更要运用面的黑白对比来处理,要以面的调子画成有音乐节奏感的画面,可向版画借鉴黑白处理方法。(如图2-6)

图2-6 田野 黄百春

三、线面结合的表现形式

该种形式综合了线条与明暗两种方法的优点,是高考及大学生基础速写的一种常用表现形式,优点是比单纯的用线或面的表现更为自由、随意和求新。线面结合的方法特别适合铅笔、炭笔与炭精条材料。线面转化特别自由,用线的自由、灵动性来迅速地抓形,用明暗块面来加强造型的体积与力度,

赋予画面变化与生气,使线面默契、和谐而融为一体。最后用线收尾、提神,强调一下结构和轮廓。这种方法适合人物、动物、风景、静物、设计等速写。(如图2-7、图2-8)

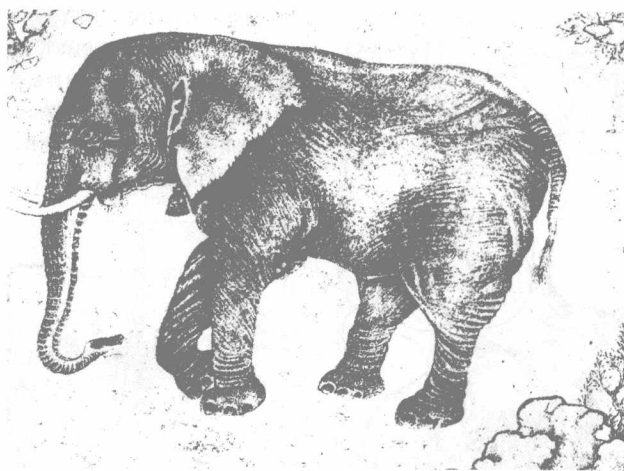

图2-7 动物速写 波斯

图2-8 人体 胡林

第三节 速写的表现风格

一、具象性速写

具象性速写是画家与设计家在训练中所要经历的一个必不可少的阶段。它是提高造型能力的一种基础性训练,也是速写的训练目的和要求。离开具象性速写基础,其他的表现风格就难以驾驭。具象性速写以写实为主,如人物速写,要掌握好身体上肢、下肢、头部的比例关系及人物的动态线等,细节塑造方面要准确而简练,要表现出人的动态与神态(如图2-9)。风景速写要处理好构图,天与地在画面占的比例以及树与山及房子的前后关系,物象的主次关系等。(如图2-10)

图2-9 人物速写 刘永东

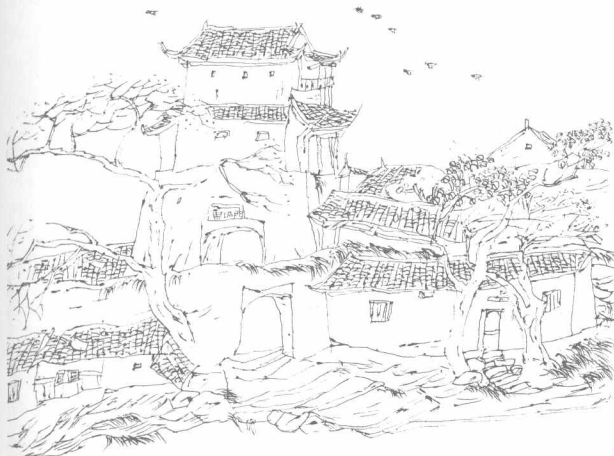

图2-10 古城 胡林

二、表现性速写

表现性速写是在具象性速写的基础上所做的艺术性发挥,重视艺术的感染力及作者的个性,强调情感的抒发,有一定的夸张性、装饰性。(如图2-11)

图2-11 苗家织女 胡林

三、抽象性速写

抽象性速写强调画面的形式感及点、线、面的构成元素,与具象性速写正好是两类不同的风格,抽象性速写更能发挥主观能动的创造性特点。(如图2-12)

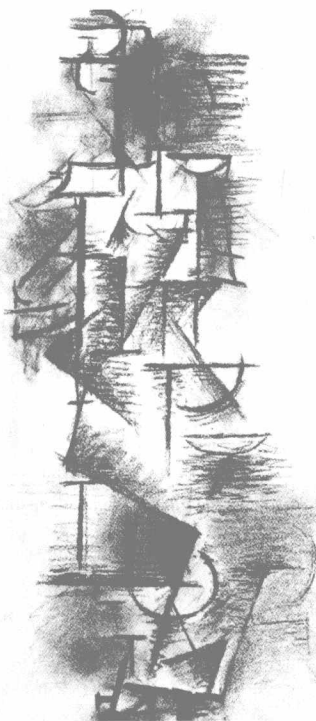

图2-12 抽象人物速写 毕加索(法国)

第四节 速写常用的工具和材料

俗话说,工欲善其事,必先利其器。画好速写的第一步就是亲身体验和实践不同的工具和材料,并熟悉其性能特点,做到成竹于胸。

速写所需的工具材料种类繁多,可以根据自己的喜好及速写对象的特点自主选择,从而表现出符合切身感受的各种风格迥异的速写作品。常用的工具材料主要有铅笔、炭笔、钢笔、圆珠笔、马克笔等。(如图2-13)

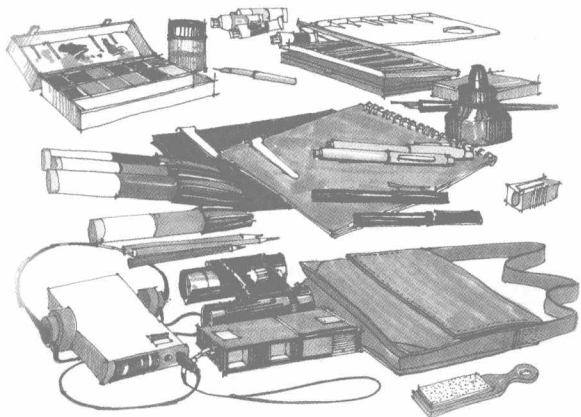

图2-13

一、笔的分类与特性

1. 铅笔

铅笔的主要成分是石墨粉、天然粉墨与陶土。陶土比例决定软硬、浓淡。陶土越多,画出的线条越硬越淡,反之越软越浓。不同硬度和形式的铅笔都有其独特的表现效果(如图2-14)。

硬铅: H代表硬度, H数越高就越硬, 如6H铅笔, 线条发光、色调淡, 一般在表现灰层次时用得比较多。

软铅: B 代表软的程度, B 数越高就越软, 画出的色调越浓厚。还可以通过把握用笔的力度控制色调。

木工用铅笔：扁平的形状使线条有锋利感，有力度。长方笔形尖部扁平，可画出颇具特色的笔痕。重粗笔形能形成很尖锐的方线条，若变换压力和方向能画出柔软的线条，不同方向交叉，又是另一种视觉效果。把铅笔削成独特形状，又能产生其独特效果。

彩色铅笔:彩色铅笔分水溶性和油性两种,速写用彩色铅笔一般选用水溶性的。彩色铅笔是速写中比较常用的工具,用水溶性彩色铅笔画好后,再使用“水和毛笔”着色后可产生富于变化的色彩效果。彩色铅笔颜色可混合使用,产生像水彩一样的效果,优点是比绘画中最难画的“水彩画”更容易掌握。表面粗糙的纸张是画彩色铅笔画的最好选择。

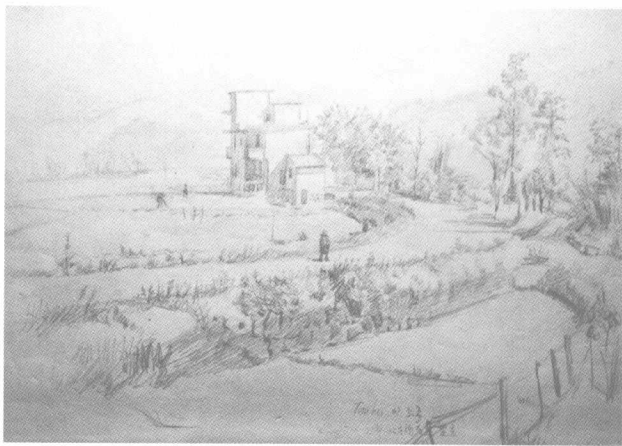

图2-14 郊外 谭虎

2. 钢笔

钢笔是用钢质材料做成,富于柔韧性,笔尖有各种形状、尺寸,适于硬、厚一些的纸。在用钢笔作画时,首先要认真构思好,因为一旦画上画面将难以修改,从这个角度讲,用钢笔有利于提高造型能力。要经常清洗笔尖,以免笔尖有沉淀物,影响画面效果。美术用品店有速写专用钢笔,笔尖都是通过特殊处理过的,可以画出富有粗细变化的线条,产生特殊的画面效果。

美工笔是钢笔的一种, 绘画时笔头可粗可细。使用它作画, 把笔尖立起来用, 画出的线条细密; 把笔尖卧下来用, 画出的线段则宽厚。(如图2-15)

图2-15 山居 胡林

3. 马克笔

马克笔表现的作品色彩鲜艳、笔触肯定,易于产生较强的对比。要丰富画面层次,一方面要靠丰富的色彩及明暗重叠,另一方面要靠线条粗细黑白的对比。