

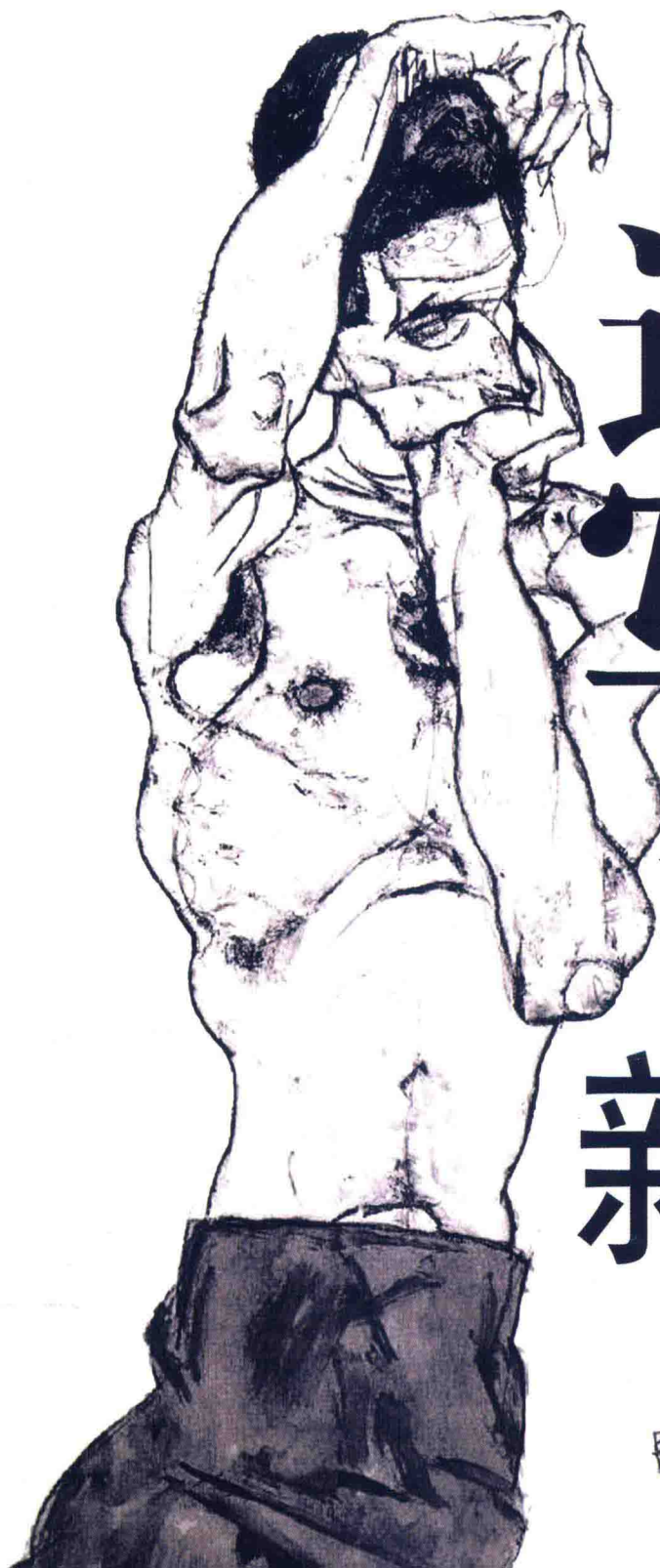
教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

华 强 编著

SUXIE JIAOXUE XINGGUANIAN

速写教学新观念

新世纪美术教育丛书

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

SUXIE JIAOXUE XINGUANNIAN

新世纪美术教育丛书

速写 教学 新观念

华强 编著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

速写教学新观念 / 华强编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.5

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-7356-4

I. ①速… II. ①华… III. ①速写技法 IV.
①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 052835 号

新世纪美术教育丛书

速写教学新观念

编著者: 华 强

责任编辑: 王 煤

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

中国·重庆·西南大学校内

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8.75

字 数: 130 千字

版 次: 2015 年 6 月第 1 版

印 次: 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7356-4

定 价: 44.00 元

总序

西南师范大学出版社出版的“新世纪美术教育丛书”几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反应颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部 2005 年 3 月颁布的关于《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)》,西南师范大学出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》《素描》《水彩画》《水粉画》《艺术概论》以及美术各科教材。

新改版教材的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国十几所艺术院校的美术教师,撰稿人都身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中不乏博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此,每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了《雕塑》《陶艺》《构思与构图》《外国现代设计史》《西方美术理论简史》等科目,占全套教材的五分之一。这里只是要说明全书的策划者具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达,很容易获取新知识的条件下,也都努力汲取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有一副新

的面孔。这些都是为了赶上世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等,应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整,以使读者对该教材能首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了其所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为其突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得佶屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,本套教材图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要不断改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在各参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家和同人的共同关怀下,该套教材一定会越来越完美。

应西南师范大学出版社之邀,写下上述一些看法,是为序。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

新世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授	
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主 任	教授	
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授	
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主 任	教授	
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授	
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	
王 林	四川美术学院		教授	
陈和西	湖南师范大学艺术学院	院 长	教授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	
黄丽雅	华南师范大学美术学院	副校长	教授	
帅民风	广西师范大学美术系	主 任	教授	
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授	
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授	
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	
张 弘	广州美术学院美术教育系	主 任	教授	
余国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授	
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授	
汪晓曙	广州大学艺术学院	院 长	教授	

作者简历

华强,常州大学艺术学院教授,研究方向:美术学、设计学,主持、参与国家社科与艺术科学课题各一项,主持教育部课题一项,出版教材六部,在文艺研究、美术观察、装饰、美术与设计等专业期刊发表论文四十多篇,曾获江苏省教学成果二等奖,美术教研论文曾获全国二等奖。

华强

前言

当前速写的教学及教材,大多刻意强调所谓的设计速写的特点,狭隘地把速写学习定位于某一设计专业的基础技能训练,缺少大美术、大设计的学科视野;缺少学生综合艺术素质培养的大基础观,忽视速写知识的全面性和系统性;忽视速写研究课题和方法的多样性;忽视学生的综合艺术素养培养。教学观念的狭隘必然导致速写教学及教材编写思路的狭隘与单一,对速写知识的介绍也就不可能全面与系统,因而所选速写作品风格也就比较单一,甚至有的速写教材所选作品水平不高,学生学了不仅无益,甚至有害。

速写基础教学的核心是提高学生的造型能力、审美能力和创造力等综合艺术素质,为其他相关课程及专业的学习储备知识与能力奠定坚实的造型基础,这也是速写教学的目的和任务。设计学与美术学的各专业的专业基础是相同的。在基础阶段,刻意强调某一专业的专业特点,把速写学习定位于某一设计专业的基础技能训练是狭隘的、不健全的。单一的研究不可能涵盖、适应所有设计与绘画专业,也就不可能达到速写教学的目的并完成任务。我们绝不能狭隘地把速写学习仅定位于服务某一专业。包豪斯的创始人格罗皮乌斯曾说过,一个人创作成果的高质量,取决于他各种才能的平衡发展。只训练这些才能的这种或那种,是不够的,所有各方面都同样需要发展。设计大师克拉尼被称为当今设计界的达·芬奇,他的设计及艺术创作领域非常广泛,涉及产品、室内设计、景观设计、雕塑和绘画等许多方面,如果他把自己限制在某一专业领域,是不可能取得这样的成就的。艺术是崇尚个性和多样性的,雷同、单一是艺术教育的大忌,速写教学和艺术表现的最大魅力也是多样性,更何况设计专业众多,所要表现的题材和方法也应是丰富多彩的。因此,速写教学要宽口径、厚基础,树立大艺术、大设计、大基础观,注重速写知识的全面性和系统性;注重艺术教育所应具有审美及人文价值,始终明确速写教学的目的和任务是学生综合艺术素质的培养,而不能仅仅是某一专业的技能训练。要注重速写研究课题的多样性和各研究课题的关联性;注重速写研究方法和表现方法的多样性,这样有利于学生形成创造性思维和个性的发挥;有利于学生综合艺术素质的培养。因此,本教材的编写力求突出如下特点:

1. 教材的编写立足大美术观、大设计观和大基础观的教学视野,注重速写知识的全面与系统;注重速写研究课题与表现方法的多样性,力避单一的研究与训练。不仅有人物、动物、植物和风景等多题材研究,还有不同风格、方法及表现语言的研究,着力于全面提高学生的造型能力和综合艺术素质。

2. 对绘画速写与设计实用速写的特点进行比较。

3. 速写范画的选择做到张张优秀。尽可能多地选择风格多样的大师的优秀速写作品,为学生学习、理解和临摹提供便利。

4. 为方便学生临摹研究,速写图片多大图,一面一张,版式设计和印刷都尽可能做到美观精良,以求教材有很强的可读性、实用性和普适性,以使读者有较大的收益,力避低水平重复和粗制滥造。

以上是本教材编写的基本思想,不足之处,期望得到读者的指正与建议。

			前言
第一章		001	概论
	一	001	速写的基本概念
	二	002	速写的作用、功能与意义
	三	004	关于设计速写与绘画速写
第二章		005	速写的艺术语言与风格
	一	006	线的表现形式
	二	008	线与明暗、块面结合的表现形式
	三	010	速写的观念与风格
第三章		014	速写的学习方法
	一	014	整体意识与局部入手的学习方法
	二	018	临摹、写生与默写相结合的学习方法
	三	019	慢写与快写相结合的学习方法
	四	020	学习速写应注意的问题
第四章		034	人物速写的基础知识
	一	034	人体的比例、结构与运动规律
	二	037	头部的比例与结构特点
	三	038	手、脚的结构特点
第五章		040	人体速写
	一	040	人体姿态的平衡与韵律

O N T E N T S

目录

速写教学新观念
SUXIE JIAOXUE XINGUANNIAN

		二	046	人体速写的艺术表现
第六章			058	静态人物速写
		一	058	人物头像速写
		二	070	静态人物半身、全身速写
第七章			085	动态人物速写
		一	085	人物运动的基本规律
		二	091	人物动态速写的学习及表现方法
第八章			100	人物场景速写
		一	100	人物场景速写的特点
		二	101	人物场景速写的艺术表现方法
第九章			107	动物速写
		一	107	动物的形体结构与运动规律
		二	109	动物速写的艺术表现
第十章			120	风景速写
		一	120	风景构图的基本形式
		二	122	风景速写的方法与艺术表现
		三	122	风景速写应注意的问题
			131	后记
			131	参考文献

第一章 概论

图 1-1 汉画像砖 骑射速写

[教学目的] 通过本章的学习,使学生认识和理解速写的基本概念,明确速写学习的目的、作用与意义。

[教学重点与难点] 在速写课程学习中应加强学生对速写重要性的认识,全面、系统地了解速写的基本知识,并能高度重视速写的学习。

一 速写的基本概念

速写的英文是“Sketch”,既指素描,也有草图、略图、概要、素材的意思。速写属于素描范畴,是素描的一种艺术语言和训练方法,一般以单色塑造和表现形象,是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式,它可以随时描绘我们生活中的任何事物,包

括我们的所思所想,尤擅长表现运动中转瞬即逝的物象。因作画时间相对较短,在表现对象时,需高度概括、放笔直取、一气呵成,这表明了速写在语言和手法上具有明显的独特性。速写不但是造型艺术的基础,也是一种独特的艺术形式,具有独特的艺术魅力和欣赏价值。(图 1-1)

中文的“速写”词意显然有别于素描,素描是指长期作业,而速写是在较短时间内迅速完成的作业,所以我们有素描、速写课程之分,也有素描、速写教材之分。其实,对速写的概念与本质,我们仍应看作是属于素描范畴,速写课也是素描课的延伸,我们的课程有素描与速写之分的好处是让学生重视速写的学习。

二 速写的作用、功能 与意义

速写较之于素描的长期作业形式,它是一种更“活”的训练方法,是提高造型能力最有效的手段,可以培养我们对形象的高度概括能力和记忆能力;可以训练、提高我们敏锐的观察力和捕捉生活中美好瞬间的能力;可以协调我们的眼、脑、手的关系;还具有培养、探索具有独特个性的绘画风格等功能,是感受生活、收集素材、记录思想最直接的方式;也是由造型训练走向创作的必然途径。

但速写的重要性并没有引起应有的重视。全国美术专业考试,大部分学校不考速写,因而许多学生在高考前就很少画速写,有的甚至没有画过速写。入学后只有几周的速写课时的学习,大部分学生仍不具备基本的速写能力,加之照相机、计算机及设计软件的普及,使不少人更加忽视严格的速写基本功的训练,能经常坚持画速写的人越来越少。不可否认,用照相机、手机收集素材更

加方便,电脑效果图的材质渲染与逼真程度同真实产品几乎相差无几,计算机在做效果图、修改、保存等方面都有自己的优势,它的确是很重要的设计工具。但是,照相机、计算机在给我们带来方便的同时,客观上也养成了我们对照相机、计算机的依赖。收集素材有照相机替代,热衷于计算机做效果图。原本由设计师手绘构思的灵感由计算机代劳了,因而忽视严格的速写基本功训练,对绘画、设计徒手草图的训练和运用失去了应有的热情 and 追求,不少人很少画速写或放弃了速写,最终将导致设计分析、思考、创作能力的丧失,这是非常可惜的。照相机、计算机只是一种工具,是一种精确的、理性的逻辑程序,与绘画、设计所要求的感性的美学思维是不一样的,它无法替代人的大脑、人的感觉与人的创造性思维,照相机、电脑只能是我们的辅助工具,它们永远也不能替代人的手绘速写。手绘速写可以随时随地收集素材、记录想法和捕捉设计灵感,是画家、设计师构思的直观形象的记录。

画家陈丹青在《速写·草图·创

作》一文中说:“我体会速写的好处是能使笔下的人物有股活气,落幅、用笔、造型都生动自然些。对人物十次百次的涂写总会达到娴熟自如的地步,有些人构图、造型很吃力,人物画得呆板僵直,恐怕就吃亏在少画速写或画得不得法。”他的名作《西藏组画》描绘的是藏民的日常生活片段,质朴自然,感人至深,成为中国当代美术绘画的一个里程碑,其创作素材就来源于他大量的西藏生活速写。毕加索一生遗有近七万件作品,其中速写、素描就占有一半,他每一次改变画风前都做大量速写和素描,他为《格尔尼卡》所做的速写和草图就有数百幅之多,可见大师们对速写的重视。

对设计师来说,速写手绘更方便与人交流和沟通,边讲边画、图文并茂,根据需要随时随地运用手绘直接交流。比如一个节点的技术交底,一个细小结构等,可直接画在纸上甚至是墙上或地上,但你却不能抱台电脑与人交流,这种交流是计算机所无法代替的。而速写手绘是对画家和设计师视觉思维能力、想象创造能力和绘画表达能力

图 1-2 西藏速写 陈丹青

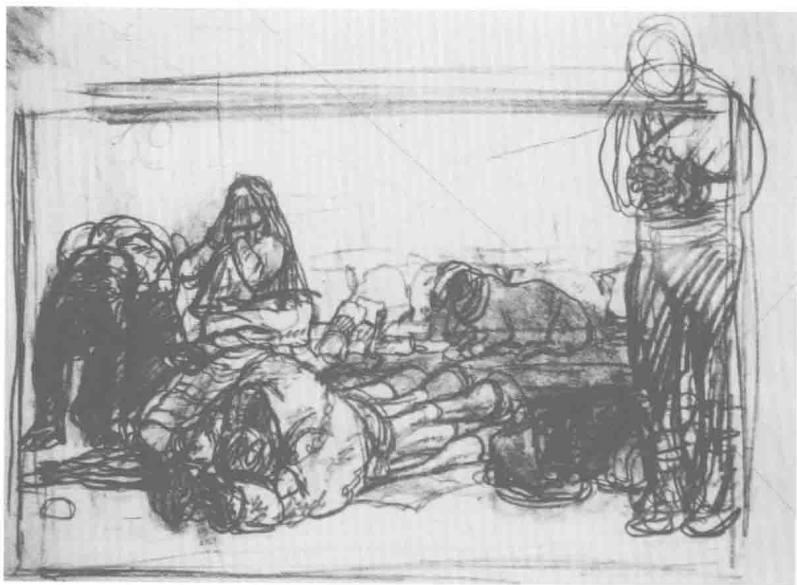

图 1-3 西藏速写 陈丹青

三者的综合,它强调脑、眼、手、图形的互动。脑、眼、手、图形的有机的、不断的形象化思考,有助于提高画家和设计师发现问题、分析问题和解决问题的能力。速写手绘是培养画家和设计师创新思维能力的有效方法和途径,它对提高画家、设计师的艺术修养与审美鉴赏能力,捕捉设计灵感,启发

心智,培养画家、设计师的创造意识都具有重要意义。所以,速写是美术、设计学科各专业重要的基础课之一,是每个画家和设计师不可忽视的、必备的重要技能之一,也是衡量画家、设计师水平与实力的一个重要标准。对于画家、

设计师来说,速写是伴随其一生的艺术实践,诚如画家吴作人先生说:“速写是画家毕生的作业。”(图1-2~图1-7)

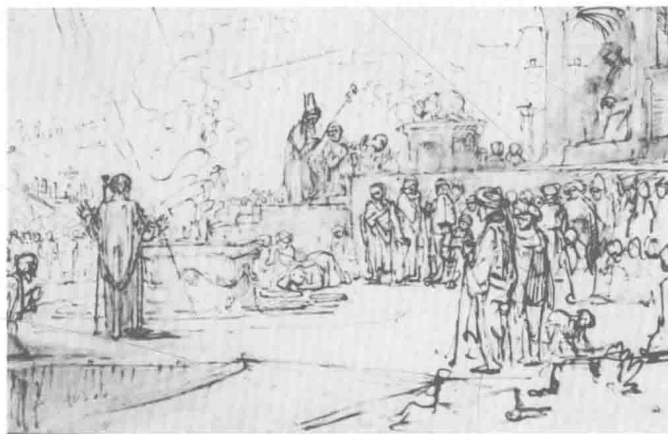

图 1-4 速写手稿 荷兰 伦布朗

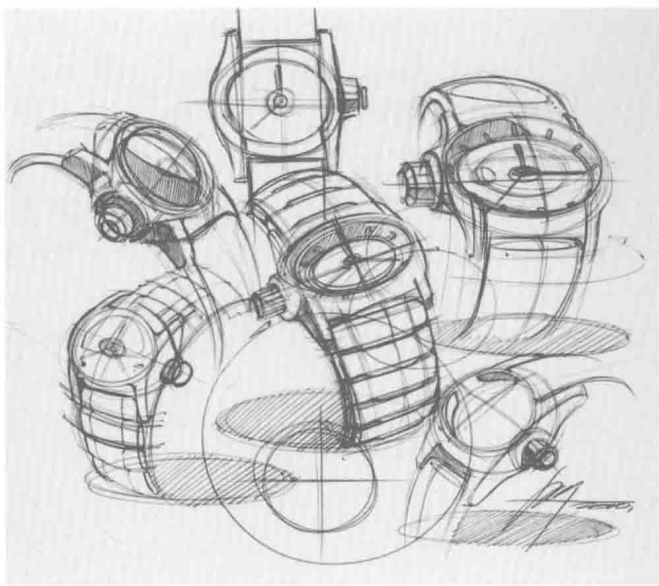

图 1-5 产品设计速写 荷兰 库斯·艾森

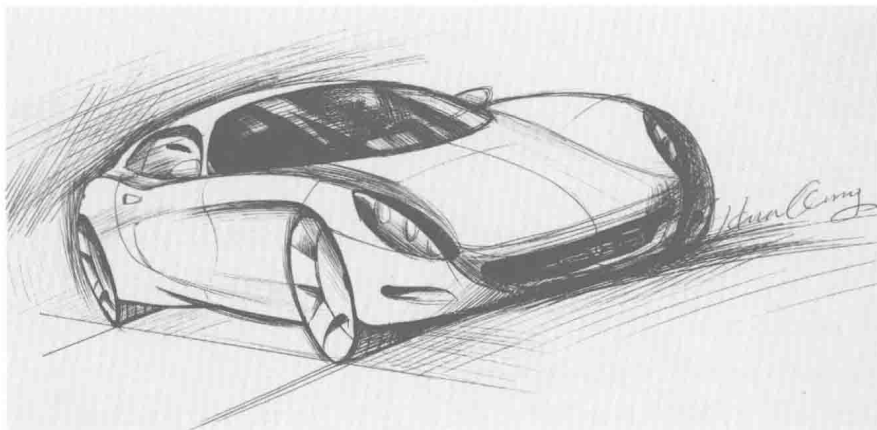

图 1-6 产品设计速写 华强

图 1-7 产品设计速写 荷兰 库斯·艾森

设计速写与绘画速写有异有同,个性、艺术性是艺术的不二法门,所以绘画速写对个性和艺术性的要求永远是第一位的,这决定了绘画速写始终考虑的是画家个人的艺术追求和情感表现,要随心、随意。而设计速写主要为设计的对象服务,要切合实际,强调实用性,但这也只是个别设计专业领域的要求,如产品设计和环境设计的速写,要求比例、结构与透视的准确,因为比例、结构与透视不准确,所绘对象就会变形,做不到真实准确,也就无法为设计的对象服务。因此,它不能像绘画速写那样随情感的需要去夸张变形。这些专业的速写,准确性、真实性和说明性是第一位的,是高于艺术性要求的。而其他设计专业(视觉传达和动画设计等)不要求对象的准确性和真实性,其与绘画专业领域的速写并无本质区别。事实上,绘画速写中也有写实性的速写,所以在基础学习阶段,不要刻意强调设计速写与绘画速写的区别,狭隘地把自己局限于某一专业、某一种方法的学习,应对速写进行多课题、多方法的学习与研究,如一定要强调设计速写的特点,还可以在专业设计手绘表达课上去学习。

思考与练习

1. 简述速写的基本概念。
2. 速写学习的目的与任务是什么?
3. 速写有哪些重要作用?

第二章 速写的艺术语言与风格

图 2-1 毛笔速写 六祖撕经图(局部)
梁楷

[教学目的] 通过本章的学习,使学生对速写中不同的艺术语言、观念和风格有较为全面的了解,努力拓宽学生的视野和审美领域,提高学生对不同语言风格速写作品的鉴赏水平。

[教学重点与难点] 对速写的不同研究领域、艺术语言和风格的了解和认识是本章的重点。能否在对不同观念和风格的优秀速写作品的学习研究中,提高自己的审美鉴赏水平,并获得有益的启示,开拓自己的思路,产生自己的想法和追求是本章的难点。

艺术语言是艺术作品形式的基本构成要素,艺术作品的特定内容必须借助艺术语言、材料和

工具才能表现出来,没有艺术语言,也就没有艺术作品的存在。各个艺术门类在长期的艺术发展中,都形成了自身独特的艺术语言。如音乐的语言是旋律、节拍、速度等;舞蹈的语言是人体的姿势、动作等;绘画的语言是线条、造型、形式、比例、色彩、笔墨等。熟练地掌握并运用本门类的艺术语言,是一个艺术家必备的能力。由于速写是一种在较短时间内迅速将对象描绘下来的绘画形式,它的艺术语言的构成是造型手段,其主要是以线条表现,或是以线为主,辅以明暗、块面的表现形式。无论使用哪一种艺术语言都应准确、鲜明、生动地表现艺术作品的对象与内容。(图2-1)

线是绘画艺术中最原始、最直接、最简洁、最现代和最具表现力的造型语言和艺术形式,从人类绘画艺术的起源与发展看,线一直都是绘画艺术的重要表现形式。线在绘画中是用来界定物象的形状、大小,区分物象与背景、形与形的关系的,也就是人们通常所说的“轮廓线”。线条所构建的形式结构,有两个方面的意义:一是物象的结构与形,二是画面形式的构成。这两个方面的意义是紧紧联系在一起的,单独一根线并没有意义,线只有和形、形式结合才有意义,线条离开形和形式就失去了意义。

影响线的美感的因素有两个:一是工具因素,二是画家的情感所表达的造型和形式因素。各种不同的笔和纸,如:铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、针管笔、毛笔、图画纸、粗麻纸、水彩纸、宣纸等可以画出不同质感的线。画家使用不同或相同的工具,再加上造型与情感的不同,线条会产生粗细、长短、疏密、轻重、刚柔的变化。画家的情感和气质因素随着线的运动轨迹,在有意味、有情感的形中得到充分宣泄和表现。所以,线在画家眼中不仅是“轮廓线”,更是画家情感的流露和个性的表现,线只有与画家的情感和独特的造型、形式结合,才能准确有效地表达画家的心像与情感,线才能具有情感色彩和生命意义。

图 2-2 毛笔速写 睡着的少女 荷兰 伦布朗

图 2-3 炭笔速写 卢沉

图 2-4 钢笔淡彩速写 西藏小景 陈丹青

很多绘画大师都是用线造型的高手，他们都有着鲜明的个性，如：梁楷的线凌厉且节奏感强；马蒂斯的线纤细优雅而富于弹性；克利的线神秘而富于幻想；毕加索的线像公牛一样强悍不羁；席勒的线冷峻刚直，有一种病态的神经质的情绪；莫迪利阿尼的线脆弱、哀婉、伤感，但却不失高贵，有一种阴柔之美；凡·高的线拙朴而有激情；鲁奥的线像野兽般强韧而粗野，却包含着深刻的思想；罗丹的线生动潇洒……这些不同美感的线，其实是和画家独特的心理、情感和审美追求浑然一体的。研究学习大师的速写，可以使我们获得有益的启示。（图2-2~图2-7）

图 2-5 钢笔速写 法国 马蒂斯

图 2-6 圆珠笔速写 华强

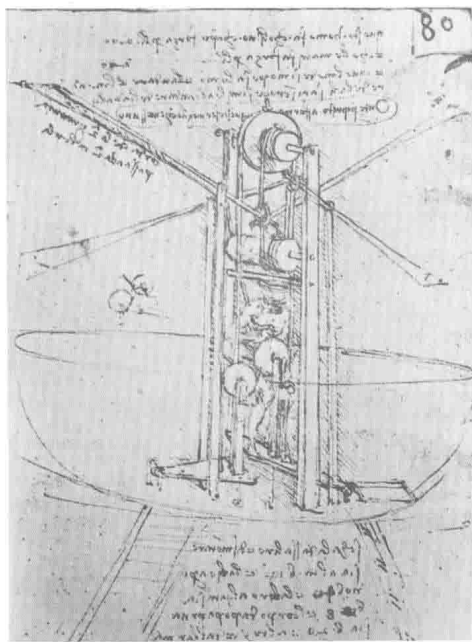

图 2-7 钢笔速写 意大利 达·芬奇