

教育部中等职业教育“十二五”国家规划立项教材
中等职业教育美术设计与制作专业系列教材

JIAOYUBU ZHONGDENG ZHIYE JIAOYU
SHIERWU GUOJIA GUIHUA LIXIANG JIAOCAI
ZHONGDENG ZHIYE JIAOYU MEISHU SHEJI
YU ZHIZUO ZHUANYE XILIE JIAOCAI

速写基础

主 编 林 敏 陈丹峰
吴庆渝 张承国

SUXIE
JICHU

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

图书在版编目（CIP）数据

速写基础 / 林敏等主编. —重庆：重庆大学出版社，
2016.8
中等职业教育美术设计与制作专业系列教材
ISBN 978-7-5624- 9537-6

I .①速… II .①林… III .①绘画技法—中等专业学校—教材 IV .①JS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第242422号

教育部中等职业教育“十二五”国家规划立项教材
中等职业教育美术设计与制作专业系列教材
速写基础

主 编：林 敏 陈丹峰 吴庆渝 张承国
责任编辑：席远航 版式设计：胡本万
责任校对：关德强 责任印制：赵 晟

重庆大学出版社出版发行
出版人：易树平
社址：重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编：401331
电话：（023）88617190 88617185（中小学）
传真：（023）88617186 88617166
网址：http://www.cqup.com.cn
邮箱：fxk@cqup.com.cn（营销中心）
全国新华书店经销
重庆华林天美印务有限公司印刷

开本：787×1092 1/16 印张：5.75 字数：126千
2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5624-9537-6 定价：24.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换
版权所有，请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书，违者必究

编写合作企业

重庆北方影视传媒有限公司
重庆完美动力有限公司
重庆海五星有限公司
重庆霍普科技有限公司
重庆汉博园林景观工程有限公司
重庆联谋广告有限公司
重庆深绿广告有限公司
重庆迪帕数字传媒有限公司

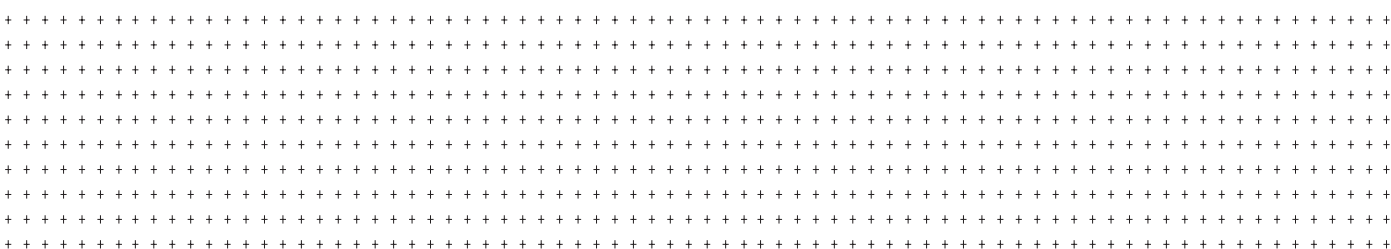
出版说明

2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》正式颁布，《纲要》对职业教育提出：“把提高质量作为重点，以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革。”为贯彻落实《纲要》的精神，2012年3月，教育部印发了《关于开展中等职业教育专业技能课教材选题立项工作的通知》（教职成司函[2012]35号）。根据通知精神，重庆大学出版社高度重视，认真组织申报工作。同年6月，教育部职业教育与成人教育司发函（教职成司函[2012]95号）批准重庆大学出版社立项建设“中等职业教育美术设计与制作专业系列教材”，立项教材经教育部审定后列为中等职业教育“十二五”国家规划教材。选题获批立项后，作为国家一级出版社和职业教材出版基地的重庆大学出版社积极协调，统筹安排，联系职业院校美术设计类专业教学指导委员会，听取高校相关专家对学科体系建设的意见，了解行业的需求，从而确定系列教材的编写指导思想、整体框架、编写模式，组建编写队伍，确定主编人选，讨论编写大纲，确定编写进度，特别是邀请企业人员参与本套教材的策划、写作、审稿工作。同时，对书稿的编写质量进行把控，在编辑、排版、校对、印刷上认真对待，投入大量精力，扎实有序地推进各项工作。

职业教育，已成为我国教育中一个重要的组成部分。为了深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，贯彻落实全国职业教育工作会议精神和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，促进职业教育专业教学科学化、标准化、规范化，建立健全职业教育质量保障体系，教育部组织制定了《中等职业学校专业教学标准（试行）》，这对于探索职业教育的规律和特点，创新职业教育教学模式，规范课程、教材体系，推进课程改革和教材建设，具有重要的指导作用和深远的意义。本套教材就是在《纲要》指导下，以《中等职业教育美术设计与制作专业课程标准》为依据，遵循“拓宽基础、突出实用、注重发展”的编写原则进行编写，使教材具有如下特点：

（1）理论与实践相结合。本套书总体上按“基础篇”“训练篇”“实践篇”“鉴赏篇”进行编写，每个篇目由几个学习任务组成，基本上通过综述、培养目标、学习重点、学习评价、扩展练习、知识链接、友情提示等模块，明确学习目的，丰富教学的传达途径，突出了理论知识够用为度，注重学生技能培养的中职教学理念。

（2）充分体现以学生为本。针对目前中职学生学习的实际情况，注意语言表达的通俗性，版面设计的可读性，以学习任务方式组织教材内容，突出学生对知识和技能学习的主体性。

(3)与行业需求相一致。教学内容的安排、教学案例的选取与行业应用相吻合,使所学知识和技能与行业需要紧密结合。

(4)强调教学的互动性。通过“友情提示”“试一试”“想一想”“拓展练习”等栏目,把教与学有机结合起来,增加学生的学习兴趣,培养学生的自学能力和创新意识。

(5)重视教材内容的“精、用、新”。在教材内容的选择上,做到“精选、实用、新颖”,特别注意反映新知识、新技术、新水平、新趋势,以此拓展学生的知识视野,提高学生美术设计艺术能力,培养前瞻意识。

(6)装帧设计和版式排列上新颖、活泼,色彩搭配上清新、明丽,符合中职学生的审美趣味。

本套教材实用性和操作性较强,能满足中等职业学校美术设计与制作专业人才培养目标的要求。我们相信此套立项教材的出版会对中职美术设计与制作专业的教学和改革产生积极的影响,也诚恳地希望行业专家、各校师生和广大读者多提改进意见,以便我们在今后不断修订完善。

重庆大学出版社
2016年3月

前言

速写作为一种绘画形式,是画家创作的准备阶段和记录手段。速写课程是造型基础课程。

速写教学的意义和目的在于通过这种造型形式,让学生有目的地从中学会用感性和理性相融合的思维方式来思考问题。这种思维方式有助于设计构想的表达与设计方案的形成。为实现这一教学目的,我们一改以往单一的速写教学方式,而是将其融入一个发现、思考、表达的系统研究过程之中,即让速写成为民居考察课、园林考察课、形态基础课的前端训练,使速写有了明确的发现、思考、表达的任务,使速写作为造型训练和造型体验的一种方法,同时也使考察体验更具全面性。

速写训练作为造型训练的一个环节,它以形象表达作者的感受,以形象说明要说的内容,便成了其造型训练的主要任务。从自然环境和景物中,组成画面形象,使画面中的形象成为有趣味的形式并非一件易事,除了我们对生活、景物体验与解读之外,培养学生对视觉形象的感悟力与观察力也是十分重要的,这可以说是我们感受的形象性。

学生通过速写基础练习为服装设计、环境艺术设计、产品造型设计、视觉传达设计等专业的创意和表现打好基础。

编者
2016年1月

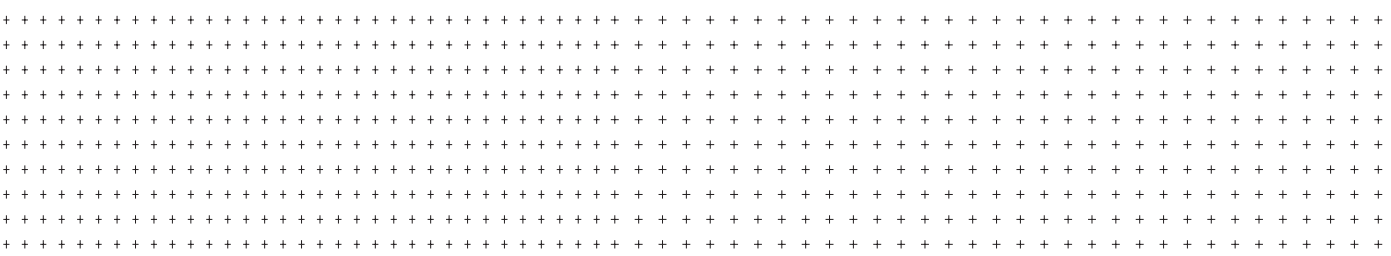
目 录

基础篇

学习任务一 认识速写	2
一、速写的意义和作用	2
二、速写的方法	5
三、速写的工具	5
四、速写的分类	7
学习任务二 人物头部分解表现	11
一、眼睛表现	11
二、鼻子表现	12
三、嘴巴表现	12
四、耳朵表现	13
五、头部表现	14
学习任务三 人物四肢分解表现	17
一、手与手臂表现	17
二、鞋与腿的表现	18
学习任务四 了解人体结构	20
一、认识人体骨骼	20
二、认识人体肌肉	21
三、人体比例、结构与特征	21

实践篇

学习任务五 风景速写	24
一、风景速写的要点	24
二、风景速写的方法与步骤	26

学习任务六 静物和动物速写	40
一、静物速写	40
二、动物速写	44
学习任务七 人物动态速写	52
一、动态速写技法	54
二、三姿表现	55
三、场景组合表现	80

基础篇

JICHUPIAN >>>

[综 述]

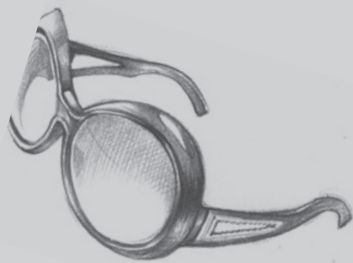
速写教学的实质,并不纯粹是速写知识、技能、用线风格方法和表现能力等的传授,更重要的是培养学生观察生活、体验生活、体验设计、审美能力、吃苦精神和激发学生的创造能力的方法和手段。使速写教学从综合的角度入手,把审美、造型、体验与设计表现、设计考察融为一体,让学生的速写训练与表现对自然环境与人文空间、植物与地域、建筑与文化特征、材料的属性构造、形态与视觉语言上有确实体验,而绝不是单纯的速写表现,使学生在创造能力、体察能力、审美能力和表现能力上得到综合提高。本篇先从认识速写开始,对人的头、四肢分解知识进行讲解,为学生后面的写生实践创作打下坚实基础。

[培养目标]

- ①使学生对速写有初步的认识。
- ②明确设计速写与普通速写的不同。
- ③了解速写的基本表现手法。
- ④掌握人体基本比例与特征。

[学习手段]

多媒体教学,教师现场示范,学生临摹。

学习任务一 认识速写

[学习重点] 明确广义速写的概念和基本形式。

[学习课时] 2课时。

速写在传统意义上是指迅速描绘对象的临场习作。它要求在短时间内,使用简单的绘画工具(铅笔、钢笔、毛笔、纸等),以简练的线条(有时也用色彩)扼要地画出对象的形体特征、动势和神态。

速写主要强调快速,对是否使用色彩并不限制。速写基本上属于习作范畴,它的目的是记录形象,为创作收集素材,同时培养敏锐的观察力和迅速、准确、生动及高度概括的造型能力。

速写作为一种绘画形式,出现于文艺复兴时期,在这以前,速写只作为画家创作的准备阶段和记录手段。18世纪后开始有新的含义,有些速写不仅仅是写生和习作,而是可以视为成品的艺术作品。速写同素描一样,不但是造型艺术的基础,也是一种独立的艺术形式。随着艺术的发展,速写也成为美术学习的必学科目,速写在美术学科中是一种快速的写生技法。

意大利的达·芬奇、德国的丢勒、俄国的列宾、中国的叶浅予都是擅长速写的著名画家。西班牙画家毕加索的许多作品也是以速写的形式出现的。人们认为这就是完整的艺术品(图1-1至图1-4)。

一、速写的意义和作用

在现代美术与设计教育中,基础教育越来越受到重视,不仅是因为它将为以后的艺术创作实践打下坚实的基础,更因为基础教育直接影响着一位艺术家或设计师的观念形成及其作品水平。因此,艺术基础教育已从以往偏重技术教育逐步转变成为培养创造性思维和学生的艺术创作感悟能力的重要过程与方法。

学习速写,并不纯粹是学习速写知识、技能、用线风格

想一想

①学习速写对专业训练有什么好处?

②速写的表现只能是黑白的吗?

图1-1 达·芬奇作品

图1-2 丢勒作品

图1-3 列宾作品

图1-4 叶浅予作品

方法和表现能力等,更重要的是要学会观察生活、体验生活、体验设计,提高审美能力、培养吃苦精神和创造能力。带着这样的目的,我们将速写课安排在“民居考察”“园林考察”“形态基础”等课程中,使速写教与学从综合的角度入手,把审美、造型、体验与设计表现、设计考察融为一体,让学生的速写训练对自然环境与人文空间、植物与地域、建筑与文化特征、对材料的属性构造、形态与视觉语言上有真实体验,而绝不是单纯的速写表现,使学生在创造能力、体察能力、审美能力和表现能力上得到综合提高。

面对自然景物,每一个人会有不同于他人的独特感受,这种感受的独特性应有两个方面:一方面是对不同地域、文化所展示给你的独特的景物、文化特征;另一方面是你自己面对景物的独特感悟与解读能力。

速写在我们的实践中又具有着通过直觉判断,触发对形象的直接感受和领悟的过程;通过大量的积累和推理,使我们通过感受和速写所获得的各类图形、图像信息整合、转化,最终达到从个别、单体到系统的过程;通过逻辑思维与各类必要的整理,以达到从常规到变革的过程。综上所述这便是我们学习速写的意义所在(图1-5、图1-6)。

图1-5 《崂山》吴冠中作品

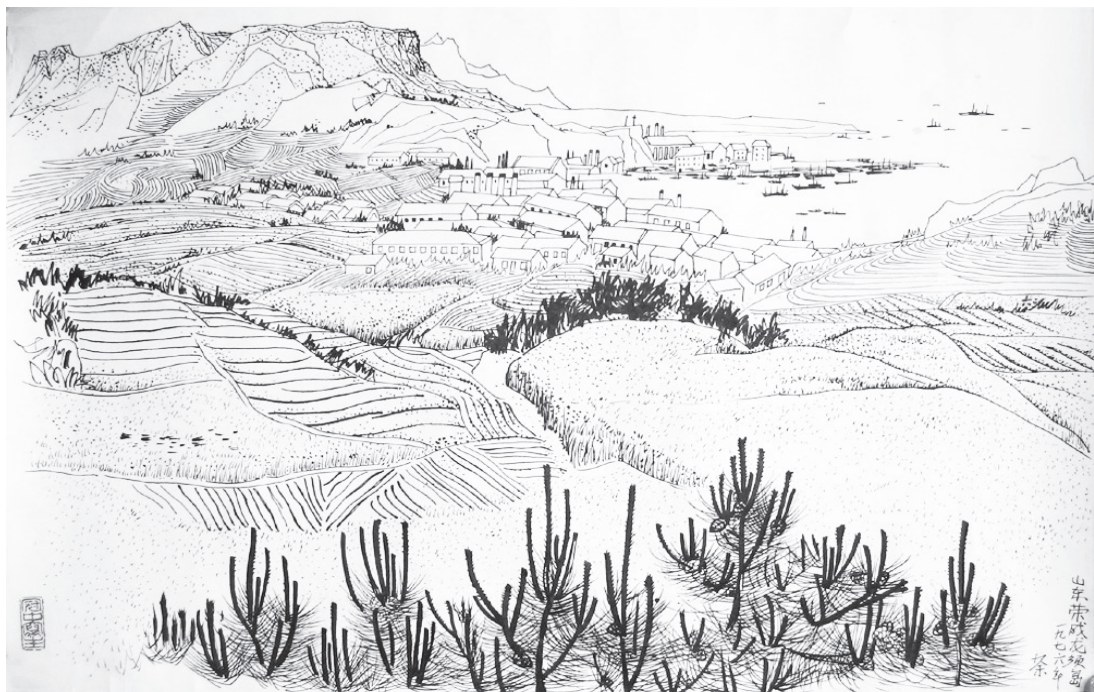

图1-6 吴冠中作品

速写的作用主要表现在:

- ①速写能为创作收集大量素材,好的速写本身就是一幅完整的作品。
- ②速写能培养敏锐的观察能力、手头的表现能力、眼与手的协调能力。
- ③使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。
- ④速写能培养我们的绘画概括能力,使我们能在短暂的时间内表现出对象的特征。
- ⑤速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。
- ⑥速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

二、速写的方法

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式,是画家的眼、手、心与物象瞬间交晤的艺术反映形式,是客观事物的真实表象和画家自我的“内在心象”相融合的表达形式。

以线条形式来描绘形象,是速写表现中最直截了当的一种方法,也是速写中最常用的表现形式。线条除了具有描绘对象形体的功能外,其自身还具有艺术表现功能,它可体现出丰富的内涵,如力量、轻松、凝重、飘逸等美感特征。作者在画速写的时候,会不知不觉地将自己的艺术个性,通过线条的运用而流露出来。除此之外,线面结合也是常见的形式之一。有时在结构转折处衬些明暗调子,能增加速写艺术的表现力,使画面的气氛更加变幻丰富。除以上两种形式外,纯明暗的速写较少见。当然有些画家因追求自己画风的需要而作这样的形式探索也是有的。但这不能成为初学速写者训练过程中追求的目标。

学习速写的方法:

①多临摹:对优秀作品的临摹,是初学绘画者最快捷简便的学习方法。临摹,一方面可作训练造型能力的手段;另一方面可以学习特殊对象的表现方法。

②多画多练:速写的工具较为简单,利用速写本可以随时随地记录生活中的每一个侧面。只有多画多练并且善于总结才能提高速写水平。

③勤用脑:学习绘画是一种艰辛的脑力劳动,画速写绝不是照抄对象,所以在速写写生中应注意多动脑筋,认真考虑哪些地方该强调,哪些该简略,结合优秀示范作品认真对照思索。

④由慢到快:速写训练要遵循人们的认识规律,由慢到快,这是速写训练中在时间限制上要遵循的原则。慢,是相对而言的,是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来,形体的准确是重要的。但速写又有一定的时间限制,速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。

三、速写的工具

速写的工具材料很多,我们不需要一一掌握,但对一些常见的工具材料以及性能特点必须有一个整体的了解。

速写主要是指以单色的线条或调子在某种平面(如纸、布、板等)上,表现客观对象或意象的绘画和绘画方法。它也包括一些加入少许简单颜色的淡彩素描。一般来讲,速写可以任何一种工具或几种工具混合使用(图1-7)。

图1-7 各种速写工具

纸是最普遍的材料,各种类型的纸都可以选用。

纸张的选择也是非常重要的,不同色泽、不同质地、不同肌理的纸张会呈现不同的效果。钢笔画用纸最好选择质地比较厚实而平整光洁的纸张,不可用洇渗的纸张,这种质地会使行笔艰涩,缺乏利落流畅感,当然也不宜用太光滑又不吸水的纸张,如铜版纸,这种纸张笔迹不容易挥发,很容易弄脏画面,而且画出的线条浮滑轻飘;一般常用绘图纸、素描纸、卡纸、复印纸等。用白纸作画黑白对比强烈,画面效果清晰明朗;使用浅的有色纸作画,画面沉着优雅,在有肌理的古旧色纸上特别适合表现墙面斑驳的老房屋,画面给人一种沧桑的岁月感。画者可以根据不同对象和所要表现的意图来选择纸张。

各类素描速写本都适合钢笔写生,而且体积小、重量轻、携带方便,是外出写生的理想用纸。最常用的有8开、12开、16开等速写本,还有较小的,如32开、64开,适合在较短的时间内作简单记录,作为搜集素材或画一些细小的建筑局部。

铅笔是最方便的速写工具,能画出丰富细腻的色调变化。铅笔有粗细、软硬、浓淡等不同型号,如HB为软硬适中,H前面的数字越大则笔芯就越硬、越淡,B前面的数字越大则笔芯就越软、越黑。画素描常选用较软的铅笔。

木炭一般是用柳木烧制而成的,松软、易碎,画后容易脱落,因而方便修改,常用来作绘画作品的底稿。用木炭作画最好选用质地粗软、着炭力强的画面,修改时一般常用软布掸擦,或用面包、馒头沾掉炭粉,画后须喷上一层定画液才能保留。

钢笔是指硬尖类蓄水性的一类笔,除了一般的钢笔之外,还包括圆珠笔、签字笔、针管笔等,其特点是基本无粗细、浓淡变化,线条刚健,不能涂改,不易脱落,是速写的理想工具。如需表现深浅色调的变化,常以交错的线条排列出明暗色阶。

橡皮的作用除修改错误外,同时还具有“白笔”的功能,当画面色调过重时,用来减弱色调。选用橡皮应以柔软、有弹性的为佳。有一种软性橡皮,擦涂不易损伤画面,可调整浅色调的画面,但不能完全擦净,如与硬橡皮配合使用会使使用者感到方便自如。

毛笔是一种源于中国的传统书写工具,后来逐渐成为传统绘画工具。用禽、兽或人的毛制成的笔。(这里的“人毛笔”是指人的胎毛制成的胎毛笔。)市面上的毛笔以浙江的湖州制作的“湖笔”为佳。根据选用的原料不同,可分为羊毫、兼毫、紫毫和狼毫,其中,适用于线描表现方式的为勾线笔,毛笔勾勒的线描作品抑扬顿挫,极富节奏感,其表现出来的独特艺术韵味是其他绘画工具所无法比拟的。

针管笔又称绘图墨水笔,是专门用于绘制墨线线条图的工具,可画出精确的且具有相同宽度的线条。针管笔的针管管径的大小决定所绘线条的宽窄。针管笔有不同粗细,其针管管径有0.1~2.0 mm各种不同规格,在设计制图中至少应备有细、中、粗三种不同粗细的针管笔。其绘制的线描作品规整、严密、清秀、清新,独具美感。

四、速写的分类

1.按照技法分类

(1) 直线速写

起形时用直线,要求简单概括,但是结构、造型等都要到位,在造型转折关键部位可以重复几次,这种画法对于初学者也十分有用。但是缺点是画不好就容易呆板,缺乏生气(图1-8)。

(2) 勾线速写

用线十分肯定,可以从自己最感兴趣的地方下笔,或从一边到另一边一次画完。这种画法的优点是流利生动,缺点是难度要求非常大,画不好,线条就容易空洞,没有表现力(图1-9)。

(3) 线面速写

画时用线面结合的方法来表现对象,一般是亮面距观者较近的地方线条细硬,虚的地方线条粗且轻,同时在结构大的转折之处辅以一定面积的色调来加强体积(图1-10)。

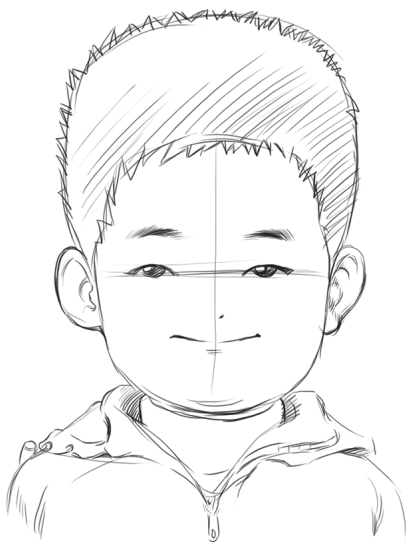

图1-8

图1-9

(4) 明暗速写

基本上与线面速写相同,但区别在于它能更深入地表现体积结构,画出的形体更严谨扎实。由于它用的时间相对于其他几种速写画法来说较少,故对初学者的绘画基础要求较高,要求快、准、狠(图1-11)。

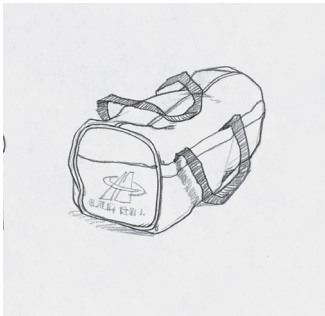
图1-10

图1-11

2.按照题材分类

速写按照题材可分为静物速写、人物速写、风景速写。一般静物速写都在人物速写和风景速写中作为元素来表现(图1-12)。

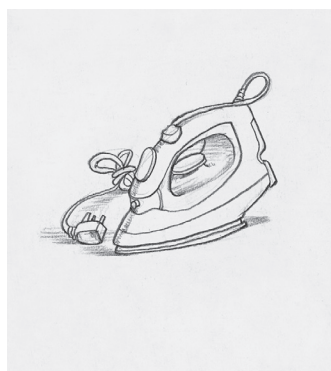
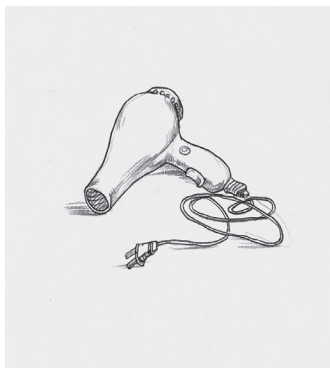
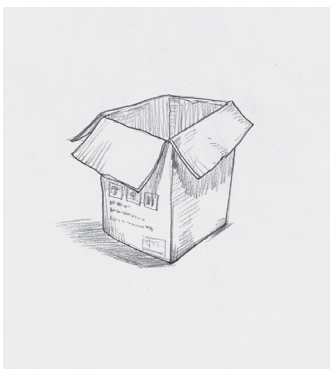
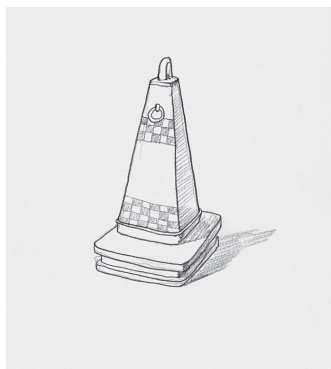
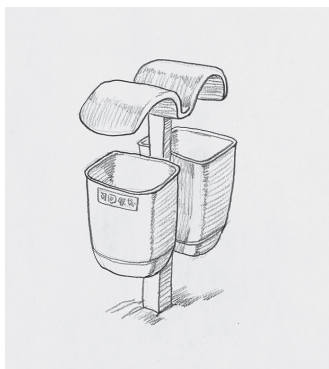

图1-12

练一练

收集你认为画得好的速写作品，并对这些作品进行评价。

学习评价

学习要点	我的评分	小组评分	教师评分
了解速写的含义（40分）			
了解速写的表现形式，知晓一些美术大师的速写表现技法（40分）			
能在规定时间内临摹大师的速写作品（20分）			
总 分			