

指南针
系列教材

中国高等院校美术·设计教材

THE CHINESE UNIVERSITY ARTS & DESIGN TEACHING MATERIAL

全速 面写 研究

素描与速写的关系

速写

人物速写训练

作品赏析

TEACHING MATERIAL

王同兴 主编 刘文华 副主编 王僖山 编著

辽宁美术出版社

中国新战略·战略

THE JOURNAL OF STRATEGY RESEARCH | 2009 | 2009 | 2009 | 2009

全
面
研
究

2009 年 1 月 1 日 第 1 期 第 1 卷 第 1 期

指南针系列教材

速写 全面研究

CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

TEACHING MATERIAL

中国高等院校美术·设计教材

主 编 王同兴

副主编 刘文华

编 著 王僖山

辽宁美术出版社

中国高等院校美术·设计教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 李兴威 张东明 洪小冬 王易霓

总 编 审 李兴威 张秀时 王 申
邓 濯 靳福堂 吕嘉惠

整体设计统筹 张东明
封面总体设计 杜 江
版式总体设计 苍晓东
印 制 总 监 洪小冬 田德宏 王 东

编辑工作委员会

主 任 王易霓
副主任 申虹霓 王 嵘 李 彤 刘志刚 彭伟哲
委 员 张广茂 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
侯维佳 罗 楠 苍晓东 肖建忠 童迎强
郭 丹 杨玉燕 宋柳楠 林 枫 李 赫
邵悍孝 肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
刘新泉 刘 时 张亚迪 方 伟 孙 红
鲁 浪 徐 杰 薛 丽 侯俊华 张佳讯
关 立 冯少瑜 张 明

图书在版编目(CIP)数据

速写全面研究 / 王僖山主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.4
中国高等院校美术·设计教材
ISBN 7-5314-3352-4

I. ①速… II. 王… 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(2006)第033731号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
印 刷 者: 辽宁省印刷技术研究所
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 7
字 数: 15千字
印 数: 1-3000册
出版时间: 2006年6月第1版
印刷时间: 2006年6月第1次
责任编辑: 刘志刚 关克荣
版式设计: 关克荣
责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红
定 价: 33.00元

邮购部电话: 024-23419474
E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
http://www.lnpgc.com.cn

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教材》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教材在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教材》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教材

学术审定委员会

主任: 何 洁 清华大学美术学院 副院长、教授

副主任: 吕品晶 中央美术学院 教授

苏 丹 清华大学美术学院 教授

黄 俊 中国美术学院 教授

孙 明 鲁迅美术学院 教授

委 员:(排名不分先后)

王来阳	刘 孟	刘 峰	刘文清	李 梅	陈 浩
陈 琦	陈民新	陈凌广	吴学峰	吴越滨	张道森
张建春	张玉新	张新江	周小瓯	周绍斌	周 旭
林 刚	洪复旦	徐 迅	郭建南	秦大虎	龚 刚
曾维华	鲁恒心	马 也	王 雷	王 磊	王 琦
文增著	仇永波	石自东	李 宏	刘 明	闫启文
闫英林	任 戡	谷惠敏	张 旺	张 辉	杨晓光
杨 君	杜海滨	吴雅君	林曰惠	周永红	周景雷
姜 桦	赵国志	徐 文	顾韵芬	唐 建	董喜春
曾爱君	韩高路	廉 毅	雷 光	廖 刚	马振庆
王同兴	王玉新	王宝成	王郁新	王宪玲	王英海
付颜平	曲 哲	刘福臣	刘文华	孙权富	朱进成
伊小雷	吴 迪	杨子勋	杨俊峰	杨浩峰	张建设
张作斌	张 力	宗明明	林学伟	金 凯	周伟国
恩 刚	戚 峰	程显峰	高贵平	徐景福	缪肖俊
王玉峰	王俊德	关 卓	朱 方	张宏雁	张 博
陈文国	林 森	尹 文	王 强	王志明	王雨中
王晓岗	王继安	孔六庆	尤天虹	尤景林	仇高驰
叶 苹	田晓东	刘 佳	刘 赦	刘灿铭	吕凤显
吕美立	庄 磊	何 莉	吴可人	吴建华	吴晓兵
吴耀华	张友宪	张连生	张新权	李 平	李 波
李超德	束新水	杨建生	杨振廷	沈行工	陆庆龙
陆霄虹	陈见东	陈世和	陈维新	单德林	周燕弟
季嘉龙	范 扬	范友芳	姜竹松	胡国英	贺万里
钟建明	唐 军	徐 卫	徐 雷	徐文光	徐海鸥
钱志扬	顾 平	高柏年	康卫东	曹生龙	盛梅冰
顾永芝	曾维鑫	程亚明	署曙光	穆 静	周京新
邬烈炎	过伟敏	李向伟	钟星明	廖 军	万书元
顾森毅	王承昊	华龙宝	薛以平	张广才	王建良
丁 涛	马志云	王 波	王 冰	王瑞中	王克祥
刑小刚	沈 斌	张 芳	张秋平	李 明	李安东
杨卫平	陆康岩	陈 鑫	郑春泉	徐 令	徐 南
黄爱国	郭承波	蒋纯利	葛 辉		

目录

CONTENTS

概 述

第一章 素描与速写的关系

第一节 素描的认识.....009

第二节 素描的性质、样式与功能.....009

第二章 速写

第一节 速写在绘画学习过程中的优势.....017

第二节 人物速写的形体认识与结构分析.....017

第三节 画前准备.....028

第三章 人物速写训练

第一节 人物比例、结构关系与构图.....029

第二节 人物速写空间、透视、体积三因素.....042

第三节 人物速写的形体节奏、画面形状节奏与用笔节奏.....042

第四节 画面的色调处理.....043

第五节 速写作品中的情感因素.....043

第六节 着衣人物速写.....047

第七节 人体速写.....065

第四章 作品赏析

第一节 创作素材速写.....072

第二节 绘画大师为创作画的速写.....083

第三节 绘画大师的速写.....103

门采尔为《轧铁工厂》创作的速写

概述

OUTLINE

本书想告诉同学们：一、速写就是素描。二、中、短期素描同长期素描一样重要。三、学生在校期间不要依赖数码相机收集素材，而是要以速写作为收集创作素材的主要手段。书中通过欧洲绘画大师的作品，介绍了速写与创作的密切关系，又重点地讲解了人物速写的训练方法。同时还要求同学们自觉地画默写和想象画，为今后的艺术创作打下一个良好的基础。另外本书作者还简单地介绍了素描的性质，样式与功能，为的是让同学们对素描有一个完整的认识。

“素描”一词源于欧洲艺术院校里常用的drawing，但这并不是drawing的全部，而是中国人自己创造的一个词。它既不是外来语，也不是翻译的不准确，它是中国人特有的“会意”造字原则的产物。就是说“素描”是中国人给drawing起的一个中国名，为了方便我们还是称drawing为“素描”。

素描在绘制过程中根据时间的长短不同，可分为：长期素描，中期素描，短期素描。中、短期素描就是我们常说的“速写”，也就是说“速写”就是素描。“速写”也是我们按照中国人的文化习惯，给中、短期素描这个外来的艺术形式起的一个中国名。

由于“速写”这个中国名字，使初学画的人误认为“速写”不是素描，在学习过程中忽视速写的作用。在教学中年轻教师不讲速写，学生不画速写，创作时照片又代替了速写的现象十分普遍。然而，看看中外大师的绘画创作无一不是中、短期素描的功劳，再看看他们的素描作品也无一不是以中、短期为主。我在本书中不断重申“速写”就是素描，就是让造型专业的同学们有一个正确的认识。

我国美术教育基础训练方法，很多是从外国借鉴来的，多年来变化不大。美术学院的素描基础训练课程，都以画静止物象的长期作业为主，很难培养学生敏锐的形体感受力。学生学完后，面对运动变化着的物象，束手无策，很多学生只好求助于数码相机和电脑图像。这种方法看似聪明，实则不然，他们失去了用自己的真情实感去表现自然并用主观的造型能力去收集素材的最好的锻炼机会。数码相机、电脑图像的使用可以说是“绘画工具的现

代化”，我也常用，对此也很了解。可是数码相机、电脑图像是没有情感的高科技产物，而人是有情感的，用热情去画你感受到的物象，其作品肯定是激情奔放，这是数码相机、电脑图像所无法取代的。

绘画不是重复自然，而是表现自然。自然真实和艺术真实是完全不同的两个概念。自然的美是不以人的意志而改变的，艺术真实是按艺术家的意志和审美而创作出来的。自然真实不等于艺术真实，这是绘画艺术最基本的概念。人们复制自然很难达到完全相同的程度，也不必要去复制那个自然。但目前学校所进行的长期素描写生，很容易使学生进入复制自然的误区。其实绘画就是按照人的目的、审美需要去创造艺术家自己的世界。

对在校学习造型专业的学生来说，绘画艺术的基础十分重要，打什么样的基础，下什么样的工夫，就画出什么样的画，这里藏不得半点虚假。我相信随着同学们的造型能力的提高，对数码相机、电脑图像的使用会有一个正确的理解。

《速写全面研究》一书采用了大量的图片。其中有欧洲绘画大师为自己的创作所画的速写及创作作品图片，还有本书作者自己的创作图片和为其创作所画的速写。这一部分图片主要是说明中、短期素描的重要性和适用性。另外还有一部分人体素描和着衣人物素描，也是多以中、短期素描为主，目的是介绍中、短期素描训练时的一些经验。本书作者的拙作与大师的名画放在一起质量上相距甚远，为此请读者见谅。

王僖山

2005年6月7日

于哈尔滨师范大学艺术学院

第 7 章

素描与速写的关系

本章要点

- 素描的认识
- 素描的性质、样式与功能

第一节 素描的认识

素描在我国常作为艺术作品的准备手段而使用,这完全依据创作的目的而定,如我们常见的习作、草图、白描等。而在欧洲素描更多的是作为独立的艺术形式存在,素描作品作为一个画种,同版画、水彩、油画一样,在画廊中展出销售。

一幅素描可能是草图,那是艺术家在构思时所做的尝试;也可能是速写,那则是艺术家被眼前物象所感动而做的记录。如果是创作,那就是艺术家成形的作品,只是媒介不同于油画、国画的正式创作。

欧洲15世纪—19世纪绘画大师的素描作品,多是以中、短期素描形式来完成,并以中、短期素描为创作收集素材、绘制草图。大师们采用的中、短期素描就是我们说的速写。他们用速写创作了多如繁星的优秀绘画作品,为世界文化宝库积累了大量艺术财富。

速写是以最少的色彩,最朴素而简洁的手段,或繁或简地去表现对象的形态与精神,去抒发作者的思想感情,表现物象形态美与内在神韵,从这个意义上讲,速写的含义是广泛的。

素描的基本功应从大量的速写、默写、想象画入手。从对着对象画,到背着对象画,最后到能够凭借想象去画。一般初学者从事绘画时,往往只重视写生画的练习,他们容易错误地认为只有画好写生画,就什么问题都解决了。其实不然,写生画是锻炼目之所见的描绘能力。想象画,是锻炼形象思维的能力。写生画的练习有助于记忆画、想象画,但不能代替记忆画和想象画的作用。单一的写生画练习,还会导入歧途。正确的做法是把记

忆画、写生画、想象画放在同等重要的位置上来,这是十分重要的绘画基础,三者相互促进,共同提高。

速写基本功训练分为写生、默写、想象三个环节。本书重点讲解速写写生这一环节,主要是以人物写生为主。

书店里有关人物速写的图书种类很多,彼此之间文字相互重复,讲的大同小异。为此我们在本书中不再重复别人,讲一下自己在教学中积累的一点经验,以便帮助同学们更好地完成人物速写写生这个阶段的训练,提高造型能力,为今后的创作铺平道路。

第二节 素描的性质、样式与功能

在这里我们还是习惯把“速写”称作素描,本文中出现的“素描”、“速写”都是一个意思,请读者不要误会。素描发展到今天,不朽之作数不胜数,其中伟大的艺术家多如繁星,构成了灿烂的艺术大千世界。世界各国、各民族都有自己独具特色的素描。不同的时代、不同的国家、不同的民族文化、不同的审美和精神理想,都反映到素描作品中。不同作者的气质、性格爱好也在素描中得以体现。画家不同的目的,不同的思想感情和审美产生不同的绘画方法和手段,形成了今天我们所看到的千姿百态的素描面貌。如此丰富多彩的素描,我们可以用性质、功能、样式来概括。

一、素描的性质

素描的性质可分为研究性素描和表现性素描。

1. 研究性素描属于写生的范畴,是指具有教学意义

的习作,以研究为目的,通过对写生对象的形体结构、形体透视、形体空间关系的研究,提高造型能力及技巧而进行的训练,也包括收集素材而进行的写生。研究性素描也是人们常说的习作性素描。

2.表现性素描也可以说是创作性素描。这种素描属于美术创作范畴,包括用素描形式进行的创作和为其他

画种创作服务的画稿及素描写生过程中产生的素描创作。

二、素描的样式

1.以线为主的素描样式。在素描中常见的是以结构为主(如图1-1、图1-2)。

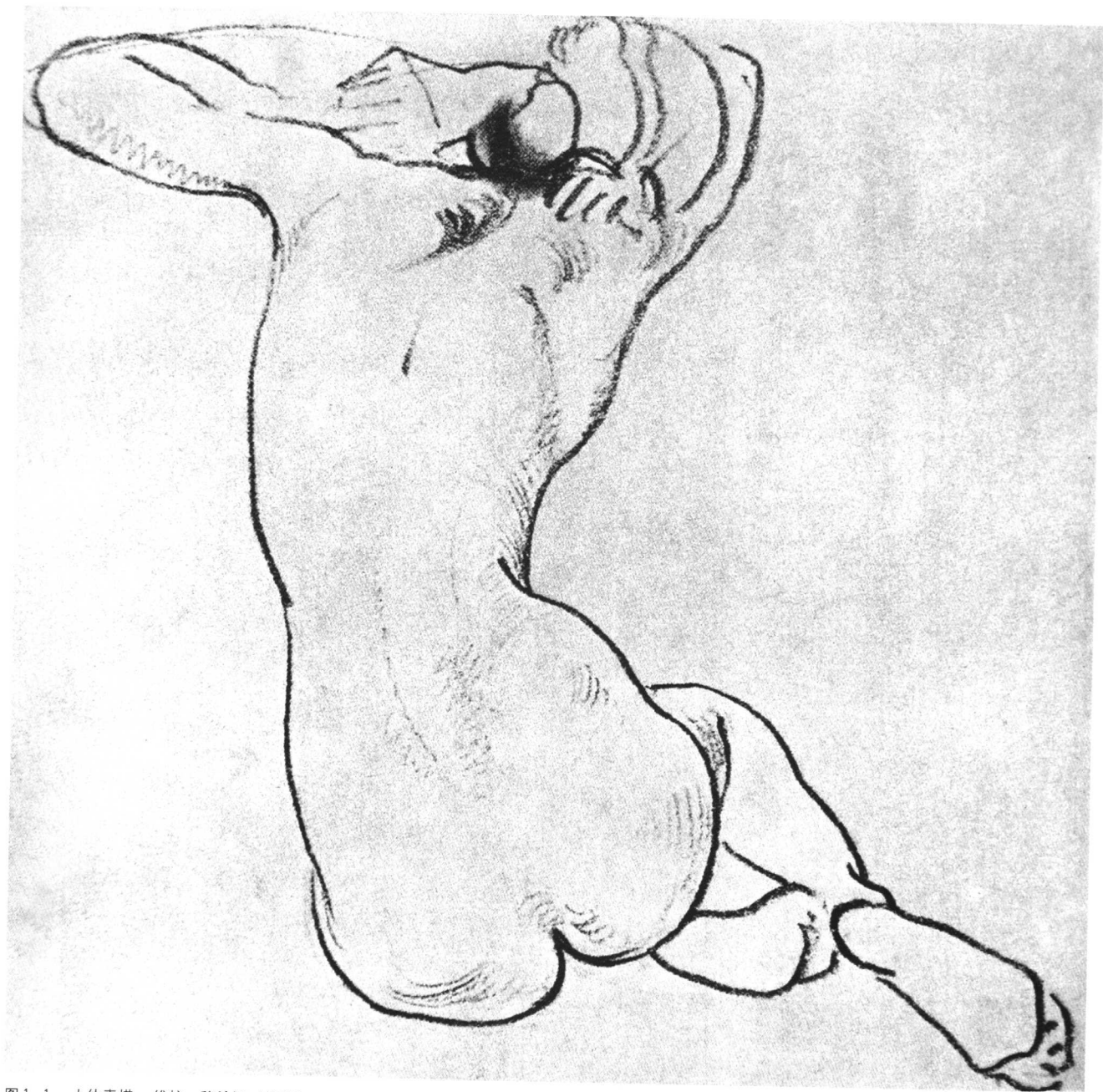

图1-1 人体素描 维拉·穆希娜(苏联)

图1-2 人物素描
埃贡·席勒(奥地利)

2.以调子为主的素描样式。比较关注画面色调效果
(如图1-3、图1-4)。

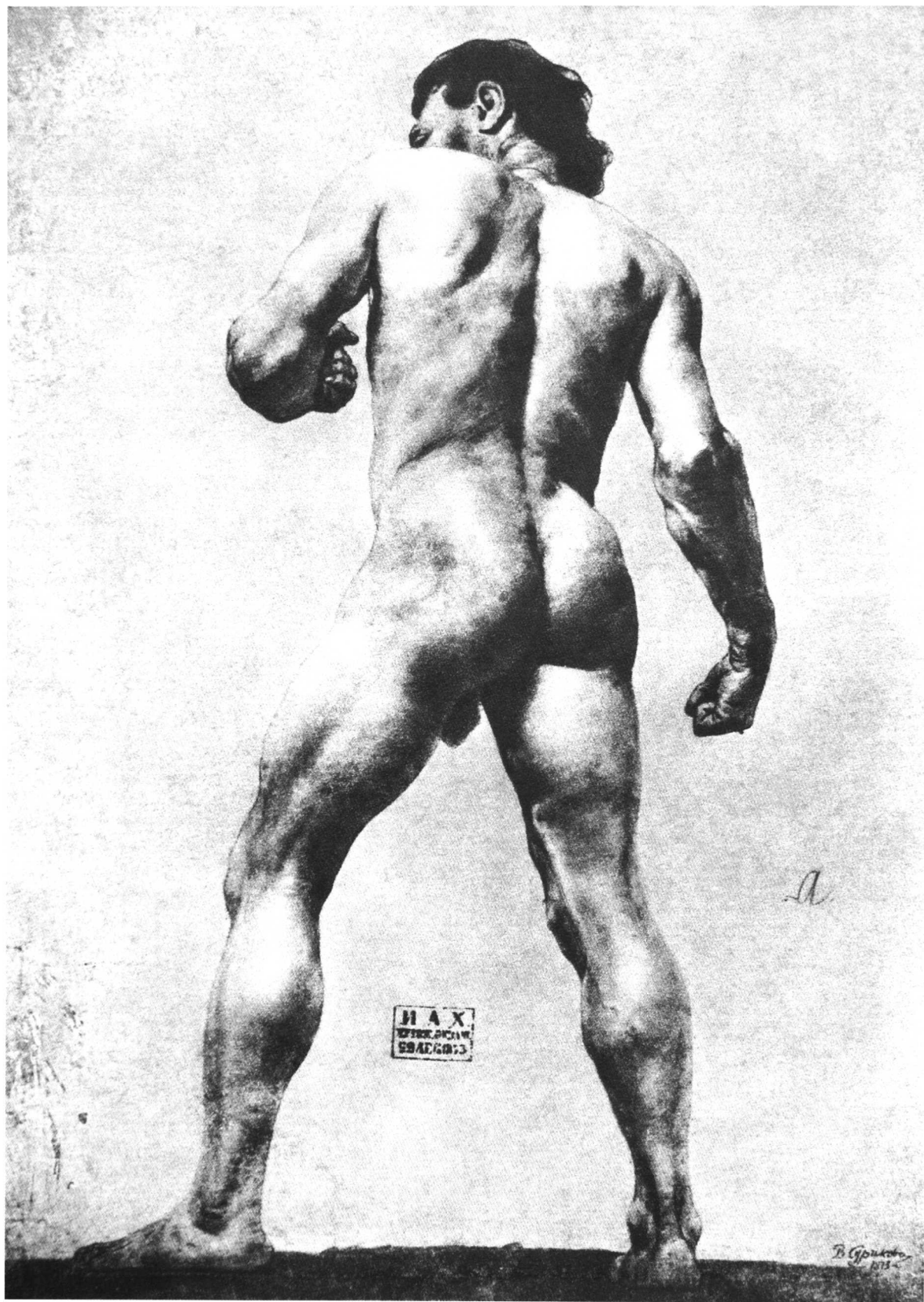

图1-3 人体素描 苏里柯夫(俄罗斯)

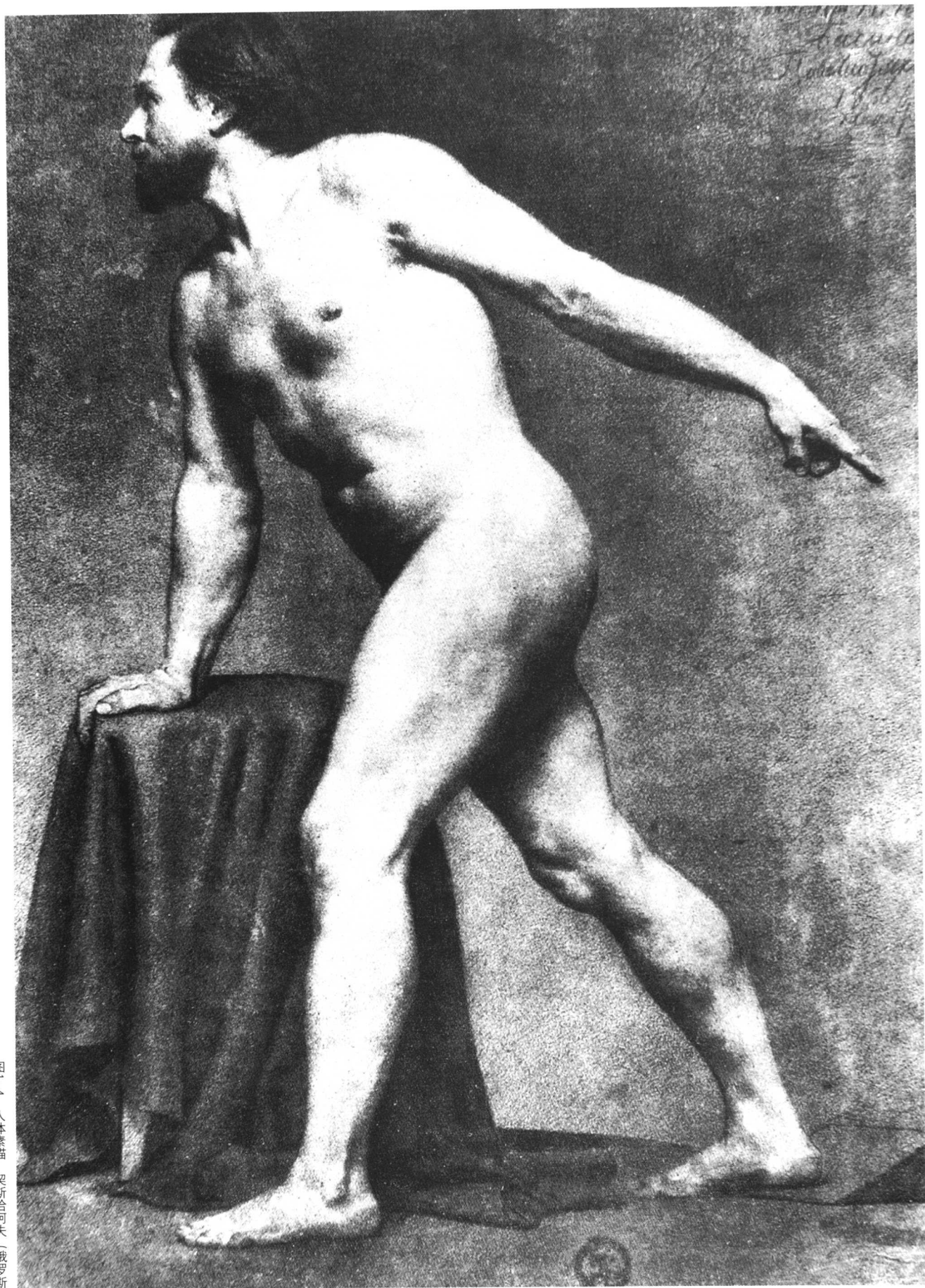

图1-1 人体素描 契斯恰柯夫(俄罗斯)

3. 线和调子结合的素描样式。画面结构与色调并重,两者在绘画过程中采取相让相容,分别突出达到相辅相成,19世纪欧洲绘画大师多用此法(如图1-5~图1-7)。

三、素描的功能

素描大致有三种功能:

1. 素描本身就是一种艺术形式,也就是说素描本身就是一门独立的画种。
2. 素描还有为其他艺术画种服务的功能。这是其他艺术画种所不具备的,这又构成了素描艺术的独特品格。
3. 素描还具有收集素材、记录生活、辅助教学研究等功能。

图1-5 人物素描 鲁本斯(佛兰德斯)

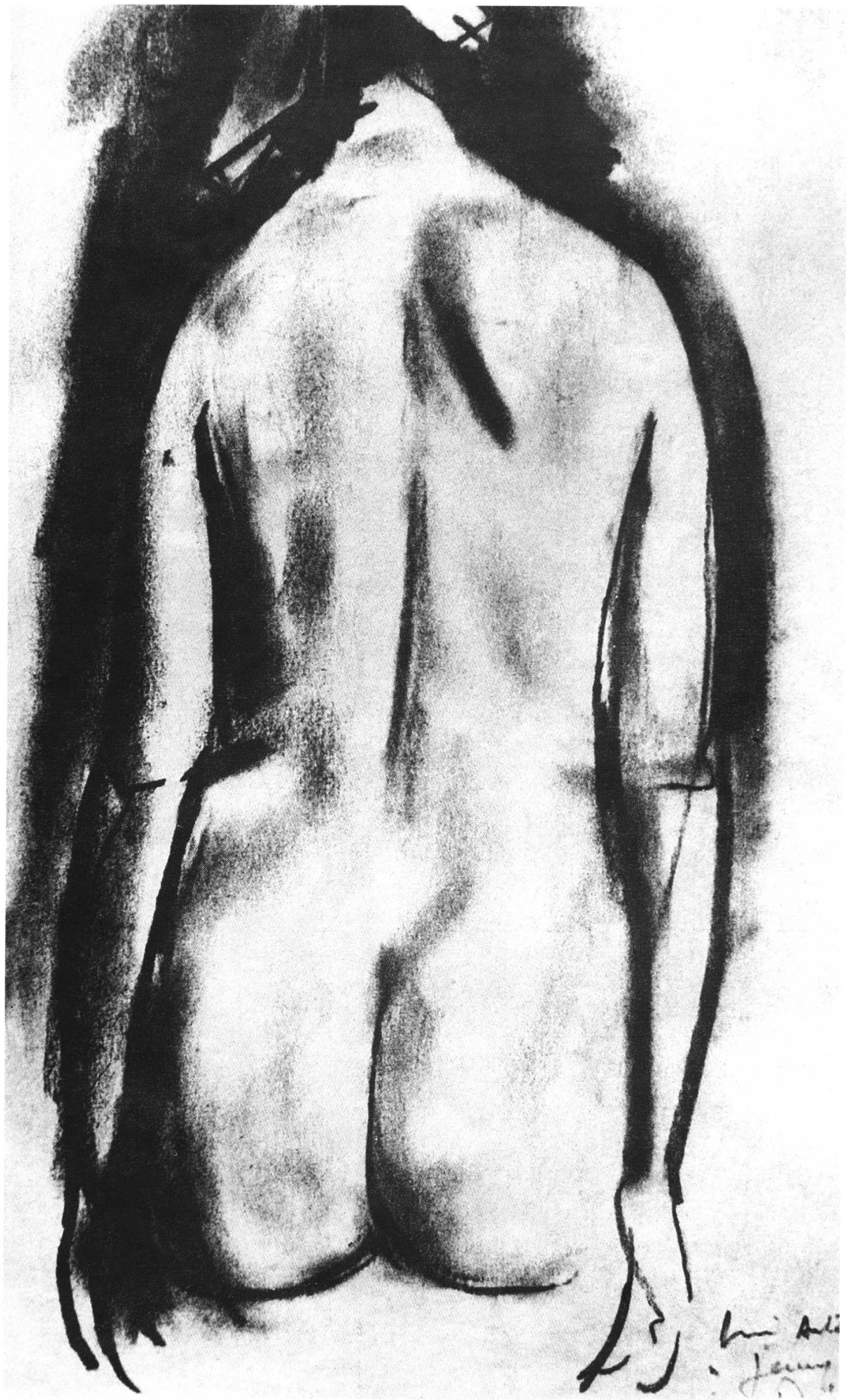

图1-6 人体素描
科尔内留·巴巴(罗马尼亚)