

二十一世纪高等院校艺术设计规划教材

总主编 韩勇



SKE-TCH
通用

速写

教程

主 编
宋 磊
王 永 国



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

主 编 宋 磊 王永国
副主编 李 鹏 张 利
编 者 陈 琰 郭韶华 阳泽宇 詹 菁
马顺礼 宋庆文 邢雅琴 杜建伟
赵紫平 张明刚 董晓丽

SKETCH
通用

速写

教程

图书在版编目(CIP)数据

通用速写教程/宋磊,王永国主编. —青岛:中国海洋大学出版社,2009.8

21 世纪高等院校艺术设计规划教材

ISBN 978-7-81125-324-5

I. 通… II. ①宋…②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(2009)第 116091 号

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号

邮政编码 266071

网 址 <http://www.ouc-press.com>

电子信箱 xicongli@yahoo.com.cn

订购电话 0532—82032573(传真)

策 划 李夕聪 潘克菊

责任编辑 李夕聪 陈 龙

电 话 0532—85901087

整体设计 杜建伟

版式设计 赵紫平

印 制 青岛海尔丰彩印刷有限公司

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

成品尺寸 210 mm×285 mm

印 张 8

字 数 100 千字

定 价 35.00 元

20 世纪 80 年代以来,我国高等艺术设计教育得到了长足发展,伴随着对学科内涵认识的不断加深,艺术设计的基础教学也发生了质的变化。例如素描、速写的教学就改变了以往俄罗斯契斯恰可夫素描体系一统天下的局面,开始介入更多与专业相关的内容。基础教学的改革使基础课与专业结合得更加紧密,学生能够在有限的时间内掌握更多与专业有关的技能技巧。这无疑是艺术设计专业的巨大进步,因为以服务于绘画创作的契氏素描体系作为艺术设计的基础教学不仅效率不高,有些方面显然是“文不对题”。

但是,当我们沉浸在基础教学专业化带来学生表现技能技巧迅速提高的喜悦时,却突然发现艺术设计中的某些东西消失了:学生有造型知识,但缺乏审美判断;有表现技能技巧,但缺乏艺术原创力。调查表明,有些学生踏入社会后几乎在很短的时间内失去了当初由于技能熟练而得到的赏识,当熟练的技能技巧不能适应社会对创意越来越高的要求时,他们在社会这个资源丰富的大海中再也找不到“食物”,只能从事一些“寄人篱下”的技术性服务工作。应当说当代艺术设计基础教育的改革并没有错误,问题在于过分专业化的基础教育给予学生的专业技能技巧多而艺术的滋养孕育少,它直接导致了学生艺术设计创意内涵的浮浅以及再生能力的缺乏。

基础教学是培养学生全面艺术素质的训练,学生应在素描、速写中培养基本的艺术感受和表达能力,掌握整体造型、结构体积、节奏秩序、形式美感等规律性的艺术知识,建立起自己的直觉思维系统。历史与现状告诉我们:要想成为不被时代淘汰的设计家就必须解决艺术思维的问题,这样才能形成自我造血功能,才会有无穷的创造力。基础教学应强化对艺术规律的把握,这是艺术设计之本,是学生未来发展的基础。

速写是美术类专业的重要基本功,无论哪个专业的速写都离不开深刻、概括、简洁的要求,离不开对学生直觉能力和创造能力的开发,速写的基本规律和功能是不变的,所谓专业速写不过是在掌握一般规律的基础上强化某一方面的训练而已。孤立地就专业进行实用式训练只会使学生陷入狭隘的技能技巧中,最终出现本文开始所讲述的局面。有鉴于此,本书试图把此前各成一家的建筑风景速写、设计速写、人物速写、动画速写进行系统整合,意在使原来划分过细的速写种类相互交融,优势互补,形成有利于培养学生全面艺术素养和艺术思维能力的体系。在具体编写上则采取大量经典图例与讲授相结合的方式,以图解文,以文说图,重点启发学生的艺术思维,培养学生的实际动手能力,力求“技”与“道”并进。

在物质化社会的今天,重提艺术规律“道”的把握似乎有些不合时宜,但它却是对艺术教育优秀传统文化的重新审视和回归,也是对重技轻道价值观的重新考量。不管如何,只要“莘莘学子”能真正得益,编者就满足了。

参编本书的教师以及范画作者来自国内部分高等院校艺术学院、高等职业学院艺术设计系和专业艺术机构,许多人是当代著名的艺

术家、动画家、设计家。他们具有丰富的教学实践经验,对速写有着深刻的认识和独到的见解。书中许多作品是他们专为本书制作并第一次发表,这使得本书的学术性与可读性大为提高,也为速写艺术爱好者提供了先睹为快的机会。在此,对各位专家、教授的支持谨表示诚挚的谢意。

限于水平,不足之处在所难免,恳请同行专家批评指正。

作者

2009年6月



第一章 速写概述

一、速写源流

二、速写的功能

三、速写类别及特点

1. 造型艺术类速写 11
2. 动漫艺术类速写 11
3. 艺术设计类速写 11

四、速写的工具及表现形式

1. 速写工具 12
2. 速写的表现形式 15

第二章 人物及场景速写

一、概述

二、人物速写的功用及特点

三、人物速写相关知识

1. 透视与造型 23
2. 人体解剖结构 23
3. 人体运动规律 26

四、人物头像速写方法

1. 形的感觉 28
2. 写生步骤 30

五、人体速写方法

1. 人体的美感内涵 32
2. 线条与表现 33
3. 一般人体写生步骤 35
4. 动态人体速写步骤 37

六、着衣人物动态速写方法

1. 运动、结构与衣纹的关系 40
2. 线条组织 41
3. 线条的形式意味 43
4. 写生步骤 44
5. 动态人物速写步骤 45



七、人物场景速写方法

1. 场景构图与主题表达 47
2. 主体人物与配景 48
3. 线条、明暗调子组织与气氛表达 48
4. 写生步骤 49

第三章 动物速写

一、动物的结构解剖及运动特点

二、写生步骤

1. 观察与初步表现 58
2. 强化感觉 58
3. 调整 58

第四章 动漫速写

一、动漫速写的功用

二、动漫速写的表现特点

1. 形体的训练 61
2. 形象的夸张与变形 63
3. 线条的表现与情绪表达 67

三、动态造型练习

1. 有规律的动态 68
2. 无规律的动态 68

四、结构小人练习

1. 结构小人的方式 69
2. 结构小人的动态练习 69

五、默写与创作

第五章 建筑与风景速写

一、建筑与风景速写概述

1. 建筑风景速写与设计的关系 74
2. 建筑与风景速写的特点 75

二、建筑风景速写相关知识

1. 透视 76
2. 结构 76
3. 空间 78



4. 比例	79
-------------	----

5. 体积	79
-------------	----

三、建筑风景速写的基本要求

1. 立意构图	80
---------------	----

2. 空间布局营造	81
-----------------	----

3. 局部刻画	82
---------------	----

4. 整体表现	82
---------------	----

四、建筑风景速写练习步骤

1. 植物局部形态及质感练习	83
----------------------	----

2. 水的表现方法	85
-----------------	----

3. 建筑局部形态及质感练习	87
----------------------	----

4. 多种形态组合练习	89
-------------------	----

5. 全景练习步骤	89
-----------------	----

第六章 创意速写

一、创意速写的概念

二、创意速写的创造性思维

三、创意速写的表现方法

1. 改变属性	96
---------------	----

2. 联想	97
-------------	----

3. 改变比例	98
---------------	----

4. 反透视法	100
---------------	-----

5. 矛盾时空	103
---------------	-----

6. 置换	104
-------------	-----

四、注重装饰趣味

1. 夸张	105
-------------	-----

2. 简化	106
-------------	-----

3. 变异	107
-------------	-----

经典作品欣赏

参考文献

第一章 速写概述

一、速写源流

速写指艺术家即时即地所作的随笔写生和艺术创意。在当代美术教育中通常把以色调塑造形象,空间感、质量感、体感、色感、光感等表现因素全面,刻画效果深入、完备、周密的黑白单色画称为素描,而将以简略手段作的随笔称做速写。其实,广义地理解素描,也可以把黑白略图、随笔以及白描归纳其中。英文“SKETCH”一词既包含了随笔、草图、梗概、短篇、小品、短曲、独幕剧等多个含义,也指素描、速写。应当说素描与速写是不同教学创作要求的同一种绘画形式。

速写是人类最早出现的绘画形式。在早期人类艺术活动的遗迹中,常常可以看到以简单工具和材料进行朴素描绘刻画的“类速写”作品。世界最早的绘画作品是距今约两万年前的法国拉斯科岩洞壁画和约一万年以前的西班牙阿尔塔米拉山洞窟的壁画。这些洞穴壁画中描绘有大量的野牛、野马和驯鹿等动物,绘画形象生动,线条奔放简练,体现出原始人质朴的直觉思维和艺术表现能力,与现代速写的含义非常接近,可视为最早的速写形式(图1)。

速写的演变与发展总是伴随着绘画表



图1 法国拉斯科洞窟壁画



图2 《人体》 米开朗基罗(意)



图3 《素描习作》 达·芬奇(意)



图4 《习作》 鲁本斯(比利时)

现技巧的逐步成熟和观念的不断蜕变与演进。经历了古代埃及文明和对世界文化有着深远影响的古希腊、古罗马艺术的发展进程,跨越了长达近千年封闭、专制而禁锢艺术自由创造的中世纪,直到意大利文艺复兴,西方造型艺术开始走向成熟。它成为近代古典绘画的起点,影响着整个世界美术的发展。这期间出现了被誉为文艺复兴“三杰”的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔,他们的作品尤其是速写显示出对生活深入的观察和卓越的表现力。米开朗基罗在艺术中倾注了满腔激情,他能抓住最富有表现力的瞬间,使结构与运动成为作品中恒定的主题。速写是米开朗基罗搜集素材和记录创作灵感的重要手段,他的速写具有现代表现主义艺术的意味(图2)。达·芬奇将感觉与理性融合为一体,他笔下的人物,散发出人文主义的精神气质(图3)。他对于飞行器的设计,是较早运用速写形式进行设计的经典范例。拉斐尔的速写以线条柔和、纯净细腻著称,人物造型含蓄

而有张力,透露出母性的典雅和贵族气息,是探索绘画形式美的先驱。文艺复兴催生了美术学院的建立。最早的学院教学体制,由意大利卡拉奇兄弟1585年在波伦亚所创设。教学以文艺复兴以来的美术创作成果和理论研究为基础,强调临摹的作用,这种方法对初学者体悟古代大师的艺术十分有用,但由于过分强调对古典作品的模仿,学生的艺术才能受到束缚,以至于这一体系在当时并没有产生特别杰出的艺术家。文艺复兴之后最有创新精神的是巴洛克绘画,它利用戏剧性的明暗对比,把精美细节与大块明暗相结合,加强了画面的绘画性,有着强烈的艺术感染力,其代表画家鲁本斯的速写豪放而夸张,充满了运动感(图4)。其他画家如威尼斯画派的提香、西班牙的维拉斯贵支以及荷兰的伦勃朗等从不同的角度对速写进行探索研究,使速写的水平达到了全新的高度,并由此进入西方艺术快速发展时期。



图5 《人物肖像》 安格尔(法)



图7 《贵妇像》 马奈(法)



图6 《中场休息》 杜米埃(法)

19世纪西欧绘画进入鼎盛时期，古典主义与新古典主义交替更新，产生了像大卫、安格尔这样杰出的画家。安格尔画风受古希腊艺术和拉斐尔绘画的影响，作品典雅优美，注重对形式美感的研究，成为古典素描速写艺术的新高峰(图5)。同期的浪漫主义画家德拉克洛瓦超越古典法则，造型夸张富于激情，表现出强烈的个人情感。而后的现实批判主义画家杜米埃放弃学院式严谨的素描结构，人物造型往往模糊不清，然而整体感却厚实、真切，尤其是那些描绘劳动妇女形象的作品给予后来的速写以极大影响(图6)。



图8 《穿条纹裙子的人》 马蒂斯(法)

印象派绘画诞生后,绘画的本体意识开始觉醒,它启发了现代艺术的全面发展,之后西方速写流派异彩纷呈,交替变幻,显现出多种面貌共存的局面。马蒂斯、毕加索、克利等便是那个时代最有影响的画家。他们的速写在反传统观念的基

础上,更注重内心活动的表述以及表现形式的创新。马蒂斯是20世纪最杰出的法国画家,他作品的魅力在于其中表现出来的装饰性。他喜欢情感化了的装饰性线条,通常忽略对象细部的表现,追求形的概括力度(图8)。



图9 《习作》 柯勒惠支(德)

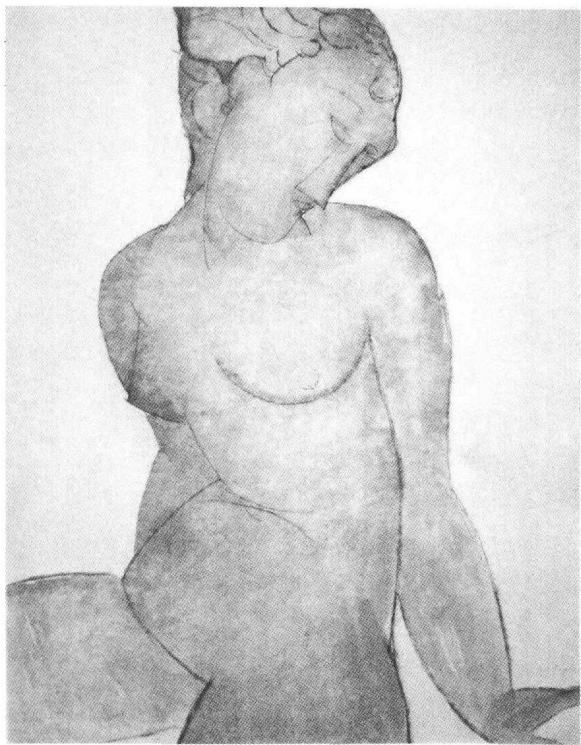


图10 《女裸体》 莫迪利阿尼(法)

德国女画家珂勒惠支的速写，既具有现实主义高度概括的品格，也具有浪漫主义强烈而鲜明的特征，她在精微写实和粗犷写意两个极端之间架起了桥梁（图9）。莫迪利阿尼的速写表达出画家深深的忧伤和极度的敏感（图10），贾科梅蒂的速写则显示形体和空间网状秩序的结构（图11）。艺术家的兴趣从模仿再现走向主观精神的表现，许多艺术家抛弃传统艺术技巧、绘画方法和工具材料，运用新的表现手段，使现代艺术呈现出纷繁多姿的崭新面貌。同时，随着20世纪欧洲机械工业建筑业的发展，艺术与建筑、工业产品、广告的设计结合越来越紧密，速写在设计中

的作用愈发重要。它拓宽了速写的应用范围和表现形式，给当代艺术设计和学院基础教学以革命性的影响。



图11 《自画像》 贾科梅蒂(瑞士)

中国古代尽管没有美术学院，但画家很早就注意观察生活了。史传后唐画家顾弘中“观韩熙载家宴”、宋徽宗“论鹤举足左右”的故事，都充分表明观察写生在中国画创作中的重要地位。元代大画家黄公望在《写山水诀》中说自己：“皮囊中置描笔在内，或于好景处，见树有怪异，便当模写记之，分外有生发之意。”清代布颜图在《画学心法问答》中说：“吾每出使一方，必囊裘笔砚，于经过之山川，遇有人力未能，天工施巧之处，必驻輿停驂，舒毫采取……”。这便是中国画的速写写生，只是画法与西方写生法有所不同（图12）。

五四运动以后，西式艺术教育引进中国并逐渐普及。以徐悲鸿为代表的老一代艺术家留学欧洲，归国带回的欧洲古典艺术造型体系和教学方法，20世纪50年代引入的俄罗斯契斯恰克夫素描教学体系一起对中国近代美术学院素描速写教学产生了深远影响。速写作为独立的艺术形式成为美术学院基础训练的重要内容（图13，图14）。

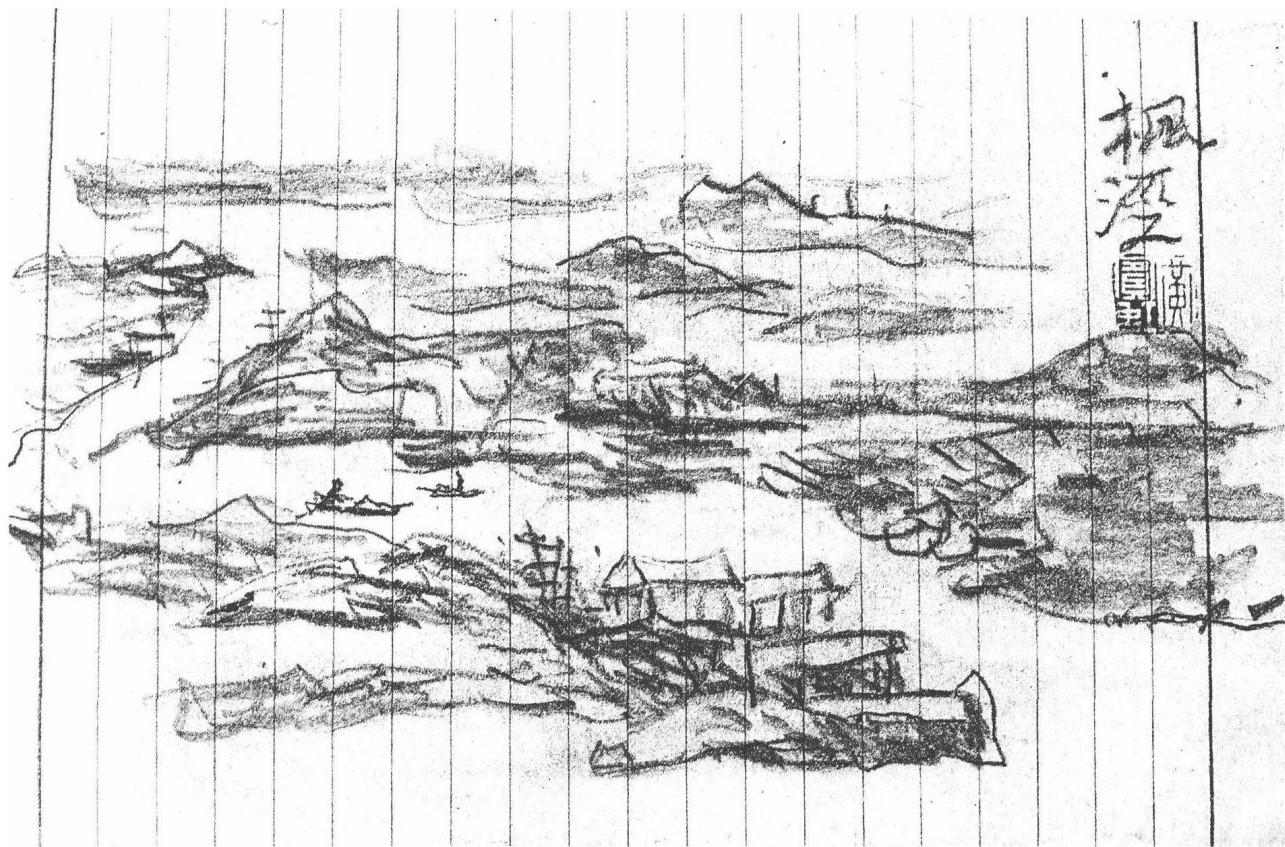


图12 《速写稿》 黄宾虹



图13 《农妇》 王式廓



图14 《镜泊飞瀑》 吴作人

二、速写的功能

速写，从艺术本体的角度来讲，是用一支朴素的笔放松从容地去梳理心智与自然的次序，在与物象对话的写生中，审视蕴含在大千世界中的美感，而后流露于笔端，成就独立的艺术作品。从艺术教育层面上来讲，速写是训练学生造型综合感觉能力的重要方法，是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和拓展。

速写能培养我们敏锐的观察能力和概括能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬

间，提高我们对形象的感受能力和表现能力。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径，是绘画最直接最基本最朴素的表达手段。经常练习速写，能使我们迅速掌握描绘自然的基本知识和表现技能，培养敏锐的艺术感觉和创意能力。速写常常帮助我们发现别致新颖的构图，对于改变惯常的思维方式和驾轻就熟的图式有相当大的帮助，速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格和设计审美观。

如果说长期素描的目的在于过程也在结果，思索的秩序性、刻画的塑造性、把握的完整性等全在过程中体现出来，画面是一种过程完成的外在形式。作为短期作业的速写却一直将情绪调动放在第一位，画面结构及笔法的施展紧紧围绕瞬间激发的情感设置，始终处于活跃的状态。有人能坐下来抠一张精到的长期作业，却无法以速写形式表现物象；也有人能画一手漂亮的速写，却不能将之再作深入的研究。长期作业把形、神、质、量、色等因素恰如其分地统一在一起，短期作业则只取其一——神做尽力渲染。造型观念上，二者有其一致的地方，都将立意、形神、结构、黑白等因素依意念统一成一张画，但在思路和入手方法上又有很大不同。作为基本功和造型素质的训练，二者都十分必要。只有把长期素描的理性、细致、深入与速写的概括、简练、快速相结合，才能使造型能力得到全面的提高(图15)。