

21世纪高等院校精品规划教材

总主编 / 肖勇 傅祎

速

王震宇 张学衡 主编

速写表现技法

写

21世纪高等院校精品规划教材

总主编 / 肖勇 傅祎

王震宇 张学衡 主 编
李德华 冯 晋 亓玉权 副主编
胡拥军 参 编

速写表现技法

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

速写表现技法 / 王震宇, 张学衡主编. —北京: 北京理工大学出版社,
2009.6

ISBN 978-7-5640-2319-5

I. 速… II. ①王… ②张… 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091585号

出版发行 / 北京理工大学出版社

地 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

发行电话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京奥美彩色印务有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 6.5

字 数 / 195千字

版 次 / 2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

定 价 / 39.00元

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

总序

GENERAL PREFACE

20世纪80年代初,中国真正的现代艺术设计教育开始起步。90年代末期以来,中国现代产业迅速崛起,在现代产业大量需求设计人才的市场驱动下,我国各大院校实行了扩大招生的政策,艺术设计教育迅速膨胀。迄今为止,几乎所有的高校都开设了艺术设计专业,艺术类专业已经成为最热门的专业之一,中国已经发展成为世界上最大的艺术设计教育大国。

但我们应该清醒地认识到,艺术和设计是一个非常庞大的教育体系,包括了设计教育的所有科目,如建筑设计、室内设计、服装设计、工业产品设计、平面设计、包装设计等,而我国的现代艺术设计教育尚处于初创阶段,教学范畴仍集中在服装设计、室内装潢、视觉传达等比较简单的设计领域,设计理念与信息产业的要求仍有相当的距离。

为了适应信息产业的时代要求,中国各大艺术设计教育院校在专业设置方面提出了“拓宽基础、淡化专业”的教学改革方案,在人才培养方面提出了培养“通才”的目标。正如姜今先生在其专著《设计艺术》中所指出的“工业+商业+科学+艺术=设计”,现代艺术设计教育越来越注重对当代设计师知识结构的建立,在教学过程中不仅要传授必要的专业知识,还要讲解哲学、社会科学、历史学、心理学、宗教学、数学、艺术学、美学等知识,以培养出具备综合素质能力的优秀设计师。另外,在现代艺术设计教育院校中,对设计方法、基础工艺、专业设计及毕业设计等实践类课程也越来越注重教学课题的创新。

理论来源于实践、指导实践并接受实践的检验,我国现代艺术设计教育的研究正是沿着这样的路线,在设计理论与教学实践中不断摸索前进。在具体的教学理论方面,几年前或十几年前的教材已经无法满足现代艺术教育的需求,知识的快速更新为现代艺术教育理论的发展提供了新的平台,兼具知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现出来。

随着社会多元化产业的发展,社会对艺术设计类人才的需求量逐年增加,现在全国已有1400所高校开设了艺术设计教育专业,而且各高等院校每年都在扩招艺术设计专业的学生,每年的毕业生超过10万人。

随着教学的不断成熟和完善,艺术设计专业科目的划分越来越细致,涉及的范围也越来越广泛。我们通过查阅大量国内外著名设计类院校的相关教学资料,深入考察各相关艺术院校的成功办学经验,同时邀请资深专家进行讨论认证,发觉有必要推出一套新的,较为完整、系统的专业院校艺术设计教材,以适应当前艺术设计教学的需求。

我们所策划出版的这套艺术设计专业系列教材,是根据多数专业院校的教学内容安排设定的,所涉及的专业课程主要有艺术设计专业基础课程、平面广告设计专业课程、环境艺术设计专业课程、动画专业课程等。同时还以不同专业为系列进行了细致的划分,内容全面、适中,能满足各专业教学的需求。

本套教材在编写过程中充分考虑了艺术设计专业的教学特点,把教学与实践紧密地结合起来,参照当今市场对人才的新要求,注重应用技术的传授,强调学生实际应用能力的培养。且每本教材都配有相应的电子教学课件或素材资料,可大大方便师生的教与学。

在内容的选取与组织上,本套教材以规范性、知识性、专业性、创新性、前瞻性为目标,以项目训练、课题设计、实例分析、课后思考与练习等多种方式,引导学生考察设计施工现场、学习优秀设计作品实例,力求教材内容结构合理、知识丰富、特色鲜明。

本套教材在艺术设计专业教材的知识层面也有了重大创新,做到了紧跟时代步伐,在新的教育环境下,引入了全新的知识内容和教育理念,使教材具有较强的针对性、实用性及时代感,是当代中国艺术设计教育的新成果。

诚然,中国艺术设计专业的发展现状随着市场经济的深入发展将会逐步改变,也会随着教育体制的健全不断完善,但这个过程出现的一系列问题,还有待我们进一步思考和探索。我们相信,中国艺术设计教育的未来必将呈现出百花齐放、欣欣向荣的景象!

肖 勇 傅 祎

前言 PREFACE

速写表现技法

速写是一门相对独立的艺术表现形式。速写在培养学生敏锐的观察能力、高度概括能力、对物象的记忆能力、创新思维能力等方面起着十分重要的作用,因此速写训练是非常重要的,它能够体现出一个画家的灵性和基本功底。对于美术爱好者而言,只要养成了画速写的良好习惯,则其对世间万物的感受能力就不会变得迟钝,就能始终保持提笔能画的状态。

在学习美术的过程中,有人对速写训练的认识不够,认为速写只是一种简单的勾画表现技巧,没有意识到速写功底的好坏对专业知识学习的重大影响。速写发展到现在,在应用领域中有不同的分类,主要可分为绘画速写和设计速写两大类。绘画速写包括单线速写、线带面速写、明暗速写、人物速写、动物速写、风景速写等;设计速写包括产品设计快速表达、建筑速写、标志设计草图手绘、服装设计草图手绘等。在现今的设计行业里,电脑已经成为设计工作中必不可少的工具。然而在电脑设计不断普及的同时,手绘往往会被忽略。其实,对一名优秀的设计师而言,不仅要具备熟练的电脑操作技能,同时还要有扎实的手绘表达基本功。经过长期的速写训练,自然就会进入切实、自信、大胆的作画状态,这将有助于加快绘画速度,准确地表达自己的创意。当然,对于大型的艺术创作,如国画、油画、壁画等,一些绘画技巧能力的培养也应归功于速写训练,如下笔必须准确、线条合于形体、用笔合于气韵节奏等。

为适应现代社会对艺术人才的需求,本书在传统的速写知识的基础上增加了大量的现代速写知识,其目的是开阔学生的视野,激发学生学习速写的热情,提高学生的审美情趣。为便于学生更好、更快地掌握速写表现技法,本书在理论阐述上尽量做到通俗易懂,在内容设置上力求题材丰富、表现技法风格多样,并插入了大量不同风格范画的速写步骤和详细的文字说明。希望本书能起到抛砖引玉的作用,给广大美术爱好者以帮助。

由于时间紧迫,编者水平有限,书中不足之处恳请各位同仁和专家批评指正。

编者

目录 CONTENTS

速写表现技法

第一章 绪论	7		
第一节 速写的分类	7		
第二节 速写的目的和意义	9		
第三节 速写在设计中的作用与地位	10		
第二章 速写基本理论	14		
第一节 速写的语言	14		
第二节 速写中的造型对比	17		
第三节 速写的表现手法	18		
第三章 速写训练方法与步骤	24		
第一节 速写常用工具	24		
第二节 临摹与写生	25		
第三节 速写的基本方法与步骤	27		
第四节 速写训练中常见的错误	32		
第四章 人物、动物与动画速写	33		
第一节 人体的基本比例与结构特征	35		
第二节 人物速写	38		
第三节 动物速写	44		
第四节 动画速写	47		
		第五章 建筑速写	50
		第一节 透视	50
		第二节 构图	51
		第三节 建筑速写的观察方法与步骤	54
		第四节 建筑速写的基本画法、分类与配景设计表现	56
		第五节 室内设计速写	58
		第六章 产品设计速写	62
		第一节 机能要素	62
		第二节 审美要素	63
		第三节 产品设计速写的表现方法与步骤	64
		第七章 作品欣赏	66
		参考文献	104

绪论

绘画是一门古老的艺术,最早发现的原始时期绘画距今已有2万多年。随着人类文明的不断发展,绘画艺术作为人们反映现实生活、表达内心情感的方式,也在不断走向成熟和完善,并出现了多种表现形式,如油画、版画、中国画和水彩画等。

速写是绘画的一种方法,也是最简捷、最直接的艺术表达手段。它没有技术和材料的繁复性与累赘性,没有漫长的作画周期,没有条条框框的限制,只要有简单的工具就能在相对较短的时间里对物体的比例、动势等特征加以描绘。速写与素描既有相同之处,也有不同之处。相同之处在于它们都是对人和物的造型进行训练,不同之处是它们所用的时间不同,速写这种表现形式更概括、更简练,能够把复杂的对象用较少的线条概括化地呈现出来。

速写是美术造型的基础,对于提高造型能力、观察能力以及思维能力而言,是不可缺少的重要程序。速写的基本特征可用八个字来概括,即“准确、快速、简练、生动”。这八个字同时也说明了速写学习的目的和要求,在一定程度上反映出了速写训练由易到难的过程。

第一节 速写的分类

速写的内容非常丰富,根据使用领域与用途的不同,速写大致可以分为绘画速写和设计速写两大类。

一、绘画速写

绘画速写是纯绘画性的速写,根据所画内容不同可以分为人物速写、动物速写、风景速写等类型。绘画速写是艺术家感受生活、记录生活的方式,也是收集创作素材和提高艺术造型能力的重要训练手段(图1-1、图1-2)。

图1-1 人物速写 达·芬奇

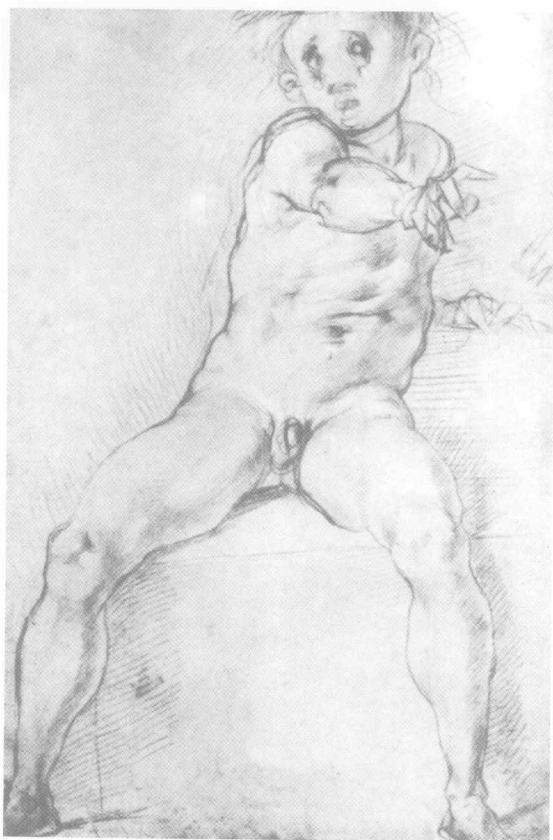

图1-2 人物速写 波托莫

二、设计速写

设计速写是设计师收集设计素材的一种方式，也是一种表达设计理念、体现设计要求的手绘形式。无论是立面设计还是平面广告，都要经历从构思到图形的转变过程，而这个过程也是设计师在进行设计时寻找灵感、培养设计创新能力的重要过程。通常设计速写在设计里扮演的是草图的角色，它是设计师记录和整理设计思维的过程(图1-3、图1-4)。

图1-3 角色设计

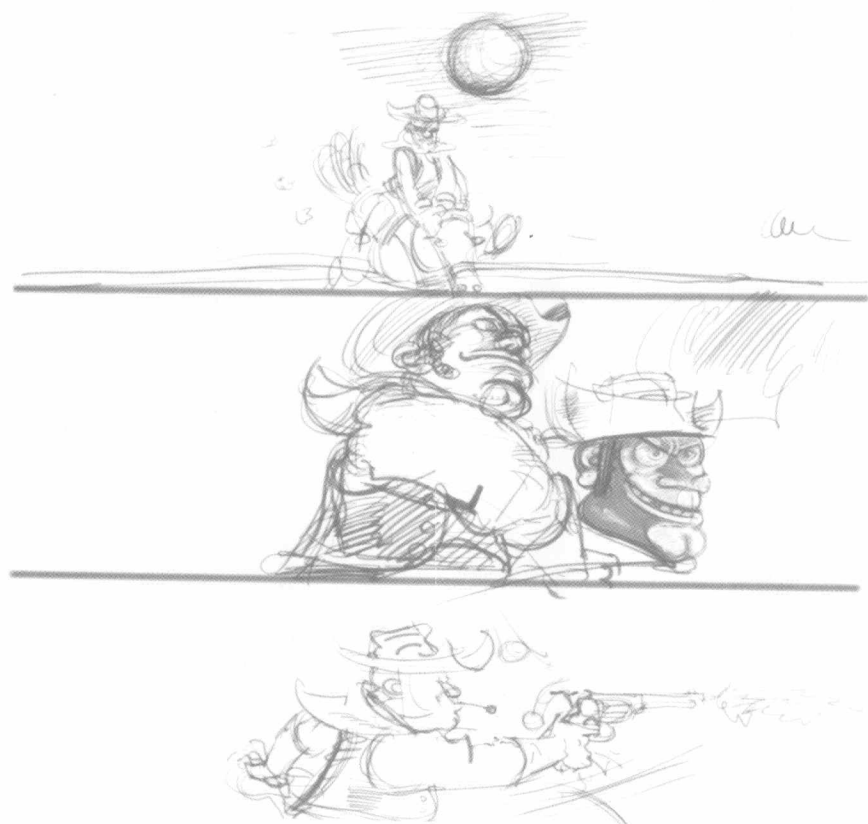

图1-4 角色设计

三、绘画速写与设计速写的异同

绘画速写与设计速写的相同之处在于，它们都是在各自的领域内为创作进行素材收集、丰富造型艺术手段或培养设计造型能力的重要方法。它们之间的区别在于，绘画速写更侧重于对所描绘的对象进行主观加工，在把握对象主要特征的基础上进行主观的夸张、变形，其目的是突出对象的特点。也就是说，绘画速写相对而言更主观、更感性，它可以夸张地表现人物的局部特征，或者小的细节，更讲求线条和风格的个性化，而且在技法上用笔轻重也有较大的变化，表现手法的自由度比较大。而设计速写的主要目的和功能则是比较真实地反映物体的外观形态、结构、质感等，特别是产品设计速写，不仅要求完整准确地表现产品的外观结构，还要注意对产品内部结构的理解，同时也要表现出产品对象的重量感和材料质感。由此可见，设计速写在表现手法上具有相当强的严谨性和逻辑性。因此，在速写过程中，要注意理性表达并尽量控制感性和个性因素，这也就意味着设计速写创作者个性发挥的余地比绘画速写要小。

图1-5 人物速写 王震宇

第二节 速写的目的和意义

一、收集创作素材，激发设计灵感

速写可以用来记录生活、积累素材。在日常生活中，旅途中或者是聚会时，都可以用简单的速写工具把所见所闻记录下来，为今后的创作提供依据。艺术从生活中来，设计因生活而存在。艺术创作者用速写的方式对生活中的美进行记录，其目的主要有两个：其一是在生活中寻找可以用的素材，因此速写的过程也是设计者对生活深入观察、分析、感悟的过程。其二是在速写的过程中激发设计的灵感。设计者在构思创作时往往会迸发出一些新的想法或者是新的创意，并用速写的方式把它们一一记录下来。所以对于一名设计者来说，具有扎实的速写功底是非常重要的（图1-5、图1-6）。

图1-6 人物速写 王震宇

二、培养并提高绘画方面的综合能力

速写不仅是收集素材的一种手段，更是培养创作者与设计者的观察能力、造型能力、概括能力和创新能力等综合能力的重要手段。

一位艺术家说过：“世间不缺少美，只是缺少发现美的人。”从这句话中可以看出，各种艺术形象都来源于生活，但是发现这些形象要靠细心的观察。速写训练的目的就是使创作者能够在纷繁复杂的大千世界中洞察秋毫，分清主次，把握本质。经历大量的速写训练之后，创作者的表现手法就会日趋多样、成熟，绘画语言也更为丰富。例如中国山水画家黄宾虹的速写言简意赅，寥寥数笔便可构成意味无穷的画面。

大量速写训练可培养并提高创作者的造型能力。通过千万次的观察和线条的描绘训练，创作者可以掌握纯熟的技巧，在捕捉对象或者表现内心感觉时形象不再陌生，进而能够呼之即出，这样，创作者的造型表现能力便得到大幅度提高(图1-7至图1-9)。

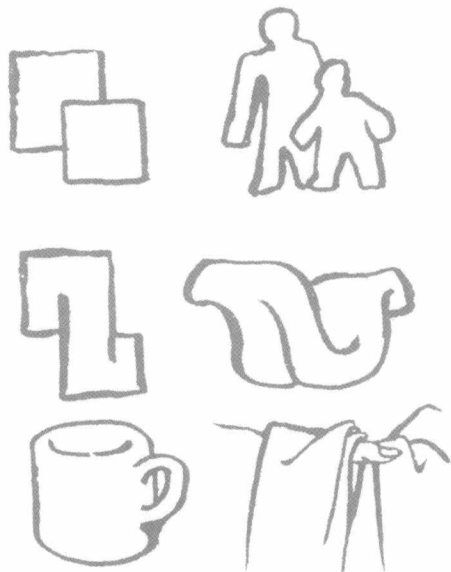

图1-7 边线叠压

图1-8 人物速写

图1-9 人物速写

三、培养艺术感觉，提高审美水平

速写是一门艺术，好的速写作品完全有它独立存在的艺术价值，速写过程就是艺术活动过程。要想使作品具有审美价值，创作者在速写时要对美的规律进行研究和探索，如对比与和谐、多样与统一、变化与均衡等。在这个过程中，既可以培养艺术视觉，又可提高审美水平。

第三节 速写在设计中的作用与地位

现代设计的涵盖范围极为广泛，但无论设计对象如何，设计的最终成果总是以视觉造型的形象出现的，这就要求设计人员必须具备相应的造型表达技巧和艺术审美能力。在电脑辅助设计、数码相机、便携式数码摄像机等高科技视觉成像工具日益普及的今天，设计速写以其不可比拟的独特优势在设计表现中占据了重要地位。

一、速写是培养造型能力的重要手段

一名设计人员，应当具备速写的写生表现能力、设计表现能力和感受表现能力，而设计速写则是培养这三种能力的重要手段，只有通过长时间的

训练,具备了一定的速写能力和技巧后,速写才会成为设计者观察生活、捕捉物象和心灵感受的创作性本能。再加上设计的提炼、概括与创作,设计者的情感就会显现在设计作品中。由此可见,设计速写对于训练敏锐的观察能力、快速的构图能力以及融合于其中的审美能力和表现能力都具有极其重要的意义(图1-10)。

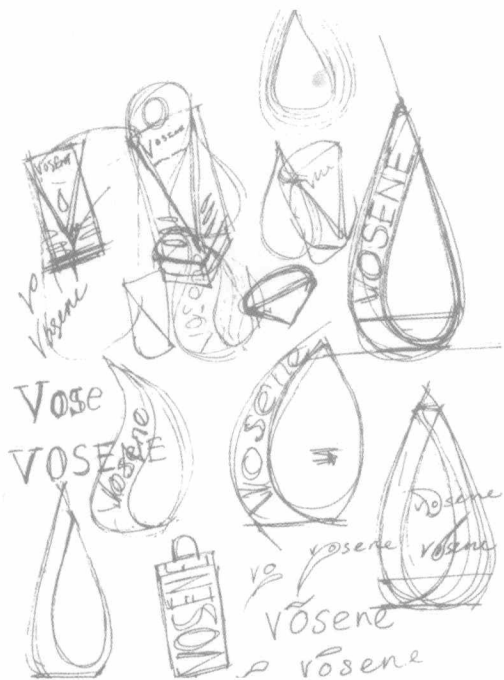

图1-10 造型速写

二、速写训练是提高审美修养的重要途径

在设计上求新求异,创造出新颖的设计形态,使设计作品在造型、色彩、空间、质感等一切视觉形态上具有较高的审美价值和审美品位,是设计的基本原则之一。而速写训练便是这样一条培养和提高艺术审美能力的重要途径,在速写训练中形成的这种审美意识对于设计有着直接的实用意义。

三、速写是设计创作的最佳载体

速写非常重视在创造性思维和灵感设计方面的创新。寥寥几根线条,常常成为设计创意灵感的开启点或者主要依据,启迪着创造性思维的进一步深化。速写所特有的随机性和灵活性与设计中创造性思维的感性直觉特点极为吻合,因此速写就成了设计者们创作的最佳载体(图1-11、图1-12)。

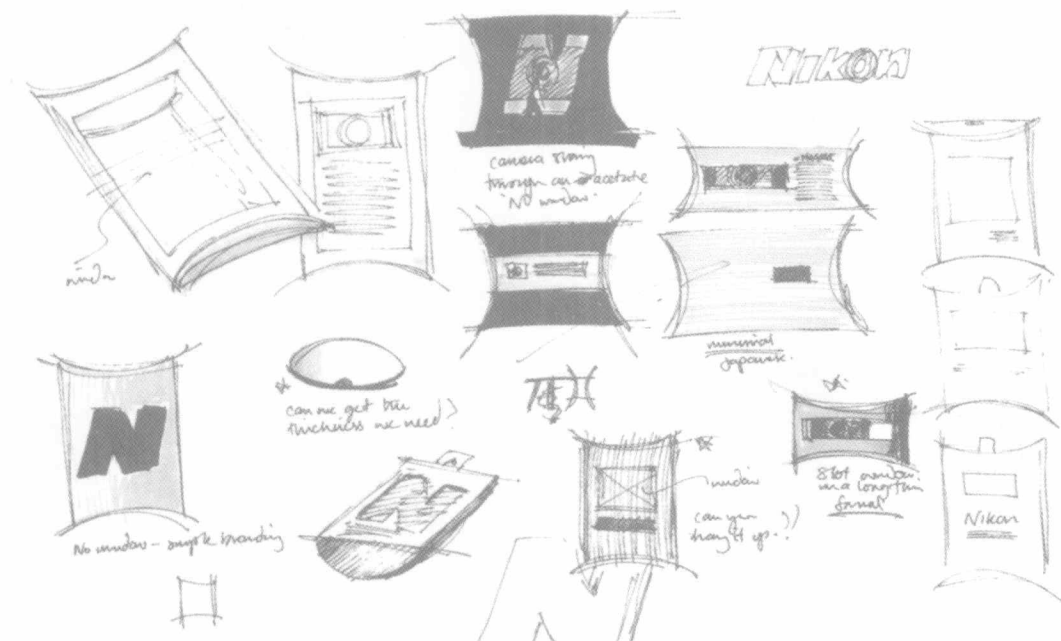

图1-11 造型速写

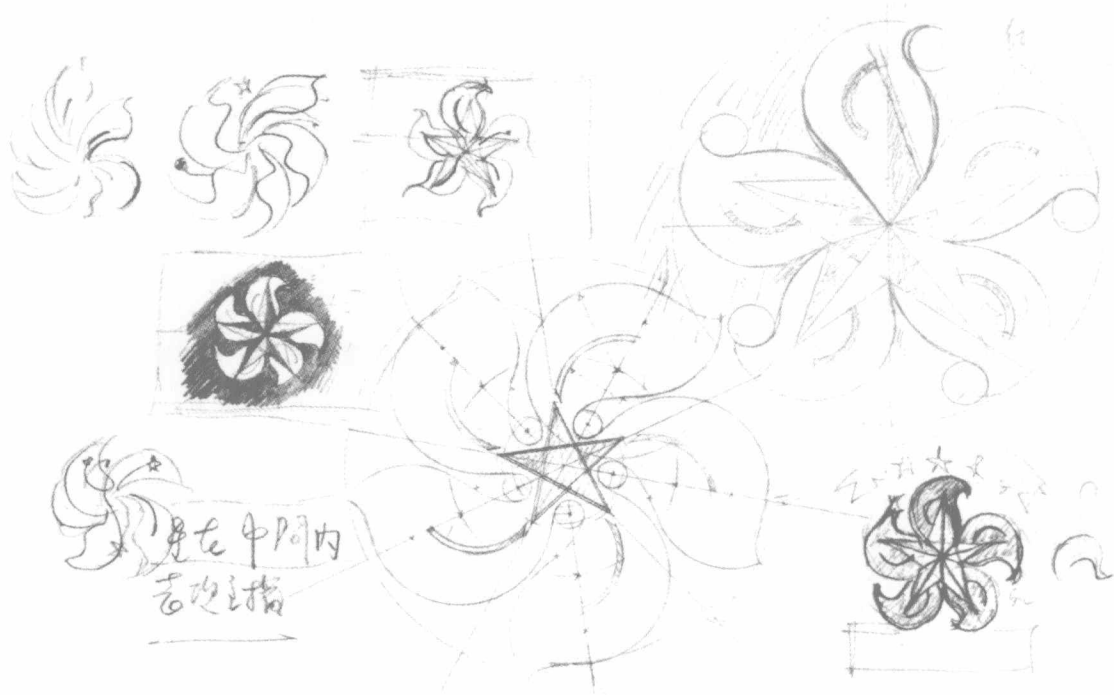

图1-12 香港特区标志设计手稿

四、速写贯穿于艺术设计全过程

在设计过程中，无论要求有多复杂，程序有多细化，设计总会经历三个阶段，即设计调研阶段、设计构思阶段以及设计实现阶段。在这三个阶段中，速写都是不可缺少的环节，它不单是收集素材、构思创造的手段，而且也是与外界交流时充分表达创造者思想、观点及意图的图形语言。许多设计艺术家不但将速写应用于具体的设计项目中，而且还把速写当作他们工作、生活中不可缺少的一部分，随时用速写记录他们的感受与想法（图1-13至图1-17）。

图1-13 标志设计手稿 王震宇

图1-14 造型速写设计手稿

图1-15 造型速写设计手稿

Or buy a Volkswagen.

Volkswagen introduced its first light-colored car in America, the Rabbit Model I, priced at \$10,999. The Rabbit Model II, priced at \$11,999, was introduced in 1982. The Rabbit Model III, priced at \$12,999, was introduced in 1983. The Rabbit Model IV, priced at \$13,999, was introduced in 1984. The Rabbit Model V, priced at \$14,999, was introduced in 1985. The Rabbit Model VI, priced at \$15,999, was introduced in 1986. The Rabbit Model VII, priced at \$16,999, was introduced in 1987. The Rabbit Model VIII, priced at \$17,999, was introduced in 1988. The Rabbit Model IX, priced at \$18,999, was introduced in 1989. The Rabbit Model X, priced at \$19,999, was introduced in 1990. The Rabbit Model XI, priced at \$20,999, was introduced in 1991. The Rabbit Model XII, priced at \$21,999, was introduced in 1992. The Rabbit Model XIII, priced at \$22,999, was introduced in 1993. The Rabbit Model XIV, priced at \$23,999, was introduced in 1994. The Rabbit Model XV, priced at \$24,999, was introduced in 1995. The Rabbit Model XVI, priced at \$25,999, was introduced in 1996. The Rabbit Model XVII, priced at \$26,999, was introduced in 1997. The Rabbit Model XVIII, priced at \$27,999, was introduced in 1998. The Rabbit Model XIX, priced at \$28,999, was introduced in 1999. The Rabbit Model XX, priced at \$29,999, was introduced in 2000. The Rabbit Model XXI, priced at \$30,999, was introduced in 2001. The Rabbit Model XXII, priced at \$31,999, was introduced in 2002. The Rabbit Model XXIII, priced at \$32,999, was introduced in 2003. The Rabbit Model XXIV, priced at \$33,999, was introduced in 2004. The Rabbit Model XXV, priced at \$34,999, was introduced in 2005. The Rabbit Model XXVI, priced at \$35,999, was introduced in 2006. The Rabbit Model XXVII, priced at \$36,999, was introduced in 2007. The Rabbit Model XXVIII, priced at \$37,999, was introduced in 2008. The Rabbit Model XXIX, priced at \$38,999, was introduced in 2009. The Rabbit Model XXX, priced at \$39,999, was introduced in 2010. The Rabbit Model XXXI, priced at \$40,999, was introduced in 2011. The Rabbit Model XXXII, priced at \$41,999, was introduced in 2012. The Rabbit Model XXXIII, priced at \$42,999, was introduced in 2013. The Rabbit Model XXXIV, priced at \$43,999, was introduced in 2014. The Rabbit Model XXXV, priced at \$44,999, was introduced in 2015. The Rabbit Model XXXVI, priced at \$45,999, was introduced in 2016. The Rabbit Model XXXVII, priced at \$46,999, was introduced in 2017. The Rabbit Model XXXVIII, priced at \$47,999, was introduced in 2018. The Rabbit Model XXXIX, priced at \$48,999, was introduced in 2019. The Rabbit Model XL, priced at \$49,999, was introduced in 2020. The Rabbit Model XLI, priced at \$50,999, was introduced in 2021. The Rabbit Model XLII, priced at \$51,999, was introduced in 2022. The Rabbit Model XLIII, priced at \$52,999, was introduced in 2023. The Rabbit Model XLIV, priced at \$53,999, was introduced in 2024. The Rabbit Model XLV, priced at \$54,999, was introduced in 2025. The Rabbit Model XLVI, priced at \$55,999, was introduced in 2026. The Rabbit Model XLVII, priced at \$56,999, was introduced in 2027. The Rabbit Model XLVIII, priced at \$57,999, was introduced in 2028. The Rabbit Model XLIX, priced at \$58,999, was introduced in 2029. The Rabbit Model L, priced at \$59,999, was introduced in 2030.

图1-16 手绘广告

图1-17 海报

速写基本理论

第一节 速写的语言

每一种艺术都有自己的语言,比如舞蹈以肢体动作作为它的语言,歌曲以动听的旋律和美妙的歌声作为它们的语言,而绘画艺术则以画面作为它的语言,即画面语言。画面语言由点、线、面三种要素构成,不管是纯艺术创作还是实用性的设计都离不开这三种要素。所以认识点、线、面三要素对速写技法的提高有很大的帮助。

一、点

点在画面中常用来表现松散和一些外表粗糙的物体,画面上点的合理搭配可以使人产生轻松、愉悦的感觉。点的疏密关系直接影响着画面主体物的视觉效果。在速写过程中,点的变化要统一,不宜变化太多,否则会造成画面的乱、碎之感。当然点也可以单独出现在画面中而使画面效果非常独特(图2-1、图2-2)。

图2-1 风景 凡·高

图2-2 风景 凡·高

二、线

线在速写中是构成画面的重要元素,也是速写主要的表现语言。线具有较强的概括力和细节刻画力。线从大小上来分可以分为细、中粗和粗三种类型;从形式上来分可以分为直线、曲线、弧线、复线、交叉线等。另外,使用手臂的不同部位所画出来的线条也有所不同,如只运动手指,所画出来的线条长度是有限的,只运动手腕,所画出来的线条比运动手指画出来的要长,但是也要注意线条会不可避免地产生弯曲(图2-3至图2-6)。

图2-3 人物速写

图2-5 人物速写 席勒

图2-4 人物速写

图2-6 人物速写 席勒

从画种上看,中国画绝大部分都是靠线条来表现的,线条是中国书法和中国画的主要表现语言(图2-7、图2-8)。中国原始的岩画、彩陶的图案线条都极具神奇的魅力和韵味。

图2-7 中国山水画 王光悟

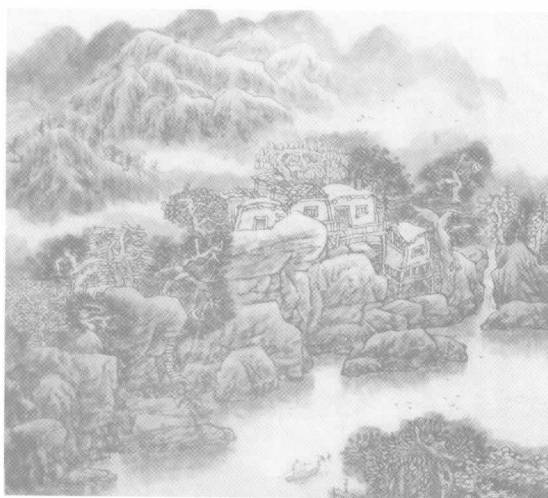

图2-8 中国山水画 王光悟

三、面

面易于表现对象的明暗层次和立体感等,常与线条配合使用(图2-9至图2-13)。

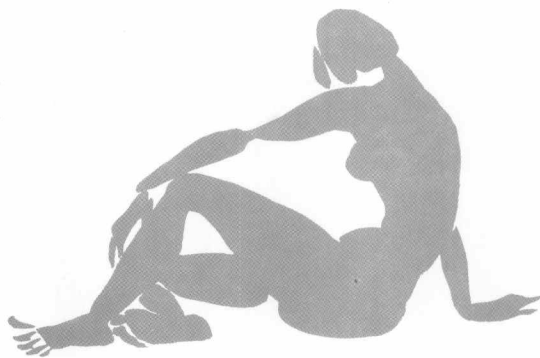

图2-9 人体速写 张会元

图2-10 人体速写 张会元