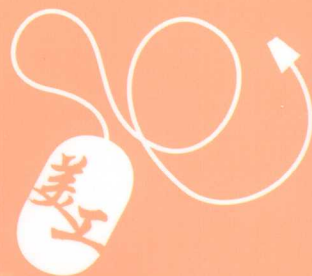

电脑美术专业系列教材

速写基础

编著 韩世骅
徐伟雄

高等教育出版社
Higher Education Press

电脑美术专业系列教材

速 写 基 础

编著 韩世骅 徐伟雄

高等教育出版社

内容简介

本书是电脑美术系列教材之一,作为设计专业基础课程,通过案例式教学方式,讲解美术设计常用速写的技巧以及速写作品赏析。

为设计而学好速写要有如下前提:理解设计专业对速写的要求;对生活的热情和对视觉信息的敏感是速写最重要的基础;大量的作业练习是速写进步最重要的保障;对大量优秀作品的研读和临摹是速写训练的最好营养;与专业发展方向紧密结合是速写训练的指南。

本书包括风景速写、人物速写和静物速写等,每一部分都由知识讲解,技巧分析及作品赏析组成。

本书配套相关资源,获取方法见本书“郑重声明”页。

本书可作为职业学校计算机应用、电脑美术及相关专业的教材,也可作为各类电脑美术培训班的教材,还可供广大电脑美术爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

速写基础/韩世骅,徐伟雄编著. —北京:高等教育出版社,2009.7

ISBN 978-7-04-025898-1

I. 速… II. ①韩…②徐… III. 速写-技法(美术)-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 084420 号

策划编辑 李 波 责任编辑 李 波 封面设计 赵 阳 版式设计 王 莹
责任校对 胡晓琪 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京明月印务有限责任公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 11
字 数 240 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2009 年 7 月第 1 版
印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷
定 价 14.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25898-00

前 言

本书是为广大电脑美术及设计专业在校学生和更广大的即将从事艺术设计工作的人士而编写的速写基础训练教材。

古往今来,无数大师留下了大量的速写作品,从他们的创作中可以看到,速写作为研究物像、收集素材、探索个性语言等的途径,一直起着不可替代的作用,而且可以说是相伴终生的长期工作。这为我们的学习提供了完整的参照体系。

作为艺术设计的基础练习的速写,与其他“纯艺术专业”的速写是不同的,它并不是单纯的绘画训练。

如何把速写与艺术设计的发展方向进行更有效地衔接,使之不仅作为单纯的造型训练,而且也成为整理思路、实现意图的重要手段,直接在初始阶段就开始建立良好的设计思维习惯,并有足够的能力把设计意图视觉化,是本书编写的一个最重要目的。

目前有很多设计专业的速写教材或参考书,大多是分门别类、具体而微的。比如如何画建筑风景、如何画时装人物,或者如何画产品造型等,这些训练确实能让学生掌握一些具体的能力,但总体来说,这种训练不是全方位的。本书试图站在一个更高的高度,把速写直接作为整体艺术设计思维开发的训练(思考模式),同时又能使学生在较短的时段内掌握较熟练的绘画技法(技术体系)。作者几年的教学实践,实际上已经为这种训练思路和方法提供了一些成功的例证。

本书共分五章,从快速速写到中长期速写,分别在静物、风景、人物、想象创意等单项内容上安排了一系列训练。因为速写单位时间短,作业量大,时间安排相对灵活,建议总课时在108节(每周6节,18周),需要强调的是,只有课堂作业的时间和作业数量是远远不够的,还需要大量的相关课外练习,这些课外作业也必须作为本课的考察内容。

本书包含大量学生习作,是从深圳技师学院历届学生作品中精选出来的。这些作品对于初学速写的学生来说更有亲近感,欣赏和剖析这些作品,有助于培养兴趣,提升自信。在此对这些作品的作者和他们的指导教师表示感谢。本书经中国职教学会教学工作委员会计算机专委会审定,并由深圳大学艺术教育系陈向兵老师审阅,在此对陈老师的工作表示衷心感谢。

本书配套相关教学资源,登录<http://sv.hep.com.cn>下载即可。将本书封四下方的防伪码发短信查询图书真伪,有机会赢取大奖,详情请参照书后“郑重声明”页。

因为编著者本身的局限性,本书还有很多粗陋之处,希望得到同行老师们的指教,也希望得到同学们的积极反馈。毕竟这样的探索不是哪一个学校、哪几个教师的绵薄之力所能完全做到的。意见反馈信箱 zz_dzyj@pub.hep.cn。

编 者

2009年3月

目 录

绪论	1	七、课后思考	54
第1章 速写材料技法简介	4	第3节 静态人物题材训练	55
第1节 工具材料介绍	4	一、人体结构分析	56
一、笔	4	二、作品分析	58
二、纸张	6	三、名作赏析	61
三、特别提示	6	四、参考范画	64
四、作业训练	7	五、学生作业	66
五、课后思考	7	六、作业训练	68
第2节 痕迹分析	8	七、课后思考	68
一、点线面关系分析	8	本章总结	68
二、各种笔触痕迹示例及 分析	12	第3章 中长期研究性速写	69
三、作品案例分析	12	第1节 中长期风景速写	69
四、作业训练	19	一、风景速写的训练目的和 要求	69
五、课后思考	19	二、作品分析	73
本章总结	19	三、参考范画	75
第2章 短期实验性速写	20	四、学生作业	82
第1节 简单静物题材训练	20	五、作业训练	90
一、作品分析	21	六、课后思考	90
二、名作赏析	25	第2节 中长期人物速写	91
三、参考范画	28	一、人体结构分析	91
四、作业训练	34	二、语言表现分析	94
五、课后思考	34	三、参考范画	98
第2节 简单风景题材训练	35	四、作业训练	100
一、透视分析	35	五、课后思考	100
二、作品分析	39	第3节 场景速写	101
三、名作赏析	42	一、作品分析	102
四、参考范画	46	二、参考范画	105
五、学生作业	50	三、作业训练	110
六、作业训练	54	四、课后思考	110

本章总结	111	二、作品分析	129
第4章 想象创意速写训练	112	三、参考作品	134
第1节 形象联想衍生表现	113	四、作业训练	139
一、作品分析	113	五、课后思考	139
二、参考范画	115	本章总结	139
三、学生作业	119	第5章 名作赏析	140
四、作业训练	121	一、作业训练	166
五、课后思考	121	二、课后思考	166
第2节 情绪情感主观表现	122	编后记	167
一、训练分解	122		

绪 论

作为艺术设计专业造型基础课程的速写,与绘画专业的速写,在观察理念、表现手法和训练模式上有内在的必然联系,但由于终极目标的不同,又有很多区别。

作为造型基础训练,速写是在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。同时,速写受限于作画时间的短暂,画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下,必然以一种简约的综合方式来表现。而这种简约概括的有速度感的即时性记录整理,正是速写最重要的特点。速写作为一种培养感觉、记录物像、整理思路、实现意图的手段,一直以来和设计有着密切的联系,即使在科技、信息都空前发达的今天,速写的作用也还是不可替代。而作为设计基础教学内容的速写,如何让本课程训练与设计专业发展方向更好地结合,还需要更深入地研究。

一、设计专业对速写的要求分析

随着工业化水平的提高和城市化进程的推进,设计专业也得到了空前的发展,艺术设计作为一个专业领域得到了教育界、学术界、艺术界的广泛关注。作为艺术设计基础的“素描”、“色彩”等造型基础课程,由于和美术院校体系的渊源关系,还存在一些过于强调绘画基础能力的现象,而不能使学生设计思维能力得到有效的开发和培养,直接影响到学生在专业设计方面的学习,甚至会影响到从业人员的整体素质。特别是速写,作为造型基础训练最有效的手段,在艺术设计的基础教学中没有得到应有的重视,这一现象必须引起艺术设计专业教育足够重视。本书编写的目的,首先是强调速写在设计造型基础训练中的重要性;其次是为设计速写提供一整套规范的、行之有效的教学资料。

二、对生活的热情和对视觉信息的敏感是速写的重要基础

作为造型基础训练,速写无疑是最简便快捷而且最有效的训练手段。大量有针对性的速写训练,能使学生在较短的时间段内快速掌握基本的造型能力、视觉分析能力以及画面结构能力,从更长远的意义上说,坚持速写,能够使一个设计从业人员一直保持鲜活的视觉感受力和旺盛的创造力,其意义十分重大。

速写本身就是造型训练的基础训练,那么速写的基础是什么?对于一个从未真正从事过绘画的学生来说,速写和其他课程一样是陌生的,但相对来说,这个技术障碍不难突破,和规范的素描长期作业相比,速写可以说是学无定法,每个人都可以根据自己的认识和手感开始练习速写。真正好的速写训练,并不是传授一种确定的技术,而是在一定审美规范和项目安排下帮助每一个学生找到自己的手法,并加以深入发展。如果说速写的基础,童年时期几乎所有人都有的涂鸦经历,这就是最可靠的基础。所以,进入速写其实一点都不难。

但是,涂鸦这种纯粹自发的行为毕竟不能等同于速写。对于一个设计专业的学生来说,速

写是一个有周密教学思路和课程安排的项目,不是毫无章法逻辑的任性涂画。真正的速写基础应该是:对生活的热情和对视觉信息的敏感。

不能设想一个对生活悲观绝望、毫无兴趣的人能发自内心地热爱旨在美化生活的设计工作;同时更无法想象一个对身边的形式、材料、色彩、造型等美感无知无觉、视而不见的人能在美的创造上有什么作为。优秀的设计师和优秀的艺术家一样,都应该而且必须是热爱生活,对各种各样的视觉信息一直保持极度敏感的人,对各种专业设计来说如此,对基础造型训练的速写来说,更是如此。

三、大量的作业以及与长期素描的结合是速写进步的重要保障

有经验的教师加上有天赋的学生,是不是就一定有好的教学效果呢?未必。

速写训练有一个重要的特征,就是在一个集中时段内必须有大量的作业。从效果上看,用一年时间画200张速写,进步肯定不如一个星期画50张速写。这不仅是一个简单的“业精于勤”的老生常谈,还由于速写本身不仅是一个技术训练过程,更是一个感觉训练过程。长期散漫的画速写,固然在数量上和技术上也会有一定积累,但是对感觉敏锐的训练来说,确定时段内大量的作业,会使学生一直处于比较亢奋专注的状态,没有时间进行过细的深入分析,而只能顺着最鲜活的视觉指引,顺着最痛快的手感直接画下去,无形中就会练就一身“心手相应”的好功夫——这正是速写训练的真正目的。当然并不是说速写不需要仔细的深入分析,和素描一样,速写也必须有周密的构图设计、精确的造型理解、深入的结构分析,只不过速写的这些工作应该是在画前和画后进行,至于在画的过程中,几乎什么都不能想。同时要强调的是:这些训练都必须在一个严格周密的教学计划框架内进行,教师在这个过程中所做的工作,就是针对每一个学生具体情况,精心安排作业的项目,精确把控作业的节奏,只有在这样的条件下,速写才能有较快的进步。

作为一种有速度感和不受制约的即时性绘画的速写,由于时间和速度的关系,往往会更加注重感性的表达,而作为物象研究和画面分析,速写就必须与强调理性的长期素描紧密结合,才会真正显示出它的强大功能。缺乏理性深入的画面,无论形式感多么奇特,终究不能真正打动观者。

最后还要强调的是,速写是一个长期坚持的自学过程,所谓“拳不离手,曲不离口”,短期大量的作业固然有效,但一段作业之后长期没有维持量的自我训练,还是会回到麻木艰涩的最初状态的。

四、对大量优秀作品的研读和临摹是速写训练的最好营养

速写可以说是一种“千人千面”的绘画样式,每个人的作业都会有很大的不同,这些最早表现出来的艺术个性化语言,是值得学生珍惜强化和老师保护引导的,但是一味强调手法上的独特性,会导致学生手法过早地停留在固定的样式上,反而会制约学生的发展。针对这种情况,对大量优秀作品的研读和临摹显得十分必要。

古今中外的艺术家提供了大量的优秀速写作品,这些作品本身在训练上有极强的示范意

义,像达·芬奇、米开朗琪罗、毕加索等绘画大师,终其一生,几乎从未停止过速写。大量形象素材的收集、转瞬即逝的灵感记录、精深宏大的形式分析,都是通过速写来进行的,由于有感而发,情之所至,许多方寸之间的小稿,甚至比一些鸿篇巨制更具有感染力。同时,从技法分析的层面来说,这些作品更具有很强的直接指导意义。一般来说,完整深入的作品,普通观者大都会不自觉地被题材、样式、主题等因素吸引,至于技法分析,可能远远没有想过。而速写就不同,不假思索的作画方式,使画家们最隐秘的认识、分析、表现都显现无遗。对这些作品的研读和临摹,一方面可以使学生在视觉修养上得到巨大的提升,其次,在浩如烟海的优秀速写中,学生总能找到和自己视觉习惯、手感、观念比较接近的作品。这些作品的引导,甚至可以影响一个人一生的艺术道路。

在训练过程中,有针对性地帮助学生寻找选择适合自己的优秀范本(通常不是一个人的作品而是类似的一批作品),而且名正言顺地把临摹穿插在写生训练中,会使学生得到最好的视觉营养。

五、与专业发展方向的紧密结合是速写训练的指南

作为艺术设计基础课程的速写,相对纯艺术专业的速写训练来说,有其独特性。这个独特性表现在它的终极目标是为后续的专业发展提供有效的技术保障和思维开发。当代社会分工之细,是古人无法想象的。就“艺术设计”本身来说,就有平面设计、环境艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、服装艺术设计、工业造型设计等大项,每个项目又可以分出十几个或者更多的分支,可以说,设计领域研究深入到当代生活的各个细节。设计的这些分类方式目前来说还不很规范,但每个领域都为了维护自身的完整性,对基础课程有相对明确的要求,比如说环境艺术设计要求学生具备空间想象能力和很强的透视感觉能力,而平面设计则强调形式、形象的解构组织能力,工业产品设计又强调对体积、材料的敏感性……这些都是速写课程必须且应该先期解决的问题,那么针对不同的专业发展方向,作为基础课程的速写,在训练模式和侧重点上就要有所不同,这些都是速写课程在教学安排上要精心设计的。

总之,速写作为一门造型基础课程,有其自身的训练规律,但对艺术设计来说,训练安排上又必须是灵活多变的。但万变不离其宗,抛开具体的专业发展方向,对一个学生来说,速写要解决的问题就是基本的造型能力、视觉分析能力、对形式美感的消化吸收能力。速写不能解决所有的造型基础问题,但它一定可以解决最基本的一系列问题;速写也不可能解决所有的设计问题,但它一定可以解决最源头的一系列问题。

第 1 章

速写材料技法简介

第 1 节 工具材料介绍

相对而言,速写对工具材料的要求是比较低的。几乎所有能显现痕迹且能完整保留的任何材料,都可以作为速写的工具。各种工具材料只有手感的区别,并无优劣之分,只要方便应手就行。所以熟悉、选择适合自己的工具材料,对学习速写者来说是一件重要的准备工作。

一、笔

(1) 铅笔

最常见的画笔是铅笔(图 1-1),也是适用最广泛的速写用笔,表现力极强,在素描领域几乎无所不能。通常作为初学者的首选。

(2) 钢笔、针管笔、圆珠笔

钢笔、针管笔、圆珠笔(图 1-2,图 1-3)也是使用广泛的笔。其特点是线条粗细均匀,干净利落。由于几乎不能修改,常常让初学者有心理障碍。但使用得当,往往比铅笔更有特点,更具表现力。

图 1-1 铅笔

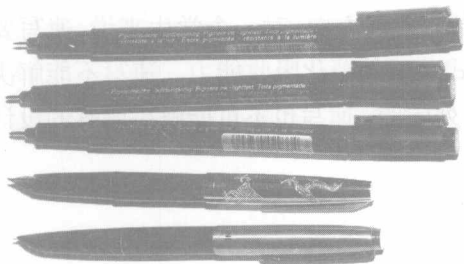

图 1-2 钢笔、针管笔

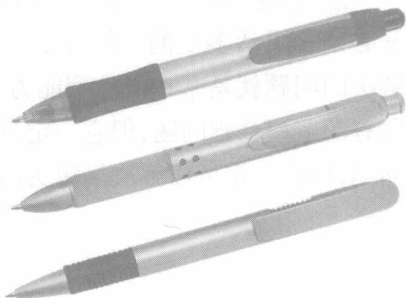

图 1-3 圆珠笔

(3) 炭笔、炭精条、木炭条

炭笔、炭精条、木炭条(图1-4)是专业的绘画用笔。适合做面积较大的画面,进行快速且概括的表现。这类笔涂抹勾线均可,但附着力较差,需要用专业定画液才能长久保持画面效果。

图1-4 炭笔和炭条

(4) 油画棒、马克笔、蜡笔、彩色铅笔

这类笔大都有几十种至上百种颜色(图1-5)。但可取用单色作速写或素描,使用得当,也会取得独特的效果。

图1-5 各种彩色笔

(5) 签字笔、记号笔

签字笔和记号笔(图1-6)线条粗壮肯定,丝毫不能修改。这类笔有油性和水性之分,可以在任何固体材质上作画,也是一种有独特效果的工具。

图1-6 签字笔和记号笔

(6) 毛笔

毛笔(图1-7)是中国最传统的书写绘画工具。长期的书画修炼,使得毛笔在制作工艺和使用技法表现上都十分优异。在优秀画家手中,毛笔几乎是无所不能的工具,但不好掌握,需要很长时间的专门训练。

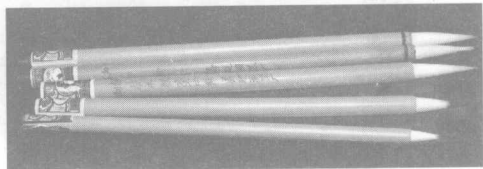

图1-7 毛笔

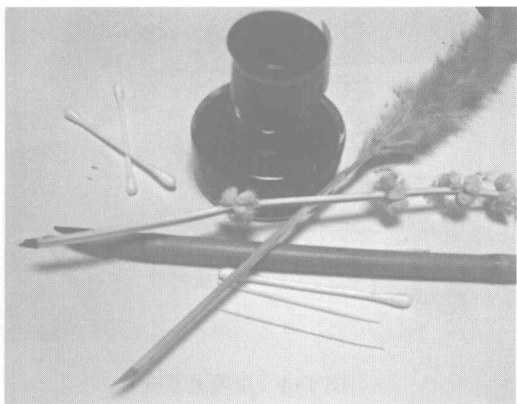

图 1-8 自制笔

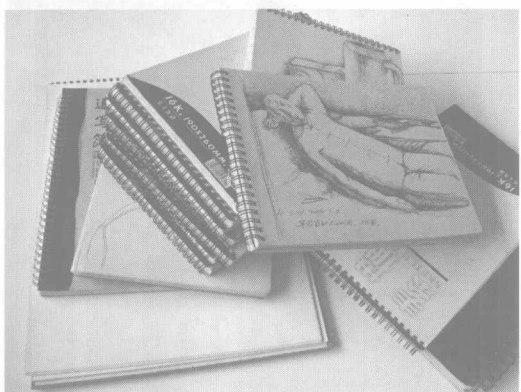

图 1-9 速写本

图 1-10 数码相机

(7) 自制笔

除了以上介绍的各种笔,画者还可以根据自己的手感,自制画笔,比如树枝、竹笔、棉签、牙签等(图 1-8),甚至直接用手指。有时是刻意的探索,有时仅仅是情急技痒之下的就地取材,伦勃朗就大量使用自制的芦苇笔,米勒也自己烧制木炭条作画。

二、纸张

几乎所有的纸张都可以用来画速写,包括素描纸、水彩纸、水粉纸、宣纸、各种印刷用纸、包装用纸等等。但一般老师都会推荐用速写本(图 1-9),不仅携带方便,且便于保存。当然,为了更独特的效果和更个性的手感,也可以把自己钟爱的纸张自制成速写本,只要有一张大小合适的硬纸板,然后装订成册。或者只是需要一块薄板和一个夹子能固定画纸就行。

三、特别提示

1. 相机

无疑,相机(图 1-10)的出现,为收集素材提供了前所未有的便利,但对基础训练来说,相机被很多老师视为速写的“天敌”。摄影当然可以节省很多时间,信息量也似乎更加完整丰富,但写生的直接视觉感受记忆与绘画技术过程的手感结合,却是相机所无法完成的,而视觉和手感的结合恰恰是速写最重要的特点。同时,相机的过分运用,会使一个初学者产生依赖心理,以为拍下来就行了,而实际上,对形式推敲、结构分析、构图经营等重要课题来说,速写显得更有效果。所以在速写的初期阶段,一般老师都不会推荐使用相机。

当然,相机作为辅助记录工具,也是不能忽视的。只要安排得当,摄影手段同样也有积极的作用,实践证明:在训练过程中图片素材和对景写生作业适量穿插,也会有很好的效果。

2. 橡皮

在素描的长期作业中,橡皮(图 1-11)是不可或缺的重要工具。但在速写作业过程中,橡皮几乎没有太多的用处,甚至在速写训练的初期,很多有经验的老师还会要求学生回避橡皮。因为离开了这个修改工具,速写就必须“背水一战”,画者必须认真处理每一处痕迹,长期下来,逐渐就会养成果断、爽快、成竹在胸的绘画习惯,画面也会呈现较好的效果。当然经过一段时间的训练,学生有了一定绘画能力,为了某些特定的画面效果,橡皮也可以运用到速写中。

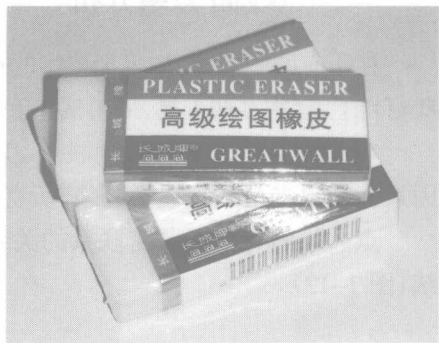

图 1-11 速写橡皮

四、作业训练

1. 整理自己所有的笔和纸张,并尝试各种手感,做记录。
2. 尝试制作一些新的工具,并设想一些新的材料。

五、课后思考

1. 思考为什么相机不能完全取代速写?
2. 在开始速写之前,你认为哪种工具材料适合自己?

第2节 痕迹分析

一、点线面关系分析

在所有的画面中,如果把造型的指代意义抽离出去,我们可以发现:所谓画面,只是画者在某些材料上,运用某些工具,采用某些手段,留下某些痕迹的物理过程。

在讨论绘画语言的视觉联想、美学意义之前,能清楚地发现这一点,对理解画面的技术性因素会有很多帮助。概括起来,所有的痕迹,都可以用点、线、面三个要素来分析。

点、线、面是一组紧密联系的关系,它们相互依存又相互转化,一起构成完整的视觉语言系统(图1-12)。

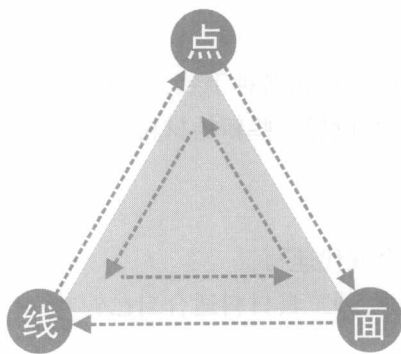

图 1-12 点线面关系图

点：点的单方向重复形成线，点的多方向重复罗列形成面积，点和面区别只是大小。

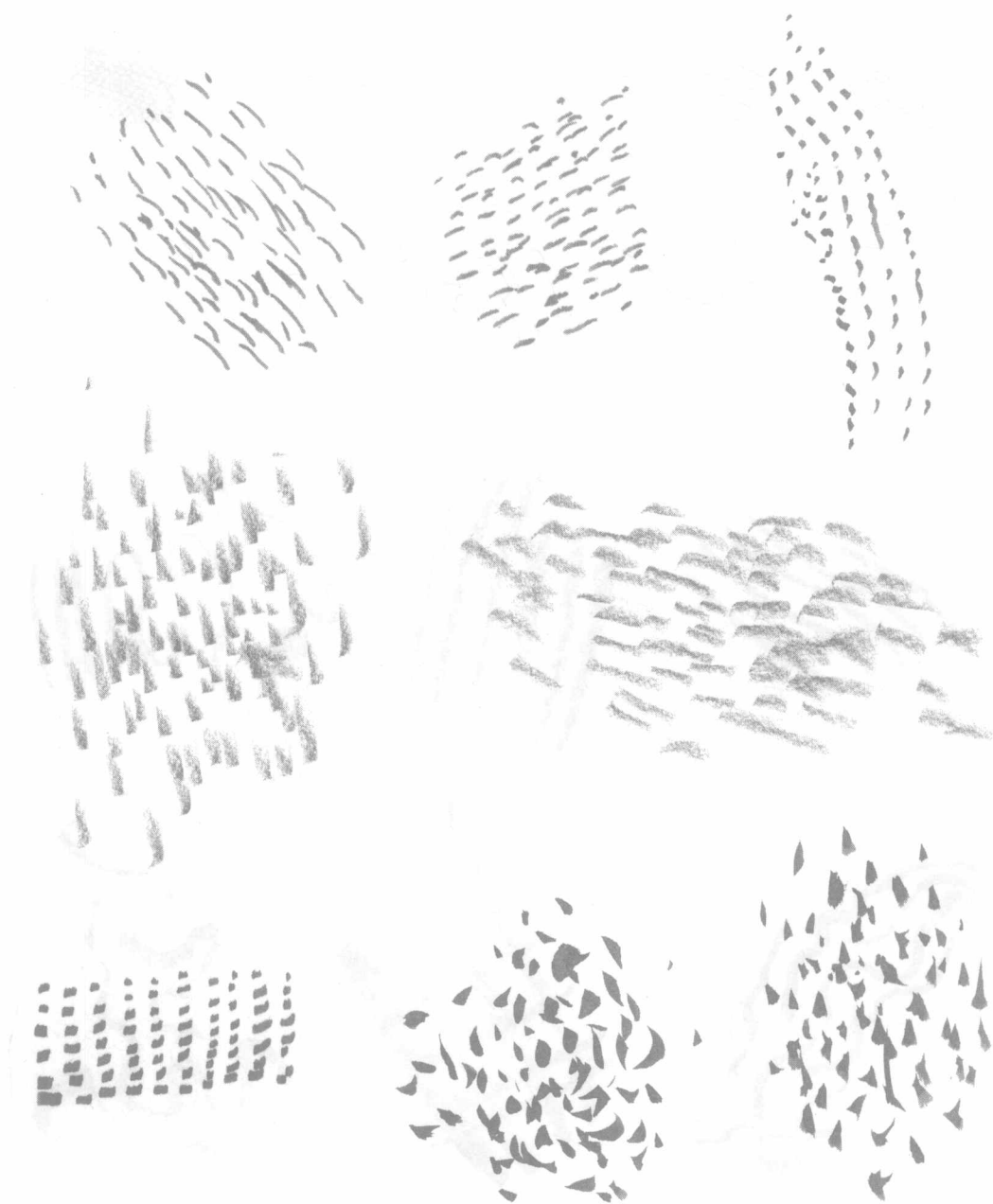

图 1-13 点阵示例

线：线是由无数的点连接而成的，短线可以被视为点，线的闭合形成面。

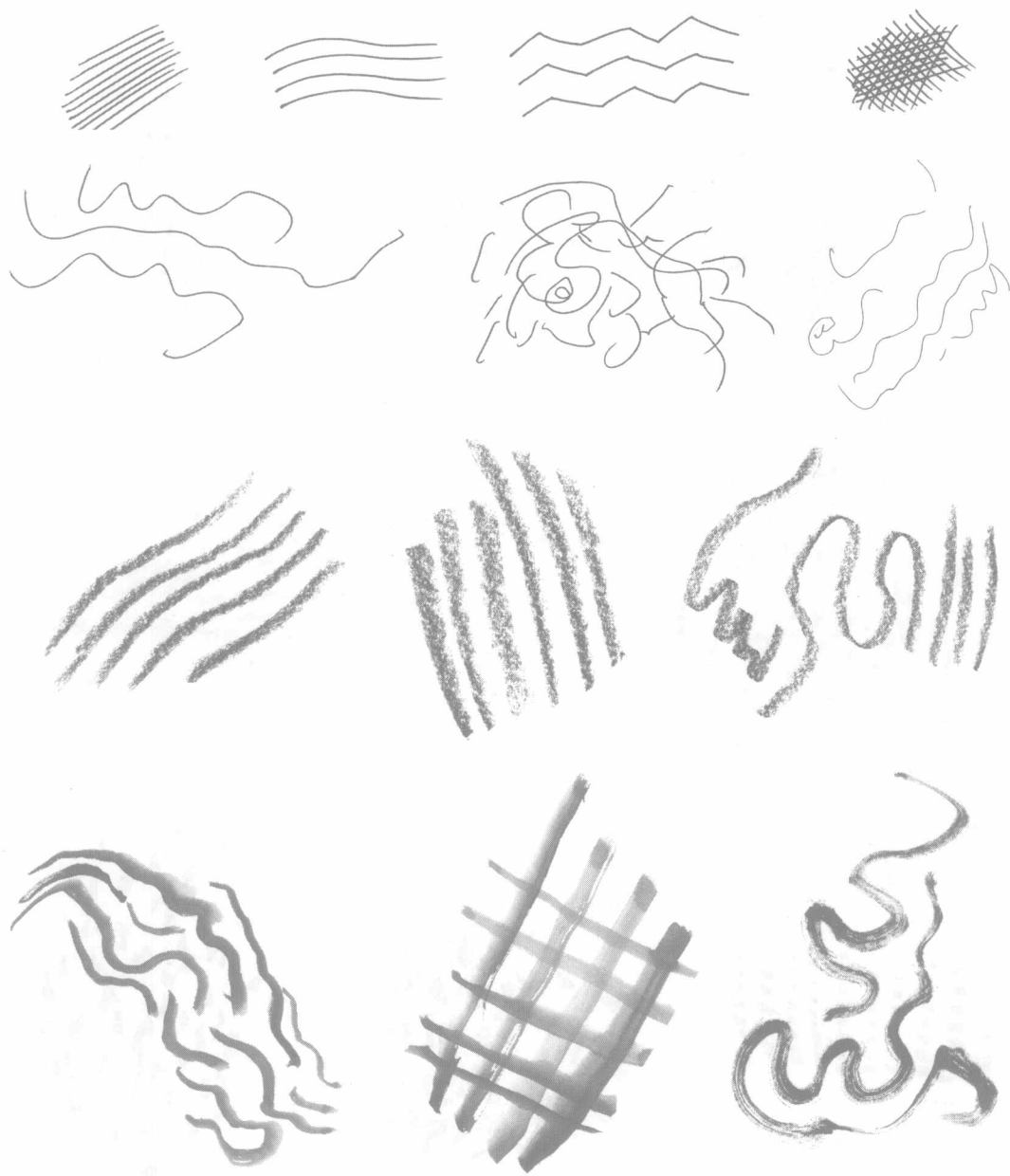

图 1-14 线形示例

面：面是由点和线的组织形成的，面积的边缘是线或点的连接。

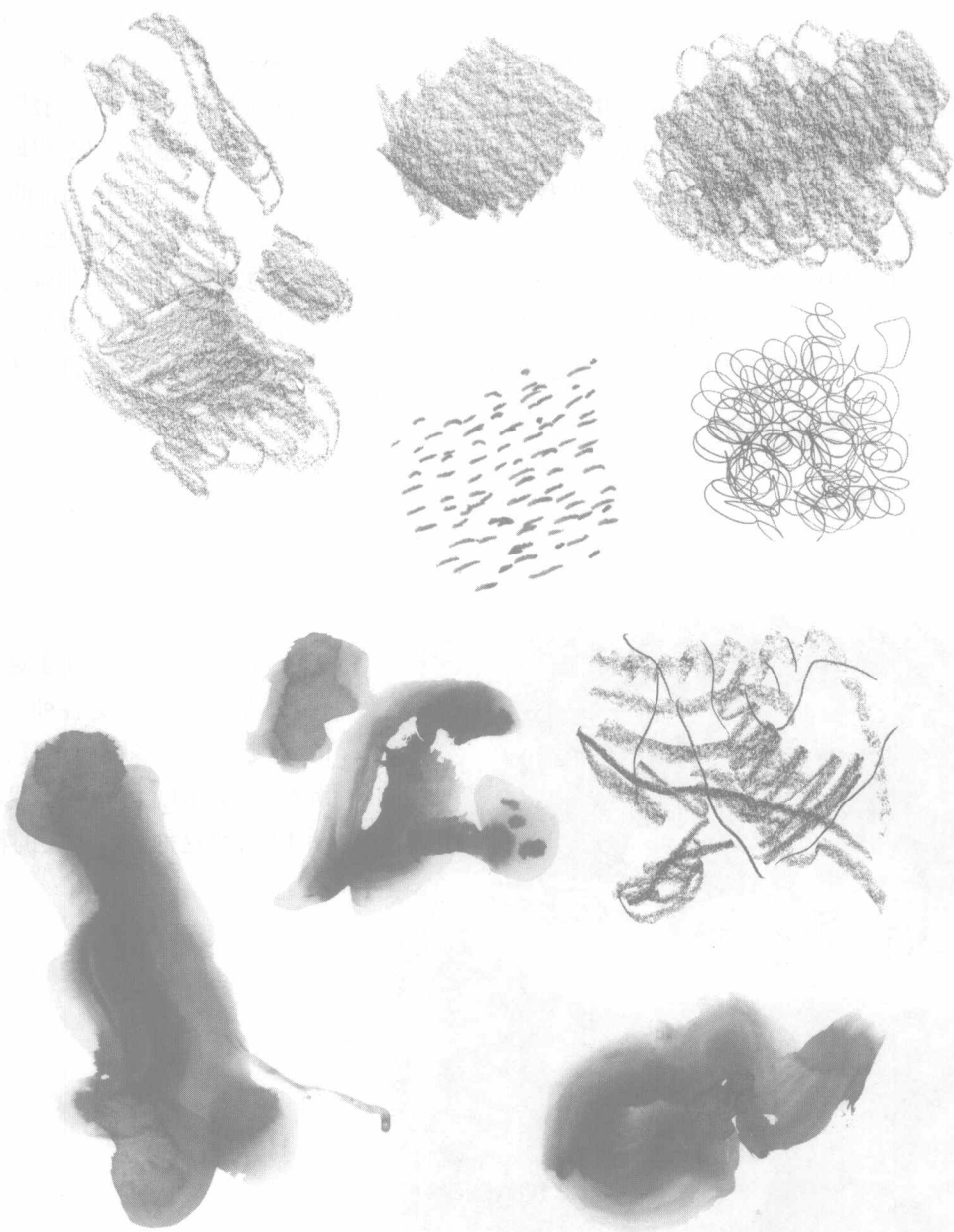

图 1-15 面积示例