

ART&DESIGN

设计速写

高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材

总主编 张夫也

王茂林 陈新 编著

中南大学出版社

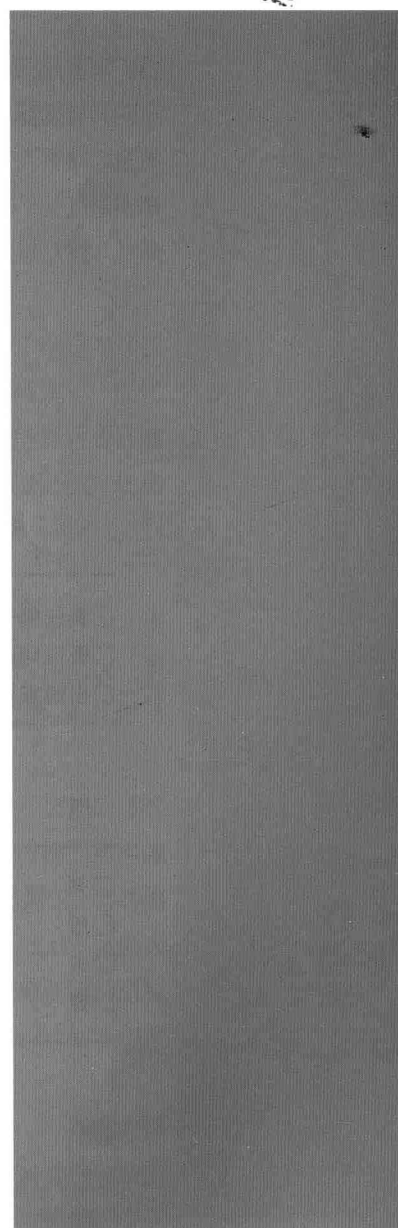

高等院校艺术设计教育
“十一五”规划教材

设计速写

王茂林 陈新 编著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计速写/王茂林,陈新编著. —长沙:中南大学出版社, 2005.6

ISBN 978-7-81105-178-0

I.设... II.①王...②陈... III.速写—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第072981号

设计速写

王茂林 陈新 编著

☐责任编辑 谢贵良

☐责任印制 汤庶平

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 长沙湘采印务有限公司

☐开 本 889×1194 1/16 ☐印张 9 ☐字数 254千字 ☐插页 4

☐版 次 2007年10月第2版 ☐2007年10月第1次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-178-0

☐定 价 28.00元

图书出现印装问题,请与经销商调换

ART&DESIGN

高等院校艺术设计教育『十一五』规划教材

学术指导委员会

张道一 杨永善 尹定邦 柳冠中 许平 李砚祖 何人可 张夫也

编写委员会

总主编 张夫也

执行主编 陈鸿俊

编委 (按姓氏笔画排序)

王鹤翔 丰明高 邓树君 白志刚 江 杉 许劭艺 朱方胜 孙 丽
刘永福 刘镜奇 刘晓敏 刘英武 李立芳 李 轩 李嘉芝 李 欣
陈 希 陈鸿俊 陈义冰 陈凌广 陈 新 陈广禄 陈 杰 陆立颖
张夫也 张志颖 何 辉 何新闻 何雪苗 苏大椿 沈劲夫 劳光辉
吴祝元 尚晓雷 易镜荣 罗 潘 柯水生 徐 浩 桑尽东 殷之明
唐宇冰 袁金戈 商 杰 梅爱冰 蒋尚文 韩英杰 彭桂秋 彭泽立
雷珺麟 廖荣盛 廖少华 戴向东 谢贵良 陈应征

总序

人类的设计行为是人的本质力量的体现,它随着人的自身的发展而发展,并显示为人的一种智慧和能力。这种力量是能动的,变化的,而且是在变化中不断发展,在发展中不断变化的。人们的这种创造性行为是自觉的,有意味的,是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释,用任何方法进行实践,同时,它又可以不断地进行修正和改良,以臻至真、至善、至美之境界,这就是我们所说的“设计艺术”——人类物质文明和精神文明的结晶。

设计是一种文化,包含着人为的、主观的因素和人文思想意识。人类的文化,说到底就是设计的过程和积淀,因此,人类的文明就是设计的体现。同时,人类的文化孕育了新的设计,因而,设计也必须为人类文化服务,反映当代人类的观念和意志,反映人文情怀和人文主义精神。

作为人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动,作为人类赖以生存和发展的最基本的行为,设计从它诞生之日起,即负有反映社会的物质文明和精神文化的多方面内涵的功能,并随着时代的进程和社会的演变,其内涵不断地扩展和丰富。设计渗透于人们的生活,显示着时代的物质生产和科学技术的水准,并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系,从而成为一种文化现象反映着文明的进程和状况。可以认为:从一个特定时代的设计发展状况,就能够看出这一时代的文明程度。

今日之设计,是人类生活方式和生存观念的设计,而不是一种简单的造物活动。设计不仅是为了当下的人类生活,更重要的是为了人类的未来,为了人类更合理的生活和为此而拥有更和谐的环境……时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义,从根本上来说,设计的终极目标就是让我们的世界更合情合理,让人类和所有的生灵,以及自然环境之间的关系进一步和谐,不断促进人类生活方式的改良,优化人们的生活环境,进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界。因此,设计作为创造人类新生活,推进社会时尚文化发展的重要手段,愈来愈显现出其强势的而且是无以替代的价值。

随着全球经济一体化的进程,我国经济也步入了一个高速发展时期。当下,在我们这个世界上,还没有哪一个国家和地区,在设计 and 设计教育上有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模,中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多的国家,对于一个具有五千年辉煌文明史的国度,现代设计事业的大力发展,无疑将产生不可估量的效应。

然而,方兴未艾的中国现代设计,在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计,甚至是劣质的设计时有面世。背弃优秀的本土传统文化精神,盲目地追捧西方设计风格;拒绝简约、平实和功能明确的设计,追求极度豪华、奢侈的装饰之风;忽视广大民众和弱势群体的需求,强调精英主义的设计;缺乏绿色设计理念和环境保护意识,破坏生态平衡,不利于可持续性发展的设计;丧失设计伦理和社会责任,极端商业主义的设计大行其道。在此情形下,我们的设计实践、设计教育和设计研究如何解决这些现实问题,如何摆正设计的发展方向,如何设计中国的未来,当是我们每一个设计教育和理论工作者关注和思考的问题,也是我们进行设计教育和研究的重要课题。

目前,在我国提倡构建和谐社会的背景之下,设计将发挥其独特的作用。“和谐”,作为一个重要的哲学范畴,反映的是事物在其发展过程中所表现出来的协调、完整和合乎规律的存在状态。这种和谐的状态是时代进步和社会发展的重要标志。我们必须面对现实、面向未来,对我们和所有生灵存在的环境和生活

总序

方式,以及人、物、境之间的关系,进行全方位的、立体的、综合性的设计,以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

本套大型高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材的隆重推出,反映了全国高校设计教育及其理论研究的面貌和水平,同时也折射出中国现代设计在研究和教育上积极探索的精神及其特质。我想,这是中南大学出版社为全国设计教育 and 研究界做出的积极努力和重大贡献,必将得到全国学界的认同和赞许。

本系列教材的作者,皆为我国高等院校中坚守在艺术设计教育教学第一线的骨干教师、专家和知名学者,既有丰富的艺术设计教育教学经验,又有较深的理论功底,更重要的是,他们对目前我国艺术设计教育教学中的问题和弊端有切实的体会和深入的思考,这使得本系列教材具有了强势的可应用性和实在性。

本系列教材在编写和编排上,力求体现这样一些特色:一是具有创新性。反映高等艺术设计类专业人才的特点和知识经济时代对创新人才的要求,注意创新思维能力和动手实践能力的培养。二是具有相当的针对性。反映高等院校艺术设计类专业教学计划和课程教学大纲的基本要求,教材内容贴近艺术设计教育教学实际,有的放矢。三是具有较强的前瞻性。反映高等艺术设计教育、教材建设和世界科学技术的发展动态,反映这一领域的最新研究成果,汲取国内外同类教材的优点,做到兼收并蓄,自成体系。四是具有一定的启发性。较充分地反映了高等院校艺术设计类专业教学特点和基本规律,构架新颖,逻辑严密,符合学生学习和接受的思维规律,注重教材内容的思辨性和启发式、开放式的教学特色;五是具有相当的可读性。能够反映读者阅读的视觉生理及心理特点,注重教材编排的科学性和合理性,图文并茂,可视感强。

总之,本系列教材具有鲜明的专业性和时代性,是高校艺术设计专业十分理想的教材。对于广大设计专业人士和设计爱好者来说,亦不失为一套实用的参考读物。相信本系列教材的问世,对促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学的改革,对构建文明而和谐的社会发挥其积极而重要的作用。

是为序。

2006年圣诞前夕于清华园

张夫也 博士 清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士生导师

《装饰》杂志主编

中国美术家协会理论委员会委员

第一章 速写认知

第一节 速写概述	1
一、速写概念	1
二、速写的发展	1
第二节 速写的功能、目的和意义	13
一、速写的功能	13
二、速写的目的	13
三、速写的意义	13
第三节 速写的工具及其使用	13
一、速写用笔及其使用	13
二、速写用纸及其特点	20

第二章 速写的基本知识

第一节 人体的结构	21
一、形体	21
二、肢体基本形	22
三、骨点	24
四、肌肉	25
五、结构	26
第二节 透视的基础知识	27
一、透视概述	27
二、透视种类	29
第三节 线的表现	31

第三章 速写的表现形式

一、以线为主的速写表现	36
二、以面为主的速写表现	40
三、线面结合的速写表现	42

第四章 速写的训练方法

一、临摹训练	46
二、慢写训练	51

目 录

三、速写训练	54
四、默写训练	59
五、正确的观察方法	60

第五章 速写的运用

第一节 绘画速写	62
一、人物速写	62
二、场景速写	68
第二节 设计速写	82
一、设计速写的特点	82
二、设计速写的重要性	82
三、设计速写的表现	83

第六章 速写的艺术处理

一、个性化处理	117
二、夸张变形处理	118
三、将错就错	120

作品欣赏

第一章 速写认知

第一节 速写概述

一、速写概念

速写从传统上来说是指一种快速的临场习作。它要求在短时间内用简单的绘画工具，以简练的线条概括地画出对象的形体、动态和神情特征。其目的主要是记录形象、收集素材、培养敏锐的观察力和高度概括的造型能力。

速写是造型艺术中不可缺少的一项基本功训练，又是设计过程中最便捷的一种表达手段，因此速写历来受到艺术教学的高度重视。不管是纯绘画专业，还是设计专业，速写都是必修的专业基础课程。

二、速写的发展

速写与人类最原始的绘画同时诞生。但速写作为一种绘画术语而确立是在文艺复兴时期。18世纪之后速写获得了新的意义。

托马斯·摩尔之子 荷尔拜因

圣母子习作 米开朗基罗

文艺复兴时期,科学素描体系的萌芽始见端倪。意大利艺术大师达·芬奇在创作之外收集素材,研究人物的运动及局部细节勾勒草图。他明确地指出:“由于形态与动作多不胜数,记忆无法容纳,所以要以速写为助手和老师。”达·芬奇还十分细致地传授了速写的方法。他说:“悄悄地观察旁人漫不经心的动作,用几根线条简要地勾下,别让他觉察,否则他会注意你,放下所做的工作,失去了全神贯注时表现出来的那股劲头……”文艺复兴初期的速写基本还是中世纪传下来的细密画手抄本插图的画法,在羊皮纸上用银笔、钢笔、羽毛笔作线描。意大利素描、速写的风格流派不同,手法多样。佛罗伦萨画派精于表现结构的严谨和轮廓的准确,早

人物习作 拉斐尔

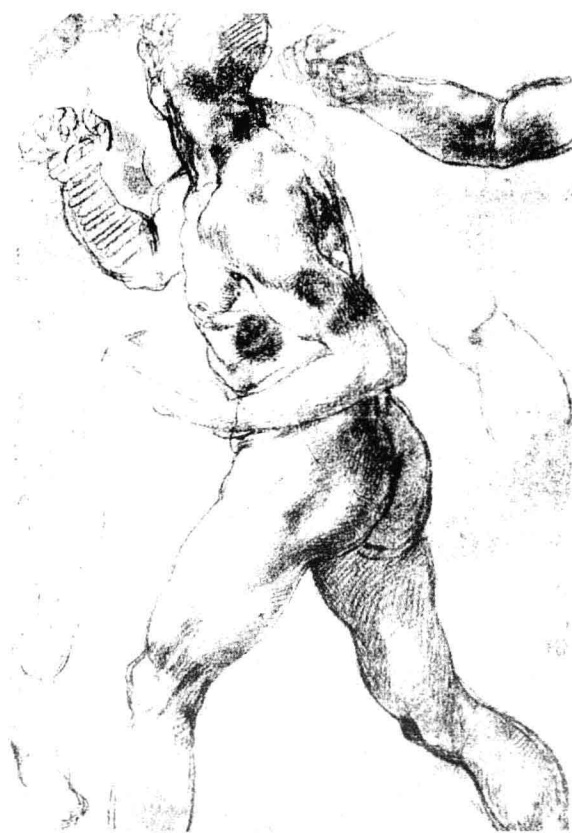
期的曼坦那、比沙内罗以及盛期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等是这一风格的主要代表。长期理性思维的法国文艺复兴时期有着自己鲜明的民族特色,以阿尔卜列希特·丢勒和荷尔拜因父子为代表,艺术理念趋向古典,重视在事实生活中对物的写生,其速写表现的风格为严谨、扎实、缜密。

帕尔那索斯山 习作 拉斐尔

妇女像 达·芬奇

卡希那之战壁画人物习作 米开朗基罗

17世纪,人类历史进入了新的时期,在这一时期产生了伯尔尼尼、鲁本斯、凡·戴克、委拉斯贵支、伦勃朗等一些巨匠。鲁本斯是一个多才多艺而又高产的画家,他为我们后人留下了大量的素描和速写。他的速写人物动态生动、富有活力,造型健壮有力,并具有处理形体和装饰的高超技巧。荷兰画家伦勃朗是世界历史上伟大

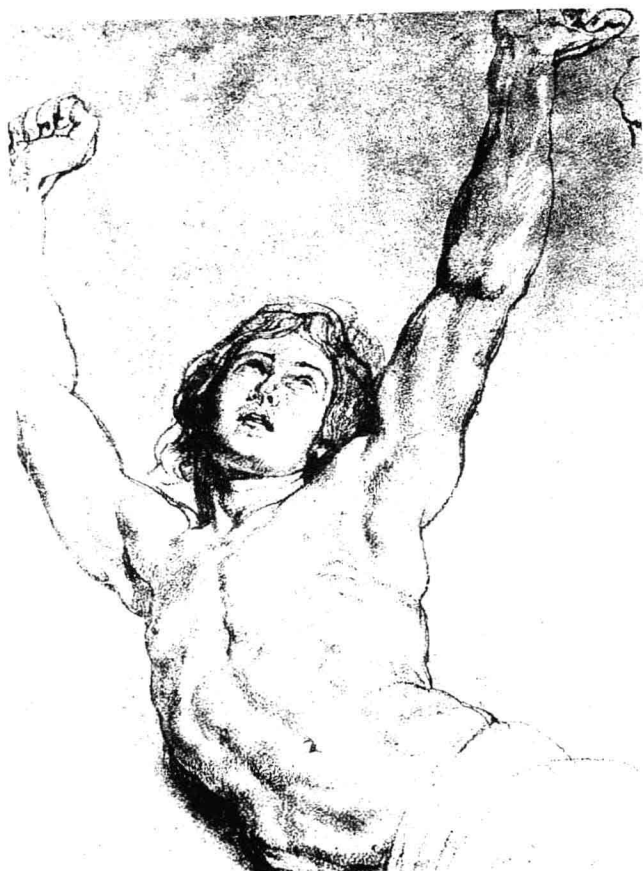

风雨前的村舍 伦勃朗

的画家之一,他为后人留下了2000多幅素描和速写。在他的作品里表现了他对当时底层的人民怀有深厚的同情,所画的人物能深刻地揭示对象的内心世界和性格特征。他速写常采用红和黑粉笔画,有时将钢笔、炭笔和墨水混合使用,用笔肯定、豪放,动态生动准确。

深思的老人 伦勃朗

基督上十字架 鲁本斯

肖像 凡·戴克

18世纪,一种装饰风格“罗可可”艺术开始形成,这一时期的绘画大师主要有华托、布歇、达维特、安格尔、夏尔丹等。华托将光色的魅力带进了素描中,他是在威尼斯画派和鲁本斯作画的启发下开始了这一风格的探索。他有深刻的洞察力,所画速写动态自然优美,技巧纯熟惊人,具有特殊的艺术魅力。布歇是罗可可风格最典型的代表,他的人物速写动态夸张而做作,给人一种矫揉造作之感。达维特毕生画了许多素描和速写,他的速写构思精妙,描绘严谨。达维特的学生安格尔是伟大的素描大师,他很重视造型的准确和严谨,重视线条的提炼和运用。他要求线条清晰明确。他吸收了从希腊瓶画到18世纪绘画中运用线条的造型经验,创造出自成一格、稳健、朴素而有变化的勾线风格。

三个坐着的女人 华托

斜倚着的裸女 布歇

骑马人习作 安格尔

帕格尼尼 安格尔

19世纪是浪漫主义、现实主义、印象主义造型艺术相应发展的时期。在这一时期出现了大批的绘画大师，如席里柯、德拉克罗瓦、米勒、珂勒惠支、列宾、希施金、列维坦、德加等，他们都留下了大量的素描和速写作品。德加是19世纪伟大的素描大师，他的速写最突出的是能极敏锐准确地捕捉人物瞬间的动态，尤其是他的舞女形象，以柔和、清晰、真切的形体显示出画家控制形体的高超技巧。他为我们留下了许多舞女和下层妇女的速写杰作。严谨朴实、独具魅力的造型方法，创造出自己独特的速写语言。

躺着的女孩 列宾

被践踏者习作 柯勒惠支

舞女 德加

两个年青的妇女 德加