

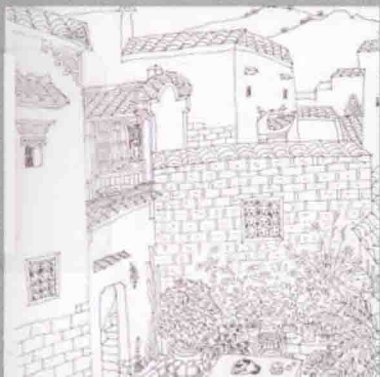
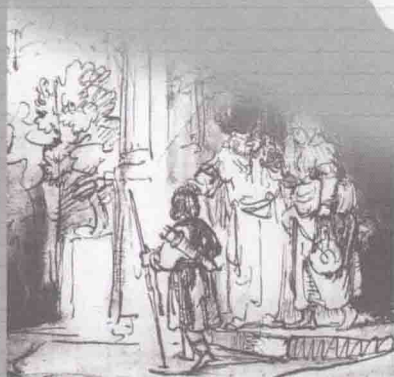

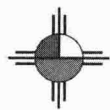
高职高专院校设计艺术系列教材

速写

河海大学出版社
HOHAI UNIVERSITY PRESS

高职高专院校设计艺术系列教材

速写

河海大学出版社
HOHAI UNIVERSITY PRESS

内容简介

本书系统地介绍了速写的基本知识和基本方法,以大量的速写习作剖析了人物、风景、场面、动物和花卉速写的画法以及速写在设计中的应用等,并用图文并茂的形式,对速写教学中的练习方法提出了建议与指导,具有审美性、专业性和实用性的特点。

本书可作为高职高专艺术设计、美术学、环境艺术设计、工业设计等相关专业的教材,亦可供相关专业的职业培训、社会培训和自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 温巍山主编. —南京: 河海大学出版社, 2012.3
高职高专院校设计艺术系列教材 / 王平 编委会主任
ISBN 978-7-5630-2872-6

I. ①速 ... II. ①温 ... III. ①速写技法 - 高等职业教育 - 教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 144288 号

书 名 / 速写
书 号 / ISBN 978-7-5630-2872-6 / J · 57
责任编辑 / 周 勤
内文设计 / 红骑士设计
出 版 / 河海大学出版社
地 址 / 南京市西康路 1 号 (邮编 210098)
电 话 / (025) 83737852 (行政部)
(025) 83722833 (发行部)
经 销 / 江苏省新华发行集团有限公司
印 刷 / 扬中市印刷有限公司
开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 / 14
字 数 / 260 千字
版 次 / 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷
定 价 / 34.00 元

《高职高专院校设计艺术系列教材》

编委会

编委会主任：王 平

编委会副主任：（以姓氏笔画为序）

华 强 陆天奕 徐 军 顾明智 温巍山

主 编：温巍山

副主编：顾明智 周 平

参编者：祁 峥 孙金山 刘 恬

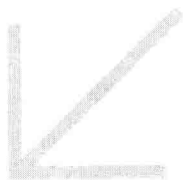

前言

Preface

速写是造型艺术的重要基础课。速写可以协调画家、设计师脑、眼、手三者的关系,对于提高画家、设计师的造型能力、艺术修养、审美鉴赏能力,捕捉设计灵感,启发心智,培养他们的创造意识都具有重要的意义,也是画家、设计师水平、实力的具体体现。所以,速写能力是每个画家和设计师不可忽视的、必备的重要技能之一,是我们务必高度重视和必须掌握的。但在当今社会,随着照相机、计算机及设计软件的普及,许多人热衷于计算机做图,养成了一种对计算机的依赖性,过分依赖电脑和沉湎于电脑,而忽视严格的基本功训练,对设计徒手速写草图的训练和运用失去了应有的热情和追求,不少人很少手绘或放弃了手绘,没有造型能力和审美能力,这将导致设计分析、思考和创作能力的丧失,这是非常可惜的。因此,我们要两手都要硬,既要具备手绘的速写能力,也要掌握电脑软件的作图能力,但首先我们要掌握手绘的速写技能。因为有了造型能力和审美能力,我们用电脑软件作图就可以事半功倍。在本教材中,我们系统介绍了速写的基本知识及表现方法,并对速写与各专业的结合也作了有益的尝试。本书是对传统速写教材内容的补充和完善,旨在丰富速写的多元化训练,讲求实效,使学生较快地掌握速写技能。

编者

2011年12月

目录

Contents

第一章 概论 / 002

- 第一节 速写的基本概念 / 002
- 第二节 速写的特点及作用 / 003
- 第三节 速写的表现工具与表现形式 / 004
- 第四节 速写练习的基本方法 / 012
- 范画作品 / 015

第二章 人物速写的基础知识 / 020

- 第一节 人体的比例、结构与运动规律 / 020
- 第二节 头部的结构与造型规律 / 024
- 第三节 手、脚的结构与造型规律 / 029
- 范画作品 / 030

第三章 人物静态速写 / 034

- 第一节 人物速写的观察与理解 / 034
- 第二节 人物静态速写的学习方法 / 037
- 第三节 手与脚的画法 / 042
- 第四节 衣纹的表现 / 044
- 第五节 人物速写的表现风格 / 045
- 第六节 学习人物速写应注意的问题 / 049
- 范画作品 / 050

第四章 人体速写 / 069

- 第一节 人体速写的基本方法 / 072
- 第二节 人体速写造型的整体感 / 075
- 第三节 人体速写的表现方法 / 076
- 范画作品 / 078

第五章 人物动态速写 / 085

- 第一节 一般性单人动态速写 / 086
- 第二节 循环运动的基本规律 / 087
- 范画作品 / 092

第六章 风景速写 / 103

- 第一节 风景速写的方法与艺术表现 / 103
- 第二节 风景速写应注意的问题 / 108
- 范画作品 / 108

第七章 场面速写 / 124

- 第一节 场面速写的特点 / 124
- 第二节 场面速写的表现 / 125
- 范画作品 / 131

第八章 动物速写 / 138

- 第一节 动物的结构与造型 / 138
- 第二节 动物速写的表现 / 147
- 范画作品 / 153

第九章 植物、花卉速写 / 159

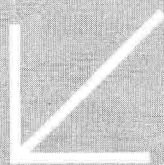
- 第一节 认识了解植物、花卉的结构 / 159
- 第二节 植物、花卉速写的方法 / 160
- 范画作品 / 161

第十章 速写在设计中的应用 / 181

- 第一节 速写在环境艺术设计中的应用 / 182
- 第二节 速写在动漫艺术设计中的应用 / 196
- 第三节 速写在服装设计中的应用 / 201
- 第四节 速写在产品中的应用 / 203
- 第五节 速写在视觉传达设计中的应用 / 208
- 范画作品 / 210

01

第一章 概论

1

第一章 概论

速写

002

概论
第一章

第一节 速写的基本概念

速写属于素描范畴，是素描的一种简洁、概括的表达方式。速写是以较快的速度、简练的笔法，用线或线面、明暗结合的形式扼要地表现出对象的形体结构、动作、比例、神态等主要特征的一种绘画方式，也称之为“快速描写”、“快速表现”。是画家、设计师表现客观对象、表达创意构想的重要能力之一。速写与素描长期作业是一种互补关系：素描长期作业侧重于理性分析，

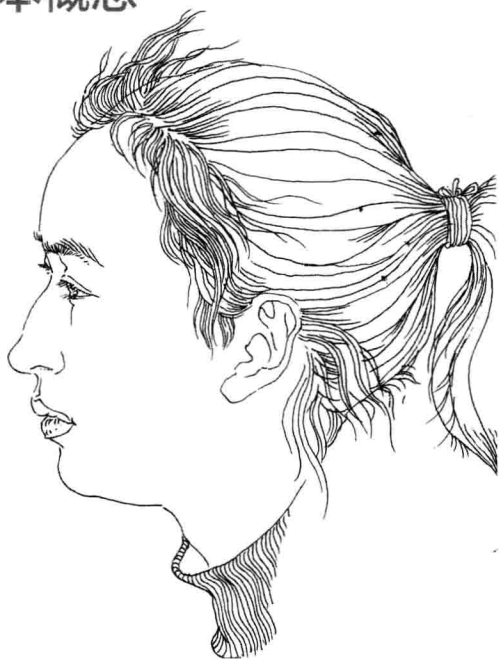

图 1-1 《小陆的肖像》温巍山

作画时间较长；速写侧重于感觉表现，作画时间相对较短。速写和长期素描一样，在造型艺术基础训练中有着十分重要的作用，是高校美术学、艺术设计、工业设计、动画等专业必修的、重要的基础课程。

图 1-2 《人物》 吴长江

第二节 速写的特点与作用

速写作为培养造型能力的重要方法之一，既是一门观察的艺术，又是一门表现的艺术，较之于长期素描习作，是一种更“活”的训练方法，是训练绘画者的眼、心、手三者密切配合的一种良好的方法。速写训练能够使我们的眼睛愈来愈敏锐，对形象的判断、提炼和概括的能力亦会明显增强，尤其是经常画组合速写和记忆速写，构图能力和默写能力更会日益提高。速写可以记录现实生活中的各种创作素材，积累各种形象，随时表达作者的创作灵

图 1-3 《人物》 毕加索

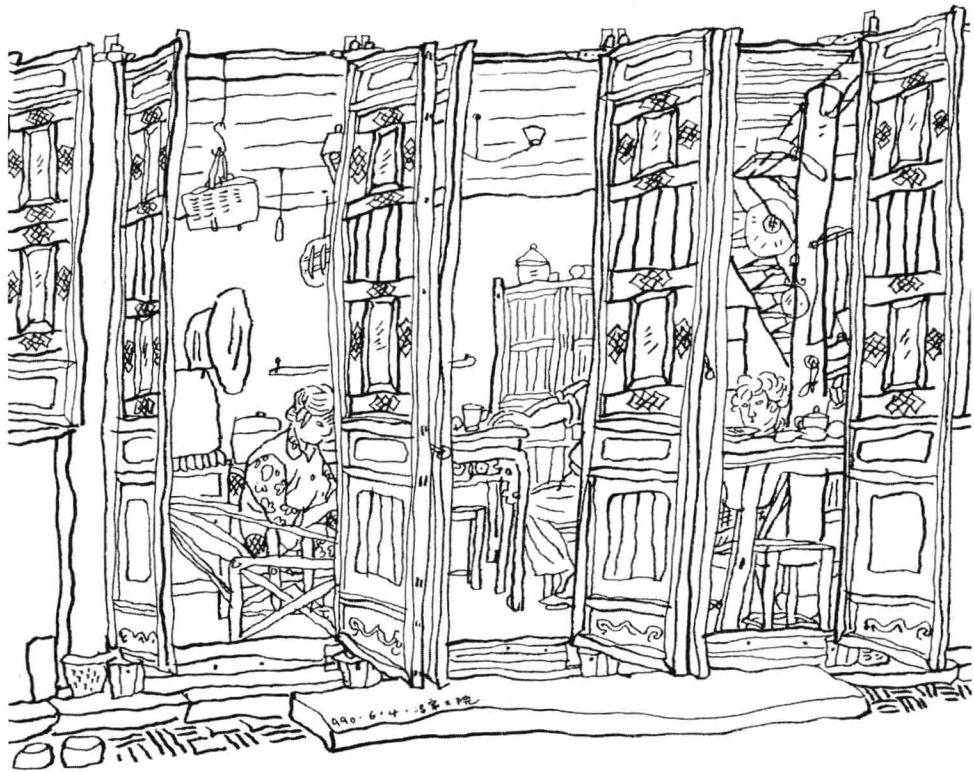

图 1-4 《冯家大院一角》温巍山

感和设计构想。速写课程的基本内容分为两个方面：一是造型的基本能力；二是与设计艺术专业相关的造型能力（见图 1-1~ 图 1-4）。

第三节 速写的表现工具与表现形式

一、速写的表现工具

速写的表现工具较为简单，随便拿张纸和笔就可作画。画笔主要有铅笔、炭笔、炭精棒、木炭条、油画棒、圆珠笔、签字笔、针管笔、钢笔、毛笔、马克笔等；纸张有白报纸、素描纸、水彩纸、卡纸、牛皮纸、铜版纸、毛边纸、宣纸等；速写本的使用特点是携带方便，作品便于保存。熟悉和了解绘画工具的性能与特点也是非常重要的。对于速写工具的选择，既有个人的喜好和表达效果的需求，也有携带和保存方面的原因，同时还有职业方面的因素，如每个画家和设计师对速写工具的要求是有偏好和区别的，反映出画家和设计师对艺术形式、表现风格的不同追求。因此，掌握不同纸和笔所具有的不同效果也是非常必要的。

二、速写的表现形式

速写的表现形式主要有两种：一是以线条为主的表现形式；二是线条与明暗、块面相结合的表现形式。这两种表现形式的艺术效果虽有所不同，但在“快速表现”这一点上是一致的，这是速写表现形式的共性。在这两种表现形式中，线条表现形式是最常用的表现形式。

（一）以线条为主的表现形式

线条是绘画艺术重要的造型语言和表现形式，从东方和西方的艺术发展来看，无论是西班牙拉斯科的洞穴壁画、中国仰韶文化的彩陶艺术，还是古埃及壁画，都是线条造型表现形式。线条是造型艺术中最原始、最直接、最简洁和最实用的一种表现手法，也是最现代的表现手法和艺术语言。线条在绘画语言中具有简洁实用、变化丰富的特点，最适合速写的表现。任何一种线条都有自身的特点，通过艺术家的艺术表现之后，线条就有了灵魂与生命。线条的长短、粗细、刚柔、曲直、顿挫、浓淡、虚实、节奏等可以表现出不同的艺术效果（见图1-5~图1-14）。

（二）线条与明暗、块面相结合的表现形式

这种方法以线条为主，明暗、块面为辅。它的特点是通过明暗和块面的烘托，使物象更加丰富生动。在表现过程中，要注意线的结构转折和力度表现，线要深一点，不要被明暗所淹没。明暗的作用主要用于衬托结构或虚实、起伏、转折变化，明暗不能画得太多，以免僵死，不生动（见图1-15）。

另外，从速写的造型表现特征、艺术追求的角度，又可以分为写实性、写意性两种速写形式。

1. 写实性速写的表现形式

写实速写是培养造型能力的基本功，也是现实主义的表现手法。它的基本特点是：透视准确、造型结构严谨、比例协调，画面效果具有一定的真实感。

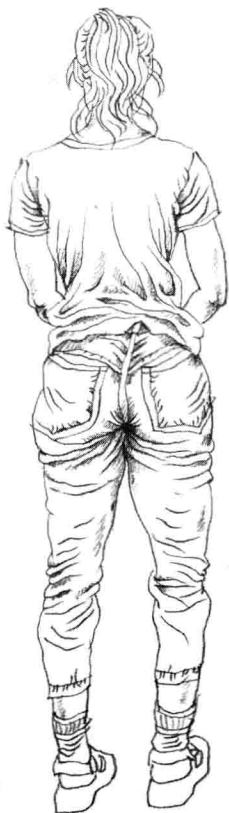

图1-5 《人物背面速写》温巍山

图 1-6 《人物》德加

图 1-7 陈丹青作品

图 1-8 孙景波作品

2. 写意性速写的表现形式

写意速写也称表现性速写，其手法不是对自然的客观模拟和写实再现，而是作者对客观现实的一种感悟和思辩，有着强烈的主观情感色彩和个性特征。在具体手法上，可以是夸张变形的，也可以是抽象的表现。

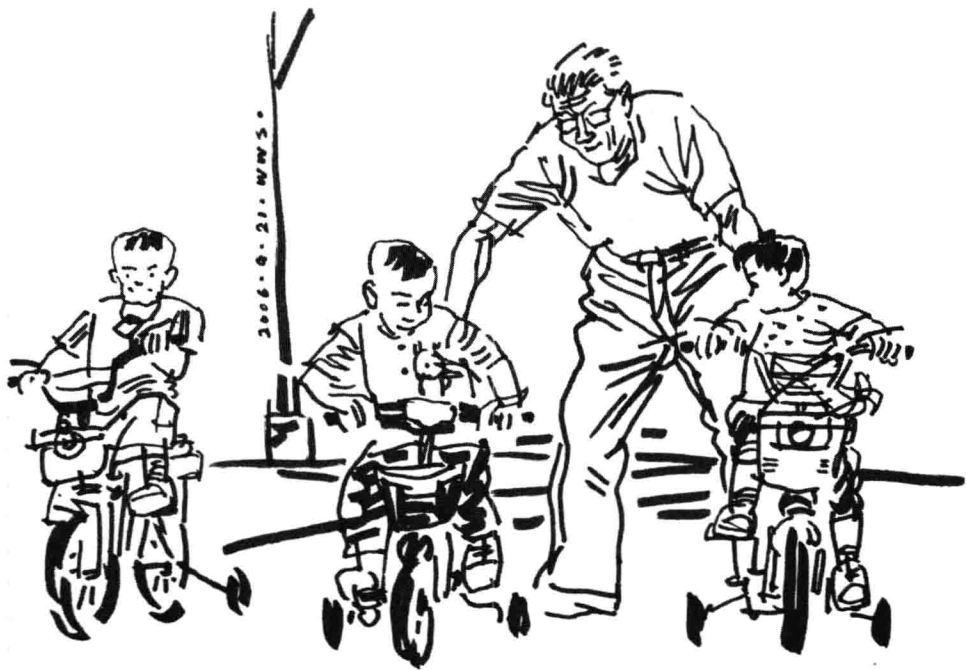

图 1-9 《老与少》 温巍山

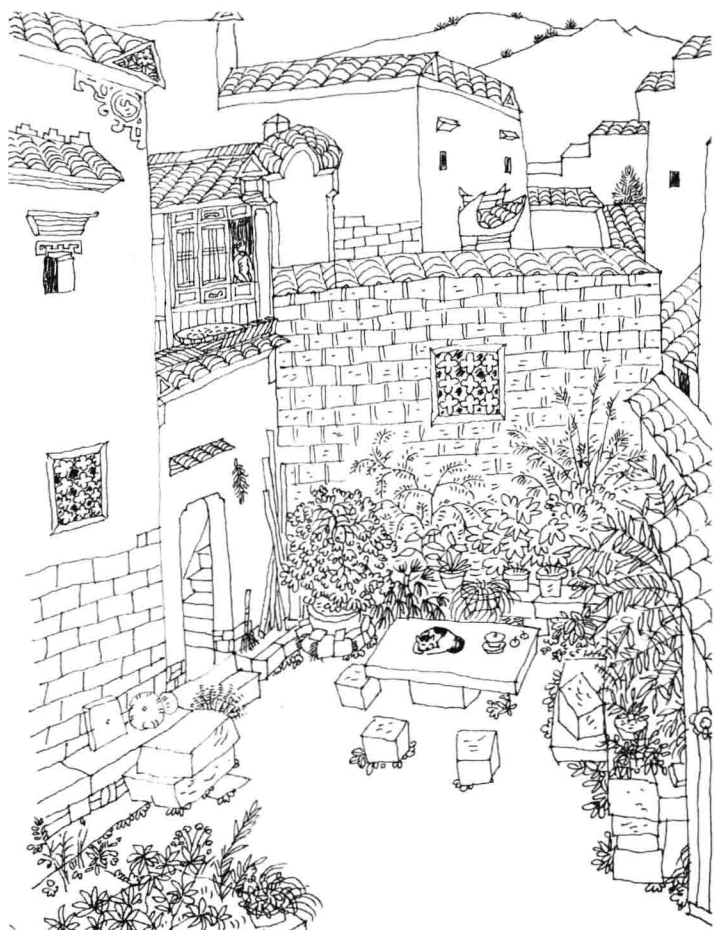

图 1-10 《宏村农家小院》 温巍山

图 1-11 黄胄作品

图 1-12 马蒂斯作品

009

概论
第一章

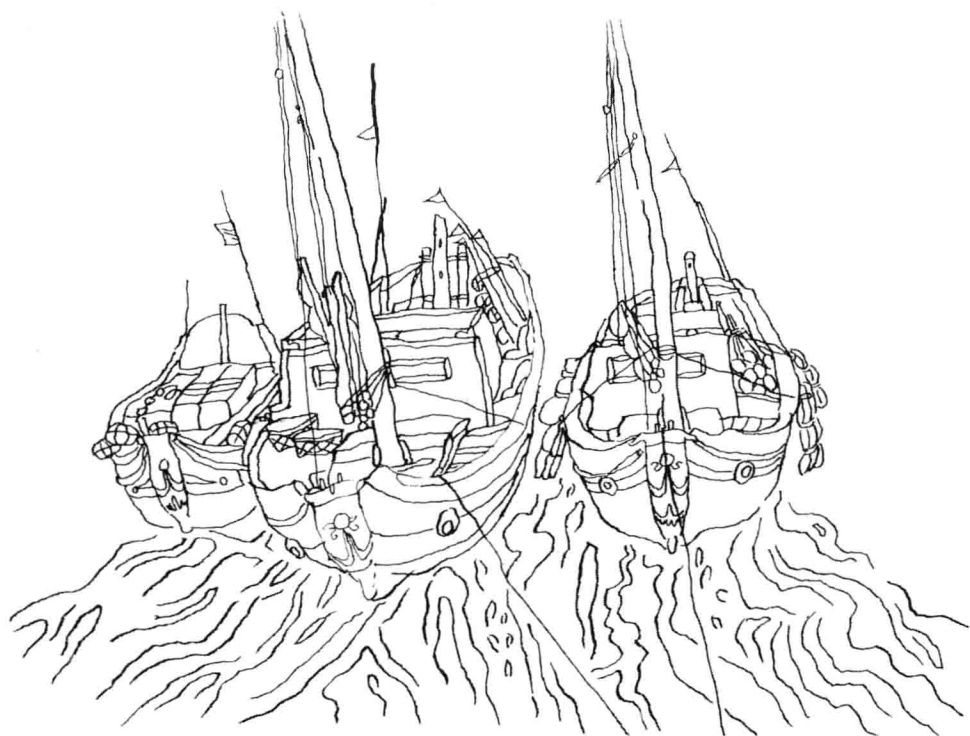

图 1-13 《惠安的渔船》 温巍山

图 1-14 孙景波作品

图 1-15 伦布朗作品

图 1-16 线条与人体结构的表现 温巍山

图 1-17 《帅哥》温巍山