

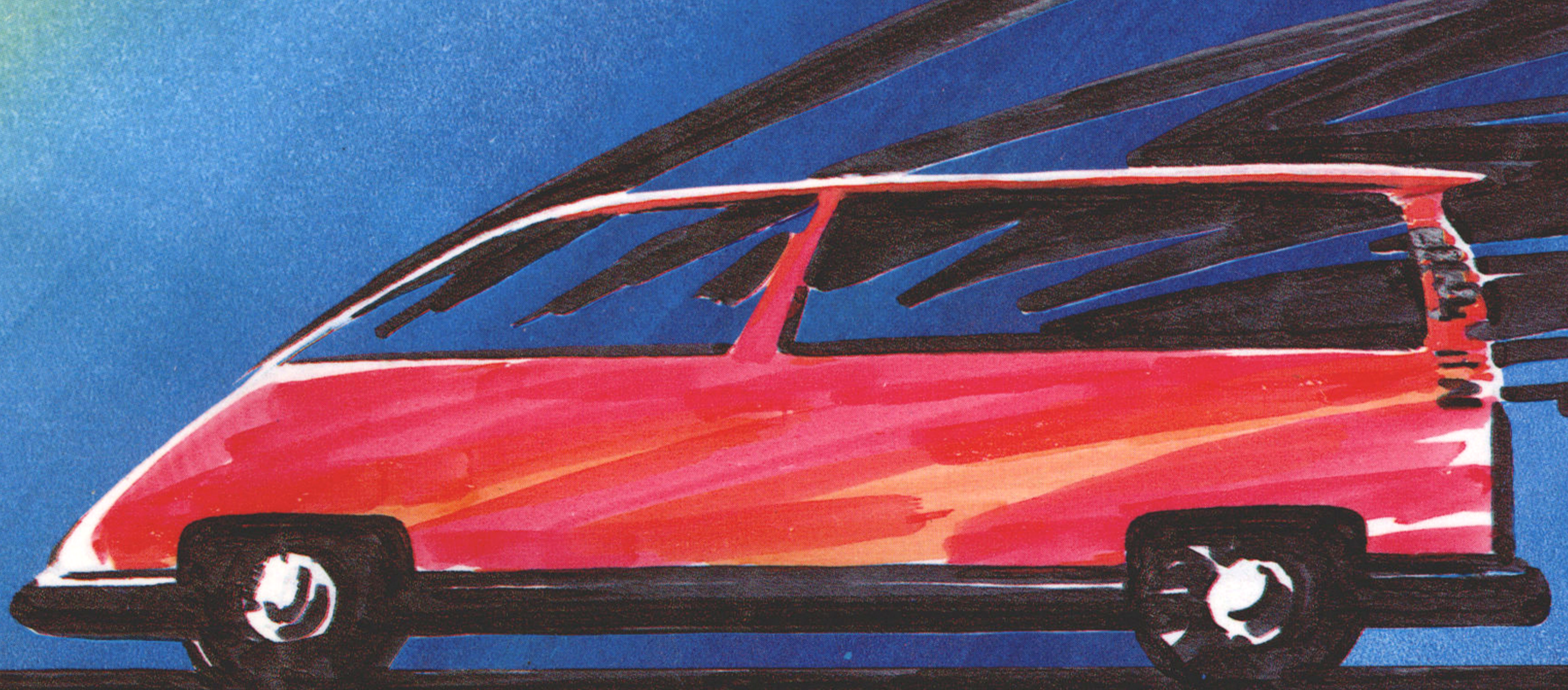
绘画与设计速写

D & D S

绘画与设计速写

D & D S

蔡汝震 著

北京理工大学出版社

绘画与设计速写

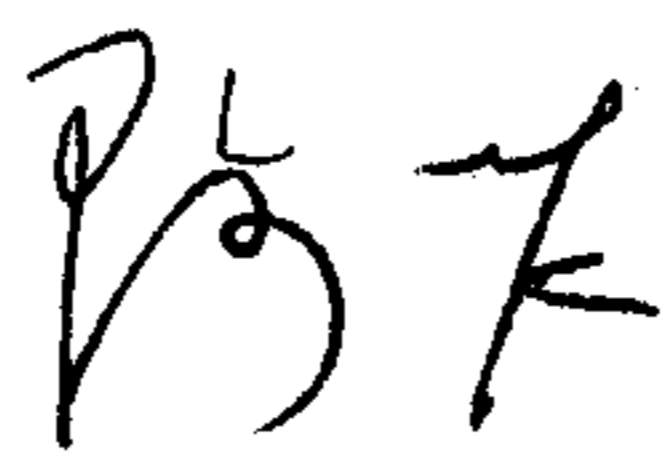
蔡汝震 著

北京理工大学出版社

而且起着举足轻重的作用。蔡汝震编写的这本教材,从一个全新的角度,总结了他本人在绘画速写与设计速写方面的学习与教学体会,其文章论述清晰,联系实际,图例丰富,绘画严谨,自成特色。“绘画与设计速写”这本书,对于从事工业设计和学习绘画艺术的广泛读者朋友,可以做为参考与借鉴资料。

无论是绘画还是工业设计造型基础方面,都有许多值得研究的课题。特别是着重于工业设计方面的课题,更需要加强研究。

希望有更多的着重于工业设计人才培养方面的作品问世。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters that appear to read '蔡汝震'.

一九九五年七月

目 录

概述	(1)
●速写的概念	(2)
●速写的目的	(4)
●速写的基本规律	(7)
●真情流露,立意明确	(8)
●记忆是关键	(8)
●紧张与轻松	(10)
●把握基本透视规律	(10)
*平行透视	(11)
*成角透视	(12)
*俯视和仰视透视	(14)
●眼、脑、手三位一体	(14)
●学习步骤	(15)
●速写的工具与使用	(18)
设计速写练习要点	(26)
●设计速写在工业设计中的作用	(27)
●积累创意资料	(27)
●推敲设计构思	(28)
●增强基础能力	(28)
●交流传递信息	(30)
●设计速写练习要点	(31)
●设计速写的特点与表现步骤	(32)
●设计速写的表现形式	(33)

* 单线表现形式	(33)
* 线面结合的表现形式	(41)
* 有明暗变化的单色表现形式	(47)
* 淡彩表现形式	(49)
* 其它表现形式	(49)
● 设计速写中的默写运用	(53)
● 产品改型设计速写练习	(54)

绘画速写练习要点

● 绘画速写与工业设计密切关联	(56)
● 各类绘画速写练习要点	(59)
● 人物头像速写	(60)
* 结构、比例、透视	(60)
* 形与神	(63)
* 具体步骤	(64)
● 人物动态速写	(76)
* 熟悉理解人体结构和动作规律	(76)
* 关于比较简单的人物动态速写	(77)
* 关于比较复杂的人物动态速写	(80)
● 环境与道具速写	(88)
* 概括出风景的层次	(89)
* 概括出风景的主宾关系	(89)
* 概括好风景的透视关系	(89)
● 场面速写	(121)

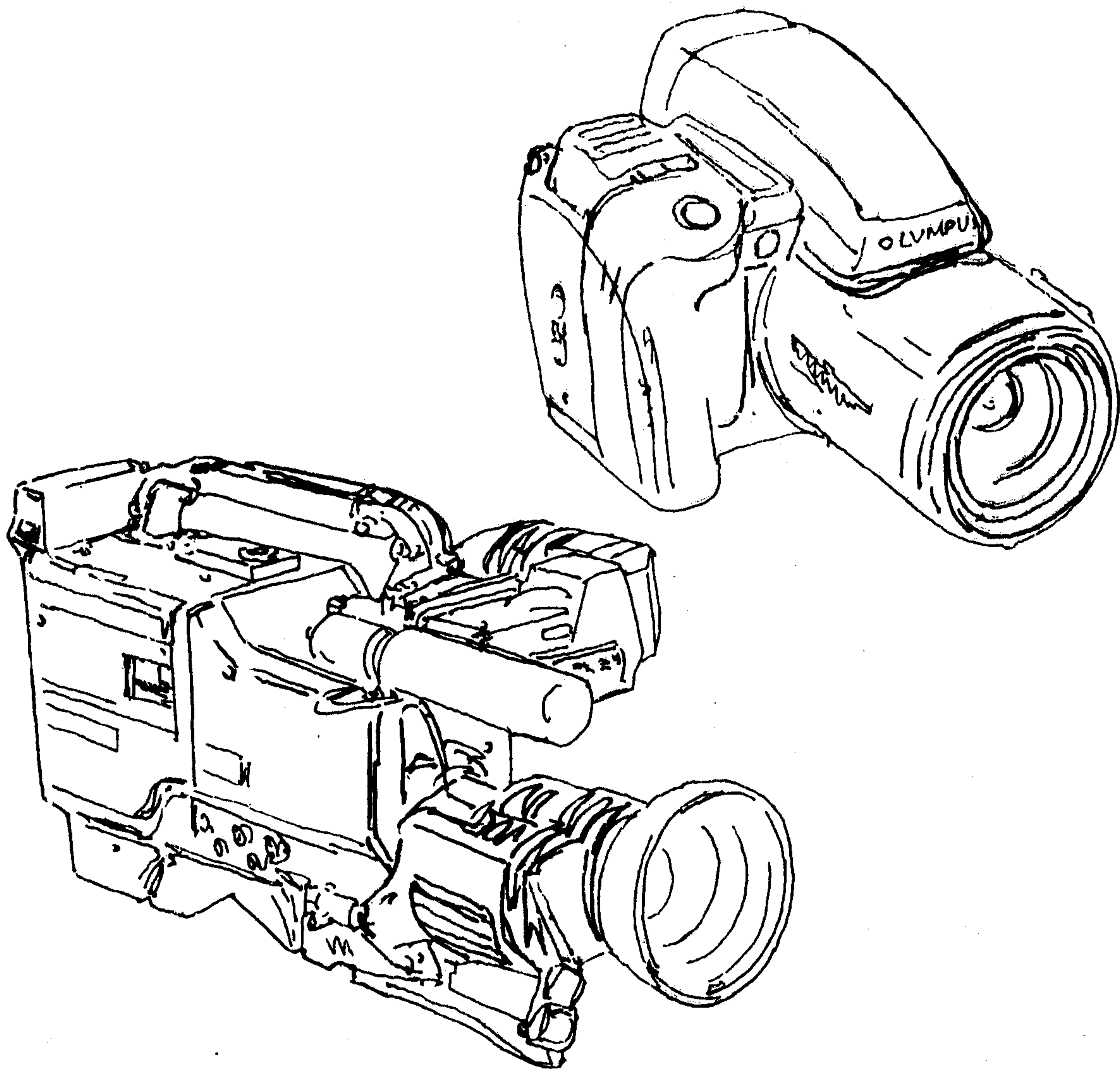
● 动物速写	(124)
谈谈另外几个问题	(142)
● 要有针对性的解决具体问题	(143)
● “艺从胆起”	(143)
● “画不好”解析	(144)
* 衣纹变化服从人体结构	(144)
* 衣纹变化因四时而异	(145)
* 衣料对衣纹的影响	(145)
● 如何对待临摹?	(145)
● “抓不住形象”怎么办?	(146)
● 从何处起笔?	(146)
● 反复实践, 不断追求	(147)
后记	(149)
主要参考资料	(150)

概 述

石 獅

●速写的概念

摄录机与照相机

速写是在工业设计造型基础和造型艺术教学过程中,锻炼我们的观察能力、思维能力和表现能力的一种好方法;速写是丰富我们的思想和扩大我们的艺术知识范围的一种特殊形式。学习速写有利于解决我们一系列的教与学任务,诸如素描的入手,绘画艺术创作,工业产品

效果图的绘制,设计意图的表达等等。

速写是作者为进行创作收集、积累各种资料,以便集中、概括、有取有舍,设计与塑造形象的一种手段,速写是学习工业设计必须掌握的一门重要的表现基础课,学习速写对后置课程设计形态的完善表达,起着重要的作用。在培养

工业设计专门人才的事业中，速写同样占有不容忽视的地位。速写也是学习造型艺术必须掌握的重要的基本功之一。

在历史临近二十一世纪的今天，人们的生活正在走向越来越生动的，丰富多彩和变幻无穷的新世界，许许多多的新事物、新信息、新的壮丽景象、新的生活场景，激发着我们的创作激情，激发着人们对美好生活的向往，也激发着人们对反映现实世界及创造未来世界的形象的追求。当代发展趋势，社会将进入高科技的工业社会，展现在我们面前的这个世界，将是一个新的设计时代，这个广阔天地大有前途，已越来越受到人们的关注与重视。

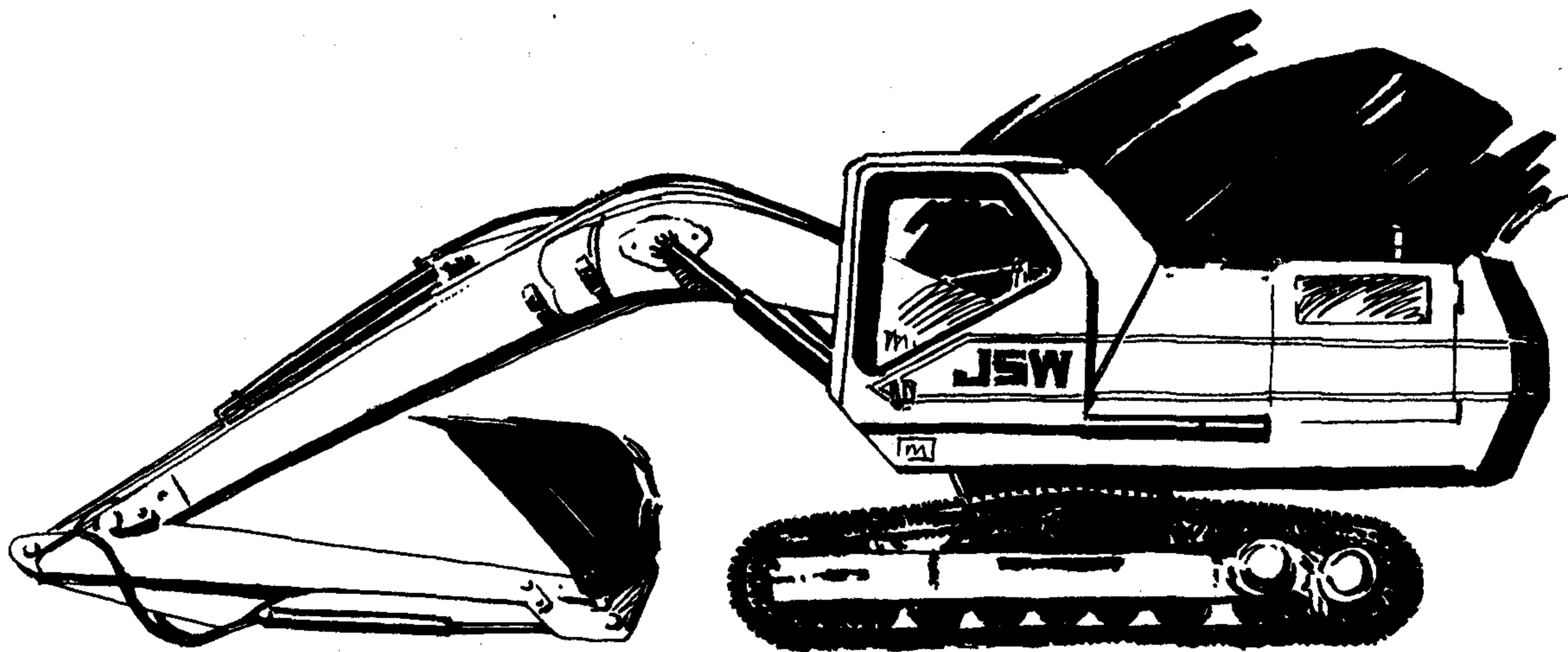
人民需要生活，生活需要产品，产品需要设计。优秀的工业产品设计，要求我们必须做到：产品的形态与它的功能之间取得完美的和谐统一，而产品的形态完美与否，如同其功能一样，要靠艰苦的创造去完成。产品的形态是可视形象，它是通过人们的视觉感官直接感受

明才智，富于想象和超前认识，以科学的预见，不懈的精神，去创造新的形态、新的产品。

在艺术实践中，快速捕捉各种可视形象的方法主要是摄影和速写这两个方面。

从广义概念上讲，速写的表现范围是很广泛的，可以包括我们视野里存在的一切，并且可以用来创作未来事物和勾画设计未来产品。速写可以用单色画，也可以画彩色的，可以用线造型，也可以用其它方法表现，所使用的绘画工具也不受限制，这就是说：可以用一切手段画速写。从学习专业的需要和应用的角度来讲，则可以将速写大体区分为设计速写与绘画速写两大类，这里所讲的设计速写，主要指在工业设计的核心——工业产品造型设计中，速写的应用与练习要点。

在绘画艺术中，一幅优秀的速写作品，其本身也是一种独具特色的美术创作形式，轻松而简练的寥寥几笔，形神兼备，蕴含着画家的真情实感与高超技艺，令人体味无穷，爱不释

铲土机

得到的，为了获得美观的形态，就需要付出艰辛和努力，广泛的、多方面的收集资料，充实自己；就需要雄厚的艺术知识和对美的敏感性；就需要对生活充满浓厚的兴趣，并具备快速捕捉各种可视形象的能力；还需要发挥自己的聪

手，有珍贵的收藏价值。在工业产品外观造型方面，优秀的设计速写能快速表达设计思想，既能锻炼和培养作者的创造素质和直观表达能力，又便于发挥多种设计想象，有效地将设计者的各种设计意念与客户沟通商榷。

●速写的目的

到生活中去画速写,内容是非常广泛的,生活是速写练习取之不尽的源泉,结合实际生活,可以有不尽相同的速写表现目的,比如:

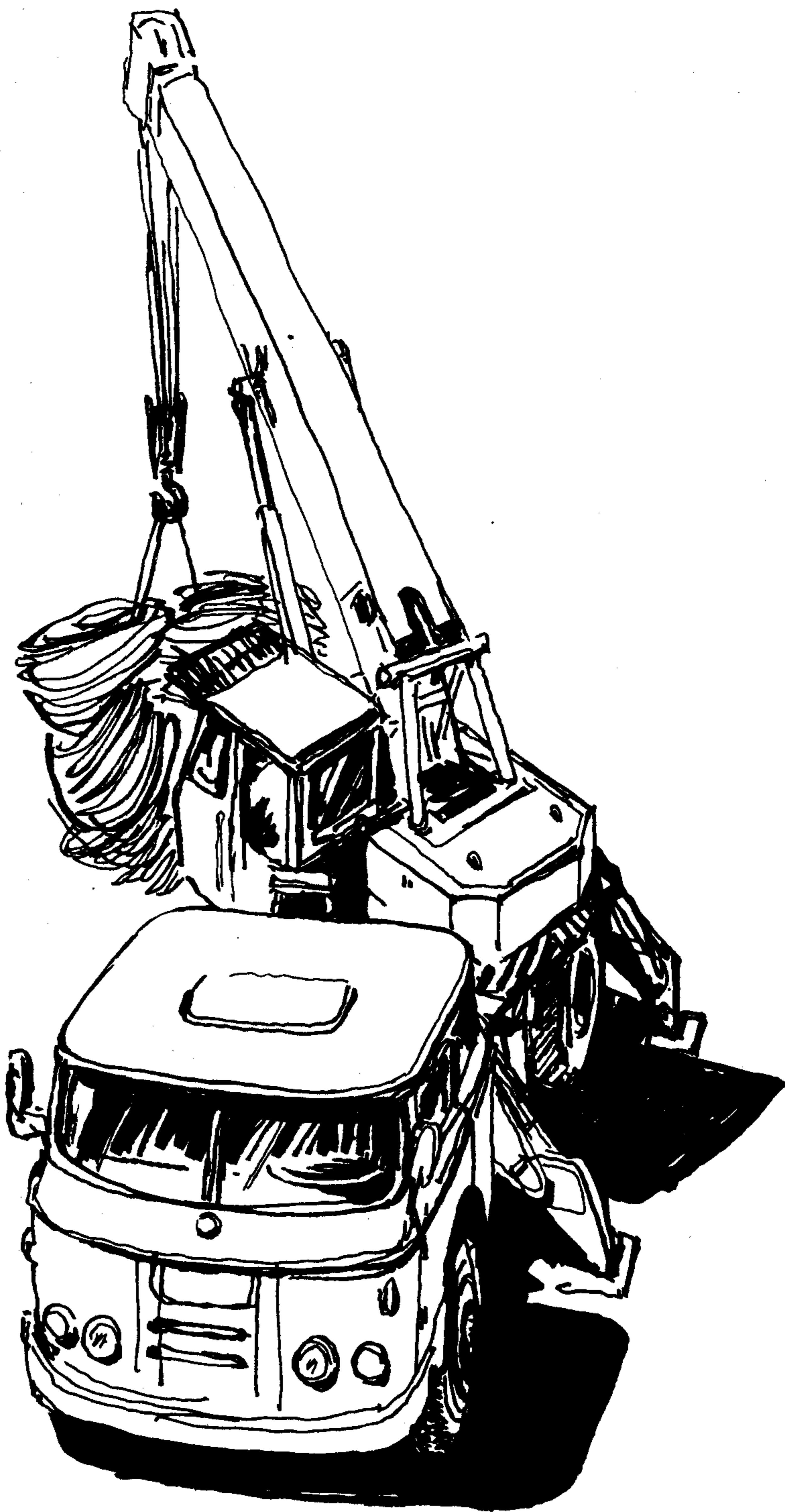
有时我们在生活中发现了很有意义或很有情趣的情节,我们依靠速写抓取了这样的情节,这种速写有明确的主题,我们还可以予以一定的加工,这类速写称为“主题性速写”。

当我们见到一些激动人心的场面,或者看到电影、电视中的某一非常生动的镜头,当时一下子画不下来,可以在过后凭记忆加以归纳组合、记录整理成画幅不大的构图,我们称之为“构图性速写”。

画基础素描作业之前,常常可以有小的布局练习,以选择和确定构图和大的比例关系等,这样的速写称为“辅助性速写”。

如果我们对某一景观做范围比较大的速写,即为“全景式速写”。若就某一物象的局部或细节做较为专门的刻画,则称为“特写式速写”。

速写既可以做宏观方面的表现,也可以做微观刻画,还可以就某一方面(如产品的主要结构),做较精细的研究,即做为“研究性速写”,以对物体结构有更清楚的理解。

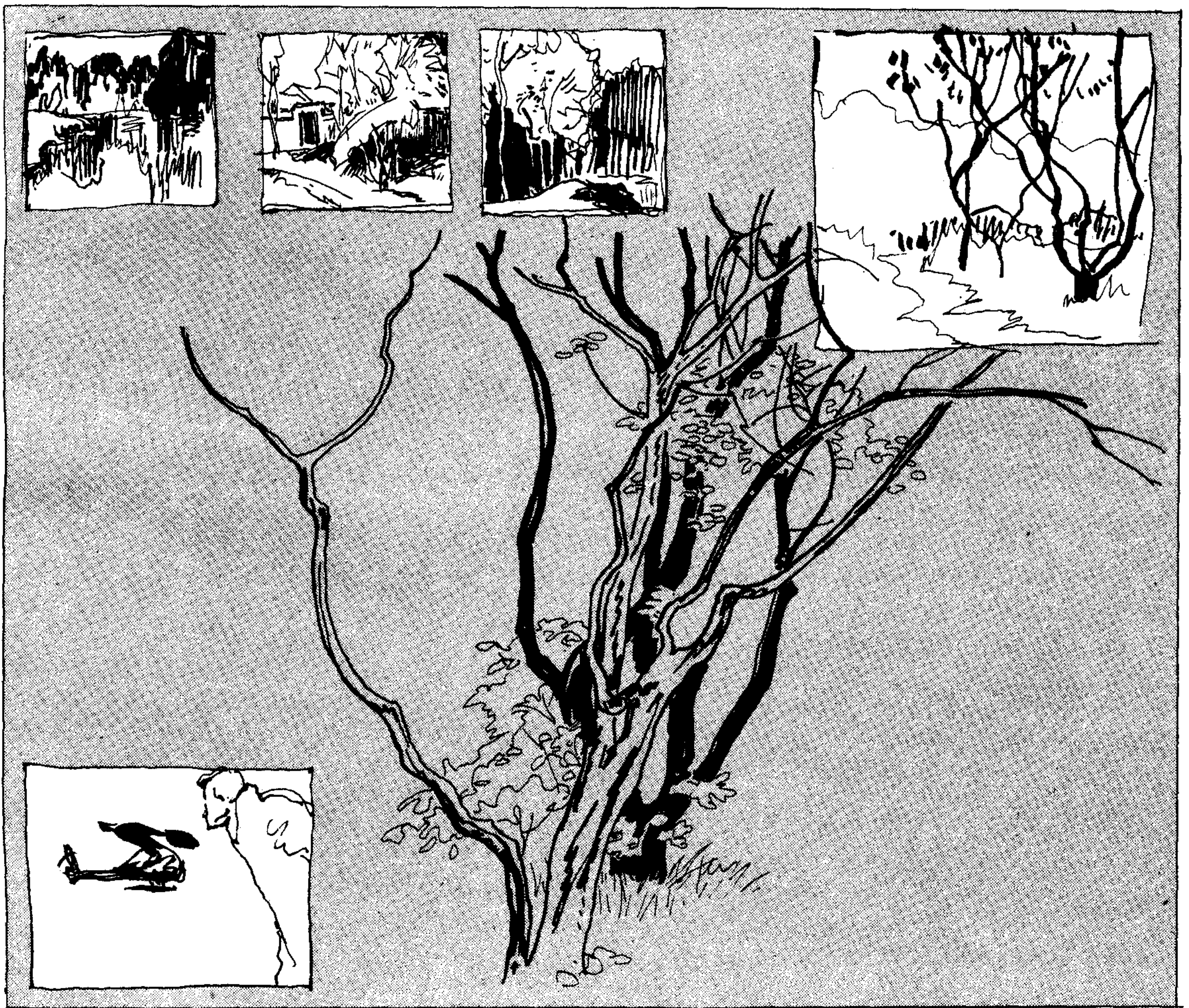
流动起重机

炊事小组(主题性速写例)

柿树局部(特写式速写例)

默写构图与选景构图(构图性速写例)

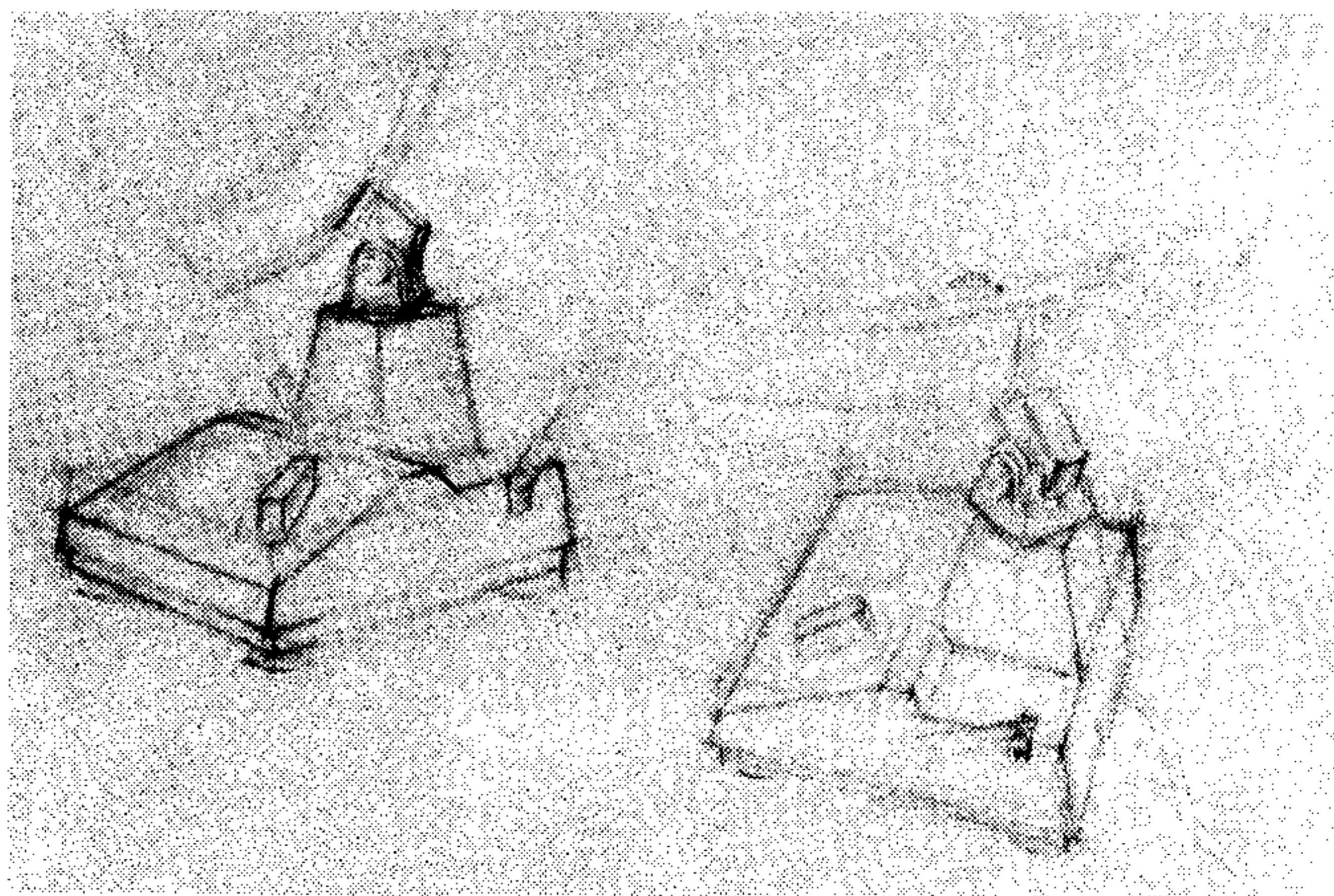
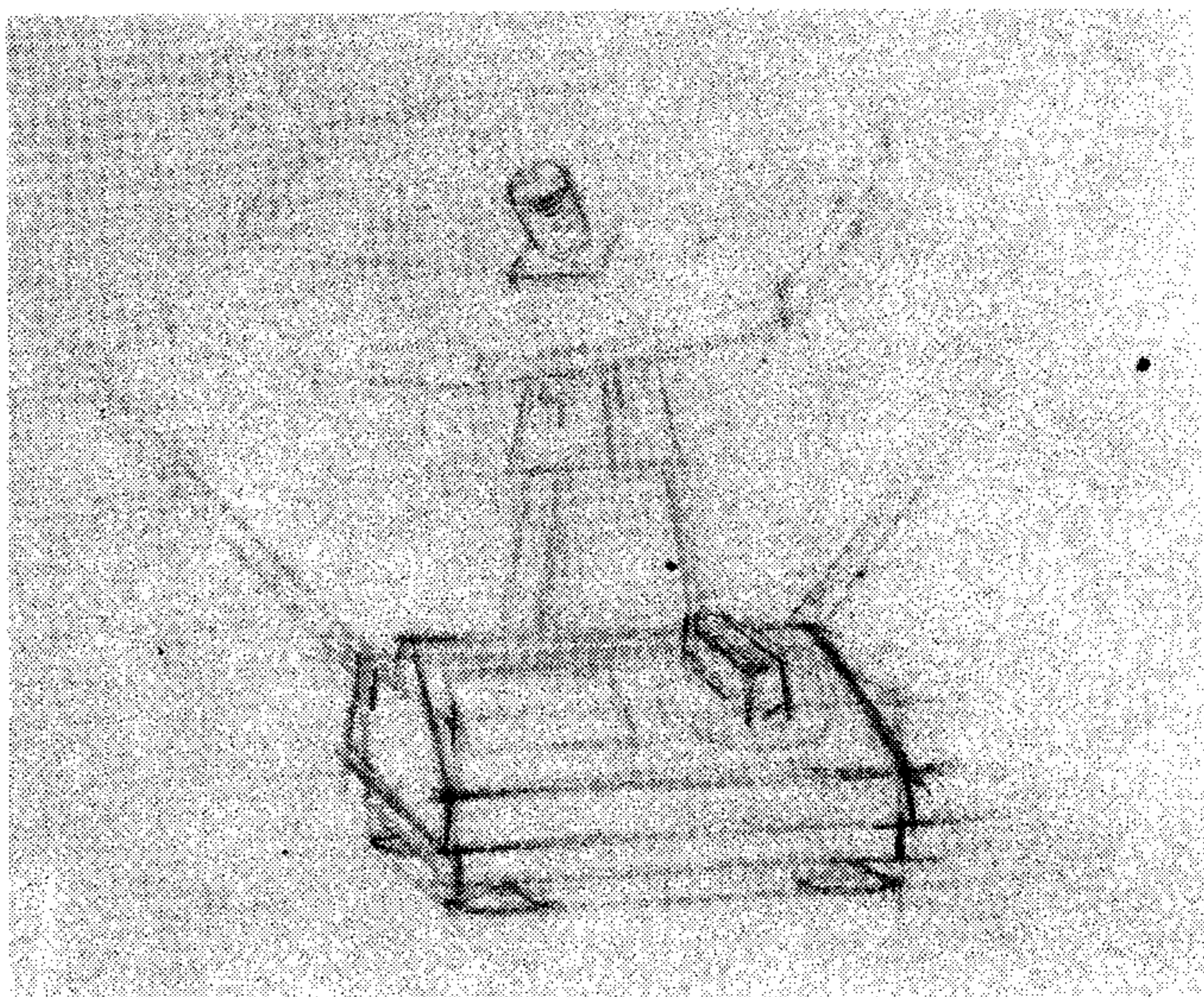
速写是帮助我们研究客观诸多事物的重要手段,平时大量的习作性速写练习,可以有阶段性的侧重追求,比如:某一阶段着重于学习研究景观性的速写,另一阶段着重研究人物动态速写,当然“阶段”不是截然分开、毫无关联的。学习工业设计,则应更多的做产品设计速写的练习与探求,从中学习规律,掌握一定的观察、感受、记忆、快速、概括的能力。

总之,学习速写的目的是:

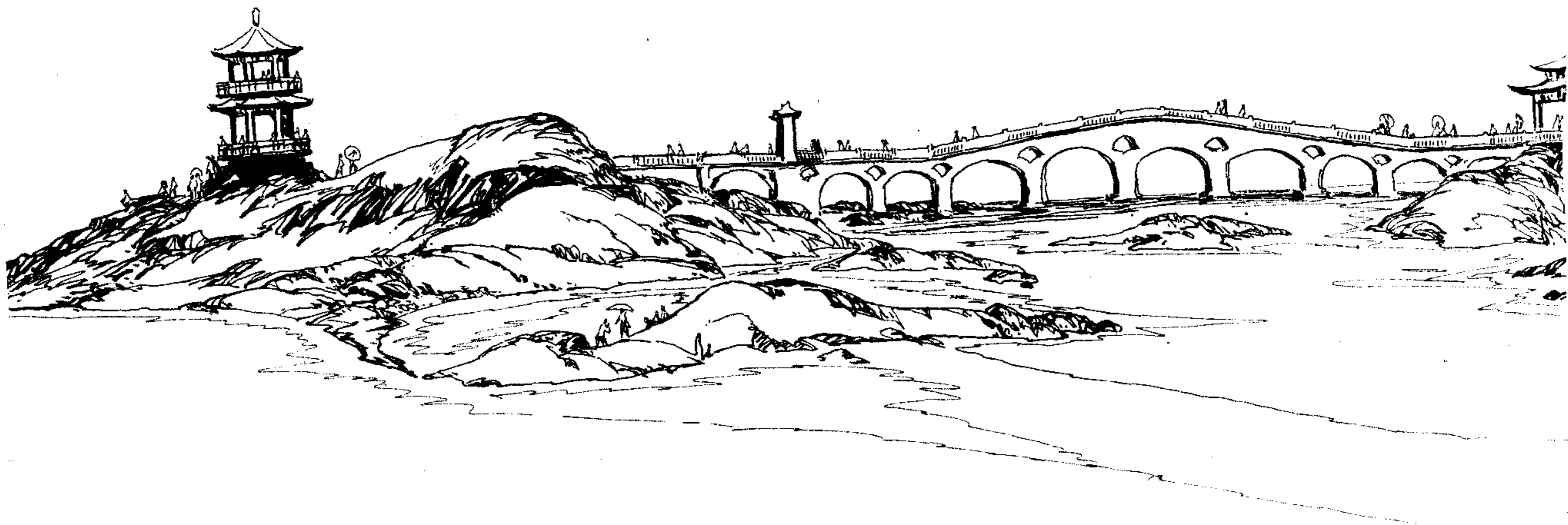
通过速写的实践与鉴赏,培养敏锐的观察能力,较强的艺术鉴赏能力,养成善于随时随地观察思考的良好习惯。

通过持久反复的速写练习,掌握将观察到的物象用迅速的、简洁的笔墨绘画语言表现出来的能力,以提高艺术概括能力和表现能力,大量地记录生活,收集素材,为产品设计或绘画艺术创作做准备。

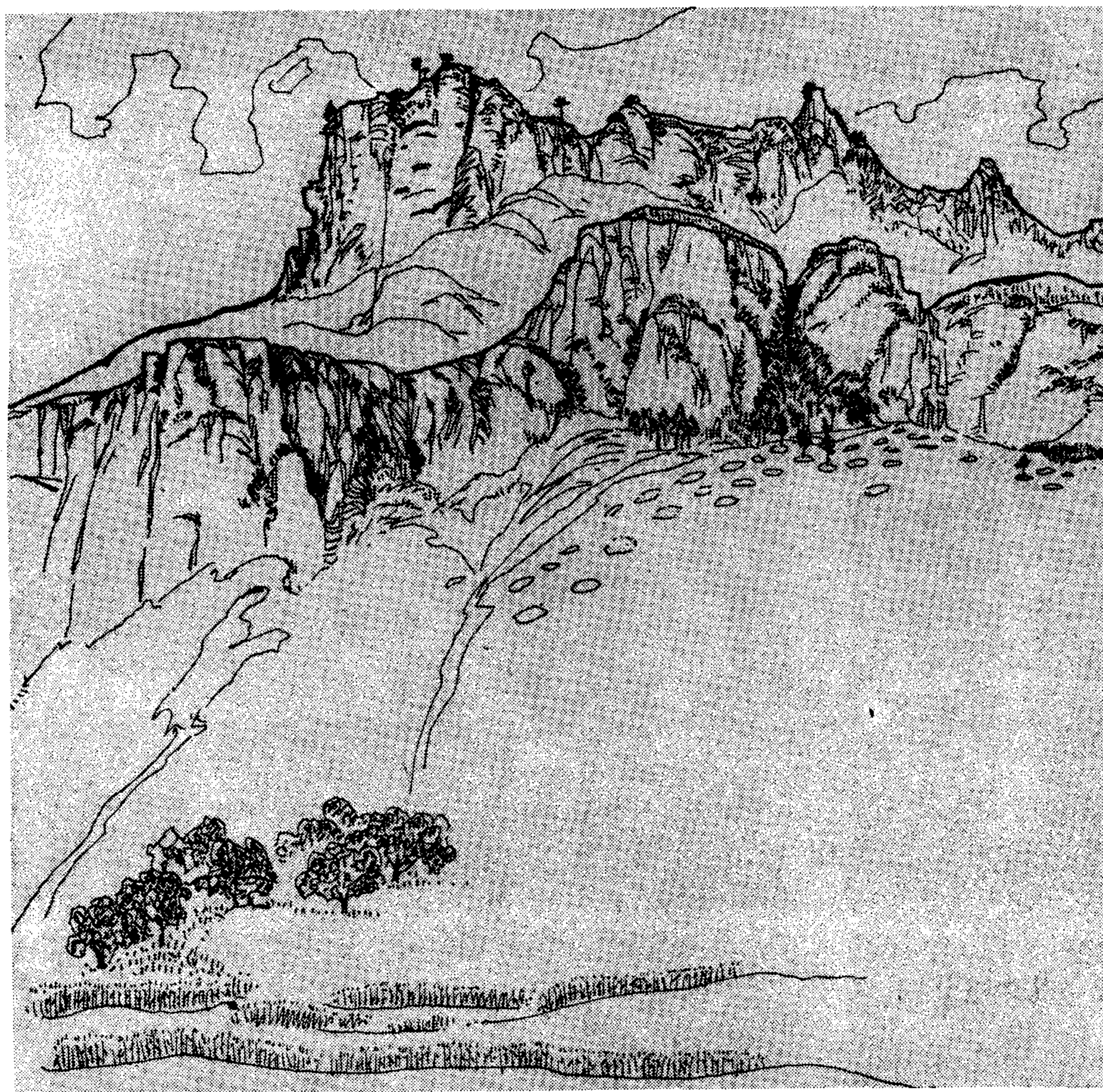
通过速写的形象思维活动,不断充实大脑形象记忆和知识储存,深化对大脑资源的潜力开发和智力发挥,以应用于设计及创作。围绕以上三个方面总的速写学习目的,还可以有不同阶段、不同侧重方面具体的学习要求,但只要明确总的学习目的,并付诸实施,孜孜以求之,就会为今后进一步的学习打下良好的基础。

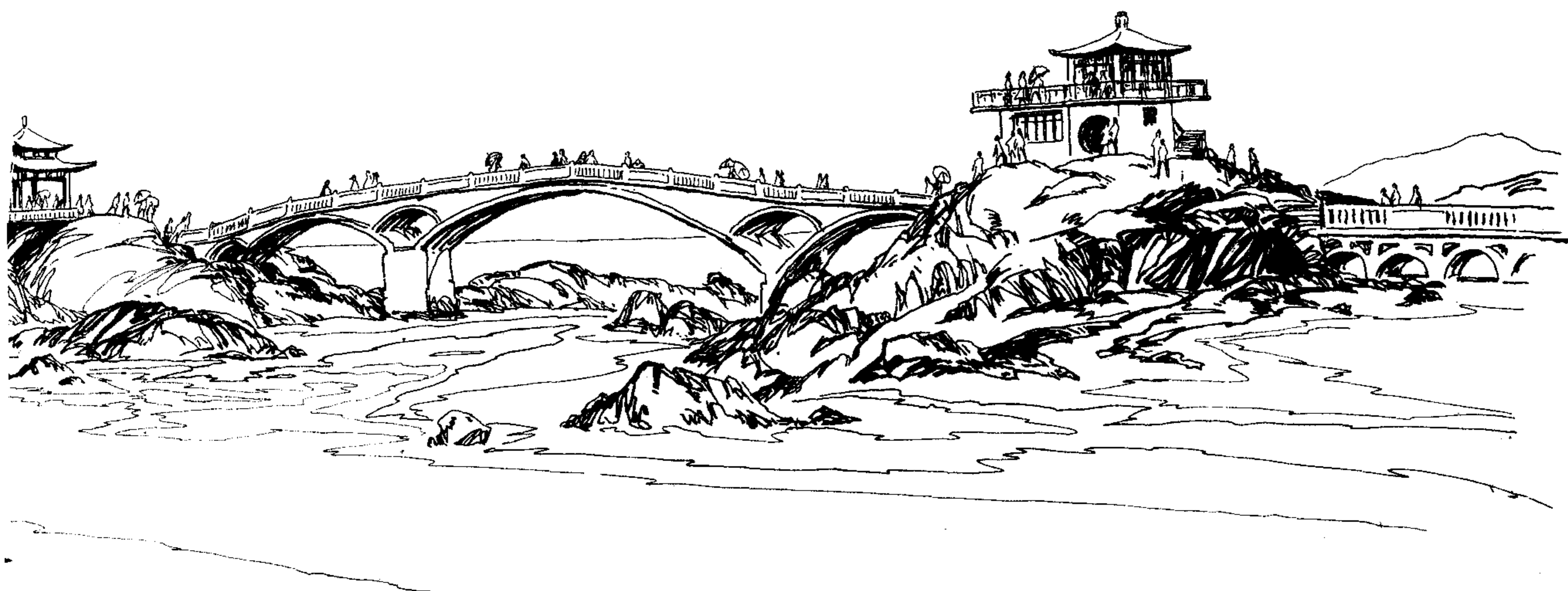
雷达式室内天线(研究性速写例)

●速写的基本规律

山景

兴城《三星揽月》(全景式速写例)

任何事物都是有规律可循的,各种速写,除了其各自的特点以外,做为共性的规律,主要有以下几点:

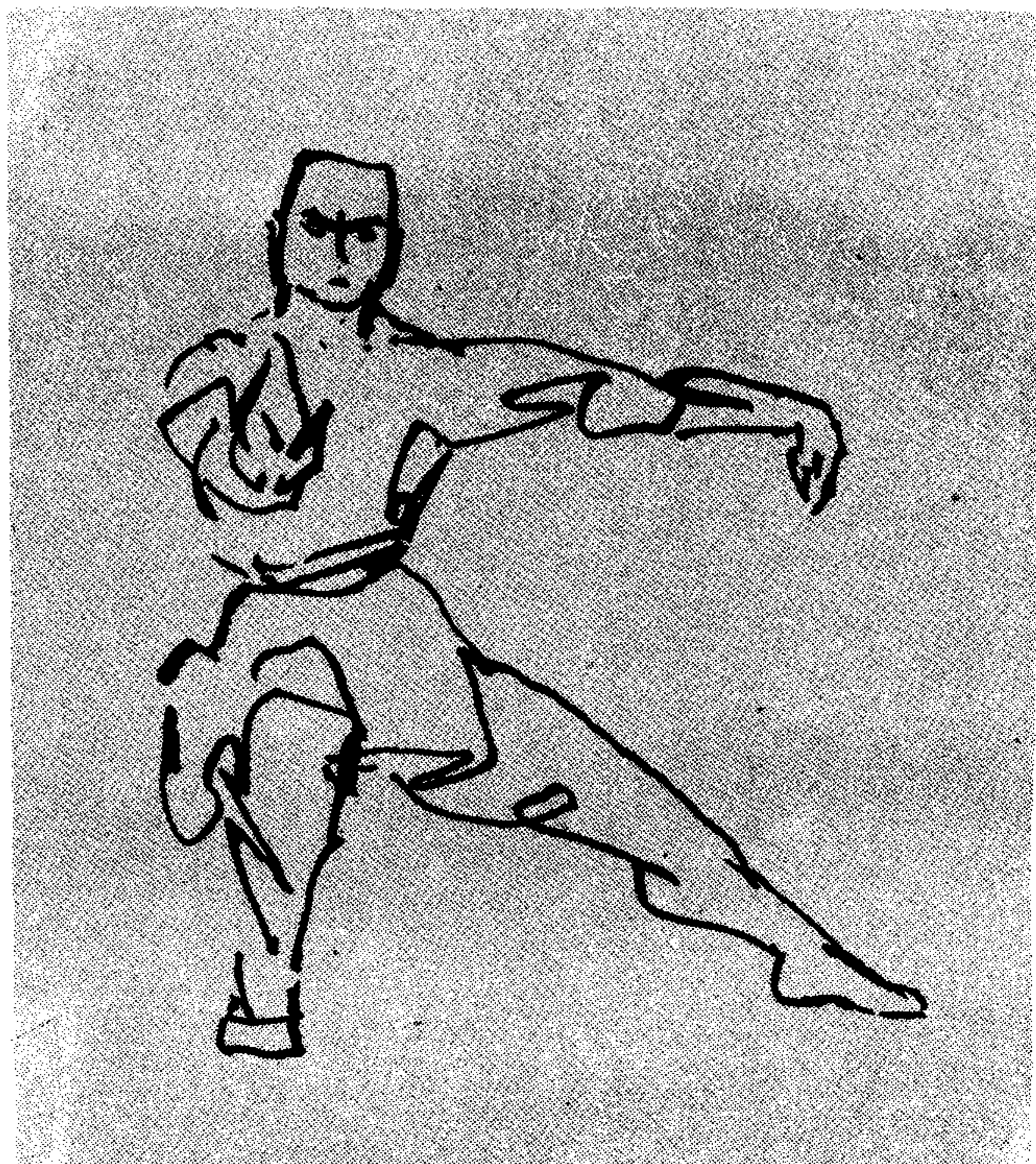
● 真情流露, 立意明确

速写是一个训练人的感官的过程,感官训练的前题就是“情感”,有感而发才能生动自然。画速写应该从自己最为感动的时刻开始,这就是激情,是真情实感的流露。这种发自内心的感受体验非常可贵,没有激情,画是不容易画好的,情之所钟,方能笔下灵动。倘若画者面对生活物象毫无兴趣,怎么能去尽情表现、尽情刻画呢?只有热爱所要表现的对象,才算具有了画速写的先决条件。另一方面,如果我们所表现的是人物,就应该设法让该人物保持完全自然的神态,我们可以和他边交谈,边抓紧画速写,使模特儿和我们一样,处于感情上真情流露的良好状态,这样的情感交流,对我们表现人物的自然神情,对速写的顺利完成很有好处。

有激情还应该有个想法和意图,这需要通过对所表现对象的观察和了解方能付之以实施。

就人物来讲,主要需要观察其精神风貌,气质,性格特征,以及形象特点等等。就物体来说,主要需要了解其形态特征、比例、结构以及透视关系等等。无论对人物还是对各种物体的观察了解,尽管有个过程,但是一定要极专心且很快速地去捕捉对象,紧接着就是考虑处理方法问题了,这是作画前的立意。体现在另一方面,对于用什么纸、笔,选取什么角度,采用哪种方法,截取什么构图,追求什么效果等等,都应该有个打算。

当然,这许多立意想法是一个快速思维的过程,不会那么按部就班,也往往来不及花费很多时间去考虑,特别是在表现变化较快的事物

武术动态

时,更应该思维敏捷。

画速写如同画其它形式的作品一样,作画必先立意,立意要明确,要有真情实感,要使我们的作品富有浓郁的生活气息,并充分体现速写本身的特点。

● 记忆是关键

画速写应该养成两个好习惯:一个好习惯是速写本不离手,随时随地进行速写练习;另一个好习惯是在脑子里画速写,对那些来不及当场动手画的,就用脑子默画,用脑子记忆。这两个好习惯如果养成,自然会大大提高我们的形象表现和形象记忆能力,也有利于其它绘画表现课程的学习。

这两种好习惯,表面看起来其一是练手的表现基本功,其二是练脑子的形象记忆基本能力。其实,练手勤画的习惯,在作画过程中也是离不开记忆的,在我们集中精力观察某一形象特征后,再迅速地用画笔去表现,观察与表现之

间就是记忆,哪怕我们观察对象时仅仅用了一两秒钟,马上就动手画,其本质也是记忆。我们观察对象,无论时间长短,都是在记忆,如果离开了记忆,仅仅似过眼烟云,或仅仅有那么个虚无缥缈的印象,那么我们的观察就如同失去了根基。因此,必须培养牢固的、深刻的形象记忆能力,并以此做为培养敏锐观察力的重要方面。

画速写要有激情,要有良好的感觉,即善于抓住形象主要特征的形象感受能力。还要强调理解,在感受中去理解对象,理解对象的本质,进而在理解中去寻求表现,寻求用最简洁的艺术语言去充分的表现对象,这个从感觉到理解过程的关键,仍然是记忆。

记忆既然是学习速写的一个重要的基本规

认识、理解和记忆。默写是训练形象记忆能力的有效方法,并且随着默写能力的提高,也会反过来促进速写技法的成熟,促进创作与设计能力的提高。

深刻的记忆往往是感受最深、最精彩的东西,并削去繁琐之处,舍去无意义的支节,存留有用处的形象。随时随地留心观察生活,坚持默写、默记,是增强形象记忆的极好方法,应该主动地、有意识地锻炼自己的默写能力。

中国的传统绘画,对默写默记功夫的锻炼是非常重要的,正是依靠深入的观察、精到细致的分析,强化对所表现对象本质特征的记忆,并善于集中、提炼、概括,突出重点,主次分明,才取得丰硕成效。历史上唐代著名画家吴道子,一

电视画面默写二例

山涧瀑声

战斗场面

律,那么如何加强记忆力的训练呢?

首先,应采取强化默写默记训练的方法。默写就是默画,是凭记忆作画,速写不可能记录捕捉众多千变万化、变化很快的事物,学习掌握默写的本领和技能,就尤其重要了。默写和速写是相得益彰、互相促进的,速写功力雄厚,默写才不会空洞概念,默写主要靠寻求理解事物的形状、运动等方面的规律,完成记忆中的形象表现,加强默写能力的训练,不但有助于提高观察力和想象力,而且更能直接增强我们对形象的

日完成“蜀道嘉陵江”山水画的故事,就是一个很好的例证:为完成三百里蜀道嘉陵江的作品,吴道子受命于唐玄宗,不远千里亲赴嘉陵江,饱记沃看,师法自然,将嘉陵江沿岸最典型的景色牢记在心,有了深刻的体会,当他回来时,唐玄宗想看他的画稿,他回答:“我没有画稿子,但我在嘉陵江收集到的山水素材和稿子都默记在我的心里啊!”可见我国古代画家十分重视物我同一,心领神会,重视大自然对画家身心的陶冶,以达到新的艺术境界。入了“境”,画家头脑中留

下了难忘的记忆,并用心、用记忆去作画,作起画来方能成竹在胸,笔下生风,可见强化记忆、默写默记之重要。

还要多做速写和默写相互结合的练习。对生活中的生动形象,如:电影、电视、舞台表演中扣人心弦的场景,留心观察后再画默写,这是一种先看后默的方法;也可以面对生活物象先画速写,然后再默写一遍,画完可以核对一下效果,这是一种先写生再默写的方法;还可以做速写——默写——再速写——再默写的强化记忆练习,进而做多角度的和变化透视的默写练习……总之,默写的方法很多,反复默写,自然会提高形象记忆和设计创造能力。默写既然是依靠记忆作画,所以也可以称为记忆速写。

● 紧张与轻松

从画的比较慢到逐渐快起来,是画速写的一个特点。由于速写在速度上对绘画者提出了“快”的要求,而且随着速写练习的进展,我们往往面对人物的千姿百态和大自然中万千变化的生动形象,需要尽自己所能全力捕捉,这就自然容易感到很紧张,心理上担心所描绘的对象变化了,手头上也往往容易忙乱起来。

除了前面谈到的两点必须把握的学习规律外,画速写有时还需要迅速捕捉物象的基本形,也就是把复杂的物象概括理解为各种几何基本形状。还需要迅速把握对象的大关系,这包括大的比例,大的动势,大的变化特点,大的结构与透视关系,以及大的起伏节奏等等,这是为了舍弃一切不必要的繁琐细节,去努力抓住对象本质的东西。

为了很好地把握所画对象的大体关系,还需要在“方”、“直”方面下些功夫。“方”就是要楞角分明,从观察到表现都不能含混不清、模棱两可。“直”就是在初学时,尽量用直线画,抓住大的、整的线,这样可以省略不必要的细节。

以上所谈到的捕捉基本形,抓大关系,“方”、“直”等方法,都有助于初学速写者解决“紧张”的问题。

初画速写,往往不能每笔都画得准确,一笔就画准,每笔都画对,也不容易做到。画速写不必从一开始就总想画“死”每一笔线条,甚至使用橡皮涂来改去,那样反而更加紧张。可以在落笔时画得轻点、放松点,然后再在此基础上寻求肯定的线条,也可以尽管放开手来画,画错了再去找对就是了。

速写中的“快”和“慢”是比较而言的,既可以“快”,也可以“慢”。学画速写,往往需要从“慢写”入手,随着技巧的熟练而逐渐“快”起来,画的熟练了,表现自然就轻松自如了。

画速写时,需要的是把紧张和轻松统一起来,紧张的思索与轻松的实践,是学习速写的一条辩证规律。但“紧张”不能过分,过分紧张很可能适得其反,欲速而不达;“轻松”也要有分寸,不能不加思索地乱画一气,以至容易流于潦草,导致失败。“轻松”也不是简单的追求几乎千篇一律的几笔“帅气”、“潇洒”。要知道,有功力的速写贵在简约,简约是长期实践、扎实练功的成果。紧张和轻松是一个问题的两个方面,正确地把握好这个问题,就能在速写实践中驾驭好自己的心态。

● 把握基本透视规律

速写练习中常常会迂到种种透视现象,比较准确地表现对象的透视关系,是画好速写的又一个规律,尤其对于画好产品设计速写和诸如建筑、环境等方面的速写,表现好透视关系更显得重要,这就要求我们对基本的透视规律有比较清楚的认识,以便进一步掌握好速写中的透视关系。

由于人的眼睛观察角度是从60度角伸展出去的,同样大的物体,距离人眼近的,就会在视角上占的比例大,距离越远,在视角上占的比例就会越来越小,这就产生了“近大远小”的感觉。同样高的物体,也会由于与人眼距离的不同,在视角上所占比例也不同,就产生了“近长远短”的感觉,同样道理,我们还会感觉到同样宽的物体是“近宽远窄”的。