

高等院校设计艺术类专业教学丛书

设计 速写 表现

贺国强 何辉 王茂林 编著

高等院校设计艺术类专业教学丛书

■ 顾问

赵江洪 何人可

■ 丛书主编

贺国强

■ 丛书副主编

吴伟军 向 龙 杨 力

■ 编委会成员

贺国强 湖南大学

何 辉 长沙理工大学

向 龙 吉首大学

吴伟军 湖南城市学院

汪皎英 湖南大学

卢又知 湖南大学

刘佳俊 益阳工业贸易学校

李 炯 湖南大学

曾 毅 中南大学

蒋 烨 中南大学

阳 超 湖南大学

周海清 湖南职业技术学院

张乃沃 中南林学院

贺观清 湘南学院

刘永健 湖南科技大学

杨 力 湖南大学

王茂林 长沙民政职业技术学院

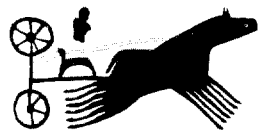
前言

P R E F A C E

- 本书内容涉及到高等院校设计艺术类专业艺术教学(速写、素描、色彩及三大构成设计)中的速写部分,书中收入了编者大量的写生与创作的作品。
- 本书所汇集的作品,大部分是首次发表,另一部分是学生留校的优秀作业。这些作品坚持走绘画表现与设计相结合的路子,风格上写实与抽象相结合,题材表现主要以人物、建筑风景、工业产品为主,兼有静物速写。作品表现手法丰富多变。书中还精选了中外艺术大师、设计大师名作,非常适合学生临习和欣赏。
- 本书适合高等院校工业设计、装潢美术设计、建筑园林设计、广告设计、平面设计等专业和职业中专的相关专业作教材使用,也可供美术考生、艺术爱好者参考。
- 湖南大学出版社对本书的出版给予了大力的支持;参编院校的领导和同志们给予了指导和帮助;赵江洪教授、何人可教授对本书的出版倾注了热情,并任顾问;肖狄虎副教授、赵钢副教授、杨雄勇副教授在教学理论、教学观念、教学资料等方面提供了很大的帮助;赵瑛教授为本丛书各章节作了英文翻译。在此,一并表示衷心的感谢。

编者

目录

C O N T E N T S
C O N T E N T S

P3 第一部分 速写概论

Part one Introduction

P4 一、关于速写

P7 二、设计专业速写教学特点和教学方式

P20 三、设计速写综合表现材料

P24 第二部分 设计速写综合表现

Part two Comprehensive manifestation

P26 一、设计速写综合表现形式

P28 (一)以线为主的表现形式

P36 (二)以面为主的表现形式

P42 (三)线面相结合的表现形式

P50 二、人物表现

P68 三、环境艺术表现

P84 四、静物表现

P96 五、工业产品表现

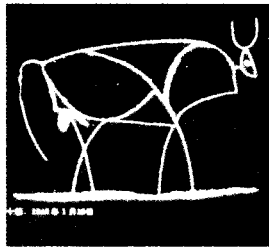
P104 第三部分 速写心灵物语

Part three The soul of the substance language

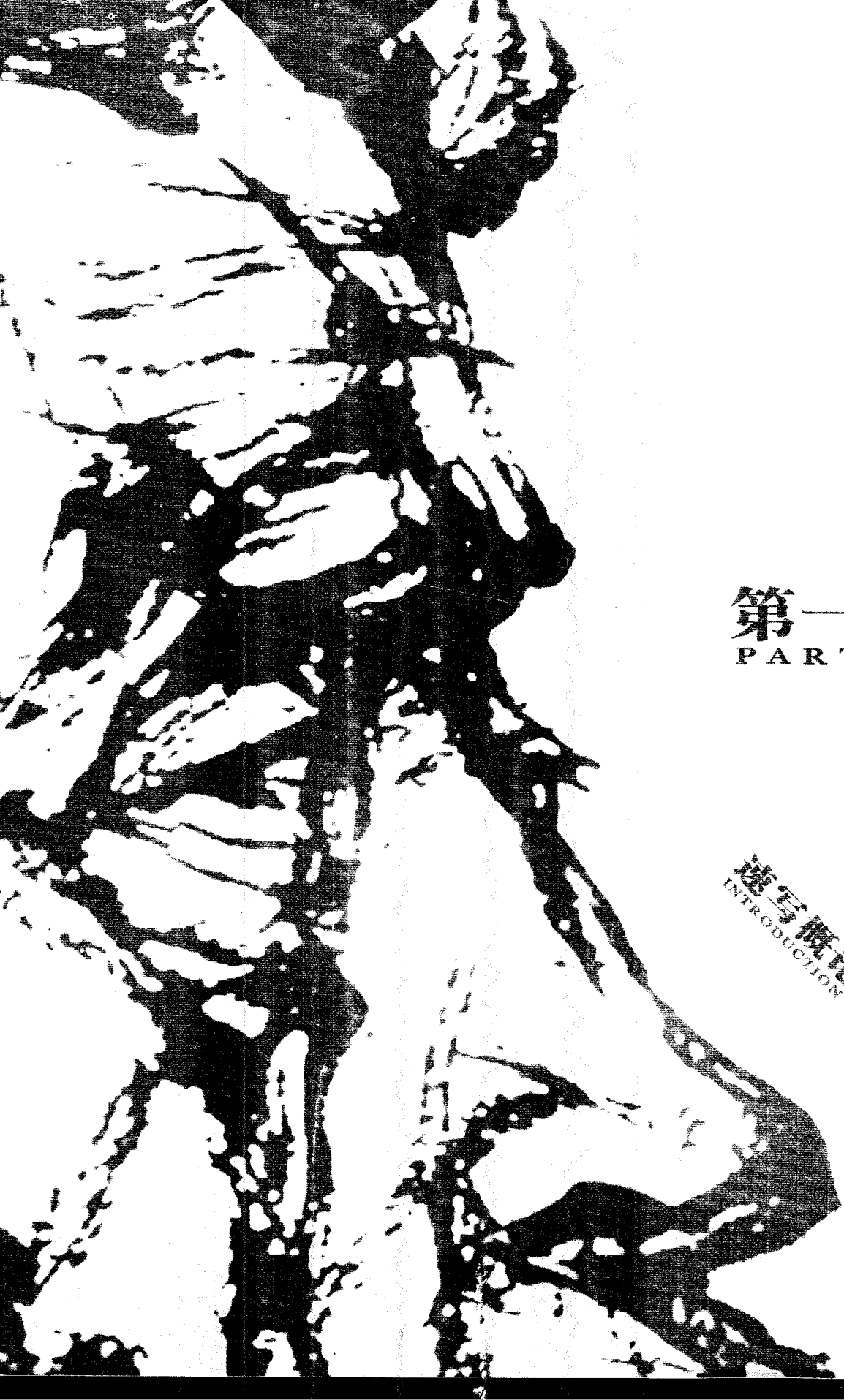
P112 第四部分 世界艺术大师作品欣赏

Part four The artists' works enjoyment

第一部分

PART ONE

速写概论
INTRODUCTION

一、关于速写

速写是由西方传入的。速写最常用的工具是钢笔，它的前身是禽鸟羽毛或植物枝杆之类的芦杆笔。在西方美术史上，大师们留下了不少类似钢笔、羽毛笔所作的精彩速写作品。德国画家丢勒和荷兰画家伦勃朗是古典风格速写的代表者；近、现代的凡高、毕加索、塞尚、高更、马蒂斯的速写显示了丰富的多样性。

德国表现主义大师克利曾说过：用线条去散步。在这种“散步”中捕捉艺术的灵感火花，轻松，悠然自得的心态更利于激发艺术想象力。克利的速写线条，富有音乐感和童趣，有诗一般的意境。

速写，传统上指迅速描绘对象的临场习作。它要求在短时间内，使用简单的绘画工具（铅笔、钢笔、毛笔、纸等），以简练的线条（有时也用色彩）扼要地画出对象的形体特征、动势和神态。在这个意义上，它可视为写生的一种。这时的速写与作为写生时的素描难以区别。但素描只强调以单色造型，对于时间长短并无限制；而速写主要强调快速，对是否使用色彩并不限制。另外，素描还常作为创作，速写则基本上属于习作范畴。它的目的一般是记录形象，为创作收集素材，同时培养敏锐的观察力和迅速、准确、生动和高度概括的造型能力。

速写作为一种绘画术语，确立于文艺复兴时代。18世纪后开始获得新的涵义，即有的速写并不仅是甚至根本不是写生和习作，而可以视为完善的艺术作品。意大利的L·达·芬奇、德国的A·丢勒、俄国的N·E·列宾、中国的叶浅予都是擅长速写的著名画家。西班牙画家P·毕加索的许多作品实际上也是以速写的形式出现的，但就其内

速写作为一种绘画术语，确立于文艺复兴时代。18世纪后开始获得新的涵义，即有的速写并不仅是甚至根本不是写生和习作，而可以视为完善的艺术作品。意大利的L·达·芬奇、德国的A·丢勒、俄国的N·E·列宾、中国的叶浅予都是擅长速写的著名画家。西班牙画家P·毕加索的许多作品实际上也是以速写的形式出现的，但就其内

中国传统艺术对线描的认识和应用已有相当的高度。中国的毛笔线描与西方的钢笔的线虽然使用的工具不同,但其基本方法及艺术要求都有许多共同之处。中国白描的“十八描”和国画山水皴法,以及中国画论对线的应用和取景的认识,更是学习速写的至宝,其遗产之丰富,甚至超过西方。中西方文化的巨大差异,导致了艺术表现上的不同。西方的速写多写实,而中国的线描多写意。中国的线描追求意象美和抽象美,注重研究对象的本质,对象的内容构造,以及对象的外在美与内在美的和谐统一。

速写,作为造型艺术的基础,可作为用来训练艺术家、设计师对事物形象的观察、分析和表现的能力,还可以作为一种独特的艺术语言来进行艺术表现,或设计构思和表达。这是艺术家、设计师对客观世界的艺术表达的方式走出的第一步。

作为当代学习设计艺术的师生,我们应该深入研究,学习中国传统文化的精神和实质,通过造型基本训练,融汇古今中外,充分吸收东西方优秀文化的精髓。

西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画。远古人类对大自然的认识是片面的和无联系的。反映在绘画中,没有固定的视位,没有对比的标准。远古的艺术家没有追求绝对符合自然实际的描绘,而是经过纯化形体、夸张能够显示的本质特征,塑造了他们理想的、符合当时审美标准的造型。

设计
速写
表现

5

老人肖像 何一树

老
劉
崇
德
中
刻
一
人
浪
在
何
處
學
自
美
打
掃
衛
生
賀
國
強
畫

6

刘老汉肖像 贺国强

女孩 向龙

(一) 教学特点

设计速写教学与其他专业素描教学有一个共同的任务，也是首要的任务，就是不断提高学生感知形、塑造形的能力。有了熟练的抓形能力，才能有效地表达自己的感受、认识和构想。

设计专业速写应是由传统写实面貌向着现代设计艺术需求演变而成的一种速写样式。它有其特殊的一面，也有与其他基础绘画艺术共同的一面。设计速写与素描、色彩等课程的基本原则，整体的观察方法与表现方法，造型的形式要素，透视与构图规律等方面都是相通的。但在具体的适用上也有许多不同点。上述问题，将在教学中结合不同阶段的训练，使学生在训练中逐步掌握和熟悉。

设计专业速写属于设计范畴，这就决定了它必须具备艺术设计的基本素质与特征。首先，注重设计意识。设计专业速写训练主要提高对物象敏锐的观察力和迅速捕捉形象的能力，不能只描绘对象的表面现象。促使学生要提高对形象特征的记忆力和想象力，即使所描绘的对象走了或发生了改变，也能通过记忆默写或者自己设计形象，来进行补充再现和创造形象。设计艺术专业的学生大都思维活跃，想象力丰富，对新事物有较强的接受能力。设计速写教学中，就不能让学生机械地摹写对象，应该要他们主动地寻找表达对象，多角度、多视点进行观察、分析。不仅能对着对象画，也能离开对象画；不仅能画单个的对象，还能重新组合对象；不仅能写生对象，还能创造出新的形象。

其次，注重装饰趣味。设计专业速写追求形式美，追求具象美、意象美和抽象美，但不一定要画成非常完美的绘画艺术作品。几根充满激情与韵律的线条，由于它是作画者感情的真实流露，往往生动传神，并为设计与创作带来极大的帮助。装饰性趣味的速写的训练，就是引导学生运用变形、夸张、象征等方法，塑造出具有美感、现代感的形象。

设计专业的速写训练，旨在培养学生的抓形能力、设计能力。但在实际训练操作时不能夸大它的功能。速写只是造型基础的一部分，仅仅是设计专业

学习的起步阶段，它不可能代替其他的专业基础课程，更不能代替设计专业课程。

设计艺术学科包括装饰艺术设计，工业造型设计，室内装潢美术设计，环境艺术设计，服装染织艺术设计等专业。速写、素描、色彩三大构成设计是上述各个专业共同的基础课程。

设计专业速写教学的任务可以概括为两点：

第一、艺术设计素质的提高。某些人之所以成为优秀的设计家，就是他们都具有成为大设计艺术家的基础——艺术设计家的素质。设计速写行为是使主体和客体接触的一种特有的形式，其根本作用是在反复、深入的感觉与体会中使我们达到作为艺术设计家所需要的那种要求。这种要求可以建立起一套科学的工作方式及认识系统，并将其转化为一种对待生活的普遍的能力。同时，不断获得丰富的设计灵感，坚实着艺术设计以及创作的基础。

第二、提高造型能力。使学生具备设计家的想法并使之物化的手段与技巧。全国大多数设计院校都是文理兼招的，学生的艺术素质与造型能力参差不齐。特别是理科学生，艺术素养较低，另外有一部分美术考生的造型能力也不坚实。这些客观因素，就要求对他们进行系统和扎实的造型基础的训练。而设计速写是一种快捷的教学手段，可以在短的时间单元，使学生能较自如地运用各种速写工具，提高表现各种物象的造型能力。

我们有些老师对学生有每天一张速写的硬性规定：不限时间长短，不论画幅大小，不管线条多寡，都必须完成这起码的教学任务。开始时，学生大都叫苦连天，觉得量太多，难以完成。但随着时间推移，大家都养成了画速写的好习惯，见到什么，或想到什么，都会马上掏出速写本。一学期下来，收获颇丰，如果坚持四年，直至研究生阶段，这笔速写财富无法统计和估量。

设计速写不只是画面本身存在的意义，而是代表着作画者对物象的观察，对造型的分析和思考，对视觉信息的反应和处理方式，绝不是

法老拉美西斯三世出猎图
古埃及

古埃及金字塔壁画中表现三维空间的常用方法是遮叠，该壁画表现的是战士队伍梯比重叠以表示纵深的空间。

法老的形象必须保持神圣的完整，只能遮叠其他形象而不许被遮叠。同时法老人马俱大，做到真正突出！

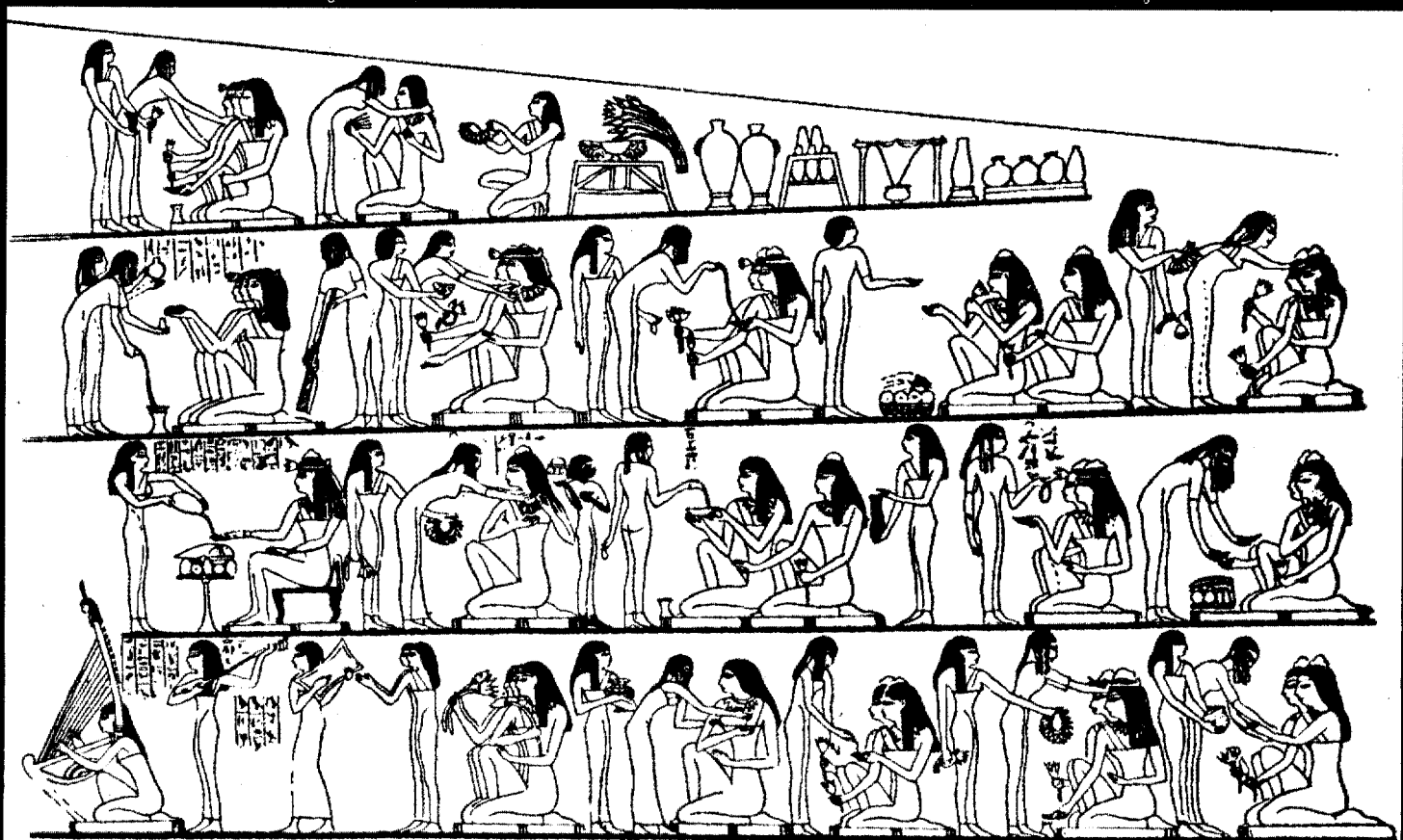

猫头鹰 毕加索

宫廷饮宴图 古埃及

表现大场面空间用横线隔成段落，好象现在楼层的剖视效果。在古埃及人看来，乃是同一空间内的不同深度；因为过多遮叠无法施展，不如这样表现更为透明。

西方视觉心理学家称侧脸正肩画法为“埃及表现法”，并片面论断描绘帝王贵族及祭司用此法以“表现其真性及永恒的存在肖像”等等。实际上埃及壁画中有多处劳动的奴隶和黑人也同样用侧脸正肩法。从非洲崖画到印尼爪哇皮影也皆用这种综合时空的表现法，目的不过是为了增强人物的动势而已。

飞天 莫高窟壁画 西魏时期

飞天及仙女的形象非常突出，她们那婀娜多姿的身躯，富于表情的手，庄重含蓄的面容，均给人留下极为深刻的印象。用飞天来表现人们所幻想的“极乐世界”：人们会象鸟儿一样在宇宙间自由自在地飞翔。在表现飞翔时的人物动态时，常常借助飞舞的飘带，借风势刻画人物的动势。

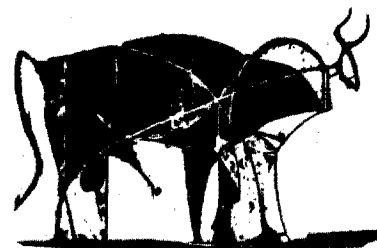
西魏时期莫高窟的伎乐飞天，上身赤膊，下着长裙，围着飘舞的彩带，仙女们悠闲地吹奏着笛、琵琶、箜篌等各种乐器飞舞在香花异草之中，多么潇洒，多么安逸。北魏时期的男性飞天，也是上身赤膊，下着长裤，身披彩带，有的奏乐，有的作舞蹈姿态，两耳垂肩，胸肌发达，体魄健美，与其说在表现“神”，不如说在表现现实生活中的人更为确切。

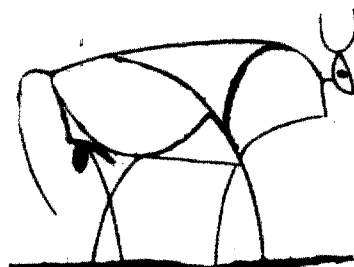
雄牛 毕加索

第二版, 1948年12月12日

第六版, 1948年12月29日

第十版, 1948年1月10日

机械照相地再现物象。设计速写训练应该引导学生用设计的眼光去观察物象, 用设计的头脑去思考问题, 用设计的思维方式去构想物体形态, 用设计的造型语言去构建“新形”生命。

设计意识与设计观念作为指导思想应贯穿速写教学的始终。

“从哲学上说凡是创造都是一种广义的设计。”设计的核心就是创造, 提高设计能力的关键就是提高创造力。速写的训练过程就是培养和提高学生的创造能力的过程, 也是在这层意义上体现了设计专业速写的重要性。

(二) 设计速写教学方式

设计专业速写教学的目的是通过速写训练, 为造就现代艺术设计人才打下较扎实的造型基础

