

模块一

速写欣赏与应用

随着时代的变迁，速写的形式日益多样化，用途也更加广泛。速写除了为艺术部门所必需之外，在宣传、教育、科研、生产等部门也起到辅助作用，所以速写的教学除了为每一位学生的专业发展奠定基础，还要不断开阔学生视野，激发学生对速写学习的兴趣与热情，更好地帮助学生将专业知识运用到各专业领域中。

速写能培养学生敏锐的观察能力和绘画概括能力，提高学生对形象的记忆能力和默写能力，使他们善于捕捉生活中美好的瞬间。速写能为创作收集大量的素材，同时好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

学习目标

从视觉上感受和认知速写，对速写学习以及学习计划与目标有明确的认识。通过欣赏名家速写以及认识速写在各专业领域的应用，对速写形成初步印象，产生对速写学习的热情和期待。

学习要求

欣赏名家速写并了解速写在各个专业领域的应用，对速写的种类和应用有所认识，激发学习速写的热情。

学习过程

本模块的学习分两个阶段：第一阶段通过名家速写、教师速写再到学生速写，由远及近，给出直观的对比和欣赏，以培养学生的学习兴趣为主，使其对速写形成初步的认识；第二阶段主要是学习速写在生活中的运用，开阔学生的视野，给予其更多的思考，同时对速写在设计领域或社会生活中的运用有更全面的认识。

任务一 欣赏速写作品

一、名家速写作品

图 1-1 是凡·高在画油画之前的速写稿，构图饱满，用笔肯定，点线面结合。船的构成很有趣，透视感强，对沙滩的描绘非常有激情和表现力。

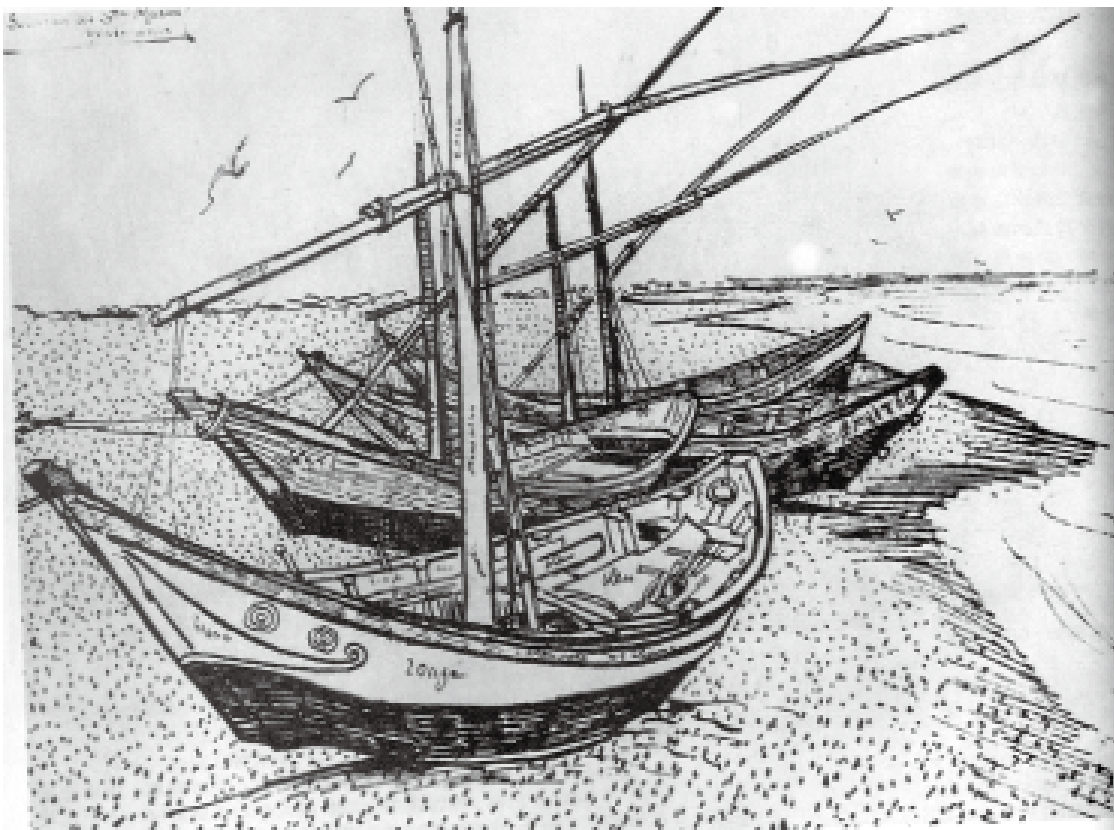

图 1-1 《圣玛丽海滩的小船》 凡·高（荷兰）

图 1-2 是一幅速写小稿，用光影明暗的表现手法，注重疏密表现，很有体积感。

图 1-3 是一幅快速速写，对人物的动感和神态捕捉得非常到位。这类速写要求作者的造型和概括能力非常强。

图 1-4 是一幅创作前的小稿，用笔准确到位，特别是对人物结构的刻画非常生动，并注重线条的节奏感。

图 1-5 是一张风景速写，用明暗表现，通过构图与用线表现出教堂的雄伟，周围的人物和远处的小鸟在画面中形成了很好的点缀和对比。

图 1-2 《树》 切萨雷·达·塞斯托（意大利）

图 1-3 《多根·弗斯卡里肖像》
尤金·德洛克罗瓦（法国）

图 1-4 《帕尔那索斯山》 拉斐尔·桑西（意大利）

图 1-5 《圣玛丽教堂》 保尔·荷加斯（英国）

二、师生速写作品

下面是一些师生的速写作品。

图 1-6 是一幅充满岭南特色的乡村小景速写。画面用笔熟练，线条的疏密和空间处理比较好。

图 1-6 《逢简村口》 何杰华

图 1-7 是作者在广东连南瑶寨的写生作品。作者抓住了瑶寨民居建筑的特点，对其刻画得比较细致，添加的人物和小鸟给画面增加了生活气息。

图 1-7 《连南瑶寨》 何杰华

图 1-8 是人物速写的一些设定动作的表现。用线面结合的手法,对人物神态和动态的刻画都比较自然生动。

图 1-8 《蹲坐》 陈伟华

图 1-9 是一张表现贵州黔东南侗族民居的速写,运用毛笔的干湿浓淡,表达木房子和石头堆砌的质感;周围的树木环境表现了民族建筑特色。

图 1-9 《黔东南民居》 何杰华

图 1-10 是一张钢笔风景速写。画面比较概括，注重光影表现，前、中、后景和黑、白、灰的关系很清晰。

图 1-10 《北国风光》 蔡毅铭

图 1-11 是一张乡村小景的钢笔速写。画面以线条的疏密拉开空间，用笔的节奏处理很好。

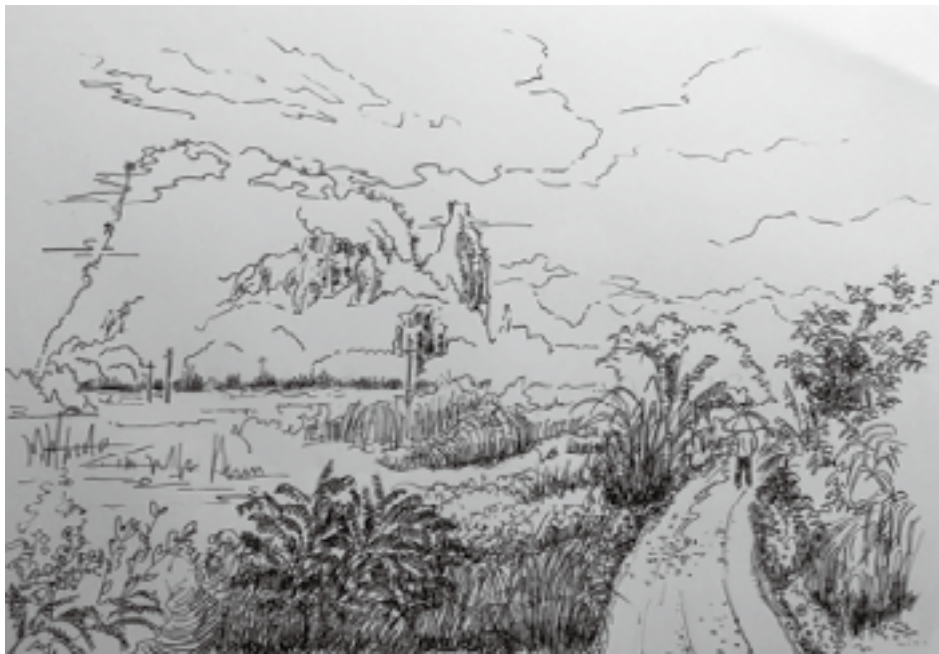

图 1-11 《乡间小路》 蔡毅铭

图 1-12 和图 1-13 两幅钢笔速写很好地表现出了岭南水乡的特色。画面注重线面关系的处理,造型讲究,若用笔能再放松些,将更有一番味道。

图 1-12 《水乡印象》 刘德标

图 1-13 《榕树下》 刘德标

图 1-14 和图 1-15 是作者在广西黄姚古镇的写生作品。用笔轻松熟练，通过留白和线条的疏密来强化画面的节奏和对比，这是速写中经常使用的方法。

图 1-14 《亦孔之固》 黄嘉亮

图 1-15 《黄姚高楼》 黄嘉亮

图 1-16 是学生的写生作品。画面注重疏密和虚实对比的表现,比如木门的刻画和墙体的留白都有一定的思考,只是左上角远处的房子透视不够协调。

图 1-16 《小院子》 余艺嫦

图 1-17 是一张钢笔明暗速写,明暗结构画得比较好,注重疏密的取舍,就是签名的位置有些破坏画面的整体效果。

图 1-18 具有一定的生活味道,在主要物体上加了点淡彩,使画面主次感更强。

图 1-17 《台阶》 陈锦心

图 1-18 《乡村系列》 周舜弦

图 1-19 抓住了当地建筑的特点和旧房子的感觉。类似这种构图是比较难表现画面的空间感和虚实关系的,但作者能够利用疏密线条关系表现前后空间和主次关系,画面中心气氛的营造比较成功。

图 1-19 《村口》 梁婉珊

图 1-20 画面比较轻松,加了淡彩后更有一番味道,不足是对比有些平均。

图 1-20 《街道》 周舜弦