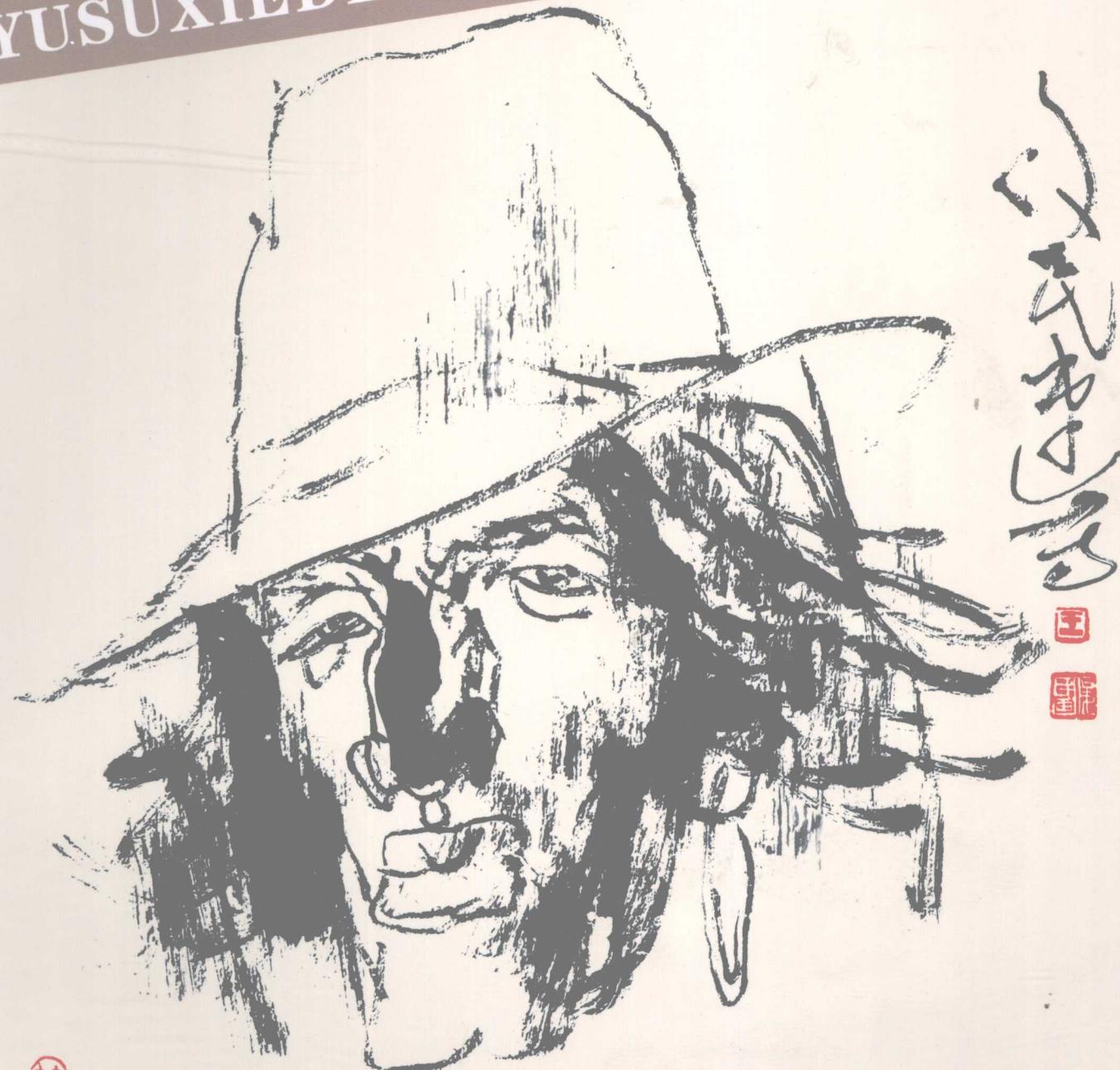

线速写与 速写的线

辽宁美术出版社·王俊民著

XIEYUSUXIEDEXIAN

王俊民書

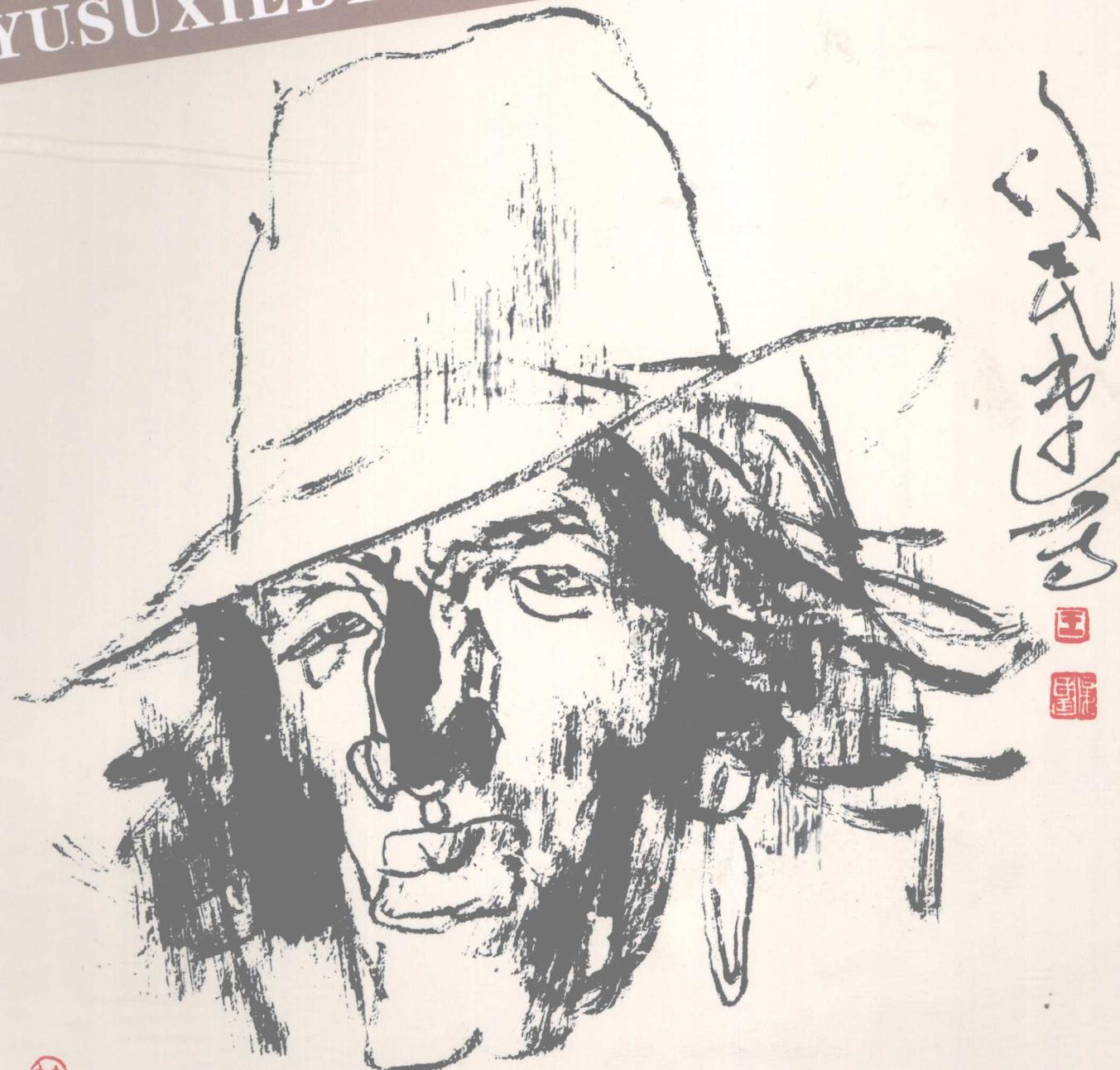
國

體

线速写与 速写的线

辽宁美术出版社·王俊民著

XIEYUSUXIEDEXIAN

王俊民画

国

画

第一章 速写的新
第二章 速写表现
第三章 线认识
第四章 速写的
第五章 线速写
第六章 速写作

XIAN

ISBN 978-7-5314-4177-9

9 787531 441779 >

定价：38.00元

线速写与 速写的线

辽宁美术出版社·王俊民著

- 第一章 速写的新认识
第二章 速写表现形式的确立
第三章 线认识
第四章 速写的线
第五章 线速写的表现
第六章 速写作品欣赏

XIANSUXIEYUSUXIEDEXIAN

本书出版得到惠州学院出版资金资助

图书在版编目 (CIP) 数据

线速写与速写的线 / 王俊民著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2008.10

ISBN 978-7-5314-4177-9

I . 线 … II . 王 … III . 速写 - 技法 (美术) - IV . J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第142573号

出版者：辽宁美术出版社
地址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
发行者：辽宁美术出版社
印刷者：沈阳市第三印刷厂
开本：889mm×1194mm 1/16
印张：7
字数：26千字
出版时间：2008年10月第1版
印刷时间：2008年10月第1次印刷
责任编辑：光 辉
封面设计：袁 舒
版式设计：光 辉
技术编辑：鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对：张亚迪
ISBN 978-7-5314-4177-9
定 价：38.00元

邮购电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

作者简历

王俊民，江西吉安人。

毕业于江西师范大学美术系，结业于广州美术学院中国画研究生课程班。

1991年调入广东惠州大学（现惠州学院）创办艺术系，1999年辞去系主任职务，专心从事教学研究、中国画及速写创作，以及民族民间艺术研究。

长期坚持采风，深入生活，足迹遍及大江南北。有几十件作品和数篇论文在《美术》、《美术观察》、《艺术评论》、《艺术教育》、《青年文艺家》、《世界知识画报》、《中国收藏》等专业核心期刊和大学学报发表，参加省、全国的各类美展及出国展出。人民美术出版社、大众文艺出版社、辽宁美术出版社、江苏美术出版社等均有作品出版及介绍。

画册《21世纪优秀艺术家王俊民画集》2004年由江苏美术出版社出版发行。

现为惠州学院副教授，惠州市中国画艺术委员会主任，惠州市画院副院长，惠州市美术家协会副主席。

“速写”此类书籍如今出版很多，但归纳起来基本上为两种类型：一种为艺术家的个人速写专集，这类专集是展示艺术家成就，有欣赏和研究价值。一种为“教材”之列，多为速写启蒙和学校教学之用，内容不仅有雷同的现象，而且包罗万象，为扩充容量，甚至连“透视学”、“解剖学”的内容都抄上了。

我一直在思考这个问题：到目前为止，速写的概念是模糊的。一直以来学术界、理论界对“速写”的理解过于牵强而不够准确，概念的模糊才导致速写环境的污染，把一些不能算作速写的“东西”也强行“押解”在速写的门下，可谓是鱼目混珠，杂乱无章。

干嘛我们一定要套用、照搬外国的理论根据？怎么不去构建自己的理论体系，创造我们自己的学术概念呢？

我经常外出采风，且对速写颇有些感慨，一直是用“线”来吐露真情。带回点滴肤浅的“东西”，也不时在圈子里露露“脸”，见见“公婆”，同行们、朋友们非常抬举，希望我能写点什么，谈点什么。我哪有那份指点“江山”之才？谈什么？说什么？思前顾后，只想尽一名高校教师的职责，谈一谈对速写的新认识，说一说对“线速写”实践探索的一点心语。

抛砖引玉，仅此而已。

王俊民
2008年6月

前言

目 录

第一章	速写的新认识	10
第一节	速写与素描的关系	12
一、	说说素描	12
二、	谈谈速写	13
第二节	速写的功能和意义	16
第二章	速写表现形式的确立	20
第一节	速写表现形式比较	22
第二节	速写的线表现	24
第三节	线速写工具、材质的性 能与选择	27
一、	线速写的笔	27
二、	线速写纸质的选择	28
第三章	线认识	32
第一节	线的起源	34
第二节	线的创造性	38
第三节	线的抽象性	38
一、	抽象与抽象艺术	38
二、	线的抽象性	42
第四节	线的运用	46
第四章	速写的线	48
第一节	线的写实性	50
第二节	线的写意性	50
第三节	线的趣味性	57

第一章 速写的新认识 10

第一节 速写与素描的关系 12

一、说说素描 12

二、谈谈速写 13

第二节 速写的功能和意义 16

第二章 速写表现形式的确立 20

第一节 速写表现形式比较 22

第二节 速写的线表现 24

第三节 线速写工具、材质的性
能与选择 27

一、线速写的笔 27

二、线速写纸质的选择 28

第三章 线认识 32

第一节 线的起源 34

第二节 线的创造性 38

第三节 线的抽象性 38

一、抽象与抽象艺术 38

二、线的抽象性 42

第四节 线的运用 46

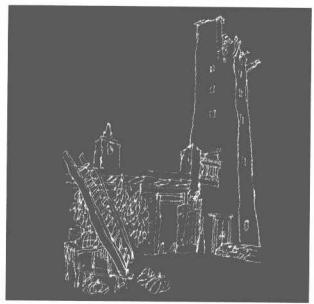
第四章 速写的线 48

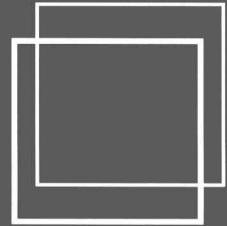
第一节 线的写实性 50

第二节 线的写意性 50

第三节 线的趣味性 57

第五章	线速写的表现	58
第一节	速写的几个阶段	60
一、	学习阶段	61
二、	熟练阶段	61
三、	创造阶段	66
第二节	表现意识	66
第三节	表现欲望	69
第四节	表现艺术	77
一、	艺术创造	77
二、	表现因素的两个方面	78
三、	学与教	78
四、	线速写的艺术表现	82
第六章	速写作品欣赏	86
第一节	作品	88
一、	作品理解	88
二、	作品价值	88
第二节	读者	88
一、	普通观众	88
二、	理论学者	88
三、	专业人士	89
第三节	欣赏	89
一、	鉴别	89
二、	欣赏	89
附图：		
硬笔、毛笔速写作品欣赏		92

第一章 速写的新认识

第一章 速写的新认识

中国的美术教育，包括其课程设置和基础训练方式，多半是从国外引进和借鉴过来的，并且一直延续至今，也难以跳出这个框框。不知是翻译的偏差，还是理论上的误解，总觉得有些名词的解释和界定有些不妥，不是过于笼统就是含糊不清。如在素描和速写理解上就有“速写就是素描”的说法，笔者不与苟同。

第一节 速写与素描的关系

一、说说素描

提及素描大家是最熟悉不过了，从字义上解：“素”为单纯、单色、素色；“描”，用文字进行表述的叫“描写”，照原样摹画或重复地画称“描摹”，理论界对“素描”解释为“单色的绘画”，稍加斟酌，这样的定义似乎太笼统而不够确切。

大学期间，学生首先接触的课程就是素描，因为理论上说素描是一切造型艺术的基础，大家就是遵循这个“真理”打基础而进行长时间的素描训练。从石膏几何形体到静物，到石膏头像、半身像、全身像，再到真人人体、着衣半身、全身等。训练非常严谨，且要求根据光源、透视关系，按三大面、五

大调子、空间关系去描绘，去刻画，去塑造。这就需要花费很长的时间来完成，也就是我们常说的长期作业训练。素描作业的练习要求构图合理、透视无误、体形结构准确、刻画逼真、质感性强。但这仅是塑造物象的基础造型技能训练，是再现物象原貌的刻画训练，当然，这种训练对绘画的造型理解是有作用的。

“单色的绘画”涵盖很广，有单色水彩、单色水粉、单色油画、黑白木刻、单色水墨、单色线描、单色壁画、单色速写等，这些艺术门类的表现手法、艺术效果和素描是完全不一样的。按照素描的定义为“单色的绘画”之学说，那么这些艺术门类就都应该归属“素描”，又何必叫木刻、水墨、壁画、速写呢？可见素描定义为“单色的绘画”是不准确的。

二、谈谈速写

“速写”在美术界是人人皆知而非常熟悉的一种绘画艺术表现形式。在大学里学生们似乎都很了解，但似乎又模糊不清，概念问题一直困扰着他们。原因是此类教材书籍太多，而且著书的内容都大同小异，都把不论

所需时间长短的各种表现形式的作品全都归纳在速写门下。似乎速写可以统领诸军?

“速写”，顾名思义它姓“速”，是要有一定的速度和受时间限制的，但绝非“迅速”，也不是“快速”的简单含义。“速”在这里解释并不是纯粹“快”的意思，有“短时间”和较快的含义。如果单纯理解为“快”的意思，那么线条肯定轻、浮、滑、飘，表现的作品也是简单而空洞无物，没什么东西可看。由于速写作品应在较短时间内完成，这就要求速写艺术家应具备一定的记忆默写能力，简练概括地完成作品。简练与简单截然不同，简单是空洞，而简练是艺术家通过敏锐的观察，迅速抓住物象的结构特征及精神内涵，进行高度提炼、概括。这就决定了速写不能像画“素描”那样长时间地去刻画。刻画比提炼概括要容易得多，刻画只是原物的再现而已，它没有思想，没有灵魂，更谈不上有什么创造。所以，“速写”就是速写，“素描”就是素描，它们是不能等同，也是不能归属的。

速写的“写”同样是写生，但它不是去描摹对象，不是去再现对象，而是艺术家在不断深入生

活当中，去熟悉世界，领悟大千，是大千世界之中那些引起艺术家关注，酿造出艺术家情感的“东西”，使艺术家以亢奋的激情“发泄”手中的笔墨，去掀开大千之面纱。以激动的心情、鲜明的个性风格，一气呵成地写出那万象春秋之精华。这与素描求真、求形、求准、讲光源、讲透视、讲空间的目的是完全不同的，它们走的不是一条道。

速写是用简便的工具材料，在较短的时间内，以较快的速度高度提炼和概括表现物象的绘画艺术形式。它不依附任何画种，也不包罗万象，它就是绘画艺术中独立的一种绘画形式，一个艺术门类，一个艺术品种，名叫“速写”。

第二节 速写的功能和意义

“速写”作为独立艺术表现形式和艺术门类，有其独立存在、发展的空间和艺术研究价值，大凡艺术家为之终身追求和研习。如：中国著名画家叶浅予，奥地利著名画家埃贡·席勒，法国著名画家马蒂斯，西班牙著名画家毕加索等，他们的速写都有极高的建树和艺术成就。

艺术源于生活，速写的练习、创作和研究就更离不开生活。从这点上讲更促使了速写艺术家去不断地深入生活，只有不断地深入生活，才能发掘那些闪光而有价值的东西，也就越能触发艺术家的灵感，激发艺术家的创作表现欲望。这时，艺术家的速写更多地是把精力放在创作思维、抒发自己的情感、表现物象的精神内涵，展现个性化风格的探索和研究上。以提升作品的艺术价值、欣赏价值和社会价值来确立速写的独立艺术地位。

“速写”是艺术家在生活当中记录生活、收集素材的极佳手

段。作为速写艺术家，速写本是不离身的，不管是深入生活还是途经某地，待的时间总是有限的，这就可以充分发挥速写特长，将那些有代表性的、有地域民族特色的自然风貌、人文景观和风土民俗简练地记录下来。不仅出了作品，还能为今后的创作积累和提供素材。

“速写”的技能基础在实际工作中运用也是非常广泛。如：艺术设计

