

清华美院高才生考前示范系列

短期速写

朱丽越 聂 焱 编著

吉林美术出版社
JILIN FINE ARTS PRESS

序

2006年夏天,我的学生朱丽越给我看了她编辑的这套书。10年前的这个时候,我曾经辅导过她考前的基础课,10年后的今天,我看到她有这样的成果真是感到欣慰。不仅是她,还有书中的这些学生们,都是通过自己的刻苦努力,不断地提高艺术修养和技术水平,都在艺术的道路上默默地坚持着。不断地坚持,不懈地努力,使他们成为同学中的佼佼者,这正是秉承了清华校训“自强不息,厚德载物”。

回想我们学校的老前辈们,比如张汀、吴冠中这些老先生,都是活到老画到老,在审美的人生中积淀了深厚的艺术修养,给我们学校,乃至给所有学习艺术的后生晚辈留下了宝贵的精神财富。我想,这才是我们学校的教学精神:勤奋,热爱,修养。我希望看到这套书的人们不仅学习技法,也学习这种精神,不仅画,而且热爱画,过画画的生活,以审美的态度生活。希望这些同学们能继续努力,在辛苦中能不断体会到乐趣,这样你们会感到你们所付出的,或者放弃的都是值得的。我更加希望我们在艺术教育中能不断涌现这样的新人,应该鼓励他们、推广他们,让艺术在教育中推陈出新,生生不息。

宋克

2006年5月于清华大学美术学院绘画系

编著简介

朱丽越,毕业于清华大学美术学院雕塑系,现任联合艺佰培训中心负责教学指导工作。多年来在基础教学工作中积累了大量经验,帮助很多优秀的学生打下了坚实的基础。教学是我们的事业也是我们的乐趣,学生的进步是我们的终极目标。在这个过程中我们和学生一样苦中求乐,每一个学生的成功都在我们的生活中留下光彩的一笔。作为教师我们最大的心愿就是希望每个学生在学习绘画的过程中都能充满热

爱和激情,通过绘画理解生活,通过学习磨炼个性。成长和进步是无止境的,我们愿意和每一位读到此书的人一起分享这种乐趣。

关于速写

速写,望文生义可以说是快速地画,我们很多初学者对速写的领悟仅限如此。很多学生都认为速写就是一个模特站在那里,大家围着画10~20分钟,这无疑是最表面最粗浅的解释。在我们开始学习之前,首先要提高对速写的认识。速写是美术工作者记录生活的一种方式,是抒发感情的一种途径,是收集整理创作资料的一种手段,同时它也和素描一样是一种独立的艺术语言。速写能使我们的观察力更敏锐,更能及时捕捉到生活中有意味的瞬间,速写能培养我们绘画的概括能力,使我们能在短时间以概括简约的语言表达出我们最新鲜的感受,速写能培养我们对形象的记忆力和默写能力,能使我们更加大胆轻松地探索艺术语言和艺术风格,好的速写本身就是完美的艺术品。可以这么说,速写是美术工作者的一种修养,一种能力,一种综合素质的体现。

首先,作为一名美术工作者,要把速写当成我们记录生活和表达感情的一种方式。我现在翻看多年前的速写本,就如同翻看那时的日记,觉得那么亲切有趣,有的记录我10年前擦肩而过的

同学,有的描绘我做过的梦,有一个美好的天气中的一棵树,还有我家逝去多年的老猫,更有大学时去藏区写生时的难忘场景……速写伴着我和学习成长的过程,它就像另一本日记,是属于自己的,一个爱画速写的人是不会孤独的。速写是你心里最激动,最想表达的那一刻,是艺术中最新鲜,最有味道的那一刻,你把它留下了,这才叫真正的意味深长。

速写的技法是很活泼的。你可以大胆地构图:可以空灵可以涨满,你可以大胆地取舍:夸张细节,凝练整体,你可以大胆地对比:粗重和轻巧,浓烈和淡漠,疏可跑马、密不透风。画面是有节奏的,有意味的,线面穿插,光影烘托,皴擦点染,你可以无所不能……在速写中,激情胜于理性,表达胜于技法,可以法无定法,可以将错就错,可以溺水3000仅取一瓢。这就是速写的魅力所在,你的笔可以和你的情感一样活泼,一样无拘无束。

速写进步的关键是广泛地临摹,大量地写生。应该临摹地大师我就不一一列举了,米开朗基罗、达·芬奇、丢勒、安格尔、门采尔、罗丹、德加……这些都是必须认真临摹的,还有徐悲鸿、叶浅予、陈丹青等现代中国大师,他们都写有很经典的关于速写的文章。至于写生的数量,照我考学前老师的说法:“好好画上几麻袋”,速写的进步绝对是数量堆积的,你对速写的理解,认识是和熟练程度成正比的。

其实,速写和素描是密不可分的。速写是短期的,更概括凝练,更感性,素描时间稍长,可以更理性地经营画面,更深入地刻画主体。速写的短处是容易流于随意,素描的短处是容易死板。我们可以想象,如果在这两者之间取长补短,该生出多少妙处!是的,像画素描那样画速写,像画速写那样画素描。这样出来的速写感人而耐看,素描有激情也有理性。素描、速写互为基础,互相促进互相激发。

当然,速写和色彩也是密不可分的。不要认为速写都是单色的!色彩本身就带有更多的感性和创造,速写中的色彩更是如此。用最新鲜的感受和最快的速度捕捉光线和光中的色彩,这种游戏从印象派开始艺术家们就乐此不疲,那一张张小画,多么精彩生动,酣畅淋漓。也可以在单色为主的速写中加入色彩为点缀,使画面活泼生动,还可以尝试更多的工具,油画、水粉、水彩、油画棒、彩铅、碳条……有时甚至尝试以下几种工具的混合,尝试重彩或淡彩,以型为主或是以色为主……速写,带来更多的游戏性,你开始画着玩了,开始把画速写当成休闲娱乐的方式了,那你一定能画出精彩的速写,这些画会记载着你的生活,在你的记忆中熠熠生辉。

速写更是创作和长期作业的基础。在长期的基础教学中,我们坚持在创作和长期写生之前先让学生画速写小稿子,以便记录作者最原始最新鲜的感受。有趣的是我们经常在最后发现小速写胜于大的长期作业,随意胜于精心,概括胜于复杂的现象,其实这不是我们学生的个别现象,在很多艺术大师那里也可以看到,小稿子胜于大的创作,在创作最初的小速写稿里,洋溢着更加冲动的激情和无法阻挡的才华。

速写的根源在于生活,在于你内心的深处。走到真正的生活中去画,挖掘自己内心的情感,不要模式化,不要过分地重复,不要被动地照抄对象。热爱是最好的老师,就像玩游戏、就像写日记、就像每天吃饭、每天思考那样画速写,那么你一定画出精彩的画,同时也过着精彩的生活。

作者：林金福

教师点评：作者用线造型的功底十分深厚，单纯用线就能准确生动地体现结构、空间、内部形体关系，非常值得临摹借鉴。

作者：林金福

教师点评：线条流畅有弹性，以线为主进行穿插虚实对比，在结构处强调的同时巧妙塑造形体，可见作者对线的理解运用上深得造诣。

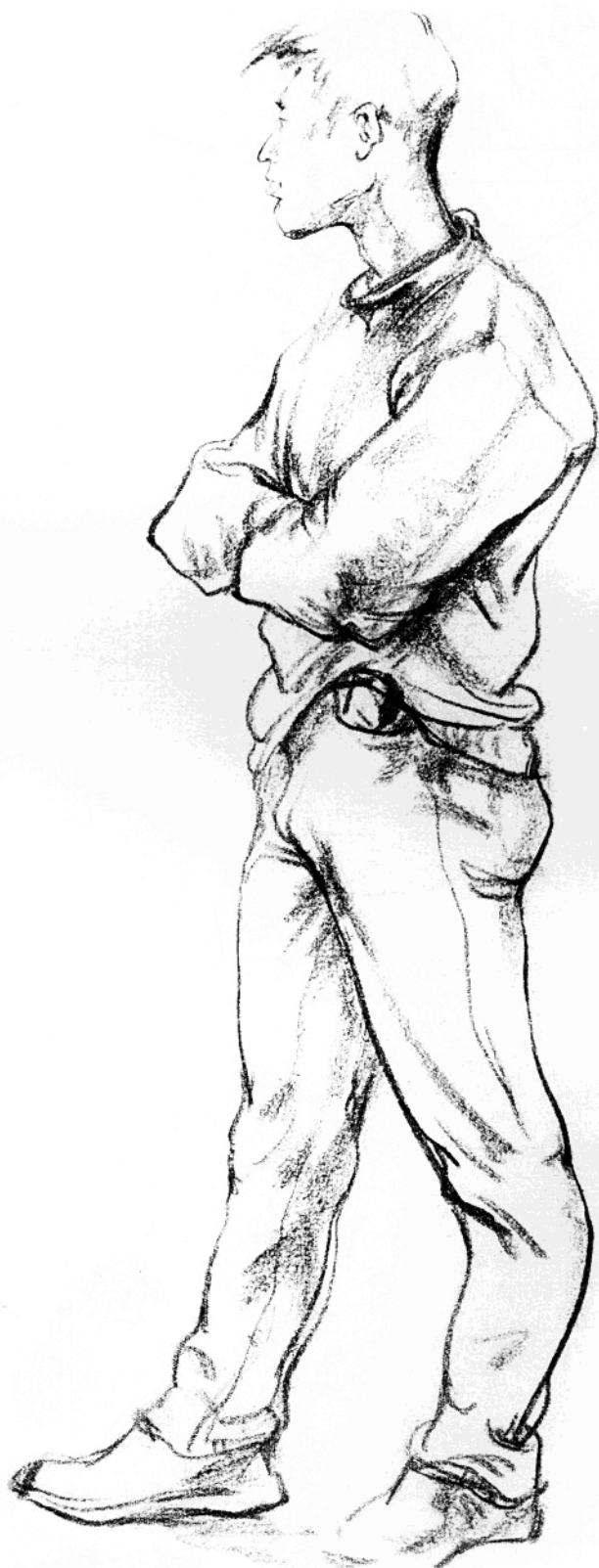
作者：林金福

教师点评：这张画线条肯定流畅，结构准确，动作略有夸张但生动有趣，画面疏密关系处理也不错，值得临摹借鉴。

作者：林金福

教师点评：作者通过线条的强弱对比暗示人物形体的空间层次，并生动地再现了模特当时的状态。很多学生都容易忽视背部的速写，这张画特别值得借鉴。

作者：林金福

教师点评：动态强调明确，线条的强弱对比带出空间，画面简洁干练。但作者在构图上欠推敲。

董冬
2006.1

作者：聂焱

教师点评：这是一幅精彩的慢写，人物造型极其生动逼真，线条飘逸而有章法，光影轻松透明，画面耐人寻味。

作者：林金福

教师点评：线条流畅果断，明暗恰到好处，精彩地表现了衣服的质感和形体特征，只是头部略小。

金福
2004.9.18
於北京

作者：林金福

教师点评：细线表现形体边缘，粗线概括形体转折，造型生动有趣，刻画结构准确有力，人物栩栩如生。

作者：聂焱

教师点评：画面构图独特，对主次的取舍恰当地突出了模特的神态，在黑白的处理上赋予节奏，显得鲜活有趣。

作 者：聂焱

教师点评：作者将人物的比例形态都进行了适当夸张，突出了手部和脸部神态，充分表现出了模特的个性特征。

2003.7.25 2009

作者：聂焱

教师点评：画面节奏鲜明。详细和概括的部分形成对比，形成疏可跑马、密不透风的艺术效果。模特脸部神态刻画精彩。人物主体再偏右点构图会更舒服。

2002.7.13

作者：聂焱

教师点评：线条简洁干练富有弹性，构图巧妙，黑白灰处理讲究节奏，结构处理轻松到位。

赵也
2001.1.27.

作者：赵也

教师点评：画面简洁有力，黑白灰节奏鲜明，空间层次丰富，人物刻画饱满生动。具有很强的艺术感染力。

作 者：戈明

教师点评：人物体态、表情生动，画面虚实关系把握恰当，手法洗练，虽然刻画不够完整但在艺术表达上是舒服的。

作者：林金福

教师点评：画面简洁有力，线的轻重缓急随形体变化而变化，流畅果敢，刚柔并济，颇具中国画的味道。