

教学前沿

2006 中央美术学院附中
高年级

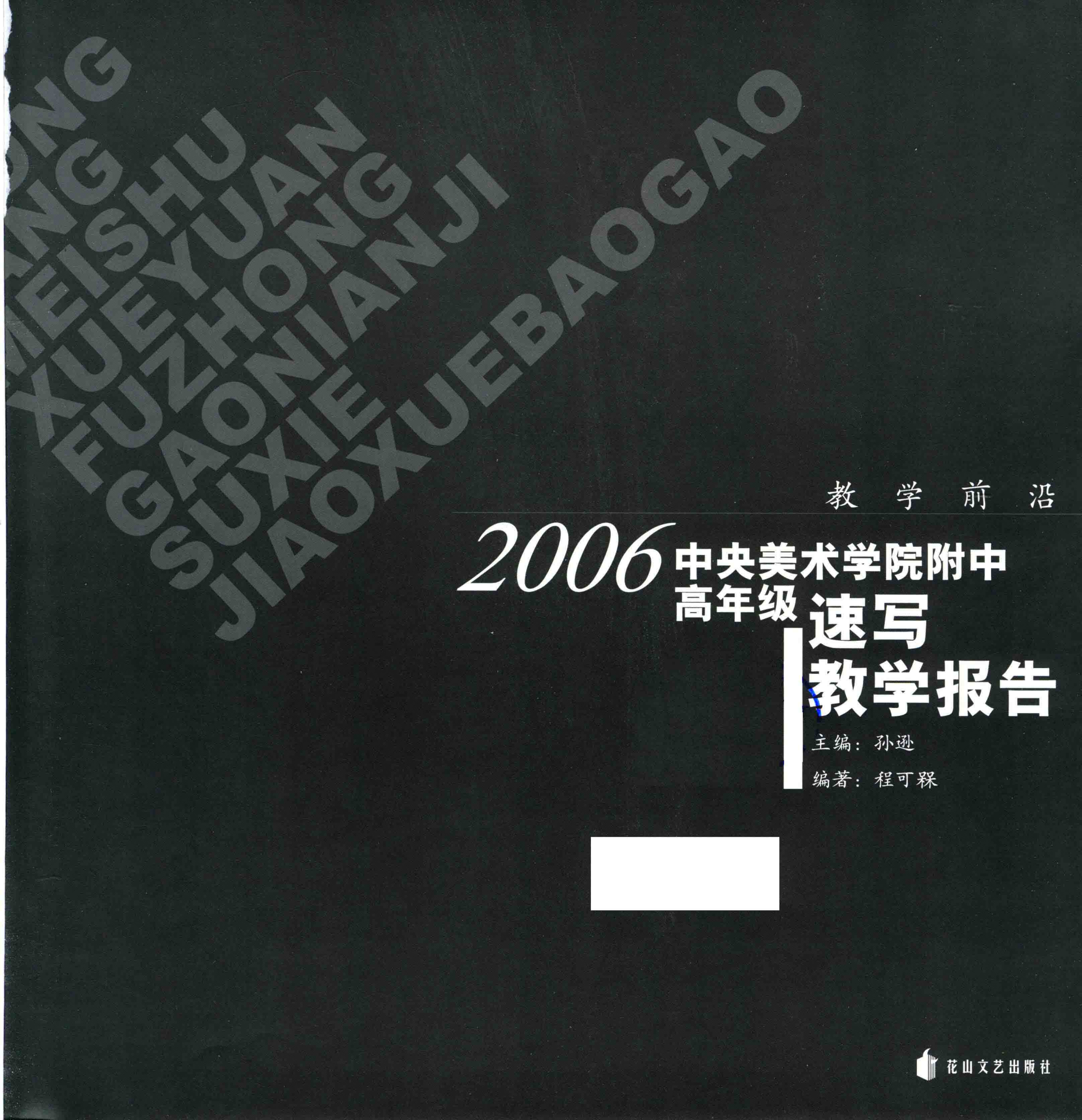
速写 教学报告

主编：孙逊

编著：程可鞅

花山文艺出版社

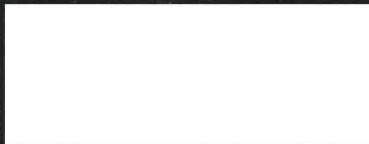

教 学 前 沿

2006 中央美术学院附中
高年级 速写
教学报告

主编：孙逊

编著：程可杲

选题策划: 张国岚 杨怀武
责任编辑: 李 伟 杨怀武
美术编辑: 杨怀武
封面设计: 赵 建 杨怀武
内文设计: 蓝海洋设计工作室
摄 影: 余超平
责任校对: 李 伟

图书在版编目(CIP)数据

2006 中央美术学院附中高年级速写教学报告 / 孙逊主
编; 程可霖编著. — 石家庄: 花山文艺出版社, 2006
(教学前沿)
ISBN 7-80673-780-4

I. 2... II. ①孙... ②程... III. 速写—技法(美术)—
教学研究—研究报告—高中 IV. G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 028133 号

教学前沿

2006 中央美术学院附中高年级速写教学报告

主编: 孙逊 编著: 程可霖

出版发行: 花山文艺出版社

地址: 石家庄市友谊北大街 330 号

邮编: 050061

网址: [hppt://www.hspul.com](http://www.hspul.com)

E-mail: hswycbs@heinfo.net

Tel: 0311-88643226

fax: 0311-88643225

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 12

印张: 5

印数: 6000

版次: 2006 年 8 月 1 版

印次: 2006 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80673-780-4 / J · 148

定价: 26.00 元

ORDER

序

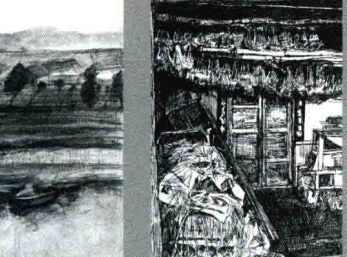
观察和了解社会、表现生活的感受以及个人的情感是每一个艺术家必须终身面对的课题。速写是这一过程的记录和积累，通过速写我们可以看到艺术家的成长轨迹和他所处时代的特征和变化。

中央美术学院附中从建校至今，一直重视学生速写的训练。虽然附中的教学随着艺术思潮的变化而发生变化，但对速写的重视却始终如一。因此，我校学生的速写能力能够保持在一个相对较高的水平，并产生了大量出色的速写作业。

此次出版的画册共收入了学生的速写作品八十余幅，包括人物、风景、静物和场景速写。材料有铅笔、炭笔、油画棒、水粉、丙烯、油画等。这八十余幅速写是从四年级一届学生的平时生活速写、假期作业和下乡速写中选取的。这样的选择与以往附中出版的速写画册有明显的差异，过去我们都是从附中各个时期的学生作品中选取，是附中速写的整体面貌。而这本画册的用意是能够比较清晰地反映出目前在校学生的速写水平和附中速写教学的现状。从作品中我们能够了解学生对造型基础的实际掌握和理解程度，以及应用不同材料的表现能力。鞋厂劳动的场景、建筑工地的脚手架、古城宁静的街道，作品的内容是今天社会的一个个角落，他们用朴素而感性的语言记录下眼前的生活。点点滴滴的积累，会聚成当今社会的生动画面。关注社会，对生活中鲜活生活的观察、体会和表现，是附中速写教学的一贯要求。不断地训练，不断地吸收生活中的养分，是艺术家成长的必经之路。我们在画册中还选用了部分学生画速写的心得体会，同时也包括教师对作品的评语。希望通过分析和体会，使读者能有所收获。

感谢杨怀武、余超平先生，没有他们的积极配合，就不会有此画册的出版。

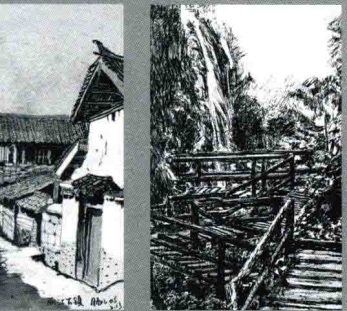
程可祿

■ 速写是什么？对于它的解释，仁者见仁，智者见智。

我想，速写好比婴儿学步，好比作曲家习五线谱，好比诗人学习平仄。不会迈步要如何行走？不知音律又怎能谱曲？目不识丁又何以成文？

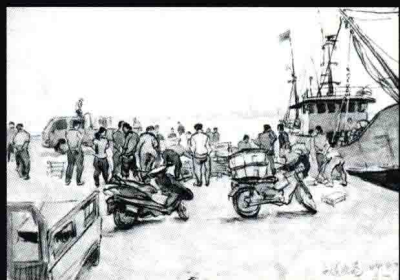
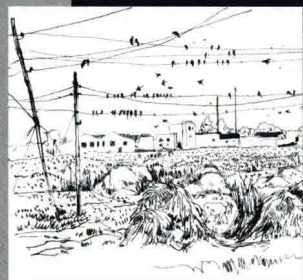
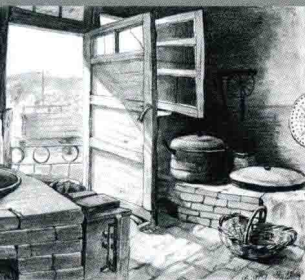
没有大量的速写，艺术家们的语言便是干涩的，没有生命的。（李昶）

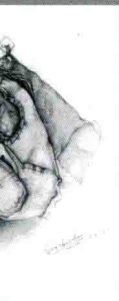
■ 我认为在画速写的过程中最重要的是体会，找到你认为有感觉的东西去画。我喜欢在画的过程中加入自己的主观感受，表达自己的情感。还有尝试用多种的材料去画，质量比数量更重要。（马云舫）

■ 画速写对我来说是抒发内心情感的最好方式。它可以迅速记下你的感受，就像写日记一样，只是表达手段不同。它也能培养你的观察能力和造型能力，它是一切绘画的基础，同样，从速写上也可以看出一个艺术造诣的高低。

速写题材无处不在，而我更热衷于人物。人是世界上最复杂的动物，他的面部表情、肢体语言深深地吸引着我，而每个人又有着不同的年龄、不同的经历，这些也都强烈地吸引着我，使我坚持不懈地努力。（张今我）

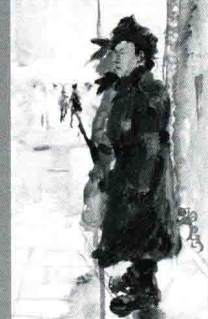
■ 画成都黄龙溪古镇之前就听说过这条街，暑假到那里时一直下着小雨，街道完整保留了建时全木制的原貌，被雨水打湿的瓦檐、屋檐都发出深红的颜色，整个给人的感觉就是古镇三条街道拼成的“工”字形有着让人想着迷于其中的念头，典型的四川地方特色的明清古镇，那里的人们都以绕镇而流的河打渔为生。原本准备以炭笔画的，最后决定全部用钢笔和勾线画笔，用较为统一的笔法强调出全木制建筑的感受，这样自己觉得能将画的流畅性表现得更充分，我尽量告诉别人我的确是被那里的街景所吸引，但我更想让别人看我的画时也能有想去那里看一下的感觉，就是这样。（姜雷）

■ 毕业前，一次收拾房间里的东西，无意间翻开一本一年级时用的速写簿，看着一张张极为不成熟的速写，想起当时画画时的情景，感觉就像在看一本日记，画速写是快乐的，从没有迷惑不解的时候，因为没有好坏的标准，发自内心的便是最优秀的，而其他一切模式化的技术性训练应该在课堂上完成。不妨试试以玩乐的心态去完成速写，拓展材料可以用木材雕塑泥等，也可以用相片去拼贴，只要自己感兴趣就好。（吴梦诗）

■ 速写，画家的最爱！它不仅是作者感情的直接流露，而且是作者智慧的结晶。它在作者绘画创作中是举足轻重的。因此，速写特别注重情感的表达，注重现场作画时的灵活多变。速写画得越多，那么我们对自然的感受就越深刻，那么我们在以后的创作中就能得心应手。（王立朝）

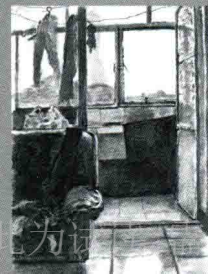
■ 我觉得——
速写要多画！

多画并不是看到什么都画，要在你看到的事物上面找到兴趣点，也就是说，当你看到这个事物时，它的某个细节、某个部分让你觉得有意思，有十分想把它表达出来的冲动，这样你会很充分、很仔细地把它画出来。对于这个事物的其它部分你会自然而然地忽略，轻描淡写几笔。我想，这就是画这张画的目的。以后，你再看到这张画，你会着眼于它的细节，并通过这个细节把当时的整个情景回想起来。如果你有个速写本，每天都记录些周围发生的事，等以后你翻起速写本，会发现它是本相当生动的日记本，就像文字记录的日记本，每页都变成你想看到的照片，超清晰那种。这样一来，多画速写就不再是个体力活，大家都会很乐意去画。

多画速写，挺有意思的！（景然）

■ 艺术来源于生活，而又高于生活。速写就是生活的写照，是艺术创作的源泉。速写是述说自己的感觉，是流露自己内心的感情，是表达自己内心最初的感动。速写的表达手段很多，有用线的、有强调光感的、有强调局部的……而我却喜欢用色彩来表现多姿多彩的生活。

我喜欢大千世界中各种各样的色彩，因为它们很和谐，是自然界的产物。如果速写脱离了对大自然的感悟，缺少自己心灵与自然虔诚对话的勇气，就缺少了内涵的张力和浮厚。我觉得画速写是有感而发的，而不应为了完成作业而画的。在附中的四年里，我记得

最清楚、也最开心的事就是跟同学们一起画速写了，从校园附近喧闹的早市（不久被城管赶走了，以后再也没有了）到平静的富有北京文化特色的胡同，甚至在北京站候车室……都有我们留下的身影，都有我喜欢的场景、闪光点。

“速写本身就是磨炼”，“三分技巧之外，最可贵的就是敏锐地感觉当下的社会状态”，“画速写时不是刻意追求，而是情感的自然流露”……（刘磊）

■“热爱生活，有感而发和敏锐的捕捉”是我画速写一直所追求的。画速写没有固定的套路和模式，更无须刻意而为，一切都应该尊重感受。

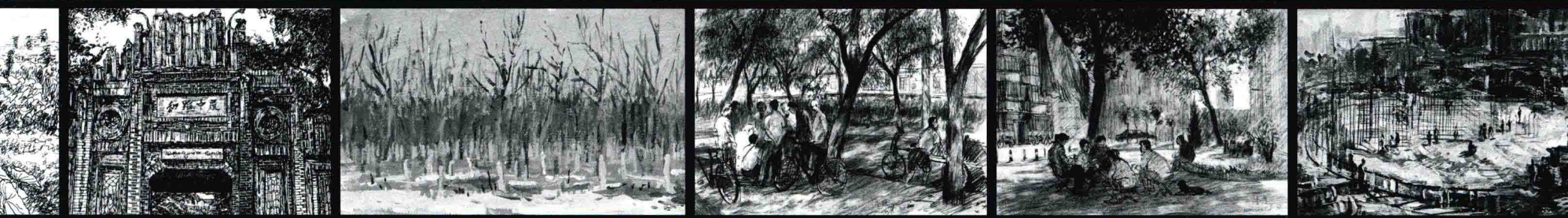
生活是速写的源泉，我们应该时刻怀着一种乐观的态度和

的活力。建筑工地的大场景，民工们可爱的脸庞，北京的高楼民宅都紧紧地抓住了我的眼睛。我时常这走走那串串深入工农之中，只身于工地之中，去感受生活中的另一种“美”。

用手中的画笔去描绘美好的生活吧！它会让你变得丰富、成熟，把自己融入到社会中去，用速写的形式记录生活中的方方面面、点点滴滴。（田野）

■什么是速写？为什么画速写？有的人说：速写是辅助练习，画速写是为了训练基本功。也有人说速写可以作为独立的一张小画，是自由的王国，画自己想画的，传达自己的感受就是速写的目的，这看似像两个极端。而我画速写既不完全属于前者，也不完全属于后者，而是在两个极端的中间摆动。

所谓摆动就是我在某一时间里可能会更偏重基本功训练，在另一段时间可能会对自己宽松一些，把注意力更多地放在传达感受上。但总体上，我会把砝码往感受那边多放一些，因为我觉得兴趣对于学习美术来讲是非常重要的。

艺术的眼光去“注视”生活，不放过一切具有表现力的艺术来源。哪怕是第一时间手无工具，也应心中有画，从而做到热爱生活、观察生活和表现生活。

画速写应该发自内心，有感而发，感受是第一位的。切忌无目的不假思索地寻找和抄袭对象，或是过于做作地处理画面。一定要明确最打动你的和你最渴望表现的是什么。将技法、材料和环境的制约因素降到最低。思维清晰，跟着感觉一气呵成。

最后一点，我认为敏锐的捕捉，善于取舍也是必不可少的，假若在商场、车站或是地铁……中写生。我们不能定格对象，更不能一一刻画，所以画速写时应注意捕捉和取舍能力的锻炼。

以上是我在附中四年来对速写学习的一点体会，定有不足但以诚相对。（王一）

■翻开厚厚的速写册，看着一张张生动的速写，仿佛把记忆又牵回到了很久以前的日子，每张速写都像一张张老照片，虽没有什么历史的沧桑感，但却充满了享受绘画的喜悦。速写上生动的场景和丰富的人物，表达了我对生活的热爱。

“这张画的是在北京站一位上访的大爷，这张画的是西单的夜晚，这张画的是王府井教堂的雪景，那天特别冷，手都被冻僵了”。其实每张画都是一个故事，都是身边生活的一个缩影；每张画都在诉说着一个老百姓自己的故事，而每个故事的作者就是你自己。

速写更多的是为了记录我们身边的生活，把每一个美好的场景和故事记录下来。丰富对生活的感受、对绘画灵感的缔造、对形的敏锐。手中的速写板就像一部照相机，把每一个精彩的场景记录下来。

在我的速写中有很多是反映建筑工地、民工和北京的城市面貌。我喜欢北京这个城市，每个角落都渗透着一种蒸蒸日上

这种画速写的方式几乎贯穿我附中四年的学习。回顾自己画的速写，常常把我带到当时的情景，这是我坚持注重传达感受的结果。而我又不会脱离课堂的学习，课堂的学习要求就像一根风筝线，时刻牵着我，使我们不会飞得无边无际。也许这就使我的速写看起来比较中规中矩，没有特别大的花样，同时也透着一股学习的狠劲。

这就是我的速写的特点，它与我画速写的方式是分不开的。（李想）

■（雪景速写）2002年，12月某日，北京下了一场大雪。

我是一个南方人，头一次遇见这么大的雪。看着屋顶、草坪、操场一大片、一大片好白，眼睛一下子有些不适应。没错，这就是我从小到大想要看到的北京，已经真真切切地出现在我眼前。当时，脑海中就一个念头——画它，赶快！

坐在公车上，我一路上欣赏着雪景，也不时地暗自窃喜。

我在鼓楼大街下车，看着已经看过几十遍却又从来没有画过的胡同，伫立了许久。当我恍过神来是因为手被寒风吹痛了，但一拿起油画棒，却诚然忘记了一切。急速勾画时，我完全沉溺于快感之中。我直接甚至潦草而又完全下意识地一口气画完了这幅有感而发的速写。

我喜欢它，因为它不光表达了我的“眼睛”，还表达了我的“心”。与其说我在画雪景，不如说我在画那颗对雪景充满渴望的“心”。（周游）

■（火车站）我本不喜欢去火车站画速写，“脏！乱！臭！”是我对那里概括性的评价。

那天，被同学硬拉着去了火车站。可怜的我从1号候车厅逛到2号，从2号逛到3号，连笔都没动过。唯一的感官刺激，都是由备受折磨的鼻子向大脑传递的。突然间，另一个器官——耳朵，此时有了反应——雷鸣般的鼾声直蹿进来，我不禁回头，只见一个脂肪比重失调的中年妇女侧身躺在长椅上“仰天长啸”，黄色T恤包裹下的肚子随着鼾声收放有序。我顿时忍俊不禁，但又生怕吵醒她。待自己平息之后，悄悄地拿出油画棒，勾画下来这个滑稽的形象。在我收拾完准备离开时，她仍然沉寂在自己的睡梦之中，于是我自鸣得意地走开了。

至今，我看着这幅画，脑海中仍会浮现出那有趣的镜头，还能“闻到”火车站的味道。（周游）

杨振华

光线从门窗外射入，农村灶台的氛围跃然纸上。

皋 翱

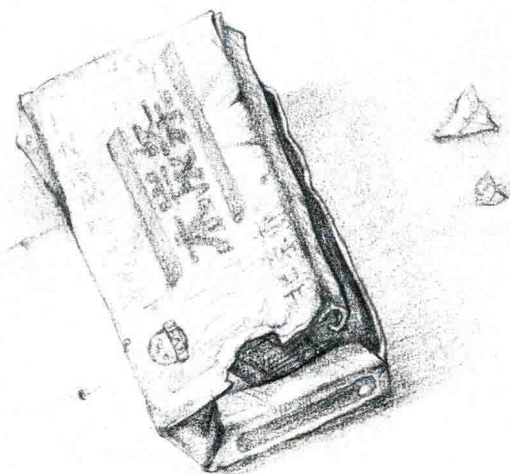
铅笔加淡彩，整幅画面处理生动，
对锅、盆的观察细致、深入。

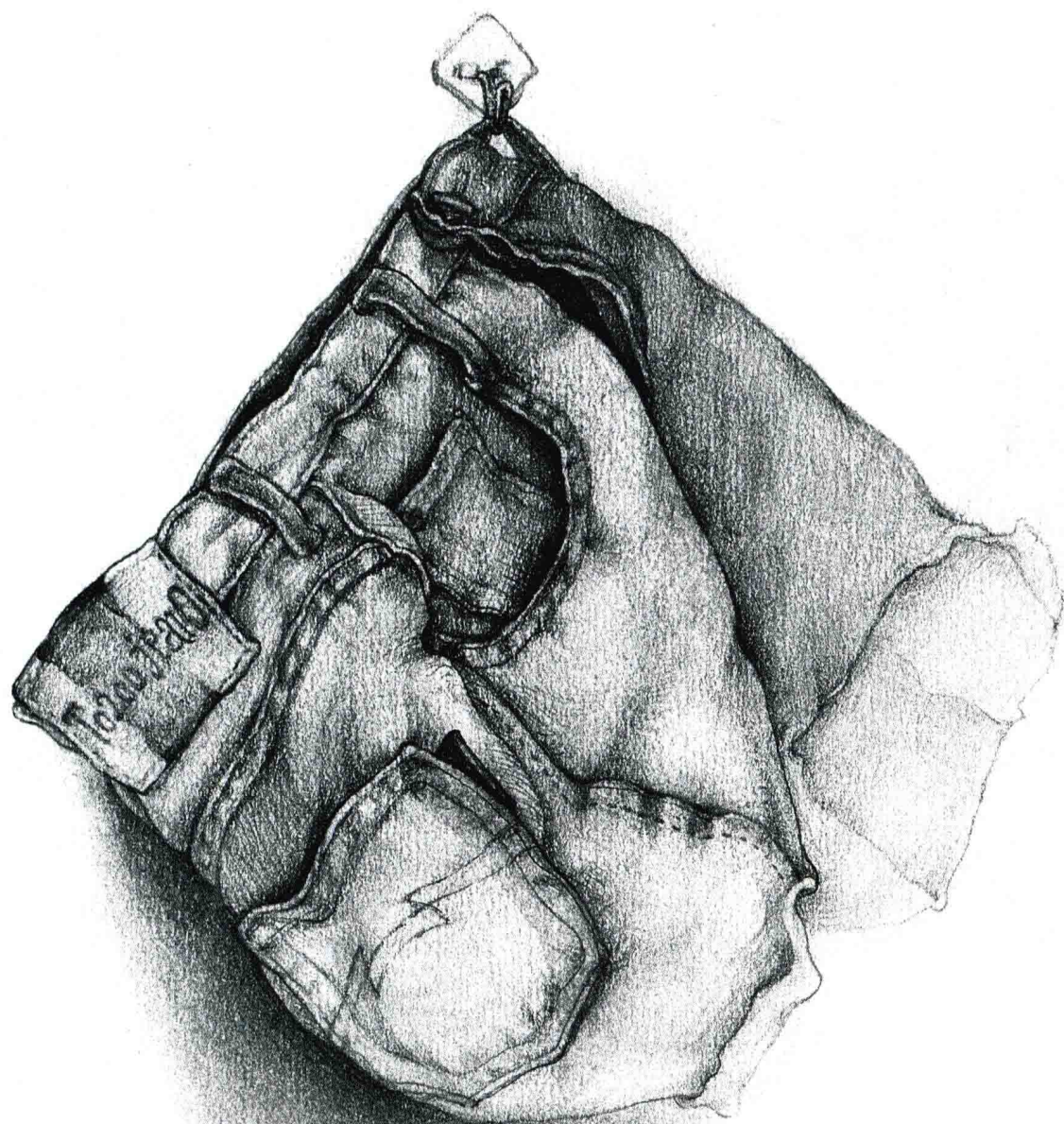

皋 翔

从光影的变化入手表现室内的环境，落笔大胆而肯定。

Su Zhaochen

Su Zhaochen 03.4.21

苏北辰

表现手法比较有个
性。用线轻柔，对物体细
节变化的关注具有浓厚的
兴趣。

刘 明

感觉敏锐，用线生动、
流畅，有阳刚之气，是一幅
比较优秀的速写作品。

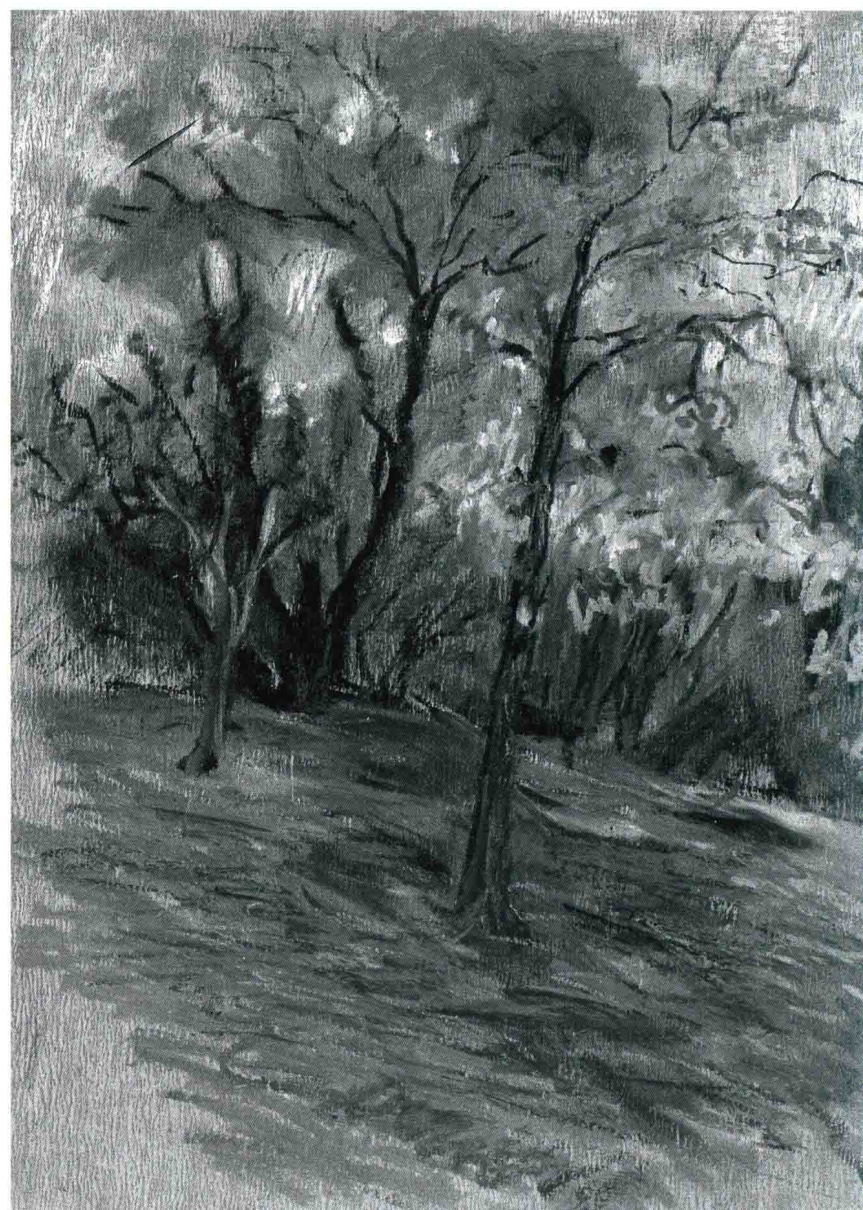

余梦婷

轻快、温柔是此幅作品的基调。

刘 明

余梦婷

画面清新、明朗。

王 一

这两幅速写都是学生下乡实习期间的作业，生动地表现了渔民劳作的场景。

2004.9.

阙昱

钢笔速写组织得繁而不乱、疏密有致，对形象的观察生动、贴切。