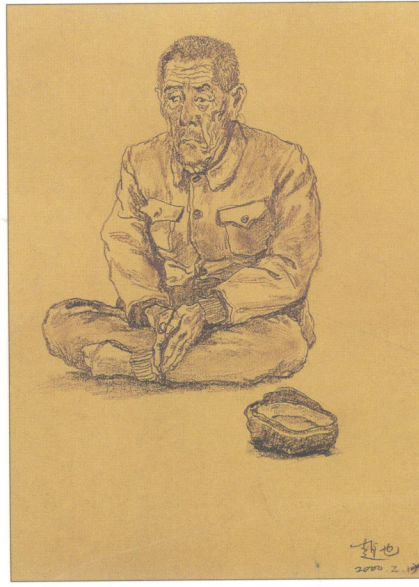
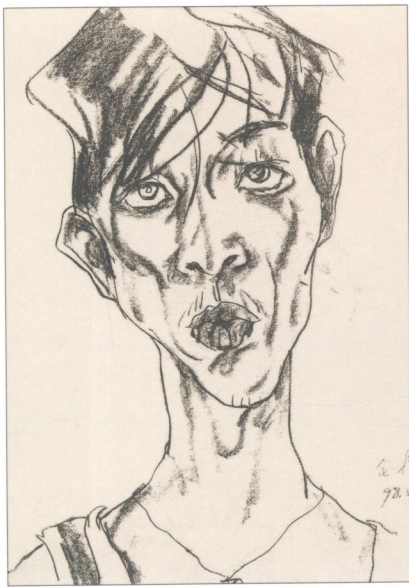
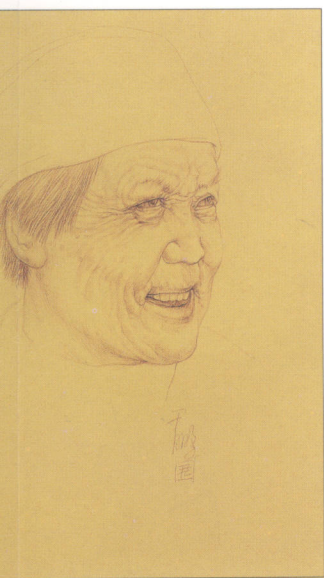

清华大学

美术学院高才生 速写报告

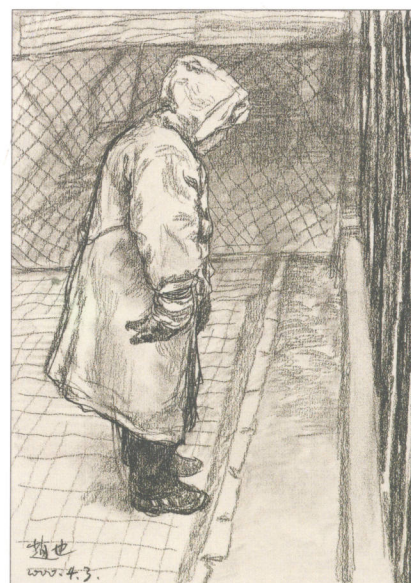
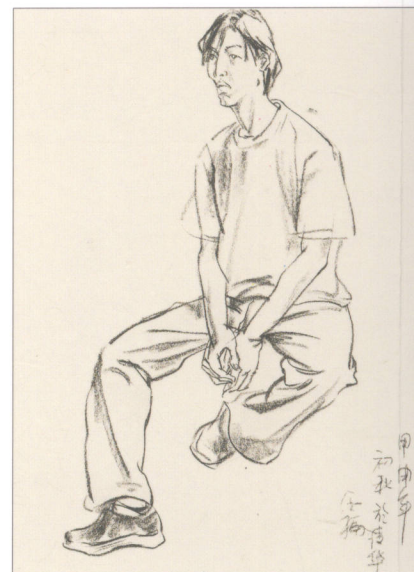
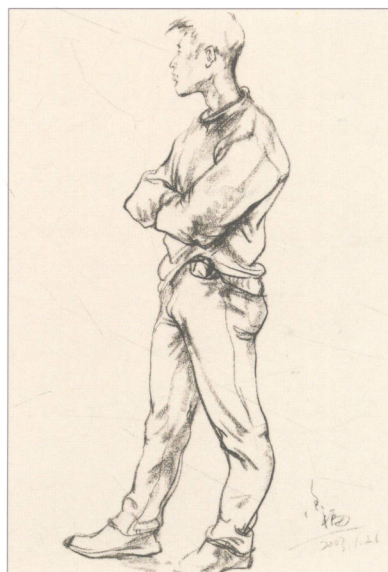
朱丽越 / 主编

● 一流的学子 ● 一流的作品 ● 一流的点评 ● 一流的示范

- 一流的学子
- 一流的作品
- 一流的点评
- 一流的示范

QINGHUADAXUE
MEISHU
XUEYUANGAOCAISHENG
SUXIEBAOGAO

清华大学美术学院高才生速写报告

主 编：朱丽越
责任编辑：林 鸣
助理编辑：邓 哲 于才晟
装帧设计：郭 琦
技术编辑：赵岫山 郭秋来
出版发行：吉林美术出版社(长春市人民大街 4646 号)
制 版：长春吉美雅昌彩色制版有限公司
印 刷：长春吉广集团有限责任公司
版 次：2007 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开 本：889 × 1194mm 1/12
印 张：4
印 数：1—5,000 册
ISBN 978-7-5386-2319-2 定 价：20.00 元 / 册

ISBN 978-7-5386-2319-

9 787538 623192 >

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理解。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,能使我们更加大胆放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……速写伴着我学习和成长的过程,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……有时甚至尝试以上几种工具的混合,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。

主编简介

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。

作者: 林金福

点评教师: 朱丽越

对五官等每个局部的夸张形处理成了新的形体味道, 作者在追求一种张力, 一种画面能够给观者的冲击力。描绘出这样一个生动的形象。

作者: 赵也

点评教师: 朱丽越

画面处理硬朗、果断, 细节刻画充分, 人物特征鲜明突出并与画面风格协调, 背景处理使画面更富有节奏感。

作者: 聂炎
点评教师: 朱丽越

画面气氛真实鲜活, 来源于生活的作品总是感人的。

作者: 聂炎

点评教师: 朱丽越

画面笔法轻松，
气氛优雅，简洁而
又充分地表现出人
物的神态使画面有
了一种难得的气质。

作者:赵也

点评教师:朱丽越

画面笔法松弛,人物性格鲜活有趣,俯视的角度带有很强的视觉冲击力。

作者: 林金福

点评教师: 朱丽越

背景的线条不仅衬托了人物形象还区别了身体和腿部的空间，体现出作者对画面完整性的控制能力。

作 者: 林金福

点评教师: 朱丽越

很果敢的节奏处理,黑白灰布局巧妙,人物刻画细致生动,尤其是头部和手的刻画非常到位。

作者:尹 鹏

点评教师:朱丽越

画面惜墨如金,用线条表现出人物的特征和结构,并且疏密有致,赋有节奏感。

作者: 聂炎

点评教师: 朱丽越

人物特征突出, 鲜活生动, 具有趣味感。

作者: 林金福

点评教师: 朱丽越

人物的动态, 神态都非常鲜活, 笔法松弛而到位, 既刻画了形体结构, 又配合了画面轻松的气氛。

作者：尹 鹏

点评教师：朱丽越

画面用线条恰当的处理出黑白灰关系，题字与图画位置分布得恰到好处，能体会出作者的国画功底和形式感的修养。

作者:戈 弋

点评教师:朱丽越

人物形象非常生动有趣,作者敢于夸张,画面节奏强烈。

作者: 林金福

点评教师: 朱丽越

生动、准确、干练、肯定。这种画法是最适合初学者临摹学习的。