

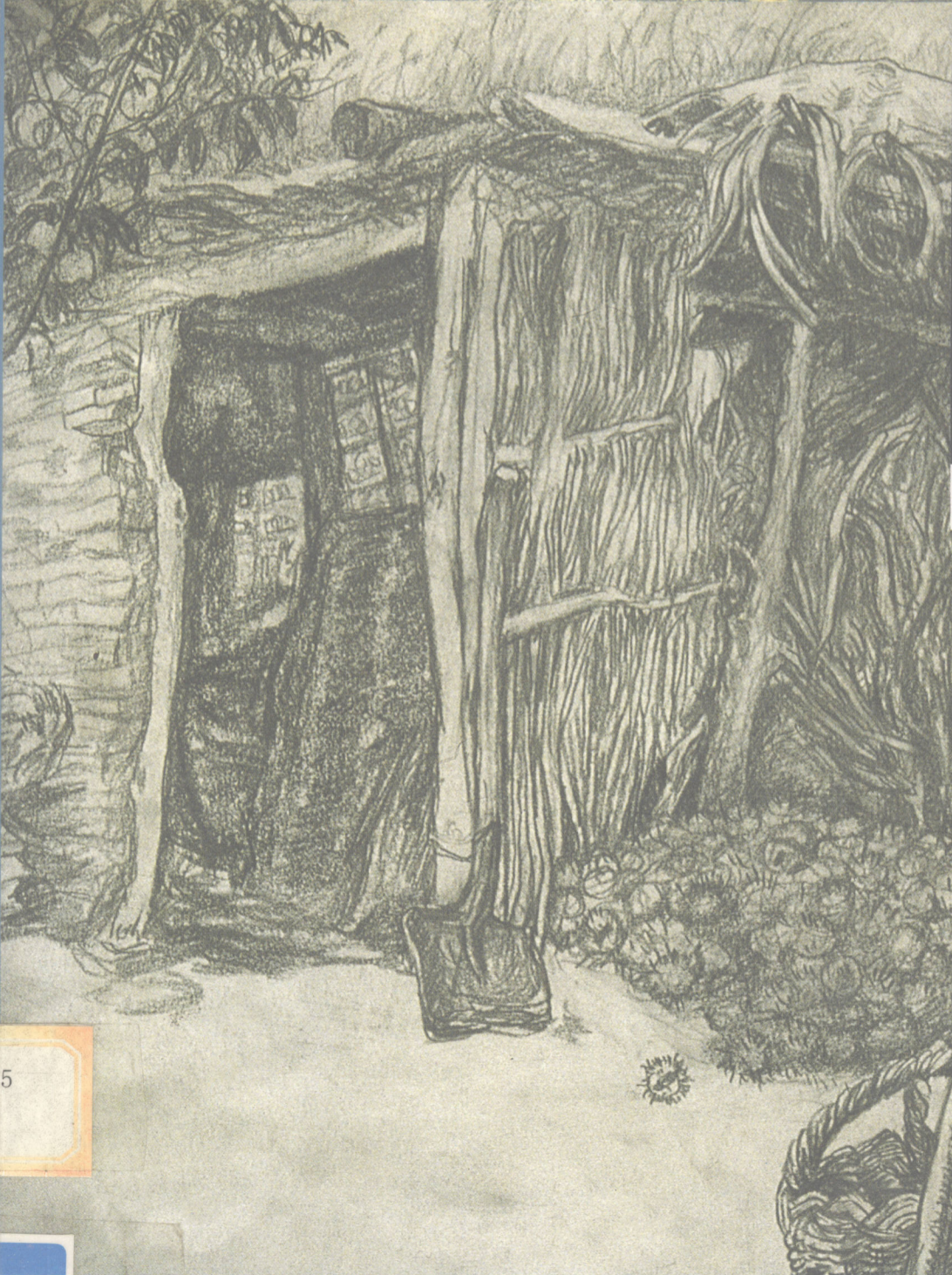

NEW START

新起点

生活速写图鉴

● 中央美术学院附中学生优秀作品精选 ●

● 编著 翟欣建

● 人民美术出版社

● 翟欣建 编著

生活速写图鉴

NEW START

新起点

● 中央美术学院附中学生优秀作品精选 ●

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据
生活速写图鉴 / 翟欣建编. — 北京: 人民美术出版社,
2002.12
(新起点)
ISBN 7-102-02740-0
I. 生… II. 翟… III. 速写—作品集—中国—现代 IV. J224
中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第098234号

新起点——生活速写图鉴

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号100735)

制版印刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2003年1月 第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8

印张 11.5 印数 1-5000

定价 54.00元

“人一能之，己百之”

——《礼记·中庸》

“别人一次就可以做好的事，自己要用一百次来完成它。”

编者的话

继《新起点·基础素描图鉴》出版发行后，姐妹篇《新起点·基础色彩图鉴》也即将出版。现在，又一鼓作气把《新起点·生活速写图鉴》书稿交给了人民美术出版社。

两年来，由于这三本书的原因，对自己教书的二十余年，做了些回顾和总结。也是出于职业上的习惯，经常思考和不断记录在教学中出现的问题和想法，研究和揣摩学生作业中的长处与不足，更加清楚了造型艺术中基础能力的重要性，同时也深感到教师的责任。

在速写的前面冠以“生活”二字，便是强调其与人密不可分的关系。附中历来非常重视生活速写的教学，把它作为单独的一门专业课程。生活速写主要分为两部分，课外速写与下乡实习速写。课外速写每周都留有作业，由教师在课堂上专门辅导讲评，并记分和短评备案。下乡实习速写，结合命题创作深入生活，在短期内进行大量的动手实践，最后评分和短评备案。

重视和坚持素描训练中的生活速写，是培养学生全面艺术素质的重要环节，首先它是造型艺术的基本功，是把眼睛所看到的客观物象，经过大脑的分析判断、选择取舍的处理，通过手上的技巧快速表达出来。从对生活的感受到艺术的表现，训练学生的新鲜感觉、敏锐的观察和勤奋动手的能力。手头上的功夫是要靠勤奋得来，熟能生巧、勤可补拙，要从始至终、持之以恒地磨炼，才能使手随心所欲地表现。生活速写的训练不仅让学生要关心社会、注意观察周围的生活、积极地对待和参与生活，更要通过对社会生活的深入了解，使学生了解到我们国家是个农业大国。大多数的人是生活在农村的，农村生活是我们取之不尽的艺术源泉。

实践证明，凡是生活速写能力强的人，都是关心生活和认真观察社会并积极参与的人，可以做到艺术感觉新鲜、思路灵活敏捷、表现手法多、对生活 and 人生始终保持新鲜的感觉，以及保持对艺术表现的激情。

生活速写的训练中，记忆和默写能力是十分重要的。一是锻炼背着客观物象描绘出来，二是可以把心目中想象的东西画出来，有时复杂多变的生活场面和人物动态，在眼前一闪而过，但却留下了很深的印象，这时就需要有默写的功夫把它们表现出来。画速写切忌看一眼画一笔，一定要掌握记忆和默写的能力。生活速写也是对课堂写生训练的补充，长期作业的研究刻画与短期作业的感受表现结合起来，相互促进，才能培养出较全面的造型能力。

同时，艺术想像力丰富了，默写构图的能力也随之得到提高与升华。生活速写不可能面面俱到地再现客观生活，总是在型、大特点、大气氛中去观察与把握，抓住构成整体形象的、有物征个性的局部去表现，抓住其起决定作用的因素。

生活速写要积累。把平时对生活的仔细观察，逐步在头脑中有所选择的贮存，为以后创作素材的加工，细节的描写提供有利的条件。生活速写的训练，也要根据循序渐进的原则，由浅入深、由简单到复杂、由低层次到高层次的逐步学习，注意人物的比例、结构、运动规律及动态特点，注意与生活环境的关系，注意天、地、物的组合关系，同时还注意画面表达生活气氛的营造及画面构图的多样化处理。引导学生们在生活速写工具和表现样式上进行丰富多彩的尝试。可以用铅笔、钢笔等线为主的，用色粉笔、水彩、

水粉色、油画棒等以色彩为主的，还可用水墨和炭笔画大块黑白或色调的，总之，各种工具材料及风格样式的使用可以丰富学生的艺术表现能力。只有在这个基础上，才能变被动为主动，变不自觉为自觉地学习。生活速写不仅要有记忆和默写的能力，还需要有想像力的补充，缺少这些练习的生活速写是干巴巴和枯燥无味的。有生活速写能力的人，不但能画看见的，也能把心里想的表现出来。一幅优秀的生活速写作品也可以成为独立的佳作问世。

在此，十分感谢人民美术出版社的编辑，由于他们的指导，这三册书才得以出版。感谢我的同仁龙力游先生和陆阳先生，在编写的过程中，得到了他们的帮助。

龙力游

2002年6月 通州 逸心舍

● 课外速写

摄影 胡康康

课外速写是作为课堂作业的补充而设定的。在造型基础能力的训练中，大量的素描作业是在课堂上完成的。由于在课堂中有较充足的时间、比较稳定的客观物象，所以便于研究理解客观物象的形体结构关系，可以反复地推敲画面的问题。这种学习很重要，但不完整。在这种训练的同时，要注意培养学生对生活感受，还需要学生能生动地把握客观物象，去敏锐地观察和生动地捕捉，这就需要在短期作业的速写中来解决。课堂作业是解决认识理解的问题，课外速写就是要解决个人感受的问题。它们之间是缺一不可、相辅相成的教学中的两个方面。

为了便于初学者了解和体会生活速写作业，我在编写的过程中，跟拍和补拍了学生的生活速写作业。在这里，准备分门别类来举例讲评两幅同学的课外生活速写《阿姨》与《黄昏的胡同》。

校园宿舍，家庭生活，胡同街道是学生们课外速写作业的主要来源地。从《阿姨》与《黄昏的胡同》的画面里，我们可以深深地感到学生在老老实实在地表现自己所感受到的一切，既专注执著地反映出所观察到景物，又明确大方地概括出感人的瞬间变化。没有很“帅”的速写“味”，也没有故弄玄虚的表现效果，表现出来的只是感人的景物与人物。

第一步

第二步

课外速写
摄影 胡康康

两幅作业的第一步，都强调了感性的重要。用简练的笔法，迅速捕捉人物的气质特征与年龄，勾画出街道胡同的前后远近关系，都较好地注意到了画面的构图安排。虽然是小幅的生活速写，但画面的构图与景物的处理，丝毫不能掉以轻心，同样要精心经营，注意画面气氛的营造。

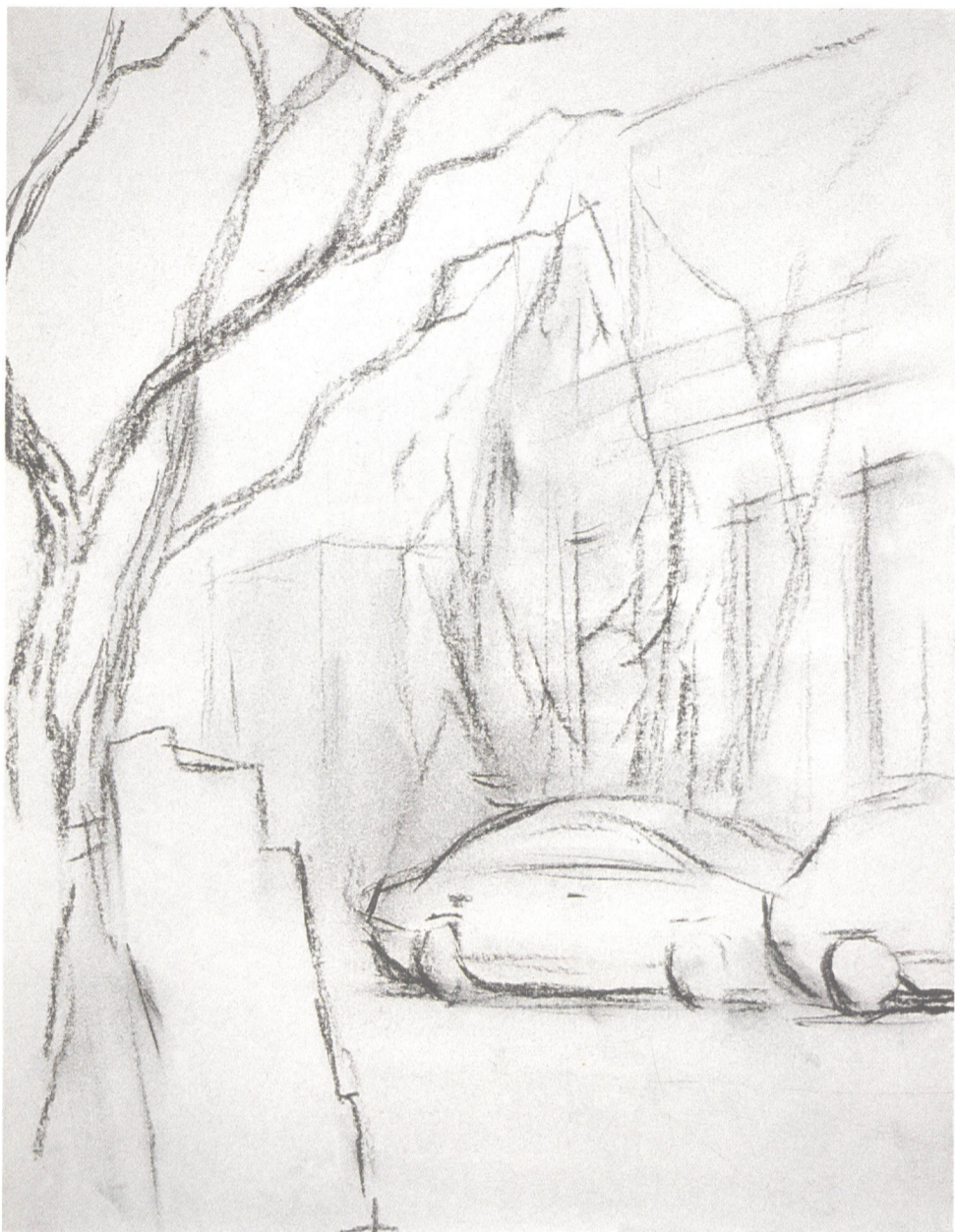
第二步很重要的一点就是，一定先从最有感觉的地方开始深入刻画，因为时间和环境的限制，不可能像在课堂里那样

第三步

阿姨 曲文倩

第一步

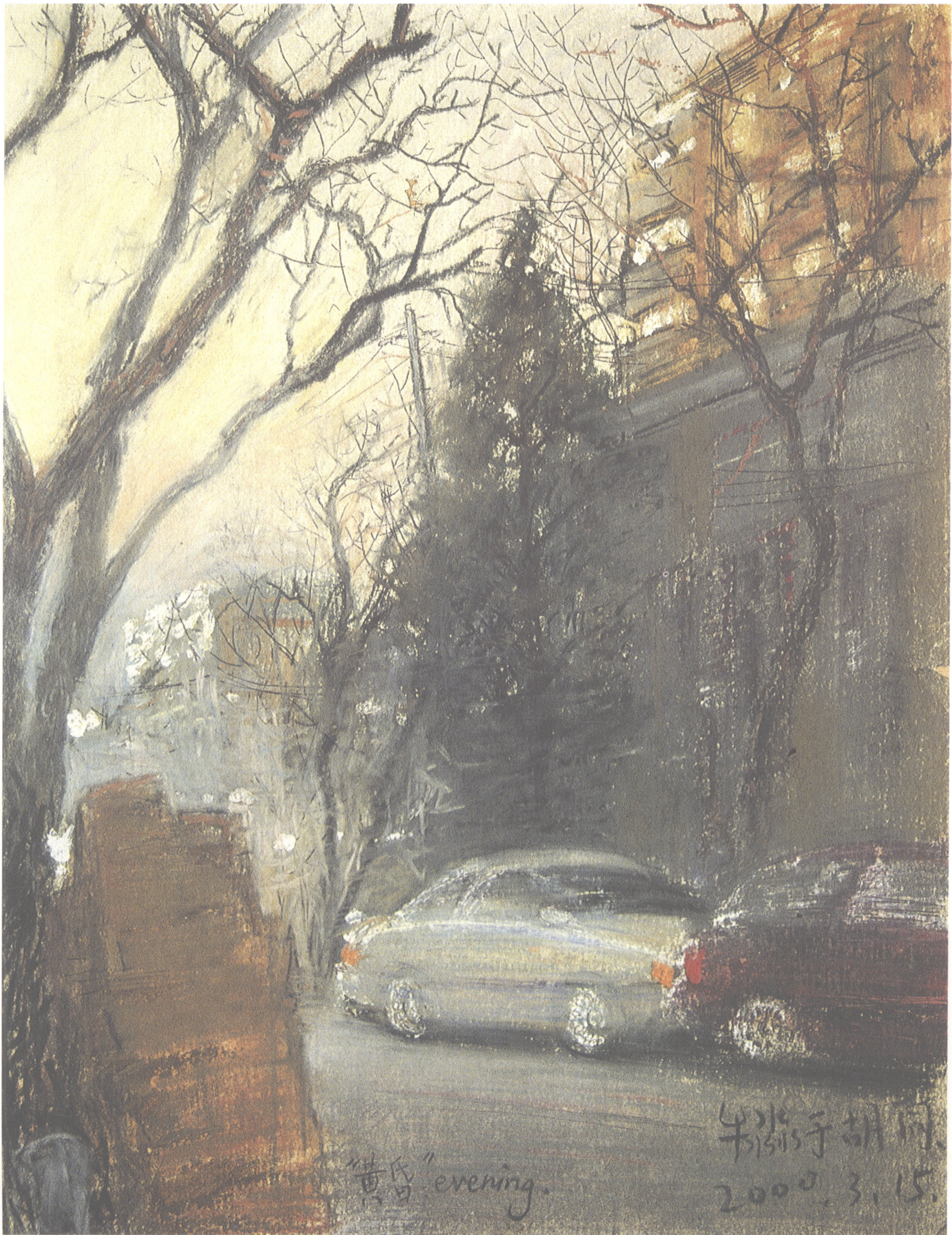

第二步

从容不迫面面俱到地画，必然要从最有意思的地方入手，抓住关键的部位尽可能一次到位，而需要减弱的地方，要大胆概括提炼，注意有紧有松地处理好画面的节奏关系，注意画面黑、白、灰的处理，注意画面近、中、远的空间关系。总之，根据自己的感受把画面铺满和充足起来。

越是接近画面的完成阶段，越需要沉住气地控制住画面，既不能漫无天地的画下去，也不能草率收兵，而是尽可能保持清醒的头脑，始终去追寻最初的印象，有主有次地去刻画客观物象。而这时更多的是编着画，去归纳画面的各个层次，去加强主体部位的力度，拉开前面的部位、推后远处的东西，以新鲜的感觉来调整画面，使之成为独立的一幅画面。

第三步 黄昏的胡同 牛淼（右图）

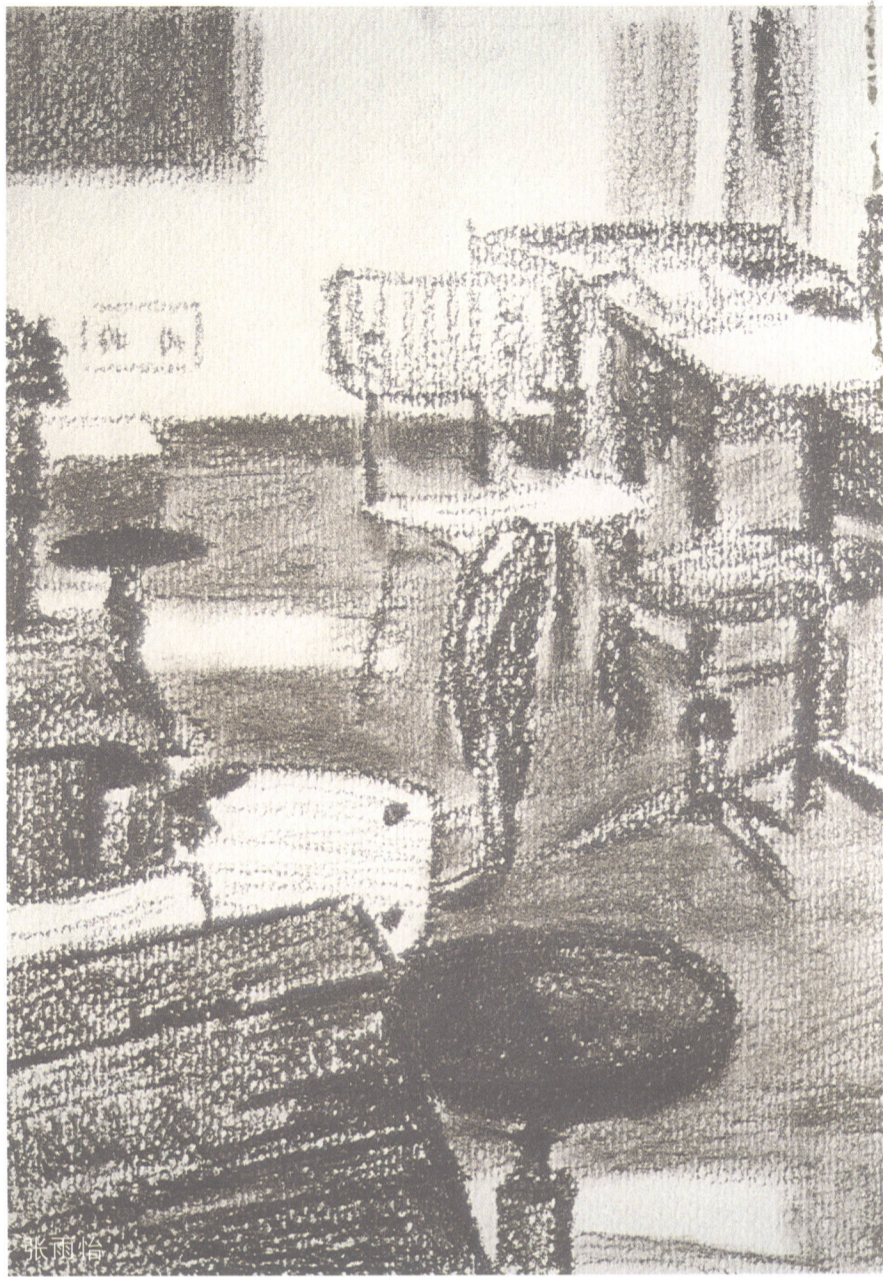

“黄昏” evening.

李水于胡同
2000.3.15.

曹轶

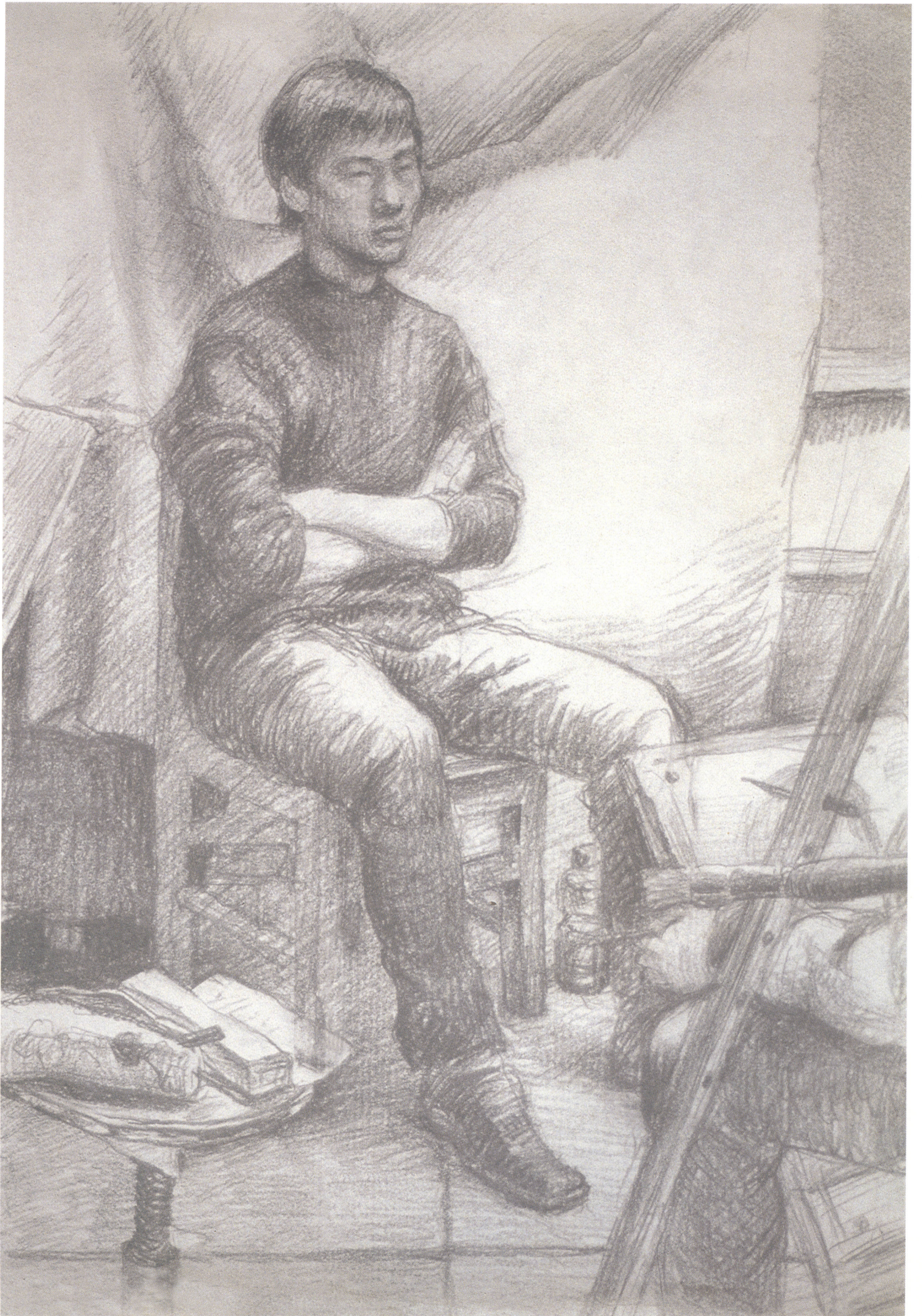
张雨怡

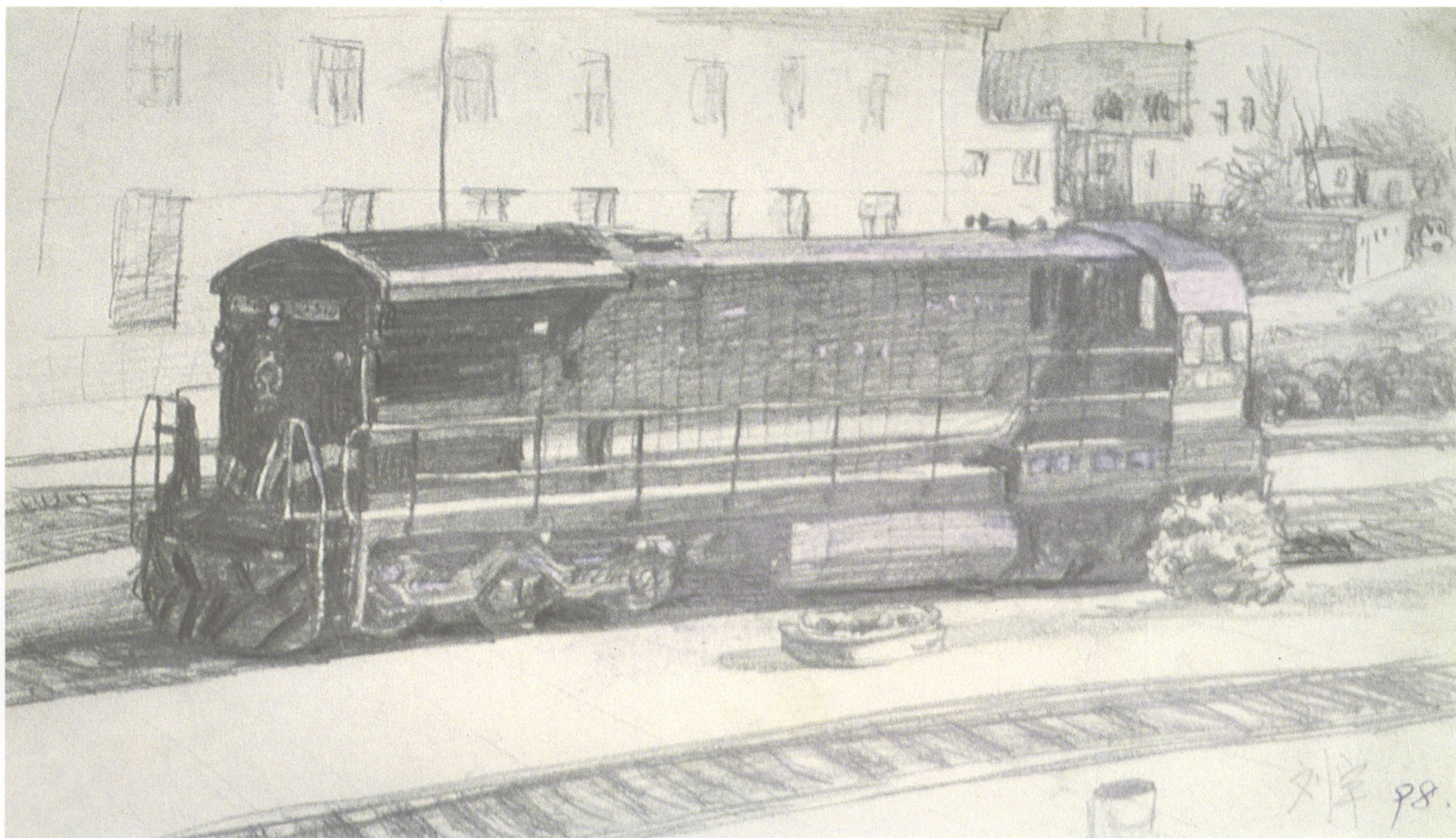
陈月娥

路璐

谢子君

刘宇

陈嘉伦

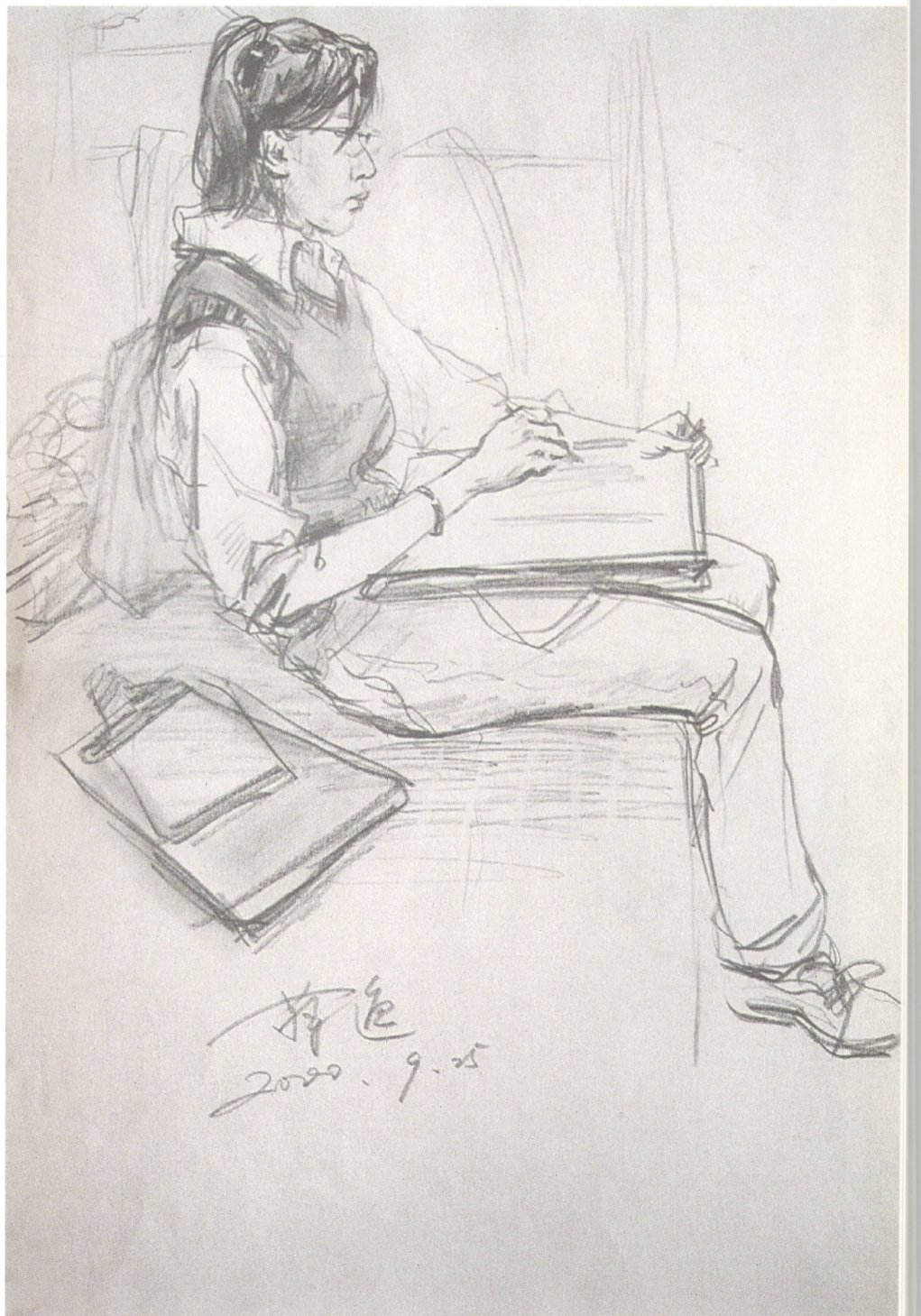

周游

梁越

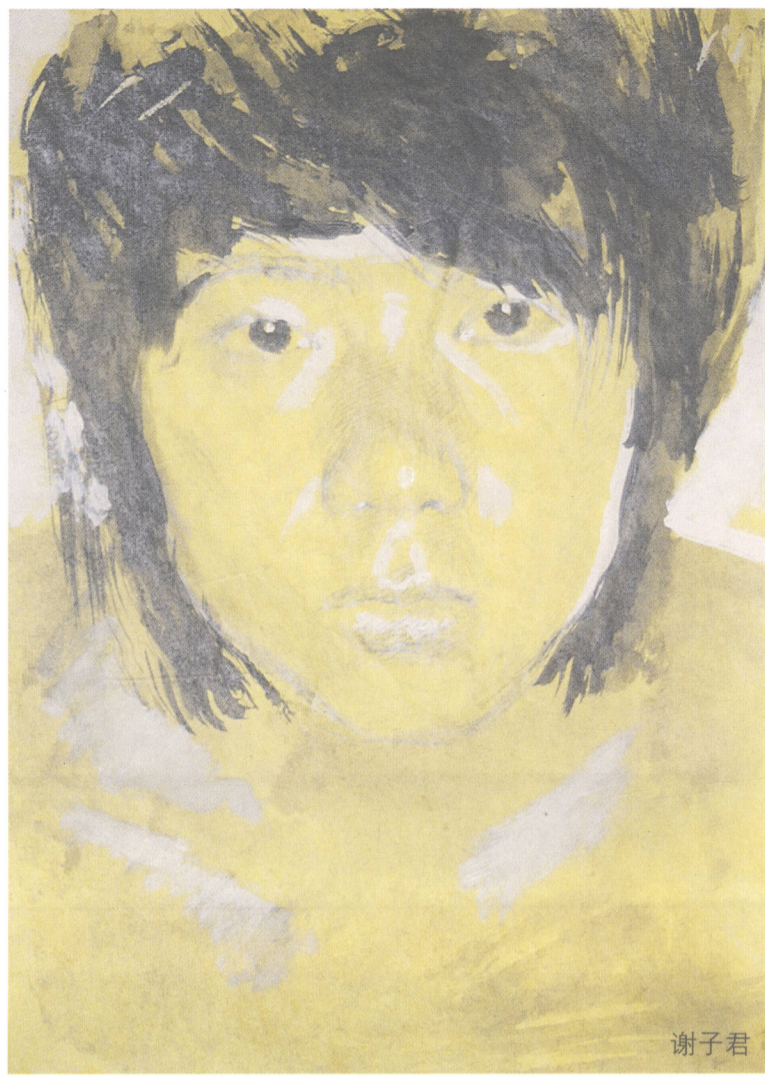
柳慧婷 蒋逸

蒋逸
2020.9.25

杨文婷

谢子君

马立亚

蒋逸

牛森

蒋逸