

清华大学美术学院

学生作品精选 邱百平 编著

速写

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

江西美术出版社

清华大学美术学院

学生作品精选

速写

邱百平 编著

江西美术出版社

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

图书在版编目 (C I P) 数据

清华大学美术学院学生作品精选·速写 / 邱百平编著.
南昌: 江西美术出版社, 2003.1 (2004.2 重印)

ISBN 7-80690-103-5

I. 清… II. 邱… III. 速写—作品集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 107403 号

清华大学美术学院学生作品精选·速写

编著 邱百平

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 电话 0791-6565832

发行 新华书店

制版 江美数码科技有限公司

印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 4.5

版次 2003 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 2 月第 4 次印刷

印数 9001—12000

ISBN 7-80690-103-5/J · 1015

定价 25.00 元

CONTENTS

目 录

前言	/1
速写的魅力	/2
人物	/3
景物	/44

前言

我院的前身是中央工艺美术学院，在建院初期，绘画课是作为培养学生基本造型能力和提高艺术修养而设置的。经历了近半个世纪的教学实践，证明素描、速写和色彩等绘画基础课，在学院整个教学过程中的作用是至关重要的。

作为造型基础的绘画课和作为设计基础的装饰图案课，以及构成学（包括平面、立体、色彩等构成）和设计表达课程等，组成艺术设计学科的专业基础，再有专业艺术理论基础和文化基础等，共同组成三个方面的基础。我们把它形象地比喻为一架通往艺术设计必由之路的桥梁，这三方面的基础，就如同这一桥梁的三大柱石，缺一不可。

绘画是学生开始接触艺术的直接方式，也可以说是起始点。学生通过绘画训练，学会观察、研究对象，并逐步学会表达自我感受的各种方式。同时，在这种“循环”中，逐渐培养科学并适合自我的思维方式，不断开拓想像与创造的思维空间，增强审美意识，为未来艺术的发展奠定基础。

素描是基础中的基础，通过素描与速写的学习，学生在“观察—思维—表现”的反复过程中，逐渐完成眼、脑、手之间的协调性训练，并增强个人的艺术素养。

色彩学习，不仅要使学生进一步提高色彩的艺术修养，同时要完成对色彩的感受力和色彩艺术语言的掌握，以及对绘画艺术风格和色彩审美的精神追求。

多年来，我院的基础绘画教师与同学们一起作了各种努力和探索。这里选编的学生作品，可以说是教学成果的体现，它凝聚了学生的辛勤和教师的心血。

今天，清华大学美术学院从一个艺术设计学院发展为一个包括纯艺术学科、艺术设计学科的美术学院，学院的发展前景广阔，同时，也对我院的基础教育特别是基础绘画教育提出新的要求，我们将通过自己的努力，去争取新的成绩。

清华大学美术学院院长

教授

速写的魅力

邱百平

速写不被重视是比较普遍的现象。招生考试中加了速写的内容后，学生的速写水平有了明显的提高，但还不尽人意；教学中加大了速写的作业量，好一些，但仍不理想，什么原因使速写受到忽视？

画速写是一项比较艰苦的事情。速写的学习是通过“量”的积累来达到提高的目的，这就需要下苦功，需要投入，包括时间和精力上的投入。现在人都很“忙”，学生来自各方面的压力又大，缺少投入是原因之一。

照相机的使用不能不说是另一重要原因。现在外出写生，不带相机的少见，不带速写本的则有；数码相机更方便了，不用胶卷可以照数百张，不论对象多么复杂，1秒就解决问题，使用起来可以帮不少忙，构图、形象、道具，应有尽有，于是手就变得“懒”了。

更重要的原因是对速写训练的目的性、对传统意义基础训练的重要性认识不足。当我们还在孩童时代，用铅笔在纸上画出了圆圈、方块、曲线……这是用最简单的方式直接表达了对太阳、房子、山脉与河流的理解与认识，如此直接、鲜明、生动，这就是速写。

古人云“能目会心”，“心手相通”。速写是眼、心、手密切配合和协调性训练的最佳方式之一。就其基本训练目的与素描是相同的，只是在观察力的高度集中，表达力的准确、概括、生动，记忆力和默写能力的培养等方面有着特殊的意义。

观察要敏锐，我们称其为观察力。观察力就是指快速捕捉对象的能力，包括对象基本特征、比例、结构、动态等诸因素。概括力是指当对象的大量信息进入视野之后，通过大脑的思考，迅速作出判断并进行取舍的能力。表现力是指对感受以及控制对象的“秩序”作出的表达能力。速写应有感而发，根据内容需要，寻找最佳的表达方式传达作者的心境，从而达到一个理想的艺术境界。

速写从局部开始，往往要求“一步到位”，也就是要“整体着眼，局部着手”，综观全局，深入刻画，这对整体观念的培养十分有益。

线是速写最基本的语言方式。线同样可以表现三度空间，线的重叠与隔离，对空间有很好的阐述作用。提炼的线有很强的说服力，它可以有多种作用。当然这需要经验和积累。我们经常看到同学很认真地用单线在描画对象的轮廓，单画轮廓是画不好速写的，不仅呆板而且很难“准”，“复线”则可以打破这种“僵局”，放松去刻画对象，反而容易生动。随着艺术实践的不断积累，经过积累，自然就学会对线的提炼，俗话说“熟能生巧”，那时就会变得自如，并学会赋予单线以更深的内涵。

“错觉”在速写中往往十分宝贵，正是这种直觉可以帮助你发现对象的动人之处，正是这种“错觉”可以使你的画面达到一种感觉上的“真实”。如果按照解剖图像图解式地描绘人物，造型是准确了，但必定是僵死的并缺乏生命力，更谈不上有艺术的情趣。大师的速写中，可以看到“错觉”的表达所产生出的艺术魅力。

归纳与夸张是速写中常用的一种手法，可以是理性的，也可以是感性的。速写为我们提供了更自由的空间，做各种尝试，不要怕失败。因为速写很容易重新开始，它可以使你尽情追求你的“理想”，使你的创造力得到充分的发挥。

艺术与设计同样需要生活的积累。艺术注重精神，强调干预生活。而设计则是创造新的生活方式，“变不可能为可能”，两者都需要在平时生活中去寻找灵感。而速写则是贴近生活的最佳方式，它可以帮助我们完成从观察、体验、表现到创造的全过程，同时可以使“自我”追求得以充分地体现。

由于材料工具的方便，一只铅笔和一个速写本，可以从一个小物体的精细描画到一个大场面的宏观驾驭。速写中的“速”是相对素描而言的，不要简单地理解为“快”，要看需要。心首先要沉下来，从感受出发，调动自己的情绪，去发现别人不易找到的对象所特有的美，这才是自己的绘画语言，这虽然是高层次的目标，但我们应努力去追求。

有了一定的写生能力，默写练习就可以进行，这是对记忆与想像能力的训练。从静态记忆到动态记忆，从生活中某一形态的默写到想像中形态的创造性表现，这是通往艺术与设计之路的必然。

看大师的速写，我们犹如在读一首美妙动人的诗。一幅好的速写所给予我们的冲动，绝不亚于一幅完整的长期作业。时间往往使艺术家的激情淡化，而速写可以为我们提供尽情抒发感情的空间，表现出无比的魅力。

艺术高峰同样没有捷径，只有靠我们的努力去攀登。速写的提高犹如人们常说“曲不离口、拳不离手”。要记住先辈对我们的告诫：“速写应是艺术家毕生坚持的作业。”

肖 燕

尹 航

吴建云

张鹏迪

李 可

张申申

王 漪

师冬琳

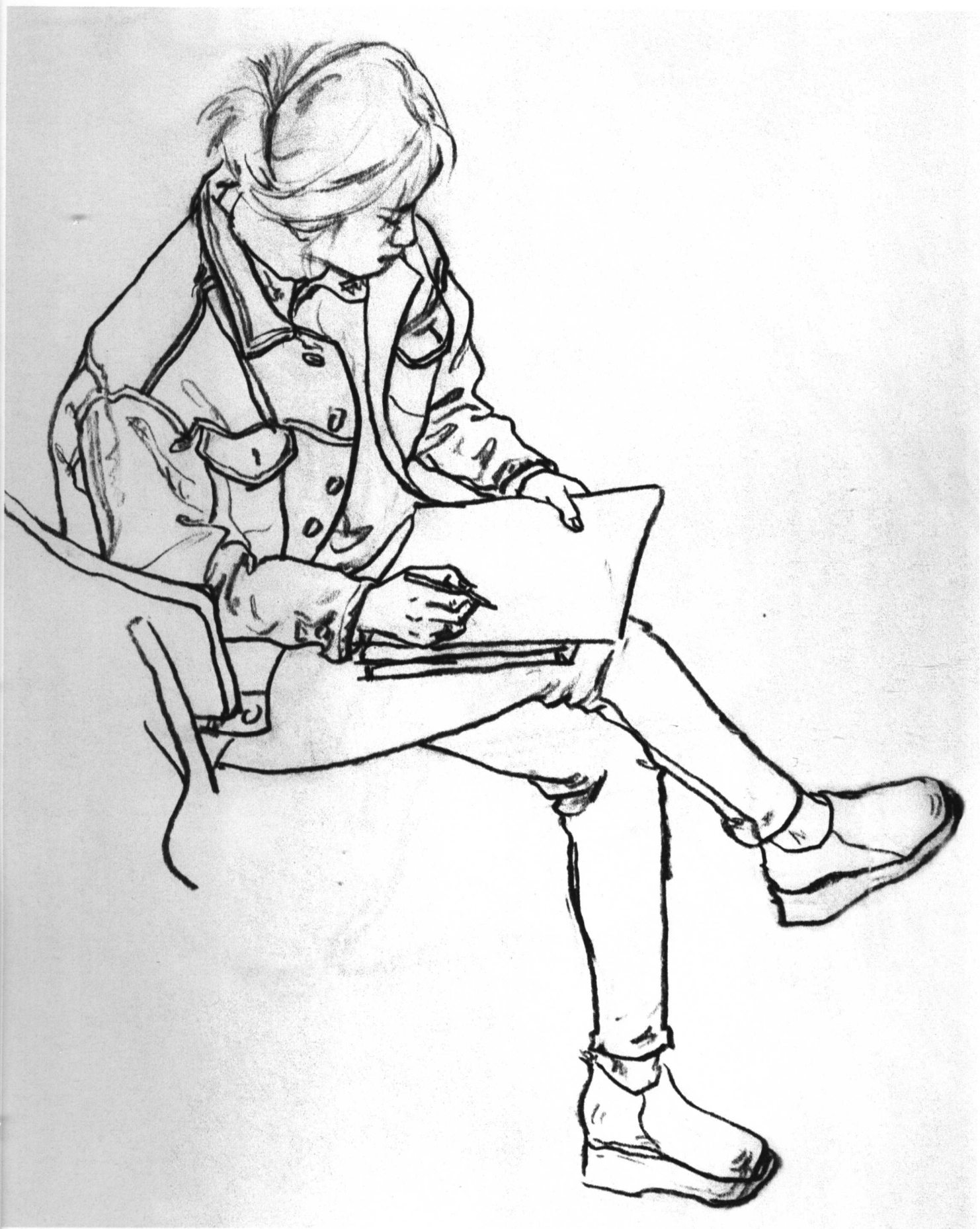
孔 燕

李玉婷

王 漪

王 漪