

快速提高素描技法系列教材

陈济生风景速写表现实例

中国民族摄影艺术出版社

2004年3月20日西营黑峪速写

快速提高素描技法系列教材

09

陈济生风景速写表现实例

中国民族摄影艺术出版社

陈济生艺术简历

1959 年生于山东省, 1985 年毕业于山东艺术学院美术系, 中国美术家协会会员。

前言

随着艺术院校的扩招与学习美术专业人数的增多, 在我国掀起了一股学习美术的热潮。众多学子在这股热潮中苦苦追求, 找寻着通往艺术圣殿的便捷之路。然而艺术的学习非得有一个循序渐进、反复锤炼的过程, 并没有真正的捷径。要说有捷径: 一是要持之以恒地下功夫, 二是要掌握科学的学习方法。没有好的学习方法, 即便投入巨大的精力亦收效甚微, 甚至越学越偏, 误入歧途。当前, 市场上充斥着各种急功近利的美术教学辅导书, 皆想通过“填鸭式”的方法达到速成效果。但往往欲速则不达, 这种不求甚解的速成法不知道耽误了多少年轻学子的美好前程。在这样一种大环境下, 无疑迫切需要能够体现艺术学习规律的教学辅导书。作为负责任的美术编辑与出版人, 我们选编了这样一套《快速提高素描技法系列教材》, 以让广大学子在追求功名的同时实实在在地汲取艺术养分, 从而走向成才之路。

素描学习过程漫长而繁复, 初学者往往被复杂表象所迷惑, 然而其内核必有简洁规律可循。只有准确地把握其内在规律, 去繁就简, 才能快速有效地提高素描水平。《快速提高素描技法系列教材》的作者来自各大美术学院, 都是中青年教师。他们在艺术上已趋成熟, 又长期工作在教学一线并主持素描教学工作, 有丰富的创作与教学经验, 善于运用简洁的方法解决复杂问题, 教学手段深入浅出, 能够在较短时间内将学习者领入艺术的佳境。

在此向参与该书编著的老师表示衷心的感谢。同时希望该套丛书能成为广大青年学子的良师益友。

编者

图书在版编目(CIP)数据

快速提高素描技法系列教材 / 唐华生主编.
—济南: 中国铁道出版社, 2006.
ISBN 7-113-03763-3

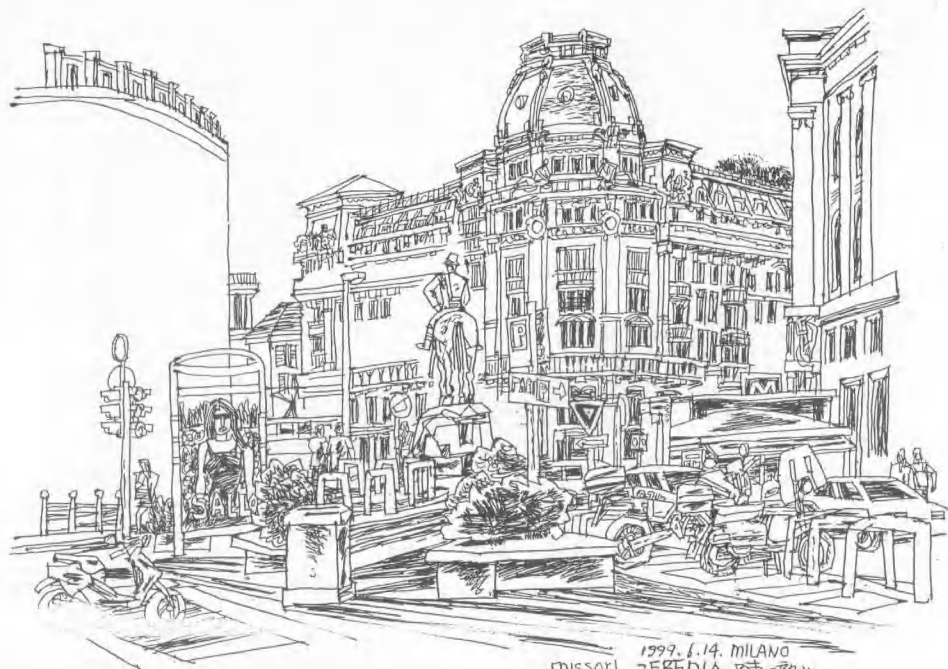
I. ①唐… II. 唐… III. 素描—教材—中国—近代
IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第081930号

快速提高素描技法系列教材 09

陈济生风景速写表现实例

出 版 中国铁道出版社
主 编 唐华生
副 编 陈济生
责任编辑 胡帆
出版发行 香港人民出版社
设计出品 北京源利源设计艺术中心
印 刷 北京地大印刷厂
经 销 新华书店
开 本 210mm×285mm (1/16)
印 张 206页
印 数 1773册
印 次 1/1次
印 本 1/1本
印 张 206页
印 数 1773册
印 次 1/1次
印 本 1/1本
印 张 206页
印 数 1773册
印 次 1/1次
印 本 1/1本

1999. 6. 14. MILANO
MISSORI ZEBEDIA 陳齊生

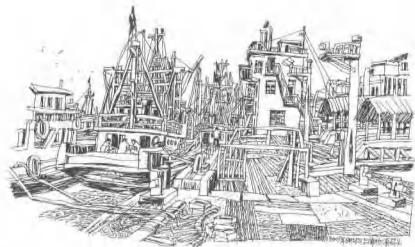
速写感言

在造型艺术中,速写是指在较短时间内以简练生动的笔触捕捉物象形神态势的一种绘画形式。它可以培养我们敏锐的观察能力和艺术概括能力,提升我们对形体结构及精神状态的把握,锻炼我们对物象主要特征从容描绘的能力。为以后的绘画学习及艺术创作奠定基础,存储能量。

在我多年绘画的艺术实践中,使我受益最大的是速写。看着当年怀着对艺术的虔诚和对大自然的崇敬之心采撷回来的张张速写,仿佛又使我回到了大自然,回到了乡村生活。叶浅予先生曾说过“要多画速写,使自己敏锐起来,画速写要熟悉生活,研究生活。”

速写是率真的代言,没有虚伪。速写练就了我们善于发现美的眼睛。速写使我们在从艺的道路上立于不败之地。速写的功夫在画外。速写如同文学作品中的诗张,短小而精悍。速写使我们面对平庸的生活而富于激情。面向生活,在生活中寻找你的创作源泉,生活不会辜负有心人,感激速写带给我的艺术灵气。

关于速写

我们知道速写是初学绘画的入门及必修课,是画家收集素材积累生活资料、捕捉艺术形象的重要手段。再者,速写是一种独立的艺术形式,本身具有的美学价值、欣赏价值和学术价值是其他绘画种类不可替代的。速写和素描相比它们之间有其性也有不同,素描是有较多的时间面对相对静止的对象从容细致研究其形体结构、精神特质的过程,而速写则是面对纷繁的物象及不定的时空即刻抓住对象的主要特征用迅速而简练的线条描绘。如果说素描是理性的,速写则是感性的多些。素描不是本然的线条排列,速写也不是简单的时间提速,它是灵魂深处的情彩闪现,是一种主观精神的体现。画速写犹如演员练功,眼、心、手、出神入化的协调与敏捷,保持思维清晰,生气勃勃的艺术感觉。速写是绘画者练就的百步穿杨的功夫,能画好长期素描的画家未必能画好速写,但画好速写的画家画好素描的可能性很大。言简意赅,形神兼备,生活活泼,意到笔随是速写的高超境界。恰如其分未完成性是速写的另一审美特性,见好就收,宁缺勿滥。如果说素描是一切造型艺术的基础,那速写则是基础的基础。对于绘画者来说,速写是解决自身知识和经验积累不够的问题,它既是主观表现也是储备能量的过程。速写是绘画者主观精神层面的率真而又具有原始力度感的真实线性表现,速写是绘画者的人生与认识自然世界的终极完善和目标。

关于速写的用线

如何运用线条去表现客观景物在速写中显得尤为重要,了解线条从而认识线条是我们在画速写之前需要解决的问题。实际上,在理性层面上线是不存在的,线只是相对于面而言的解释,线是光影与体积间的转折,在中国绘画体系里,线是独立存在的,称谓线描,并有“十八描”之说,其各种样式的线描方法对造型的表现各具特色。在西画中,线条则是最修长和最窄的面积,点是缩小的面,是最小的面积。

在速写中的用线则需要有较好的素描基础和线描技法的完整结合的线。换言之,速写的线是具有中西合璧特质的,是具有轻重分量和身兼数职的边缘学科的线。因此,速写的线不仅能表现物体的质感、量感、空间感,还能充分体现客观景物的主观精神,是有生命力的线条。不断尝试运用各种轻重缓急、长短曲直、粗细深浅、抑扬顿挫的线条来表现物象的出新和有表现力的线条,体会和感受不同的线条所表现出不同物象的表现力,充分利用线条的疏密、节奏来控制把握画面。另外,线条的运用也应回归于客观景物的风貌本身的精神实质中去,结合作者的主观感受,有感而画,表现出一种意趣线条,使景物的精神气息及特点完整体现。

速写如何选景取景

在风景速写中取景不同于其他类型的写生,它是在纷繁复杂的大自然中选取有绘画元素和画面构成因素的景况,通过我们的理性思考后,截取的对面有用的构图框架。景物随着时间的流动和空间位置等的不同都有些相对可变的因素,所以置身于自然中的我们就应有敏感的观察,及时发现情定格画面,确定立意和欲表现的内容。一般情况下应先确立画面主体,然后根据主体来完善画面,在此基础上进行必要的取舍。速写画面应典型地体现所观景物。有时面对景物时不妨从不同角度观察对象,在景物氛围中去感受。在融入大自然的过程中,绘画者的情感世界与自然交融,是心智的培养。须静观默察,熟记于心,然后果断而画之。

速写中画面杂乱的处理

画面杂乱无章是在观察自然物象阶段的不够深入所致。心中没数,下笔不肯定,主次虚实不分,简繁不当。心乱则笔乱,笔乱则画面失控。绘画者应将最初的观察和新鲜感受熟记于心,不受干扰地保持到绘画的最终完成,“则万美由心,挥纤毫之笔”。

画好虚实

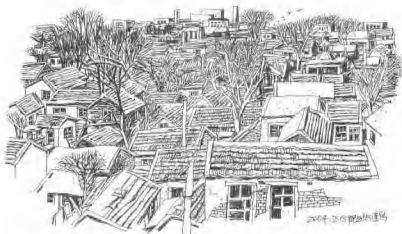
虚与实是物象表现对立的两个方面,彼此也是相互呼应的关系。在对自然物体的速写中,肯定的用笔能画出较有质量感的实线,对不同的厚薄、粗糙等物质的用线表现也不尽相同。在写意速写中,情绪的感受也影响着质量感的表现及用笔。在虚的方面则是与实的部分的美异表现,虚实相间,虚实相生。如表现石质的质感和硬度用有力的有力度的实线,而表现草丛云水等绵软的物质则以柔和的曲线、运动的虚线。

表现结构是速写的关键

在风景速写中,各种物象的结构和特征不尽相同。面对纷繁复杂的自然景象如何下笔,注意结构性的理解就显得很重要。任何物体的表层及内在构造都不外乎有其突出的外部几何形体穿插等,将其概括归纳为大的形体与状态,如树木麦垛等的归纳,我们将其理解为几块大的倒三角形或小的圆锥形。然后在大的框架中寻找小的形体并概括归纳,既要对物体结构准确分析,又要顾及物体结构特征在画面中的完整统一,物象的结构性体块归纳的设置将有助于画面的整体协调并构成有意味的画面形式感。

何谓风格

调动各种绘画元素,在此基础上因主观精神而形成的形式感则被认为风格。风格的形成是技法功力和修养之后的产物,是心境感悟后自然而然的率真流露。绘画者不应过分考虑速写本身的风格,不应单纯强调形式的奇巧或简单模仿别人的独特技法,而应扎扎实实掌握基础知识与艺术情感能力的培养,并彰显出速写作品的格调,这样才能画出富于艺术感染力的速写作品。

风景速写步骤:

1. 仔细观察所要表现的景象, 构思成熟后, 胸有成竹确立构图形式。用准确的轮廓线勾勒出大的形体, 确立透视关系, 确定景象中最为主体的部分和位置, 注意比例、重心、均衡等关系, 要落笔果敢肯定。注意线本身的丰富变化, 省略琐碎的细节, 预留出足够的空白。

2. 画出树木、房屋、田地之间的相互位置, 注意它们相互呼应的关系。不应孤立的, 死画一个部位。注意景象的体块衔接和形体转折等关系, 用饱满的情绪和有趣的用笔画出物象的神韵与灵动。

3. 继续画大的结构形体关系, 调整形体之间的相互关系, 画出局部位置及形体之间的来龙去脉并注意画面的均衡。

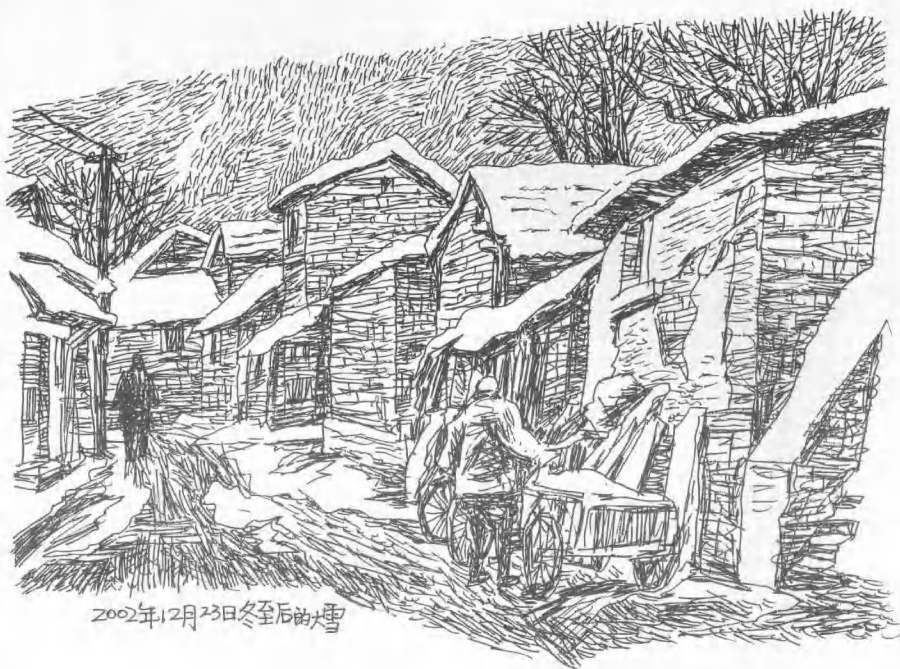
4. 画出树枝、草顶、墙砖、田地等的疏密和对比关系, 继续调整各形体之间的关系。用细密短线组织协调画面, 画出画面的节奏感、韵律感, 使画面完整充实。

风景速写步骤:

1. 仔细观察所要表现的物象, 构思成熟后, 胸有成竹确立构图形式。肯定落笔, 用准确的轮廓线勾勒大出的形体, 把握画面整体关系, 注意比例、重心、均衡等关系, 用长线画出画面整体的大框架, 用短线完善补充。
2. 画出电线杆、三轮车、房屋、墙壁等的准确位置, 注意形体衔接和转折关系, 在此步骤应考虑画面的启承转合的相互关系, 画出明暗关系。
3. 进一步画完整线杆、树木、墙壁等, 用密集的线表现出体面的明暗并与其它结构线协调推进, 用准确、洗练的线条画出局部结构, 用曲线画树木枝叶, 用短直线画砖墙等。
4. 用密集线画出树枝叶、墙壁、地面等细部局部, 加强对暗部密线的处理, 强化线的对比关系。如虚实、疏密、明暗、节奏等, 运用短线、块面等合理配置调整画面, 丰富完整画面。

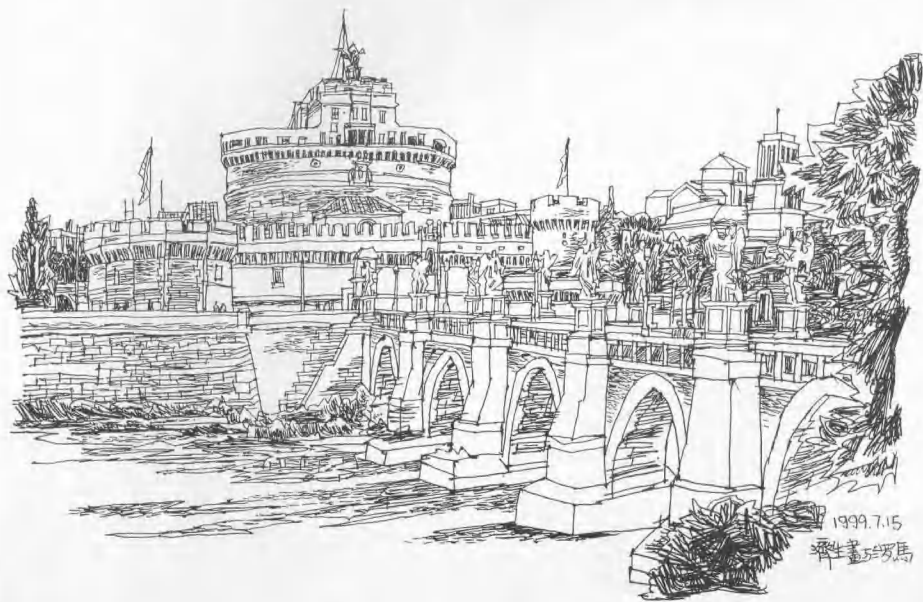

2002年12月23日冬至后的雪

以丰富的小笔触线构成的色调既变化又统一，房屋的线条又与背景不同，非产生了一种不同调子的对比，使

冬雪的情景和意境能充分表达出来。

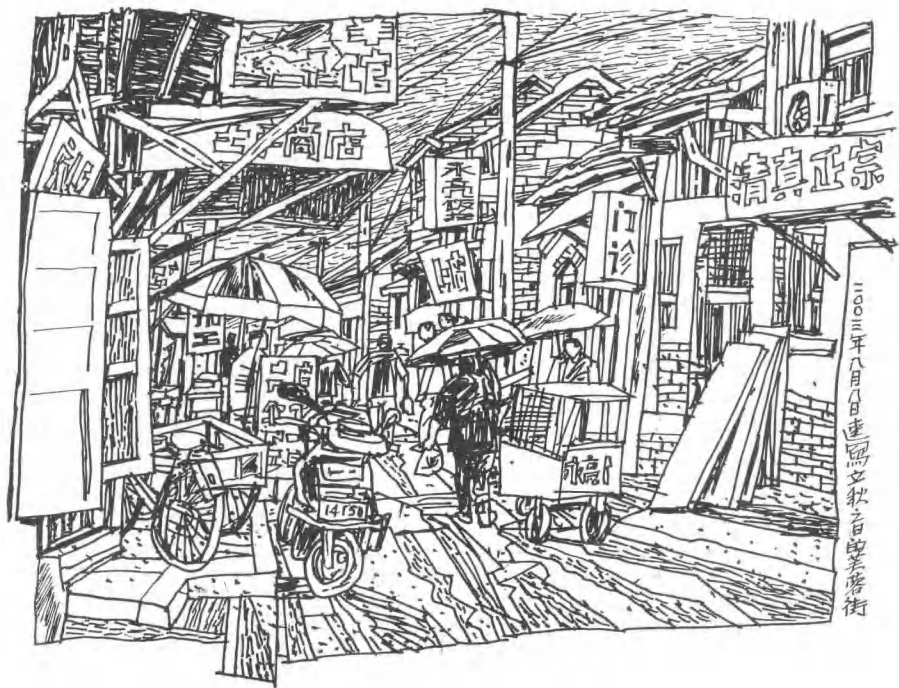
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

强调了画面的透视效果，稍有变化的画面主体依然突出，恰如其分的线条运用和色块的置放起到于画面均衡的作用。空白与密集线之间既相互呼应又相互协调。

2003年5月18日西郊

右图：较好地把握了画中所用的“C”线，运用这样的直线和黑白灰调巧妙穿插以及使用短线条将画面断断续续、时隐时现的效果表现了出来，使画面具有了浑然一体的紧张感。

左图：疏放与控制非常协调，感情有度，张弛有序，情绪与理性有机融合在一起，以超然的心态使用直线之间的对比，在总体大致相同的情势下面貌用直曲、点线等变化，形成了丰富的视觉张力和独特的审美效果。

左图：强烈的黑白对比而形成的速写画面，如照片成画般效果，独特而新颖，恰如其分的黑白控制与空间整体感，突出了大小块面的变化，完善了整体一景的速写作成。

右图：在繁复的物象中若无序变为有序，使画面更秩序与和谐，追求画面的单纯和丰富，并在和谐中寻求细微变化。

2000年2月13日畫於重慶

2003年6月15日西蒋峪村速写

