

广州美术学院教学系列丛书

高等美术学院教师示范作品集

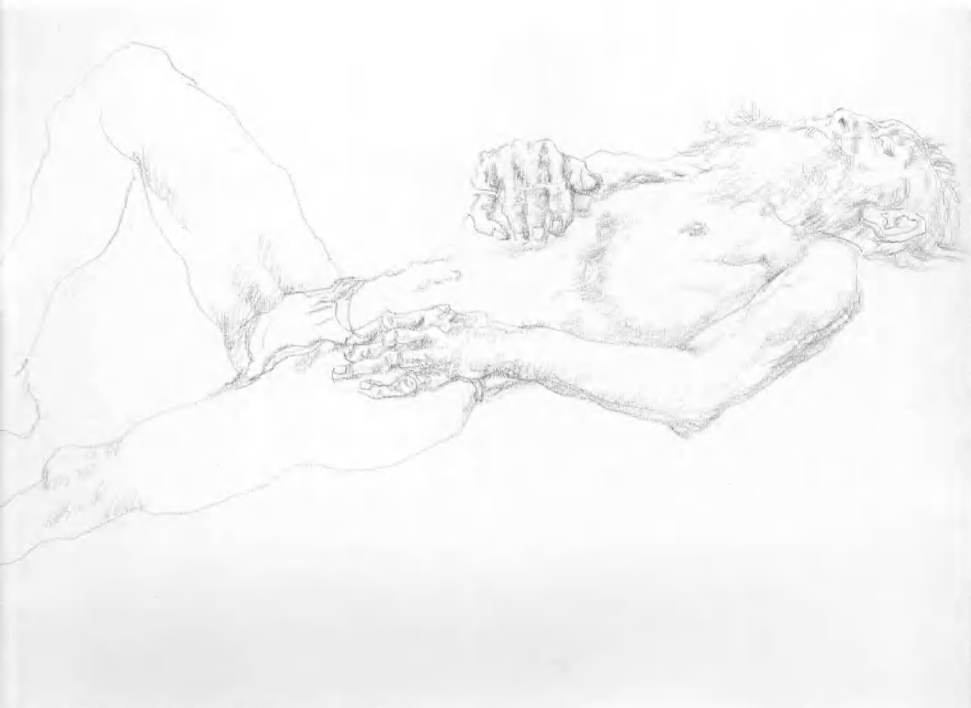
DEMONSTRATION WORKS BY THE TEACHERS OF ACADEMY OF FINE ARTS

陈林

素描

岭南美术出版社

躺着的老人

铅笔 30X42cm 2004年

图书在版编目(CIP)数据

陈林素描 / 陈林绘. — 广州: 岭南美术出版社,
2005.7

(高等美术学院教师示范作品集)

ISBN 7-5362-3082-6

I. 陈… II. 陈… III. 素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065903号

广州美术学院
教学系列丛书编辑委员会名单

主 编: 黎 明
副主编: 赵 健 黄启明
编 委: 杨珍妮 许怀升 全 森
凌靖波 王大鹏 王维加
王文明 林国耀 童慧明
李公明 张 弘 蔡拥华
黄增炎 张海云 周国琴
吴卫光 钟蔚帆 邵 宏

高等美术学院教师示范作品集 陈林素描

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店
刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2005年7月第一版

2005年7月第一次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8 印张: 3
印 数: 1-1000册

ISBN 7-5362-3082-6

定价: 252.00元 (全套共十四册)

陈林, 1985年毕业于广州美术学院教育系并留校任教至今, 1998年至2000年参加中央美术学院国画系硕士研究生班学习, 作品多次参加省美展, 全国美展。代表作品有《菠萝蜜》, 《晨露》, 《热风》, 《处处芳菲》, 《假日闲情》等。

速写谈

关于速写, 由于摄影的出现, 使许多人不太重视, 有人总以为用处不大。这些年来人们对素描的喜爱远远超过速写。速写一词不知何时定义, 定义过后, 又要想办法把它和素描分开。速写是一种特定的素描形态, 它是最直接的造型手段, 也是快速反映客观物象的一种表达方式。速写的语言自由, 简洁单纯而生动, 它以非常简朴而又深刻的形式表现物象和心灵的体验。速写从属于素描的范畴。但速写显然是受到了时间的约束, 要求快速地捕捉形象。速写在西方的概念里与素描没有分别, “Sketch”有草图、草稿、素材等含义。中文的“速写”词义则与素描不同。“速写”不是“速画”、“速描”, “速”指有时的速度, 为迅速、快捷, 是一种激情, 是智的流露; “写”是写生, 也是写意, 是看者的目光, 具有写意境之意味。

速写的学习相对素描学习更具有灵活、自由的空间。速写训练造型能力, 要有扎实的造型基础, 要正确地理解形体、质感、空间和结构等各层次关系。

在训练过程中, 要注意对人体构成的正确认识, 复杂的结构其实是有规律的, 所有的造型都可视为若干个对称形态的几何体块的构成。大小体积转折和衔接直接影响到造型, 对骨结构的认识, 对肌肉变化关系的认识, 对多个骨点都是互相联系的认识都是关键点。掌握人物结构的基本知识和技能, 理解人物骨骼和肌肉的生长规律, 对形体运动产生的美感的感悟, 以简洁概括的手法整体地概括各个关系。唯有整体地观察, 局部与整体的协调, “手、眼、心”的统一, 才能做到人们常说的“栩栩如生”, 才能真切地表现作者的感受。

看似简单的速写, 画起来就很难, 要注意观察能力和艺术表现能力。多画, 就能生动, 这一简单道理, 就得有一个正确的观察方法。速写画的就是“看”的学问。我们怎样“看”就有怎样“看的结果”。法国著名画家德拉克罗瓦说: “学画素描(速写), 就是学习正确地看”。德加指出: “素描画的不是形体, 而是对形体的观察”。也就是说不是仅仅画形体, 而是对形体的看法, 一定的观察方法决定有一定的表现方式。不同的观察方式就有不同的速写风格。不一样的速写风格, 又体现了观察方式的审美理念。

我们都知道, 线条是人类最本能的表达方式, 是最基本的语言形式。速写最为常用的表现方法, 通常是用线条来画。

速写线条从笔中缓缓流露出来时就已确定了画者的思想, 它不受光的左右, 只表现物象和情感。画得也许不够准确, 不够精练, 大胆地多画一条, 多几条反而会更加合理理想, 会增加画的表现力。速写中的线种类是多种多样的, 每一种用线都有自己的独特方式, 要求线条都要统一, 无论是快慢、刚柔、浓淡, 还是疏密都为画面服务, 没有情感的线不算是好的艺术语言。

西方以素描(速写)作为一种艺术形式出现是在十四、十五世纪之交至十七世纪。伦勃朗的线条豪迈奔放, 安格尔的线条干净、精致, 而德加线条抓住了舞动的姿态, 表现运动的力量美。

线条是心理结构的表现, 挪威画家蒙克的线条画出扭曲的形态, 表现出内心的紧张和对人生的忧愤。瑞士画家克利在苦苦寻觅一种表达“精神与生命”的象征符号。当然线条的表现形式有其局限的方面, 线条是从客观物象中提炼概括出来的, 在表现物象的同时, 对点、线、面、光影明暗的运用同样不能忽视, 它们同样蕴涵着巨大的表现力, 无论何种组合线, 都是灵活多变的, 表达的都是情感, 只有刻苦实践, 坚持不懈方能运用自如。

速写的学习实践, 也要吸收不同的营养, 学习中外大师们的优秀作品。好的作品是对物象的高度浓缩, 是客观世界与内心个性的完美体现, 是心灵的轨迹。他山之石, 可以攻玉, 大师的作品会启迪影响我们, 直接地学习, 通过临摹学习获取更多的直接经验, 是提高速写能力的重要途径。

速写对于艺术家来讲是一种极具表现力的绘画手法, 而对于艺术院校来讲是一种非常必要的教学形式。在现阶段, 速写作为专门独立课程, 有人物速写、人体速写、课外速写等速写课程, 这是非常好的教学安排。

通过速写的练习锻炼, 可使我们提高观察生活的能力, 思考提炼和画面处理能力, 提高了绘画的造型能力表现能力和审美能力。

本书所提供的作品都是和学生在课堂上完成的。希望对爱好者有所感悟参考, 获得启发。

陈林

2005年6月

老人

灰卡纸棕色炭棒 55X39cm 2004年

靠拐杖的老人

灰色底炭精棒 55X39cm 2005年

女人体

灰卡纸棕色炭精棒 55X39cm 2004年

沉思的少女

铅笔 22X20cm 2003年

少女

炭笔 42X30cm 2005年

少女

炭笔 39X27cm 2005年

女人体

油画棒 54X39cm 2005年

男青年

炭精棒 54X39cm 2004年

中年人

铅笔 39X27cm 2005年

中年人

铅笔 39X27cm 2005年

中学生

炭精棒 42X30cm 2004年

女青年

炭精棒 39X27cm 2004年

坐着的老人

棕色炭棒 54X39cm 2004年

坐着的女青年

炭棒 42X30cm 2005年

女人体

棕色油画棒 42X30cm 2005年

女人体

棕色油画棒 42X30cm 2005年

学生

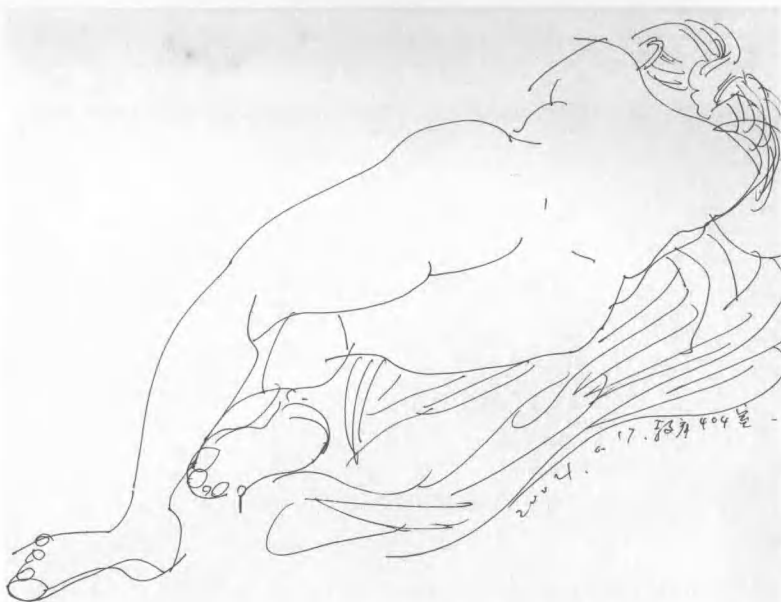
炭笔 39X27cm 2004年

女人体

钢笔 22X25cm 2004年

女人体

钢笔 22X25cm 2004年

中年人

铅笔 39X27cm 2004年

民工

铅笔 39X27cm 2004年

男青年

铅笔 39X27cm 2004年

画家

炭笔 39X27cm 2003年

男人体

炭笔 60x47cm 2005年