

线条的表现

——速写与线描两者结合的表现技法

孙勇 著

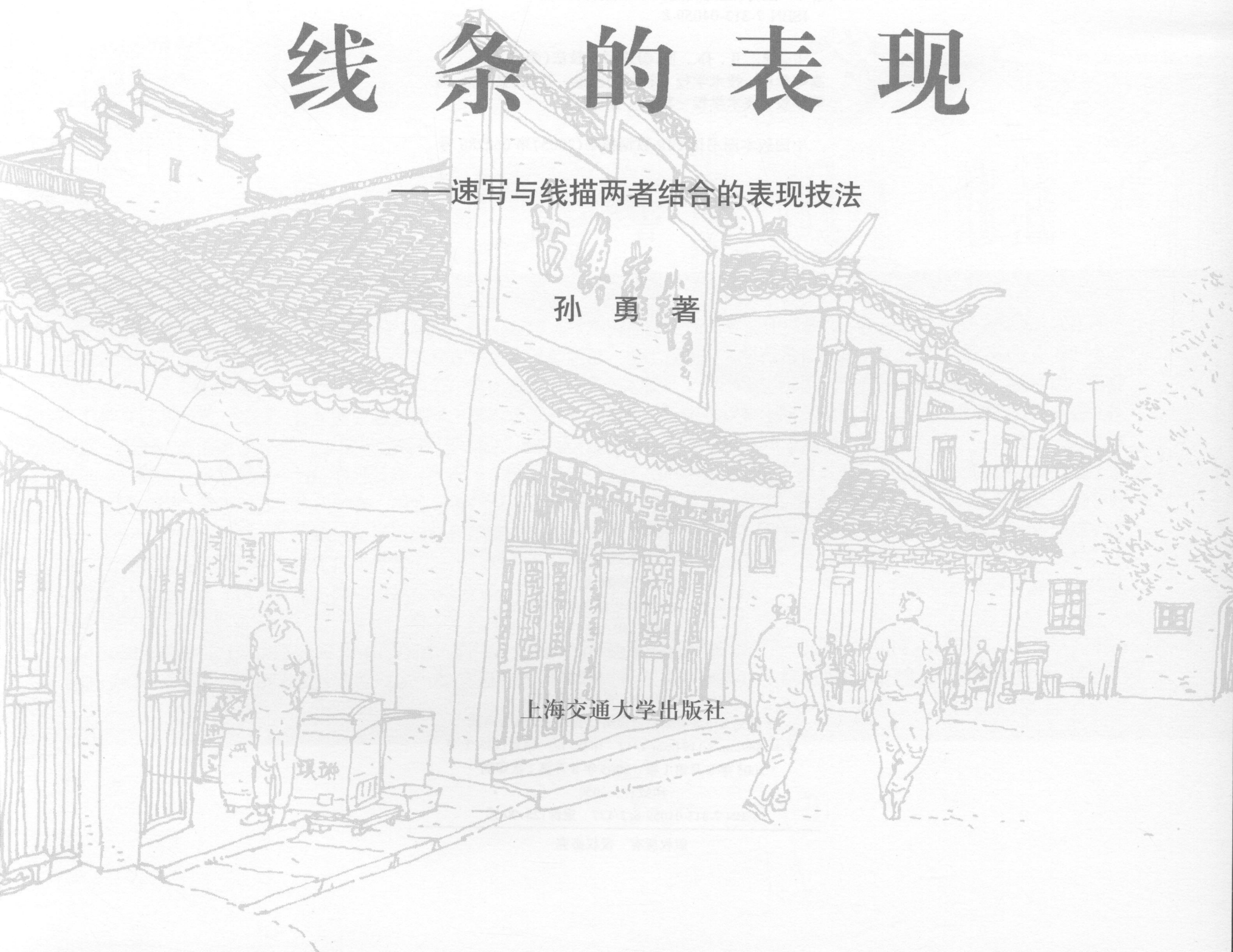
上海交通大学出版社

线条的表现

——速写与线描两者结合的表现技法

孙 勇 著

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

线条的表现:速写与线描两者结合的表现技法/孙勇
著. —上海:上海交通大学出版社, 2005
ISBN 7-313-04059-8

I. 线... II. 孙... III. ①速写—技法(美术)—
高等学校:技术学校—教材②白描—技法(美术)—高
等学校:技术学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 062288 号

线条的表现

——速写与线描两者结合的表现技法

孙 勇 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销

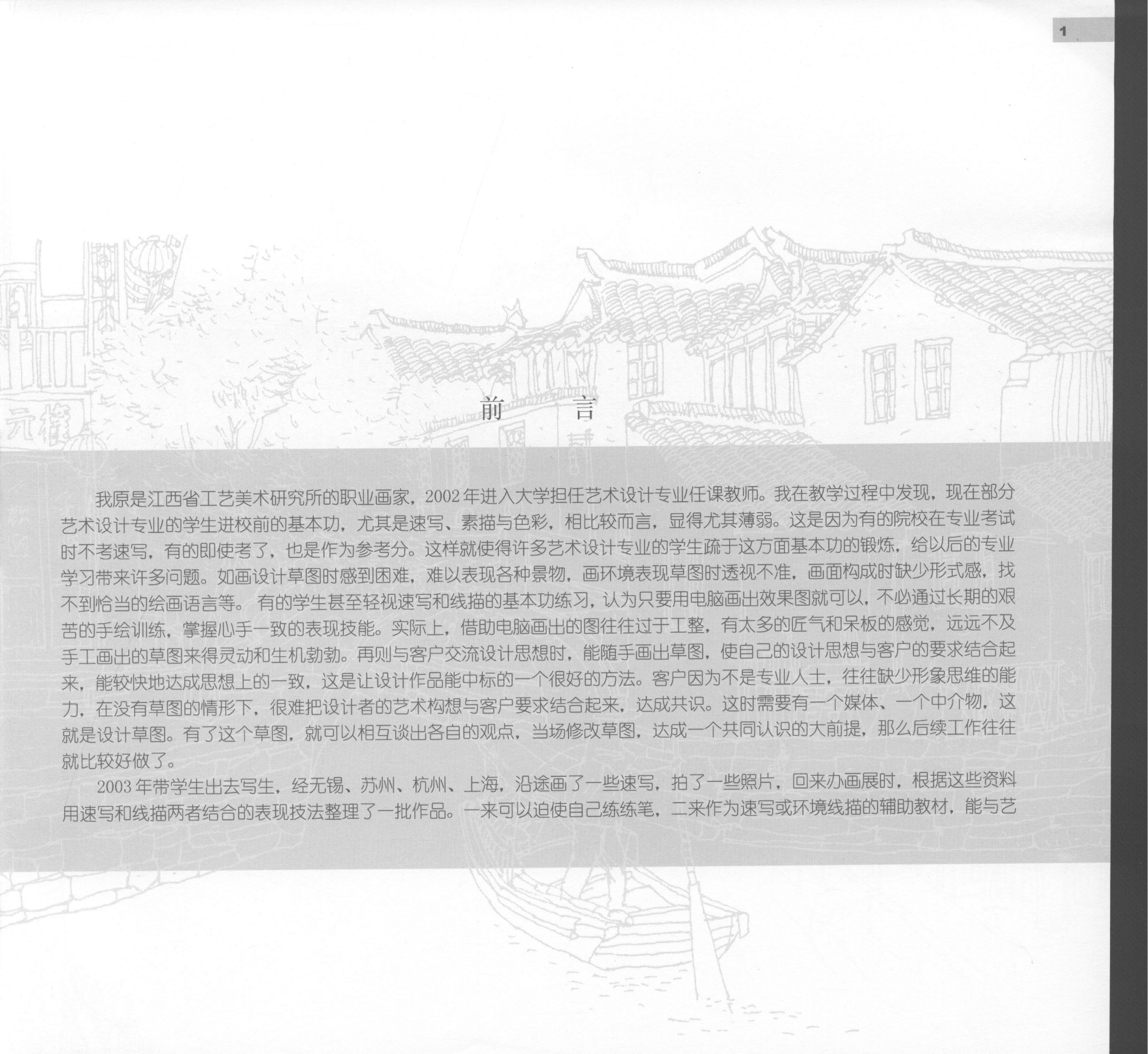
开本:889mm×1194mm 1/12 印张:12 字数:283 千字

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印数:1~3050

ISBN 7-313-04059-8/J·127 定价:25.00 元

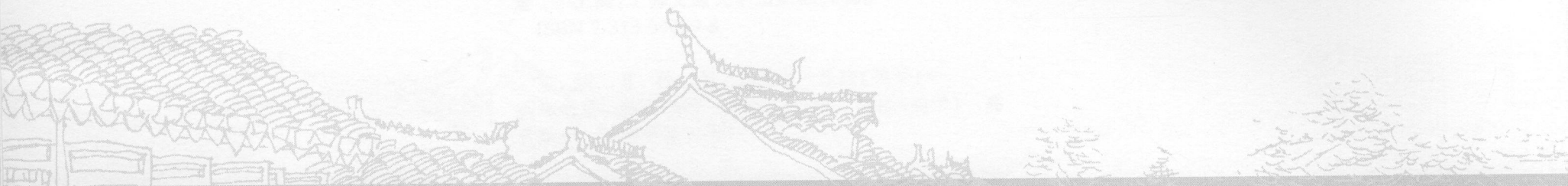
版权所有 侵权必究

前言

我原是江西省工艺美术研究所的职业画家，2002年进入大学担任艺术设计专业任课教师。我在教学过程中发现，现在部分艺术设计专业的学生进校前的基本功，尤其是速写、素描与色彩，相比较而言，显得尤其薄弱。这是因为有的院校在专业考试时不考速写，有的即使考了，也是作为参考分。这样就使得许多艺术设计专业的学生疏于这方面基本功的锻炼，给以后的专业学习带来许多问题。如画设计草图时感到困难，难以表现各种景物，画环境表现草图时透视不准，画面构成时缺少形式感，找不到恰当的绘画语言等。有的学生甚至轻视速写和线描的基本功练习，认为只要用电脑画出效果图就可以，不必通过长期的艰苦的手绘训练，掌握心手一致的表现技能。实际上，借助电脑画出的图往往过于工整，有太多的匠气和呆板的感觉，远远不及手工画出的草图来得灵动和生机勃勃。再则与客户交流设计思想时，能随手画出草图，使自己的设计思想与客户的要求结合起来，能较快地达成思想上的一致，这是让设计作品能中标的一个很好的方法。客户因为不是专业人士，往往缺少形象思维的能力，在没有草图的情形下，很难把设计者的艺术构想与客户要求结合起来，达成共识。这时需要有一个媒体、一个中介物，这就是设计草图。有了这个草图，就可以相互谈出各自的观点，当场修改草图，达成一个共同认识的大前提，那么后续工作往往就比较好做了。

2003年带学生出去写生，经无锡、苏州、杭州、上海，沿途画了一些速写，拍了一些照片，回来办画展时，根据这些资料用速写和线描两者结合的表现技法整理了一批作品。一来可以迫使自己练练笔，二来作为速写或环境线描的辅助教材，能与艺

术专业的学生和同行共同探讨速写和线描两者结合的表现技法问题。为此我每年去上海，2004年又去了洛阳、西安、延安等地，其间又去了江西的婺源、乐平、景德镇，再加上以前去的一些地方，陆续积累了不少画作。此番整理成册，从中总共选了128幅作品。

就教学来说，在当代，注重表现的艺术趋向使线越来越受到重视，无论绘画还是艺术设计都大量而广泛地使用线条。然而，在美术学院或设计学院各专业的教学中对线的训练却往往相对薄弱，常常强调的是素描和色彩及三大构成的训练。其实，就造型角度来说，对线的研究和训练应当放在与素描、色彩等基础课同等重要的位置，使学生对物象线性的感知与线的运用成为一个重要的能力。因此，对线描的深入研究是艺术和设计学院的教师和学生需要重新认识的重要课题。

人类在原始时期所进行的模拟刻划和简单描绘，不论在地域和种族上有何差异，却大多用线描的表现方法。那些稚拙可爱而想像丰富的儿童画，其表现方法也多数是从线描起步的。可见人类最初的绘画表现形式就是线描。特别是在中国的传统绘画中，线一直是绘画的基本表现手段，并发展成为具有哲学理念和审美理想的独立的艺术形式。

马蒂斯认为，如果线条是诉诸于心灵的，色彩是诉诸于感觉的，那你就应该先画线条，等到心灵得到磨炼之后，它才能把色彩引向一条合乎理性的道路。因此，所谓的线不过是人们眼中的物体轮廓与空间的相邻关系，是一个假设的边缘线，它是主观的。按格式塔心理学理论，人的视知觉有很大的心理倾向性。同一物象，关注色彩，那么色彩便会耀眼；关注形状，形状便会凸显；关注线，线便会很清晰。由此可见，对线的判断有很强的主观性。线本身在客观实际中并不存在，它只是作者从复杂的自然现象中概括提炼出来的一种造型手段。这种提炼就要求作者特别深入细致地观察和研究对象的生长规律和组织结构等特征，再根据对象的造型要求概括和创造出能够确切表现被画对象的线条。因此，线描不强调光的变化，它在表现上的特点是画明不画暗。一张线描，不论白天黑夜，室内室外都是一样，结构严谨，交待清楚，一目了然。

艺术设计专业的学生在进校后的素描训练中，着眼点仍是立体、空间及明暗调子，在理论上排斥线的存在。这就造成学生在视觉敏感性方面注重立体的、光影的表现手段，而不去注意线性构合的方方面面。其实，在某些特定情况下，物象的轮廓和线性的因素才是真真打动人的视觉元素，如我们看远山、人体等，视觉对象上有形象美、形体美、曲线之美。

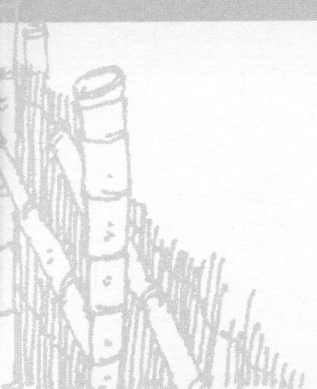
在本书中，我采用的是线描与速写两者结合的表现方法。我觉得这种画法，对学习艺术设计的学生特别有用。因为速写的画法线条过于简单，大都只能捕捉一些基本的感觉；而纯粹的线描，又有太强的绘画性或过于工整刻板，而不适合于艺术设计专业学生的创造性思维的表达。因此，我在运笔时，始终注意这种技法的表现，力求做到行笔不过快，快了显得油滑；也不过慢，慢了显得板涩；做到力度均匀，流利畅达。在表现空间感时，主要靠线的虚实、疏密、浓淡、粗细、松紧、曲直、强弱等对比手法，运用这些矛盾和反差来表现，并注意线条美与物形美的统一。此外，在每一页中写下一些点评和感想，供大家参考。

本书的出版，主要是想让艺术设计专业的学生了解到，日积月累的基本功训练，对于每一个搞创意设计的人，对于学习造型艺术的人都同样是重要的，不可缺少的。如果有一天，你能随心画出任意的草图，画出设计构想的小稿，那该多好！

希望这本书能给同学们一点启发，有一点参考价值，也希望得到同行专家指正，更希望同学们通过自己不断努力，创作出更好的作品来。

孙 勇

2005年2月

目 录

· 江苏周庄	1	· 江苏苏州	88
· 上海朱家角	7	· 江苏无锡	91
· 上海老建筑与老房子	11	· 浙江杭州	92
· 上海弄堂与石库门	60	· 河南洛阳	93
· 上海石库门门饰	73	· 陕西西安	104
· 广西三江	75	· 陕西延安	107
· 福建开元寺	76	· 江西南昌	108
· 江西婺源	77	· 工厂	112
· 江西景德镇	85	· 国外	113
· 江西流坑	86	· 室内	123
· 江西乐平	87		

点评

要注意画面的虚实。画中的树与繁复的屋顶及河边的条石形成了一种对比，小桥前的小船在构图中也起到了平衡整个画面的作用。

随想

周庄以小桥流水、江南水乡的面貌著称。然而，过度的商业开发使周庄再无质朴，旖旎可谈，满目的“欢迎光临”终是未能免俗。

点评

虚实相生。在构图时要十分重视这一点，否则画面像是塞满了东西，压抑得叫人喘不过气来。

随想

周庄因陈逸飞的一组油画而闻名，但也因闻名而断送了自己特有的美，尤其是气质的美，但愿同里、朱家角能免遭此难。

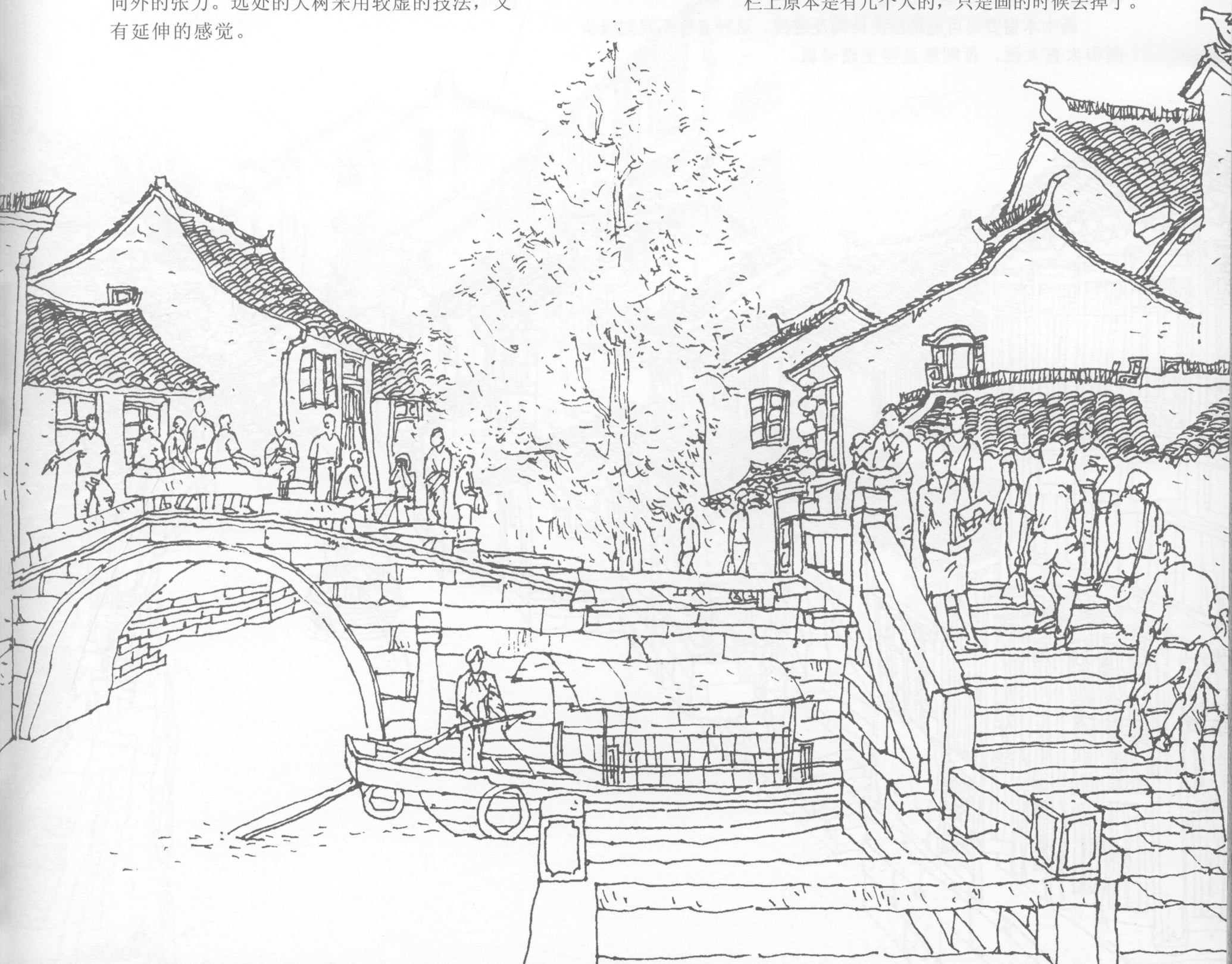

点评

这张画面中，要十分注重桥与石板路的走向。画面右边的人物摩肩接踵的情景，有一种向外的张力。远处的大树采用较虚的技法，又有延伸的感觉。

随想

这是周庄的著名景点——双桥，游人特别多，有时拍一张称心的照片得等上半天，其实画中的石栏上原本是有几个人的，只是画的时候去掉了。

点评

画中树的处理，应根据画面的需要来表现它的繁简。这张画面中右上角房屋较少，在整个画面上份量较轻，如果树叶树枝表现得较少，会加重这种感觉。

画中木窗要尽可能地画出结构及透视。这种老屋不要把线条画得太直太硬，否则就显得生硬呆板。

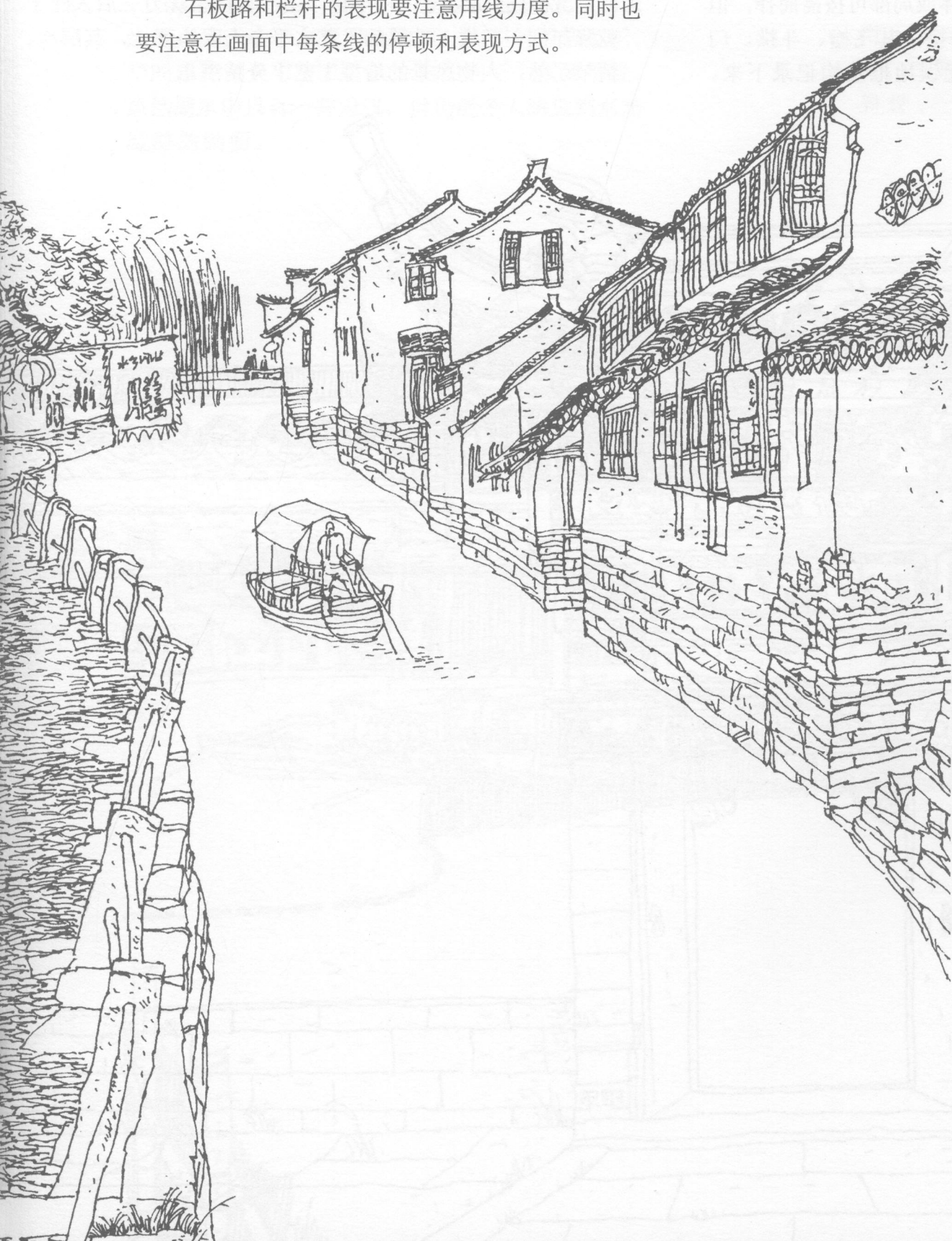
随想

周庄号称中国第一水乡，民居大多依水而筑，交通往来也多靠木船，不经意间显出一种悠闲和自在。

点评

石板路和栏杆的表现要注意用线力度。同时也要注意在画面中每条线的停顿和表现方式。

随想

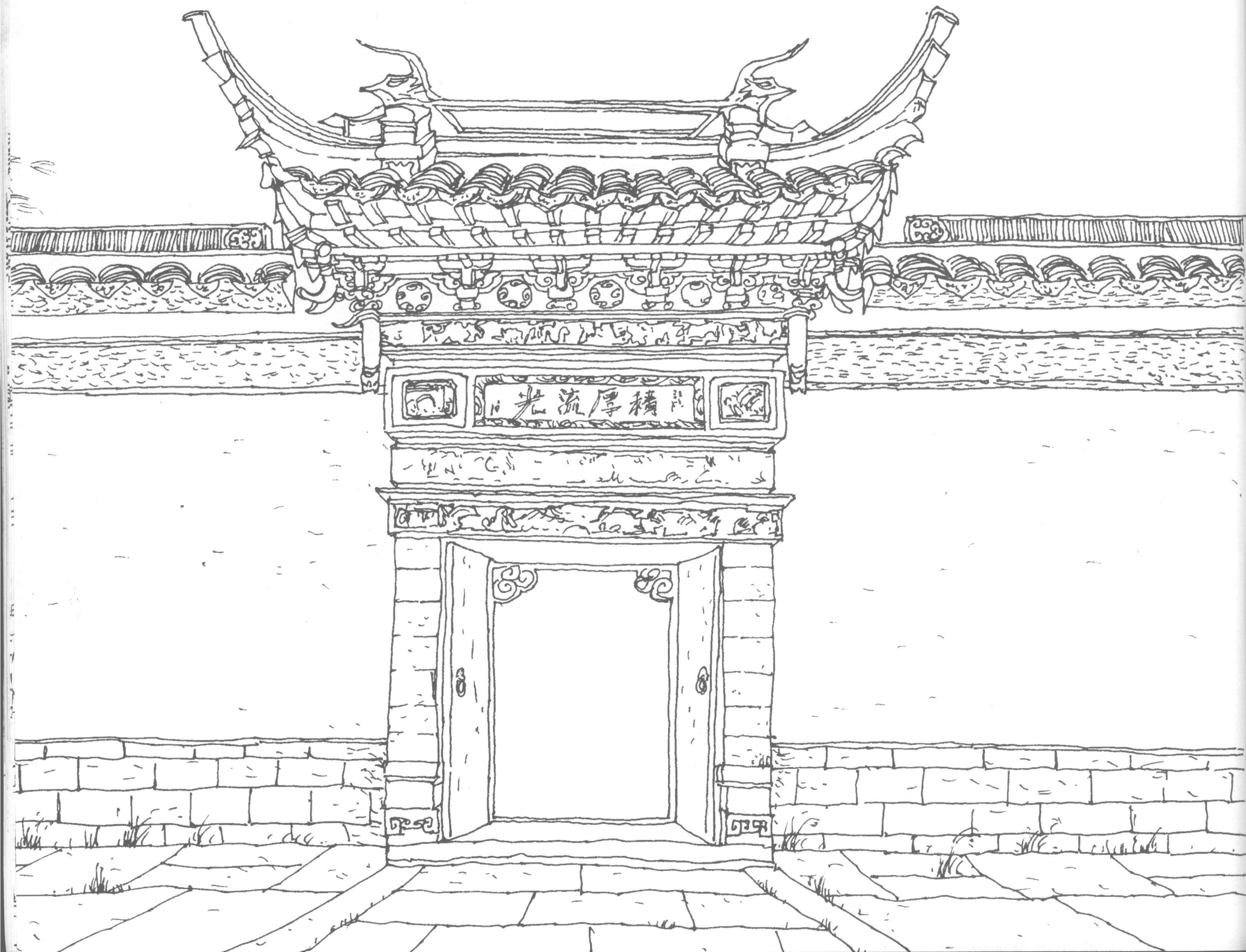
沿河小路边的石柱都倒向河边，如同种在河道边的树木一般向有水的一边倾斜，这大概是由于道路实在太窄，挑担的行人可以尽可能地借用空间。

点评

对素材类线描和速写的构图，其整体或局部可按需而择，但侧描写的细节须交代明白。如画中的门楼，其飞檐、斗拱、门罩、门额、外檐等的细部，均须明白无误地把结构记录下来。

随想

沈厅建筑造型古朴厚重，由江南巨富沈万三后人建于乾隆年间。门楼上砖雕的工艺水平令人叹为观止，其层次、情节了然，人物风景的造型工艺十分精湛。

上海朱家角

点评

在画面的全局范围内对点、线、面三元素的表达能力的调动和布置即为构图。构图的图像组织、空间建设及美感追求，成为构图的三个重要手段。虽然湖水中只有一些短线，但仍能令人感觉到水光潋滟的湖面。

随想

上海市青浦区的朱家角在宋、元时已形成集市，明万历年间正式建镇。朱家角又名珠街阁，雅称珠溪，有着“小桥流水天然景，原汁原味明清街”的美誉。

点评

在构图中不管采取自然序列还是采取人为序列，也不管出自秩序还是出自激情，无非就是把个体形象的远近前后、内容素材的主次轻重、情节次序与力的运动的首尾始末，变成为画面的上下左右和中心四周。

随想

朱家角全镇占地 47 平方公里，镇内河港纵横，九条长街沿河而伸，千栋明清建筑依水而立，三十六座石桥古风犹存。

点评

绘画作为一种艺术创作，在画面上追求形式美感是天经地义的。然而，对形式美感的追求应准确而充分地表达自己的作画意图。画面中的构成，充分利用了古建筑优美的外形起伏，巧妙运用石桥的透视关系，给人在远处的意境遐想，使画面构成一种和谐平实的环境气氛。

随想

朱家角有沪上第一的石拱放生桥。“长街三里，店铺千家”的北大街上，有集江南豪富人家建筑之大成的席氏厅堂，清代“吴中七子”王昶纪念馆，更有古色古香的“淼趣楼”茶馆和极具江南水乡风情的水上“游船茶馆”。

点评

画中的景象：廊桥与周边建筑非常协调，远处隐约可见的树叶，虚实呼应，它产生的美感是令艺术家无法抗拒的。

随想

这座桥在朱家角很有代表性，桥身与周边的建筑融为一体，桥旁的饭店就叫作“廊桥饭店”。

