

Sketch Illustration

素描插图

李晨 绘

Sketch Illustration

素描插图

李晨 绘

图书在版编目 (CIP) 数据

素描插图·李晨 / 李晨 绘. — 长春: 吉林美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5386-2540-0

I. 素... II. 李... III. 插图—作品集—中国—现代

IV. J228.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 199103 号

素描插图·李晨

出版人 / 石志刚

作者 / 李晨

责任编辑 / 鄂俊大

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

装帧设计 / 林仲奕

出版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

发行 / 吉林美术出版社图书经理部

印刷 / 沈阳市崇山彩色印刷有限公司

版次 / 2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印张 / 10

印数 / 1-2000 册

书号 / ISBN 978-7-5386-2540-0

定价 / 48.00 元

李 晨

1963 年 2 月生

1984 年毕业于鲁迅美术学院。

现为辽宁公安司法管理干部学院学报副主编、编审、国家一级美术师、三级警监。

- * 作品《萧萧》获第七届全国美展优秀作品奖、连环画金环奖、第六届中国书籍装帧艺术展银奖。
- * 作品《沂蒙九章》、《街》、《告别小妖》、《雨后》获第六届中国书籍装帧艺术展优秀作品奖。
- * 作品《你永远是最可爱的人》获建党七十周年全国美展铜牌奖、辽宁省美展一等奖、中国连环画“十佳”作品奖，被中国美术馆收藏。
- * 作品《红嫂》获纪念中国人民解放军建军 80 周年全国美术作品展览金奖、中国连环画“十佳”作品奖，并被收入《中国现代美术全集》第六届中国书籍装帧艺术展优秀作品奖、纪念抗日战争胜利六十周年连环画名作展、被国防大学主题画纪念馆收藏。
- * 作品曾在《人民日报》、《光明日报》、《美术》、《美术观察》、《连环画报》、《中国连环画》、《读者》等刊物发表。
- * 作品多次在香港、新加坡、美国等地展出并被收藏。

2004 年 5 月绘画作品集《点击素描》由吉林美术出版社出版。

2004 年 9 月设计作品集《视觉盼盼》由知识出版社出版。

2006 年 4 月绘画作品集《红嫂》、《黑猫》由人民美术出版社出版。

2006 年 8 月《李晨外国短篇连环画作品集》、《死亡旅馆》由黑龙江美术出版社出版。

2007 年 6 月《经典连环画手稿系列—李晨卷》由吉林美术出版社出版。

2007 年 6 月《世界名著插图手稿系列—李晨卷》由吉林美术出版社出版。

2007 年 6 月《中外名作插图手稿系列—李晨卷》由吉林美术出版社出版。

谈我的插图

画期刊插图，对于有的画家是件简单的事，确定了形象加上拈熟的技法，一蹴而就之，而我却搞得很复杂。因为期刊的读者群很庞大，不同年龄、不同层次的读者大都不会特意看插图，有些读者就算注意了，往往也只是看你画得像不像，是不是那么回事儿。让插图在读者眼中不会是补白，让文字形象与插图形象契合，读者一眼看到，觉得真是那么回事，这样才算达到目的。

形成构图后再对人物、场景的细节进一步处理到位，然后以尽可能细腻均匀的线条去表达服装的质感、人物的表情、皮肤的纹理……我追求的是照片式的写实，这样明白易懂，一目了然。

现在一些电视节目在讲述人物时，经常用模拟现场的手法，在尽量回避头像的情况下模拟他们的真实状态，诸如讲徐志摩时会有飘逸的长衫，将袖子提起来、在纸上笔走龙蛇等等这类镜头，给人以逼真的时代感，体验一种新的专题片方式。我对传记人物的刻画也借鉴这种模式，避免简单画头像的呆板，给出背景甚至动作和表情，让人物生动起来，丰满起来，让历史人物风采再现；对于当代人物，则侧重捕捉其最热点、最具看点的地方，让画面充分突出文章旨在表述的东西，也就是人物之所以引起社会关注的因素及其影响。

国外的优秀插图作品如法国画家皮尔拉布拉德的《包法利夫人》，用寥寥几笔看似杂乱的线条去描绘阳光、春色和爱情，画得简洁而深入，简直是插图的极致。还有比亚兹莱的精细和狡黠，他笔下的那种

危险的、不安定的情绪，和他的画面背后潜藏的悲剧和死亡，画面的黑色运用让人感到他的黑色的不稳定、令人战栗，这就是插图的奥妙。苏联画家像拉普切夫的插图，人物表情细腻，注重写实和抒情，而苏联不同时期画家的不同版本的《安娜·卡列尼娜》，则让人感受到每个画家对原著的不同理解。

遇到涉及一些绘画大师或他们作品的文章时我很兴奋。我曾临摹过列宾的托尔斯泰、陈丹青的自画像等。当我用素描去临摹油画时感觉很特别，在临摹的过程中揣摩大师绘画时的状态和心态，感觉自己始终在和大师对视。有一篇反映失学儿童现状的文章让我一下子想起王盛烈先生的《乡村的孩子》，我索性也按照他画面的意境和构图画了一张，包括在他画中狗的位置上也画了一只狗，但是孩子的动作、表情、装束却都是完全不一样的，此狗亦非彼狗，我觉得很有趣味，很幽默，但这绝不是戏说，更不是恶搞，我用我的方式走近大师，向大师们致敬。

我画插图倾向于通俗一些和商业一些。美国的商业绘画如罗克维尔、铅笔画家考尔给我的影响很大，他们线条的那种率真和急需表现的处理是我们美院素描教学中所回避的。我们所熟悉的基础训练素描画的时候卡结构，掐住明暗交界线，画几根大线条然后虚过去，对的地方画一笔，不对了在旁边再画一笔，再不对再画一笔，三根线条反正有一根是对的，经常是这样的画法。当素描作为一种创作时，必须要下笔准确，有的时候脸上的调子只能一次画完，脸上的基本线条必

须循着人物的情绪走,两组线条怎样交叉开,形成线条之间的交响,这都是要重视的。画插图时我选择特定的纸和铅笔,还有心情和时间,我想这些因素也体现出创作素描和传统的基础训练素描的区别。

战争题材也是画插图时经常遇到的。无论是二战、越战、抗战……战争给人类留下岁月磨蚀不去的创伤,悲剧总是会在任何时候震撼人们的心灵。怎样使画面不要太冷峻、太压抑,让人们在回顾、审视历史时能够冷静而客观,而不再被当时的气氛所感染,我在处理这类画面时会含蓄一些,采用逆光来加强画面的突然和惊恐,同时回避一些直白的、残酷的场面,另外再从战争电影中找一些逼真的场景资料来强调和补充画面的写实性。

在画的过程中,我追求那种流畅的、从头至尾的一气呵成。我执意去强调线条的节奏,我希望能通过线条的排列来体现速度和张力,在画面中给人那种分贝仪上瞬息万变的声音的震撼、疾驰的汽车的迈速,用节奏感去表达情感,去表达画面中所有无法言传的东西。

相比之下,亲情故事性的文章更大众化一些,也更能打动人。对这类插图我尽量避免造成人物形象给人千人一面的感觉。一个职业插图画家单凭阅历经历就可以拿起笔来编出状态、编出动作甚至能编出行为,但是一个真正感人的眼神,却只能在生活中去发现。我希望我画的每一个人物都是有个性甚至可以说是一一对照式,而不是具有普遍意义的高大全式人物,用经验和技法组合成概念式的插图不是我

想做的事。那些文章,讲的常常就是普通人的生活,我们身边的“众生相”。我在生活中,在形形色色、生动鲜活的来来往往的面孔中去找那些人物的原形,用插图把文章所演绎的普通人的喜怒哀乐再次还原。我实践了我的想法,同时也得到了大众的认可。通过插图与千千万万读者、与文章的作者实现了心灵的链接,这正是我期待的。

我追求形神俱象,用超写实的手法让人物呼之欲出,让文章充满立体感。读者对我这种风格的接受和理解让我很欣慰。我的插图最突出的特点就是通俗,老少皆宜,让不同层次不同年龄的人都很容易接受和熟悉,希望能以此为我们大众绘画的功能得以实现做点贡献。

李昂 2007.08

