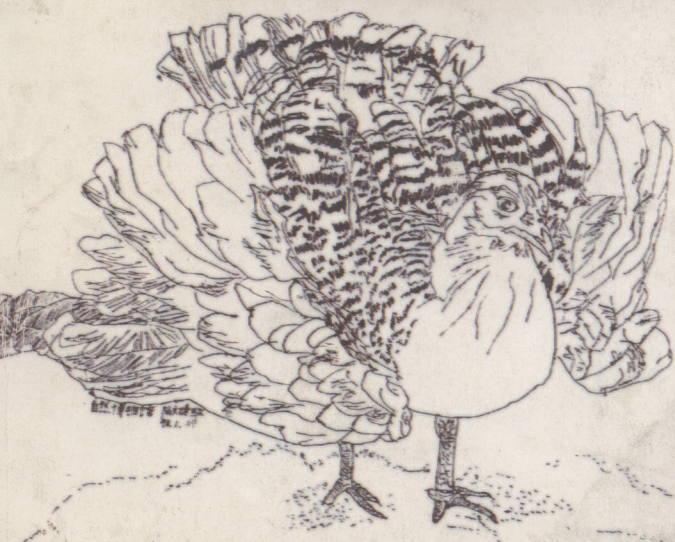

写生画

教程

上海人民美術出版社

J214

62

写生画

教程

朱健朴 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

写生画教程/朱健朴编著. —上海: 上海人民美术出版社, 1999. 9 (2000. 3 重印)

ISBN 7-5322-2266-7

I. 写… II. 朱… III. 写生画—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第49915号

封面设计 杨利禄 责任编辑 孙国彬

上海人民美术出版社 出版发行

(上海长乐路672弄33号)

全国新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本787×1092 1/16 印张: 4

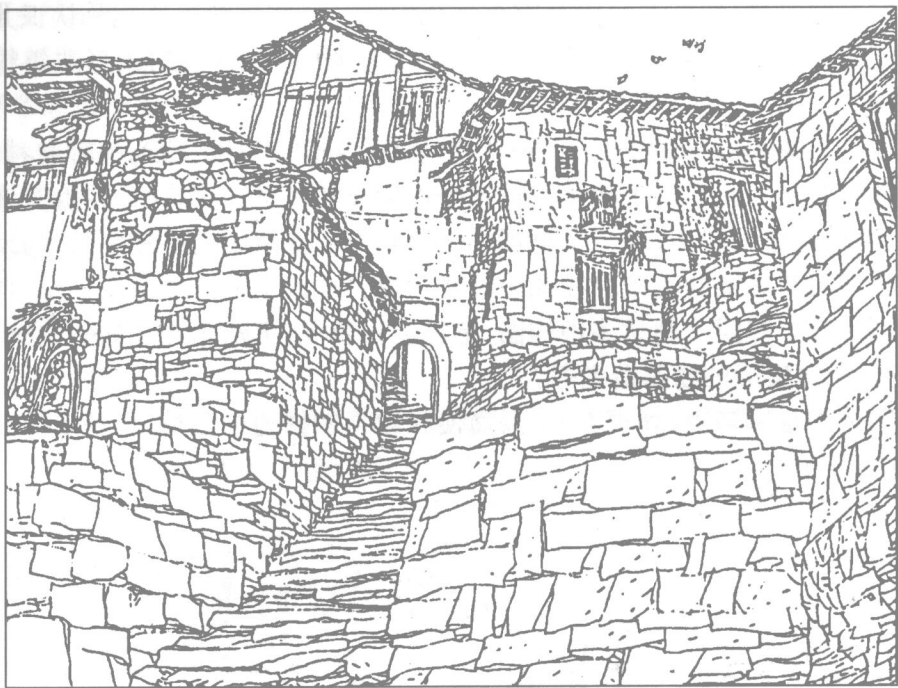
1999年11月第1版 2000年3月第2次印刷

印数: 5001—10000

定价: 6.80元

目 录

一、写生概述	1
(一) 写生的意义和特点	1
(二) 写生工具	2
二、写生教学中个别问题解析	3
(一) 个性与表现	3
(二) 记忆与默画	5
(三) 观察与结构	8
(四) 构图训练	8
(五) 疏密训练	13
三、静态物体写生	16
(一) 日用品和玩具写生	16
(二) 艺术品写生	16
(三) 蔬果写生	20
(四) 花卉写生	24
四、建筑、风景写生	27
(一) 水乡和船写生	29
(二) 城市建筑写生	33
(三) 树木写生	35
(四) 交通工具写生	37
五、动物写生	40
(一) 走兽家畜写生	40
(二) 禽鸟写生	44
六、人物写生	47
(一) 头像写生	47
(二) 全身像写生	50
(三) 人物组合写生	53
七、作品欣赏(一)	56
八、作品欣赏(二)	58

一、写生概述

(一) 写生的意义和特点

写生,一般来讲就是指对照实物进行简炼概括的表现的素描(也是素描的高级阶段),具有独立审美意义的绘画形式。

写生既是积累创作素材的手段,又是培养造型能力的主要方法与途径。它有两种形式,一种是写实的形式,强调对自然形态作客观的、精微细致的或扼要的描绘;另一种则是倾向于变形和抽象的形式,表现为以自然形态为媒介,用线条、调子和单纯的手段来表达画家的主观意向,带有形式的探索和创造意味的一种描绘。

本书探讨的儿童写生,是指基本以线描为表现手段的,以写实形式为主的,同时强调儿童纯真的主观感受、意愿,具有个性的形式探索和独特创意的一种绘画形式。

儿童写生教学,旨在通过写生训练,培养儿童对美的事物的敏锐观察能力、感受能力和表现能力,以及充分发掘儿童的内在潜质,发展儿童的心智,培养儿童热爱生活、热爱自然的情感,使儿童具有一种与自然保持和谐、平衡的精神。

同时,从小就进行方法正确的写生训练,可以练成一种娴熟高超的写生技能,形成一种调适情感、陶冶情操的艺术特长和具有向高层次专业素养发展的坚实的造型基础。

儿童写生教学课程设置原则和训练目标:

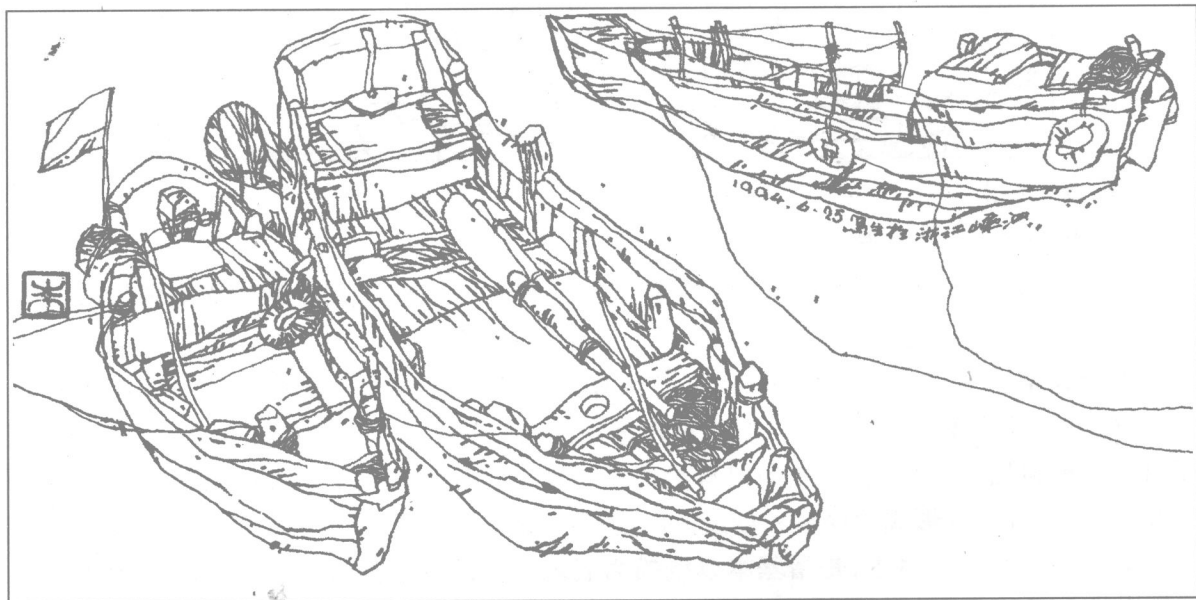
1. 整体性。即符合儿童的视觉思维和心理的发展,有效地提高儿童的写生技能和造型能力。既有循序渐进的训练,比如从几何形体到复杂形体的训练,从静态到动态的训练等;又有突出重点的训练,课程上可以安排阶段性的训练重点,比如构图训练阶段、结构训练阶段和疏密训练阶段等。

2. 形式性。儿童对线条、形态、构成有其独特的理解和感受,经过恰当的指导和训练,

其表现在画面上的符号、线条都可以具有个性化的样式。在教学中要充分认识儿童独特的审美感受和儿童写生作品的形式美感,在课程设置上要注意选择线条、形态等构成形式美的物体,让儿童进行写生练习。

3. 创意性。创造是儿童的天性,保护儿童的这种天性,并使之成为一种精神和能力,这是每个教育者的责任。儿童写生教学是重视个性发展的教学形式,注重发掘儿童的创造潜能,培养空间创造性思维能力,并使儿童形成一种具有创造意识的心理定势,为发展儿童的创造力奠定精神的和思维的基础。在课程设置上要符合以上的这些教学训练目标和原则。比如,构图的多样性,即同一题材多种构图;造型的独特性,可依据儿童的独特感受、理解进行造型,而不完全按实际的物态造型等。

儿童写生是儿童感知美、表现美,用具简便和较易掌握的绘画形式,是培养儿童创造意识和能力的重要途径,儿童写生对于儿童的综合素质的提高 also 具有重要的意义。

(二) 写生用具

1. 铅笔、炭笔、钢笔

一般用铅笔画写生的比较多,铅笔作画圆滑流畅,而且线条具有粗细、浓淡变化的效果。铅笔有软硬之分,画写生的铅笔以使用符号为“B”或“2B”的为宜。“B”是英文的“black”的缩写,指色的深度,笔上标有阿拉伯数字越大表示色度越深,常见有B、2B、3B、4B、5B、6B这几种型号,还有8B型号的,铅笔深浅不同,会产生不同的表现效果。初学者可以选用“2B”铅笔,也可以根据爱好和习惯选用一种型号的铅笔,

炭笔,没有深浅型号,色浓黑,没有反光,表现力强,画在纸上黑白强烈、效果响亮。

钢笔,一般书写钢笔就可以画写生画了,还有一种钢笔尖折弯的美工笔,是较理想的写生用笔。钢笔画写生黑白分明,线条挺拔有力、流畅,富有弹性。但初学者不宜使用钢笔。

2. 纸张、写生本、画夹

写生的纸张一般用铅画纸即可,因为铅画纸适宜各种笔的使用。如果选择特殊的纸的时候,还要考虑用恰当的笔,如质地光滑的纸就不合适使用炭笔。

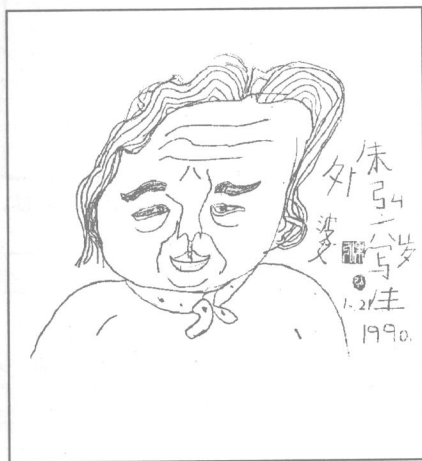
写生本,其优点是随身携带方便,随时可以画写生,又便于保存,如写生是随着你的生活足迹进行的,那么这些写生本,就是你的生活回忆录。

画夹,也称写生夹,到户外画速写、画素描、画色彩都可以用它。儿童一般可以采用8开大小的画夹。

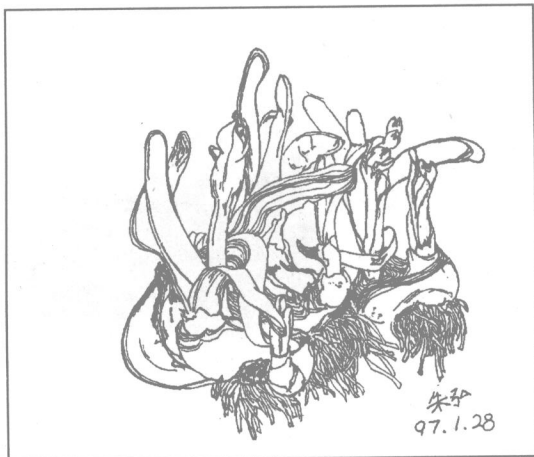
二、写生教学中个别问题解析

(一) 个性与表现

儿童具有一双捕捉美的敏锐的眼睛,发掘儿童对美的整体感受能力,小心地保护儿童的纯真灵气,经过若干年在顺其自然发展的基础上的视觉教育和写生训练,使儿童形成独具个性的艺术风格,这是儿童美术教育领域很值得探索和具有研究价值的一个课题。从朱弘在6岁时的写生作品和14岁时的写生作品比较(如图)中,可以看到在写生教学中注重培养儿童的独特个性和表现样式的重要性和可能性。

外婆 朱 弘 (6岁)
绍兴船工 朱 弘 (15岁)
水仙花 朱 弘 (6岁)
水仙花 朱 弘 (13岁)

从几幅《鸭子》和《芭蕉》的写生作品的比较中,可以看出,儿童各自不同的独特感受和形式是具有个性的(包括构图、线条、造型等)表现。在写生教学中就是要根据儿童内在的潜质和对形式的领悟,尊重他们的个性,并进行针对性的指导。

鸭子 钟诗纯 (8岁)

芭蕉 陆继刚 (8岁)

鸭子 沈海峰 (6岁)

鸭子 施佳妮 (6岁)

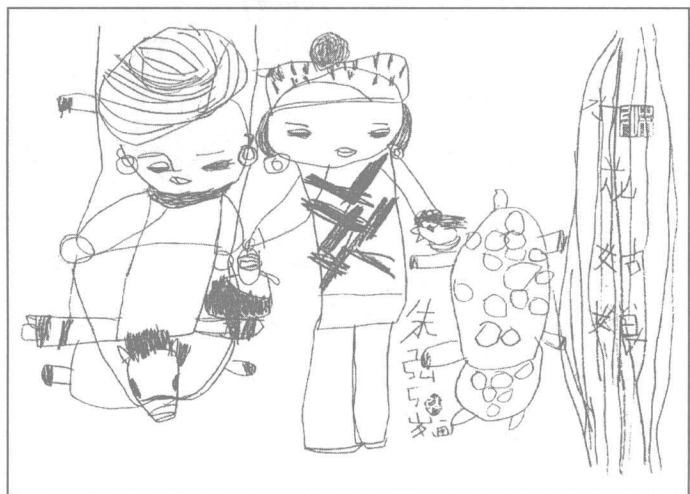
芭蕉 钟诗纯 (10岁)

芭蕉 施佳妮 (6岁)

(二) 记忆与默画

儿童在进行写生训练之前或同时,可以进行记忆画和默写画的训练,以启发儿童用线条表现生活的兴趣,引发儿童以线条作为宣泄情感表现自我天性。同时,通过记忆画和默写画的训练,发掘儿童潜在的线条表现力,并作为写生训练的预备课程和辅助课程。

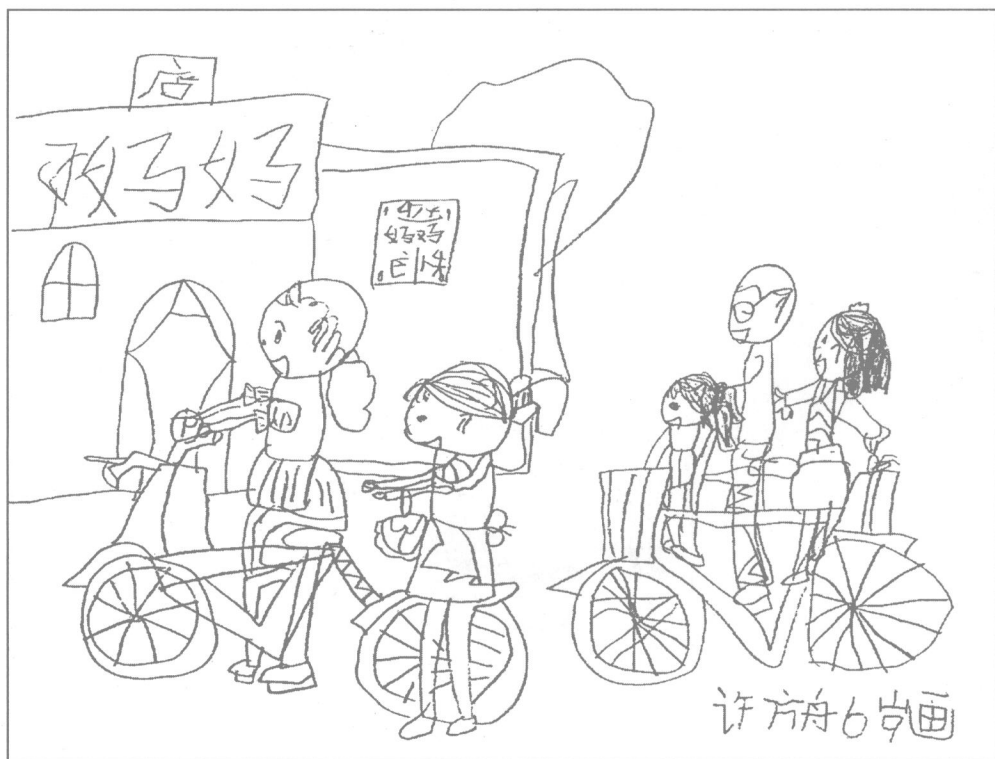
水花姑娘 朱 弘 (5岁)

西游记

朱 弘 (5岁)

许方舟6岁时默画的《看电影去》、《一家人》、《嫦娥奔月》，以其独特的感受和纯真的灵气，表现了其内心对美好生活的向往以及具有个性的线条表现力。

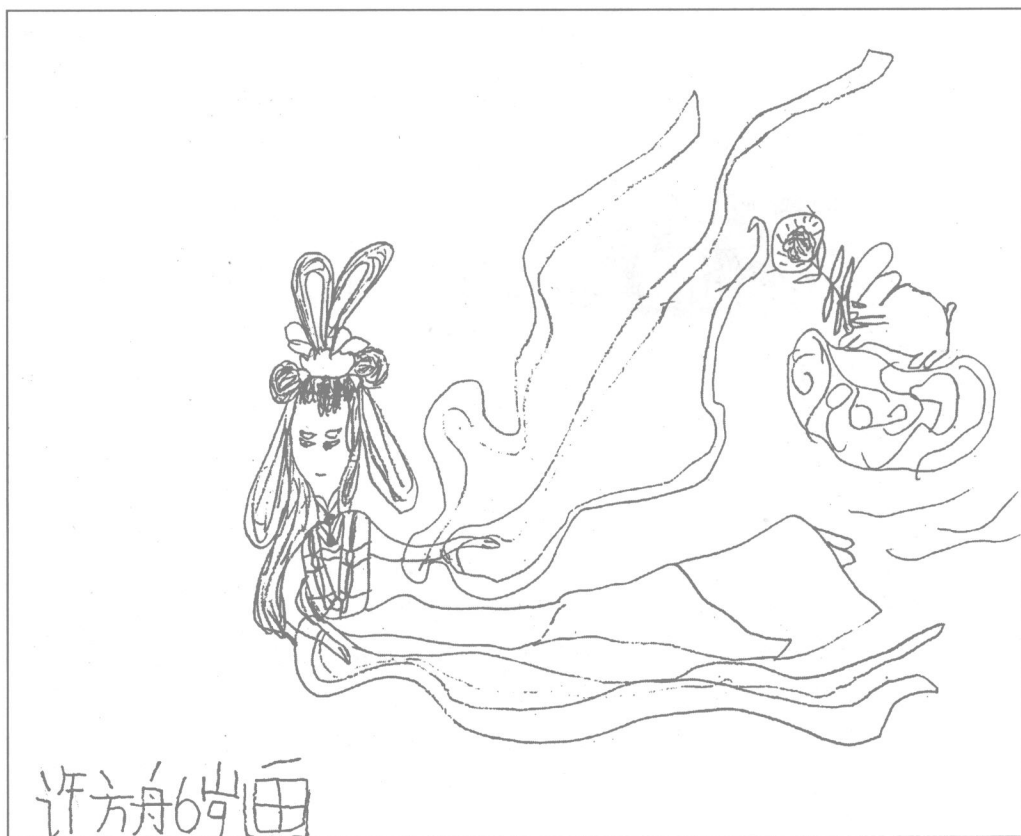

看电影去

许方舟 (6岁)

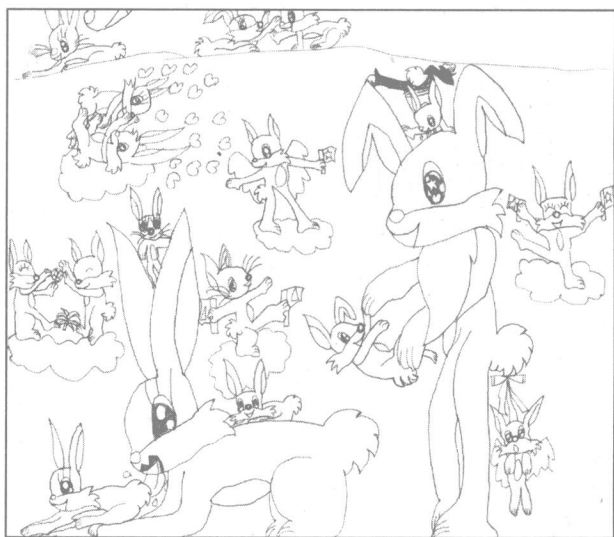

一家人 许方舟 (6岁)

许方舟6岁画

嫦娥奔月 许方舟 (6岁)

兔子娃娃 尤 奇 (9岁)

尤奇9岁时默画的《兔子娃娃》和《木偶娃娃》，表现了一个女孩子聪慧、内秀，而且具有丰富线条表现力和艺术天分的童真世界。

木偶娃娃 尤 奇

(三) 观察与结构

任何物体不但有其空间的位置，而且还有其区别于其他物体的结构形态，即物体的内在构造。写生教学课程中一个很重要的方面，就是引导儿童对空间物体的观察、比较，认识物体的形状、特征、大小、高低、结构及它们的空间位置等等。例如，图中的《古柏》，其主干与枝干盘绕、穿插、扭曲的形体结构都准确生动地表现了出来；又例如图中的《草窝与泥公鸡》的写生，其草窝编织的结构形态及经纬线的组合、重叠，均以密集清晰的线条充分地表现出来，体现了作者细致而敏锐的观察力。

又例如图中的《泥马》的各种角度写生，充分表现了作者对泥马结构特征的细致观察以及对泥马内在构造的理解。

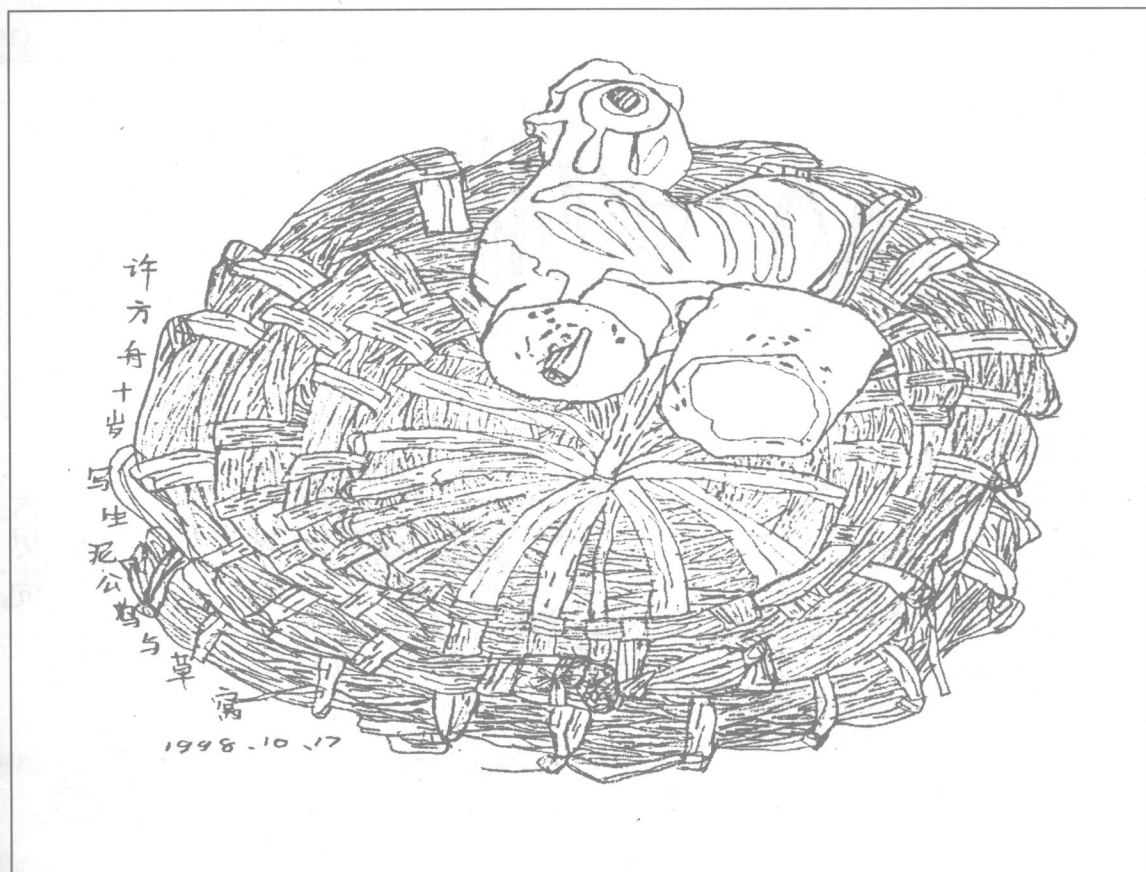
(四) 构图训练

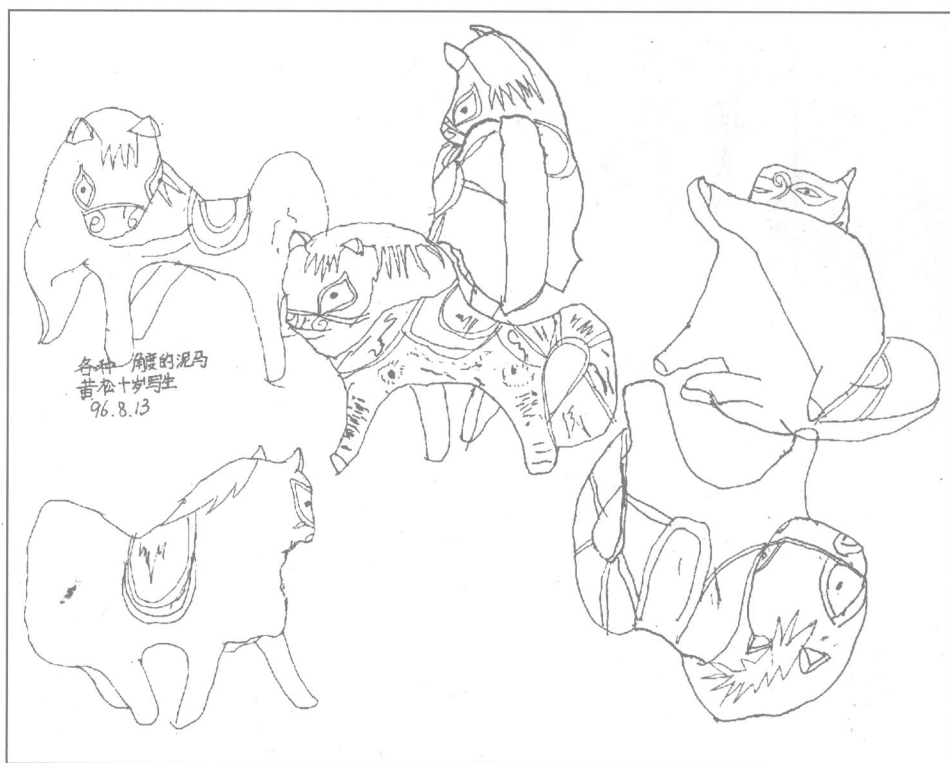
在儿童写生教学中，构图训练是不能忽视的，因为构图的掌握与运用，既是培养儿童造

古柏 朱 弘 (13岁)

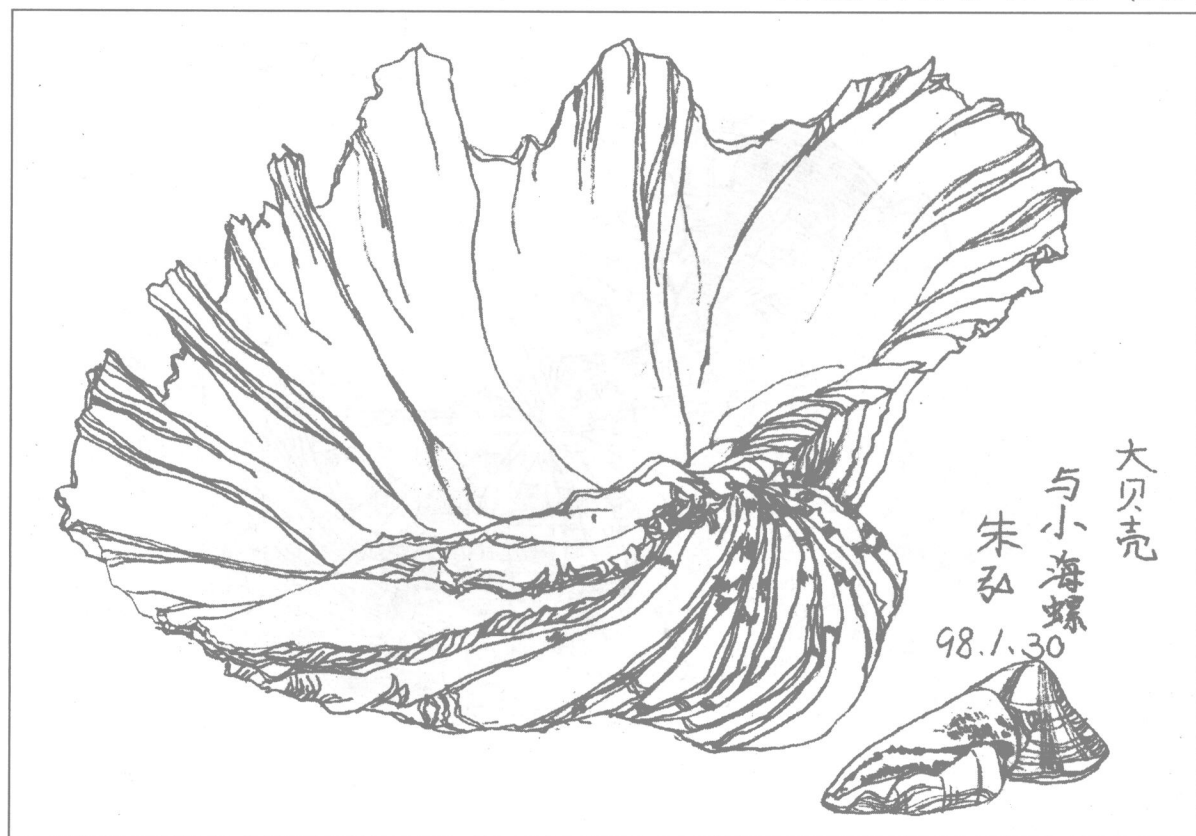
泥公鸡与草窝 许方舟 (9岁)

各种角度的泥马 黄松 (10岁)

大贝壳与小海螺 朱弘 (14岁)

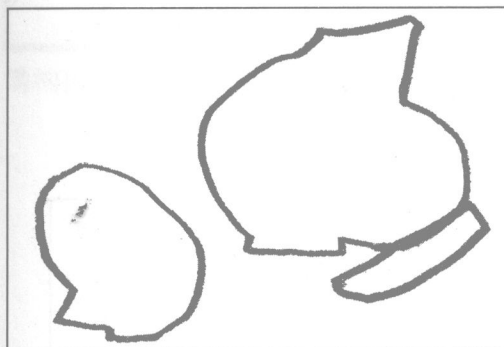

型能力的必要方法,也是培养儿童整体感受形式的力量的一个重要途径,儿童经过适当的训练,其构图的能力会充分表现出来的。

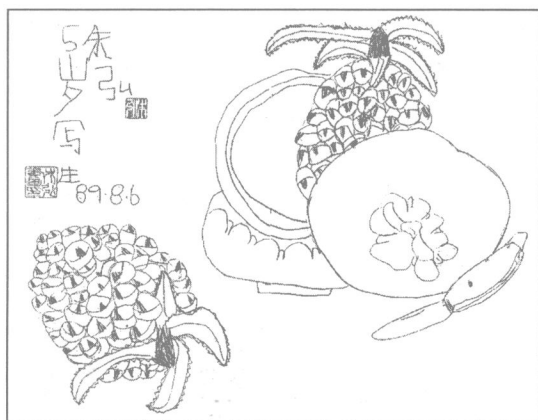
在写生教学中可以根据不同题材,用归纳与比较的方法,让儿童充分感受各种构图形式,并认识和掌握各种构图方法。

例如图中写生的《菠萝》,体现了良好的构图感觉。这幅作品是一大一小、一主一次(指外轮廓形状)的构图范例。

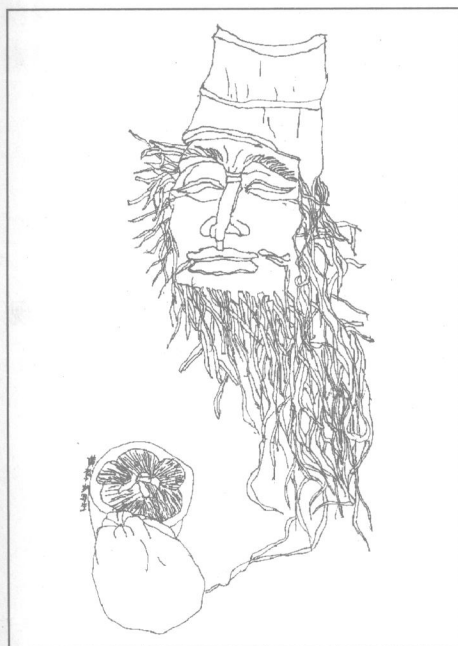
菠萝 朱 弘 (5岁)

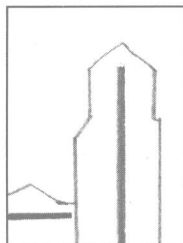
一大一小

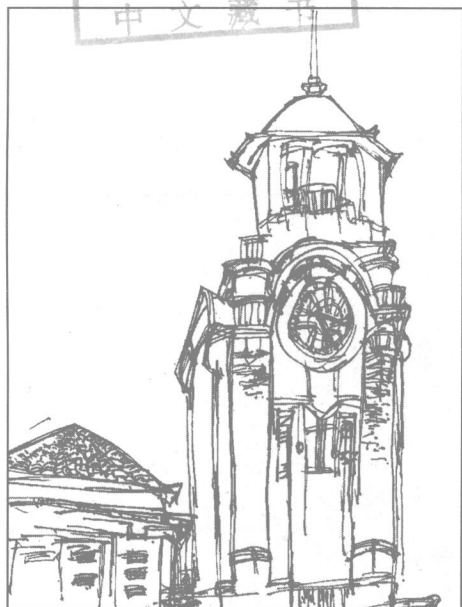
钢笔写生《上海美术馆》以简练洒脱的线条,一竖一横的画面构成,成为一幅简洁稳定的构图。《竹根雕和柚子》是S形构图的范例。

“S”形

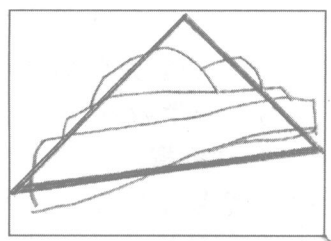
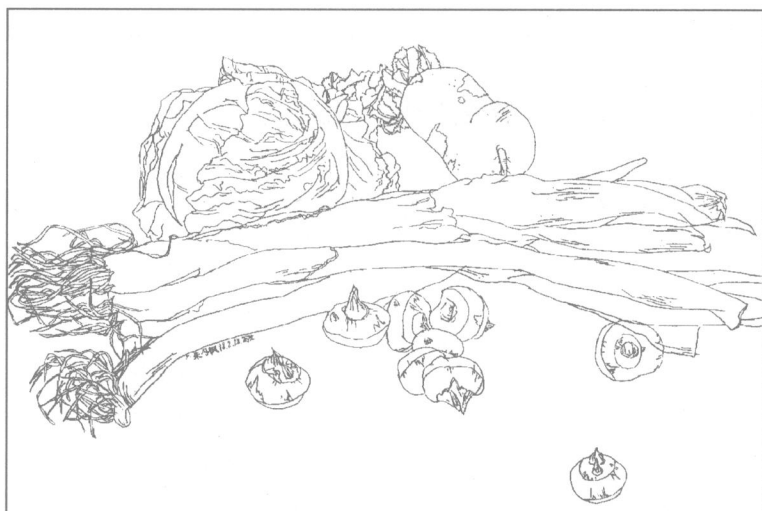
一横一竖

上海美术馆 朱 弘 (14岁)

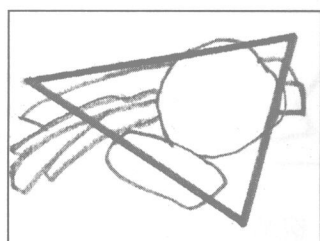
竹根雕和柚子 黄 松 (10岁)

《卷心菜与大葱》是两幅同一题材选择不同角度进行构图的,这两幅作品是三角形构图的范例。

三角形

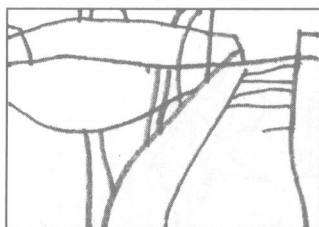
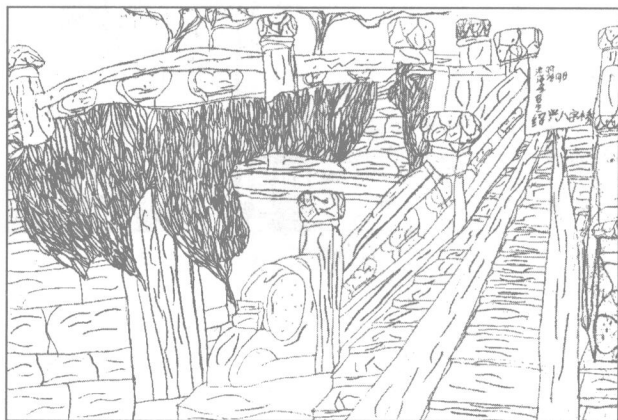
卷心菜与大葱
朱丹枫 (10岁)

三角形

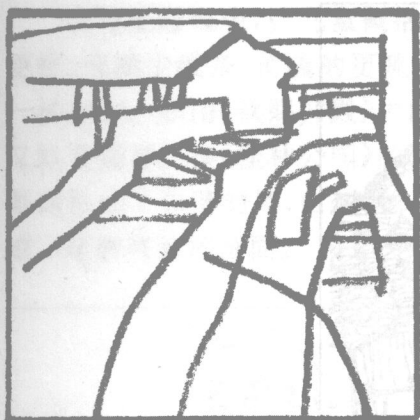
卷心菜与大葱
朱丹枫 (10岁)

《周庄》与《绍兴八字桥》是两幅满构图作品。作品大度的气势、布局 and 线条笔触,表现了作者对江南古镇的独特感受。

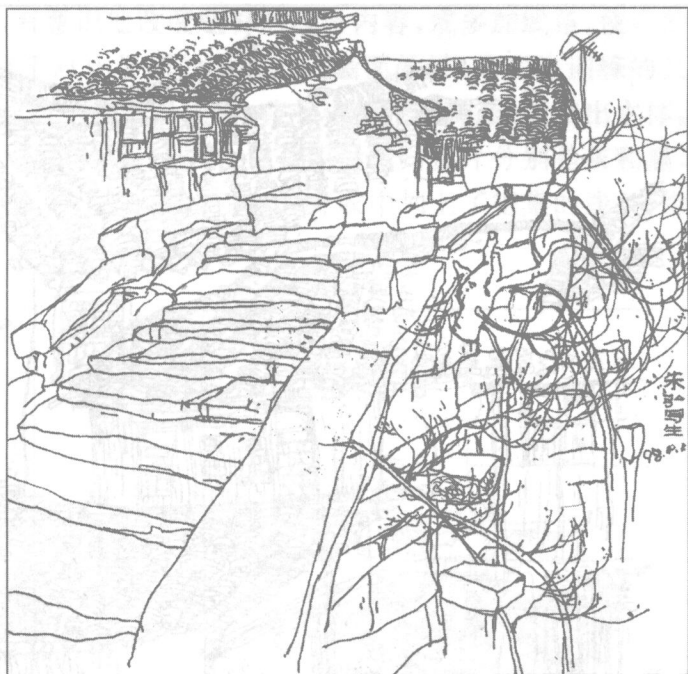

满构图

绍兴八字桥 沈海峰 (8岁)

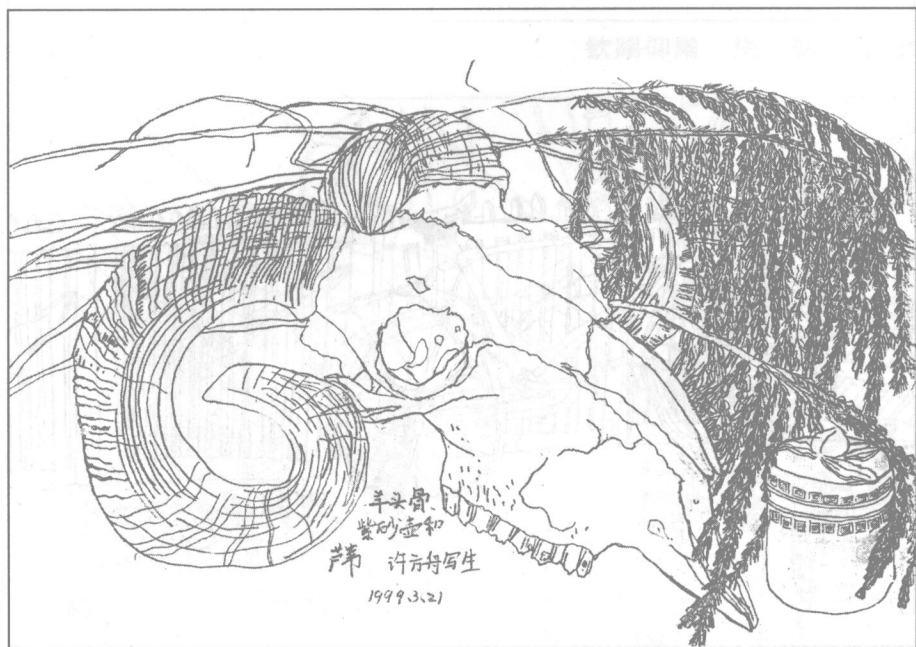
满构图

周庄 朱 弘 (13岁)

(五) 疏密训练

引导儿童感受和表现线条的形式美,是儿童写生教学的重要课题。画面中线条的疏密对比,体现了以线条为主要手段的写生形式美感。有意识地选择和组成线条疏密对比强烈的题材进行写生,是写生训练的方法之一。如图《羊头骨和芦苇》、《江南古镇朱家角》、《一辆破自行车》,画面线条疏密巧妙的安排,显示出一种节奏感和韵律感。

羊头骨与紫砂壶 许方舟 (10岁)