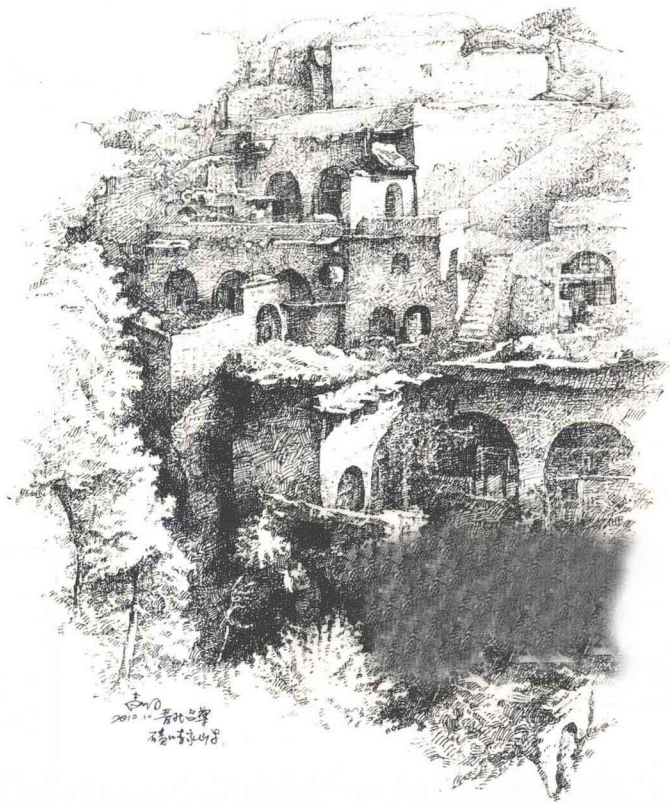

民居风景钢笔写生

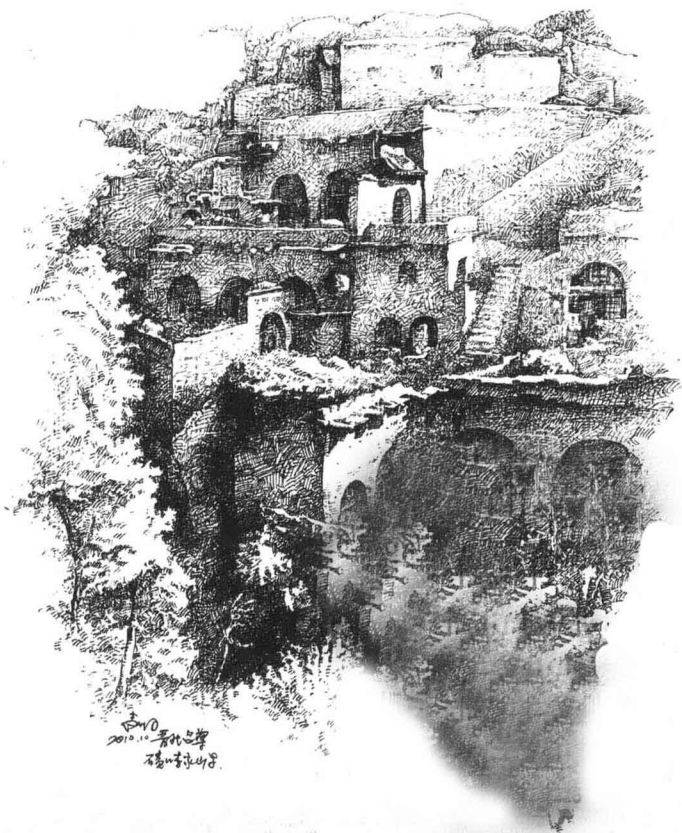
龚声明 著/绘

江苏美术出版社

民居风景钢笔写生

龚声明 著/绘

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民居风景钢笔写生 / 龚声明著 / 绘. -- 南京 :
江苏美术出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5344-6035-7

I. ①民… II. ①龚… III. ①居民—钢笔画—风景画
—写生画—绘画技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第119474号

出 品 人 周海歌

责任编辑 方立松

封面设计 龚声明

责任监印 贲 炜

书 名 民居风景钢笔写生

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京市溧水秦源印务有限公司

开 本 889 mm × 1 194 mm 1/24

印 张 4.67

版 次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6035-7

定 价 22.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

作者简介

龚声明，1975年生，2006年毕业于南京师范大学美术学院装饰设计专业，获硕士学位，现任教于常州工学院艺术与 design 学院。作品曾入选全国及省市美术、设计展览，论文作品曾发表于《文艺争鸣》《美术界》《艺术与设计》等刊物，出版著作3部。主要从事装饰艺术、设计艺术教学、手绘表现方向研究。

序

写生，本来是画家用来收集素材、记录对眼前景象一时之灵感的一种手段，然而，正是由于画家的写生更多的是其当时真实感悟的自然流露，信笔而就，装巧趣，很少矫饰，甚至不去过多地顾忌到制作的技巧，才使得写生作品透射出生命的灵动和自然的生气，所以，写生作品也就成了一种可供欣赏的美术形式了。

声明君一向勤奋作画，稍有闲暇也会以速写自娱，日结月累，收获颇丰，这次他选出其中一部分近年来在各地所作的写生作品结集成册，并编撰成钢笔写生的技法书，既是对自己艺术的小小回顾，也是一种与更多人分享的方式。他的写生作品虽然都是用钢笔为工具，表现手法却多样，很显然，其多样的表现手法都是由对对象的感悟而来，在他的笔下，江南的灵秀、北方的敦厚都被生动地诠释出来，有的画面是充满激情的线条，具有精神意味的密集短线，仿佛是其当时心跳的节奏，给人一种向上升腾的张力，也是画家内心世界的折射；有的画面却透着安详和宁静的气息，表达出画家对物理空间感和人的心理空间的独特领悟，还有疏密有致的画面处理，简练概括的形式却不失内涵的丰富性，凡此都能给欣赏者带来心灵的撞击并留下深刻的印象。

师法造化是艺术创造的永恒原则，所谓“景无情不发，情无景不生”，我们在欣赏画家心灵轨迹的同时，也能够更加深刻地领悟到艺术的道理。

是为序。

2013年夏于金陵

倪建林

（南京师范大学博士生导师、教授）

目 录

序

第1章 民居风景钢笔写生概述 1

1.1 关于钢笔写生 3

1.2 钢笔写生的作用及意义 4

1.3 钢笔写生的工具材料 5

第2章 民居风景钢笔写生基础 9

2.1 钢笔写生基本技法 11

2.2 取景构图 16

2.3 透视的运用 21

2.4 画面的处理 25

第3章 民居风景钢笔写生形式 29

3.1 线描画法 31

3.2 明暗光影画法 32

3.3 线面结合画法 34

3.4 意象画法 35

第4章 民居风景钢笔写生方法及步骤 37

4.1 钢笔写生的方法 39

4.2 钢笔写生的基本步骤 40

第5章 民居风景钢笔写生作品赏析 43

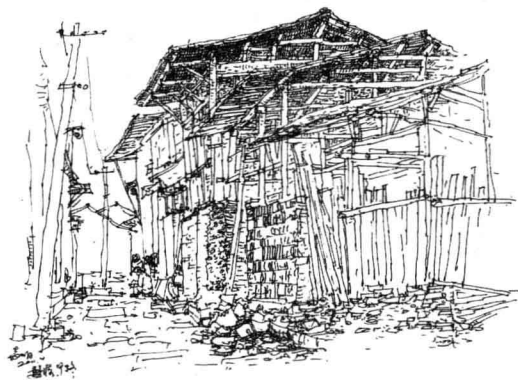
参考文献 104

后记 105

第1章

民居风景钢笔写生概述

本章学习主要是对钢笔写生有一个全面的认识，理解写生的意义，了解不同钢笔写生工具及其所具有的艺术表现特征。重点在于熟悉写生工具的特点，掌握其使用方法，为写生训练做好准备。

1.1 关于钢笔写生

写生是画家和设计师最为重要的基本功之一,也是生活与创作之间不可缺少的桥梁,它反映了画家和设计师的情感,以对形象敏锐的观察、概括及快速的表现为特点。写生作为训练绘画造型能力的主要手段之一,是画家通过绘画与自然交流的最直接的形式,其本身也是造型艺术不可或缺的一种手法。一般来说,画家成熟主要取决于其对自然的敏锐观察及造型技艺的娴熟,而这些正是依靠速写锻炼获得的。德国画家丢勒曾经说:“没有一个人能够用自己的灵感来创作形象,只有当他依靠了无数的写生,在自己的智慧中积累了形象以后,才能够创作出来。”

钢笔写生则是以最为简便实用的钢笔为表现工具,写生者在简短的时间内,用简练而概括的表现形式、绘画语言,准确、生动地表现出对象的特征和整体视觉美的感受。在钢笔写生过程中,要融入设计元素和理念,运用概括的线条,达到快速塑造形体。强调技巧训练与思维开发同步,造型能力与创意能力并举,融合创造性思维与技术训练之能力于一体。

民居是钢笔写生的常见对象,在民居风景写生中,首先要学会观察景物的结构,把景物的形态画好。建筑、树木、山石、地面等是民居风景写生的组成内容,了解它们的外形特征、生长形态、结构特点、表面肌理等自然特质,是画好它的前提基础。写生对象涉及的景物繁多,其结构和细节也比较复杂繁琐,不可

能一一描绘,更不能穷尽细节,对景物的写生要进行概括处理,以抓取对象的鲜明特征进行描绘。(图1-1-1、图1-1-2)

图1-1-1

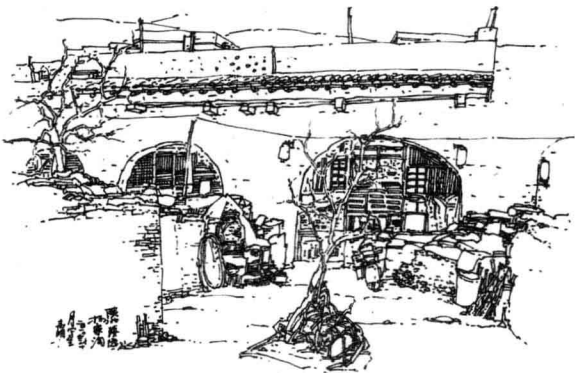

图1-1-2

风景中的很多内容都是作为建筑主体的配景而进行表现的,通过配景对主体物进行陪衬、烘托,起到对画面的补充作用,同时也是丰富画面的重要途径。这些配景虽不是主体表现对象,但它们在画面中非常重要,对画面的完善能够起到锦上添花的作用,更有甚者因其巧妙的陪衬可使画面产生很强的趣味性。(图1-1-3)

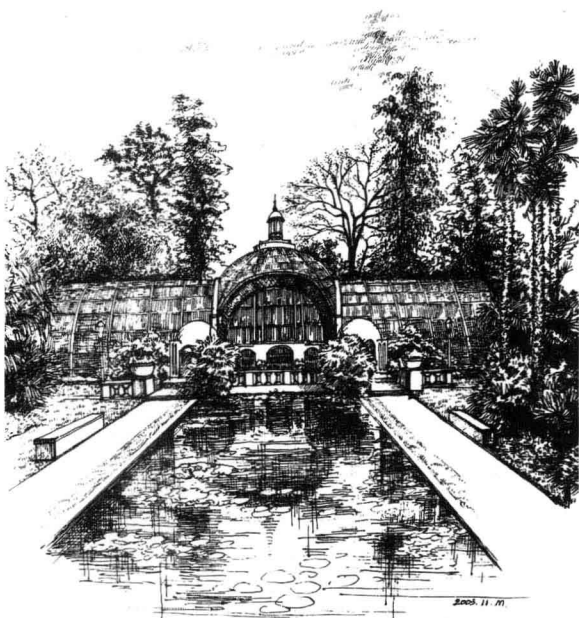

图1-1-3

1.2 钢笔写生的作用及意义

写生是学习绘画、设计入门的必修课,其目的在于训练学画者的造型能力,人们对美和造型特征的敏感虽然有先天的差异,但主要靠后天的培养。在写生过程中,通过不断的形象思维、感觉、判断、组合、升华,再通过手的巧绘,落实到纸上,逐渐加深对形体、空间、虚实、主次等的认识,达到得心应手的程度。(图1-2-1)

钢笔写生可以培养我们敏锐的观察能力和高度的概括能力,通过写生把对客观对象的主观感受表现出来,捕捉对象的内在本质,陶冶人的性情。在写生过程中首先要通过眼睛对物象进行观察,做到对其意境、情调有所感觉、领悟,对其内涵、形态、特征了然于心。在观察表现物象的同时,就物象进行分析比较,领会物象的结构、特征、比例、透视等关系,考察物象各部分之间的主次、虚实关系以及形体相互间的内在联系。

钢笔写生训练,有利于培养得心应手的设计与绘画表现能力。同时又能提高我们对物象的记忆能力,反映画家、设计师的创作意图、创作风格、创作手法。对于从事艺术设计、建筑设计的人来说,拥有一手较好的钢笔写生功底,对从事自己所喜爱的设计工作和创作活动是非常必要的。

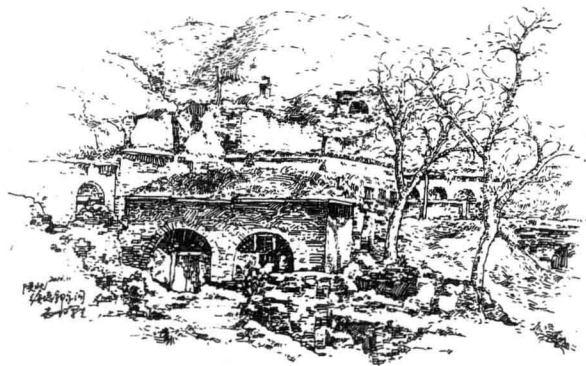

图1-2-1

钢笔写生是搜集、积累素材的重要手段,有助于艺术创作灵感的产生。艺术源于生活又高于生活,生息变化的大自然是艺术家们取之不尽、用之不竭的创作源泉,他们通过写生收集生活素材并经过加工、整理、提炼,为设计与绘画创作打下基础。那些造诣精深的艺术大师和设计师们无不有着坚持写生的习惯,笔耕不辍,始终让自己的绘画和设计作品保持着无穷的生命力。写生必须到生活中去,多观察、多体会、多动笔,充满感情地去画,这样才能从中产生很多意想不到的美妙灵感。一幅好的写生作品,其本身也具有独特的艺术审美内涵,并融入了画者的情感,或奔放、或质朴、或细腻、或工巧,具有独特感受和个性化技法的写生作品,也可成为一件独立的艺术作品。(图1-2-2)

图1-2-2

研究钢笔写生的技法规律,掌握一定的技巧技能,是探索艺术形式、掌握观察方法、提高审美能力的必由之路,是学习和掌握造型艺术规律的不可或缺的阶段,亦是从事艺术创作与设计 and 加强艺术修养的重要组成部分。

1.3 钢笔写生的工具材料

1.3.1 工具

钢笔写生的工具是常用的书写工具,简单而便捷。常用的有普通钢笔、美工钢笔、签字笔、针管笔等,不同笔类工具所表现出的画面效果也各具特色。在写生时,选择笔类要根据个人的使用习惯,笔要以出水顺畅为原则。

(1) 钢笔。钢笔是写生的主要表现工具,钢笔绘制方便、笔调清劲、刻画精细、装饰味浓,且经济耐用。我们通常所用的钢笔有普通钢笔、美工钢笔。普通钢笔因笔尖的粗细以及含墨水饱满度,所绘出的线条会有粗细变化、流畅稳定。美工钢笔是一种特殊的表现工具,笔尖向上翘折,平用笔划细,适于勾线,

侧用笔线条较粗, 适合铺面、表现暗部。(图1-3-1)

(2) 针管笔与滚珠笔。针管笔也叫制图笔, 是设计师所常用的重要绘图工具之一, 我们常见的工程制图、线描图等, 很多都是选用不同型号、不同粗细的针管笔来完成的。用针管笔作画时线条比较流畅且均匀。粗号笔适宜画简洁明快的草图、形体轮廓等; 细号针管笔能够表现出一种细密画风, 适宜表达画面细节。滚珠笔也即常说的签字笔, 其型号、规格多样, 便于多重选择, 这也是目前在写生中最常用的表现工具。(图1-3-2)

(3) 其他笔类。在写生过程中除以钢笔、签字笔等为主要表现工具外, 圆珠笔、铅笔、记号笔、马克笔等硬性笔类工具也在写生中较多使用。这些工具都具有极强的表现力, 为丰富钢笔写生的表现语言提供便捷。

图1-3-1

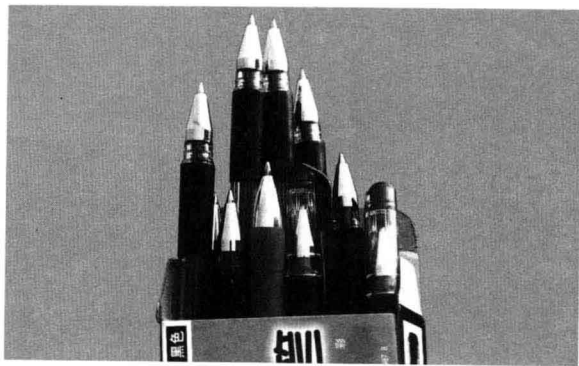

图1-3-2

1.3.2 材料

(1) 纸张的选择对于设计速写来说十分重要, 不同纸张对于绘制后的效果会产生不同影响。设计速写所用纸比较广泛, 可用绘图纸、图画纸、铜版纸、宣纸、复印纸、牛皮纸以及各类速写本用纸等等。纸张选用一般要求纸的质地坚实、光洁平整, 遇水不易发胀、不变形, 也不宜太粗糙、纹理太重。从纸张表面质感来看, 纸可以分为粗糙型和细腻型。粗糙的纸适合表现丰富的深浅层次以及苍劲有力的线条, 如图画纸、水彩纸; 细腻的纸适合表达优美流畅的线条, 如复印纸、铜版纸。无论纸张的厚薄、质地优劣都可用, 但必须考虑与笔结合使用后产生的效果。针管笔要求与纸面平滑但纸质坚硬的纸张结合, 以免划伤纸面, 适宜绘图纸、铜板纸和复印纸等上使用。钢笔适宜图画纸和绘图纸上使用。同时, 在对纸张的选择上我们要根据自己的习惯、所要表达的效果来决定。

(2) 墨水是设计速写中常使用的材料，主要适用于钢笔、针管笔、水笔。一般选用高级碳素墨水为好，颜色有黑、蓝之分，以黑为主，富有光泽而且层次丰富，容易产生好的画面效果。用墨水画出的速写作品，保存时间长。

(3) 钢笔写生除了必需笔类和纸张主要工具材料外，辅助工具有橡皮、小刀、涂改液、胶带、小板凳、携带笔袋等，这些也是钢笔写生不可或缺的工具。

第2章

民居风景钢笔写生基础

本章主要学习钢笔写生的基础理论知识及写生方法与手段，掌握写生的基本技法，并对钢笔写生进行一些初步训练。重点与难点是在写生过程中熟练运用透视、画面的处理方法，从而具备一定的写生技能，提高手绘表现力。

