

素描写生刍议

杜卓远, 杜瑞雪

(河北工程大学 建筑与艺术学院, 河北 邯郸 056038)

[摘要]建筑设计是属于空间造型的艺术,素描是一切造型艺术的基础,阐述了在素描写生中学生把握画面整体感的具体方法,即利用整体观察和整体表现的基本原则去塑造物象,使学生在写生过程中建立牢固的整体观念,这有助于学生利用主次虚实的审美规律去完美地塑造物象,同时打好扎实的专业基础,为下一步设计课的学习做好铺垫。

[关键词]素描写生;整体;画面;第一印象

doi:10.3969/j.issn.1673-9477.2019.02.046

[中图分类号] J214

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-9477(2019)02-123-02

素描是一切造型艺术的基础,对于建筑美术的学习亦然。素描是世界上出现最早的绘画形式,可以上溯到距今2万年前的法国拉斯科岩画,以及1万5千年前,西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画。素描所需的工具特别简单方便,一支笔,一张纸就可以表达我们对物象的感受和我们的内心情感,这一古老而简便的绘画形式往往会伴随艺术家的一生。许多建筑大师、绘画大师同时也是素描的高手。法国著名画家安格尔认为素描是包罗万象的,可以说除了色彩,素描可以解决造型艺术上的一切问题。

对于建筑学学生来说,素描写生是提高造型能力的基本手段。但是有些同学在写生的过程中往往抓不住要点,达不到写生训练的目的,素描基本功不扎实影响到了以后课程的学习。那么,怎样才能打好素描基础呢?首要任务就是建立整体观念,其次就是在素描写生过程中要整体表现,这两点我在建筑素描写生的学习中深有体会。

一、整体观的确立(整体观察与分析)

在素描写生中如何建立整体观念呢?也就是画面的“整体感问题”。一讲这个问题,同学们会觉得谁都明白这个道理,但能否做到这一点,怎样做好这一点对于画面效果至关重要。这一点在西方绘画中是倍受关注的。可以用六个字来概括其要点:即“整体看,整体画。”整体看也就是整体观察与分析,是我们写生的第一步,也是贯穿整个做画过程的一条重要原则。整体观察是科学观察的核心,局部是整体的一部分,并受到整体的制约,从整体进行观察才能获得包括结构关系、体面关系、比例关系、明暗关系、空间透视关系等关系的正确认识,才能更准确地把握局部,更深入全面地认识整体。

有些同学易犯的毛病就是死抠局部,从局部着眼,局部入手。结果型体不准;结构比例不对;色调脏乱花;空间透视不合理。这些错误都是局部观察的方法所至,它阻碍认识能力的发展,阻碍造型能力的

提高,所以我们必须养成整体观察的习惯。具体来说,假如我们面对一组静物,我们不要拿起笔来,闷头就画,为了把握整体,我们可以对物象做上、下、左、右、前、后全方位的观察,甚至可以通过触摸的方法去感知对象,以获得形体结构的整体印象。在色调方面我们要对这组静物进行调子排队,弄清谁最重,谁最亮,谁是中间色调,并在以后的写生过程中保持这种整体关系。在比例色调、形体透视等方面,我们还可以利用比较观察的方法。局部和局部之间、局部和整体之间,都要进行深入全面的比较,找出他们之间的精确关系。比如画这样一组静物,最亮的颜色是梨的亮面,最深的是陶罐的暗面,衬布色彩属于中间层次,在此基础上我们可以对静物色调进行更详尽的整体排队,按照这样的整体观察方法,我们就能够有条不紊地完成整个画面,避免了脏、乱、花等整体表现上的问题。只有建立了科学正确的观察方法,我们才能准确地感知物象,更好地把握整体。

此外,还有一个方法来帮助大家确立画面整体性,就是:“珍视第一印象。”当你看到一组物象第一眼那一瞬间的感受和印象,你一定要把这一瞬间深深地印在脑海里。你可能在这一瞬间什么都没有看清,但实际上这一瞬间,有一点你的感受是最清晰的,那就是对画面的“整体感”。

假如我们画一组静物,第一印象最新鲜,也最打动人,使我们产生表现的欲望,(想马上画出那种感受的冲动)接着我们要抓住这一感受,找出是物象的哪一点,哪一方面打动了你,比如一组静物,就是丰富的黑白灰层次让人很想把它画出来;有时也会是主题物的构成打动了你,比如一个很有意思的花瓶或别的有特色的主题物;也可能是物象的色彩让你激动不已;甚至一块衬布也能唤起我们想要表现的激情。总之我们一定要牢牢地抓住第一印象,甚至要夸张地表现出来,表达出自己的情感和感受,表达出自己对物象的理解,这样,会使你的写生升华到表现的高度。

(下转封三)

[投稿日期] 2019-05-06

[基金项目] 河北工程大学2016教研课题重点项目(编号: JG2016007)

[作者简介] 杜卓远(1997-),男,河北磁县人,研究方向:建筑艺术理论与实践。

参考文献:

- [1][加]马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介——论人的延伸[M]. 何道宽译, 北京:商务印书馆, 2000:38-39.
- [2]钱钟书. 旧文四篇[M]. 上海:上海古籍出版社, 1979:2.
- [3]范龙. 媒介现象学——麦克卢汉传播思想研究[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 2012:25.
- [4]爱德华·萨伊德. 文化与帝国主义[M]. 李琨译, 北京:三联书店, 2003:17-18.
- [5][美]约翰·菲斯克. 电视文化[M]. 北京:商务印书馆, 出版年:36.
- [6]孙周兴. 海德格尔选集[M]. 生活·读书·新知 上海三联书店, 1996:904.
- [7][法]杜夫海纳. 审美经验现象学[M]. 韩树站译, 文化艺术出版社, 1992:163.
- [8][德]海德格尔. 人, 诗意地安居——海德格尔语要[M]. 郇元宝译, 张汝伦校, 上海远东出版社, 2011.

[责任编辑 王云江]

Image communication of "Regional Cultural Image" from the perspective of phenomenology

——Take “Beijing-Tianjin-Hebei Cooperative Development” as an Example

LI Xiao-cai, MA Jing-xian, LI Bing-yan

(1.College Of Arts and Law , Hebei University of Engineering, handan 056038, China)

Abstract: The coordinated development of Beijing, Tianjin and Hebei, as one of the important national development strategies, has made important progress since its implementation five years ago. In the future, the construction, dissemination and identification of regional cultural image will become an indispensable development engine. Image as an intuitive art form has natural advantages in this respect. In this paper, phenomenology is used as a theoretical perspective to explore the ways of image modeling, communication and group identity construction of regional cultural image, with a view to creating a lively living world in the visual essence of image. In the life world to build a tender feeling of the image space, in the poetic space to enjoy an open and free cultural atmosphere. To this end, we can get the realistic meaning and cultural value of the image transmission of the regional cultural image of Beijing, Tianjin and Hebei.

Key words: regional cultural image; coordinated development of Beijing, Tianjin and Hebei; image communication; phenomenology

(上接第 123 页)

二、整体感的表现

怎样进行整体表现呢?素描写生的整体表现过程一般是这样的:首先是观察分析阶段,通过整体的观察,明确自己的第一感受从而进行表现定位(包括创意、构图、大轮廓等)。第二阶段是大体阶段,这是一个感性阶段,这一阶段我们要牢牢地抓住第一感受和大关系(整体关系,包括大比例、大色块等),迅速完成各种基本关系。然后进入第三个阶段,局部深入阶段,这是一个理性阶段,这一阶段我们要在保持大关系的前提下,对画面上的各种关系进行深入的理性分析和比较,使各种关系更加具体,更加丰富,并且加强第一印象,用第一印象时时提醒自己。

当各种关系基本到位时,便进入最后的整体恢复阶段,即最后的调整阶段。这也是一个感性阶段,这时一要理性分析画面,更要去全面整体地感觉画面,检查画面整体关系是否到位。我们可以用这么几种办法:①退远看:把画放在远处或者向后退远离画面,然后再审视整个画面。这样就可以减弱细节和局部的干扰而较好地把握形体和色调的大关系。②眯眼看:将双眼眯成细缝,这样就可削弱各

物体局部色调的干扰而较好地把握整体色调的大关系。③扫着看:将眼睛快速地扫过景物,这种快速的观察能摒弃各种繁杂的色彩而整体地把握各个大色块关系。以上三种方法使画面的细节变得模糊,而整体变得明朗了。另外,对镜子看可以造成画面的新鲜感,从而容易看出形体和色调方面的问题。把画作倒放看可以调整物象的形体。“猛回头看”可恢复第一印象。类似的方法还有很多,不论是哪种方法,其核心就是整体观察,整体表现。审视画面,看看静物最精彩最打动人的地方是否表现出来了;第一印象是否抓住了;主次是否分明;有无视觉中心(精彩部分)等等一些整体感方面的问题。

三、结束语

总之,整体观察,整体表现是贯穿写生全过程的一条基本原则。只有运用正确的观察方法和正确的思维方式才能充分理解物象复杂的形、比例结构、透视、明暗等关系,也才能掌控素描造型的诸多元素,提高我们的造型能力和表现能力,表达我们的内心情感,培养我们高尚的审美情调,从而使我们从基础训练顺利地进入专业训练。

[责任编辑 王云江]

The attempting discussion of sketch

DU Zhuo-yuan, DU Rui-xue

(College of Architecture and Art, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

Abstract: Building designing is an art which shapes design space and sketch is the basis of all plastic arts. This paper elaborates the specific way which is using basic principles of holistic observations and holistic performances to shape images. It is set for students to master the sense of wholeness of image and establish a solid concept of sense of wholeness. And it is benefit for students to use the aesthetic rules which include the relations of primary and secondary, the relations of virtuality and reality in shaping image. It is a necessary way for students to lay a solid foundation of building designing and to lay a good groundwork for next design course.

Key words: sketch from nature; wholeness; image; primary impression