

我的素描方法

MY SKETCHING APPROACH

莊嘉強

CH'NG KIAH KIEAN

aka KK

Urban Sketchers
Penang

素描過程
THE PROCESS

看SEE

看SEE — 思THINK

看SEE — 思THINK — 畫DRAW

看SEE — 思THINK — 畫DRAW

目就是眼睛，用雙眼觀察。

See with your eyes.

看SEE — 思THINK — 畫DRAW

用心思考。

Think with your mind.

看SEE — 思THINK — 畫DRAW

看SEE — 思THINK — 畫DRAW

看SEE — 思THINK — 畫DRAW

用手描繪。

Draw with your hands.

INDIA HOUSE

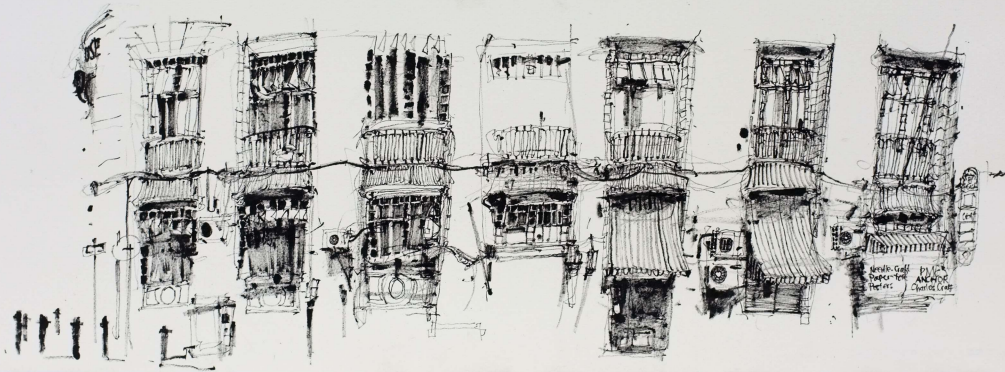
BANGUNAN
BARKATH

CAMPUS
KAMPUS
PENGURUP
PANG
BERLESEN

LUCKY TOURS
LUCKY TOURS
LUCKY TOURS
LUCKY TOURS

LUCKY TOURS
LUCKY TOURS
LUCKY TOURS
LUCKY TOURS

ST. LUKAS BUKIT

Needle Craft by ANCHOR
Paper-Tech
Pencil
Sketches Craft

Anchor Craft
P.O. Box 100
P.O. Box 100

ANCHOR
Anchor Craft

Anchor
Pier 12
Pier 13
Pier 14

Anchor Craft
Pier 12
Pier 13
Pier 14
Pier 15
Pier 16
Pier 17
Pier 18
Pier 19
Pier 20
Pier 21
Pier 22
Pier 23
Pier 24
Pier 25
Pier 26
Pier 27
Pier 28
Pier 29
Pier 30
Pier 31
Pier 32
Pier 33
Pier 34
Pier 35
Pier 36
Pier 37
Pier 38
Pier 39
Pier 40
Pier 41
Pier 42
Pier 43
Pier 44
Pier 45
Pier 46
Pier 47
Pier 48
Pier 49
Pier 50
Pier 51
Pier 52
Pier 53
Pier 54
Pier 55
Pier 56
Pier 57
Pier 58
Pier 59
Pier 60
Pier 61
Pier 62
Pier 63
Pier 64
Pier 65
Pier 66
Pier 67
Pier 68
Pier 69
Pier 70
Pier 71
Pier 72
Pier 73
Pier 74
Pier 75
Pier 76
Pier 77
Pier 78
Pier 79
Pier 80
Pier 81
Pier 82
Pier 83
Pier 84
Pier 85
Pier 86
Pier 87
Pier 88
Pier 89
Pier 90
Pier 91
Pier 92
Pier 93
Pier 94
Pier 95
Pier 96
Pier 97
Pier 98
Pier 99
Pier 100

Sketch of the
Pier at
Pier 12
ANCHOR
Pier 12

India House
Pier 12
2011. 12. 26
Panang

完美停止
PERFECT STOP

句子結束於句號，素描結尾於**簽名**。

Fullstop is the ending of a sentence.
Signature is the ending of a sketch.

Penang.
20/5.10.14
Canon Street
Penang.

林氏
2015.10.14
Canal Street
Penang.

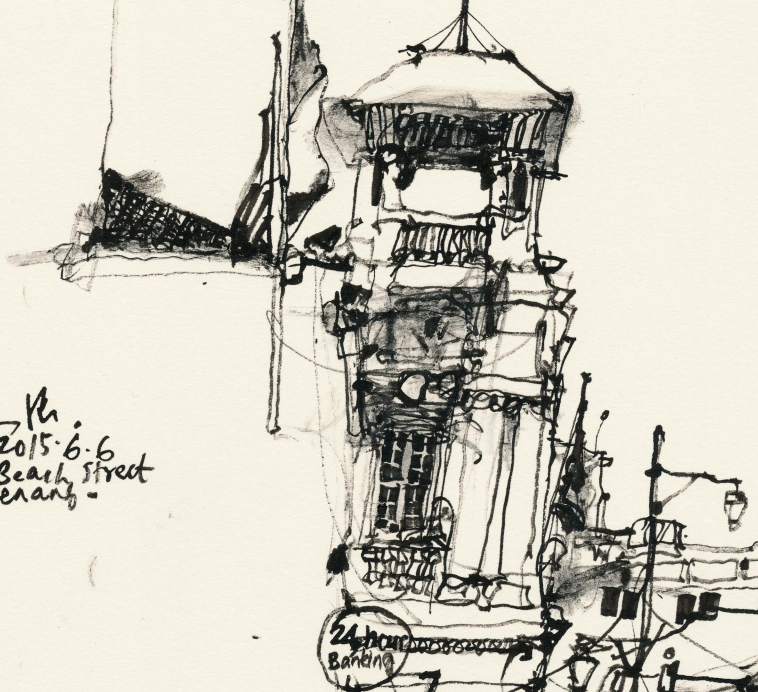
將簽名溶入你的作品中。

The signature can be **part of your sketch.**

Handwritten signature and date: 2015.6.6
Beach Street
Perang.

HSBC

24 hour
Banking

留白

LEAVING BLANK

少即是多

Less is More

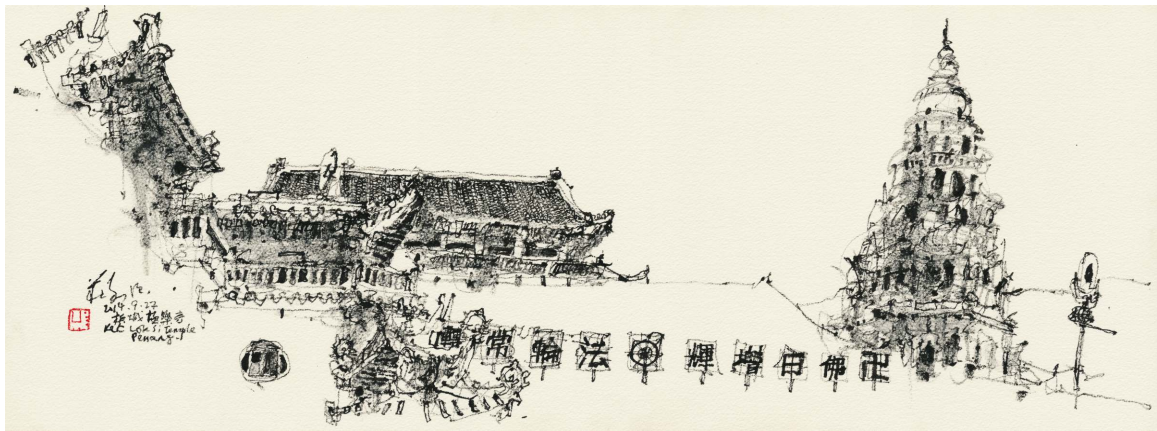
Ludwig Mies van der Rohe

空並非無，留白讓你有**想像**的喘息**空間**。

Empty space doesn't mean nothing,
it's a **breathing space** for your **imagination**.

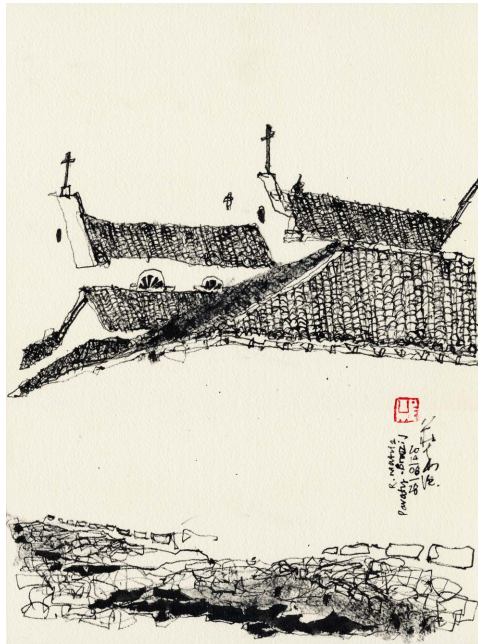

2015.10.18
Purim Road
renang.

留白的最困難之處是如何**停筆**。

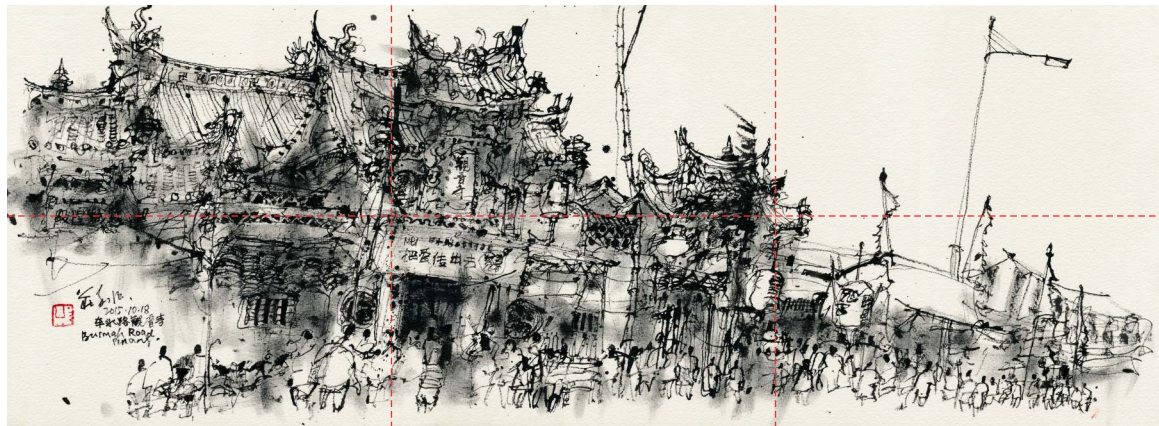
The most difficult part is how to make a **stop**.

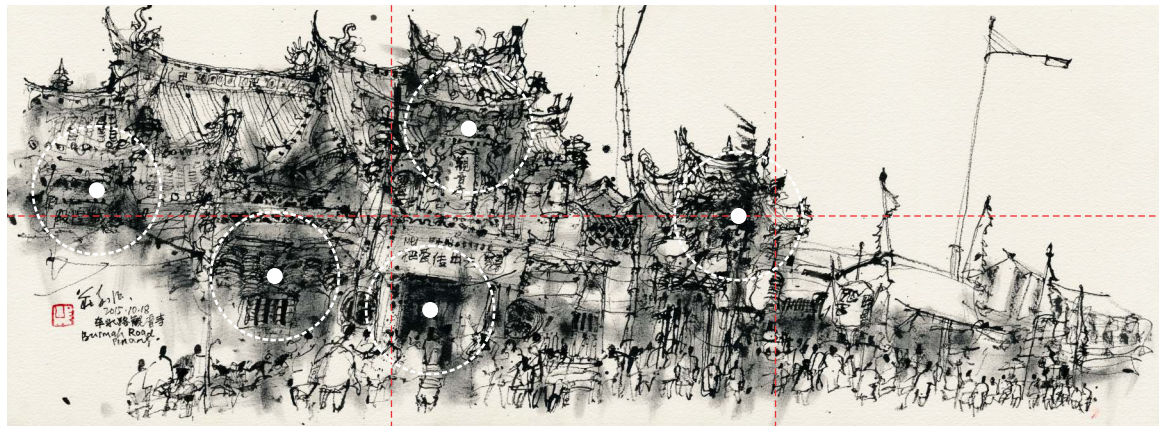

構圖

COMPOSITION

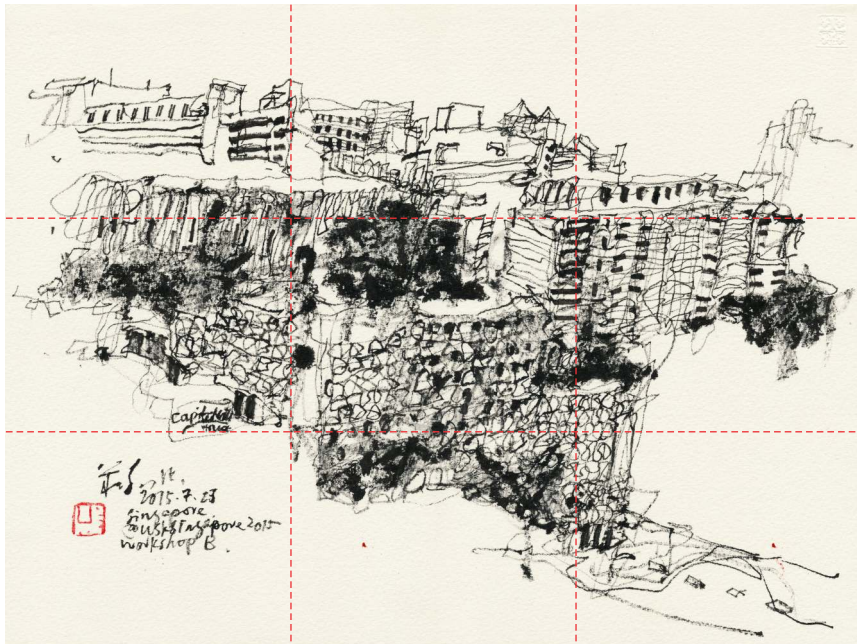

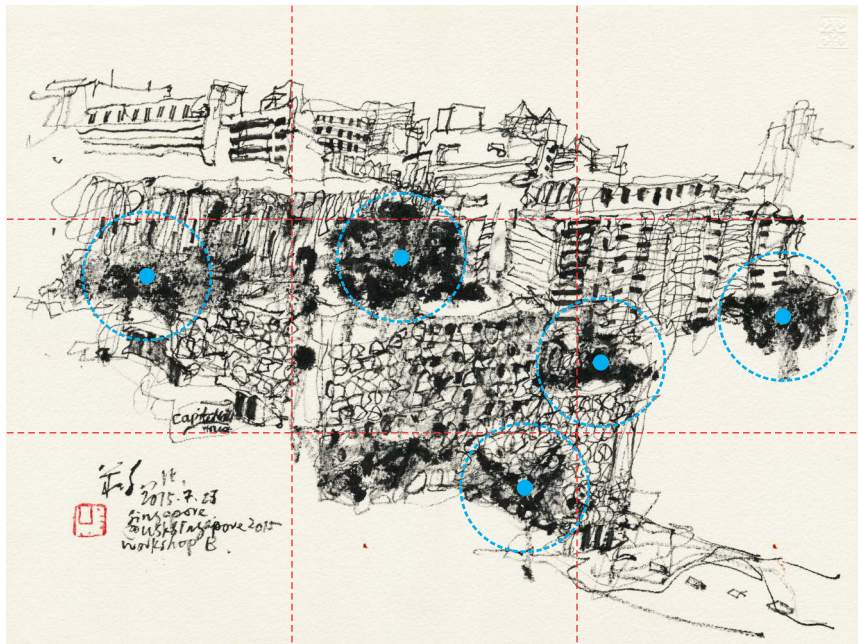

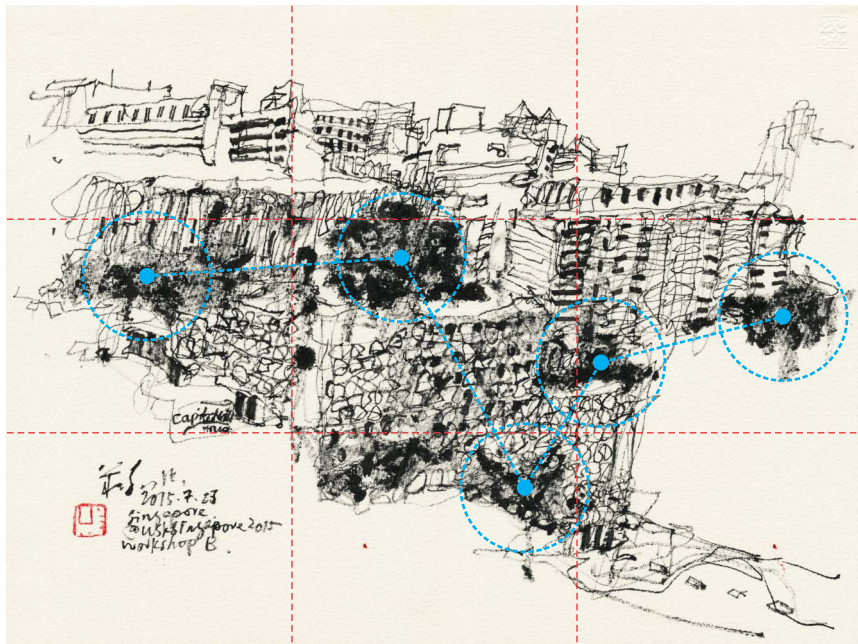
Feb 2015.
2015.7.23
Singapore
Singapore 2015
workshop B.

2015.7.23
Singapore
Singapore 2015
workshop B.

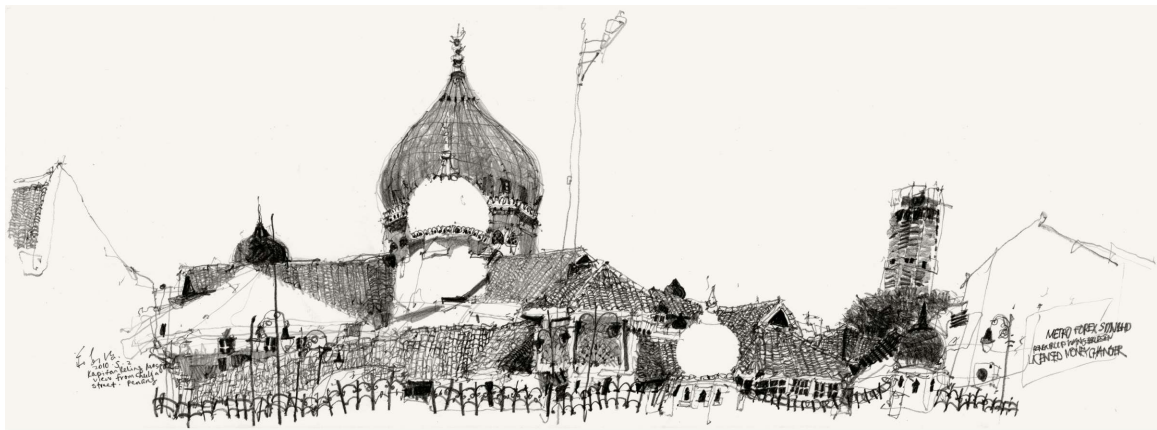
2015.7.23
Singapore
Singapore 2015
workshop B.

陰陽

POSITIVE & NEGATIVE

輕重

LIGHT & HEAVY

๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
๒๕๓๖ - ๒๕๓๗

控制線條輕重表現遠近感。

Use the **light and heavy lines**
to create the sense of **space**.

紙張格式

PAPER FORMAT

76 cm (30")

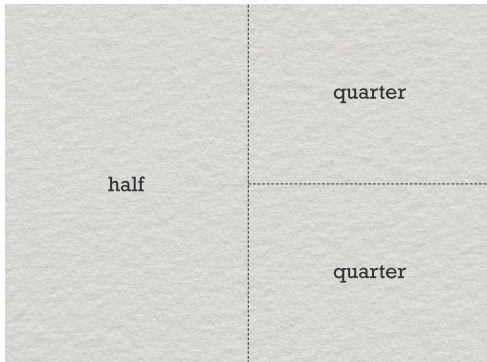
56 cm (22")

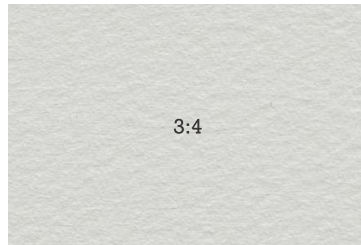
3:4

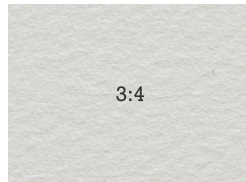
Full Imperial Watercolour Paper

Full Imperial / 56 x 76 cm

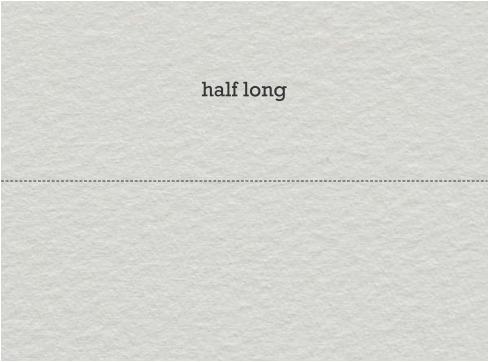
Half Imperial / 38 x 56 cm

Quarter Imperial / 28 x 38 cm

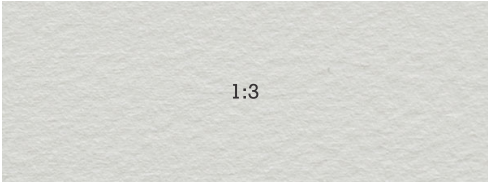

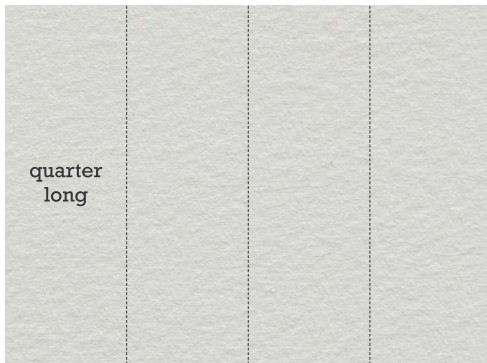
half long

Full Imperial / 56 x 76 cm

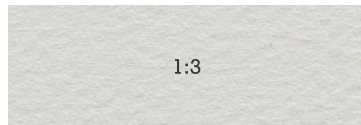

1:3

Half Long Imperial / 28 x 76 cm

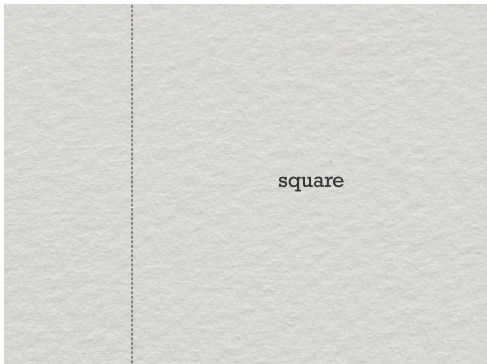
Full Imperial / 56 x 76 cm

Quarter Long Imperial / 19 x 56 cm

Full Imperial / 56 x 76 cm

Square / 56 x 56 cm

Itobu 1/2
2015.2.11
Kagami

改變常用紙張格式，尋找新方向。

You will find something new
when you **change** your usual paper format.

無限延伸

EXTEND & EXPAND

素描旅行是快樂的，但.....

Sketching trip is always fun, but.....

我的行李總是太多！

I always have too many luggage :(

想畫大一點的素描，
但如何把大張紙塞進行李箱？

I want to do a big size sketch,
but how to fit the paper in my luggage?

拼接以**延伸**無限創意。

Extend and **expand** your creativity.

拼接格式
JOINT FORMAT

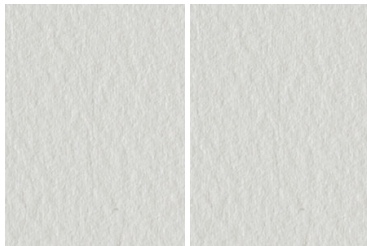

2 in 1 Quarter Imperial / 28 x 76 cm

POUSADA
DOS
LOIOS

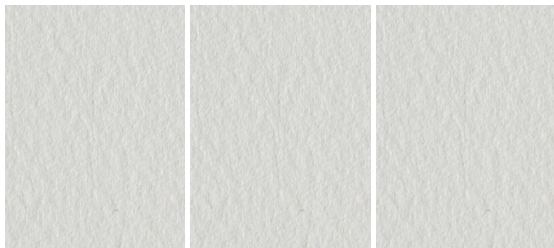

2 in 1 Quarter Imperial / 38 x 28 cm

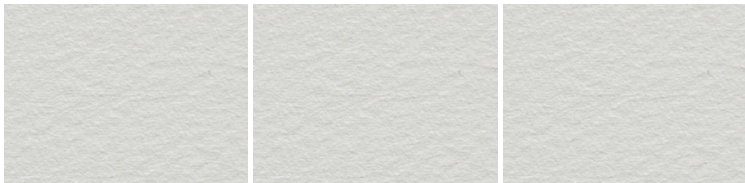

3 in 1 Quarter Imperial / 38 x 84 cm

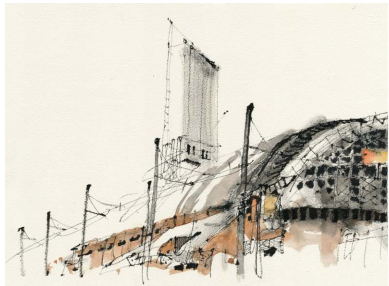

3 in 1 Quarter Imperial / 28 x 114 cm

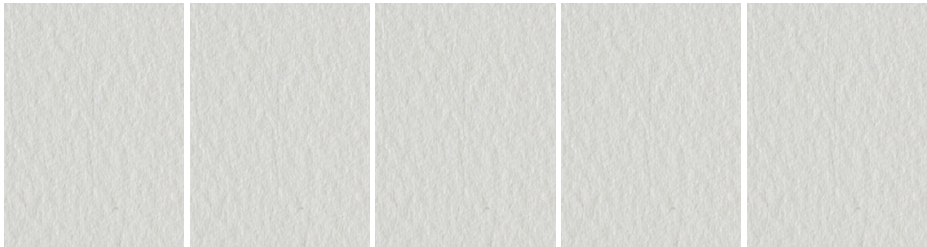

4 in 1 Quarter Imperial / 28 x 152 cm

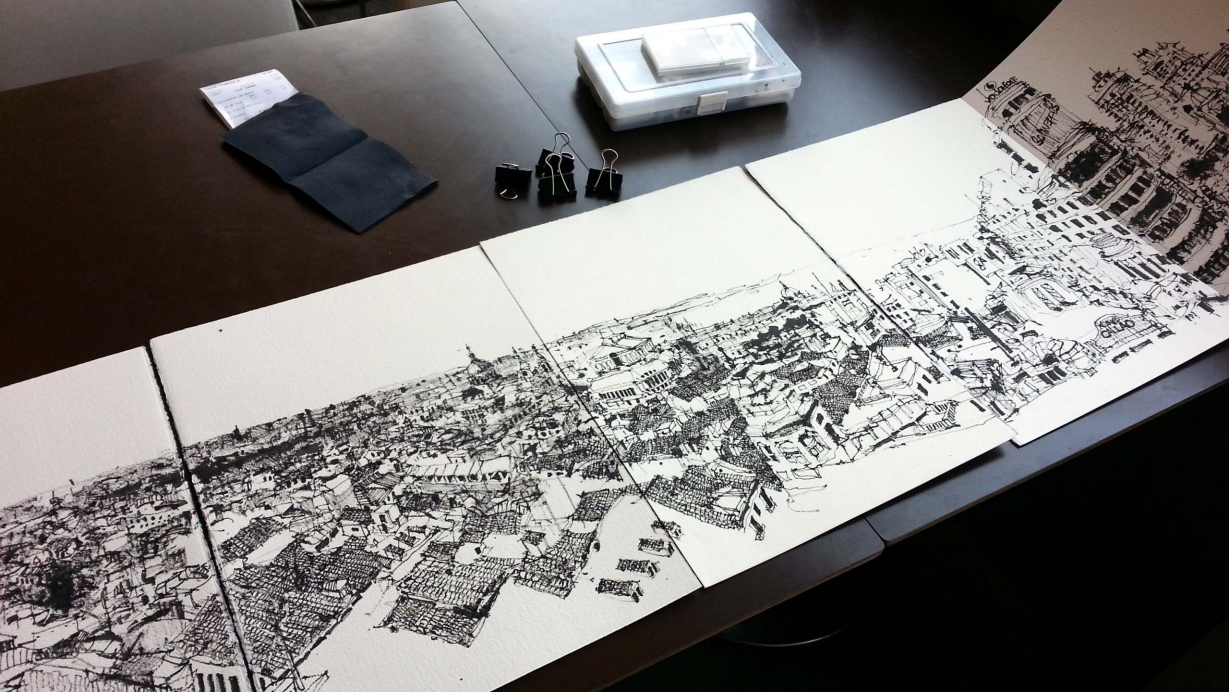

5 in 1 Quarter Imperial / 38 x 140 cm

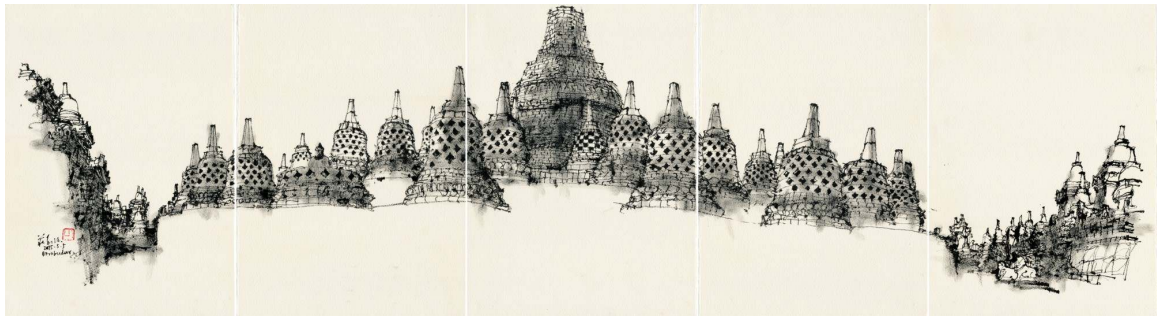

拼接格式非常適合**全景圖**素描。

Joint format is perfect for **panorama** sketch.

Quarter Imperial Horizontal

Quarter Imperial Vertical

Half Imperial Long Horizontal

5 in 1 Quarter Imperial Vertical

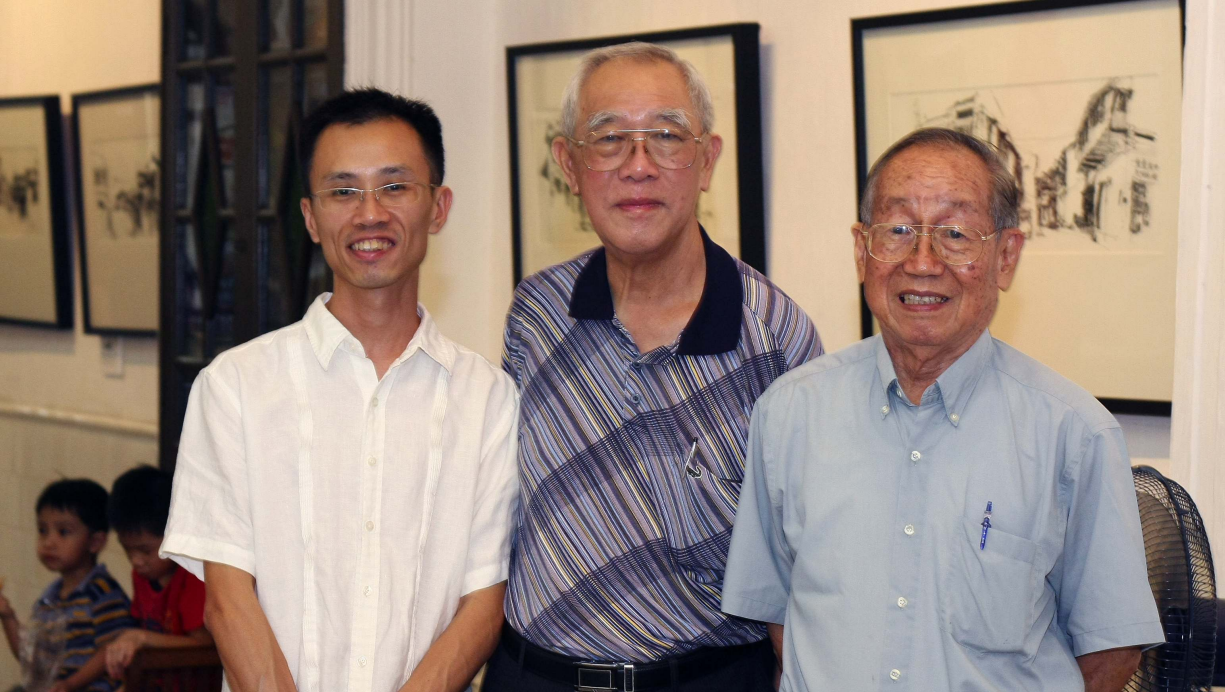
Top and Bottom Free Combination

藝術啟發者

MY ART MENTOR

我的創作亦東亦西，其實也不東不西。

My works can be said to be from the **East and the West**,
but actually they are also **neither East nor West**.

陳昌孔

Tan Chiang Kiong

陳來和老師從來不教我如何畫畫，他**啟發**我畫畫。

Mr. Tan Lye Hoe never teach me how to draw,
he **inspired** me to draw.

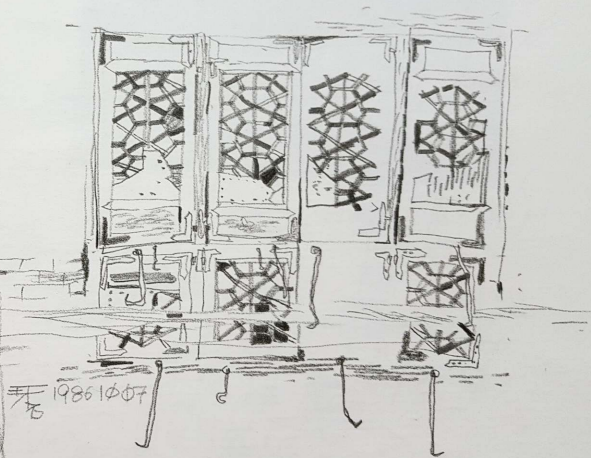

藝術偶像

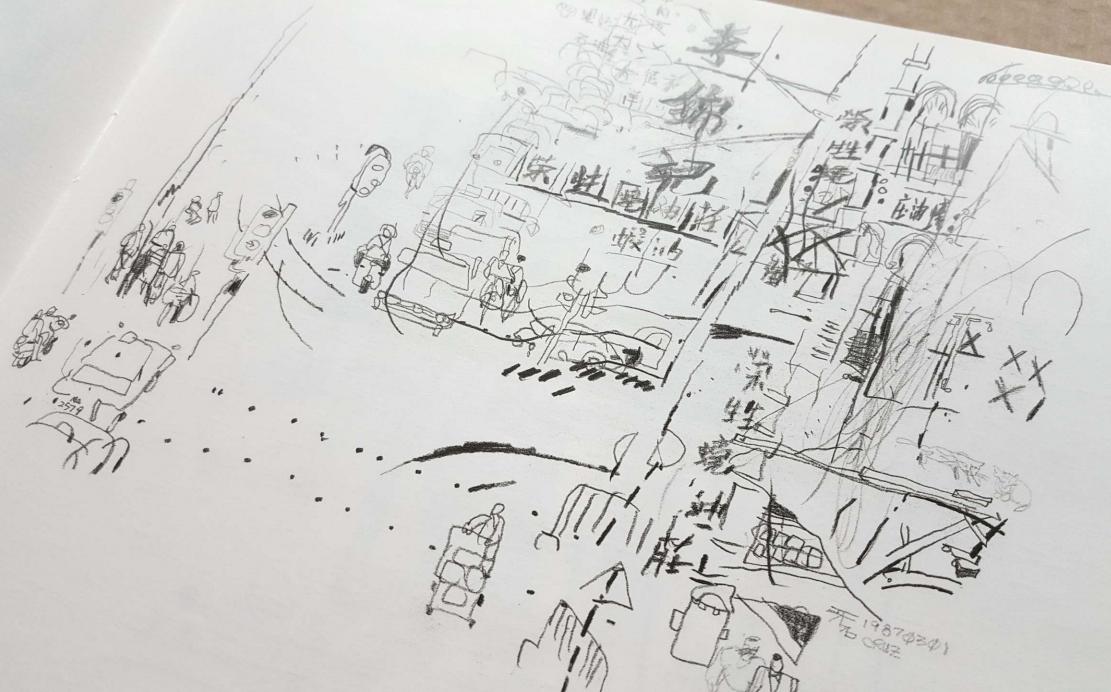
MY ART IDOLS

吳衛鳴《吳衛鳴速寫集》
Ung Vai Meng • *Drawings*
published in 1989, Macau

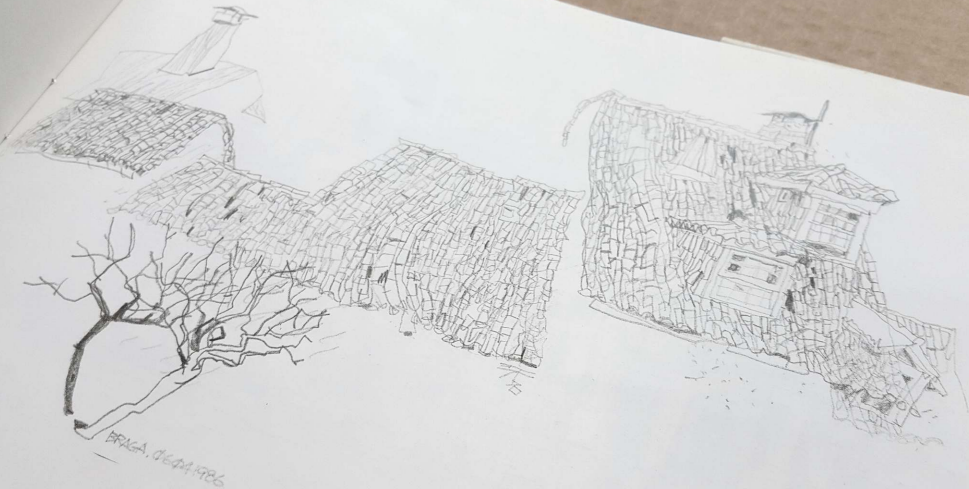

19861007

line-line journey

“夫畫者，從於心者也……動之以旋，潤之以轉，居之以曠，
出如裁，入如揭，能圓能方，能直能曲……”
——清·石濤《畫語錄》

寫生創作，也許是人類至為直接、至為扣人心弦的表達方式之一。
畫家透過曲、直、方、圓，那充滿動感的筆筆線條，
憑瞬間直覺把自然景物所激發的內在情感表露無遺。
可不是嗎？試看丁托列多永遠充滿張力的人體素描、
或梵高以墨水或鉛筆所留下的人物與田野印象，
無不深刻地呈現出藝術家對生命的深深投入與熱愛。

去年聖誕前夕，叫人喜出望外地收到一份來自遠方的禮物，
一套出自馬來西亞畫家莊嘉強的素描名片專集《黑白老檳城》。
作品中，那時而密集、時而空疏的交錯線條，
以豐富的藝術語彙，編織起一幕幕歲月洗刷後的舊城故事，
奏出了一段段光影交織的動人樂章。

今天，欣聞嘉強舉辦個人素描畫展在即，在送上本人衷心祝福之餘，
心裡更期待着：什麼時候和這位素未謀面的青年朋友，
拿着鉛筆、畫板一起穿越窄巷橫街，或在檳城，或在澳門。

吳衛鳴
澳門文化局局長、畫家
2011 / 澳門

大三巴牌坊 RUINS OF ST. PAUL'S MACAU
石墨與水彩・紙本 / Graphite & watercolour on paper / 28 x 76 cm / 2010.03.07

吳衛鳴速寫集

WU WEI-MING

一九九九年再版

王創華的線條藝術

LINES IN ART

王創華 編著

萬里機構・萬里書店出版

王創華《線條的藝術》
Wong Chong Hua • *Lines in Art*
published in 1989, Hong Kong

張橋
 2009.12.19

通常畫廟會着重建築的整體
 的形象、結構、氣勢，而這張作品
 就刻意突出廟的頂部造型，
 的線條，多變的

重重的三

張橋

〈素描藝術系列五〉

鉛筆畫 應用技巧

龍和出版公司

THE ART OF PENCIL DRAWING

亞尼斯特・W・華特森《鉛筆畫應用技巧》
Ernest W. Watson • *The Art of Pencil Drawing*
published in 1987, Taiwan

圖15 威尼斯教堂的鐘門

教堂壁面的色調圖樣可說是實鋼筋水泥建築物最常用的典型技巧。色調區의白色形狀具有兩種功能，其一是形成圖樣，其二是轉到另一面牆的轉移作用。請注意石牆的色調變化，因為這裏完全是主觀的色調變化。

圖16 威尼斯運河

您步走在威尼斯運河邊，隨時都可遇到富戲劇性的構圖，而且時時都在改變。我畫此圖的景色是如此，但是等您自己親臨此時，恐怕又是另一幅光景，原本向陽的牆壁可能已變成陰影，原本深濃的陰影則已消失不見。我以隨意的圖樣表現鋪石路面，希望引起觀畫者的注意。遠處建築物壁面的光滑色調具有和尖筆觸一致可成的效果，步道前的細長壁面暗喻著壁面的構造。此外，在寬幅的色調中，我只輕描寫石塊，就充分表現水泥牆的堅固感。

圖57 亞西西的窄巷

峽谷一般的窄巷是最吸引畫家的。此圖的壁面幾乎全採用粗筆觸，並用各種不同方向的線條表現古老的石塊、磚瓦。長筆觸與短筆觸互相參差，使其互呈對比。例如接近路面的向陽部分有時也採用細線條，難以表現亮麗的光線效果。

圖58 亞西西的街景

這裏的景色非常吸引我，我試著運用斜槓表現建築物的筆觸技法呈多樣化。注意正面壁石的

側，不會注意到周圍的細節
外筆畫而言，畫拱門
視性的筆觸

圖66 費蘇里重要街道

本圖與圖65的處理技法是一樣的。請注意右側街道的處理方式——
分，我將門、窗、看板表現逐漸遠去的細節。這種細節的表現在
，也可利用此法來表現街道的感覺。

圖84)。這是一棵光禿的菩提樹，是我在佛羅里達州波多黎各，其龍形的樹幹確實令我大感吃驚，樹幹猶如兩腳站立（才知道是氣根）。這棵菩提樹吸引人的地方完全在於這些樹木的成長，由樹枝長出的氣根漸漸向下垂，最後整個樹完整，這裏我畫了三個圖解來說我的分析順序。在A圖中可個直角包含整體，尤其值得注意的是，扇形的圓弧正好位在圖中，更利用明顯的V字形做進一步的分析。以我而言，我總括性的圖形開始作畫，不然也可由這個V字形再分出一個V，在中間畫垂直的虛線，分出另一個小V字形，使樹底形成正作為作畫的線索。總之，只要再繼續分析下去，將會出現許多形。

並非每棵樹都有如此明顯的幾何圖形可供分析，這裏所選來例是幾何圖形比較顯著的一個例子，不過，每棵樹都或多或少可形的分析。事實上，若想詳實地畫出樹木的特徵，這個步驟是不可因此，若要表現樹木的特性，首先需要仔細目測一番，才可使形作為唯一可信賴的基準。

在這幅畫中，棕櫚樹所扮演的角色值得注意，因為這棵棕櫚樹質地更能明顯地展現。實際上，這棵棕櫚並非長在這裏，而是離一段距離。

這幅素描我是使用二種鉛筆畫成，一支非常軟幹的影子是如何投射在其他樹枝上，這種效果整個畫面更為生動。

前面我一再強調要澈底受樹葉的阻撓，在作畫地作畫

托森的阿拉莫旅館

是一幅速描，直接用直或橫的線條表現此棟古老的建築物。請比
對本書中的哥德式建築的素描，將會發現此圖的筆觸比較豪邁。

以炭筆完成此圖的，我用溫手指輕輕擦拭，再用刀片
（實畫紙）。我很少用炭筆作畫，由於要將樹葉畫成
茂密的樹枝幾乎已無法看清樹枝的構造了。

謝謝

THANK YOU

Sketches & photos by Ch'ng Kiah Kean
© 2023 www.kiahkean.com