

素描 | 速写

SUMUO
SUXIE

主编·盖磊

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

素描速写

主编 盖磊

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描速写/盖磊主编. —武汉:武汉大学出版社,2015.10
ISBN 978-7-307-16860-2

I. 素… II. 盖… III. ①素描技法 ②速写技法 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 222751 号

责任编辑:王 睿

责任校对:刘小娟

装帧设计:吴 极

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:whu_publish@163.com 网址:www.stmpress.cn)

印刷:虎彩印艺股份有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:5.75 字数:127千字

版次:2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

ISBN 978-7-307-16860-2

定价:18.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

编审委员会

主任	崔慧章				
副主任	周莉莉	王彬	麻博	张秀杰	王云科
	王力	梁永智			
委员	赵秀玉	赵静	李鹏发	战慧云	于晓梅
	赵文广	赵广峰	史大雪	史晓凤	丁志兰
	盖磊	李玉	王英花	张玉欣	徐磊
	刘伟	梁云龙	徐东	仇翠欣	王玲玲
	崔忠建	张华			

前 言

素描是一切绘画的基础,它是所有造型艺术的基本功,是初学者进入艺术领域的必经之路。素描主要学习造型中的形体、比例、结构、透视、明暗、空间等知识,从而培养形体把握、塑造和色彩的运用能力。

学习素描的基本原则就是忠实地描述客观对象,养成整体观察、整体表现的良好习惯,遵循整体—局部—整体的作画顺序。本书通过大量的作品范例,系统地介绍了素描写生的入门知识、基本技法和步骤要领。本书从石膏几何体、素描静物、结构素描、素描石膏像、人物肖像和速写的绘画方法,完整地叙述了素描技法的画法和要点。本书最后增加了水粉画选修的相关内容。书中始终把结构放在第一位,因为结构是素描的根,只有树立明确的结构意识,才能进入素描之门。本书力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体,使读者在学习中开阔视野、陶冶情操、增长美术知识,轻松掌握素描技法。

本书由莱西市职业教育中心盖磊担任主编,全书由盖磊统稿、修改和定稿。

本书内容简明易学,以美术素描的基本理论知识和具体实践练习为主线,重点加强素描基本技法的训练,以提高学习者的综合素质与实践能力。本书遵循造型训练的学习规律,内容安排从简单到复杂、从理论到实践,非常适合初学者入门。书中还提供了很多范画,便于学习者临摹。

编 者

2015年7月

目 录

第一章 素描几何体	(1)
第二章 素描静物	(9)
第一节 素描静物写生的基础知识	(9)
第二节 素描静物写生的方法与步骤	(11)
第三章 素描头像	(32)
第一节 素描头像容易出现的问题	(33)
第二节 人物头像特征	(36)
第三节 素描头像	(39)
第四章 人物速写	(49)
第一节 速写入门	(49)
第二节 人体的基本比例及基本结构	(51)
* 第五章 水粉画	(70)
第一节 水粉画的基础知识	(70)
第二节 水粉画静物写生的方法与步骤	(72)
第三节 水粉画示例范画	(74)
参考文献	(81)

第一章 素描几何体

【教学目标】

通过本章教学,学生懂得素描石膏几何体写生的意义;掌握写生的观察方法、作画步骤和技巧;理解对形体空间状态,以及透视现象和原理。

【教学重点与难点】

- (1)形体空间状态;
- (2)透视现象和原理。

【教学方法】

讲授法、分组讨论法、作业练习实践法、直观演示法(画稿示范、作品赏析)。

一、观察方法

“素描画的不是形体,而是对形体的观察。”素描大师通过这句话揭示了一个观念问题——素描不是再现形体,而是表现形体,表现对形体的看法,代表着作者对物象的观察思考、对视觉信息的反应和处理。

① 概括地观察:把复杂的物象概括在简单的几何形里,把不规则的边线概括成直线,感受物象的整体大形。

② 立体地观察:素描是一种造型艺术,它的基本特征就是在二维空间的平面上表现出三维或多维的立体形象,正确分析立体物象的边线透视方向,表现在平面上时要理解其中的空间关系。

③ 联系地观察:每组物象都是不可分割的整体,事物的整体与局部,局部与局部都有着内在的联系,物体相邻近的边线、对应的边线都需要联系起来加以比较才能分辨,比较就是联系地看。只有反复地比较才能准确地表现事物的特征。

二、透视原理

透视原理是学习素描必须掌握的内容,透视基本上可分为四种:① 平行透视;② 成角透视;③ 投影透视;④ 倒影透视。

三、色阶

没有光,事物无法呈现视觉形象。有光就有影,光和影构成的明暗关系成为色调深浅变化的依据,光影素描来源于西方的写实绘画,它把物象各个转折面以不同角度接受光源,形成了深浅不同的色阶。色阶分为:①亮色调直接受光部分;②灰色调侧面受光部分,较弱的亮部;③明暗交界线受光与背光的交界地带;④反光物体的背光部分接受邻近物体的反射形成;⑤投影物体遮挡光线的部分。以上深浅不同的色阶统称为“五调”。

四、写生中物体的分解

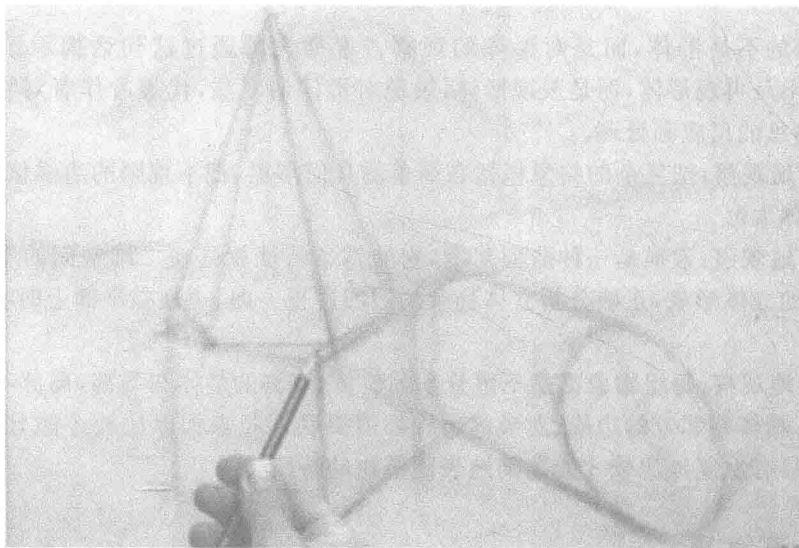
当看到组合石膏几何体的时候,必须学会如何将它进行分解。如圆锥组合几何体可以分解成圆锥和圆柱这两个几何体;四棱锥组合体可以分解成四棱锥和长方体等。这样有助于将复杂的形体简单化,有助于学生理解并画准每个几何体。

【教学过程】

将一组石膏几何体进行写生,写生步骤如下。

1. 起稿

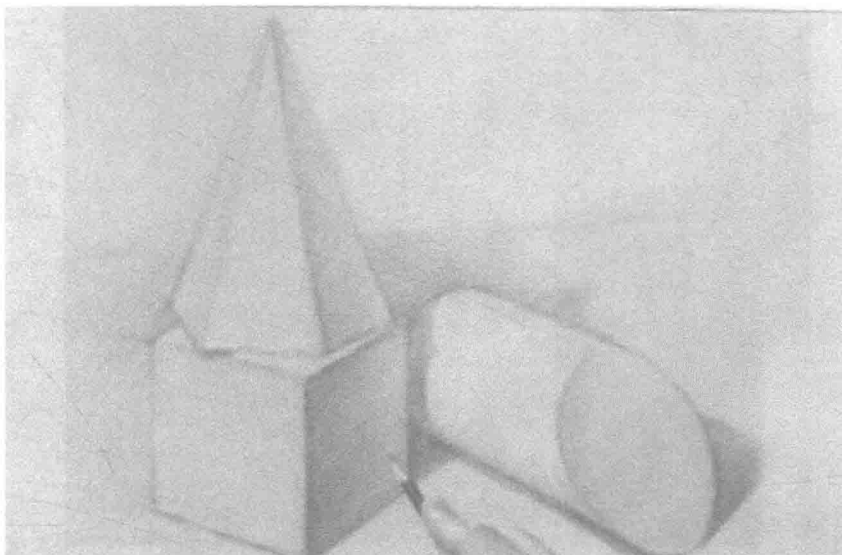
画面中物象轮廓清晰、构图合理、比例适当,富于美感。

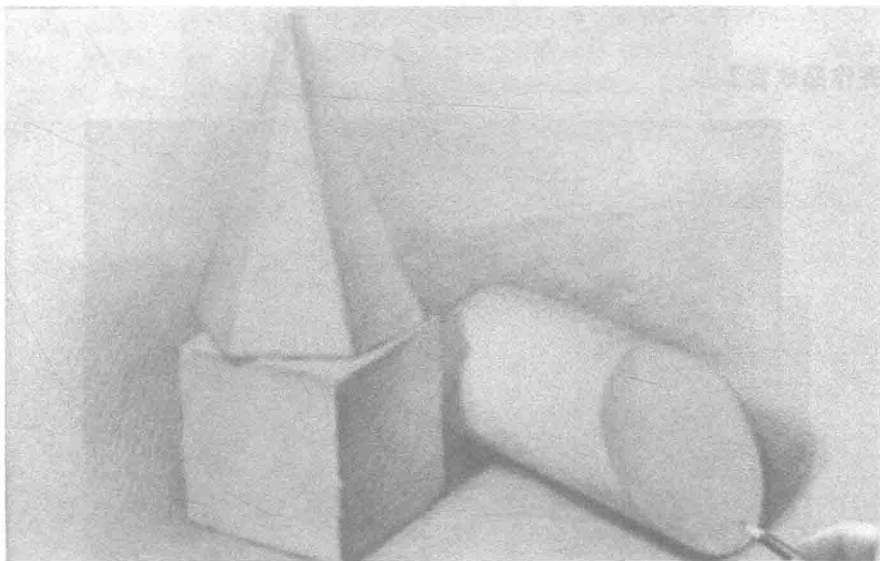
2. 塑造形体

应在整体—局部—整体的循环中把握总的形体关系及大体明暗关系。一般来说,应先找明暗交界线,再画出背光面。

3. 深入阶段

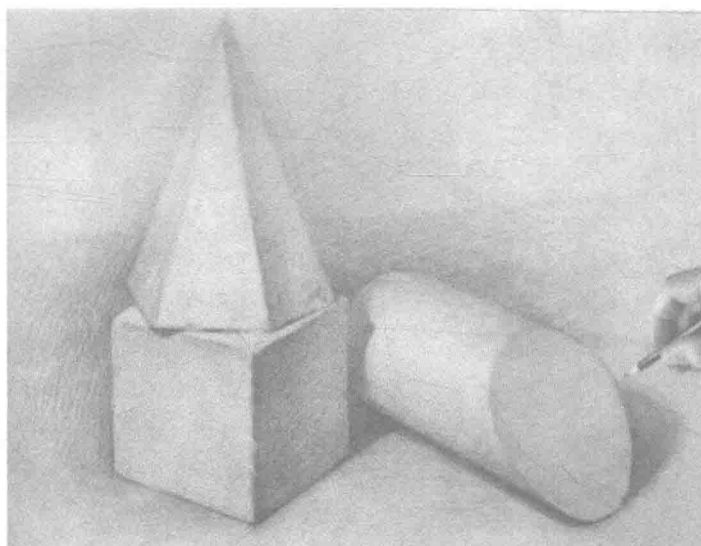
深入阶段是用时最长的阶段。在这个阶段里,一方面应把塑造全面推向具体化;另一方面要画出丰富的明暗调子,使整个画面具有旋律感。此阶段不仅要画出所表现对象的立体感,还要画出对象的质感及对象所处的空间。

4. 深入刻画与整体调整

局部的深入刻画可训练敏锐的观察力和细腻的表现力,而整体调整可保证画面既有丰富的层次变化又不零碎。

【实践写生与作业布置】

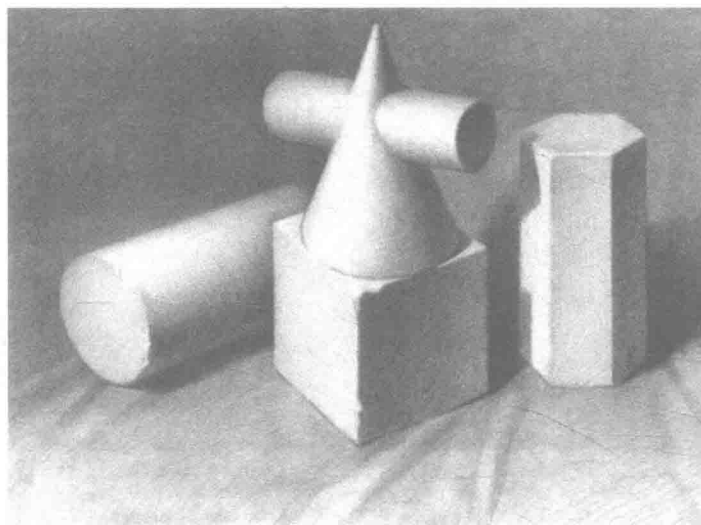
(1)简单几何形体单个及组合的结构分析。

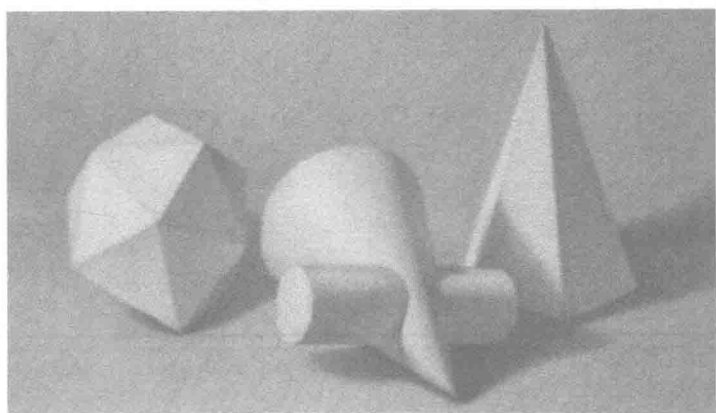
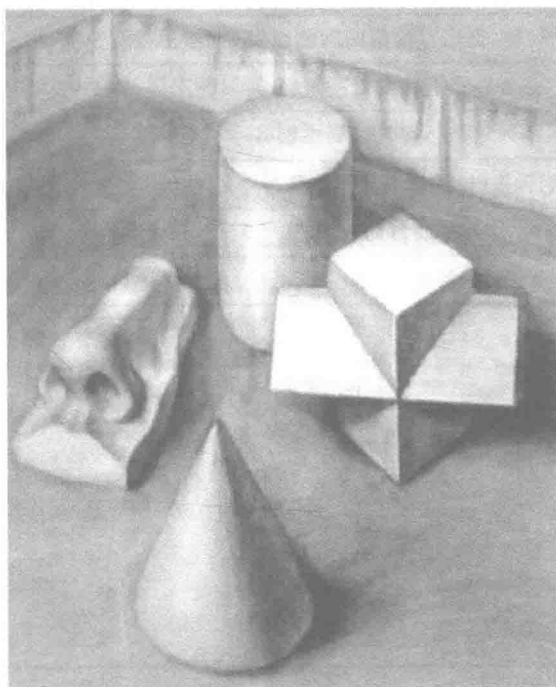
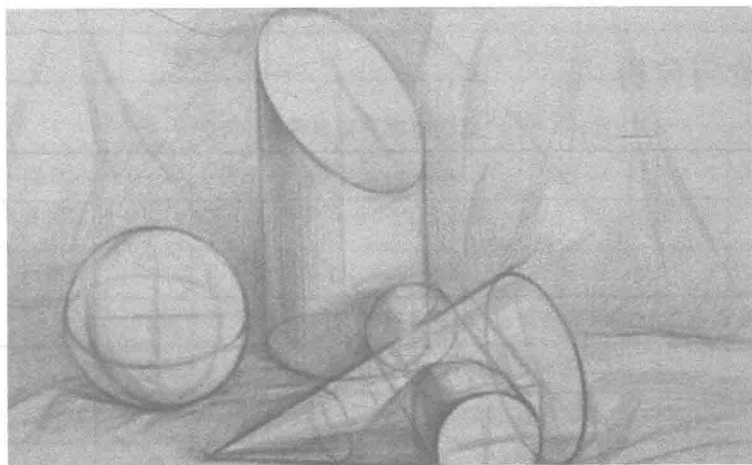
① 规格:4开纸;② 数量:2~4张;③ 学时:6~10学时。

(2)单体自然物象的结构分析。

① 规格:4开纸;② 数量:1~2张;③ 学时:6~10学时。

【优秀作品欣赏】

活动过程评价自评表

班级	姓名	学号	日期	年 月 日			
评价指标	评价要素		权重/%	等级评定			
				A	B	C	D
信息检索	能否有效利用网络资源、工作手册查找有效信息		15				
	按时出勤情况		10				
参与状态	是否积极参与工作		10				
	与教师、同学之间能否保持多向、丰富、适宜的信息交流		10				
	能否积极思考问题,提出有价值的问题或发表个人见解		10				
	是否遵守老师的管理规程		10				
任务完成情况	工作计划是否按规范要求制订		10				
	能否按时、按质完成工作任务		15				
	工作计划制订的合理性		10				
自评等级							
有益的经验 和做法							
总结、 反思、 建议							

等级评定:A—好;B—较好;C—一般;D—有待提高。

活动过程评价互评表

班级	姓名	学号	日期	年 月 日			
评价指标	评价要素	权重/%	等级评定				
			A	B	C	D	
信息检索	能否有效利用网络资源、工作手册查找有效信息	10					
参与状态	与教师、同学之间是否相互尊重、理解、平等	10					
	能积极参与工作	10					
	与教师、同学之间能否保持多向、适宜的信息交流	10					
	能处理好合作学习和独立思考的关系,做到有效学习	5					
	是否遵守管理规程	10					
	平时上课的出勤情况	10					
	是否善于多角度思考问题,能主动发现、提出有价值的问题	10					
任务完成情况	能认真与团队协作,按时、按质完成工作任务	15					
自评反馈	能严肃、认真地对待自评,并能独立完成自测试题	10					
互评等级							
简要评述							

等级评定:A—好;B—较好;C—一般;D—有待提高。

活动过程教师评价表

班级	姓名	学号	日期	年 月 日			
评价指标	评价要素	权重/%	等级评定				
			A	B	C	D	
信息检索	能有效利用网络资源、工作手册查找有效信息	10					
参与状态	与教师、同学之间能否相互尊重、理解、平等	10					
	能积极参与工作	10					
	与教师、同学之间能否保持多向、适宜的信息交流	10					
	能处理好合作学习和独立思考的关系,做到有效学习	5					
	谈到或听到一个推论或结论时,会考虑到其他可能的答案	5					
	是否遵守管理规程	10					
	平时上课的出勤情况	10					
任务完成情况	是否善于多角度思考问题,能主动发现、提出有价值的问题	10					
	能认真与团队协作,按时、按质完成工作任务	10					
自评反馈	能严肃、认真地对待自评,并能独立完成自测试题	5					
互评反馈	按照“活动过程评价互评表”严肃、认真地对待互评	5					
互评等级							
简要评述							

等级评定:A—好;B—较好;C—一般;D—有待提高。

第二章 素描静物

【教学目标】

通过本章教学,学生了解素描的基本概念和素描的发展历史;掌握素描的材料和功用;理解素描在艺术和社会领域中的地位与意义等;透彻地理解本门课程的具体含义,为接下来的素描静物实践训练作理论指导。

【教学重点与难点】

- (1)素描的含义;
- (2)素描的材料和功用;
- (3)素描在艺术和社会领域中的地位与意义。

【教学方法】

讲授法、分组讨论法、作业练习实践法、直观演示法(画稿示范、作品赏析)。

第一节 素描静物写生的基础知识

一、素描的概念

(1)运用简洁、朴素不加渲染的写法称为素描。

(2)通过线条描写或单色、不加彩色的绘画。素描是造型艺术的基础,是研究绘画所必须经历的一个阶段。

(3)素描是用黑、白、灰三色,将物体的亮面、阴影及投影画出来,在二维平面的画纸上,勾勒出一个三维立体的物体。

二、素描的重要性

(1)素描作为一门独立的艺术,具有独特的地位和价值。

(2)素描是其他艺术的基础,尤其与水彩、油画、版画、雕刻(浮雕)相关。

(3)素描是画家工作的最后成果,也可以作为复制或摹写的基础。但以它的性质而言,它是独特的。虽然各种艺术不一定都要先绘出素描稿,但素描却是一切观赏艺术的基础。

三、素描工具

(1)素描的工具种类很多,如铅笔、钢笔、炭笔、毛笔等。

(2)素描作品的尺寸与工具有很大的关系。大幅作品适宜用炭笔来表现,对于轮廓、结构等可经长久的时间细细研究、分析;铅笔适合较小尺寸的绘画;而钢笔画适合更小尺寸的作品,往往在插画上使用较多。

四、素描的基本要求

(1)构图要完整,画面没有凌乱的感觉,同时形体要准确。

(2)基本色调要准确,这里的色调包括光影和物体的固有色。

(3)要注意物体质感和分量感的表现。质感即物质感,就是物体材料的属性,比如它是什么材料构成的(金属、玻璃,还是陶瓷等);分量感就是物体在视觉上产生的重量,而不是物体本身的重量。

(4)空间感的塑造是素描的重点。空间感就是整个画面的深度,包括物体和物体之间的视觉距离,以及物体和背景的视觉距离。

五、素描中经常出现的几个错误

(1)“灰”:画面发灰就是指在塑造明暗时没有把黑白色调分开,造成“黑的_不黑、白的_不白”。用一种色调或相近的色调画所有的物体,就容易出现灰的状况。

(2)“花”:发花的原因是在刻画所有的物体的时候,都用了很深和很浅的同样色调去表现,缺乏中间的过渡色调,只单个描绘物体,没考虑物体之间的明暗差异,或者该虚的暗部没有“藏”起来。

(3)“脏”:脏往往是因为在修改的过程中,遗留下来不干净的色块和色斑,没有统一到全幅画面的整体中去。

(4)“腻”:腻的主要原因是在刻画过程中对素描的黑、白、灰三大关系、明暗交界线的理解不够透彻,没有表现出这些素描的要素。

六、常用的素描用语

(1)明度:色相明亮或沉暗的程度。

(2)比例:各部分或整体在量或尺寸方面的关系。

(3)构图:各部分物体在画面中的协调安排。

(4)线条:描述前进或后退的形状变化方面的一条或多条断续线或连续线。

(5)结构:组成整体的各部分的搭配和安排,在素描静物中可以简单地理解为“物体中凸起来或凹下去的地方”。

(6)三大关系:又称“三大面”,即黑、白、灰。

(7)五大调子:高光、亮灰、明暗交界线、反光、投影。

(8)立体感法:控制明暗的逐渐变化以创造实体形式的错觉效果,使物体具有三度空间的立体特质。

第二节 素描静物写生的方法与步骤

一、观察

首先应该真正地学会观察实物,这几乎是极其必要的和相当困难的一点。而许多初学素描的同学往往忽略了这一点,还没坐稳就急着动笔画起来,认为画的成败主要靠手头表现功夫,或者依靠数量的积累,这是十分有害的,会逐渐养成一种难以纠正的坏毛病。有什么样的观察方法就会有怎样的表现结果。

因此,在素描习作中不仅仅要求训练具有自如的动手绘画基础和敏锐的观察力,更重要的是培养良好的整体观察方法。整体观察方法,顾名思义就是对素描习作练习所要表现的对象整体面貌有一个全面的感受及认识。

二、构图

当我们把观察对象感受转换为具象画面时,就需要通过构图在素描纸上将它们按照作者的意图进行恰当的布局、安排及组合。确定最佳的构图方案并动笔起稿定位时,首先要找到所要表现对象的上、下、左、右(或三角形构图法)形体最突出的部位点,然后根据所感受并观察到的对象基本大形特征的四个部位点(或者三个点),在画面的上、下、左、右(或上、左、右三点),用轻淡笔触并使用长直线构图进行确定。

1. 构图的基本原理

(1)对称与均衡。

均衡有别于对称。对称是左右形体与分量的相似,可使画面产生整齐、严肃、静止和稳定的美感,但对称容易产生单调、呆板的感觉,在绘画构图上更多地要求打破对称的呆板的现象,采用画面主体重心偏移,使画面产生运动势态。由于重心偏移,就要求同时寻求新的平衡联系,可用杠杆原理来理解,通过调整秤砣来获得平衡。均衡是画面给人以心理上的平衡感。