

Cha Hua Yuan
Zhi Ye Zi Ge Pei Xun
Gao Ji Jiao Cai

插花员职业资格培训

高级教材

王莲英 秦魁杰 主编

中国林业出版社

插花员

王莲英 秦魁杰 主编

插花员
职业资格培训
CHAHUAYUAN
ZHIYE ZIGE PEIXUN

中国林业出版社

主 编 王莲英 秦魁杰

编 委 (以姓氏笔画为序)

王福 关坤 张超 张燕 罗宁 郑青 梁勤璋 谢晓荣

图书在版编目(CIP)数据

插花员职业资格培训 / 王莲英, 秦魁杰主编. —北京: 中国林业出版社, 2008. 9
高级教材

ISBN 978-7-5038-5301-2

I. 插 ... II. ①王 ... ②秦 ... III. 插花—装饰美术—技术培训—教材 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 133694 号

中国林业出版社·环境景观与园林园艺图书出版中心

策 划: 邵权熙 李 惟

责任编辑: 贾麦娥

出 版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网 址: www.cfph.com.cn

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 010-66187584

发 行: 新华书店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次

制 版: 北京美光制版有限公司

开 本: 185mm×260mm

印 张: 7.5

字 数: 161 千字

定 价: 60.00 元

前 言

随着国民物质生活的不断丰富与提高，人们对精神、文化生活的需求也越来越多、越来越高，用插花花艺作品装点生活、满足精神上美好的需求是最直观、最快捷的表达方式之一。因此，自2002年我国颁布插花员国家职业标准以来，人们要求让插花走进千家万户的呼声也越来越高，越来越强劲；从业人员愈发感到专业知识的不足和技艺的不精。大家都需求插花花艺更加广泛的普及和提高。为此，我们在中国林业出版社的大力支持下编写了本套丛书。

该丛书的主要特点是：

- ①遵照插花员国家职业标准的规定并以此为纲安排各级别各章节的内容。
 - ②每级别均按理论篇、技能篇(应用篇)两大部分归纳各有关章节进行编写，不仅论述清晰，而且更能供读者明确按需选择学习和借鉴。
 - ③本套丛书绝大部分(90%)示范、实例作品皆由北京插花艺术研究会成员创作，力求规范和典型。
 - ④除必要的墨线图外，全部示范实例作品皆为彩照，可提供直观的真实性，也提升艺术品位。
- 全套丛书由多人编写，难免有衔接不够或重复脱节之处，恳请读者批评指正。

编者

2008年6月

目 录

前言

理 论 篇

第一章 基础知识

第一节 绘画基本知识	2
一、基本技法	2
二、绘画技法在插花花艺中的应用	8
第二节 花店经营基本知识	14
一、概述	14
二、花店的建立	14
三、花店营销的主要形式与手段	15
四、花店的定位	15
五、花店日常管理	16
第三节 花材识别与花文化	16
一、花材识别	16
二、主要花材的花文化	47

第二章 艺术插花和现代花艺的概念、特点与范围

一、艺术插花的概念	60
二、艺术插花的特点与应用范围	60
三、现代花艺的概念、特点与应用范围	62

第三章 插花花艺的风格

第一节 东方插花艺术的风格与特点	64
一、中国插花艺术的风格 and 特点	64
二、中国现代插花艺术的建立	66
第二节 西方式插花艺术的风格与特点	68
一、西方传统插花艺术的风格和特色	68

二、西方现代插花的主要特点	69
---------------------	----

第四章 作品与环境

第一节 作品与环境的关系	70
一、插花作品必备的环境条件	70
二、插花作品的陈设	71
第二节 不同场所中作品的布置与陈设	72
一、宴会、会议中的作品陈设	72
二、家居居室中的作品陈设	72
三、花店中的作品陈设	73

技能·应用篇

第五章 基本技能

第一节 艺术插花的基本技能	76
一、木本花材的加工技巧	76
二、瓶花做“撒”的技巧	78
三、干花、人造花的整形复原技巧	80
第二节 现代花艺的基本技能	80
一、架构的制作	80
二、花材的整形与加工	81
第三节 新型装饰和包装材料的应用	83
一、礼仪插花中的装饰材料	83
二、包装材料	83

第六章 艺术插花基本构图形式的插制

第一节 直立式	85
一、对花材的要求	85
二、对花器的要求	85
三、直立式的插制步骤	85
四、直立式插制实例	86
第二节 倾斜式	86
一、对花材的要求	86
二、对花器的要求	87
三、倾斜式的插制步骤	87

四、倾斜式造型的插制实例	87
第三节 水平式	87
一、对花材的要求	87
二、对花器的要求	87
三、水平式造型的插制步骤	88
四、水平式造型插制实例	88
第四节 下垂式	89
一、对花材的要求	89
二、对花器的要求	89
三、下垂式造型的插制步骤	89
四、下垂式造型插制实例	89

第七章 艺术插花基本构图形式在中国插花中的应用

第一节 在中国传统插花中的应用	91
一、在盘花插制中的应用	91
二、在瓶花插制中的应用	93
三、在篮花插制中的应用	94
四、在缸花插制中的应用	96
五、在碗花插制中的应用	97
六、在筒花插制中的应用	98
第二节 艺术插花基本构图形式在中国现代插花中的应用	99
一、在直立式现代插花插制中的应用	99
二、现代插花实例	100

第八章 艺术插花基本构图形式在西方式插花中的应用

第一节 在西方式传统插花中的应用	101
一、在戟形插花插制中的应用	101
二、布置应用	102
第二节 在西方式现代插花中的应用	102
一、在西方式现代插花作品插制中的应用	102
二、布置应用	102

第九章 艺术插花基本构图形式在现代花艺中的应用

第一节 在架构式现代花艺中的应用	103
一、插制要点	103
二、架构式作品的插制实例	103

三、架构式作品的应用	105
第二节 在无架构式现代花艺中的应用	105
一、插制要点	105
二、无架构作品插制实例	105
三、无架构花艺作品的应用	106

第十章 艺术插花基本构图形式在干花、人造花插花中的应用

第一节 干花、人造花艺术插花作品的插制	107
一、必备的工具和用品	107
二、插制的要点	108
三、插制方法与步骤	108
四、干花、人造花作品实例	110
第二节 干花、人造花艺术插花作品的应用	111

插花员职业资格培训高级教材

理论篇

第一章 基础知识

第一节 绘画基本知识

所谓绘画，是指平面造型艺术。插花艺术是以鲜活的花材来完成的多维性立体的造型艺术，是一种通过造型手段来完成创造美的艺术劳动。它和绘画一样，在审美的基本规律上是一致的。因此，用画笔和白纸并以绘画形象上的形式来表达插花艺术的设计构思，进而能够描绘出花卉多姿多彩的形态，是插花艺术工作者所应具备的重要素质之一。

一、基本技法

绘画艺术的画种门类繁多，不可一一例举，但从整体上看，基本就是两大类，一是单色绘画，二是色彩绘画。绘画技法的掌握和熟练，总是先要从单色绘画开始，而单色绘画的基础，仍是铅笔的素描与速写。因此，本节内容，以花卉为绘画对象，以素描速写为绘画手段。

（一）素描花卉

花卉的素描，可采用两种基本技法，一是用调子来完成的光影素描，二是用轮廓线条与光影调子相结合来完成的素描。不论采用哪种技法，都要完成刻画与表达花卉生长形态，即形象与动态的造型任务。

不论何种花卉，其生长规律与基本结构形式，均遵循植物生长向心辐射的自然法则，这是它们的共性。同时，在这一整体规律下，花卉又是品种繁多而千姿百态；各个不同而争奇斗艳。千千万万的奇花异草，又都以个体的独特结构形式而各领风骚。因此，抓住花卉普遍的共性与独特的个性，具体事物具体分析，是花卉刻画成功与否的关键。

单枝花卉素描绘画的基本要领是：看整体而跟局部；认结构而识形象；先心想而后笔画；抓整体而舍细碎；重形态而轻雕饰。

花卉素描画法步骤——线条加调子的铅笔素描，示例见图1-1。

图1-1 花卉素描画法步骤 ①勾画轮廓 ②稍加明暗 ③增加调子完成画面

（二）白描花卉

所谓白描，是指放弃阴影调子而完全用线条来刻画与表达形象的技法。使用白描技法刻画与表达花卉时，首先要认清与熟悉花卉的形象特点，花瓣的组织形式，花枝、花叶、花朵乃至花蕊的结构关系，并一定要做到意在笔先，心中有数，胸有成竹才行。对于还没有搞明白的地方，企图用阴影调子马虎搪塞就行不通了。因此，在这个意义上讲，白描花卉要比调子花卉更显稍难一些。

另外，白描技法较熟练的运用，与调子技法相比，又有省时便捷的优点，易于花卉写生与创作素材的收集等工作。尤其是在表达插花构思、构图、设计方案的研究和确定等方面，白描技法具有其他画法所不可取代的简洁明快的作用和优势。因此，白描技法是花卉素描中重要而实用的手段。

花卉白描绘画的基本要领同上。

花卉白描画法步骤——钢笔的白描花卉，示例见图1-2。

（三）花卉绘画的基本审美要素与要求

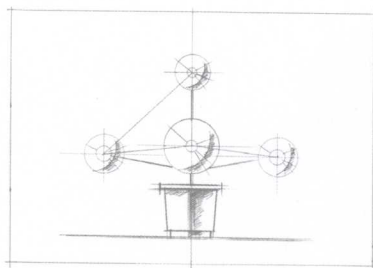
1. 构图的形式美

所谓构图，即物象在画面上的构成关系，中国人称之为“经营位置”，我们可以理解为绘画对象在画面中位置上的摆放与安排。绘画作品的构图方式多种多样，总括起来不外乎两大类，即对称式与不对称式。对称式构图显示“人为”的方式，而不对称式构图则显示“自然”的方式。就纯粹的绘画来讲，不论是中、外的传统绘画还是现代绘画，这两种构图方式都存在，而且都有很

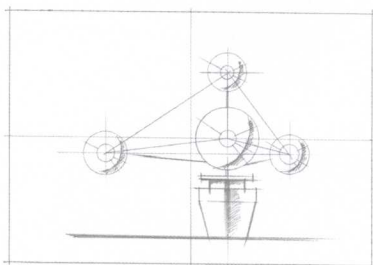

图1-2 花卉白描画法步骤

①勾画轮廓 ②明确轮廓线条 ③刻画细部完成作品

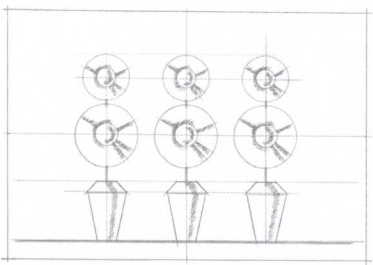

呆板的对称

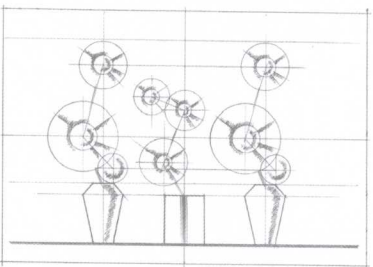

较成功的自然式

图1-3 构图简图示例

单调呆板的重复

变化对比的重复

图1-4 节奏的形式美

优秀的绘画作品。但就中国绘画来讲，由于中国传统文化中所蕴含的文学、哲学、艺术等主导学术思想的深厚积蕴以及传承关系，使中国画中自然式的不对称构图方式占有主导地位，是中国绘画艺术的主流。中国的传统花卉绘画在构图方式上更是如此。

另外，就绘画技巧来讲，对称的物象安排是较为容易的，不需多费神情即可完成，但画面效果容易显得单调而呆板。而自然式构图的形成，则需要很费一番心思了，因而是相对较难的，但画面效果将是悠然而顺畅的。根据掌握知识与技术“先易后难”的一般规律，对称的构图方式，应处于较为低级的阶段，而自然的构图方式则无疑处于较为高级的阶段了。黑格尔曾含蓄而又深刻地表达过这样的意思：何谓“艺术”？艺术是“美”，何谓“美”？美是“难”的。

当然，在现代绘画作品中，尤其是花卉类和静物类的绘画，也出现了不少的将这两种构图方式相结合的作品，如果欲使作品成功，则又需要“巧”与“妙”二字了。这当然是更高的一个层次，也显得更加“难”了。

花卉绘画在构图上美感的形成，仍以自然式不对称方式为主，具体体现在“主次错落”和“顾盼呼应”这两个主要方向上。

前者是指花枝、花束等物象在画面上所处的主角与配角之间主导与陪衬的关系，以及它们之间高低有致的安排，这是“景”。

后者是指主角与配角之间在思绪上的连带关系，或“如父顾子”，或“如妻盼夫”，或“如母呼儿”，或“如妹应兄”，等等。这便是“情”了。

好的花卉绘画，如能产生这样的艺术效果，其构图便是成功的，此情此景定是很美的了。

构图简图示例见图1-3。

2. 节奏的形式美

所谓节奏，指的是连续的重复与段落。古人“击节（竹）而奏”，就是讲乐队在持节的音乐指挥下所分段重复演奏的各个乐段或乐章，这就是艺术的节奏。艺术的节奏之所以能够生成形式上的美感，就在于它不同于一成不变而单调乏味的重复，如工厂机械做功中单调的重复等，而是在统一的调子中既有重复又有对比和变化。在一幅花卉画上，可以一种花为主，也可穿插不同的花。它们都是花，有同一属性的类似之处。而不同的花形、花枝、花叶线条及色彩，又使画面产生既有类似和重复，又有对比与不同的节奏上的形式关系。

即使是只画一种花，花朵形体类似结构相同而花瓣长势与线条又各有区别与变化，再配以不同的形体线条或色相，画面

上则同样可表现出欢快的节奏感。

因而，在花卉绘画中，节奏感形式美的生成，具有多方面的因素，而不同属性花卉形象的成功组合与描绘，则是产生优美节奏感的主要手段。

3. 韵律的形式美

艺术的韵律由艺术的节奏感合成。所谓韵律，当有两层意义。

一是“韵”，首先是指画面上花卉的视觉效果要好，耐看感人，应给人以愉快欢悦的心灵感受。然后通过优美的花卉物象所表现出来的风雅、含蓄意味，甚或一种风度韵味，使人产生一种情趣体验。

二是“律”，即由有节奏有规律的组合，产生韵律的形式美感。在一幅花卉画中，如果花朵排列过于分散而平均，毫无呼应与联系，使画面物象杂乱无章，这不但违反了花卉生长形态上的自然规律，也使画面上毫无章法而产生不了美感。如将花朵在画面上进行既有密集，又有分散；既有错落，又有联系的艺术性处理，画面上就会生出聚散两依依，错落有层次的艺术美感。

花朵的这种规律性组合，往往形成一种联系曲线，这种联系曲线的运动形式便产生概括的韵律美，而此“线”在花卉作品的画面上是不能“标”出来的，是“看不见”而能感觉到的。因此，在画面上，韵律的形式美感往往又是以形体、线条、形象、色彩的“具象”组合所构成的整体线形方向与动势的“抽象”感受。

韵律美感联系曲线的标识见图1-5。

4. 均衡（平衡）的形式美

均衡就是不对称的平衡，在“构图的形式美”中已谈到有关的基本问题。“平衡”是人为发展生命而在生理与心理上的基本要求，不是可有可无而是“必须”。因此，平衡与均衡也自然成为绘画，尤其是花卉绘画形式美感的基本因素之一。

不对称的均衡是世间自然事物发展的基本形式，也是绘画所用最多的艺术形式。在花卉绘画中，尤其是中国传统绘画中的花卉作品，其画面结构均以自然的均衡形式为最。不论是条幅还是横幅，花卉等物象的主体多在画面中轴线或中断线一侧，很少有居正中的，而次要物象则在另一侧，并与主体成呼应态势。这样，画面既保持了平衡，又避免了刻板的反自然的中轴对称与平均对待。

西洋绘画中的花卉作品属“静物”大类，室内花卉多以瓶花为主，与中国的“插花”貌似而神离，有着本质上的区别。西洋瓶花绘画作品，完全的自然主义意味浓重，与中国传统插花艺术“匠心”相比，又别具一番情趣了。

西洋油画的花卉作品，其主体物象安排在画面较为正中位置者居多，也有将主物象安排在画面中轴线稍侧的位置，而花枝又向中轴线另一侧探出的。同时，即使是完全居中摆放的瓶花，其物象的安排也

联系曲线标识之一

联系曲线标识之二

图1-5 韵律美感联系曲线的标识图

中国式的均衡

西洋式的均衡

图1-6 均衡的形式美

在背景、枝叶、花朵的种类、组合与色彩的处理上,避免完全平均对待和呆板的对称。仍是一种在对称中寻求变化、对比和差异,从而体现均衡的形式美感和尽善的艺术效果。

5. 对比与和谐

对比与和谐是花卉绘画所应实现的艺术效果。从传统绘画理论的角度上看,经过对比才能产生和谐,和谐又对对比的性质与程度起着一定的制约作用。对比与和谐,都应给人以从视觉到心理上“美”的体验与感受为目的。

在花卉绘画艺术中,和谐就是对具体的线条、黑白、色彩的整体“调子”要求。“调子”在绘画中主要分为素描调子与色彩调子两大类。

就素描而论,调子一是指由点状笔触和线条笔触所组成的“面”上的单色色度,二是指由“黑调子”(暗、重)、“灰调子”(中间过渡)、“白调子”(浅、亮)所组成的统一的视觉上的对比和谐关系。

前者的技法目的,主要是要求用单一色来表现不同颜色固有色色的不同色度。如粉红色的花与深绿色的叶,用单色素描调子表现它时,则应通过深浅不同的单色色度的对比来暗示它的固有色倾向。

后者的技法目的,包含了前者的技术要求,但主要强调同一固有色本身的“明、暗”关系。同时,更强调画面整体上对比与和谐的统一效果。

就色彩而论,单独具有某种色相的色,其本身并不具备色彩感,只有将不同色相的色有机地组合在一起,才能形成“彩”,这是色彩“对比”的基本含义。但是,如果两三种不同色相的色,甚至是互为直接补色的色,比如红、黄、蓝三原色或红、白、蓝三色并置,会产生对比非常明确而强烈醒目的效果。我们常讲的“红花需绿叶相衬”就是指的这一视觉现象。

在实际生活的花卉景观中,醒目明亮的对比色彩无疑是视觉主流。同时,人又必须生活在以和谐色调为主的视觉环境中。所以,采用醒目明快花卉色彩来装点柔和温润的绿色环境,自然会形成对比与和谐的优美画境。因此,绘画中在线条、色彩的对比变化中追求整体的“统一”,则是和谐色调的基本含义。

在一幅花卉画中,如果全是红色,红色的花,红色的背景,红色的台布,甚至是红

图1-7 对比的艺术效果

色的花瓶，再加上几片碧绿的叶子，色相调子似乎是“统一”了，但给人以强烈的刺激感，色彩调子的和谐美感相对减弱。反之，如果以一种花色为主，同时辅以他色小花，甚至一组杂色花，并在整体上施以艺术的调整与处理，就会自然地产生既有五彩缤纷又有和谐的美感。

另外，花卉本身色彩的鲜艳程度，即颜色的纯度与“饱和度”，是任何人工颜料所望尘莫及的。花朵的魅力，就在于以其亮丽艳美的色彩，感动了我们每一个人，因而我们才可能说出“像花儿一样美”这种充满感叹的话语，这就是“天意”。对此，我们应当采取“顺天而应人”的实事求是的科学态度。非要“违”天意而行，一定要将花儿画成晦黯而灰灰的脏调子，便无异于“削足适履”了。

6. 构思立意与风格

这里说的主要是指花卉绘画的创作技巧。以花卉为题材的创作，基本规律同于其他门类的绘画。创作绘画不同于一般的写生绘画，它既需要写生功底，又要高于写生，带有很强的主观创意性，主题性的花卉创作绘画更是如此。所以，创作性绘画是“创造”的艺术劳动，在花卉绘画上，则主要体现在画面构思与“主题立意”这两个方面。

创作技巧是在一幅画的创作过程中体现的。这个创作过程，一般离不开如下几方面：

首先是生活，不论是高雅持重的题材，还是通俗轻松的题材，都离不开我们的实际生活。花卉画的艺术构思，必是在多彩的生活感受中有感而发。

二是素材的收集和整理。题材的确立需要深入生活，创作素材的收集与整理更是如此。同时，整理素材又是艰巨复杂的工作，同样需要付出较大量的劳动。

三是画面在构图、形式、内容以及素描、色彩、线条、手法技巧等一系列具体的艺术和技术问题上的确立与定稿。这是一个反复推敲，反复修改直至满意并实现构思的艺术设想的“创造”过程。主要反映在绘制多幅草图以至最后定稿。

四是画面制作。这是将构思、构图、素材等进行创作活动全过程的总结，是艺术能力的显现，也是所有艺术劳动与心血的结晶。只有熟练地掌握创作路子才能真正体现创作技巧。构思与“主题立意”往往决定采取何种艺术形式与技巧，而艺术形式与技巧又将完成和实现构思与主题。同时，创作技巧又往往与人们的生活底子、艺术修养与技法的娴熟程度成正比。

风格的探索。一幅花卉绘画作品，是否具有自己独特的绘画风格，是衡量其技艺功力的重要“标准”。对先辈大师的画风既要传承，又要发扬与创新。但传承不等于模仿，发扬与创新才是真正的艺术目标之一。大师之所以为大师，也正是由于他们创造出了自己独特的画风使世人瞩目而成为大师的。大师毕竟是凤毛麟角，非人人可为，但自己独特绘画风格的探索，是一个艺术工作者应有的艺术追求。

从绘画艺术审美的角度讲，创作中可有借鉴，但不可有模仿。在一幅创作画中，模仿的程度愈高，其艺术的审美价值则愈低。

绘画风格和画者的个人性格特质有密切关系，好的作品，必是具有独特风格的作品。在这样的作品面前，我们仿佛可以感觉到艺术家的性格与情操，所谓“画如其人”，意即于此。另外，绘画风格的确立，又是我们不断探索并不断追求技法变革的过程，这也是绘画艺术规律所决定的。同时，所谓“画外功夫”，即对文学、音乐、社会学、哲学等“旁类”知识的掌握和修养程度的提高，是建立优良艺术风格的必备条件。

图1-8 奥迪隆·雷东的
《长颈瓶中的鲜花》

图1-9 任颐的《花卉画册》

《长颈瓶中的鲜花》(奥迪隆·雷东,法国)是西洋主题性花卉绘画,1912年粉彩画(印刷品)。

这幅色粉花卉作品,具有一种朦胧感。它出现在一个不确定的空间中,位置也似乎没有确定。瓶中的鲜花宛如梦中花园,作品中花束色彩耀眼明亮。通过刻画花卉色彩的本性,表现出一种充满玄秘的意境,体现着画家的心境。以及在创作中主要依靠想像,而不单纯依靠视觉印象,从而将丰富的感情色彩的幻想发挥到了极致的境地。

《花卉画册》[任颐(伯年),清光绪年]是中国主题性花卉绘画,绢本设色(印刷品)。

这幅绢本设色的花枝图,笔法娴熟,墨色柔和,花枝清丽。与西洋花卉绘画在色彩和构图、笔法与立意上,形成了鲜明的对比,从而更显出一种清淡高雅的风韵。画面上主花枝虽位于中轴线上,但姿态生动,在动势上向左探出,与以“斜曲线”形式横贯东、西的另两束花、叶,形成了巧妙的交叉与呼应,使全画显现出均衡的构图与闲适的生活情趣。

二、绘画技法在插花花艺中的应用

这里所说的绘画技法,主要是素描,其次是速写。对于插花艺术而言,这一技法的掌握,具有重要意义和实用价值。

(一) 花材容器的绘制

在一幅花卉绘画作品中,容器的主要功能和艺术表现体现在以下两个方面:一是画面的完整性。一幅插花画,容器的成功刻画将使画面构图优美而完整,并使其符合生活的实际规律而合情合理。二是陪衬与烘托。在画面上,花是主体,容器是“副体”,切勿将容器画得过于细腻、突出、耀眼而喧宾夺主。另一方面,容器形式的选择和成功刻画,都会有助于插花绘画整体上风格、韵味的形成。因此,它又是主题构思与艺术形式的重要组成部分,不可掉以轻心。

1. 素描画法

插花容器的素描技法同于普通美术教学的“静物”画法,以正确刻画与表达物象形体与形象特点为目的。技法要求的重点如下:

① 构图。画面构图处理与安排的基本规律同于前面讲过的花枝绘画的构图,此不多叙。在这里要指出的是,单独容器的画面构图,不同于一幅整体的插花构图。在这里,单独容器已成为画面主体,因而应安排在画面的主要中心位置。

② 形体。用铅笔起轮廓时,要尽量注意刻画物象形体的准确性,这是在绘画基本技法上的最低要求。先不要单纯图快,形体画准确了熟练了,自然会慢慢快起来。在物象形体、比例、透视、形象特点的大关系没有画准确之前,不要急急忙忙地上调子。尤其是物象的基本形象特点更要敏锐地捕捉与表现。

③ 体积(立体感)。任何一件物体,在光线照射下,其立体感均会以如下7种调子的组合来表现:

受光面 物象受光线照射的亮面。用浅色度的线条排列,即“浅调子”刻画表现。

高光 亮面中最亮的高光点。在质地光滑的物体如瓷器、玻璃、金属等物象上表现尤为明显,应用留白法表现。表面质地不光滑的物体如陶器、木器或植物藤条的编织篮、筐等物象,没有高光或高光很弱。因此,要根据对象的不同质地来表现不同的质感。

背光面 物体上不受光线照射的“暗面”。用重色度的线条排列,即“重调子”刻画表现。

反光 在物体背光的暗面中,因为受环境光线的反射,在“暗调子”中会出现稍亮的部位。尤其是在圆形物体的下部及靠近外轮廓线的转折面上,反光较为明显。物体质地越是细腻光滑,反光的亮度就会越高,反之则相对较低。抓住反光的刻画,对表现物象体、面转折关系与立体感、物象质感都具有重要作用。

投影 物体立在桌面上,不论是受直射光线还是散射光线的照射,均会在桌面上出现物体投影。投影的刻画,对表现物体所处的环境与空间关系,有决定性的作用。同时,在刻画投影时,应注意近“实”而远“虚”的处理,以强调空间上的前、后深度。

交界线 物体亮面与暗面的交界带。在调子的深浅度上,交界线一般是最重的。同时,交界线的深浅度,也要根据物象固有色的色度深浅来决定。交界线的成功刻画,对于表现物象的体积感和立体感具有决定性的作用。在上述各项中,如果其他部位均简化处理,如速写的简便画法,但只要抓住了交界线的刻画,物象的立体效果就会明显而突出。因此,其他或许可“松”,惟有“交界线”却一定要“紧”,也可说是最重要的。

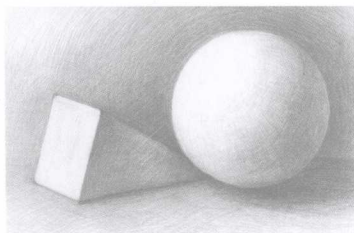
灰调子(过渡面) 刻画明暗交界线时,不能画成一条呆板孤立的“死线”,“交界线”要向物体“亮”面和“暗”面分别渐渐过渡,要很自然地与“亮”、“暗”面有机地结合起来。这样,才符合实际,才可能使物体很自然的“立体”起来。所以,灰调子的熟练掌握,是表现物体体积感与画面调子层次感的关键,因而也可以说“黑—白—灰”三种调子缺一不可。

亮调子物体与背景

暗调子物体与背景

石膏调子素描范图

静物调子素描范图

图1-10 素描画法