

全国高职高专教育“十一五”规划教材

园林美术

张劲农 主编

丁春娟 韩传亮 副主编

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

全国高职高专教育“十一五”规划教材

园林美术

Yuanlin Meishu

张劲农 主编

丁春娟 韩传亮 副主编

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材。

本书注重以园林中的植物、建筑、山石、水景等元素为主要表现对象,在介绍基本绘画技能的基础上,强化技能训练,重点图解园林要素的表现技法;突出新工具、新技法的介绍;着眼于由基本技法发展出综合绘画技能,由单体的描绘走向园林景观的绘制。

全书共设六章,分上下编,其中前四章为上编,重点在于对美术基础知识、基本技能技法、各种工具材料性能的介绍,以培养绘画技能为主要目标;下编包括两章,主要介绍美术在园林设计中的实际运用、手绘与电脑绘画的差异互补及各画种的园林景观绘画赏析,注重与后续专业课的衔接。

本书适合高职高专院校、本科学校职业技术学院、成人教育,五年制高职园林、建筑、景观、环艺等设计专业的学生使用,也可以作为相关专业设计人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

园林美术/张劲农主编. —北京:高等教育出版社,
2010.5

ISBN 978-7-04-029031-8

I. ①园… II. ①张… III. ①园林艺术-绘画-技法
(美术)-高等学校:技术学校-教材 IV. ①TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 032794 号

策划编辑	张庆波	责任编辑	周素静	封面设计	杨立新	版式设计	王莹
责任校对	俞声佳	责任印制	毛斯璐				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京外文印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 12.75
字 数 290 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010 年 5 月第 1 版
印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 29031-00

高职高专教育园林专业教材 指导委员会和编写委员会

指导委员会

教育部高等学校高职高专植物生产类专业教学指导委员会

编写委员会

主任委员

黄 焱 江苏农林职业技术学院
蒋锦标 辽宁农业职业技术学院
卓立环 上海农林职业技术学院

副主任委员

邓振义 杨凌职业技术学院
李俊英 北京农业职业学院
陈忠辉 苏州农业职业技术学院

委员(以姓氏拼音为序)

常会宁 陈科东 陈忠辉 董晓华 邓振义 黄 顺
黄 焱 蒋锦标 江世宏 雷庆丰 李俊英 李永红
潘文明 岳 桦 张淑英 张中社 周兴元 卓立环

本书编委会

主 编

张劲农 北京农业职业学院

副主编

丁春娟 甘肃林业职业技术学院
韩传亮 潍坊职业学院

参 编

项延军 温州科技职业学院
王大乐 北京农业职业学院
李 璇 湖北生物科技职业学院

审稿人

宫晓滨 北京林业大学园林学院

前言

园林美术是高职高专院校园林专业的一门重要课程。该课程的教学目标是:使学生掌握基本美术技能及园林景物表现方法;培养学生的审美能力、形象思维能力及造型能力;了解园林美术在园林专业中的地位和作用,以及园林美术与后续课之间的关系,能够画设计图、效果图,具备快速准确地表达园林设计构思的能力;培养一双善于发现美、善于观察美的眼睛,一颗能够感悟美、富于创造力的心灵,使学生具备一定的艺术修养。

受专业化纯美术的教学模式(培养专门性的艺术人才)的影响,园林美术传统教学无论在教材建设上、课程设置上,还是教学方式上都有很大的局限性,造成美术与园林专业之间的融合性不够强。例如:园林美术教材是为园林专业服务的,应注重以园林中的植物、建筑、山石、水景等元素为主要表现对象;而现行教材内容包罗万象,往往静物、人物、花卉俱全,而与园林相关的景物却不尽如人意;再如:新的手绘设计工具的不断出现与更新,使从业者选择便捷的表现方式,而现行教材还在按老套路编写,只有铅笔画、钢笔画、水彩水粉等内容。

园林美术课程不是培养画家,而是培养具有园林形象思维能力的从业者。教材建设至关重要,关系到教学的内容与方向。教材内容应适合专业需要,引发学生兴趣,突出技能训练。对于职业院校来讲,传统教材中纯美术的概念和理论无益于职业素质的培养,应予以淡化。反之,应强化实训内容,重点图解园林要素的表现技法,让学生可以在临摹与写生中较快地掌握技能。

一本好教材不仅应该是教师授课的蓝本、学生学习的依据,还应体现出行业的需求,具有基础性、专业性、前瞻性。

- (1) 培养学生的审美能力、思维能力及造型能力——基础性;
- (2) 在园林工作中必须掌握的相关绘画技能——专业性;
- (3) 新理念、新技法、新工具的介绍——前瞻性。

教材应着眼于:由基本技法发展出综合绘画技能;由单体的描绘走向园林景观的绘制。教材在介绍基本绘画技能的基础上,应给出大量园林绘画表现实例,使学生在较短的课时中尽快掌握相关的园林绘画技能,并在以后的职业生涯中能持续地拓展能力以适应工作需要。

基于以上考虑,本教材注重以园林中的植物、建筑、山石、水景等元素为主要表现对象,在介绍基本绘画技能的基础上,强化实训内容,重点图解园林要素的表现技法,让学生可以在临摹与写生中较快地掌握技能。教材还给出大量园林绘画表现实例,使学生能够在学习技法、提高绘画表现力的同时,不断地开阔眼界、拓展能力,形成良好的园林思维习惯。

在编写过程中,编委们有强烈的为园林艺术服务,为后续课程打基础的意识,作为一线教师,结合多年的园林美术教学经验,使本教材在内容上紧扣园林、建筑、景观、环艺等设计领域的需求,力求做到规范性、专业性、实用性,以有别于其他的美术教材。为加强教材的可读性、创新性,在编写过程中,无论文字还是图片都尽量不因循旧例(名人名作除

外)。书中插图未署名者皆由该章节编委本人绘制或提供。

本教材主编为张劲农,副主编为丁春娟、韩传亮,参编成员有:项延军、王大乐、李璇。全书编写分工如下:甘肃林业职业技术学院丁春娟编写上编第一章;潍坊职业学院韩传亮编写上编第二章第一节、第三节及第四章;温州科技职业学院项延军编写第三章;北京农业职业学院王大乐编写下编第五章第三节;湖北生物科技职业学院李璇绘制下编第五章第二节的部分配图;其余章节由北京农业职业学院张劲农编写并负责全书统稿工作。感谢官晓滨教授审稿。

园林美术毕竟是一门艺术类的课程,要着力于培养学生的想象力和创造性思维,要开阔学生眼界、提高艺术修养,仅仅一本教材是远远不够的。除了《园林美术》以外,编者逐步开发教学辅助系统,如,园林美术步骤图系统、园林美术助学课件、园林景观参考图片欣赏系统等。园林美术教学本身是一项颇具艺术性的系统工程,教材教法堪称是这个系统工程的基石。在高职园林设计教学体系中要建立起现代化的园林美术宏伟大厦,需要每一位一线教师见仁见智,共同努力。

由于水平所限,本教材难免有错误及疏漏之处,敬请广大园林界同行和各界读者批评指正。

本教材选用了一部分优秀作品作为图例,在此对所有被选为范画的作者表示诚挚的谢意,并对未能事先与原画作者沟通致歉。希望范画作者看到此书后与本书主编联系(联系地址:北京农业职业学院,邮编:102442)。

编者

2010年1月

目 录

上编 美术基础

第一章 素描.....3	技能实训 水粉画的表现技法.....63
第一节 平面构成基础知识.....3	第三章 多种工具绘画技法.....66
第二节 素描基础.....7	第一节 钢笔(管笔)绘画技法.....66
第三节 风景速写.....25	第二节 彩铅绘画技法.....72
技能实训 园林各要素的素描 步骤.....28	第三节 马克笔绘画技法.....79
第二章 色彩.....33	第四节 喷笔绘画技法.....86
第一节 色彩构成基础知识.....33	技能实训 多种工具的园林风景 画表现技法.....89
第二节 水彩画.....43	第四章 文字与图案.....94
技能实训 水彩风景画的表现 技法.....51	第一节 文字.....94
第三节 水粉画.....55	第二节 字体设计.....96
	第三节 装饰图案.....100

下编 园林景观绘画

第五章 园林景观的综合表现.....115	技法.....149
第一节 绘画——交流的艺术.....115	第六章 园林绘画作品赏析.....154
第二节 园林设计图绘制.....121	第一节 中国山水画作品赏析.....154
第三节 园林设计图欣赏.....128	第二节 风景油画作品赏析.....173
第四节 园林景观画.....136	第三节 其他画种园林美术作品 欣赏.....187
技能实训 园林景观的综合表现	
参考文献.....193	

上编

美术基础

园林美术是园林技术和园林工程类各专业的重要课程,无论是景观规划、绿地设计、插花艺术、盆景艺术,无不借助数量众多的图画(概念草图、平面图、立体图、效果图、鸟瞰图等)来表达设计者的艺术构想与创作构思。造型能力、色彩运用能力、基本构图能力、各种绘画工具的熟练使用能力等,是从事园林设计所必须的基础能力。通过园林美术的学习使学生能较系统地了解造型艺术的规律和基本原理,培养基本的写实能力,能选择并运用适宜的工具进行绘画表现的能力,为园林设计初步、园林规划等课程的学习做好准备。

本编是美术基础部分,包括四章内容,分别为素描、色彩、多种工具绘画技法、图案与美术字。重点在于对美术基础知识、基本技能技法、多种工具材料性能的介绍,以培养基础绘画技能为主要目标。

本编中必会技能有:园林各要素的素描技法、水彩风景画的表现技法、水粉风景画的表现技法、多种工具的园林风景画表现技法。这些必会技能都以技能实训的形式编排在相关章节的后面,并配以相应的步骤图,以便于初学者学习、掌握。

能够自如地运用多种绘画工具,画出园林景观,是一个园林从业者的追求,而绘画技能必须经过大量训练才能掌握,初学者应多临摹、写生以学习各种具体技法,所以本编中安排了大量的园林单体及园林景观的图片资料以供参考。

洞 野 集

天 寶

卷一
卷二
卷三
卷四
卷五
卷六
卷七
卷八
卷九
卷十
卷十一
卷十二
卷十三
卷十四
卷十五
卷十六
卷十七
卷十八
卷十九
卷二十
卷二十一
卷二十二
卷二十三
卷二十四
卷二十五
卷二十六
卷二十七
卷二十八
卷二十九
卷三十
卷三十一
卷三十二
卷三十三
卷三十四
卷三十五
卷三十六
卷三十七
卷三十八
卷三十九
卷四十
卷四十一
卷四十二
卷四十三
卷四十四
卷四十五
卷四十六
卷四十七
卷四十八
卷四十九
卷五十
卷五十一
卷五十二
卷五十三
卷五十四
卷五十五
卷五十六
卷五十七
卷五十八
卷五十九
卷六十
卷六十一
卷六十二
卷六十三
卷六十四
卷六十五
卷六十六
卷六十七
卷六十八
卷六十九
卷七十
卷七十一
卷七十二
卷七十三
卷七十四
卷七十五
卷七十六
卷七十七
卷七十八
卷七十九
卷八十
卷八十一
卷八十二
卷八十三
卷八十四
卷八十五
卷八十六
卷八十七
卷八十八
卷八十九
卷九十
卷九十一
卷九十二
卷九十三
卷九十四
卷九十五
卷九十六
卷九十七
卷九十八
卷九十九
卷一百

第一章 素描

内容导读

通过本章的学习,使学生初步了解构成中的点、线、面、体等基本要素和素描写生的基础知识,熟悉石膏几何体素描、静物素描、风景素描等的写生方法和步骤。素描学习的重点是掌握素描写生的方法,通过技能训练培养学生的造型能力、审美能力及形象思维能力,为将来能够出色地胜任园林的初步设计工作奠定良好的美术基础。

第一节 平面构成基础知识

平面构成在现代设计艺术教育中,已成为一门必修的基础课,它是一种具有共性的设计语言。作为一门独立的学科体系,它既有应用设计的构成部分,又有基础设计的训练内容。

平面构成首先是一个造型的概念,是在二维平面内将既有形态按照一定法则进行分解、组合,从而形成理想形态的造型设计基础课程。点、线、面、体、空间等是园林景观形态构成的基本要素,掌握其语言特性是进行园林景观设计和园林规划设计的基础。

一、基本概念

(一) 点

从概念上讲,点是没有长度、宽度和深度的,换言之,点没有大小,只有位置;因而它是无方向的、静态的。

点的相对性:在同样的方框里,小点有点的感觉,大点有面的感觉。

在园林景观中点的形态是非常多的,小到一个水池、花坛,大到一块草坪等,都可以成为平面或空间中的一个点。

(二) 线

一个点可以延伸成一条线,几何学上的线没有粗细,只有长度与方向。点是静止的,线是点在运动中的轨迹,在视觉上线有方向、长度,从造型的角度考虑,线还应该粗细、肌理等变化。

线的相对性:长度与宽度相差较大时称为线。在生活中蜿蜒的河流、交织的公路,园林中的花架、长廊等都可看作线。

1. 垂直线

垂直线是线最普通的一种形式,垂直线具有耸立、上升、刚硬的感觉,如塔、柱子等。

2. 水平线

水平线向水平方向延伸,有左右流动的感觉,能产生广阔平静的效果。

3. 斜线

斜线具有不均衡性,与水平线或垂直线相比,会产生双向运动感,具有较强的动势、力感和方向感。

4. 曲线

曲线具有柔软、弹性、流动等特性。曲线之间搭配能使画面活泼、生动,富有韵律,并能增加画面的跳跃感。曲线与直线搭配是画面完美的体现,会产生阴柔与阳刚相济的效果。

(三) 面

在几何学中,面是指线移动的轨迹。面和点、线相比,具有较大的面积和复杂的形象,面有平面的、斜的、曲折的等。

在中国古典园林建筑中屋面就多用这几种直曲结合表现的面。

面的相对性:面的厚度是相对的,由线的粗细决定。一个大点、一条粗线,皆是依据周围形象的量感变化相应产生出面的感受。

(四) 体

体即体积,体具有长度、宽度和深度,形是体的最基本的可以辨认的特征,体的首要特征是形。

二、形式美法则

园林形式美是一种合目的的形式,园林是与人类生命活动的目的及人类生存需要的满足相关的形式,而不是与人没有任何关系的一种形式。构成园林景观的基本要素有点、线、面、体、空间、质感、色彩、肌理等,有效地组织这些要素,创造优美的园林景观,构成秩序空间,就必须掌握形式美的一般原则:变化与统一、对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律、比例与尺度等。园林空间是由若干造园要素组成的,包括自然地形地貌的利用与塑造、园林建筑的布置、园路和场地、种植、水景、假山等的设置,这些要素之间既有区别,又有联系。只有按照一定的规律,遵循一定的形式和美学原则,才能创造出有秩序并给人以美感的园林空间。园林形式美是一种显示了人的创造智慧和才能的具有无限多样变化的形式美。

(一) 变化与统一

首先,变化与统一是总的法则,这也是所有艺术设计形式遵循的法则。

变化与统一也可称为多样与统一。变化与统一既相互对立,又相互依存,若舍去一方,另一方则不复存在。变化与统一的法则是适用于一切造型艺术表现的一个基本法则。变化,是相异的因素组合、并置在一起时所产生的对比效果。变化实质上是一种对比关系。

变化趋于动感,常常给人以新鲜、强烈、丰富多变的感受,但是,过分的变化会造成杂乱的感觉。

统一,是各组成部分之间的相互联系一致。如在素描写生中是将各相同或类似的因素有机地联系起来,统一的实质是一种协调关系。

统一常趋于静感,给人以有条不紊、安宁平静的感觉,但过分统一又容易造成呆板和单调的感觉。

公园中变化与统一的主要表现形式是园内道路,有直线、曲线、弧线、折线;局部与整体的多样统一,风格造型、色彩变化均应与全园整体基本协调,在变化中求统一。

(二) 对称与均衡

对称是指从某位置测量时,在等位置上有相同的形态关系,即同形等量的组合。可以分为绝对对称和相对对称两种形式。

绝对对称:即在构成中轴线两边或中心点同各组成部分的造型、色彩等完全对称,即同形同量组合。

相对对称:是指在绝对对称的结构中有少部分形状或色彩出现对称现象,对称的画面结构富有静感,呈现庄重、整齐的美感,对称又体现着统一的原理。

均衡:是指异形同量的组合,均衡体现着变化的原理,画面结构富于动感。

(三) 对比与调和

对比也称对照,指形、色、质、量等各因素的差异相对比较,如黑白对比、冷暖对比等。一般是性质相反而且相似要素较少的元素可以表现出“对比”的现象。

调和,是指形、色、质、量等各因素配合适当。调和与对比相反,对比强调差异,而调和的差异程度较小,主要由视觉近似要素构成。

在园林造景艺术中,往往通过形式与内容的对比关系突出主题,更能表现景物的本质特征,产生强烈的艺术感染力。

(四) 节奏与韵律

节奏是有规律的进程,条理与反复产生节奏感。

韵律是在节奏基础上的丰富和发展,它赋予节奏以强弱起伏、抑扬顿挫的变化。

节奏带有机械的律动美,在造型中,也意味着疏密、曲直、浓淡、大小等诸多对比关系的相对变化。如悉尼歌剧院就是富有节奏感的建筑。

韵律是一种具有和谐美感的规律,是在节奏变化基础上产生的,具有音乐美。节奏富于理性;而韵律富于感性(图 1-1)。

图 1-1 伯茨酒店 迪拜

(五) 比例与尺度

比例是指图形或形体中整体与局部、局部与局部,或某一个图形、或形体与另一个个体之间的关系。

① 黄金分割比

黄金分割比 $1:1.618$ 是当今世界上公认的一种美的比例,这个比例与人体比例有着密切的关系。

② 数列比

等差数列: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots$

等比数列: $2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, \dots$

调和数列: $1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/n, \dots$

尺度:尺度是指人与物体之间所形成的大小比较关系,一个好的环境要有一个好的尺度,即“人体尺度”,通过人体尺度,确立周围环境的尺寸。

三、构图审美

构图,是指形体在画面中占有的位置空间所组成的画面结构形式,又称“画面结构”。构图是绘画作品中各种艺术语言整体的组织形式,是思想性和艺术性的体现。

学会恰当地构图,掌握一定的构图规律,将所要描绘的各个物体通过合理的布局、安排,从而在画面结构关系中揭示形象的典型特征,营造出视觉美。

(一) 三角形构图

将“变化与统一”的形式美学原理与构图原理相结合,用以指导在写生中对构图知识的研究与练习,提高构图能力(图 1-2)。

(二) 多边形构图

作画必先“立意”,“意”在笔先,“意”即指构图,在构图之前首先要确定画什么样的主题与意境,方可确定构图的形式。在构图中一是要构图完美、恰当,二是要符合形式美的规律。

(三) “S”形构图

“S”形构图具有活泼、流畅的表现特征,在园林景观中也是最常见的构图形式。

(四) “V”形构图

“V”形构图能够表现出蒸蒸日上的宏伟气势。

(五) 圆形构图

圆形构图在插花艺术中应用较为广泛。例如,图 1-3 是凡·高的向日葵,采用圆形构图形式。

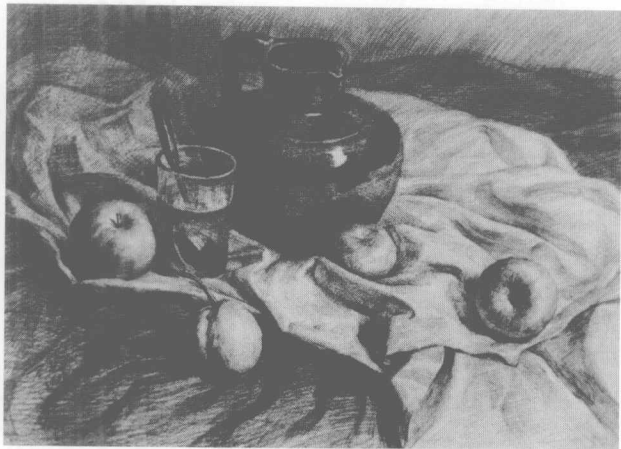

图 1-2 三角形构图 方铤

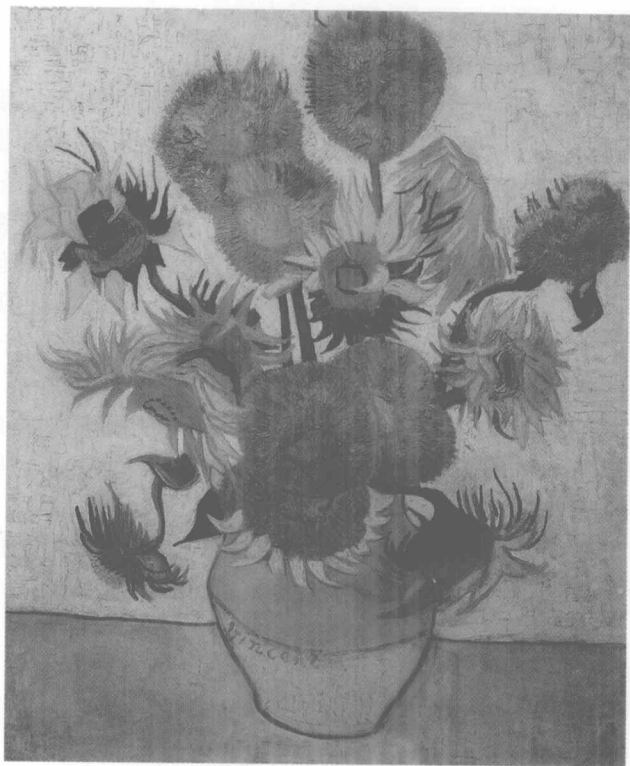

图 1-3 向日葵 凡·高

第二节 素描基础

素描是视觉艺术相关专业的必修课,是造型艺术的一种,属于绘画范畴,泛指单色绘画。素描强调以洗练、概括的手法,艺术地表现对象。通过对本节内容的学习和训练,培养学生正确观察对象、理解对象、表现对象的能力。素描注重对审美能力与造型能力的培养与提高;同时,注重培养正确的思维方法,掌握造型的基本规律和法则。

一、素描基础知识

素描是人类最早出现的绘画形式,是相对于色彩而言的,它既是美术的一个重要组成部分,又是一切造型艺术的基础。素描有以下几种分类。

1. 按目的和功能划分

根据目的和功能,素描通常可以分为研究性和表现性两大类。研究性素描,也称习作性素描,属于写生范畴,任务是对物象做深入细致的研究,充分认识对象,通过实践训练观察方法和表现方法。在习作中,有一部分是为了提高造型能力进行练习的,也有一部分是为了搜集创作素材进行的写生。

表现性素描属于美术创作范畴,有明确的表现意图,或是在技巧方法上和素描语言上进行某些探索和创新,在充分认识和理解对象的基础上,满怀激情地概括对象和生动地表现对象。

2. 按画法划分

按画法划分,素描可分为结构素描和明暗素描。

结构素描以形体的结构为造型手段,摒弃了物体外在的、表面的、偶然的和不确定的因素,从形体的结构规律入手,紧紧围绕结构来展开造型训练,培养和提高对形体结构的探索和认识,从而进一步掌握实用性素描的造型方法。其特点是以线条为主要表现手段,塑造和表现形体的结构关系、空间关系和透视关系。结构素描十分重视线条本身的形式美,具有高度的概括性和装饰性,同时,结构素描是通向实用设计、拓展创意的最佳途径。

明暗素描,又称“全因素素描”,是在结构素描的基础上,以明暗色调来表现形体结构的素描,属于西方写实传统素描。明暗素描通过调子的黑、白、灰等对比和变化手法来塑造和表现对象的立体感、空间感、质感等,具有较强的直观效果,在视觉上更具真实性。

对于初学者来说,明暗素描注重形体结构,运用明暗变化规律,对形的明暗关系和色调变化应做出准确的判断。明暗素描主要是训练和培养认真观察、分析、判断与表现的能力。

3. 从绘画题材划分

可分为几何体素描、静物素描、人物素描、动物素描以及风景素描和建筑素描,这些素描形式的划分主要是依据不同专业来进行的,也可以依据专业的侧重点不同予以相应的调整。

4. 从工具材料上划分

可分为铅笔素描、钢笔素描、炭笔素描和毛笔素描等。

5. 从时间上划分

可分为长期作业、短期作业、速写和默写等。

需要特别指出的是,随着我国教育体制改革的不断完善,许多美术工作者在教学实践中进行大胆的尝试与创新,并提出了设计素描的概念。

设计素描属于设计范畴,有明确的设计目的。这就决定了它必须具备设计的基本素质和特色要素及特征。因此,在设计素描创作过程中,就需要根据设计需要来追求画面的强烈的视觉效果,尽可能地运用一切科学的原理与方法,把造型的基本元素点、线、面、体、质感、色彩等加以理性化的把握和发挥,在训练中遵循设计的原则,按照形式美的规律来塑造形体,体现科学与美学的统一。

二、学习素描的目的

素描是一切造型艺术的基础,学习素描就是对学生进行最基本的造型技能训练,培养学生的观察能力、表现能力和分析能力,在抓住对象“第一印象”的基础上,进行分析、综合、取舍,使形象更合理,更理性。

在基础素描训练中,随着绘画观察敏锐度的不断提高,我们对形体的认识更应侧重于形体结构和内在本质的挖掘与表现。同时,这就需要经过长期和严格的素描基础训练,也就是既要注重素描技能的训练,又要发展思维,提倡灵活多样的学习方法。

三、素描学习的方法

对于初学者来说,正确的学习方法能起到事半功倍的效果。在教学中,应改传统的灌输式教学为开放式教学,充分发挥学生的绘画兴趣和主观能动性,发掘学生探索与研究的潜力,加强学生创新意识的培养。

目测法:

目测法是学习素描最常用的方法,特别是对于初学者来说,目测的结果直接影响画面的效果。其方法是:胳膊伸直,然后用微闭的眼睛观察物体,量出物体的高宽比例,进行作画,这种方法适合于初学者,待对素描有一定了解和掌握之后,可不用此法。须注意的是胳膊一定要伸直,这样可以减少误差。

几何化归纳法:

几何化归纳法是学习素描的基本方法,生活中的所有物象都可以用简单的几何形来概括,简称几何化归纳法。如看到一个物体,首先要概括成几何形,是方的、圆的、三角的等。再找出细微的变化,这样更有利于初学者学习掌握。同时,还可以通过以下方法来提高素描技法。

1. 临摹

临摹是中国传统绘画的学习方法,通过临摹优秀的素描作品,尤其是大师们的作品,研究各种不同的素描造型方法和表现形式,以及有关造型艺术的法则和规律,予以借鉴和应用,对于提高自己的绘画技巧和表现能力都具有积极的促进作用。

2. 写生

写生是最直观的观察与表现对象的一种绘画方式。通过写生,进一步观察、研究和表现对象,使理论和实践有机结合,是素描学习最有效的方法之一。

3. 速写

单色速写属于素描范畴,同时,速写也是积累绘画素材的有效方法,由于速写画得快,画得简练,是体现敏锐观察能力、概括能力和表现能力的重要方法。

4. 默写

默写是一种独立的素描训练方法,凭借对客观物象的理解力、判断力和记忆力来描绘和表现现实中的物象。默写主要是依据对物象的理解力和记忆力来完成的。对于培养和提高理解力、判断力、记忆力和表现力有着重要的作用。

四、素描的工具材料

1. 笔的种类

素描用笔可分为铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、毛笔等。

对于初学者,铅笔是最好的素描用笔,由于笔芯有软硬之分,既可以表现丰富的色调和层次,又易擦易改,易固定,是很好的素描工具。铅笔铅芯一般以字母“B”和字母“H”来区分其软硬度,HB表示中性,B类铅笔铅芯软,数字越大铅芯越软,色也越浓,6B最软。H类则反之,6H最硬(图1-4)。

炭笔

炭笔笔芯粗且软,颜色浓重,难于擦拭,不宜修改。

炭精条

炭精条可分为黑色和棕色两种,其特点为既可大面积涂抹,又可层层深入,与炭笔相似,难于修改,容易弄脏画面(图1-5)。

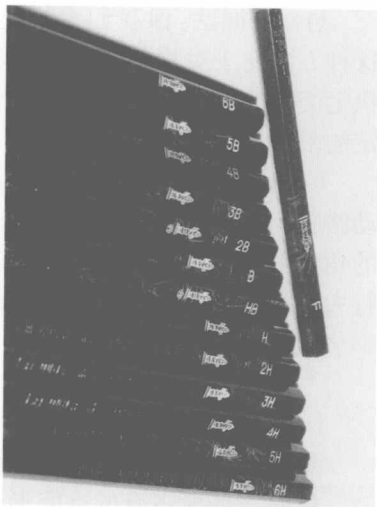

图1-4 铅笔

钢笔

钢笔能表现丰富的画面层次,对比强烈,但难于修改,不易于初学者。

2. 纸

素描纸质地坚实、平整、耐擦拭,有不毛不皱、易于修改的特性。其他纸如铜版纸适宜于钢笔、宣纸适宜于毛笔等。

3. 其他工具

橡皮是最常用的辅助工具,恰当的擦拭能起到意想不到的效果,购买时可选较柔软的(图1-6)。另外,美工刀也是必不可少的工具,其他工具如画板、画架等,可因具体情况而定(图1-7)。

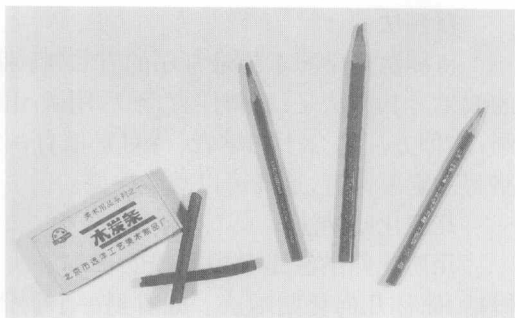

图 1-5 炭笔与炭精条

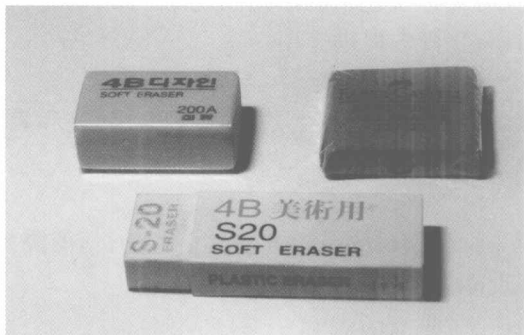

图 1-6 橡皮

图 1-7 其他工具

素描写生的执笔姿势

执笔姿势对素描的影响很大,通常我们采用以下方法(图1-8):

(1) 斜握法:像我们拿钢笔写字一样,这种方法便于对物象进行细部刻画,但因为执笔姿势的原因,这种方法在运笔上受到一定的限制。

(2) 横握法:这种方法主要是以手腕带动胳膊运笔,能方便自如地调整画者与画面的角度和距离,既可进行细部刻画,又可进行大面积涂色。所以,在素描练习中很提倡这种方法。

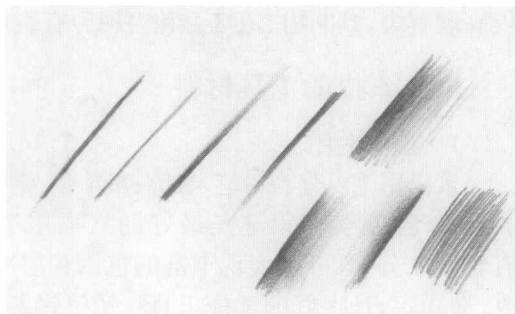

图 1-8 排线

五、素描的基本术语

(一) 形体

形即物体的形状,在造型艺术中“形”主要是指物象的形体特征,如圆形、方形等。

体是物体所占有的空间形式,即体积。形与体相互依存不可分割,形依附于体,体表现为一定的形。