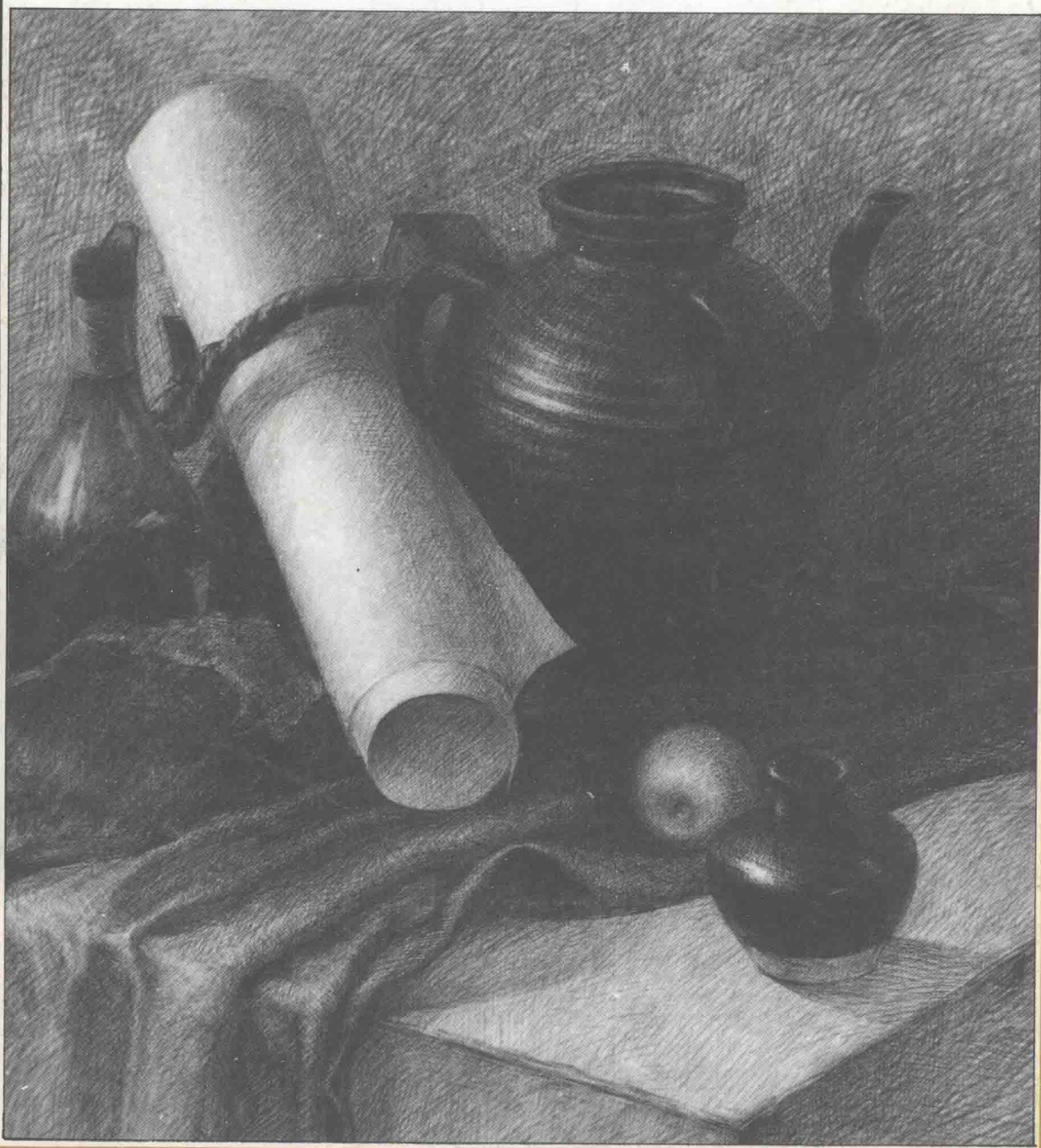

美术基础入门画库

刘晨煌 著

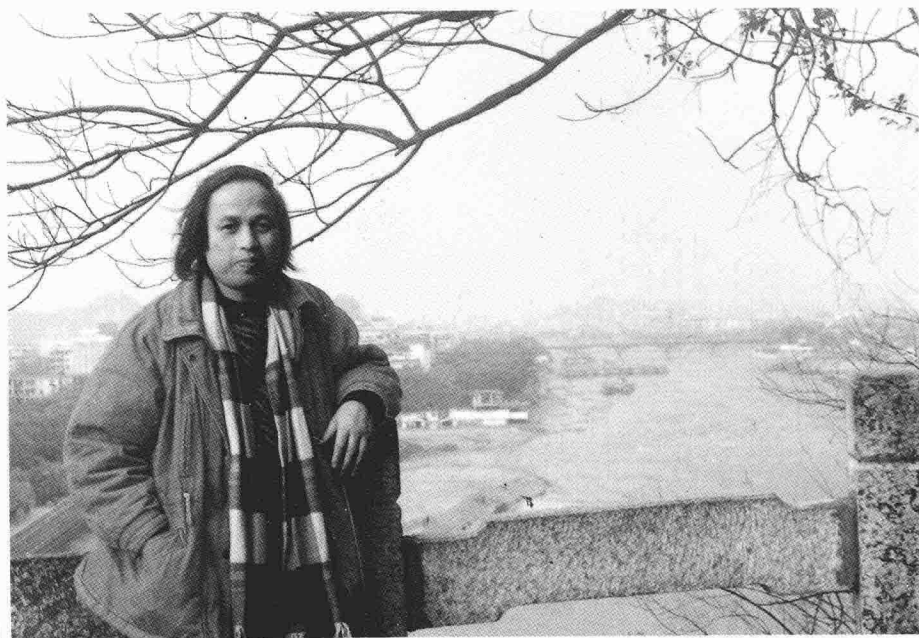
素描静物入门

广西美术出版社

刘晨煌近照

作者简介

刘晨煌,男,生于1953年,南宁市人。现在广西艺术学院美术系任教,副教授。擅长油画。作品多次在全国,全区(省)画展获奖。著有《素描形式与技法》(漓江出版社出版)。

目录

序言/1

一、素描静物写生的形式/2

二、画前准备/4

画板和纸/4

笔和橡皮/4

擦笔和擦布/4

三、素描静物写生画法/6

观察与分析阶段/6

构图与打轮廓阶段/6

几何造型与结构造型阶段/9

大体刻画阶段/10

深入刻画、整体调整阶段/10

四、素描静物写生技巧/13

线/13

排线/14

质感的表现/14

五、素描静物写生常见的毛病/17

六、素描静物的选择组合/19

七、作品欣赏/20

序言

素描是造型艺术的基础,素描静物写生则是基础中的基础。因为素描静物写生主要研究的课题是造型艺术最基本的东西,如物体的形体结构、比例、透视和明暗调子的规律,以及表现物体的质感、空间关系、线条的运用等等。这是素描的其他内容所难以代替的。

绘画初学者应该遵循由浅入深、从易到难、循序渐进的学习原则。学绘画应该从静物写生学起,然后进入风景写生、人物写生。素描也是如此,而素描偏偏又是造型艺术的基础。于是素描静物写生成为绘画入门不可缺少的课题。

素描静物写生要注意培养和训练正确的、科学的观察方法、思维方法和表现方法,不断提高我们的审美情趣,训练我们眼、脑、手配合的能力,同时,还要结合学习和掌握透视原理、结构等知识,这样素描技能就能得到不断的提高。

学习素描静物写生需要坚持三个基本要则:整体地看,整体地画;立体地看,整体地画;提炼概括,艺术地表现。

素描静物写生需要艰苦的劳动,刻苦的磨练。只要我们努力钻研,反复实践,一定会画好素描静物写生。

一 素描静物的写生形式

素描静物写生的画法多种多样,但归纳起来,大体可分为两类:一、线画法。主要以线条为主来作画的画法(如图1)。这种画法简练、概括,线条洒脱流畅,富于弹性,这种画法有时用线条来表现物体的内部结构,具有强烈的透视感,又称为结构素描(如图2)。结构素描能帮助你深刻理解物体结构,又能提高你对物体的组合能力及构图能力,所以结构素描对初学者来

说是很有必要和有益的。高考中,有些美术高校专设这个考项。二、明暗画法,着重用明暗调子来作画的画法。这种画法能全面地具体地表现物体的体形结构、质感、色度、空间及表情等。(图3)画面具有强烈的立体感和逼真感。我建议,初学者宜多学习这种画法,这样对物体的形体结构能获得深刻的认识,对素描诸表现因素能有深刻的体会和运用。为今后打下坚实的基础。

95.6

图1

图 2

图 3

二 画前准备

画板和纸:画板可用三合板做,也可以用硬纸皮做。文具店有卖的现成的画夹亦可,既能当画板用又可装纸,而且还有背带,用起来很方便。一般选择适中的就行。(图4)

画纸能选专业用的素描纸较好,如找不到,用一般图画纸亦可。

画纸用图钉或夹子固定在画板上,画板(或画夹)略倾斜地竖立在前方。如没有画架,可将画板(或画夹)放在双腿上,远近要适中,最好能让眼睛能看到整张画面。作画时手要能够伸直,以手臂挥写自然、摆动幅度大为佳,这样方能画出长而直的线条。便于整体把握对象(画局部时可靠近些)。(图5)

笔和橡皮:执笔:画长线条或涂大面积色调时,宜执横笔作画,如果画精细局部时,可以和平时写字般执笔。所用工具包括木炭条、木炭笔、炭精棒、钢笔和毛笔等,但一般常用的是铅笔和木炭笔两种,初学者也宜用这两种笔来作画,因为用这两种笔作画比较容易掌握。(图6ABC)

铅笔:一般用绘图铅笔为好,绘图铅笔有H型和B型两种,H数越大颜色越浅,B数越大颜色越黑。作画时,我喜欢用HB起稿、画轮廓。用H或ZH画亮色调,用6B画重色调,用3B画中间色调。这样采用不同型号、不同深浅的铅笔反复交叉重叠来画,便会得到丰富的效果。由于铅笔画不很黑的特点,画面有着一层高贵的、淡雅的银灰色调。

木炭笔:一般有木炭条和木炭笔两种,但一般用木炭笔的较多。木炭笔一笔下去,笔触就有浓淡粗细变化,加之笔锋不同,用力不同,画面便能得到丰富的效果。木炭笔画的特点是速度快,笔触浓黑

有力,变化丰富。用这种笔作画,感情奔放、自由,个性会得到较大的满足。

橡皮:一般常见的橡皮擦有绘图橡皮和香胶橡皮二种。橡皮越软越好用。橡皮可以修改画面,也可以用来擦出白线条或提出高光。修改画面时,先用软的橡皮将画面色调吸淡一些,再用香胶橡皮擦干净。现在还新出一种专业用的橡皮泥,它可以任意捏成任何形状,很好用,尤其用来修改铅笔画更好。值得注意的是,有些线条不够准确,不要忙着马上用橡皮擦掉,应先将形仔细修改好,再把不要的线条擦掉。而有些虽不太准确但挺生动的线条,有时可以保留下来。

擦笔和擦布:为了更好地表现空间、强调对比,表现物体的反光和特殊质感,以及丰富画面效果,常常需要用擦的办法来完成。一般用纸做的擦笔(文具店有卖)、软擦布(一般的棉纱布),有时,也可用手或橡皮擦出效果来,只是初学者不好掌握。一幅画有些地方除有明显的线条外,需要画了再擦或擦了再画,这样表现力才能丰富。

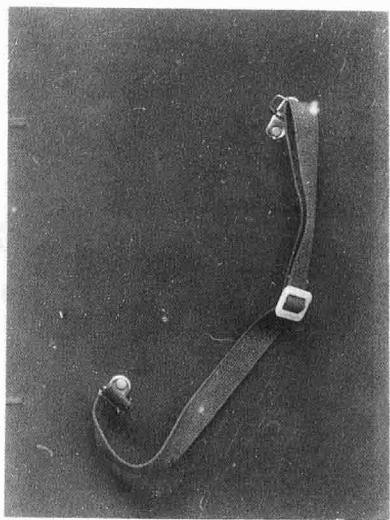

图4

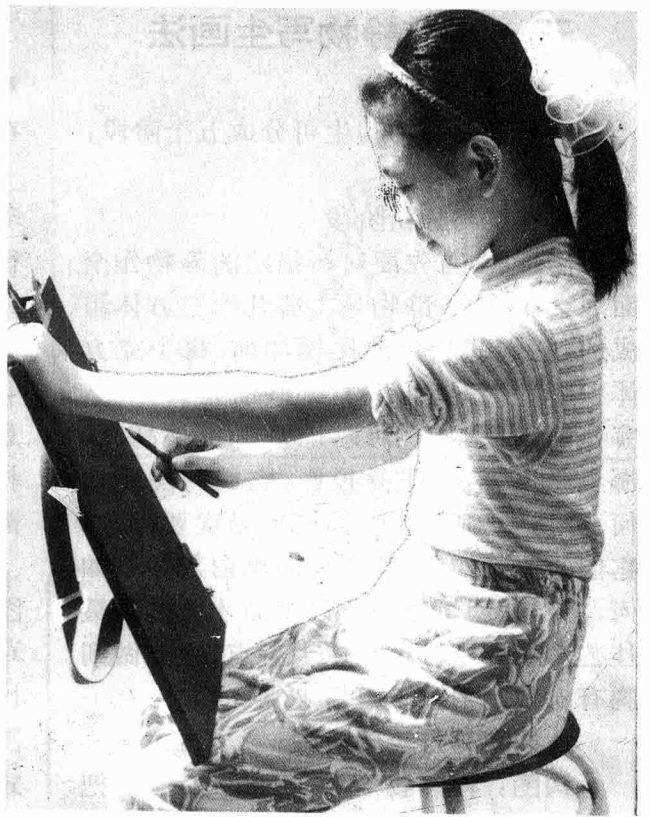
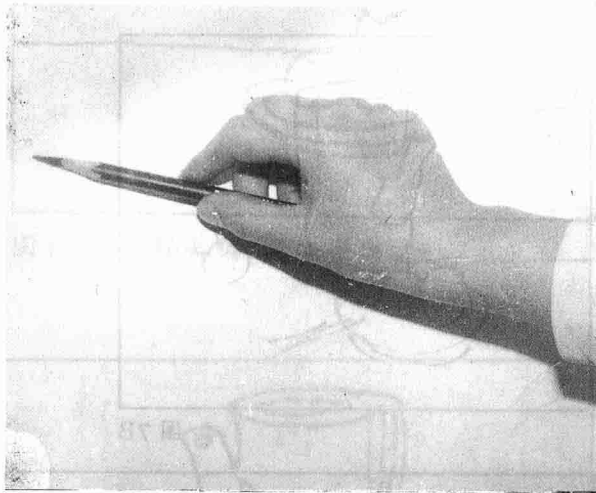

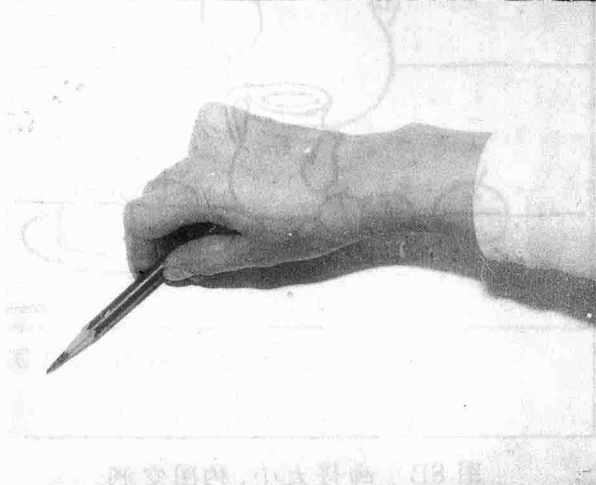
图 5

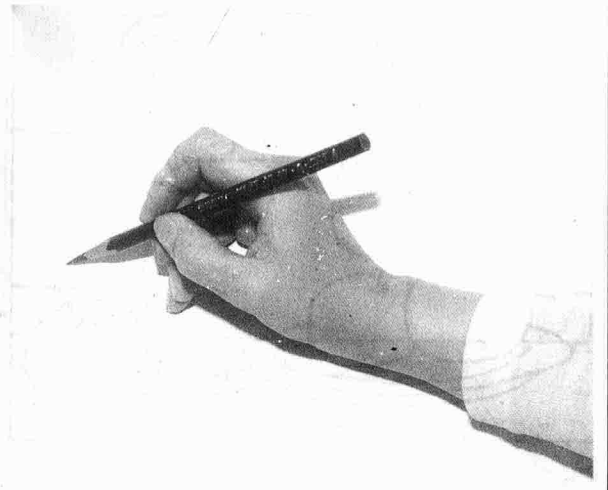
A

图 6 ABC

C

B

三 素描静物写生画法

一般素描静物写生可分成五个阶段：

1、观察与分析阶段

作画前，首先要对所描绘的静物作全面观察和分析：静物是由哪几个立方体组成的，它们的透视的比例如何；每个立方体中哪些面是受光的，哪些面是背光的，哪些面是明暗交界线，以及哪里是高光，哪里是反光，哪里是投影，它们的关系如何；静物中哪些是主体，哪些是次要部分，它们的关系如何；整个画面黑白灰关系如何，怎样处理，怎样表现，画面才能达到最佳艺术效果。考虑到以上各点，才能做到胸有成竹而不致于盲目下笔。

2、构图与打轮廓阶段

构图：将静物观察、分析完后，便把

对象合理地(运用审美意识)排列和组合在画面上，这就是构图。

构图中，物体的安排和布局要做到生动而有情趣，既变化而又和谐，这非要进行一番“苦心经营”不可。一般正确的构图方法是：景物大小要适中，主要物体要突出；两边空间要大致均衡，但不能完全相等，下面的空间要比上面的空间大些；注意物体大与小、高与低、黑与白的对比与相对均衡；注意线条的曲与直、繁与简的韵律、节奏。(图 8ABCDEFGHI)

初学者应注意，不要匆忙在纸上构图，不然反复修改会弄脏画面。应该找张草稿纸，在上面画上几个同素描画纸一样比例的小框，在框里面作选择性的构图草图，反复推敲斟酌，找出最满意的构图形式，然后再放大在画纸上。(图 7AB)

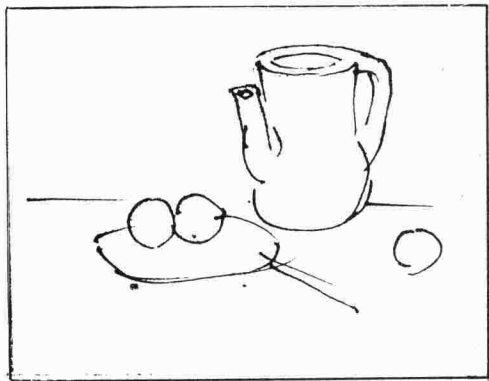

图 7A

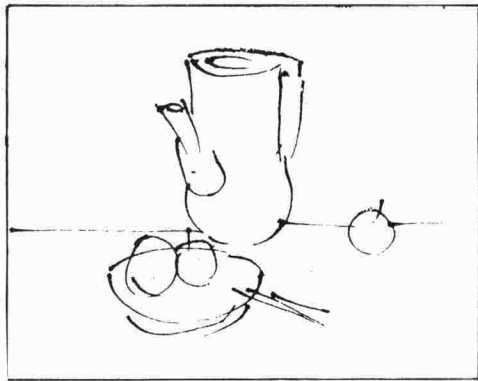

图 7B

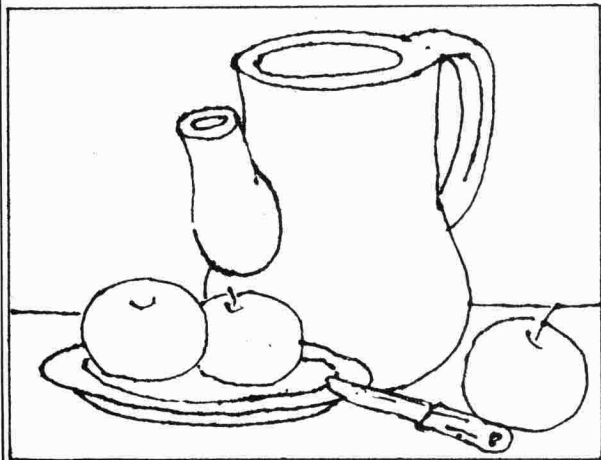

图 8A 画得太大，缺乏空间。

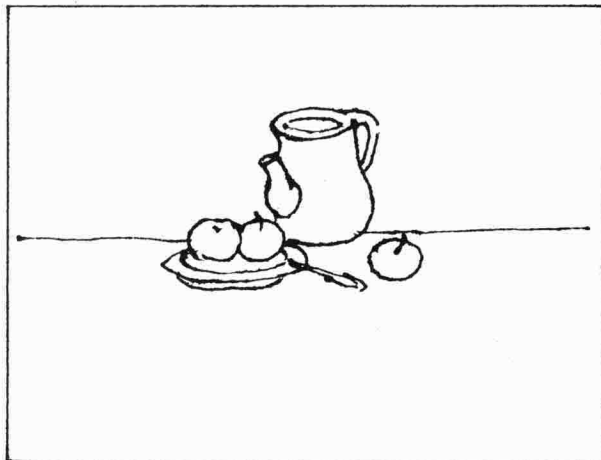

图 8B 画得太小，构图空洞。

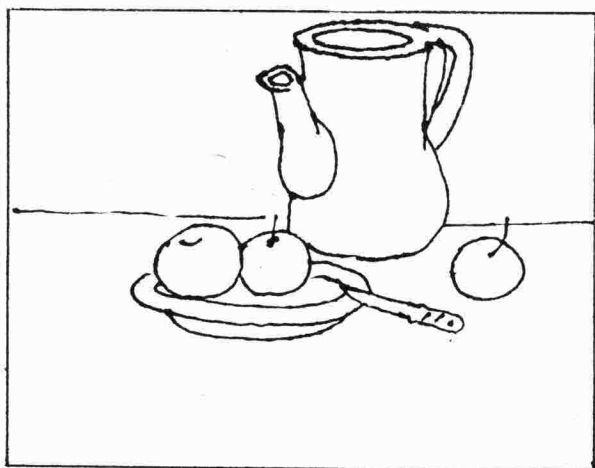

图 8C 画得太上, 变远上升。

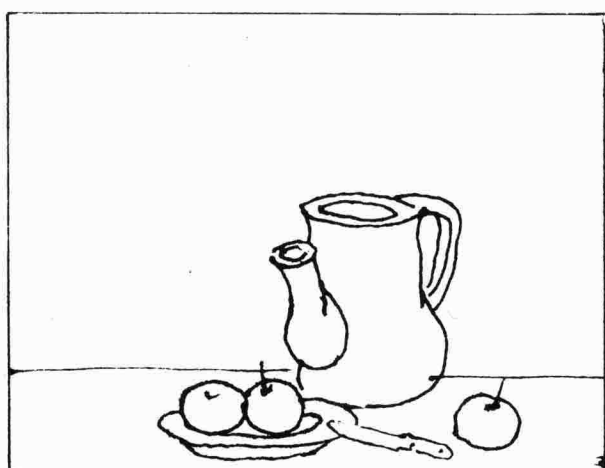

图 8D 画得太下, 下坠沉重。

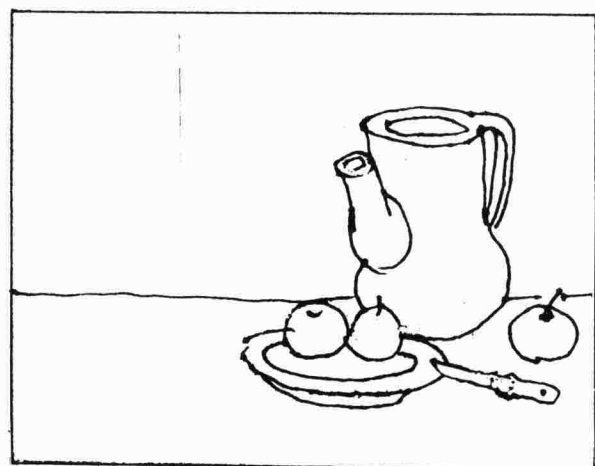

图 8E 画得太偏, 失去平衡。

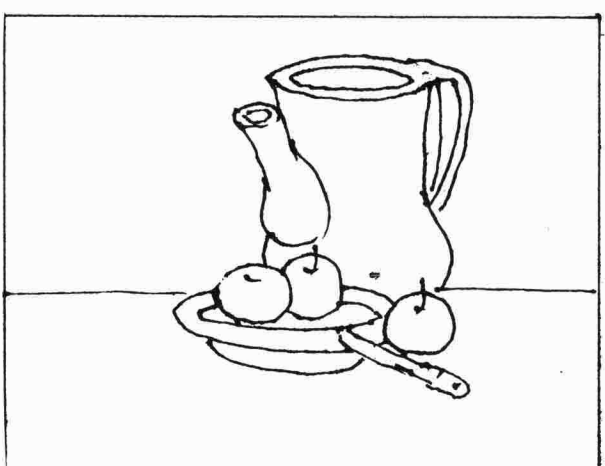

图 8F 画得太挤, 感觉窒息。

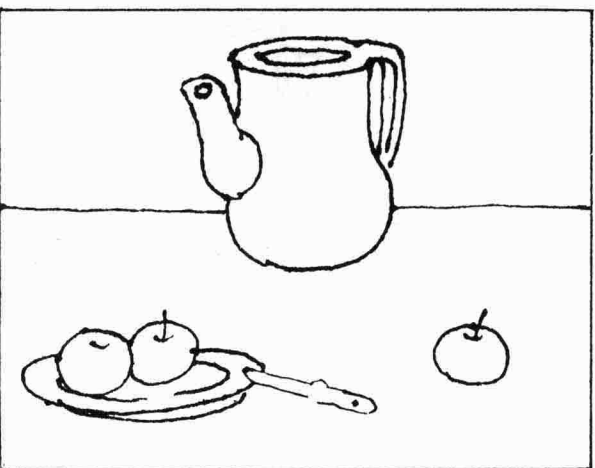

图 8G 画得太散, 孤立零碎。

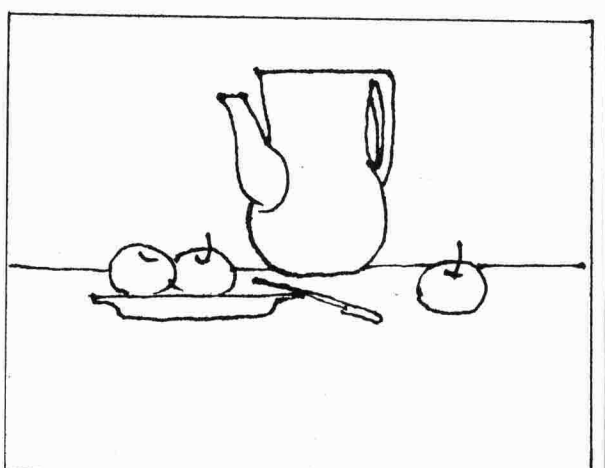

图 8H 画得太平, 缺少立体。

图8I 构图比较适中。但注意最好不要画壶嘴或壶把正对着作画者的角度，不然效果会使人感到象缺嘴少把的样子。(如图9)

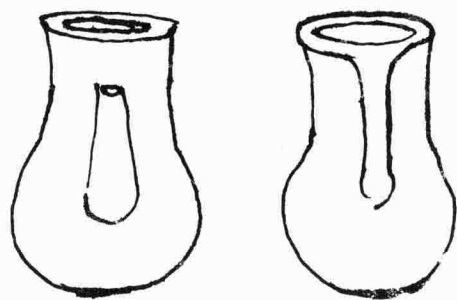

图9

打轮廓：1、用点定出静物最高、最低、最左、最右的位置。注意要留出一定的衬布与空间。(图10A)

2、用直线轻轻地把以上各点连接起来，把整个静物简化成为一个几何图形。这时，要运用你的审美意识来择取画面是否倾向稳定的(正三角形)或动荡的(倒三角形)，或平静抒情的构图(方形或S形)。(图10B)

图10A

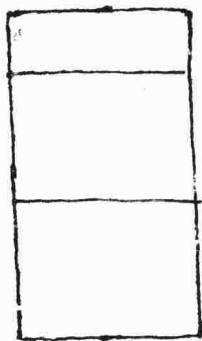

图10B

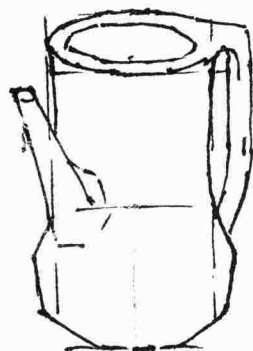

图10C

图10C 用直线画出物体的轮廓

打轮廓时要注意对称，画对称物体时，要画出对称的中线，以便检查物体两边是否画得一样，也能检查物体是否垂直。

图10A 用点定出上、下、左、右最宽点。

图10B 用几何图形表达对象的基本形态。

3、几何造型与结构造型阶段

物体大的基本形确定后,便可转入具体造型阶段,把每个物体的基本形体分析并画出方体或球体的几何形,进而进行物体的结构分析,运用透视原理,由表及里,把物体的骨架结构具体、深刻地描绘出来。这样,能使我们对物体造型的本质的把握有所帮助,为下一步深入刻画奠定坚实的基础。(图 11)

结构是指物体本身各部分的组合和构造,它们各部分的互相连接、穿插,决定着物体的形体状态,由此,形成画面的高、

宽、深的三度空间,显示出物体的体积形式,因而正确地合理地画出物体的结构,是画好静物素描的关键所在。

几何分析是根据物体的结构特征,经过概括、简化而来的各部分的几何体及其组合。如果忽视结构,忙于涂明暗,画面会失去深刻性和感染力。这个阶段重在结构的分析与理解,主要用线表现物体的体积与构架(图 12)。

请注意,几何分析、结构分析倘若没有掌握一定的透视原理知识是不行的。

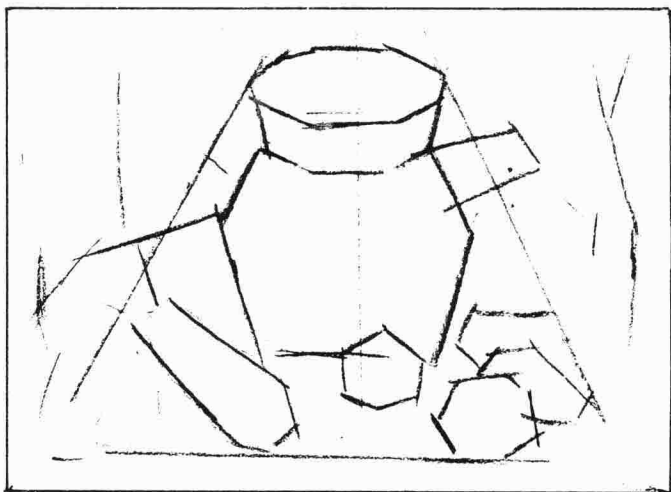
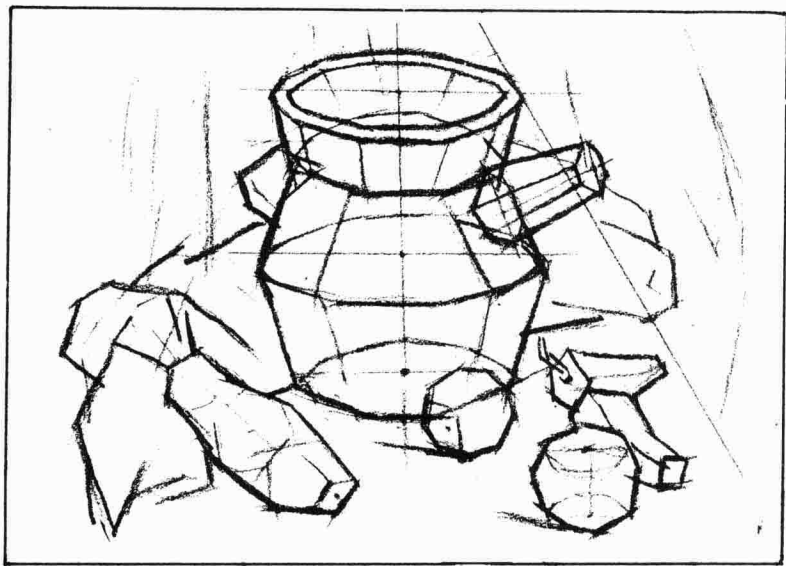

图 11 构图与打轮廓阶段

用笔的侧锋先定出画幅最高点、最低点、最左点、最右点,以确定画幅该多大,然后用直线、用几何图形画出静物的轮廓。

图 12 几何分析与结构分析阶段

运用方体、球体、球面的透视原理及其形体的内部结构,空间位置联系,亦用直线表现出来。

4、大体刻画阶段

如果追求结构素描,应排除明暗的因素,把线作为自始至终的表现手段。将结构、透视、比例进一步深化。把影响整体结构的细节舍去,把看见的部分与被遮盖的部分连接起来,充分展现物体的构架本质。

如果需要用明暗素描表现,那就强调光与影的变化。在这个阶段里,用画笔的侧峰,均匀用力地施上大体明暗,利用明暗调子表现物体的立体感。这阶段又称大体明暗阶段。尽管是大体明暗,但仍需要画出亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影这五大调子。这是物体受光线照射后产生的基本色调。

画大体明暗时,可以从明暗交界线画起,先画暗部,留出亮部。画暗部时,开始线条最好要长些,从物体的暗部到投影以及较暗的背景一起画,这样,气韵连贯。然后再画出暗部的不同的调子。靠近交界线调子应重些。注意,这个阶段画暗部不要画得太黑,要留有余地,以便下一步深入刻画,并使暗部具有透明感。最后才画亮部,并大概区分微妙的中间色。(图 13)

此外画大体明暗时,绝不能忘记形体。

5、深入刻画与整体调整阶段

(1)结构素描的深入刻画:深刻表现物体的结构,细致地表现物体的特征细节。充分发挥线条的表现力。线条要讲究强弱、粗细、疏密变化,以及表达意境、情趣等等。

(2)明暗素描的深入刻画:从整体出发,深入观察,反复比较,精心深入地描绘物体的立体感、明暗变化、质量感和空间感。总之,要运用各种手段来画出丰富的内容,表现深刻动人的效果。这阶段要深入画细节,只有生动的细节,画面才能产生感人的力量。

画细节时,我们的眼睛时常要“跳”出来观察整体,进行整体比较,服从于整体的需要,不要让细节破坏整体。因为初学者容易把细节孤立地画,使细节显得琐碎。

中间色的层次变化微妙而又复杂,能表现愈多的中间色,就能愈多层次地刻画对象,就愈能引人入胜。但这也是比较难以表现的地方,较好的办法就是接近色调的互相比较。用同类中间色比较去分析、描绘,观察愈深入,比较判断愈准确,其表现就愈细致、愈充实。

暗部虽然比较亮部而言显得模糊,其实模糊中却隐含着许多内容。作画时一定要根据形的体积、结构去画,不要虚得毫无东西。暗部最黑的地方往往是靠近明暗交界线的地方。投影与物体交接地方也比较深,而且前面的界线较清楚,往后的色调则渐远渐淡,界线也愈模糊。然后背景要与暗部联系起来对比着画,使之融为整体。头脑中要意识到强烈的空间感、空气感。(图 15)

亮部内容丰富,细节的精致描绘和质感的有力表现大有文章可做。但是,细节的描绘必须建立在整体认识的基础上,否则,就会犯眉毛胡子一把抓的主次不分的毛病。孤立地、局部地观察和描绘是初学者的通病,看一点画一点,结果弄得面目全非。个别初学者认为整体观念是打好基础以后的事,这就大错特错了。其实,整体感是素描基本功训练的核心,一开始学画画就该学习和掌握它。

最后进行整体调整,从整体关系出发,强调突出主要部分,黑白灰关系明确,主次分明,加强对比(黑白对比,主次对比,强弱对比,虚实对比),加强艺术感染力,同时,还应对对象进行必要的提炼、夸张、从而达到尽善尽美。(图 14)

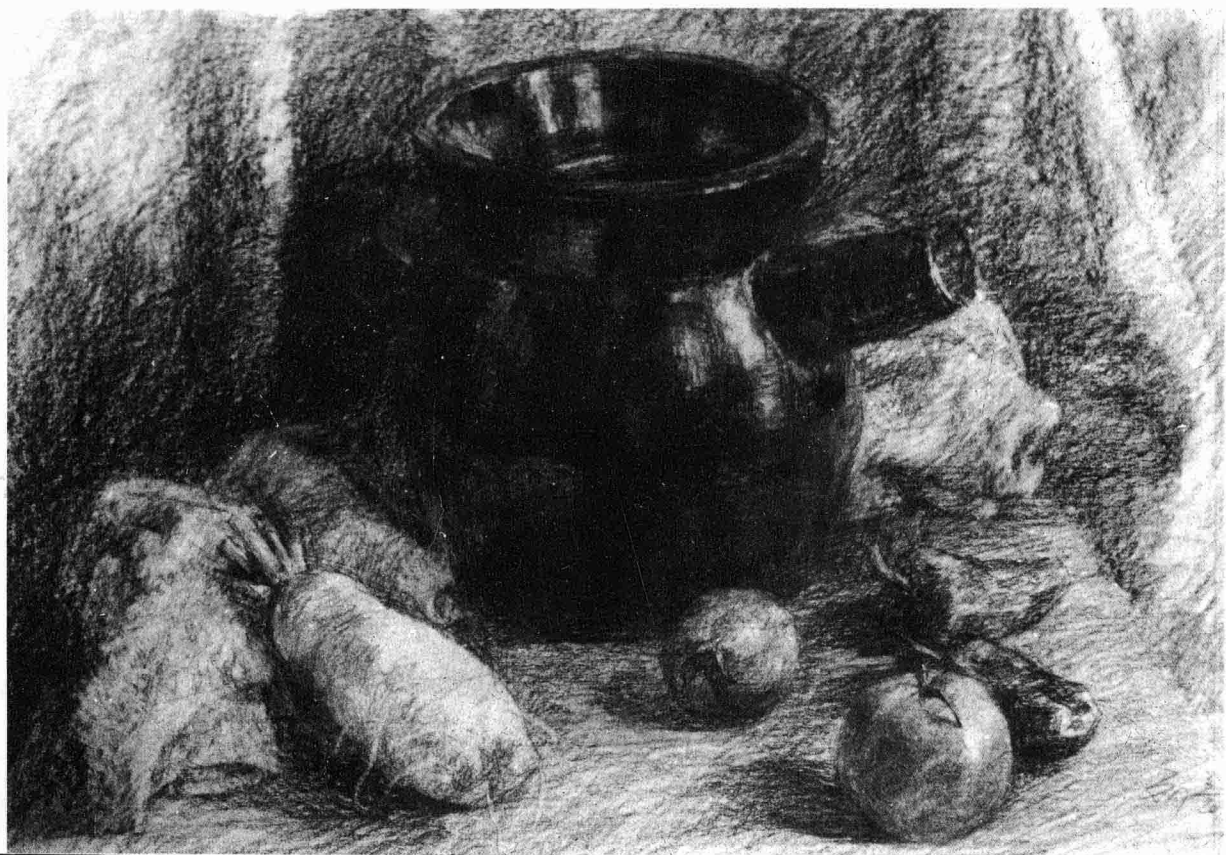

图 13 大体刻画阶段

用笔的侧锋画明暗,先从背景、主体物体的暗部画起,而且最好用长线条把它们联起来一起画。然后画出大致的黑、白、灰效果。

图 14 深入刻画阶段

先用擦纸笔或布团轻轻把整个暗部擦一遍(擦时最好一遍过,不要重复,这样有新鲜感、生动),尤其是质感光滑、反光较强的陶罐、玻璃茶具更是要擦过之后质感效果才好。然后再画,运用不同的线条运用对比手段画出丰富的内容,画出强烈的艺术感染力。

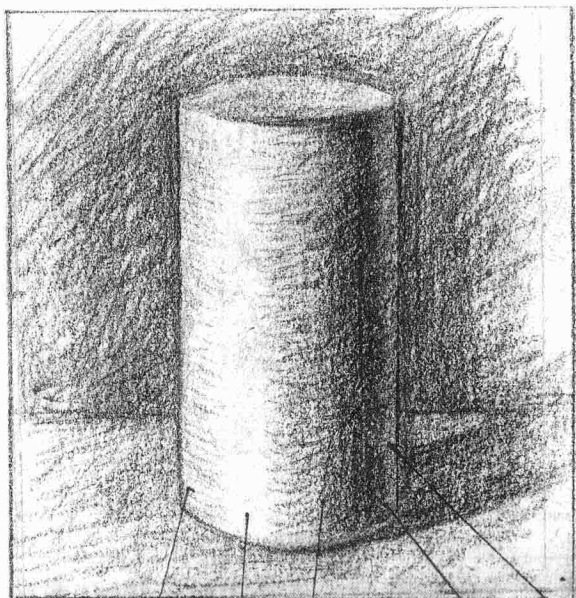
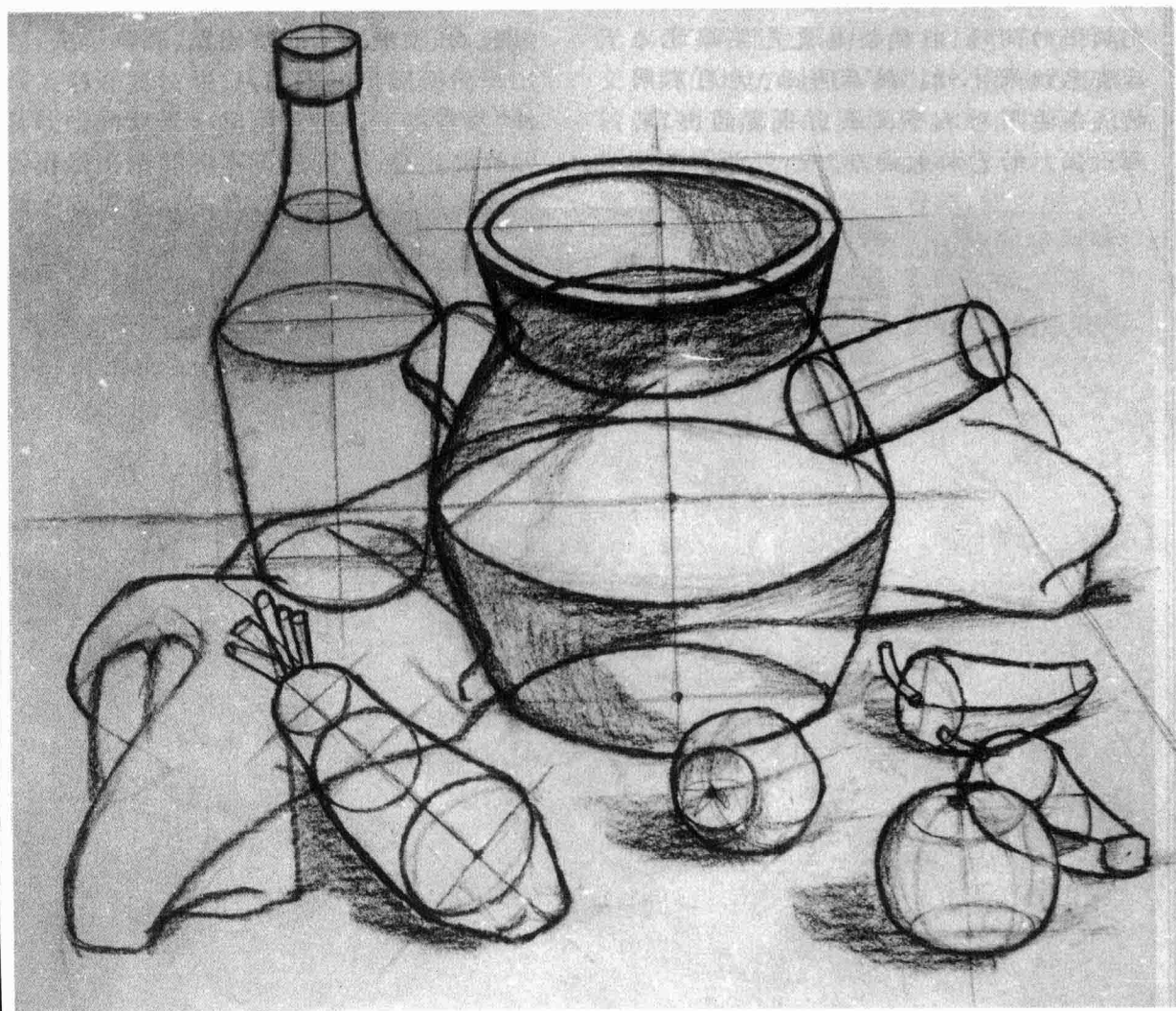

图 15

图 16

四 素描静物写生技巧

一、线

在素描中,线是最基本,也是最关键的要素。其实在自然物象中并不存在纯粹的线,只有体积块面,然而在艺术家眼中、心中却可以从对象中,为艺术表现的需要概括出线来(从这意义上来说线是抽象的)。线存在于物体的实际和艺术家对于它的探索之间。线可作为单独性的描绘符号,也可表达物体外形轮廓和物体的内部结构,还可表现物体的明暗,甚至表达情感。

我们应该从对对象的不断观察研究中逐渐习惯地找出线来。

轮廓线一般分外轮廓线和内轮廓线。

而外轮廓线是指归纳物体外形的线。(图 16)

内轮廓线则是指物体中间结构的转折和面与面的衔接线。

线条在结构素描中,它的粗、细、浓、淡、轻、重往往能表现物体的结构与空间关系,平稳整齐的直线和线的突然转折错乱……直接反映出画家的艺术情趣。

画素描时,为了能够正确描绘形体,必须把内外轮廓线同时对应起来进行比较、联系地描绘。初学者常常过多地注意外轮廓线而忽视内轮廓线的应用,因此画面不够丰厚立体。

随着素描的进一步深入,有许多外轮廓线就应逐渐消失了。

记号线与辅助线:在构图中或在打轮廓阶段中,经常用短线来确定物体在画中的位置,接着用长线画出对象的大体几何形状,这种线条叫做记号线。(图 17)

我们画素描时,常用垂直线检查物体重心是否正确;用水平线检查物体是否对称,或测量物体与物体之间的高低差异;用斜线去检查物体本身的倾斜程度。

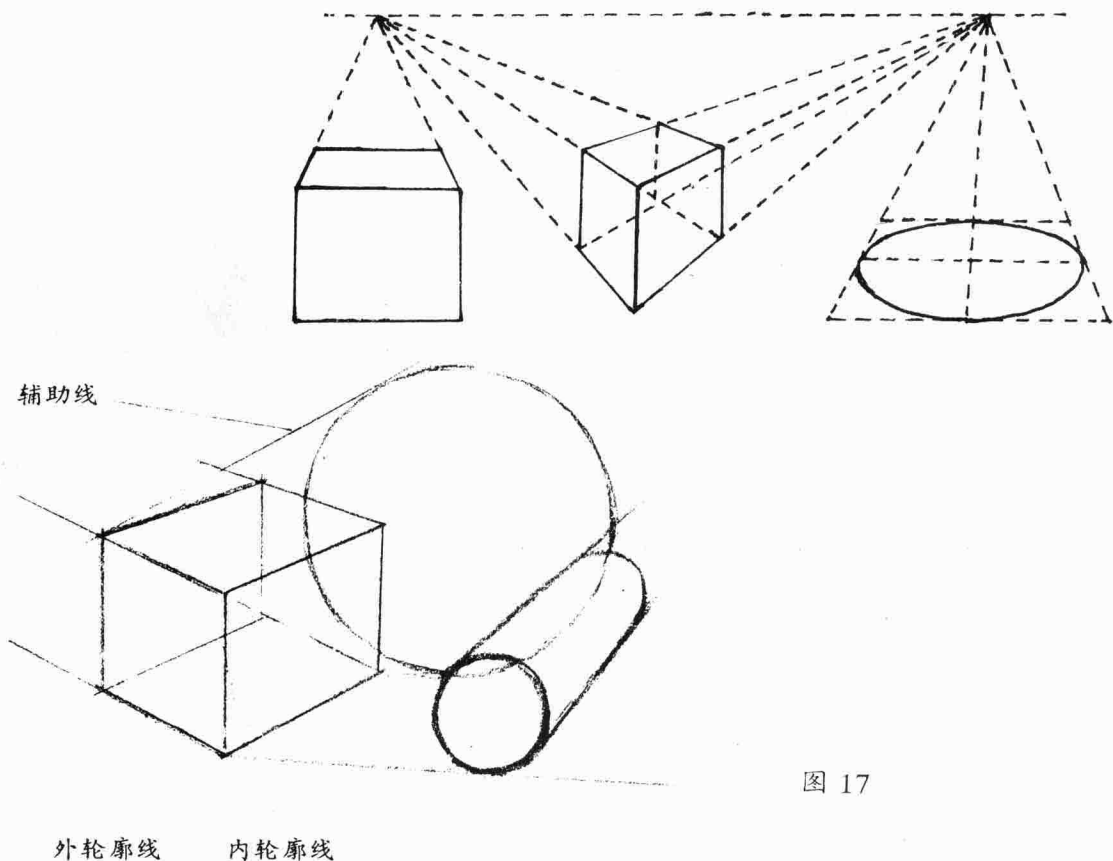

图 17

二、排线

无数的排线线条相对平行、并列的叫排线。在明暗素描中,常借助排线获得明暗调子。

排线的轻重,直接影响画面深浅调子的变化。排线时,应避免线条的两端深,中间浅,或者一头重,一头轻,力求线条均匀。有些较重的调子,需要重复多次排线才能获得。这时,请注意排线的方向不要太多平行,不要太多互相垂直交叉。(图18)

排线还能表现体积感,如方体用直排线,球体用弧排线表现。

三、质感的表现

不同物体有着不同的质地,如金属的坚硬,布的松软,玻璃的透明,石头的粗糙,陶器的光滑等等,素描中,只有充分表现不同物质的质感,才能给予素描强劲的生命力。

一般质感可用线条和揉擦调子的办法获得。

用线条表现质感:金属质感用较整齐挺直的直线表现。石头的质感用不规则的短直线表现。布、毛巾的质感用曲线来表现。土陶罐的质感用粗疏的线条表现。

用揉擦调子的办法表现质感:如质地透明的玻璃质感用整齐细密的直线描绘后,用擦笔或橡皮轻轻揉擦,使描绘的玻璃器皿有光滑和透明的感觉,再用橡皮提出高光,以求得硬而脆的质感。图19-26的分析与理解,主要用线表现物体的体积与构架

请注意,几何分析、结构分析倘若没有掌握一定的透视原知识是不行的。

值得提出的是,上釉的陶罐、皮革制品、光滑的金属多用揉擦调子的技法表现其质感。木头、木板、毛巾、布匹应少用揉擦的办法表现。在一幅画中,还可以结合对比的手法加强质感的表现。

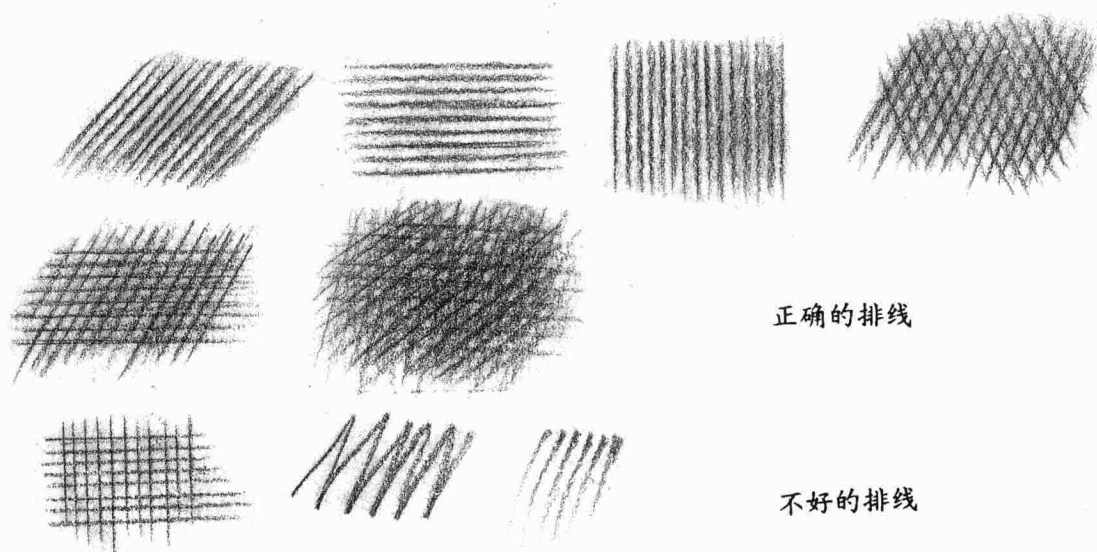

图 18

图19 反光较强的陶罐
质感表现技巧(木炭笔画)

1、先画排线。

2、再用擦笔
擦。

3、如需重些，
再画再擦。

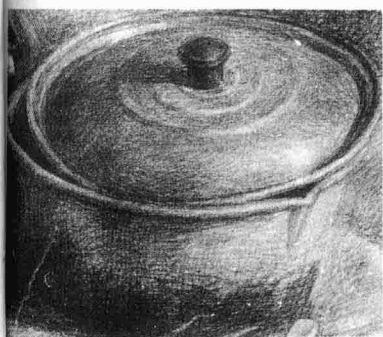
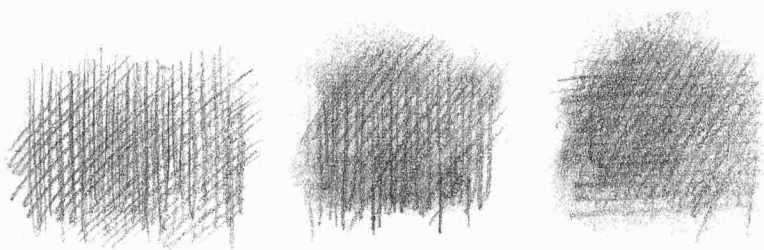

图20 稍有反光的铝
锅质感表现技巧(铅笔
画)

1、用较密的直
线来排线。

2、用擦笔擦。

3、再反复画，
再反复擦。

(注意：锅身、锅底无反光，应少擦，甚至
不擦为好。)

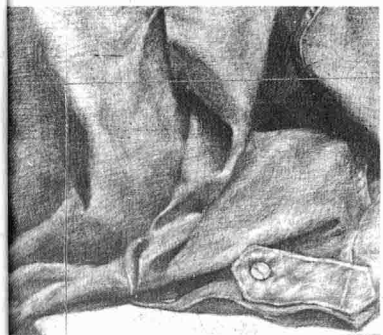

图21 布的质感表现
技巧(铅笔画)

1. 用较疏松的
稍带弧弯的排
线画。

2. 用擦布轻轻
擦。

3. 有些地方再
画些。

(注意，如布前有反光较强的陶罐，为了
衬托陶罐、布应少擦或不擦。)