

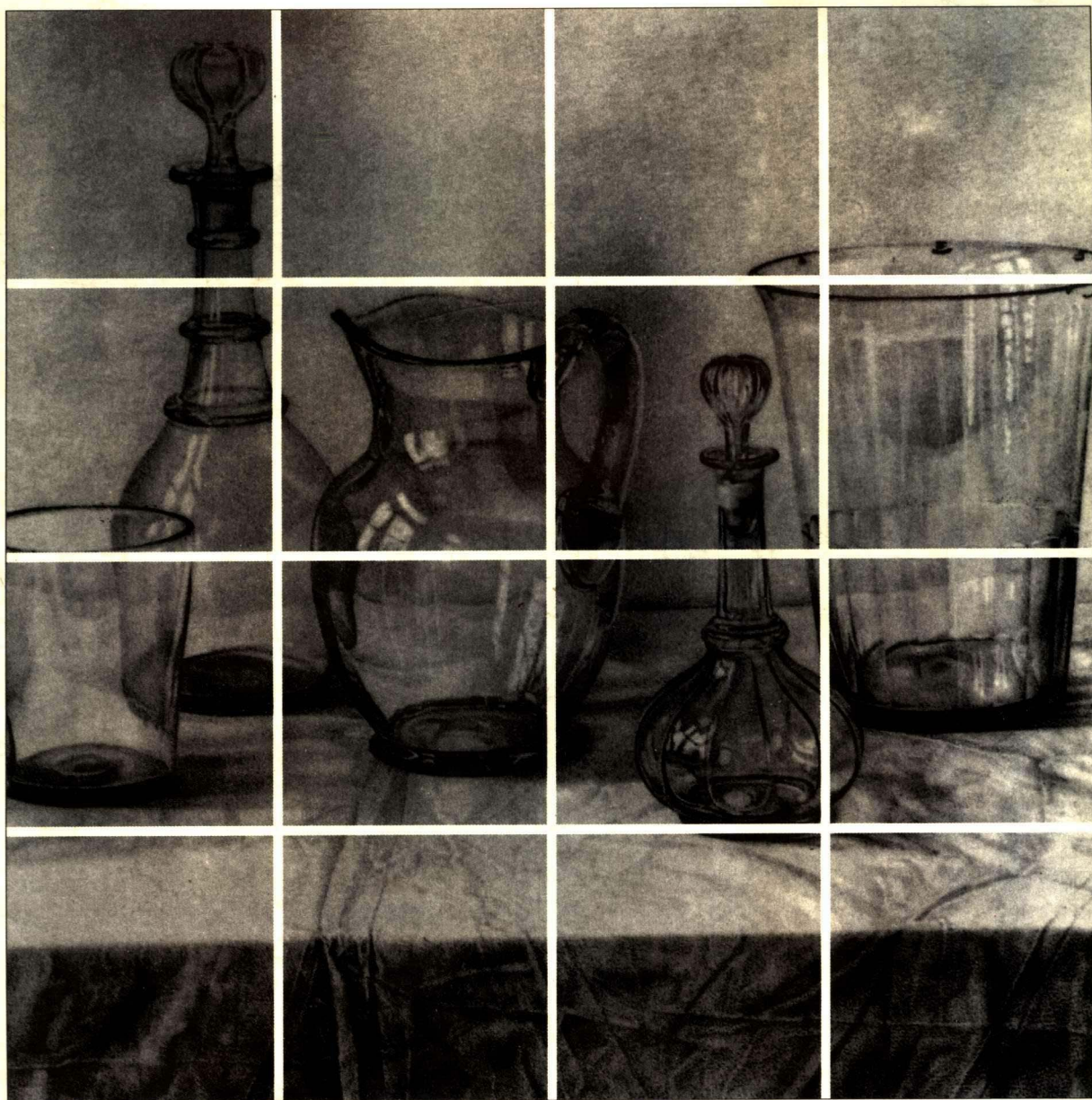

新世纪美术专业教材

黄勇 向阳 编著

SU MIAO 素描

(上册)

湖北美术出版社

新世纪美术专业教材

SU MIAO

素描

(上册)

黄勇 向阳 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描. 上/黄勇, 向阳编著.

- 武汉: 湖北美术出版社, 2001. 8

(新世纪美术专业教材)

ISBN 7-5394-1150-3

I. 素…

II. ①黄… ②向…

III. 素描-技法(美术)-专业学校-教材

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036147 号

新世纪美术专业教材

素描 上 ©黄勇 向阳 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电 话: (027) 86787105

邮政编码: 430077

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 武汉市科普教育印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5 印张

印 数: 5001-8000 册

版 次: 2001年8月第1版 2002年2月第2次印刷

I S B N 7-5394-1150-3/J · 1039 ①

全套定价: 52.00 元 (本册定价: 19.00 元)

目 录

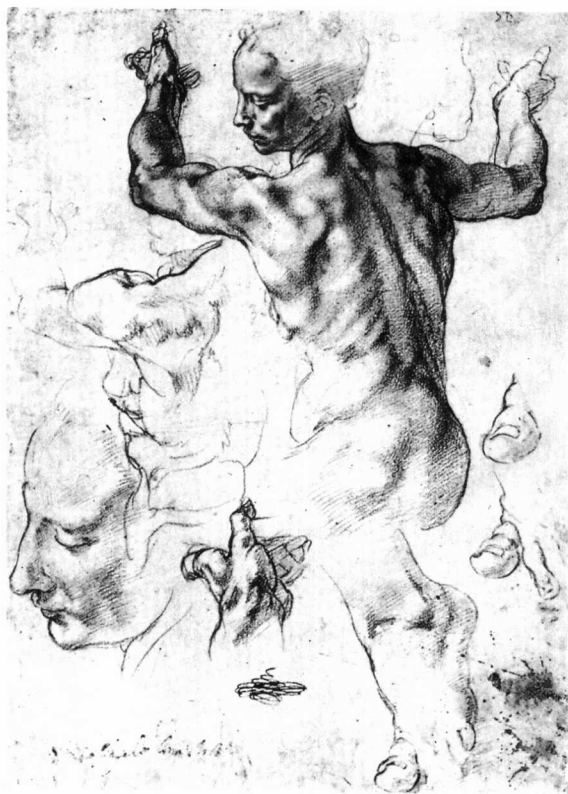
前 言	1
第一章 导论	2
第一节 教程章节的安排及意义	2
第二节 教材的使用方法	3
第三节 学习素描的目的	3
第二章 造型篇	4
第一节 素描学习原理	4
一、构图	4
二、透视	6
三、解剖	10
四、素描学习方法	28
第二节 造型原理及规律	28
一、整体地观察一对比	28
二、整体地分析—发现与思考	30
三、整体地表现一对比与步骤	30
四、造型因素及原理	31
第三节 表现原理及艺术规律	38
一、表现原理	38
二、艺术规律	39
第三章 教学篇	40
第一节 素描教程安排	40
一、素描教程安排的宗旨	40
二、四原理、三规律	40
三、课程设置	41
第二节 教学内容	43
一、石膏几何模型组合写生	43
二、石膏几何形静物组合写生	48
三、静物组合写生	52
四、石膏五官写生	57
五、石膏头像写生	65
第四章 自学篇	75
第一节 自学方法总结	75
一、临摹法	75
二、对比表现法	75
三、问题排列分析法	75
四、速写法	75
第二节 范画讲解与优秀作品欣赏	76

前言

美术专业教育要求学生具有良好的学习知识及掌握知识的能力,并具备一定的自学能力。这就要求我们在进行美术专业教育时,把认识、掌握知识放在第一位,同时培养学生一定的分析问题、解决问题的能力。本教材将把知识的原理性、规律性放在第一位,强调在对知识原理认识和理解的前提下学会运用知识分析问题,解决问题;力图在艺术教育的规范性上做一些努力,使艺术教育有规律可循,有目标可量化,有目的可要求,使学生理解艺术的学习不仅需要才能,更需要在学习中培养才能,在训练中提高才能。

最后的审判 局部 (图1) 米开朗基罗

最后的审判 (图2) 米开朗基罗

图1是米开朗基罗晚年的重要作品《最后的审判》局部,画于西斯庭礼拜堂。从1534年至1541年共用了6年时间。图2是素描稿,从中可以看到素描对于创作的作用。由于对人体精确、生动的表现,也可以看作是一幅完整精彩的人体素描作品。

第一章 导 论

素描是造型的基础,这是一个无可争议的事实。素描的“无可争议”表现在其具有的科学性包括了视觉心理学、解剖学、透视学等学科的知识成果;其教学的系统性又具有很强的概括性和包容性。从造型上讲,素描的概括性和表现性是其他造型形式所无法比拟的。由于素描的提炼性和单纯性,使素描往往作为美术教学的入门课程而受到极高的重视,在素描课的学习中所培养的能力、素质和形成的品质,将直接促进对其他艺术课程的学习。对素描课不仅要从艺术的角度去学习,还要从科学的角度去研究。

第一节 教程章节的安排及意义

本教程是作为美术教育的通用教材而编写的,其目的为了把素描教学中有关教学、造型方面的基本原理和基本原则进行归纳,既便于在教学中明确教学目的和教学要求,又便于学生自学。

本教程体现了一个关于素描教学的设想。这种设想是把整个教学内容归纳为三个基本部分来设计,其中包括造型篇、教学篇和自学篇。造型篇侧重于素描基础知识的诠释。从理论入手,指导具体的实际操作,重点提出了造型的基本原理。教学篇是作为教学安排而提出的,主要是课程的安排及意义,每一阶段的训练方法和具体的绘画技法。自学篇是对教学的总结和提高。自学篇的目的在于指导学生如何提高自我培养的能力,同时也提示教师如何合理地将一部分问题交给学生自己解决,提高学生的能力。章节的划分彼此之间相互联系。素描课中的单元安排只表明作为某个教学阶段应该解决的主要问题,而不是说这个问题的解决与其它问题无关。严格意义上来讲,艺术上的任何问题都是由于造型上的诸多因素的相互关联构成的,各个因素在特定的情况下起着特定的作用。某个问题的加强或减弱是为了从作品的整体方面达到某种和谐而采取的手段,加强的部分是重要的,减弱的部分也是重要的。在教学实施中,由于教学时间、教学阶段、学生的接受程度等多种因素的影响,在实际操作中就只能分阶段突破,本教材对素描教学问题的解决提供了指导性的意见,但关键还在于教师的具体指导和学生的勤奋努力。

第二节 教材的使用方法

对教材的使用不能割裂各种因素及各种问题彼此之间的联系。在重点解决某些问题的前提下,从各个方面来检查学生提出问题、分析问题、解决问题的能力。认识能力是解决问题的能力的前提。认识能力的培养是教学的主要任务。认识能力的提高不仅在于能否画出一两幅较好的作品,而且还在于是否真正理解了基本规律和基本原理,能否把艺术问题同技巧问题联系起来,能否创造性地运用原理,充分发挥技巧的表现作用。

在本教材的使用过程中,针对教学中遇到的问题,可反复阅读有关章节对基本原理、基本概念的表达。只有提高理性认识,才能在实践中作出合理的判断,才能正确地运用基本原理。

本教材强调学生加强对知识理论的理解和运用,是为了适应将来更高的学习要求。只有建立在理论基础上的技能训练,才是真正的素质训练。

第三节 学习素描的目的

任何知识的获得,除了勤学苦练之外,学习方法的好坏直接影响到学习效率和结果。好的学习方法是根据个人具体情况制定的有效方法,但其前提条件离不开对该学科总体结构的认识,对学习掌握该学科知识的目的、基本途径或方法,以及对这门知识的正确运用等。其中,学习目的往往容易被忽视,尤其在素描学习中,学生对目的不明确直接影响到作业的效果,导致训练无针对性,学习效率低下。

“素描是造型的基础”,通过它我们能获得艺术的感知能力,即对事物的观察、感受、判断、提炼能力。例如在刚开始写生时,我们只能认识到对象的表象特征,随着能力的提高,我们逐渐就能感受到事物内在的美,内在的本质,这时的写生就有了“神”,而不是“照相”式的再现。通过素描,我们能掌握造型的基本原理、规律、例如艺术处理、构图、结构、空间等,而这些又都能辐射到设计、创作等其它学科。通过素描训练,能学会造型的基本技巧技能,技巧技能是表现的途径,是画家各方面才能和修养的最终体现。

第二章 造型篇

理论是实践的基础,没有理论指导的实践将是盲目的实践。素描学习的理论主要指与造型有关的“静”的理论——解剖学、透视学。只有牢牢掌握了“静”的理论,才能较好地学习和运用“动”的理论——艺术规律。

第一节 素描学习原理

一、构图

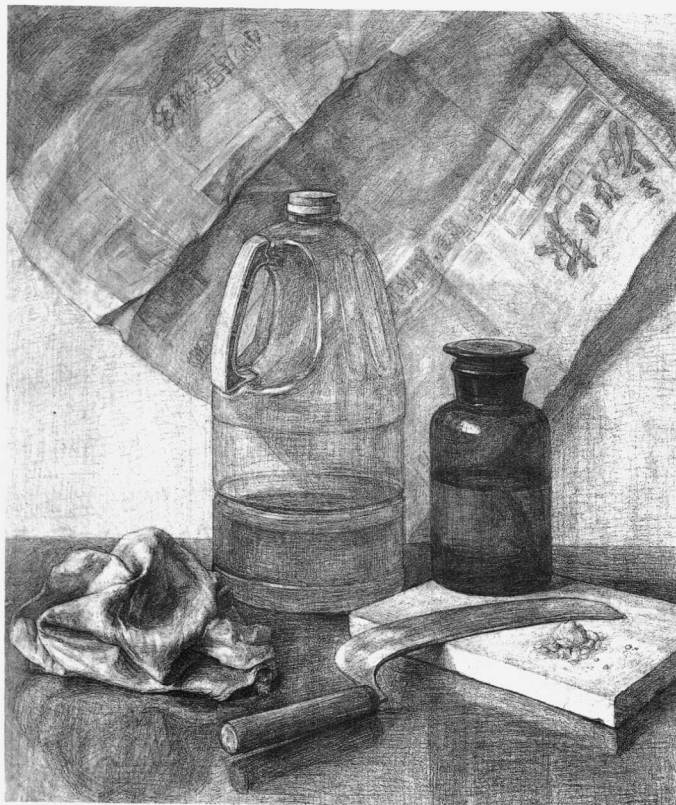
构图,是关于作品形式的最基本问题。它是研究如何把一些造型对象有意义地组合在一起,形成一个有意义的画面,其中包括组合的因素、组合的形式、组合的方法、组合的手段等。构图原理,涉及到下面的基本概念:

比例:在造型中,比例不仅仅指单个物象的高度和宽度之比。它包括物象自身特有的规律形态和整个构图中各个物象之间的比例。初学者以为比例只是对长短的一种量化,事实上,比例还包括色彩的对比度、结构、明暗、透视的对比度即结构与明暗、结构与透视、明暗与透视的对比度,重点部分与次要部分的对比程度。可以说比例是整体关系在各个因素之间关系的一种量化。画面各个造型因素之间适当的比例关系,才能表现出适当的主题或命题。不能正确表现主题的比例关系就不是正确的比例。

平衡:在造型中,平衡是一种视觉反映。构图中的平衡主要表现为各种形的并列、重叠、穿插等各种对比表现之后的整体形态,应该保持视觉心理的平衡,使画面不产生颠覆感。

节奏:由各种形的不同的组合形态,而反映出的具有韵律感的构图,通常称为画面有节奏。在处理画面时所强调的节奏,通常指由一系列对比而产生的对比关系。如:明暗层次、色块对比、强弱对比、疏密关系、线面对比、结构穿插等。节奏关系首先来自对客观对象的观察和分析,对作品作出“设计”。一幅成功的作品在构图上总是表现出某种明确的节奏形式。

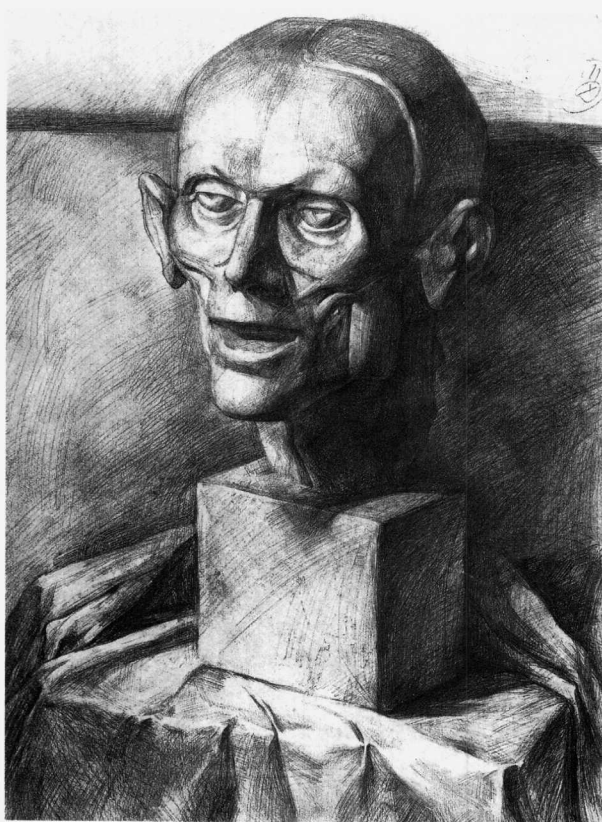
在美术基础教育阶段,构图的最基本因素就是简单的几何形(线、面、三角形、平行四边形、立方体、锥体、柱体等)在构图中的运用。构图的要求是使画面看起来感到舒适、美观,即有对比又有调和,有节奏又有比例,有变化又有统一。(如图3、4、5)

静物 (图3) 王 磊

榆林的风景 (图4) 李晓林

(图5) 许 雷

(图2)整个画面富于变化,在对比与节奏中又具有平衡与和谐:物体因高低对比产生节奏,呈金字塔摆设则把形的节奏统一在平衡稳定中,与墙面报纸的不稳定感形成一种矛盾中的平衡与和谐。把固有色深浅不同的物体合理安排形成了明暗层次的对比。又把这种对比协调在墙面与桌面的灰色之中。

(图4)整个画面在统一中有对比,在比例节奏中求平衡。左边灰色的长树面积大、色调轻,与右边黑色短树面积小、色调重形成对比与平衡,树的高矮与疏密变化具有节奏感。左上角小天空既与树产生疏密对比,又与下面大面积的土地产生上下呼应,并使画面产生前后纵深感,具有空间透视关系。

(图5)石膏像放在上紧、下松、左右居中的地方,使画面稳定,有空间。纵深感、背景左边的亮与右边的暗形成对比节奏,并与下面的衬布衬托出了石膏头像这一主体,上方的墙线与衬布产生呼应,使构图不至于上轻下重,并与衬布一起反映出了石膏像的摆放环境,使画面更生动。

二、透视

透视,是研究物体在视觉空间中的存在状态的学科。自然界中,我们所看到的物象呈近大远小的现象称为透视现象。表现物体的真实状态,必须首先观察物体的透视状态,正确地理解简单物体的透视原理及规律,才能正确地表现物体的形和物体的空间关系。透视是一门复杂的学科,下面就透视的基本概念作一些简单介绍。

视点:指作画者眼睛的位置。

心点:又称为主点,指视点正对视平线上的一点,也可以说中视线与视平线的垂直交叉点。

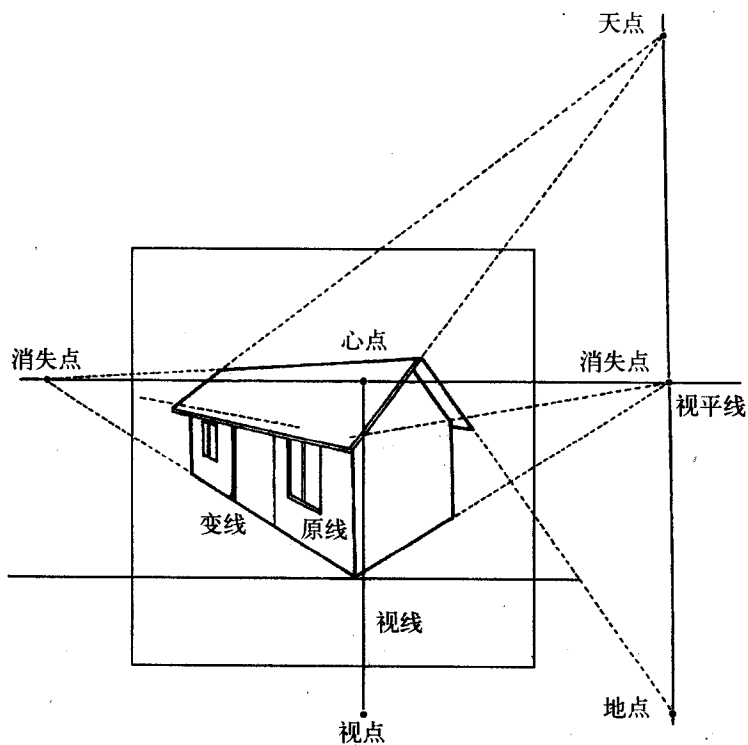
视线:视点与物体的连线,其中与瞳孔平面垂直的一条视线叫中视线。

视平线:从心点作出的水平线,与视点等高。

原线与变线:不产生透视变化的线称原线,都平行于画面,包括垂直线、水平线和斜线。产生透视变化的线称变线,它与画面相交。包括直角线(与地面平行,与画面垂直),成角线(与地面平行,与画面倾斜),近低远高和近高远低线(与地面、画面呈倾斜)。

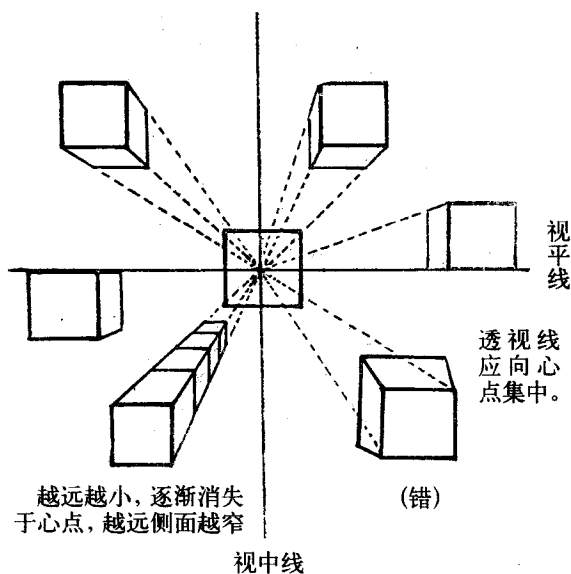
灭点:又称消失点,是变线消失的汇集点。灭点有四个,心点,余点——视平线上除心点以外的点,天点——视平线以上近低远高线的消失点,地点——视平线以下近高远低线的消失点。

最常见的透视现象有两种:平行透视和成角透视。

(图 9)

正面形状大小不变，侧面越靠近视中线越小，上、下面越靠近视平线越小。

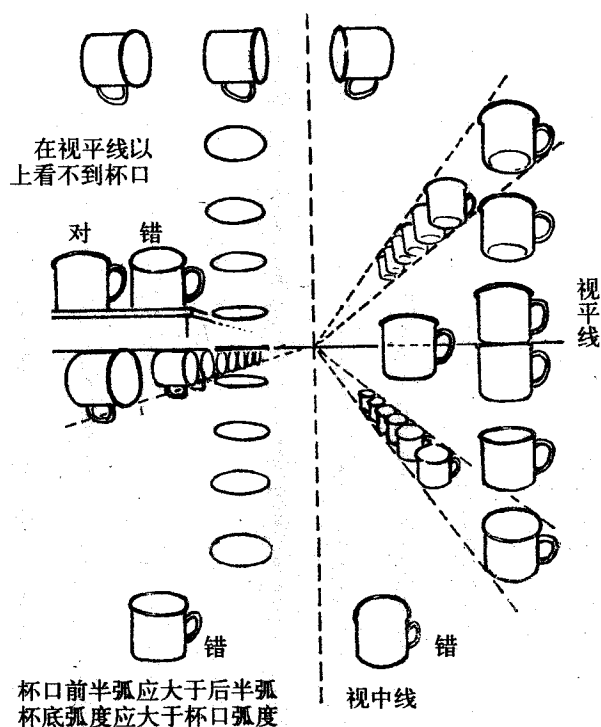
正立方体的透视变化

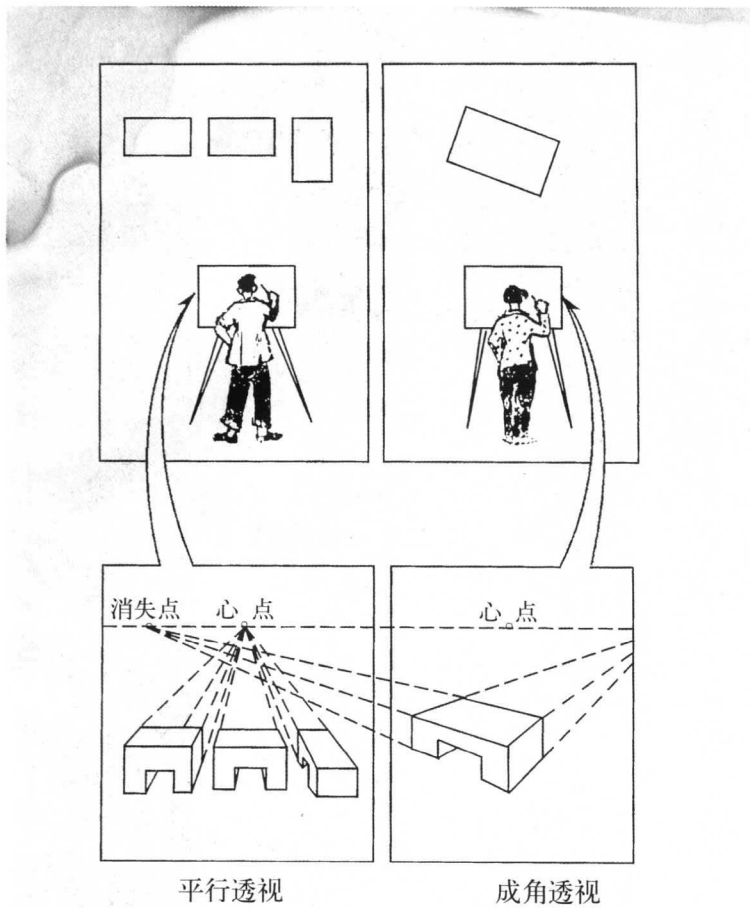
(图2)

成角透视：当立方体上下两个面与地面平行，其他面与画面成一定角度时产生的透视现象。例如对着桌子的一个角看这个桌子时，会发现桌子上的一些直线并不向心点集中，而是向心点两侧的两个点集中的现象。

如图7是方形物体在我们眼睛上、下、左、右移动时的平行透视变化。图8是圆柱形物体在我们眼睛上、下、左、右移动时的平行透视变化，图9、10是方形物体在眼睛上、下、左、右移动时的成角透视变化。

圆柱体的透视变化 (图8)

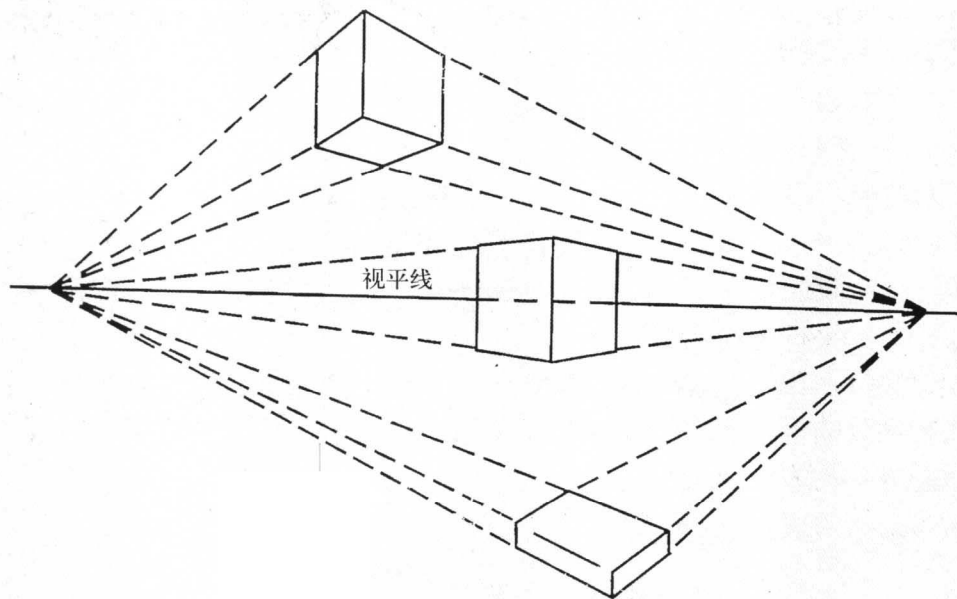

(图 9)

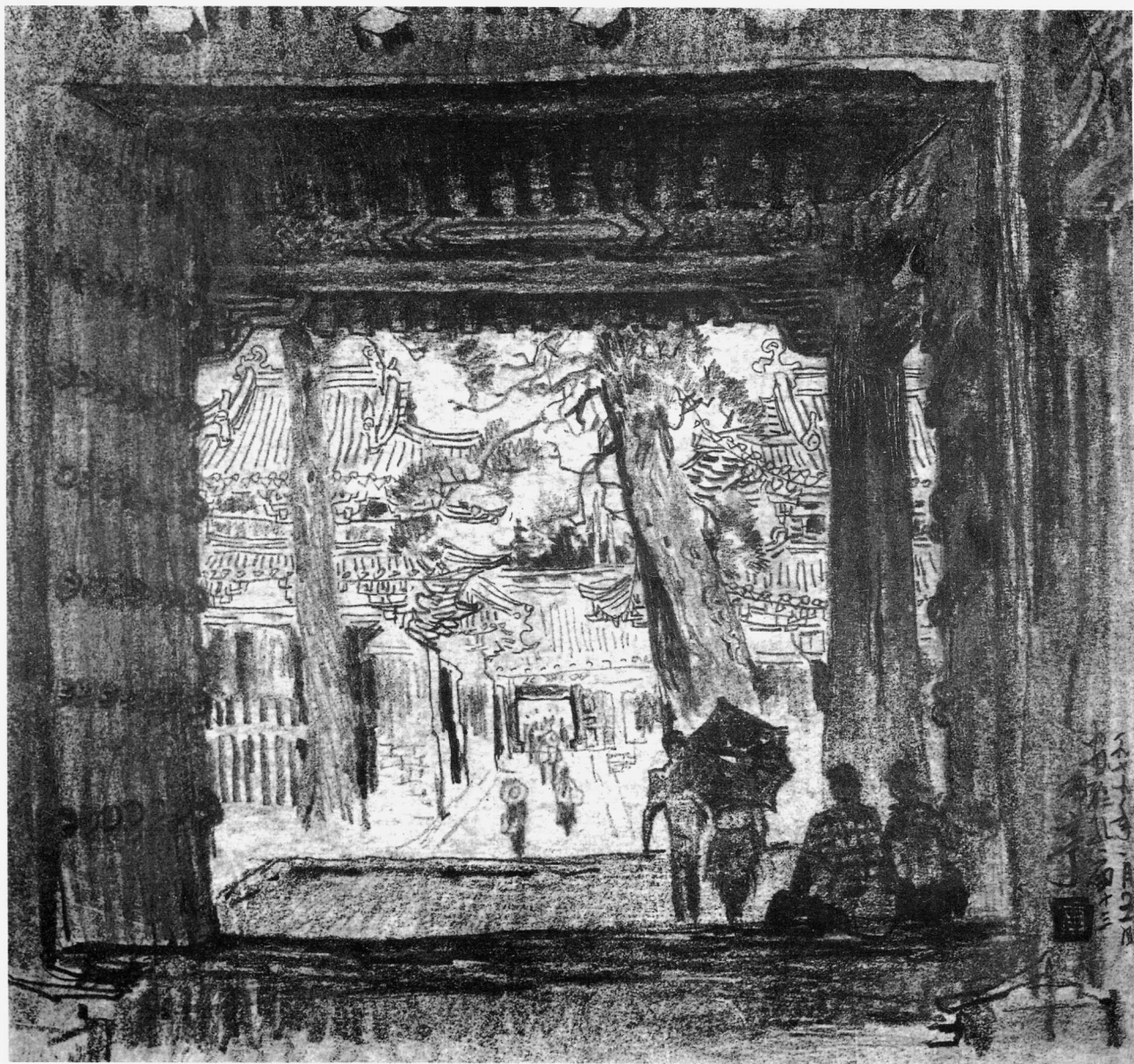
画成角透视的物体时应注意:

1. 消失点应定在心点两侧的视平线上。
2. 两个消失点之间的距离应大于画幅宽度的一倍, 如果一个消失点靠近心点, 另一个消失点应离心点更远。
3. 物体上的竖线要画成垂直的。
4. 物体上的横线要分别向两个点集中。

(图 10)

方形物体成角透视变化

孔府 (图11) 吕胜中

图11是一幅风景写生,画面呈平行透视,通过大厅,庭院,远处小门(画面的心点)的逐渐透视缩小,表现出了远、中、近景的深度。

在实际写生过程中,首先应根据透视的基本规律“近大远小”来观察写生对象,再根据所掌握的平行、成角透视的知识来检查所表现出的画面。不论画石膏像还是头像,相当一部分错误是由透视关系的错误而引起的,透视关系的错误直接影响到对形体关系的表现。

三、解剖

解剖学是研究对象自然构造的学科。在造型艺术中,解剖不仅研究人的自然构造(解剖结构),还要研究其艺术构造(形体结构)。从造型艺术的角度来说,解剖学包括解剖结构和形体结构。解剖结构是形体结构的基础,形体结构是对解剖结构的艺术概括。在解剖结构的指导下研究形体结构,在形体结构的归纳中表现解剖结构,是学习解剖学的基本目的。

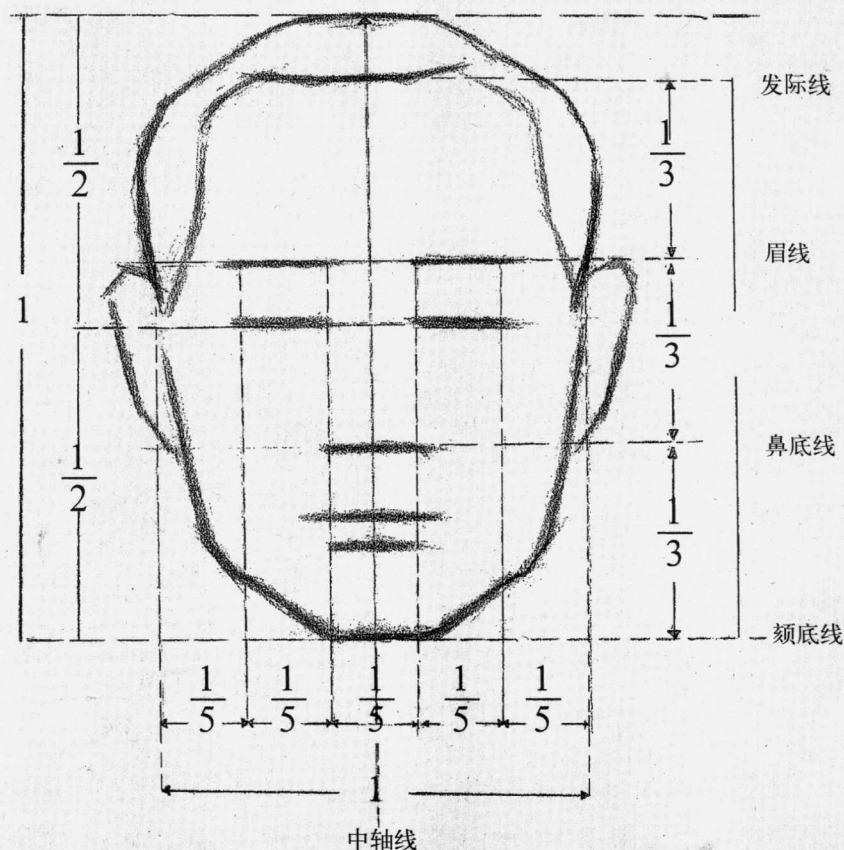
解剖结构和形体结构,通常统称为“艺用解剖学”或“造型解剖学”。它首先提出了关于人体比例的一般规律和原则,各个局部的基本构造及比例关系,各个结构关系构成的形体关系,以及它们之间的运动状态及关系。在这里,我们将介绍关于人体比例的一般规律和原则。

1. 头部的比例、骨骼肌肉、形体结构,五官的形体结构

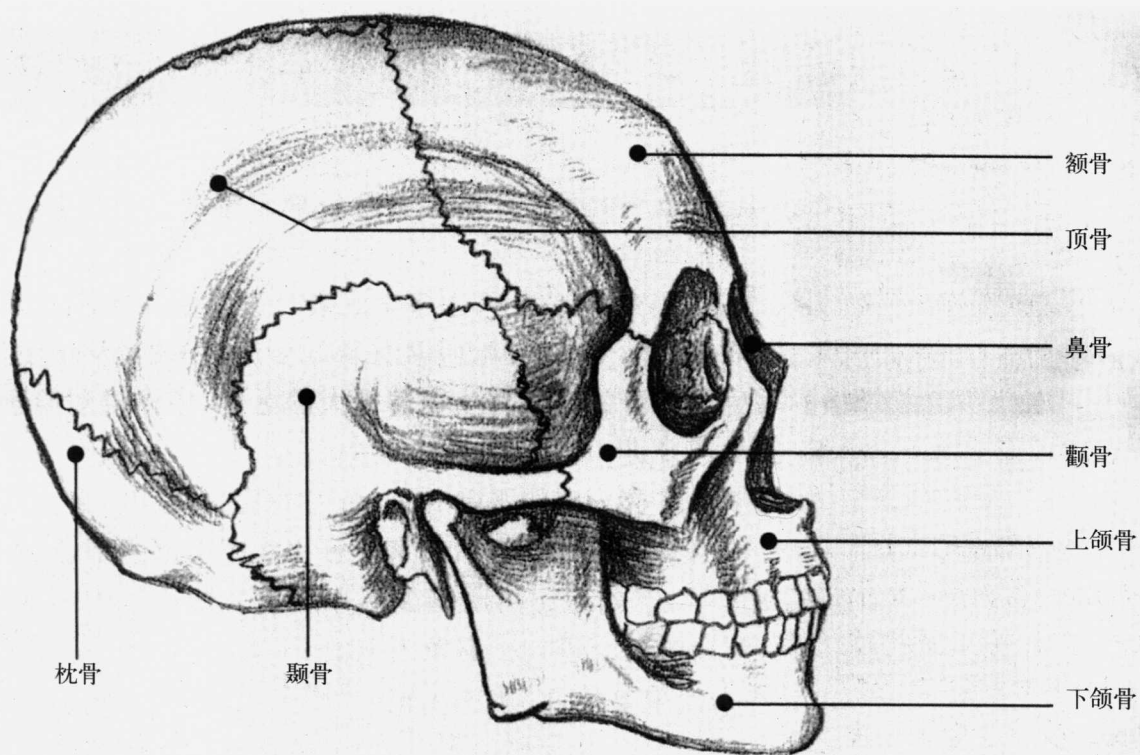
(1) 头部的比例

头部的标准形态,从正面看是一个上宽下窄的卵形,从侧面看是由两个卵形叠加起来,前面是脸部,后面是脑部。

五官的标准比例位置是旧画诀中所称的“三停五眼”,也就是说,从正面看脸的宽度是五个眼睛的距离;眼睛位于整个头部的 $\frac{1}{2}$ 处;鼻宽与眼睛的宽度相等;发际至眉毛的距离等于眉毛至鼻底的距离,也等于鼻底至颏底的距离。(如图 12)

(图 12)

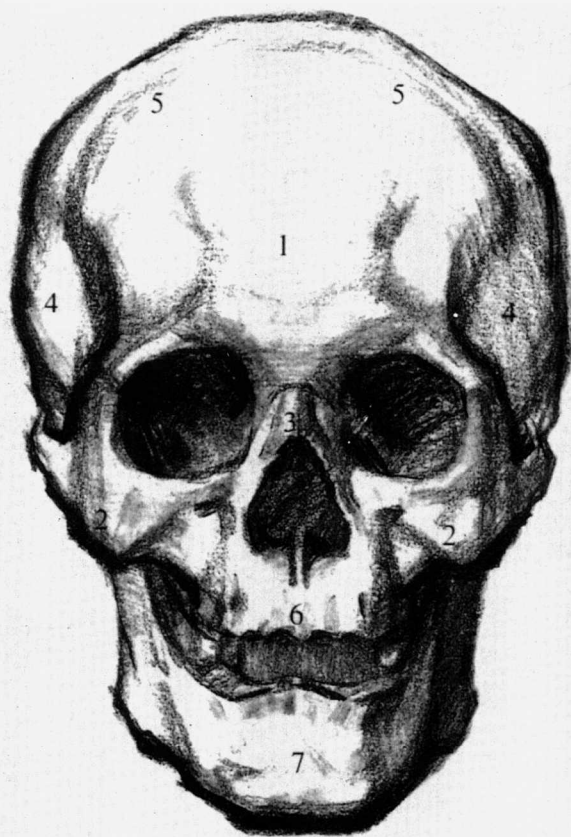
头部主要骨骼 (图 13)

(2) 头部的骨骼肌肉

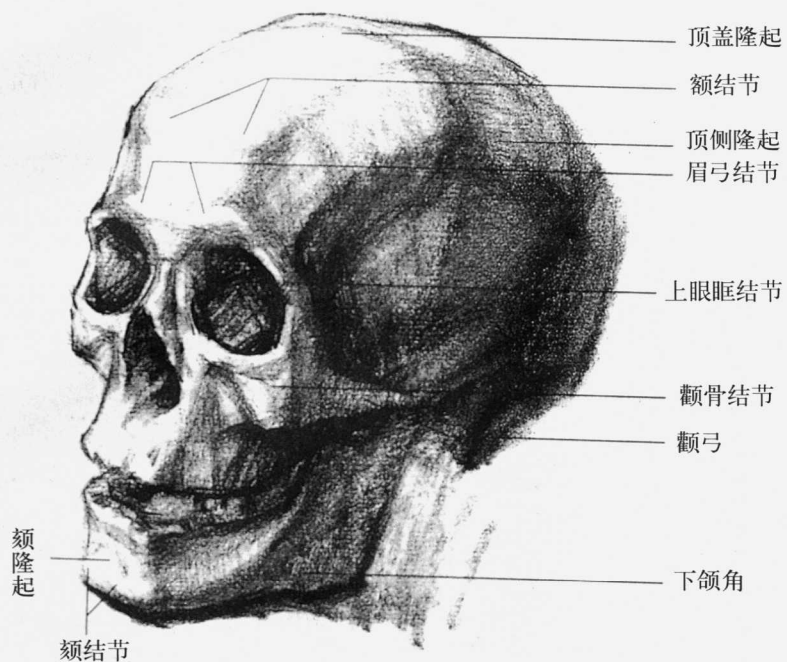
头部的骨骼是由8种主要的骨骼所构成(如图13、14),但是头部的形状取决于各块骨骼的隆起点的联系所构成的形态。这个隆起点即俗称的“骨点”,学名为骨结节。(如图15)

骨骼形状的差异与性别、年龄都有一定的关系。(如图16)

头部的肌肉及运动,对人物面部表情起着至关重要的作用。面部的主要肌肉及功能,见图17。

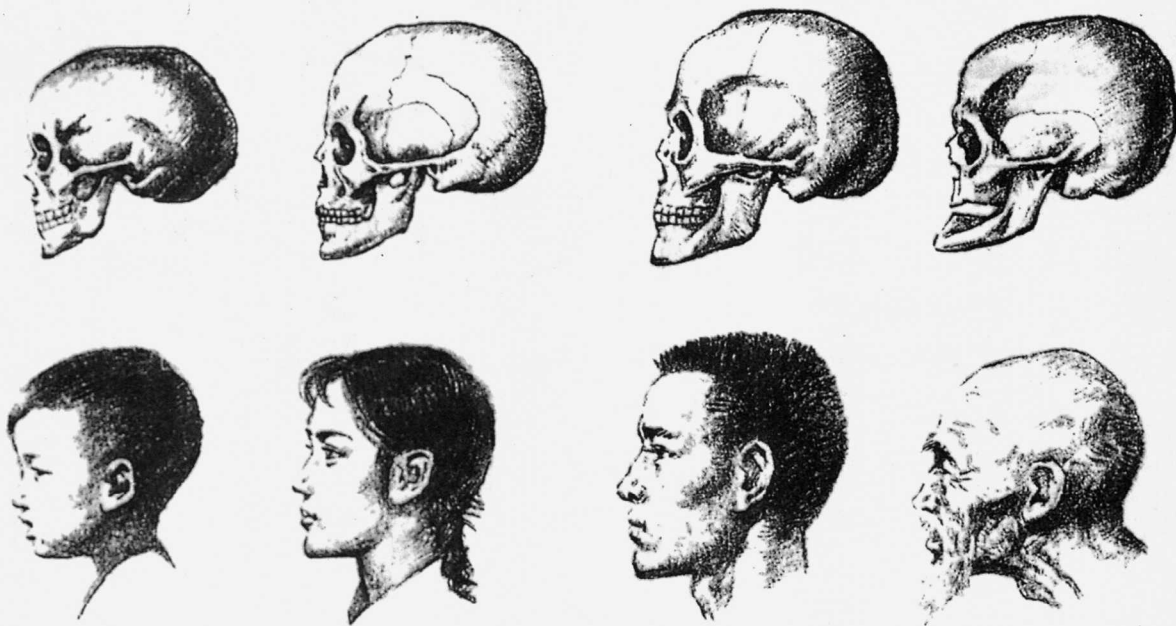

(图 14)

(图 15)

头部骨骼的不同形成了男、女、老、少脸形的差异。儿童的五官比较集中，额骨宽大、下颌圆润短小。

(图 16)

额肌——收缩时抬眉、张眼、使前额起横纹。

眼轮匝肌——眶部可使眼紧闭，引眉毛向下。眶外可使眼轻闭。

皱眉肌——使眉毛向中靠拢，产生纵向横纹。

上唇方肌——收缩时可将上唇及鼻翼牵向上方，使鼻翼开大，鼻唇沟加深。

下唇方肌——此肌处于深层，三角肌覆盖其半，与口轮匝肌互相交错，收缩时使下唇下降。

颧肌——收缩能使嘴角上牵、口形变宽、唇变厚。

口轮匝肌——使口缝紧闭。

咬肌——占有脸部的外侧面，可上提下颌角，使嘴张闭。

唇三角肌——使口角向下。

颏肌——使下唇向前。

(图 17)