

shu
sumiao

刘天民 著

树的素描

中国建筑工业出版社

树的素描

刘天民 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

树的素描 / 刘天民著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2001.10

ISBN 7-112-04717-X

I. 树… II. 刘… III. 木本植物—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030985 号

责任编辑 王玉容

树的素描

刘天民 著

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店 经销

北京建筑工业印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 12 1/4 字数: 460 千字

2001 年 9 月第一版 2001 年 9 月第一次印刷

印数: 1—1,000 册 定价: 35.00 元

ISBN 7-112-04717-X

G · 340 (10191)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前 言

中国山水画教学早有各种课徒的“树法”问世，而从西方传入我国的素描教学历来以静物、石膏模型和人物写生为主，对于到大自然中的风景写生训练缺乏足够的重视。树的形态蕴含着丰富的审美内容和生命活力，极具表现价值。在人和动物之外，树木是学习绘画和艺术创作的最有灵性的“模特”。树是风景画家必须研究的表现对象自不必说，树也是给予人物画家乃至抽象画家、书法家和设计家以艺术营养和创作灵感的审美对象。

本书是通过画树的学习，研究基本的造型规律和表现方法，同时力图与培养审美意识相结合，引导学习者将学习基本造型规律与学习大师们的艺术表现、接受训练与发展艺术的个性相结合。希望它能够成为在校学生的补充教材和课外读物，成为自学的青少年朋友们深造的“阶梯”，成为可供美术教师使用的教学参考书，成为引出同行专家们献出自己“宝玉”的一块“砖头”。

在这本书出版之际，谨在此向给予我热情支持与帮助的金允铨、孙虎山、李昂、姚波、周宏智、韩宇翔等同行教授和画家们表示感谢！向我的老师孙恩同教授、马文启教授，我的同学施大光教授、韩程远教授、陈静教授以及王德敬先生、蔡南生教授的夫人雷国珍女士表示感谢！向选入本书“鉴赏作品”的诸位画家先生表示感谢！向给予本书的编写以具体指导的中国建筑工业出版社王玉容编审表示感谢；向为我提供了教学实践和教学研究机会的烟台大学表示感谢！

本书插图与画例，除署名者外均为我与陈静作。

由于个人能力所限，加之资料不足，本书尚不能尽如人意，诚望专家和读者批评指正。

刘天民

2001年3月

目 录

1 工具材料与基本技法	1
1.1 铅笔 炭笔 钢笔.....	1
1.2 点划 线条 色面 (影调)	6
1.3 其他.....	14
2 树的形态特征	15
2.1 枝干.....	15
2.2 树冠.....	37
2.3 树的光影明暗.....	55
3 观察与表现	62
3.1 一般方法步骤.....	62
3.2 环境与气氛.....	84
3.3 树的速写要领.....	94
3.4 树的临摹要领.....	100
4 树的空间感表现	102
4.1 幻觉性空间表现.....	103
4.2 象征性空间表现.....	108
5 立意与构图	114
5.1 选择与取舍.....	115
5.2 置陈与布势.....	117
5.3 主次 均衡 韵律.....	122
5.4 以树作陪衬的构图.....	130
6 艺术手法与个性风格	134
6.1 写意 变形 装饰性.....	134
6.2 个性表现.....	138
7 鉴赏作品	147

1 工具材料与基本技法

铅笔、炭笔、钢笔和图画纸是学习素描的基本工具材料。不同的工具材料有不尽相同的描绘技法,但是,各种画笔都可以归纳成“点划”、“线条”和“色面”(影调)三种笔触形态。

任何工具材料都各有所长,要根据个人擅长和表现效果的需要来选择,扬长避短地运用与发挥。在实践中我们还可以发现:绘画工具和材料本身还能够向我们提供许多形式因素,成为创造性表现对象的灵感源泉。

1.1 铅笔 炭笔 钢笔

● 铅笔

铅笔有软硬不同的型号,可以画出深浅、粗细不同的线条和丰富细腻的色调、肌理,富于变化且易于修改,是学习素描的最基本的工具之一,本书例图即以铅笔画为主。但使用铅笔时反复涂抹和擦拭易脏腻、灰弱,不宜用于大幅画作。(图2、图3)

执笔的方式有普通写字式和横握式两种。注意不要用力攥紧,掌心要空,手指要能灵活动作。一般采用圆锥形笔尖,依靠用笔立卧的角度不同和行笔之中的旋转滚动等取得线条的种种变化;若削磨成斜面形(斜面坡度愈大画出的线条愈宽)或扁方形笔尖,用棱和尖角画细线条,用扁平面可画出均匀的或一边实一边虚的宽线条,并且便于涂画大面积的暗色调。笔尖长度以6mm左右为宜。(图1)

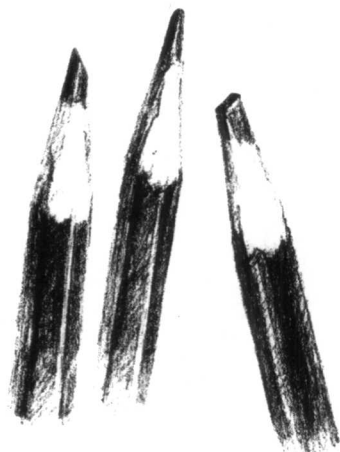

图1 笔尖的不同削法

● 炭笔

炭笔包括炭铅笔、炭精条和木炭条。炭笔笔触的质地粗糙,不易画细,但可产生黑白对比强烈、响亮的效果,配合以手指、软布擦抹,可产生细腻的色调。宜采用较柔软的纸。

炭笔的笔尖形状也可按个人意图处理。炭铅笔的用法与铅笔大致相同(图99、图103)。炭精条的棱、面和尖角可画出线条和调子变化,适用于画速写和大

幅作品(图12)。炭铅笔和炭精条都不易涂改,要尽量争取一次画准。木炭条则易于涂改(用新鲜的面包当橡皮),但附着力弱,用于室外写生时需要带上定画液,及时喷洒固定,可与炭铅笔或炭精条结合起来使用。(图4)

图2 某宾馆里的法国梧桐（铅笔）

图3 三棵树干 (铅笔)

图4 古柏与僧人 (木炭条 擦笔 定画液)

● 钢笔

用来画画的钢笔有普通钢笔、美工笔、针管笔。钢笔既适于精细的描绘，也适宜于逸笔草草的速写；既可作写实的刻画，也可作装饰性的浪漫表现。钢笔画有清晰明确的美感，尤其为设计艺术家所喜爱。钢笔在铜版纸、卡纸等光滑的表面上可画出非常挺拔流畅的线条，若画在半润的纸上又会产生另一种效果，也可与其他工具材料结合使用的。（图5）

图5 村口（钢笔）

1.2 点划 线条 色面 (影调)

笔触是构成优美的素描作品的重要条件之一。风景写生,特别是画树不宜面面俱到反复细致地排列线条,而要结合笔触灵活表现。然而笔触形态因人而异,没必要按“芥子园画谱”那样的东西去练习,重要的是发挥笔触的表现力,注意画者个性的自然流露,同时注意一幅画中笔触的变化与统一。一般说来,设计专业的表现图偏重程式化的方法,讲求干净利索,绘画表现和基础训练更重视画面形象的存在感,避免只顾追求空泛的技艺效果。学习者可以通过在纸上的随意涂画,发现笔触和线条的丰富变化,体会不同用笔的感觉,再进一步努力使其与造型表现结合好。

● 点划

“点划”是指不同用笔动作产生的点状和短线形状的笔触(图6)。它们的重复与疏密组织可用来表现树叶、草地、树的肌理质感等,也可用来构成色调,表现形体和光影明暗。

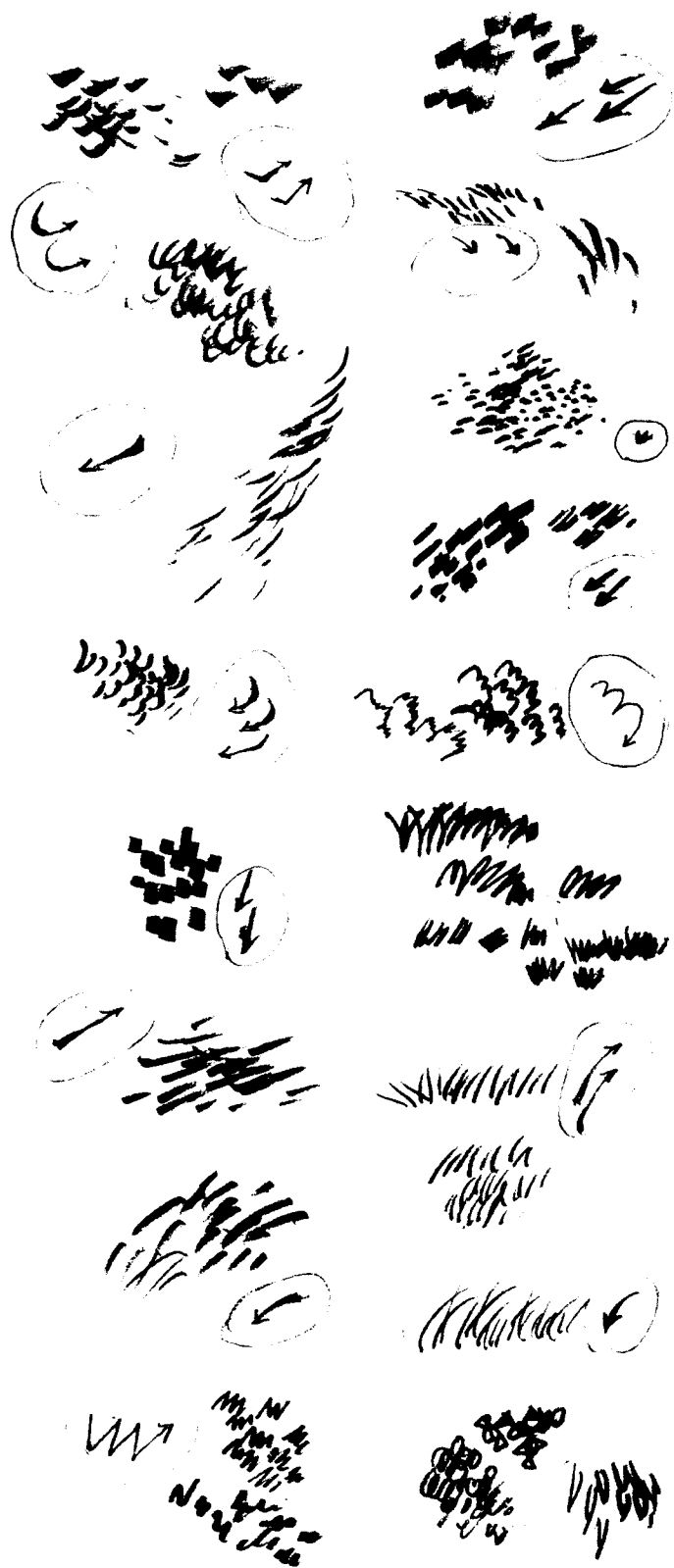

图6 铅笔的点划笔触举例

● 线条

线条有粗细浓淡、曲直刚柔、顿挫起伏、旋转和断续等不同变化,尤其适宜用来描绘树木枝条和轮廓。线条可与色调结合增加表现力,也可用密集的线条构成肌理质感和影调。(图7、图8)

(a)

(b)

图7 线条的宽窄变化

(a) 普通圆锥形笔尖依靠立卧用笔画出的线条

(b) 扁方形笔尖宽面与棱边画出的线条

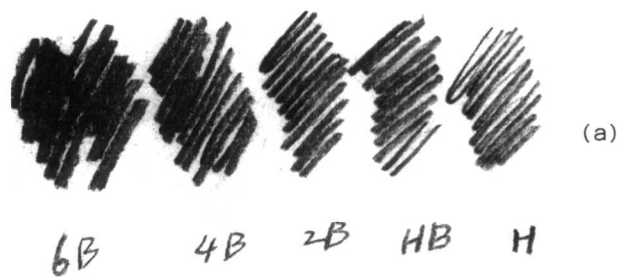

图8 不同行笔动作画出的线条

● 色面 (影调)

色面是表现明暗调子、肌理质感和色彩感的素描要素。群集的点画、紧密排列的线条、皴擦涂抹的痕迹都可组成色面。色面由浓到淡、从淡到浓的变化构成明暗

调子的色阶。排线法组成的色面塑造感强(图9)。为了取得活泼生动的表现,要有意变化线条方向和暗色面里的浓淡。(图10)

(a)

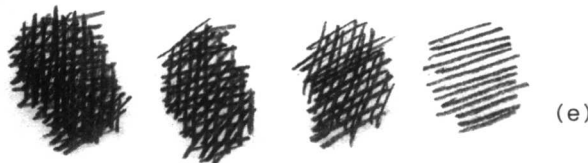
(b)

(c)

(d)

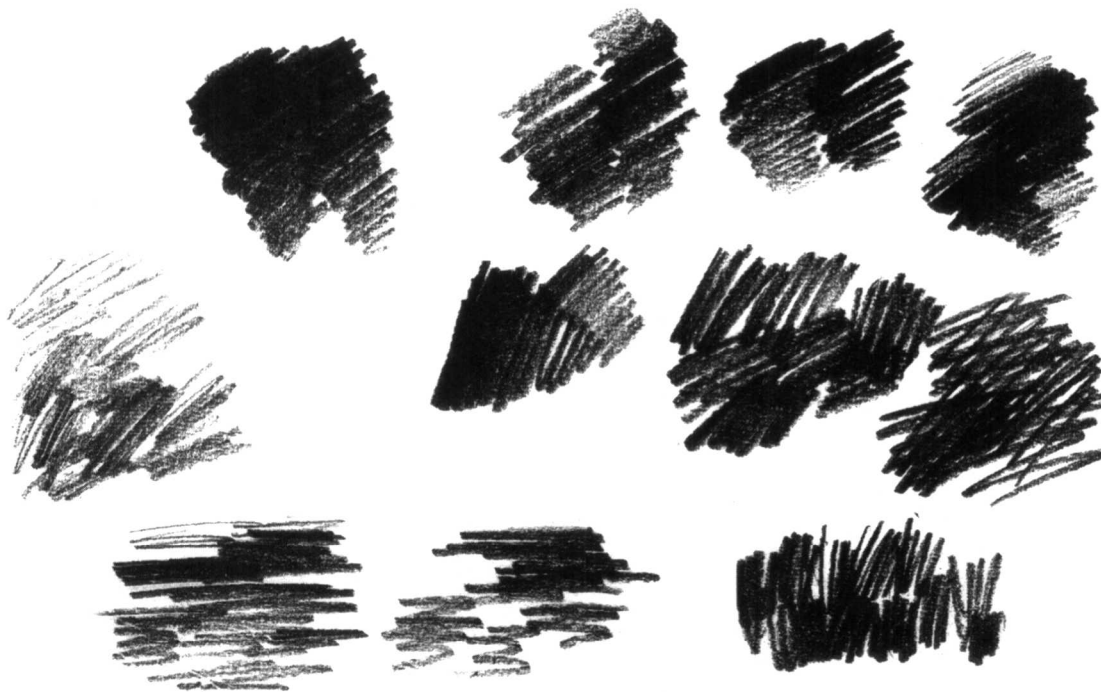
(e)

用笔的侧峰皴擦涂抹构成的色调适宜创造空间气氛，也可用擦笔或以手纸、软布包在手指上擦抹画好的线条，使之产生皴擦效果。皴擦法构成的色面内要保留一定的“飞白”，皴擦与线条结合，能使松动的调子与结实的形体感相辅相成。(图11、图12)

图9 排线构成色面和色阶

- (a) 由软到硬的变换铅笔型号构成色阶
- (b)、(c) 用同一支铅笔逐渐减轻或增加压力构成色阶
- (d) 线条由密到疏的排列形成色阶
- (e) 线条的交叉层次不同构成色阶

图10 色面浓淡和线条方向变化的练习

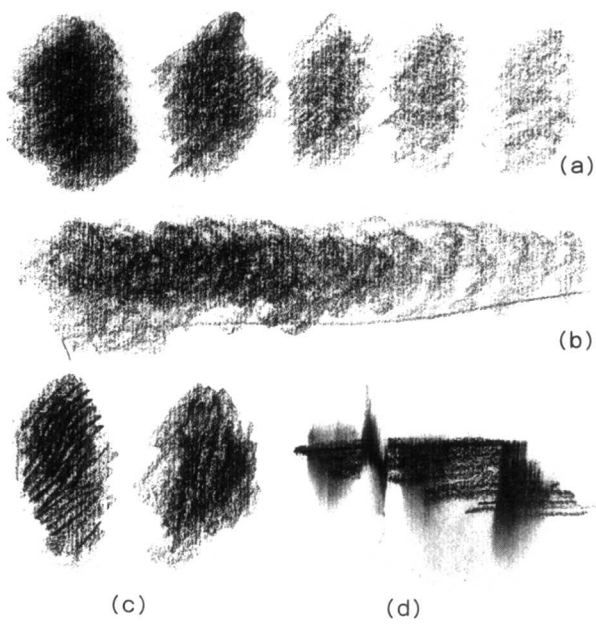
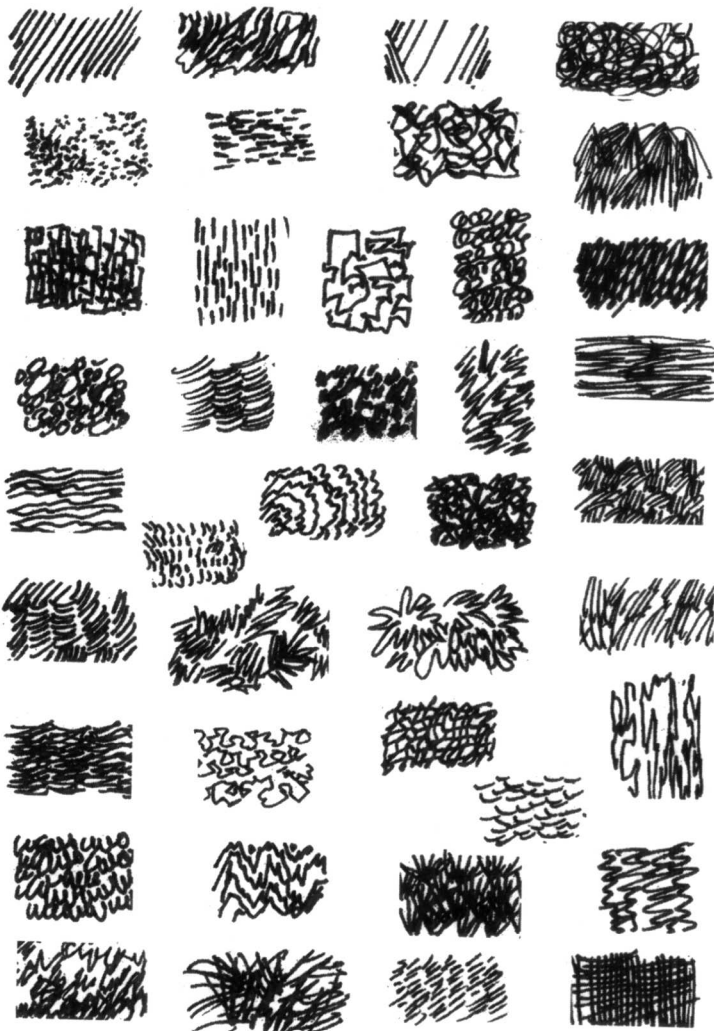

图 12 炭精条笔触效果

图 11 (左上)

- (a)、(b) 皴擦揉抹产生的色阶与影调
- (c) 皴擦与线条结合的效果
- (d) 保留橡皮擦抹的效果

钢笔画的影调是依靠点划、线条有规律的排列、叠加、密集或采用“乱线”组织等多种多样的形式组成，也有的结合水墨淡色或蘸清水擦抹未干的钢笔线获得灰调子。(图 13)

图 13 钢笔点划和线条组成的色面

● 基本笔法的应用举例

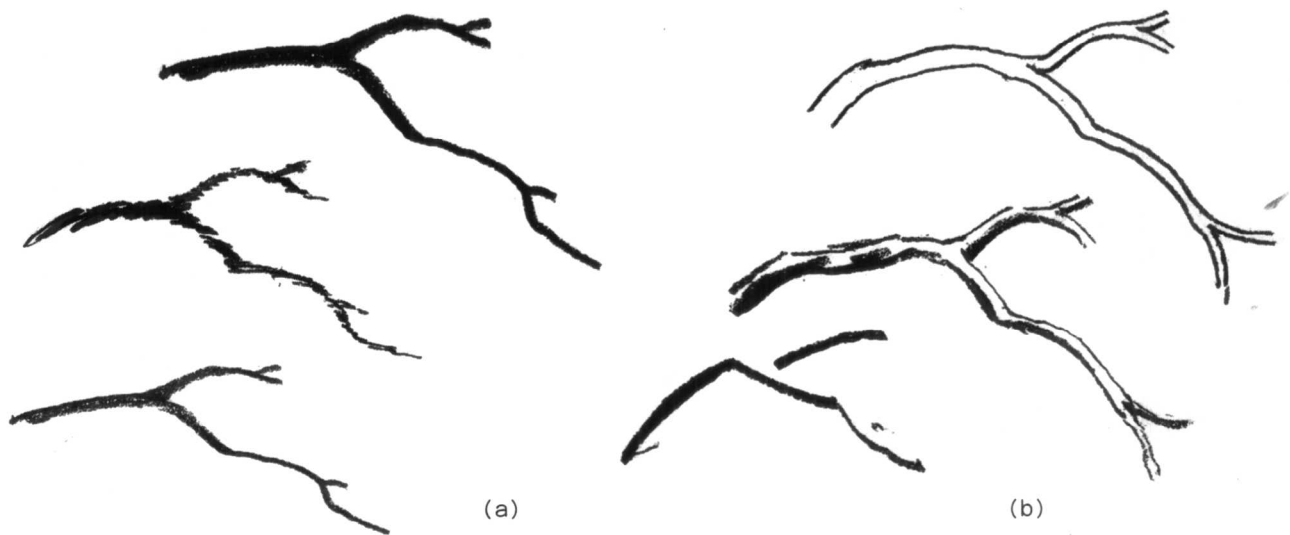

图 14

单勾的线条适合用来表现暗影中的和逆光下的细枝以及远处的枝干。单勾线条本身可有粗细浓淡变化。用点划排列成线条画出的枝条有深远感。(图 14a、图 15)

双勾线条描绘的枝有受光感。一边细一边粗的双勾线条描绘的枝有明暗与体积感。有的单勾表现似乎是省略了另一边的细线条，也有光暗的感觉。(图 14b)

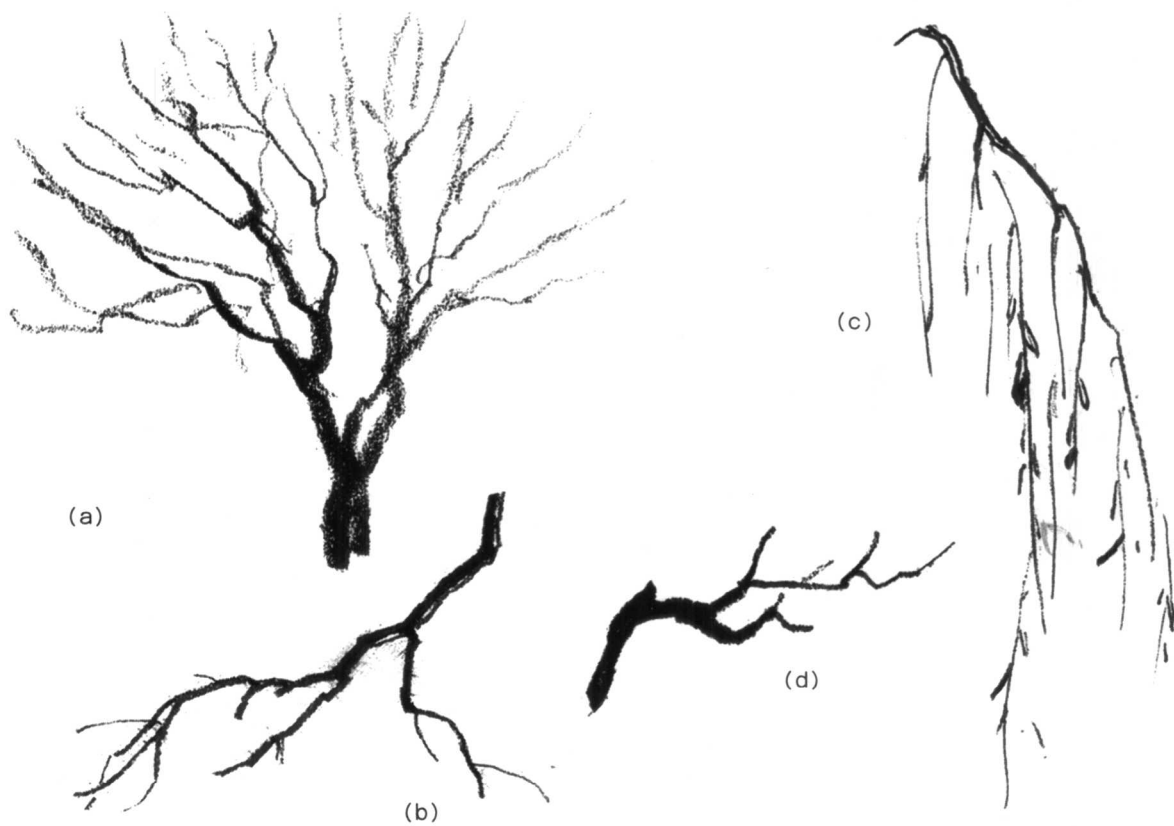

图 15 (a)、(d) 为鹿角式 (b)、(c) 为蟹爪式

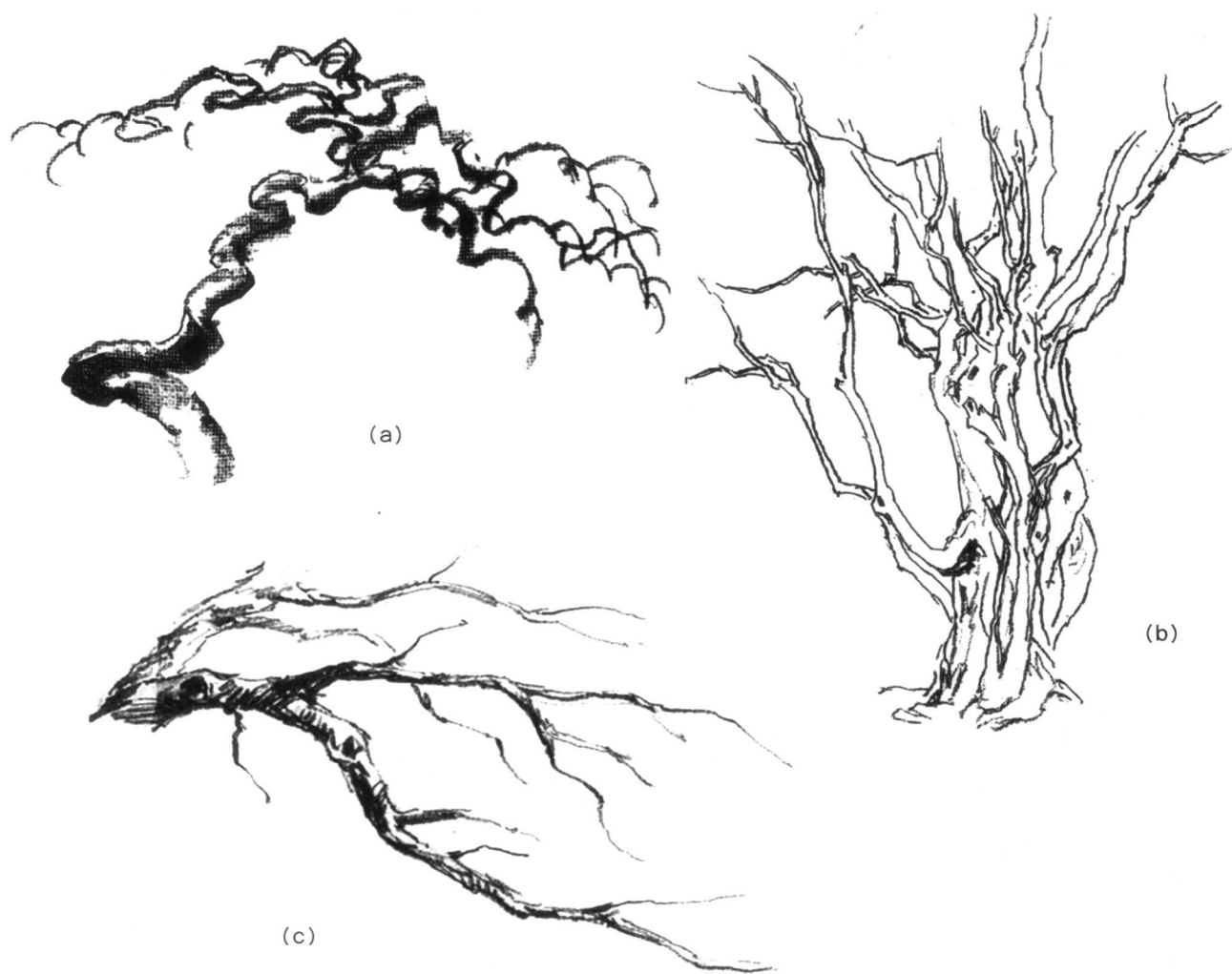

图 16

- (a) 灵活运用笔尖侧峰画出线条表现树枝
- (b) 用白描式的线条表现枝干
- (c) 以线条与点划或皴擦笔触结合描绘那些需要深入刻画的树枝，塑造出枝条的形体结构和明暗、质感

画比较细的枝干时，可以先用宽线条笔触画出枝干的暗面，再用细线勾出枝干受光面的轮廓(图 17a)；然后再以点划笔触适当加工和收拾即可完成(图 17b)。

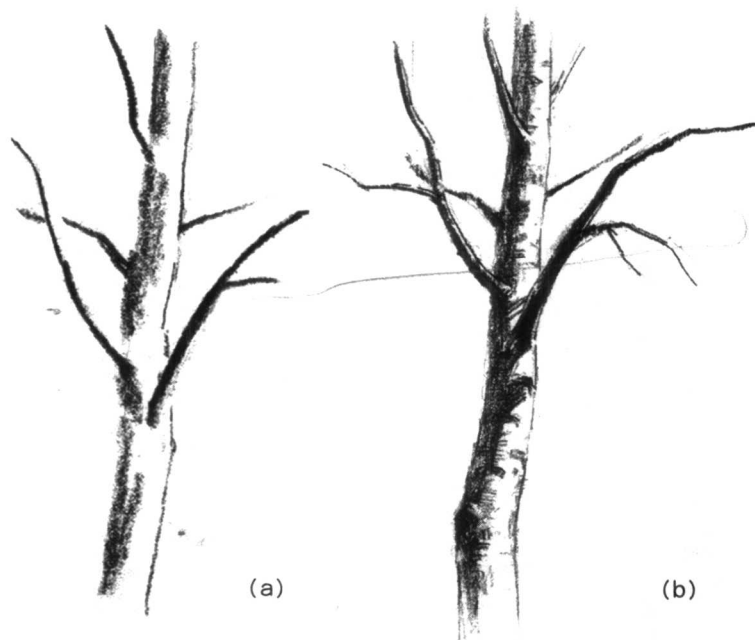

图 17

图 18 点划、线条与色面结合表现的树干

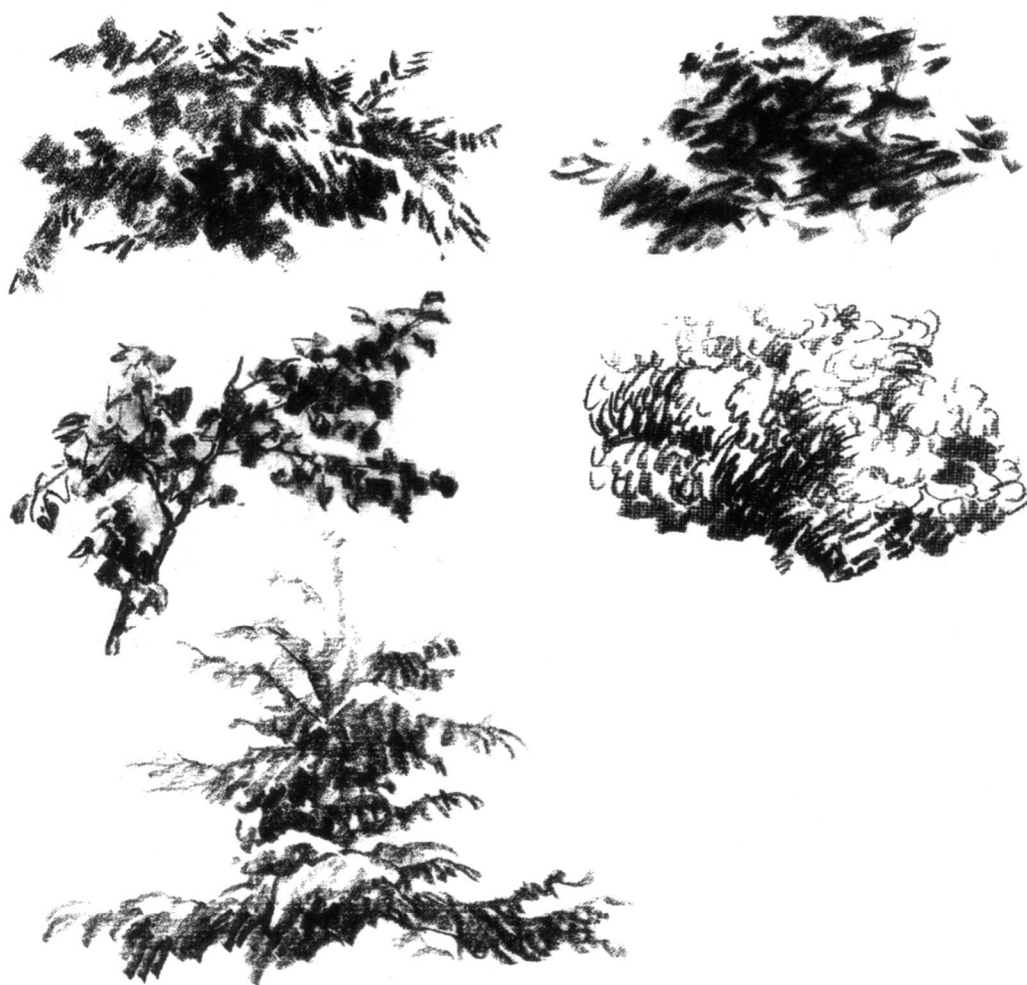

图 19 以点划笔法表现的树叶