

素描范画

SUMIAO FANHUA

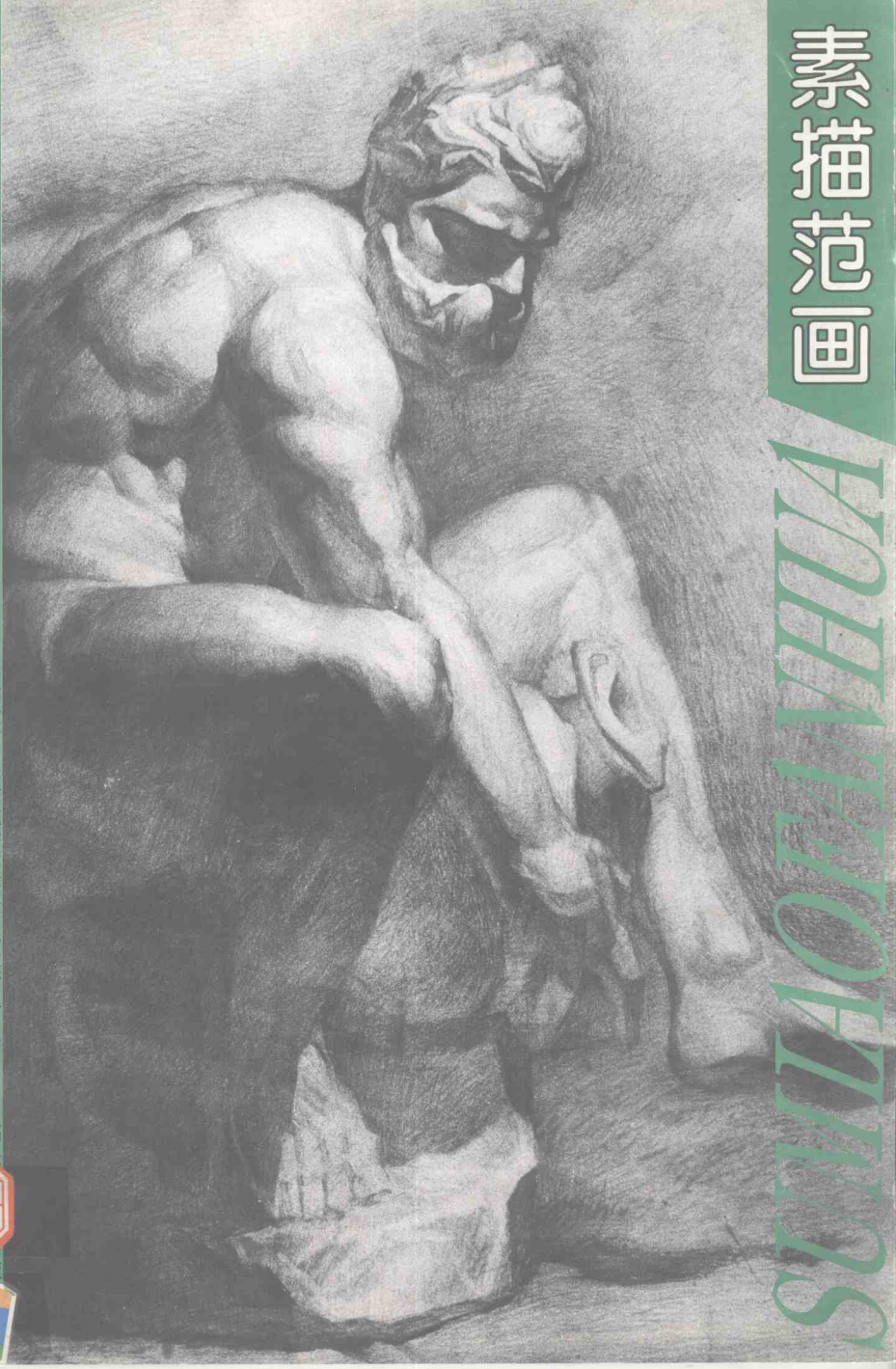
● 福建省四年制中等师范学校美术教学丛书

● 福建省中等师范学校美术中心教研组 编

● 福建

214
119

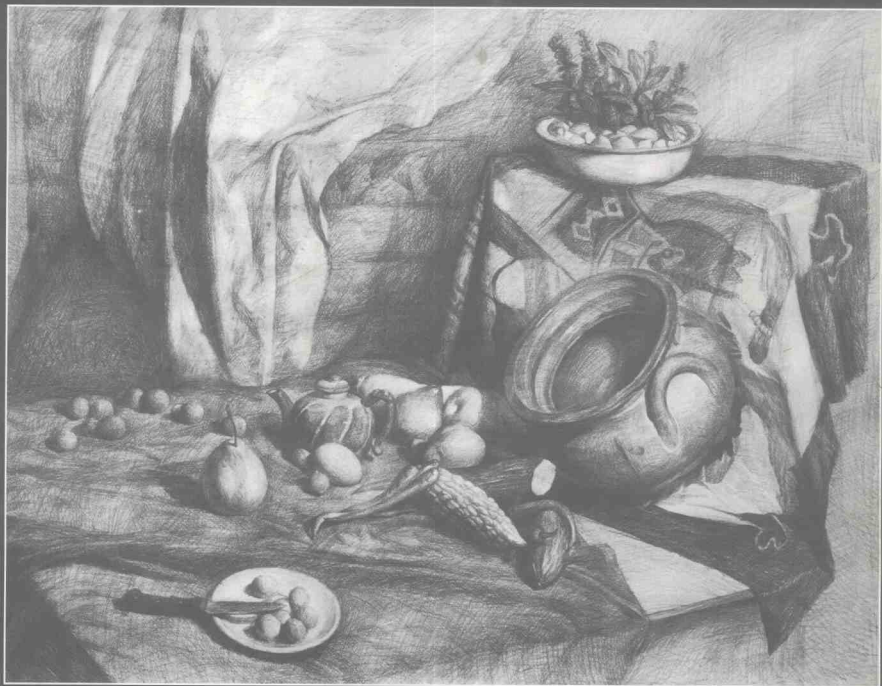
版

素 · 描 · 范 · 画

SU MIAO FAN HUA · SU MIAO FAN HUA

静物(封底) 李肇瑜(三明师范学校)

策划:苏文锦 吴诗灿
主编:王福阳
编委:洪峰 游启章 孙志纯
责任编辑:孙志纯
书籍设计:孙志纯

ISBN 7-5393-0730-7

9 787539 307305 >

(闽)新登字 07 号

福建省四年制中等师范学校美术教学丛书

素描范画

福建省中等师范学校美术中心教研组编
出版:福建美术出版社(福州东水路 76 号)
发行:福建省新华书店

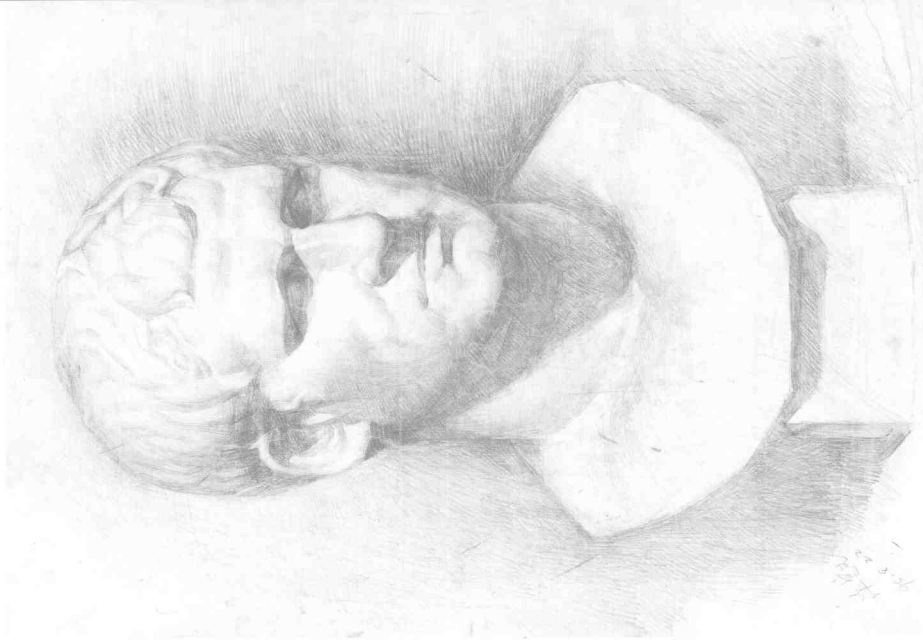
制版:福建省彩色印刷有限公司

印刷:福州屏山印刷厂

开本印张:787×1092mm 1/8 4印张
版次:1998年7月第一版 第一次印刷

ISBN 7-5393-0730-7
J·707 定价:12元

酒神(封面) 翁星霞(福州艺术师范学校)

阿格里巴 许宪生(龙溪师范学校)

水壶与水果 张龙专(长汀师范学校)

素描教学概述

王福阳

素描是造型艺术训练的基础,又是一个相对独立的画种,它利用单色传达画面的艺术感受,具有独立的审美价值。它主要以单色线条和块面来塑造物体的形象,它培养和锻炼初学者观察和表达物象的结构、动态、明暗关系的能力。素描研究的重点应包括轮廓、比例、动势、解剖结构、空间透视、明暗色调、质感感、体积感以及节奏、韵律,以及对视觉审美的训练等。

素描有不同的表现形式,从表现手段上分,有用线造型的素描、有线面结合的素描、有用明暗调子造型的素描。明暗素描是以光影变化为依据,表现物体的光感、质感、量感、空间感以达到模拟自然的效果。结构素描是以线造型为手段,抓住造型的主要因素,强调表现物体的结构与轮廓,用以研究物体的造型本质。

作为造型基础训练的素描,无论采用哪种表现形式,都以形体结构、空间、体积、质感、量感等为元素,以培养观察感受、分析理解的认识能力和脑(心)、眼、手三者相配合的表现能力为目的。

素描学习一般从写生入手,初学者也可以从临摹起步,临摹别人的作品能学到较成熟的表现方法,为我所用。因此,有目的地选择好的作品来临摹,不失为一种学习的方法。但是,素描应当是表现直观形象和对事物直接感受为主的视觉艺术,也是一种再创造的劳动。因此,同学们一开始就应懂得如何在描绘对象时,发提提取各种造型要素,经过自身的观察、理解、提炼、概括和对美的感受,以达到艺术地表现对象。

初学者应选择一种素描方法进行主要练习,循序渐进,不能操之过急,好高骛远,方法正确以后就会少走很多弯路。

素描写生的基础技法:

一、明暗素描

明暗素描也叫全因素素描。它是把素描造型的全部要素综合表现的方法。明暗素描写生包括石膏几何体、静物、石膏像、人物头像、半身像、全身像几个训练课题,写生时应从以下几个方面加以研究:

(一)整体观察

素描写生训练是一个对整体处理能力的训练,它是通过各种造型手段综合运用来达到造型目的的。一幅画从落幅开始到最后完成必须经过从整体到局部,再从局部到整体的塑造过程,开始学画首先要充分认识这一关系。局部的刻画始终要处在整体之中,不能脱离整体,而整体又始终是由局部构成的,如果脱离了局部的正确刻画,那只能说是大体,大体不等于整体。一幅完整的素描习作整体画得好,但局部细节不充实,不深入,这样画面就会显得空乏。从整体出发,局部要服从整体的这个指导思想,在整个作画思维活动中贯彻始终,可以说这是作好画的重要开始。整体观察没有什么诀窍,更无神秘之处,关键是善于比较,学画的过程,其实也是不断学习观察方法的过程。只有看得准,才能画得准,画静物如此,画人物也如此,均存在一个整体观察问题,在整个素描写生基础训练过程中时刻不忘整体才能取得良好的效果。

(二)构图落幅

写生构图练习有两个方面,一是构图的形式:若要把描绘的内容完美地按照形式美的规律组合在一起,就需要构图。构图的好坏影响着作品的艺术质量,同时也体现作者审美能力的高低,反映出作者的艺术素养。二是落幅:落幅是把构图具体化,需要作画的方法和技巧。落幅的重要问题就是在观察物象时眼睛如何统一于一个焦点上。画面内物体的空间距离、前后深度、透视变化都得服从一个焦点,它是一个整体。同学们在刚刚接触写生作画时,观察描写对象经常偏离了焦点透视的要求,东看看西看没有一个中心,着眼在局部的形体上,所以形体比例、透视等往往就做得不好。

摆静物是绘画构图的起步,不仅要有明确的立意,还要研究它的形式美。静物的布置应按一定的构思设计把各个静物组合成一个完整的写生对象,画面物体位置与空白的关系,虚实处理,疏密的安排,分量轻重的平衡等,每幅画面的结构都要周密合理的考虑。形状体态、形状大小、体形长短,不同的物件配置要有参差变化;形状类似,体积相同的物体不可重复并列一起;一组静物尽可能有一个或几个物件组成一个主体,稳住画面;主次、前后、高低、斜直、长短、宽窄、疏密各种构图因素既要有变化,又要求在变化中求均衡。一幅画的空间结构,没有既定的样式,它因内容而异,形式感也不同,物象体块方圆、形状大小、颜色深浅、黑白对比、明度轻重、质地软硬等这些静物画特有因素都要在摆设静物时加以考虑,使之能达到物与物之间相对比、参差有致、横竖有变化、斜倾有关联、大小有呼应、前后有层次、黑白有衬托,在对比中有和谐,使画面赋有节奏,不凌乱、不松散、不板滞、不窒塞、不空泛,既有变化统一,又有完整的内容和完美的形式。

(三)明暗调子

在写生练习时首先要分清光线投射的角度,光有正面投射、顶面投射、侧斜投射、底面投射以及逆光等。建议初学者采用明暗对比强烈的静物进行练习,效果较好。各种不同种类的光和各种不同角度的投射决定了物体上的光量,决定了物象明暗的变化,直射光投射的块面,光量最强,侧光投射的体面光量相对地要减弱,顶光投射物体的底面就产生投影,光线投射的角度与物体平行的光就会出现无限伸延的投影,逆光会使物体处于背光的阴影中。

在强光投射下形体的块面感越强,色调的中间层次相对减少减弱,在弱光投射下亮部与中间色层次相对增加、丰富。物体不受任何光线投射的部分叫背光部或称暗面,背光部愈靠近光源光处愈暗。光线愈强,光亮部与背光部的对比也愈强。

物体背光部受环境影响引起反射作用,称为反光部。反光有强有弱,强弱的差别,要看邻近物体的性质而定,邻近物体明亮光滑反光就强,昏暗粗糙反光就弱,背光部如果缺乏光的反射,就会漆黑一团,如果在描绘物体背光部时恰当地表现反光的变化的有助于加强体积感。其实反光也是一种补充光,对造型有积极的作用。但要特别注意反光部最亮的部分也不能超越受光面最弱部分的光量,因为它属于背光部,超越这个界限对画面的表现会适得其反,出现花乱的毛病,造成主次不明。

光线的投射被物体相隔或遮挡会产生投影,投影愈靠近物体,影子愈清晰愈暗。光线投射的性质不同,所产生的投影也不同。单一的光线投射所产生的投影,叫单纯投影。有几道光线同时投射而产生的投影,叫复合投影。这两种投影,一般情况下,前者少、后者多。复合投影实际上就是光与影的重叠与混合,所产生的投影也比单纯的投影弱,我们在明白形成投影的基本原理时,还必须看到投影也受被投物体形状的不同而产生区别,投射在平面上的影子浓,投射在垂直面上的影子因受反光作用而变淡。投影还因距离光源的远近而产生不同,意接近光源对比愈强,色的感觉就愈深,背光部的投影处因无光反射,投影比背光部深浓,投影越接近物体,明暗对比越强烈,投影也清晰可见,投影的部位、形状、方向、影子长短、大小等又因光线投射角度的不同而发生变化。

了解了光与影的规律,我们再来研究明暗色调的表现。先确定对象的基调,即对象黑白灰的明暗层次所构成的色调关系。在具体画大色调时,一般根据明暗交界线分出明暗面,然后找出对象中最亮和最暗的部位进行全面比较,在已打好内、外轮廓和基本形体结构的基础上,从背光部的暗面开始落笔,要自上而下、从前到后按照形体结构、体面朝向和转折起伏抓住形体的主要部位全面刻画一遍,画好背光部所有暗面,投影部分也一起画,接着,结合背景与主体形象的黑白对比,前后衬托关系,画出整个对象的大形体、大色调和大空间来。形体、色调与空间这三者的关系应该是大明暗必须服从大的结构、大的色调与环境空间相结合,使三者成为统一和谐的整体,画面黑、白、灰的效果十分明确清晰。为进一步塑造形体打下基础。

画出三大关系即形体、色调、空间是明暗表现的第一步。由于形体朝向各不相同,形体的各个部位前后所处空间不等,近处形体与远处形体之间清晰度也不相同,两者之间就呈现出明显的虚实差别,有的形体感觉虚,有的感觉实,不能把整个物象不分主次,将所有边缘或形体的各个部位都画得同样清楚,或者画得过于虚和模糊不清,这种在作画过程中出现的偏差是完全可能的,也是正常的,随着不断学习可以逐步改正、完善的。

(四)局部刻画

当画面初步完成三大关系之后就进入局部的深入刻画阶段。这时要全面观察、分析形象的主次和从属关系,进一步研究各个局部形体的具体构造。

局部深入刻画应该先从形体突出的部分画起,一个局部一个局部画完才能做到步步深入。刻画切忌抓住一个局部或一个点忘记整体关系,在深入刻画时,要留有余地,如一次就画过头,就会失去整体感,画面出现“花”“乱”“灰”的现象,难以修正。因此,要一面刻画,一面调整。每画一步,仍旧不能忘记整体观察。层层深入刻画的过程就是在不断克服错误,在纠正错误中逐步地把形象塑造得充实完整起来的过程。这样画面效果就会越画越好,从整体着眼、局部着手,从整体到局部、再从局部回到整体,多次反复、循序渐进。

局部刻画越深入,就越要重视细部的刻画,画好细部是一幅画成败的关键。我们要抓住关键性的细部,也就要以点带面地刻画好整体形象中实质性的部位,这样,形体刻画也越来越仔细,结构变化越来越微妙,色度的差别与层次的变化也越来越细致。为了更充实的表现对象,一定要掌握好表现的分寸,既不要画过了头也不要不敢画。我们要懂得,缺乏细节的描绘,形象就失去了真实性,同样,缺乏整体感的细节,形象就失去可信性。

素描除表现物象的形体结构、空间外,还要表现物体的质感。如金属的坚硬而,棉花的松软而,绸缎的光亮,呢绒的厚重,薄纱的轻飘,玻璃的透明,金属器皿的闪光,岩石的粗糙等。这些都要依靠明暗色调来表现,而明暗色调的反映,又由物体本身的质感和光线投射在物体上对光的吸收和反射的程度来决定,如表面粗糙的物体吸光性强,反光性较差色调就比较深而重;光滑的物体,吸光性能差,反光性能却很强,色调黑白对比也强,如透明的玻璃器皿、瓷器等都有闪光的感觉,有的物体还会出现亮光和形状不同的光带,如抛光的钢制品等均有这种耀眼光带出现。石膏的质感是比较坚硬、细结、平整,没有高光,要很好的研究其表现手法,运笔要根据形体结构的特点,笔触要轻捷挺拔,不宜滞滞粗糙,要平整统一,更不可把洁白石膏画得过黑,改变石膏的性质。

质感、量感和空间感的表现与用笔有着不可忽视的关系,坚硬的物体宜用挺直有力的笔触,柔软物体宜用柔和的笔触,光滑的物体用笔要轻捷细腻;形体突出部分用笔清晰明确,形体深处应不留笔迹;近处用笔要肯定,远处笔触不宜显露;实处要明显,虚处要隐伏,有时也可用纸张、橡皮、手指去擦,不留笔痕。总之,为加强质量感和空间感的表现就要强调物质质地特征的描绘。

二、结构素描

结构素描是用线造型,略加色调处理的方法。结构素描相对于明暗素描来说,它侧重训练的是物体形体结构、空间、轮廓、节奏、韵律,以及线的表现能力,放弃了质感、量感、量感等造型要素,这样就减小了训练难度。结构素描适用范围很广,可以为油画、设计、国画的造型基

础。学习用线表现形体结构的素描方法,使学生在有限的训练时间内,运用简练、便捷的表现手段完成石膏几何形体、静物写生和景物、人物速写为重点内容的写生训练。学习结构素描时应注意研究以下几个方面的问题:

(一) 结构与空间

在平面的纸上把一件物体的立体感表现出来,要利用多种视觉的元素,其中最主要是构成物体的形体结构。所谓形体,是指物体占有空间的方式。物体以它的范围、位置、方向占有一定的空间,就形成了特定的形状和体积。结构指的是构成形体的各部分之间的组合关系,它是形体特征形成的依据。物体的外形千差万别,变化非常复杂,但是它们的形体结构都可以用基本形体分析出来,有的可以概括成一个基本形体,如一台收音机,它的基本形体是一个立方体,有的由几个基本形体组合而成,如一只热水瓶,是由几个不同的圆柱形组合起来的。因此,从基本形体中我们可以学习分析与表现形体结构的一般规律。

素描写生采用以线为主的表现手段,从客观上来说,任何立体形象,本身是由不同的体面构成的严密整体,它分离不出任何一条单独存在的线条,但是在表现上,我们可以根据形体结构在空间变化中形成的某些因素,提炼出线条来表现对象的主要特征。这些因素是:

1. 在视觉上,当我们在某一个角度观察形体时,该形体的外缘由于透视的原因,缩减而成为较细的边缘线,这是轮廓线。
2. 两个面之间转折的交界处,可以看到明显或隐晦的线,这是结构线。
3. 在作画过程中,把形体各部分在空间位置上相关的各点联系起来,用假定性的线条引导各部分的结构关系,强化空间感的表现,这叫辅助线。
4. 从对象的主观感受和表现意图出发,在作画中采用意象的、强调的或表现性的线条,这是主观用线。

(二) 明确作画的程序和过程

第一步:观察与构图。在画之前先要对所画对象作整体的观察分析,如正立方体的各个面比例、形状相同,方向相互垂直,形成了各组平行的线的关系。在对对象有了明确的认识和感受后,轻轻地用大线条概括出大形,安排形象在画面上的位置。要求形象在画面中饱满而不拥塞,稳定而不偏倚。

第二步:确定空间位置和透视关系。空间位置是指物体摆放的空间角度,可以在画面上作一条水平基线,根据立方体前面两条底边对基线的角度就可以找出垂直线与视点的角度,以这两条线为基础,找出垂直线,接着画出各条棱线的透视变化。

在这一步骤中我们要复习和运用透视画法的一般规律,平行透视、成角透视和倾斜透视是透视的三种形式,前两种在写生中最为常见。它们的基本规律是在一定的角度下,形体向纵深方向的面呈现近大远小的变化,直至缩减消失在视平线上。立方体的各个面以及它们的各条棱线典型地呈现了这种变化规律。

第三步:用线肯定外形和结构。用流畅、有力的线条进一步描画形体,用粗壮、凝重的线加强前面的与突出的地方,仔细体验棱角转折处面的厚重感,用线或轻微的色调强调体积和质感。

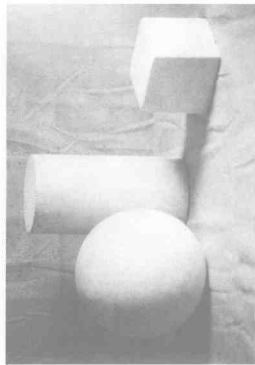
(三) 线的品质与特征

从本书的结构素描《石膏几何》《火锅静物》这两幅画中,我们可以看出,写生对象选取了形体较为单纯的一组相似形构成的静物组合,从这些形体上可以看出,剔除了表面细节和其它因素后,很多物体具有鲜明的基本形体的特征,在表现这类形体时,要力求透过表面因素和细节领悟对象内在的基本形体,用变化的线条和轻微的色调表现出对象坚实的体积和明确的结构。

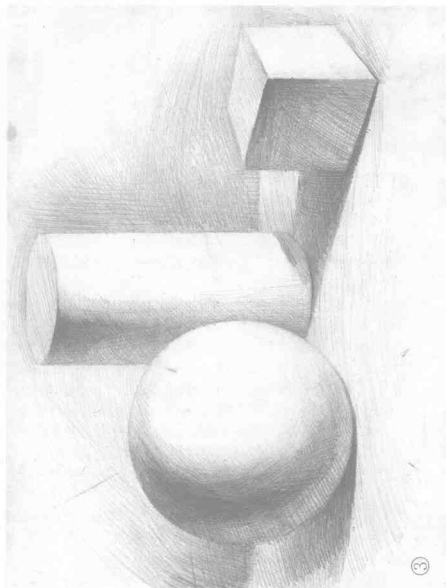
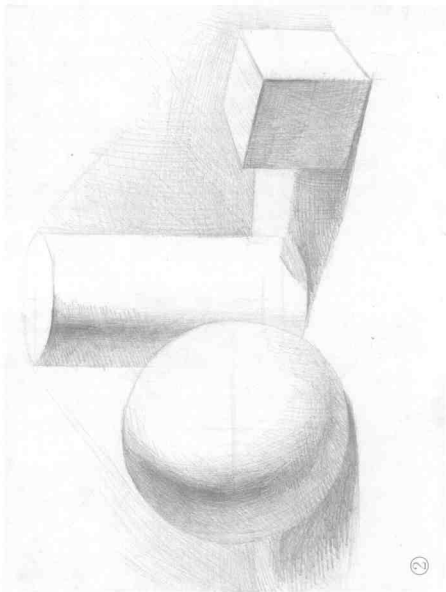
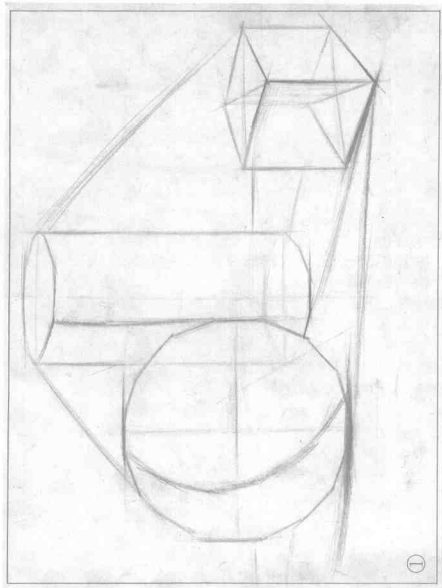
线条除了表现结构空间的作用外,线本身有非常的表现力,从浅层次说,粗壮、凝重的线可以表现粗糙、沉重的质感,流畅、纤细的线条可以表现光滑、轻柔的质感。从深层次说,线条可以表现气韵和节奏,所以在用笔时应注意起笔、运笔、收笔的全过程,线条虽然为表现物体的结构服务,但起笔与收笔之处一定要与形体的变化有机的结合起来。还要研究不同工具、材料的表现方法,画结构素描使用碳精棒、炭化柳条效果很好。画纸可以选用纸面较粗糙的,会增加线条的表现力,在处理轮廓边缘时应认真研究线条的变化,一般的线条应一面实,一面虚,在结构转折后,线条的虚、实就应变换过来,这样才会表现出不同的空间变化。

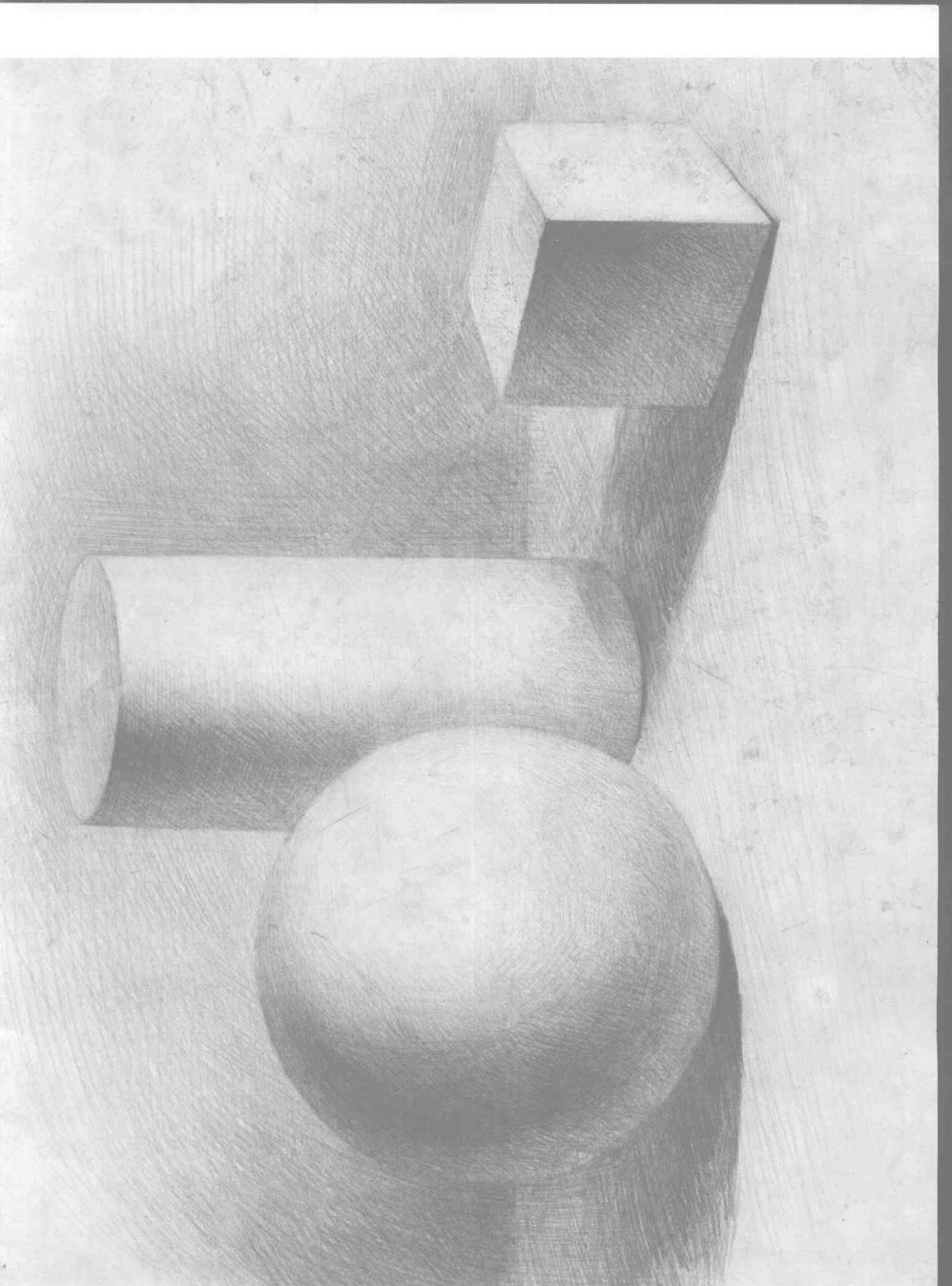
几何石膏 (一)

游启章(龙岩师范学校)

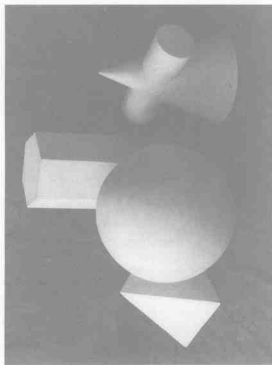
- 步骤:① 确定构图。初学者可用辅助线确定构图范围,用简便的直线打轮廓。
 ② 上大体明暗。画出各个几何形体的明暗两块,注意找出物体的明暗交界线。
 ③ 深入刻画。画出物体不同深浅的调子,使物体更有体积感,画调子时注意暗部的反光。
 ④ 调整完成。调整形体各部位的虚实关系,实的部份更实,虚的部分减弱,加强画面的整体感。

几何石膏(二)

徐光培(厦门师范学校)

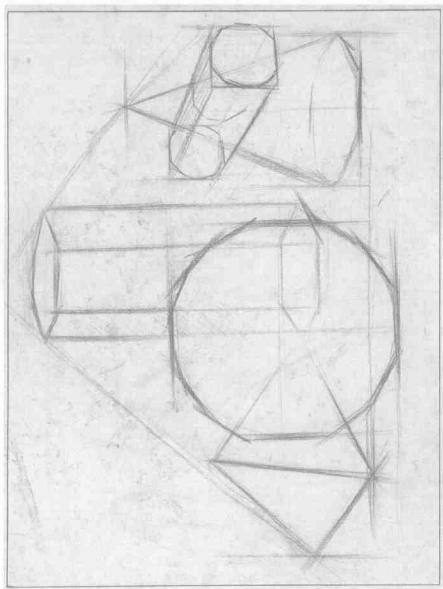
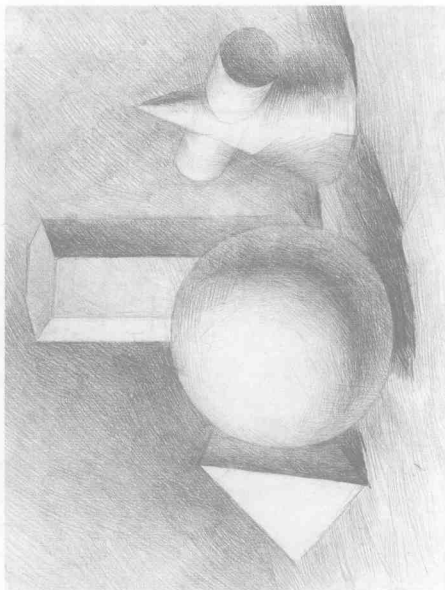
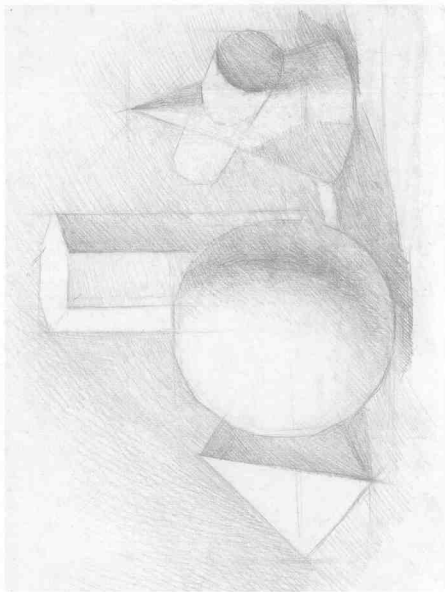

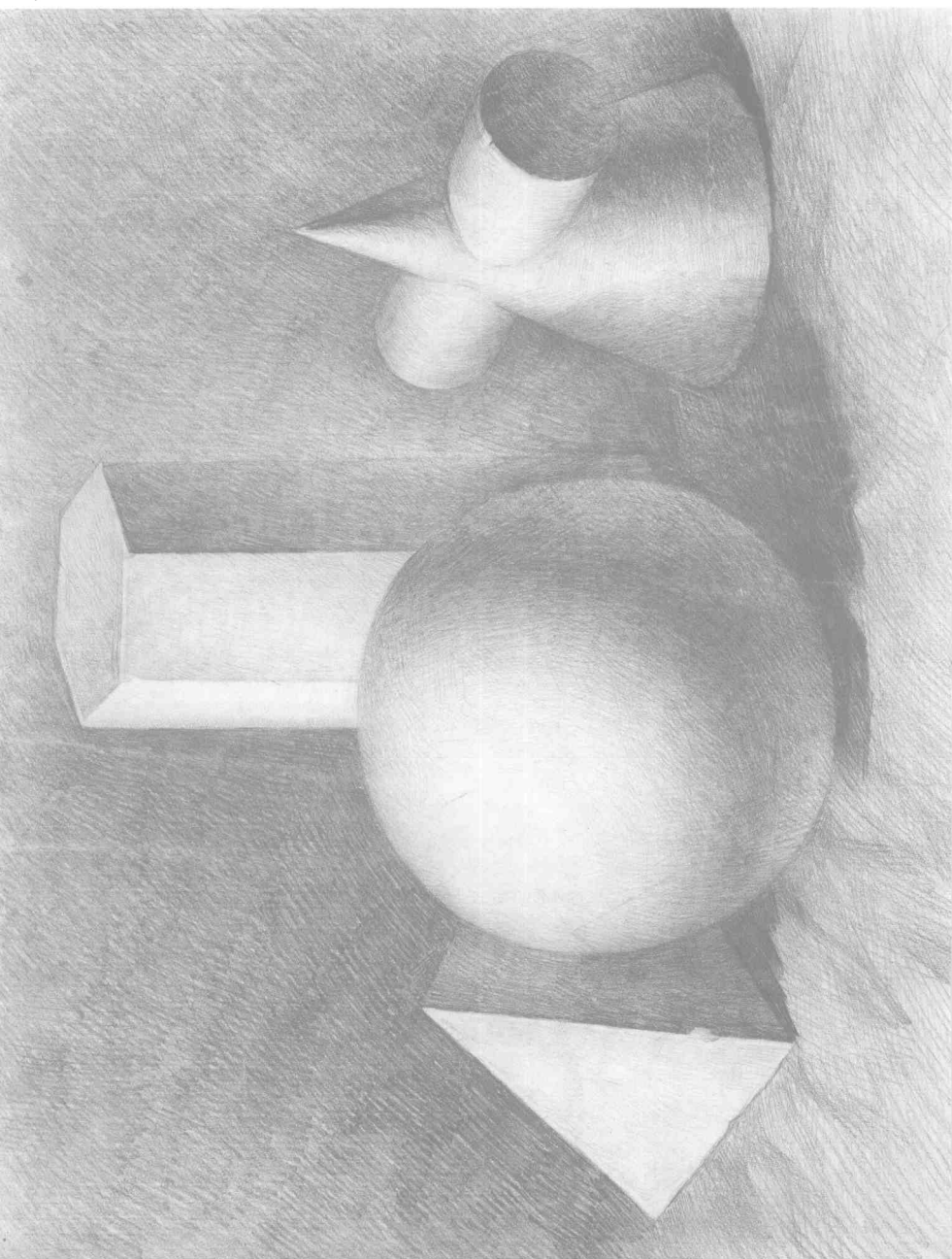
步骤:① 借助辅助线,确定构图,打轮廓。

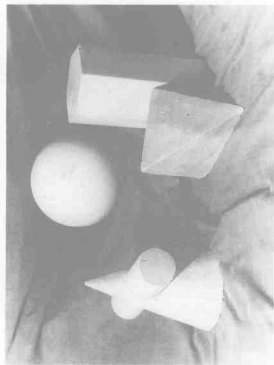
② 从明暗交接线入手,分出明暗两大面,加强立体感。

③ 深入画出物体不同的明暗调子。

④ 注意形体各部位的明暗关系,前后、虚实关系,调整完成。

几何石膏结构素描

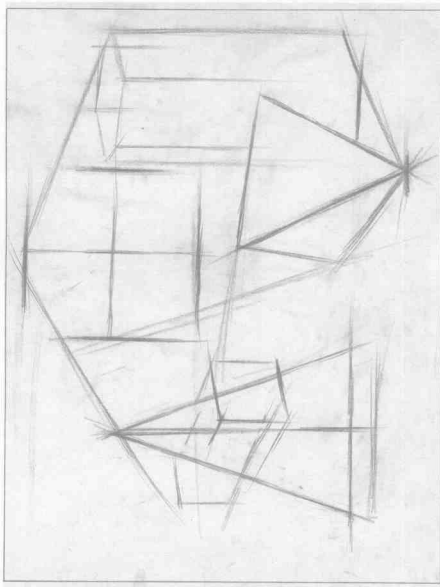
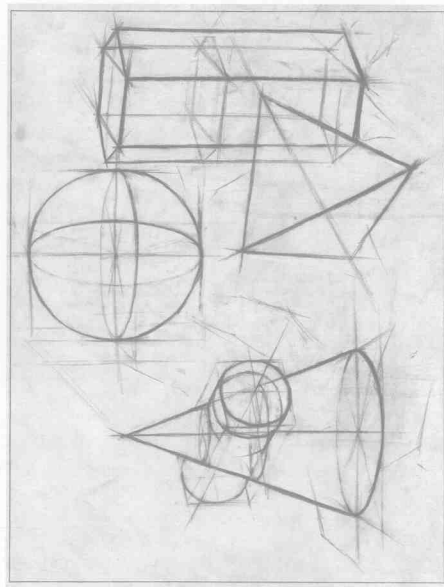
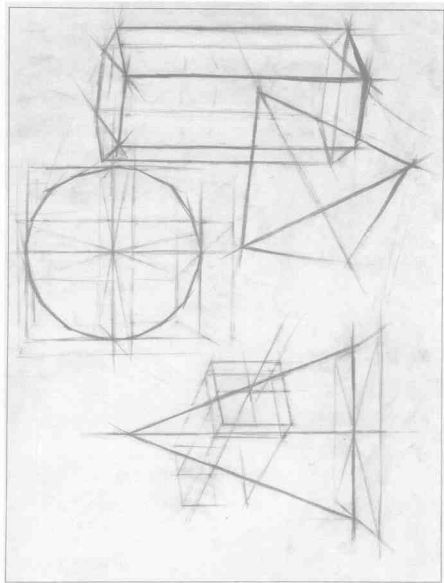
陈青(福建艺术学院)

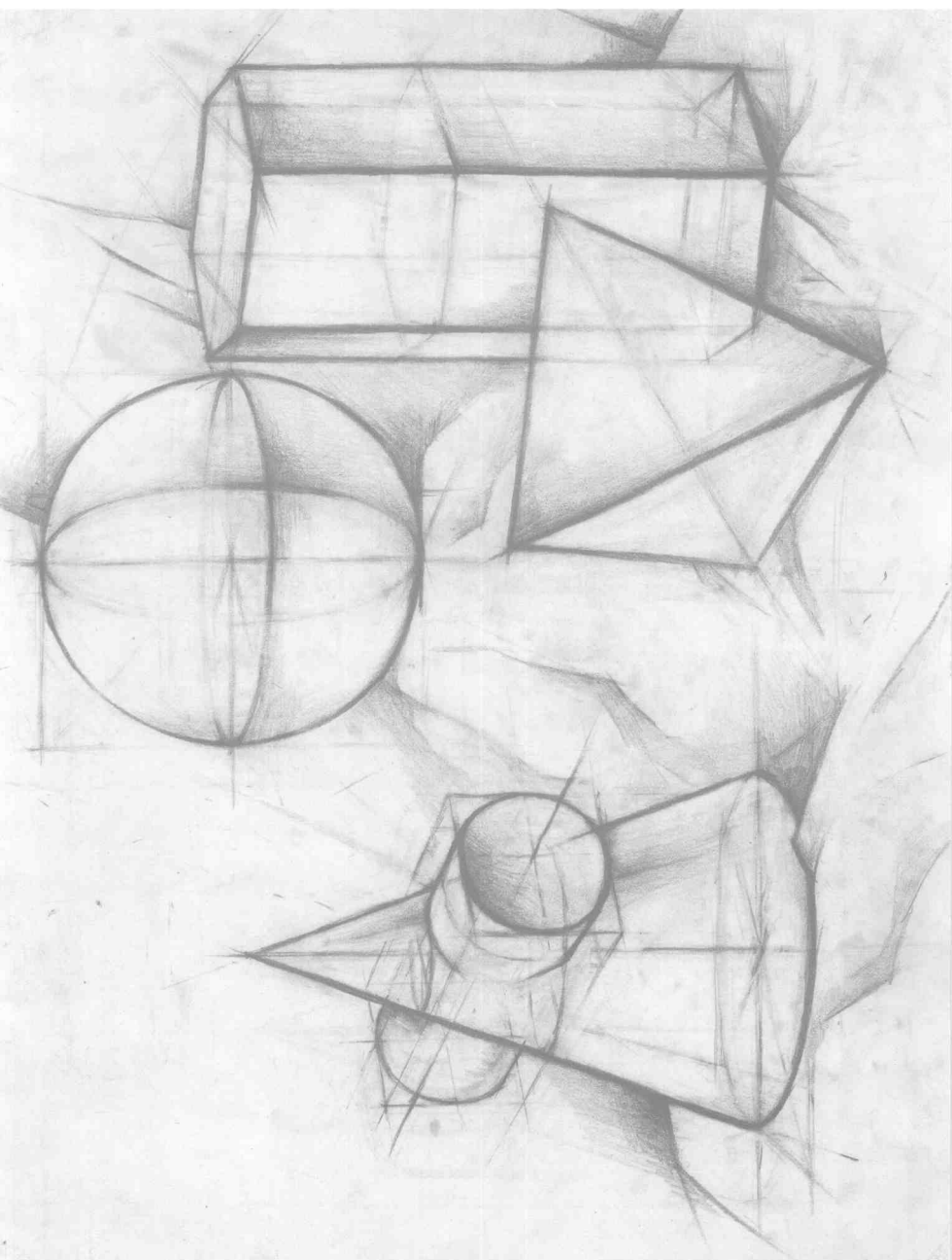
步骤:① 用辅助线轻轻地画出整个石膏的大范围,并在画面中定位、构图。

② 分析石膏几何体的造型特点,组合关系,并以直线概括出大关系,注意大小比例,透视变化的正确。

③ 进一步分析石膏几何体的内部结构,想象它们是透明物体。内部的结构线画得较轻,外轮廓线画得较重些。

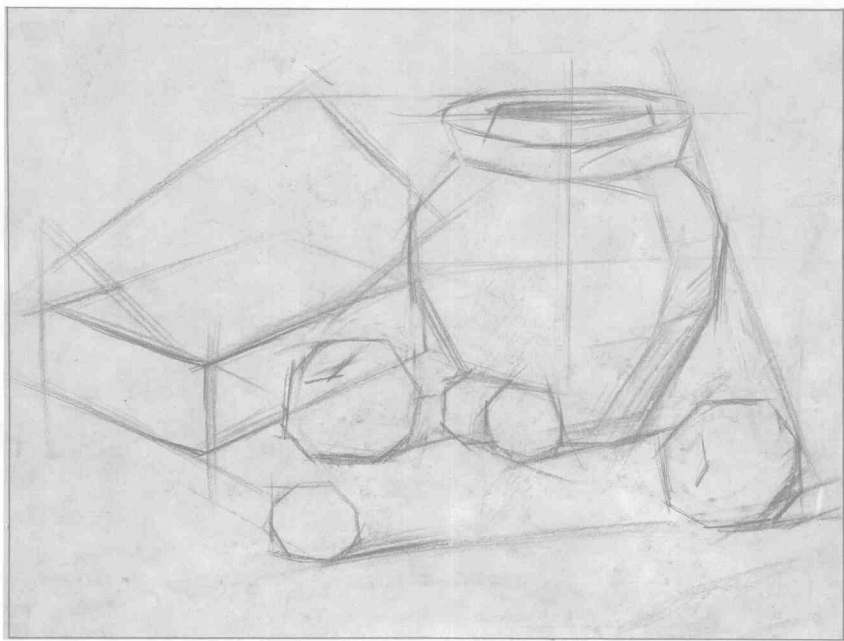
④ 深入刻画,进一步明确几何体的内外结构,适当辅以明暗,调整完成。

陶罐·果子

张剑(闽侯师范学校)

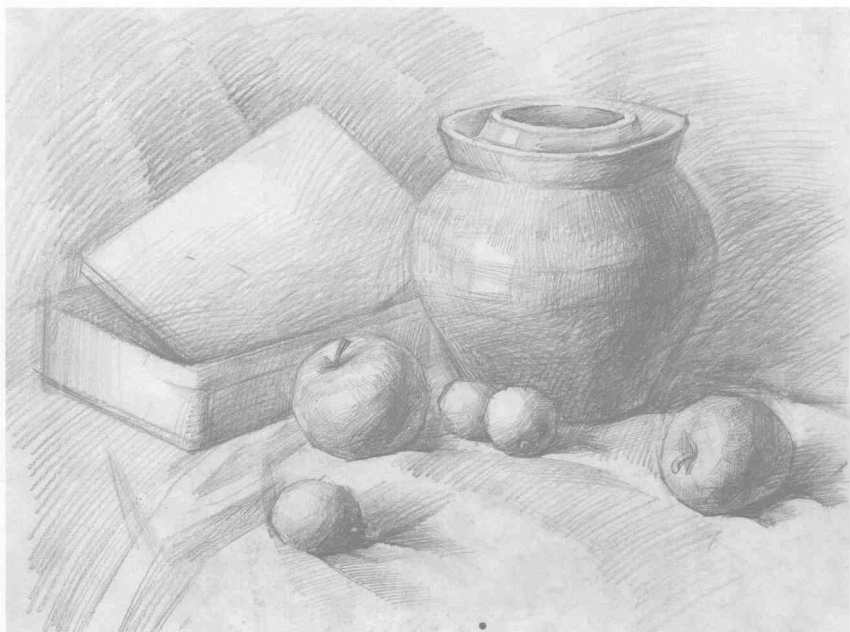

步骤：①落幅前仔细观察，用辅助线确定构图，用直线打轮廓，注意透视。

② 画大体明暗，用组合较密且排列相对规则的线画出背光区域（包括投影），区别亮部和暗部，做到简明统一。

③ 在步骤二的基础上继续深入刻画每一个物体，使物体呈现出立体感、质感和空间感。

④ 更加注意整体中的节奏和对比，使局部的调整或加入或减弱，使画面详略得当，色调统一。

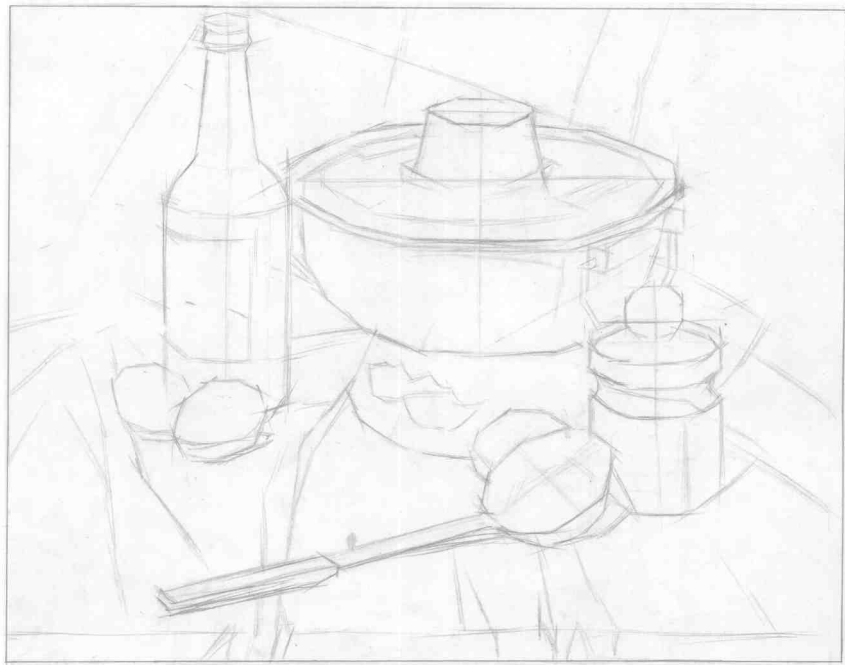

火锅静物

陈婷(建阳师范学校)

步骤：①用直线和辅助线定位起稿，确定总体对象在画面中的位置并画出物体的基本形。注意构图合理，物体的形体结构、比例和透视正确。

② 初步确定大的明暗关系，用明暗去塑造结构表现体积，这时，画面的整体效果和大气关系须明确。

③ 深入刻画，一要有主次、虚实关系。二要在表现物体的立体感、空间感、质感等方面下功夫。

