

素描 ②

美术技法丛书
(初级班)

全国业余艺术教育教材

编者：傅东黎

目录

一、素描概述	2
素描的表现形式	2
二、观察与理解	3
目的与要求	3
构图知识	3
透视	4
线条的运用和作用	5
画法研究	6
怎样把握五大调子 之间的变化?	7
三、步骤示范	10
四、写生作品	26

开明出版社

素描 ②

美术技法丛书
(初级班)

全国业余艺术教育教材

编者：傅东黎

目录

一、素描概述	2
素描的表现形式	2
二、观察与理解	3
目的与要求	3
构图知识	3
透视	4
线条的运用和作用	5
画法研究	6
怎样把握五大调子 之间的变化?	7
三、步骤示范	10
四、写生作品	26

开明出版社

素描

②

美术技法丛书
(初级班)

全国业余艺术教育教材

编者：傅东黎

目录

一、素描概述	2
素描的表现形式	2
二、观察与理解	3
目的与要求	3
构图知识	3
透视	4
线条的运用和作用	5
画法研究	6
怎样把握五大调子 之间的变化?	7
三、步骤示范	10
四、写生作品	26

开明出版社

素描概述

素描,作为认识和表现事物形式的一种学问,也是一种独立的造型艺术。而且随着艺术思维的发展和艺术探索的进步,素描的含义还在不断地充实和完善。

素,是指艺术的单纯性,内含直接、质朴、真实之意,外包有精炼、纯粹、原始及最初之意。

描,是指多样性,含写生、作画、临摹之意,外延则包涵整和广的意思。

两者合一就有了真实质朴、集广取精的含义。

素描作为一切造型艺术的基础,具有很强的表现能力。按其实际用途一般可分为两大类:一是再现性素描;二是物体质表现性素描。就其再现性而言是指造型艺术所必须具备的基本规律,如透视学、空间学、解剖学等,而物质的表现性素描则要求深入到物体内部理解,使物体本质得以表现,从而上升到精神领域。

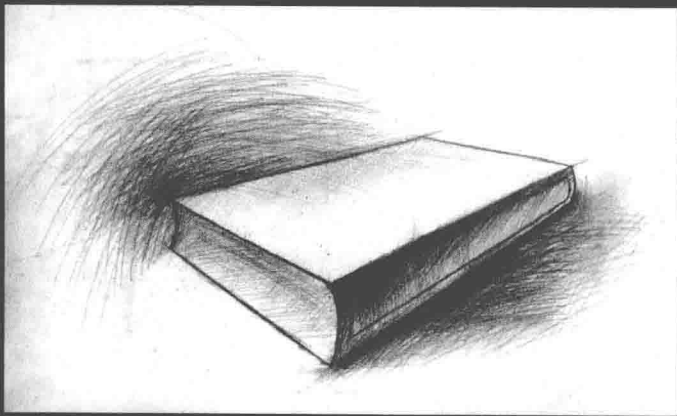
素描是属于艺术范畴的,具有多种多样的表现形式。它就像世上万物,千变万化,不要以为结构表现形式就一定比光影的表现形式好,写实性的就一定比表现性的好,具象的就一定比抽象的好,其实这只是它们风格上的不同罢了,而无艺术效果上的优劣之分。我们的绘画也是要求其“实”其“文”,任何一种表现形式都是素描过程中不可缺少的艺术之花。

素描的表现形式

▲ 附图 1

在艺术中,形式是一个图形中多种可视因素的总结构。从根本意义上说,素描就是用某种涂抹工具勾、勒、抹,其中有点、线、面和明暗调子。

▲ 附图 2

附图 3

观察与理解

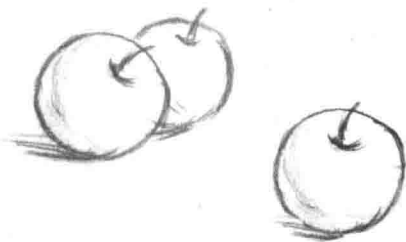
目的与要求

静物写生是作画的最初阶段之一，是运用铅笔线条来表现所描绘物体的过程。静物就是指静止的、相对不变的物体，一般是指带有生活气息的比较简单物品，比如生活用品、学习用品、水果等等。静物写生的长处在于：被描绘的对象是我们所熟悉的，容易产生兴趣，可以从多方位去观察和深入理解。

静物写生不仅要表现物体，还要能通过写生来掌握观察方法和造型的基本规律。首先，观察不应只看到其表面，还要观察静物的结构组合和比例关系。其次要学会掌握和运用最基本的造型规律。构图规律是指如何把物体合理地摆放在画面上，使其达到最佳效果的规律。而在塑造形体时则要从结构出发，分析对象的基本特征，通过线条的变化来表现对象。

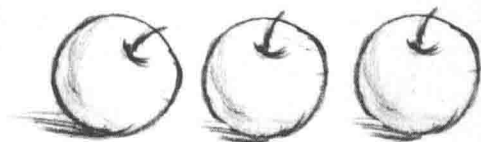
素描是眼、脑、手综合运用结果，在学习素描的过程中，如何学会整体观察这一点显得十分重要。要知道所有物体都是立体的，它们会占有一定的空间，而且物体之间都有大小、高低、深浅的比例。所以，观察时要对物体作全面的比较，仔细分析它们之间的比例关系，这样才可以加深对物体结构的理解。

构图知识

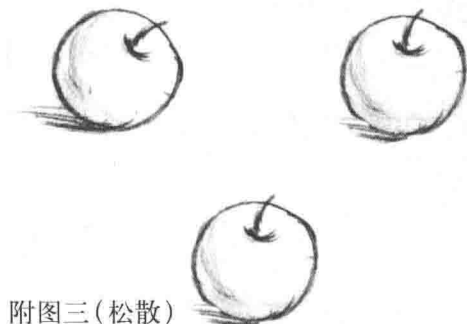

附图一（合理）

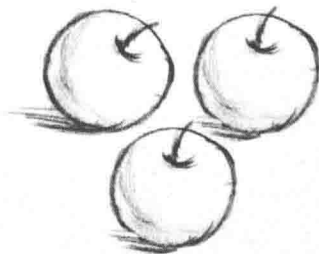
物体在画面上的排列可以连接成多种图形，比如圆形、三角形、S形等等。如果它们在画面上摆放的位置带有一定的动感和变化，就会给画面提供美的感染力。

附图二（呆板）

附图三（松散）

附图四（拥挤）

透视

透视是一种专门的学科, 仅仅从学习素描静物的角度来说, 没有必要花大量时间去专攻透视学, 但是基础知识还是有必要掌握一些的。这主要包括两方面: 一是形体透视, 二是空气透视。

形体透视是指形体近大远小的规律。在画者眼下靠近同样大小的物体, 越靠近画者透点的物体就越大, 反之就越小。这种现象在空间越深远的情况下, 透视的大小变化越明显。空气透视是指近实远虚的变化规律。形体的虚实变化, 随着空间距离的拉远, 形体之间的近实远虚会更为突出。

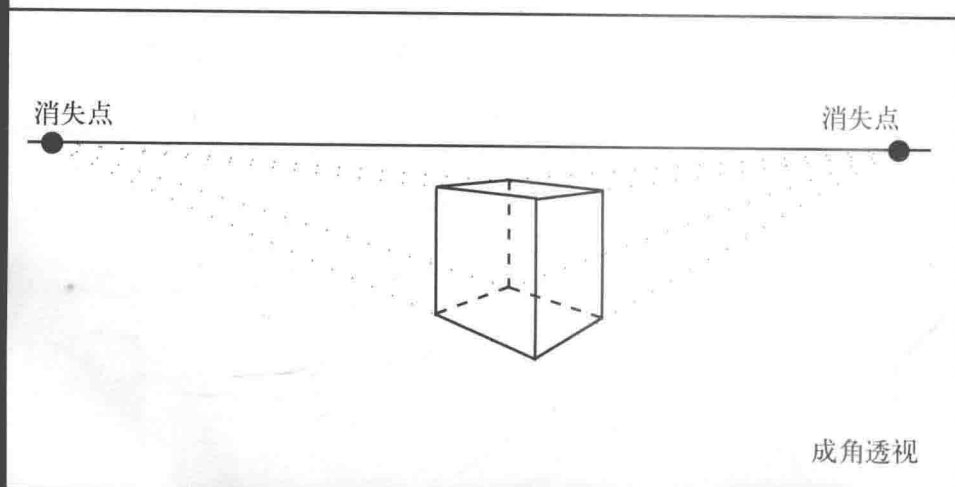
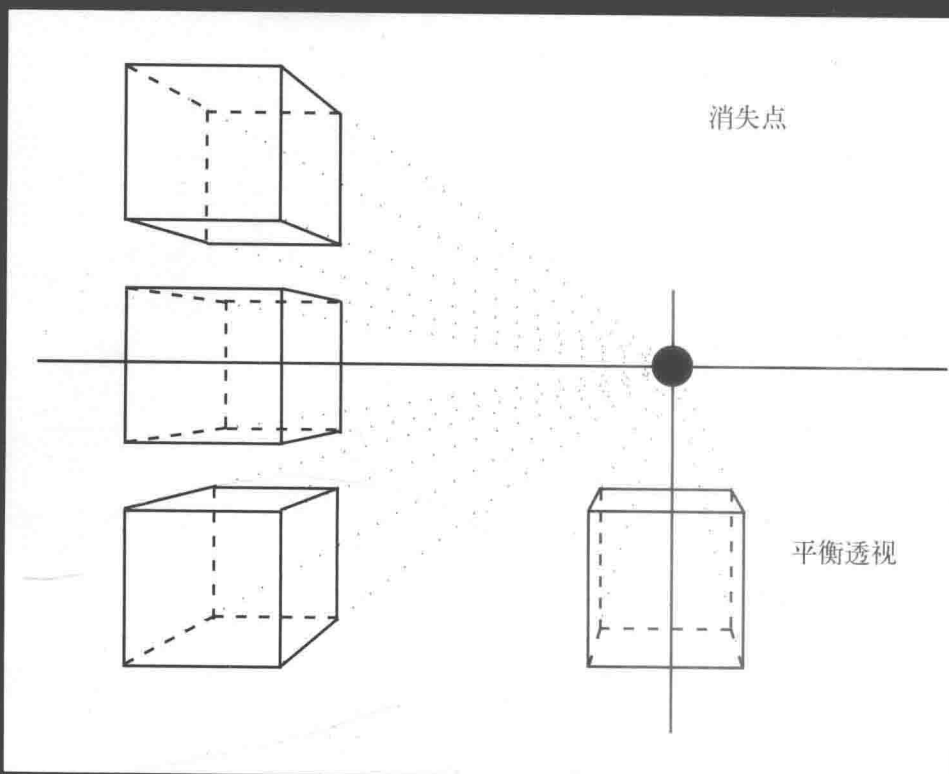
透视理论把画面中的物体按一定的原则统一起来, 使画面在二维空间纸上具有形体环境深远的三维立体空间。绘画透视观念在实际运用中的方式往往不同, 西方绘画采用舞台式的焦点透视。透视原理是指人立于一定地点, 向着一定方向, 看到一定范围内的景物的图形。

平行透视:

有一面跟画面平行, 同时有一面跟地面平行的透视。在平行透视中, 正方体处在心点时, 只能看到一个面; 在视平线上时, 可以看到两个面; 离开视平线时能看到三个面。在正方体中与画面成平行的线延长消失于心点, 与画面平行的面形状不变, 其它侧面按“近大远小”的规律发生透视变化。正方体垂直方向的线永远垂直, 与画面平行的线永远平行。

成角透视:

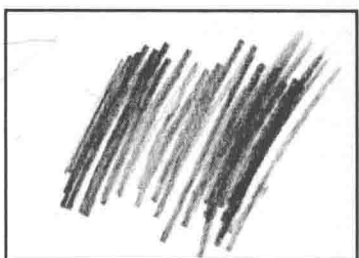
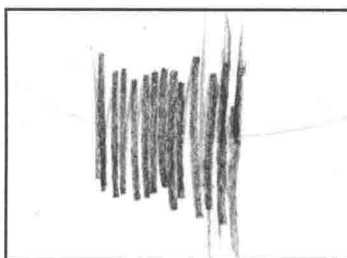
任何一面都不与画面平行, 但有一平面跟地面平行的透视。成角透视中正方体的两组线分别与画面成不同的成角透视; 角度的线延长后, 所有交点都处在视平线上。

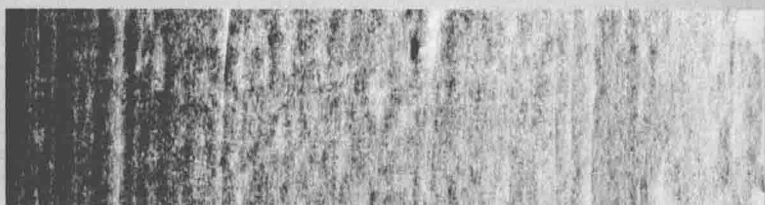
线条的运用和作用

素描形体的塑造通常是用线条来表现的,因此怎样恰到好处地运用线条在素描绘画中显得非常重要。这就需要绘画者用各种有变化的线条来表现丰富的层次,掌握线条的运用对描绘物体的形体和空间有着很大的帮助。所以,对初学者来说,进行线条练习是非常有必要的一课。

在形体塑造的过程中,掌握和运用线条的轻重和变化,可以增强形体的空间感。由线条所组成的面的变化,则能增强形体的立体感。

线条从重到轻所产生的变化

线条的轻重变化可以产生极为丰富的层次,掌握这一点可以为以后塑造复杂的形体打下良好的基础

画法研究

用线条组成不同的色块色调是明暗素描常见的表现手法。作画时应该顺手运笔，轻松排线，多用直线，而且排列要均匀。比如在画陶罐、水果时要按照对象的结构质感来用笔。另外还要注意线条的粗与细、松与紧、重与轻的变化，避免线条排列的杂乱无章。在色调处理上则要防止以下几种偏差：

一、画面的明暗对比不够明显，物体交界线、投影模糊不清，亮部与暗部分不清，画面处于中间色，整幅画显得过于平淡，调子不丰富，没有质感和立体感。

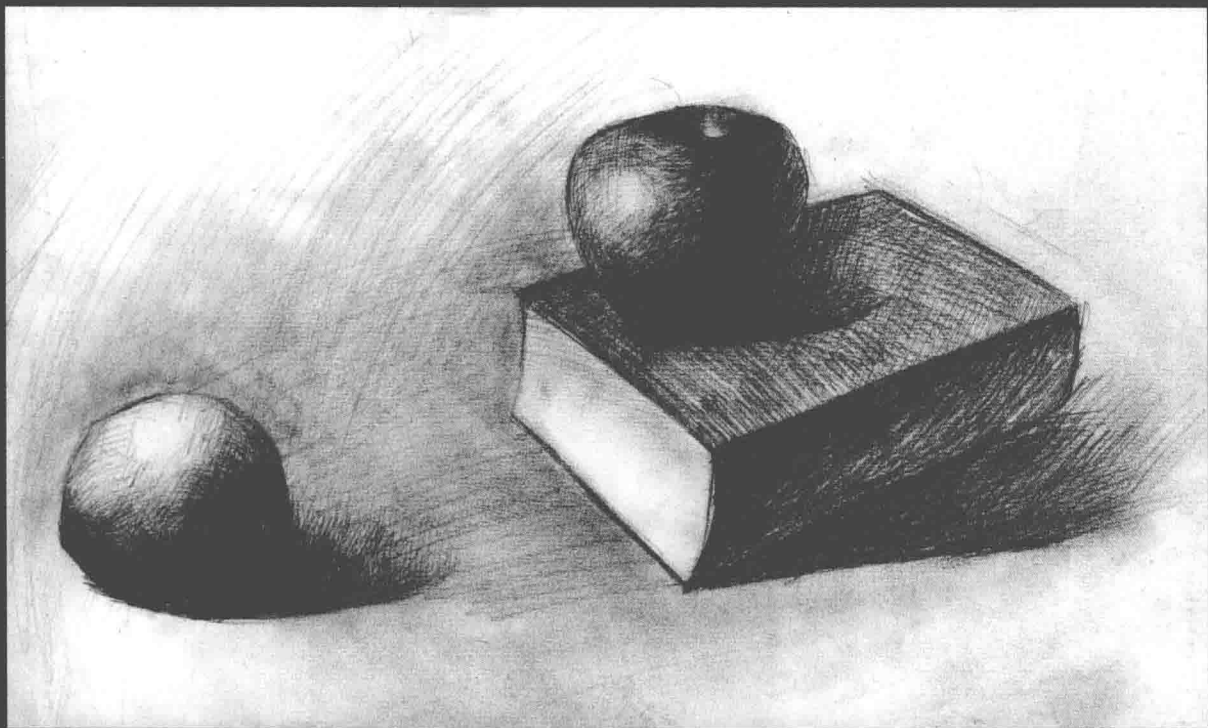
二、画面过于严肃，物体的边缘线外轮廓太浓、太实、太板、太硬，没有质感和主次之分，没有先后虚实的变化。

三、所画的物体没有黑白灰的比较，亮部也显得黑乎乎的，比如苹果、陶罐就像是铁打的。

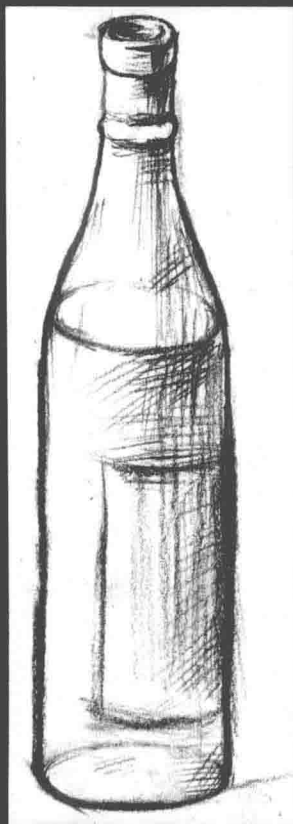
四、画面的调子不统一，看东西太局部，看一点画一点，暗部反光画得跟亮部差不多，整个画面没有黑白灰的统一处理。

附图一

附图二

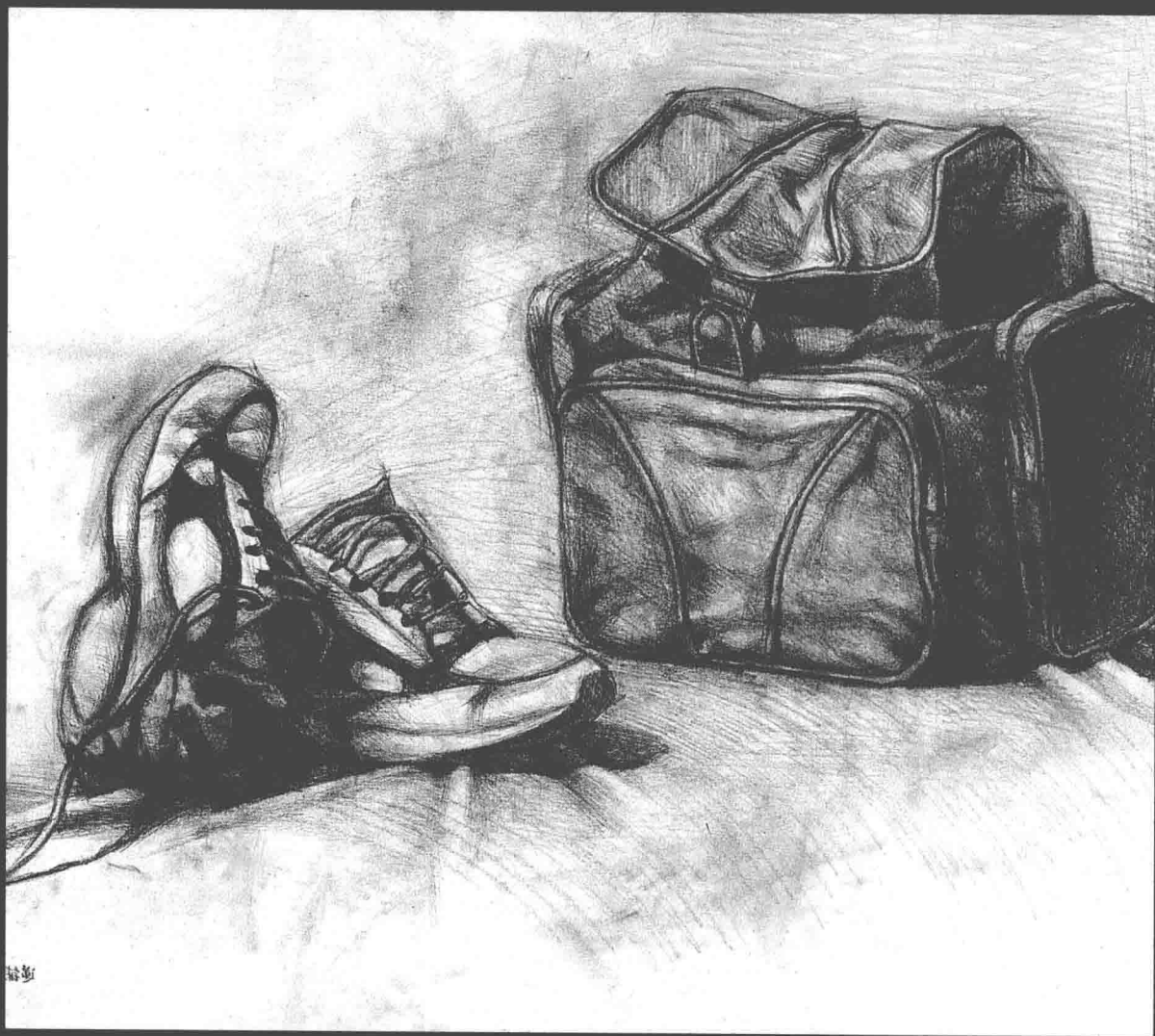

附图三

怎样把握五大调子之间的变化?

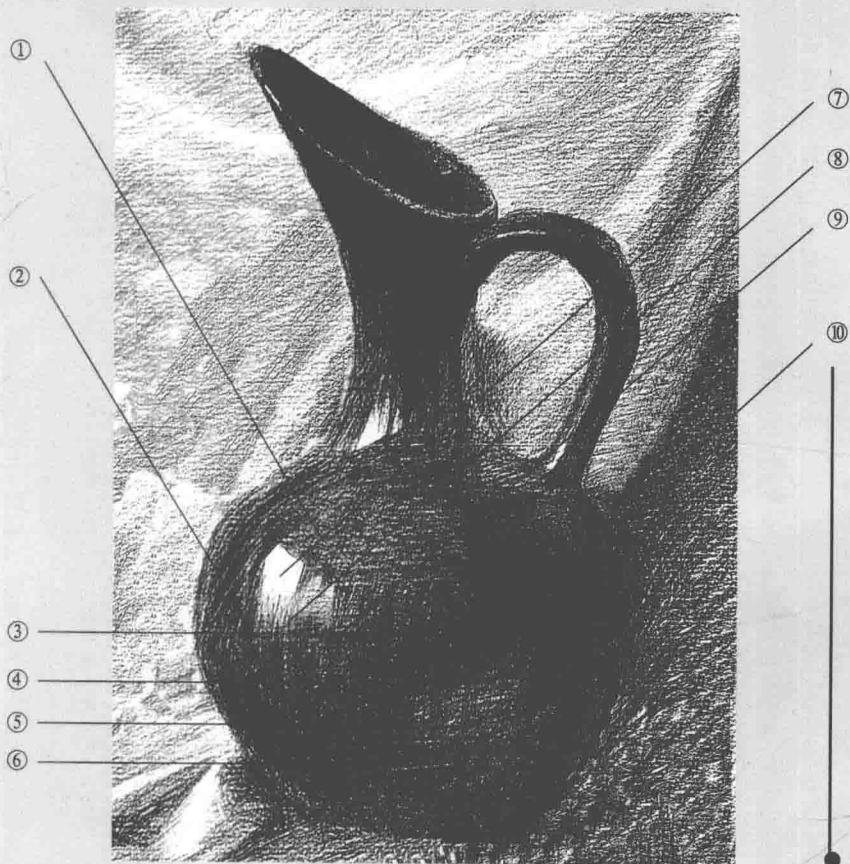
五大调子从整个明暗色系上来说分为两大色系：一是受光的大亮面，它包括高光、亮部调子、亮部中间调子；二是背光的大暗面，包括明暗交界线、暗部中间调子、暗部反光、投影。在这两大色系之间，尤其是画球状的物体时，区分十分明显，作画时应控制的重点是亮部、中间色调和反光的色差。有时暗部的反光在视觉上显得较亮，其实这是在暗部与投影的包围下造成的假象，这个反光的明度应控制在比亮部中间调暗的程度。

也就是说暗部的所有假象亮色其实都是暗部色，亮灰而不管灰的程度轻重与否，它始终都处于光照之中。初学者往往会把两者混淆起来，造成素描调子上的混乱。在绘画时只要把眼睛眯起来，从整体观察对象就可以很快发现这其中的奥秘。然后再回过头来调整画面，同时也避免了画面的错误。

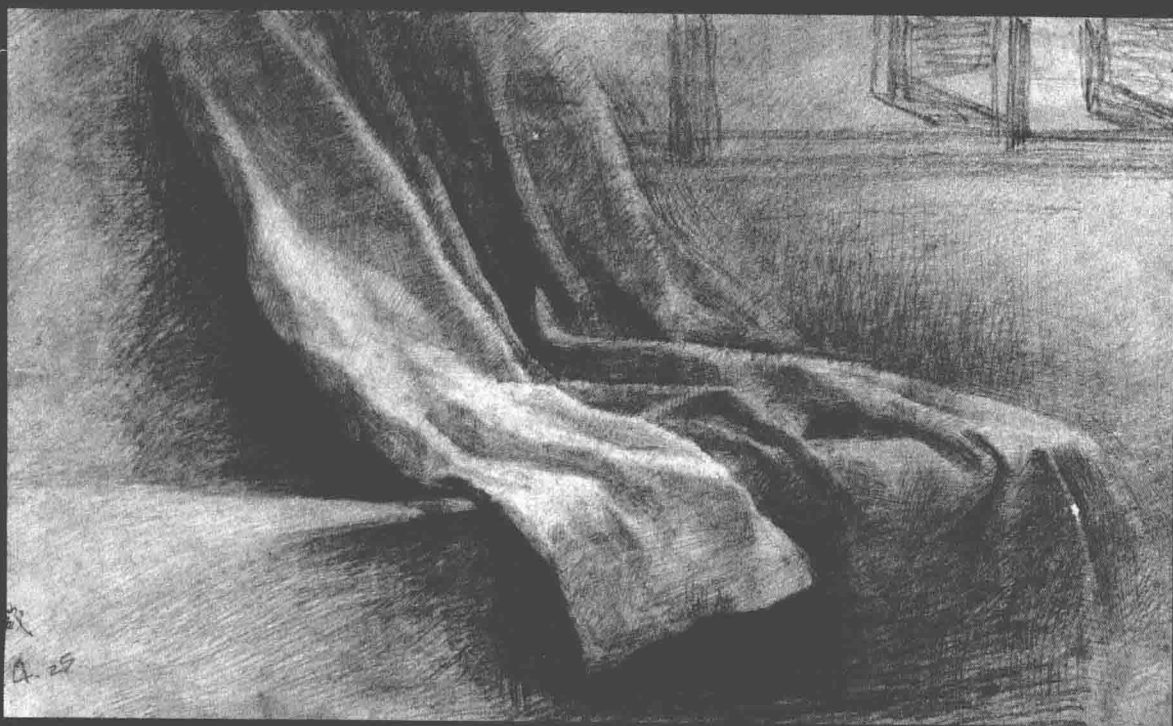

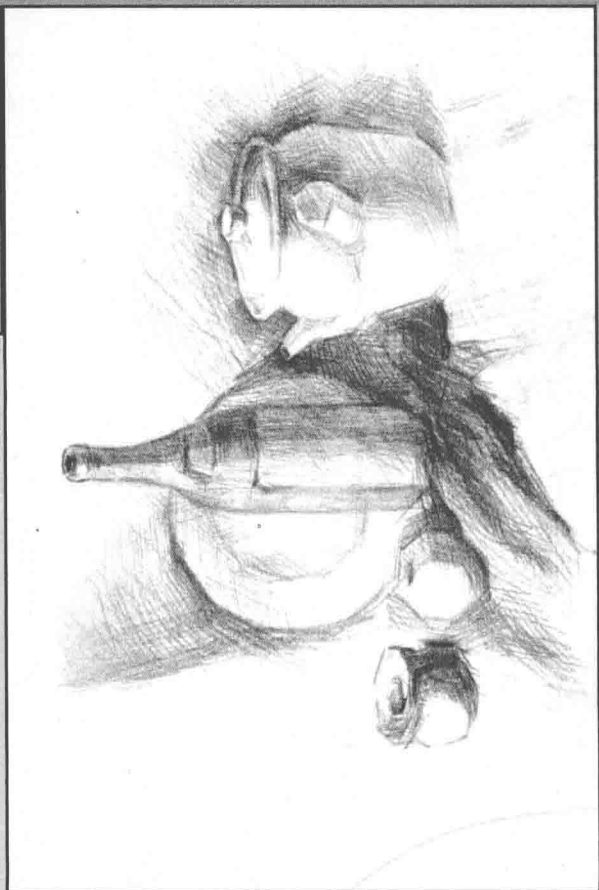
素描

五大调子另一个变化规律是：它们之间除了非常明显的各调之间的色阶外，各调之间还推向球圆体和空间的丰富变化，可谓“整体中有变化，变化中又统一”。只有把五大调子画得生动自然，才能完整正确地再现物体的体积和状况。

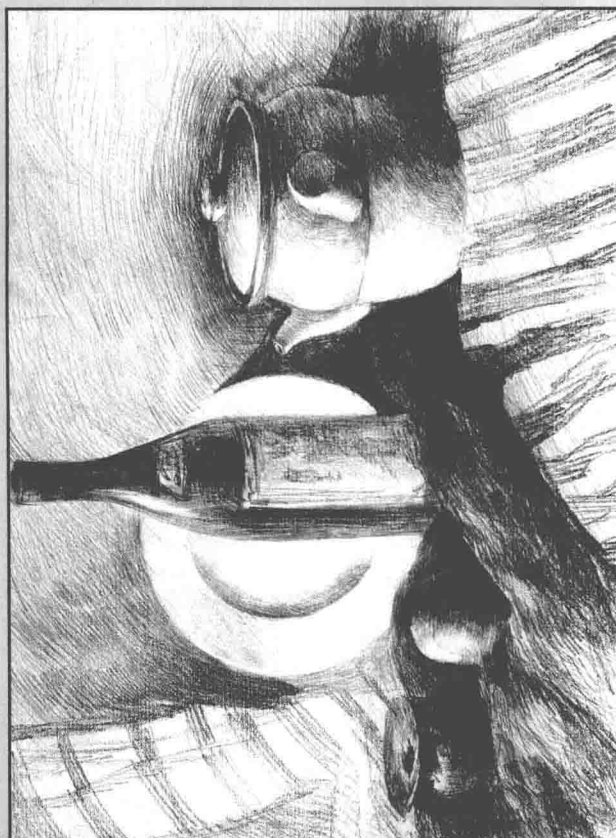
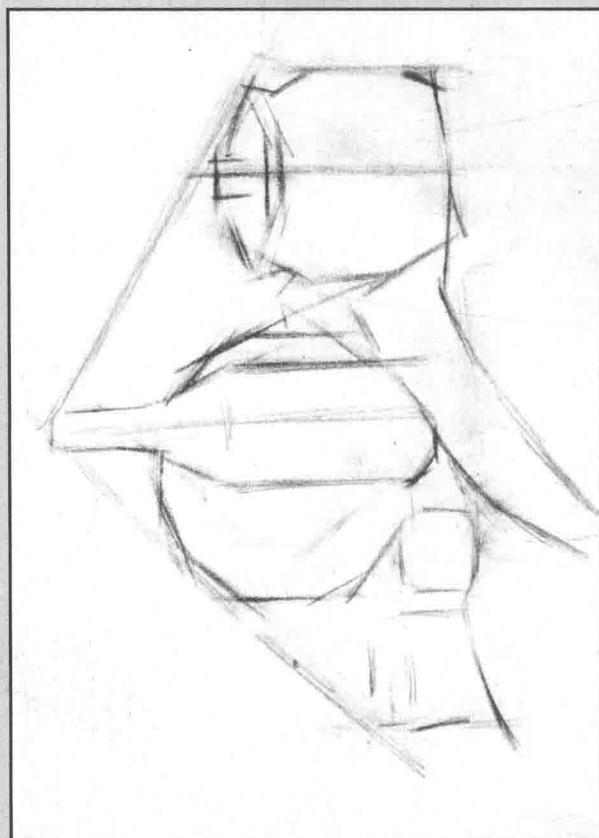
- ①亮部调子
- ②亮部中间调子
- ③明暗交界线
- ④暗部中间调子
- ⑤反光
- ⑥暗部调子
- ⑦高光
- ⑧白
- ⑨灰
- ⑩黑

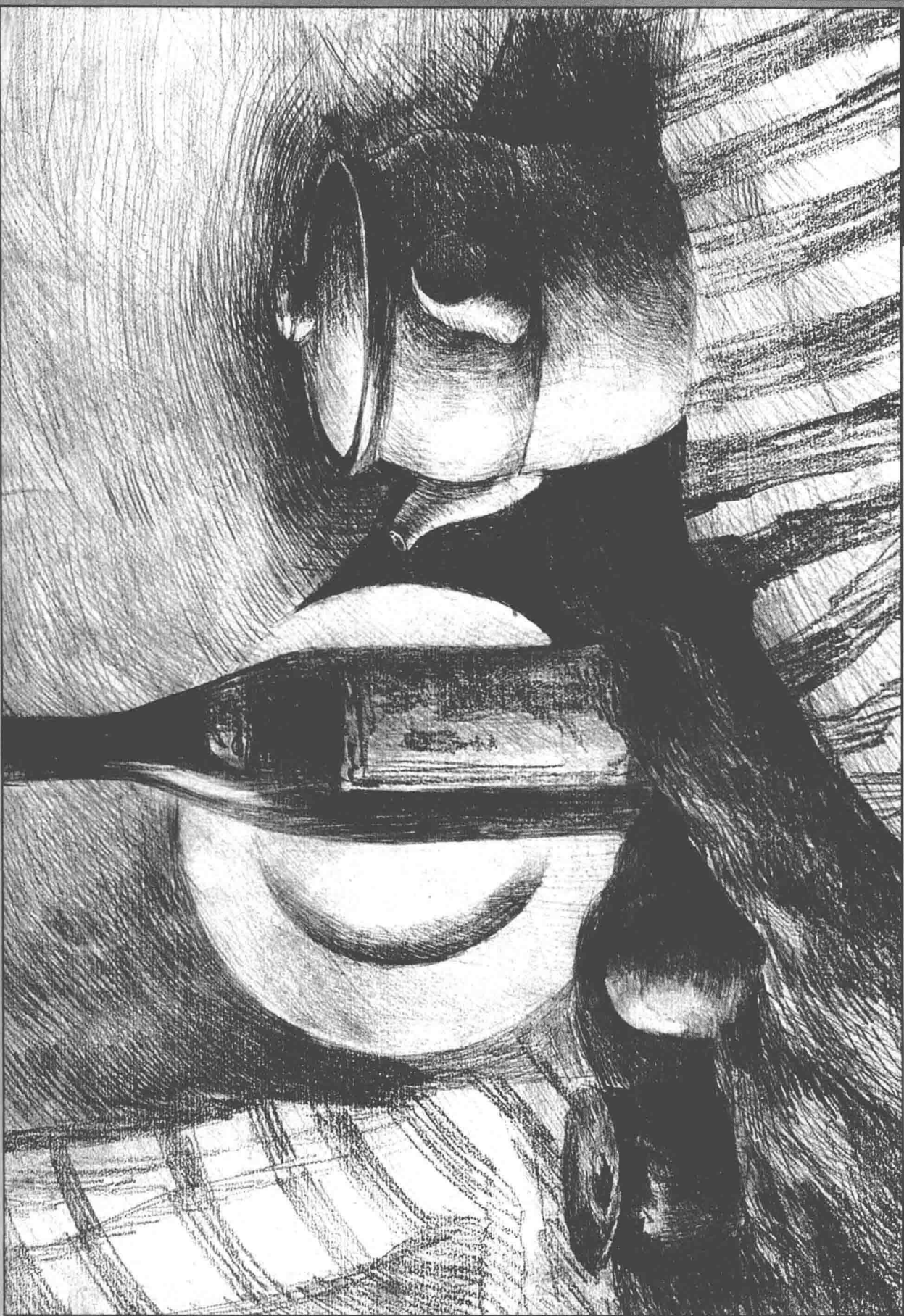

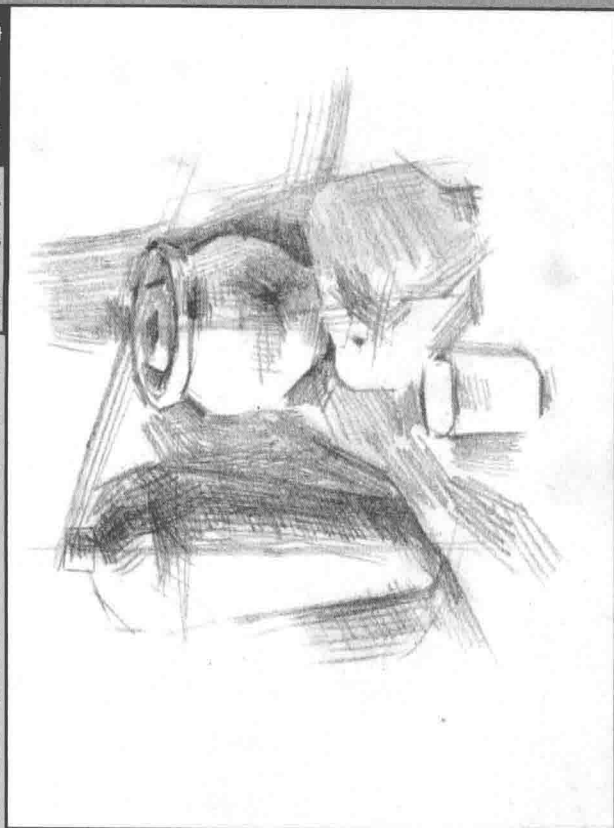

静物写生步骤

②	步骤一
①	步骤二
③	步骤三

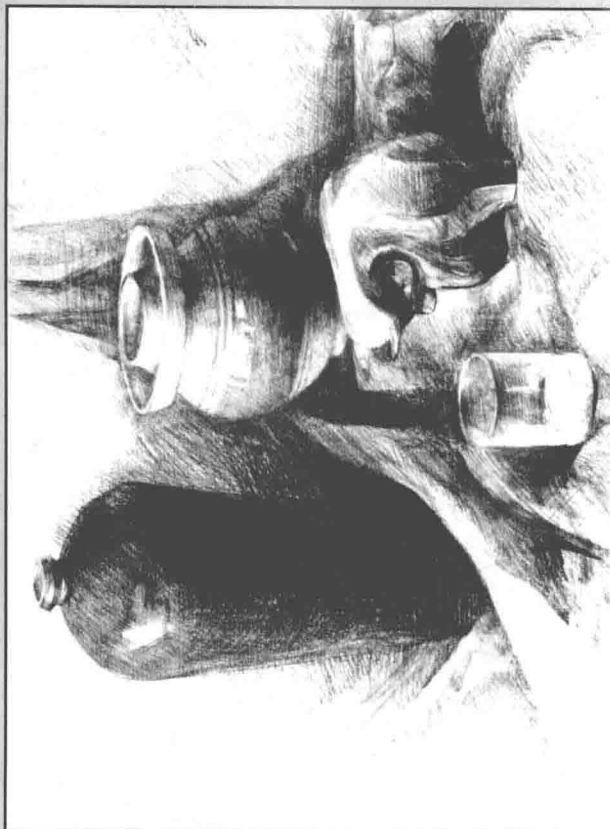
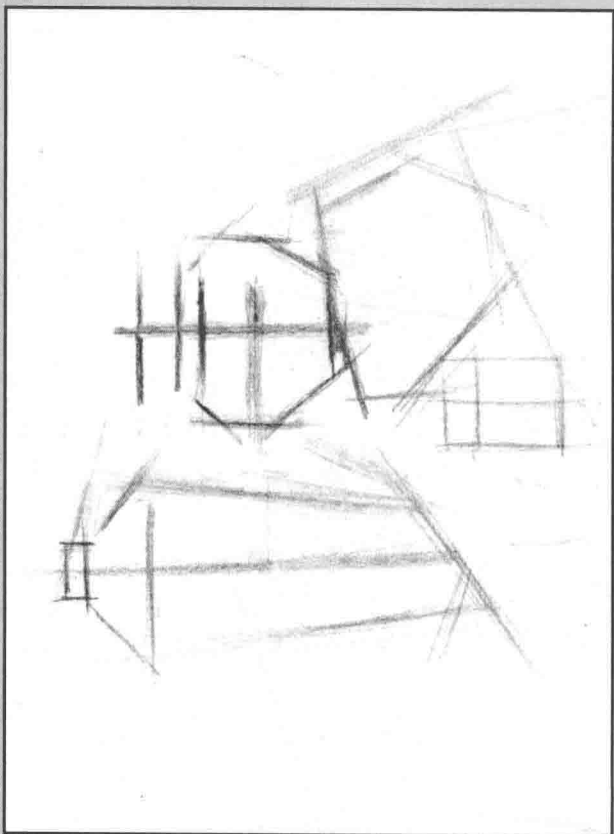

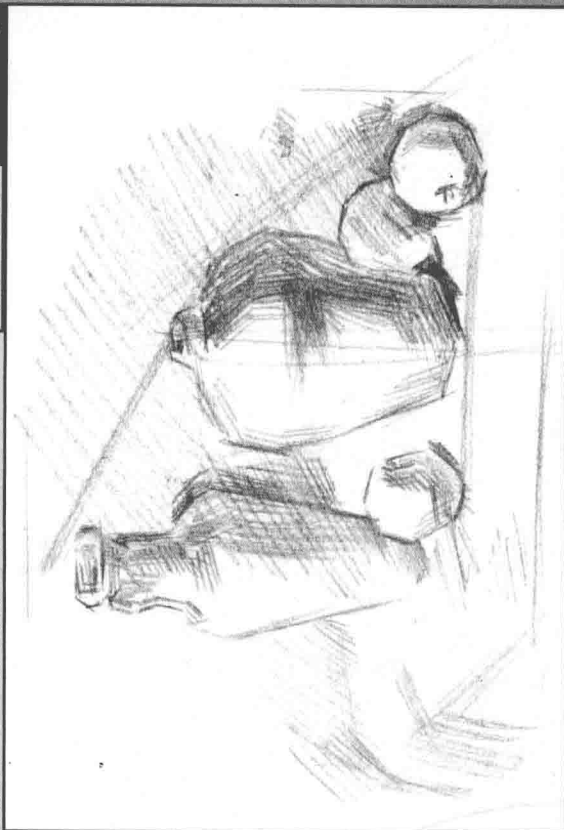

静物写生步骤

①	②	步骤一
		步骤二
		步骤三

静物写生步骤

①	②
步骤一	步骤二
③	④
步骤三	步骤四

