

新视角

走进素描的自由王国

基础素描 应试技巧

张奇 著

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

新视角

走进素描的自由王国

基础素描应试技巧

张 奇 著

同济大学出版社

内 容 提 要

本书按 2003 年上海市高校艺术类素描加试程序,参考其他院校的试题格式,并结合当前美术加试与日俱增的需要编写而成。

本书内容包括:素描基本知识和基本技能;素描的两种造型(直线与曲线);素描的影调语言;素描的形态语言;素描的默写技巧;构图举例;结构素描举例;形体表达基础知识;意象素描;艺术处理等。

本书各章配置了大量精心绘制的素描作品,便于学生临摹、消化、参考所用。

本书可供参加高等学校艺术类美术加试用书,也可供建筑、室内设计、城规、园林、广告及高等技术学院等相关专业选用。

图书在版编目(CIP)数据

基础素描应试技巧/张奇著. —上海:同济大学出版社,2003.6

ISBN 7-5608-2656-3

I. 基... II. 张... III. 素描-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037249 号

基础素描应试技巧

张 奇 著

责任编辑 解明芳 责任校对 郁 峰 封面设计 李志云

出 版	同济大学出版社
发 行	(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	上海市印刷七厂印刷
开 本	889mm×1194mm 1/16
印 张	10.75
字 数	344 000
印 数	1—3 000
版 次	2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5608-2656-3/J·85
定 价	28.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换

前言

写了一年多的书至今才脱稿,如果说八年前写的第一本书还多少有点虚夸的话,那么,八年后的今天就不这么回事了,自己觉得“在做一件事”,就像工人做工、农民种地那样,平实得很。

这样说,是否就可以马马虎虎了呢?恰恰相反,应该是一步一个脚印,怀着尽职的心态,将自己学画的经验写出来,将习画者的困难理清楚,将 25 年的教学实践揉进去,这样,就有了此书的坯胎。我无意抬高自己,是因为每年接触的考生,遇到的问题大同小异,与其一个个单独讲,不如写出来,供初学者参考。

习画原本不难,只要有浓厚的兴趣和正确的方法就可。而所谓正确的方法,即:正确的观察方法以及抓住重点逐个击破的原则。因为考生时间不多,应考难度增加,如方法不当,浪费时间和钱财且不说,还贻误“战机”。针对学生在实践过程中突出的三个问题加以梳理,是写本书的初衷,这三个问题是:三度空间难在深;局部观察很难改;感觉理解难兼顾。因此制定了有针对性的重点教学方法。那么,什么是教学的重点呢?

1. 理解先行,举一反三,从对称结构着手;
2. 结构先行,表象求本,垂直水平连接;
3. 整体先行,最高原则,几个东西一起看,一起画;
4. 体积先行,质感、空间附后,立体后再抓质感空间;
5. 艺术先行,不抄对象,强调当时独特感受。

艺术的内涵与外延非一言能尽之,如有挂一漏万的情况,恳请批评指正,若习画者能从中找到哪怕一点点启示,笔者也就释怀了。

目 录

前言	1
第一章 基础素描概论	1
第二章 基础素描两种造型	19
第一节 直线造型——方、长、扁结构	19
第二节 曲线造型——球、柱、凹结构	29
第三章 基础素描影调语言	53
第一节 入门——几何形体影调分析	53
第二节 提高——静物组合的影调语言	76
第三节 深入——石膏人像影调表现	85
第四节 创造——意象素描	96
第四章 基础素描形态语言	107
第一节 比例感	107
第二节 体积感	112
第三节 前后感	119
第四节 物质感	122
第五章 基础素描默写技巧	128
第一节 组合构图	128
第二节 对称结构	137
第三节 体积特征	139
第四节 艺术处理	141
第六章 作品选登	144

第一章 基础素描概论

素描是造型艺术的表现形式之一,也是造型艺术的基础及最基本的绘画手段。凡以单一的色彩、简便的工具对物像作朴素描绘的作品都称素描。它通过对物像的辩证的观察和理解,用艺术的手法去表现对象的结构、形体、光影、空间、质地。素描的过程,不仅是一种认识的过程,也是实践的过程,通过训练逐步养成视觉的敏锐性,对形式、节奏、情感的直接感受与鉴别能力,进而养成正确的观察方法,获得相应的表现技巧,所以说,在素描训练中,几乎包含了造型艺术的基本课题,因此,绘画、艺术设计、雕刻、工艺美术、建筑、城市规划等专业都把素描看作是造型艺术的重要基本功之一。

素描发展到今天,已有广泛的内涵与外延,其形式与风格更趋多样,它既可以是习作,也可以成为创作。其表现手法一般采用铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、单色颜料等工具来作画。素描可以画具像,也可以画抽象。素描可以采用客观写实的素描,也可以采用夸张、创造的意象素描,其表现手法异常丰富,如线描、明暗素描、线面结合素描、黑白团块素描、结构素描、设计素描等。一方面,它作为一种单独的绘画形式,以其独特的、其他任何画种不能代替的审美价值而立于世界艺术之林;另一方面,它又可以其手法简便、工具简单、易于修改等其他画种所没有的特点,进入其他各种造型艺术的领域,成为重要组成部分。“素描包含了一切,除了色彩”,19世纪法国画家安格尔如是说。学好素描要通过一系列的基础训练,培养自己有很强的造型能力,用正确的整体观察对象的方法,立体地分析对象的结构,艺术地概括处理对象的特征,使脑、眼、手共同得到锻炼。

素描已被列为造型艺术教育的必修基础课,但在功能和目的方面都有明显差别,以至于在素描教学实践中,出现因专业不同而产生不同教学方式和素描样式,如国画注重结构和线性的白描和结构素描;油画注重多因素的深入刻画的明暗素描;版画注重对比强烈的黑白素描;设计注重形体构造的设计素描;等等。素描教学只有适应不同专业的特点,才能更有效地与专业教学接轨,达到全面提高素质的目的。

一、工具及其使用方法

1. 纸张选择

素描用纸,一般以纸面紧密、纸质坚固为佳,使橡皮久擦不毛。初学者只要准备铅画纸就可,因为考试用纸通常也是以用铅画纸居多,以便考试时能适应。

2. 铅笔使用

一般来说,凡能刻印出痕迹的材料,都可作素描用笔,但考试一般只用铅笔,这样,平时练笔用铅笔就比较好。铅笔有软硬之分。B代表软性,B的系数越高越软。H代表硬性,H的系数越高越硬。我们画素描时,不必一一备齐,只要准备2H、HB、2B、4B、6B就够了。通常,写生时,在铺大色调时,宜用软性笔,如以2B、4B为佳,这是因为考虑在较短的时间里要尽快画出大效果。如果画得不够好,硬性笔仍可覆盖;相反,如果一开始用硬性笔,那么,软性笔再加就打滑,没法加深,而且画了半天,大效果仍没画出来,情绪受影响。另外,也有画家习惯用一二支笔画素描,由于素描不是机械制图,不必画到哪一层用哪一种笔,而是随着认识和感情的发展一气呵成的,甚至可用一支笔去画出多种色调,因为画画不仅仅用手和笔,更重要的是用脑子去作画,对于这一点,对初学者来讲尤为重要。

3. 画板(2号图板大小)

画板或画夹(能放四开纸就可)一块,刀片一把,铁夹四只或图钉若干。

4. 握笔姿势

在打轮廓起稿时,笔杆应握于掌下(如图1(b));深入刻画时,握笔与写字相同,执笔可以执在笔尖一点,

也可用小指轻轻支撑在纸面上,所以,画线要先学会执笔,用铅笔尖的侧面着纸,要腕部转动,而不是光指头着力。手掌不能紧贴纸面,应悬臂作画,使手腕能方便、灵活,如图1所示。

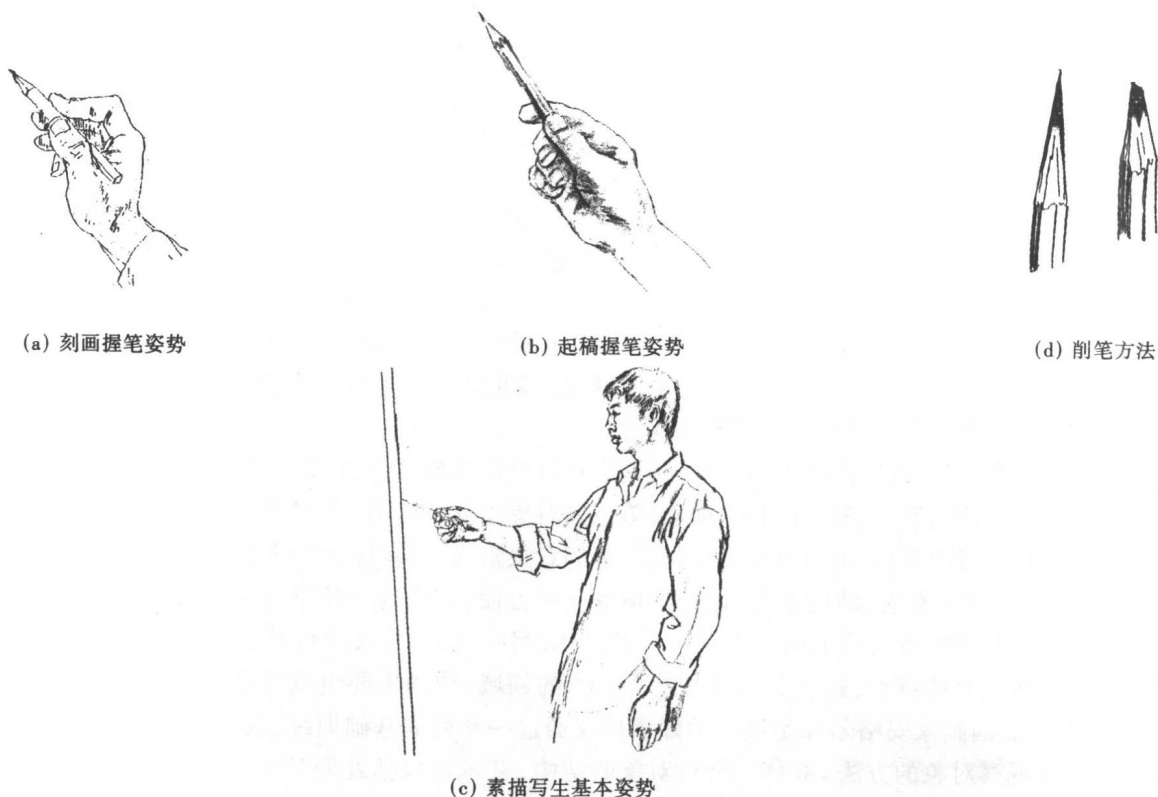

图1

5. 测量方法

我们将轮廓打好后,为了测试画得正确与否,可先量它的宽度,然后用宽来比量它的高,看是占 $1/2$, 还是占 $1/3$ 等,知道了高与宽的比例,就很易正确地将形象画出来,如图2所示。

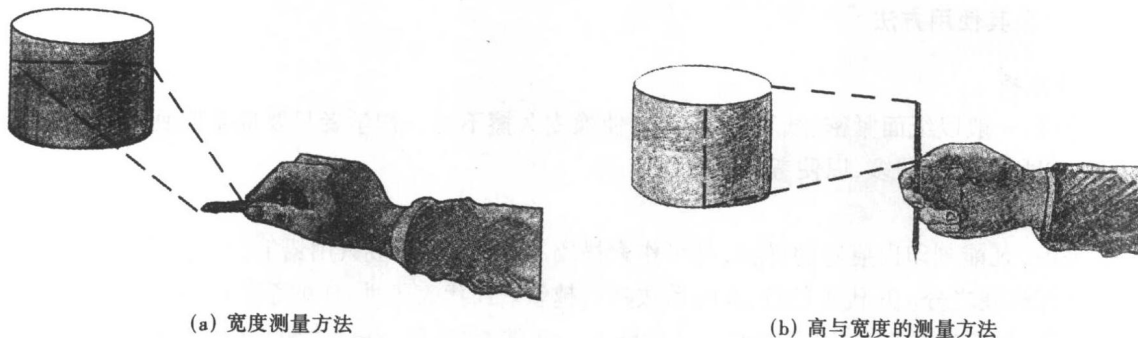

图2

6. 橡皮功能

橡皮不仅用来改错,还可用来作画。如果铅笔属硬笔的话,橡皮就是一支软笔,它能帮助我们达到铅笔所无法达到的效果。如木刻的刀锋、油画的笔触、雕塑的肌理等效果,橡皮都能表现。拿到橡皮,你应有一种意识,它似水粉的颜色,可起提亮作用,它似素描中的媒介物。常用的橡皮以香橡皮或橡皮泥为好,擦墨水用的橡皮太硬,易伤纸面,不能用。

7. 削笔方法

可将铅笔削成尖锋,稍长些,便于作画涂影。画室外砖墙、站窗,可削成较宽较扁的斧头形状,作画时,可以落笔肯定,笔笔是形,是室外写生常用的方法。

二、透视术语

(1) 视点:画者眼睛所在位置。

(2) 视平线:天地相接与画者眼睛等高的水平线通常叫视平线,也叫地平线,或水平线。平视情况下,视平线与地平线重合。当仰视或俯视时,视平线与地平线分开。

(3) 画面:通常指画者与被画物之间的假想的一块透明平面,要研究透视图形就在这块透明的平面上,这个平面即为透视学上的“画面”,它并非作画的纸面,写生时,将在透视画面上所见到的图形依样画在作画纸面上。

(4) 视中线:与视平线成 90° 垂直的线,即视点与画点相连的线。

(5) 心点:眼睛正前方正对着视地平线上的点叫心点。

(6) 消失点:指变线所集中消失的点。实际生活中,由于观察写生角度不同,见到的物体是不会完全和地平线、画面平行的。凡与画面成角度、与地平线不平行的同组平行线都向心点左、右两边的视平线上消失成一点,这一点叫消失点,左消失点离画面心点近,右消失点就离画面心点远,反之亦然。消失点有五种:心点、视距点、天点、地点、余点(图3)。

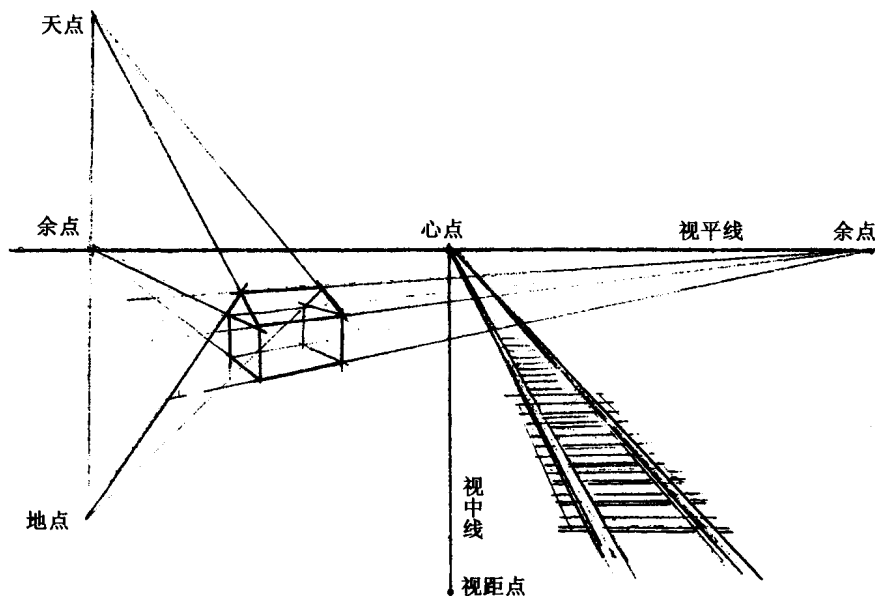

图3 五种消失点

(7) 原线:凡与画面平行的直线都是原线,原线与地面之间的关系,有垂直、水平和倾斜三种。在透视中原线方向保持原状,只是在长度上渐远渐短。

(8) 变线:凡与画面不平行的直线都是变线。变线与地面之间的关系有的平行,有的不平行,在透视中,变线的方向发生变化,原来互相平行的线,都向一个点汇聚集中,原来等长的分段,看上去渐远渐短。

(9) 天点、地点:平行线相交于视平线以上的灭点称天点,平行线相交于视平线以下的灭点称地点。

原线

与画面平行的直线	$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{与地面垂直} \\ 2. \text{与地面平行} \\ 3. \text{与地面倾斜} \end{array} \right.$	透视方向不发生变化,保持原状,无灭点。
----------	--	---------------------

变线

与画面不平行的直线	$\left\{ \begin{array}{l} \text{与地面平行} \left\{ \begin{array}{l} 1. \text{与画面成直角} \\ 2. \text{与画面成 } 45^\circ \text{角} \\ 3. \text{与画面成其他角} \end{array} \right. \\ \text{与地面倾斜} \left\{ \begin{array}{l} 1. \text{近低远高(上斜)} \\ 2. \text{近高远低(下斜)} \end{array} \right. \end{array} \right.$	透视方向发生变化,分别集中,向灭点消失	$\left\{ \begin{array}{l} \text{主点} \\ \text{余点} \end{array} \right\}$ 都消失在地平线上 天点:消失在地平线上方 地点:消失在地平线下方
-----------	---	---------------------	---

三、几种透视现象

1. 平行透视

也称一点透视。它的特点就是有一组物体的面与画面平行的立方体或长方体的透视。在平行透视的情况下,垂直线、水平线是平行于画面的直线,也是原线。画在画上仍然垂直、水平有近长远短的透视变化,与画面成直角的线是变线,画出来不平行,其延长线消失于心点。以正方形为例来阐述透视现象。

一组与地面平行的面,远、近两条边线与视平线平行,近边长于远边,左、右两条往心点消失的线,在视平线以下近低远高,在视平线以上近高远低,这个平行的正方形的一个面,在上下作移动时,越近视平线,图形面越窄,与视平线等高时,则成一条线。

另一组与画面平行与地面垂直的面,因为组成的线都是原线,画出来仍为正方形,但水平线与垂直线都是近长远短。还有一组与地面垂直与画面成直角的面,前、后两条垂直于地面的线也垂直于视平线,而且互相平行,只是前面的线长于后面的线,同样,上、下两条线;在视平线以下近低远高,在视平线以上近高远低,其延长线向心点消失,这个垂直的正方形,在视中线左右作水平移动时,越近视中线,图形面越窄,与视中线重合时,成一直线(图4)。

2. 成角透视

也称余角透视,或两点透视。其特点是,在立方体与画面形成角度时,两对面上、下边线都会发生近长远短的变化,也不会和画面平行。竖线为垂直,左边面向左边的余点消失于视平线,右边面向右边的余点消失于视平线上,确定物体是成角透视还是平行透视,只要观察你所画的物体边线与画面的放置关系,如果有一对边线与画面视平线平行的就是平行透视。物体的两对面和画面成角度的就是成角透视(图6、图9、图10)。

3. 倾斜透视

消失点交于天点或地点,不在视平线上,如十字相贯体、台阶、屋顶、桥面。物体面与视平线不平行而成倾斜的角度叫倾斜透视。

4. 圆形透视

圆球体,不管取什么角度,其外形不会发生变化,只有近大远小的透视变化。钢管、小桶、锅、碗等圆形物体的表现,必须研究了解圆面、圆柱的透视变化,与视平线等高的圆柱体口面见不到圆口,圆的弧度成直线。离视平线越远,其圆口面就越大,圆的弧线弯曲也越大(图11)。

圆面中最长的直径和轴心总是保持垂直的关系,圆面的最长直径弧两端的弯曲规律是面大弯曲大,面小弯曲小,直径前后的半径直线的近长远短,近弧弯曲大,远弧弯曲小。左、右两边对称,一切圆柱物体都可从立方体的透视规律中找出圆心点和直径,这样,圆柱体的透视变化就较易掌握了(图12)。

要知道,画画的人最讨厌的就是透视,但尽管如此,透视原理能帮助我们解决一个个难题。我们看到的形象都是从某一角度所见的视觉形象,是经过透视增减、变形之后的形象,并非原来的基本形状。我们认识和描绘形象是以视觉形象为依据的。认识和描绘形象离不开透视,即使是一只蚊子,一只钉子,都是如此,都有透视变形的原理。

从圆形透视图实例可看出,距视平线越远,圆的透视面越宽,离视平线越近,圆的透视面越窄。

从图11可看出,在方形上可作出圆形透视。正方形的对角线交于一点,即方形中心。通过这一点作两根中线与正方形各边相交于四点,平分各边,从这四点到圆心的线,就是圆的半径,用这四点作依据,正方形在任何变形基础上,也可作出与正方形透视相称的圆形。

图(12(b))左边是两个直立的圆柱体,因在心点的左边,所以,画出的圆弧有点斜,尤其是下面一条弧线,一般看不出。心点右边两个圆柱体,其面与画面平行的,这种圆就按正规圆形来画,近大远小,两组圆心都在心点上,将两边连接起来。

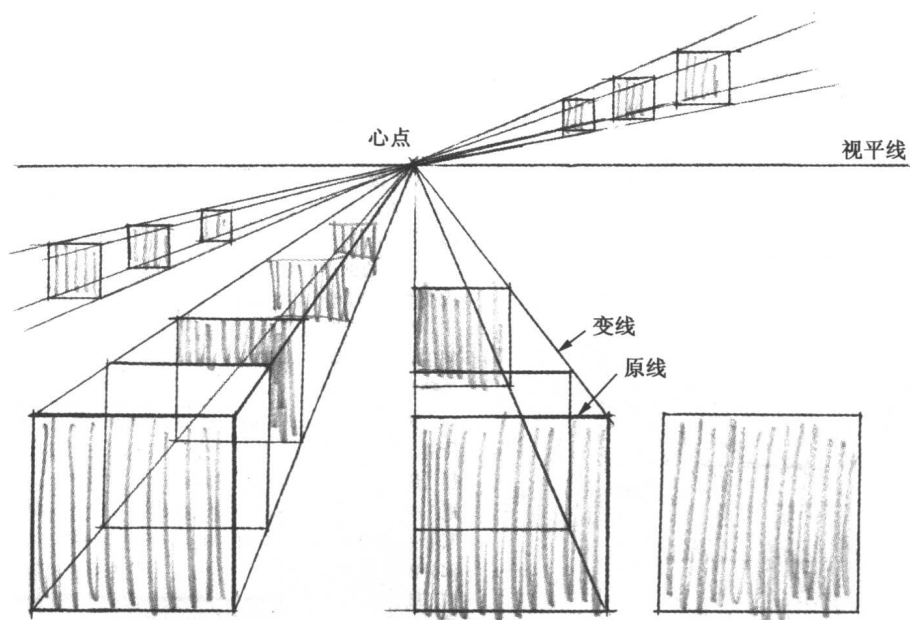

图4 平行透视

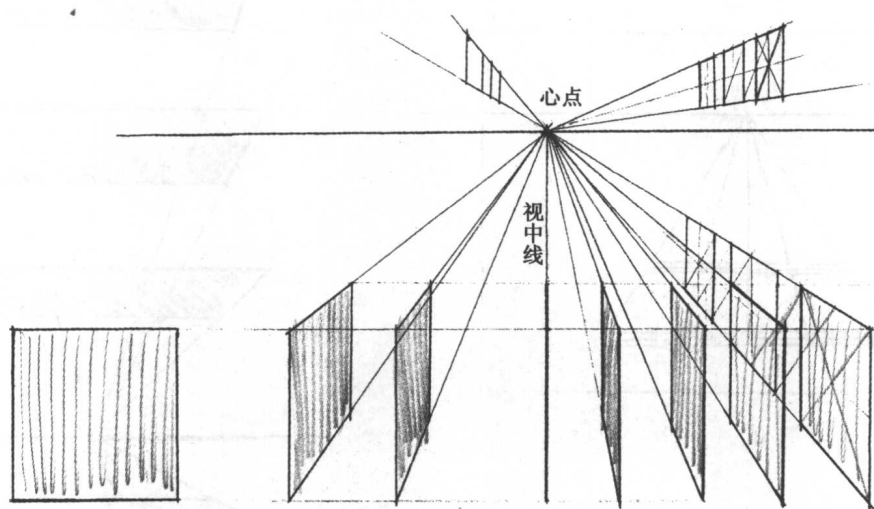

图5 越近视中线,图形面越窄

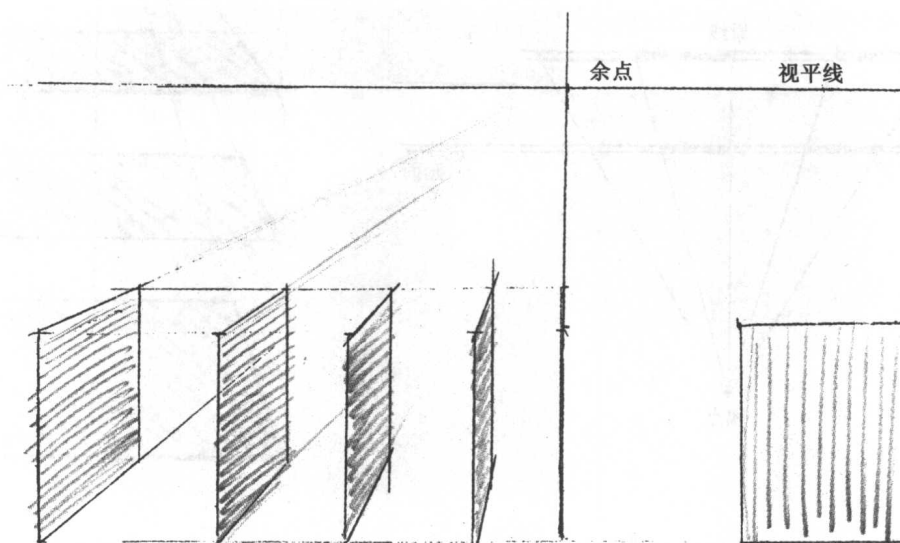

图6 垂直于地面的方形面离余点越近越窄,越远越宽

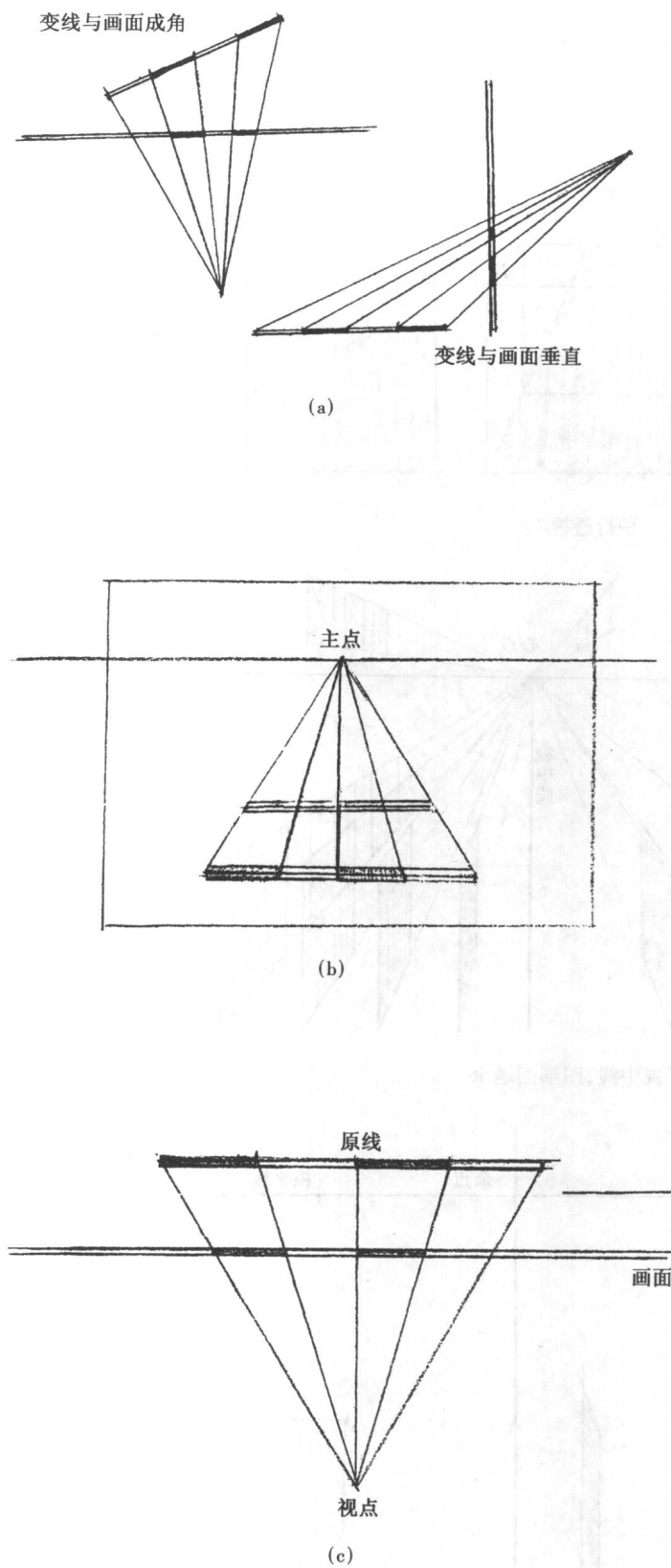

图7 变线与原线之关系

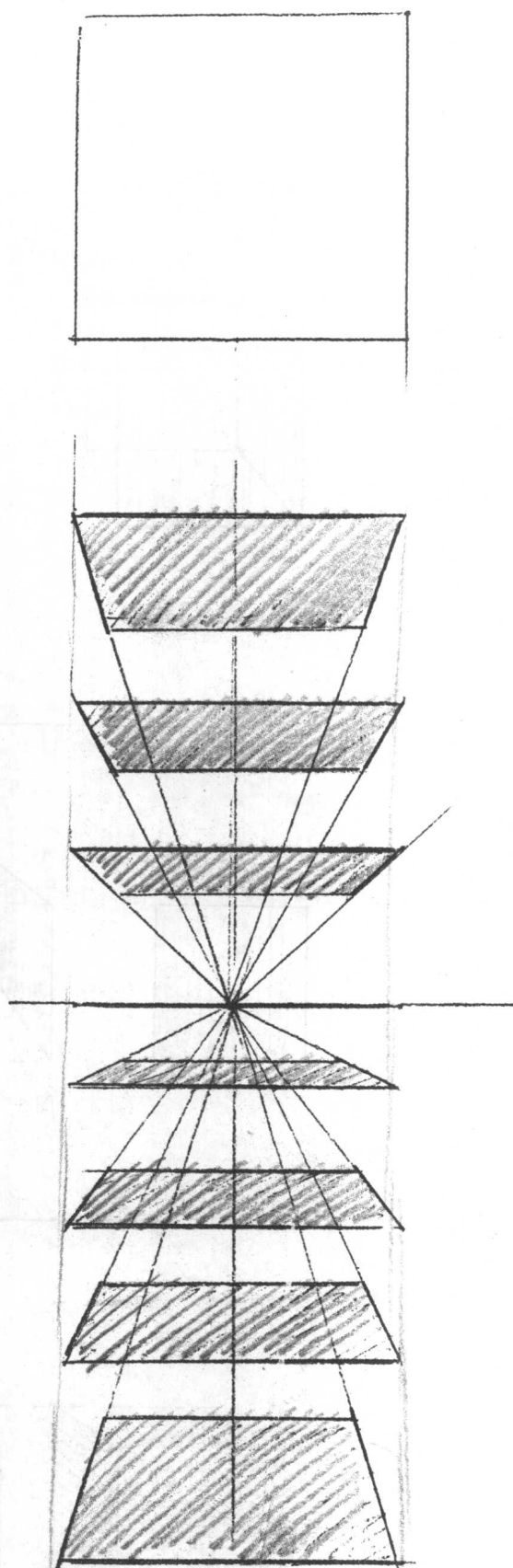

图8 与地面平行的面的透视变化

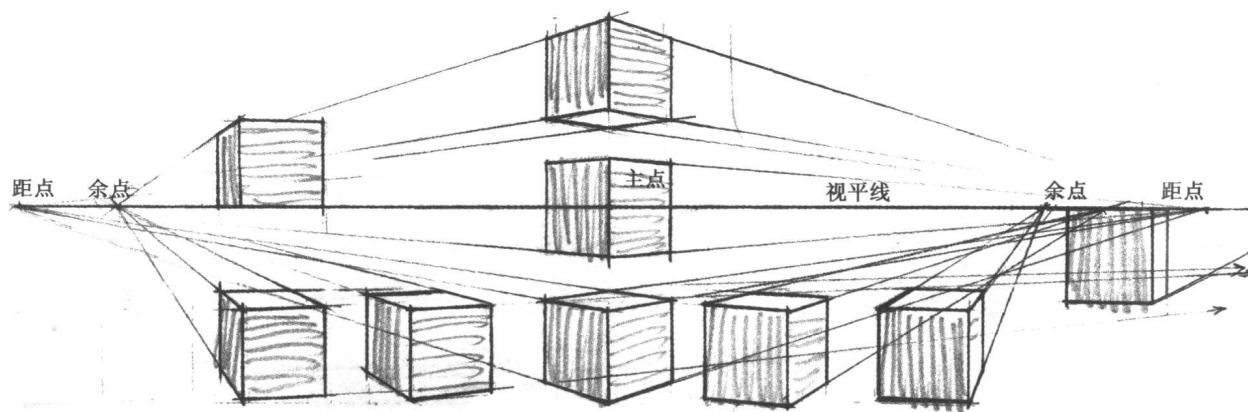

图9 成角透视

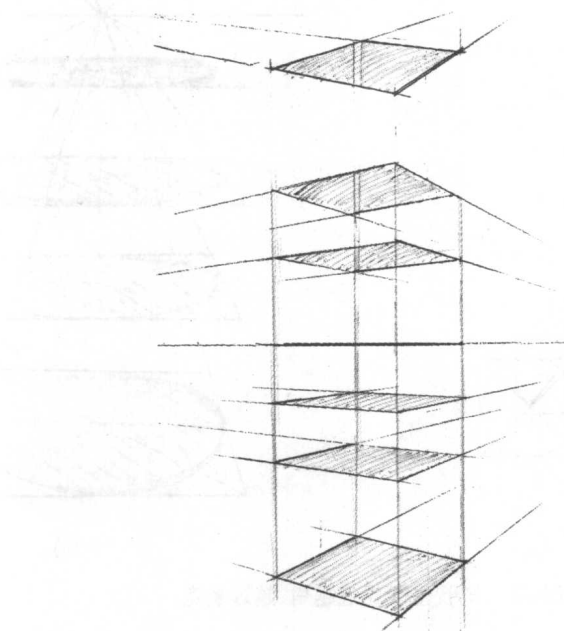
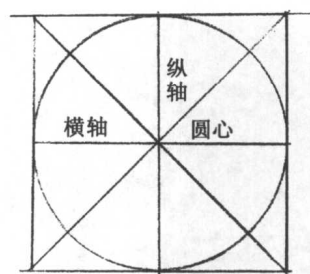
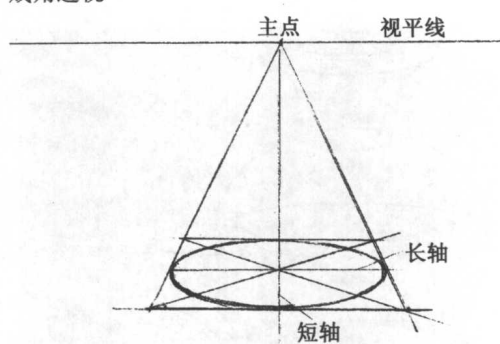

图10 成角透视

(a)

(b)

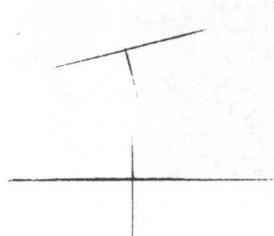

图11 圆形透视

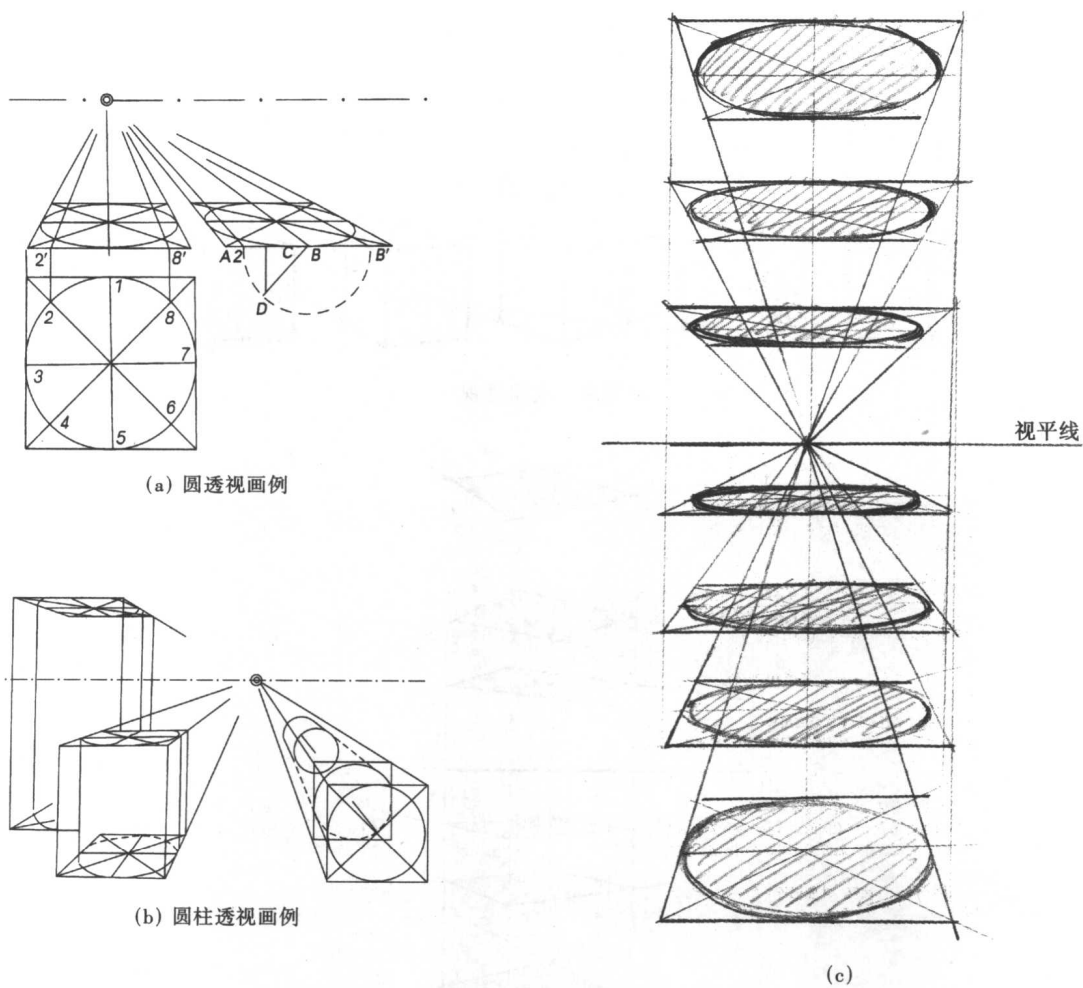
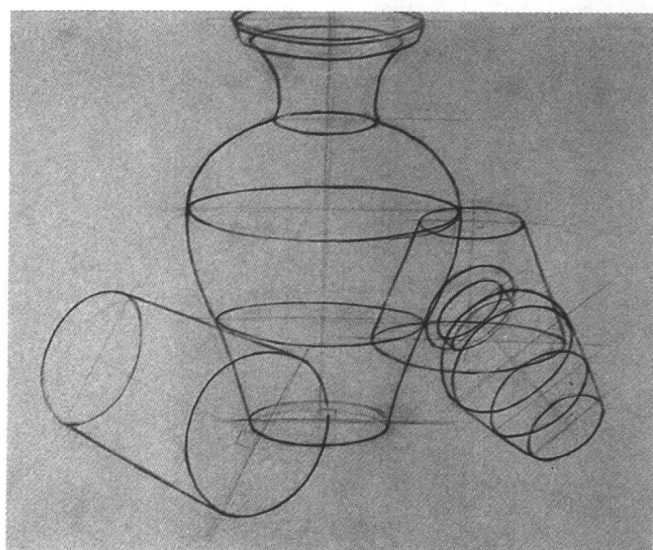
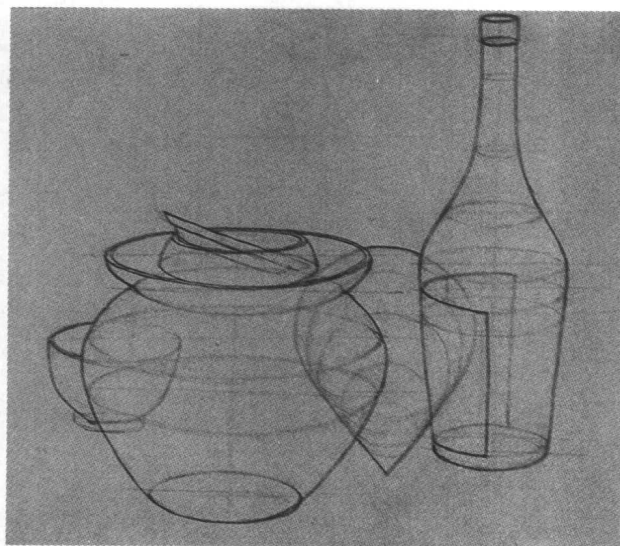

图 12 离视平线越近越扁,越远越宽

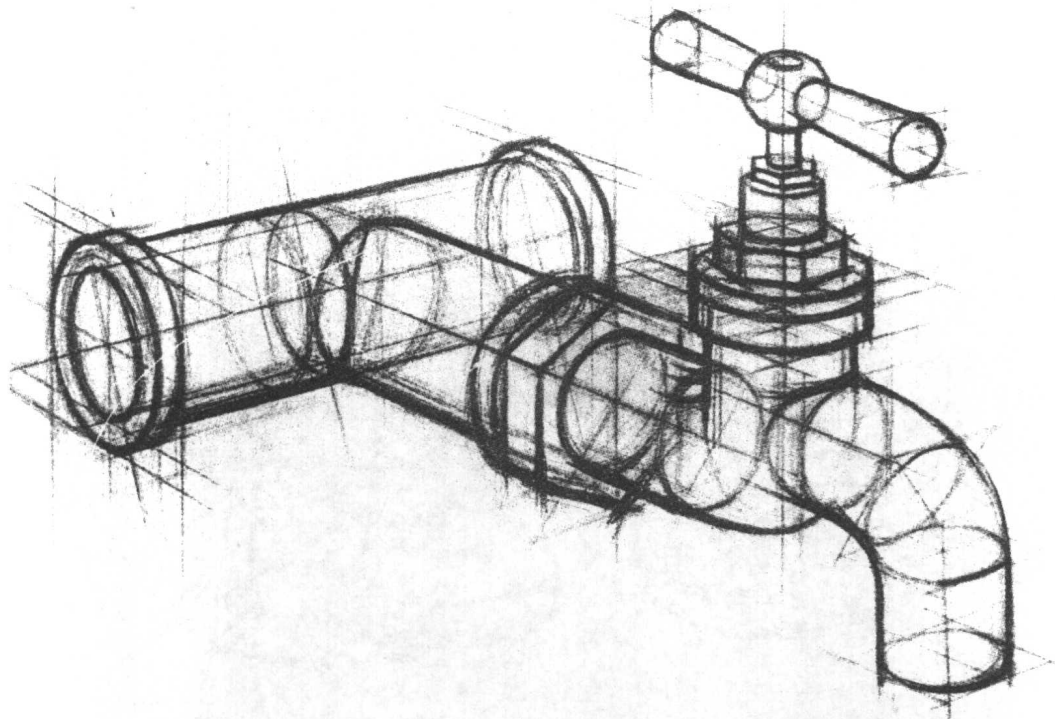

(a)

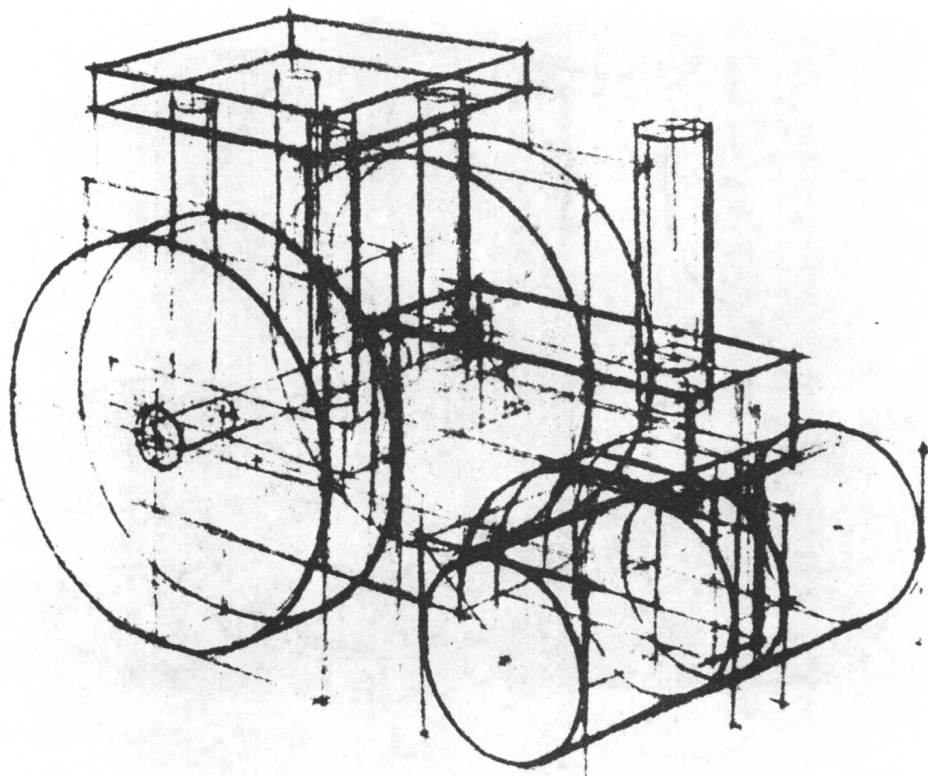

(b)

图 13 实物圆柱透视

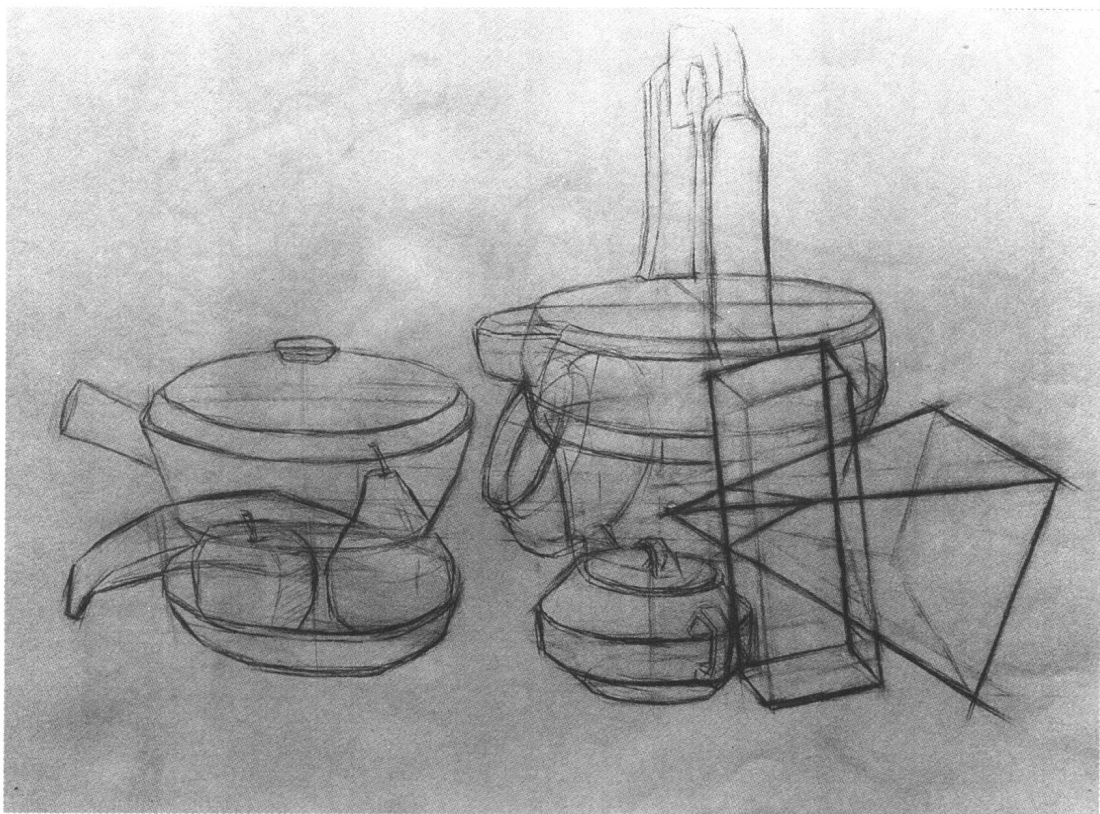

(a) 水龙头

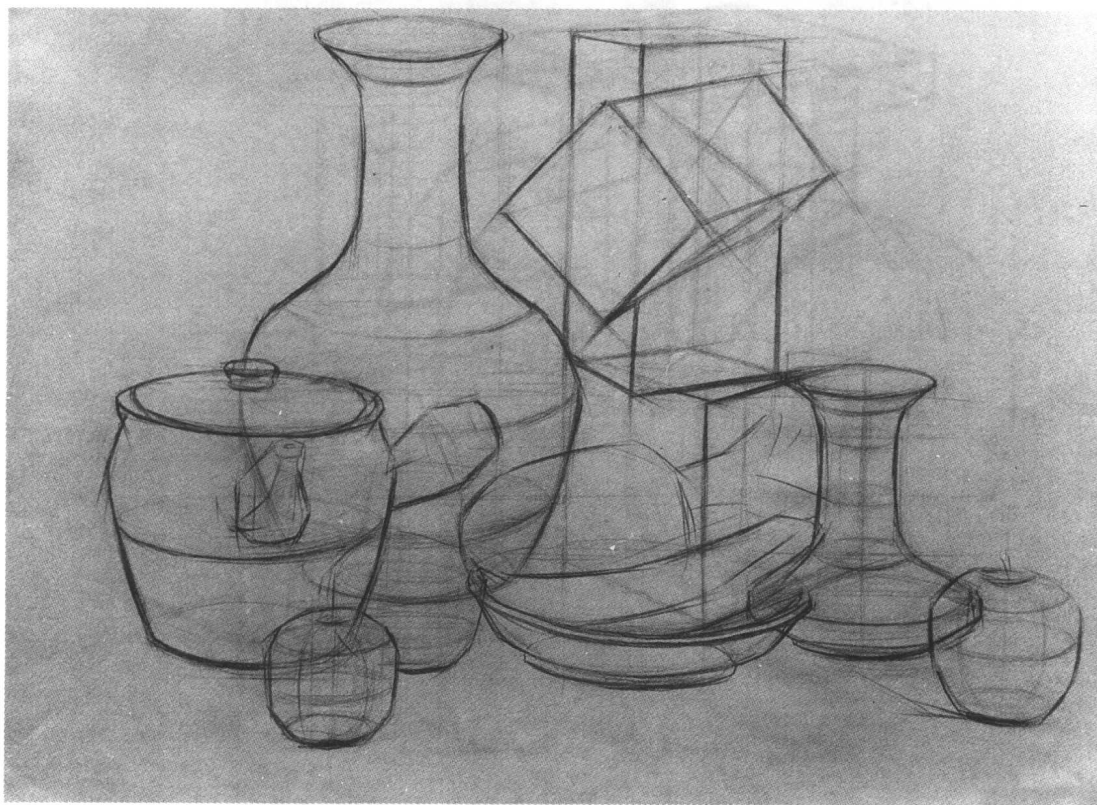
(b) 拖拉机

图 14 各种方向圆柱透视
选自瑞士《设计素描》

(a)

张晴晴

(b)

吴杨叶

图 15 各种圆柱组合透视

从根本上说,透视现象的规律受以下两点制约:

(1) 人们的视线从视点(眼睛)起,呈直线放射状。被视物被物体遮挡的部分则无法看到。因此,对某一形象而言,视点位置不同(如正面观、侧面观、背面观以及平视、俯视、仰视等),其视觉形象各有不同。

(2) 以视点(眼睛)为准,物体由近及远呈现由大到小、由长到短、由宽到窄的视觉变化,从而产生一系列不同形体的不同透视现象。由此而引用通俗的法则是:视平线以下物体,近低远高;视平线以上物体,近高远低。总而言之,透视的基本规律:近大远小,近宽远窄,近长远短。

与视平线等高的线为水平线,与视平线相垂直的线为垂直线。

自然里的物体大小,尽管千变万化,应有尽有,但将这些丰富形态进行概括,就能发现它们都由立方体(长方体、棱柱体)、圆柱体、圆锥体、球体等基本形体构成。如建筑物的各种立方体、长方体、圆柱、圆锥、球体等造型,各种玻璃器皿、陶瓷罐、水壶等的圆球、圆锥体的形状;鸟类的鹅蛋形;人体头、躯、肢都可概括为长方、正方体块;天然石块的多面体状态等,研究透视规律,可以从最基础的状态入手,便于理解、消化。正方体结构由六个大小相同的面组成,水平放置的正方体,四个面是呈垂直状态,两个面是呈水平状态;倾斜搁置的正方体,六个面均呈斜面状态,如果把这几种状态的正方形透视把握了,表现立方体的透视变化也就不难了。同样,圆柱体的两个面呈水平状态的,柱身是筒式的结构,倾斜靠着的圆柱体,均呈斜面状态。平放在桌面上呢?如果将这几种状态的圆柱体透视画准了,其所有酒瓶类的柱式结构的透视变化也就不难掌握了。

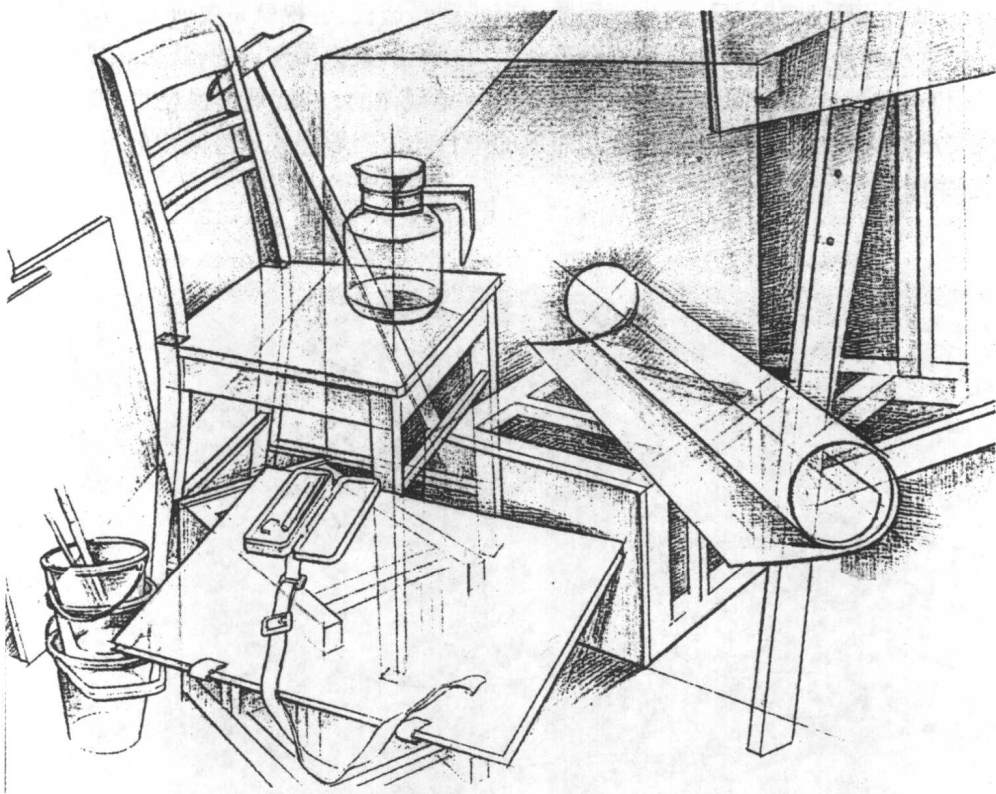

图 16 画室

四、结构素描

结构素描的意义在于看似简单,却包含从认识到理解直至表现的全部原则,使初学者便于从复杂物体中理解其基本的构成要素,从而能使学生举一反三,融会贯通。

初学素描,必须树立整体的基本概念。不能孤立地对待所写生的对象,因为物体的形态存在着内在的整体关系,而整体表现又是造型艺术的最高原则,将几个东西一起画,几个东西作一个东西来观察,是我们训练的基本内容。从单个物体看,它有着各自的比例与独特的结构,不同造型的物体,如瓶、壶、罐的各部分,其口、颈、肩、身、底等都由不同的几何形体构成,各部分都有一定的比例,它们形成每个特定物体的整体形象。

其次,物体在空间中占据一定的位置,与其他的物体有上下、左右、前后等关系,也有其大小比例的关系,在某一角度看一个或一组对象,还有其特定的透视变化。在某种特定光线下,又形成统一的明暗调子。从一幅画的绘画性来说,只有“整体”才是美的,有大效果,才有艺术性,把几样东西当作一样东西来画,才有大效果,然而,素描不是如实地刻画某个局部的形象,而是要认识和表现对象的全部有机联系着的关系,其作画步骤是“整体—局部—整体”。素描不在于完成几次作业,重要的在于理解和掌握整体造型方法和能力。

另外,初学素描,必须树立体积的概念,因为自然界里一切物像,无论是人为的还是天然的,都处于三维空间的状态之中,即有高度、宽度和深度,是有一定空间的,而且是立体的东西。而我们的绘画却是平面的、二维的,只有高度和宽度,却没有深度。在平面上塑造立体,塑造物体深度,这是绘画者的任务,我们只有牢固竖立起体积概念,才会努力寻求解决的方法,尤其对初学者来说,是十分重要的。

此外,结构素描强调分析与理解物体的透视和空间,是以研究和表现形体的穿插及构成关系,而且不管该物体前后、大小,遮挡与否,将几何体及静物的结构,按近大远小、近实远虚的法则——用单线表现出来,通过这一练习,使习画者从中认识到自然界的万物最终都可归纳为单纯的几何体,并还原成点、线、面,并要学生注意物体的对称结构与物体在空间中的透视,而艺术学科更强调几何形体在生活中的运用。在教学过程中,教师应始终抓住整体观察、结构透视、基本比例、基本动态、基本形等原则。结构素描可以培养学生具有穿透力的双眼。由于内容单一,要求明确,结构上逻辑严密、表现鲜明、有力,实践下来,效果尚佳。

形体透视:我们见到的形象都是从某一角度所见的视觉形象。视觉形象是经过透视增减、变形之后的形象,简言之,是在平面上表现物体深度,解决该方法就是透视,透视就是要研究空间里的深度如何转变为平面上的高度、宽度和斜度。我们认识和描绘形象是以视觉形象为出发点的,认识和描绘视觉形象离不开透视现象的认识和表现。一般来说,物体深度变化是有一定规律的,这就是透视规律,要学生观察这些深度的透视变化,也要培养学生具有把这些透视变化而成的平台几何图形想象成空间中的深度的能力,这就是我们常说的空间想象能力。

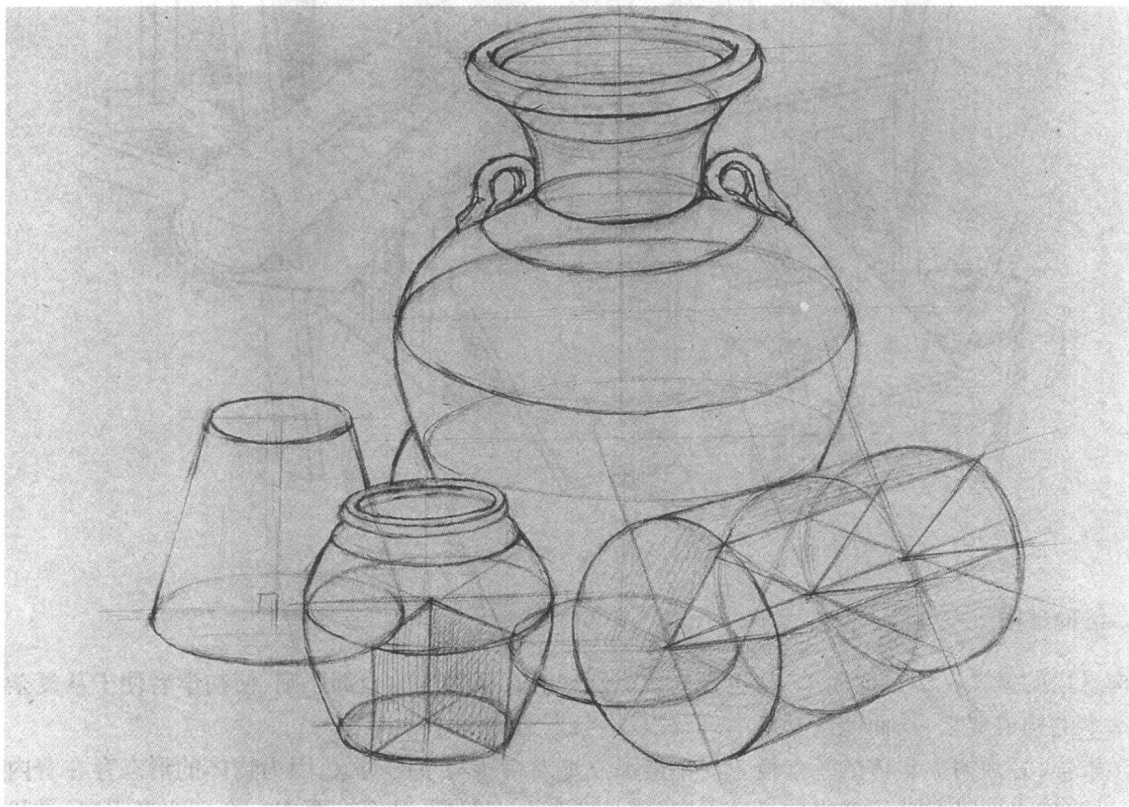

图 17 穿透性素描