

New Direction
新方向
学院派技法丛书

- 源自中央美术学院 天津美术学院教学体系
- 感受中国最高艺术殿堂的思想教育
- 经典示范 学院派系
- 展示绘画过程 领略画面细节

于海涛 编 著

素描初步

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

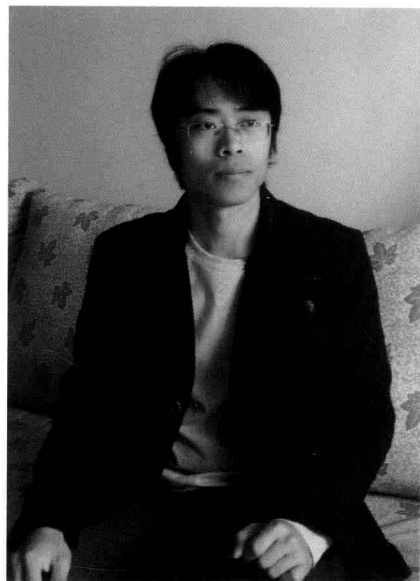
素描初步/于海涛编. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2009.5

(新方向学院派技法丛书)

ISBN 978-7-5318-2270-7

I. 素… II. 于… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第069972号

书 名/ 素描初步

作 者/ 于海涛

责任编辑/ 林洪海 步庆权

装帧设计/ 景创文化

出版发行/ 黑龙江美术出版社

地 址/ 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码/ 150016

发行电话/ (0451) 84270514 84270525

网 址/ WWW.HLJMSS.COM

经 销/ 全国新华书店

制 版/ 北京华联印刷有限公司

印 刷/ 北京华联印刷有限公司

开 本/ 889mm × 1194mm 1/16

印 张/ 15

字 数/ 2千字

版 次/ 2009年5月第1版

印 次/ 2009年5月第1次印刷

书 号/ ISBN 978-7-5318-2270-7

定 价/ 82.80元 (全6册)

于海涛 天津市人, 毕业于天津美术学院油画系。毕业后一直从事中专美术基础教学和考前培训, 教学严谨, 经验丰富, 曾辅导数百名考生考入理想大学。现主持北京阳光艺术培训学校基础部教学工作。

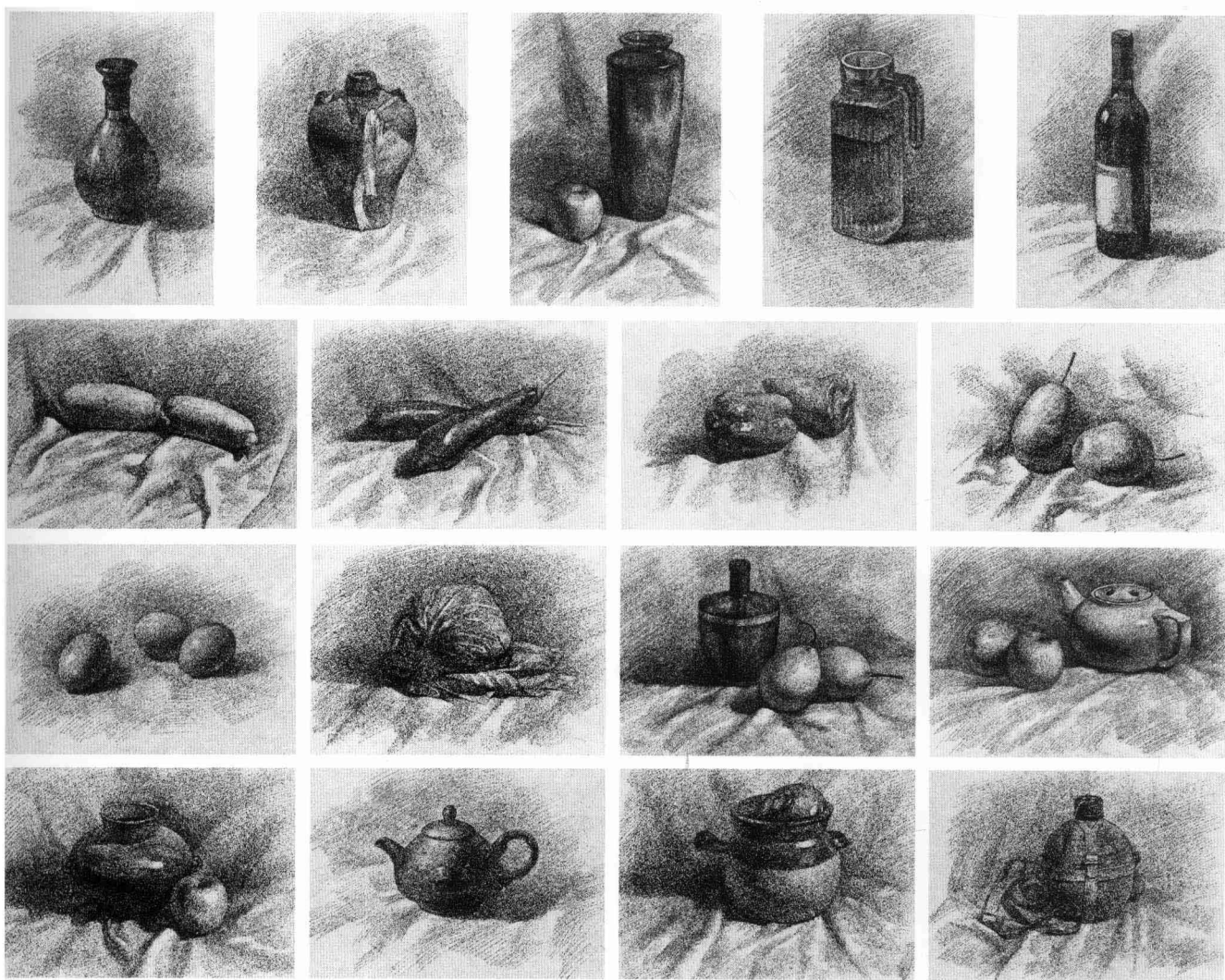
博客: <http://blog.sina.com.cn/bjyghs>

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

新方向学院派技法丛书

素描初步

主编：于海涛

黑龙江美术出版社

一、概述

1. 学习静物素描的意义

静物素描是绘画基础训练的一个重要组成部分，是整个素描课程中一个不可缺少的重要环节。

2. 学习素描目的

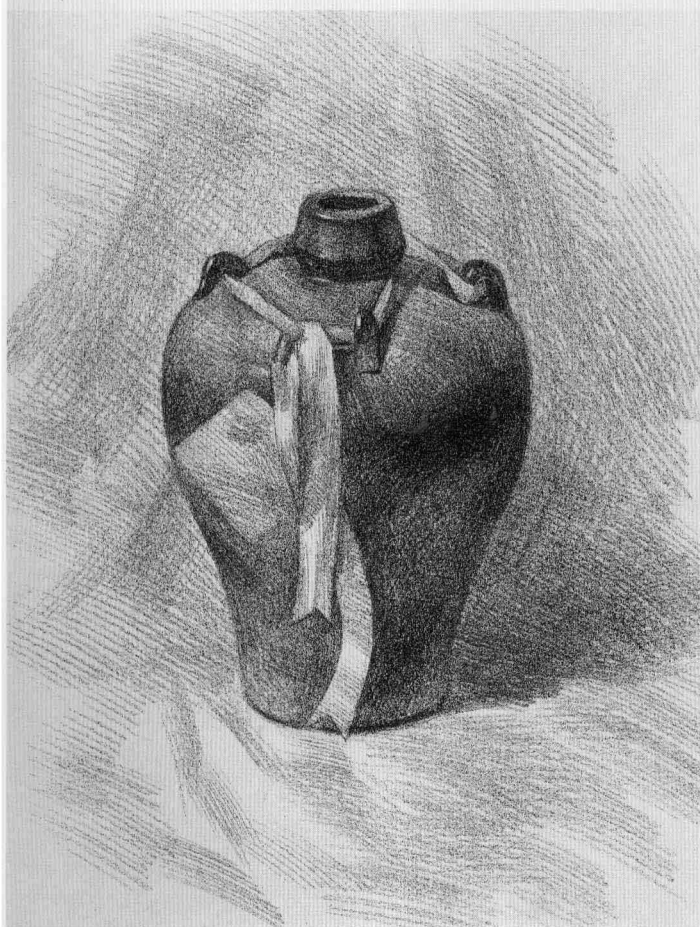
绘画基础的学习和研究领域内没有绝对的定位。素描是研究，研究素描是为了更有效地学习。通常，素描是单色的图画，是一切视觉艺术形式的主导，是视觉艺术表达的源泉所在。因此，学习素描既是目的，也是手段。通过石膏几何体学习之后，对单体静物素描的写生学习也将直接影响到学生接受艺术教育的整体态度和未来发展及成长。通过对单体静物素描写生的学习和艺术实践，使我们了解基础造型的特点和规律，掌握基础素描的表现形式和造型的基本技能。具体地说，是对静物整体的认识和把握，是对物体内在结构关系的分析和认识，并运用一定的表现方式和手段，追求描绘对象的量感、质感，达到逐步提高基础绘画的表现技能。这是传统的认识。除此之外，恐怕表达自我和个人体验才是学习基础素描最重要的条件和归宿。

3. 单体静物素描写生任务

就单体静物素描写生而言，作为学院派绘画的初级阶段，基本任务是：培养良好的整体观察方法和能力，以写实的造型手段，运用变化的线条、交替的明暗来表现物体的形态、结构、量感、质感以及空间关系，以此来提高我们的观察能力、概括能力、认识能力、审美能力和表现技巧。

4. 写生的意义

素描静物写生，作为素描练习的初级阶段，仍需以相对写实、严谨的绘画方式去表现对象，以达到提高造型能力的目的，为日后更好地表现物象打下扎实的基本功。对于一个初学者而言，如何学习好和掌握素描静物的画法是入门的关键。

二、静物素描基本运笔方法

1. 中锋运笔

中锋运笔的特点是线条力度感强、色调深沉，铅笔颜色易入纸纹，效果表现直接、肯定、实在、不浮躁。通常用来表现质地坚硬、色调沉稳的物体，如陶瓷、钢铁、石膏、玻璃等物体。有时与侧锋交替使用，用来涂大面积色调，主要用来深入刻画物体的细节。

2. 侧锋运笔

侧锋运笔的特点是笔触疏松，颜色易浮于纸面，显得透气空灵，经常用来大面积涂铺色调。有时先用软铅侧锋涂铺色调，后用中锋复压，表现质地轻柔、松软的物体，如棉、麻、布等。或者为达到某种效果，用侧锋涂铺色调再用辅助工具如橡皮、硬纸片、油画笔等，再辅以“搓”、“擦”的表现手段，画面效果便显得十分沉着、实在。

三、静物素描绘画运用技法

1. 擦(手指、布等)

用统一的色调、柔和笔触，达到松软朦胧、藏而不露、色调细腻润泽的效果。因此，我们在大关系铺完后可以根据画面需要，边画边擦，有时反复擦反复画，往往会出现意想不到的效果。

2. 掸(布、纸笔等)

当笔触在纸面上感觉不太理想又不宜用橡皮擦掉重画，就用布掸掉浮在纸面上的颜色保留笔触，边画边掸，逐层深入，会产生多层次的厚重效果。“掸”既是调整画面色调的一种办法，又是一种表现手段。

3. 搓(橡皮、硬纸片等)

“搓”的目的是让铅笔颜色进入纸纹不要浮于纸面。适合表现质地细腻、坚硬的钢铁等物体。特点是实在、沉稳、凝重有分量，但往往不透气，不宜大面积使用，一般用在物体结构转折的实在处。如明暗交界线和钢铁等特殊物体的灰面，有时也可用橡皮、硬纸片直接“搓”出体面塑造形体。

四、学会整体观察、比较的方法

正确认识表现对象是绘画造型的基础,提高观察能力是基础素描训练的基本要求。作画之前对表现对象进行整体观察、比较,是克服作画盲目性,实现理性分析的前提与必经的阶段。初学者不太注意画前的这个过程,往往只盯住一个局部看,孤立地画一个局部物体。这样的坏习惯,往往会造成顾此失彼的后果。所谓整体观察、比较法,就是对物象作上下、左右、前后的全面审视,并进行对照比较,看看各个物体在画面上占有空间的大小,形体特征是什么,固有色调最深、次深、最亮分别是哪个物体,物体与背景的明度差异如何,找出每个物体的明暗交界线的位置,明确刻画重点与该画虚的应是哪些部位等。整体观察与比较时,眯起眼睛看物体,容易统揽整体看到大关系。

五、素描的表现技法及要领

素描的表现技法大体分为结构素描画法与明暗表现画法,这两种画法在训练要求与方法上有明显不同,但最终目标是一致的,即提高造型能力和掌握素描表现技法。

1. 结构素描画法要领

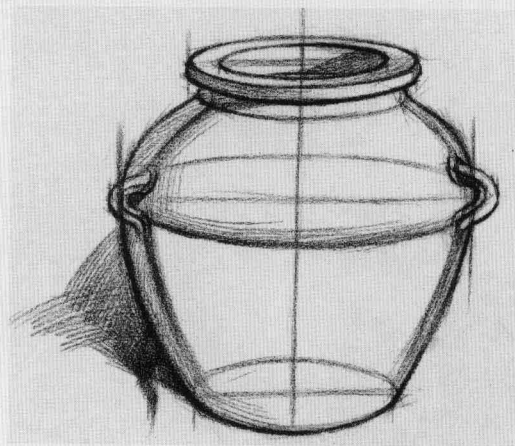
①训练目标:对形体结构进行研究与表现。

②技法要素:以线造型为主,尽量避免光影干扰。

“通透”地观察,表现相互遮挡部位块面与结构;要准确表现物体透视关系与状态,强调线条的艺术表现力。结构素描画法用线造型,赋予线条很强的表现力,而不是概念化的“线”。

③画法程序:运用“通透法”观察、分析、比较,

研究形体特征、空间位置、比例、构造到确定构图,从画物体基本形到用线表现形体内、外结构、块面到深入研究、刻画主要部位、转折部位结构、块面到调整及修画面。

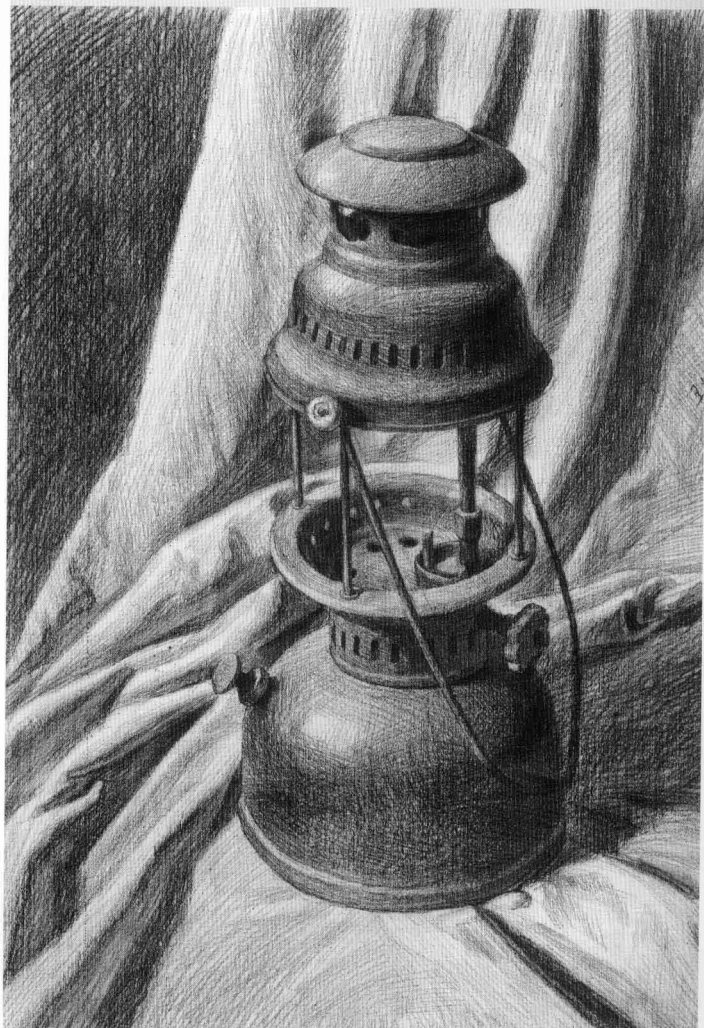

2. 明暗画法要领

①训练目标:运用写实方法表现物体的形体结构关系、明暗关系、空间虚实关系及质感效果。

②技法要素:光与明暗:由于光线强弱、照射角度、物体色调深浅、空间位置不同,物体呈现出的明暗状态也不相同,所以物体的影调层次,也就要着重表现影调的比例关系与色阶限度。我们把物面上的影调层次概括为三面五调。五调由浅到深的顺序是:亮调→灰调→反光调→暗调→明暗交界线;形体与明暗:不同类型的物体明暗变化规律与方体、球体、柱体、锥体呈现的规律是一致的。方体明暗层次分明,比较容易表现。柱体明暗变化规律是从亮部向左右推移到暗部,锥体明暗变化与柱体相似,球体明暗变化是从亮部向四周呈辐射状推移到暗部。明暗表现方法的用笔用线:排列轻重不同的线条成为有深浅变化的面,面与面衔接组成形体。铺线条要灵活自如,衔接过渡要轻松和谐。明暗交界、转折部位、亮部层次、用笔线条、排列组合要严谨、肯定、醒目。暗部与应该虚的部位及后面的物体表现用笔和线条排列要含蓄、多变。铺大调时握笔应稍平,刻画细节要精细用笔,整体铺开。同步推进的作画方法:从铺大调子开始就要全面铺开,每处必到,同步推进。物体与物体之间,物体与衬布之间、受光部位与背光部位之间的色调差异只有比较才能作出判断。相邻部位应该先画深的部位,物体要和背景、衬布同时处理,暗部与投影一定要同时画。空间与虚实处理:空间关系是靠画面虚实处理体现的。结构清晰、黑白对比强、刻画精细及用笔肯定、醒目、力度强的部位总是视觉效果强,就是“实”。相反,色调对比弱、用笔模糊的部位呈现后退、虚化的效果,就是“虚”。实的部位往前,虚的部位往后。

3. 作画程序:观察、分析→构图、画基本形→勾画形体轮廓、结构、块面→辅大体明暗→深入刻画→调整。

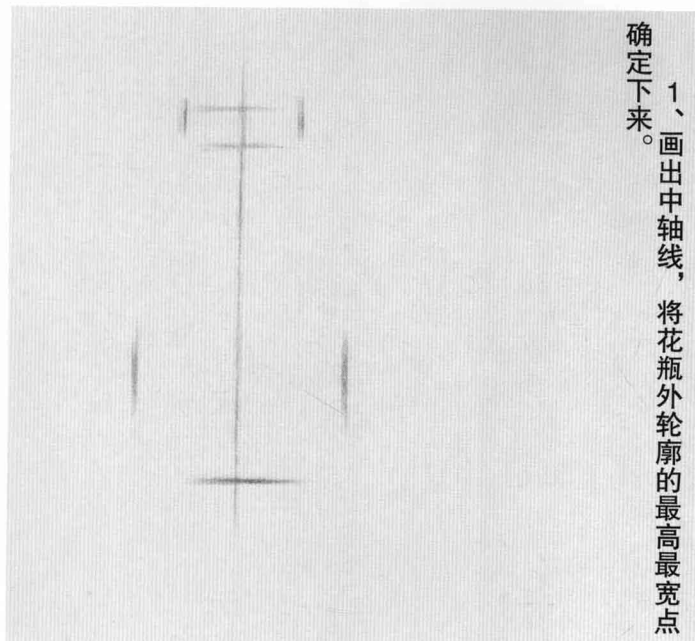
六、静物写生步骤的表现

花瓶

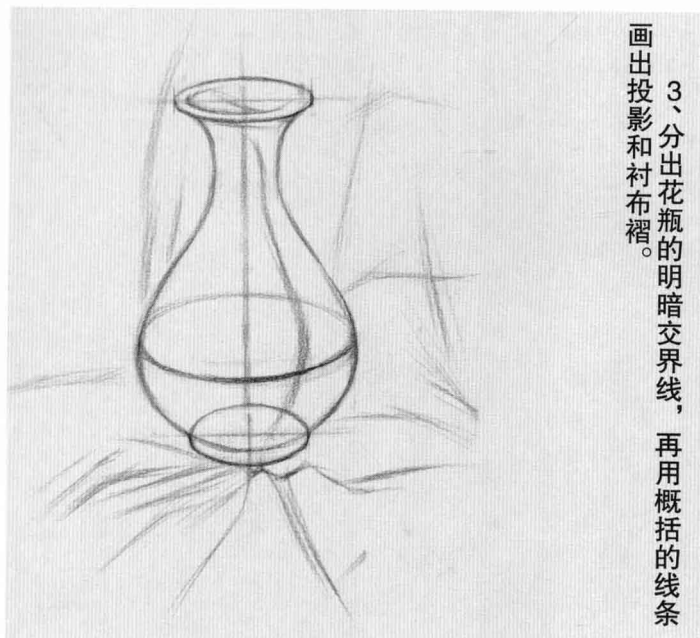
这幅作品采用竖构图，注意花瓶固有色的变化，及高光的表现方式。

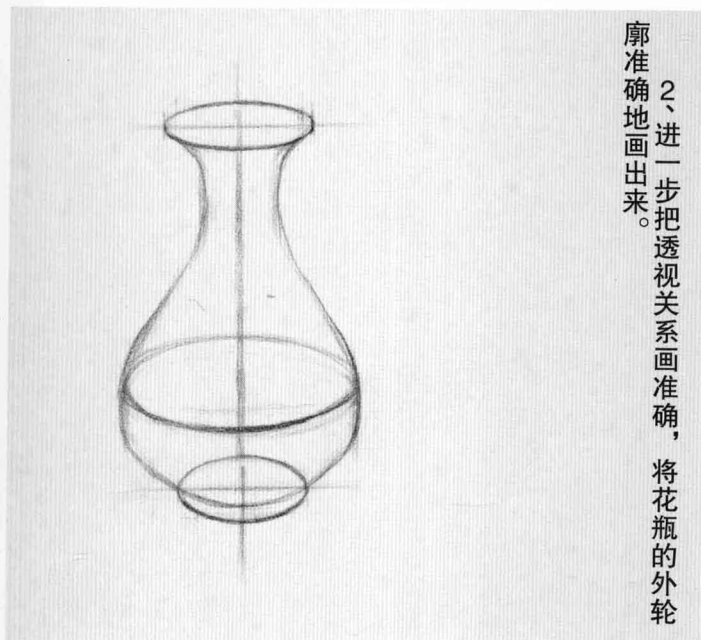
1、画出中轴线，将花瓶外轮廓的最高最宽点确定下来。

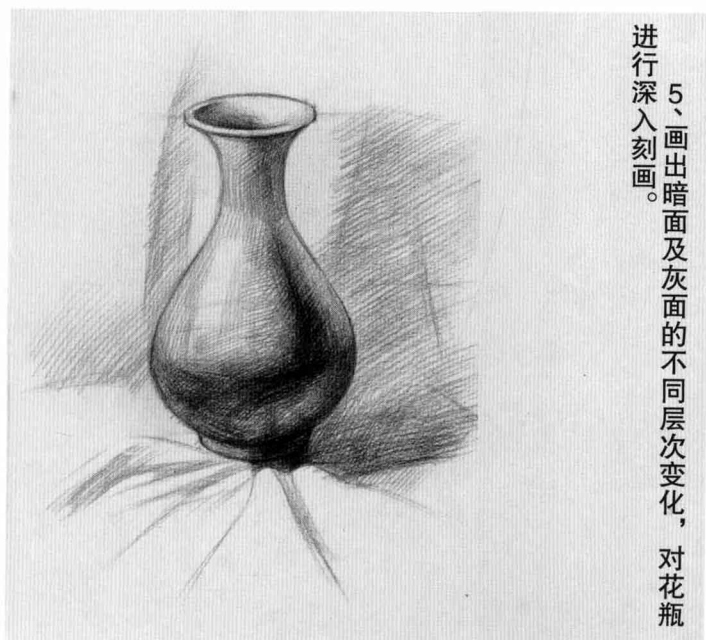
3、分出花瓶的明暗交界线，再用概括的线条画出投影和衬布褶。

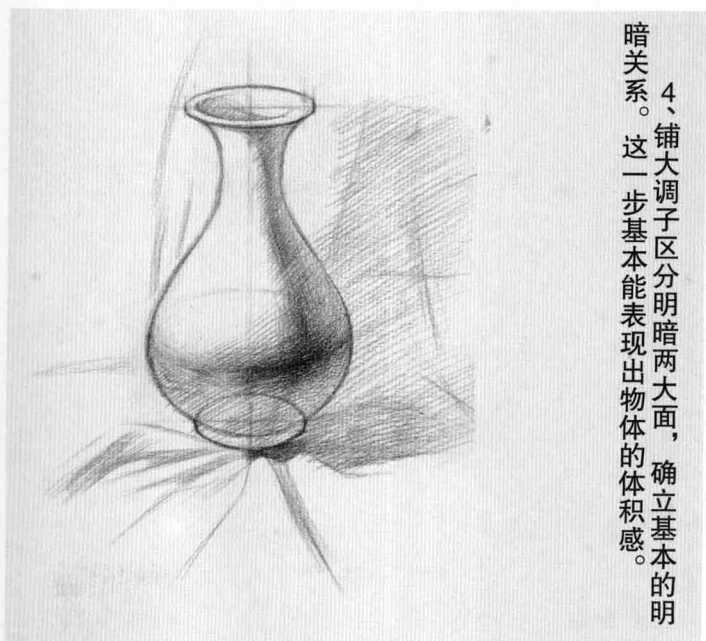
2、进一步把透视关系画准确，将花瓶的外轮廓准确地画出来。

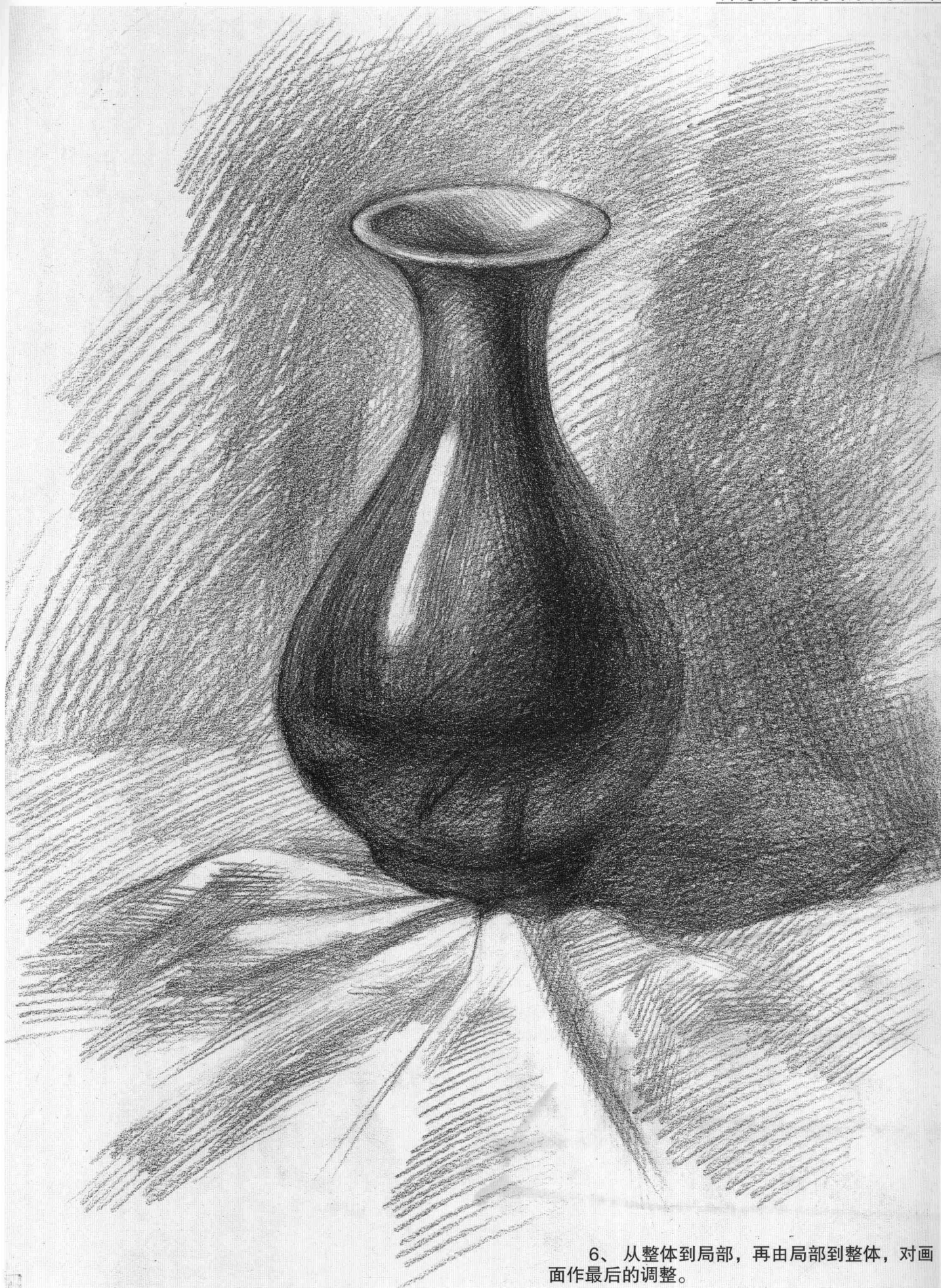

5、画出暗面及灰面的不同层次变化，对花瓶进行深入刻画。

4、铺大调子区分明暗两大面，确立基本的明暗关系。这一步基本能表现出物体的体积感。

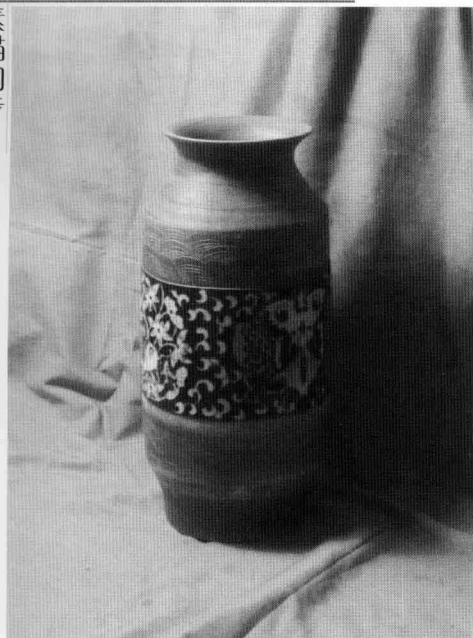

6、从整体到局部，再由局部到整体，对画面作最后的调整。

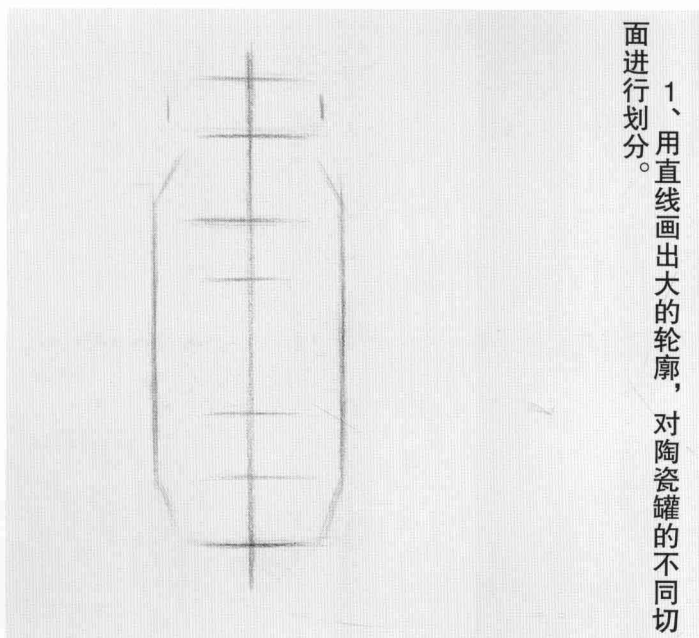
法。

这幅作品采用竖构图，注意陶瓷罐的表现方

陶瓷罐

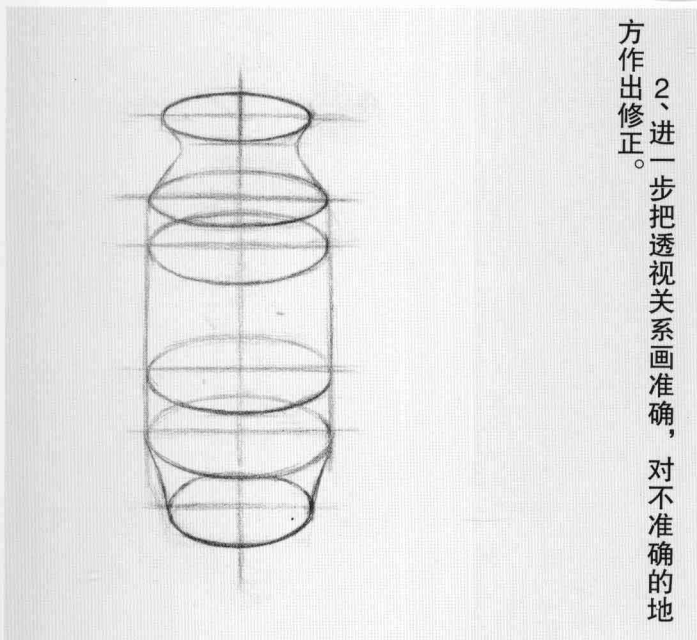
1、用直线画出大的轮廓，对陶瓷罐的不同切面进行划分。

3、在准确把握住大关系的前提下，再用概括的线条画出明暗交界线和衬布褶。

2、进一步把透视关系画准确，对不准确的地方作出修正。

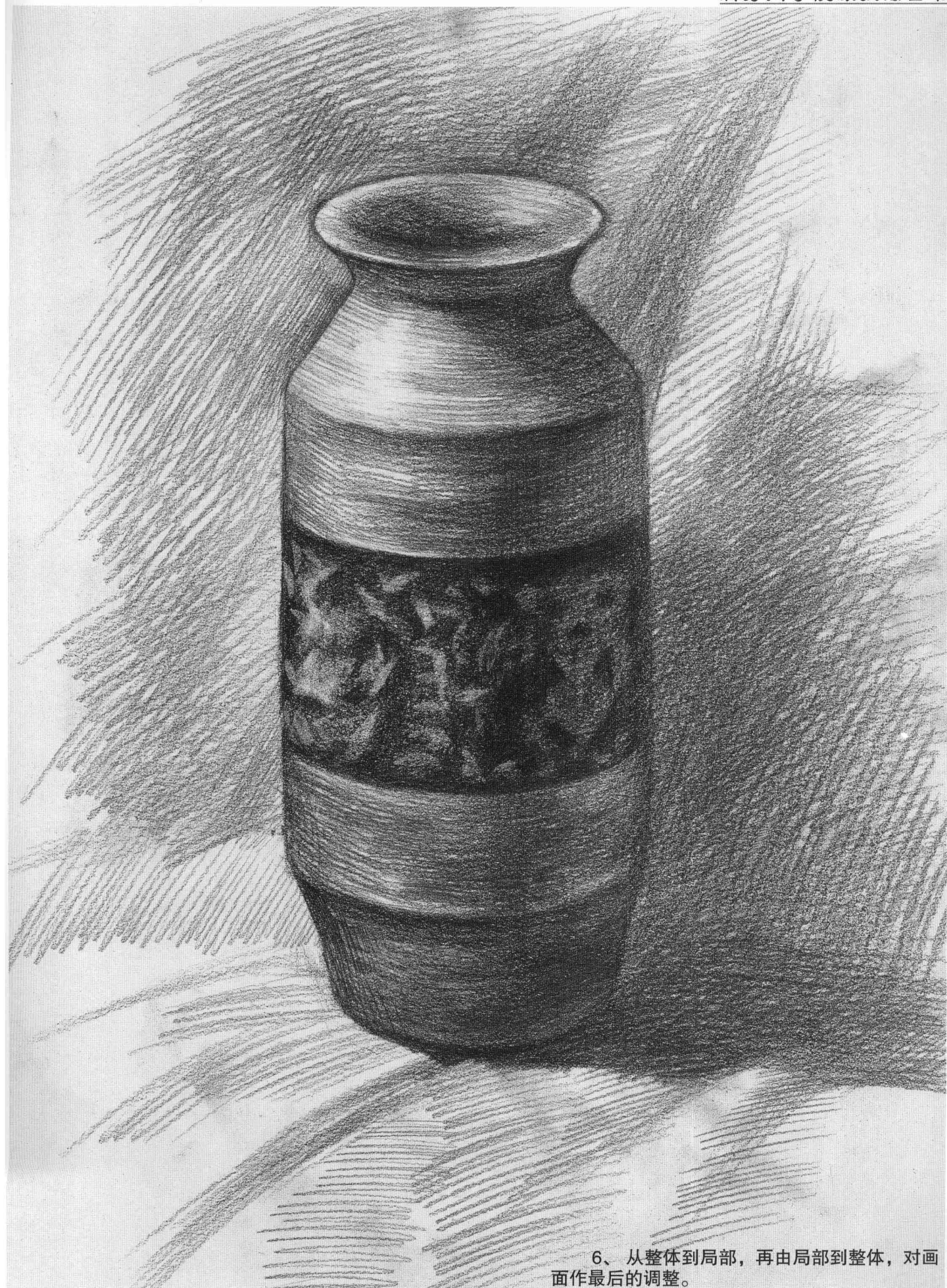

5、画出暗面及灰面的不同层次变化，对陶瓷罐作局部的刻画。

4、铺大调子区分明暗两大面，确立基本的明暗关系。这一步基本能表现出物体的体积感。

6、从整体到局部，再由局部到整体，对画面作最后的调整。

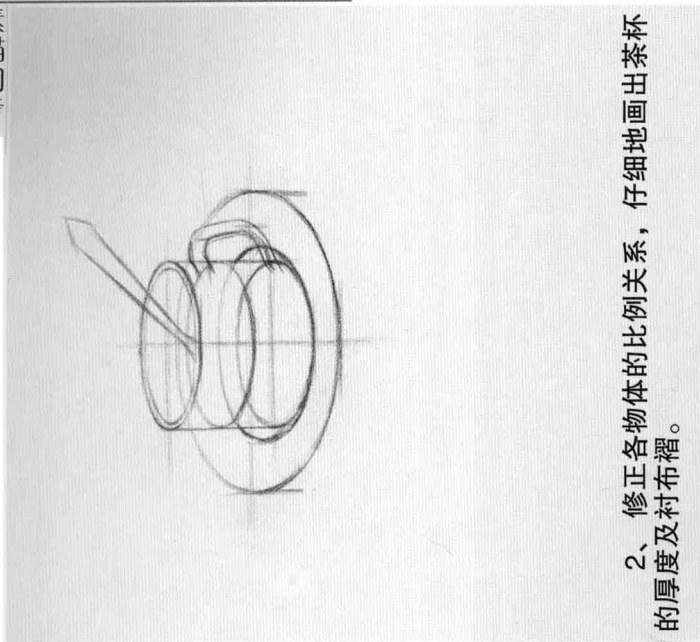

茶杯

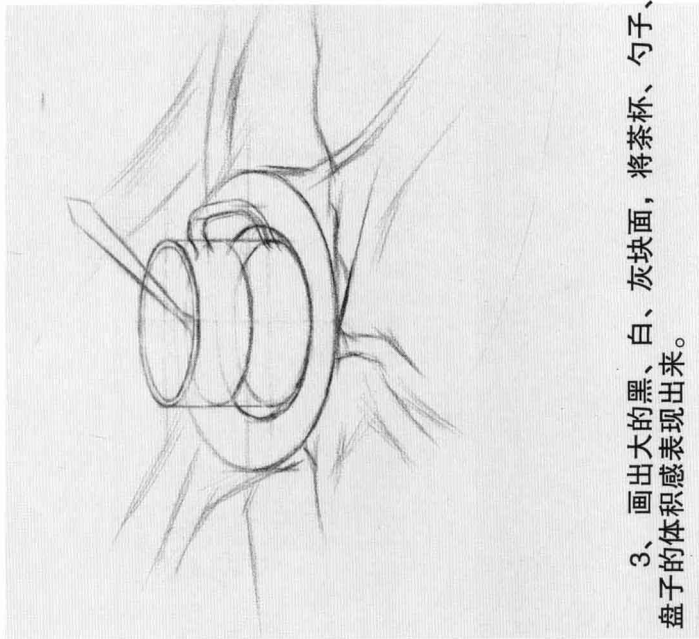
这幅作品采用横构图，注意观察茶杯本身固有色变化。

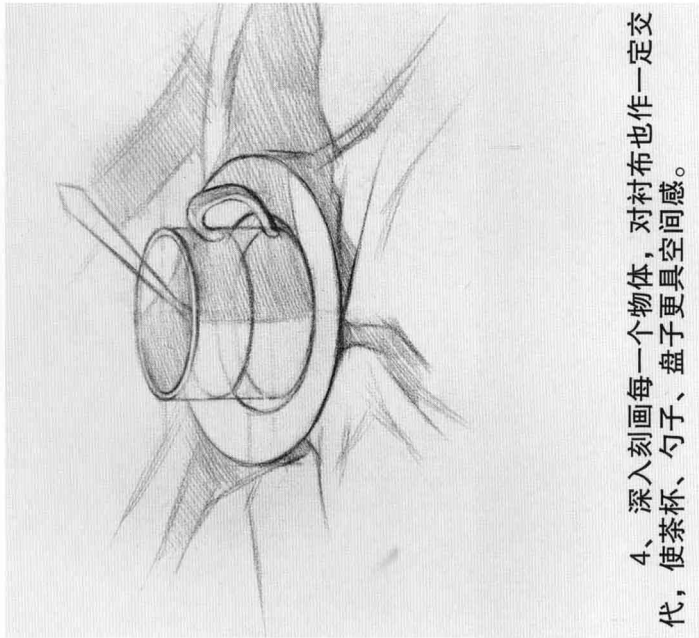
1、概括地画出茶杯、勺子、盘子的大轮廓，注意整个组合的构图。

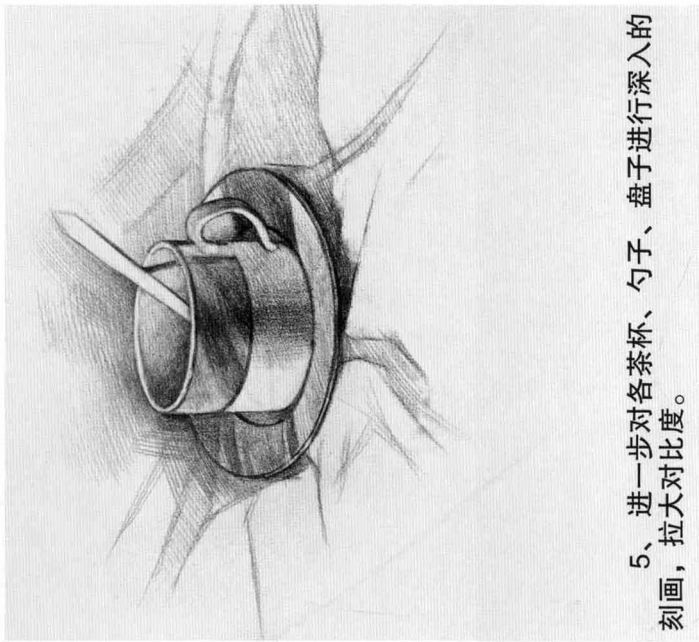
2、修正各物体的比例关系，仔细地画出茶杯的厚度及衬布褶。

3、画出大的黑、白、灰块面，将茶杯、勺子、盘子的体积感表现出来。

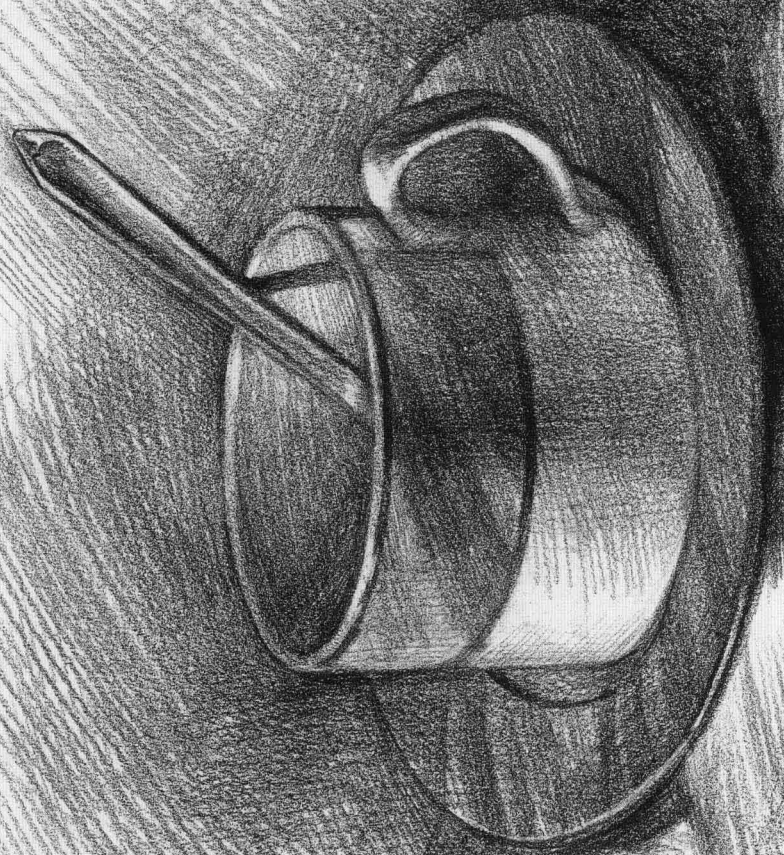

4、深入刻画每一个物体，对衬布也作一定交代，使茶杯、勺子、盘子更具空间感。

5、进一步对各茶杯、勺子、盘子进行深入的刻画，拉大对比度。

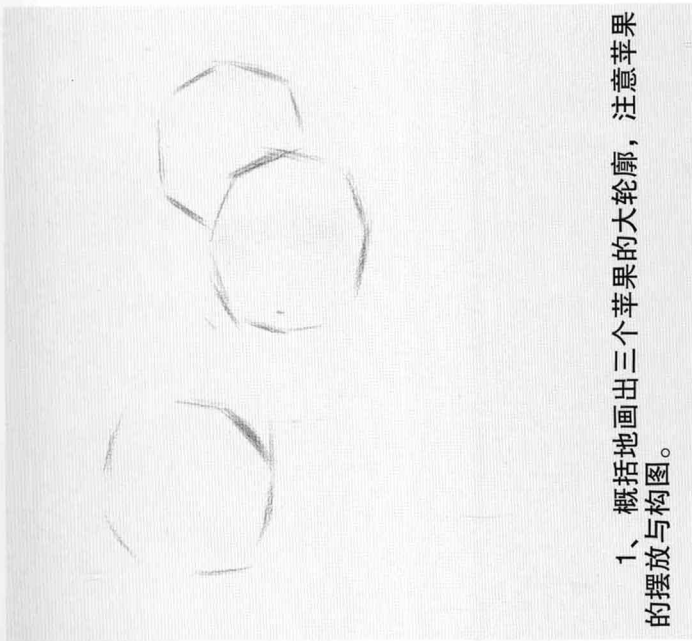
6、调整画面。要在整体的基础上进行调整。

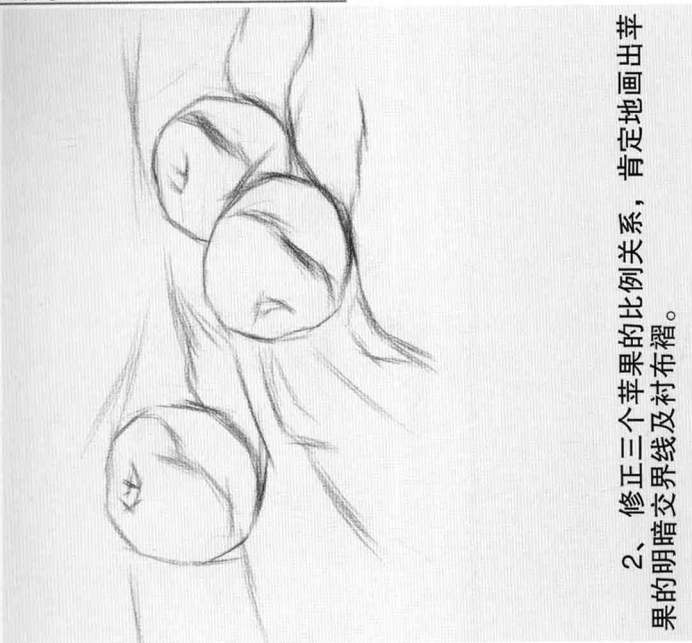

三个苹果

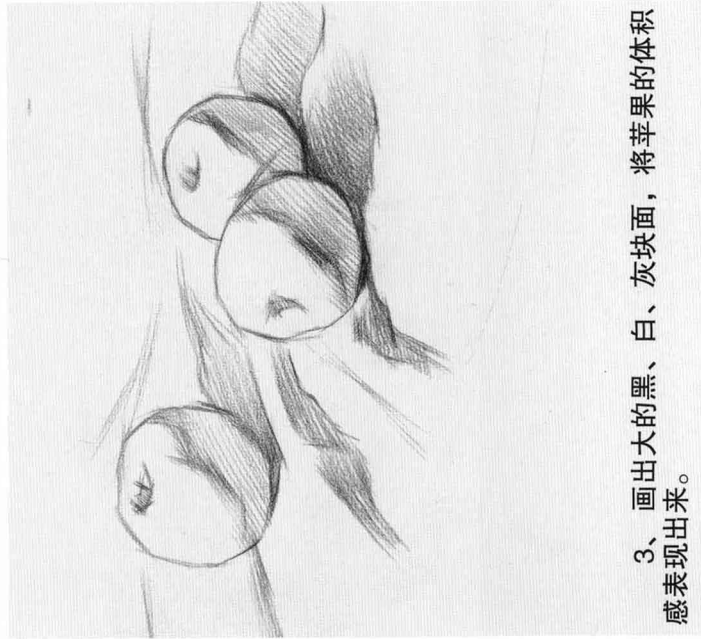
这幅作品采用横构图，注意观察苹果本身色彩变化。

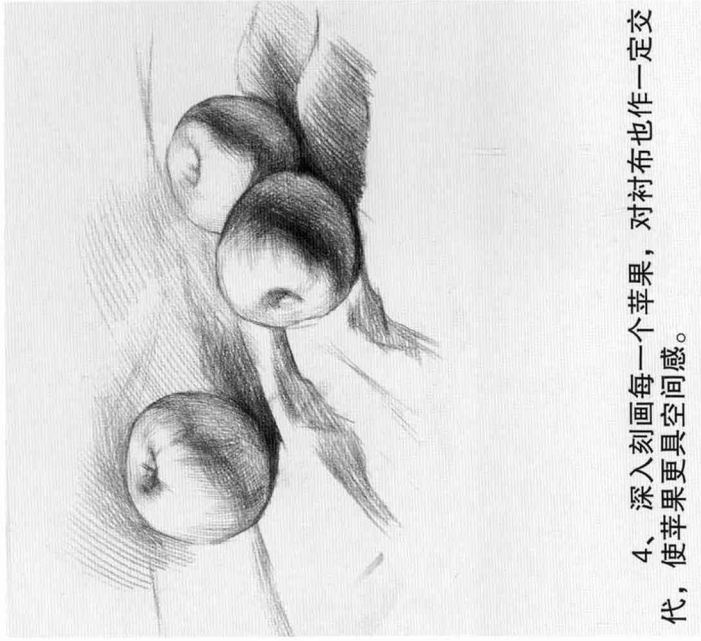
1、概括地画出三个苹果的大轮廓，注意苹果的摆放与构图。

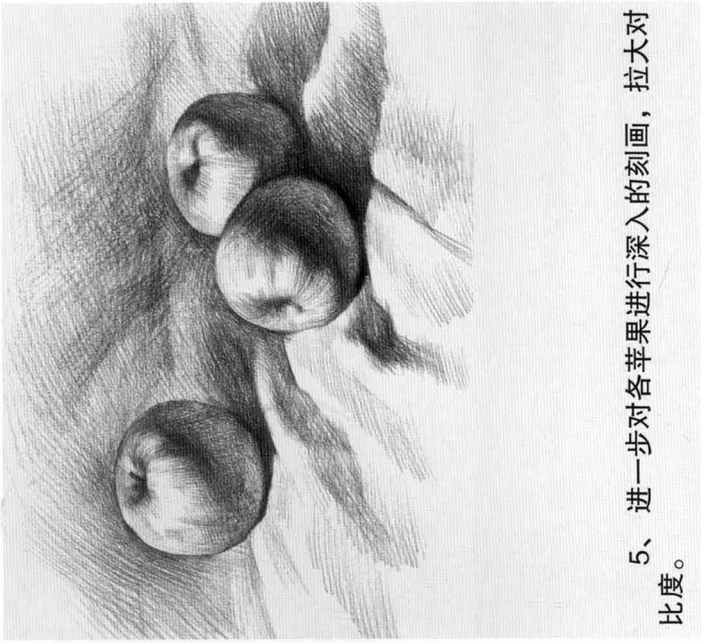
2、修正三个苹果的比例关系，肯定地画出苹果的明暗交界线及衬布褶。

3、画出大的黑、白、灰块面，将苹果的体积感表现出来。

4、深入刻画每一个苹果，对衬布也作一定交代，使苹果更具空间感。

5、进一步对各苹果进行深入的刻画，拉大对比度。

6、加强外轮廓，调整画面。

