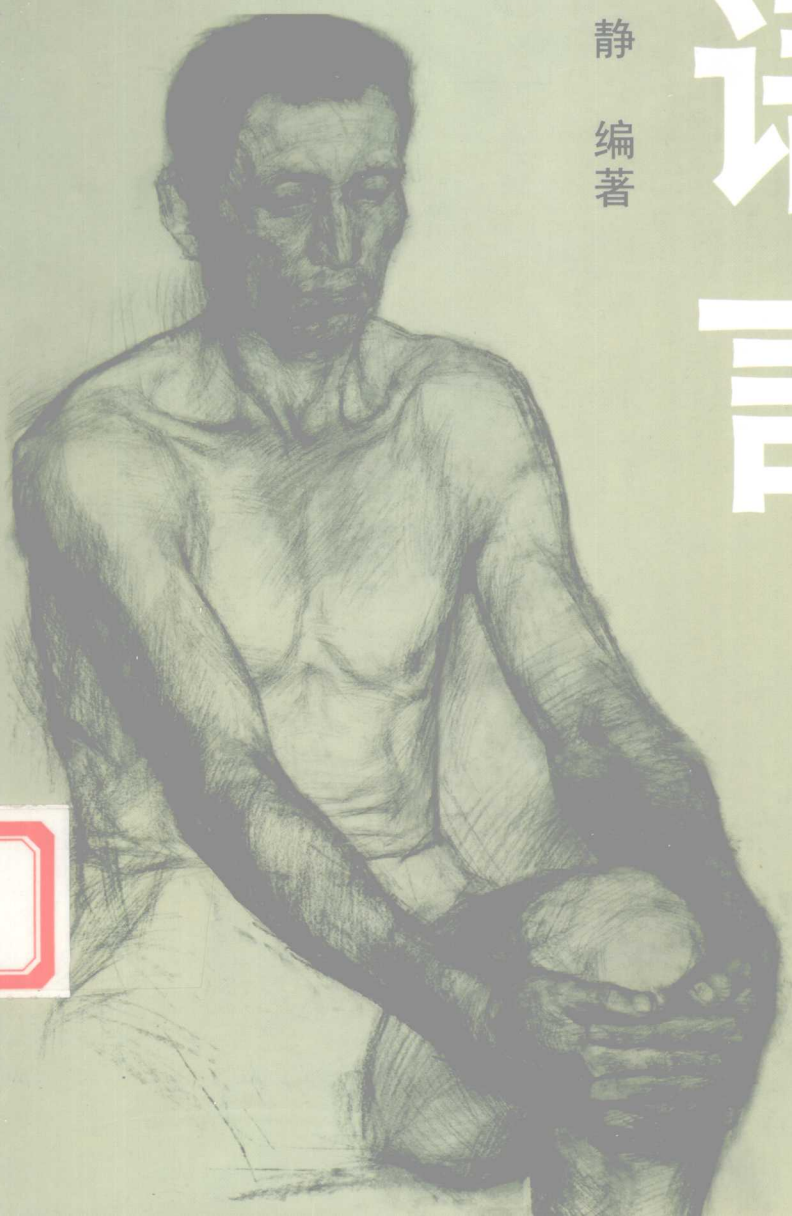

高等学校艺术设计类专业系列教材

素描的语言

郭剑翎 姚腊远 汪静 编著

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

高等学校艺术设计类专业系列教材

郭剑翎

姚腊远

汪静

编著

武汉理工大学出版社

Wuhan University of Technology Press

【内容简介】

素描是以单色线条和块面来塑造物体形象的单色画,是美术门类中独立的表现形式之一。素描语言有着它独特的艺术感染力和造型特点,是训练造型能力的最好手段。本书内容包含了五个部分:静物、石膏、头像、人体、速写等。每部分既有素描语言的基本知识和技法,又有素描语言的作品范例。

本书既可作为高等学校、高等职业技术学院艺术设计类专业的教材,又可供美术爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

素描的语言/郭剑翎,姚腊远,汪静 编著—武汉:武汉理工大学出版社,2005.8
高等学校艺术设计类专业系列教材

ISBN 7-5629-2318-3

I. 素…

II. ① 郭… ② 姚… ③ 汪…

III. 素描—艺术设计—高等学校—教材

IV. J

出版发行: 武汉理工大学出版社

<http://www.techbook.com.cn> (理工图书网)

E-mail: tiandq@mail.whut.edu.cn

经销者: 各地新华书店

印刷者: 武汉理工大印刷厂

开 本: 880mm×1230mm 1/16

印 张: 6.25

字 数: 215 千字

版 次: 2005 年 8 月第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次

印 数: 1~5000 册

定 价: 20.00 元

目 录

素描的语言	(01)
静物	(03)
石膏	(13)
头像	(23)
人体	(51)
速写	(65)
后记	(94)

素描的语言

素描——绘画术语，主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。它是造型艺术基本功之一，以锻炼观察和表达物体的形体、结构、动态、明暗关系为目的。通常以此为习作或创作专业稿，也有用素描形式进行创作的，有水平的素描画，也具有独立的艺术价值。使用工具有铅笔、木炭、钢笔或毛笔等。

所谓素描，通常所指为单色画。素描是美术门类中独立的表现形式之一，也是训练造型能力的最好手段。

音乐、舞蹈、美术是人类发展史中三大最古老的艺术门类。素描则是美术门类中最古老的表现形式。远古的岩画就是表现人类活动的素描。素描随着艺术的发展更加丰富多样，也产生了素描艺术独特的语言。点、线、面和黑、白、灰，这是素描语言的基本元素。

不同的形体可以给人带来不同的情绪，同样的形体在不同的空间给人的情绪也是千差万别的。人有着不同的遗传基因和不同的生存、生活环境；我们观察或设想一个形，并把它画出来，从而表达我们的一种情绪、思想观念，让自己和他人去体会和感受。

素描有一个最重要的理念就是造型，无论是点、线、面，还是黑、白、灰的元素，都为造型服务。造型能力的强弱是掌握素描语言好坏的真实体现。

素描造型是人对不同物质形体、形态、结构的观察、分析和感受所产生的不同情绪，用素色工具来表现人对物质形体、形态、结构在不同时空下异样的状态。

素描的语言有着它独特的艺术感染力和造型特点。作者在陕北看了许多剪纸，虽然很难把艺术家和老农妇划等号，但那些剪纸却是真正的艺术品。冬季里的陕北老农妇坐在炕头上，一种轻松的状态，心情清静，随心所欲地表现自己快乐满足的情绪，这种艺术创作意境令人惊讶。剪纸艺术是用剪刀在单一色纸上完成的艺术作品，剪纸艺术也是素描的语言之一。

一切语言都有既定的成规,一个被社会承认的,可以用来解释的某些具有完整含义的符号。艺术家或哲学家可以影响这个社会,他们可以引进新的符号和规则并且摒弃过时的元素,素描艺术就是如此。

素描作为一种艺术表现手段是有局限性的,必须了解它的优点和缺点。素描不能像文学那样表达思维和抽象的概念那样清楚,素描没有色彩,但却有巨大的感染力。

素描是技术和艺术的混合表现形式。技术是达到艺术目的的一种手段。素描的表现形式有传统和现代之分,有简单和复杂之分,有原始和先进科技之分。

卓越的画家都有自己对素描语言独特的诠释方式。由于艺术家的经历、素养、爱好、擅长等诸多因素,构成了艺术风格千差万别。任何一种艺术都有它的特点和风格。我们要提倡艺术的个性,否则艺术作品就会千篇一律,单调乏味。

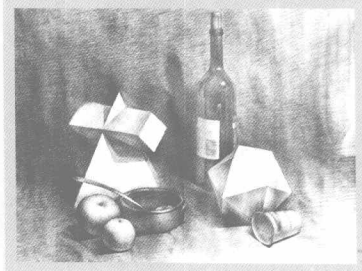
光,是我们学习素描、从事造型艺术不可缺少的基本元素,对光的认识、理解和表现是塑造空间、体积最重要的理念。任何物体在不同的光线下都会产生不同的视觉效果,从而改变我们创作情绪和作品效果。许多从事造型艺术的人对这一点认识不够,这是我们学习的误区之一。

素描是造型艺术的基本训练手段。它的重要性就像高楼和地基的关系一样,楼越高,地基就要越深,基础的好坏关系到今后的艺术发展。想要飞得高,就要更高的平台,想要有更高的平台,就必须有更好、更深的基础。现在许多年轻人更依赖电脑来解决基础训练造型问题,这是我们学习的误区之二。

我们常常把素描当作绘画的基础训练手段,而忽视它独立的艺术形式和个性特征,从而失去许多快乐的创作过程和表现主题的思想,使自己脱离对主题的富有个性的独特的概念。这是我们学习素描最大的误区。

(郭剑翎 汪 静)

静物

1 素描的造型元素

(1) 形状——样子,如:方形、圆形、马蹄形。

(2) 体积——几何学的基本度量之一,是用以量度空间区域大小的正数。通常以边长为单位长的立方体的体积为度量单位。

(3) 结构——各个部分的配合、组织。文艺作品的组织方式和内部构造。作家、艺术家根据对生活的认识,按照塑造形象和表现主题的需要,运用各种艺术表现手法,把一系列生活材料、人物、文件等分别轻重、主次合理而匀称地加以安排和组织,使其既符合生活的规律,又适应一定作品的体裁的要求,达到艺术上的完整和谐。

(4) 比例——将物体绘成图样,有时需缩小或放大绘出,其在长度上缩小或放大的倍数,在工程和制图中称为“比例”。

(5) 透视——绘画术语。可分为形体透视(几何形透视)和空气透视。形体透视是根据光学和数学的原则,在平面上用线条来图示物体的空间位置、轮廓和光暗投影的科学;按照灭点的不同,分为平行透视(一个灭点)、成角透视(两个灭点)和斜透视(三个灭点)。空气透视研究和表现空间距离对于物体的色彩及明显度所起的作用。因为透视观察是远小近大,所以也叫“远近法”。

(6) 空间——运动着的物质的存在形式。空间是物质存在的广延性;时间是物质运动过程的持续性和顺序性。同物质一样,它是不依赖于人的意识而存在的客观实在,是永恒的。

(7) 质感——造型艺术术语。通过不同的表现手段,表现出各种不同物质所具有的特质。

(8) 量感——造型艺术术语。在作品中表现物体的轻重、多少等的感觉,如建筑物的稳重、烟云的轻浮等。运用量的对比关系,可以构成多样变化和统一稳定的效果。

(9) 构图(布局)——造型艺术术语。艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果,在一定的空间安排和处理人、物的关系和位置,把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。

2 素描写生的正确观察方法与表现方法

(1) 要始终注意整体与局部的统一:整

体——局部——整体。

(2) 要善于比较。要始终注意把画面同写生对象相比。对画面上的各部分之间做比较,以相互比较来作校正,通过比较避免视觉错误。

(3) 一切看得见的客观对象,都是处在一定空间的立体物质,具有长度、宽度和深度。素描要求在平面上表现出立体物形。这是素描的表现形式之一。

(4) 要注意处理好“虚”与“实”的关系。自然物体的各个部位我们的视觉都能看得很清楚,但在表现这些物象的时候要有重点,分主次,有所取舍,突出画面需要表现的主题。

静物素描技法

素描写生技法训练,一般是从静止的比较简单静物开始。

在画之前,要先观察,认识对象,做到心中有数,不要拿起笔就画。

第一,轮廓

首先确定对象在画面上的大小和位置,然后用直线轻轻画出基本形。先从整体出发,注意大体的形状,运用相互关系、相互比较的方法检查修改,不要匆忙去刻划具体的东西。

第二,逐步深入

在正确地打好轮廓、画出基本形的基础上,从整体到局部,越画越具体。

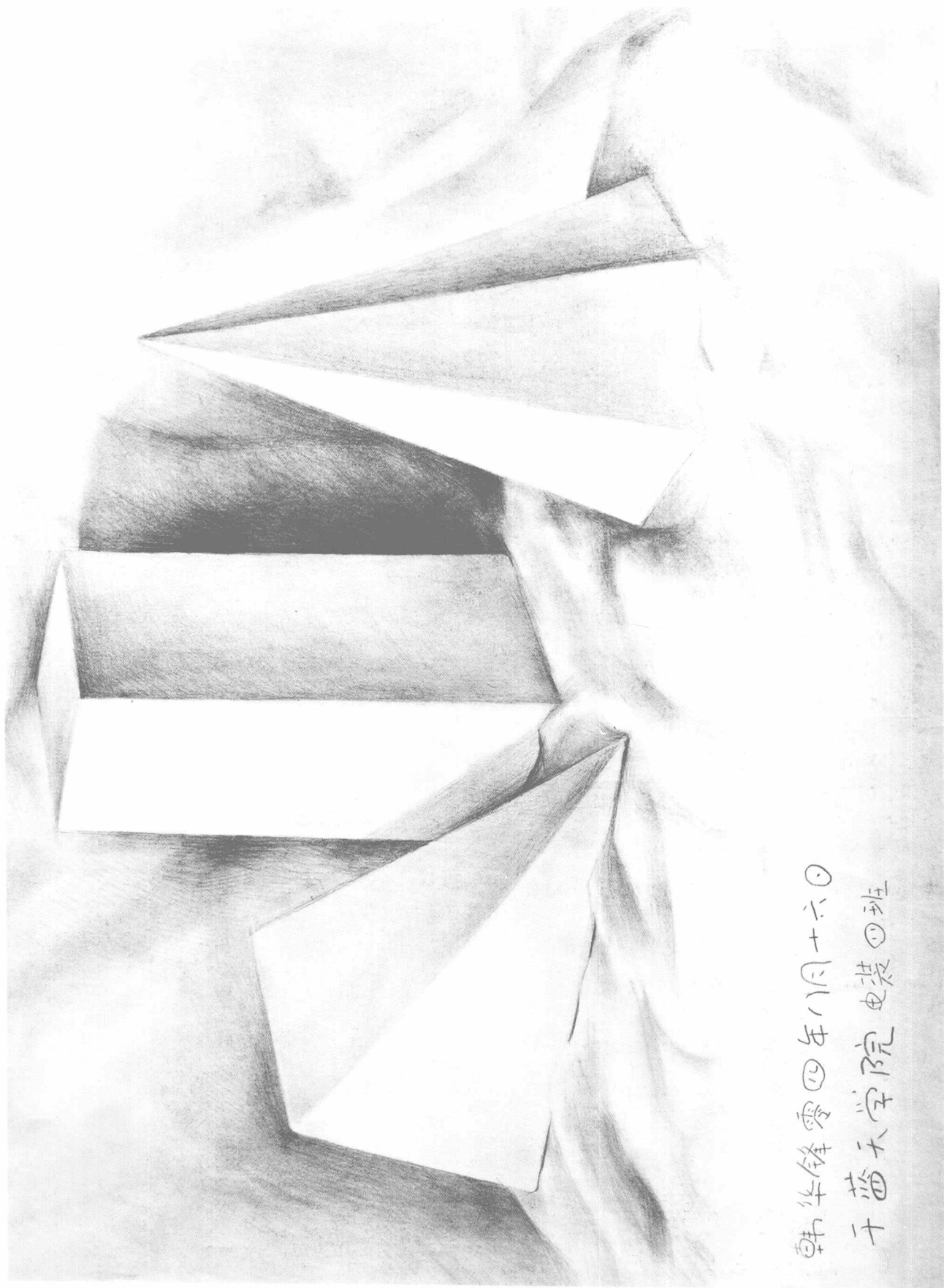
在描绘各个局部时,不能只看到某个局部而忽略与其他的联系,要联系起来多观察、多比较,只有在不断比较中,才能正确处理局部和整体的关系。

要注意提炼取舍。一方面要能够深入进去,在重要的地方画得精细,刻划入微;一方面又要能够从整体出发,把不重要的东西画得省略些。如果要求处处都画得精细,反而减弱整体感,使重点不突出。

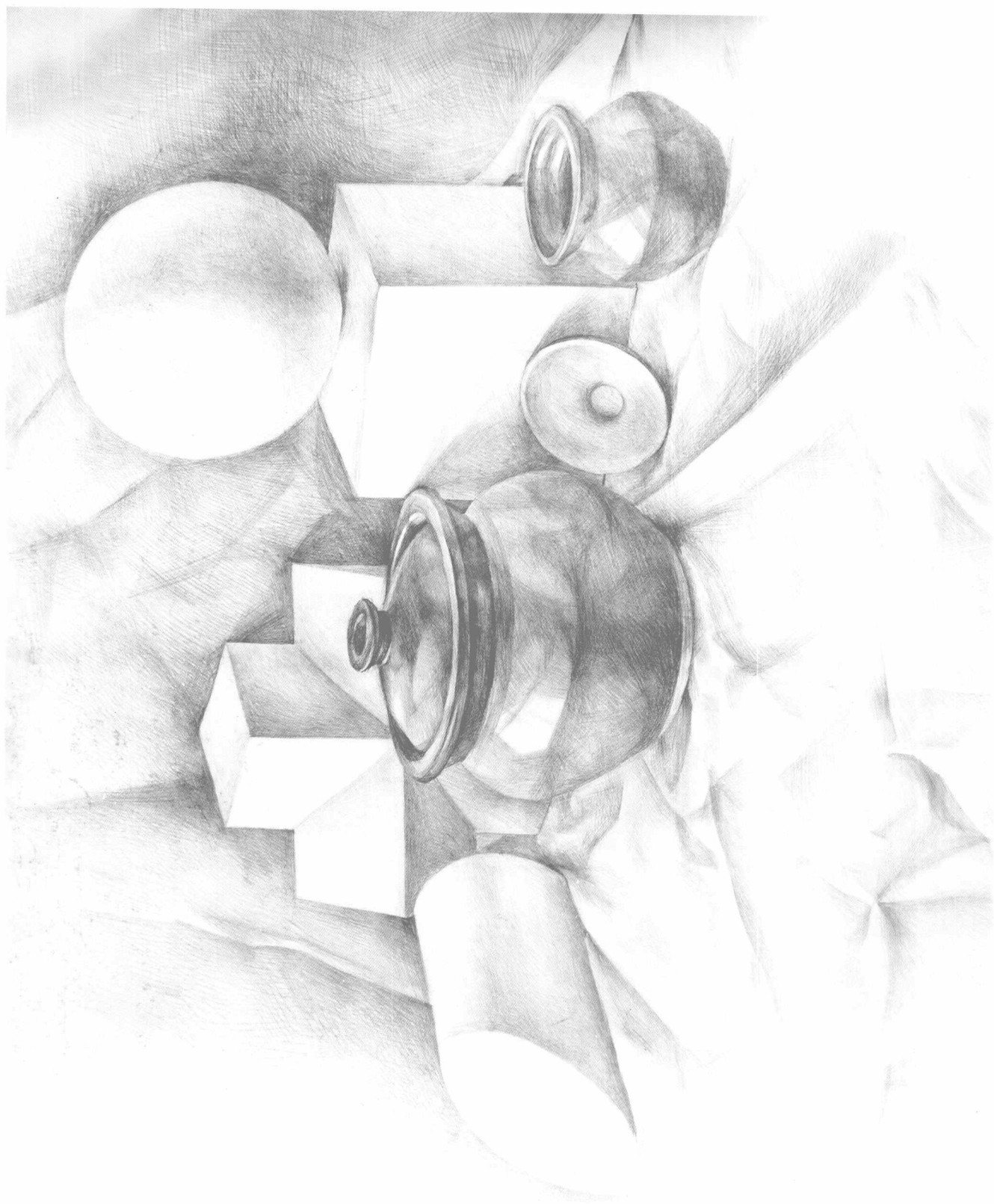
第三,整体统一

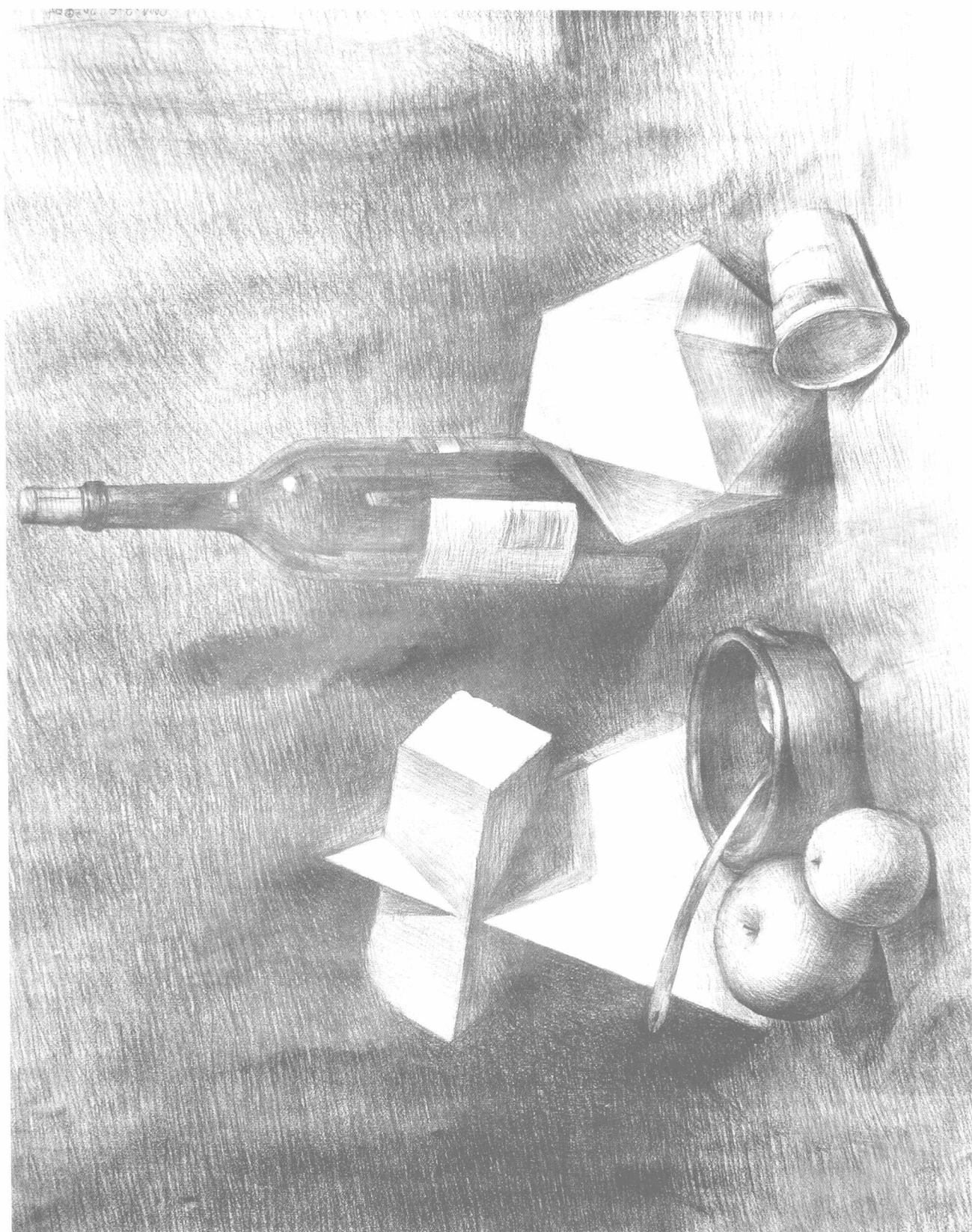
对各个局部经过深入的描绘后,还需从画面的整体效果出发,作一次全面检查,这样进一步达到整体与局部统一的效果。

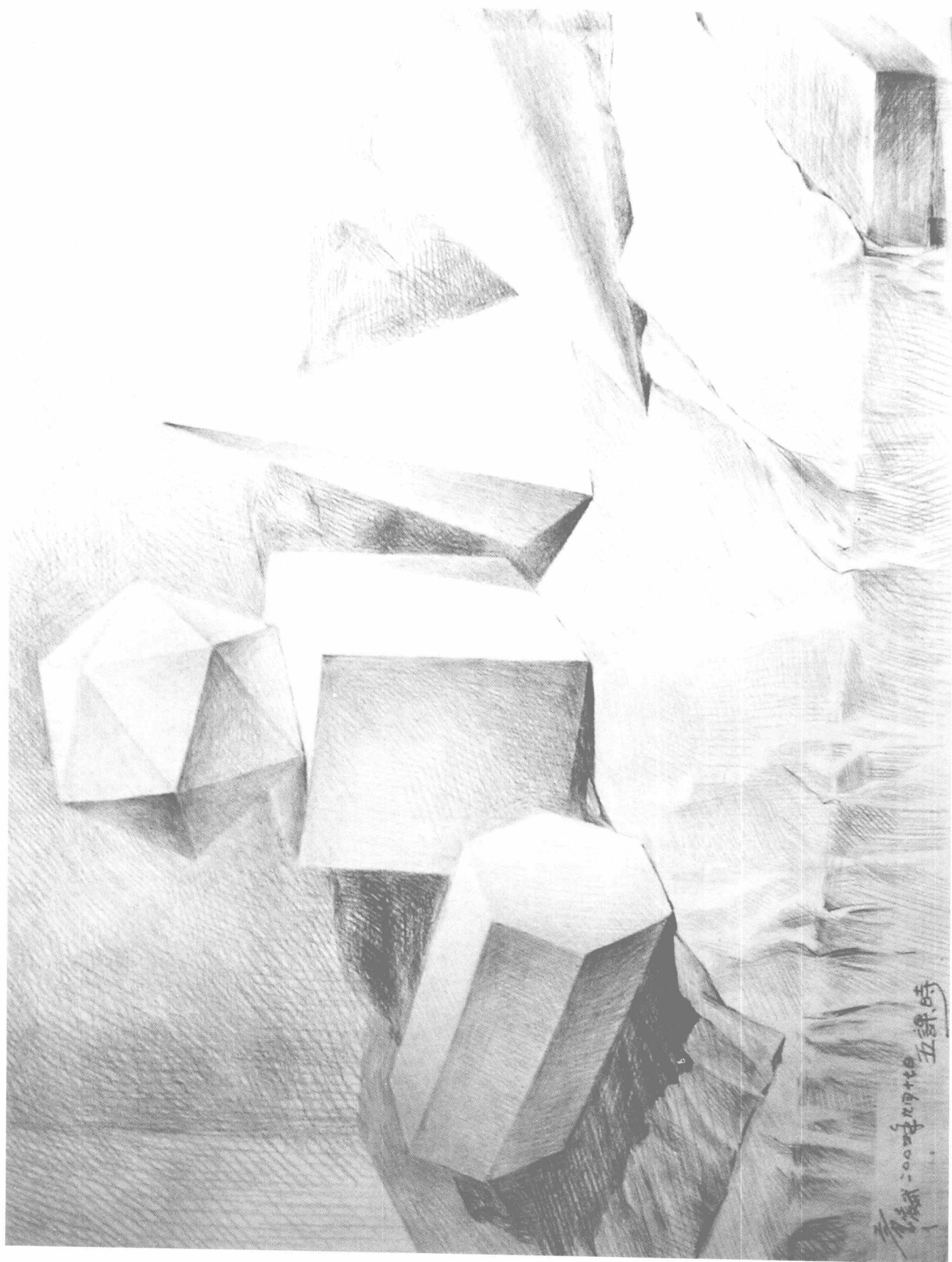
(郭剑翎)

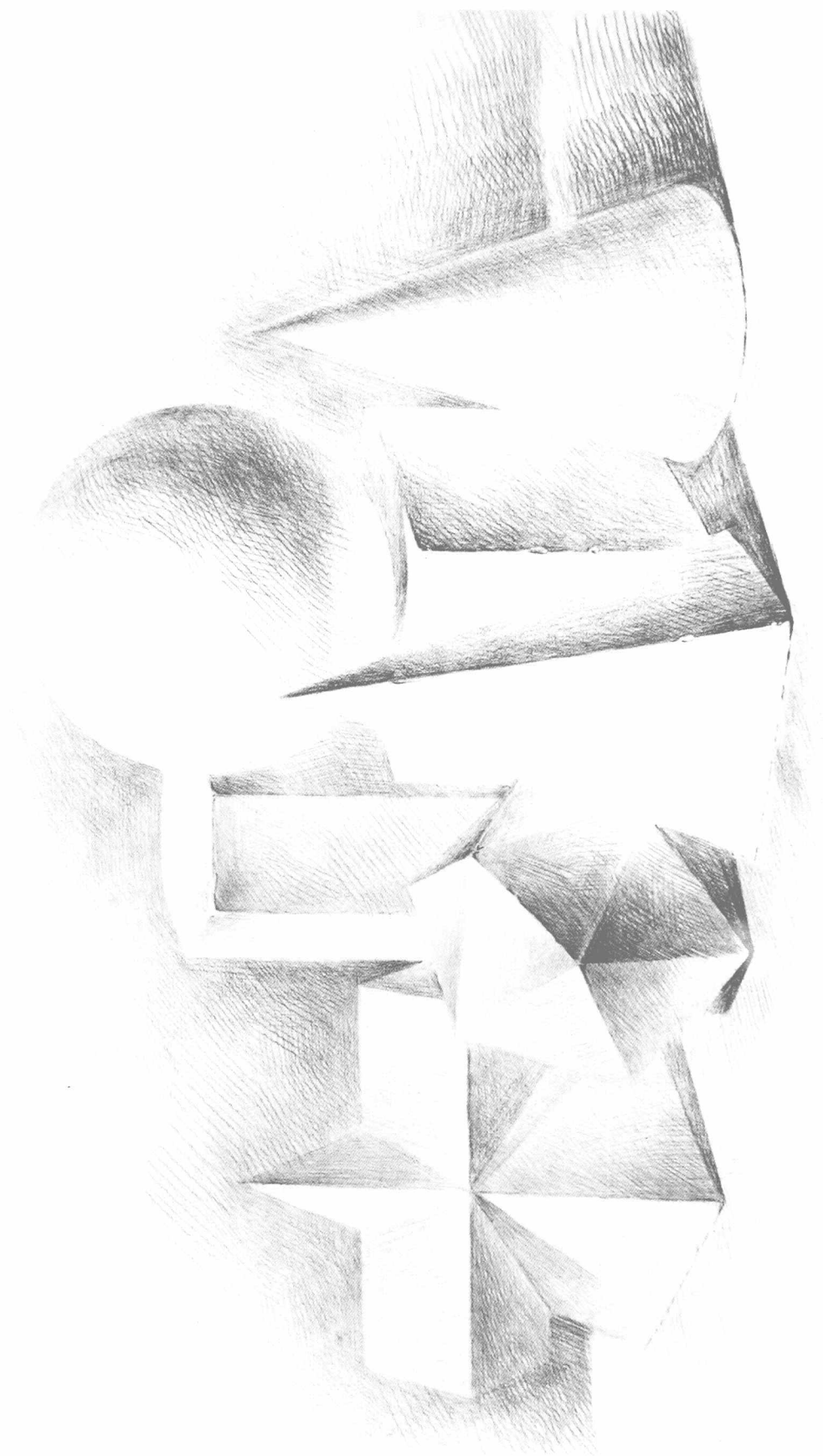

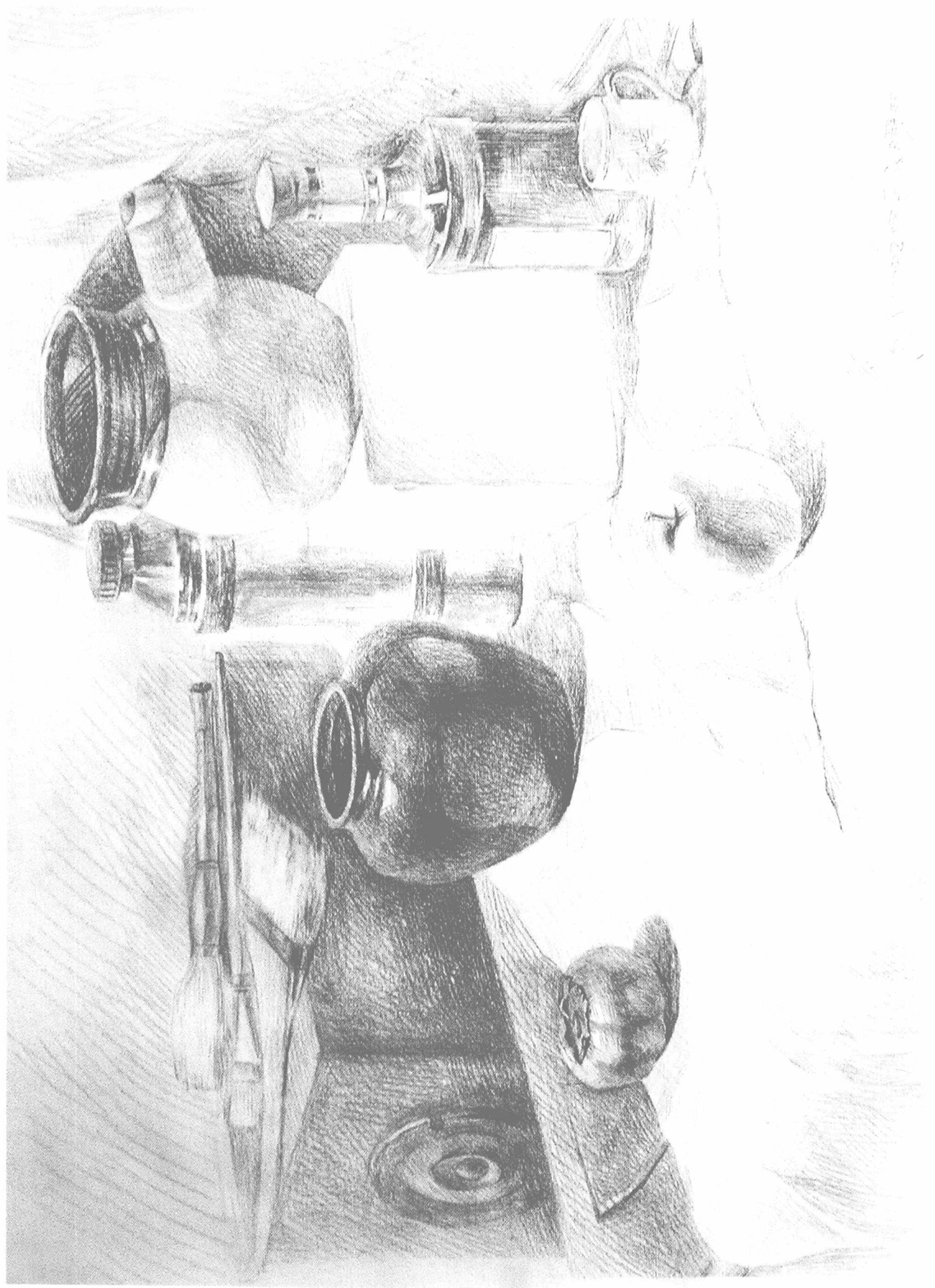
韩华锋零四年八月十六日
千禧天学院电装四班

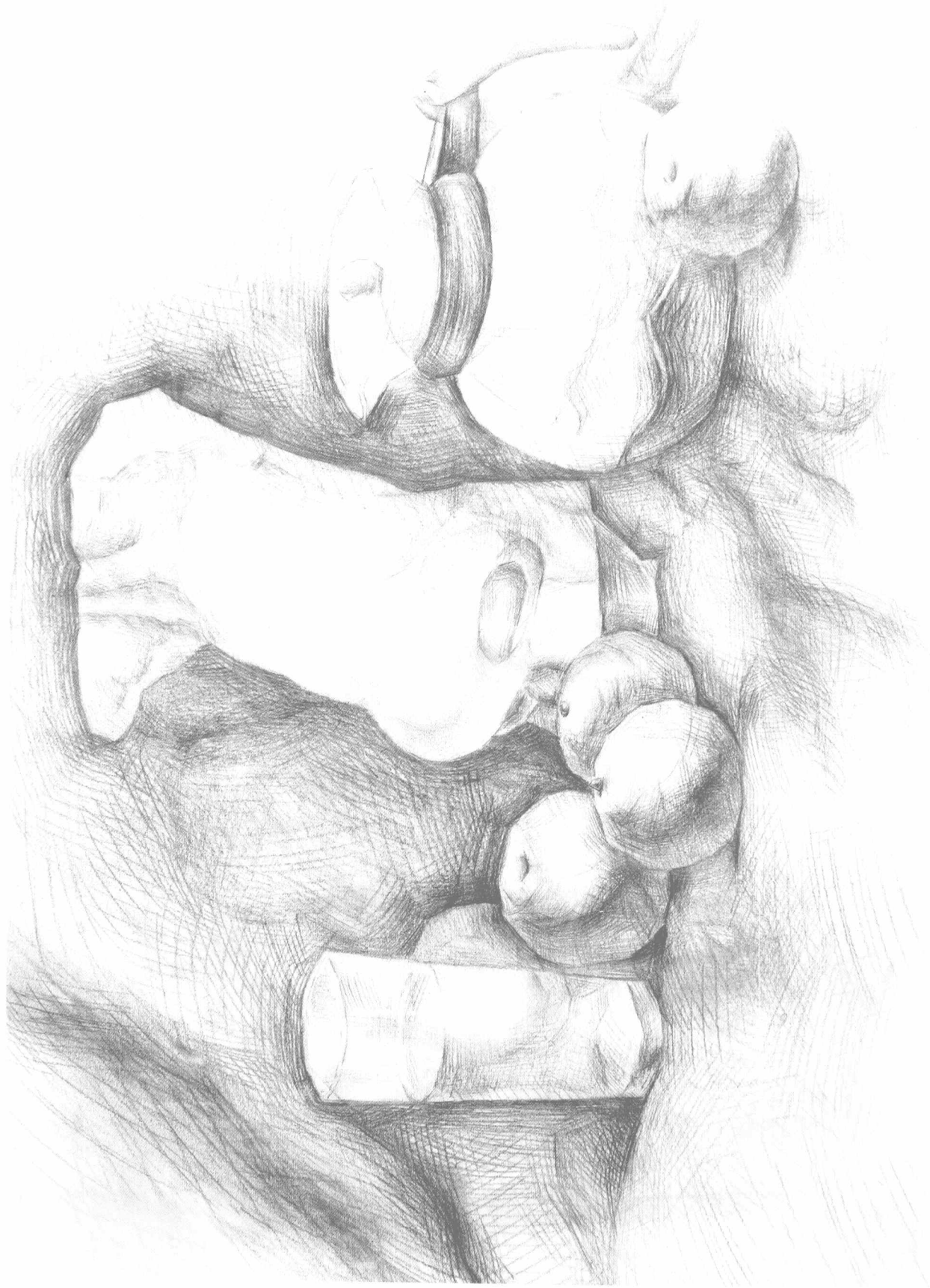

石膏

