

素描教程

- 高校美术基础课教材
- 高考美术辅助教材
- 业余自学辅导
- 素描作品赏析

素描教程

田晓冬 江河 著
中国矿业大学出版社

素描教程

田晓冬 江河 著

中国矿业大学出版社

责任编辑 孙 浩

图书在版编目(CIP)数据

素描教程/田晓冬,江河著. —徐州:中国矿业大学出版社,2000.11

ISBN 7-81070-248-3

I. 素… II. 田… III. 素描-技法(美术)-教材
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 55869 号

中国矿业大学出版社出版发行
(江苏徐州 邮政编码 221008)

出版人 解京选

中国矿业大学印刷厂印刷 新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 7.25 字数 176 千字

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数 1~1050 册 定价 22.00 元

前言

素描是一种绘画的语言,也是造型艺术的一种表现形式。它是单纯的,但它的表现形式又是丰富多彩的。罗丹曾经说过:“非常明显的,如果素描缺少功夫,颜色处理不当,最强烈的感受也将无法表达。解剖学上的不正确更会令人发笑。”因此,作为基础训练,素描属于第一关。学习素描首先要正确地了解物体的组织结构和人物的比例结构等内容,对透视知识、光影明暗知识要逐步地充分把握,善于运用各种工具和表现手法对对象进行艺术表现,并从中领悟到其精彩的素描语言。

我们说,素描不单单是训练手的感觉,它最根本的在于训练我们的眼睛和头脑。所以,我们要重视这种基础训练,培养良好的观察方法和思维方式,使自己始终具有整体的观察习惯,牢记“整体——局部——整体”的作画步骤,注意每一个环节的交替过程,学会独立思考,力求每一种形式都有良好的突破。

素描技法的进步离不开艺术修养的成份,修养提高了,技法才能够不断提高。米开朗基罗曾说过:“许多艺术家的失败,仅仅由于他们只接受某一种画法,而指摘其他所有的画法。必须研究一切画法,而且要不偏不倚地研究,只有这样,你才能保持自己的独创性,因为你将不会只跟某一个艺术家跑。应该做一切人的学生,而同时才能不是任何人的学生。应该把一切学到的功课,化为自己的财产。”我们若要了解世界,感知一切,那么就从学素描开始吧!

本书内容共分六章,从素描的基础概念讲起,然后到素描的方法、调子,自然过渡到静物写生、风景写生及人物写生等。我们在编写时注重以素描教学的系统性、科学性为前提,由浅入深地安排教学内容。书中还选取了各类优秀素描作品,图文并茂,并有详尽的文字解说和具体的作画步骤,很适合初学者、高职学院美术专业学生、高等院校修读美术基础课和美术选修课的学生作为教材使用,同时它还是参加艺术类高考的考生不可多得的辅助教材。

让我们打开新的一页,从基础做起,充分地感受素描,以丰富自己的艺术修养吧!

田晓冬

2000年6月1日

目 录

前言.....	1
第一章 素描.....	1
一、素描的基本概述	1
1. 素描的定义	1
2. 素描的作用	1
3. 素描的种类	1
4. 素描的比较	1
二、素描的准备	2
1. 素描的主要工具	2
2. 素描的执笔方法和基本姿势	2
3. 择光、角度、距离	2
三、素描的若干术语	3
1. 形体	3
2. 轮廓	3
3. 比例	3
4. 线条	3
5. 调子	3
6. 体积感	3
7. 质量感	4
8. 整体感	4
四、素描的方法	4
1. 观察方法	4
2. 目测方法	4
3. 表现方法	4
五、素描的调子	5
1. 调子的产生	5
2. 调子的分析	6
3. 调子的表现	6
4. 注意的问题	6
第二章 几何形体、静物、风景写生.....	8
一、几何形体写生	8

1. 几何模型的布置	8
2. 画法步骤	8
二、静物写生	9
1. 静物的布置	9
2. 画法步骤	9
三、风景写生	17
1. 观察与取景	17
2. 分析与构图	18
3. 概括与表现	18
4. 风景写生的步骤	18
第三章 石膏头像、人物头像、半身像、速写	22
一、石膏头像写生	22
1. 石膏像的布置	22
2. 石膏像角度的选择	22
3. 石膏像的画法步骤	22
二、人物头像写生	23
1. 人物头像的写生方法	23
2. 人物头像的写生步骤	24
三、人物半身像的写生方法和步骤	27
1. 模特儿的姿势安排及光线设计	27
2. 写生的方法和步骤	27
四、速写	28
第四章 素描的基本规律	37
一、绘画中应明确的几个问题	37
1. 关键步骤的把握	37
2. 素描中的三度空间处理	38
二、快速提高素描技巧的几种方法	39
1. 掌握正确的观察方法和作画步骤	39
2. 临摹——默写——写生相结合	40
三、初学者常犯的几种错误	40
1. 关于“灰”的问题	40
2. 关于“花”的问题	40
3. 关于“脏”的问题	41
4. 关于“板”和“腻”的问题	41
四、优秀素描作品应具备的精神实质	41
1. 塑造完美的形体关系	41
2. 强调立体与空间关系	41

3. 完美而精细的塑造	41
第五章 素描作品赏析	43
第六章 优秀素描作品选	78
后记.....	106

第一章 素描

“素描”一词属绘画术语,属于造型艺术范畴。文学、音乐、舞蹈等姊妹艺术中也用“素描”一词,因此,从美学的角度来说,素描有着更为广泛的概念和含义。“素”字在我国古籍中被当作生帛、白色、原色、空地等等,也作朴素、无饰、表事等解释。“描”字在古籍中被当作摹、写、画等用。两者综合起来,即为:非彩为素、摹画为描。除了色彩画以外的所有单色画(以黑白画为主)均可称为素描。素描乃是美术专业的造型基础,也是造型艺术的基础。

一、素描的基本概述

1. 素描的定义

素描的定义有广义、狭义两种解释。

从广义范围讲,它是指一切单色的绘画作品,用一种颜色的深浅浓淡,或用一种笔墨的粗细变化刻画出的客观物象,均称素描。

从狭义的范围讲,它是指室内的、相对静止的、时间稍长的单色绘画。

总之,素描是造型艺术的基础,它属于造型能力训练的必修课程之一。从绘画的表现形式来说,素描是一种单色画,是通过形体结构、比例、明暗调子等造型因素的运用来表现对象。

2. 素描的作用

素描训练的根本任务,就是要在平面的纸上塑造具有三度空间的物体。三度空间是一切物体本身所固有的本性,初学者要把物体表现在平面的纸上,使它们具有一定的空间感,这不是轻而易举的事。若没有写生技巧,没有塑造能力,这个空间就体现不出。初学者要经过一套科学的由浅入深、循序渐进的素描写生训练,才能达到对物象的表达,在形体和空间上给人以真实、自然的感觉。因此,素描的作用就是掌握正确的观察方法和训练坚实的造型能力,培养健康的审美观和提高艺术修养。通过写生训练,获得经验和熟悉技巧,训练眼睛的准确性和手的果断性,学会正确地抓住对象的形体、比例、姿态特征和明暗层次的技能。

3. 素描的种类

从学术和技巧的角度讲,素描可分为练习性素描和创作性素描两大类。

练习性素描又叫研究性素描或基础素描。它是训练绘画技巧、造型能力,研究造型规律,多属于初学者开始时打基础时训练手段,故一般列入习作一类。

创作性素描又称为表现性素描,是作者以一定的创作意图和思想感情为标准,精心绘制的长期人物肖像和人体作品。有时作者以匆匆数笔去体现人物、动物和风景等,精彩至极,都属此类。它具有独立的主题性和思想感情。

4. 素描的比较

素描的作品整体效果,是由局部所构成的,没有了细节,整体形象就失去了具体性和真实感。因此,在绘画时需把握局部与整体的关系,局部要统一在整体之中;要反复地比较和检查,眼睛不能始终停留在一点上。掌握整个画面的关系,要安排好比例和明暗等关系,按照

“整体——局部——整体”的作画步骤,由大到小,由简入繁地逐步地深入进行绘画,充分地运用比较的手段。

二、素描的准备

1. 素描的主要工具

在素描的训练中,工具是不可缺少的,主要工具有:

(1) 纸:纸的质量要能经得起橡皮擦而不破裂起毛,表面不粗不细为好。大小要根据实际需要而定,初学者一般用八开纸为好。

(2) 笔:常用铅笔,一般绘画用HB、B、2B、3B和4B的铅笔,但有时也用到H和2H的铅笔,这要根据需要而定。有时在绘画中也常用炭铅和木炭条画素描,它们的表现力极强,特别是画速写等。

(3) 画板:木制绘图板和画夹两种,要根据需要选择,质地要平而硬。

(4) 画架:最好是一个木制画架,要牢固。如画小幅作业,也可把画板放在腿上或放在靠背椅上作画。

2. 素描的执笔方法和基本姿势

素描写生作画与书写执笔不同,要求也不一样,作画执笔要求上下左右挥笔运转幅度大,握笔时手掌要倾斜向下,用拇指、食指和中指捏住笔杆,笔杆横向手心,无名指、小指起辅助作用,这就便于运笔和作画,见图一。

图一 绘画执笔方法

作画时无论立和坐,躯干部要保持垂直,手臂伸直,手腕悬空,切不可把身体俯在画板上,眼睛要兼顾全局,自然运笔,方法要得当,见图二。

图二 绘画姿势

3. 择光、角度、距离

在作画时光线的选择是极为重要的,最好是在固定的光线下作画,初学者采光要用明暗对比稍强些,这样容易比较,画面效果更佳。

在绘画的写生中,选择角度也应注意,特别是人物写生,要找出突出人物精神气质和造型特征的角度,进行深入刻画的表现。在静物写生中,要注意各个物体的组合关系,合理地安排画面布局。当然,无论是画人物还是画静物,都要经常更换不同的角度练习,以适应各种需要。

一般来讲,人的视域在 60° 的视角范围内,即离开对象高度(如宽长于高则取宽度)二倍以上的距离去观察。人物头像最好在二步远以外的距离去画,全身人物就需要更远的距离。总之,作画者所坐或站的位置,

应以不转动头部、不斜视就能清楚地看到整个对象为合适。

三、素描的若干术语

1. 形体

在造型艺术中,从可视角度讲,具有一定形状,占有一定空间的物体就构成一定的形状。

2. 轮廓

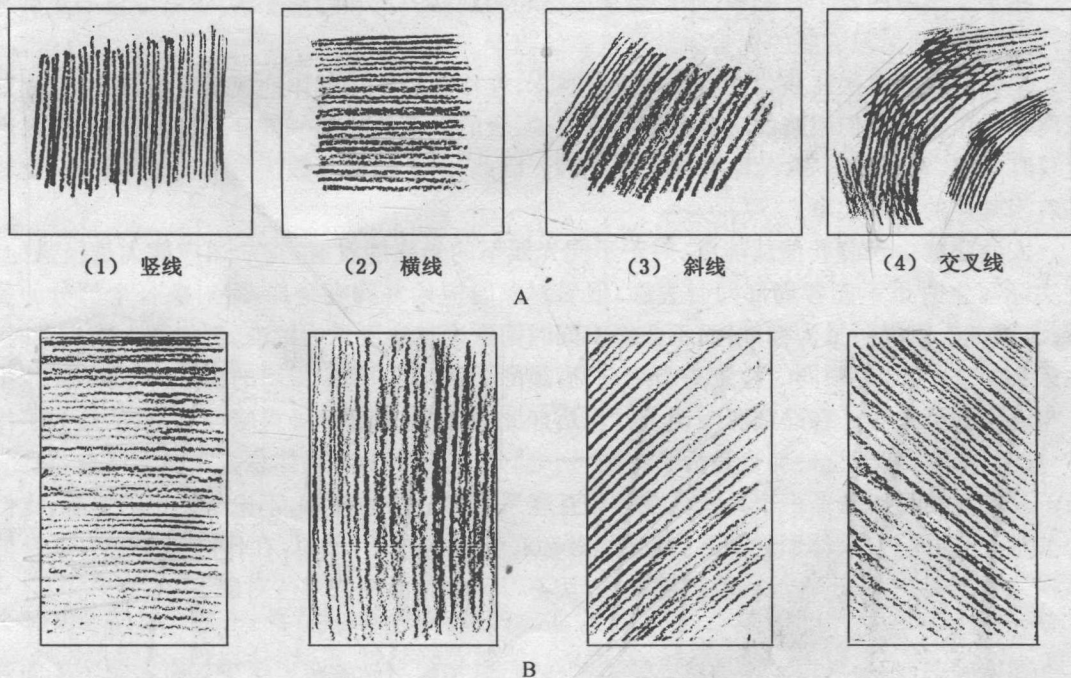
所谓轮廓,就是形体本身边缘的东西,是不固定的、变化无常的现象。任何东西,在不同角度观察都有不同的轮廓,它是缩小成线的平面总和。

3. 比例

比例主要指形体的长度比较和分割关系,即形体的高与宽、部分与整体、部分与部分之间的倍数关系。

4. 线条

在客观上,任何形体形象都是完整而严密的,分离不出任何一条单独的线。但在视觉上,我们可通过观察分析,找出我们所需要的轮廓线,用素描中的特殊语言——线条来表现出。总之,客观形象的特征和主要表现的结合,是素描线条的构成原理,见图三。

图三 线条练习示意图

A 是线型。要求线的长短一致,力量均匀。

B 是练习方法。画成相同尺寸的条格,注意线的力度把握,长短一致,不能回笔。

5. 调子

物体受光后,产生了受光部、背光部两大明暗系统。受光部包括亮部与中间调子;背光部包括明暗交界线、反光和投影,构成了素描中的五个基本调子。画面中千差万别的明暗关系,都属于这五个基本调子之中。

6. 体积感

所谓体积感,是通过整体观察的方法,找出正确的体形、比例、用明暗层次来进行塑造,产生出“三大面”和“五大调”等丰富的层次关系,并合理地调整,使物体具有立体感。

7. 质量感

在素描中,质和量是两个概念。形体质感,是指视觉形象的质感,主要包括硬度、光滑度、反光性能和透明度等。

量感,指组成形体物质的比重。量感是依存于形体质量的。如果能充分地表现出形体质感特征,其量感也就得到了适度的表现。

8. 整体感

它是指在素描的绘画过程中的正确观察方法和意识。即对形体的整体特征、整体效果、整体美、整体气质、趣味、意境、气韵等的感受能力、判断能力、把握能力和表现能力,这是绘画者必备的一种良好素质。

四、素描的方法

1. 观察方法

在素描学习的整个过程中,始终要掌握正确的观察方法和处理手法。观察方法的正确与否,直接影响到学习成绩的优劣和学习进步的程度。

正确的观察方法就是树立整体的思维观念,在作画时坚持整体地观察对象,不能孤立地分离整体。由于我们眼睛的观察范围是有限的,看的东西往往是一部分一部分的,很容易产生只盯一点,看到哪画哪,忽略整体的坏毛病。因此,对于初学者锻炼眼睛的整体观察、比较是首当其冲的头等大事。

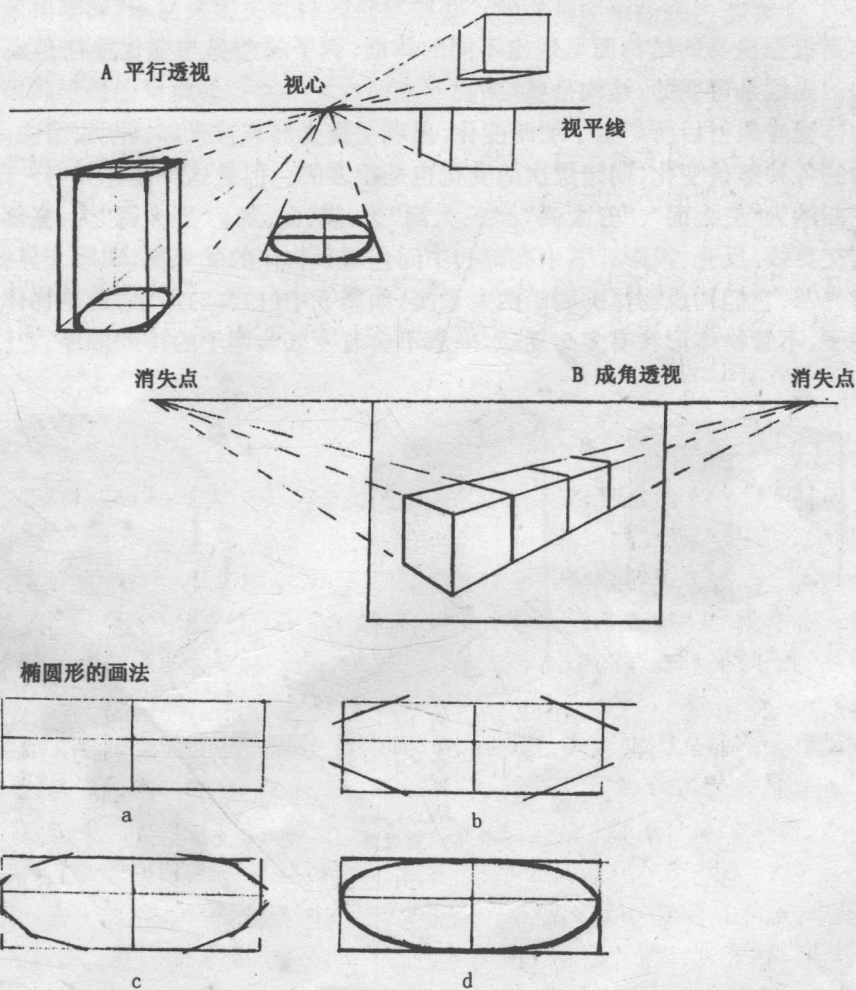
人的眼睛由于瞳孔能放能缩,对于不同光线下的景物能看清,它的适应能力是极强的。在实际写生时虽不能各局部同时去画,但看对象时应始终胸有全局,对对象各个部分的关系,应以一次观察所见为标准,而不能以不同时间数次观察所见为标准。例如画人物头像时,注意头的基本形,还须同时注意头与颈部、肩膀的关系,又如确定眼睛的位置时,必须先找出它与五官的关系等。在处理明暗调子时也是如此,有时把这部分画得暗一点,目的是为了另一部分提亮;减弱这一部分是为了突出另一部分,这些都是从整体总关系为着眼点。总之,由于我们描绘的对象是一个具有内在和相互联系不可分割的整体,不论是结构的关系、比例的关系、运动的关系、体面的关系,都是相对存在互相制约的,所以,在作画时要全力以赴地寻找那些相互关系,正确地表现这种关系,切不可孤立片面地去对待对象。

2. 目测方法

在绘画中,画者身子无论是站或是坐都必须直,物象与画者距离至少要有物象宽度的两倍远,要学会运用测量法进行绘画。即:右臂伸直,垂直握住铅笔,使铅笔的尖端朝上,闭住一目观测,以大拇指的指甲抵住笔杆标志测量的位置,随着物体的高低或宽窄而上下或左右移动,将物体各部分进行比较,以求得出正确而合理的比例和结构来,表现在画面中。图四为一般透视规律。

3. 表现方法

在素描的基础训练中,要客观地看待一切物象,并把它充分地表现出来。首先要掌握科学的观察方法,对物象形体要有整体意识,表现出整体效果——整体美。整体气质、意境和气韵等要充分体现出。另外,绘画与摄影有着极不相同之处,摄影是照抄照搬(当然,艺术摄影是艺术家特殊处理的),绘画特别强调绘画感,即物体的深度变化,近的物体清晰而具体,

图四 透视的一般规律

远的物体隐伏而模糊；前者实，后者虚；近的形象体积感强，远的形象体积感弱。在明暗的表现上，应把近的物体对比加强，远的物体减弱。要学会用反复比较的方法来表现出整体的空间、质感等效果。

五、素描的调子

1. 调子的产生

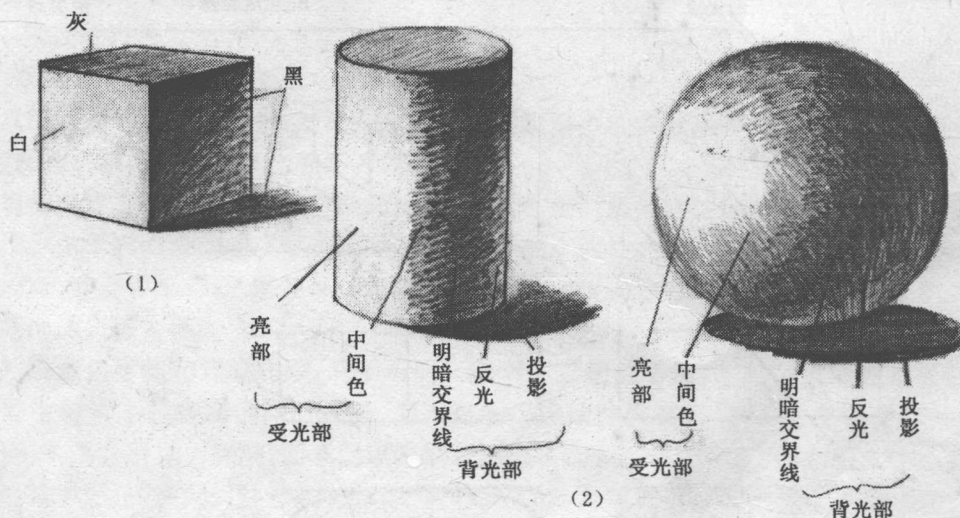
我们知道物体是由不同的面所构成的，当光源照射到各个不同的面时，就会呈现出一定的明暗关系。光线直射的面最亮，其余与光源不成直角的面受光就弱些，由此产生出色调的深浅变化。总之，调子的产生，是光线作用于物体的结果，是客观存在的物理现象。具体地说，由发光体产生的光照射到各类物体上，各类物体都有吸收一部分色光、反射一部分色光或透过某些色光的能力，这些现象的出现，便是人们常说的明暗调子。影响调子明暗变化的因素是：① 光源的强弱和远近；② 受光面与光线所成的角度；③ 物体离画者的远近；④ 物体的

质地与固有色的深浅。

2. 调子的分析

物体是根据自身的结构而呈现出不同的体面,调子的差异与变化往往是由体面的变化而形成的。光线是可变的,结构是稳定的。

当物体受光照射后所产生明暗变化,出现了受光部和背光部,即明、暗两大系统。由于物体结构的各种起伏变化,明暗层次的变化也是很多的。但是这种变化具有一定的规律性,我们将它归纳为“三大面”、“五大调”。“三大面”为:黑、白、灰。“五大调”为:亮部、中间色(灰面)、明暗交界线、反光、投影。其中亮部和中间色属于物体的受光部,明暗交界线和反光、投影属于背光部,它们构成物体的明暗两大系统,如图五中(1)、(2)所示。这是物体受光后产生的基本调子,不管物体形状有多么复杂,一般不会改变五大调子的排列顺序。

图五

3. 调子的表现

在运用明暗技法进行训练中,要正确地理解明暗的“三大面”、“五大调”,决不能机械地套用。要从整体的观念来理解、表现对象,要有立体的、结构的观念,要用对比的方法来进行观察和表现。要把复杂的物体概括为简单的几何形体来理解、认识,要把曲线概括为直线来处理,并注意从整体大的轮廓入手,合理构图,按照明暗的规律进行绘画,时时把握画面的整体感和层次关系,通过比较再比较,画出丰富的调子和层次来。

要注意线条的粗细、宽窄、弯曲、长短等,要根据不同的形体质感去用不同的线去排列,要利用线条排列充分地体现物体和它在画面中的关系,注意画面的整体效果。

4. 注意的问题

在作画的过程中,很容易犯许多毛病(特别是初学者),如画面中的灰、脏、糊、板、浮、花等等,要克服这些毛病,应注意以下两点:

(1) 要善于比较。客观对象是写生的依据,要始终注意把画面与对象相比较,才能画得准。同时,对画面上各部分之间也要作比较,通过相互比较,才可避免观察上的错误。比较的方法是写生的重要方法。

(2) 要有重点。有时所画的对象比较繁杂,就不能不分主次地平均对待。要区分主次关系,有所加强和减弱,以便突出关键性的重要部分。注意画面中的远近关系,一般为近实、远虚,并掌握画面的层次关系。

总之,我们所画的对象是处在一定空间的立体的东西,是有高度、宽度和深度的。要力求在平面的纸上把物体的“三度空间”表现出来。

第二章 几何形体、静物、风景写生

一、几何形体写生

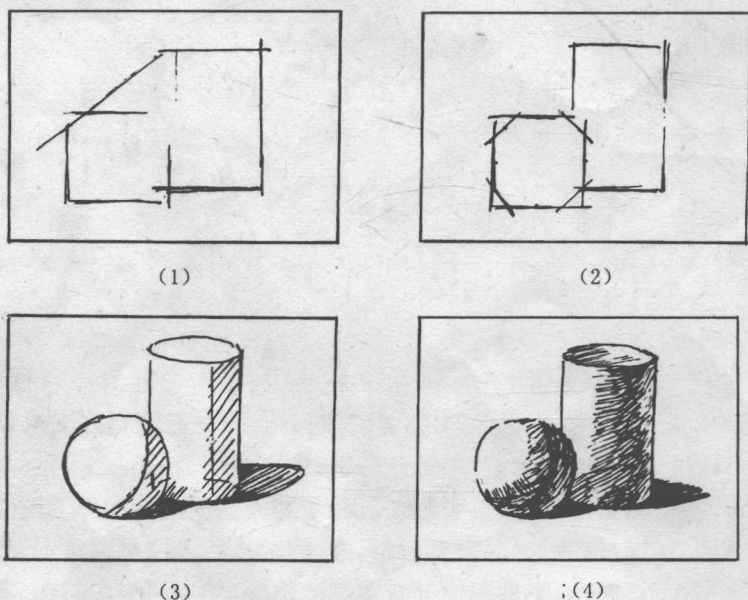
1. 几何模型的布置

几何形体的写生,是素描教学中不可缺少的内容,属于静物写生中的初级阶段。在布置时先可单独进行安排,光线要强烈、有对比,充分地体现出素描的层次。在构图中要求简略,单独写生安排以后可布置多个或一组进行练习,一定要注意时间的掌握和写生的效果。

2. 画法步骤

步骤一:构图落幅。

首先注意安排好构图,即两个几何形所占画面的位置、大小。然后把两个几何形看成一个整体,根据它们的高度和宽度用几根长线表现出来。注意:应画出两个几何形不同的底线,见图六中的(1)。

图六 几何形体写生步骤

步骤二:画出基本形体。

从两个几何形各自的结构出发,分析它们的基本特征,分出两个形,逐步地勾出轮廓和结构。在勾轮廓时,要特别注意球体和圆柱体之间的大小比例。画球体的轮廓时,要学会用分割法找出圆的形。画圆柱体时要注意上面的圆形和下面的弧线的透视关系,避免出现透视上的错误,见图六中的(2)。

步骤三:上大体明暗。

当大的形体逐步地完善后,应认真地与实物进行反复地核对;对比例、透视和在桌面上稳定的程度要检查,画者可把画板放在离自己稍远的距离进行观察、比较。如核对无问题,就可考虑明暗关系了。首先找出它们的明暗交界线和投影,使整个暗部连在一起,把受光面和背光面两大体系分开,形成对比。上大体明暗,要注意基本色调、明暗关系和石膏几何形本身的质感,不可画得过重,并遵循“从大体着眼,从整体入手”的基本规律,见图六中的(3)。

步骤四:深入刻画、调整统一。

深入刻画是写生中最重要的,也是难度最大的问题。大体明暗完成后,要逐步地调整明暗关系,使整个画幅明亮、有次序,注意球体和圆柱的前后关系、虚实关系,还应处理好各自的边缘线;对于前面的部分,无论是亮部还是暗部,都要画得充分、结实、明确;远的部分要处理得自然、柔和,边缘线不要画得过重。另外,要注意几何形体在画幅中的空间效果,即深度。还需时时检验石膏的质感,切不可画过头。

最后,应作全面的调整统一,将各部分相互比较,明部和暗部,前和后。检查一下球体和圆柱体的转折程度如何,球的投影投在圆柱上和桌面上的差异等;还要检查球体和圆柱体的前后衔接关系、透视关系、空间关系等等。总之,深入刻画和调整统一切实可行,缺一不可,见图六中的(4)。

二、静物写生

静物写生,是紧随几何形体写生之后的教学内容。当然,也可穿插进行安排,同时也可将几何形体与其它物体摆在一起,这样可画出不同质感的物体,以提高写生能力。

静物写生的要求一般需组合得当,提高认识和表现复杂物体结构特点的能力,力求能表现各种物体质感,学会全面的素描表现语言,即整体感、体积感、光感、质感、空间感及色调关系等等。

1. 静物的布置

一般在室内进行写生,可以安排文具、炊具、食品、蔬菜、装饰艺术品、玩具、乐器等等。与几何形体相比,静物组合更具有生活气息和亲切感。在布置时要富有生活感和自然美,要合乎情理并能产生联想;但是,在安排中不可随意拼凑或盲目乱堆,需有中心、有变化、有对比。有中心就是先选择一个主要物品,形体稍大,占据构图中的主要位置。有变化就是要考虑所配物品与主要物品在大小、高低、方圆上的变化。有对比就是在深浅和质感上产生变化,以便形成画面的层次感。

再有就是在布置和绘画中,都应注意构图问题,一定要使画幅的构图形式美。出现美感的构图一般为:① 集中而不单调;② 稳定而不呆板;③ 饱满而不满塞;④ 活泼而不零乱;⑤ 有主次,有远近;⑥ 疏密相间,搭配得当;⑦ 黑白有致;⑧ 有动势,有分割。如图七所示。

2. 画法步骤

步骤一:构图落幅。

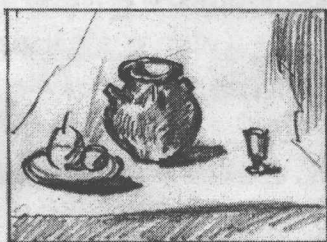
把握这组静物的整体关系,集中表现出它们的位置及大小关系,见图八中的(1)。

步骤二:分解出各基本形体,找准形体关系。

分解各部位,找准各自的基本形体,特别要抓住形体中最主要的转折部位,配合抓基本形体画准物象的大小的比例和空间部位,运用表现体面的方法,把形状和体积准确地画出。在这一过程中,要根据特征,反复推敲物象特点(如比例、结构、形状等),使构图既有节奏,又有稳定的感觉,见图八中的(2)。

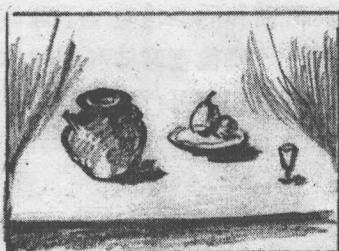
空旷

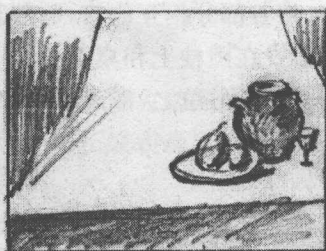
满和对称

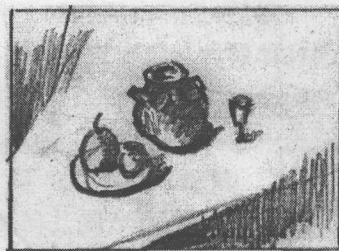
呆板

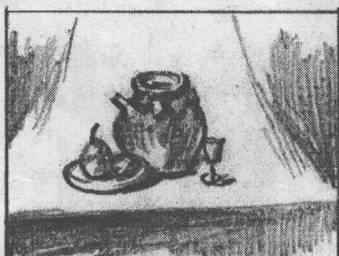
零散

偏移

不稳

集中和对称

优秀的构图

图七 优秀的构图与较差的构图