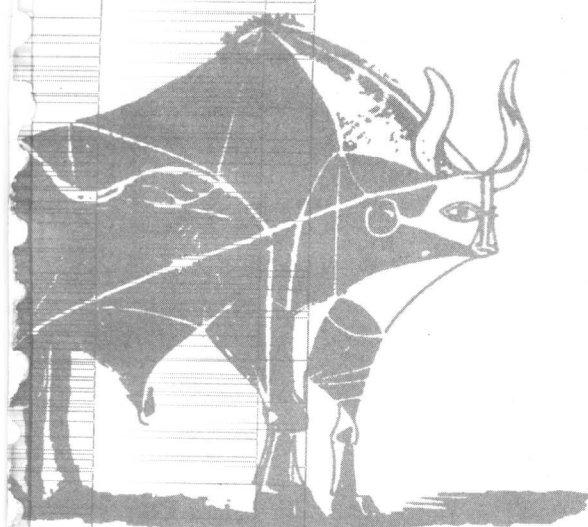

设计教育丛书

素描的 SUMIAO DE MEIJIE YUBIAOXIAN 媒介与表现

李成 李华 王葆夷/编著 湖南美术出版社

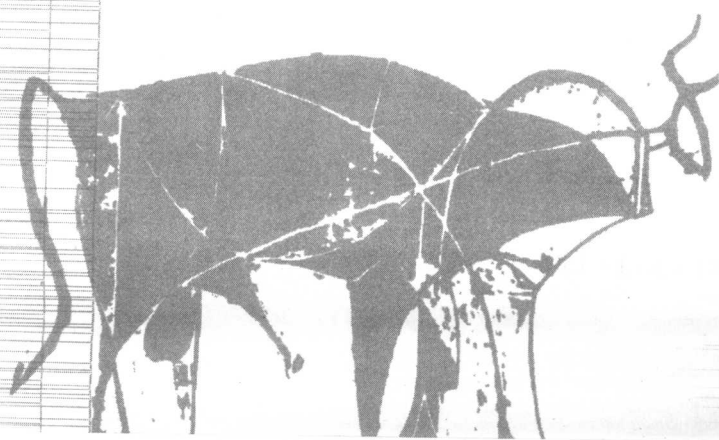

设计教育丛书

素描的 媒介与表现

SUMIAO
DE
MEIJIE
YUBIAOXIAN

李成 李华 王葆夷/编著 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描的媒介与表现/李成,李华,王葆夷编著. —长沙:
湖南美术出版社,2002.8

(设计教育丛书/朱和平主编)

I. 素... II. ①李... ②李... ③王... III. 素描—技
法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002)第 054583 号

设计教育丛书

主 编:朱和平

编委会:许 超 曾景祥 汪田明 肖 禾

过 山 赵伟军 周建德

素描的媒介与表现

李成 李华 王葆夷编著

湖南美术出版社出版·发行

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

责任编辑:李 松

湖南省新华书店经销

湖南省化工地质印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16

印张:6.75 字数:7万

2002年9月第1版 2002年9月第1次印刷

印数:1—3500册

ISBN7-5356-1681-X/J·1577

定价:27.00元

目 录

1	第一章 素描基本造型要素分析	32	第三章 结构、重组
1	第一节 点的意象	43	第四章 肌理、材料、工具
4	第二节 线的意象	43	第一节 绘画材料的并用
7	第三节 面的意象	54	第二节 综合材料
11	第二章 自然形态的结构分析	58	第五章 抽象
11	第一节 透视	77	第六章 写实造型基础训练
12	一、焦点透视	77	第一节 观察
15	二、散点透视	78	第二节 照相写实
18	第二节 结构素描	81	第三节 魔幻现实主义(写实研究)
18	一、静物结构的认识	84	第七章 综合训练
21	二、人和动、植物的结构认识	90	第一节 目的和意义
23	三、形态内部造型及单元形态	90	第二节 形质转换
25	第三节 自然形态的归纳、简化		参考书目

第一章 素描基本造型要素分析

素描语言虽说是一种非文字性语言,但我们在研究和学习素描语言时,仍可借鉴文字语言学习的过程。

在学习文字语言的过程中,首先是识字,因为单个的字是最基本的元素,再就是组词、造句,构成文章,到最后能熟练地运用文字语言创造出如小说、诗歌、散文等各种文学文体。至此才算掌握了这门语言。

同样,素描作为造型艺术的基础,掌握素描语言的重要性自然不用多言。学习素描语言如同学习文字语言一样,也应该首先去研究它的基本的造型要素,如点、线、面等。这些要素是我们从繁杂的形体中抽离出来的。所以同时要注意点动而成线,线分割空间而成面。所谓元素,实则是融于一体的,但为研究和学习方便,才不得已将其分割开来。因而我们研究这些元素时,不要过分地强调其独立性,而应着眼于这些造型要素的构成和组织,并以此来训练把握画面的能力。

我们这些课题研究并不是做形而上的探讨,而应考察通过各个要素在画面造型中的意义来提高学生在塑造形体时的主动性和创造性。只有掌握了这些基本造型要素后,我们才可以主动地去支配它们,并去发现和创造新的形式。

第一节 点的意象

点是视觉艺术中最小的基本形态,在自然界中,即便是最复杂的形态,只要用简化了的观察方式去看待,便可概括为一个“点”。一块面放置于眼前为“面”,置之远处则为“点”。

中国的书法艺术曾对“点”有过专门的研究,并赋予它一种精神气质,如卫夫人《笔阵

图》里说：“点如高峰坠石，磕磕然实如崩也。”这是点在书法艺术中的一种形式。点虽小，但运用不同的材质表现，用在不同画面而各有其不同的精神意味和不同的视觉效果。诸多点的聚散离合，按一定的规律安排在画面之上，对画面效果的影响是非常直观的。如(图1-1)，若将这些散布于画面中的点去掉的话，此画则将是何等的呆板无趣。可见点对画面结构的组织有着重要的作用。

我们正是希望通过对诸元素的研究和探讨，让学生认识和掌握画面结构的构成原理和美的规律。同时要注意的是，我们这些课题的实验是一种相对抽象化的构成训练，不是对对象的如实再现，也不是为形式而形式的任意组构，而是一种以一定的对象为依据，但又不拘泥于对象，把自然美转换为形式美的训练方式。

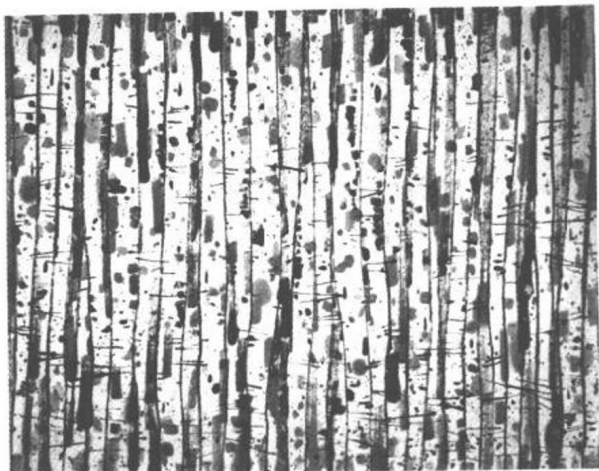

图1-1 白杨林 吴冠中 彩墨 140cm × 180cm 1996年

此幅作品没有什么宏大的主题，作者重在探讨画面形式美的问题，这跟作者提出的“笔墨等于零”的艺术主张是一致的。画面中跳跃的点打破了因树干贯穿画面所造成的单调的局面。

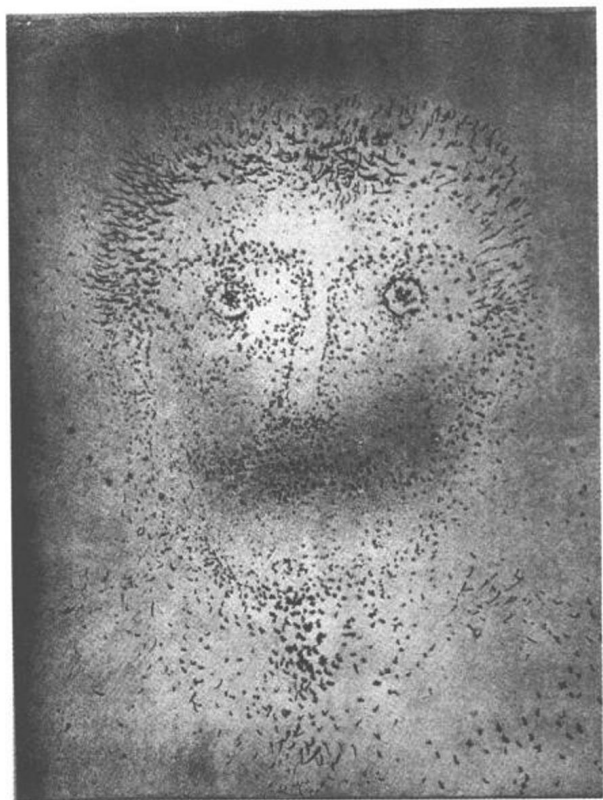

图1-2 A.L先生的肖像 克利

水彩、钢笔 25.8cm × 18cm 1925年

点在这幅作品中取代了线条的作用，点的聚散离合构成一幅肖像画，而别有趣。

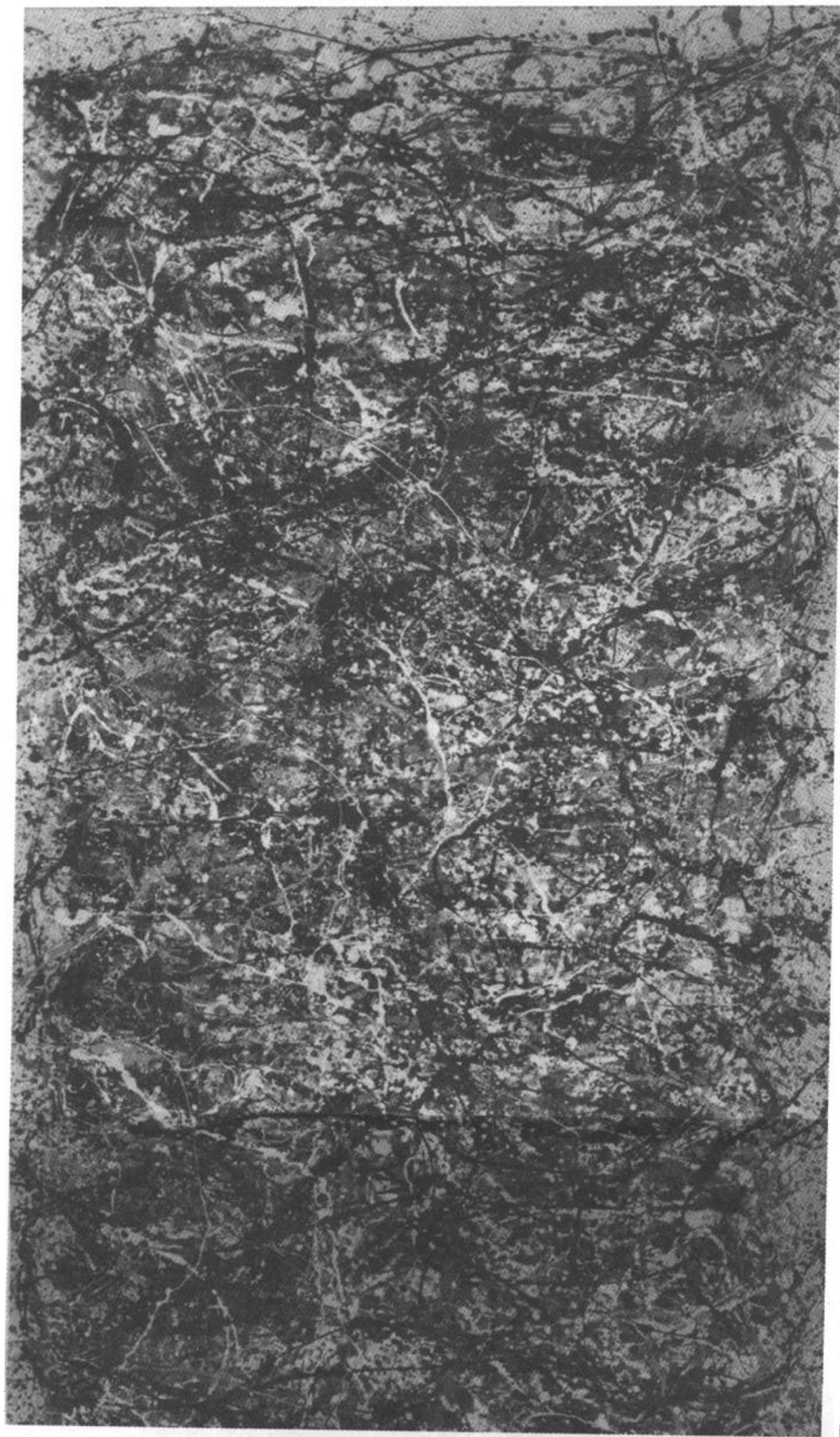

图1-3 波洛克 一体31号 油画 269.5cm x 530.8cm 1950年

美国现代艺术家波洛克打破常规,将画布放在地板上,把颜料滴在上面、倒在上面或泼在上面,开创了他独特的艺术风格。点在这里被当作表现艺术家作画时运动的痕迹。

第二节 线的意象

线的表现力是无限广阔的,一方面可以用来表现物体的轮廓,体现形体在空间中的关系;另一方面,它在情感表达上具有极丰富、生动的表现力。

中国传统艺术对线条的研究是十分精深的。如中国人物画中所谓的“十八描”(高古游丝描、行云流水描、琴弦描、铁线描等),或书法中的“屋漏痕”、“锥画沙”、“折钗股”、“折壁路”等,山水画中的各种皴法(披麻皴、云头皴、芝麻皴、乱麻皴、斧劈皴、荷叶皴等),这些都是在艺术创造实践中总结出来的关于线的意象。

当然线的意象远远不止这些,线条给人以流畅、晦涩、肯定、模糊、优雅、沉重、纤细、粗壮等不同感觉。粗线给人男性、强壮有力度的感受,细线则有锐利、敏感、爽快的感受,直线有率直、单纯、明晰的视觉效果,而曲线则有优美、流畅、柔软的感受,机械排列的线给人以冷静、秩序、设计性强的工业化感受,而曲线的无秩序描绘则有不明确与较浓的人情味,更能使人联想起自然的有机形态。当然这些只是普遍的描述线的情感色彩,线其实是最具个人性格的因素,它的情感色彩因人而异,因组合方式的不同而产生各种新的感觉,还有待我们去发掘。

在自然界中本不存在单纯的线,它是艺术家们对事物进行的高度的艺术概括,使虽属二维空间的一根线条,却可表现三维的,甚至是四维的空间,可感应到如音乐般的节奏,可传达出艺术家的情感意境,可浮现出事物的形貌和生命力。

我们在大致了解了线的意象后,需通过一系列的练习和实验使学生掌

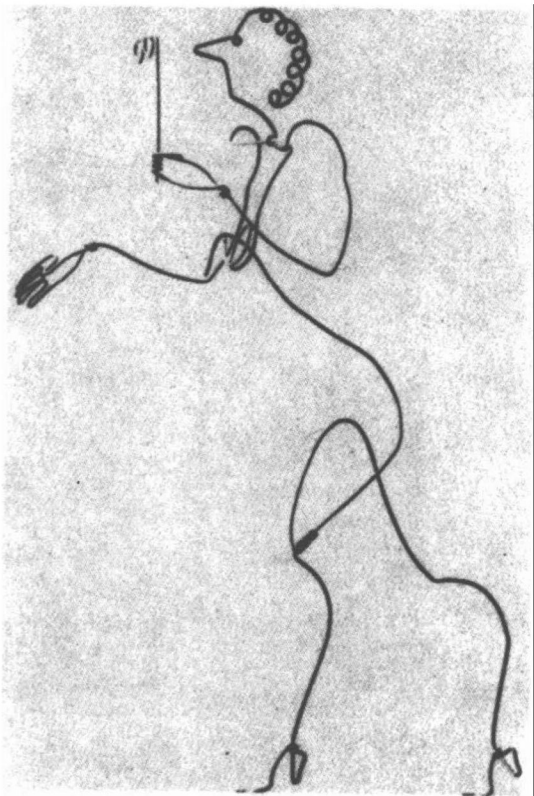

图1-4 柯尔达

这幅作品用线条模仿铁丝的造型,形体极为夸张、简化,颇具漫画效果。

图 1-5 斯塔马蒂一家 安格尔

这位新古典主义大师对素描要求极为严格,从这幅作品就可见一斑。作品中线条精确洗练,衣褶的疏密关系、虚实变化,以及准确的造型和安置妥当的构图,一切都是那么无懈可击。

握线条的运用,并能积极地发现和创造出线条新的表现力。我们在练习中除了认识线自身丰富的表现力的同时,还要认识到它在画面组合关系中的作用,这对加强用线造型的意识具有重要的意义。

在实际练习中,可以首先学会从自然界中发现并提纯线条。自然界中的景物姿态殊异、变化万千,是我们造型活动取之不尽的源泉,树枝、栏杆、电缆、建筑支架等等,这些人工或自然的景象都可视为我们研究线条的参照物。我们可以通过速写的形式有目的地记录下来,然后把记录下来的形象进行再提纯,进入研究形式美的过程。在这一阶段里让学生学会如何用不同的线条组合画面,注意探讨画面的构成规律。为发掘不同线条的表现力,让学生选择使用不同的作画工

具、纸张,用粗细、浓淡、轻重、强弱不同的线条分割画面,表现空间、运动、节奏、力度等。

线条不仅仅是造型的一种手段,且能很直观地表达情绪,伴随着情感的投入,会给线的语言增加无限丰富的表现力。因而我们可以通过一系列的命题创作,来探索线条的情感色彩。比如以《气愤》、《坠落》、《乱风》等一系列的命题创作,通过探索线条的组合来表达此种情绪和气氛。

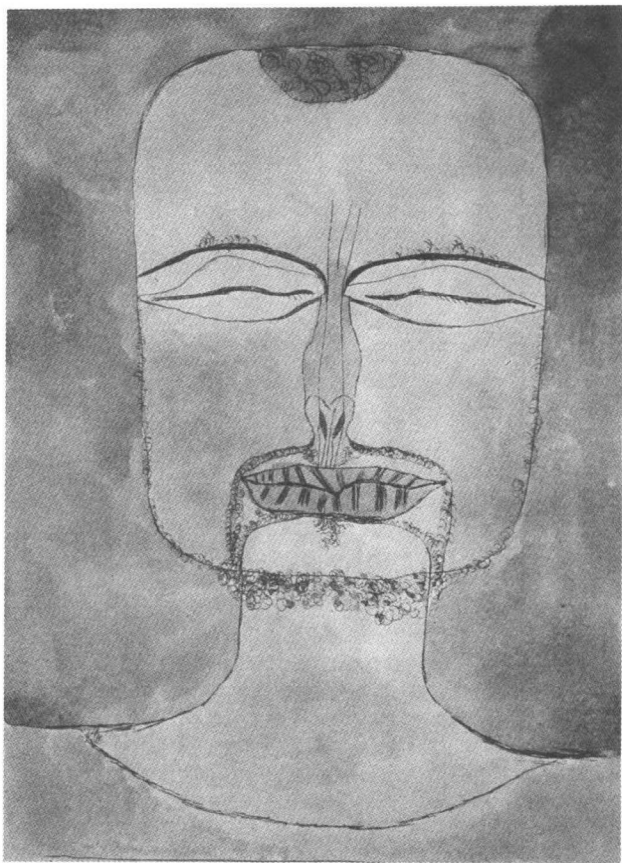

图1-6 内省 克利 水彩、石版 25.6cm×18cm 1919年

这位造型大师一生都在探索造型语言的构成元素,对线条的研究尤有独到之处。这张自画像中的线条看似漫不经心,实则匠心独具。

第三节 面的意象

线条在平面上分割而得到面,再给分割出来的块面赋予黑、白、灰的色调变化,便形成具有空间层次的面构成,众所周知,对这些块面的经营适当与否决定画面的好与坏。画面的空间布局通常是由不同黑、白、灰层次的点、线、面等错综复杂的形态而构成的黑、白、灰不同层次和大小的面的有机组合,可以使无序的形态通过有组织的安排形成布局精致、层次清晰、对比和谐的构图。

研究面这个元素,有助于我们更好地用整体的眼光处理画面,通过对各块面之间关系的组合,来表达创作的目的。

抽象艺术的创始人康定斯基说过:“一根垂直线和一根横线相结合产生一种戏剧性的音响,一个三角形的尖角和一个圆形相接触,其力量不亚于米开朗基罗《创世纪》中上帝的手指与亚当相接触所产生的神奇力量。”各物象之间的造型关系,不是孤立的,而是相互影响,相互作用的。因而块面的大小、形状、位置以及色调层次等因素,都需要我们在画面中着重考虑,这些因素对于画面的空间布局是至关重要的。蒙德里安就以《构图》为题创作出一系列冷抽象的作品,参见(图5-6)。他是在研究这些大大小小、长长短短的矩形对比韵律,以及这些矩

图1-7 戴帽子的妇人 马奈

虽只有黑白两种层次,但用笔痛快淋漓,形象不拘细节而准确生动,19世纪典型法国妇人的形象跃然纸上。

形之间的造型关系。块面之间的造型关系在这里成为创作的主题和研究的主要目的。大师的作品为我们研究面这个元素提供了很好的参考。

另一个要注意的是画面中的形体有正形与负形之分，所谓正形是指物体轮廓线勾勒出的形体空间；而负形则是轮廓线之外的形体空间，用中国画的语言来说就是留白的部分。一般初学者对正形能够予以重视，却忽视了负形对画面的影响，其实用“面”的观念去

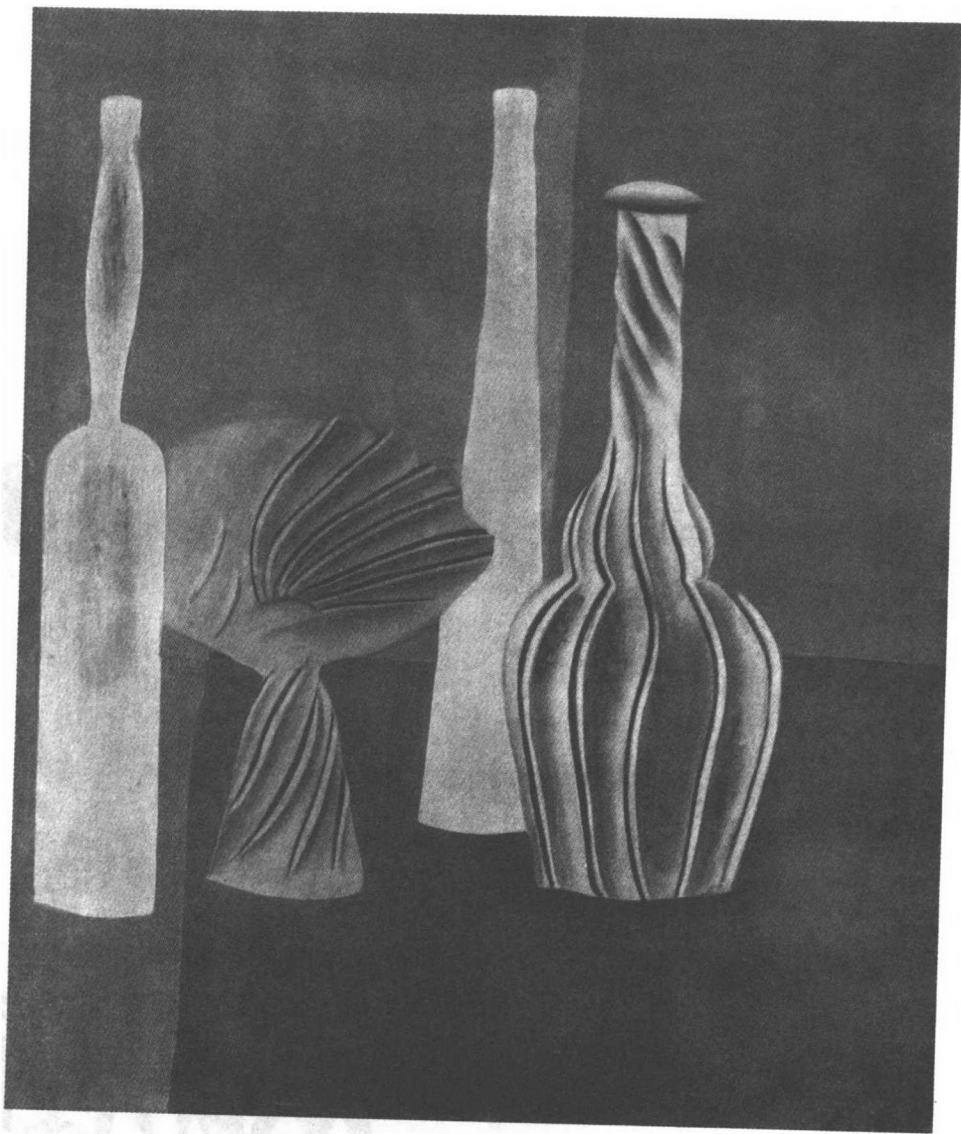

图 1-8 静物 莫兰迪 65.6cm × 55.5cm 1916 年

莫兰迪这个画了一辈子静物的大师，在这些坛坛罐罐中注入了他一生的艺术追求，至晚年几近化境。从这幅作品中可看到，他并不注重三维空间，而是强调画中物体的造型关系以及平面空间的分割。

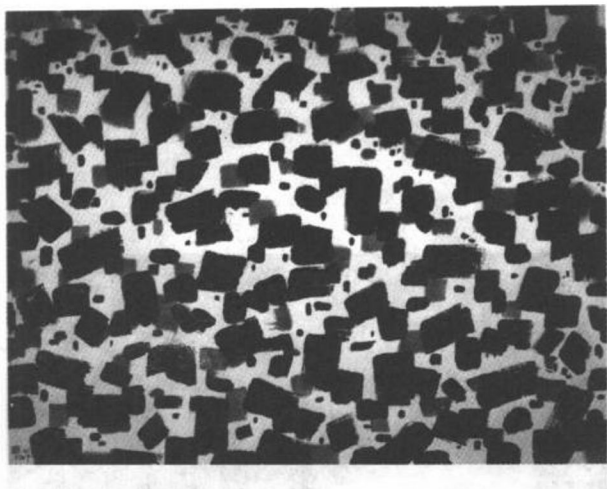

图 1-9 围城 吴冠中 彩墨

70cm × 140cm 1996 年

此幅画中作者试图通过一些大大小小的墨色块面来分割画面，从而得到一个江南小镇的意象。虽为大小不等的面，但通过墨色的变化、大小形状的变化以及墨的干枯变化，使画面极为丰富而耐人寻味。

看，正形与负形都是面，只不过一为实，一为虚而已。在中国传统艺术中，从一句“计白当黑”就可以看到古人对负形是何等的重视，恰当地处理负形与正形之间的关系，可以更好地烘托正形，渲染气氛。

在研究“面”这个元素的实际操作过程，我们可以仅用黑白两种明暗层次来研究各体面之间的关系，在此，黑白对比完全只是客观的亮度，而不是光线照射下的光影现象，它只是被用来组织画面空间而不用来表现光线。我们运用黑白两种面的时候，不要被光线所约束，而要根据画面的需要来配置黑白面。

图 1-10 音乐海报 米尔顿·葛莱沙

我们可以看到艺术家是如何巧妙地运用正负形造成强光下的舞台效果，且极具设计意味。

图 1-11 阿格里琴托景色 施特尔 73cm × 100cm

作者用简单而微妙的笔画组合起来,构成令人信服的风景画,给我们一种光线感和距离感。

第二章 自然形态的结构分析

大自然是我们灵感的来源,我们对自然的研究应该是永不停歇的。作为视觉艺术的基础——素描的训练,不能只停留在对自然表面的描摹,而应该理性地去了解大自然,只有如此才能真实地反映大自然。英国著名风景画大师康斯泰勃尔说:“绘画是一门科学,应该作为对自然规律的一种探索而从事,既然如此,为什么不能把风景画看作是自然哲学的一个学科,而图画只是它的实验呢?”著名艺术理论家贡布里希在他的《艺术与错觉》一书中,从心理学的角度得出这样一个结论:“人的眼睛对客观事物的反映没有纯粹的视网膜效应,而是受到知识及诸多外在因素的影响。也就是说,随着对事物理解的加深才能更深入地看清物象。”

另外,事物的形态与其功能有着一定的因果关系,譬如生物的形态因受到地球引力和自然法则的影响,生态环境的改变也促进了形态的演化。功能是生物形态生成的重要因素。

因而我们要表现大自然首先要用科学的态度和理性的眼光来分析自然物象,最终达到能够主动地从分析自然形态中来掌握认识、表现形态本质的观察力、表现力,并不断地从自然中发现并扩展形态创造的来源。

第一节 透视

对自然形态结构的分析,首先要面对的是透视问题。因为自然形态是处在一个三度空间之中的,而我们的素描却要在一个二度空间里(平面上)表现出一个三度空间,这就需要借助透视学的知识来解决这个空间转换的难题。透视真正作为一门学科是从意大利文艺复兴时期开始的,这是一门研究视觉空间变化规律的学科。

当然,我们这里所指的透视学是指西方传统视觉体系中的透视法则。由于地域、民族、文化的差异,造成东、西方不同的宇宙观,因而也形成各自不同的观察、理解事物的方法。在很长一段时间里,西方人认为中国传统艺术中没有透视,这当然是文化的隔阂造成的偏见。西方画家用科学的眼光来看世界,于是得到一个足以以假乱真的画面,但在中国人的眼里西方的写实画法是“笔法全无,虽工亦匠,不入画品”。宋代的大山水画家李成曾采用透视立场“仰画飞檐”而被沈括讥评:“李君盖不知以大观小之法,其间折高,折远,自有妙理,岂在掀屋角也?”由此可见东西方文化的差异是多么地大。随着东西方文化交流的日益频繁,人们逐步认识到东西方文化应该是互存互补的,因而我们应当让学生既能较全面地掌握不同的文化体系里不同的空间观念,同时对本民族的优秀传统文化也应该去继承和发展。

为研究方便,我们称西方传统艺术中的透视法则为“焦点透视”。而把东方传统艺术中的透视法则称为“散点透视”。下面分别加以介绍。

一、焦点透视

眼睛是视觉的中心,当光线经过眼球上的瞳孔时,进入视网膜,从而见到物象。而瞳孔能接受的物象有一定的范围,这个范围像一个圆锥体,称为视锥,视锥的角度为 60° ,在这 60° 内观察物体属于正常范围。因此产生了近大远小、近高远低、近宽远窄等透视变化,西方艺术家通过几个世纪的研究,总结出一套透视变化的规律,分为一点透视、二点透视、三点透视和倾斜透视。我们通过一些示意图大致可

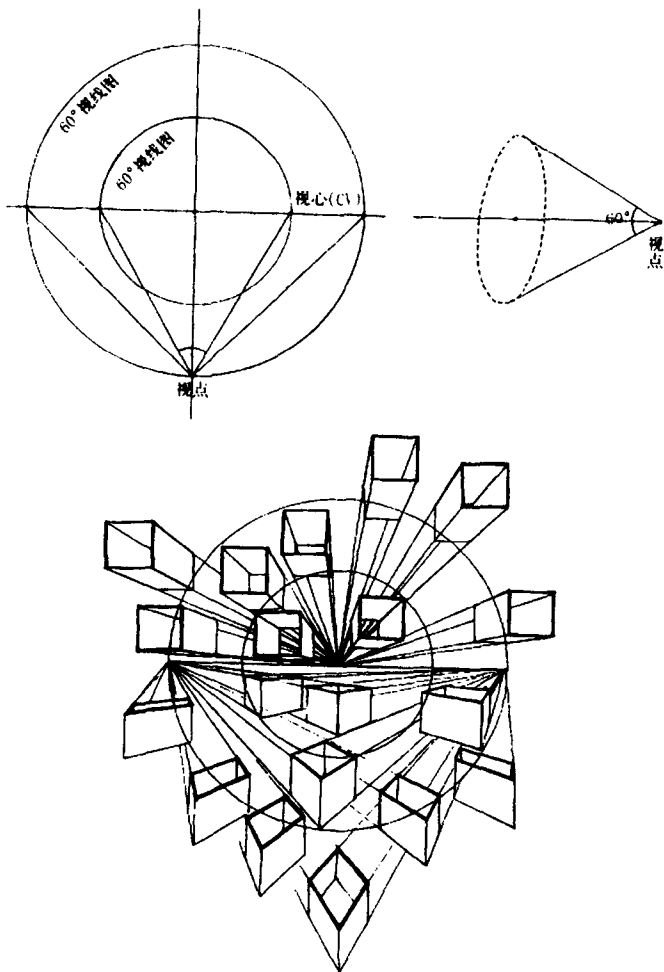

图 2-1 60°范围视锥体看物体示意图

了解焦点透视的规律。

(一) 一点透视

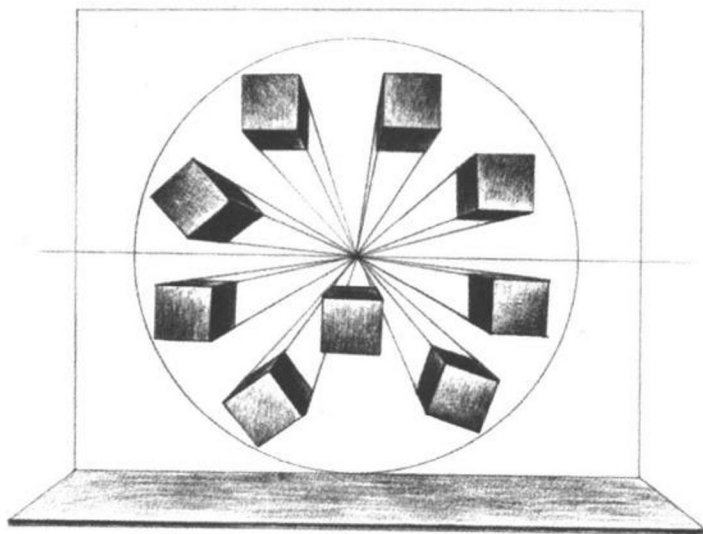

图 2-2 一点透视示意图

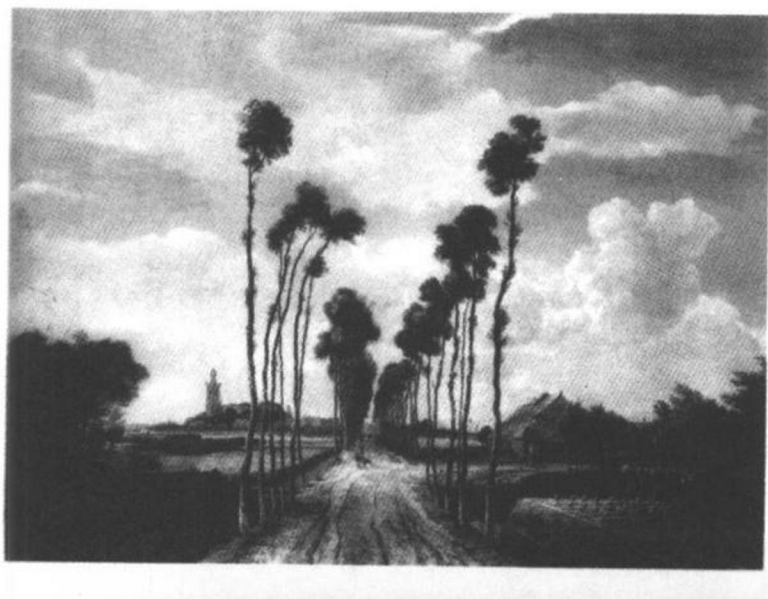

图 2-3 林间小道 霍贝玛

这是 17 世纪荷兰著名风景画家霍贝玛的作品，此画是一幅运用一点透视的经典作品，画面向后延伸的空间十分强烈。