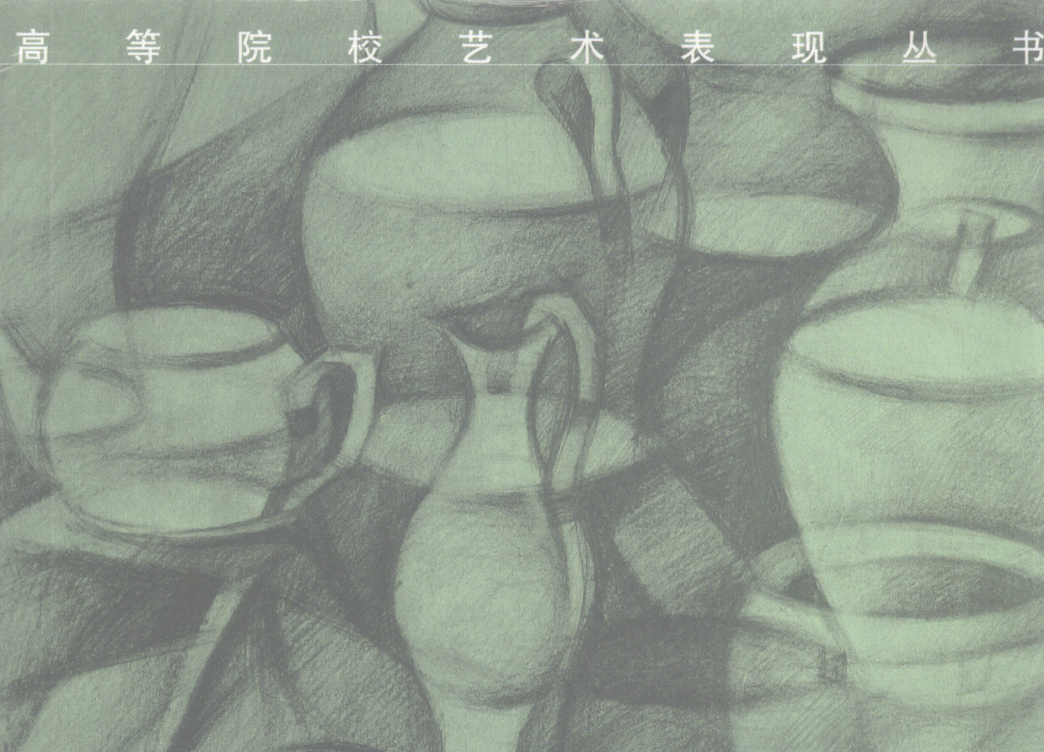
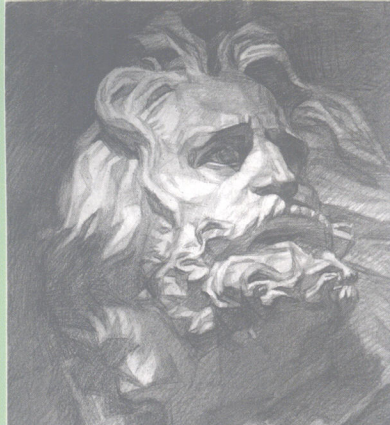


高等院校艺术表现丛书



素描与表现

刘宏 主编 吴刚 著



广西美术出版社

高 等 院 校 艺 术 表 现 丛 书

素描与表现

刘 宏 主编

吴 刚 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描与表现 / 刘宏等主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2006.1

(高等院校艺术与表现丛书)

ISBN 7-80674-870-9

I. 素... II. 刘... III. 素描 — 技法(美术) — 高等学校 — 教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 159556 号

高等院校艺术表现丛书

GAODENG YUANXIAO YISHU BIAOXIAN CONGSHU

素描与表现

SUMIAO YU BIAOXIAN

主 编 刘 宏

作 者 吴 刚

图书策划 覃西娅

责任编辑 何庆军

文字编辑 马 琳

责任校对 尚永红 陈小英 陈宇虹

审 读 林柳源

制作设计 佳来美来

出 版 广西美术出版社

发 行 广西美术出版社

地 址 南宁市望园路 9 号 (530022)

印 刷 广西南宁华侨印刷厂

开 本 787mm × 1092mm 1/22

印 张 4

版 次 2006 年 6 月第 1 版

印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80674-870-9/J·581

定 价 19.80 元

前 言

作为面向综合设计类专业的素描教科书，本书从对形体、结构、造型的认识 to 透视、明暗、空间的研究，结合作者多年来在设计类专业教学的实际经验，力争严谨、规范、科学、系统地阐述素描的操控技巧。其内容讲究实效、突出重点，在分析技巧与表现方式的同时，也阐述一点一画、一线一面的审美特性，透过具体而全方位的引导，有意识地开拓学画者的创造能力。

基于学画者对素描学习的目的要求，本书章节重点分为：石膏几何体——认识基本形体和透视；静物——研究质感、明暗与空间；石膏花饰与石膏像——复杂结构和形态表情的把握；表现素描——创造性思维的开拓。

目录

第一章 概论	1
第一节 工具选择	1
第二节 透视及观察	3
第三节 运笔技巧和构图	5
第四节 结构素描与明暗素描	8
第五节 图例解析	16
第二章 静物素描	23
第一节 静物与石膏几何体的区别 与联系	23
第二节 静物素描的要求及表现	24
第三节 静物的分类表现	29
第四节 图例解析	35
第三章 石膏花饰及石膏像	52
第一节 石膏花饰及石膏像素描的 表现要义	52
第二节 石膏花饰的表现	53
第三节 石膏像的表现	54
第四节 图例解析	58
第四章 表现素描	69
第一节 表现素描与明暗素描的区 别与联系	69
第二节 从明暗素描到形式结构	71
第三节 图式创建的有效手段	75
第四节 内容的构建和意境的营造	78
第五节 图例解析	80

第一章 概论

第一节 工具选择

一、纸张一般以纸面紧密、坚固的铅画纸为佳。(图1-1)不可用水彩纸画素描,那种纸面肌理太粗的纸没法深入画细部。(图1-2)

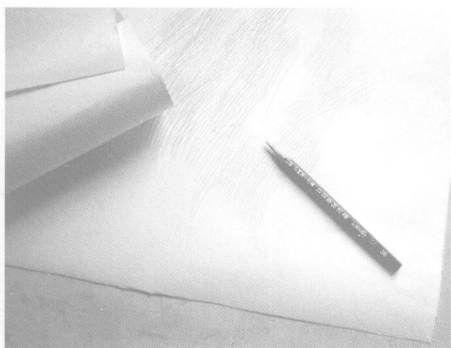


图 1-1

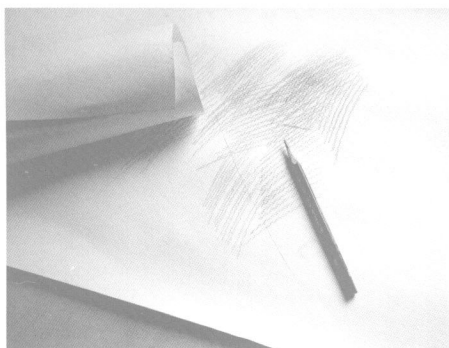


图 1-2



图 1-3

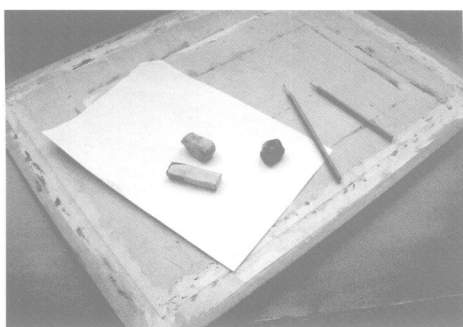


图 1-4

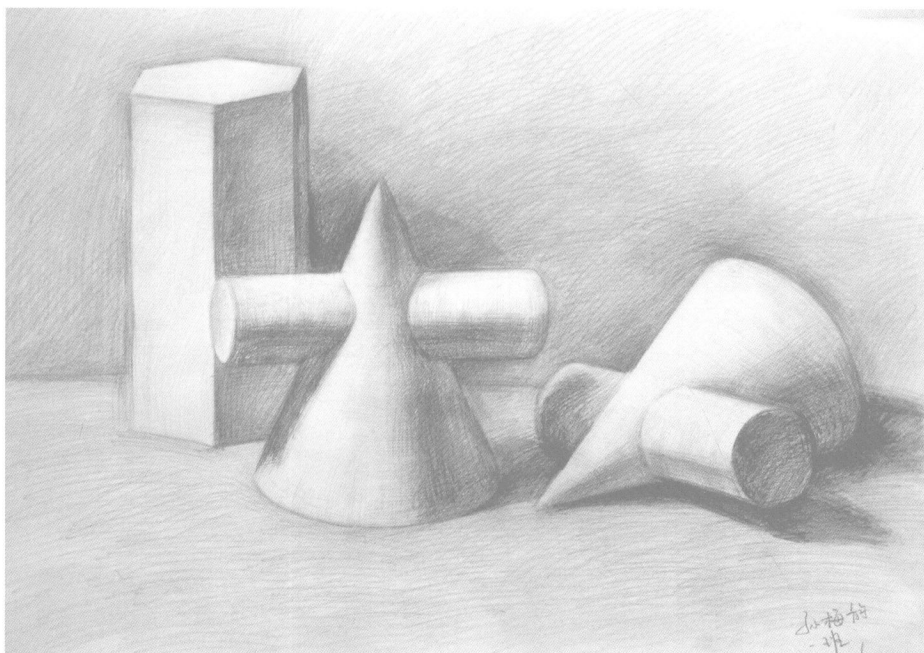


图 1-5

二、铅笔一般要配备 2H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B 型号的铅笔，通常起稿我们用 B 的铅笔，上明暗用 2B~4B 的铅笔，而物体的亮部我们会用到 HB 及 2H。

三、橡皮以选择软性的为好，太硬的橡皮不但擦不干净而且还易伤纸面。当然我们也要准备一些橡皮泥，那对减淡某些过深的明暗会有橡皮无法取代的效果。（图 1-3）

四、画板以 2 号图板大小为宜。画夹虽说可以方便夹带纸张，但由于其表面为布，所以在实际运用中并不太理想。建议采用画板。

五、另外固定画纸的夹子、图钉及美工刀也是不可少的。

第二节 透视及观察

一、透视基本概念

绘画要在平面的纸上画出有立体感、空间感的形体，没有透视是不可能的。绘画总而言之是感性的，而就绘画领域而言透视是这个领域中最理性的部分，因此透视也就是习画者最为头疼的工作，对它的学习与研究需要理性地分析与把握，一旦掌握将终生受益，习画者一定要用功去研究。

(一) 视平线：与眼睛平行的那条线叫视平线（也有叫水平线、地平线）。

(二) 消失点：物体由大到小，由近而远，在视平线上消失于一点，如同我们看铁轨时最远处两条铁轨在我们看来是消失在一点上。消失于一点叫平行透视，消失于两点叫成角透视。

基于视觉的需要，一般在表现垂直线时我们不会过多强调它的透视变化，除非要表现很强烈的仰视及俯视效果。

二、平行透视、成角透视与圆形透视

(一) 平行透视：有一组面与画面平行的立方体或长方体的透视，基于这种特性，也把它叫做一点透视。（图1-6、图1-7）

(二) 成角透视：任何一面都不与画面平行的立方体或长方体的透视，我们也叫它两点或多点透视。（图1-8、图1-9）

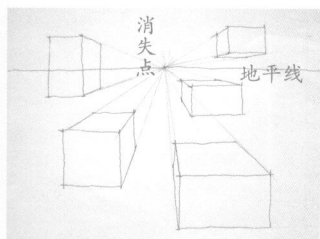


图 1-6

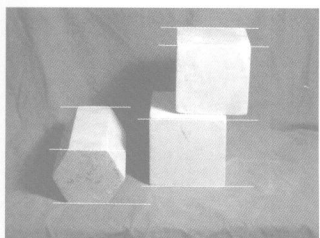


图 1-7

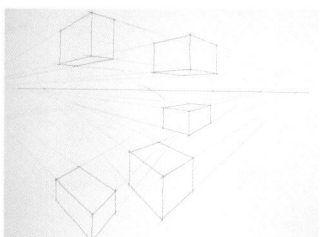


图 1-8

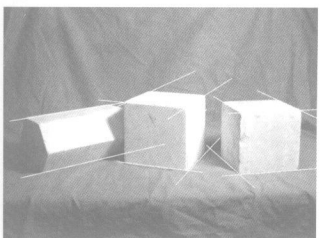


图 1-9

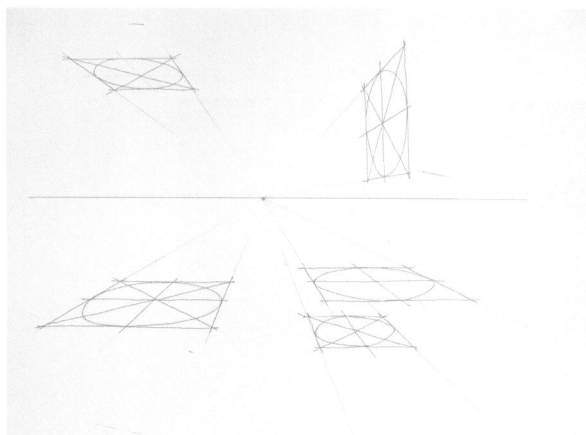


图 1-10

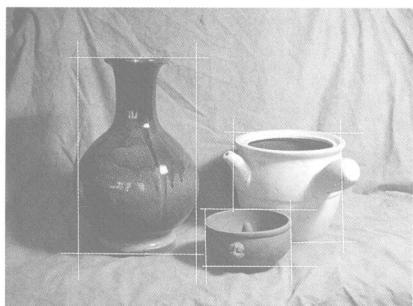


图 1-11

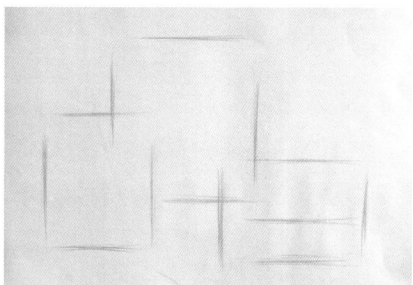


图 1-12

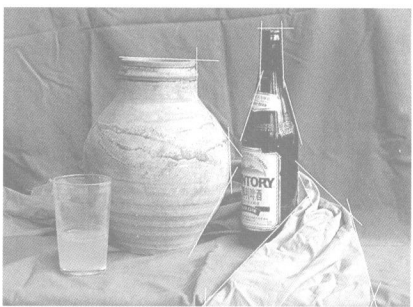


图 1-13

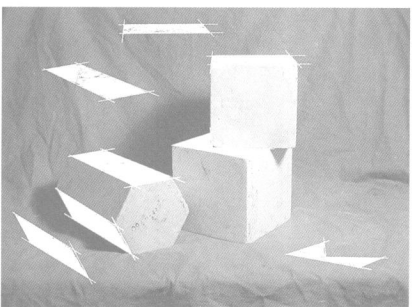


图 1-14

(三) 圆形透视: 把圆球放入经透视变形的正方形内, 即可看到圆形的透视图, 正方形对角线的交叉点即圆心。(图 1-10)

三、正确的观察方法是学习绘画的重要前提

绘画是看的艺术, 我们不但要学会怎样看大师们的作品, 也要学会看我们的作品, 学会看我们要表现的物象, 在生活中随时注意各种物体的造型特征、质感特征, 并从中总结出规律性以便在学习中加以发挥运用。

要学会正确的观察方法, 就不能只是停留在“看”上。所谓观察方法, 就是要比较着“看”, 借助垂直线和水平线去分析和掌握形体, 在比较中发现形体的微妙关系, 形体与形体之间的准确特征。我们必须在心中对写生对象树立一个坐标系统, 这样才能较精准地把握对象的形体特征。

观察方法之一: 坐标定位。(图 1-11、图 1-12)

观察方法之二: 把曲线概括成直线。(图 1-13)

观察方法之三: 分区比较。(图 1-14、图 1-15)

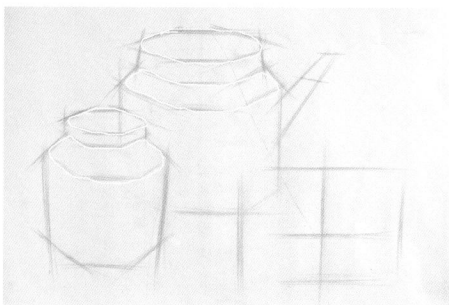


图 1-15

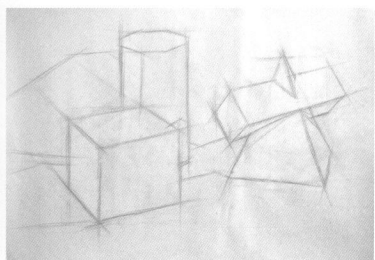


图 1-16



图 1-17



图 1-18



图 1-19

第三节 运笔技巧和构图

一、运笔、起稿

素描的执笔对初学者而言有一个熟能生巧的过程，首先要习惯手腕运动，而非像平时写字只是手指运动。为了画出松动而笔直的线条，应尽量悬臂作画，尤其是在起稿阶段，手臂的运作范围大，才能快速有效地控制线条的走势。

要点：线条不宜太长，应是多根相对短的线条组成一根长线，落笔轻落轻起，两头轻中间重，心态要轻松，下笔大胆肯定，一切都用直线去勾画。（图 1-16）

易犯的错误：

（一）一根线从头画到尾，这种画法极不易画准、画直，而且线条模糊不清。（图 1-17）

（二）线与线之间连接不自然，支离破碎。（图 1-18）

（三）不习惯运用直线去表现各种圆曲形体。（图 1-19）



图 1-20

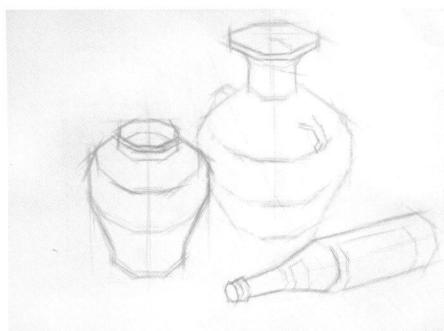


图 1-21



图 1-22



图 1-23



图 1-24



图 1-25



图 1-26

二、起稿

线条都应以直线为主，注意轻重粗细变化，前面的物体线条粗重些，后面的物体线条浅细些。线条的相交处不妨长些，以加强形体的透视感及线条本身的松动。另外，一些辅助线也应作适当保留，以增加画面的丰富性及物体的立体感。（图 1-20、图 1-21）

为什么起稿要强调用直线？自然界的形体是多种多样的，在绘画中我们首先应把其归类分析，把复杂的形体划分为最简单最基本的几何形（图 1-22），对形体的简化认识也就带来描绘的简洁，最简洁的线条当然是直线，这是原因之一。其二是因为直线能最快捷地帮助我们找到物体的转折点。（图 1-23）

三、构图

构图是一幅画的基础，这绘画的第一步如果安排得不好，再怎么画都只能说是在错误的地方建造大厦。怎样将物体合理而美观地安排在画幅上，这更多地要求习画者多思考，并在平时多看好的美术作品，多分析别人作品中的构图特点与规律。不断积累天长日久方可见成效。

构图要点之一：物体要大小兼顾，错落有序，在平稳中求变化，在变化中求平衡。（图 1-24）

构图要点之二：物体在画面上大小合适。（图 1-25）静物占画面太大则构图有压抑堵塞感。（图 1-26）

静物占画面太小则画面空洞无物。（图 1-27）



图 1-27

构图容易犯的错误：

(一) 物体都在一水平线上平均摆放。(图 1-28)

(二) 物体与背景的边线平行或几条线交叉在一个点。(图 1-29)

(三) 前后物体的中轴线基本在一根垂直线上。(图 1-30、图 1-31)

(四) 物体在画幅中基本对称，缺乏应有的变化。(图 1-32、图 1-33)

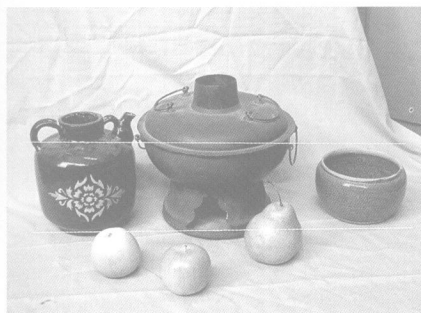


图 1-28

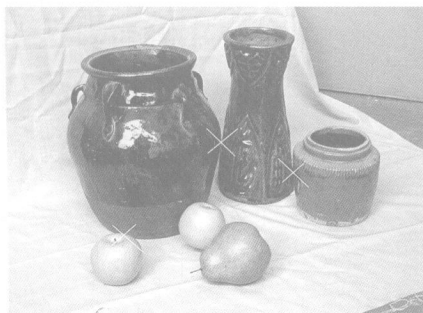


图 1-29

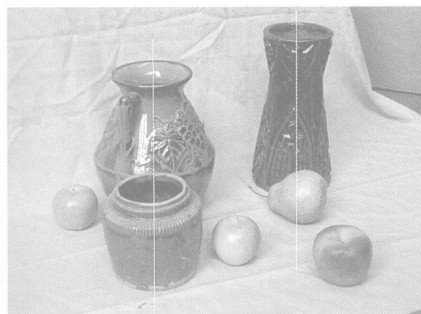


图 1-30



图 1-31



图 1-32



图 1-33

第四节 结构素描与明暗素描

一、结构素描训练的目的

结构素描的出现,是当代设计发展与进步给教育方法带来的一种新的教学认知模式,这一概念最早是由瑞士巴塞尔设计学校在设计基础教学大纲中提出的,其核心观念即是超越物体的表象用线条去表现形态外部与内部结构的关系。因此,结构素描更加注重的是理性分析,它的观察方法和思维方式使学生能更深刻地认识到物体的结构,因为自然的形体是由内部性质决定外部发展。当我们认识到物体的外在形体与内在结构的有机联系,自觉围绕物体四周的空间去观察其形状时,我们对物体的感受就能超越其表面的光影、明暗、质感而直至整体的结构欣赏与表现。

结构素描训练的目的,概括而论,它将培养习画者四个方面的能力。

(一)培养视觉的敏锐反应能力,增强接受视觉信息的能力,即敏锐的感受能力(眼)。

(二)培养分析、洞悉、理解的心智思维,形成对事物特征的深刻把握,即富于理智的认识能力(脑)。

(三)培养应用和开拓思维的能动性,形成对空间领域的自觉感受,即创造意识(心)。

(四)培养技能的快速掌控,达到视觉信息的有效表达,即对技能的适应能力(手)。

二、结构素描的掌控与容易犯的错误

(一) 结构素描的掌控:

1. 把复杂的形体分解为若干最简单的几何体。(图 1-34)

2. 要尽量避免使用明暗,明暗是表象的,是可变化的,而结构是不可变的。可通过结构线的轻重来获得立体效果。(图 1-35)

3. 为了清晰明确地把握物体的结构,精准地掌握透视和比例,应将物体看不见的部分也画出来。(图 1-36)

4. 线条要有力干脆。(图 1-37)



图 1-34



图 1-35

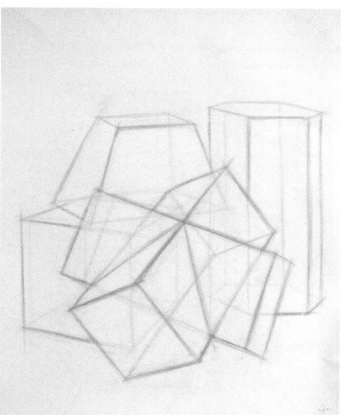


图 1-36

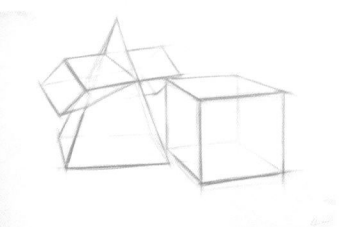


图 1-37

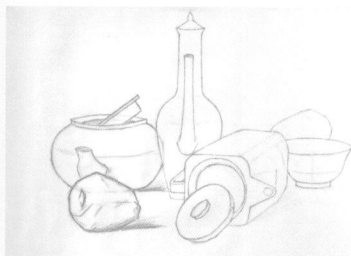


图 1-38



图 1-39



图 1-40



图 1-41



图 1-42

（二）结构素描容易犯的错误：

1. 注意外轮廓而忽略形体。这类学生往往没有把物体进行有效的归类，从而在作画时被物体的表面细节及外轮廓线所牵制，缺乏从体积上去立体地认识静物。（图 1-38）

2. 线条不肯定，缺乏应有的表现张力。（图 1-39）

三、明暗素描的几个基本概念

五调子及三大面：五调子通常指物体由于光线的关系所呈现的亮部、灰部、暗部及亮部的最亮点高光及暗部的反光，三大面指物体的亮面、暗面及投影。

分析明暗强弱的基本规律：

（一）光源强弱和远近：同一方向的体面，离光源近则明，反差对比强，反之则暗，对比弱。物体表面与光源呈 90 度垂直最亮，与光源形成的角度越大，则越暗。记住这点能很好地帮助我们在刻画亮部的明暗方面掌握主动。（图 1-40）

（二）物体的固有色彩重的对比弱，反之色彩轻淡的则对比强。（图 1-41）

（三）物体离习画者近则明暗对比强，反之则模糊灰暗。（图 1-42）

（四）虚实对比：物体的亮部实，暗部虚（图 1-43）；近者实，远者虚（图 1-44）；主角实，配角虚。

（五）明暗素描的排线技巧：排线是明暗素描的基本技能之一，它直接影响到画面的效果是否生动。（图 1-45、图 1-46、图 1-47、图 1-48）排线练习应注重交叉角度和线条长短、粗细、轻重都基本一样，并且线条与线条之间成菱形交叉，下笔轻落轻起，才能避免线与线之间留有痕迹。当然在熟练地掌握基本的方法后也可变化各种排线方法，力求使画面丰实、生动。



图 1-43



图 1-44

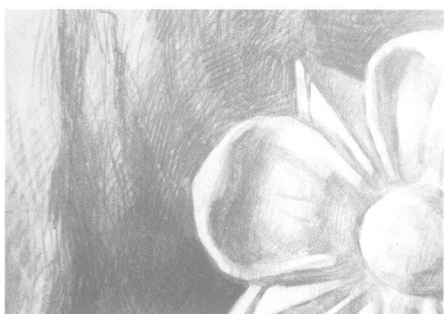


图 1-46



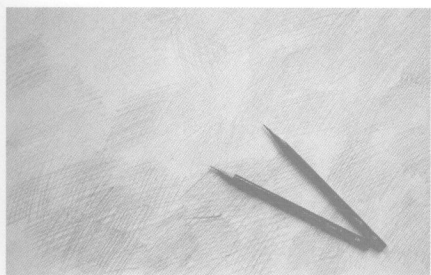
图 1-45



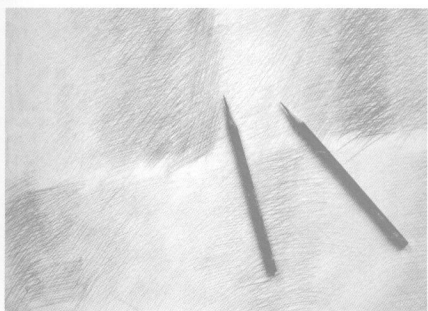
图 1-47



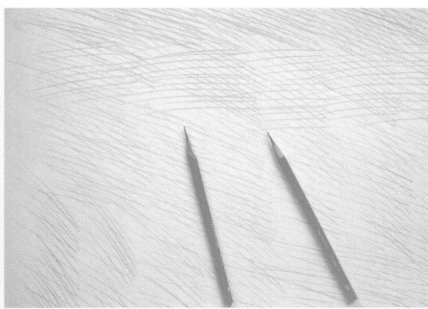
图 1-48



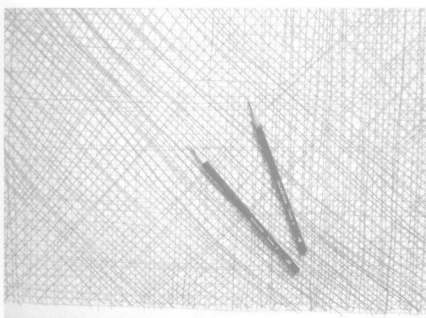
(图1-49)每组线条与另外的线条缺乏连贯。线条可再继续画丰富,层次也会多起来。



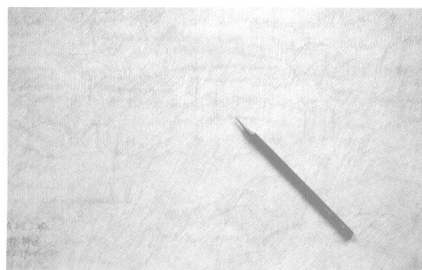
(图1-51)整张纸的线条如果再有点轻重变化更好,从局部看还是不错的。



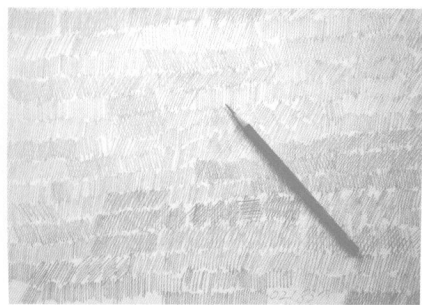
(图1-53)线条可再多重叠几层,力求更丰富。



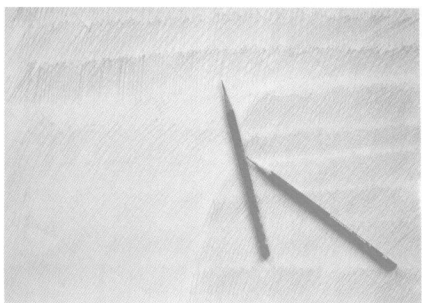
四、明暗素描排线练习图例解析



(图1-50)线条排列较整齐,从深到浅的变化自然,如果线条是下笔轻落轻起会更好。



(图1-52)每组线条之间缺乏应有的渗透,画面横条状的效果太强,线条可再画长些,下笔应轻落轻起。



(图1-54)排线太疏松,而且出现一头轻一头重的问题,这是下笔太重收笔太轻所致。

(图1-55)这种布线方法在实际写生中根本不会用到。我们练习排线的目的是为了在实际写生中运用,初学画的学生切忌不要这样去练习画线!我们每做一件事情总有它的用处,不能盲目地不加思考地去做。



图 1-56

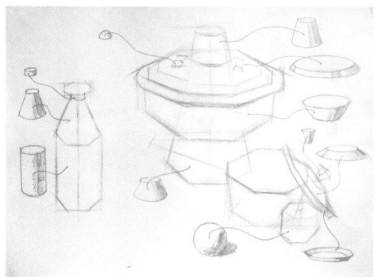


图 1-57

五、画几何体的目的和要求

几何形体是任何复杂形体的构成基础,任何形体都可归为最基本的正方体、长方体、圆柱体、三角体及球体等,只有先理解了这些最基本的几何形体规律及表现要点,我们才能在表现更复杂的形体时做到心中有数,临阵不乱,再复杂的形体都有它最基本的几何形态。(图 1-56、图 1-57)

六、起稿练习图例分析

图 1-58 线条太僵硬,缺乏应有的生动。起稿并非单纯要求形体的准确,不能把物体画成铁丝框编织的那样或像工业制图般的刻板。在注意形体准确的同时也要注意线条本身的美感。

图 1-59 线条生动,远轻近重。虽然是线条,但作者注意线条准确的同时也在立体地看待形体,并注重通过线的粗细变化来表达体积空间。

图 1-60、图 1-61 作画者在描绘过程中胆子太小,不能大胆下笔。

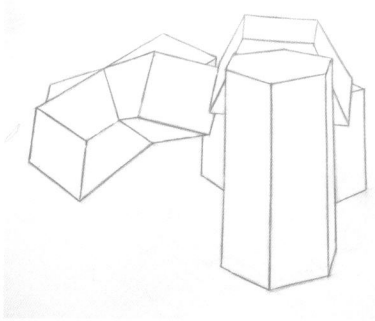


图 1-58



图 1-59

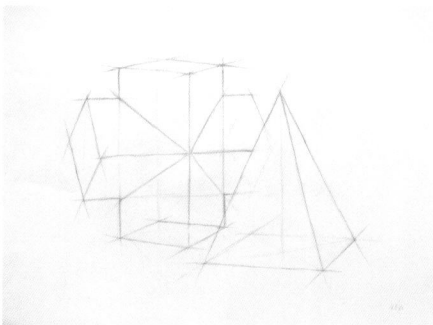


图 1-60

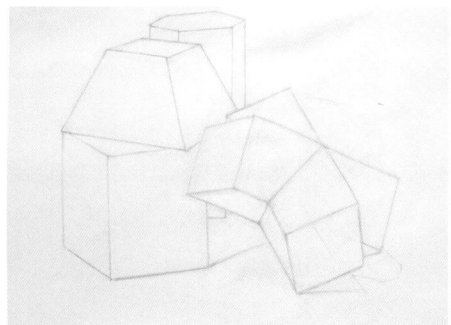


图 1-61