

尹传荣 著

素描

基础造型 三步训练法

学习美术基础造型训练丛书

SUMIAO JICHU ZAOXING

段

步

训练法

静物形体

湖南美术出版社

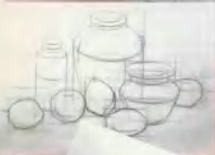
SANDUANLIUBU JINGWUXINGTI

概括形阶段 / 理解形阶段 / 实现形阶段

临、写、理解

反复训练

加压强化

J214
Y2

xuexi meishu jichu zaoxing xunlian congshu
sumiao jichu zaoxing sanduanliubu xunlianfa
JINGWU XINGTI

学习美术基础造型训练丛书

素描基础造型三段六步训练法

静物形体

尹伟荣 编著

Lingnan meishu chubanshe

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描基础造型三段六步训练法 / 尹传荣著. —广州:
岭南美术出版社, 2003. 3
ISBN 7-5362-2497-4

I. 素... II. 尹... III. 素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第096782号

素描基础造型三段六步训练法——静物形体

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 深圳现代彩印有限公司

版 次: 2003年3月第一版

2003年6月第二次印刷

开 本: 889mm×1194 mm 1/16 印张: 3.5

印 数: 3001-6000册

ISBN 7-5362-2497-4

定 价: 60.00元(全套共4册 单册定价: 15.00元)

在素描作画过程中，每一个步骤的训练内容在时间的前后顺序上不易控制，不像音乐与体育方面的动作技能训练可以自然分前后，易于自控与他控。具有平面性特点的画面，究竟从哪儿下笔，先画什么，后画什么，这是摆在素描初学者与教师面前的一个重要课题。对此，学生与教师都在做各方面的探索。有的讲究理性，趋于概念化；有的强调感觉，过于放纵，把基础训练与艺术表现混同起来。在教与学的实践中，根据教学实践经验体会，把素描作画步骤归纳为三个阶段六个步骤。实际上，这种方法既不新鲜，又无创新，而是对经验的重新组合，设计一个易于自控和他控的作画过程。

三个阶段包括：概括形阶段：强调用线造型。

理解形阶段：强调用面造型。

实现形阶段：强调用质造型。

概括形阶段，通过观察与表现，主要训练学生的综合能力；理解形阶段，通过从整体到局部的过程，主要训练学生的分析能力；实现形阶段，在综合与分析的基础上，主要训练学生的表现能力。在每一个训练阶段中，又具体化为两个步骤，并形象化地给予名称：

第一步：抓形蓄势——画剪影（画物体外轮廓构成的平面剪影）。

第二步：取势画体——“编柳条筐”（在纵向线的框架上，编织横向线）。

第三步：看体变线——弹琴弦（像是把线弹动起来，线的纵横有了虚实强弱变化）。

第四步：依线赋色——划句子成分（色调像句子成分一样，有主谓宾补定状，而构成语法）。

第五步：润色造质——以质论价（明度、色阶因物象质地不同发生色阶的变化）。

第六步：意到神出——画龙点睛（用意点睛，画则有了生命）。

这种作画程序的编排，把具体的素描造型训练内容安置到每一个训练步骤之中，它既可以作为独立内容训练，又可以在上下步骤中承上启下。你会发现，每一步都有可能造型手法上表现出风格，在本书的名画欣赏中——给予提示。

作为初学者，自己可以有效地检查每一步是否达到目的，作为教师可以有效地控制教学过程。应当再次声明，任何方法都不是灵丹妙药，只有活用，方能灵验。你想获得如意的效果，我建议：

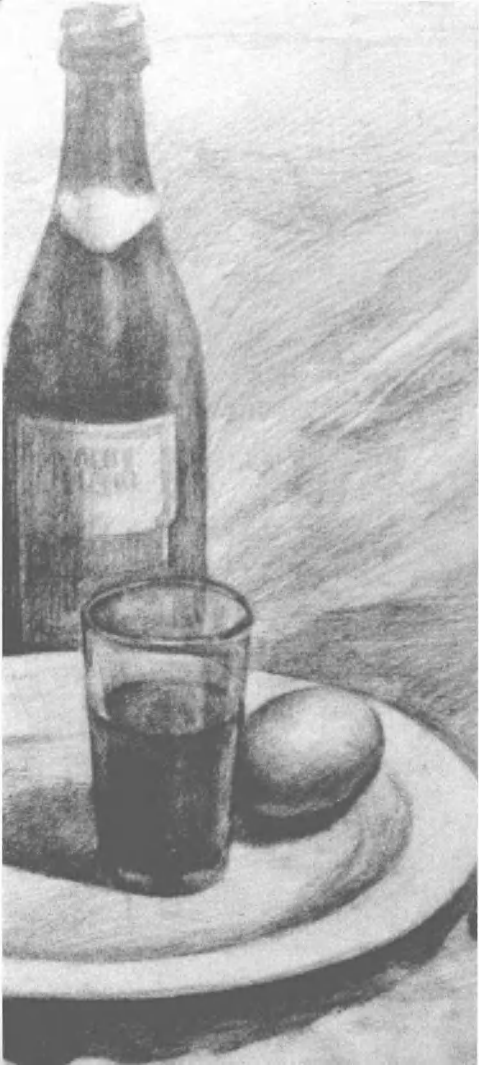
1. 耐着性子，从头到尾地理解这个程序的所有环节及其整体意义。
2. 可以大胆地将各个环节组合成自己满意的程序，并将之熟练、熟能生巧。
3. 有意识地强化训练某一个环节或者某个过程。

从阅读这本书开始，你就应该有个想法，把书中的不足及个人体会，写给我。如果能看到你的作品照片更好，在本套丛书中你会得到对话。

尹传荣

21 世纪初春于鸭绿江畔

绪言

上篇：临、写理解篇 ····· 1

▲ 第一阶段：概括形阶段——线感形 ····· 1

第一步：抓形蓄势——画剪影——平面形 ····· 1

第二步：取势画体——“编柳条筐”——立体形 ····· 14

▲ 第二阶段：理解形阶段——色感形 ····· 20

第三步：看体变线——弹琴弦——线条形 ····· 20

第四步：依线赋色——划句子成分——色调形 ····· 24

▲ 第三阶段：实现形阶段——质感形 ····· 32

第五步：润色造质——以质论价——质地形 ····· 32

第六步：意到神出——画龙点睛——神韵形 ····· 37

中篇：反复熟练篇 ····· 42

第一步：构图画比例形 ····· 43

第二步：直线画平面形 ····· 43

第三步：曲线画立体形 ····· 43

第四步：变线画结构形 ····· 43

第五步：明暗画空间形 ····· 43

第六步：五调画质感形 ····· 44

下篇：加压强化篇 ····· 44

第一步：强化整体比例形 ····· 45

第二步：强化基本平面形 ····· 45

第三步：强化透视立体形 ····· 45

第四步：强化具体结构形 ····· 45

第五步：强化光影明暗形 ····· 46

第六步：强化色调质感形 ····· 46

上篇：临、写理解篇

如果你能按部就班地照着此法做完,或者分段分步临摹一遍,或者摆同样的静物照猫画虎式地写生一遍,你将会选择地组合起适合自己的作画程序。当然,还要看你的悟性。

第一阶段：概括形阶段——线感形

绘画开始阶段,有两种表现方法。一是局部推移法;二是整体概括法。作为素描造型基础训练,我们选择了后一种方法作为第一训练阶段所运用的基本方法。初学画的学生容易把这一阶段看简单了,往往草率从事,这是要不得的。对形体的简化和概括,是一种能力。概括什么,怎么概括,需要经过反复练习才能获得。这里,我们分两个训练步骤完成概括形阶段的任务,或许能使你获得这种概括能力,并且使之成为一种可能。

第一步：抓形蓄势——画剪影——平面形

用抓的感觉去概括剪影式的平面形。以势的方向去组织平面形的集合。物象的最上点、最下点与最左点、最右点成为画准物象比例的主要依据。

教学提纲:

1. 构图	}	切画面最大形	}	先切画面整体多边形
				再切分组几何形
}	找画面最简势	}	先粗寻直势与曲势	
			再细找势的起承转合	
2. 约形	}	约简物象剪影的长宽形	}	用直线试定物象剪影的长度与宽度范围
				用竖中线标明物象的纵势方向
				画物象长度, 宽度, 深度范围
}	}	}	}	用直线试定物象深度的范围
				用横中线标明物象的横势方向
				用斜线修正物象剪影的基本形

构图：

先将进入画面的所有物象作为一个整体，用直线从画面边框四个方向限定成一个多边形，再寻求一个贯穿这个基本形的整体态势。

1. 切画面最大形

【原理简析】

把画面多个物体看成一个整体，参照画面边线的位置与方向，用松动的直线确定一个平面的几何形范围。我们会发现在四条边线上滑动的点，会引起这个平面几何形复杂的变化，因而也构成了具有丰富内涵的构图。

图 1

图 2

图解 1: (图 3)

一般来说这四个切点可以按图中示意方向在一定程度内滑动。当然这些位置可以是点，也可以是不同长度的线条。

【例图解析】

例 1: (图 1)我们将以此组静物为例，说明与分析素描造型三段六步训练的全部过程。考虑到造型特点的需要，我们选择了形体和质地具有代表性的物体，构图也较为概念一些。

例 2: (图 2)先切画面整体多边形。

用长短不同的横竖直线，确定物象最上点、最下点、最左点、最右点。因上边、左边与右边空白较多，选点靠边一些。下边物象摆得略满，选点的位置稍微上抬一些。这四个位置点的确定，既要考虑到与画面边线距离的远近，还要照顾到它们对边距离远近的纵横比例问题。用坐标点的方法判断它们的位置较为恰当。用线要松动，线条转折处要交叉，以便对点的位置的确定。画者运笔要轻松敏捷，目光快速在画面上下左右扫视，以便求得整体感受。

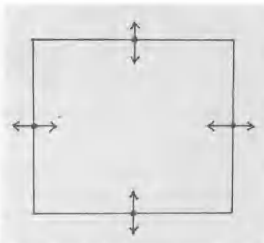

图 3

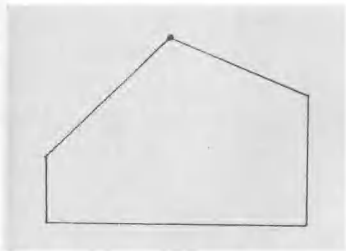

图 4

图解 2: (图 4)

这是对图 3 运用的一个实例,画静物画构图一般可运用这种方法,特点是简便易行。

例 3: (图 5) 再切分组几何形。

在约简每一个形体之前,对画面形体进行分组划分也是十分必要的。通过形体位置的归类,可以使我们进一步把握形体之间的聚散关系,这也是构图中不可忽略的内容。图中分别用直线对瓶子以左,盘子以下部分进行划分。

图解: (图 6)

例图是对一组静物的聚散关系进行综合划分,该图是对静物的聚散关系进行均衡划分。换言之,画者对于划分可采取不同的角度去理解,求得对下一步物体具体位置的划分,有一个较为理想的参照坐标。

[作业评析]

图 7: 如果学生能准确找到切形的感受,是很容易掌握这种切形的方法。但是有两种倾向需要注意:一是过分拘泥于点的位置,把这种框架式的大形作为一种目的去描绘,本末倒置,这是不足取的,似乎有些钻“牛角尖儿”。

图 8: 另一种是画得很放松,但是画出来的多边形没有与对象形成一个相似形,其主要原因是整体观察不够。

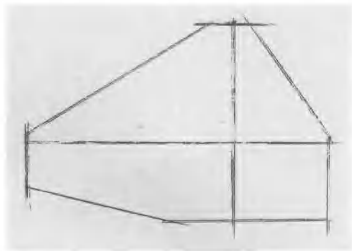

图 5

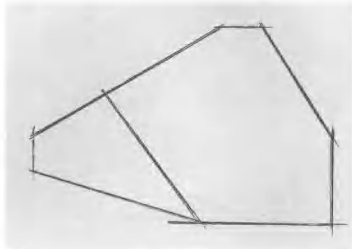

图 6

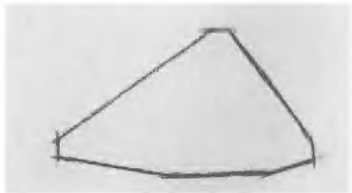

图 7

图 8

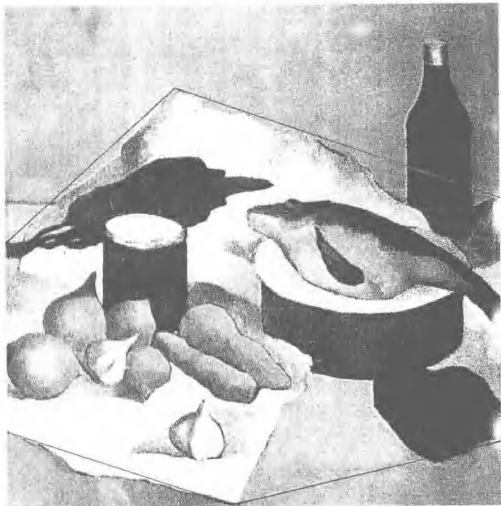

图9

[名作赏析]

图9:《静物》 娜黛日达·库泰娃(保加利亚)

运用我们切最大形的原理,可以发现画家构图的匠心。画家巧妙地运用桌布的外轮廓,自然切成一个整体构图图形,然后又通过削去一个角,破坏一个边,丰富这个多边形。那个直立的瓶子,使得这个多边形更加含蓄。一个简单的静物构图产生了张力!

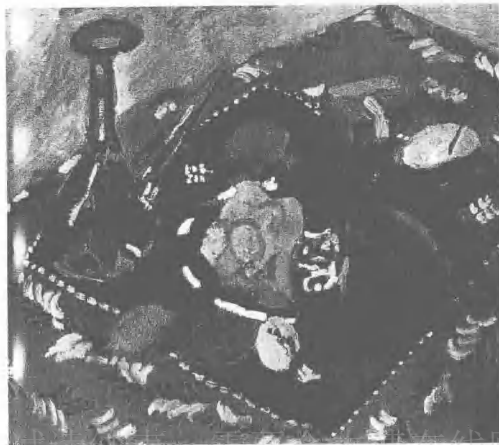

图10

图10:《红黑色披巾上的餐具和水果》 马蒂斯(法)

马蒂斯的这个“多边形”就更直接了。一个重色块把这个多边形几乎暴露无遗,左上角的花瓶是这个多边形的惟一干扰者,画下面的花边与被切割披巾的直角,同样使多边形产生了变化。

这个多边形,具有鲜明的平面意义。写实画家看重的是这个多边形的底边,而现代派画家逐渐发现了顶边对构成画面平衡的意义。因而不断强化了被写实画家和我们眼睛虚化了的透视缩小的形,使我们感觉到画面形体有远大近小的现象。然而,画面形体由三度空间向二度空间压缩,真正体现了绘画平面造型的意义,进而导致现代构成艺术。

2. 找画面最简势

【原理简析】

一个物体有势，多个物体组合起来也有势。一个构图不管多么简单或者是多么复杂，也能找出势的变化。势是力点按照一定方向移动，它构成画面视觉力的平衡。势有直势与曲势之分。曲折势有起承转合之理。

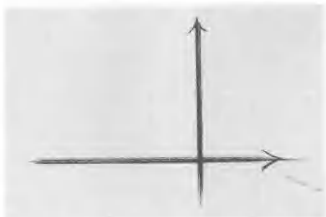

图11

【例图解析】

例1：(图11)先粗寻直势与曲势。

每一幅的构图主体，势都有各自的特点，或直或曲，或单一或组合。同一幅画，不同的画者对势的感受也会有不同的差别，因而导致画面不同效果的创造。势的形成会强有力地调动画面各种形式因素。

粗略地看，该画面的构图由横竖两势垂直交叉而成。构图十分整体而稳定。

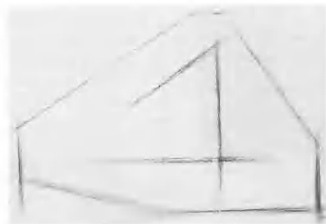

图13

例2：(图13)再细找势的起承转合。

本幅画采取的是折势组织画面构图。平视的盘子与鸡蛋为起承势，杯与瓶子为转势，左方体与罐为合，首尾呼应。

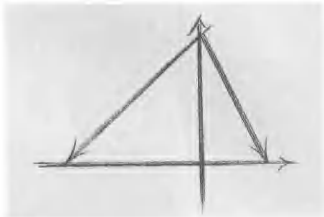

图12

图解：(图12)

进一步看，从纵势的顶点向横势的两侧产生两个斜势。

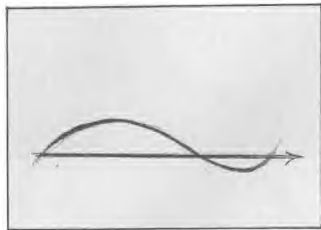

图14

图解：(图14)

同一画面也可采用曲势组织画面的构图，用起承转去变化，再用直势首尾呼应。

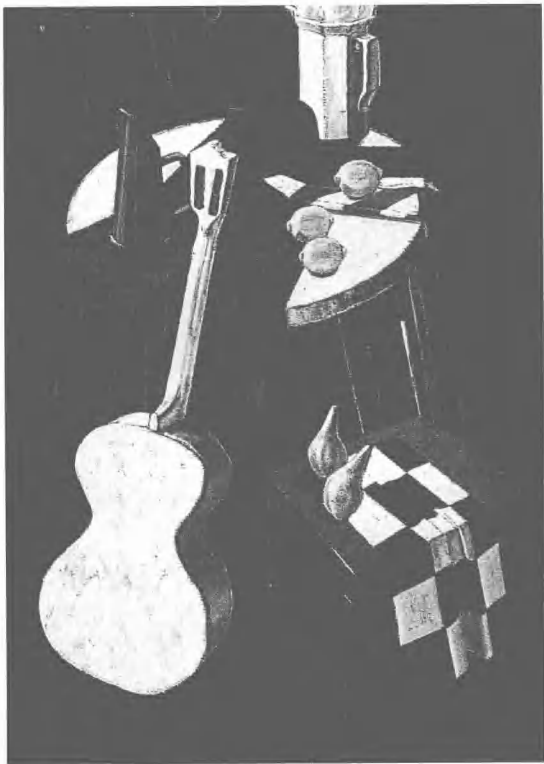

图15

[名作赏析]

图15:《静物》 池田道夫(日)

整体、概括的静物造型,同起承转合的动势线,引导视觉移动方向。由吉他作为起势,经圆桌承接后,转向右下角的凳面。画家对起处与转处处理得整体单纯,而对承、合之处表现得却十分丰富:一张桌面和一张凳子成为画中之画,因而形成了两个小构图。

约形:

运用剪影,有序约简物象长宽和深度基本形,集中注意力,准确分割物象的位置关系与比例关系。

1. 约简物象剪影的长宽形

[原理简析]

从一个标准物体开始,依次确定物象剪影的左右四点,连接成若干个长方形或者正方形。

【例图解析】

例 1: (图 16) 用直线试定物象剪影的长度与宽度范围。

图中以盘子为标准物体,按照形体动势的方向,先确定长度,再确定宽度,画成一个标准尺度的长方形,其他物体以画面构图大势——起来转合为序——画出。在画的过程中和结束时,将每个物体的方形与构图多边形相比较调整一下,达到基本上的吻合。

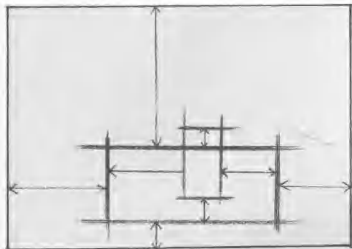

图 17

图解 2: (图 18)

这个长方形的方向一般可按物象的动势方向确定,亦可将倾斜的方形画成垂直的方形。

在这个两种方向线的世界里,每一个物体的四个位置点和两种比例线,将三度空间中的物象压缩到二度平面中比较它们的位置与比例,其意义深远。它不仅给画者提供了简便易行的尺度,更重要的是使绘画自身的物质有了自觉的行为,同时对现代绘画的抽象性有了特殊意义的解释权。而对两根线交织的网,我们不能不产生某种整体统一之和諧感。运用这种方法,即便画一组十分复杂的静物,也能很容易地画出它们的位置比例。

例 2: (图 19) 用竖中线标明物象的纵势方向。

在大多数静物中,无论是人造静物和自然静物,多具有对称的特点。为使初学者把形体画得对称,在这一步骤里,可将所有的方形画上竖中线,物象的纵向动势借此着成。画得熟练的时候,竖中线可以不画出,做到心中有数即可。

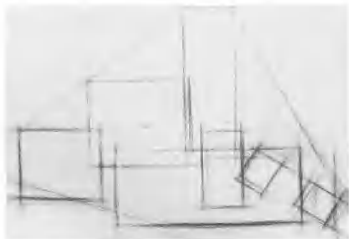

图 16

图解 1: (图 17)

物象剪影长宽比例的确定是从标准物体开始的。这个标准物可以是静物中最大的、最前面的、最主要的。标准物剪影范围的四条边与画框之间的距离,可作为确定位置的依据。其自身的长度与宽度之间的比例也有制约作用,其他物体剪影的长与宽范围与之发生位置,比例的关系,因而画面各种物体的位置与比例便相应得到确定。

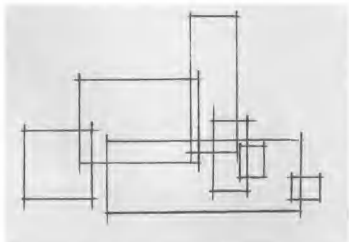

图 18

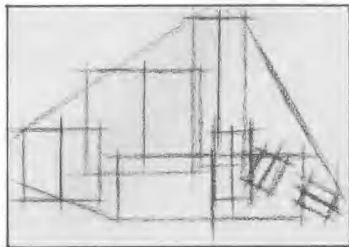

图 19

图 20

图 21: 学生习作步骤 侯俊

这是上一幅图的由同一个学生所作的静物写生步骤图。对于这样一幅众多的静物的组合,即便是经过写生训练的学生,也是很难准确把握物象的位置与比例的。该生运用方形,有序地画出每一个物象的比例范围。表面上看形体有些杂乱,实际上将每一个物象范围及物象之间的关系一一确定。画者心中十分有数。最后应当指出的是,每一个物象的最下点是画者应该注意的,它们集合群、个体之间反应承物面的透视角度。

[作业评析]

图 20: 学生习作步骤 侯俊

这是学生从不同角度对同一组静物范例所作的写生步骤。基本上掌握了方法的要领,对物象的位置与比例把握得比较准确,尤其是线条画得生动;线条的交点确切,线条的端点舒展。画面有调整改动的痕迹。

图 21

[名作赏析]

图 22: 《绘画》 蒙德里安 (比)

蒙德里安的绘画是用两根线组织起来的矩形集合。他从可视觉实入手,以抽象的形式结束,达到普遍美的境界。他说:“直线和横线是两相对立的力量表现,这类对立物的平衡到处存在着,控制着一切。”“直线较之曲线来说是一种更有力和更深奥的表现。”画家在一些静物、树枝、头像作品中,都作过由具象到抽象的尝试,细节逐渐被省略,线条逐渐被变直,最终保留了直线的两个方向:水平与垂直。综观绘画发展史,也不难发现这个由具象到抽象的变化过程。然而,我们绘画的写生过程似乎是一个逆反的过程,由抽象到具象。再作一个比喻,看到这些横竖交织的线条,会使我们想到建筑使用的框架,这会使我们对于这一步骤使用这两根线有更深刻的理解。

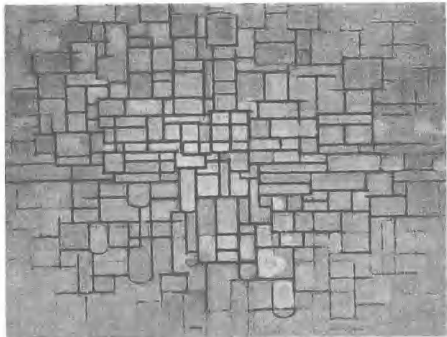

图 22

2. 画物象长度、宽度、深度范围

[原理简析]

在剪影中继续用直线(用水平线、垂直线)分割物象的长度、宽度和深度范围,用倾斜线修正物象的外轮廓特征。立体造型在此埋下了伏笔。

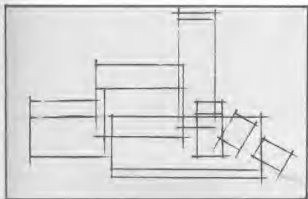

图 23

[例图解析]

例 1: (图 23) 用直线试定物象深度的范围。

因为透视的原因,剪影的长度已经包含了物象的高度与深度;剪影的宽度也包含了物象的宽度与深度,在这一步里要用直线画出各自的空间范围。画的顺序是:由近至远,由顶部至底部。

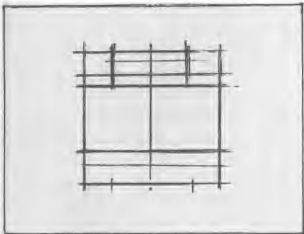

图 25

例 3: (图 26) 用斜线修正物象剪影的基本形。

当物象剪影的深度被确定之后,笼统的方形剪影具体化已水到渠成。物象的透视平面与折曲的侧面,可用曲斜线进行概括。尤其是像那些不规则的静物,更需要有特征性地概括。

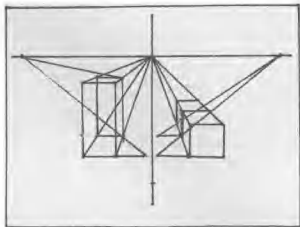

图 24

图解: (图 24)

透视规律告诉我们,距离视平线的面越近,物体可见面越小,反之越大;距离画者越近,物体可见面越大,反之越小。因此,画物体空间深度范围的确定顺序应该是由近至远,由物象顶部至底部。

例 2: (图 25) 用横中线标明物象的横势方向。

以静物中的黑罐为例,凡深度范围确定的物象,都可画出横中线,以便正确画出透视圆的形状。如果不是画设计素描,像罐底、罐腹的圆面深度不必面面俱到地画出,以免使画面辅助线太杂乱。像例图这样,画出罐口与罐底的辅助线即可。罐口又独立成体,可用一条竖线限定宽度范围。

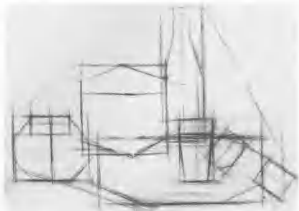

图 26

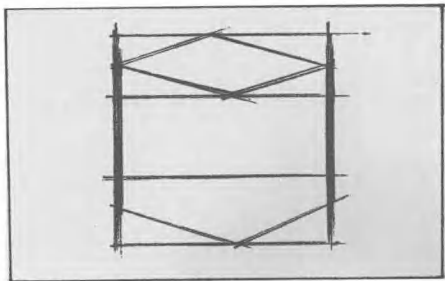

图27

图解1:(图27)

方形物体与圆形物体的顶面与底面,都可以用斜线进一步限定,以确定一些物象的高点,为刻画物象的体积作准备。

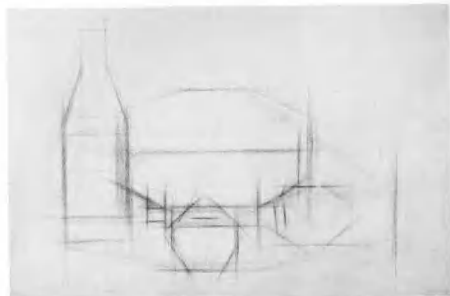

图28

图解2:(图28) 学生静物写生步骤
鄂金萍

瓶子的侧面曲线变化用斜线进一步修正。两个水果的外形更须用心修正,线条既要简练,还要突出水果的个性特征。

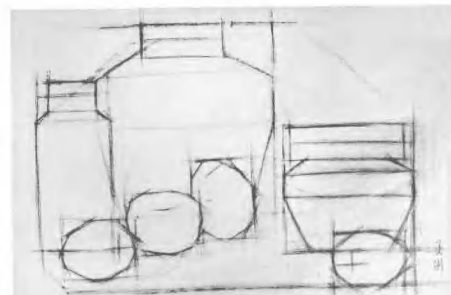

图29

【作业评析】

图29: 静物写生步骤的训练习作
王刚 11岁