

全国中等职业技术学校园林绿化专业教材

园林美术

中国劳动社会保障出版社

TU986.1
X930.1

全国中等职业技术学校园林绿化专业教材

园 林 美 术

劳动和社会保障部教材办公室组织编写

宣大庆 主编

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

园林美术/宣大庆主编. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2004

全国中等职业技术学校园林绿化专业教材

ISBN 7-5045-4301-2

I. 园… II. 宣… III. 园林艺术-绘画 IV. TU986.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 036583 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

北京佳信达艺术印刷有限公司印刷 装订 新华书店经销

787毫米×1092毫米 16开本 12.25印张 2彩色插页 303千字

2004年7月第1版 2004年7月第1次印刷

印数: 3200册

定价: 24.00元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64911190

出版社网址: [http:// www.class.com.cn](http://www.class.com.cn)

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64911344

· 前 言 ·

随着我国的综合国力和人民群众生活水平的提高,人们对城市环境、居家环境以及办公环境也提出了更高的绿化和美化要求。目前,不论是城市的市政建设,还是企事业单位的环境建设,以及人们的居家环境都越来越注重环境的绿化和美化,这使得园林绿化行业迅速发展,园林绿化专业技能人才的社会需求迅速增加。为了适应社会对园林绿化专业技能人才的需求,满足各地园林绿化职业培训的需要,我们根据劳动和社会保障部培训就业司颁发的《园林绿化专业教学计划与教学大纲》组织编写了园林绿化专业教材,包括《植物基础知识》《园林树木知识》《园林植物保护》《园林绿地设计》《园林植物生产技术》《园林绿地施工与养护》《花卉应用》《盆景制作》和《园林美术》9本教材。

在上述教材的编写工作中,我们始终坚持了以下几个原则:一是在内容安排上从职业分析入手,并紧密联系专业课的教学要求,强调教材的实用性;二是强调理论与实践相结合,通过大量的技能训练加强学生对理论知识的理解;三是强调教材的表达应简明、生动,图文并茂,使其具有较强的可读性。

本套园林绿化专业教材的编写工作,得到了上海、江苏、浙江、山东、江西等省、直辖市劳动和社会保障厅(局)教研机构及有关学校的大力支持,在此表示衷心的感谢。

劳动和社会保障部教材办公室

2004年3月

· 内 容 简 介 ·

本书根据劳动和社会保障部培训就业司颁发的《园林绿化专业教学计划》与《园林美术教学大纲》编写，供中等职业技术学校园林绿化专业使用。全书分素描石膏几何体与素描静物、速写风景、线描花卉、色彩静物与色彩风景四个模块，全面讲述了素描基础知识，素描石膏几何体与素描静物的画法；速写风景的形式与表现手法，速写风景的步骤与表现方式，速写风景的取景、构图及透视角度的选择与视平线位置的确定，以及建筑、树木、山石、平流、泉瀑、云烟的画法；线描花卉的临摹与写生，花卉写生的角度选择，以及花卉写生的布局、出枝、分杈、布叶、花朵的画法；色彩基础知识，色彩静物与色彩风景的画法等。全书图文并茂，由浅入深，循序渐进，注重基础的训练与造型能力的培养，以提高学生的艺术素养与审美观，可读性强。

本书也可作为职业培训教材或自学用书。

本书由宣大庆主编；宣阳参编，书内有关说明版图由其制作、提供；张铁峰审稿。

本书所有绘画作品，除署名外，均系宣大庆绘制。

· 目 录 ·

第一单元 绪论	(1)
§ 1—1 园林与绘画	(1)
§ 1—2 绘画的一般概念	(2)
§ 1—3 美术在园林艺术中的地位与作用	(3)
思考题	(4)
第二单元 素描石膏几何体与素描静物	(5)
§ 2—1 概述	(5)
§ 2—2 素描基础知识	(10)
§ 2—3 素描石膏几何体	(22)
§ 2—4 素描静物	(42)
思考题	(54)
第三单元 速写风景	(55)
§ 3—1 概述	(55)
§ 3—2 速写风景的形式与表现手法	(64)
§ 3—3 速写风景的步骤与表现方式	(69)
§ 3—4 取景	(73)
§ 3—5 构图	(74)
§ 3—6 选择透视的角度与确定视平线的位置	(91)
§ 3—7 画建筑	(95)
§ 3—8 画树木	(划
§ 3—9 画山石	流风
§ 3—10 画平流、泉瀑	常用两种方
§ 3—11 画云烟	

思考题	(123)
-----------	-------

第四单元 线描花卉	(124)
-----------------	-------

§ 4—1 概述	(124)
----------------	-------

§ 4—2 线描花卉的临摹与写生	(125)
------------------------	-------

§ 4—3 选择角度	(128)
------------------	-------

§ 4—4 布局、出枝	(130)
-------------------	-------

§ 4—5 分杈、布叶	(133)
-------------------	-------

§ 4—6 画花	(135)
----------------	-------

思考题	(152)
-----------	-------

第五单元 色彩静物与色彩风景	(153)
----------------------	-------

§ 5—1 概述	(153)
----------------	-------

§ 5—2 色彩基础知识	(154)
--------------------	-------

§ 5—3 画色彩静物	(158)
-------------------	-------

§ 5—4 画色彩风景	(162)
-------------------	-------

思考题	(163)
-----------	-------

附录 作品图例欣赏	(164)
-----------------	-------

第一单元

绪 论

园林是一门艺术与功能相结合的造型艺术。

园林美术是一门相对独立,以绘画艺术为基础,处于园林环境规划(绿化)设计和绘画艺术两者之间,并将两者融为一体的学科。它是园林美术工作者用来表现园林美的应用美术。

学习园林美术是为了帮助学习园林规划设计、园林绿化、园林施工管理等专业技术知识的学生提高艺术素养,培养形象思维和丰富的想像能力以及审美能力,同时掌握一些美术理论、美术的表现技法技巧,更好地表现园林规划设计与绿化施工、组织意图需要而开设的一门课程。

§ 1—1 园林与绘画

园林与文学、绘画在中国历史上几乎是同步发展、互相影响的。

园林的设计意图与园林环境形式用绘画的形式来表现,其实并不是什么新课题。

早在几百年前,我们的祖先就曾用绘画的语言表达宫苑的设计概貌。我国优秀的古典园林之所以能有极高的艺术价值,首先在于它与传统绘画艺术等关系极为密切,园林空间艺术和诗情画意融为一体。

中国造园艺术和中国山水画的关系更是如此,“以画入园,因画成景”。在古代造园过程中有许多地方均是先构图立意,后根据画意施工建造,它的总体布局与景观的组合方法跟山水画的创作原则相一致,且以山水画为模式进行。因此,中国园林是把作为大自然的概括与升华的山水画又以三度空间的形式复现到人们的现实生活中来。

山水画对中国园林的发展与影响极为深刻、直接。我国古典园林中的精华,被称之为“文人写意山水派园林”的一些第宅园林,正是一些文人、画家参与营造、设计或出谋划策的。有些专业造园匠师其自身也有擅长于绘事的。文人画的纯写意画风被借鉴于园林的规划设计,就成为文人写意山水园林确立的契机。这些园林面积虽小,但寓意却颇为深远。流风所及,不仅园林的创作,乃至园林的品评与园林的鉴赏也莫不参悟于绘画。

园林设计人员进行方案的设计、比较、征询意见和送审报批等过程中,通常用两种方式表达设计意图:

其一, 图纸。图纸包括景观效果图或鸟瞰透视图, 采用透视原理生动直观地表现设计构思, 其形象感与真实感及直观效果均较强。绘制时, 一般采用绘画造型手段, 如线条、明暗、色彩和用水彩、水粉、国画以及计算机设计等绘画方法与材料来表现。绘制透视表现图所使用的材料工艺, 要比制作模型采用的材料工艺简便得多, 除此也有胜过模型的地方, 如制作周期短, 花费人力、物力少, 不需要较大的存放空间和发展空间, 易于搬运, 易于复制等, 这些都是园林模型制作望尘莫及的。故在一般展示活动中, 它要比用模型更经济、更方便、更容易修改与更换。

其二, 模型。模型具有形体真实感及能从任意角度去观看等优点, 并能把立体的构件加以组合来表现各种园林景物。特别是近年来发展起来的, 类似潜望镜的观察方式, 能使人“深入”到模型的每一个角落, 从各种角度去观察、拍摄, 同实际游园乃至登高或升入高空观察无多大区别。它既可做静观, 又可做动观, 这也是示意图无法比拟的。但对材料质感的表现, 特别是对于环境气氛的反映, 模型却不如鸟瞰图及各种形式的透视图更为真实生动。

园林美术与一般绘画艺术相比较, 两者之间的要求是不同的。绘制园林鸟瞰图, 其画面形象的准确性与真实感要求颇高, 必须尽可能地忠实于实际, 尽可能地符合工程建成后的实际效果, 它不能像纯绘画艺术创作那样带有主观随意性, 更不能离开设计意图用写意变形的方法来表现对象。园林鸟瞰图是一种以富有中国特色的园林景物为描绘对象, 以抒情写意为主要侧重面的环境艺术的画面表现。

作为同一种艺术表现技法, 园林美术与一般绘画艺术在基础学习阶段, 在进行构思创作、表达意图时, 有很多内容完全一致。园林美术与其他绘画艺术创作一样都讲究艺术的集中、提炼、概括和典型性。我国传统美学的核心是“天人合一”。重“情”重“意”是其特点。意境情趣是中国绘画艺术与园林艺术的精髓。造园布景常以诗情画意为意境, 要求达到“诗中有画, 画中有诗”的境界。

§ 1—2 绘画的一般概念

18 世纪末到 19 世纪初, 德国古典美学的第一位代表和奠基者康德在《判断力批判》上卷即“审美的判断力批判”中把绘画分为两种: 第一种是真正的绘画艺术, 它是自然美的描绘; 第二种是园林艺术, 它是自然产物的美的集合。

作为造型艺术之一的绘画艺术, 是运用线条、色彩、明暗、面、形、构图等基本手段(单独使用其中一种或将数种相互组合), 在二度空间的平面上, 通过形象来表达人们对现实的审美感受和审美需要的一种静态艺术形式。

19 世纪下半叶, 法国后印象派代表人物高庚说: “绘画是最美的一门艺术”, 是“一门概括了其他艺术并使它们完美的艺术”。这话说得好。因为眼睛的感官高于耳朵, 文学难以传达感觉, 全部感觉都在绘画中凝聚。人们可以凭自己的想像去创造, 只需一瞥便可以在灵魂深处唤起遥远的记忆, 在没有记忆的帮助下, 它也可以概括万物。

绘画产生于人类原始社会, 是当时人类的社会生活与审美观念的产物。随着人类社会的发展, 它在世界各个民族中形成了各种独特的表现形式、种类与传统, 并分为东、西方两大

绘画体系。

在绘画种类上,按使用的材料大致可分为素描、油画、水彩画、水粉画、中国画、版画、丙烯画等。

按题材内容又可分为人物画、风景画、静物画、花鸟画、动物画、建筑画、宗教画、风俗画等。

按画面形式的不同则可分为独幅画、组画、连环画、壁画、插图、扇面画、屏风画等。

§ 1—3 美术在园林艺术中的地位与作用

一个园林设计者或一个园林绿化工、花卉工应该具备一定的审美水平、艺术修养和生活形象积累以及掌握表现设计意图的技能。一个园林工作者的艺术修养主宰和支配着他的设计和创作构思。当他一提笔进行设计、创作,就必然会体现出一种美学观念。

“美”是园林艺术的生命。园林的设计和建造过程就是创造“美”的过程,它与其他艺术门类一样都是以表现“美”为己任的。当然,美的原则是随着时代的发展而发展的。在东方,以中国古典园林为代表的再现自然山水式园林所创造的和谐之美、统一之美是真正妙造自然的园林美。在西方,以法国古典主义园林为代表的几何形园林所创造的整齐一律之美、均衡对称之美则是严格几何制约的园林美。

属于园林美的内容有植物、动物、山水、建筑等,其中,植物是构成园林美的主要角色。要想创造一件具有美感的园林作品,无非是把地形地貌、建筑道路以及园林植物这三方面作为整体进行考虑。

园林美以发挥植物美为主的做法,正是当前全世界园林艺术的趋势。植物的品类繁多,有木本和草本之分。木本中有观花、观叶、观果、观枝干的各种乔木和灌木,草本中有大量的花卉和草坪植物。中国传统的园林植物配植手法有两个特点:第一,种类不多,内容是传统喜爱的植物。第二,古朴淡雅,近于画意,而色彩偏重宁静。动物中有各种禽兽、虫鱼,穿插在安静的大自然中,增添了几分生气。这些植物、动物正是中国花卉画、花鸟画的主要内容,因此,学习速写风景与线描花卉对于园林美的来源、塑造与表现是极有好处的。

速写风景中的线描画法可以在园林规划设计中绘制鸟瞰图,它可以给人以直观的效果(有的也用网格法作画)。当然,园林设计中的树木山石画法也可以采用建筑装饰画的方法来绘制,这样画起来既简单方便,又有较强的趣味性,且同样能达到直观、明了的目的。

总之,通过素描、速写、线描、色彩四大模块的学习,使我们能把握造型的基本原理、规律,能学会造型的基本技巧、技能。同时,可以借用其绘制风景、花卉画的方法来画园林中的各种效果图,可以用风景、花卉画中各种表现技法及内涵特点来调整、处理园林中的景物关系。另外,也可以对祖国的传统文化有些了解与继承,这对指导园林规划设计、园林植物造型、配植与鉴赏,以及盆景制作、插花艺术与花卉应用艺术等都是非常有益的。

中国园林的规划设计与园林绿化施工,不是单纯的构图手法和技巧问题,必须体现一定的艺术境界或主题思想,表达某种哲学观点与审美观点。还需要有丰富的想像力与独创精神,而此种想像与创意也要以具有人文内涵、艺术含量为指导,才能有不俗之作问世。同

时，它还面临着把中国古典园林艺术的神韵体现在现代的园林中，与当代的思想主题相结合，并创造出具有中国特色的新园林。

园林是一种艺术创作，当园林缺少了艺术，就势必失去了它的灵魂。

因此，学习园林美术要把有关造型艺术的基础知识与能力的训练放在首位。也就是在学习一些基本的造型科学知识的同时，结合对客观事物的正确认识与分析，以艺术的观点作指导，用最扼要与最简练的方式，准确地把握对象的空间关系、透视比例、形体结构与色彩关系等基本内容，培养、增强设计的能力以及创造的能力。

学习园林美术，就是从审美的角度去观察世界，学会用手中的画笔表现自然之美，探索艺术的规律，开拓艺术的视野，陶冶美的情操，改善与美化我们的生存、居住环境。

思 考 题

1. 说说园林与绘画的关系。
2. 绘画在种类上，按使用的材料大致可分为几种？按题材内容又可分为几种？按画面形式的不同则可分为几种？
3. 谈谈美术在园林艺术中的地位与作用。

第二单元

素描石膏几何体与素描静物

§ 2—1 概 述

一、素描的概念

从绘画的表现形式来说,素描就是一种单色画。它是指用铅笔、木炭、炭笔、钢笔、毛笔等单纯的工具和单一的色彩画出来的黑白画。

可以这么认为,凡是用一种颜色(即单色材料)来绘制、塑造物体形象特征的绘画,都可以叫素描。19世纪法国古典主义画派的领导人、绘画大师安格尔说过这样一句话:“除了色彩,素描可以说是包罗万象的。”

1. 素描基础的训练

通常我们所说的素描,多指素描基础的训练。素描就其功能和目的的不同,可以分为:

(1) 初级阶段的习作性素描 指的是为达到基本训练目的而进行的习作写生,以培养造型能力。

(2) 高级阶段的创作性素描 指的是创造艺术形象的素描。它包括研究探索素描专业形式的描绘表现方法,也包括为创作形象,研究探索形象的创造。

(3) 完成一幅作品用单色制作的草图及收集的素材 指的是为创作做准备和深入生活中搜集素材时,进行加工较多的慢写、速写之类。

当然,素描又不等同于创作。虽然创作中属于绘画语言方面的问题都与素描的训练方法和目的有关,但这种关系是内在的。只有当一个画家成熟时,这两者才能完全地糅合在一起。素描水平的提高必须经过长期的循序渐进的艰苦磨炼才能达到,因此,素描训练的相对独立性是不可忽视的。

人们通常认为,素描就是长期的全调子素描,其实这种理解是不够全面的,应该说,这只是素描的一种形式与方法,也是比较常用的方法,但并非是唯一的表现方法。

素描在平面上塑造形象、表现空间的基本要素是点、线、面。通过对点、线、面的单个运用和综合运用,均会产生不同的表现效果。线条对形体的概括和情感的表现,块面对立体空间的真实感的表现,均各有所长。

2. 现代素描的主要特色

新的艺术思潮曾给素描画风相应地带来了生机,人们对素描训练的目的、素描技法的表

现手段以及素描的美学观念都发生了变化。

现代素描主要的特色可以概括为:

- (1) 审美的多元化。
- (2) 手法的多样化。
- (3) 材料的复杂化。
- (4) 语言的单纯化。

二、素描的基本表现形式

素描是一种绘画形式,它可以用不同的方法去描绘与表现物体的特征。它的基本表现形式有三种:

1. 明暗素描

以明暗调子为主要造型手段,表现塑造物体的立体感、质感和空间感(图2—1)。明暗素描十分注重感性认识,即所谓的“艺术感染力”。

明暗是光作用的结果,通常都把物体设计为受到一种主光源的照射,在这个前提下产生明暗基本规律——“三大面、五大调子”。

(1) 通过表现光影层次的变化来达到对形体的表现,其基本原理是:

- 1) 物体的亮度首先取决于物体的固有色度。
- 2) 依照距光源的距离以及和光线角度的大小,来表现物体的亮度。距光源近以及和光源夹角大的面受光强,在画面上的表现则亮,相反则暗。

(2) 具有透视性 明暗的透视性表现为:

- 1) 距视点近的地方,明暗对比强。
- 2) 离视点远的地方,明暗对比弱。

该原则是处理形象空间关系的重要手段。

明暗素描是按照光线照射在物体上的明暗调子,用深浅不同的色块来描绘物体的一种表现方式。它画出来的形象,体积感强,善于表现浑厚的体积,朦胧的景象以及微妙细小的起伏变化。但描绘同一明度中的形体结构往往模糊一片,难以给人具体清晰的印象。

2. 结构素描

以线条为主要造型手段,以形体结构分析为中心,着重表现物体的结构、体积和透视感(图2—2)。结构素描十分注重理性分析。

结构素描又可称为设计素描,是20世纪80年代从国外传入我国,并逐渐明确提出来的一个素描概念。其特点主要表现在“思维”和“造型”两个方面:

- (1) 采用设计加形象(或艺术)的思维 它较一般的绘画性素描更为复杂,且丰富多彩。
- (2) 造型具有多样化的特色 这不光指如实地描绘对象,还包括创造性地构造对象和表现对象。

结构画法在对对象的表现过程中,其观察、分析的思路和明暗画法是一致的,仅仅是表现手段的不同。明暗画法通过色调、层次及对比来表现对象,而结构画法以线的对比辅以适

图2—1 明暗素描 亚历山大
半面像 宣阳

当的明暗来表现对象的结构、块面之间的联系,以及连接、转折与穿插关系;或者把对象当成一个透明的玻璃制品,凭着理解和想像来描绘对象。

结构素描是避开物体外界因素的影响(如光线、明暗等),以表现物体结构、体积等特征为主的一种表现方式,也是认识形态、理解形态、表现形态的手段之一。其描绘出来的形象清晰明确,但对朦胧的景象、浑厚的体积感以及物形上微妙细小的起伏变化却难以描绘。

我们可以将结构素描看作是:

- 1) 素描艺术中的一种独立形式。
- 2) 素描基础练习过程中有助于理解形象的一种学习手段。
3. 线面结合的素描

即将以上两种画法结合起来塑造对象的素描(图2—3)。它是感性和理性相结合的表现方式。

图2—2 结构素描 塞内卡 宣阳

图2—3 线面结合素描 阿格里巴 宣阳

线面结合的素描表现力强,能描绘表现出自然界任何复杂、微妙、细小的景物。故除特殊原因与需要外,用这种线面结合的法来进行描绘练习效果甚佳。

从严格意义上说,任何具象造型的素描作品,除单纯的线描作品(如白描)之外,都是各因素综合性的表现,只是对某些造型因素有所侧重而已,无法严格区分这是以结构的表现为重,还是以明暗的表现为重。因为无论以哪种造型因素为侧重,均离不开对各种造型因素作轻重缓急的安排,离不开其他造型因素的配合与协调。

三、为什么要学素描

这是每一个初学者必须首先明确的问题。素描的学习过程是一个长期、反复、逐步提高的过程,需要付出艰辛的劳动才能取得收获。只有明确素描的重要性,有了充分的思想准备,才能有毅力克服学习中遇到的各种困难。

意大利文艺复兴盛期杰出的雕刻家、画家米开朗琪罗说:“素描,它是构成油画、雕刻、建筑以及其他种类绘画的源泉和本质,并且也是一切科学的根子。”他还深刻地指出:“素描

的力量是伟大的，非常伟大的。”

法国大画家安格尔则说：“素描是可以使艺术作品取得真正的美和正确的形式的唯一基础。大量光辉的巨制和不朽的杰作就是由此产生的。”他甚至宣称：“如果要我在自己门上挂一块匾额，我将在上面写上：‘素描学派’四个字。因为我坚信，一位画家是靠什么来造就的。”

素描是一切造型艺术的基础，是培养画家掌握正确的观察与认识方法，具备较为坚实的造型能力的最基本手段，是造型艺术中研究客观世界一切物体形象造型本质的学科。

这是一个没有任何争议的事实。其无可争议性，不但表现在素描所具有的科学性，包括了视觉心理学、解剖学、透视学等学科的知识成果，而且还表现在素描教学的系统性，又具有相当强的概括性与包容性。从造型上说，素描的概括性与表现性是其他任何造型形式都无法比拟的。由于素描的提炼性与单纯性，使素描作为美术教学的入门课程而受到高度的重视。

素描是每一个学画者的必修课程，它不仅可以提高我们对事物的观察能力，而且还能锻炼我们的意志与毅力。在素描课的学习中所培养的能力、素质与形成的品质，将直接促进对其他艺术课程的学习。对素描课要从艺术的角度去学习，要从科学的角度去研究。当然，学习素描是培养造型艺术的能力，而不是机械制图式的描绘。这就要求我们不但要认识和理解客观形象，还要善于对其进行艺术处理。

素描是通过形体比例、结构关系、透视规律、线条运用、明暗调子以及运动、空间感和构图处理等造型因素来体现的。由于它使用的工具材料简单，色彩单一，便于初学者通过严格的素描训练，掌握造型艺术基本规律，研究和把握造型艺术诸因素，训练和培养正确的观察方法、思维方法和表现方法，提高审美情操，打下牢固的造型基础。因而学习任何一种造型艺术，无论是绘画、雕塑、建筑，还是园林美术，都要学习素描。对此，19世纪俄罗斯杰出的美术教育家契斯恰科夫曾语重心长地说过：“谁要是不懂或不承认这一点，谁就没有立足之地。”

四、学习素描的方法

素描基础训练必须严格遵循其科学规律，即由简单到复杂、由初级到高级、由浅入深、循序渐进地进行，切忌好高骛远。

熟能生巧，基础训练的主要方法是进行大量的写生练习。

1. 素描基础训练必须始终坚持两个原则

(1) “整体”的原则 整体是一种全局的把握，对全局的设计。

素描教学是一个完整的训练体系，它要求眼、脑、手同时得到锻炼，认识和技能同时得到提高。因此，我们要学会从整体上去观察与分析每一个对象，整体地去描绘与表现，千万不要孤立地看待任何一个部分。这也是掌握形体塑造技巧的前提，同时又是提高审美认识与表现能力的基础。

(2) “立体”的原则 要立体地去观察一切物体，并努力把它的高度、宽度和深度立体地表现出来。

素描基础训练的技术性很强。它需要艰苦的劳动，刻苦的磨炼，通过大量的实践去掌握它。为了避免少走弯路，在写生练习中还要学习必要的理论知识，以便能够运用正确的观察方法、表现方法来认识和表现对象。同时，应该注意经常性地临摹和欣赏优秀作品，从中吸

取和借鉴那些有益的东西,提高自己的认识能力、欣赏水平和表现技巧,并能及时地运用到作画写生的实践中去。只有这样,素描的技能才能不断地得到进步和提高。

2. 提高造型能力的途径是多方面的

(1) 长期的素描写生练习 对培养写实能力、深入准确地描绘能力是有效的,应作为造型能力训练的重要手段予以重视。然而仅靠这方面的能力是不够的,也是不全面的。

(2) 速写 可以培养敏锐的观察能力、迅速准确地表现能力和艺术的概括能力。我们“要以速写为助手和老师”(达·芬奇语),从一开始就养成画速写的习惯。速写以它的灵活性、短期性、随意性(随使用哪一种笔和纸)等特点,可以使我们随时随地进行写生练习。

(3) 默写 可以培养对形象的理解和记忆能力。

(4) 摹写 可以借鉴优秀的技法。

(5) 构图练习 可以安排好画面。

所有这些,对创作能力的提高和技能的全面锻炼都是非常有益的。故在素描学习过程中:

1) 要把长期作业和短期作业结合起来。

2) 要把课堂练习和课外练习结合起来。

3) 要把写生和速写、默写、摹写、构图练习结合起来。

这样穿插进行,合理安排,通过多种途径和手段,就能使造型能力得到全面的锻炼和提高。

五、素描工具与材料

1. 纸张

素描的基础练习一般以铅笔为主,纸张选用适合铅笔的素描纸或铅画纸,以质地松、纹理匀称又不过于洁白的为佳。太粗、太薄、太滑的纸不适宜作素描的基础练习。画纸通常用图钉或胶带纸固定在画板上,要放得平整,不要放歪斜。画时不能随意调换画纸,更切忌折断画纸。

2. 铅笔

铅笔从软到硬,种类很多,有6H至8B等不同的型号。“H”表示铅笔的硬度,“B”表示铅笔的软度。过硬的铅笔会损伤画纸,也不利于修改。究竟选用哪一种铅笔,这同使用什么样的纸有较大关系。画石膏一般选用HB至4B就行了,画静物一般选用2B、4B、6B(由于6B铅笔粒子太粗,不易与其他铅笔协调,故不经常组合起来用)这样的组合。通常打轮廓用B或2B的铅笔,画明暗用不同B数的铅笔,B数越高画起来就越浓。故暗部用浓铅(也叫软铅),亮部用淡铅(也叫硬铅)。用铅笔作画,一般应先用软铅笔,后用较硬的铅笔。

对于初学者来说,只有一支铅笔作素描写生练习是不够的。因为石膏暗部与亮部之间的深浅层次差距较大、变化也大,一支铅笔是不容易表现出如此丰富的层次与变化的,故写生前一般需准备三四种不同深浅的铅笔,以便刻画明暗的各个层次。当然铅笔也不在于多,关键在于画者本人能不能熟练地掌握它的性能,用一支铅笔从头画到底的画家也多是。画线条或涂明暗不能光靠各种不同硬度的铅笔,而需要着重注意手的训练,用力度不同的腕力和用笔的变化,画出浓淡强弱不同的线条和明暗,去表现对象。

3. 橡皮

橡皮是修改画面的工具,对它决不应有过分的依赖,要尽量少用。初学者经常一发现错

误就急于用橡皮去擦掉，这个习惯不好。线条画得不够正确，不要忙着立即用橡皮擦掉，而应当仔细修改，待改好后再把不要的线条轻轻擦去。改错，不是擦干净重新画，而是因势利导，将计就计。初学者一定不要养成这样的一种坏习惯，即边画边擦，依赖橡皮打轮廓，这不但失去了训练手与眼的机会，而且把画纸擦坏了就很难再画好明暗调子。

橡皮可选用白色软橡皮与可塑的绘画橡皮泥两种。橡皮的使用法：可将方块或长方块橡皮对角线切开，分成两瓣使用。采用角的一端，可修改细部位，也可擦出白线条。画得太浓的地方，可用橡皮轻轻地吸淡一点。用其他平面，可擦改较大的部位。橡皮不但可以用于改错，而且还可以作为工具皴擦画面，丰富画面的层次。

4. 刀

美工刀或单面刀片。削铅笔不能用卷笔刀，而要用刀。美工刀削铅笔较好，能将铅笔削得细长一点，但不宜削得太尖。

§ 2—2 素描基础知识

一、写生姿势

写生姿势的正确与否，不仅会影响到作品的质量，而且还会束缚技法的发挥，故画素描选择正确的写生姿势是相当重要的。

素描写生握笔方法和写字握笔姿势是不同的。初学者往往习惯于用写字的握笔姿势来作素描写生，这是不好的，因为这种握笔姿势只能局限于腕部的运动，只能画较小的画面或刻画细部，从而限制了画笔活动的范围，不利于把握大画面的全貌。

那么，相对正确的握笔方法和正确的写生姿势是：

1. 用拇、食、中、无名四指捏住铅笔

这种横握笔的方法有很多好处：它可以根据需要变化笔与纸之间的角度，既可以将笔竖着用，也可以将笔横着用，这样就产生了粗细不同的笔道。它可以轻松灵活地发挥手腕的作用，并最大限度地调动指、腕、肘、肩的活动范围，还可以悬起腕来自由地伸开长臂画很长的线，使眼睛与画面保持一定的距离，在大画面上有把握地画出各种线条，有利于素描各种技法的表现，也便于检查画面的整体效果。画背景，有时可以边涂边转动笔杆，这样既容易涂得浓，又能够保持笔尖的尖利，随时可以竖起来作精细的刻画。此外，还可以用小拇指架起来作画，这样不会蹭脏画面。

横握笔作画是铅笔画的一个重要技法，因为要画成片的灰色调，就必须将铅笔线一根根并排起来组成色块。有的人把铅笔削得尖尖的，像使用钢笔一样，只能竖画，不能横涂，这就削弱了铅笔的表现力。

2. 身体与画面保持一臂间隔

无论是站着写生还是坐着写生，我们的视线都应和画纸的中心高度相同，并保持垂直。这样做的目的是为了照顾整幅画面，使整幅画都始终在正常的视角范围内。否则，眼睛看到画面的远近差别过大就必然产生变形，原来认为理想的造型当退远看时将会面目全非。注意千万别趴在画板上作画，这样会影响对画面大效果的把握。如果画幅较大应站着画，并要经