

SHE JI SU MIAO JIAO XUE

张会元 著

设计素描教学

江西美术出版社

张会元
著

设计素描教学

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描教学/张会元著. - 南昌:江西美术出版社, 1997. 12(2000. 9 重印)

ISBN 7-80580-432-X

I . 设… II . 张… III . 素描 - 技法(美术)

IV . J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 37114 号

设计素描教学

张会元 编著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路 17 号)

江西省新华书店发行 江西省人民政府印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 11

1997 年 12 月第 1 版 2000 年 9 月第 4 次印刷

印数 11 001—14 000

ISBN 7-80580-432-X/J · 399 定价:16.00 元

读稿札记(代序)

·何燕明

(一)

早在 1989 年,《装饰》杂志(总第四十二期)发表张会元同志的一组速写,我曾写过如下一段按语:

对于一个富于想象力和创造力的装饰艺术家或设计家来说,他所掌握和具备的造型能力,绝不仅仅是通过一般的写生途径,即准确表现客观物象的写实功夫的训练,就可以全部获得的。

严格意义上的造型能力,是艺术家凭藉自己生活感受和审美体验,把想象及预想中的形象经由视觉语言加以外化,艺术地把握和创造形象的能力。强调这一点,是有感于传统的造型基本功训练模式,已不尽适应装饰艺术与设计人才的培养。

这几幅人体速写,以豪放果断的笔触直取大的动态;以体面、影象凸现整体效果。它在训练敏锐的艺术感受力与生动的艺术表现力方面,是不无积极意义的。

许是七年前“为图配文”的这点缘由,江西美术出版社嘱意约我审读张会元同志编著的《设计素描教学》一书并作序。

(二)

《设计素描教学》一书放到了我的面前。书稿近五万字,我通读了一遍,又细读了若干章节。这些章节的内容是:

- 设计专业素描的基本概念
- 设计专业素描教学的任务和目的
- 设计专业素描的教学方法与程序
- 设计专业素描从传统基础素描中继承了什么?扬弃了什么?
- 设计专业素描从七十年代引进的“设计素描”中吸收了什么?又有何不同?

以上章节虽只占全部书稿十分之一的篇幅,却是统领全书的钩玄提要之处。是作者“立说”的支点,是支撑该书的支座。正是:“大美术”观念的触发;纯与实用美术(你中有我、我中有你)的融合交叠,艺术设计诸专业学科(从无到有)的相继设置等等,敦促作者立足于自己的实践,写出这部《设计素描教学》。这不论从学术的意义或是实践的意义,都是对素描基本功训练是否有必要与专业相适应问题的一次发难。

可以预计《设计素描教学》将会引起这样或那样的反响;并在实施于教学的多方检验中,体现出它的包容性与合理性。

(三)

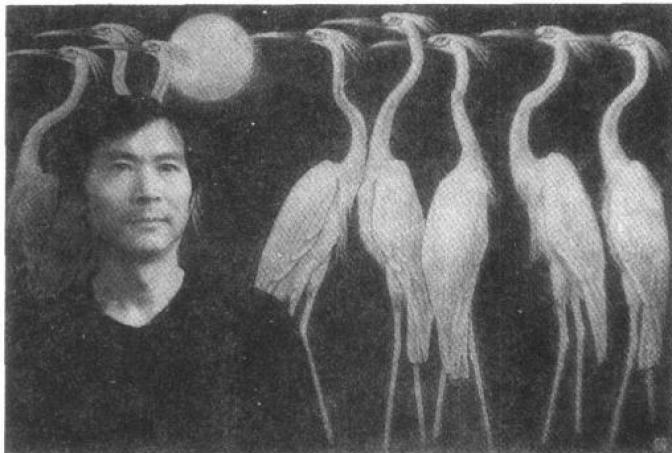
《设计素描教学》当归入技法类教程式读物。但在行文上脱出了一般讲义式文体。这是很难得的。作者依据自己的体验和感悟,对不同技法包括技巧运用中审美快感的表述,给人以情文并茂的感染。不妨摘录几句:

“……团块表现只需一笔。它简直是大刀阔斧，一挥而就，一笔成头，一笔成颈，一笔成臂……一笔生出完整的人物形象，一笔造出一个‘精灵’……

它不事雕琢。只采取用笔的提、按、顿、挫；运笔的行、留、滞、速的节奏变化，达到形随墨出。……运笔如写书法，字形字义全在心中手中，驾驭全局一气呵成，笔底一片畅和，画面灵动富于生机。……”

这里，既讲技法，更讲艺术规律，也讲“画外功夫”又是在与你谈心，引你去意会那份艺术心灵的感悟。

1996年8月10日于北京

作 者 简 介

- 张会元 1944 年生于江西吉安。
- 1966 年毕业于江西师范学院艺术系并留校任教。现任江西师范大学艺术学院美术系基础部主任、副教授。中国美术家协会江西分会会员，江西素描研究会会长。
- 擅长中国画、漆画。主要作品有：中国人物画《画苑新芽》、《踏遍青山人未老》、《母爱》，扇面册页《童心》、《牧归》、《家》、《夜》、《鹤舞》，漆画《蝶恋花》、《桂林山水》，分别参加国内外美展或出版发表，并有部分作品获奖、被收藏。
- 潜心研究美术基础教学，出版专著有《素描教学》、《设计素描教学》，参编江西中学美术课本。

目录

读稿札记(代序)	
第一章 设计专业素描概论	1
一 素描	1
二 设计专业素描	1
第二章 设计专业素描教学的方法与程序	3
一 教学方法	3
二 教学程序	4
第三章 结构方式的素描训练	5
一 几何形体素描	5
二 静物素描	15
三 其它自然物类素描	26
四 人像模型素描	34
第四章 明暗方式的素描训练	41
一 静物素描	41
二 人像模型素描	54
三 人像素描	58
第五章 装饰意味的素描训练	66
一 实物素描	66
二 人物素描	97
三 场景素描	127
作品欣赏	137
后记	

第一章 设计专业素描概论

一 素描

素描是造型艺术表现形式之一。它是一种从感觉和经验中得来的传统的绘画表现方式。凡以单一的色彩、简便的工具对客观物象作朴素描绘的作品都称素描。素描过程是一种训练，通过这种训练逐步养成视觉的敏感性，养成对形式、情态、节奏的直觉感受与鉴别能力，进而养成正确的观察方法，获得相应的表现技巧，所以说，素描又是造型艺术重要的基本功之一。

素描是最古老的绘画手段，也是西方最早独立的一种绘画形式。素描发展到今天，已有了广泛的内蕴，在形式与风格方面亦更趋多样。素描可以是具象的，也可以是抽象的；素描可以采用客观写实的形式，也可以采用夸张、装饰化的形式。素描的表现手法异常丰富，如线描、明暗素描、线面结合素描、黑白团块素描、设计素描、结构素描等。素描使用的工具、材料任意选择，可以使用铅笔、炭条、炭精棒、钢笔、毛笔、竹笔，也可以使用圆珠笔、麦克笔、喷笔以及任何可能利用的工具；可以使用素描纸、卡纸、新闻纸、水彩纸，也可以使用木板、画布、墙壁等不同平面成像。素描可以成为绘画的目的——素描艺术作品，即所谓表现性素描，也可以作为艺术设计或艺术创作的手段——素描习作、素描资料、素描草图等，即所谓习作性素描或资料性素描。

由此可见，素描不是固定不变的绘画形式，它是随着时代的发展而发展，又是随着某种特殊的需要而变化的。人们依据艺术的规律，对素描进行着不停的探索，从而使素描艺术不仅作为绘画的基础训练而存在，更作为一种独立的造型艺术样式而存在。

二 设计专业素描

素描作为基础训练已被列为造型艺术教育必修的基础课。造型艺术中的设计专业与其它绘画、雕塑等专业，虽然在艺术规律方面有其共同之处，但在功能和目的方面却有明显的差别，以致在各种专业的教学实践中出现不同面貌的素描教学方式和素描样式。如油画专业注重多因素的深入刻画的明暗素描，中国画专业注重结构和线性的白描和结构素描，版画专业注重对比强烈的黑白素描，雕塑专业注重结构和体量感极强的素描，设计专业则注重形体构造的设计素描等。实践证明，素描教学只有适应不同专业的特点，才能更有效地与专业教学接轨，在与其它基础课程相辅相成地进行中，达到全面提高素质的目的。

然而，目前作为设计专业的基础训练之一的素描课，尽管在结合专业特点方面有了某些探索和尝试，但是还不够完善，还远远不能适应设计专业教学与社会发展的需要。现代科学技术的迅猛发展，各类产品的日新月异，要求与其关系密切的设计艺术以不断更新的面貌展

现。故而作为设计专业基础课的素描教学和素描作品,不仅应该具有不同于其它专业的特点,而且更应该不断地予以强化和完善,从而使设计专业素描更能适应时代,更有自己的面貌。

设计艺术是运用美学原理,参与人类物质生产和精神生产的一门综合性应用学科。设计专业素描教学的最终目的就是培养从事这门学科的新型的设计人材和设计家。设计家的实践活动的首要任务是以提高人们的生活与品质水平为前提的创造,而不是对客观事物的图解和再现,也不是通过对现存事物的描绘去作意识形态的反映。正是这个目的决定了设计专业素描教学的基本任务,是为造就现代艺术设计人材打下扎实的造型基础和设计基础。

设计专业素描不同于传统的基础素描。传统的基础素描是为绘画专业打基础的,是以培养画家、艺术家为目的的。这种素描追求画面的整体性、绘画性,追求画面全因素的艺术处理,尤其是画大量的长期作业,是基础课程繁多的设计专业所无能为力的,也是没有必要的。传统的造型基本功既然不能完全满足现代设计专业的要求,那就必须对之有所取舍甚至转型的必要了。

设计专业素描又不等同于“设计素描”。目前流行的“设计素描”强调研究对象的构造,注重结构的准确,采用以线为主的表现手法,偏重理性的观察方法等。这些特点都适合于设计专业的素描基础训练。但若仅仅局限于此还是不够的,比如设计素描中没有的明暗调子的讲究便是艺术设计不可缺少的,色彩训练也需要以明暗素描为基础。另外,设计专业所需要培养的想象力和创造力,也是设计素描难以达到的。所以说,“设计素描”只是设计专业素描中的一个内容而不是全部。

综上所述,设计专业素描是适应设计专业各学科的一门基本功训练。是为了培养现代艺术设计人才的造型功力、增进其设计素质和审美素养的需要,在传统素描的基础上加以取舍,融入设计意识,以着重诱发想象力与创造力的素描训练方法。

第二章 设计专业素描教学的方法与程序

一 教学方法

设计专业素描是由传统面貌向着现代设计艺术需要演变而成的一种素描样式。它有其特殊的一面，也有与其它基础素描共同的一面。比如它们在素描的基本原则、整体的观察方法与表现方法、造型的形式要素、透视与构图规律等等方面都是相通的。当然在具体运用上也有许多不同点。对以上方面的问题将在教学中结合不同阶段的训练一一讲述，并使学生在训练中逐步地熟悉和掌握。

设计专业素描教学与其它专业素描教学有一个共同的任务，也是首要的任务，就是提高学生的抓形能力。有了熟练的抓形能力，才能有效地表达自己的感受、认识和构想。抓形包括抓具象形、意象形和抽象形三类。一般来说，首先是训练抓具象形，这是基本功，是提高准确的捕捉具体形象的能力；然后才有可能进一步训练抓意象形和抽象形。训练这种能力的途径又同样必须坚持写生（包括速写、默写等）。

设计专业素描又是属于设计范畴。这就决定了它必须具备艺术设计的基本素质与特色。其一，注重设计意识。设计专业素描注重研究对象本质、对象的内部构造以及对象的外在美与内在美，而不只是描绘对象的表面现象。不仅要画出看得见的东西，而且要画出看不见的东西；不仅能对着对象画，也能离开对象画；不仅能画单个的对象，还能重新组合对象。其二，注重装饰意味。设计专业素描追求形式美，追求具象美、意象美和抽象美，但不是实现完美的绘画，所以在训练中常作不同侧面、不同角度或某个局部的写生与设计。所谓带有装饰意味的造型训练，就是运用变形、夸张、象征等手法，塑造出具有美感、现代感的形象。提高装饰能力，其实质也是一种设计能力的训练，这与西方流行的“现代绘画”不能混为一谈。

设计专业的素描训练，虽重在培养学生的设计能力和装饰能力，但在实际训练操作时却不能扩大它的功能。它只是造型基础的一部分，仅仅是专业学习的起步阶段。它不可能代替其它专业基础课，更不能代替设计专业课。假使超越了这个界限，对素描过于倚重，反而会削弱素描课的作用，也会使专业课的教学受到影响。

设计学科包括装饰艺术设计、服装艺术设计、环境艺术设计、工业造型设计、陶瓷艺术设计、装潢艺术设计等专业。设计专业素描就是上述各专业共同的基础课。设计类专业其素描基础教学的共同任务可以概括成两点：一、艺术设计素质的提高。某些人之所以成为优秀的设计家，就是他们都具有成为大设计艺术家的基础——艺术设计家的素质。素描行为是使主体与客体接触的一种特有的形式，其根本作用是在反复、深入的感觉与体会中使我们达到作为艺术设计家所需要的那种要求。这种要求可以建立起一套科学的工作方式及认识系统，并将其转化为一种对待生活的普遍的能力。二、造型能力的提高。使学生具备设计家的

想法并使之物化的手段与技巧。具体包括五个方面：1、培养设计家的观察方法与表现方法；2、掌握在二维平面上塑造三维或多维空间的造型规律；3、练就表现设计作品的具体技巧与方法；4、提高艺术感觉和设计想象力；5、熟练运用各种自然形态（包括静物、人体、环境等）达到表现的目的。

设计专业素描不只是画面本身存在的意义，而是代表着作者对造型的观察，对造型的思考，对视觉信息的反应和处理方式。其素描训练就是引导学生用设计的眼光去观察事物，用设计的头脑去思考问题，用设计的思维方式去想象形态，用设计的造型语言去构建“新形”生命。设计观念为指导思想贯穿素描教学的始终。

“从哲学上说凡是创造都是一种广义的设计。”设计的核心就是创造。提高设计能力的关键就是提高创造力。素描的训练过程就是培养和提高学生的创造力，也是在这层意义上体现出了设计专业素描的重要性。

设计是一种文化。要提高设计能力，就必需提高文化修养，既需要理性方面的修养，也需要感情、人格方面的修养。从事设计专业的人不能只局限于美术范畴，而需要深入到社会文化的各个领域。大凡为世界所公认的最著名科学家、艺术设计大师都具有广博的学识，为我们树立了榜样。所以，作为踏进艺术设计殿堂的最初阶段的素描课，一定要开好这个头，积极引导学生在画外下功夫。只有这样，才能使学生的知识逐步得到扩大，学生的想象力和创造力得到启迪与发展。

二 教学程序

综上所述，设计专业素描教学的目的就是通过素描训练，为造就现代艺术设计人材打下扎实的造型基础和设计基础。造型与设计是整个素描教学的核心问题。素描教学应着力于下述能力的培养：一、培养敏锐的视觉感受能力；二、培养分析、理解物象的认识能力；三、培养对造型的构想、形式的探求等方面的思想能力和创造力；四、培养技法的熟练掌握、有效的传达感受、认识和构想的表现能力。

为实现素描教学的目的，依据一般的科学规律和艺术教育规律，拟定出如下教学程序：一、结构方式的素描训练；二、明暗方式的素描训练；三、装饰意味的素描训练。

这三个方面的素描训练，大致上遵循由简到繁、由浅入深、由静到动、由具象到意象、抽象，由低级到高级的原则顺序展开。素描教学的过程就是结合讲述知识和理论，着重指导学生完成各类素描习作的过程。素描训练应做到写生与速写、默写、临摹、想象相结合，短期作业与中、长期作业相结合，理论与实践相结合，课内与课外相结合。

三个不同阶段的素描训练，在内容、性质和意义上既有层次上的区别，又有内在的联系。比如结构方式的素描着重研究造型的结构规律，提高抓形能力和设计意识。明暗方式的素描着重研究造型的明暗规律，熟练造型技能和设计技巧。装饰意味的素描着重研究装饰造型的规律，以提高综合设计的能力。可见三个训练阶段的作用各不相同，它们之间是息息相关、紧密相联的。比如抓形能力是一切能力训练的基础，对结构的分析、理解与掌握是抓形的本质问题。线性素描为结构素描提供了方便，其本身也是不可缺少的造型语言。研究构造，探索空间，是设计意识的体现，也是踏入设计的第一步。所以说结构方式的素描训练是

为后阶段的训练奠定基础。明暗素描只有在理解了结构的表现才有可信的力量,光影表现和黑白构成是设计造型的重要基础,所以明暗方式的素描训练起着承上启下的作用。装饰意味的素描训练是各种能力的综合体现,是设计意识发展到设计创造的飞跃阶段,所以本阶段的训练是素描教学进程的发展与终结。

同时,在整个素描训练过程中贯穿一条主线——提高造型能力和设计能力,从而使三种不同的训练形成相辅相成的整体。素描教学通过不同性质和层次的训练,使学生多方位地接近自然,多角度地思考、分析自然,运用多种形式去表现自然和设计新形态。以此获得设计的眼力,设计的思维方式,设计的表现技能,达到眼、脑、心、手的高度协调统一,为今后进一步深入设计领域创造必要的条件。

第三章 结构方式的素描训练

一 几何形体素描

· 观察方法与表现方法

“学美术,关键在学眼力,即观察方法。面对同一花花世界,画家和非画家的着眼点不一样。画家眼中更重视形象的整体效应,或物与物之间的相互形式联系;高低起伏、变化统一、呼应节奏……从中悟出美与丑的规律或因果。至于是男是女、是山是海、是花是草等等属性,众目睽睽、显而易见,并非绘画的难题”。(吴冠中《艺与技》)“素描画的不是形体,而是对形体的观察”。素描大师德加也在这里揭示了一个观念问题,即素描不是再现形体,而是表现形体,表现对形体的看法。素描不只是画面本身存在的意义,而是代表着作者对物象的观察与思考、对视觉信息的反应和处理。可见,学素描的首要任务就是解决观察与表现的方法问题。

正确的观察方法与表现方法就是整体地看与整体地画。

整体地看就是在观察对象的过程中必须是“整体、整体、再整体”。即从整体出发,首先看到事物的全貌,获得最初的总体感受,然后再看到整体中的局部或细节,反复分析、比较判断其局部与局部、局部与整体的关系,最后加深对事物的整体感受,获得一个更完美的形象。这种观察方法改变了一般人的观察事物的方式:不看对象的整体,只看对象的局部;以看对象的局部或某一细节开始,又以支离破碎的细节告终,对事物毫无整体的感觉,只有歪曲事物的面貌与本质。

整体地看包括四方面的含义：

1. 概括地看：依据对事物的观察感受与想象，删繁就简，去伪存真，将现象更本质，将繁杂更简括，使形象特征更强烈突出。比如把各种复杂的对象简化成不同特征的形体——立方体、柱体、球体，把变化混乱的对象外形概括成三角形、四边形、圆形，把不规则的曲线或折线概括成一根直线或几根直线的连接，把色调变化复杂的表面概括成一个面或几个面的组合等，都是概括地看的具体体现。

2. 立体地看：素描是一种造型艺术，它的基本特征就是在二维空间的平面上表现出三维或多维空间的立体形象。所以学画者必须首先树立一个立体概念：观察任何事物都要立体地去看，立体地去分析和理解，立体地想象未来的新形象。比如首先将对象放入一个立方体中去观察，看出对象的几大面的空间关系，以及整个对象的基本形体特征；然后分解出它由哪几个基本形体构成，以及它们之间的衔接与过渡的关系。又如观察某个面时需看到它的空间位置与方向，观察一处邻边时要看出它的前后空间，观察某个局部“点”时也要看出它的空间位置。如果只停留在平面上去观察，就不可能抓住透视变化后的形体比例关系，自然也就会歪曲事物的客观存在特征，塑造不出正确的艺术形象。

3. 联系地看：一切事物都是不可分割的整体，事物的整体与局部、局部与局部都有着内在的联系，联系地看才能正确地反映事物的本来面目。事物的本质与特征，事物中的结构、比例、透视、空间和色调等的变化，都需要联系起来加以“比较”才能分辨出来。“比较”就是由此及彼联系地看。“比较”最需全面：一要多方面比较：整体与局部比，局部与局部比，大局部与小局部比；对象自身多方面比，对象与环境比，不同的东西要比，类似的东西更要比；二要反复比较，写生开始时要比，深入时要进一步比，结束时更要全面比，而且要多次反复；三要整体比较，防止片面。千比万比，都需与整体比。若“比较”时只注意附近局部比，一部分挨着一部分比，将会差之毫厘失之千里。或“比较”时不确定相对的不动点，只在局部之间比来比去，这样不仅特征抓不住，构图也控制不好。

4. 想象地看：要真正完美地表现事物，只是简单的再现事物的表面，那是远远不够的。只有在认真地观察对象、感受对象、想象对象，体悟到对象的全部内容之后，才有可能达到艺术创造的最高目的。尤其是设计专业素描，更需通过想象去观察、思考、理解事物，才有可能提高设计能力和发现设计。

整体地画就是从整体出发，先画整体后画局部，最后回归整体。一般首先把对象（单个或组合物体）当作一个整体来画，而不是一个物体一个物体地画，更不是一个部分一个部分地画。画局部时不光注意局部，同时也注意整体，画局部实质也是画整体。不断深入、不断调整、不断完善的全过程都在画整体。但是值得注意的是整体地画不能错误地理解为像照相式的拍摄形象，画的过程也不能像洗相显影那样，简单地理解为由淡到浓、由模糊变清楚，从而原封不动地复制对象。因为整体地画的过程是一个对对象的综合概括、艺术加工的过程，塑造出来的艺术形象比原始对象更见本质、更加生动和完善。在写生时，表面上看在画局部，也有可能先画主要对象，后画次要对象，但是画者在思想上已有整体概念，心中已有统领整体的设想，作画的进程是依照整体的感受与想象的总目标而发展与完成的。

·几何形体写生

一切复杂物体可以简化成最简单的基本形体,如正方体、圆柱体、圆球体等。研究几何形体的结构、透视、明暗等规律,将具有普遍性指导意义。素描基础训练的最初阶段,写生各种几何形体,其目的正是为了熟悉和掌握简单形体的结构、透视等规律,同时又是初步熟悉和掌握写生的一般步骤与方法,从而提高抓形能力,为下一步表现较复杂的对象打下基础。

下面介绍用结构方式写生正方体的步骤与方法:(图1)

观察 整体地观察对象,分析正方体的结构特征:有明显的长、宽、深三度空间,有六个全等的正方形平面,所有的邻边都相等,相对的面互相平行,相邻的面互相垂直,体面转折呈方角。由于透视变化的缘故,所有的面都产生透视缩形,伸向远处的边线都有不同程度的缩短,这些平行关系的线同时向一个方向消失。

落幅 根据构图的需要,用短直线定出正方体的最高点与最低点的位置,运用目测法测定正方体外形的宽与高的比例关系,以直线画出左右最宽点的位置,即两条垂直边线。

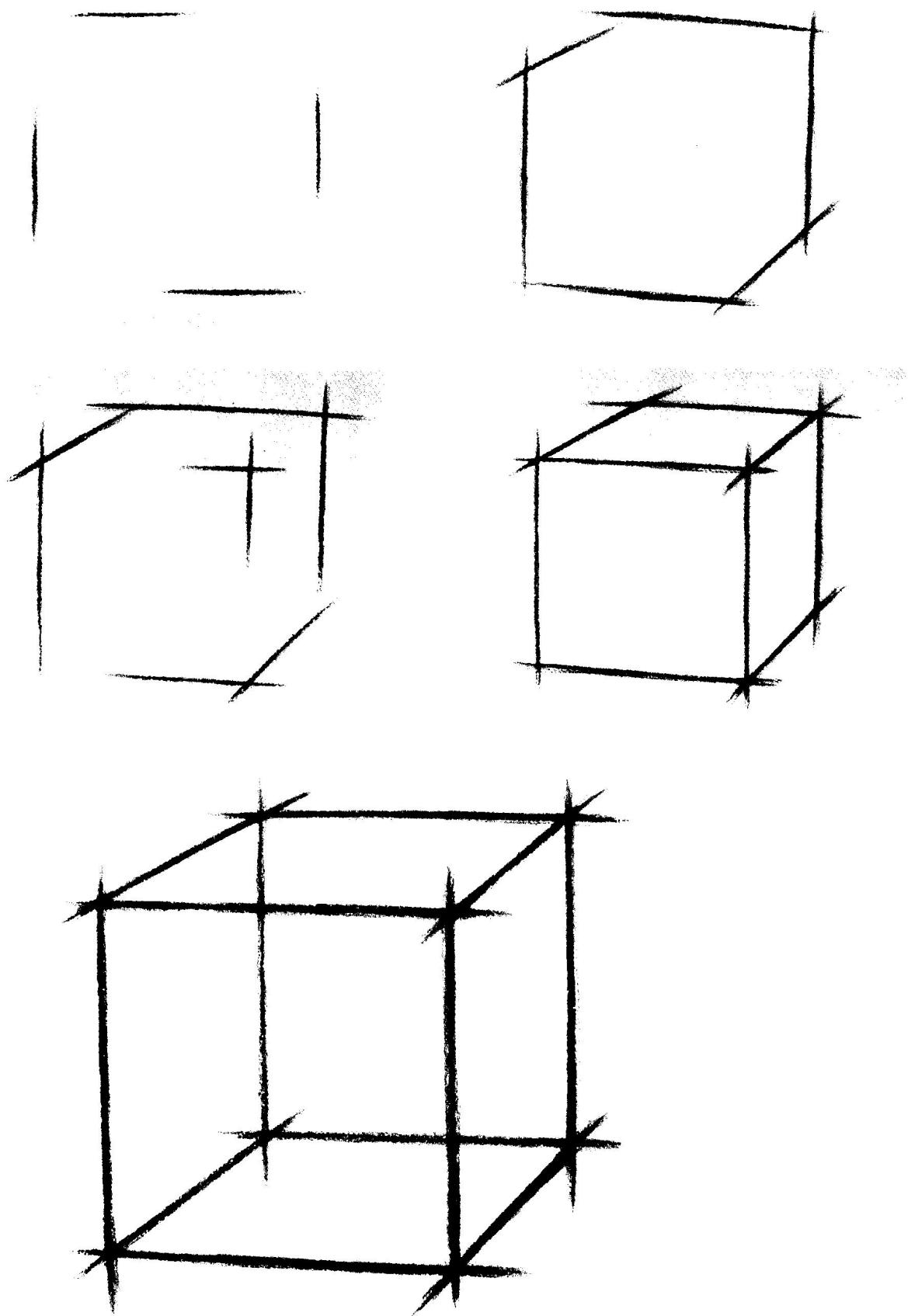
勾轮廓 整体观察正方体的基本外形,画出上下几条倾斜边线,抓住对象的简单外轮廓。接着抓内轮廓:先根据视角和位置找出中间的顶角位置,即找准由这点分割成上下两段间距的比例关系,同时找准由这点分割成左右两段间距的比例关系;再通过这点画一垂直线与下面外轮廓线相交,调整下面顶角的位置;通过这点画出左右两邻边,调整左右两顶角位置,这样正方体的立体轮廓基本展现出来了。

深化形体结构 为了清晰明确地把握物体的结构,并准确地掌握角度和比例,应将正方体看得见和看不见的部分都画出来,即深入理解正方体的结构,通过想象,用穿透法画出正方体中所有处于空间深处而看不见的轮廓线,从而进一步与看得见的轮廓线作比较,分析、判断出正确的轮廓线的位置,直至塑造出更具体的形体特征。

调整、完成 重新回到整体上进行全面比较与调整大关系。着重依据对象的形体结构与空间透视关系,运用轻重、粗细、虚实的不同线条表现出坚实有力的形象。一般主要的轮廓线重、粗、实,次要的轮廓线轻、细、虚;前面的轮廓线重、粗、实,后面的轮廓线轻、细、虚;看得见的轮廓线重、粗、实,看不见的轮廓线轻、细、虚。调整完成的过程就是加强或减弱、补充或删除以及再次整形的过程,力求使画面形象主次分明、结构清晰、结实有力、纯朴自然,并富有节奏感。

素描的演练方式即是徒手作画的办法:一、握笔的姿态:将笔杆放在手心中,笔尖朝上,用食指与拇指在离笔尖一寸左右的笔杆处捏住,中指和无名指自然地托住笔杆。运笔时需轻松自如地运转指关节、腕关节、肘关节、甚至肩关节。刻画细节或局部时可以利用小指尖顶住画面,或采用写字的握笔方式,以便动作稳定、刻画准确。除此之外尽量悬腕、伸直手臂作画。二、视点的位置:座位离写生对象不能太近,一般距离不小于物象长度或宽度的三倍,以同时看到对象全貌为原则。眼睛与画板的距离不能太近,一般使眼睛能同时看到整幅画面为宜,并要求视线与画面垂直。视点的位置要在写生中保持一致,画者坐直或直立,姿态自然。在作画过程中,要经常推远距离检查画面的整体效果。

结构方式的素描训练着重对形体结构的研究与表现,素描写生强调以轻重自如的线去表现立体的形象特征,而尽量避免使用明暗。用线由轻变重、由不确定到逐渐确定。素描在开始时不可能笔笔准确肯定,不能死扣线条而过早地肯定位置;只有通过反复比较、运用各

1 正方体写生步骤

种辅助线才能寻找到较为准确的轮廓线。辅助线也称为结构线,包括体面转折线、水平线、垂直线、中轴线、切线、连接线、延长线、倾斜线以及重迭部分的轮廓线和反面部分的轮廓线。作画时应保留结构线以作为进一步深入的标记,千万不能只顾画面的表面“整洁”的效果而不停地擦除结构线或暂时不确定的轮廓线,这样会失去“比较”的依据,反而抓不准形,甚至使画面一团糟。

几何形体素描写生,其目的不是为了完成一幅完整的作品,而是研究规律、训练能力。所以在训练中从不同视角或改变视点位置,对同一对象画数张素描,以及默写各种状态的几何形体,将有助于深入理解和熟练掌握基本形体的造型规律,提高记忆力、想象力和在纸面上构造形体的能力。

素描用笔,用多软性铅笔(如2B、4B、6B等)。初学者最好不用炭笔或其它工具。使用铅笔方便修改和深入刻画。素描用纸,宜选择质地精致、胶着密实、较厚而表面稍粗糙的纸。密实精致并较厚的纸能经得起多次擦拭,不易起毛或擦破,也不易留痕迹。纸稍粗糙既容易显笔触,又便于深入细致地刻画。

下面再介绍用结构方式写生圆柱体的步骤与方法:(图2)

观察 通过整体观察发现圆柱体是由方柱体上下底边同时无限增多而形成,也可以把圆柱体上下面看作正方柱体上下面的内接圆。圆柱体的结构特征:上下底面是两个互相平行且相等的圆面;侧面的横向转折变化为圆面过渡,纵向为直线状过渡;底面与侧面转折呈直角。

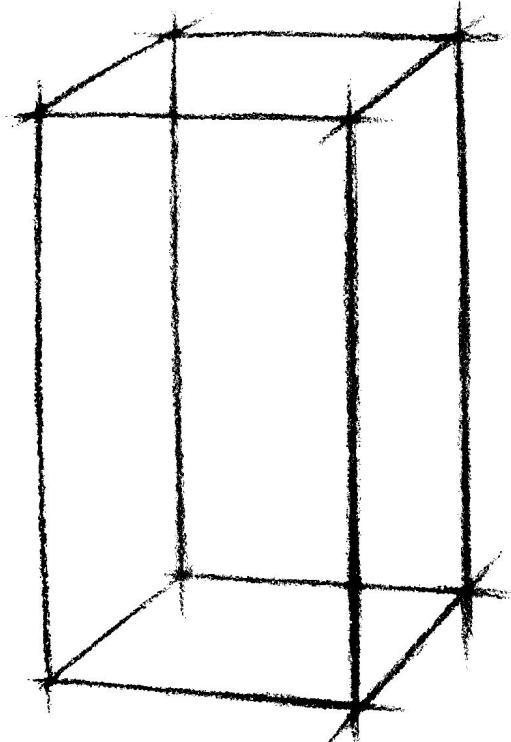
落幅 参照正方体的写生步骤方法,画出圆柱体的外切正方柱体。

勾轮廓 在正方柱体的上下底面内分别画出内切圆。经过透视缩形的圆都是呈椭圆形,椭圆与正方形相切,其切点为各边的中点。然后连接两正方形的对角线并分别相交两点,这便是两底圆的圆心位置;通过这两点画出圆柱体中轴线;再根据对称关系画出圆柱体的两侧边。

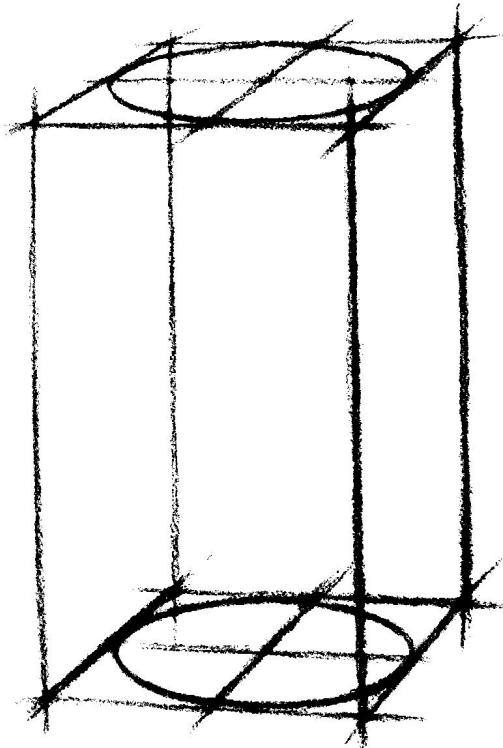
深入刻画、完成画面 深入观察对象,分析理解对象结构,找出毛病,进一步修改轮廓。通过观察分析,可以发现椭圆形最宽的连线与圆柱体的中轴线垂直。由于透视关系,前半圆大于后半圆,靠中间的弧线较平缓,靠两侧的弧线弯曲更明显。这种变化可借用外切正多边形的各边透视变化规律去分析理解。画椭圆时常出现的毛病有:1、靠两侧的圆弧画成直线,两端成尖角,中间的圆弧画得过尖、过圆,因而把圆形画成了“梭形”、“棱形”,带圆角的方形或不规则的圆形。2、把后半圆画成与前半圆同样大或比前半圆大,产生后半圆往前翻起的感觉。3、圆的两边不对称。4、圆与圆之间不平行。5、圆与中轴线不垂直。6、两圆间的透视关系不正确等(图3)。为了克服以上的毛病,在作画时应该想到:画出来的透视缩形圆,虽呈椭圆形,但要给人的感觉仍是一个正圆形。在画圆时要立体地、空间地去想象圆的整体形状,用圆柱体的结构、透视规律去检查并判断圆弧各部位形是否正确。

同时还发现:平视直立圆柱体的两侧边永远垂直;倾斜状或卧倒的圆柱体,两侧边有缩短的透视变化,并且两侧边间距呈近宽远窄的缩小变化。

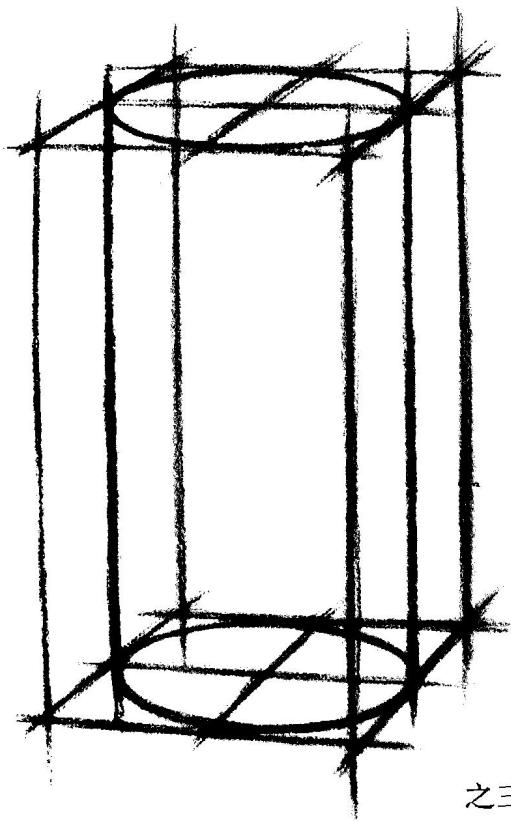
在校正轮廓的同时,运用粗细、浓淡、虚实的变化线条,强调出圆柱体的结构、形体和空间,其它辅助线则退居第二位。尽量保留辅助线,有利于“比较”和深入刻画,也有助于加强画面层次感和设计意味。

之一

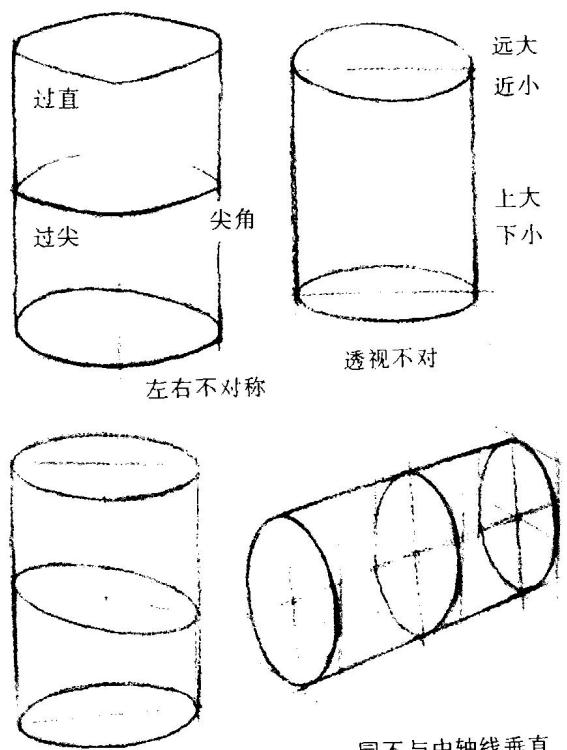

之二

之三

2 圆柱体写生步骤

3 画椭圆时常出现的毛病