

青少年自学丛书

青少年素描

五十讲

张安吾

陈九如 编著

天津人民美术出版社

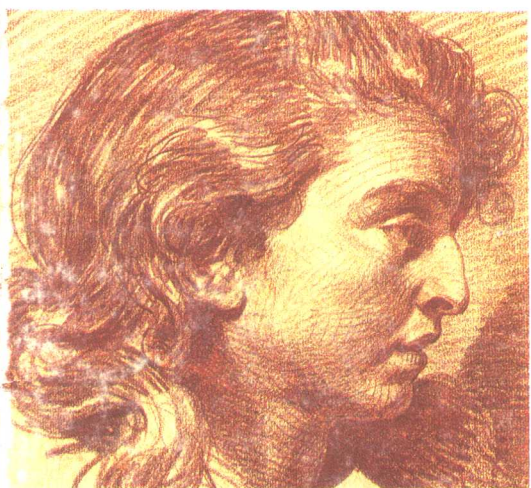

青少年素描

五十讲

张安吾 陈九如 编著
天津人民美术出版社

责任编辑:章亦
封面设计:安吾

ISBN 7-5305-0538-6

9 787530 505380 >

天津人民美術出版社出版 发行
新华书店天津发行所经销 山东滨州新华印刷厂印
1997年1月第1版 1997年12月第2次印
开本:787×1092毫米 1/16 印张:10.5 印数:5001—10000

ISBN7-5305-0538-6

J·0538

定价:19.60

目 录

一、素描基础知识	(4)
第一讲:素描的起源、发展与概念	(4)
第二讲:学习素描的意义	(6)
第三讲:素描造型能力和表现语言	(7)
第四讲:明暗与立体造型	(8)
第五讲:培养正确的观察方法	(10)
第六讲:形体、结构与比例	(12)
第七讲:形体体面的分析与表现	(14)
二、素描工具与材料	(16)
第八讲:铅笔素描工具	(16)
第九讲:炭笔素描工具	(17)
第十讲:其他工具和材料	(18)
三、透视知识	(20)
第十一讲:透视现象	(20)
第十二讲:几种常见的透视	(21)
第十三讲:仰视、俯视的透视特征	(22)
第十四讲:人物形体透视变化规律	(23)
四、解剖知识	(24)
第十五讲:人体全身比例及特征	(24)
第十六讲:头部比例与剖析	(25)
第十七讲:怎样刻画五官	(26)
第十八讲:全身解剖与造型	(28)
第十九讲:人体运动规律	(30)

五、素描写生训练	(31)
第二十讲:静物写生的目的	(31)
第二十一讲:静物写生的训练	(32)
第二十二讲:静物写生的方法步骤	(35)
第二十三讲:空间的表现	(36)
第二十四讲:质感的表现	(37)
第二十五讲:构图研究	(39)
第二十六讲:石膏像写生训练	(40)
第二十七讲:石膏像写生的方法步骤	(41)
第二十八讲:人物写生训练	(42)
第二十九讲:人物头像写生	(43)
第三十讲:人物半身像写生	(45)
第三十一讲:人物全身像写生	(46)
第三十二讲:人体写生	(47)

六、速写知识	(48)
第三十三讲:速写的目的和意义	(48)
第三十四讲:怎样练习画速写	(49)
第三十五讲:人物头像速写	(50)
第三十六讲:静态人物速写	(51)
第三十七讲:动态人物速写	(52)
第三十八讲:组合人物速写	(53)
第三十九讲:风景速写	(54)
第四十讲:建筑速写	(55)
第四十一讲:动物速写	(56)
第四十二讲:场面速写	(57)
第四十三讲:默写	(58)

七、有关素描学习的若干问题	(59)
----------------------	------

第四十四讲:素描写生中易出现的毛病	(59)
第四十五讲:有关素描写生的几个问题	(60)
第四十六讲:素描的艺术风格	(61)
第四十七讲:素描学习的阶段性	(62)
第四十八讲:绘画与素描	(63)
第四十九讲:现代素描简介	(64)
第五十讲:优秀作品赏析	(65)

一、素描基础知识

第一讲:素描的起源、发展与概念

凡是略有一点美术知识,或者刚刚迈进美术之门的青少年,都知道:“素描”这个词。但是,除了知道素描是在作什么之外,很少能把它说得更清楚。

先让我们看看素描的起源和发展吧。

人类文明的发展,经历了数千年的历史,在众多方面,都为这个世界创造出丰富而宝贵的文化遗产。这其中除了有文字记录和各种典籍之外,最多的要属那些能看到能摸到,并且占有空间位置与体积的造型产物。例如建筑物、各种生活用器物、衣着服装,以及大量的属于艺术创作的绘画、雕刻与工艺。在各个时代里,人们都会运用前人积累的经验,触发创造的动机,制造出属于那个时代的产品。而我们今天所看到的,是那个时代的缩影和先人的智慧。因此,可以说,一部人类文明史也正是一部人类造型发展史。

远古人类把自然界的石头制造成符合生活之需的各种石器。从那时起,便有了最原始的造型活动。后来,经过漫长的岁月,人们逐渐发现了木质、皮革、金属材料,并以它们取代了石材,制做成生活用品和生产工具。制造者要朝着多方面去努力提高,加以改进,就要借助平面材料,如地面、石壁、墙面、石片、木片、树叶、兽皮等,在上面用色料涂绘成大略的图形,用来作为制做时的参考。也有的记录了当时的狩猎、劳作等情形。(见图1)自从发明出纸张以后,这种图形绘制逐渐与制造过程更紧密地结合起来。从那时起,人们懂得了,凡是想在造型艺术上精专,都要先从基本的图形训练开始。人们要观察自然界各种形态之间的变化,要了解人文环境所展现的不同景象,更要对人类积累的各种造型的产品深入了解。这一切都要求造型训练的绘画技巧日臻成熟,逐步达到完美的程度。因此,随着人类社会的发展,各种造型艺术在长期的研究改进中,都已经发展总结出一套相当完备的训练方法。其中最重要并且普遍被人们认同的就是“素描”的课程。

“素描”一词的最早出现,是源于法国巴黎博物馆藏的十三世纪《图样之书》一书。这本书正式把素描(DESSIN 法语)发展的历史记录下来,肯定了素描训练在造型艺术中的地位和价值。在当时,欧洲的许多科学家、建筑家、雕刻家、画家与工艺家,都已经从素描的训练中得到了卓越的成果。这些可以从十世纪乃至以后的欧洲美术中得到证实。

从现存的画家素描手稿与作品中,我们能够感受到文艺复兴时期的那些

艺术大师们在造型上所展现的高度智慧。例如达·芬奇的绘画性的素描,往往都是为创作之前所作的大型素描草图。这个时期的素描研究,已经从以前单纯的用线表现,发展到以明暗色面表现光影的手法,并且有效地运用墨水、炭笔、淡彩、鹅毛笔等材料,素描的活动达到了很完备的程度。继达·芬奇之后,一大批杰出的画家,如丢勒、米开朗基罗、拉斐尔、提香等都曾经在素描的研究上留下了不可磨灭的成就(见图2、图3、图4、图5)。

十七世纪是素描研究最重要的时期。其中最引人瞩目的是,荷兰美术学院正式将素描确定为造型必修课程。而由于当时荷兰大画家伦勃朗在素描上精深造诣的影响,使荷兰在十七世纪的美术成就享誉欧洲。同时期的法国画家普珊、佛兰德尔画家鲁本斯等人,由于把素描研究的范围从人物、静物直扩大到风景,使绘画题材的选择更加广阔。其宏伟的气度,造就了壮丽威严的巴洛克美术(见图6、图7、图8)。

十八世纪的大画家,如法国的布歇、华托,西班牙的戈雅,英国的雷诺兹等,他们一方面深受鲁本斯及伦勃朗的影响,一方面又将素描提高到更为精致的层次之上,并且在视觉感官上达到令人愉悦神往的境界。这一时期的素描表现方式与人们对生活享乐与歌颂的期望合拍,由此产生了浪漫华丽的罗可可美术。

十九世纪是造型美术急剧多变的时代。在新旧观念与势力相互消长的情况下,衍生出许多前所未有的流派。其中最有名的两个派别就是:憧憬希腊、罗马文化传统的古典主义,以及向往自由地注入异国风情的浪漫主义。由于美术教育逐渐普及,素描训练课程以学院派为主。印象派的出现,已将素描视为可以单独表现的绘画,他们已不再把模仿作为目标,而是当成相当主观的造型活动,用线条与色面表现对物象的动感与理念(见图9)。

二十世纪的造型美术发生了相当大的转变,那种清一色的以模仿的写实性素描训练,已经不足以适应现代美术运动中各种画派相继出现的局面与现代艺术思潮。素描训练被列为必修的课程。西方画家总结出了一整套科学的观察方法和表现方法,最终形成了完备的素描教学体系与训练系统。

了解了素描的起源和历史,了解了素描在造型艺术中的地位和价值,由此我们懂得了素描的概念是什么:素描是造型艺术的一种形式,同时也是造型艺术的基础,它属于绘画范畴,是单色的,不需要经过制版拓印的绘画。

第二讲:学习素描的意义

关于素描,早在四百多年前文艺复兴时期的艺术大师米开朗基罗说过这样一段话:“现在我想谈谈我对高贵的绘画艺术的看法。用一种通俗易懂的语言来解释,所谓单色画,或使用另一个名称——素描,它是构成油画、雕刻、建筑以及其它种类绘画的源泉和本质,并且也是一切科学的根子。那种已经掌握了这种东西(素描)的人,可以相信自己有着一笔巨大的财富。”

从这段话里,我们不难体味出学习素描的重要意义。

素描是造型艺术的组成部分,学习素描还是培养和锻炼造型能力及表现技法的重要途径和手段。我们学习素描,不仅仅只是为了学到一些造型技法,更重要的意义是在于通过素描的学习,逐渐培养起一位画家所应具备的良好素质。这种良好的素质包括以下这几方面:对形象特征有敏锐的感觉能力,并且能较深刻地认识和理解形象,这是艺术家才华的源泉;具有高尚的趣味和较强的审美能力,这是衡量艺术家作品格调高低的标尺;对艺术的热情、真诚和严肃态度,确保其艺术的健康与顺畅;掌握多面而灵活的表现技巧,而技巧最能直接地体现出艺术家的素质。

从素描绘画的目的与功能上看,素描可以分为两大类型,即创作素描与习作素描。创作素描属于美术创作范畴,有的是为其他画种创作而先行准备的素描稿,而有的就只用素描来完成其创作。习作素描属于写生的范围,这种素描写生,或者是为了创作之需搜集形象素材,或者是为了进行基础训练,以提高造型能力及技巧。由于本书是为在学的青少年与刚刚迈入美术之门的读者所写的,所以侧重于习作素描的讲解。

习作素描在内容上分为静物、动物、风景、人像及人体素描。

从所使用的工具上可分为铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨素描等。

从作画时间的长短上分,习作素描又可以分为长期素描、短期速写与默写等。

由于东西方绘画传统的区别,从中国画的角度出发,把素描称为“白描”(见图10)。

青少年朋友们,当你坐在画板前举起手中的画笔时,你应该知道,你学到的不仅仅是会画素描,更重要的是通过素描训练,你将学会用眼睛正确地观察与判断,用头脑正确地思维与分析,用手正确地表现客观对象,表达自己的思想感情。它将培养你具有坚实而严谨的造型能力,启动你的智慧,开发出你的创作源泉。到那时,你应当相信:自己的的确是拥有了一笔巨大的财富。

第三讲:素描造型能力和表现语言

在这个世界上,凡是健全的正常人,都能够画出某种形象的图形。这种造型能力的取得,取决于他思维能力的取得与提高。所谓素描造型能力,指的是人们表现和刻画形象、形态的能力,这和其他技能一样。素描造型能力同样是源于人类自身的思维能力,然而这种能力只是属于一种先天的、初级的、幼稚的能力。如果想提高这种能力,则必须通过后天专门的学习、实践,即通过反复的观察和作画实践的锻炼,才能逐步的由初级阶段提高到高级阶段。

一般地说,素描水平的循序渐进大致分四个阶段:

(一)、幼稚阶段 最初画素描的人对形体的状态尚不能认识和理解,只是凭着幼稚的直觉印象作画。认识和表现手法是不自觉的,不能把握的。

(二)、理解阶段 开始理解形体并注意表现形体。经过对形体比例、透视、体面、明暗等规律的研究,观察力、理解力得以提高,并且掌握了一定的素描方法。

(三)、成熟阶段 懂得了“形”与“象”的并重,并自觉地刻画。不仅对形体有较深刻的理解和准确的把握,而且能鲜明地感受到和表现出形象的美感特征,达到了艺术性与科学性完美统一的境界。

(四)、意象表现阶段 在表现形象时,画家不受形体特征的束缚。其表现手法主观、独特而大胆,更具有个性及创造性,充分表达个人对感受形象美感的飞跃。

从培养和锻炼素描造型能力来说,素描练习的一个很大优点在于它是“素”描,是“白”描。它可以排除色彩冷暖关系的干扰,用黑白灰色调语言来表现物体固有色的深浅、明暗变化、质感、空间关系等组成的丰富的色调层次。

素描造型能力是绘画艺术的基础。因此,所有的美术院校以及自学绘画的人,都十分重视素描的学习。在学习阶段,加强素描写生的练习,可以得到较快的直接的提高。

从素描绘画分析,无论画的内容或者画的风格如何,其表现形式都离不开线条和明暗色调这两个基本表现语言。在线条和色调这两个因素中,线条居首位。线可以理解成物体的某一个面在一定角度的透视作用下,而缩减成一条极窄的线,这就是物体的边缘线,或称轮廓线。此外,物体两个面的转折与交界处,也会形成明显的线,这就是结构线。素描形体中的线条,主要是由形体的外轮廓线与主要的结构线构成的。

线的另外一个概念就是铅笔等绘画工具在纸上画出的痕迹。

在素描绘画中,只用单线条也能正确地表现出形体的主要特征,完成素描

作品。表现色调,也须用线条的排列组合或把线条加宽来实现。所以,运用线条的表现能力和技巧是十分关键的。

素描的另外一个表现语言是明暗色调。色调是形体在一定光线照射下,物体本身固有色的深浅、明暗变化、空间层次等等组成丰富的色调层次。运用色调造型的表现语言,比起单纯地运用线条更能够细腻而深入地塑造形体、质感、质感及空间感等各种特征,刻画的效果会更加接近物体本身。

初学素描,应当首先学会运用线条表现形象。比如,用线条起准轮廓,画出比例、透视关系等。在此基础上,结合进色调的运用,以表现形体的明暗和固有色深浅,这样会有助于我们观察和理解形体轮廓及结构。经过一段训练,有了一定的把握之后,你可以练习深入细腻地表现物体的色调层次,逐步掌握全面塑造形象的本领。

素描训练到了高深的阶段,往往又恢复到以线为主的表现形式。当然,这时的线比起最初学习阶段的线,更加熟练、准确、简洁,更加富于艺术表现力。

第四讲:明暗与立体造型

世间万物都有一定的体积,占据着一定的空间。怎样才能表现出物体的形体结构特征,画出物体的体积感和空间感呢?首先,最重要的是要把物体看成是由许多大小不同的体面所组成的立体物。我们可以把这些复杂的体面归纳为最简单的几何形去理解它、认识它。树立了这种立体观察的观念,才会找出物体各体面明暗变化对比的规律。通过明暗及透视变化表现体积,才可以把物体画得具有立体感和空间感。不通过明暗的手段,是很难解决立体造型的。

自然界物体都有一定的高度、宽度、深度(即三度空间)。高与宽的关系可以用观察测量找出来。而深度的表现,则要依靠明暗调子以及透视关系(即近大远小、近实远虚)来表现。

明暗是立体造型的重要手段。明暗是从属于物象的,它不会孤立地存在。只有当明暗表现出一定内容的质的时候,才能发挥其应有的作用。

明暗是怎样产生的呢?

当光线照射到了物体上,确切地说是照射在物体的各个体面上,由于各个面接受光照的角度以及距离光源的远近不同,物体各个面所反映出来的明暗程度也会不同。受光的部分亮,背光的部份暗。同是受光部分,正对着光源的面会是很明亮的;而侧对着光源的面就相对弱一些、灰暗一些。背光面虽然暗,但并不是死黑一片,受环境反光影响,会出现些明暗区别(见图 11)。

不同角度的光线照射在物体上,会产生明暗调子的不同变化。光线越强,明暗调子的变化越强;反之,光线越弱,明暗调子的变化越弱。但是,这些变化都不会改变物体的结构,因为结构是固定的,是根本的。而明暗只是一种条件,是表面现象。我们在素描训练中,要抓住本质,而不能被表面光影所迷惑。

图 11 是一组石膏几何体。它们受到一个光源照射后形成了五个不同深浅的色调层次。首先是受光面(亮面)和背光面(暗面),在这两个面交界处有一个较深的调子——明暗交界线(这三者即三大面),然后在亮面有一些较深的色调,即中间调子。而在暗面有些较亮的部分,叫作反光。受光面、受光面中间调子、明暗交界线、背光面中间调子(反光)、连同投影形成了五个色调。

让我们具体分析一下明与暗,即受光面与背光面两个系统。

受光系统:

(1)受光面——即光线直射物体的范围,也包括高光点(有些物体反射不出高光)

(2)中间色——即光线侧射物体的范围,是从亮面向明暗交界线过度地带,与暗面交接。这一地带色阶接近,层次丰富。

背光系统:

(1)明暗交界线——物体受光面与背光面相交接的地方,它既不受光照射,也不受反射光的影响,是最暗的色带。

(2)背光面中间色(反光)——物体暗面受到周围环境的影响,产生了反光。暗面的体面起伏与转折不同,反光也不同。背光面中间色(反光)是暗面的亮调子,但它再亮也亮不过受光面的中间色。

(3)投影——即物体受光照后产生的影子。它在画面上往往是占较大面积的深色块。投影的形状受物体本身的形状及投影着落物起伏而产生变化。投影离物体越近则越实,越远则越虚。

尽管物体的明暗色调变化比较复杂,但都可以归纳进这五个色调中去。运用这五个基本调子的观点去观察和分析,是可以从复杂的变化中找出规律来的。具体些讲,就是要先找出明暗交界线,以这条线区分受光面和背光面。接着,再分别从受光面和背光面里分析出中间色的过渡变化。学会掌握这种观察认识方法,你就可以逐步深入地细致描绘,最终把物体的形体结构和明暗色调表现出来。

第五讲:培养正确的观察方法

绘画属于视觉艺术范畴,所描绘的对象无一不是存在于空间之中,占据着空间一定的面积和体积。这些物象各自有着特定的形体结构特征。我们所说的观察,正是通过视觉感受,用绘画形式表现出来。表现的是否准确,重要的取决于你的观察方法是否科学,表现方法是否正确。

什么算是正确的观察方法呢?简单地说,这是在几个世纪的过程中,经过几代人不断的写生实践,对解剖、透视、光影、运动规律等科学知识进行不断的探讨研究的基础上,逐步总结和掌握的观察方法。这种方法,不仅造就了一大批西方写实派绘画大师,极大地丰富了世界绘画艺术宝库,并且由此确定了现代素描教学体系。它对于各国绘画艺术产生的影响,是空前而深远的。

在本世纪初之前,中国的绘画结构基本上一直是单一的国画。二十年代,当西方的素描传入中国后,便开创了中国现代美术的新纪元。从这时起,中国不但有了现代美术教育,而且逐渐发展起国画之外的其它绘画形式。传统国画技法也开始吸收西画法因素,表现形式得到极大丰富和革新。

绘画中的观察方法,是以研究物体的形体结构的存在方式为出发点的,它是一种整体地、联系地、本质地观察可视形象特征的方法。也就是说,把对象放在统一的环境内,通过仔细地观察分析比较,来把握对象本身各部分之间的相互关系。例如,画石膏像或人物头像时,我们不仅要全面地观察对象外部形体特征,而更重要的是研究分析与外形紧密相关的内部结构。观察研究对象整体与局部的内在关系,以及与周围空间的关系等。

整体地观察是科学观察方法的核心。因为构成一切形象的根本特征,首先是它的整体和全貌,而它的局部特征只是处于从属地位。整体感是绘画中非常重要的问题,掌握不住整体感,就很难掌握所画对象的特征,容易失去艺术的完整性,更谈不上艺术的感染力。

初学素描者,往往忽视对象的整体感,画到哪儿就盯住哪儿,不做整体比较,只停留在细节的描绘上,结果失去了大关系,失去了整体感,这是经常会出现的问题。造成的原因,因为整体是由局部组成的,而作画的过程只能以局部下笔,一个局部一个局部地画,直到整幅画的完成。这样,客观上就难免养成单从局部观察的不良习惯,从而导致多数初学者在素描中出现的形象松散走形,比例失准,黑、白、灰三个大层次处理混乱,失去了物体的鲜明感觉。更主要的是分不清对象的主次、虚实,平均对待,画面画得死板、零乱,重点不突出,或者过分强调了细节而破坏了整体。上述这些错误,主要是来自这一不良习惯。对此,我们必须克服,并且培养起从整体出发观察和刻画形象的良好习惯。

培养正确的观察方法,要善于去感受,对所描绘的对象有一个敏锐的感觉。绘画是以感觉为基础的,没有感觉是很难画生动的。然而,只注意感觉,不去理解、研究对象,就不能认识对象的实质,只能机械地摹仿,或者只追求表面效果。感觉与认识是不可分的。以感性认识为基础,在这个基础上必须深入分析理解对象的神态、结构、形体、空间、明暗及主次,从而使你最初的感觉变得更加深刻。

为了解决整体感问题,习作过程中每一步也应遵守由整体到局部,再由局部回到整体的顺序。

请你记住这样一个正确的公式:“整体→局部→更完善的整体”。其意思是:从整体出发,观察和刻画局部;观察和刻画局部,是为了更充分地表现整体。

除了整体地观察,联系地、本质地观察也必不可少。

我们知道,在一个整体中,局部与局部之间互相依存,有其内在联系;物体本身和它的周围也存在着联系,包括解剖、空间距离、透视变化上的联系等。

例如画头像,不能仅简单地画出五官就完,而是应当观察对象的基本特征,研究脸部五官在解剖上的内在联系,包括比例位置、骨骼肌肉的起伏转折、透视变化、前后空间,以及五官的形象特征等,并且尽力把它们刻画出来。

联系地观察是对整体地观察的补充和深化。

正确的观察方法,还包括了本质地观察。

我们看到的物体表面现象都只是物体本质的反映。不认识不理解事物的本质,也不可能真正理解现象,而只能被表面现象所迷惑。

素描中对形象本质特征的理解,主要包括对形象自然属性的形体本质特征的理解,以及对其社会属性的神态、品质、性格等本质特征的理解。这一点,在以人物为刻画对象时,就尤其重要了。

要想深刻地表现一个人的形象,不仅要画准形,还要通过形表现出他的气质、性格、情绪和精神状态,达到形神兼备的完美统一。

本质地观察和理解,也可以提高审美能力,掌握艺术的表现语言,这就需要画家对自然形象加以提炼和概括,赋予它艺术的美感。没有概括,就谈不上艺术。

学会掌握整体地、联系地、本质地观察方法,就可以克服局部地、孤立地、表面观察的错误方法。观察方法对了头,加上多动手,多动脑,你会在学习素描的过程中取得明显进步。

第六讲:形体、结构与比例

我们在素描训练中经常接触到形体、结构、比例、质感、空间、整体感等等基本概念。弄清楚这些基本概念的意义,以及它们在素描造型中的作用,是非常重要的。只有深刻地认识了理解了这些概念,才能使你对客观现象的表现达到准确、生动、概括,更加富于艺术的表现力。

形体

形体本身可以包括“形”与“体”这两个概念。“形”就是客观对象的形状特征。自然界的物体都有自己特定的形状。我们在素描训练中,从造型艺术角度出发,对客观对象必须从“形”的概念加以认识,培养自己敏锐的观察、判断一切物体形状特征的能力。“体”是指客观对象的体积。自然界的物体都是以一定的体积占有一定空间的。有些体积简单,有些则很复杂,是多种体积的组合。体是由面与面组合而成的。

在素描基础训练中,我们观察对象,必须要有体积的概念,而不是仅仅停留在平面上。当你对物体的体面关系有了理解和认识以后,所要表现的物体才能在画上立体起来。

形与体是彼此联系着无法分开的。形存在于一定的体上,而体则必须具有形。无形的体是找不到的。我们通常所说的“形体”是指具有一定的形状,占有一定的空间,这样就构成一定的形体。

结构

结构指的是物体各部位的结合与构造。我们所看到的自然界万物,都有自己特定的结构特征。例如,山是由山体地质岩层构造与外部地貌的岩石、树木等的结合;房屋是由内部砖石、水泥或木料的框架与外部墙体、饰面、门窗的结合;头像的结构则是由内部骨骼、肌肉组合成的造型特征。

所谓形体结构,是指形体占有空间的方式。形体以什么样的方式占有空间,这个形体就具有什么样的结构。

可以说,你观察到的任何对象,都包括内部结构和外部结构,这二者是紧密相关,互相依存的。形体的结构本质地体现着形体的外观特征,它是第一位的,是本质的,取决定作用的。至于由光线照射所产生的明暗关系变化、虚实关系、物体固有色的深浅变化及透明关系等等,只是这种外观特征在特定条件下才能呈现出来的表面现象。这些表面现象可以千变万化,但都离不开形体结构的制约。所以说,表面现象是非本质的,是第二位的。我们画素描,必须从形体结构出发,根据就在这里。因此当你面对一个形体,尤其是一个复杂的形体时,一定要认真地加以观察分析,弄清楚它的结构的基本状态。只有这样,才能

把握住形体结构的特点

比例

一切物体的比例关系都是客观存在的。它是物体与物体之间,物体本身的各部位之间的一种度量关系。形体的长宽、高低、大小及各部分所占比例位置,决定着对象形体结构最基本的特点。也就是说,任何物体本身特定的形体结构,都有其本身特定的比例。

在素描训练中,应当善于正确地观察比例关系,准确地表现这种比例关系。如果缺乏正确的比例感,就不可能正确地表现客观对象的形体特征。

物体的比例是在相比较中被发现和鉴别的。任何物体都可以用一个特定的比例来衡量和判断。

就拿人来说,人体比例一般是以头的长度为尺度(一个衡量单位)。一般的比例是:身高等于七个半头长;坐高等于五个头长;盘坐等于三个头长,即“站七坐五盘三”。这是我国传统绘画中总结出的人体比例的经验。但是,现实中完全符合这一比例的并不多。它只是一般的,有共性特征的概括。用这个比例衡量不同的个人,才能鉴别和表现出每个人的个性特征。

总的说,物体的一般比例都是有规律的。但是我们不能把一般比例当成教条去生搬硬套。在素描训练中,要学会灵活地运用一般比例规律,以帮助我们提高观察和分析的能力。

确定正确的比例关系,要靠我们正确的观察,正确的判断,正确的整体比较。只有这样才能正确地表现客观对象。整体比较,就是先从整体着眼,确定出总的大体的比例关系,然后再确定局部的、细微的比例关系。注意局部比例关系一定要服从整体比例关系。

例如画人物写生,要先定出大的动态比例,最上面的头顶和最靠下的脚定在什么位置。以头长为比例单位,找出头部与身体(或站或坐)的比例关系;随之定出肘、手、膝盖的位置。这些大的关系基本上确定之后,再继续找出局部比例关系,如头部五官、四肢等等。

假如一上来就先画头部五官,而忽略全身的比例关系,很容易出现全身比例失调,或者位置安排不当,不是头大身子大,画出纸外,就是头小身子小留出过多空白。

画静物、风景等也都是同样的道理,都必须注重整体比例与局部比例的谐调统一。

第七讲:形体体面的分析与表现

通过上一讲我们已经知道了形体比例是构成形体结构特征的一个因素。而除了形体这个因素之外,还有另一个重要因素,这就是形体外表的体面转折和联结。这一因素与形体比例关系是有着密切的内在联系的。在素描中,形体比例可以通过观察测量确定出来,然而形体体面就比较难观察、难表现了。

还是先让我们对体面有一个认识,然后再找出对它的表现方法吧。

体面就是形体上所呈现的平面,也称为结构面。不同平面所体现出的前后关系及方向,称为体面关系或结构关系;两个体面的联结处所呈现出的棱角线、转折线,称为体面线或结构线;由三个以上不同方向的平面突起在形体上的连接,所形成的尖角凸起部位,称为骨点、高点或支点;相反,向下凹下的部位所形成的角,称为窝、低点或伏点。

我们所看到的形体,就是由各个不同的结构面相互联结所组成的。

自然界一切形体,基本上就是前、后、左、右、上、下这六个不同方向的面联结在一起构成的。这六个面的组合形式不同,所构成的形体形象也不同。例如:一个正立方体,它的六个面面积相同,而方向不同;每相邻的两个面都是 90° 角的垂直转折关系;在转折处形成的是长度相同的棱角线(结构线),这些棱角线共有十二条;每三个相邻面的交会处(也就是棱角线的交会处)都构成了一个突出的尖角(高点),这些尖角共有八个(见图 12)。这就是我们对正立方体结构特征的分析 and 认识。这些特征是紧密联系,互相制约,互为因果的。

当你的眼睛(视点)固定地观察一个立方体时,你也许只能看到这个立方体的一个正面、四条棱角线及四个角;也许能看到它的两个面、七条棱角线及六个角;最多也只能看到其中的三个面、九条棱角线和七个角(见图 13)

要想画这个立方体时,如何才能把它画准呢?首先,找准每个尖角部位的各个点,这是关键,因为每两个点之间的距离远近,都决定了棱角线的长短;每个点的位置,都决定着立方体的透视形象,以及立方体内外轮廓线是否准确。这种方法就是“以点带线”的画法。

看起来,把关键的点找准是最重要的。点的位置定准,点与点之间连接出的线才能准;线画准了,线与线之间所形成的面自然也会准确。表现简单一些的形体如此,表现复杂些的形体,也同样是这个道理。

当然,也有一些比较特殊的形体,例如圆球体,看上去是没有体面转折线和平面的,有的只是球形面。其实,圆球体的六大面已经化解成了无数个小面,并以同样弧度进行转折联结,从而使圆球体上的多个点都处于同等的高点位置。