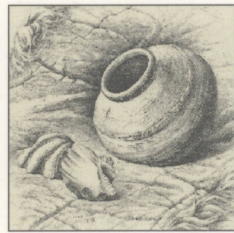

静物素描教学问答

河北美术出版社

宫六朝 著

北京市东城区图书馆

90280699

静物素描教学问答

宫六朝 著

河北美术出版社

JINGWU SUMIAO JIAOXUE WENDA JINGWU SUMIAO JIAOXUE WENDA

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

静物素描教学问答 / 宫六朝著. - 石家庄: 河北美术出版社, 1999. 1 (2002. 5 重印)

ISBN 7-5310-1114-X

I. 静… II. 宫… III. 静物画-素描-技法(美术)-问答
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第34248号

静物素描教学问答

宫六朝 著

出版发行: 河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码: 050071

制版印刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 787mm×1092mm 1/12

印 张: 8 字数: 230千字

印 数: 38001—48000册

版 次: 1999年1月第1版

印 次: 2002年5月第5次印刷

定价: 15.00元

著者简介

宫六朝,1952 年生于河北文安。

1976 年毕业于河北工艺美术学院并留校任教。1977 年考入河北师范大学美术系本科。

现为河北省美协会员、河北省水彩水粉画研究会会员、河北省少儿美术教育研究会常务理事、河北省漫画研究会理事、河北师范大学美术系基础教研室主任、副教授。

作品《晴云》曾入选第六届全国美展,《神道》参加 1989 年杭州水彩画大展,《乐器》参加中国当代素描艺术大展。水粉画、漫画作品多次获奖。出版有《水粉静物写生研究》、《基础素描探索》、《素描头像写生研究》、《水粉静物教学问答》、《水粉风景教学问答》、《水粉静物写生步骤图例》、《水粉静物写生范画集》等 10 部专集。名字被收入《世界名人录》一书。

序

画境亦如诗境。

王国维论诗,用辛稼轩词“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”喻诗之至境,诗人之至境。漫漫征程,上下求索,有朝一日,峰回路转,目标就在眼前;推而广之,诸种精神,诸种追求,精诚所至,金石为开。有时自忖,“灯火阑珊”之境距我究竟有多远,距众多的艺术追求者又有多远?

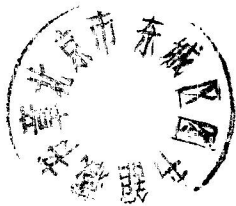
美术的基础训练之中,那些基础性的绘画知识是最基础却也是最难以掌握的。在长期的教学工作中我发现,由于最初训练的不严谨,许多美术爱好者甚至在校的大学生都存在着根基(具体包括基本的透视、结构、比例、构图等)不牢固的问题。假使不注意解决,只是糊里糊涂地下去,即使到毕业其学业也不会有质的飞跃。

李商隐之“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”原意且不必考,可一旦和天底下最崇高的职业系于一体,又不能不令我等躬耕于方圆三尺之人时时自省;此时此境,我又该做什么?

懵懵懂懂中从事“传道、授业、解惑”之职已近二十年,细品其中滋味,甜似乎略多于其他。也许是常流连于一个朝气蓬勃天真烂漫的世界之故,有时真的会如年轻人一般激情澎湃,于是在回首细数来路脚印之时,竟发现尽管歪歪斜斜,却也不至令人惭然了。

现在,我所能尽心尽力做好的,也就只是把自己从教以来的点滴经验串成一股细流去浇灌那一株株含苞的幼苗或是已经绽放的花朵。鉴于前几册问答式所取得的成功,这本《静物素描教学问答》仍采用问答形式,主要针对美术初学者和在校学生而写。撰写过程中,力求从一点一滴做起,着眼细节、夯实基础、涵盖广泛、内容丰富。为使素描讲解更加直观,本书加入大量附图和范画,考虑到读者层面的特点,所选范围既包括古今名画,也有大学高年级同学的优秀习作。目的只有一个,使读者既能从中获得扎实的基本知识,又能通过本书的阅读去指导自己的技法练习,乃至提高自身的艺术鉴赏能力。总之,力求使读者能在阅读后有所收获。

当然,由于时间仓促加以水平所限,书中不足之处在所难免,敬请诸君批评指正,以求得我们的共同进步。

目 录

一、素描概述	(1)	1. 如何树立正确的观察方法?	(28)
二、素描的表现形式	(2)	2. 作画中怎样去把握“第一感受”?	(29)
三、略论素描教学	(4)	3. 怎样运用辅助线和结构线?	(29)
四、教学问答的目的	(5)	4. 结构与光影两种素描先从哪种形式学起为好?	(29)
五、具象素描必须理解和掌握的知识	(7)	5. 面对复杂的物体该怎样处理?	(30)
1. 怎样认识素描中的点、线、面?	(7)	6. 用什么方法处理好画中的布和褶皱?	(30)
2. 三大面的形成因素是什么?	(7)	7. 如何表现不同质感的物体?	(31)
3. 如何处理三大面的明暗体积变化?	(8)	8. 刻画物体的精彩细节采用什么方法?	(31)
4. 五大调子是怎样呈现的?	(11)	9. 对于固有色很重的物体应如何处理?	(32)
5. 怎样把握五大调子之间的变化分寸?	(11)	十、认识观念及其他	(32)
6. 画面的空间概念有哪些?	(11)	1. 怎样解决素描关系中的各种矛盾?	(32)
7. 怎样处理好物体在空间中的边缘虚实(轮廓线)?	(12)	2. 写生中怎样合理运用主客观因素?	(32)
8. 画好素描空间需要注意哪些环节?	(12)	3. 如何处理主体与背景的关系?	(33)
9. 画结构素描与光影素描应注意什么问题?	(12)	4. 评价作业优劣看哪些方面?	(33)
六、工具技法的选择与运用	(15)	5. 结构素描怎样用线去表现?	(33)
1. 选择什么样的笔来画素描为好?	(15)	6. 怎样用心去感受明暗关系?	(34)
2. 素描对纸张有何要求?	(15)	7. 质感的表现对画面起什么作用?	(34)
3. 怎样利用其他素描工具?	(16)	十一、纠正作画中常出现的错误	(34)
4. 作画时常采用的技法有哪些?	(17)	1. 抓型不准的主要原因在哪里?	(34)
5. 基础素描的训练可以尝试特殊技法吗?	(17)	2. “灰”“花”“脏”“糊”“木”究其根源是怎么回事?	(36)
6. 线的形式感与用线造型有何区别?	(18)	3. 华而不实的素描是人为造成的吗?	(36)
七、静物摆置与教学训练	(18)	4. 为什么不可以一味地用概念和习惯作画?	(37)
1. 如何摆置静物?	(18)	十二、学习问题	(38)
2. 为什么先从石膏几何体画起?	(21)	1. 一幅画中途画不进去怎么办?	(38)
3. 从单色的石膏几何体怎样过渡到多色静物体?	(21)	2. 长期素描作业与短期素描作业各有哪些优点和不足?	(38)
4. 初画其他物体先从哪里切入?	(21)	3. 如何改进学习方法?	(39)
八、造型的基本要素	(22)	4. 鉴定一幅好的素描作品应具备哪些准则?	(39)
1. 画静物常遇到哪几种透视现象?	(22)	十三、初步训练与写生方法	(39)
2. 构图时应该注意些什么?	(24)	1. 透视结构画法	(39)
3. 如何寻找作画中的最佳比例?	(24)	2. 明暗画法	(40)
4. 如何确定透视与物体的最佳视角?	(25)	3. 整体着眼、局部推进画法	(40)
九、观察与表现	(28)		

一、素描概述

随着艺术思维的发展和艺术探索的进步,素描的含义在不断地充实和完善。作为认识和表现形的一门学问,它又是一种指导表现造型艺术的最基本的、辩证的思维方式和独立的造型艺术。

素,是指艺术的单纯性,字内含着直接、质朴、真实,字外包含有精炼、纯粹、原始及最初之意。

描,则指多样性,含写生、作画、临摹、挥舞之意,外延有整和广之意。

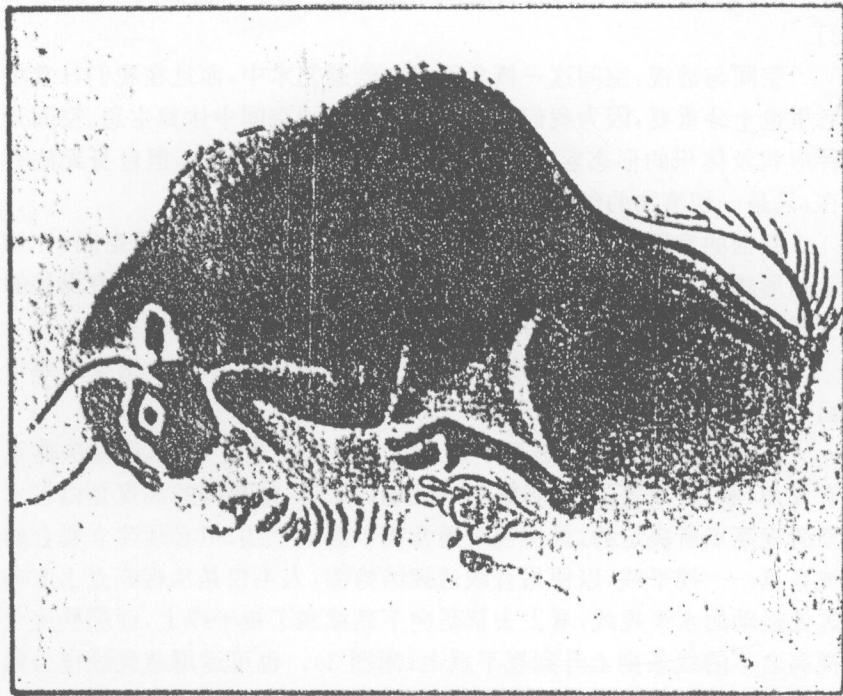
素、描合一又有真实质朴,集广取精之含义。

作为艺术基本规律的造型学习的方法,素描又出现在艺术的源头,因而人们称它为一切造型艺术的基础,具有很强的表现力。

大概人类从具有思维能力的那一刻起,就开始有意识地创造最原始的艺术了,如西班牙阿尔塔米拉岩洞的壁画《受伤的野牛》(附图1),它那用线的张力及对动态的把握,都体现出原始素描的魅力。素描所经历的历史演变与创造,对我们今天认识素描有着重要而又深远的意义。

素描按实际用途可分为两大类:即再现性和物体质的表现性。所谓再现性素描包含有造型艺术所须具备的一切基本规律,如透视学、空间学、解剖学等。物质的表现性素描则是深入到物体内部去分析理解物体,使物体的本质得以表现,进而上升到一种精神领域,例如:画一把椅子,如果最初学习素描的人去画,一定会注重透视、明暗色调等基础性的东西,却没有想到椅子的形在它所处的空间中以什么样的状态存在,以及它的存在对空间的影响(这应是在具有一定基础的前提下才能理解的)。这种素描的创作中,作者会在内心深处洋溢一种淡雅或浓酽的情,通俗言之便是主观能动性,从而去创造能把一种精神表现出来的最佳形式,去全身心地塑造它,使其如同具有生命般地得以升华。这里涉及到一个形象化过程,可以使人把内在和外在的现实都带入到单一的感受之中,这样便可提供一种用以创造性地表现意念和意象的手段,也就是人为状态的“再造型”。马蒂斯曾说:“观察本身是一种创造性工作,是费力气的。我们日常生活所观察到的一切,或多或少都会因受到后天习惯观念的影响而变形。这一点在我们这个时代或许更为明显,好多招贴画以及杂志每天都向我们展现着大批现成的形象,这些形象之于眼睛就如同偏见之于心灵一般。准确无误地观察事物的努力,是需要勇气的。”艺术家展示了我们对视觉刺激的各种反应,因为他们的审美趣味各不相同。其实观察相同事物的方式,成人与儿童、男人与女人、农民与工人都是各不相同的。

我想说的是,素描是属于艺术范畴的,它的表现形式多种多样,不论对于美术院校的学生,还是对于广大美术爱好者来说,都应形成这样一种正确的理解:素描就像大自然,是千变万化的,不要认为结构表现形式就比光影的那一种好,写实性的就比表现性的好,具象就比抽象的

(附图1) 受伤的野牛(西班牙)

好,其实它们只有风格上的不同,而无艺术效果上的高低优劣之分,古人做诗有“根情、苗言、华声、实义”之说,我们的绘画也正是要求其“实”其“义”,任何一种表现方式都是素描百花园中不可或缺且瑰丽娇美的艺术之花。

素描形式,最宽泛的意义是指任何特定事物的所有感知特点的结合,在艺术中,形式是在一个图案中的多种可视因素的总结构。从根本的意义上讲,素描就是用某种涂抹工具勾、勒、抹,其中有点、线、面和明暗调子。

运用不同的作画工具,采取不同表现技法,借助不同外部媒介,会产生外观和情绪上对比鲜明的独特形象,这是迅速表达观念的基本手段。素描造型是依据研究光线、空间、透视等变化基本规律来实现的。

光线与明度:光线是辐射能的一种形式。我们这个视觉世界是通过光线呈现出来的,光线展现三维表面,随着光的变化,同一物体仿佛也发生着变色。

来自物体正前方或正后方光源的光线,仿佛使立体开始变平使外形得到突出。来自上方或略靠前的侧面的光线能清晰地再现我们习惯看到的空间中的物体。

在艺术语言中,明度一词指表面相对的明度和暗度,从一个表面反射出的光量决定了它的明度。明的范围从白色到中间色再到黑色,可以被看作是颜色的特性感。明暗区域间微妙的关系决定物体的外貌。明

度标志表明我们看到的是关系,而不是孤立的形式。光带具有统一的明度,即中间色,但当光线的明度发生变化时,光带也会显得不同(附图2)。

空间与透视:空间这一概念不仅在绘画艺术中,而且在我们日常生活里也十分重要,因为我们每个人都在一定的空间中休养生息。空间是种形状及体积的形态容量,它是连续、无限并且永存的,但自身无法存在,只是一切事物的组成部分。

素描的空间有两种,一种是实在的空间,另一种是画面空间(一切绘画形式惯有的)。被主体围就的空间为体积,画素描如果想有深远的空间,透视便是其中必不可少的一个条件。

透视一词是就观察角度而言的,而在视觉艺术中它专指在二维平面上再现空间三维物体的形象。

我国现行教学中的透视学是承于意大利文艺复兴的,透视法体系有成角、圆、直角等,对于观察和表现物体来讲,地平线的高度是由艺术家的视高点所决定的。虽然视线通常看不到地平线,但必须建立联合的视高点——视平线,以便用直线透视结构图,人不仅是从视高点上方向远处运动的水平视线,看上去就是向下延续到了视平线上,而那些位于视高之下的线条则上升到视平线上(附图3)。也可运用透视法作为象征性强调安排,造成推与拉之间的一种动态张力。

素描最早的代名词在西方画坊里被称为“草图”,东方则称“草本”。以前,素描一直被作为正式绘画的预备手段,直到14~16世纪文艺复兴时出现美术院校,才作为绘画基础训练被更名为素描。随着人们对素描认识的不断深入,素描也逐渐作为一种独立的艺术门类为人们所承认。

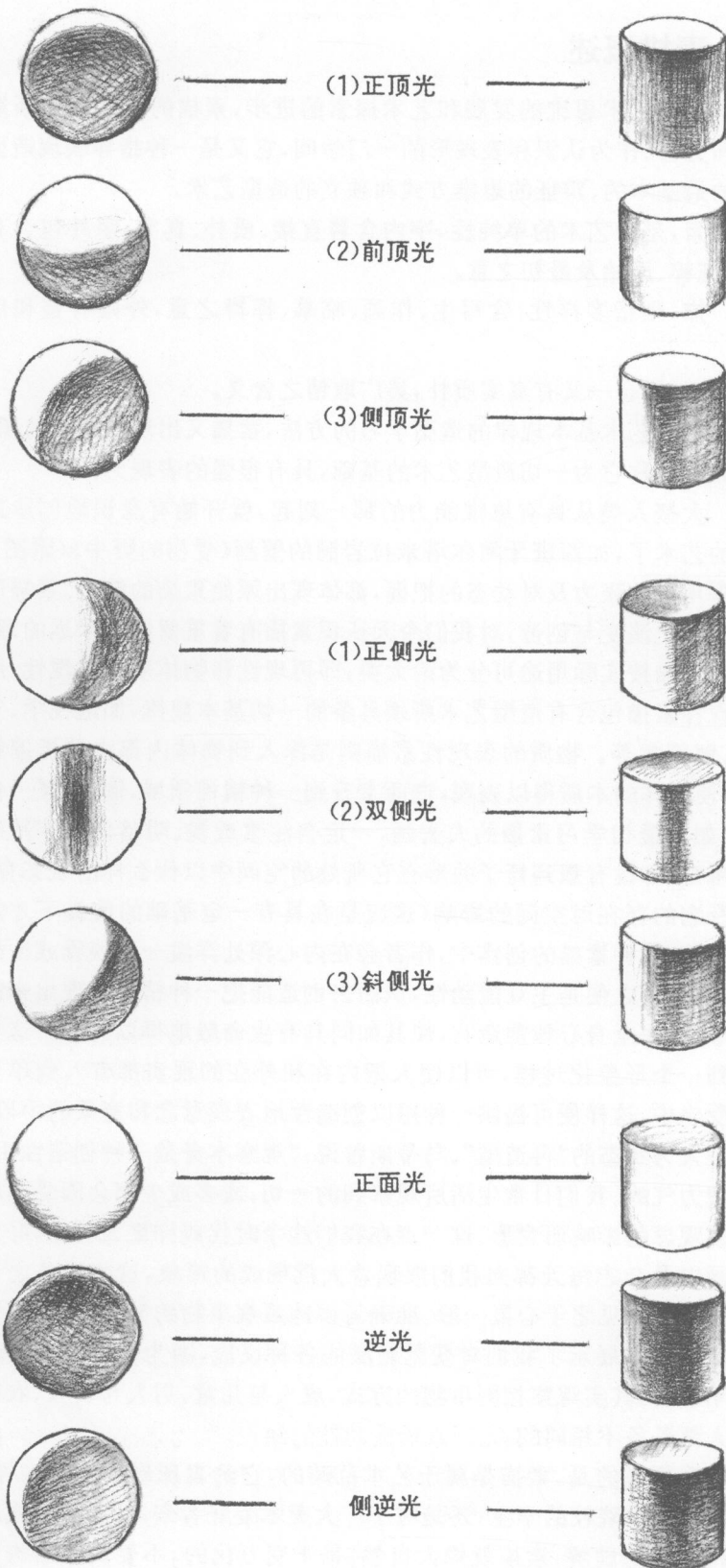
二、素描的表现形式

从“大素描”本义的拓宽观点出发,素描的表现形式也多种多样,大的方面分为具象的、抽象的、表现性的、意象性的及一些研究性的素描,包罗万象、不胜枚举。

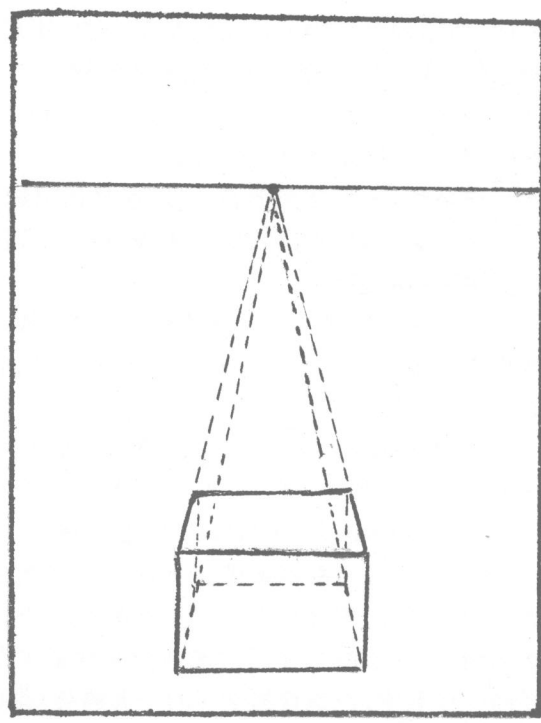
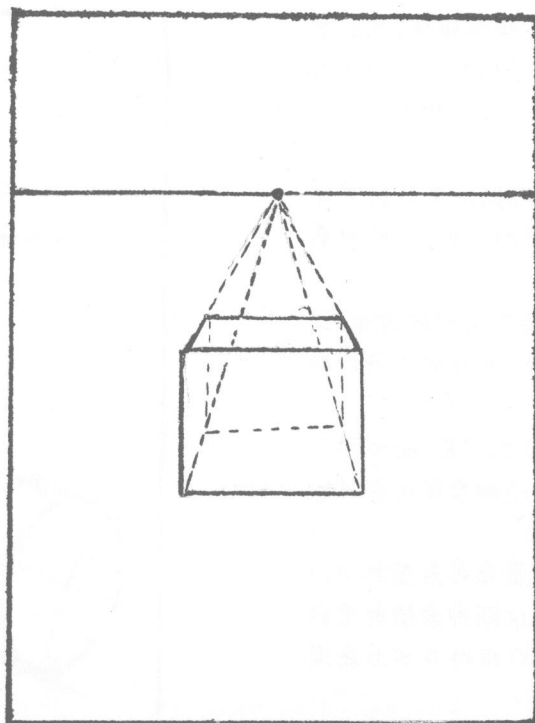
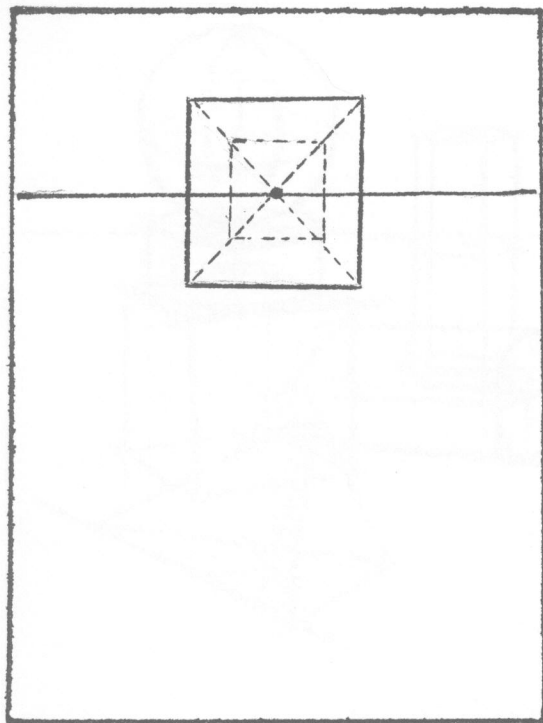
本书从最基础的静物素描角度考虑,着重于素描形式中一类,光影素描和结构素描是从属于具象领域和现实主义范畴的两种表现形式,有益于静物素描基础科学训练的学习和掌握。

光影素描:也叫全因素素描,作为造型艺术的基础,它强调造型的科学性,有一套科学的、完整的造型手段,如形体比例的研究、解剖结构、透视知识等。但光影素描更注重眼中的真实,写生中要求“像你眼睛中平时看到的那样去画”,通过明暗法,依靠空气透视的原理(近实远虚)表现形体在空间中的诸种因素。

它的主要特征是在固定光源下,用明暗调子来控制形体的结构关系、透视关系和空间关系。它有一套由几何形体到石膏像到静物再到人体的写生安排,通过调子的明暗变化来塑造形体。

(附图2) 光线与明度

(附图3) 联合的视高点——视平线

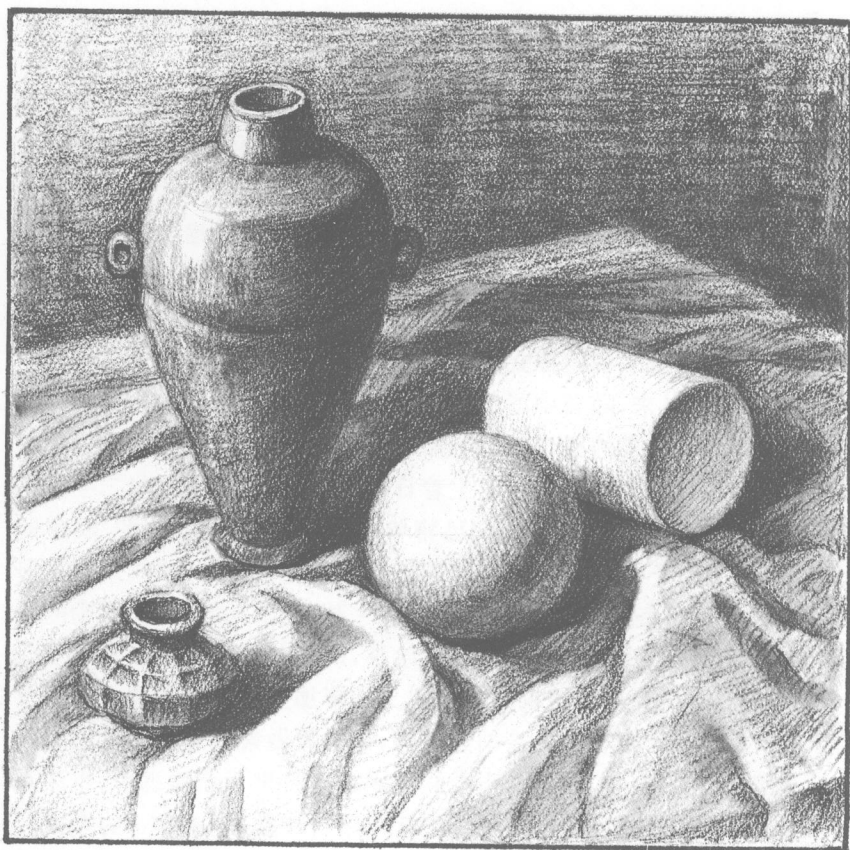
光影素描在观察方法和工作程序上是先从写生对象整体明暗关系着眼,从感情角度出发的,即先整体,后通过调子的理性分析和形体相结合,不断比较而进行深入刻画局部细节,然后整体调整,加强主要,减弱次要,最后在整体的要求下完成画面。它经历了一个感性——理性——感性,整体——局部——整体的作画过程。

线条在光影素描中是没有实在意义的,它被理解成从表面转移到与视线重合的形体边缘的“面”,即体面的压缩,也就是说形体上并没有线的存在。这种素描适合长时间研究和表现形体细腻的造型关系,而且强调一种光影的气氛和物质量感(附图4)。

光影素描有优点也有其不足之处,它那套严格的教学体系有着素描训练的科学性,尤其是对初学素描的学生来说,掌握基本的素描造型因素,深入细致地观察自然,锻炼一种能从自然物体中摄取写实的本领。它在打下基础绘画的造型技能方面的作用不可否认。但这种素描由于主要是长期对物写生,又是采用一种相对被动的观察方法,容易造成技能训练与以后的创作活动脱节。这一点在我们学习光影素描时应予以注意,以便扬长避短,为我所用。

结构素描:相对于光影素描被动性的缺点,结构素描对形体的处理更主动了一些。结构素描的训练方法是从对象的形体结构出发,大多数情况下把明暗看做一个从属因素。以结构形体研究为中心,以线为主要造型手段,依靠透视的基本原理进行造型,这就是结构素描。

结构素描和光影素描最主要的区别在于观察和理解对象的出发点

(附图4) 光影素描

不同,即结构素描中形体结构是第一位,具有决定性和本质性,光影是第二位,位于表面,是辅助对结构的理解和刻画的。结构素描在空间处理上、结构关系的空间衔接中起着主要作用,所以有些仅以线条画成的素描也具有很强的体积感(附图5)。

作画时,先从外部形态出发,通过运用解剖、透视知识来分析形体的结构关系,然后再进行综合表现,是一个强性分析的过程,当然也离不开对形体的感受。

线条在结构素描中是最重要的表现手段。它既要界定形体边缘,又要用来表示形体的转折及衔接,分析对象的内部结构,而且线本身也具有很强的表现力和形式感。

当然,明暗在结构素描中仍是一个极其重要的造型因素。必要和适当明暗调子的加入,可以使形体显得更充实更生动。结构素描也有其缺点,在表现物体深入、质感等方面,显得薄弱。

目前,我国的基础素描教学中,广泛流行的主要是光影素描和结构素描两种形式。不管是表达感性境界还是理性深度,这两种素描尊重自然的精神是一致的,而尽可能地把两种素描中的优点兼用并举地表现在同一作品中,也是素描学习的一大趋势(附图6)。

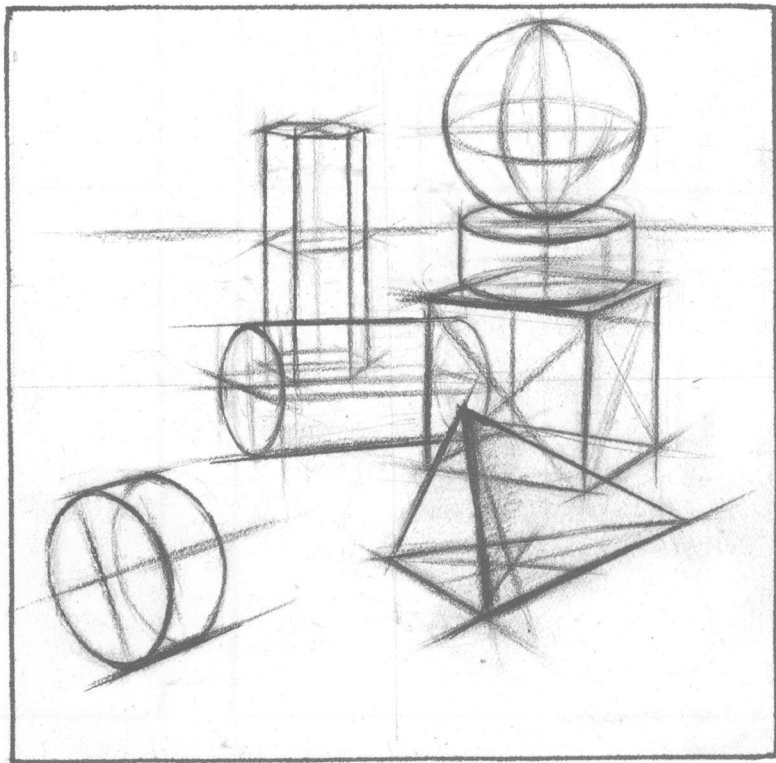
三、略论素描教学

西方文艺复兴以后,开始了素描基础教学。到19世纪中叶,已经形成了一套较为完整的素描教学体系。

我国则是在“五四新文化运动”后开始学习西方艺术的,这也意味着西方素描开始步入中国这片富饶的文化土壤。大约在清末民初,中国便开始派学生旅居西欧学习西方的科学技术和文化艺术,自此西洋画教学体系步入了中国的艺术殿堂。因此,建国前中国素描教学体系主要受西欧影响。新中国成立后,一批留学生赴苏联学习并带回契斯恰柯夫等素描教学体系,“块面结构素描”在我国素描教学中影响很大,并一直延续数十年,形成了我国样式较单一的素描教学方式。

改革开放以来,随着中国与世界的文化交流,在各国现代艺术观念的影响下,素描的概念日益更新。如今,我国美术教育界的素描教学正经历着前所未有的冲击,发生着日新月异的变化,对素描二字的理解和视野也大大地拓宽了:人们已将单色的、少数几种颜色的、具象的和抽象的(只要不是丰富色调和肌理效果的视觉艺术品)都归入素描研究范畴。它不仅包括文艺复兴时期的达·芬奇、米开朗基罗、丢勒的素描作品,而且包括中国、日本、波斯的绘画,以及石器时代的岩画和当代的商品广告。从安格尔的古典唯美主义到毕加索的现代立体主义以及克利的“魔方”、蒙德里安的冷抽象等等,都被看做素描的研究对象。

素描观念的改变,给我们当今的美术教育带来了新的思考,也注入了更多的活力。新的美术基础教育中素描这一课题,也由单一的模式转向各种专业素描训练,如:工艺设计、雕塑、版画、油画、国画等不同基础

(附图5)

结构素描

(附图6)

课;而且已经开始进行专业素描的新尝试,如:各种专业的“设计素描”、中国画的“白描”以及各画种探索性和表现性的艺术素描研究等,在基础教学实践中正悄悄地改变着单一素描模式独统天下的局面。多元化格局,多专业的素描教学体系孕育而生,它的拓展和现代人的创新意识,必将在艺术创作的百花园中放射出绚丽多姿的奇光异彩。新的素描教育观念,作为其中的一株奇葩,也必将在一方全新的天地中尽展自己的独特艺术魅力。

基础素描作为造型艺术的基本功,既要继承传统的精华,又要不断创新发展,以此来推动我们的素描教育前进。素描教学的科学训练具有阶段性,任何学科的学习进程都需要经历一个由初级到高级阶段的循序渐进、严谨科学的系统过程。

初级阶段训练的主要任务是学习前辈总结的素描基本规律知识,使初学者在传统的素描基本造型规律指引下得以入门。随着学习的进步与提高,在掌握了基本规律造型手段的前提下,再把学习导向深入。

高级阶段的教学重点是引导学生提高审美意识,发挥学生的创造个性,使之具备丰富的思想感情,立于高度的审美角度去研究和探索素描艺术的表现形式,由严谨的自然造型转向丰富的艺术造型的自由王国。

从初级走向高级是艺术学子长期苦练功力的必然结果。探索和研究内在含义的有感而发,也必然形成个性语言的创造与表现,这种高度应是一个学子天资、功力和修养的综合体现。

画者的感受不同,其特性和语言形式也独具代表性:安格尔素描充满了优美而严谨的古典气息;德拉克罗瓦素描热情奔放,是浪漫主义的开端;塞尚素描追求内在结构的表现,为现代派绘画开启了新的思维空间;毕加索素描多变,成为现代美术史上最具影响力的大师……这些大师们的素描启迪了后继者的思想,也丰富了素描教学的语言内容。

艺术个性的发挥,需要画者具备深厚的造型语言基础,有了丰富的语言才能有感而发,“诗人感物,发为歌吟。画家感物,挥毫赋彩”。然而,要提醒艺术学子的是:生活当中人人都具有感情,却又不能人人都成为艺术家,其原因在于,并不是每个人都具备表达艺术的语言能力——造型。

值得美术教学注意的一种现象是:现在有些学生一提到个性和创造之类的观念,就不甘于基本功的苦练,在还没有掌握素描最基本的共性规律前提下,便急急忙忙寻求捷径,或盲目地抄袭别人,或为新奇而变,画出的东西连自己都在糊涂的云山雾海中,自然就更不能为别人所接受。这种现象根本就谈不上什么观念陈旧与创新,而是失去了基本训练的意义。

素描教学必须变革创新已是美术教育界的共识,变革的前提是仍要继承传统精华,借鉴西方乃至世界现代艺术的先进经验,在此基础上挖掘我们对艺术求索的诚挚情感,去完善现代素描教学的新体系。

静物素描作为基础造型训练的一部分,是素描学习的开始,是造型艺术行动跨跃的第一步,是学习造型上最基本的规律需要付出巨大艰辛的劳动。请记住这样一句话,“最基本的东西是最难的”,随着学习的进展和深入,每个艺术学子都会理解此言深刻的蕴涵,切身体会其中的分量。纵观世界,任何一位造型艺术大师所走过的求索之路,都是从造型最基本的规律艰难起步,又一点一滴地严格做起。在一砖一瓦的艺术根基上,夜以继日地建造起自己的艺术大厦。由此可见,素描的基础起步是艺术的生命之源。是筑造艺术大厦的奠基之石。

综上所述,不管今天世界的艺术如何发展与创新,我们的艺术教育,都必须遵循艺术发展客观规律,从最基本的造型开始,扎扎实实地学习素描基础。

四、教学问答的目的

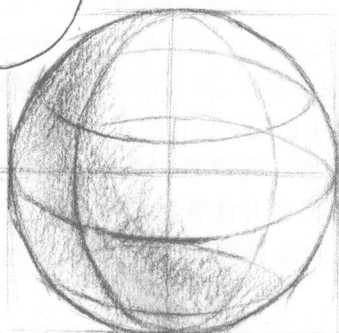
美术专业绘画技能的提高,艺术审美的培养,更多的是来自课堂对学生的集中训练。美术教学中教师不但需要讲授绘画理论,示范绘制范画,多数时间更需穿梭于学生画架之间进行一一辅导,这种得天独厚的教学方式使得学生有更多的机会能面对面地向老师请教问题。

实际上,学生们在作画实践中会不断遇到观察、认识、理解、技法及画面处理等方面各种各样的难题。学生的提问就促使老师不得不动脑、动口、动手,从理论到实践及时给学生以明确指导。艺术教学的这种特点促进了教与学的相互提高。

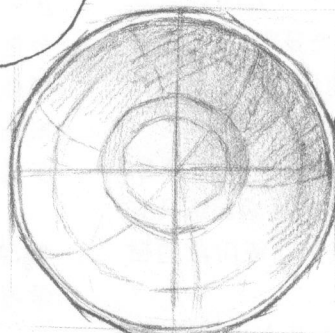
美术基础教学,教师的宗旨是教学生学会一种最基本的造型能力,这话说起来容易,但真正做到却是很难的。在教学中,我们可以采取一种最简单的方法来衡量学生是否掌握了最基本的造型能力,即找一张纸在上面用单线勾勒三个同样大小的圆圈,要求学生在此基础上用默写的方法塑造三个实实在在的物体,具体要求如下:在第一个圈上塑造一个圆形体(写实的球);在第二个圈上塑造一个半圆形体(写实的碗);在第三个圈上塑造一个扁而薄的形体(写实的盘)(附图7)。这个测试乍看似乎是很简单的素描基本造型,其实有时就连我们在校的大学生也未必能画得出来,或者说画得好,然而这又是我们素描造型必须具备的一种功夫——最基本的造型要求。造型基本规律掌握得牢固,就如同高原雄鹰具备了一双刚劲的双翼,万里征程拥有了一匹绝世良驹,对于一个从艺的学子往往会使其一生的漫长艺术生涯受益匪浅。

在教学中我发现,学生们在作画过程中所遇到的各种问题,多是绘画工具书、技法书、教科书中常笼统提到的问题,有造型规律方面的,认识理解方面的,也有观察与表现方面的,琐碎而又具体,而具体化的答案又是书本上很难找到的,亟待老师从理论到实践地给予确切指导。

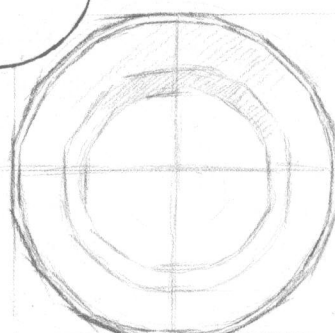
这几年,我更多的是热衷于色彩绘画,素描画得很少,切身体会也少,之所以用问答的形式撰写此书,是考虑到了那些成千上万的艺术学子的缘故。这些年有幸接触了各种各样的美术学生,有在校的本专科

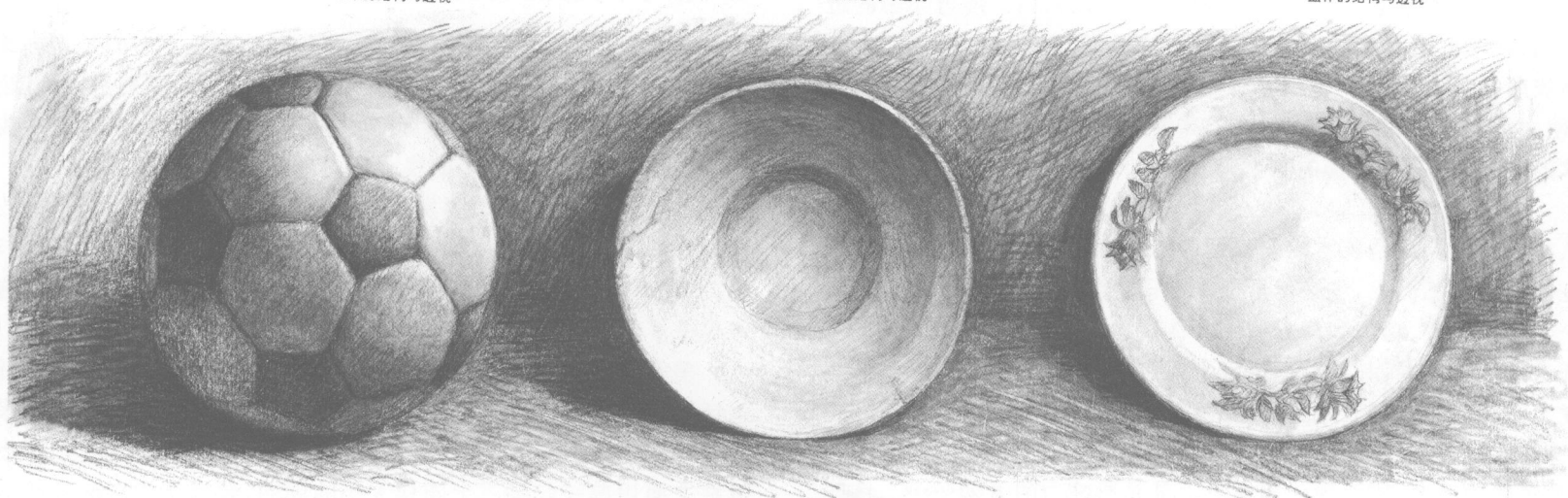
球体的结构与透视

碗的结构与透视

盘体的结构与透视

球的光影写实

碗的光影写实

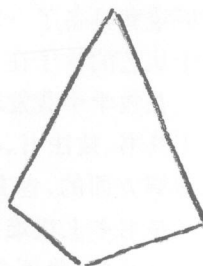
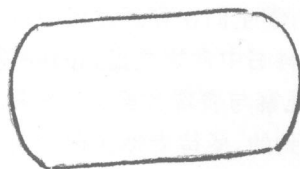
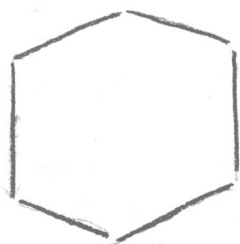
盘的光影写实

(附图7)

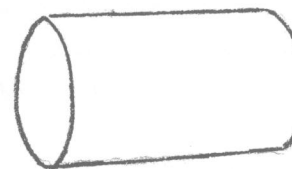
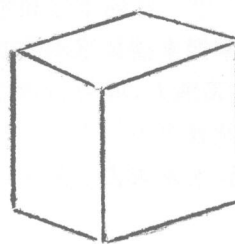
(附图8)

点 线

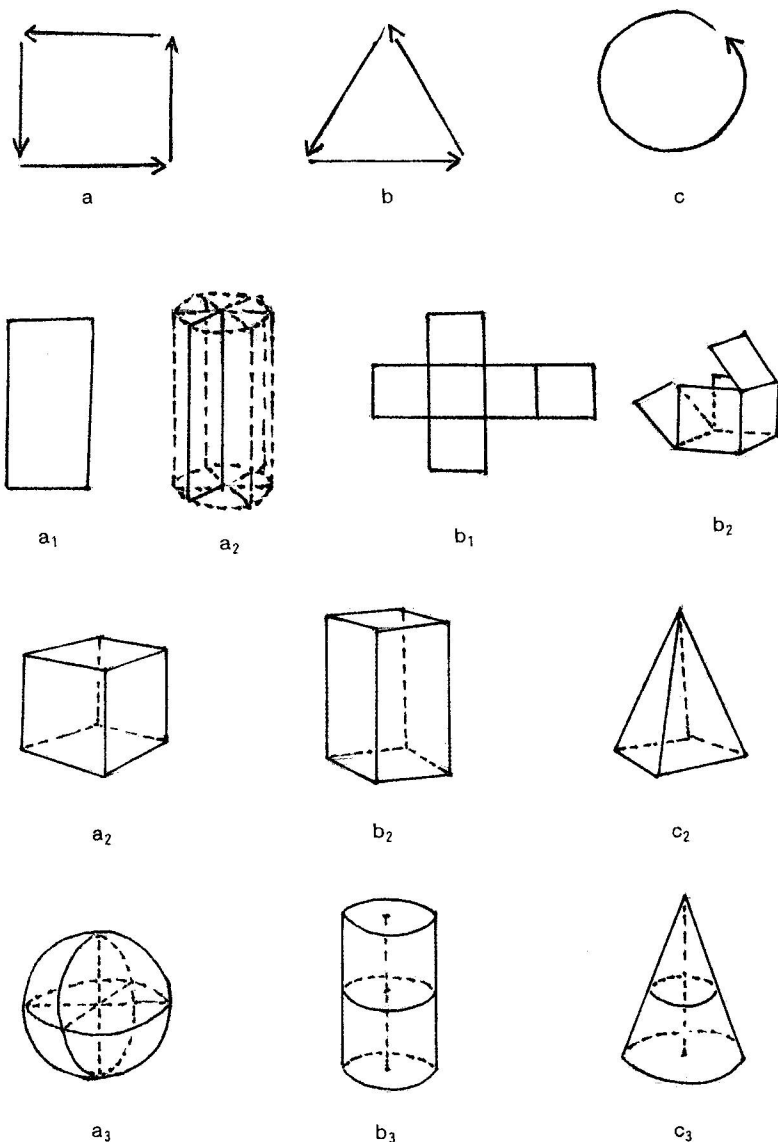
(附图9)

平面图形

(附图10)

形体体积

(附图11) 三对最基本的几何形体

生,也有函授夜大生,还有那排着长龙般队伍等待挤过一座窄窄的小桥步入高等学府的广大美术考生。近几年,美术队伍就像雪球般越滚越大,城市乡间大街小巷随处都会看见背着画夹的青年人出现。尤其令人感动的是那些农村和边远山区的学生,他们所处的环境中没有很好的美术老师,不得不放弃寒暑假休息,跋山涉水跑到城市拜师求学,这些艺术学子之虔诚,深深打动着我的心。他们普遍基础较差,但求学欲强,渴望提高的心情格外强烈。因为我是搞基础绘画教学的,所以常有这样的学生直接或间接地向我请教,作为美术教师,我们能给予他们的只是讲解一些绘画基本知识,但总感觉做得还很不够。绘画入门不是一两天、一两句话便能够做到的。基于此,我把自己所知道的素描基本造型

规律及学生们在课堂上常遇到和提到的一些问题,以教学问答的方式献给读者,以便那些没有机会到课堂听老师讲课的学生,读来有种面对面向老师提问题并得到解答的参与感,以拉近与读者的距离,取得好的效果,这也是我的初衷。

因为著书形式与角度不同,且又是摘取“大素描范畴”中具象静物素描形式最基本的一个点,加之水平有限,书中内容难免会有意见偏颇和结构琐碎之嫌,但愿诸君在批评指正之后能有点滴收获,我也就颇感欣慰了。

下面,我就把在静物素描教学中,学生们常提出的一些带有典型性的问题归纳为几个大的方面,一一予以回答。

五、具象素描必须理解和掌握的知识

1. 怎样认识素描中的点、线、面?

素描构成形体的基本要素是点、线、面。点是最基本的,无数点又形成了线(附图 8),再通过线按照我们的意图向一定的角度和方向延伸并封闭,就会得到各种各样二度空间的面和图形(附图 9)。依照我们获得面的方法,继续把面和图形发展连接成体积,就能得到各种各样三度空间(高度、宽度、深度)的形体(附图 10)。

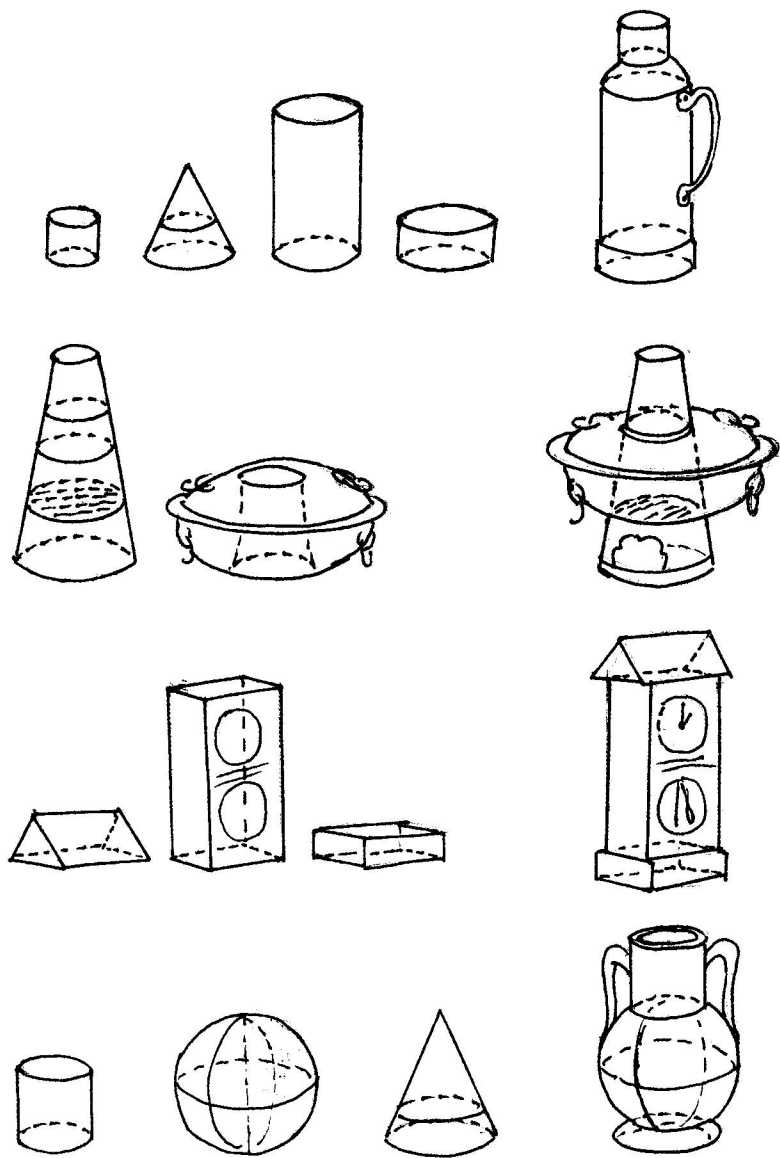
点、线、面构成了形体,而任何复杂的形体都可以还原成点、线、面,这三种元素所构成的无数形体当中,有三对是最基本的几何形体(附图 11),这些几何形体奠定了我们认识自然万物形态的基础,世界万物都可归纳为这些形态的结构组合(附图 12)。我们学习研究绘画造型的根基从点、线、面开始,而基础绘画的起步又多是从几何形体入手。因此我们可以说,作为艺术的造型行为,不论研究自然状态下的物质形态,还是再造型的人为状态,构成形体造型的基本要素都是来自点、线、面。

2. 三大面的形成因素是什么?

素描中画方形形体时,受光、侧受光、背光情况下,所呈现的黑、白、灰现象称为三大面。这三个面的形成取决于光源、物体本身和存在空间、可视觉等因素(附图 13)。

实际上方形形体结构总共有六个面,三大面是指不管人与物成任何角度时,我们的眼睛最多只能看到它的三个面,这是由人的眼睛可视角度的局限所决定的。但在素描的表现形式上,从素描形体结构角度出发,依据透视原理,忽略掉光影的从属因素,完全可以表现出六面体的结构形(包括眼睛看不到的三个面)。这对我们理解结构的来龙去脉大有益处(附图 14)。

从光影素描的角度讲,光是万物之源,世界万物因光而呈现,光照射在物体上被吸收,又反射出一定空间中物的形色。物体正对光源部分时受光源直接照射,所以能最清楚地反映光和物体本身的形色,这个面最亮,即素描关系中的亮部(白),而与受光部相对的物体的形色不能受光源照射,因背光而处在暗部(黑)。在受光和背光之间还有既不是正受

(附图12) 物体形状由几何形体的归纳与组合

光部分也不是背光部分,它处在光源的“斜”和“侧”射光下,所呈现出比直受光暗比背光亮的一个面,我们把这部分称素描关系中的灰面。从大的黑白上分,亮和灰因都受光属大亮部,暗部及投影则因全部背光而属大暗部。亮因空间体积造成深浅不同的亮,暗因周围环境及反光因素造成重暗及灰暗。所谓黑白灰三大面是从大的明暗上区分受背光三大色调,实际上很亮的白和很死板的黑在物体中,在画面上都是少部分,更多的素描调子处在亮灰和暗灰的区域中,作画时应注意这一点,以免画面过于空洞死板。

3. 如何处理三大面的明暗体积变化?

实际上,我们理解三大面的黑白灰并不难,真正难以画好的是三个面中既有每个面立体空间变化,又有整体的对立统一变化的素描。下面我们从光影素描的角度用假设一种光源把石膏方块体的三个面(包括投影和小结构面)一一剖解分析(附图15),然后再用重新组装的方法来谈它们的明暗体积变化:

a. 三大面的亮面(白):这个面虽全部处在直射光的亮面,但其还处在一个前后左右的宽深空间当中,而光源又是从这个面左前角照射,这样在同为白色的石膏面上所出现的亮调子,必然左前角部分最亮,随着体面向右角和后方推移,也必由最亮调子渐变为带灰色调的亮变化,它虽是黑白灰的最亮面,但其亮度在空间体积的推移下,已经发生亮与亮之间的一种微妙变化,由此变化也获得了空间体积的宽度与深度(附图16)。

b. 三大面中的亮灰面(灰):这个面在斜侧光的照射下形成亮灰调子,它的形体处在一个上下左右空间中,上面与亮面衔接,右面与大暗面相撞,形成了这个面的特殊变化。由于在侧受光的余光中,其上部在与亮面的对比下显得灰面的特点更明显,右边和下部分往往在暗面和下部分环境映衬下反而显得有些灰亮,在这种情况下形成的灰面,多是由左上向下和右下逐渐变亮(附图17)。

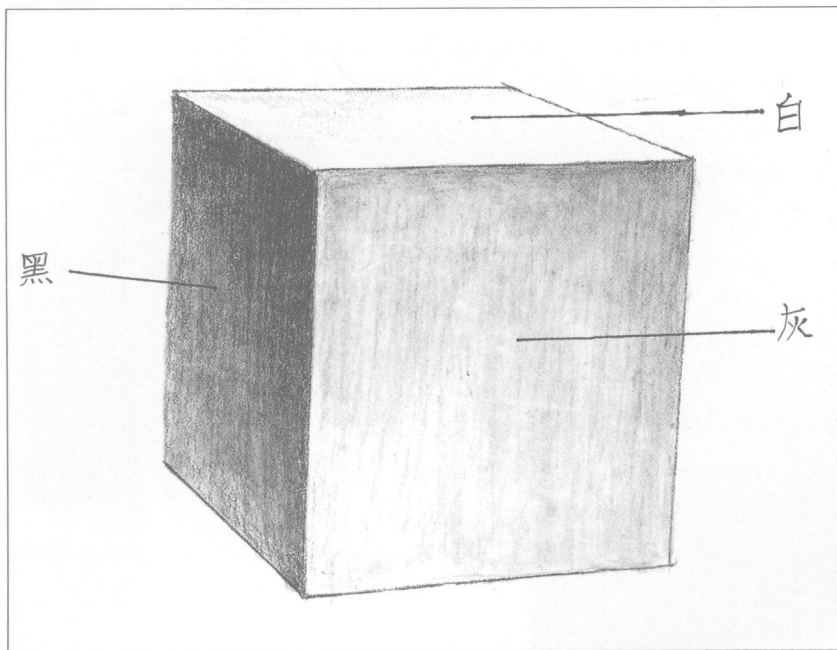
c. 三大面中的暗面(黑):这个面因全部处在光源照射不到的背光下,其形体处于上下前后空间中,在亮、灰两大面的对比下,暗与亮灰在转折结构处形成了强烈的明暗反差,尤其它的右上前角处是明暗结构冲突点,也是暗部最暗的区域,并由此点逐渐向下角与深远变化,在环境反射光作用下,由强烈变缓和,由深暗变暗灰,使得暗部调子暗中推移过渡,形成暗部既暗又透明的体积空间(附图18)。

d. 投影的前后虚实变化:素描投影,是光影素描暗部的一个重要组成部分,有光有物体就有投影的出现。投影变化有规律可循:影子的开端部实而暗,远处虚而灰;光源强时实而暗,光源弱时虚而灰。应注意,投影是光源、物体的统一体,它限制在光照物体的一定角度和方向中,不可乱涂影,也不可把影画得过死而喧宾夺主。画投影要根据画面整体的需要而把握一定的度(附图19)。

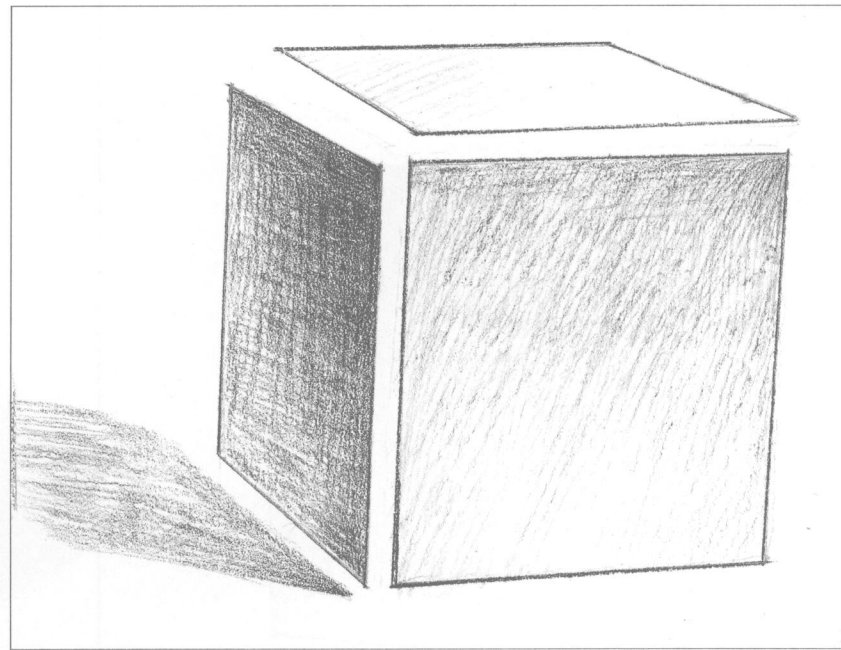
e. 三大面结构当中小转折面:在三大面结构转折处的结构小面,是画好素描形体不可忽略的,往往物体中一些细小的结构,也正是素描中的点睛之笔。

有不少初学者在学画石膏几何体时,画到面与面的转折处遇到小面,就用黑线简单一勾,实际上这些位置正是一个很窄的,非常精彩而又多变化的小面,初学者不理解,因而也看不到。其实,在许多物体中都或多或少存在着精到细节,如静物中罐和瓶口部的转折处等,应该在作画观察时细心研究斟酌。

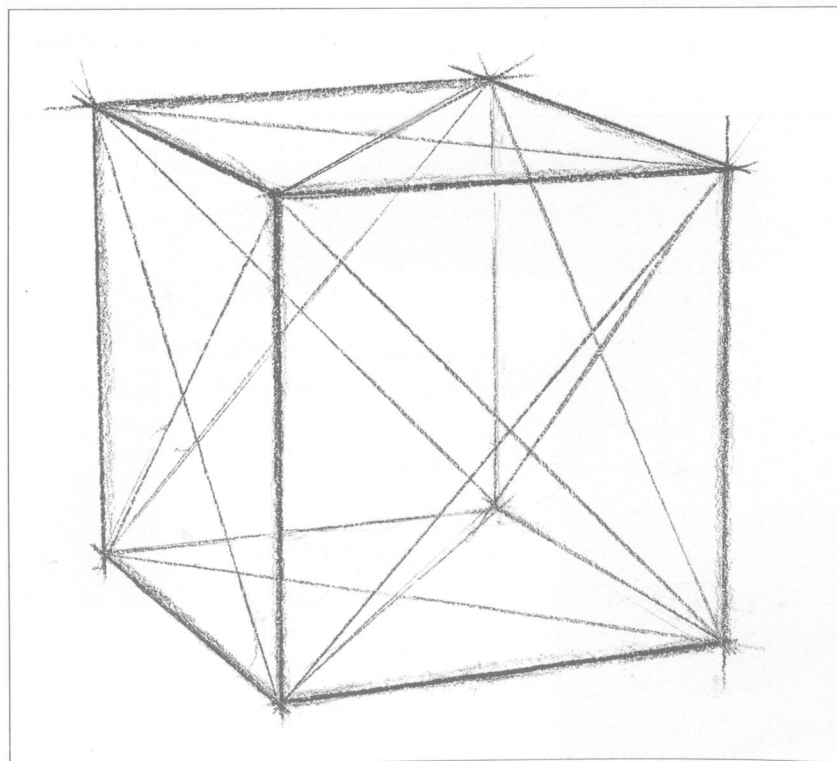
在表现精雕细刻的部位时,应采取一定的技法,如用很尖细的笔来

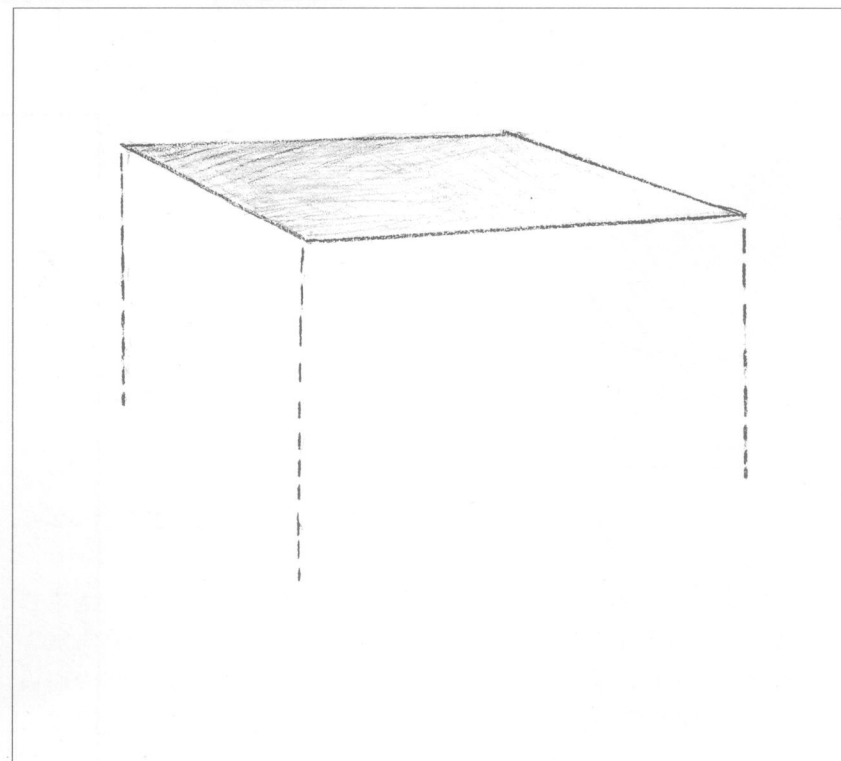
(附图13) 方形物体受光后的三大面

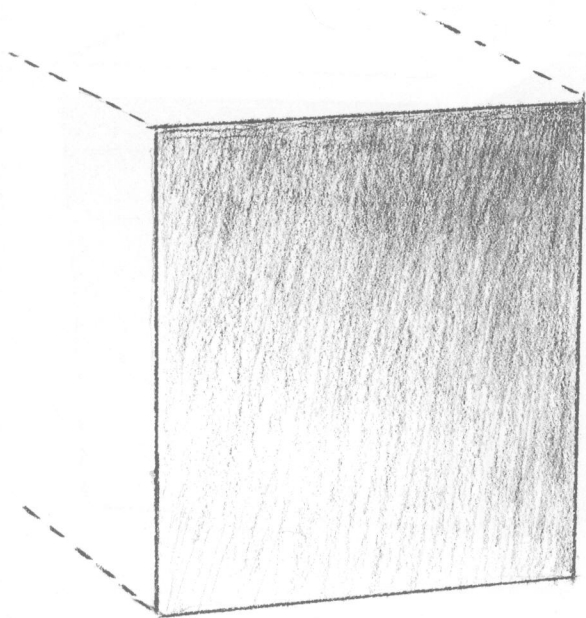
(附图15) 三个面分割剖析

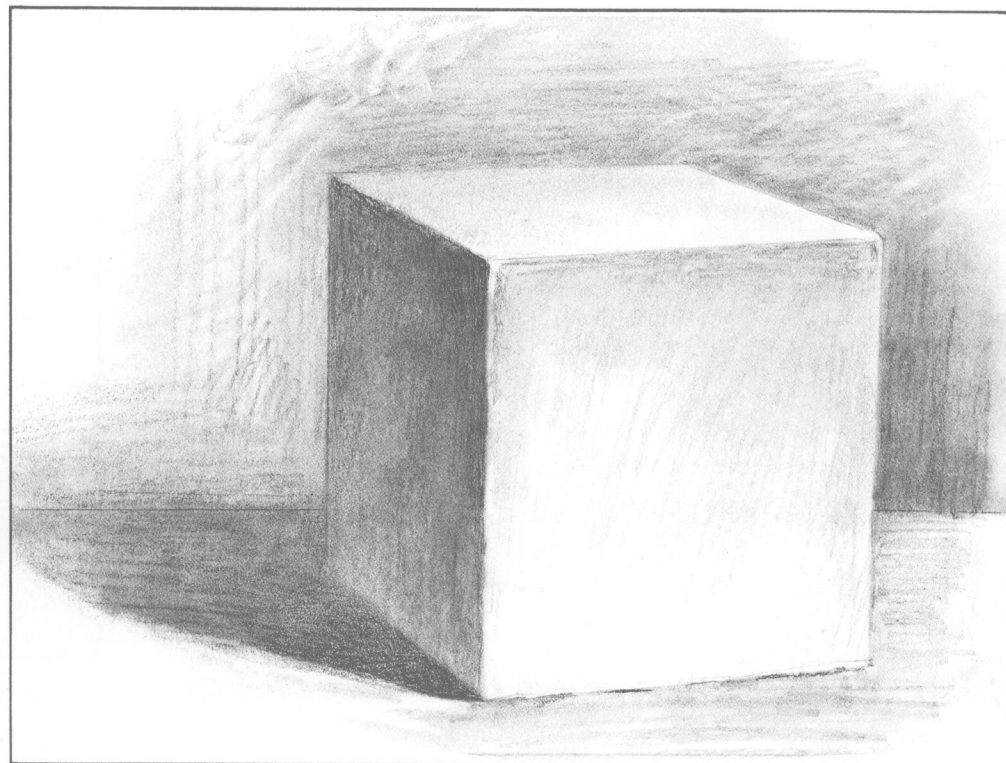
(附图14) 方形体结构透视中的六面体状况

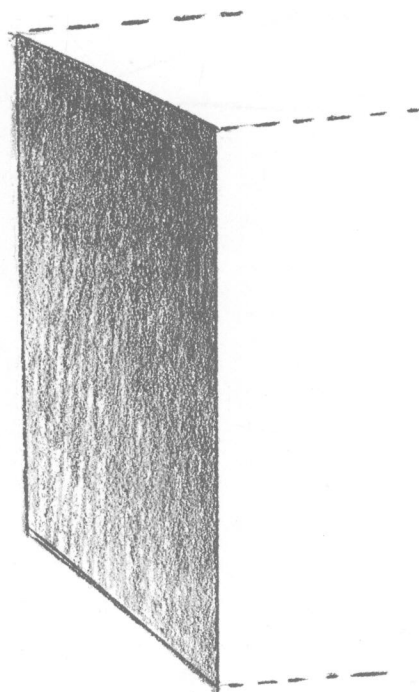
(附图16) 亮面色调渐变

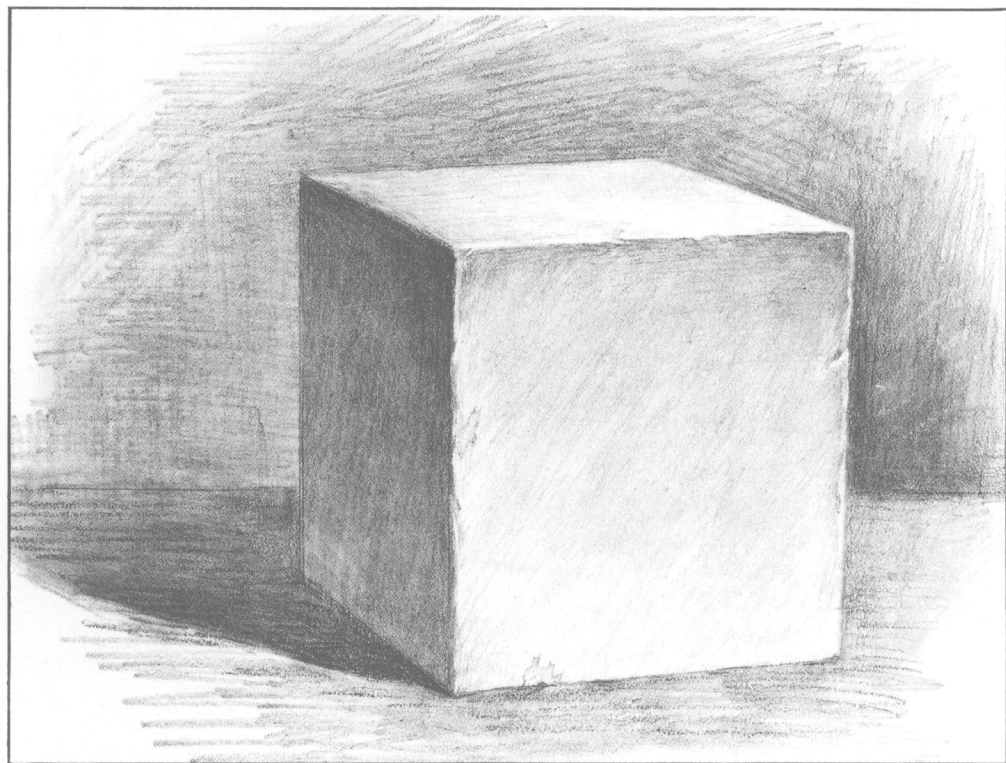
(附图17) 灰面色调渐变

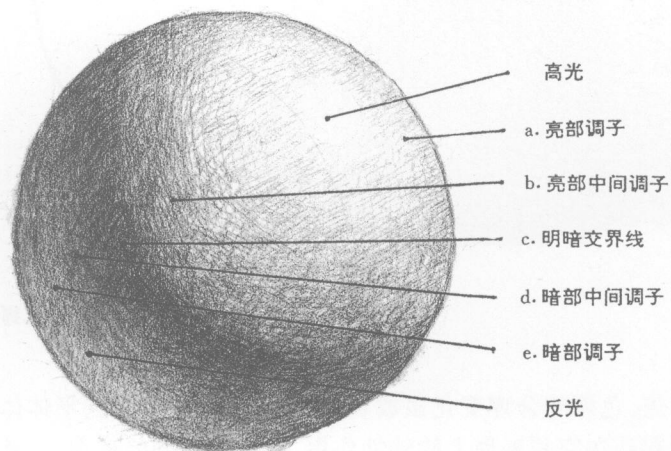
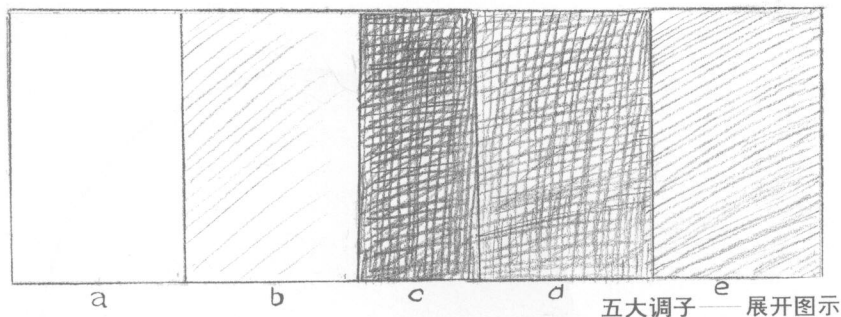
(附图19) 投影的前后虚实变化

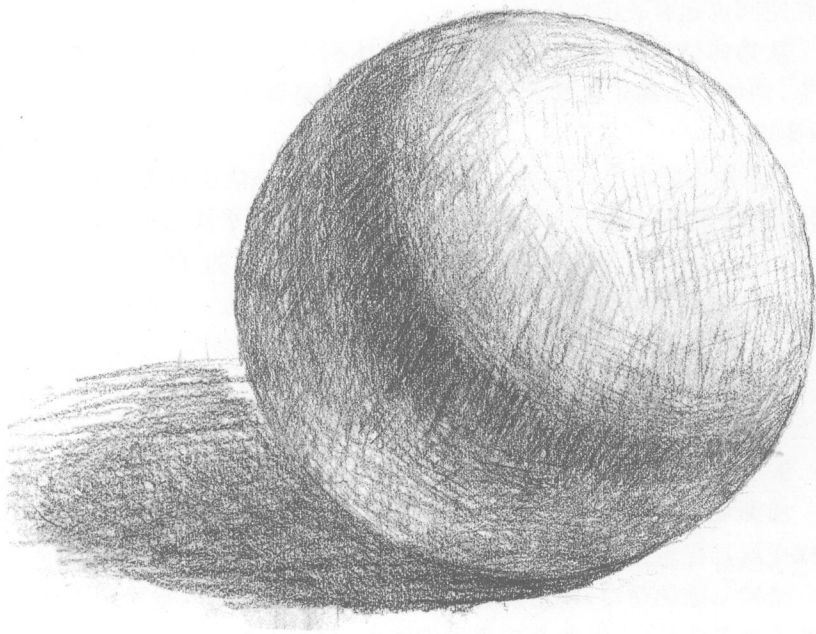
(附图18) 黑面色调渐变

(附图20) 结构小面细节雕琢

(附图21) 明暗五大调子

(附图22) 五大调子色阶规律

勾画,用橡皮尖来提擦等以获细节处的精致(附图 20)。

4. 五大调子是怎样呈现的?

五大调子是指物体在光照下所呈现的一种光影规律。任何物体在光照下都会产生五种基本的明暗调子。球体受光后最为典型:亮部调子、亮部中间调子、明暗交界线、暗部中间调子、暗部调子(包括反光),我们称之为素描五大调子。其中也包括高光 and 投影,从明暗两大调子区分,高光(不是任何物体都有高光)是亮部色调的一部分,投影是大暗部的一部分(附图 21)。

五大调子形成要素是:物体直接受光源照射的部分,形成最亮调;侧光是介于明与暗之间的受光成为亮部中间调;由亮部受光彻底转到背光的分界区部分既不受光源照射,也不受环境反光影响,是物体在光源下的最暗部分称为明暗交界线(但它不是一条线,是暗部很重要的一个调子);暗部环境受光后的反射,在球体的暗部直接得到反应的部分为反光;环境反射侧光的为暗部中间调。光的作用使物体形成明暗五大调子色阶规律(附图 22)。理解了这些调子的形成因素,是画好光影素描的根本。

5. 怎样把握五大调子之间的变化分寸?

五大调子从大的明暗上讲分两大色系:一是受光的大亮面(高光、亮部调子、亮部中间调子);二是背光的大暗面(明暗交界线、暗部中间调子、反光、投影)。在素描大明大暗的两色系间,尤其是画单色的球状物体时,区分十分明显,作画时应该控制的重点是亮部中间调子与反光的色差。有时暗部的反光在视觉上显得较亮,实际上这是它在明暗交界线和投影两种暗色的包围下显出的假象,这个反光的明度应控制在比亮部中间调暗的程度,也就是说暗部的任何假象亮色都是暗部色,亮灰面不管灰的程度显得重与否,它仍处在光照之中。初学素描的人往往容易把二者混淆,造成素描调子上的混乱。实际上略有一点绘画经验的人,只要把眼睛眯起来从整体观察对象,再来纠正画面,就会很容易发现这两大色系中明与暗各自相让的关系,同时也会避免画面的错误(附图 23)。

五大调子另一个变化规律为,它们之间除了有非常明显的各调之间色阶外,各调自身还有推向球圆体和空间的丰富变化,可调整体中有变化,变化中又相互统一。只有把五大调子画得生动自然,才能完整准确地再现物体的体积状况(附图 24)。

6. 画面的空间概念有哪些?

绘画艺术的空间概念有三种,即两度空间、三度空间、四度空间。

两度空间也称为二维空间,是指物体平面的长和宽(附图 25)。两度空间多出现在现代绘画和工艺的平面设计之中,有时浮雕也采用它。它具有平面概念。

三度空间也叫三维空间,是以物体的长度和宽度为基础,再加上物体深度即厚度,这一度空间的出现使物体呈一定透视角度,从而显现出