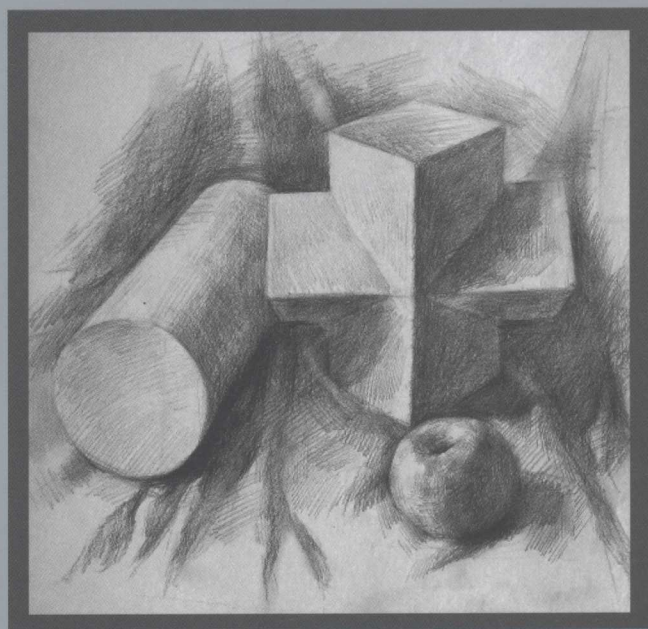

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

静物素描画技法与赏析

JINGWU SUMIAOHUA JIFA YU SHANGXI

黄海波 著

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

静物素描画技法与赏析

JINGWU SUMIAOHUA JIFA YU SHANGXI

黄海波 著

东南大学出版社

·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》之一,主要讲解静物素描画的传统画法、现代画法以及静物素描画的艺术特色、赏析方法,知识点突出、文字简洁,范画均为原创,对提高大学生的审美能力和艺术素质有一定的帮助。该教材具有技能性、应用性、原创性、普及性、欣赏性的特点,可作为高等院校动漫设计、艺术设计、工业设计以及美术教育等专业的专业拓展类课程教材用书和教学辅导用书,也可作为高校公共选修课的教材和艺术素质教育用书,同时也可作为高职高专相关专业及广大美术爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

静物素描画技法与赏析/黄海波著.—南京:东南大学出版社,2009.4

(高等院校大学生素质教育系列丛书.美术卷/温巍山主编)
ISBN 978-7-5641-1622-4

I. 静… II. 黄… III. 静物画:素描-技法(美术)-高等学校-教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第042548号

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

静物素描画技法与赏析

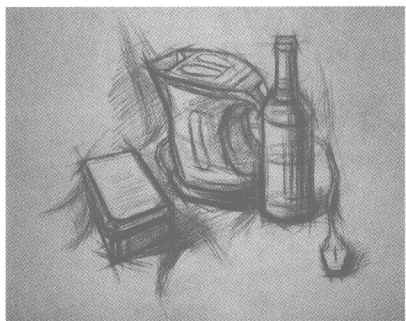
著 者 黄海波

整体策划	李 玉	特聘外审	高祥生
责任编辑			
责任校对	辛健彤	封面插图	黄海波
责任印制	张文礼	封面设计	顾晓阳

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江 汉
社 址 南京四牌楼2号(邮编210096)
印 刷 苏州印刷总厂有限公司
经 销 江苏省新华书店经销
开 本 889mm×1 194mm 1/16
总 印 张 31.5
总 字 数 588千字
版 次 2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷
印 数 1~3 000套
书 号 ISBN 978-7-5641-1622-4
总 定 价 248.00元(本套丛书/美术卷共10种)

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025-83792328。

目 录

第一讲 素描静物写生概述 1

第二讲 静物素描的工具材料及基本作画
方法 2

第一节 作画姿势 3

第二节 不同的线 3

第三讲 素描静物写生的要点 4

第一节 静物素描的表现形式 4

第二节 静物素描的基本因素 4

第三节 构图基本知识 9

第四讲 明暗素描的写生训练 11

第一节 明暗的形成与光 11

第二节 明暗素描的基本要素和表现
方法 11

第三节 明暗造型中虚实对比规律及表
现方法 14

第四节 明暗素描的写生步骤 15

第五讲 结构素描的写生训练 21

第一节 结构素描写生要领 21

第二节 结构素描画法步骤 21

第六讲 素描作品赏析 24

第一讲 素描静物写生概述

素描是造型艺术领域中的基础学科,它不仅研究造型的基本法则,而且还要研究艺术的规律和表现,同时对画家造型观念的形成和审美意识的培养起着极为重要的作用。

静物素描写生训练是传统学院派素描教学的重要内容之一。静物素描是以与人们生活密切相关的物品(如瓜果蔬菜、生活器具、食品、玩具等)为表现对象,外形简单易于表现,一般为几何形。静物素描写生训练目的在于通过对简单形体的反复训练,从而充分地掌握素描的表现技法,提高观察和分析自然界各类复杂形体造型规律的能力,提高准确抓住形体比例的技能和对空间对象的空间感、质感的能力。可以说,静物写生是艺术面向生活、走进生活和学会表现生活的开始。

图 1-1 静物照片

第二讲 静物素描的工具材料及基本作画方法

素描通常的工具和材料简单,主要有纸、笔两大类,另外还有一些辅助工具。其常用工具主要有以下几种:

铅笔——笔芯为石墨与胶泥混合而制,其软硬分别用字母“H”和“B”加以区分,H表示硬度,B表示软度。字母前的数字则标明软硬的程度,通常6H最硬,6B最软,HB为中度。

铅笔画出的线条和色调柔和细润,既宜着色,又易擦易改,能满足深入细致的刻画,初学者较易掌握。

炭笔——笔芯由炭粉与粘合剂制成,分为软、硬、中性三种。炭笔质地较铅笔松脆,颜色深重,画出的效果强烈,表现力丰富。但炭笔着色力强,色阶控制相对困难,且难于擦改,初学者较难掌握。

炭精条——炭粉、胶及动物油的混合物,方条形,通常为黑色、棕色两种。炭精条比炭笔更为松软,其颜色既浓重又细润,用笔可粗可细,表现力很强。但炭精条因油软易着色,难擦改且易污及画面,故初学者难以使用。

木炭条——细木枝密封燃烧碳化而成,质地松脆,色调柔润丰富,但附着力不强,极易脱落,较难多层深入刻画,适于一次性作画,且完成后需立即喷定画液固定。

钢笔——因颜色为水质,表现方式有其局限性,宜于画线描,深浅色调的形成也需用不同疏密的线条共绘而成,因而编排线条、组织色调更需讲究。可用于画小幅素描及速写。

橡皮擦——用于涂改及擦淡或柔化色调,也可利用其擦痕产生浅色“笔触”,丰富素描的表现效果。橡皮擦有软固体的也有软泥状的,还可用馒头或面包心揉捏代用。

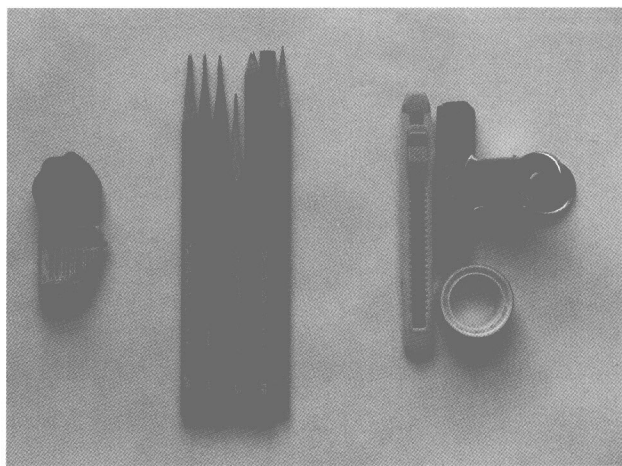

图 2-1 素描常用的工具

纸笔——也称擦笔,用毛边纸、宣纸等质地柔软的纸卷裹而成,将其端削尖如笔状,用以擦柔色调,或借助其上粘着的颜色画出细腻丰富的色调效果。为素描的辅助工具。

画纸——选用新闻纸、铅画纸、素描纸或不太光滑的白卡纸均可。以纸面紧密、纸纹粗细均匀,用橡皮久擦不起毛为佳。

画板、画夹——用于作画的必备工具,画夹便于室外写生和装画

纸。

另外,为了使素描能长期保存,不使其变形或涂抹,还应准备一套制作、施用素描定画剂的简单工具。还需要准备刀具、固定纸张的夹子或图钉等工具材料。

第一节 作画姿势

正确的作画姿势,有助于熟练和方便去表现物象。

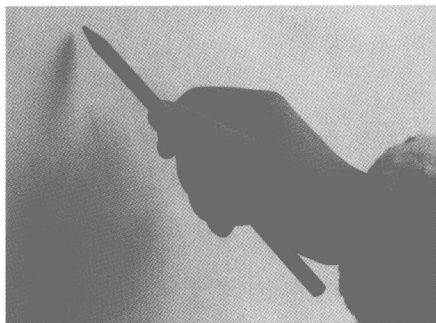

图 2-2 握笔的姿势(一)

图 2-3 握笔的姿势(二)

坐姿:

拿画板的手臂要伸直,眼睛与画板中间点保持在 90° 角,运笔时应该有一定的速度,画出的线条要挺直、流畅。

图 2-4

第二节 不同的线

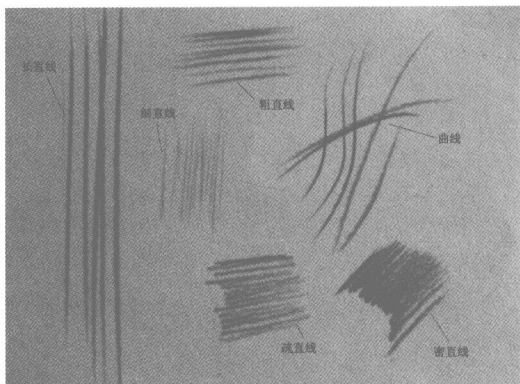

图 2-5

第三讲 素描静物写生的要点

第一节 静物素描的表现形式

静物素描的表现形式,一般分为“线造型”、“明暗造型”、“线面结合造型”三种形式。

线造型的表现方法:在素描训练中,线条的运用要依据物象的结构特点和形象的需要,选择富有表现力的线条塑造形象,用线十分讲究,注意线条的刚柔、虚实、疏密、宽窄、长短、浓淡、曲直、主次等等。

明暗造型的表现方法:这种方法是基础素描训练的基本造型手段,明暗光影的运用,要建立在对该物体的体积结构充分认识、理解的基础上,以丰富的明暗色调,深入表现物体形态特征的诸种造型因素,塑造整体感、真实感强的生动形象。明暗素描,以光线作用于物体的光学现象为依据、运用特定光源照射产生的明暗关系,表现具体形象的立体感、质量感、空间感及其真实性,以此达到“幻觉的真实”,具有较强的表现力。这是欧洲千百年来现实主义绘画的特长,达到登峰造极的地步。利用光照强弱所产生的明暗虚实和黑白层次变化丰富的调子,可以充分表现物体结构所形成的凹凸起伏、明露暗藏、平远纵深、质地差异等三度空间物象形态的特征,具有相当的科学性和真实的感染力。正因为如此,这种形式成为美术院校长期以来素描造型训练的一种主要方式,至今仍占有重要的地位。

线面结合造型的表现方法:这种方法以灵活多样的手法,将线和面融于素描造型之中,准确、精练、概括地表现物象。线条与明暗结合的素描,这是吸收线条、明暗两种不同造型手段的长处,综合线面技法相结合的一种造型形式,既注意明暗关系所产生的立体、空间虚实等变化,又重结构的刻画,线条与块面衬托互补的对比中,使形体结构明确厚实变化多样,而富有美感。对明暗的处理不受自然现象的约束,根据造型的需要可以加强,也可以减弱,不作绝对真实的再现,基本显示结构体块,不求调子统一。线条既可以与明暗结合,也可以脱离明暗而独立出现,注用于结构含糊和突出特征的部位,用以形象的强化,把自然的形态现象升华到再造的艺术境界。

第二节 静物素描的基本因素

(一) 形体的点、线、面

我们所描绘的物体都是立体的,而最基本的形体是立方体、球体、柱体与锥体。

静物素描写生可从这四类形体出发,去研究主体构成的基本因素与形体塑造的关系。

形,即物体的平面形状。它呈现于物体的外轮廓或剪影影像。在人们的视知觉中,任何物体都有其形状。形是素描造型中的平面视觉因素。

体,即物体的体积。再小的物体都有体积,它以物体不同方向的三个维度:长度、高度、厚度的格局占有空间。体是素描造型中的立体视觉因素。

点:表示位置,是形体塑造的标记,对于造型有着特定的数量意义。先看位置点,找出它的基点与顶点、右点、左点、近点和远点,这些点规定着物体的整体范围和个面之间的大小比例关系。再看转折点,这些点如同交通枢纽,联系着形体中的线与面。

线:线由点的定向运动产生。线条是点运动的延续,连接起点和终点的是线,任何一幅素描都是由无数的线组合而成。

辅助线:是指在形体塑造的过程中所借助的假设线。这些线,有助于我们把握形体的动势和形体的整体特征,有利于我们表现形体时能做到从整体到局部有序的进行。

轮廓线:轮廓线反映的是形体转折部分。在绘画过程中,轮廓线的表现要求由直线到曲线,由外轮廓到内轮廓,从而形成物体的立体框架。

面:无数点的组合或无数线排列后的效果,在视觉上形成了面,而面运动产生了体。在造型过程中,面可分为两类,即直面与曲面。

直面:立方体在画面上一般是以正面、侧面、顶(底)三个面呈现。

曲面:球体借助于光线,在画面上一般是以亮面、暗面、明暗交界线(面)、反光面和投影组合而成。

任何一种复杂的形体,都可以由立方体、球体体面关系去理解和分析。

(二) 比例与分割

比例是指物体间或物体各部分的大小、长短、高低、多少、窄宽、厚薄、面积诸方面的比较。不同的比例关系形成不同的美感。观察与表现比例关系有个较好的方法,如先抓住相比关系因素的两极,再确定中间部分,依次分割下去,就可以确定出任何复杂的比例关系。

(三) 特征与基本形

物体的形体特征,是指物象都有自己的特征,使之相互之间得到区别。我们需要对形状进行概括与归纳,形成一个基本形的概念,如圆形:人脸、苹果、罐子;方形:课桌、书籍、电视机、房子等,因此可以这样说,抓住了基本形就基本抓住了形体的主要特征。

从形体总体出发,对物体的原形进行简化,省去烦琐的细枝末节,以形成简单的几何形状。首先是抓住它的平面形,是方、是圆还是角;再看它的体积特征,属于立方体、球体还是柱体。在具体作画时,先目测高度,再目测宽度,最后作上、下的宽窄比较,就能把握住形体的基本特征。

（四）转折与轮廓

当构成物体的面发生方向上的变化,形体的面就出现了转折。方形物体转折明显,称为折,圆形物体转折缓慢,称为转。一般的物体的边缘可以看作是转折,立方体外缘内的棱为转折,叫内轮廓。球体内侧的明暗交界可视为转折,也属于内轮廓。在造型过程中,当我们以线去体现形体的转折处,即为轮廓线。根据形体转折内外的部位,轮廓线可分为外轮廓线和内轮廓线。在作画起稿过程中,应集中表现物体的轮廓,抓住轮廓的方法可采取由外到里的方法。

（五）结构与构成

结构是指形体构造的组合方式,物体本身各部分的组合和构造。物体都有内部和外部的构成因素和结构关系,各部分的互相连接、穿插、重叠、相离等决定了物体的形体。在观察分析时,一定要由表及里,理解外表现象与内在的关系,不仅对看到的外表要理解,而且对看不到的内在也要思考,只有在理解的基础上,才能把握结构的正确关系,即使外形表象的细微变化,也可找到内在结构的根据。前辈艺术大师亲手进行解剖人体的原因,就是为了真正理解和掌握结构的生理科学关系。在素描训练中,对结构加进一些主观成分和表现手法,反映在画面上的形体结构,可看作是一种构成。

一切自然造物或人工造物,不论有无生命,都有各自内在结构的严密秩序和逻辑序列。素描造型的研究,就是为了掌握这种法则。只有在宏观上理解了结构的真义,又在微观上体察入微,才能在自然法则的基础上,作出能动的艺术表现。

（六）质感和量感

质感即是由于物体本身分子结构的不同,而形成一定形态的质地特点。质地的软硬、松紧、粗细、纹理、光泽等,都是形成质感的外在因素。如呢绒与绸缎,前者厚挺,表面疏松,柔软无皱、反光微弱;后者薄软,表面光滑,紧细平展,反光强烈。棉织品介于此二者之间。陶器与玻璃器质地的对比,更为明显。在素描表现中是显示真实感的重要因素,通过光波以不同的明暗变化反映出来。量感与质地和体积紧密相关,包括容量与重量两个方面。容量指体积空间的大小,重量显示物体的轻重、容量与重量,在素描的表现中,有了质感的充分表现,量感也就在其中。质感、量感表现得越充分,物体的真实性显示得就越强。为了达到“幻觉的真实”,素描练习注在此方面花费很大的功夫进行研定。

（七）透视与空间

在平面的画面上,主要通过透视规律来表现空间,透视与空间有着不可分割的关系。一切物象都占有一定的空间,物与物之间也存在着一定的空间距离。如画者

与写生物的空间距离,被画物体之间的空间距离,被画物本身前后的空间距离,被画主体与背景的空间距离……在素描中,利用物体的透视变化产生距离感,表现空间的技法,其中最基本的方法是透视原理的运用。

人们眼前所看到的景物,并不是物体固有的样子。在透视原理的作用下,物体大小、长短、高矮、宽窄都会显现出复杂、微妙的变形。由于物体占据空间是从上下、左右、前后方向上体现的,所以眼的观察也有差异。在日常生活中,人们观察景物都是近大远小、近高远低、近宽远窄、近清楚远模糊,这是人所共知的生活常识,其实这是透视学的视觉规律。所有这些视觉上的感受,都要运用透视原理,准确掌握形体的变化规律,正确表现物体的形和物体与空间的关系。因此,学习透视的意义就在于能使人们学会借助透视的原理,掌握正确的观察方法,在不同角度都能准确地抓住物象的丰富变化,这是在素描训练中必然要遇到的和必须要学会的课题。

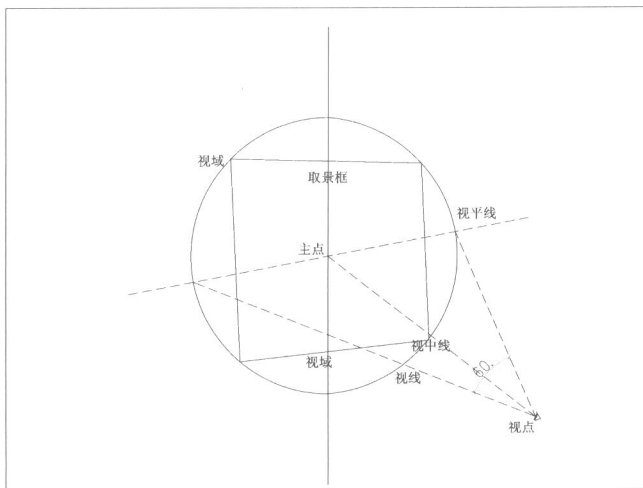

图 3-1 绘画上常用的名词简介

1. 透视学在绘画上常用的名词

视点: 视点是指画者眼睛所在的位置,也就是观察点。

视平线: 视平线是指与画者的眼睛同一高度的一条水平线。这条线随着视点的高低而发生变化,当平视时,视平线与地平线重合,当俯视或仰视时,视平线与地平线分开。

主点: 主点又称心点。它是指画者眼睛正对着的视平线上的点,它是视域的中心。

视中线: 视中线也称中心视线。它是指视点至主点的连接线及延长线,与视平线成直角。

消失点: 消失点也称灭点。它是指在视觉中,物象由近而远,由大变小,在视平线上逐渐汇集成一点,即消失点,也就是透视图的终点。在成角透视中,消失点分为左消失点和右消失点两种;在倾斜透视中,消失点除左右两个点以外,还有垂直消失点。

消失线: 消失线是指一条用来表现物体透视特征的辅助线,在透视变化中,物象与消失点的连线称之为消失线。在实际运用中,一般用虚线表示。

视域: 视域是指眼睛看出去的空间范围,也就是头部不转动,目光朝一个方向观看时,所能看到的就称“可见视域”。眼睛所看的视角成一圆锥形,视角 60° 范围

内称为“正常视域”,在正常视域范围内,物象比较清晰,超出这个视域物象就比较模糊。

2. 透视的种类

由于物象在空间所占位置不同,特别是由于表现形式、光照情况和物象的形体等方面的差异,所以透视方式也是多种多样。对透视性质的分类,难以从总体上界定,只能从不同角度和客观条件加以区分。针对素描的特点,我们主要研究从物象的空间位置划分,可分为平行透视、成角透视、倾斜透视,也即人们称之为几何透视法。几何透视法产生于数学原理,是把几何透视运用到绘画艺术表现之中,是科学与艺术相结合的技法。它主要借助于近大远小的透视现象表现物体的立体感。针对素描的特点,将几种基本的透视介绍如下。

(1) 平行透视

视角在 60° 视域内的立方体的一个面与画面平行,这种透视称“平行透视”。其主要特征是距画面最近的只是一个面,只有一个消失点,又称“一点透视”。平行透视的形体变化是随着视点的位置不同而变化的。平行透视的应用虽然比较简单,但它是学习其他透视的基础。它在构图上能够产生视觉上集中、平衡、稳定、庄重的效果。

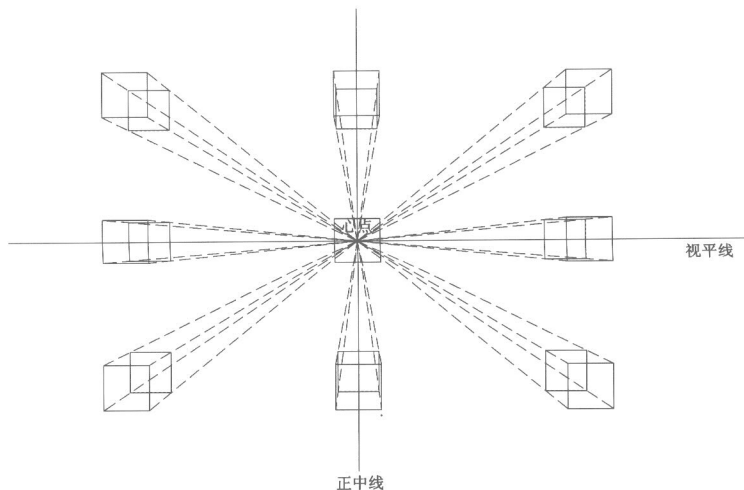

图 3-2 正方体的平行透视

(2) 成角透视

视角在 60° 视域内的立方体没有一个面与画面平行,但上下两个面平行于地面,其他面与画面成一定角度时产生的透视现象叫“成角透视”。其主要特征是距画面最近的是立方体的一个角,有二组边线消失在左右两个消失点,故又称“二点透视”。成角透视在绘画上应用很广泛,具有多方位的空间和主体深度。在建筑、园林、室内装饰设计中,多采用成角透视法。

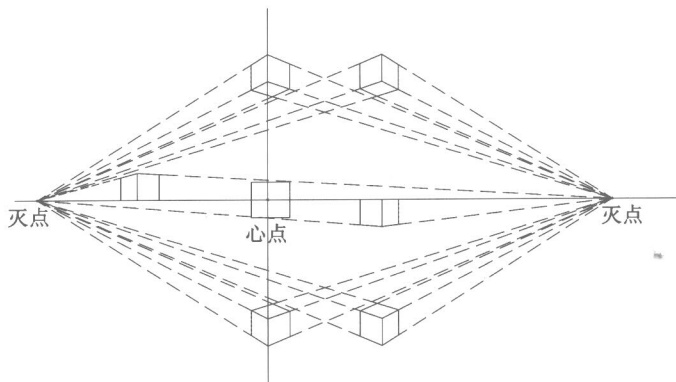

图 3-3 正方体的成角透视

(3) 倾斜透视

一个立方体不平行于画面,也不平行于地面,与画面和地面都成倾斜的状态,这种透视称“倾斜透视”。斜面有的是上斜,就是近处低远处高;有的是下斜,就是近处高远处低。建筑中的坡形屋面、台阶等都属于这种透视。其特点是有三个消失点,故称“三点透视”。这种透视多数存在于斜仰视或斜俯视的透视之中。倾斜透视构成形体多方位、多角度的变化,在构图上能够产生起伏、运动、多变的感受。

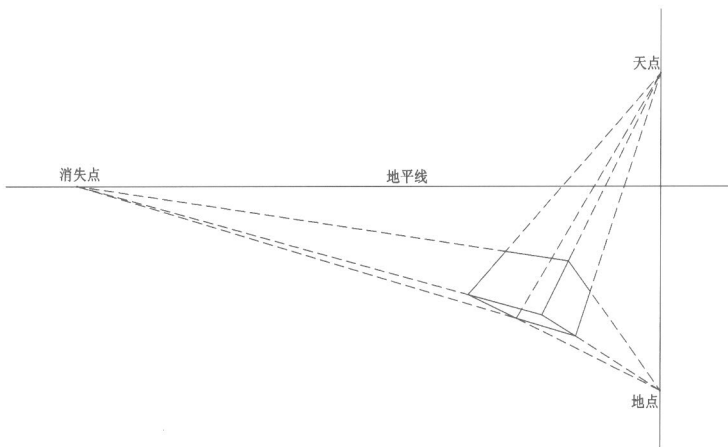

图 3-4 倾斜透视图例

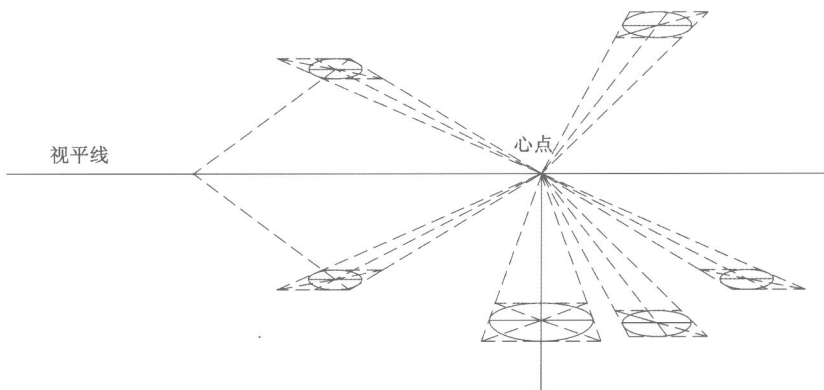

图 3-5 圆面的透视图例

透视是一门比较复杂、深奥的学科,是造型艺术课程中必修的课程,在素描训练过程中,经过实际操作,才能进一步对这些基本知识加深理解。

第三节 构图基本知识

构图是画面的基本要求,构图的形式决定了画面的视觉感受。构图就是指画面上的各个物体的位置分布。其有两种含义,一是指形象在画面中占有位置空间所组成的画面构成形式,二是指在画面上组织安排物体的过程。构图的总原则是统一中求变化。好的构图一般要求做到:大小适中,位置合理,宁上勿下,疏密相间,错落有致。

图 3-6 正确的构图:位置居中,大小合适、重心略偏上

图 3-7 不正确的构图:构图太小,画面空旷

图 3-8 不正确的构图:构图过大,画面太满

图 3-9 不正确的构图:构图偏下,画面下沉

图 3-10 不正确的构图:构图太上,过于冲顶

图 3-11 不正确的构图:构图偏左或偏右,空间失衡

第四讲 明暗素描的写生训练

第一节 明暗的形成与光

明暗的产生是光线作用于物体的客观反映,建立在物理光学的基础上。由于光的客观性决定了明暗变化的规律性,物象不同方向的体面,对光照反射出不同层次的明暗,不同的质地,有不同的变化。素描造型就是利用这种自然法则,表现自然的形态,在二度平面的画面上,表现三度空间的立体感,以求真实性。

光有自然光(如日光、月光、天光)和人造光(如火光、灯光),受单一光源照射,物体的明暗变化比较单纯规律,表现较易;受多光源照射的物体,变化大,表现较难。静物写生多采用偏北的天光,比较稳定,便于造型研究。

第二节 明暗素描的基本要素和表现方法

明暗调子是明暗素描的最基本的要素。明暗作为素描的一种要素,在造型艺术上被广泛地应用。明暗调子有较多的功能,它是表现物象的立体感、空间感、质感和形体结构的有效手段,能够使画面的形象更为具体,有较强的直觉效果。物体在空间中,自身的高度、宽度和深度构成了立体。这三维空间在光线的照射下,形成了明暗不同的色区,物体的立体形象就会表现出来。各种物体除了形状不同之外,质地也有较大差别,有光滑、粗糙、厚重、轻飘、坚硬、柔软等之分。借助光的照射,运用明暗调子的手段就能够充分地表现这些不同的质感和体积感。另外,通过明暗还能反映不同的心理情绪,在色调层次上调整构图,利用明暗度的比例变化改变画面上形象和渲染所需要的氛围。总之,明暗调子是构成视觉表现形式的重要因素,对物象的表现力和提高造型的艺术性具有较强的作用。所以,研究和掌握明暗色调变化规律,有利于观察和表现物象的本质和特征。

物体在光的照射下产生明暗,艺术家们根据这种现象,在实际操作下不断地积累经验并在原理方面不断地探索,归纳总结出“三大面五调子”使明暗关系更条理化、更具体化,为增强素描的艺术性提供了可遵循的法则。

所谓“三大面”,就是物体在光的照射下产生明(白)暗(黑)两个部分,由明向暗推移是渐变的,中间有一过渡区,这里是一个介于黑白之间的灰色调。物

体上的黑白灰三个面产生了色度上的层次变化。“三大面”也称为画面表现的三大要素。

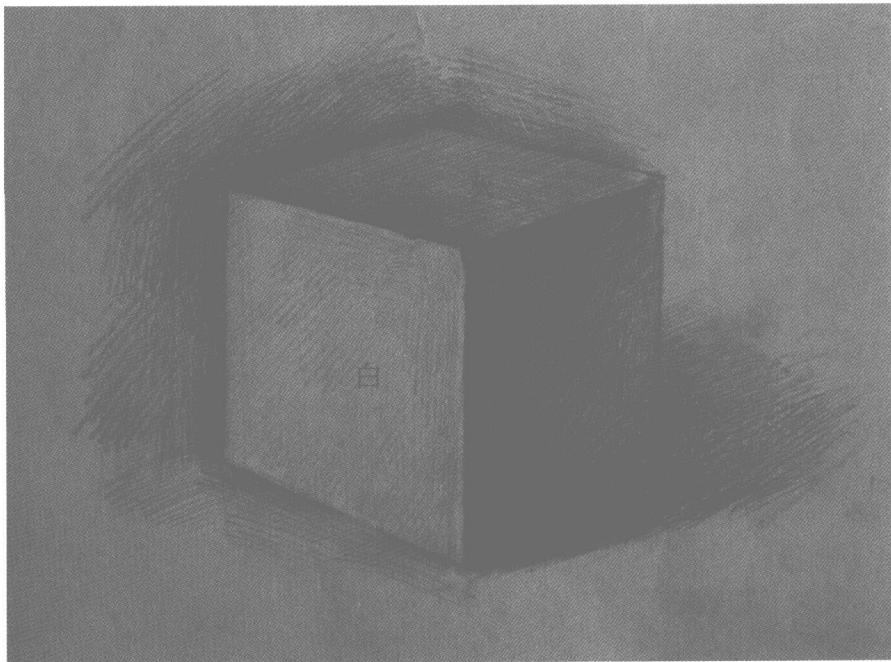

图 4-1 三大面

所谓“五调子”是在三大面的基础上对黑、白、灰层次的进一步细化。这种科学的分解,对于物体上的光效所反映出的色调变化进行了更深入细致的刻画。

1. 明部 明部是直接面向光源的部位,也叫亮面。
2. 半明部 半明部是物体上受侧光的照射的部分,也叫灰面。
3. 明暗交界线 明暗交界线是物体处于受光面与背光面之间最暗的部分,形成一个明显的界限。在光线集中照射时,明暗交界线十分明显;反之,就比较模糊。由于物体的形状不同,明暗交界线并不是一条直线,其虚实、宽窄、曲直、深浅随着物体表面的起伏而变化。明暗交界线的重要性在于对物体立体感的表现关系极大。

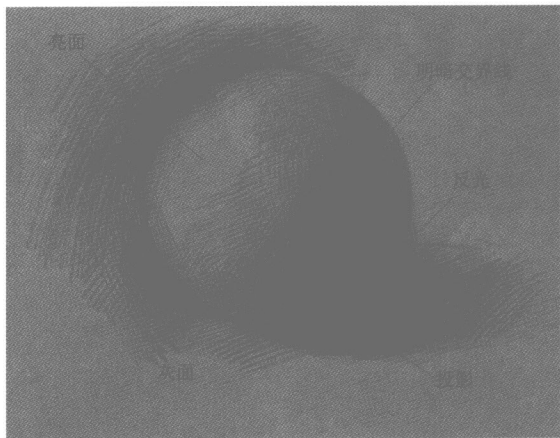

图 4-2

4. 反光 反光是环境反射光的部分,物体暗部向纵深转过去的面,在受到周围环境影响时,就形成反光。环境光强,反光就亮些;反之就暗些。在一般

情况下,反光最亮也不能超过明部中亮面的亮度。此外,物体本身质地也是一重要因素,如质地光滑明度较浅,反光就清晰;质地粗糙明度较深,反光则模糊。对反光的表现不可忽视,如果不够准确,对物象空间深度和体积感的表现效果就会受到影响。

5. 投影 投影是物体遮住了光源,在背景上产生的阴影。离遮挡物近的投影较深,边缘清晰,黑白对比强;反之,投影较淡,边缘线模糊,黑白对比也较弱。投影和周围区域黑白对比的强弱取决于光源的强弱,光源近,投影就明显;反之投影就较模糊。少数表面光滑、质地坚硬的物体还有高光。但由于其只是在特定的条件下才产生,因此一般把它排在“五调子”之外。

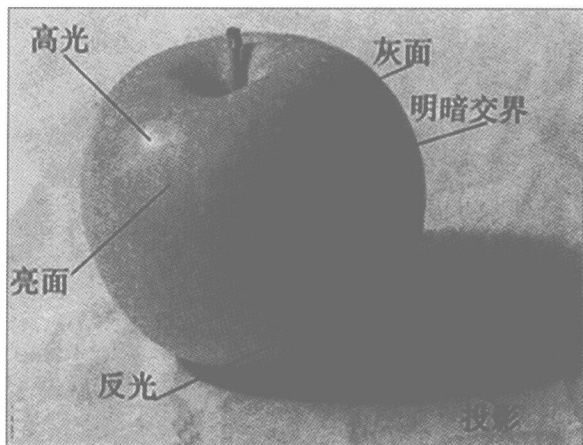

图 4-3

“三大面”、“五调子”的规律,是塑造立体感的主要法则,也是表现质感、量感、空间感的重要手段。物体受到光照之后,这种规律根据物体形态形成一定的逻辑序列反映出来,素描造型正确地表现出这种关系,就可达到真实可信的效果。

调子是明暗素描中的一个独特问题,非常重要,直接关系到造型的结构和画面的形式美感和统一完整的效果,所以明暗素描亦称调子素描。素描的调子,就是整体画面明暗变化所形成的协调关系,局部明暗的变化,必须服从整体的调子关系,有条不紊,秩序井然,保证画面的统一。为了达到协调统一,一要受光与背光部分分明,严格遵循明暗交界线,不可逾越;二要分清黑、白、灰三大主色调,不受物形限制,主要从光度层次区分阵势,布局得宜;三要把握物体固有色,彼此有所区别。在此基础上,在对比中求协调,在协调中求变化,以调子制约全局,最后就可取得统一的效果,达到完美。