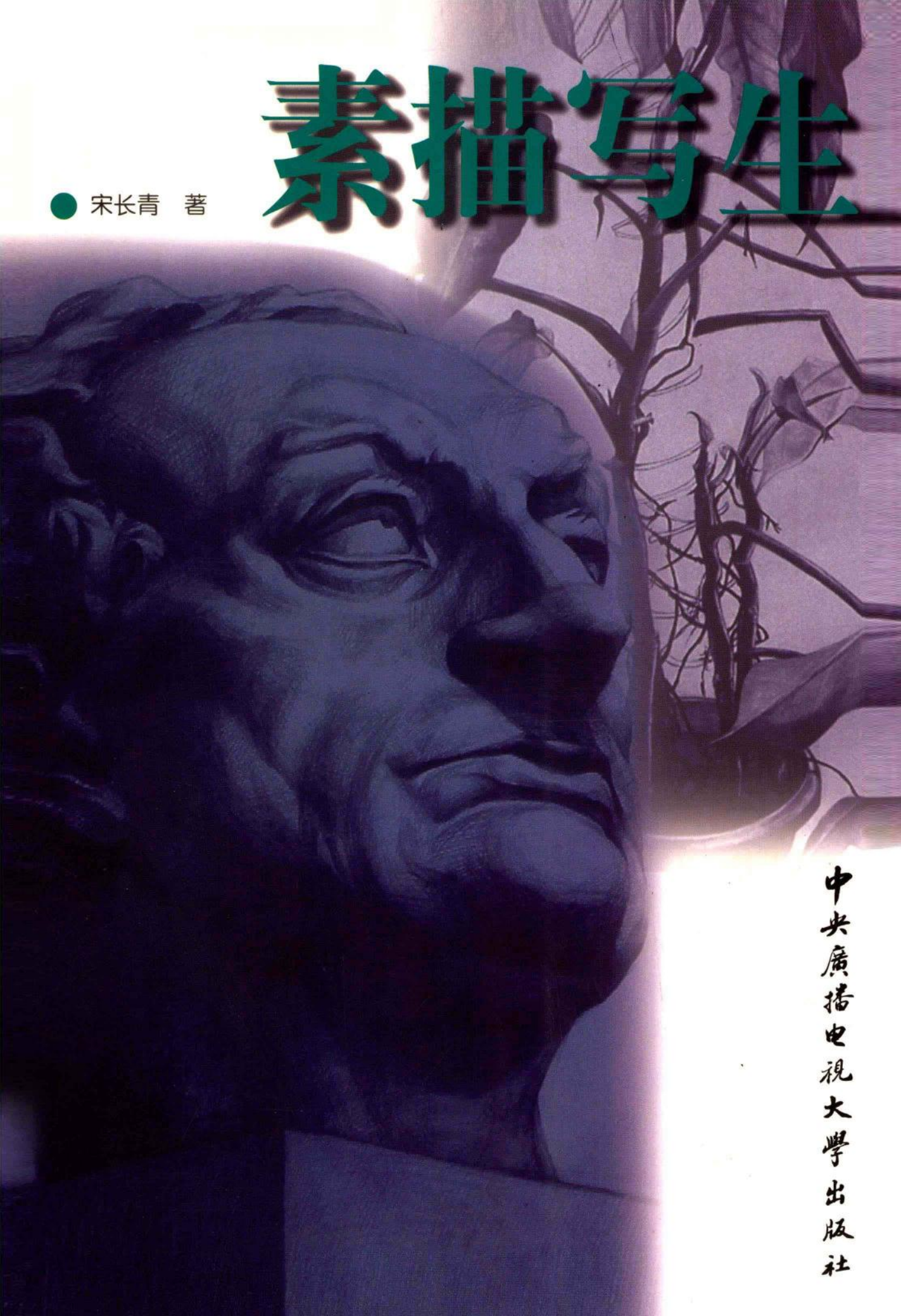

素描写生

● 宋长青 著

中央廣播電視大學出版社

素描写生

宋长青 著

中央广播电视大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描写生 / 宋长青著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2004.9

ISBN 7-304-02822-X

I. 素... II. 宋... III. 素描—写生画—技法(美术)
—电视大学—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第102607号

版权所有, 翻印必究。

素描 写生

宋长青 著

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-68519502 总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路45号

邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

责任编辑: 来继文

印刷: 人民教育出版社印刷厂 印数: 0001~2000

版本: 2004年7月第1版 2004年9月第1次印刷

开本: 850×1168 1/16 印张: 7 字数: 156千字

书号: ISBN 7-304-02822-X/J·57

定价: 22.00元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

前言

我们在此进行的是广播电视大学艺术设计专业的美术基础课教学。在艺术设计专业的美术基础教学中始终存在着如何将基础教学与专业设计教学之间进行有机衔接和结合这一课题,在此我们的观点非常明确:首先,应当寻找共同点,我们认为在基础教学和专业设计之间有很多共同之处,它们都作为视觉的造型艺术,在画面构成、色彩运用、材质肌理等方面都有很多相通之处。其次,应当进一步去看它们的区别,基础教学研究的是造型艺术的诸多表现语言,而专业设计是为某一类形态做指向性更加明确的设计,在专业设计中还是要运用和基础绘画中相同的诸多语言形式。在此基础上,我们认为应该从更高的视点、以更宽阔的视野,去做富有创新精神的劳动,并以此去看待艺术的、绘画的、设计的诸多因素。在此前提下,素描课和色彩课的教学就不是简单技能的培训,也不能只当成绘画基础训练。我们要在教学中培养创造性思维和设计意识。创造性思维是一种观察问题、思考问题的方法,没有创造性的劳动毫无意义,挖掘自身的创造性潜能,才会使自己的劳动更具价值。之所以被称为设计意识,是因为素描、色彩是绘画训练,毕竟不是设计。但绘画和设计之间有很多共同点,我们培养的又是设计人才,因此在基础绘画训练中寻找两者的相同之处,融合进设计因素,所以称其为“设计意识”。

艺术是人类的精神产品,艺术的发展是随着人们认识观念的变化而发展的。正像赫伯特·里德在《现代绘画简史》中所说:“整个艺术史是一部关于视觉方式的历史,关于人类观看世界所采取的各种不同方法的历史。”艺术的发展因民族风俗、地理环境、政治制度、文化思潮、宗教信仰等不同的差异,经过数千年的演变形成今天的局面,呈现出多元化的格局。至今人们在对艺术深度的挖掘和对广度的开拓上不断有更新的认识,使艺术的形态更加多样化。当今科学技术的迅猛发展,也使世界各地的人们在时间和空间的距离不断缩小,人们正经历着迅速发展、变化多端的多彩世界。这就是我们所身处世界范围内社会的、文化的大背景。

我们引导学生以纵横相交、以大观小、以小映大的观点看待艺术。纵,即以人类从远古以来至现代的文明史为主线,其中包含文化和美术;横,即以当今整个世界、人类社会的生存状况、观念意识为背景。要以宏观的、文明的、文化的、艺术的、美术的角度去看问题;以自己的作品为点,折射出更多的、更大的内涵容量。以艺术形态的多元化为基础去理解,从深度挖掘和广度开拓上去创造新的艺术样式。

我们想以这样的观点来进行教学,使美术基础课从一开始就融进新的内涵,展现出鲜

明的时代特征，并在教学中对学生进行创造性思维和设计意识的培养。根据广播电视大学学生以自学为主的特点，我们在本书中选用了较多的图片，以期实现方便实用的意图，考虑到学生的程度差别，特意选用了一些写生步骤和方法的图例；而用电视录像片更多的是绘画方法步骤的演示和演讲，能使人更加直观地看到写生学习的过程。当然还需要各地教师辛勤的面授，从而使该教学形成完整的体系。与此同时，学生们平时还应该多看一些艺术类的书籍、画册、艺术家传记等，并由此扩展为对文化、对社会、对人生的关注和思考。我们希望能够通过教学使学生对素描写生和色彩写生有新的认识，使其表现能力得以提高。

宋长青

2004. 6. 1

目 录

第一章 素描导论	1
一、素描的定义	1
二、素描的工具	1
三、重新认识素描	2
第二章 素描基本规律	17
一、素描词汇	17
二、基本透视	17
三、画面构成	18
四、素描的观察方法	18
第三章 石膏像写生	19
一、几何形体写生	20
二、石膏像写生	23
三、从新的角度去画	25
第四章 静物写生	33
一、简单静物	34
二、同类质感物体的组合	39
三、不同形态物体的自由组合	57
第五章 人像写生	82
一、头像写生	83
二、半身像写生	85
第六章 风景写生	98
一、准确客观的描绘	99
二、主观的表现	99
后 记	107

第一章 素描导论

一、素描的定义

从广义上来说,所有以单色为主的绘画,通常可以被认为是素描。素描在《辞海》中的定义是:主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。它是造型艺术的基本功之一,以锻炼人们观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。人们通常以此为习作或创作起稿,也有用素描形式进行创作的。有水平的素描画,往往也具有独立的艺术价值。素描的使用工具有铅笔、木炭、钢笔和毛笔等。

人们对素描的认识也随着时间的变化而改变。过去我们习惯把较长时间的单色写生称作素描,较短时间的单色写生称作速写。这种认识显然是比较狭隘的,时间的长短不应是确定素描的标准。现在人们已习惯认为速写也是素描的重要组成部分。

以前我们把苏式体系素描称作块面素描或明暗素描,这种素描是以明暗关系来表现物体的形状、体积、质感、空间等,现在则把这种素描方式称为全因素素描。

设计素描或称结构素描,对我国读者影响最大的是瑞士巴塞尔设计学校的素描教材。这种素描不注重物体的明暗关系、光影变化和质感效果,它更多地关注物体的结构组合、穿插、关系和形体的构成。

线描也是素描的一种,而且应该说是素描最基本的表现手段之一,大多数绘画首先是使用线来表现的。线描是通过线的各种变化来表现物体的形态。

二、素描的工具

多数情况下铅笔和炭笔被作为最常用的工具,铅笔以较软的为好,一般为2B、4B等,没有固定的标准。一般使用专用素描纸作为最基本的用纸。橡皮以较软的为好,有的人喜欢用可塑橡皮,因为它可以擦出特别的效果,也有人喜欢用馒头和面包。速写的工具更加随意。

以上这些作为最基本的工具足以去画素描了,但正如前面谈到的如果我们以开阔的眼界看待素描的话,对素描工具的认识就会使你对此有较大的改变。在此我们更愿提出:多种多样的工具是你认识上的反映,是观念上的变化。不但用铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、圆珠笔,还可以用水墨、水粉色、水彩色、油画色;可以画在多种纸张上面,如牛皮纸、宣纸、画布、底纹纸、报纸、有色纸、多样的特种纸等;至于绘画的方法可以是画,可以是刀刮,可以用纸拼贴,也可以做多种肌理效果。

三、重新认识素描

对于素描概念的重新认识非常重要,这是因为人们的行为是在认识的基础上产生的。在此我们提出的观点是:素描不只是技术训练的手段、不只是技巧和技能,它是一种艺术形式、一种思考方式、一种观察方法,它本身就具有独特的审美价值。

我们应该从更加宽泛的文化背景上去看待素描,从中挖掘和展现自己的创造潜能,而不只把素描看成是一种技术的训练手段,不能认为只要把素描画好了,就是打好了基础,就能搞好创作设计。当然决不是在此就忽略素描训练的重要性,素描作为基础课正是因为它很重要,所以我们从一开始就应该把它看成是一种创造性的劳动,就要形成一种态度,即融创造性和技术性于表现手段之中,把它看做是一种有价值的艺术创作活动,针对我们的专业特点还要融进设计意识。

从以下这些作品中(图1至图15),可以看出我们的教学理念。这些作品也力图展现更加多样化的角度、风格和技巧,显示作者的创造性思维和设计意识,从更深更广的意义上对素描的概念进行了重新思考。

图1显示出作者一定的深入客观表现对象的造型能力,这在基础教学中是必要的。它对物体做了仔细的研究和具体的描绘。

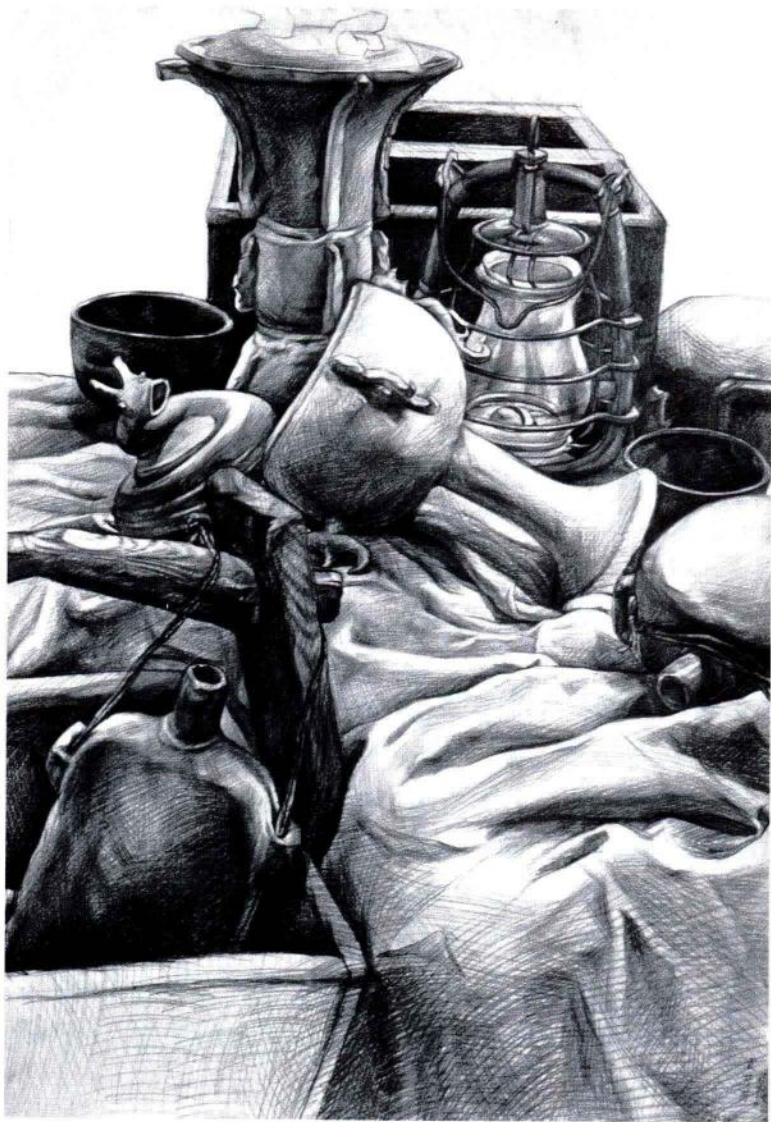

图1 作者:袁芳芳

图2 作者：马南山

同样是花卉写生，图2和图3做了更加主观的处理，主要是在加强和减弱画面内容，画面富有装饰性。

图3 作者：罗 茜

图4 作者：曾莉斯

陶俑的细节不是画面所要描绘的，图4主要表现的是作品整体的氛围。

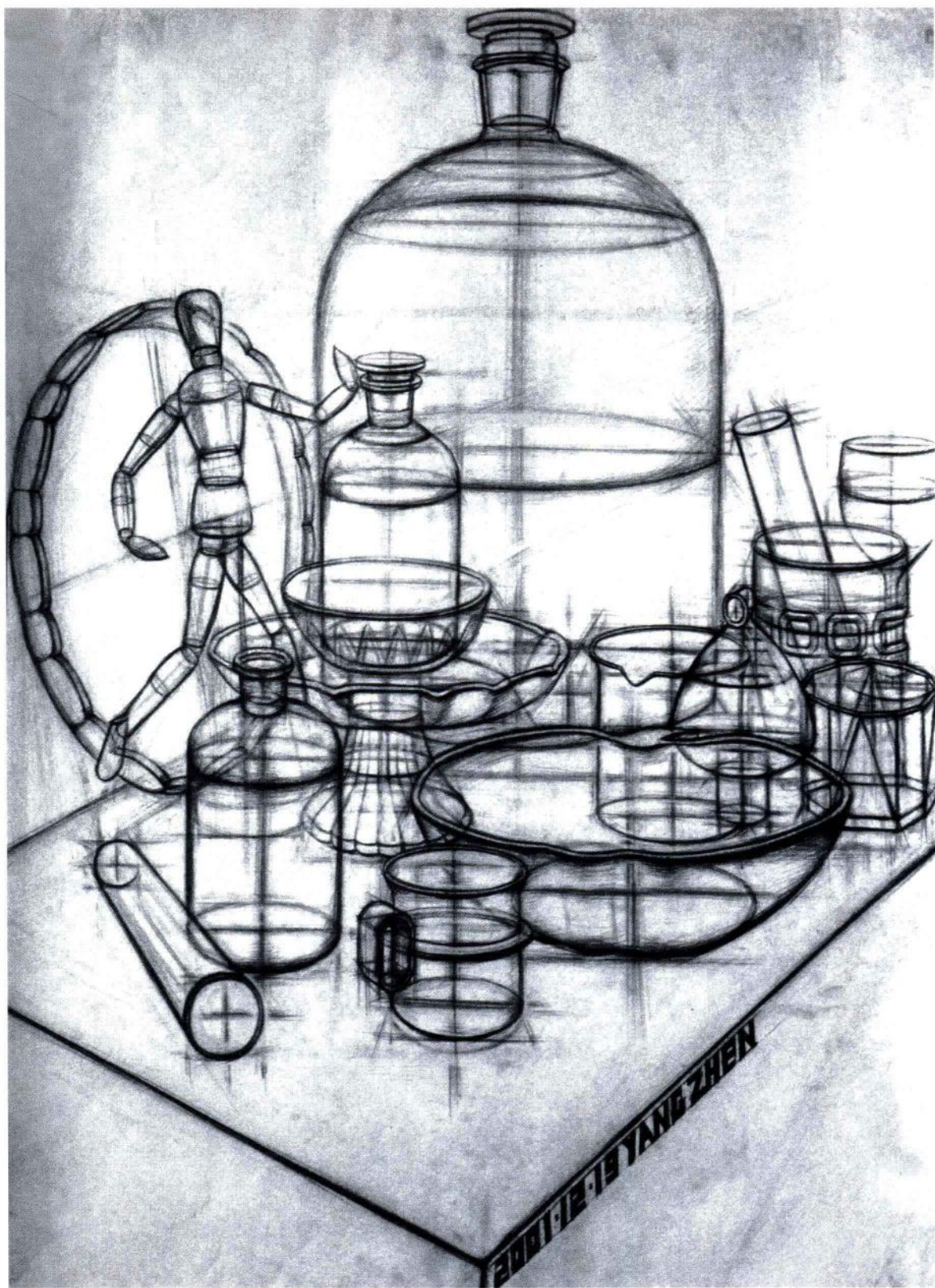

图5 作者：杨 振

图5的设计素描展现了物体的构造关系、物体之间的穿插组合。

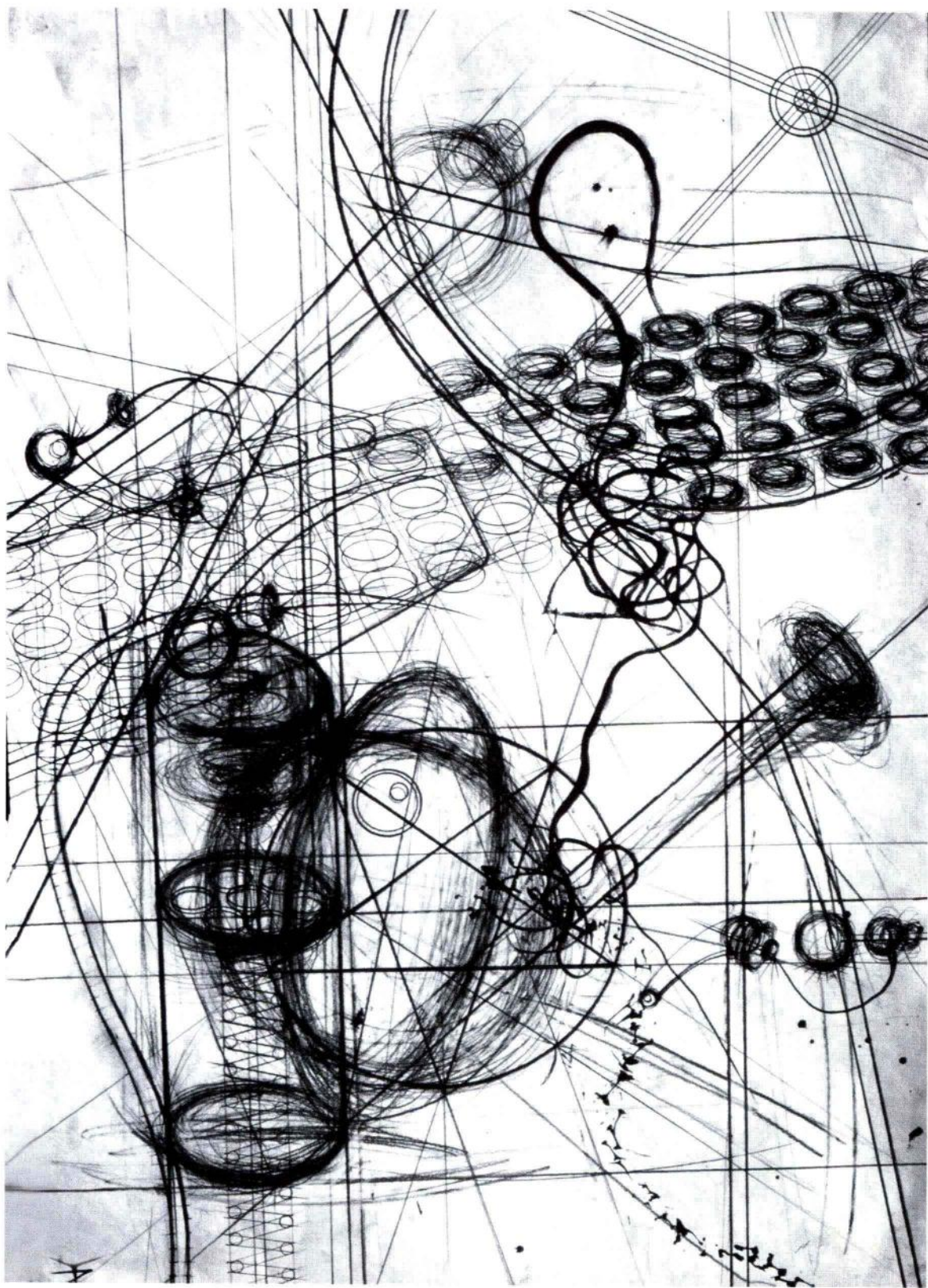

图6 作者：周 瞳

图6的设计素描由客观物体的造型提升到画面的抽象组合。

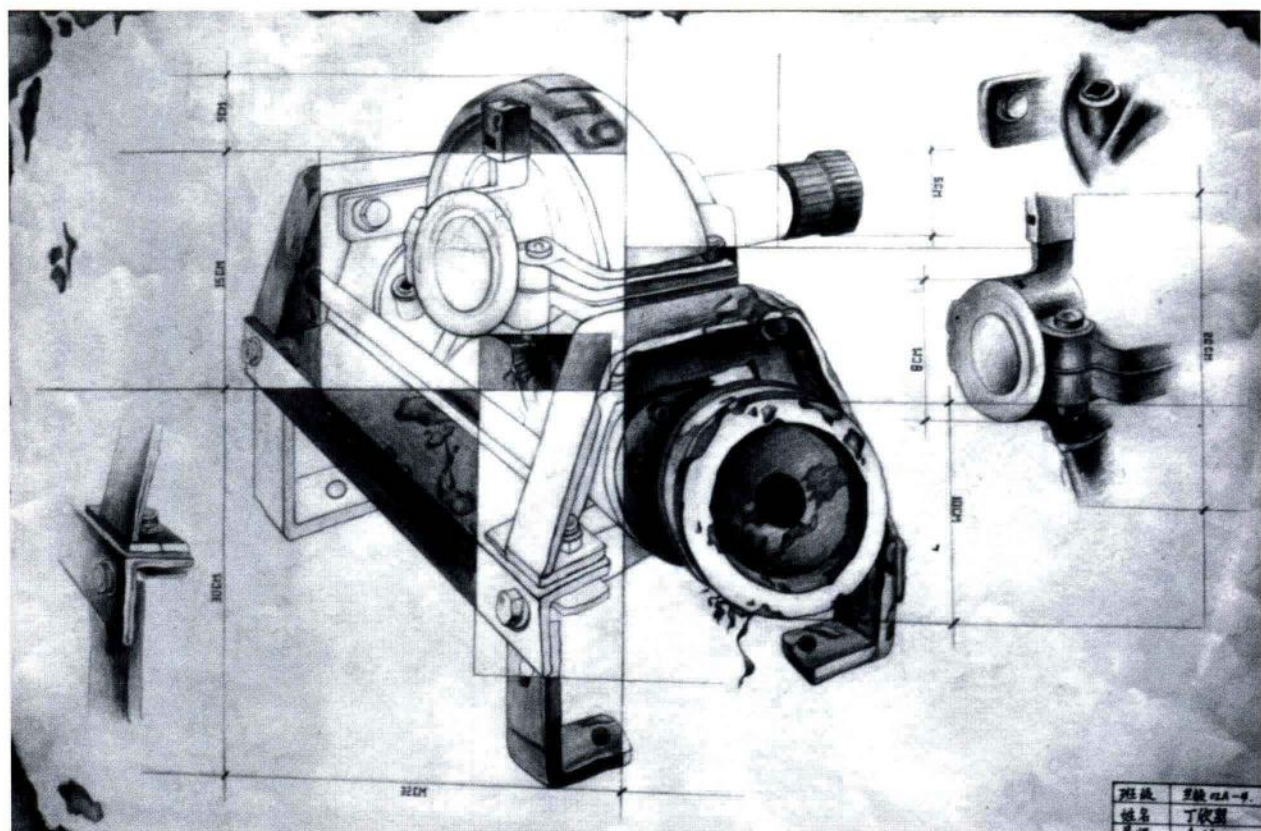

图7 作者：丁欣羽

图7的画面更像一幅设计图纸，但这却是从真切的写生之中激发的灵感。

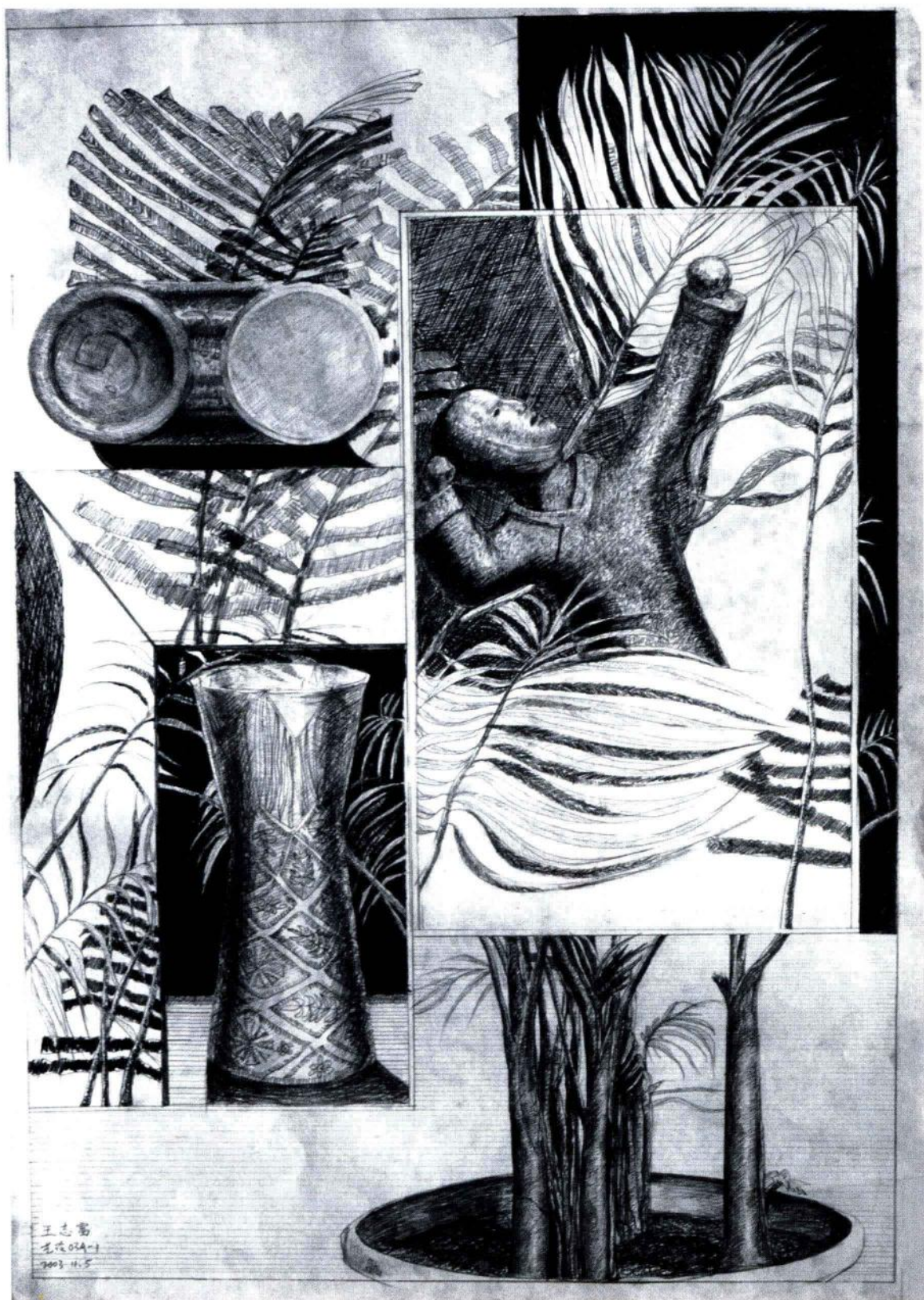

图8 作者：王志富

图8将众多的静物重新组合，构成了新的富有情趣的画面。

图9 作者：王晶晶

图9是在红色的硬卡纸上用小刀刮出来的，是没有“画”的“画”。

图 10 作者: 胡 昊

图 10 中一些物体看似随意的摆放, 和地图的造型重合, 使画面另有新意。