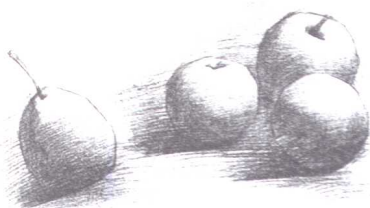
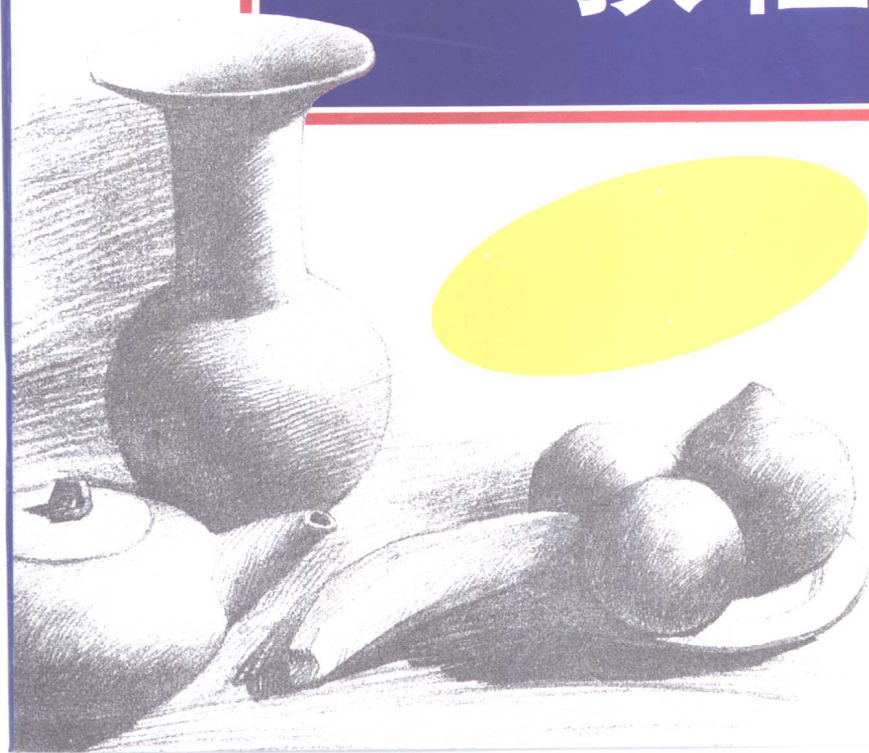

素描

教程

上海人民美术出版社

素描

教程

编绘 陈 坚

中册

上海人民美术出版社

素描教程(中)

编绘：陈 坚

责任编辑：庞先健 封面设计：杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路 672 弄 33 号

全国新华书店经销

商务印书馆 上海印刷股份有限公司印刷

开本：787×1092 1/16 印张 3

1998 年 4 月第 1 版 2002 年 1 月第 6 次印刷

印数：43001—48000

ISBN 7-5322-1856-2/J·1752

定价：7.50 元

编者的话

活动课(第二课堂)是教育教学改革中的一个重要的组成部分,它在发展学生智能、培养各种人才、全面提高学生素质方面,具有突出重要的位置,也使教育的功能从原来单纯地开发自然资源走向了人才资源的开发,提高了教育的效益。

由于活动课(第二课堂)同正式的课程有所区别——她更加注重实用性和专门性,因此,在设计活动课(第二课堂)教程时,我们是根据目前各个地区(发达地区和落后地区)、各个学校的具体情况和具体要求进行设计的。我们将内容与形式分成较易的和较难的两种,便于教师灵活的应用;在总体安排上,我们本着由浅入深的原则,阶梯形的逐步向上。

本教程适合小学活动课(第二课堂)、双休日学生自学和业余艺术学校,作为教材用。本教程每一种均分上、中、下(除书法以外)三册,上册一般适合小学一二年级,中册适合小学三四年级,下册适合小学五六年级,各地区、各学校可以根据本校教师的特长和学生的基础选用。

目 录

静物素描的概述	(1)	陶罐与一组水果	(20)
六面柱体与圆球	(4)	酒瓶和碗	(22)
贝多芬像与小提琴	(6)	竹制果盘中的菠萝	(24)
衬布上的苹果	(8)	蔬菜与酒杯	(26)
书包与书	(10)	不锈钢水壶	(28)
油漆铁罐与瓷碗	(12)	砂锅和苹果	(30)
石膏嘴部与黑色陶罐	(14)	酒杯、陶罐与萝卜	(32)
石膏解剖头像与酒瓶	(16)	一组陶罐	(34)
网球拍与布袋	(18)	作品选登	(36)

素描静物的概述

一、静物素描的表现方法

在静物素描写生中,有两种表现方法,即以线为主的表现方法和以明暗调子为主的表现方法。

(1) 以线为主的表现方法

在平面的白纸上要画出立体感的物体形象来,其中有一点必须引起注意,即物体的透视关系。以线为主的素描表现方法,是依靠线条的组合和粗细、轻重等的变化来表现透视关系的。线条本身的变化和对比能产生透视感,线条的一端画重、画实,另一端画轻、画虚就已产生了透视。平行排列的线条本身也会产生透视感,这一端的线条粗一些,而另一端的线条轻一些,也会产生距离感。画面上线条的轻重、虚实、浓淡所产生的透视变化只是相对比较而言的。另外,线条的重叠、穿插变化也能表现出物体的空间透视感。

(2) 以明暗调子为主的表现方法

素描是通过三度空间和光线明暗调子的对比关系去表现物体的体积感和物体之间的距离感,从而达到表现物体的立体效果。初学者要了解物体明暗色调变化的一般规律,即用“三大面”和“五大调子”来概括。

“三大面”指的是物体在空间中受光线的影响而产生的黑、白、灰三大面。

“五大调子”指的是在受光物体上所呈现的明暗调子的变化规律,即:高光、中间调子、明暗交界线、反光和投影。受光面是物体直接受光线照射的部位,表现为清晰和明快,其中高光是出现在受光面的区域里;明暗交界线是物体在受光的作用下,受光部和背光部之间最暗的部分,明暗交界线对于整个的物体造型有着很大的关系,因此画明暗交界线时要花些时间进行观察分析;中间调子是明暗调子中层次最为丰富的,也是最为复杂微妙的部分,在物体中所占的面积相对较大,对于初学者来说,是较难把握的;反光是环境光对于在同

一环境中物体的反射;投影是物体遮挡光线后在其背面所形成的阴影部分,投影的大小、明暗与光源的强弱有密切的关系。

综上所述,无论“三大面”还是“五大调子”,对于初学者来说,是必须掌握的,是必须要掌握的明暗色调变化的基本规律。

二、静物素描写生的步骤

静物素描写生中具体的方法和步骤,一般可分为构图定位、勾画轮廓、上大体明暗关系、具体刻画和调整。

(1) 构图定位

动笔之前要有构思。构思的过程也是构图的过程,两者相辅相成。初学者在构图定位时一般采用长直线将物体大致位置初步确定,物体排列、布局要均衡,视觉中心不宜安排在画面的正中位置。打轮廓时铅笔线条不宜画得太肯定,尽量画出物体大的形体关系。

(2) 勾画轮廓

勾画轮廓阶段在构图阶段大的形体轮廓线的基础上,用较短的线条画出物体的前后关系及空间透视关系。物体的形体结构关系要尽量画准,投影和明暗交界线也应勾画到位。

(3) 上大体明暗关系

勾画完物体轮廓以后,应逐步画上大体明暗调子。此时要根据物体对象的形体结构画出物体的明暗交界线,明暗交界线对于表现物体对象的空间立体关系尤为重要。铺明暗调子时可以从物体、背景衬布的明暗交界线和背光部以及投影部分开始,逐步过渡到中间调子。铺大体明暗调子时要注意物体的质感及各物体之间的黑、白、灰关系,如深色陶罐和淡色的水果之间应分出两者的质感及黑白关系。这里要强调的是,明暗交界线始终明确无误。铺上大体明暗调子,整个静物的大体明暗关系和空间关系就能够初步地表现出来。

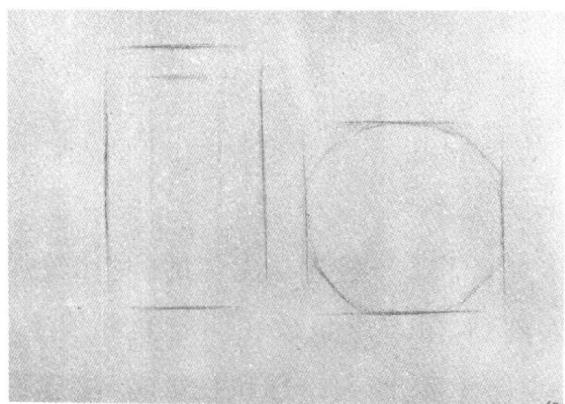
(4) 具体刻画

铺上大体明暗调子后,可以进行具体刻画了。一般先从主体的、对比较强的而且固有色较深的物体进行具体深入刻画,重点也是放在明暗交界线上。明暗交界线的深入刻画要注意物体虚实变化关系。画到暗部和投影时,注意不要在上述区域内刻画得太多、太过,要概括、统一。中间调子的刻画容易出现灰、脏而显得层次混乱,因此在画中间调子的同时,应区别亮部和暗部的层次,高光部分要画在相应的结构点上,不能随意地不加观察分析地画上去。在深入刻画阶段,应多加观察比较,亮部、暗部、明暗交界线、投影部分分别比较。比较是在统一整体的前提下进行的,这样能够保证整体感。

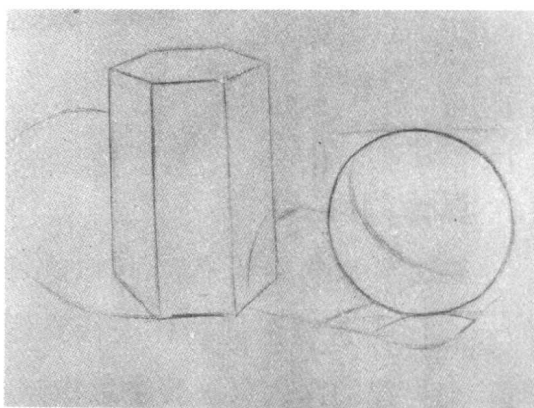
另外,在具体深入刻画时,应注意各物体之间不同质感的表现方法。表面光滑的物体固有色不明显,受环境光的影响较大,用笔时一般采用纤细、光挺的线条来加以表现,细小的局部的地方也应注意刻画;表面粗糙的物体,因其吸收光线而固有色明显,可以采用粗犷的线条来表现。质感的刻画需要相应的表现方法而不能程式化、概念化,静物素描不同于石膏素描的写生,很大程度上就区别于此。这里需要强调的是,在具体深入刻画阶段,由于各部分都在深入刻画,难免会出现顾此失彼,造成整体感不强的感觉,因此,初学者应始终树立一个整体的观念。

(5) 调整

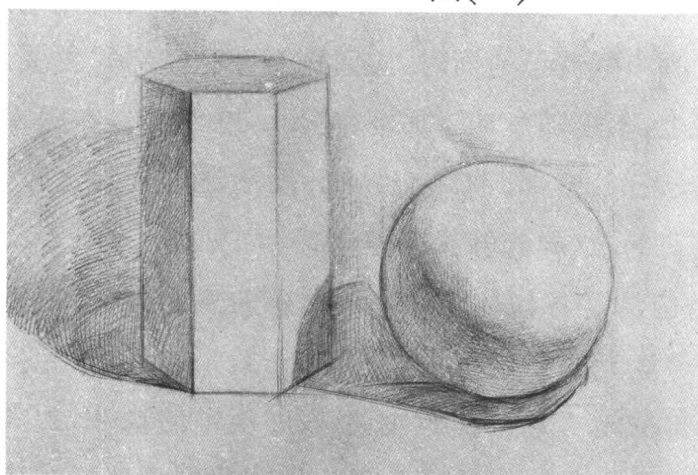
调整是全面深入刻画以后,对画面进行整体性的概括和统一。可以从各个方面进行调整,结构是否准确,透视是否还存在一些小的问题,各物体间是否主次分明,黑、白、灰调子是否明确和质感是否表现到位等等。调整的关键是在于自己所要表现的对象是否已按照自己的感受和见解能充分地表现出来,这一点很重要,可以说是一幅静物素描画的成败之关键。

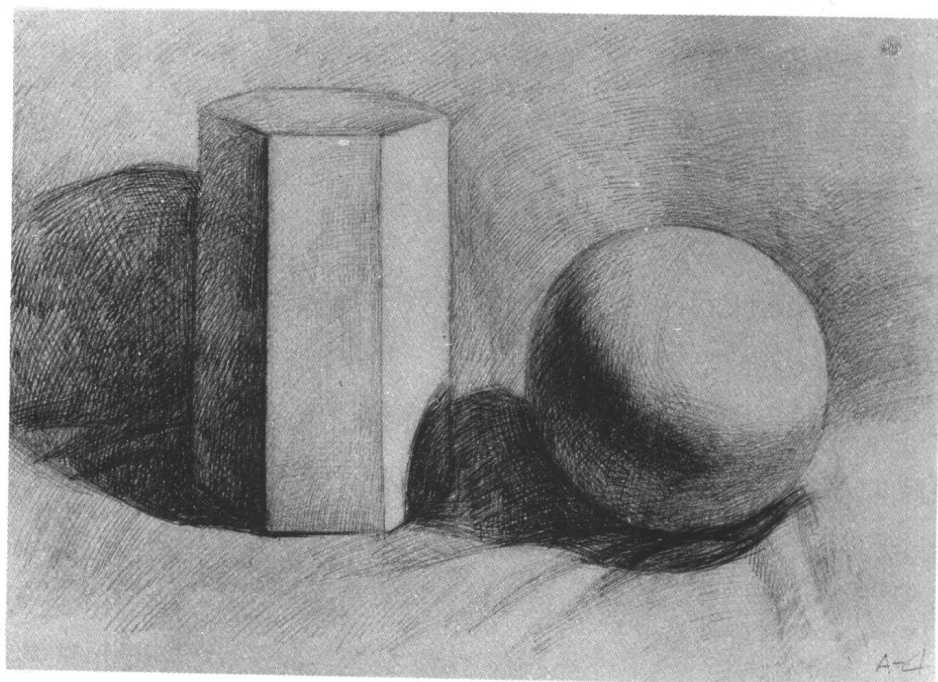
图(一)

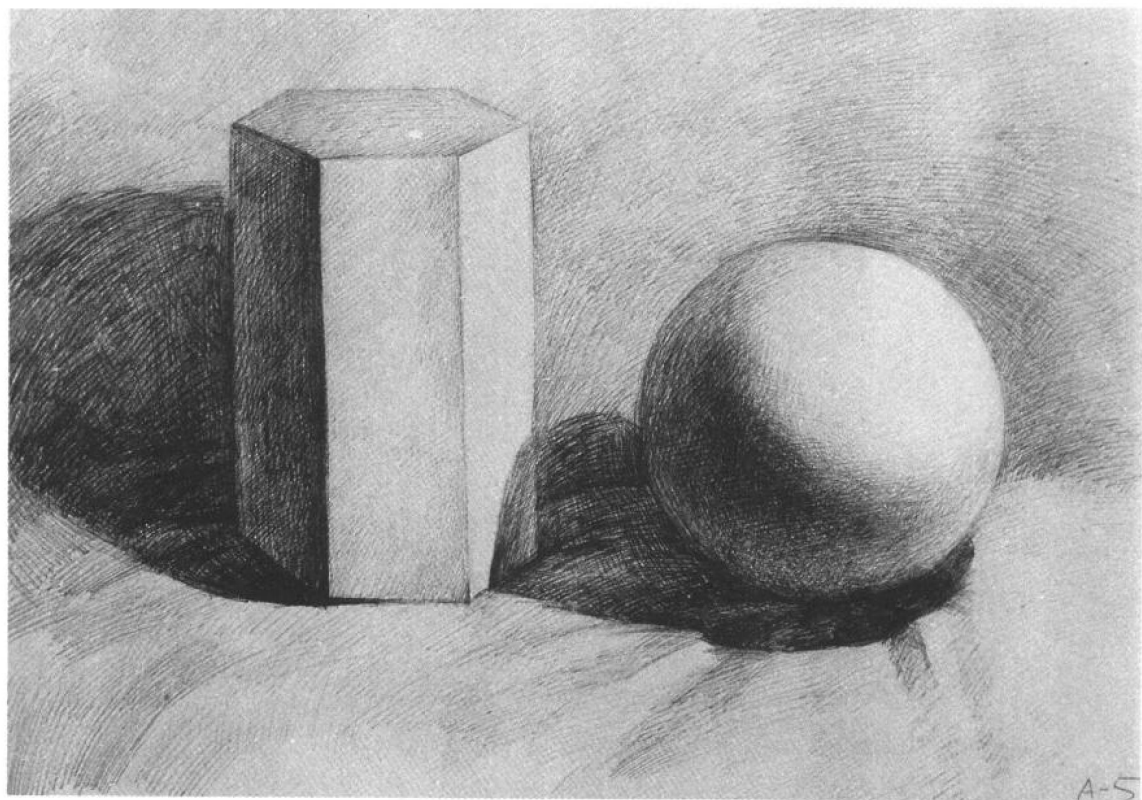
图(二)

图(三)

图(四)

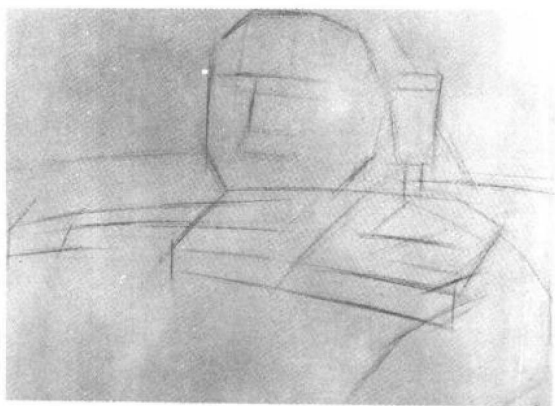

图(五)

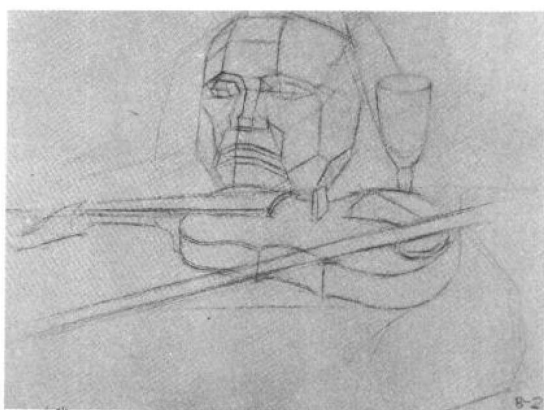
六面柱体与圆球

石膏几何体的静物写生,是学习静物素描的初始阶段。这是因为石膏几何体在光线的投射下所反映出来的明暗、黑白层次极为分明,对于初学者来说,比较容易观察和描绘。

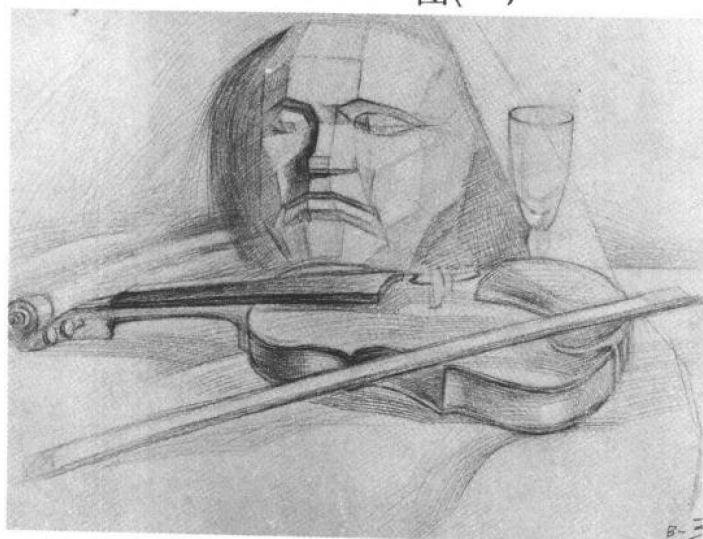
着手画时,应先观察对象(六面柱体和圆球),画面中的两个形体是截然不同的。打轮廓时要画出这两个物体的基本形。在画准基本形的基础上定出明暗交界线的位置和投影的区域,涂上明暗进行全面的刻画。这里所要注意的是在塑造两个石膏几何体尤其是球体时,要紧紧扣住明暗交界线,在明暗交界线的两侧画出亮部和暗部的中间调子。画石膏几何体的根本目的,是让学生养成将对象看成是几何形体去观察的习惯。

图(一)

图(二)

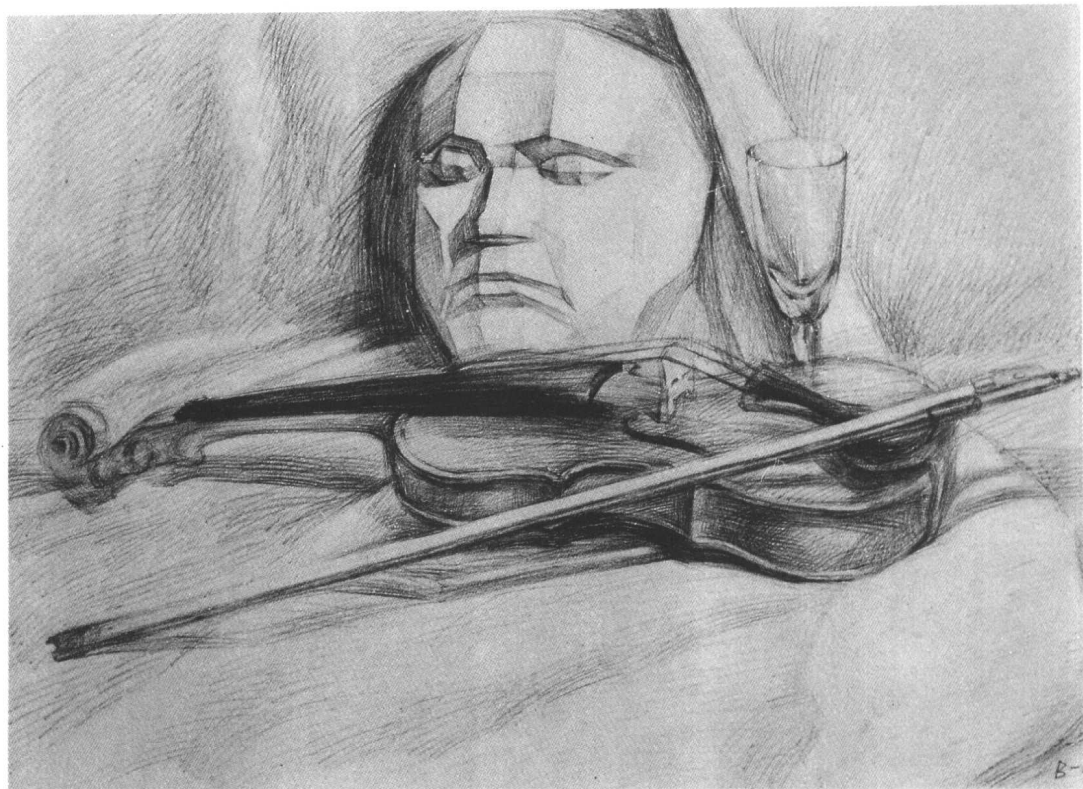

图(三)

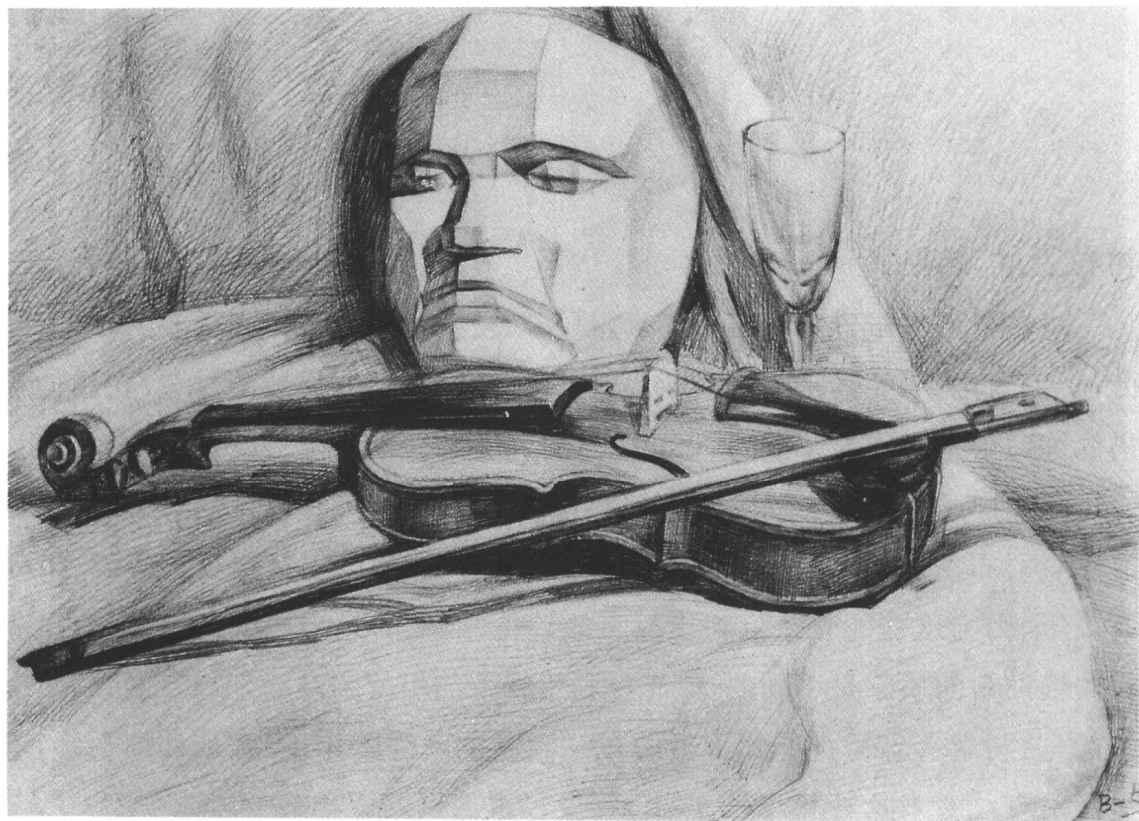
贝多芬像与小提琴

小提琴与贝多芬的石膏块面头像组合成的这幅静物素描,为典型的水平构图。石膏像和玻璃酒杯的一些垂直线条,打破了水平线的单一格调。画的时候应注意这些构图的因素。另外,水平线上的小提琴在塑造体积感时应强调小提琴的结构和透视变化关系。贝多芬的块面石膏像不能画得零散,要有整体感。

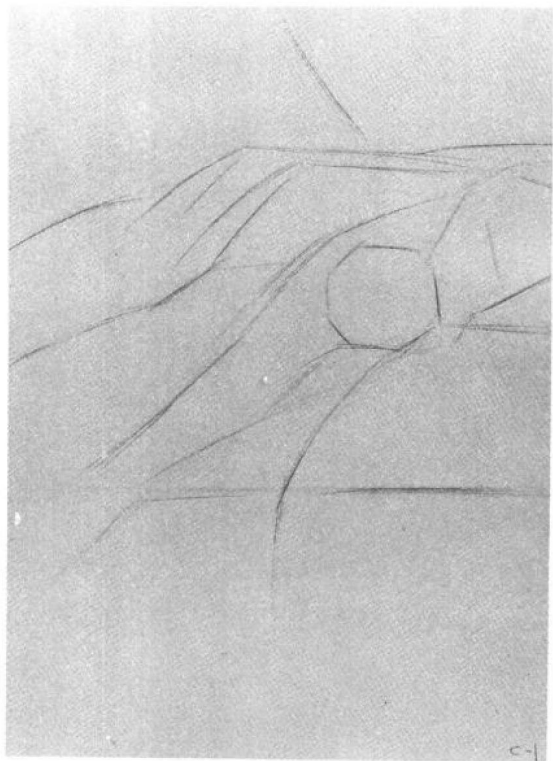
小提琴的光滑、石膏像的洁白柔和,在处理这两个物体的质感时要有区别。处于近端的小提琴作为一个主体,在细节上要尽力刻画,将小提琴精致的效果描绘出来。

图(四)

图(五)

图(一)

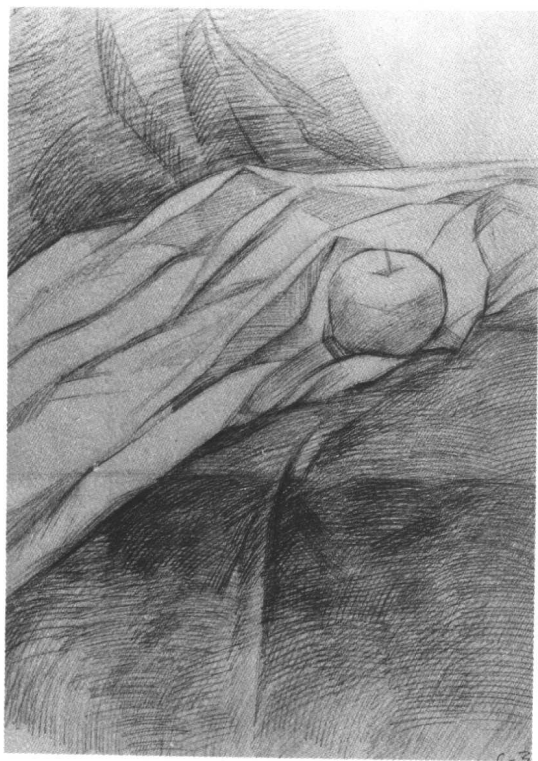

图(二)

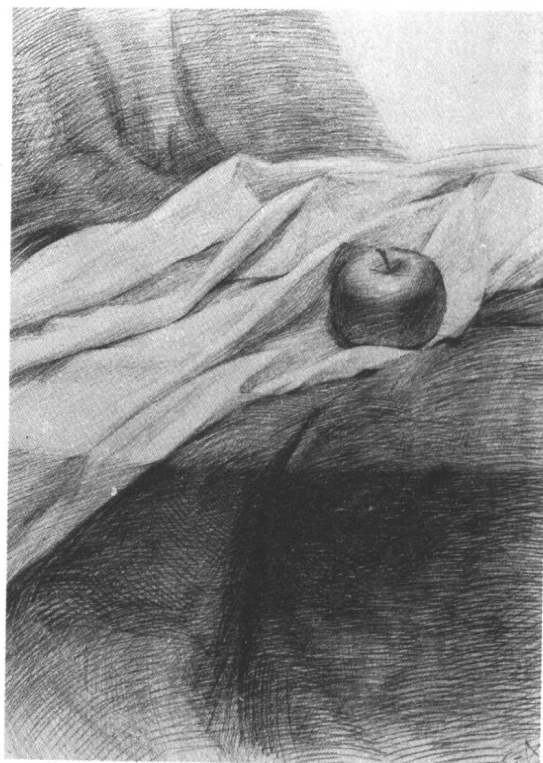
衬布上的苹果

衬布是用来布置静物时的道具,衬布对衬托主体起着相当重要的作用。因此,学习画衬布,尤其是两块或两块以上不同色调、不同质地的衬布,在静物素描的练习中是必须要掌握的。

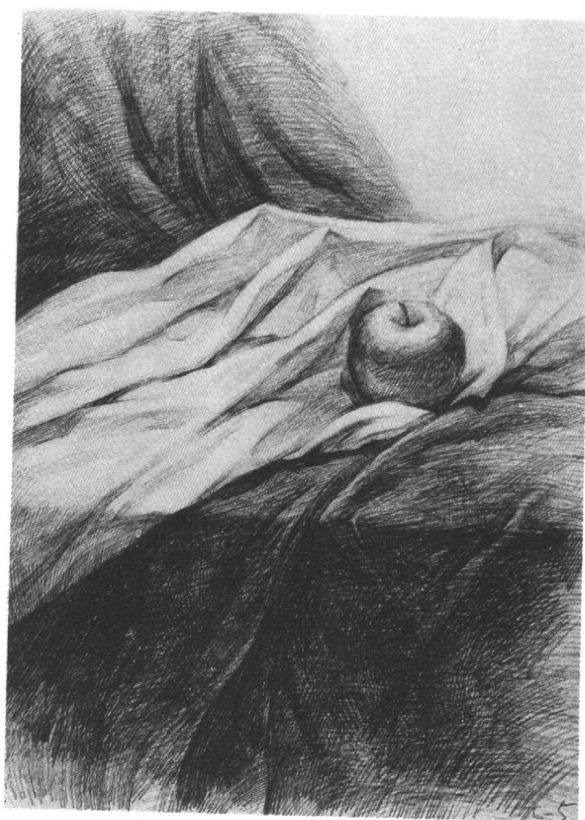
画面中两块一深一淡的衬布,初学者在画的时候应加以区别对待。在画时要注意衬布的布纹转折、起伏等变化的明暗关系,其中包括明暗交界线、暗部及投影,因为这些能直接反映出衬布的转折、起伏的大小程度。衬布中的粗纺布和细纺布的质感是不同的,应充分利用线条的粗放和纤细来加以区分。应指出的是,初学者容易把变化丰富的布纹画成单一概念化,或者是含糊不清,未交代出布纹的来龙去脉,在这点上,需要经常加以训练。

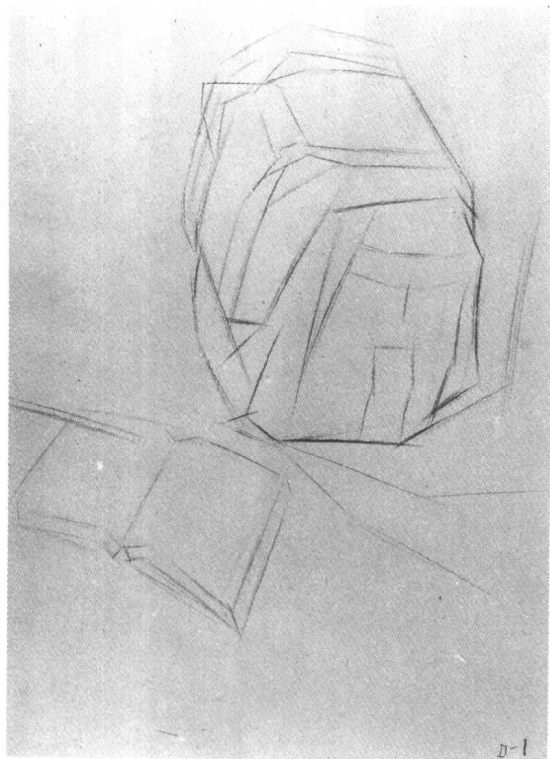
图(三)

图(四)

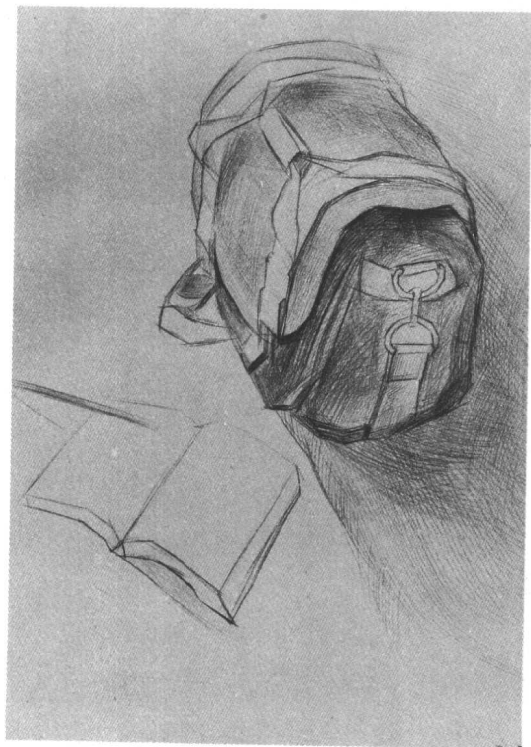
图(五)

图(一)

图(二)

图(三)

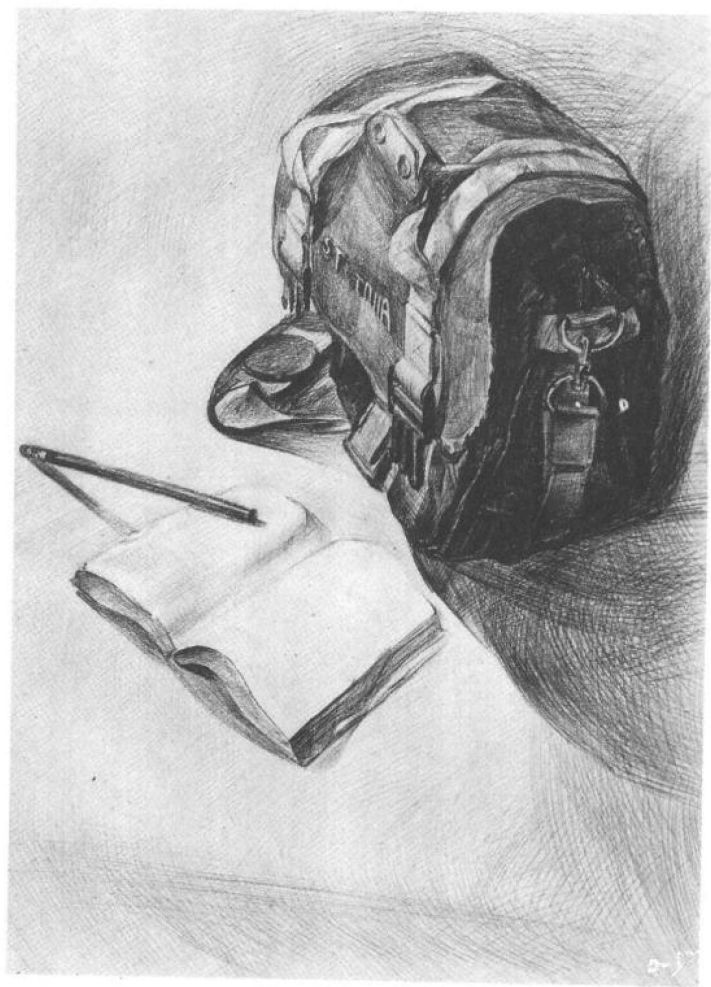

图(四)

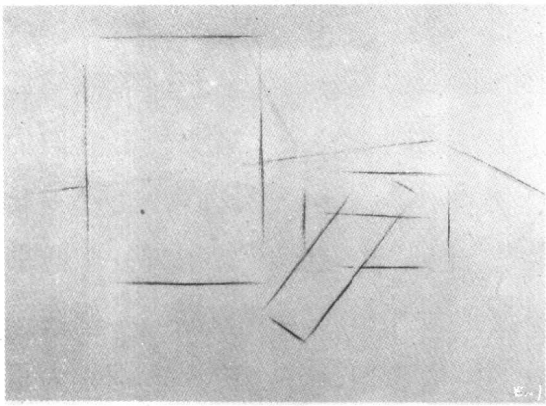
书包与书

这幅画的主体是书包,所以在具体画的时候,要充分描绘书包的质感和体积感。书包上的一些布带、金属钩和塑料扣这些细小的东西,都要画出它们的质感。为使整个帆布书包有质感,在处理上要多画些短粗线条排列,亮部和暗部的黑白对比不需很强烈,几乎是没有高光。此外,淡淡地画上亮灰色调的书本,与大面积深色书包形成对比,这样能更好地衬托出书包这一主体。搁在书本上的一支笔起到了平衡画面中两大黑白关系的作用,因此,这支笔是较为重要的。

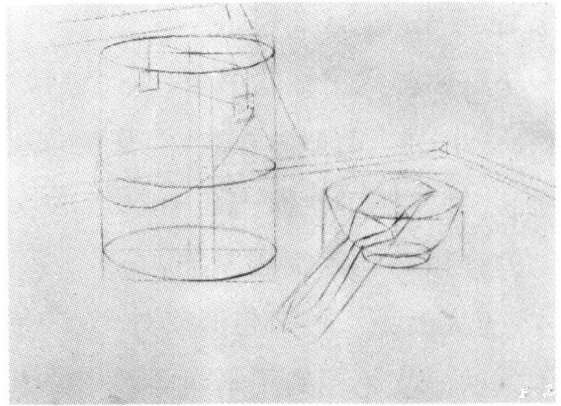
这里要注意的是,画大片投影时不要将投影部分画得漆黑一团,要有层次,要表现出整幅画面的空间感。

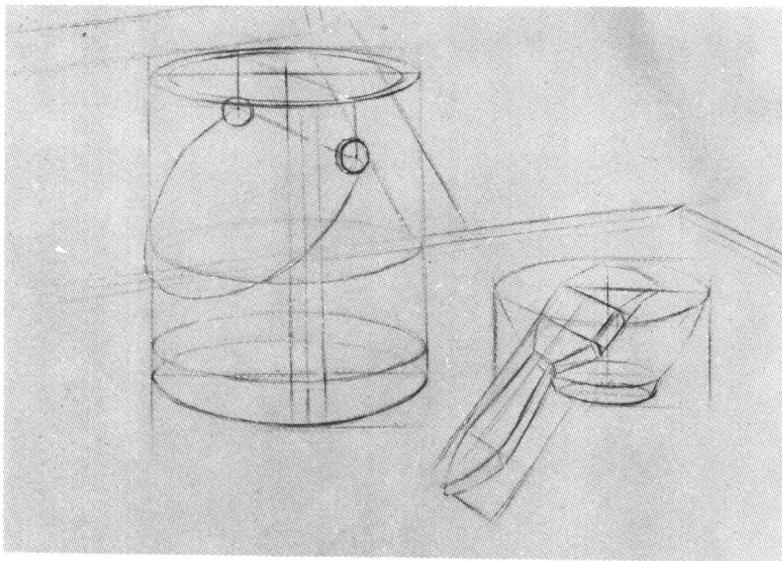
图(五)

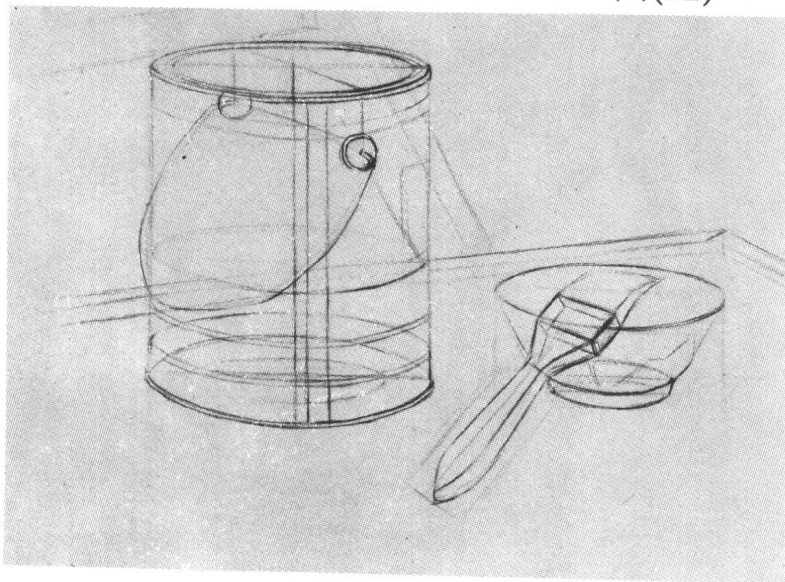
图(一)

图(二)

图(三)

图(四)