

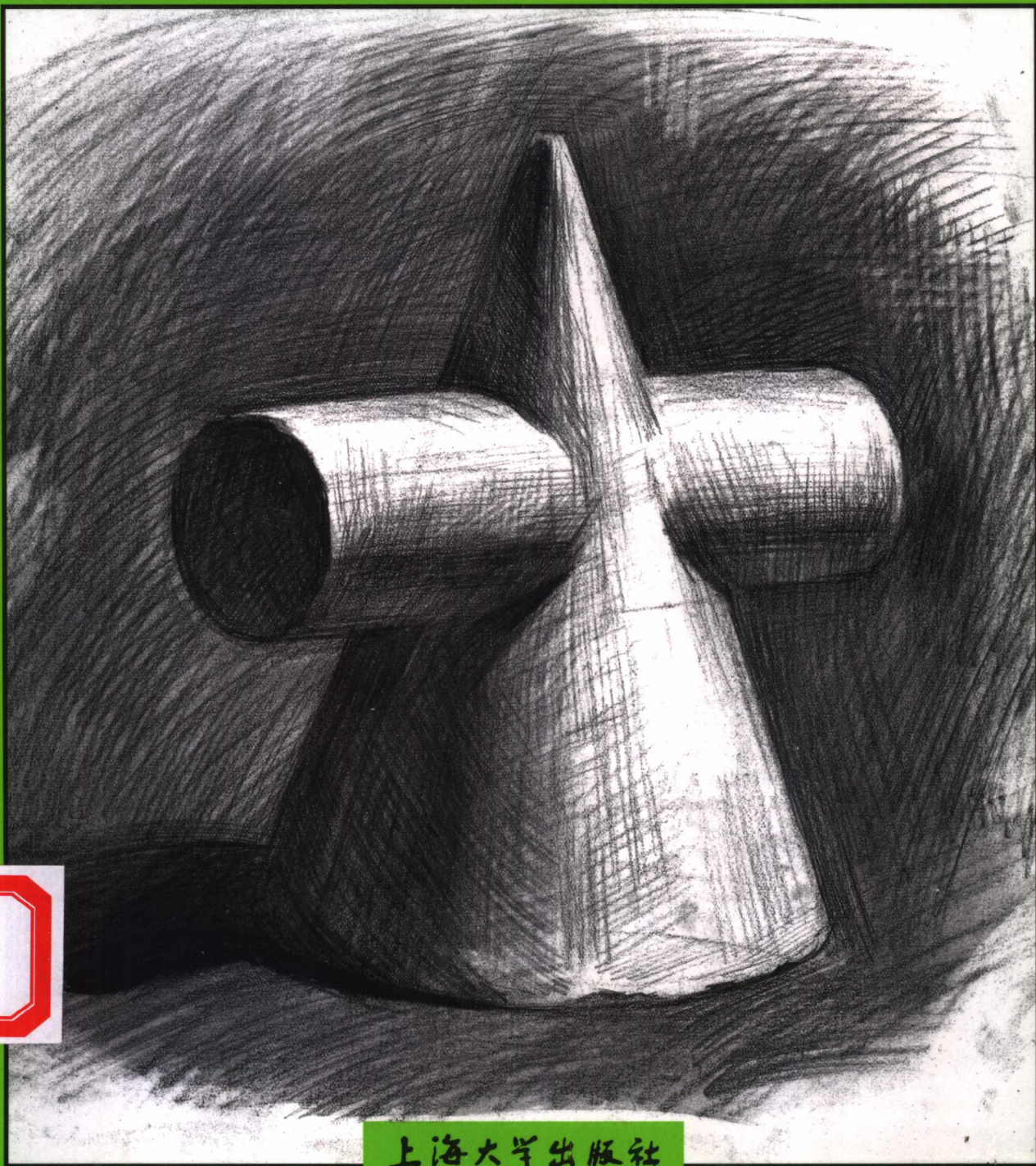

新视点
美术教材

陈华新 / 著

素描

第二册

14
47

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描.第2册/ 陈华新著. —上海: 上海大学出版社,
2003.8

新视点美术教材

ISBN 7-81058-599-1

I. 素... II. 陈... III. 素描—技法(美术)—教材
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068623 号

策 划: 管耀峰

责任编辑: 柯国富

责任制作: 张继新

装帧设计: 谷夫平面设计工作室

新视点美术教材

主编: 陈华新

素 描

(第二册)

陈华新 / 著

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码 200072)

(E-mail: sdcbs@citiz.net 发行热线: 56331131)

出版人: 李顺祺

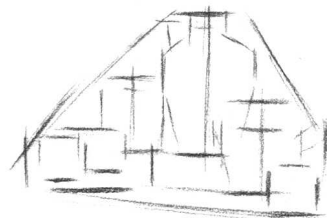
诸暨市富林印务有限公司印刷 各地新华书店经销

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 2.5 字数: 50000

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~5100

定价: 8.00 元

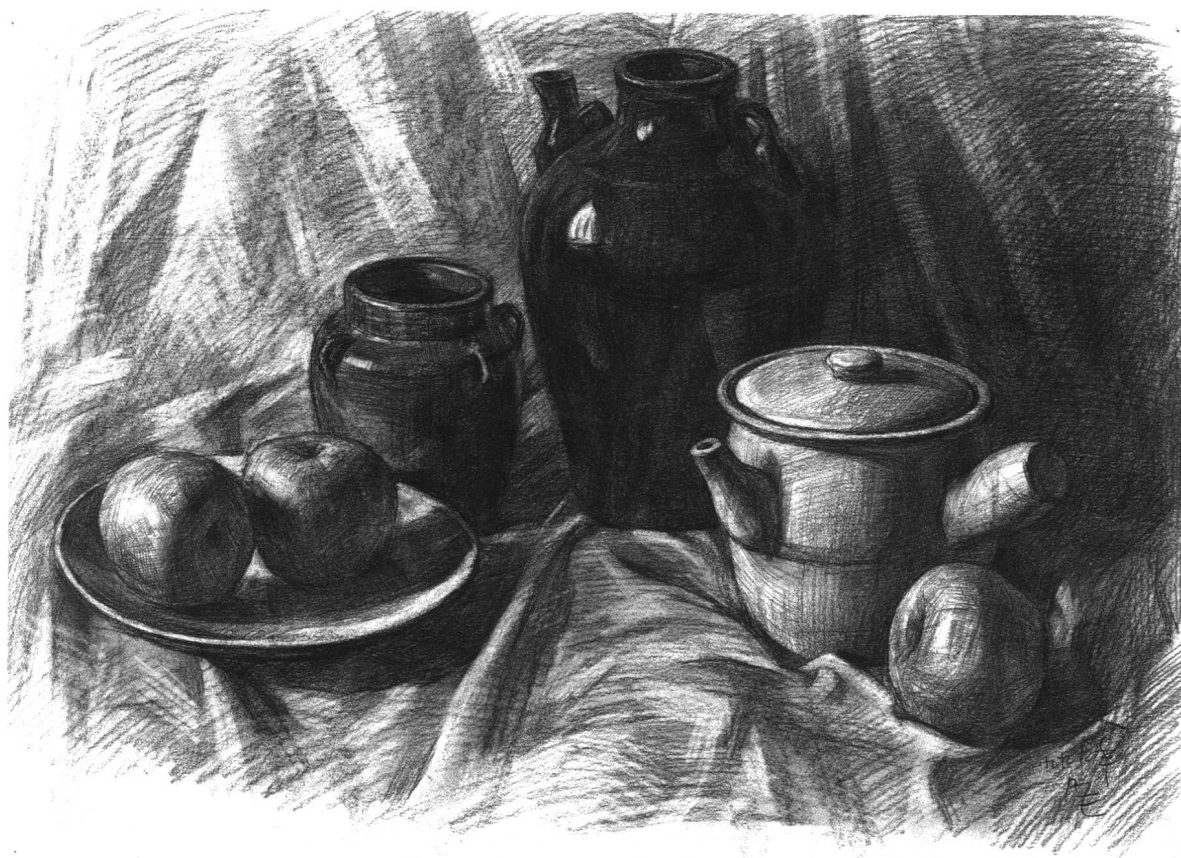

学习要点

在确立整个画面基调、进入局部塑造时,作画者往往易被局部的精彩变化所吸引,并被它牵制着不断地深入刻画,这样容易忽视整体感觉。因此,在完成画面之前,一定要作整体的调整,使画面重新具有最初的强烈感觉。

纠错点评

过分地塑造对象,未进行必要的调整,画面显得松散,整体感不强。

J214
C447

新视点美术教材

素描

(第二册)

陈华新 / 著

A1084248

上海大学出版社

· 上海 ·

H/A JB/11

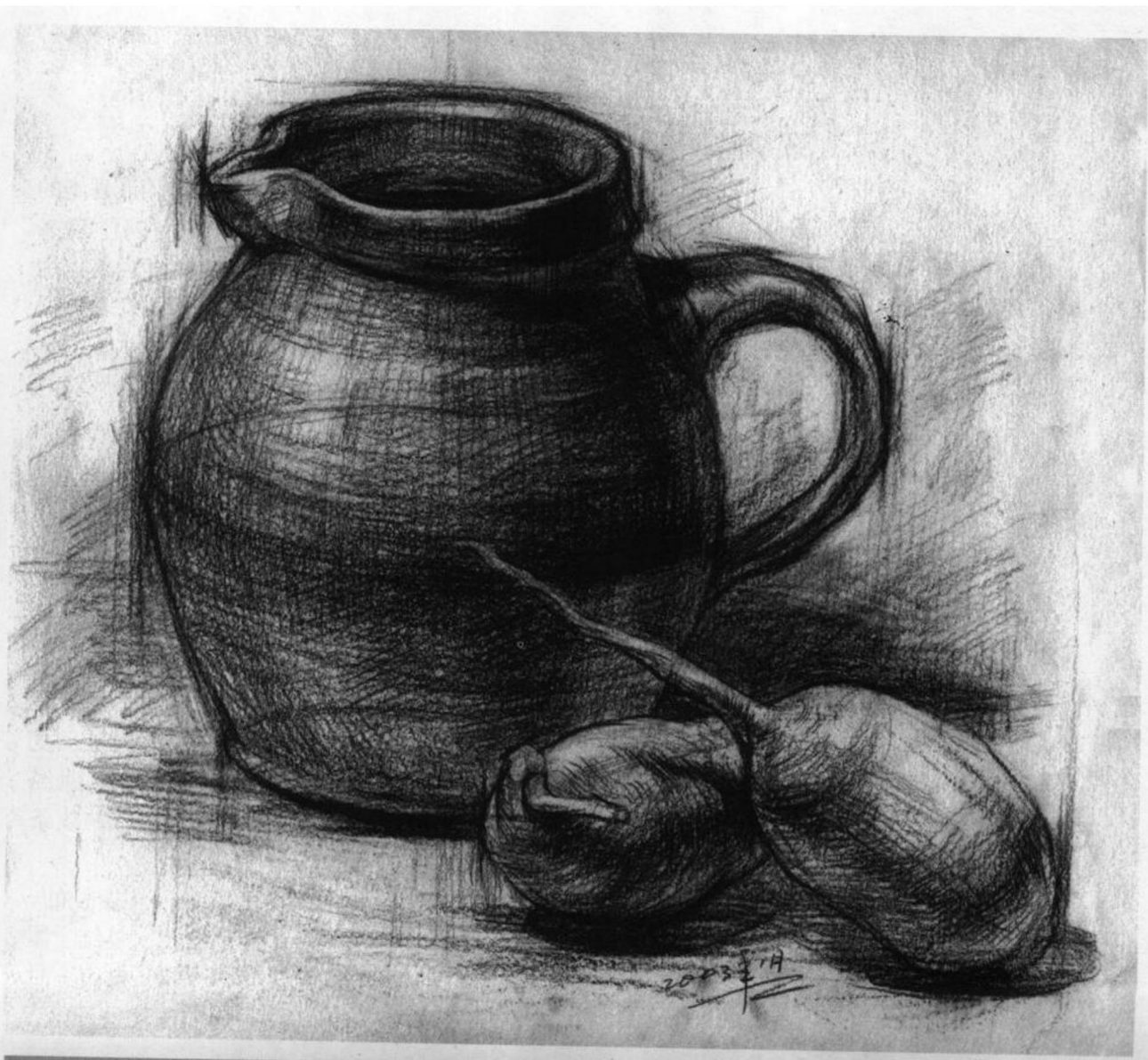
素描简述	3	静物结构写生	25
素描基础知识	4	线条运用与质感表现	26
静物写生步骤	7	构图倾向与感觉	27
观察与理解 (比例)	8	直观感觉	28
构图规律	9	明暗规律	29
视角与构图	10	几何体明暗写生步骤	30
分析与理解	11	明暗规律在写生中的运用	31
整体与局部	12	形体结构与明暗变化	32
测量方法	13	对比与协调	33
透视规律	14	整体意识与具体表现	34
几何体结构写生步骤	15	明暗规律在静物写生中的运用 ...	35
两个几何体的组合	16	质感表现	37
三个几何体的组合	20	运笔与形体关系	39
四个几何体的组合	21	表现手法与画面效果	40
五~六个几何体的组合	23		
六个几何体的组合	24		

素描简述

素描训练是加深我们对客观事物的认识的重要途径之一,它能使我们跨越对客观事物的一般的表层印象,深入到对其形体内在结构与本质的研究。素描训练,不仅要学习如何表现客观对象的形体关系,而且更要学习如何通过表现对象来提高我们对客观对象的感知、判断、认识等能力和审美水平。对初学者而言,需要经历较长的实践过程,只有在反复的体验和总结中,才能领悟素描作为一门绘画艺术的真正含义。

从字面上理解,素描是指用单色描绘物体,但是,其实质的内含更丰富、更宽泛。它将物体在视觉范围内呈现出来的各种规律,通过一定的手段表现出来。在素描训练中,观察方法、结构组合、构图规律、透视现象、层次感觉、表现形式等方面的学习,应循序渐进,这样才会不断更新认识。因此,在整个学习的进程中,在掌握了素描基本要素的前提下,要善于体会物体的各种变化,使物体通过浓与淡、粗与细、刚与柔的线条表现出艺术的真实感觉。

素描的表现形式有:钢笔素描、炭笔素描、铅笔素描、毛笔素描等,其中以铅笔素描、炭笔素描最为常见。因为它们使用简单,表现力强,易于掌握,对初学者来说,无疑是比较合适的表现形式。

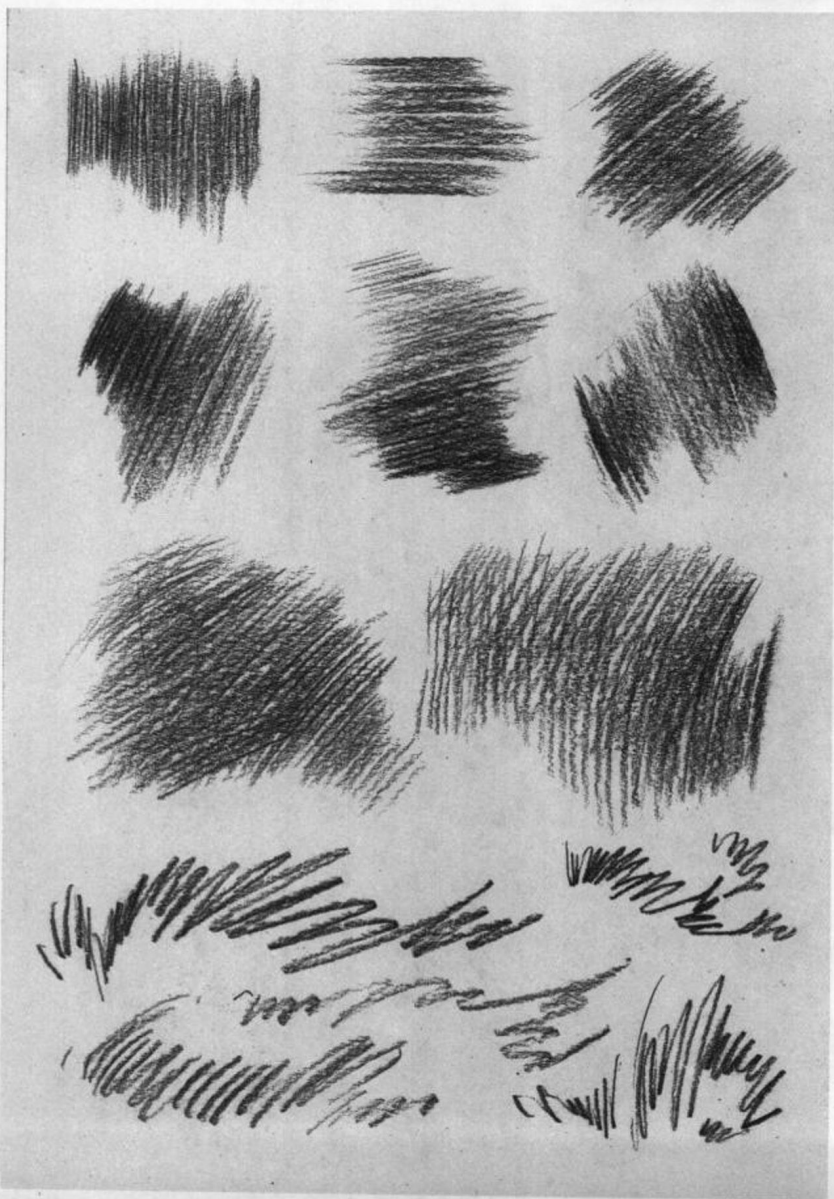
绘画工具及其使用

纸——铅画纸和绘画纸，因其易于塑造具体对象。

笔——铅笔、炭笔、炭条等。铅笔有6H（硬）~6B（软）等不同型号。通常作画时，先用软性铅笔，后用硬性铅笔。

橡皮——软性的橡皮较适合素描写生，它既能纠错，又能作为绘画工具使用。

其他——美工刀、画板、画钉、写生架等都是室内或户外写生的必备工具。

线条练习

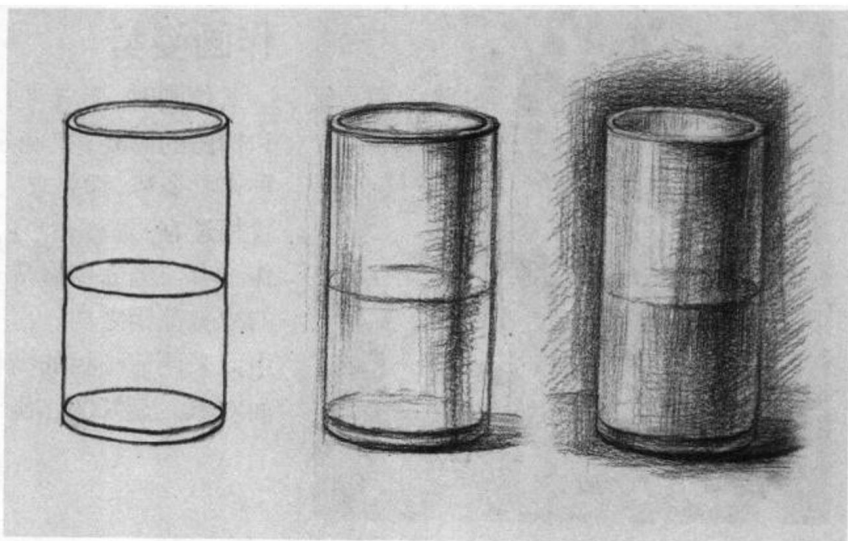
线条是塑造形体最基本的绘画语言之一。对初学者来说，掌握线条的曲直轻重极为重要。在线条绘画的练习过程中，要注意握笔的方式，落笔时要体会手、腕、肘的运动对线条的影响，做到自然、有序地控制线条的重轻、快慢和疏密，让线条在平稳、顺畅中得以轻松展现。

对线条的认识和掌握并不是件容易的事。有时会发现画一条直线比想象的要难得多，在学习绘画的初级阶段，这是很自然的现象。只有通过反复训练，积累了一定的实践经验，才能画出符合要求的线条来。

素描学习是没有捷径的，只有在不断的实践、总结、体会中才能逐步掌握。自信+时间+实践是迈向成功的开始。

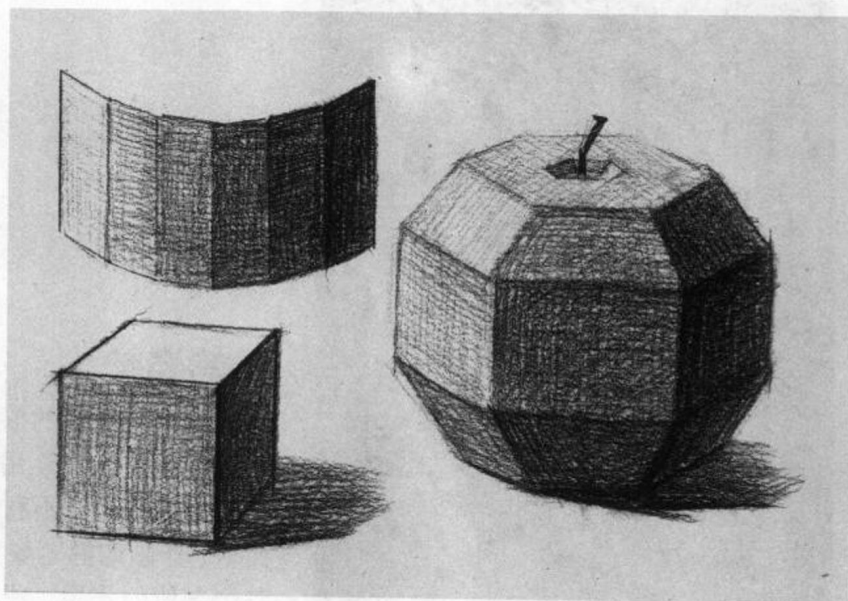
线条的运用与作用

线条有着丰富的变化，不同的线条表现，能产生不同的形体感觉。线条的轻重可以增强形体的空间感，线条组成的体面能强化物体的立体效果。

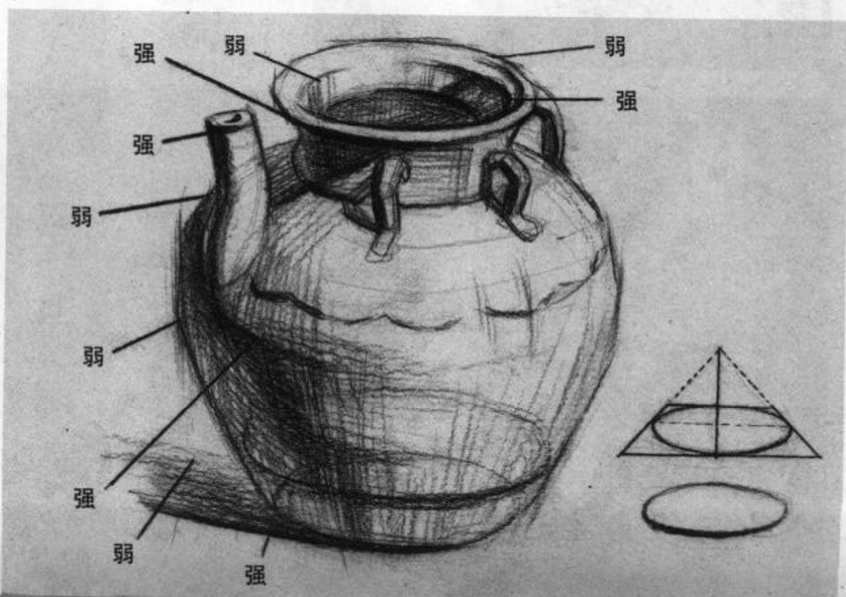
线条的层次变化

线条的轻重表现，对塑造形体具有重要的作用。在此图中，我们能体会到线条的轻重表现所产生的丰富的层次和产生形体的空间效果。注意黑白灰最大层次的推移，掌握线条层次变化，有助于我们完美地塑造客观物体。

线条的虚实变化

线条的运用，必须符合客观对象的特点与变化。离开了物体的空间认识，任何线条都显得概念化和无生命力。因此，在具体实践中，要根据物体的空间变化来运用线条。线条的虚实变化要与形体变化相一致，并要准确地把握形体的整体感觉。

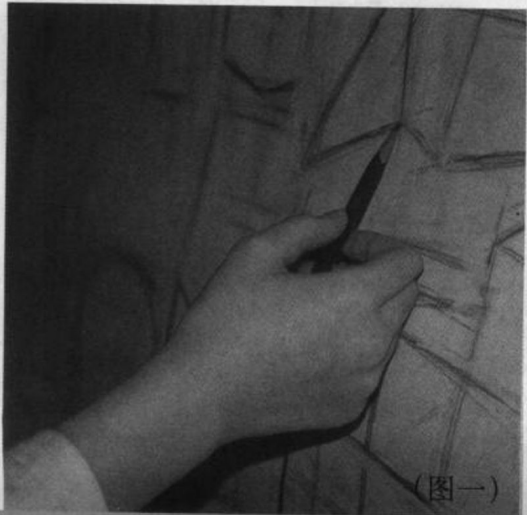
作画姿势

作画时,首先要注意作画的姿势,根据观察的角度和构图的需要,来确定坐着或站着作画,无论采用哪一种作画姿势,都要求人与画面以及人与被表现对象的位置相适宜。这样,便于观察客观对象和审视画面。其次,作画者与画面要保持一定的距离,让整个画面都在自己的视觉范围之内。再次,画面的中心要与视线成直角,由此来调节画板的高低,这样更便于对照客观对象与画面对象。良好的作画习惯对提高绘画能力很有帮助。

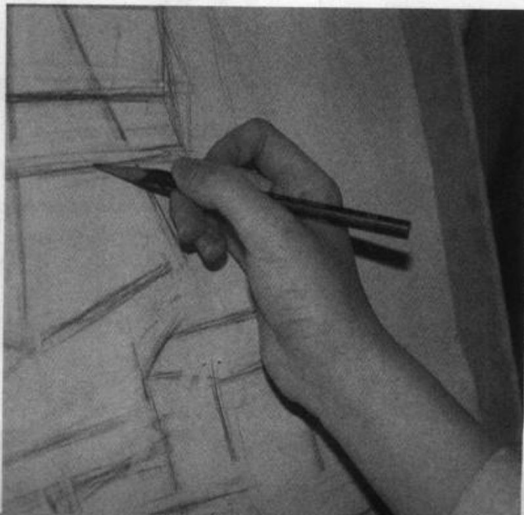

握笔姿势

作画与写字的握笔方式有明显的不同。写字握笔姿势(见图一),运用到作画中,通常只能对小画面或细节进行刻画,不利于把握大画面的整体感觉。相对而言,作画的握笔姿势(见图二),可以充分地发挥手各个部位的作用,便于整体地表现对象,把握大画面的气韵。

(图一)

(图二)

作画步骤

作画步骤是相当重要的，它能反映出观察与理解的方式，对初学者提高绘画表现能力大有益处。

一、定点定位

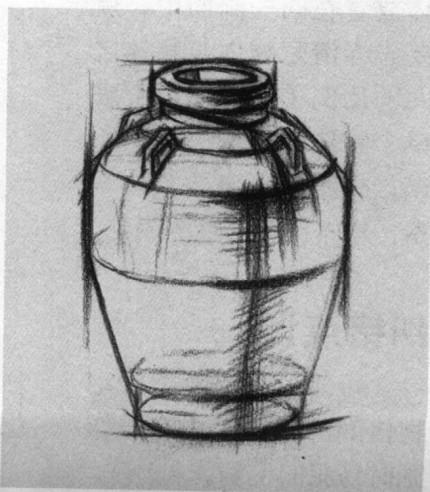
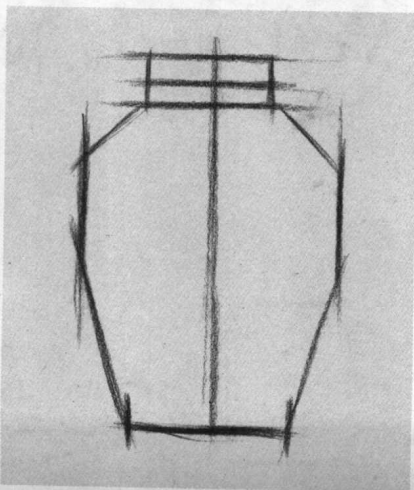
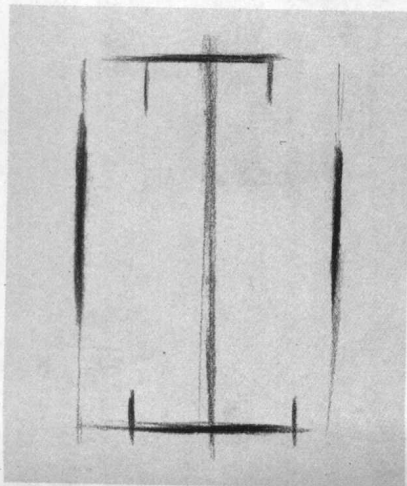
从整体上观察和分析对象的形态，根据构图的需要，确定对象在画面中的位置，注意对象的高度与宽度以及各部位之间的比例关系。

二、大体轮廓

用直线轻轻地画出对象的基本形体和结构，对称的物体要画出中心线，以便左右对照。

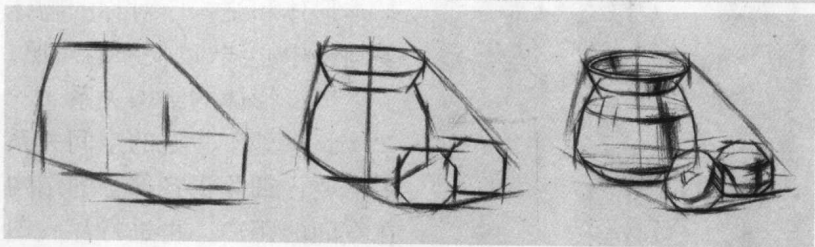
三、形体的结构关系

物体处于一定的空间关系中，要仔细分析各部分的结构在空间的距离，再进行深入塑造。运用线条的轻重、粗细、虚实，将对象的形体结构生动地刻画出来，使之达到理想的效果。

学习要点

作何对象的形体特征,都包含着一定的比例关系。要准确地把握对象的特征,就得学会观察方法。观察对象,要先研究对象最基本的比例关系,如物体的大小、高低、宽窄、深浅。在描绘对象时,在不失整体形象特征的情况下,再进行有目的的深入刻画。

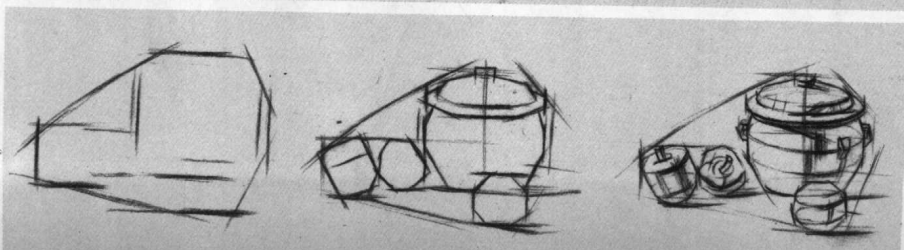
学习要点

一个物体有它的基本比例和特征,若将几个物体放置在同一画面中,就要先弄清楚物体与物体之间的比例关系,随后考虑单个物体的比例关系。所以,作画时一定要整体观察、整体比较、整体表现。

纠错点评

局部观察、随意确定物体间的比例关系,是作画时易犯的毛病。

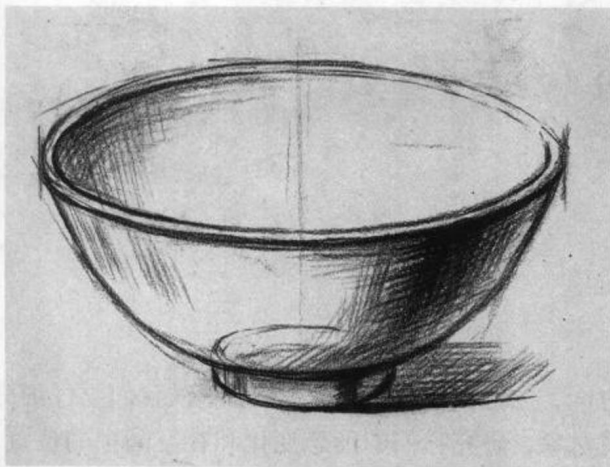

构图方法

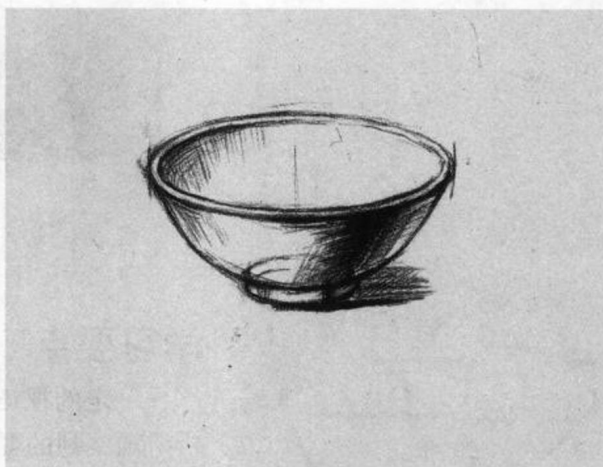
所谓构图,是指作画者对客观物体在画面中的位置、大小的安排。也就是说,把观察到的客观对象,较合理地放置在画面中,使画面内容饱满、主体突出、形态均衡,满足视觉审美的要求。所以,在作画前,必须整体地考虑画面的各种关系,然后来确定最佳的构图。

初学者可以先画些小构图,比较一下,从中获得比较理想的构图效果后,再进行正式作画。

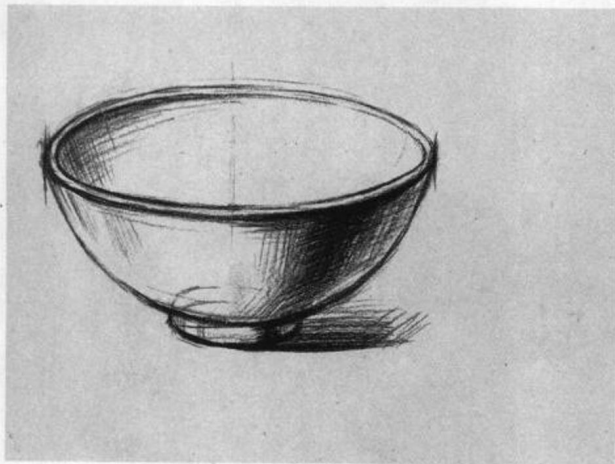
请比较分析以下几张画的构图:

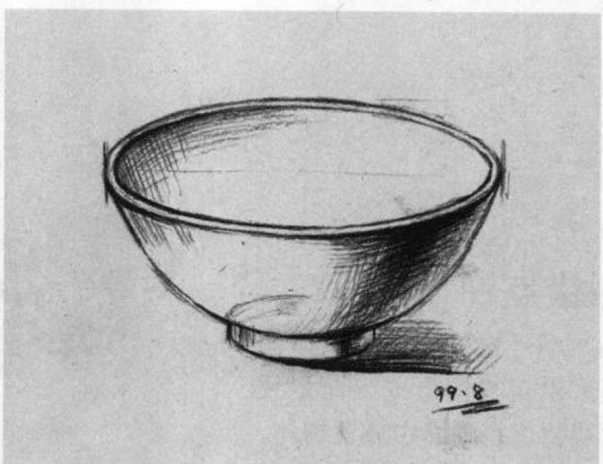
一、物体充塞整个画面,有拥挤感。

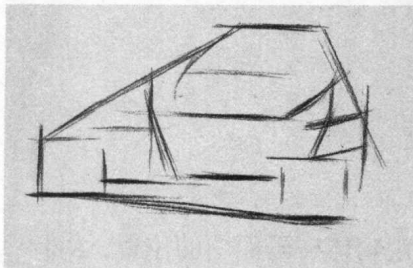
二、物体画得太小,画面显得空而不实。

三、物体偏于画面一边,使画面产生不稳定的感觉。

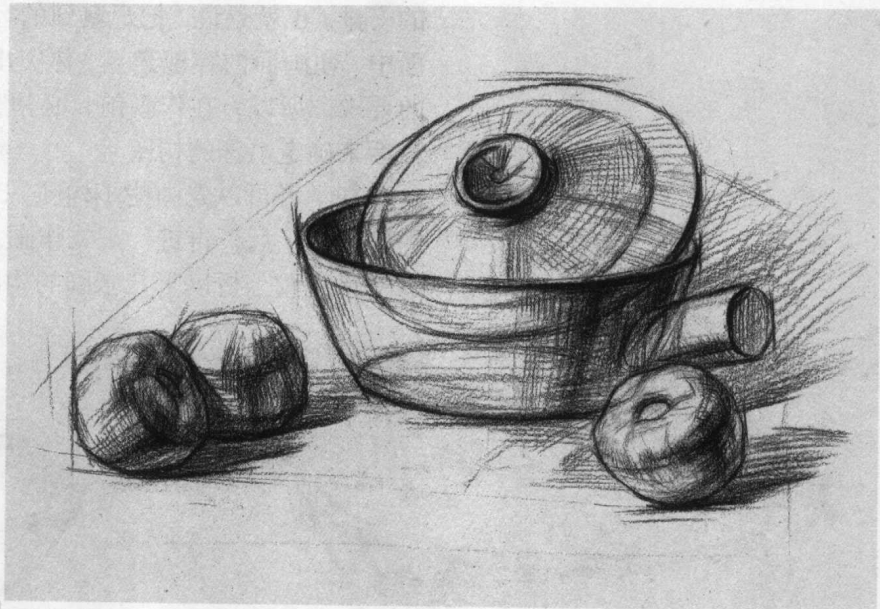

四、画面的构图较好,符合一般的视觉要求。

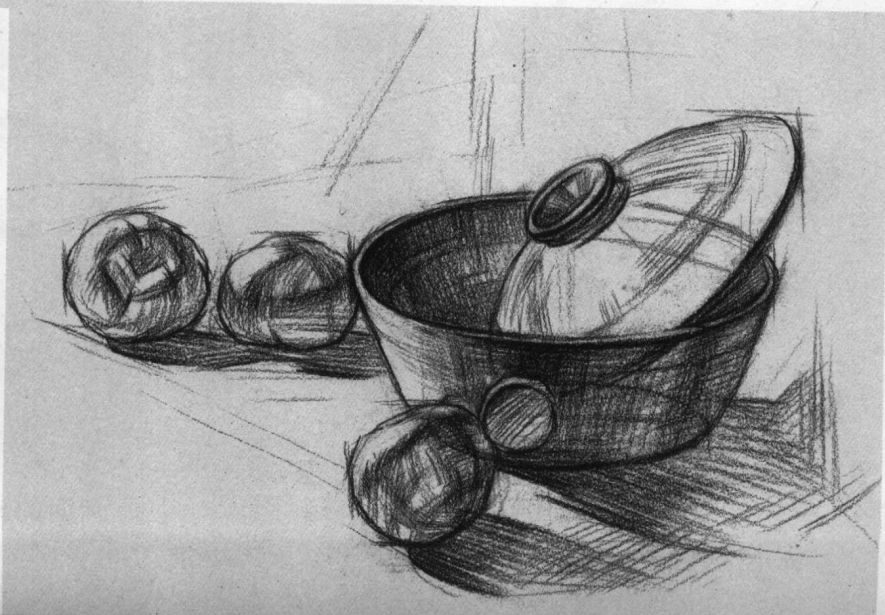
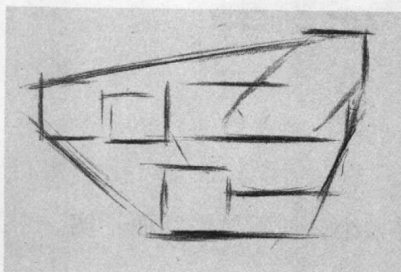
学习要点

由于时间—物体的观察角度是可变化的，所以画面会产生完全不同的构图形式。作画时，要根据物体之间所构成的最大的基本形态来确定画面的构图。

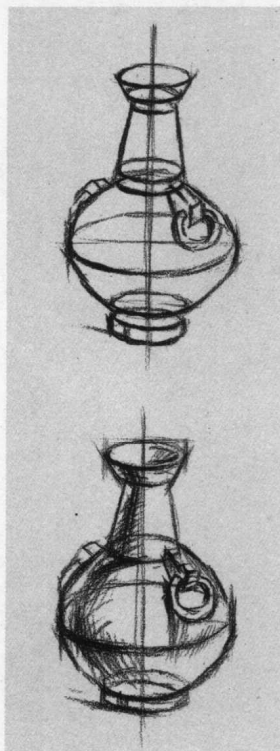
学习要点

一定的视角方向，决定了画面的构图方式。所以我们要仔细分析所观察到的客观对象，研究它们的形态变化和在空间中的位置，以主要物体来协调其他物体在构图中的关系。

纠错点评

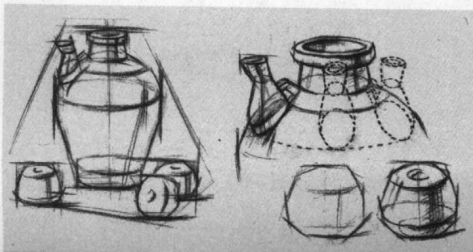
不是根据画面的整体需要来确定构图形式，而是凭主观臆想在画面中放置物体，使物体与物体之间没有关联，导致了构图的不完整以及画面的松散。

学习要点

从形体结构上理解对象，能使我们排除外在因素认识对象的本质。所以在作画时，要了解形体与形体的衔接关系和前后层次的穿插关系，并运用线条有强弱虚实地体现这种关系，使画面中的物体完整地展现其特征。

塑造整体与局部的结构关系，要进行细致分析与推敲，可以多视角地来理解它们之间的变化与统一。

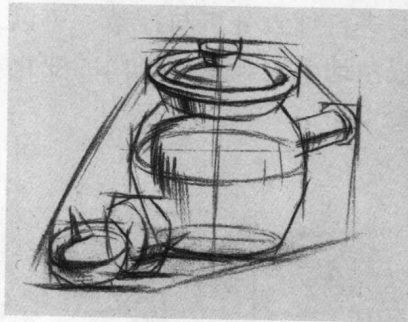
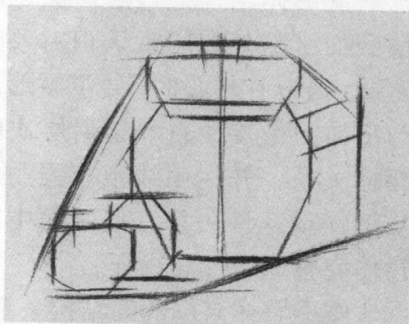
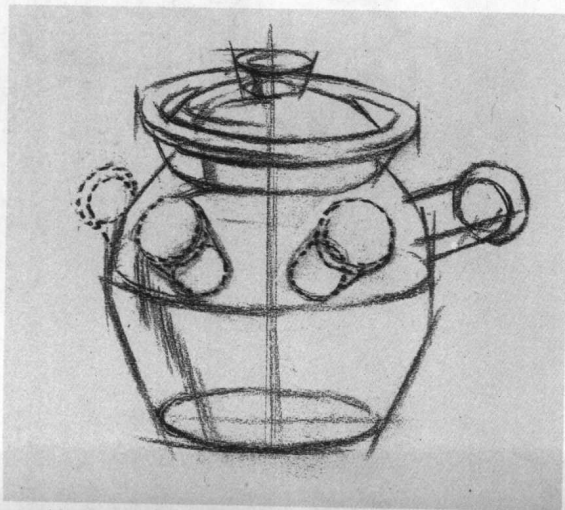

学习要点

整体与局部的关系一直是我们研究的内容。整体是指构成物体的各部分组成的统一体，局部是指组成物体整体的各个部分。作画时，必须将这两者统一起来理解和表现。画物体某一部位，要考虑它与周围关系是否统一协调，这样才不会导致局部塑造孤立地突现在画面之中。

在塑造物体时，局部构造有时在不同的视角下会有所变化。如手柄，掌握了它在整体关系中的位置和方向，描绘起来就方便多了。

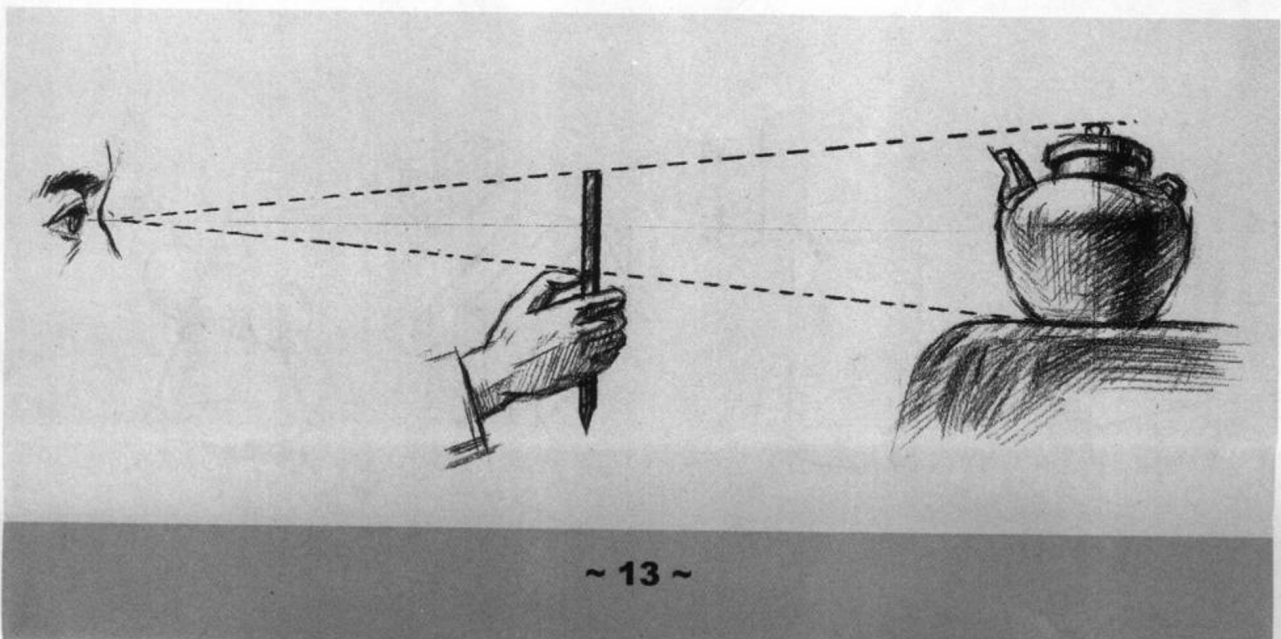
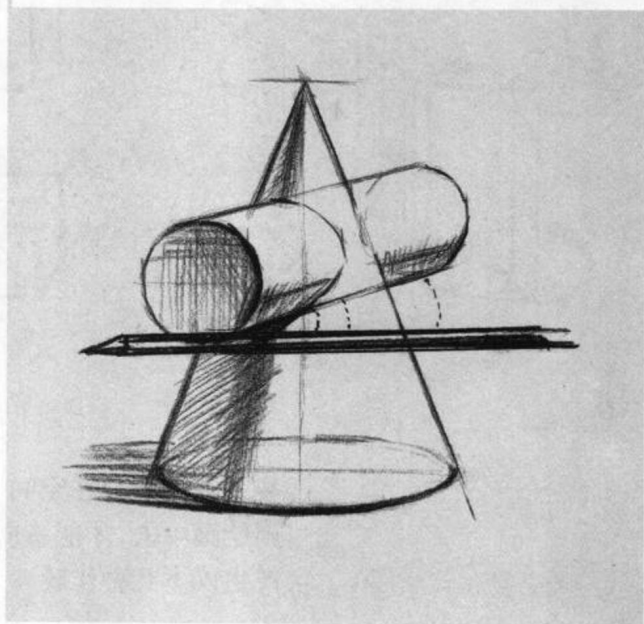
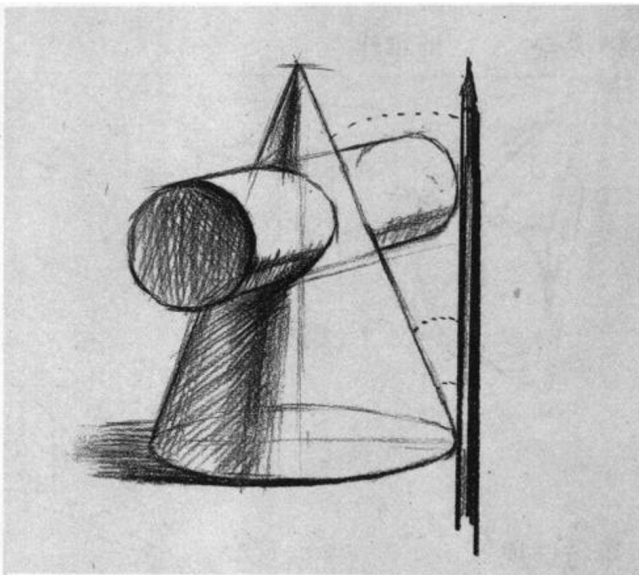

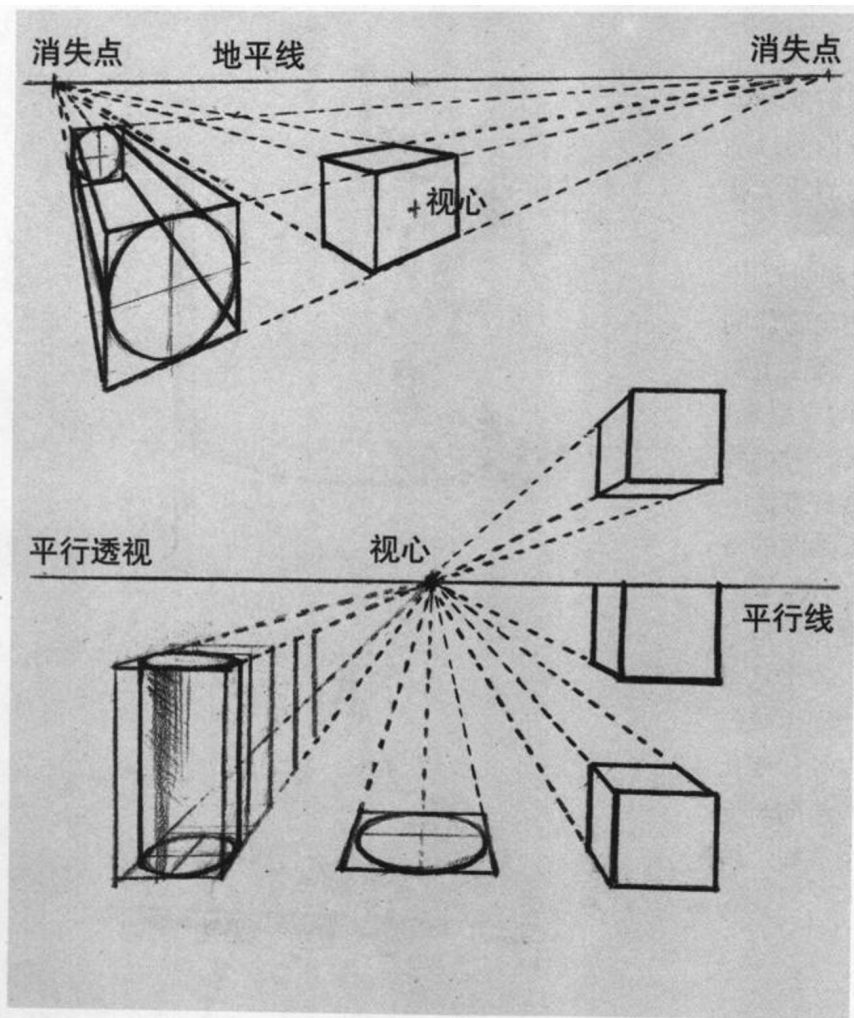
学习要点

较正确的观察方法，能引导我们准确地把握对象的形体比例关系。如果我们的目测难以确定对象的比例，采用简单的测量法就显得十分必要了。

测量方法是：伸直手臂（不能弯曲），用大拇指上下移动笔杆的一端，可测出物体的长短、宽窄等各部分比例。这样，画面上物体的各部分比例就有了相对的依据。但是，值得注意的是，过分地依赖测量法，对培养我们的观察能力是有害无益的，这种方法一般只在目测不准或需要调整 and 检查画面的各个关系时才采用。

对于测定形体的各种比例和变化，每个人都会有各自不同的体会和经验。若将笔垂直地放在物体的斜面上，就能清楚物体倾斜的程度和变化，而将笔水平地放在纵伸变化的形体上，则能确定其角度的延伸趋向与变化。这些方法都能使我们更好地观察和理解形体的变化规律。

学习要点

物体在空间中，在特定的视角下会产生近大远小的变化，这种变化在绘画中称之为透视现象。最常见的透视是平行透视和成角透视，它能帮助我们更好地理解客观对象的形体在空间中的变化。

最常用的透视规律有以下几种：

(1) 大小相等的物体，近大远小。

(2) 凡距离相等的物体，越远它们之间的距离相对缩短。

(3) 凡与作画者的眼睛等高的水平线称为视平线。

(4) 凡比视平线低的物体，能看到它的上面，反之，则只能看到它的下面。

(5) 凡位置在画者右方的物体，只能看到它的左方，反之，则只能看到它的右方。

透视是客观对象在空间中的一种固有现象，只有意识到它的存在，并将它运用到绘画中去，才能帮助我们加深对客观对象的理解。如果忽视了它的存在，会产生以下几种比较典型的错误。

