

美术基础技法训练系列丛书

素描静物写生

刘春雨 著

同心出版社

美术基础技法训练系列丛书

素描静物写生

刘春雨 著

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物写生 / 刘春雨著. - 北京: 同心出版社, 2000.8
(美术基础训练系列丛书)

ISBN 7-80593-474-6

I. 素... II. 刘... III. 素描 - 静物画: 写生画 - 技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 42521 号

同心出版社出版、发行

(北京市朝阳区和平里西街 21 号)

邮编: 100013 电话: (010) 84276223

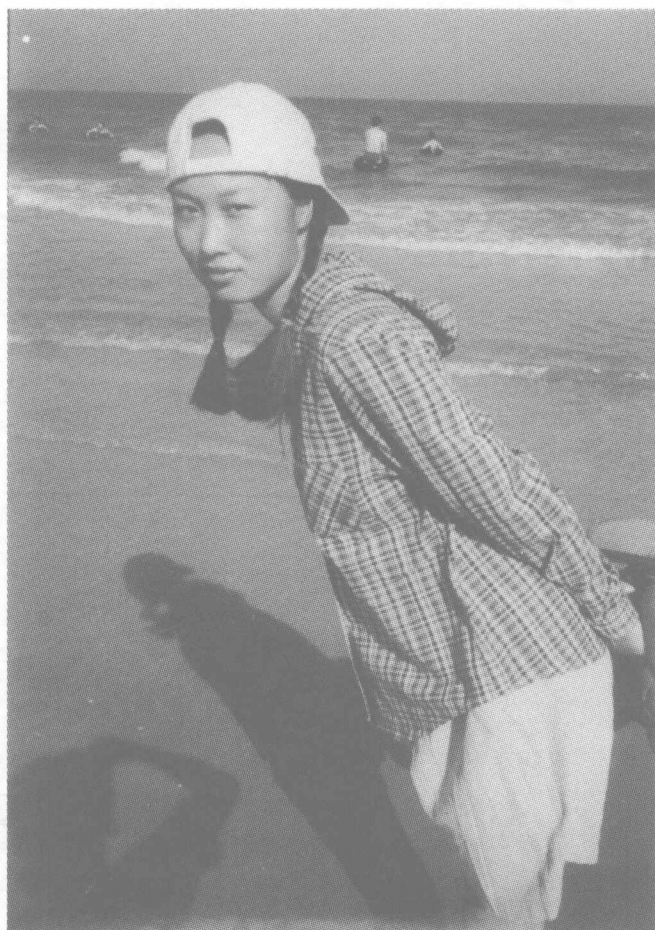
北京云浩印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 12 开本 8 印张

字数: 16 千字 印数: 1-12800 册

定价: 20.00 元

刘春雨

1975 年生于河北省涿州市，1998 年毕业于河北师范大学美术系，现为石家庄师范专科学校美术系教师、河北省美术家协会会员。1997 年，水彩作品《雪》获“河北省‘科教兴国青少年书画大展’”青年组一等奖。油画作品《心境》入选“迎香港回归河北省迎春画展”。1998 年，油画《坝上新景》获“河北省中国山水画、油画风景展”优秀作品奖，并获“河北省‘群星奖’美术作品展”二等奖。1999 年，油画《维纳斯》获“河北写生展”二等奖。

目 录

一、绪论	1
1. 什么是素描	1
2. 素描的发展	1
二、基础素描与素描创作的区别	2
1. 基础素描的程序化与系统化	2
2. 素描创作的主观性	2
三、素描的基本因素与规律	2
1. 点、线、面	2
2. 构图	2
3. 明暗调子	5
4. 透视	6
5. 艺术表现	8
6. 比例	8
四、工具材料和技法	9
1. 工具材料的选择	9
2. 基本技法	9
五、思维、观察与表现	10
1. 建立绘画的思维方式	10
2. 观察和表现	11
六、长短期作业的要求	11
1. 长期作业	11
2. 短期作业	12
3. 长、短期作业结合的练习方法	12
七、步骤	12
1. 光影素描写生步骤、方法	12
2. 结构素描写生步骤、方法	15
作品欣赏	17

一、绪 论

1. 什么是素描

曾经对素描的表述只有简单的一句话：“所有用一种颜色表现物体的艺术手段都叫素描。”但经过几代人的探索与实践，这句简简单单的描述似乎已不能说明素描在美术领域所包容的全部含义。

“素”：从字面上理解有单纯、本来的、原来的、最初的意思。“描”：它的表面意思是写生、画、临摹，字外之意还有整和广的意思。

把“素”、“描”结合起来分析，就是朴素真实地描绘，集广取精。这两个字的组合既有辩证的关系又有品格的风范。

在了解了素描的本意及隐意之后，我们不难看出：素描是一门认识和表现形的学问，是表达造型艺术的一种最基本的、辩证的、逻辑严密的思维方式，它是一门独立的造型艺术。同时，它出现在艺术的源头，这又使它成为了一切造型艺术的基础。

素描是造型能力的基本功，具体地说是培养造型能力的基础。造型包括造型的观念意识和美学原则，其诸种形式要素的运用和众多的表现手法构成了绘画语言的基础，它们都是属于绘画的核心问题，因此可以说，造型是绘画之本。素描是研究形体以积累造型知识进而体现画家意图、观念的手段，它通过典型的形象创造去反映生活。素描包括两方面的内容：一是素描作品（包括画图、形象资料）；二是造型。在造型中又有笔法、结构、明暗、色调、体积、空间等形式因素及造型的基本法则，画家只要动笔就会遇到这样或那样的素描问题，所以，我们可以这样认为：素描是一切美术创作形式的基础。

素描的表现形式是多种多样的，我们知道的表现形式有光影的、结构的、写实的、表现的、具体的、抽象的等等。对于这些形式我们都应该有正确的理解，无论哪一种形式都是通过艺术家及美术爱好者通过视觉刺激反映出的审美情趣。它们只是风格的不同，决无艺术的好坏、高低、优劣之分。

基础素描作为造型艺术的基本功，有着不可忽视的作用。初学者必须有计划分阶段地进行练习。首先，要认真学习，理解素描基本规律知识。其次，在掌握了一定基本规律的前提下提高自己的审美意识，培养动手能力。最后才能发挥自己的创造个性，培养自己的思想感情，去探索和研究素描的艺术表现形式。静物素描作为基础造型训练的一部分，是基础的基础。绘画艺术好比一座高楼大厦，

而静物素描则是这座艺术“大厦”的地基。

“千里之行，始于足下”。要想真正地在艺术领域找到自己的空间，就要踏踏实实地从最基础做起。要打好坚实的绘画功底，就要从素描基础入手。

2. 素描的发展

中国三千年前的古籍记载中，就曾对素描的概念以及素描与绘画的关系做出了分析，如《尚书》的《虞书·益稷》中有：“予欲观古人之像，日、月、星、辰、华、虫也。”从宏观宇宙到微观花鸟鱼虫的形象模仿，反映了人类探求自然、认识自然的欲望。绘画则是认识世界的一种手段，在我们祖先生活过的洞穴内发现的原始绘画，可以充分证明这一点。单色绘画产生于彩绘之前，随着技术的发展，复杂的彩绘材料才相继出现和运用，使表现形式及画种的分工成为可能。绘画在古代包括两个方面：画，指单色素描的范围；绘，则指五彩。画可作素描或简略的轮廓、草图、底稿（粉本）解，而有别于彩绘。到春秋战国时期，中国绘画分为彩色和单色两种形式，并且又进一步论证了彩绘与素画的关系：“绘事后素，素以为绚。”即彩绘在素地，甚至极简略的轮廓草图上进行，这实际是“素描基础论”的雏形。然而素描在中国的发展却不尽如人意。

到15世纪，欧洲文艺复兴时期出现了“素描基础论”的概念。意大利画家达·芬奇著有绘画与素描基础关系的论述。德国大画家丢勒第一个将绘画从手工业劳动的地位提高到创作的地位，他在理论著作中阐述了素描造型的基本规律。素描这个词来自法文 dessin 和 dessein（设计）。法国美术评论家阿尔曼·德鲁安认为，素描包括作者的作品和内心创作意图。理性思维被认为是造型观念的特征。19世纪法国美术发展中，素描是主要支柱，它不仅直接影响观念的表达，还使形式美出现改观，所有画家都想使素描成为在形式美上与油画、雕刻、版画平等竞争、并驾齐驱的独立艺术，使素描技法路子更宽广，观念更新颖。

20世纪西方素描即被称为现代派艺术的素描，显示出了建立在反传统基础上的新观念，它并无一定之规，也没有固定形式，都是随着不同的主张而变异，素描之意不在形似而是在于造型观念的不同表达，这个时候把素描分成三种类型：（1）草图，即资料性素描。（2）写生素描（包括长、短期）。（3）创作性素描。到20世纪中叶又产生了抽象派素描，该派人物标榜：“绘画表现已不反映肉眼看到的对象，其本身应该反映肉眼所见不到的对象，这就是用素描线条去表现运动和速度。”

中国现代素描包括素描教学与素描创作，从观念上说，中国造型艺术的基本技法受到了西方造型理论和方法的影响，从而改变了

传统体例的单一形态,并形成了一种新的表现形式。20世纪50年代和60年代中期,中国素描受前苏联影响,处于发展阶段。后来,中国素描又开始重视研究发展风格多样化的问题。中国素描从最初阶段经历了将近一个世纪的发展,其自身不会中止向完善发展演变的进程,它正面临一个新的繁盛时期的到来。

二、基础素描与素描创作的區別

基础素描与素描创作以及画家的素描习作虽同属素描范畴,但它们之间却有着种种的不同。

1. 基础素描的程序化与系统化

首先,基础素描是通过一定的程序和系统培养初学者或院校美术专业学生造型能力的手段,它有三个特点:

(1) 写实为主。

基础素描除了必要的临摹、默画以及想象之外,主要要求学生写生。通过写生培养学生直接表现自然的能力,使他们学会分辨、取舍,进而能够表现物、景的本质,最终具有综合表现对象的能力。

(2) 客观。

基础素描本身是理智的,在训练过程中应当特别注意引导学生重视尊重客观对象的特征。通过系统的练习,让学生掌握对象的客观规律,理解这些规律是通过不同特点表现出来的,使他们具有对对象特点的敏锐观察力和表现力,养成以生活为依据并从中挖掘综合艺术形象的良好习惯。基础素描强调尊重对象的原型,而不是过多地去修饰,这是艺术发展的基础源泉,学生的个性也源于此。这里说的是在基础训练中要保护学生的个性特点,但不要从开始训练就一味强调学生个人情感的表现,那样无异于揠苗助长。

(3) 程序性与系统性。

基础素描总是由浅入深、循序渐进的,每个阶段的训练都有明确的目的性。比如,初学者要从简单且易于观察的几何体开始画,训练立方体的造型规律,在以后的训练中再逐渐加入不同质感的复杂东西,训练多方面的造型及整体表现能力。

2. 素描创作的主观性

素描创作是画家用素描的形式表达一个完整创作意图的绘画,其题材和其他画种一样都是很广泛的。素描创作的特点是:作者为

表达对生活的感受,围绕自己的创作意图,对描绘对象进行了较多加工,即使作者的出发点是忠实于所描绘的对象,但其构图、环境以及其他内容都经过了作者的处理,因而具有单幅画创作的完整性。画家画素描,一部分是画家为某些创作搜集的素材或素描稿,一部分是一般习作。它们虽也属基础练习,但比学生习作要成熟且更多地带有作者的风格特点。

无论是素描创作还是素描习作都是从基础训练开始的,它们源于基础训练,以基础训练为根基。当对客观对象和自然有了比较透彻的研究和理解后,素描也就有了创作和“变”的潜力。

三、素描的基本因素与规律

1. 点、线、面

前面我们提到过素描是一门关于认识和表现形的学问,而构成形的因素是点、线、面。离开点、线、面,也就没有形的存在。点的连续形成线,线的延伸和封闭形成面,有了面,也就有了形、体。同时,任何复杂的形体也都可以还原成点。因此,点、线、面这三个因素是造型艺术的生命。

点、线、面三元素构成无数的形体,而在众多复杂的形体中,又可以概括成三种基本的形体:正方体、长方体、角体,由这三个基本的形体还可以演变成对应的圆球体、圆柱体、圆锥体。有了这些基本形体,我们就可以分析世上可见的各种复杂形态。因此我们说,不论是自然界中未加整理的自然形态,还是经过人类加工创造的人为形态,其形体造型的基本因素都是点、线、面。

静物写生就是训练表现简单形体的空间关系,色调的浓淡,其目的是锻炼初学者由描绘简单形体逐步向复杂形体过渡的技能。对有色彩的质地不同的物体写生,可以感悟素描表现色彩浓淡和物体的质感方面的特点。通过描绘各种物体的组合,能够提高我们处理整体和空间关系的能力。静物写生的对象包罗万象,瓜果、蔬菜、器皿、各种建筑模型、生活用品、交通工具、工业废弃物品等都可纳入这一范围。初学者选择描绘对象时,最好是选择形体对称的器皿,而不要选瓜果、蔬菜等形体可变性较大的东西作主体,因为器皿的外形比较严谨,可以锻炼初学者造型的准确性。

2. 构图

中国画称构图为“经营位置”,顾名思义,也就是通过物体各因

素的组合给人以美感。具体到素描静物来说,主要有以下几点规律:

(1) 整体画面的比例关系。

面对一张纸,它的大小、长宽就像我们眼前的一扇窗,我们在其上作画就类似于观众通过这扇窗欣赏到的“景物”。所以,我们要按一定意图设计这扇“窗”,大小比例应恰到好处。

(2) 物体的位置与组合。

初学者要注意物体在画面中的构图观念,静物的摆放要遵循变化、多样、统一的原则,切忌物品布置得单调、分散、集中。以下图为例,图1、2、3存在各种毛病,看上去也不舒服,图4变化均衡,体现了多样统一的原则。

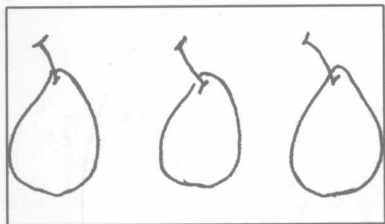

图1 单调

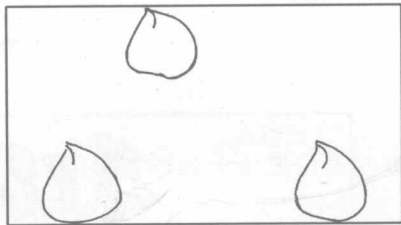

图2 分散

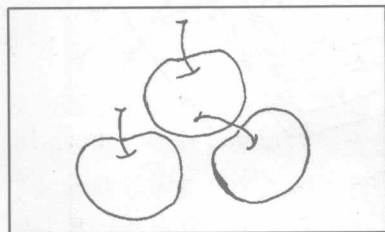

图3 集中

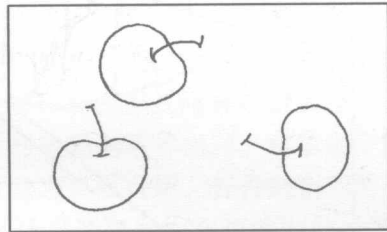

图4 合适

(3) 物体大小配置要得当。(见图5、6、7)。

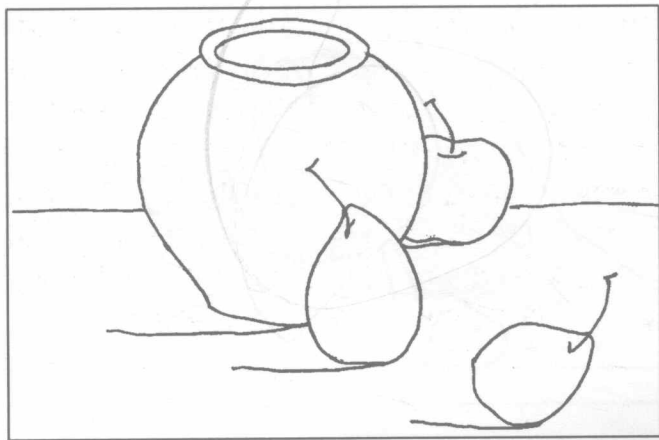

图5 主体物过大

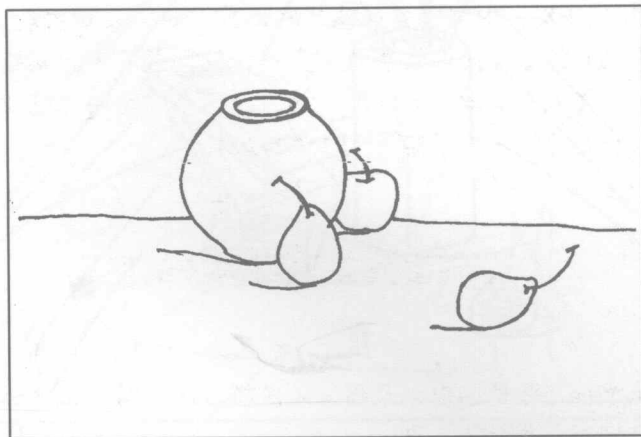

图6 主体物太小

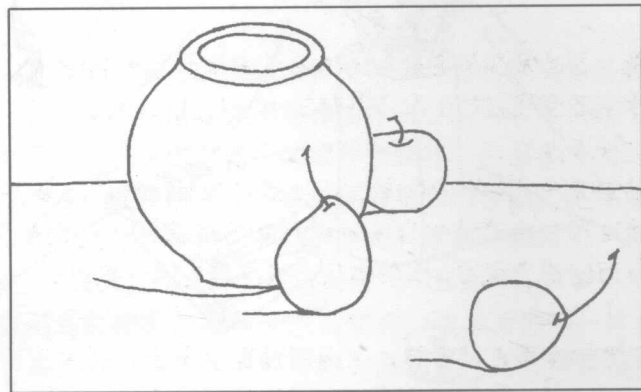

图7 合适

(4) 物体高低搭配要合理。(见图8、9、10)。

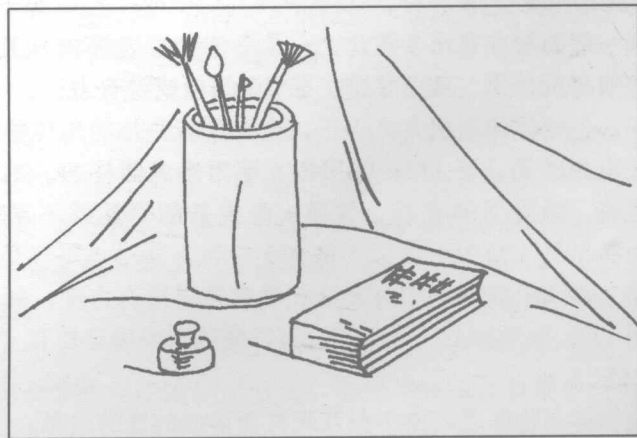

图8 笔筒与书落差过大

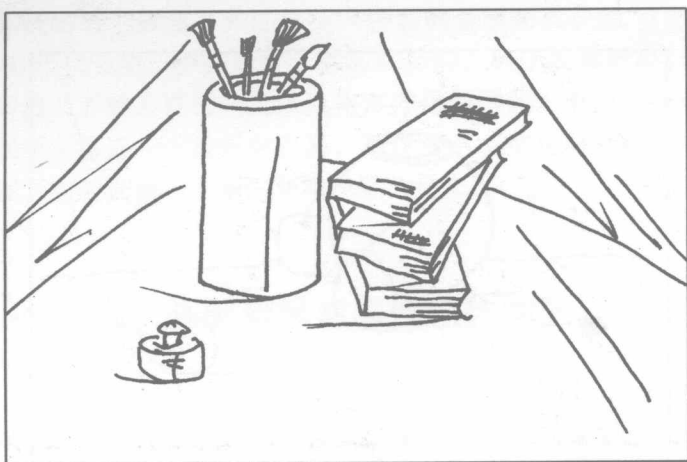

图9 笔筒与书落差太小，构图不完美

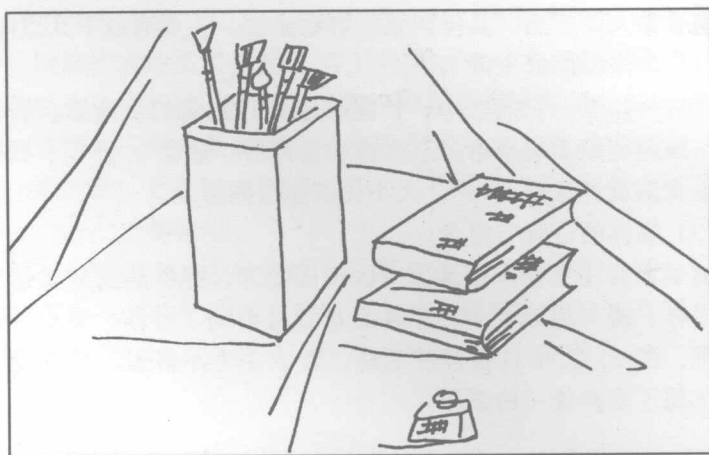

图11

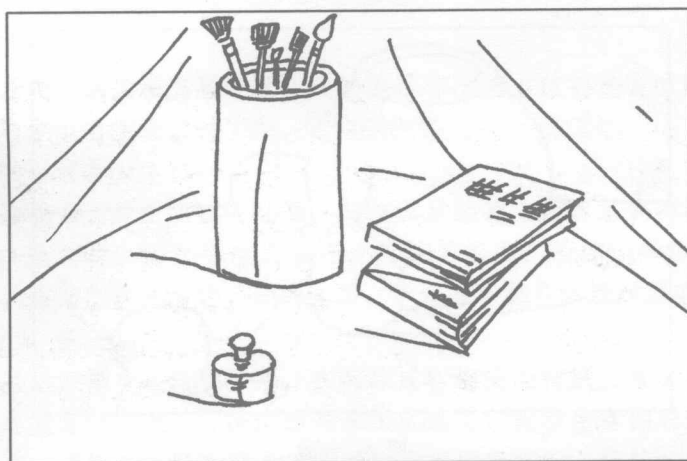

图10 笔筒、书与墨水瓶错落有致，搭配合理、生动

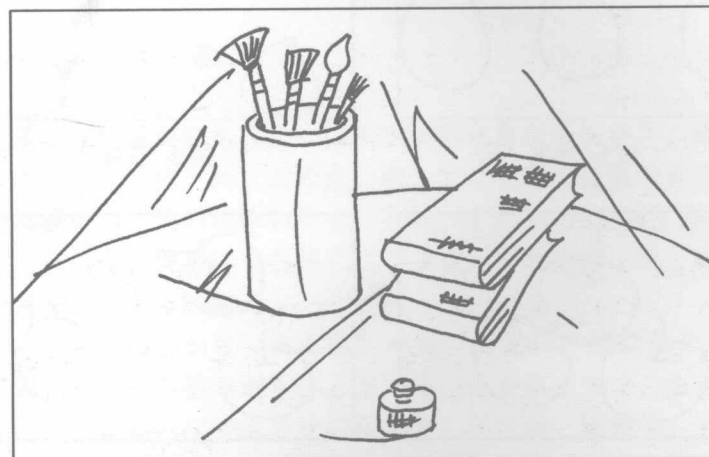

图12

(5) 线的对比变化。

线在一组静物中有两个概念：一是形体轮廓边沿。一组静物中曲线、直线搭配使用，互相穿插就不至于呆板或没有力度。

例如：各物体的形状方方正正，这样没有变化的形体组合，只能给人呆板的感觉（图11）。如果把方笔筒换成圆柱的，把方墨水瓶改成圆的，保留书的直线，这样，因线条的变化就不显呆板了（图12）。

假如一幅画中的物体均为圆形，就会显得没有力度，画面也不稳定（图13）。如果加上一个酒瓶，可以使这组静物显得有“据”可依（图14）。

二是物体与物体之间由于相互映衬而形成的线的效果。

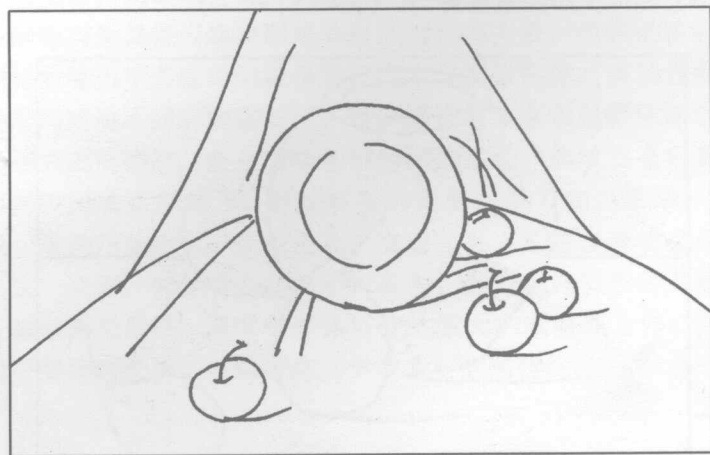

图13

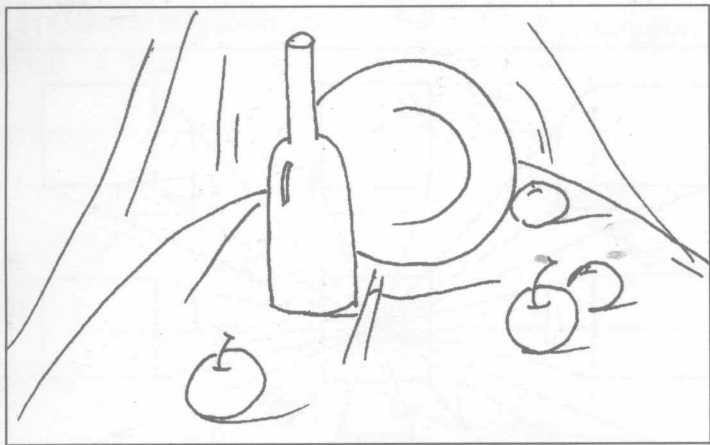

图 14

(6) 明暗调子的搭配。

指的是画面上黑、白、灰的布局。一幅素描静物中黑白灰的布局会产生不同的效果，练习中应注意画面上黑、白、灰三个层次，只有层次分明才易于掌握明暗的对比关系和整体效果，使明暗搭配既统一又有变化。

(7) 基本形式。

画面大的形体与线条的趋向是构图的基本形式。构图形式明确，给人留下的印象就深刻；反之，没有明确的形式则难以给人留下深刻的印象。同时，不同的形式给人的感受也不尽相同。初学者了解了这些基本形式产生的效果后，可适当灵活运用，若再遇到不符合你所要创造的基本形式的局部，可适当调整静物在画面中的位置，使画面更具艺术韵味（图 15、16）。

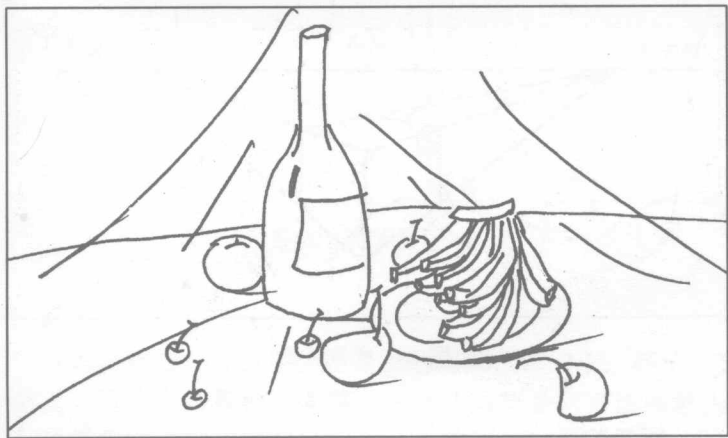

图 15

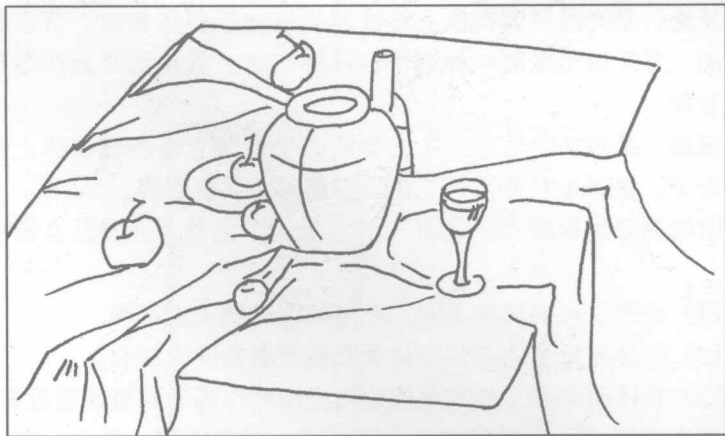

图 16

3. 明暗调子

世上万物皆因阳光的照射才得以显现，光线使形体呈现明暗调子的变化，也使我们感觉到了物体的体积。结构素描虽然不直接表现光的效果，但必须借助光才能观察到物体的外形和结构的立体关系。素描的基础训练要求作画者必须理解光的作用，熟练地运用明暗调子去塑造物体的形体。我们通常说，素描关系可用“三大面”、“五大调”来概括，那么对于“三大面”、“五大调”该如何理解呢？

光线照到物体上使物体受光面明亮，背光面黑暗，这就是黑、白。介于黑、白之间的调子都可称为灰调子，这就是素描中的黑、白、灰“三大面”。

“白”是物体受光部，是光线直接照射的结果。其特点是明亮而具体，作画时要求把握好层次。“黑”是物体没有接受到光线照射的部分，这部分灰暗而模糊。而介于黑、白之间的“灰”，是画面较多出现的调子，它与黑、白的关系很微妙，层次很多，处理起来也比较复杂。一张素描作品要有明确的黑、白、灰节奏的变化，三者缺一不可。

光照使物体呈现的明暗深浅不同的调子层次，可概括为“五大调”，包括：亮面、灰面、明暗交界线、反光、投影。

亮面：是物体的直接受光部分。由于物体表面质地的不同，表现出来的亮度也不同。

灰面：分亮灰面和暗灰面。亮灰面是亮面向明暗交界线过渡的面。它不受光线的直接照射，经常接受有一定角度的光线。暗灰面是由明暗交界线向反光的过渡面。受光的影响面较弱，处理起来较难。

明暗交界线：是物体受光与背光的交界，是暗部最深的一层调子，它是区别亮面与暗面的关键。

反光：是光线照到物体上形成的折射光被物体遮挡，落在物体的暗面，并反映出来的一种调子。其特点之一就是比亮面的最深调子还要深。

投影：是被画物体遮挡主光源后在平面或立面环境物体上所留下的影子。投影也有微妙的变化，作画时应认真观察。

明暗调子规律除“三大面”、“五大调”之外，还有几点需要注意：

- (1) 光线投射的角度不同，产生的明暗调子也不同。
- (2) 物体外轮廓的虚实变化受光线投射角度的影响。
- (3) 物体明暗调子的变化与距离光源和作画者眼睛的远近有关。物体接近光源时，亮面更亮，暗面更暗，对比强烈。反之，离光源越远，亮面减弱，暗面渐灰。

(4) 环境反光的作用。

(5) 物体的质地对明暗调子有影响，粗糙的物体对明暗调子的影响小，光滑的物体对明暗调子的影响大。

(6) 色彩对素描的影响。素描训练是色彩的基础，要按物体色彩明度，准确处理明暗浓淡。

(7) 光源的影响。素描训练常接触的光源大致有室内光、灯光、阳光及其他光源。室内光线柔和集中，物体亮面和暗面的中间调子丰富，层次分明，但明暗对比和交界线不如灯光下强。尤其是在单一光源下，光线集中，明暗对比强烈，亮面与暗面的中间层次比室内光少，调子显得浓重。由于阳光光线强烈，物体反光强，明暗交界线清晰，所以画面明度高，光感强。作画时，要注意辨别光源强弱在物体受光面显示的强度，区别主次进行描绘。画投影时，要按物体外形和光源强弱描绘其层次，或人为削弱次光源，留主光源。

4. 透 视

观察景物时，由于距离远近和方位的不同，在视觉上会产生一定的变化，这种现象叫透视。我们在进行静物写生时，常用的透视有两种：一是物体本身的透视关系及物体与物体之间的透视关系；二是空间透视。

物体本身及物体与物体之间一般涉及到平行透视、成角透视、倾斜透视和圆透视四种：

(1) 平行透视。

其特点是方形物体的一个面与画幅的水平外沿平行，同时与画幅水平外沿垂直的面近大远小，逐渐消失于视平线上眼睛正对的心点。同一物体平行透视的变化有三种：一是高低变化，视平线上、下、中、水平；二是作者与画面的平行移动；三是作者与物体距离远近。但只要是平行透视，它的特点就不会改变（图 17）。

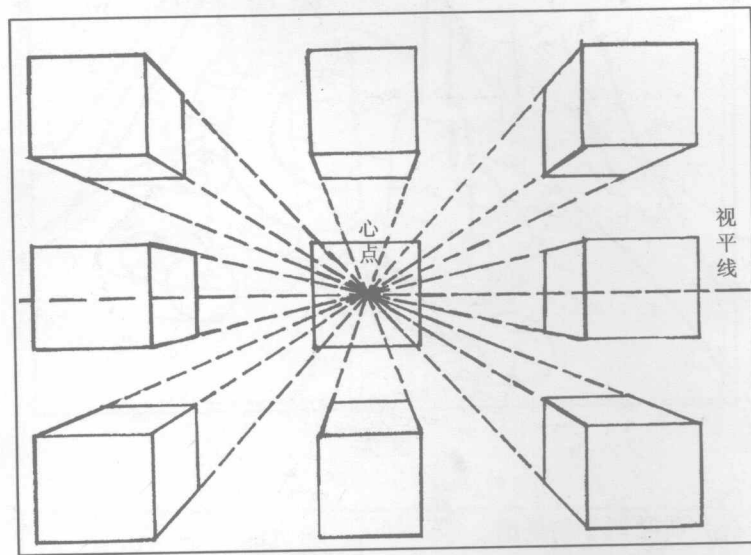

图 17 平行透视

(2) 成角透视。

成角透视是指构成方形物体的可视角度面因与画幅水平外沿不平行，而成一定角度所呈现的透视现象，它的特点是有两个消失点。在写生中成角透视的情况比较多，但有时也与平行透视同时存在。区分平行透视和成角透视的简单方法是：摆正手中的画夹或画板，使顶边成水平与对象比较，如方形物体存在与画夹或画板的顶边水平线（即画幅水平外沿）平行的，即为平行透视，不平行则是成角透视（图 18）。

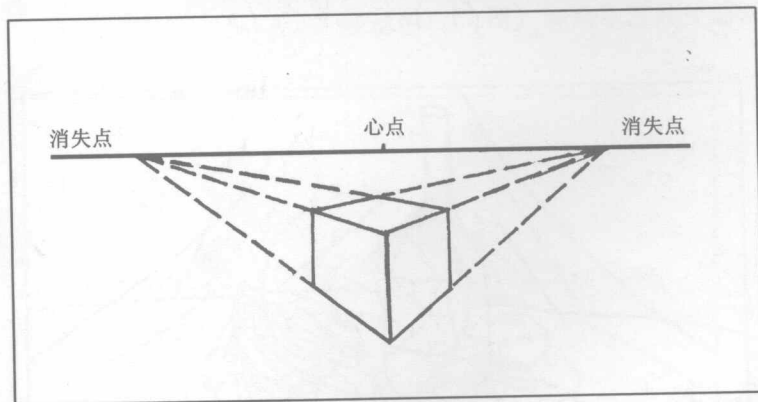

图 18 成角透视

(3) 倾斜透视。

多数是在斜仰视或斜俯视时产生的透视现象。其特点是：原来构成物体面的垂直线都向同一方向集中倾斜，并有三个消失点。斜仰视的高度线的消失点称天点，天点与画者正对的心点在同一垂直

线上。斜俯视的倾斜透视图同样有三个消失点，其低度线的消失点为地点（图 19、20）。

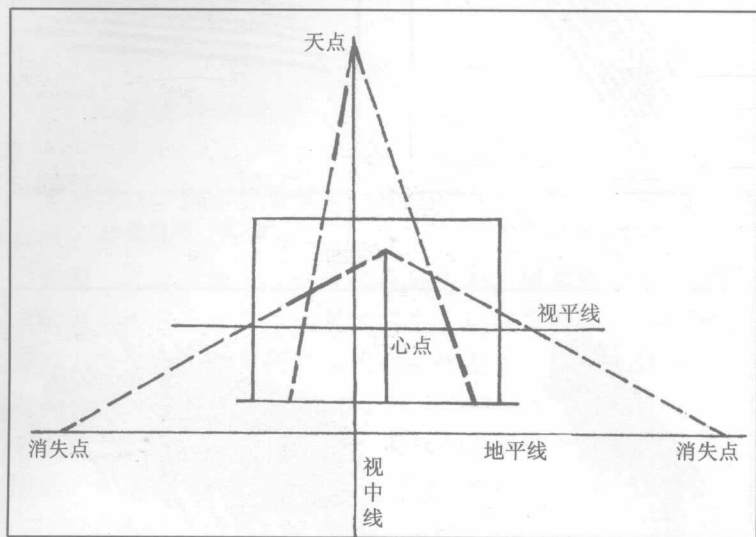

图 19 斜仰视

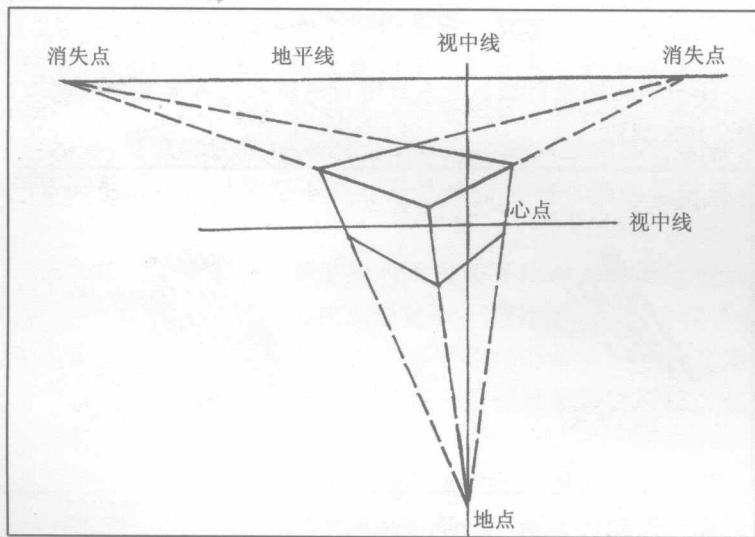

图 20 斜俯视

(4) 圆透视。

我们在画静物时，经常遇到圆透视的现象，如罐子、杯子、壶、盘子、碗及由圆演变的各种水果等，这些圆体都是以平面圆形为基础的。圆形透视的成形是把圆作为正方形的四个切点，由圆弧线连接而成，一般而言，根据正方形的透视就可以正确画出平面圆形的透视形，进而可以画好带有圆形透视的器物（图 21、22）。

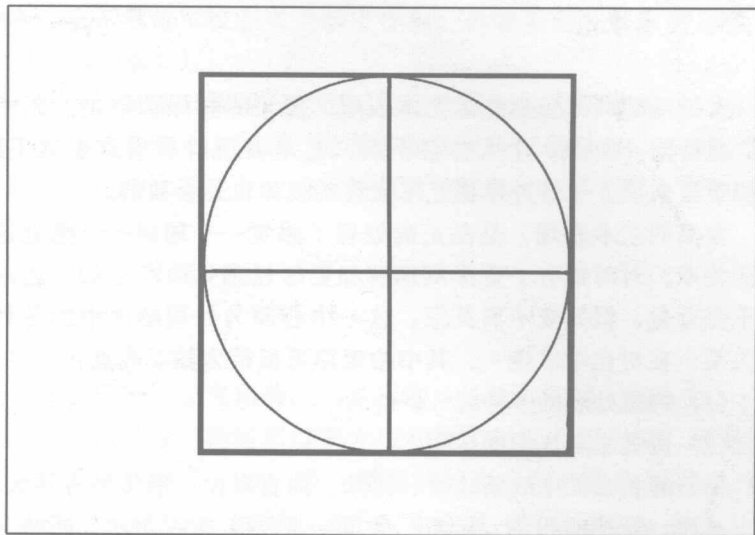

图 21 圆作为正方形四个切点连接而成

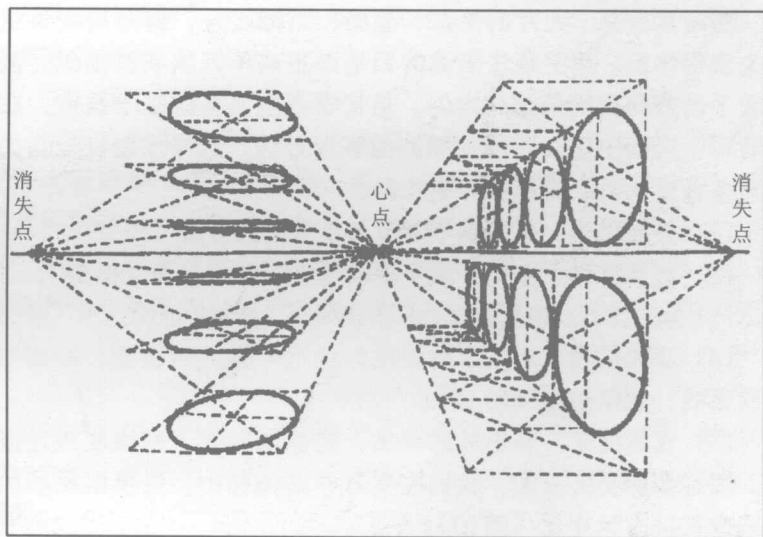

图 22 圆的各种透视

在介绍了一些透视规律之后，下面着重提一下结构素描。结构素描是素描的一种表现形式。它的特点是：以结构线来表现形体的穿插和构成关系。结构素描是依靠形体透视原理达到形体本身结构的纯粹实体效果的，对于结构素描的要求，我们力求以精练透彻的线条表达形体立体结构鲜明的空间状态和特征。结构素描不受光影的控制，线条根据结构需要而存在。

5. 艺术表现

素描基础训练应当注意艺术表现,要培养和保护学生的艺术个性。对待同一对象,个人体会不同,艺术表现的着重点也就不同。对初学者来说,了解并掌握艺术表现的规律也是必要的。

素描的艺术表现,是在正确处理了感觉——理解——感觉这一辩证关系,对对象有了更深刻理解和更敏锐感觉后产生的。艺术手法千变万化,但万变不离其宗,这一中心即为处理画面中的各种对比关系,在对比中求统一,其中的规律可概括为如下几点:

(1) 构图处理的多样统一。

(2) 造型中对比形的运用。

(3) 静物画面中线条疏密、简繁、曲直对比;形体的方圆大小、多少对比;质感的粗细、轻重、软硬、透明不透明对比,明暗、虚实、浓淡对比等。

(4) 线条的组织。线条的运用必须是在掌握了造型规律之后方能得心应手,笔法线条规律应用得当会使画面更生动活泼。

明暗素描除了大片的涂抹、渲染、点擦之外,就是用线条组成面去表现体积。用明暗法画成的铅笔画更离不开线条的组织,能够顺着手的方向把线条排列均匀,是初学者应具备的基本技能,在以后的写生实践中还要逐步掌握其他表现方法,这样才能轻松自如地表现各种事物。下面简单介绍几种:

(1) 斜线排列。这是初学者应初步掌握的方法(图23)。

(2) 水平排列。多用于画平整的水平面和方形面(图24)。

(3) 垂直排列。多用于画垂直方向的面,增加静止稳定感(图25)。

(4) 圆弧排列。多用于表现球体或近球体的转折面,顺球形面排列弧线,效果更佳(图26)。

(5) 线的交叉。利用线的交叉,能够增加调子的浓度或过渡变化,线有多种交叉方法,我们在实际作画过程中,可根据质感的不同表现其层次的变化(图27)。

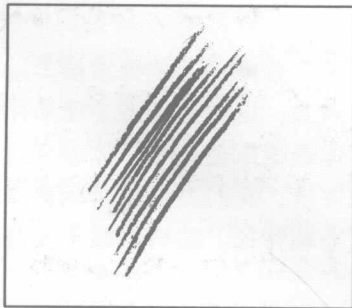

图23 斜线排列

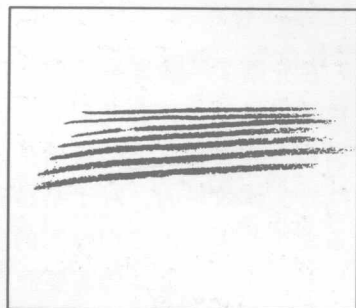

图24 水平排列

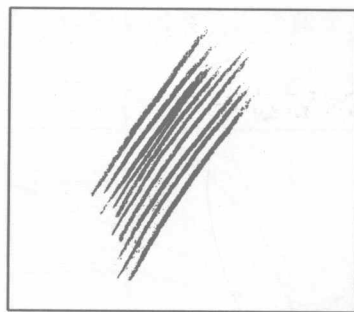

图25 垂直排列

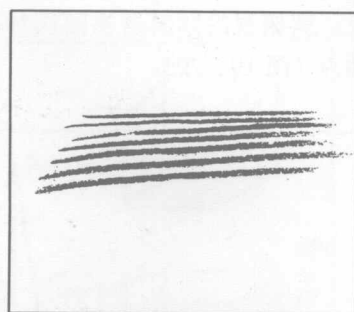

图26 圆弧排列

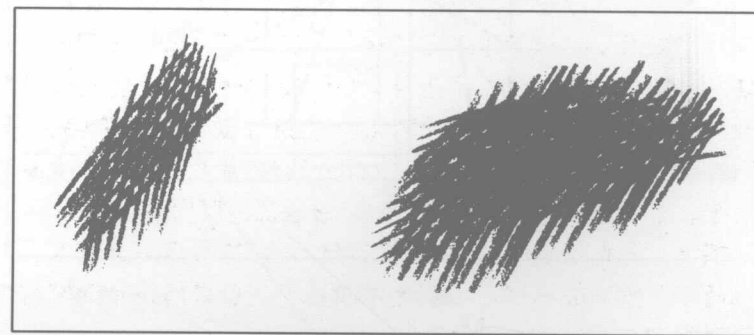

图27 线的交叉

(6) 不均衡地自疏至密或自密至疏排列,可丰富明暗调子的表现力。(图28)。

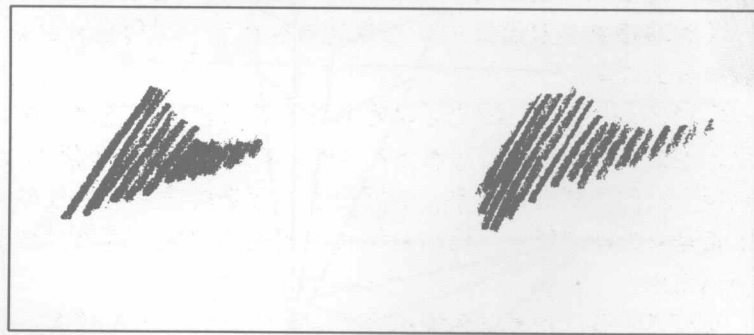

图28 疏密变化增加明暗调子表现力

6. 比例

比例是指人们对客观事物本身结构的一种现象总结,它在绘画中占有不可忽视的地位,可以说所有造型艺术都离不开比例。比例可以刺激和调节人们的视觉感受和审美心态,还可以控制绘画中构图的节律,是绘画构图的灵魂,它与素描的各因素都有直接的关系。对于初学绘画的朋友来说,发现物体之间的比例,进而掌握比例的规律是学画过程中必不可少的一步。

四、工具材料和技法

1. 工具材料的选择

素描工具的选择范围很宽,可使用的有:铅笔、钢笔、炭铅笔、木炭条、炭精条等。

铅笔:它是素描工具中最普通的工具,因具有层次细腻、易于修改的特点而成为初学作画者的首选。铅笔可分软、硬两种,H代表硬度,H数越大代表硬度越强;B代表软度,B数越大代表铅笔越软;HB介于两者之间。一般来说,在进行素描静物写生时,软铅用到5B,硬铅用到H就可以了。作画过程中应注意的是,先从最软的用起,以免软铅浮在硬铅笔上,无法表现出层次来。

钢笔:分普通钢笔和速写钢笔两种,其特点是不易修改,因而在长期作业中一般不用。用钢笔作画,下笔要果断,是锻炼初学者整体观察和准确造型的有力工具。

炭铅笔:介于木炭条和炭精条之间,色泽比木炭条稍黑而接近炭精条,它可以像铅笔一样排线,也可以像木炭条那样涂抹来表现柔和效果。炭铅笔可与木炭条及炭精条结合起来使用,使画面既有炭笔的严谨细致和线条的组织,又有木炭条、炭精条的泼辣奔放、微妙柔和的特点。但最好不要与铅笔结合使用,原因是铅易反光,会破坏画面效果。

木炭条:以前我们经常见到的木炭条是用柳树枝烧制而成,浓度比铅笔黑,调子的绝对层次比铅笔多,其质地松软,也便于修改。可表现黑白的强烈对比效果,也可用于柔和舒缓或刚柔的表现。但这也正是它的缺点所在,使得初学者一般很难掌握。所以,初学者应谨慎使用。

炭精条:质地紧密,色泽比木炭条更深,颜色种类较多,一般是长方体。作画时可用其棱角画出锐利而有变化的线条,用其侧面涂抹明暗面调子画出奔放且细腻的效果。但因炭精条与木炭条一样不易掌握,所以,初学者也应慎用。

橡皮:橡皮有塑料橡皮和可塑橡皮。塑料橡皮应选择柔软且有韧性的,因为它不但可修改画面,还可创造特殊画面。将橡皮对角切开,可利用尖角部分擦拭画面细小部分,还可以把尖角当成白色铅笔来用,在重颜色上画出高度层次。可塑橡皮其特点是,可根据作画者的需要变形,然后可逐层擦去调子,这样有利于画面与周围调子的连接。它是素描作画过程中不可缺少的工具之一。

纸:对纸的选择要根据工具而定。如果用铅笔作画,一般常用

素描纸,当然,用铅笔在水彩纸也能画出很好的效果。木炭条、炭精条、炭铅笔也可以在素描纸上作画,但效果不如画在有韧性、表面松软的宣纸上好。

画夹、画板、画架:这些工具的选择有很大的随意性,有条件的可选择专业画夹、画板、画架。如果受环境局限也可以就地取材,选择可替代的东西,但应注意板面要平整这一基本要求。

2. 基本技法

(1) 笔的使用。

素描基础训练常用的工具是铅笔,铅笔和毛笔一样分为尖、中、侧锋。起稿阶段,画暗部以及大面积调子时适合用侧锋,这是因为用侧锋画出的线条有虚、粗、概括的特点,起稿阶段要经常修改,用虚线是最合适的,暗部的调子较重且虚,用侧锋正好符合这一要求。铺大调子时需要概括,侧锋用笔也是再合适不过了。深入阶段则常常把中锋与侧锋结合使用,利用线条的交叉、重叠形成各种变化的色块。到最后的深入刻画阶段就要用到笔尖了,笔尖对于一些关键部位的精确刻画效果最好。但应注意,一定不要让尖锐的笔尖划破纸的表面。

(2) 橡皮的使用。

橡皮在作画过程中不仅仅有修改错误的作用,有时,我们可以把橡皮看成是一支白色的笔,画出一些铅笔所达不到的效果。同时,橡皮运用得恰当也能使铅笔更好地发挥作用。

塑料橡皮除了可以修改错误之外,还可以用于提高光、修补暗部以及做特殊肌理。用橡皮提出的高光会带来强烈的光感,抹过的暗部会显得更凝重,打出的肌理更有味道。

可塑橡皮是近年来新兴的绘画工具,它的优点是可以均匀粘去一层层的笔末,在修补过程中很容易与其他部分衔接,不至于脱节。

此外,橡皮的作用决不止这些,我们可以在实践中寻找它新的妙用。

(3) 其他作画工具的使用。

作画中为了达到一定的效果,可以“不择手段”,一切能够帮助我们达到目的的工具都可以用。

卫生纸就可以算是其中的一种,在铺上大调子之后用卫生纸轻擦画面,会发现画面变得更加细腻润泽,同时线条之间的间隙和一些因纸面粗糙而残留的白点不明了,这为我们进一步的刻画提供了不少方便。

擦笔的用法与卫生纸大致相同,只是擦笔擦出的效果更能给人以宽厚、粗犷的感觉。

除了以上的工具可使用外,手指的使用也可产生一些意想不到

的效果。它可以同时画出种种自然的过渡,这在调整画面的时候是非常有用的。

以上介绍的几种工具和技法,仅供朋友们参考。至于哪种工具更好用,哪些技法更得手,这还需要大家在实践中不断探索。

五、思维、观察与表现

1. 建立绘画的思维方式

绘画的思维方式也就是正确观察分析事物客观规律的方法。那么,我们应该做哪些工作呢?

(1) 绘画同其他造型艺术一样,都是靠形象说话的。

绘画的形象语言包括:大小、形、线、明暗、体积、色彩等,由这些因素构成形象的质、量与动感,而这些又都是靠观察来获得的。学画画就要养成观察、思维的习惯,而形象思维则是至关重要的,没有绘画形象思维习惯的人,脑子里是没有绘画形象的。比如:没有形象思维能力的人见到一朵花,第一反应是“真好看”,而怎么个好看不去深思。有形象思维能力的人见到一朵花会说:“颜色像彩虹一样,样子好像蝴蝶一样。”他就可以凭记忆描绘出来,这就是形象思维能力对作画者的重要性所在。在素描基础训练中,除了长期习作时通过加强比较分析,培养把握对象特点的形象思维能力外,最好的办法就是多作默写、速写、记忆画和形象画。

(2) 研究、分析对象的习惯,理解对象,把握感觉。

素描基础训练强调对对象的理解和对客观的尊重。通过对客观事物的理解,可以增强对事物的感觉,提高把握对象的敏感性。一般来说,我们感觉到的东西不可能马上理解,而只有理解之后才能更深刻地感觉它,使感觉敏感化,这个过程就是“感觉→理解→更深刻”的模式。如果只强调感觉,而离开客观对象随意画,那么基础训练就变得毫无意义了;若是只强理解却不注意感觉,那么画出的画也不会有动人心魄的魅力。

(3) 培养整体着眼的习惯。

构成物体的多种因素之间是互相联系且按一定规律变化的,有些人以为把各个独立的对象画好就可以得到完整的画面,这种认识是错误的。组成一组静物的各个物体单独出现的时候是一种情况,当它和别的物体组合出现的时候,就会因与其他物体发生关系而形成另外一种情况。比如一只红色的壶,把它放在重色的衬布上,它属浅色调;而把它放在白色衬布上时,它就成了重色调。又比如:一个酒瓶,如果把它和一个扁扁的烟灰缸组合在一起,那么它会显

得很高;相反,如果把这个酒瓶和另一个更高的暖水瓶放在一起,那么它就显得矮一些了。所以说,我们要整体地观察一组静物,搞清楚各个物体之间的关系后再下笔。惟其如此,才能正确处理好不同情况下的各种条件的关系。

(4) 了解对象的客观规律,抓住对象的特点。

处在大自然中的客观物体都有其本身的客观性,这是毋庸置疑的。我们进行基础训练时,一定要让自己的主观意识服从物体的客观规律。只有尊重事物的客观规律,才能进一步了解物体真实的一面,进而准确地去表现它。我们举几个例子:画一个墨罐的时候,有的人一味认为墨罐是黑的,那它的暗部一定最黑。殊不知,最黑的部分要根据画面的色调对比来定,并不一定就是墨罐的暗部。其二,画一组静物时,我们看到的每个物体都很“清楚”,如果简单地认为每个物体都要画实,那就错了,正确的方法是必须根据作画者与静物的位置关系去处理虚实。另外,对于有些透视关系来讲也是一样,明明看不到那么大的面,可偏偏要把它画大,原因就在于作画者自身的主观意识在作怪。

(5) 处理好画面中的各种“矛盾”。

我们知道,世上万物都存在着矛盾。矛盾即对立统一,如明暗、虚实、大小、高低、远近、硬软、疏密、动静、方圆等,这些都会在绘画中存在。我们所要做的是使矛盾的双方在一定条件下取得统一,切忌片面性、绝对化或平均对待画面中的各种关系。

(6) 局部与整体的关系也应当认真分析处理。

局部与整体的关系是学画者最不容易处理好的关系,尤其对初学者而言。画的整体是基础,一切局部要适合整体的需要,一切都应从整体着眼。这里面就需要有控制画面的能力,心中明了哪儿是主要的部分,哪儿是次要的部分,没有这种能力是不可能把画画得生动的。

(7) 学会抓住关键。

我们经常听人说:“这个人怎么这么笨,那个人如何如何聪明……”其实,这种说法是不准确的。这只是因为前者和后者在把握问题的关键上有所不同罢了。还是拿画素描静物来说吧,这里面有种种错综复杂的关系,如大与小、明与暗、实与虚、高与低、远与近、方与圆,还有色彩的冷与暖等等。有的人注重调子,有的人注重外形,有的人注重虚实。当然,这些都是应该注意的,但是最重要的他们反而没有注意到的,那就是结构。没有结构,所有其他问题都将无从谈起,无论是调子、形,还是虚实,都是因结构而存在,只有把结构画准,才能进一步去谈其他问题。

前面我们说过,一张画中有多种矛盾关系,我们作画的时候应抓住其中的主要矛盾。画面上不会同时出现几个强弱相等的矛盾,也就是说,总会有最突出的地方,比如一个画面上,不能有相同的

强弱对比,这是因为我们距静物的距离不同,角度也不同。总之,在基础训练中,初学者要先抓大的形和比例结构,明暗次之。

2. 观察和表现

在建立了绘画的思维方式之后,还要掌握正确的观察方法,把观察到的、并要表现的事物的误差或错觉减小到最低限度。怎样才能做到这一点呢?

(1) 要有整体观察的眼睛。

人类的眼睛是接触外界、了解事物的重要器官之一,它的作用就是看清楚事物。初学画画的人很容易就能学会用这双眼睛盯住事物的一个局部,但这却是绘画整体成功的大敌。

以作画为目的的观察物体的方法要与一般人不同,不能只盯住一点不放,要把所要画的一组或者整个物体看完,比较出素描关系的重点,做到全面观察又重点突出地去处理局部与整体的关系,初学者要掌握这种整体观察法。首先,要练习一眼看完对象,也就是在距物体适当的距离内强迫眼睛不是按通常的习惯把视线落在某一点上,而是从整体着眼,看整体关系,这个适当的距离通常是物体最长度的三倍左右。其次,训练整体观察,要结合对物体整体关系的分析进行。在分析理解的基础上,可用默记、记忆画和画小图的几种方法,能够促进整体观察能力的提高。另外,把眼睛眯起来看事物,也可获得物体的整体效果。

(2) 注意眼睛的直觉、错觉及视觉误差。

初学者常常被眼睛的直觉、错觉及视觉误差所困扰,自己认为看准了,画对了,实际上却有很大的出入。正确的训练方法可以纠正这种毛病,使画者具备准确地描绘对象的能力。

由直觉、错觉和视觉误差造成的画面上的错误,与初学者在素描练习中的个性表现不同。在准确、集中概括地表现的基础上,初学者的个性也应给予保护的。培养基础造型能力,还是应该掌握准确地描绘对象的能力。有了这种能力,便于了解和表现大自然各种物体的外形及内在的联系,丰富日后的艺术创作。

初学者素描练习中的错误,有不少是直觉和错觉造成的。所谓直觉即视觉的第一感觉。直觉有时并不可靠,因为未经理性分析判断之前,直觉可能对,也可能错(即产生错觉)。因此,我们在进行创作时不能仅凭直觉画画。纠正这些毛病的方法是:第一,加强理解,有意识地训练,使感觉和理解结合起来。第二,用垂直线与水平线观念,纠正视觉误差(我们把所画的物体,或物与物之间的关系用垂直线与水平线相比较)。第三,用1/2法分析物体,即在找坐标点后一步步地利用1/2点,使物体得以具体化。第四,几何形概括法。也就是说,我们把所要画的物体或物体组合,用几何形来概

括,直至起好形为止。第五,使用校正方法。校正的方法有好多种,可以把以上四种方法综合运用。

无论初学者还是熟练的画家,都会使用一些工具辅助观察,但观察时要防止两种倾向:一种是从头到尾依赖工具,必须先量后下笔,如此一来,眼睛得不到锻炼,离开工具便作不成画了。正确的使用方法是做辅助观察,侧重检查校正。先据自己的观察作画,然后检查校正。另一种倾向是完全反对用量的办法纠正视觉误差,持此意见的人主要担心利用工具后离不开工具,从而造成依赖工具而不相信自己眼睛的不良后果。事实上,这种说法只对了一半,即不要依赖工具,不对的另一半则是过于相信自己的眼睛了。因为眼睛肯定会有误差,如不利用工具,就难以把误差减到最小。

我们知道了怎样看准物体,怎样运用大脑分析、观察事物,那么,我们又怎样把经过正确观察分析的事物准确地表现在纸上呢?这就要用到我们的手了。在素描基础训练中,要真正做到思维敏捷,眼到手到是很不容易的。通常情况下是眼高手低,也就是说,眼睛观察到了,手却不能再现。学生的基础训练是这样,画家的实践也是这样,这是正常的。作画的人总是在观察思维上有所获,然后才付诸表现,只有观察与思维走在手之前才能使艺术创造不断进步,而手努力跟上观察与思维的步调,才是艺术创造获得前进的关键。

手的实践是观察与思维的反映,同时也促进观察与思维的深化。手的实践能力越高,越能帮助我们对事物进行更深一步的观察,思维也就有了进一步的目标。初学者起初连基本形都画不准,也就很难在艺术手法上有所突破,这就需要他们勤于练习。手跟上了,观察事物就更敏锐了,艺术追求也就更高了。简单地说,练手就是多画、多实践,光有理论,看得再准,想得再好,而不能实际表现出来,你的意图就不会使别人领悟。只有多实践,在画的过程中(看的过程)找问题,并通过大脑解决问题,最终就能画准。所谓“熟能生巧”,就是这个道理。

六、长短期作业的要求

1. 长期作业

长期作业的作画时间相对于短期作业来说比较长,它在构图完整、比例得当、黑白灰明确的基础上,对物体的质感有更高的要求。通过各种绘画技巧的运用,使物体更真实地反映在观赏者面前。通过对物体的深入刻画和对整体虚实的把握,长期作业的画面空间关系也会变得更为美不胜收。

2. 短期作业

短期作业在作画时间上相对比较短,一般没有固定的时间概念。因为要在短时间内表现静物的整体面貌,需要作者有较强的概括能力,大的黑白灰要明确,物体的固有色能正确区分开、构图完整、形体比例恰当。除了这些基本因素外,还要充分表现画面的空间关系。

3. 长、短期作业结合的练习方法

长期作业画面的细腻深入,对训练初学者各方面的作画技巧有一定帮助。初学者可以在长期作画过程中体会各种工具的运用、各种技法的表现以及各种效果的尝试,长期作业还可以磨炼初学者的意志。短期作业则能很好地训练初学者的概括能力和画面的整体把握能力。基于此,建议在基础训练阶段,初学绘画的朋友可两者兼顾。这样既可训练整体观察和表现的能力,又能层层深入地进行表现,对以后的创作会有很大的帮助。

七、步 骤

1. 光影素描写生步骤、方法

(1) 起稿。

观察静物的整体特征,定出物体在画中的最高点、最低点及左右边线,从而定出画面结构。用虚线确定出物体在画面中的大小比例以及相应的空间关系,并根据光源、物体结构特点确定明暗交界线(图29 步骤1)。

(2) 铺大调子。

概括出物体的亮部与暗部,此时应注意整体的虚实关系(图29 步骤2)。

(3) 刻画。

自明暗交界线起,轻轻地一层层拭出亮部和暗部的灰调子。在这一过程中要把握好物体的固有色,以便为深入刻画打下基础。此时,仍应注意整体的虚实关系(图29 步骤3)。

(4) 深入刻画。

这个阶段主要表现物体的质感,增加画面的情趣,方法不一而定。可恰当利用铅笔软硬的变化、线条质量不同及疏密的变化,来求得丰富多变的画面效果(图29 步骤4)。

(5) 完成稿(图29 步骤5)

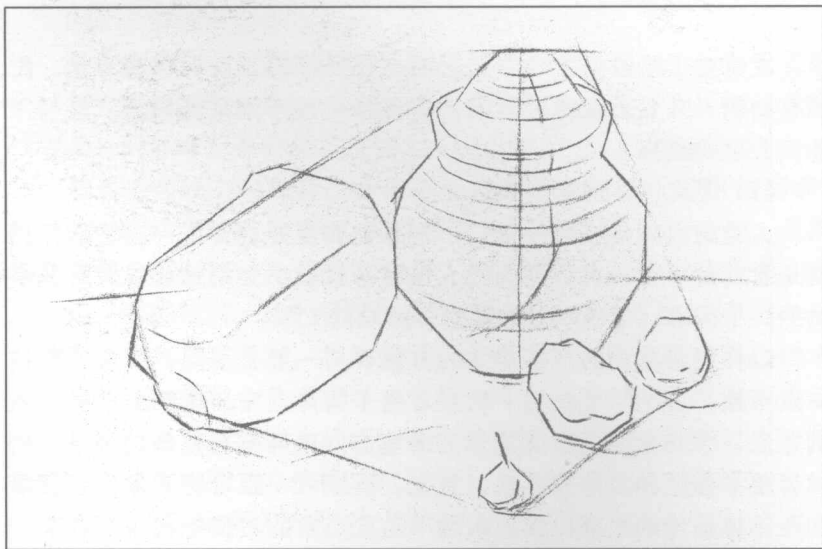

图29 步骤1

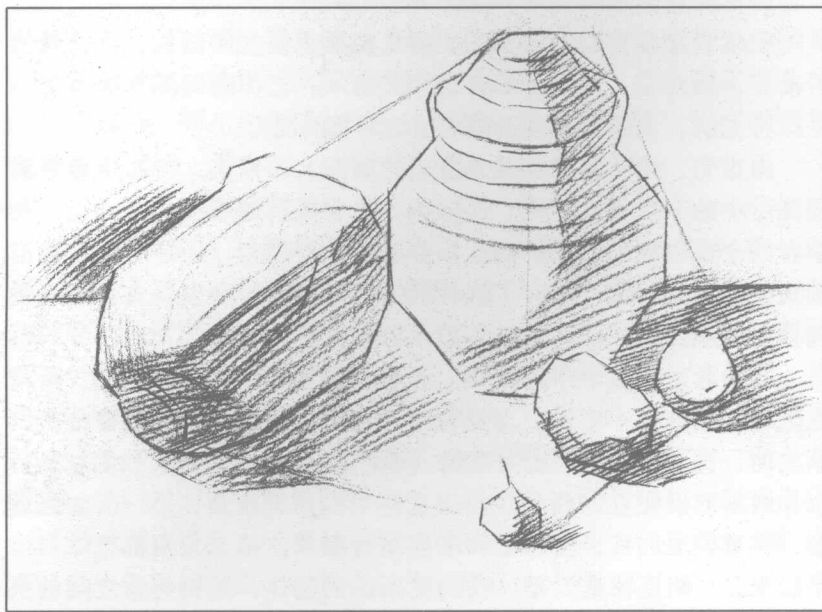

图29 步骤2