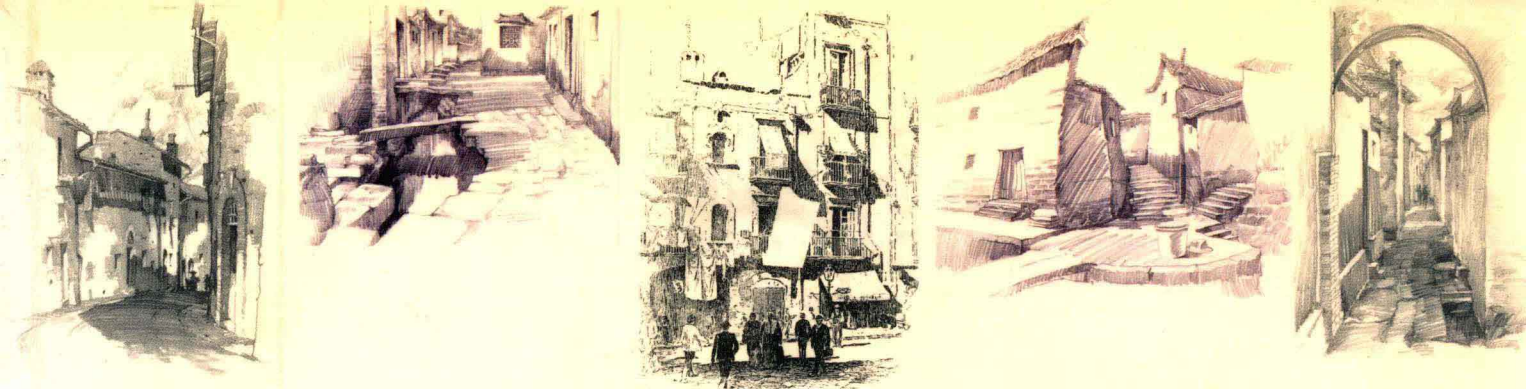

21世纪应用型高等院校规划教材

素描（环境写生）

汤洪泉 编 著

中国广播电视出版社

21世纪应用型高等院校规划教材

素描（环境写生）

汤洪泉 编著

中国广播电视出版社

内 容 简 介

本书系统阐述了场景写生的绘画特性、构图知识、透视变化、空间想象力等知识,列举了树、草、墙、物的局部练习实例。总结出黑白对比、密疏关系、空间与环境、线的表现力、点线面的把握、调子的运用、主观表现等训练方法,将理论与实践紧密结合,给出大量的示范作品,供学生参照临摹,达到直观的教学效果。

本书是艺术设计、绘画等专业学生外出写生必备的专业教材,也是美术爱好者自学的较佳范本。

图书在版编目(CIP)数据

素描(环境写生)/汤洪泉 著.

—北京:中国广播电视出版社,2007.2

ISBN 7-5043-4964-X

I. 素… II. 汤… III. 素描—作品集—中国—当代

IV. I247.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第028939号

素描(环境写生)

作 者:汤洪泉

责任编辑:刘耀钊

文字编辑:吴 燕

监 印:赵 宁

出版发行:中国广播电视出版社

社 址:北京市西城区真武庙二条9号(邮政编码 100045)

经 销:全国各地新华书店

印 刷:北京图文印刷厂

开 本:880×1230毫米 1/16

字 数:138(千)字

印 张:5.75

印 次:2007年2月第1版 2007年2月第1次印刷

书 号:ISBN 7-5043-4964-X/I·674

定 价:20.00元

前言

场景速写以线条或调子描绘建筑及周围环境形象，是艺术设计的基础。它的形态表现是艺术设计必备的基本功之一。对于提高造型能力、构图能力、形式美感以及对艺术设计表现技巧的提高，有较大的帮助。艺术设计不可能靠凭空想象、闭门造车来进行，对优秀场景速写的研究、继承、学习、借鉴，均可以通过作画，对特定环境中物体的感受与了解，按主观意象对画面进行取舍、组合，使素描成为具有个性特色和表现情趣的设计素材。随着艺术观念的更新，人们对绘画艺术已形成了一种共识，不囿于单一的审美观念，不是以图解与再现作为自己的最终目的。人们更重视艺术创造性，以创造新的审美形态，拓展新的审美空间。

对于场景写生来说，首先是训练敏锐的观察力，对物体形态作精确的观察，深刻理解物态的自然规律，了解物体的属性，准确地再现对象的真实。第二结段训练建立在准确表现局部与场景的同时，注意通过对客观对象的感应而生成的主体意识。这种主体意识的生成，使场景写生达到了描绘的最高境界，能使心手合二为一，顺其自然，不断修正弥补自然场景存在的缺憾。

现在各专业对素描的要求有所不同。如中国画专业是以传统的毛笔勾线表现形式，注重结构和线性白描；油画专业注重表现物体的厚重感、质量感，常采用多因素刻画的明暗画法；版画专业注重对比强烈，要求形态的高度概括，常以黑白反差描绘为主；雕塑专业需要三维的真实厚度，注重结构感和体量感；设计专业注重形体构造的设计意识等。在实际技法训练中，对不同的专业采用不同的方法，能有效地与专业教学接轨。

无论是服装设计、平面艺术设计、公共艺术设计、环境艺术设计、广告设计、动画设计还是摄影，都是通过技法训练，运用物质技术手段设计出满足人们物质、精神生活需要的艺术作品。作为从事艺术设计的从业人员，必须从一个花瓶、一张台布、一棵树、一个场景练起，牢固地掌握设计基本原理，训练基本的审美观察能力和效果图绘制能力。

专业素描训练，应尽快掌握构图、透视、空间概念、点线面等场景写生方面的技法，在传统素描的基础上加以取舍，融入设计意识，诱发想象力与创造力，促进艺术设计构思和灵感的迸发。

汤洪泉

目 录

第1章 基础知识	1
1.1 什么是场景速写	1
1.2 场景速写的特点	2
1.3 场景速写对设计艺术的作用	2
1.4 工具的使用	2
1.4.1 笔的种类	2
1.4.2 钢笔的练习基础	3
1.4.3 纸的种类	9
第2章 掌握场景速写的要点	10
2.1 思维理念提升	10
2.2 经营位置	12
2.3 透视变化	13
2.3.1 平行透视（一点透视）	13
2.3.2 成角透视（二点透视）	14
2.3.3 俯视透视（三点透视）	15
2.3.4 仰视透视（三点透视）	15
2.3.5 散点透视	15
2.4 空间想象力	15
第3章 场景速写的局部练习	17
3.1 草、树的画法	17
3.2 建筑物局部表现方法	21
第4章 场景速写技法	24
4.1 点、线、面的把握	24
4.1.1 点的确定	24
4.1.2 线的透视关系	24
4.1.3 面的透视关系	25
4.1.4 参照法	25
4.2 调子的运用	26
4.3 黑白对比	28
4.4 密疏对比	29
4.5 线的表现力	30

第5章 综合练习	32
5.1 场景中主体与副体的关系	32
5.2 空间与环境	33
参考书目	61

第1章 基础知识

素描是一种造型的载体,它色彩单一,造型简练,通常作为艺术绘画、艺术设计、雕塑的基础训练课程,主要是训练学生的基本造型能力,通过这种训练逐步养成视觉的敏感性,养成对节奏、形式、情感的直觉感受与鉴别能力,从而训练出多变的表现技法 and 敏锐的观察力。

素描是画家以线条、明暗关系、质感、形体和空间来组成的艺术形式,它是较古老的绘画手段,也是西方最早独立的一种绘画形式。素描发展到今天,已有了广泛的内蕴,在形式与风格方面亦更趋多样。它可以是具象的,也可以是抽象的;可以采用客观写实的形式,也可以采用夸张、装饰化的形式。素描的表现手法异常丰富,如设计素描、明暗素描、线描、结构素描等等。素描使用的工具、材料任意选择,如铅笔、钢笔、毛笔、炭笔、炭精棒,也可使用圆珠笔、马克笔等;可以选用素描纸、卡纸、新闻纸、水彩纸,也可在画布、木板、墙壁等不同的平面上作画。素描可以是习作性的,如素描习作、素描资料、素描草图,也可是独立的绘画创作形式。总之,素描不是固定不变的绘画形式,它是随着时代的发展而发展,人们依据艺术的规律,对素描进行着不停的探索,从而使素描艺术不仅作为绘画的基础训练存在,更作为一种独立的造型艺术存在,也是根据某种特殊的需要而变化的。

现在各专业对素描的要求有所不同。如中国画专业是以传统的毛笔勾线表现形式,注重结构和线性白描;油画专业注重表现物体的厚重感、质量感,常采用多因素刻画的明暗画法;版画专业注重对比强烈,要求高度概括,常以黑白反差描绘为主;雕塑专业需要三维的真实厚度,注重结构素描和体量素描;设计专业注重形体构造的设计素描等。在实际技法训练中,对不同的专业采用不同的方法,能有效地与专业教学接轨。

无论是服装设计、平面艺术设计、公共艺术设计、环境艺术设计、广告设计、动画设计还是摄影,都是通过技法训练,运用物质技术手段设计出满足人们物质、精神生活需要的艺术作品。作为从事艺术设计的从业人员,必须从一个花瓶、一张台布、一棵树、一个场景练起,牢固的掌握设计基本原理,训练基本的审美观察能力和效果图绘制技法。

设计是一种文化。要提高设计能力,还必须提高文化修养,既需要理性方面的修养,也需要情感、人格方面的修养。从事设计的人不能只局限于美术范畴,更需要深入到社会文化的各个领域。世界公认的艺术设计大师、著名科学家都具有广博的学识,为我们树立了学习的榜样。只有这样,才能使自己的知识逐步得到积累、扩大,想象力和创造力才能真正得到启迪与发展。

素描所涉及的种类很多。如速写、白描、立体光影素描、结构素描、设计素描等。

写生是艺术类学生的基础课,对设计类的学生而言,写生一方面是色彩训练,另一方面是速写训练。怎样上好场景速写课是本教材的主题。

1.1 什么是场景速写

场景速写是用线条和调子来描绘环境场景,即田野、绿化、房屋、山石自然景观等等形象。它是造型设计艺术的基本功之一,加强场景速写的练习,对绘制效果图以及锻炼观察和表现物象的形体、结构、动势、明暗关系等等大有裨益。

1.2 场景速写的特点

场景速写的最大特点是塑造环境空间的场景,其中有房屋、植物、山水、公共设施、自然形态等。画面强调层次感、密疏关系、透视角度、比例尺度。为了加强画面的生动性,要选定一个局部为视觉趣味中心,以烘托场景主题。

1.3 场景速写对设计艺术的作用

1. 能不断提高艺术设计修养。速写行为是使人的思维与客观物体接触的一种特有的形式,其根本作用是在反复、深入的感觉与体会中使我们达到作为艺术设计家所需要的那种要求。对于优秀的设计师而言,素描使人们具有成为大设计艺术家的基础,那就是艺术设计素质。

2. 掌握场景速写的表现方法和观察方法是进行艺术设计之前必备的基本功之一。经过此阶段的练习,掌握在二维平面上塑造三维或多维空间的造型规律,对于提高造型能力、构图能力、形式美感以及对艺术设计表现技巧都会有较大的帮助。

3. 设计不可能靠凭空想象、闭门造车就能进行的,对优秀设计艺术的研究、继承、学习、借鉴,均可以通过作画者对特定环境中物体的感受与了解,按主观意象对画面进行取舍、组合,使素描成为具有个性和表现情趣的设计素材,不断提高艺术感觉和设计想象力,为今后的艺术设计打下良好的基础。

4. 专业场景速写训练,能尽快掌握构图、透视、空间概念、点线面、调子以及配景、主景和建筑与植物、建筑与环境等方面的练习,对建筑素描的训练与素材的整理,往往能启发艺术设计构思和灵感的迸发。

5. 场景速写是一种系统性很高的综合练习,它本身就是一个独立的艺术形式,它可以是一张室内外设计效果图,也可以是一幅优美的风景画。因此它是一种完整的艺术品。

场景速写不只是画面本身存在的意义,而是代表着作者对造型的观察,对造型的思考,对视觉信息的反应和处理方式。环艺素描训练就是引导学生用设计的眼光去观察事物,去思考问题,用设计的思维方式去想象形态,用设计的造型语言去构建新的生命。

1.4 工具的使用

1.4.1 笔的种类

场景速写可以用铅笔、木炭、钢笔、毛笔或圆珠笔来塑造物体。初学场景速写的学生,可以从一开始就使用钢笔作画,因为它可以强迫你对物体准确地观察、果断地下笔,从而迅速提高眼与手敏锐捕捉形象的能力。使用钢笔作画,不容易修改,不像木炭画和铅笔画那样,画错了可以擦掉再画。所以一般初学画场景速写的人,多是用铅笔作画,而很少使用钢笔。但使用铅笔来画场景速写又易使画面磨损、弄脏,而且细部处理不易深入,或产生过分依赖使用橡皮修改的后果,从而直接影响到绘画水平的提高。

钢笔有蘸水笔和各种自来水笔等,笔尖又有不同型号,而且有弹性大小之分。目前国内市场供应种类很多,画者可根据需要及个人爱好进行选择。或自己对笔尖作适当加工,初学者可先选用弹性适度的普通圆头笔尖(图1-1)。

图 1-1 速写笔

钢笔画的整个画面是以线条为基础组成的,除了纯粹黑色可以平涂以外,其他深浅不同的中间色调,就得用轻重、疏密不同的线条组织来表现。所以,用钢笔来画环艺素描,可以达到细致、紧凑、流畅、刚健有力的画面效果,而且工具简单、效果明朗,适宜于保存、印刷,可以说,使用钢笔作场景速写是最好的选择。

1. 普通钢笔

普通钢笔画的线条特点与针管笔相近,但略微有粗细变化。钢笔线条的画法各有不同,

根据对象的形体结构、组织,使用纵、横、长、短、粗、细、密点及并行密线等笔触。如方形物体用直线较多。圆形物体,多以弧线和曲线来画;画亮部时用线疏散而轻细,有时用“点”表现,画暗部时线条可多而密,线条的重叠交错组成各种不同的网线,以加强色调和层次的表现。

2. 折尖钢笔

用老虎钳加工笔尖呈斜弯度,能画出粗细不同的线条。特点是线条粗细变化多,对初学者来说,使用时不易掌握粗细变化,难度要大于使用针管钢笔。

3. 针管笔

线条纤细,粗细均匀,刻划细部时容易深入,易于掌握。

4. 圆珠笔

使用时极为方便,一般采用黑色笔芯。特点是线条有力,粗细一致。但线条虚实、粗细的变化不如钢笔画出的线条明显。冬天行笔不流畅。

5. 铅笔

可选用不同标记的铅笔,如HB、B、2B、5B宽芯速写铅笔等,不宜用硬性的制图铅笔,如2H—6H。铅笔素描的线条有粗细、浓淡变化,易于修改,表现力丰富。缺点是画面易脏。画好后可喷上定画液、发胶,以保护画面。

1.4.2 钢笔的练习基础

初学钢笔画最好从画各种不同形式的线条及各种变化的排线组合入手,从画物体的轮廓线开始训练,接着再练习简单的物体,以熟悉线条笔法并能合理运用,然后由简单到复杂,循序渐进地进行习作与创作,逐步掌握和发挥钢笔画的技法特点。

根据表现对象的不同,线条有长短、曲直、轻重、宽窄、起伏、刚柔、强弱、虚实等多种变化和对比。所以初学者不但要能画长而直的线,而且还要能画出各种有变化的曲线、虚线以及大小黑点,要能达到运用自如的程度,以便在作画时能将主要精力集中于分析和表现对象上。

图 1-2 用力均匀线条练习

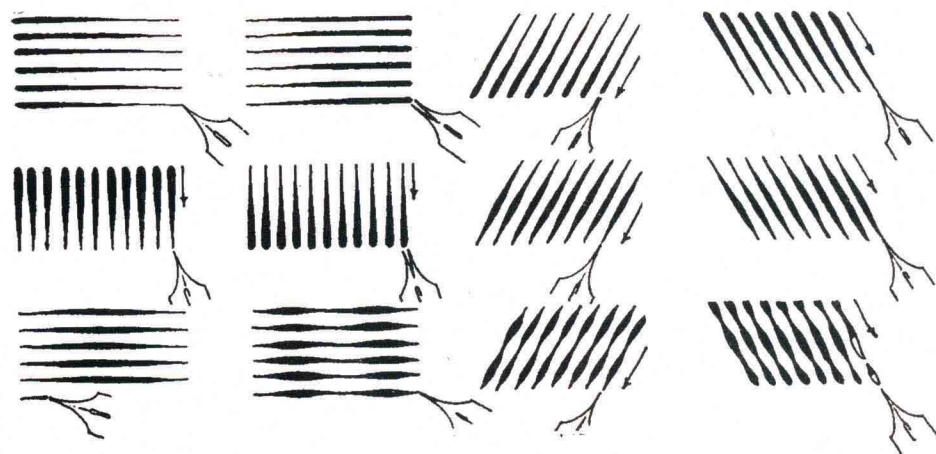

图 1-3 用力有轻重变化线条练习

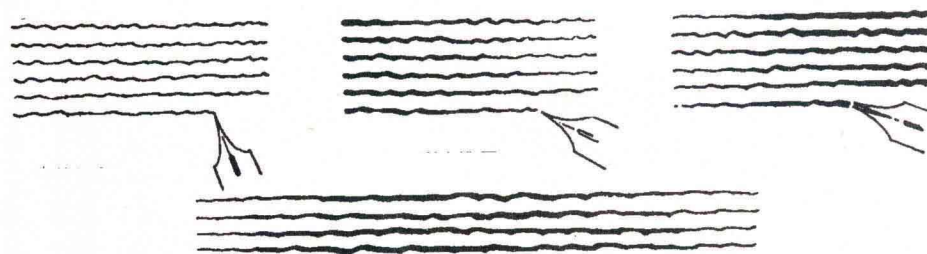

图 1-4 小波折起伏线条练习

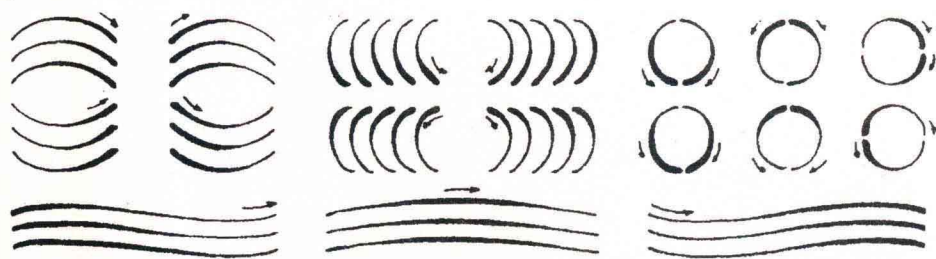

图 1-5(1) 用力有轻重变化的曲线练习

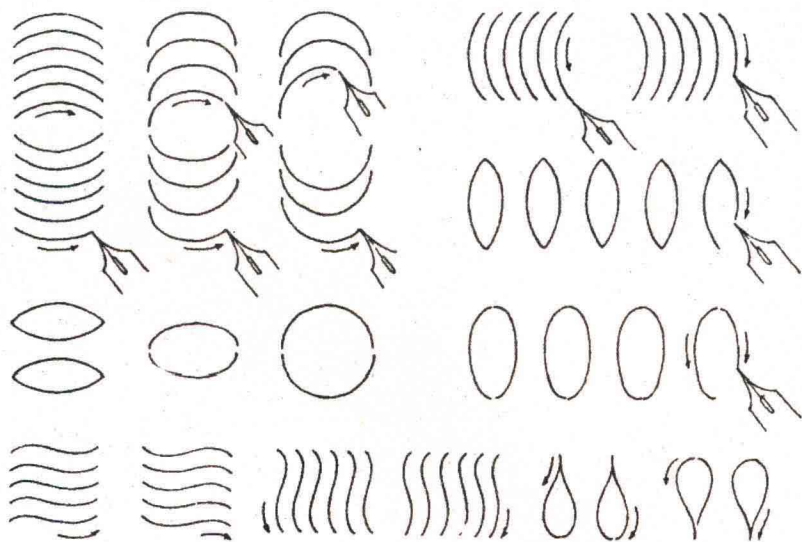
1. 直线练习

图1-2笔尖用力均匀而且运行速度缓慢。图1-3笔尖用力有轻重变化。图1-4笔尖用力有轻重变化并有不规则的小波折起伏。开始练习可用淡铅笔作底稿，再用钢笔重复画线，逐渐做到不打底稿也能随意地画出不同方向的多种变化的直线。

2. 曲线练习

准确的曲线不易画好，不妨先作铅笔稿，按下图依次进行练习。画时行笔要慢。同时也可结合一些简单的物体轮廓，选择恰当的线条去表现形体(图1-5)。

图 1-5(2) 用力均匀的曲线练习

3. 运用不同的线条组成色调块面的练习

钢笔画表现明暗调子有多种方法。图1-6分别由不同方向而排列均匀的平行线组成，这才是最基本的方法，练习中要注意保持线条距离基本相等；图1-7则为弧线组成；图1-8分别由纵横、倾斜和不规则曲线组成，这些曲折变化的线条除可表现物体的明暗外，还适合表现物体的纹理和质感，图1-9是由几种不同角度的交叉排线和网状排线所组成；图1-10为一组用笔快速而自由的排线和交叉线，线条活泼流畅，生动自然。练习时应注意掌握其用笔特点与变化规律，并在作画时灵活运用。

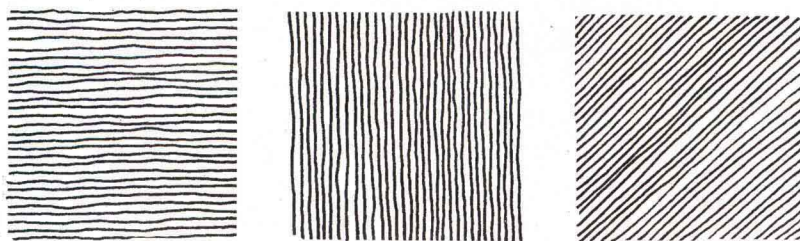

图 1-6 均匀平行线练习

图 1-7 弧线练习

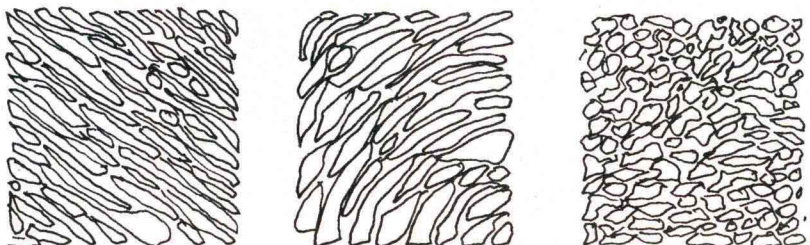
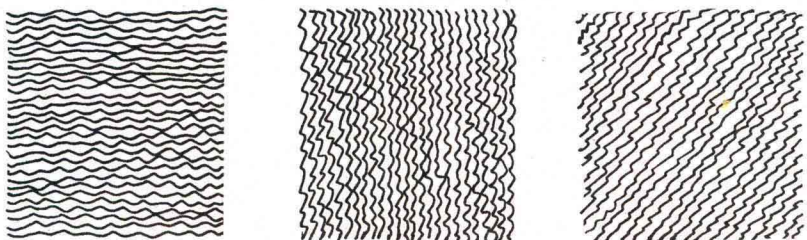

图 1-8 不规则曲线练习

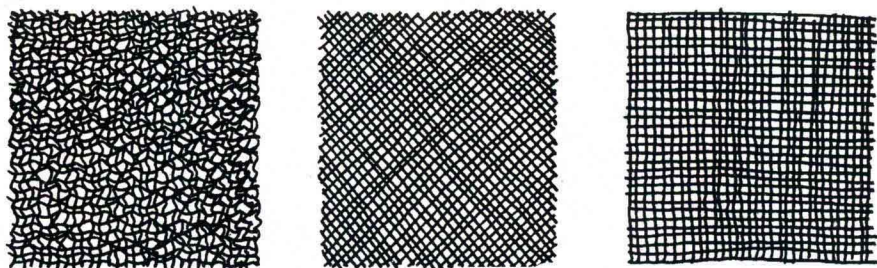

图 1-9 网状线和交叉线练习

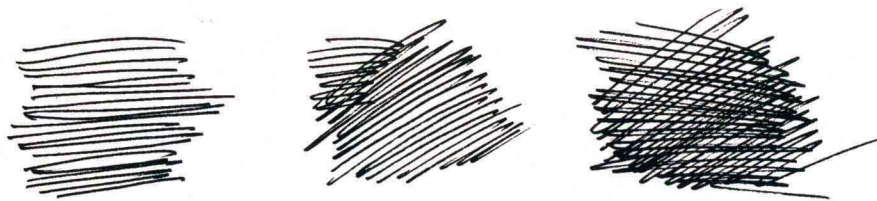

图 1-10 快速自由的排线练习

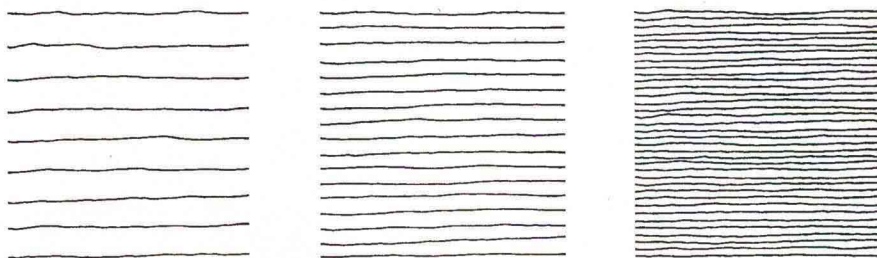

图 1-11(1) 细笔尖排线效果

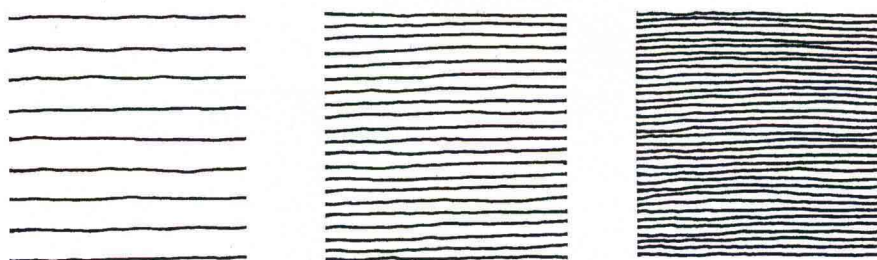

图 1-11(2) 粗笔尖排线效果

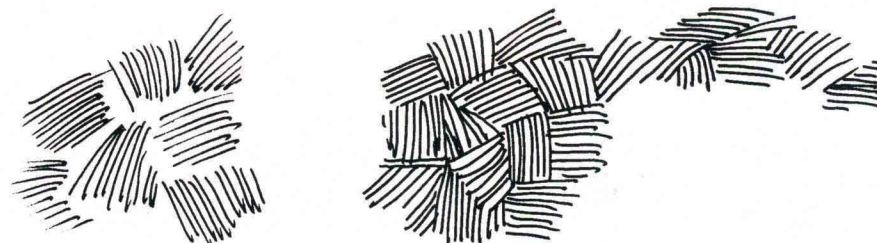

图 1-12 小面积排线组成大面积色块的练习

在需要表现不同的明暗色阶时，常用线条的粗细、疏密，或墨点的大小、疏密来表示。图 1-11 为两支不同粗细的笔尖，画出不同间距的排线表示深浅不同的灰色。图 1-12 为小面积排线组成大面积色块的方法，其要点是色块衔接的要紧密，不能有松散的感觉。图 1-13 则是用两种溅洒墨水的方法来表现明暗色阶。

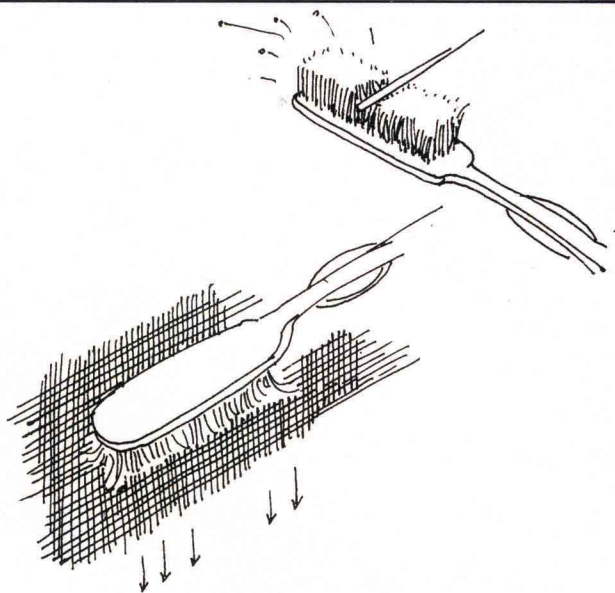

图 1-13 溅洒墨水的方法

用以上两种溅洒墨水的方法可得出图 1-14 的效果，由不同大小、不同密度的黑点所构成的色块。图 1-15 是特种笔划组成的色块。图 1-16 是由变化多样的排线所组成的各种灰色块。这些变化多样的用笔和方法，可作为表现各种物体质感纹理的参考。图 1-17 是用装饰性线条组成的明暗调子，这些方法可在作装饰画时运用。

图 1-14 点状灰调子

图 1-15 特种笔划组成的色块

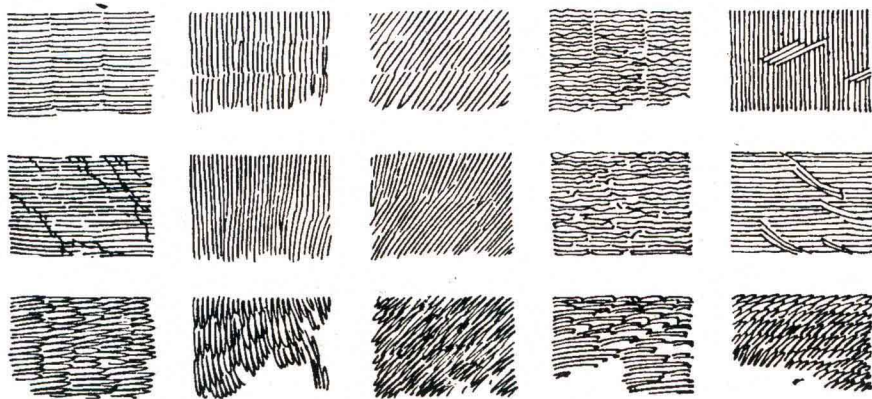

图 1-16 变化多样的排线组成的色块

图 1-17 装饰性线条组成的色块

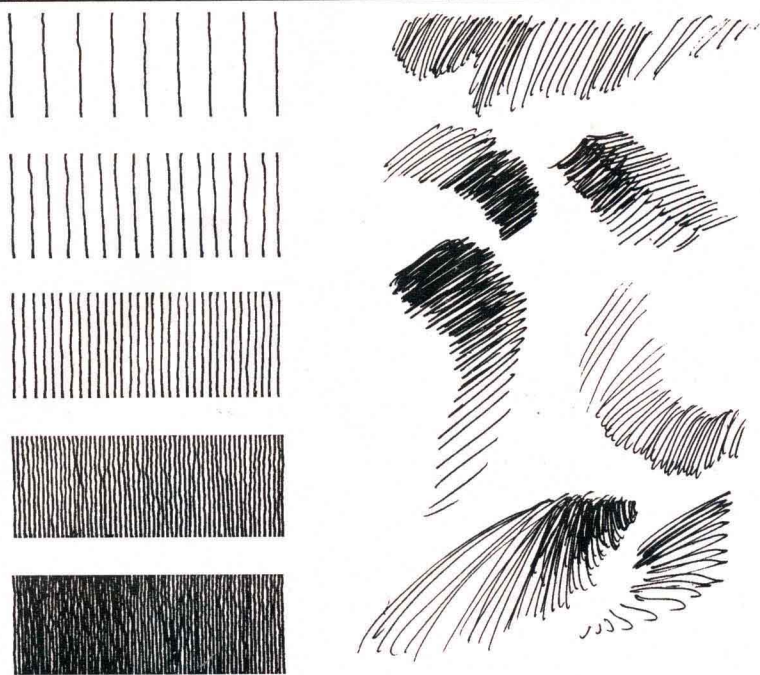

图 1-18 色阶与渐变用笔练习

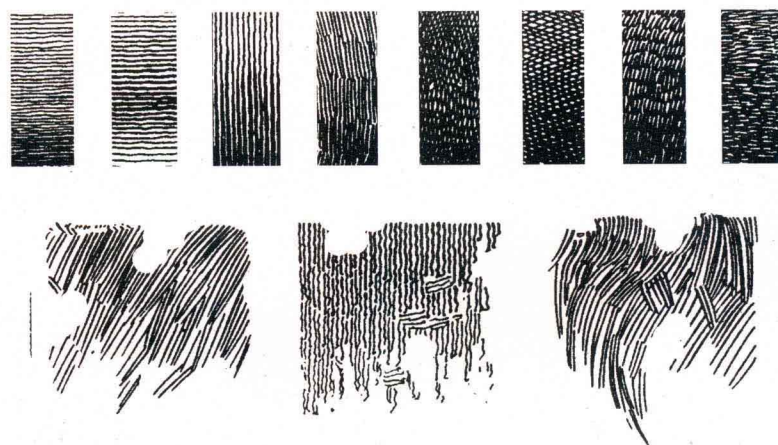

图 1-19 轻重变化、活泼流畅的渐变效果

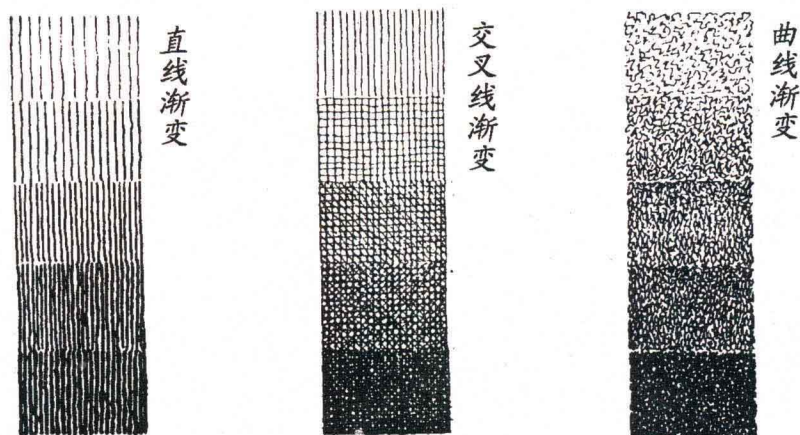

图 1-20(1) 各种渐变

4. 色调渐变的表现

如同铅笔和木炭素描一样,钢笔画要完美地表现对象,也必须先从明暗关系的分析入手。图 1-18 为简单的白、淡灰、中灰、深灰到黑的五种色阶的不同表现方法。图 1-19 有统一到变化,使用活泼流畅、轻重变化的线条,以疏密相间的笔触作出有变化的明暗渐变效果。

图 1-20 是由垂线、水平线、交叉线以及各种曲线、网状线等组成的明暗渐变的图例。

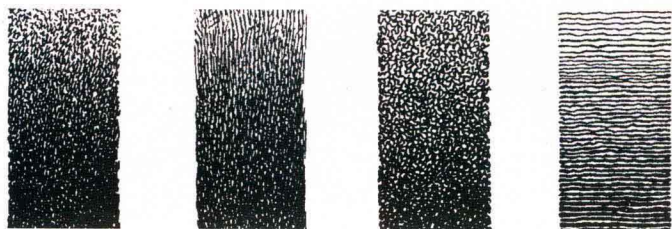

图 1-20(2) 各种曲折笔触渐变

1.4.3 纸的种类

对于场景速写而言，纸的可选性较宽。宜选光洁、厚硬、并有少量吸水性能的为好，可以用绘图纸、复印纸、铅画纸、白板纸、铜板纸、卡纸、速写纸或是带有淡黄色、冷灰色的色纸。用笔较流利就可以。使用白纸作画黑白对比强烈，画面效果清晰明朗，而使用很淡的有色纸作画，则可产生和谐而优雅的色调。对于室内外环艺效果图而言，为达到一种特殊的表现技法，也有采用褐色甚至黑色的色纸，用钢笔蘸浅色或白色广告色作画，又可取得特殊的风格与效果。彩纸可以使画面产生一种柔和的色调，画面上的黑白反差减弱。同时可以结合白色粉笔的使用，画出丰富的色调感。

第2章 掌握场景速写的要点

2.1 思维理念提升

思维是控制一切活动的先决条件,对于年青的学生而言,态度决定一切;学习态度不端正,会严重地阻碍各方面的发展。学习是一种枯燥乏味的活动,但你要变被动为主动,随时随地观察自然景物中的物体,无论是在商场购物,还是在公园游玩,都应做到有意注意,训练自己观察事物的敏感能力。对生活中的交通工具,如自行车、汽车、火车、飞机,找出它们的外形特征,进行结构分析;树干、枝条、树叶的生长规律及特征;建筑物的造型结构特点等,均可在心目中描绘、思考,怎样才能表现出物体的特征,采取什么样的方法更恰当。要训练自己,用最少的线条,最简练的形体,概括勾画对象。这种思维训练模式,从基础开始养成一个良好的学习习惯,先有固定的模式,掌握基础的固定模式后再自由发挥。

平时多练习是把大脑的思维体现在笔尖上,反应在白纸上。技法训练与思维不同,一道算术题,一次理解就能解决,而要画出一个生动的物体,需要千百次的反复练习,为什么奥运会冠军获得者,都是从小训练,反复机械的重复一个动作,使其动态定型,下意识的都会产生动作反应,创造高水平的成绩。由量变到质变,这是提高表现技巧的一个过程。没有数量的积累,要想达到得心应手、随心所欲的熟练表现程度,几乎是不可能的。写生不是简单的练习,而是要通过大脑思考,综合处理。首先以照片、画册为摹本,进行大量的临摹练习,使手变得灵巧起来,从而提高把握形体的准确性。临摹、写生要有意识地进行取舍,主动地把握画面的整体构图及形体的起伏、动势、结构特征,有目的的夸张主题部分。

记忆训练是场景速写不可分隔的环节。当你观察过物体的形象之后,应在脑海中保留住物象的基本特征,也就是第一印象,然后根据此印象作具体的刻画。如中国景观恐龙园中万年古树苍劲有力,现代植物婀娜多姿;远古恐龙文化的山洞漂流,现代科学技术的园林娱乐。其深邃的恐龙文化与现代设计技术有机地结合,都给人留下不同风格的鲜明感受(图2-1)。在动笔之前要牢牢地把握它们的特征,画面上的配景都应围绕着这一特征完成。

图2-1(1) 远古的恐龙化石

图 2-1(2) 万年古树苍劲有力

图 2-1(3) 远古恐龙再现

图 2-1(4) 利用现代科技设计的园林

多思考、多观察、多练习三者互相联系。在学习过程中，不要孤立片面地注重哪一方面，辩证、立体的思考问题，才能真正地解决问题。场景速写的训练，不仅是训练学生的基本造型技能，同时也能培养学生较强的观察能力与审美能力。