

明暗素描——基础造型写生表达训练

项目描述

明暗素描用明暗表现物体,是物体写生的主要表现之一。明暗画法是利用黑、白、灰的对比关系,表现几何体在三维空间中的明暗关系、质感、空间感。实践证明,要使画面具有真实感,必须重视不同物体的质感。要注意观察和表现光线下不同质材的光滑度、硬度、透明度的差别。物体不同的质感与量感存在一定的联系,物体的量感可以体现一定的质感。一般而言,金属、陶器、玻璃等物体质地硬、光滑、有高光,就较有重量感。毛巾、棉布、皮毛、纸张等物品质地软、手感柔和、无高光,则给人以轻薄感。随着时代的进步,素描又演化出了多种艺术语言,出现了所谓的设计素描和结构素描。

任务 1.1 正方体写生表达训练

任务引入

正方体是最基础、最基本的形体。当人们观察周围世界的物体时,将会发现所有形体都是由简单的几何形体或由这些形体的局部所组成的。许多形体是介于一种几何形体和另一种几何形体之间的。比如,一个鸡蛋既不是球体,也不是圆柱体,它的造型是介于两者之间的。所以说,世界上的所有物体都可以看成由简单的几何形体组合而成的,这就是初学素描时为什么要画简单的几何体的原因。

当画一个物体的时候,可以把它想象成一个多面体的积木。这样就能很容易地把复杂的物体分出它的体面。通过画简单的几何体的结构、明暗,可以帮助初学者积累表现形体、结构、空间的初步技法和经验,如图 1-1 和图 1-2 所示。

任务分析

正方体是所有几何体中最基本的几何形体,又称“正六面体”,在画之前要多观察和理

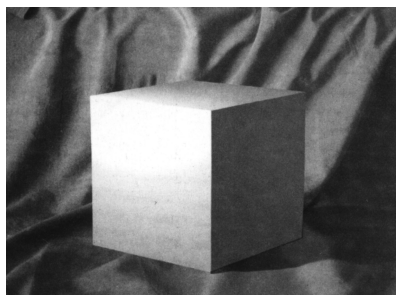

图 1-1 正方体实物照片(1)

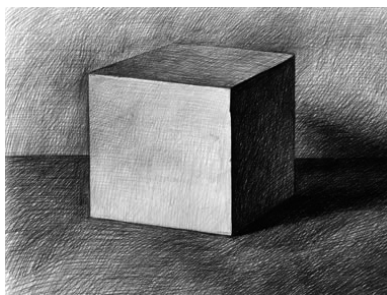

图 1-2 正方体写生效果图

解它的 12 条边缘线的成角透视关系。在画明暗时得多比较 3 个面之间的黑、白、灰明暗对比关系。

1. 知识目标

- (1) 学会正确的观察方法。
- (2) 掌握合理的构图关系。
- (3) 掌握形体的比例与透视关系。
- (4) 掌握灰调子的变化,精心刻画亮部。
- (5) 把握大的整体关系、体积感、量感和质感表达。

2. 技能目标

- (1) 根据绘画要求,掌握正方形体造型表达。
- (2) 根据绘画要求,学会用黑、白、灰色调表现明暗变化规律。

任务实施

1. 观察与分析

观察边缘线的成角透视关系。在构图前,首先要对物体进行整体的观察,简单地说绘画是观察的结果。如果观察判断出现错误,则画出的物体造型就会不准确,甚至会导致造型对象面目全非。因此第一步观察至关重要。如画正方体,由“整体”出发,以物体的高作为衡量和比较单位,先确定好对象的高度,再由其高度来衡量比较其自身的宽度,得出准确的高与宽的比例关系,这样高与宽的整体比例才协调,否则画出来的对象就失去形体特征,也就失去表现的意义。其次,画明暗时得多比较 3 个面之间的黑、白、灰明暗对比关系,如图 1-3 所示。

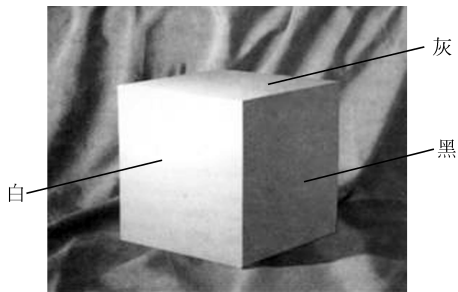

图 1-3 正方体实物照片(2)

2. 构图与轮廓

用2B铅笔从内结构开始画起,先从画面中心点画出3根线,有点类似X、Y、Z坐标轴线,如图1-4和图1-5所示。

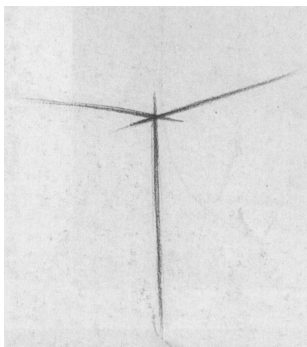

图 1-4 正方体构图(1)

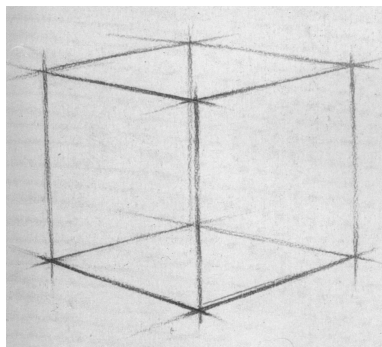

图 1-5 正方体构图(2)

3. 明暗表现

(1) 用倾斜的平行线条铺出暗部的第一遍层次关系,如图1-6所示。

注意: 线条与线条之间的衔接要过渡自然,看上去像是由一根长线条画出来的,如图1-7所示。

(2) 画出投影部分的色调,因为投影的色调较重,排线时用力要稍重点才能画出较深的线条,如图1-8所示。

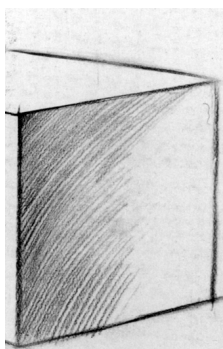

图 1-6 正方体明暗表现(1)

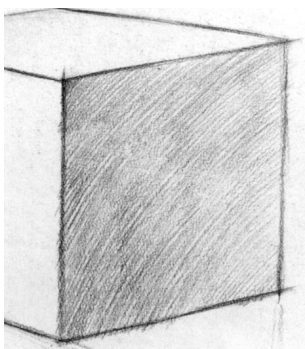

图 1-7 正方体明暗表现(2)

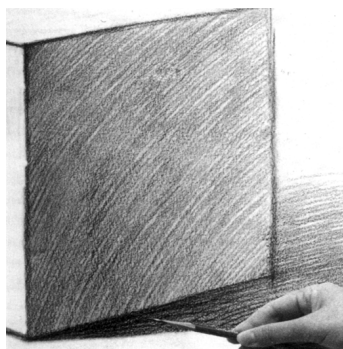

图 1-8 正方体明暗表现(3)

(3) 用稍微变换点角度的线条,从明暗交界线的地方开始铺第二遍色调,注意排线时要用渐变的线条,如图1-9所示。

(4) 继续变换不同的角度叠加线条来加深暗部的层次,如图1-10所示。

(5) 用H铅笔铺出灰面的层次,用力要轻柔,如图1-11所示。

(6) 用4B铅笔铺出背景的层次。

注意: 用笔要轻松、均匀过渡,如图1-12所示。

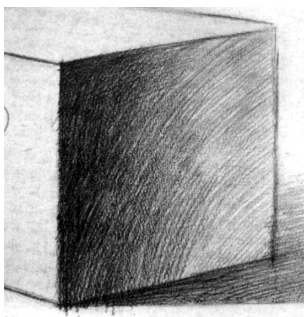

图 1-9 正方体明暗表现(4)

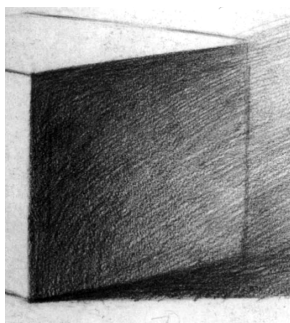

图 1-10 正方体明暗表现(5)

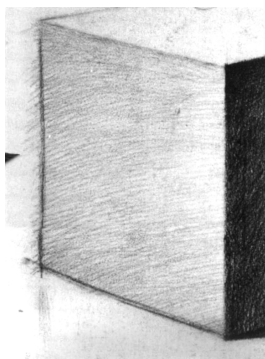

图 1-11 正方体明暗表现(6)

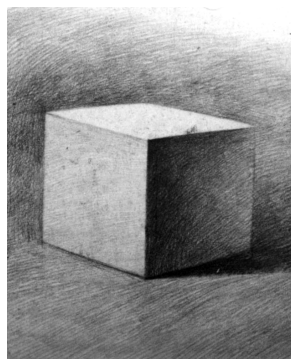

图 1-12 正方体明暗表现(7)

4. 深入刻画

用卫生纸把画面轻轻揉擦一遍,让画面统一在灰色调之中,然后用橡皮擦干净亮部,如图 1-13 所示。

用削尖的 2B 铅笔从明暗交界线开始,刻画暗部的细节,如图 1-14 所示。

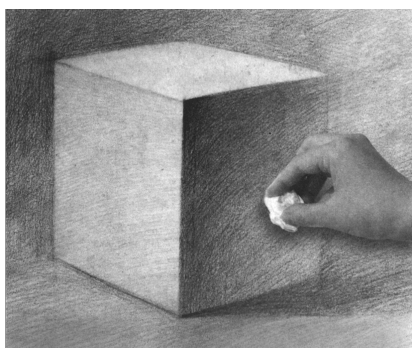

图 1-13 正方体明暗表现(8)

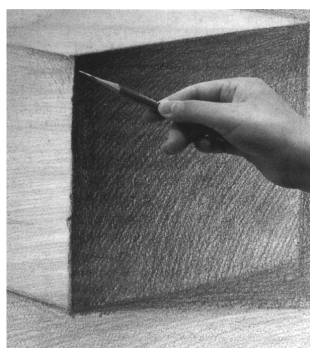

图 1-14 正方体明暗表现(9)

5. 整体调整

最后,继续深入刻画灰面和背景的层次和细节,注意背景的层次不要比明暗交界线的层次深,如图 1-15 所示。

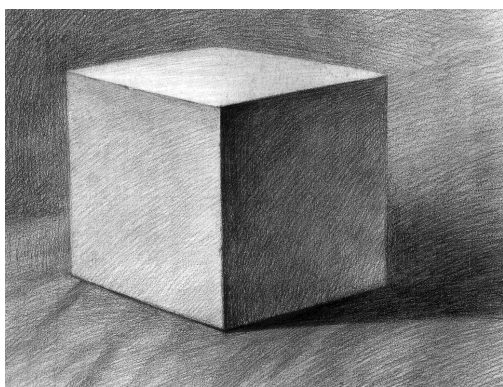

图 1-15 正方体最后效果图

知识解析

1. 素描

素描是一门关于认识和表现“形”的学问,“形”则成为绘画视觉感受的对象。素描则是围绕对“形”的认识、理解而展开的创造性思维活动,同时也是一门独立的造型艺术。用任何单颜色表现物体造型的绘画就叫素描。素描是一切造型艺术的基础,图 1-16 和图 1-17 所示为岩画及壁画。

教学中如何观察、感受、理解、认识、创造“形”并形成“造型”表现能力,对今后的创作表现有直接的影响与作用。

图 1-16 受伤的野牛岩画

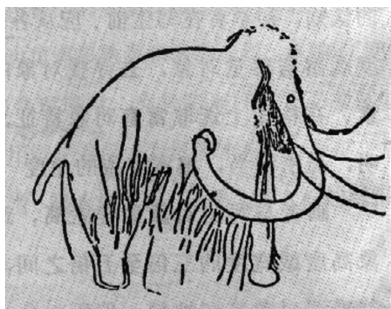

图 1-17 史前洞穴壁画

2. 素描与设计的认识

素描在教学的范畴中主要是训练学生如何观察和表达客观物象的造型能力。要解决这一问题首先要清楚素描的基本要素,即形体、结构、比例、透视、明暗关系。这 5 种内容所构成的形体以及空间的表达即是素描所要解决的基本问题,对于从事设计的人员来说要求会更高。素描作为现代造型艺术的基础训练课程,一直是设计造型基础的重要内容。它要求通过自然规律的分析研究,掌握一种对客观物象和视觉形式的观察和分析的方法,并熟练运用与这种观察与分析方法相适应的造型表现手法,从而为以后的专业学习打下良好的视觉基础,如图 1-18 和图 1-19 所示。

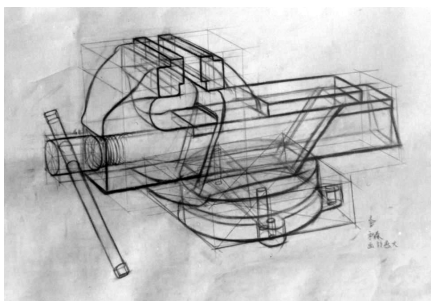

图 1-18 素描与设计(1)

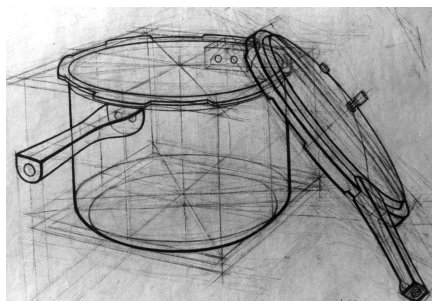

图 1-19 素描与设计(2)

3. 素描的基本要素

1) 形体

形体是客观物象存在于空间的外在形式。任何物象都以特定的形体存在而区别于其他物象。形体属于素描造型的基本依据和不变因素。形是体积的外貌,而体又必须是以有形来体现的。所以对形体也可以理解为体积的形。这就是说对素描造型因素中的形体认识要树立起立体空间的观念。

在日常生活中更多的是多种几何形体按不同形式组合而成的物象,比如说立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体。

在观察物象时应首先注意其整体呈现的基本形。构成物象的基本形不同,则物象的形体特征就会不同。基本形是物象的大关系,把握住对象的基本形就抓住了其形体特征,而准确地把握物象的形体特征便奠定了素描造型的基础,如图 1-20 所示。

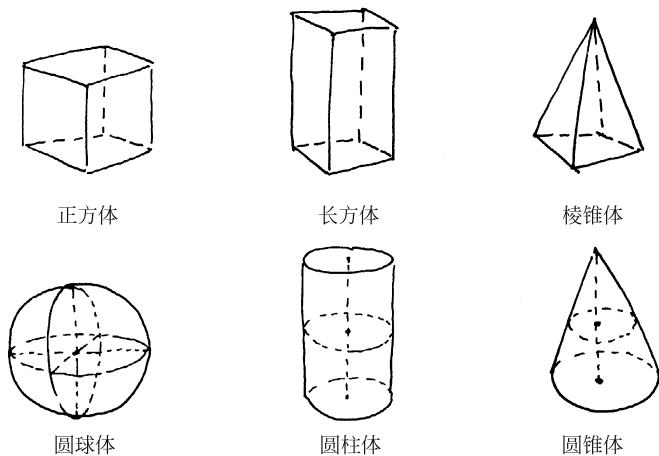

图 1-20 基本形体

2) 结构

素描中的形体主要指物象的外形特征,结构则主要指物象的内部结构和组合关系,形体与结构是外观与内涵的关系。结构是形成物象外貌的内在依据,不了解它就无法准确地把握物象的一系列外表特征。在素描中,结构包含两方面内容:一是解剖结构;二是形

体结构。人体和动物的骨骼、肌肉所构成的解剖关系是解剖结构。熟悉解剖结构是人物造型的基础。其他物体的内部构成框架及其构成结构是物体的形体结构。绘画中对物体形体结构的把握,主要在于用面体现特征,这样便于理解和把握复杂的结构关系,有利于形象体积的塑造,如图 1-20 所示。

3) 比例

物象的结构、形体等造型因素体现在外观形态上必然同一定的尺度相联系,不同的尺度关系则表现为一定的比例关系。任何物象的形体都是按一定的比例关系连起来的,比例变了,物象的形状也就变了。因此,在素描写生的起始阶段,比例的意义尤其重要,画面形象的准与不准往往是比例关系的正确与否所致。例如,同一物体中局部与整体、局部与局部之间的比例关系;色调的明暗深浅层次的比例关系等。对形体比例的观察不应是机械、刻板地比较,应注意立体物象在一定角度和透视变化中的比例关系。要注意在相互比较中抓住物象的比例关系,特别是大的、整体形象的比例关系而不去求得基本比例的准确,随着观察能力的提高,应逐步抛弃这种方法,着重凭感觉、眼力,训练准确的观察能力。

4) 透视

人们在自然界看到的物象都呈现“近大远小”的空间现象,这就是透视现象。用科学的原理和方法把透视现象准确地表现在画面上,使其形象、位置、空间与实景感觉相同,这就是绘画透视。在素描中,透视的运用是在画面上确定物体的深度,即物体及其各部分的形在画面中的空间位置,是绘画中表现物体的立体感和创造空间效果的基本因素。所以说,透视法则是写实造型的重要依据,掌握透视基本原则是准确观察,真实描绘物象空间关系的基础,如图 1-21~图 1-23 所示。

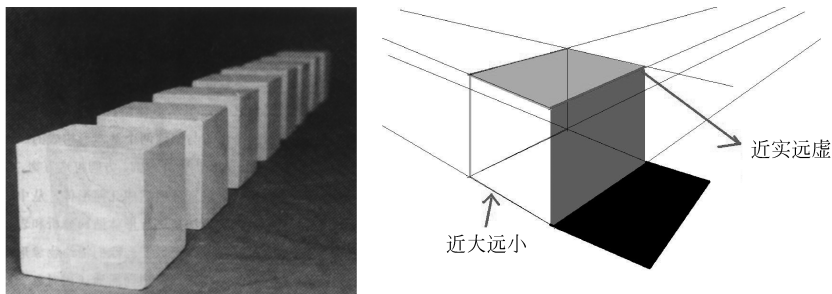

图 1-21 正方体透视

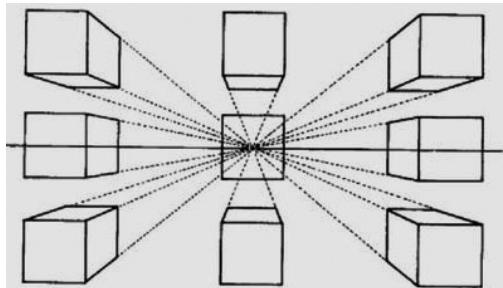

图 1-22 正方体的平行透视图

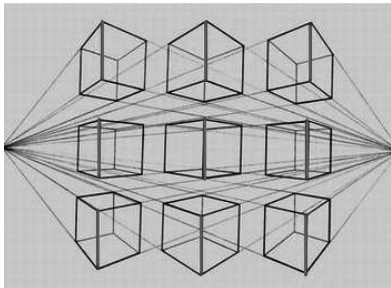

图 1-23 正方体的成角透视图

5) 明暗

明暗是素描的基本要素之一,是描绘物象立体与空间效果的重要因素。

任何物体在光的照射下都会呈现一定的明暗。光是物体明暗形成的先决条件,也是物体明暗变化的外在因素。物体在一定角度的光照下,会产生受光部分和背光部分两个既相互对比,又相互联系的明暗系统。物体的明暗层次可概括为三个面、五大调子,它们以一定的色阶关系结合成一个统一的整体,这就是明暗变化的基本规律,如图 1-24 所示。

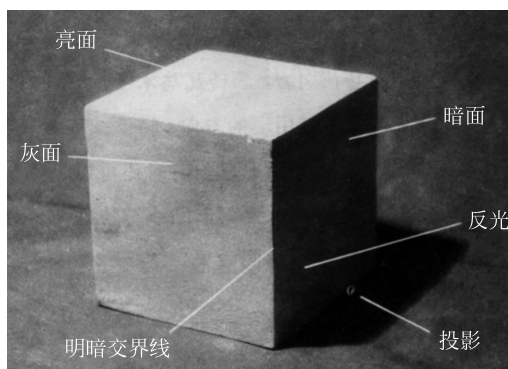

图 1-24 正方体的明暗关系

4. 素描写生的基本要领

素描写生即是直接对照实物画画,要有明确的规范性和准确性。写生的内容应符合空间、比例、透视等视觉造型因素的要求。科学、严格的方法步骤不仅能够保证作业顺利进行,还可以培养整体观察能力和描绘能力。下面介绍常用的写生步骤。

1) 观察构图

推敲构图的安排,使画面上的物体主次得当,构图均衡而又有变化,避免散、乱、空、塞等弊病,如图 1-25 所示。

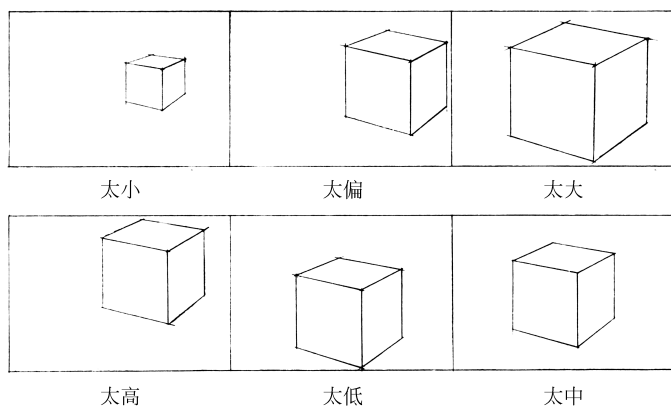

图 1-25 正方体的构图

2) 画出大的形体结构

用长直线画出物体的形体结构(物体看不见的部分也要轻轻画出),要求物体的形状、

比例、结构关系准确。再画出各个明暗层次(高光、亮部、中间色、暗部,投影以及明暗交接线)的形状位置。

3) 逐步深入塑造

通过对形体明暗的描绘(从整体到局部,再从局部回到整体),逐步深入塑造对象的体积感。对重要的、关键性的细节要精心刻画。

4) 调整完成

深入刻画时难免忽视整体及局部间的相互关系。这时要全面予以调整(主要指形体结构,还包括色调、质感、空间、主次等),做到有所取舍、突出主体。

5. 素描写生的整体原则

保证整体原则的关键是要求初学者强化并保持对物体的整体的“第一印象”。所谓“第一印象”就是人们在时间有限、信息有限的前提下,对物体形成的印象。它具有整体、鲜明的特征。实践说明,随着素描作业的深入,物体细部逐渐被发现和表现,这种眼睛的“暗适应”功能易导致初学者“第一印象”的淡化,极大地干扰整体原则。因此保持第一印象非常重要。

1) 整体观察

作画前首先要选择一个能够充分表现物体特征的角度,其次是整体观察问题,不聚焦到任何局部,先过滤细小的局部,把视线散开,观察所画物体的全部,如图 1-26 所示。整体观察也是一种感性的观察,看到的是整体的印象,也叫第一印象,如整体是圆的还是方的,是高的还是矮的等,抓住第一感觉,通过整体观察可以很快地确定构图,即物体在画面上的高低宽窄上的第一印象,也是作画的第一步,整体看就要求整体地画。打形的过程就是从整体观察过渡到局部观察的过程。比如远距离看一个人看到的就是整体,印象就是高矮胖瘦,然后慢慢地走近,才能看到五官和表情。

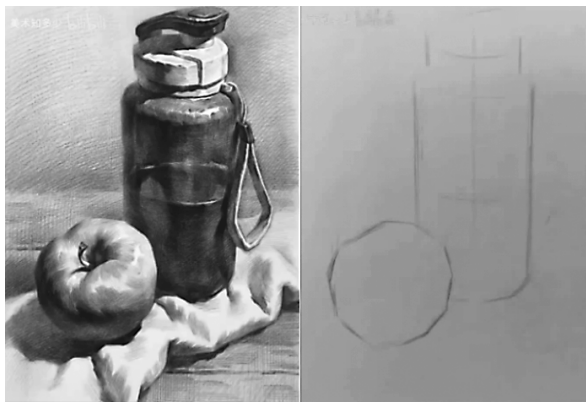

图 1-26 整体观察

整体观察就要求在与所画对象保持一定距离的前提下,先别看局部和细节,先看到的是整体形体特征,然后要学会控制你的视线。在作画过程中,要与所画物体保持一定的距离,还要经常退远看看画面效果。初学画画的人最常出现的问题就是喜欢局部观察,直接导致局部描绘,从而破坏了画面的整体效果。

2) 比较观察

比较观察也是在整体观察基础上进行的观察,如整体的高与宽的比例关系,局部与整体的关系,整体的黑、白、灰的关系,局部与整体明暗的对比关系,主体与其他物体,物体与背景,前面与后面,质感与色调等。虚实、明暗、大小、刚柔、强弱等都要时刻比较着画,才能使各个局部互相联系起来,画面才能更加整体协调统一,如图 1-27 所示。

图 1-27 比较观察

6. 绘画工具的准备

1) 笔的准备

(1) 铅笔是素描绘画中最为常用的工具,如图 1-28 所示。狭义上单纯指木质笔杆的铅笔,广义上还包括碳铅笔、自动铅笔。在素描的绘制过程中要通过不同类型的铅笔表现画面中不同灰度的层次。这类铅笔的型号通常是按照笔芯的软硬程度进行划分,B 值越大铅笔的软度越高,所描绘的笔痕也越粗越黑。相反,H 值越大铅笔的硬度越高,所描绘的笔痕也越细越浅。

(2) 炭铅笔的主要材料的木炭粉,木炭是由木材经过不完全燃烧产生的,一般为黑色,也有赭褐色,如图 1-29 所示。炭笔表面比较粗糙,不反光,比较适合画涩的线条,线条力度感较强,还能皴擦出不同的肌理效果,所以炭笔的表现力很强。但是炭笔在纸张上的附着力比较强,用橡皮不容易擦掉,不宜修改。

(3) 纸笔又叫擦笔,用比较软的纸制成,如图 1-30 所示。主要用于在铅笔绘制的基础上进行摩擦,增加画面的整体感及虚化效果,是素描技法的一种。

图 1-28 铅笔

图 1-29 炭铅笔

图 1-30 纸笔

2) 橡皮的准备

橡皮也是素描绘画中最为常用的工具。橡皮的种类很丰富,在绘画过程中通常根据不同的使用场景和需要达到的效果进行选择。较为常用的有软橡皮、可塑橡皮和高光橡皮,如图 1-31~图 1-33 所示。