

名师

素描技法

MINGSHI
SUMIAO JIFA

庞茂琨 著

广西美术出版社

庞茂琨

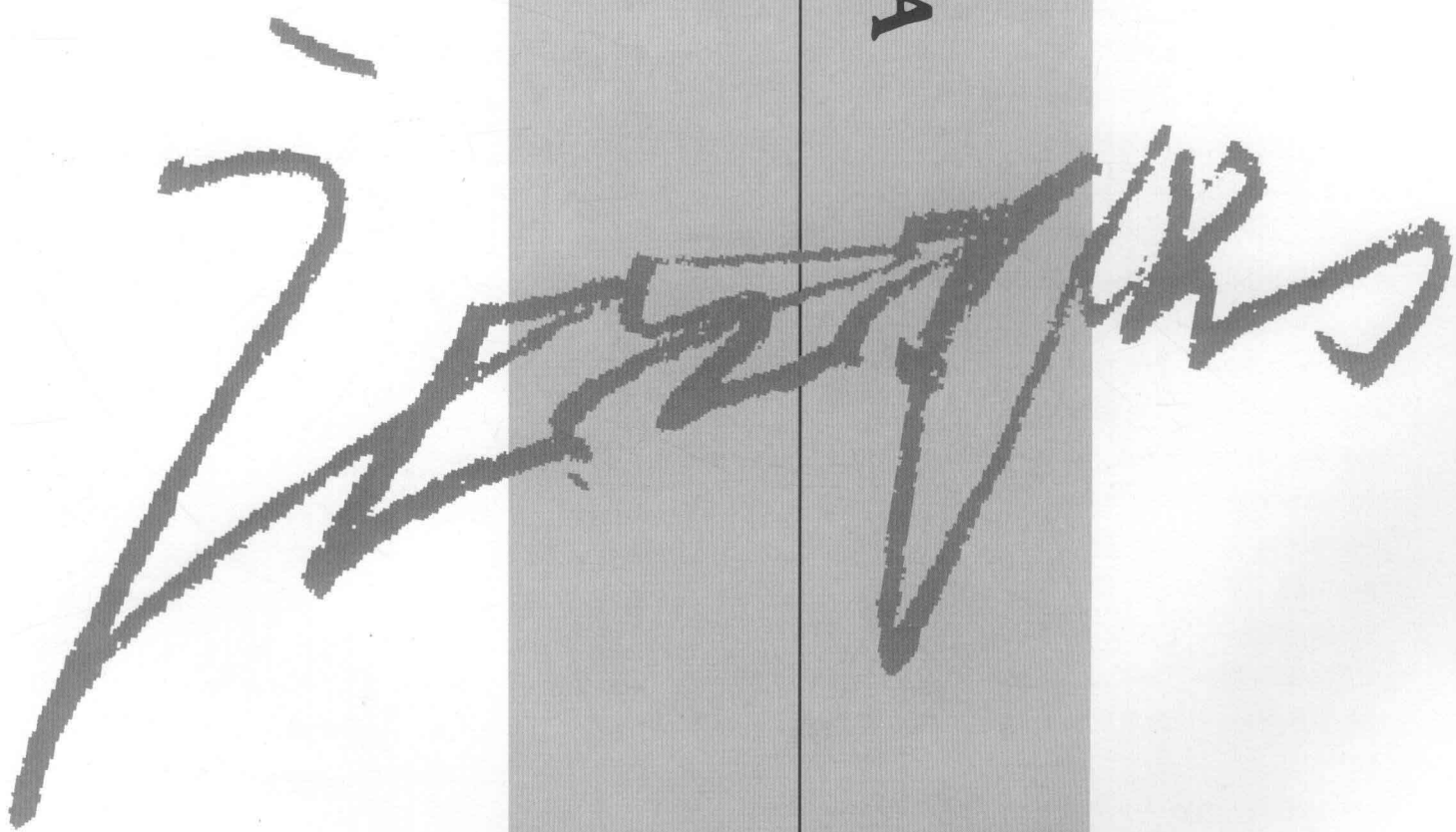
名师

素描技法

MINGSHI
SUMIAO JIFA

庞茂琨 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

名师素描技法 / 庞茂琨著. — 南宁: 广西美术出版社, 2008.6

ISBN 978-7-80746-505-8

I. 名… II. 庞… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 099515 号

名师素描技法

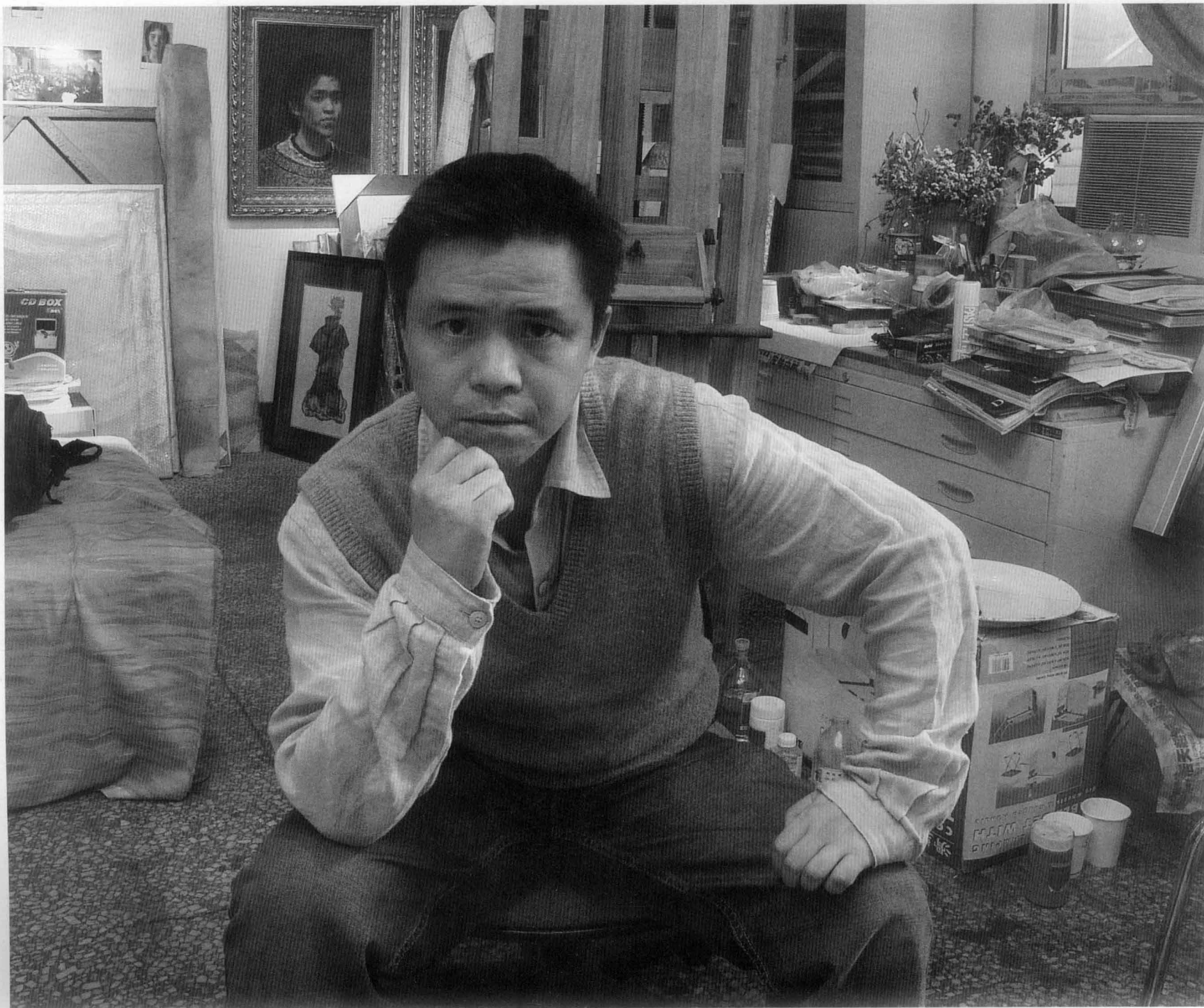
庞茂琨 著

图书策划 钟艺兵
责任编辑 吕海鹏
整体设计 海 鹏
封面设计 陈 凌
责任校对 黄雪婷 陈宇虹
审 读 欧阳耀地
监 制 吴纪恒 凌庆国
终 审 黄宗湖
出 版 人 蓝小星
出版发行 广西美术出版社
地 址 南宁市望园路 9 号
网 址 www.gxfinearts.com
邮 编 530022
制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 广西南宁华侨印务有限责任公司
开 本 889mm × 1194mm 1/8
印 张 4.75
版 次 2008 年 3 月第 1 版
印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷
印 数 1—3000 册
书 号 ISBN 978-7-80746-505-8/J · 940
定 价 28.00 元

本书如出现印刷装订质量问题, 请直接向承印厂联系调换。

版权所有 翻印必究

A large, stylized, handwritten signature in black ink, likely reading 'Zhang' or 'Zhang'. The signature is written in a cursive, flowing style with thick, bold strokes. It is positioned in the upper right quadrant of the page, overlapping the 'Zhang' and 'Zhang' entries in the table.

庞茂琨简介

1963年生于重庆，1985年毕业于四川美术学院油画系，1988年获硕士学位。现为四川美术学院油画系教授、油画系主任、中国美术家协会会员、中国油画学会会员。

主要艺术年表：

- 1984年 “第六届全国美展”（中国北京）
- 1987年 “中国当代油画展”（美国纽约）
- 1987年 “首届中国油画展”（中国上海）
- 1988年 “西南现代艺术展”（中国成都）
- 1989年 “庞茂琨——当代大陆代表性画家系列展”（中国台湾炎黄艺术馆）
- 1990年 “庞茂琨油画展”（中国香港九龙俱乐部）
- 1991年 “'91中国油画年展”（中国北京）
- 1992年 “首届中国油画年展”（中国香港）
- 1992年 “庞茂琨画展”（中国台湾炎黄艺术馆）
- 1993年 “第二届中国油画展”（中国北京）
- 1994年 “第八届全国美展”（中国北京）
- 1995年 赴荷兰阿姆斯特丹美术学院进行学术访问
- 1995年 “现代中国油画展”（日本东京）
- 1996年 “首届中国油画学会展”（中国北京）
- 1996年 “中国油画肖像艺术百年展”（中国北京）
- 1996年 “从前卫艺术到我们的生活展”（俄罗斯圣彼得堡）
- 1997年 “都市人格——1997艺术组合展”（中国重庆）
- 1997年 “走向新世纪——中国青年油画展”（中国北京）
- 1997年 “中国艺术大展——当代油画艺术展”（中国上海）
- 1997年 “虚无中的呼吸——庞茂琨作品个展”（四川美院美术馆）
- 1998年 “古典与现代的映象——庞茂琨油画作品展”（中国台湾美术馆）

- 1998年 “'98亚太地区当代艺术邀请展”（中国福州）
- 1999年 “中国当代名家百人小幅油画展”（中国北京）
- 1999年 “第九届全国美展”（中国北京）
- 2000年 “世纪之门 1979—1999当代艺术邀请展”（中国成都）
- 2001年 “研究与超越——中国小幅油画作品大展”（中国北京）
- 2001年 “重庆辣椒——艺术邀请展”（德国卡塞尔）
- 2002年 “首届中国艺术三年展”（中国广州）
- 2003年 “第三届中国油画展”（中国北京）
- 2003年 “中国十大美院提名展”（中国北京）
- 2003年 “重庆辣椒——艺术邀请展之美国巡回展”
- 2003年 “移情与幻象——庞茂琨绘画作品展”（北京索卡艺术中心）
- 2004年 “彼此——当代艺术展”（中国、法国）
- 2004年 “第二届成都双年展”（中国成都）
- 2004年 “大河上下——新时期中国油画回顾展”（中国北京）
- 2005年 “自然与人——第二届当代中国山水画·油画风景画展”（中国北京）
- 2005年 “图式营造——何多苓、庞茂琨素描作品展”（中国成都、重庆、北京）
- 2006年 “江山无尽——南北当代油画艺术邀请展”（中国北京）
- 2006年 “首届中国当代艺术年鉴展”（中国北京）
- 2006年 “‘入境——中国美学’文献展”（中国上海）
- 2007年 “精神与品格——中国当代写实油画研究展”（中国北京、上海）

序

庞茂琨

素描是一种艺术。

素描，无非是将我们对绘画中形的体验单纯化的一种方式，这种体验包括我们对客观物象的观察、理解和表现，并将我们内心的真实融于其中，获得一种精神与物质之间的圆满与平衡。

今天我们无法追溯绘画中素描这一概念的具体来源与出处，但凭简单的直觉和理性就能理解它的含义，即一种排除色彩因素的对绘画中所有形式、形体进行建构的绘画手段。一般来讲，它是相对基础性的、随意的，作为创作的草图而成立的，由于工具的简便性，使画者可以很方便地表现出自己的意图。但认真对待起来，素描却并非那么简单，无论从其表现技巧或是应用性上都具有更为丰富和重要的内涵。

当我们初学绘画时，素描无疑是一种最初认识形体、认识绘画、认识艺术的基础手段，通过它使我们建立起造型上较为专业化、科学化的观察方法、认识方法，同时作为训练表现能力的一种有效方法，使我们在长期的大量的磨炼之中增强眼、手、心的灵敏度和协调性，逐步从方法中脱离出来，形成一种自为的、主动的、具有一定深度的体验方式，最终使造型为情感服务，为意念服务。在这一点上，我们可以从许多古典大师的素描作品中看到其所体现出的精神品质以及与创作思想的密切联系。

素描从某种意义上讲也是一种独立的艺术形式，尽管没有色彩的作用，但它仍然能相当充分、相当深入地表达艺术家的思想，显露出作品的精神内涵。正因为没有了色彩等因素的干扰，素描才显出了它那种单纯而朴素的魅力，使观者更能明确而直接地感受到艺术家的视角和意图。因此，素描并非仅仅是绘画的基础技能和手段，它完全可以成为独立的、完整的艺术作品，同样能表现出艺术家的艺术个性以及适应艺术家所选择的各类题材对象。

另外，素描本身又的确具有一定的便捷性和随意性，这也是素描能成立并具独特性的意义所在，它可以使我们在鸿篇巨制之余轻松下来，接近自然、接近瞬间、寻求全新的感受。当我们过分地沉溺于梦幻与拼凑时，不妨回到素描写生之中，回到最朴素的接近自然的方式。这时，自然对象便成为我们艺术生命中的新鲜血液，在不经意间给我们启示，赋予我们力量，因为在你捕捉到自然中那些使你激动的东西时，你自己在艺术上便获得了生命。由此可见，素描可以充分体现自我意识与客观物象之间的相互包容、相互依赖性。因此，素描无需拘泥于表现上的陈规与法则，而应放松去顺应你的感受，顺应那些不断朝你涌现的自然的活力。

在面对对象写生时，其整体情态的表现是头等重要的，一切局部的节奏、对比，甚至包括技巧手段都应服从和让位于它，只有这样才能接近那至高的和谐，因为和谐本身就是主客之间达成的默契与认同。素描中的每一根线条本身是物性的，但通过我们的指代和调配，便具有了它特殊的韵味和能量，它不仅能表现形与面的界限以及形体的总体特征与构造，还能表达艺术家的理性与情感，凸显出你的思想观念和风格特征。因此，线条的恰当运用显得尤为重要，它体现出你在选择上的倾向与水准，让你在准确、生动、和谐上寻求自己的分寸与尺度。

好的素描应在形式和手段上既简练、生动，又在总体氛围和情绪上准确而深入地传达出其感受和思想！

2008年3月于四川美术学院

形体与感悟

一、关于素描中形的把握

素描中对形的把握是每个学习绘画者在初级阶段必须完成的任务，大家知道在以客观物象为研究对象的写实绘画的学习中，素描的最初意义就在于怎样完整而准确地呈现眼睛所见的形体。无论是一组静物，还是一个活生生的人物，通过我们科学而有效的绘画手段，便能将其生动而准确地在画面上表现出来。因此，对形体的把握是写实素描中基本的要求和第一个门槛。那么如何才能使自己在素描中更好地把握形体，完整呈现出对象呢？其实，任何学问都有一定的科学方法和特殊规律在里面，素描作为绘画艺术的基本手段，其技法和经验也是通过历史传承而积淀下来的，有着一整套的学习方法。

（1）对总体的形和状的感受与认识

在我们对形体进行最初的感受时，比较简便的办法是从大的形状和轮廓入手，不要一开始就被一些细节所迷惑。不管再复杂的形状都需被我们概括为一个总体的基本形。因而，以长直线或弧线将对象的基本形状进行概括和定位是第一步要做的事情。

（2）对各部分形状的相互比较

在牵扯到繁复的对象的时候，我们也要善于将复杂的形体进行归纳和概括，并对各部分的形状、比例进行严格的相互比较，其中包括各形状的特征、大小，线条的曲直、倾斜度、空间位置等的相互区别和联系。

（3）对形体的构造进行理解和认识

为了将形体进行更深入的表现，我们必须在总体感受的基础上，进行理性的分析，从而透过表面的现象了解形体的内部构造和相互关系，因此，对形体的结构应该有较清晰的表现，所用的线条应该呈现出物体的轮廓、界限、转折、构造，努力使物象具有实在感。

（4）对透视规律的认识和运用

透视规律是写实绘画中的基本视觉规律，我们必须遵循。在面对简单的几何形体时，我们容易把握和认识透视，而在复杂多变的形体中，要表现好透视变化却对我们是一种考验，如人物形象特别是运动中的人物体态、五官变化等，的确需要我们在实践中深入体会。

二、关于素描中形的体验

素描中形的体验是素描学习中对形体与主观感受之间关系进行深入体会的阶段，在我们具备对形体相对准确的把握和呈现的基础上，还需要我们更进一步地对形体进行深入的体验，其中包括我们如何认识形体的完整性、丰富性和多变性。对形体的比例、透视、结构等准确把握当然是素描学习中首先应具备的基本能力，但仅此还不够，还应该在形准的基础之上更深入地体验形体，因为对形体的认识与呈现除了有科学的因素之外，还有主观感受的因素，二者必须在素描的过程中达到和谐。

（1）正确处理整体与局部的关系

对整体与局部关系的把握不仅仅是最初对形体进行准确描绘时应该注意的问题，而应该是贯穿于整个绘画的表现过程中。整体意识是艺术中至关重要的。而整体又是由生动的局部构成的，所以，我们在绘画过程中，从局部入手也是无法回避的，但是每一个局部的处理又都是围绕整体感而进行的，所以无论局部刻画多么深入，都不能离开整体关系。

（2）正确认识形体的强弱关系、松紧关系

强弱关系也是整体与局部的另一种理解方式，它是从绘画处理方法这一个角度出发的，在一张平面的纸上，任何形体的呈现和塑造都体现着作者的着力度和选择，因此，对重点的强调以及对次要部分的放松，都是素描表现中通常运用的法则。只有在松紧关系处理得当后，画面才具备有序的强弱秩序，各部分才相得益彰。

（3）深入体会形体的特殊节奏和韵律

每种对象呈现给我们的感受都是不同的，各具特色的，我们的素描要做到深入体会其特殊之处，就必须深入感受其特殊的节奏和韵律。特别应该考虑绘画的手法与对象之间的相互协调。对象的形状、质感、光影与绘画手段中的线条、明暗、节奏、速度及强弱等都是相互关联的。另外，对形状的主观处理也是我们深入体验形体的重要方式，如某些形体的变形、强化、夸张以及平面化、模糊化等都是处理上经常运用的手段。

三、关于素描中形的表现

素描中形的表现是素描学习中的高级阶段，它是在对形体的把握和体验的基础上，充分发挥主观能动性，提倡表现手法与情感的相互协调，既强调表现方法的准确性和有效性，又强调表象方法的生动性和创造性，既准确地把握住形体的特征，使各局部统一于整体的节奏中，又与表现的生动性和个体感受相结合，让客观对象与主观情感融为一体。

（1）以形的表现建立审美意识

在素描中，对形体的表现并非被动地、机械地描摹对象，而应随时将对象的表现融于审美体验之中。也就是说无论是形状、线条、体积、明暗等在表现中，无不充满了审美感受和审美表现。在这一点上，历代绘画大师在长期的实践中积累了大量在形体表现中的审美经验。因此，今天我们在素描中的表现实质上已经包含了大师们在审美上的历史积淀，我们可以直接从大师的作品中学习对形体的表现以及对形体美的深入揭示。另外，在对传统审美经验总结的基础上，我们还应该善于寻找和发现新的审美领域，激活个人的审美情感。

（2）以形体的表现传达个性化情感

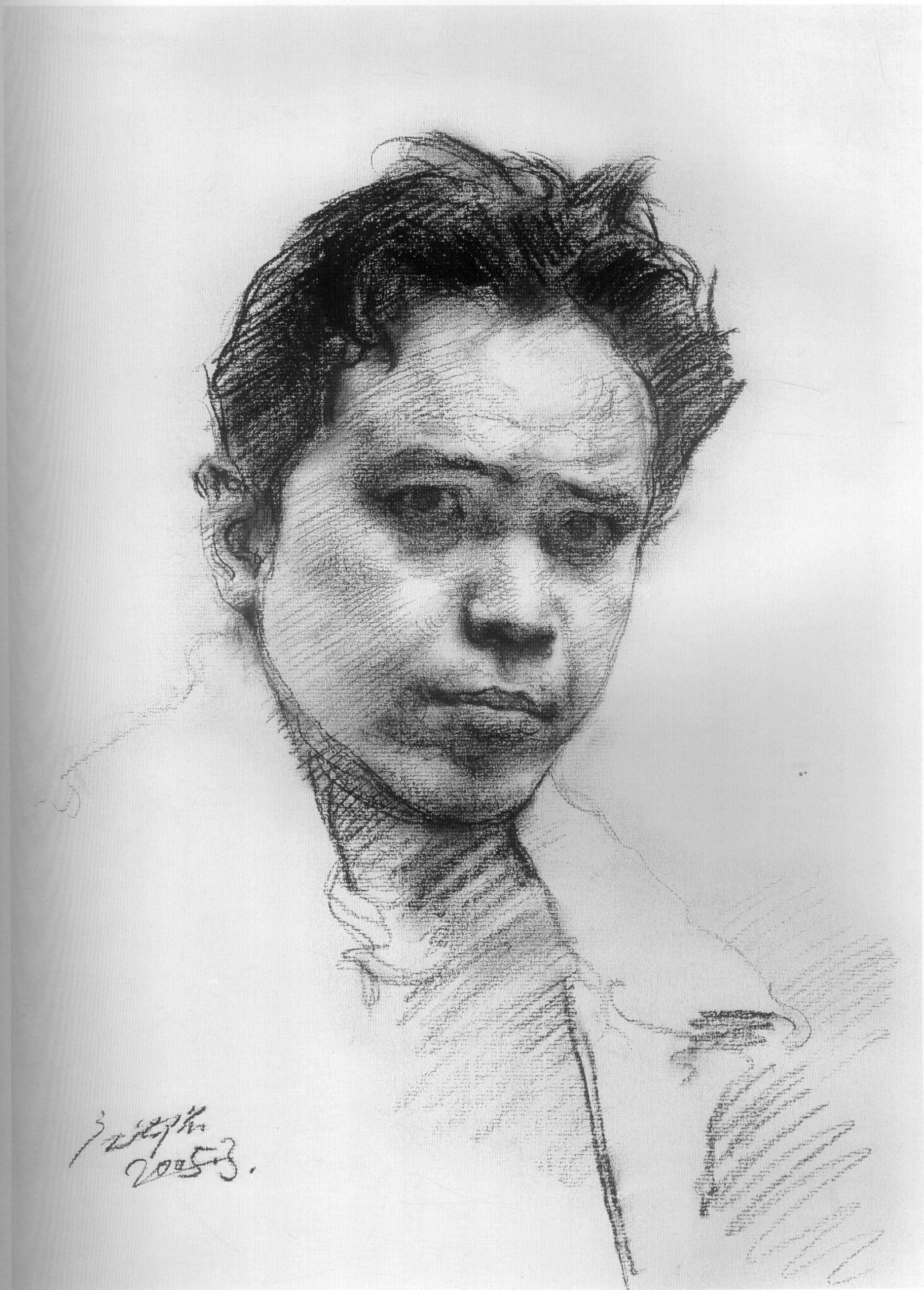
面对相同的对象，每个人的感受是有差异的，即使是有着相同的教育背景和传统，每个人也会有自己的选择和喜好，由于侧重点不同，在形体表现中就会呈现出不同的表现效果。在绘画传统语言中，有着丰富的表现手法，这为今天的艺术家提供了丰厚的资源。面对资源的重组、选择，是我们在素描表现中最重要的因素。只有逐步从传统的模仿中摆脱出来，建立自己的语言体系，才可能在艺术上有所创新。因此，对形体的个性化体验、表现才具有重要的意义。这就要求我们尊重自己的感受，不断在实践中体验，将自己的审美和情感在每一根线条、每一片光影、每一个形状中表现出来。

庞茂琨

2007年12月8日于四川美术学院

目 录

自画像	1
男子头像	2
男子头像步骤	3
女子肖像	4
女子肖像步骤	5
男子肖像之一	6
男子肖像之二	7
老工匠肖像	8
老工匠肖像 (局部)	9
男子半身像	10
老者	11
速写之一	12
速写之二	13
速写之三	14
画家女儿肖像	15
画家妻子肖像之一	16
画家妻子肖像之二	17
披头巾的女子肖像	18
披头巾的女子肖像 (局部)	19
妇女半身像	20
女青年之一	21
女青年之二	22
女青年之三	23
少女之一	24
少女之二	25
男青年头像	26
老妇人	27
贻丹	28
彝族少女	29

自画像 色粉笔 55cm x 40cm 2005 年

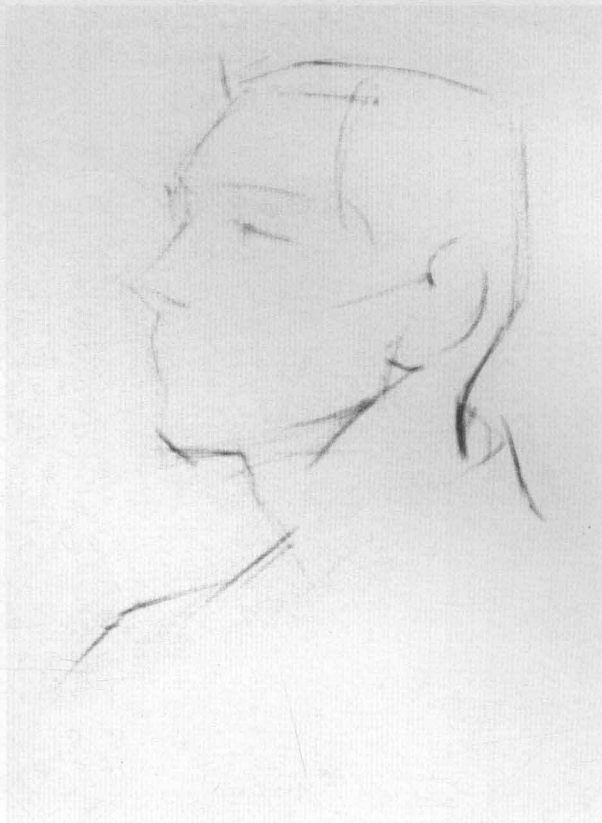

男子头像 炭笔 52cm x 38cm 2007 年

男子头像步骤

模特照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五（完成图）

步骤一：我们应该从画面的结构入手，考虑所描绘的对象在画面上的位置以及与背景面积的比例、平衡等，然后用简练的长直线把对象的基本轮廓在恰当的位置勾勒出来。

步骤二：以轻重、虚实不同的线条将对象的结构、体面、转折、起伏等进行更进一步的确定和揭示，使形体更加具体和明晰，其中包括对边线和体面转折的相互穿插和衔接，同时注重线条的强弱对比，更好地表现出形体的结构关系。

步骤三：在对形体结构和体面有清醒认识的基础上，对人像大的明暗色调进行表现，其中包括形体体面受光后的明暗关系和对象固有色的色调层次。这种初次的明暗色调表现必须从整体出发，先从大的黑白灰入手，再逐步寻找细节的明暗变化。

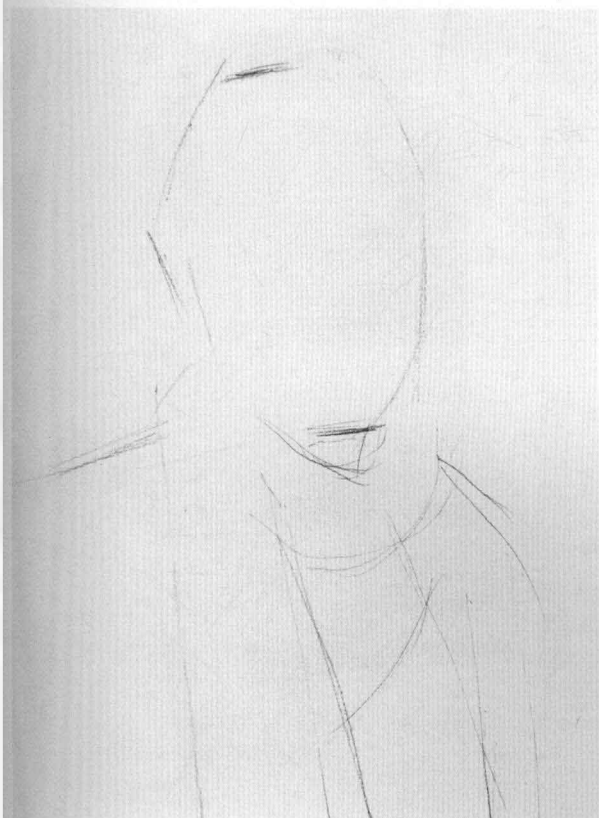
步骤四：对人像的重点如五官和大的结构转折进行有序的刻画，这个时候我们必须静下心来对每一个细节进行逐一的描绘，但同时心中应该有整体意识，要在比较中深入，在刻画时归纳。在这个过程中，除了对形体的明暗交界线和转折的强调之外，同时也要对一些细微灰色和过渡面进行表现。

步骤五(完成图)：在各部分细节都刻画较为深入的情况下，我们需要再回到整体关系的调整之中。这便要求我们将各部分细节比较和归纳，在体积、明暗上寻求有序的强弱关系。如色调上应严格按照受光角度进行色调层次的整理，避免高光、灰色、重色的相同，同时保持大的明暗对比关系，使色调上既层次丰富，又清晰明快。

女子肖像 炭笔 52cm x 38cm 2007 年

女子肖像步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

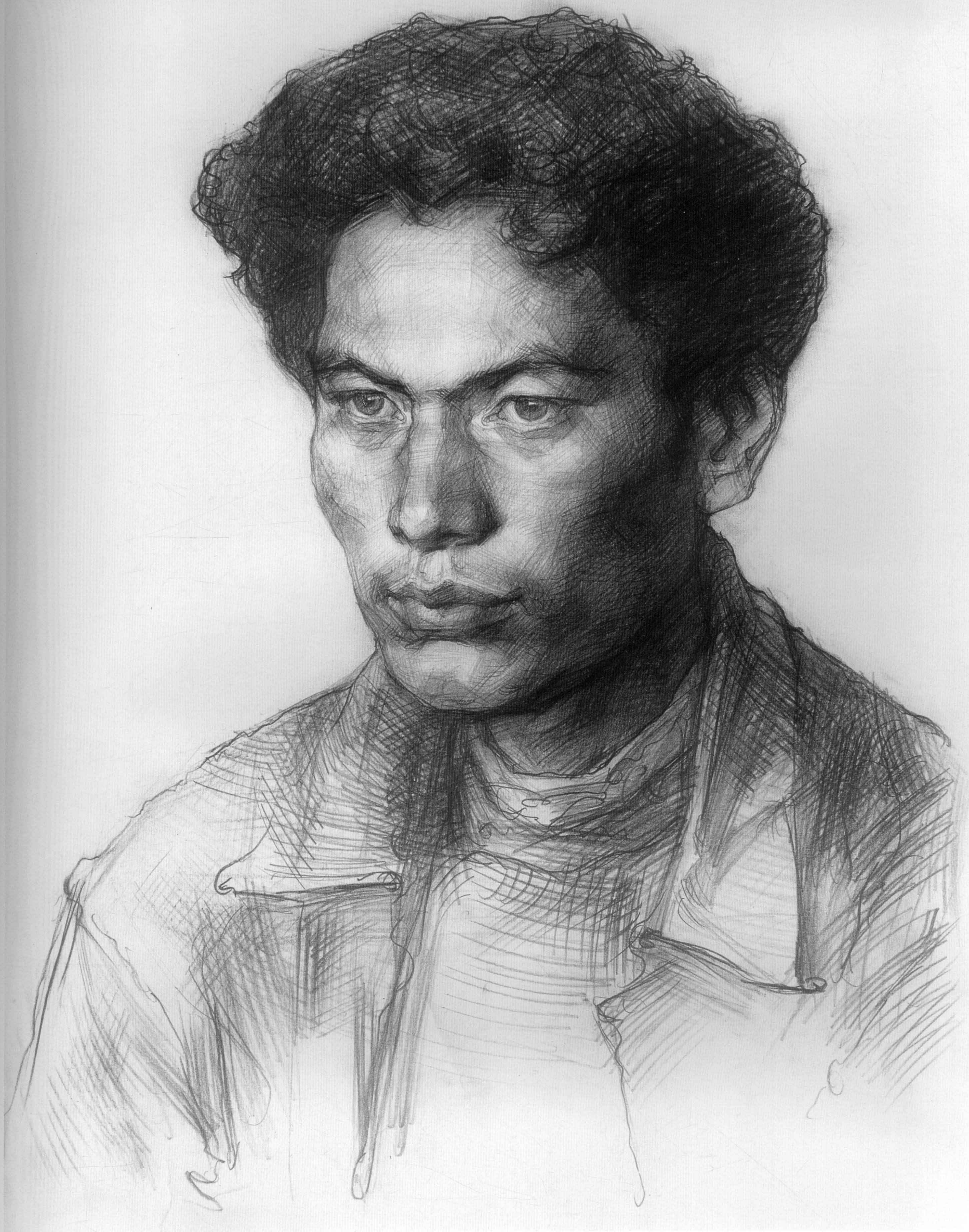

步骤六（完成图）

男子肖像之一 铅笔 18cm × 15cm 1993 年

1995-7/2/30

男子肖像之二 铅笔 55cm x 40cm 1995 年

老工匠肖像 铅笔 59cm × 44cm 1979 年