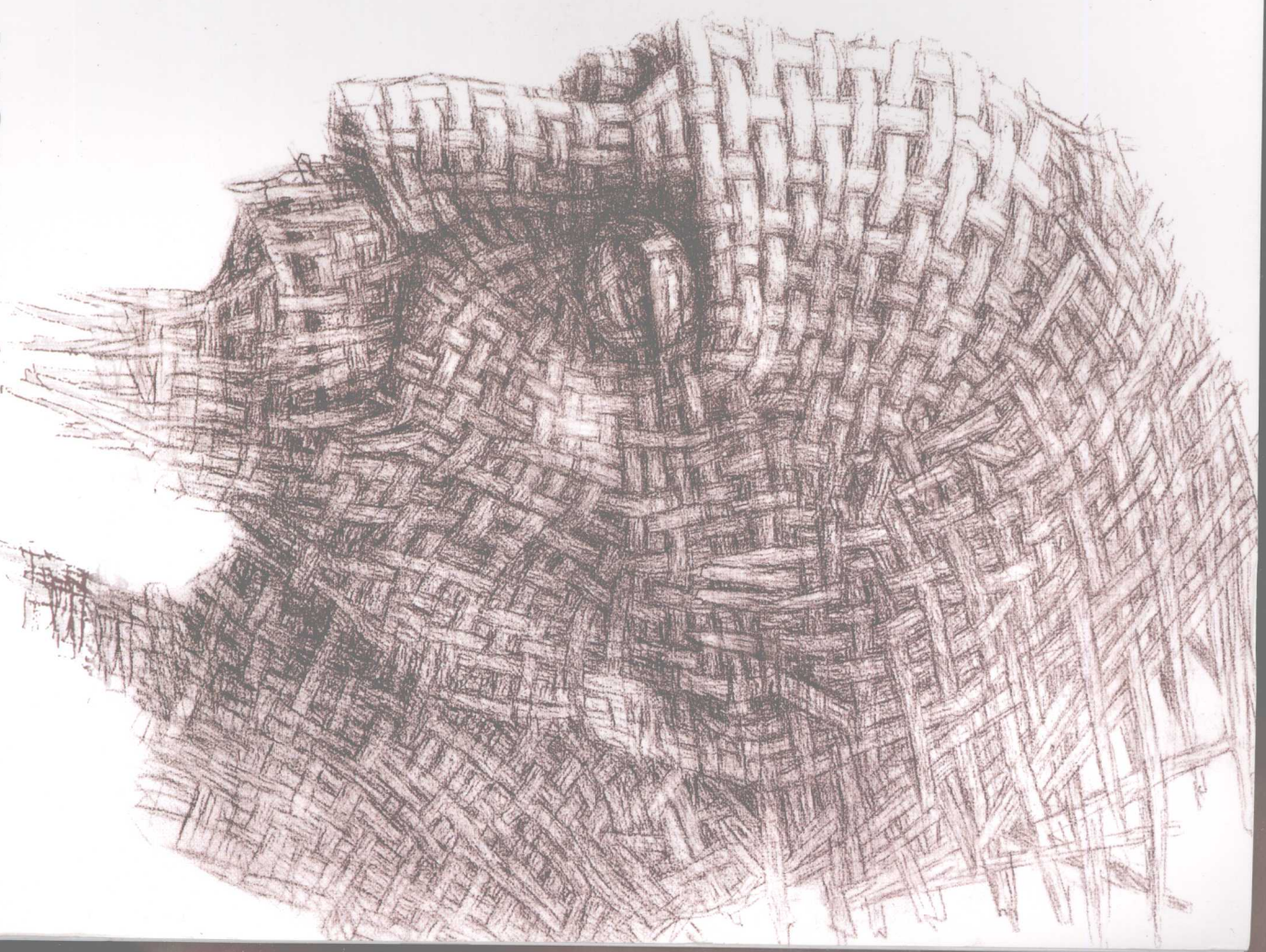

默写素描

东方五行

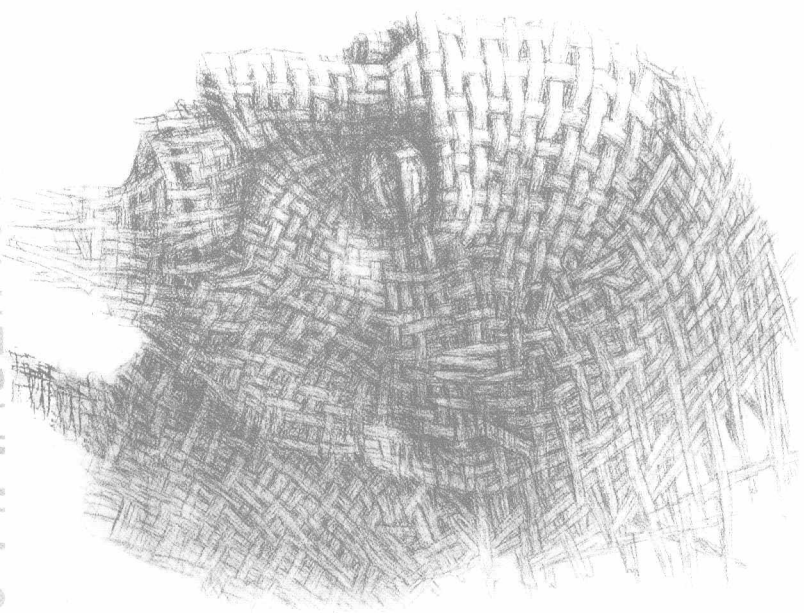
孙玉德 著

DONGFANGWUXING MOXIESUMIAO

默写 东方五行素描

孙玉德 著

DONGFANGWUXING MOXIESUMIAO

图书在版编目 (CIP) 数据

东方五行默写素描 / 孙玉德著. —北京: 北京师范大学出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-303-09158-4

I. 东… II. 孙… III. 素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022208 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京新丰印刷厂

经销: 全国新华书店

开本: 210 mm × 297 mm

印张: 7.5

字数: 170 千字

印数: 1 ~ 3 000 册

版次: 2008 年 6 月第 1 版

印次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

定价: 60.00 元

责任编辑: 陈佳宵

装帧设计: 李 强

责任校对: 李 茜

责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010 - 58800697

北京读者服务部电话: 010 - 58808104

外埠邮购电话: 010 - 58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010 - 58800825

序言

默写主要分三大部分：默写入门、创意默写和记忆默写。东方五行默写素描就是专门研究默写理论与技巧的素描教学方法，它通过基础训练，设立标本，强化记忆，进而帮助学生理解形体，牢记特征，达到较高的创作能力。默写并不神秘，重在理解和记忆，东方五行默写素描将东方的记忆方法与西方的写生理论有机地结合起来，理论在先，实践在后，实践检验理论，理论指导实践，理论在实践中得到完善和发展。

写生素描、设计素描、默写素描等素描形式，其共同的目的是为了训练造型能力，对它们的训练应该相辅相成，精通各种方法，创作中才能得心应手。

默写素描必须得到重视，因为它不仅是相关艺术专业高考的内容，更是人们从事各类设计与绘画创作的基础。

东方五行默写素描在多年的实践教学中间已经取得了可喜的成果，《人民日报》（海外版）及《美术》多次刊登相关理论文章及作品，中国教育电视台也多次播出相关教学讲座，其光盘由中央电视台大学出版社全国发行，受到同行专家和美术爱好者的关注。本书的出版就是为了满足广大电视观众的要求，希望能够帮助更多的美术爱好者掌握默写素描。由于个人水平有限，希望广大同道批评指正。

“东方五行默写素描”为了区别于西方素描而用“五行”来命名。西方素描教学是从写生入门，传统中国绘画则是以默写为主。

“默写”在绘画和设计中，是必须具备的基本技能，但是要掌握它往往需要多年的摸索与实践。大多数初学者一离开描绘对象脑子便一片空白，其主要原因就是没有掌握记忆的方法和默写的技巧。因此人们普遍认为，只有那些写生基础很好和经验丰富的画家才能做到默写。然而通过我们的教学实践证明，初学者通过由浅入深、循序渐进的默写训练，很快便能掌握要领，逐步开发出思维的空间想象力，从而掌握默写技巧。

孙钰德

2007.12.18

孙钰德艺术简历

主要成果：

一、编讲电视讲座：

- (1) 编讲“写意牡丹系列教学”讲座入门篇、提高篇、创作篇、研究篇共1000分钟，由中国教育台播出，中央电大、大恒电子出版社出版相关光盘，并多次再版。
- (2) 编讲250分钟“荷花、鸟、虾画法”讲座，中国教育台播出，龙人音像出版相关光盘。
- (3) 编讲500分钟“写意梅花系列教学”讲座，中国教育台播出，广东金图影音公司出版相关光盘。
- (4) 编讲250分钟“东方五行素描教学”讲座，中国教育台播出，中央电大音像出版社出版相关光盘。

二、编写教材：

- (1) 《写意牡丹系列教学》，白山出版社出版。
- (2) 《写意梅花教学书》，白山出版社出版。
- (3) 《案头画范，孙玉德画牡丹》，人民美术出版社出版。
- (4) 《中国美术家精品集孙玉德牡丹专辑》，辽宁人民美术出版社出版。
- (5) 《孙钰德画集》，白山出版社出版。

三、主要论文：

- (1) 《花鸟画的意境要扩展》，载《美术》，2001 (7)。
- (2) 《中国画意外之像外之像探讨》，载《美术》，2001 (9)。
- (3) 《素描教学非改不行》，载《美术》，2006 (7)。
- (4) 《艺术创作的灵感效应》，载《人民日报》(海外版)，1997-10-04。
- (5) 《艺术要对我身心负责》，载《人民日报》(海外版)，2001-12-08。

四、主要获奖作品：

- (1) 《化为生机饰山川》，获第三届世界华人艺术大会特别金奖。
- (2) 《如意图》，获第二届世界华人艺术大会荣誉金奖。

孙钰德(原名孙玉德)，1952年生于辽宁。1977年毕业于鲁迅艺术学院。现为洛阳理工学院艺术系教授，牡丹艺术创作研究院院长。

目录

几何形体默写基础	1
第一章 默写入门	1
第一节 线条的练习	1
第二节 五种几何形体的默写	2
第二章 创意引导	7
第一节 透视变化	7
第二节 空间转换	8
第三节 切割挖空	9
第四节 形体组合	10
第五节 复杂形体的默写	11
第三章 构成应用	12
学生作品	15
孙钰德教授静物默写	51
人像默写创意素描	59
第一章 头部模型画法	59
第一节 头部与几何形体的对比	59
第二节 五种头像模型的画法	61
第三节 头骨默写	62
第四节 头部肌肉的默写	63
第五节 五官的默写	64
第二章 千变万化的脸型设计方法	65

第一节	模型、骨骼、肌肉的对照	65
第二节	五种五官的特征	66
第三节	设计人像的技巧	67
第四节	同种脸型不同五官	68
第五节	同种五官不同脸型	69
第三章	线描变素描	70
第一节	年青女性的画法	70
第二节	老人的画法	71
第四章	人物表情	72
第一节	喜	72
第二节	怒	73
第三节	哀	74
第四节	忧	75
第五节	惊	76
第五章	人像的夸张与创意	77
第一节	脸型的夸张	77
第二节	五官的夸张	78
第三节	创意人像的设计	79
孙钰德教授人像创意素描		81
学生作品		97

几何形体默写基础

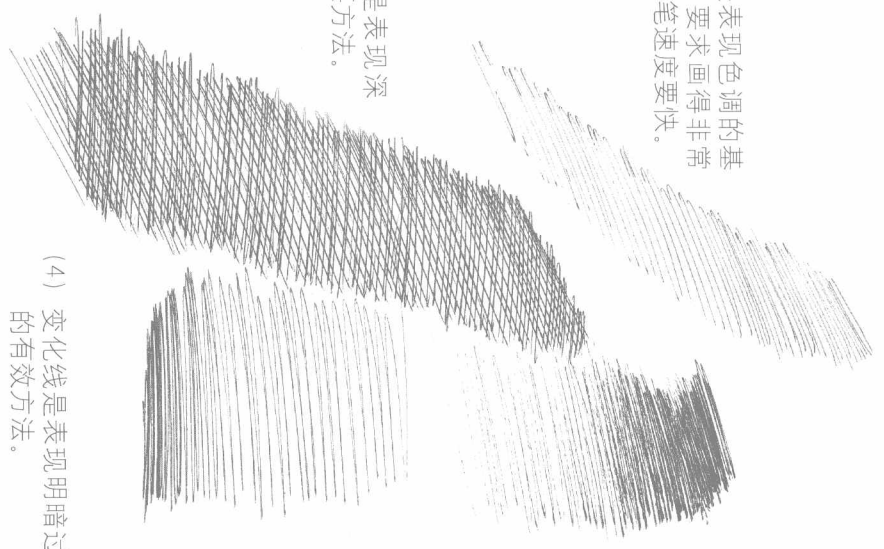
第一章 默写入门

第一节 线条的练习

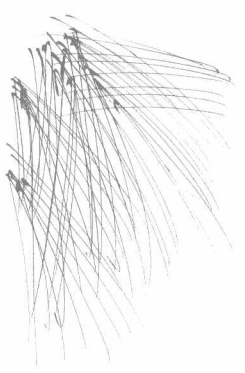
学习五行素描，首先要从练习线条开始，线条画不好，就难以表现出理想的效果，所以线条的练习是非常重要的环节，必须引起足够的重视。

(2) 排比线是表现色调的基本笔法，要求画得非常均匀，用笔速度要快。

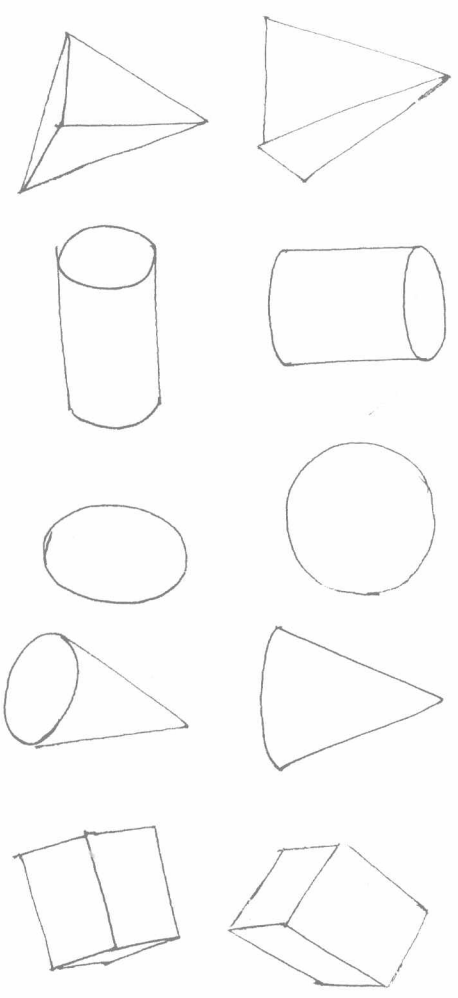
(3) 交错线是表现深度的重要方法。

(4) 变化线是表现明暗过渡的有效方法。

(5) 蓬松线是表现头发与杂草的有效笔法。

(1) 单线是为了练习造型。如果你能随手画出标准的几何形，观察力和手的表现力就达到了这节课的要求。

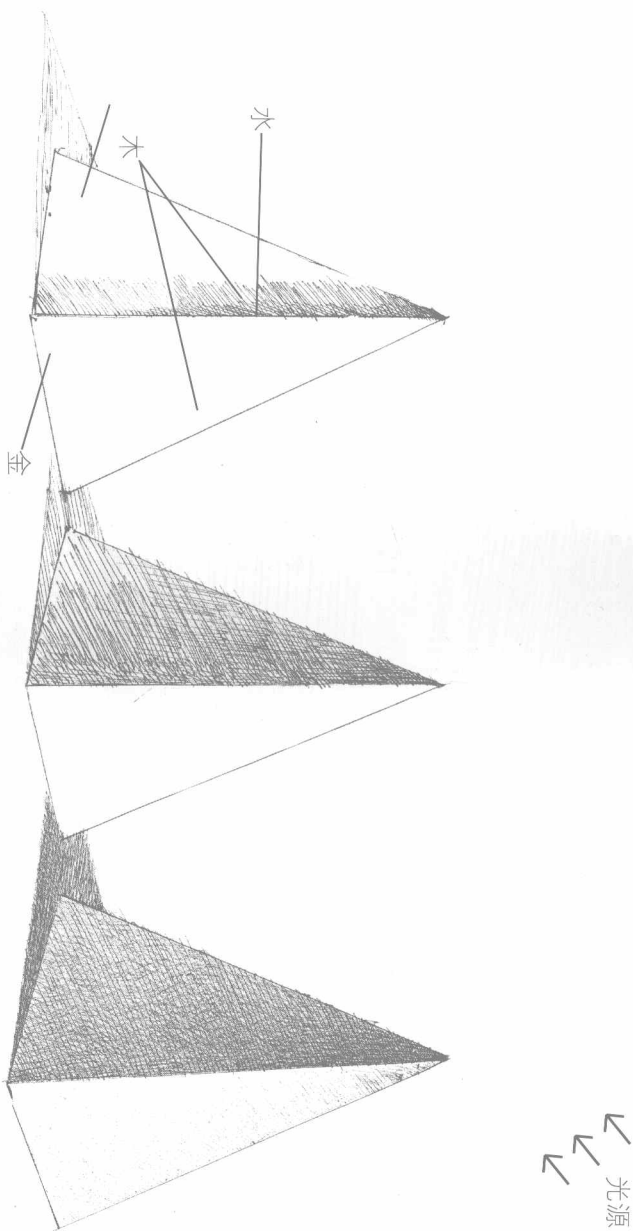
第二节 五种几何形体的默写

几何形体是最简单、最基本的默写素材。

三角体、圆柱体、圆球体、圆锥体、长方体这五种几何体是构成万物的基本形，亦是光影分布明显的简单形体，因此认识素描的光影分布，从这五种几何体入手最为适合。

学习默写，起好外形，就要设计光源，然后分析受光、背光、顺光三面，高光、明暗灰部、明暗交界线、反光、投影五种调子。为了方便起见，这里将五种调子简称为金、木、水、火、土。即：高光为“金位”，明暗灰部为“木位”，明暗交界为“水位”，反光为“火位”，投影为“土位”。

不同的形体五种光位变化形式不同，如图：三角体右上受光，高光“金位”在明暗交界线右下角；明暗交界线“水位”上重下淡，是地面反射所致；反光在左下角像夜里掌灯，称“火位”；投影“土位”衬托“火位”。

(1) 设计光影首先要抓住水位，它好比分水岭，阴阳两面从此分明。

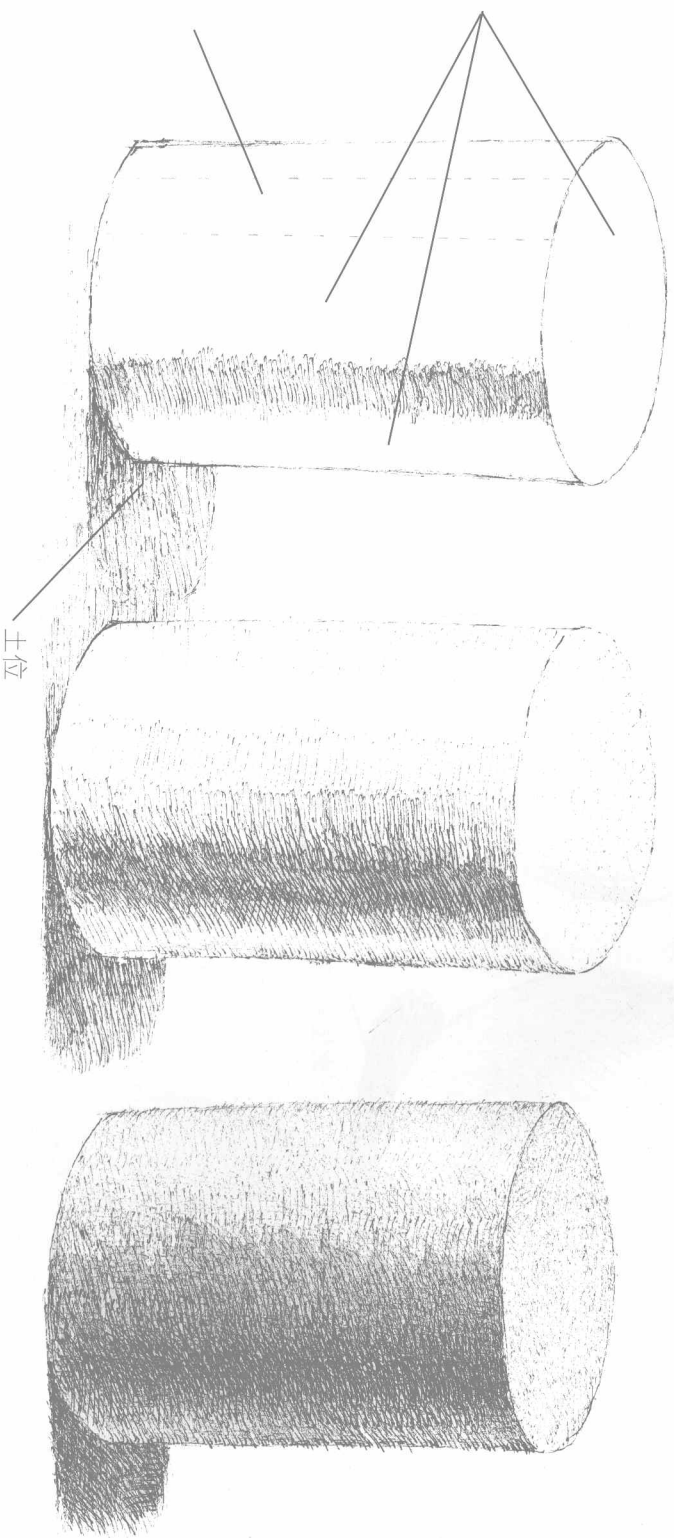
(2) 然后将暗部有变化地从水位过渡到火位，简单地画出阴影及投影。

(3) 反复描绘水位到火位的过渡，画得越均匀越好。水位越近光源越远颜色越重，越远颜色越淡。木位到最后，描绘出过渡。

左前方光源
↘
↘
↘

木位分三部分

设计好金位

(1) 首先抓住水位
分清明暗。

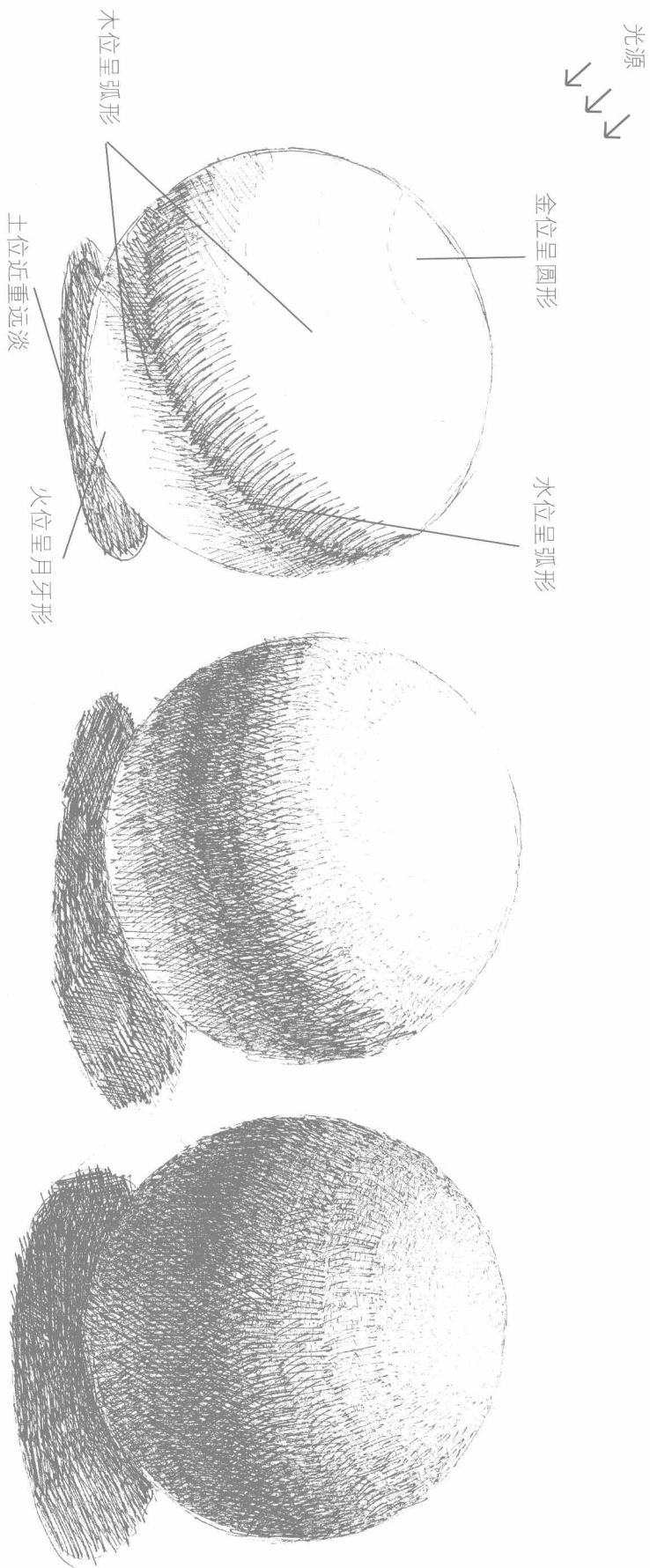
(2) 布置五种光位，注意
要画出均匀的过渡。

(3) 深入细致刻画
五种光位。

圆柱体主要分两部分：一个柱形的立面和一个圆形的横切面。

这里的木位有三处：立面的明灰、暗灰和横切面。金位上亮下暗，水位上重下淡，火位下亮上暗，土位近重远淡。

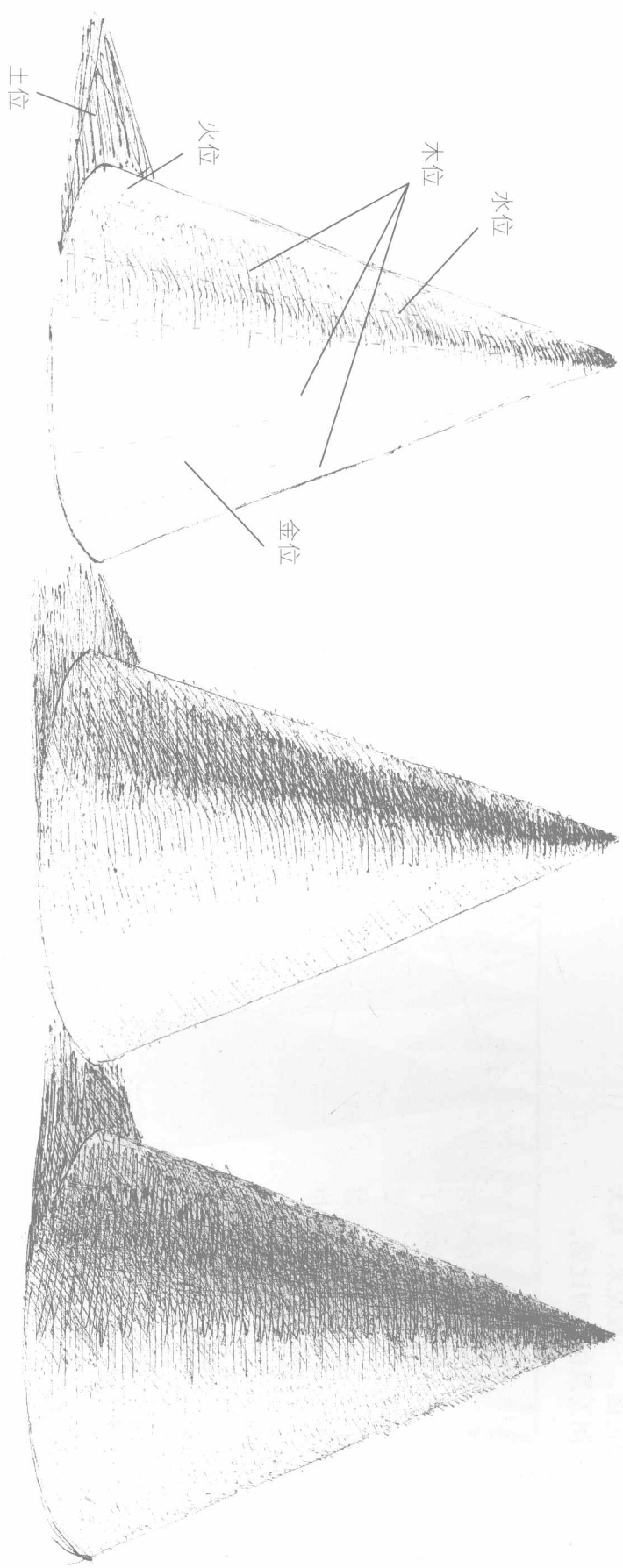
记住这些规律，默写就可以顺利进行。

画球体设计好水位之后，便可向水位均匀过渡，然后再分别向火位、金位发展，好像环形的带子渐渐地变淡，球体靠近土位的部分，受球底部反光的影响色调较淡，这样圆球就逐步立体起来了。

这里着重强调水位的变化，水位部分不能平均地用一种色调，它有宽窄和浓淡的变化，一般的规律是：近处重，远处淡，中间窄，两边宽，呈 状态。

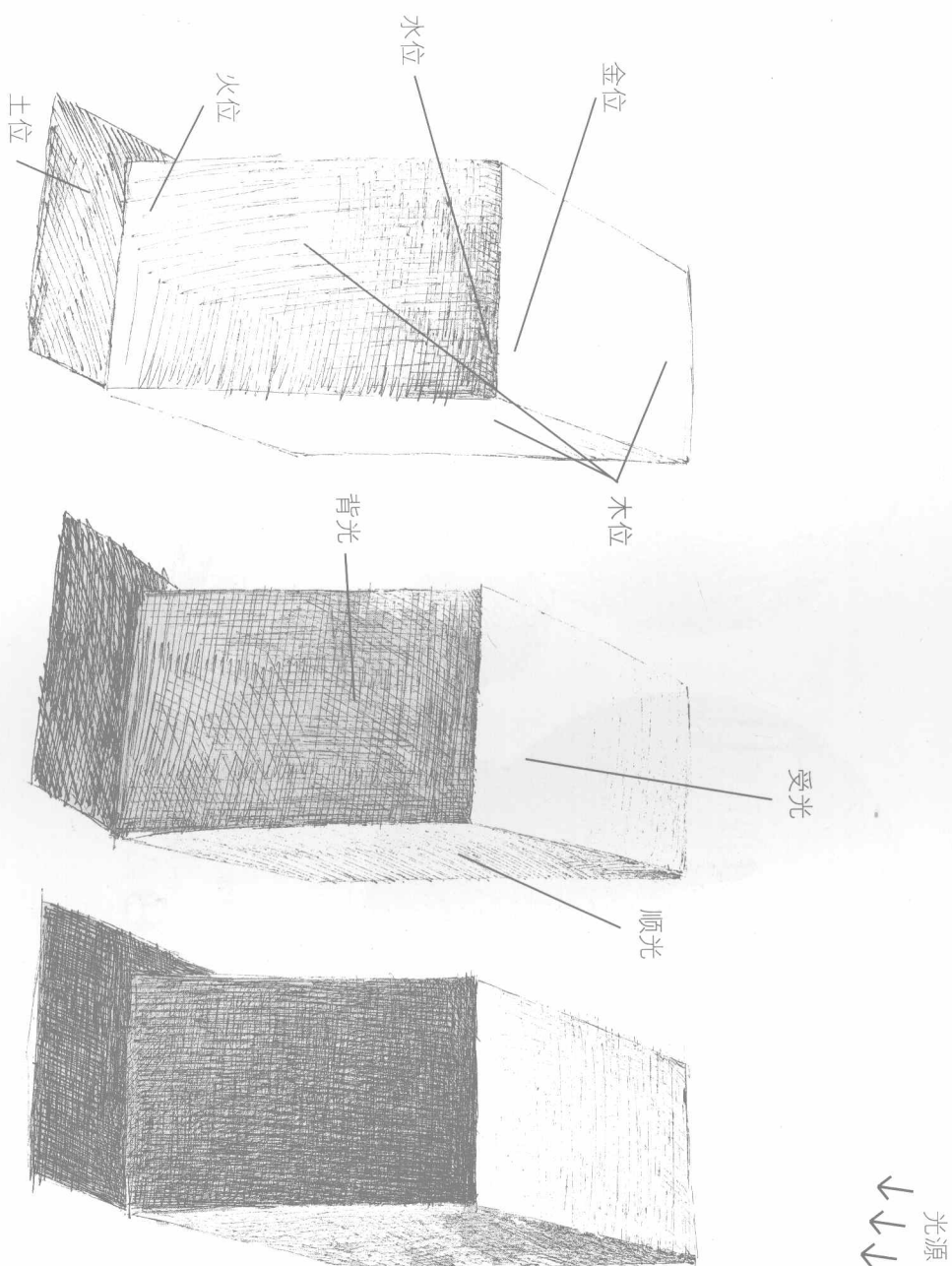
圆锥体的画法依然是要抓住水位，以上图为例，光源从右前方射入，水位的特点是上重下淡，从顶尖呈放射状地向左下方发展。

长方体与众不同，受光后产生了明显的受光、背光、顺光即黑白灰三个面。以右图为例，在默写的时候要首先抓住背光面，从上向下，上重下淡向火位发展。然后画顺光面，近亮远灰，亮多灰少，均匀过渡，需要注意的是三个面之间黑白灰的把握。一般说来，晴天黑白灰对比强，阴天黑白灰对比弱。

小结：

能够将五种几何形体的形体结构与光影关系搞清楚并能加以表现，就有了默写的扎实基础。这里要强调的是需要设计多种光源练习。在默写时一定要首先抓住水位，然后均匀地向火位及金位发展，也就是先画暗部，再画亮部。

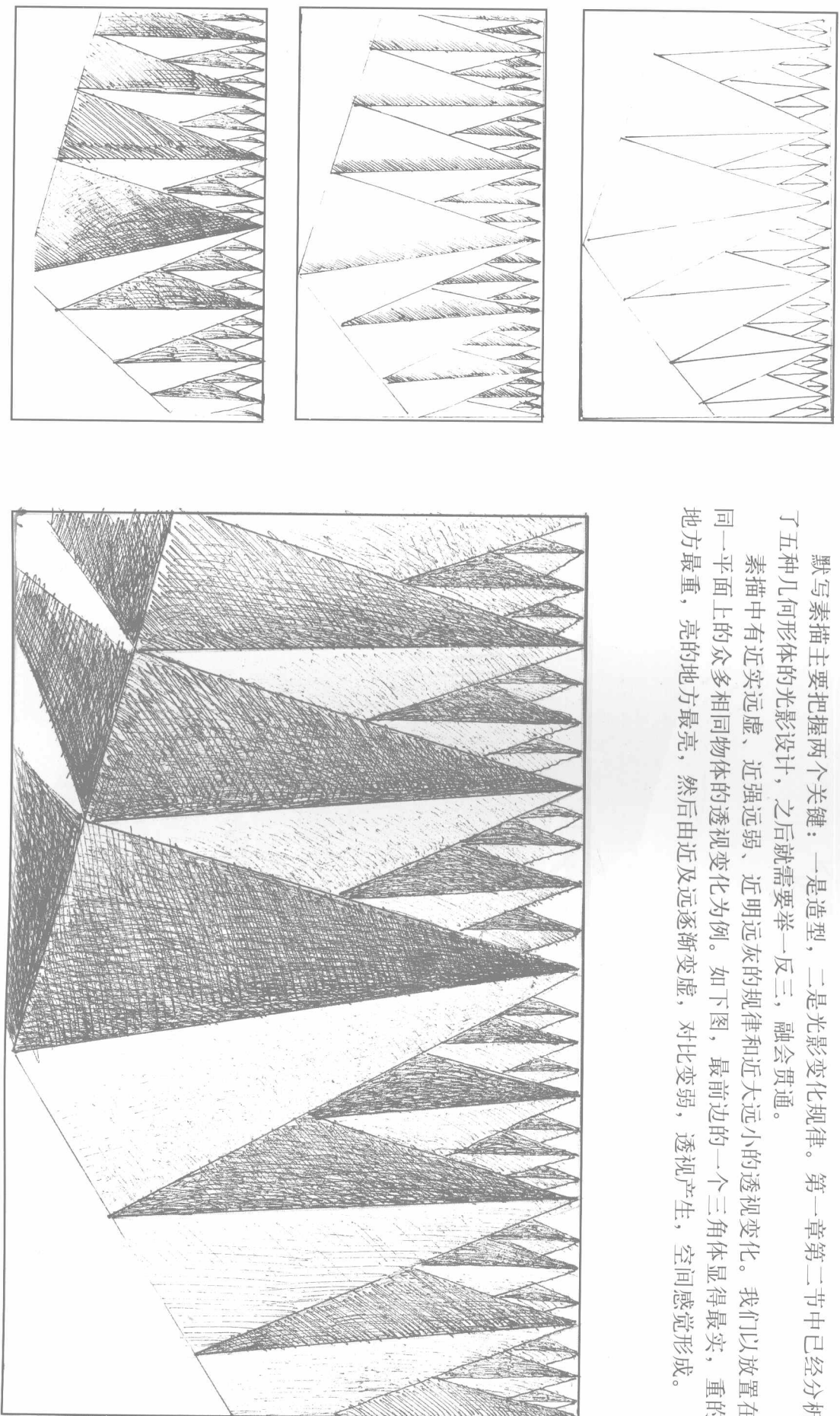

第二章 创意引导

第一节 透视变化

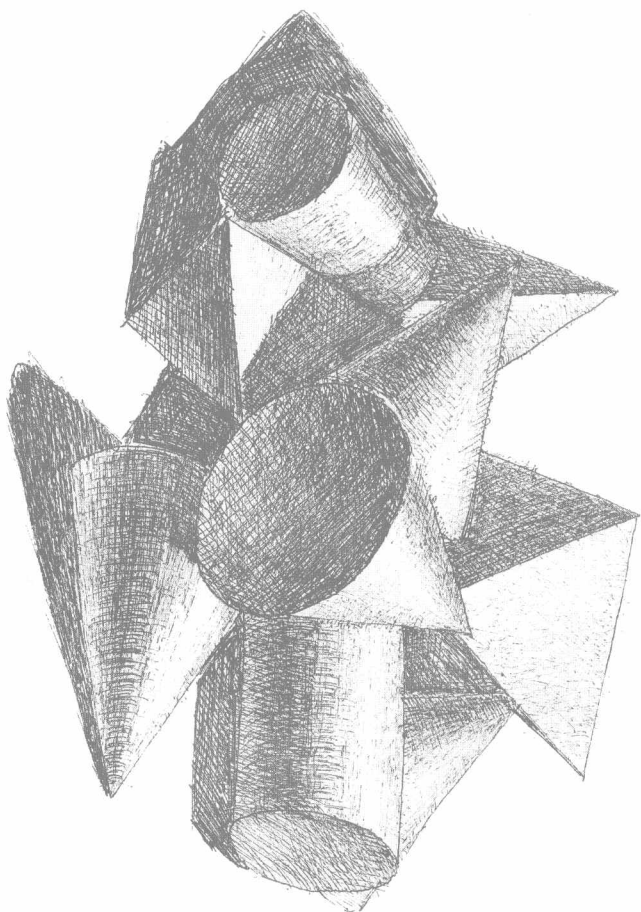
默写素描主要把握两个关键：一是造型，二是光影变化规律。第一章第二节中已经分析了五种几何形体的光影设计，之后就需要举一反三，融会贯通。

素描中有近实远虚、近强远弱、近明远灰的规律和近大远小的透视变化。我们以放置在同一平面上的众多相同物体的透视变化为例。如下图，最前边的一个三角体显得最实，重的地方最重，亮的地方最亮，然后由近及远逐渐变虚，对比变弱，透视产生，空间感形成。

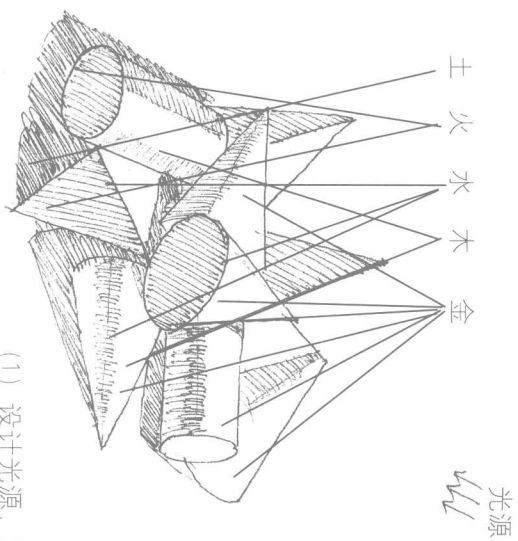

第二节 空间转换

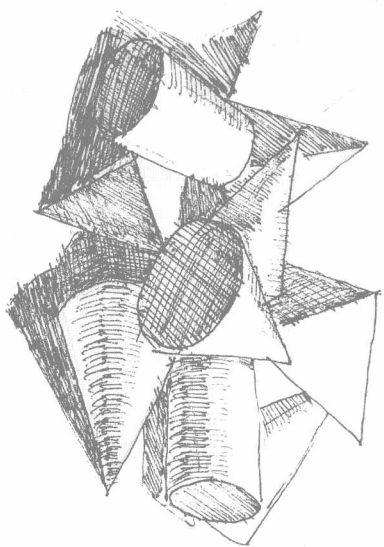
学会了从一个角度默写几何形体还远远不够，还要训练准确把握各种角度变化的能力，为以后更多更复杂的形体变化打下基础。

(3) 深入刻画。要精细地比较调子的轻重和空间的远近关系。调子层次越丰富越好。

(1) 设计光源，以水位为界区分受光面与背光面。

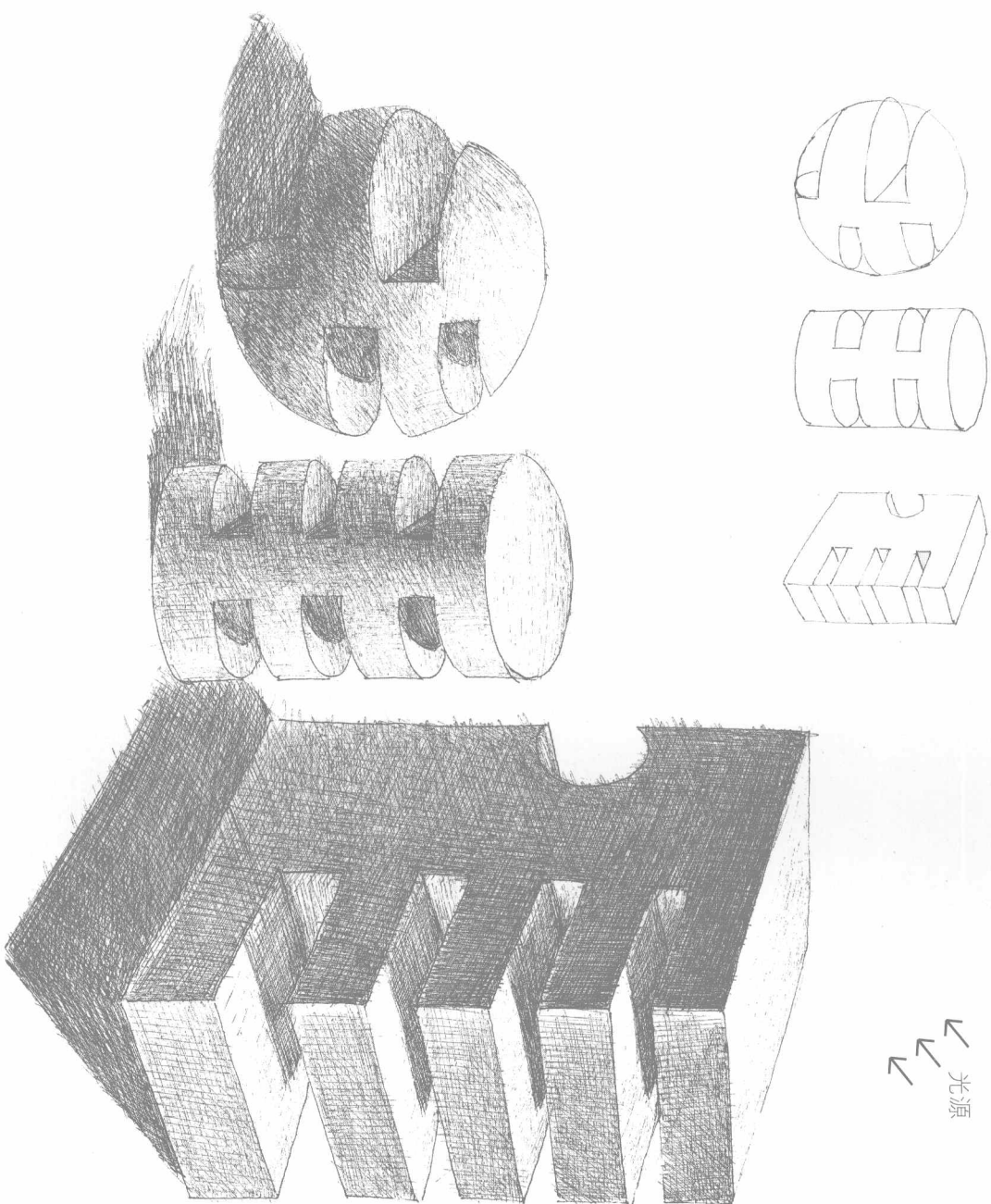

(2) 大体明暗定好之后再加中间调子。进一步分析前后远近的关系。上调子要排队，找出最重的地方、次重的地方、最亮的地方和次亮的地方并在色调上加以区分。

第三节 切割挖空

切割挖空是指在一个几何形体上运用切割、挖空等手段，变化出更多形体，以训练学习者的形体塑造能力和光影设计能力。

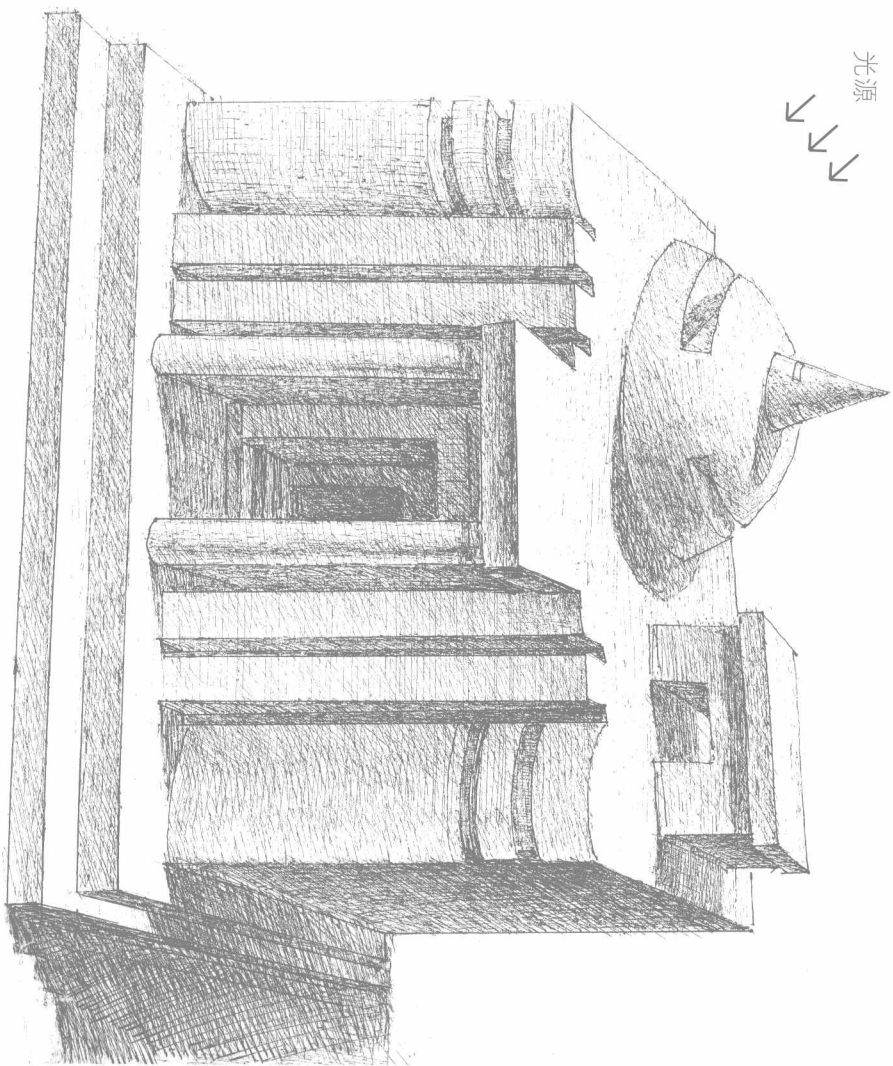
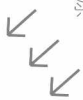
方法是先用线将几何形体切割，然后先从整体的概念去理解，再分析具体的细节并加以详细地塑造，最后统一调整。

第四节 形体组合

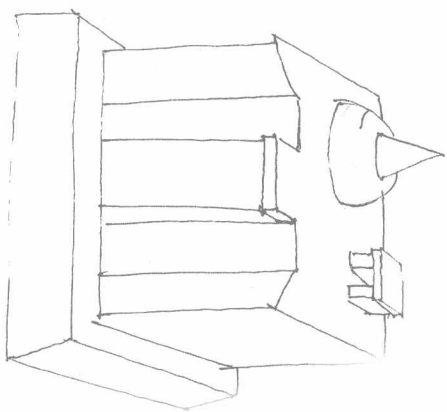
掌握了形体的透视变化、空间转换、挖空切割，便可以进行组合形体的训练。但是也必须反复练习才能画正确。表现形体组合一定要将整体的明暗关系放在首位，局部一定要服从整体，否则会显得琐碎。

光源

(1) 造型

首先将几种几何形体排列组合，然后运用切割、挖空等手段达到想要的造型效果。

(2) 设计光影

设计光影时首先找出所有的背光面，然后再画出顺光面，这样立体感立刻显现出来。

