

西安交通大学 “十一五” 规划教材
高等院校美术基础教材

素描初始

吴小宁 编著

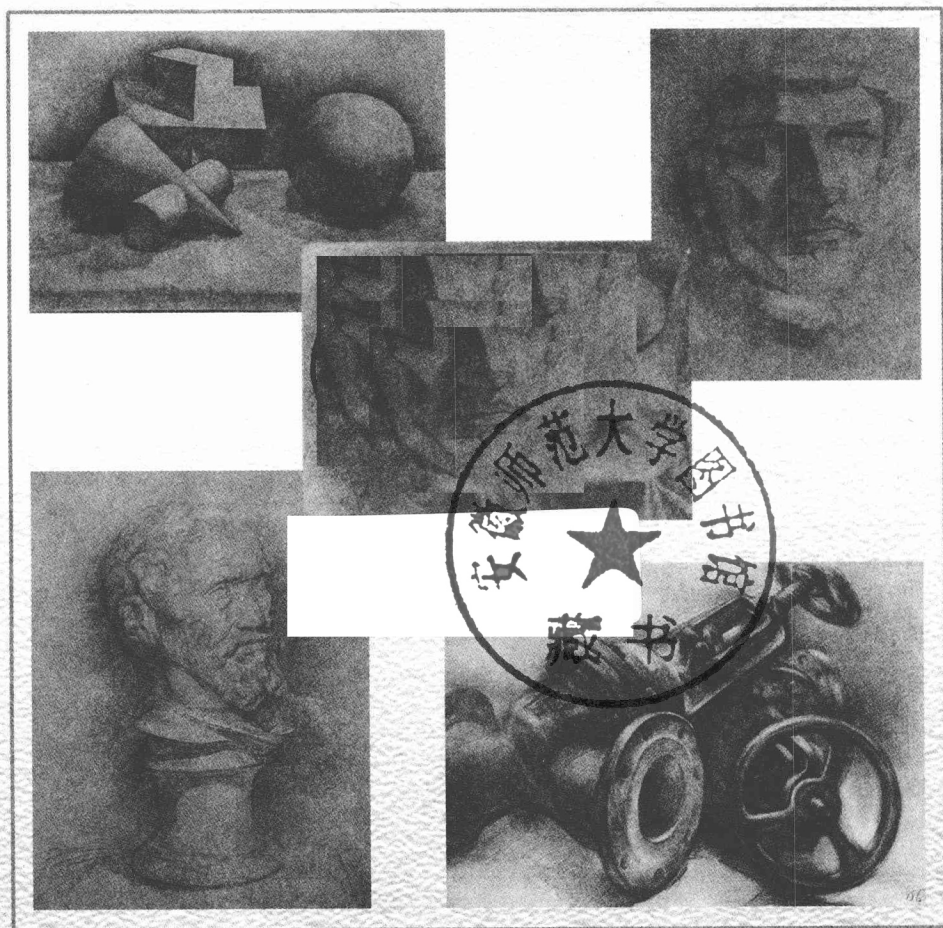
西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

西安交通大学“十一五”规划教材
高等院校美术基础教材

素描初始

吴小宁 编著

 西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容简介

素描,作为造型艺术的基础,已经深入人心。当今,很多专业都与造型艺术相关,因此,学习绘画的人越来越多,有关素描技法的书籍也比比皆是。本书与单纯教授素描技法的书籍相比有两个突出特点:一、本书名为《素描初始》,主要面向广大“尚未入门”的初学者,特别是针对刚刚入学的建筑学专业学生以及与绘画相关的其他领域的初学者。二、本书力求以交流替代说教,真正地将素描当作一种娱乐方式,希望广大初学者能在今后的素描之路上有兴趣为伴。

作者二十余年的授课经验融于一本薄薄的书籍之中,希望这本书对广大初学素描的朋友们有所帮助。

图书在版编目(CIP)数据

素描初始/吴小宁编著. —西安: 西安交通大学出版社, 2010. 8
ISBN 978-7-5605-3544-9

I. ①素… II. ①吴 III. ①素描-技法(美术)-高等学校-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 083328 号

书 名 素描初始
编 著 吴小宁
责任编辑 吴 杰 任振国

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtpress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 陕西向阳印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 8 字数 133 千字
版次印次 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-3544-9/J·71
定 价 19.80 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82664954

读者信箱:jdgy@yahoo.cn

版权所有 侵权必究

序 言

“素描是一切造型艺术的基础。”记得我学画那会儿就常听先生这么讲。如今我从事教学工作也已经二十多年了,在课堂上重复最多的还是这句话。

这一理念确立于15世纪意大利文艺复兴时期,迄今仍然被人们奉为绘画艺术的“纲领”,被一代一代地传承着。

素描是绘画的起步,是培养空间表现、提高造型能力、促进艺术创作最直接的手段。素描的功能也不仅在于它能增进我们对事物本质的表达,更重要的是,它能让人思维变得单纯而透彻。因此,初学者一定要耐着性子走进去,让自己的表现能力、行为习惯及思维方法在系统的素描训练中得以改善与提高。造型基本功的研习是枯燥而单调的,起初一定会面临诸多困难,甚至每一个环节都会令初学者感到陌生和棘手。但正所谓“万事开头难”,绝不可因技不如人而放弃追求。事实上,每一个有着绘画梦想的人都绕不开“素描”这道坎。今天 we 看到的许多传世的素描佳作,正是大师们长期不懈、努力攀登的见证。在艺术探索的路途上,大凡能刻苦进取、不怕失败、善于总结的人都将昂首阔步地迈向艺术的辉煌殿堂。

孔子曰:“遊于艺。”写这本书的初衷同样是为了向初学者传达这样一个理念:素描是一种娱乐方式,是画者以图像的方式来传达个人情感的一个过程。正因如此,文中并没有对素描技法作全面而详尽的阐述,只是希望大家能在动手绘画之前对素描有一个感性的认识,能在今后漫长而艰辛的素描之路上有兴趣为伴,有方向可循。这本书积聚了我从教二十余年来的点滴体会,如果能对初学者素描入门有些许的帮助,那将是我最大的欣慰。

绘画之理是无法用文字来穷尽的,素描也是如此。尽管已经尽力,但受水平及能力的局限,难免挂一漏万。不妥之处恳请大家赐教。

2010年5月

于西安交通大学

目 录

序言

一、素描要义	(1)
绘画起源	(1)
素描定义	(1)
为什么学习	(4)
素描工具	(6)
素描的表现形式	(10)
【提个醒】	(11)
二、开始素描	(12)
写在动手之前的话	(13)
手、眼、心并用	(14)
练习方法	(14)
静物写生步骤	(18)
石膏像写生步骤	(19)
【提个醒】	(20)
三、素描技法	(22)
构 图	(22)
造 型	(27)
线 条	(28)
明 暗	(32)
虚 实	(35)
不同材质的表现方法	(37)
【提个醒】	(38)
四、写给初学者的话	(41)

初学和入门	(41)
初学者的通病	(41)
五、素描日记	(47)
我的素描日记	(47)
我的顿悟	(49)
我的女人	(50)
辗转明暗	(51)
理性与感性	(52)
铅笔屑	(53)
素描习作图例	(55)
名作赏析	(81)
参考文献	(121)
后 记	(122)

一、素描要义

绘画起源

人类在这个地球上已经进化繁衍了大约二百多万年。人类文明的发展是由绘画开始的。据考证,人类最早的绘画遗迹距今已有上万年的历史——冰河时期出现在西班牙和法国南部洞壁及岩石上的动物图形标志着人类绘画的萌芽(图1、图2)。中国最古老的绘画则可追溯至六千多年前仰韶文化时期——陕西半坡遗址发掘的人面鱼纹像(图3、图4)。这些令人叹为观止的远古艺术成就,揭示了中西方人类绘画的起源。虽然它们发生的年代、地域不同,但其表现手法却基本一致,都是以简拙、劲健的线描和富有装饰风格的几何图形来表达人类对自然的信仰,在某种意义上与我们今天的素描、速写极为相似。

图1 法国拉斯科沿穴壁画

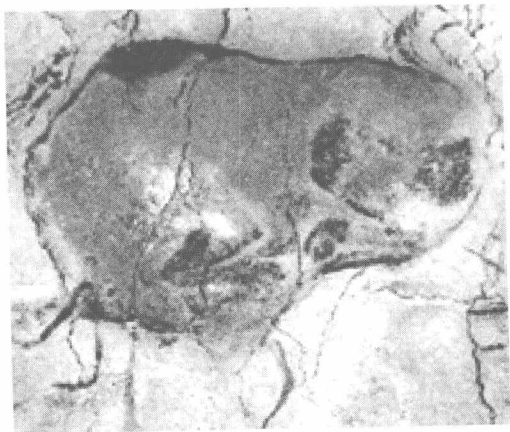

图2 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

素描定义

从广义上讲,素描是人类历史上最早出现的绘画形式,也是最古老的艺术语言。

素描来自西方,隶属于欧洲绘画。我们今天所能看到的素描是由德国早期的民间木刻版画发展而来的。这种

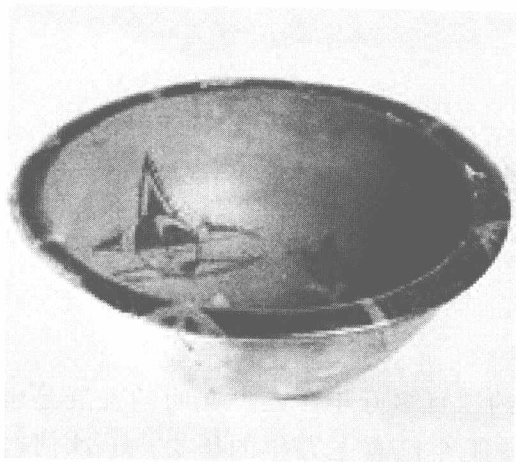

图3 人面鱼纹盆

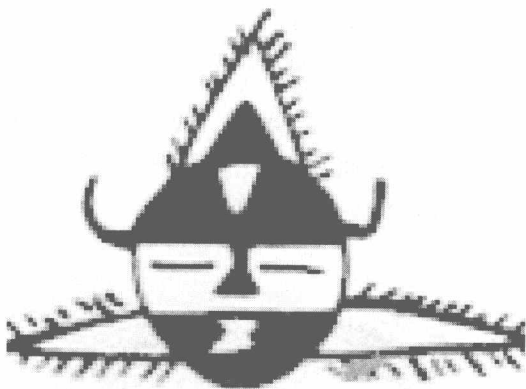

图4 人面鱼纹像

图5 元·永乐宫壁画

早年流行于德国的民间绘画类似于中国的年画——起初只是一些出自民间作坊里的宗教题材的版画,随后在民间广泛流传——但那时并不作为一种独立的艺术表现形式存在。直到15世纪文艺复兴时期,人们才发现了其独特的表现魅力。在这一时期,意大利画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人发明并运用了透视学、解剖学和构图学原理,为素描表现的立体感和空间感提供了科学的依据,逐步完善了素描。从此,素描便作为一种近乎完美的绘画形式在欧洲画坛独树一帜。

虽然从表面上看,中西方绘画的基本表现技巧都离不开对线条的运用,但二者之间却有着本质区别。众所周知,白描,是中国绘画的基础,它讲求线条的趣味性,重于意象造型,较少受光线、时间等变化因素的影响。中国绘画中的线条,不仅借鉴和吸取了书法艺术的笔法技巧,在艺术表现上更是立足于物象的神韵与意趣的表达(图5)。在令人眼花缭乱的表现技法里,线条仍然是中国绘画中最常见、最基本的艺术表现手段。

相比之下,西方绘画则更重于具象与写实。素描是西洋绘画的基础。借助于特定的对象、环境、光影作画是素描写生的基本要求。因此,素描更多地受到了客观对象、光线、时间等外部因素的影响。而线条则往往被视为构建形体的手段,并不具有独立的审美价值。中西绘画二者虽差异甚多,

但不可否认,西方素描与中国白描同是绘画中最朴素的表现形式。

我们学习素描,是因为它是绘画的先导,能够培养我们基本的观察能力、绘画能力以及审美能力等。当你学会如何在二维平面中塑造三维空间时,你所具有的观察事物与再现事物的能力便已经得到了显著提高。当你能够熟练地以素描的语汇进行表达与交流时,你会发现自己比以往更容易进入其它造型艺术的学习。当然,也包括建筑学的某些领域。

早先没有接触过素描的同学往往会认为,一幅素描作品的优劣取决于绘画者是否具有绘画技巧,绘画者是否会“画”。而其实,我更愿意让学生将一幅素描的成功理解为作者对客观事物的深入观察与认真思考的结果,因为素描不是表现技法的堆砌,而是观察与思考的结晶。

素描是一切造型艺术之“门”,并且在某种程度上,造型能力已经成为艺术水平的评判标准之一。当绘画水平被作为职业能力而加以区分时,良好的绘画能力一定首先能够完整、全面地表达事物的特征,而绝非仅仅停留在对物象的简单模仿的层面上,或者是停留在空泛的图像经验上。良好的绘画能力,追求物态,追求形神统一,而决不是一种抽象的图像概念。要知道,绘画对象的形貌只是创作中不可缺少的载体。如果绘画者把全部精力都投入其中,便会导致对象神态

上的缺失。因此,抓住事物的本质特点,自形入神,神由形出,形神统一,才是完整地进行艺术表现乃至艺术创造所不可或缺的能力(图6)。

图6 意大利 达·芬奇 作

素描——顾名思义,是一种以朴素的方式去描绘客观事物,并且通常以单色的笔触及点、线、面来塑造形体的方法。快速翻阅书中的插图,相信读者已经感觉到素描的精神,哪怕只有模糊的印象。从字面而言,素描可以被理解为单色画。广义而言,它是一种运用线条来再现事物的艺术形式,而绝非我们通常所理解的铅笔画那样狭隘。事实上,对素描工具的选择取决于个人的绘画能力以及表现对象的需要。现如今,关于个体意愿的选择和发挥已得到充分的尊重。表现

手法也随之越来越多样化。

素描是艺术创作实践中的必经之路,因为良好的素描训练可以逐渐提高作画者的观察能力、想象能力及表现能力。素描,可以是大师笔下表达创作思路的一张张创作草图,也可以

是一种独立的艺术表现形式。一幅优秀的素描作品,在审美价值和视觉感受等方面都绝不会逊色于其它任何画种。中外许多大师的素描作品都是不可再生的传世佳作。

为什么学习

对初学者而言,学习素描的首要目的并不是为了画出多少幅富有艺术感染力的素描作品,相比之下,学生在学习素描的过程中所收获的美学指导和艺术熏陶才是更为重要的。体会空间关系的变幻,了解形式美的规律,追求构图的美感,掌握科学的透视原理与精准的造型能力以及运用明暗调子表达物体不同的质感、量感等等,对于全面提升创作水平以及图面表达能力都是必不可少的。

素描是造型设计专业学生必需的绘画技能。学习使用素描的语汇服务于创作的自由表达无疑是素描学习的重中之重。与从事纯绘画专业方向的

学生要求不同,对于设计专业学生而言,掌握准确的造型能力甚至比一味地追求画面效果更为重要。如果没有经历严谨的形体塑造与空间表达能力的磨练,那么无论是在速写和色彩的学习中,还是在今后的设计实践中,学生都会因为缺乏必要的空间意识与表现技巧而不能以“图”达意。要知道,不能自由地表达设计思想,缺乏基本的审美判断能力,便很难成就优秀的设计。因此,学生们需要在构图规律、透视原理、形体结构、空间想象上多作研究,逐渐提高对自然图形的构想与概括能力(图7)。

图7 弗兰克·盖瑞建筑草图

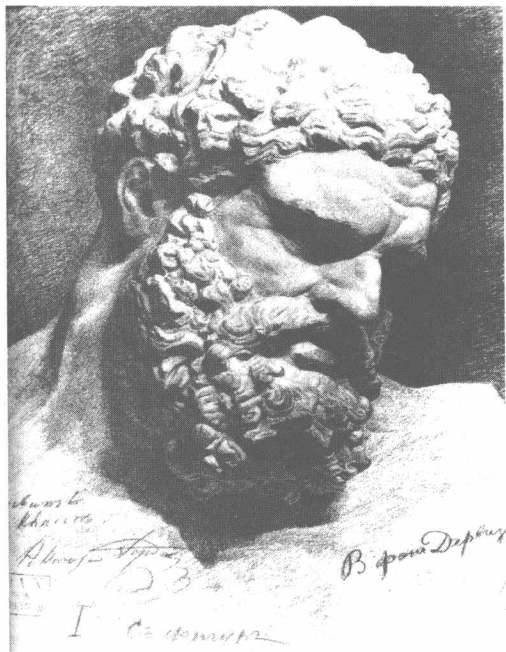

图8 苏联美术学院附中学生作品

好比说,建造房屋应首先从打地基开始,地基是建筑的基础,更是建筑质量的保证,那么,素描就犹如是绘画和设计的地基。学习素描的过程固然十分漫长,其间往往还要经历许多难以想象的困难与挫折,但同学们必须做好长期忍耐寂寞之苦的心理准备,踏踏实实学习,给自己打下一个扎实牢固的绘画基础。

对大多数初学素描的人来说,深入了解素描的分类其实并不重要。事实上,各种艺术表现形式之间并没有不可逾越的鸿沟。初学素描,最初的功课便是塑造简单的石膏几何体和临摹优秀的素描作品。需要提醒的是,这项工作并不那么容易,它将锻炼初学者的观察能力、分析能力、卓越的空间想象能

力以及快速准确的形体塑造能力。

我国的素描教学较多地受到了上世纪50年代前苏联的“契斯恰可夫教学体系”的影响。该学派一贯追随古典主义风格,长期坚持课堂写生训练,倡导对自然的被动模仿与再现,片面强调素描的客观真实性。这种观念在过去很长一段时间里一直被中国美术界视为金科玉律(图8)。直至70年代,罗马尼亚画家巴巴的教学理念被引进之后,国人逐渐摆脱了对“契斯恰可夫教学体系”的依赖,开始逐渐转向注重结构表现的探索方向。从此,结构性素描便成为了人们新的审美取向(图9)。

尽管对客观事物的完全照搬容易导致绘画形式的僵化,但不可否认的是,直观的表现方式使形象更接近真实。因此,迄今为止,以再现客观物象为目的的传统素描表现手法依然是素描基础教学之初不可更改的一课。对

图9 罗马尼亚 巴巴 作

初学者而言,不仅需要系统地了解 and 掌握基本的造型技巧,而且还需要将素描表现中的主次、虚实、空间、节奏等美学原理运用到日后的设计实践中去。此外,勤于实践,善于观察,在生活中汲取创作灵感,这些都是首先要具备的职业素养,是比绘画技巧更为重要的画外功夫。

最后需要提醒初学者,素描不是单纯的技术磨练,它蕴涵着绘画对象中所存在的全部有价值的艺术信息。以模仿自然为能事,必然导致创新能力的丧失。艺术的真实不等同于自然

的真实,二者之间有着本质的区别。本质的东西需要通过表象来体现,但存在于表面的东西并不都能体现本质。而在许多精辟表达了对象本质的绘画作品中,画面形态也未必完全是对自然本身的照搬。作为基础造型训练的素描,应着重于分析和理解对象的自然规律与艺术规律。而初学者常见的弊病是盲目、随性,背弃法则,急于求成,不可避免地把时间和精力都集中在对外在表象的被动描摹上,结果必然是事倍功半。缺少了主动创作的激情必将步入进退维谷的尴尬境地。

素描工具

绘画工具的选择常常是以表现对象为参照。工具的选取取决于画者所需表达的艺术效果。尝试使用不同的素描工具,有时会带给我们意想不到的惊喜。

广义的素描工具很多,其中最为重要的两类为笔与纸。

我们先从笔说起。笔的种类很多,常用的有铅笔、炭笔、炭精棒、钢笔、中性笔等。

• 铅 笔

铅笔是素描习作中最常见的绘画工具。由于不同型号的铅笔之间有着色阶上的差异,因此,当对形体做深入研究 with 表现时,铅笔具有不可替代的作用。它不但使用简便,遇有反复也方便修改。素描在色调及质地方面的

卓越表现,也只有在用铅笔画的长期作业中才能得到充分的展示。

绘画中常用的铅笔型号从 2H 到 8B,有十一种之多。一般的归类是从 2H 到 B 为硬铅,2B 到 8B 是软铅。前者适宜于物体亮部及灰调子的表现,后者则更多地用以表现物体背光部及色调较暗的部分。相比之下,软铅更能表现画面的层次感和肌理效果。硬铅在素描中不如软铅运用广泛,但在对亮部的精细描绘时也会派上用场。通常在造型的起步阶段会出现反复与修改,故用硬铅打轮廓应当是相对稳妥的方法。硬铅的优点在于当画面出现错误时,很容易被橡皮擦拭干净,但如果使用方法不当也会伤及纸面。

由于石墨的附着力较弱,如需将

画完的作品长期叠放保存时,须使用松香水或者透明胶一类的工具以喷雾的方式对画面进行保护,避免画面出现褪色。当喷雾完成后,画面上将形成一层保护膜,这时就不能再对画面有任何修改了。

• 炭笔与炭精棒

炭笔是极富表现力的工具之一。在许多传世名作中都可以领略到炭笔创作的魔力。炭笔质地松软、色泽浓黑、节奏感强,可用作人物、风景等题材的写生创作,也常被用于创作构思过程中的草图勾勒。炭笔有利于在较短时间内对对象进行快速表达,也能以准确、概括的手法与跌宕起伏的节奏变化使画面产生独特的艺术效果,给人以强烈的视觉感受(图 10)。然

图 10 美国 萨金特 作

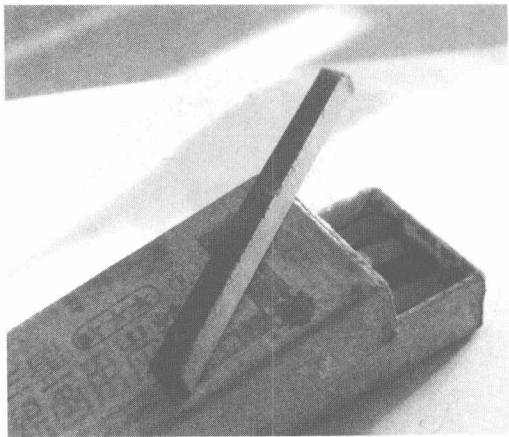

图 11

而,对初学者来说,在基础训练阶段最好先不要使用炭笔。因为用炭笔作画讲究一气呵成,没有一定的绘画能力是很难把握的。一旦出错,修改过的地方会出现滞痕,这样会削弱画面的整体美感,同时,也会因此而影响到创作心态。

炭精棒的外形呈长方体,有黑、棕两种颜色,质地稍硬于炭笔,其它性能与炭笔十分相似(图 11)。二者的不同之处在于,用炭精棒作画时不必将其削尖。削尖炭精棒不但会造成浪费,也会因其棱角的缺失而使部分表现技法无从施展。

• 木炭条

细直的柳枝经充分燃烧后,就形成了用于绘画表现的木炭条。其质地松脆、着色虚浮,通常用于描绘创作及设计的构思草图。在虚实关系的表现上,木炭条优于其它绘画工具(图 12)。

图 12 罗马尼亚 格列高利斯库 作

• 钢 笔

钢笔的结构特征和工作原理限制了其在素描表现中的发展,但它是户外写生和速写练习的理想工具之一。简练的线条和快速精准的表达是钢笔的独特优势——勾勒顺畅自如,画面清晰明快,语言单纯凝练,当墨水与画纸结合后,产生的化学反应会形成令人难以想象的偶发效果(图 13)。钢笔线条抑扬顿挫、疏密错落,较适合表现形态舒展、线条感强的物体,如风景、人物动态、古民居及线性突出的建筑等。钢笔的表现要求作者具有较强的造型水平和熟练精准的画面把控能力,使用时应尽量减少重复和败笔。开始时,初学者必然不适应,但随着造型能力和表现技巧的不断提升,对线

条的感受和理解将更为深刻,使用起来便会得心应手。

• 中性笔

在狭义的层面上,中性笔并不能算是一种素描工具。但在广义的素描层面上,它却是非常好的创新型工具。还有当中性笔笔尖处的小钢珠脱落后,笔芯就因无法正常书写而被废弃。如果将它视为一种新型的绘画工具,并尝试通过对其角度及力度的掌控,就会产生一些意料之外的笔触效果(图 14)。读者可以通过尝试发现更多的使用技巧。

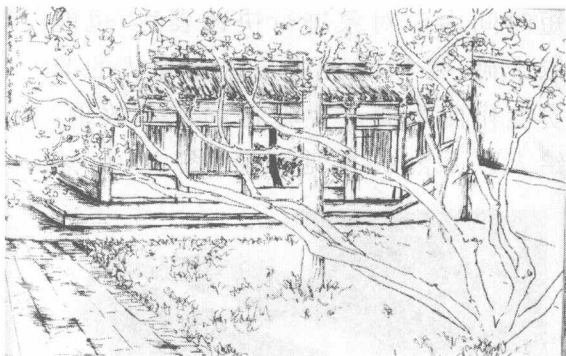

图 13 叶欣涛 作

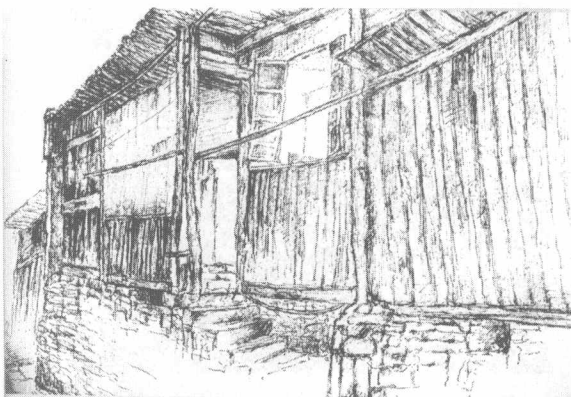

图 14 李久波 作

• 纸 张

素描练习一般选用厚净而有肌理的素描纸。有肌理的面为正面,作画前要注意辨认。

由于绘画工具的不同,素描对用纸的要求也有所区别。比如,用铅笔作画不宜选用纹理密度过大的纸质,因为这种纸张表层光滑,附着力差,经不住长时间的摩擦。炭笔和炭精棒对纸质的要求相对宽松一些,普通的素描纸和水彩纸即可。而钢笔用纸不仅需要薄厚适当、韧性强、纹理密度大,还要求纸张具有一定的吸水性。另外,素描本和速写本具有携带方便、易于保存的特点,适合用来作课外临摹练习与写生。

素描纸张的选择,同样体现着画者的创意。尝试着用多种不同质感及色彩的纸张与笔来作画,从中体验不同材质所带来的奇特感受。比如,前文所提到的炭笔和炭精棒,与有色纸张搭配会产生独特的视觉效果。有色纸张的底色能够提升画面的整体气氛,突出的高光部分还可用色粉笔或其它工具去点缀,所以画面会更加新颖别致并蕴涵创意灵感。

• 画 板

画板最好是材质细软、光滑平整的榉木夹板。在室内写生时,还需备一个可以调节高度的画架和硬质坐椅。

• 橡 皮

切记:在素描中,橡皮,其实是一支笔。

橡皮虽小,却非常重要。在素描中,一般使用质地柔软、颜色灰白的绘图橡皮,因为它们不会伤及纸面或擦出生硬的白斑。巧妙地使用橡皮可以使画面调子显得更加丰富、柔和,也可以将某些材料的质感表达得更生动。比如,人像的面颊、五官、头发及质地柔软的植物、服饰、背景衬布等质感的表达往往需要在作画时借助橡皮来实现。必要时,可以通过巧妙的涂擦来丰富物体的质地与空间层次的变化,使画面更加真实细腻,更具观赏性(图15)。

图15 王智强作

初学者必须牢记,在绘画过程中,如果没有大的失误,切莫用橡皮反复擦涂,要惜用橡皮。因为橡皮的“本职工作”虽然在于修改画面,但它更高级的使用技巧的确在于表达。

素描的表现形式

常见的素描表现形式一般有两种:结构素描与调子素描。结构素描专意于对形体内部结构关系的研究,而调子素描则注重表现物体的光影材质及空间层次变化。

• 结构素描

顾名思义,结构素描就是用结构说话,将形体、透视、空间、虚实等客观影像用有节奏的线条来进行概括。这种素描的特点是以线条为主要造型手

• 削笔刀、图钉、软布等备用工具

削笔刀、图钉、软布等都是素描中常用的辅助工具,作画时应随身携带,以备使用。

段,光影及物体的表面被剥离,而集中体现物体的结构特征。结构素描对于锻炼造型能力以及培养体积概念极为重要。它不但需要画出对象外观,还要画出隐在物体内部的连贯结构及透视关系。可以说,画面中的任何一根线条都是对形体结构、透视关系、空间虚实的精辟诠释。线条应饱满有力、有张有弛、节奏明快,并富有韵律感(图16)。

结构素描是学习素描的必经之

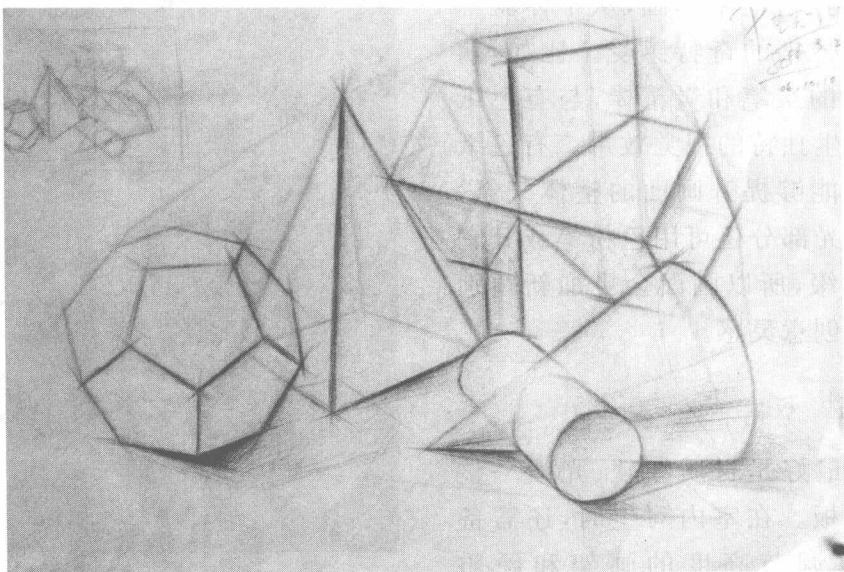

图16 王笑竹 作

路,它被视为素描学习中认知形体、增强造型能力的最佳方法。其实,当调子素描进入一定的高度时,绘画者对画面明暗、虚实关系有了一定的认识之后,有必要重新进入结构素描。当由调子素描重回结构素描之后,绘画者对形体结构与空间关系的理解会更加深刻。结构素描是一种对形态构成、透视解剖、空间关系表达的训练,对象中一切非本质和偶然性的东西都不在其关注的范畴之内。

• 调子素描

调子素描也叫“明暗素描”。与结构素描不同,调子素描主要用来表现物象的明暗变化及质感、量感与空间感等。一幅优秀的调子素描应当具有以上元素的准确表达,这样才能让人为之心动。

当光影明暗的层次关系明确之后,往往还需对材质加以表现。柔软的衬布和坚硬的石膏,光滑的金属和粗糙的土陶,透明的玻璃和反光的瓷器……它们具有不同的视觉感受,应通过细致的观察加以描绘。(图 17)

调子素描中排线非常重要。排线时,要做到疏密有致、层层叠加,切忌线条色调的突变,避免走向零乱,因为那会使画面显得没有秩序、难以协调。在练习过程中也需要注意用笔的方式。落笔时,要体会手、腕、肘的协调,使线条平稳自然、舒畅有序。

图 17 董杭 作

【提个醒】

学会削铅笔,这看上去简单,但对初学者,削出一支漂亮的铅笔并不是一件容易做到的事。一般用常见的美工刀削出长而光滑的形状,但不要过于尖细,否则稍一用力就会折断笔芯或者划伤纸面。铅笔前端应削出一定的角度,这样有利于突出铅笔线条的特性(图 18)。

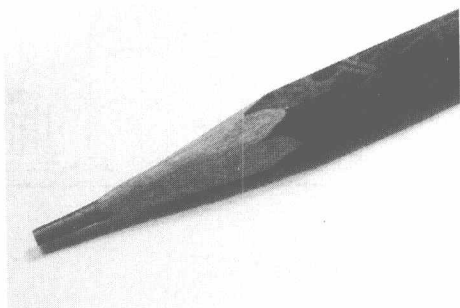

图 18