

素描从这里开始

素描从这里开始

刘建国 绘

天津杨柳青画社

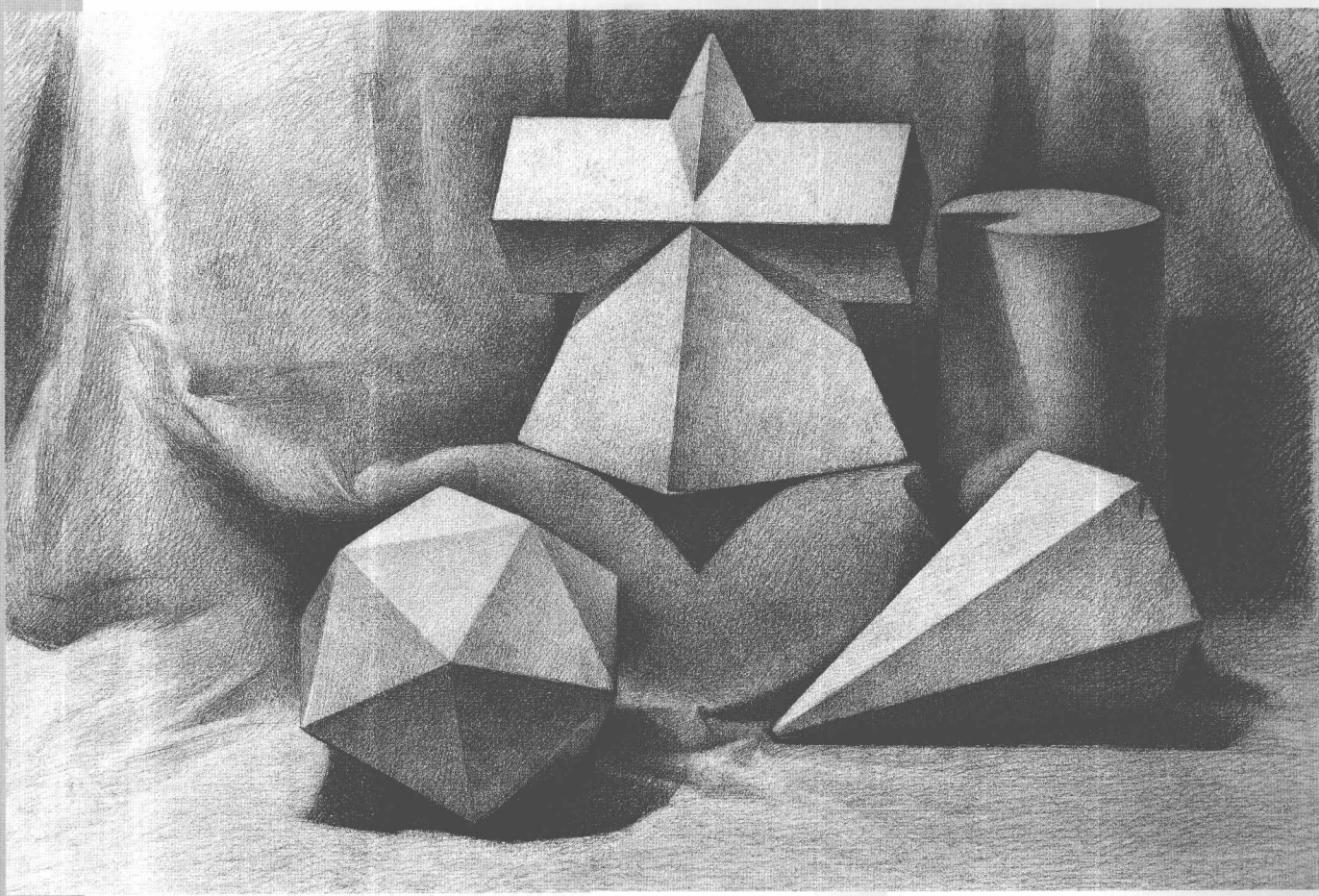
J224
158

158

素描

从这里开始

刘建国 绘

天津杨柳青画社

sumiaocongzheli Kaishi

图书在版编目 (CIP) 数据

素描从这里开始 / 刘建国绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2010.1

ISBN 978-7-80738-491-5

I. ①素… II. ①刘… III. ①素描—作品集—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第176057号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/8 787mm×1092mm

印 张: 12

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1印

印 数: 1—4000册

书 号: ISBN 978-7-80738-491-5

定 价: 40元

艺术简历

刘建国，1954年生人。毕业于天津美术学院。天津水彩画专业委员会会员。现任天津工艺美院绘画基础部主任、副教授，从事基础绘画教学研究工作。作品多次在国家级刊物上发表。其中油画《新春》入选天津市弘扬民族文化优秀美术作品展，素描作品《人体》入选天津市中年美术家作品展，素描作品《根》参加天津首届“文化杯”当代名家新人美术作品展，油画作品《女人体》、《向日葵》、《白桦树》参加天津意大利风情旅游节油画作品展。近年来先后参与编著出版了《素描问诊1、2》、《色彩问诊1、2》、《素描石膏范画1、2、3、11、15》、《美术专业石膏素描范作》、《色彩玻璃器皿——考前辅导》及《速写问诊》、《考前训练——色彩静物》、《美术高考名家教学示范——刘建国素描石膏像》、《21世纪美术教学丛书——石膏头像写生技法》等多本教学图册，深受业内人士的好评。

目 录

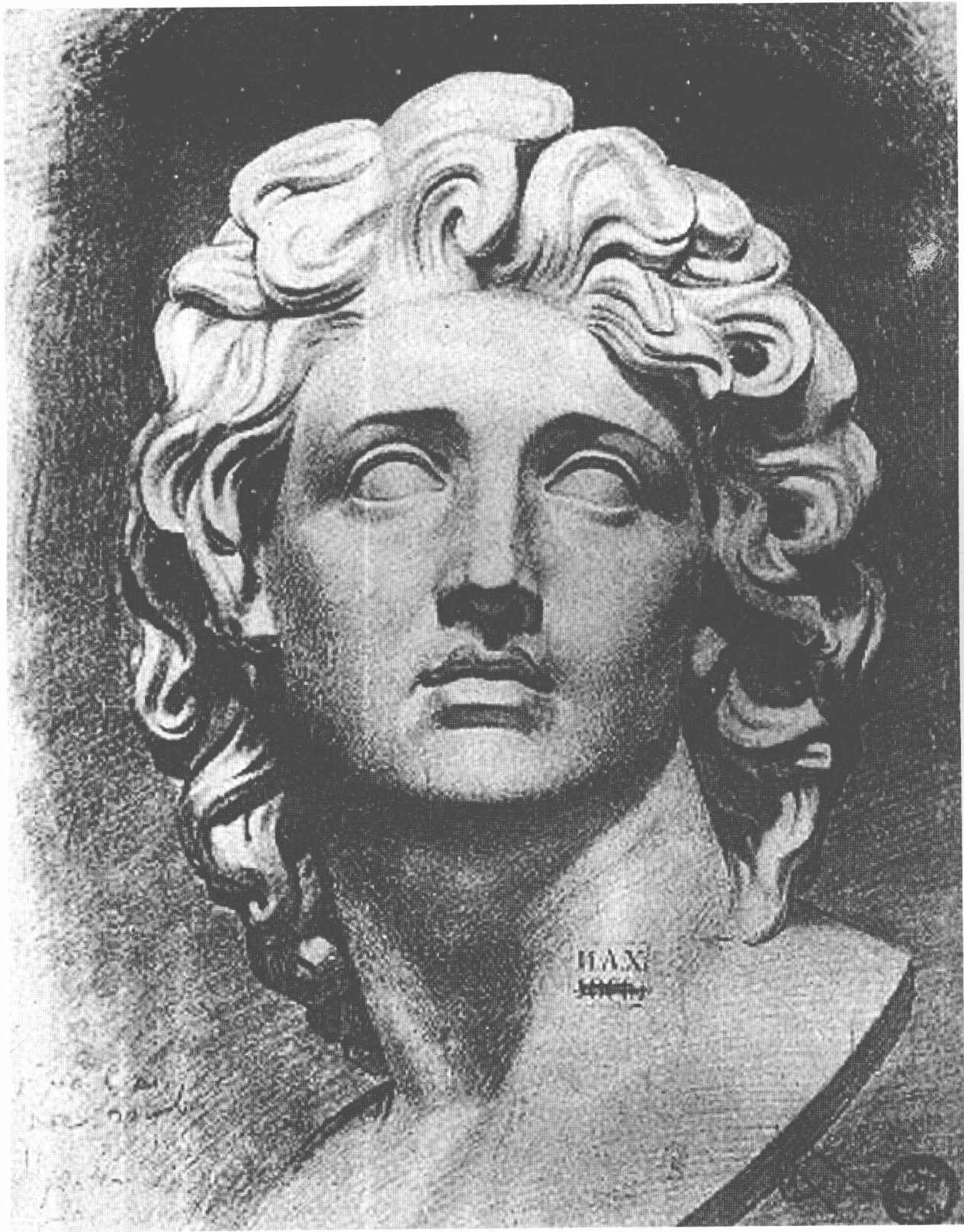
1		导言
3		对素描的认识
5		学习素描用的工具材料和作画方法
8		素描写生的方法
9		石膏几何形体写生——整体观察与塑造
17		静物素描写生——表现质感与空间
20		石膏像素描写生——比例 结构 动势 明暗关系
55		不同的表现形式和方法要领
57		人物头像素描写生——解剖结构的理解 生动准确刻画
71		人体素描写生——全身比例结构 运动变化 透视关系
78		刘建国素描示范作品赏析

导 言

素描(drawing)是绘画种类之一,也是最基本的绘画形式。因为它是观察和表现形象形体、明暗关系、质量及空间感觉的艺术,而这正是造型艺术最基本的构成因素,所以素描被当作学习美术的基础训练科目,被古今中

外许多艺术大师称为一切造型艺术的基础。

素描是美术入门途径,在素描训练中,几乎包含了造型艺术的所有基本课题,即科学的观察,艺术的概括,对形体、空间、光、质、量的把握与表现等。

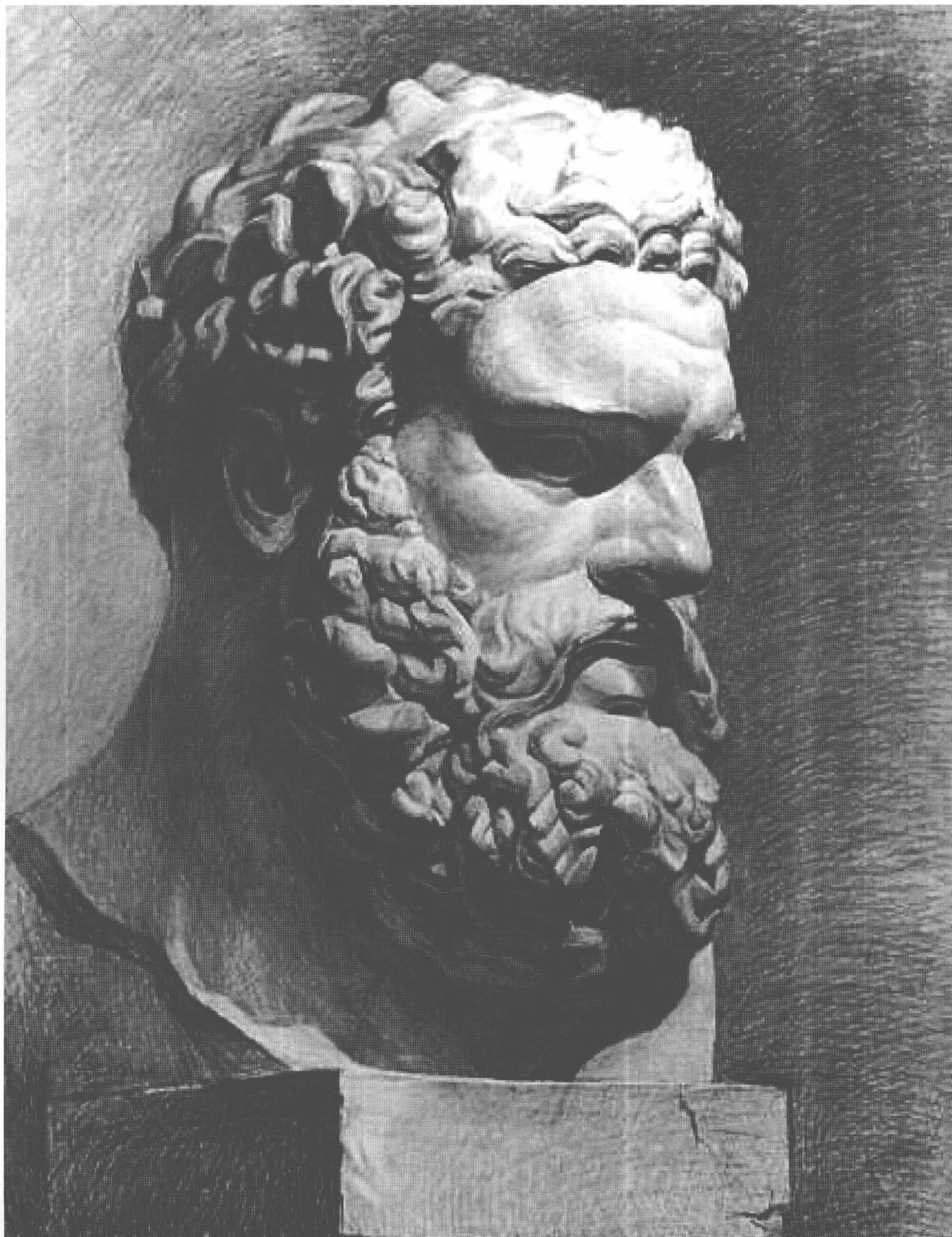

以石膏体为写生教材进行素描基础训练,在欧洲已有数百年的历史。早在十八世纪,就已形成了较为系统的从石膏体写生起步的素描训练体系。在我国,“西学东渐”引入了来自西方的美术教育体制以后,承袭了石膏体及石膏像写生到人像写生的方法。今天,随着我国美术教育的长足发展,在素描基础训练中,无论是选取的教材还是采用的教学方法,都处于不断变革、更新的过程中,我们应当对素描学习进行系统的研究。

素描是造型艺术的基础,对素描的把握能力,往往反映出造型能力的高低。所以许多美术院校都把素描写生作为入学考试的试题,也是初学者步入艺术殿堂的阶梯。

本书将就素描写生基本训练的目的、要求以及方法,分别加以描述。对其中有关的技法通过若干实例进行讲解,力求能作出较为清晰、透彻、由浅入深的说明,从而提高美术爱好者的绘画水平。

我们从艺术史上的一些著名绘画大师的经历中可以看

出，他们都具有坚实的造型基本功力，并且都受过石膏像写生的严格训练。由此可见，无论是对造型知识、技能的掌握上，还是对造型艺术的全面理解上，石膏像写生都具有其重要的意义。

进行素描训练是要对造型的基本规律来研究和学习，而不是作为某种手法与趣味、风格和流派来学习。形式主义与风格化的学习态度是不可取的。首先应学会正确地观察与认识，对基本规律的准确把握，与早期训练的严谨性是分不开的，它将深刻地影响着艺术家作品将来的面貌。

没有学术素养，没有对造型基本规律的深刻认识与把握，是不可能在艺术上有所建树的。任何急于求成、心浮气躁的学习态度都是有害的。

在基础训练中，应处理好敏锐的感觉与严谨的训练之间的关系，学生与教师特别值得去认真对待。感觉是艺术及基础训练的出发点和归宿，是可以分析和训练的，同时感觉的深化又离不开理性思维的引导，懂得这个认识规律并能运用到艺术实践中，对获得正确的学习方法和自我感觉的培养是很必要的。要懂得，基础训练的目的在于掌握事物的基本规律，因此，在学习的某些阶段也许不是那么好玩、有趣味。要学得进去，从“无法”到“有法”；还要跳得出来，再以“有法”进入“无法”。因为基础训练毕竟不是艺术创作。现在我们的素描教学，在基础训练与创作的结合上和基础训练与各画科的衔接上还未尽如人意，这些都是有待继续研究、探索并加以实践的课题。

对素描的认识

素描是造型艺术中研究客观世界物象本质的科学。

素描是一种单色造型的艺术形式。在具体地研究素描的实践问题以前，先来简略地探讨一下它的基本概念，这对于了解素描的实质、性质、方法和规律，是非常必要的。

绘画是认识世界的一种手段。素描则蕴含着绘画造型所具备的基本规律，它是造型能力的基本功，是锻炼观察认识和表现物象形体、动态结构特征和明暗关系的基本语汇。世界上不存在没有形象的造型艺术。我们借助着素描训练来掌握造型的基本法则，是造就画家专业技巧的重要方法。

素描是一种绘画形式，由于素描涉及到许多绘画的基本问题，所以人们普遍认为素描是绘画的基础，许多人把素描叫做绘画的基本功。

那么，到底什么是素描呢？有些同学说：用铅笔画的画，用黑颜色画的画就是素描。这种说法不全面，素描一词的含义是指单色画，简单地说就是借助单色线条或块面来塑造形象。初学者，一开始就应懂得在描绘对象时，发掘提取各种造型美的因素。这就需要有正确的观察方法和表现方法。掌握造型能力是素描学习的核心问题。当然这种造型能力，并非纯粹抄袭生活，任何绘画都有不同的审美观点和艺术表现方法。

学习素描可以训练专业的观察能力，可以培养审美素

养，可以探索艺术表现的规律，提高写实功力，它是解决造型的手段。我们在进行素描写生练习的时候，整个过程似乎是通过手的操作来实现的，但手却要通过眼睛和大脑支配，而眼睛如何去观察是受到大脑思维方法控制的，所以说，有什么样的观察方法就会有什么样的表现。因此，素描练习不仅仅是训练自如的手下功夫和准确敏锐的眼力，更重要的是培养整体的观察意识。

学习素描不是模仿和照抄，而是教你如何感觉、如何认识和如何表现。正是由于这样，素描在艺术家的基本功训练中占有突出的地位。布鲁达斯说过，“务必用感觉和本质的融合，来正确掌握对象在形体上的要领，并表现出它实质上的造型关系”。

达芬奇说：“所谓素描，不是只追求自然的作品，而是超越了自然所形成的东西。”

当我们将素描有了基本了解之后，就自然会问道，素描对于绘画到底有多大作用。

素描，不仅作为绘画造型艺术的基础受到人们的重视，而且对于认识和理解客观对象，培养正确的观察方法和工作方法，锤炼艺术语言和探索艺术规律，都具有重要的意义。通过系统的素描训练，能够不断提高一个人的艺术修养、绘画素质和形象思维能力，它是艺术入门和不断进取的必经之路，是画家不可或缺的基本功之一。

我们都知道没有坚实的素描基础，没有准确的写实能力，就不可能进行较高艺术水准的绘画。当你开始正规学习绘画时，特别是在最初的几年里，打下坚实的素描基础，是十分重要的。

素描与各种类型绘画形式有着密切的关系。素描的思维方法、审美趣味和表现技术很明显地影响着其他画种和创作风格。什么样的素描表现方法，必将导致相应的绘画形式。艺术作品中凡是绘画性的问题，都源于素描。

我们学习素描，主要是揭示形象的内涵与构造的规律。素描有着一整套系统、科学、严谨的训练方法和教学体系，其内容包括：几何形体、静物写生、石膏像写生、风景写生、人像及人体写生。理论部分涉及构图、结构、解剖、透视等研究课题。学习这些都是为今后的艺术创作实践做准备、打基础。

素描中的透视表现

透视的类型

透视一般有三种：平行透视、成角透视、散点透视。

1、平行透视：平行透视也叫一点透视，即物体向视平线上某一点消失（图1）。

2、成角透视：成角透视也叫两点透视，即物体向视平线上某两点消失（图2）。

3、散点透视：散点透视也叫多点透视，即不同物体有不同的消失点，这种透视法在中国画中比较常见。

透视在绘画中应注意的一些特性：

1、近大远小：近大远小是视觉自然现象，正确利用这种性质有利于表现物体的纵深感，从而在二维的画面上来表现出三维的空间。

2、近实远虚：由于眼睛视域的范围原因，近处的物体感觉会更清晰，而远处的物体感觉会有些模糊，这一现象在绘画中也经常用来表现物体的纵深感。事实上，在绘画过程中，往往会对近实远虚加以强调，这是艺术优于现实的取舍和区别。

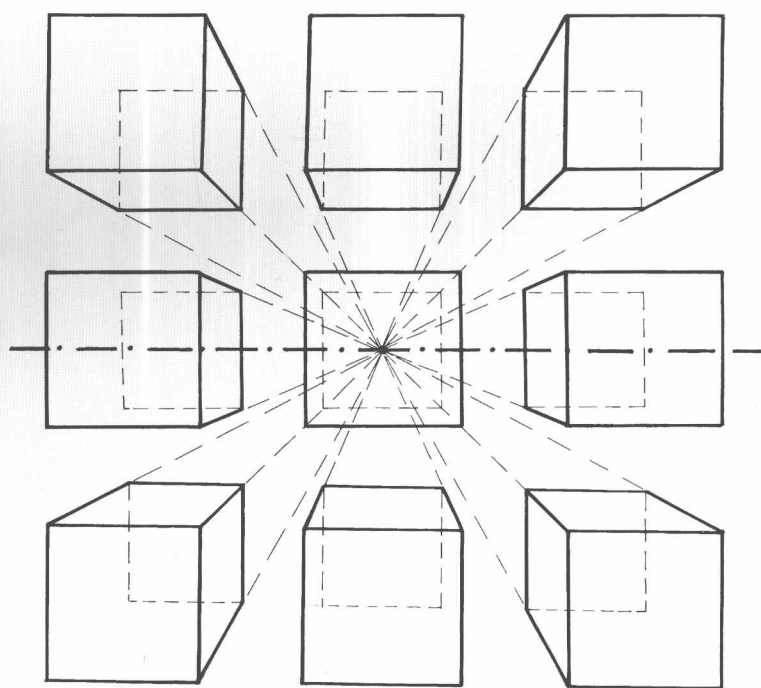

图1

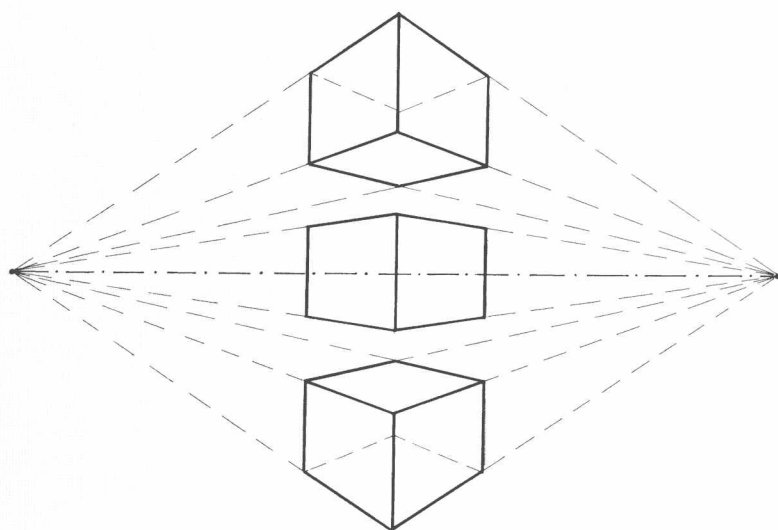

图2

学习素描 的工具材料和作画方法

不同的工具材料，具有不同的表现效果。在基础素描训练中首先要熟悉常用的工具材料。

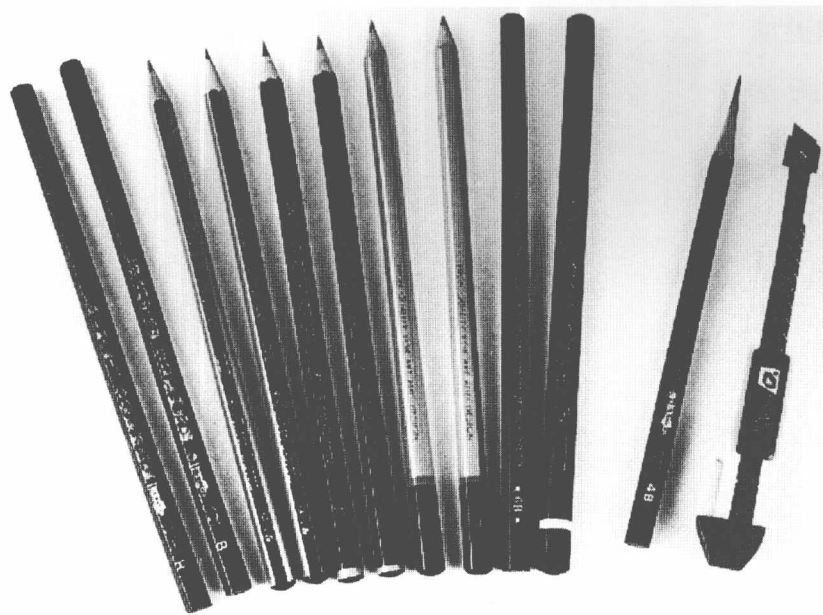

图3

主要工具

我们知道画素描的工具很多，如铅笔、炭笔、炭条、钢笔、毛笔等，几乎所有绘画工具都可以用来画素描。作为初学者应采用较容易控制又便于修改擦拭的铅笔；木炭条、炭精笔质地松软又粗又黑不好掌握，一般用于短期人像写生；钢笔、毛笔又要求下笔准确不易涂改，初学者开始都不宜使用。有一定基础后再根据绘画内容需要和自己的喜好选用工具。

素描用笔 铅笔的特点是色调和层次丰富而细腻，既易固定又易修改，便于层层深入刻画，在长期作业中能发挥其精确造型的长处（见图3）。

铅笔大体分软、中、硬几种类型：软性的指B~6B，最软有8B的，B是英文黑（black）的字母缩写。HB不软不硬适中。H~6H为硬性的，H是英文硬（hard）的字母缩写，作为基础练习所用，铅笔以2H至4B为适。铅笔的特点是可以画得比较细致，在画不同调子时选用不同硬度的铅笔。

炭笔的笔芯较粗，其质地较铅笔软，颜色浓黑，附着力强，难于用橡皮擦净，不易修改。由于笔芯较粗，线条粗细不易控制，但明暗对比大，表现力强，层次易拉开（见图4）。

木炭条一般以柳条烧制而成。质地更松软，使用方便，表现力强。既可表现强烈的黑白对比，又可表现柔和的色调，木炭条是基础训练和素描创作普遍采用的工具，一般选用质地较结实、平直

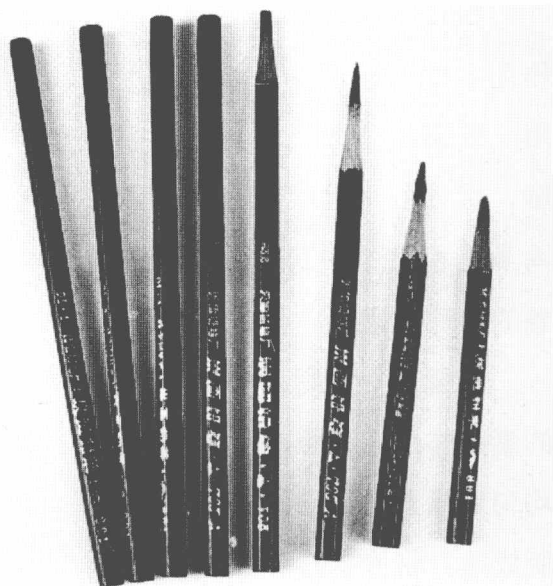

图4

均匀、粗细适中的为宜。

但是木炭条的颜色附着力不强，极易脱落而损坏画面，为便于保存，必须喷上定画液（见图5）。

素描用纸 素描用纸的选择，一般根据工具特性、个人爱好、使用习惯、画面效果等需要灵活掌握，其质地有厚、薄、粗糙、光洁、结实、松软之分。

铅笔画用纸 一般以纸质密实，纸面纹理较粗糙的为好。纸质密实，能多次擦拭修改，不易起毛，不留笔痕；纹理粗糙易显现线条笔触及深浅轻重的色调变化，利于深入刻画形象。另外，

图5

用有色纸则会隐藏画面的缺点和弊病，不利于素描基本功的严格训练。

炭笔、木炭条用纸 一般宜选用质地稍粗而具有一定韧性的纸，如新闻纸、宣纸、粗糙图画纸等。作画时若多垫些纸可增加画纸的弹性，运笔显得舒适流畅，笔触更加丰富、生动。

辅助工具

橡皮 以橡胶质地柔软富有弹性为佳。目前市场有“白条”、“香味橡皮”、“可塑橡皮”及“4B橡皮”等几种，都可以备齐（见图6）。

塑料材质的“香味橡皮”性质柔软，清除纸面铅笔粉最彻底，又不损伤纸面（光面纸上尤甚）。

可塑橡皮极柔软低黏度，绝不损伤纸面，特别是调整画面大体色调的层次时最得力，将实的地方擦“虚”，将暗部色调“粘”亮。

白条橡皮、4B橡皮擦拭效果柔和，因其擦拭不甚彻底，留有不同的色调，可使画面产生丰富的中间层次。

橡皮不仅仅是清洗画面的工具，巧妙地使用它可以作为一种与铅笔互补的绘画手段。将橡皮切成三角形使用，控制用力的大小，可以擦出宽和窄等富于变化的笔触，犹如色彩画中的冷暖补色的作用，一加一减使画面逐步呈现完美的造型和恰当的色调，产生单靠铅笔达不到的特殊效果。

定画液 是绘画中不可缺少的辅助材料。为了使完成的素描作品不脱落铅粉炭屑，便于保存，都必须在画面上均匀地喷上一层定画液。定画液可自制，用松香酒精调配制成法：将捣碎的松香中加入95%以上浓度的酒精溶解，按2：8的比例制成。松香粉过多会使画面变黄。或用聚醋酸乙烯乳液（俗称白乳胶）加水用喷雾器喷在画面上，注

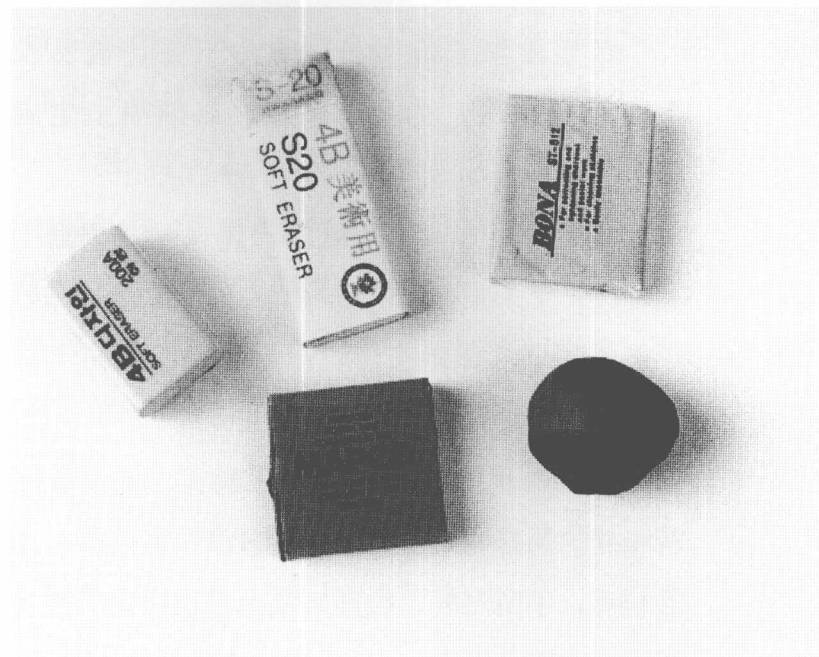

图6

意与画面保持一定距离不能浓淡不均。目前市场上有喷灌式素描定画液，能保持住原有的画面效果。

画板 平整，有一定坚硬度和移动方便为原则，一般用三合板制作，其大小根据画幅而定。

基本技法

执笔 素描的执笔方法没有太严格的要求和规定，可灵活使用，能充分发挥笔的表现作用为原则。一般的执笔方法有两种：

1. 横握法：用拇指与食指捏住笔杆，笔头朝上，中指、无名指依次托着笔杆横向手心，小拇指自然弯曲靠拢，有时以小指或指关节顶住画面做为支点以控制运笔。这种握笔法主要以手腕或手臂带动运笔，能自由地伸开手臂作较大幅的画，便于把握整体效果，且可以方便自如地调整笔与画面的角度，既可刻画细部又可迅速而流畅地画出大面积色调。在作画过程中大部分都采用这种执笔方法（见图7）。

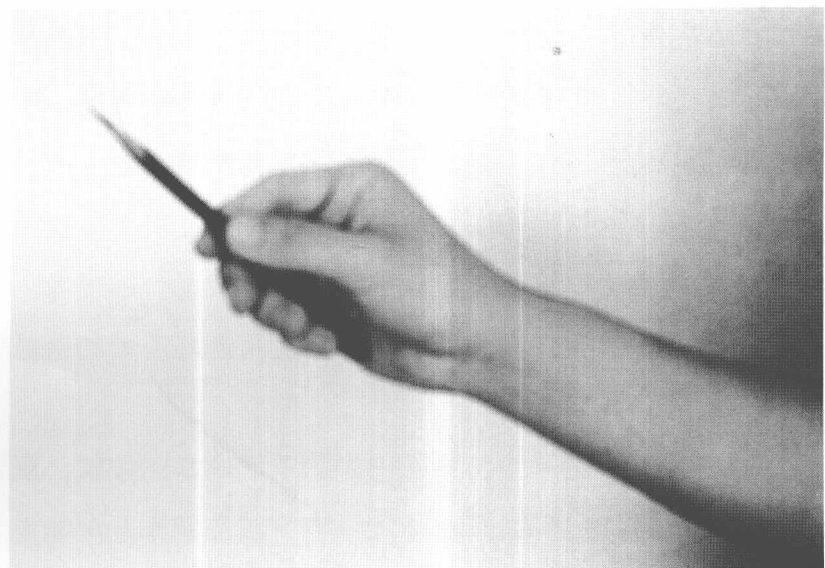

图7

用笔的要点之一是掌握正确的运笔方法。要学会用手指、手腕、手臂不同部位的力量运笔，特别是掌握以轻重不同的腕力带动运笔的技巧，画出或实或虚或刚或柔的线条。笔头可不削尖，运笔时随意转动笔头而画出各种变化线条，因笔头呈多角体，则利用棱角部画细线，利用平面部画粗线。

2. 斜握法：犹如握钢笔写字那样，用食指、中指和拇指夹住铅笔的上端，无名指自然靠拢，将小拇指或其关节顶住画面作为支撑点，主要靠手指的运动，可根据需要调整画面角度，便于刻画细部色调，但运笔范围受到一定的局限。这种握法可将笔削尖，画出精细的线条，有利于刻画细节，不利于表现大面积色调（见图8）。

以上两种执笔方法，可根据需要灵活运用。起稿阶

段、涂调子阶段拿笔的位置要靠上一些，不要太紧，运笔活动范围要大，便于整体描画。

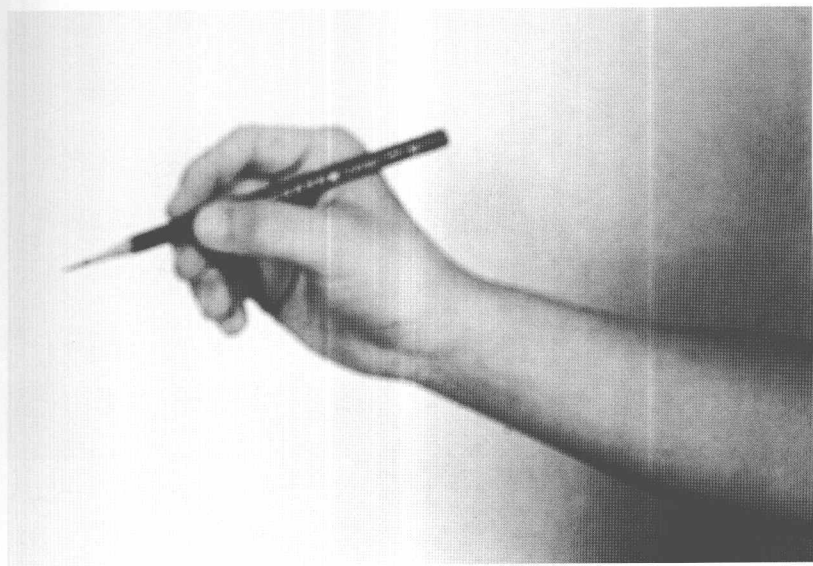

图8

用笔的要点之二是掌握用笔的软硬类型。质地光滑的纸张用笔偏软些，质地粗糙的纸用笔可偏硬些。还要适应作画过程各阶段的要求。一般打轮廓应使用较软的铅笔用力较轻，以便修改。画大面积色调应以较软的笔打底色，再用较硬的笔深入刻画，细部可画坚实具体使不同软硬的线条自然结合，色调表现丰富协调。用软铅笔铺色调，特别是暗部色调，要分层涂色，留有余地，切忌“一次到位”。

铅笔的笔迹效果是塑造形体和构成造型的重要因素，应力求明快，自然而有力度感。大面积色调的线条应随意自如、流畅有力。线条的组织可斜向排列、水平排列、

垂直排列、交叉排列，方向变化不宜太多，行笔速度要均匀，衔接线条组织要自然（见图9）。

光源 素描写生要求光源充足稳定、光线集中、强弱适度。通常的石膏像素描训练都是依靠人为的灯光作为素描写生的光源，光线集中而稳定，并可按需要调整光源位置和光线强弱。在素描训练的初始阶段，灯光有利于分析、掌握形体与明暗的对比关系。使石膏像的造型清晰，空间气氛增大，容易把握石膏像的主要结构和体积关系。以自然光作为素描写生的光源，应避免阳光直射写生物像，最好是 45° 立体感较强的斜顶光。

初学者在比较集中的光线下进行写生，物像的明暗反差明显，便于看清体面的转折变化。

距离与角度

在写生时要注意距离，初学者在开始写生时多数人总是一哄而上争抢位置，喜欢靠近对象，都以看清对象为满足。殊不知，这正好是对空间的整体感认识的破坏。因为，当你开始描绘一幅作品时，你的首要任务不是锻炼描画局部的具体结构，而是练习全面地表现这些结构所组成的整体关系。只有整体准确，才能求得局部的准确。

画者与写生物像之间的距离，应不少于所画石膏像本身高度的二到三倍，这样才能清晰正常地观察对象，有利于整体观察。

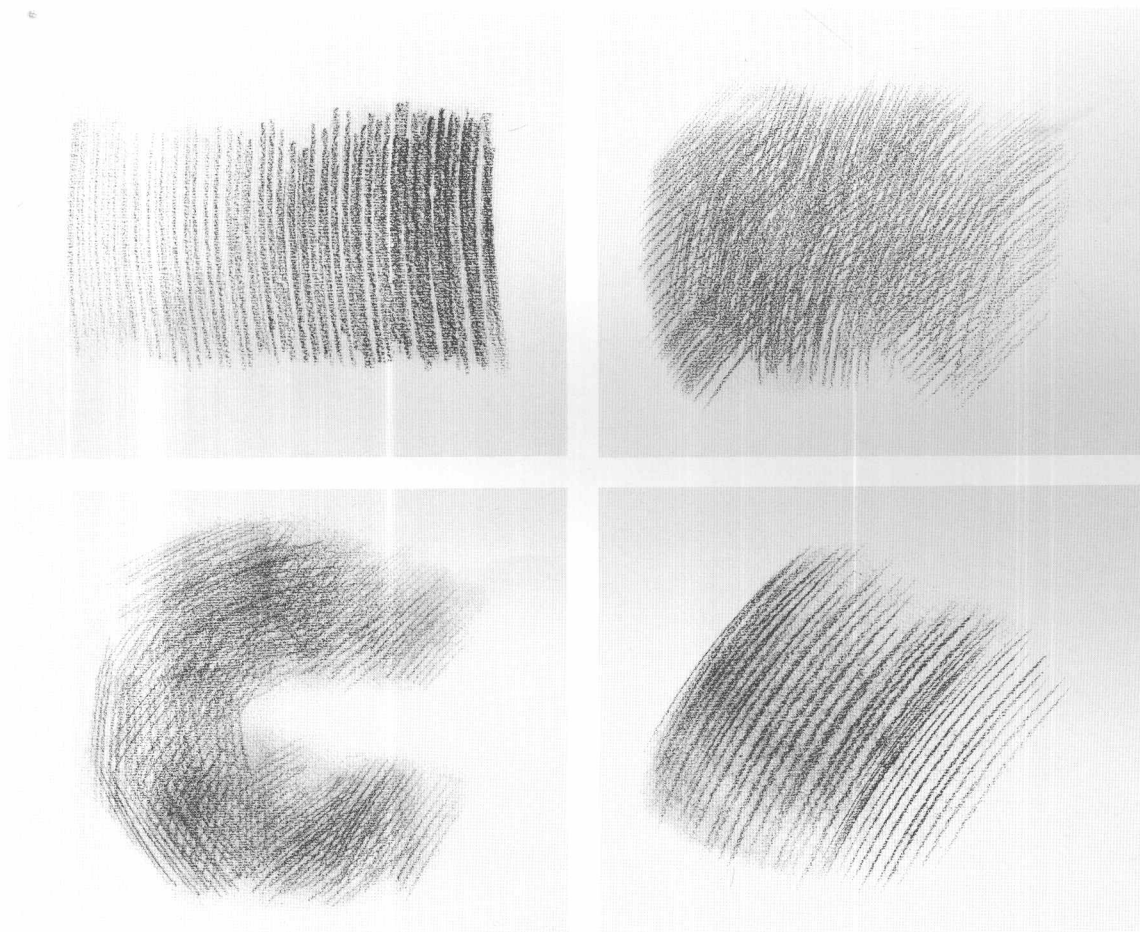

图9

画者与画面的距离以一臂之长为宜，这样不仅能自如运笔又便于全面观察画面、把握整体。画者的视线应与画面保持垂直，视点应处于画面的中心位置，使画面处于正常的视域范围之内（见图10）。

素描写生的方法

素描写生练习是一个由感觉——理解——表现的综合过程，它具有自身特殊的规律和科学严谨的方法与步骤。所以，能否遵循其规则有秩序地指导进行素描习作，将对学习的成效起到至关重要的作用。

长期实践证明，选用石膏体写生确有其他训练手段无可替代的优点。首先对初学者来说，各种形态固定的石膏体，为他们提供了稳定不变的描绘形象，因而有利于更从容地进行分析和研究。它的目的是在写生过程中获得描绘形体的各种技法，训练眼睛观察的准确性和手的果断性，以便根据自己的要求，在画面上作反复的修正和推敲。石膏体写生无疑是一种较理想的训练手段。

其次，石膏体具有色泽洁白、单纯的性质，比起一些其它物体，它舍弃了色彩变化的因素。而且石膏体也不存在质感上的复杂变化，因而能呈现明确的轮廓和体积感。这就使初学者能集中精力于写生对象的结构、形体和形象特征，不受更多外在因素的影响和干扰，这是绘画石膏像得天独厚之处（见图11）。

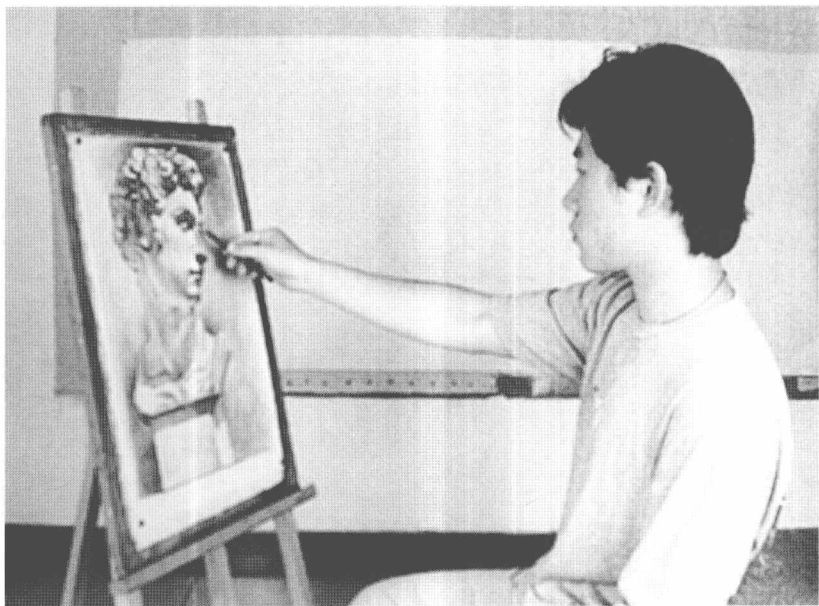

图10

现在美术院校所见到的石膏像教材，大都是历代西方雕塑巨匠的著名雕塑艺术作品。它取材于古希腊罗马神话、圣经故事著名的历史人物。这些作品体现了艺术家深厚的艺术表现功力和高尚的审美情趣，它们概括精炼地体现了人物形体结构和解剖关系。它在一定的光线照射下会呈现出较明确的明暗层次关系，同时静止不动的石膏像也使作画者有条件仔细分析它的形体结构，研究、表现造型方法。

素描写生中应明确目的、要求和相应的表现方式，可分为互相联系的五个阶段，即观察构思构图阶段、形体分析阶段、区分明暗关系阶段深入刻画形体塑造阶段和调整统一阶段，而整体性原则应贯穿始终。

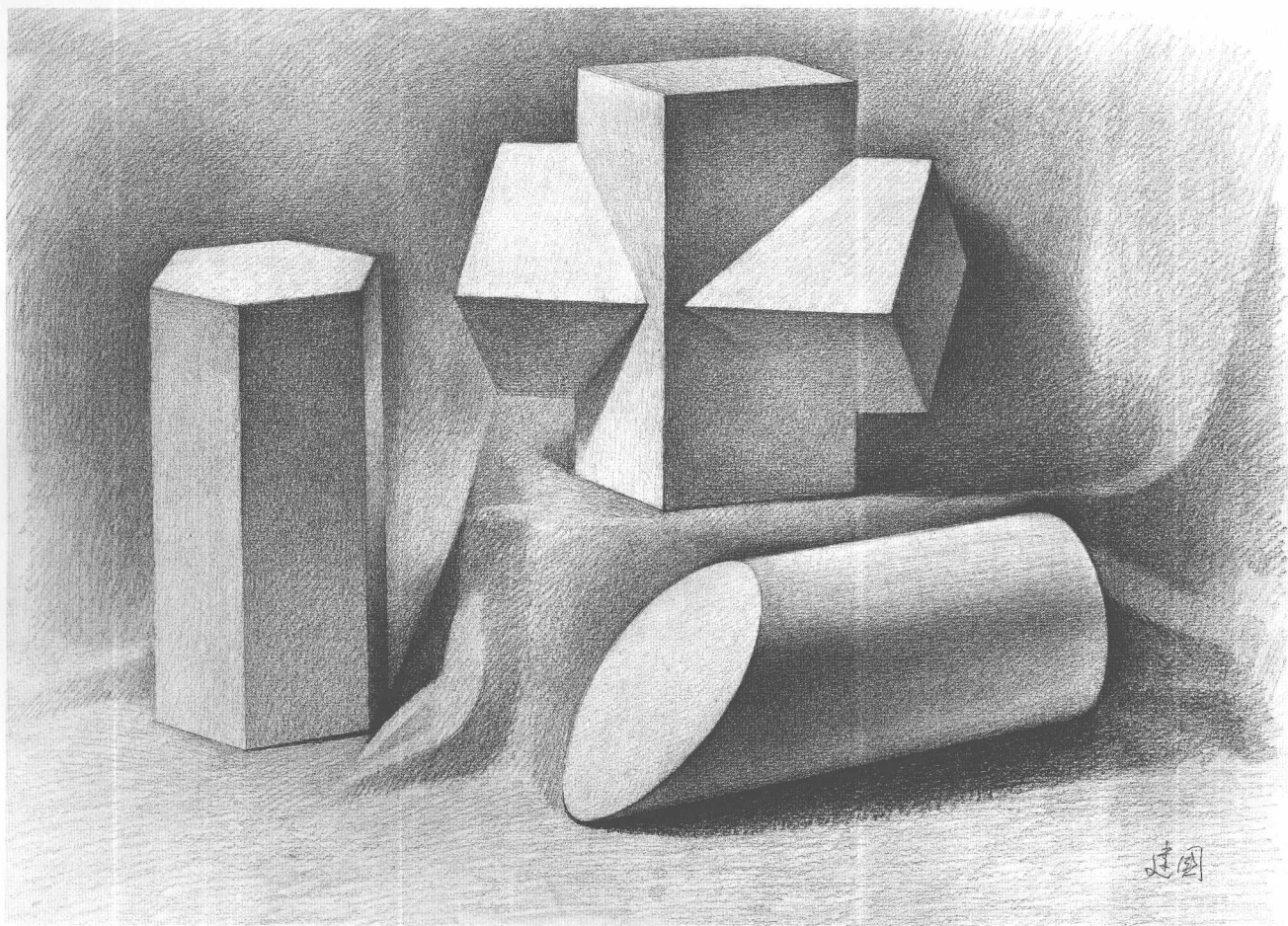

图11

石膏几何形体写生——整体观察与塑造

石膏几何体色彩单纯，形体结构明确，体积空间明确，透视线路清晰，比较容易在固定的光源下研究和观察其基本特征。

几何体是画家在长期实践中总结出的一些物体结构分解和组合的基础形体状况。实际上，自然界中一切物体形态，归纳起来都是由几何形体构成的，由几何形体开始入手训练，为绘画能力奠定了最初步的造型根基（见图12）。

几何形体(一)写生步骤

观察、构思和构图阶段：分析客观形象比例、结构、透视之间的相互关系，确定画面构图，即整体布局，根据各突出点，用概括性的直线画出物体的基本轮廓。

这阶段的主要任务是观察对象。有人坐下来就画，头脑是空的，对观察对象的形象特征和各种特殊状态无深入理解，是不会画好的。作画前首先需要依靠眼睛整体对比地观察然后正确地分析、判断、比

较、概括，最后通过工具来运用各种方法和技巧表现出来。即以眼（观察）促脑（分析）指挥手（技法）来完成。

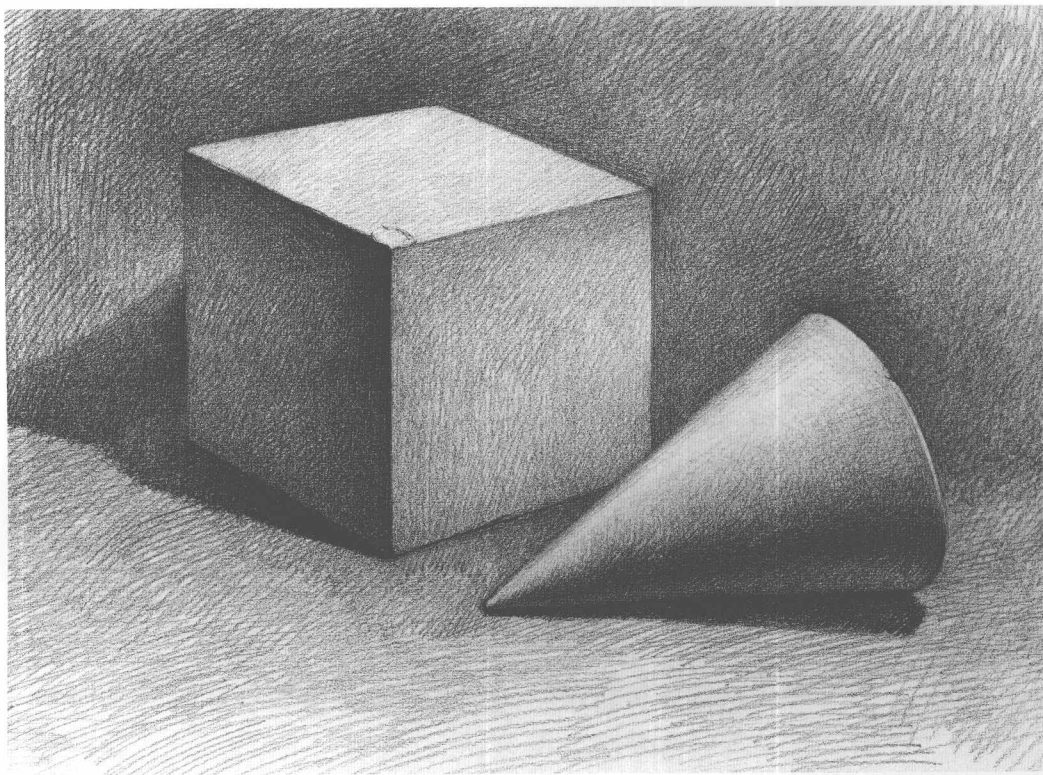
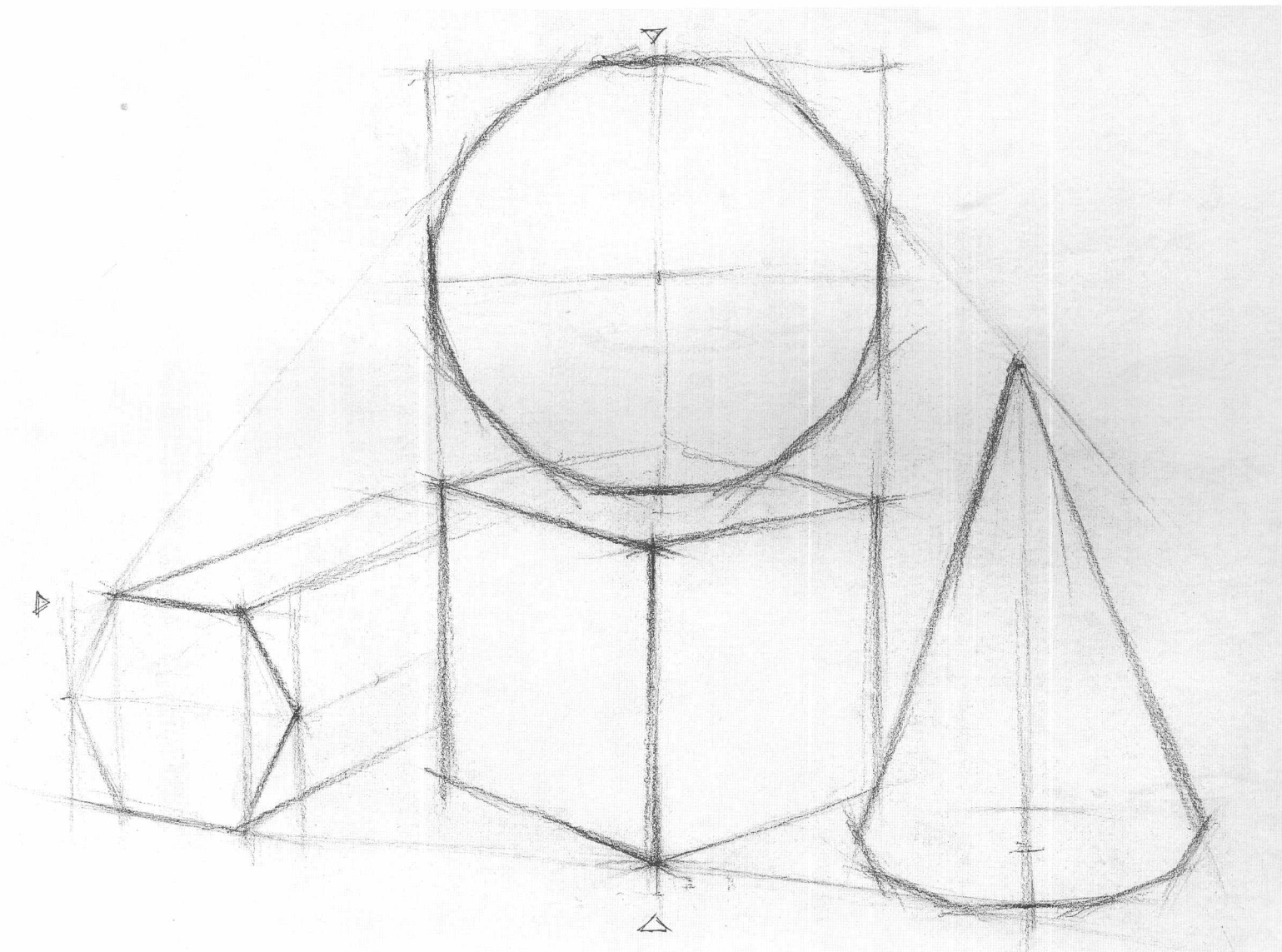
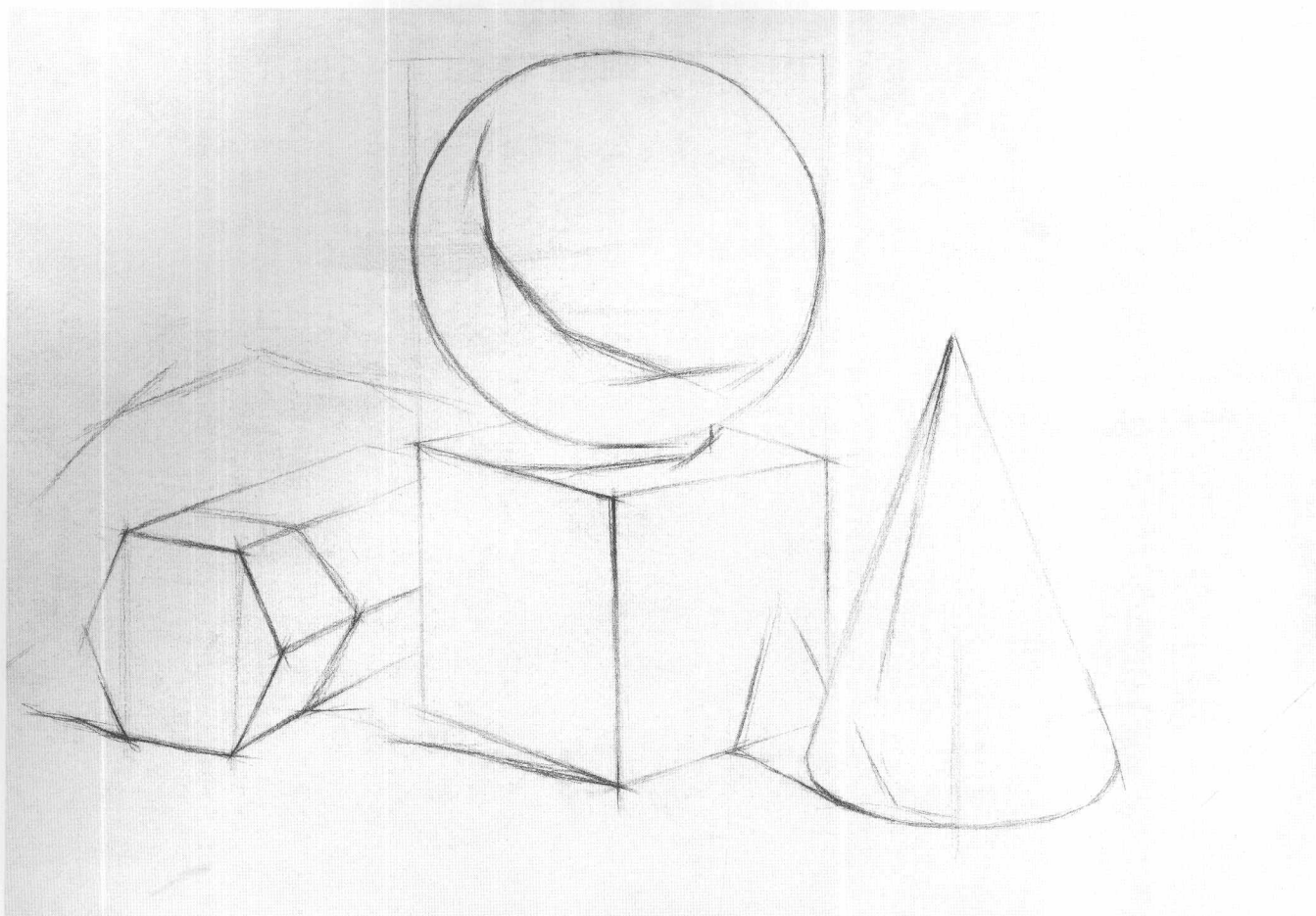

图12

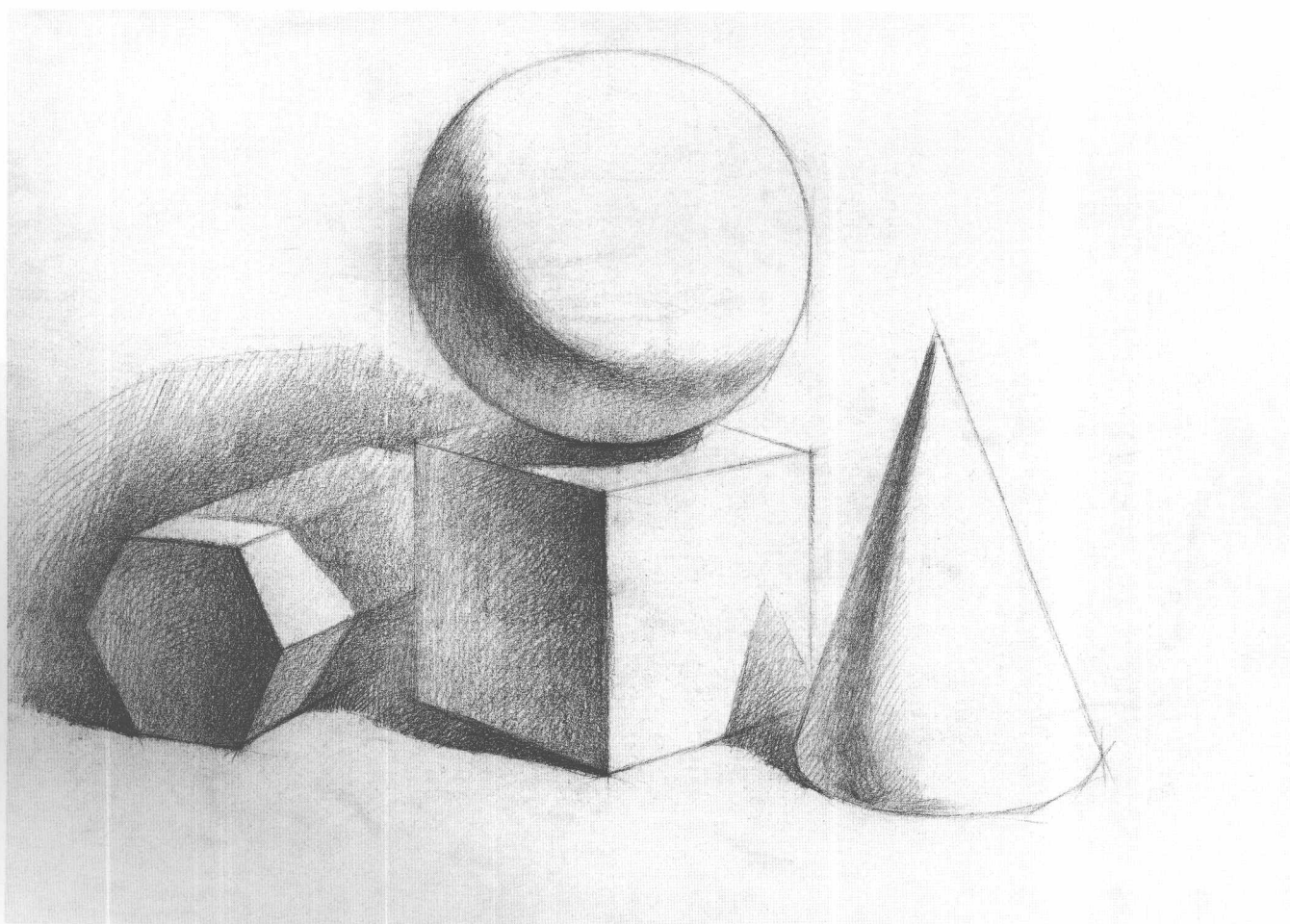

步骤一

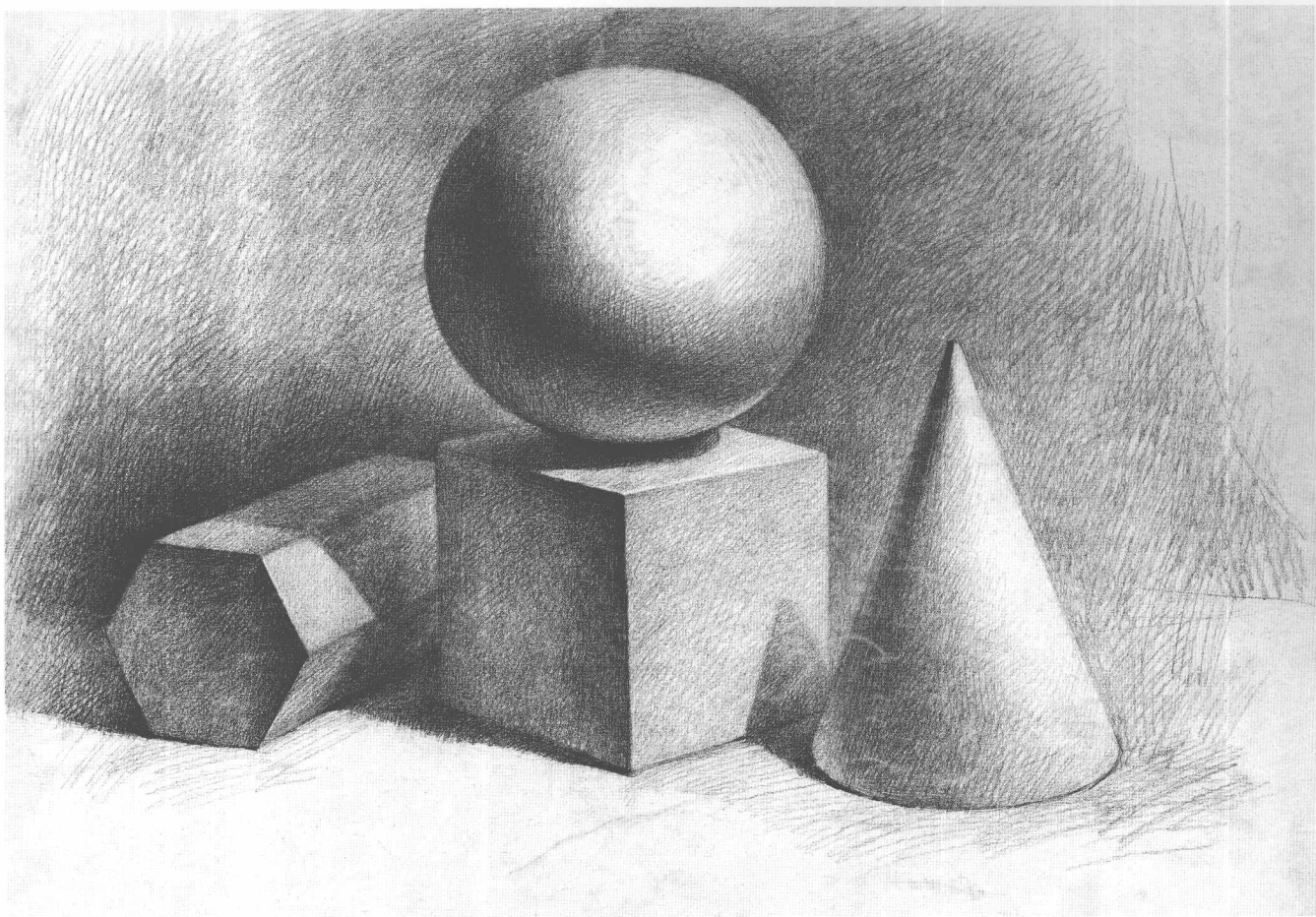
步骤二

形体结构分析阶段：确定基本形体结构及明暗关系进行分析布局。以线为主，进一步分析形象明暗关系并深化内部轮廓，用线要有轻重变化。

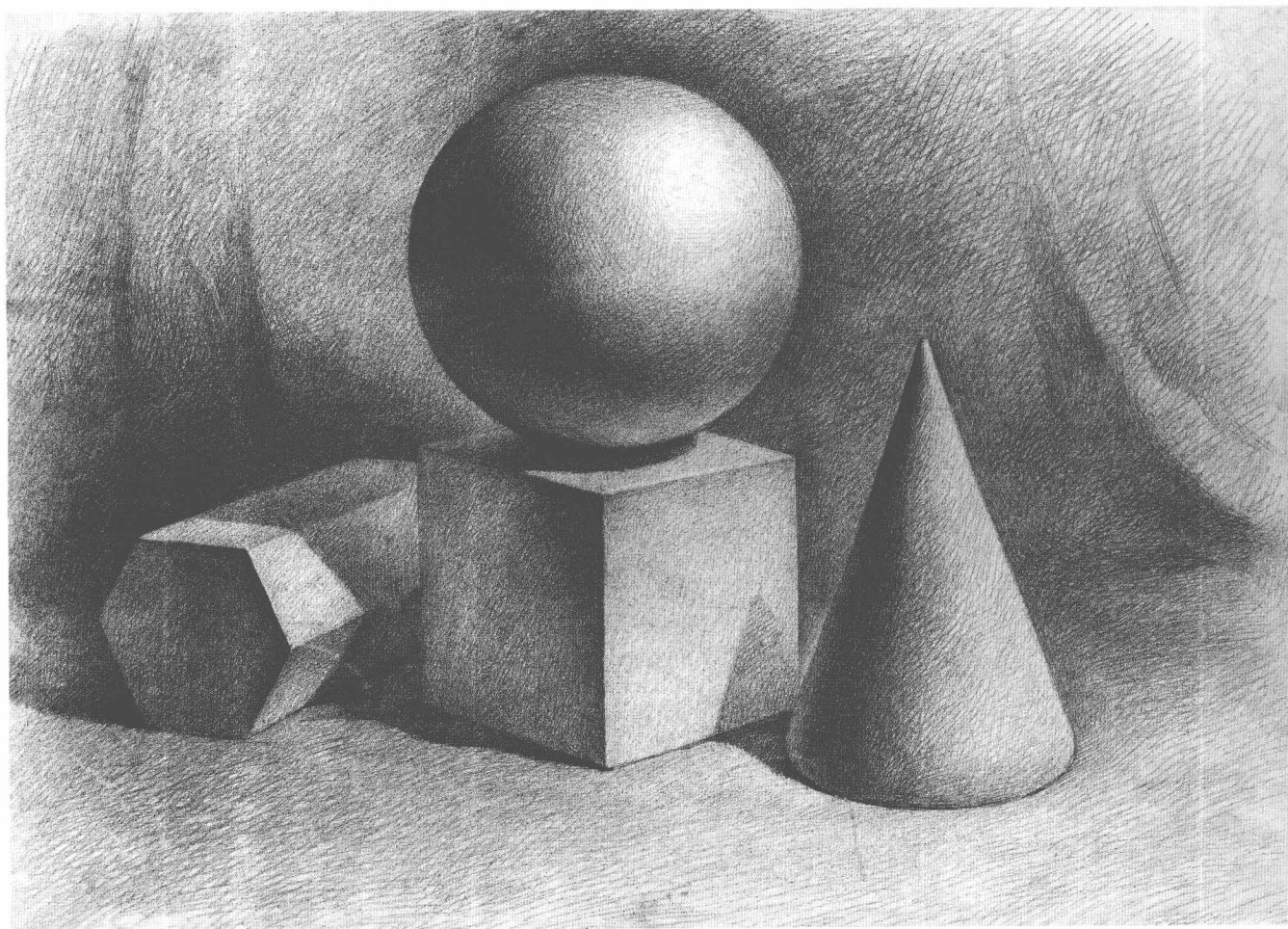
步骤三

区分明暗关系阶段：以明暗色调塑造形体，把背光面的调子铺上。确定光源，使画面形成受光面和背光面两大部分调子，还应注意色阶的层次化和虚实对比。

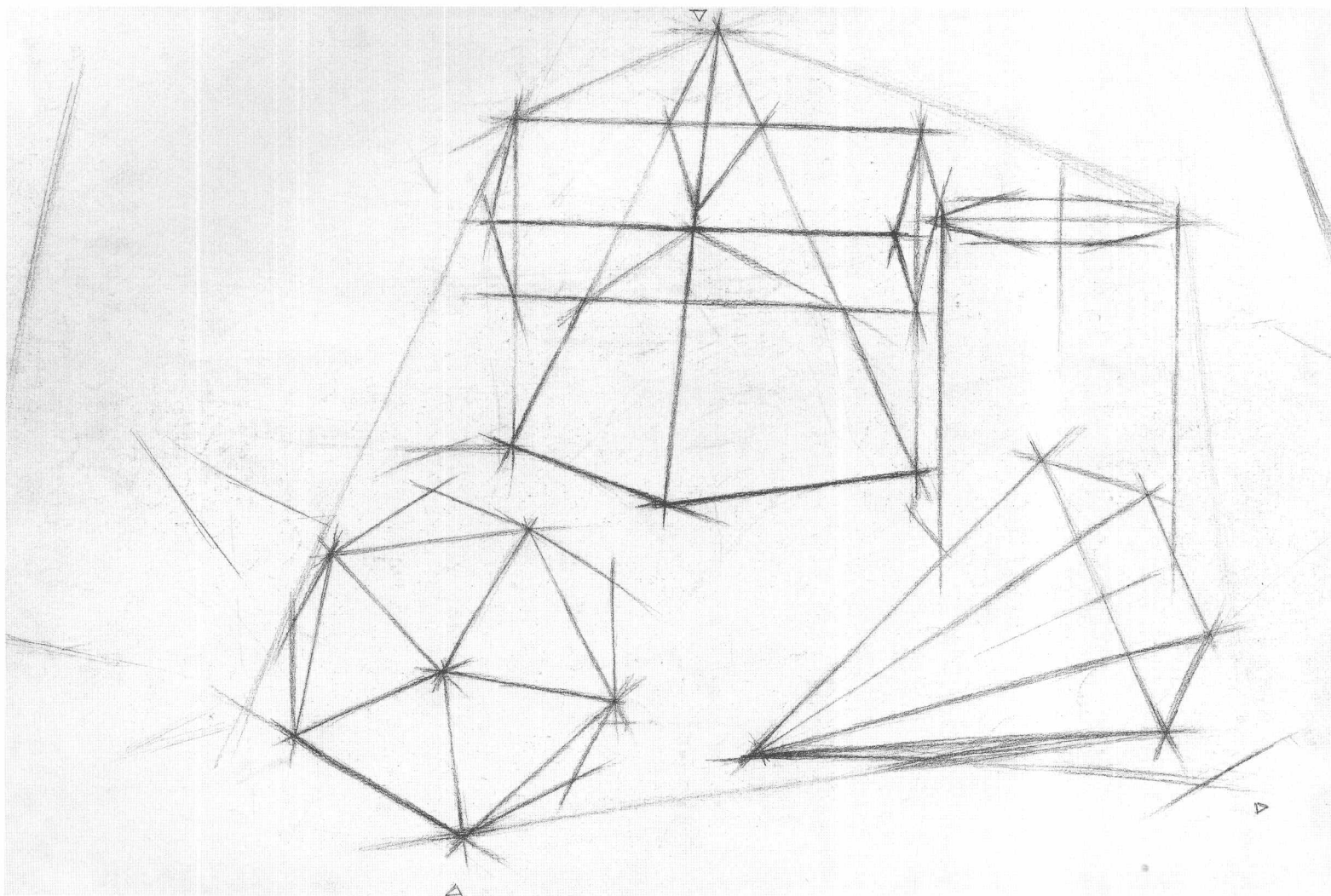
步骤四

深入刻画形体塑造阶段：从整体出发，进一步表现明暗交界面的明暗调子变化，基本形体塑造主要是利用明暗对比的手段，用形体结构、明暗、空间对比等关系控制画面的整体感并作深入具体的刻画。

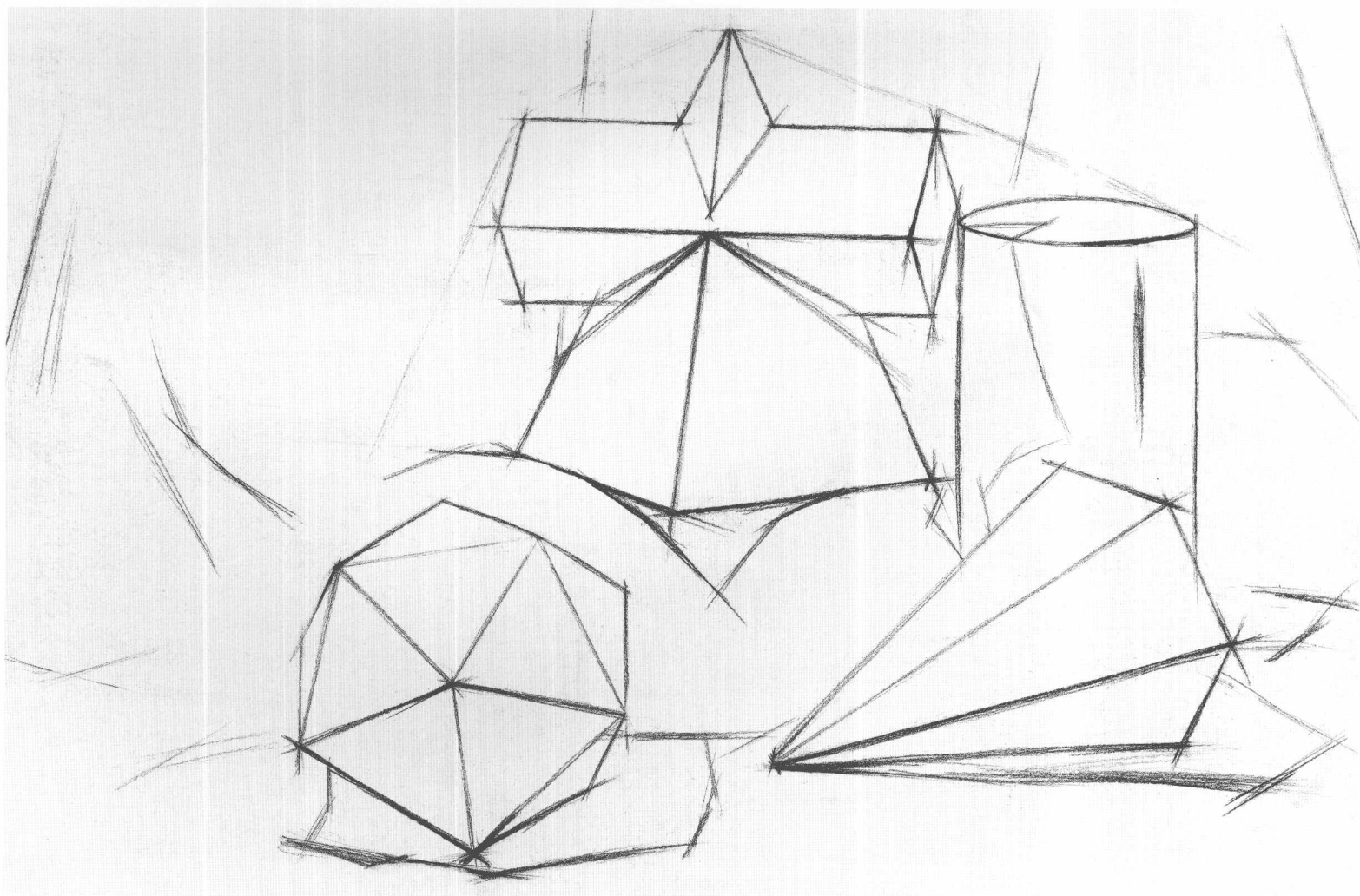
步骤五

调整统一阶段：这一阶段的主要任务是回到客观形象上来，认真分析，找出问题，整体调整修改。

步骤一

画面构图，确定方锥贯穿体、多面体、八棱体等的大体位置和形体比例，注意画幅的空间透视，画出大体轮廓。穿插形体与多面体要注意内部形体比例把握。

步骤二

进一步确定轮廓，将形体结构及明暗关系进行布局。根据明暗关系，用线分出轻重变化。