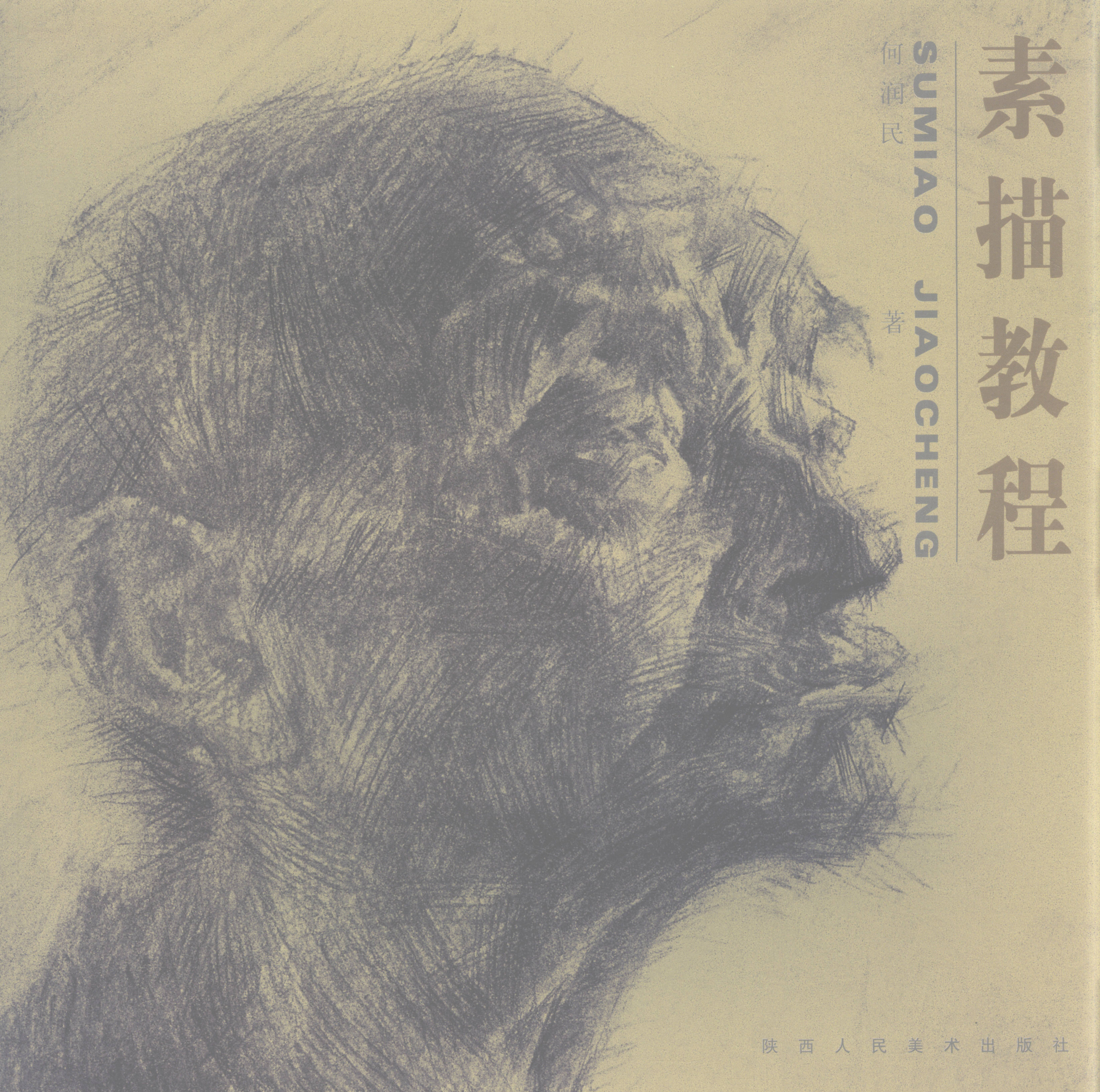

素描教程

SUMIAO JIAOCHENG
何润民 著

陕西人民美术出版社

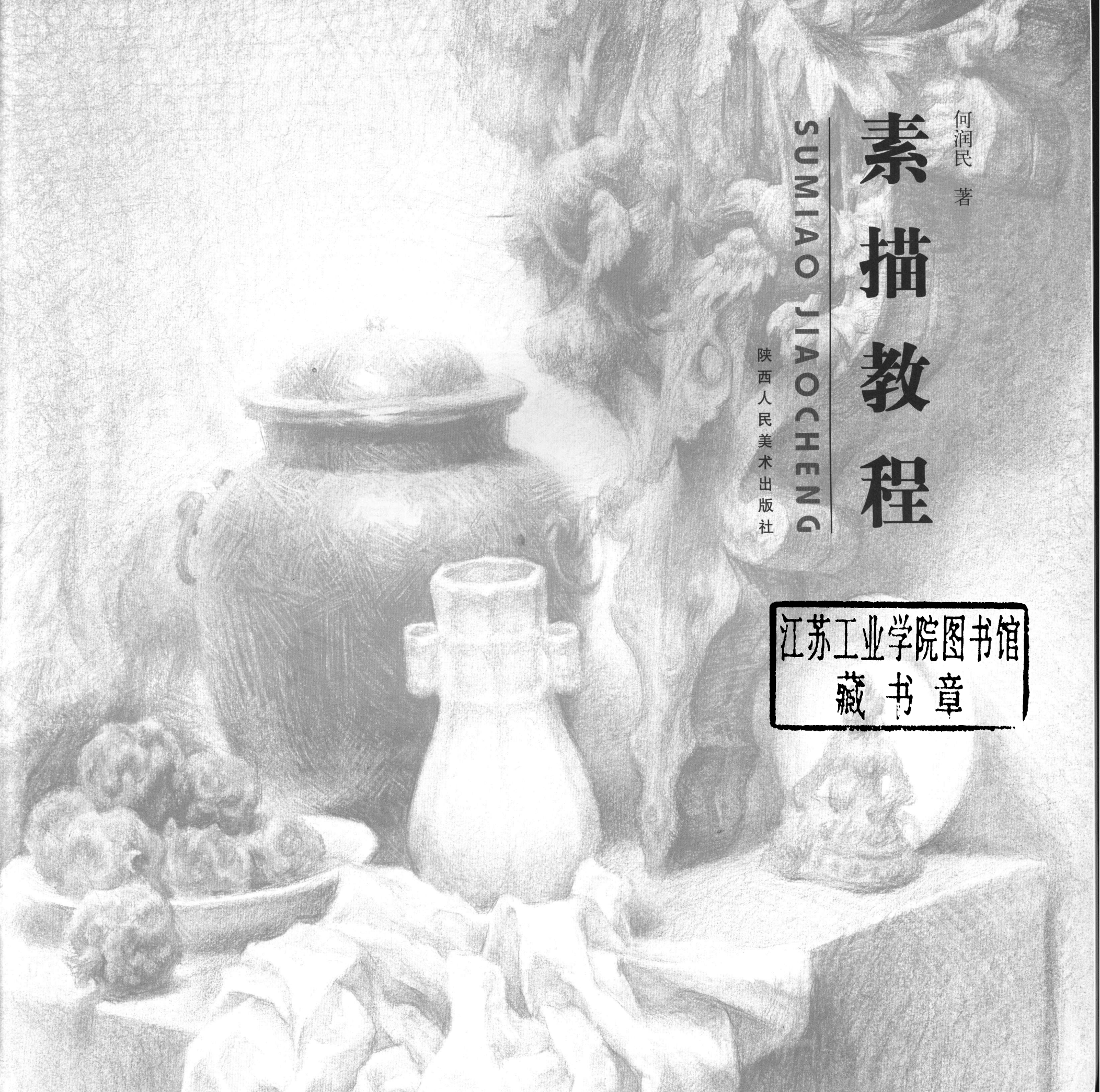
何润民 著

素描教程

SUMIAO JIAOCHENG

陕西人民美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (C I P) 数据

素描教程 / 何润民著. — 西安: 陕西人民美术出版社,
2005.12
ISBN 7-5368-1972-2

I. 素... II. 何... III. 素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 140433 号

素描教程

何润民 著

责任编辑 储小平
装帧设计

出版发行 陕西人民美术出版社
(西安市北大街 131 号)

经 销 新华书店

制 版 陕西人美艺术公司

印 刷 西安新华印刷厂

开 本 889×1194 1/12

印 张 6

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7-5368-1972-2/J · 1542

定 价 29.00 元

作者简介

何润民：1947年生于陕西合阳。西安美院教授。院学术委员会委员，原任西安美院附属中等美术学校校长。长期从事油画创作美术教育工作。大量作品入选国内外各类展览并出版有专著、画册。

绪 论

——走进素描艺术殿堂

广泛意义的素描可以说与人类历史同龄。

真正具有范畴的意义上的素描艺术可追溯至古希腊时代。

使素描作为艺术殿堂之独立的艺术文献完善于14世纪意大利文艺复兴时期。

文艺复兴鼎盛的15、16世纪是近代素描的开端,这时整个西方艺术摆脱了中世纪的宗教黑暗,按照当时新兴资产阶级的品味,重视了科学与现实的结合。这一时期素描的内容虽然仍多是宗教题材,但却以现实生活中的真人为模特,运用了多样灵活的写实手法描绘各种动态下的人物。文艺复兴时期的素描还只是为创作大型壁画或油画而进行的草图及习作。这时期的素描以表现形体结构为主,属研究性的素描。任务主要是研究人物的各种动态,以及各种动态下的肌肉变化、解剖关系、衣纹质感的处理,局部的手、头、脚等部位的特写。虽有明暗色调,却没有固定光源。除少数经典作品,大多带有概念化,程式化的倾向,处理手法多是曲线、圆线、缺少块面体积,较少直线。属创作的准备阶段或是初级阶段。

以达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔为首的文艺复兴大师们潜心自然法则,寻求探索科学与实践相结合,认识到素描不等于科学,而只是利用科学来求证。在空间的比例、透视、人体解剖结构等领域取得重大成就。在造型语言上明确转向以研究真实物体结构为核心的、以线面结合暗示体积为法则的素描样式,从而确定了素描是一切造型艺术基础的学科。几百年来成为画家认识自然、研究自然、表现自然之起端。他们从素描中得到对自然规律的理解,获得多因素表现自然的形式和技法;又通过素描找到自身风格雏形和艺术价值。一个画家总是从步入

素描开始,逐渐使自己的作品达到成熟。他们的风格各不相同,有的笔触柔和圆润,有的线条雄健有力,有的线面相济虚实结合,形成各具特色的画风,由此迈入艺术家殿堂。第一批鉴赏性的素描产生于米开朗基罗的笔下,开素描作为收藏品的先例,这种为收藏家而作的独立素描作品开始于16世纪。由此产生了一批经典的、令人叹服的素描艺术珍品。

文艺复兴时期,素描的发展既是独立的,但并非是孤立的,因为当时杰出的色彩大师、插图大师或建筑大师都是最优秀的素描大师。当时素描高度发展的时期,也正是其他美术形式兴盛的时代。艺术大师的素描与其绘画形式表现出强烈的时代感和时代风貌,甚至显出强烈的地域特点,素描的意义在于是用自己特有的手段去体现这些特点。

随着研究大自然和对古典作品的推崇,素描作为一种独立的艺术形式开始于意大利,写生作品中出现了精湛的素描,独出心裁的带有创造性的素描代替了中世纪宗教布道中的寓言轶事的程式化了的样板,从保存下来的素描作品看其基本特征,已经很明显地呈现出素描的独立地位。

进入19世纪,法国的素描占有重要地位,在德加、劳特雷克、凡·高和塞尚的素描中,都明确彰显了各自的个性化特点。同样在19世纪,俄罗斯的素描已经崛起,出现了繁荣的新局面。在全因素素描的范畴里,建立了著名的契斯恰柯夫素描教学体系。契斯恰柯夫认为,素描对画家来说是一个思维的过程,没有这种思维过程中的训练就不可能有高度的艺术。对艺术家来说,素描是一种研究世界的特殊方法,这一方法不仅使人们认识各种自然中的形态成为可能,并且也

可以创造性的掌握这自然形态，并把它们变成艺术形态。契斯恰柯夫、列宾、苏里柯夫、赛洛夫、希施金等都是杰出的素描大师、艺术巨匠。

在东方，中国早已有线描的独立存在。从敦煌壁画、麦积山壁画、永乐宫壁画及著名的《八十七神仙卷》看，这些造型准确生动，线条流畅有力，中国的素描造型功力和水平已达到或高于同时代西方水平的辉煌高度。素描二字在中国文字中有极丰富的涵义。素字在中国的许多古籍中解释为：生帛、白色、原色、空白，也作朴素、无饰、无华……《论语·八佾》中有“绘事后素”之句，意即绘画要以纯白地的材料为底材，要朴实勤恳地耕耘，绘事方能有成就。中国古人解释为：非彩为素，摹画为描，即除色彩画以外的所有单色画均称谓“素描”。

到了20世纪，画家几乎都用素描作为一种表达的手段，素描如同现代艺术一样，它已具有广泛的国际意义。随着各种艺术形式的产生和发展，素描也在形式和风格上获得了自立，更进一步独立于画坛。今天，对素描的广泛理解和素描的广阔范围，反映在视觉艺术中素描对其他造型领域所起的作用上的独特性上。素描对造型艺术的最大贡献之一：它提出了一些概念，而这些概念在艺术的其他领域已经产生了伟大作品。素描不需要依赖其本身的特点在自己的领域里求得生存，它没有局限性，它在视觉艺术的各个领域里随心所欲地进行渗透和活动。

素描的价值在直接取像。其精神则又在以富于暗示力的线、明暗块面、肌理表现出具体的形神，故一切造型艺术的复兴，当以素描为起点。素描是返于自然、返于自心、返于直接、返于纯真，其历史的价值与审美的趣味有时超过其他的绘画作品。素描可以通过自身固有的生命力，表现出完整的内容。

素描本身就是艺术品。素描艺术已经过漫长的历史，它已被公认为独立的画种，不再从属于其它美术形式了。

然而对渗透存在于视觉艺术各个领域中的素描来讲，如果我们把它固定在一个确定的领域里，素描研究被制度化和学科化，那么素描研究或研究素描也就失去了它原本有的活力和颠覆性。它的非规定性正是它的规定性，或者说，它的活力就来自它不受现有学科体系及范式所束缚，这也就是素描艺术能穿越视觉艺术各个领域的独立性。

素描对艺术家还是一个体验。因为不存在什么灵感、天赋，真诚的艺术家热爱自己的崇高使命，不为荣誉富贵名利所动，不为庸俗张扬的人们所理解。艺术家之所谓艺术家，因其蕴藏着深厚的智慧、专注、真诚、意志。不被辉煌深邃的理念所迷惑，顺其自然地回到真实朴素，具有不取浅表声容而取深潜意态的艺术气质。

让我们虔诚地聆听切记素描大师安格尔的名言：“素描——这是高度的艺术诚实！”

是为序且论

何润民

2004年8月8日

素描法则与素描秩序

如我们所知,素描是一种探索和研究自然存在的手段,目的是为了发现理解和表现所观察对象的结构本质和精神实质。素描在表现最敏感、最深刻、含义最重大的事物对象的观念上,是与音乐、雕塑、文学并驾齐驱的一门艺术。

一个画家的素描作品的信服力依赖于他努力探索之后的思考以及他运用线、调子、肌理和色彩基本要素,形成个人风格的娴熟程度。同时,还取决于他在表现这些要素的选择及支配以及审美方面的意识。

成熟艺术家的素描作品在反映生活、艺术哲理、生活态度以及观念与技巧,展现画家个性风格手法的自由。当一个艺术家用线条表达想象时,另一个艺术家就可能依赖的是明暗调子。素描通过融合物质因素、知觉因素和观念因素的能力体现艺术家的意图。

其实一个艺术家以他的才能通过线和明暗调子去认识形态的能力并不是天生就的。只是他能够培养一种认识形态的方法,这将赋予他超乎常人的一种深入于形态表象和生命机体之中的洞察力。这种能力能使艺术家充分表达出他自己的认知而不是对事物的表面抄袭。这种洞察力能使艺术家深入到形态潜在的不可视的要素中,才能使作品流露出一种轻松自由的可能性。

人类的探求的天性和天生的好奇造就了艺术家理性的力量。艺术家能从普

通事物中看出超越实际而存在着梦幻和想象,这个视点是一种精神理性的视觉,没有这种内在的视觉,艺术的创造性思维和领悟不可能存在。所以视觉艺术的内在本质是艺术家的观念,而这种观念是通过寓于形态当中的无形要素来体现的。

艺术家的观念和意图是由他直接选择应用绘画基本要素的方式来表达的。并且采用完全对立的要求:亮与暗、虚与实、强烈与柔和、水平线与垂直线、轻快活跃与凝滞深沉等等,这些绘画语言的要素已被画家普遍领悟。当我们能够运用以上这些手段去表现我们的意图之前,我们首先应该要能做到准确地观察对象。

我们可以把一个物体的视觉现象解释成为一种涉及到边缘、平面、肌理和空间的触觉感受。用心去看、用眼去摸,心领神会,主动表现。

素描教学是视觉艺术教育中一门最重要的基础课程,它应该是一个立足于美学观的完整的教学体系。因为它的宗旨不仅教会学生掌握描述形态表象的能力,更重要的要使学生认识视觉艺术的规律和整体内容。其中包括塑造形体的规律和技法,包含着比例、透视、轮廓、明暗、体积、质感、肌理等,而且容纳着深刻的美学思考。素描教学赋予学生的整体观察方法与艺术的思维方式和感知力引发决定了他如何观察,体会和表现自然。素描艺术教学应给予学生一个很高的

起点,启发学生对自然形态本质的认识,并引导学生在表现自然形态时怎样透过表象抓住本质,如何体现自然世界内在的共性规律。若具备了上述的艺术素质,将会影响他一生的价值观、艺术观与审美观。素描教学给学生提供了一个宽广的艺术表现范畴,为激发学生的艺术创造性思维开辟了通道。

素描教学必须使学生首先树立起立体观念:即形态存在于空间之中,它具有一定的范围、位置 and 方向。要强调立体造型的原则,因为物体是处在空间中的立体形象,所以我們必須在空间中的形体中理解一切。

要培养学生立体观察对象的习惯:当离开光源的物体突然转折,呈现出来的现象是:强烈而边缘尖硬的暗面与亮面相邻;而物体轮廓的柔和过渡会产生调子的渐变。一个受光的粗糙的面或轮廓就会形成灰色或带有某种调子,形成可视形态的触觉现象:凸起、边缘、块面和肌理。把研究对象的形体与轮廓、明暗、色调等结合起来形成立体素描教学的构成基础。

教给学生正确的作画方法:从整体到局部;再从局部到整体的原则。必须省略掉多余的外形和细节、把握住注意力抓住它的整体外形。开始和结束阶段要依靠才能,而中间阶段却需要埋头苦干。要训练学生的眼睛准确地判断对象的倾斜线、垂直线、水平线以及正确的整体观察的能力,以此达到画面的整体性、画

面的简练和清晰,使画面的形式和内容的高度统一。

素描基本的方法步骤:

1. 构图:在纸上布局好对象大的形状,并顾及到体面、明暗、节奏、韵律、平衡等画面因素的关系。
2. 注意描绘物体的比例、造型和内在结构。
3. 运用线、面、明暗色调的方法塑造对象的体积、空间、虚实主次、质感、量感等。
4. 完成的素描应该是:体现高度的艺术修养,画面具体生动。创造性地把自然形态表现升华为艺术形态,体现出崇高的思想和高度的、基于视觉规律的艺术原则。

目 录

静物素描	1
方法步骤	2
作品欣赏	4
石膏像素描	13
方法步骤	14
作品欣赏	16
人物头像素描	19
方法步骤	20
作品欣赏	22
半身肖像素描	47
方法步骤	48
作品欣赏	50

Department of Ancient Egypt and

静物素描

- 静物画是一个永恒的表现主题。
- 静物素描是一项综合性的造型训练。
- 处理好局部是技术，而处理好各物体间的总体关系才是升华的艺术。
- 静物素描应把所有的物体“画进去”而不是“画出来”。
- “素描是从我们看不见的东西开始，而从看得见的东西结束”。

Ancient World

方法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一

整体观察、比较,确定布局构图。用垂直线、水平线衡量,用切线找出物体之间的比例、位置、基本形状以及结构透视关系。

步骤二

不要着眼某一局部,照顾全局,简约铺出各物体间的大体明暗关系。

步骤三

逐渐拉开物体间黑白灰的对比、虚实及空间层次,从明暗交界开始,用切面向后铺出各物体的暗面、反光、投影。

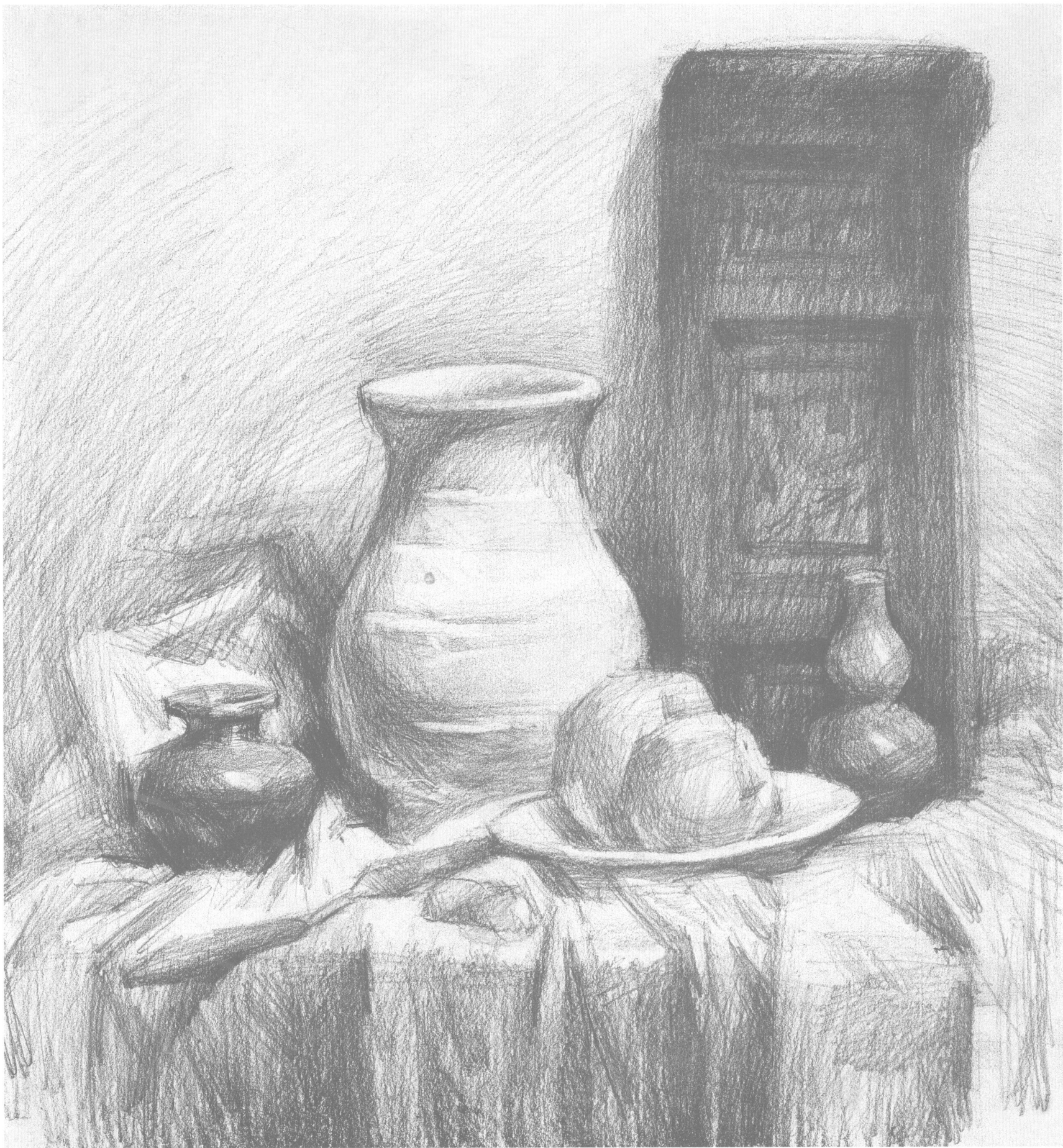
步骤四

从大关系着眼、从小关系入手。逐步深入塑造静物的体积、空间、质感、量感,使其细节丰富又不失整体。

步骤五

继续深入刻画，使物体的特征、肌理、体积等得以最大程度地体现，最后再回到整体。强调主要对比关系，减弱局部次要关系，把握大的虚实关系，统一画面，完成作品。

有木雕板、石膏像与铜瓶的静物

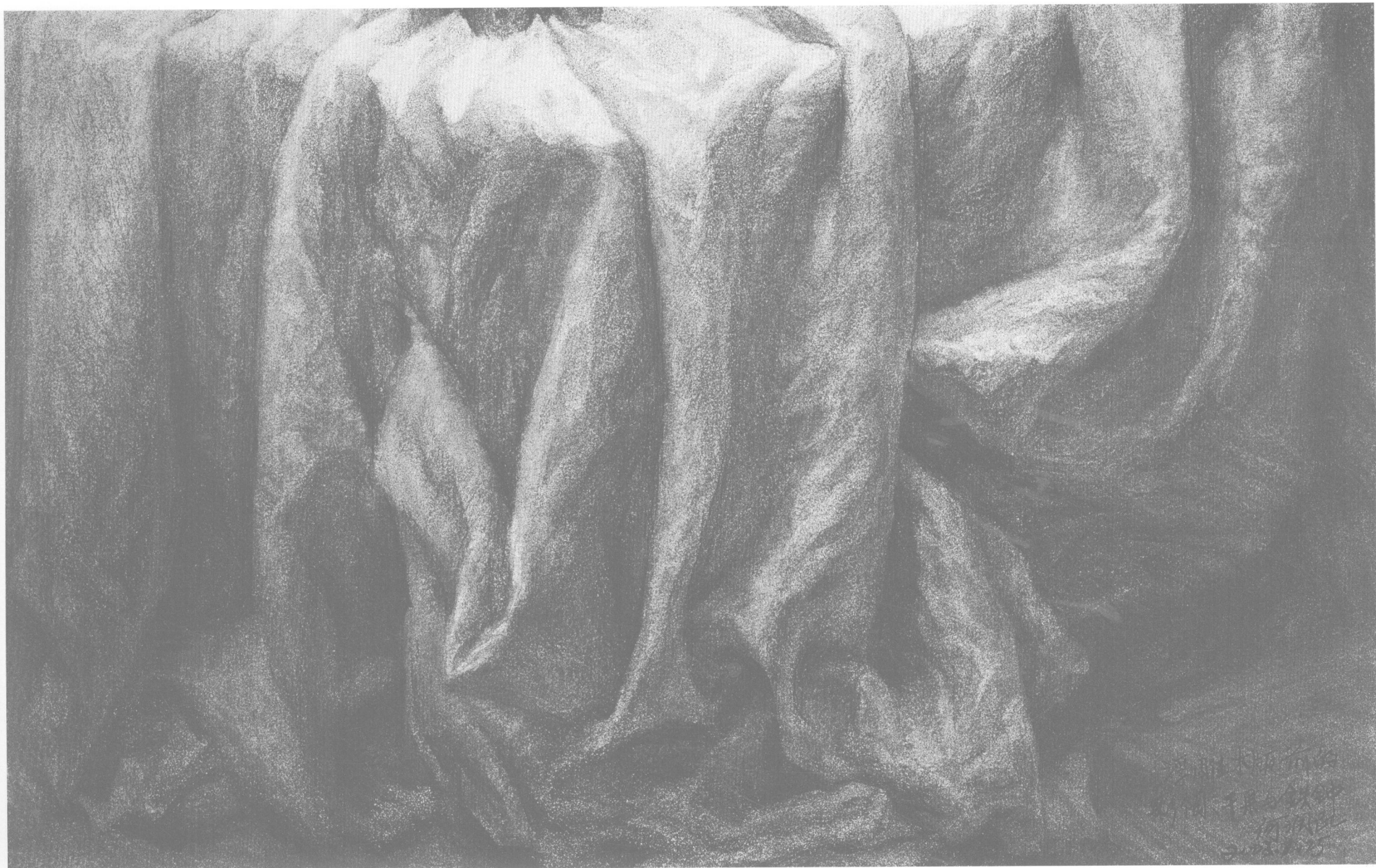
作品欣赏

浮雕板前的彩陶与铁钟

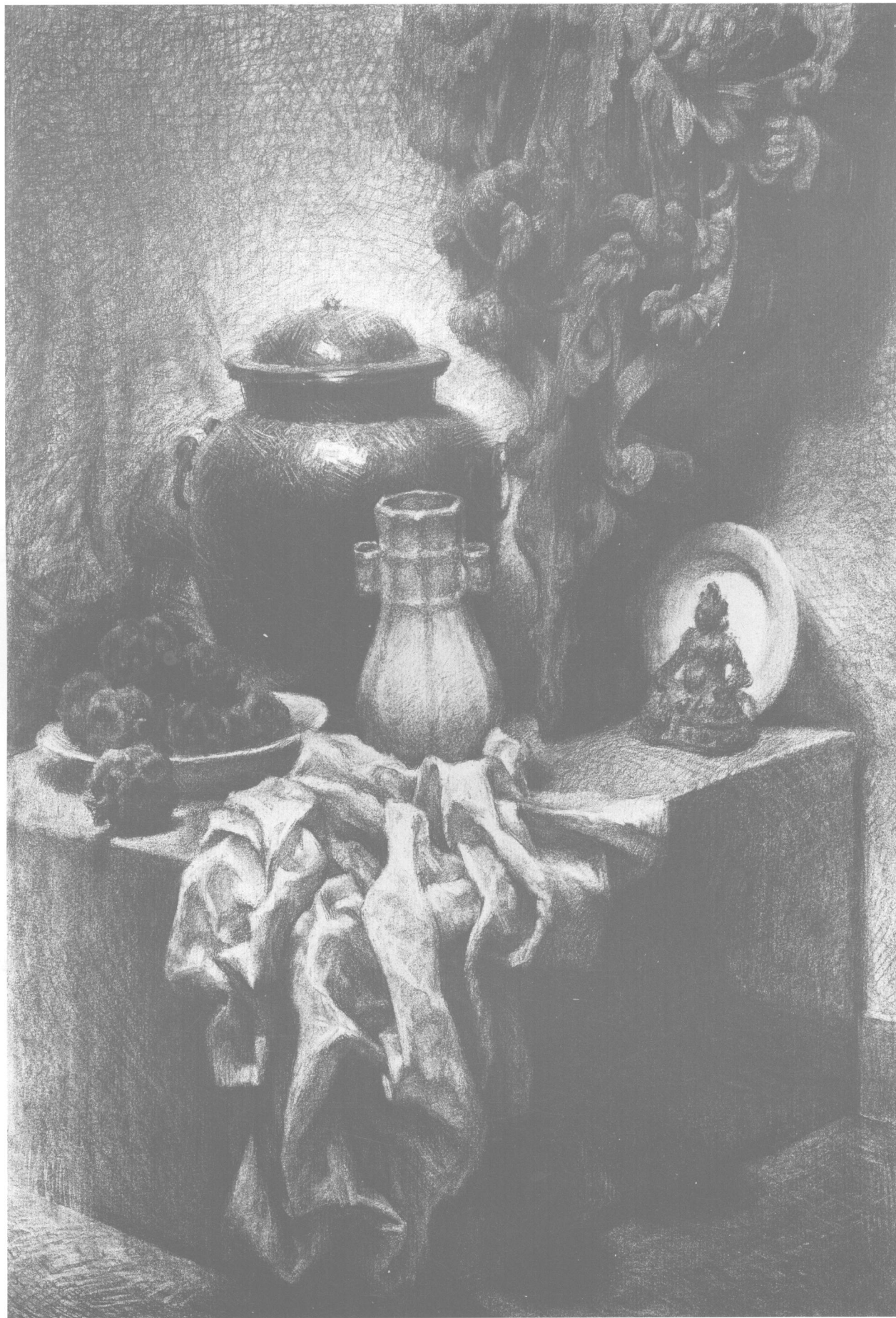
浮雕板前的彩陶与铁钟(局部)

浮雕板前的彩陶与铁钟（局部）

有铜罐、佛像、干果的静物

有铜罐、佛像、干果的静物(局部)