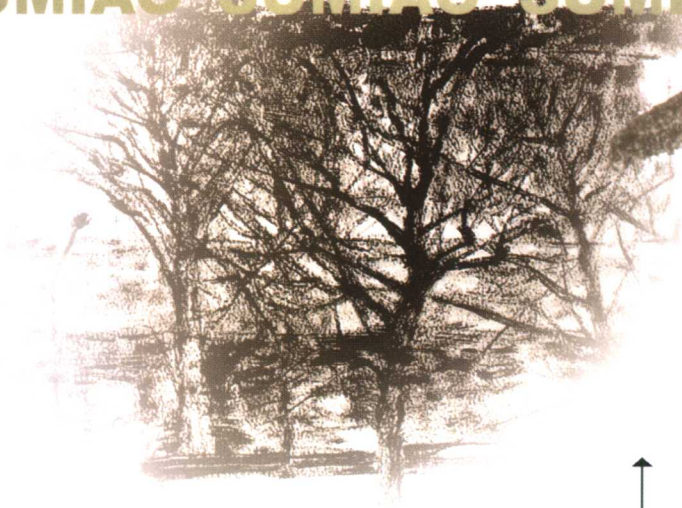

艺术院校设计专业系列教材

素描

编 著：管郁生

SUMIAO

学林出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 管郁生编著. —上海: 学林出版社, 2006. 8

ISBN 7-80730-219-4

I. 素... II. 管... III. 素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 089435 号

----- 艺术院校设计专业系列教材——素描 -----

编 著	管郁生
策划编辑	吴 文
责任编辑	褚大为
装帧设计	陈 劼
出 版	上海世纪出版股份有限公司 学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼) 电话: 64515005 传真: 64515005
发 行	新华书店上海发行所 学林图书发行部(上海钦州南路 81 号 1 楼) 电话: 64515012 传真: 64844088
印 刷	上海泰业印刷有限公司
开 本	889×1194 1/16
印 张	6
版 次	2006 年 8 月第 1 版
印 次	2006 年 8 月第 1 次
印 数	5000 册
书 号	ISBN 7-80730-219-4/J·25
定 价	30.00 元

作者简介:

管郁生 1969 年生于上海，1989 年以优异成绩毕业于上海大学美术学院附中，1994 年毕业于本院油画系并留校，在校期间获上海大学美术学院首届学生优秀作品奖，上海大学首届“十大校园明星”，1995 年作品《高峡出平湖》、《珠江三角洲》等四幅大型作品被北京人民大会堂国宴厅收藏。《上海新貌》、《东海日出》等五幅大型作品被上海市政府贵宾厅收藏。2000 年调入上海市工艺美术学院教研室工作至今。

作者钻研于欧洲古典油画技法，又长期从事基础教学的研究工作，同时坚持与学生同堂作画，在教与学的过程中，积累了丰富的教学经验。

策划编辑：吴 文

责任编辑：褚大为

装帧设计：陈 劭

艺术院校设计专业系列教材

素描

编著：管郁生

教材编辑委员会

主任委员：蒋应顺

副主任委员：冯守国 王敏 程伟强
(执行)

委员：
颜鸿蜀 许韵高 叶坪
徐鉴明 王珠珍 陈恩琦
胡震国 王守中 赵丕成
陆君玖 张苏中 翁纪军
周佳翔 徐勤 徐慧如
万芾 程惠琴

学林出版社

前言

教材是教师教学和学生学习的重要工具，是课程内容的载体。教材质量直接决定教学质量。

在多年教材建设的过程中，我们充分感受到了校本教材对于教和学的促进作用。一方面，艺术专业的教育由于专业的不同和多样化迫切要求，需要与之相适应的教材的多元化。教材的多元化有利于促进学生学习模式的多元化和个性化。多元化的校本教材多少可以弥补统编教材的某些缺陷，老师可以根据学生的能力和特长，选择相应的教材和教学内容，学生可以采取不同的学习策略和模式。另一方面，编写校本教材有利于提高教师的综合素养。要编写一部高质量的教材，教师必须首先对自己所教的课程有深入而透彻的了解，不仅对课程内容要驾轻就熟，而且对内容的重点、难点要了如指掌，这对教师的学科功力无疑是一次检验，会形成一种压力，催促教师奋进，不断提高自身的业务水平和综合素养。

本轮校本教材建设，我们力求体现以提高学生的全面素质为基础，以培养学生的能力为本位的教育思想，要求书的作者在编写的过程中，依据长期从事艺术类专业课程教学的丰富经验，借鉴相关的优秀文化成果，立足现实，面向未来，高起点、高标准地编写好为社会认可的教材。而注重专业学习的层次感和程序性，力图吻合各类艺术类院校对同一专业的不同要求，突出创新能力和实践能力的培养，使教师容易组织教学，学生容易学习是我们编写的主要宗旨。尽管我们的教师——书的作者付出了艰辛劳动，做出了巨大努力，但由于每个人的实践范围所限，水平所限，加之编写时间仓促，书中难免有不足之处，期盼读者多提宝贵意见。

蒋应顺

2006年元月于上海

目 录

前 言					
序 论	4				
第一章	6	素描的观察			
第一节	6	如何观察比如何画更重要			
第二节	7	立体透视法法则			
第三节	8	立体的诀窍			
第四节	9	什么是中线与轴线的区别			
第五节	12	对称的作用			
第六节	14	平面观察的方法			
第二章	17	素描的表现			
第一节	17	工具的种类			
第二节	17	划与劈的用笔区别			
第三节	20	本能与后天的对比			
第四节	23	构图的技巧			
第五节	25	虚与实的变化			
第六节	28	结构线的种类			
第七节	30	方与圆的对比			
第八节	32	质感的技巧			
第九节	34	素描中的情感			
第十节	37	记录表现			
第十一节	39	结构表现			
			第十二节	40	明暗表现
			第十三节	41	素描的拓展
			第三章	43	素描的进程
			第一节	43	石膏几何体的写生与拓展
			第二节	47	几何动物临摹
			第三节	49	写实动物写生
			第四节	52	结构躯干写生
			第五节	54	结构衣纹躯干写生
			第六节	56	明暗石膏几何体写生
			第七节	58	明暗静物写生
			第八节	60	石膏块面像写生
			第九节	62	石膏挂像写生
			第十节	64	石膏座像写生
			第十一节	66	石膏胸像写生
			第十二节	68	真人头像写生
			第十三节	71	人物半身像写生
			第十四节	72	速写
			第十五节	76	从写生到变形
			第四章	78	作品赏析

序论

素描的素描

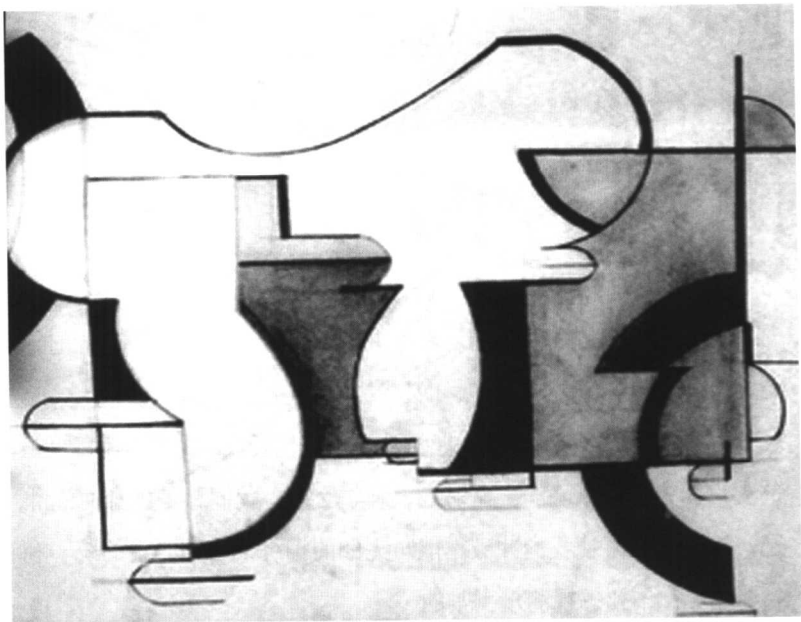
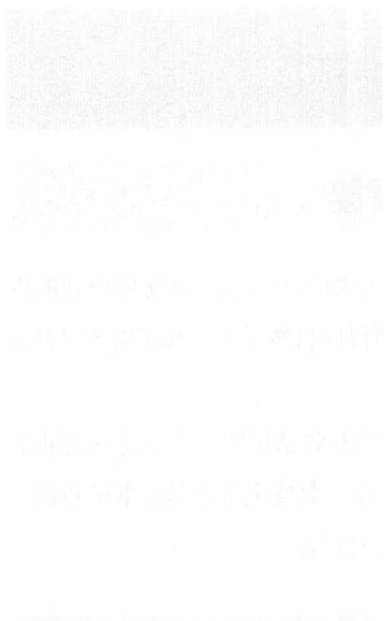
“人人都想理解艺术，为什么不设法去理解鸟儿的歌声呢？”毕加索对那些想理解艺术的人如是说。真正的素描学习，是学习对自我的理解与操控；是学习对自然之美的发现与创造。画素描——决不仅仅是为了一幅画。这好像是从此岸到彼岸的一个长途跋涉者，没有桥，自己搭桥，没有舟，自己造舟。从此岸到彼岸，人，还是同一个人；人，不再是同一个人。

素描的本质即是自由与控制，真正的艺术在这个奇特的过程中蓄势、萌动、生长，并把绘者自己的生命力强化到极致，此时，你才能在素描中领受到自然神秘地开启；素描就是一种生命的绽放，一株心蕾无声地吐纳生长，默默间突然绽放开来，周围的世界立刻变得灿烂、浓烈、芬芳，闪烁出逼人的生机。

素描的过程即是观察与思考，对奇妙的世界具有极敏感的探幽入微的能力，对万物宽厚仁和的理解。素描是一种感知世界的工具，新奇欣悦，稍稍的惊悸，无穷无尽的希望，无穷无尽的绝望，以至于常袭来某种悲壮的感伤——对生命的怜爱，对生命的无奈。

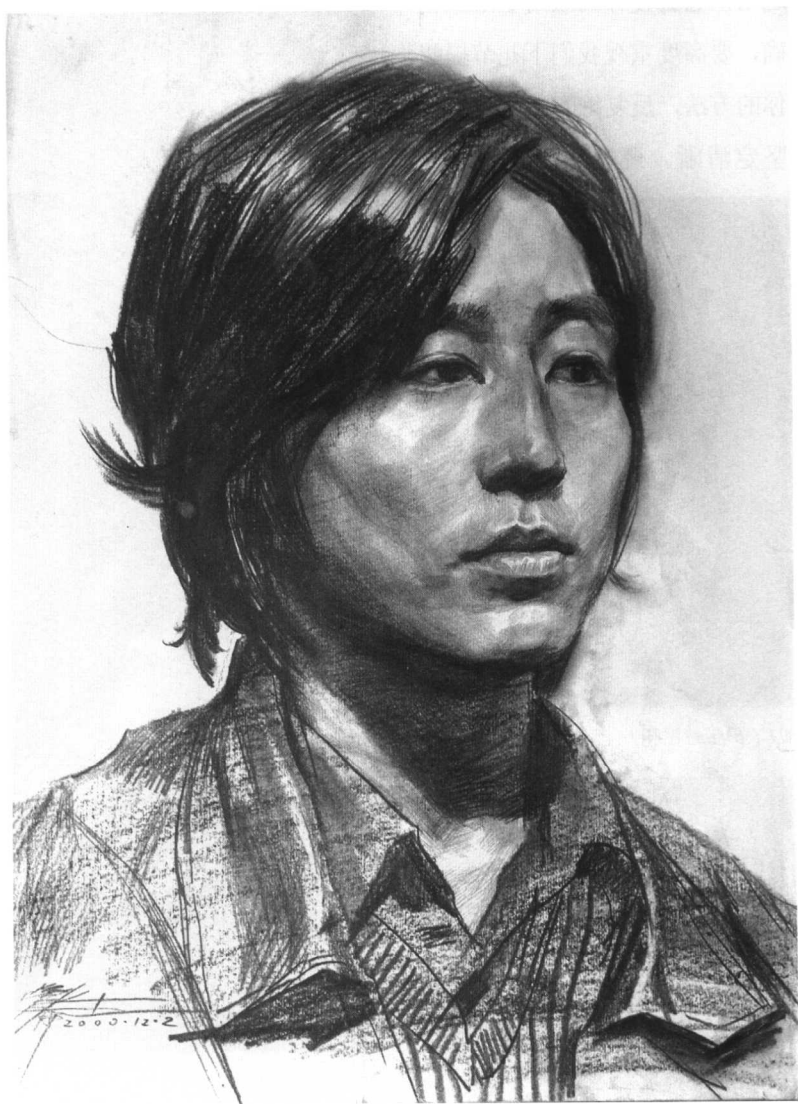

作者 管郁生

素描的果实即是表现于证明。眯上眼睛便像在倾听，又像在回避雕像迷人的高光。淋漓地挥洒。忽而迅速的刺划，忽而缠绵的游丝，如巍巍坚石又如涓细的环流。这光与影的交织，黑与白的融化，终于在纸面凝结成一道巨大的卷波，冲击过来，覆盖过来。在你眼里留下生命跳跃的一瞬。慢慢化在心头，点燃一场炽烈的焰火。一切庸常技巧和陈识陋习全部被打碎，再给以无情的焚烧和蒸发，将无数的优雅与温柔撕碎撞击，铸造出永恒的宁静。将大到茫茫的苍宇，小到丝丝屑微的一切，都无声地邀到一起，不声张很张扬，很华丽又极质朴，这就是素描的因果，它是生命领悟的证明，是时间留下的诗行。

这就是素描的素描。

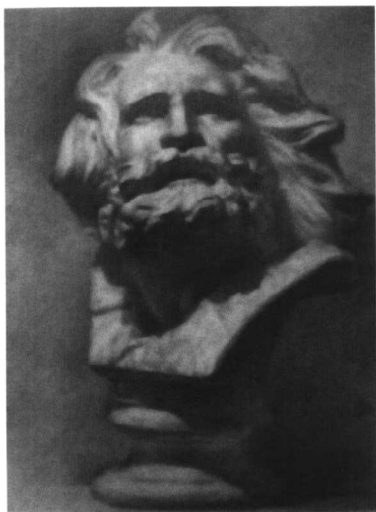
第一章 素描的观察

第一节 如何观察比如何画更重要

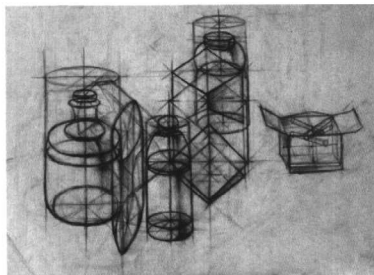
■作用：如何观察比如何画更重要，观察决定了你的思考与行动，正确的观察方法将使你遇到的困难迎刃而解，它可以使你迅速发现并解决问题，使你成为自己的导师，懂得向自然学习，真正做到“师法自然”。观察得越多，感觉所知甚少。

■注意：虽然我们有明亮的眼睛，并不代表我们能正确地看，虽然我们都聪慧超然，并不意味着我们的观点和方向是正确的。在缺乏正确学习前，我们总是愚蠢而混乱，大脑在多数情况下总是在欺骗我们自己，正确的观察使我们冲破本能与无知的捆绑，达到心手的统一和身心的自由。

■任务：不要忽视测量工具的运用，它会使你的眼睛更适应精确，要高度重视我们下几节提醒你的方法，反复练习才能使思维坚定清晰。遵循约束、通晓原

01 (模糊的观察)

02 (精确的测量)

03 (立体观察)

则才能使未来更游刃有余地挥洒自由。它们包括立体观察法、平面观察法。两种办法互相渗透协调,使绘者摆脱虚幻的迷惑,毋用细节的纠缠,自由而放松地畅游于美妙的三维与二维空间之中。

如果你有兴趣,你可以从镜子中看自己的作品,你会发现陌生的自我在作怪,再用我们的方法来矫正它,你会受益匪浅,这对造型修正很有用。

04 (平面观察)

第二节 立体透视法法则

■ 作用: 立体透视法是物体从三维空间转换成二维空间所必须具备的法则, 是我们认识和再现自然的犀利武器, 是以后我们对自然进行创造和重组的工具, 在看似无序的运动变化中, 让我们更容易地捕捉到物体, 使它变得真实可信。立体透视法使表象的杂乱无章包含着内在的协调与统一, 使之产生美感。只有学会了透视, 你才能更好地利用自然去创造。学习艺术就是不断的立与破, 正与反的协调与统一的过程, 它是一种方法, 更是一种人生观。

■ 注意: 立体最终还是要为平面美感服务的, 即使是三维的圆雕也要十分注重其平面轮廓的美感。

那就是平面观察法, 这两种方法都是相辅相成的。

在以后的章节中我们将把立体透视法的关键要素告诉大家, 那些看似简单的道理却是学习素描的法则, 需要我们用极大的耐心去重视关注, 不断强化和练习你的思维。

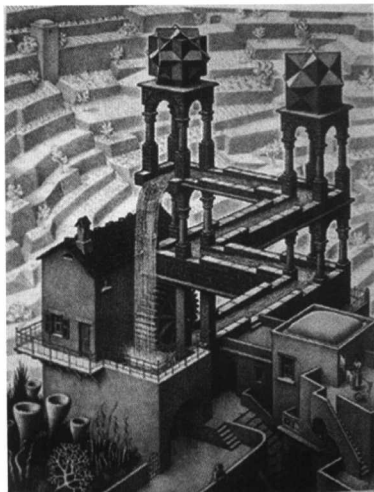
如果你有兴趣可以研究一下建筑透视画法和人体在空间中的变化, 矛盾空间是透视与反透视、立体与平面的最奇妙的结合。

01

03

04

第三节 立体的诀窍

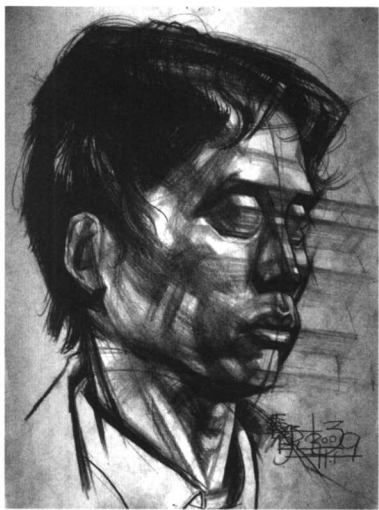
当你学会这样运用立体透视法那还不够，那只是让你建立了一副骨架，面对复杂而华丽的外表，你仍将无处入手，这个时候先画什么后画什么至关重要，否则你将陷入一堆麻烦而疲于应付，而且效果拙劣。

刚开始作画前每个初学者都有一个美好的愿望，而我们的大脑却时常会欺骗我们自己，美丽的眼睛，性感的嘴唇，优雅的鼻子等等，无不吸引着你蠢蠢欲动，当你辛苦地把它们安到一起时，结果却让你大失所望，你碰到过这种情况吗？

如何才能靠近真理，像大师一样的思考，潇洒地作画呢？改变一下你的思维和工作重点，去抓住轮廓和转折。

■方法：如何立体？排除表象干扰，只需要记住轮廓和转折，当你组建一副立体透视的骨架，只需要从轮廓转折入手，就像一个三角形缺乏一点都将会变成一个平面。因而轮廓必须画出大趋势，小细节，小转折才能让物体紧凑而完整。转折包括明暗交接线和在亮部难以被发现的地方，交接线往往是一组面而不是一根线，在亮部的转折也十分重要，它们往往被细节掩盖或是明亮而微妙。这就需要我们反复一遍一遍

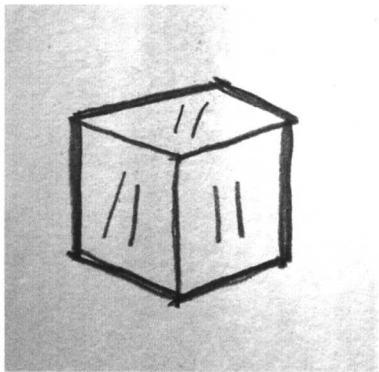
地在这几方面多次描绘，省略或抛弃对轮廓与转折没用的东西。不要让多余的东西削弱立体感。如果说轮廓和转折是金字塔底边的话，那高光就是金字塔的顶尖，高光的形状、位置都非常的重要，画准高光就等于抓住了周围的块面，它解决了立体的另一半因素。

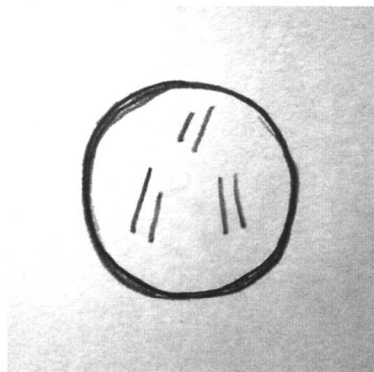
01

07

08

09

第四节 什么是中线与轴线的区别

■作用：中线与轴线的概念非常容易混淆，但它们的作用却如此重要，从本质上说，素描的所有描绘都必须围绕它们而展开。

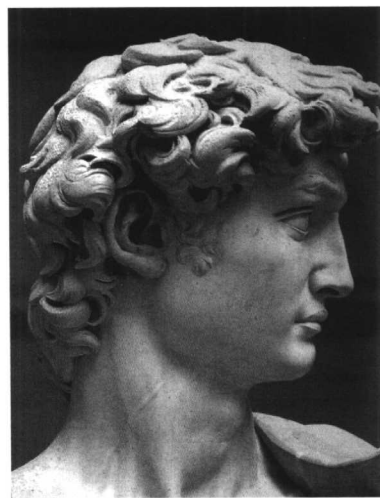
中线的作用是帮助我们画准物体内部细节的对称性。使我们的画更美，内在更扎实。因为对称是美的要素之一，是有序生命的特征。任何具有生命的物体内在都必须有序或是对称，这也是素描的核心任务，它们往往在物体的表面，如头部。

轴线的作用是帮助我们认清物体的动态，只画准对称是不够的，对称是在空间中运动的，变化是美的来源，杂乱的体块扭动带来生动的外表，而轴线正是体块扭动的指南针，动感的脊梁骨，它们往往隐藏在物体的内部。

■方法：中线可以起一种矫正和辅助的作用，但它一定要等轴线画正确以后，不然会引起反效果，你也可以等画完以后再画，对中线进行矫正较为方便。轴线在一个物体中可能有好多条，有主轴线和

02 艺术品中的轴线与中线

05 艺术品中的轴线与中线

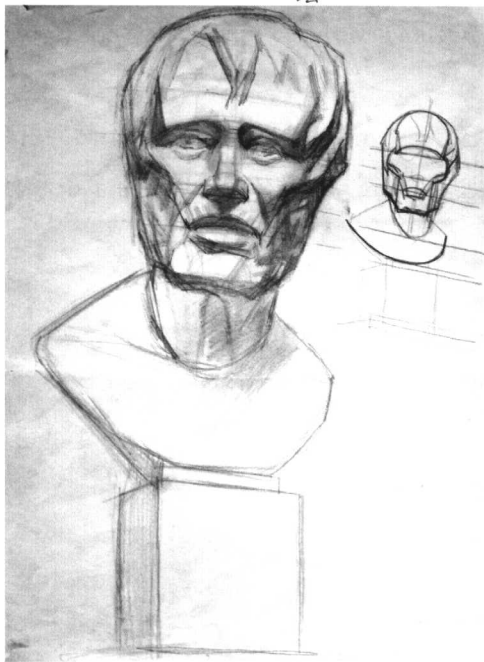

03 变化中的中线，轴线

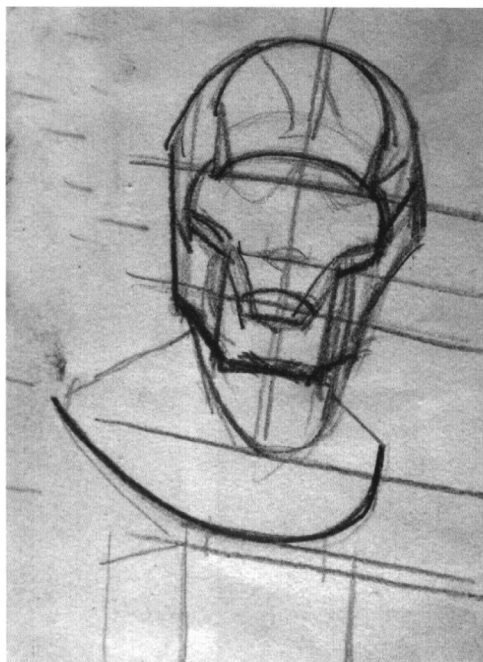
次轴线之分，在人物的侧面轴线往往会像弹簧一样，那是生命体为了对抗地心引力，避免受伤的进化结果，这就是自然美。你必须学会捕捉到它们，否则你的作品将会是一堆毫无生气、难看的怪物。另外，刚开始的第一根大轴线，我们可以拿它来分割大块面的比例，但千万别画得太深，否则会引起判断困难。

■注意：中线和轴线都是我们想象的结果，它们都隐藏在缤纷复杂的细节中，必须靠我们的感觉寻找出来，它们的任务是为我们的理智描绘……

中线与轴线运用不当造成的错误

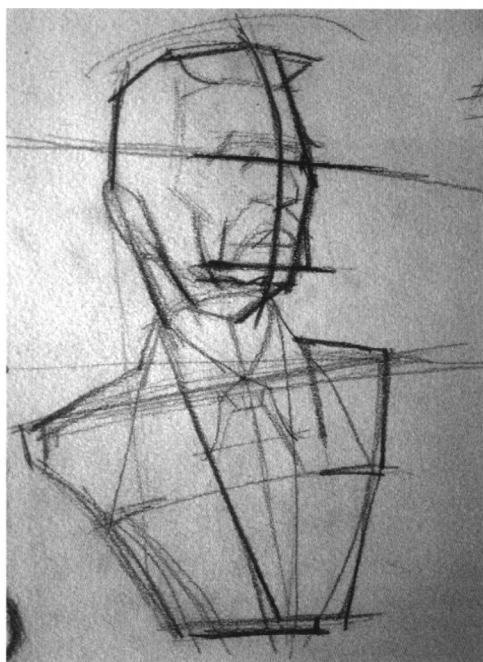
06 错误

07 正确

08 错误

09 正确

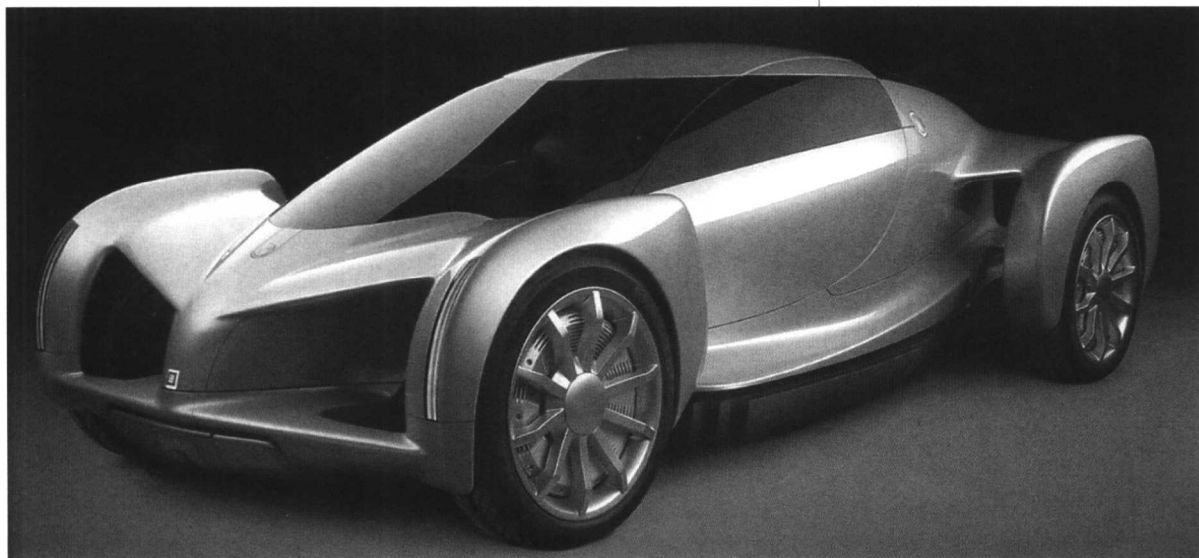
10

■奖励：学会了中线与轴线，你将会在很多领域得到最重要的便利，如：三维建模，建筑，动漫，工业产品造型等都将起到决定性作用。

课外观察：你可以在石膏像上画出中线，在中线的两边不断画出对称点，用来检验你的作品，你会发现，原来还有这么多的潜力可以挖掘。

11 建筑

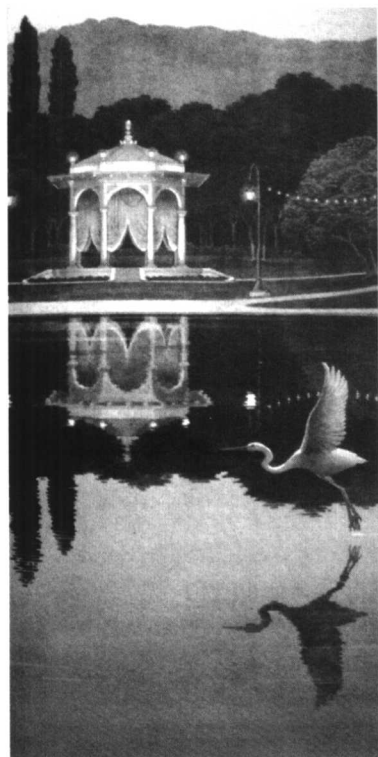

13 工业产品造型

第五节 对称的作用

01 自然中的对称美

02 自然中的对称美

03 细节的桥梁，美的捷径

对称的作用我们在前一章已略知一二，但它实在太重要了，我们不得不另辟一节来研究它。对称是美的源泉与根本，它往往暗示着生命的健康和完整，它是自然的真理和法则。在绘画中，对称加上透视，可以让我们不看对象就能画准物体的细节，这是成功默写的关键，艺术类高考中加试默写是很有必要的，它逼迫我们必须学会对称这把开启自然之门的钥匙。它是一条通向美的捷径。

■注意：除了正面完全对称外，由于物体的移动，轴线的运动，中线的凸起（如肖像）或凹下，对称会引起强烈的透视变化，它需要你认真仔细的观察和丰富的想象。（如眼睛）

■方法：运用中线可以很好地画出对称，运用辅助线也是非常好

04 细节的桥梁，美的捷径