

TEACHING DIALOGUE

教学 对话

- 教学对话——如何学好素描
- 教学对话——素描需掌握的知识
- 教学对话——素描各阶段中出现的问題
- 教学对话——素描考试策略

SKETCH 素描

《教学对话》编辑部 / 主编
江西美术出版社

讲述知识 分享经验

《教学对话》有以下特点

●具有系统性、知识性、对话性、作品可临摹性

整套书的编撰集合了全国优秀美术高考培训机构的典藏作品,是他们多年教学心得的结晶,我们纵观全局以对话的形式对其进行了系统的编撰

●图文结合紧密,知识点精炼明了

整套书的编撰过程中我们始终坚持以清晰明了的图文来说明叙述,让读者一目了然清楚问题的根本,并给出解决问题的方法,以最直接的问题设置知识点,并把问题编成目录,方便读者进行快速查阅

●图片精美,真实还原

书中刊载的是我们从近万幅作品中选出的精品,通过专业图像复制技术保证了图片印刷质量,完全可以满足教学与临摹的需要

拥有《教学对话》系列丛书你将获得以下受益

- ① 通过《教学对话》将获得各科详尽的专业知识
- ② 通过《教学对话》可以解答各科专业的重点、难点、疑点
- ③ 通过《教学对话》使你对各科专业的学习目标和学习方法更加清晰
- ④ 通过《教学对话》可看到高水平、高质量可用来研习临摹的各科优秀作品
- ⑤ 通过《教学对话》可以解答各科考试要求、考试方向、考试规律
- ⑥ 通过《教学对话》可以聆听到具有丰富教学经验老师对作品的精辟讲解和考学中肯建议

联系方式

《教学对话》长期欢迎您提供优秀作品和教学问答及对本书的中肯建议,以便我们不断修订和完善本系列丛书

《教学对话》联系电话: 13911194827 13911469428 邮箱: jxdh6688@126.com

教学对话——素描

教学对话——色彩1

教学对话——色彩2

教学对话——速写

教学对话——素描石膏像

教学对话——设计

ISBN 978-7-80749-851-3

定价: 68.00元

T E A C H I N G D I A L O G U E

教学
对话

SKETCH

素描

《教学对话》编辑部主编
江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

素描/教学对话编辑部主编. —南昌: 江西美术出版社, 2009.7
(教学对话)
ISBN 978-7-80749-851-3
I. 素… II. 教… III. 素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—
自学参考资料 IV. J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第109703号

图书策划: 汤煜旻 达俊

图书总监: 达俊

教学对话丛书编委会

主 编: 教学对话编辑部

执行编委: 陈挺挺 谢加爱 邵君 苗建忠 李振 董强 冯松 郭飞 董鑫

名誉编委: 张中文 徐书斌 常久青 鲁金勇 郭彬彬 商亮 李少勇 郭晖 郭磊

赵春笑 孙楠 韩旭 赵刚 张尔松 孙宇 赵璟 张志政 黄骏锋 艾鹏

谢融冰 周奇 张森 张勇 易小武 王松 刘洋 魏晓晓 李飞飞

采 编: 陈挺挺 谢加爱 董鑫 焦忠欣 姚莎莎

责任编辑: 王大军 wjt1155@126.com

整体设计: 子杰设计工作室

设计制作: 张钰涵 陈圆圆

教学对话·素描

主编 教学对话编辑部

出版 江西美术出版社

发行 江西美术出版社

社址 南昌市子安路66号

网址 <http://www.jxfinearts.com>

经销 全国新华书店

印刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版次 2009年7月第1版

印次 2009年7月第1次印刷

开本 635毫米×965毫米 1/8

印张 120

书号 ISBN 978-7-80749-851-3

总定价408.00元(共6册) 本册定价68.00元

关于教学对话

每年，全国仍然还是有着众多十七八岁的同学为着自己的理想而努力学习绘画，其中有的是真心热爱，有的是为了通过学美术专业的途径来考取大学。这都很正常，关键是大家为了尽快、尽好地提高绘画技能和眼力，而在找寻好的学习地方、好的画班、好的老师、好的同伴一起来学习。可是由于种种原因，大家还是免不了信息交流的不畅，这也正是当年的我们，现在的你们所困惑的一件事。

现在，我们正好策划出版了这么一套既能获取考学信息，又能学习绘画基础知识，还能帮助大家学好画画的书。这套书从内容上来说，具有系统性、知识性、工具性、权威性和可临摹性。实际上我们是做成了一套比较有特色的美术教材，不是那种一板一眼，板着脸孔说教的书。从书的叙述形式上来说，我们最大的特点是：强调了教学的对话性，和讲评时的图文结合。当你读到我们的书时，是在和各位老师交流、学习，这也正是我们把书名称之为“教学对话”的原因。我们采用了这种学生和老师之间一问一答或者一问多答，促膝谈心的对话形式来体现我们的编辑思路。书中大部分文字内容是我们面对面地在北京和杭州与优秀美术培训班教学主持的对话采访，另一部分是我们归纳整理。于是，通过我们的书你看到了

北京、杭州画班主持的观点，他们回答了你想知道的问题、告诉了你想了解的知识、更重要的是能让你看到想学习的各科优秀作品。《教学对话》这套书共分六册，分别是《教学对话·素描》、《教学对话·色彩1》、《教学对话·色彩2》、《教学对话·素描石膏像》、《教学对话·速写》、《教学对话·设计》书中内容都是针对平时大家学习当中所需要解决的问题来对话，并且紧扣美术高考的要求来选用和分析作品。需要说明的是我们在这六册当中有色彩1和色彩2的区分。色彩1是选用北京培训班的作品。色彩2是选用杭州培训班的作品，由于这两个地方的色彩形式和风格事实上的不同，我们特意按地域分为色彩1和色彩2，供读者选择适合自己学习的风格。

在我们与各大培训班的对话以及征稿当中，得到他们热情的响应与支持，在此表示衷心的感谢，在本套书中各位读者将读到他们对美术教育以及素描、色彩、速写、设计各科精辟而独到的见解。本书中文字是我们和以下美术培训班主持的对话，为了行文的便利提问者为《教学对话》编辑部，回答者分别为：邵君（北京010美术培训中心），徐宏杰（北京010美术培训中心），张中文（北京思想者画室）赵璟（清美博大）常久青（常久青画室），鲁金勇（画天画室），郭磊（艺恒画室），商亮（上上美术工作室）。

《教学对话》编辑部

二〇〇九年六月

关于学好素描的对话

► 学素描有什么好的方法和途径?

素描，主要以单色线条和明暗来塑造物体形象，是造型艺术的基本功之一。其特点是将解剖学、透视学和光学原理运用到艺术创造中，塑造人与物的形体和空间关系。

通过学习素描，可以掌握正确的观察方法和造型方法。了解自然形态的内在结构规律及绘画法则。同时，可以培养健康的审美观念及造型，使人不仅能掌握绘画技巧，同时提高艺术修养。

学习素描至关重要的三点：观察、思考、技法。即眼、脑、手。

观察力即眼力。要提高眼力首先要知道如何观察。在学习素描中，主要有两种观察方法：整体观察法和对比观察法。

通过培养整体观察的能力，做到写生时纵观全局。我们描绘的对象是相互联系不可分割的整体，不论是结构关系、比例关系、黑白关系、体面关系、线面关系，都是相对存在，互相制约的；画头像基本形的时候，同时注意头、颈、肩的关系；在处理明暗调子

时也要时刻注意整体的黑白灰分布。如果作画时孤立片面地去对待某个局部，最终会失去画面的效果。

对整体有个初步的认识后，再把要观察的事物划分类别，互相比较。比较可以分为“纵比”和“横比”两大类。“纵比”就是同一个物体的不同阶段进行比较，以便更好地把握整体；“横比”就是两个或两个以上物体进行比较，可以使画面构图、比例、形体、明暗、质感更加准确。

横竖对比观察：方法是在视觉中设两种虚直线，一是水平线，二是垂直线，都是活动的。用水平线和垂直线来观察线的上、中、下、左右面有些什么点，各个点离线的距离为多少，互相比较，画出点的正确位置；通过横竖观察比较，我们可以用来检验画面中的错误，发现位置画错的点，再从整体上重新纠正，使画面上点、线、面自然准确。

思考：即动脑。“知其然，知其所以然也”！观察是伴随着思维的。思考会使我

们更加深刻地认识到事物的内部规律。素描绘画中主要运用的是逻辑思维和形象思维。在处理构图、形、体、结构、空间、黑白灰关系以及表现手法时，通常要对画面构成进行思索，我们可以找到形、体、结构与空间、黑白灰之间逻辑上的关系；比如：思考光线下线面如何表现的形体与黑白灰关系，形体和黑白灰等。绘画是通过不断思考创作后再现形象。所以思考在画画中是不可缺少的。

手：即技巧，通过不断临摹优秀的绘画作品从中吸取经验，通过写生转化成自己的知识。做到对观察和思考的物象能用技法表现出来。

在学习绘画过程中，我们要保持观察和思维的敏锐，手的勤奋。做到眼、脑、手并用，才能达到最佳的学习效果。

关于学好素描的对话

► 学习素描需要具备怎样的素质？

综合来讲，学习素描需具备以下一些素质。

兴趣：兴趣是学习绘画的前提条件，不管是出于热爱艺术而产生的兴趣，还是出于想考上大学产生的兴趣。兴趣会使你愿意付出最大的努力来做好这件事。这是你成功的前提。

勤奋：勤奋是超越别人的一对翅膀，你用的时间越多你就会飞得越快。勤奋一直伴随着人们成功。在这里，所谓的天才就是勤奋的结果。

自信：相信自己是最棒的。只有相信自己能做到更好，你才能不断提高。自信心来自你对绘画的热爱和理解。

努力：努力和勤奋的区别在于有没有更加用心去经营自己的绘画事业。只有更加的用心，勤奋才更有价值。

情感：让我们爱上绘画，当你在每画一幅画投入情感的同时，也享受了绘画带给你的乐趣，有些作画过程会让你受益匪浅，一生难忘。

坚持：坚持是超越自己的精神支柱，学习绘画要耐得住寂寞。在某个时期出现作画烦、躁、浮、乱的情况要能沉下心来分析问题所在，在老师的帮助下解决画面问题和心理问题。这样坚持下来才会拨云见日。

► 素描学习过程中应该具备怎样的心态？

学习素描是一个漫长的过程，每个人都会遇到苦闷的时候，有时候会停滞不前，但是要知道欲速则不达。素描学习的进步不是直线的前进的，而是成波浪式的前进。在学习过程中要知道自己所处的心理状态，这既有利于自己学习成长，又有利于老师的教学。

学习过程要重视积累，当量的积累达到一定程度时，你自己会发现自己的画面存在的问题。这时候切忌浮躁！不是你技巧退步了，而是你的眼力提升了——这正是所谓眼高手低。这时候应该多问老师、多看书、多临摹。沉下心来解决画面出现的不足。如此不断循环就会不断提高作画水平。

目录

序	言	003	关于教学对话
前面的话		004	关于学好素描的对话
10-17	第一章	010	关于素描基础知识的教学对话
教学对话——素描知识		011	素描学习的一般过程是怎样的？
		011	什么是构图，构图常用的形式有哪些？
		011	素描静物的构图要注意哪些知识点？
		012	素描中的构图应该注意哪些问题？
		013	如何理解素描中的形体？
		013	如何理解素描中的空间？
		014	如何认识素描中的明暗关系？
		014	素描中，影响明暗的关键因素有哪些？
		015	如何在素描中运用透视知识？
		015	透视在绘画中呈现的特性有哪些？
		016	什么是结构素描，如何画结构素描？
		016	如何认识素描中的“结构”？
		017	铅笔和炭铅在素描中各自所具有的特性和优缺点是什么？
		017	画素描用炭笔还是用铅笔画更好？
		017	画素描静物时如何选择绘画材料？
		017	画素描时如何运用线条？
		017	画素描有哪些常用的技法？
19-27	第二章	019	关于素描静物的教学对话
教学对话——素描静物		019	画素描静物主要解决什么问题？
		019	要画好素描静物，应该注意什么问题？
		019	在素描静物中如何把握画面的节奏感？
		020	什么是质感？如何表现不同物体的质感和量感？
		021	优秀素描静物图解
		022	静物中怎么逼真表现物体的质感？
		027	如何安排素描静物的课程训练？

目录

28-39 第三章	028	关于素描石膏像的教学对话
教学对话——素描石膏像	029	画素描石膏像是否有提高眼力的方法?
	029	如何把握石膏像的特征和气质?
	029	为什么素描石膏像中画面容易画软?
	031	为什么画人像之前要画大量的石膏像?
	031	石膏像的训练在考前都要达到什么样的程度?
	031	对形体比较复杂、难画的石膏像,暗部的一些细节该如何处理?
	039	素描石膏像的合理训练过程如何安排?
40-123 第四章	040	关于素描头像的教学对话
教学对话——素描头像	041	好的头像应该具备哪些要素?
	041	头部肌肉解剖和骨骼知识应该掌握到何种程度?
	041	画素描怎样才能避免钻局部?
	043	素描头像写生中怎样才不会显呆板?
	045	同一模特不同角度的素描训练要解决什么问题?
	046	四分之三侧面女青年素描头像全程详解
	046	画素描头像的大致步骤如何,每一步该注意哪些地方?
	048	长期素描头像主要解决什么问题?
	048	短期素描头像要解决什么问题?
	048	头像中的明暗交界线怎样画得准确而又色调丰富?
	048	如何表现女性素描头像的颜面结构?
	049	如何画好鼻子和嘴巴?
	049	画头发如何处理虚实关系?
	049	要画好头发有什么技巧?
	049	画素描头像人物时,如何处理头像与衣服的关系?
	051	正侧面素描男青年详解
	051	画侧面青年像要注意哪些知识点?
	051	男女头像脸部最大的区别是什么?
	053	正面素描女青年详解
	053	如何画正面女青年头像,应该注意些什么问题?
	053	如何把握脸部结构的刻画及整个画面调子的节奏感?
	055	四分之三侧面素描男青年详解

目录

055	素描头像中鼻子的体积感怎么表现?
055	画素描头像时如何表现眼睛?
055	在素描里面,“宁方勿圆”怎么理解和运用?
056	侧面素描女青年详解
056	画素描头像时眼睛怎么画才更有神?
056	如何处理素描头像中的装饰物,如眼镜、项链、耳环等?
058	正面素描女性头像详解
059	画素描头像时如何找到一个最佳的写生角度?
059	画素描头像时衣领该如何处理?
060	画正面素描老年像详解
060	画素描头像时如何处理色阶的变化?
061	四分之三侧面素描老年像详解
063	边缘线的处理怎么更符合形体和结构?
123	素描头像的合理训练过程如何安排?

124-141 第五章	124	关于素描半身像的教学对话
教学对话——素描半身像	125	如何画好半身像?
	125	在素描半身像中如何表现手臂?
	125	如何处理素描半身像中的衣纹?
	125	素描半身像的最难的地方在哪,该如何解决?
	127	当头像和手结合在一起画时,如何画好手?
	127	半身像的训练,对考生有什么好的建议吗?
	128	怎么处理衣服、衣纹范例分析
	141	素描半身像的合理训练过程是怎样的?

142-153 第六章	142	关于素描局部的教学对话
教学对话——素描局部	143	如何理解五官的结构?
	144	眼睛和眉毛各种局部
	146	鼻的各种局部
	147	嘴的各种局部

目录

	148	耳朵的各种局部
	149	如何理解手的结构?
	152	各种头发表现
	153	脖子的理解和表现
154-159 第七章	154	关于素描考试的教学对话
教学对话——素描应试	155	考试的一般流程是怎样的?
	155	考试中,默写、写生、画照片三者各有什么特点?
	155	09年素描考题情况分析
	155	画照片难在哪?
	155	画照片时,如何处理虚实?
	155	哪些方法更易于提高画人像照片的水平?
	156	09年素描考题汇编
	156	考试分央美、清华、国美,在教学里面也这样区分吗?
	156	中央美院造型专业对素描评分的标准是什么样的?
	157	素描考试时常出现些什么问题,如何解决?
	157	素描考试时要注意一些怎样的问题?
	157	考前画具要换新的吗?
	157	如何将考试期间状态调整到最佳?
	157	在交试卷前十分钟,怎么整理自己的画面?
	158	考前临摹好的素描作品要注意些什么?
	158	如何能正确了解自己考前的绘画水平?
	158	在考前训练中怎么加强整体和局部的关系?
	158	清华美院与中央美院素描考试有什么区别?
	158	清华美院考试对素描头像的要求是什么?
	158	在考试开始时如果“怯场”了怎么办?
	159	考试中,素描写生、默写、临摹与画照片的区别在哪?
	159	对未来高考中题型的预测,对大家有哪些好的建议?
	159	每个学校的考试要求不同,那么考的时候要换风格吗?
	159	素描头像考试的具体要求是什么?
	159	素描考试评分标准怎样?

素描知识

TEACHING DIALOG

素描知识

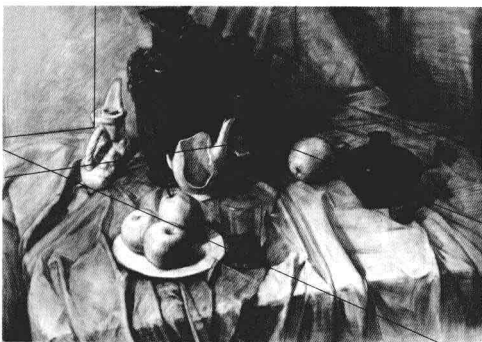
关于素描基础知识的
教学对话

“外行看热闹，内行看门道”，这里的“门道”指的是素描的专业绘画技巧。素描基础知识是所有绘画的根基，不管你以后是作纯绘画还是设计，素描基础知识掌握的多少直接决定着你在绘画的道路上的远近。所以说只有不停地突破和升华你的素描基础知识，才能在绘画的道路上走得更远。

- 素描学习的一般过程是怎样的？
- 什么是构图，构图常用的形式有那些？
- 素描静物的构图要注意哪些知识点？
- 如何理解素描中的形体？
- 如何理解素描中的空间？
- 如何认识素描中的明暗关系？
- 透视在绘画中呈现的特性有哪些？
- 什么是结构素描，如何画结构素描？
- 铅笔和炭铅在素描中各自所具有的特性和优缺点是什么？
- 画素描有哪些常用的技法？

关于素描基础知识的教学对话

构图关系着画面整体形式感和画意的表现,影响构图的因素有空间、透视、黑白灰、视觉的主导性以及其他的协调的节奏等。

协调的空间感与空间透视:

画面的平行线靠画面二分之一往上一点。正确处理背景 and 台面的关系是画好一幅静物的第一个关键点。

注意观察画面的黑白灰的分配,大面积的亮灰和主体物小面积的重色形成对比。

构图——协调的形式感

►素描学习的一般过程是怎样的?

邵君:学习素描的一般过程是从几何体到静物再到石膏像,再到头像然后到半身像最后过渡到人体。现在考学阶段最多考到半身像。事实上很多学生学习是不完全按照这个过程来学,特别是为了考学,很多学生甚至画室可能就是直接从素描静物一下就过渡到头像,这是很难学好素描的。还有一种现象就是把头像分解来学,把眼睛、鼻子、耳朵临摹记忆下来,然后拼凑起来,放在一起成为一张画。但是对学习好素描和要考专业比较好的学校来讲,还是欠科学的。以上这种情况造成了很多学生光能画素描头像不会画石膏像,不会画静物,画出来的人像也不生动。其实学习素描的初衷就是为了理解并描绘形体,从简单的形体,逐步向复杂的形体过渡,一步一步的往前走,刚开始就是几何体,几何体画好后就是静物,静物画好后就是石膏像,应该是一个循序渐进难度不断加大,认识理解形体由单纯到复杂的一个过程。

从今年清华大学的素描考试来看,因为很多

考生没有按照学习素描的一般过程来学习素描,造成了今年清华大学考试上的重大失误,这就像刚才所说的一些只会画头像而不会画静物的考生,遇到静物考试时好多学生在考场里面不知所措,这其实是他们学习素描的一个误区。

►什么是构图,构图常用的形式有哪些?

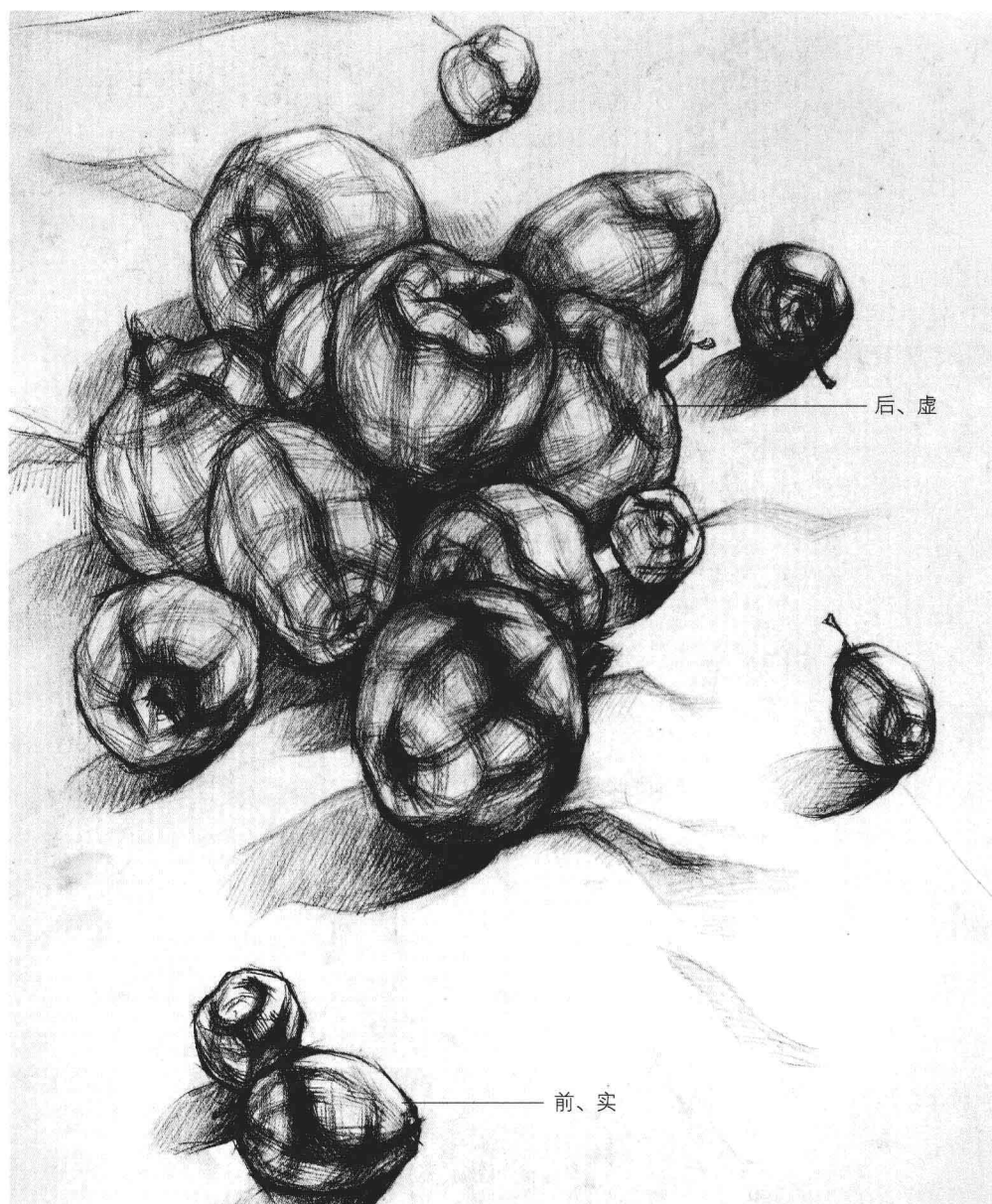
陈挺:在作画时根据题材和主题,把要表现的形象适当地组织起来,构成一个协调完整的画面,就是构图。比如在画一组素描静物写生的时候,安排静物在画面的位置时要符合视觉美感,这种行为就是通常所说的构图。在静物构图中大致可分为:

- (1)三角形构图——是最稳定的构图;
- (2)水平线构图——可表现广阔的场景;
- (3)垂直线构图——可制造素描和色彩静物当中经常用到的紧张感;
- (4)水平与垂直的组合构图——是一种易于控制的构图形式;
- (5)斜线构图——能创造动感和节奏;
- (6)曲线构图——可表现柔和的韵律。

►素描静物的构图要注意哪些知识点?

郭磊:构图中有两个原则:首先要“完整”。要求画面饱满、舒适,形象完整、主题突出。一些考生往往容易把物体对象画得太大或太小;过于集中或过于松散。都不能给人以美感,失去了构图的意义。其次“变化统一”。变化统一是构图的手段。构图的美学原则主要是既要有对比和变化,又要能和谐统一,最忌呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面,因为这将令人感到非常乏味和沉闷。画面如果有聚散疏密和主次对比,有内在的结合及非等量的面积和形状的左右平衡,就会产生生动、多变、和谐统一的画面效果。懂得这一规则,会使我们的构图千变万化,并展现其特有的魅力。

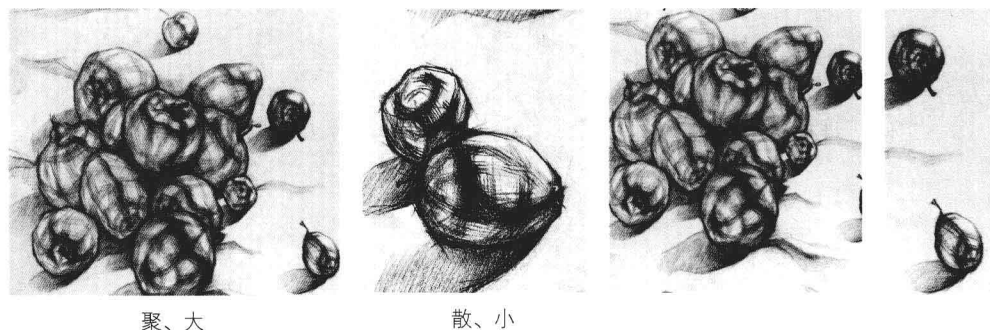

构图总体上要使画面形成一个整体，通过物体的大小、高低、前后、左右、上下、疏密关系使画面形成一定的节奏。

► 素描中的构图应该注意哪些问题？

邵君：素描当中的构图要求视觉上比较均衡和舒服，从中国画的角度来理解构图就是“经营位置”。从静物和人像这些角度来讲，构图更多还是讲究一个均衡，让整个画面看着舒服。经营位置就是说你在构图的时候要把物体放到视觉合适的位置，不至于太偏左，太偏右，或太靠上或太靠下；构图好要靠专业修养，也是通过不断的实践练习，才能够获得的一种本领。

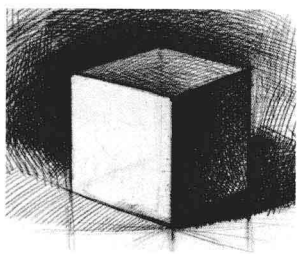
陈挺：素描基础更多的是在几何体和静物中体现，构图好坏，主要体现在视觉上的均衡性、合适性、协调性，从视觉体现构图的美感，比如：比较平常的三角形构图就有种美感。有一些构图特别能揭示事物的美感，静物俯视的话，如果说圆形比较多的有碟子、有罐子，圆口大小和圆口之间有一个节奏感，画不同的东西用不同的构图。比如说像今年的中央美院考题是纸上的三到五朵玫瑰花，如果让你来画你要怎么画，我看到一个考生的试卷他直接是一个大俯视，然后在纸上放三到五朵玫瑰花，背景是重色，视觉冲击感特别强烈，看完以后觉得非常震撼，这就是非常巧妙地运用了俯视构图。有些构图很醒目，有些则很优雅，有些稳如泰山，有些则错落有致。总之，构图体现一个人的绘画修养。

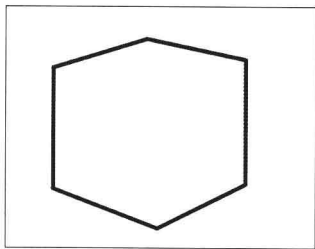
静物构图中的聚散关系：

1. 大的节奏关系，大面积的集中形成画面的主体和视觉中心，而在左下方的两个果子是形成次要的画面节奏，一种散开的视觉感受。
2. 大的节奏中穿插微妙的构图变化，是画面由密到疏的过渡。在画面中布置一两个小物体，起到打破画面的呆板与僵硬的作用。

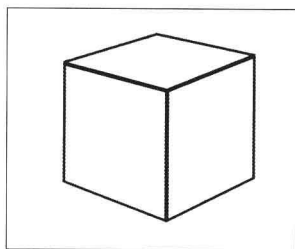
形体

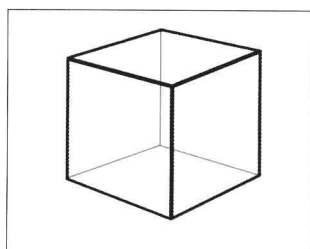
空间中的正方体

感受到平面的外形

观察到立体化的外形

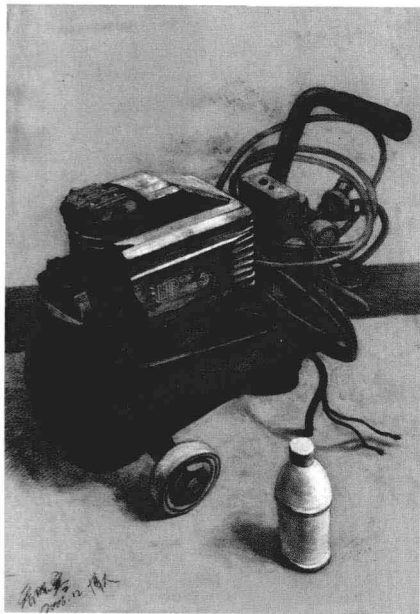
完全理解后所看到的形体

► 如何理解素描中的形体？

邵君：形和体都是素描里面要解决的本质问题，也是学习素描随时要面对的问题。形有外形有内形，体是我们在纸上描绘的视觉上的三维体。我们针对素描的本质问题而建立的一种体系，这个体系就是要学习的素描技法，在平面上面制造出一种错觉的形体与空间。这种体的形成离不开形，形和体是不可分离的，有形才能有体，没有形的话无法建立体，素描处处面临形和体，特别是在头像素描当中这种形体体现得更突出，画一块颜色，画一个调子都是一个形。那么我们练习素描更重要的就是把自然界的实实在在的形体转换到平面上，那么这种手段就是通过学习素描技法来实现的。

到任何复杂的形体都可以用几何形体去概括，所有的形和体都是由最基本的正方形、立方形、锥形、球形、梯形、三角形等组合而成。所以通常我们画头像的时候会把头理解成一个球形，会理解成一个鸭蛋型，眼睛又会理解成一个球形，额头理解成一个不规则球形，所以说很复杂的一些形体通过我们概括这些形和体，就变得更加容易理解了。如啤酒瓶就是两个柱体组合在一起，比较复杂的形体都可以用简单的形体去概括，那么我们找形找体也是通过简单的几何形再慢慢地切出有机形来，为什么讲头像的时候要把它放在方盒子里去讲它的形体呢，就是这么一个道理，就是用简单的形和体去概括复杂的形体，这是学素描入门很重要的一课。

空间

作品尺寸/4开 作品出处/北京清美博大画室

► 如何理解素描中的空间？

邵君：高度、宽度和长度是三维空间的表现形式。在二维的空间中呈现出三维的视觉效果是绘画要解决的问题之一。

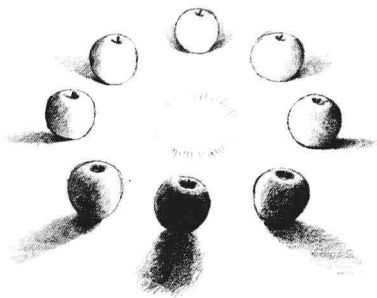
陈挺：三维空间可理解为有长、宽、高三维规定的空间体。任何一个三维的空间体都是有形的。要表现好三维空间感，就不要忘记空间体的长、宽、高以及物体周围的参照形体。

商亮：素描首先是空间的游戏，通过画速写培养人对物的形象的敏感，让我们在素描的第一步也就是起形能十分到位，把看到的一切形象都放到空间中，体会他们在空间中变化和

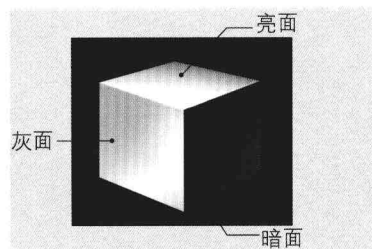
交接的位置，通过结构、透视、光影加上绘画语言去创造立体的世界。

邵君：画面空间一般来说是在画面二维的平面上面绘出物体的三维视觉。通过透视、近大远小、近实远虚等技法来形成的一种视错觉，这种空间通过透视等绘画技法形成的是虚拟空间。我们具体谈的也就是这种画面的空间，那么能够形成空间最有效的一个手段就是透视，透视形成空间典型的例子是我们画风景时画树和房子形成的透视变化。但在头像写生当中透视并不是很强。

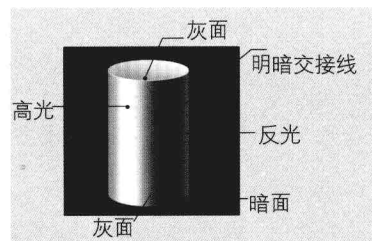
明暗

不同光源方向对物体所产生的不同明暗变化。

明暗变化分为三大面、五大调子。
物体受光后会出现三大面：黑、白、灰三大层次的明暗变化。
(如：上图立方体)

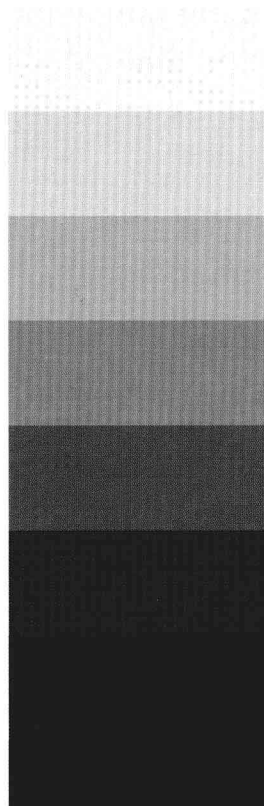
五大调子：是三大面的延伸，将黑白灰分为亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光五大层次。要知道，其实物体的颜色远不止这几个层次，它比我们想象的要丰富得多。我们只是为了方便理解而概括出“五大调子”。

►如何认识素描中的明暗关系？

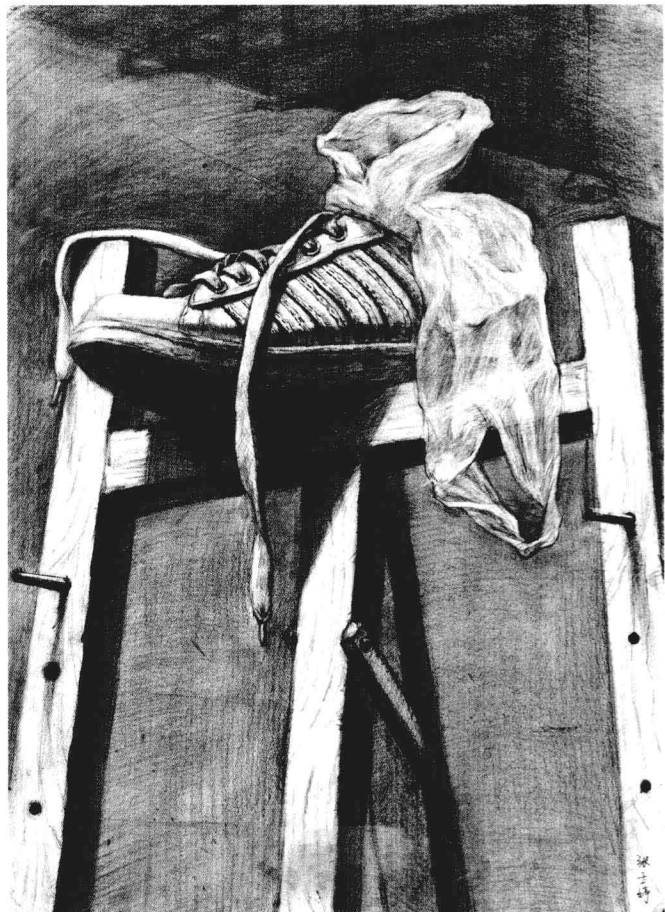
邵君：素描中的明暗就是因为光的存在，光的存在就有了物体的形体，否则的话就是一片漆黑，无所谓形体。画素描就是人为制造自然界的那种光源的形成物体的明暗关系，那么我们素描里面揭示形体的方法就是利用三大面、五大调子来概括丰富的光源，观察一个物体首先就要看黑白灰，黑白灰是三个色阶，五大调又形成五个色阶，到五大调还可以再细分，但是我们能够大致模拟自然界的形体体感的最基本要求就是三大面五大调子，那么五大调子最关键的就是明暗交界线，它是物体和光直接产生一种从明到暗转换的分界线，它也是用光来提示结构的一块丰富的面，是很关键的一块面，这块面同样也有它的形，必须要找到明暗交界线的形才能正确揭示这个形体的结构，明暗交界线是很形象的一个说法，事实上它是一个面，从整个画面的黑白灰构成来看，明暗交界线应该说是画面上物体比较重的一个面。

►素描中，影响明暗的关键因素有哪些？

鲁金勇：静物中的黑白灰关系受几个因素的影响：(1) 物体本身固有色；(2) 因为光线而形成的明暗关系，黑白灰关系的最终协调到位，要在画面不断深入完整的过程中完成，对黑白灰的认识我们要注意的是黑白灰首先是一个画面大的颜色层次划分，在最亮的层次里面还包含有黑白灰的颜色层次，在中间灰的层次是同样的包含黑白灰，在黑的颜色层次是一样有黑白灰，这样来理解才能让我们的画面层次更加丰富。

明暗九度色阶

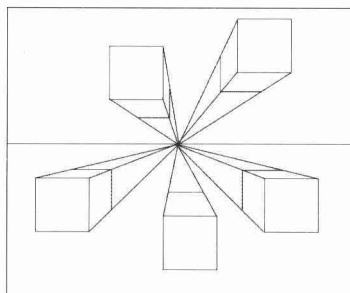

作品尺寸/4开 工具材料/素描纸、铅笔 作画时间/短期 作品出处/北京画天画室

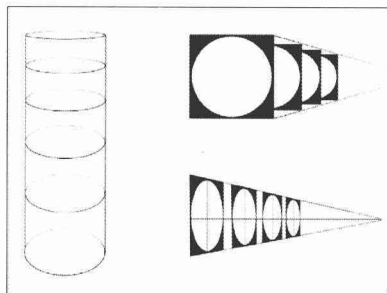
透视

透视是由于物体之间或同一物体的不同部分之间所处理空间位置远近不同引起的视觉的变化现象。

我们一般通过立方体、圆柱体、球体来观察分析，理解透视变化的规律。

一点透视图

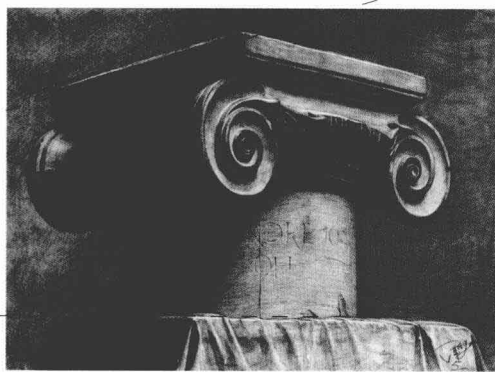

圆透视规律图

▶ 如何在素描中运用透视知识?

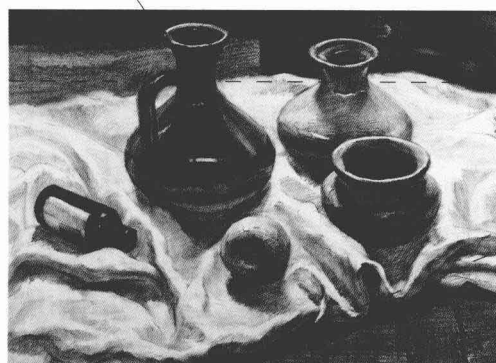
邵君：在素描里面说透视，更多的是一点透视，一点透视在素描静物里体现得最多，画立方体、坛、罐、碟的时候透视现象较明显。从具象素描这个角度看，也会有透视，但不是很明显；实际当中的透视运用就是画面在视觉上不要觉得别扭和不舒服就可以，有时候如果透视运用机械，画出来的画会呆板生硬。头像素描中我们不应该把透视理解得那么机械，透视是理论科学的东西，在对透视理解的基础上写生，更多还是凭感觉。

视平线以上与画面成角的线向下消失

与视平线平齐的弧线或角线成为直线

与画面平行的线，不发生透视变化

— 视平线

视平线以下与画面成角的线向上消失

远小远虚 近大近实

▶ 透视在绘画中呈现的特性有哪些?

陈挺：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和体积感，从而在二维的画面上来表现出三维的体积空间。

近实远虚：由于视觉的原因，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。