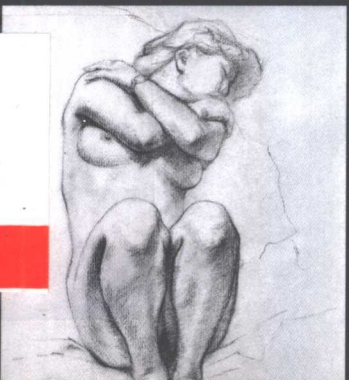
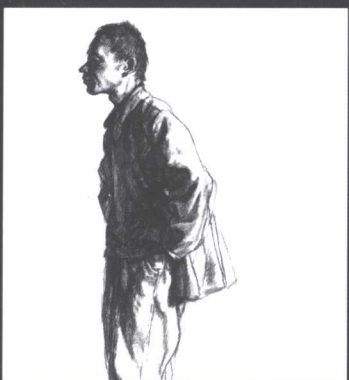

LIZHENSHE NG
TANSUMIAOJIFA

李真胜谈 素描技法

中国高等美术学院基础课对话

ZHONGGUO GAO DENG MEI SHU XUE YUAN JI CHU KE DUI HUA

李真胜 编著 陕西人民美术出版社

作者简介

李真胜 1953 年生，籍贯山西。毕业于西北师范大学美术系。1987—1989 年进修于中央美术学院。中国美术家协会陕西分会会员，陕西油画学会会员，现为西安美术学院美术教育系讲师。

作品多次在国内外画展中获奖。部分作品被美国、加拿大、日本、新加坡等国，台湾及香港等地区收藏。入编《中国美术家名人录》。

中国高等美术学院基础课对话

ZHONGGUO GAODENG MEISHUXUEYUAN JICHUKE DUIHUA

李真胜谈素描技法

LIZHENSHENG TANSUO MIAOJIFA

李真胜 编著

LIZHENSHENG BIANZHU

陕西人民美术出版社

SHANXI RENMIN MEISHU CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

李真胜谈素描技法/李真胜编著. - 西安:陕西人民美术出版社, 2002.12
ISBN7-5368-1592-1

I. 李 ... II. 李 ... III. 素描-技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)
第 101595 号

李真胜谈素描技法
李真胜 编著

陕西人民美术出版社出版发行
西安市北大街 131 号
新华书店经销
陕西省印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16 开本 5 印张 30 千字
2003 年 1 月第 1 版
2003 年 1 月第 1 次印刷
印数:1-3000
ISBN 7-5368-1592-1/J · 1279
定价:19.60 元

目 录

前言	5
素描随感 钟国昌	6
有关素描的两点认识 郭榆生	7
几句话 陈 欣	8
学习随笔 王 秦	8
我的祖母 王志刚	9
素描静物写生	10
一、静物写生的特点	10
二、画前准备	10
三、静物写生的方法步骤	10
素描人物肖像写生	18
一、头像写生	18
二、半身人像写生	50
三、半身像素描步骤	51
人体和全身着衣人物写生	56

前言

多年一直从事油画教学工作，断断续续地画了一些素描，但却没有精心存留，今天编写这本册子，才有机会翻阅整理这些曾被冷落太久的东西。这些素描有我进修学习的习作，也有在教学中随课堂画的范画。

本书中编写的范画，重点强调了“整体表现”贯穿于素描的全过程，要求同学们要学会“整体地看，整体地画。”素描是感性的，也是理性的，只有浅层的感觉是不够的，这样往往容易停留在表面的抄描，局部的拼凑上，而只有将对象的内在结构关系深入研究，理性分析，才能在感性上获得本质、深层的认识。

这种认识与理解强化了感觉，也丰富了感觉。这样，我们的素描才能整体地观察、深入概括地表现。只有坚持这种感性与理性结合的训练，才能帮助提高我们对素描的认识。素描的基础训练对日后的创作很重要，需要下大功夫刻苦学习，科学的理论与实践相结合，不断总结经验，才能更有效地提高我们的素描水平。

在这本书中，除了选编了部分同道的作品外，多数是我自己素描的实践与体会，虽然部分作品已磨损、变色，但在我重新整理翻阅时，依旧有一种温馨的感觉。

李真胜

2002年11月20日于西安美术学院

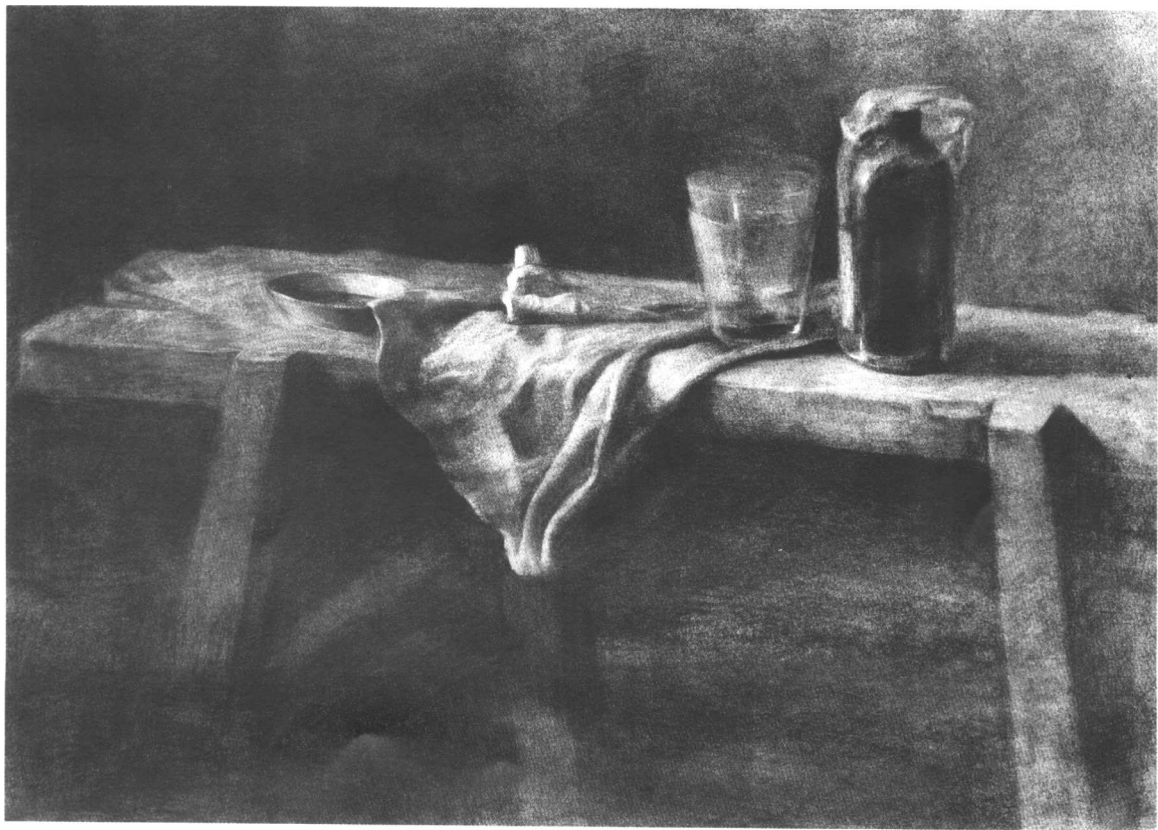
素描随感

钟国昌

夏日午后，在画室的一角，有一丝淡淡的透明光影传递到我的眼中，时而清晰，时而模糊，一层一层，一次一次，反复涌现在眼前的这种说不清道不明的美妙感受给视觉以新的体验，原来那里是旧凳上随手放置的作画用品：松节油瓶、玻璃杯、白瓷盘等，这些物体与其发出的透明光感在灰色的影调中使我对物象本身的真实性与视觉中的虚实一致性产生怀疑。它们时而消失，时而重现，又时而消失，物体与光影、空气融合引发重新认识对象这种处于“虚无”之间的探求，使我想起了庄子的描述：“视乎冥冥，听乎无声，冥冥之中，独见晓焉，无声之中，独闻和焉，故深之又深，而能物焉”；“静则明，明则虚，虚则无为而无不为也”。在素描中，物体的“实”形我们称其为正形，物体与物体之间或之外构成的“空”，我们称之为负形，正负形的相互存在才构成眼前这种丰富

美妙的明暗调子变化及“显”与“隐”的暗示。从“显”与“隐”观察对象、体会对象、再次重新认识对象，真实的接近事物本身，而存在的真实性往往在于有无之间、隐与显不断流变、不断生成之中，通过放松对“显”的部分的描绘来关注对“隐”的感受表现，去抓住这种“虚无”的存在或者说表达我们视觉游离于“显”和“隐”之间的“流变”本身。一次次反复作画时抹去重来，使自己融入可视对象中，与之不断交流和碰撞，在视觉中把现有的、偶然的、模糊的以及明暗、虚实对比，一层又一层抹去的同时又是将其痕迹一层层叠加并相互交融成多层次有深度空间的境域过程，期待从空间中发现视觉的“以虚当实”、“无中生有”，寻求心灵与自然相即相忘，融合为一的根源之地，达到以物观物、物我两忘的境界。

（西安美术学院讲师）

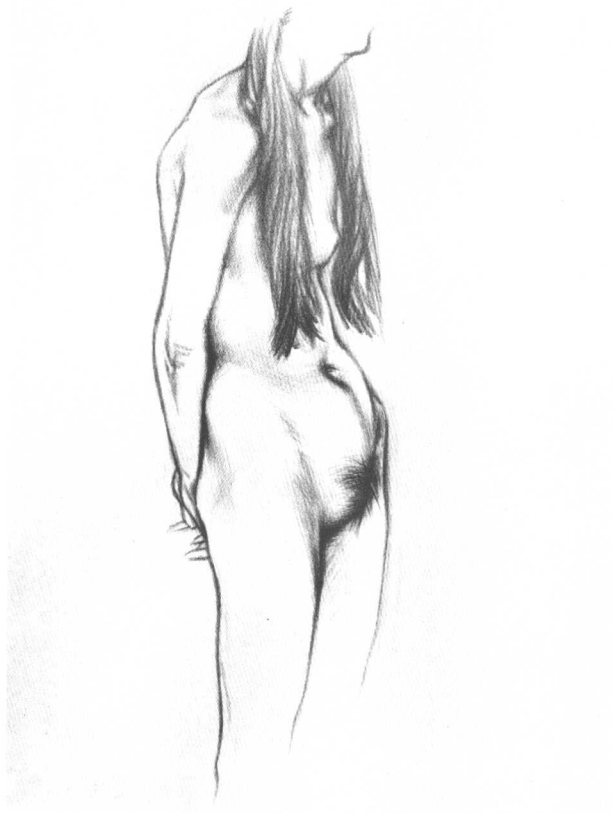
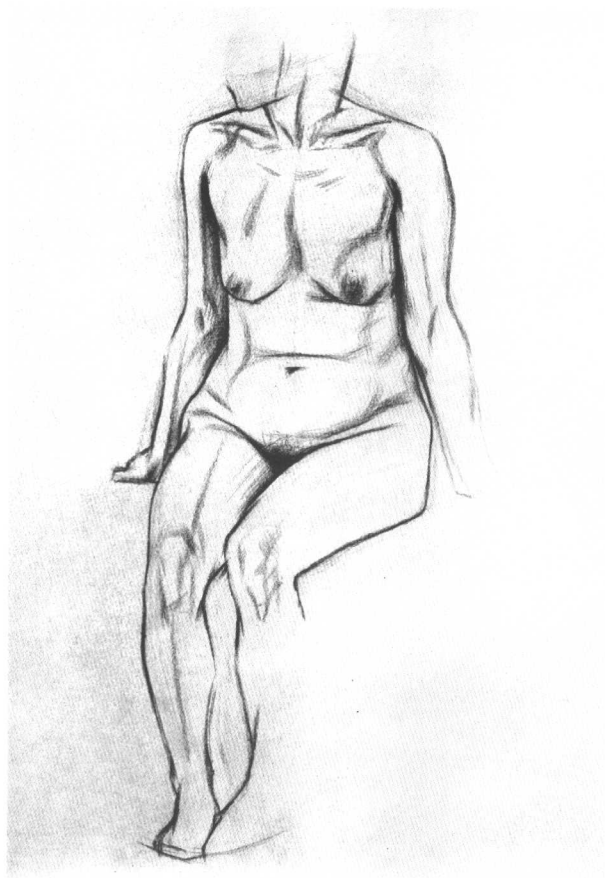
凳子上的静物 木炭条、炭铅笔、色粉 钟国昌（此作品曾获陕西省首届素描展金奖）

有关素描的两点认识

郭榆生

解剖学和透视学知识的研究，是西方美术整体发展的底层支撑，这一点是毋庸置疑的。学习素描的人大抵都知道，一张素描在一般素描概念的评价中，其水平的高低都会与其作画者对解剖学和透视学知识研究的深度有关。为了不使我们的眼睛仅仅停留在物象的一般视觉表象上，解剖学和透视学的深度理解，对每位素描学习者应当说是必须做到的。在这里需要说明的另外一点是，一张素描作品在一般解剖学和透视学意义上的评价，并不是它水准高低的全部衡量标准。我们都知道，每个作画者做为个体劳动者，都会与他人有着不可言尽的种种个体差异，正是这种个人物质所带来的差异，使每个作画者对物象有着不同的个人直觉印象和不同的感受与理解。因此，在素描学习中，宽容地给每一个作画者留下这种差异所需要的空间，并给予有效的、引导式的支持，将对其素描学习的前景有着更为重要的意义。

(西安美术学院副教授)

几句话

陈 欣

当面对事物，面对画板你是怎样看的怎样想的，就怎样去画，你在意什么、关心什么、自然就在其中了，如果出现问题或缺什么，不管大小，慢慢的解决、补充他。

先哲曾这样说：“……物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。……物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修……”虽然说的不是绘画上的事，但其中的道理需要我们细心咀嚼。达·芬奇曾说：“……仔细辨认各种光线，哪些最明亮，阴影之中哪些最暗，而明暗又如何交混，观察他们的分量，并互相比较，注意轮廓的朝向……当你如此用心的练熟了你的手和判断时，你就会在不知不觉之间，已经落笔神速了。”

不管怎样只要你在画，就会有收获，可能是教训，可能是经验。（西安美术学院讲师）

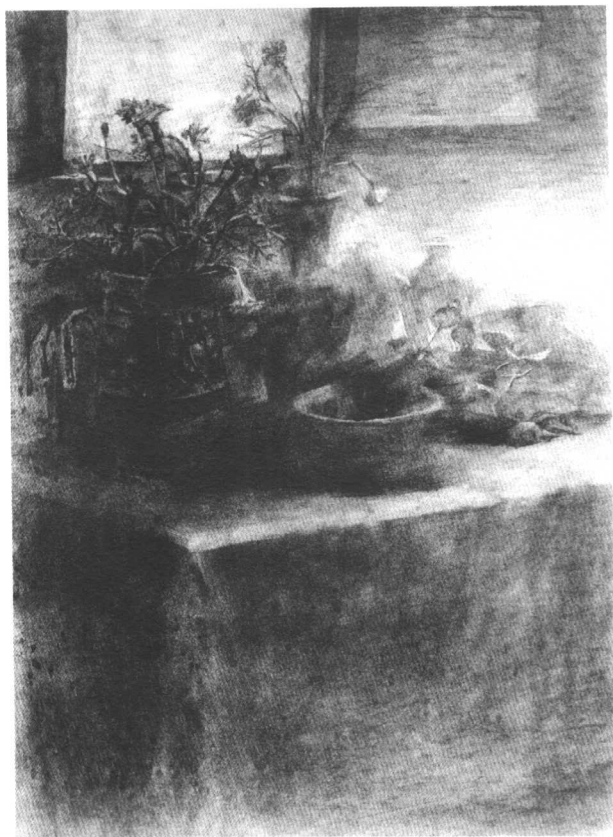
学习随笔

王 秦

素描最早的含义并非是美术学院所谓再现对象的造型基础，拉丁文素描这个词的原意是意图，素描作为意图开始经历“混淆与分辨，分析与合成，选择与集中，慢慢地目标明确清晰起来，人与看见的东西谋求了一种默契，找到了一种共同的语言”。（克莱尔《素描的理性》）

在当下面临对绘画艺术的信仰危机中，素描体验更是难得纯粹的一种艺术体验，于任何一种艺术表现形式相比，素描是那样单纯的直接表达。

（西安美术学院讲师）

我的祖母

王志刚

我的工作室有一尊我亲手雕塑的铜像，那是我的祖母。她乐观、直率的性格一直影响着我的人生态度。

我记事的时候，祖父是煤厂的送货员，拉车送煤，风雨无阻，我特别愿意跟祖母去给祖父推车，因为空车回来我可以坐在车斗里。常年累月，祖父退休时腰背已经弯成了一张弓，连空手走路也像在拉车。生活条件艰难并没有妨碍祖母常带我去听戏串门。大学二年级我去了陕北农村，对生活在那样艰苦环境中的农民竟然乐观豁达而深感敬意，我想起了习惯于劳动的祖母和我贫穷而快乐的家，似乎明白了什么。乐观的情怀透射着自信，豁达的态度涵养于知足。往往我们关心既得利益超过对于生命品质的关注，精神为种种的贪婪与奢欲而陷入深深的烦恼与不安。何不舍弃过分的欲望，净化心灵而开启心智，去善待环境，善待生命，善待自己。我上美院的第一年，心直口快的祖母已让街坊邻居们都知道了他孙子是专学给人画像的画匠。能说会道是祖母的本能，那是天分，其实她只认识自己的名字。虽然我们勤奋学习与追求表达的本领，但本领始终不及发自原始的本能出色。记得儿时与邻家娃争执打架，祖母闻声赶到总认为自己的孙子没错，免不了大声和那娃家长吵架，往往是我与那娃还未和好，祖母早已和娃家长坐在一起纳鞋底唠家常了。我崇尚的拿得起放得下，在祖母的行为里却如此简单。放弃成见能使自己变得宽容，何必为了利益争夺而自苦终身呢？过去过年都吃鸡肉，全家没人敢下手杀鸡，只有祖母上阵，但总要冲着鸡唠叨几遍：“鸡呀鸡，不是我有心要杀你，只因你是我们盘中一道菜。”那时觉得好玩，现在体会到杀生的人心里是多么难受，尤其那鸡是祖母亲手哺大的。

祖母喜欢给我当模特儿，让我练习写生，因为我陪伴她。忽然有一次我觉得祖母变老了，白发几乎

过半，岁月在她的额头及眼角留下了深刻的痕迹，柔情似水的时间再次证明了它那无法阻挡的力量，该逝去的终归要逝去。我越发珍惜时间，珍惜对祖母的写生，此后每画一次，我都觉得画像似乎变得庄严起来，我贪婪的感受着，认真描绘着每个线条，仿佛要把它刻在心里头。人的一生难得几个清静而透彻的日子，而和祖母在一起，我有这种感觉。她给我讲得最多的是我没有记忆的童年的故事，虽然听过无数遍，我还是喜欢祖母用手比划着说：“那时你才这么大点。”与其说我在听不如说我在享受着那份人间融融的亲情，那是宁静平和的状态，超然于功名利禄，超然于世间恩怨。

我从未记得祖母要求过什么，对东奔西走忙于生计和事业的我惟一的要求是“常回家看看”。祖母85岁大寿那年我告诉她，我在一个叫“牡丹园”的公墓区为她看了一块地方，祖母若有所思后问我：“那里人多吗？不会孤单吧？”

我努力用平常的声音说：“那里有您喜欢的牡丹花。”（西安美术学院副教授）

素描静物写生

一、静物写生的特点

静物是指可长时间摆放不动的物体。静物从结构到造型相对简单、明确，并且静物来源广泛，摆放又十分方便，可供学生长时间研究，它已成为培养初学者最理想的写生对象。也是美术院校低年级学生的基础训练课程。

二、画前准备

首先要根据课题需要选择，摆放静物。开始可以摆的东西少一些，以后，可不断变换摆放的东西，增加数量，静物的造型和空间也越来越复杂，难度逐渐加大。静物的摆放要依据“变化统一”的原则。摆放的物品不要过于琐碎，形状也不要过于复杂，物品摆放要疏密得当，大的黑、白、灰关系要好。静物摆得好坏，直接影响画面效果。

三、静物写生的方法步骤

以下将静物写生分成四个步骤分别讲解。由于素描是一个连续操作的过程，所以在实际写生中不能严格分开。

1. 选择、构图、起稿。

首先要从画面的构成、色调、黑、白、灰的角度对眼前的物象进行认真观察，根据它们的组合关系选择合适的角度进行构图。

构图，不仅要注意眼前静物是怎样组合的，更要注意画面的规格。是画成竖构图呢，还是画成横构图或是方构图，然后再将各种物体概括地看成方、圆、角、锥等几何形状，并考虑将这组形状安排在画面的什么位置上，此外还要从黑、白、灰角度考虑构图的均衡，不要

有“失重”的感觉。也可先在速写本上画些小构图，待确定之后再正式画，力争做到“胸有成竹”。

2. 用长直线切除空间画出大体轮廓。

用长直线轻轻地在画面上确定物象的位置，勾出物象的大体轮廓。

将大体轮廓仔细检查一遍，将静物的关键点，再确定一下，可用“点”、“线”和轻扫（铅笔侧锋）的“面”画出静物大的结构关系和明暗关系。

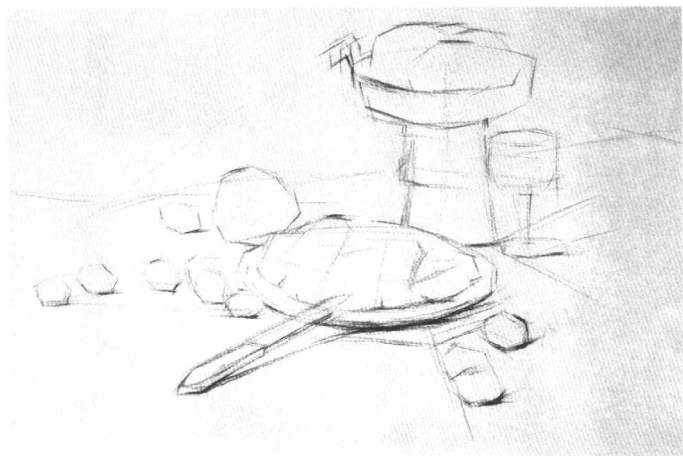
3. 分析结构、体面、明暗关系。

4. 深入细致刻画。

通过分析静物的结构关系、体面关系、明暗关系，对物体进行具体、深入、细致地刻画，采用重点入手、全面推进的方法。多次反复完成。

5. 统一调整。

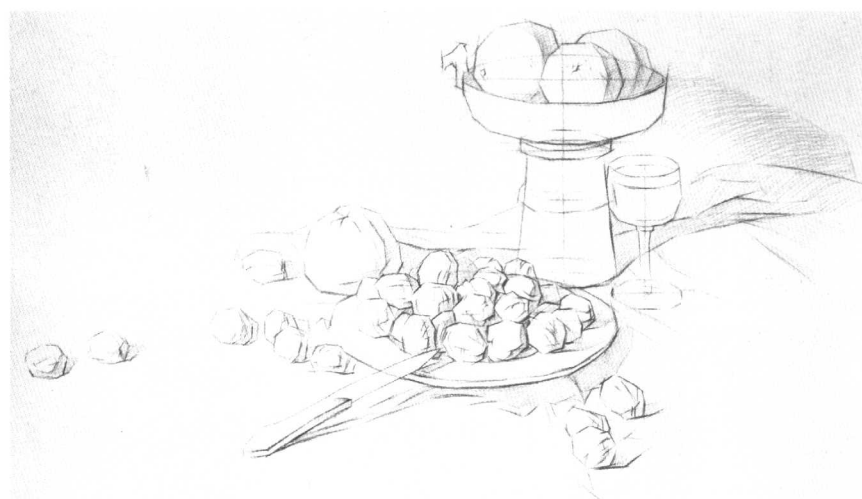
如果说在深入过程中不可避免地会出现琐碎，那么现在要重新审视整个画面，强调整体与处理空间，这是画面结束前特别要注意的问题。静物写生到最后，既要整体协调，又要生动、丰富。

第一步

第二步

第三步

第四步

第五步

核桃 铅笔 李真胜 1998

这幅作品对画面的整体关系作了概括处理。减弱放松了对背景、台布的具体描绘。在对整个画面进行深入、细致地刻画的同时，又将盘中的核桃组织、归纳成大团块，使画面显得丰富而又主次分明。

有羊头的静物 铅笔 王秦

以线为主表现静物难度很大，作者将画面处理的繁而不乱，主次分明。给人一种浑厚清新的感觉。

静物写生的方法步骤

第一步

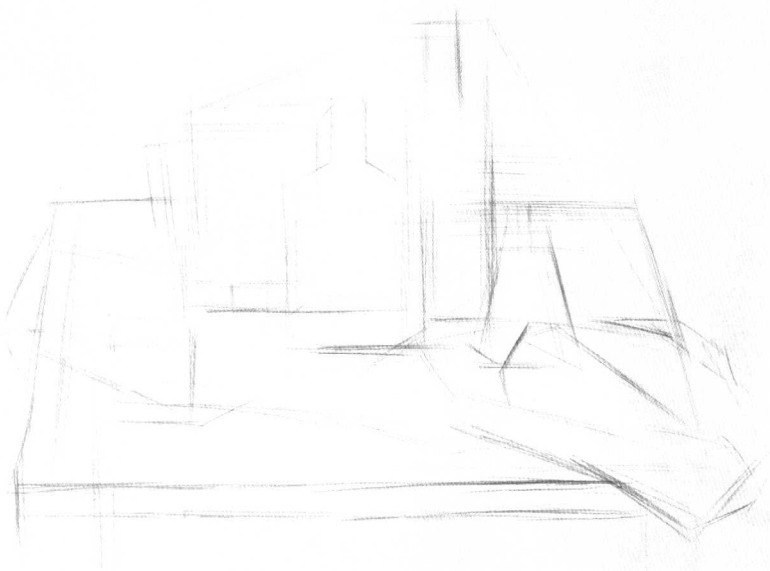
首先确定构图。并用长直线切除空间，画出物体的大体轮廓与位置。

第二步

分析并画出物体的大的结构关系、体面关系、明暗关系和空间透视关系。

第三步

采用全面推进的方法对整个画面进行深入细致地刻画。加强对主体物（玻璃瓶等）质感的描绘，并加入色粉材料。

第四步

加强空间深度的处理，对整体画面进行统一调整。

静物 木炭条、炭铅笔、色粉、素描纸 钟国昌