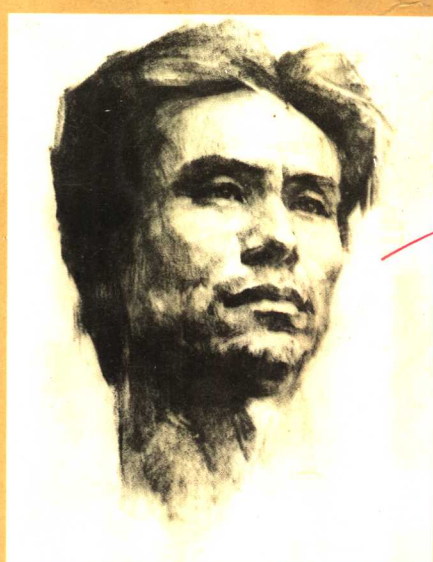

辽宁美术出版社

新素描表现实技

张英超 著

DRAWING

新素描表现实技

张英超 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新素描表现实技/张英超著.-沈阳: 辽宁美术出版社

1994.6

ISBN 7-5314-1054-0

I.新… II.张… III.①素描-技法(美术)②绘画-高中
升学参考资料 IV.J214 G634.955.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (94) 第00896号

新素描表现实技

xin su miao biao xian shi ji

张英超 著

辽宁美术出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市和平区民族北街29号) 朝阳县印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: $9\frac{1}{4}$

印数: 63,646—73,646

1994年6月第1版 1997年6月第5次印刷

责任编辑: 张东明
责任校对: 侯俊华

装帧设计: 张东明

ISBN 7-5314-1054-0/J 373

定价: 14.80 元

序

一幅好的素描习作哪怕是画的一组静物，都将掩盖不住艺术家赋予它的独立的艺术价值。中国的素描艺术和素描教学经过至今大约四代人的实践，越来越接近于它应该具有的艺术内涵。老一辈的大师徐悲鸿以他富有说服力的素描作品为我们留下了学习楷模，他的素描和素描教学实践，在坚持欧洲的现实主义传统的同时，融合着他本身固有的中国文化修养并开创了极有特色的学派。这个学派影响之深远，在大师逝去将近40年的今天，仍然可以看到在支持着中国年轻一代的艺术家向新的高度作艰难的跨越。在这漫长的40年中，随着苏联学派、德国学派进入中国，而中国人的那种谦虚的美德或者说是吸收知识的饥渴，又在一段时间内产生了可以理解的摇摆，扑朔迷离的西方现代主义又使我们的艺术家眼界大开，但是中国人毕竟成熟了许多，这种成熟表现在更具备了自我的品格和自信，对外来文化的吸收和借鉴更善于做出选择。今天，有作为的艺术家在自己的素描探索中，都在自己的个性和艺术追求与传统和现代、西方文化和东方文化等一系列问题中，找寻尽可能圆满的答案。也正因为这样，艺术家们非但不像局外人看来那样潇洒、那样轻松，甚至更多的是痛苦。

张英超以他富有正义感的真诚，多年来在素描艺术的领域内游弋，他在全力投入基础素描教学的同时，不间断地画出了大量的优秀素描作品。从静物、石膏写生、肖像到他一大批精彩的人体，他在坚实的写实手法中溶进了意象的因素。他追求三度空间和平面性的巧妙结合，他更以一个现代人的眼光来审视传统，扎扎实实地在他的素描艺术中注进现代意识。他的这一册《新素描表现实技》是奉献给初学素描的青年人的，这本书通过详尽的讲解和引导，以便使当前很多初学素描的青年人了解到素描不仅仅是技术训练，或者是极其严格的规范化的训练模式，而是一种艺术家阐述自己观察世界的特殊方法，是艺术家表露自己内心世界的一种语言。而现在大量的希望以素描学习来敲开美术学院大门的莘莘学子，在多种多样名目繁多的学习班中得到的往往是相反，迫切入学的心情再加上文化水准的低下甚至是智商的不足都使这些青年人对素描艺术产生着可怕的误解，他们大都认为这是一种单纯的技术训练，通过某些步骤、某些手法把对象画得大致差不多，如此而已。结果有了一点手头功夫就以为这就是素描。这种大量存在于社会上的所谓启蒙教育，其结果使美术学院的教师们大为忧虑。因为这种启蒙教育的后果最少也需要一年的时间来进行调整，才可能使低年级学生真正学会面对客观对象时进入良好的研究状态和表现状态，而某些文化水准低下的学生最终很可能还是一件废品，他们不可能成才，充其量也只能造就成一名极其普通的画匠。教师们面对不堪造就的学生在浪费自己有限的艺术生命，这就是今天美术学院的悲哀。

从这个意义上来说，我很高兴张英超的《新素描表现实技》的出版。张英超的著作中牢牢地把握住基础素描训练是艺术家的摇篮这个重要原则。未来艺术家必须在严格的规范化训练的同时，来锤炼自己的艺术心灵，使自己逐渐具备作一个真正艺术家的品格。他应该极端热爱自然、尊重自然，同时应该极端热爱艺术，热爱他所选择的这个事业，他面对自然应该能激动起来，而不是一段呆木头，他应该具有丰富和高尚的感情世界，而不是一个只会油腔滑调的要手艺的低能儿。这一切我认为都应该是基础素描训练中接触到的范畴。也许人们会责备我把素描训练看成甚至是万能的，让素描训练承担着它力不能及的任务。但是，请看看大师们留下的足迹，达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、荷尔拜因、伦勃朗、安格尔、米勒……他们的素描会告诉你应当怎样通过勤奋的、高品位的素描实践迈进艺术之门的。

鲁迅美术学院 许荣初

1993年11月

作者小传

张英超：祖籍山东，1963年6月5日生于沈阳，1980年考入鲁迅美术学院油画系，1984年毕业留校任教至今。现任中国美术家协会辽宁分会会员，鲁迅美术学院教育系讲师。1988年被编入《中国美术家大辞典》，1992年被编入《当代92·中国美术家年鉴》，油画作品《抉择》曾获全国六届美展优秀作品奖，素描作品《章光肖像》获全国肖像画大奖赛“章光杯”优胜奖。近年作品先后在日本、新加坡、台湾、香港、加拿大等国或地区展出并被收藏。

目录

素描自白·····	1
写给考生朋友们一封信·····	2
一、我对素描的认识·····	5
1. 什么是形·····	6
2. 什么是素描·····	6
3. 结构素描·····	11
4. 全因素素描·····	12
5. 研究性素描·····	12
6. 表现性素描·····	12
二、你必须知道的·····	17
1. 三大面·····	17
2. 五大调子·····	17
3. 反光·····	17
4. 黑、白、灰·····	18
5. 两度空间·····	18
6. 三度空间·····	18
7. 四度空间·····	18
8. 光·····	19
9. 素描工具及使用·····	20
(1) 笔的使用·····	21
(2) 橡皮的使用·····	24
(3) 纸笔的使用·····	24
(4) 手指的使用·····	24
10. 作画状态及要领·····	25
11. 造型的基本要素·····	26

(1) 透视·····	26
(2) 构图·····	27
(3) 比例·····	29
三、素描的初步训练·····	31
1. 几何形体·····	31
2. 明暗画法(步骤1—5)·····	31
3. 透视结构画法(步骤1—4)·····	33
四、静物·····	39
1. 如何摆置静物·····	39
2. 素描静物的步骤·····	39
3. 褶皱——衬布·····	40
五、石膏像·····	57
1. 阿古利巴(步骤1—6)·····	61
2. 格太梅·那塔夫(步骤1—4)·····	69
3. 荷马(步骤1—4)·····	75
六、肖像·····	87
1. 男青年肖像(步骤1—3)·····	87
2. 女青年肖像(步骤1—4)·····	93
3. 老人肖像(步骤1—6)·····	93
4. 半身像(步骤1—4)·····	106
七、速写·····	111
速写的步骤(1—3)·····	111
八、作者作品选·····	117
后记·····	136

素描自白

在这里——我尽可能忘掉自己是一个老师。去回忆我的学画经历……

我相信——这是我能为立志于成为艺术家，并渴望成功的青年朋友们所做的唯一有益的事情。

写给考生朋友们一封信

尊敬的青年朋友们：

我曾经收到过许多学画朋友的来信，询问关于素描的问题。信中那些真挚、诚恳的话语以及对艺术、对素描的热爱，无不使我为之感动！但是，由于教学的繁忙和能力的局限，未能一一回复朋友们的来信及信中所提的问题。因此，我一直怀着一种歉疚的心情来寻找补偿过失的机会。终于，辽宁美术出版社为我提供了这样一个与朋友们对话的机会。所以，我首先想到的就是发出这封早就该发出的信，给所有那些寄希望于我的朋友们。不过，我从不敢妄想能给朋友们解答什么问题。因为，这里所写的只是我自己——一个虔诚的艺术学徒者的学画经历。原因是，每当我看到朋友们信中写的“请您告诉我，怎样才能画好素描”的时候，我往往不知所措，这当中，我多半想到的不是向朋友们说教什么，而是我自己曾经做过的是什么。我深信自身的经历胜过说教，因为要想当好一名教师，首先就不要忘记自己曾经是一名学生，这大概就是我写这封信的主要宗旨。

首先，我想告诉朋友们，我是怎样开始起步画素描的。

记得在五六岁的时候，我就经常在纸上涂抹些东西。并不是因喜欢，也不知道这就是缘分，只是因为当时家里人，上班的上班，下乡的下乡，整天就我一个人守着空空的房院。也许是一个人独处有些寂寞与害怕，于是就将自己锁在屋里，在纸上画些东西为自己壮胆。时间久了，纸上的东西就不单纯是为了壮胆，而是我孤独时的最好伙伴。大人见了也称赞我“画得好极了”，谁成想这一点点的鼓励竟使我以后一发不可收拾，“画作”的数量也可以用尺来量了。由于我对画画这行当热爱至极，促使我在8岁上小学那年，在上学路上斗胆拦住了一位当时已有众多弟子的美术教师，并拜其为师。从此以后，我在自己选定的老师教导下，开始了学习素描的艰苦历程。

最初，老师先让我从临摹画起，从简单的图形开始，由平面到立体，由简单到复杂，直至临摹当时已出版的国内外较好的素描石膏像和人物头像。这一时期的训练，为我以后的写生训练奠定了良好的基础。对一些简单的造型，有了一定的感性认识，包括对物体的透视、人物的比例、解剖及光影的明暗。除此之外，还训练了眼睛的准确观察力与手的默契配合。在眼和手的配合当中，培养了造型的信心。然而，这仅是真正学习素描的准备阶段。这一阶段的学习，在当今的考生中已经很少有了，但我深知这一阶段的临摹学习，对我以后的发展是至关重要的。

接下来的学习，是写生训练。从石膏的几何形体画起，由一个到两个，再到多个形体的组合，后来又开始对不规则形体的学习。至今我还记得那一阶段的我，对任何一件物体，无论是石膏的还是各种质量的形体，都有一种描画它们的欲望。每画一个（或一组）形体，就像经历了一场探险历程。对我来说，在纸上画好了某个（某组）物体的形象时，那种快感是难以形容的。正是这种妙不可言的东西使我今天仍然迷恋着绘画。我想，学画画的朋友们，你们也曾有过类似的感受，如果能不断地拥有这种由奋斗而得来的感受，那你就一

定能成就你想干的任何事业。

在我把所能见到的几何形体画过无数遍之后，我才开始了画石膏像的尝试。最初，我画一张石膏像素描的过程是这样的：先找一个瓦数较大的灯泡悬在石膏像的上方，然后移动石膏像，直到它的光影效果能使我激动的时候为止。接下来我就开始在铺好的纸上，用直线勾出它的轮廓，再铺上大的明暗调子，然后从主要的部位或明暗交界线画起，用轻重不同的铅笔画出光影在形体上的过渡层次，一直到石膏像的亮部也画满调子，只留下高光部分不上铅笔调子。老实讲，这一阶段，我在素描上的认识仅限于对光影与结构间关系的研究。结构在灯光下的起伏变化，常常使我激动不已。我非常注重形体间的光影气氛，为此，我倾注了所有的精力，可以说这一阶段的学习是得失各半，印象是深刻的。

真正使我在素描上产生飞跃的认识，是从我画写生人物头像开始的。最初画肖像，我并不是那么自信。面对活生生的人，怎样才能把人物画像是我首先想到的。于是，我在写生的时候尽力去刻画头像的造型特征、比例、解剖等。结果画出来一看，简直像一个僵死的木头人，至此，我才悟到死板地追求形的准确并不能把人画“像”，“骨法用笔”固然重要，但“气韵生动”才是素描的目的。

如今，从我学素描到现在已经过去20多年了。回想起那些坎坷的学画经历，酸、甜、苦、辣无一不使我难忘。素描这东西你得花一生的时间来琢磨它，也不一定能研究得透，信不信由你。

有学画者问我“素描究竟是个啥东西，为什么学画画就得先学素描？”我搜肠刮肚地想答个明白，虽自知力不能及，但回想起自己的学画经历，却也能说出体会一二，凡事都有个起点。对于学画者来说，素描正是这个起点。它既是技术的起点，又是艺术（造型）思维的开端。它使你学会如何用脑子想、眼睛看，以及如何用手去画。当你在一张白纸上画出一条线的时候，你的素描就已经开始了，接下去就是如何用画出的点和线，按着你的思维和感受构筑起你所需要的形象来。

对于艺术家来说，素描是其艺术的灵魂。“你瞧维纳斯，素描就好比是她，也许正因为她残缺，才让人们为之倾倒。这种缺憾使人们向完美去追求、去幻想，却又永远找不到它的完美所在，大概这就是素描，这就是艺术家吧！也许这个世界上根本就不存在完美的东西，是艺术家填补了这个空白。在现实与理想（完美）之间架起了一座桥梁，素描正是这座桥梁的支柱，让人们在它的有力支撑下达到完美的精神境地。”虽然，我自觉这种回答有些荒谬，但——这是我的真实感受！

我深知，这封信不可能写出所有我想说的话，更不可能让所有学画的朋友都满意，因此，我希望通过这本自传式的书来报答朋友们，以及所有教过我的老师们对我的一片厚望！最后，我想引用塞尚的父亲在塞尚得了素描二等奖时对塞尚说的一句话送给学画的青年朋友们：“好吧！年青人，你要考虑将来的事，是要成为天才而饿死！或者成为富有的人来享受。”

一 我对素描的认识

关于素描的论述，可以说，自素描叫素描以来，古今中外已有无数视觉艺术家、理论家从口述到文字对素描的产生、现实状况、未来发展，从教学到创作，从技术到艺术，从写实到抽象，从材料到表现做了详尽精彩的表述。然而，在我的实际教学中，发现许多学生对素描还是一知半解，不得要领，要说深刻就更不用讲了。究其原因，一是现在的学生不喜欢在书本上花时间学素描；二是现在许多素描书，大都是千篇一律，看一本其它就不用再看了。记得有一次，一位考生到我家里来，要向我借一本学习素描的书，哪怕是推荐一本也好。但要求是一看就能学会画素描的书，这实在是把我难住了。当今的学生喜欢走捷径，找窍门。手和大脑不能很好地调动起来，这也是不能画好素描的原因之一。然而，说来说去，同学们最终想知道的，还是“怎样以最快的速度学会画素描”；或者说“考上美院”。我想这是同学们尤其是考生朋友们最关心的问题。也就是说，当一名考生要拜一位老师学画的时候，他（她）首先心里想的是，我跟老师学画这一年能不能立刻考上美院。一般这样的考生只关心老师怎样教，不关心自己怎样学。的确，怎样教固然重要，但教只是外因，而怎样学才是内因。仅仅把自己交给了外因是被动的，内因才能决定自己的命运。凡事都有个规律，如果违背了规律，只能落个事倍功半。我从来不知道“以最快的速度学会画素描”的窍门，我只知道违背事物发展必然规律迟早会落得过早夭折的结果。

前面提到，我们许多朋友都知道，只要学画画就要先学画素描，但要问其究竟也就不知所以然了。那么，素描究竟是简单还是高深，我以为先从人类文化历史的起源谈起会更有助于朋友们了解素描的历史。自从人类能够站立行走、“结绳记事”以来，另一种记事手段或娱乐方式也同时产生了，这就是那些古老岩洞上的岩画，以及那些莫名其妙的符号，美术史专家们认为这就是人类文化艺术的起源。而我更以为这是素描的起源，只不过素描这个名称的诞生离此还甚遥远，但作为素描的雏形形式已经产生了。我想，人类当时不仅仅仅是为了记录白天为生存所进行的一系列活动，同时也存在一些记事娱乐的意味。那些原始岩壁上的图像符号就是人类视网膜上视象和想象的合成体，这些简洁朴素的描绘正是人类祖先对自然界的真实感受，因此，我倒认为这种朴素的直观感受正是素描最初的本质所在（图1）。

随着人类文明的不断进步，素描这种艺术样式也随之流传下来，并为艺术家们所掌握。在西方的画坊里，素描被称为“草图”（图2、图3、图4、图5），在东方的画界中则被称为“粉本”（图6）。这期间的素描一直被作为正式绘画的预备手段，直到后来真正的美术学院在西方16世纪产生以后，素描才以正式的身份在美术学府的画室里扎下根来。但此时的素描则主要是绘画、雕塑等艺术的基础训练的代名词，这可能就是后来那句“素描是一切造型艺术的基础”名言的由来。以至后来素描被作为一种独立的艺术门类为人们所承认，这当然是另外的话题。

写到此，我并无意想写一本素描艺术发展史，而仅仅是为了给想学素描的朋友们画出

一条简洁的素描发展线索，让朋友们在这条线索下与素描的本质产生一种默契，在这个前提下解决一些朋友们最关心的问题，这才是本书的最终目的。

1. 什么是形

我相信凡是学习造型艺术的朋友都曾遇到过这个问题。当我在课堂上给学生们讲如何把形画准的时候，我在他们眼神中也同样看到这个问题：“什么是形？”

关于形是什么？形是从哪里来的？这是一个很难回答得令人满意的问题，因为自从有人说上帝创造世界万物之后，就再也没有人对此提出过疑问。然而，作为造型艺术家却不能回避这个一般人从不愿思考的问题。应当说，在视觉中，形就是视觉的对象，只要你睁开眼睛，就有形的存在。在一般人的视觉中，形的概念是广义的、抽象的、笼统的甚至是模糊的。形是人们认识客观物象的一种本能的反映，它的形象随着人的视觉生理上的成熟而不断丰富和深刻。例如，形在儿童的视觉中多半是平面的（两度空间）（图7），而形在成年人的视网膜上则是立体的（三度空间）（图8）。

但是，由于形在大千世界里以其繁杂的客观物象出现，使人们视而不见，是艺术家在这些形的复杂状态中发现了形的秩序和规律，并使之因素化、个性化。

形是客观物象在空间中存在状态的统称，形有其内在的构成规律和秩序。艺术家正是利用了这种规律和秩序创立了造型艺术的规律，使形在人们的视觉中产生新的意义。形也由此成为艺术家不可缺少的造型媒体。关于形的研究我将与同学们在下一节里做进一步探讨。

2. 什么是素描

“如果你明白了什么是形，那么素描是什么就不难回答了。”

素描是一门关于认识和表现形的学问，是指导表达造型艺术的一种最基本的、辩证的、逻辑严密的思维方式，是一门独立的造型艺术。

记得我小时候初学素描时，老师经常考我：“什么是素描？”我会毫不犹豫地按书上写的回答：“用任何一种单颜色表现物体造型的绘画就叫素描。”但又觉得没说清楚，就背出许多美术书上说的：“素描是一切造型艺术的基础。”如今，经过20多年之后再品味一下这两句话的意思，觉得还是没有什么毛病可挑剔，只是感觉应该用自己的话来说一遍才对味儿。

素描——这两个汉字很让我伤过脑筋，我不止一次地琢磨它的含义，因为我经常怀疑我的做法是否符合这两个字的本意，就索性凭我的感觉咬起文嚼起字来。

素，我理解字面上有两种意思：①单纯、直接；②质朴、真实。字外之意还有精炼、

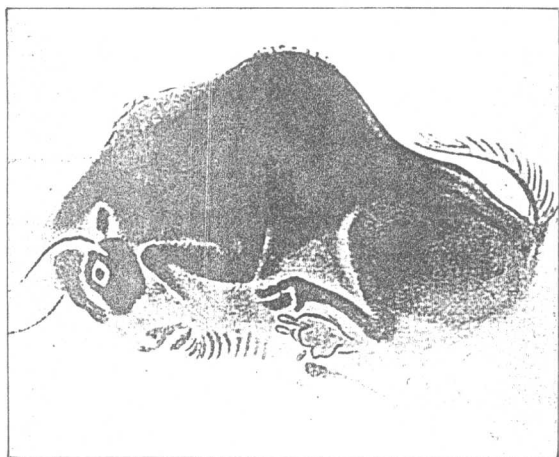

图1 受伤的野牛（西班牙）

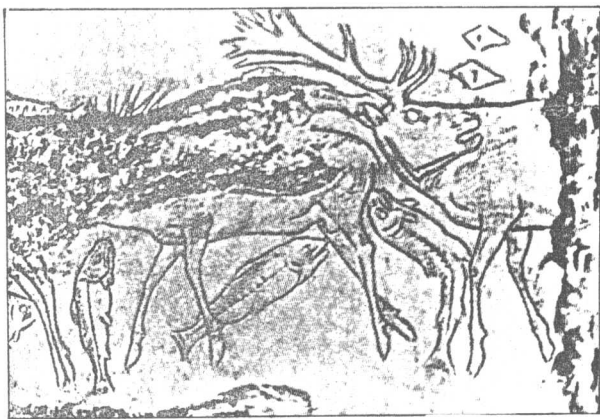

图2 红鹿头（法国）

图3 米开朗基罗 壁画《最后的审判》素描稿

图4 米开朗基罗 壁画《最后的审判》局部

纯粹、原始、最初的意思。

描，它的表义是：写、画、挥舞、临摹、写生的意思，弦外之音有全部占有之义，即整和广。

如果把“素”字视为静(词)，“描”字视为动(词)，那么就可以将“素”译(意)为深，“描”译(意)为广，把两个字合在一起就是纵和横的关系，(难怪古人以此“草图”和“粉本”来确定画的格局)有朴素真实地描绘，集广取精之意，即志广大，诚取精。这两个字的组合既有唯物辩证的关系；又有品格的风范，尤其让素描出现在艺术的源头，我实在折服将这两个字组合的发明者，我不得不惊呼：“素描乃是造型艺术之父！”

或许有朋友觉得我在摆字弄文做游戏，我说“冤枉”，因为我惟恐学素描走了样。在这许多年的实践中，我感觉到素描不光是“这儿长了，那儿短了，噢，那儿再宽一点就好了。”而是还有别的什么。

我一直信奉一句话——画如其人。

素描在教学的范畴中，主要是训练学生如何观察和刻画客观物象的造型能力。对于初学者来说，我们常常以把形体画得像不像，准不准，整体不整体作为检验素描水平的高低。那么，如何画准、画像、画整体也正是一些学画朋友想知道的，然而要达到以上目的，必须同时解决好素描里所包含的几个关键内容，即形体结构的比例关系、解剖关系、透视关系、整体的协调关系，这四项内容所构成的形体以及与空间的关系即是素描所要解决的基本问题，对于要考美院的朋友来说以上要求就是奋斗目标！

但是，要解决形体的比例、解剖、透视等问题，就必须先要了解形体是怎样来的，即构成形体的基本要素是什么？

我们说构成形体的基本要素是——点、线、面，而点在这里又是最最基本的。因为有了点，我们可以通过无数个点的连接而得到一条线(图9)。

然后，我们再把线按照一定的角度和方向延伸并封闭起来，就得到了各种各样的两度空间的面，或叫图形(图10)。

要想获得体积，让我们再按照获得面的同样方法，就能得到各种各样三度空间的形体(图11)。

所以说，形体是由点、线、面构成的，离开了点、线、面，很难想象艺术家将用什么去造型。请记住，任何复杂的形体都可以还原成点、线、面，这三种元素使造型艺术充满生命，是艺术家进行艺术创作必须坚持的法则。

以上，我们知道了构成形体的基本要素，那么，接下来我们再研究一下由点、线、面所构成的无数形体当中三对最基本的形体，我们称之为几何形体，即正方体、长立方体、三角体，由这三个直线体又演变出三个相对应的圆球体、圆柱体、圆锥体(图12)。

我把形分为两种状态：第一种是自然状态，也叫自然形，是指自然界中所有未经人类

图5 拉斐尔 壁画《报喜节》素描稿

图6 八十七神仙卷六

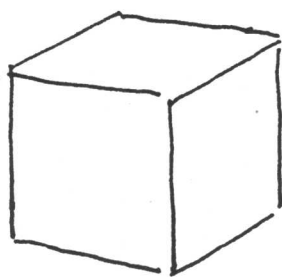

图7

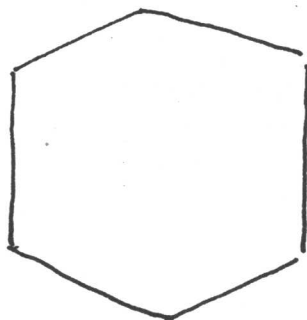

图8

•

.....

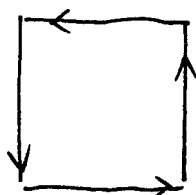
—————

图9

a

b

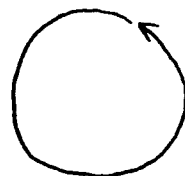
c

a

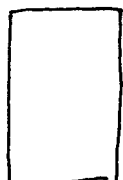

b

c

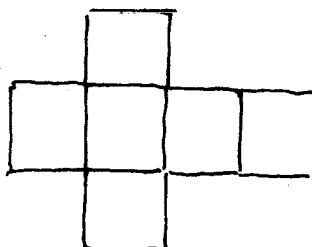
图10

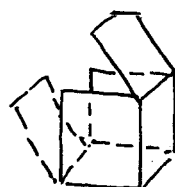
a¹

a²

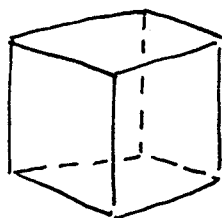

b¹

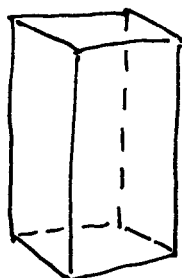

b²

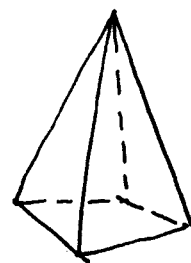
图11

a²

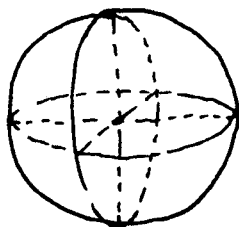

b²

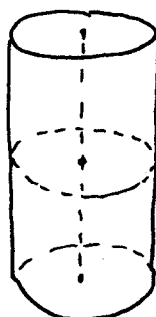

c²

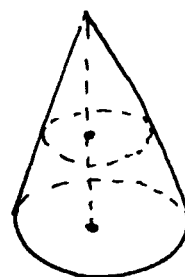
图12

a¹

b¹

c¹