

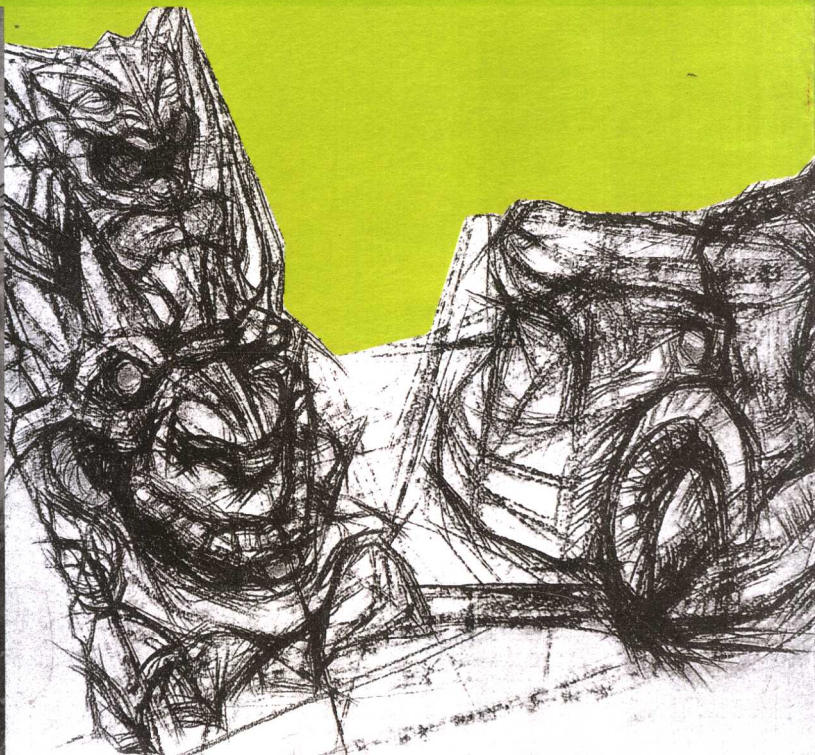
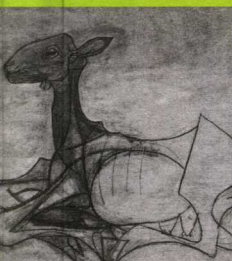
Sumiao Xuexi

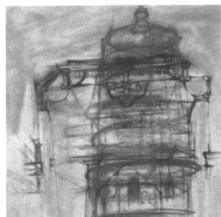
素描学习

设计与结构

Sheji Yu Jiegou

上海书画出版社

素描学习

设计与结构

本社编

 上海书画出版社

责任编辑 李诗文
技术编辑 钱勤毅
封面设计 王 峥

图书在版编目(CIP)数据

素描学习. 设计与结构 / 上海书画出版社编. — 上海:
上海书画出版社, 2004. 8
ISBN 7-80672-888-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 067050 号

素描学习——设计与结构

本社编

● **上海书画出版社** 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcp@online.sh.cn

印刷: 山东新华(临沂)印刷厂

经销: 各地新华书店

开本: 850 × 1168 1/32

印张: 3

印数: 0,001-5,000

版次: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80672-888-0/J · 803

定价: 10.00 元

序

在维根斯坦时代，观念与经验缔连的价值体系，具有很强的“理论”和“实用”的双重性质。它可以表述为：任何抽象的东西，都是一种已被我们高度认知、概括的“存在”，同时，它又可以被我们的经验展示而产生现实意义。

绘画素描亦然。它不仅属于认知的范畴——点线面的切换转化，明和暗的交替重叠，物与像的空间整合等，而且还是一种直截了当的、魅力无穷的、趣味盎然的艺术表现载体。

虽有俗话说“鬼魅易画，犬马难就”，但就素描来讲，忽略了事物的本质结构就难以勾画出事物的体貌。对一切造型艺术而言，素描是建筑的桩头、植被的土壤。事实上，其本身就是在黑白灰韵律间起伏跌宕，充分展示自己外在美丽的线条、明暗、体积、层次和空间。

正是基于这个缘由，在如今某些“时尚”的素描说法之中，这套书，拨歪匡正，脱颖而出，予以莘莘学子指点迷津，不失为一部较好的素描绘画理论与技法实践的契合之作。

谭根雄

华东师范大学艺术系

目 录

名家技法

视觉转换

林加冰 1

张正刚素描

张正刚 5

我的素描

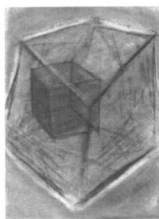
齐 鸣 11

立方体的空间关系

张志强 15

于艾君素描

于艾君 20

语言与观念

素描新视觉

——设计素描的语言与观念

林加冰 25

素描中的设计与结构

齐 鸣 37

主题与形式

张志强 40

语言与创作

胡亚强 45

结构与表现

丁 设 60

以素描的方式

于艾君 66

重读经典

从具象走向抽象

冯玉瑾 72

解读大师

齐 鸣 77

佳作档案

院校佳作选

视觉转换

林加冰

在平面上进行素描的空间结构构成学习, 意义在于培养学习者的构图能力, 使他们能从设计和创作的需要出发, 对自然的具象的图形进行平面化、概括化、抽象化处理, 即突破现实主义的框架, 寻找各种拼接组合, 形成很有意思的视觉效果。这就必须进行由具象到抽象的视觉转换。

构图的设计牵扯到艺术创作的诸多理论和技巧, 构图的方法在理论上文字表述已很多, 构图法则在传统绘画中也早已建立, 但对初习者来说不应空谈理论, 也不要使之陷于漫无边际的自由创作, 而应从构图、空间结构构成方面进行可操作性的训练。

构成素描的素材可选择美术作品、画报、生活照片等图片资料, 把素材中的图像概括提炼成抽象、平面、简洁的面与面的色块拼接组合, 将原有图像解构后重新构成新的图形结构。这常常要从多视角观察寻找切入点去分解原有的图形, 把图形几何化、符号化。不要被具象的图形束缚自己的思维, 要将图中的物象与物象、物象与空间的界缘进行提炼分割成各种形态, 使具象的形体变为抽象的面, 再找到构图中对大的结构韵律起作用的主节奏, 如开与合、繁与简、大与小、对称与交错等关系。在这些关系的基础上统一画面, 便会得到意想不到的画面构成。

在素描构成练习中, 黑白灰色调是主要构成语言之一。最初的训练应注重黑白两极色块。用高度概括的手法把小的零散的黑白对比和丰富的灰色阶减化压缩概括掉。要有取舍, 舍弃小变化、小节奏, 把它们统一在大的面积区域里形成色块组合构成。

构成练习要将视觉思维方式从具象转换到抽象。毕加索认为“要达到抽象, 不能不从一个具体的现实出发”, 也就是说一切抽象的图形都是从具象中转换而来的。寻找、发展个人心中的视觉图形,

无题 素描纸、水墨、木炭、蜡 14 × 16.4cm

从图形采集入手，将形象符号从事物的表象中剥离出来，再加以编排、繁衍、发展、生成多种趣味盎然的图形构成。物象的形体本身可符号化，形象与外围的边缘也可成为形的符号。人和物是图形，空间与空白处以及明暗色调的运行形成的明暗面都是图形。空间结构构成练习要循序渐进，可分几个部分：从立体到平面，平面到平面，意象到形式，形式到表现。这个过程阶段即：一，具象到抽象。提炼点线面，概括黑白灰。二，改变常规视点。消除或减

弱焦点透视,运用散点透视,自由排列、穿插、重构。三,有意削减自然形态,意足不求形似,而强化主观形态。把事物的形和表现的意结合起来。四,根据内在需要对“制作”或“涂鸦”进行有意味的截取或放大,寻找可视的具有审美意味的结构和空间构成。

在以上前三点的基础上进行第四点训练便会在偶然性中找到必然的有机构成。用不同材质的纹理采用不同手法的制作,均能得到不同的视觉效果,使之形成能表达特定情绪的图形构成结构。我的一系列作品的画面构成,先是用水炭随意地画,寻找大的架构,再用水墨进行调整。不尽理想便用手揉搓,突破形的束缚,揉搓的肌理自由地延伸,乱中寻找有序,产生了新的视觉效果。其中有三幅是从一幅之中否定自我,重新切割形成几幅意趣横生的、意想不到

无题 素描纸、水墨、木炭、蜡 9×12.8cm

无题 素描纸、水墨、木炭、蜡 19.5 × 28.5cm

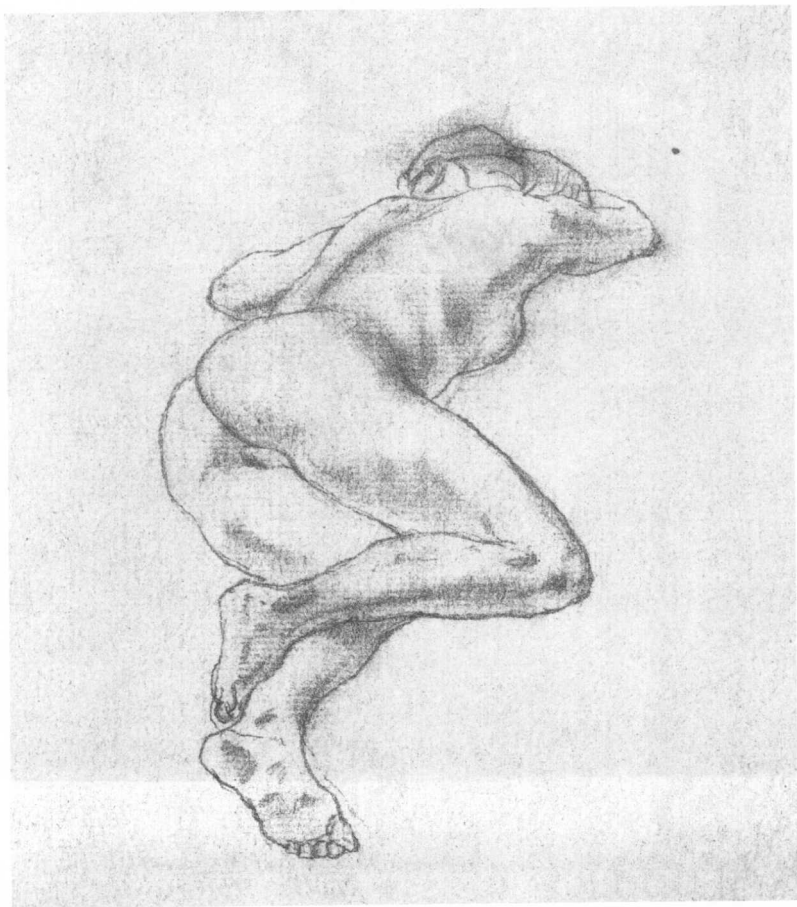
的新的画面结构。这种切割是受主观意念驱动的，借以某种材料的性质和手法来呈现，很难说清在画面中表现了什么。但大胆地突破和尝试，方能够在视觉表现形式中创造出特殊的视觉现象和新的视觉意义。正如安图·伊伦茨维格所言：“艺术家从千百次艺术实践中体验到，每当他放弃了意识的有意控制时，一种新的意象便会奇迹般地涌现出来。”

张正刚素描

张正刚

素描有着宽泛的含义，就造型艺术而言，我强调在主体造型中如何用最简单的手段表现最主要的东西，即形状与体积。对于形状，你必须有一个处于空间透视中的结构认识；而体积要懂得不同方向

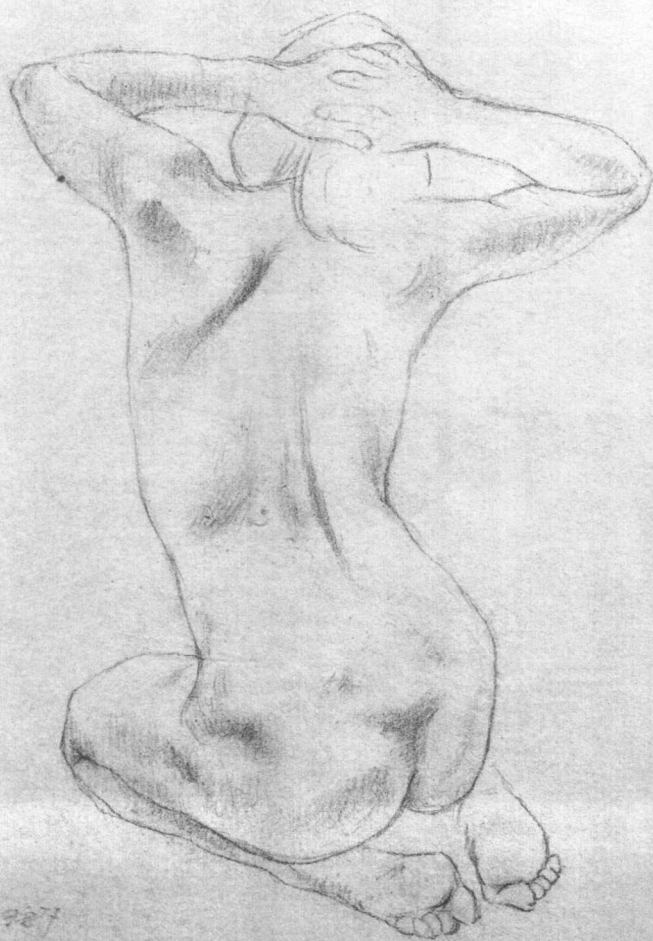
女人体 高丽纸、炭铅笔 37 × 32cm

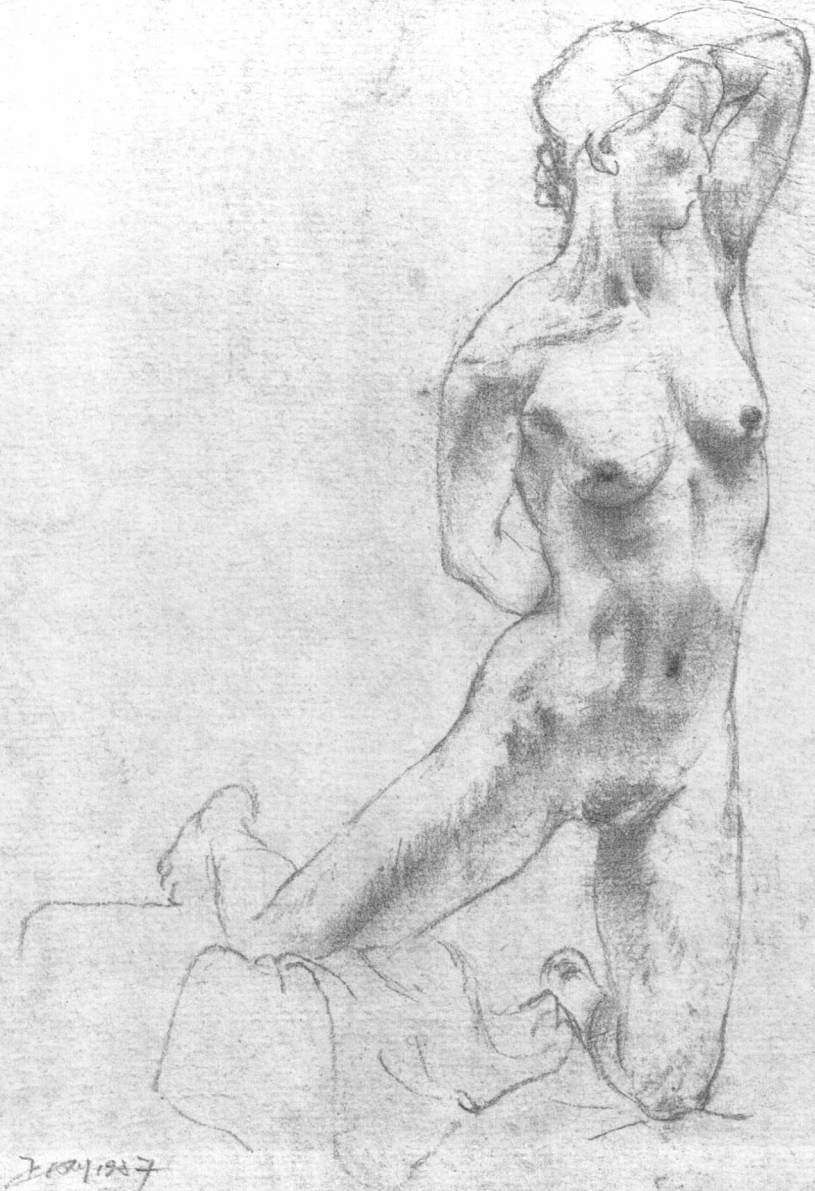
的体面衔接的转折位置(雕塑中讲高点与低点),能够表达好这些因素,立体造型的意义就有了。至于色度,它并不重要,它对造型的体积没有决定性意义。

女人体 炭铅笔、高丽纸 37 × 32cm

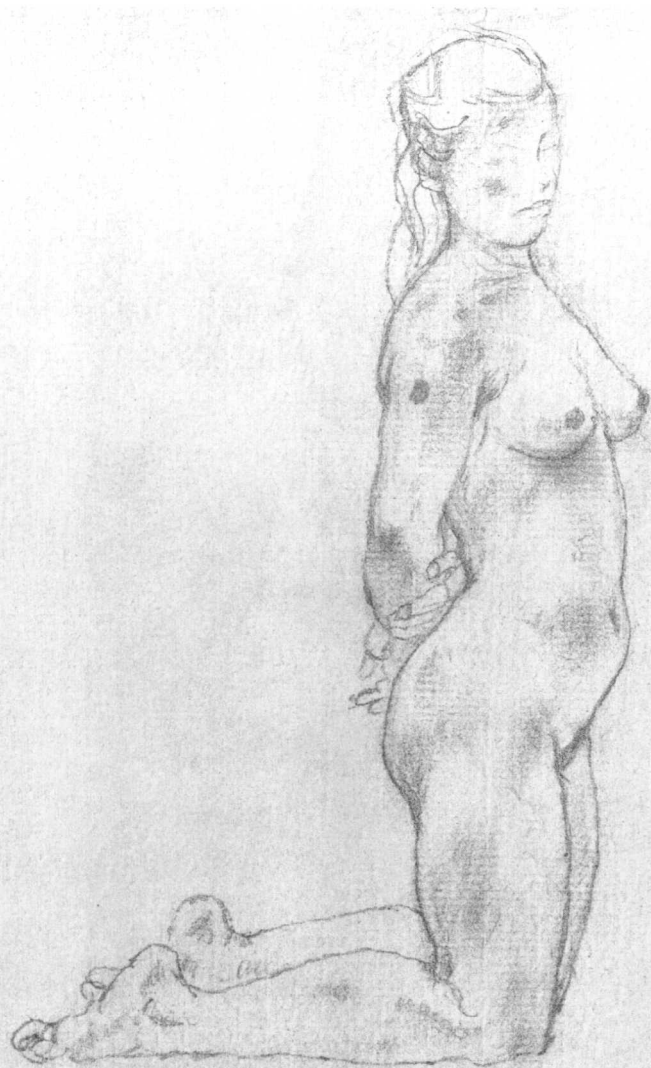
女人体 炭铅笔、高丽纸 37 × 28cm (右页)

2011.11.27

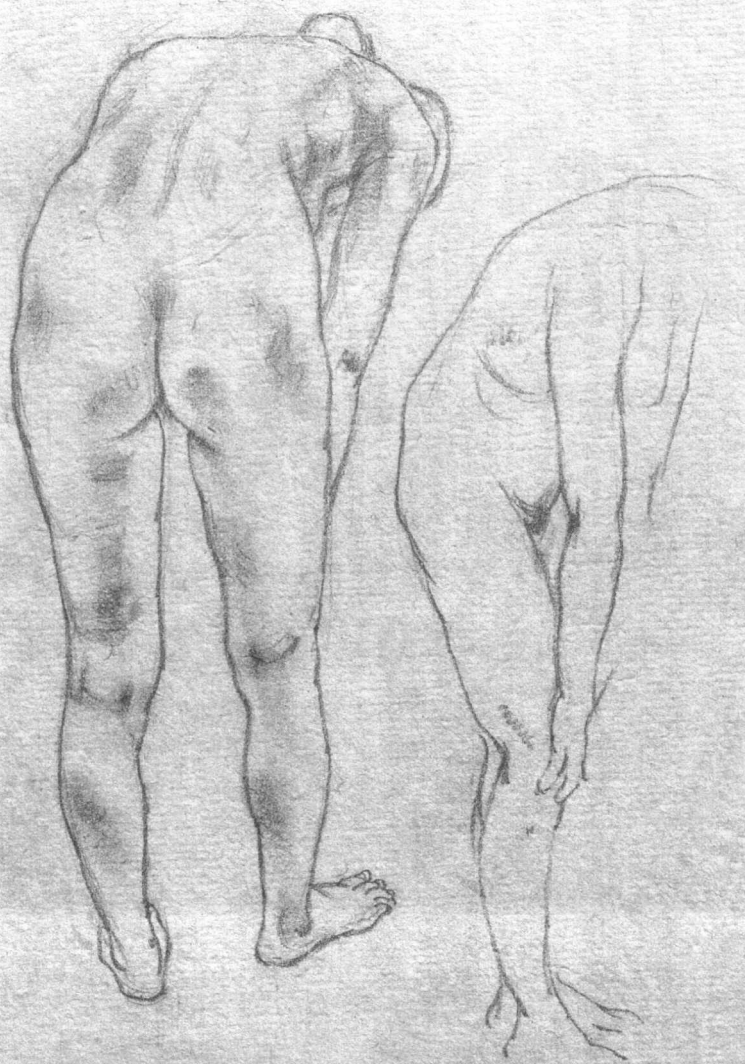
王 1981.1987

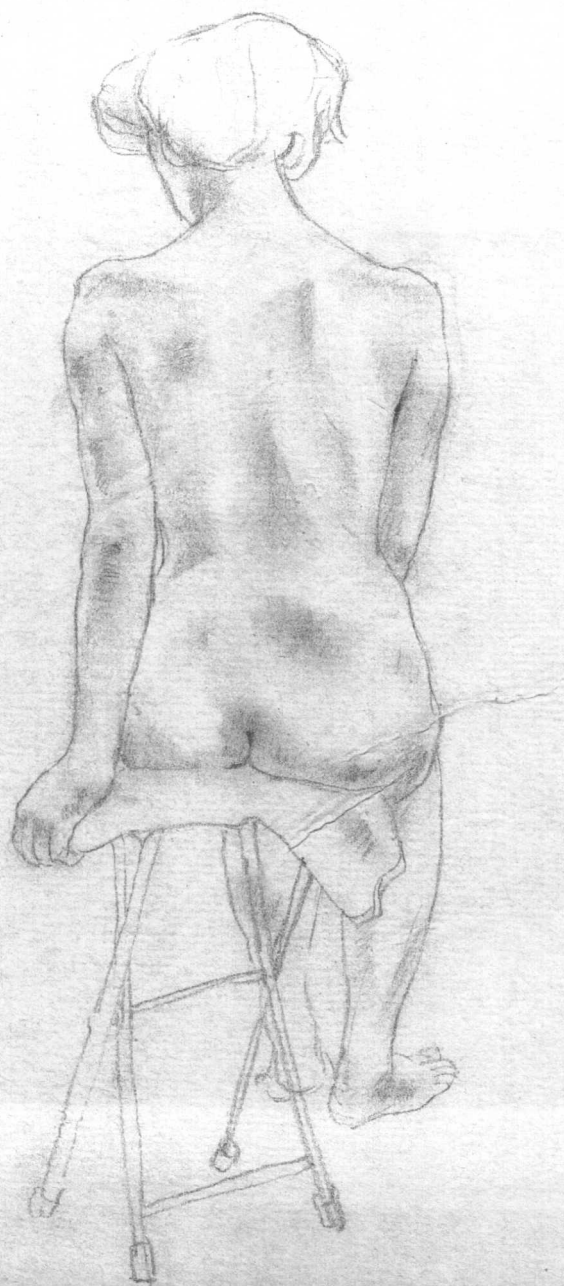

女人体 炭铅笔、高丽纸 37 × 32cm

女人体 炭铅笔、高丽纸 37 × 28cm (右页)

女人体 炭铅笔、高丽纸 37 × 28cm (第10页)

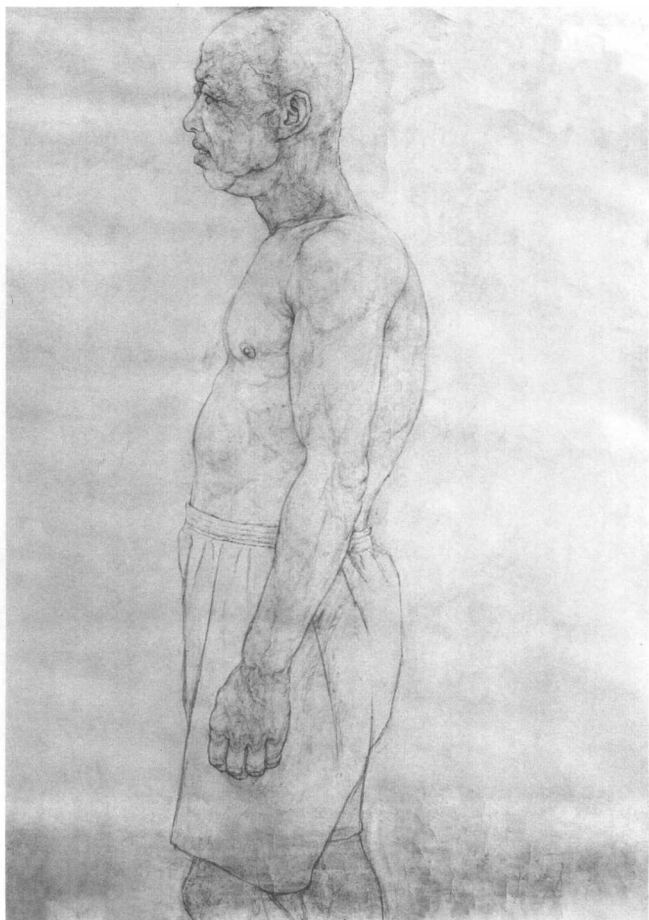

我的素描

齐 鸣

我的素描是写实的，多是写生和为创作准备的习作。想画出对象特有的气息，既想尽精微，又不想画得累赘。为此，常常在取舍之间调整分寸。

光头者的正侧面像
图画纸、铅笔
108 × 79 cm
2000 年

临时工 图画纸、铅笔 108 × 73cm 2003 年