

世界绘画经典教程——

oskar
éditions

素描的思想

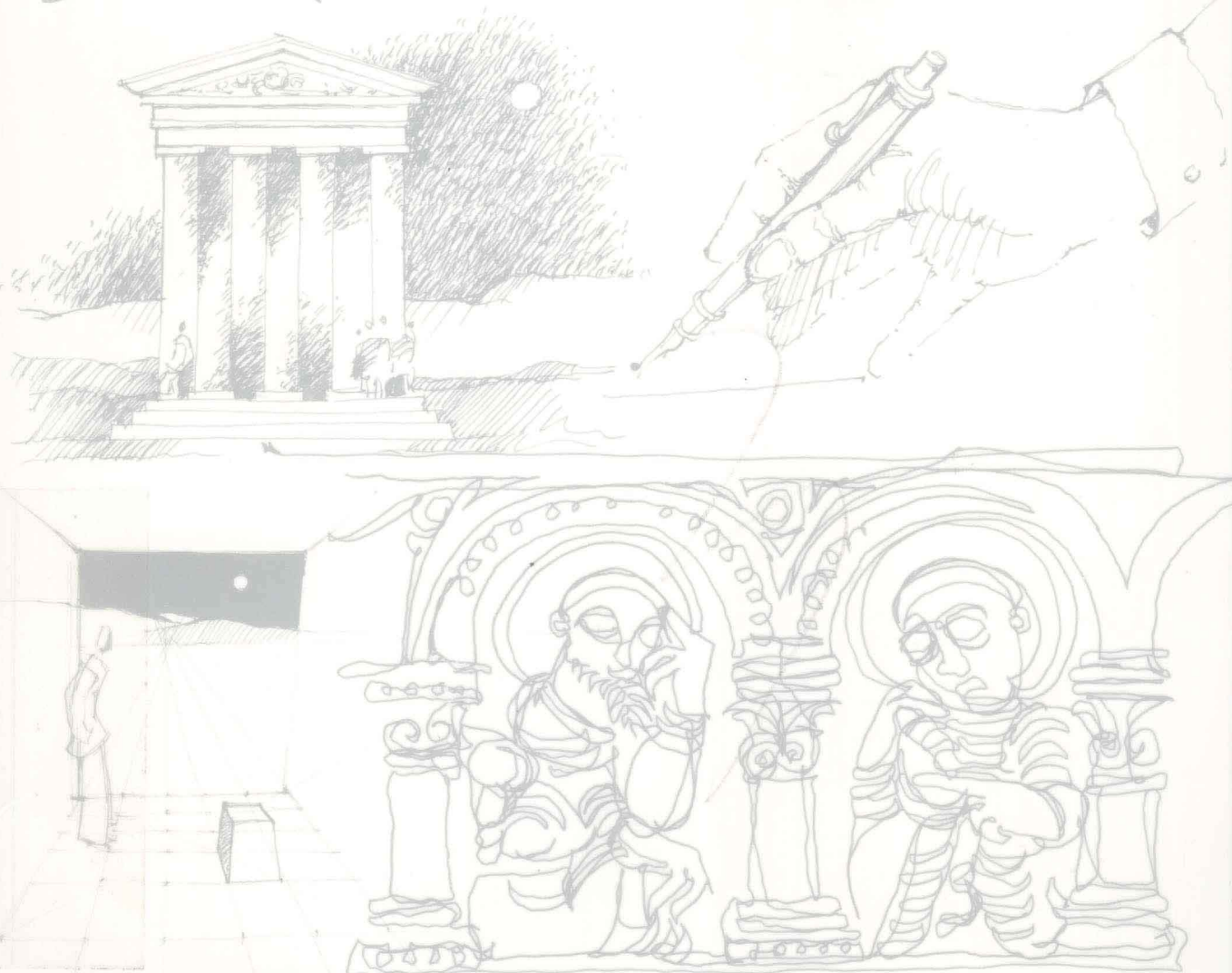
Apprendre le DESSIN

[法] André Scobeltzine 著

马跃溪 张墨 译

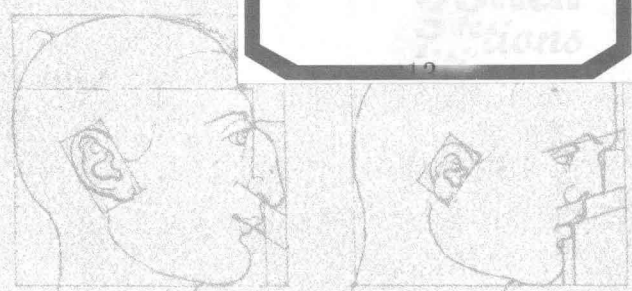
Apprendre le
DESSIN

素描的思想

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

素描

世界绘画经典教程——
素描的思想
Apprendre le DESSIN

[法] André Scobeltzine 著

马跃溪 张墨 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 素描的思想 / (法) 斯科贝尔齐
纳著; 马跃溪, 张墨译. — 北京: 人民邮电出版社,
2013. 8

ISBN 978-7-115-31980-7

I. ①世… II. ①斯… ②马… ③张… III. ①素描技
法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第109611号

版 权 声 明

Copyright@Oskar Editeur

Auteur et illustrateur : André Scobeltzine

Mise en page : Cécile Chatelin et Dominique Benoit

Direction éditoriale : Françoise Hessel

All rights reserved.

Current Chinese translation rights arranged through Divas International, Paris 迪法国际版权代理
(www.divas-books.com).

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一, 其原版图书《Apprendre le dessin》于2011年出版, 深受欧
美国家读者的好评, 是经典的素描教程书。

全书共9章, 第1章讲解了铅笔素描的入门知识; 第2章讲解了按照比例绘制铅笔素描的技法; 第3章讲解
了在绘制人物头像时, 如何准确并生动地画出人物头像特征的技法; 第4章至第7章分别介绍了如何赋予画面
美感、如何加强画面立体感、如何运用直线透视法, 以及绘制面孔和表情的技法; 第8章至第9章分别介绍了
西方古典建筑和现代建筑中的素描应用。

通过本书的学习, 读者可以轻松掌握用铅笔绘制素描的原则和技巧, 相信无论是初学者还是经验丰富的
专业人士, 都能从中汲取养分, 提高自己的艺术创作水平。

本书适合美术爱好者使用阅读, 还可作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

-
- ◆ 著 [法] André Scobeltzine
 - 译 马跃溪, 张 墨
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 11
 - 字数: 231千字 2013年8月第1版
 - 印数: 1-3 000册 2013年8月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-8126号

定价: 48.00元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

第1章 线描语言入门	9
第2章 按比例作画	27
第3章 创造人物形象	45
第4章 赋予画面美感	65
第5章 画出立体感	81
第6章 学习运用直线透视法	101
第7章 描绘面孔和表情	119
第8章 进入西方古典建筑的世界	137
第9章 进入现代建筑的世界	153

世界绘画经典教程——
素描的思想
Apprendre le DESSIN

[法] André Scobeltzine 著

马跃溪 张墨 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 素描的思想 / (法) 斯科贝尔齐
纳著; 马跃溪, 张墨译. — 北京: 人民邮电出版社,
2013. 8

ISBN 978-7-115-31980-7

I. ①世… II. ①斯… ②马… ③张… III. ①素描技
法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第109611号

版 权 声 明

Copyright@Oskar Editeur

Auteur et illustrateur : André Scobeltzine

Mise en page : Cécile Chatelin et Dominique Benoit

Direction éditoriale : Françoise Hessel

All rights reserved.

Current Chinese translation rights arranged through Divas International, Paris 迪法国际版权代理
(www.divas-books.com).

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一, 其原版图书《Apprendre le dessin》于2011年出版, 深受欧
美国家读者的好评, 是经典的素描教程书。

全书共9章, 第1章讲解了铅笔素描的入门知识; 第2章讲解了按照比例绘制铅笔素描的技法; 第3章讲解
了在绘制人物头像时, 如何准确并生动地画出人物头像特征的技法; 第4章至第7章分别介绍了如何赋予画面
美感、如何加强画面立体感、如何运用直线透视法, 以及绘制面孔和表情的技法; 第8章至第9章分别介绍了
西方古典建筑和现代建筑中的素描应用。

通过本书的学习, 读者可以轻松掌握用铅笔绘制素描的原则和技巧, 相信无论是初学者还是经验丰富的
专业人士, 都能从中汲取养分, 提高自己的艺术创作水平。

本书适合美术爱好者使用阅读, 还可作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

-
- ◆ 著 [法] André Scobeltzine
 - 译 马跃溪, 张 墨
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 11
 - 字数: 231千字 2013年8月第1版
 - 印数: 1-3 000册 2013年8月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-8126号

定价: 48.00元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

一本为我们时代所写的教材

21世纪是全球化、文化对外开放和图像泛滥的时代，也是神经科学大发展的时代。视觉不再被看作光学成像的一种形式，而被认为是精神活动的产物。

在一整套基本概念都发生变化的情况下，素描实践及其教学亟待革新。

早在了解眼睛的成像原理之前，人们就认为视线是一种看不见的光束状物质，它会与正对的物体相碰。因此，在做出“看”的动作时，人与世界发生直接的物理接触，这种接触包含潜在的危险。因为所看到的图像可能是神圣的、不容目光侵扰，也可能具有魔力，更有可能是幻象。

在古希腊神话中，凡是看到蛇发女妖面孔的人会化为石像。因此，人们会避开不祥之人的目光。

即使在今天，我们还会经常提到“扫一眼”某样东西，或者“触到”某人的目光。

两个倒立缩小的实像

上述对视觉的原始认知长时间被人们采纳。直到解剖学取得重大进展、光学镜片的制作水平显著提高、眼镜走入日常生活之时，人们对视觉的理解才发生根本性变化*。

与物质世界相碰的不再是我们的视线，而是一束随机射出的光线。它在接触晶状体时发生折射，并在眼球的凹面壁上打出两个倒立缩小的实像。

视觉被看作是光学现象的理论已经相当成熟，并试图取代先前人们质朴的认知。这一理论还认为我们看到的一切都是真实世界的再现。现实主义的再现手法由此受到推崇。在上述理论的影响下，对几何透视学的研究日益精进，素描机、照相术和电影相继问世。

图像从此成为人与世界交流的媒介。它不再具有物质性，不受空间的约束，可以被无限复制而不造成任何后果。

如果说眼睛的内部结构在几个世纪前已不再是秘密的话，大脑的运行机制直到近几十年还是未解之谜。根据眼睛和其他视觉器官的运行机制判断，我们可以想象大脑的工作原理是把视网膜上两个随头部动作而移动的倒立图像转化为现实主义的三维画面。

一种精神阐释

神经科学是研究人们感知事物的原理。从这门学科的角度来看，用光学原理解释视觉的理论过于片面。如果说晶状体是镜片，视网膜是感光板，眼睛因此很像一部相机；然而大脑则没有任何地方与打印机或投影屏幕相似。

视网膜上的图像信息首先穿过与之相连的视神经，然后进入大脑接受“处理”。大脑中

*17世纪的开普勒（Kepler）和笛卡尔（Descartes）为这一变化奠定了理论基础。

相互连通的各个区域从不同的角度同时对图像进行分析剖析。这些区域有的负责感知动作，有的负责区分颜色，有的负责辨别形状，有的负责将物体归类，还有的负责辨认面孔。在此过程中，图像与回忆、想象与愿望相互结合，在各种神经元之间穿梭，形成了我们对现实的主观“阐释”。这种阐释将过滤掉无用的信息：我们从来不会看到一棵树上每片树叶或某人所有发丝的样子。通过缩小近距离物体，放大远处景物，根据环境调整物体亮度和颜色，使得世界在我们眼前越发“明亮”。此外，这种阐释总是从我们的记忆和想象中汲取信息，并补充我们所观察到的视觉线索。

眼睛能看到比实景更多的东西。这种特性是漫长生物进化的结果，早在人类诞生前就已存在，并在人类文明的演进中延续下来。它随着个人行为习惯和好奇心而呈现不同的面貌。

我们的祖先曾长期在树上生活，因此，他们需要在杂乱的藤蔓枝条中辨认方向。人类对线条的敏感就来自于这一古老的生活方式。如今我们生活在充满了平行线和垂线的现代都市中，这种天生的敏感迎合了当前环境的需要，而练习并学会欣赏素描则可以强化这种能力。

简而言之，人们已经认识到，我们每次睁开眼睛看到的“图景”并不完全是“现实”，而是一种独特的创造和解释。它源自人类图像认知的本能、后天的学习和层层累积的记忆，可以根据观察的细致程度和动机随时进行调整。

一本跨文化的教材

在科学领域，新理论的诞生宣告着旧理论的灭亡。而在创造和教学的领域，情况则完全不同：古老的办法即使明显不合逻辑也可能仍然有效。

认为视觉乃是一道从眼中射出并与其他物体相碰的物质，早已是过时的想法。这与我们现今所掌握的科学知识相违背。但它符合人类与生俱来的认知和行为方式，即认为自己在世界上掌握主动。

从史前时代到中世纪，这一概念催生了众多伟大的作品，并带给素描画家一种鲜为人知的快感——感到自己实实在在地触碰了所观察或想象的事物。

这本教材正是要从训练线条和目光的敏锐度开始。

想学习素描的人应该像弓箭手一样，用准确、自然的线条捕捉所观察到的东西。其在作画中的一系列动作也能被观者的目光所“触摸”。

把视觉等同于光学现象的理论认为，人们会在心中客观、稳定地再现面前的景象。自文艺复兴以来，大量杰作在这一想法的影响下诞生。即使这套理论从科学的角度来看已经过时，但我们不能忽视其作用。在本书中，我们经常建议学生画现实主义风格的作品，甚至是临摹照片。但我们同时要求学生对待现实加以处理：关注画面的重点，忽略其中通常不被注意到的重复的地方，找出可以区分图像中不同元素的标志。其实，大多数认同视觉光学论的西方素描名家（包括那些认同但并不公开承认的），在画画时都未能严格遵循透视法则，将比例和光影分毫不差地画出来。他们通常不会抄摹光学和几何专家精心制作的样本，而是通过借鉴前辈的成功经验，创造出一套行之有效的线描和绘画语言。不从自己的成长环境中学语言，人们就无法描述面前的事物。同样，不了解已有的绘画方法和规则，人们就不可能学会素描。

15~18世纪，素描学习者都是从临摹他人作品开始。这是一种十分有效的学习方法。

本书建议你继续遵循这种传统，多多临摹素描作品，在实践中发现某位艺术家是如何处理一张脸、一棵树或是一个房间的内部陈设，并赋予画面逼真效果的。这些练习可以帮助你找到一套个人化的表现房间、树木或面孔的方法。

素描作品不同于照片，不能迅速且详尽地记录现实场景。它建立在绘画表达习惯的基础上。这些习惯是无数的前辈画家不断钻研的结果。

如同一门严谨的语言有自己的词法和句法，素描也有其自身的规则和习惯。学习素描能教会我们运用一定风格的造型符号，以尽可能少的元素表达更丰富的含义，从而提高我们的艺术素养。

建议

近几十年来，用神经科学阐释视觉的理论非常流行。这种理论强调大脑发挥的解释作用，即从其接受的大量信息中找出一些标志物，在此基础上构筑起对眼前景象的合理解读。漫画和现代素描惯用减省和暗示的手法营造含蓄的画面，这与视觉神经学提出的观点相吻合。随着上述理论的兴起，漫画和现代素描的地位将获得显著提升。

摄影师和电影工作者已占领现实主义图像的阵地。在这些人的有力竞争下，20世纪的一些素描画家吸收了立体主义、超现实主义、连环画或动画的某些元素，创造出能引发人们对周围世界无限遐想的图像语言。

米老鼠和他的朋友们都只有4根手指，但这并不会让我们感到惊奇。这些动画人物总会做出在现实生活中不可能实现的夸张神速的动作，反而是那些行动迟缓的动画人物令我们觉得不真实。因为我们早已习惯在黑夜中不加思索地分辨远处人影的姿势和动作，在头脑中想象这一画面并作出夸张的处理。

简而言之，今天神经学家的发现与历史上众多艺术家的感觉不谋而合。与其说人们在画现实，不如说在画大脑对现实的阐释。

这两者有着天壤之别。正是这种区别，赋予了素描新的使命。

为记录眼前的景象或准确地重现遥远的场景而作画已经不能令人满足。人们开始为了解内心如何重构现实而作画。

一套循序渐进的线描游戏

这部教材正是要引领你进入素描这个领域的大门。这里教授的素描将启发你的思考，带领你画出比机器制作的图像更符合21世纪审美的作品。

本书为你准备了一整套循序渐进的练习，帮助你掌握素描的基本技法，以期待最终能够完成独立的创作。

在第一阶段的练习中，你将学习控制线条以及欣赏其丰富的暗示效果。这是一项基本技能，对随后的学习很有帮助。

在第二阶段的练习中，你将学习观察物体形状及其比例。

在第三阶段的练习中，你将学习画动态人物，并把他们置于某个场景之中。

在第四阶段的练习中，你将学习协调画面不同部分的造型及风格迥异的线条，以获得画面整体的美感。

在完成上述所有练习后，你将更有信心地进入本书的第五阶段，学习呈现三维的效果，并将现场观察与临摹和阐释性的创造相结合，从而进行艺术创作。

在第六阶段的练习中，你将学习透视技法及其在漫画中的应用。

在第七阶段，你将学习画人物面孔、肖像和人物漫画。

在最后两阶段的练习中（第八和第九阶段），你将分别学习描绘传统建筑和现代建筑。这两者分属不同的风格体系，反映的是两种截然不同的思考方式。你将在学习这两种绘画技法的同时，发掘上述思考方式对艺术实践的指导意义。

与相机不同，素描者是能够思考的。他能领会一座建筑的构造原理，并看出设计者所师法的对象。在此基础上，他可以创造出新的建筑样式。这种积极和富有创造性的态度可以激发你的思考，并让你在观察与描绘身边事物时更为机智和轻松。

一副解毒良药

在我们这个时代，大量的图像通过各类媒体涌入我们的视野，认真地观察图像早已是奢望。而练习素描对于那些渴望用自己的内心观看世界和独立创作的人来说，无疑是一副上好的解毒良药。

本书设计的练习结合了神经科学和艺术史的最新研究成果，经过了诸多来自不同地区学生的实验，并根据他们的反馈进行了调整。这些练习与19世纪以来一直流行的学院式教学法不同，并不把大脑当作一架光学仪器，而是以更长远的眼光和更细致的用心训练学生对笔的控制、了解和培养个人的观看方式并增强自己的好奇心。一言以蔽之，在学会和学好素描的同时丰富自己的视觉经验。

本书在法国文化和宣传部的赞助下由埃斯佩鲁出版社首次出版

在开始之前

训练时间

初学素描时要求花费一段时间训练手脑配合，以便能用更敏锐的目光观察世界，并增强对图像的记忆力和创造力。但经验证明，如果有一本内容连贯、富于启发性的教材作为学习指导，这个时间过程会缩短：比初学一种乐器或一门外语所需的时间更少。

节奏

人们可以在开会或等火车时，在笔记本的页角做素描练习。有时，画家甚至可以在短短几分钟内就完成一幅杰作。但此种情况并不十分常见。

完成一幅素描通常需要1~3个小时。在这期间，绘画者的注意力必须高度集中。只有这样，你才能按本书练习的要求完成有意思的素描作品。

渐进性

本书的练习和游戏是有先后顺序的。希望你能够完成一个，再做下一个，循序渐进地研习素描。但学习本就是因人而异的事情，你完全可以根据自己的情况跳过一些练习，反复做某项练习或在学习透视技法之前就学习建筑素描。尽管如此，爬楼梯不能从最底层的台阶起步仍然是令人遗憾的。因此，建议你至少先完成头两个部分的12个练习。这些练习旁都注明了所需时间。它们能让你画出优美的线条并掌握所观察物体的比例。

画具和纸

与人们通常的认识相反，使用钢笔绘制的素描其实比使用铅笔的更精彩。因此，请你在入门阶段备好一支黑墨水钢笔、一支黑色细珠原子笔、一个普通速写本和若干张拷贝纸*。

如果坚持使用铅笔，那么请你尽量不用橡皮，或只在极个别的地方使用。

*随着练习的推进，你还将用到其他工具材料。

目 录

第1章 线描语言入门	9
第2章 按比例作画	27
第3章 创造人物形象	45
第4章 赋予画面美感	65
第5章 画出立体感	81
第6章 学习运用直线透视法	101
第7章 描绘面孔和表情	119
第8章 进入西方古典建筑的世界	137
第9章 进入现代建筑的世界	153

第1章 线描语言入门

我们在讲故事前都要清清嗓子，保证自己能够用欢快优美的声音突出每个音节和字词。画素描也是如此。

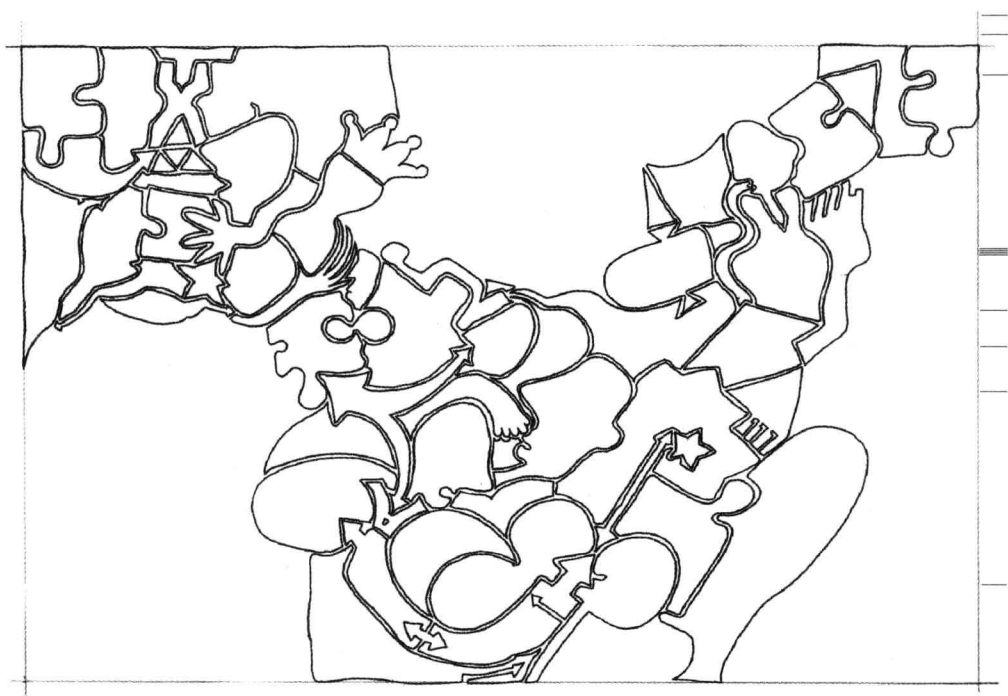
下面的训练和游戏将帮助你熟悉线描语言的要素：造型用线、辅助用线和墨点，并了解它们强大的暗示功能。

注意：未加标注的插图为本书作者所绘。

掌握用笔（2小时）

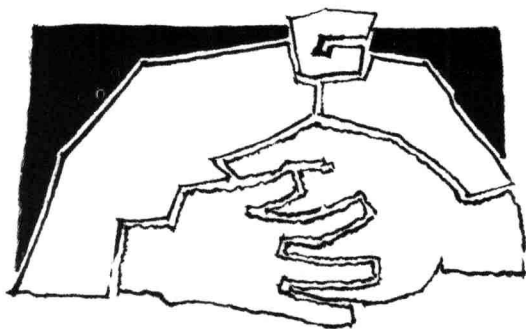
拿一张白纸，在上面用黑圆珠笔或铅笔画一个方框。用黑钢笔齐方框的至少一边画一块拼图，之后再画第二块，使其部分地与第一块相重叠。然后依次画下去。不能画那种能够严丝合缝接在一起的拼图，而应该可以将它们之间隔开，但又要尽量缩小之间的距离。做此练习可以不填满整个方框，但不能随随便便停笔，应保证画面相对完整。

如果你能认真地对待这个游戏，它将会是一套很好的“体操”。这一游戏可以训练你勾线的技能和创造力，帮助你和自己的内心对话。

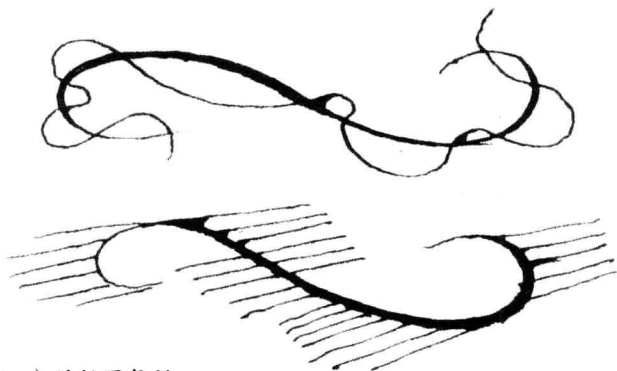
欧德·莱辛斯基（Aude Lecinsky）

拓展训练：选定某个主题。在一个方框中表现此主题，并让画面充满整个方框。也可以重复上面的拼图游戏，但这一次两块拼图为一组画……你有无限多的题材可以尝试。

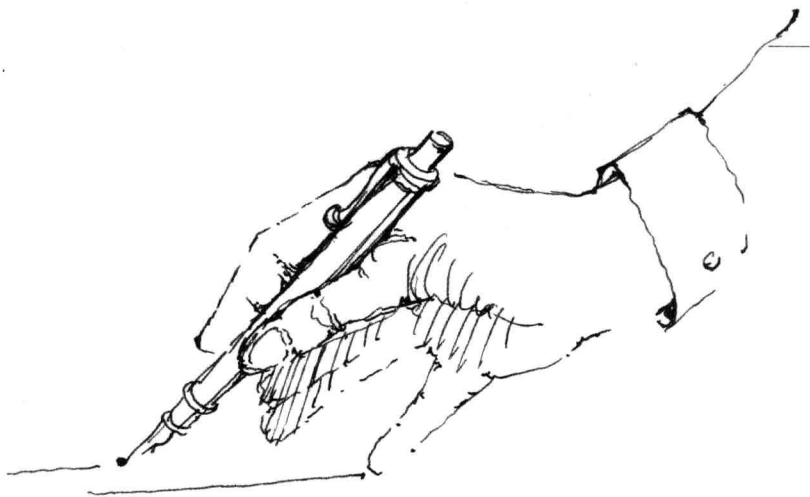
建议：请你一定要慢慢地画。如果勾线的速度超过2cm/s，那很可能就画不好。

观察下面中间粗、两头细、富有生气的弧线。注意它们是如何分别与轻盈的波浪线（上）和平行的排线（下）交相呼应的。

根据保罗·克利（Paul Klee）的插图复制

用笔姿势的重要性：书写文字时，我们用笔的节奏较为细碎，回笔现象较为普遍。这种习惯不利于学习素描。很多人放弃素描训练正是因为他们无法画出流畅的线条和清晰的轮廓，他们笔下的形象总是滞拙不堪。

我们在画画时应比平日写字时用笔更轻，这更多地需要借助手臂和手腕的力量，并尽量减少手指用力的现象。

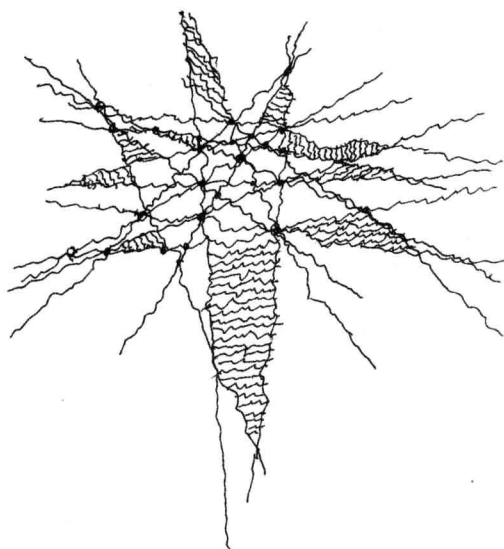
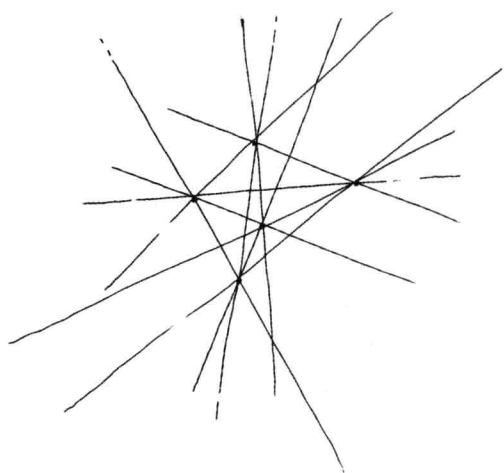
训练：请你重复拼图游戏。

这一次要如同创作中国画，保证手不接触纸面，或只有小指触纸。同时，作画时手指和手腕不动，只动手臂。

画直线（2小时）

在一张纸的中心部分随意点出5个圆点，之后把这些点用尽可能直的线条两两相连。这样画出的直线相交后会产生新的交点。再把新的交点两两相连，又得到新的直线。然后依次类推画下去。

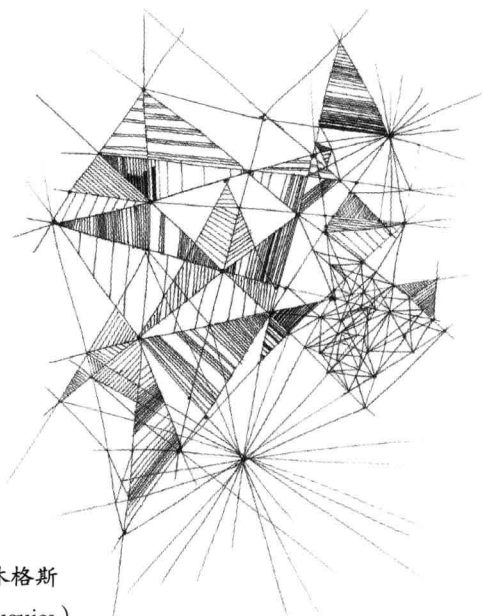
当你眼前的画面足够饱满时，请你停止连点画线。此时你要去寻找图中的三角形，并选择任意三角形的某一边画平行线。

伊恩格利·休格斯
(Ingaly Huguies)

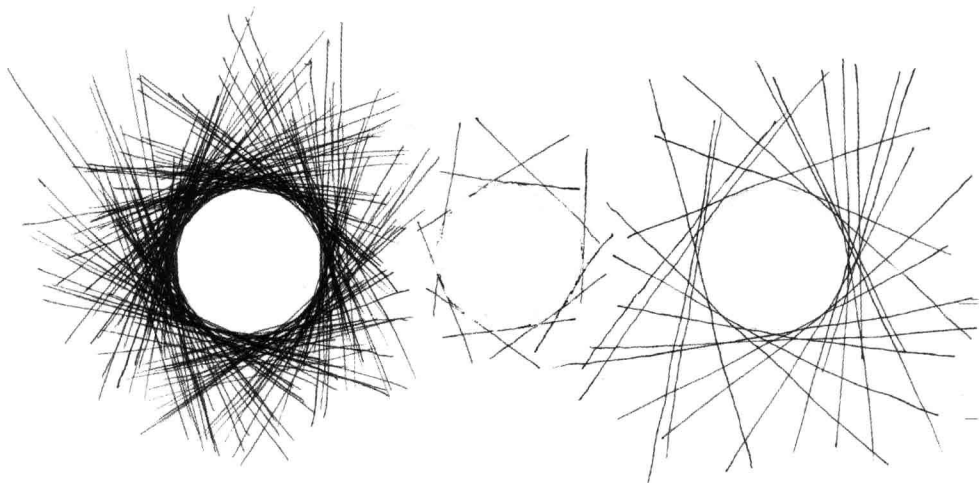
建议：在绘画过程中，时不时转动你的画纸，以免作画的手挡住绘制中的线条。

拓展训练：你可以重复上述练习，但尝试用虚线、小波浪线、大波浪线、不规则弧线等不同形态的线条去画。

伊恩格利·休格斯
(Ingaly Huguies)

视错觉游戏：通过画切线的方式画一个圆形。然后不停地添加圆切线，使得这个圆形比画纸更白。

练习排线和制作肌理效果（2小时）

请你首先仔细观察右下方被断成若干段的竖线。你也许会察觉到每两段竖线间的横向白条上有灰色点子，并觉得这个图案不够好看。

如左下方的组图所示，请你画一组排线和肌理效果各不相同的正方形图案，尤其要避免出现上述不佳的效果。

