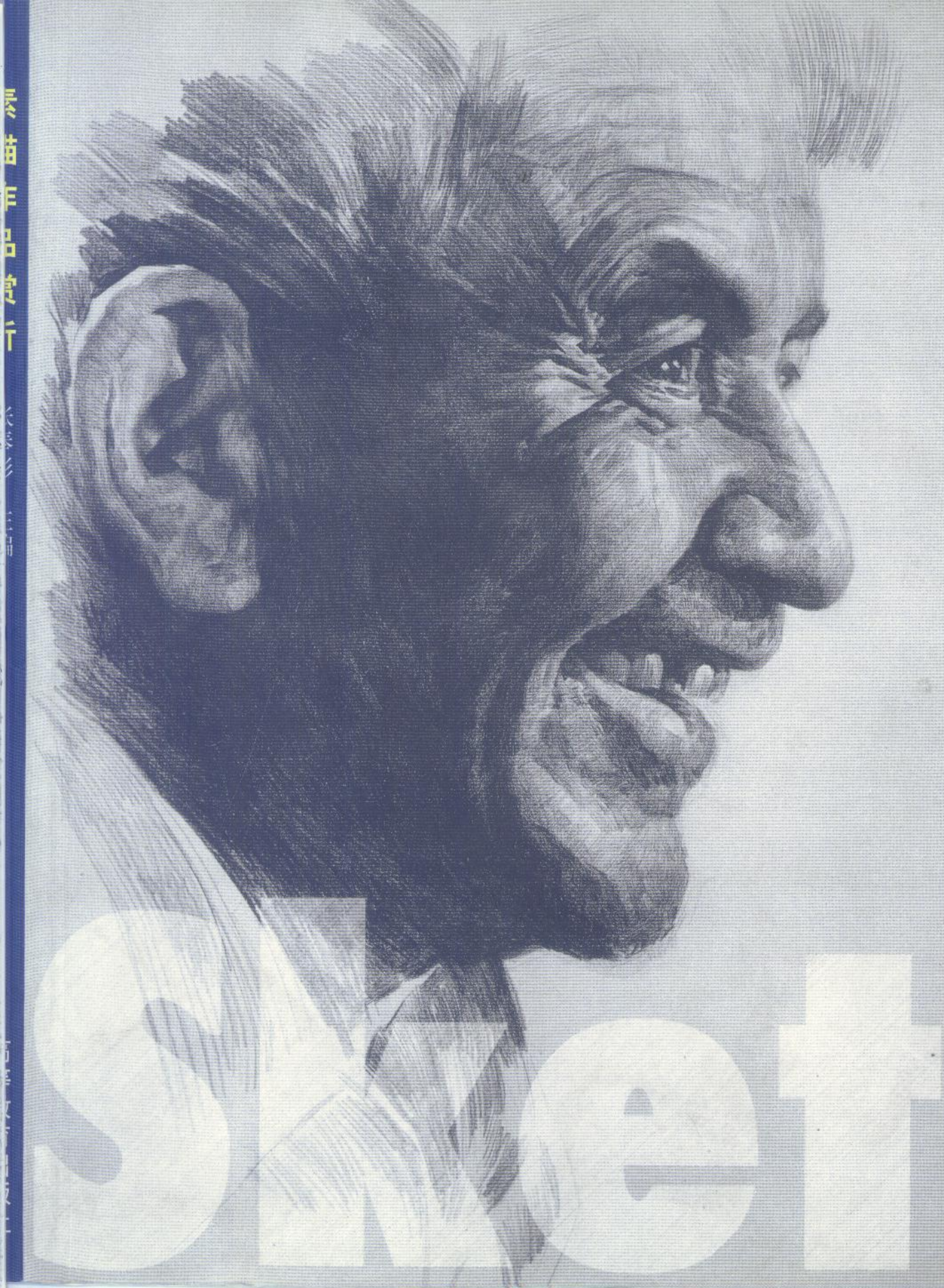

素描

作品赏析

张奉杉 主编

高等教育出版社

Sketch

素描

作品赏析

张奉杉 编著

高等教育出版社

(京)112 号

内 容 提 要

本书是教育部职业教育与成人教育组织编写的中等职业学校实用美术基础课教材《素描》一书的配套作品集。作品均由中央工艺美院师生提供。内容主要包括:静物素描、石膏素描、头像素描、人物半身像素描、人物全身像素描、人物场面写生等。

为便于职业中学师生与广大美术爱好者参考学习,作品分析部分每幅作品均配有名家点评。

图书在版编目(CIP)数据

素描作品赏析/张奉杉主编. —北京:高等教育出版社, 1999. 5

ISBN 7-04-007172-X

I. 索… II. 张… III. 素描—鉴赏 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 30951 号

素描作品赏析

张奉杉 编著

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010—64054588

传 真 010—64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京印刷三厂

开 本 787×1092 1/12

版 次 1999 年 5 月第 1 版

印 张 13.5

印 次 1999 年 5 月第 5 次印刷

字 数 250 000

定 价 24.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等

质量问题,请在所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

前言

《素描作品赏析》是为配合教育部职业教育与成人教育司组织编写的全国中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材《素描》一书的配套作品分析和作品鉴赏的书,主要面向中等职业学校实用美术专业师生及高考生和进行自学的青年美术爱好者。

本书所选作品,大部分是中央工艺美术学院基础部一年级学生的课堂习作,包括石膏像、人像、人物半身像和全身像以及部分生活速写等。中央工艺美术学院一年级学生的水平和中等职业学校实用美术专业学生的水平比较接近,但他们又是经过了一年严格而正规的训练。本书所选作品是学生中比较优秀的,一般都具有较强的造型能力。本书对作品分析部分的每幅作品都作了简单的评析,肯定优点、指出不足。如果能对学生的学习有些帮助,并从中得到一些启发和借鉴,从而进一步提高自己的绘画能力,正是作者编此书的初衷。

作为初学者,在学习中,不要好高骛远,要以刻苦的精神、踏实的心态,认真掌握素描的科学规律;反复实践,以求有一个坚实的素描功底。

本书作品鉴赏部分选了一些俄罗斯 19 世纪和现代美术院校的素描作品。俄罗斯的素描是从契斯恰科夫体系发展而来的,在世界绘画史上占有重要位置。中国在 50 年代开始全面接受了契氏素描教学法,契氏教学法对那个年代成长起来的画家都有很大的影响。随着国际文化交流的日益增多,现代绘画及各种美术思潮对中国美术的发展都会有所影响。但俄罗斯扎实严谨的写实主义风格或许对初学者浮躁的急于求成的心态是一种反思。

在艺术发展的长河里,产生过各种不同的艺术形式和流派,这正体现了世界艺术的丰富性。但是真正在艺术上达到一定高度,在美术史上占有一席之地的流派和个体艺术家,他的成就除了自身的才能外,无疑不是经过了艰苦努力,并具有坚实的素描功底的。

当然,书中所选作品,不都是完美之作,仅供初学者参考借鉴,希望广大读者批评指正。

本书在编写中得到多方人士的大力协助和支持,书中所选作品得到了中央工艺美术学院基础部师生的大力支持;中央工艺美术学院博士生导师杨永善教授在百忙之中特为本书审稿,并提出许多宝贵改进意见,在此表示衷心的感谢。

1998 年夏 张奉杉

目 录

前 言	1
素描要义	1
素描的观察方法	5
素描的表现方法	7
作品分析(图 1—图 82)	11
作品鉴赏(图 83—图 141)	95

素描入门

素描要义

素描是造型艺术的基础,素描是绘画的基本功。在艺术院校中,素描是基础教学中的主要内容。一个人要想走上绘画道路,从事绘画专业,或者有志于成为一名艺术家,首先要经过严格的素描训练,要掌握扎实的造型能力。

素描是一门科学,是绘画的一种手段,是掌握和精通绘画这门学科的途径。对于初学者来说,素描就是教人怎样把看到的東西,正确地画出,来再现客观对象的一种能力。

素描不仅是掌握造型能力的一种手段,而且是培养在学习素描的过程中正确观察和准确表现对象的能力。

素描作为基本功,不仅仅指技法,而且还包括对艺术审美的感悟能力。以前,人们理解的素描,只是停留在技法上,而忽视了素描在基础教育中更丰富的内涵和其重要性。

素描对于实用美术设计各个专业的学习也是必不可少的。以往由于实用美术的很多专业不直接通过绘画的形式来表现,从而忽视素描基本功的训练。实用美术的造型不同于纯绘画,是一种讲究形式美、符合现代审美意识的基础教育,培养学生致力于对美的形式的探索,并学会掌握运用形式美的规律。实用美术中的素描更多地是从形式结构出发,强调用线,强调用概括的手法去表现物体。因此素描教学必须和不同专业相结合。

素描,当它以基础训练的形式出现时,它是初学者掌握绘画语言,研究造型规律的一种手段;当它以一种独立绘画形式出现时,它本身就是画家表达心灵境界的个性语言。所以,每一个有成就的画家和实用美术家,都是非常重视提高素描修养和能力的。因为画家一生的艺术活动都是和素描这种形式紧密相关的,当今艺术家成就的高低,素描基础起着重要的作用。

学习素描要解决的根本问题是造型能力。

素描中的形,指的是自然界中的一切物象,它们都有自己明确的外形,也就是外部轮廓。但每一个物体都不单是一个平面的形,而是物体复杂的内在结构呈现在空间里的立体状态。

忠实地描绘实际环境中所看到的具体物象,是具象绘画素描的根本原则。在素描的学习中,锻炼观察和表现空间物象的能力,应当从理解物象的基本结构开始,并善于表现它。对初学者素描的任务就是培养对具体形体的认识。不仅要了解物象的外貌,还要理解其内在的结构。

人们观察物体时,首先感受到的是其外在形象的大块面的基本形状,一般用相近的几何形状来概括,叫几何结构,即常说的形体。形体是指概括形象各个部分的基本几何形状。画一个物体不仅要画它的外部状态,而且要透过现象看到本质,了解其内在的构造特点,组成各部分之

素描要义

间的连结关系。比如人体,是指人的生理结构,如人的骨骼、肌肉以及连接它们的关节等。这就是人们通常说的人体结构。

塑造任何形体,都要了解和抓住其形象基础的结构特点。通过对结构和形体的研究,必然增强人们感受和表现形象的能力,因为感觉到的东西,不一定能够理解,只有理解了的东西才能更深刻地去感觉。

解剖结构强调形象的构造原理,几何结构则突出形象的立体空间特点。一张素描要画得结实,主要靠结构的严谨,而画得厚重则主要是靠对形体的明确表达。

为了便于初学者掌握形体,一般要经过对石膏几何形体的写生,来加强对形体的体面结构的认识。石膏像写生也是同样的目的。石膏是单纯的白颜色,在光线下,形体上产生的只是黑白层次的变化,而没有纷繁的冷暖色彩变化,其单纯而明确,更利于初学者对形的把握。如单纯用素描形式来表现人物,即用黑白关系来塑造人物,就是为了集中精力研究人物结构,更好地理解其造型规律。

在素描练习中,为了很好地表现形体,对描绘形体首先要做到“准”,只有准才能像。具象绘画要求形神兼备,以形传神,只有形似才能神似。因为人的精神面貌是不可能游离在形体之外的,它必须依托在形体之上,没有形也就没有神。

在绘画中素描学习是一个完整的训练体系,它培养人的眼睛的观察能力,大脑的思维判断能力,手的表现能力。眼、脑、手三位一体,观察、思维、表现等有机的配合。要反对纯客观的“照抄照搬”,不动脑筋的纯技术练习;同时也反对从概念出发,主观臆造,任意变形等不负责任的态度。

素描学习的过程,是不断研究对象、认识对象、表现对象的过程。要特别培养自己分析问题、解决问题的能力。在素描学习中对形体的分析综合,对艺术的概括取舍,合理夸张,对整体与局部的关系的处理,都是素描训练的内容。要用辩证法的观点去看对象,一张好的素描就是对各种矛盾的统一。只有自始至终在整体的关系中去认识、观察对象,才能准确地表现对象,使之取得完美统一、简洁有力的艺术效果。

当然,素描学习的过程,是一个长期的磨炼过程,甚至需要一生都不断下功夫的。但最初的学习还是要遵循先易后难、从简到繁、由浅入深、循序渐进的原则。如要先从石膏几何形体到石膏人像、从静物、风景到人物等。并做到课堂作业和课外练习相结合,长期作业和短期作业相结合,速写、慢写、默写相结合等。

学生在学校学习的几年里,是漫长艺术生涯的开端,基础的好坏对以后的发展至关重要。所以教学是个关键,教师要使学生在学校里打下一个牢固的造型基础,掌握正确的素描方法,为今后的艺术道路的发展提供必要的条件。这里反复强调素描的坚实性,就是要训练学生整体把握

形象的能力,运用造型的手段,诸如点线面、结构、黑白虚实、质感、量感和体积感来表现对象等。

要反对墨守成规,提倡素描教学改革,以适应时代的要求;提倡具有艺术个性的素描,鼓励学生作各种尝试和探索,当然也不反对学生崇拜或摹仿何种风格和流派。但无论怎么变化,素描作为造型的科学手段是不会改变的。造型能力和素描的基本功力是一定要具备的。

在学习中不要刻意追求所谓的个人风格。故意追求的风格,更多的是抄袭和摹仿,往往与自己的真实性不相符合。个人风格是在长期的艺术实践中形成的,是一个人的阅历、学术修养、对人生的理解、对美的追求以及性格气质的综合体现。但在素描教学中,高明的老师会保护学生的个性,善于引导学生的创造性,启发学生的想象力。并在基本练习中引发学生的创作意识,培养学生的审美趣味,提高学生的艺术修养。

素描

素描的观察方法

在学习素描的过程中,从一开始就要培养和训练正确的观察方法,即整体观察的方法。素描的观察方法主要有以下几种:

一、看整体

整体观察法是在素描练习过程中逐步培养起来的。不仅在素描和绘画中,而且在日常生活中,都应学会用这种科学的方法来观察眼前的一切事物,以培养自己敏锐的观察力。

在一张素描的开始,不管是画石膏、风景、静物还是人物,首先是观察对象的整体气势,头脑中形成画面,有了艺术形象,作画就有了目的性,画什么就比较明确,避免了盲目和无所适从的被动局面。

进入具体做画时,就是要用整体观察的方法处理好局部与整体的关系,没有局部也就没有整体,但局部必须服从整体,这是辩证关系。要从大关系着手,如大的动态,大的轮廓等,尽可能做到整体把握画面。眼睛不能只盯着一个地方画起来没完,视野要扩大,要把对象全看进去,视线要在画面上作上下左右的游动,并一步步深入。画某个局部时要看这部分在整个画面里的相对位置、大小和虚实,以及扩大到整体关系的比较,才能确定这个局部应该画到什么程度,有比较才会有鉴别。比如画眼睛,就要看到上下左右与眉毛、鼻子、嘴巴以及和耳朵的关系,才能确定它的位置,明暗和虚实,以及眼睛的形和其他形的关系。因为需要描绘的对象是一个相互联系的不可分割的整体,不论是其结构关系、比例关系、体面关系、运动关系等,都是相对存在和相互制约的。

画素描从局部入手,并不等于盯住一个细部画起来没完,看一点画一点,结果是被动地照抄对象,局部拼凑画面,没有比较,很容易使局部跳出来,破坏整体关系。只有从整体出发,把每个局部都放在整体里统一比较,才能区别其前后远近、明暗虚实的素描关系。

在一幅素描的过程中,始终要保持大关系的准确,然后抓住主要的首先画、重点画,以其带动全局,其他相应跟上。强调什么、减弱什么,思想中应很明确,无论进行到什么阶段,如果停下来看,都应是主次分明,大关系统一,整体感很强。

二、看立体

素描的目的就是要提高塑造形象的能力,形是素描的根本问题。

任何物体都是以立体的状态呈现在空间里,都是由高度、宽度和深度三度空间所组成。物体的体积是由不同方向的面衔接而成,所以,初学者不仅要整体观察对象,还要学会立体的观

察对象。立体观察的特点是以几何形的观念来概括认识对象,以形体的空间位置、形体的透视变化等来构成立体的形象和画面。平面观察是二维的,而立体观察是三维的,能看到物体的高度、宽度、深度,有一个立体的视觉空间。因此观察时不仅仅停留在物体的表面,要对物体的内部结构和外形特点全面了解。

自然界中的一切物体都可以概括为立方体、圆柱体、球体、圆锥体等几何形体,这些几何形体是物体大块面的基本形象,突出了形象的整体和立体的空间特点。在素描训练的开始,就要强调用立体的眼光去观察对象。要增强立体观念,并有意识地表现它。

尽管素描要表现对象的质感、量感、色感等,但体积感是最重要的。初学者看物体往往趋向平面化,最容易看到的是物体的边线轮廓。比如画人的头发,往往看到的是一块平面的黑颜色,甚至是一根根地去画,看不出它的体积,不能把头发和头形的体积一起来观察表现。

为了加强初学者对物体立体感的认识,进行几何形体的写生练习很有必要,对理解复杂形体的单纯化具有普遍意义。

三、看结构

物体的本质是结构,结构是造型的不变因素。明暗光影是造型的可变因素,随光源位置的变换和强弱而改变,但它不能改变物体本身的结构。

初学者对物体的结构理解不深,往往看到的只是物体表面明暗虚实的光影效果,不懂得明暗光影的变化是形体结构所决定的。盲目地去涂抹明暗,为涂调子而涂调子,对所画对象没有从结构上认识理解,结果是调子涂得很多,但实际上没有准确表现结构,使画面表面化、简单化,似是而非的东西很多。

所以在素描的训练中,把对明暗光影的观察变为对形体结构的观察,透过光影明暗看到物体的本质结构,更好地认识和理解对象,这样画起来目的就很明确。明暗是为表现形体结构服务的,尤其是大面积的背光部分,处理得一定要有结构,不能“一虚”就没东西了。

看结构,不是说不可以用明暗调子来画素描,明暗只是表现结构的一种手段,只要是从结构出发,去研究对象、理解对象,用明暗调子也可以画出很精彩的素描来。

素描的表现方法

素描的表现方法有多种多样,归纳起来有以下三种形式:

一、线描素描

以线造型,是中国绘画的传统,通常称之为白描,广义上说也是一种素描,这是中国传统绘画的造型方法。

近百年来,“西学东移”西方的绘画和素描教学传入中国,对中国画线描的造型方法也有所冲击,美术院校的国画专业的素描大都接受或吸收了以光影明暗的造型方法,这也是中国画的一个进步。但线描仍将是中国画造型的主要方法之一。中国画经过上千年的发展,经过无数画家的艺术实践,线的运用已达到了极致,发展到了最高境界。中国画的线不仅是界定相邻两部分形体的外沿,而且也赋予了线更丰富更广泛的内容,具有独立的审美价值。

中国画画家观察事物的过程,是把纷繁的现象高度概括成一条线来表现物象的形体,简练单纯而又有丰富的内容,富有节奏感和装饰性。而且随着时代的发展,线的形式会更丰富。中国画画家熟练地掌握了用线造型的技巧,其用笔的轻重缓急、抑扬顿挫、干湿浓淡所产生的不同效果,有力地表达了形体的质感;用线的疏密节奏,组成画面的黑白虚实、远近透视、体积和空间关系。

线描素描的特点是概括简洁。抓住了物象的本质,用线来加以表现,这对于初学者来说是不容易做到的,它的难度很大,是属于高层次的表现手法,必须具有一定的造型能力才能掌握它。

学生在学习素描时,应该很好地向传统学习,站在民族艺术的根基上,发展中国画以线造型的方法,为今天的艺术创作而服务。

二、调子素描

调子素描也叫全因素素描,它是通过光影明暗、黑白虚实,全方位地描写对象的质感、量感、体积感、空间感等诸多因素,来达到塑造形体的目的。尽可能真实地再现物象的外观面貌,它的前提就是光,没有光就没有调子素描的形式存在。

为了更好地说明调子素描的表现方法,首先需要了解“三大面”、“五调子”。

一个物体的构成至少有四个面,而用视觉来构成体的概念,只需要三个面,即“三大面”。这是人们视线的角度和透视使然,三大面是构成体的基础。由整体到局部可以求得很多层次的三大面,即很多层次的由大而小的体的感觉。实际上物体的构成是很复杂的,决不是一个“三大面”,但用构成体的基本三大面的观点去看物体,就可以主次分明地分析体面关系。

“五调子”，是物体受光以后，在每一个明暗起伏上所产生的调子。由于接受光的体面在角度和远近的不同，其受光量也就不一样，一般不会少于五个基本调子。“五调子”是指物体本身的不包括投在别处的投影。

比如一个球体，受光以后，圆球体上就可看到受光部分和背光部分，在受光与背光的交界处受光最少，叫明暗交界线，其颜色最深。由于物体的起伏变化，明暗交界线并非是一条明显的线而是随形体起伏而虚实深浅变化着的颜色带。受光、背光、明暗交界线是三个基本调子，另外二个最微妙的灰色调，一个在受光部分，从交界线到高光之间的弱受光部分；另一个在背光部分从交界线到反光之间的灰颜色。

在画以光影明暗调子为主的素描时，要掌握五调子的科学规律，抓紧明暗交界线，区别受光面和背光面大的明暗关系，进行深入细致地刻画。从五个基本调子分析对象，容易把握住调子的节奏，局部深入或整体概括，使画面形象完整统一。

调子素描，可以真实全面地表现对象，可以达到调子很细腻，黑白关系很丰富的艺术效果，不同物体的质感也会得到充分的体现。

三、结构素描

结构素描是从形体结构出发，不受固定光线的束缚，以线面结合的办法来塑造形体的一种素描方法。

结构素描中的形体结构是第一位的、本质的。而明暗光影是第二位的，表面是可变的。在作画过程中，要对物体进行几何分析和解剖分析。前者是借助几何形体来概括对象，后者则是运用解剖知识对所画对象进行分析研究，以切实地把握对象的形体。在充分认识和理解对象的基础上，根据形体的起伏变化稍加明暗渲染。这里的明暗不是固定光线照射下产生的光影，而是为了突出形体结构主观处理的虚实深浅变化。以线造型，再辅以恰当的明暗，线面结合是结构素描的重要特征，它具有强烈鲜明的艺术效果。线不仅可以界定物体的外形轮廓，也可以通过穿插与衔接来分析对象的内部结构，还可以通过线的宽窄粗细、强弱虚实来表示明暗关系、体积关系。因为线的形成都是和物体结构相关的，所以用线来表现物体的结构是肯定而概括的有力方式。

结构素描中的线，应该是不脱离形体结构，依据自己的真实感觉，不造作、不变形、不装饰，既能表达形体转折，又富有变化、生动有力。

结构素描的明暗，是一种辅助手段，画家对明暗的运用是主动的，处于一种自由状态之中，不受光源的束缚。可以为了增加形的力度，在形体线的外沿加重颜色，也可以在形体线的内部加重颜色，前者使形体明确清晰，后者会使形体有一种厚重感。一切手法都是为了表现形体结构，使其结实准确，生动有力。抛开外光的可变因素，减弱画面的大虚大实，用线面结合的办法，

加强形体的整体力度。

这里称谓的结构素描，词义并不很确切，其实各种形式的素描，都是要表现物体的结构，只是形式上有所差别。在素描的学习中，不应推崇一种模式、一种风格，要鼓励个性的发展，采用的表现形式和使用工具，可根据自己的兴趣和爱好来决定，也可多方面尝试。只要能够使造型能力得到提高，能够掌握素描的基本规律，画出好的作品，表达出自己的真心感受，应该鼓励形式的多样化。

结构素描

作品分析

