

美术技法大全

基础素描

J21
10-59
2

RV EY OF FINE ARTS SKILL

基础素描

~~林风眠~~ 著

四川美术出版社

责任编辑：何昌林
封面设计：高仲成 邵大维
技术设计：易翔

美术技法大全
基础素描

甘正伦 著

四川美术出版社出版发行

（成都盐道街3号）

新华书店经销

四川新华彩印厂印刷

开本787×1092毫米1/16 印张7.25

1989年10月第一版 1981年第二次印刷

印数：3,201—9,200册

ISBN 7-5410-0292-5/J·277

定价：8.30元

甘正伦

1937年生于北京。1967年入浙江美术学院版画系学习，
1967年毕业留校任教至今。

现为中国美术家协会会员及中国版画家协会会员，作品
曾多次参加全国美展及赴美、日、丹麦、新西兰、澳大利亚、
菲律宾、非洲等地展出，并为中国革命博物馆、天津博物馆、
鲁迅纪念馆等收藏。

目 录

一、导 言.....	1
二、三个基本观念.....	13
三、结构和明暗.....	22
四、作画前的准备.....	33
五、几何形体与静物.....	36
六、石膏写生.....	45
七、头像写生.....	58
八、半身像写生.....	89
九、结束话.....	111

202/33
17

一、导 言

什么是素描

素描，通常是指用固体或液体材料所作的单色绘画。它既是一种独立的艺术表现形式，又是艺术家用来进行基本功训练的手段。

素描训练对于一个艺术家来说，正如作家之掌握词汇与语法，音乐家懂得音符和五线谱，舞蹈家学会踢腿与旋转一样地重要；当每一位美术家和设计家要实现自己的艺术构想时，素描就成为一种不可缺少的手段，帮助他实现自己的想象蓝图。

下面，让我们来看看艺术家们为自己创作所作的素描，它们是米开朗基罗的《利比亚女巫》（图1）、罗丹的《青铜时代》（图2）、柯勒惠支的《母亲与死去的孩子》的素描草图与完成后的铜版画（图3、4）。美国现代艺术家克里斯托的素描草图（图5），是用铅笔与木炭完成的；而作品却是用塑料布包扎起来的一百万平方英尺的澳大利亚小海湾（图6）。此例生动地告诉我们，在传统的绘画、雕塑艺术之外，在现代视觉艺术领域及工业造型设计中，艺术家为掌握素描技巧而付出的辛勤劳动仍不可少。

与上述目的不同，素描同时又是美术家训练造型基本功的有效方法，为区别于创作用的素描，我们将后者称为习作性素描，或基础素描。图7—10分别为马蒂斯、毕加索、柯勒惠支和徐悲鸿的石膏或人体习作，其中柯勒惠支奔放有力的素描和徐悲鸿严谨优美、富有东方味的作品我们早已熟悉；但马、毕二位大师早期习作的严谨程度却令人感到意外，我们从中可以看到扎实的基本功是如何为他们不平凡的创作生涯铺平道路的。

从事不同专业的美术家根据多样的专业需要，对基础素描产生了不同的要求，该现象可以在美术学院各系的学生习作中见到。图11—14分别为绘画、雕塑、中国画、版画系学生的头像习作，读者可以自行比较。这里要指出的是，作为基础训练用的素描，目的在于培养正确地观察、分析、综合、表现对象之能力，因此无需过早地追求风格和专业特点；作画者一旦从事专业创作，其素描将得到自然发展、演进并逐步与专业相适应，最终与他的创作个性实现完美的结合。

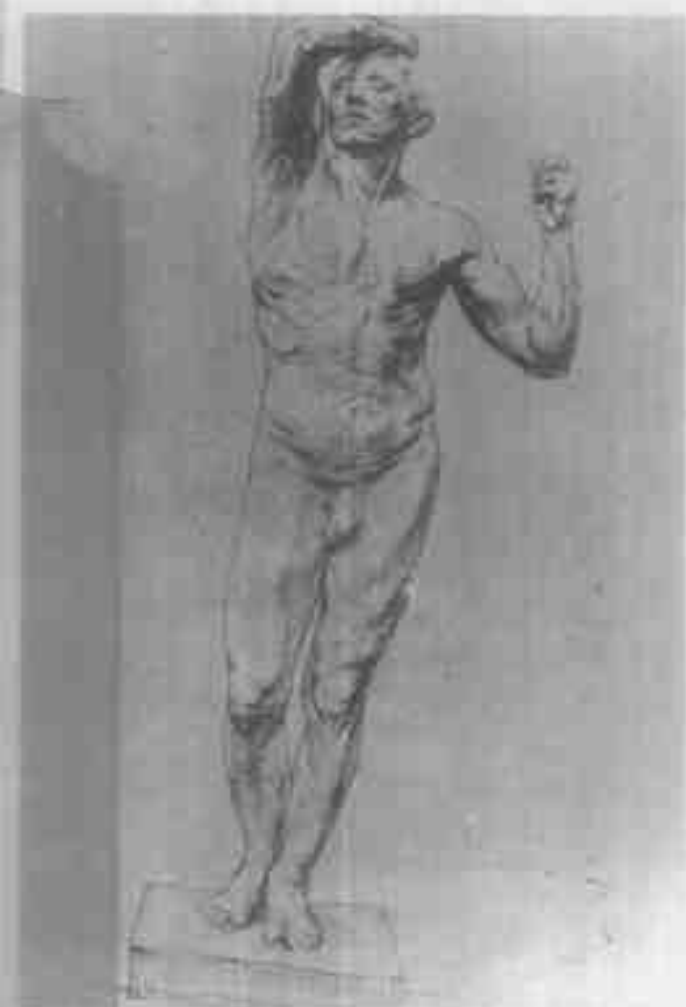

图2 青铜时代 罗丹

1 母亲与死去的孩子

柯勒惠支

图4 母亲与死去的孩子(铜版画)

柯勒惠支

图5 包扎起来的澳大利亚小海湾

克里斯托

图6 包扎起来的澳大利亚小海湾

克里斯托

图7 石膏习作

马蒂斯

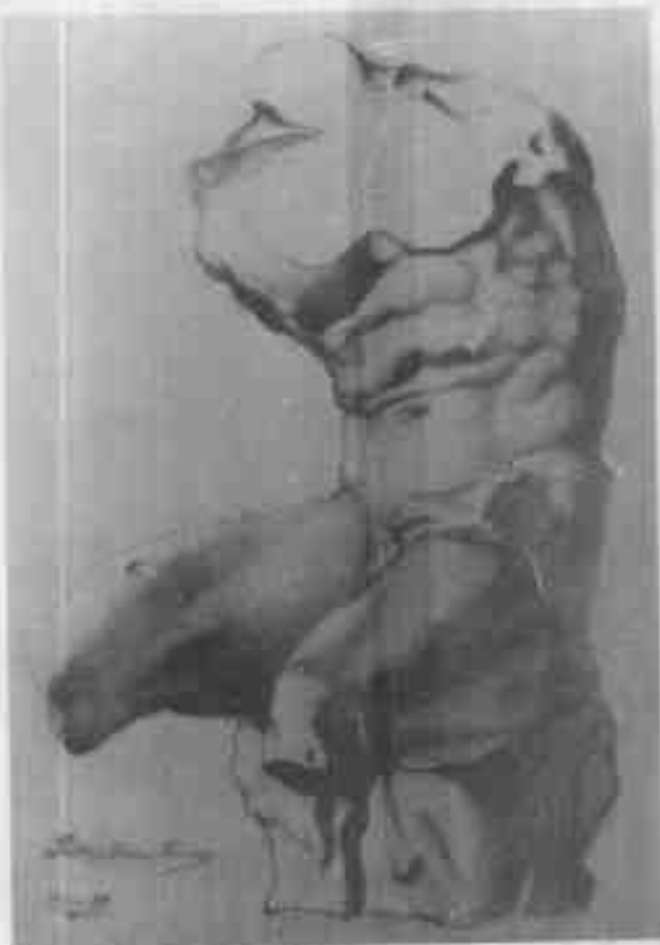

图8 石膏习作 李加家

图9 人体习作 柯勒惠支

图10 人体习作

欧志鸿

图11 老人像 杨家坪

图12 老人像 程庆喜

图13 老人像 王飞

图14 老人像 吴地米

素描训练的目的

素描训练的目的,在于通过系统完整、循序渐进的训练方式,去获得有关空间、体积、结构、明暗、运动的知识 and 掌握有效的方法步骤。

著名国画大师潘天寿先生说过:“全世界民族绘画,不论东西南北那个系统,首先要捉形,进一步就要捉色,总的是要捉精神。”请注意此处“捉”字的运用,这是指用眼睛敏锐地捕捉对象的形体结构、比例、色调等方面的能力,以及用手准确有力地展现对象外观与精神的能力。成熟的专业美术家往往能够举重若轻、准确无误地落笔于纸面,巧妙地表现出对象的位置、方向、形体、结构、色度、解剖和透视,而且艺术地加以表现。

基于以上目的,素描学习切忌追求华而不实的表面功夫,如过细的表面描写、过多地修饰画面以及对各流派的机械模仿等,均不可取。

素描的科学性与艺术性

在素描学习中,科学性与艺术性是辩证统一的。作为研究对象的手段,素描具有一定的科学性,因而比色彩更易掌握。但它首先又是艺术,这里就包含了对作者审美意识的高下、艺术想象力和创造力的强弱、感觉的敏锐与迟钝等方面的要求,形成了其艺术性的一面,而这些也是同样可以在训练中加以培养和提高的:比如多读各时代大师的作品,提高对事业的热爱与生活的激情。图15是美术学院一年级学生临摹的委拉斯贵支的《伊索》头像。临摹是一种有效的学习方法,美国著名画家萨金特也曾用油画临摹过同一幅作品。

美术学院教学大纲规定低年级侧重研究,高年级偏于表现,并互有渗透。其中长期作业研究的成分居多,短期速写、默写则重在表现。图16、17两图同属人体作业,前者偏于对结构的理解和分析,后者则表现的成分居多。

近年来,对素描训练中的审美观念的培养日趋重视,对局限于眼与手的训练即绘画技巧上的提高已不满足,这无疑是正确的。但仍应看到,技艺的培养对于一个决心献身美术事业的人来说不容忽略,素描训练与作品创作的关系,正如演员平时吊嗓练声与登台创造舞台形象的关系。纯技艺式的训练,对于一个从事美术创作与设计的艺术家来说,永远是必要的。

图15 伊索像 (临摹油画照片)

图16 老年人体 王庆明

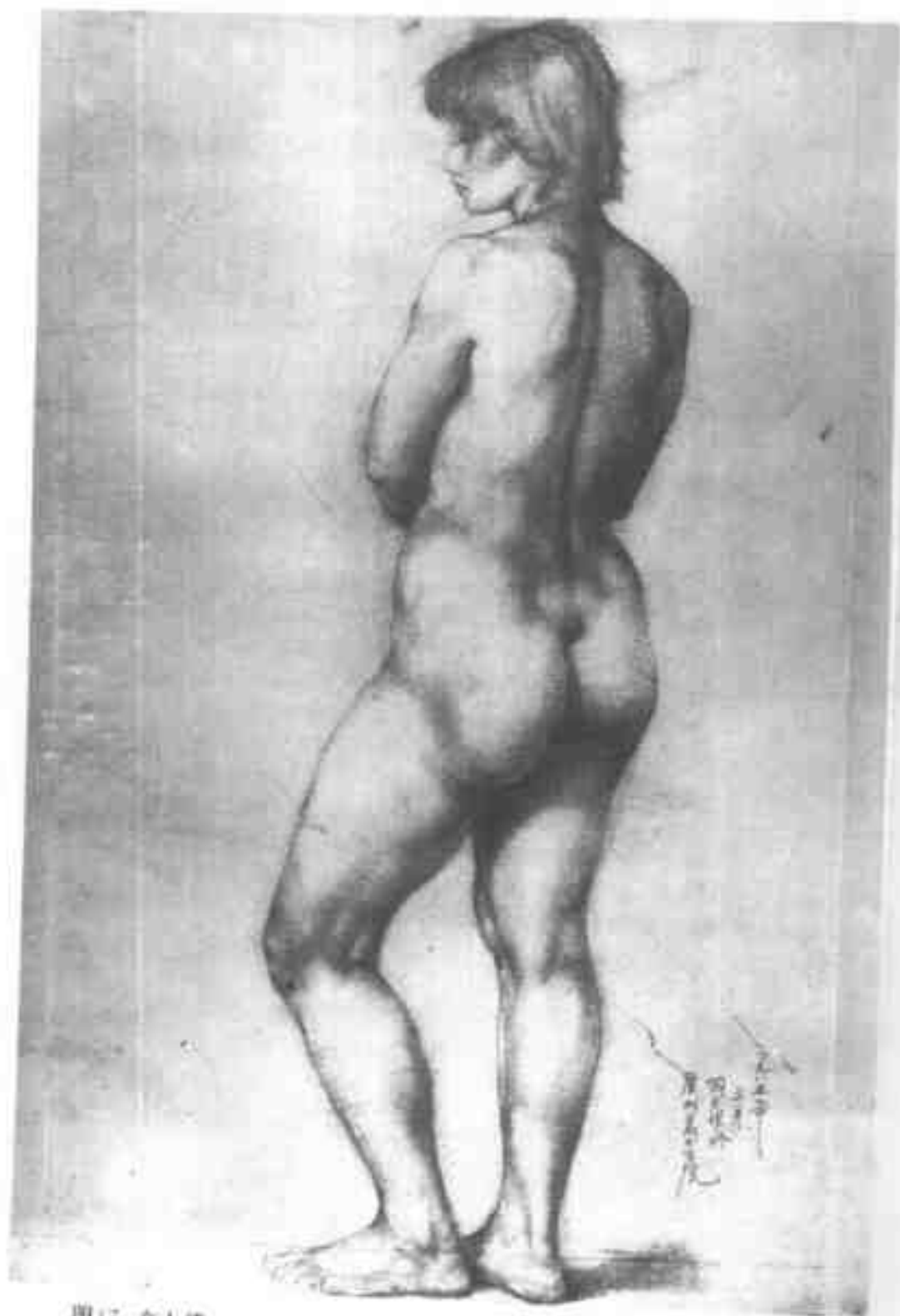

图17 女人体

王羽天