

清华大学美术学院

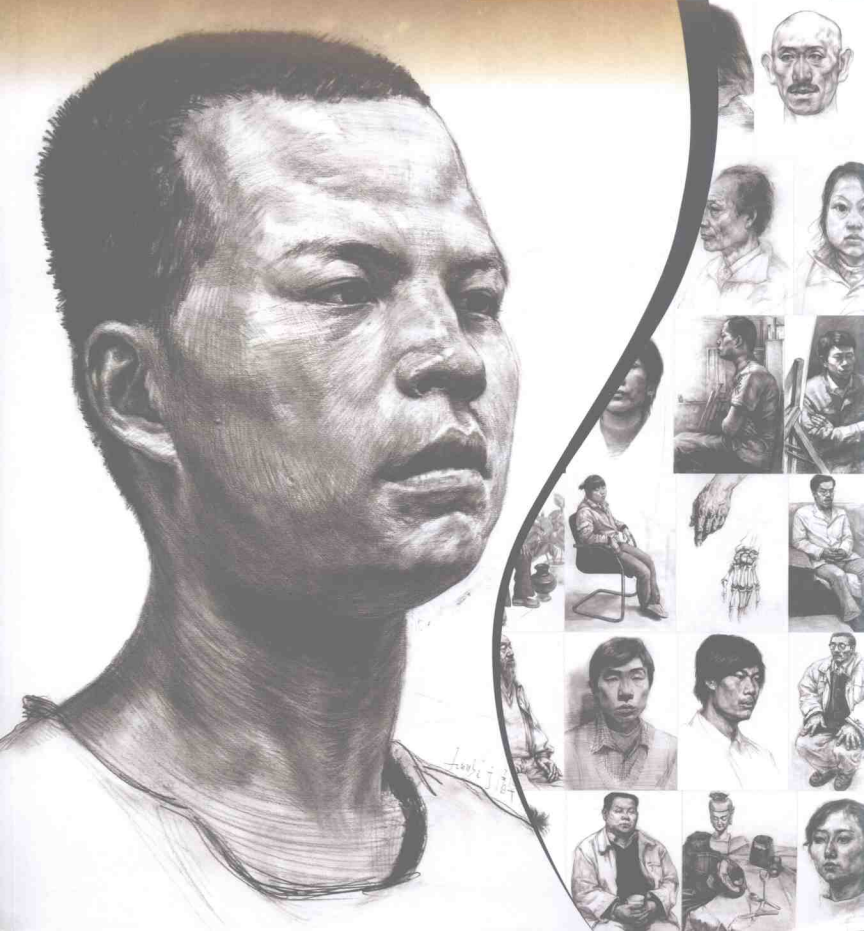
QINGHUADAXUEMEISHUXUEYUAN

江西美术出版社

SUMIAO JICHUJIAOXUE

张虹 著

素描基础教学

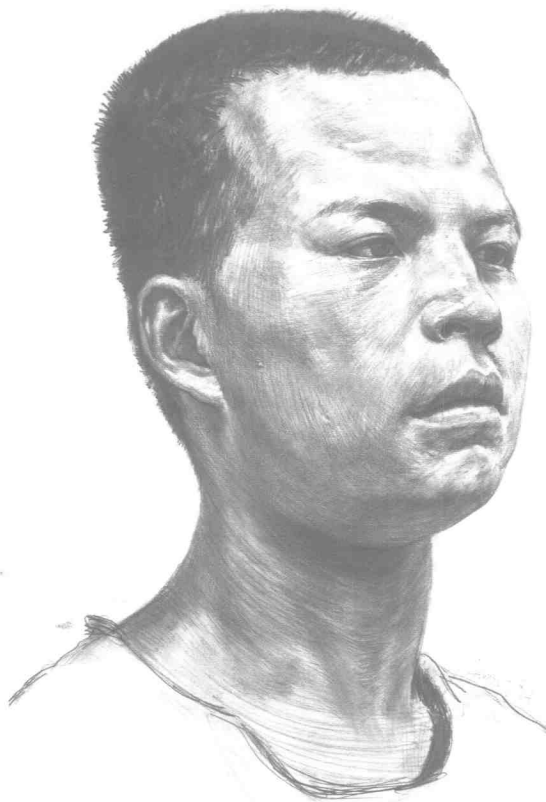
清华大学美术学院

QING HUA DA XUE MEI SHU XUE YUAN

张虹 著

素描基础教学

SU MIAO JI CHU JIAO XUE

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

清华大学美术学院素描基础教学 / 张虹著. —南昌: 江西美术出版社, 2009.6

ISBN 978-7-80749-758-5

I. 清… II. 张… III. 素描—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第073345号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所 张戈律师

清华大学美术学院素描基础教学

张虹 著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路66号)

http: //www. jxfinearts. com

E-mail: jxms@jxpp. com

邮编 330025 电话 0791-6565509

全国新华书店经销

深圳市森广源实业发展有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 5 印数 5000

2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

ISBN 978-7-80749-758-5

定价: 26.00元

目录

前 言	1
素描的基本元素	2
线条	2
明暗关系与色调	6
素描中的几个概念	10
形 结 构 块 面 体 积	10
空间与透视	12
构图	14
艺术感觉、语言及其他	16
素描中的主观与客观因素	16
素材 细节 质感	18
材料与技法	22
优秀范画	24
人像	24
静物	62
风景	70

前言

有关素描写生

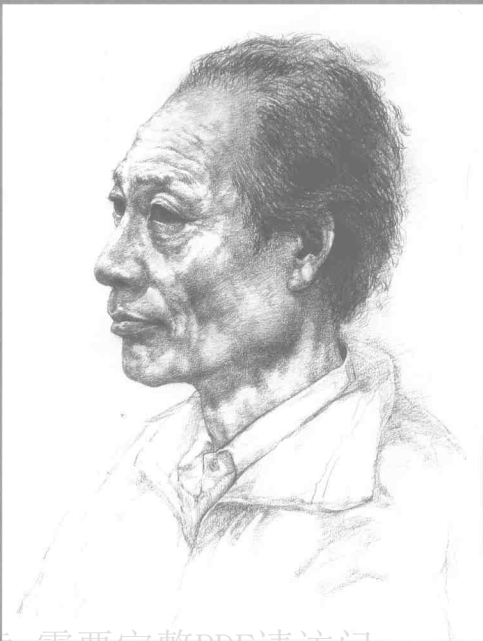
素描在视觉艺术中有着独特的地位，也是艺术创造中不可缺少的一种形式。

素描渗透在视觉艺术的各个领域里，素描中的一些概念对其他艺术有着重要的意义。素描是一种绘画形式，可以表现出完整的艺术内容，它具有自己的生命。

在美术院校的基础教学课程中，素描教学是重要内容之一。学习素描，无论是造型专业的学生还是设计专业的学生，都将在发展他们自己独特的素描能力和技法的同时，从中获得益处。当然，这一学习过程必须经过一系列有计划的步骤，才能充分发挥学生的观察能力、实践能力，以及创造性地运用各种观念的能力。

如果广义地谈到素描，可以是一个很庞大的题目，所涉及的面非常宽广，内容极其丰富，不是一两本简单的教材所能包容下的。而本书仅涉及素描教学中有关写生的点滴问题。

在素描教学中，素描写生是必修课程，因此有必要明确素描中一些最基本的元素和概念。

素描的基本元素

SUMIAO DE JIBEN YUANSU

素描,是利用线条、明暗关系来表现画面,将画面中的形体、结构、质感、量感、色彩、空间、动态等内容,在线条与明暗之中得以体现。

线条

X I A N T I A O

在素描中,线条是一个重要成分,正像建筑、雕刻和其他的绘画以及视觉艺术一样,它同素描的关系,犹如色彩对于绘画、形体对于雕塑。

绘画中的线条可以有极丰富的内容与释义,它既能够表示界限、区域或轮廓,也可以表现作者的个性与审美情趣、释放作者的情绪与情感。线条是创造美感的、激情的表现。当然,有些作品也可以非常理性、冷静地用线条来记录一个事实或检验一个概念。

在这幅画面(图1)中,富有个性与激情的线条不仅是“线”,线条也不仅仅只表现明暗分布关系、形体、质感和空间,更重要的是线条中所蕴含的那种动荡的气氛。

在这几幅画(图2、图3、图5)中,线条的活泼、灵动,使得模特儿的气质与作者的幽默感跃然纸上。

在(图4)这幅作品中,作者汲取了传统中国画对线的运用和表现形式,同时又利用线条的疏密,将明暗关系渗透其中,用以表示物体的厚度并暗示光源的方向。

要注意的是,在强调线条在素描中的重要性时,有必要同时强调:对线条的自由掌握与运用,有赖于进行大量的训练,持续不断地进行素描实践。只有这样,线条才能真正作为一种绘画语汇,来表现作者的感觉和激情,在画中表达内在的感觉;也才能够逐步了解不同的线条所具有的表现力,以及线条之中的美感。自由表现的线条美感,在素描中是极为重要的,而这种自由,是大量实践的结果。在素描中,很多人可以感知线条的敏感性和有效性,然而却不能把这种敏感性在素描中表现出来,因此,那些在教学中过于强调理性知识而忽视实践的做法是不可取的。

这幅以水墨、炭笔以及色粉等材料所作的素描(图6),线条与明暗很自然地结合在一起。画面中的线条与笔触自由、自信,在表现上较为奔放而在造型上又不失严谨。如果不经过大量严格的训练,是很难在画面上自由地发挥与表现的。

线条与明暗关系往往是相互渗透的。线条很难同素描中其他的美术成分截然分开来。

当已经考虑到线条的明暗成分时,只要在纸上画几条线,就可以看到“明暗关系”已经

图1 恩斯特·路德维希·基希纳 作

图2 田玉飞 作 指导教师 张虹

图3 田玉飞 作 指导教师 张虹

图4 张永浩 作

图5 田玉飞 作 指导教师 张虹

图6 莫正 作 指导教师 张虹

作为素描的成分进入到素描中去了。如莱布朗(图7)的这幅画,线条自由、肯定、有力,与受光面相比,暗面的线条更为粗壮,不仅表现了体积、厚度,也暗示了明暗与光线的位置。

在这两幅学生作业中(图8、图9),线条与光影、明暗等表现手法同时运用,并使几种绘画元素很自然地融合在一起。

线条的特点不仅依赖于所画的物体,也依赖于它的环境和画面的其他线条和成分。伯纳尔的这幅素描(图10),通过短促的线条排列,表现出了层次、明暗、远近等关系。

如果把素描仅仅说成是线条与明暗关系,未免过于简单化。因为利用线条与明暗关系,可以表现除色彩之外的一切绘画成分。在表现明暗关系时或是表现线条时,不必形成一套僵死的规矩。当处理明暗关系时,线条既可以变成一种激情的表现,也可以是冷静地思考的结果。

又如比亚兹莱这幅装饰性极强的绘画(图11),画面中的明暗成分由重复的线条所组成,树叶、草地等部分不同层次的灰色调,既衬托并突出了画面的主体人物,又强调了装饰的意图。

在表现线条或明暗关系时,对材料的理解与运用,往往会在很大程度上左右画面的各种关系。这幅学生作业(图12),充分发挥本册条的特点和纸张表面粗糙纹理的特性,线条和色调呈现出几种不同的、丰富的肌理效果,并将画面中的明暗关系和线条融合进去,特别强调了明暗关系中的松动变化和层次感。

图7 莱布朗 作

图8 郇鹏 作 指导教师 张虹

图9 郑晓辉 作 指导教师 张虹

图10 伯纳尔 作

图11 比亚兹莱 作

图12 夏梦丽 作 指导教师 张虹

明暗关系与色调

MINGANGUANXI YU SEDIAO

素描的明暗关系，指一个区域的明或暗。

在这幅画（图1）中，艾伯斯利用线条的排列，组成几个大的灰色块，由这些色块形成画面的明暗关系，表现出形和空间。

明暗关系有很多作用：表现形体的体积、重量感，刻画表面特征和质感；表现光、影，表示或限定空间；描绘情调，表达情绪。

例如在米勒的这幅（图2）画中，画家借助明暗关系，把线条、形体、空间、光线、笔触、质感等等素描成分全都引进画面里去了。

以自然物象为对象，观察和表现明暗关系，可以从技法的意义上认识明暗关系，在素描中赋予物体以形体和体积。这种情况下明暗关系的使用是达到这个目的的主要手段。

比如这两幅学生作业（图3、图4），对明暗关系的刻画，既表现了光影，也强调了人物的结构。

观察自然界中的物象在明度上的丰富层次与变化，并借助黑、白、灰的对比关系，即明暗关系来表现光与影，是艺术家们最常用的表现手法。这幅素描肖像（图5），利用明暗关系与投影，很明确地表现了光源的方向和灯光的效果。

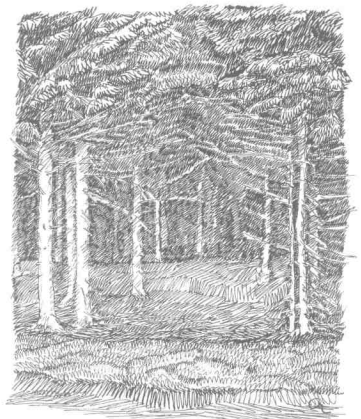

图1 约瑟夫·艾伯斯 作

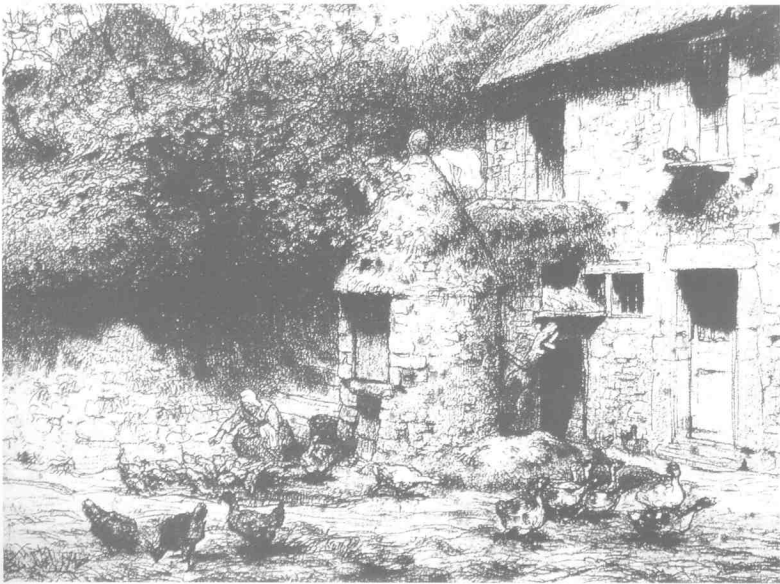

图2 米勒 作

对于明暗关系与色调，很多人存在着概念上的误区，以为素描中只要涉及明暗关系与色调，就一定要表现光与影，将光影与明暗混为一谈；以为只有某种写实主义甚至是自然主义的手法才讲究明暗色调。而实际上，几乎在任何绘画中，甚至在图案中，明暗关系的处理都是非常重要的。

观察与表现明暗关系，可增加感性认识，通过视觉体验，将受到格调和明暗关系的激发，从而发展新颖、有趣的艺术形式。这种感性认识对于如雕塑、摄影、设计以及其他艺术领域同样是有意义的。另一方面，对于自然的研究，如果只限于对自然物象的抄袭，就会限制创造性的探索。通过改变自然的明暗性状，常常能创造出更富于表现性的素描。

图4 黄君璧 作 指导教师 张虹

图3 李瑞卿 作 指导教师 张虹

图5 曾定凡 作 指导教师 张虹

在查尔斯·席勒(图6)的画面中,为了构图上的需要,改变了光源,与实际的光源显然不符,画面下部的光源来自左方,上部的光源来自右方。这种改变,创造了一种有趣的明暗关系对比。

这一幅作业(图7)作者为了表现自己的意图,并没有忠实地去复制画室内原有的光影与明暗,而是以自然的光影作为参考,以自己的需要进行取舍和改变,使明暗关系成为表现形体、结构以及安排构图、表现画面气氛的手段和方法。

明暗关系同时也是构图成分,引导视线穿过或进入画面。比如雅克宁的这幅版画作品(图8),整个画面呈现出强烈的黑与白的节奏。作者将明暗关系提炼、概括,大面积强烈的黑白对比与冲突使画面具有很强的冲击力。而几种不同的线条组成画面中的灰色部分,使黑白的节奏更加丰富。

在构图中运用明暗关系,与运用明暗关系表现形体和情调,彼此是不能分割的。从很多素描作品中,都可以看到这三者的统一。

在米歇尔·西里(图9)的素描中,大块的黑白灰关系显得整体感极强。某种特有的光线形成画面阴郁的调子,简洁的人物造型笼罩在其中。明暗和形体的结合赋予画面一种力量和宿命的悲剧气氛。

色调必须与线条、明暗关系、形体、质感以及素描的其他成分相互作用,当色调的使用成为素描中不可分割的一部分时,它的效果才会表现出来。素描中的色调除了能体现出一种情调外,还可对结构和力度的形成起到作用,使观者的视线调整或固定在对这幅画极为重要的某个区域。

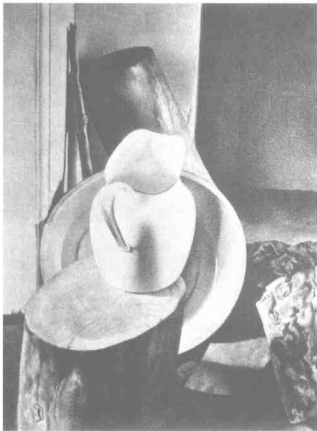

图6 查尔斯·席勒 作

图7 谭杨 作 指导教师 张虹

图8 雅克宁 作

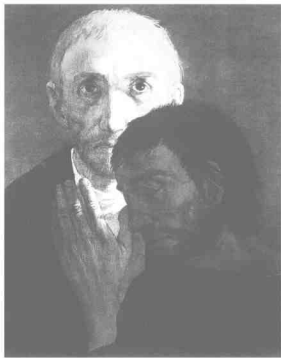

图9 米歇尔·西里 作

图10 薛仲祥 作 指导教师 张虹

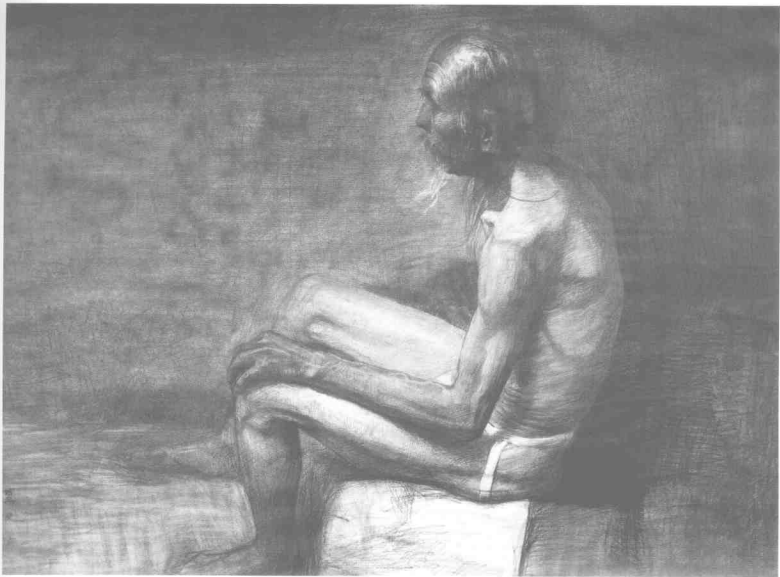

图11 黄文龙 作 指导教师 张虹

图11 这幅作品，整幅画面为很暗的调子，极少的亮色块引导着观看者的视线，从而突出了人物，其余部分则成为逐渐退后的空间，并由此而营造出特定的光线和气氛。

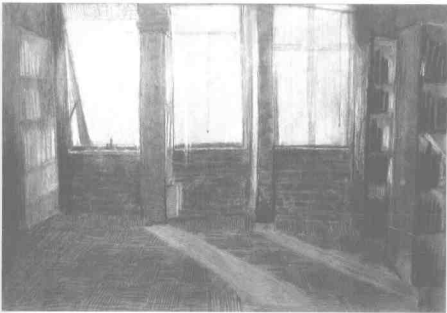

图12 宋晨 作 指导教师 张虹

图12 这幅作品，以图书馆内的场景为题材，用色调表现了照射进室内的阳光。墙壁、窗子、书架等处的垂直线条与水平线条形成了画面的基本构图和明暗关系，并使画面显得安静。而阳光与书架的斜线又打破了这一形态，避免了可能由此而产生的呆板和空洞。

图13 佚名 作 指导教师 邱百平

素描中的几个概念

SUMIAO ZHONG DE JIGE GAINIAN

形 结构 块面 体积

XING JIEGOU KUAIMIAN TIJI

画家、雕塑家、美术设计家可以从各自不同的角度去诠释对于“形”的理解，但是要进行视觉艺术的创造，必定应该对“形”具有高度的敏感性，这是一种极其重要的能力或是天赋。

在柯勒惠支的绘画中(图1)，形体本身就蕴含着力量 and 强烈的感情色彩。

在素描中，“形”与“结构”这两个概念往往结合得最紧密。对于正在进行某一阶段基础训练的学生，在素描中要求造型的准确与结构的严谨是必要的。

关于绘画、雕塑或艺术设计中的“结构”，可以有很多的解释和意义。比如一件作品，可以有它的整体结构，在构图上，有构图所形成的结构；而在这里，我们所强调的结构，是被描绘的物体的“框架”，通过它使视觉上产生立体效果。了解结构的同时，对于“块面”也应该会有明确的概念，正如一个立方体是由12条结构线和6个面组成，不同的形体由或多或少的不同的“面”所构成。

很多人搞不清形体的结构与所谓“结构素描”的关系，误以为只有“结构素描”才表现结构。实际上，在一幅素描中，只要有“形”与“体积”，甚至只要有“形”，结构就已经在画面上了。任何素描都无法脱离“结构”而独立存在；同样，结构也是无法脱离“形”而独立存在的。所谓“结构素描”，只是表现技法上的一种形式而已，在表现上，可以摒弃某些光影的效果，将明暗关系重新组织、归纳、减弱或加强某部分的明度对比关系。

图2 关君 作 指导教师 张虹

图1 柯勒惠支 作

在图2中，作者利用丰富的明暗层次，不仅表现出了人物的肤色变化，也深入地刻画了人体的结构。

为了强调结构的重要性，画一些强调结构的素描是很有意义的，可以对形体结构的物质特征有更深的认识和了解，特别是对于初学者。原因在于初学者往往喜欢先描绘物体的外轮廓，然后再来填补内部。然而物体外部的界线只是结构的“轮廓”，并不是物体的结构。“结构素描”所要做的是，抛开物体表面的光线与投影的影响，描绘对象的结构特点。但要注意，这与“线描”的表现方法，从某种意义上来说，有着本质的区别。

这幅作品(图3)的表现手法，

就是舍弃部分色调和投影，并对明暗关系进行归纳。形体的外轮廓用线条表现，在形体的转折部分，强调明暗交界线的作用，以色调和明暗来加强对结构的刻画。画面中的人体动态生动、形体结实，具有很强的重量感。

当画面之中的“结构”被赋予立体的意义时，“体积感”自然也就形成了，伴随着体积感的出现，对于“厚度感”、“重量感”的追求，使素描所能表达的内容又多了一层意义，从而更加丰富。

图3 宗树 作 指导教师 张虹

在某些素描形式中可以仅仅表现出物体的形状，不强调甚至舍弃体积感和重量感，而去追求其他内容。但对于另外一些素描的表现形式和需要来说，体积感、重量感，也许是决定画面的形式、风格、内容、情调等的重要绘画表现元素。

在素描中形体与明暗关系的联系十分密切，明暗关系是表现形体的一个重要手段，因而有时它与形体合而为一。重要的是，去感受、体会“形”和“体”的重量，并以精练的技巧将其表现出来。

右图（图4）充分体现了“形”、“结构”、“体积”与“重量”的关系。作者借助于线条和明暗关系，将形体的所有重要转折部分精心地刻画，以此突出和强调结构和厚度。在画面的整体处理上，明暗关系显然是经过了主动的取舍与组织。对明度的控制，可使形体具有

很强的重量感。作者没有一般化地将某些部分处理得分的“虚”，如暗面、背景及某些外轮廓，反而刻意地将其表现为“实”，这样做一方面加强了造型的结实程度，另一方面也表现了作者的艺术追求与绘画风格。

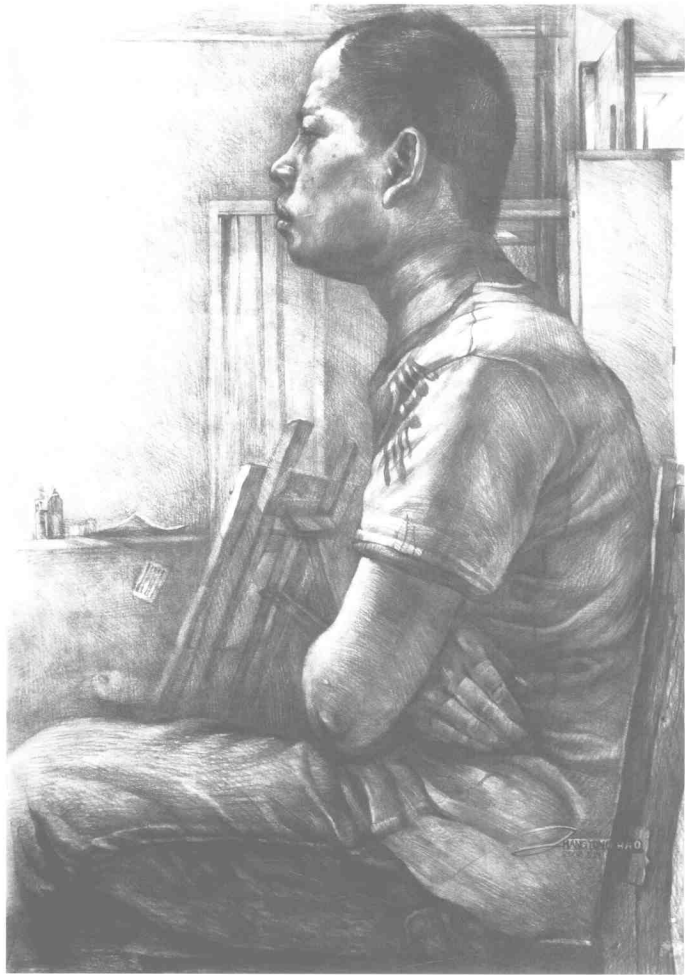

图4 张永浩 作 指导教师 张虹

空间是素描的重要内容。在画面上或在一定范围之内进行绘画,必然涉及到空间问题。对物体的比例、平衡、形体、结构、姿态进行考虑时,空间概念就已成立。

在艺术中,一切形体都依赖空间而存在,并且产生美学价值。这种依赖性在建筑、雕刻以及以及其他物质构成的三维空间中是显而易见的,而在绘画、平面设计及其他二维空间的艺术中,空间与形体之间的依存关系以各种形式被表现出来。形体与空间的概念是不可分的,画家们为了赋予素描以某种意义而考虑形体与空间的关系,依靠这些成分可画出极富表现力和想象力的作品。

弗洛伊德这件作品(图1)的远近空间关系,不仅表现在对物体的透视安排上,还表现在通过细节的繁简、疏密来肯定物体的空间位置上。

提到空间,必然与“虚实”联系起来。在艺术作品中,空间与形体的虚实关系,成为艺术家所关心的一个重要问题。

运用各种方法、媒介、技法或工具来表现适当的空间,显然是素描的内容之一。对于空间的表现,可以通过形体、透视、色调或任凭感觉来表现深度,也可以是其他方式的表现手法。在学习素描的过程中,体验创造性地运用绘画技巧与基本原理,解决有关空间的问题,是很有意义的。物体与空间的相互作用,不仅创造出明确的空间感,而且造成使观者可以任凭想象去解释的有趣现象。

埃舍尔的版画(图2),从独特的视角出发,建筑中体现的空间具有一种幽深渺远的意味。

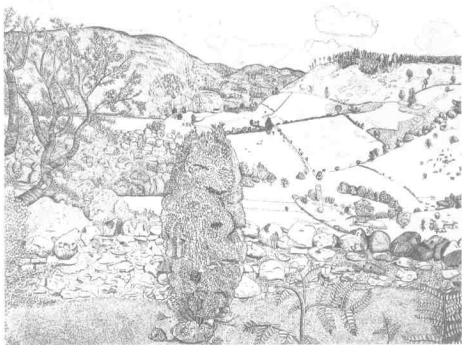

图1 弗洛伊德 作

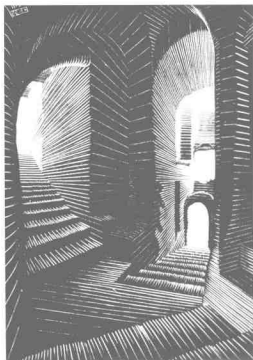

图2 埃舍尔 作

图3 张晓博 作 指导教师 张虹

图4 王聪 作 指导教师 张虹

在绘画中,艺术家们以多种方式来表现透视、空间与画面的关系。画家按照距离的自然状态原则来表现空间,即利用明暗关系来表示大气层的深度。

图3、图4这两幅作品,从不同的角度强调了作者的意图,即由于视点的变化,将“近大远小”这一简单的透视原理,演化为有趣的画面效果,图5这幅作品的空间虚实关系处理得较为出色。

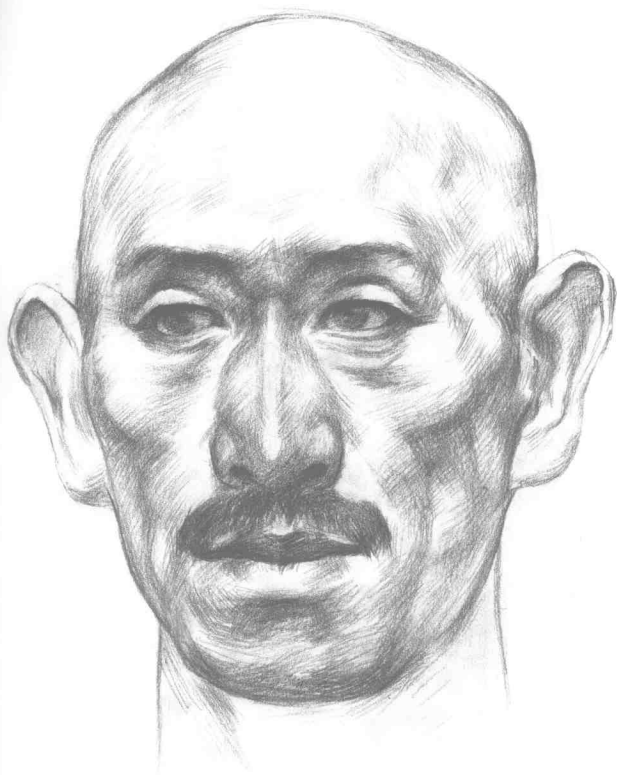

图5 石玉翎 作 指导教师 张虹